

ART6011 - TRAITEMENT DE L'IMAGE

PLAN DE COURS

Trimestre	AUTOMNE 2014
Enseignante	Marjolaine Béland
Courriel	marjolaine.beland@umontreal.ca
Horaire du cours	Samedi 11 janvier 9 h à 16 h Dimanche 12 janvier 9 h à 16 h Samedi 18 janvier 13 h à 16 h
Local du cours	MV-B340 Pavillon Marie-Victorin Informations complémentaires dans StudiUM

Description

Initiation aux outils, aux méthodes et aux techniques de la composition numérique de l'image : sélection, copie/collage, dessin, calques, palette, filtres, etc.

Objectifs spécifiques du cours

À la fin du cours, l'étudiant, l'étudiante devrait avoir :

- Une excellente compréhension des principes généraux du traitement de l'image ;
- Une maîtrise des techniques de base du traitement de l'image ;
- Une excellente connaissance des principales fonctionnalités du logiciel Adobe Photoshop.
- Développer son autonomie et son habileté à gérer et à régler les problèmes particuliers liés à l'utilisation des technologies numériques
- Développer sa créativité et son sens critique

Les compétences acquises au cours permettront à l'étudiant, l'étudiante :

- De réaliser à partir d'images des documents imprimés de qualité professionnelle ;

Stratégies pédagogiques

Les périodes de cours magistraux sur la matière technique et théorique alternent avec des périodes d'ateliers dirigés dans une proportion de deux tiers/un tiers.

A- Exposés magistraux des caractéristiques et des fonctions du logiciel Flash ;

B- Ateliers où les étudiantes et étudiants doivent :

ART6011 - TRAITEMENT DE L'IMAGE
Enseignante: Marjolaine Béland

- Se familiariser avec les outils et fonctionnalités du logiciel Flash CS6 ;
- Comprendre et appliquer les principes d'animation d emontr es en classe ;
- Produire des animations à partir d'exercices dirig es.
- Intermédiaire à avancée.

Ce cours utilise la plate-forme StudiUM ainsi que différentes applications en ligne en vue de faciliter l'interaction entre les étudiantes et étudiants et l'enseignante.

C a l e n d r i e r d e s a c t i v i t   s

Notez bien : ce calendrier constitue une proposition; il pourrait être ajust e et modul e selon la dynamique et le rythme du groupe lors des cours.

	11.01	
Exposé 1		<p>Présentation du plan de cours</p> <p>Notions élémentaires de l'image numérique :</p> <ul style="list-style-type: none">• Taux d'échantillonnage• Résolution• Encodage• Format des pixels• Compression• Taille• Mode• Bits• Profil colorimétrique, etc. <p>Brève histoire du développement de la suite Adobe et du logiciel Photoshop</p> <p>GIMP : l'alternative de Photoshop</p> <p>Adobe Photoshop :</p> <ul style="list-style-type: none">• Espace de travail : affichage, outils, palettes flottantes, et explorateur de fichiers• Importation et ouverture de fichiers. Sauvegarde de fichiers (psd et

ART6011 - TRAITEMENT DE L'IMAGE
Enseignante: Marjolaine Béland

		autres formats). Méthode de travail (classement des fichiers). <ul style="list-style-type: none"> • Calques (1) techniques élémentaires
Atelier 1		<i>Exercice 1 et 2</i>
Exposé 2		Retouche photographique (1) : résolution, recadrage, réglage des tons et des couleurs, retouche et correction. Le logiciel <i>Lightroom</i>
Atelier 2		<i>Exercice 3 et 4</i>
Exposé 3		Sélections : rectangle, ellipse, baguette magique et lasso Retouche photographique (2) : outils de correction avancés (correcteur, pièce, etc.)
Atelier 3		<i>Exercice 5 et 6</i>
	11.01	
Exposé 4		Calques (2) Techniques avancées : groupe, masque de fusion et style de calque
Atelier 4		<i>Exercice 7 et 8</i>
Exposé 5		Masque provisoire, masque permanent et couches Outils de dessin et de peinture : coloration, formes et motifs Manipulation de texte Filtres et création d'effets spéciaux
Atelier 5		<i>Exercice 9 et 10</i>
	18.01	
Exposé 6		Traitements par lots Retour sur la matière
Atelier libre		Production du projet personnel

Évaluation

Dix exercices	Remise : 16 janvier avant 18h	Pondération : 50 %
<p>Les dix exercices sont des travaux pratiques réalisés lors des ateliers (en classe). Une semaine est allouée pour leur amélioration. Les exercices et leur description détaillée sont déposés dans StudiUM. Les fichiers d'accompagnement plus volumineux sont remis en classe.</p> <p>IL EST ESSENTIEL DE REMETTRE LES FICHIERS ORIGINAUX, LES FICHIERS PSD (différentes versions) ET LES FICHIERS FINAUX. Les fichiers doivent être classés dans des dossiers clairement identifiés.</p> <p>Les fichiers sont volumineux : les dossiers doivent être compressés (zip) et téléchargés dans un serveur de partage (ex : <i>DropBox</i>).</p> <p>Critères d'évaluation : habilités techniques (70%), qualité esthétique (30%).</p>		
Projet final	Remise : 18 février avant 13h	Pondération : 50 %
<p>Description : le projet final peut prendre plusieurs formes et genres (ex : reportage photo, portfolio, photo-roman, bande dessinée, album photos, publicité, dossier de presse).</p> <p>Le projet est réalisé à partir de photographies personnelles : au moins le tiers des photographies doivent avoir été prises entre le 11 janvier et le 18 février (la date du document original en fait foi).</p> <p>Le projet doit démontrer l'habileté technique dans le traitement de l'image. Il doit obligatoirement contenir du texte et un montage élaboré.</p> <p>LIVRABLE :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dix documents imprimés. Plusieurs présentations possibles (ex : livret, portfolio - cartable spécialisé, affiches). Une mixité de types de présentation est aussi possible (ex : une affiche promotionnelle de film et un album photo d'un tournage). Déposer les documents dans le pigeonier du département au plus tard le 18 février à 13h.• Un DVD-rom contenant les fichiers : IL EST ESSENTIEL DE REMETTRE LES FICHIERS ORIGINAUX, LES FICHIERS PSD (différentes versions) ET LES FICHIERS FINAUX. Les fichiers doivent être classés dans des dossiers clairement identifiés. Déposer dans le pigeonier du département au plus tard le 18 février à 13h.• Une version des documents pour écran (72 dpi). Les documents doivent être assemblés dans un seul fichier (ex : PDF, page HTML). Déposer dans StudiUM au plus tard le 18 février à 13h.• Un document Word avec la liste des documents utilisés et leur description (Sources, ©, lieu, titre, appareil, etc). <p>Critères d'évaluation : respect des critères de remise (30%), habilités techniques (35%), créativité, originalité et esthétique (35%).</p>		

Bibliographie et webographie générale

Note : les ressources en ligne sont nombreuses : une simple recherche permet d'accéder à des didacticiels de qualité, des ouvrages numériques (Bibliothèque et archives nationales du Québec en autres), des sites de référence. Consultez les ressources adaptées à vos besoins.
Bibliographie à titre d'exemples et non-exhaustive :

GUIDES TECHNIQUES ET OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

- Adobe™. «Aide de Photoshop / Aide et didacticiels». [En ligne].
<http://helpx.adobe.com/fr/photoshop/topics.html>. Page consultée en novembre 2013.
- Adobe™ TV. *Getting Started with Adobe Photoshop Lightroom 5*. [En ligne].
<http://tv.adobe.com/show/getting-started-with-adobe-photoshop-lightroom-5/>. Page consultée en novembre 2013.
- Hammel, Michael J. et Rolf Steinort. 2012. *The artist's guide to GIMP : creative techniques for photographers, artists, and designers* (2nd edition). San Francisco, Calif. : No Starch Press. Collection: IT Pro. ISBN: 9781593274146 1593274149. Catalogue Atrium. Université de Montréal.
- Lesage, Jérôme. 2010. *50 Ateliers pour Photoshop CS5*. Éd. Micro Application. [Ressource électronique]. Catalogue IRIS. Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
- Onstott, Scott. 2012. *Adobe Photoshop CS6 essentials*. [Ressource en ligne] Indianapolis, Ind. : John Wiley & Sons. Collection: IT Pro. ISBN: 9781118094952 9781118223420 (ebk.). Catalogue Atrium. Université de Montréal.
- The GIMP Team. 2001-2013. *GIMP 2.8 : GNU Image Manipulation Program*. [En ligne].
<http://www.gimp.org/>

BANQUE D'IMAGES

- Les bibliothèques UdeM. «Comment citer une image dans un document». *Calypso : Collections d'objets numériques*. Université de Montréal. [En ligne].
<http://calypso.bib.umontreal.ca/cdm4/commentciter.php>. Page consultée en novembre 2013.
- Les bibliothèques UdeM. *Calypso : Collections d'objets numériques*. Université de Montréal. [En ligne]. <http://calypso.bib.umontreal.ca/index.php> . Page consultée en novembre 2013.
- Collections. «Collection numérique». Bibliothèque et Archives nationales du Québec. [En ligne]. http://www.banq.qc.ca/collections/collection_numerique/index.html . Page consultée en novembre 2013.
- INRS : Université d'avant-garde. «Comment trouver des images libres de droits». *Service de documentation et d'information spécialisées*. [En ligne] <http://sdis.inrs.ca/trouver-images-libres-de-droits> . Page consultée en novembre 2013.
- Flickr. *Explorer/ Creative Commons*. [En ligne] <http://www.flickr.com/creativecommons/>
Page consultée en novembre 2013.