

Conférence du 5 déc. 2023 par Mr **Hussam HINDI**

- *Chargé de cours de cinéma à l'université de Rennes 2.*
- *Professeur de mise en scène à l'école de cinéma de Rennes.*
- *Directeur artistique du festival du film britannique de Dinard durant 30 ans.*

Introduction.

Ce genre cinématographique masculin est passé de mode aujourd'hui. Les films de western qui sortent maintenant s'appuient sur un besoin de dire des choses sur la société actuelle. Ainsi le dernier sorti, de **Pedro Almodovar**, un court métrage qui met en scène deux cowboys virils, homosexuels, comportant des scènes un peu érotiques. La femme est peu présente dans ce genre cinématographique, et ne sert que de prétexte pour mettre en avant l'homme.

Le western : des films d'action, d'aventure, mais aussi de voyage avec la conquête de l'Ouest.

Parmi les films importants, il faut retenir : « *Rio Bravo* », « *La prisonnière du désert* », « *L'homme de la plaine* », « *La charge héroïque* », « *Les sept mercenaires* », qui est inspiré du film japonais « *Les sept samourais* » de **Kurosawa**. Comme le western, il s'agit d'un film viril et d'action. Le parallèle entre ces deux films est évident de même qu'avec le film de **Sergio Leone** « *Pour une poignée de dollars* », pour lequel **Kurosawa** a porté plainte pour plagiat et a gagné son procès.

Les films classiques du genre « western américain » se terminent en 1960 et sont remplacés jusqu'en 1965 par le western italien appelé « western spaghetti », dont le succès est en partie lié à la musique d'**Ennio Morricone**. La fin de ce genre cinématographique est due au fait que le sujet était épuisé et qu'on n'arrivait pas à se renouveler. Il a été également concurrencé par des séries télévisées telles que « *Bonanza* ». À noter, un film de et avec **Clint Eastwood**, « *Impitoyable* », sorti en 1992, qui traite de la mort du mythe du film de cowboy. « *L'homme qui tua Liberty Valance* », ce film politique introduit le thème de la démocratie dans ce genre cinématographique. On doit souligner l'importance du duel, incontournable dans ce type de film.

Ces films mettent en avant : la violence, les armes, la rue (le coiffeur, l'épicerie, le saloon), les grands espaces (les montagnes, les déserts), les objets (la diligence, le train). C'est un genre codé qui fait appel aux mêmes objets, aux mêmes détails, au même espace, à la musique. On utilise beaucoup le plan américain permettant de visualiser le revolver, et le gros plan pour les duels.

1-Définition.

Le western est avant tout un film qui a pour cadre l'Ouest de l'Amérique entre 1850 et 1900, en particulier lors de la guerre de sécession. Cette définition imprécise a le mérite de souligner le fait qu'on parle d'histoire et de géographie dans une période déterminée. De rares films se déroulent aux 18 -ème et 20 -ème siècles, ainsi qu'au Canada et au Mexique. C'est un genre cinématographique qui doit utiliser quelques codes : la naissance d'une ville avec une rue principale, les cowboys, les femmes victimes, les bons contre les méchants, tout ce qui reflète les valeurs que l'on retrouve dans tout le cinéma américain (le super héros).

2-Evolution chronologique.

Le western est presque aussi ancien que le cinéma. Il s'est imposé, car il correspond aux attentes du public. Le premier western « *L'attaque du grand train* » date de 1903. À cette époque, il s'agit de films courts (moins de 15 mn) et à épisodes, projetés sous des tentes dans les foires.

Durant la première guerre mondiale, les westerns sont nombreux et très respectueux du genre. En 1917 lorsque les soldats américains viennent se battre en Europe, ils apportent avec eux ce produit culturel américain pour divertir les soldats, mais aussi leur remonter le moral (les bons qui triomphent des méchants). Jusqu'en 1920, les films sont muets et les acteurs ont un jeu théâtral pour faire comprendre aux spectateurs ce qui se passe.

Avec les progrès techniques portant sur les images, l'arrivée du cinéma parlant et de la couleur, le western prend une dimension épique qu'il conservera jusqu'à la fin du genre. Il raconte l'histoire de la naissance d'une nation dans des espaces naturels magnifiques et immenses (canyons, plaines), qui renforcent la grandeur de cette nation. Avec le cinéma parlant arrivent des noms qui s'affirment comme étant les porte-paroles du western :

- pour les metteurs en scènes, **Raoul Walsh** pour « *La prisonnière du désert* », « *La flèche brisée* », **John Ford**, **Henry Hathaway**
- pour les acteurs : **John Wayne**, **Henry Fonda**, **James Stewart**.

Lors de la seconde guerre mondiale, le film « *La chevauchée fantastique* » marque son époque. Il parle des colons héroïques qui vont peupler l'Ouest américain et qui rencontrent toutes sortes de difficultés (Indiens, défi climatique), mais qui, finalement, seront sauvés par l'armée américaine.

Dans les années 50, le western parle des pionniers, de la naissance de l'identité nationale, de l'épopée du train, du point de vue des bandits, des shérifs, mais pas des Indiens.

Dans les premiers films qui mettent un peu en valeur les Indiens, ceux-ci sont joués par des acteurs blancs s'ils sont du côté des bons et par des Indiens pour les méchants.

Il a fallu plus de temps pour que l'on parle des massacres des Indiens et qu'ils retrouvent une certaine justice avec le film « *Little big man* » d'**Arthur Penn** avec **Dustin Hoffman**, sorti en 1970, soit lors du déclin de ce genre cinématographique.

Parallèlement on démystifie le héros américain en mettant en avant le faible, à qui il arrive des choses extraordinaires, au détriment de ce héros invincible et viril.

En 1969, **Sam Peckinpah** réalise « *La horde sauvage* », un film faisant l'apologie de la violence, sans la distinction habituelle entre bons et méchants, posant la question de savoir si l'on peut tout montrer et conduisant à l'instauration d'interdiction de certains films au-dessous d'un certain âge en 1975. Ce film montre la violence pour la dénoncer.

Le « western spaghetti » se distingue par la mise en scène particulière avec tous les gros plans et l'importance du temps, de l'attente, qui est un élément dramatique fabriquant le suspense, notamment avant le duel.

Conclusion.

Classiquement, trois catégories de westerns :

- Le western de divertissement.
- Le western à message politique
- Le western spaghetti.

Mais aujourd'hui, deux interprétations sont possibles :

- Une forme cinématographique de l'épopée, de la saga et du mythe de l'Ouest.
- Le reflet scrupuleux de l'histoire américaine.

Le western est indissociable de la conquête de l'Ouest. On ne peut comprendre la nation américaine sans le western.

**