

Índice

El director: stanley kubrick 2

Filmografía 3

La naranja mecánica 4

Ficha artística 4

Ficha técnica 5

Idea 6

Tema 6

Sinopsis 6

LA HISTORIA 8

EL PERSONAJE 9

LOS DIÁLOGOS 10

La banda sonora 10

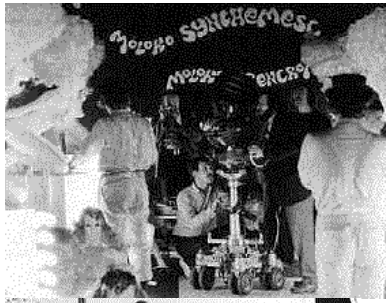
Análisis por modelos 11

Conclusión 14

EL DIRECTOR: STANLEY KUBRICK

(1928– 1999), Director de cine estadounidense, nacido en Nueva York. Entró como reportero en la revista *Look* convirtiéndose en uno de los fotógrafos más prestigiosos del país. En 1950 decidió dejar la fotografía y realizar su primer cortometraje con la ayuda de un amigo hizo *Days of fight* (*Días de lucha*, 1950), un documental de quince minutos que le compró la RKO Pathé. Gracias a ello consiguió el respaldo de esta compañía para hacer el documental *Flying Padre* (1951).

Rodó su primer largo con dinero prestado, *Miedo y deseo* (1953), donde se ocupó personalmente del guión, la dirección, la cámara y el montaje. Obtuvo un fracaso comercial pero buena acogida de la crítica. Sus dos siguientes películas, *El beso del asesino* (1955) y *Atraco perfecto* (1956), tuvieron idéntica aceptación, y pese a su fracaso de público, le valieron un contrato con la United Artists. Después, en 1959, el alegato antibélico *Senderos de gloria* (1957), protagonizado por Kirk Douglas, ganó el gran premio de la crítica en Bruselas. Estas primeras películas tenían presupuestos bajos y se caracterizaron por su estilo documental, realista, y los detalles vívidos y violentos. En 1960 *Espartaco*, con un presupuesto de 12 millones de dólares y un reparto estelar, obtuvo un gran éxito, al que siguieron *Lolita* (1962), basada en la novela de Vladimir Nabokov; *Teléfono rojo: volamos hacia Moscú* (1964); *2001: una odisea del espacio* (1968), un hito del cine de ciencia ficción; la futurista y violenta *La naranja mecánica* (1971), que trataremos en este trabajo a partir de la novela de Anthony Burgess; *Barry Lindon* (1975); *El resplandor* (1980), según el relato de Stephen King; y *La chaqueta metálica* (1987), sobre la guerra de Vietnam. Kubrick fue uno de los cineastas más exigentes de la historia del cine. Controla todo el proceso de producción de

sus trabajos, supervisaba el doblaje de sus películas a otros idiomas, y salvo ocasiones excepcionales, nunca permite que se proyecten por televisión. Murió durante el rodaje de su última película *Eyes Wide Shut* en 1999.

FILMOGRAFÍA

1951 DAY OF THE FIGHT	director, director de fotografía, edición y sonido.
1951 FLYING PADRE	director, director de fotografía, edición y sonido.
1952 THE SEAFARERS	director, director de fotografía
1953 FEAR AND DESIRE	director, productor, co-guionista, director de fotografía
1955 KILLER'S KISS	director, productor, co-guionista, director de fotografía, edición
1956 THE KILLING	director, co-guionista
1957 PATHS OF GLORY	director, co-guionista
1960 SPARTACUS	Director
1962 LOLITA	Director

1964 DR. STRANGELOVE OR HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE THE BOMB	director, productor, co-guionista
1968 2001: A SPACE ODYSSEY	director, productor, co-guionista, director de fotografía de efectos especiales.
1971 A CLOCKWORK ORANGE	director, productor, co-guionista
1975 BARRY LYNDON	director, productor, co-guionista
1980 THE SHINING	director, productor, co-guionista
1987 FULL METAL JACKET	director, productor, co-guionista
1999 EYES WIDE SHUT	Director, productor.

Título en español: La Naranja Mecánica.

Título original: A Clockwork Orange US (1971):

Duración: 137 minutos

Color

Ficha artística:

Malcolm McDowell Alex

Patrick Magee Sr. Alexander

Michael Bates Guardia jefe

Warren Clarke Dim

Adrienne Corri Sra. Alexander

Carl Duering Dr. Brodsky

Paul Farrell Hobo

Clive Francis Lodger

Michael Gover Guardián de la prisión

Miriam Karlin Mujer del gato

James Marcus Georgie

Aubrey Morris Deltoid
Godfrey Quigley Alcaide
Sheila Raynor Madre
Madge Ryan Dr. Branom
John Savident Conspirador Dolin
Anthony Sharp Ministro de Interior
Philip Stone Padre de Alex
Pauline Taylor Psiquiatra.
Margaret Tyzack Conspirador Rubinstein
Steven Berkoff Constable
Lindsay Campbell Inspector
Michael Tarn Pete
David Prowse Julian
Jan Adair Enfermera
Prudence Drage Enfermera
Vivienne Chandler Enfermera
John J. Carney C.I.D. Oficial
Richard Connaught Billyboy
Carol Drinkwater Feeley
George O'Gorman Bootick Clerk
Cheryl Grunwald Víctima
Gillian Hills Sonietta

Ficha técnica:

Productor Stanley Kubrick
Director Stanley Kubrick
Guionista Stanley Kubrick

Basada en la novela de Anthony Burgess

Cámara John Alcott

Editor Bill Butler

Compositor Walter Carlos

Diseño de producción John Barry

Director artístico Russell Hagg

Peter Shields

Vestuario Milena Canonero

Maquillaje Freddie Williamson

George Partleton

Barbara Daly

IDEA

La violencia por la violencia, la sociedad corrosiva, la reinserción en una sociedad corrupta.

TEMA

Alex, un violento asesino ingresa en la prisión para seguir allí un tratamiento que anulará su gusto por la violencia (involuntariamente), y su posterior reinserción fallida.

SINOPSIS

Unos jóvenes delincuentes, Alex (Malcolm McDowell), Dim (Warren Clarke), Georgie (James Marcus), y Pete (Michael Tarn) viven en una futurista ciudad inglesa y se hallan sumergidos en una espiral de peleas, palizas, violaciones, y, tal y como lo llaman ellos, ultraviolencia". Una de sus primeras víctimas es el escritor Mr. Alexander (Patrick Magee), a quien apalean sin compasión, quedando como consecuencia postrado en una silla de ruedas, y a cuya atractiva mujer (Adrienne Corri) violan brutalmente hasta matarla. Después de una violenta reyerta de Alex contra los miembros de su misma banda, ellos le responden con una traición durante el ataque a otra casa, dejándolo sin sentido y avisando a la policía. En la prisión él acepta ser

el conejillo de indias en el experimento de una nueva terapia de aversión, para así poder rebajar su pena. Al cabo de un tiempo, asqueado por el mero hecho de ver violencia y más

violencia, él es absuelto y se integra en el mundo exterior. Allí sufre venganza tras venganza a causa de su vida anterior, pero ahora se somete, es tal la aversión que tiene contra la violencia, que se queda parado incluso cuando sus antiguos amigos y miembros de la banda, ahora policías, le acosan.

Un día vuelve por casualidad a la mansión de Mr. Alexander, y recibe otro castigo y medio loco, intenta suicidarse. Despedimos en el hospital a un Alex que vuelve a sus orígenes violentos y desde donde (se supone) nos cuenta su historia.

Adaptada de la novela del autor Anthony Burgess, esta obra ganadora de cuatro Óscars, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, y Mejor Edición y también galardonada por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York con premios a la mejor Película y al Mejor Director, es una película que sigue fielmente a su libro predecesor, aunque Kubrick añade algunas escenas, como la de la llegada de Alex a la cárcel, o no introduce tantas palabras de esa jerga nadsat ya que no puede contar con un traductor en la película como sí se podía contar con un diccionario en el libro. Aún así, la película capta toda la esencia satírica, violenta y esperpéntica de la novela y de uno de los personajes más violentos y desequilibrados de la historia del cine y de la literatura. En esta película, Kubrick nos hace partícipes de uno de sus más grandes temores, al que está también expuesta toda la sociedad, el temor a que la ya tan trivial y común violencia por la violencia se vuelva contra el hombre, miedo a que el hombre renuncie a su identidad ante la tiranía de otros hombres.

LA HISTORIA.

La historia que nos presenta Kubrick es un relato subjetivo, lo cual podemos comprobarlo desde un principio por el uso de la VOZ EN OFF. Así es como se nos presenta la historia, un gran flash – back (como veremos al final del relato) en el que el mismo personaje nos narra sus andanzas entre la ultra – violencia, la prisión, el nuevo tratamiento, su fallida reinserción en la sociedad y, por último, su verdadera aunque no del todo satisfactoria para la sociedad, reinserción.

Es una película que se adhiere a la corriente artística del formalismo, optando por la historia no verídica, repleta de elementos fantásticos, de un ambientes irreales y grotescos, de situaciones poco normales y de

fuertes alteraciones de movimiento, rapidez de planos, aceleración de escenas, cuidados planos, movimientos de cámara, perspectivas no naturales e iluminación, para dar una visión de un mundo totalmente nueva que ayuda al desarrollo de la historia.

Aunque es un flash – back, la historia está narrada en presente, quizá para introducir al narratario y conseguir que éste se identifique con el personaje.

La estructura dramática tiene varios giros para nuestro protagonista, al principio, el objetivo de Alex es hacerse respetar ante sus drugos y no perder el poder, ya que se le están rebelando, esto no será posible, ya que sus compañeros le traicionan y él acaba en la cárcel, lo que sería el final del primer acto. En el segundo acto, el objetivo del protagonista sería, en un primer momento, salir lo más pronto posible de la cárcel (lo que consigue gracias al tratamiento) y , más tarde, conseguir integrarse en la sociedad, pero vemos que el recuerdo por parte de terceros de su vida anterior y de los abusos que cometió con ellos hacen que esto no sea posible y él acabe cometiendo un acto de suicidio. El tercer acto comprendería su recuperación y la redención que le propone el estado a causa de los problemas que le ha ocasionado (irónico, ¿no?) ofreciéndole un trabajo, con lo cual se ve un futuro para el protagonista, al que vemos como anteriormente, un amante de la violencia por la violencia.

EL PERSONAJE

Alex, el personaje protagonista es un chico afectado por la sociedad, que le ha hecho volverse violento, agresivo, aún así es un personaje más complejo que todo eso, pues presenta varios aspectos contradictorios entre sí, lo que le convierte en una persona ambigua (lo cual se puede apreciar, por ejemplo, en los ojos del protagonista, ya que sólo lleva pestañas postizas en uno de sus ojos) amante de la ultra – violencia y de Beethoven al mismo tiempo, fascinado por el poder y de gran personalidad, pero no duda en valorar más su libertad física a la psíquica al someterse al tratamiento. Así mismo es un personaje con el que, a pesar de su abyecta, violenta y deforme mente, el espectador se siente identificado y siente pena por él en sus momentos más difíciles. Físicamente no es nada espectacular, atractivo, de estatura y complexión media, pelo rubio claro (como él mismo afirma en la película) y ojos azules, pero toda esta mediocridad la suple su gran carisma, que se ve afectado después del tratamiento.

LOS DIÁLOGOS

Los diálogos están muy bien estructurados, con un lenguaje, como hemos dicho, impregnado de esa jerga, el nadsat, que define bien a los personajes (Alex, sus drugos y la banda de Billyboy lo hablan, pero hay que destacar que el abogado de Alex también, ya que está acostumbrado a tratar con esta clase de gente). Así mismo destacamos el uso de la voz en off por parte de Álex para narrarnos y esclarecernos algunos pormenores de la historia y convirtiendo esta historia en un relato subjetivo, visto desde su deforme y particular punto de vista.

LA BANDA SONORA

La Banda Sonora juega un gran papel en esta película, primero porque el protagonista es un gran fan de Beethoven, y sus obras se suceden una tras otra durante el relato, primero para deleite del protagonista y más tarde para ser la causa principal de su suicidio, ya que las imágenes y las películas del tratamiento son acompañadas por música del mismísimo Ludwig Van. Otro aspecto importante son las coreografías, Kubrick disfraza la violencia con bailes al son de diferentes músicas, pero la más importante es la que se produce en casa del escritor, ya que es el mismo Alex el que canta *Singing in the rain* mientras apaliza y viola a la mujer, bailando al son de la música, la misma música que más tarde le delatará. Otra escena importante en este aspecto es la del ménaje á trois de Alex, que se representa acelerado y al son de la frenética Obertura de Guillermo Tell. O para el efecto contrario, cuando Alex y sus drugos andan por el muelle, con el movimiento ralentizado.

ANÁLISIS POR MODELOS

Si bien de algunos modelos no podemos hablar con extensión para que sean válidos a la hora de hacer un análisis detallado, de muchos otros, como el semiológico sí se puede conseguir hacer una lectura rica y completa de la película.

Desde el modelo gramatical, podemos ver cómo los planos por sí solos, las imágenes sin música ni diálogos podrían hacernos comprender bastante bien, (pero no captar su esencia) esta película, ya que está plagada de secuencias y planos tan significativos por sí mismos que no harían falta diálogos. La abundancia de encuadres en primer planos, sobre todo de Alex, a quien nos presenta como un ser superior a los demás, a sus drugos y al

resto de la humanidad, angulaciones de cámara como el picado y el contrapicado, que muchas veces nos enseñan la relación que hay entre los personajes de la película (Alex – drugos), así como la aceleración de muchas escenas, (lo que equivaldría a un texto sin puntuación). Las descripciones con travelling (en el hogar de Mr. Alexander, por ejemplo) son tan claras como una descripción escrita de la escena, al igual que las descripciones que se hacen con planos detalle (como en la habitación de Alex), que contribuyen a formar una idea más clara del personaje en la mente del espectador.

Respecto al modelo comunicacional es muy importante resaltar tres aspectos, el primero es que la película va dirigida a un público adulto – adolescente, ya que a otras edades, el contenido moral, satírico e irónico de la película no sería comprendido, además de su alto contenido violento y sexual, no apto para menores. Por otra parte, decir que esta película ha supuesto un claro referente en muchas lecciones tanto de psicología como de filosofía o incluso ética, y se usa como modelo de aprendizaje en muchos institutos y en muchas universidades de todo el mundo por el contenido que aporta al espectador. Por último es importante resaltar el acierto que tiene Kubrick al narrar esta historia, ya que, aunque el protagonista es un ser abominable, es fácil que el espectador se identifique con él, aunque no comparta sus ideas.

El modelo semiológico es uno de los más ricos a la hora de analizar esta película. Nada más empezar y con los títulos de crédito, vemos como el director ya establece una diferencia con los colores del fondo, azul y rojo, dos colores que aparecerán como elementos distorsionantes del blanco y el negro a lo largo de toda la película, tomando como instrumento desde vestidos hasta pelucas o máquinas de escribir. Estos colores marcan una atmósfera en el que varios elementos parecen no tener cabida en ese mundo, al igual que Alex y sus amigos. Otra simbología de los colores se nos presenta entre el blanco y el negro, ya que Alex empieza vistiendo de blanco, durante su recuperación viste de negro y al final vuelve a vestir de blanco. Otros elementos a analizar son los objetos, pinturas y referencias sexuales que se hacen a lo largo de la película, como por ejemplo las narices de mentira que usan Alex y sus drugos cuando atacan, la serpiente como símbolo fálico, animal de compañía del protagonista, la escultura de la casa de la mujer de los gatos, que tiene forma de pene, los helados que chupan las chicas en la tienda de discos,... etc. que también contribuyen a crear un ambiente en el que el sexo y sus representaciones están de moda, son un arte, símbolo de la degradación de la sociedad y de los protagonistas, de un mundo donde el sexo es sólo una diversión un entretenimiento o un acto limitado al mete – saca. Otro símbolo claro es Beethoven, admirado ídolo del protagonista que se vuelve en su contra, primero en casa de la mujer – gato donde ella le amenaza con un busto del compositor y después del tratamiento, que le causa náuseas; es un símbolo cómo antítesis de lo bueno y lo malo.

Sobre el modelo fenomenológico podemos decir que la intención tanto del autor del libro como del director de la película fue darnos una visión crítica de lo que podría ser una sociedad que pudiese controlar al hombre, una sociedad donde reinase la violencia y se intentase curar con un método igualmente violento y privativo de la libertad. Un intento de que la gente reflexionase sobre el curso que estaba tomando la sociedad y a lo que podría llegar, una especie de señal de alerta.

Ya hemos hablado anteriormente, aunque sin mencionarlo, del modelo estructural, separando el relato audiovisual en tres actos, que casi forman una historia cada uno por separado, pero que contribuyen al significado total de la historia, a la sátira total que sólo se compone con la suma de los tres actos.

Y, en definitiva, del modelo pragmático también hemos hablado, esta historia, no sólo hace que el espectador se identifique con el personaje, sino que propone una profunda reflexión. De esta manera, sólo queda decir que la relación entonces entre el narrador y el narratario no es sólo una relación de hacer la película frente a verla, sino mucho más, es un compartir o no las opiniones del autor y propone bastantes debates sobre la sociedad, la violencia, el tratamiento, los avances y retrocesos de la sociedad...

CONCLUSIÓN

Esta obra de Kubrick nos muestra una visión del mundo grotesca, violento, lleno de ironía hacia la sociedad,

su burocracia y sus fallos. Y nos presenta a un personaje igual de abyecto y aberrante que ese mundo, y gracias a su genialidad consigue que nos enamoremos de él, que se haga parte de nosotros, que comprendamos su dolor e incluso que suframos cuando él sufre, todo mediante algo tan complicado como el cine que en manos de algunos parece demasiado fácil. Todo para nosotros, para que aprendamos, para que nos preguntemos qué es lo que ha querido decir el autor, cómo lo ha dicho y por qué lo ha dicho así.

No voy a criticar esta película ni a decir que yo la hubiese hecho de otra manera, sería una verdad como un templo, pero seguramente yo lo habría hecho peor. Otra de las razones por las que no voy a criticar esta obra es porque mi razón para elegirla como tema para mi trabajo fue porque la considero una gran obra, porque me encanta todo de ella y porque seguramente me podría pasar horas alabándola, pero no conseguiría de ninguna manera captar esa esencia que pone Kubrick en la mayoría de sus películas.

1

2