

Le fantastique et l'horreur au cinéma

Comment définir le fantastique

Un évènement surnaturel voire inexplicable et angoissant qui survient dans un contexte réaliste et chamboule le quotidien tout en suscitant la peur.

Le genre fantastique au cinéma est assez vaste, contrairement à la littérature, il ne dissocie pas l'Héroïc Fantasy du fantastique. L'Héroïc Fantasy n'étant pas reconnu en matière cinématographique. Ce qui explique pourquoi certains romans de fantasy comme par exemple *Le Seigneur des Anneaux*, sont adaptés au cinéma sous le genre fantastique. Tout comme la science fiction à laquelle est souvent associé le fantastique. A la seule différence : la science fiction relate des faits rationnels alors que le fantastique des faits irrationnels.

Le fantastique au cinéma

L'intrigue suit souvent le même schéma : la vie quotidienne se trouve subitement bouleversée par la venue d'un évènement surréaliste qui met les personnages principaux face à une situation inexplicable qui souvent suscite de l'angoisse.

Cela peut-être :

Des êtres venus d'ailleurs :

Le Village de Night Shyamalan : Une petite communauté vit reclus avec la certitude qu'une force maléfique et menaçante entoure leur village. Personne n'a osé s'aventurer au-delà des frontières et encore moins dans les bois.

La Guerre des Mondes : Le combat de l'Humanité contre l'invasion d'Extra-terrestres.

Une entité terrifiante et invisible

The Mist adaptation d'un roman de Stephen King : Une brume étrange enveloppe une petite bourgade du Main. Les habitants se retrouvent bloqués dans un supermarché, terrorisés.

The Ring : Une cassette vidéo porteuse d'une malédiction. Ceux qui la visionnent trouvent la mort dans d'étranges circonstances.

Le personnage principal qui subit une mutation

La Mouche de David Cronenberg : Un jeune biologiste après avoir mis au point la téléportation décide d'en être le 1er cobaye. Sauf qu'à son issue, le jour des essais, un mouche s'introduit dans le système.

Le personnage principal qui vit une situation inexplicable

Sixième Sens de Night Shyamalan : Un psychologue est chargé d'aider un jeune garçon de 8 ans hanté et terrorisé par des apparitions.

Incassable de Night Shyamalan : Nous plonge dans l'univers des Marvels Comics. Un être atteint de la maladie des os de verres cherche en vain au travers des supers héros, son opposé. Un jour un terrible accident ferroviaire fait 131 morts. Un seul passager survit.

Un lieu clos

Alien : L'un des passagers d'un vaisseau commercial qui est en route pour la Terre se voit agressé par une forme de vie inconnue.

Le Vaisseau de l'angoisse : 1962, la mort s'abat brutalement sur le prestigieux paquebot Antonia Graza. 40 ans plus tard, un capitaine d'un remorqueur et son équipage découvrant l'épave décide de le réparer dans le but d'en tirer un bon prix. C'est son compter les phénomènes étranges qui subsistent sur ce paquebot.

Cube : Un groupe de personnes, un policier, un architecte, une étudiante en maths, une psychologue et un autiste, se retrouvent enfermés dans un labyrinthe où toutes les pièces sont de forme cubique et équipées de pièges mortels.

Les animaux

Les dents de la mer : Les habitants d'une petite station balnéaire se trouvent confrontés à l'attaque de requins.

La Planète des Singes : Les êtres humains réduits à l'esclavage par des singes devenus très intelligents.

Jurassik Park : Un milliardaire réussit à faire renaître une dizaine de races de dinosaures à partir d'une goutte de sang récupérée sur un moustique fossilisé. Son objectif : ouvrir le plus grand parc à thème.

La magie et la science.

Dangereuse Alliance : Trois étudiantes dotées de pouvoir psychiques et traitées de folles intègrent dans leur groupe une nouvelle arrivée. Mais c'est son compter les tensions qui vont naître.

Le projet Blair Witch : Trois jeunes cinéastes disparaissent dans la forêt de Black Hill au cours d'une randonnée. Un an plus tard, leur film est retrouvé.

L'île du Docteur Moreau : Rescapés d'un naufrage, des marins, débarquent sur une île du Pacifique. Ils y découvrent les expériences menées par la docteur Moreau sur les êtres humains.

La révolution informatique

Métropolis : Année 2026. Des ouvriers travaillent dans les souterrains de la ville afin d'assurer le bonheur des nantis qui vivent dans les jardins suspendus. Un androïde va mener les ouvriers à la révolte.

I.Robot : 2035. Les robots sont devenus les parfaits assistants de l'homme. Jusqu'au jour où un chercheur en robotique est assassiné. L'enquête semble désigner comme principal suspect, un androïde.

AI Intelligence Artificielle : XXIe siècle, les robots assurent la plupart des tâches domestiques. Le professeur Hobby décide de créer le 1er androïde capable de ressentir des émotions : un enfant. Peu après cette annonce, David, un robot de 11 ans intègre la famille des Swinton dont leur véritable fils a été cryogénisé en attendant la découverte d'un remède contre sa maladie. Abandonné par sa mère adoptive, David entame un long voyage à la recherche de son identité.

Le cinéma fantastique reflet d'une société

Le monde du fantastique traite souvent de sujets se référant aux problèmes ou au quotidien n'étant que le reflet des craintes de la société.

Durant la grande époque de la « Guerre Froide », 1945-1957, où les américains vivaient dans la peur du communisme, les invasions des êtres venus d'ailleurs comme dans le film « *La Guerre des Mondes* », représentent en fait la peur de l'invasion soviétique.

Tout aussi traité, l'évolution du nucléaire et l'histoire d'Hiroshima, entraîna la crainte de la radioactivité et donna naissance, dans les films, à des monstres et des êtres difformes. *Godzilla* de Tomoyuki Tamaka l'histoire d'un monstre qui vivait sous terre et fut réveillé par les essais nucléaires.

« *Le Seigneur des Anneaux* » écrits par Tolkien dans les tranchées durant la 1ère guerre mondiale, n'est qu'un reflet de cette peur de l'invasion du nazisme. En effet, Sauron le Seigneur des Ténèbres et son armée représentation du mal absolu, c'est-à-dire les allemands.

L'évolution de la science, la découverte des virus, la peur de la disparition de l'Humanité dû à ces virus mortels, comme dans *Résident Evil*, *Je suis une légende*, *La planète des Singes*.

La crainte de l'autre, le monstre n'est pas forcément celui que l'on croit ou ne possède pas toujours un visage hideux, mais il est peut-être tout simplement « Monsieur tout le monde », le voisin au visage d'ange. *Docteur Jeckyl et Mister Hyde* ou *JF partagerait appartement : l'histoire* : Alison recherche une colocataire suite à sa rupture sentimentale. Elle choisit Hedra jeune fille timide et réservée mais au fur et à mesure que le temps passe son comportement devient inquiétant. *Shining* de Stanley Kubrick adaptation d'un roman de Stephen King maître en matière de littérature fantastique.

La fascination pour les tueurs en séries et les psychopathes ont donné naissance à des chefs d'œuvres tels que : *Hannibal Lecter*, *Le beau père*, *Psychose*.

L'âge d'or du cinéma fantastique

1957-1977 : Le cinéma fantastique subit une importante évolution à travers le monde. Des thèmes comme ceux de Frankenstein ou Dracula furent revisités et des acteurs tel que Christopher Lee qui endossa le rôle de Dracula dans plusieurs longs métrages se spécialisa dans ce genre et devinrent maître en la matière.

C'est la consécration du cinéma fantastique avec des films tournés par les plus grands réalisateurs du moment et qui devinrent de grands classiques tels que :

Rosemary's baby de Roman Polanski qui traite de la paranoïa et de la famille.

La Planète des Singes de Franklin J.Schaffner qui laisse entrevoir l'avenir de l'Humanité réduit à l'esclavage par une race animale dominante.

La Nuit des Morts Vivants de George A.Romero qui traite des morts comme un virus qui se propage au sein de l'Humanité et transforme les êtres vivants en morts vivants jusqu'à décimer toute la race entière.

2001 L'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick : l'idée d'une intelligence artificielle qui prend le contrôle du vaisseau spatial. A préciser que la même année de la sortie de ce film 1968, un vaisseau à fait pour la première fois le tour de la lune et l'année suivante l'homme y posa le pied.

Les thèmes de l'espace et de la vie extra-terrestre, sont beaucoup traités dans le cinéma fantastique, cela peut se rapporter à la peur de l'inconnu. Qui y-a-t-il au dessus de nous ? Existe-t-il une autre forme de vie que la nôtre ? Tant de questions sans réponse qui laisse aller au gré de ses caprices l'imagination de certains.

La Société actuelle, fascinée par le côté obscur de l'être humain, rend plus hommage aux tueurs en série qu'aux êtres de bienfaisance. Cela donne un plus à cet atmosphère angoissante qu'est le cinéma fantastique et à donné naissance à des chefs d'œuvres tels que *Vendredi 13* de Sean S. Cunningham avec le célèbre Jason ou *Freddy Kruger* de Wes Craven qui ne vit qu'aux travers de nos cauchemars.

De nos jours, l'apogée du cinéma fantastique sont l'œuvre des effets spéciaux, plus de nouveaux thèmes dominants si ce n'est souvent les mêmes qui reviennent excepté *La mort* traitée pour la première fois dans *Destination final*. Grace aux nouvelles technologies informatiques, les réalisateurs n'ont plus de limites et peuvent donner vie à toute leur imagination comme *Tron* de Steven Lisberger : *l'histoire, un concepteur de jeu vidéo infiltre un ordinateur à l'intelligence surdéveloppée et se voit téléporté dans un jeu. Pour sauver sa vie il devra compter sur l'aide de Tron un programme indépendant.*

Le cinéma fantastique de nos jours

Souvent la technologie se retourne contre ses créateurs comme dans *Terminator* un combat entre humain et intelligence artificielle. Mais la révolution en matière de fantastique fut *Matrix* par les frères Wachowski qui mirent en place un nouveau concept et osèrent s'attaquer à la philosophie de l'existence elle-même et si tout ce que nous vivons n'était en fait qu'une illusion ?

Au travers du cinéma fantastique subsiste l'évolution d'une société et ses craintes. Celle des nazis durant la guerre, celle de la conquête spatiale et la peur du communisme, celle de l'informatique, des virus ou tout simplement la disparition de l'Humanité et aujourd'hui les catastrophes naturelles : *2012*, *Le Pic de Dante* ou *Vulcano*.

L'horreur au cinéma

L'horreur se différencie du fantastique par le fait que le climat oppressant et la musique angoissante provoque chez le spectateur un sentiment de peur, de répugnance, une angoisse incontrôlable. Il joue sur la surprise, sur le mental. Certains films sont classés dans les deux genres comme *Dracula*, *Frankenstein* ou *Docteur Jekyll et Mr Hyde*.

Le maître d'œuvre en la matière jamais égalé à ce jour : Alfred Hitchcock. *Psychose* : où les monstres ne sont rien d'autre que des êtres humains ou *Les Oiseaux* qui mise tout sur les volatiles et l'angoisse qu'ils procurent tout comme *L'Antre de la folie* ou *The Descent*.

La religion est un sujet traité de nos jours mais plus sur le côté démon, magie noire, le Diable. Le film *L'exorciste* de William Friedkin marqua les esprits et lança le genre démoniaque, satanisme au cinéma comme *Amityville la maison du diable* qui relate l'histoire d'un père massacrant toute sa famille sous l'emprise de la démence.

Massacre à la Tronçonneuse sortie en 1974 lança le genre fantatisco-gore, sanglant et suivit des classiques tels que *Freddy Kruger*, *Scream*.

Un seul maître subsiste en matière de littérature fantastique : Stephen King. La plupart de ses romans furent adaptés avec succès sur grand écran. Il sait jouer avec les mots, sur la psychose, les émotions, le mental de ses lecteurs.

Conclusion

Dans une Société avide de sang, d'adrénaline, et de peur, le cinéma fantastique répond à cette forte demande. Fini les thèmes dominants. Seul subsiste : effrayer. Aux files des ans depuis sa création, le genre fantastique a été et sera toujours le reflet des craintes de la Société à laquelle il se réfère.

Fait le 24 Aout 2011 - Corinne Molina