

Alphabet visuel et culture graphique

2 jours / 14 heures

1 300 € HT | Réf. : G04

S'imprégner des influences graphiques du XXe siècle pour dynamiser ses compositions et enrichir son processus créatif

Compétences visées

Décrypter et s'approprier les principes visuels clés élaborés au XXe siècle pour créer son propre langage graphique.

Objectifs

- ✓ Identifier les sensations visuelles et la structure d'une image
- ✓ Contextualiser un siècle de filiation graphique
- ✓ Créer son propre langage graphique

Programme

Identifier les sensations visuelles et la structure d'une image

- Définir l'alphabet visuel élémentaire (point, ligne, plan) et évaluer ses champs d'application pour communiquer et hiérarchiser l'information
- Analyser et classer la relation entre narration visuelle et abstraction, signifiant et signifié
- Examiner les principes modulaires : la grille comme support du message, parcours visuels, rythmes et contrastes...

→ *Étude de cas et exercices d'expérimentation*

Contextualiser un siècle de filiation graphique

- Décoder les principes visuels clés élaborés tout au long du XXe siècle
- Relier le mouvement constructiviste à l'émergence d'un vocabulaire graphique fondamental
- Analyser l'influence de l'école du Bauhaus dans l'essor d'un fonctionnalisme créatif
 - L'école Milanaise et le concept « *d'équipe graphique* » et du « *Designer-Auteur* »
 - La scène américaine d'après-guerre (Paul Rand, Saul Bass, Reid Miles)
- Distinguer les principes constructifs des principes disruptifs
- De Müller-Brockmann à Wolfgang Weingart : mesurer l'évolution de l'école suisse
 - Le style international
 - Le graphisme postmoderne...
- Évaluer les filiations entre ces précurseurs et la scène contemporaine française : Malte Martin, Philippe Apeloig, Les Graphiquants...

→ *Étude de cas et exercices d'expérimentation*

Public concerné

Cette formation s'adresse à tous les professionnels de la communication et du marketing sensibles au design graphique... ou aux maquettistes / graphistes qui souhaitent réviser les bases fondamentales.

Pré-requis

Aucun.

Profil de l'intervenant.e

Artiste contemporaine / Enseignante avec plus de 10 ans d'expérience en animation de formation.

Créer son propre langage graphique

- Appliquer les principes de composition pour dynamiser ses messages
- Créer des niveaux de lecture différents : donner du rythme
- Expérimenter la méthodologie de l'analyse d'image
- Transformer un cahier des charges en mots clés et les mots clés en langage visuel
- Analyser, interpréter, reformuler : la recréation graphique ou l'art du « *plagiat original* »

→ *Étude de cas et exercices d'expérimentation*

ALPHABET VISUEL ET CULTURE GRAPHIQUE

Sessions programmées

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

Modalités en présentiel

Parcours pédagogique

Quiz de positionnement > 2 jours continus en présentiel > Évaluation des acquis

Méthode pédagogique

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

Moyens techniques

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

Modalités en distanciel

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

Évaluation & suivi

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

Ressources

- Supports de cours dématérialisés
- Abonnement de 3 mois à tuto.com