שעת האקדח: המערבון ואמריקה המודרנית

Hour of the Gun: The Western and Modern America

שיעור + הקרנה

מרצה: ד"ר דן חיוטין

תקציר הקורס

המערבון, אמר פעם המבקר אנדרה באזן, "הוא הסרט האמריקני המובהק ביותר". הצהרה חד משמעית שכזו היא כמובן ניתנת לערעור, אך אין בכך מכדי להשכיח את האמת שעומדת בבסיסה: שהמערבון עומד בנקודת המפגש של הקולנוע ושל הזהות האמריקנית, ומשמש מפתח להבנה עמוקה של שניהם. מתוך הכרה בחשיבותו, הקורס יעקוב אחר התפתחות המערבון וידגיש את האופן שבו החברה האמריקנית השתמשה במרכיביו השונים להגדיר את עצמה, יעדיה, וחלומותיה לאורך יותר ממאה שנה. במסגרת זאת, נסקור טקסטים קלאסיים—במיוחד ה"סופר מערבונים" (באזן) שלאחר מלה"ע השנייה—ונקשר אותם לדוגמאות מהתקופה האחרונה. כמו כן, נתייחס לדמויות מפתח—למשל, ג'ון וויין, ג'ימי סטיוארט, ג'ון פורד, האוורד הוקס, ג'ון סטרג'ס, אנתוני מאן, סם פקינפה, קלינט איסטווד, קוונטין טרנטינו—ונבחן את השפעתן על עיצוב הדפוסים המוכרים של הז'אנר. חקירה זאת תאפשר לנו לרדת לעומק הכוונה בקביעתו של באזן, ובו זמנית—להסביר כיצד המערבון הצליח לשרוד את האופנות המשתנות של הקולנוע, גם לאחר שמותו הוכרז יותר מפעם אחת.

The western, critic Andre Bazin once asserted, "is the American film *par excellence*." While such a definitive statement may be vulnerable to challenges, it nevertheless testifies to a certain irrefutable truth: namely, that the western stands at the nexus of cinema and American identity, and is key to unlocking the secrets of both. In recognition of the genre's importance, the class will survey the development of the western and highlight the ways through which American society used its various ingredients to define itself, its goals, and its dreams for over a century. Within this framework, we will discuss classic texts—especially from the post-WWII period of "superwesterns" (Bazin)—and connect them to more recent examples. Moreover, we will address key figures—for example, John Wayne, Jimmy Stewart, John Ford, Howard Hawks, John Sturges, Sam Peckinpah, Clint Eastwood, Quentin Tarantino—and investigate their influence on the familiar patterns of the genre. This inquiry will ultimately get us to the bottom of Bazin's statement, and at the same time—explain how the western survived the fads of cinematic history, even after being pronounced dead on more than one occasion.

דרישות הקורס

השתתפות: 10%

עבודת סיכום (5 עמ.)—ניתוח סרט—90%

נושאי הקורס

מפגש ראשון: מבוא—ז'אנר, מיתוס והמערבון האילם

צפייה: *Hell's Hinges* (Charles Swickard, William S. Hart and Clifford Smith, 1916)

קריאה (חובה):

- André Bazin, "The Western: Or The American Film *Par Excellence*," *What Is Cinema? Vol. 2* (Berkeley: University of California Press, 2005)

קריאה (רשות):

- Richard Slotkin, "Introduction: The Significance of the Frontier Myth in American History" & "Formulas on Film: Myth and Genre in the Silent Movie, 1903-1926," *Gunfighter Nation: Myth of the Frontier in Twentieth-Century America* (Norman: University of Oklahoma Press, 1998)
- Barry Keith Grant, "Genre Films and Cultural Myth," *Film International* 1 (2003)
- Andrew Brodie Smith, "'The Aryan': William S. Hart and the Cowboy Hero in the Era of Early Features," *Shooting Cowboys and Indians: Silent Western Films, American Culture, and the Birth of Hollywood* (Bolder: University of Colorado, 2003)

מפגש שני: מבנה והיסטוריה

צפייה: *Stagecoach* (John Ford, 1939)

קריאה (חובה):

- R.J. Thompson and Toby Reed, "The Six-Gun Simulacrum: New Metaphors for an Old Genre," *Film Criticism* 20.3 (Spring 1996)

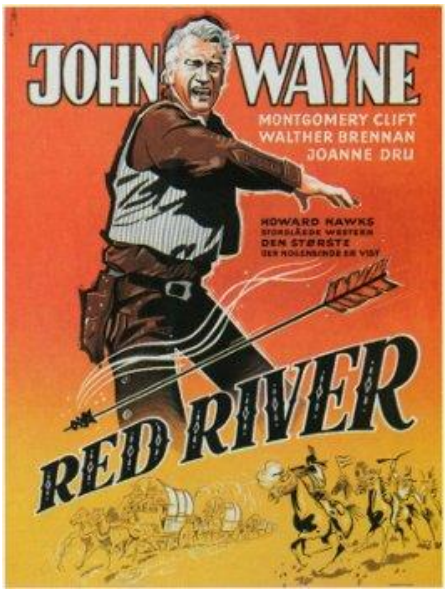
קריאה (רשות):

- Will Wright, "The Structure of the Western Film," *Sixguns & Society: A Structural Study of the Western* (Berkeley: University of California Press, 1977)
- Michael Budd, "A Home in the Wilderness: Visual Imagery in John Ford's Westerns," *Cinema Journal* 16.1 (Fall 1976)

- Michael Coyne, “Mirror for Prewar America: *Stagecoach* and the Western,” *The Crowded Prairie: American National Identity in the Hollywood Western* (London: I.B. Tauris, 1998)

מפגש שלישי: הקאובוי לדורותיו—וריאציות על אתוס

צפייה: *Red River* (Howard Hawks, 1948)



קליפים: *The Tin Star* (Anthony Mann, 1957); *Slow West* (John Maclean, 2015)

קריאה (חובה):

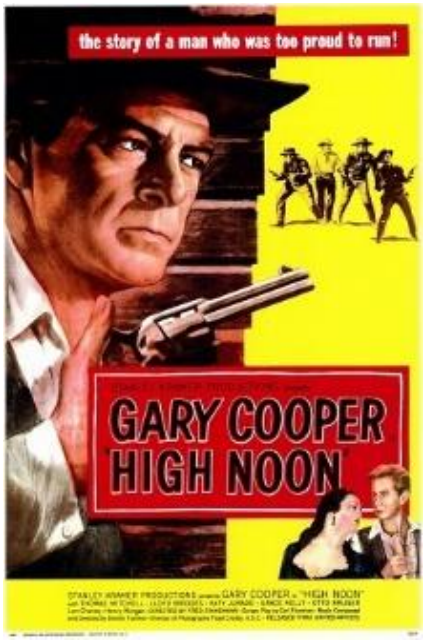
- רוברט וורשאו, "גיבור המערבון", *עולם בדים: אנתולוגיה לאמנות הקולנוע* (עם עובד, 1990)

קריאה (רשות):

- Jim Sanderson, “*Red River* and the Loss of Femininity in the John Wayne Persona,” *Film/Literature Quarterly* 32.1 (2004)
- Hubert Cohen, “*Red River* and *The Searchers*: Deception in the Modern Western,” *Film Criticism* 35.1 (2010)
- Stanley Corkin, “Cowboys and Free Markets: Post-World War II Westerns and U.S. Hegemony,” *Cinema Journal* 39.3 (2000)

מפגש רביעי: כולם למען אחד, אחד למען כולם—קהילתיות ובגידה

צפייה: *High Noon* (Fred Zinnemann, 1952)



קליפים: *Bad Day at Black Rock* (John Sturges, 1955); *Open Range* (Kevin Kostner, 2003)

קריאה (חובה):

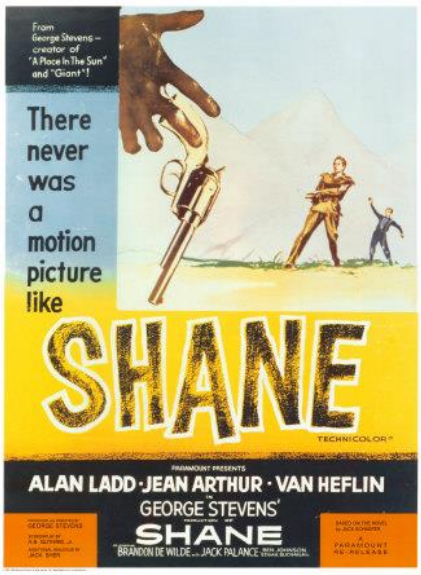
- Stephen Prince, “Historical Perspective and the Realist Aesthetic in *High Noon*,” *Film Criticism* 18/19 (Spring-Fall 1994)

קריאה (רשות):

- J. E. Smyth, “The Un-American Western,” *Fred Zinnemann and the Cinema of Resistance* (Jackson: University of Mississippi Press, 2014)

- Matthew Costello, "Rewriting *High Noon*: Transformations in American Popular Political Culture during the Cold War," *Film and History* 33.1 (2003)

מפגש חמישי: משפחה בהפרעה ושאלת המעמד



צפייה: *Shane* (George Stevens, 1953)

קליפים: *The Big Country* (William Wyler, 1958); *3:10 to Yuma* (James Mangold, 2007)

קריאה (חובה):

- Patrick McGee, "Why Shane Never Comes Back," *From Shane to Kill Bill: Rethinking the Western* (London: Blackwell, 2007)

קריאה (רשות):

- Michael Coyne, "Dysfunctional Family Structures in Classic Westerns 1950-1961," *The Crowded Prairie: American National Identity in the Hollywood Western* (London: I.B. Tauris, 1998)
- John Saunders, "Reading a Western," *The Western Genre: From Lordsburg to Big Whiskey* (London: Wallflower, 2001)

מפגש שישי: ארץ הישימון—נוף ודמות, נוף כדמות

צפייה: *The Naked Spur* (Anthony Mann, 1953)

קליפים: *How the West Was Won* (John Ford, Henry Hathaway, George Marshall, 1962); *There Will be Blood* (P. T. Anderson, 2007)

קריאה (חובה):

- Diane M. Borden and Eric P. Essman, "Manifest Landscape/Latent Ideology: Afterimages of Empire in the Western and 'Post-Western' Film," *California History* 79.1 (April 2000)

קריאה (רשות):

- Jeanine Basinger, "Mann of the West," *Anthony Mann* (Middleton: Wesleyan University Press, 2004)

- Deborah A. Carmichael, "Introduction," *The Landscape of Hollywood Westerns: Ecocriticism in an American Film Genre* (Salt Lake City: University of Utah Press, 2006)
- Martin Lefebvre, "On Landscape in Narrative Cinema," *Canadian Journal of Film* 20.1 (April 2011)

מפגש שביעי: להיות אישה בעולם של גברים—קאמפ ועודפות

צפייה: *Johnny Guitar* (Nicholas Ray, 1954)

קליפים: *Forty Guns* (Samuel Fuller, 1957); *Meek's Cutoff* (Kelly Reichardt, 2010)

קריאה (חובה):

- Leo Charney, "Historical Excess: *Johnny Guitar*'s Containment," *Cinema Journal* 29.4 (Summer 1990)

קריאה (רשות):

- Janet Peterson, "The Competing Tunes of *Johnny Guitar*: Liberalism, Sexuality, Masquerade," *Cinema Journal* 35.3 (1996)
- Pamela Robertson, "Camping Under Western Stars: Joan Crawford in *Johnny Guitar*," *Journal of Film and Video* 47.1 (1995)
- Jay Baglia, "Dueling Dualisms: Are Women in the Western at Home on the Range?" *Cultural Studies ↔ Critical Methodologies* 12.6 (December 2012)
- Pam Cook, "Women in the Western," *The BFI Companion to the Western* (London: British Film Institute/André Deutsch, 1988)

מפגש שמיני: צבעי מלחמה—מעבר למחסום הגזע

צפייה: *The Searchers* (John Ford, 1956)

קליפים: *Seminole* (Budd Boetticher, 1953); *The Lone Ranger* (Gore Verbinski, 2013)

קריאת חובה:

- Douglas Pye, "Double Vision: Miscegenation and Point of View in *The Searchers*," *The Searchers: Essays and Reflections on John Ford's Classic Western* (Detroit: Wayne State University Press, 2004)

קריאת רשות:

- Cristine Soliz, "*The Searchers* and Navajos: John Ford's Retake on the Hollywood Indian," *Wicazo Sa Review* 23.1 (2008)
- Grayson Colonnese, "Native American Reactions to *The Searchers*," *The Searchers: Essays and Reflections on John Ford's Classic Western* (Detroit: Wayne State University Press, 2004)
- John Saunders, "The Indians," *The Western Genre: From Lordsburg to Big Whiskey* (London: Wallflower, 2001)

מפגש תשיעי: אחים לנשק—אחווה גברית והומוארוטיקה במערב

צפייה: *Warlock* (Edward Dmytryk, 1959)

קליפים: *Butch Cassidy and the Sundance Kid* (George Roy Hill, 1969); *Brokeback Mountain* (Ang Li, 2005)

קריאה (חובה):

- Judith Halberstam, "Not So Lonesome Cowboys: The Queer Western," *The Brokeback Book: From Story to Cultural Phenomenon* (Lincoln/London: University of Nebraska Press, 2011)

קריאה (רשות):

- Michael Coyne, "Politics and Codes of Masculinity in Late 1950s Star Westerns," *The Crowded Prairie: American National Identity in the Hollywood Western* (London: I.B. Tauris, 1998)

- Thomas Piontek, “Tears for Queers: Ang Lee's *Brokeback Mountain*, Hollywood, and American Attitudes toward Homosexuality,” *The Journal of American Culture* 35.2 (June 2012)
- John D’Emilio, “The 1950s: Radical Visions and Conformist Pressures,” *Sexual Politics, Sexual Communities: Second Edition* (Chicago: University of Chicago Press, 1998)
- Mike Chopra-Gant, “Military Service and Male Companionship,” *Hollywood Genres and Postwar America: Masculinity, Family and Nation in Popular Movies and Film Noir* (London: I. B. Tauris, 2006)

מפגש עשירי: המערבון מעבר לגבולותיו—פוליטיקה גלובלית ואדפטציה ז׳אנרית בין יפן, איטליה, וארה״ב

צפייה: *The Magnificent Seven* (John Sturges, 1960)

קליפים: *A Fistful of Dollars* (Sergio Leone, 1964); *Dark Valley* (Andreas Prochaska, 2014)

קריאה (חובה):

- Joseph L. Anderson, “When the Twain Meet: Hollywood's Remake of *The Seven Samurai*,” *Film Quarterly* 15.3 (Spring 1962)

קריאה (רשות):

- Austin Fisher, “A Marxist's Gotta Do What a Marxist's Gotta Do: National Identity and Political Violence on the Italian Frontier,” *Radical Frontiers in the Spaghetti Western: Politics, Violence and Popular Italian Cinema* (London: I. B. Tauris, 2011)
- Stanley Corkin, “Modernization Theory, Political Discord, and Intervention,” *Cowboys as Cold Warriors: The Western as US History* (Philadelphia: Temple University Press, 2004)
- Richard Slotkin, “Gunfighters and Green Berets: *The Magnificent Seven* and the Myth of Counter-Insurgency,” *Radical History Review* 44 (Spring 1989)

מפגש אחד עשר: מות המערב(ון)—אבלות, אלימות, וגאולה

צפייה: *The Wild Bunch* (Sam Peckinpah, 1969)

קליפים: *True Grit* (Henry Hathaway, 1969); *True Grit* (Coen Brothers, 2010)

קריאה (חובה):

- Wheeler Winston Dixon, "Re-Visioning the Western: Code, Myth, and Genre in Peckinpah's *The Wild Bunch*," *Sam Peckinpah's The Wild Bunch* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)

קריאה (רשות):

- Asbjorn Gronstad, "Peckinpah's Walden: The Violent Indictment of 'Civilization' in *The Wild Bunch*," *Critical Studies* 15.1 (1/2001)
- Richard Slotkin, "Cross-Over Point: The Mylai Massacre, *The Wild Bunch*, and the Demoralization of America, 1969-1972," *Gunfighter Nation: Myth of the Frontier in Twentieth-Century America* (Norman: University of Oklahoma Press, 1998)
- David Lusted, "Elegiac Westerns," *The Western* (London: Routledge, 2014)

מפגש שנים עשר: אובדן התמימות—פארודיה וציטוט

צפייה: *Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson* (Robert Altman, 1976)

קליפים: *Little Big Man* (Arthur Penn, 1972); *Blazing Saddles* (Mel Brooks, 1974)

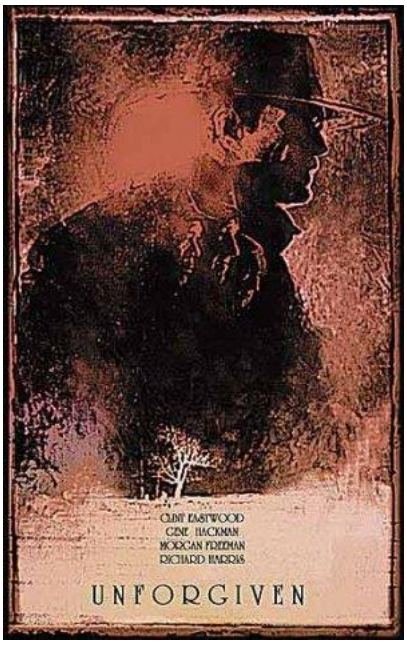
קריאה (חובה):

- William G. Simon and Louise Spence, "Cowboy Wonderland, History, and Myth: 'It Ain't That Different Than Real Life," *Journal of Film and Video* 47.1 (April 1995)

קריאה (רשות):

- Michael Coyne, "Legends Revisited, Legends Revised in 'Bicentennial Westerns,'" *The Crowded Prairie: American National Identity in the Hollywood Western* (London: I.B. Tauris, 1998)

מפגש שלושה עשר: להחזיר עטרה ליושנה? על רביזיוניזם ורסטורציה



צפייה: *Unforgiven* (Clint Eastwood, 1992)

קליפים: *High Planes Drifter* (Clint Eastwood, 1973); *Pale Rider* (Clint Eastwood, 1985)

קריאה (חובה):

- Joseph H. Kupfer, "The Seductive and Subversive Meta-Narrative of *Unforgiven*," *Journal of Film and Video* 60.3-4 (2008)

קריאה (רשות):

- Armando J. Prats, "Back from the Sunset: The Western, the Eastwood Hero, and *Unforgiven*," *Journal of Film and Video* 47.1-3 (1995)
- Carl Plantinga, "Spectacles of Death: Clint Eastwood and Violence in *Unforgiven*," *Cinema Journal* 37.2 (January 1998)

מפגש ארבעה עשר: פוסט-מערבון—מבטים לעבר ולעתיד

צפייה: *Cowboys & Aliens* (Jon Favreau, 2011)

קליפים: *Django Unchained* (Quentin Tarantino, 2012)

קריאה (חובה):

- Joseph Natoli, "Cowboys & Aliens: The Exhaustion of History & the Re-Genesis of Illusions," *Senses of Cinema* 60 (October 2011)

קריאה (רשות):

- Samuel P. Perry, "Chained To It: The Recurrence of the Frontier Hero in the Films of Quentin Tarantino," *Quentin Tarantino's Django Unchained: The Continuation of Metacinema* (London: Bloomsbury Academic, 2014)

FROM THE DIRECTOR OF IRON MAN
COWBOYS & ALIENS
SUMMER 2011

THE D IS SILENT. PAYBACK WON'T BE.
THE NEW FILM BY
QUENTIN TARANTINO
JAMIE FOXX
CHRISTOPH WALTZ
LEONARDO DiCAPRIO
KERRY WASHINGTON
and SAMUEL L. JACKSON
DJANGO
UNCHAINED
COMING SOON