

Sommaire

AVANT-PROPOS	VI
Communication visuelle et design graphique	VIII
Apprendre à voir	X

PARTIE 1 La lisibilité .....

CHAPITRE 1 - Les composants	18
L'espace	20
Le fond et la forme	22
Positif et négatif	24
Le point et la ligne	26
Les formes	28
Les signes	30
Les couleurs et les valeurs	32
Raconter une histoire visuellement	34
CHAPITRE 2 - La composition	36
Les lois de la perception	38
Les illusions d'optique	40
Le rectangle d'or	42
Exercer son regard	44
L'équilibre	46
La fluidité et le rythme	48
La narration visuelle par la forme	50
CHAPITRE 3 - Le concept	52
Le cadrage	54
La narration par le cadrage	56
L'angle	58
L'axe	60

Le flou	62
Le style	64
Le rapport image-texte	66
Le rapport texte-image	68
Les métaphores et les analogies	70
Les clichés	72
La dimension émotionnelle	74

PARTIE 2 La typographie .....

CHAPITRE 4 - Les lettres	82
Les sens des lettres	84
Les catégories de caractères	86
Les variantes (styles)	88
Le choix des polices	90
L'association des polices	92
CHAPITRE 5 - La mise en page	94
Le format	96
Chemin de fer, pliages, formes et découpes	98
La grille	100
La lisibilité des textes	102
Le confort de lecture	104
Le sens de lecture	106
CHAPITRE 6 - Utiliser la typographie	108
Les différences Print/Web	110
Les images bitmap et vectorielles	112
L'affichage écran	114
La prémaquette	116
Les modes de lecture	118

Les niveaux de lecture	120
Les bonnes pratiques	122

PARTIE 3 La couleur .....

CHAPITRE 7 - La théorie de la couleur.	128
Les effets de la couleur	130
Les composantes de la couleur	132
Les harmonies colorées	134
Les couleurs neutres	136

CHAPITRE 8 - Le sens de la couleur.	138
Les ambiances colorées	140
Les symbolismes de la couleur	142
La psychologie de la couleur	144

CHAPITRE 9 - Travailler la couleur	146
Choisir les couleurs	148
La couleur et la typographie	150
La technologie de la couleur	152
L'impression de la couleur	154

PARTIE 4 Maîtriser son image .....

CHAPITRE 10 - L'identité visuelle	160
Le logo	162
Définition du logo et variantes	164
Couleurs et typographie	166

La charte graphique	168
Les outils de communication	170
L'identité visuelle sur Internet	172

CHAPITRE 11 - Quelques conseils.	174
Le choix du concept	176
Le choix des images	178
Rédiger un brief créatif efficace	180
Les étapes de travail	182

Conclusion	184
-------------------------	-----

Crédits iconographiques	186
--------------------------------------	-----

COMMUNICATION VISUELLE

DESIGN GRAPHIQUE

Faire parler les images, toucher son public, atteindre sa cible

Le design graphique est un langage à part entière. Il porte la communication et l'identité visuelles d'une marque ou d'une entreprise à travers l'expression de concepts, de valeurs, d'idées et d'émotions. Connaître ses codes et sa grammaire permet non seulement de faire passer un message de façon juste et ciblée, mais aussi de collaborer de manière efficace entre créatifs et commanditaires, d'optimiser le travail d'équipe et de gagner du temps.

Ce livre est destiné principalement à ceux qui souhaitent comprendre l'importance du design graphique dans la transmission d'une information. Il passe en revue ses principes fondamentaux et donne le vocabulaire qui permet d'analyser, de commenter et de critiquer des visuels. Il déchiffre aussi le langage caché des formes, des couleurs et des lettres, et propose des conseils concrets pour améliorer la lisibilité des documents. Dès lors, les visuels créés deviennent à eux seuls des outils de communication.

Écrit par une designer graphique également enseignante en communication visuelle, ce manuel très complet et richement illustré s'adresse aussi bien aux responsables de communication et chargés de missions en agence, qu'aux étudiants et futurs professionnels de l'image et du design graphique.

DANIELA BAK

Designer graphique, illustratrice et directrice artistique, Daniela Bak enseigne depuis 2010 la communication visuelle en master 2 à l'Institut de la communication et des médias (Sorbonne Nouvelle Paris 3) et propose également des formations destinées aux directeurs et responsables de communication dans le cadre de formations continues. Diplômée major de l'école Penninghen (Paris), elle a débuté son activité professionnelle en créant des identités visuelles pour des chaînes de télévision, des programmes audiovisuels, des spots publicitaires et des films d'entreprise. Elle s'est ensuite spécialisée dans la conception graphique pour la presse et l'édition, et a travaillé comme directrice artistique de magazines tout en continuant à la fois son activité de consultante indépendante auprès des entreprises et son travail d'illustratrice.

AU SOMMAIRE

LA LISIBILITÉ. Les composants. L'espace • Le fond et la forme • Positif et négatif • Le point et la ligne • Les formes • Les signes • Les couleurs et les valeurs • Raconter une histoire visuellement
La composition. Les lois de la perception • Les illusions d'optique • Le rectangle d'or • Exercer son regard • L'équilibre • La fluidité et le rythme • La narration visuelle par la forme
Le concept. Le cadrage • La narration par le cadrage • L'angle • L'axe • Le flou • Le style • Le rapport image-texte • Le rapport texte-image • Les métaphores et les analogies • Les clichés • La dimension émotionnelle

LA TYPOGRAPHIE. Les lettres. Les sens des lettres • Les catégories de caractères • Les variantes (styles) • Le choix des polices • L'association des polices
La mise en page. Le format • Chemin de fer, pliages, formes et découpes • La grille • La lisibilité des textes • Le confort de lecture • Le sens de lecture
Utiliser la typographie. Les différences Print/Web • Les images bitmap et vectorielles • L'affichage écran • La prémaquette • Les modes de lecture • Les niveaux de lecture • Les bonnes pratiques

LA COULEUR. La théorie de la couleur. Les effets de la couleur • Les composantes de la couleur • Les harmonies colorées • Les couleurs neutres
Le sens de la couleur. Les ambiances colorées • Les symbolismes de la couleur • La psychologie de la couleur
Travailler la couleur. Choisir les couleurs • La couleur et la typographie • La technologie de la couleur • L'impression de la couleur

MAÎTRISER SON IMAGE. L'identité visuelle. Le logo • Définition du logo et variantes • Couleurs et typographie • La charte graphique • Les outils de communication • L'identité visuelle sur Internet
Quelques conseils. Le choix du concept • Le choix des images • Rédiger un brief créatif efficace • Les étapes de travail

25 €

www.editions-eyrolles.com
Éditions Eyrolles | Diffusion Geodif

Code éditeur : C11928

ISBN : 978-2-212-11928-2

9 782212 119282