

- Sémiologie : générale

Ozanne Anna

Objectifs

- Comprendre les fondements théoriques de la sémiologie : familiariser les étudiant.e.s avec les principaux concepts et théories de la sémiologie, y compris les travaux de Roland Barthes, Umberto Eco, Charles Peirce, Ferdinand de Saussure, et d'autres théoricien.ne.s important.e.s. Cette base sert de point de départ pour s'aventurer plus loin dans la théorie.
 - Comprendre les processus de signification : expliquer comment les signes fonctionnent dans différents contextes culturels et sociaux, et comment ils produisent du sens à travers des processus de signification complexes.
 - Identifier et analyser comment les signes sont organisés en systèmes complexes de signification, tels que les signes linguistiques (signifiant et signifié), les signes visuels (icônes, indices, symboles), les signes gestuels, les codes corporels, etc., influencent la manière dont nous comprenons le monde.
 - Analyser les processus de communication : examiner comment les signes sont utilisés pour communiquer des messages dans différents contextes et médias, y compris la publicité, les médias de masse, l'art, la littérature, etc. Les productions issues des arts visuels et de l'espace, d'origines et d'époques variées constitueront la majeure partie des objets d'étude.
-
- Le but est d'examiner les œuvres artistiques en utilisant les concepts de la sémiologie : identifier et d'analyser les différents signes présents dans l'œuvre, ainsi que démontrer leur utilisation pour orienter et accompagner l'expérience du récepteur. Nous chercherons à décoder les codes et les dispositifs utilisés, ainsi qu'à comprendre comment ils s'entrelacent pour créer du sens.
-
- Comprendre les implications culturelles et sociales de la sémiologie : explorer comment les signes sont utilisés pour construire des identités culturelles, des normes sociales et des hiérarchies de pouvoir, et comment ils peuvent être contestés et réinterprétés dans des contextes différents.
-
- Appliquer la sémiologie à des domaines spécifiques : encourager les étudiant.e.s à appliquer les concepts sémiologiques à des domaines spécifiques tels que les arts plastiques, la littérature, le cinéma, la publicité, l'architecture, les médias numériques, etc., afin de comprendre comment les signes fonctionnent dans des contextes spécifiques.
-
- Le cours vise à ce que les étudiant.e.s renforcent leur esprit d'analyse, cultivent un regard critique sur les arts et renforcent leur propre travail.

Contenu

- Histoire de la sémiologie visuelle : Introduction aux théories de pionniers tels que Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, Roland Barthes, Umberto Eco, le groupe μ , ainsi que leur application à l'analyse d'images ;
- Théorie de la réception : Réflexion, à partir de concepts issus de la théorie de la réception, sur les positions de créateur et de spectateur, d'émetteur et de récepteur, ainsi que sur leur production de sens, afin de penser l'acte de créer et de réceptionner une œuvre ;
- Analyse des codes visuels : Examen des systèmes de signes et symboles dans les œuvres d'art contemporaines et de la manière dont les artistes utilisent la sémiologie pour transmettre des idées complexes ;
- Matières support pour le contenu :
 - Images des recherches / productions plastiques personnelles de chaque étudiant.e de B3 (Peinture/sculpture) ;
 - Extraits de textes clefs des théoricien.ne.s abordé.e.s ;
 - Les productions issues des arts visuels et de l'espace, d'origines et d'époques variées constitueront la majeure partie des objets d'étude : Reproductions visuelles, sonores d'œuvres d'art (de diverses époques avec un accent sur les pratiques pluridisciplinaires contemporaines) ;

- Documentaires projetés en classe (en entier ou extraits) :

Les signes basques de Roland Barthes. Invitation au voyage (08/11/2023), 14 min. Disponible jusqu'au 09/11/2025, Culture et pop Arts. Documentaires et reportages (<https://www.arte.tv/fr/videos/117453-001-A/les-signes-basques-de-roland-barthes/>)

Roland Barthes entretien avec Jacques Puydorot (1968). Les sens de l'image dans Les Nuits de France Culture

Roland Barthes : « Il faut apprendre aux jeunes à lire les images ». Publié le mardi 26 mars 2024. Savoir lire les images (1ère diffusion : 23/11/1968) Les Nuits de France Culture. Archive INA-Radio France (<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/roland-barthes-sur-laphotographie-notre-societe-a-besoin-de-consommer-des-symboles-3140922>)

- Extraits de films projetés en classe :

Ai weiwei. Never sorry, un film d'Alison Klayman, 1 h 31, 2012.

Persepolis, Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, 2007, 1 h 35 min, animation.

Mulholland Drive, David Lynch, 2001, 2h 27m.

Matrix I, les soeurs Wachowski, 1999, 2h 16m.

- Extraits de morceaux de musiques et de clips musicaux (notamment les artistes : Rosalía, Sampa the great, Lil Nas X et les Lambrini girls).

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours s'articule autour d'une alternance structurée entre moments d'expérimentation, d'analyse collective, et d'apports théoriques, dans une logique de progression pédagogique adaptée à la dynamique du groupe.

Chaque thématique est développée sur un temps long (minimum deux heures), à travers un parcours en trois temps :

- **Échange collectif** : une **entrée active dans le sujet** à partir d'éléments concrets – documents visuels, extraits de films, œuvres artistiques, supports publicitaires, etc. – que les étudiant·e·s observent, commentent, questionnent. Cette phase mobilise leurs références, leur sensibilité, leurs intuitions visuelles ou critiques.
- **Analyse collective** : un **travail collectif** d'interprétation, où l'on échange, débat, identifie des récurrences, met en tension des hypothèses. Cette exploration commune permet d'initier l'analyse sans figer trop tôt les concepts. Ces matériaux sont discutés ensemble, dans une logique d'observation critique.
- **Mise en perspective théorique** : la dernière partie consiste en un exposé oral de l'enseignante, qui revient sur les concepts clés ou les auteur·e·s en lien avec les objets abordés, tout en restant ouvert à l'interaction, cela afin de proposer une formalisation des intuitions et raisonnements développés collectivement.

Ce renversement dans la structure habituelle du cours – commencer par l'expérience avant d'aller vers la théorie – vise à favoriser un engagement actif, à renforcer l'ancrage des savoirs et à faire émerger chez les étudiant·e·s une autonomie critique dans leur manière de lire les images et les objets culturels.

Enfin, **des exercices pratiques** ponctuent le cours : ils demandent aux étudiant·e·s de tisser des liens entre les outils d'analyse abordés et leurs propres pratiques artistiques ou références culturelles, en proposant par exemple des analyses croisées d'images, de textes, ou de séquences filmiques.

Acquis d'apprentissage

- Définir la sémiologie, expliciter ses notions fondamentales et ses concepts principaux (dans le champ des arts visuels principalement), ses apports dans le champ des sciences sociales et humaines ;

- Maîtriser le vocabulaire et les outils propres à la sémiologie ;
- S'approprier les notions assimilées pour mettre en place une analyse claire et référencée d'une production artistique et visuelle (contenu explicite et implicite et niveaux de langage) ;
- Expliciter et employer, oralement ou par écrit, ses connaissances de la sémiologie ;
- Se servir de ces notions comprises pour construire et questionner son propre travail.

Bibliographie

- ARCAND, R. et N. BOURBEAU (1995), La communication efficace. De l'intention aux moyens d'expression, Anjou (Québec), CEC.
- BARTHES, Roland, L'Aventure sémiologique, Paris, Seuil 1985.
- BARTHES, Roland, Degré zéro de l'écriture, Paris, Gonthier 1970.
- BARTHES Roland. Rhétorique de l'image. In : Communications, 4, 1964. Recherches sémiologiques. pp. 40-51
- BARTHES (Roland), « La mort de l'auteur », dans Le bruissement de la langue. Essais critiques, Paris, Editions du Seuil, 1984, p. 65 (texte écrit en 1968).
- BERTIN Jacques, Sémiologie graphique ; les diagrammes, les réseaux, les cartes, EHESS, 2013
- CARANI, M. (1991). Le statut sémiotique de la perspective dans l'œuvre picturale. Horizons philosophiques, 1(2), 13–31
- CARANI, M. (1991). Histoire de l'art et sémiotique visuelle. Cahiers de recherche sociologique, (16), 141–145
- CHAUVIRE Christiane, Peirce et la signification : introduction à la logique du vague, Paris, PUF, 1995
- DARRAS Bernard (dir.) Images et sémiologie : Sémiotique structurale et herméneutique, Broché, La Sorbonne, 2008
- DELEDALLE Gérard, Lire Peirce aujourd'hui, Bruxelles, De Boeck - Wesmael / Éditions universitaires, 1991
- DONDERO, Maria Giulia, Barthes entre sémiologie et sémiotique : le cas de la photographie, Centre de Sémiotique et Rhétorique, Christian Bourgois éditeur, 2017,
- DUCHESNE, Jean-Patrick, « Magritte et la publicité, ou les (dé)liations dangereuses », in Nicole Everaert-Desmedt (éd.), Magritte au risque de la sémiotique, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1999, pp. 159-171.
- ECO, Umberto. Sémiotique et philosophie du langage, PUF, 1984
- ECO, Umberto, La Structure absente. Paris : Mercure de France, 1984.
- ECO, Umberto, Le signe, histoire et analyse d'un concept. Paris : Le livre de poche, 1988
- ECO, Umberto. Sémiologie des messages visuels. in Communications n° 15, 1970.
- EVERAERT-DESMEDT Nicole, Interpréter l'art contemporain. La sémiotique peircienne appliquée, Bruxelles, De Boeck et Larcier (Collection Culture et communication), 2006.
- FISSETTE Jean, Introduction à la sémiotique de C. S. Peirce, Montréal, Éditions XYZ, 1993
- Ferro Marc. Christian Metz, Langage et Cinéma. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 28e année, N. 1, 1973. pp. 155-157.

FRESNAULT-DERUELLE Pierre, L'intelligence des affiches, Pyramid, 2011

GERVEREAU, Laurent, Voir, comprendre, analyser les images. Paris : La Découverte, 2004.

HENAUT Anne, « Image et texte au regard de la sémiotique », Le français aujourd'hui, 2008/2 (n° 161), p. 11-20.

JAKOBSON, R., « Linguistique et poétique », in Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, 1963, p. 209-248.

JOLY, Martine, Introduction à l'analyse de l'image. Paris : Nathan, 2009.

KLINKENBERG J-M., Précis de sémiotique générale, Paris, Le Seuil, 2000, Duculot, 1997 ;

KYALO-OCHIENG Nuru Koki, Le langage du dessin d'actualité. Approche sémiotique, Collection : Études Eurafricaines, Essai, L'Harmattan, 2020.

Metz Christian. Le cinéma : langue ou langage ?. In: *Communications*, 4, 1964. Recherches sémiologiques. pp. 52-90.

PEIRCE Charles S., Ecrits sur le signe, Collection l'ordre philosophique, Seuil, Paris, 1978

QUET, Mathieu. « Les sens du pouvoir. Une approche sémiologique des sciences sociales critiques », Revue du MAUSS, vol. 44, no. 2, 2014, pp. 309-341.

RANCIERE, Jacques. Le Destin des images. Paris : La Fabrique., 2003.

SAINT-HILAIRE L., L'image à nu, Éditions AQESAP, 2010

VEZIN Liliane. Sémiologie et fonctions de l'illustration. In : Bulletin de psychologie, tome 42 n°392, 1989. pp. 796-807

Documentaires projetés en classe (en entier ou extraits) :

Les signes basques de Roland Barthes. Invitation au voyage (08/11/2023), 14 min, Disponible jusqu'au 09/11/2025, Culture et pop Arts. Documentaires et reportages (<https://www.arte.tv/fr/videos/117453-001-A/les-signes-basques-de-roland-barthes/>)

Roland Barthes entretien avec Jacques Puydorat (1968). Les sens de l'image dans Les Nuits de France Culture

Roland Barthes : « Il faut apprendre aux jeunes à lire les images ». Publié le mardi 26 mars 2024. Savoir lire les images (1ère diffusion : 23/11/1968) Les Nuits de France Culture. Archive INA-Radio France (<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/roland-barthes-sur-la-photographie-notre-societe-a-besoin-de-consommer-des-symboles-3140922>)

Extraits de films projetés en classe :

Ai weiwei. Never sorry, un film d'Alison Klayman, 1 h 31, 2012.

Tomi Ungerer, L'esprit frappeur, un film de Brad Bernsten, 1h30, Le Pacte, 2012

Citizen Kane, Orson Welles, 1941, 1 h 59 min.

M le maudit, Fritz Lang, 1931, 2 h 05 min.

Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet et Guillaume Laurant, 2001, 2h 02 min

Le Parrain I (The Godfather), Francis Ford Coppola, trilogie, 1972 (2h 55min), 1974 (3h 20min), 1990 (2h 40min).

Persepolis, Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, 2007, 1 h 35 min, Animation

Mulholland Drive, David Lynch, 2001, 2h 27m

Mode d'évaluation pratique

Un tiers de la note : prise en compte de la présence et de la participation en classe.

Deux tiers de la note : un examen oral individuel consistant en une analyse critique d'une image (ou d'un corpus d'images) soumise par l'enseignante le jour de l'épreuve. L'étudiant·e disposera d'un temps de préparation pour structurer son argumentation avant de la présenter oralement.

L'évaluation :

- **porte sur la compréhension et l'utilisation des outils d'analyse abordés durant le semestre**, via la prestation orale et le dépôt de ses notes de préparation (plan structuré, mots-clés) ainsi qu'une bibliographie relative aux notions théoriques mobilisées ;
- **tient compte des capacités à formuler ses acquis et ses idées** sous une forme synthétique et claire, ainsi que de la pertinence de l'argumentation et de la rigueur de l'analyse visuelle.

L'étudiant.e peut se reposer sur la grille d'analyse formulée et complétée/améliorée en classe au fur et à mesure des exercices d'analyse en cours.

Méthodologie d'autoévaluation : Autoquestionnaire guidé : l'étudiant·e répond à une série de questions réflexives sur son travail (compréhension des notions, cohérence de l'analyse, lien avec la théorie, etc.).

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours