FLUXUS FILMS, MIDAS FILMES Y ENTRE CHIEN ET LOUP
PRESENTAN
ALMA VIVA
UNA PELÍCULA DE
CRISTÈLE ALVES MEIRA
PACO
POCH
CINEMA
61ª SEMAINE
DE LA CRITIQUE
CANNES 2022
SEMINCI
ACADEMY
OF MOTION PICTURE

ÍNDICE

01 Sinopsis
02 Biofilmografía de la Directora
03 Entrevista de la Directora
04 Premios y Festivales
05 Ficha artística
06 Ficha técnica y datos técnicos
07 Qué dice la crítica
08 Contacto

SINOPSIS

Como cada verano, Salomé regresa de vacaciones a su pueblo familiar enclavado en los Tras os Montes portugueses. Allí disfruta con sus tías y primos de un ambiente alegre y festivo hasta que se produce de manera inesperada la muerte de su adorada abuela con la que tenía una gran conexión. Mientras los adultos se dedican a pelearse entre ellos debido a la herencia y se enfrentan a los lugareños antes del entierro como si fueran forasteros en su propio pueblo, Salomé comienza a sentir el poder de todas las tradiciones que su Avoa le contó antes de fallecer. Alma Viva propone un viaje en el tiempo en el que las creencias sobre la existencia de los espíritus siguen vivas y donde Salomé, desde la inocencia que brinda lo cotidiano, conseguirá unir a su familia bajo una lluvia redentora.

BIOFILMOGRAFÍA DE LA DIRECTORA

Formada como actriz, Cristèle Alves Meira comenzó como directora de teatro. Ha dirigido Les Nègres, Splendid's de Genet, Vénus de Suzan-Lori Parks en el teatro Athénée-Louis Jouvet. Dirigió un primer documental en Cabo Verde, SOM & MORABEZA, donde plantea la cuestión de la inmigración en las comunidades de habla portuguesa en África a través del tema de la música; después, a través del prisma de la juventud angoleña para hacer frente a sus realidades sociales con NACIDOS EN LUANDA.

Luego dirigió dos cortometrajes de ficción, una película de verano y una película de invierno, en el pueblo de su madre en Tras-os-Montes: SOL BRANCO (Soleil blanc) seleccionado para Premiers planes d'Angers, Entrevues de Belfort, Côté Court de Pantin. .. después CAMPO DE VÍBORAS, seleccionado, entre otros, por la Semana de la Crítica, IndieLisboa (Premio al Talento Joven) y Clermont-Ferrand. Su corto INVISÍVEL HERÓI (Héroe invisible) se presentó en la Semana de la Crítica de 2019 en una Muestra Especial, en IndieLisboa en mayo de 2019 (Premio del Jurado Ecuménico) así como en Clermont-Ferrand (Premio a la Mejor Película Europea). Cristèle finalmente dirigió Tchau-Tchau en 2020, su último cortometraje, seleccionado en el FIFIB de Burdeos (premio al mejor cortometraje), en Clermont-Ferrand y en Côté Court Pantin.

2007
SOM & MORABEZA
documental

2010
BORN IN LUANDA
documental

2014
SOL BRANCO
cortometraje

2016
CAMPO DE VÍBORAS
cortometraje

2019
INVISÍVEL HERÓI
cortometraje

2020
TCHAU-TCHAU
cortometraje

2022
ALMA VIVA
largometraje

ENTREVISTA CON CRISTÈLE ALVES MEIRA - GUIONISTA Y DIRECTORA

"El cineasta es quien hace visible lo invisible"
Robert Bresson

HÁBLANOS DE LOS ORÍGENES DEL PROYECTO

El proyecto nació del sentimiento de injusticia que sentí cuando murió mi abuela materna. Tenía veintitantos años y vi a mis tíos y tías pelearse por una vulgar cuestión de dinero. Aún no estaba enterrada y ya discutíamos sobre quién iba a pagar su lápida. Durante dos años estuvo sin sepultar. Algo tan brutal en las relaciones humanas me golpeó hasta el punto de querer hacer una película sobre ello. Necesitaba entender qué podía conducir a esto. De esta historia personal, sólo queda una escena en la película. Mi atención rápidamente se centró en la relación de una abuela con su nieta. Una historia de amor entre dos generaciones de mujeres, una del pasado y una del presente, unidas para siempre por un poderoso legado.

ALMA VIVA es, pues, la historia de Salomé (9 años) que regresa a Portugal para estar un tiempo con su amada abuela. Es el Portugal del sol, los bailes, las tardes de pesca en el río. Pero también es el Portugal de los hechizos, los espíritus y los muertos. Cuando su abuela muere repentinamente en extrañas circunstancias, Salomé descubre un legado inquietante. Al igual que su abuela, Salomé tiene el poder de dialogar con las fuerzas invisibles.

ESTE LEGADO ¿QUÉ ES PARA TI?

Hay un renovado interés por los rituales, la magia y las supersticiones. Estos cuentos de brujas, de “otros tiempos”, siguen provocando nuestra imaginación, pero a veces se malinterpreta la fascinación que despiertan. ALMA VIVA no es una película de género. Es una película sobre el campo, casi antropológica, inspirada en experiencias reales de la brujería con las que he tenido un estrecho contacto. Pasé mi infancia escuchando historias de mala suerte y maldiciones. Crecí con el ocultismo, con mujeres que son grandes místicas, que creen en el poder de las plantas y en los espíritus. De hecho, la brujería se practica en estas montañas del noreste de Portugal. Son rituales que se realizan en secreto y hablar de ellos es tabú. Al principio tenía miedo de abordar este tema en el cine, de darle visibilidad. No sabía si tenía derecho a hacer eso. Porque siempre he visto a gente esconderse para hablar de ello. La magia fascina tanto como asusta. Cuando entras en el mundo de la brujería, temes quedar atrapado en ella para siempre, sin poder salir nunca. Esto es lo que le sucede a Salomé (Lua Michel), que se da cuenta de que la magia genera fuerzas peligrosas. Está poseída por un demonio al que ama, su amada abuela (Ester Catalão), que la empuja a arreglar lo que ella no pudo hacer en vida. Con esta película vuelvo, sin tabúes, a las prácticas y pensamientos “primitivos”. Cuento creencias, todavía vivas hoy, que se transmiten de generación en generación, pero que suelen contarse en un ambiente privado e íntimo. Porque creo que el cine permite el cambio a través de lo maravilloso y responde a una visión desapegada del mundo.

¿POR QUÉ EN TU PELÍCULA TODAS LAS MUJERES TIENEN PODERES SOBRENATURALES?

Digamos que aunque hay "bruxos" (brujos), son en su mayoría mujeres las que en su mayoría fueron (y siguen siendo) acusadas de brujería. Los tiempos han cambiado por supuesto y ya no se trata de quemarlas sino que seguimos desconfiando de ellas, para señalar con el dedo a las que practican magia. Siguen intrigando, generando miedo pero también admiración. En la época de mi abuela (bajo el régimen dictatorial de Salazar), ser bruja era sobre todo una forma de tener poder en una sociedad en la que los pobres y las mujeres no tenían derechos. Era una manera de existir, de ser respetado. La abuela de Salomé se preocupa por transmitir sus conocimientos ancestrales y "secretos" a su nieta, con un mensaje de transmisión y de emancipación. El proceso iniciático de Salomé comienza con la muerte de su abuela: después se adentrará en un territorio desconocido y desarrollará su propia conciencia, adquiriendo su autonomía. Como en los cuentos, ella se verá envuelta en sucesos sobrenaturales y se aventurará en una zona oscura, en su lado oscuro, impulsada por un deseo de venganza y muerte. El pueblo la acusa de ser el "Diablo" porque no se ajusta al modelo de chica amable y razonable que la sociedad impone a las mujeres. Rompe el orden establecido y se libera de los límites.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE FILMAS LA REGIÓN DE TRAS-OS-MONTES. ¿QUÉ QUIERES CONTAR SOBRE PORTUGAL, Y CONCRETAMENTE SOBRE ESTA REGIÓN?

Nací en Francia de padres inmigrantes portugueses, y fue en el pueblo de mi abuela materna donde filmamos ALMA VIVA, y dos de mis cortometrajes anteriores SOL BRANCO y CAMPO DE VÍBORAS. Mantengo una relación muy íntima con estos paisajes, con una manera de pensar actual pero que nos viene de nuestros antepasados. Es con este espíritu que filmo estos paisajes. Hay algo que viene de lejos tanto en estos pueblos, como en la forma de vivir en el mundo de estos montañeses (entre los que me incluyo). La modernidad está ahí, por supuesto, pero las tradiciones y costumbres siguen vivas y se siguen transmitiendo. Hay una gran riqueza cultural y artística. El vínculo con la tierra y las estaciones, los rituales que lo acompañan, hacen que cuando te detienes en estos remotos pueblos, tengas la impresión de viajar en el tiempo. Esto es lo que sentimos cuando vemos ALMA VIVA: ya no sabemos en qué época estamos, es algo atemporal. Miguel Torga (un gran autor de esta región) describió estas montañas como "un mundo donde el terror mágico se mezcla con la búsqueda de lo sobrenatural". Alrededor de estas montañas florecen leyendas que animan las veladas alrededor del fuego. Son poderosas y misteriosas historias que se cuentan, en la intimidad de las cocinas. Estas historias forman parte de la memoria arcaica de la cultura portuguesa. Poner mi mirada en el mundo rural del Portugal del interior, en esta remota región de Tras-Os-Montes (en francés "al otro lado de las montañas") es para mí una manera de transmitir todo esto.

LA MUERTE APARECE MENUDO EN TUS PELÍCULAS ASÍ COMO LOS RITUALES ASOCIADOS A ELLA. ¿POR QUÉ TE INTERESA ESTE TEMA EN PARTICULAR?

Cuando era pequeña, tenía mucho miedo a los fantasmas. Durante mucho tiempo, no pude dormir sola. La muerte me aterrorizaba, especialmente la de mis seres queridos. Carlos Saura, director español que me gusta mucho, decía que "hacía cine para liberarse de los fantasmas. "¡Para mí es lo mismo! Abrirse al campo de la mística y la espiritualidad es una forma de cuestionar nuestra relación con la realidad, nuestro futuro, en una búsqueda de sentido que nos atraviesa a cada uno de nosotros. Nuestro conocimiento es tan limitado que es imposible racionalizarlo todo. Cuando Salomé le pregunta a su madre: "¿Adónde vamos cuando morimos?", a su madre (Jacqueline Corado) le cuesta dar respuesta. Pensar que no hay nada después de la muerte es una idea que se ha impuesto con tanta fuerza que se ha convertido en una convicción. Pero, de hecho, no sabemos nada. Es el mayor misterio de la vida. Y digamos que esta cuestión de la vida y la muerte, con su cuota de enigmas e incógnitas, es lo que me empuja a querer hacer cine, a cuestionar la parte secreta de las cosas, el fuera de campo, ir a ver qué se esconde bajo las apariencias, más allá de lo visible. Porque sólo el cine tiene el poder de hacer aceptable la muerte, tan implacable. Hay una frase en la película que me acompaña desde el comienzo de la escritura y que resume muy bien este pensamiento: "Los vivos cierran los ojos a los muertos, y los muertos abren los ojos a los vivos". Nunca pensamos solos, pensamos con los muertos y los vivos. Los que nos preceden son portadores de lecciones.

HAY UNA CIERTA FRANQUEZA EN ESTA FAMILIA, ESTALLIDOS DE VOZ Y CONFRONTACIONES QUE NOS SUMERGEN CASI EN UN AMBIENTE DEL OESTE. ¿CUÁL ES TU VISIÓN DE LA EMIGRACIÓN PORTUGUESA?

En la familia de Salomé, como en muchas familias portuguesas, hay quienes emigraron a Francia (y a otras partes del mundo) en busca de progreso económico y social, y quienes (menos) se quedaron en el pueblo para cuidar a sus padres ancianos. Muchas familias portuguesas se han dividido para escapar de cierta precariedad, impulsadas por la fantasía de una vida mejor. El tío Joaquim (Arthur Brigas) está orgulloso de volver al pueblo para presumir de su riqueza: su coche, su piscina, su novia francesa (Catherine Salé). A pesar de su aire rimbombante y machista o su lado materialista, consigue enternecernos porque sus excesos son una respuesta a todo lo que no tuvo en su infancia. A menudo encontramos este tipo de sentimiento en las familias portuguesas. Existe un complejo de inferioridad entre los que se quedaron en el pueblo como la tía Fátima (Ana Padrão) y un sentimiento de culpa entre los que se fueron para enriquecerse en el extranjero como Aida, la madre de Salomé que intenta redimirse con regalos. Al igual que Salomé, yo pasé todas mis vacaciones de verano en Portugal, y cada año he vuelto ahí. Todos los actores que intervienen en la película son de mi pueblo y sus alrededores. En su mayoría son actores no profesionales, a los que conozco muy bien. ¡Los elegí por lo que son, personas espontáneas con un gran corazón a los que no hay que molestar demasiado! Esta franqueza, esta excentricidad, esta brutalidad que emana de las relaciones entre los personajes se acercan a la imagen que yo tengo de esta región. Para mí se asemeja a una zona sin ley, con una dimensión mítica cercana al western que proviene de su herencia celta, sus tierras arrasadas, sus leyendas urbanas con sus guerras vecinales y sus ajustes de cuentas.

EN TUS CORTOMETRAJES ESTÁS A MENUDO EN LA FRONTERA ENTRE EL DOCUMENTAL Y LA FICCIÓN. EN ESTA PELÍCULA TE SENTIMOS CERCANA AL NATURALISMO MANTENIENDO LA TEMÁTICA FANTÁSTICA. ¿CÓMO CALIFICARÍAS LA PELÍCULA?

Siempre he alimentado mis historias con situaciones y escenarios reales, con personas existentes. Le doy mucha importancia a la credibilidad de las situaciones y de los actores que filmo. Sin duda está ligado a mi experiencia como espectadora a la que le gusta creer lo que le cuentan. No es tanto que intente acercarme a una cierta verdad. Soy muy consciente de que el cine es siempre una representación de la realidad, incluso los documentales. Es más bien una cuestión de punto de vista, una forma de mirar. El cine nos da la fuerza para poder mirar de verdad. Sin ceder a un naturalismo perezoso sino creando situaciones particulares para que lo extraordinario emerja de la realidad. En ALMA VIVA presté especial atención al estudio del terreno y de los temas que cuento. Me he documentado extensamente sobre las prácticas de brujería (en Portugal y en otros lugares). Es a partir de estos elementos reales que reconstruí rituales expresamente para la película. La gran mayoría de los actores son no profesionales y son de la región, porque me pareció muy importante respetar el dialecto local sin caer en la caricatura. Los pocos actores profesionales que protagonizan la película tuvieron que lidiar con este requisito de integración y ser aún más convincentes, para que creyéramos que forman parte de esta misma comunidad.

Con Rui Poças, el director de fotografía, buscamos una manera purista y minimalista en nuestro enfoque de la luz y de los movimientos de cámara. Queríamos dar la impresión de que todo es natural, olvidarnos de la puesta en escena para dejar el campo libre a la imaginación del espectador. El tema del género surgió a lo largo del proceso de escritura y también durante el rodaje. Cuando se aborda un tema místico en una película, y los espíritus entran en una historia, inevitablemente se tiende a calificarla de fantástica. Pero, desde el momento en que estas creencias son propias del lugar y de la comunidad que las cuenta, no nos pareció necesario insistir en que lo fantástico, lo extraordinario formaba parte de lo real. Más bien, buscamos crear atmósferas portadoras de esta tensión sobrenatural. Desde la visión infantil, la magia puede surgir en lo cotidiano en cualquier momento, sin necesidad de ser algo espectacular. Un cielo estrellado, el grito de un búho, los golpes de un tambor, una lluvia providencial, el milagro aparece en las pequeñas cosas. Me hubiera gustado calificar mi película de "esotérica", que designa lo secreto o lo oculto, salvo que es una paradoja porque, desde el momento en que yo rompo el secreto de estas prácticas, ya no queda nada de esotérico. Así que creo que lo que mejor definiría ALMA VIVA "realismo mágico".

RODASTE EN TU PUEBLO, CON TU PROPIA HIJA EN EL PAPEL PROTAGONISTA DE SALOMÉ. ¿TRABAJAR EN FAMILIA ES UNA EXPERIENCIA ESPECIAL?

A decir verdad, nunca me había planteado trabajar con mi hija en este largometraje. En el guión, la protagonista tenía 11 años. Pasé mucho tiempo viendo a otras niñas en castings. Pero, Lua (mi hija) tuvo el deseo de actuar. Y no darle la oportunidad hubiera sido injusto. Así que acepté rodar con ella. Fue una tarea ardua tomar esta decisión ya que es una gran responsabilidad. Pero Lua se impuso, agarró el papel con total naturalidad. Se hizo evidente que el papel era para ella. Por lo tanto, rejuvenecimos al personaje y Salomé tiene 9 años en la película. Porque además de mostrar madurez, un gusto incondicional por actuar y una gran inteligencia emocional, Lua tenía un conocimiento innato del lugar. Conoce muy bien el pueblo y sus habitantes, ha estado allí desde que nació, y habla francés y portugués. Y eso fue lo mejor que nos pudo pasar. Todos estábamos en un terreno familiar, en total confianza, impulsados por un deseo común de contar esta historia y hacer una hermosa película. La gente de la región estaba muy orgullosa con la idea de poder mostrar al mundo la riqueza de su cultura. Filmar con la familia fue realmente una gran y hermosa aventura. Aunque no os escondo que el rodaje estuvo lleno de sobresaltos. ¡Introducirse la brujería no está exento de peligro!

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE ELIGES A UNA NIÑA PEQUEÑA COMO PROTAGONISTA. ¿ERA IMPORTANTE LA EDAD DE SALOMÉ?

Durante mucho tiempo, en la etapa de escritura del guión, Salomé era una adolescente. En ese momento, la película contaba el vínculo mágico que tenía con su abuela, además de sus primeros amores, amores de verano y de pubertad. Pero me pareció una historia de aprendizaje ya vista, así pues Salomé se convirtió en una niña. Porque la infancia está más abierta a la imaginación, y hay una vinculación más natural hacia lo onírico sin necesidad de justificarlo. La historia vuelve entonces a centrarse en lo esencial, la muerte por hechizo de una abuela dotada de conocimientos ancestrales y que se transmite a su nieta. Salomé avanza en solitario, con sus creencias y sus miedos. Ella no es vulnerable. Su visión del mundo está cargada de lo maravilloso gracias al poderoso vínculo que mantiene con lo invisible. Nos da la sensación de que lo que ha vivido quedará enterrado en su interior para siempre, pero eso es lo que la hará más fuerte.

PREMIOS Y FESTIVALES

CANDIDATA PREMIOS OSCAR 2023 - PORTUGAL

CANNES 2022
SEMANA DE LA CRÍTICA - NOMINADA

SEMINCI 2022
PREMIO PILAR MIRÓ A LA MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

MARRAKECH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
PREMIO DEL JURADO (ex equo con The Blue Caftán)
Jurado presidido por Paolo Sorrentino

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE SAN JUAN DE LA LUZ
PREMIO DEL JURADO Y DEL JURADO JUVENIL

SAO PAULO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
NEW DIRECTORS - NOMINADA MEJOR PELÍCULA

CINEUPHORIA AWARDS 2023
MEJOR DIRECCIÓN, MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA, PREMIO TOP TEN OF THE YEAR

PREMIOS AIP CINEMA 2023 (Associação de Imagem Cinema e Televisão Portuguesa)
PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA PARA RUI POÇAS

FICHA ARTÍSTICA

SALOMÉ
Lua Michel

FÁTIMA
Ana Padrão

AIDA
Jacqueline Corado

AVÓ
Ester Catalão

TIA DANTAS
Duarte Pina

TIO JOAQUIM
Arthur Brigas

CATHIE
Catherine Salée

GRACINDA
Martha Quina

GLÓRIA
Sónia Martins

RÚBEN
Amadeu Alves

JOSÉ
Leonel Reis

FICHA TÉCNICA Y DATOS TÉCNICOS

DURACIÓN 1H28
ASPECT RATIO 1.85
SONIDO 5.1

UNA PELÍCULA DE
Cristèle Alves Meira

GUION
Cristèle Alves Meira
Laurent Lunetta

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Rui Poças

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Julien Michel

MONTAJE
Pierre Deschamps

MÚSICA ORIGINAL
Amine Bouhafa

SONIDO
Amaury Arboun Ingrid Simon Philippe Charbonnel

DECORADOS
Rafael Mathé

VESTUARIO
Maura Carneiro

AYUDANTE DE DIRECCIÓN
Ângela Sequeira

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Joana Carneiro Reis Pascal Metge

PRODUCIDO POR Gaëlle Mareschi Pedro Borges

COPRODUCIDO POR Sébastien Delloye Raquel Morte

COPRODUCTORES
Guillaume Marien David Thion
y Philippe Martin Matthias Jenny Thomas Berthon-Fischman

UNA PRODUCCIÓN
FLUXUS FILMS
MIDAS FILMES ENTRE CHIEN ET LOUP

EN COPRODUCCIÓN CON MATHEMATIC LES FILMS PELLÉAS STUDIO EXCEPTION BELGA PRODUCTIO

CON EL APOYO FINANCIERO DE
ICA – Instituto Do Cinema E DO AUDIOVISUAL FUNDO CNC / ICA FUNDO DO APOIO AO TURISMO E AO CINEMA RTP – Radio E Televisão De Portugal

CON EL APOYO DE EURIMAGES AIDE AUX CINÉMAS DU MONDE – CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE – INSTITUT FRANÇAIS PROARTI

PRODUCIDO CON LA AYUDA DE
CENTRE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL DE LA FÉDÉRATION DE WALLONIE-BRUXELLES TAX SHELTER via BELGA FILMS FUND

VENTAS INTERNACIONALES KINOLOGY

DESARROLLADO EN COLABORACIÓN CON

ARTE/COFINOVA 13 ARTE/COFINOVA 15 CINÉMAGE 13 DÉVELOPPEMENT

DISTRIBUCIÓN FRANCIA TANDEM
DISTRIBUCIÓN ESPAÑA PACO POCH CINEMA

CRÍTICA INTERNACIONAL

"'Alma Viva' es una obra pequeña, delicada pero atractiva, que tiene el cuidado de cumplir con su cometido sobrenatural firmemente basado en el realismo observacional"
Lee Marshall: Screendaily

"Una historia encantadora (...) 'Alma Viva' es una primera película atractiva de la directora novel. Es una obra con carácter que no pierde el tiempo tratando de ser algo que no es"
Valerie Complex: Deadline

"Original, personal y profundamente sentida, 'Alma Viva' supone un impresionante debut en la ficción de la ascendente cineasta portuguesa Alves Meira (...) Cabe destacar la tensión única del realismo mágico de la película"
David Katz: Cineuropa

"Estamos ante una ópera prima en su mayor parte sensible y delicada, con el aporte siempre notable de ese extraordinario director de fotografía que es Rui Poças, habitual colaborador de Miguel Gomes, João Pedro Rodrigues y también de Lucrecia Martel en Zama."
Manu Yáñez, de OTROS CINES EUROPA

PACO POCH CINEMA

Silvia Lobo
silvialobo@gmail.com
645932953
-
Pere Vall
perevallk@hotmail.com
628670685