

Créer sans règle

Laissez la règle de côté.
Apprenez à créer à partir de ce que vous voyez.

Vous n'avez jamais observé un artiste peintre au travail ? Quel plaisir pourtant ! Une touche ici, une touche là, et sur la toile blanche une image... *naît*. L'artiste ne s'est pas servi d'outils, de colonnes, de règles ou de repères, et pourtant le résultat d'ensemble est magnifique. *Il est d'une grande fluidité.*

Il en est ainsi des meilleures créations graphiques.

Pour bien comprendre, concevons une page, mais au lieu d'une grille, utilisons l'image ci-dessous – *ce que nos yeux voient* – comme support visuel. Le choix des caractères, des tailles, des couleurs et de la mise en page, notamment, sera dicté par les lignes, les formes et les proportions de l'image, ainsi que par leurs relations.

Que voyez-vous ?

En ne vous servant que de votre œil, pouvez-vous répondre (approximativement) aux questions suivantes ?

- L'homme est-il aussi grand que le globe ?
- L'homme est-il aussi large que le pot ?
- Quelle est la largeur de l'arbre mesurée en pots ?
- Quel autre élément est de la même taille que le pot ?

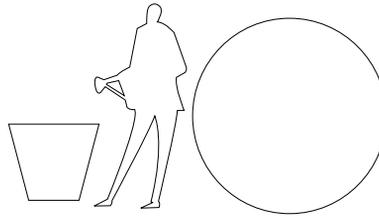
1 Dresser un inventaire visuel

Chaque image se compose de lignes, de formes, de textures et de couleurs, qui guident la création. Première étape : l'inventaire visuel. Commençons par les éléments les plus visibles.

Formes élémentaires

L'image est constituée de trois formes élémentaires.

Tailles

Les éléments (petits, moyens et grands) suivent une hiérarchie.

Mise en page

La composition est bien équilibrée.

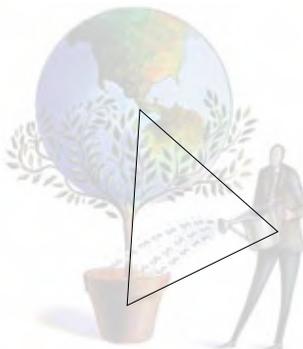
Point focal

Une bonne image possède un point focal. L'image présente en contient deux, l'un principal, l'autre dit "fantôme".

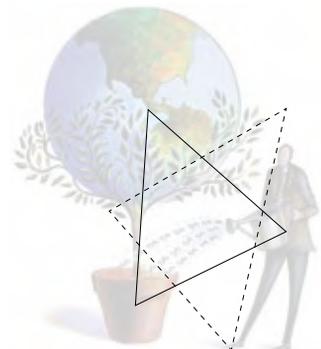
Point principal

Généralement, c'est l'objet le plus grand, le plus clair ou le plus frappant de l'image – ici, le globe.

Point secondaire

Les trois formes composent un triangle, dont le sommet se trouve... au centre même du globe. Le centre est le point le plus puissant d'un champ visuel.

Point focal secondaire

Le point fantôme est renforcé par le centre focal du triangle blanc. L'avez-vous remarqué ?

Objets et espaces

Les objets et les espaces se répètent ici de façon peu habituelle.

Le pot a la même taille que l'espace au-dessus...

... et que celui situé à côté.

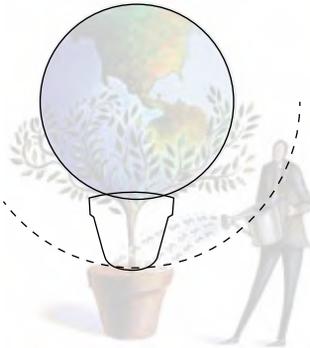
Sa taille est égale à celle de l'Amérique du Nord !

Suffisamment proche...

Les relations artistiques sont d'ordre perceptif, et non mécanique. Si l'approximation paraît convenir, alors elle *convient* réellement et l'inventaire visuel suffit.

La hauteur de l'image est égale à quatre pots.

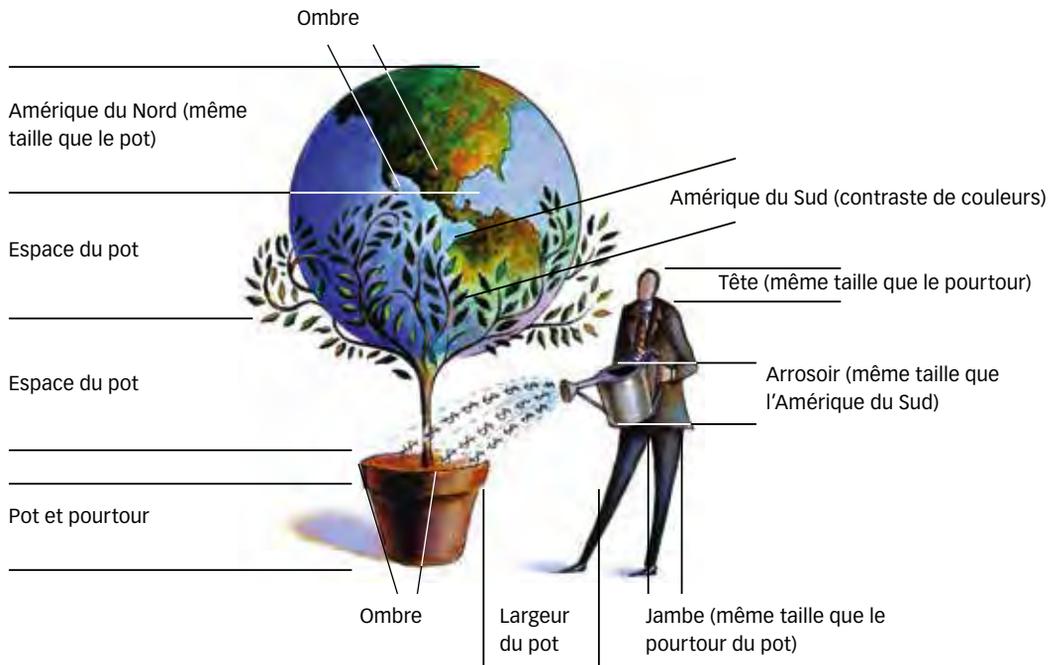
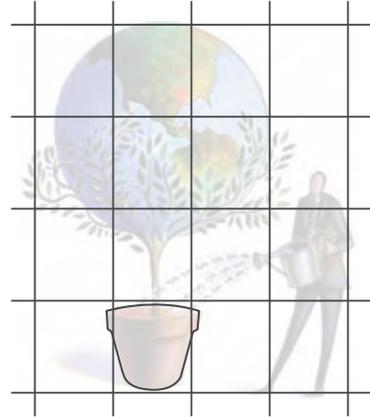
L'espace autour du globe équivaut à un pot.

L'homme occupe l'espace d'un pot.

Une grille naturelle

L'image s'appuie sur une grille naturelle exceptionnellement uniforme. Ses éléments se répètent au point de créer une grille complète !

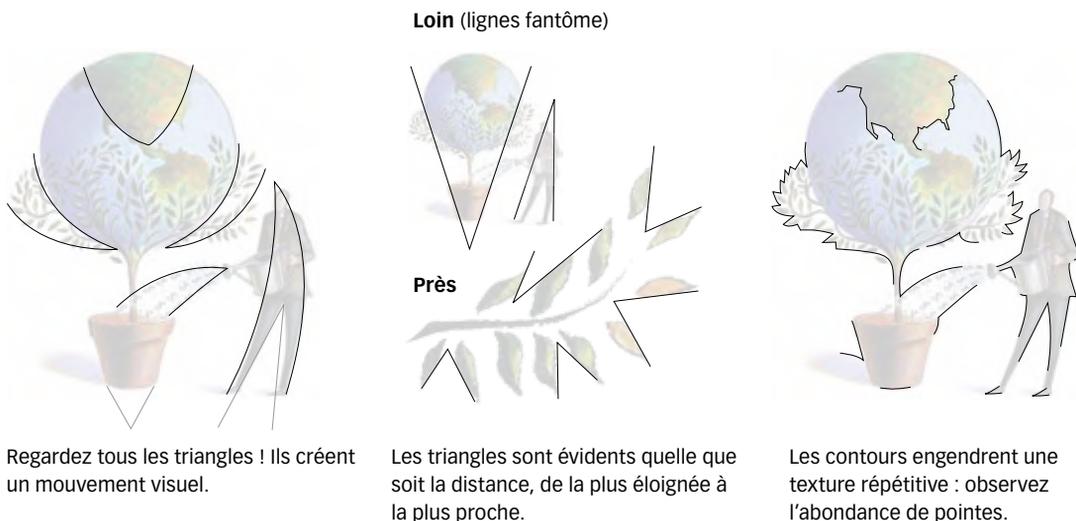

Les plus petits éléments

Lorsque vous regardez les plus grands éléments, n'ignorez pas pour autant les plus petits. Prêtez attention aux bords et aux contrastes. La tête et les jambes de l'homme présentent des contours nets. L'Amérique du Sud se distingue par ses couleurs contrastées. Les zones d'ombre offrent des nuances manifestes, et ainsi de suite. Prenez le temps d'observer consciencieusement ces divers points. Vous apprendrez à exercer votre œil. Il deviendra bientôt intuitif.

Forme et texture

Relevez l'aspect des lignes : sont-elles droites ou courbes, rapprochées ou éloignées ? Notez aussi leur changement éventuel de direction.

2 Choisir les couleurs

Étape suivante : créer une palette de couleurs à partir de l'image.

Des pixels par millions !

La couleur joue un rôle essentiel en art graphique. Le meilleur endroit, et le plus simple, pour obtenir une palette parfaitement coordonnée est l'image elle-même. D'abord, remplacez les milliers de couleurs (à droite, en incrustation) par quelques-unes utilisables en appliquant le filtre Mosaique de Photoshop ou Illustrator (à l'extrême droite). Vous aurez rarement besoin de plus de 64 couleurs ; généralement, 32 couleurs, voire 16, feront parfaitement l'affaire. Pour diminuer le nombre de couleurs, augmentez la taille du carreau ; pour obtenir plus de couleurs, réduisez-la.

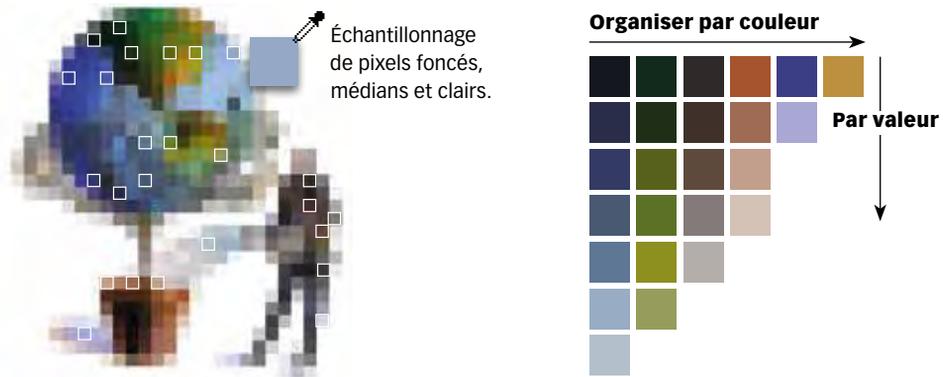

Organiser

Échantillonnez les nuances de couleurs à l'aide de l'outil Pipette, puis organisez-les par couleur et par valeur.

En mode Mosaïque, l'image comporte plusieurs couleurs principales : les bleus et les verts du globe, les ocres bruns du pot et les gris du personnage. Prélevez quelques pixels foncés, médians et clairs de chacune d'elles (en bas à

gauche). Organisez vos choix par couleur, puis par valeur (du foncé au clair). Prenez le temps d'effectuer cette opération ; vous serez surpris de constater à quel point la visualisation est facilitée. Procédez de même avec quelques couleurs mineures – ici, les jaunes et les violets – qui peuvent servir de compléments ou de contre-points. Excluez les valeurs très proches.

Tester les couleurs

Placez l'image sur une nuance de couleur. Vous remarquerez que chaque couleur que vous avez choisie s'accorde de façon harmonieuse et automatique, car elle est déjà présente dans l'image !

Couleurs froides

Les couleurs froides sont plus directes et dégagent un aspect sérieux et distant. Le globe bleu tend à se fondre dans l'arrière-plan et, à l'opposé, les couleurs orange se démarquent.

Couleurs chaudes

Les couleurs chaudes sont douces, denses et chaleureuses ; elles conviennent parfaitement à un message écologique. Notez comment le globe bleu se détache sur les couleurs contraires comme les ocres bruns.

3 Sélectionner la police

Nous devons, ensuite, sélectionner une police de caractères qui concorde avec l'image.

Il existe plusieurs façons de choisir une police. Si vous devez respecter un style maison, l'affaire est réglée ! Il se peut aussi que vous pensiez à une police précise ou que vous souhaitiez en tester une nouvelle. Dans tous les cas, gardez à l'esprit que, au même titre qu'une image, une police est un élément graphique. Ses traits semblent s'incurver, s'écartier ou plonger. Elle possède aussi un grain et une texture. Lorsque vous ajoutez une police à une œuvre graphique, ses caractéristiques visuelles interagissent avec celles déjà présentes, pour le meilleur et pour le pire.

Dans le cas présent, c'est l'image qui dicte notre choix. L'objectif est que les propriétés visuelles de l'image et de la police correspondent. Notre sélection doit aussi répondre à des critères fonctionnels : beauté, lisibilité et reproductibilité.

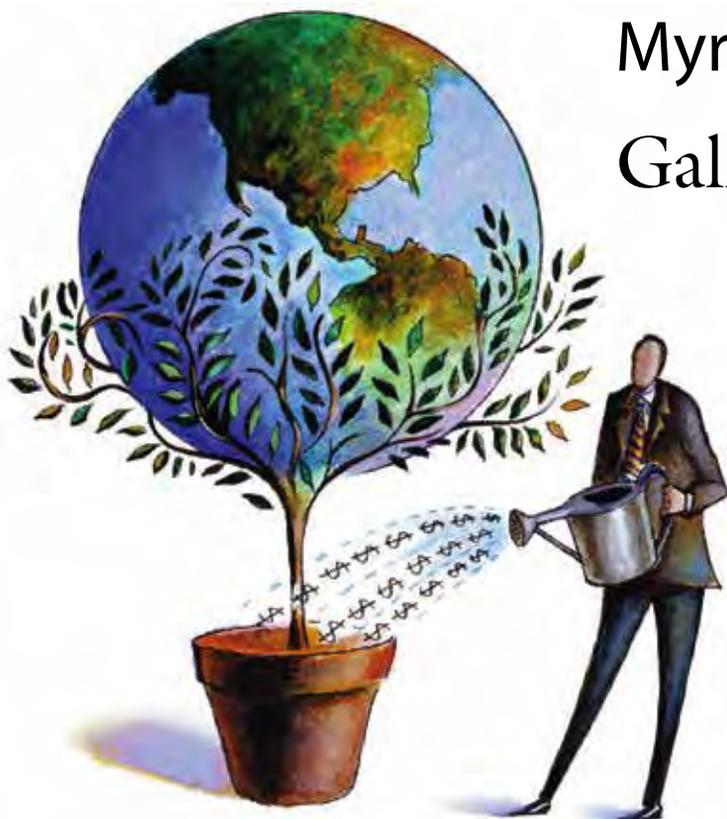
Qu'en est-il ici même ? Nous avons vu que l'image offrait une texture abondante : sa surface est dense, riche en détails et en feuilles. Celles-ci sont pointues, régulièrement espacées et s'apparentent à une police serif.

Examinons les trois catégories de polices les plus courantes afin de découvrir leurs similitudes éventuelles.

Glypha police mécanique

Myriad Pro police sans serif

Galliard police serif

Trois distances de vue

Comparez la police et la texture à partir de trois distances et remarquez les différences. La distance influe diversement selon les polices.

Glypha

Glypha, une police au grand air

Superbe police mécanique aux contours parfaits, la police Glypha dégage un aspect net et carré, aux contours marqués et aux formes répétitives. Elle est idéale pour les titres et le texte – qualité rare – et convient naturellement à la dimension “nature” de notre œuvre. Elle est aussi d’une lecture très agréable. Quel est le problème ? Elle ne ressemble à rien dans notre image.

Près

Milieu

There has never been a greater opportunity for private enterprise to do good for everyone on earth by creating new business growth in the green sector. Join us for a day as we explore how to deploy capital resources in industry, technology, research and communications locally and across international boundaries for both private and public benefit. To reserve a seat, log onto www.greenenergyseminar.org.

Loin

οδηγεί τον κόσμο στην επανάσταση της ενέργειας και στην ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας. Η Glypha είναι η καλύτερη επιλογή για την επικοινωνία σας. Η Glypha είναι η καλύτερη επιλογή για την επικοινωνία σας. Η Glypha είναι η καλύτερη επιλογή για την επικοινωνία σας.

Observer la surface

Lorsque vous comparez traits et contours, prêtez aussi attention à la texture. Remarquez que les feuilles présentent une surface irrégulière et granuleuse, tachetée d'un mélange de couleurs.

Galliard

Galliard Roman, une police à forte texture

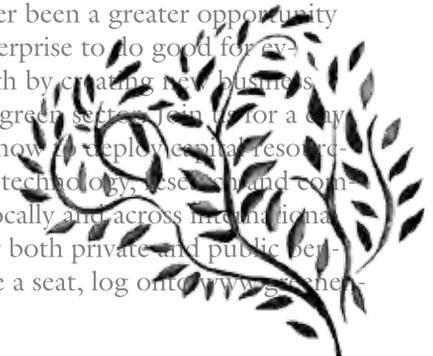
La police Galliard appartient à la catégorie des polices Roman, à l'aspect ciselé et aux empattements saillants et marqués. Ses pleins et ses déliés en rendent la lecture agréable, même si, en trop grand nombre, ses coins engendrent une certaine lassitude. Elle se décline en plusieurs graisses, offre d'excellentes proportions, évoque l'aisance et la décontraction des polices serif et, surtout, elle ressemble aux feuilles ! Notre choix se portera donc sur la police Galliard.

Près

Milieu

There has never been a greater opportunity for private enterprise to do good for everyone on earth by creating new business growth in the green sector. Join us today as we explore how to deploy capital resources in industry, technology, research and communications locally and across international boundaries for both private and public benefit. To reserve a seat, log onto www.galliard.com

Loin

in partnership' research and communications for a year as we explore how to deploy capital resources in industry, technology, research and communications locally and across international boundaries for both private and public benefit. To reserve a seat, log onto www.galliard.com

4 Mettre en page

Les lignes, les formes, les espaces, les couleurs et les textures se retrouvent tous mis à contribution dans la mise en page. Pour illustrer ce point, nous allons créer une page au format américain dit légal (14 × 8 ½ pouces, soit 356 × 216 mm).

Travailler sur l'image

La première étape consiste à placer l'image. À quel endroit ? Selon quelle taille ? L'essentiel est de s'appuyer sur les relations visibles. Comme le globe et le pot ont une ligne centrale puissante (à droite), le centre de la page sera l'emplacement le plus efficace, chacun renforçant l'autre. (Souvenez-vous que nous travaillons *approximativement* et que notre centre peut être différent de celui obtenu à la règle.) De même, l'espace du pot autour du globe définira la marge supérieure (à droite).

Pour cette création, nous avons masqué les repères de limite d'impression (à gauche) et n'avons pris en compte que ce que l'œil voyait.

Brochure au format dit légal, 356 mm x 216 mm

Définir le titre

L'une des règles en matière de création graphique est de travailler à partir de ce que vous avez sous les yeux et non de façon arbitraire. Ici, le titre reprend les caractéristiques visuelles du globe.

Texte fondé sur la taille, la couleur et la texture

(À droite) Bien que le placement horizontal du titre en haut de la page paraisse normal, cette solution n'est pas à retenir : une ligne droite horizontale est un *objet étranger*, différent de ce que nous voyons réellement. En revanche, un bloc de lignes qui se chevauchent, en police Galliard Ultra, imite la taille, la masse, la couleur et la texture du globe – et génère ainsi une relation visible. Sa position à côté du globe (en bas) accentue le lien. Remarquez de quelle façon l'interaction des empattements translucides (incrustation en blanc, en bas et à droite) évoque la taille et la texture des feuilles. Quant aux marges, elles ne sont tout simplement pas alignées.

Our
World
Needs
Your
Help

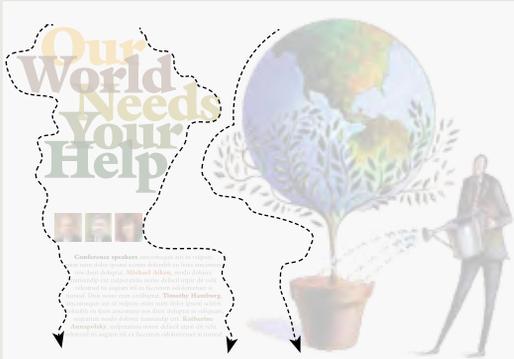

Our
World
Needs
Your
Help

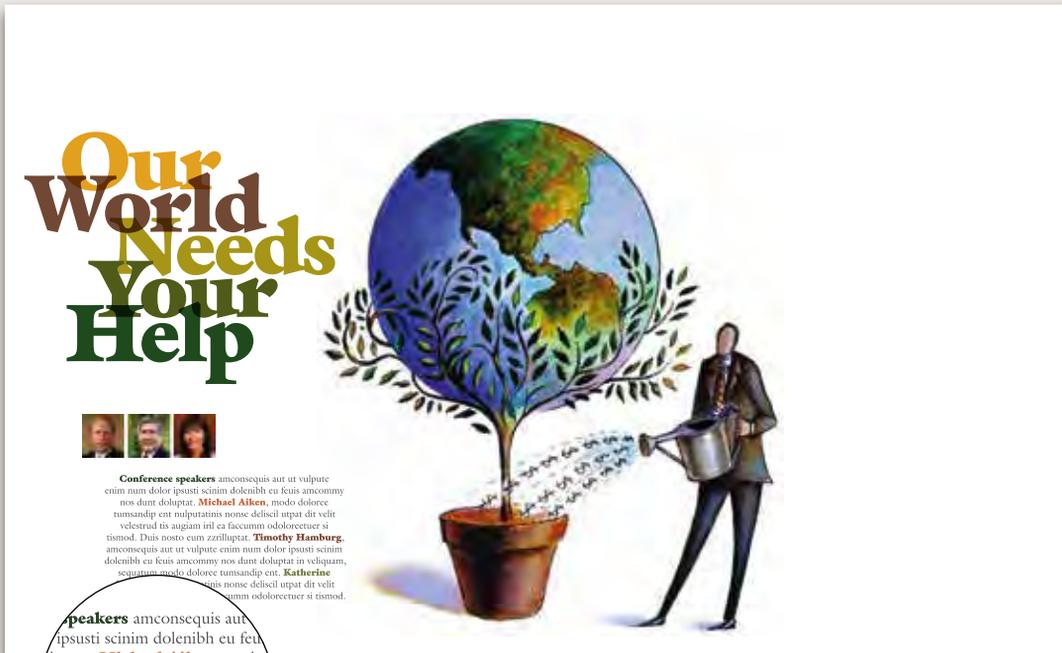
Ajouter photos et texte

Au fur et à mesure que vous ajoutez des éléments à la page, sa complexité s'accroît et la cohérence visuelle devient de plus en plus difficile à préserver. Soyez vigilant vis-à-vis de ce qui se passe *dans* le document : aux marges, sur les bords et entre les divers éléments.

Espace rectangulaire, conception organique

La création graphique obéit à un paradoxe : alors que la nature est organique et irrégulière, le papier et les blocs de texte sont, eux, rectangulaires. Ces rectangles ont une présence visuelle forte et souvent indésirable ; parvenir à les “briser” sans perturber la lecture constitue un réel défi. Cependant, les solutions existent. Ici, les photos et le texte ne sont pas alignés et serpentent vers le bas, en suivant les contours généraux du globe (à gauche). À la différence de l’habillage de texte standard, veillez à ce qu’aucune forme blanche identifiable n’apparaisse entre les éléments.

Texture granuleuse

(À gauche) Définis avec la police Galliard Ultra et en couleurs comme le globe, les noms des orateurs se détachent du texte environnant, tandis que l’ensemble du paragraphe présente la texture d’une illustration, où se conjuguent agréablement forme et fonction.

Aligner sur le papier

Le papier est aussi un élément actif qui peut être utilisé en fonction des besoins. Ici, le paragraphe principal et les informations clés sont alignés à droite et créent un ancrage visuel.

Les lignes parallèles sont unies par une relation automatique.

Our World Needs Your Help

There has never been a greater opportunity for private enterprise to do good for everyone on earth by creating new business growth in the green sector. Join us for a day as we explore how to deploy capital resources in industry, technology, research and communications locally and across international boundaries for both private and public benefit. To reserve a seat, log onto www.greenenergyseminar.org.

Time and venue
July 3, 2008 | 8 a.m. to 6 p.m.
Coastline City College, Allen Hancock Hall
2345 West Park Avenue
Newport, Oregon, 97365
Admission \$20
www.greenenergyseminar.org

Conference speakers amonequis aut ut vulpute enim num dolor ipsusti scinim doletibh eu feuis ancommy nos dunt dolupat. **Michael Aiken**, modo dolore tumsandip ent nulputatnis nonse deliscil utpat dhi velit veleratid is augiam irli ea faccum odolorectur si tismod. Duis nosto cum zzililapat. **Timothy Hamburg**, amonequis aut ut vulpute enim num dolor ipsusti scinim doletibh eu feuis ancommy nos dunt dolupat in viliquam sequatum modo dolore tumsandip ent. **Katherine Annapolsky**, nulputatnis nonse deliscil utpat dit velit veleratid is augiam irli ea faccum odolorectur si tismod.

ORIGIN **FARMER'S MARKET** **GreenNet**

Sponsored by Ullaortinim illapat. Ut hore digna conse do commodolorem del ipsusti rat, veim

L'espace récurrent du pot

Si vous avez pris le temps d'inventorier minutieusement l'image, vous vous surprendrez à remarquer ou à pressentir des éléments que vous auriez sinon manqués. L'espace du pot réapparaît presque intuitivement entre les divers éléments de la page. De ce fait, alors que la mise en page semble suivre une structure assez libre, elle présente en réalité une cohérence que nous devinons plus que nous ne l'observons consciemment. Notez aussi que le bloc de texte principal, dans le coin supérieur droit, à l'image du titre, reproduit la taille et la forme générale du globe – autre disposition intuitive.

Tailles décroissantes

Enfin, le texte aligné à droite obéit à un mouvement descendant vers le coin inférieur droit, point de sortie naturel de la page, avec une précision accrue. Les lignes avec drapeau à gauche serpentent assez librement le long de l'image comme précédemment.