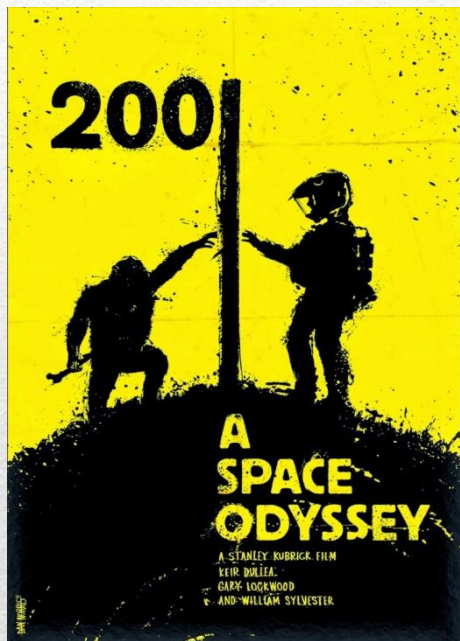

Космическая одиссея 2001 года

Общие сведения

«2001 года»

«2001 года» (англ. 2001: A Space Odyssey; вариант перевода — «2001 год: космическая одиссея») — фильм Стэнли Кубрика 1968 года, ставший вехой в развитии кинофантастики и мирового кинематографа. Сюжет фильма лёг рассказ Артура Кларка «Часовой», который был опубликован в 1951 году. Кларк разработал сценарий вместе с Кубриком ещё до написания романа «2001: Космическая одиссея», вышедшего в свет сразу после фильма.

Картина рассказывает о серии встреч людей с таинственными чёрными монолитами, воздействующими на ход человеческой эволюции. Первая — состоялась на заре истории. Второй раз люди находят монолит на Луне в эпоху освоения человеком околоземного пространства. Монолит испускает мощное излучение в сторону Юпитера, и тогда было решено отправить туда экспедицию, которой командуют астронавт Дейв Боумен (Кир Дулли) и Фрэнк Пул (Гари Локвуд), а также сверхразумный компьютер HAL 9000, который имеет почти полный контроль над кораблём.

В 1991 году лента была включена в Национальный реестр фильмов США. По версии Американского института кино, это лучший научно-фантастический фильм в истории Голливуда, а по версии международных кинокритиков — и во всей истории мирового кино. Во время опроса 358 кинорежиссёров в 2012 году больше голосов, чем за «Космическую одиссею», было подано только за «Токийскую повесть» Одзу. В СССР картина впервые была показана 18 июля 1969 года вне конкурсной программы Московского международного кинофестиваля.

Сюжет

На протяжении более чем двух часов перед зрителем разворачивается весьма неторопливый сюжет фильма, построенный вокруг иноземных артефактов, позднее названных «монолитами». Первый из них на заре человечества прибыл на Землю и научил древних австралопитеков пользоваться предметами в качестве инструментов и оружия. Он имел правильную форму прямоугольного параллелепипеда с соотношением сторон $1:4:9(1^2:2^2:3^2)$, абсолютно чёрный цвет и не поддавался воздействию любых инструментов или излучений.

Когда технологии людей в конце XX века достигли возможности посещения Луны, на Луне был обнаружен такой же «монолит», погребённый под толщей лунного грунта в центре магнитной аномалии ЛМА-1 (Лунная магнитная аномалия). Он находился под поверхностью Луны, и когда его попытались извлечь, в лучах Солнца он неожиданно послал мощный сигнал во внешний космос.

При тщательном анализе направления предполагаемого места назначения сигнала на орбите Юпитера был обнаружен ещё один «монолит», гораздо больший, чем лунный. Чтобы исследовать этот «монолит», было решено использовать готовящуюся экспедицию «Дискавери».

Так как к тому времени люди ещё не совершали столь длительные перелёты, то было решено ввести команду исследователей в состояние анабиоза, а полёт доверить трём членам экипажа — двум пилотам НАСА и новейшему

компьютеру с искусственным интеллектом HAL 9000. Однако, помимо логических построений и имитации человеческих эмоций, в алгоритмы работы HAL 9000 были привнесены жёсткие инструкции об истинной цели экспедиции со стороны военных, что и предопределило трагический исход экспедиции.

HAL 9000, испытывая необъяснимые затруднения в сокрытии истинной цели экспедиции (о «монолите» никто из экипажа не должен был узнать до тех пор, пока «Дискавери» не достигнет его), сначала солгал членам экипажа о неисправности блока антенны связи с Землёй, а затем, в ответ на разговор пилотов о недоверии искусственному интеллекту, убил одного из членов экипажа в открытом космосе, имитировав несчастный случай, и затем отключил системы жизнеобеспечения находящихся в анабиозе учёных. Чудом выживший Дейв Боумен (Кир Дулли) смог деактивировать HAL 9000 и достичь Юпитера. Там ему была объяснена истинная цель экспедиции — третий «монолит», но, когда Боумен попытался обследовать его, то был унесён «за бесконечность» (так называется последняя глава фильма, (англ. Beyond the Infinite), по книге — за двадцать тысяч световых лет от Земли. Боумен оказался в странной комнате, где он быстро постарел. А на его смертном одре четвёртый «монолит» превратил Боумена в «Звёздное дитя». В финале картины зритель видит Боумена, взирающим на Землю из космоса в новом обличье.

В ролях

Актёр	Роль
Кир Дулли	Дейв Боумен
Гари Локвуд	Фрэнк Пул
Уильям Сильвестер	Хейвуд Флойд
Леонард Росситер	Андрей Смыслов
Маргарет Тайзак	Елена
Роберт Битти	Ральф Хальворсен
Шон Салливан	Билл Майклс
Энн Гиллис	мать Пула
Дуглас Рейн	HAL 9000 (голос)
Фрэнк Миллер	диспетчер миссий (голос)

Производство

Вскоре после завершения съёмок фильма «Доктор Стрейнджлав» (1964) Кубрик заинтересовался вопросом жизни вне Земли и решил сделать «хороший пресловутый фильм о научной фантастике», начав поиск подходящего соавтора из научно-фантастического сообщества. Роджер Карас из Columbia Pictures посоветовал ему Кларка в качестве партнёра. И хотя Кубрик был убеждён, что Кларк «отшельник, чудака, живущий на дереве», он всё-таки послал писателю телеграмму, на которую Кларк ответил своим согласием и «ужасной заинтересованностью» (как он сам выразился), а также, что не понимает, почему «Кубрик думает, что я отшельник?». Первая встреча Кубрика и Кларка состоялась 22 апреля 1964 года в Нью-Йорке. На должность художника-постановщика Кубрик приглашал Осаму Тэдзуку, будучи впечатлённым его сериалом Astro Boy, но получил отказ.

Поиск материала

Когда Стэнли Кубрик впервые встретился с Артуром Кларком, он хотел сделать фильм об отношении человека и Вселенной, а Кларк (как он сам выразился) был намерен «создать произведение искусства, которое вызовет удивление, трепет... и даже, если это уместно, ужас». Кларк предложил Кубрику шесть своих рассказов, и в мае Кубрик выбрал один из них — The Sentinel (англ.) русск. — как основу для будущего фильма. Чтобы собрать больше материала и расширить сюжет, он посвятил остаток 1964 года чтению научных трудов по антропологии, просмотру фантастических фильмов и сеансам мозговых штурмов. Кларк и Кубрик в течение двух лет трансформировали The Sentinel в роман, а затем в сценарий для фильма.

Внеземной разум

Астроном Карл Саган пишет в своей книге, что Стэнли Кубрик обращался к нему с вопросом о внеземной жизни. Кубрик хотел привлечь актёров для изображения инопланетных гуманоидов, однако Саган был убеждён, что инопланетные формы жизни вряд ли имеют сходство с жизнью земной, и подобное изображение добавит элемент фальши в фильм. Саган предложил лишь обозначить существование внеземного разума, но не изображать его. Он присутствовал на премьере и был рад тому, что оказал некоторую помощь. Кубрик намекнул в фильме на существование невидимой инопланетной расы, предположив в интервью 1968 года, что, пройдя миллионы лет эволюции, эти гуманоиды инопланетной расы стали бессмертными машинами, а затем существами из «чистой энергии и духа».

Суперкомпьютеры

Кубрик наделил главный компьютер миссии «Юпитер» интеллектом на уровне человека и способностью различать человеческие эмоции. Режиссёр согласился с мнением компью-

Производство (продолжение)

терных специалистов, что сложные компьютеры с возможностью самообучения на основе накопленного опыта рано или поздно разовьют такие эмоции, как страх, ненависть, любовь и зависть. В конечном итоге эти машины станут подвержены обычным человеческим расстройствам психики, как HAL в этом фильме.

Кларк заявил, что схожесть имени компьютера HAL с аббревиатурой IBM является чистым совпадением. HAL расшифровывается как «Heuristically programmed ALgorithmic computer» (Эвристически запрограммированный алгоритмический компьютер) или «Heuristic ALgorithmic computer» (Эвристический алгоритмический компьютер).

В глобальном смысле эвристика — это наука, изучающая творческую деятельность. В кибернетике эвристический способ решения задачи — это метод проб и ошибок, следуя которому, компьютер выбирает оптимальный вариант решения, частично основываясь на предыдущем опыте решения подобных задач. Компьютер с эвристическим анализом способен отклоняться от заранее заданных инструкций и самостоятельно принимать решения, что является неотъемлемой частью искусственного интеллекта.

Космические корабли

Все транспортные средства в фильме были изготовлены очень тщательно, внимание уделялось даже мелким деталям интерьера для большей реалистичности. Команда по моделированию во главе с двумя экспертами из НАСА, научным консультантом Фредом Ордвеем и постановщиком Гарри Ланге, была озабочена проработкой функции каждого отдельного компонента систем корабля, маркировкой отдельных кнопок, а также вывода на экраны вероятных операционных, диагностических и других данных. Дуглас Трамбулл, создатель специальных эффектов, пишет: «Одной из наиболее серьёзных проблем, которые мешали нам на протяжении всего производства, была необходимость отслеживать все новые идеи, изменения, переоценки и изменения дизайна, а также сюжета». Ордвей отметил, что у промышленности США были проблемы с производством необходимых для воплощения идей Кубрика компонентов, а дизайн транспортных средств часто обновлялся, учитывая изменения в сценарии. В конце концов, все эти проблемы были решены и к началу съёмок в декабре 1965 года были готовы все окончательные варианты конструкций космических кораблей.

Стэнли Кубрик был очень внимателен к деталям: для съёмок были сделаны инструкции по использованию различных узлов космических аппаратов.

Название

В своём релизе, опубликованном 23 февраля 1965 года, Куб-

Производство (продолжение)

рик именовал будущий фильм как Путешествие по ту сторону звёзд. Кларк вспоминал: «Это было не позже одиннадцати месяцев как мы начали — апреля 1965 — Стэнли придумал название „2001: A Space Odyssey“. Насколько я помню, это была полностью его идея». Кубрика для названия вдохновил эпос Гомера «Одиссея»: «Это произошло для нас... то, что для греков были безбрежные моря, то для нашего поколения такая же тайна Космос».

Съёмки

Основные съёмки начались 29 декабря 1965 года в Shepperton Studios (Шеппертон, Англия). Студия была выбрана потому, что могла вместить яму размером 18 × 36 × 18 метров для съёмки сцены раскопок в кратере Тихо. В январе 1966 года производство было перемещено в британскую студию MGM, где велись натурные съёмки, а также создавались спецэффекты.

Фрэнк Миллер, который озвучивает управление полётами, был военнослужащим ВВС США в реальной жизни и контролировал реальные миссии. Его утвердили на эту роль, потому что его голос был самым подлинным, который кинематографисты смогли найти. Неопытный и нервный, он не мог удержаться от постукивания ногой во время записи сессии, и тогда неоднократно приезжавший на запись аудиотреков Стэнли Кубрик сложил полотенце, положил его под ноги

Миллера, и сказал ему, что теперь можно стучать вволю.

Съёмки с актёрами были завершены в сентябре 1967 года, а с июня 1966 по март 1968 года Кубрик был занят в основном разработкой 205 спецэффектов для фильма. Режиссёр применил специальную технику для создания визуальных эффектов, избегая ухудшения качества изображения с помощью Хромакея и Matte. Монтаж фильма был завершён Кубриком в марте 1968 года, незадолго до выхода фильма на экраны. Премьерный показ фильма состоялся в Театре Аптаун в Вашингтоне 2 апреля 1968 года, а с 6 апреля фильм начал выходить в широкий прокат.

Философия

На фоне классической музыки перед зрителем проходит целая череда завораживающе медлительных комбинированных съёмов, подчёркивающих красоту Вселенной и совершенство созидательного гения человека. «Космическая одиссея 2001» проводит зрителя через всю историю человечества — от каменного века к звёздной эре, недостижимой пока и манящей цели. Фильм рассматривает интеллект как границу между животным и человеком и задаёт вопрос: а какой будет следующая граница, и что будет за ней? «Одиссея» при этом, как и другие фильмы Кубрика, полна элементами сюрреализма. Гуманизм и величие творений человека в этой ленте сочетаются с технологическим тупиком и кризисом развития, при котором люди гибнут от созданных ими же машин.

В одном из интервью Кубрик заявил, что «сердцем фильма» является «понятие Бога». Однако он предпочёл представить высшее сознание не в виде антропоморфных существ с другой планеты или седого старика на облаке, а геометрически совершенной фигуры. «Важно прочувствовать определённые вещи, а не проговорить их словами, — говорит Кубрик. — Следует оставлять пищу для воображения зрителя». Звёздное дитя представлено в фильме как качественно новый этап развития сознания, своего рода новый Мессия (неслучайно в фильме звучит музыка к ницшеанскому трактату). Кубрик определял перерождённого в конце фильма Боумана как «усовершенствованного человека, сверхчеловека, если угодно», и говорил, что он «возвращается на Землю готовым к следующему прыжку в эволюционном развитии рода людского».

«Космическая одиссея» — не знающий себе равных памятник, великое провидение будущего, непревзойдённое в своём понимании человека и вселенной. И это заявление прозвучало в то время, которое с высоты сегодняшнего дня представляется едва ли не вершиной технологического оптимизма человечества.

Роджер Эберт

Музыка

Для голливудского мейнстрима в фильме исключительно мало диалогов. Первое слово произносится лишь на 26-й минуте ленты. Зато не меньшее, чем «картинка», значение для восприятия фильма имеет музыкальный ряд, составленный как из классических произведений, так и из вкраплений музыкального авангарда.

Начальные титры фильма и эпизод подбрасывания кости обезьяной сопровождаются первыми аккордами симфонической поэмы «Так говорил Заратустра», написанной Рихардом Штраусом в 1896 году. Вальс Иоганна Штрауса, «На прекрасном голубом Дунае», сопровождает в фильме демонстрацию космических достижений. Под музыку вальса перед зрителем проплывают летательные аппараты. Вальс звучит и на фоне финальных титров, а также после них — при чёрном экране. Музыка органично дополняет величественные и неторопливые движения космических кораблей и небесных тел. По словам Яна Харлана, во время работы над картиной Кубрик слушал Антона Брукнера, Яна Сибелиуса и Густава Холста.

После выхода фильма обнаружилось, что без ведома композитора в нём звучат фрагменты микрополифонических произведений венгерского авангардиста Лигети. Это послужило причиной длительного разбирательства. Музыка Лигети, лишённая звуковысотной определённости и воспринимаемая рядовым зрителем как музыкально-шумовая масса, сопровождает самые первые минуты фильма (при чёрном экране), появление монолита, путешествие героя через фантастические пространства в финале фильма. Впоследствии Кубрик использовал музыку Лигети в лентах «Сияние» и «С широко закрытыми глазами».

Первоначально для написания музыки к фильму Кубрик обратился к композитору Алексу Нурту, который уже делал это для «Спартака». Но в итоге режиссёр решил отказаться от этого саундтрека в пользу классики, о чём Норт узнал только после премьеры и был расстроен этим.

ФАКТЫ

- Сцены посадки на Луну, а также движения астронавтов, полёты космических кораблей, состояние невесомости выглядят настолько реалистично, что в США и остальном мире до сих пор распространены слухи, будто в 1970-х годах Кубрик участвовал в так называемом «лунном заговоре» и снимал в Неваде сцены высадки на Луну американских астронавтов проекта «Аполлон».
 - Пропорции Монолита соответствуют пропорциям главного здания ООН в Нью-Йорке (1:4:9, то есть равнялось отношению квадратов первых трех натуральных чисел).
 - Партия в шахматы, в которой астронавт проигрывает компьютеру, воспроизводит партию А. Реш — В. Шлаге, сыгранную на турнире в Гамбурге в 1910 году (первоначально считалось, что её придумал сам С. Кубрик, в юности игравший в шахматы на ставку).
-

Литература

- Agel, Jerome. The Making of Kubrick's 2001.. — New American Library, 1970. — 367 с. — ISBN 0-451-07139-5.
 - Clarke, Arthur C. The Lost Worlds of 2001.. — London: Sidgwick and Jackson, 1972. — ISBN 0-283-97903-8.
 - LoBrutto, Vincent. Stanley Kubrick. — London: Faber and Faber, 1997, 1998. — ISBN 0-571-19393-5.
-

Спасибо за внимание
