

Facultad de Arquitectura
Escuela de Cine

“Desde el espacio exterior Kubrick y Cuarón.”

Estudio comparativo de las tecnologías utilizadas en las películas
“2001: odisea en el espacio” y “Gravedad”.

Tesina para optar al título de Cineasta con Especialidad en Dirección
de Fotografía y Producción Ejecutiva, con grado de Licenciado en
Cine.

Autora:
Francisca Salas García

Profesor Guía:
Pascual Araya Brizuela

Valparaíso, Diciembre 2014

Dedico este trabajo a mi familia por su incondicional apoyo, a mi papá Reginaldo Salas Díaz conmigo siempre físicamente y a mi mamá Carolina García Contreras guiando siempre mi camino desde su lugar especial. Estaré eternamente agradecida por todo.

A mi abuelo loco y aventurero Reginaldo Salas D'acosta por enseñarme que el único obstáculo para lograr nuestros objetivos es uno mismo, nada nos detiene si así lo queremos.

Índice

1) Agradecimientos	5
2) Presentación del Tema.....	8
a) Introducción.....	9
b) Objetivos	12
i) Objetivo General	12
ii) Objetivos Específicos.....	12
iii) Pregunta de Investigación	12
c) Planteamiento	13
3) Marco Teórico.....	14
a).Descripción Básica.....	15
b) Presentación de las películas.....	15
c) Definición de conceptos	19
i) Género.....	19
ii) Representación	22
iii) Espacio Exterior	22
iv) Tecnología	26
d) Elementos a comparar	31
4) Marco Metodológico	32
5) Conclusiones	36
6) Anexos.....	39
7) Bibliografía.....	49

1) Agradecimientos

En primer lugar agradecer a mi familia porteña, por estar siempre juntos y demostrarnos siempre unos a otros que todo es posible: Kamila, Marietta, Liliana, Teresa, Kevin. Siempre en mi corazón.

A Ricardo por ser uno de mis pilares fundamentales, sobre todo estos últimos dos años.

A toda la gente que me ayudó a subsistir en esta loca y alejada ciudad, pero en especial a Sergio y Loreto que me acogieron y me ayudaron tantas veces.

Agradecer eternamente a mi madre que me enseñó a luchar aunque ya no queden esperanzas, a no desfallecer y a demostrarle al mundo que somos invencibles. Gracias por enseñarme que siempre hay que seguir nuestros sueños, a sentir miedo, pero nunca dejar que nos paralice. A pensar con la cabeza fría y siempre dejar el rencor de lado.

Gracias mamá por dejar un legado tan hermoso entre mis manos.

Agradecer también a mi padre, por obligarme a hacer siempre lo que me dicta mi corazón, no tengo palabras para agradecer la enorme y maravillosa labor que has hecho conmigo y mis hermanos. Mi padre, amigo, hermano. Mi admiración por ti es infinita.

A Sofía por ser la mejor, por ser mi amiga, acompañar a mi papá en la aventura de vivir. Por regalarme una hermana y por enseñarme a ignorar a la gente que no contribuye con el rumbo de nuestras vidas.

Darle las gracias también, por supuesto a Alejandra, por ser siempre mi ejemplo a seguir, mi consejera, madre, amiga, hermana y prima. Gracias infinitas por todo.

Tampoco puede quedar fuera Jaqueline, por estar siempre preocupada de mis hermanos y de mí, por estar siempre al pendiente de mi economía y por ayudarme, sin saberlo, cuando más lo necesité.

A mis hermanos, Alejandro y Lorena por ser una inspiración constante para no bajar los brazos. Gracias por amarme y respetarme como lo hacen, son mis ganas de hacer las cosas bien, y de ese modo ser su ejemplo a seguir.

Agradecer también a Daniela, mi prima, hermana y otra mitad. Por estar siempre a mi lado, porque la distancia física nunca nos separó y por darme la sabiduría las veces que me hizo falta.

Al departamento de Recursos Humanos de Viña Santa Rita S.A. por otorgarme el apoyo monetario para llevar a cabo la maravillosa y loca aventura de estudiar en otra ciudad, ya que sin esta ayuda todo esto sería imposible.

Tampoco puedo dejar fuera a mi profesor guía Pascual Araya, que a pesar de nuestras dispersiones logramos cumplir con la tarea.

Para finalizar agradecer a toda la gente que siempre creyó en mí. Y a la que no lo hizo también. Mil gracias.

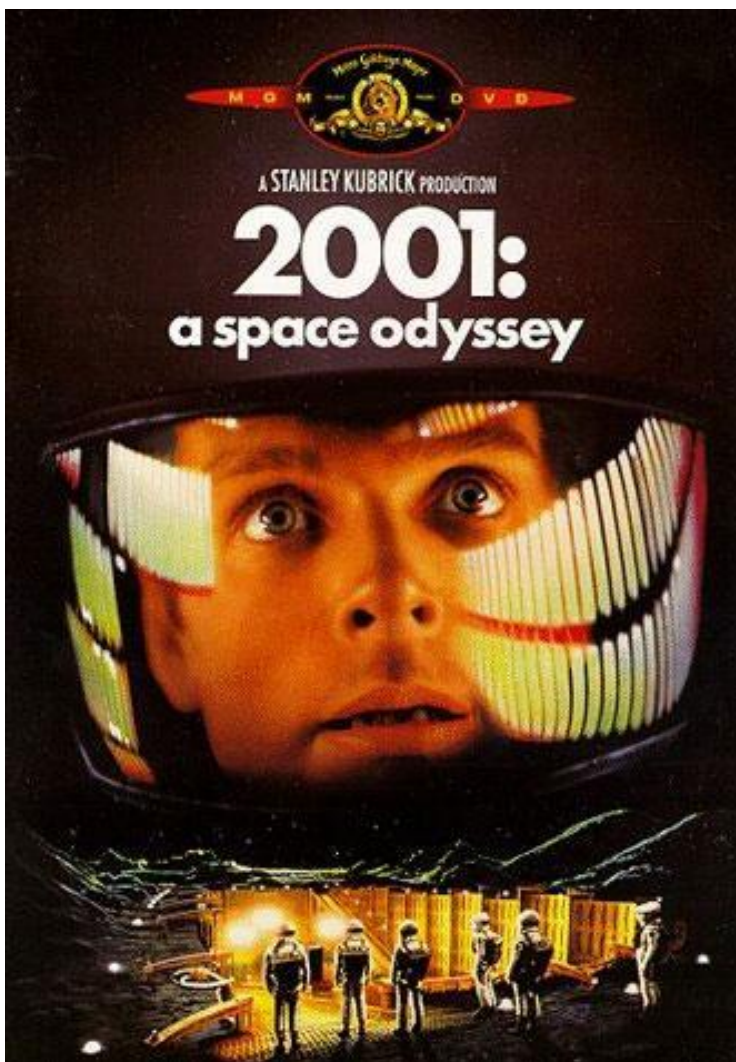
2) Presentación del Tema

a) Introducción

En esta tesina se realizará una comparación de dos filmes: “2001: odisea en el espacio” y “Gravedad” con el fin de dar cuenta de las tecnologías utilizadas dentro ambos filmes y establecer un paralelo entre el cine analógico (fílmico) y digital, junto con sus métodos de manufactura.

En este caso se tomó a dos directores, uno de cada época (analógico y digital), escogidos por haber desarrollado películas espaciales recurriendo a tecnologías que no son propias del cine para lograr los resultados esperados.

2001: odisea en el espacio.

De uno de los más connotados realizadores del siglo XX, Stanley Kubrick, con una cantidad amplia de películas que lo avalan, como por ejemplo: “Lolita”, “Teléfono rojo ¿Volamos hacia Moscú?”, “La naranja mecánica”, “Barry Lyndon”, “El resplandor”, entre otras.

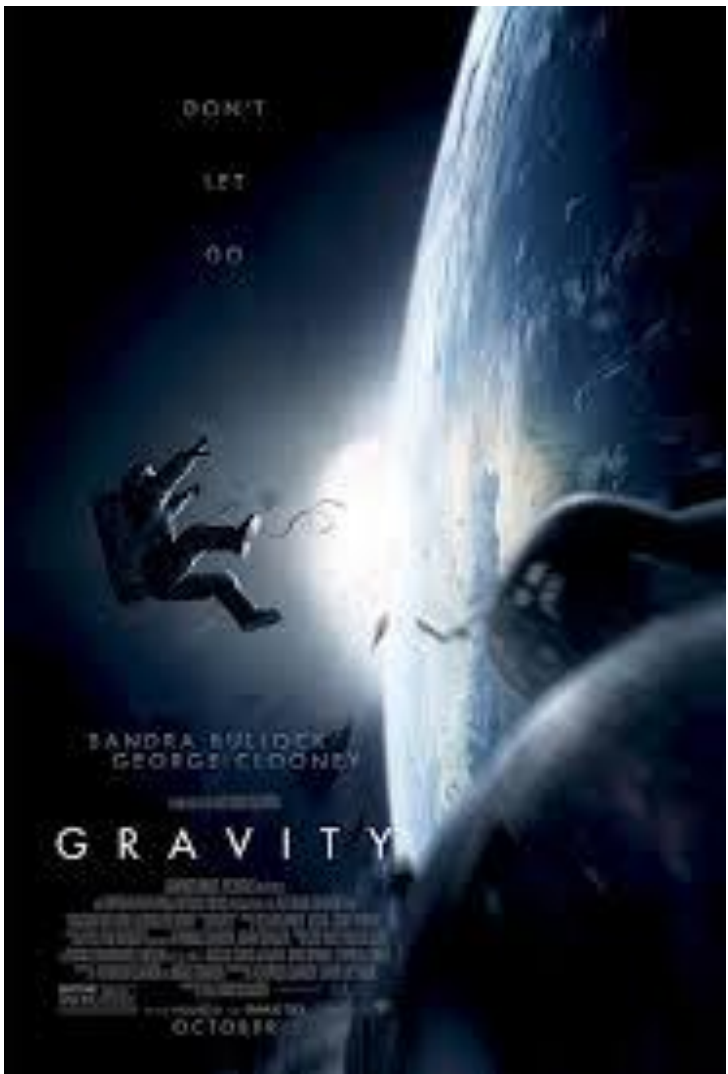
“2001” fue estrenada en 1968, pero tuvo un largo periodo de producción, ya que comenzó a realizarse en 1964. Una de las películas trascendentales de la década de los sesenta, principalmente por los adelantos tecnológicos que

se utilizaron, que por lo demás, fueron desarrollados con el fin de llevar a cabo la realización de la película, los cuales finalizado el rodaje fueron destruidos (todos los artefactos) para que así nadie supiera cómo se realizaron y mucho menos que fueran a parar a un museo, y de esta forma tener para siempre la exclusividad de estos artefactos magnánimos utilizados dentro de este filme.

La segunda película que formará parte de este estudio es de uno de los directores mexicanos más importantes, por su conocida carrera en Hollywood,

con varios filmes previos, los cuales han tenido un gran reconocimiento a nivel internacional, entre ellos: “Y tu mamá también” año 2001 (taquilla: 11.901.876 de pesos en México), “Hijos del hombre” año 2006 (10,1 millones de dólares), entre otras. Me refiero a Alfonso Cuarón. En este caso se trabajará con su película más reciente, estrenada el año 2013:

“Gravedad”.

El estudio pasará principalmente por establecer parámetros de comparación entre las tecnologías de ambos filmes y de este modo develar las similitudes y las diferencias de estas dos películas de género desarrolladas en el espacio exterior.

Para poder llevar a cabo este análisis se utilizarán diversos materiales, pasando por nociones estéticas de la construcción de la imagen propiamente tal, lo que hay detrás de cada imagen, en cuanto a la

tecnología utilizada. De este modo podremos comprender a cabalidad tanto los procesos propios de cada film, como el resultado obtenido en cada una de las películas.

Sumado a esto las películas se estacionarán en un lugar demarcado que corresponde a la clasificación de su género.

La investigación pasará por varios puntos, que son los siguientes:

- Proceso personal de los Directores a la hora de la realización: Esto tiene que ver con un acercamiento más personal con cada uno de los directores y de este modo comprender el porqué de la realización de este tipo de película y porqué en ese momento preciso.
- Definición de conceptos: en este punto se delimitarán las ideas con las que se trabajará en torno a las películas y de este modo dejar en claras las ideas a las que se está apelando.
- Clasificación de género: se sitúa dentro de la definición de conceptos, siendo uno de los trascendentales para comprender el enfoque de esta investigación. Es aquí donde se establecerán parámetros para encasillar a las películas dentro de un determinado género, en donde además se incluyen nociones que tienen que ver con la respuesta del público.

b) Objetivos

i) Objetivo General:

Dar cuenta de los distintos recursos utilizados en la representación del espacio exterior en los filmes “2001: odisea en el espacio” de 1968 y “Gravedad” del 2013.

ii) Objetivos Específicos:

- Contextualizar ambos filmes.
- Dar cuenta del desarrollo tecnológico de las épocas señaladas.
- Establecer los parámetros utilizados para representar el espacio exterior en los dos filmes.

iii) Pregunta de Investigación:

¿De qué manera se utilizó la tecnología correspondiente a cada época para llevar a cabo la representación del espacio exterior en las películas “2001: odisea en el espacio” y “Gravedad”, entendiendo que la primera está realizada a fines de los años sesenta, mientras que la segunda corresponde a la segunda década de los años dos mil?

c) Planteamiento

Esta investigación busca establecer un paralelo tanto tecnológico como estilístico y temporal entre las dos películas ya señaladas, con el fin de dar cuenta del desarrollo tecnológico llevado a cabo para la realización de estas dos películas y de este modo caracterizarlo con respecto al desarrollo tecnológico de la industria correspondiente a cada época.

La motivación principal para llevar a cabo esta investigación recae en la profunda admiración por Stanley Kubrick y en especial este filme ya que el espacio exterior es un tema que siempre da que hablar por lo desconocida que sigue siendo su inmensidad hasta hoy en día, desde el punto de vista de que no se tiene la certeza absoluta de todo lo que nos rodea fuera del planeta tierra.

Por otro lado está Alfonso Cuarón, que tiene una destacada participación en lo que a desarrollar tecnologías para llevar a cabo los filmes se refiere. El ejemplo más vivido de esto es el Car-camera desarrollado para la película "Children of men" del año 2006. En su película "Gravedad" propone un espacio exterior mucho más explorado y conocido que Kubrick, pero mantiene la esencia del vacío y la soledad.

Para la ejecución de la investigación se utilizarán como base analítica las películas ya mencionadas y se examinarán desde sus aspectos técnicos principalmente, sin dejar de lado su contexto histórico y de este modo comprender a cabalidad el desarrollo tecnológico característico de cada película.

3) Marco Teórico

a) Descripción Básica

Para llevar a cabo esta investigación se utilizará básicamente la película “2001: odisea en el espacio” (1968) del Director neoyorkino Stanley Kubrick ya que es su composición audiovisual la que se quiere comprender. Para esto se utilizarán diversos materiales que ayudarán a llevar a cabo el proceso de análisis. Al mismo tiempo se utilizará como material basal la película “Gravedad” del Director mexicano Alfonso Cuarón y de este modo lograr establecer la comparación entre las dos películas.

b) Presentación de las películas

“2001: odisea en el espacio” es una película de Stanley Kubrick realizada el año 1968 en Estados Unidos.

Sinopsis de “2001: odisea en el espacio” extraída de la página web *imdb.com*:

“El hueso girando en el aire tras la aparición del monolito es el símbolo de la evolución, el cual da paso al instante a las naves espaciales por encima de la Tierra. Un transbordador espacial Pan-Am se acerca a una gran estación espacial: spinning, sus revoluciones reflejan las del hueso girando del simio.

Un solo pasajero dormita en el asiento de la nave, un auxiliar de vuelo con los zapatos de velcro recupera su pluma flotante a causa de la falta de gravedad. Los pilotos de transporte coinciden con cuidado la rotación y dirigen el servicio de transporte hacia el centro de la bahía de acoplamiento de la estación.

Dr. Heywood Floyd (William Sylvester) se encuentra con un viejo amigo en la sala de llegadas de la estación espacial. Ellos pasan por un control de seguridad de huella de voz la cual identifica la voz del Dr. Floyd, su destino: la Luna. Los hombres conversan; Dr. Floyd tiene un vuelo de conexión en una hora, llama a casa desde una cabina de teléfono público de vídeo y habla con su hija pequeña (Vivian Kubrick), cuyo cumpleaños es el día siguiente.

En el salón de Hilton, Floyd se detiene para charlar con algunos científicos rusos en su camino de regreso a la Tierra. Cuando Floyd menciona que va a Clavius, los rusos señalan que nadie ha tenido contacto con Clavius por 10 días y hay rumores de una epidemia. Floyd dice que no puede discutir el asunto y sigue su camino.

Una nave espacial más pequeña se acerca a la luna. Una azafata sirve bandejas de comida que se componen de muchos compartimentos de alimentos líquidos etiquetados con imágenes - zanahorias, guisantes, etc. Floyd bebe su comida, habla brevemente con uno de los oficiales de vuelo, entonces contempla la larga lista de instrucciones para el inodoro gravedad cero. Él mira el enfoque luna. Las tierras de artesanía en una pista de aterrizaje en forma de cúpula y luego desciende bajo tierra para el complejo principal.

Floyd se presenta a un grupo de personas en una sala de conferencias. Los felicita por su descubrimiento. Se trata de explicar la necesidad del secreto y de la notificación de epidemia. Floyd ha llegado a obtener más datos y escribir un informe para "el Consejo".

Un servicio de transporte roza sobre el paisaje lunar. En el interior, Floyd y dos científicos disfrutan de bocadillos y revisan los resultados. Un objeto magnético fue encontrado y excavado. No están seguros de lo que es, sólo que fue enterrado deliberadamente hace cuatro millones de años.

En el lugar de la excavación, un cuerpo alto, delgado y negro, un monolito rectangular - idéntica a la de los monos encontrados - es examinado por seis personas en trajes espaciales. A medida que se posan para una foto, el objeto emite un sonido fuerte y agudo, los astronautas toman la cabeza en el dolor.

Las señales de este cuerpo negro provenían de Júpiter. En la búsqueda de descubrir lo que sucede con este desconocido hallazgo se embarcan en una misión a Júpiter en la nave Discovery, comandada por la súper computadora Hall 9000.

Ante las ansias de poder por parte de la tripulación humana y Hall 9000 termina sin vida toda la tripulación, excepto Bowman el cual logra llegar al final de la misión, momento en que comienza un nuevo viaje por el infinito, llegando a un cuarto de hotel, donde tras llegar su vejez aparece por última vez el monolito negro y con este, el paso a la evolución, convirtiéndose así en el niño de las estrellas.

"Gravedad" una película del Director Alfonso Cuarón realizada el año 2013 en Estados Unidos.

Sinopsis de "Gravedad" (Imdb.com):

"En 2014/2015, la ingeniera biomédica Dra. Ryan Stone es una de las especialistas de la misión, su primera misión en un transbordador espacial, STS-157. Ella está en una caminata espacial de la reparación de un panel en el telescopio espacial Hubble, acompañada por el veterano astronauta Matt Kowalski, quien está al mando de su expedición final. El control de la Misión de repente les da instrucciones para cancelar su caminata espacial y regresar a la STS. Houston les dice que los restos de un ataque con misiles de Rusia en un satélite desaparecido ha provocado una reacción en cadena, destruyendo otros satélites, y un campo de escombros enorme se dirige directo hacia ellos. En un par de minutos, pierden el contacto con el control de misión, aunque Stone y Kowalski continúan transmitiendo "en la ciega", con la esperanza de que el personal de tierra los puede oír.

Los desechos de alta velocidad golpearon la STS, haciéndolo girar salvajemente, con Stone en el extremo del brazo de la pluma. Un pedazo de escombros rompe el brazo robot de la misión STS, y Stone se ve obligada a soltar la cuerda sosteniéndola con el brazo robot. Una vez libre, ella se lanza lejos del STS. Pánico de Stone, tratando de ponerse en contacto con Houston o Kowalski. Este, que lleva un paquete de proa, de repente aparece y se ata a él. Vuelan de regreso al STS; en el camino se encuentran con el ingeniero Shariff, su casco destrozado y su cráneo abierto y vacío. Al llegar se encuentran que la STS Explorer ha sido dañada de manera catastrófica. El interior de la estación ha sido desgarrado por los escombros y el resto de la tripulación está muerta. Kowalski decide utilizar el paquete de propulsor para llegar a la Estación Espacial Internacional (ISS), que está en órbita a unos 100 kilómetros (60 millas) de distancia. Kowalski estima que tienen 90 minutos antes de que el campo de escombros complete una órbita y los amenace de nuevo.

La reserva de oxígeno de Stone se está agotando, flotan por el espacio en dirección a la ISS. Kowalski pregunta a Stone sobre su vida de vuelta a casa y se entera de que su hija murió en un accidente en el patio de la escuela. Al acercarse a la ISS ligeramente dañado, ven que su tripulación ya ha evacuado en uno de los módulos de la Soyuz y que el paracaídas de la otra Soyuz, llamado TMA-14M, ha desplegado por

accidente, por lo que es inútil para el regreso a la Tierra. Kowalski dice que la Soyuz se puede seguir utilizando para viajar a Tiangong, la cercana estación espacial china, para recuperar otro módulo que puede llevarlos a la Tierra. Todo menos el aire y el combustible de maniobra para el paquete de proa, los dos tratan de agarrarse a la ISS. La correa que los unía los ayudaba y en el último momento, la pierna de Stone se enreda en las tiras del paracaídas de la Soyuz. Stone agarra la correa de Kowalski, apenas le impide volar al espacio. Kowalski se da cuenta de que su impulso no es suficiente, y pese a las protestas de Stone, se desacopla el extremo de la correa, por lo que Stone puede sobrevivir. La tensión en las tiras la llevan de nuevo hacia la ISS. Como Kowalski flota lejos, le dice guía por radio con instrucciones adicionales sobre cómo llegar a la estación espacial china, animándola a continuar con su misión de supervivencia.

Stone entra en la ISS a través de una entrada de aire y sale del traje espacial. Ella comienza a familiarizarse con la ISS cuando una alarma de repente la alerta de un incendio. Ella hace su camino al módulo donde está el fuego y los intentos de apagarlo, pero ella se sorprendió momentáneamente cuando la fuerza del extintor la empuja hacia atrás en la mampara. Ella se recupera y golpea las llamas de nuevo y empuja a través de ellos hacia la Soyuz. Con el fuego cerrando, ella cierra la escotilla, tirando en el extintor de incendios en el último momento cuando bloquea la escotilla. Ella se separa de la ISS sólo para encontrar que las líneas del paracaídas de la Soyuz se enredan en el aparejo de la estación. Ella se pone un traje espacial soviético y sale de la nave espacial para liberar los cables cuando el campo de escombros completa su órbita. Se aferra a la Soyuz, la ISS se destruye a su alrededor. Libre de la ISS y su paracaídas, Stone vuelve a entrar en la nave y lo alinea con Tiangong. Ella dispara los propulsores, pero el indicador de combustible está mal: los tanques están vacíos. Stone se da cuenta que está varada y cree que va a morir. Después de escuchar a un pescador hablar con ella, ella hace más lento el flujo de oxígeno lo que la hizo caer en la inconsciencia antes de que muera. A medida que empieza a perder el conocimiento, Kowalski de repente aparece fuera, la cerradura de la nave espacial se abre, y entra en la cabina. Alegrementemente le pregunta si ella quiere vivir o morir. Él le dice a ella usar los cohetes de aterrizaje de la Soyuz para llegar a Tiangong. Como ella regresa a la plena conciencia, Kowalski se ha ido,

fue parte de un sueño alucinatorio. Stone restaura el flujo de oxígeno y utiliza los propulsores de aterrizaje para navegar hacia Tiangong.

Sin combustible para frenar o para acoplar la Soyuz con la estación china, Stone se expulsa a sí misma de la Soyuz a través de la descompresión explosiva. Ella utiliza la presión remanente en el extintor como un propulsor improvisado para impulsarse hacia Tiangong, que también ha sido abandonada. Ella entra en la estación espacial Tiangong y recorre su interior para llegar a la cápsula Shenzhou. La órbita de la estación Tiangong se ha deteriorado debido a los golpes por el campo de escombros y comienza a romper en el borde superior de la atmósfera. Stone es incapaz de separar la cápsula de la estación espacial, y ella se resigna a su suerte, sea la que sea.

Como la estación espacial se empieza a romper, la cápsula Shenzhou se desprende de la estación, y Stone dispara el dispositivo que separa la cápsula del resto de la nave espacial. A medida que la cápsula cae hacia la tierra desciende a través de la atmósfera. La radio crepita con el tráfico de control de la misión, están rastreando la cápsula, le informan que el rescate está en camino. La rampa se despliega automáticamente y Stone cae en un lago, cerca de la orilla. La cabina está llena de humo, y después de ella abre la escotilla de la cápsula esta se inclina, permitiendo que el agua entre. Justo cuando pensaba que estaba a salvo, ella es incapaz de salir de la cápsula. La cápsula se hunde hasta el fondo con Stone en su interior. Stone se encuentra una burbuja de aire en el interior de la cápsula y sale de la cápsula, derramando su traje espacial para que pueda llegar a la superficie. Ella nada para apuntalar y con dificultad, se levanta y da unos pasos tambaleantes.”

c) Definición de Conceptos

i) Género

En primer lugar es necesario comprender a qué nos referimos cuando hablamos de género. Básicamente es un modo de clasificación según las temáticas que atañen a las películas, para así clasificarlas según parámetros específicos y de este modo delimitar los temas de interés para el público.

Comprendiendo esto podemos pasar a la clasificación de los filmes que nos interesan, para esto se utilizará el texto de José Luis Sánchez Noriega “*Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*”. En este texto el autor plantea distintas formas de clasificación, tanto por temática, como por respuesta del público.

Categorías de género según Sánchez Noriega:

TIPOLOGÍA DE TEXTOS FÍLMICOS		
FORMATOS 1 Mudo y sonoro 2 Animación y referente real 3 Figurativo y no figurativo 4 Argumental y documental	Familias en crisis Mundo de la infancia Minorías étnicas (amish, tribus indias, inuit, judíos, gitanos, mercheros, etc.) Discapacitados Luchas obreras y clases sociales Racismo y derechos humanos Emigración y choque cultural Guerrilla y terrorismo Biografías de pintores, actores, políticos, escritores, aventureros, científicos, gangsters, santos, etc. Descolonización e independencia Mundo de los toros Enfermedades físicas y mentales Muerte y sentido de la vida Pena de muerte Drogas y alcoholismo Descenso a los infiernos Prostitución Desaparición de personas	WESTERN Histórico Psicológico Proindios Crepuscular <i>Spaghetti western</i> <i>Horse opera</i> Conquista del Oeste Indios Relatos de venganza Cuatreros Western latino (El Zorro, El Coyote,...)
CATEGORÍAS SUPRAGENÉRICAS 1 Cortometrajes, largometrajes, video-clips, cine comprimido, etc. 2 Cine comercial, <i>exploitation</i> , publicitario, industrial, experimental, de arte y ensayo, infantil, pornográfico, películas de culto, de agitación política, etc. 3 Cine comercial, serie B, independiente, institucional, cooperativo, etc. 4 Adaptaciones novelísticas, teatrales, <i>remakes</i> , historias reales, etc. 5 Películas de episodios, historias paralelas, obras corales, etc.	COMEDIA Burlesco, slapstick Screwball Comedia romántica Humor absurdo Humor negro Intelectual Picaresca Encuentro casual De teléfonos blancos Sainete Cámara oculta Con niños Familiar Españolada De estudiantes De desmadre (<i>big caper</i>) Parodias Atracos y timos	MUSICAL Comedia musical (musical americano) Melodrama con canciones Cine con cantante y/o músico Baile Ópera Opereta Ópera rock Ranchera mexicana Zarzuela Copla española y flamenco Vodevil Conciertos
GÉNEROS, ESPECIALIZACIONES, CICLOS Y SUBGÉNEROS DRAMA Melodrama Romance, drama romántico Histórico Político Social Judicial De investigación Biográfico Religioso, bíblico Amores imposibles Amor y muerte Desamor y separación Reencuentros Descubrimiento del sexo y ritos de adultez		TERROR Licantropía (hombre lobo) Vampirismo Satanismo Gore Sucesos paranormales Alucinaciones y terror psicológico Psicópatas Muertos vivos Casas y objetos con poderes Asesinos en serie Animales demoníacos

FANTÁSTICO Fantasías históricas Héroes y animales mitológicos Metáforas futuristas Invasiones del espacio Monstruos de laboratorio Robots y máquinas del tiempo Brujas, magos y héroes medievales Transformaciones de tamaño Poderes extraordinarios	CRIMINAL Cine negro Suspense, thriller Cine de gánsteres Policíaco Intriga psicológica Policíaco-documental Denuncia social Investigación criminal Penitenciario Mafia Atracos y timos Falso culpable Psicópatas Asesinos en serie	PRINCIPALES GÉNEROS HÍBRIDOS Comedia dramática Comedia musical De romanos (<i>peplum</i>) (drama histórico de la antigüedad + aventuras) Catástrofes (drama + aventuras) Kolossal (drama histórico, bíblico o actual + aventuras) Ciencia-ficción (fantástico + aventura o drama) Esperpento (comedia + drama trágico) Cine de propaganda (bélico, político o criminal + drama)
AVENTURAS Y ACCIÓN Acción espectacular Piratas y aventuras marinas Leyendas medievales Capa y espada Espacios exóticos Artes marciales Aventuras futuristas Deportivas (de surf, béisbol, boxeo, fútbol, etc.) Huidas, fugas y persecuciones Animales Kaiju-eiga Espionaje, agentes secretos, James Bond Buddy films	BÉLICO Drama bélico Misión militar Pacifista Comedia militar Guerra de Secesión americana Primera Guerra Mundial Guerras coloniales Guerra Civil española Segunda Guerra Mundial Partisanos, resistencia antinazi Guerra de Corea Vietnam y Sureste Asiático Guerras contemporáneas (Latinoamérica, Oriente Próximo)	INTERGÉNEROS Cine en el cine Mundo del cine, del teatro, de la televisión y del espectáculo Películas de carretera y de viajes (<i>road-movies</i>) Cine de mujeres Cine de profesionales (médicos, periodistas, abogados...) Homosexualidad Historias de amistad e iniciación Erótico Relatos de venganza...

Lo primero que se puede dilucidar al conocer la sinopsis de cada película es la clasificación por género. Por sus características estos filmes se pueden clasificar en el género de la ciencia ficción. Según Sánchez Noriega la definición más exacta de la ciencia ficción es “*fantástico + aventura o drama*”, clasificación que calza perfecto con los filmes a analizar, ya que en cuanto a lo fantástico tenemos el elemento futurista y el espacial, mientras que el drama se hace presente en las dos películas. En “Gravedad” por el proceso personal de Stone, sumado a lo que les depara el espacio a ella y a Kowalski; y en “2001” el drama está presente dentro del Discovery y la confrontación de liderazgo entre los tripulantes y Hall.

Por otro lado Sánchez Noriega habla en su texto de otra forma de clasificar las películas, la cual es en relación al público; planteando que al estar, una película enmarcada en un género el espectador crea una expectativa de lo que va a ver, según los intereses del espectador y de esta manera atraer directamente la atención del público.

También es necesario para este análisis conocer los modos de consumo cinematográfico. En este aspecto Sánchez Noriega plantea las siguientes clasificaciones:

- “1. Cine comercial de exhibición masiva*
- 2. Películas de exhibición ordinaria*
- 3. Circuito de Versión original*
- 4. Exhibición no comercial”*

“2001” a lo largo de los años ha pasado por todos estos modelos de exhibición. En primera instancia, es decir, en el momento de su estreno, se exhibió con el primer método, respondiendo a los cánones de las películas estadounidenses de género. Por otro lado “Gravedad” si bien es una película bastante reciente ya ha cumplido con dos de estos modos de exhibición, que son: Cine comercial de exhibición masiva y circuito de versión original.

ii) Representación

Cuando se habla de este concepto nos referimos a una idea, o en este caso imágenes o figuras que cuentan una historia a partir de la visión de un director.

Esta es una característica básica del cine, ya que son las imágenes las que dan cuenta del mundo que nos quieren mostrar los directores, todo lo que está plasmado en los fotogramas son representaciones de alguna realidad, en este caso, el mundo inventado por cada uno de los directores dentro de estas dos películas.

En el caso de “2001” se representa una realidad humana en todas sus etapas de empoderamiento, desde el dominio de su propio territorio (chimpancés empoderándose de su entorno), pasando por el intento de dominar lo desconocido (viaje a Júpiter) y terminando con el empoderamiento de su nuevo lugar en su evolución como el niño de las estrellas.

En el caso de “Gravedad” la realidad representada pretende mostrar la soledad del ser humano y lo diminuto que es en el Universo. Sin embargo es un ser diminuto y solitario en un espacio conocido y dominado por el ser humano.

iii) Espacio Exterior

Cuando hablamos de espacio exterior, temática espacial, o simplemente espacio nos referimos a lo que se encuentra fuera de la atmósfera del planeta tierra. Es por esto que cada vez que se mencione alguno de estos tres conceptos,

se estará hablando no del espacio como el lugar que ocupa un objeto, o de espacio temporal, sino que se referirá estrictamente a lo que está fuera del planeta tierra.

Hasta nuestros días el espacio exterior tiene mucho de desconocido y por eso es muy llamativo como temática en sí mismo.

En el caso de las películas que se utilizan como material de esta investigación ambos realizadores tenían un deseo no resuelto de realizar una película de temática espacial.

Es por lo anterior que resulta relevante tener conocimiento del proceso personal (creativo) de cada uno de los directores, ya que es fundamental conocer secciones de los procesos de creación para comprender los resultados que se obtuvieron en estos filmes.

Para hacer la comparación entre los procesos personales de cada uno de los realizadores se utilizarán distintas fuentes de información.

En el caso de Alfonso Cuarón se usarán entrevistas realizadas por revistas online, en el contexto del estreno mundial de “Gravedad”. Estas entrevistas pertenecen a las revistas: www.wired.com y www.sensacine.com.

“Nunca voy a hacer otra película del espacio. Estoy muy orgulloso de esta; Me encantó cada segundo de la experiencia. Pero eso es todo. Me llevó cuatro años y medio, estoy listo para seguir adelante.”
(www.wired.com)

La inquietud de Cuarón por realizar una película de temática espacial viene desde su infancia y su sueño de ser astronauta.

Tras un tiempo de descanso de la dirección cinematográfica decide que es el momento de

hacer algo con esta inquietud. Es en este momento cuando comienza a trabajar en “Gravedad”.

**Fotografía de la película “Gravedad”*

En una parte de esta entrevista Cuarón señala varias de las películas espaciales claves a lo largo de la historia, como “Viaje a la luna” de Meliés, “La mujer en la luna” de F. Lang. Es en esta parte de la entrevista donde menciona a “2001” señalando que es una de las películas más importante de este ámbito:

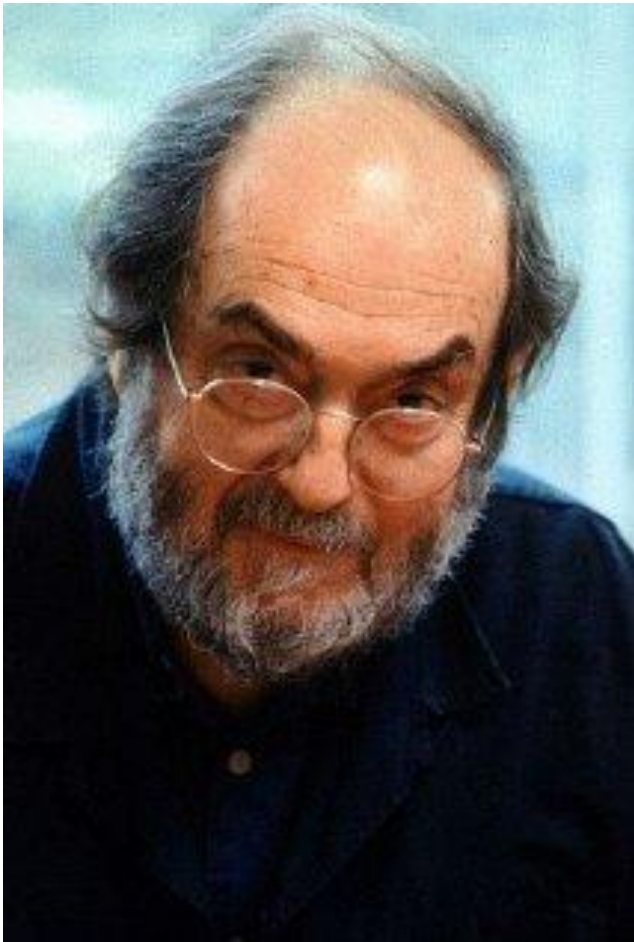
“Pero después de aquellos filmes el papá y la mamá de todas las películas del espacio, 2001.” (www.wired.com)

En el caso de Kubrick se utilizarán dos textos que hablan de su vida y obra, estos textos son los siguientes: “Stanley Kubrick. Filmografía completa” de Paul Duncan y “Kubrick” de Michel Ciment en el capítulo: “2001: odisea del espacio”.

Kubrick tenía la inquietud de realizar una película de ciencia ficción desde “Teléfono rojo. ¿Volamos a Moscú?”. En una primera instancia este film estaba planteado como un documental hecho por extraterrestres, es desde entonces que tiene ganas de hacer una buena película de ciencia ficción. (“Stanley Kubrick. Filmografía completa.” Paul Duncan)

Otra de las motivaciones de Kubrick era su intriga por la ciencia cibernética. Como lo señala Ciment:

“Esta ciencia cibernética no podía sino intrigar a Kubrick con su pasión por la acción dirigida, por una mecanización de lo vivo.”

Con este extracto podemos comprender no sólo sus ganas de hacer un filme como “2001”, sino que también nos ayuda a comprender un poco el discurso que plantea la película con respecto al uso de la tecnología cibernética.

“Esta acción, por más que sea eficaz es impotente a la hora de determinar el objetivo. El hombre se encuentra entonces solo, la máquina no le sirve. Es lo que expresa 2001: el hombre

supera el estado animal por medio de la tecnología y alcanza el estado de superhombre liberándose de esta misma tecnología. (“Kubrick”)

**Fotografía de la película “2001: odisea del espacio*

Ciment plantea también el quiebre que genera Kubrick a partir de la creación de “2001”, ya que no es nada de lo que se ha visto antes en la ciencia ficción:

“El director concibió una película que dejó repentinamente obsoleto a todo el cine de ciencia ficción, a riesgo de decepcionar a los especialistas que no encontraban materializados en ella a sus queridos extraterrestres y de dejar perplejos a los aficionados por la audacia de su narración”

Es así como “El centinela”, que es un relato corto de Clarke, da inicio a la creación de la película que crearían colaborativamente. Mientras Kubrick trabajaba en el guión de la película Clarke se concentraba en la novela “2001: odisea del espacio”. Para lograr coherencia entre los relatos solían intercambiar ideas.

iv) Tecnología

Se entenderá como tecnología los recursos técnicos utilizados para llevar a cabo la creación de objetos, maquinaria o elementos necesarios para realizar las películas.

En este contexto se hablará de los recursos tecnológicos tanto de imagen como de sonido, en cuanto a su construcción y utilización dentro de los films.

En esta tesina se busca establecer parámetros de comparación entre las dos películas y un detalle que no se puede dejar pasar es que ambas comenzaron a prepararse con cuatro años de anticipación, así lo señala Cuarón en la entrevista de wired.com y Duncan, por otro lado, lo señala también en su texto “Staley Kubrick. Filmografía completa”:

“En febrero de 1964, le recomendaron a Arthur C. Clarke, a quién conocería dos meses después cuando el escritor visitó Nueva York para editar una novela. A Kubrick le había impresionado su obra “El fin de la infancia”, la historia de una raza superior de alienígenas que ayuda a los humanos a destruir a los antiguos seres y originar una Humanidad que ascendía en la escala evolutiva.”

Este fue el comienzo de la producción de la película, en 1964, cuatro años antes de su estreno en salas de cine el año 1968.

Otro punto en común utilizado para llevar a cabo ambas películas es relativo al sonido, ya que ambas tienen propuestas particulares en cuanto a este tema. Cuarón señala lo siguiente en la entrevista a:

“Honro el silencio. Es el único sonido que se escucha en el espacio en la película es si, por ejemplo, uno de los personajes hace uso de un

taladro. El personaje de Sandra, oiría el taladro a través de las vibraciones que percibe su mano. Pero la vibración propiamente tal no se transmite en el espacio porque sólo se puede escuchar lo que nuestros personajes están interactuando. Pensé en mantener todo en silencio absoluto. Y entonces me di cuenta de que sólo iba a molestar a la audiencia. Sabía que necesitábamos música para transmitir una cierta energía, y aunque estoy seguro de que habría cinco personas que les encantaría la nada, quiero que la película pueda ser disfrutada por toda la audiencia.

En “2001” también se trabaja el espacio con silencio, pero en este caso es el silencio absoluto cuando son planos desde el exterior de las naves. Y en un principio, cuando se presenta el espacio exterior en la película hay música clásica de fondo. En cuanto al sonido ambiente, está presente en el interior de las naves.

Pasando a otro punto de comparación entre las dos películas. En el texto de Paul Duncan se señala el problema que tuvo “Teléfono rojo”, el cual está dado principalmente por los diálogos, ya que con las traducciones, muchas veces se pierde el sentido original del discurso. Mientras que “2001” es sobre todo una experiencia visual en el sentido del viaje de la evolución humana, por lo que los diálogos no son lo principal.

En el caso de “Gravedad” los diálogos sí son un hilo conductor de la historia, pero lo que sigue predominando es el silencio del espacio exterior.

Entrando ya a lo que tiene que ver con la construcción de la imagen dentro de los films encontramos dos modos distintos de desarrollo. Por un lado tenemos a Cuarón que antes de rodar cualquier cosa se aseguró de que todo lo que tenía en su cabeza pudiera quedar como él quería. Para esto acudió a la animación, a lo cual se refiere en la entrevista de la revista Wired:

“Teníamos que hacer toda la película como una animación en primer lugar. Editamos toda la animación, incluso con sonido, sólo para asegurarnos de la sincronización del trabajo con los efectos de sonido y música. Y una vez que quedamos contentos con lo que logramos, tuvimos que hacer la iluminación de la animación también. Entonces todo lo de la animación se tradujo en movimientos de cámara y posiciones reales para la iluminación y los actores.

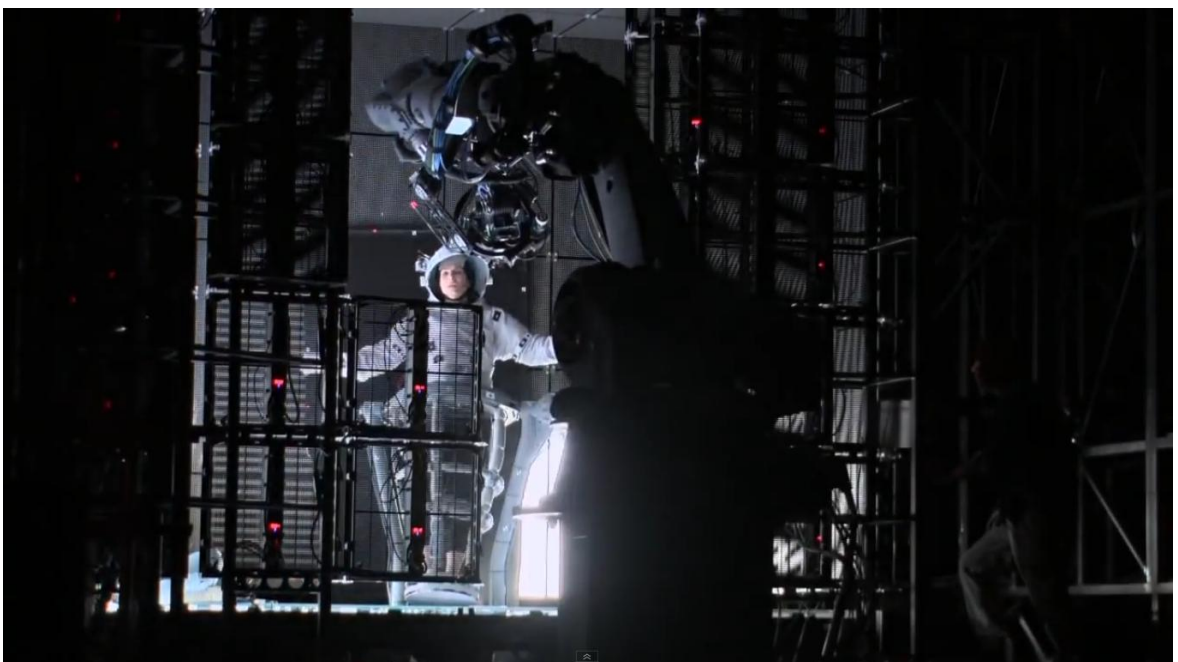
Hicimos toda una exploración del guión, cada momento; hicimos juicios sobre todo. Una vez que comenzamos a rodar, nos vimos condicionados por las limitaciones de esa programación.”
(www.wired.com)

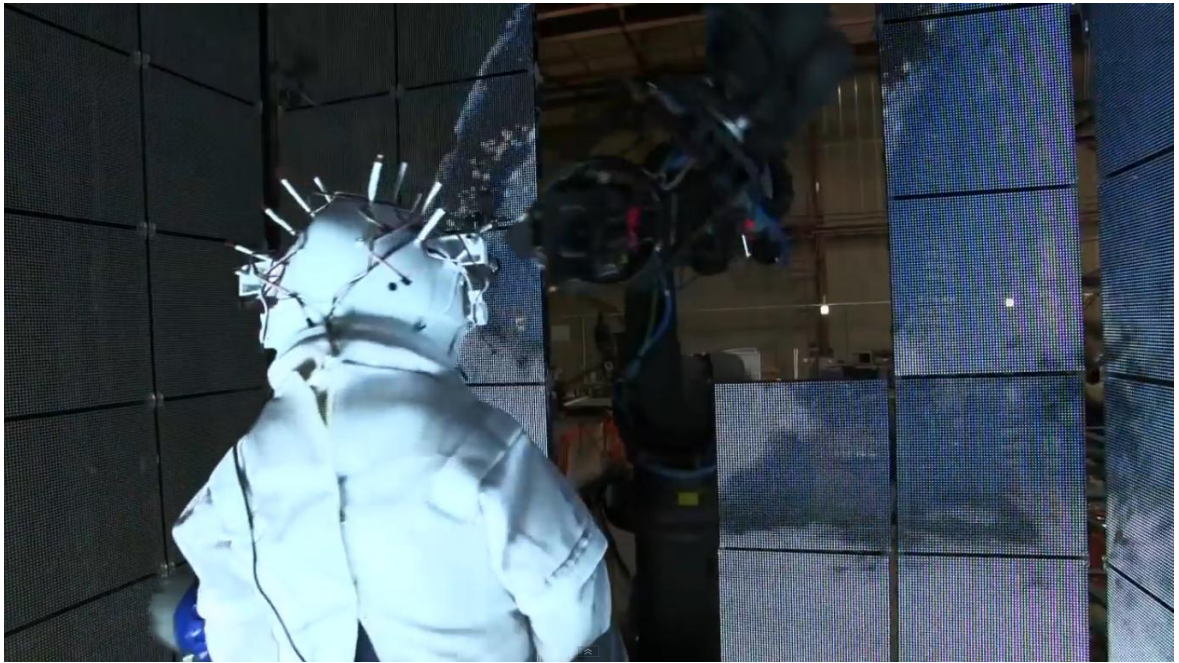
Para lograr esta animación existió un trabajo previo para comprender el espacio exterior y su atmósfera.

“Necesitaron contratar a un físico para que explicase a los animadores cómo son los movimientos en un entorno con cero gravedad y cero fricción.”(www.gizmodo.com).

La tecnología que se aplicó al momento del rodaje de la película, es decir, cuando se comienza a filmar con actores se utiliza una tecnología muy singular, ya que está todo realizado en estudio, pero particularmente se creó una especie de caja de luz.

“Rodamos las escenas del espacio en una especie de caja de realidad virtual que tenían los entornos de los personajes proyectados en las paredes. Los actores tenían muy poco espacio para cambiar sus posiciones. Pero nos adaptamos. Sandra Bullock entrenó como loca para poder ser parte de todos estos retos tecnológicos. Fue como una coreografía para ella. Creo que su experiencia como bailarina ayudó mucho. Era mucho por números. Después de todo ella entrenamiento todos los ensayos, y fue capaz de centrarse sólo en el aspecto emocional de su actuación.” (www.wired.com).

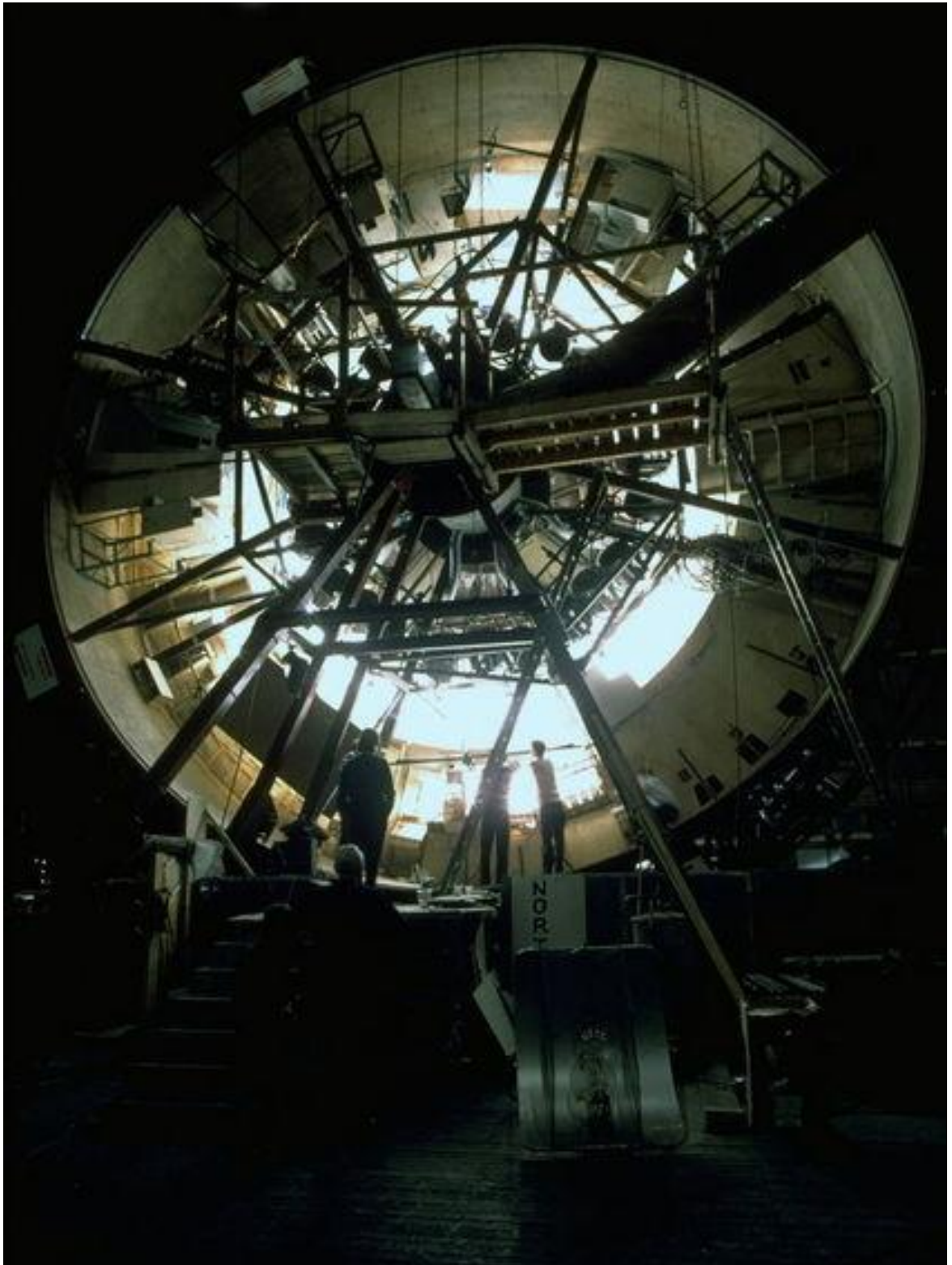
**fotografías de la caja de luz de “Gravedad”*

Por otro lado tenemos la metodología de Kubrick que es, de alguna manera, más artesanal y mucho más concreta, ya que construyó todos los escenarios que necesitó para la película, con la ayuda de la NASA y los fabricantes de las naves para los viajes a la luna.

Para la preparación de estos escenarios se contactó con con la empresa que estuvo a cargo del documental de la NASA “To the Moon and Beyond” y además incorporó al equipo del documental de National Film Board of Canada “Universe” entre otros profesionales muy experimentados, reuniendo un total de 25 expertos en efectos especiales, 35 diseñadores y 70 técnicos. (Paul Duncan. “Stanley Kubrick. Filmografía completa”).

“El decorado central de la película, brillante factura visual, era la sala de control de la nave, para la que Vickers Engineering construyó un anillo centrífugo de 750.000 dólares. La rueda era más alta que una casa, medía 6 metros de ancho y pesaba 30 toneladas. Giraba para dar la impresión de que había una fuerza centrífuga dentro del Discoverey”.

**fotografías de los Escenarios de “2001”*

La concepción de la idea de 2001 es una propuesta innovadora y como señala P. Duncan le costó mucho describirles a los técnicos lo que quería, ya que no lo conocía. (“Stanley Kubrick. Filmografía completa”).

Hay que tener en cuenta que incluso al momento de su estreno la llegada del hombre a la luna aún no se concretaba, por lo que la concepción que existía del espacio exterior era únicamente de fotografías satelitales.

A diferencia de Cuarón, que bien señala en una de sus entrevistas (www.wired.com) haber estado al pendiente de todo lo que pasaba con la transmisión de este hito histórico para la humanidad.

“Yo tenía 8 años cuando aterrizamos en la Luna. Estaba tan metido en el programa espacial como un niño puede estarlo. Con el tiempo me di cuenta que era muy poco probable que un niño mexicano en los años 70 iba a ser un astronauta. Pero también quería hacer películas. Y ahí lo tienes: Acabo de terminar una película sobre los astronautas.”

De hecho soñaba con ser astronauta, desde pequeño tuvo una concepción distinta del espacio exterior con respecto a la de Kubrick. Esto se nota en su representación del espacio, ya que en “Gravedad” se muestra como un lugar que ya es dominado en cierto punto por el ser humano y se sitúa en presente.

d) Elementos a comparar

Para llevar a cabo esta investigación es necesario establecer parámetros de comparación que sirvan para la realización de un futuro análisis.

Entre estas dos películas encontramos similitudes y diferencias que atañen a la temática de esta investigación, razón por la cual se elegirán, en primera instancia tres elementos técnicos claves de la realización, que podamos encontrar con el visionado de los filmes y con los cuales podemos comenzar.

Se empezará con el recurso más simple de encontrar con el visionado de los filmes es el uso de la cámara.

En segundo lugar se tomará como base analítica la temperatura de color o colorimetría.

En tercer lugar se tomará el elemento atmósfera con el fin de comprender la fotografía y el sonido como un todo.

4) Marco Metodológico

Para llevar a cabo esta investigación se utilizará un orden comparativo y descriptivo, en el cual se utilizarán diversos medios de estudio, para así lograr un análisis profundo y completo con respecto al concepto de espacio que se plantean y representan de distintas maneras en ambas películas.

La primera y principal herramienta a utilizarse en esta investigación, con el fin de lograr un análisis acabado de los dos filmes son dos tipos de visionado: individual y comparativo.

En el individual se analiza cada película por sí sola, con el fin de descubrir y apreciar a fondo los elementos audiovisuales utilizados en cada filme y tener un desglose de los efectos para poder utilizarlo al momento de hacer el segundo visionado visionado.

En el comparativo se utilizarán los elementos obtenidos del visionado individual y compararlos en cuanto a las tecnologías utilizadas en los distintos efectos especiales y en cómo se ven en pantalla cada uno de ellos, es decir como elemento terminado.

A partir de este visionado se tomarán los tres elementos más importantes a comparar (cámara, Colorimetría y atmósfera)

Mientras que “2001” presenta una cámara muy pulcra y contemplativa que acompaña el viaje de los personajes, con movimientos de cámara muy limpios y controlados, “Gravedad” nos muestra una cámara mucho más caótica que se condice con el sentir de los personajes, sobre todo en lo que respecta a los momentos de desesperación y pérdida del control.

Aunque la cámara se vea más caótica en “Gravedad”, al momento de saber cómo están hechos estos planos podemos darnos cuenta de que no es para nada así, dado que la cámara siempre está montada en un grip y por lo general permanece estática, ya que son los paneles de luz que se encienden alrededor de los personajes los que producen la sensación de movimiento.

En “2001” la cámara es mucho más fidedigna en el sentido de mostrar lo que realmente está pasando dentro del cuadro, es decir, que si la imagen se mueve es porque la cámara se movió y si el encuadre permanece fijo, es porque realmente es un plano fijo.

Por otro lado tenemos el tratamiento de color, el cual en “2001” es predominantemente cálido, el momento en que la colorimetría sufre un cambio drástico es después del viaje por el infinito de Bowman, ya que tras la llegada al cuarto de hotel la luz se vuelve mucho más fría. Mientras que en el “Gravedad” ocurre todo lo contrario, es decir, es predominantemente frío y suele tornarse más cálidos cuando el personaje de Stone entra en sus zonas de confort.

El tercer elemento clave para poder comenzar un futuro análisis es, sin duda, y como ya se ha mencionado antes, es la atmósfera de cada una de las películas, ya que es en este parámetro donde entra el sonido y juega un rol protagónico.

En “2001” la construcción de atmósfera está guiada por la cámara y acompañada por la construcción sonora, esto quiere decir que al igual que los movimientos de cámara la construcción sonora es pulcra y contemplativa, ya que los sonidos son en su mayoría diegéticos y cuando no se da este caso aparece la música que ayuda a amenizar algunos momentos y darle relevancia a otros, como por ejemplo en la secuencia de los monos.

Por otro lado tenemos el caso de “Gravedad” en donde la construcción sonora al igual que en “2001” acompaña la construcción de imágenes, ya que el sonido directo completa la sensación de caos y logra que el espectador empatice con el personaje.

Por otro lado se utilizará la investigación bibliográfica con el fin de conocer los métodos utilizados en cada efecto especial.

En este paso se recurrirá principalmente a la plataforma internet, ya que es, sin duda, el lugar donde más información podemos encontrar en este tema, ya que no existen libros que hablen acabadamente sobre la creación de los efectos especiales de estas películas, al menos no de la forma exhaustiva que se requiere en esta investigación.

Como último recurso y siguiendo en este mismo margen, será utilizado un análisis comparativo en cuanto a las tecnologías aplicadas, realizando un cuadro en el que se encuentren las dos películas y los elementos obtenidos a partir de los visionados y la investigación bibliográfica.

Cuadro de categorías necesarias para el análisis.

Aspecto a analizar	2001: odisea en el espacio	Gravedad
Cámara		
Mov. De cámara		
Tipo de encuadre		
Duración de planos		
T° de color		
Atmósfera		
Sonido		

5) Conclusiones

Es prudente comenzar hablando de género ya que es el primer punto a investigar. Trabajamos con dos filmes de ciencia ficción los cuales a pesar de tener un escenario en común son muy distintos entre sí. “2001: odisea en el espacio” es un filme que nació siendo de culto por la gran trayectoria que a abala a su director Stanley Kubrick, por nuestros días es una de las películas del espacio exterior que ha dejado huella en la historia del cine. Mientras que “Gravedad” es una película que ha sido aplaudida tanto por la crítica como por el público, pero al ser tan reciente es imposible saber con certeza si trascenderá en el tiempo, aunque si de innovación tecnológica se trata siempre será un referente y un ejemplo a seguir.

Con respecto a la tecnología en el sentido narrativo ya que la implicancia que tiene en ambos filmes es trascendental, en el sentido de hacer posible las películas. Las cámaras que se utilizaron son las que mejor se adaptaron a los requerimientos de imagen en ambos casos (véase los anexos), ya que en el caso de “2001” lo magnánimo del espacio se retrató con un súper formato panorámico (75 mm) y en “Gravedad” se opta por lo digital para facilitar la ejecución de los efectos especiales.

Aludiendo a la representación del espacio exterior podemos encontrar un mundo de diferencias gracias a las concepciones de cada director sobre este escenario.

Si bien ambas representaciones coinciden en que la inmensidad del universo es infinita, en “Gravedad” se muestra a un ser humano empoderado en el lugar, saben cómo moverse, que hacer en caso de alguna emergencia y sobre todo, no existe la necesidad de una exploración del espacio, a diferencia de “2001”, ya que si bien se muestra que el ser humano va y viene a su antojo desde la tierra al espacio sí existe una necesidad de descubrir, no es un dominio absoluto y por tanto si existe esa necesidad de recorrerlo y descubrir sus secretos.

En esta investigación es también trascendental hacer analogías con la música, ya que en ambas películas la composición sonora juega un rol atmosférico que hace al espectador entrar al universo planteado por los directores. Es en este ámbito que el silencio pasa a ser parte de la paradójicamente llamada banda sonora y nos transporta directamente al espacio exterior, por lo que la propuesta de los directores en este sentido se cumple.

Si bien dentro de “Gravedad” el silencio no es absoluto, existe la interpretación de cómo suena el silencio espacial, el cual existe sólo en ese lugar, ya que es completamente distinto al silencio que conocemos dentro del planeta tierra. De alguna manera cuando pensamos el silencio podemos imaginar un lugar muy tranquilo, por lo general alejado de la ciudad. Un ejemplo rápido: el campo. Es uno de los lugares donde encontramos el silencio, pero en realidad lo que encontramos es la ausencia de ruido, ya que si bien es un descanso para el oído seguimos escuchando el viento, los pájaros y otros elementos que componen la atmósfera del lugar. Caso contrario cuando nos situamos en la atmósfera de estos dos filmes, ya que en una tenemos el silencio absoluto en ciertos momentos al exterior de la nave y en otros tenemos únicamente la referencia musical (“2001”), y en la otra película tenemos los sonidos que escuchan los personajes, pero son sonidos secos y vacíos, ya que no tienen una atmósfera sonora que los acompañe, puesto que se producen sólo dentro de los trajes y las naves, ya que son los lugares donde se encuentra el aire y por ende las ondas sonoras pueden moverse.

Es de esta forma que cada película se encuentra situada en el contexto histórico perfecto, ya que cada una responde a las necesidades espaciales de cada una de las épocas.

Por un lado “2001” difícilmente podría haberse hecho antes, ya que la NASA se encontraba ya trabajando en el viaje a la luna que ocurriría al año siguiente del estreno de la película, por esta misma razón haberla realizado de forma posterior a este hecho no habría causado el mismo efecto.

Por otro lado está “Gravedad” que por razones ya sabidas también era aún más difícil realizarla antes por los impedimentos tecnológicos y si se hubiese realizado después no hubiese tenido el mismo impacto que tuvo en el público ya que por estos días en lo espectacular está el interés.

6) Anexos

Biografía de Alfonso Cuarón extraída del sitio web www.imdb.com

Alfonso Cuarón Orozco nació el 28 de noviembre de 1961 en Ciudad de México, México. Desde muy temprana edad, anhelaba ser un director de cine o un astronauta. Recibió su primera cámara en su duodécimo cumpleaños, e inmediatamente comenzó a filmar todo lo que veía.

En sus años de adolescencia, las películas eran su afición. A veces le decía a su madre que iría a casa de un amigo, cuando en realidad iba al cine. Después de terminar la escuela, Cuarón decidió estudiar cine de inmediato. Su madre no apoyó esta idea, por lo que estudió filosofía en primera instancia y posteriormente se fue al C.U.E.C (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos). Durante ese tiempo conoció a muchas personas que luego se convertirían en sus colaboradores y amigos. Uno de ellos era Luis Estrada. Cuarón también se convirtió en un buen amigo de Carlos Marcovich y Emmanuel Lubezki. Luis Estrada dirigiendo un corto llamado "Vengeance is Mine", en el que Alfonso y Emmanuel colaboraron. La película estaba en inglés, hecho que molestó a muchos maestros del C.U.E.C. Producto de este problema, en 1985, Alfonso fue expulsado de la universidad.

Durante su tiempo estudiando en C.U.E.C. conoció a Mariana Elizondo, y con ella tuvo a su primer hijo, Jonás Cuarón. Después de que Alfonso fue expulsado, él pensó que nunca podría ser un director y así comenzó a trabajar en un museo para poder sostener a su familia. Un día, José Luis García Agraz y Fernando Cámara fueron al museo e hicieron una oferta para Cuarón. Le pidieron que trabajara en "La Víspera (1982)", un trabajo que iba a llegar a ser su salvación. Después de eso fue asistente de dirección de García Agraz en "Nocaut (1984)", así como numerosas otras películas.

También fue director de la segunda unidad en "Gaby, Una historia Verdadera (1987)", y co-escribió y dirigió algunos episodios de la serie "A Hora Marcada (1967)". Un año nuevo decidió que nunca volvería a ser ayudante de dirección, y con su hermano Carlos comenzó a escribir lo que sería su primer largometraje: "Sólo con tu pareja (1991)" (El amor en los tiempos de la histeria). Después de que se terminó la película fue un gran éxito. En el Festival de Toronto la película ganó muchos premios, y Alfonso empezó a ser notado por los productores de Hollywood. Sydney Pollack fue el primero que lo invitó a rodar en Hollywood. Alfonso se mudó a Los Ángeles sin nada concreto, y se quedó con unos amigos, ya que no tenía dinero. Poco después de eso, Pollack lo llamó de

nuevo para dirigir un episodio llamado "Ángeles caídos: Asesinato, oblicuamente (1993)" de la serie "Ángeles caídos (1993)", que fue el primer trabajo que tuvo en los Estados Unidos, y también la primera vez que trabajó con Alan Rickman.

Tiempo después Cuarón recibió una oferta de Twentieth Century Fox para dirigir la adaptación moderna del clásico de Charles Dickens "Grandes esperanzas" (1998). Al principio no quería dirigirla pero el estudio insistió, y al final lo aceptó. La experiencia fue muy dolorosa y difícil para él, principalmente porque nunca hubo un guión definitivo.

Luego se reunió con el productor Jorge Vergara y fundó Anhelos Producciones y Moonson Productions. La primera producción de Anhelos también fue la siguiente película de Alfonso, la road movie erótica "Y tu mamá también (2001)", que fue un gran éxito.

"Hijos de los Hombres (2006)" fue la siguiente película de Alfonso, una historia futurista que habla de la disgregación del ser humano en todos los aspectos. Durante la preproducción de la película, Warner Brothers invitó a Alfonso para dirigir la tercera película de Harry Potter, "Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004)", una oferta que aceptó después de cierta consideración. La película iba a llegar a ser el mayor éxito de taquilla de su carrera.

Cuarón firmó un contrato de tres años de primera opción con Warner Brothers, lo que permitió a sus películas que se distribuyen en todo el mundo. Como resultado de ese acuerdo, desarrolló dos nuevos proyectos, "The History of Love, (2007)" y "The Memory of Running(2007)". También desarrolló otra película mexicana "México '68 (2007) ", sobre la violenta revuelta de los estudiantes en México en 1968. Dirigió un segmento de cinco minutos de la película antología "Paris, je t'aime (2006)" con Nick Nolte y Ludivine Sagnier. Su próximo proyecto, la película futurista "Hijos de los Hombres (2006)", con Clive Owen, Julianne Moore y Michael Caine se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en 2006 después de haber sido nominado a tres premios de la Academia. Después de que a su hijo menor le diagnosticaron autismo y el divorcio de Annalisa Bugliani tomó un descanso de la dirección y se estableció en Londres, donde planea trabajar en sus próximos proyectos.

En 2013, Alfonso dirigió el thriller de "Gravedad" (2013), que tiene 7 nominaciones a los premios de la Academia.

Stanley Kubrick nació en Nueva York, y fue siempre considerado inteligente a pesar de sus malas calificaciones en la escuela. Con la esperanza de que un cambio de escenario se tradujera a un mejor rendimiento académico, el padre de Kubrick, Jack (un médico) le envió en 1940 a Pasadena, California, para quedarse con su tío Martin Perveler. Volviendo a Bronx en 1941 por su último año de la escuela primaria, no parecía haber muchos cambios en su actitud o sus resultados. En la búsqueda de encontrar algo para interesar a su hijo, Jack introdujo Stanley al ajedrez, con el resultado deseado. Kubrick llevó al juego con pasión, y rápidamente se convirtió en un jugador experto. El ajedrez se convertiría en un importante dispositivo para Kubrick en los últimos años, a menudo no sólo como una herramienta para hacer frente a los actores recalcitrantes, sino también como un motivo artístico en sus películas.

La decisión de Jack Kubrick para dar a su hijo una cámara para su decimotercer cumpleaños sería un movimiento aún más sabio: Stanley se convirtió en un ávido fotógrafo, y a menudo hacía viajes alrededor de Nueva York para tomar fotografías que desarrollaría en el cuarto oscuro de un amigo. Después de vender una fotografía no solicitada para la revista "Look", Kubrick comenzó a asociarse con sus fotógrafos personalmente, ya la edad de diecisiete años se le ofreció un trabajo como aprendiz de fotógrafo.

En los siguientes años, Kubrick tenía asignaciones regulares para "Look", y se convertiría en un aficionado voraz al cine. Junto con su amigo Alexander Singer, Kubrick planeó entrar en el mundo del cine, y en 1950 invirtió todos sus ahorros para hacer el documental "Day of the Fight" (1951). Esto fue seguido por varios documentales cortos encargados (Flying Padre: An RKO-Pathe Screenliner (1951), y (The Seafarers (1953), gracias a la atracción de inversores y su impresionantes juegos de ajedrez en Central Parck, Kubrick fue capaz de hacer "Miedo y Deseo" (1953) en California.

El rodaje de esta película no fue una experiencia feliz; El matrimonio de Kubrick con su novia de la escuela secundaria Toba Metz no sobrevivió a este ritmo de vida. Pese a las críticas mixtas para la propia película, Kubrick recibió buenas críticas por su talento como director. Las dos películas siguientes de Kubrick "El beso del asesino" (1955) y "Atraco perfecto" (1956) lo llevaron a la atención de Hollywood, y en 1957 dirigió a Kirk Douglas en "Senderos de gloria" (1957). Douglas llamó más tarde a Kubrick para hacerse cargo de la producción de "Espartaco" (1960), con algunas condiciones con la esperanza de que Kubrick

se viera intimidado por la escala del proyecto y así estar más complaciente. Este no era el caso, sin embargo: Kubrick se hizo cargo del proyecto, imponiendo sus ideas y normas sobre la película. Muchos miembros del equipo estaban molestos por su estilo: el director de fotografía Russell Metty se quejó con los productores que Kubrick estaba tomándose atribuciones que no le correspondían. La respuesta de Kubrick era sentarse y no hacer nada. Metty cumplió, e irónicamente fue galardonado con el Premio de la Academia por su cinematografía.

El próximo proyecto de Kubrick era dirigir a Marlon Brando en “El rostro impenetrable” (1961), pero las negociaciones se rompieron y Brando terminó dirigiendo la película él mismo. Desencantado con Hollywood y después de otro matrimonio fracasado, Kubrick se mudó permanentemente a Inglaterra, desde donde iba a hacer todas sus películas posteriores. A pesar de haber obtenido una licencia de piloto, se rumoreaba que Kubrick le tenía miedo a volar.

La primera película británica de Kubrick fue “Lolita” (1962), la cual cuidadosamente construyó y guió a fin de no ofender a los consejos de censura que en ese momento tenían el poder de dañar seriamente el éxito comercial de una película. “Teléfono rojo, ¿Volamos Hacia Moscú?” (1964) fue un gran riesgo para Kubrick; antes de esto, “nuclear” no se consideró un tema para la comedia. Escrito originalmente como un drama, Kubrick decidió que también muchas de las ideas que había escrito eran demasiado divertidas para ser tomado en serio. El éxito crítico y comercial de la película le otorgó a Kubrick la libertad financiera y artística para trabajar en cualquier proyecto que deseaba. Alrededor de este tiempo, el enfoque de Kubrick fue diversificado y él siempre tendría varios proyectos en distintas fases de desarrollo: “Blue Moon” (una historia sobre la primera película pornográfica de Hollywood), “Napoleón” (una biografía histórica épica, abandonado después de las pérdidas de estudio en similares proyectos), “Mentiras en tiempos de guerra” (basado en la novela de Louis Begley), y “Rhapsody” (un thriller psico-sexual).

La siguiente película que realizó fue una colaboración con autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke. “2001: Una odisea en el Espacio” (1968) es considerado por muchos como lo mejor jamás se ha hecho; una película de culto instantánea, se ha establecido el estándar y el tono para muchas películas de ciencia ficción que siguieron. Kubrick siguió con “La naranja mecánica” (1971), que rivalizaba con “Lolita” (1962) para la controversia que generó - esta vez no sólo por su retrato de las relaciones sexuales, sino también de la violencia. “Barry Lyndon” (1975) sería probar un punto de inflexión en sus dos vidas profesionales y privadas. Sus implacables exigencias de compromiso y perfección de Reparto y

Personal hicieron que por estos días se convirtiera en leyenda. Se requerirían actores para llevar a cabo docenas de tomas sin cortes. Rodar una historia en Irlanda implica militar, Kubrick recibió informes de que el IRA le había declarado un objetivo posible. La producción se trasladó de inmediato fuera del país, y el deseo de Kubrick por la privacidad y la seguridad dio lugar a él siendo considerado un recluso desde entonces.

Habiendo rechazado dirigir una secuela de *El exorcista* (1973), Kubrick hizo su propia película de terror: *El resplandor* (1980). Una vez más, circularon rumores de demandas hechas sobre actores y el equipo. Stephen King (autor de la novela en la que está basada la película) al parecer no le gustó la adaptación de Kubrick (de hecho, más tarde escribió su propio guión, que fue filmado como *El resplandor* (1997).

El trabajo posterior de Kubrick ha sido bien dilatado: fue lanzada siete años antes "*Full metal jacket*" (1987). Por esta vez, Kubrick estaba casado con hijos y había remodelado ampliamente su casa. Visto por un crítico como el lado oscuro de la historia humanista de "*Platoon*" (1986), "*Full metal jacket*" (1987) continuó el legado de Kubrick de elogios de la crítica sólida, y ganancias en la taquilla.

En la década de 1990, Kubrick comenzó una vez más en colaboración, de nuevo, con Brian Aldiss una nueva película de ciencia ficción llamada "*Inteligencia Artificial (AI)*", pero el avance era muy lento, y estaba en segundo plano hasta que la tecnología de efectos especiales fue hasta el estándar de la Kubrick quería.

Kubrick volvió a sus proyectos en desarrollo, pero se encontró con una serie de problemas: "*Napoleón*" estaba completamente muerto, y "*Wartime Lies*" (ahora llamado "*Los papeles del aria*") fue abandonado cuando Steven Spielberg anunció que iba a dirigir "*La lista de Schindler*" (1993), que cubría la mayor parte del mismo material.

Si bien el trabajo de pre-producción de "*AI*" se dilató, Kubrick combinó "*Rhapsody*" y "*Blue Movie*" y anunció oficialmente su próximo proyecto como "*Eyes Wide Shut*" (1999), protagonizada por los entonces casados Tom Cruise y Nicole Kidman. Después de dos años de producción bajo una seguridad y privacidad sin precedentes, la película fue lanzada a una recepción crítica y público normalmente polarizada; Kubrick decía que era su mejor película hasta la fecha.

La tecnología de efectos especiales había madurado rápidamente, mientras tanto, Kubrick comenzó inmediatamente el trabajo activo en *AI*

"Inteligencia Artificial" (2001), pero trágicamente sufrió un ataque cardíaco fatal en su sueño, el 7 de marzo de 1999.

Tras la muerte de Kubrick, Spielberg reveló que ellos dos eran amigos que estaban frecuentemente comunicados discretamente sobre el arte de la cinematografía; ambos tenían un alto grado de respeto mutuo por el trabajo del otro. "AI" fue discutido con frecuencia; Kubrick sugirió incluso que Spielberg debería dirigirla ya que era más su tipo de proyecto. Sobre la base de esta relación, Spielberg se hizo cargo como director de la película y completó el último proyecto de Kubrick.

Especificaciones técnicas de “2001: odisea en el espacio” y “Gravedad”
extraídos de www.imdb.com:

“2001”

Duración:

2 h 40 min (160 min)

2 h 21 min (141 min) (corte)

2 h 26 min (146 min) (impresión TCM) (EE.UU.)

Sonido:

4-Track Stereo (35 mm impresiones magnéticas) | 70 mm 6-Track (70 mm
prints) | DTS 70 mm (2001 re-release)

Color: Color (Technicolor)

Relación de aspecto:

2,20: 1

2,35: 1 (impresiones de 35 mm)

Cámara:

Mitchell cámara (Centrífuga de secuencia)

Panavision Cameras and Lenses

Laboratorio:

Metrocolor

Technicolor

Longitud de film:

3.845 m (Suecia, 35 mm)

4.805 m (Suecia, 70 mm)

5050 m (Finlandia, 70 mm)

5520 m (versión premiere) (70 mm) (Estados Unidos)

Formato de negativo: 65 mm (Eastman 50T 5251)

Proceso cinematográfico:

Cinerama

Todd-AO

Súper Panavision 70

Formato de cinta impreso:

(Versión "plana") 16 mm

8 mm (Cineavision, 1:2,35, anamórfico)

Digital (Digital Cinema Package DCP)

35 mm

70 mm"

"Gravedad":

"Duración:

1 hr 31 min (91 min)

Sonido: Datasat | Dolby Digital | Dolby Atmos | NEDD

Color: Color

Relación de aspecto:2.35: 1

Cámrara:

Arri Alexa M, Objetivos Zeiss Master Prime

Arri Alexa, Objetivos Panavision Prime, Zeiss Master Prime

Arriflex 765, Objetivos Zeiss 765

Laboratorio:

Technicolor Creative Services, Londres, Reino Unido (digital intermediate)

Technicolor, Hollywood (CA), EE.UU. (también imprime)

Formato de negativo:

65 mm (Kodak Vision3 500T 5219)

Código

Proceso cinematográfico:

ARRIRAW (2.8K) (formato de la fuente)

Arri 765 (formato de origen) (una escena)

Digital Intermediate (2K) (formato principal)

Formato de cinta impreso:

35 mm (anamorphic) (Kodak Vision 2383)

D-Cinema (también la versión 3-D)

7) Bibliografía

Bibliografía mencionada

Películas:

- *2001: odisea del espacio*. Stanley Kubrick. 1968.
- *Gravedad*. Alfonso Cuarón. 2013

Páginas web:

- www.sensacine.com Entrevista a Alfonso Cuarón. Octubre, 2013.
- www.wired.com Entrevista a Alfonso Cuarón. Octubre, 2013.
- www.imdb.com

Libros:

- Duncan, Paul. *Stanley Kubrick filografía completa*. Meritxell Tenai Ripollé para LocTeam, S.L. Taschen. Barcelona, 2003.
- Ciment, Michel. *Kubrick*. Cap. "2001: odisea del espacio" Akal. Madrid, 2000.
- Heisenberg, Werner. *La nature dans la physique appliquée. Colectio Idées. Nm. 4. Galimad. París, 1962.*
- Sánchez Noriega, José Luis. *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Madrid: Alianza Editorial, 2002.

Bibliografía complementaria

- Sorlin, Pierre. *Sociología del cine. La apertura para la historia del mañana*. Utrilla, Juan José. Fondo de Cultura Económica, México D.F.1985.
- Benedict, Ruth. *El crisantemo y la espada*. Argetina: Alianza Editorial, primera edición, 1946.
- Boas, Franz. *Cuestiones fundamentales de antropología cultural*. Argentina: Editorial Solar, 1964.
- Linton, Ralph. *Cultura y personalidad*. Fondo de cultura económica, México D.F., primera edición, 1945.
- Tylor,Edward. *La ciencia de la cultura*. España, Kahn. J.D. Comp.Anagrama, 1975.
- White,Leslie. *El concepto de cultura*. España, Kahn. J.D. Comp.Anagrama, 1975.
- Casanova Toro, Diego. *El poder de la cámara en la narración cinematográfica*. Universidad de Valparaíso. 2010.