

Programme PAO Masters 2020-2021

Intitulé du cours : Formation à la publication assistée par ordinateur (PAO)

Nom de l'enseignant :

Pierre-François Dumas [studio kolza]
105, cours Albert-Thomas | 69003 Lyon
www.kolza.biz | 09 50 40 80 50

Volume horaire du cours : ± 120 h par an

Description du cours : Former à la production de documents de communication (print et digital) sur ordinateur

Théorie : rappel des règles existantes pour chaque métier (mise en page, typographie, photographie)

Pratique : mettre en application les acquis théoriques à partir d'exercices de niveau professionnel

Pré-requis : avoir une bonne connaissance de l'utilisation des logiciels leaders sur le marché de l'édition. Principalement InDesign, Illustrator et Photoshop

Métiers : (info)graphiste, metteur en page, photographe.

Compétences métiers :

produire des documents destinés à l'impression et/ou au digital :

- flyers, plaquettes, journaux, affiches,...
- publicités en ligne, applications, web design,...

Méthodes pédagogiques

- Mise en ligne de vidéos et de fiches conseils avant interventions. Application à travers des workshops.
- Mode d'évaluation : analyse des rendus des étudiants sur site et en distanciel

Bibliographie

Constituée depuis 1993 :

- environ 200 fiches conseils et fiches de cours au format PDF,
- 50 vidéos,
- environ 100 supports de travaux pratiques. Contenu type : briefing, crayonnés, fichiers sources (textes et/ou images), URL de documents à exploiter, etc.

Référentiel :

1. Photoshop et l'image numérique

Do you speak RGB and HSB?

Point technique et conceptuel sur le référentiel HSB/TSL (cœur de la machine Photoshop) et le gamut RVB. Le référentiel Munsell, notions de chrominance et de luminance, options de transfert... [Vidéo + fiches + debriefing FAFP* + workshop]

Protocole de correction des quadris :

- Contraste et exposition : comprendre l'histogramme d'une image, le manipuler
  - Gradation : maîtriser les valeurs d'exposition des demi-tons et des trois-quarts de tons
  - Netteté : comprendre comment fonctionne le filtre Accentuation (Gain, Rayon, Seuil)
  - Corriger une dominante après avoir analysé les valeurs RVB de l'image
  - Saturer les couleurs (Vibrance et/ou Saturation)
- [Vidéo + debriefing FAFP* + exercices pratiques]

Protocole de correction des quadris (suite) : aller plus loin avec les réglages spécifiques de Camera RAW :

- Texture
- Clarté
- Correction du voile
- Netteté

[Vidéo + debriefing en FAFP* + exercices pratiques]

3 grandes méthodes de détourage :

- Détecter un sujet ou une zone de mise au point
- Opérations sur couches
- Détourer à la plume

[Vidéos + Face à face pédagogique + 3 exercices pratiques]

Illustrator ET Photoshop : exporter pour le web : les formats .PNG (8 et 24 bits), le JPeg et le .SVG [Vidéo]

Retouche beauté (2,5 h) : découverte et application de 2 méthodes : dodge & burn et split frequency [FAFP* + exercices]

Photoshop tips: travailler avec des objets dynamiques, enregistrer un script, le filtre fluidité et/ou la déformation de la marionnette dans le cas de retouches de sujets vivants, le filtre point de fuite (architecture), les calques de remplissage, le masque vectoriel, l'échelle basée sur le contenu (augmentation de la définition d'une image) [FAFP* + exercices]

Résolution, définition, linéature... les 72 et les 300 dpi sont-ils vraiment la norme pour le web et le print ? Si non, pourquoi ? [FAFP* + fiches]

Quitter le mode RVB pour les modes CMJN (GCR) ou Niveaux de gris : le cas particulier du dessin de presse. Vidéo + debriefing [FAFP*]

Maîtriser le taux d'encre des quadris high keys (retrait manuel des sous-couleurs). [Vidéo + debriefing FAFP* + exercice]

2. InDesign, typographie et mise en page

Code typographique : les différentes espaces, l'emploi des capitales (vs bas de casse), la composition des nombres et les abréviations : 5 épisodes [FAFP* de 12 mn + fiches]

Microtypographie :

- Point sur les questions de corps et d'œil en fonction de la classification serif/sans serif [FAFP* avec supports physiques]
- Corps, interlignage et justifications [FAFP*]
- Point sur les questions de chasse, d'approche de paire et d'approche de groupe [FAFP*]
- Les invariants typographiques : monter une composition à haute valeur artistique avec une seule police et une variation de fontes. [Exercice]

Césures et justifications : maîtriser les C&J [FAFP* + exercices]

Veuves et orphelines : les options d'enchaînement [FAFP*]

Grille de base :

- À maîtriser impérativement pour qui monte un support de presse (lettre/magazine/journal) :
- réglages pour le document et cas par cas pour les options de blocs. [FAFP* + exercices]
- grille de base, corps de labour et intertitres : quand l'interlignage devient une contrainte pour le choix des corps. [FAFP* + exercices]

Grilles de mises en page : colonnage, gouttières, carré d'empagement et blancs tournants. [Vidéo + debriefing FAFP* + supports PDF]

Mise en page : 4 grilles, 4 compositions : affiche, lettre d'information (première page), double de plaquette, kakémono) [Exercices]

Grilles de mises en page : colonnage, gouttières, carré d'empagement et blancs tournants. [Vidéo + exercices]

Les gabarits : méthode de création. Utilisation. Notion de gabarits fils et gabarits pères. [FAFP* + exercices]

Contrôle en amont puis exportation au format PDF/X-1a:2001 [FAFP* + exercices]

3. Illustrator et l'infographie

Créer des graphes sous Illustrator [FAFP*]

À l'aide de l'outil plume, créer une wordmark à partir d'un crayonné Exercice pour lequel chaque étudiant travaille à partir de son propre crayonné.

Recouvrements (trapping) et surimpression du noir : ce qu'InDesign fait très bien et qu'Illustrator ne fait pas du tout (imprimabilité des fichiers). [FAFP*]

Modifier une forme de découpe existante : filets rainants, filets coupants, coloration, surimpression. Exercice pratique : création d'une étiquette et d'une boîte (voire d'un display carton) : formes de découpe et finitions spécifiques.

Enregistrer au format PDF/X-1a:2001 avec Illustrator [FAFP*]
...et chapeau si vous avez tout lu jusqu'ici!

*[FAFP] Face à face pédagogique