

科幻电影中的科学与创意

1

以经典〈2001太空漫游〉为例

南方科技大学

“科幻电影鉴赏与批评”课程讲座

本讲座将从科幻、科学与创意三方面分析这部电影的成功要素，并详述两位世纪级大师——科幻名家克拉克与大导演库布里克——如何合作无间四个寒暑，共同催生出不可朽之作。

叶李华

2018.03.14

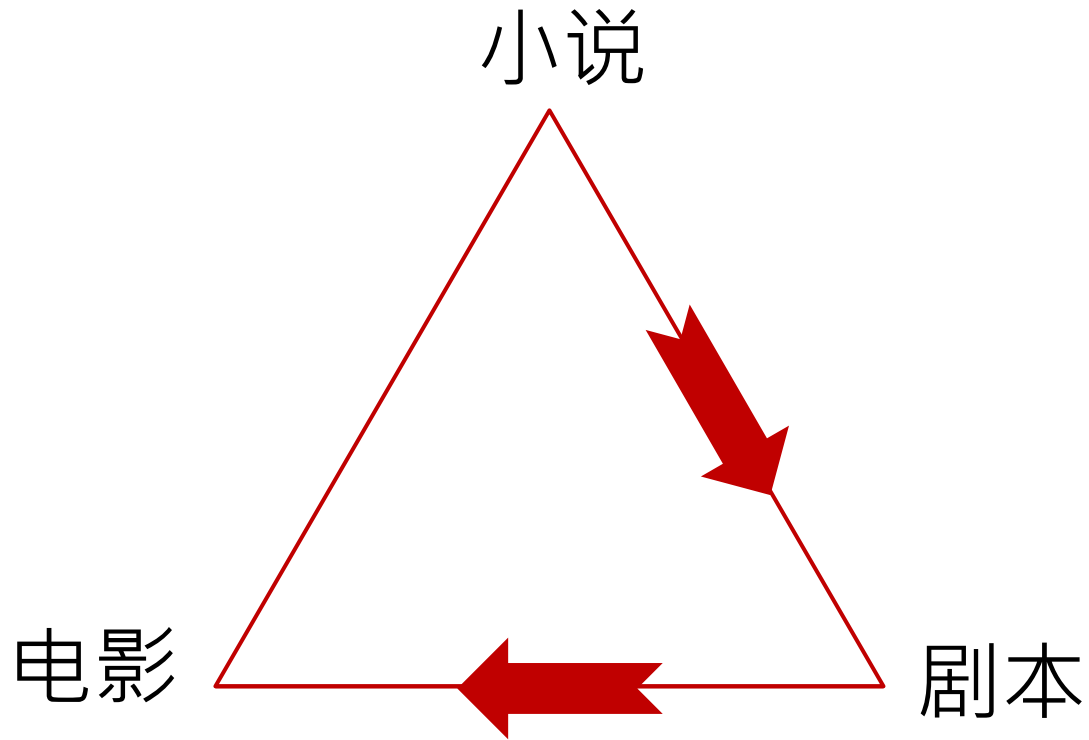
電影、劇本、小說

2

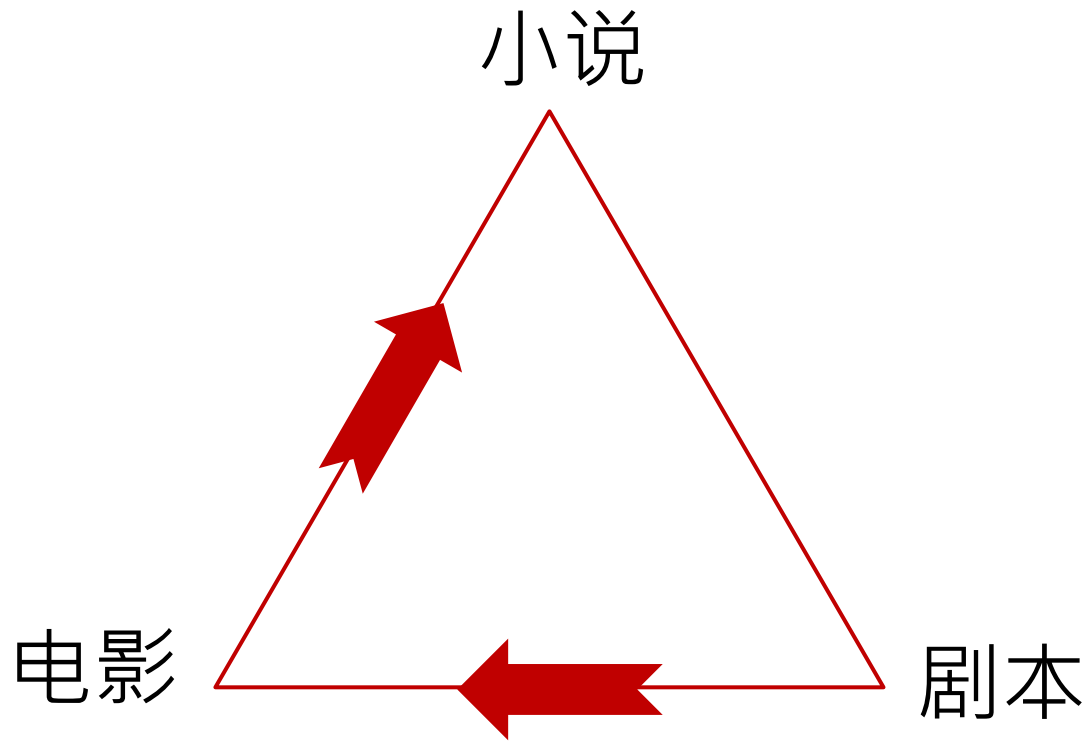
電影、劇本、小說

3

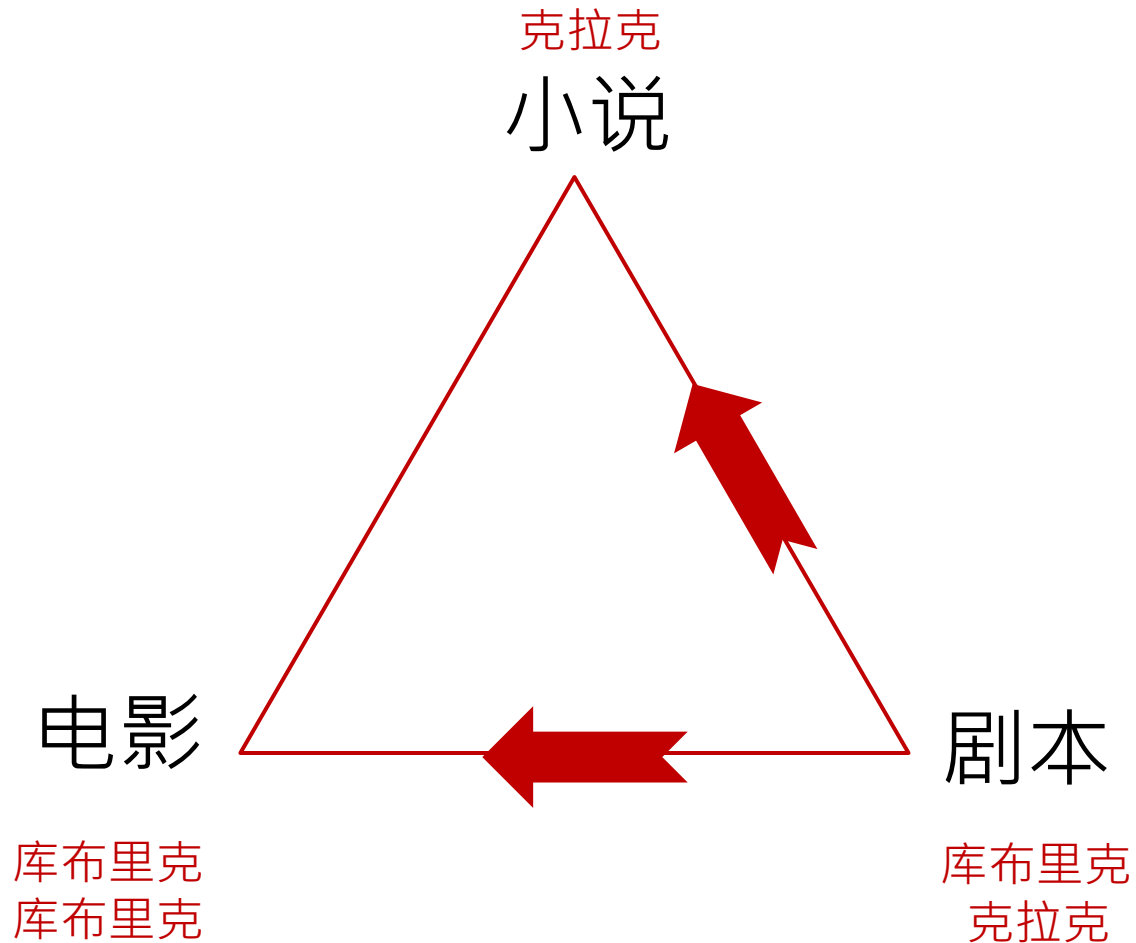
電影、劇本、小說

4

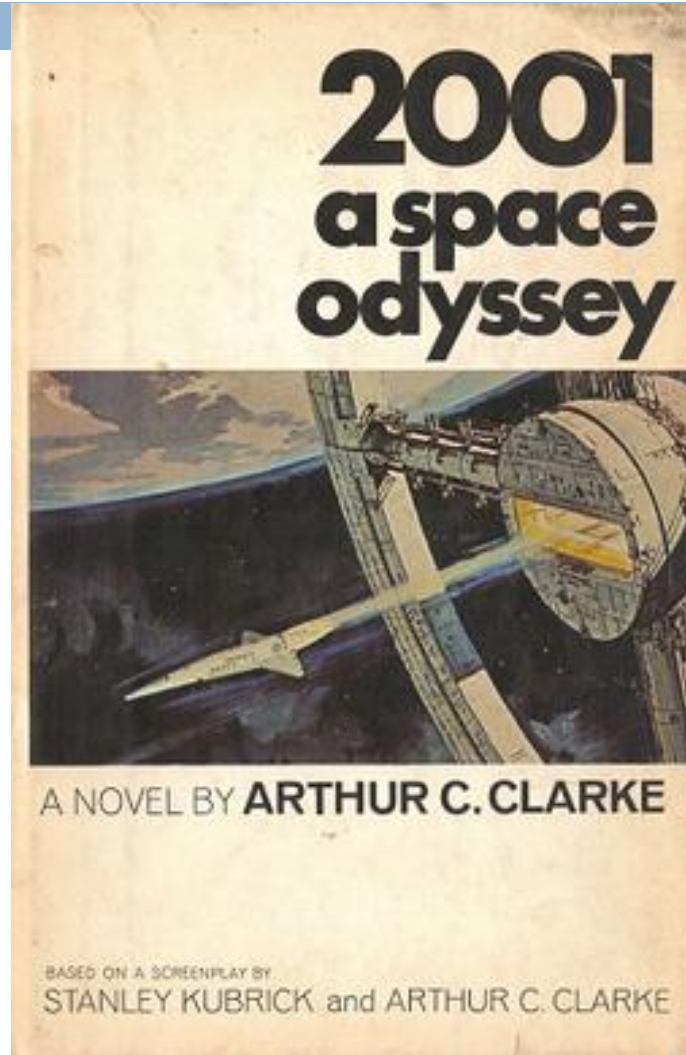
2001太空漫游

5

2001太空漫游

6

电影

库布里克
库布里克

剧本

库布里克
克拉克

(图像来源：维基百科)

斯坦利·库布里克

(Stanley Kubrick, 1928-1999)

7

■ 洛丽塔 - Lolita (1962)

■ 奇爱

■ 2001

■ 发条

■ 巴里

■ 闪灵

■ 全金

■ 大开眼戒 - Eyes wide shut (1999)

■ ...y(1968)

(图像来源：维基百科)

斯坦利·库布里克

(Stanley Kubrick, 1928-1999)

8

- 洛丽塔=Lolita(1962)
- 奇爱博士=Dr. Strangelove(1964)
- 2001太空漫游=2001: A Space Odyssey(1968)
- 发条橘子=A Clockwork Orange(1971)
- 巴里·林登=Barry Lyndon(1975)
- 闪灵=The Shining(1980)
- 全金属外壳=Full Metal Jacket(1987)
- 大开眼戒=Eyes Wide Shut(1999)

阿瑟·克拉克

(Arthur Clarke, 1917-2008)

9

- 二戰雷達
- 1945年1
- 〈地球外
- 同步通訊
- 克拉克軌

(图像来源：维基百科)

阿瑟·克拉克

(Arthur Clarke, 1917-2008)

10

- 二戰雷達教官
- 1945年10月正統科技論文
 - 〈地球外的轉播〉
 - 同步通訊衛星
 - 克拉克軌道

阿瑟·克拉克

11

- 太空先知
- 科幻大师(1986)
- 未来学家

克拉克三定律

12

《未来的轮廓：探索可能性的极限》(1962)

1.如果一位年高望重的科学家说“有可能”，几乎就能确定他说对了。如果他说“不可能”，猜错的机会却非常高。

2.想知道可能性的各种极限，唯有跳到不可能的范围寻找。

3.(任何)足够先进的科技皆无异于魔法。

Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

科幻大师克拉克

13

- 星云雨果双冠王之一：
- 1972 《拉玛任务/Rendezvous with Rama》
- 三本续集

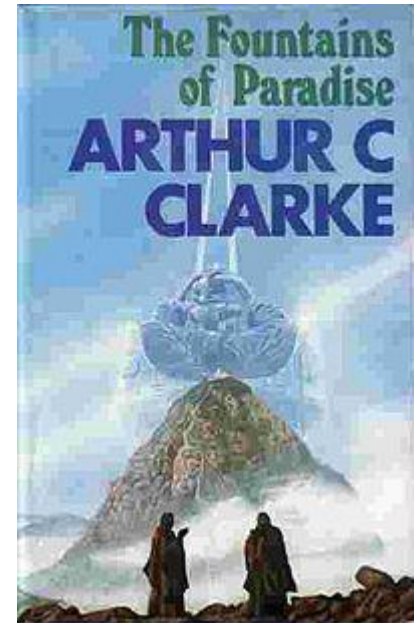

(图像来源：维基百科)

科幻大师克拉克

14

- 星云雨果双冠王之二：
- 1979 《天堂喷泉/The Fountains of Paradise》
- 现代通天塔
- 碳纳米管

(图像来源：维基百科)

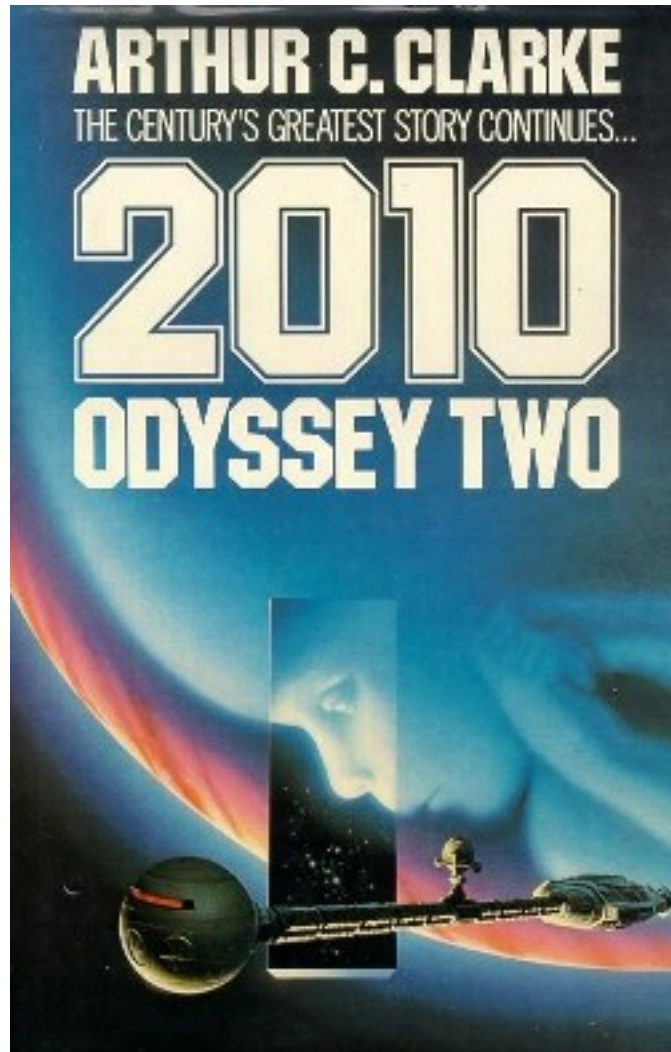
真正代表作：太空漫游系列

15

- 《2001太空漫遊》 (1968)
- 《2010太空漫遊》 (1982)
- 《2061太空漫遊》 (1988)
- 《3001太空漫遊》 (1997)

《2010太空漫游》(1982)

16

(图像来源：维基百科)

电影简介(1)如何预测2001

17

- 结合当时当代的科技再加以延伸
- 根据既有的趋势预测未来的发展

电影简介(2)主题与主轴

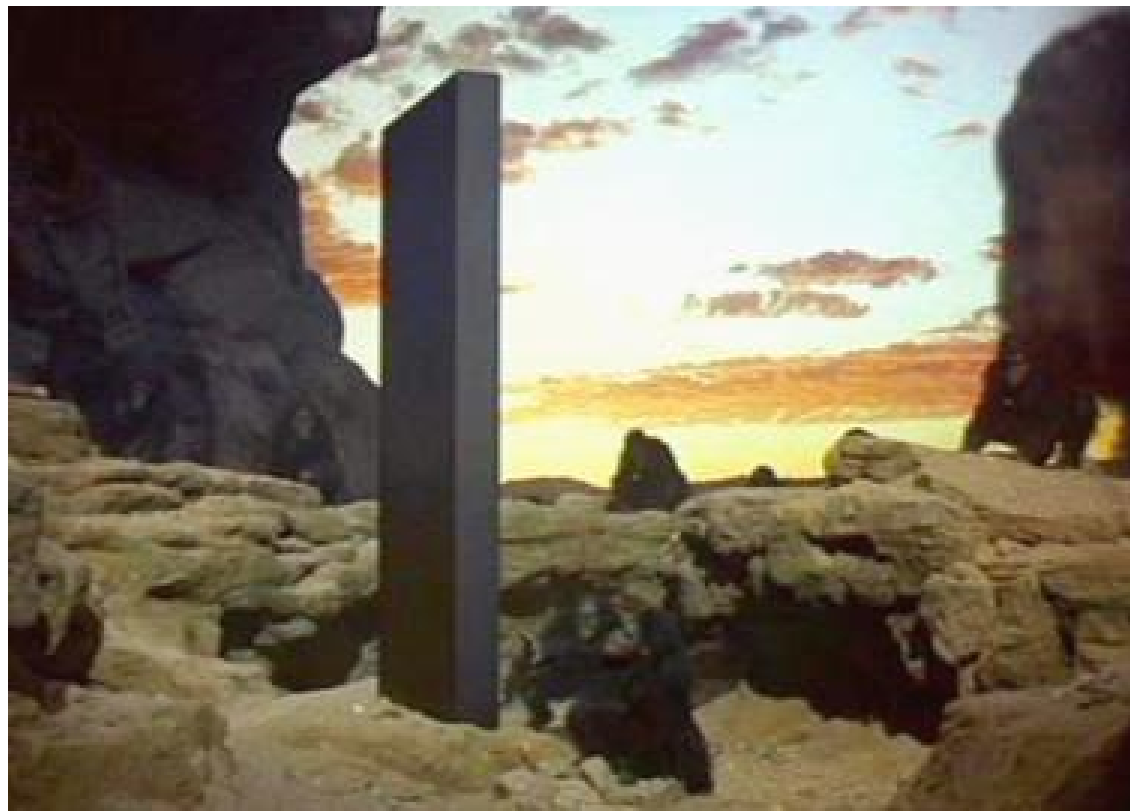
18

- 人类进化
- 外星文明
- 太空漫游
- 人工智能

电影简介(3)真正的主角

19

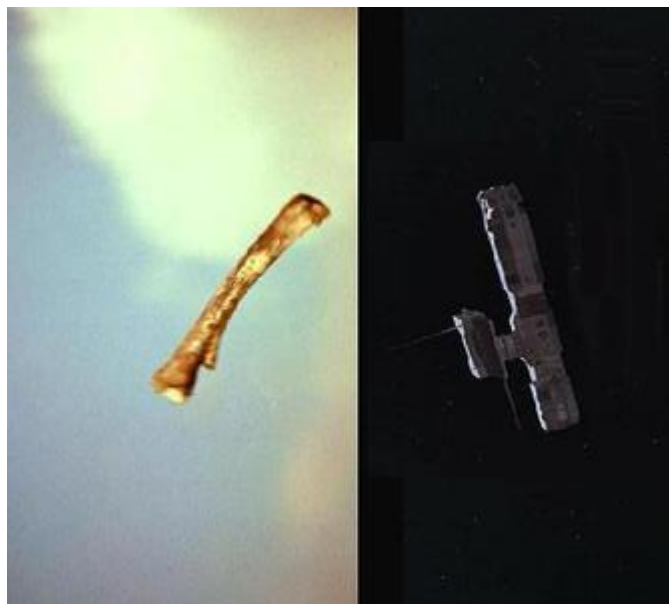
- 黑石板
- 1:4:9
- 万能机器
- 提升/拉拔

(图像来源：维基百科)

电影简介(4)跨越四百万年

20

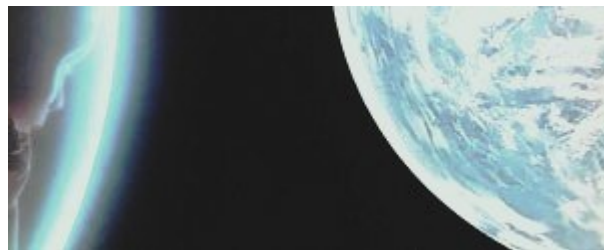
Part 1

Part 2, 3

(图像来源：维基百科)

电影简介(5)开放式结局

21

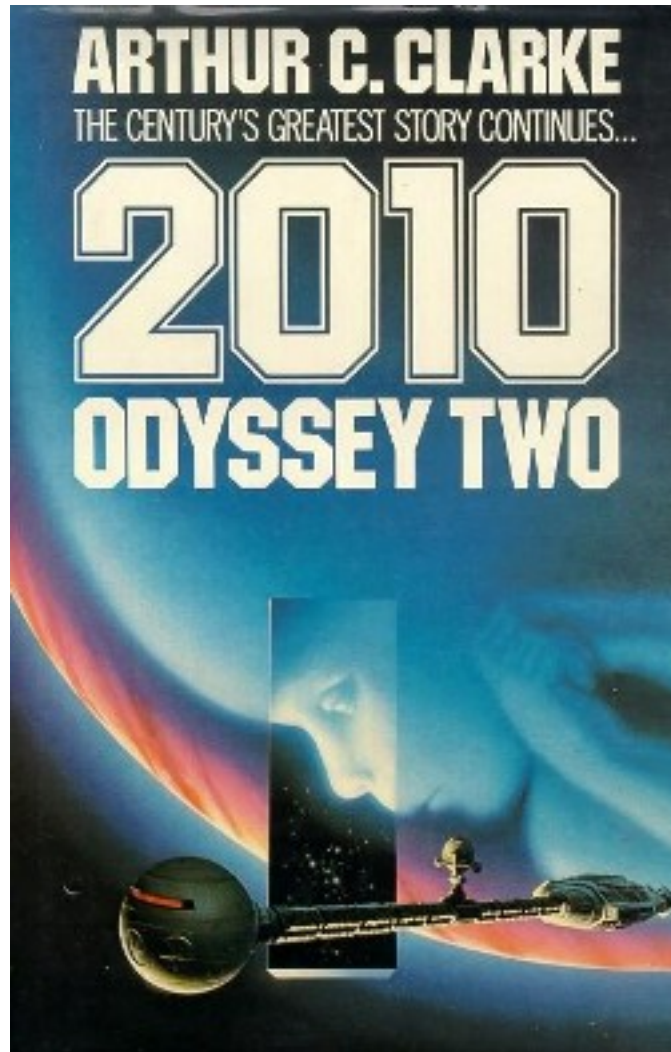

(图像来源：维基百科)

《2010太空漫游》(1982)

22

Michael Whelan

(图像来源：维基百科)

层次观

23

橫看成嶺側成峰
遠近高低各不同

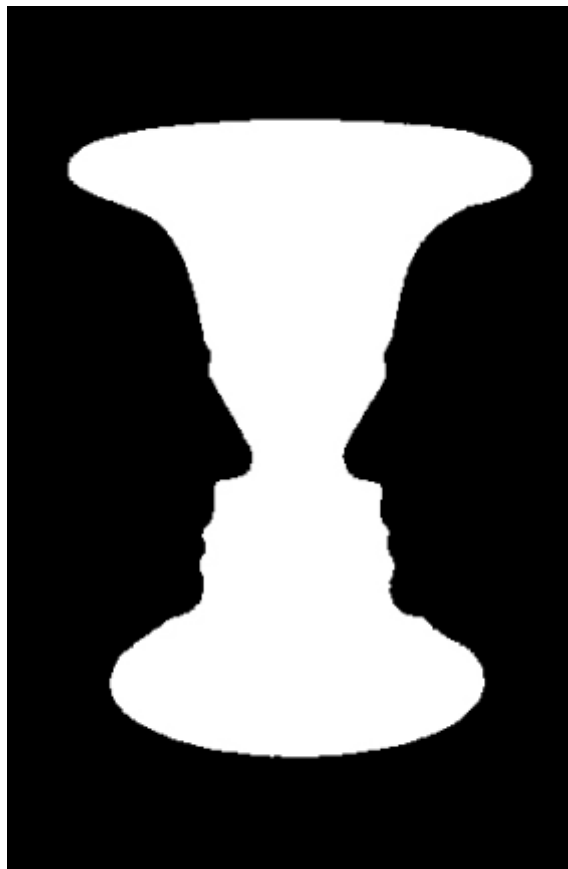

(图像来源：维基百科)

层次观

24

橫看成嶺側成峰
遠近高低各不同

(图像来源：维基百科)

电影深度赏析(1)

25

- 配乐1：理查德·施特劳斯
 - 《查拉图斯特拉如是说》(1896)
 - 〈日出〉
 - 人类文明的曙光
-
- 尼采名著(1883~85)
 - 超人学说

电影深度赏析(2)

26

- 配乐2：小约翰·施特劳斯
- 《蓝色多瑙河》(1867)
- 太空圆舞曲

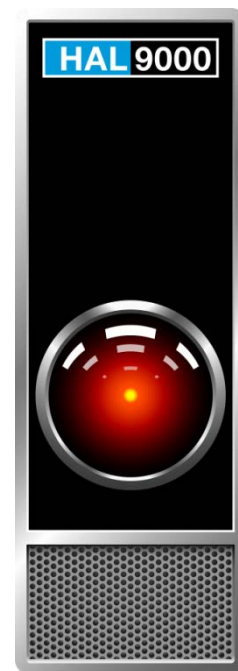
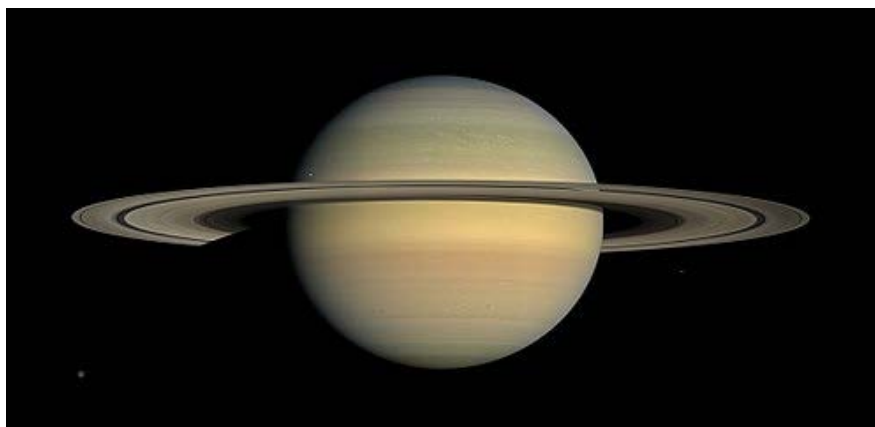
电影深度赏析(3)

	Part 1	Part 2	Part 3A	Part 3B
时间	4,000,000BC	1999AD	2001AD	2001AD
空间	非洲	太空站 月球基地	往木星途中 (发现号)	木星附近 异空间
配乐	日出	蓝色多瑙河		日出
黑石板	1号	2号		3号
特殊角色	望月者		HAL 9000	星童
进化阶段	猿	人	超人	超人

电影深度赏析(4)

28

- 各种藏拙创意(木星、头发)
- 反璞归真(黑石板、哈兒)
- 特效与音效
- 经典画面

(图像来源：维基百科)

037. 克拉克的太空梦(上)

038. 克拉克的太空梦(中)

039. 克拉克的太空梦(下)

049.反乌托邦：电影篇(下)

[3]库布里克(1928-1999)作品专论