

SCIENCE FICTION

2/ L'ANTICIPATION

L'ENVERS DU DÉCOR

La tradition du space opera véhicule majoritairement des valeurs positives et rassurantes. L'anticipation exprime inversement les angoisses les plus sourdes de nos sociétés modernes. Aujourd'hui, le créateur de la littérature d'anticipation, le capitaine Danrit (1855-1916), est tombé aux oubliettes... Ce neveu du général Boulanger développait dans ses romans une idéologie paranoïaque, antiparlementaire, impérialiste et raciste. Paradoxalement l'anticipation du xxe siècle, littéraire puis cinématographique, va prendre la direction opposée, critiquant avec virulence les dérives destructrices du capitalisme et les crimes des totalitarismes.

MADE IN EUROPE

Sous couvert de critiquer l'Amérique, M. et Mme Lang préfigurent intuitivement le Moloch nazi dans *Métropolis*. À Londres en 1936, William Cameron, sur un scénario de H. G. Wells, prédit une Vie future marquée par la guerre mondiale, les épidémies et une humanité réfugiée sous la terre. Encore une épidémie, totalement exterminatrice cette fois, dans *Je suis une légende* de Ragona et Salkow filmé à Rome en 1964 d'après le roman de Richard Matheson. La Grande-Bretagne a donné au genre son chef-d'œuvre littéraire avec *1984*, publié par George Orwell en 1948. C'est également en Angleterre que sont conçues les plus effrayantes anticipations politiques de l'après-guerre : du *Fahrenheit 451* de

Truffaut aux *Fils de l'homme* de Cuarón, en passant par le Brazil de Gilliam. Encore et toujours à Londres, les frères Wachowski livrent avec *V pour Vendetta* (2005) un appendice passionnant à leur cultissime *Matrix*.

CONTRE-CULTURE

La Planète des singes donne le signal de départ du genre à Hollywood. Gros budgets comme *Soleil vert* ou petites productions comme *New York ne répond plus* vont répéter au public des années 1970 que, sans révision de nos objectifs, notre civilisation est condamnée à la plus barbare des décadences. Avec l'arrivée des néoconservateurs à la Maison Blanche, le discours radical de la contre-culture doit se cacher sous le masque du blockbuster d'action surchargé d'effets spéciaux. Exercice de style jubilatoire qui n'empêche nullement Verhoeven et Cameron de nous livrer une vision sans concession – et pessimiste – de l'avenir que nos élites nous préparent. Parce qu'il adopte un point de vue plus poétique et moins cynique que son confrère néerlandais, Cameron triomphe avec *Avatar* là où Verhoeven échoue commercialement avec *Starship Trooper*, pourtant basé sur un discours similaire de mise en lumière des fondements fascisants de l'impérialisme contemporain.

Textes de Christophe Champclaux.

LES INCONTOURNABLES

■ **1927 METROPOLIS** de Fritz Lang avec Alfred Abel, Gustav Fröhlich, Rudolf Klein-Rogge, Brigitte Helm
Chef-d'œuvre absolu du film d'anticipation à l'idéologie douteuse, mais d'une puissance graphique inégalée.

■ **1968 LA PLANÈTE DES SINGES** de Franklin J. Schaffner avec Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Linda Harrison
Transformer en blockbuster incroyable le conte philosophique de Pierre Boulle ne fut pas le moindre exploit de Schaffner. Le remake de 2001 sera le seul échec de Tim Burton.

■ **1971 ORANGE MÉCANIQUE** de Stanley Kubrick avec Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Warren Clarke
L'utriviolence d'Alex confrontée à l'ultra cynisme des autorités dans ce film culte et controversé adapté du roman d'Anthony Burgess.

■ **1973 SOLEIL VERT** de Richard Fleisher avec Charlton Heston, Edward G. Robinson, Joseph Cotten, Leigh Taylor-Young
Face à la surpopulation, une multinationale fascinante trouve une solution radicale : le cannibalisme. Dernier rôle – superbe – du grand E. G. Robinson.

■ **1981 NEW YORK 1997** de John Carpenter avec Kurt Russel, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine
Production indépendante et fauchée transformée en chef-d'œuvre instantané par le génie de Carpenter. Souvent imité, jamais égalé.

■ **1982 BLADE RUNNER** de Ridley Scott avec Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah.
Un détective désabusé traque les robots humanoïdes jusqu'à ce que l'amour le détourne de son devoir. Le film du genre le plus novateur depuis Metropolis.

■ **1985 BRAZIL** de Terry Gilliam avec Jonathan Pryce, Robert de Niro, Michael Palin, Kim Greist
La bourde d'un petit fonctionnaire sert de déclencheur à la machine infernale d'un crime d'état dans un futur oppressant et baroque influencé par Lang et Kafka.

■ **1990 TOTAL RECALL** de Paul Verhoeven avec Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Ronald Shusett
Après Blade Runner, deuxième chef-d'œuvre du genre inspiré par Philip K. Dick. Comme toujours chez Verhoeven, le spectacle n'entrave jamais le propos.

■ **1999 MATRIX** d'Andy et Larry Wachowski avec Keanu Reeves, Larry Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving
Dix-sept ans après Blade Runner, les frères Wachowski gravent le nouvel étalon du genre, sans parvenir à tenir leurs promesses dans les opus 2 et 3.

■ **2009 AVATAR** de James Cameron avec Sam Worthington, Zoé Saldana, Sigourney Weaver
Au-delà de sa splendeur graphique inégalée, le film de Cameron se distingue par la clarté de son discours violemment anti-impérialiste.

LES (RE)DÉCOUVERTES

■ **1966 FAHRENHEIT 451** de François Truffaut avec Anton Diffring, Julie Christie, Oskar Werner
La lecture étant proscrite, le pompier Montag est chargé de brûler les livres. Une jeune femme va le faire basculer de l'autre côté.

■ **1971 LE SURVIVANT** de Boris Sagal avec Charlton Heston, Rosalind Cash, Anthony Zerbe
Charlton Heston succède à Vincent Price et précède Will Smith dans le rôle du scientifique traqué par les mutants. Aussi désespérant que le livre de Richard Matheson.

■ **1975 ROLLERBALL** de Norman Jewison avec James Caan, Maud Adams, John Houseman, Moses Gunn
Une société totalitaire transnationale achète la paix sociale avec les nouveaux jeux du cirque : les sanglantes compétitions de rollerball.

■ **1981 MAD MAX 2** de George Miller avec Mel Gibson, Max Phipps, Bruce Spence, Virginia Hey
Dans un désert postapocalyptique où l'on tue pour de l'eau ou du pétrole, le guerrier de la route protège les victimes des pillards.

■ **1984 1984** de Michael Radford avec John Hurt, Richard Burton, Suzanna Hamilton
Big Brother te regarde ! Fascinante composition de Richard Burton dans son dernier rôle pour le grand écran.

■ **1984 DUNE** de David Lynch avec Kyle MacLachlan, Sting, Virginia Madsen, Silvana Mangano
Réussite graphique mais adaptation controversée de la saga de Frank Herbert, métaphore futuriste des conflits pétroliers du Moyen-Orient.

■ **1987 ROBOCOP** de Paul Verhoeven avec Peter Weller, Nancy Allen, Ronny Cox, Dan O'Herlihy
Pour sa première incursion dans la science-fiction, Verhoeven offre en images réelles une réponse occidentale au courant cyberpunk de l'animation japonaise.

■ **1995 L'ARMÉE DES 12 SINGES** de Terry Gilliam avec Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe
Remake intelligent – on n'en attendait pas moins de Terry Gilliam – de l'incroyable moyen métrage de Chris Marker, La Jetée (1962).

■ **1997 BIENVENUE À GATTACA** d'Andrew Niccol avec Ethan Hawke, Uma Thurman, Gore Vidal, Ernest Borgnine
Lorsque votre ADN détermine votre place dans la société, seule la tromperie peut vous permettre d'exister.

■ **2005 LES FILS DE L'HOMME** d'Alfonso Cuarón avec Clive Owen, Michael Caine, Julianne Moore
L'espèce humaine est devenue stérile. Un ancien activiste se retrouve chargé de protéger une jeune Africaine mystérieusement enceinte.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

■ BIBLIOGRAPHIE :

Cinéma science-fiction, Boris Vian et Noël Arnaud, LGF, Paris 1998.
Un siècle de cinéma fantastique et de science-fiction, Alain Pelosato, Carnot, Paris 2005.
Les Films de science-fiction, Michel Chion, Cahiers du cinéma, Paris 2008.

■ EN LIGNE :

<http://cinema.film-noir.bifi.fr>
http://fr.wikipedia.org/wiki/Film_noir
<http://film.noir.free.fr>