

Syllabus

HISTOIRE ET SÉMIOLOGIE DE L'IMAGE ET DE L'ÉCRIT

Cours magistral, semestre 1, vendredi 15h-18h, amphitheâtre 300 (Vaugirard)

Licence 1 Sciences humaines et sociales mention Information-communication

Institut Français de Presse, Université Paris 2 Panthéon-Assas

Maëlle Bazin

bazinmael@gmail.com

ATER Université Paris 2 Panthéon-Assas

Centre d'Analyse et de Recherche Interdisciplinaires Sur les Médias (CARISM)

Contenu de l'enseignement

Ce cours est une introduction à la sémiologie de l'image et de l'écrit dans une perspective historique. L'objectif de cet enseignement est de donner aux étudiants les bases de l'analyse d'image et de texte, en prenant des exemples sur une large diversité d'objets (graffitis, dessins, peintures, photos, films, clips, BD, etc.). Couvrant une période longue, de l'Antiquité à nos jours, et sur une aire culturelle limitée à l'Occident et plus spécifiquement à la France, ce cours retrace, dans les grandes dates, les évolutions technologiques et les enjeux liés ; à savoir comment l'arrivée de nouvelles techniques de transmission et de reproductibilité modifie le rapport de la société à l'image et à l'écriture. Nous mettrons également en lumière un double jeu d'influences : comment les productions contemporaines s'inscrivent dans une généalogie d'images et de textes, et comment nous relisons les productions passées avec les lunettes du XXI^e siècle. Nous serons particulièrement attentifs aux enjeux soulevés par le numérique, en interrogeant son impact sur les modes de production et de circulation des images et textes, et le basculement dans une logique de flux et d'accumulation.

Les travaux dirigés « Histoire et sémiologie de l'écrit et de l'image » (lundi, salle 38, centre Vaugirard) permettent d'approfondir sous forme d'exercices et de lectures les sujets traités dans le cadre de ce cours magistral.

Objectifs

- Analyser une image et un texte au regard de son contexte de production et de diffusion
- Retracer l'histoire de l'écriture et de l'image dans ses grandes évolutions
- Connaître et s'appropriier les outils théoriques rudimentaires propres à la sémiotique
- Savoir mobiliser un concept théorique et l'illustrer par un exemple
- Développer un recul critique et analytique sur les médias
- Lire, comprendre et s'appropriier des textes scientifiques

Contrôle des connaissances

Examen obligatoire de fin de semestre (3 heures sur table) :

- une analyse d'image (sur 8 points)
- une ou deux questions de cours (sur 12 points) portant sur les notions théoriques évoquées pendant le semestre

Attentes

- *Assiduité et ponctualité* : la présence en cours est obligatoire, pas de retard pour ne pas déranger le déroulement de la séance.
- *Participation aux débats et discussions* : réponses aux questions, participation aux activités de groupe, ne pas hésiter à poser des questions sur des éléments peu clairs ou non compris.
- *Lectures des textes* : pour chaque séance un article scientifique correspondant au thème traité est conseillé en lecture préparatoire, et ce, d'une part, pour vous familiariser en amont avec les concepts théoriques, et ainsi faciliter la compréhension et la mémorisation, et d'autre part, afin d'anticiper les lectures obligatoires de préparation à l'examen final.
- *Suivi de l'actualité* : vous avez choisi une formation universitaire sur les médias, une bonne connaissance de leur fonctionnement et de l'actualité est alors nécessaire au suivi de tous les enseignements.
- *Curiosité* : ne vous limitez pas aux exemples et lectures donnés en cours, enrichissez vos connaissances par vos activités culturelles : visites d'expositions, films, lectures, etc !

Contacts

Un groupe Facebook a été créé pour faciliter les échanges et la discussion entre les étudiants et l'enseignante :

IFP L1 Histoire Sémio 2017/2018

Sur ce groupe seront mis en ligne tous les documents distribués en cours, et chaque semaine le Powerpoint de la séance.

Pour toutes questions relatives au cours, veuillez consulter votre syllabus (une version sera disponible en ligne), et vous adresser prioritairement à vos camarades en postant votre demande sur le groupe.

Veuillez réserver les contacts par email (bazinmael@gmail.com), uniquement pour les questions importantes et personnelles.

En outre, un casier au nom de l'enseignante est accessible dans la salle des appariteurs du centre Assas (2ème étage) pour tout dépôt de documents.

Programme des séances

(Le programme des séances est donné à titre indicatif, des modifications sont susceptibles d'être apportées)

Séance 1 : 6 octobre 2017

L'IMAGE EST UN TEXTE, LE TEXTE EST UNE IMAGE

Séance 2 : 13 octobre 2017

DE LICÔNE À L'OEUVRE D'ART : RELIGIONS, PERSPECTIVES ET (DÉ)SACRALISATION

Séance 3 : 20 octobre 2017

SIGNATURE ET GRAFFITI À TRAVERS LES ÂGES : POUVOIR, FORCE ET CONTRÔLE DE L'ÉCRIT

Séance 4 : 27 octobre 2017

L'(AUTO)PORTRAIT. SIGNATURE VISUELLE, REGARD CAMÉRA ET NARCISCISME

Séance 5 : 3 novembre 2017

LA CARICATURE

Invitée

Séance 6 : 10 novembre 2017

DE LA NAISSANCE DE VÉNUS AUX FEMEN. LE CORPS FÉMININ DÉNUDÉ, ENTRE GLORIFICATION ET TRANSGRESSION

Séance 7 : 17 novembre 2017

« VERSION REVISITÉE DE » : CITATION ET DÉTOURNEMENT

Séance 8 : 24 novembre 2017

« VOIR POUR CROIRE » : LA RELATION DE LA PHOTOGRAPHIE AU RÉEL EN CONTEXTE DE GUERRE

Séance 9 : 1er décembre 2017

LA TRAHISON DES IMAGES. AUTHENTICITÉ, MANIPULATION, VIRALITÉ

Séance 10 : 8 décembre 2017

ÉVÉNEMENTS, TÉMOIGNAGES ET IMAGES AMATEURS

Séance 11 : 15 décembre 2017

FAIRE VOIR LA MUSIQUE : IMAGES, SONS ET TEXTES DANS LES VIDÉOS-CLIPS

Invitée : Giuseppina Sapio

Séance 12 : 22 décembre 2017

LES NOUVELLES ÉCRITURES : COLLABORATION, PARTAGE ET PSEUDONYMAT

Bibliographie

Lectures obligatoires

(Toutes les références ci-dessous doivent obligatoirement être lues pour le partiel de fin d'année.)

AGAMBEN Giorgio, *Nudités*, Chapitre : « Nudités », Payot & Rivages, 2012, p. 81-127.

DEBRAY Régis, *Vie et mort de l'image*, Chapitre 8 : « Les trois âges du regard », Gallimard, 1992, p. 285-295.

DITTMAR Pierre-Olivier, « La mécanique des suaires », In *Le Christ réenvisagé. Variations photographiques contemporaines*, Infolio éditions, 2016, p. 53-69.

EIDE Elisabeth, « Lectures en contrepoint. Caricatures et contextes d'interprétations ». *Communication & langages*, vol. 16, n°187, 2016, p. 23-30.

FRAENKEL Béatrice, « Graffiti : un mauvais genre ? », dans *Illettrismes et cultures*, L'Harmattan, 2001, p. 131-150.

GUNTHERT André, *L'image partagée. La photographie numérique*, Textuel, 2015.

PAVEAU Marie-Anne, « Ces corps qui parlent 2. La petite vertu discursive des Femmes », *Carnet : La pensée du discours*, 2013.

SCHNEIDER Danièle, « Mona Lisa, la Liberté et les autres... dans l'affiche », *Communication et langages*, n°91, 1992, p. 99-111.

Références complémentaires

GERVEREAU Laurent (dir.), *Dictionnaire mondial des images*, Nouveau Monde Editions, 2010.

DELAGE Christian (dir.), *La fabrique des images contemporaines*, Cercle d'art, 2007.

LEMOINE Stéphanie, *L'art urbain. Du graffiti au street art*, Gallimard, 2012.

Les documentaires :

- « La caricature, tout un art » : Laurence Thiriat, ARTE, 2015, 53 minutes.
- « Me, Myself(ie) and I » : 5 épisodes, ARTE, 2015.

La bande dessinée :

- *Le Photographe*, E.Guibert D.Lefèvre, F. Lemercier, Dupuis, 2010.

Autres ressources :

Les blogs et sites Internet :

- *L'Aventure des écritures* de la Bibliothèque nationale de France, chronologie détaillée de l'histoire de l'écriture (<http://classes.bnf.fr/ecritures/>) ;
- *Scriptopolis*, analyse des écritures exposées dans l'espace public (<http://www.scriptopolis.fr/>) ;
- *Arrêt sur images*, analyse de l'actualité par le prisme des récits médiatiques (<https://www.arretsurlimages.net/>) ;
- *Décryptimages*, éducation aux images (<http://www.decryptimages.net/>) ;
- *L'atelier des photographes*, éducation aux images à partir de photographies d'artistes connus (<http://www.latelierdesphotographes.com/>) ;
- *Making Off* de l'AFP, des journalistes commentent des images d'actualité (<https://making-of.afp.com/>) ;
- *Cartooning for Peace*, sur le dessin de presse (<http://www.cartooningforpeace.org/>).

Les podcast d'émissions radiophoniques : *L'art est la matière* par Jean de Loisy (France Culture), *Le masque et la plume* par Jérôme Garcin (France Inter), *Blockbuster* par Frederick Sigrist (France Inter), *Les regardeurs* par Sandra Adam-Couralet et Jean de Loisy (France Culture), *Regarder voir* par Brigitte Patient (France Inter), *L'heure bleue* par Laure Adler (France Inter), *Une vie, une oeuvre* par Irène Omélianenko (France Culture), *L'instant M* par Sonia Deviller (France Inter), *L'atelier des médias* par Ziad Maalouf (RFI),

Les chaînes Youtube : *Effeuillage La revue* et *Avides de recherche*.

Les émissions Palettes : <http://boutique.arte.tv/cp2954-palettes-collection>

Les vidéos Ted-Talks : art, médias.