

La typographie dans tous ses états

Acquérir ou développer une culture typographique et savoir justifier ses choix

2 jours / 14 heures Tarif inter **1350 € HT**

CODE : AS033 Tarif intra à partir de **1490 € HT** par jour (voir page 14)

OBJECTIFS

- Définir la typographie, de l'écriture au numérique
- Reconnaître les familles typographiques : classer pour mieux comprendre
- Connaître le contexte d'origine d'une typographie et savoir la détourner selon le besoin
- Se positionner par son choix typographique
- Briser les règles de la typographie traditionnelle
- Choisir et utiliser une typographie

PUBLIC CONCERNÉ

Graphistes, maquettistes, illustrateurs, directeurs artistiques, directeurs de communication, directeurs de création, webdesigners.

PRÉ-REQUIS

Une connaissance des principes de la mise en pages et une pratique du design graphique sont préférables pour suivre cette formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Module Présentiel
- Accès à 50000 Tutos
- Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

La formation alterne présentations et exercices pratiques créatifs selon les thématiques.

MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

- Logiciels graphiques
- Matériel de dessin
- Informations générales : voir page 195

PROFIL DE L'INTERVENANT

Designer graphique / Créateur de caractères ayant plus de 3 ans d'expérience en enseignement.

PROGRAMME

Définir la typographie, de l'écriture au numérique

- Analyser l'évolution de notre alphabet
- Expliquer le rôle de la typographie et son développement
- Expérimenter les formes de l'alphabet sur la base des recherches des avant-gardes (K. Schwitters, J. Tschichold, H. Bayer...)

→ Quiz typo et exercice de transformation de l'alphabet

Reconnaître les familles typographiques : classer pour mieux comprendre

- Définir le vocabulaire technique
- Identifier l'évolution progressive des styles typographiques
- Situer les familles par empattements avec la classification de F. Thibaudeau
- Ordonner les familles par structure avec la classification de M. Vox
- Examiner des typographies incontournables : du Garamond à l'Helvetica
- Organiser et concevoir sa propre classification typographique

→ Quiz typo et exercices de classification

Connaître le contexte d'origine d'une typographie et savoir la détourner selon le besoin

- Définir une typo selon son usage : à voir ou à lire
- Distinguer les contraintes d'une typo conçue pour un support précis (écran, annuaire, signalétique...)
- Différencier le contexte de création d'une typo et son usage détourné (Didot pour le luxe, Optima pour les cosmétiques, Trajan pour les affiches de cinéma...)
- Examiner des revivals : de l'imitation à l'interprétation (Garamond, Didot, Times...)
- Rattacher une typographie à un univers proposé

→ Études de cas et exercices sur les connotations

Se positionner par son choix typographique

- Lister des typographies de logos incontournables : d'Air France à Google
- Dissocier la typographie traditionnelle et fonctionnelle en s'appuyant sur le débat de la Nouvelle Typographie
- Décrire et discuter des différents gris optiques en observant le rythme de typos diverses (avec et sans serif, différents styles / graisses / contrastes...)
- Interroger la lisibilité entre serifs et sans serif selon les besoins (lecture rapide et immédiate, lecture suivie...)
- Argumenter les choix graphiques de son monogramme

→ Exercice : concevoir son monogramme avec des typographies proposées

Briser les règles de la typographie traditionnelle

- Identifier notre paysage typographique quotidien : typographie vernaculaire, des enseignes aux graffitis
- Examiner des typographies fantaisistes : de G. Tory à S. Sagmeister
- Défendre son goût pour la typographie digitale expérimentale

→ Exercice : dessiner des lettres / Lettrages et jeu d'argumentation

Choisir et utiliser une typographie

- Identifier le besoin, l'usage, le public pour choisir une typographie
- Trouver et acheter des typographies à l'ère du numérique
- Choisir d'utiliser une typographie existante ou la dessiner sur mesure
- Associer des typographies : oser la différence ou associer des ressemblances

→ Exercices d'associations typographiques

PLANNING PARIS					
17 au 18	janvier	2019	8 au 9	juillet	2019
>			>		
>			>		
4 au 5	avril	2019	3 au 4	octobre	2019
>			>		
>			>		