

**MÁSTER EN FORMACIÓN DE PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE
IDIOMAS**

**2001: UNA ODISEA DEL ESPACIO- ANÁLISIS DE LA OBRA
VISUAL Modelo para analizar proyecciones
cinematográficas en las asignaturas de Plástica y
Dibujo**

Jorge Varas

**MÁSTER EN FORMACIÓN DE PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA,
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS**

Tema: ANÁLISIS DE LA OBRA VISUAL. Modelo para analizar proyecciones cinematográficas en las asignaturas de Plástica y Dibujo en 3º de ESO y BACHILLERATO. Tecnología y futuro.

Profesor: Jorge Varas

"2001 es una experiencia no verbal: de dos horas y 19 minutos de película, sólo hay un poco menos de 40 minutos de diálogo. Traté de crear una experiencia visual que trascendiera las limitaciones del lenguaje y penetrara directamente en el subconsciente con su carga emotiva y filosófica. Quise que la película fuera una experiencia intensamente subjetiva que alcanzara al espectador a un nivel interno de conciencia como lo hace la música."

Stanley Kubrick

"La sabiduría es hija de la experiencia. La experiencia, intérprete entre la naturaleza y la especie humana; nos enseña que lo que esta naturaleza lleva a cabo entre los mortales forzada por la necesidad no puede operar de otra forma mas que en la medida, que la razón, que es su dirección, le manda".

Leonardo da Vinci

Creadores. Visionarios de futuro - 2001: una odisea del espacio.

1) Antes de presentar los créditos de la película Kubrick comienza con una introducción de casi tres minutos en la que la pantalla aparece completamente negra acompañada de un fondo musical. Finalmente vemos la imagen de un planeta con la famosa melodía *Así habló Zaratustra*. ¿Que piensas que nos quiere contar el autor?

THE DAWN OF MAN

2) ¿Por qué elemento natural y vital a la vez se enfrentan en el comienzo de este capítulo estos homínidos y aparentemente antecesores nuestros?

3) Cuando estos seres se protegen de los inconvenientes del medio, se ha rodado un primer plano de uno de ellos que a mi me resulta inquietante. ¿Qué te parece a ti?

4) Aparece un obelisco extraño acompañado de unos sonidos determinantes que perturba a nuestros personajes. En un principio ¿qué se te ocurre que pudiera ser este enigmático elemento?

5) En la siguiente escena, de nuevo suena *Así habló Zaratustra* que hace referencia a la idea de un superhombre. Paralelamente y sucesivamente, la imagen nos muestra a uno de estos homínidos experimentando e intuyendo determinadas

aplicaciones con un hueso, la imagen del obelisco, y un animal que parece abatido. ¿A que se puede referir esta escena?

6) Se descubre la industria del armamento. ¿Crees que el desarrollo tecnológico ha estado potenciado y desarrollado en gran medida por una tecnología de la defensa o la agresión? ¿Que opinión tienes al respecto?

7) Se establece un nuevo conflicto por el control del agua, que parecen recuperar aquellos que lo perdieron. ¿Qué dos cosas fundamentales observas por ser determinantes en la victoria en el combate por la recuperación de lo perdido y por ser esenciales en la supervivencia en el futuro?

8) ¿Como ves el origen de la humanidad que se plantea en la película? Resume el argumento que hubieras escrito tú.

9) Un hueso lanzado al aire se transforma en nave espacial que nos permite trasladarnos por el espacio acompañados por los compases del *Vals del emperador* de Strauss. Pasamos de repente de una especulación sobre el pasado a una especulación sobre el futuro. Siendo un contraste temporal tan fuerte, Kubrick magistralmente utilizando este recurso permite que el paso del tiempo se realice de forma grata en su continuidad. ¿Cómo lo ves tú?

10) En 24 minutos no hemos oído una palabra. Esta película nos demuestra que el cine no necesita del lenguaje oral para expresarse. La imagen es de hecho lo esencial por lo que Kubrick, como ya hicieran otros artistas a lo largo de la historia quiere darle el peso y la dignidad ideológica que le corresponde. ¿Cómo has percibido este hecho? ¿Has mantenido la atención?

11) En esta parte aparecen interiores. Si te fijas a partir de ahora los espacios creados por este director en este y en otras películas como *la naranja mecánica*, *el resplandor*, o *Barry Lyndon* se caracterizan por una llamativa luminosidad -en este caso mediante el blanco del fondo- contrastada por colores intensos y potentes como el rojo que utiliza para los sillones. También nos damos cuenta de la geometría de la arquitectura opuesta a las formas orgánicas del diseño del mobiliario. Todo ello crea una seductora frialdad que nos aproxima por exagerada al mundo de los sueños. ¿Es necesario este recurso para lo que se quiere expresar?

12) En el año 68 fecha en la que se filmó esta cinta las videoconferencias eran algo que se situaba en el terreno de la ciencia-ficción; hoy en el 2009 es algo cotidiano y usual ¿Es posible que un artista sea capaz de intuir determinadas realidades a veces increíbles, y que con el paso de los años la ciencia pone a nuestra disposición?

13) **Helmut Floyd** un nombre con connotaciones psicodélicas propias de la época del rodaje, llega a **Clavius**. Este planeta está rodeado de una aureola de misterio, por lo que determina unas tensiones con otra nación, también puntera en tecnología, y que podríamos identificar con la **Unión Soviética**. Este misterio gira en torno a una epidemia desconocida. La falta de información crea tensiones en los seres humanos. Aunque no es el mismo caso, en el siglo XVII una terrible peste arrasó Centroeuropa. Ciudades como Milán, Bérgamo o Monza vieron como disminuían considerablemente su población. Ante la falta de información, ante la ausencia de causas lógicas que justificaran la epidemia, se ajusticiará irracionalmente ante la iglesia de San Lorenzo de Milán a varios individuos acusados de extender un determinado ungüento responsable de propagar el virus, por lo que fueron asesinados después de ser sometidos a las más despiadadas torturas. ¿Que piensas de la desviación u ocultación informativa que se puede estar realizando sobre determinadas áreas o aplicaciones tecnológicas y científicas?

14) Podrías citar algunas aplicaciones científicas o tecnológicas en medicina.

15) De nuevo el *vals del emperador*, un viaje galáctico en el 2001 visualizando algo a lo que nosotros todavía no hemos llegado. Relata lo que se nos muestra en este momento de la proyección.

16) La epidemia efectivamente es una historia inventada que parece necesaria para desviar la atención sobre otro asunto. ¿Cual piensas que es el verdadero asunto que se trata de ocultar y que justifica crear una mentira?

17) Observamos un sistema de alimentación evolucionado. ¿Nos encaminamos nosotros hacia un sistema de alimentación similar? ¿Por qué?

18) Una expedición comandada por el señor **Floyd** analiza y estudia el mismo extraño cuerpo que aparece en el inicio de la película. Una desasosegante música acompaña a la imagen. La enigmática materia de estudio abate a los astronautas-investigadores. ¿Cual puede ser la razón, si piensas que hay alguna, de que sean derribados?

JUPITER MISSION: 18 MOUNTHS AGO.

19) ¿Que te parecen estas primeras imágenes de esta parte de la película? ¿Como piensas que se rodaron estos recorridos de naves espaciales en las profundidades del espacio?

20) Hombres en hibernación. ¿Por qué? ¿Como explican que se siente uno en ese estado?

21) **HAL 9000** es el cerebro y el sistema nervioso de la nave. Este ordenador es capaz de resolver cualquier cuestión lógica. Tradicionalmente se ha intentado realizar desde el conocimiento una separación a veces excesivamente tajante entre razón y sensibilidad. Algunos pensadores como Xavier Zubiri se han referido a una relación entre razón y sensibilidad a la que ha llamado *inteligencia sintiente*. Y es que a partir de los sentidos y de todo aquello que no es de aplicación exclusiva de la razón también podemos acceder a un amplio campo de conocimiento. Por otro lado no creo que exista un sentimiento irracional o una razón ausente de sentimiento. Ante una máquina tan perfecta como HAL. ¿Cabría la posibilidad de que esta máquina admitiera también sentimientos?

22) A pesar de toda la tecnología que rodea a **Dave** en la nave, en cierto momento le vemos realizando una actividad tan sencilla como es dibujar sobre un papel con un rotulador o grafito. Una actividad en la que se precisa del uso de las manos como elementos pensantes o prolongadores de las actividades que realiza el cerebro. ¿Por qué se dedicará **Dave** a hacer algo que aparentemente no es necesario y que incluso no llega a encajar en las actividades que se podrían realizar en un ambiente técnicamente tan evolucionado?

23) Científicamente el ordenador parece fallar, los dos astronautas detectan determinadas anomalías, sin embargo "la máquina" defiende su correcto funcionamiento y achaca los posibles errores a la mente humana. Los astronautas deducen finalmente de que se trata de una operación de sabotaje operada por la computadora. ¿Podría ser esto posible? ¿Tendría la maquina juicio crítico acerca de las decisiones a tomar?

23) ¿Cómo descubre **HAL 9000** que se le quiere engañar?

INTERMISSION

24) En los comienzos de estos primeros compases de esta parte de la cinta me vienen a la cabeza determinadas imágenes de las que nos han proporcionado algunos artistas de la segunda mitad del siglo XX como pueden ser Mark Rothko, Barnett Newman, Frank Stella o Ad Reinhardt. ¿Por qué no consultas la obra de estos artistas y me cuentas que relaciones encuentras tú?

25) Si la "máquina" tiene un funcionamiento intelectual tan similar a un ser humano, las actividades que realiza destinadas a hacer fracasar la misión ¿serían asesinatos o fallos de funcionamiento tecnológico?

26) **Dave** consigue sobrevivir al atentado realizado por el ordenador, e inmediatamente se dirige a desconectar la máquina. A partir de este momento, cuando siente el peligro que se aproxima, **HAL 9000** parece arrepentido y realiza un emotivo discurso de convencimiento para evitar el fin de su existencia. Su vida se va apagando con una canción a modo de letanía. ¿Sufre la computadora? ¿No nos estaría planteando el director un nuevo problema no solo jurídico, sino moral, e incluso metafísico similar a los que plantean otros avances técnicos o científicos de vanguardia? ¿O quizás aquí la radicalidad de Kubrick nos muestra esta escena trágica como única alternativa de supervivencia?

27) ¿Qué era en definitiva el monolito? ¿Por qué no se pudo investigar?

JUPITER BEYOND THE INFINITE

28) **Dave** parece entrar en una zona del espacio donde las magnitudes físicas habituales desaparecen. Cuenta como representa esta parte el autor. ¿Qué te parecen estas imágenes y el uso que se hace del color?

29) Ahora nuestro personaje accede a una extraña habitación de nuevo caracterizada por la frialdad y decorada con un mobiliario propio del XVIII. Ha envejecido. ¿Qué ha podido ocurrir? ¿Encuentras alguna explicación?

30) Aparece de nuevo el obelisco perturbador que es señalado por nuestro personaje ya muy anciano en su agonía. Al final la pregunta fundamental es irresoluble. Esta pregunta ha preocupado a lo largo de la historia a creadores y científicos. Nosotros tenemos un ejemplo evidente y similar a estas escenas de la película en nuestro maravilloso Museo del Prado en el cuadro fechado en 1540 de Hans Bandung titulado "Las tres edades y la muerte". ¿Que te parece ahora que simboliza el obelisco una vez que aparece la imagen del feto humano y de nuevo la música de *Así hablo Zaratustra*?

31) A grandes rasgos ¿Qué te ha parecido la película?

32) ¿Conoces alguna otra película de este director?

33) Se que hace poco visteis en otra asignatura *Espartaco* dirigida también por Kubrick. ¿Encuentras relaciones entre las dos películas? Señala las diferencias.

34) La aventura espacial era una de las grandes empresas en las que estaban ocupadas las dos potencias mundiales. Los americanos se adelantaron a los rusos y el Apolo 11 alunizó por primera vez en nuestro satélite el 20 de Junio de 1969. En el año 68

se rodaran dos películas fundamentales sobre viajes espaciales, "2001" y "El planeta de los simios". También músicos como David Bowie o Pink Floyd, en aquella época grababan discos con contenido espacial. ¿Es posible que el medio social influenciara en los creadores? ¿Puedes poner ejemplos de influencias similares?