

école camondo

architecture intérieure & design

SYLLABUS

ANNEE 2023-2024

SÉMIOTIQUE

Comment interroger le sens

6 X 4 heures = 24 heures	2 ECTS	Langue d'enseignement Français
--------------------------	--------	--

PRÉNOM, NOM ET QUALITÉ DU/DES ENSEIGNANT(S)

Alexandra VAGNAUX

- Conseil en stratégie de marque
- Sémiologue
- Enseignante

PRÉSENTATION DU COURS

Vous vous dites que les espaces et les objets ont une dimension autre que formelle et utilitaire et vous aimeriez l'appréhender ?

Vous avez envie de créer des espaces et des objets qui soient (im)pertinents et singuliers ?

Alors ... tentez l'aventure sémiotique !

La sémiotique permet de comprendre le sens caché dans ce qui nous entoure. Plus que cela, elle permet de penser autrement, de faire un pas de côté pour faire émerger des solutions singulières. C'est une science humaine issue de l'anthropologie et la linguistique qui a développé ses propres outils pour interroger le sens et orienter la créativité.

Quelques exemples de sujets : l'image construite par les médias, la photographie officielle, les mythes, le merchandising, le parcours client / visiteur, la scénographie et son impact sur le rapport œuvre d'art – spectateur.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Apprendre à interroger un sujet.

Maîtriser des outils pour aborder les projets

Savoir observer et porter un regard ouvert sur les projets

Savoir trouver des pistes d'expression et de différenciation pour ses projets.

COMPÉTENCES VISÉES

Observation

Ouverture de champ

Esprit d'analyse

Gagner en intelligibilité et en clarté sur ses projets

Créativité

Pertinence et richesse dans la conception des designs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Chaque séance s'articule en quatre temps :

1. Introduction ; objectif : implication
2. Découverte d'un outil ou d'une théorie. Objectif : découverte, début de compréhension

3. Expérimentation : étude de textes, d'objets, d'architectures, mais aussi de photographies, scénographies, films etc. ; de manière individuelle, binômes, groupes, etc. Objectif : s'approprier, comprendre en profondeur.
4. Retour sur l'expérimentation : retour d'expérience sur les expérimentations sous forme de partage, questionnements, etc. objectif : objectivation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

contrôle continu :

- Participation, écoute, assiduité
- Travaux d'expérimentations réalisées en classe à rendre ( )

PROGRAMME

Séance	Objectif pédagogique	Contenu	Expérimentation
1	Comprendre ce qu'est la sémio et son usage, commencer la pratique d'observation	sémiologie / sémiotique, signe, sens, signification ; champs et exemples d'application de la sémio	quel est le « programme » d'une femme / un homme designer en 2024 ? »
2	Apprendre à observer, décrire, séparer ce qui fait le système (la catégorie, l'archétype) de ce qui fait l'échange de sens, d'une vision et commencer à jouer avec cela.	Sous les signes : système, archétype, signifiant / signifié	Décryptage d'un système en rapport avec l'architecture ou le design
3	Comprendre l'utilité et la construction des mythes inhérents à toute société	Mythe, mythologie ; Claude Lévi Strauss, Roland Barthes, Umberto Eco.	Etude de textes et de mythes portés par la photographie politique et la presse.
4	Construire un mythe : la croyance, la narration, sa concrétisation dans un lieu ou un objet	La narration, outil = schéma narratif et le système actantiel	Rédaction d'un mythe et transposition dans un lieu ou un objet.
5	Déconstruire le mythe et jouer avec les représentations	Opposition sémantiques : Les masques : outil = carré semiotique	Les représentations du féminin ; représentations à l'oeuvre dans les projets des étudiants
6	Utiliser la sémio dans ses projets.	La sémio comme méthode pour aborder les projets	À partir des projets en cours, appliquer la méthode sémio : du décryptage à l'exploration.

BIBLIOGRAPHIE/ICONOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE INDICATIVES + RÉFÉRENCES

- Jean-Marie Floch, Identités visuelles, PUF, Collection Formes sémiotiques, 2010.
- Jean-Marie Floch, Sémiotique, marketing et communication. Sous les signes, les stratégies, PUF, Collection Formes sémiotiques 2002.
- Jean-Marie Floch, Petites mythologies de l'œil et de l'esprit, Éditions Hadès-Benjamins, 1985
- Anne Beyaert-Geslin, Sémiotique du design, PUF, Collection Formes sémiotiques, 2012.
- Claude-Lévi Strauss, Tristes tropiques, Pocket, collection Terre Humaine poche 2001.

MATÉRIEL INDISPENSABLE OU CONSEILLÉ

Notamment pour les cours de dessin, repré, morpho, les ateliers, etc.

- De quoi noter !
- Matériel de dessin / conception selon l'expérimentation