

- 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, Charles Peirce, Ferdinand de Saussure, et d'autres théoricien.ne.s important.e.s.

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 les différents types de signes, tels que les signes linguistiques (signifiant et signifié), les signes visuels (icônes, indices, symboles), les signes gestuels, les codes corporels, etc.

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 oeuvres artistiques en utilisant les concepts de la sémiologie : identifier et d'analyser les différents signes présents dans l'oeuvre, 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, le cinéma, la publicité, l'architecture, 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.

Le cours ambitionne de servir d'outil à l'étudiant.e dans le développement de sa propre réflexion et production plastique en dehors du présent cours.

Contenu

Une introduction présente les diverses significations, objets d'étude et implications de la sémiologie, via divers exemples de productions visuelles en début d'année.

Chaque cours est structuré en une partie magistrale et une mise en pratique, comprenant l'analyse orale en classe et des exercices écrits, qui sont ensuite partagés oralement. Cela permet aux étudiant.e.s de s'appropriier et de questionner la matière du cours.

Que ce soit pour aborder une oeuvre, un ensemble artistique, une question esthétique en confrontant deux ou plusieurs oeuvres, ou même pour explorer diverses créations afin de mieux saisir certains concepts, l'analyse de l'oeuvre se fera en considérant sa profondeur culturelle et ses différentes couches de signification.

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 ces 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.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Une partie du cours est donnée en cours magistral, illustré au moyen d'une sélection de visuels projetés (documentaires, extraits de films, d'interviews, images...). L'analyse des théories s'accompagne de l'examen précis d'un échantillonnage d'oeuvres d'art choisies (avec le souci de la disparité chronologique, dès que cela est pertinent, afin d'entraîner l'esprit à faire des liens toujours plus précis entre les idées et les objets culturels).

Utilisation de lectures d'extraits de textes produits par des sémiologues touchant à l'art, la littérature, le langage, entraînant une discussion/débat pour définir les termes utilisés dans le texte, expliquer les idées du texte, questionner le raisonnement du texte.

Une partie d'exercices pratiques demandant aux élèves de créer des ponts entre les concepts produits par la sémiologie et les arts plastiques et visuels, en puisant dans leur intelligence intuitive, dans leurs références ou pratiques propres, pour analyser des productions visuelles ou textuelles issues de la publicité, des médias, des arts plastiques, visuels et de l'espace.

Bibliographie

BARTHES, Roland, L'Aventure sémiologique, Paris, Seuil 1985.

BARTHES Roland. Rhétorique de l'image. In : Communications, 4, 1964. Recherches sémiologiques. pp.40-51.

ECO, Umberto, La Structure absente. Paris : Mercure de France, 1984.

EVERAERT-DESMEDT Nicole, Interpréter l'art contemporain. La sémiotique peircienne appliquée, Bruxelles, De Boeck et Larcier (Collection Culture et communication), 2006.

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

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

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 dossier écrit individuel de minimum 8 500 signes espaces compris et maximum 13 500 signes espaces compris, portant sur l'analyse d'une œuvre issue des arts visuels et de l'espace, choisie par l'étudiant.e et validée en amont par l'enseignante en début du second quadrimestre.

L'évaluation :

- porte sur la complétude de l'analyse* ;
- tient compte de la capacité à s'approprier la théorie vue en cours dans le cadre de l'exercice d'analyse ;
- tient compte des capacités à formuler ses acquis et ses idées sous une forme écrite synthétique, ainsi que de l'argumentation de son analyse.
- tient compte du respect des délais et des consignes.

*Concernant les fautes d'orthographe à l'écrit : elles seront signalées, mais n'auront pas d'impact sur la note d'un examen, l'objectif sous-jacent du cours étant d'encourager l'analyse et la réflexion. Les étudiant.e.s seront sensibilisés aux moyens actuels de vérification de l'orthographe et de la syntaxe.

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