

SOCIOLOGICAL APPROACH

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF A CULTURAL WORK INVOLVES STUDYING THE WORK THROUGH A SOCIOLOGICAL LENS: WE EXAMINE HOW THE WORK INTERACTS WITH THE SOCIETY IN WHICH IT WAS PRODUCED.

KEY ASPECTS OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS

The key to a sociological analysis is to identify social signs and how they are represented in the work. Here are a few aspects to consider: historical and social context; social influences; representation of social groups; social ideologies; social change; power relations; etc.

GUIDING QUESTIONS IN BULK*

Here are a few questions to help you build your own sociological analysis grid. It's a matter of targeting or formulating the questions that best apply to the analysis of the work you've chosen, as well as to the targeted medium (cinema, literature, visual arts, theatre). In short, it's simply a matter of identifying or formulating the questions that the work will most obviously answer.

- What social influences, such as political or cultural movements, can be identified in the work?
- How are the social changes of the time reflected in the work?
- What ideologies or social values are conveyed in the work?
- How does the language used in the work reflect the social norms of the time?
- What kind of society and milieu (urban, mundane, rural, etc.) are we situated in?
- What specific culture (Asian, Québécois, American, etc.) do the important characters belong to?
- What are the main signs of this culture (language, customs, social conventions, religions, costumes, etc.)? What types of social groups (upper class, middle class, youth, golden age, etc.) do we see?
- What kind of individuals do we see? How do they relate to the group they belong to (conformism, rebellion, marginality, etc.)? Are they sociable? Asocial? Antisocial?
- Are the characters isolated from their social context in terms of the essentials of their lives?
- How does the work relate to reality?
 - Is the subject or story completely invented or fictitious?
 - Does the subject or story draw in some way on reality? Is it based on a true story? An important historical event?
 - Does the society depicted in the work correspond to the one we live in every day, or is it utopian, like a beautiful, colourful dream in which it might be interesting to live, but which we'll never see? Does it project me into exceptional situations that I've never experienced and never will, or does it remind me of the realities of my everyday life?
 - Does this work help me to understand humanity today, with its possible problems and joys, or does it present me with ethereal heroes who, in fact, have nothing to tell me?

* Always refer to your teacher's instructions before building your analysis grid

REFERENCES

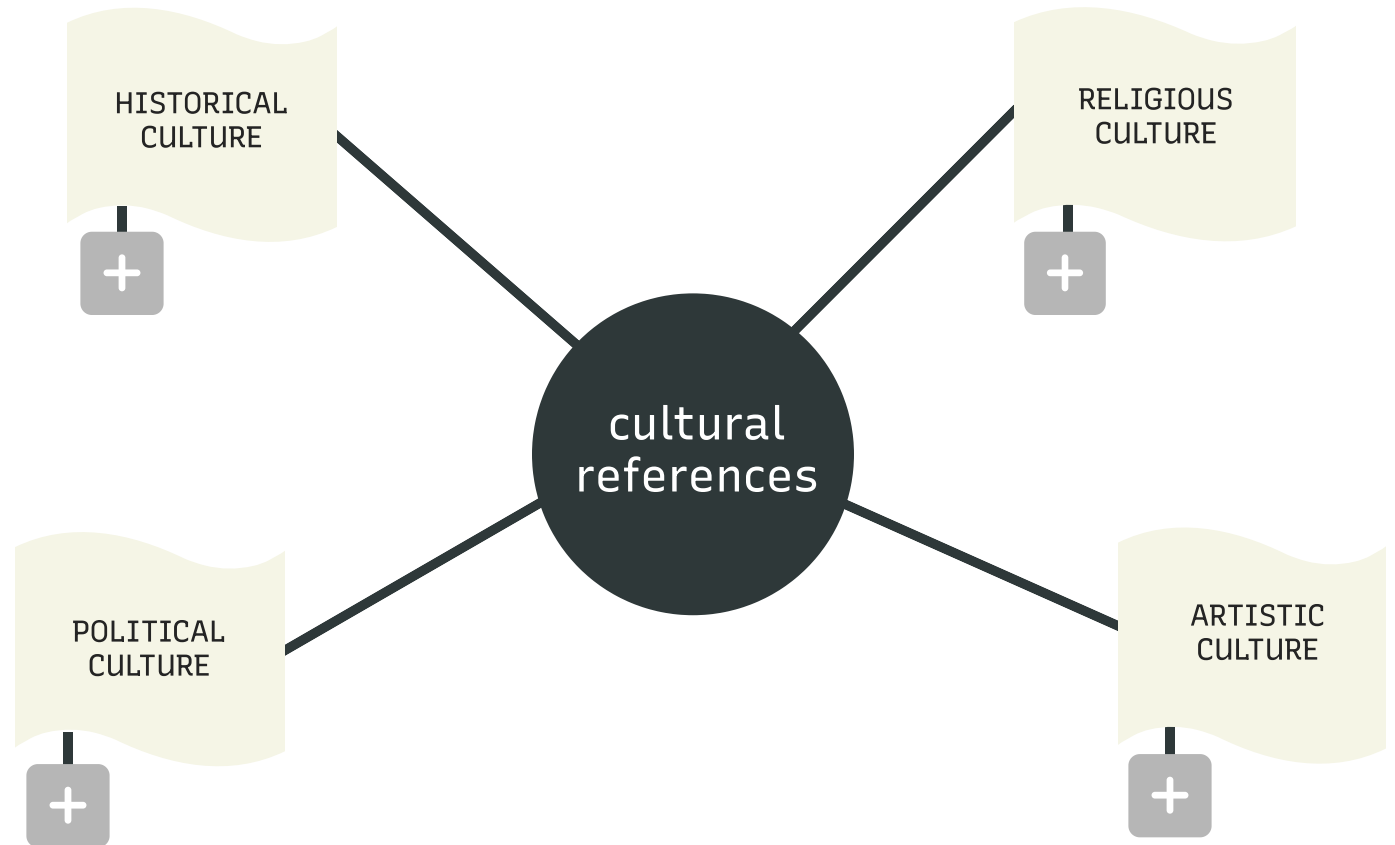
Bouchard, G., Caron, A. et Morency, N. (2018). *Les règles de l'art*. Éditions JFD.

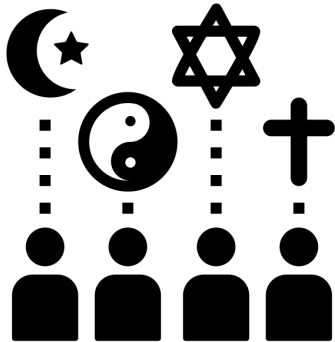
Lever, Y. (1992). *L'analyse filmique*. Boréal.

Ministère de l'Éducation du Québec. (2000). *Cahier d'accompagnement pour l'étude du film Les Odres de Michel Brault*.

CULTURAL REFERENCES

Every work of art calls on a set of codes, starting with the language of its authors and that of its viewers or readers, to be perceived and understood. It uses signs and symbols, some well-known, others less so, to facilitate communication: we see the Statue of Liberty and think of New York; the Eiffel Tower is Paris, and so on. A work of art is all the richer for its ability to integrate a wide range of information, opening up multiple horizons and referring to different systems.

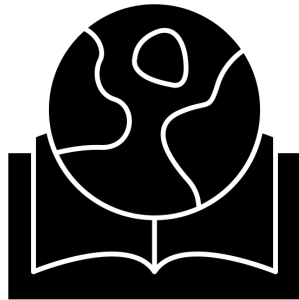

RELIGIOUS CULTURE

What elements of *religious culture* does the work refer to? What do we need to know beforehand to understand the work from a religious point of view? The questions in this section contribute to this search. Each question is not necessarily applicable to the work analyzed.

- Are specific religious facts (rites, ceremonies, gestures such as Islamic prayers or Christian blessings, symbols, crosses, crescents, various objects, etc.) used? To what end?
- Are religious figures shown: the Pope, bishops, priests, nuns, Buddhist monks, gurus, the Dalai Lama, etc.? What attitudes toward these figures are demonstrated?
- What religion is associated with important characters? Do their beliefs - or lack of them - influence their behaviour or explain certain of their actions?
- If a religion is directly evoked, what are the important principles of that religion that we need to know in order to understand them? What are the great moral principles of the characters' religion?
- What are the great myths we need to know to understand the film?

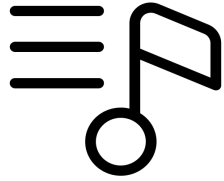

The work can be seen as a "history lesson." We must study the work as a *reflection* of history (a mirror of something that has happened), as a *historian* (an interpreter of facts) and as an *agent* of history (a manifestation of a more or less clear desire to change something).

What elements of *historical culture* does the work refer to? What do we need to know in order to understand the work from a historical point of view? The questions in this section contribute to this research. Each question is not necessarily applicable to the work analyzed, but there are usually several.

HISTORICAL CULTURE

- What events are shown, evoked or symbolized by the work?
- If historical facts are presented, do they correspond to what is generally accepted in history books? Does the work challenge certain historical visions? Does it offer new elements of information?
- What major facts of universal history do we need to know in order to understand this or that element of the work's universe?
- What facts of local history or the history of a particular people do we need to know in order to understand the deeper meaning of the work?
- What facts of local or international current events enable us to grasp a particular reference to the work? Or to understand why the work was made in the way it was?
- In what respects could this work be considered an *agent* of history? What would it like to contribute to changing in its viewers or readers, whether directly (as an activist work) or not? Did it provoke events? Has it had a particular influence on the history of its own or another country?

MUSIC

What is the significance of the musical pieces used in the work?
What new meaning do these pieces acquire through their presence in the work? What do I need to know about a particular composer to better understand the work?

PAINTING

Why is such and such a masterpiece cited directly by its presence on the wall of a room?
Why this style? What does it reveal about the character?
Does a particular trend in painting influence the style of the decor and the general chromatic code of the work?

ARCHITECTURE

What style influences the choice of settings? How does it relate to the story or the characters?

Politics is everything that relates to the organization and direction of the state, and thus to the various forms (systems) of power, authority and government, including events connected with the taking or exercise of power.

What elements of *political culture* does the work refer to? What do we need to know in order to understand the work from a political point of view? The questions in this section contribute to this search. Each question is not necessarily applicable to the work under analysis.

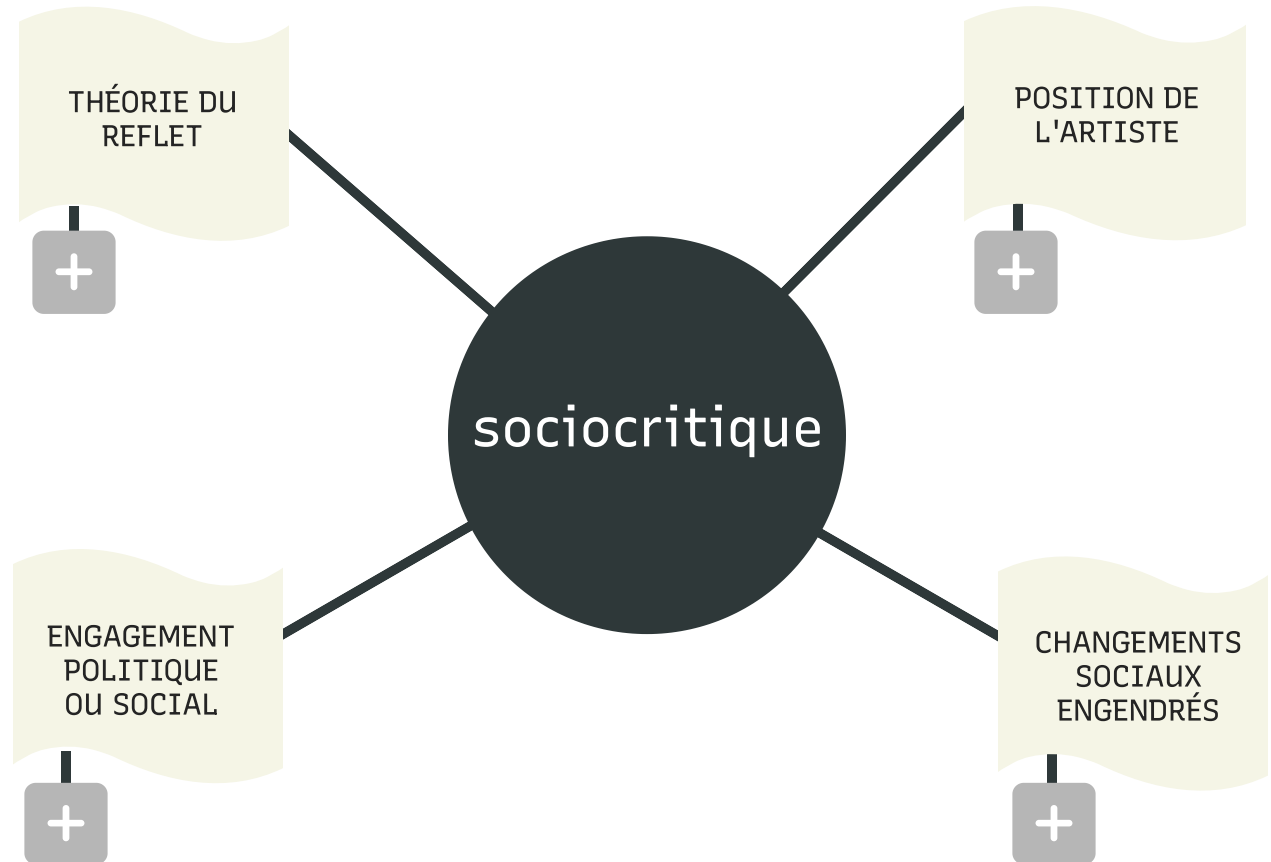
POLITICAL CULTURE

- What are the work's political references? People in power? Flags? National anthems and songs? Symbols? Posters? Heroes shown or evoked? Symbols?
- Does the work show or evoke a specific political event (election, coup d'état, war, Olympic Games, conflicts, speeches, embassies, official visits, etc.)?
- Does the work refer to the world's major political systems (democracy, communism, fascism, etc.)? To parapolitical phenomena such as trade unionism?
- More precisely, which of the world's best-known political systems (parliamentary democracy, monarchy, military junta, etc.) does this film place us in? Does it give a clear idea of the political organization in which the characters live? Does this system influence the course of the action?
- Which political parties are present in the film? Can we guess which party the important characters would vote for?

SOCIOCRITICISM

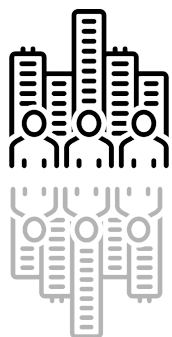
Sociocritical analysis of a cultural work involves examining how it reflects society, or how it criticizes or perpetuates certain social norms, values or structures. The sections on this page present some guiding questions to help you in this process.

Sources :

Lever, Y. (1992). *L'analyse filmique*. Boréal.

Ministère de l'Éducation du Québec. (2000). *Cahier d'accompagnement pour l'étude du film Les Odres de Michel Brault*.

THÉORIE DU REFLET

L'expression *théorie du reflet* désigne l'ensemble des travaux qui reposent sur le postulat suivant : l'œuvre est une plaque sensible qui capte le réel afin de le révéler au lecteur, au spectateur. Plus encore, l'œuvre constitue le portrait d'une société; tout comme un individu se contemple dans un miroir, la société peut se mirer dans l'œuvre, d'où la métaphore du reflet.

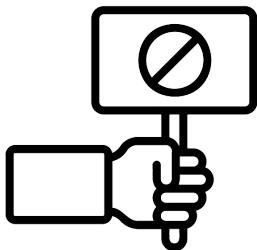
La théorie du reflet constitue une excellente porte d'entrée pour accéder au cœur de ce qui nous préoccupe : les relations entre l'art et la société. *L'œuvre est-elle un miroir fidèle de la société dont elle est issue ou bien en est-elle un reflet brisé, voire biaisé?*

Voici quelques pistes de réflexion pour évaluer le caractère réaliste d'une œuvre culturelle :

- La représentation qu'on donne de la réalité est-elle fidèle aux événements? A-t-on retenu tous les faits pertinents? Les raccourcis sont-ils justifiés?
- L'œuvre rend-elle justice à une certaine vérité historique? N'en exagère-t-elle pas certains aspects? En offre-t-elle une vision biaisée? Ou s'agit-il d'une interprétation libre?
- Fait-on mention de collaborateurs, de spécialistes qui ont contribué à l'écriture du scénario ou du roman? Historiens, témoins, victimes, etc.?
- L'œuvre présente-t-elle des signes distinctifs soulignant son caractère documentaire, voire réaliste? Par exemple, la mention que l'œuvre est tirée d'un fait vécu, un prologue la plaçant dans une perspective historique plus large, insertion de documents d'archives, extraits d'archives sonores ou visuelles, etc.

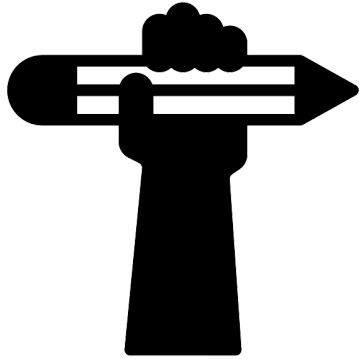

POSITION DE L'ARTISTE DANS LA SOCIÉTÉ

Les productions culturelles sont canalisées par les *prédispositions d'un artiste*, qui est à la fois un citoyen et un créateur. Par conséquent, sa réflexion sociale et sa démarche artistique sont intimement liées. D'abord et avant tout, le créateur est un être social : il fait partie non seulement d'une société, mais aussi d'un groupe social. C'est dire que le créateur ne flotte pas au-dessus des conflits qui touchent sa société, mais qu'il participe aux luttes que mènent entre elles les différentes classes sociales. Par conséquent, ses choix artistiques (choix du sujet, choix formels et stylistiques, prises de position) ne sont pas le seul fait de l'inspiration; des phénomènes sociaux pèsent sur eux, les déterminent.

- Quelle est l'intention principale de l'artiste en termes de sensibilisation, de changement social ou de provocation?
- Comment la position sociale de l'artiste a-t-elle pu influencer son interprétation de la société?
- Comment les expériences personnelles de l'artiste ont-elles pu influencer son engagement social à travers son œuvre?
- Y a-t-il des tendances ou des mouvements artistiques plus larges dont l'artiste fait partie, et comment cela se manifeste-t-il dans son œuvre?
- Y a-t-il des éléments autobiographiques ou des références personnelles qui contribuent à la compréhension de son message social?
- Comment l'engagement social de l'artiste évolue-t-il à travers différentes phases de sa carrière ou de sa vie?
- En quoi la réception actuelle de l'œuvre par la société peut-elle influencer notre compréhension de l'engagement social de l'artiste?
- En quoi l'héritage de l'artiste, en tant que figure sociale et artistique, continue-t-il d'influencer les générations suivantes?

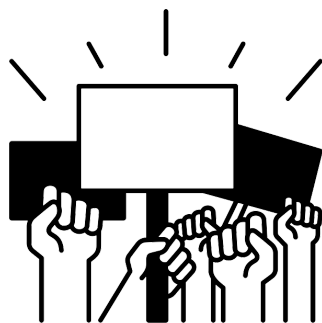
ENGAGEMENT POLITIQUE OU SOCIAL D'UNE OEUVRE

Une œuvre culturelle peut être vue comme une prise de position dans un débat de société, suscitant à son tour des prises de position.

Voici ces questions qui pourront vous guider pour évaluer le degré d'engagement politique ou social d'une œuvre culturelle :

- L'œuvre favorise-t-elle ou attaque-t-elle (implicitement ou explicitement) un type de société en particulier?
- Cette œuvre traite-t-elle d'un phénomène politique? Si oui, pourrait-elle être exploitée politiquement par un groupe ou par l'État?
- Quel est le niveau d'intériorité et de conscience des personnages? Sont-ils lucides et conséquents avec eux-mêmes?
- L'œuvre donne-t-elle la parole à différentes voix ou perspectives?
- En quoi les thèmes abordés dans l'œuvre peuvent-ils être liés aux enjeux contemporains?
- En quoi l'œuvre peut-elle contribuer à sensibiliser le public à des problèmes sociaux ou politiques spécifiques?
- L'œuvre aborde-t-elle les questions de diversité et d'inclusion?
- L'œuvre encourage-t-elle la réflexion critique sur ces questions?
- L'œuvre utilise-t-elle l'ironie ou le sarcasme pour critiquer des éléments politiques ou sociaux?
- L'œuvre propose-t-elle des mises en garde quant à des développements politiques ou sociaux futurs?

CHANGEMENTS SOCIAUX ENGENDRÉS

L'art a son rôle à jouer dans l'aventure sociale. Une œuvre culturelle peut parfois provoquer un débat de société, suscitant des prises de position. Les questions suivantes servent de point de départ pour évaluer les impacts d'une l'œuvre sur la société.

- Quels sont les changements observables dans les attitudes ou comportements du public suite à la diffusion ou à l'exposition de l'œuvre culturelle?
- Y a-t-il des initiatives sociales, politiques ou communautaires directement inspirées par l'œuvre?
- Des organisations ou des groupes sociaux ont-ils utilisé l'œuvre comme moyen de sensibilisation ou de plaidoyer pour des causes spécifiques?
- Existe-t-il des données statistiques ou des études qui démontrent un impact mesurable de l'œuvre sur des indicateurs sociaux tels que la tolérance, l'inclusion, ou la participation civique?
- Comment les discussions en ligne ou dans les médias traditionnels ont-elles évolué en réaction à l'œuvre, et cela a-t-il eu des répercussions dans la sphère publique?
- Y a-t-il eu des controverses ou des débats publics déclenchés par l'œuvre qui ont abouti à des changements concrets dans la société?
- Existe-t-il des programmes éducatifs, des ateliers, ou des événements organisés en réponse à l'œuvre, visant à approfondir la compréhension des enjeux sociaux qu'elle aborde?
- De quelle manière les décideurs politiques ou les leaders d'opinion ont-ils réagi à l'œuvre, et cela a-t-il influencé des politiques publiques ou des initiatives?

