

«Космическая одиссея 2001: Эволюционный автопилот или ручное управление»

В наши дни тема искусственного интеллекта занимает ведущие позиции. Человечеству не даёт покоя вопрос: «Будет ли машинный разум нам другом или же попытается уничтожить нас?». Вопросы подобные этому становятся ведущими в кинокартине Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея».

В фильме рассказывается история становления человечества. В первом акте фильма зритель становится свидетелем появления «Homo sapiens» - человека разумного и его столкновения с неизведанным и загадочным чёрным монолитом, издающим таинственные звуки. Во втором и третьем актах фильма события происходят уже в далёком будущем. Зрителю предоставляется возможность наблюдать за судьбой группы астронавтов, обнаруживших точно такой же чёрный блок, что и в первом акте фильма - в одном из кратеров луны, и их путешествием на Юпитер в поисках ответа на вопрос – что же такое тот самый чёрный монолит?

Главные темы фильма: освоение космоса и технологий, развитие человечества и значение человека во вселенной.

Задумавшись над созданием научно-фантастической картины, Стенли Кубрик начал искать хорошую историю, которая в последствии могла бы стать базой для сценария фильма. Один знакомый посоветовал режиссёру обратиться за исходным материалом к Артуру Кларку - писателю, имевшему степень по физике и математике. За два года Кларк и Кубрик сначала написали научно-фантастический роман «2001: A Space Odyssey», а после и сценарий «Космической одиссеи».

Название Кубрик придумал, вдохновившись «Одиссеей» Гомера. Можно предположить, что «HAL 9000» становится оммажем на циклопа, с которым сталкивается Одиссей во время своего странствия. Циклоп также как и компьютер пытаются помешать герою, однако оба противника не справляются со своей задачей. Оба произведения нацелены скорее на исследование самого пути, то с какими испытаниями столкнётся герой и какие выводы для себя сделает. Однако вопрос – «к чему придёт герой?» волнует читателей и зрителей не меньше, заставляя с огромным интересом, почти заворожённо, наблюдать за ходом событий.

Великим творцам свойственно в своих произведениях опережать время и описывать приборы и технологии, которые создаются и появляются в реальной жизни через многие годы. Перед режиссёром как творцом стоит похожая задача, и её реализация порой превращается в целое научное исследование. Так, в фильме «Космическая одиссея» Стенли Кубрику удалось с удивительной точностью показать развитие космической механики и компьютерных технологий. Вместе с тем, через весь фильм лейтмотивом звучит тема развития человека и его столкновение с необъяснимым и неисследованным миром. Кубрик однозначно отвечает на вопрос «есть ли другая жизнь во вселенной?», но после получения ответа у зрителя возникает множество других вопросов и главный из них – что же это за разум?

Фильм вышел в 1968 году, в самый разгар космической гонки. В тот период США и СССР стремились освоить Луну, и каждое государство хотело сделать это первым. Стенли Кубрик не хотел делать очередной блокбастер без чёткого сюжета, с огромным количеством спецэффектов, он хотел снять качественный научно-фантастический фильм с продуманным и интригующим сюжетом, что ему безусловно удалось. На волне популярности космической темы и высокого качества спецэффектов фильма, появилось множество теорий, связанных с тем, что высадка американцев на Луну была ложной и снял её Кубрик. В 1969 году «Космическая одиссея» была номинирована на «Оскар», но статуэтку взяла только за визуальные эффекты.

Фильм, по сути, отвечает на вопрос – разумное ли существо человек? Казалось бы, от наших предков обезьян нас отделяют тысячи лет, однако понимать тайны мироздания, изучать и разгадывать таинственные глубины космоса мы так и не научились. Человечество создало множество устройств и механизмов, главной задачей которых стало упрощение человеческой жизни. Но правильно ли человек пользуется благами прогресса? Именно этот вопрос делает «Космическую одиссею» столь актуальной на сегодняшний день. Проблема искусственного интеллекта становится более обширной и значимой для человечества. Сможем ли мы вовремя отключить не поддающийся контролю механизм или проиграем в этом сражении?

Но возможна и другая интерпретация - что, если тот самый монолит подталкивает человека к развитию на пути его эволюции? Возможно, именно он

наделил обезьян возможностью развиваться. Он стал толчком к нахождению первого орудия. А затем, через многие тысячелетия, именно с его помощью человек перешёл на следующую ступень, превратился в нечто необъяснимое, божественное.

Благодаря удивительной музыке Рихарда Штрауса, Иоганна Штрауса, Дьёрдь Лигети и Арама Хачатуряна, ставшей уже классикой, в фильме создаётся особое напряжение, которое зритель чувствует на протяжении всего просмотра. А саундтрек к фильму стал поистине культовым. Уникальные спецэффекты, труднореализуемые в те годы, вызывают восхищение. Например, технологии slit-scan, которые использовали для создания звёздных врат, через которые на огромной скорости пролетал главный герой Дэйв на пути к Юпитеру. Удивительная точность в построении кадра и соблюдении всех физических законов, так необходимых в условиях невесомости, создают ощущение присутствия в реальном космическом корабле.

Однако особо придирчивый зритель может заметить некоторые неточности в расположении небесных объектов относительно друг друга. Помимо этого, неподготовленному зрителю фильм может показаться слишком затянутым, в нём нет непрерывного экшена, к котором все мы сегодня привыкли. Финальные кадры вообще можно посчитать чересчур психоделическими, однако общее впечатление от фильма и идеи, которые приходят в голову после просмотра, нивелируют все минусы.

На сегодняшний день фильм «Космическая одиссея» стал классикой Голливуда, и многие авторы в своих фильмах делают отсылки на него. Так в фильме «Барби» в первой сцене расположение актёров в кадре и фоновая музыка становятся масштабной отсылкой к фильму Кубрика.

«Космическая одиссея» заставляет задуматься над ролью человека в судьбе мира и вселенной в целом. Над тем, каким должен быть его путь. К чему нас приведёт стремление создать интеллект, способный конкурировать с человеческим? Уже сейчас искусственный интеллект может обыграть человека в шахматы. Стоит ли нам этого бояться? Успеем ли мы вовремя отключить наш «HAL 9000»? А может для еще более разумного существа человек, использующий искусственный интеллект, тоже самое, что обезьяна с костью в лапах?