

arts graphiques

Graphisme et maquette

Le b.a.-ba de la maquette

OBJECTIFS

Comprendre et appliquer les principes de mise en pages et de maquette pour l'impression de documents.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS

Tout type de public intéressé par le graphisme et la communication visuelle et ayant des bases de connaissance en PAO.

DURÉE

2 jours de formation.

programme

Rappel des principes essentiels

Le sens de lecture d'une image.
La composition et la construction d'un message visuel.
La couleur.
La typographie utilisée comme image.
Rôle de l'image : illustrative, contrepoint, commentaire, critique, complément visuel.
Le rapport « longueur/largeur ».
Les proportions idéales.
Les différents formats de papier.

Les outils de conception graphique

XPress et InDesign.
Illustrator, Photoshop.

Concevoir une maquette

Approche du problème : immersion, réflexion et création.
Tendances du graphisme contemporain.
Observation de magazines et de divers supports de communication.

Une brève histoire de l'évolution du graphisme.
Étude de cas.
Proposition d'un sujet à partir d'un briefing-type.
Elaboration d'une proposition « papier ».
Choix de typographie.
Elaboration du nuancier.
Répartition des masses.
Choix des images et travail de retouche.

Mise en pages

La charte graphique, son application et sa déclinaison.
Le gabarit, la mise en pages, le format de page, les marges, les colonnes, les alignements, l'application du code typographique, les erreurs à ne pas commettre.
Les différents éléments d'animation : filets, lettrines, blancs, habillages.

multimédia
arts graphiques
communication
journalisme
technique & langages
alternance
formations continues
formations initiales

Typographie

Aux sources de l'écriture imprimée

OBJECTIFS

Acquérir une culture et des connaissances typographiques nécessaires pour choisir le caractère idéal pour chaque sorte de publication.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS

Graphistes, webmasters, maquetistes, journalistes, toute personne ayant à transmettre un message écrit, sur papier et sur le web.

DURÉE

1 jour de formation.

programme

Histoire de l'écriture

L'évolution de l'écriture dans les différentes parties du monde.
L'invention du caractère mobile et ses conséquences.
L'évolution de la composition, du caractère mobile à l'ordinateur.

Les grands typographes anciens et nouveaux (Plantin, Estienne, Didot, Zapf, Frutiger, Porchez...).

L'anatomie d'un caractère

Force de corps : rappel des mesures typographiques.
L'œil, la chasse, l'approche, les talus.
Les différentes espèces (cap, bdc, petites cap, chiffres).
Les différents styles : romain, italique...
Les graisses, de l'extra-light à l'extra-bold.

Le classement des caractères

Leur évolution dans le temps liée aux modifications de l'environnement.
Une méthode de classement : analyse des empattements, des pleins et des déliés.

Ranger les caractères par famille pour mieux les retrouver : les classifications Thibaudeau, classification Vox et Atypi.
Faire sa propre classification.

Choisir le caractère idéal

Choix en fonction du lectorat, ou du type de publication.
Choix des caractères en fonction de l'âge du lecteur, du niveau de la publication.
Choix en fonction du support et

des techniques : offset, héliogravure, web.
Classer les caractères en fonction de l'émotion qu'ils procurent (gais, classiques, sérieux...).

Les règles de la lisibilité

Un certain nombre de règles fondées sur les habitudes de lecture, les particularités physiologiques de l'homme qui lit, et les contraintes de la technique permettent de répondre à l'attente du lecteur, sachant que ce n'est pas à lui de faire l'effort pour entrer dans un texte, mais au texte de faciliter un maximum la compréhension du lecteur.
Comment le lecteur lit.

Les emports de lecture.
Les habitudes de lecture.
Les particularités de la lecture sur écran.
Le ratio idéal entre la justification et la force de corps.
L'incidence des divers alignements sur la lisibilité : fer à gauche, à droite, centre, justifié.
L'usage des capitales.

Optimiser les textes

Le réglage des CJ (césures et justification), une opération indispensable.
Mise en place des insécables.
Contrôle de la qualité du gris typographique et astuces pour résoudre les problèmes (espaces trop importantes entre les mots, césures inopportunes).
Notions de code typographique.

- multimédia
- arts graphiques
- communication
- journalisme
- technique & langages
- alternance
- formations continues
- formations initiales

La fabrication

Pour faire le suivi de la production imprimée

OBJECTIFS

Acquérir des repères et des connaissances techniques dans chacun des domaines abordés. Savoir commander, préparer et contrôler la qualité pour la réalisation de documents imprimés.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS

Toutes personnes ayant la responsabilité de la préparation ou de la commande de documents à imprimer : graphistes, maquettistes, chargés de communication, journalistes...

DURÉE

2 jours de formation.

programme

La chaîne de production de documents et les différents métiers intervenants

Le prépresse

Définitions.
Les outils du prépresse.
Les éléments de maîtrise de la préparation de documents : le texte, les illustrations (photos ou dessins).
Les éléments graphiques (logos, polices de caractères...)
Les formats de fichiers utilisables.

Le flashage

Les précautions à prendre et les erreurs les plus fréquentes.
Méthodes de contrôles (différents types d'épreuves et leur fiabilité).
Comment préparer un dossier pour le flashage ?
La gestion de la couleur et des images dans XPress, Illustrator et Photoshop.

Les techniques d'impression

Offset, héliogravure...
L'impression numérique.
Les encres.
Les papiers.
Le BAT (bon à tirer).

La gestion des couleurs

La quadrichromie.
Les impressions de luxe (5 à 7 couleurs).
Les gammes de définition ou palettes de référence des couleurs (Pantone).
Principes des outils de qualité.
La synchronisation des couleurs (étalonnages, colorsync, efficolor...).
Étalonnage de la chaîne.
Les précautions à prendre.

Les façonnages

Agrafages, collages.
Les découpes.
L'encartage.

Les coûts

Savoir demander, évaluer et négocier les devis.
Mesurer les conséquences financières des modifications ou demandes imprécises.
Visite d'un atelier de photogravure, et/ou d'une imprimerie.

- multimédia
- arts graphiques
- communication
- journalisme
- technique & langages
- alternance
- formations continues
- formations initiales

L'outil par excellence pour la maquette

programme

OBJECTIFS

Réaliser avec QuarkXPress des mises en pages de documents professionnels et les préparer pour le flashage ou l'impression.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS

Secteurs des arts graphiques, de la communication, de la publicité, de l'édition, et de la presse.

DURÉE

De 3 à 5 jours de formation, selon niveau.

Présentation de QuarkXpress

Exemples de réalisations.
Création d'une maquette papier.
Détermination du format et des marges d'un document.
Menus, palettes, règles, repères, point d'origine.
Affichage.

Les objets

Les blocs images et leurs spécifications.
Les traits et leurs spécifications.
Édition de tirets et de rayures.
Conversion de blocs.
Redimensionnement de blocs groupés

Construction d'un document

Importation de textes et d'images.
Organisation des objets : disposition, dupliquer et déplacer, aligner.
Les attributs de caractère.
Les attributs de paragraphe.
L'habillage de blocs.
Le détourage d'images.
Application de couleurs et de dégradés.
Le plan de montage : pages et maquettes.

Méthodologie de travail

Les préférences de QuarkXPress.
Création d'une bibliothèque.
Foliotage automatique.
Ancrage des blocs et des filets au texte.
Le chaînage et la séparation de blocs.
Les feuilles de style de paragraphe et de caractère.
Les tabulations.
L'alignement sur la grille.
Les césures et la justification (C&J).
Édition et gestion des couleurs.
Création de gabarits.

Modification et impression

Nettoyage de texte, rechercher/remplacer.
Impression d'une épreuve du document.
Impression en planche.
Impression en chemin de fer.
Impression en séparation avec repérage.
Edition d'un PDF.

- multimédia
- **arts graphiques**
- communication
- journalisme
- technique & langages
- alternance
- formations continues
- formations initiales

XPress perfectionnement

Toutes les finesesses
du logiciel

OBJECTIFS

Acquérir la maîtrise du logiciel pour
gagner en productivité et sécurité.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS

Secteurs des arts graphiques,
de la communication, de la publicité,
de l'édition et de la presse.

Connaissances de base et pratique
du logiciel.

DURÉE

3 jours de formation.

programme

Révision des notions de base

Les césures et la justification (C&J).
Les paramètres de la grille.
Les différentes lettrines.

Les blocs ancrés.
Les tableaux complexes.

Créer un livre

Créer un livre et générer des index.
Créer une table des matières.

La couleur

Edition et gestion des couleurs.
Couleurs d'accompagnement.
Modification de la défoncé.

Les techniques avancées

Gestion des Xtensions.

Préparation et vérifications

Bien préparer le bon à flasher (BAF)
Les différents formats de sortie
pour l'impression numérique :
PDF haute résolution, Tiff-IT, CTP...
Organiser les fichiers.

Les logiciels périphériques

Informations sur les logiciels de vérification :
Flight Check, ProLexis.

L'impression

Impression d'une épreuve du document.
Impression en séparation.
Impression vers un fichier Postscript.

multimédia
arts graphiques
communication
journalisme
technique & langages
alternance
formations continues
formations initiales

De XPress à InDesign

Passer sans heurt
d'XPress à InDesign

programme

OBJECTIFS

Effectuer une parfaite migration de XPress vers InDesign.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS

Toute personne maîtrisant XPress et souhaitant migrer vers InDesign.

DURÉE

2 jours de formation.

Récupération de documents XPress

Présentation générale de InDesign

L'interface.
Les outils et les palettes.
Les préférences.

Utilisation des pages types

Mise en pages des blocs.
Blocs de texte liés.
Utilisation des couleurs.
Utilisation des calques.
Les tableaux.

Utilisation d'InDesign

Création d'un premier document InDesign (folios automatiques, grille de base, gestion des colonnes).

Création de textes enrichis (les feuilles de styles de paragraphes, de caractères, et styles imbriqués).

Enrichissement des illustrations.

Préparation de la sortie d'un document.

Création de documents d'un volume comparable à celui des livres.

Accroissement de la productivité.

- multimédia
- arts graphiques
- communication
- journalisme
- technique & langages
- alternance
- formations continues
- formations initiales

InDesign

Challenger qui monte, qui monte...

OBJECTIFS

Concevoir et réaliser des documents (livres, brochures, affiches, dépliants...) pour une publication professionnelle.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS

Graphistes, maquettistes, illustrateurs, chargés de communication, secrétaires de rédaction.

DURÉE

De 3 à 5 jours de formation (selon niveau).

programme

Présentation d'Adobe InDesign

L'interface.
Les outils et les palettes (calques, alignement, bibliothèque, option d'objets).
Paramétrer les préférences.

Mise en pages d'un document

Préparation d'un document.
Choix du format (marges, colonnes, repères...).
Création d'un nouveau document.
Ouvrir un document existant.
Ouvrir un document XPress.
Enregistrer un document.
Importer et chaîner du texte.
Importer des images.
La création de pages types.
Le foliotage automatique.
Les sections (modification de pagination, création d'une double page).
Créer des bibliothèques.

Les blocs

La modification des blocs de texte et des blocs images.
L'habillage des blocs.

L'adaptation du contenu au bloc.
Grouper, dupliquer, aligner, déplacer des blocs.

Création de formes diverses et imbrication d'images et de textes dans ces formes.
Le dessin vectoriel.

Tracé transparent et masque.
Les outils de transformation.

Gestion de la couleur

Normes RVB, CMJN, Pantone...
Définir les exigences de l'impression.
Création de nouvelles nuances de couleur et de dégradés.
Notion de fond et de contour d'objet.

Le travail sur le texte

Les façons de placer le texte.
Modifier le nombre de colonnes sur une page.
Le chaînage, les habillages.
Les attributs de caractères et de paragraphe.
Réaliser de belles lettrines.
Création et application des styles de paragraphe, de caractère et imbriqués.

Régler les césures, les justifications, les tabulations.
Contrôler les veuves et les orphelins.
Régler la grille de ligne de base.
Rechercher/remplacer.
Vectoriser du texte.

Les images

Images vectorielles et bitmap.
Gestion des liaisons avec les fichiers importés.
Importation d'un fichier Photoshop et d'un fichier Illustrator.
Ombres portées, contours progressifs, transparences.

L'impression

Vérifier et préparer un document pour le flashage.
Exportation d'un document au format PDF.

multimédia
arts graphiques
communication
journalisme
technique & langages
alternance
formations continues
formations initiales

Photoshop pour le print

Présentation d'Adobe Photoshop

OBJECTIFS

Acquérir une méthodologie de travail.
Produire des images en haute définition.
Maîtriser la gestion des couleurs pour l'édition papier.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS

Personnes issues du secteur des arts graphiques, de la photographie, de la communication, de la publicité, de l'édition, et de la presse ...

DURÉE

De 3 à 5 jours selon niveau.

programme

L'image numérique

Notions bitmap/vectoriel.
Le poids des fichiers.
Les unités de mesure.
La taille des images et la résolution.
Les couleurs.
Les formats de sauvegarde.

Prise en main du logiciel

Exemples de réalisations.
Présentation de l'interface.
Acquisition de l'image.
Recadrage.
Taille, résolution et rééchantillonnage.
L'historique et les instantanés.
Mode colorimétrique.
Correction chromatique.

Les sélections

Les outils et techniques de sélection.
La mémorisation et la récupération de sélections.

Les calques

Méthodologie de travail avec les calques.
(styles de calques, alignement, créer, dupliquer, supprimer, gérer les groupes de calques, etc.).
Les calques de réglages.
Les masques de fusion.

Outils vectoriels

Tracés de détourages.
Formes vectorielles prédéfinies.
Masque de calque vectoriel.
Opérations booléennes entre formes vectorielles.
Stockage de formes personnalisées.
Exportation des tracés vers Illustrator.

Automatisation des tâches

Création et utilisation de scripts.
Application droplet.
Planche contact II.
Galerie Web Photo.
Collection d'images.
Traitement par lots améliorés.

Retouche, montage et création

Remplacement de couleur.
Colorisation.
Couches alpha.
Création de textures.
Montage photographique.

Production

Gestion du flux de production, avec les autres logiciels.
Gestion de l'impression.

- multimédia
- arts graphiques
- communication
- journalisme
- technique & langages
- alternance
- formations continues
- formations initiales

Photoshop perfectionnement

Exploiter toutes les possibilités de Photoshop pour la création graphique

OBJECTIFS

Approfondir la connaissance du logiciel.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS

Acteurs des arts graphiques, de la photographie, de la communication, de la publicité, de l'édition et de la presse. Connaissance élémentaire du logiciel.

DURÉE

3 jours de formation.

programme

Évaluation des acquis

Contrôle et révision des notions de base.

La gestion de la couleur

La gamme des couleurs.
Les modes colorimétriques.
Les couches et le nombre de bits par pixels.
Profils colorimétriques ICC.
Personnalisation des paramètres de gestion de couleurs.
Synchronisation de la gestion des couleurs.
Identification des couleurs non imprimables.
Séparation UCR-GCR personnalisées.

Les tons directs

Monochromie, bichromie.
Couches de tons directs.
Le mélangeur de couches.

Les techniques avancées

Correction chromatique.
Retouche d'image complexe.
Renforcement de la netteté sans destruction de pixels.
Création de nuanciers, de styles, de formes.
Conseils et astuces.
Récupération et correction des fichiers au format RAW.

L'automatisation des tâches

Création et utilisation de scripts.
Collection d'images.
Traitement par lots.
Galerie Web Photo, présentation PDF.

La production

Application droplet.
Planche contact II.
Import d'images PDF.
Enregistrement au format PDF.
Sortie élaborée au format PDF.
Prise en charge étendue des images 16 bits par couche.
Utilisation de la gestion des couleurs lors de l'impression.
Impression de séparation des couleurs.

Exercices pratiques

Mise en application des différentes techniques pour réaliser des photomontages complexes.

multimédia
arts graphiques
communication
journalisme
technique & langages
alternance
formations continues
formations initiales

Illustrator

Créer des illustrations vectorielles avec le leader des logiciels de dessin.

OBJECTIFS

Réaliser des illustrations vectorielles.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS

Personnes issues des secteurs des arts graphiques, de la communication, de la publicité, d'édition et de la presse.

DURÉE

5 jours de formation.

programme

Présentation d'illustrator

Notions bitmap/vectoriel.
Menus, palettes, règles, repères...
Modes colorimétriques.
Format du document.
Préférences du logiciel.

Le dessin vectoriel

Les outils de sélection.
Points d'ancrage et courbes de Bézier.
L'outil plume, le crayon et le pinceau.
Options des tracés.

Gestion des objets

Méthodologie de travail.
Disposition, duplication, association, transformation, découpage, modelage.
Pathfinder, transparence, modes de fusion.
Les tracés transparents, les masques.
Les calques.
Les modèles.
Importation et traitement d'images, de liens.
Pixellisation et résolution de dessins vectoriels.

Les filtres (vectoriel, bitmap).

Les formes.
Les effets, les styles et la palette aspect.

Les couleurs

Les couleurs RVB, CMJN et tons directs.
Fonds et contours d'objet.
Nuanciers.
Dégradés de couleurs.
Dégradés de formes.
Filets de dégradés.
Conversion de couleurs.

Manipulation de texte

Attributs de caractère, de paragraphe.
Texte en colonnes.
Chainage et habillage.
Rechercher/remplacer (texte ou polices).
Vectorisation du texte.

Impression et exportation

L'outil page. Imprimer une épreuve.
Imprimer en séparation.
Formats de sauvegarde pour la PAO.
Exporter en Flash (swf), en PDF.
Enregistrer pour le web.

Extras

Les trucs.
Les raccourcis clavier.
Conseils et erreurs à éviter.

- multimédia
- arts graphiques
- communication
- journalisme
- technique & langages
- alternance
- formations continues
- formations initiales

Illustrator perfectionnement

Connaître
le logiciel dans toutes
ses fonctionnalités

OBJECTIFS

Réaliser des illustrations vectorielles plus personnalisées en créant ses propres motifs, formes, etc.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS

Secteurs des arts graphiques, de la communication, de la publicité, de l'édition et de la presse.
Connaissance élémentaire du logiciel.

DURÉE

3 jours de formation.

programme

Révision des notions de base et graphisme élaboré

Création de nuances, de formes, de motifs personnalisés, de styles, de masques d'opacité...
Utilisation des filtres et/ou des effets.
Typographie.
Création de graphiques et de symboles.
Utilisation du Pathfinder.
3D : création d'objets isométriques.

L'intégration

Formats de sauvegarde pour la PAO.
Profils colorimétriques et gestion de la couleur.
Configuration d'un document pour le flashage.
Modification des paramètres de résolution et de pixellisation.
Définition des traits de coupe.
Chevauchement des couleurs.
Aperçu de la surimpression.

Les extras

Les scripts.
Vectorisation dynamique.

- multimédia
- arts graphiques**
- communication
- journalisme
- technique & langages
- alternance
- formations continues
- formations initiales