

Audrey
Akoun

Philippe
BouKobza

Isabelle
Pailleau

TRAVAILLER

— avec le —

• **sketchnoting** •

Comment gagner en efficacité
et en sérénité

GRÂCE À LA PENSÉE VISUELLE

Par les auteurs du best-seller
APPRENDRE AUTREMENT
AVEC LA PÉDAGOGIE POSITIVE
et par le créateur du **VISUAL MAPPING**

EYROLLES

**Le sketchnoteur
débutant :
les fondamentaux**

1

Le lettrage
et la typo

Un des principaux objectifs du lettrage est de privilégier la lisibilité du texte dans nos sketchnotes. Nous proposons de disposer d'au moins trois polices de caractères afin d'être en mesure de montrer trois niveaux hiérarchiques dans nos textes pour démarrer. En général, le 1er niveau est en grandes majuscules, le 2e niveau en petites majuscules et le 3e en minuscules, scripts ou cursives, ce qui permet une lisibilité optimale.

Vous pouvez ensuite étendre progressivement votre répertoire de polices de caractères, en laissant libre cours à votre créativité. Avec l'expérience, vous prendrez plaisir à créer d'autres niveaux hiérarchiques. Il ne faut pas hésiter à s'inspirer de polices de caractères repérées dans un document, sur une affiche, dans un logo... pour nourrir votre inspiration.

Voici des exemples de trois niveaux de hiérarchie simples que nous avons réalisés :

NOUVEAU
nouveau
nouveau

NOUVEAU
NOUVEAU
nouveau

NOUVEAU
NOUVEAU
Nouveau

Audrey

Isabelle

Philippe

Voici quelques exemples pour comprendre également le principe des polices de caractères dites « serif » ou « sans serif ». En typographie, la notion de serif désigne les empattements ou petites extensions qui terminent les caractères dans certaines polices d'écriture.

SERIF SANS SERIF SERIF SANS SERIF
 SERIF SANS SERIF SERIF SANS SERIF

LA VIE DE []

Entraînez-vous à recopier les mots suivants en trois niveaux hiérarchiques :

RÉUNION / OBJECTIF / PROJET / ÉQUIPE / PROMOTION

.....

.....

.....

.....

Maintenant que vous vous êtes lancé, faites la même chose avec les phrases qui suivent :

- **J'aime mon collègue et mon boss** (si, si ;-).
- **Mon bureau est joliment décoré.**

.....

.....

... / ...

2 La structure

» DONNER DE LA STRUCTURE

À la différence de techniques visuelles comme le Mind Mapping, le sketchnoting est moins contraignant en termes de structuration de l'espace. Nous sommes beaucoup plus libres de disposer les informations où bon nous semble, ce qui peut embarrasser certains.

La feuille peut être orientée en mode paysage (horizontale) ou en mode portrait (verticale).

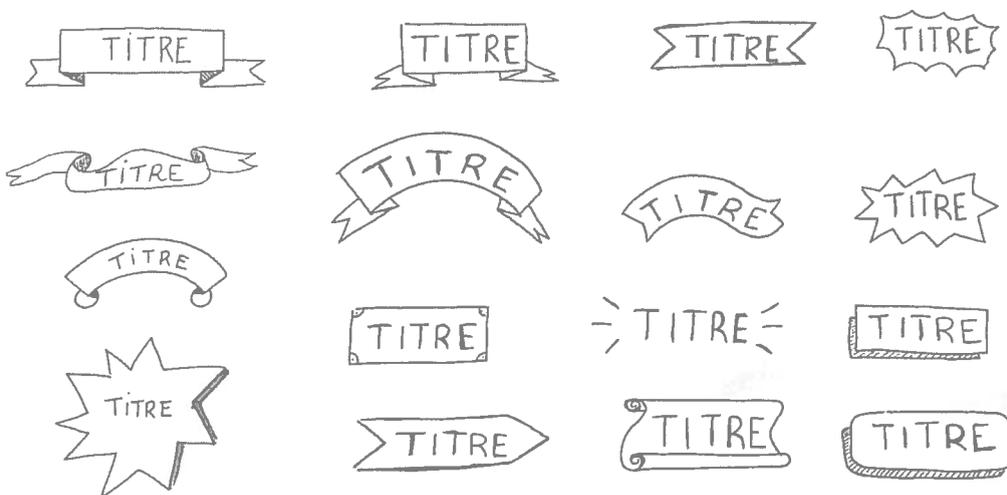
Attention, si nous sketchnotons en vrac sur la feuille, quel que soit le sens dans lequel nous la prenons, nous risquons de perdre en clarté. Pour vous aider à démarrer, voici quelques astuces que nous vous recommandons.

Il est important de penser en termes de parcours visuel et de sens de lecture. Voici six exemples de structure que nous utilisons. Cette présentation n'est bien sûr pas exhaustive. Il y a autant de structures possibles que votre imagination peut en explorer, autant de manières d'organiser l'espace que d'utilisateurs.

- La structure 1 utilise l'espace de manière linéaire, en bandes qui se superposent.
- La structure 2, verticalement, par colonne, peut être utilisée par exemple lors d'un débat où deux ou trois personnes interviennent. Il est pratique de naviguer d'une colonne à l'autre en fonction des éléments que chacun apporte.
- La structure 3, modulaire, identifie clairement des zones où les éléments se regroupent par thème.
- La structure 4, par cheminement, que l'on choisit de baliser ou non par des flèches et/ou numéros, favorise l'itinéraire du regard à la lecture.
- La structure 5, circulaire, où le titre est centré dans la feuille : à partir de ce centre les éléments s'ajoutent en suivant un axe circulaire.
- La structure 6 est également centrée, comme la 5, mais la feuille est compartimentée pour identifier facilement les éléments.

Les bannières

Les bannières peuvent être considérées comme des conteneurs spécifiques. Il existe différents types de bannières, de la plus simple à la plus travaillée. La bannière classique, la « parchemin », la bombée, la « fanion »... À vous de choisir celle qui est la mieux adaptée à votre contexte et à votre goût.

Exemples de bannières et étapes de création de la bannière classique

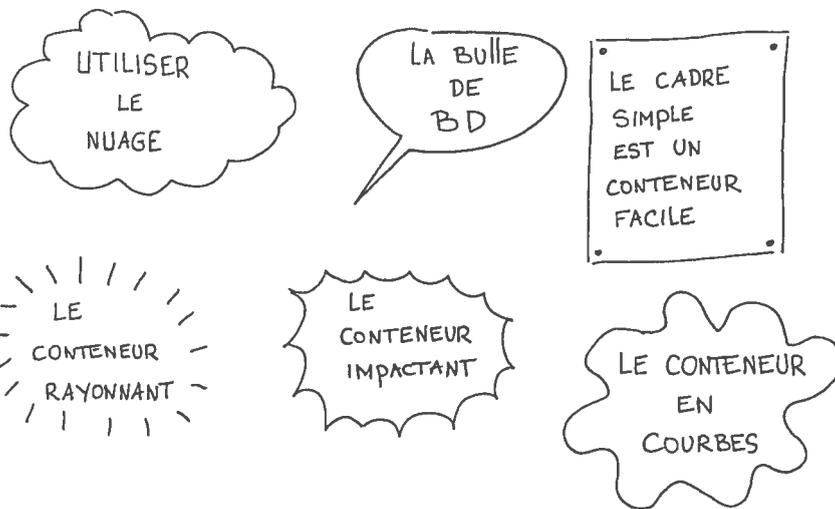

À vous de jouer !

Reprenez quelques mots qui vous ont servi d'entraînement dans l'exercice précédent et transformez-les en titres avec une bannière en variant pour chaque mot. Attention : afin de ne pas manquer d'espace, nous vous recommandons de toujours commencer par écrire le mot ou le titre avant de l'encadrer avec la bannière.

Voici quelques conteneurs simples et rapides à réaliser :

[CONTENEURS]

À vous de jouer !

Voici une sketchnote sans séparateur ni bannière. À vous d'ajouter ces éléments manquants comme bon vous semble afin d'organiser cette sketchnote de la façon la plus lisible et parlante possible.

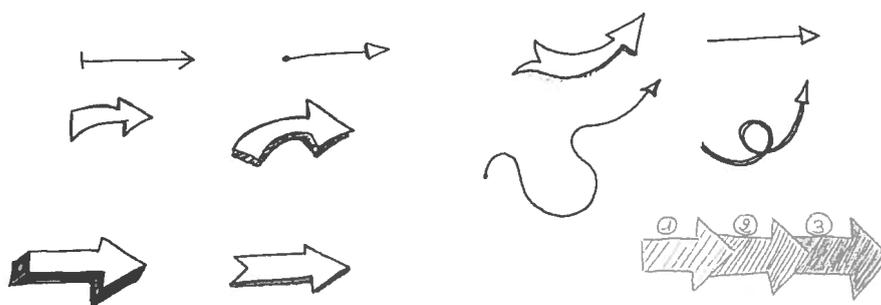
3 Les flèches et les puces

» LES FLÈCHES

Elles sont des éléments essentiels du sketchnoting car elles permettent de connecter les mots, les idées et de guider le regard à travers la prise de notes visuelle.

La flèche ne déroge pas aux principes du sketchnoting, qui permet de démarrer avec des formes simples, rapides à réaliser, puis d'utiliser des effets de profondeur et d'ombrage plus complexes en fonction du contexte et du temps disponible lors de la prise de notes.

Voici quelques flèches qui peuvent vous servir d'inspiration :

Vingt-six signes graphiques universels venus du fond des âges

Une découverte récente nous questionne sur les origines de la communication graphique. Pourquoi les mêmes 26 formes abstraites ont-elles été réparties sur les parois de grottes préhistoriques sur tous les continents, et ce pendant des dizaines de milliers d'années ?

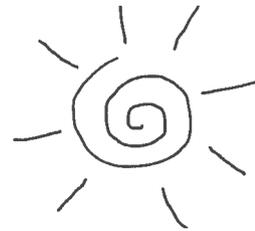
Geneviève von Petzinger est anthropologue et chercheuse à l'université de Columbia au Canada. Ses recherches portent en particulier sur les signes qui accompagnent les représentations d'animaux dans les grottes préhistoriques.

Grâce à une base de données, elle a répertorié et classé les signes identifiés dans 146 grottes françaises. Elle a ensuite effectué ses propres recherches sur le terrain en explorant une cinquantaine de grottes en France, en Espagne, au Portugal et en Italie. Puis elle a élargi ses recherches aux signes préhistoriques répertoriés dans le monde entier, soit plus de 5 000 signes identifiés.

En croisant les données, la chercheuse s'est aperçue que 26 signes avaient été répertoriés sur tous les continents et qu'ils avaient été utilisés pendant plus de 30 000 ans !

Des signes universels en quelque sorte. Le seul pays où les 26 signes se retrouvent dans leur intégralité est la France.

En comparant l'alphabet visuel (voir ci-après) avec les 26 signes de Geneviève von Petzinger, on s'aperçoit que tous les éléments de l'alphabet visuel sont compris dans les signes graphiques universels. Les techniques de pensée visuelle nous connectent finalement avec les signes graphiques universels de nos lointains ancêtres !

» L'ALPHABET VISUEL

L'idée d'un alphabet visuel est proposée à l'origine par l'expert américain en pensée visuelle Dave Gray.

C'est un outil pour nous aider à simplifier les images que nous allons faire figurer dans nos sketchnotes. Il nous aide à construire progressivement notre vocabulaire graphique. Presque tout ce que nous observons peut être décomposé en formes de base.

À vous de jouer !

Maintenant que vous savez cela, nous vous proposons un petit exercice. Regardez autour de vous et reperez les lignes, les carrés, les rectangles, les cercles... pour exercer votre œil à discriminer les formes et à les décomposer.

En vous appuyant sur l'utilisation de l'alphabet visuel, simplifiez les images suivantes :

Image d'origine

Image simplifiée

» L'EXPRESSION DES ÉMOTIONS

En jouant principalement sur la forme des sourcils et de la bouche, on peut exprimer facilement différentes émotions. Voici quelques émotions simples dans un style proche des émoticônes :

Joie

Grande joie

Surprise

Peur

Colère

Grande colère

Tristesse

Complicité

Le langage corporel avec des figures simples peut aussi aider à exprimer des émotions, voici quelques exemples :

Fierté

Tristesse

Bien-être

Grande joie

Victoire

Yes !

En résumé, un pictogramme est la représentation d'une idée sous forme d'image simple. Le picto le plus célèbre au monde est certainement celui qui nous permet de trouver les toilettes quel que soit l'endroit du globe où nous nous trouvons.

Voici quelques-uns des principaux pictos que nous utilisons :

	Audrey	Isabelle	Philippe
Objectif			
Projet			
Équipe			
Réunion			
Urgent			

Eh oui ! Chacun son style. À vous de jouer maintenant !

Les couleurs, les ombres et l'effet waouh !

» LES COULEURS

Dans un souci de simplicité et de lisibilité, au cœur de l'approche du sketchnoting, l'utilisation des couleurs est sobre et au service du sens.

La couleur permet de faire ressortir les informations en créant de l'impact visuel. Les sketchnoteurs sont souvent utilisateurs de couleurs complémentaires comme le bleu et l'orange, le vert et le rouge... qui captent mieux l'attention visuelle.

La couleur stimule l'intérêt, réveille le cerveau, augmente la mémorisation et souligne un souci purement esthétique pour ceux qui y sont plus sensibles. Il convient de trouver un équilibre et surtout de trouver *vos* couleurs. Une sketchnote trop chargée en couleurs sera moins lisible car plus complexe à décrypter.

Voici ci-après un exemple de sketchnote où vous pouvez repérer l'utilisation des deux couleurs complémentaires, bleu et orange.

» LES OMBRES

La technique de l'ombrage sert à mettre en valeur certains éléments de la sketchnote (mots ou dessins) en créant une impression de relief. Le rendu sera tout de suite plus agréable et plus professionnel.

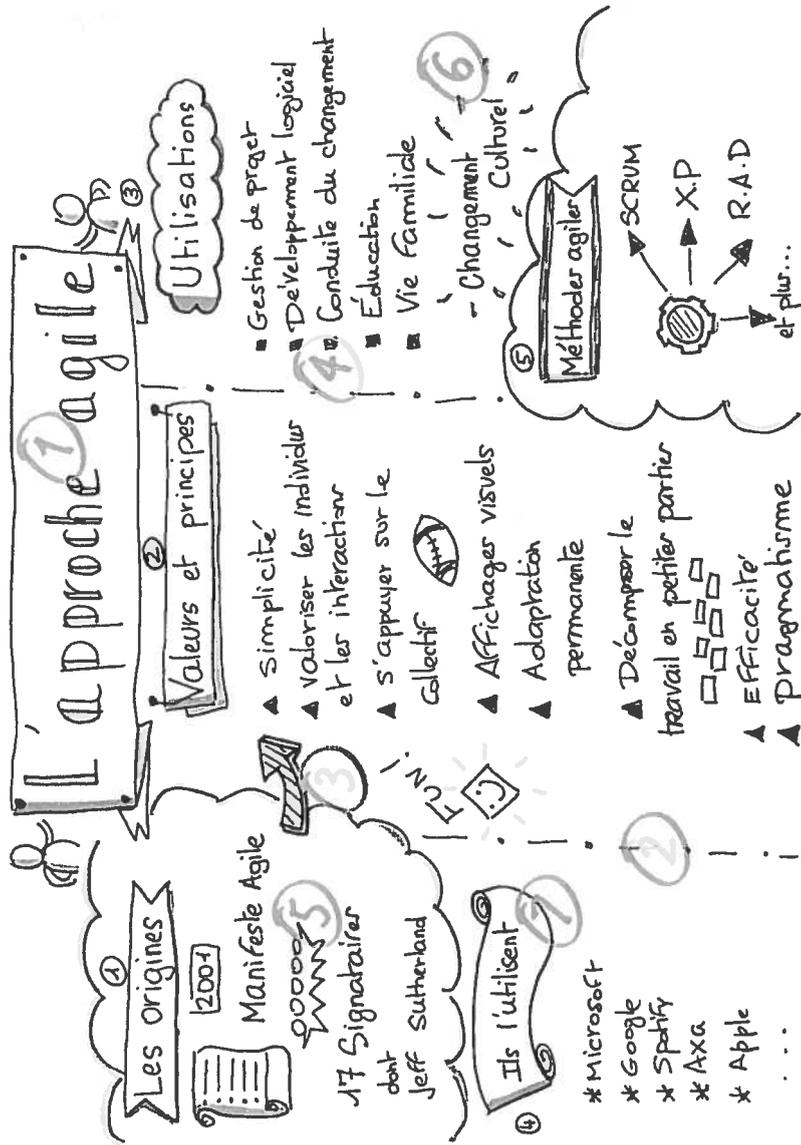
Il existe deux méthodes : le hachurage et le feutre sur une partie du contour.

	Audrey	Isabelle	Philippe
Tasse			
Ordinateur			
Un mot	Yes!	SUPER!	AVANCE

» L'EFFET WAOUH ! (OU TECHNIQUE DE BRILLANCE ET DE MOUVEMENT)

L'artiste Keith Haring a été l'un des précurseurs dans l'effet waouh. La technique vient aussi de la BD et notamment des comics. Il s'agit des petits traits qui donnent un effet de mouvement et/ou de brillance au-dessus de la tête des personnes par exemple.

On peut obtenir un effet waouh dans les titres et conteneurs avec des explosions ou des grands traits.

» SKETCHNOTE KPI : DES INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR VOS SKETCHNOTES !

Même si nous ne sommes pas dans une posture de jugement dans l'approche sketchnoting, il n'est pas interdit de connaître quelques indicateurs de performance qui vont vous permettre de guider vos progrès :

- Ma sketchnote reprend les aspects essentiels de mon sujet et en crée ainsi une image globale.
- Ma sketchnote est lisible, l'équilibre est bon entre le texte et les images.
- Ma sketchnote simplifie le complexe.
- Ma sketchnote utilise une structure et le regard est guidé pour mieux la parcourir.
- L'information est clairement hiérarchisée.
- Ma sketchnote surprend et utilise des métaphores visuelles.
- Ma sketchnote me donne envie de la partager.

» CONCLUSION

Vous savez maintenant créer une sketchnote. Vous connaissez les éléments, les techniques et les astuces.

Nous allons passer à l'application pratique dans votre quotidien de travail, que vous soyez collaborateur dans une petite ou grande entreprise, ou que vous soyez à votre compte.