

Revista planta 9 . Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

www.usat.edu.pe/planta9

e-mail: planta9@usat.edu.pe

Manuel Reaño

Odyssey

INTRODUCCIÓN

Si tuviera que hacer una lista de las diez películas más influyentes en mi vida, la primera sería una de las obras cumbres por excelencia de Stanley Kubrick, *2001: Odisea del Espacio*; obra que marcó un serio punto de inflexión en el cine de ciencia ficción, por sus revolucionarios efectos especiales, el realismo científico y sus proyecciones vanguardista. El propósito del artículo es explicar desde diferentes puntos de vista ya sea en cine, fotografía, música, arquitectura, y como bien dijo Kubrick: *“son libres de especular a su antojo sobre el significado filosófico y alegórico de 2001”*, es así que especularemos con total libertad y animarlos a seguir investigando una vez concluido éste.

fig.01. Izq. a der. Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke.

FICHA TÉCNICA:

Director: Stanley Kubrick.

Guión: Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke.

Género: Ciencia Ficción y surrealismo.

Fotografía: Geoffrey Unsworth.

Estreno: 06 de abril de 1968.

Protagonistas: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester y Douglas Rain.

fig.09. Frank Poole usando los cubiertos de Jacobsen y la tablet de IBM. - Extraído del filme '2001: Odisea del Espacio'.

fig.10. Encuadre y simetría. - Diferentes fragmentos extraído del filme '2001: Odisea del Espacio'.

fig.11. Izq. a der. Estrella de la muerte y Discovery 1. - Extraído del filme 'Star Wars IV - El regreso del Jedi' y '2001: Odisea del Espacio'.

fig.12. Woody Allen dirige y protagoniza *Sleeper*. - Extraído del filme 'Sleeper'.

fig.13. Schwarzenegger interpreta a T-800. - Extraído del filme 'Terminator'.

fig.14. En ambas escenas se percibe el contraste futurista y el mobiliario clásico. - Extraído del filme '2001: Odisea del Espacio' y 'TRON: Legacy'.

fig.15. Izq. a der. Los astronautas Frank Poole y Ryan Stone. - Extraído del filme '2001: Odisea del Espacio' y 'Gravity'.

fig.16. Izq. a der de arriba a abj. Clara influencia de Kubrick hacia Nolan. -Diferentes fragmentos extraído del filme '2001: Odisea del Espacio' y 'Interstellar'

fig.17. Secuencia del capítulo en el que Homero viaja al espacio. - Extraído del cap. 'Deep Space Homer' temporada 5 de 'The Simpson'.

fig.18. Izq. a der. Aries 1-B y la nave espacial de la Corporación Cápsula. - Extraído del filme '2001: Odisea del Espacio' y cap. nº 46 'El viaje de Goku a Namekusei' del anime 'Dragon Ball Z'.

UNA ODISEA DEL ESPACIO. EL LEGADO DE KUBRICK

Manuel Reaño Reyes

Arquitecto independiente, docente en USAT hasta 2015 y fotógrafo de arquitectura.

BIBLIOGRAFÍA

Piers Bizony. The Making of Stanley Kubrick's 2001: A Space Odyssey. Berlin: Taschen. 2014.

Christopher Frayling. The 2001 File. London: Reel Art Press. 2015.

Paul Duncan. Stanley Kubrick. The Complete Films. Berlin: Taschen. 2003.

SITIOS WEB

<http://www.elblogalternativo.com/2009/07/30/2001-una-odisea-en-el-espacio-la-vision-profetica-poetica-y-abstracta-de-stanley-kubrick-sobre-el-cambio-de-era/>

http://elpais.com/elpais/2014/07/18/eps/1405696054_241284.html

<http://educacionmusical.es/2009/07/16/2001-una-odisea-del-espacio-karajan-y-los-strauss/>

ÍNDICE DE IMÁGENES

fig.01. Izq. a der. Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke. - Extraído del archivo fotográfico - Make of 2001.

fig.02. HAL 9000. - Extraído del filme '2001: Odisea del Espacio'.

fig.03. Izq. a der. Nave del filme Road to the Stars y una de las naves de 2001. - Extraído del filme 'Road to the Star' y '2001: Odisea del Espacio'.

fig.04. Izq. a der. Interior de la nave de Ikarie XB-1 y el interior del Discovery 1 de Kubrick. - Extraído del filme 'Ikarie XB-1' y '2001: Odisea del Espacio'.

fig.05. Izq. a der. Al inicio del filme se alinean los astros junto a uno de los monolitos al ritmo de Así habló Zarathustra. En la segunda escena las naves orbitan al rededor de la tierra. - Extraído del filme '2001: Odisea del Espacio'.

fig.06. Recepción de la Estacion Espacial Hilton. - Extraído del filme '2001: Odisea del Espacio'.

fig.07. Las sillas Djinn junto a las mesas de Saarinen. - Extraído del filme '2001: Odisea del Espacio'.

fig.08. Atril y las sillas Model 42. - Extraído del filme '2001: Odisea del Espacio'.

SINOPSIS:

La historia narra la aparición de unos monolitos negros en diferentes etapas de la humanidad, desde el pasado hacia el futuro. Millones de años atrás unos primates descubren el primero de éstos, el cual los conduce a un estado de frenesí violento y el salto evolutivo para dominar la Tierra. Varios millones de años después aparece otro enterrado bajo la superficie lunar, causando interés en los científicos. Por último la NASA envía una tripulación junto con HAL 9000, una computadora dotada de inteligencia artificial.

fig.02. HAL 9000.

HISTORIA:

El argumento de la película fue escrito entre Kubrick y Arthur C. Clarke, basándose en la novela titulada "El Centinela" escrita por este último en 1948 y publicada en 1951. Otra de las historias que pudo servir de inspiración para el filme fue Road to the Stars (1957), película-documental de origen soviético dirigida y producida por Pavel Klushantsev; otro filme es Ikarie XB-1 (1963) de Jindřich Polák, es una película de origen checoslovaco, muchos historiadores concuerdan que ambas películas influenciaron a 2001 e incluso ésta les rinde tributo.

fig. 03. Izq. a der. Nave del filme Road to the Stars y una de las naves de 2001.

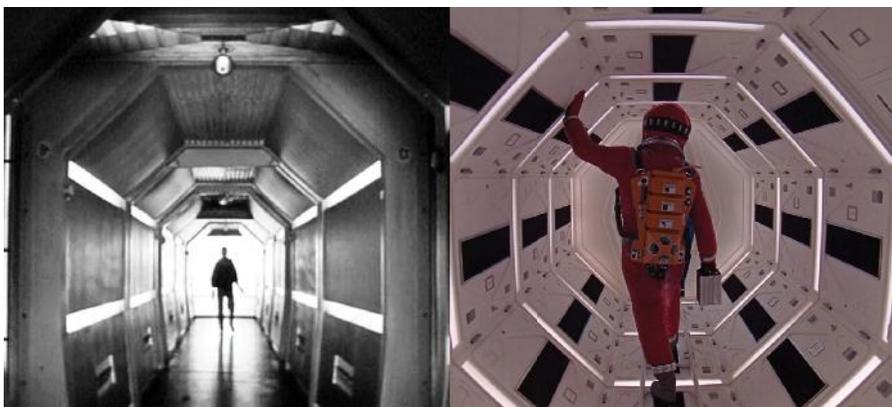

fig. 04. Izq. a der. Interior de la nave de Ikarie XB-1 y el interior del Discovery 1 de Kubrick.

DEL SILENCIO ABSOLUTO A ZARATHUSTRA:

Las notas largas de trompetas, timbales y la alineación exacta entre el sol, la luna y la tierra dan inicio a la sinfónica de *Así habló Zaratustra* de Richard Strauss, inspirada en la obra homónima del filósofo Friedrich Nietzsche. El silencio absoluto que existe en el espacio es remplazado por el vals del *Danubio Azul* de Johann Strauss (el cual no guarda parentesco alguno con el primero), creando así una de las escenas más

Por otro lado Dragon Ball Z hace su propio tributo a 2001, la nave que usa Goku para ir a Namekusei, diseñada y construida por *Corporación Cápsula* es muy similar y me atrevo a decir idéntica a *Aries 1-B*, al parecer Akira Toriyama resultó fan de Kubrick.

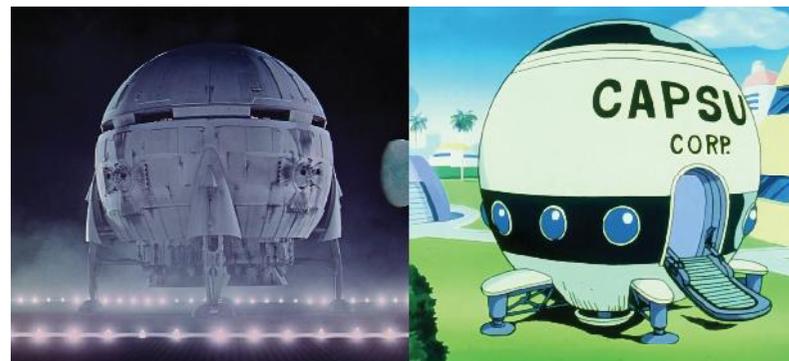

fig. 18. Izq. a der. Aries 1-B y la nave espacial de la Corporación Cápsula.

Más de cuarenta años han pasado desde el estreno de 2001, polémico e inspirador y recordado por su silencio absoluto y al mismo tiempo lleno de sinfonías como solo un genio supo componer en una mística maravillosa del futuro. Es indiscutiblemente una de las más grandes obras de la ciencia en el arte y su leyenda sigue creciendo. Hoy en día, casi todas las películas de ciencia ficción han venido de su vientre visionario, sin embargo como a todo genio, a Kubrick nunca se le supo homenajear en su momento; incluso con la Academia cuyas relaciones fueron casi siempre de indiferencia absoluta, y de ellos solo recibió un premio Oscar (a Mejores Efectos Especiales, precisamente por 2001). No quería dejar pasar esto, sin rendirle homenaje a quien enseñó tanto en solo 139 minutos. Gracias Stanley K.

En una entrevista el grupo inglés Pink Floyd llegó a decir que les hubiese agradado realizar la banda sonora del filme e incluso Roger Water comentó en varias ocasiones sentir devoción hacia ésta.

Otro británico amante del filme, David Bowie lanza en 1969 *Space Oddity* una de sus obras cumbres con clara referencia a 2001; narra el viaje del astronauta Mayor Tom y la sensación desoladora y alucinante de flotar en el espacio. El tema también fue usado por la BBC para cubrir el alunizaje del Apolo 11.

En el mundo de la pantalla chica, son los dibujos animados los que más tributos o parodias hacen a Kubrick y a sus obras. En lo personal los tributos que más me agradan son los de *Futurama* y *Los Simpson*, sobre todo el capítulo en el que Homero (fig.17) viaja al espacio y come unas papas fritas al son de *El Danubio Azul*, haciendo un desastre muy a su estilo.

fig. 17. Secuencia del capítulo en el que Homero viaja al espacio.

bellas jamás filmadas en la que la nave y la estación espacial danzan entre sí. Kubrick decía que él esperaba que la película triunfase no a nivel cinematográfico, sino a nivel musical. Toda una ópera.

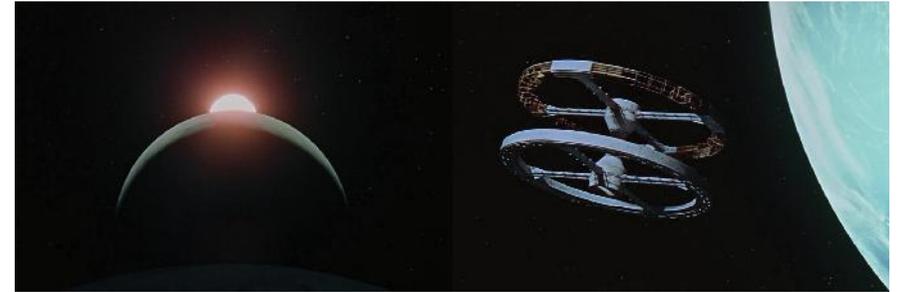

fig. 05. Izq. a der. Al inicio del filme se alinean los astros junto a uno de los monolitos al ritmo de Así habló Zaratustra. En la segunda escena las naves orbitan al rededor de la tierra.

EL ESCENARIO:

Kubrick, obsesivo, minucioso y perfeccionista como él, cuidó hasta el más mínimo detalle en la ambientación de aspecto futurista de la Estación Espacial Hilton (sede de Hilton Hotels). La recepción cuenta con un escritorio *Action Office* (fig.06) diseñado para Herman Miller por *George Nelson* y *Robert Propst* en 1964 en colores blanco y negro que eran frecuentes en toda la película para establecer un ambiente frío y controlado por la tecnología espacial. A diferencia de las *Djinn chairs* (fig.07) en rojo lava diseñados por *Oliver Mourgue* entre 1964 - 1965, siendo éstas más conocidas como las sillas de 2001 y las mesas que las acompañan son las *Saarinén Coffee Table Round* del arquitecto *Eero Saarinen*. En la escena de la sala de conferencias el Dr. Floyd usa un atril de la colección *Action Office*, las sillas son las *Model 042* de *Geoffrey D. Harcourt* (fig.08). Los cubiertos usados por los astronautas David Bowman y Frank Poole en el *Discovery 1* fueron diseñados por el arquitecto *Arne Jacobsen* (fig.09) en 1957 para la firma danesa *Georg Jensen*. Recordemos que el filme fue estrenado en

1968, sin embargo tiene grandes adelantos tecnológicos como la tablet de IBM. Al finalizar 2001, Kubrick decidió destruir toda la utilería y escenografías usadas para así evitar que cayera en manos de algún director mediocre; por ejemplo las Djinn chairs no sobrevivieron y están fuera de producción, y las pocas que existen se volvieron altamente coleccionables.

fig. 06. Recepción de la Estacion Espacial Hilton.

fig. 07. Las sillas Djinn junto a las mesas de Saarinen.

fig. 15. Izq. a der. Los astronautas Frank Poole y Ryan Stone.

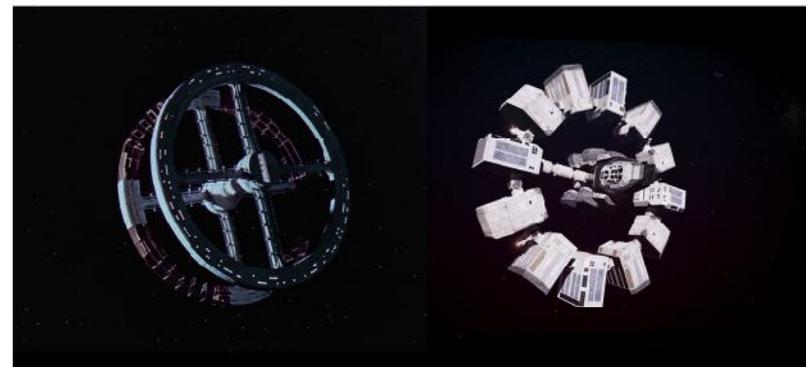

fig. 16. Izq. a der de arriba a abj. Clara influencia de Kubrick hacia Nolan.

fig. 12. Woody Allen dirige y protagoniza Sleeper.

fig. 08. Atril y las sillas Model 42.

fig. 13. Schwarzenegger interpreta a T-800.

fig. 09. Frank Poole usando los cubiertos de Jacobsen y la tablet de IBM.

fig. 14. En ambas escenas se percibe el contraste futurista y el mobiliario clásico.

DETRÁS DEL LENTE:

Stanley desde muy joven obtuvo su primera cámara fotográfica, la cual le permitió desarrollar lo que algunos llaman “ojo de fotógrafo”, y comprender que plano es idóneo para cada situación. Tenía un particular gusto por la perspectiva de un punto de fuga, colocando al centro al personaje y por lo general simétrica; también es conocido por sus largos paneos mostrando así sus elaboradas y complejas escenografías. (fig.10).

fig. 10. Encuadre y simetría.

EL LEGADO DE UNA ODISEA:

2001 tuvo un fuerte impacto sobre los amantes de la ciencia ficción, es así que haré una pequeña recopilación de directores, músicos y programas de televisión que sufrieron la influencia que dejó Kubrick.

George Lucas, hace referencia del legado en varias de sus películas, por solo nombrar algunas como *THX 1138* (1971) con un presupuesto mínimo y menos genio que Kubrick. Llegaría su obra cumbre *Star Wars* (1977), la cual le debe mucho a 2001 desde la similitud entre la *Estrella de la Muerte* con la nave *Discovery 1* (fig.11), y el parentesco de la vista interior de la cabina de las *X-Wing* y el *Millenium Falcon*. Incluso el actor que interpreta a *Darth Vader* (David Prowse) trabajó seis años antes con Kubrick en la *Naranja Mecánica*. El propio George Lucas decía, en 1977, que:

“Stanley Kubrick hizo la última película de ciencia ficción, y va a ser muy difícil que alguien llegue y haga una película mejor, así es como lo veo. A nivel técnico, (‘Star Wars’) puede compararse, pero personalmente creo que ‘2001’ es muy superior”.

fig. 11. Izq. a der. Estrella de la muerte y Discovery 1.

Woody Allen en la película *Sleeper* (1972), usa la voz de Douglas Rain (HAL 9000) para interpretar de nuevo a un computador maligno (fig.12). En algún momento Allen dijo después de ver varias veces 2001, haber sentido por vez primera que alguien estaba muy por encima de él; vaya modestia.

Se ha llegado a considerar que el ojo biónico de *Terminator* (1984), filme de James Cameron hace una clara referencia a HAL (fig.13).

Entre un sin fin de directores y películas contemporáneas, podemos nombrar el remake de *TRON: Legacy* (2010) por la similitud entre los espacios y la habitación de hotel al final de la película de Kubrick (fig.14). En *Gravity* (2013) referencia el silencio absoluto en el espacio acompañado por el sonido de la respiración; en la escena de la explosión que deja a Ryan Stone (Sandra Bullock) a la deriva en el espacio, es muy similar a la del astronauta Frank Poole en 2001 (fig.15). Por último el propio Christopher Nolan habla sobre la influencia de Kubrick en su proyecto *Interstellar* (2014) nominada a mejor película en el 2015 (fig.16).