

“Non è terrestre”

Immagini dell’alieno nella SF

hollywoodiana

Liceo Gioia - Piacenza

Area dell’integrazione I.1

Elementi di storia del cinema

docente: Paola Gozzi

Avvertenze

- Nell'ambito del genere SF, sono presi in esame **alcuni film esemplari per la rappresentazione dell'alieno**, per verificare l'evoluzione dell'alienità nell'immaginario filmico
- L'analisi è circoscritta a **parte della produzione hollywoodiana tra gli anni '50 e la fine degli anni '90** (è esclusa la rilettura del genere SF da parte di autori europei)
- L'esplorazione dei film proposti cerca di coniugare **diverse metodologie di analisi**: testuale, storica, sociologica, iconografica

L'alieno nella SF cinematografica: icona privilegiata di un immaginario e di una cultura

- **Prospettiva critica:** è possibile analizzare i prodotti della cultura popolare (e quindi del cinema destinato al grande pubblico) per riflettere sui caratteri generali della cultura occidentale (cfr. *cultural studies* statunitensi)
- **Tesi:** l'immaginario, anche fantascientifico, si può leggere come metafora del presente. Quindi:
 - i film di fantascienza possono essere considerati un'"allegoria", poiché in essi "fanno capolino le più profonde ansie contemporanee sull'esistenza" (Susan Sontag, *L'immagine del disastro*, 1965);
 - le immagini dell'alieno parlano delle paure o delle aspirazioni dell'epoca che le ha concepite

Per una storia del cinema alieno: le tappe fondamentali

- **Gli anni '50/'60 - il filone aureo: un incubatoio di fobie e tensioni materializzate nella paura dell'alieno**
- **Gli anni '70 - altre paure e altre tensioni: la crisi del pianeta Terra (problema delle risorse energetiche, questione ambientale); l'alieno "scompare"**
- **Gli anni '80 - l'incontro con l'altro: una via democratica e una via fosca e violenta**
- **Gli anni '90 - il ripiegarsi sul passato**
- **L'alba del nuovo millennio - echi dell'11-09-2001**

Le prime apparizioni dell'alieno

- **Gli invasori spaziali** come li conosciamo oggi si incontrano per la **prima volta alla fine del XIX secolo, in un testo letterario: *La guerra dei mondi* di Herbert George Wells**
- *La guerra dei mondi* fornisce lo spunto per la famosa **trasmissione radiofonica curata da Orson Welles nel 1938**, che gettò nel panico la popolazione americana raccontando in modo molto realistico l'inizio di un'invasione aliena
- **I primi alieni ad apparire sullo schermo furono le bizzarre creature del *Viaggio sulla Luna* di G. Méliès (1902), grotteschi insetti con testa di uccello**
- **Gli anni '30 e '40 (fino alla fine della seconda guerra mondiale) sono caratterizzati dalla moda dei *serial*, saghe destinate al pubblico giovanile, strutturati come mediometraggi a episodi. Gli extraterrestri, mutuati in buona parte dagli eroi del fumetto fantastico (fra tutti *Flash Gordon*), acquistano fattezze umane; la diversità è espressa dalle loro **sembianze esotiche** e dal fatto che sono affiancati da creature bizzarre come uomini-aquila, uomini-squalo, draghi e altri animali leggendari**

“Attenzione al cielo, ovunque scrutate il cielo!”- Terrori postbellici nella SF anni ‘50/’60

E’ il periodo d’oro della SF hollywoodiana: una produzione sterminata anche di b-movie, oltre che di film diventati poi *cult* e modelli .

Il cinema degli alieni diventa gigantesca metafora delle paure postbelliche, indotte dagli scenari della guerra fredda (soprattutto negli anni ‘50) e dal terrore della bomba atomica (soprattutto negli anni ‘60).

L’ALIENO È UN INVASORE VIOLENTO, vuole uccidere. Costituisce una minaccia, Non c’è incontro con gli umani, ma guerra.

ALCUNI TITOLI ESEMPLARI:

- ***La cosa da un altro mondo* di Christian Nyby-Howard Hawks, 1951: il *topos* dell’invasione aliena; l’alieno come pericoloso nemico da combattere e annientare**
- ***La guerra dei mondi* di Byron Haskin, 1953: l’invasione diventa di massa, è un’invasione anche di tipo tecnologico che porta alla guerra**
- ***L’invasione degli ultracorpi* di Don Siegel, 1956: l’invasione avviene dall’interno; l’alieno è tra noi, tanto più pericoloso quanto più indistinguibile dagli umani**

CASO PARTICOLARE: *Ultimatum alla Terra* di Robert Wise, 1951: l’alieno non è nemico, ma emissario di una sorta di ONU interstellare: nell’era atomica la Terra è una minaccia per altri pianeti; la pace è imposta dalla paura, dalla forza della polizia intergalattica

(Fanta)politica e spettacolo: gli anni '70

- **Prima parte del decennio:** la figura dell'alieno stenta a trovare nuove strade, quasi scompare; rinascita della SF sociale, politica, metaforica, utopica, di ricerca espressivo-stilistica (cfr. nascita del pensiero ecologista e paura della catastrofe ambientale, controcultura USA, nuovi effetti speciali nel cinema); la SF si confonde e si mescola con un altro genere tipico degli anni '70, il *disaster movie*
- **Seconda metà del decennio:** nel 1977, rinascita di Hollywood come industria cinematografica planetaria grazie a Spielberg (*Incontri ravvicinati*: SF quasi "intima"; personaggi ordinari in circostanze straordinarie; carattere angelico e salvifico degli alieni) e Lucas (*Guerre stellari*: creazione di mondi alternativi in cui rifondare il concetto di *epica*; rinnovata fiducia verso l'*outer space*)
- **Fine decennio:** si riafferma la *space opera* (derivata dalla grande SF anni '50), con sfumature horror: *Alien* di Ridley Scott, 1979

“Veniamo in pace, veniamo in guerra”: gli anni ‘80

- Sul piano delle **poetiche**, l’immaginario fantascientifico affronta principalmente **due questioni**:
 - **l’incontro con forme di vita extraterrestre, tra pace (alieno buono) e guerra (alieno cattivo)**: nel 1982, *ET* di Spielberg (il volto pacifico e democratico dell’incontro fra civiltà lontane; l’alieno-giocattolo, l’alieno-bambino e antropomorfo) VS *La cosa* di Carpenter (la fobia sociale e il terrore indotto dall’identità del nemico; l’alieno mostruoso essere metamorfico, capace di penetrare in corpi “ospiti” e di farli suoi)
 - **le trasformazioni dell’uomo a contatto con la tecnologia**: dal corpo riprodotto, alla penetrazione della tecnologia nel corpo umano (cfr. figura del cyborg, del replicante = esseri compromessi dalla tecnologia = binomio carne/macchina) --> orrore per la perdita d’identità, paura di essere contagiati, sfiducia irrimediabile verso il vicino o il prossimo: *Blade Runner* di Ridley Scott, 1982
- Sul piano della **produzione**, proseguono nei *sequel* le saghe interstellari dedicate a civiltà lontane (*Star Wars*, *Star Trek*, *Dune*) oltre che a nuovi alieni (*Aliens - Scontro finale* di James Cameron, 1986)

Poetiche della nostalgia e nuovi scenari tecnologici: gli anni '90

- **Recupero di temi e prodotti** dei decenni trascorsi (citazionismo postmoderno, ironia e paradosso, interesse per la produzione anni '50 caratterizzata da eclettici esperimenti narrativi): *Mars Attacks!* di Tim Burton, 1996
- **Remake o immissione di soggetti da b-movie anni '50 all'interno della produzione di kolossal di serie A**, nel tentativo di rifondare il cinema spettacolare: *Independence Day* di Roland Emmerich, 1996
- **Ripresa della SF metafisica**, “spirituale”, di *2001 - Odissea nello spazio*: la SF si coniuga con la mistica: *Contact* di Robert Zemeckis, 1997 (questione della libertà della scienza); *Mission to Mars* di Brian De Palma, 1999
- **Continuazione delle saghe** iniziate negli anni '80, in primis quella di *Alien* (*Alien 3* di David Fincher, 1992 e *Alien Resurrection* di Jean-Pierre Jeunet, 1997)
- **Ripresa della SF sociologica e politologica anni '70** (es. la tensione tra vero e falso dell'epoca contemporanea: *Gattaca- La porta dell'universo* di Andrew Niccol, 1997)
- **Rappresentazione della crisi antropologica, di fronte ai nuovi scenari della tecnologia hardware e software**: *The Matrix* di L. e A. Wachowski, 1999 (= altro-mondo distopico) e la smaterializzazione del reale, indotta/sottolineata anche dalla nuova generazione degli effetti speciali

Alcuni film esemplari

Si tratta di tre film in apparenza lontanissimi, ma sotteraneamente dialoganti:

- **1968: *2001- Odissea nello spazio*** di Stanley Kubrick (film-mito, dopo il quale la SF non sarà più la stessa): **alieno** oggettivato in una rappresentazione misteriosa, determinata dalla geometria e dalla forma: il **monolite**
- **1977: *Incontri ravvicinati del terzo tipo*** di Steven Spielberg (opera rivoluzionaria, la prima in cui l'avvento dell'*altro* proveniente dallo spazio è rappresentato come l'avvento della salvazione): **alieno** come **creatura** “altra” pacifica (cfr. *Ultimatum alla terra* di Robert Wise, 1951)
- **1997: *Contact*** di Robert Zemeckis (una risposta al “mito kubrickiano” in termini di *fiction*): **alieno** rappresentato in modo non iconograficamente determinato (assume le sembianze del defunto padre della protagonista)

Nuove minacce e nuove paranoie: l'alba del nuovo millennio

Le paure prima esorcizzate dall'immaginario cinematografico diventano realtà.

Film emblematici:

- **SUL VERSANTE DEL CINEMA DEGLI ALIENI:** *La guerra dei mondi* di Steven Spielberg, 2005: l'alieno portatore di morte incarna la paura del terrorismo, della distruzione di massa
- **SUL VERSANTE DELLA SF CONTAMINATA COL DISASTER MOVIE:** *The day after Tomorrow* di Roland Emmerich, 2004: l'onda gigantesca che invade gli spazi urbani, spazzando via cose e persone, si carica di profondi significati dopo la tragedia delle Twin Towers:
 - letteralmente, i timori ambientalisti nei confronti di una catastrofe ecologica
 - simbolicamente, il terrore verso imprevedibili elementi esterni di distruzione della cultura occidentale

I mille volti dell'alieno

- **Cose da un altro mondo**
- **Sosia, replicanti, mutanti (copie, robot, androidi, esseri virtuali - cfr. rapporto uomo/macchina)**
- **Creature antropomorfe**
- **Ibridi e mostruose generazioni**
- ***Blob* informi e indefiniti**
- **Mutazioni zoologiche**
- **Proiezioni dell'inconscio**

Alieni ed umani: quali incontri ravvicinati?

- ***Hostes* (o *hospes*): nemici (o fratelli) da altri pianeti**
- **Esplorazioni nello spazio**
- **Viaggi nel tempo/ Scenari futuribili**
- **Universi dell'inconscio**
- **Mondi virtuali: incontri/scontri all'interno del Net**