

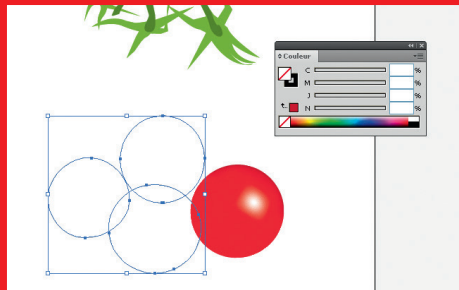
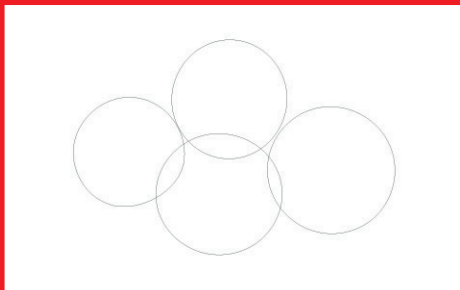
ÉRIC SAINTE-CROIX

Cahier

Illustrator CC

Spécial débutants

2e édition

*Avec tous
les fichiers
des exercices*

EYROLLES

Illustrator CC ^{2^e édition}

Illustrator en 46 recettes

Tout graphiste qui se respecte passe forcément par l'apprentissage d'Illustrator, l'irremplaçable logiciel de dessin vectoriel d'Adobe, qui permet de concevoir logos, schémas, diagrammes, polices de caractères et illustrations en tous genres. Cet ouvrage 100 % pratique en présente les principales fonctionnalités pour PC et Mac, à travers 46 exercices où chaque étape est illustrée par une capture d'écran.

Véritables pas à pas, ces ateliers fournissent des méthodes infailibles pour mettre en valeur ses illustrations, traitant aussi bien les bases du dessin (tracés, courbes, formes géométriques) que la couleur, la perspective, le texte, les effets, ou encore l'exportation de fichiers. En complément de cette formation, l'extension web du livre sur www.editions-eyrolles.com/go/cahierCC2 contient les images initiales et finales de chaque atelier, ainsi que toutes les captures d'écran figurant dans l'ouvrage, afin que le lecteur puisse tester par lui-même toutes les manipulations décrites.

À qui s'adresse ce livre ?

- À tous les graphistes souhaitant découvrir Illustrator par la pratique
- À tous ceux qui veulent aller à l'essentiel d'Illustrator (versions CC et antérieures)

Dans les arts graphiques depuis 1986, **Éric Sainte-Croix** est un graphiste et webdesigner basé sur Genève. Certifié Adobe et FSEA, il enseigne la communication visuelle en Suisse dans plusieurs écoles et en université.

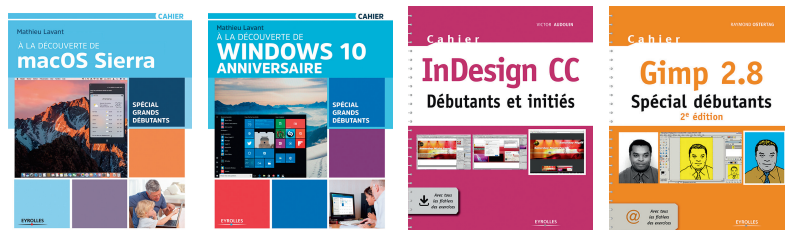
www.design-of-mars.com

↓ Sur l'extension web du livre :

- les fichiers initiaux et finaux des ateliers
- toutes les captures d'écran figurant dans l'ouvrage

Dans la collection des Cahiers

C a h i e r

Illustrator CC

Spécial débutants

2e édition

ÉRIC SAINTE-CROIX

C a h i e r

Illustrator CC

Spécial débutants

2e édition

EYROLLES

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans l'autorisation de l'Éditeur ou du Centre Français d'exploitation du droit de copie 20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris.

Atelier 04 : Monsieur Patate © Playskool

Atelier 20 : © Andrew Jabs

Atelier 30 : © Anton Belovodchenko

© Groupe Eyrolles, 2014, 2016

61 bd Saint-Germain – 75240 Paris Cedex 05

ISBN : 978-2-212-67380-7

À lire avant de commencer...

Concevoir un logo, construire un histogramme, déformer une police, créer un dégradé, écrire en calligraphie... vous n'imaginez pas tout ce dont est capable Illustrator, l'incontournable logiciel de dessin vectoriel ! Cet ouvrage 100% pratique vous le prouve avec ses 46 ateliers simplissimes et efficaces, qui vous feront découvrir ses principales fonctionnalités, pour Windows et pour Mac.

Véritables pas à pas complets, illustrant chaque étape par une capture d'écran, ces ateliers sont regroupés en sept grands thèmes : les bases, la couleur, les transformations, le texte, les effets, le dessin, l'exportation et l'impression. En tête de chaque atelier figurent son degré de difficulté, son temps de réalisation, ainsi que la liste des principaux outils abordés. Dans les ateliers ne sont mentionnés que les raccourcis clavier pour PC : pour connaître les équivalences sur Mac, il suffit de savoir que la touche Ctrl et le clic droit sur PC correspondent respectivement à la touche Cmd et à un Ctrl + clic sur Mac (pour les souris à un bouton).

Afin que vous puissiez tester par vous-même toutes les manipulations décrites dans cet ouvrage, vous trouverez les images initiales et finales de chaque atelier, ainsi que l'ensemble des captures d'écran correspondant aux étapes, sur la fiche du livre sur www.editions-eyrolles.com. Toutes ces captures ont été réalisées avec la version CC d'Illustrator.

À vous de jouer maintenant !

Table des matières

Les bases

	01	Ouvrir Illustrator.....	8
	02	Découvrir l'espace de travail.....	10
	03	Personnaliser l'espace de travail.....	14
	04	Sélectionner, déplacer, copier ou modifier un tracé	16
	05	Tracer une forme géométrique simple ...	20
	06	Tracer une ligne courbe	24
	07	Dessiner à main levée	30
	08	Utiliser les calques	34

La couleur

	09	Mettre en couleur une illustration	36
	10	Créer un dégradé.....	38

	11	Modifier les couleurs d'une illustration .	42
	12	Passer une illustration en deux couleurs.....	46
	13	Reproduire l'effet d'un aérographe	48

Les transformations

	14	Créer une perspective.....	52
	15	Modifier une forme.....	58
	16	Ajouter, soustraire ou combiner des formes	62
	17	Dupliquer une forme.....	64
	18	Créer un dégradé de formes	66
	19	Convertir un dessin au format vectoriel .	68
	20	Transformer une photo en dessin	72

 21
Masquer une partie d'une illustration ... 76

Le texte

 22
Mettre en page un texte 78

 23
Placer du texte sur une courbe 82

 24
Vectoriser un texte..... 86

 25
Modifier une police..... 88

Les effets

 26
Créer une illustration 3D
(méthode 1)..... 90

 27
Créer une illustration 3D
(méthode 2) 94

 28
Utiliser les effets Photoshop 96

 29
Créer un style graphique..... 98

 30
Fusionner deux illustrations 100

Le dessin

 31
Peindre avec un symbole 102

 32
Imiter un dessin de broderie..... 104

 33
Peindre avec une forme
calligraphique..... 106

 34
Peindre avec une forme artistique 108

 35
Créer un motif..... 110

 36
Concevoir un logo..... 114

 37
Dessiner un guilloché 120

 38
Concevoir un dessin isométrique..... 122

 39
Créer un graphique circulaire..... 124

 40
Créer un histogramme 126

Exportation et impression

 41
Importer dans Illustrator..... 130

 42
Exporter dans Photoshop..... 132

 43
Exporter au format PDF 134

 44
Exporter pour le Web 136

 45
Imprimer..... 138

 46
Assembler dans un dossier 140

Index..... 142

Très facile

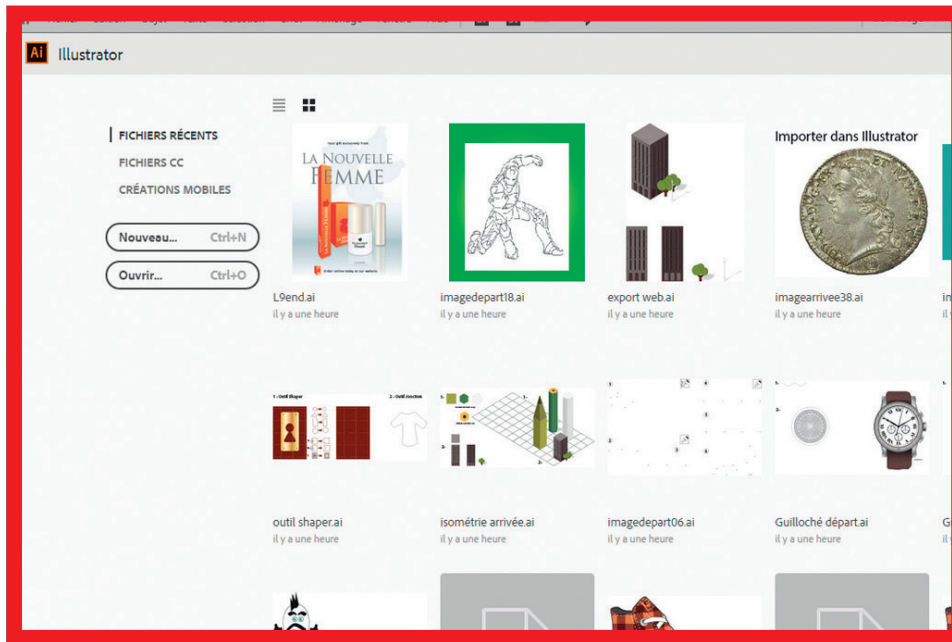
Réalisation : 5 min

Outils utilisés :

Impression

Synchroniser les polices

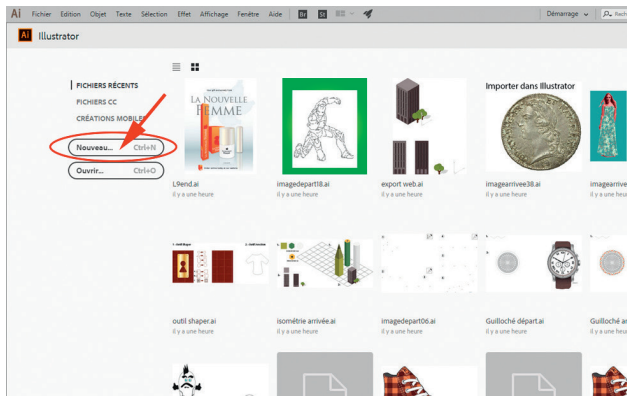
Ouvrir Illustrator

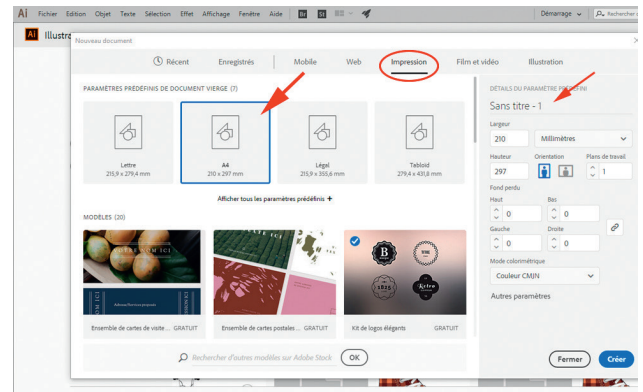
Commercialisé pour la première fois en 1987, bien avant Photoshop, Illustrator a connu de nombreuses évolutions pour devenir le logiciel de création graphique vectorielle de référence. Dans sa toute dernière version, il s'ouvre avec une interface de présentation qui permet de visualiser d'un seul coup d'œil les fichiers récents sur lesquels vous avez travaillé. Il donne aussi accès aux fichiers stockés dans votre bibliothèque cloud, qui peuvent avoir été créés sur différents supports ou applications mobiles. Si vous ne souhaitez pas voir apparaître cette interface à l'ouverture d'Illustrator

mais directement l'espace de travail habituel, vous pouvez le paramétrer dans les Préférences via le menu Général, en désactivant l'option Afficher l'espace de travail Démarrage.

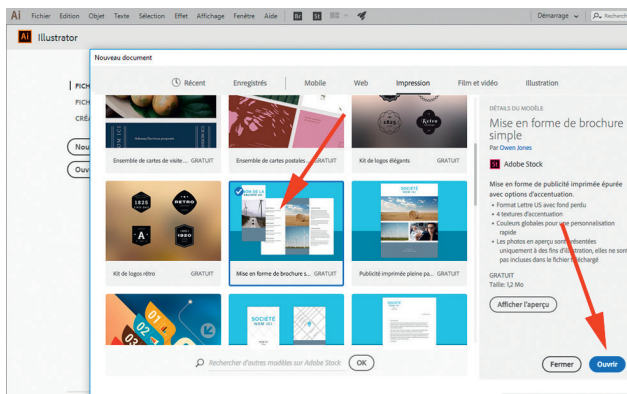
Que vous gardiez ou non cet espace de travail Démarrage, vous constaterez que la nouvelle version CC d'Illustrator s'est affublée d'un nouveau panneau pour la création d'un document. Des ressources gratuites y sont à disposition, ainsi que l'accès à une bibliothèque de polices de caractères nommée Typekit, utilisée dans les modèles proposés par Adobe.

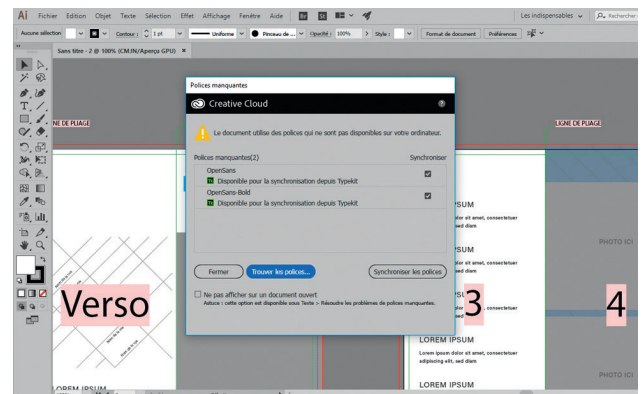
- 1** Allez dans le menu Fichier>Nouveau, ou cliquez sur le bouton Nouveau dans l'espace de travail Démarrage.

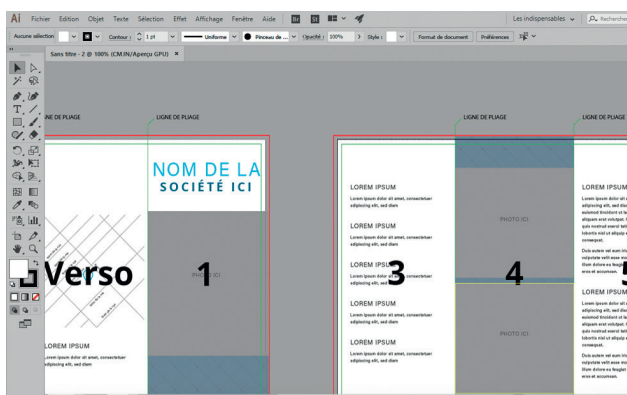
- 2** Dans la barre supérieure, cliquez sur Impression. Dans les paramètres prédéfinis, choisissez A4. Dans la zone de droite de la fenêtre, vous pouvez nommer votre fichier, créer plusieurs plans de travail avec un format identique, ou utiliser d'autres options.

- 3** Des fichiers d'exemples gratuits vous sont proposés dans différents formats pour l'impression, le Web ou les mobiles. Ces fichiers seront enregistrés dans votre bibliothèque cloud et donc facilement accessibles par la suite. Choisissez ici Mise en forme de brochures et cliquez à droite sur Ouvrir.

- 4** Un fichier s'ouvre, ainsi qu'une boîte de dialogue listant les polices de caractères qui ne sont pas installées sur votre ordinateur.

- 5** Cliquez sur le bouton Synchroniser les polices. Les zones surlignées en rose, correspondant aux polices manquantes de votre ordinateur, disparaissent. Ces polices sont donc maintenant opérationnelles.

Très facile

Réalisation : 15 min

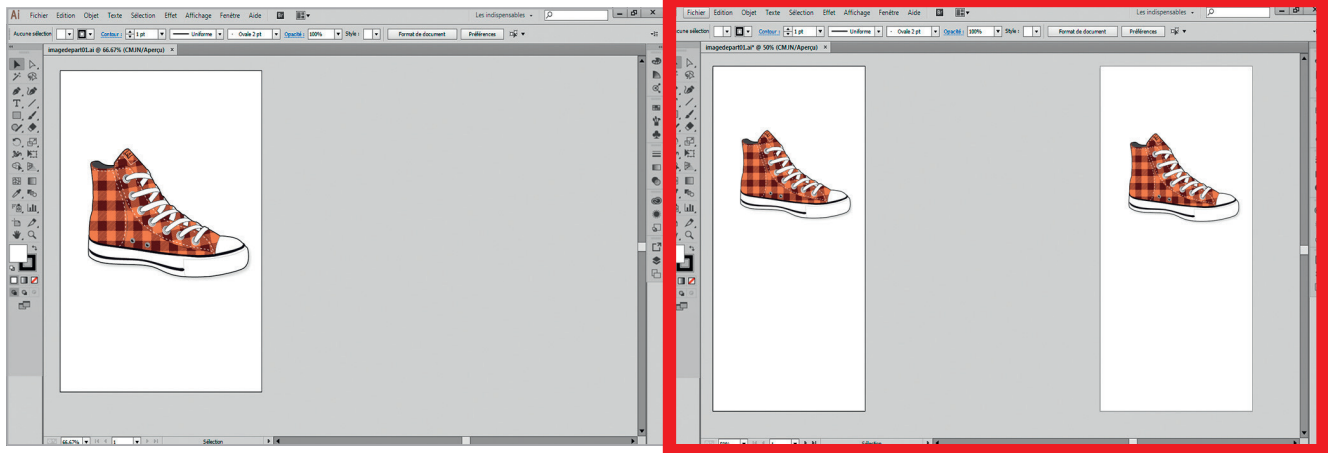
Outils utilisés :

Plan de travail

Modifier le mode écran

Palettes

Découvrir l'espace de travail

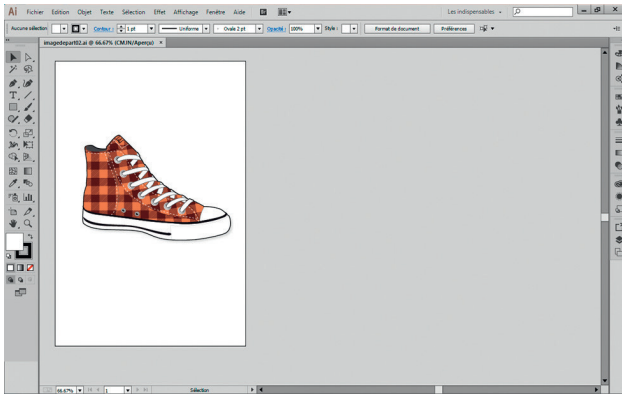
En ouvrant l'espace de travail d'Illustrator, les utilisateurs d'InDesign ou de Photoshop y reconnaîtront l'interface et l'ergonomie caractéristiques des logiciels de la suite Creative Cloud. Cette interface offre beaucoup de souplesse puisqu'il est possible de créer des plans de travail multiples et configurables à volonté. Depuis la version CS6, on peut en outre choisir dans les Préférences une couleur de fond sombre ou claire, à sa convenance. Dans cet atelier, vous allez vous familiariser avec l'inter-

face d'Illustrator, en découvrant à cette occasion les repères commentés, qui apparaissent en bougeant la souris. Ces repères aident à positionner un tracé ou un plan de travail.

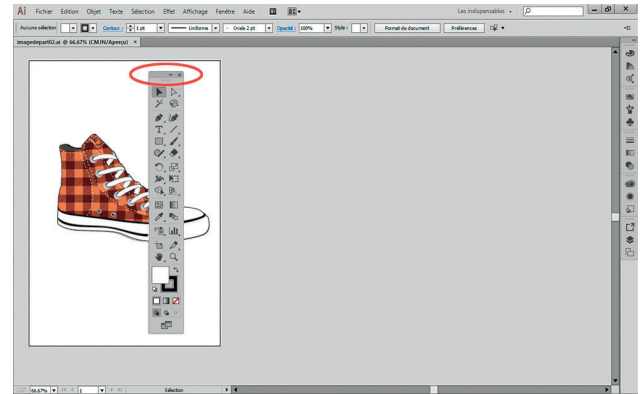

Fichier initial : imagedeparto2.ai

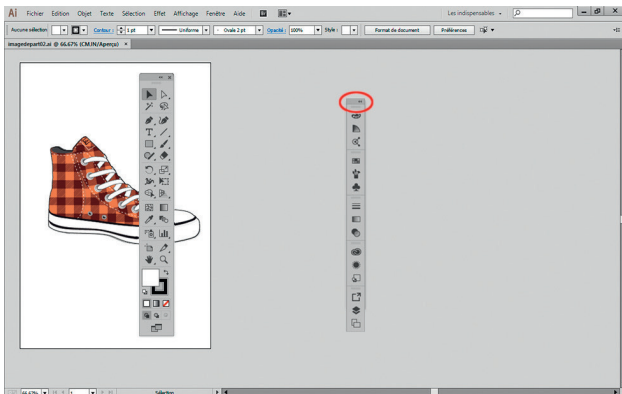
Fichier final : imagearriveo2.ai

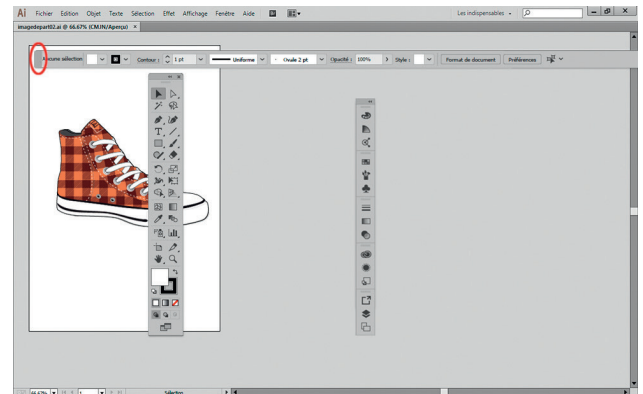
1 Une fois Illustrator installé sur votre ordinateur, lancez-le en double-cliquant sur l'imedepartoz.ai, figurant dans le dossier Atelier 02 de l'extension web du livre. L'interface du logiciel apparaît alors : un plan de travail au centre, des palettes (ou panneaux) amovibles sur les côtés, et une barre de menus tout en haut.

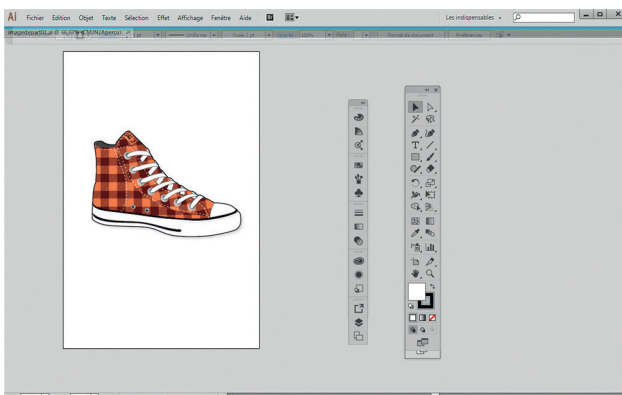
2 À gauche se trouve la palette d'outils (ou boîte à outils). Cliquez sur la zone sombre située en haut de cette palette et, tout en maintenant enfoncé le bouton de la souris, amenez-la vers le centre. Par simple cliquer-glisser, vous pouvez ainsi placer la palette d'outils où cela vous arrange.

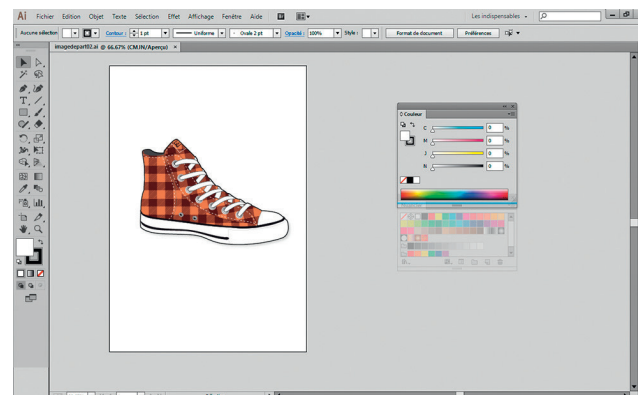
3 Effectuez la même opération avec le groupe de palettes situé à droite du plan de travail.

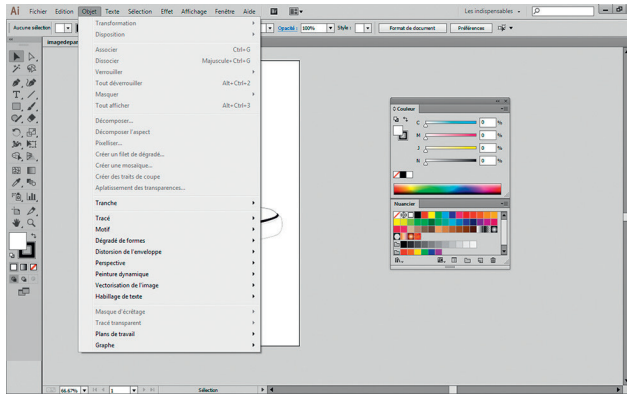
4 La palette de contrôle, située juste au-dessus du plan de travail, est également amovible : pour la détacher, cliquez sur la zone sombre située à son extrémité gauche et déplacez-la librement.

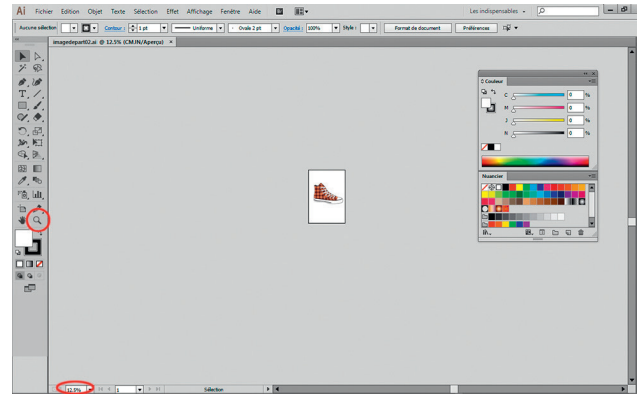
5 Pour remettre la palette de contrôle à sa place, glissez-la vers son emplacement d'origine. Une ligne bleue apparaît quand la palette se trouve sur la zone d'ancrage : relâchez alors le bouton de la souris. Remplacez pareillement le groupe de palettes et la palette d'outils.

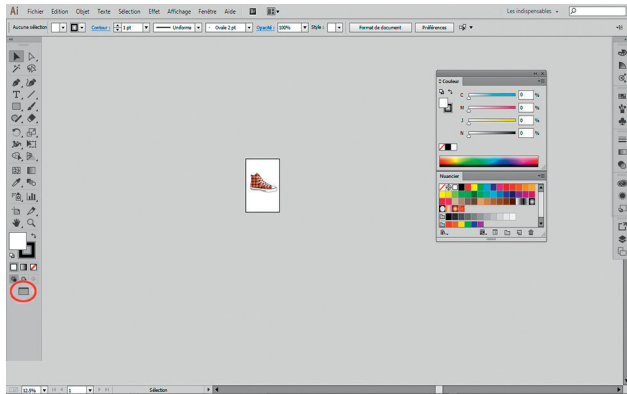
6 Cliquez sur l'une des icônes de palettes figurant à droite : la palette correspondante apparaît. Pour la déplacer, il suffit de cliquer-glisser sur la zone sombre supérieure. Toutes ces palettes sont « flottantes », mais également ancrables entre elles.

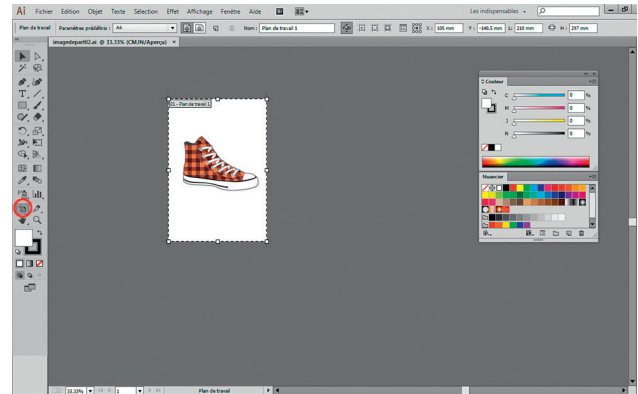
7 Située au-dessus du plan de travail, la barre de menus permet d'accéder à toutes les commandes et tous les menus d'Illustrator.

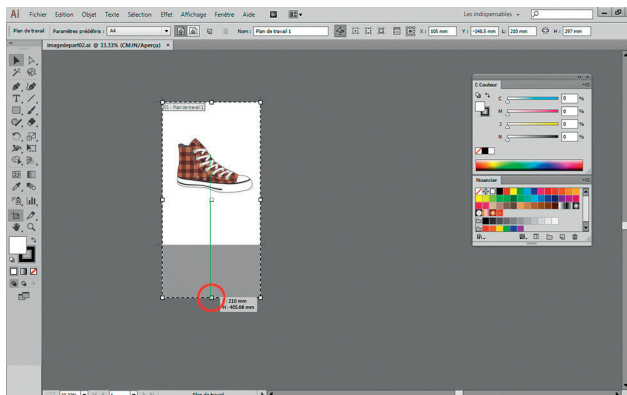
8 Le plan de travail est matérialisé par un contour noir. Pour zoomer ou dézoomer, utilisez les raccourcis Ctrl + + ou Ctrl + -, ou l'outil Loupe de la palette d'outils, ou encore le niveau de zoom figurant en bas à gauche. Dézoomez autour du plan de travail : un espace de travail gigantesque apparaît.

9 Si, en travaillant avec un outil de dessin, vous ne souhaitez conserver que le plan de travail, sans les palettes, ni les menus et autres accessoires, cliquez sur l'icône située en bas de la palette d'outils ou appuyez sur la touche F : vous passez alors dans différents modes d'écran.

10 Pour modifier votre plan de travail, cliquez sur l'outil Plan de travail dans la palette d'outils ou utilisez le raccourci Maj + o. Le plan de travail se trouve alors délimité par un contour en pointillés et des traits de coupe, et doté d'un numéro.

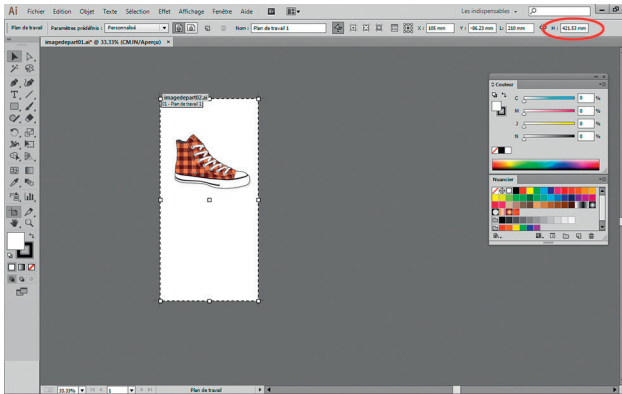

11 Tous les paramètres modifiables du plan de travail figurent dans la palette de contrôle. Vous pouvez également modifier ses dimensions en tirant sur les poignées du cadre en pointillés. Pour l'agrandir par exemple, glissez la poignée centrale inférieure vers le bas.

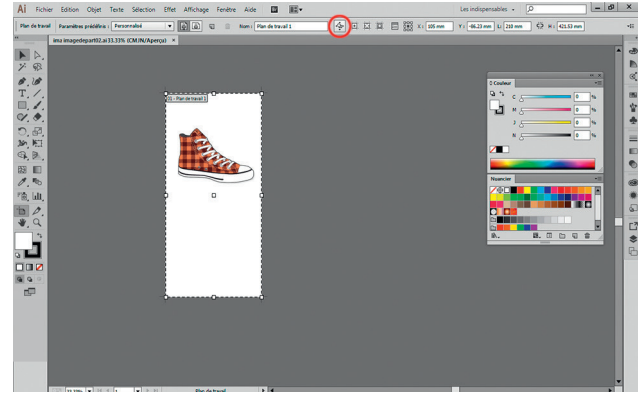
Notre suggestion

Il est préférable de paramétrer au tout début les Préférences d'Illustrator pour qu'il affiche les mesures en millimètres. Pour cela, allez dans le menu **Édition > Préférences > Unités**, puis choisissez **Millimètres** dans la rubrique **Générales**.

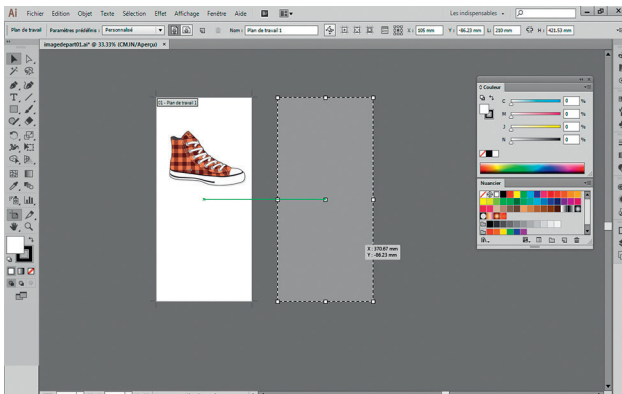
Depuis la version CS5 d'Illustrator, une nouvelle palette nommée **Plan de travail** facilite la gestion des différents plans de travail.

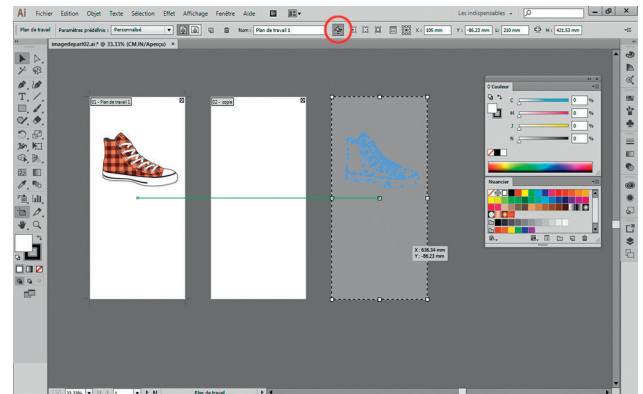
12 Les paramètres de la palette de contrôle indiquent alors les nouvelles dimensions du plan de travail. Vous allez maintenant le dupliquer.

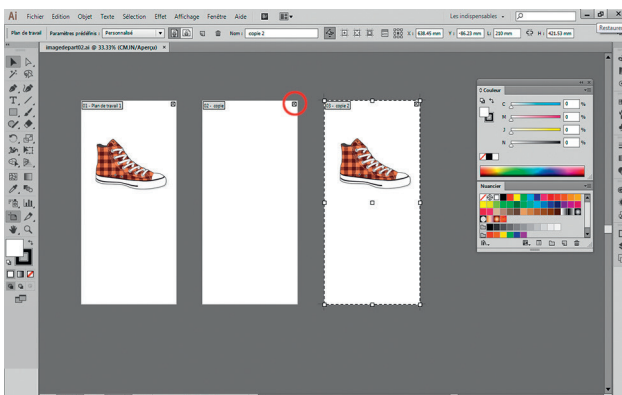
13 Pour dupliquer seulement le plan de travail mais pas son contenu, commencez par cliquer dans la palette de contrôle sur l'icône en forme de croix, juste à droite de l'icône de la corbeille.

14 Via le raccourci Ctrl + U, activez les repères commentés (en vert), qui aident à positionner des tracés mais également à créer des plans de travail alignés. Puis, tout en maintenant la touche Alt enfoncée, cliquez-glissez le plan de travail n°1 vers la droite pour le dupliquer.

15 De la même manière, créez un troisième plan mais cette fois avec l'illustration qu'il contient, en cliquant donc sur l'icône en forme de croix dans la palette de contrôle pour la réactiver.

16 Vous pouvez supprimer un plan de travail en cliquant sur la petite croix située dans son angle supérieur droit. Ici, faites-le pour le plan de travail n°2.

Notre suggestion

Pour quitter le mode de modification du plan de travail, sélectionnez un autre outil dans la palette d'outils, par exemple l'outil Sélection (flèche noire située en haut à gauche), ou appuyez sur la touche Échap. L'existence de multiples plans de travail facilite la présentation d'illustrations ayant plusieurs déclinaisons. Photoshop et InDesign reconnaissent également ces différents plans lors de l'importation de dessins multiples créés dans Illustrator.