Créer des dessins et des illustrations... avec Illustrator

3 jours / 21 heures

1 500 € HT | Réf.: P10

Acquérir des bases en dessin numérique et affiner sa maîtrise d'Illustrator pour enrichir ses pratiques créatives

Compétences visées

Utiliser une tablette graphique et déployer une méthodologie efficace pour créer, grâce à une pratique adaptée d'Illustrator, des premières illustrations cohérentes... même si vous ne savez pas dessiner.

Objectifs

- (Re)prendre en main la tablette graphique
- Distinguer et manipuler les outils de dessin
- Comparer et tester les fonctions dédiées à l'illustration
- Expérimenter 3 méthodes pour créer des illustrations
- Gagner en productivité en utilisant astucieusement des outils complémentaires

Programme

(Re)prendre en main la tablette graphique / le stylet

- Configurer sa tablette, son stylet
- Gérer les paramètres prédéfinis
- Paramétrer la pression pour les outils Forme de tache et Forme calligraphique
- → Mise en situation : configurer, paramétrer et tester la tablette

Distinguer et manipuler les outils de dessin

- Combiner des formes pour créer des objets avec l'outil Concepteur de formes
- Créer des formes :
 - artistiques pour simuler les outils de dessin réel (fusain, encre)
 - calligraphiques pour dessiner avec une épaisseur gérée par
 - diffuses pour obtenir des effets de matière aléatoires
 - de motif pour faire des contours complexes
- Combiner plusieurs aspects de trait dans le Panneau Aspect
- Dessiner en « mode modelage » avec l'outil de déformation
- → Exercice : dessiner des formes pour expérimenter les outils

Comparer et tester les fonctions dédiées à l'illustration

- Déformer des motifs avec la fonction Enveloppe de déformation
- Appliquer des profils à du texte pour créer des effets typo
- Créer et modifier des masques d'écrêtage
- Appliquer des dégradés suivant un contour
- Jouer sur la superposition de dégradé transparent
- Colorier une image avec la méthode Peinture dynamique
- Composer des groupes de couleurs dans le panneau Nuancier
- → Exercice: préparer une esquisse d'illustration pour expérimenter les fonctions

Public concerné

Tous les créatifs ou les communicants qui souhaitent dessiner avec Illustrator.

Pré-requis

Avoir suivi la formation « Illustrator : réussir sa prise en main » ou justifier de compétences équivalentes (pratique régulière des calques, de l'outil Plume et des opérations Pathfinder).

Profil de l'intervenant

Graphiste avec plus de 10 ans d'expérience en animation de formation.

Expérimenter 3 méthodes pour créer des illustrations Méthode 1 : dessiner de manière candide

- Comprendre la méthode de dessin candide... et oser se lancer
- Jouer sur les ombres et les lumières avec le Panneau Aspect
- Superposer des éléments sur des calques
- Modifier globalement les couleurs d'une illustration
- Appliquer une nouvelle gamme d'harmonie de couleurs
- → Exercice : dessiner à main levée une scène avec des objets et l'enrichir graphiquement

Méthode 2: enrichir un dessin venant d'une bibliothèque

- Paramétrer les options de vectorisation pour garder des détails
- Découper les tracés en surfaces pour la Peinture dynamique
- Créer des motifs complexes dans l'éditeur de motif
- Appliquer une texture bitmap pour donner un aspect papier
- Superposer des fonds avec des modes de fusion pour créer des effets de matière
- Mémoriser des style graphiques pour les appliquer à des groupes ou à des calques
- → Exercice: créer une illustration complète

Méthode 3: utiliser une photo comme modèle

- Transformer une photo en modèle
- Créer des formes de contour simulant les outils traditionnels
- Remplir en couleur avec l'outil Forme de tache
- Attribuer des textures de motif «façon tissus»
- Exercice : décalquer librement une photo modèle

Gagner en productivité en utilisant astucieusement des outils complémentaires

- Créer des effets Spirograph avec les dégradés de formes
- Explorer les possibilités de l'outil Filet de dégradé
- Dessiner des mandalas et des dessins symétriques avec la modification collective
- Utiliser des symboles ou la 3D pour enrichir une illustration
- → Exercice: modifier une illustration pour expérimenter les fonctions

CRÉER DES DESSINS ET DES ILLUSTRATIONS... AVEC ILLUSTRATOR Sessions programmées

Consultez notre site pour connaître les dates des sessions programmées en présentiel

Modalités en présentiel

Parcours pédagogique

Quiz de positionnement > 3 jours présentiels continus

Méthode pédagogique

Expositive + démonstrative : exposés théoriques, démonstrations, mise en pratique, feedbacks personnalisés

Moyens techniques

- 1 poste par participant (Mac ou PC, selon votre choix), équipé de la Suite Adobe CC dans sa dernière version, fourni par nos soins
- 1 tablette graphique par participant fournie par nos soins
- · Poste de l'intervenant relié à un grand écran ou vidéoprojecteur

Modalités en distanciel

Pour des raisons pédagogiques, cette formation est proposée exclusivement en présentiel.

Ressources

- Supports de cours dématérialisés
- Supports vidéo (enregistrements, pendant la session, d'une sélection de démonstrations réalisées par l'intervenant)
- Abonnement de 3 mois à tuto.com
- · Inscription au forum des swashers

- Validation des acquis pendant la formation grâce à des mises en situations et la réalisation d'exercices pratiques
- Suivi d'acquisition des objectifs pédagogiques par l'intervenant
- Évaluation à chaud (remplie en fin de formation) et à froid (à 60 jours)