

CM Médias audiovisuels L1

Le Western

Plan du cours

1. Le ancrage socio-historique du western
2. Les thèmes récurrents
3. L'évolution dans la représentation de l'ennemi héréditaire indien
4. Typologies de westerns et auteurs :
 - western classique (1895-1959)
 - western spaghetti (1960-1970)
 - western crépusculaire (depuis 1970)

Bibliographie indicative

• Michel Cieutat : ***Les Grands Thèmes du cinéma américain***, tome 1 : Le Rêve et le Cauchemar

Les Grands Thèmes du cinéma américain, tome II : Ambivalences et croyances Editions du CERF, 1988 et 1991

“ **Géographies du western**, Mauduy J., Henriët G. , Nathan , coll. Nathan Université, 1989 .

“Le western, Collectif , Corlet-Télérama , revue Cinémaction n° 86 , 1998 .

“Le western, Leutrat Jean-Louis, Armand Colin , coll. Uprisme , 1973 .

“Le western ou le cinéma américain par excellence , Rieupeyrou J.-L., Bazin A. , Cerf, 1953 .

“**Western : que reste-t-il de nos amours**, Camy Gérard (dir) , Corlet-Télérama , revue Cinémaction , 1998

1. L'ancrage socio-historique du western : Le rêve américain

- “ L'Amérique de Thomas Jefferson (18os)
- “ L'homme n'est pas fondamentalement mauvais (Rousseau)
- “ L'égalité des chances (préambule de la Déclaration d'indépendance de 1776)
- “ La liberté d'entreprendre et liberté d'opinion
- “ La démocratie
- “ L'individualisme

II. Les thèmes récurrents

“ A) **L'organisation sociale :**

- le respect de la communauté
- l'entraide
- l'hospitalité
- l'immigration

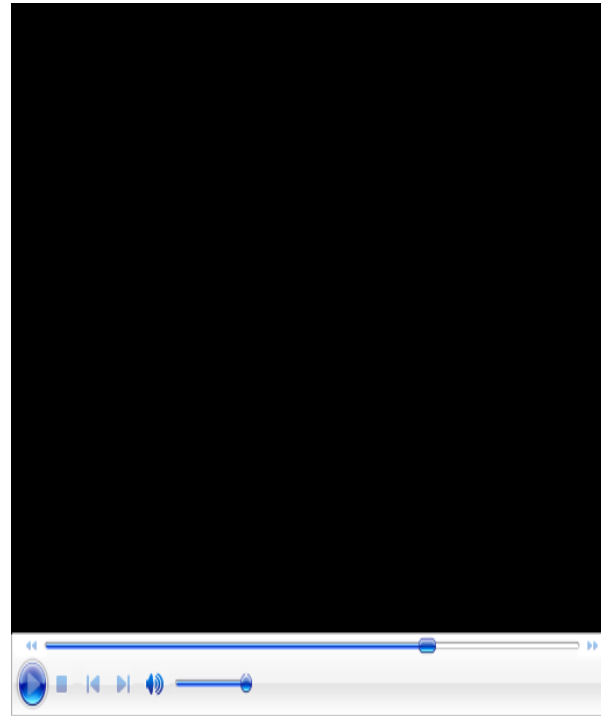
“ B) **La sacralisation de la famille**

- Le foyer lieu de résolution des problèmes
- Le père
- la mère protectrice et pacifiste

“ C) respect fondamental de **La liberté d'entreprendre** et de circuler

- saisir les opportunités (terrains, mines, champs)
- l'esprit d'entreprise
- travail et courage (rejet de la paresse)
- optimisme

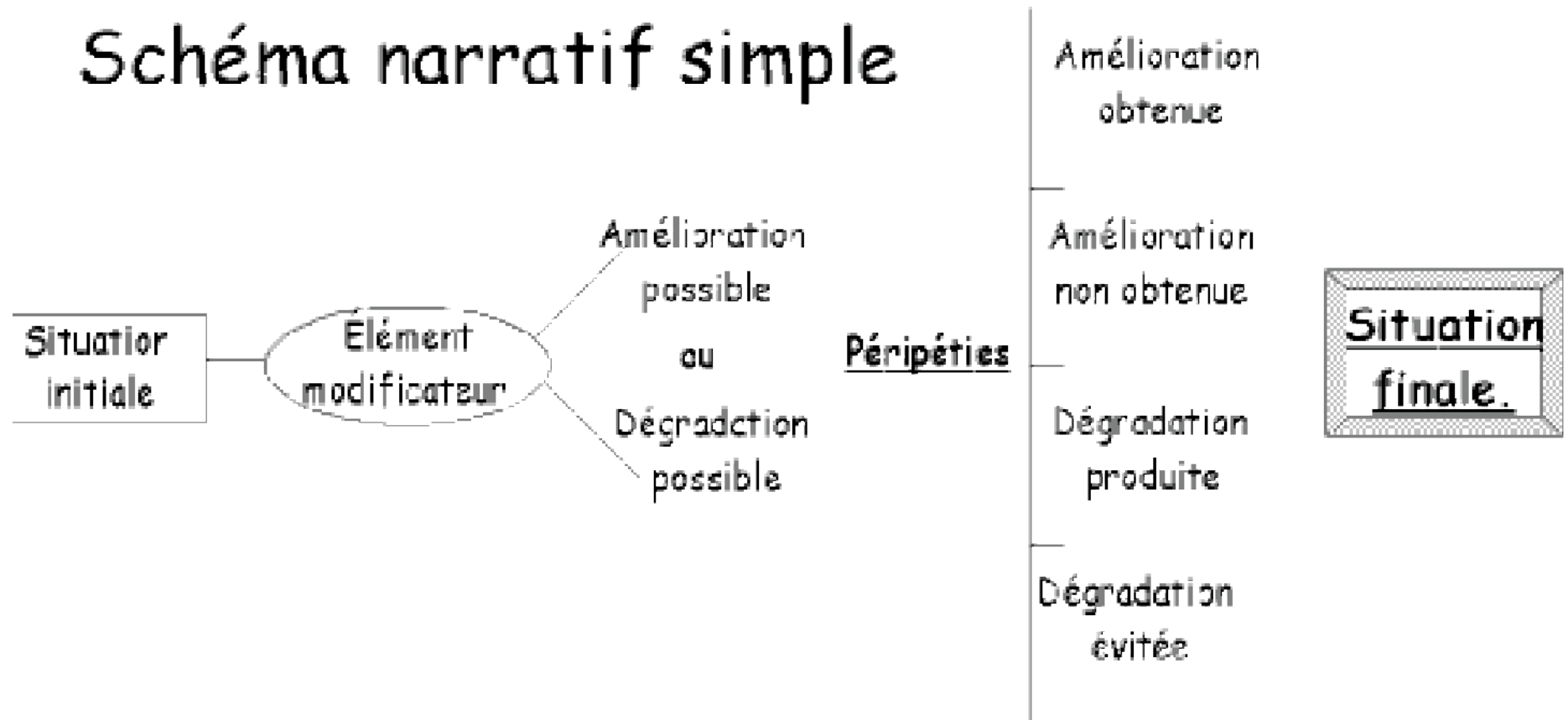
- le non-respect de la liberté d'entreprendre et de circuler = déclencheur narratif

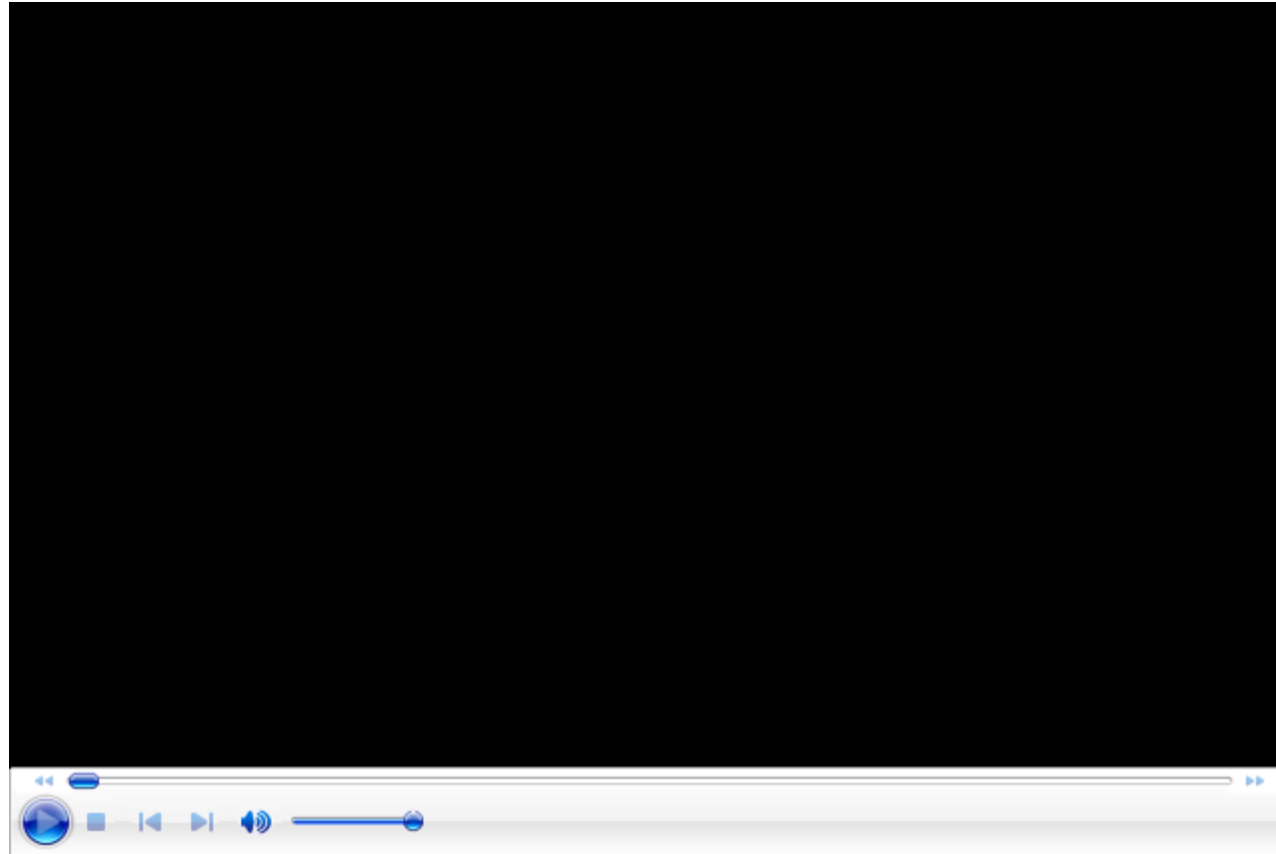
Billy the Kid (Leon Kliomovsky, 1962)

Schéma narratif simple

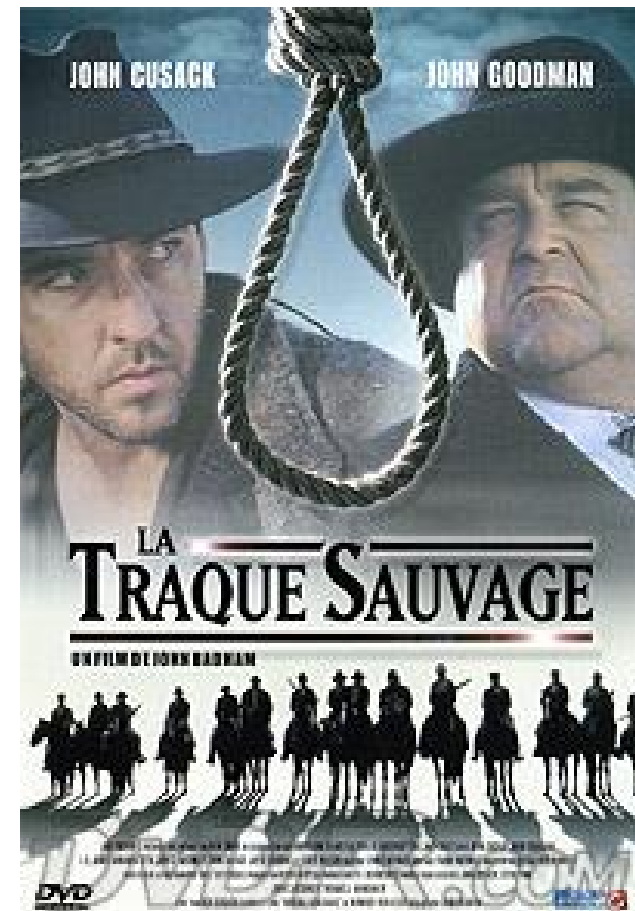

un **déclencheur narratif** : le non-respect de la liberté
d'entreprendre et de circuler

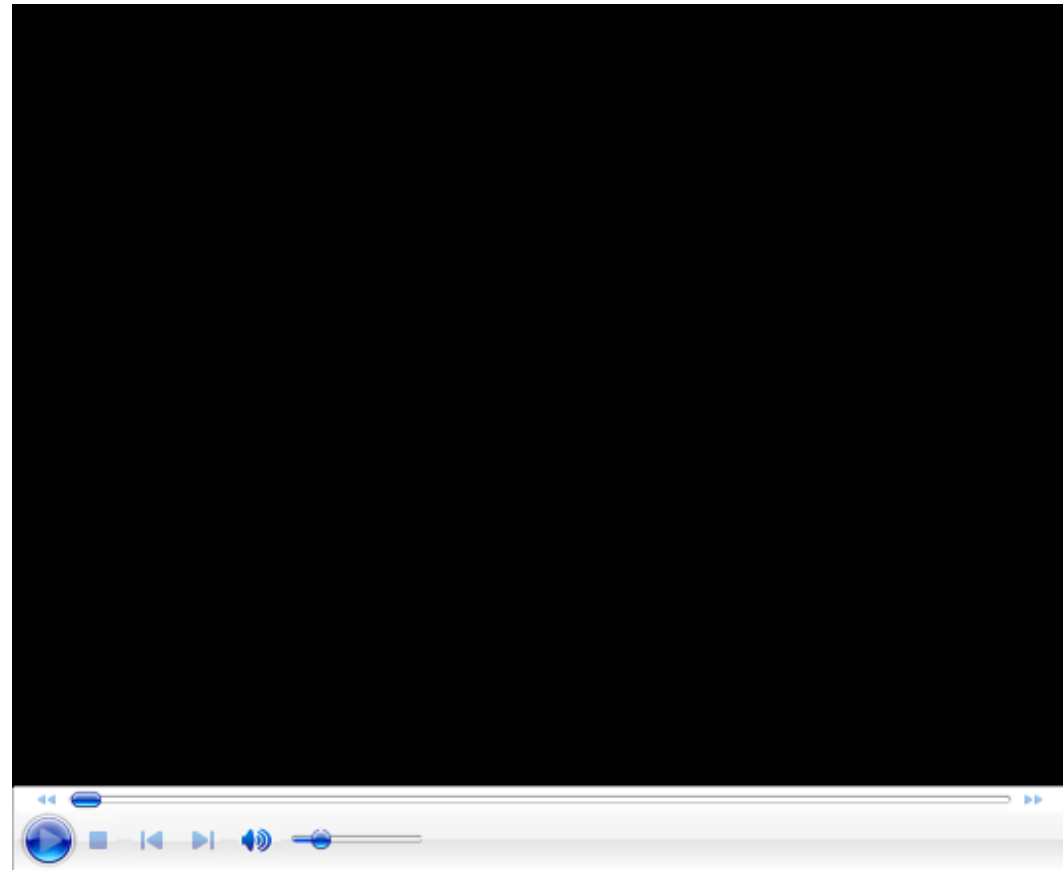
Traque Sauvage (John Badham, 1999)

“ Myrl Redding, un fermier courageux et fier, attaché aux notions de tolérance et de justice, conduit son troupeau vers une foire aux bestiaux. Il est arrêté en chemin par Henry Ballard, un riche propriétaire qui impose désormais un droit de passage sur ses terres. Furieux, Myrl accepte néanmoins de payer. Faute d'argent, il laisse en caution deux chevaux sous la garde d'un ami indien. A son retour, les bêtes ont été battues à mort et son ami est grièvement blessé. Décidé à obtenir réparation, Myrl se heurte à un juge corrompu puis se résigne à faire justice lui-même. Escorté par une horde de fermiers en colère, il traquera Ballard dans tout le Wyoming.

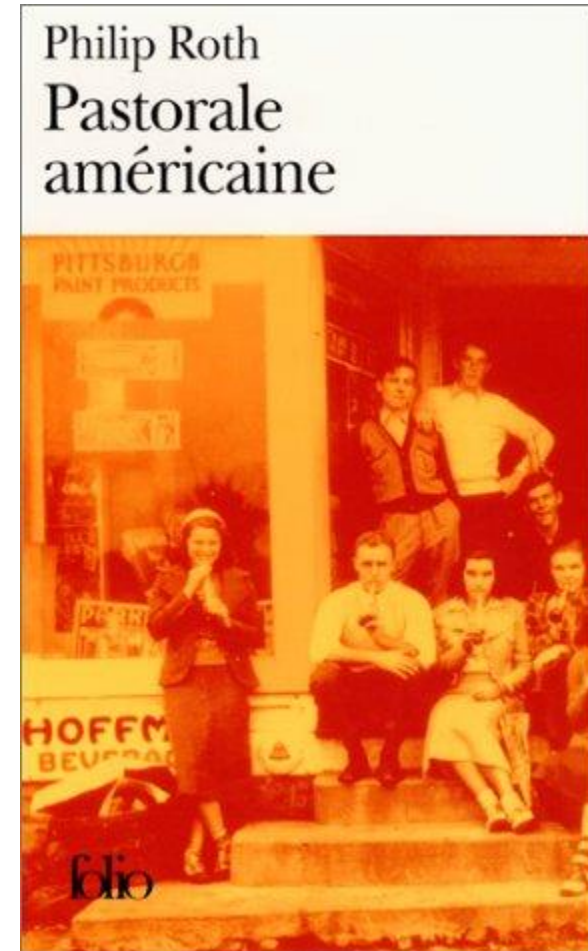
Duel Sans Merci (Duel at Silver Creek) (Don Siegel, 1952)

- “ De dangereux bandits sévissent dans la région. Sous la menace, ils forcent les mineurs sans défense à céder leur concession avant de les tuer pour ne pas laisser de témoins de leurs exactions. Le père du jeune Luke meurt ainsi alors que son fils allait justement porter à la ville les fruits de leur découverte.

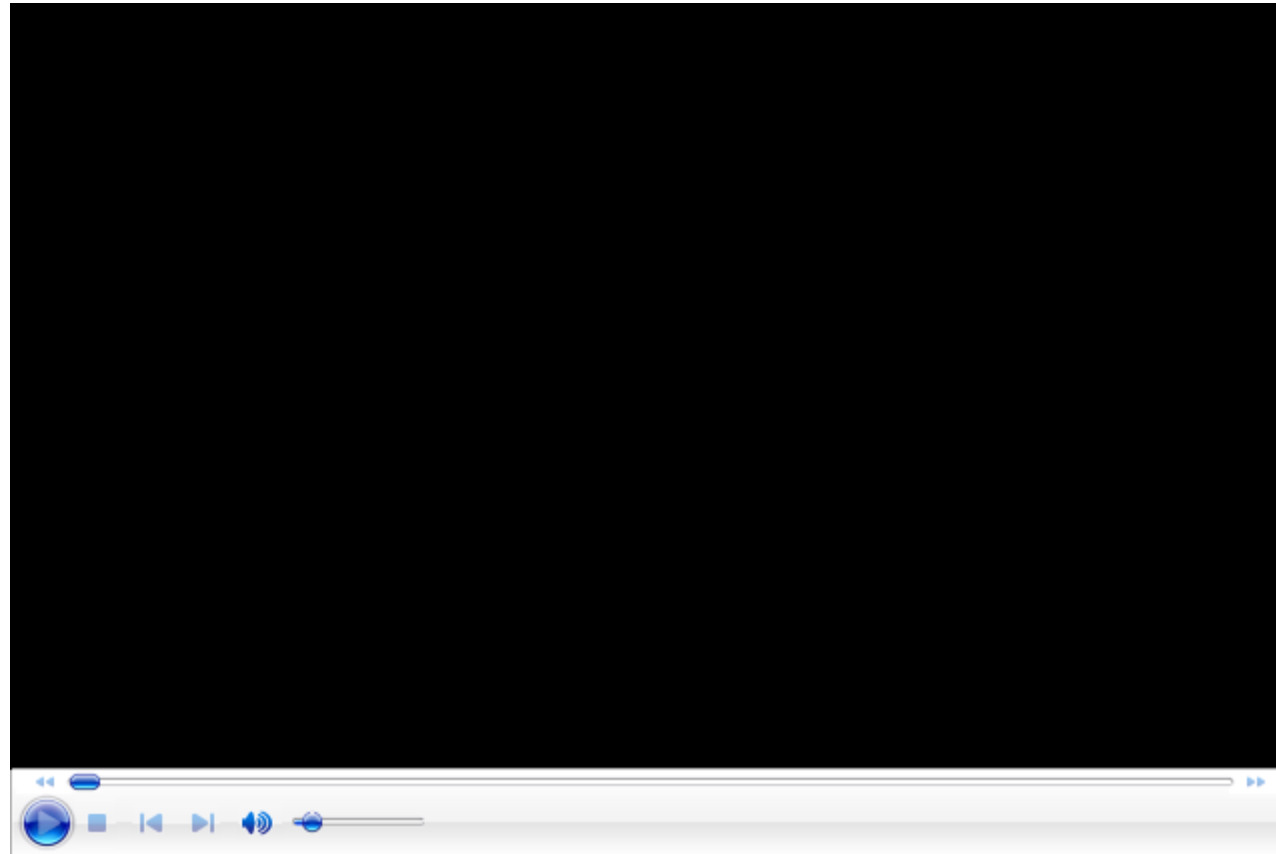

d) La « pastorale » américaine

- “ La littérature du 19os. vante les mérites de la Nature source de félicité > idéal romantique
- “ Les pionniers qui traversent les grandes plaines sont régénérés et deviennent des « nouveaux Adam »
- “ Opposition entre **bienfaits de la nature** et méfaits de la civilisation
- “ Le **respect de la nature** (la nature vengeresse . *The River*, 1984)

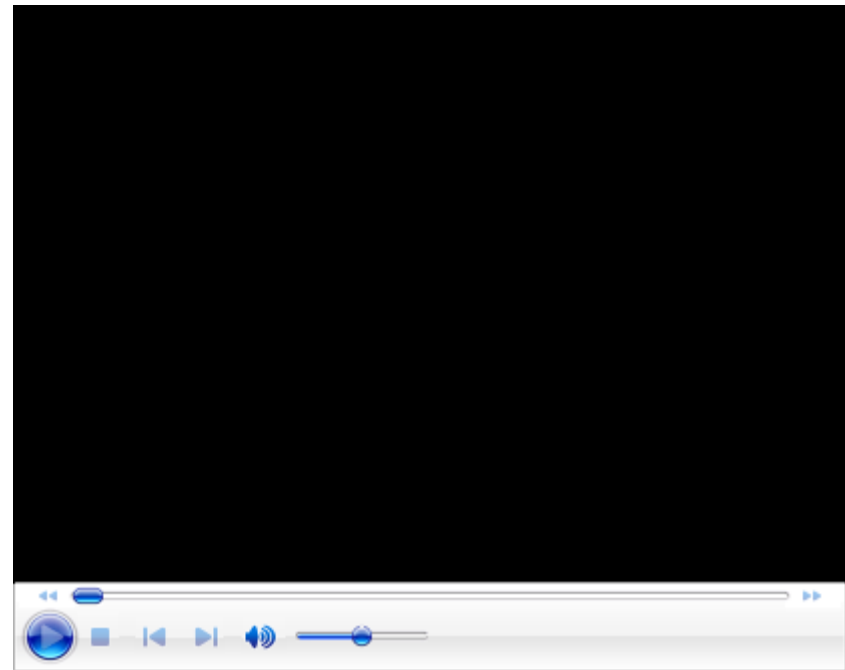
Le **respect de la nature / bienfaits de la nature** et méfaits de la civilisation

Et Au Milieu Coule Une Rivière (A River Runs Through It) (Robert Redford - 1992)

e) Le cow-boy (« employé de ranch »)

- ” Mythe du **héros américain**
 - un conquérant courageux
 - proche de la justice / de la morale
 - les grands espaces
- ” un « chevalier des temps modernes »

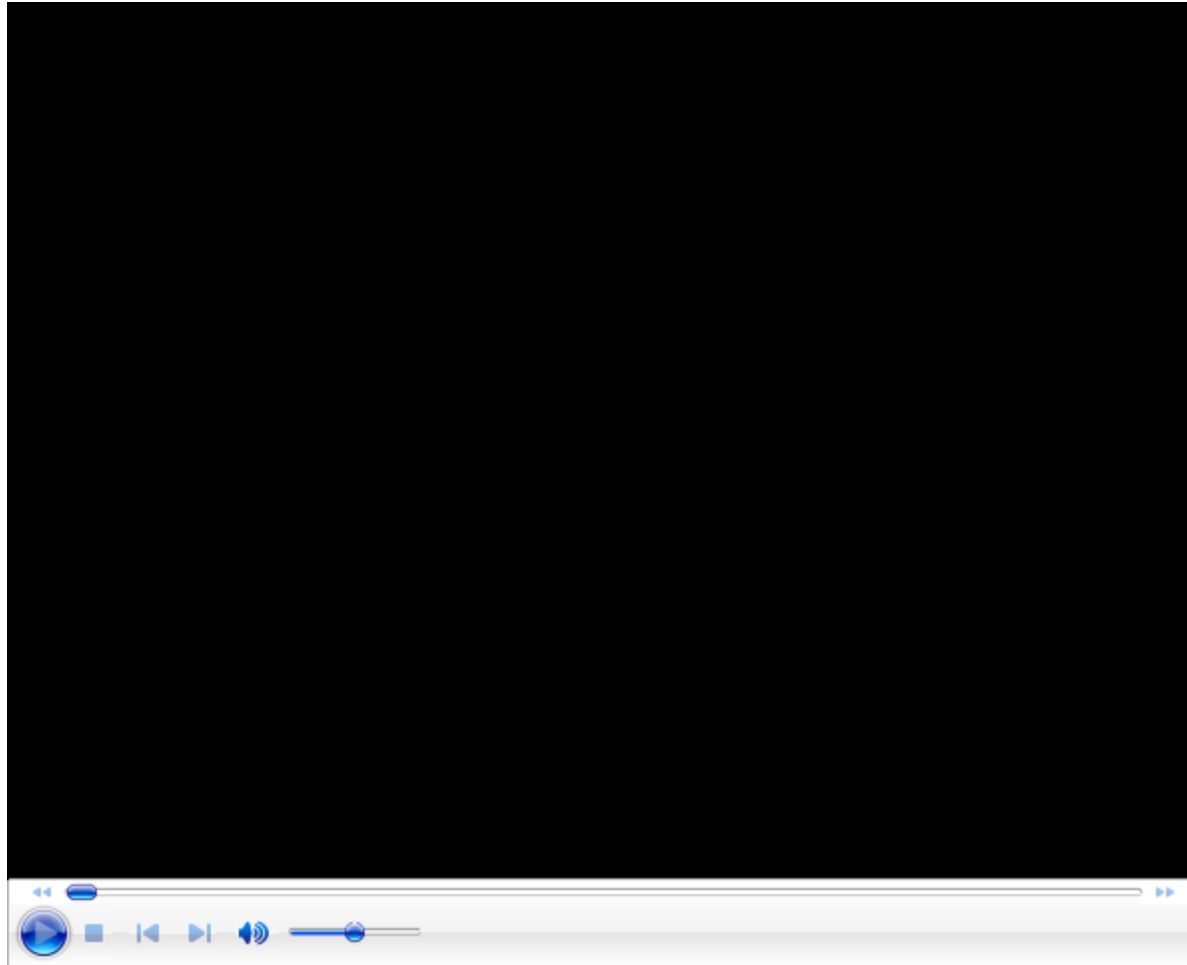

Billy the Kid (Leon Kliomovsky, 1962)

f) Le « farmer » (le fermier)

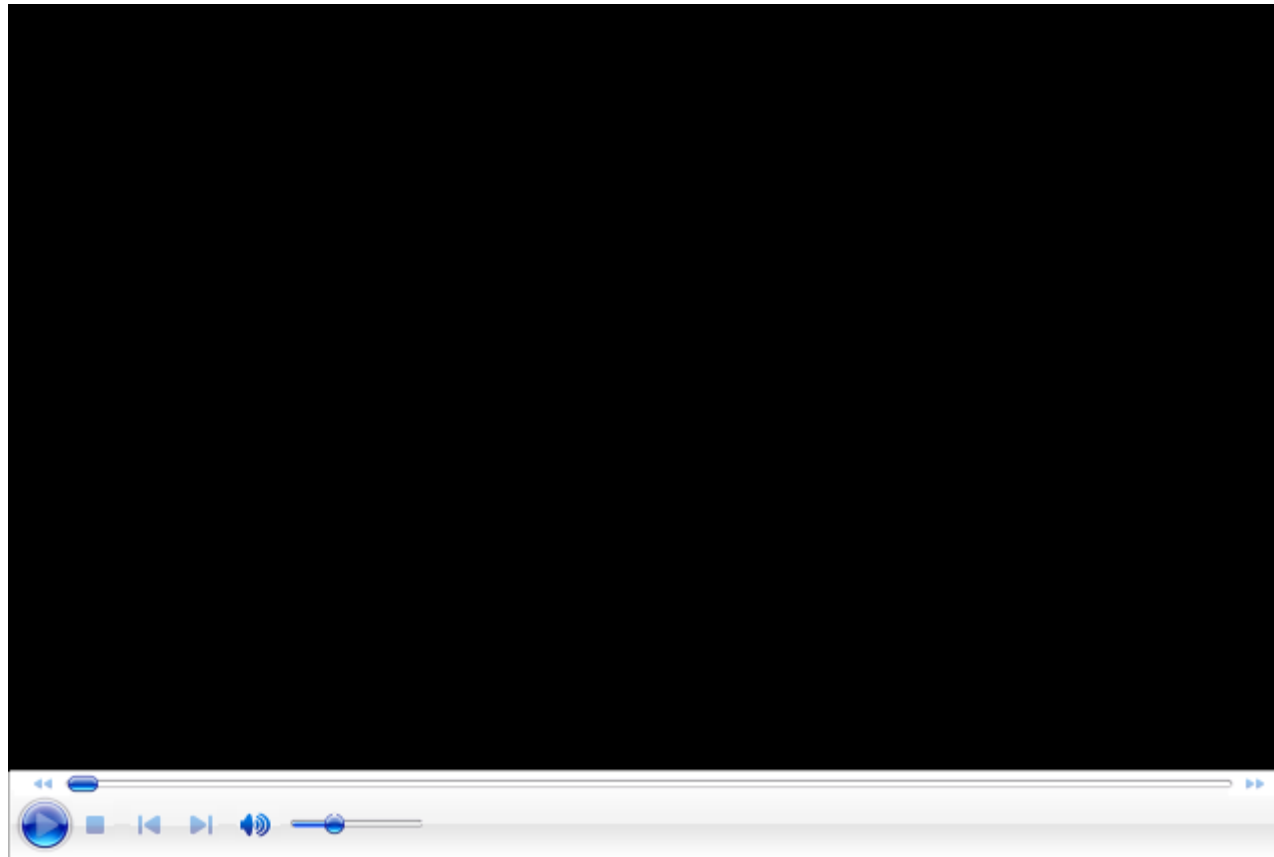
- “ symbole de l'échec d'une partie de la pensée jeffersonienne face au système bancaire et ferroviaire **exemple.1**
- “ assiste impuissant au détournement du rêve américain par le capitalisme et les monopoles **exemple.2**
- “ opposé à l'abandon de l'administration Reagan dans les années 80 (*The River, Places in the sun, Country*)

Exemple 1 : Le abandon du fermier par le système bancaire

The river (Mark Rydell, 1984)

Exemple 2 : le fermier impuissant face au détournement du rêve américain par le capitalisme et les monopoles

g) La loi et la morale

- “ **Le shérif**, élu par ses concitoyens (mal payé mais intègre, investi d'une mission). Il est le défenseur de la communauté, de la nature et de la paix.
>>>> Image positive, contrairement à celle du policier de la grande ville (*L.A Confidential*, 1997)
- “ Le « **hors la loi** »
- “ Le **chasseur de primes**
- “ **Le « vigilante »** : hommes qui se corrigent eux même en justiciers (Charles Bronson, C. Eastwood dans *Dirty Harry*)
- “ Les mercenaires
- “ Chercheurs d'or

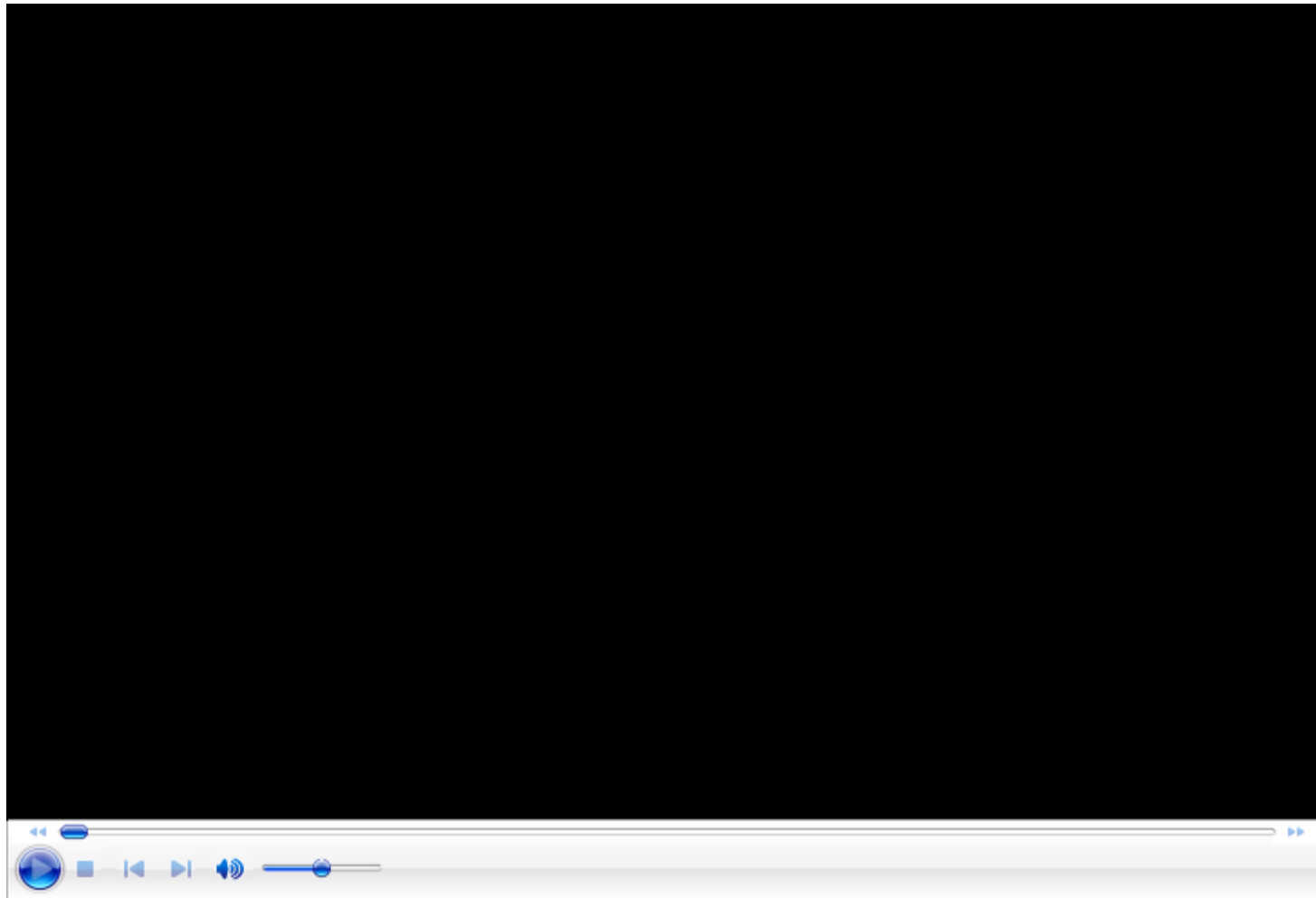
III

L'évolution dans la représentation
de l'ennemi héréditaire indien

3 époques

- “ Époque 1 : représentation « négative ».
- “ Époque 2 : représentation « ethnographique »
- “ Époque 3 : représentation « écologique »

Époque 1 : représentation négative.

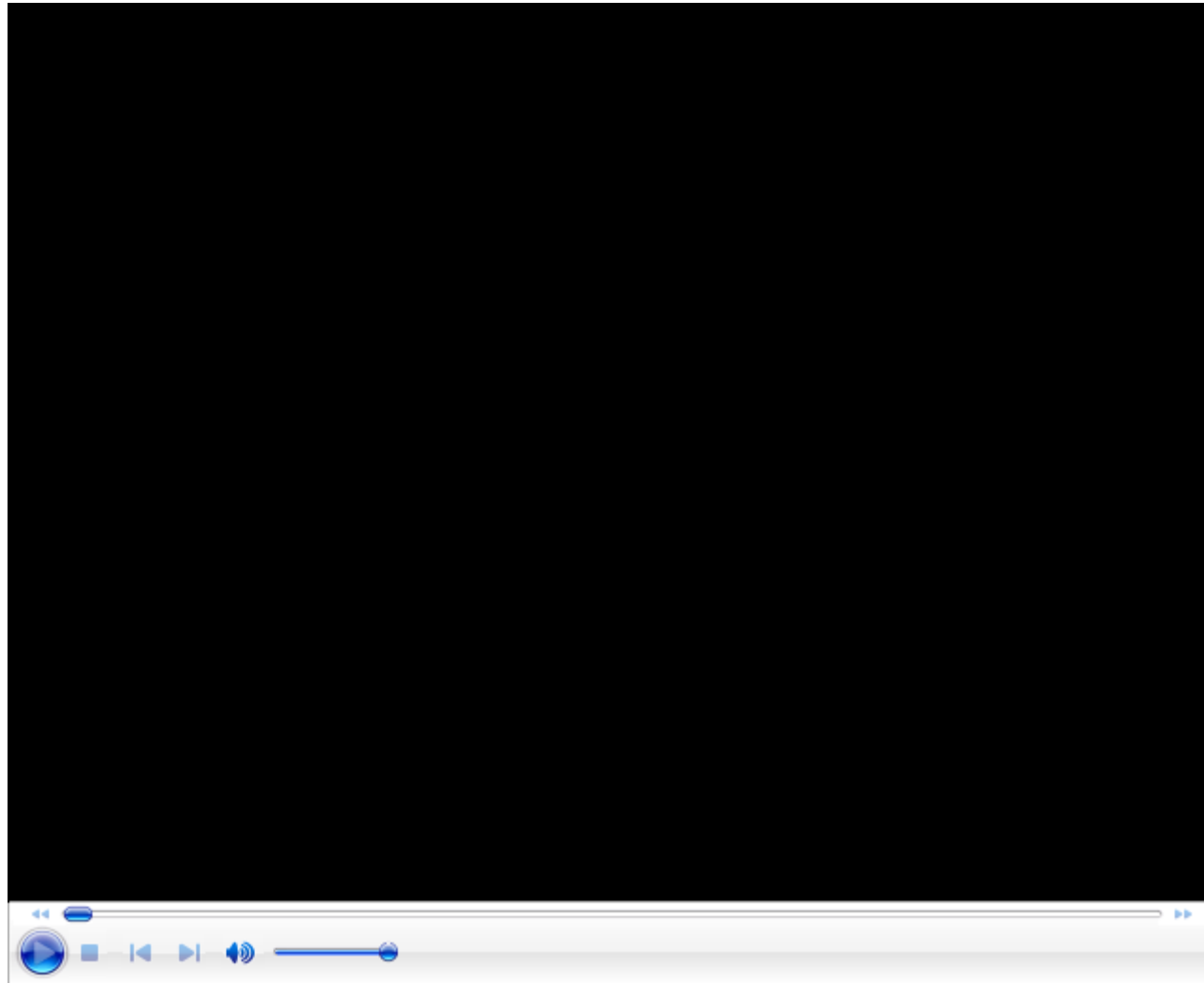
Last Of The Mohicans (Maurice Tourneur & Clarence Brown - 1920)

Époque 2 : représentation « ethnographique »

La Flèche brisée (*Broken Arrow*) Delmer Daves, 1950).

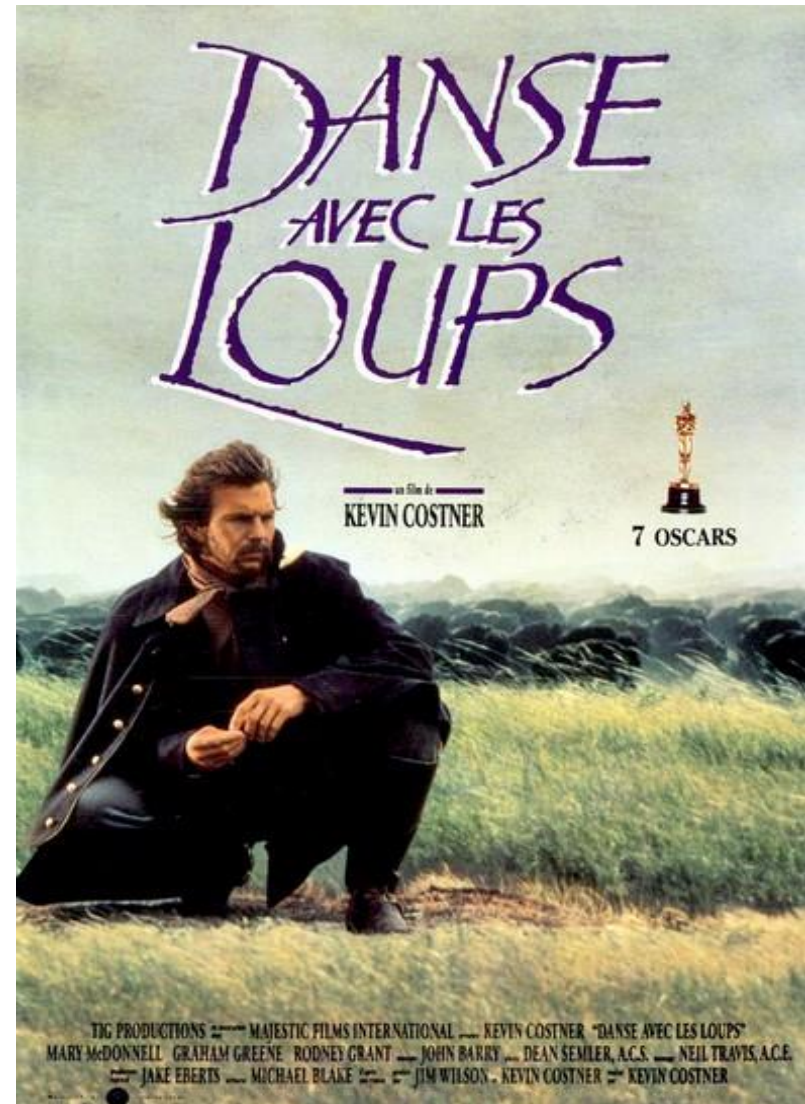
John Ford Æ Les Cheyenne (*Cheyenne Autumn*) (1964)

100 ans de western à Hollywood (documentaire TV de Jack Haley Jr. 1995)

Époque 3 : représentation « écologique »

Danse avec les loups
(K. Costner, 1989)

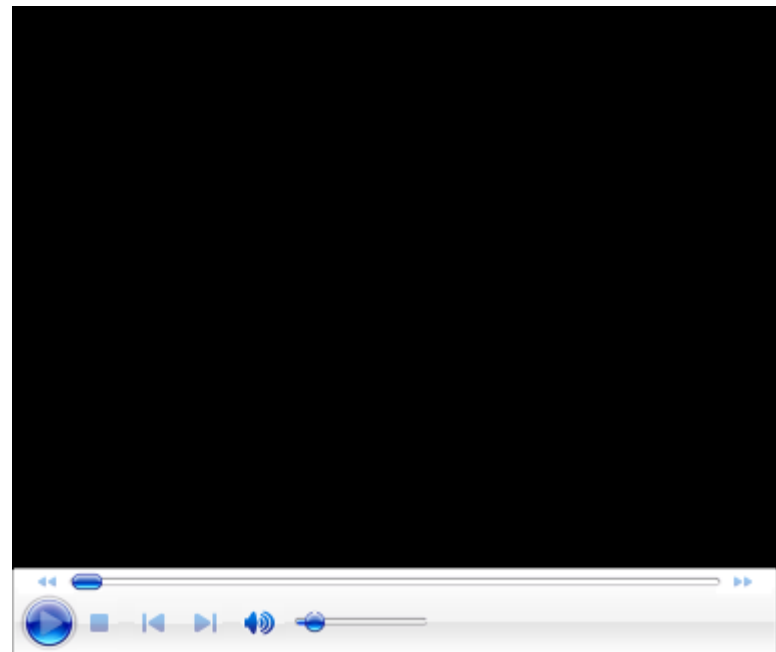
IV . typologies de westerns et auteurs

a) Le western « classique »

1895 - 1959

La Charge héroïque (John Ford, 1949)

“ 1876 : après la défaite de Custer à Little Big Horn, la tension s'intensifie sur les frontières de l'Ouest où les tribus indiennes commencent à se regrouper pour partir en guerre. Dans un poste isolé, le capitaine Nathan Brittles (John Wayne), à la veille de prendre sa retraite, doit faire face à ce soulèvement.

Les limites : le surwestern

- “ Dans les années 50 apparaît ce que Bazin dénomme le surwestern : *"un western qui aurait honte de n'être que lui-même et chercherait à justifier son existence par un intérêt supplémentaire d'ordre esthétique, sociologique, moral, psychologique, érotique"*.
- “ *Le train sifflera trois fois* (1953) de Fred Zinnemann -allégorie démocratique sur le bien, le mal, la dénonciation la lâcheté - est, selon André Bazin le modèle achevé de ce surwestern

b) LE WESTERN « SPAGHETTI » (ou italien)

Sergio Leone (1929-1989)

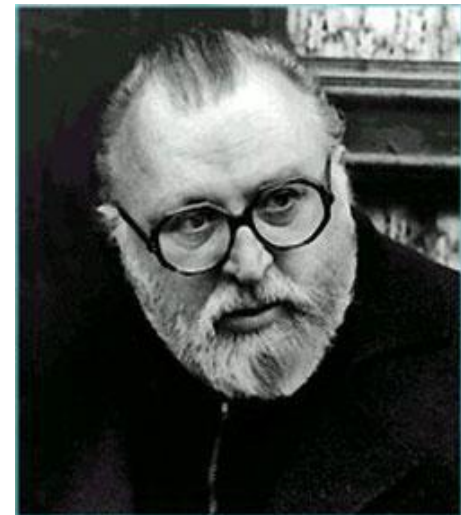
- “ débuts sur des péplums.
- “ western américain en déclin = développe le western italien)
- “ 4 westerns devenus représentatifs du genre :

1964 *Pour une poignée de dollars*

1965 *Et pour quelques dollars de plus*

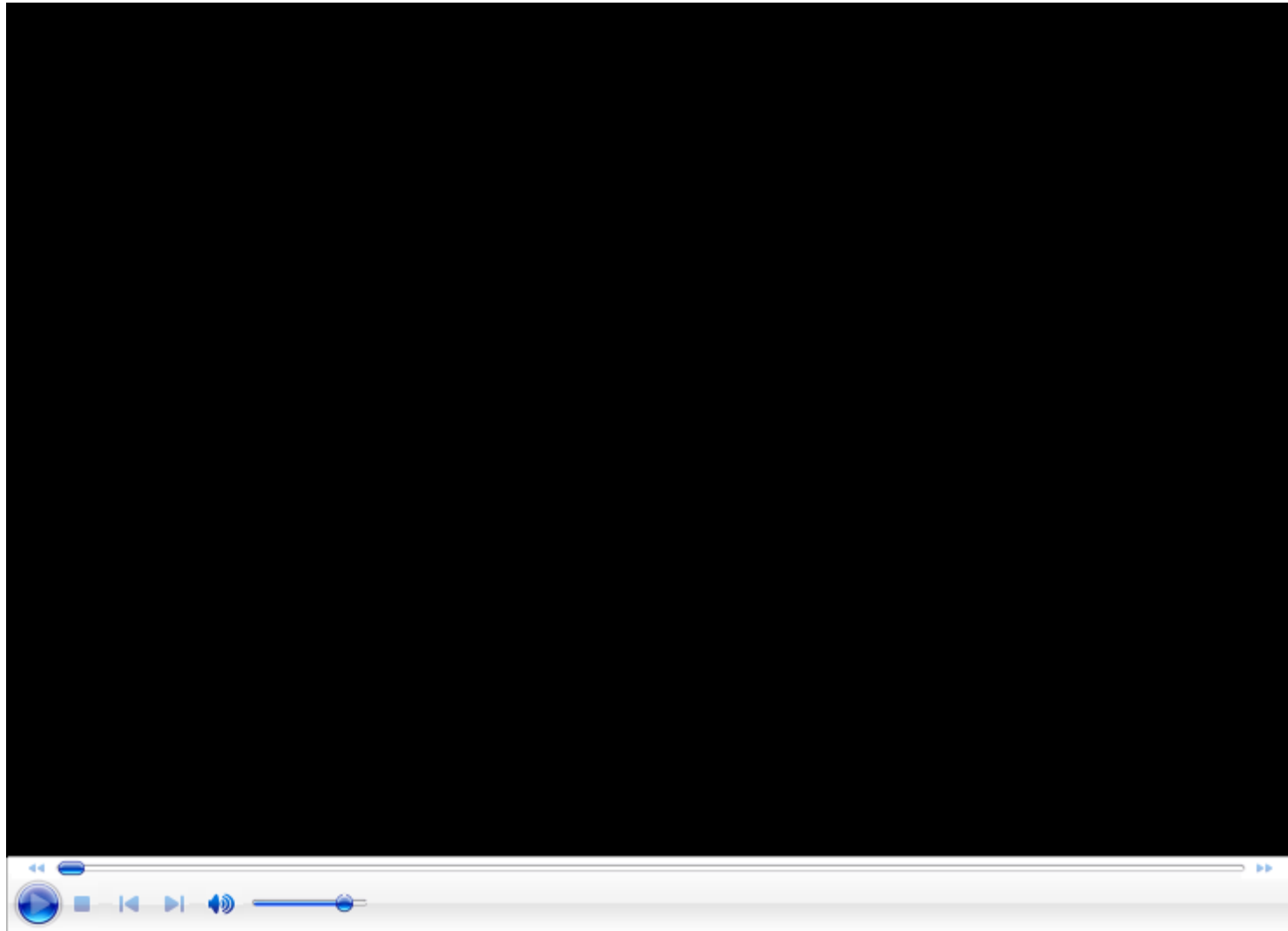
1966 *Le bon, la brute et le truand*

1969 *Il était une fois dans l'Ouest*

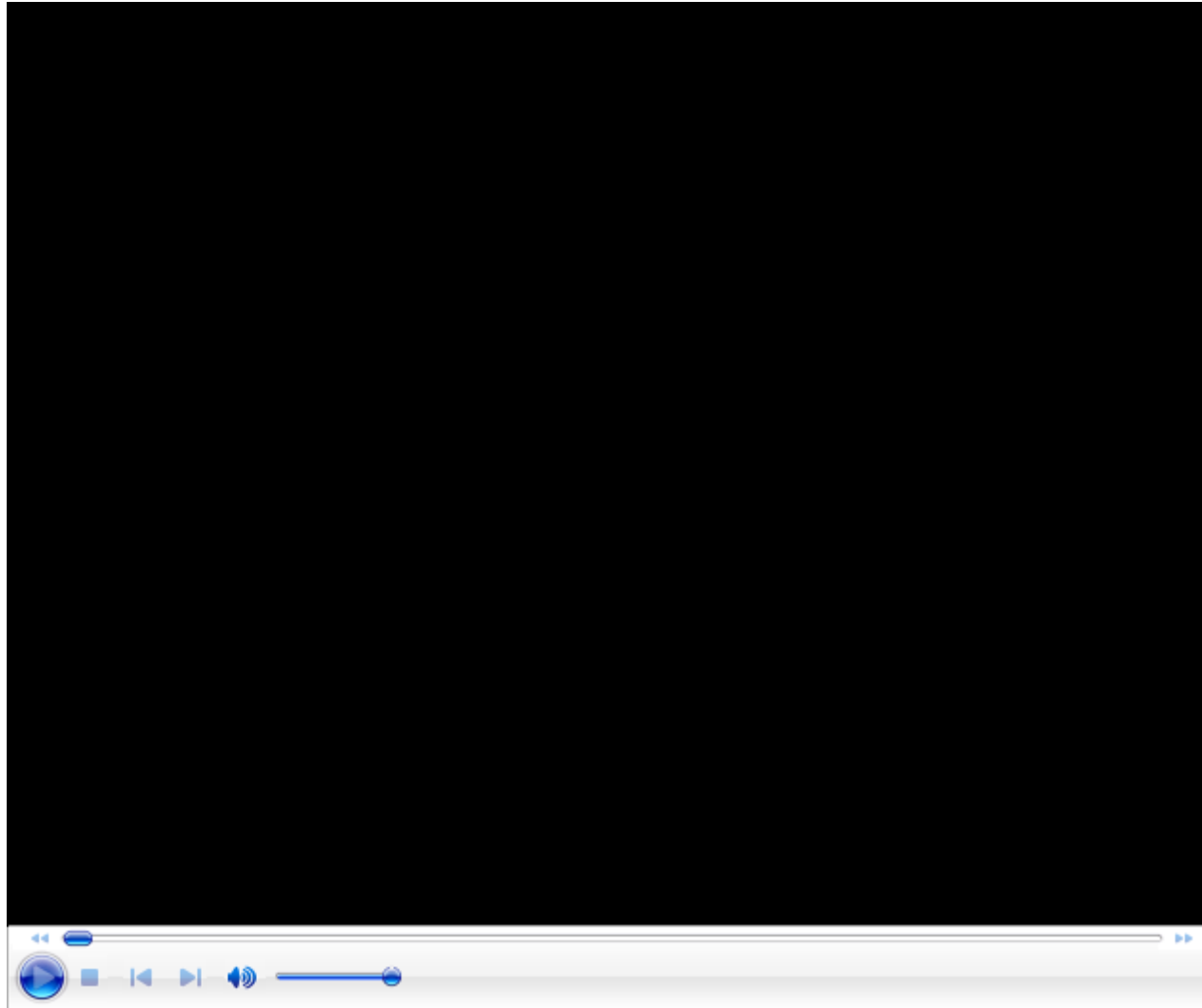
Le style Leone

- ” Format de pellicule (Cinémascope)
- ” Grande profondeur de champ
- ” Gros-plans sur les seuls yeux d'un personnage
- ” scènes d'observation longues, tendues et silencieuses
- ” Regard cru sur l'Ouest américain (les héros sont des personnages antipathiques, sales, méchants, alcooliques)
- ” Musique omniprésente (Ennio Morricone)
- ” Thématiques : **misogynie**, individualisme, **personnages asociaux** (Eastwood, Bronson), **cupidité, vengeance**

Direction de acteurs : La méthode Leone . Interview de Clint eastwood (1995)

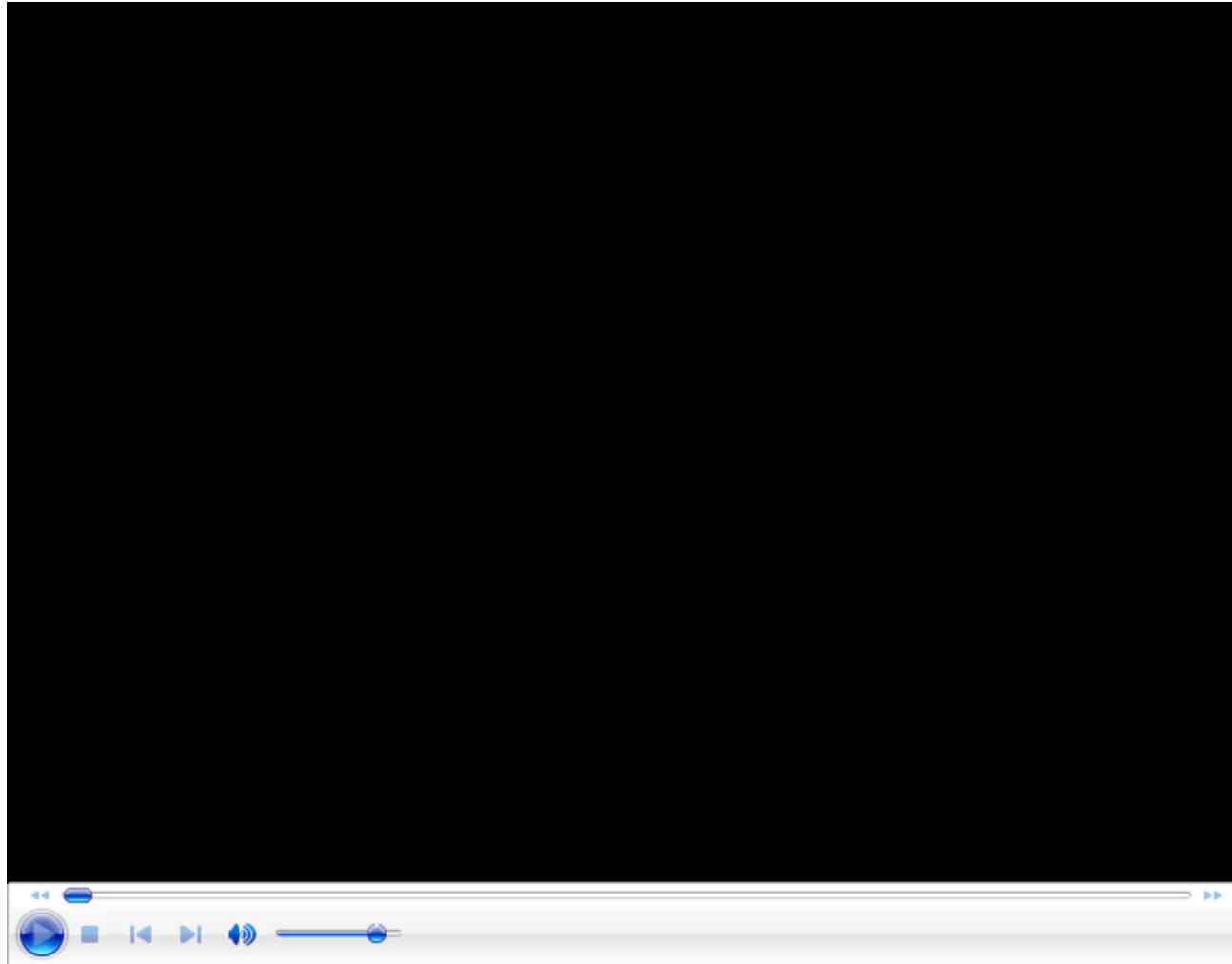
Le Western « crépusculaire »

Clint Eastwood : une synthèse entre le western « classique », spaghetti (social et politique) et crépusculaire (désabusé)

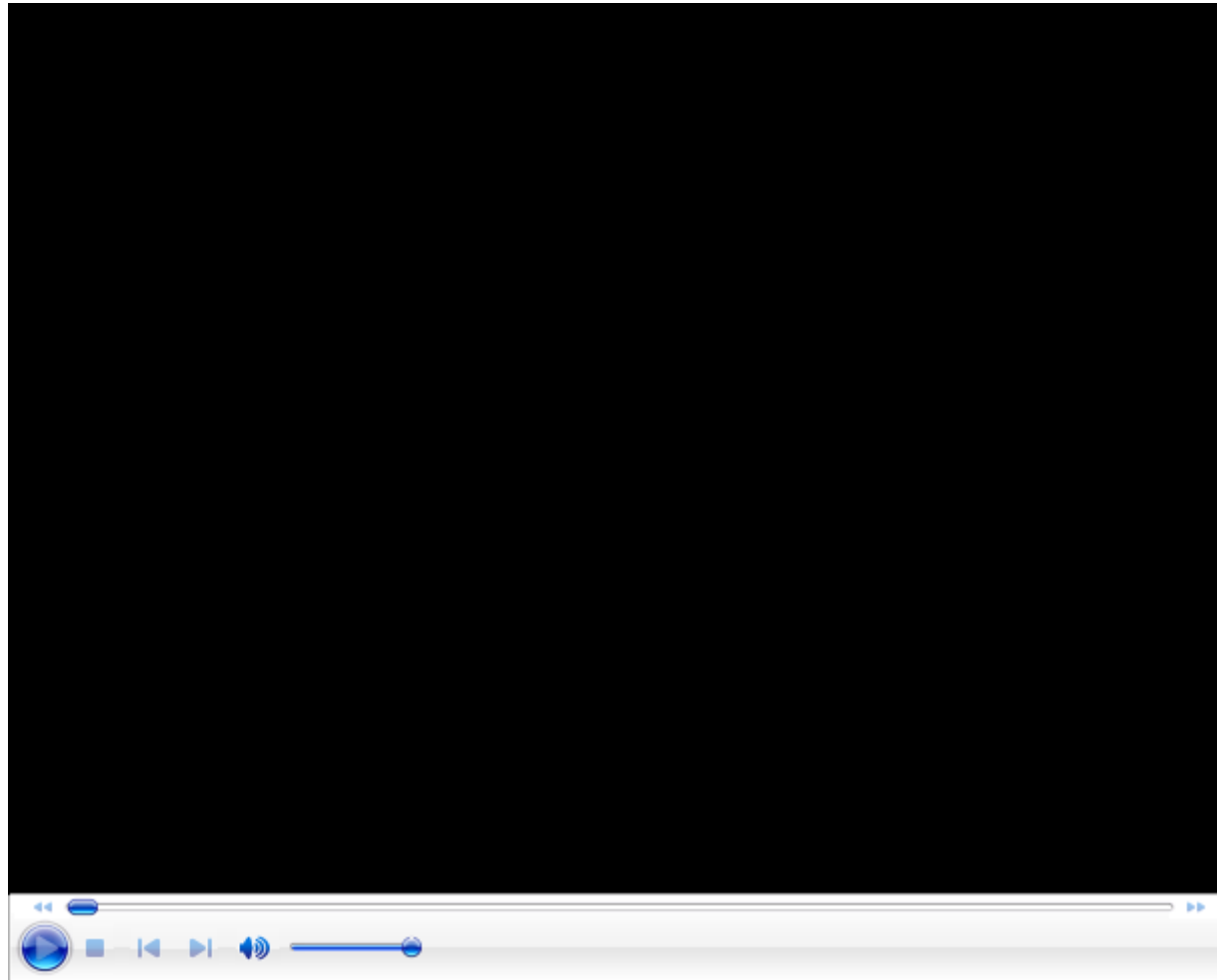
Les thèmes des westerns crépusculaires :

- “ vision désenchantée et « crépusculaire » de l'Ouest américain
- “ dénonciation du génocide indien
- “ remise en cause du mythe de l'Ouest et du genre institué par le western
- “ Vision désabusée de l'histoire de l'Amérique

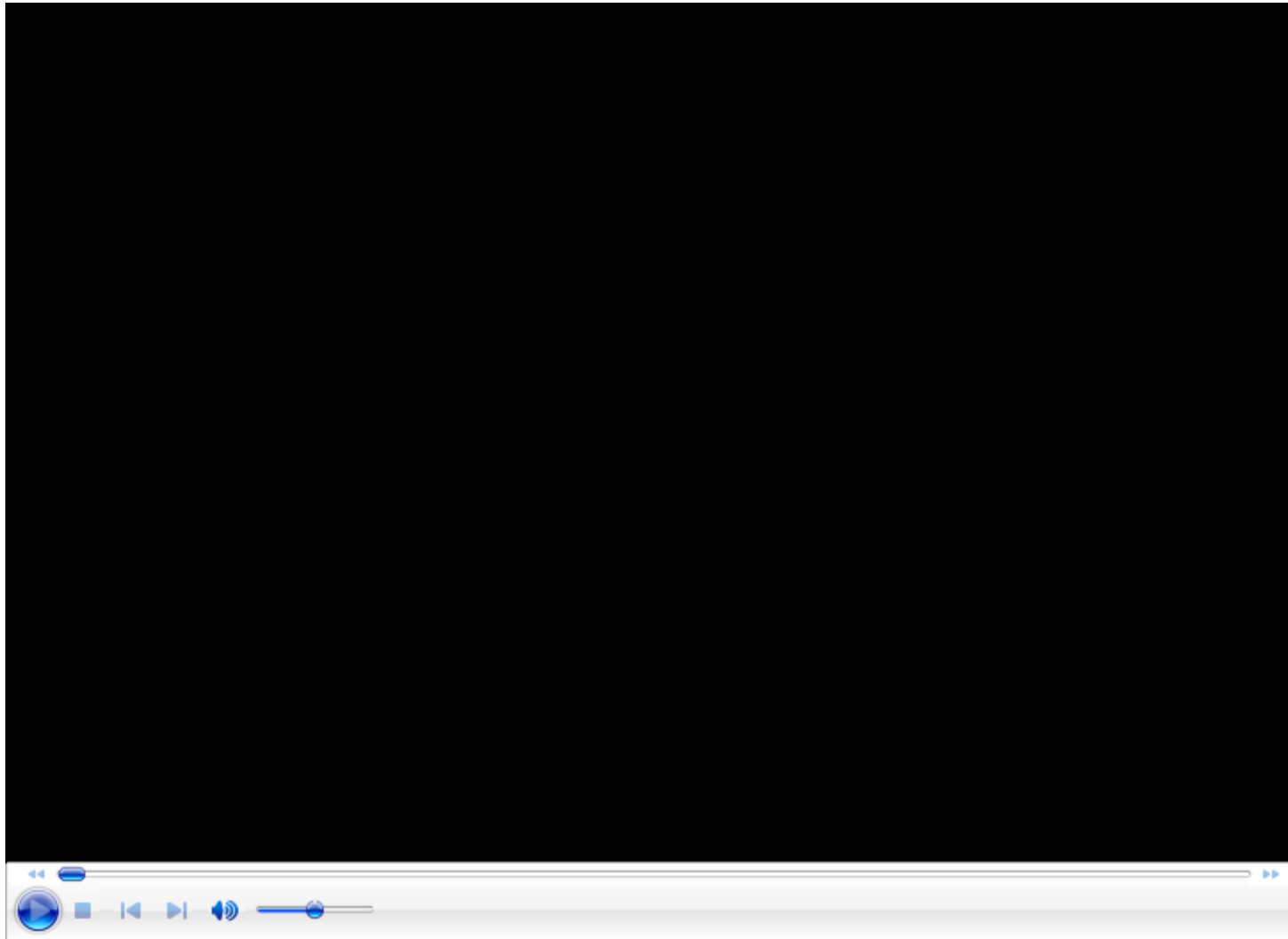

Josey Wales Hors-La-Loi : un film contre la guerre et la vengeance

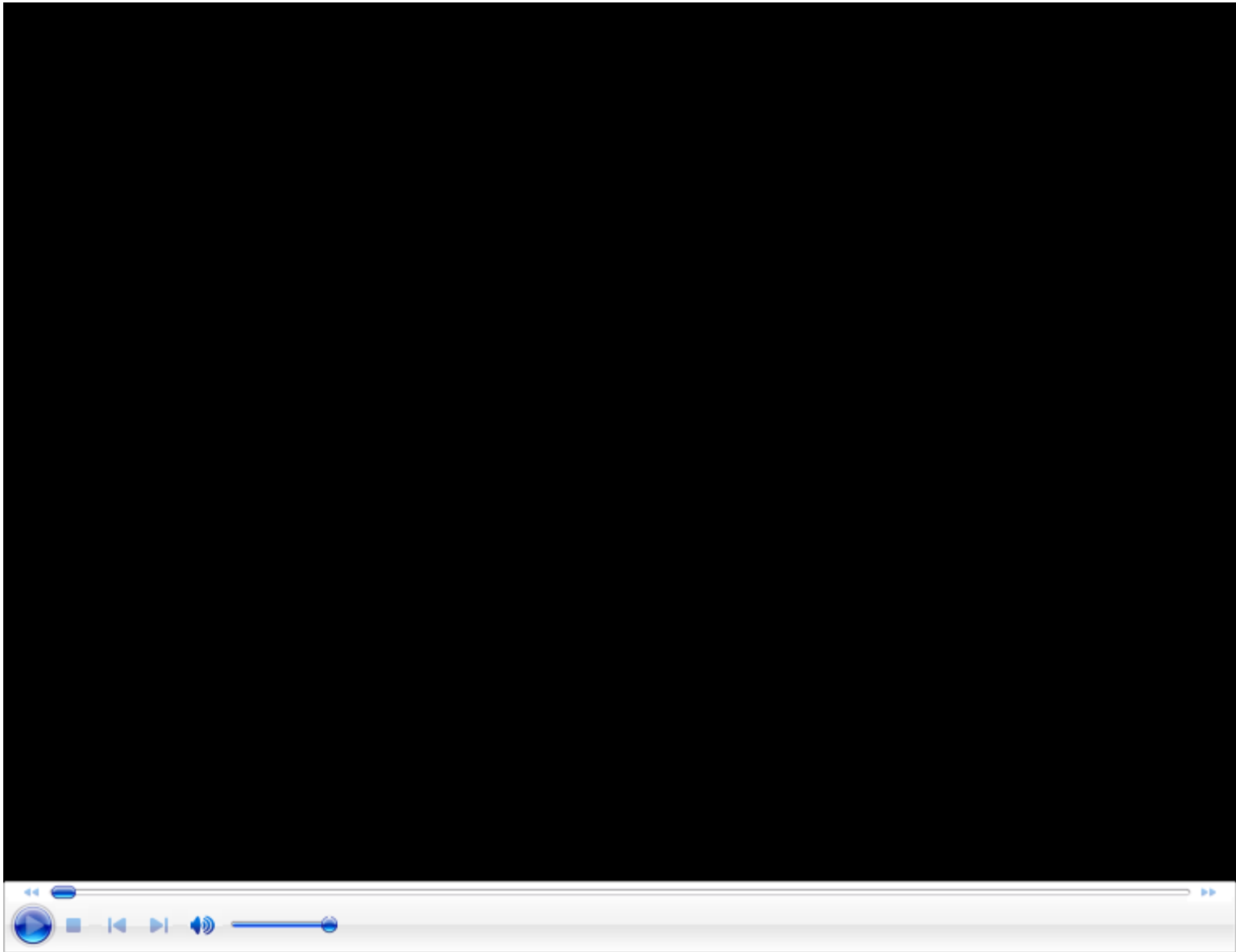
Les westerns politiques tournés par Clint Eastwood

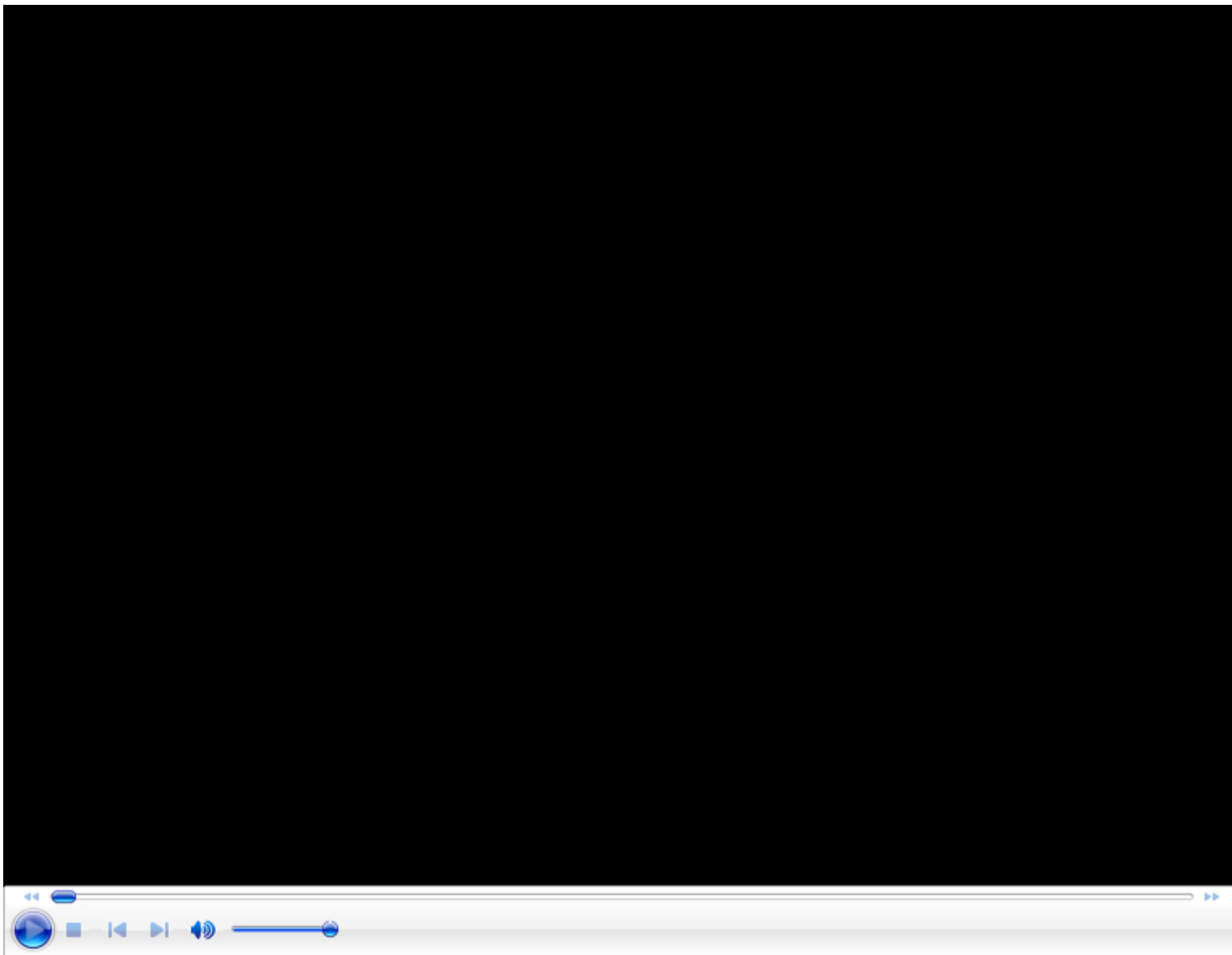
Josey Wales Hors-La-Loi (Clint Eastwood, 1976)

Martin Scorsese : *Voyage à travers le cinéma Américain* (TV - DVD 1999)

Impitoyable (1990) : un western crépusculaire

Madison County (1993)

Sam Peckinpah

famille de juriste - Ancien « Marines ».

Ancien assistant de Don Siegel,

premier film en 1961 Coups de feu dans la sierra).

commande de studio, Major Dundee (1965)

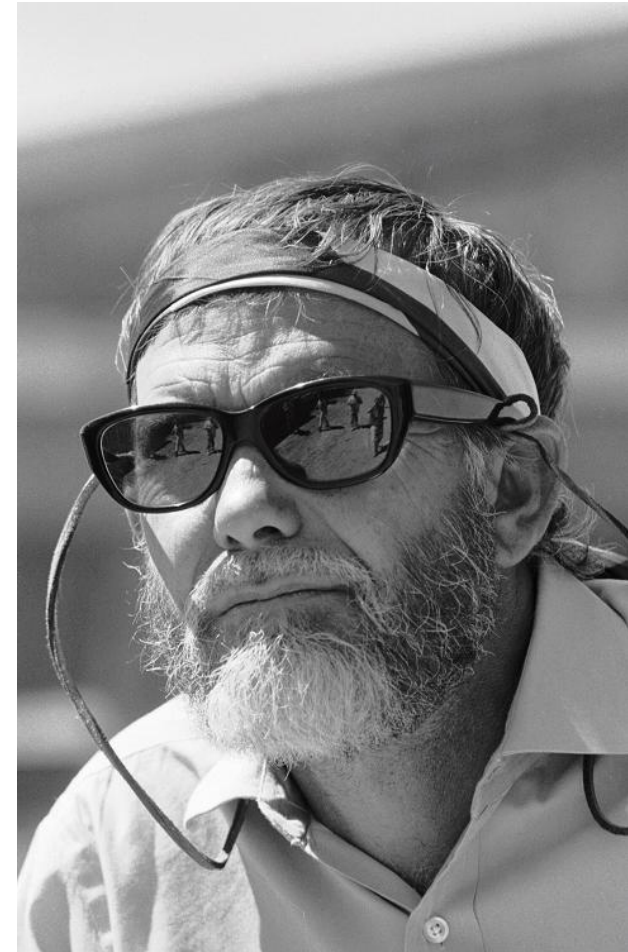
>>désastre : 40qdisparaîtront du montage final.

“ Ravagé par l'alcool et la cocaïne. 2 derniers films = échecs. Il meurt seul et criblé de dettes en 1984.

“ Père spirituel de John Woo, Martin Scorsese, John Carpenter et Michael Mann.

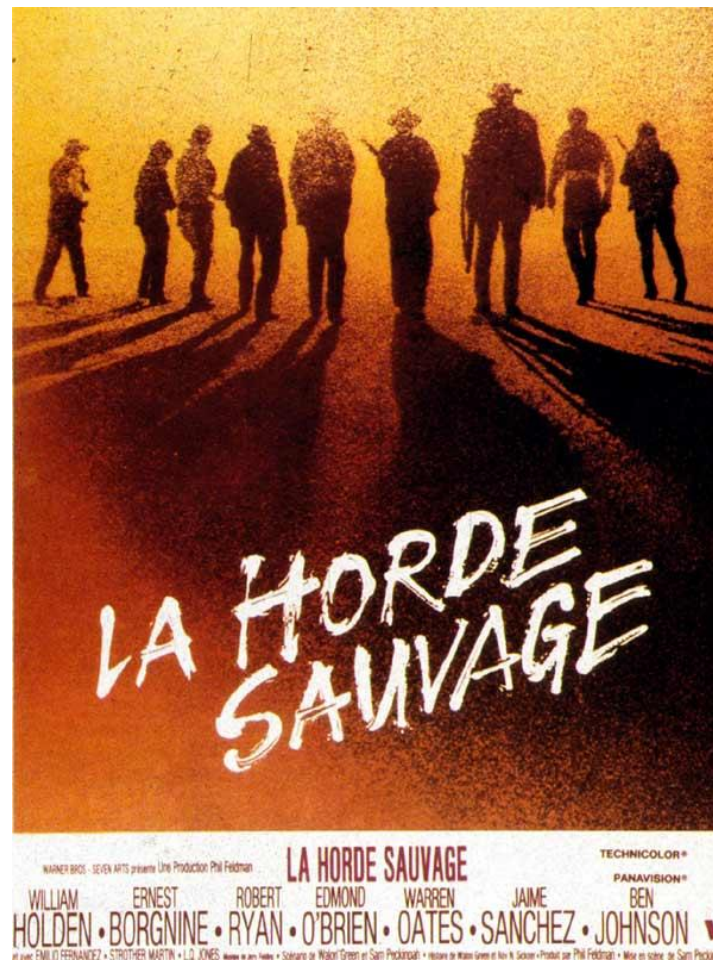
Caractéristiques

- “ « gunfights » sanglants
- “ usage du ralenti (impacts de balles sur les corps)
- “ vision très noire de l'humanité (trahison, infidélité, alcoolisme)
- “ oeuvre obsédée par la violence. *Chiens de paille* (1971). La version non-censurée est encore interdite en GB.

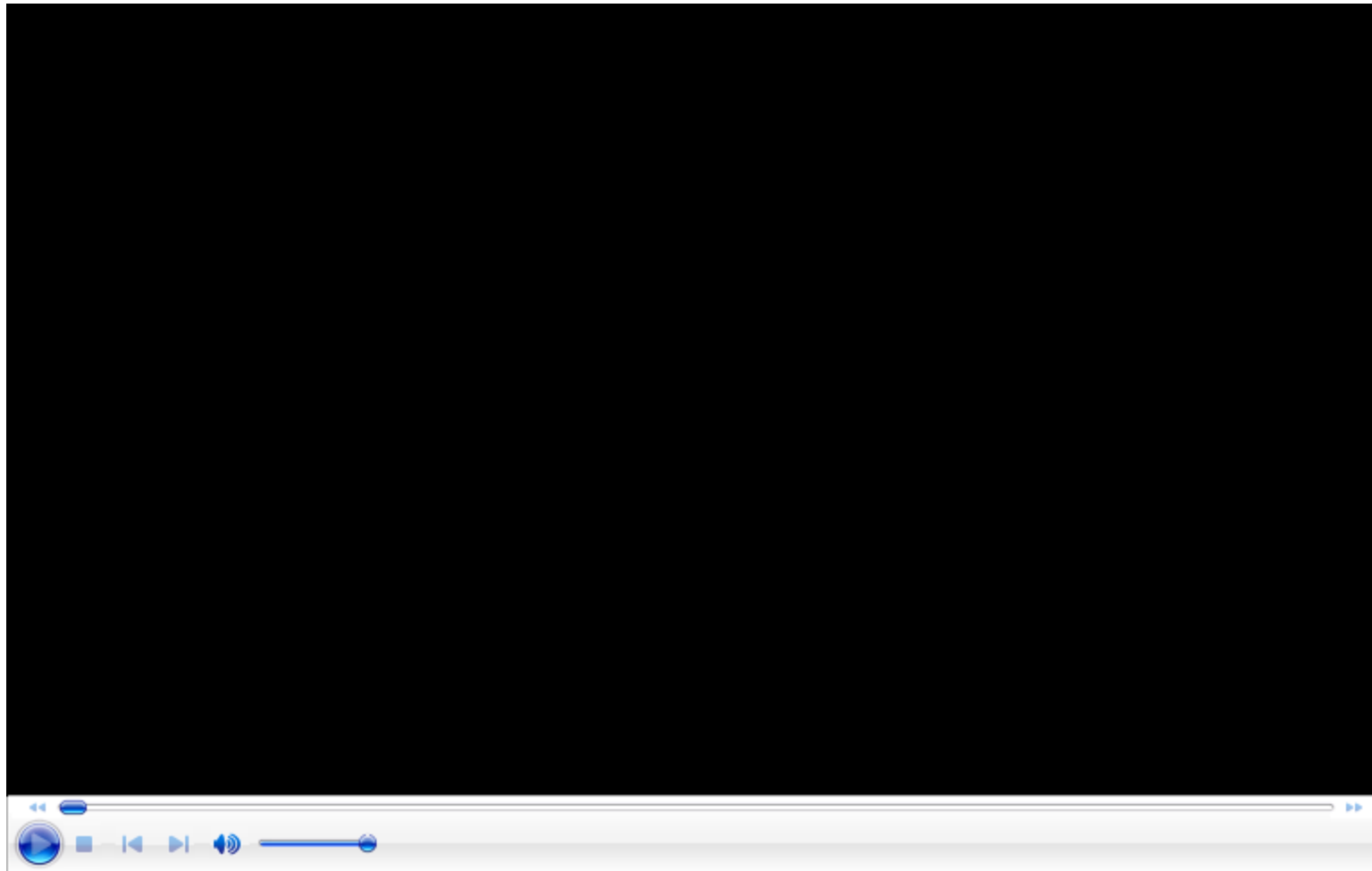

Le western antisocial et nihiliste

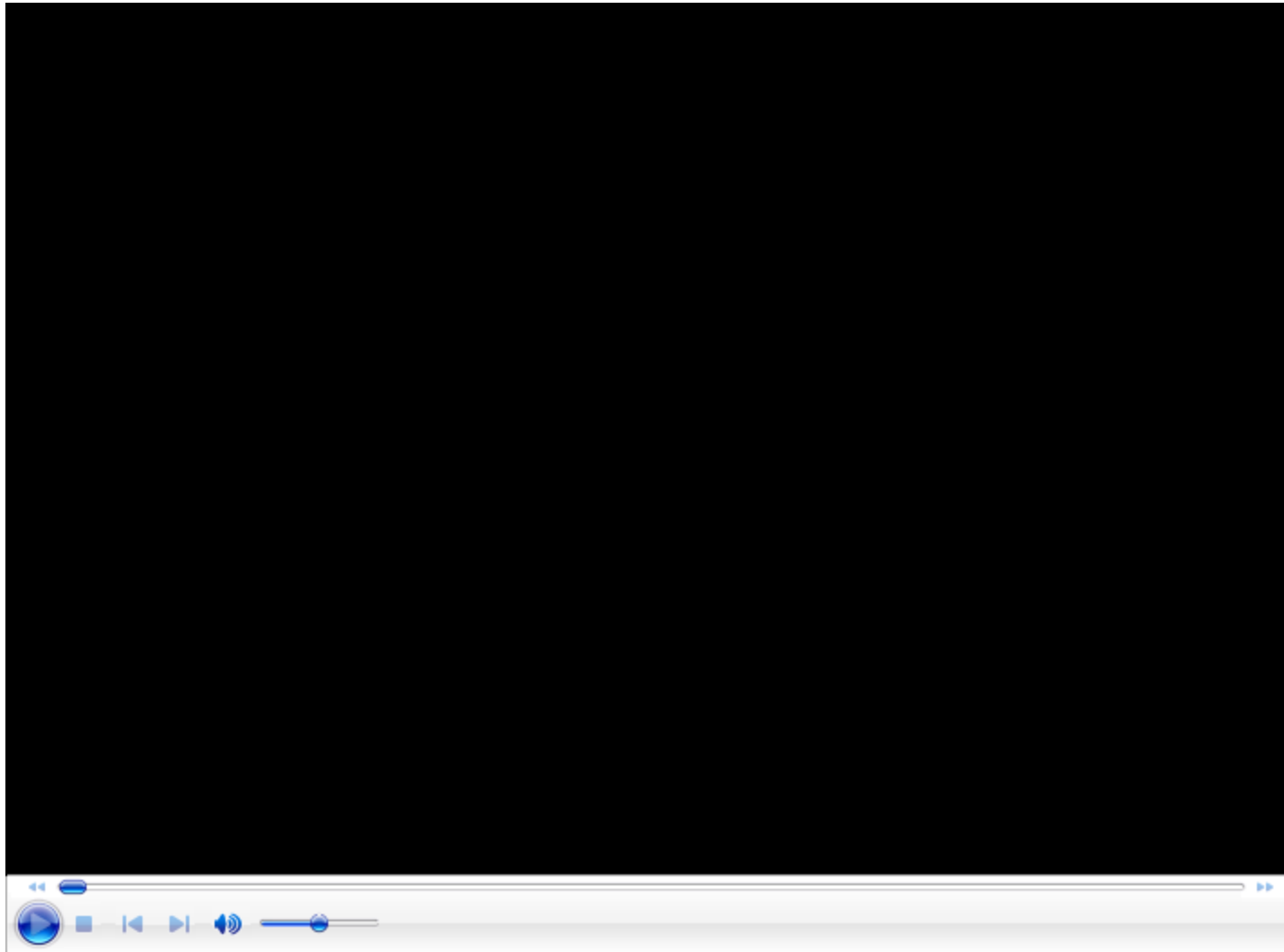
” Au sud du Texas, Pike Bishop et ses hommes s'apprêtent à attaquer les bureaux de la compagnie de chemin de fer. Mais Duke Thornton et ses chasseurs de primes les attendent au tournant. Un bain de sang se prépare.

La Horde sauvage (Sam Peckinpah, 1969)

La horde sauvage : séquence du partage du butin du chemin de fer

La horde sauvage : séquence du combat final

The End