

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 éthérés 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*.

GUIDE

Approche sociologique
(Références culturelles)

Toute œuvre 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 œuvre est d'autant plus riche qu'elle sait intégrer un grand nombre d'informations qui renvoient à différentes cultures.

CULTURE POLITIQUE

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 l'exercice du pouvoir. À quels éléments de culture politique se réfère l'œuvre? Qu'est-il bon de préalablement connaître pour bien comprendre l'œuvre d'un point de vue politique? C'est à cette recherche que contribuent les questions de cette section.

- Quelles sont les références politiques de l'œuvre : personnages au pouvoir? Drapeaux? Hymnes nationaux et chansons? Sigles? Affiches? Héros montrés ou évoqués?
- L'œuvre évoque-t-elle un fait politique précis (élection, coup d'État, guerre, conflits, discours, ambassades, visite officielle, etc.)?
- L'œuvre 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 cette œuvre? Donne-t-elle 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'œuvre? Pouvons-nous deviner pour quel parti les personnages importants voteraient?

CULTURE HISTORIQUE

On peut considérer ici l'œuvre comme un «cours d'histoire». On doit étudier l'œuvre 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). C'est à cette recherche que contribuent les questions de cette section.

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

GUIDE

Approche sociologique
(références culturelles)

CULTURE RELIGIEUSE

À quels éléments de culture religieuse se réfère l'œuvre? Qu'est-il bon de préalablement connaître pour bien comprendre l'œuvre d'un point de vue religieux? C'est à cette recherche que contribuent les questions de cette section.

- Est-ce que des faits religieux précis (rites, cérémonies, gestuelle comme les prières islamiques ou les bénédictions chrétiennes, symboles, 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'œuvre?
- 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?

CULTURE ARTISTIQUE

MUSIQUE

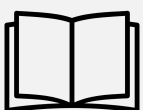

Quelle est la signification des pièces musicales utilisées dans l'œuvre? Qu'est-ce qu'il faut savoir de tel compositeur pour mieux comprendre l'œuvre? Comment la musique transforme-t-elle l'expérience de l'œuvre : simplification narrative? Universalisation du propos? Quels parallèles peut-on faire entre : les personnages de l'œuvre et la pièce musicale? La chanson raconte-t-elle une version condensée ou subjective de l'œuvre? Où se situe la référence : dans les paroles? Dans le titre de la chanson ou de l'album? Dans l'imagerie (clip, pochette, affiche)? Est-elle ponctuelle ou structurante dans l'ensemble de l'œuvre?

Quelle œuvre filmique est évoquée? Pourquoi cette œuvre filmique est-elle intégrée? Sert-elle à : caractériser un personnage (goûts, identité culturelle)? Faire avancer le récit? Que provoque cette présence chez le spectateur : humour? Nostalgie? Reconnaissance? Est-ce que cela suppose une culture cinématographique préalable? Quels liens peut-on établir entre l'œuvre principale et l'œuvre filmique citée : y a-t-il : hommage? Parodie? Détournement? Critique? Mémoire collective?

ROMANS

Pourquoi ce roman en particulier? Que représente-t-il dans l'imaginaire collectif : symbole d'une époque ou d'un courant? Que produit la référence : émotion amplifiée? Impression de profondeur ou de complexité? La compréhension dépend-elle de la connaissance du roman? Pourquoi mobiliser ce roman : enrichir le propos (amour, révolte, marginalité, etc.)? Créer une métaphore? Créer une connivence culturelle? Détourner ou critiquer le texte original?

ARTS VISUELS

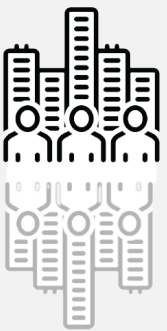
Pourquoi telle toile de maître citée dans l'œuvre? Que révèle-t-elle du personnage? Un courant de la peinture influence-t-il le style des décors et le code chromatique général de l'œuvre? À quoi sert cette référence : caractériser un personnage (goût artistique, statut social)? Créer une atmosphère? Symboliser une idée ou un état psychologique? Structurer une scène ou un moment clé? Que produit la référence : effet de reconnaissance? Distance critique? La compréhension dépend-elle de la culture artistique du public?

GUIDE

Approche sociologique
(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 valeurs ou structures sociales. Les différentes sections de ce guide présentent des questions qui pourront vous guider dans cette démarche.

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

- La représentation que l'œuvre donne de la réalité est-elle fidèle aux événements? A-t-on retenu tous les faits pertinents?
- 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? S'agit-il d'une interprétation libre?
- Fait-on mention de collaborateurs spécialisés 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 réaliste, voire documentaire? Par exemple, la mention que l'œuvre est tirée d'un fait vécu, un prologue la plaçant dans une perspective historique plus large, insertion d'extraits d'archives sonores ou visuelles, etc.

ENGAGEMENT POLITIQUE OU SOCIAL D'UNE OEUVRE

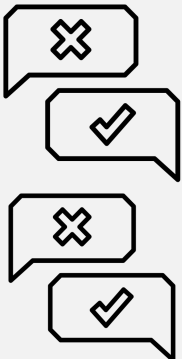
Une œuvre culturelle peut être vue comme une prise de position dans un débat de société, suscitant à son tour des prises de position. Voici des questions qui pourront vous guider pour évaluer le degré d'engagement politique ou social d'une œuvre culturelle :

- L'œuvre favorise-t-elle ou attaque-t-elle 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 de conscience des personnages? Sont-ils lucides et conséquents avec eux-mêmes?
- En quoi l'œuvre peut-elle contribuer à sensibiliser le public à des problèmes sociaux ou politiques spécifiques?
- 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?

GUIDE

Approche sociologique
(sociocritique)

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. 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, prise de position) ne sont pas le seul fait de l'inspiration; des phénomènes sociaux pèsent sur eux, les déterminent.

- 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? Si oui, comment cela se manifeste-t-il dans son œuvre?
- Y a-t-il des éléments autobiographiques liés à l'artiste 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?

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 qu'une œuvre culturelle peut avoir sur la société :

- Quels sont les changements observables dans les 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 plaider pour des causes spécifiques?
- Comment les discussions en ligne ou dans les médias traditionnels ont-elles évolué en réaction à l'œuvre? 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?
- De quelle manière les décideurs politiques ont-ils réagi à l'œuvre? Cela a-t-il influencé des politiques publiques ou des initiatives?

