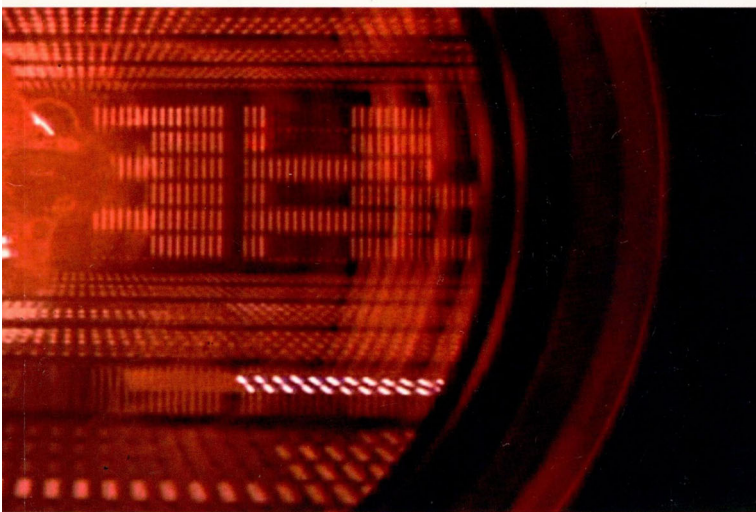

Autómata

el mito de la vida artificial en la literatura y el cine

Graciela C. Sarti

Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires

ÍNDICE

Agradecimientos	7
Presentación	9
Capítulo I	
<i>La progenie artificial</i>	13
I.- Metáforas de la vida artificial	16
II.- Un abordaje desde las teorías sobre mitos	19
Recusación y revalorización	24
III.- La ciencia ficción como "mito"	30
Entre mito y ciencia	32
Capítulo II	
<i>Los inicios en el mundo clásico</i>	35
I.- El mito del autómatas en la Antigua Grecia	36
Hefesto, Dédalo y el autómatas como fruto de una técnica	37
Medea, la vida artificial a través de la magia	47
Prometeo y el amor por la humanidad	53
II.- Entre el prodigio y el mito. Autómatas en la Antigua Roma	59
La efectiva creación de autómatas	59
La vida artificial y el problema del amor	63
Capítulo III	
<i>Hecho a retazos: el modelo Frankenstein</i>	67
I.- Entre lo animal y la máquina	69
La Mettrie: la máquina biológica y el problema del alma	69
El modelo cartesiano	73
El problema del dualismo	76
II.- <i>Frankenstein</i> de Mary Shelley, conformación de un mito moderno sobre la vida artificial	78
<i>Frankenstein</i> y la hechura de fragmentos	80
<i>Frankenstein</i> , como mito judeo-cristiano: el ángel caído	84
III.- Primera secuela en el teatro	89
El teatro como fuente del cine	89
<i>Presumption</i> y la figura del monstruo	92
IV.- Los primeros "Frankensteins" cinematográficos	95
<i>Las manos de Orlac</i> , otra forma de la "vida" del retazo	96

V.- Definitiva caracterización del monstruo en el cine so-	
noro	98
<i>Frankenstein</i> , el Cristo monstruoso	98
El cuerpo fragmentado en los films de Whale	105
VI.- <i>Frankenstein</i> , entre Prometeo y Orfeo. De Brian Al-	
diss a Roger Corman	107
El mito <i>Frankenstein</i> y el mito de su autora	107
La representación del cuerpo en Aldiss y Corman ...	113
VII.- Conclusiones del Capítulo III	115
 Capítulo IV	
<i>Hecho en unidad: el modelo Golem y el modelo Homúnculus ..</i>	117
I.- Mito y figuras del Golem	117
El Golem y la Cábala. Imágenes de la Luz y la Pala-	
bra	117
El mito del Golem y el problema de la Creación	121
Mito, rito y evolución de la ciencia en la creación de un	
Golem	123
El Golem de Gustav Meyrink	127
El Golem de Paul Wegener	135
El cine como Golem	141
El Golem de Borges	143
Conclusión provisional respecto del Golem	147
II.- Mito y figuras del homúnculo	148
Fuentes del homúnculo en la alquimia, de la Antigüe-	
dad a Paracelso	149
El homúnculo en <i>Fausto</i>	153
Homúnculos del cine	159
<i>Frankenstein</i> (1910)	159
<i>Homunculus</i> (1916)	162
El homúnculo en <i>La novia de Frankenstein</i> (1935)	163
III.- A modo de conclusión del Capítulo IV	165
 Capítulo V	
<i>La evidencia de la máquina</i>	167
I.- Revelar el mecanismo	169
II.- La máquina amable	173
El establecimiento de un canon	173
De sirviente doméstico a salvador de la humanidad:	
lindes del mito	180
Un robot ecológico	181

La máquina como última respuesta	183
Conclusión parcial sobre la máquina amable	189
III.- La máquina amenazadora	190
Una amenaza latente	190
El artificio insuperable: von Kleist	191
La máquina en la poética de vanguardia: Raymond Roussel	192
La amenaza declarada	199
Metrópolis: la máquina viviente en la ciudad como máquina	200
La máquina omnipresente: Hal 9000	207
IV.- A modo de conclusión del Capítulo V	211
 Capítulo VI	
<i>El androide mimético</i>	213
I.- Entre la seducción y el espanto: el autómatas miméti- co y el individuo humano	213
El amor y la destrucción personal	213
Hoffmann y lo mimético siniestro	214
Villiers De L'Isle-Adam entre Pigmalión y Orfeo	221
II.- El autómatas mimético y la sociedad humana	228
R. U. R. de Karel Čapek y la destrucción colectiva ..	228
Los robots de Asimov y la salvación colectiva	232
III.- Especies enfrentadas	234
¿Qué es ser humano? Inquietud en los relatos de Philip K. Dick	235
Los "replicantes" de <i>Blade Runner</i> (1982) de Ridley Scott	239
Monstruos escondidos: <i>Alien, el octavo pasajero</i> de Ridley Scott	245
Guerra declarada y Apocalipsis: <i>Terminator</i> de James Cameron	249
IV.- Derechos de una nueva especie: versiones de Orfeo. 251	
<i>Solaris</i> , un Orfeo involuntario	252
Inteligencia artificial. De <i>Pinocchio</i> a la ciencia ficción como cuento de hadas	256
V.- Figuras de la clonación	264
Houellebecq y la decadencia de la especie humana ..	265
Ishiguro: el clon como figura de humanidad	270
VI.- Conclusión del Capítulo VI	275

Capítulo VII	
<i>Los autómatas, la literatura y el cine: una síntesis</i>	277
Apéndice I	
<i>El mito de la vida artificial en la literatura argentina</i>	281
Holmberg y los inicios	282
Horacio Quiroga; el autómata y el cine	290
Un Frankenstein criollo: <i>El hombre artificial</i>	290
El “científico loco” en Buenos Aires	296
Aproximación al montaje	298
Autómatas de celuloide	301
Bioy Casares y la clonación	303
Piglia y la máquina de relatos	305
Apéndice II	
<i>Cronología</i>	309
<i>Fuentes usadas. Bibliografía</i>	329

PRESENTACIÓN

Androides, robots, cyborgs, autómatas; son parte del paisaje de la cultura contemporánea, ya en sus realizaciones concretas, ya como figuras de ficción. Este libro se propone abordarlos desde una perspectiva particular: demostrando el carácter mítico de la figura del autómata, afirmando esta figura como uno de los principales mitos de la modernidad y arriesgando alguna interpretación sobre su reiterada aparición y mutaciones. Los relatos modernos de autómatas, o de creación de vida artificial, se han construido con referencia a figuras y narraciones ya presentes en el imaginario del mundo clásico, pero que se resemantizan especialmente a partir de la modernidad tardía. Se pretende demostrar aquí, a un tiempo, la vigencia de aquellas formas primeras en múltiples producciones de la literatura y el cine, como también su ineludible resignificación histórica, a la luz de nuevas preocupaciones epocales: maneras con que la ficción señala excesos del presente con consecuencias en el futuro.

Siguiendo una estructura característica de los relatos míticos, estas narraciones se despliegan en juegos de opuestos: juegos que tanto tematizan el futuro de la especie humana —la posibilidad de su superación y hasta su eliminación por obra de una especie nueva—, cuanto abordan el problema ético de los derechos de esa nueva especie surgida del propio empeño humano. A la proliferación de relatos sobre autómatas se suma la creación de formas plásticas que se vuelven arquetípicas. En la elaboración de esta figura concurren tanto elementos narrativos, que se articulan a través de juegos de mitemas contrapuestos, cuanto una elaboración plástica, de imágenes visuales y sonoras igualmente significantes y que también se desarrollan de a pares contrapuestos —por ejemplo, el arquetipo del “robot amable”, de factura torpe y sin “nada que esconder”, contrapuesto al arquetipo de lo siniestro por antonomasia, en la máquina que oculta su factura artificial tras la apariencia humana—.

Si bien la literatura aparece aquí como fuente primera, sobre todo a partir de la reelaboración de formas míticas antiguas en relatos del romanticismo, es el cine el que aportará la fuerza de la ima-

gen audiovisual constituyendo arquetipos de vigencia sostenida a lo largo del siglo XX. Asimismo, y en tanto que arte del espectáculo de alcance masivo, el cine será vehículo privilegiado de la creación y difusión de mitos como este que nos ocupa.

La elaboración de tan extensa serie de figuras de autómeta pone en juego, ante todo, la definición o redefinición de qué es ser humano, en su oposición a la máquina por un lado, y al animal, en cuanto género próximo, por el otro. Se juega allí el temor por el futuro mismo de la especie en un mundo en permanente conflicto, desplegado tanto en esperanzas utópicas cuanto en angustias distópicas. Y este despliegue se sirve de materiales que transitan por distintas formas míticas heredadas de la Antigüedad, registrándose, en ese traspaso, un desplazamiento desde los modelos míticos relacionados con el avance del conocimiento y de la técnica —Hefesto, Dédalo, Prometeo—, a una acentuación en otros modelos míticos más relacionados con la inmediatez afectiva: la dificultad en la obtención del amor —Pigmalión—, o bien la angustia ante la muerte o pérdida de un ser querido —Orfeo—. Tendencia que finalmente parece abandonarse o revertirse en algunos señalados ejemplos de la novelística más reciente, en el sentido de una predicción sobre la “caída” o el fracaso definitivos de la especie —caso de Michel Houellebecq—. En definitiva, lo que pone en juego el recurrente mito de la vida artificial, son problemas relativos a alteraciones de la generación natural de vida que esconden una insatisfacción respecto del cuerpo y, señaladamente, una incapacidad de aceptación de la muerte.

Ante la auténtica masa de ejemplos que la figura del autómeta propone, la delimitación del corpus ha seguido, ante todo, el criterio de privilegiar aquellos que pudieran considerarse aportes en la conformación de arquetipos y en la construcción del mito: entendida esta última idea en el sentido en que se tratará en el primer capítulo, como construcción dilemática y arborescente, cuya verdad está en la suma de variantes, y que se desarrolla “en espiral”, hasta el agotamiento del impulso que le dio origen —apuntaremos que, al momento presente y para el caso que aquí se estudia, ese impulso parece muy lejos de agotarse—. Se han considerado aportes tanto las variaciones narrativas del tema como las novedades en cuanto a imagen plástica. A su vez, ambos tipos de aporte se han leído en función de preguntas sustanciales que, a lo largo del tiempo, se han vehiculizado a través de diversas ficciones de vida artificial.

Asumido este criterio, los ejemplos incluyen por igual producciones de “alta” y de “baja” cultura, tanto ejemplos ya canónicos como

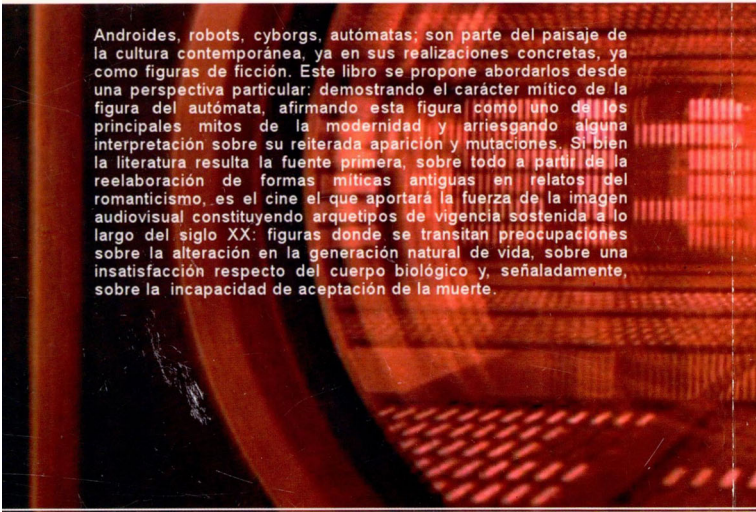
otros muy poco transitados. Dado que no ha sido la posible calidad artística el criterio de selección, no sorprenderá que algunos excelentes ejemplos hayan quedado relegados a una mera mención en el Apéndice II y otros, menos felices, hayan recibido una atención detallada.

Se ha intentado, también, ofrecer un abanico amplio de procedencias. Habida cuenta de la ingente producción de textos literarios y fílmicos sobre autómatas en la cultura norteamericana del siglo XX, dicha pretensión pudo haberse visto obstaculizada o volverse insostenible. Sin embargo, la perspectiva asumida salvó por sí sola el obstáculo, toda vez que, más allá de la repetición incesante de motivos que muchas de estas producciones tienen, la herencia del romanticismo y del expresionismo, el aporte de la Europa Oriental y, más atrás, la reapropiación de estructuras míticas básicas ya presentes en la Antigüedad clásica, han sido una constante.

El trabajo se ha organizado en seis capítulos principales. El primero de ellos aborda cuestiones de marco teórico y generalidades del tema. El segundo se dedica a los orígenes de las distintas figuras de autómatas en el imaginario clásico y recorre la aparición de modelos imaginales que serán luego revisitados. Los otros cuatro trabajan diferentes formas del arquetipo del autómata, divididos en pares de oposición: los capítulos tres y cuatro analizan el tema desde las ficciones de construcción de autómatas –el autómata “hecho a retazos”, construido por la unión de materiales diversos, por oposición al autómata generado “en unidad”, ya sea por un conjuro o desde una sustancia–. Los capítulos cinco y seis, por su parte, trabajan sobre el resultado de ese procedimiento: el autómata que evidencia su ser máquina, biológica o no, frente al autómata mimético del ser humano. A su vez estos tipos de figura se han organizado en nuevos pares de oposición, internos a cada capítulo. Esta división se corresponde con planteos que se desarrollarán, en el sentido del valor de algunas imágenes arquetípicas, enlazadas a modelos narrativos y en función de preguntas relativas a tópicos tan fundamentales como el desarrollo de ciertas técnicas o líneas de investigación científica; los crecientes cuestionamientos sobre el cuerpo biológico –las metáforas que permiten interpretarlo, las prácticas a que se lo somete y su pretendida obsolescencia–; el problema de las definiciones antropológicas y las preguntas relativas a la continuidad, la superación o la caída de la especie. En cada capítulo se trabaja en la interconexión entre cine y literatura, siempre teniendo en cuenta el contexto histórico de la aparición de estas producciones.

Dada la presencia literaria, que no cinematográfica, de esta figura en la cultura argentina, se reserva un apéndice para el caso, así como otro para una cronología de ejemplos. Como se aclara más adelante, dicha cronología no pretende ser exhaustiva —cosa, por otro lado, imposible—, pero sí lo suficientemente extensa como para reponer multitud de ejemplos que no pueden ser considerados en el cuerpo del texto, así como para visualizar una línea histórica de aparición y desarrollo de esta figura.

Androides, robots, cyborgs, autómatas: son parte del paisaje de la cultura contemporánea, ya en sus realizaciones concretas, ya como figuras de ficción. Este libro se propone abordarlos desde una perspectiva particular: demostrando el carácter mítico de la figura del autómata, afirmando esta figura como uno de los principales mitos de la modernidad y arriesgando alguna interpretación sobre su reiterada aparición y mutaciones. Si bien la literatura resulta la fuente primera, sobre todo a partir de la reelaboración de formas míticas antiguas en relatos del romanticismo, es el cine el que aportará la fuerza de la imagen audiovisual constituyendo arquetipos de vigencia sostenida a lo largo del siglo XX: figuras donde se transitan preocupaciones sobre la alteración en la generación natural de vida, sobre una insatisfacción respecto del cuerpo biológico y, señaladamente, sobre la incapacidad de aceptación de la muerte.

Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires

ISBN 978-987-1785-80-3

9 789871 785803

Libería García Cambeiro