ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Εξάμηνο Η’

Εργασία στο μάθημα

Θεωρία και Μεθοδολογία του Κινηματογράφου

2001: A Space Odyssey

Καινοτομίες στην Μουσική και την Αφήγηση

Γιάννης Τσιάρας

Κέρκυρα

29 Μαΐου 2016

Εισαγωγή

Το 2001: A Space Odyssey του Stanley Kubrick είναι μία αινιγματική ταινία, ανήκει στην κατηγορία της επιστημονικής φαντασίας και παρουσιάζει επιστημονικά ακριβείς εικόνες του διαστήματος ενώ μπερδεύει ταυτόχρονα με τα πολλά σύμβολα που χρησιμοποιεί. Ξεκινάει με μία συμβατική ιστορία για την εξερεύνηση του διαστήματος και καταλήγει με ένα μυστήριο όν που πλησιάζει την Γη. Σύμφωνα με τον ίδιο τον σκηνοθέτη η ταινία αυτή είναι ένα “μυθολογικό ντοκυμαντέρ” ή ένα ¨ελεγχόμενο όνειρο”.

Η πλοκή είναι σχετικά απλή και περιφέρεται γύρο απο μία μάυρη μονόλιθο που “έπεσε” πριν τέσσερα εκατομμύρια χρόνια και χάρισε στους πρώτους ανθρώπους - πίθηκους την ευφυΐα. Η πέτρα αυτή ανακαλύφθηκε στο φεγγάρι και μία ομάδα με επικεφαλή τον δρ. Heywood R. Floyd στάλθηκε για να την ερευνήσει. Οι ερευνητές μόλις έφτασαν εκεί “παραδόθηκαν” σε έναν δυνατό ήχο.

Δεκαοκτώ μήνες αργότερα το αμερικανικό διαστημόπλοιο Discovery One ξεκίνησε για μία αποστολή στον Δία. Είχε πάνω του τον HAL 9000, τον πιο έξυπνο και γρήγορο υπολογιστή και όπως έλεγε και το πλήρωμα δέν έκανε ποτέ λάθος. Κάποια στιγμή ο υπολογιστής όμως έκανε λάθος διαβάζοντας ένα σφάλμα και οι αστροναύτες άρχισαν να τον αμφισβητούν σκοπεύοντας να τον απενεργοποιήσουν. Ο HAL 9000 το κατάλαβε διαβάζοντας τα χείλη τους και νιώθοντας την απειλή σκότωσε τον Frank Poole κατα την διάρκεια ενός διαστημικού περιπάτου ενώ επίσης έκοψε και το οξυγόνο τριών άλλων αστροναυτών οι οποίοι ήταν σε ύπνο. Ο David ρισκάροντας την ζωή του επέστρεψε στο διαστημόπλοιο και αποσύνδεσε τον HAL.

Με απενεργοποιημένο πλέον τον υπολογιστή τον διαστημόπλοιο έφτασε στον προορισμό του. Εκεί ο David μπήκε σε μία πύλη και πέρασε σε μία κατάσταση ψυχεδέλιας φτάνοντας τελικά σε ένα δωμάτιο. Εκεί είδε τον εαυτό του να γερνάει καταλήγοντας γέρος πιά σε ένα κρεβάτι με την μαύρη πέτρα μπροστά του. Εκείνος την ακούμπησε και μεταμορφώθηκε σε ένα έμβρυο με κατεύθυνση την Γη.[[1]](#footnote-2)

Η Μουσική

Ο Kubrick είχε αρχικά εμπιστευτεί την μουσική της ταινίας στον Alex North, γνωστός συνθέτης του Hollywood, όμως τελικά απέρριψε την μουσική του για να χρησιμοποιήσει γνωστά κλασσικά κομμάτια. Ήθελε η μουσική να υπερβαίνει τις εικόνες και να αναγκάζει τον θεατή να σκεφτεί το νόημα πίσω απο τις εικόνες.[[2]](#footnote-3)

Ο ήχος μπορεί να χωριστεί σε θέματα σύμφωνα με την ταινία, η αυγή του ανθρώπου, η σκηνή με τον Heywood Floyd, το Discovery και το ταξίδι του στον Δία και τέλος η σκηνή της ψυχεδέλιας και η μετάβαση του πρωταγωνιστή στο δωμάτιο.[[3]](#footnote-4)

Ανάλυση

Στην πρώτη σκηνή με τους πίθηκους που ζούν στην Γη εκατομμύρια χρόνια πρίν ακούγονται οι ήχοι της φύσης όπως έντομα, πουλιά και ανέμους. Αυτοί οι ήχοι ακούγονται καθ’ όλη την διάρκεια της σκηνής όμως σε κάποια σημεία ακούγονται πιο έντονοι ήχοι όπως όταν επιτίθεται μία λεοπάρδαλη σε έναν πίθηκο και όταν φωνάζουν οι δύο αγέλες πάνω απο την λίμνη με το νερό. Ο πρώτος άνθρωπος ήταν πολύ αδύναμος και αυτό φαίνεται μέσα απο τους ήχους της λεοπάρδαλης καθώς του επιτίθεται αλλά και του πίθηκου που φωνάζει. Επίσης φαίνεται το πόσο πολύ φοβούνται την λεοπάρδαλη όταν προσπαθούν να κοιμηθούν αφού ακόμα και εκεί ακούμε τον βρυχηθμό της. Επίσης σημαντικό ρόλο έχουν και οι ήχοι των πιθήκων καθώς μαλώνουν πάνω απο το νερό. Η μία αγέλη γίνεται ανώτερη επειδή έχει μάθει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία. Όταν πεθαίνει ο αρχηγός της αντίπαλης αγέλης φωνάζουν και ο αρχηγός πετάει το κόκκαλο στον αέρα σαν να αναφέρεται στο μέλλον που θα επωφεληθεί από την ανακάλυψή του.

Στην σκηνή αυτή και όταν εμφανίζεται η μαύρη πέτρα στους πρώτους ανθρώπους πίθηκους ακούγεται η μουσική του Ligeti “*Requiem”.* Η μουσική αυτή έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και αποτελείται απο φωνές περισσότερο παρά απο αρμονικούς ήχους. Ο Kubrick χρησιμοποίησε αυτή την μουσική για να δείξει ότι η πέτρα αυτή είναι κάτι το διαφορετικό, πιο έξυπνο και κάτι που δεν μπορεί να συλλογιστεί ο άνθρωπος. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάπως παράξενη και προειδοποιεί για κάτι που πρόκειται να γίνει, ακόμα δεν φαίνεται η πέτρα. Καθώς οι πίθηκοι φωνάζουν στην πέτρα και χοροπηδούν σταδιακά το κομμάτι υπερβαίνει τους φυσικούς ήχους σε ένταση. Έτσι μέσα απο την μουσική και την αφήγηση φαίνεται ότι η πέτρα καταλαμβάνει τους πίθηκους.

Στο δεύτερο μέρος, 4 εκατομμύρια χρόνια μετά, παρουσιάζεται ο dr. Heywood Floyd. Ξεκινά να ακούγεται το κομμάτι του Strauss “*Blue Danube”* και ο πρωταγωνιστής μπαίνει μέσα στον διαστημικό σταθμό. Μία μουσική αρκετά διαφορετική απο την συνηθισμένη “μουσική του διαστήματος¨ που έχουμε συνηθίσει.

Σε αντίθεση με τους φυσικούς ήχους που ακούγονταν στο πρώτο μέρος εδώ υπάρχουν ήχοι μηχανών που ακούγονται σχεδόν συνέχεια. Μέσα στον σταθμό ο κυρίαρχος ήχος είναι τα βήματα καθώς περπατούν οι άνθρωποι και ο ήχος περιβάλλοντος που είναι χαμηλός, το περιβάλλον του σταθμού είναι αποστειρωμένο και τεχνητό. Πρός το τέλος του μέρους αυτού ο Floyd βρίσκεται σε ένα διαστημικό λεωφορείο με κατεύθυνση το φεγγάρι και ακόμα ο ήχος περιβάλλοντος είναι ελάχιστος. Καθώς φτάνει προς την Σελήνη ακούγεται μία γνώριμη μουσική. Είναι το “*Requiem”* ξανά και προοικονομεί την εμφάνιση της μυστήριας πέτρας μία ακόμη φορά. Σύντομα η μουσική χάνεται όμως όταν πλησιάζουν οι ερευνητές το σημείο ακούγεται ξανά. Φαίνεται πως όλη η ησυχία που ακουγόταν προηγουμένως οδηγεί σε αυτό το σημείο. Οι ερευνητές μαζέυονται γύρω απο την πέτρα για μία φωτογραφία και ακούγεται ένας δυνατός υψηλότονος ήχος που τους καταλαμβάνει.

Απο εκεί περνάει στο επόμενο μέρος με πρωταγωνιστές τον Dave Bowman, Frank Poole και έναν υπολογιστή, τον HAL 9000. Ξανά εδώ υπάρχει το κενό του διαστήματος, μηχανικοί ήχοι και οι ανάσες των αστροναυτών μέσα στις στολές τους. Σε αυτό το σημείο και μέσα απο την ησυχία του πλοίου υπενθυμίζεται κατα κάποιο τρόπο ότι ο HAL 9000 είναι παντού και πάντα. Ακόμα ενδιαφέρον έχει και η φωνή του υπολογιστή. Όταν ο David κατευθύνεται έξω για να ελέγξει το ελαττωματικό μέρος μιλάει στον HAL με μία ρομποτική φωνή επειδή είναι μέσα στην στολή του, όταν ο David επιστρέφει με τον νεκρό Frank και ζητάει απο τον HAL να του ανοίξει εκείνος του απαντάει με έναν μηχανικό ήχο διαφορετικό απο εκείνον που είχαμε συνηθίσει. Επίσης όταν εξετάζουν το ελαττωματικό μέρος και βρίσκουν ότι ο υπολογιστής έχει κάνει λάθος οι δύο επιστήμονες το συζητούν μαζί του. Απο την μία φαίνεται ότι ο David έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στον υπολογιστή και απο την άλλη όταν του μιλάνε εκείνος κάνει μεγάλες παύσεις. Αυτό δείχνει μία ανθρώπινη αντίδραση και το ότι ο HAL προσπαθεί να σκεφτεί τι θα πεί σαν να φοβάται ότι κάνει τελικά λάθος και κρύβει κάτι. Το γεγονός ότι αυτή η αντίδραση υπάρχει και στον Floyd που κρύβει πράγματα απο τους Ρώσους επιστήμονες δείχνει ότι ο HAL είναι ένα αισθητικό ον εκτός απο υπολογιστής του διαστημόπλοιου. Σε αυτό το σημείο και όταν βλέπουμε τους δύο πρωταγωνιστές να βγάινουν έξω απο το διαστημόπλοιο ο μόνος ήχος που ακούγεται είναι οι ανάσες των αστροναυτών. Στο κενό του διαστήματος ο ήχος δεν μπορεί να ακουστεί και για να ενισχύσει την ρεαλιστικότητα ο Kubrick αποφασίσε να μην χρησιμοποιήσει καθόλου ήχους. Ένα παράδειγμα είναι όταν ο Frank βγάινει έξω και ο HAL του επιτήθεται. Παρόλο που δεν το βλέπουμε φαίνεται μέσα απο τους ήχους της ανάσας ότι του έκοψε την παροχή αέρα για να πεθάνει, ακούγεται ο Frank να ανασαίνει και μετά σταματάει. Έπειτα ο David βγαίνει έξω για να τον σώσει όμως σε αυτή την περίπτωση δεν ακούγονται οι ανάσες του David. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει ξεχάσει να φορέσει το κράνος του στην βιασύνη του να πάει να σώσει τον Frank. Αυτό ενισχύεται και απο το γεγονός ότι για πρώτη φορά ακούγονται ήχοι μέσα απο το όχημα του David επειδή έχει ξεχάσει το κράνος του. Στην συνέχεια φαίνεται το “μάτι” του HAL και ακούγεται ένας ήχος σαν συναγερμός. Ο υπολογιστής εναντιώνεται στο πλήρωμά του και τερματίζει τις ζωές των επιστημόνων που κοιμούνται. Αντί να ακούγεται ένας συνεχής τόνος που σημαίνει ότι οι επιστήμονες δεν ζούνε πια ο Kubrick επιλέγει την απόλυτη ησυχία με τους μόνους ήχους που ακούγονται να είναι απο το Discovery.

Καθώς ο David επιστρέφει ανακαλύπτει το πρόβλημα με τον HAL και προσπαθεί να μπεί μέσα στο διαστημόπλοιο χωρίς το κράνος του και συνεπώς χωρίς επαρκή οξυγόνο. Μέσα στην ησυχία του διαστήματος προσπαθεί να κατευθύνει το όχημά του για να μπεί μέσα με την χρήση εκρηκτικών. Ο David κρατάει ακόμα την αναπνοή του αφού δεν ακούγεται να ανασαίνει και όταν τελικά ανοίγει τον αέρα ακούγεται να ανασαίνει ξανά. Μετά κατευθύνεται προς τον HAL τελικά για να τον απενεργοποιήσει με το κράνος του αυτή τη φορά, συνεπώς ακούγεται και ο χαρακτηριστικός ήχος στην ανάσα του. Σε αυτή τη σκηνή ακούγεται μόνο η φωνή του HAL που προσπαθεί να του μιλήσει και το περιβάλλον του πλοίου. Όταν τον απενεργοποιεί ο Dave βαριανασαίνει, ίσως κάτι να αισθάνεται καθώς τον τερματίζει και αυτό δείχνει ότι συμπεριφερόταν στον υπολογιστή σαν να είναι άνθρωπος παρόλο που είναι ένα αντικείμενο. Τέλος ο HAL τραγουδάει ένα τραγούδι που είχε μάθει.

Μετά απο αυτά τα γεγονότα η ταινία περνάει στο τελευταίο μέρος που ονομάζεται “Jupiter and Beyond the Infinite”. Φαίνεται ο Δίας, το διαστημόπλοιο Discovery και μία μαύρη πέτρα. Σε αυτό το σημείο ακούγεται το κομμάτι “*Lux Aeterna”* του Ligeti και προδιαθέτει για μία ξένη παρουσία που θα συνεχιστεί κατα την διάρκεια του ταξιδιού του David στον χώρο και στον χρόνο. Κατα την διάρκεια του ταξιδιού είναι δύσκολο να ξεχωρίσει η μουσική απο τα ηχητικά εφέ, ο ρεαλισμός δύσκολα διακρίνεται και αυτό το μοτίβο συνεχίζεται μέχρι να βρεθεί ο πρωταγωνιστής σε ένα δωμάτιο διακοσμημένο με νεοκλασσικά έπιπλα. Εκεί ακούγονται παράξενες φωνές και ήχοι που θυμίζουν το “*Requiem”.* Καθώς η μουσική χάνεται και εμφανίζεται όταν φαίνεται το όχημα ο David είναι ακόμα με την στολή του ενώ παράλληλα ακόυγεται και η ανάσα του. Ακούει κάτι παράξενο και μπαίνει μέσα στο μπάνιο για να δει αλλά ξαφνικά ακούει ήχους απο ασημικά, σαν κάποιος να τρώει. Σε αυτό το σημείο σταδιακά σταματάει να ακούγεται πλέον η ανάσα του. Μέσα στην ησυχία του δωματίου ο γέρος David πιά ξανακάθεται στο τραπέζι για να συνεχίσει το φαγητό του. Ένας δυνατός ήχος απο γυαλί που σπάει κάνει την παρουσία του, σαν να θέλει να προσέξει ο θεατής κάτι σημαντικό. Με αυτό τον δυνατό ήχο απο το γυαλί ο πρωταγωνιστής κοιτάει στο κρεβάτι και βλέπει τον εαυτό του υπερήλικα ξαπλωμένο. Σε αυτό το σημείο ο ήχος της ανάσας του σταματάει όπως και πριν. Φαίνεται λοιπόν και σε συνδυασμό με την εμφάνιση της πέτρας ότι ο πρωταγωνιστής πεθαίνει ενώ στην συνέχεια ακούγεται η μουσική του Strauss “*Thus Spoke Zarathustra”* και το έμβρυο βρίσκεται να κοιτάει την Γη.

Συμπεράσματα

Όπως φαίνεται ο Kubrick θέλει να κάνει τον θεατή να προσέξει την οθόνη και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία της ταινίας μέσα απο τους ήχους. Έντονους, δυνατούς και παράξενους ήχους όπως για παράδειγμα με την λεοπάρδαλη που επιτίθεται στον πίθηκο, ο υψηλότονος ήχος της πέτρας στο φεγγάρι, τον HAL που σκότωσε το υπόλοιπο πλήρωμα ενώ κοιμόταν και το σπάσιμο του γυάλινου ποτηριού στο τέλος. Όλοι αυτοί οι ήχοι λειτουργούν επεξηγηματικά στα κυριότερα σημεία της ταινίας, ο φόβος για την αδυναμία του πρώτου ανθρώπου - πίθηκου, η μετάδοση της πέτρας προς τον Δία, o HAL που χάνει την λογική του και το ποτήρι που σπάει σε ένα σουρεαλιστικό μέρος της ταινίας.

Στην αρχή της ταινίας φαίνεται η εξέλιξη του ανθρώπου με δυό τρόπους. Πρώτα είναι αδύναμοι, φοβούνται την λεοπάρδαλη, τρώνε χόρτα και ζούν μαζί με τα ζώα και στην συνέχεια με την βοήθεια της λίθου ανακαλύπτουν τα εργαλεία και γίνονται ανώτεροι. Στην πρώτη μάχη με την αντίπαλη αγέλη εκδιώχνονται απο το νερό όμως μετά σκοτώνουν τον αρχηγό με τα εργαλεία - κόκκαλα που ανακάλυψαν και νικάνε. Όλα αυτά τα στοιχεία της ταινίας τονίζονται και με τους δυνατούς ήχους. Φαίνεται επίσης ότι αυτό είναι το κύριο θέμα του πρώτου μέρους της αφήγησης επειδή ο σκηνοθέτης είχε δείξει το πόσο αδύναμοι ήταν αρχικά.

Στο επόμενο μέρος, όταν ο Floyd και οι υπόλοιποι ερευνητές πλησιάζουν την λίθο ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος. Ο θόρυβος και η παρουσία της πέτρας συνδέεται με το προηγούμενο μέρος της ταινίας αλλά και με το απόμενο που έπεται αφού θα εξηγήσει ότι αυτό που ακούστηκε ήταν μια μετάδοση προς τον Δία, συνδέει το παρελθόν με το μέλλον.

Ο μηχανικός ήχος σαν συναγερμός του HAL δεν προειδοποιεί μόνο ότι ο ίδιος έχει χάσει την λογική του και δεν λειτουργέι σωστά αλλά δείχνει κιόλας ότι ο άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο των εργαλείων του. Ο άνθρωπος εξαρτάται απο αυτά απο την Αυγή του Ανθρώπου όμως τώρα αυτά όχι μόνο δεν τον υπακούν αλλά του επιτίθονται. 7

Το τελευταίο σημαντικό ηχητικό εφέ της ταινίας είναι αυτό που σπάει το γυάλινο ποτήρι με το κρασί. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους που ο σκηνοθέτης θέλει να προσέξει ο θεατής κάτι, εδώ λειτουργεί πιο πολύ με μεταφορικό τρόπο όπως και όλο το τέλος της ταινίας. Όταν ακούγεται κάτι να σπάει σημαίνει ότι κάτι χαλάει, στην συγκεκριμένη σκηνή όμως ενώ το ποτήρι έχει σπάσει το κρασί είναι ακόμα εκεί. Το ποτήρι λοιπόν παρομοιάζεται με το σώμα του πρωταγωνιστή που έχει γεράσει και πεθαίνει, χαλάει, όμως η ψυχή του παραμένει εκεί όπως και το κρασί.

Ακόμα και οι περιβαλλοντικοί ήχοι εξηγούν πολλά για την ταινία. Κατα μία έννοια ο HAL είναι ζωντανός και αυτό υπενθυμίζεται απο το γεγονός ότι ακούγεται συνέχεια ο θόρυβος μέσα απο το διαστημόπλοιο Discovery, όπως ακούγεται η ανάσα του David έτσι ακούγεται και ο υπολογιστής. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ο ΗΑL και το διαστημόπλοιο είναι μία οντότητα. Τον αποκαλούν με το άρθρο ο παρόλο που είναι υπολογιστής και όταν ο David τον απενεργοποιεί εκείνος του λέει ότι χάνει το μυαλό του. Συνεπώς ίσως ο HAL να είναι το μυαλό και το διαστημόπλοιο να είναι το σώμα του οπότε ο David δεν τον σκοτώνει εντελώς αλλά σταματάει να δουλεύει το μυαλό του και τον βάζει σε μία κομματώδη κατάσταση. Επίσης όταν ο David και ο Frank μπαίνουν μέσα στο όχημα και γυρνούν κάποιους διακόπτες τότε σταματάει και ο ήχος του διαστημόπλοιου σημαίνοντας ότι η παρουσία του HAL επίσης σταματάει. Ακόμα όταν ο πρωταγωνιστής μπαίνει μέσα στο διαστημόπλοιο σταματάει να ακούγεται ο ήχος περιβάλλοντος του Discovery και ακούγεται μόνο η ανάσα του David όπως και ο ήχος της λίθου που υπερβαίνει αυτούς που την πλησιάζουν. Επίσης όταν οι αστροναύτες φορούν την στολή τους και ακούμε την ανάσα τους σημαίνει ότι δεν εξαρτώνται πια απο το διαστημόπλοιο και τον υπολογιστή. Τέλος ακόμα και όταν ο υπολογιστής τερματίζει τις ζωές των ερευνητών που κοιμούνται υπάρχει ησυχία και ακούγεται μόνο ο HAL μέσα απο τον περιβάλλοντα ήχο του διαστημόπλοιου. Ο πιο ισχυρός παρουσιάζεται μέσα απο την αυτή την χρήση του ήχου.

Οι ήχοι που χρησιμοποιούνται στην ταινία 2001: A Space Odyssey είναι τόσο πολύπλοκοι όσο είναι και οι εικόνες της, δεν λειτουργούν τόσο στο να ταιριάζουν με τις εικόνες αλλά στο να επεξηγούν. Ο θεατής δεν πρέπει μόνο να βλέπει την ταινία αλλά και να ακούει τους ήχους. O ήχος κάνει “ζωντανή” την ταινία.

Βιβλιογραφία

Σολδάτος, Γιάννης. *Το Μοντάζ.* Αθήνα: Αιγόκερως, 2003.

Bizony, Piers. *2001 Filming the Future*. Britain: Aurum Press, 2000

Chion, Michel. *Kubrick’s Cinema Odyssey*. London: British Film Institute, 2001.

Ιστογραφία

2001: A Space Odyssey: A Film of Music and Mysticism. In *1989* [Online]. 22 August 2013 [cited 28 May 2016].

Available from: <https://1989nineteeneightynine.wordpress.com/2013/08/22/2001-a-space-odyssey-a-film-of-music-and-mysticism/>.

Kubrick’s 2001: A Space Odyssey. In *Digital Polyphony* [Online]. 2002 [cited 28 May 2016].

Available from: <http://www.digital-polyphony.com/2001aspaceodyssey.htm>.

1. 2001: A Space Odyssey: A Film of Music and Mysticism, in *1989* [Online] (22 August 2013 [cited 28 May 2016]); available from <https://1989nineteeneightynine.wordpress.com/2013/08/22/2001-a-space-odyssey-a-film-of-music-and-mysticism/>. [↑](#footnote-ref-2)
2. 2001: A Space Odyssey: A Film of Music and Mysticism, in *1989* [Online] (22 August 2013 [cited 28 May 2016]); available from <https://1989nineteeneightynine.wordpress.com/2013/08/22/2001-a-space-odyssey-a-film-of-music-and-mysticism/>. [↑](#footnote-ref-3)
3. Kubrick’s 2001: A Space Odyssey, in *Digital Polyphony* [Online] (2002 [cited 28 May 2016]); available from <http://www.digital-polyphony.com/2001aspaceodyssey.htm>. [↑](#footnote-ref-4)