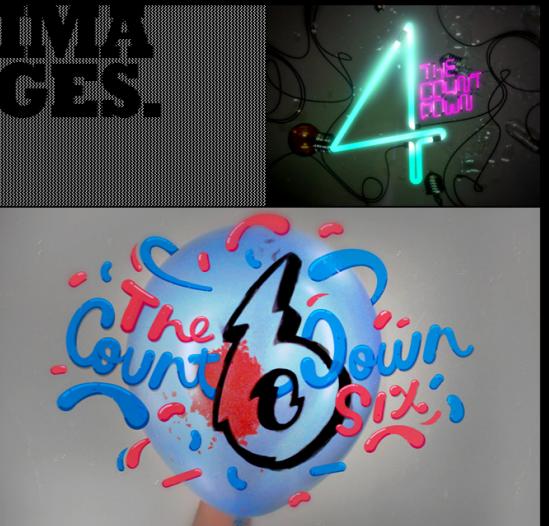
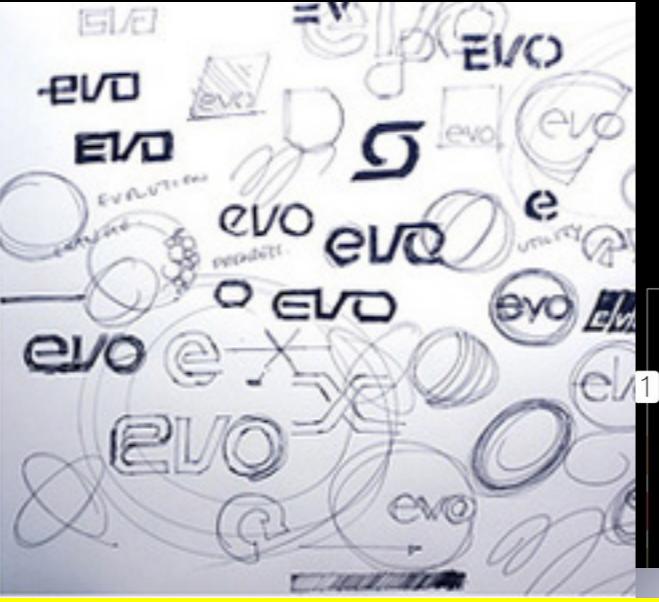

QU'EST-CE QUE LE DESIGN GRAPHIQUE ?

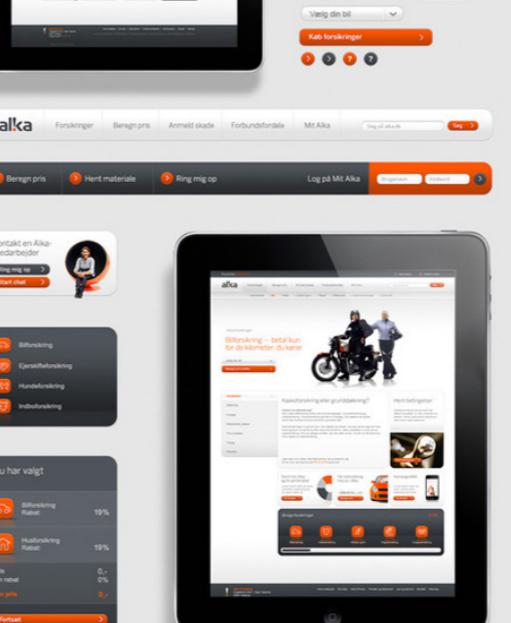
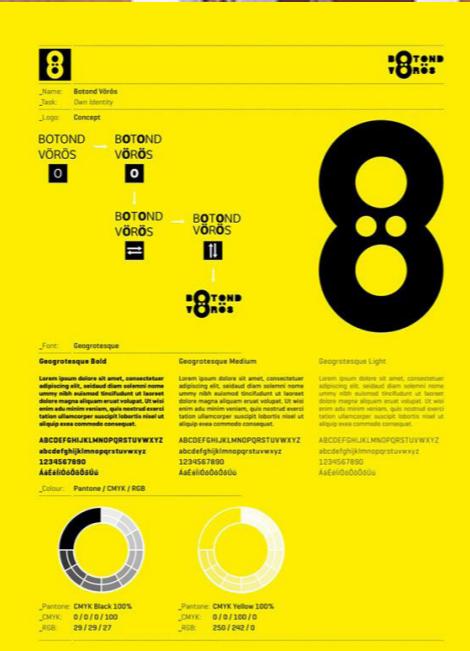
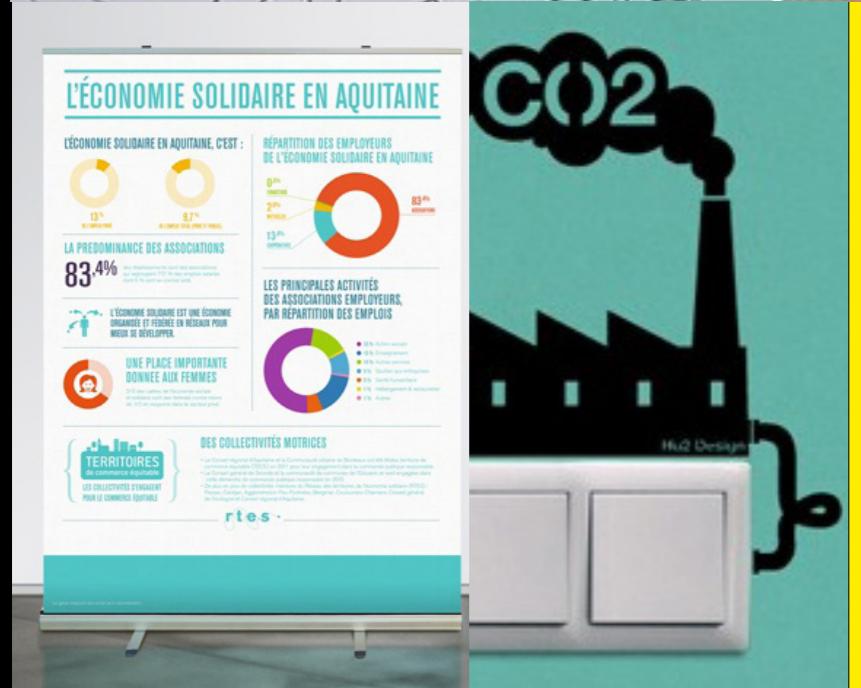
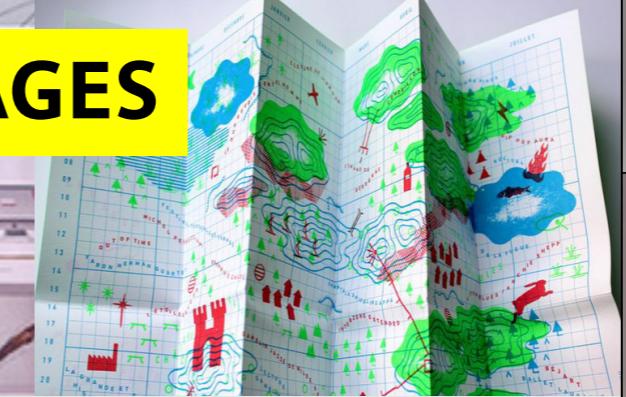
Le graphisme est une discipline qui consiste à créer, choisir et utiliser des éléments graphiques (**dessins, caractères typographiques, photos, couleurs, etc.**) pour élaborer un objet de communication et/ou de culture. Chacun des éléments est symbolique et signifiant dans la conception du projet, selon les axes définis éventuellement avec d'autres intervenants du domaine de la communication, dans le but de promouvoir, informer ou instruire.

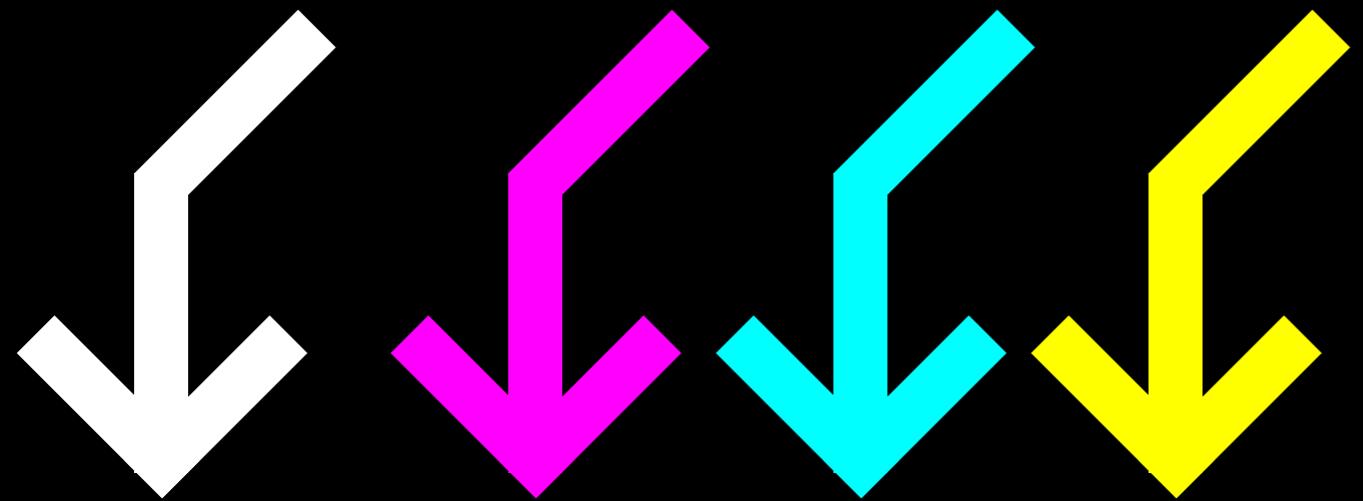
« le design graphique peut être défini comme le traitement formel des informations et des savoirs. Le designer graphique est alors un médiateur qui agit sur les conditions de réception et d'appropriation des informations et des savoirs qu'il met en forme1. » Selon ses domaines d'intervention (**illustration, affiche, communication d'entreprise, presse, édition, packaging, publicité, design web, signalétique, identité visuelle, etc.**), il fait partie de la chaîne graphique liée à l'imprimerie ou à d'autres médias.

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Graphisme>

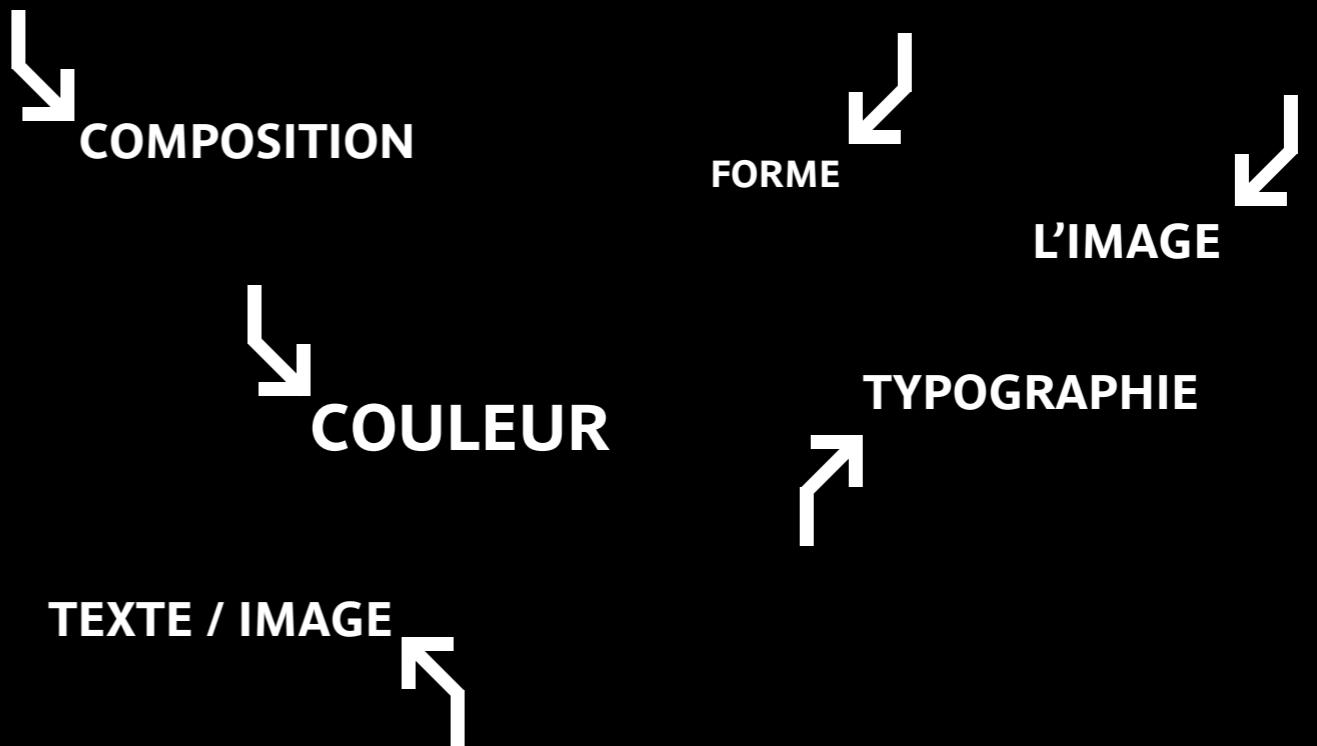
LE DESIGN GRAPHIQUE EN IMAGES

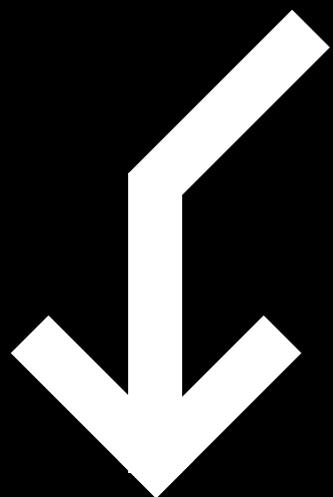

LES FONDAMENTAUX DU DESIGN

GRAPHIQUE

LA FORME

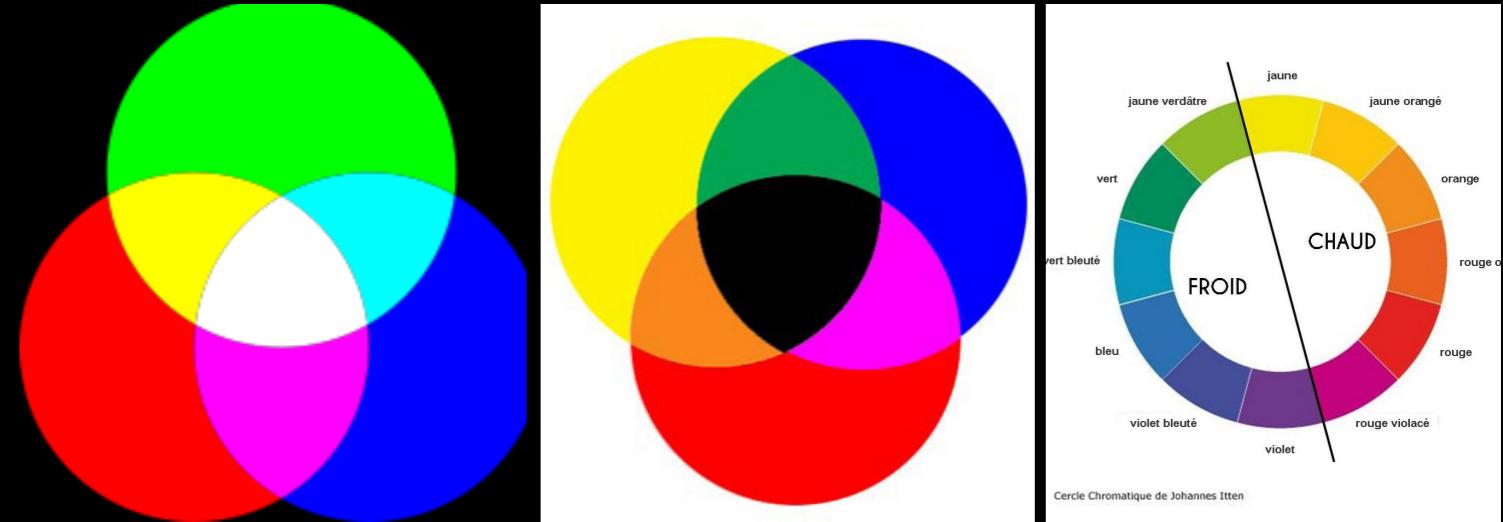
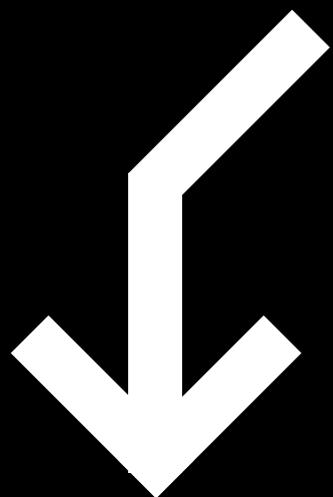
l'oeil et le cerveau se coordonnent pour nous permettre de reconnaître et identifier les objets qui nous entourent par ce que l'on pourrait qualifier de formes.

Entité à la géométrie imprécise, genre. Figure extérieure d'un corps, configuration d'une chose. Abstraite ou figurative.

La psychologie de la forme ou **gestaltisme** (de l'allemand, Gestaltpsychologie) est une théorie psychologique, philosophique et biologique, selon laquelle les processus de la perception et de la représentation mentale traitent spontanément les phénomènes comme des ensembles structurés (les formes) et non comme une simple addition ou juxtaposition d'éléments.

- le signe
- idéogrammes, pictogramme, caractère

LA COULEUR

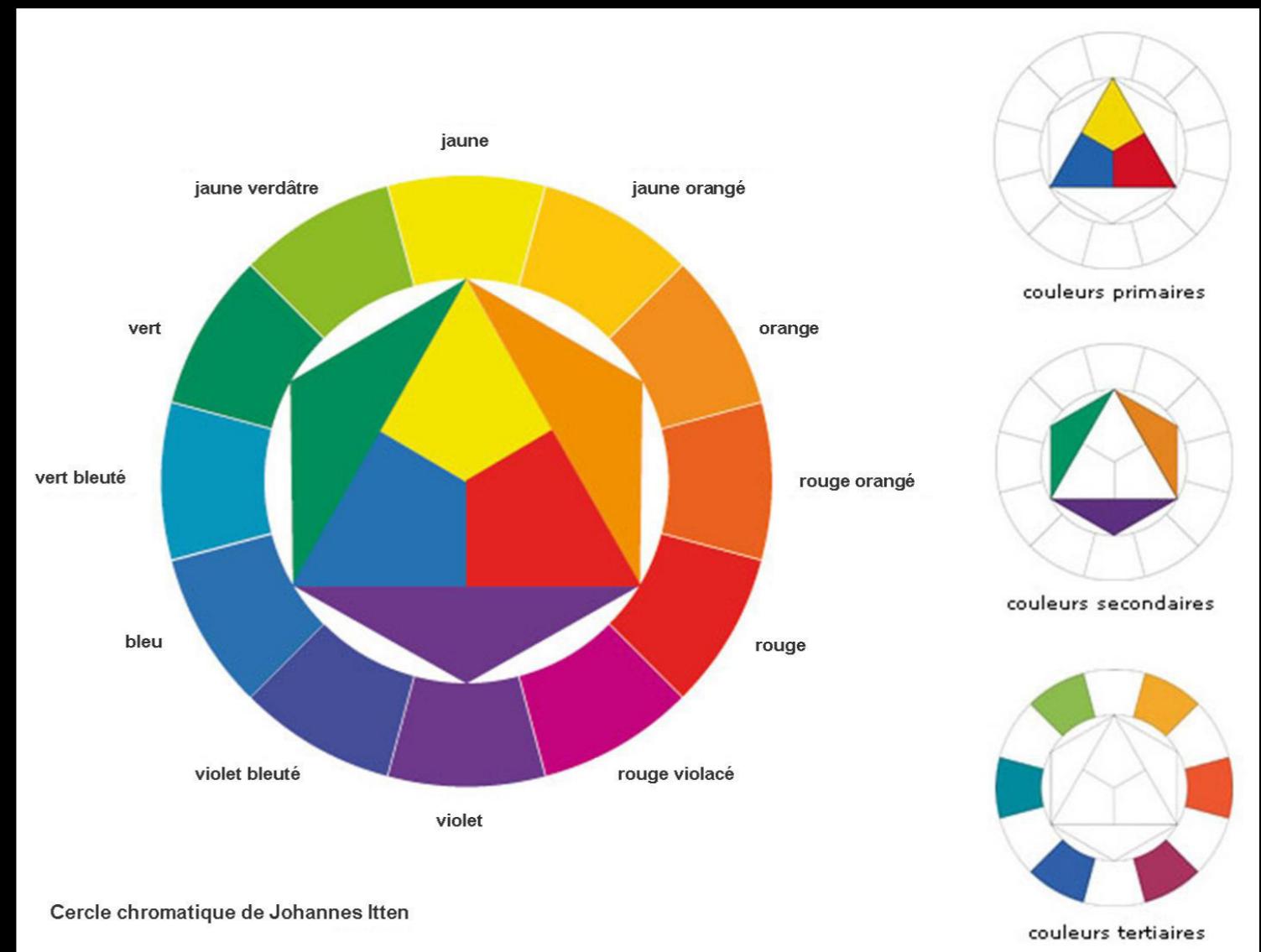
La couleur est la perception subjective qu'a un individu d'une ou plusieurs longueurs d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s), au travers de sa vision oculaire.

Approche scientifique

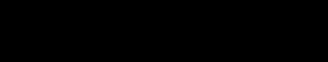
- cercle chromatique
- synthèse additive / soustractive
- couleurs primaires / secondaires / tertiaires
- contrastes colorés : complémentaires / clair-obscur / de quantité / chaud-froid

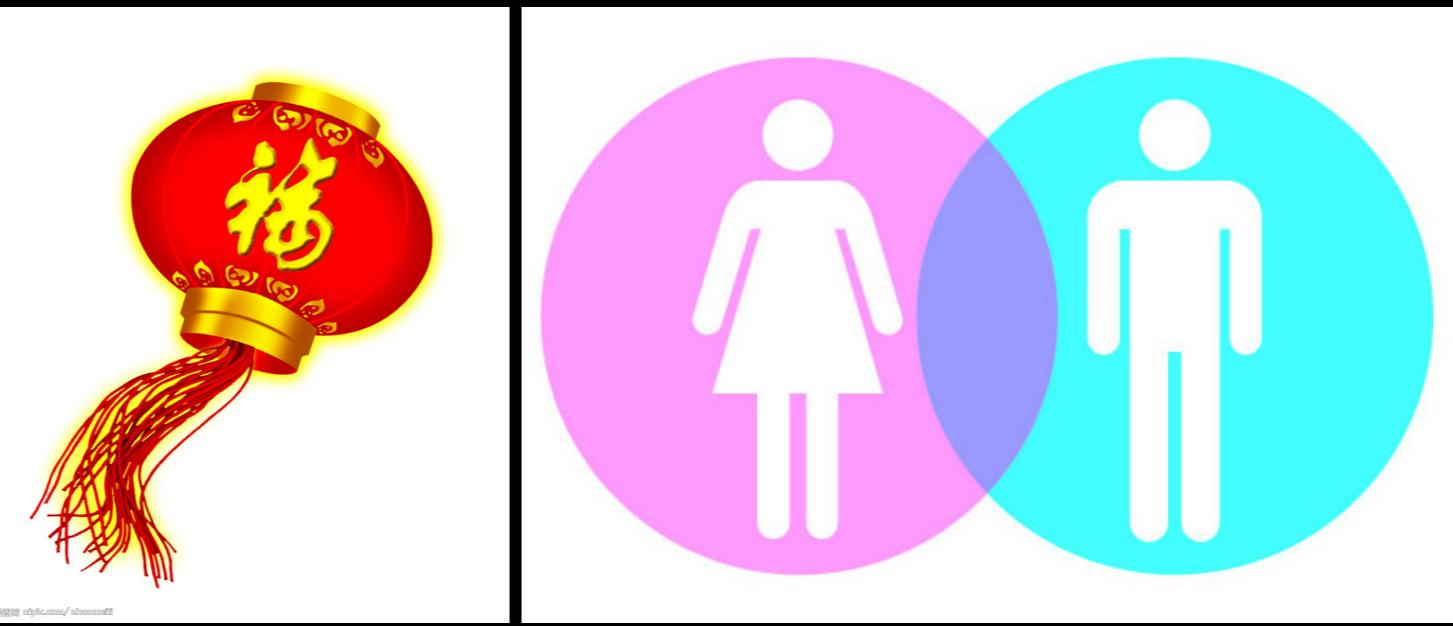
Approche culturelle

- symbolique, symboles.
- connotations subjectives / objectives : culturelle, pays, vie, culture, religion, publicité, marques, marketing, identité, sexe, etc.

LA COULEUR

RED	hot passion Love rebellious powerful sex radical excited bold devil	
ORANGE	warm fall summer retro mellow solar friendly rococo cottage inviting	
YELLOW	solar happy cheerful summer fun energetic jubilant young sun friendly	
GREEN	environmental money natural organic Profit earthy grow Dublin trust jealous	
BLUE	liberal cold smart Progress music trust freedom royal medicine launch	
PURPLE	royal mystical victorian decadent vanity romantic elegant stylish sensual eclectic	
BROWN	rustic furniture fall earthy cottage library warm romantic colonial book	
MULTI		

LA PASSION AVAIT DÉJÀ UNE COULEUR,
MAINTENANT ELLE A UNE FORME.

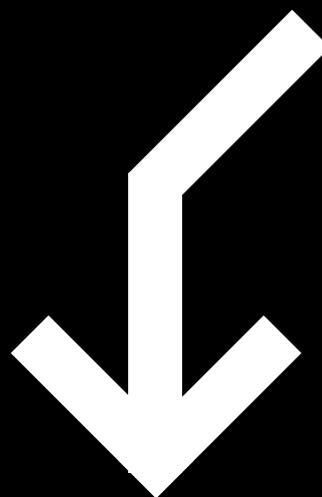

ON SE SOUVIENT TOUJOURS DE LA PREMIÈRE FOIS OÙ L'ON A VU LA
NOUVELLE RENAULT CLIO.

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L'AUTOMOBILE

Philippe Apeloig (www.apeloig.com)

Neville Brody (www.typogabor.com/neville-brody)

David Carson(www.davidcarson.com)

Claude Garamond

Fermin Didot

John Baskerville

Pierre Di Scullio (www.quiresiste.com)

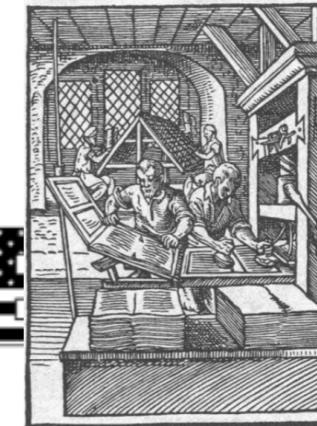
LA TYPOGRAPHIE

La typographie (souvent abrégé en typo) désigne les différents procédés de composition et d'impression utilisant des caractères et des formes en relief.

La typographie est à l'origine l'art d'assembler des caractères mobiles afin de créer des mots et des phrases et de les imprimer. Cette technique a été mise au point vers 1440 par Gutenberg, qui n'a pas inventé l'imprimerie à caractères mobiles mais un ensemble de techniques conjointes : les caractères mobiles en plomb et leur principe de fabrication, la presse typographique, et l'encre grasse nécessaire à cet usage.

La typographie, par extension, est la technique d'impression qui utilise le principe du relief, comme les caractères mobiles en plomb et en

AMERIQUE
AMERIQUE
AMERIQUE
AMERIQUE
AMERIQUE
Amerique
AMERIQUE

Reales
Didones
Mecanies
Lineales
Incises
Scriptes

La famille

comprend les

La fami

comprend

La fam

comprend

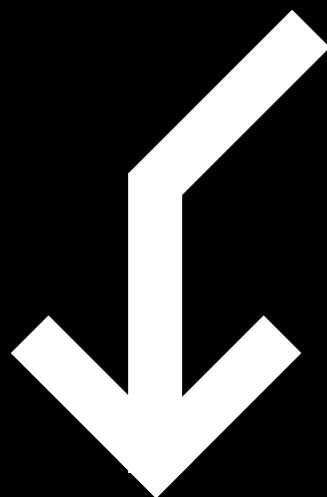
La fam

comprend

La fam

comprend

La fam

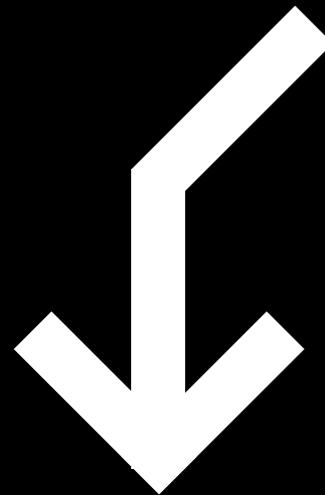

L'IMAGE

Une image est une représentation visuelle voire mentale de quelque chose (objet, être vivant et/ou concept).

Elle peut être naturelle (ombre, reflet) ou artificielle (peinture, photographie), visuelle ou non, tangible ou conceptuelle (métaphore), elle peut entretenir un rapport de ressemblance directe avec son modèle ou au contraire y être liée par un rapport plus **symbolique**. Pour la **sémiologie** ou **sémiotique**, qui a développé tout un secteur de sémiotique visuelle, l'image est conçue comme produite par un **langage spécifique**.

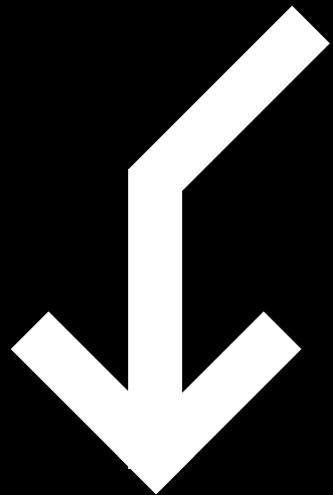
TEXTE / IMAGE

La mise en page, ou mise en pages, est l'opération de disposition graphique d'un contenu informationnel dans un espace donné (feuilles de papier, pages web...).

Elle succède au travail de collecte et de composition du contenu (composition de texte « au kilomètre », collection des composants), et précède souvent le travail d'impression. Elle peut le précéder dans la mesure où elle est prédéfinie (dimensions des colonnes, styles du texte, placement des illustrations, etc). Elle vise à représenter le contenu (textes, images, animations...) de manière hiérarchique et harmonieuse (équilibre des zones, des couleurs et des espaces, contrastes), afin de faciliter un parcours de lecture à plusieurs niveaux, avec un souci constant d'ergonomie.

The collage includes:

- A large, bold, italicized lowercase 'k' on a grey gradient background.
- A horizontal line with the letters 'cc' and 'e' above it, and 's' in a red-bordered square and 't' below it.
- A grid of six small portraits of Kanye West in identical suits and glasses.
- A grid of four panels from a book spread showing text and silhouettes.
- A panel with abstract text and silhouettes.
- A panel with a large, stylized word 'la bonne cirage' and a figure.
- A panel with a figure and text.
- A panel with a figure and text.

LISIBILITÉ

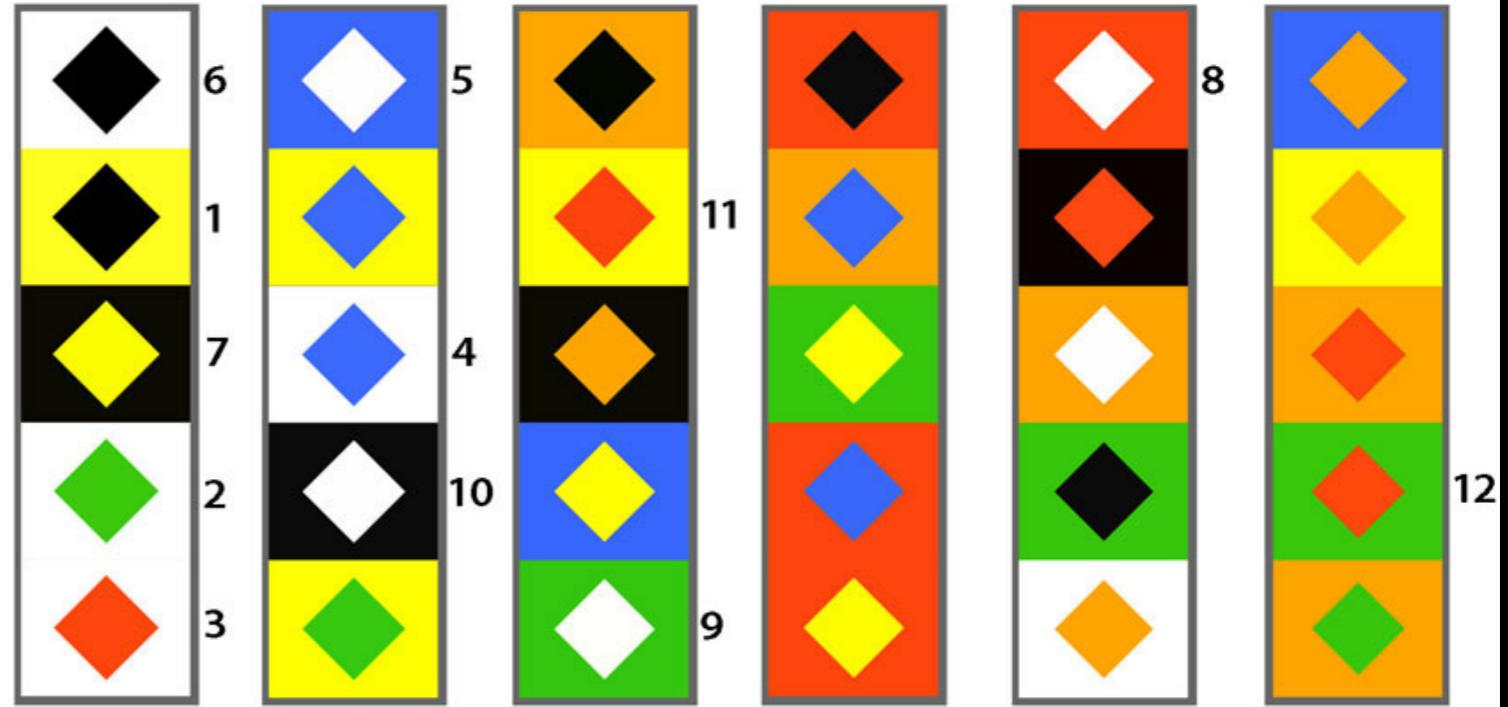
VISIBILITÉ

La visibilité est bonne si dans une page, on peut trouver ce que l'on cherche. La lisibilité est bonne si on peut lire facilement le texte. La visibilité dépend donc de la mise en forme et du design de la page, d'une affiche ou d'une couverture. Une bonne utilisation de la typographie la rend lisible. La lisibilité est déterminée par :

- la police de caractères
- la qualité de l'affichage
- la longueur des lignes
- l'espace entre les lettres, les mots et les lignes
- la justification ou l'alignement à gauche
- la couleur
- le mouvement

Couleur et lisibilité

CULTURE DESIGN GRAPHIQUE

HIERARCHIE

Post typographie

CONTRASTE

Fanette Mellier

COLLAGE

Pierre Vanni

CIRCULATION DU REGARD

Tom Henni

BLANC

De stijl

PHOTOMONTAGE

John heartfield

ALIGNEMENT

Malte Martin

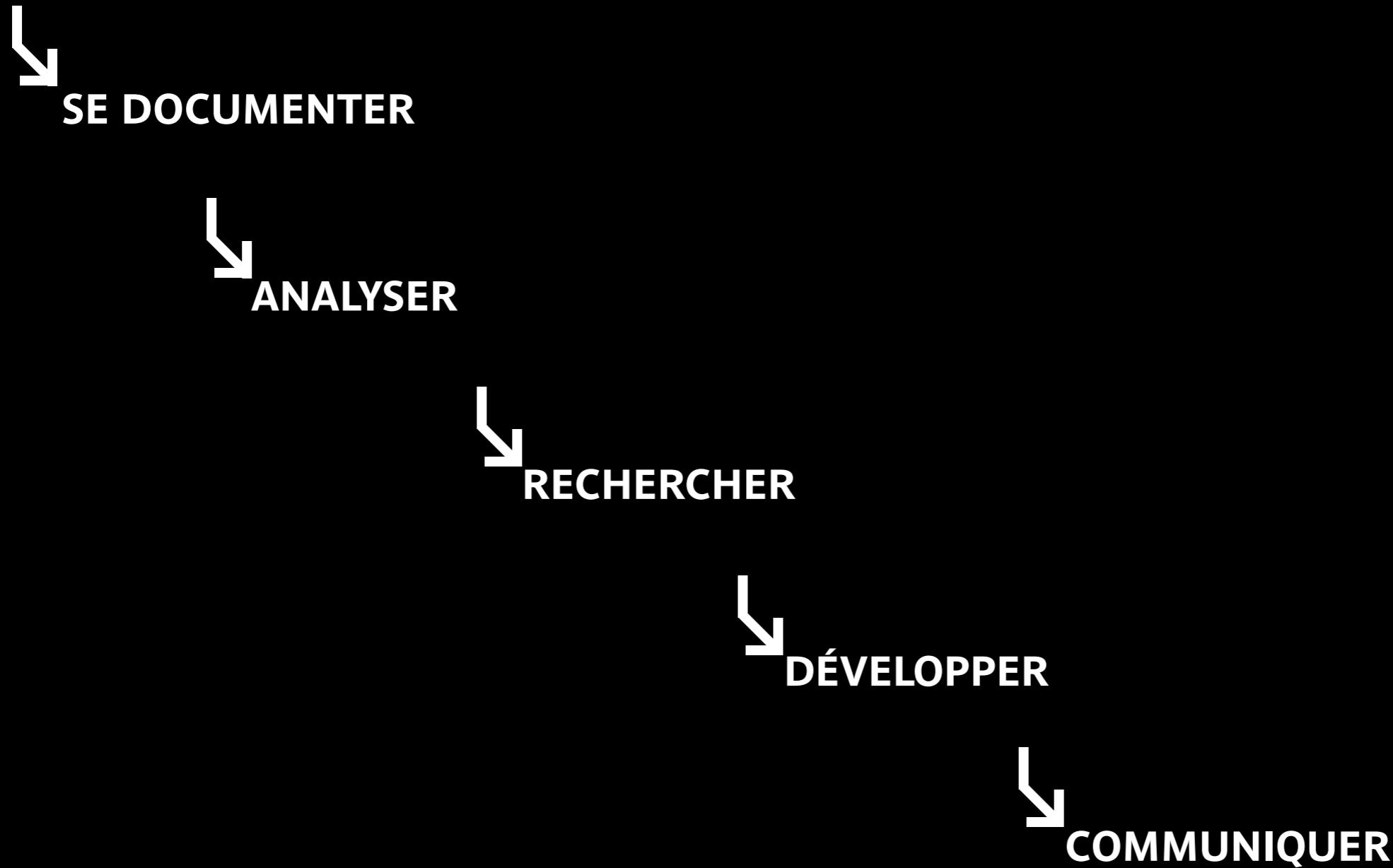

COULEUR

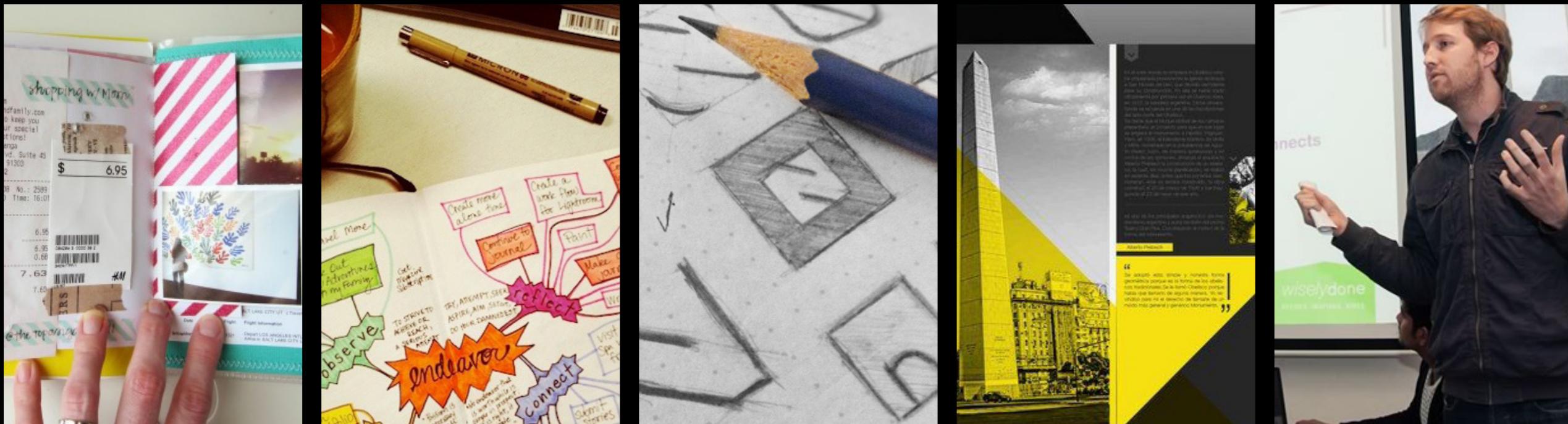
Jetset experimental

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

DU DESIGN GRAPHIQUE

MÉTHODOLOGIE ET EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

SE DOCUMENTER	ANALYSER	RECHERCHER	DÉVELOPPER	COMMUNIQUER
Collecter Documentation Références Ressources Client Thématique Investiguer Culture	Trier Hierarchiser Synthétiser Supports Étude De Cas	Explorer Expérimenter Esquisser Visualiser Pistes Créatives Idées Hypothèses Démarche	Mise au point du projet Composition, Couleurs, Typographie Approfondissement	Argumenter A l'écrit, à l'oral Dialoguer Faire comprendre sa démarche

MOOD BOARD	MIND MAPPING	IDENTITÉ	LE PROJET	LE PITCH
------------	--------------	----------	-----------	----------

FICHE N°1

SE DOCUMENTER

Collecter
Documentation
Références
Ressources
Client
Thématique
Investiguer
Culture

MOOD BOARD

SE DOCUMENTER

QU'EST-CE QU'UN MOOD BOARD ?

Qu'est-ce qu'un mood board ? Au départ, un pan de mur sur lequel un créateur de mode épingle des images trouvées dans la presse ou sur le web, et qui l'inspirent pour sa nouvelle saison vestimentaire. Photos de stars, de presse, d'oeuvres d'art, échantillons de couleurs, de tissus, d'imprimés, un patchwork visuel qui donne l'ambiance, le mood de la prochaine session de mode. Mais le mood board est aussi un outil marketing affuté par les agences de pub, leurs graphistes, les photographes de mode, les concepteurs de cahiers de tendance, comme par leurs clients : à savoir un ensemble d'images qui donne le ton d'une nouvelle campagne publicitaire.

THÈME : «Univers technologique»

RÉALISATION : À l'aide d'une documentation images variées, créer une composition , «mood board», ou planche visuelle exprimant la thématique d'un domaine scientifique.

FORMAT : A3

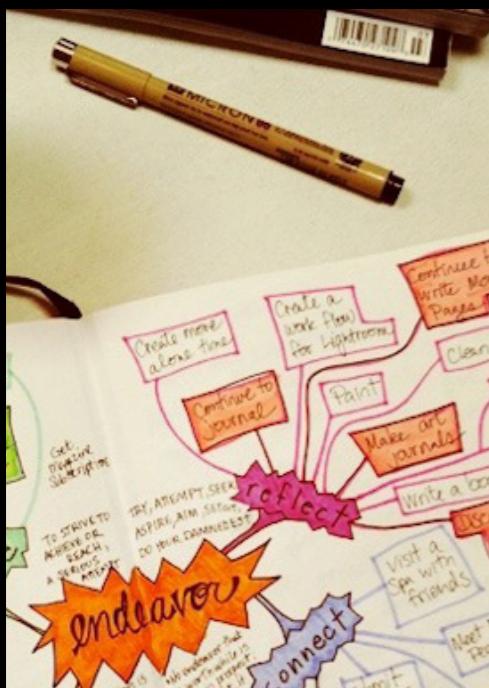
MOYENS TECHNIQUES : découpage, collage

MODALITÉS : production individuelle

DURÉE : 1h30

Ressources : presse papier traditionnelle ou web, <http://www.pinterest.com>

FICHE N°2

ANALYSER

Trier
Hierarchiser
Synthétiser
Supports
Étude De Cas
Artistique

MIND MAPPING

ANALYSER

QU'EST-CE QUE LE MIND MAPPING ?

Une *Mind Map* (encore appelée *carte mentale*, *schéma heuristique* ou *topogramme*) est un diagramme utilisé pour représenter des concepts, idées, tâches ou autres éléments liés à un thème central. Dans une *Mind Map*, ce thème central est généralement illustré par une image graphique. Les idées relatives au thème principal, ou «branches», sont disposées en rayons autour de l'image centrale.

S'appuyant sur cette représentation visuelle et non linéaire des relations existant entre les idées, la technique du *Mind Mapping* vous permet d'adopter une approche par *brainstorming* de la manipulation et de l'organisation de l'information. Les *Mind Maps* ont de nombreuses applications, aussi bien dans le secteur de l'enseignement, où elles facilitent l'acquisition et la rétention des connaissances, que dans le secteur professionnel, où elles encouragent la réflexion critique, simplifient la résolution de problème et optimisent la prise de décision.

THÈME : (mots tirés au sort)

RÉALISATION : À partir d'une thématique choisie, «mettre en image» votre réflexion, vos associations d'idées sous forme schématique ou cartographique.

FORMAT : libre

MOYENS TECHNIQUES : outils traditionnels ou application spécifique

MODALITÉS : production individuelle

DURÉE : 1h30

RESSOURCES : Viewer - Free Mind ou autres ressources