

PEACE

IS LOUD

HISTORIAS REALES, PERSONAS REALES

Formas de garantizar el
bienestar de quienes
participan en documentales

Presentación

En 2024, Peace is Loud y DocuMentality organizaron grupos focales con participantes en documentales de todo el mundo para comprender la manera en la que la experiencia de formar parte de un documental afecta la salud y el bienestar.

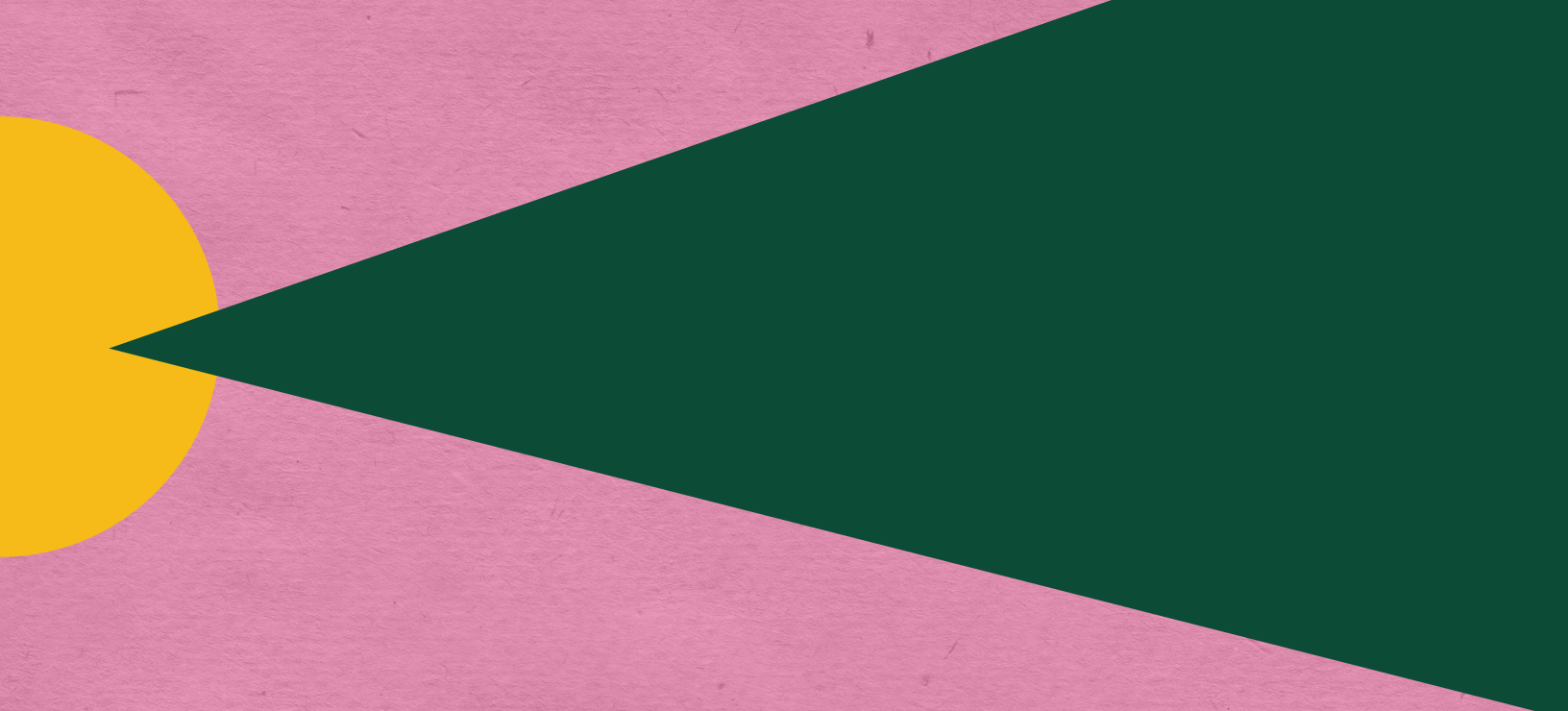
Nuestros resultados muestran que tanto las relaciones como las preocupaciones prácticas repercuten en el bienestar de las personas participantes de un documental. De acuerdo a los testimonios, las mayores consecuencias eran resultado de la presencia o la ausencia de los siguientes factores:

- ➔ **La transparencia** en torno al proceso de producción, por ejemplo, a nivel de los objetivos cinematográficos, la financiación, la retribución y la distribución del documental.
- ➔ **El consentimiento** en torno al proceso de rodaje y a la forma de representar a las personas participantes.
- ➔ **La comprensión y la sensibilidad de quienes están a cargo del documental** con respecto a las experiencias de vida en términos de los límites, la identidad, la cultura, las dinámicas de poder y la situación jurídica de la persona participante, entre otros aspectos.
- ➔ **El apoyo** del equipo cinematográfico hacia las personas participantes, incluyendo la atención física, emocional, interpersonal y espiritual necesaria para garantizar una participación agradable durante la producción.
- ➔ **Los efectos inesperados**, tanto positivos como negativos, tras el estreno del documental, que en algunos casos cambia de forma impredecible el curso de la vida de las personas participantes.

En este recurso, hemos traducido estas ideas en ocho estrategias destinadas a cineastas para el cuidado de participantes de documentales, así como ejemplos de su implementación en la práctica cinematográfica. Esperamos que este informe ayude a la industria documental a evaluar las formas en que la comunidad cinematográfica puede hacer de la salud y el bienestar de las personas participantes, una prioridad.

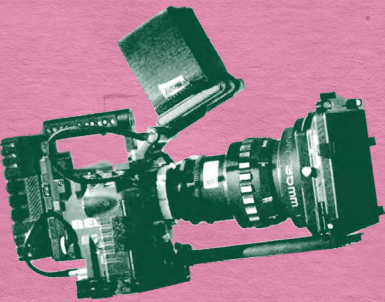
Invitamos a cineastas, financiadoras, distribuidoras y otras entidades pertinentes a unirse a nuestro debate sobre cómo manifestar nuestro respeto hacia las personas participantes durante el proceso de creación de un documental. Envíennos un correo electrónico a care@peaceisloud.org.

Para leer el informe completo sobre las conclusiones de los grupos focales, visita peaceisloud.org/participant-care

Después de extensas conversaciones con las personas participantes con respecto a su experiencia, hemos reunido con gusto una serie de consideraciones que ponemos a disposición de la comunidad de documentalistas, y en particular de cineastas. Es importante resaltar que cada documental (y cada participante) es diferente, y desaconsejamos que se adopten enfoques genéricos. No existe una fórmula mágica, ni una serie de pasos concretos a seguir. Reconocemos que este trabajo requiere matices. Por el contrario, ofrecemos estas ideas para que sirvan de punto de partida para debatir qué puede hacer nuestra comunidad para garantizar el mejor apoyo posible para las personas participantes. Esperamos que nuestras sugerencias les inviten a pensar si sería factible adoptarlas en su proyecto, o tal vez no! Aun más importante es que sigan reflexionando acerca de las relaciones entre cineastas y participantes, y que escojan los métodos que más les convengan.

8 estrategias clave

A partir de las reflexiones de los grupos focales, detectamos ocho estrategias clave de interacción para que los equipos de cineastas fomenten que las personas participantes desarrollen un sentido de seguridad y de entusiasmo con respecto al rodaje.

1. Transparencia

La entidad o la persona a cargo del documental debe entablar un diálogo abierto sobre el proceso de producción y las intenciones del documental, desde la preproducción hasta la distribución.

2. Consentimiento informado y continuo

Se debe entablar un diálogo transparente con la persona o la entidad a cargo del documental para que quienes participan ejerzan su consentimiento y su albedrío de manera informada y continua.

3. El cuidado colectivo

El cuidado de las personas participantes por parte de la entidad o la persona a cargo del documental debe manifestarse mediante un trato respetuoso, la sensibilidad en torno a las necesidades de quienes participan y la modificación de los procesos según se requiera.

4. Atención al bienestar emocional

El bienestar emocional de las personas participantes debe ser una prioridad de la persona o la entidad a cargo del documental, y se deben ofrecer nuevos recursos de apoyo para ese fin.

5. Representación y sensibilización

El equipo cinematográfico debe sensibilizarse acerca del tema en vez de esperar que sean las personas participantes quienes les enseñen acerca de la temática en cuestión. Debe haber una intencionalidad clara en la representación tanto al frente como detrás de cámara.

6. Garantía de accesibilidad

El equipo cinematográfico debe asegurarse de que las personas participantes tengan todo lo que necesitan para colaborar plenamente.

7. Búsqueda de retribución

La persona o la entidad a cargo del documental debe encontrar la manera de que las personas participantes obtengan beneficios por su colaboración, tales como retribución económica o nuevas oportunidades, entre otros métodos.

8. Apoyo tras la finalización del documental

La persona o la entidad a cargo del documental debe orientar a las personas participantes para sortear las cuestiones prácticas o emocionales que surjan tras el estreno.

Ejecución de las estrategias

Las personas participantes mencionaron prácticas concretas que les ayudaron a cuidar de su bienestar emocional. Si bien esta no es una lista exhaustiva, compartimos ejemplos de prácticas que tuvieron eco o gozaron de popularidad entre un buen número de participantes. No todas las prácticas son pertinentes para todos los proyectos, pero les invitamos a considerar si estas ideas pudieran ser oportunas para su proceso creativo.

Transparencia

- ➔ El equipo de cineastas mantuvo un diálogo abierto con las personas participantes y les mantuvo al corriente de forma constante a lo largo de la realización. Por ejemplo, se habló acerca de los sueños y las metas que cada quien tenía con respecto al proyecto, el tiempo que cada persona podía comprometerse, el grado de involucramiento del equipo cinematográfico en la vida de las personas participantes, la línea argumentativa del documental, el grado de aparición de cada persona participante, y las fechas y el lugar de distribución del documental, entre muchos otros temas.
- ➔ El equipo de cineastas fue honesto desde el principio con respecto a lo que desconocían, como la dirección en la que el proyecto evolucionaría.
- ➔ Las personas participantes pudieron ver el documental antes de su lanzamiento o ser las primeras en verlo junto con su comunidad.

*Para ver ejemplos de temas de debate, consulten la publicación [Bajo los reflectores: preguntas cruciales a responder antes de participar en un documental](#), creada por Margie Ratliff, participante de *Subject* y *The Staircase*, y *Peace is Loud*.*

Consentimiento informado y continuo

- ➔ El otorgamiento del consentimiento no consistía simplemente en firmar un formulario de autorización, sino que era el resultado de una serie de conversaciones que ocurrieron a lo largo de toda la realización, donde es posible que el equipo de cineastas les haya preguntado en varias ocasiones a las personas participantes si deseaban continuar.
- ➔ Las personas participantes podían abandonar el proyecto o dejar de filmar sin culpa ni coacción.

- ➔ Las personas participantes se involucraron en las decisiones durante la producción, la posproducción o la distribución desde una posición de poder y de libre albedrío, o al menos vieron un corte del documental para dar comentarios que después se incluyeron en el montaje.
- ➔ Los formularios de autorización reflejaban los deseos de las personas participantes y les permitían conservar ciertos derechos.
- ➔ El equipo de cineastas fue consciente de su raza, de su grado de poder, de su posicionamiento y de las repercusiones que su presencia podría tener en la comunidad de las personas participantes.

Para ver un ejemplo de cómo estructurar las conversaciones en torno al consentimiento, consulten [Asumir nuestra responsabilidad: Un recurso para crear cronogramas de consentimiento](#), creada por la codirectora de Subject Jennifer Tiexiera y Peace is Loud.

El cuidado colectivo

- ➔ El equipo de cineastas estableció relaciones atentas y respetuosas con las personas participantes gracias a acciones como dedicar tiempo para conversar con ellas o comer en grupo.
- ➔ El equipo cinematográfico atendió inmediatamente las necesidades de las personas participantes, tales como proporcionarles mascarillas al inicio de la pandemia o conseguirles comida cuando no tenían acceso a ella.
- ➔ Cuando alguien que participaba se angustiaba, el equipo de cineastas se mostraba flexible y tomaba descansos durante el rodaje, ponía en pausa la producción o repetía las tomas.
- ➔ Para las personas participantes, no era obligatorio asistir a eventos como conferencias de prensa, proyecciones comunitarias o en festivales, ni conversatorios con el público.
- ➔ El equipo de cineastas defendía a las personas participantes cuando recibían un trato indebido, incluso de otras contrapartes de la industria documental.

Atención al bienestar emocional

- ➔ El equipo cinematográfico vigiló de forma deliberada el bienestar de las personas participantes a lo largo del proyecto.

- ➔ Las personas participantes tuvieron acceso a terapia, defensoría o redes de apoyo entre pares creadas específicamente para el proyecto, todo por cuenta del equipo de cineastas.
- ➔ El equipo cinematográfico ralentizó el proceso de filmación para que cada participante lo procesara a su propio ritmo.

Representación y sensibilización

- ➔ Cineastas y equipos de rodaje compartían rasgos identitarios o experiencias con las personas participantes, con lo que se logró una correcta representación delante y detrás de cámaras.
- ➔ En proyectos sobre personas con experiencias de vida distintas a las propias, el equipo cinematográfico se capacitó acerca de los temas más relevantes, no dependieron de que las personas participantes les instruyeran acerca de la situación, e hicieron preguntas conscientes y sensibles al trauma.
- ➔ El equipo de cineastas tomó medidas proactivas para que se comprendieran y se atendieran las necesidades de protección de las personas participantes, y respetó su libre albedrío de no participar en actividades que supusieran un riesgo.

Para saber más acerca de la cinematografía responsable, consulten el documento del *Documentary Accountability Working Group* [From Reflection to Release: Framework for Values, Ethics, and Accountability in Nonfiction Filmmaking](#).

Garantía de accesibilidad

- ➔ El equipo de cineastas brindó atenciones especiales en caso de necesidades particulares o de discapacidad, como servicios de traducción, subtítulos, audiodescripciones, cuidado infantil, acceso a espacios privados, y locaciones y alojamientos accesibles.
- ➔ El equipo de cineastas y participantes trabajó a un ritmo saludable, que logró evitar el agotamiento físico o emocional.
- ➔ El equipo de cineastas utilizó un lenguaje sencillo en vez de técnico al hablar del proceso de realización del documental.

Para saber más acerca de accesibilidad, consulten el documento de FWD-Doc [Changing the Narrative of Disability in Documentary Film: A Toolkit for Inclusion & Accessibility](#).

Búsqueda de retribución

- ➔ Las personas participantes recibieron crédito y retribución por su aporte al documental.
- ➔ Las personas participantes recibieron el pago de cuotas de locación o por el uso de material de archivo.
- ➔ Las personas participantes obtuvieron un pago por trabajar en la distribución o en la campaña de impacto, o recibieron ganancias, en caso de haberlas.
- ➔ Durante las giras del documental, el equipo de cineastas cubrió los gastos de viaje, alojamiento y alimentación de las personas participantes, además de otorgarles un estipendio.
- ➔ El equipo cinematográfico ofreció capacitación en temas de producción para las personas participantes o les ayudó a desarrollar una nueva competencia.

Apoyo tras la finalización del documental

- ➔ El equipo de cineastas preparó a las personas participantes (y a sus comunidades) para lo que pudiera suceder después del lanzamiento del documental, en temas como capacitación para lidiar con medios, seguridad e intimidad digital, y el impacto de convertirse en una figura pública.
- ➔ El equipo a cargo de la realización no presionó a las personas participantes para que fueran parte de proyecciones o de conversatorios con el público, les pidió a quienes organizaron las proyecciones que enviaran sus preguntas con antelación, y se aseguraron de que quienes moderaban los intercambios supieran cómo acallar preguntas perniciosas.
- ➔ El equipo cinematográfico creó planes de respuesta rápida en caso de efectos contraproducentes o amenazas a la seguridad de las personas participantes.

Preguntas de reflexión para cineastas

Distribución y preproducción

1. ¿Cómo han hablado de consentimiento en el pasado con las personas participantes? ¿Qué ha funcionado bien? ¿Qué ha supuesto un reto?
2. ¿Están conscientes de alguna dinámica de poder existente en documentales donde hayan trabajado antes? ¿Qué consecuencias tuvieron estas dinámicas de poder a nivel personal o en las personas participantes? ¿Han debatido acerca de estas dinámicas de poder con las personas participantes o con cineastas de otros proyectos?
3. ¿Qué relación tenían las personas participantes con la historia del documental? ¿Por qué decidieron participar?

Producción y posproducción

1. ¿Qué tanto conocían los temas de los documentales que hicieron en el pasado? Para documentales acerca de experiencias de vida distintas a la propia, ¿han hablado con las personas participantes acerca de cómo quieren que se les represente?
2. ¿Cómo se ha abordado la retribución para las personas participantes? ¿Se debe tener en cuenta algún riesgo?
3. ¿Cómo se ha atendido la comodidad de las personas participantes durante el rodaje? ¿Se ha hablado de sus preferencias con antelación?
4. ¿Han invitado a las personas participantes a que se involucren en el montaje del documental? ¿Sería benéfico para el documental que se entablaran conversaciones con las personas participantes acerca de la representación que se les dio en pantalla?

Distribución

1. ¿Han hablado con las personas participantes acerca del posible impacto del documental en su vida antes del lanzamiento?
2. ¿Cómo se han involucrado las personas participantes en la promoción, las actividades mediáticas, los festivales y las campañas de impacto? ¿Qué apoyo se ha brindado a las personas participantes para realizar estas tareas? ¿Cuál ha sido su opinión al respecto?
3. ¿Qué efectos han tenido en las personas participantes los documentales en los que ustedes han colaborado? ¿Cómo se sienten esas personas en retrospectiva acerca de los documentales?

Recursos

Asumir nuestra responsabilidad: Un recurso para crear cronogramas de consentimiento

Jennifer Tiexiera y Peace is Loud

Bajo los reflectores: preguntas cruciales a responder antes de participar en un documental

Margie Ratliff y Peace is Loud

De la reflexión al lanzamiento: un marco para los valores, la ética y la responsabilidad en el cine de no ficción

Documentary Accountability Working Group

Changing the Narrative of Disability in Documentary Film: A Toolkit for Inclusion & Accessibility

FWD-Doc

DocuMentality

El objetivo de DocuMentality es generar un diálogo y un cambio colaborativo en torno a los principales retos en materia de salud mental y bienestar que enfrenta actualmente la comunidad documentalista: cineastas, equipo de filmación y participantes.

Peace is Loud

Peace is Loud realiza investigación e incidencia al igual que desarrolla recursos de apoyo para que la industria documental dé la debida prioridad a los cuidados que requieren quienes participan en documentales.

Documentary Participants' Empowerment Alliance

La misión de Documentary Participant Empowerment Alliance es aportar herramientas clave a todas aquellas personas que han aparecido o están pensando en aparecer en documentales. Estos recursos incluyen asesoría jurídica y de salud mental, orientación profesional, mediación y mentoría. También buscamos sensibilizar a quienes realizan documentales y películas “basadas en hechos reales” sobre cómo relacionarse éticamente con quienes participan en sus películas, y crear representaciones de manera acorde.

Film in Mind

Film In Mind aboga por una mejor salud mental en la industria cinematográfica, a través del asesoramiento y terapia que ofrece a la comunidad de cineastas. Su propuesta incluye Supervision, un espacio de reflexión para cineastas que quieran resolver todas las problemáticas profesionales cotidianas en un entorno imparcial y libre de juicios. Las sesiones contienen ejercicios sobre la ética en la práctica; el deber de cuidar y proteger por parte de cineastas, equipos de filmación, participantes y públicos, así como las relaciones interpersonales y las dinámicas de poder.

Cocreación del proyecto
**Rebecca Day, Malikkah Rollins,
Stephanie Palumbo**

Redacción del informe
Clair Maleney

Coredacción y edición del informe
Stephanie Palumbo

Edición complementaria
Malikkah Rollins

Diseño gráfico
Lani Rodriguez

Facilitación de los grupos focales
**Rebecca Day, Nika Khanjani,
Malikkah Rollins**

Traducción y revisión en español:
**Ana Lucía Mendoza, Bernardo
Argañaraz y Laura Holcomb, String
& Can Multilingual Online**

Con el financiamiento y apoyo de Peace is Loud y la Fundación Robert Wood Johnson

DocuMentality

El objetivo de DocuMentality es generar un diálogo y un cambio colaborativo en torno a los principales retos en materia de salud mental y bienestar que enfrenta actualmente la comunidad documentalista: cineastas, equipo de filmación y participantes.
<http://www.DocuMentality.org>

PEACE

IS LOUD

Peace is Loud confía en el poder de la narración de historias por parte de mujeres, personas trans y agentes de cambio no binarios para movilizar acciones colectivas estratégicas basadas en la equidad y el cuidado.
<http://www.peaceisloud.org>

Esta obra se encuentra bajo la licencia CC BY-NC-SA 4.0. Para consultarla, visiten:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>

Este material se puede distribuir, mezclar, adaptar o desarrollar en cualquier medio o formato con las siguientes condiciones: darle crédito a las personas que crearon el material, usar el contenido exclusivamente con fines no comerciales, y si otras personas reciben la instrucción de modificar o adaptar el material, deben apegarse estrictamente a estos mismos lineamientos.