LA HUMANIZACIÓN Y LA REBELDÍA EN EL CINE DEL ROBOT: *EVA* DE KIKE MAÍLLO

CHEN-YU LIN
Universidad de Lenguas Wenzao, Taiwan

1. INTRODUCCIÓN

La primera película de ciencia-ficción de la historia fue la obra de imaginación del mago y director francés George Méliès (1861-1938), *Viaje a la luna* (1902),[1] en la que seis astronautas viajan en una cápsula espacial de la Tierra a la Luna. Es un cortometraje de 14 minutos de duración realizado con un presupuesto de 10.000 francos de la época. Además de ser el primer film de ciencia-ficción de la historia, supuso un paso de gigante al abrir al mundo cinematográfico una nueva puerta para contar historias fantásticas mediante el uso de trucos y efectos especiales.

Lo cierto es que el cine español tiene pocos precedentes en el ámbito de la ciencia-ficción. Sin embargo, el director barcelonés Kike Maíllo, el ganador del Goya de 2012 al mejor director novel, sorprende al público con su primer largometraje de ciencia-ficción *EVA*. La película

[1] *Viaje a la Luna* (*Le voyage dans la Lune*, 1902) del director y el guionista francés George Méliès es la primera película de ciencia-ficción del mundo. Obra imborrable en el mundo cinematográfico no solo es un gran paso para la humanidad, sino que el mismo Méliès se considera el creador y el padre honorífico del género. La historia se inspiró en los dos mejores autores de ciencia-ficción del momento: "De la Tierra a la Luna" (1865) de Jules Verne, y "Los primeros hombres en la Luna" (1901) de H.G. Wells (Pérez 13).

nos lleva al futuro año 2041 donde los seres humanos viven acompañados de robots. A pesar de que el film nos llama la atención por los efectos especiales espectaculares, y por la relación entre los seres humanos y los robots que constituye el eje central, lo que quiere destacar realmente el director es la humanización y su conflicto ante el desarrollo tecnológico.

2. EL CINE DEL ROBOT

¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia-ficción? Es una cuestión difícil de contestar porque tal vez estemos hablando del género cinematográfico de definición más escurridiza. Puede ayudarnos pensar en la literatura de Jules Verne (francés, 1828-1905) o Hebert George Wells, tan anclada en la ciencia para luego dejarse llevar por la imaginación. La exploración de mundos posibles que están en éste podría acercarnos a la esencia de un género que, no obstante, siempre ha pretendido plantear y probar hipótesis agarrándose a una sólida apariencia de realidad (Sánchez 15). En cierto modo, el cine es un invento propio de una novela de anticipación del siglo XIX. De ahí que, desde su condición de artefacto fantástico, intermediario entre la realidad y su proyección fantasmática, el cine se revela como perfecto contenedor de viajes a la Luna, invasiones extraterrestres, viajes al futuro y el mundo de robots.

En cuanto al cine del robot, el origen de la palabra "robot" proviene históricamente de 1920, año en el que la expresión fue acuñada por el escritor checo Karel Čapek (1890-1938) en su obra teatral *R.U.R.* (1920) – siglas de *Rossum´s Universal Robots* (*Rossumovi univerzální roboti*) – a partir de las expresiones *robotnik* (hombre apenado) y *robata* (servidumbre, trabajo forzado).[2]

Dirigido por el director alemán Fritz Lang y estrenado en 1927 antes de la cinematografía sonorizada, *Metrópolis* es la primera película

[2] Como explica Casilda de Miguel en su libro sobre el género de ciencia-ficción (227), *R.U.R.* gira en torno a Rossum, un científico loco que, con la esperanza de probar que el hombre puede llegar a ser dueño absoluto del mundo con la ayuda de la ciencia, crea unos seres artificiales de aspecto humano que realizan trabajos manuales para los humanos. Pero finalmente los esclavos se rebelan y ponen en peligro a su creador, amenazando con extinguir a la humanidad. A pesar de que es una obra de los años 20, *R.U.R.* ya contiene dos de las características básicas de la figura del robot: su creación como máquina inteligente al servicio del hombre y su deseo de liberarse del yugo e incluso su rebelión contra el mismo a fin de sustituirle.

de robots y se la considera uno de los máximos exponentes del expresionismo alemán en las artes cinematográficas. Junto con los documentales de los hermanos Lumière y *Los olvidados* (1950) dirigida por Luis Buñuel, *Metrópolis* es uno de los pocos filmes considerados "Memoria del Mundo" por Unesco. Fue el primero en poseer esta categoría, amparado en la vívida encarnación de toda la sociedad, y la profundidad de su contenido humano y social.

Sin duda alguna, la película del presente estudio *EVA* nos hace recordar una de las obras más representativas del cine de ciencia-ficción, *A.I. Inteligencia artificial* (2001) de Steven Spielberg, una adaptación de Ian Watson de un relato corto de Brian Aldiss, *Los superjuguetes duran todo el verano*. Tal como señala Sánchez (212), las sensibilidades aparentamente opuestas de Stanley Kubrik y Steven Spielberg se alían en esta obra maestra del género, una revisión poética y melancólica del famoso cuento infantil de Italia *Las aventuras de Pinocho*.

3. *EVA* (2012)

A pesar de que en el cine español hay pocas obras en el ámbito de la ciencia-ficción, y menos del robot, sin embargo, el director barcelonés Kike Maíllo,[3] el ganador del Goya de 2012 al mejor director novel, sorprende al público con su primer largometraje de ciencia-ficción *EVA*. La película ha tenido mucho éxito tanto en su propio país como fuera de sus fronetras. En España, esta obra de robots obtuvo cinco premios en la IV edición de los Premios Gaudí y doce nominaciones en la XXVI edición de los premios Goya, entre ellas consiguió tres: Mejor director novel, Mejor actor de reparto (Lluís Homar) y Mejores efectos especiales. Además, también obtuvo la Mención especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia y Mejores efectos especiales en Fantasporto de Portugal. Por otra parte, su éxito no se limita a Europa sino que extiende por Asia: la película se emitió en la inaguración del Festival Cinematográfico de Kaohsiung de 2012, y Kike Maíllo apareció en Taiwán para promocionarla, dando charlas y realizando otras

[3] Nacido en 1975 en Barcelona, Kike Maíllo empieza sus estudios cinematográficos en 1994 en la Escuela Superior de Cine y Audiovisual de Catalunya (ESCAC), uno de los centros de estudios cinematográficos más prestigiosos del sur de Europa. En octubre de 2011 estrena su primer largometraje *EVA*, obra con temática de relación entre seres humanos y robots, protagonizada por Daniel Brühl, Marta Etura, Alberto Ammann, Claudia Vega y Lluis Homar.

actividades en las universidades, donde tuve el honor de trabajar como su intérprete.

3.1. Sinopsis

Realizada en un pueblo nevado de Suiza, la obra se desarrolla en 2041, un futuro cercano, donde los seres humanos viven acompañados de criaturas mecánicas. Álex Garel, un reputado ingeniero cibernético, bajo la petición de su excolega Julia, regresa con su gato robótico, Gris, a su pueblo natal y a su Facultad de Robótica con un encargo muy específico: crear un niño robot con inteligencia y emoción, el llamado SI-9. En estos diez años de ausencia, la vida ha seguido su curso para su hermano David y Lana (su cuñada pero también su exnovia), que ha rehecho su vida tras la marcha de Álex sin despedirse y sin terminar el proyecto en el que colaboraba con Lana.

En vez de vivir con su hermano, Álex decide vivir en casa de su padre y allí la Facultad ha enviado a un criado robot con apariencia de persona, Max, para cuidar de su vida diaria. La rutina de Álex se verá alterada de forma casual e inesperada por una niña de 10 años, Eva, la hija de David y Lana, una niña magnética y diferente a todos los demás niños que Álex pensará tomar como ejemplo para dar forma a su robot. Su relación con esta niña especial le llevará a mezclarse de nuevo con su pasado y a no poder detener una fatal revelación que llevará a un desenlace no deseado.

3.2. La humanización y la rebeldía

EVA es una obra que cuenta la historia de 2041, cuando los seres humanos viven acompañados por los robots. Pero lo curioso es que el director ha recreado el ambiente y la puesta en escena de los años 70 u

80, especialmente los coches y los muebles. En la entrevista personal con el director, Kike explica que a pesar de que es una historia de 2041, la obra no solo trata del regreso de Álex sino de él mismo también, por eso, el ambiente de los años 70 u 80 representa el regreso de Kike a su propia infancia.

El proceso de humanización del robot es un hecho palpable dentro del género fantástico de principios de los años ochenta y hasta nuestros días, y el punto culminante de esta tendencia temática es, sin duda alguna, *A.I. Inteligencic artificial* (2001), en la cual las fronteras entre lo humano y lo mecánico aparecen más turbias y relativas que nunca (Valentí y Navarro 609). En *EVA* los dos ejes centrales son la relación complicada entre los tres personajes (Álex, Lana y David), y la relación entre los seres humanos y los robots. Eva y Max son dos robots físicamente iguales a los seres humanos. El público, e incluso la misma Eva, en la obra no conocen hasta el final que ella es, en realidad, un robot. Por otra parte, también se puede decir que Eva es la hija de Álex y Lana porque cuando él se fue, su exnovia terminó el proyecto de SI 9 y creó a Eva. Y aunque no pasó el control de seguridad, Lana insistió en quedarse con ella.

A pesar de que la profesora Julia le dice a Álex que nunca ha intentado manipular el carácter de un robot, y es una estupidez coger a un niño como modelo y reproducir su emoción en el robot, esta es justamente la causa por la que Álex es invitado por Julia a volver al pueblo: crear la parte más importante del robot – la reacción emocional. Una de las partes más llamativas de la película son las bolitas doradas que se unen, que representan los componentes del cerebro del robot: memoria, emoción, alegría, miedo, curiosidad, percepción, agresividad, orgullo e inteligencia. Y estas características humanas se pueden ver en los tres robots más importantes que aparecen en la película.

(1) Max (prototipo SI 7):

Fue creado por el equipo de David Garel. La universidad le manda a casa de Álex para hacer las tareas domésticas. Trabaja como mayordomo del hogar y tiene muchas habilidades, tales como cocinar, hacer trabajos de fontanería y electricidad, e incluso hablar 29 idiomas. Lo más especial de Max es que él puede ajustar su nivel de emoción. Normalmente tiene el nivel 8, que es bastante emocional y apasionado. Pero puede bajar al nivel 6 cuando Álex le dice que no le gustan los robots tan emotivos.

A lo mejor una de las escenas más emotivas es cuando Álex vuelve a su casa después de la pelea con su hermano por

Lana. Álex está triste por la situación ambigua ante el amor porque sigue enamorado de Lana, y piensa abandonar otra vez el proyecto SI 9 y le pide a Max que suba su nivel de emoción al nivel 8. Y después de mirarse la herida en el espejo, Álex se vuelve y cuando pasa por delante de Max, éste muestra su humanidad y le da un abrazo cariñoso.

(2) Eva (prototipo SI 9):

Eva, hija de David y Lana, es una niña de 10 años y protagonista de la obra. Pero el público no va a saber hasta el final que en realidad es una niña robótica de SI 9. Es una niña inteligente, independiente y un poco desobediente. El nombre Eva nos hace relacionarlo con el de Eva de la *Biblia*, que fue creada por Dios en el huerto del Edén como ayuda idónea para Adán, a partir de una costilla de éste. En el libro del *Génesis*, Eva fue engañada por la serpiente y se comió el fruto prohibido y dio a su pareja, el cual comió también. Como consecuencia, Dios decidió castigarlos, aumentar sus dolores y dice que la pareja morirá un día.

En la película, Eva es una niña llena de curiosidad sobre las cosas que le rodean. Según ella, para aprender a hacer una cosa, uno tiene que caerse muchas veces, y desde aquí se ve su característica rebelde, es como Eva en la *Biblia*. Mientras Eva es la mujer que ignora los consejos de Dios y se comió la manzana prohibida, Eva es el primer robot con propio pensamiento y memoria emocional, y a veces no obedece a sus padres. La desobediencia de Eva causa dolor y la muerte de Adán, y la rebeldía de Eva causa la muerte de su madre (cuando sabe que es una niña robótica, tiene una discusión fuerte con Lana, la empuja y su madre se cae por unas altas montañas) y la tragedia de sí misma.

A pesar de que Eva es un niña robótica muy humanizada con carácter agradable, Julia insiste en destruirla porque ella ha matado a Lana. En la última escena, parece que Eva ya sabe su triste destino cuando Álex le cuenta el "Cuento de las mil y una noches" – un príncipe intenta matar a una princesa antes de dormir, pero ella le cuenta un cuento cada noche para que no la mate.

> Eva: Álex, no me vas a reparar, ¿verdad?
> (Ella lo abraza y llora, sabiendo que Álex va a terminar su vida.)

> Álex: **¿**Qué ves cuando cierras los ojos? (Y Eva queda dormida - muerta.)
> Eva: Veo luz, mucha luz. También te veo a ti, papá. Y también veo a mamá. Y me veo a mí, juntos, jugando para siempre.

(3) El robot rebelde:

Los robots, los cerebros electrónicos y los *cyborgs* que han aparecido en la ciencia ficción cinematográfica de estos últimos años se han mantenido fieles a las pautas narrativas que les dieron origen pero, por el camino, han perdido la ingenuidad de sus primeros tiempos. En los años 70 y 80, las tres célebres leyes de la robótica por las cuales debía regirse un robot eran: (1) un robot no debe dañar a un ser humano (2) un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes entren en oposición con la primera ley (3) un robot debe proteger su propia existencia, excepto cuando dicha protección esté en conflicto con la primera y segunda ley (Valentí y Navarro 590-591). Aunque el cine fantástico contemporáneo se haya mostrado recalcitrante a la hora de seguir enseñándonos a los robots como sumisos servidores de sus creadores y dueños, con el paso de tiempo, cada vez hay más películas que muestran el pensamiento y la voluntad propios de los robots y la rebelión o el conflicto con los seres humanos.

"¿Qué ves cuando cierras los ojos?" es la frase más importante de toda la película y aparece en varias escenas. Según Julia, la frase es una clave sagrada, solo hay que decirla a los robots en caso extremo cuando no hay otra opción. En la entrevista personal, el director indica que no le gusta un robot obediente, lo que necesita es un robot como Max, con la reacción emocional de los seres humanos. Ese tipo de compañía es más parecida a la relación entre familiares o amigos.

La rebeldía del robot no solo aparece en Eva sino en otro robot agresivo que Álex ha creado, que no solo no le obedece sino que incluso intenta matar a su creador. En una prueba de adivinar palabras, cuando el robot ve una foto de una mujer bostezando, dice "aburrida", pero Álex dice "cansada". Y el robot se enoja y quiere salir. Pide a Álex que abra la puerta pero él no quiere. Después de una discusión nerviosa, el robot le arroja un cuchillo. Álex le dice "¿Qué ves cuando cierras los ojos?", y el robot se cae al suelo. Como indica Kike, la frase es una señal para que el robot desconecte su memoria y su alma, es decir, cuando se reinicie, ya

no es el mismo robot porque su memoria y su alma ya están desconectados. Por otra parte, la frase para los seres humanos es un intento de tranquilizarse y pensar de nuevo ante una situación difícil y complicada.

4. CONCLUSIÓN

EVA narra la historia de un regreso, un reencuentro, una pérdida y un perdón. Con unos efectos especiales espectaculares, esta fábula maravillosa y trágica ha dado un soplo de aire fresco al cine español. La blanca nieve de las montañas contrasta con el ambiente caluroso y cariñoso de la casa, es decir, se puede decir que es una obra de nieve y madera. A pesar de que es una obra de ciencia ficción, lo que le importa realmente a Kike es la relación contradictoria entre los seres humanos y los robots.

Los hombres pueden crear un robot casi totalmente igual a una persona, pero nunca pueden llegar a crear o copiar la emoción de los seres humanos en los robots. Los problemas de tecnología siempre se pueden resolver con la inteligencia de los seres humanos, pero para solucionar los problemas emocionales, lo que se necesita es la comunicación y la tolerancia.

BIBLIOGRAFÍA

Fernández Valentí, Tomás y Antonio José Navarro. "Seres de metal: Los robots en el cine" en Navarro, Antonio José (ed.). *El cine de ciencia fición: explorando mundos.* Madrid: Valdemar, 2008.

Casilda de Miguel. *La ciencia-ficción. Un agujero negro en el cine de género.* Universidad del País Vasco, 1988.

Navarro, Antonio José (ed.). *El cine de ciencia fición: explorando mundos.* Madrid: Valdemar, 2008.

Pérez, Adolfo. *75 años del cine de ciencia-ficción: Películas más famosas, actores y directores.* Madrid: Masters, 2005.

Sánchez, Sergi**.** *Películas clave del cine de ciencia-ficción.* Ma Non Troppo, 2007.