

ESTUDIO DE CASO

FIRE THROUGH DRY GRASS

a film by Alexis Neophytides and Andres "Jay" Molina
featuring the Reality Poets

ÍNDICE

PARTE 01: INTRODUCCIÓN

<u>RESUMEN EJECUTIVO</u>	03
<u>NOTA DE LA AUTORA</u>	08
<u>SINOPSIS DE LA PELÍCULA</u>	10
<u>EQUIPO</u>	11
<u>CRONOLOGÍA</u>	13

PARTE 02: TEMAS CLAVE

<u>EL CUIDADO COLECTIVO</u>	19
<u>LA COLABORACIÓN</u>	23
<u>EL IMPACTO</u>	40

PARTE 03: APRENDIZAJES

<u>RESUMEN</u>	48
<u>APRENDIZAJES CLAVE</u>	49
<u>PARA CINEASTAS</u>	52
<u>CRÉDITOS</u>	57
<u>ANEXO</u>	66

03	<u>RESUMEN EJECUTIVO</u>
08	<u>NOTA DE LA AUTORA</u>
10	<u>SINOPSIS DE LA PELÍCULA</u>
11	<u>EQUIPO</u>
13	<u>CRONOLOGÍA</u>

RESUMEN EJECUTIVO

¿Cómo es que se logró la colaboración de unas 30 personas, todas con experiencias distintas, para producir un documental premiado sobre residentes de un centro de cuidados durante la pandemia de coronavirus?

Este estudio de caso cuenta la historia del proceso de realización del documental ***Fire Through Dry Grass*** [Como reguero de pólvora], así como los aprendizajes en materia de colaboración, impacto, accesibilidad y enfoque en el cuidado colectivo.

También plantea las siguientes preguntas: ¿Quién tiene agencia y autoridad sobre una historia, y cómo tomamos decisiones creativas en momentos traumáticos? ¿Cómo pueden equipos de realización cinematográfica, protagonistas y sus comunidades colaborar con intención y atención, priorizando a la salud y el bienestar de todas las personas involucradas y sorteando los conflictos inevitables que surgen? ¿Qué recursos exige una cinematografía responsable e inclusiva?

TRASFONDO

Con sus gorras *snapback* y Air Jordans, los miembros de Reality Poets [Poetas de la Realidad] no se ajustan a la imagen de la población residente de un centro de cuidados. En ***Fire Through Dry Grass***, artistas con discapacidad e identidades racializadas documentan sus vidas durante el encierro por el COVID-19 en el Centro Coler de Rehabilitación y Cuidados de Nueva York. Ante el abandono institucional, utilizan su poesía y su arte para evidenciar el peligro y la privación de libertad que sienten, y rechazar el maltrato, confinamiento y olvido.

Fire Through Dry Grass fue codirigido por Andrés “Jay” Molina y Alexis Neophytides. Fue realizado en colaboración con el colectivo Reality Poets, con un pequeño grupo externo de cineastas y con aportaciones de la comunidad en general, incluido el equipo de OPEN DOORS [PUERTAS ABIERTAS].

OPEN DOORS es un colectivo de artistas con discapacidad, residentes de centros de cuidados y personas defensoras y aliadas, organizado en torno a las experiencias y voces de Reality Poets. El proyecto sin ánimo de lucro produce colaboraciones artísticas, programas y campañas de movilización centradas en el fortalecimiento comunitario, la justicia para personas con discapacidad y la prevención de la violencia por arma de fuego. Como resultado de la deshumanización y encierro que sufrieron durante la pandemia, Reality Poets organizó el movimiento Nursing Home Lives Matter en defensa de quienes viven y trabajan en residencias de cuidados a largo plazo, con la misión de acabar con la discriminación por raza o por discapacidad en las mismas residencias.

APRENDIZAJES CLAVE

1. CENTRAR EL CUIDADO COLECTIVO Y LA ACCESIBILIDAD.

El equipo priorizó la salud y el bienestar al ampliar el plazo para la posproducción, incorporar apoyo para la salud mental y plantear prácticas de accesibilidad adaptadas a todo el grupo. Además se creó el puesto de Responsable de la Promoción de la Justicia para las Personas con Discapacidad para apoyar al colectivo Reality Poets sobre trabas burocráticas en los sistemas médicos, legales y de prestaciones, y así liberar su tiempo para participar más plenamente en los procesos de realización e impacto de la película.

2. ENTABLAR LAS CONVERSACIONES DIFÍCILES.

Cuando Alexis Neophytides y Andrés “Jay” Molina, de la codirección, y Jennilie Brewster, de la producción, formaron rápidamente una sociedad de responsabilidad limitada para cumplir con el plazo de postulación para conseguir financiamiento, el colectivo de poetas expresó sus inquietudes respecto a los derechos de propiedad y la asignación presupuestaria de la película. El equipo lidió con la tensión compartiendo información sobre el proceso de recaudación de fondos y asegurándose de que cada Poeta recibiera una remuneración. Y es más: actualmente se está analizando qué tipo de personalidad jurídica se alinearía con el modelo colaborativo del proyecto. En lugar de evitar los conflictos, el equipo aceptó los cambios, escuchó activamente, aprendió de los errores y reparó las relaciones.

3. EN LA COMUNICACIÓN, ES CLAVE LA REPETICIÓN.

El equipo volvió a conversar y evaluar las decisiones tomadas más de una vez, lo que resultó en cambios concretos, como la participación del Reality Poet Roy Watson en la película. Los intereses, la disponibilidad y la perspectiva de cada quien pueden cambiar, por lo que es importante la comunicación regular tanto acerca del panorama general como del día a día.

4. VALORAR LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS.

Reality Poets desempeñó un papel fundamental en la realización de la película. El equipo buscaba resistir la inmensa velocidad de la industria documental para salvaguardar la colaboración mientras integrantes de Reality Poets recibían tratamientos médicos y enfrentaban condiciones de vida inseguras. En cierto modo, no se trata de un nuevo modelo cinematográfico. El campo de los documentales ya da cabida a personas poderosas de la industria. Lo que hizo este equipo fue recalibrar ese equilibrio de poderes, dándoles más peso a quienes han vivido las experiencias contadas.

5. VALORAR LA EXPERIENCIA EN LA REALIZACIÓN CINEMATOGRAFICA.

Para distribuir más equitativamente los trabajos técnicos, el equipo podría haberse beneficiado de contar con más personas con experiencia en la producción de documentales. Contratar a Sarah Feuquay para la coproducción marcó la diferencia.

6. CUANDO SEA POSIBLE, SINCRONIZAR LOS VALORES Y ESTILOS DE TRABAJO POR ADELANTADO.

Para la colaboración con el artista conceptual y animador Guillermo Mena, se definieron claramente las funciones, las expectativas, la toma de decisiones, los plazos, y se contaba con alguien de confianza para la facilitación de la colaboración. Esta estructura y los valores compartidos de respeto mutuo, confianza, humildad, comunicación abierta y fe en el potencial creativo de cada quien permitieron que la colaboración prosperara. Otras colaboraciones se enfrentaron a retos. Podrían haberse beneficiado de haberse tomado más tiempo para asegurarse de que los objetivos y estilos de trabajo de cada persona estaban alineados antes de comprometerse a trabajar conjuntamente.

■	RESUMEN EJECUTIVO
	NOTA DE LA AUTORA
	SINOPSIS DE LA PELÍCULA
	EQUIPO
	CRONOLOGÍA

7. ESTÁ BIEN CAMBIAR DE RUMBO.

Cuando el compositor Gene Back y el Reality Poet y músico Vincent Pierce encontraron obstáculos al intentar producir una canción en Zoom, el equipo lo resolvió trayendo a alguien que pudiera trabajar la música con Vince en persona. Para hacer avanzar el proyecto, la reevaluación a mitad del camino y el aporte de nuevas ideas valieron la pena.

8. NO TENGAMOS MIEDO A LA COLABORACIÓN ENTRE PERSONAS CON EXPERIENCIAS DE VIDA DIVERSAS.

No hay receta mágica para la colaboración a gran escala entre personas con experiencias distintas. Por mucho que se planeara de antemano, las cosas igualmente se salieron de los carriles. La gente cometió errores. Pero incluso cuando se puso difícil, el equipo lo superó, impulsado por una fe compartida en la película, en la misión y en cada individuo. La invocación a la autenticidad y a la imperfección, a fin de cuentas, resultó en una mejor película y en relaciones más sólidas entre miembros del grupo.

9. ENCONTRAR NUEVAS MEDIDAS DE APOYO.

Fue muy útil que la productora en asesoría Stephanie Palumbo de Peace is Loud sirviera de puente entre los espacios de la justicia social y el cine documental, y que se ofreciera para escuchar y debatir ideas y para facilitar las conversaciones en grupo. Vale la pena seguir explorando y delimitando mejor este papel para otros proyectos a futuro.

10. APRENDER DE LAS EXPERIENCIAS DE OTRAS PERSONAS.

El traer a protagonistas de otras películas para hablar con el colectivo de poetas, les permitió prepararse para el modo en que la película cambiaría sus vidas. A la vez, estas conversaciones inspiraron prácticas más equitativas como la inclusión de Peter Yearwood en los créditos de la película en la coproducción. El equipo también mostró la película a determinados entes comunitarios aliados para conocer su opinión sobre la representación antes de concluir la corte final.

NOTA DE LA AUTORA

En agosto de 2021, en mi papel de directora de Impacto e Innovación Cinematográficos en Peace is Loud, conversé con Kat Vecchio, exdirectora creativa de Fork Films, sobre las películas que Fork iba a apoyar. Todas las películas sonaban conmovedoras, pero ella destacó una en particular: **Fire Through Dry Grass** que había adoptado un modelo participativo de colaboración entre la documentalista de larga trayectoria Alexis Neophytides y uno de los protagonistas de la película y cineasta autodidacta Andrés “Jay” Molina. Alexis y Jay codirigieron la película y colaboraron con quienes participaron de esta en todas las fases de la producción. En aquel momento, sugerí a Kat que el equipo compartiera sus aprendizajes sobre el modelo con el gremio.

Y aquí estamos, dos años después, haciendo precisamente eso, detallando la extraordinaria colaboración que se produjo en torno a la película en un estudio de caso que profundiza en la prioridad que el equipo dio al cuidado colectivo y al bienestar, a la comunidad y al impacto. El estudio de caso también enumera conclusiones clave que podrían beneficiar a cineastas, protagonistas y financiadoras de otros proyectos.

Me incorporé al equipo de **Fire** en enero de 2021 para ayudar a reforzar los cimientos de equidad, seguridad y representación, y sentar las bases de una campaña de impacto. El rol se amplió rápidamente y tuve el gran honor de vivenciar el profundo amor y compromiso del equipo entre sí, así como la misión compartida de justicia y liberación que alimenta su trabajo.

(cont.)

El proceso de escribir este estudio de caso cambió con el tiempo. Al principio, pensé escribirlo desde mi perspectiva, pero rápidamente me di cuenta de que no tenía sentido plasmar un proceso colectivo a través de los ojos de una sola autora. El estudio debía incluir a todas las voces protagonistas si quería coincidir con el espíritu de la película, pero yo no había reservado tiempo suficiente para entrevistar a todo el equipo. Decidí que tenía que repensar los plazos para dar cabida a la participación del equipo, lo que, quizás, no resulte sorprendente ya que refleja un aprendizaje de la misma película.

Por supuesto, este estudio de caso no puede captar la complejidad de hacer una película en colaboración con casi 30 personas. Y aunque hablé con la mayoría del equipo, no hablé con el equipo entero, así que el estudio sólo araña la superficie de las contribuciones increíbles y únicas de cada persona. En cambio, lo considero una visión de algunos de los beneficios, retos y aprendizajes de la decisión del equipo de forjar un camino cinematográfico alternativo y dar prioridad a la comunidad sobre el individuo.

Cerraré con una petición del coproductor y protagonista de **Fire**, Peter Yearwood: “Espero que la gente lea esto y se lo tome a pecho, porque la idea de hacer una película con la participación de todas las personas no es sólo una teoría, así trabajó nuestro equipo, y funcionó bien”.

- STEPHANIE PALUMBO

SINOPSIS DE LA PELÍCULA

Fire Through Dry Grass documenta, en tiempo real, la devastación que residentes de un centro de cuidados en Nueva York vivieron durante la pandemia de coronavirus. Alexis Neophytides y Andrés “Jay” Molina, en codirección, llevan al público al interior del Centro Coler, en Roosevelt Island, donde viven Jay y todo el grupo de Reality Poets, supervivientes, en su mayoría, de la violencia armada.

Con sus gorras *snapback* y Air Jordans, el grupo de Reality Poets, al que también pertenece Jay, no se ajusta a la imagen de la población residente de un centro de cuidados. Reality Poets solía viajar por la ciudad compartiendo con la juventud su arte y la sabiduría adquirida a través de experiencias muy duras. Ahora, con cámaras GoPro montadas en sus sillitas de ruedas, documentan sus angustiosas vivencias durante el encierro. Se traslada a pacientes con COVID-19 a sus dormitorios; el equipo de enfermería confecciona EPP (equipo de protección personal) con bolsas para basura; las morgues frigoríficas en remolque zumban al otro lado de las ventanas de residentes. Mientras tanto, el gobierno se niega a reconocer el sufrimiento y la muerte que ocurren tras los muros de ladrillo del Centro Coler.

Los versos de Reality Poets fluyen a lo largo de la película, poniendo de manifiesto el sentimiento de que su hogar es ahora tan peligroso como las calles que recorrieron alguna vez y, conforme el otoño da paso al invierno, de que se encuentran en una prisión sin fecha de liberación. Pero en lugar de que la historia se repita en esta pequeña isla marcada por una oscura historia de negligencia y abandono institucional, ***Fire Through Dry Grass*** muestra cómo este grupo de artistas con identidades racializadas, que además viven con discapacidades, se resiste al maltrato, al confinamiento y al olvido.

EQUIPO

ANDRÉS "JAY" MOLINA
Codirección, dirección
de fotografía, Poeta de la
Realidad

ALEXIS NEOPHYTIDES
Codirección, producción,
dirección de fotografía

JENNILIE BREWSTER
Producción, fundadora de
OPEN DOORS

M'DAYA MELIANI
Edición

DIANA DIROY
Edición

PETER YEARWOOD
Coproducción, producción
asociada de impacto,
Poeta de la Realidad

SARAH FEUQUAY
Coproducción

VINCENT PIERCE
Dirección de OPEN DOORS,
estrategia de impacto,
música, Poeta de la Realidad

LEVAR "VAR" LAWRENCE
Poeta de la Realidad, equipo
de diseño de OPEN DOORS

**ALHASSAN "EL"
ABDULFATTAH**
Poeta de la Realidad, equipo
de diseño de OPEN DOORS

FRANCENE BENJAMIN
Poeta de la Realidad

SHANNON NELSON
Poeta de la Realidad

**RAMON "KING TITO AMOR"
CRUZ**
Poeta de la Realidad

THERESA WILLIAMS
Poeta de la Realidad

**ALEXANDRA LENORE
ASHWORTH (DZANA)**
Producción asociada y
coordinación de impacto

**ROSEMARY
MCDONNELL-HORITA**
Producción de impacto

GUILLERMO MENA
Arte conceptual y
animación

GENE BACK
Composición musical

SARA BOLDER
Producción ejecutiva

JIM LEBRECHT
Producción ejecutiva

STEPHANIE PALUMBO
Consultoría en producción,
dirección de impacto e
innovación en Peace is Loud

ALEX ESHELMAN
Dirección asociada en
OPEN DOORS

ANNA BORES
Promoción de la justicia
para las personas con
discapacidad

MIKKO COOK
Cultivación de
movimientos

DAVID ONABANJO
Asistencia de la
campana de impacto

GERARDO DEXTER CIPRIAN
Diseño y edición en OPEN
DOORS, excodirector de
OPEN DOORS

CRONOLOGÍA

2016:

SE FUNDAN OPEN DOORS Y REALITY POETS

Jennilie Brewster empezó a visitar el Centro Coler de Rehabilitación y Cuidados de Roosevelt Island y a pasar tiempo con un grupo de sus residentes, entre ellos Andrés “Jay” Molina, LeVar “Var” Lawrence y Vincent Pierce. Creó una iniciativa sin fines de lucro llamada OPEN DOORS, que tenía como fundamento el cuidado mutuo, el respeto y la amistad, y recaudó dinero para apoyar la formación creativa del grupo. La visita de una artista les inspiró a escribir poesía y se autodenominaron “Reality Poets” [“Poetas de la Realidad”]. Con el tiempo, el grupo creció y otro residente de Coler, Peter Yearwood, se convirtió en miembro y director de Reality Poets.

AGOSTO DE 2019: ALEXIS Y JAY COMIENZAN A COLABORAR

Jay quería aprender a hacer gráficos en movimiento, así que Jennilie le consiguió una mentora cinematográfica, Alexis Neophytides, exresidente de Roosevelt Island que, además de cocrear y codirigir la serie documental *Neighborhood Slice*, había diseñado un programa de realización cinematográfica para The TEAK Fellowship, donde dio clases durante nueve años. OPEN DOORS la contrató para trabajar con Jay en llevar sus proyectos de la imaginación a la realidad.

“

JAY: Solía ver mucha televisión, y cuando salían anuncios con gráficos, siempre me preguntaba: ¿cómo se hace eso? Empecé a investigar y me enteré de que After Effects es una de las herramientas que necesitas. Encontré tutoriales en YouTube que te guían para que aprendas por ti mismo, y cuando Jennilie vio mi interés en ello compró una suscripción a través de OPEN DOORS. Aprendí a usar Premiere Pro, After Effects y Photoshop por mi cuenta.

ALEXIS: En agosto de 2019, Jay había conseguido una beca de tutoría cinematográfica a través de OPEN DOORS, así que fui a conocerle y congeniamos.

JAY: Me ayudó mucho con muchas cosas. Hice un proyecto de animación de algunos de mis poemas. Después de cada verso del poema, ella hizo una lista de posibles imágenes que yo podía utilizar, y encontré imágenes en internet y las manipulé para convertirlas en algo que reflejara mi poema. También filmó entrevistas con Reality Poets sobre nuestro trabajo con OPEN DOORS.

ALEXIS: Coescribimos los guiones gráficos de su poesía visual y le ayudé a filmar cosas. Él quería hacer una película sobre Reality Poets. Entonces ocurrió la pandemia.

”

MARZO DE 2020: EL COVID-19 INVADE COLER

Cuando la pandemia azotó la ciudad de Nueva York en marzo de 2020, la ciudad empezó a alojar a los pacientes de COVID-19 en un hospital oculto, el Centro Médico Roosevelt, que se encuentra dentro de las instalaciones de Coler, al tiempo que confinaba a los residentes del centro de rehabilitación.

//

FRANCENE BENJAMIN: No podíamos reunirnos en persona, así que teníamos reuniones por Zoom dos veces por semana para hablar de lo que estábamos pasando. Lo más duro era cuando alguien moría. Nos faltaba gente del grupo, y nadie nos decía la verdad sobre lo que estaba pasando

PETE: Siempre nos preguntábamos: ¿cómo demonios vamos a sobrevivir a esto? Estábamos en modo de supervivencia, sin pensar en todo lo que se necesita para hacer una película. Sólo queríamos que el mundo supiera lo que nos estaba pasando.

//

ABRIL DE 2020: SURGE FIRE THROUGH DRY GRASS

RESUMEN EJECUTIVO
NOTA DE LA AUTORA
SINOPSIS DE LA PELÍCULA
EQUIPO
CRONOLOGÍA

Cuando pusieron a una persona con COVID en la habitación de Jay sin reubicarlo a él, Jennilie y él tuvieron la idea de documentar y compartir lo que estaba ocurriendo para intentar salvar la vida del resto del colectivo.

“

JENNILIE: Un par de semanas después del inicio del confinamiento, cuando la programación de OPEN DOORS se había vuelto virtual, los miembros de Reality Poets nos contaron su experiencia: estaban ingresando al centro pacientes con COVID y no había sana distancia ni equipo de seguridad. En ese momento, se me prendió el foco. Estamos en un momento histórico sin precedentes en el que nadie puede entrar a los centros de cuidados, y a mí me están mandando videos de la experiencia desde adentro; el mundo necesita verla. Jay y yo hablamos acerca de hacer una película y traer a Alexis como codirectora. Le dije: “Alexis no será tu profesora, será tu compañera: ¿quieres invitarla a que te ayude a contar esta historia?”.

JAY: Pusieron a una persona con COVID en mi habitación. Me sentía estresado, como si a esta gente no le importara una mierda nada. No les importaba mi vida. Llamé a Jennilie y le hablé de la situación, y se dio cuenta de mi ansiedad. Me dijo: “Jay, hagamos una película”. Y le respondí: “No puedo hacer una película”. Dijo: “¿Por qué no invitamos a Alexis?”. Fue entonces cuando dije: “sí, hagámoslo”.

ALEXIS: Cuando me llamaron, no lo dudé, porque estaba preocupada por Jay. Queríamos que fuera algo rápido y que mostrara lo que estaba ocurriendo allí dentro, para salvarles la vida.

VINCE: Jay le presentó la idea de documentar todo a Reality Poets en una reunión de OPEN DOORS. Queríamos que la gente supiera de la negligencia y el maltrato, pero no sólo de eso, sino también de lo que sufría el personal.

JAY: Se nos ocurrieron ideas de cosas que podíamos filmar además de nuestras reuniones de Zoom. Grabé todo lo que pude desde el interior. Alexis filmaba todo lo que se necesitara afuera del centro.

ALEXIS: Junté tres horas de reuniones grabadas de Open Doors en Zoom, luego llegó nuestra primera editora, Diana Diroy, y montamos un corto de 15 minutos de los mejores fragmentos. Luego Jay hizo algunas de las primeras animaciones, porque había estado haciendo eso con sus poemas visuales. Se lo presentamos a Field of Vision y nos concedieron nuestro primer apoyo económico. Fue increíble ver que a la gente le importara y validara nuestra historia. Pensábamos que haríamos un corto, pero desde el principio Jay dijo: “creo que tenemos material para un largometraje”.

”

“Vince luchó en nuestro favor. El director general de Coler nos dijo que no podíamos irnos, y Vince seguía visitándolo, presionando, escribiendo correos electrónicos y diciendo: “Deben dejarnos salir. Necesitamos respirar”.

FRANCENE

RESUMEN EJECUTIVO
NOTA DE LA AUTORA
SINOPSIS DE LA PELÍCULA
EQUIPO
CRONOLOGÍA

JULIO DE 2020: APARECE NURSING HOME LIVES MATTER

El movimiento Nursing Home Lives Matter [Las vidas de los centros de cuidados sí importan] se puso en marcha y exigió la destitución del director general de Coler, la apertura de líneas de comunicación entre residentes, el personal y la administración, y la aplicación de protocolos de seguridad. El presidente y director general de New York City Health and Hospitals respondió enviando un correo electrónico a Vince y acordó una reunión.

VINCE: Cuando hubo el primer caso positivo en Coler, recuerdo que pensé que crearían un plan para que no nos enfermáramos, pero no sabía que el plan era traer más pacientes con COVID. La gente empezó a morir a nuestro alrededor y yo pensé: “Maldita sea, alguien tiene que alzar la voz”. Me metí con todo en eso. Escribí una petición y publicamos un artículo en Mother Jones, pero nadie nos escuchó hasta que dos enfermeras temporales foráneas, que además eran blancas, escribieron al New York Post. Entonces todo el mundo nos empezó a contactar en apoyo a Nursing Home Lives Matter. Cuando la comunidad nos respaldó, me di cuenta de que podíamos volvernos un movimiento

FRANCENE: Hubo días en que quería romper la ventana y huir. Vince luchó en nuestro favor. El director general de Coler nos dijo que no podíamos irnos, y Vince seguía visitándolo, presionando, escribiendo correos electrónicos y diciendo: “Deben dejarnos salir. Necesitamos respirar”.

INVIERNO DE 2020: LA PELÍCULA SE CONVIERTE EN UN LARGOMETRAJE

El equipo se presentó a la convocatoria abierta de financiamiento de la incubadora ITVS. El proyecto salió seleccionado y la película pasó de ser un cortometraje a un largometraje. La productora ejecutiva Sara Bolder también consiguió una importante donación individual. Jay, Alexis y Jennilie formaron una sociedad de responsabilidad limitada para que el proyecto pudiera aceptar recaudaciones para la película.

“

JAY: La visión cambió a medida que avanzábamos. Cuando empezamos a revisar el material filmado, se me ocurrió que debíamos mostrar el camino que recorrió cada Poeta antes de llegar a Coler.

JENNILIE: Nuestro presupuesto inicial era pequeño, pero eso cambió cuando firmamos con ITVS y pasamos a un largometraje, que era lo que Jay quería, y fue genial conseguir los fondos para lograrlo. Sin embargo, fue como entrar a un curso intensivo sobre cómo hacer una película bajo presión.

”

DECIEMBRE DE 2020: LA COMUNIDAD CIERRA FILAS PARA PROTEGER AL COLECTIVO DE POETAS

Tras enterarse de la iniciativa para volver a ingresar paciente con COVID a Coler, *Nursing Home Lives Matter* realizó su primera manifestación, a la que asistieron la comunidad de Roosevelt Island, personas funcionarias públicas y la prensa. El mismo día, NYC Health + Hospitals anunció que no llevaría pacientes con COVID a las instalaciones de Coler.

ABRIL DE 2021: SE LEVANTA EL CONFINAMIENTO

Al cabo de 388 días, gracias al movimiento *Nursing Home Lives Matter*, Coler levantó sus restricciones y las personas que ahí residían al fin pudieron salir.

ENERO DE 2022: PEACE IS LOUD SE UNE AL EQUIPO

Peace is Loud se unió al proyecto para brindar apoyo a la salud y el bienestar del equipo, y para sentar las bases de la campaña de impacto de la película.

OTOÑO DE 2023: LANZAMIENTO EN TEATRO Y TELEVISIÓN

La película se estrenó en cines de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, y en el servicio POV de las emisoras de PBS en todo Estados Unidos.

RESUMEN EJECUTIVO
NOTA DE LA AUTORA
SINOPSIS DE LA PELÍCULA
EQUIPO
CRONOLOGÍA

OCTUBRE DE 2021: M'DAYA MELIANI SE UNE AL EQUIPO

La editora inicial de la película, Diana Diroy, abandonó el proyecto debido a un compromiso previo, y M'Daya Meliani tomó su puesto.

JULIO DE 2023: ESTRENO MUNDIAL

Fire Through Dry Grass se estrenó mundialmente en el Festival de Cine BlackStar y ganó el premio al mejor largometraje documental. El festival, que realza el trabajo de artistas con identidades racializadas, se convirtió en un espacio para compartir y reconocer no sólo el trauma que sufrió Reality Poets, sino también su fuerza.

“

FRANCENE: Cuando me vi en la película, sentí una gran alegría dentro de mí. Dije: “Dios mío, ¿de verdad soy yo?”. Ni en mis sueños más locos había imaginado que lograría esto.

PETE: Este fue el mejor lugar para estrenar la película. El público aplaudió de pie al final, tuvo algunas reacciones especiales durante la película e incluía a personas racializadas que quizás venían de comunidades como las nuestras, así que supe que entendían nuestra lucha. Toda la sala estalló en ovaciones al final de la película. Vimos lo importante que es este tema para la gente, y lo relevante que sigue siendo. La experiencia fue muy sanadora para el colectivo: el apoyo que recibimos en BlackStar era justo lo que necesitábamos para aumentar nuestra confianza. ”

19	<u>EL CUIDADO COLECTIVO</u>
23	<u>LA COLABORACIÓN</u>
40	<u>EL IMPACTO</u>

TEMAS CLAVE:

EL CUIDADO COLECTIVO

LOS FUNDAMENTOS DEL CUIDADO COLECTIVO

Las amistades en el colectivo Reality Poets y los valores fundamentales de OPEN DOORS hicieron que la producción desarrollara prácticas enfocadas en el cuidado colectivo.

“

VINCE: Siempre nos reuníamos, pero cuando empezó OPEN DOORS y nos convertimos en Reality Poets, empezamos a escuchar las historias del resto y descubrí cosas que no sabía. Entendernos mejor hizo que nuestros vínculos se estrecharan.

PETE: Jennilie y OPEN DOORS llegaron a mi vida en un momento en que necesitaba encontrar una razón para vivir. Me sentía importante y valorado en ese espacio, porque hacía cosas por otras personas.

ALEXIS: La ética de OPEN DOORS influyó en la ética de la película: nos embarcamos en el espíritu de colaboración y de creación de arte comunitario.

PETE: Siempre hemos tenido capacidad de decisión en OPEN DOORS. Basta con que un miembro de OPEN DOORS diga “esto no me parece bien”, para que no se haga. Y la gente que estaba haciendo la película nos recordaba constantemente que si algo no nos parecía bien, podíamos hacerlo de otra manera. Querían asegurarse de que estábamos bien mental y físicamente. Así que nos metimos de corazón porque sabíamos que sí le importábamos a la gente.

ALEXANDRA LENORE ASHWORTH (DZANA): Todo se hizo con la máxima intención de proteger el bienestar.

”

SOBRE LOS FUNDAMENTOS DEL CUIDADO COLECTIVO:

- 19 EL CUIDADO COLECTIVO
- 23 LA COLABORACIÓN
- 40 EL IMPACTO

“

ALEXIS: Quienes integran Reality Poets se quieren y se cuidan. Las semillas de la unión estaban ahí y luego ocurrió un milagro: la mayoría de las personas a las que atrajo la película compartían valores similares.

VINCE: Cuando empezamos a traer a gente de fuera, como Diana y M'Daya y Stephanie, esto se convirtió en algo orgánico donde todo el mundo conectaba gracias al poder de la película y a nuestra comunicación.

SARA BOLDER: El cuidado mutuo a pesar de los muchos baches en el camino proviene del cuidado al interior del colectivo poético a pesar de que cada quien también ha tenido baches en el camino. La ayuda mutua es un valor fundamental de la justicia para las personas con discapacidad. Jay lo expresa en la película cuando dice: “Si alguien no baja un día, nos preguntamos dónde está”. Luego lo vemos ajustar el cigarrillo de Var. No es que yo te ayude: estamos codo a codo en esto, y así experimentamos la alegría, el sentido de comunidad, la pena, el dolor, la ira, y somos más fuertes.

”

“

“Querían asegurarse de que estábamos bien mental y físicamente. Así que nos metimos de corazón porque sabíamos que sí le importábamos a la gente”.

PETE

- 19 EL CUIDADO COLECTIVO
- 23 LA COLABORACIÓN
- 40 EL IMPACTO

VALORES FUNDAMENTALES

El equipo no definió explícitamente los valores fundamentales del proyecto en un inicio. Sin embargo, hubo dos valores centrales en este esfuerzo colaborativo: la atención al bienestar de cada Poeta y el deseo de dar a conocer su historia. El equipo también priorizó el proceso y no el producto, se atendieron las necesidades médicas de cada quien y se trabajó a un ritmo saludable. Asimismo, se adoptaron prácticas centradas en la equidad, la seguridad y la representación. A veces, esto significó ir en contra de la velocidad de la industria documental, ya que se pidieron tiempo y consideraciones razonables a las terceras partes involucradas.

//

SARA B.: Había una creencia general en el valor de la experiencia de Reality Poets. Se podría pensar que eso es lo normal en todas las películas, pero no es así. Esto era una verdadera misión. Una misión compartida. Esa fue la fuerza de esta experiencia: a pesar de los desafíos, existía una creencia generalizada y profunda acerca de la importancia de esta historia, del proceso de producción de la película y del potencial para que esta hiciera una diferencia.

M'DAYA MELIANI: Sentíamos un profundo amor y respeto por las personas Poetas y pasión por dar a conocer una historia que sabíamos que trataba de la vida y de la muerte. Y fue justo por eso que este proceso tuvo un enfoque mucho más humano. Cuando se aborda la discapacidad, es necesario preguntar en todas las reuniones cómo se siente cada quien a nivel físico y mental. Esto no se hace en muchos espacios no marcados por la discapacidad, y las personas simplemente se ponen a trabajar como máquinas. Se ignoran los aspectos personales, y con ello, las necesidades individuales; así que no se desarrollan vínculos profundos en el equipo, en especial cuando se trabaja a distancia. He trabajado durante años en otros proyectos sin entablar relaciones como estas. Aprecio sinceramente a Jay y a Alexis y atesoro la amistad que nos dejó esta experiencia.

SARAH FEUQUAY: Tanto OPEN DOORS como el equipo de la película se preocuparon mucho por la salud del colectivo. Alexis se aseguró de que consideráramos el horario de la diálisis de Jay ya que comprendía sus necesidades, lo cual requirió esfuerzo y logística adicionales.

ANNA BORES: Siempre se tuvieron en cuenta las necesidades médicas y las discapacidades de cada Poeta a la hora de planear actividades.

//

- 19 EL CUIDADO COLECTIVO
- 23 LA COLABORACIÓN
- 40 EL IMPACTO

SOBRE VALORES FUNDAMENTALES:

//

GUILLERMO "GUILLE" MENA: En algunos momentos del proceso, debido a problemas de salud y a la diálisis, Jay no tenía tanta disponibilidad, así que adaptamos todos nuestros procesos para tener reuniones más frecuentes con Alexis y definir después cuándo consultar a Jay. Llevar un ritmo más lento fue completamente útil. Pero incluso antes de comenzar con las diálisis, la manera relajada de trabajar de Jay y Alexis me ayudó a sentirme cómodo y en un ambiente amigable. Sentí que había algo inusual en la forma en que estábamos haciendo las cosas, pero me dije que no lo cuestionaría demasiado porque me estaba sintiendo a gusto. Quizá sea el momento de prestar atención a eso cuando, ahora, todo se concentra en la productividad y la tecnología. Esta colaboración sólo es posible si mostramos nuestro lado humano.

SARA B.: Necesitábamos considerar más tiempo para realizar un proceso más lento, pero el tiempo es dinero. ¿Cómo encontrar el equilibrio en una sociedad capitalista que valora la producción, la productividad y la velocidad? ¿Cómo actuar si conseguir financiamiento para documentales es más difícil de lo normal y la distribución es casi inexistente?

M'DAYA: Alexis decía que el proceso era más importante que el producto, y para mí también era lo más importante: que la edición estuviera al servicio de la ética de colaboración del proyecto. Este elemento se pierde de vista con mucha frecuencia en la posproducción.

ALEXIS: También trabajamos a un ritmo más lento porque teníamos que mostrar la película a mucha gente y recibir retroalimentación de cada quien. Queríamos que Reality Poets participara de verdad. Recibí comentarios de alguien que decía: "¡La película es primero, la película es primero!". Pero este proyecto no es así. Vamos a hacer la mejor película posible, pero muchas de las cosas que hicimos podrían no ser la mejor opción en la película de otra persona. Hicimos lo que más nos convenía como grupo.

//

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO**TEMAS CLAVE:**

LA COLABORACIÓN

LA CODIRECCIÓN DE ALEXIS Y JAY

La codirección de Alexis y Jay amalgamó identidades, experiencias y perspectivas. Alexis es una mujer blanca de Nueva York y sin discapacidad, con más de quince años de experiencia cinematográfica. Jay es un hombre racializado que utiliza una silla de ruedas, creció en la República Dominicana, y es un cineasta autodidacta. Compartían el compromiso de cuidarse entre sí y al resto de su equipo, el deseo de anteponer el proceso al producto y la voluntad de entablar conversaciones difíciles si era necesario. En conjunto, hicieron una película que no habrían podido hacer por separado.

En los primeros días de la producción, Jay estaba confinado en Coler e intentaba proteger su propia vida mientras se ingresaba a pacientes con COVID a las instalaciones. Pero incluso cuando terminó el confinamiento, Jay tuvo que someterse a un tratamiento de diálisis que le generaba malestar y mucho cansancio. Alexis y él encontraron una forma de colaborar que se adaptara a su salud y disponibilidad, sin que el proyecto tuviera que detenerse.

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

SOBRE LA CODIRECCIÓN DE ALEXIS Y JAY:

//

JAY: Alexis tiene más experiencia que yo, así que pensé: “muy bien, voy a aprender mucho de esto”. Pero ella nunca dijo cosas como: “voy a hacer tal o cual porque soy mejor que tú”. Venimos de vidas completamente diferentes, pero nuestras voces valían lo mismo al momento de tomar decisiones. Alexis me preguntaba mucho: “Jay, ¿qué opinas?”.

ALEXIS: Jay aportó su experiencia de vida y su arte. La fusión de nuestras estéticas y la creación de una voz conjunta se convirtieron en parámetros de nuestro estilo cinematográfico. Fue un reto no imponer mi estilo general. A cambio, me volví más abierta, tomando como semillas las cosas que nos gustaban mutuamente y soñando con formas diferentes de hacer las cosas. Creo que al final eso nos permitió crear un estilo y una estética compartidos que son exclusivos de esta película.

JAY: Durante un tiempo, estuve procesando mal la diálisis. No me sentía bien y no quería que me molestaran. Hubo muchas reuniones en las que dije: “Sí, hagamos eso, adiós”, porque necesitaba descansar. Pero Alexis siempre me llamaba al día siguiente para explicarme y me decía que si algo no me gustaba, podíamos seguir otro camino. Consideraba lo que me decía, investigaba un poco, y le decía lo que pensaba. Seguimos teniendo nuestros momentos en los que yo decía “¿qué carajo es esto?” y ella respondía “¿qué carajo de qué?”, pero siempre mantuvimos nuestra unión. Antes de tomar una decisión, teníamos que estar de acuerdo como equipo. Nadie se impuso diciendo: “Esto es lo que quiero hacer”. Siempre decidimos según lo que “queríamos” hacer.

ALEXIS: Mi asesoría se convirtió en un trabajo colaborativo que derivó en una amistad muy estrecha, la cual considero un resultado hermoso de este proceso. Eso es igual o más importante que hacer una película.

//

19 EL CUIDADO COLECTIVO■ 23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

REALITY POETS

Reality Poets desempeñó un papel fundamental en la realización de la película. Algunos, como Jay y Pete, tenían cargos “formales” en el equipo de producción, pero todo el colectivo vio los cortes, dio su opinión y tomó decisiones sobre las partes de sus propias historias que aparecerían en pantalla.

PETE: Tuvimos la facultad de participar y decidir durante todo el proceso de realización de esta película. Asistíamos a las reuniones y tomábamos decisiones. Pudimos ver los cortes y decir con qué estábamos de acuerdo y qué queríamos cambiar. El equipo de rodaje nos escuchaba; no nos tenían allí sólo para quedar bien. A cada paso me preguntaban: “¿Te sientes cómodo hablando de esto? ¿Estás seguro?” El hecho de que el codirector perteneciera a Reality Poets y fuera paciente de Coler lo hizo todo aún más real. Él entendía lo que estábamos viviendo.

JAY: Reality Poets se reunía para pasar el rato y hablar todos los días. Yo les contaba lo que pasaba con la película y me decían allí mismo si tenían alguna sugerencia. Cuando empezamos a trabajar con M'Daya, cada vez que tenía un nuevo corte de la película, se lo enviábamos a todo el colectivo. Siempre intentamos respetar sus deseos, porque son quienes aparecen en la película. Era como decir: “Mira, a nuestro equipo le gusta, pero si a ti no, lo quitamos”.

VINCE: Cada vez que había un nuevo corte de la película, el colectivo lo veía y se reunía para comentarlo con Alexis y Jay. Cada corte mejoraba después de las observaciones.

M'DAYA: Recibir comentarios de Reality Poets fue esencial. Me llevo ese modelo conmigo y abogo por mostrarle los cortes a las personas participantes de los nuevos proyectos.

ALEXIS: Muchas de nuestras pláticas en la sala de edición versaban sobre la retroalimentación de Jennilie y el colectivo de poetas. Lo que decían sí importaba. Y mucho.

ALHASSAN “EL” ABDULFATTAH: Creo que esta es una forma innovadora de hacer cine sin excluir a ninguna persona de la comunidad. No necesitábamos un presupuesto digno de Hollywood: hicimos mucho con lo que teníamos, nos apoyamos mutuamente, y nos mantuvimos fieles al mensaje.

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

SOBRE LA COLABORACIÓN CON REALITY POETS:

"

PETE: La razón por la que Jennilie me pidió que fuera coproductor y productor asociado de impacto es que necesitaba mi contribución, mi experiencia de vida. Sabía que yo no me callaba nada y que lo que tenía que aportar era importante para la película.

ALEXIS: Var es maravilloso. Tuvimos algunas pláticas estupendas que aparecen en la película, como aquella en la que canta la canción de Mr. Rogers. Un día estábamos hablando por Zoom y me dijo que había una reunión general en el patio, y yo le dije: "¿Quieres salir a ver de qué se trata?". Salió y [Robert] Hughes [el antiguo director general de Coler] estaba allí, y se produjo una interacción realmente intensa entre ellos.

JAY: Var, Pete, Vince y yo nos turnamos para contar la historia. Cada uno de nosotros tenía una historia de fondo y un arco narrativo que aportar.

PETE: ¿Quién cuenta la historia? Reality Poets cuenta nuestra historia. ¿Quién le da forma a la película? Alexis y Jay. Pero no hay duda alguna de que es nuestra historia. Fuimos quienes la vivimos.

"

"

"Cuando empezamos a trabajar con M'Daya, cada vez que tenía un nuevo corte de la película, se lo enviábamos a todo el colectivo. Siempre intentamos respetar sus deseos, porque son quienes aparecen en la película".

JAY

19 EL CUIDADO COLECTIVO■ 23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

COLABORACIONES CON REALITY POETS

Además de la colaboración entre Alexis y Jay, algunos otros miembros de Reality Poets colaboraron con artistas visuales y musicales. Guillermo (“Guille”) Mena, un artista argentino, trabajó en el cartel publicitario de la película con EL y Var, mientras que el compositor de la película, Gene Back, colaboró con Vince en algunas canciones para la película.

Mientras Guille, EL y Var progresaban a pesar de la distancia geográfica que los separaba, Gene y Vince tenían dificultades para coordinarse a través de Zoom. En lugar de desistir, cambiaron de dirección e invitaron a otro músico, Mark Marshall, a reunirse en persona con Vince en el estudio.

ALEXIS: Guille es encantador. Estaba ahí para hacer arte, sin ego de por medio. Su propósito era impulsar al resto. A él de verdad le importa el proceso.

GUILLE: Tenía miedo de no cumplir con las expectativas de Jay, de EL o de Var, y nunca subestimé su aportación. Esa postura humilde me ayudó a conectar más fácilmente con ellos, que a su vez me escuchaban de forma respetuosa. Investigué acerca del activismo de carteles y del movimiento Black Lives Matter, pero sabía que eran realidades ajenas a mí, así que abordé el tema con cuidado. Me pregunté ¿cómo puedo compartir esto con el colectivo de poetas, a sabiendas de que probablemente ya conocen mucho sobre este tema? Tenían mucha información, pero era información distinta a la mía, así que en vez de darles una clase unilateral, integramos lo que sabíamos. Me pareció realmente interesante descubrir el contenido visual que consumen de manera cotidiana en Nueva York, y eso me aportó un amplio abanico de posibilidades.

EL: Queríamos que el cartel tuviera un aspecto auténtico, y la obra de Guille es muy cruda y auténtica. Esbozamos unas pequeñas llamas para hacer alusión al título.

SARAH F.: Desde el principio definimos un claro proceso de aprobación y de estructuración. Acordamos que Guille y Alexis trabajarían estrechamente en los primeros borradores de los carteles y Jay les daría su opinión. En cuanto se tuviera la aprobación general, el cartel se enviaría al equipo de diseño de OPEN DOORS, a Var y a EL, para organizar sesiones de retroalimentación con Guille. Esa claridad ayudó a que todo saliera muy bien. También trajimos a Dexter [Ciprian] para facilitar el diálogo, porque apreciábamos que tuviera una relación previa con Reality Poets y que se sintiera cómodo con pedir sus opiniones.

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

SOBRE LAS COLABORACIONES CON REALITY POETS:

//

EL: Nuestra comunicación y las reuniones por Zoom funcionaron bien. Teníamos una gran variedad de fotos y combinaciones de colores para elegir, y juntos escogimos las mejores. Nuestras aportaciones eran del tipo: "Me gusta este, pero probemos con otro estilo". Fue más sencillo así que tener una opción única y lidiar con muchos desacuerdos.

VINCE: Nunca había escrito una canción para un documental, así que quería que me orientara gente que lo hubiera hecho antes. Al principio hice equipo con Gene, y él era estupendo, pero estaba al otro lado del país y yo trabajo mejor en persona que a través de Zoom.

GENE: Al principio, la idea era intercambiar archivos, pero subestimé lo difícil que sería la comunicación. Intenté enviarle a Vince algunas ideas para que añadiera bases rítmicas y yo lo montara todo, pero tampoco funcionó. Lo ideal para mí habría sido estar presente, pero no teníamos presupuesto para ello, además de que nuestra colaboración comenzó durante el pico de la pandemia. Así que al final le pedí a mi amigo Mark Marshall, que vive en Brooklyn, que trabajara con Vince en el estudio en cuanto las condiciones fueran lo suficientemente seguras. Incorporar a Mark fue increíble.

VINCE: Una vez que me reuní con Mark en persona, todo se acomodó. Me enseñó a hacer canciones para una banda sonora: es diferente hacer una base rítmica cualquiera que una base rítmica para una escena. Usamos bases que yo había escrito y les añadimos nuevos sonidos. Nuestra relación se volvió igualitaria.

GENE: Aprendí que, en una colaboración creativa, es muy importante tener cercanía personal y física, y comprender verdaderamente la perspectiva creativa de la otra persona.

//

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

FORMALIZACIÓN DEL COLECTIVO Y RECAUDACIÓN DE FONDOS

Cuando el equipo de rodaje empezó a recaudar fondos para convertir el cortometraje en un largometraje documental, Alexis, Jay y Jennilie formaron una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) para poder recibir dinero. Poco después, el equipo recibió un importante financiamiento ITVS y Reality Poets tenía dudas sobre adónde iba a parar el dinero, sobre todo porque el contrato de la ITVS prohibía que se asignara presupuesto de la producción para pagarle a cada Poeta únicamente por participar en la película.

"

JENNILIE: Defiendo la decisión porque los beneficios para la comunidad superan con creces mi propia perspectiva sobre cómo hacer justicia, pero en el momento en que se conformó la LLC, sentí que estaba haciendo un pacto con el diablo. Hasta cierto punto, me iba a convertir en la propietaria de las historias de Var, Vince y Pete, y la razón para que fuera yo y no ellos era que yo tenía la capacidad de llevar su historia a la pantalla. Hablamos de todo esto con ellos y dijeron: "sí, adelante con la película", pero no hablamos lo suficiente del tema. Por otro lado, podría haber seguido la estrategia que teníamos hasta ese momento durante diez años más, pero eso no le habría redituado tanto a OPEN DOORS. Creo que la reparación va más allá de una idea experimental. Me pregunté: ¿cómo se materializa la verdadera distribución de la riqueza? He gozado del privilegio de ser blanca a lo largo de mi vida y era importante para mí no beneficiarme individualmente de las ventas de la película. A largo plazo, hubiera sido útil tener más tiempo para hablar estas cosas desde el principio.

SARA B.: Llegó un momento en que la gente empezó a preguntarse qué hacíamos con todo el dinero que habíamos generado y que seguíamos recibiendo. ¿Adónde se va?

ALEXIS: No me di cuenta de la confusión que esto iba a generar. Este fue un verdadero aprendizaje para mí. Explicamos qué era la ITVS y creí que le habíamos explicado a todo el mundo y que les mantuvimos al tanto durante el proceso, pero no fue suficiente. No me di cuenta de que era necesario abordar este tema desde el principio. Le doy el crédito a Reality Poets de que sí compartieron sus dudas. Me parece muy importante no haber seguido la dinámica del mundo cinematográfico, pero sobre ese tema no teníamos ninguna experiencia en ese momento. No dimos por sentado que todo el colectivo estaba consciente del tema, pero como dice Jennilie, la repetición era la clave. A veces una sola conversación no basta.

"

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

SOBRE RECAUDACIÓN DE FONDOS:

VINCE: Al principio, este tema no se comunicó de la forma adecuada, pero cuando el problema se planteó, explicaron bien lo que pretendían hacer. Esa conversación nos ayudó en ese momento porque dijimos: “Antes de que las cosas se vayan a la mierda, tenemos que sentarnos como equipo y explicar desde el principio lo que está sucediendo”. Cortamos el problema de raíz antes de que creciera.

JENNILIE: En algún momento, Vince dijo: “Esto también pasa en las familias. Hay conflictos. Se hacen las paces, y se supera el problema”. También nos animó a pensar de qué otra forma podríamos pagarle a todo el mundo y crear más oportunidades para que tuvieran un papel formal en la realización de la película. Usamos esos sentimientos incómodos para pasar a la acción.

PETE: Después de eso, me gustó la transparencia de nuestro proceso. El equipo de la película decía: “Tenemos esta cantidad de dinero y se va a utilizar para esto”.

ALEXIS: Una gran lección es que no pasa nada por cagarla. En realidad, esto ayudó a generar confianza en el equipo, que el colectivo pudiera alzar la voz, y que pudiéramos hablar de ello, disculparnos y discutir cómo podíamos hacer mejor las cosas. Eso es importante en todas las relaciones.

“Explicamos qué era la ITVS y creí que le habíamos explicado a todo el mundo y que les mantuvimos al tanto durante el proceso, pero no fue suficiente. No me di cuenta de que era necesario abordar este tema desde el principio”.

ALEXIS

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

CREACIÓN DE UNA PELÍCULA ENTRE COMUNIDADES

Este proceso cinematográfico se convirtió, en muchos sentidos, en un proyecto comunitario con un gran grupo de colaboración. A veces, se borran las líneas entre las entidades (OPEN DOORS, Nursing Home Lives Matter, Reality Poets y el equipo de la película), lo cual presentaba tanto retos como oportunidades. La película recibió un torrente de financiamiento mientras OPEN DOORS recaudaba fondos para sus propios programas. A Jennilie le costó afirmar su papel de productora cuando también aparecía en la película. Escuchar y reconocer las voces de una comunidad extensa, a veces les dificultó a Alexis y a Jay el refinar su voz artística. Al final, lo que mantuvo unido al equipo fue la comunicación continua, es decir, la voluntad de hacer frente a las tensiones y de encontrar soluciones compartidas.

“

ALEXIS: La relación entre OPEN DOORS y *Fire Through Dry Grass* es como un diagrama de Venn, donde la parte superpuesta a veces crecía y otras, disminuía. Por el momento la colaboración es muy estrecha, pero ha sido difícil definir quién hace qué y quién paga qué.

ALEX ESHELMAN: Sabía que la película tenía más dinero que OPEN DOORS. Eso fue un reto. Pero también sabía que la película podía ayudar a recaudar fondos para OPEN DOORS.

DZANA: OPEN DOORS sentía un gran entusiasmo por la película, pero también quería recordarle a la gente que no era su único proyecto. Siempre acordamos que utilizaríamos la película para crear dinamismo en torno a temas que son importantes para OPEN DOORS. Lo difícil es llevarlo a la práctica y por eso tenemos producción de impacto. El asunto es cómo hacerlo, sobre todo antes del estreno de la película.

M'DAYA: Una de las cosas más difíciles fue definir cuánta gente participó y quién jugó un papel fundamental en las acciones que ocurren en la película. Centramos la película en torno a la vivencia de cuatro Poetas de la Realidad, pero Jennilie y Dexter también estaban haciendo gran parte del trabajo pesado en la vida real.

”

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

SOBRE LA CREACIÓN DE UNA PELÍCULA ENTRE COMUNIDADES:

//

JENNILIE: Ayudé a producir la campaña Nursing Home Lives Matter, que en cierto modo parecía más importante que la película. Las personas estaban atrapadas y en peligro en Coler. Además de promover los derechos del colectivo, vivía en la isla y le llevaba pan fresco a Francene y queso y pasas a Pete. Teníamos una relación de amistad. Yo les quería y temía por sus vidas, así que me involucré por el movimiento, y veía en la película una forma de correr la voz sobre la situación. Sin embargo, cuando superamos la crisis inicial, pareció que nuestra ambición de perseguir el éxito con la película eclipsó nuestra causa original: el movimiento NHLM.

ALEXIS: Creo que a veces Jennilie se identificaba más como participante en la película que como productora, y tenía dificultades para representar su papel en la historia.

JENNILIE: Ser nombrada productora me generó mucha tensión. En general, no creo que una persona blanca deba hacer arte sobre el trauma de la población negra. El libro de Claudia Rankine *Don't Let Me Be Lonely* [No me dejes sentirme sola] comienza con una cita de Aimé Césaire: "Un hombre que grita no es un oso que baila". Esta película no es un espectáculo ni entretenimiento, pero estoy consciente de la posibilidad de estos estilos. Me ayudó leer el marco del Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Documental y que nos reuniéramos con participantes de otros documentales como Margie Ratliff para que nos compartieran sus experiencias, porque logré identificarme con sus casos. También creamos espacios de apoyo para mí, como llamadas con Stephanie o Sara y terapia, entre otros.

DZANA: Somos una comunidad numerosa y es increíble que busquemos formas reales de apoyarnos colectivamente.

SARAH F.: Incorporé a mi trabajo los recursos de The Management Center [El Centro de Gestión] sobre el trabajo equitativo, como las reuniones individuales de seguimiento. A veces la gente se siente más cómoda para ser abierta en conversaciones individuales que en reuniones grupales.

//

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

SOBRE LA CREACIÓN DE UNA PELÍCULA ENTRE COMUNIDADES:

//

M'DAYA: Trabajar con una organización sin fines de lucro y personas ajenas a la cinematografía fue una gran ventaja, aunque no siempre hablábamos el mismo idioma. Habría sido benéfico reunirnos más veces en persona para limar asperezas, pero teníamos que hablar a distancia debido a la pandemia. Creo que ese era el meollo del asunto: la colaboración es muy importante, pero encontrar el equilibrio entre todas las voces y las necesidades individuales puede ser bastante complicado. Esa tarea es excesiva en sí misma y se suma a la ardua labor de editar una película. Todo era un territorio inexplorado para nuestro equipo, pero al final nuestra comunicación generó una comprensión sólida de cada persona involucrada y de la película.

ALEXIS: En este proyecto hubo muchas voces que dieron su opinión. A veces sentía que mi propia voz se diluía, o se confundía, al intentar escuchar la voz del resto. Puede que eso fuera bueno en términos de la integralidad de la película, pero a veces era difícil para mí darme el espacio creativo necesario para encontrar la forma de que las cosas funcionaran, porque estaba saturada de ideas ajenas y sabía que era importante tomar en cuenta todas. Esto fue extremadamente desafiante.

PETE: Les dije a Alexis y Jay: "Están recibiendo mucha retroalimentación. Recibirán cincuenta comentarios diferentes de cincuenta personas distintas. Hagan la mejor película que puedan. Sigán su instinto y su visión. Es imposible complacer a todo el mundo. Hagan lo que crean mejor".

//

//

"I knew the film had more money than OPEN DOORS. That was a challenge. But I also knew the film could help raise money for OPEN DOORS".

ALEX ESHELMAN

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

INTEGRACIÓN DE TODAS LAS EXPERIENCIAS

Cada persona aportó algo valioso al proyecto: antecedentes en la cinematografía, experiencia en organización de iniciativas de justicia social, conocimiento personal de cómo se gestionan las residencias para personas mayores, visión artística, deseo de generar un cambio. Sin embargo se requiere más tiempo, atención y comunicación para garantizar que todas las personas involucradas prosperen en un entorno colaborativo.

JAY: Hubo un momento en medio de todo el proceso en el que me sentí desanimado y quise rendirme. Veía un corte y decía: “¡Este es el bueno!”. Y Alexis decía: “A mí no me gusta”, y yo decía: “¿Por qué carajos no?”

ALEXIS: Tuve que adaptarme para pasar de ser la mentora de Jay a verlo como mi socio. En la escuela aprendí que el primer intento no es un producto terminado. Debes recibir observaciones y refinarlo. Pero a Jay le pareció increíble que trabajáramos en una película durante tantos años y hubiera tantas rondas de comentarios y revisiones. Me identifico con ello porque es difícil recibir retroalimentación, pero a mí no me importa rehacer algo 100 veces hasta que sienta que funciona. Para mí fue realmente complicado entender esta diferencia y no imponerme, sino intentar dilucidar lo que Jay quería decir, ya que no estaba acostumbrado a dar retroalimentación.

JAY: Hablábamos de este asunto, y entonces entendí el panorama general y la razón para hacer las cosas de cierta manera, y de hecho, al final hicimos una mejor película porque nos tomamos nuestro tiempo.

SARA B.: La creación en equipo es muy difícil y a veces puede ser contraproducente, pero ¿qué pasa cuando las personas te entregan las historias de sus vidas, sus corazones, sus almas —todo viene de ahí, no de ti— y, no obstante, tú (con otras personas) tienes el crédito de la creación? Como Alexis era una de las únicas personas del equipo con experiencia previa en documentales, hizo la mayor parte del trabajo de filmación convencional. Pero no sólo es cuestión de que haya invertido jornadas más largas. También aportó unas habilidades y un talento excepcionales, y volcó su propio corazón y su alma en el proceso. Sin Alexis, esta película no hubiera sido lo que es.

M'DAYA: Creo que habría sido benéfico para Alexis que alguien la asistiera. La contratación de Sarah Feuquay como coproductora ayudó enormemente.

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

SOBRE LA INTEGRACIÓN DE TODAS LAS EXPERIENCIAS:

ALEXIS: Este era un proceso nuevo en general. Fue difícil hacer una película de esta manera, recibir comentarios de tanta gente y tener tantas colaboraciones artísticas a la vez. Personalmente, sentí mucha presión por gestionar todos estos elementos, y un peso enorme por la responsabilidad de todo esto. A veces, en medio de todo, me sentía sola. La contratación de Sarah fue un momento decisivo para mí. Hizo un trabajo increíble, pero también me sentí visible, y eso fue significativo. Volvemos al tema del cuidado colectivo. Estaba muy ocupada cuidando del resto, pero descuidé la atención que a mí también me hacía falta.

SARAH F.: No todo el equipo estaba involucrado en las tareas rutinarias, y no tenían por qué estarlo. La comunicación es la clave. Intenté darle información a la gente para que pudiera decidir hasta qué punto involucrarse. Por ejemplo, enviaba invitaciones para reuniones, explicando que eran opcionales.

DZANA: No todo el mundo necesita o quiere adquirir experiencia profunda en cine, y al mismo tiempo eso no significa que la gente no deba estar al día. Sin embargo, existe demasiada información. ¿Hasta qué punto le mandamos información a todo el equipo desde la dirección y hasta qué punto decimos “esta responsabilidad es opcional, pero si tienes alguna idea, compártela”?

SARAH F.: Hemos mencionado que esta película creó un nuevo modelo de producción, pero en realidad yo diría que no es así. En el sector de los documentales, tenemos la costumbre de adaptarnos a la situación de las personas participantes, a trabajar conforme a sus horarios, a identificar los elementos principales y las aprobaciones que necesitamos de las personas con disponibilidad limitada. Se trata de reorientar nuestros esfuerzos hacia estas personas. En lugar de privilegiar a las personas que aportan fondos o prestigio a un proyecto, hay que valorar a las que comparten su experiencia de vida. No se necesitan grandes cambios, salvo por redefinir a quién le otorgas concesiones.

DZANA: Teníamos gente con distintos niveles de conocimiento sobre cine intentando ponerse de acuerdo, y yo admiraba y aprendía del esfuerzo por formar a quienes querían saber más del tema. Pero no hace falta dirigir una película para tener poder o conocimiento. Ninguna comunidad ni persona debería asumir papeles cinematográficos tradicionales contra su voluntad, sólo para ganar valía ante los ojos de la industria, siempre que se discuta qué historia se va a contar, cómo se va a contar, y cómo se van a tomar las decisiones. En ningún caso esta debería haber sido la premisa de la dirección.

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

SOBRE LA INTEGRACIÓN DE TODAS LAS EXPERIENCIAS:

"

ALEXIS: Todos tenemos alguna experiencia valiosa, pero la sociedad neoliberal en la que vivimos valora la productividad y la formación por encima de otras experiencias que, con frecuencia, se consideran "no profesionales". Es una estupidez.

DZANA: En nuestra comunidad hay múltiples culturas y comunidades. Intentamos comunicarnos con todas esas experiencias. Todas las personas debemos reconocer nuestras diferencias, intentando no tenerles miedo. Deberíamos ser conscientes de nuestros temores y sacarlos a relucir. Tampoco deberíamos dejar que nos paralicen y que nos impidan aprovechar el privilegio de forma solidaria, en caso de tenerlo.

SARA B.: Yo puedo aportar el privilegio de la increíble experiencia que tuve con Crip Camp. Sé que las entidades financiadoras quieren saber en qué estoy trabajando. Eso es lo mismo que debería hacer si le parece aceptable a quien sea que se beneficie del proyecto. Ese es el punto de tener acceso al poder. Es un placer compartir el poder. Sonrío cuando veo quién forma parte de este equipo, independientemente de la raza, la clase social, las capacidades, las enfermedades crónicas, al igual que cuando veo que esta película es una realidad, y es increíble y ha ayudado a cambiar las cosas.

"

"

"No todo el mundo necesita o quiere adquirir experiencia profunda en cine, y al mismo tiempo eso no significa que la gente no deba estar al día".

DZANA

19 EL CUIDADO COLECTIVO■ 23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

COMUNICACIÓN

Para trabajar en colaboración, el equipo necesitaba darle prioridad a la comunicación, lo que implicaba reuniones de grupo, conversaciones individuales, repetición y, quizá lo más importante, entablar conversaciones difíciles. Stephanie también apoyó al equipo al escuchar, debatir ideas y planear cómo resolver tensiones en conversaciones individuales, y también al facilitar el diálogo cuando fue necesario.

"

ANNA: Teníamos un "chequeo general" todos los miércoles en OPEN DOORS. De esas conversaciones salieron grandes cosas. Hablábamos de las dificultades y llegábamos a una solución. Nunca había tenido un empleo en el que hubiera un tiempo específico para hablar de cómo te sentías.

SARAH F.: Cuando me incorporé al equipo, coordiné un diálogo sobre cuáles eran las esperanzas, los sueños y las expectativas de la gente en torno a esta película. El objetivo no era tomar decisiones en ese momento, sino descubrir los temas importantes en general para mantener el foco sobre ellos en nuestro trabajo.

JENNILIE: Estas conversaciones deben ser un diálogo continuo. La repetición es la clave. Hay que hablar de estos temas y revisarlos una y otra vez. Necesitábamos asignar a alguien responsable de mantener esa comunicación fluida desde el principio.

ANNA: Parece obvio, pero era importante asegurarse de que todo el mundo estaba al corriente del proyecto. A veces te adentras tanto en un proceso que no te das cuenta de que otras personas no lo están. Fue fácil mantener al tanto al grupo de Coler porque se veían todo el tiempo, pero también debíamos garantizar la comunicación con las personas del colectivo que no viven en el centro. Está bien repetir la información y crear recordatorios adicionales por si acaso.

DZANA: A veces la película en sí no es lo más importante, sino la colaboración. Y para que eso tenga éxito, hay que platicar las cosas sin miedo, o reconocer cuando se tiene miedo e intentar ser amables, pero no fingir que no hay conflicto. Ayuda crear espacio para esas conversaciones y preguntar por ejemplo: "Oye, noté tensión. ¿Quieres hablar de ello? ¿Cómo podemos apoyarte en este momento?"

"

19 EL CUIDADO COLECTIVO■ 23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

SOBRE LA COMUNICACIÓN:

M'DAYA: Para superar esos momentos difíciles, tuvimos que comunicarnos con apertura y paciencia, en vez de tirar la toalla. Jay y Alexis actúan con honestidad y no rehuyen el conflicto. Eso nos ayudó mucho porque gracias a los retos editoriales desarrollamos una confianza más profunda, la cual es la clave del éxito de una alianza exitosa entre los equipos de edición y de dirección. También ayudó el hecho de que Stephanie mantuviera contacto individual con el equipo y resolviera las cosas con las personas al margen del proyecto: se necesitaban muchas cosas para resolver la tensión y no todo el mundo estaba al corriente de eso.

JENNILIE: Contar con la voz de Stephanie fue una parte indispensable del éxito del proyecto, y francamente, de mi salud mental, porque ella era el puente entre la búsqueda de justicia social y el proceso de realización documental, como si fuera la traductora de ambos mundos.

SARA B.: Este proyecto se ha desarrollado como un organismo vivo, que crece y que cambia, y que está marcado por muchas dinámicas a nivel grupal. Somos un grupo enorme, quizá mayor que los de otras películas con planteamientos similares, y que además creció orgánicamente: el documental iba a durar 15 minutos, luego llegó más dinero y ahora sería un largometraje, y ¡oh!, saldría en televisión. Todo ese crecimiento y éxito generan tensiones. Por eso tener a alguien como Stephanie es crucial. Ella no formaba parte del equipo creativo. No era una participante. Era una voz externa que se ganaba la confianza del equipo con relativa rapidez, y que podía observar las cosas que ocurrían y decir: "Hmm... ¿Será que tenemos que hablar?". Y la gente decía: "Gracias a Dios que Stephanie sacó el tema". Lo más fácil es evitar estas situaciones: el proyecto avanza, tienes un plazo que cumplir, hay que entregar algo a la casa distribuidora. Es fácil estancarse en ese ciclo. Queda claro que Stephanie fue vital en el éxito de esta experiencia, pero no logro definir qué papel jugó: ¿qué forma tomaría esa función en un proyecto similar? ¿Quién sería "Stephanie"?

DZANA: Las conversaciones que Stephanie mantuvo con Pete sobre el impacto, y las que mantuvieron Alexis, Jay y ella sobre la creación cinematográfica no constituían sólo una mentoría. El apoyo, el cuidado colectivo y la comunicación son muy importantes. La película es el vehículo del mensaje, pero el ejemplo se practica en cada interacción con la comunidad.

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

SOBRE LA COMUNICACIÓN:

//

M'DAYA: Este proyecto tuvo un aspecto muy humano: cada participante fue importante para el proceso. Durante las reuniones de Zoom, llorábamos, reíamos o teníamos reflexiones profundas. No se podía ignorar la realidad cuando hablabas con Jay, que estaba en Coler, mientras que el grupo de Reality Poets seguía pasando situaciones de mierda y todavía había gente en cuidados intensivos. El punto no es hacer negocio con una película. Somos humanos y la vida pende de un hilo. El proceso es más importante que el producto. Las personas son más importantes que el producto.

PETE: Hubo gente que pasó situaciones peores a la que vivimos en Coler. Por eso hicimos la película. Las noticias sólo decían lo que querían que oyéramos. Cuomo intentó ocultar el número de muertes. Intentamos sacar a la luz esa historia, en voz de quienes la vivieron, para que la veas en tiempo real. Somos nosotros en pantalla, viviendo una situación de mierda. No es ficción. Es una historia real.

//

//

"Jay y Alexis actúan con honestidad y no rehuyen el conflicto. Eso nos ayudó mucho porque gracias a los retos editoriales desarrollamos una confianza más profunda, la cual es la clave del éxito de una alianza exitosa entre los equipos de edición y de dirección".

M'DAYA

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO**TEMAS CLAVE:**

EL IMPACTO

EQUIDAD, SEGURIDAD Y REPRESENTACIÓN

La organización sin fines de lucro y experta en impacto cinematográfico Peace is Loud se unió al equipo para ayudar a reforzar los fundamentos de la equidad, la seguridad y la representación que el equipo y OPEN DOORS establecieron para la película, y sentar las bases de una campaña de impacto. Inicialmente firmaron un contrato de consultoría remunerada a corto plazo, pero su labor pronto se convirtió en un compromiso pro bono de largo plazo.

Para empezar, Stephanie Palumbo sostuvo conversaciones individuales con cada miembro de Reality Poets y algunos miembros del equipo de filmación para saber que sí funcionaba e identificar qué apoyo adicional se podría necesitar. A continuación, creó un documento donde sintetizó lo que había oído y recomendó pasos a seguir. OPEN DOORS y el equipo de la película pusieron en práctica estas sugerencias, y Stephanie siguió trabajando con el equipo para actualizar algunas de ellas, así como para incorporar partidas presupuestales que garantizaran servicios de salud mental, remuneración para Reality Poets y la contratación de una persona responsable de la incidencia a favor de las personas con discapacidad. **(El Apéndice de este estudio de caso incluye un resumen de este documento)**

“

JENNILIE: Fue muy útil disponer de un marco teórico sobre cómo cuidarnos colectivamente y contar con un documento de referencia para compartir con el equipo. Ese documento sirvió de base para nuestro trabajo porque era útil, claro y operable. Incluía cosas muy específicas y concretas que debíamos garantizar para que los procesos fueran equitativos, seguros y representativos.

”

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

TRAUMA, SANACIÓN Y CRECIMIENTO

En los primeros días del rodaje, el equipo trabajó con urgencia en intentar salvar la vida de cada Poeta, lo que dejaba poco tiempo para hablar de valores comunes o establecer esquemas colaborativos de trabajo. Las conversaciones iniciales de Stephanie con el equipo pusieron de manifiesto la necesidad de contar con apoyo a la salud mental. Florencia Varela, colega de Stephanie en Peace is Loud encontró **The Liberated Us**, grupo de práctica terapéutica fundado por Tanisha Christie, y que se enfoca en las comunidades BIPOC [identidades negra, indígena y de color] e inmigrantes, para que sus miembros procuren su liberación mediante sus historias. The Liberated Us ofreció una tarifa escalonada para Reality Poets, el equipo de la película y OPEN DOORS. Las sesiones fueron financiadas por Perspective Fund. No todos decidieron continuar con el proceso, quienes sí lo hicieron encontraron que el proceso era transformador. Incluso quienes no trabajaron con terapeutas cambiaron gracias a su participación en la película o el movimiento Nursing Home Lives Matter, ya que compartieron sus historias o abordaron la ruptura y la reparación de sus relaciones.

JENNILIE: Empezamos a grabar las reuniones de Zoom en abril de 2020. Fue una época extremadamente intensa. Nos preocupaba que la gente se estuviera muriendo y nos concentramos en generar un corto rápidamente para obtener atención. ¿Cómo trabajar en investigación y desarrollo en medio de una emergencia? Nunca tuvimos conversaciones preliminares para definir nuestras expectativas sobre la película.

DZANA: Había espacios para que la gente le pusiera nombre a sus sentimientos, esa gente también necesitaba apoyo personal. No somos terapeutas y eso fue muy duro porque sabíamos que todo el mundo estaba sufriendo y experimentando mucho dolor a causa de la pandemia, y no sabíamos qué hacer al respecto.

PETE: Cuando hablé con Stephanie por primera vez, una de las primeras cosas que quiso saber fue cómo nos sentíamos, mental y físicamente, y luego incorporó terapeutas al equipo. Eso fue increíble. Mucha gente gozó de sesiones de terapia. A veces quienes dirigen piensan que pueden desempeñar ese papel en las entrevistas, pero pensar así es como decir que vas a llamar al electricista si tienes una fuga de agua. Toda producción cinematográfica debería contar con asistencia para las personas que han sufrido trauma y que están grabando una película al respecto.

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

SOBRE TRAUMA, SANACIÓN Y CRECIMIENTO:

//

FRANCENE: La terapia me sacó cosas. Dolía, pero también curaba. Pude hablar y aliviar mi mente y mi cuerpo, y la tensión desapareció.

VINCE: La terapia me ayudó mucho. Cuando estaba en la cárcel y cuando me liberaron, tuve que tomar terapia obligatoria, pero me sentía juzgado y no me funcionaba en absoluto, así que era muy desconfiado. Pero en cuanto conocí a mi terapeuta y descubrí que tenía familiares en la cárcel y viviendo en la calle, conectamos muchísimo. Me entendió y me preguntó: “¿Cómo podemos superar esto?”.

JENNILIE: Todo el mundo se autorrealizó.

SARA B.: Veía al equipo crecer, empoderarse y aceptarse, y resultó que el equipo de terapia favoreció esos cambios.

PETE: Vince es otro. Me recuerda a Moisés, que subió a la cima de la montaña y bajó totalmente cambiado. Ahora es un líder. Se preocupa de los sentimientos de la gente y de lo que es mejor para nuestro equipo.

//

//

“La terapia me ayudó mucho. Cuando estaba en la cárcel y cuando me liberaron, tuve que tomar terapia obligatoria, pero me sentía juzgado y no me funcionaba en absoluto, así que era muy desconfiado. Pero en cuanto conocí a mi terapeuta y descubrí que tenía familiares en la cárcel y viviendo en la calle, conectamos muchísimo”.

VINCE

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

ORIENTACIÓN SOBRE EL IMPACTO

En un principio, Stephanie planeaba ser la mentora de Pete con respecto a la producción de impacto, pero pronto se dieron cuenta de que trabajaban en abstracto, ya que la campaña no se había lanzado aún. Por ello, decidieron reunirse con regularidad y hablar de todas las cosas que Pete estaba haciendo y que constituían acciones de impacto, lo cual reforzó el hecho de que él ya tenía mucho conocimiento sobre el tema. Stephanie y Pete también trabajaron en conjunto en una serie de proyectos relacionados con el impacto para ayudarlo a él y al colectivo de poetas a sentirse cómodos embarcándose en una campaña, y para vincularse con otras personas que tuvieran experiencias similares.

CONSULTAS CON ENTIDADES COLABORADORAS

Pete y Stephanie realizaron consultas con entidades con las que podrían asociarse en acciones de impacto, como Sins Invalid, Caring Across Generations y National Domestic Workers Alliance. Pete también se reunió con miembros de la comunidad de Roosevelt Island. Todos los socios vieron la película antes de la posproducción de modo que sus comentarios pudieran integrarse en el montaje para garantizar una representación equitativa en pantalla. Stephanie y Pete intercambiaban ideas y definían preguntas antes de cada reunión telefónica. Ella facilitó la primera sesión y él la segunda. Posteriormente, discutieron desde las “banderas rojas” –en especial aquellas cosas problemáticas en potencia–, pasando por las “banderas verdes” –o las escenas que resonaban entre las entidades consultadas–, hasta las ideas sobre una estrategia a futuro o compromisos de colaboración tentativos. También preguntaron qué tipo de apoyo podría necesitar el público al ver la película, dados los probables detonantes del tema. Por último, compartieron la retroalimentación y las transcripciones de las pláticas con el equipo de la película para que las tuvieran en cuenta durante la edición.

“

JENNILIE: Si hubiéramos pedido la opinión de cineastas sin conexión con la historia, me habría preocupado que la película quedara flotando en un vacío, en vez de quedar arraigada en vidas reales de un contexto social específico. Estoy agradecida de que hayamos realizado consultas con las personas residentes y aliadas de Roosevelt Island y con gente que ya está haciendo un trabajo de incidencia similar, para saber de qué manera la película resonaba con su perspectiva como personas racializadas y con discapacidad o como personas que trabajan en el sector salud. Eso era importante.

”

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

DESMITIFICAR EL “IMPACTO”

Para ayudar a Reality Poets a adentrarse en las campañas de impacto, Stephanie y Pete invitaron a otras personas productoras de impacto y cineastas a compartir con el equipo sus experiencias. Se proyectaron documentales antes de las reuniones y se hicieron preguntas que le permitieran al colectivo de poetas prepararse para enfrentar los desafíos y las oportunidades que traería la futura campaña. Stephanie también organizó sesiones informales de lluvia de ideas con el colectivo de poetas, así como un evento de acompañamiento, para que vieran en tiempo real cómo es un día en la vida de una campaña y cuáles son los tipos de escenario con los que se trabaja. El modelo de aprendizaje consistió en un diálogo en lugar de una presentación unilateral, lo cual funcionó bien para el equipo y ayudó a unir a la gente gracias a un lenguaje accesible que evitaba tecnicismos.

Entre las personas invitadas se encontraban:

- **Sonya Childress and Sahar Driver**, codirectoras de Color Congress
- **Cecilia Mejia**, exdirectora de impacto de A-DOC
- **Gerry Leonard**, director de servicios e impacto para cineastas de Working Films
- **Julia Bacha**, cineasta y directora creativa de Just Vision

ALEX: Cuando se estrene la película, perderemos un poco de control con respecto a ella. El mundo la interpretará y sucederán cosas en las que no habíamos pensado. Así que estamos concentrándonos y haciendo planes para esa falta de control, y preparándonos a nivel personal.

PETE: Vamos a hacer una campaña de impacto. ¿Qué demonios es una campaña de impacto? Nadie tenía conocimientos de ese tipo de cosas. Hay que dejar de lado la palabra “impacto” porque esa es la que da miedo. Una campaña de impacto es igual a cualquier otra campaña, como un anuncio o una campaña política: alguien quiere llegar a cierto público. Yo veo las campañas de impacto de la misma manera. ¿Quiénes son las personas a las que queremos llegar? ¿Qué queremos que hagan con esta película? ¿Cuánto esfuerzo personal vamos a poner en esto? Necesitamos una intención clara. También aprendí que no necesitamos aliarnos con 100 entidades, sólo necesitamos las alianzas adecuadas, donde se comparta nuestra visión y que así nuestro trabajo cobre fuerza. Siempre hay que preferir la calidad a la cantidad.

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO**SOBRE EL DISMITIFICAR EL “IMPACTO”:**

“

EL: Ya tuvimos un impacto. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, creo que Coler habría sido mucho más peligroso. No hacemos esto por influencia. Lo hacemos porque esta experiencia afectó a mis amistades y a mis seres queridos, y no quiero que a nadie le pase lo mismo en el futuro. Los espacios institucionales de cuidado para personas de la tercera edad carecen de atención, así que con la película estamos aportando conciencia y sensibilidad.

VINCE: Quiero que la gente tome la película y la llevé consigo a todas partes, para que Nursing Home Lives Matter dé visibilidad a las voces de las residencias de todo el país.

FRANCENE: Quiero que la película cambie la vida de la gente. Hicimos esto por las personas que viven en las residencias, para que así pudieran alzar la voz, sin miedo. Sólo así conseguiremos un cambio

PETE: Tal y como yo lo veo, el poder no está en la política. Son las personas las que tienen el poder.

”

“

“Ya tuvimos un impacto. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, creo que Coler habría sido mucho más peligroso. No hacemos esto por influencia. Lo hacemos porque esta experiencia afectó a mis amistades y a mis seres queridos, y no quiero que a nadie le pase lo mismo en el futuro”.

EL

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

PROTAGONISTAS DE PELÍCULAS

Stephanie también invitó a participantes de documentales anteriores para hablar con Reality Poets, y para así ayudarles a prepararse para la repercusión que el estreno de la película tendría en sus vidas. Conversaron acerca de lo que vivieron a nivel emocional y práctico, en el día a día, por ejemplo, acerca de los efectos de la película en su trabajo de incidencia, sobre la experiencia de compartir su historia con el mundo, y brindaron consejos para el colectivo. Estos intercambios generaron cambios en el montaje, inspiraron a que el equipo le diera crédito a Pete como coproductor y permitieron que Jennilie se sintiera más identificada con su papel de participante.

Entre las personas invitadas se encontraban:

- **Kamilah Willingham**, *The Hunting Ground*
- **Ale Pablos**, *Ale Libre*
- **Julie and Tracy Pierce**, *Sicko*
- **Margie Ratliff and Susanne Reisenbichler**, *Subject*

PETE: Hablar con personas que participaron en otras películas fue útil porque nos dio una idea de lo que nos esperaba. Se vienen muchas cosas nuevas de las que no tenemos ni idea. Debíamos esperar cualquier cosa, desde represalias hasta la aceptación. Ahora tenemos una idea sobre cómo anticipar lo que podría ocurrir y cómo detenerlo o cambiarlo. Siempre recordaré el consejo de Kamilah: “Siempre que converses con alguien, protege tu energía. Elige tres puntos que quieras comunicar y, pase lo que pase, concéntrate en ese mensaje. Todo lo demás sobra”.

JENNILIE: Después de reunirnos con Margie y Susanne, Pete y yo hablamos y compartimos nuestra preocupación acerca de que Roy Watson, un Poeta que murió de COVID a inicios de la pandemia, no apareciera en el documental. Algunas personas externas al proyecto nos comentaron que no se generaría una conexión emocional con su historia puesto que no teníamos material donde apareciera Roy. Me arrepentí de aprobar esa medida. Roy era el guardián del conocimiento, un adulto mayor de gran sabiduría. ¿Cómo explicaríamos que echamos al olvido la historia de su fallecimiento? Stephanie facilitó un debate al respecto, y Alexis también tenía muchos deseos de encontrar una solución, así que volvimos a añadir a Roy a la película.

19 EL CUIDADO COLECTIVO23 LA COLABORACIÓN40 EL IMPACTO

“Hablar con personas que participaron en otras películas fue útil porque nos dio una idea de lo que nos esperaba. Se vienen muchas cosas nuevas de las que no tenemos ni idea. Debíamos esperar cualquier cosa, desde represalias hasta la aceptación. Ahora tenemos una idea sobre cómo anticipar lo que podría ocurrir y cómo detenerlo o cambiarlo”.

PETE

ACCIONES A FUTURO

Al tiempo que *Fire Through Dry Grass* se estrena en cines y en PBS, el equipo ha lanzado una campaña de impacto que permita alcanzar ciertas metas de Nursing Home Lives Matter, en un esfuerzo encabezado por Rosemary McDonnell-Horita, (producción de impacto), Peter Yearwood (producción asociada de impacto), Alexandra Lenore Ashworth (coordinación de impacto), Vincent Pierce (estrategia de impacto y dirección de OPEN DOORS) y Mikko Cook (“cultivación de movimientos”).

Para unirte al movimiento Nursing Home Lives Matter o llevar la película a tu comunidad, visita firethroughdrygrass.com.

48	<u>RESUMEN</u>
49	<u>APRENDIZAJES CLAVE</u>
52	<u>PARA CINEASTAS</u>
57	<u>CRÉDITOS</u>
66	<u>ANEXO</u>

APRENDIZAJES

Tras reflexionar sobre el proceso de hacer ***Fire Through Dry Grass***, el equipo identificó prácticas que fueron cruciales para el éxito del proyecto, así como aprendizajes que desearían haber puesto en práctica antes. La sección “Aprendizajes clave” destaca las mejores prácticas obtenidas de este proceso cinematográfico concreto, mientras que la sección “Para cineastas” ofrece alternativas para que otros equipos cinematográficos apliquen estos aprendizajes, así como herramientas para ayudar a ponerlos en práctica. No hay una fórmula estricta para realizar este trabajo, por lo que estos aprendizajes no pretenden ser prescriptivos: cada equipo y cada situación son únicos y deben tratarse como tales. Estas recomendaciones buscan ser un punto de partida para el debate y la exploración, en el espíritu de colaboración que atesora el equipo de ***Fire Through Dry Grass***.

48 RESUMEN■ 49 APRENDIZAJES CLAVE52 PARA CINEASTAS57 CRÉDITOS66 ANEXO

APRENDIZAJES CLAVE

1. CENTRAR EL CUIDADO COLECTIVO Y LA ACCESIBILIDAD.

El equipo priorizó la salud y el bienestar al ampliar el plazo para la posproducción, incorporar apoyo para la salud mental y plantear prácticas de accesibilidad adaptadas a todo el grupo. Además se creó el puesto de Responsable de la Promoción de la Justicia para las Personas con Discapacidad para apoyar al colectivo Reality Poets sobre trabas burocráticas en los sistemas médicos, legales y de prestaciones, y así liberar su tiempo para participar más plenamente en los procesos de realización e impacto de la película.

2. ENTABLAR LAS CONVERSACIONES DIFÍCILES.

Cuando Alexis Neophytides y Andrés “Jay” Molina, de la codirección, y Jennilie Brewster, de la producción, formaron rápidamente una sociedad de responsabilidad limitada para cumplir con el plazo de postulación para conseguir financiamiento, el colectivo de poetas expresó sus inquietudes respecto a los derechos de propiedad y la asignación presupuestaria de la película. El equipo lidió con la tensión compartiendo información sobre el proceso de recaudación de fondos y asegurándose de que cada Poeta recibiera una remuneración. Y es más: actualmente, se está analizando qué tipo de personalidad jurídica se alinearía con el modelo colaborativo del proyecto. En lugar de evitar los conflictos, el equipo aceptó los cambios, escuchó activamente, aprendió de los errores y reparó las relaciones.

48 RESUMEN■ 49 APRENDIZAJES CLAVE52 PARA CINEASTAS57 CRÉDITOS66 ANEXO

3. EN LA COMUNICACIÓN, ES CLAVE LA REPETICIÓN.

El equipo volvió a conversar y evaluar las decisiones tomadas más de una vez, lo que resultó en cambios concretos, como la participación del Reality Poet Roy Watson en la película. Los intereses, la disponibilidad y la perspectiva de cada quien pueden cambiar, por lo que es importante la comunicación regular tanto acerca del panorama general como del día a día.

4. VALORAR LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS.

Reality Poets desempeñaron un papel fundamental en la realización de la película. El equipo buscaba resistir la inmensa velocidad de la industria documental para salvaguardar la colaboración mientras integrantes de Reality Poets recibían tratamientos médicos y enfrentaban condiciones de vida inseguras. En cierto modo, no se trata de un nuevo modelo cinematográfico. El campo de los documentales ya daba cabida a personas poderosas de la industria. Lo que hizo este equipo fue recalibrar ese equilibrio de poderes, dándoles más peso a quienes han vivido las experiencias contadas.

5. VALORAR LA EXPERIENCIA EN LA REALIZACIÓN CINEMATOGRAFICA.

Para distribuir más equitativamente los trabajos técnicos, el equipo podría haberse beneficiado de contar con más personas con experiencia en la producción de documentales. Contratar a Sarah Feuquay para la coproducción marcó la diferencia.

6. CUANDO SEA POSIBLE, SINCRONIZAR LOS VALORES Y ESTILOS DE TRABAJO POR ADELANTADO.

Para la colaboración con el artista conceptual y animador Guillermo Mena, se definieron claramente las funciones, las expectativas, la toma de decisiones, los plazos, y se contaba con alguien de confianza para la facilitación de la colaboración. Esta estructura y los valores compartidos de respeto mutuo, confianza, humildad, comunicación abierta y fe en el potencial creativo de cada quien permitieron que la colaboración prosperara. Otras colaboraciones se enfrentaron a retos. Podrían haberse beneficiado de haberse tomado más tiempo para asegurarse de que los objetivos y estilos de trabajo de cada persona estaban alineados antes de comprometerse a trabajar conjuntamente.

48 RESUMEN■ 49 APRENDIZAJES CLAVE52 PARA CINEASTAS57 CRÉDITOS66 ANEXO

7. ESTÁ BIEN CAMBIAR DE RUMBO.

Cuando el compositor Gene Back y el Reality Poet y músico Vincent Pierce se encontraron obstáculos al intentar producir una canción en Zoom, el equipo lo resolvió trayendo a alguien que pudiera trabajar la música con Vince en persona. Para hacer avanzar el proyecto, la reevaluación a mitad del camino y el aporte de nuevas ideas valieron la pena.

8. NO TENGAMOS MIEDO A LA COLABORACIÓN ENTRE PERSONAS CON EXPERIENCIAS DE VIDA DIVERSAS.

No hay receta mágica para la colaboración a gran escala entre personas con experiencias distintas. Por mucho que se planeara de antemano, las cosas igualmente se salieron de los carriles. La gente cometió errores. Pero incluso cuando se puso difícil, el equipo lo superó, impulsado por una fe compartida en la película, en la misión y en cada individuo. La invocación a la autenticidad y a la imperfección, a fin de cuentas, resultó en una mejor película y en relaciones más sólidas entre miembros del grupo.

9. ENCONTRAR NUEVAS MEDIDAS DE APOYO.

Fue muy útil que la productora en asesoría Stephanie Palumbo de Peace is Loud sirviera de puente entre los espacios de la justicia social y el cine documental, y que se ofreciera para escuchar y debatir ideas y para facilitar las conversaciones en grupo. Vale la pena seguir explorando y delimitando mejor este papel para otros proyectos a futuro.

10. APRENDER DE LAS EXPERIENCIAS DE OTRAS PERSONAS.

Al traer a protagonistas de otras películas para hablar con el colectivo de poetas, pudieron prepararse para el modo en que la película cambiaría sus vidas, y a la vez, estas conversaciones inspiraron prácticas más equitativas como la inclusión de Peter Yearwood en los créditos de la película para la coproducción. El equipo también mostró la película a determinados entes comunitarios aliados para conocer su opinión sobre la representación antes de proseguir a la posproducción.

48	<u>RESUMEN</u>
49	<u>APRENDIZAJES CLAVE</u>
52	<u>PARA CINEASTAS</u>
57	<u>CRÉDITOS</u>
66	<u>ANEXO</u>

PARA CINEASTAS

EL CUIDADO COLECTIVO

- Explorar modelos de atención al bienestar que se ajusten a las necesidades del equipo.
- Tomar medidas proactivas para la integración de las personas con discapacidad en el equipo. Utilizar recursos existentes para encontrar prácticas centradas en el bienestar e incorporarlas en beneficio de todo el equipo.
- Preguntar a las personas cuál es su estilo de trabajo preferido y qué condiciones les permitirían crecer en el equipo.
- Si fuera útil, conseguir un apoyo a la salud mental con metas y límites claros. Añadir este rubro al presupuesto y crear un plan de transición para que las personas beneficiarias de la atención puedan contar con otro apoyo cuando se agote el financiamiento.
- Crear un plan de respuesta rápida y desarrollar un esquema de mitigación contra escenarios potencialmente perjudiciales que el equipo pueda aplicar.
- Garantizar una ruta para que las personas protagonistas y otras comunidades presentes en el contexto de la película den su opinión antes de proseguir a la posproducción. Discutir el tipo de apoyo que las personas podrían requerir antes, durante y después de ver la película.

48	RESUMEN
49	APRENDIZAJES CLAVE
52	PARA CINEASTAS
57	CRÉDITOS
66	ANEXO

HERRAMIENTAS::

- FWD-Doc creó una **caja de herramientas para la inclusión** [en inglés, al igual que el resto de los recursos recomendados] para ayudar a la industria a adoptar las mejores prácticas en materia de la integración de la experiencia de las personas con discapacidad en el cine.
- El **Film Event Accessibility Working Group** [un grupo de trabajo sobre accesibilidad en eventos cinematográficos] dispone de una multitud de recursos de apoyo para proyecciones y eventos accesibles.
- **Peace is Loud** está trabajando para definir el papel que desempeñó en esta película, así como la viabilidad y la forma de aplicar este esquema a otros proyectos.
- La **Dra. Kameelah Mu'Min Oseguera** ha asesorado a los equipos de dirección de documentales sobre cuestiones relacionadas con la raza, la religión, el bienestar de participantes, la ética, el consentimiento y el cine centrado en la sanación.
- **Film in Mind** ofrece apoyo terapéutico específico para la industria cinematográfica.
- La iniciativa **DocuMentality** trabaja para contrarrestar los desafíos en el interior de la industria documental en relación con la salud mental y el bienestar.
- El documental **Subject** detalla la experiencia de participar en un documental.
- La productora de *Subject* Margie Ratliff creó **Documentary Producers Empowerment Alliance** [una alianza para empoderar a quienes se dedican a la producción documental] para aportar recursos vitales a quienes protagonizan las películas.

48	<u>RESUMEN</u>
49	<u>APRENDIZAJES CLAVE</u>
52	<u>PARA CINEASTAS</u>
57	<u>CRÉDITOS</u>
66	<u>ANEXO</u>

LA COLABORACIÓN

- Organizar sesiones tan pronto como sea posible para que cada quien comparta su visión y sus valores, y para definir metas alineadas.
- Un proceso cinematográfico verdaderamente colaborativo debe ralentizarse para incluir todas las voces en el proceso. Considerar tiempo adicional en el cronograma de cada etapa de producción y explicarles la situación a las entidades financiadoras.
- Facilitar la comprensión del trabajo colaborativo mediante la definición de la función, las responsabilidades y las expectativas de cada persona participante del proyecto.
- Determinar el proceso de toma de decisiones del equipo. Evaluar la posibilidad de crear un calendario de toma de decisiones previstas o asignar tiempo para que el equipo se reúna para tomar decisiones antes de las fechas límite.
- En lugar de evitar el conflicto y dejar que se intensifique, hay que abrazar la tensión y explorar su causa raíz. Si fuera útil, solicitar la facilitación de una entidad confiable para que guíe las conversaciones difíciles.
- Aceptar las rupturas como oportunidades para reparar y reconstruir la confianza.

48	<u>RESUMEN</u>
49	<u>APRENDIZAJES CLAVE</u>
52	<u>PARA CINEASTAS</u>
57	<u>CRÉDITOS</u>
66	<u>ANEXO</u>

HERRAMIENTAS:

- **Prenups for Partners** de Active Voice ofrece una serie de preguntas a plantear en los primeros intercambios con posibles entidades colaboradoras, antes de “comprometerse en matrimonio”.
- **Levelset** de Reimagine ayuda a los equipos a crear un marco jurídico de colaboración a partir de valores compartidos que las partes actoras deben acordar antes de un proyecto.
- El **marco** de Documentary Accountability Working Group puede servir de guía para todos los aspectos del proceso.
- Management Center ofrece recursos gratuitos en apoyo a los proyectos colaborativos, como la **plantilla MOCHA**.
- Un **árbol de decisiones** puede ayudar a definir las áreas de autonomía y los temas que requieren la decisión colectiva del equipo.
- Para una lectura más profunda, el libro de Sandra Kim **Liberation Organizations handbook** ofrece esquemas de toma de decisiones para equipos descentralizados pero jerárquicos, y Seeds for Change cuenta con un **análisis profundo** de los modelos de consenso.

48 RESUMEN49 APRENDIZAJES CLAVE 52 PARA CINEASTAS57 CRÉDITOS66 ANEXO

DINERO

- Hablar de dinero con regularidad. Reunirse a hablar de manera transparente e informativa con todo el equipo acerca del presupuesto de la película y la recaudación de fondos.
- Explorar formas de remunerar a todo el equipo, incluidas las personas protagonistas.
- Hablar de los posibles riesgos, incluyendo aquellos que podrían afectar las ganancias, tener repercusiones fiscales, poner en juego la seguridad física o emocional de alguien, anular los acuerdos de distribución, o tener consecuencias legales.
- Para situaciones de alto riesgo, explorar esquemas de remuneración alternativos basados en la necesidad o las circunstancias.
- Para situaciones de bajo riesgo que el equipo quiera asumir, crear un presupuesto conforme a las tarifas estándar de la industria, que incluya un esquema de reparto de utilidades y que cuente con formas creativas de cumplir con los términos de los acuerdos de distribución, por ejemplo, pagar por licencias de acceso y uso de archivos y cuotas de uso de locaciones en posesión u ocupación de las personas participantes.

48	<u>RESUMEN</u>
49	<u>APRENDIZAJES CLAVE</u>
52	<u>PARA CINEASTAS</u>
57	<u>CRÉDITOS</u>
66	<u>ANEXO</u>

CRÉDITOS

CRÉDITOS DEL CASO DE ESTUDIO

Redacción y edición: Stephanie Palumbo

Revisión: Alexis Neophytides, Jennilie Brewster, Peter Yearwood, Florencia Varela

Consultoría: Camaró West

Diseño gráfico: Lani Rodriguez

Entrevistas: Alhassan “EL” Abdulfattaah, Alexandra Lenore Ashworth (Dzana), Gene Back, Francene Benjamin, Sara Bolder, Anna Bores, Jennilie Brewster, Alexander Eshelman, Sarah Feuquay, LeVar “Var” Lawrence, M’Daya Meliani, Guillermo Mena, Andres “Jay” Molina, Alexis Neophytides, Vincent Pierce, Peter Yearwood

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

Este recurso fue producido por Peace is Loud y respaldado mediante una subvención de la Fundación Robert Wood Johnson.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS:

Portada: Póster de Fire Through Dry Grass Diseño de Guillermo Mena. Foto de Elias Williams
Pg. 3: Peter Yearwood mirando por la ventana a Coler. Fotograma de la película.

Pg. 11: Fotos de Jay, Pete, Vince y Var. Foto de Elias Williams. Foto de cara de Alexis. Foto de Alex Murawski. Foto de cara de Jennilie. Foto de Alexis Neophytides. Foto de cara de Tito. Foto de Alexis Eshelman. Foto de cara de Sarah. Foto de Alexis Pancrazi.

Pg. 14: Barras animadas en los pasillos del Hospital Coler. Fotograma de la película.

Pg. 20: Jennilie, Gerry Leonard, Alexis, Dzana y Jay sonriendo en una parrillada.

Pg. 23: Alexis y Jay, responsables de la codirección, en Roosevelt Island. Foto de Alex Murawski.

Pg. 26: Pete, Jay y Alexis en posproducción en Hell’s Color Kitchen. Foto de Sarah Feuquay.

Pg. 30: Vince, Alexis, Pete y Jay en la biblioteca de Coler.

Pg. 33: Vince, Var y Jay en un estudio de grabación.

Pg. 36: Captura de pantalla de Jennilie, Alexis, Jay, Dzana y Sara B. sonriendo en una llamada de Zoom.

Pg. 39: Alexis abrazando a Jay.

Pg. 42: Algunos Poetas de la Realidad bajo los cerezos en flor de Roosevelt Island. Fotograma de la película.

Pg. 45: EL con un megáfono en una concentración de Nursing Home Lives Matter. Fotograma de la película.

Pg. 47: Francene, Pete, Vince, Diana, Mikko y Alexis posan frente a un mural de Reality Poets en Coler.

Pg. 48: Vince, Tito y Jay afuera de Coler.

48	RESUMEN
49	APRENDIZAJES CLAVE
52	PARA CINEASTAS
57	CRÉDITOS
66	ANEXO

CRÉDITOS DE OPEN DOORS

Vincent Pierce

Dirección

Visión y creación de movimiento

Peter Yearwood

Dirección de Reality Poets

Alex Eshelman

Dirección asociada

Desarrollo y alianzas

Anna Bores

Promoción de la justicia para las personas con discapacidad

Mikko Cook

Cultivación de movimientos

Gerardo Dexter Ciprian

Diseño y edición

CRÉDITOS DEL DOCUMENTAL

Reality Poets:

Andres "Jay" Molina

Vincent Pierce

Peter Yearwood

LeVar "Var" Lawrence

Ramon "King Tito Love" Cruz

Alhassan "EL" Abdulfattaah

Shannon Nelson

Francene Benjamin

Dirección:

Alexis Neophytides

Andres "Jay" Molina

Produced by:

Alexis Neophytides

Jennilie Brewster

Producción ejecutiva:

Sally Jo Fifer

Erika Dilday

Chris White

Sara Bolder

Jim LeBrecht

Fotografía:

Andres "Jay" Molina

Alexis Neophytides

Edición:

M'Daya Meliani

Diana Diroy

Supervisión de producción:

Shana Swanson

48	<u>RESUMEN</u>
49	<u>APRENDIZAJES CLAVE</u>
52	<u>PARA CINEASTAS</u>
57	<u>CRÉDITOS</u>
66	<u>ANEXO</u>

CRÉDITOS DEL DOCUMENTAL

Coproducción

Peter Yearwood
Sarah Feuquay

Arte conceptual y animación

Guillermo Mena

Diseño de animaciones

Dan Arnklit

Música

Gene Back

Música adicional

Vincent Pierce

Producción asociada

Alexandra Lenore Ashworth

Consultoría en producción

Annie J. Howell
Ellen Goosenberg Kent
Alysa Nahmias
Stephanie Palumbo

Producción en colaboración

Fork Films

Cámara adicional

LeVar Lawrence
Vincent Pierce
Peter Yearwood
Alex Murawski
Justin Schein

Fotografía con drones

Alba Pro
Picture Book

Consultoría en edición

Juli Vizza
Maya Mumma

Consultoría editorial

Chris Boeckmann

Asistencia en edición

Sarah Garrahan

Supervisión de posproducción

Sarah Feuquay

Color Grading, diseño virtual y sonoro / estudio de edición sonora

Hell's Color Kitchen

De Hell's Color Kitchen

DI Colorist

Jon Fordham

48	<u>RESUMEN</u>
49	<u>APRENDIZAJES CLAVE</u>
52	<u>PARA CINEASTAS</u>
57	<u>CRÉDITOS</u>
66	<u>ANEXO</u>

CRÉDITOS DEL DOCUMENTAL

Supervisión de posproducción

Sheila Lynch

Diseño y mezcla sonoros

Bob Barzyk

Coordinación de conformidad

en edición

Bahron Thomas

Dirección de acabados

Keith Shapiro

Coordinación de posproducción

Karla Rodriguez

Asistencia en edición

Javier Chorrillos

Producción de archivos

Lauren Schwartzman

Material de archivo y fotogramas por cortesía de:

BBC Broadcast Archive via Getty Images

blvdnoneprime via Pond5

CNN

Richard Cortell

Eric Fernandez

Footage For Pro

Google Maps Imagery ©2022 Bluesky, CNES/

Airbus, Maxar Technologies, Sanborn, USDA/

FPAC/GEO, Map data ©2022 Google

Historic Films

Erik Van Ingen via Getty Images

Kinolibrary

Library of Congress

Municipal Archives, City of New York

Museum of the City of New York

StockAgentIO via Pond5

48	<u>RESUMEN</u>
49	<u>APRENDIZAJES CLAVE</u>
52	<u>PARA CINEASTAS</u>
57	<u>CRÉDITOS</u>
66	<u>ANEXO</u>

CRÉDITOS DEL DOCUMENTAL

Asistencia jurídica

UCLA Law Clinic

Loralee Sundra

Dale Cohen

Dan Mayeda

Davis and Gilbert

James Johnston

Andrew Edelen

Focus Media Law

Heather Butterfield

Justine Jacob

Richard J. Lee Law Group

Isaac Hager

Doris Tan

Brian Wagner

Asistencia jurídica de ITVS

Noah Wald

Antonia Carew-Watts

Reporters Committee for Freedom of the Press

Lisa Zycherman

Gunita Singh

Annie Kapnick, Legal Fellow

Verificación de datos

Emma Davis

Contabilidad

Bruce Wrigley

Asistencia de producción

Zakiyy Morgan

Alexander Eshelman

Subtítulos

Cheryl Green

Audiodescripción

Dicapta

With Funding provided by the US Department
of Education

Promoción de la justicia para las personas con discapacidad

Anna Bores

Consultoría en accesibilidad

Rosemary McDonnell-Horita

Estrategia de impacto

Vincent Pierce

Producción asociada de impacto

Peter Yearwood

Asistencia de la campaña de impacto

David Onabanjo

Cultivación de movimientos

Mikko Cook

48	<u>RESUMEN</u>
49	<u>APRENDIZAJES CLAVE</u>
52	<u>PARA CINEASTAS</u>
57	<u>CRÉDITOS</u>
66	<u>ANEXO</u>

CRÉDITOS DEL DOCUMENTAL

Asesoría en poesía

Joel François
Jive Poetic
Steven Willis

Asesoría musical

Mark Marshall

Aval fiscal [Fiscal Sponsor]

Women Make Movies

Proveedora del equipo de iluminación para proyecciones de Nursing Home

Lives Matter

Christie Lights

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

OPEN DOORS NYC

Roosevelt Island Community
Center for Transformative Action
Friends of Coler
Dexter Ciprian
Melanie Greenberg
Myrna and Steve Greenberg
Jennifer Bloom Greenberg

Coler Department of Therapeutic Recreation

Lauren Blankstein
Jeanne and Kurt Aarsand
Krista and Jeff Bedford
Peace is Loud
Sins Invalid
Working Films

GRACIAS

Khadijah Abdurahman
Ysabel Abreu
Rebecca Adorno
Andrea Alarcon
Julia Bacha
Kasey Bedford
Hailey Bedford
Ilana Berghash
Patty Berne
Rebel Sidney Black

Iyabo Boyd
Gale Brewer
Dana Brewster
Danielle Brewster
Yael Bridge
Kenny Brown
Caring Across Generations
Andrew Catauro
Victoria Chalk
Carlos Chavez

Sonya Childress
Sarah Choi
Charlotte Cook
Dailen Culver
Charlotte Deehr
Disability Rights Education
and Defense Fund
Sahar Driver
Tyler Emeney
Kristin Feeley

GRACIAS

Barbara Ghammashi
 Stacy Goldate
 Josh Granger
 Julia Ferguson
 Jesse Hare
 Sasha Hart
 Aziza Henry
 Set Hernandez Rongkilyo
 Thom Heyer
 H.O.L.L.A.
 Nicole Izsak
 Eric Jenkins-Sahlin
 Stefanie Lyn
 Kaufman-Mthimkhulu
 Samia Khan
 Alec Kirmster
 Nomy Lamm
 Gerry Leonard
 Liberation-Based Therapy
 Steve Maing
 Carolyn Maloney
 Teighlor McGee
 Chris McMean

Cecilia Mejia
 Maya Minhas
 Molly Murphy
 Dorothea Naouai
 Narrative4
 Andreas Neophytides
 Nicole Newnham
 Peter Nicks
 Alejandra Pablos
 Emily Packer
 Maria Palacios
 Xan Parker
 Adele Pham
 Lindsey Phillips
 Julie Pierce
 Tracy Pierce
 Stephen Quandt
 Diane Quon
 Margie Ratliff
 Cara Reedy
 Susanne Reisenbichler
 Trina Rodriguez
 Carlos Rojas

Marcie Roth
 Maria Santos
 Juliana Sakae
 Rebecca Seawright
 Thaara Shankar
 Keith Shapiro
 Poh Si Teng
 The Silicon Valley
 Community Foundation
 Andrea Simon
 Lynne Strong-Shinozaki
 Maxine Trump
 Chloe Walters-Wallace
 Angie Wang
 Briana Warsing
 Lindsey Weissert
 Theresa Williams
 Kamilah Willingham
 Sarah Vitti
 Chi-hui Yang

48	<u>RESUMEN</u>
49	<u>APRENDIZAJES CLAVE</u>
52	<u>PARA CINEASTAS</u>
57	<u>CRÉDITOS</u>
66	<u>ANEXO</u>

48	<u>RESUMEN</u>
49	<u>APRENDIZAJES CLAVE</u>
52	<u>PARA CINEASTAS</u>
57	<u>CRÉDITOS</u>
66	<u>ANEXO</u>

AGRADECIMIENTOS ADICIONALES

Loreto Barranco
Maxwell Blair
Diane Belgrod
Anne Benson
Natalie Bullock Brown
Brewer Laurie
Gerry Brewster
Amy Brown
Felix Cardinal
Abigail Cherry
Christina Cho
Lesley Culver
Ryan DePalma
Julia Diebold
Abigail Disney
Kasia Donohue
Jerome Dutilloy
David Evans
Jack Farina
Madeline Farr
Valerie Gallagher

Cheryl Green
Samuel Gruppo
Lauren Handelsman
Marianne Holbrook
Mary Lou Keller
Marc Khouzami
William Lamson
Geoff Lieberman
Michael Loftus
Alex Marshall
Camille Maubert
Cristina Morais
Vanessa Morais
Helen Murawski
Barbara Nowak-Cuthel
Achсах Odonovan
Carolina de Olazarra
Daniel Oppenheim
Maitely and Matt Paleologos
Barbara and Joel Packer
Jane Pennoyer

Christopher Petrie
Alan Pfeffer
Rekha Piramanayagam
Livia Polanyi
Lizzy Rainey
Joshua Rathmell
Jillian Reid
Jeane Ridges
Brandon Senese
Dena Shenk
David Silva
Christine Sprague
Morgan Steinfeld
Jane Swanson
Alain Sylvain
Lukasz Thieme
Mary Umans
Emily Walsh

MÚSICA

"A Show of Hands" - composición, producción e interpretación de Mark Marshall
"Streets Don't Love Nobody" - composición, producción e interpretación de Vincent Pierce
"Castaway" - composición, producción e interpretación de Mark Marshall
"Maryland" - composición, producción e interpretación de Alex Eshelman
"What Would You Do" - composición, producción e interpretación de Vincent Pierce
"Nothing Left Infinity" - composición, producción e interpretación de Alex Eshelman
"Himno" - composición, producción e interpretación de Vincent Pierce, LeVar Lawrence, Ramon
"Tito" Cruz y El Abdulfattah

48	<u>RESUMEN</u>
49	<u>APRENDIZAJES CLAVE</u>
52	<u>PARA CINEASTAS</u>
57	<u>CRÉDITOS</u>
66	<u>ANEXO</u>

***FIRE THROUGH DRY GRASS* es una coproducción de The Big Chair, American Documentary | POV, e INDEPENDENT TELEVISION SERVICE (ITVS) con financiamiento de CORPORATION FOR PUBLIC BROADCASTING (CPB).**

En asociación con JustFilms | Fundación Ford

Esta película se realizó con el apoyo de Field of Vision

Una subvención concedida por el
Programa de Cine Documental del Instituto Sundance
con el apoyo de Open Society Foundations

Este proyecto se llevó a cabo con el apoyo del
Programa de Ayuda a la Producción de Women Make Movies

El financiamiento adicional fue otorgado por:
The Meadow Fund
Fondo para documentales de investigación de IDA
Fondo para la finalización de proyectos IDA Sarowitz
Fork Films
Perspective Fund
Raymond Lifchez en memoria de Judith L. Stronach
AXS Film Fund
LMCC
Departamento de Asuntos Culturales de Nueva York
Consejo de las Artes del Estado de Nueva York

Esta obra se encuentra bajo la licencia CC BY-NC-SA 4.0. Para consultar esta licencia, visita <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.

48	RESUMEN
49	APRENDIZAJES CLAVE
52	PARA CINEASTAS
57	CRÉDITOS
66	ANEXO

ANEXO

RECOMENDACIONES DE PEACE IS LOUD

La lista que figura a continuación resume un documento que Peace is Loud entregó a los equipos de *Fire Through Dry Grass* y OPEN DOORS, con recomendaciones sobre cómo seguir dando prioridad a la equidad, la seguridad y la representación en todos los aspectos de su proceso de filmación e impacto. (Se han ocultado algunos elementos para proteger la intimidad).

1. BRINDAR CLARIDAD SOBRE LA DIVISIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO.

- Cada persona que conforma Reality Poets tiene interés en participar en la campaña de impacto de una forma particular, tal y como se describe en el documento. Es necesario revisar las funciones durante la campaña, ya que las cosas pueden cambiar.
- Proporcionar formación en medios de comunicación a Reality Poets.
- Encontrar mentoría para Vince y Pete en apoyo a su trabajo de impacto.

2. DAR ESTRUCTURA A LA COMUNICACIÓN Y AL REPARTO DE PODER.

- La principal prioridad de la campaña es seguir garantizando la salud y el bienestar de Reality Poets.
- Contratar a una persona experta en promoción que se dedique a fomentar la participación de Reality Poets en el documental y en la campaña. Esta persona brindaría apoyo a la comunicación, el transporte y los cronogramas, así como con cuestiones médicas, económicas y jurídicas, entre ellas las ganancias.
- Asegurar que la persona responsable de la promoción del colectivo se comunique de acuerdo al método que mejor funcione para cada persona, reconociendo y aceptando los distintos estilos de trabajo del equipo.
- Seguir utilizando un calendario y añadir todos los momentos de toma de decisiones vitales para la campaña y la película.
- Compartir más información sobre el proceso de filmación con las personas del colectivo de Reality Poets que no participaron en el documental.

48	<u>RESUMEN</u>
49	<u>APRENDIZAJES CLAVE</u>
52	<u>PARA CINEASTAS</u>
57	<u>CRÉDITOS</u>
66	<u>ANEXO</u>

- Brindar actualizaciones frecuentes sobre la película durante las reuniones y vía correo electrónico y mensajes de texto.
- Identificar de antemano las decisiones que haya que tomar para la película, definir quién va a tomarlas y justificar la designación.
- Utilizar un marco de toma de decisiones por parte de todo el grupo y que prevea tiempo para procesarlas.
- Utilizar un sistema de votación en escala de 0 a 5 para las decisiones grupales, a fin de obtener información más precisa sobre el nivel de aprobación, a diferencia de las opciones “sí” y “no”.
- Considerar tiempo y flexibilidad adicionales para las decisiones de todo el grupo, a razón de al menos 25% más de tiempo de lo previsto.
- Seguir siendo consciente de que no todas las decisiones son urgentes
- Hacer un plan anticipado para las decisiones que sean a la vez urgentes e importantes.

La disponibilidad de cada integrante de Reality Poets para trabajar en la película o en la campaña de impacto podría cambiar debido a las fluctuaciones en su estado de salud, citas médicas, cambios en la situación de vida, la disponibilidad del personal de enfermería para ayudarles a levantarse de la cama, la existencia de transporte poco fiable y el tiempo que dedican a abogar por sus necesidades personales de atención médica. El equipo de OPEN DOORS les ayudaba con algunos de los puntos anteriores, pero contar con una persona especialista en su defensa velaría por que se realicen las adaptaciones necesarias que les permitan participar plenamente en la campaña. Así surgió el puesto de Responsable de la Promoción de la Justicia para las Personas con Discapacidad.

48	<u>RESUMEN</u>
49	<u>APRENDIZAJES CLAVE</u>
52	<u>PARA CINEASTAS</u>
57	<u>CRÉDITOS</u>
66	<u>ANEXO</u>

3. PROCESAR LAS DECISIONES FINANCIERAS EN EQUIPO.

- Compartir detalles sobre el presupuesto del documental con Reality Poets.
- Hacer un plan sobre el reparto futuro de posibles ingresos del documental.
- Pagar honorarios iguales por la campaña de impacto a quienes integran Reality Poets, independientemente de si desempeñan funciones “convencionales” en la producción, como reconocimiento al hecho de que la película generará trabajo emocional y cambiará vidas.
- Crear oportunidades de participación remunerada para Reality Poets en la campaña de impacto, como ponencias, sesiones estratégicas, trabajo artístico o de diseño, o el otorgamiento de licencias para el uso de su poesía.
- Asignar tarifas estándar de la industria para quienes formen parte del colectivo de poetas y funjan papeles “formales” en la película o en la campaña.

La definición de honorarios fijos, independientes de las horas de trabajo, los productos o la productividad demostró que cada tarea tiene su valor y garantizó que nadie se sintiera menos en términos económicos cuando su salud o situación de vida les impedía “trabajar” en la campaña, en el sentido estricto de la palabra. Este esquema de remuneración general fue la forma de reconocer que el lanzamiento del documental a gran escala afectaría a Reality Poets. La Responsable de la Promoción de la Justicia para las Personas con Discapacidad gestionó los pagos realizados al colectivo y los beneficios.

4. DEFENDER LA SEGURIDAD DEL EQUIPO.

- Ofrecer terapia individual a cualquier persona interesada.
- Crear planes de respuesta rápida ante los posibles escenarios que surjan del estreno de la película.