

《2001太空漫遊》與《星際效應》：
不同時代下的太空史詩

Space Odysseys Then and Now:

2001: A Space Odyssey (1968) and *Interstellar* (2014)

Willy Chiang

大綱

一、緒論

1. 《2001太空漫遊》
2. 《星際效應》
3. 論文主旨

二、劇情架構討論

1. 來自未知生物之指引

- 外星生物 (extraterrestrial life) 與已進化人類 (evolved human-beings)

2. 同伴的背叛

- 機器 (a machine) 與人類 (a man)

3. 時空躍行

- 後人類主義 (posthumanism) 與人本主義 (humanism)

三、反思問題

《2001太空漫遊》 (1968)

導演：史丹利·庫柏力克 (Stanley Kubrick)

- 為首部以大量科學為基礎、精確地描寫外太空之科幻電影
- 為現代科幻電影中，科學實在論之標竿。— Song Han
“A benchmark for scientific realism in modern sci-fi films” (Han).

http://cubicmuse.com/?attachment_id=1164

- 《2001太空漫遊》在人類首次登陸月球 (1969) 前便製作完成，然而《2001》裡對外太空、飛船、無重力等描述與早期科幻電影不同，並非幻想，皆十分寫實。

<http://www.amazingwomeninhistory.com/margaret-hamilton-the-woman-behind-the-moon-landing/>

《2001太空漫遊》就如同《爵士歌手》、《白雪公主》及《大國民》，稱它為電影史中的一大里程碑一點也不為過，《2001太空漫遊》絕對是引領革新的一部電影。 — Josh Spigel

“ It may be only mild hyperbole to state that *2001: A Space Odyssey* is, like *The Jazz Singer* and *Snow White and the Seven Dwarfs* and *Citizen Kane*, one of the true monoliths of all cinema, a guiding and transformative force for the future” (Spigel).

《星際效應》

導演：克里斯多福·諾蘭

(Christopher Nolan)

- 因同樣涉及太空題材，許多電影畫面也與《2001太空漫遊》十分相似，《星際效應》常被拿來與《2001太空漫遊》比較
- 兩部片畫面雷同處之剪輯：<https://vimeo.com/124751821>

構想一個離開地球的故事一定會被《2001太空漫遊》影響，這是無法避免的.....我認為《2001太空漫遊》與人類的關係是較為哲學及抽象，雖然在《星際效應》裡我也想嘗試一些比較形而上的事，但我想把它們與更有人性的東西，像是愛，聯結在一塊。— Christopher Nolan

“Whenever you’re talking about getting off the planet, *2001* is somewhat unavoidable... I think *2001*’s relationship with humanity is more philosophical, more abstract. I wanted to embrace the metaphysics, but relate it to something more obviously human, like love” (Collin).

論文主旨 Thesis Statement

《星際效應》延伸《2001太空漫遊》的「超人」主題，並有著與《2001太空漫遊》相似的劇情架構以及同伴的背叛.....等元素，因此《星際效應》能看作是現代版的《2001太空漫遊》。然而，《星際效應》強調人性，呈現以人為出發點的太空旅行，並側重家人間、同事間、過去與未來人間之關係。

Interstellar (2014) can be seen as a contemporary version of *2001* (1968), since it develops *2001*'s theme of "human transcendence" with the similar plot pattern and motifs of partner's betrayal, (dis)connection of family members, with artificial intelligence, and through time travel in outer space. However, *Interstellar*, is more human, because it provides more human plot settings and more human reasons for space exploration, emphasizing human relations both in the family, among scientists, and with humans in the past and in the future.

註：黃體字部分為此簡報說明重點

Note: The powerpoint will be focusing on the points marked in yellow

劇情架構討論 (Plot Analysis)

一、來自未知生物的指引：探索太空的契機

- 《2001太空漫遊》 → 研究未知的黑色石碑 (the black monolith)
探索太空之目的 → 從劇情中得知黑色石碑與
外星生物 (extraterrestrial life) 有關

《星際效應》
探索太空之目的

找尋五次元生物 (THEY aka the fifth dimensional beings)
所建之蟲洞

在電影最後揭露五次元生物為
已進化人類 (evolved humans beings)

二、同伴的背叛

- 《2001太空漫遊》 → HAL 9000 → **機器 (a machine)**
- 因程序設定，將完成任務視為首要之務
  - 背叛David，因David試圖關閉機器，認定艙上人員為阻撓自身完成任務之存在
- **機械式思維 (robotic thinking)**

HAL理性推斷所帶來的結果使評論家們認為，《2001太空漫遊》有意透過HAL無法發揮人類所擁有的同情心及道德觀一事表明科技的危險之處。— Pat J. Gehrke

“the consequences of HAL’s reason have brought some critics to believe that *2001* seeks to articulate how HAL’s failure to embrace human compassion or transcendent moral truths is the real danger of technology” (Gehrke 107).

《星際效應》 → Dr. Mann → 人 (a man)

→ 因任務要求，只有在發現能讓人居住的星球後才能
→ 將信號送回地球

→ 到達的星球不適合人居住，但因不想孤獨終老於
陌生星球而發出信號 → 人性本能 (human instinct)

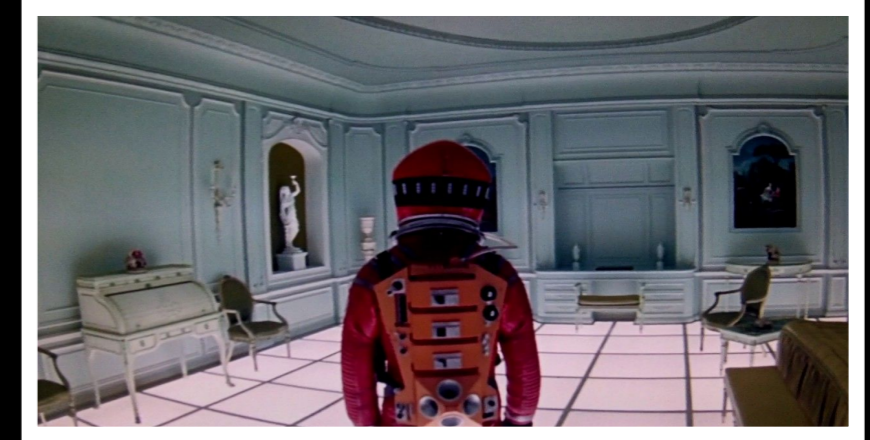
我不該這樣說，但我向你保證，就算沒有家人，仍想和其他人待在一起的意念是十分強大的。我們之所以為人是因我們擁有身為人該有的人性及情緒。 — Dr. Mann

“I’m not supposed to, but even without family, I can promise you that the yearning to be with other people is massively powerful. Our instincts, our emotions, are at the foundations of what makes us human” (*Interstellar*).

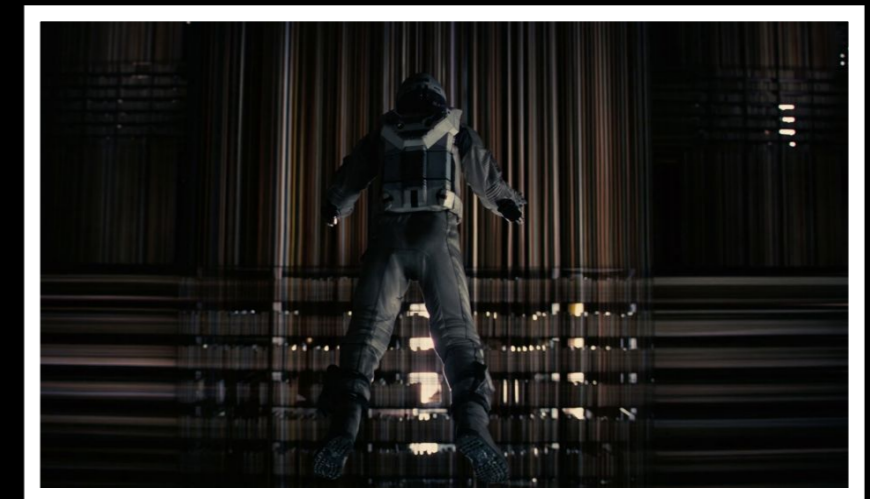
三、時空躍行：被吸入進行時間穿梭的異空間

《2001太空漫遊》

《星際效應》

我們可能會發現，能夠拒絕理性和真理是一種絕對的人文主義，在這樣的人文主義中，人得以成為任何事物的創造者，能不被任何形式的邏輯，或先驗的真理所阻撓。然而，庫柏力克電影中，角色常被與自由意志完全相反的事物所驅使。從Dave Bowman到Dr. Bill，庫柏力克的角色都陷於被掌控的狀態，和由自由意志驅使不同。— Pat J. Gehrke

“people might find in the rejection of reason and truth a sort of absolute humanism where the will of the human, unencumbered by any form of logic or prior truths, becomes the creator and measure of all things. However, in Kubrick’s films, the characters are driven by something quite the opposite of an absolute will. Instead, from Dave Bowman to Dr. Bill, Kubrick’s characters find themselves in a state of subjectedness that is contrary to a vision of will-as-force” (Gehrke 108).

Bowman
《2001太空漫遊》

被迫進行時間穿梭

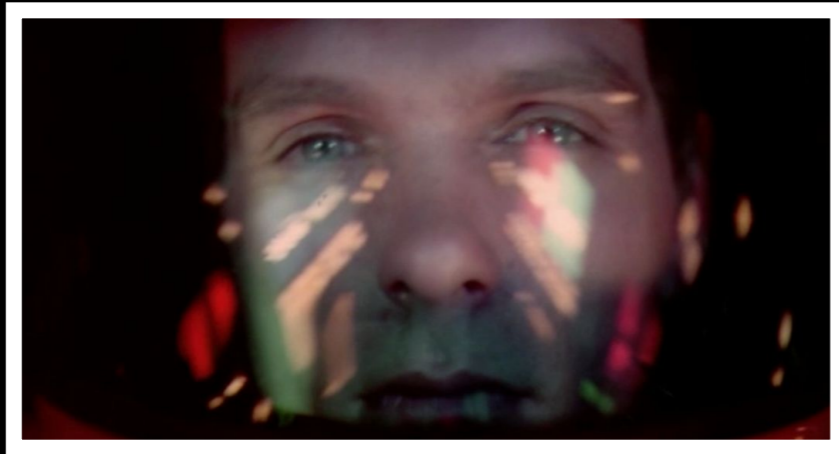

被石碑之力所掌控（與自由意志相反之力），
Bowman在進入異空間後只能看著自己的身體
產生變化（圖a.至圖d.），最終成為StarChild（圖d.）

非人本主義，Bowman陷於被掌控狀態，為後
人類主義 (Posthumanism)之展現

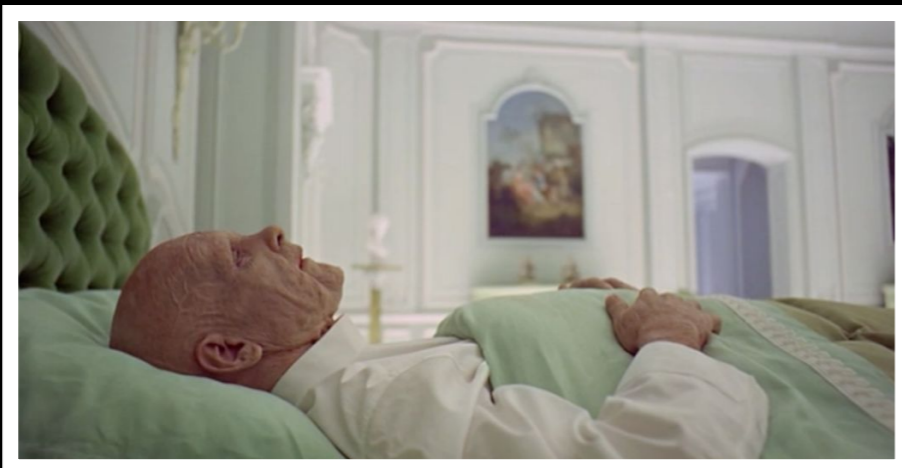
a.

b.

c.

d.

註：後人類主義有多種含意：

1. 反人本主義，也就是質疑人的理性、自由與自主能力，以及人性的單一定義。
2. 打破「人」與「非人」的界線與「美」/「醜」、「強」/「弱」等二元對立，因此，人可能有獸性，有機器成分，外星人、機器人和疆屍都可能有人性。
3. 「超人類主義」：超越人的限制，改進人類能力以成為超人類。

根據以上定義，我們可以說

《2001太空漫遊》呈現的後人類主義反自由意志，但也可以由Hal的「人性」看出人與機器界線被抹煞，還有，最後的StarChild可能是超人類。

反觀《星際效應》，人好似「超越」地球、「延長」壽命，並得以透過博物館保存過去。但是，最終，他強調的是彼此關懷的人性。

Cooper
《星際效應》

- 被吸入五度空間(tesseract)後，Cooper不被其他力量操弄
- 於五度空間中展現自我意志
- 自行找尋方法進行時空跳躍
- 為人本主義 (Humanism)之展現

反思問題

- 《星際效應》中是否還有其他人本的劇情設定？
- 《星際效應》的humanism是否落入窠臼？
- 《2001太空漫遊》的設定真的都不human？
- 有些評論家認為HAL inhuman（無法發揮人類所擁有的同情心及道德觀），有些則認為比起其他人類角色，HAL為整部電影中最有人性的角色，為何有如此一說？
- 《2001太空漫遊》的後人類想像是否抽離人際關係？成為非人類，而非後人類？