

Produire une mise en page exceptionnelle avec un petit budget

par Dave Donald

hot\$heets

Directeur artistique, *This Magazine* et *POV*, 2010

Tout l'or du monde ne peut compenser les faiblesses d'une mauvaise mise en page. De plus, il n'est pas nécessaire d'avoir un fort budget pour produire une création visuelle réussie. La création de maquettes d'exception avec un budget limité repose sur les principes fondamentaux d'un jeu efficace des contrastes et de concepts exceptionnels. Jumelez-les à une utilisation judicieuse de votre temps et vous pourrez produire des pages dont les résultats dépasseront vos prévisions budgétaires.

Le choix des caractères est la façon la plus importante et la moins coûteuse de produire des maquettes exceptionnelles. Assurez-vous d'utiliser toutes les formes de contraste typographiques disponibles : taille, poids, couleur et structure (ex. : empattement ou sans-sérif).

La taille et le poids établiront la hiérarchie sémantique (du contenu) de la page. En structurant la priorité de votre information, vous créez un entonnoir typographique qui dessert votre article : image, titre, lettrines, lettrines descendantes, puis corps du texte. Vous devez donc vous assurer que le titre est l'élément typographique principal de la page. Accordez-lui une taille, un poids et une luminosité supérieurs à ceux des autres éléments.

À l'aide des caractères de titrage, essayez de créer occasionnellement un contraste avec le format que vous utilisez habituellement en ajoutant un effet illustratif à un titre. Si le titre est « Prendre le jeu au sérieux », essayez de dessiner le mot « Jeu » au crayon.

Établissez un contraste entre le corps du texte et les encadrés marginaux. Si vous utilisez le style avec empattement dans des colonnes justifiées dans le corps du texte, utilisez le style sans-sérif et des colonnes alignées à gauche et non justifiées à droite dans tous les encadrés marginaux. Le lecteur aura deux indices subtils qui l'aideront à naviguer selon la hiérarchie du texte.

En choisissant les familles de caractères de votre publication, sélectionnez toujours celles qui correspondent à la personnalité de votre magazine. Ne vous en tenez pas à choisi votre famille de caractères favorite du mois.

Formatez tous les éléments répétitifs de votre magazine. Utilisez des feuilles de style, des bibliothèques, des modèles et des palettes de couleurs pour stocker tous les éléments répétitifs. Vous gagnerez un temps précieux dans l'exécution de chaque page.

Essayez de conserver vos modèles dans un même document contenant tous les éléments répétitifs (comme les folios) dans la page-maîtresse. Si vous avez un modèle différent pour chaque section de votre magazine, il vous faudra des heures pour mettre en œuvre tout changement global de la mise en page ou des feuilles de style. Regroupez plutôt tous les éléments répétitifs des pages, comme les colonnes régulières, avec un champ d'image

vide dans le coin supérieur gauche, aux coordonnées x :0 y :0. Placez ces éléments groupés dans votre bibliothèque. Lorsque vous aurez de nouveau besoin de cette colonne, déplacez-la dans la page et vérifiez ses coordonnées x :0 y :0 (elles pourraient être légèrement différentes si vous avez la page est rognée à vif dans le haut ou à gauche).

Les palettes de couleur pour éléments typographiques et graphiques (règles, arrière-plans, etc.) donnent une nuance émotive à votre publication, garantissent une unité d'une section à l'autre et vous font gagner du temps. Permettez-vous de déroger à cette règle dans les articles plus longs qui requièrent une unité qui leur est propre. Choisissez les couleurs des éléments typographiques et graphiques en les dérivant des images de chaque article. Si vous choisissez des couleurs de rehaussement, plutôt que les couleurs dominantes, vous créez un effet de surprise visuelle qui mettra en valeur l'image et les autres éléments de couleur de la maquette.

Soyez judicieux dans le choix des images que vous commandez et celles que vous prenez de firmes d'archives photographiques. L'utilisation par *Time* d'une image iStockphoto de 30 \$ sur sa couverture devrait-elle nous inciter à abandonner le concept de commande d'illustrations ou de photos? Vous pourriez être étonné du nombre de bons illustrateurs et photographes qui accepteraient des mandats de petites publications à très bon prix. Si le projet les intrigue et constitue un défi pour eux, ils pourraient accepter de produire un travail qu'ils seront fiers d'ajouter à leur portfolio.

Avant de commander le travail, assurez-vous de bien comprendre l'axe central de l'article. Si vous n'arrivez pas à le cerner, n'hésitez pas à consulter le rédacteur. Transmettez ensuite cette information au responsable de l'élément visuel. Ne le laissez pas à lui-même. Il est décourageant de voir, trop souvent, un petit détail obscur de la fin de l'article mis à l'honneur dans les premières esquisses. Veillez à bien orienter l'artiste dès le départ.

Si vous choisissez d'utiliser les services d'une firme d'archives photographiques, soyez prêt à consacrer beaucoup de temps au visionnement. Les montagnes de clichés comptent peut-être de candidats dignes d'être retenus, sur les sites à bon prix. Demandez-vous si vous pouvez trouver une façon d'utiliser le cliché pour produire un effet de surprise. Continuez de parfaire votre habileté à utiliser Photoshop afin de pouvoir combiner des éléments génériques pour produire un document original et excitant.