

APPROCHE SOCIOLOGIQUE

L'ANALYSE SOCIOLOGIQUE D'UNE ŒUVRE CULTURELLE IMPLIQUE L'ÉTUDE DE L'ŒUVRE À TRAVERS UNE LENTILLE SOCIOLOGIQUE : ON EXAMINE LA FAÇON DONT L'ŒUVRE INTERAGIT AVEC LA SOCIÉTÉ DANS LAQUELLE ELLE A ÉTÉ PRODUITE.

QUELQUES ASPECTS CLÉS DE L'ANALYSE SOCIOLOGIQUE

Pour faire une analyse de type sociologique, il importe avant tout de repérer les signes sociaux et de mettre en lumière la façon dont ils sont représentés dans l'œuvre. Voici quelques aspects à considérer : contexte historique et social; influences sociales; représentation des groupes sociaux; idéologies sociales; changement sociaux; relations de pouvoir; etc.

QUESTIONS GUIDES EN VRAC*

Voici, en vrac, des questions qui sauront vous guider afin de bâtir votre propre grille d'analyse sociologique. Il s'agit de cibler ou de formuler les questions qui s'appliquent le mieux à l'analyse de l'œuvre que vous avez choisie, ainsi qu'au support ciblé (cinéma, littérature, arts visuels, théâtre). En somme, il suffit d'identifier ou de formuler les questions auxquelles l'œuvre répondra de façon plus évidente.

- Quelles influences sociales, telles que les mouvements politiques ou culturels, peuvent être identifiées dans l'œuvre?
- Comment les changements sociaux de l'époque se reflètent-ils dans l'œuvre?
- Quelles idéologies ou valeurs sociales sont véhiculées par l'œuvre ?
- Comment le langage utilisé dans l'œuvre reflète-t-il les normes sociales de l'époque ?
- Dans quel genre de société et de milieu (milieu urbain, mondain, rural, etc.) sommes-nous situés?
- De quelle culture spécifique (culture asiatique, québécoise, américaine, etc.) est-il question pour les personnages importants? Quels sont les principaux signes de cette culture (langue, coutumes, conventions sociales, religions, costumes, etc.)?
- Quels types de groupes sociaux (classe supérieure, moyenne, jeunes, âge d'or, etc.) voyons-nous? Quels sont les rapports entre eux?
- Quelles sortes d'individus voyons-nous? Quels sont leurs rapports avec leur groupe d'appartenance (conformisme, révolte, marginalité...)? Sont-ils sociables? Asociaux? Antisociaux?
- Les personnages sont-ils isolés de leur contexte social pour ce qui touche l'essentiel de leur vie?
- Quel est le rapport de l'œuvre avec la réalité?
 - Le sujet ou l'histoire sont-ils tout à fait inventés, fictifs?
 - Le sujet ou l'histoire puise-t-il d'une manière ou d'une autre dans la réalité? S'appuie-t-il sur un fait divers réel? Sur un événement historique important? Sur un destin exemplaire?
 - La société représentée dans l'œuvre correspond-elle à celle dans laquelle nous vivons tous les jours ou bien est-elle utopique, genre beau rêve en couleurs dans lequel il serait peut-être intéressant de vivre, mais qu'on ne verra jamais? Me projette-t-elle dans des situations exceptionnelles que je n'ai jamais vécues et ne vivrai jamais, ou bien me renvoie-t-elle à des réalités de mon quotidien?
 - Est-ce que cette œuvre m'aide à comprendre l'homme d'ici et d'aujourd'hui, avec ses problèmes et ses joies possibles, ou bien me présente-t-elle des héros éphémères qui n'ont, en fait, rien à me dire?

* Toujours se référer aux instructions de votre enseignant ou de votre enseignante avant de construire votre grille d'analyse.

RÉFÉRENCES

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

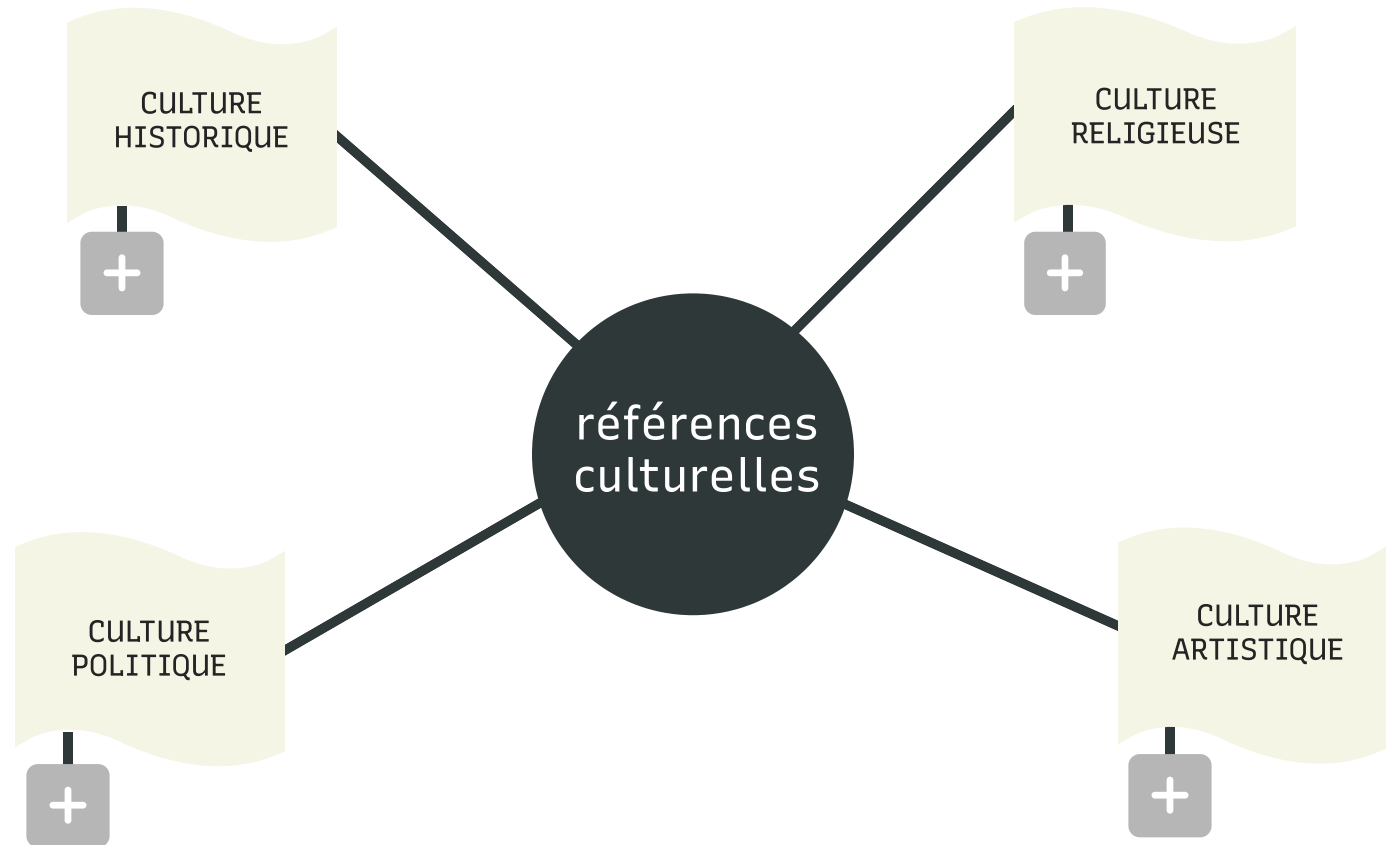
Lever, Y. (1992). *L'analyse filmique*. Boréal.

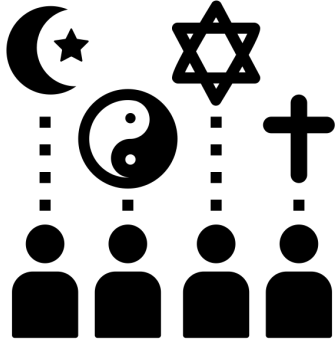
Ministère de l'Éducation du Québec. (2000). *Cahier d'accompagnement pour l'étude du film Les Ombres de Michel Brault*.

RÉFÉRENCES CULTURELLES

Toute oeuvre fait appel à un ensemble de codes, à commencer par la langue de ses auteurs et celle de ses spectateurs ou lecteurs, pour être perçue et comprise. Elle utilise des signes et des symboles, certains bien connus, d'autres moins, pour faciliter la communication : nous voyons la statue de la Liberté et nous pensons à New-York; la tour Eiffel, c'est Paris, etc.

Une oeuvre est d'autant plus riche qu'elle sait intégrer un grand nombre d'informations qui ouvrent vers des horizons multiples, qui renvoient à différents systèmes.

CULTURE RELIGIEUSE

À quels éléments de [culture religieuse](#) se réfère l'oeuvre? Qu'est-il bon de préalablement connaître pour bien comprendre l'oeuvre d'un point de vue religieux? C'est à cette recherche que contribuent les questions de cette section. Chaque question n'est pas nécessairement applicable à l'oeuvre analysée.

- Est-ce que des faits religieux précis (rites, cérémonies, gestuelle comme les prières islamiques ou les bénédictions chrétiennes, symboles, croix, croissant, objets divers...) sont utilisés? Dans quel but?
- Des personnages religieux sont-ils montrés : le pape, des évêques, des prêtres, des religieuses, des moines bouddhistes, des gurus, le Dalai-Lama, etc.? Quelle attitude a-t-on envers eux dans l'oeuvre?
- Quelle religion donne-t-on aux personnages importants? Leurs croyances - ou leur incroyance - influent-elles sur leurs comportements? Leur foi - ou leur absence de foi - explique-t-elle certains gestes posés?
- Si une religion est directement évoquée, quels sont les principes importants de cette religion que nous devons connaître pour les comprendre? Quels sont les grands principes moraux de la religion des personnages?
- Quels sont les grands mythes dont la connaissance est nécessaire pour bien comprendre le film?

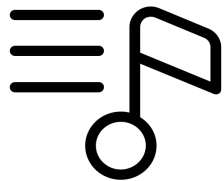

On peut considérer ici l'oeuvre comme un «cours d'histoire». On doit étudier l'oeuvre à la fois comme un *reflet* de l'histoire (un miroir de quelque chose qui s'est passé), un *historien* (une interprétation des faits) et un *agent* de l'histoire (une manifestation d'un désir plus ou moinschalir de changer quelque chose).

À quels éléments de *culture historique* se réfère l'oeuvre? Qu'est-il bon de préalablement connaître pour bien comprendre l'oeuvre d'un point de vue historique? C'est à cette recherche que contribuent les questions de cette section. Chaque question n'est pas nécessairement applicable à l'oeuvre analysée, mais on en retrouve généralement plusieurs.

CULTURE HISTORIQUE

- Quels événement sont montrés, évoqués ou symbolisés par l'oeuvre?
- S'il y a présentation de faits historiques, correspondent-ils à ce qui est généralement admis dans les livres d'histoire? L'oeuvre conteste-t-elle certaines visions historiques? Apporte-t-elle des renseignements nouveaux?
- Quels grands faits de l'histoire universelle avons-nous besoin de connaître pour comprendre tel ou tel élément de l'univers de l'oeuvre?
- Quels faits de l'histoire locale ou de tel peuple particulier devons-nous connaître pour comprendre le sens profond de l'oeuvre?
- Quels faits de l'actualité locale ou internationale nous permettent de saisir telle référence à l'oeuvre? Ou bien de comprendre pourquoi l'oeuvre a été faite de cette façon?
- Sous quels aspects cette oeuvre pourrait-elle être considérée comme un *agent* de l'histoire? Qu'est-ce que, en l'avouant directement (l'oeuvre militante) ou non, elle aimerait contribuer à changer chez les spectateurs ou les lecteurs? A-t-elle provoqué des événements? A-t-elle eu une influence particulière dans l'histoire de son pays d'origine ou dans un autre pays?

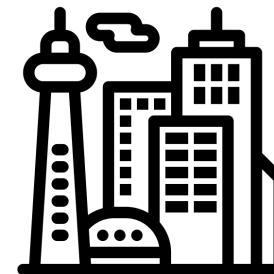
MUSIQUE

Quelle est la signification des pièces musicales utilisées dans l'oeuvre? Quel sens nouveau ces pièces acquièrent-elles par leur présence dans l'oeuvre? Qu'est-ce qu'il faut savoir de tel compositeur pour mieux comprendre l'oeuvre?

PEINTURE

Pourquoi telle toile de maître citée directement par sa présence sur le mur d'une pièce? Pourquoi ce style? Que révèle-t-il du personnage? Un courant de la peinture influence-t-il le style des décors et le code chromatique général de l'oeuvre?

ARCHITECTURE

Quel style influence le choix des décors? Comment cela établit-il un lien avec l'histoire ou les personnages?

La politique, c'est tout ce qui est relatif à l'organisation et à la direction de l'État, donc aux diverses formes (systèmes) de pouvoir, d'autorité, de gouvernement, y compris les événements liés à la prise ou à l'exercice du pouvoir.

À quels éléments de **culture politique** se réfère l'oeuvre? Qu'est-il bon de préalablement connaître pour bien comprendre l'oeuvre d'un point de vue politique? C'est à cette recherche que contribuent les questions de cette section. Chaque question n'est pas nécessairement applicable à l'oeuvre analysée.

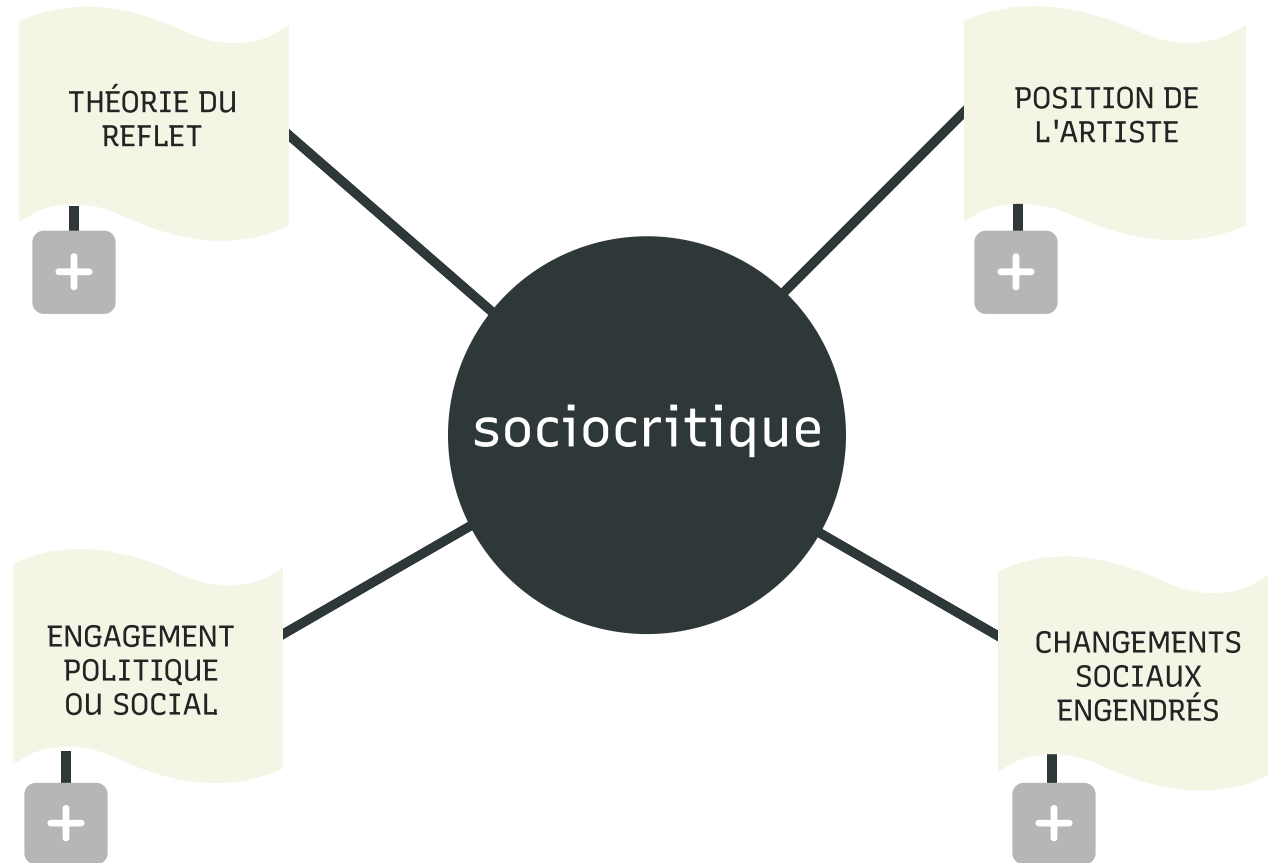
CULTURE POLITIQUE

- Quelles sont les références politiques de l'oeuvre? Personnages au pouvoir? Drapeaux? Hymnes nationaux et chansons? Sigles? Affiches? Héros montrés ou évoqués? Symboles?
- L'oeuvre montre-t-elle ou évoque-t-elle un fait politique précis (élection, coup d'État, guerre, Jeux olympiques, conflits, discours, ambassades, visite officielle, etc.)?
- L'oeuvre fait-elle référence aux grands systèmes politiques mondiaux (la démocratie, le communisme, le fascisme...)? À des phénomènes parapolitiques comme le syndicalisme?
- Plus précisément, dans quel système politique, parmi les plus connus (démocratie parlementaire, monarchie, junte militaire, etc), sommes-nous avec ce film? Donne-t-il une idée claire de l'organisation politique dans laquelle vivent les personnages? Ce système influe-t-il sur le cours de l'action?
- Quels sont les partis politiques en présence dans l'oeuvre? Pouvons-nous deviner pour quel parti les personnages importants voteraient?

SOCIOCRITIQUE

L'analyse sociocritique d'une œuvre culturelle implique d'examiner la façon dont celle-ci reflète la société, ou comment elle critique ou perpétue certaines normes, valeurs ou structures sociales.

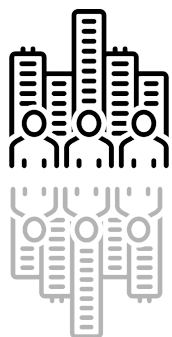
Les sections de cette page présentent des questions guide qui pourront vous aider dans cette démarche.

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.

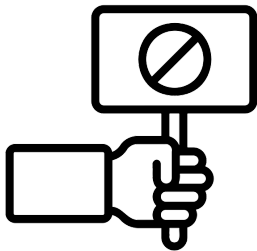
La théorie du reflet constitue une excellente porte d'entrée pour accéder au cœur de ce qui nous préoccupe : les relations entre l'art et la société. *L'œuvre est-elle un miroir fidèle de la société dont elle est issue ou bien en est-elle un reflet brisé, voire biaisé?*

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.

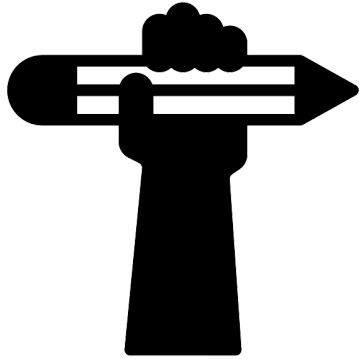

POSITION DE L'ARTISTE DANS LA SOCIÉTÉ

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?

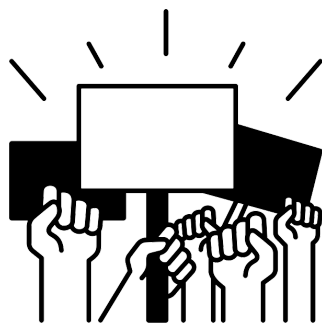
ENGAGEMENT POLITIQUE OU SOCIAL D'UNE OEUVRE

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?

