

ANALYSE

CONTEXTUELLE D'UNE OEUVRE

RELIER ART ET SOCIÉTÉ, C'EST TENIR POUR ACQUIS QU'UNE PRODUCTION CULTURELLE N'EST PAS INDIFFÉRENTE AUX CONTEXTES SOCIAL, HISTORIQUE ET CULTUREL DESQUELS ELLE ÉMERGE.

CONTEXTE DE CRÉATION

Le contexte de création d'une œuvre se réfère aux contextes social, économique, politique, culturel et historique dans lesquels l'œuvre a été réalisée. En littérature, par exemple, cela peut renvoyer au contexte social de la période à laquelle a vécu l'auteur. En cinéma, cela peut autant référer aux contextes de préproduction, de production et de post-production qu'aux contextes culturel et politique du pays où le film a été réalisé (par exemple, en Iran dans un contexte restrictif de censure culturelle).

COURANT

Un courant artistique (ou littéraire) est un mouvement (dans le sens de «mode» ou de «tendance») dans lequel s'inscrit une œuvre. Le courant se situe dans une période donnée et les œuvres qu'on y retrouve présentent des caractéristiques communes. Les termes courants et mouvements sont souvent employés indistinctement. On peut aussi parfois appeler un courant une « esthétique » ou une « école ».

Par exemple, le **surréalisme** est un courant qui s'est manifesté, dans la première moitié du XXe siècle, autant dans les arts visuels, dans la littérature qu'au théâtre et au cinéma

GENRE

Un genre est une catégorie ou une classification dans laquelle on peut regrouper des oeuvres artistiques partageant des caractéristiques similaires. Ces classifications sont souvent définies en fonction de conventions esthétiques, de thèmes récurrents ou de caractéristiques formelles. Alors qu'un courant artistique est contextuel et temporaire, un genre artistique est permanent et transversal. Les genres artistiques varient d'une discipline à l'autre.

Exemples de genres, par discipline

Arts visuels Portrait, paysage, nature morte, etc. **Théâtre** Comédie, drame, tragédie grecque, etc.

Littérature Roman, poésie, essai, bd, etc.

Cinéma Fantastique, comédie, science-fiction, drame, etc.

QUESTIONS GUIDE

EN VRAC*

Voici, en vrac, des questions qui sauront vous guider dans votre démarche d'analyse contextuelle d'une oeuvre culturelle. Il est à noter que ce type d'analyse nécessite une recherche documentaire (consulter les gabarits de recherche disponibles en bas de document).

- Quels liens peut-on établir entre l'œuvre et son contexte de création?
  - Dans quels contextes social, historique et économique l'œuvre a-t-elle été créée?
  - De quelles façons les événements historiques ou les mouvements sociaux au cours desquels l'œuvre a été créée ont-ils influencé la création?
- Peut-on relier cette œuvre à un courant, à une esthétique, à une école de pensée, à un genre?
  - S'agit-il d'un mélange de deux ou de plusieurs catégories?
  - S'agit-il d'une œuvre qui simule, imite ou emprunte des codes d'une catégorie tout en procédant d'une autre?
  - L'œuvre respecte-t-elle en tous points les conventions et stéréotypes de la catégorie à laquelle elle est associée?
  - Cette œuvre ressemble-t-elle à d'autres œuvres de la même période ou d'une période différente? Si oui, quelles en sont les similitudes?
- Quels liens peut-on établir entre l'œuvre et la vie ou les idées de son créateur?
  - Quelles étaient les intentions du créateur, quel message souhaitait-il transmettre à travers l'œuvre?
  - Quelle est la source d'inspiration de l'œuvre?
  - Quelles sont les réalisations antérieures du créateur?
  - Est-il associé à un genre particulier, à des sujets, des thèmes, à des stéréotypes?
  - Est-il un nouveau venu ou un artiste célèbre?
  - Est-il reconnu comme un auteur, un honnête exécutant ou un tâcheron?
  - Exerce-t-il d'autres activités qui touchent à d'autres domaines culturels que celui concerné par l'œuvre étudiée?

* 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.

GUIDE

Approche contextuelle
(réception)

Étudier la réception d'une œuvre, c'est étudier la succession des points de vue critiques qui ont été posés sur elle. Le modèle de la réception se concentre sur la manière dont les œuvres culturelles, telles que les livres, les films, les toiles, les pièces de théâtre, etc., sont perçues, interprétées et accueillies par le public.

Contrairement à d'autres modèles qui mettent l'accent sur l'intention de l'auteur ou sur les caractéristiques intrinsèques de l'œuvre, le modèle de la réception se penche sur sa réception critique ainsi que sur le rôle actif du spectateur ou du lecteur dans la construction du sens de l'œuvre.

Le modèle de la réception reconnaît qu'une même œuvre peut avoir plusieurs significations selon les individus et les groupes qui la réceptionnent. Les diverses interprétations ne sont pas considérées comme incorrectes, mais plutôt comme des manifestations de la richesse et de la complexité de la culture.

LA RÉCEPTION MÉDIATIQUE DE L'ŒUVRE

Quels échos dans la presse, sur les sites web, à la télévision ou sur les ondes radio ont façonné la perception de l'œuvre? L'analyse de la réception médiatique d'une œuvre culturelle soulève des questions clés pour comprendre son impact populaire. Voici quelques questions guides qui sauront vous guider dans votre recherche :

- Quels médias ont accordé le plus d'attention à l'œuvre (presse écrite, sites web, émissions de télévision, radio, podcasts, etc.)?
- Y a-t-il eu des articles ou des critiques particulièrement influents ou controversés?
- Quels critiques cinéma, littéraires, de théâtre, etc., ont partagé leurs opinions sur l'œuvre? Y a-t-il eu des divergences notables d'opinions parmi les critiques professionnels?
- Quelles ont été les critiques majeures de l'œuvre par les médias? Quels éléments ont été particulièrement appréciés ou critiqués?
- Y a-t-il eu des éloges particuliers pour certains aspects de l'œuvre, comme la performance des acteurs, la réalisation, le scénario, etc.?
- L'équipe de l'œuvre a-t-elle participé à des interviews ou des promotions dans les médias?
- L'œuvre a-t-elle été comparée à d'autres travaux artistiques? Si oui, lesquels?
- Y a-t-il eu des débats ou des discussions sur la signification profonde de l'œuvre?

LA RÉCEPTION PAR LES PAIRS D'UNE ŒUVRE

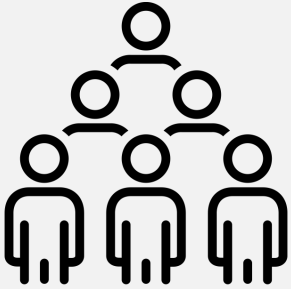
Les réactions des pairs artistiques (créateurs et spécialistes du domaine), qu'ils s'expriment dans des interviews ou des conférences académiques, enrichissent notre compréhension de l'influence d'une œuvre culturelle. Les distinctions et nominations auxquelles elle a pu prétendre offrent également un éclairage. Les analyses académiques des théoriciens complètent le tableau, éclairant l'empreinte durable de l'œuvre dans son domaine respectif.

- L'œuvre a-t-elle été reconnue par des prix ou des nominations? Lesquels?
- Quelles ont été les réactions d'autres artistes, réalisateurs, romanciers, acteurs, metteurs en scène, etc., envers l'œuvre?
- Y a-t-il eu des commentaires notables de la part de figures importantes de l'industrie culturelle?
- Comment les créateurs de l'œuvre ont-ils réagi aux commentaires et analyses des spécialistes?
- Y a-t-il eu des analyses ou des publications académiques traitant de cette œuvre? Quels éléments ont été soulignés comme distinctifs ou innovants?
- Les créateurs ont-ils participé à des discussions ou à des conférences académiques pour discuter de leur travail?

GUIDE

Approche contextuelle
(réception)

LA RÉCEPTION PUBLIQUE D'UNE ŒUVRE

La réception publique d'une œuvre culturelle s'inscrit dans une dynamique complexe. Les réactions émotionnelles du public, exprimées à travers les réseaux sociaux, forums en ligne et commentaires, dessinent un premier contour. Les divergences entre les opinions des critiques et du public, ainsi que la réception à l'étranger par rapport aux audiences nationales, ajoutent des nuances. Voici quelques questions qui pourront vous guider dans votre recherche :

- Comment l'œuvre a-t-elle performé au box-office et sur les plateformes de streaming?
- Comment le public a-t-il réagi à l'œuvre? (Réseaux sociaux, forums, commentaires en ligne).
- Des hashtags spécifiques ont-ils émergé en lien avec l'œuvre?
- Y a-t-il eu des divergences entre l'opinion des critiques et celle du public?
- Comment l'œuvre a-t-elle été reçue à l'étranger, le cas échéant? Y a-t-il des différences notables dans la réception entre les audiences nationales et internationales?
- Y a-t-il eu des attentes particulières en termes de succès commercial, et l'œuvre a-t-elle répondu à ces attentes?
- Quels aspects de l'œuvre ont été les plus appréciés ou critiqués par le public?
- Le public a-t-il exprimé son engagement en créant du contenu (fan art, vidéos, analyses) inspiré par l'œuvre?
- Comment l'œuvre a-t-elle été reçue par différentes générations? Y a-t-il des différences notables dans la manière dont les jeunes et les plus âgés ont perçu l'œuvre?
- Comment la perception de l'œuvre a-t-elle évolué au fil du temps depuis sa sortie?
- L'œuvre a-t-elle eu un impact sur le comportement d'achat ou de consommation des spectateurs (achat de produits dérivés, visites de lieux liés à l'œuvre, etc.)?