Pratiques typographiques

2 jours / 15 heures

1 heure de mentorat distanciel 1400 € HT | Réf.: G01

S'imprégner des grands jalons de la création typographique pour affirmer ses choix

Compétences visées

Consolider sa culture typographique (origines, classifications, vocabulaire...) pour affiner ses visuels et argumenter ses partipris créatifs.

Objectifs

- √ Expliquer les origines et les évolutions de la typographie
- √ Décortiquer pour mieux rassembler
- √ Analyser pour regarder
- √ Prendre position
- √ Regarder dans les marges
- Cibler et choisir

Public concerné

Cette formation s'adresse aux créatifs : directeurs artistiques, graphistes, motion designers...

Pré-requis

Il est nécessaire de posséder une bonne culture graphique et d'évoluer dans un environnement de création pour suivre cette formation

Profil de l'intervenant

Designer graphique et dessinateur de caractères typographiques avec plus de 5 ans d'expérience en animation de formation

Programme

Expliquer les origines et les évolutions de la typographie

- Passer de l'écriture à la typographie : l'apparition typographique
- Remonter le temps : du début de l'imprimerie à l'apparition du designer graphique
- De la typographie avant-garde à la typographie numérique : explorer la diversité
- → Quiz et jeux de transformation

Décortiquer pour mieux rassembler

- Rappeler le vocabulaire typographique
- Différencier les 4 grandes familles de la classification Thibaudeau selon leur empattement
- · Analyser les apports de la classification Vox-ATypI
- → Quiz et jeux d'identification

Analyser pour regarder

- Distinguer les caractères à lire / à voir (caractères de labeur / de titrage)
- Comprendre les formes typographiques selon leur typologie (lecture informative, à distance...)
- Analyser, interpréter, reformuler : la recréation typographique (revival)
- → Exercice de contextualisation : sélectionner un caractère selon un brief précis et argumenter ses choix

Prendre position

- De la forme des lettres à la forme d'une silhouette : ressentir l'image du mot
- Nouvelle Typographie versus Typographie traditionnelle: réformer les usages typographique ou révéler la beauté fonctionnelle
 - compositions symétriques / asymétriques
 - rythme / proportion / relation visuelle
- Projeter ce que les lecteurs voient de l'image du texte : comprendre le gris optique
- Questionner et évaluer les habitudes de lecture (visibilité / lisibilité)
- → Exercice: création d'un monogramme

Regarder dans les marges

- S'imprégner de la typographie vernaculaire pour la réinjecter dans un environnement contemporain
- Explorer les apports de la typographie expérimentale
- → Études de cas : analyse de projets remarquables

Cibler et choisir

- Évaluer les bonnes pratiques pour acheter un caractère typographique
- Lister les fonderies numériques
- Organiser sa veille typographique
- Justifier la valeur d'un caractère typographique sur-mesure (Retail versus Custom)
- Associer différents caractères typographiques
- → Mise en situation: sur la base d'un brief précis (refonte d'une identité visuelle par exemple), sélectionner des caractères dans le respect d'un budget prédéfini (nombre de postes / volumétrie / supports...)

par Gail ANDERSON et Steven HELLER. À l'issue de cette formation, un exemplaire de cet ouvrage sera remis à chaque participant

PRATIQUES TYPOGRAPHIQUES

Sessions programmées

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

Modalités en présentiel

Parcours pédagogique

Questionnaire de positionnement > 2 jours présentiel continus > Mentorat distanciel (1 heure en tête à tête avec l'intervenant)

Méthode pédagogique:

Expositive + active : exposés théoriques, contextualisation, brainstorming, mise en situation, exercices en solo, exercices en groupe, feedbacks personnalisés, mentorat

Moyens techniques:

- · Poste de l'intervenant relié à un grand écran ou vidéoprojecteur
- Papeterie

Pour le mentorat

- Classes virtuelles créées par nos soins
- Chaque apprenant participe à la session avec son ordinateur connecté à Internet et équipé d'un micro et d'une caméra

Modalités en distanciel

Parcours pédagogique:

Quiz de positionnement > 2 classes virtuelles discontinues (2 x 1 jour) > Mentorat distanciel (1 heure en tête à tête avec l'intervenant)

Méthode pédagogique:

Expositive + active : exposés théoriques, contextualisation, brainstorming, mise en situation, exercices en solo, exercices en groupe, feedbacks personnalisés, mentorat

Moyens techniques:

- · Classe virtuelle créée par nos soins
- Chaque apprenant participe à la session avec son ordinateur, connecté à Internet, et équipé:
 - o d'un micro et d'une caméra
 - petit matériel de papeterie à prévoir

Ressources

- · Supports de cours dématérialisés
- 1 exemplaire du livre « Le livre pour réussir vos créations typographiques »
- Abonnement de 3 mois à tuto.com
- Abonnement de 6 mois (3 numéros) à étapes :
- Inscription au forum des swashers

Évaluation

- 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)