

MIKE ROLHE

Initiation
au
SKETCHNOTE

→ *LE guide* ILLUSTRÉ ←
de la prise de NOTES VISUELLES

EYROLLES

« Mike Rohde prêche par l'exemple. Ce magnifique ouvrage vous guide pour devenir un pro du sketchnote et devrait devenir le livre de référence d'une discipline nouvelle, pratique et innovante. »

Dave Gray, auteur de *The Connected Company* et coauteur de *Gamestorming*.

« Quand vous prenez des notes qui combinent mots et images, il se produit quelque chose de magique. Dans ce livre sympa et encourageant, le magicien du sketchnote Mike Rohde partage ses secrets pour que tout le monde puisse capturer ses idées avec un stylo et du papier. »

Austin Kleon, auteur de *Voler comme un artiste*

Salut, je m'appelle Mike Rohde.

Avant, quand j'assistais à une réunion, j'avais du mal à suivre parce que je prenais des notes trop détaillées.

LA PRISE DE NOTES ÉTAIT DEVENUE
UN FARDEAU.

J'AI TOUT ABANDONNÉ ET ESSAYÉ
quelque chose de **NOUVEAU**

Je me suis concentré sur les **GRANDES LIGNES**, en mêlant les mots, les dessins et la typo pour rendre mes notes plus visuelles et beaucoup plus

 FUN!

J'ai donné un nom
à ce procédé :
le **Sketchnote.**

DANS CE LIVRE, JE VOUS APPRENDRAI

★ **PAS À PAS** ★

à dessiner des gens, des visages,
du texte et des objets simples,
même si vous pensez que
vous ne savez pas dessiner.

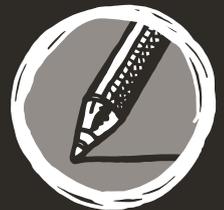
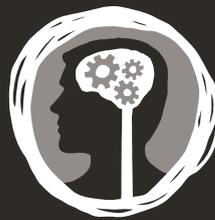
À la fin de votre lecture,
vous aurez hâte d'assister
à une réunion afin de
pouvoir créer vos propres
SKETCHNOTES !

www.editions-eyrolles.com

MIKE ROHDE

Initiation
au
SKETCHNOTE

→ *LE guide* ILLUSTRÉ ←
de la prise de NOTES VISUELLES

Adapté de l'anglais par Charles Robert
Avec la collaboration technique de Marc Bourguignon

EYROLLES

Éditions Eyrolles

61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.com

Authorized translation from the English language edition, entitled *Sketchnote Handbook, The: The Illustrated Guide To Visual Note Taking*, 1st Edition, by Mike Rohde (978-0-321-85789-7), published by Pearson Education, Inc., publishing as Peachpit Press. Copyright © 2013 by Michael D. Rohde.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

French language edition published by Éditions Eyrolles.

Traduction autorisée de l'ouvrage en langue anglaise intitulé *Sketchnote Handbook, The: The Illustrated Guide To Visual Note Taking*, 1st Edition, by Mike Rohde (978-0-321-85789-7), publié par Pearson Education, Inc., sous la marque PeachPit Press.

Copyright © 2013 Michael D. Rohde

Tous droits réservés. Aucune partie de l'ouvrage ne peut être reproduite, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou traditionnel, sans l'autorisation de Pearson Education, Inc.

Édition en langue française publiée par les éditions Eyrolles.

Conception de la couverture et illustrations : Mike Rohde

Maquette et illustrations de l'intérieur : Mike Rohde

Mise en pages de l'édition française : monsieurgerard.com

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 autorisation de l'éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

© Michael D. Rohde, 2013, pour l'édition en langue anglaise

© Groupe Eyrolles, 2016, pour la présente édition, ISBN 978-2-212-14420-8

Pour Gail, Nathan, Linnea et Landon,
merci de m'avoir soutenu au cours de
ce long et difficile périple.

C'est pour vous que je m'efforce
de créer et de partager mes idées.

Je vous aime.

REMERCIEMENTS

QUAND ON ENTREPREND UN PROJET DE CETTE AMPLEUR, on se rappelle à quel point la famille, les amis, les collègues et la communauté sont précieux. Sans eux, *Initiation au sketchnote* n'aurait certainement jamais vu le jour.

GAIL, tu es la première personne sur la liste, et la plus importante. Alors que tu attendais un enfant, tu m'as encouragé et soutenu pendant bien des nuits et des week-ends. Merci de partager cette vision avec moi. Je t'aime !

NATHAN, LINNEA ET LANDON, merci de m'avoir soutenu pendant la création de ce livre. J'espère que vous serez fiers du travail de votre papa.

VON GLITSCHKA, le mérite te revient d'avoir inspiré ce livre à la table d'un resto thaï, à Portland. Merci d'avoir cru en moi et de m'avoir donné l'idée ce soir-là.

NIKKI MCDONALD, tu as été derrière moi du début à la fin. Merci d'avoir pris mon idée de livre au sérieux, de l'avoir vendue à ton équipe et de m'avoir encouragé et aidé à maintenir le cap tout au long de ce long et difficile processus de création. Mais surtout, merci de m'avoir aidé à créer quelque chose de véritablement unique et différent.

ANNE MARIE WALKER, tu as été une éditrice fabuleuse en me poussant à rendre ce livre meilleur. Merci de m'avoir aidé à rester vigilant et à embellir ma prose.

PEACHPIT, ce fut une joie de travailler avec votre équipe. Tout le monde a été professionnel et agréable avec moi. Merci à Nancy, Glenn, Katerina, Mimi, Lupe, Charlene, Amy, Eric, Liz et James d'avoir fait en sorte que ma première expérience d'écriture se passe aussi bien.

DAVID FUGATE, merci pour ton expertise juridique. Je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur agent.

DELVE WITHRINGTON, merci d'avoir créé des polices de caractères à partir de mon écriture. Tes fontes m'ont épargné de longues heures de lettrage à la main.

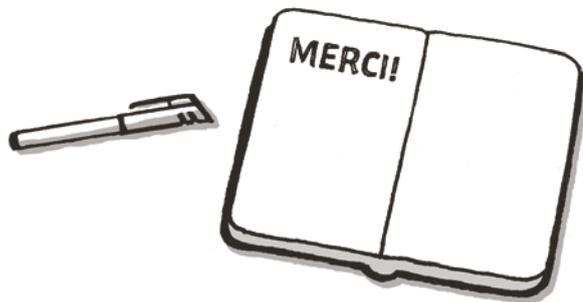
AUX SKETCHNOTERS FIGURANT DANS CE LIVRE : Binaebi Akah, Craighton Berman, Marc Bourguignon, Boon Chew, Veronica Erb, Jessica Esch, Alexis Finch, Michelle George, Eva-Lotta Lamm, Gerren Lamson, Magalie Le Gall, Matthew Magain, Céline Pernot-Burlet, Francis Rowland, Ivan Seymus, Chris Shipton, Paul Soupiset et Kyle Steed, merci de vos contributions.

BRIAN ARTKA, GABE WOLLENBURG, STEPHEN MORK, MARK FAIRBANKS ET CYNTHIA THOMAS, merci pour vos encouragements tout au long du projet.

JON MUELLER, merci d'avoir permis que mes sketchnotes de ta conférence deviennent une partie si essentielle de ce livre. Je suis honoré de te compter parmi mes amis et j'ai apprécié de recevoir tes conseils pour la création de mon premier livre.

AMIS ET COLLÈGUES, merci de m'avoir fait part de vos commentaires et de vos observations au cours de la production de cet ouvrage. Celui-ci s'en trouve meilleur grâce à votre aide.

À LA COMMUNAUTÉ DU SKETCHNOTE, merci de votre soutien au fil des ans. J'ai hâte de voir l'évolution de notre communauté et le chemin qu'elle prendra quand ce livre se retrouvera entre les mains de nouveaux lecteurs.

À PROPOS DE L'AUTEUR

MIKE ROHDE voue une passion aux solutions de design simples et utilisables. Cette passion, conjuguée à l'habitude qu'il a toujours eue de noter des concepts et des observations à coups d'esquisses et de griffonnages, l'ont poussé à développer le sketchnote – un art pratique permettant de traduire des idées simples et complexes en informations faciles à mémoriser.

Dans sa vie professionnelle, Mike s'occupe d'interface utilisateur, d'expérience utilisateur, de design visuel et de design d'icônes pour applis web et mobiles chez *Gomoll Research + Design* à Milwaukee, dans le Wisconsin.

En tant que sketchnoteur, Mike produit des sketchnotes en temps réel lors d'événements, de réunions et de conférences dans divers lieux à travers tous les États-Unis.

Dans sa pratique d'illustrateur, Mike emploie son style de dessin unique pour amplifier et clarifier ses idées. Son travail a été exposé dans *REWORK*, le best-seller de Jason Fried et de David Heinemeier Hansson, dans *100 € pour lancer son business*, le best-seller de Chris Guillebeau, ainsi que dans le livre *Le petit livre du talent* de Daniel Coyle.

Le lien communautaire et le partage sont des piliers de la philosophie de Mike, comme le démontre la création de *The Sketchnote Army*, site Web consacré à la découverte et à la présentation de sketchnotes et de sketchnoteurs du monde entier.

Mike partage également ses réflexions, son processus de design et des exemples de son travail de design et d'illustration sur son site web personnel, rohdesign.com, depuis 2003.

Mike vit avec sa femme Gail et leurs enfants Nathan, Linnea et Landon, à côté de Milwaukee. Il est un supporter inconditionnel des Green Bay Packers.

Pour en savoir davantage sur Mike, consultez son site rohdesign.com.

AU SOMMAIRE

1 C'EST QUOI LES SKETCHNOTES ? 2

- Les sketchnotes sont le fruit de la frustration !
- Comment crée-t-on des sketchnotes ?
- Puis-je créer des sketchnotes ?
- Des idées, pas de l'art !
- Pas à pas

2 POURQUOI SKETCHNOTER ? 26

- Le sketchnote engage tout votre esprit
- Le sketchnote crée une carte visuelle
- Le sketchnote aide à se concentrer
- Le sketchnote élargit votre langage visuel
- Le sketchnote, c'est relaxant
- Le sketchnote est dynamique et amusant !

3 ÉCOUTEZ ! 44

- Les clés de l'écoute
- Mon approche d'écoute
- Travaillez votre capacité d'écoute

4 LE PROCESSUS DE SKETCHNOTE 56

- Préparer le terrain
- Préparer son matériel
- Arriver en avance
- Créer un titre
- Sketchnoter
- Photographier
- Scanner, peaufiner et publier
- Anatomie d'une sketchnote
- Une sketchnote de A à Z

5

LES TYPES DE SKETCHNOTES 84

- Style plus réflexion
- Laissez-vous inspirer
- L'échelle artistique et structurelle
- Modèles de sketchnote
 - Linéaire
 - Rayonnant
 - Vertical
 - Parcours
 - Modulaire
 - Gratte-ciel
 - Pop-corn
- Les modèles sont des points de départ

6

LES APPROCHES DE SKETCHNOTE, HIÉRARCHIE ET PERSONNALISATION 122

- Sketchnote en temps réel
- Sketchnote en deux temps
 - Approche du crayon à l'encre
 - Approche du brouillon au détaillé
- Créer une hiérarchie
- Personnalisation
 - Commentaire
 - Humour
 - Fantaisie

7

COMPÉTENCES ET TECHNIQUES DE SKETCHNOTE 146

- Compétences et techniques
- Les cinq éléments de base du dessin
- Les cinq éléments de base – Exercice
- Dessiner des gens
- Dessiner des gens – Exercice
- Dessiner des visages
- Dessiner des visages – Exercice
- Dessiner des caractères
- Dessiner des caractères – Exercice
- Calligraphie
- Dessiner des éléments visuels
- Construire une bibliothèque visuelle
- Bibliothèque visuelle – Exercice
- Dessiner des métaphores
- Le matériel pour sketchnoter
- Partager vos sketchnotes

INTRODUCTION

NOUS ÉTIIONS À L'HIVER 2006, ET JE N'EN POUVAIS PLUS. J'étais vidé. Épuisé. Je me suis juré de ne plus jamais prendre de notes au crayon ou sur un carnet géant avant d'avoir trouvé un meilleur moyen de prendre des notes.

En y repensant, je ne sais pas pourquoi la prise de notes était devenue un tel fardeau. Au lycée et à la fac, j'adorais exprimer des idées visuellement ; je mêlais facilement les mots à des dessins, des schémas et de la calligraphie dans mes cahiers.

Et puis j'ai grandi, j'ai trouvé du travail, et je me suis perdu en chemin. L'approche de prise de notes visuelles détendue de mes années de fac s'était transformée en une marche funèbre faite de texte frénétiquement détaillé. Ironiquement, j'étais devenu un excellent preneur de notes qui ne supportait plus de prendre des notes.

La solution à mon problème s'est présentée sous la forme d'un Moleskine de poche, rangé bien au propre sur mon étagère. Je l'avais acheté sur un coup de tête quelques mois auparavant, et je me suis rendu compte que sa petite taille, combinée à un stylo ineffaçable, pouvait être le moyen idéal de remettre en question mon approche de prise de notes excessivement détaillées.

En janvier 2007, j'ai amené mon Moleskine et un stylo gel à Chicago pour essayer de sketchnoter une conférence. Allais-je être capable de prendre moins de notes, mais de façon plus efficace ? En me focalisant sur la qualité, supporterais-je de voir mes erreurs marquées au stylo ? L'ajout de dessins dans mes notes me redonnerait-il le goût de la prise de notes ? Est-ce que prendre des notes pourrait redevenir amusant ?

La réponse à toutes ces questions fut un oui retentissant ! Alors que je captuais mes premières sketchnotes, je me suis trouvé capable de ralentir et de synthétiser les idées principales. J'ai adoré l'attitude irréversible que procurait l'usage d'un stylo. Mais surtout, j'avais à nouveau plaisir à prendre des notes.

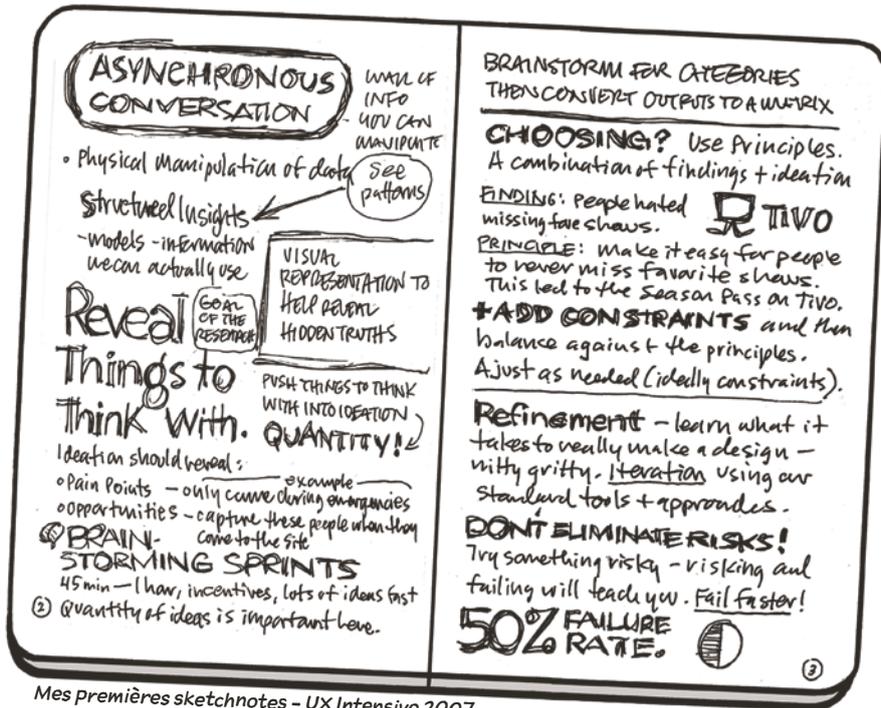
Depuis cette expérience qui a tout changé, j'ai travaillé avec acharnement sur mon blog, *The Sketchnote Army*, ainsi qu'à travers des conférences et des ateliers pour partager ma passion du sketchnote. Je prends beaucoup de plaisir à expliquer pourquoi sketchnoter permet de prendre de meilleures notes, comment créer des sketchnotes, et à persuader les gens de s'y essayer.

C'est cette passion qui m'a amené à passer plusieurs centaines d'heures à écrire, illustrer et concevoir ce livre. Je veux que vous preniez autant de plaisir que moi à prendre des notes, et ce sera le cas une fois votre lecture terminée.

À QUI S'ADRESSE CE LIVRE ?

Que vous pensiez être capable de dessiner ou non, je suis là pour vous dire que toute personne capable de tracer un trait sur un morceau de papier saura tirer profit de cet ouvrage. Les sketchnotes visent à capturer des idées importantes, pas la qualité de vos dessins.

Croyez-moi, vous pouvez sketchnoter. Dans ce livre, je vous montrerai comment dessiner des objets simples, créer des lettrages personnalisés et utiliser d'autres éléments dessinés à la main pour vous aider à exprimer vos réflexions de façon visuelle. Même si vous êtes incapable de tracer une ligne droite, vous pouvez apprendre le sketchnote avec un peu de pratique.

Mes premières sketchnotes - UX Intensive 2007

Initiation au sketchnote est un manuel simple et visuel conçu pour vous faire découvrir rapidement les concepts, les approches et les techniques de base du sketchnote, afin que vous puissiez vous lancer immédiatement.

Chaque page a été amoureusement dessinée à la main pour vous montrer à quel point il est amusant de lire des notes qui incorporent des images et des mots à parts égales. Plutôt que de parler du sketchnote à grand renfort de mots, j'ai donc décidé de prêcher par l'exemple en concevant ce livre comme une longue illustration qui, je l'espère, vous servira d'inspiration.

4 CRÉER UN TITRE

Le titre est finalisé, je suis prêt pour démarrer.

Je recherche généralement des photos de l'intervenant sur mon téléphone afin de le représenter dans le titre de ma sketchnote.

UNE FOIS INSTALLÉ, je vérifie le sujet et le nom de l'intervenant, et je cherche parfois une photo sur mon téléphone pour créer un titre visuellement intéressant en fonction de l'intervenant ou du sujet.

Je finalise le titre avant le début de la présentation, de façon à pouvoir me concentrer sur l'intervenant plutôt que de créer un titre à la hâte en début de la présentation.

5 SKETCHNOTER

Une fois que la présentation a commencé, j'écoute, je synthétise les idées que j'entends et je commence à sketchnoter les idées qui me passent par la tête dans mon carnet.

Une page de sketchnotes finalisée

6 PHOTOGRAPHER

Quand j'ai fini de sketchnoter, je prends des photos de mes sketchnotes. C'est un excellent moyen de partager immédiatement ce que vous venez de créer sur les réseaux sociaux, mais aussi d'en garder une copie de secours.

En principe, je prends une photo par page afin de conserver plus de détails et de les visionner plus facilement sur un appareil mobile.

LA COMMUNAUTÉ DES SKETCHNOTEURS

Évidemment, je ne suis pas le seul au monde à pratiquer le sketchnote. Je suis émerveillé et enthousiasmé par la multitude de personnes qui créent et partagent activement leurs sketchnotes dans le monde entier. J'aime le sentiment communautaire qui a émergé autour de ce procédé, et je me suis fait de nombreux amis en partageant et en discutant du sketchnote sur Internet et à des conférences.

J'ai invité 17 de ces amis – des sketchnoteurs éminents du monde entier – à créer chacun une double page pour ce livre afin de parler un peu de qui ils sont, de ce qui les a amenés au sketchnote, et de vous donner deux ou trois conseils pour améliorer votre méthode de prise de notes.

En étudiant leur travail à la fin de chaque chapitre, vous remarquerez sans doute que chacun voit le monde sous un angle différent ; chacun traite les informations à sa manière ; chacun a son propre style unique, et c'est en partie ce qui rend le sketchnote si amusant ! Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise manière de le pratiquer.

Je vais certes vous enseigner les principes de base du sketchnote, mais le vrai bonheur viendra lorsque vous commencerez à sketchnoter et que vous vous rendrez compte que la prise de notes peut stimuler votre créativité et vous donner envie d'être attentif, même dans les réunions les plus ennuyeuses.

PARTAGEZ

Au fil de vos progrès, je vous encourage à partager vos propres sketchnotes sur le groupe Flickr *The Sketchnote Handbook* (www.flickr.com/groups/thesketchnotehandbook). J'ai l'intention d'y passer pas mal de temps, et j'aimerais beaucoup voir comment vous avez assimilé ce procédé.

Vous pouvez découvrir le reste de mon travail et me contacter sur mon site web personnel, rohdesign.com, ou sur Twitter à l'adresse twitter.com/rohdesign. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez du livre et de découvrir votre expérience du sketchnote.

**LE MOMENT EST VENU : PRENEZ UN CARNET ET UN
STYLO, NOUS ALLONS PRENDRE DES NOTES !**

Dans cet ouvrage, nous avons choisi d'utiliser le terme « sketchnote » au masculin quand il est fait référence à « l'art du sketchnote », ou *sketchnoting*, et de l'employer au féminin lorsqu'il s'agit d'une note. (NdT)

C'EST PARTI !

CHAPITRE 1

C'EST QUOI LES SKETCHNOTES?

LES SKETCHNOTES SONT
DES NOTES VISUELLES
RICHES MÉLANT ÉCRITURE
MANUSCRITE, DESSINS,
CALLIGRAPHIE, FORMES ET
ÉLÉMENTS VISUELS, TELS
QUE DES FLÈCHES, DES
BOÎTES ET DES LIGNES.

LES SKETCHNOTES SONT LE FRUIT DE LA

frustration!

J'ÉTAIS FRUSTRÉ par les notes textuelles extrêmement détaillées que je prenais dans les conférences et les réunions. Le stress montait dès que je m'efforçais de remplir toutes les lignes de mes grands carnets pour ne manquer aucun détail. Et le pire, c'est que je ne relisais jamais mes notes.

**ARGH!
J'EN AI
MARRE!**

UN CRAYON

J'avais si peur de faire des erreurs que je prenais mes notes au crayon pour pouvoir les corriger.

UN GRAND CARNET À LIGNES

Comme je m'efforçais de noter le moindre détail, il me fallait de grandes pages pour stocker toutes ces informations.

J'ai décidé
**DE LAISSER
TOMBER**

... et ...

D'ESSAYER
quelque chose de
NOUVEAU.

PLUTÔT

que de me soucier de chaque détail

Je me suis
détendu pour

ÉCOUTER

→ plus ←

ATTENTIVEMENT,

et pour me
CONCENTRER

**SUR LES
GRANDES
LIGNES.**

