

Wolfgang Wildgen (Brême)
Sémiotique visuelle

Esquisse de mon livre « Visuelle Semiotik »,
transcript, Bielefeld, 2013

Exposé au séminaire "Formes symboliques,, Institut Marcel Mauss
EHESS-LIAS , Paris, le 26 novembre 2013

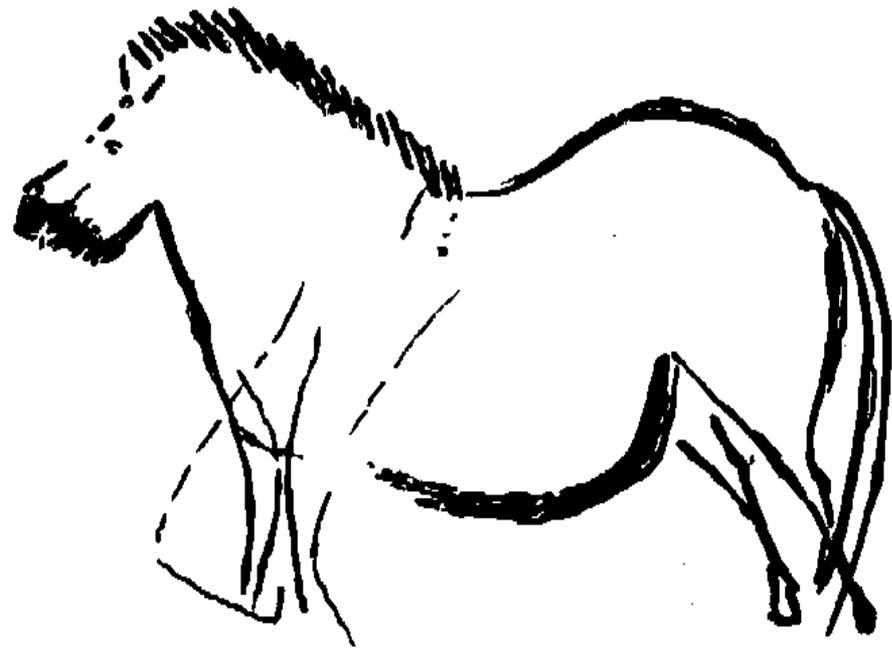
Sémiotique visuelle (exemples)

- L'évolution de l'art visuel au paléolithique
- Ordre et chaos dans l'art de Leonardo
- Abstraction et chaos chez Pollock
- Déformation et segmentation dans la sculpture de Moore
- Le corps humain, la chevelure et la mode
- Aspects dynamiques du film d'action
- La morphogenèse de la ville portuaire

La « sémiotique dynamique ».

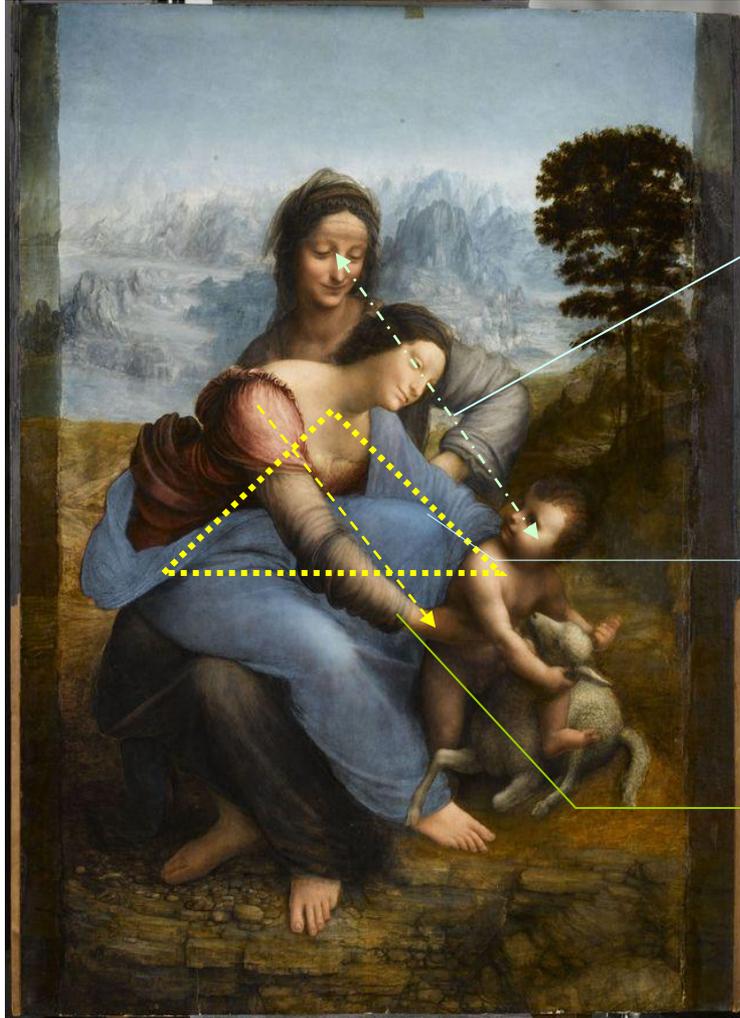
- Elle hérite de Cassirer l'idée d'une base commune, la capacité *humaine* du symbolique, et son déploiement dans les formes symboliques spécifiques : *langage, mythe (religion), science (mathématiques), art, technologie et autres*. Nous ajoutons une dimension évolutionnaire.
- Dans la pensée de Thom la topologie (géométrie) et l'analyse différentielle remplacent les schématismes logiques, qui furent la référence privilégiée de la sémiotique traditionnelle. Le niveau profond de la sémiotique est formé par une morphodynamique (voir la théorie des saillances et prégnances de Thom).

Les traces paléolithiques de la capacité artistique (dans le visuel)

- **Figure 1: L'empreinte de la main (Grotte Chauvet) et le cheval dessiné (Peña de Candamo).**

Ordre et chaos dans l'art de Leonardo

Ligne principale du regard en parallèle avec les lignes de force des bras

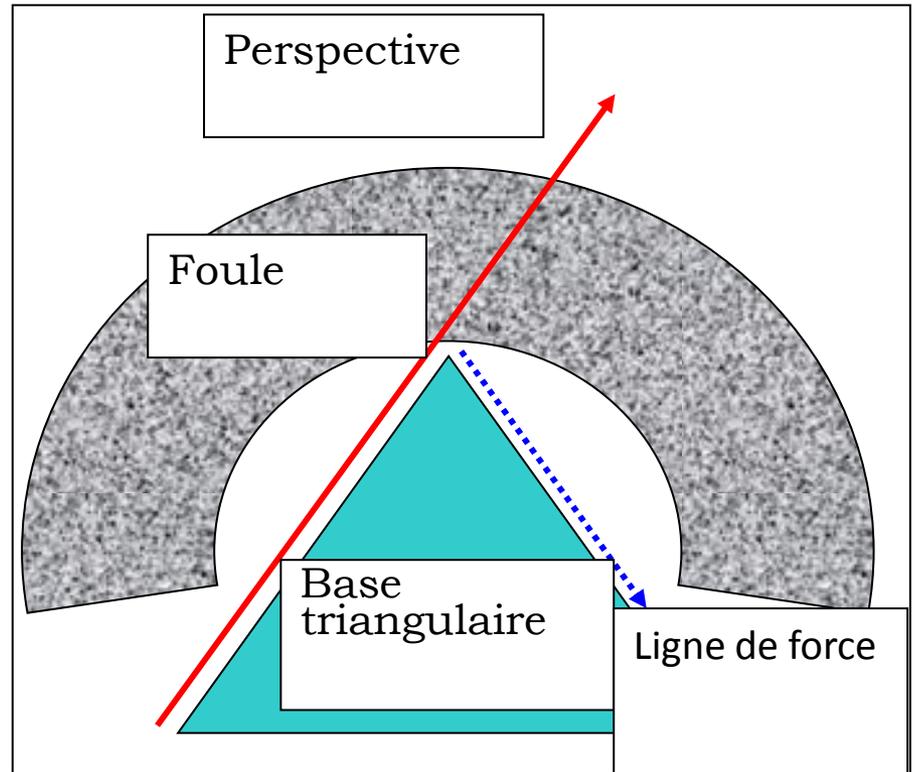
L'équilibre statique des corps de St. Anne et Marie

Lignes de force de Marie et de Jésus

La version finale (et restaurée) de la St. Anne, 1509/10 (Paris, Louvre) et le principaux vecteurs de force (jaune) et de regard (blanc)

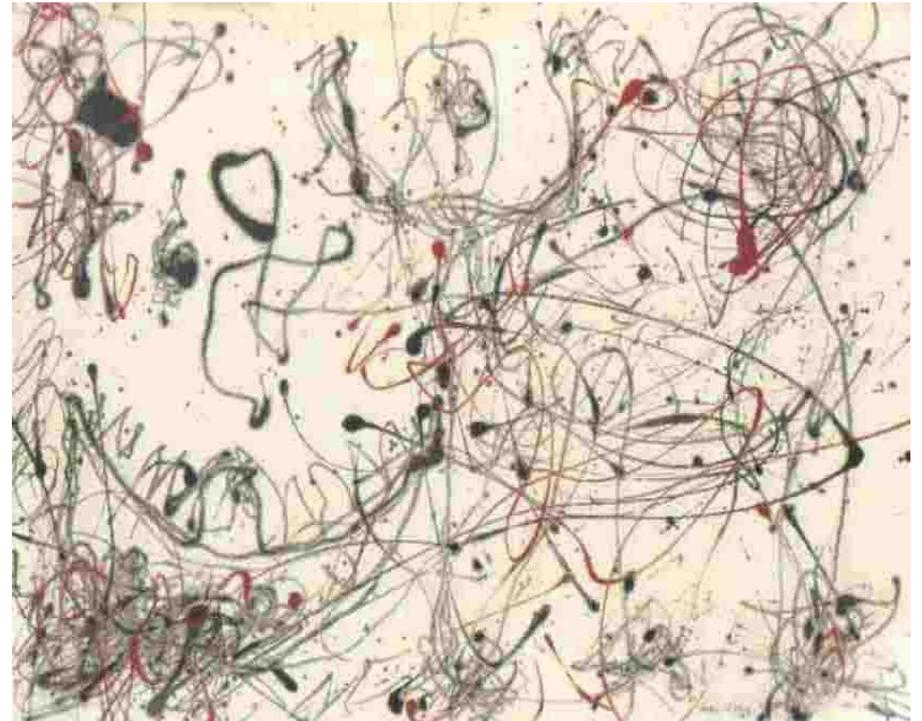
Structures et désordre dans l'Adoration des Mages

Abstraction expressive chez Jackson Pollock et deux niveaux du chaos

Photo du travail de Pollock

Grey and Red (1948) (Frederik R. Weisman Foundation, Los Angeles)

Ordre fractal

- Une analyse mathématique de certains tableaux de Pollock a pu montrer deux niveaux de fractalité (voir Taylor, Nicolich et Jonas, 1999). Le premier niveau se trouve dans des zones de la surface avec un diamètre de 5 cm à 1 mm. Il renvoie aux mouvements de la main et des doigts ; l'autre à un diamètre de 5 cm à 2,5 m, il renvoie aux mouvements des bras et du corps entier (Pollock entre dans la surface de la toile ou il se déplace autour de son bord).
- Le degré de fractalité s'accroît de 1943 (début de son expérimentation avec le « dripping ») à 1952 de 1 à 1,72, c'est-à-dire Pollock expérimente avec le caractère fractal de son art.

Déformation et disjonction des corps dans les sculptures de Henry Moore

Tube Shelter Perspective Liverpool Street Extension” (1940)

« Reclining Nude » (dessin, 1923).

“Reclining Figure Hand “(1979; Moorweide, Hamburg)

**Four pieces reclining figure (1934;
Tate Gallery, London).**

Moore dit: « Chez une figure en deux pièces, la surprise est beaucoup plus grande, elle permet des perspectives inattendues. [...] On ne peut pas deviner la vue frontale de la vue dorsale [...] Le monde tridimensionnel est plein de surprises »

Le corps humain, la chevelure et la mode

Signaux naturels du corps	<i>Signes formés avec ou à la surface du corps</i>				Signaux non-corporels techniques
	<i>Positions du corps</i>	<i>Signes vestimentaires</i>	<i>Signes visuels</i>	<i>Langue écrite</i>	

Les signes vestimentaires occupent leur place sur une échelle qui va des signes naturels du corps aux signaux corporels et techniques.

L'évolution du vêtement part de l'évolution corporelle, par exemple les formes corporelles et les types de mouvements chez les primates et plus spécifiquement les hominides : (orang-outans, gorilles, chimpanzés et humains). Chez les humains la marche debout avec les mains libres et la perte du pelage sont caractéristiques.

Premier niveau de signification

Le vêtement est donc profondément lié au corps humain, de façon indirecte au corps de la bête de proie et à la technologie néolithique.

Il est:

- un indice du corps (couvert),
- un indice du nu (caché ou visible en partie),
- un artéfact qui renvoie à une technologie, à une industrie.

Dans les civilisations développées (Moyen Orient, Égypte, Amérique précolombienne) une société de classes et multiethnique est représentée par le style du vêtement, qui en cela acquiert des significations sociales, ethniques, religieuses et économiques.

Reconstruction des vêtements de "Ötzi", qui vécut 5300 BP au Tirol

Vêtement féminin de la sculpture grecque (Athena Parthenos; copie romaine d'après Phidias)

LED-vêtement; il montre le rôle des technologies pour la mode. Ici la personne devient une surface de démonstration.

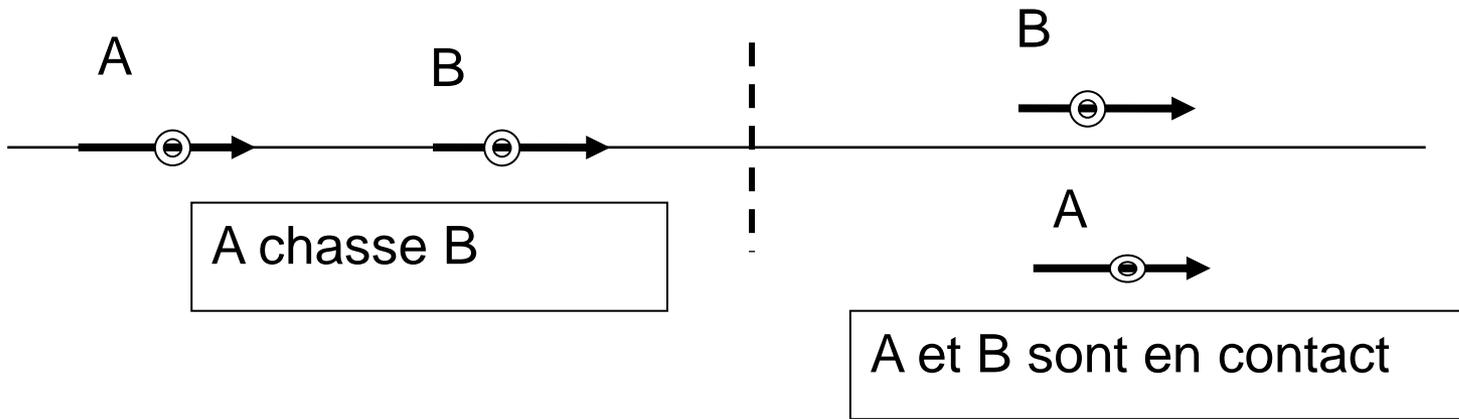
Le vêtement peut même intégrer un logiciel et devient une machine.

La sémiotique du film d'action

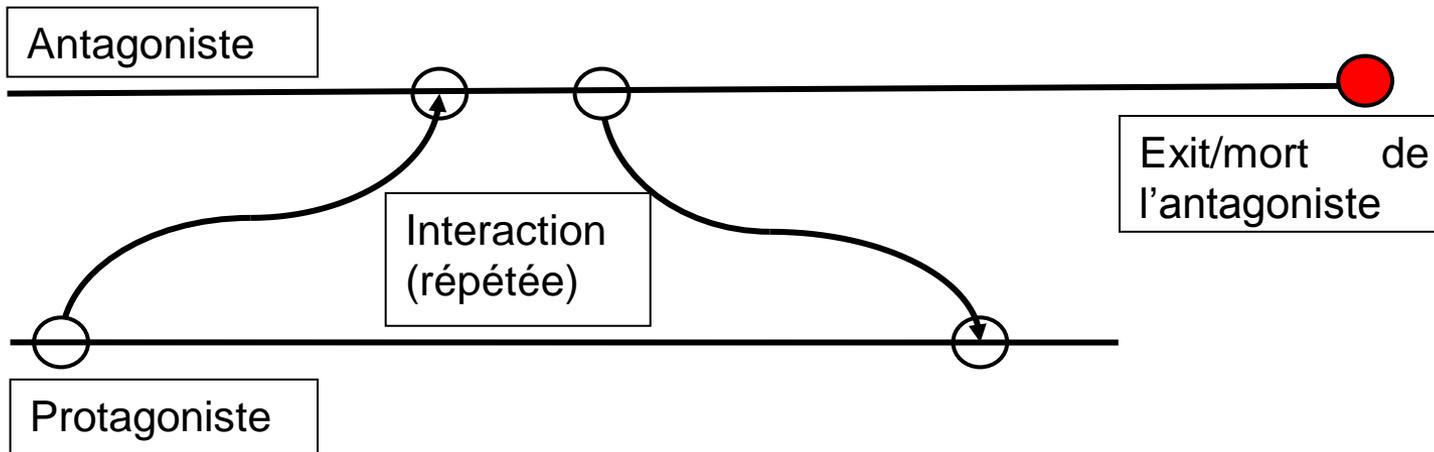

Chasses en parallèle I

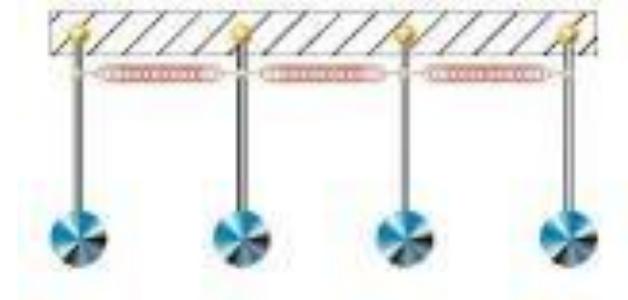
La course à Sienne – Bond poursuit le fugitif sur les toits de Sienne

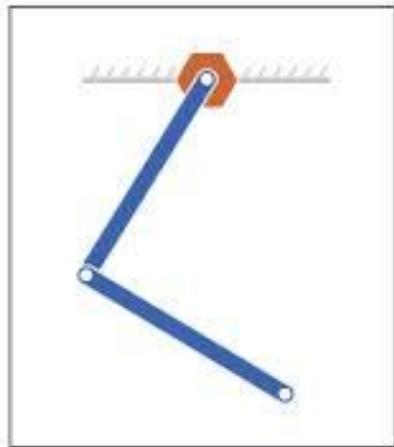
Schéma de la poursuite (linéaire) et de la rencontre

Schéma de l'interaction, du conflit (échange mutuel de coups) et exit

Le combat sous la coupole; la dynamique des pendules couplés et de la pendule double

Terme final de l'action du Bond-film

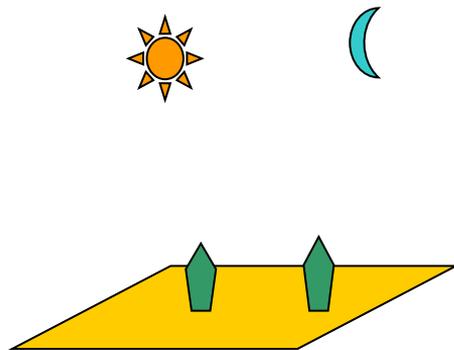
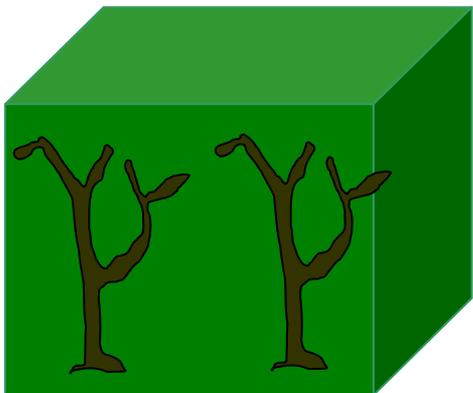

Bond et Camille se quittent plus tard;
cette scène est donc préfinale.

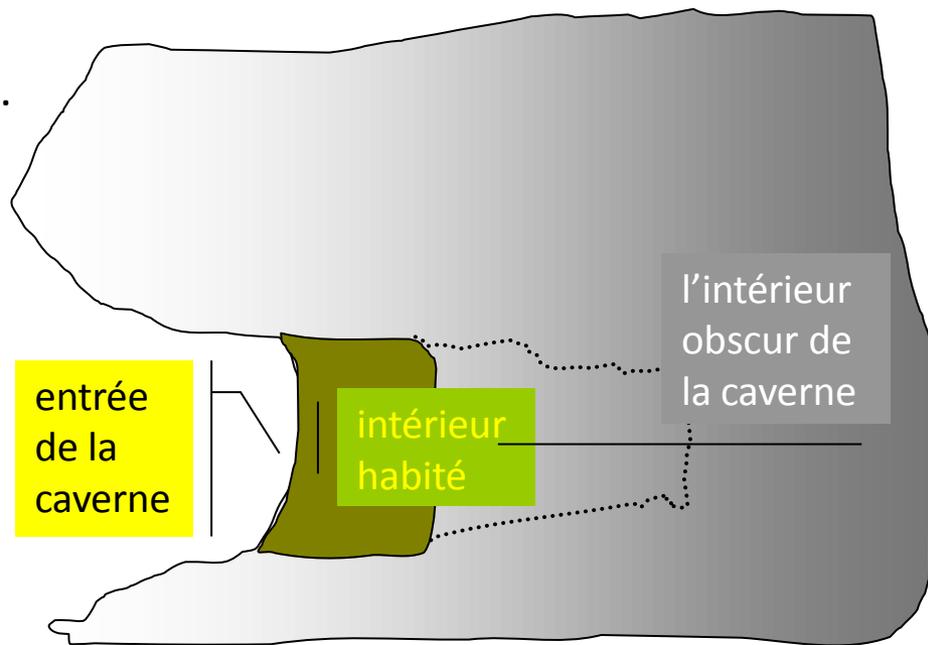
La consolation de l'héroïne par Bond (dans *A Quantum of Solace*, 2008) et la figure finale classique, où Bond retrouve le « bondgirl » (*Dr. No*, 1962)

Sémiotique de l'habitat

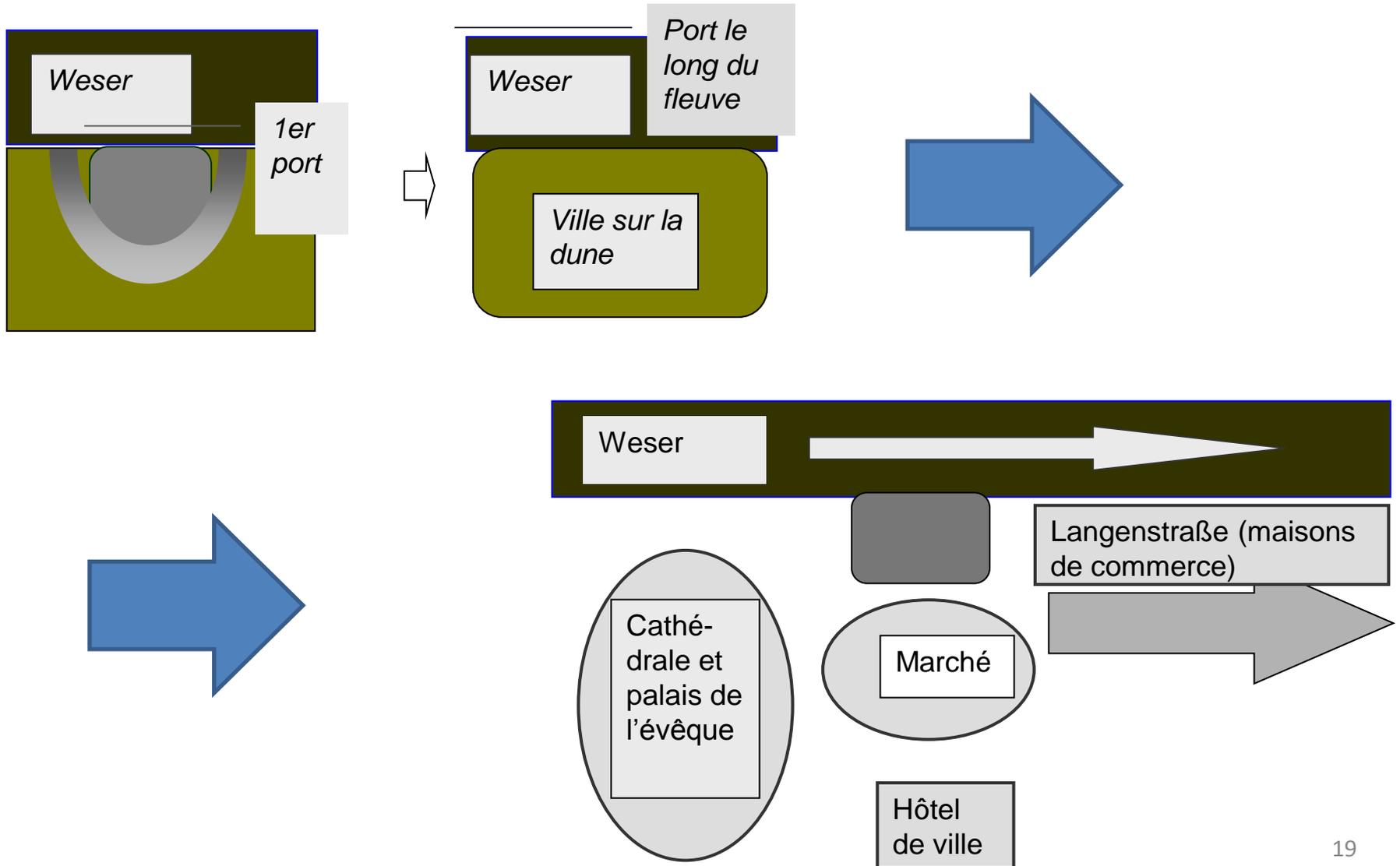

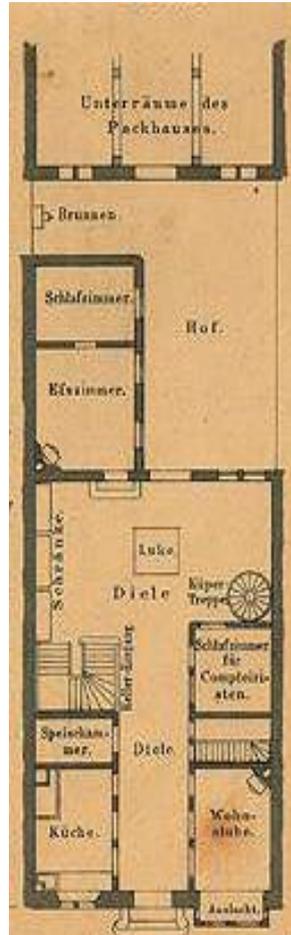
La forêt vierge comme cube fermé et la savane comme surface et le rôle du soleil et de la lune. Base des systèmes d'orientation.

Zones fonctionnelles d'un abri et bifurcation des domaines: Public, privé, sacré.

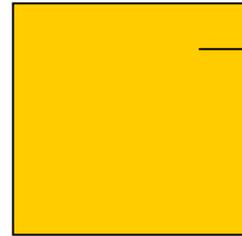

Morphogenèse de la ville portuaire

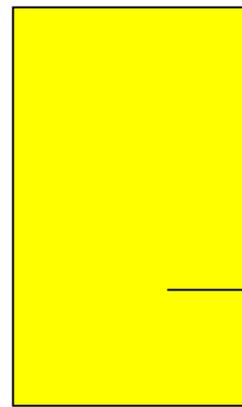
port/fleuve

Entrepôts
donnant sur
le port

Cour

Bureaux de
commerce et
appartements
privés

Architecture commerciale dans la « Langenstraße » (rue longue).

Exigences méthodologiques d'une sémiotique visuelle

- *Première exigence* : Partir du concept d'un espace (du tableau, de la sculpture, du corps, de l'architecture) et du mouvement dans cet espace et des forces qui le motivent. Ensuite considérer les morphogenèses fonctionnelles et l'auto-organisation des structures (renforcement coopératif et sélection).
- *Deuxième exigence* : Appliquer ce concept dans tous les domaines du visuel (au niveau de l'individu et du groupe) donc du corporel, local au collectif (la ville, le paysage, le monde).

- *Troisième exigence* : Garantir un degré de représentativité géographique et historique et éviter un morcellement aléatoire (par une sorte de dépeçage du visuel).
- *Quatrième exigence* : Donner libre cours aux considérations évolutionnaires et historiques, réintroduire, après le structuralisme statique, l'aspect iconographique (voir Panofsky), génétique (voir Piaget), morphodynamique (voir Thom) et évolutionnaire (voir Tomasello).

Hypothèse de travail

- Les formes symboliques sont identiques dans leur organisation au départ, c'est-à-dire au moment de l'apparition de la capacité symbolique de l'homme. La raison de cette émergence du symbolique est obscure jusqu'à maintenant.
- Comme les organes sensoriels et moteurs, auxquels elles renvoient et les matériaux qu'elles utilisent sont différents, les formes symboliques divergent dans leurs manifestations concrètes et au cours du déploiement culturel de la capacité symbolique.
- Il semble que le langage a le premier établi un inventaire de formes et une syntaxe de composition (au niveau morphologique et/ou syntaxique) de caractère algorithmique, donc répété à plusieurs niveaux (avec variation).
- Les autres formes symboliques utilisent le même type d'accès à la complexité dès que l'évolution culturelle le permet ou le sollicite. C'est donc au stade de l'élaboration que des structures parallèles apparaissent (voir : le *langage* visuel, musical, filmique).

Quelques travaux de l'auteur en relation avec la présentation:

Wildgen, Wolfgang, 2004. The Evolution of Human Languages. Scenarios, Principles, and Cultural Dynamics, Benjamins, Amsterdam.

Wildgen, Wolfgang, 2006a. Peirce Charles Sanders, 1839-1914, dans: Le Dictionnaire des Sciences Humaines (ed. by Sylvie Mesure and Patrick Savidan), Quadrige/PuF, Paris: 858-859.

Wildgen, Wolfgang, 2006b. Cassirer Ernst, 1874-1945, dans: Le Dictionnaire des Sciences Humaines (ed. by Sylvie Mesure and Patrick Savidan), Quadrige/PuF, Paris: 123-124.

Wildgen, Wolfgang, 2010. Thom's Theory of „saillance“ and „prégnance“ and Modern Evolutionary Linguistics, dans: Wolfgang Wildgen and Per Aage Brandt (éds.). Semiosis and Catastrophes. René Thom's Semiotic Heritage, Lang, Bern: 79-100.

Wildgen, Wolfgang, 2013a. Visuelle Semiotik. Die Entfaltung des Sichtbaren. Vom Höhlenbild zur modernen Stadt. Bielefeld: transcript.

Wildgen, Wolfgang, 2013b. Erzählung und Action im James Bond-Film: Ein Quantum Trost, in: Bateman, John, Matthis Kepser und Markus Kuhn (éds.), Film, Text, Kultur. Beiträge zur Textualität des Films, Schüren, Marburg: 321-345.

Wildgen, Wolfgang, (sous presse). La sémiotique des artefacts: Fondements d'une sémiotique visuelle, in: Degrés: Revue de synthèse à orientation sémiologique : publication internationale trimestrielle, Bruxelles.