

CIELO

Una película de Alison McAlpine
(Canada/Chile, 78')

Notas de Prensa- Febrero 2018

Cielo es una ensoñación cinematográfica sobre la delirante belleza del cielo nocturno, al ser observado desde el Desierto de Atacama, Chile, uno de los rincones del planeta en donde mejor se puede explorar y contemplar su esplendor. La sublime película de no ficción de Alison McAlpine transita de la ciencia a la espiritualidad, por territorios áridos, playas desiertas y exuberantes galaxias, expandiendo los límites de nuestra imaginación terrenal. Cazadores de Planetas en observatorios astronómicos de Atacama y habitantes del desierto que se ganan la vida trabajando tanto en tierra como en el mar, comparten con notable franqueza y contagioso sentido del humor sus evocativas visiones acerca de las estrellas y los planetas, sus relatos míticos e inquietudes existenciales. Un poema de amor para el cielo nocturno. Cielo nos transporta a un lugar tranquilo y calmo, en el que podemos ponderar sobre el infinito y lo desconocido.

COMUNICADO DE LA DIRECTORA

El inolvidable firmamento chileno y la relación con este por parte de los entrañables personajes que filmamos, es el tema central de "Cielo". Aquellos habitantes del desierto y los científicos que viven y trabajan en el Desierto de Atacama - sus relatos, reflexiones, su humor y humanidad y la inconmensurable belleza del cielo – fueron y seguirán siendo una fuente de inspiración constante. Somos pocos los que a diario miramos hacia arriba y prestamos atención a las estrellas y planetas; ¿cómo será vivir junto a estas extraordinarias personas, en un paisaje tan fantástico y cuyas miradas están completamente volcadas hacia lo alto?

Cielo es también una exploración de las posibilidades de un relato. El despliegue de nuestra narrativa apuesta más por lo asociativo que lo lógico. Se revela por ejemplo, mediante yuxtaposiciones de imagen y sonido, la intimidad de un episodio humano en contraste con la escala épica del cielo nocturno. Cielo es una invitación a ir más lento, a reflexionar y redescubrir nuestro planeta, ofreciéndole al público un lugar lleno de evocaciones para pensar libremente. O incluso, para vivir un momento de trascendencia, lo que el fotógrafo Robert Frank llama "la poesía tras la superficie de las cosas".

NOTAS TECNICAS DE LA DIRECTORA

Time-lapses y equipo de cámaras

¿Cómo se puede pretender capturar la profundidad y la belleza ilimitada de semejante cielo nocturno dentro de los límites de un encuadre? Ya hemos visto tantas tomas de cámara rápida (time-lapses) y son generalmente muy veloces, evocando más bien efectos especiales o fuegos artificiales. No deja tiempo para sentir o adentrarse en la imagen. Quería reinventar la toma de cámara rápida (time-lapses) para lograr que los ritmos y texturas se percibieran más humanos, naturales. Filmar el cielo de noche fue un proceso continuo de exploración. Casi siempre fotografiamos de 5 - 7 días antes o después de la luna nueva o cuando se producía algún evento astronómico, como un eclipse lunar por ejemplo. Filmamos con exposiciones cortas de 4-6 segundos. Busqué la simplicidad, imágenes más espontáneas y vivas.

No quería tomas con plataforma rodante (dolly). Principalmente usamos trípode, a veces usamos cabezal simple para control de movimientos (simple motion control head) que posibilita el seguimiento lento de la luna o la vía láctea.

Durante la noche utilizamos una cámara Sony A7s para filmaciones de cámara rápida (time-lapses) o con personajes. A veces también utilizamos una Atomos Shogun. Para filmaciones diurnas se utilizó una Sony FS7. Sonido y Música: ¿Cómo develar (poner de manifiesto) el silencio del Desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo? Partes del desierto se parecen a Marte, si es que hay vida, ésta no alcanza a ser detectada por ningún micrófono. Sin embargo, este silencio es parte esencial del observar estrellas en este desierto. Es un silencio profundo, que induce a contemplar, a reflexionar, y para mí además una fuente de felicidad extraordinaria.

Sonido y Música

Como develar el silencio del Desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo? Partes del desierto se parecen a Marte, si es que hay vida, ésta no alcanza a ser detectada por ningún micrófono. Sin embargo, este silencio es parte esencial del observar estrellas en este desierto. Es un silencio profundo, que induce a contemplar, a reflexionar, y para mí además una fuente de felicidad extraordinaria. ¿Y Cuáles son los sonidos de las estrellas, del universo? El sonido fue extremadamente importante durante el proceso: los sonidos propios del desierto: las diversas atmósferas de cada localidad: los extravagantes y maravillosos sonidos de los observatorios, alaridos y ronroneos emitidos cuando estas bestias gigantes despertaban al ponerse el sol. Compuertas de ventilación y cúpulas abriéndose, telescopios deslizándose, rechinando al posicionarse, abriéndose al subir, girando, fotografiando, buscando, danza que dura hasta el amanecer. Empleamos micrófonos Schoeps y Neumann, grabando en MS (mid-side). Al comienzo, imaginé la película sin música, al sentir que el sonido ambiente era por si solo interesante y suficiente para la película.

No obstante, cuando iniciamos la etapa de corte primer corte, nos dimos cuenta que la música era esencial. Visualicé música acústica, una gramática del sonido distinta al mundo electrónico de los observatorios. Buscaba una música con una forma narrativa propia, que se perciba como parte de nuestro ser interno. "Cine como sueño, cine como música", como dice Ingmar Bergman, "apela directamente a nuestros sentimientos, a las profundas piezas oscuras del alma".

Efectos Orgánicos

A medida que la película evolucionaba en la sala de edición, comenzamos a indagar sobre los elementos visuales que evocasen las estrellas y los planetas a escala macro. Revisamos imágenes de NASA, que son bellas pero muy vistas. La tecnología CGI (imagen generada por computador) es muy cara y no es lo que tenía en mente de todas maneras.

"El Arbol de la Vida" fue un referente para nosotros. Crearíamos efectos orgánicos para "Cielo"! Ví el segmento de Vimeo sobre el proceso de trabajo del legendario mago de los efectos especiales, Doug Trumbull. Investigué y luego comencé, ingenuamente, a reunir un equipo para rodar "la creación del universo" en tres días! El sueño se hizo realidad gracias a la extraordinaria generosidad de Frédéric Chamberland, operador de Steadicam y dueño de una cámara Phantom. Hicimos el storyboard y planificamos cada puesta en escena. Entonces fuimos al estudio de Frédéric e improvisamos usando iluminación de estudio, vidrio, pintura, tinta, polvo, todos materiales orgánicos, filmando entre 2000 y 1000 cuadros/segundo para crear aquellos efectos orgánicos.

En postproducción, mejoramos la imagen mediante tratamiento de color, agregando efectos especiales con sutileza, para lograr una estética que se viese natural, más humana, no digital. En ciertas escenas incluimos capas de imágenes estelares que habíamos filmado en Chile.

PERSONAJES Y LUGARES

Roberto Garcia, hombre que vuela, cuentocuenta, Catarpe

Stéphane Udry, cazador de exoplanetas, Observatorio La Silla y Paranal

Mercedes López y Néstor Espinoza, cazador de exoplanetas, Observatorio Las Campanas

Casiano Ardiles y Lilian Rojas, huieros, Los Pozos, Huasco

Raúl Adriazola, minero, Inca de Oro

Jorge Rojas, huierero, Los Pozos, Huasco

Mario Salas Schered, fotógrafo de OVNI, Requeña, Huasco

Cipriano Castillo y Gabriel Castillo, huasos, La Cordillera

Francisco Pepe, cazador de exoplaneta, Observatorio La Silla

EQUIPO CREATIVO

Alison McAlpine (Guionista/ directora/ productora) - El trabajo creativo de Alison está enraizado en la poesía, la que comenzó a escribir durante su adolescencia (juventud), publicando luego de cumplir 20 años. En un taller de literatura en Banff, el novelista Alistair Macleod describió su trabajo como poesía fílmica. Al poco tiempo se incorporó a la escena teatral en Irlanda, y escribió monólogos poéticos con alta carga visual, los cuales fueron presentados en Dublín. En Canadá, Alison creó una compañía de teatro para la que escribió guiones y dirigió obras que fueron presentadas en festivales en Canadá, Irlanda y Francia. Recibió apoyo para adentrarse en el mundo del cine y recibió un encargo para escribir una ópera para TV basada en una obra teatral escrita por ella. El medimetraje *SECOND SIGHT* (2008), "una historia de fantasmas en clave no ficción", se proyectó en más de 35 festivales de cine internacionales. También recibió dos comisiones de la BBC que consistieron en versiones de "Second Sight". Una de ellas, "Ghostman of Skye", se instaló como favorito de los críticos en toda la prensa británica. *CIELO* es el primer largometraje de Alison. www.alisonmcalpine.com

Benjamin Echazarreta (director de fotografía) nació en París y actualmente vive en Santiago. Benjamín ha trabajado en numerosos filmes/largometrajes, entre los que podemos destacar : *A FANTASTIC WOMAN* (2017), *REY* (2017), *SEX LIFE OF PLANTS* (2015), *GLORIA* (2013), *EL CIRCUITO DE ROMAN* (2011), *MOZART'S SISTER* (2010), *NAVIDAD* (2009), *HINTERLAND* – premio Tiger (2007), *1,2,3 WHITEOUT* (2007) y *L'ÉVANGILE DU COCHON CRÉOLE* (2004).

Andrea Chignoli (montajista) trabaja como montajista de largometrajes desde 1995, entre los cuales se destacan *THE DESERT BRIDE* (2017), *THE BLIND CHRIST* (2016), *NO* — nominación al Oscar, categoría 'Mejor película en lengua extranjera'(2012), *VIOLETA WENT TO HEAVEN* — Premio del jurado en el Festival de Sundance (2012), *CIRCUMSTANCE* — Premio del público de Sundance, competencia americana(2011), *POST MORTEM* (2010), *THE GOOD LIFE* — Premio Goya en España por 'Mejor película extranjera'(2009) y *TONY MANERO* (2008).

Philippe Lauzier (compositor) vive en Montreal. Se dedica principalmente al arte de la improvisación. Ha participado de giras por Europa, América del Norte, México y Australia con varios grupos, entre ellos Laurens, Quartetski, Toiture, Not the Music et La Formule Xyz. También ha participado en conciertos con numerosos músicos, entre ellos Alexandre St-Onge, Cléo Palacio-Quintin, Isaiah Ceccarelli, Martin Tétreault, Kim Myhr, Franz Hautzinger, Xavier Charles, Jim Denley, Tatsuya Nakatani. Creador de tramas sonoras para el cine, la danza contemporánea y el teatro.

Miguel Hormazábal (diseñador y supervisor de sonido). Entre otros trabajó en THE DESERT BRIDE (2017), NERUDA — en nomination aux prix Fenix nominación al Premio Fenix por 'Mejor sonido' (2017), EL CLUB — nominación al Premio Fenix por 'Mejor sonido' (2015), NO — nominación al Oscar(2013) (2014), VIOLETA SE FUE A LOS CIELOS (2013), POST MORTEM (2010), MACHUCA — nominación al Premio Ariel, México (2004).

Descargar los créditos : www.cielo-thefilm.com

LA PRENSA

"Cielo: un film hermoso!! La fotografía, el sonido, la estructura, la temática - bastan para levantar el espíritu desde cualquier pozo terrenal. Una película que conmueve, en el sentido más amplio de la palabra" - Walter Murch

"Al ser vistas en pantalla grande, estas imágenes — fotografiadas por el cineasta Benjamín Echazarreta — poseen un poder de evocación tal, que es como aproximarse a lo que debe ser estar realmente parados en Atacama, contemplando sobrecogidos." - Hollywood Reporter

"No hay planetario que pueda siquiera acercarse a replicar el asombroso espectáculo que es Cielo, de Alison McAlpine, documental que se proyecta en el Festival de Cine de Nueva York 2017" - Culture Trip

"Esta es la mejor película biográfica (biopic) que he visto este año, la mirada de Alison McAlpine al cielo nocturno desde el desierto chileno. Fantástico. CIELO es como un cruce entre SAMSARA y PARTICLE FEVER... Esto es lo mío." - Jordan Hoffman

"Les étoiles, les nébuleuses, la Voie lactée, c'est qui semble avoir ensorcelé la cinéaste qui veut nous communiquer de manière sensible la poésie, la stupéfiante beauté du ciel par des images prises par des caméras Sony Time-Lapse. Le résultat ressemble à une symphonie où la lune et les étoiles voguent sur une mer bleue qui se situe au-delà des montagnes et des plaines." - 24 Images

« Alison McAlpine nous entraîne dans un voyage poétique, ludique et profond à la fois, à la rencontre des astronomes et des habitants. Dès qu'on lève les yeux vers les étoiles, les questions, existentielles ou concrètes, fusent et la cinéaste les pose sans gêne à ceux qu'elle croise. Une quête spirituelle portée par des images superbes. ». - Film Documentaire

« Cielo est composé de contre-plongées phénoménales. Des plans lents, pourtant en accéléré, du ciel étoilé qu'avale le désert au fil des heures, jusqu'à engloutir la lune. L'ensemble des prises de vue sont empreintes de la subjectivité d'Allison, qui n'apparaît jamais à l'écran, bien que toujours présente derrière la caméra. Sa voix off incarne une voix intérieure qui réunit les personnages en un infini dialogue avec le ciel. ». - L'heuristique

« El documental de Alison McAlpine navega entre la ciencia y la espiritualidad, entre tierras áridas, costas desérticas y la visión de galaxias que atraen nuestro imaginario de terrestres como la luz atrae a las mariposas nocturnas... Los científicos a la búsqueda de otros planetas que como la Tierra puedan albergar la vida y los pobladores del desierto que nos explican las historias que de esas estrellas y de ese cielo les contaron sus ancestros. Cielo nos permite viajar tanto al desierto de Atacama como al espacio infinito. ».- Radio Canada International

"El primer largometraje de Alison McAlpine, directora del bellissimo corto de 2008 *Second Sight*, una "historia de fantasmas en clave de no ficción", es un diálogo con el firmamento— en este caso el firmamento sobre Los Andes y el Desierto de Atacama en el norte de Chile, en donde el cielo "es más prevalente que la tierra". McAlpine mantiene un delicado equilibrio entre las vastas galaxias situadas en el más allá y el plano terrenal de los personajes, que suavemente se posan en el desierto. También es un diálogo con astrónomos que habitan en la montañas, pescadores, mineros y arrieros que viven con reverencia y admiración por los cielos. Cielo es en sí misma un acto de reverencia y admiración, y el sentido de asombro va desde lo íntimo y humano a lo vasto e inhumano". - NYFF55

Contacto Media/Prensa Sean Farnel : sean.farnel@gmail.com

www.cielo-thefilm.com