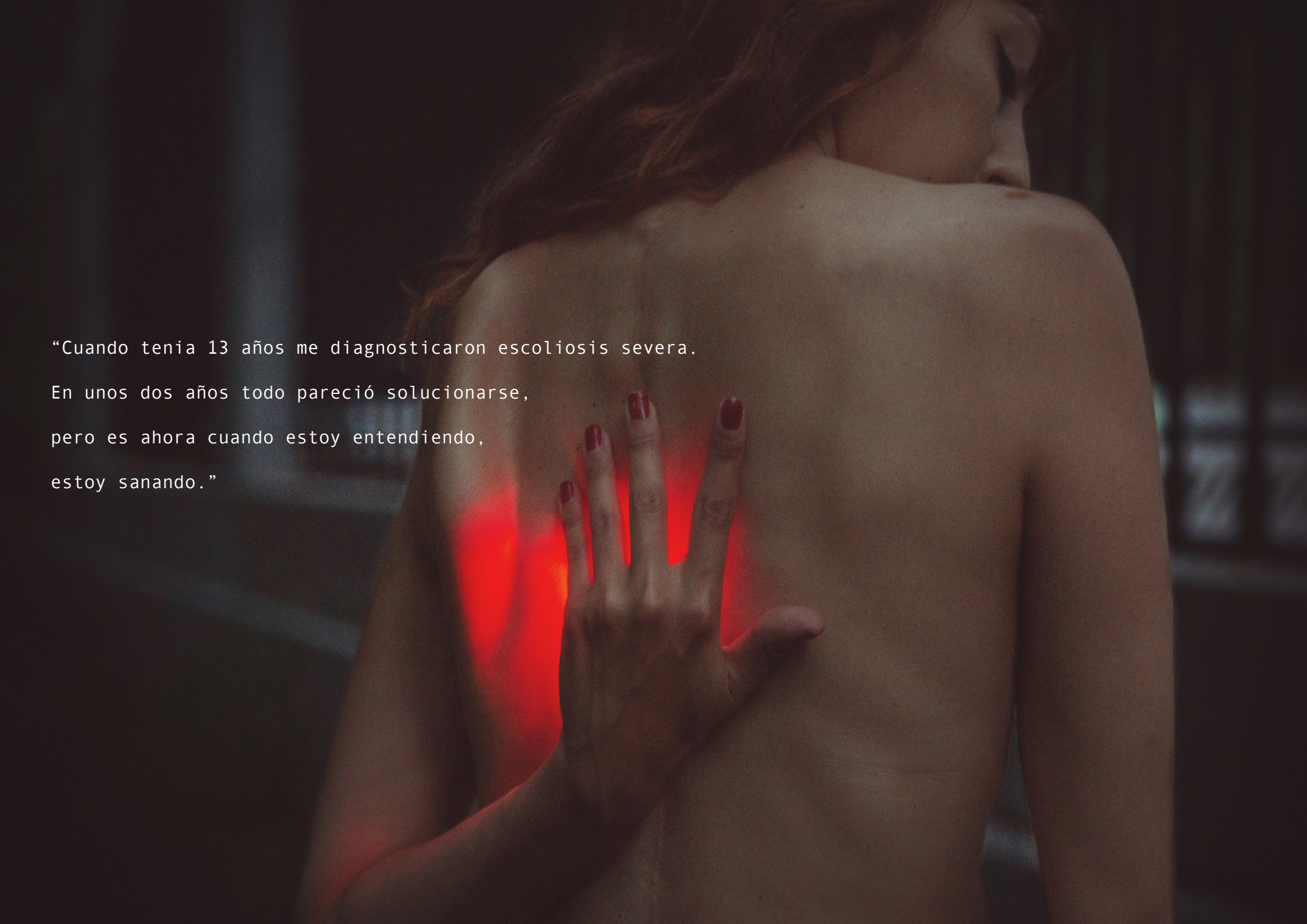
Got your back

Un largometraje
documental de Irene Cruz



“Cuando tenia 13 años me diagnosticaron escoliosis severa.

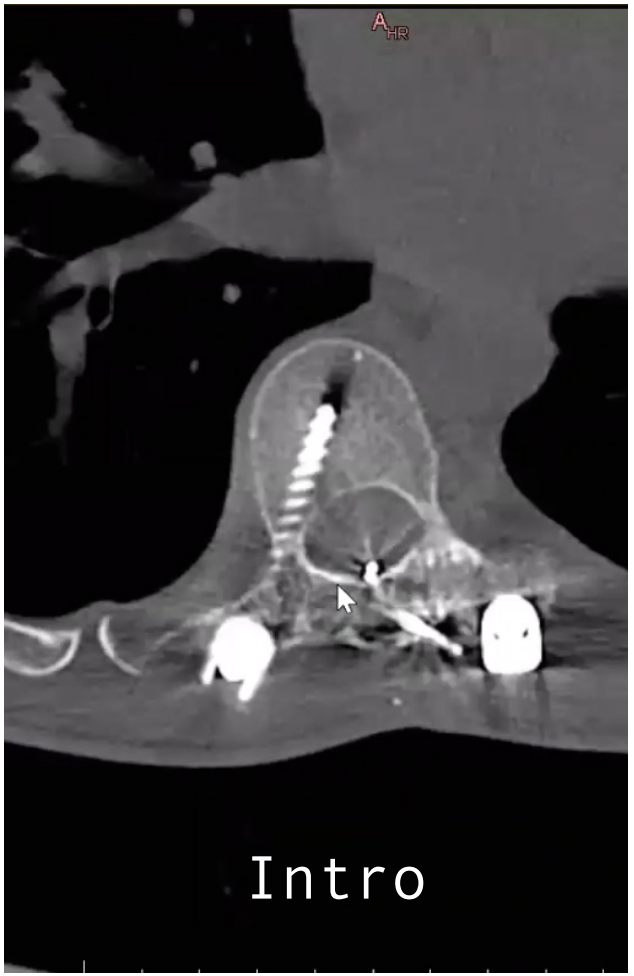
En unos dos años todo pareció solucionarse,

pero es ahora cuando estoy entendiendo,

estoy sanando.”

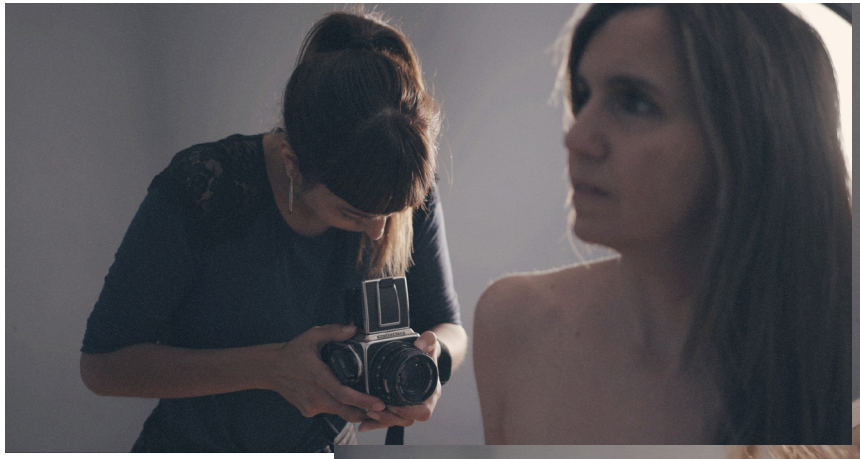
Ahora estoy transformando mi historia, y la de otra mucha gente con la misma enfermedad, en un documental, por el momento, autofinanciado y con ayuda de un pequeño crowdfunding a través de la plataforma patreon.com/irenecruz

El proyecto inicialmente surgió de manera fotográfica hace 3 años, al encontrarme casualmente con una persona que me dijo “yo tengo la misma cicatriz que tú”. Ese suceso me hizo querer contar sus experiencias, y también contar la mía, para así poder dar visibilidad a esta condición. Mi intención inicial no es inmiscuirme en terrenos médicos, sino focalizarme en la vida de estas personas, en cómo han superado, o cómo conviven con la escoliosis y cuáles han sido sus refugios.



Leyre fue la primera persona que conocí que había sufrido escoliosis. Una chica de Pamplona que ya había nacido con la espalda torcida. Su destino era claro: cuando terminara su crecimiento, debía pasar por una tremenda operación. Su infancia y su piel estuvieron marcadas por un corsé.

Nuestro encuentro tuvo lugar en una feria de arte y desde entonces nuestro vínculo es fuerte.



Leyre

“Haber pasado por una experiencia como ésta, siendo niños y adolescentes, sí que te hace un poquito más fuerte. Es algo que te ha pasado en un momento en que se forma tu personalidad, y, aunque es verdad que tampoco lo nuestro fue a vida o muerte, tampoco fue gravísimo, sí que fue una dificultad añadida que tuvimos.

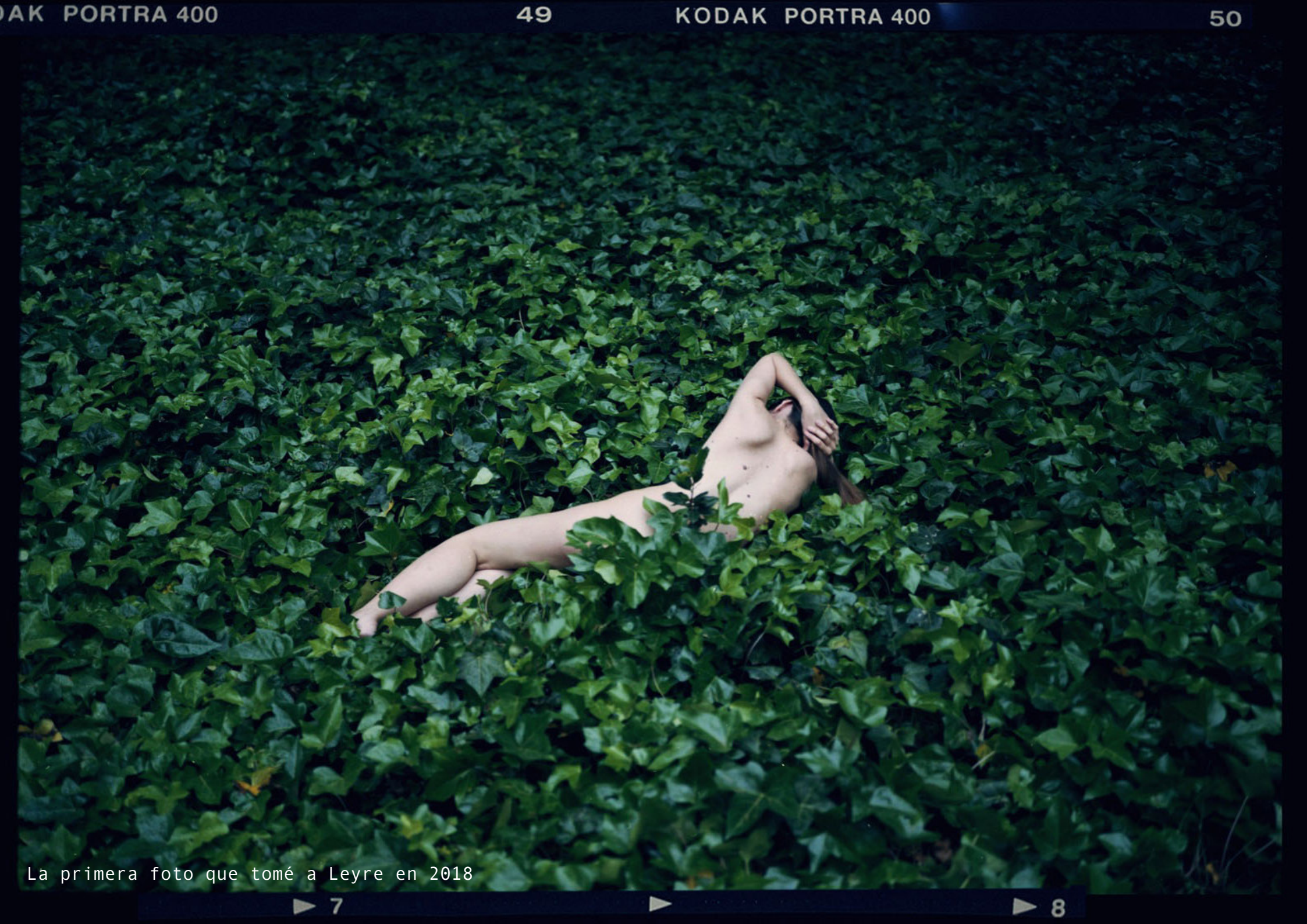
Nos hizo más fuertes emocionalmente porque es algo que tienes que superar, que llevas lo mejor posible porque no puedes hacer otra cosa. Yo creo que físicamente también tenemos el umbral del dolor mucho más marcado. Sabemos cuando nos duele mucho, cuando no… yo creo que nos hace menos quejicas, sabemos mejor que otra gente que es dolerte mucho que es dolerte poco.

Sí, esto te hace más fuerte en todos los sentidos.”

Extracto de una de las entrevistas grabadas

Cuando entrevisto a las personas que he elegido para este documental, necesito hacerles fotos después, como acto de intimidad. Supongo que no me puedo separar del todo de lo que soy.

Ese momento también quiero que quede de alguna manera representado en este largometraje.



La primera foto que tomé a Leyre en 2018

Y en 2019 conocí a Yehia a través del colectivo de fotógrafos del que soy parte en Berlín. Fue en uno de nuestros visionados de porfolios. Otra casualidad de la vida. Yehia, nacido en Egipto, ha pasado por varias operaciones (4 en total). Sufre dolor crónico y trabaja las secuelas que le ha dejado la enfermedad cada día de su vida a través de: la osteopatía, la danza, la terapia... también ha probado algunos estupefacientes o plantas medicinales como la ayahuasca, que le ayudan a soportar el dolor y a ver cosas de su pasado a las que no accedería de otra forma.

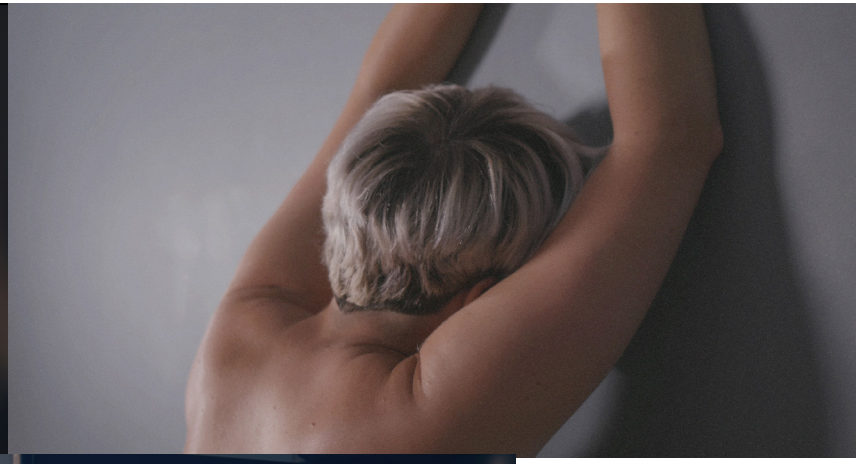
Yehia

Los hierros que tenía Yehia en su espalda (de su primera operación fallida)

Yehia es la persona con la que más he trabajado de momento. Tengo la sensación de que su vida es una continua búsqueda espirutual de respuestas, de autoconocimiento. Escucharle y pasar tiempo con él me inspira y me conecta a todas mis propias vivencias de una manera casi mística.

Durante la primera fase de la pandemia en 2020 él realizó una video performance que me fascinó y fue una de las piezas que iluminó cómo quiero que sea este documental formalmente (luego lo explico con más detalle)

A través de la red social Twitter y gracias a compartir profesión, Carmen apareció en mi camino. Quedamos por primera vez en persona en mayo de 2021 y me encantó su vitalidad, su sentido del humor y la manera constructiva y en parte divertida de contar una infancia tan difícil. Su visión me parece que puede aportar a este documental un punto de vista muy positivo. Carmen nunca ha pasado por la operación aún teniendo una curvatura grave. Se ha centrado en el deporte y en desarrollar su musculatura. Recientemente me ha comentado que se está planteando operarse, en tal caso, me gustaría documentar su proceso.



Carmen

A Carmen la detectaron la enfermedad con 4 años ya que sus padres observaron que tenía “posturas raras”, y el pediatra la derivó ir a un traumatólogo. Este médico le recomendó que se fuera a hacer un corsé modelo Boston. Carmen dice que era pequeñito (claro, ¡sólo tenía 4-5 añitos!), estaba hecho de plástico y cubría todo su torso hasta el omóplato. Por dentro tenía partes de gomaespuma dura que ejercían presión sobre ciertas partes cuando se apretaban las correas.

Llevó este corsé hasta los 14-16 años, cuando la plantearon por primera vez la operación.

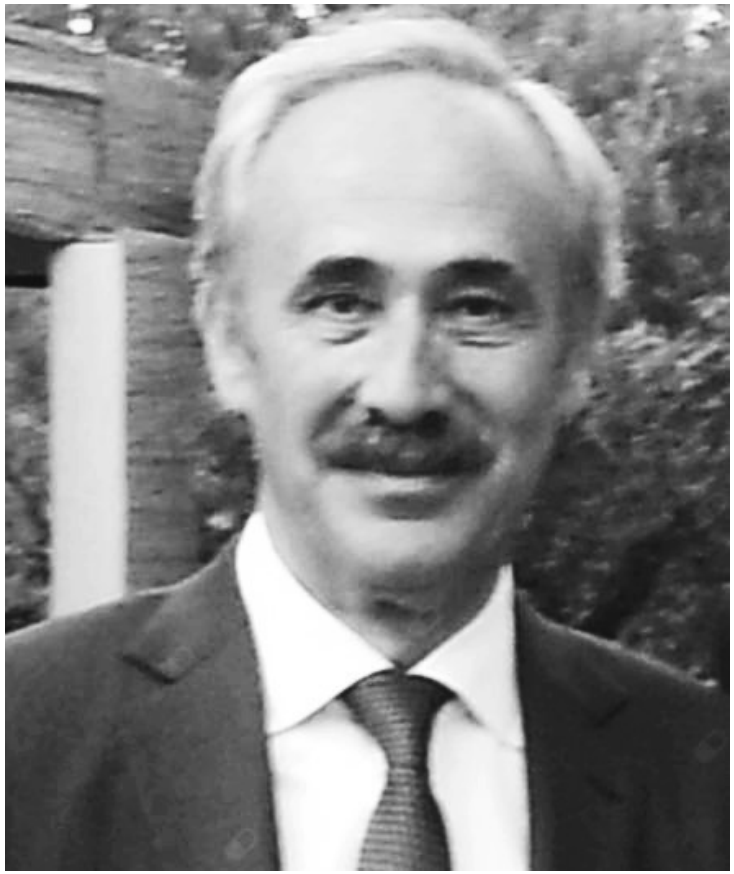
Ella (y su familia) tenían mucho miedo de pasar por el quirófano. Buscaron más opiniones hasta que un médico les dijo que “no era necesario ahora mismo” hasta que dejara de creer (ella, con humor, dice que “nunca ha terminado de crecer”, porque mide 1,60m hehe). Y se olvidó de la enfermedad hasta los 26 años, donde volvió a sufrir dolores.

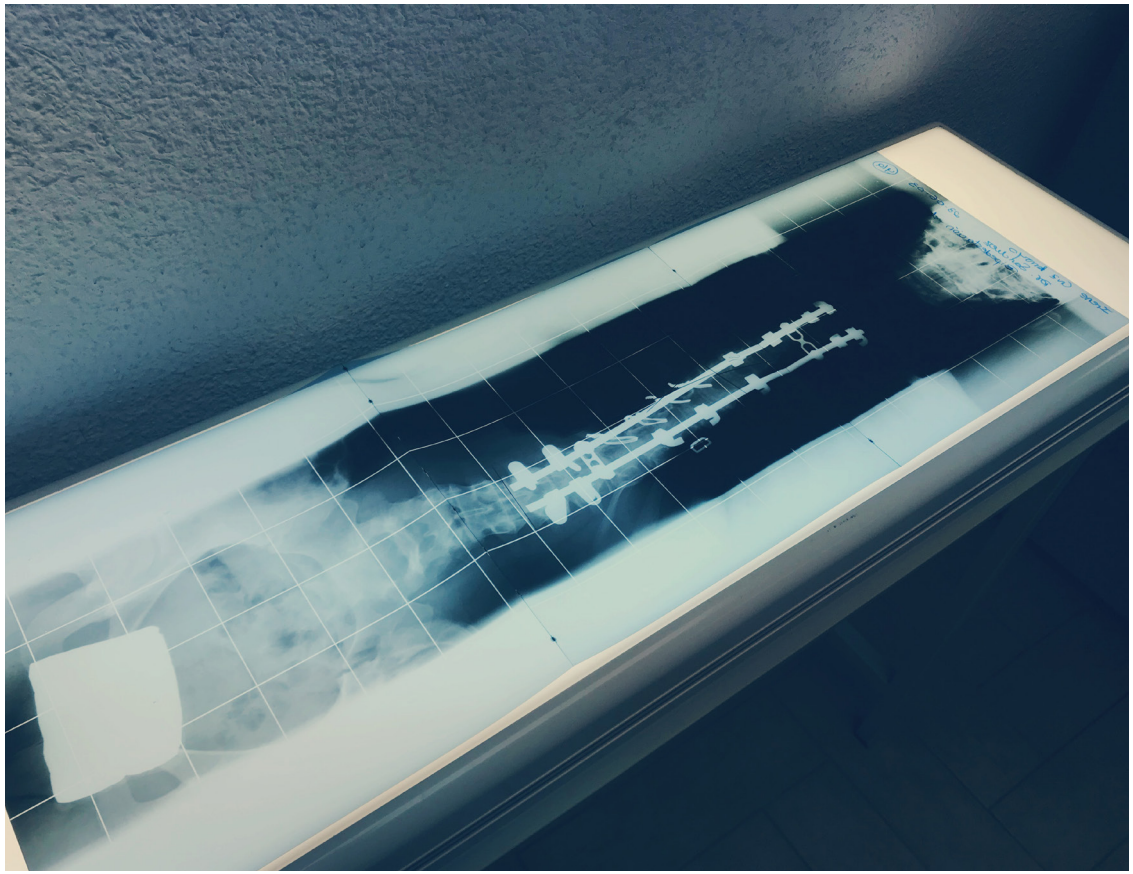
Carmen me pasó por privado este “tweet” de Elbeth, La escribí sin dudar, me impactaron muchísimo esas radiografías que compartió.

Ella vive en Valladolid, y cuando fui a la Seminci 2021 (Festival de cine) quedé con ella para que me contara su historia. Una escoliosis agravada por tumores y por retrasos debidos a la pandemia.

Elbeth

bit.ly/3nw3BY6





Y aunque, como he dicho anteriormente, no quiero centrarme en temas técnicos, sí que me parece imprescindible hablar con el médico que me operó y que tantas vidas salva.

El Dr. Sánchez Pérez-Grueso ha dedicado toda su vida a esta enfermedad y es una de las personas cuyo punto de vista me interesa para poner “los pies en la tierra”.

Dr. Francisco J. Sánchez Pérez-Grueso

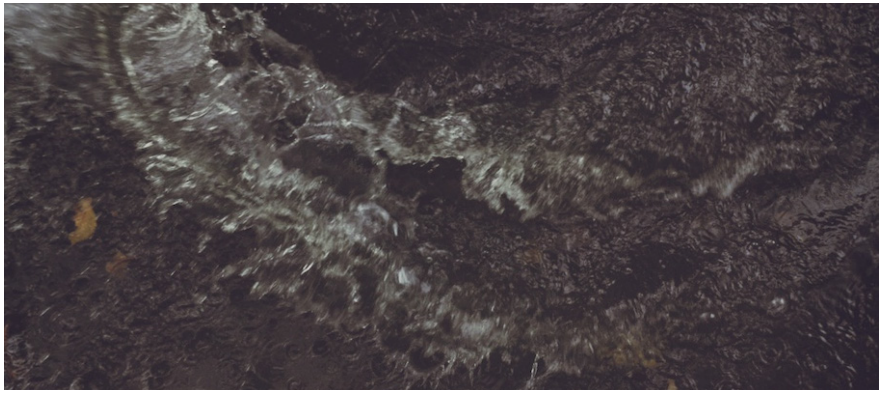
Estas son las personas que de momento he entrevistado, pero este proyecto está abierto internacionalmente a personas que hayan vivido la enfermedad.

De hecho creo en la comunidad que se puede crear alrededor del documental y mi intención es seguir grabando historias para ayudar e inspirar a otros a vivir esta condición de la mejor manera posible.

Idea formal

Este documental quiero que esté hecho de manera muy artística, sensible y profunda. Mientras entrevisto a las personas, quiero que en pantalla aparezca una especie de ensoñación de cómo fue/está siendo su proceso y su sanación. Por ejemplo, en mi caso, quiero intercalar mis testimonios con imágenes de caballos y de natación. Recuerdo que la promesa del Dr. Sánchez Pérez Grueso de “en un año estarás montando a caballo” fue la fuerza que me hizo curarme más rápidamente. Tener esa recompensa me hizo más llevadero todo el proceso. Por otro lado, la natación siempre ha sido para mí una forma de rehabilitación y transformación. Y además me gustaría contar con la voz en off de mi madre. Al final, los padres lo sufren a veces más que nosotros mismos.

Tengo algunas ideas: (y he grabado también algunas cosas)

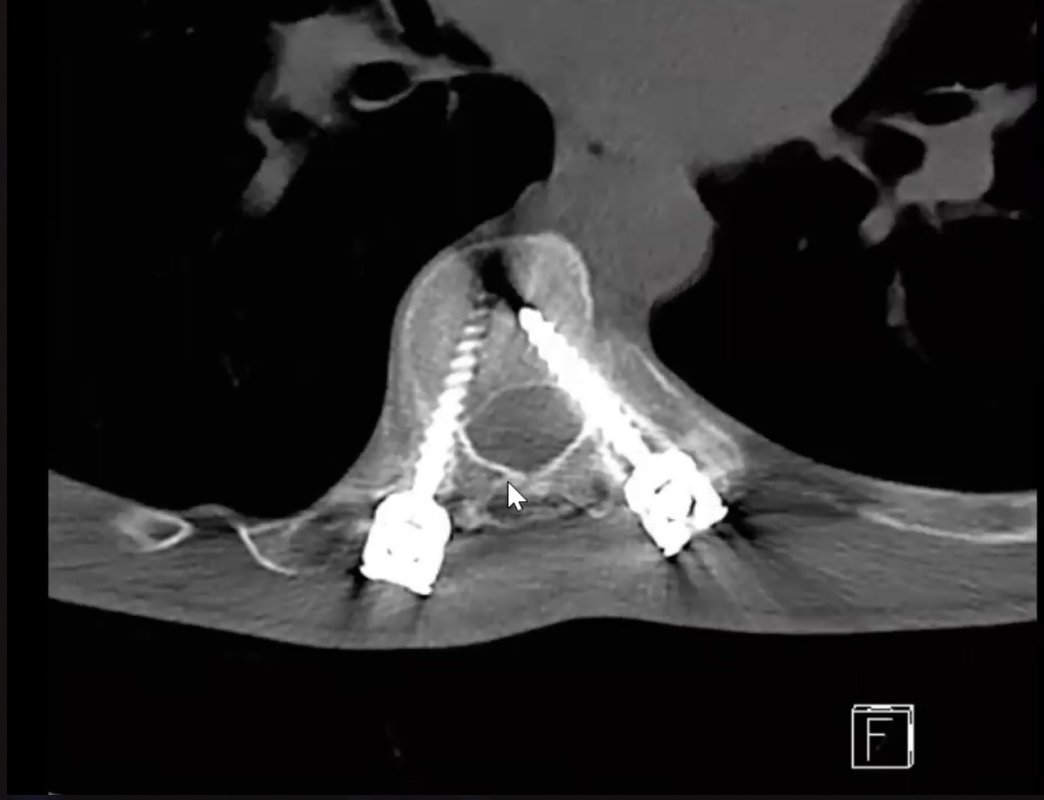


(estas son de películas como “The Rider” e imágenes que he encontrado en internet, el resto de imágenes es 100% de mi autoría)

La historia de Yehia

La “ensoñación” de Yehia va a ser una pieza de baile, una especie de discoteca en el bosque, con colores rojos y morados intercalados con una luz estroboscópica gigante que suelta flashes de imágenes (escaneadas) de su columna vertebral y radiografías.

Al día siguiente despierta en una cama en ese mismo bosque y mira al cielo claro, lleno de árboles torcidos y ramas.



Una de las cosas que me impactaron mucho de mi primera entrevista con Carmen, fue la descripción de su primera experiencia con un corsé, cuando le hicieron el molde de escayola.

La historia de Carmen

Foto de internet

Una niña (Carmen, 4 añitos) entra con su madre en una ortopedia y baja unas largas escaleras que llevan a un lugar lleno de polvo y ruidos extraños. Resulta ser el estudio de un escultor que trabaja en una figura de escayola con la forma de la pequeña. Carmen observa desde el borde de la puerta, cómo la termina y cómo al final, le pone un corsé lleno de tiras, hierros y piezas de gomaespuma.

Se observan las caras de perplejidad de la niña y los detalles de ese escultor mientras modela.

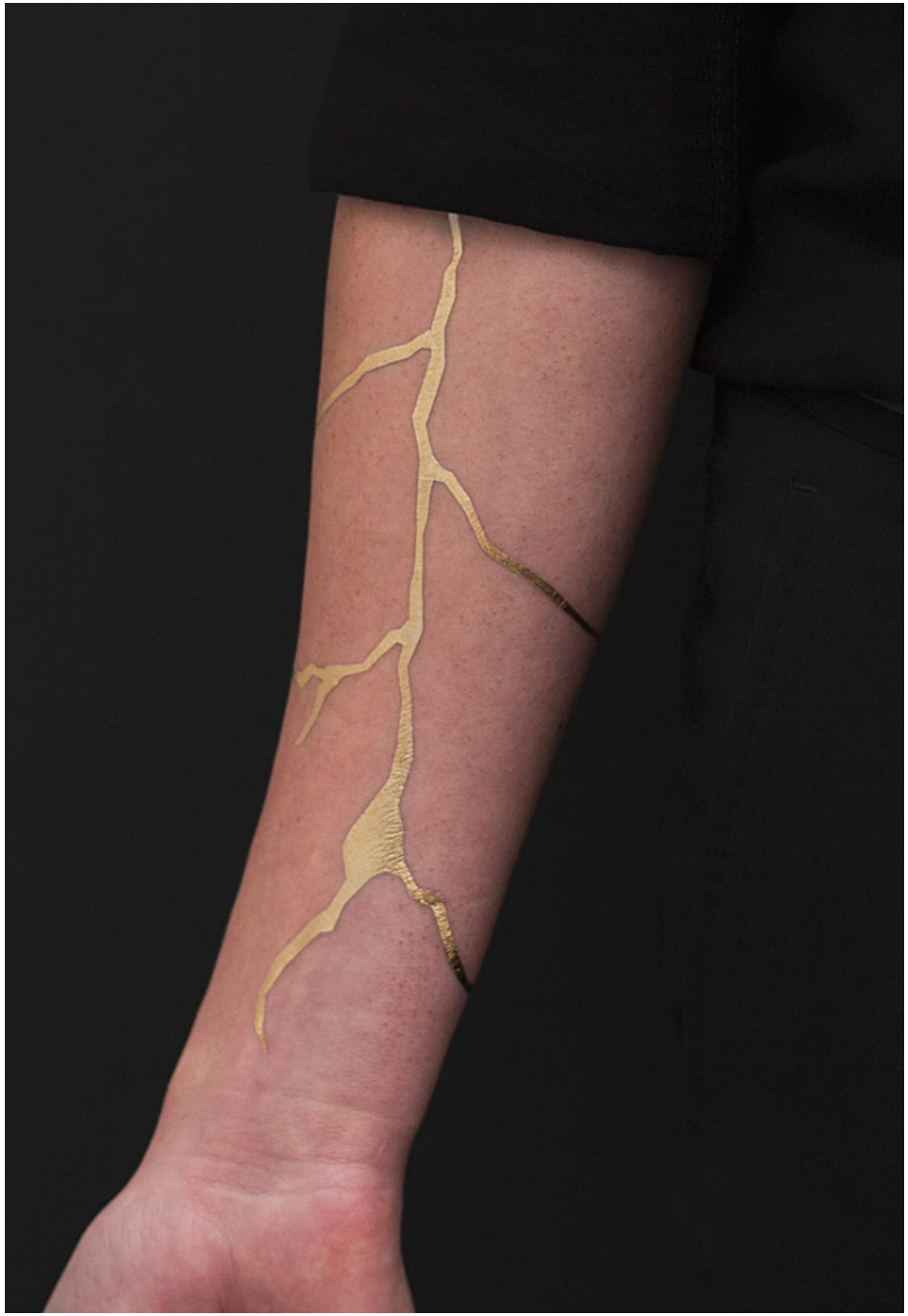
Al final, la niña abraza la figura de escayola.

Foto de “Atención obras” cuando hicieron un reportaje de mi trabajo en 2019 (Con Leyre)

La historia de Leyre

Desde que conocí a Leyre se convirtió en mi musa. Cuando ella visitó aquella muestra de arte, cuando nos conocimos en 2017, yo presentaba cuando nos conocimos en 2017, yo presentaba mi libro “SCARS” (junto con María JL Hierro y Neus Pérez). Ese libro trataba sobre las cicatrices.

En el documental, mientras cuenta su experiencia, quiero salir pintando su piel, como si fuera un kinsuji (una técnica Japonesa, que consiste en unir con pegamento y oro objetos de cerámica rotos, para darles una segunda vida). También quiero relatar algunas teorías orientales (como el TAO) relacionadas con la naturaleza, las espirales, las curvaturas...

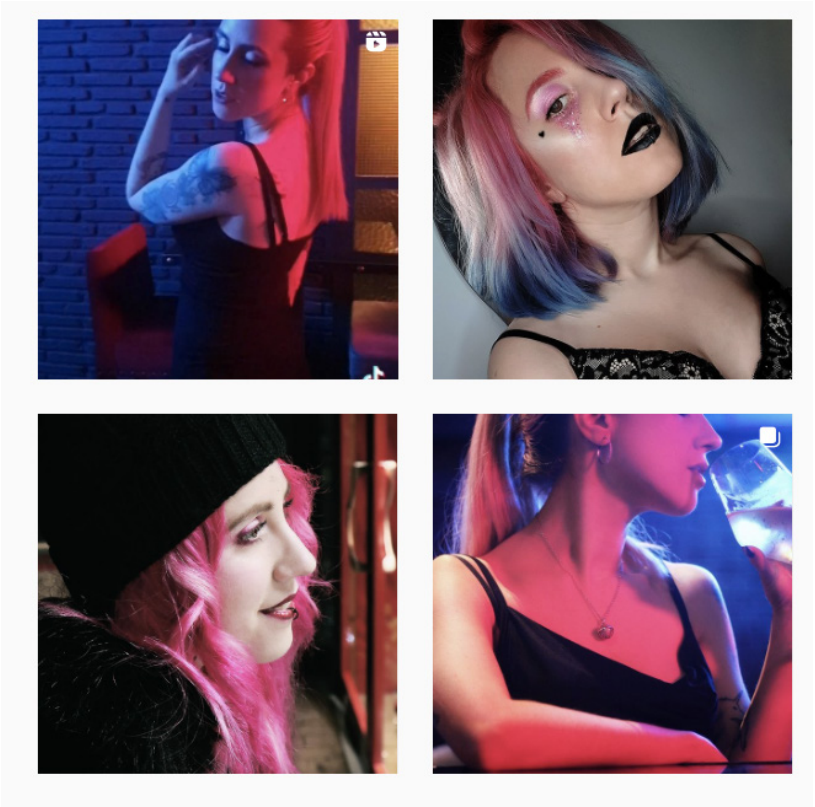


La historia de Elbeth

Elbeth no es su nombre real, es el alter ego. Esta enfermedad se opera normalmente cuando pasamos de ser niñas a mujeres, con todo lo que eso conlleva, nuestras relaciones, abrirnos a los demás, al sexo y al amor.

Con ella quiero montar un mundo de fantasía a través de este alter ego que aún trabaja y es parte de ella misma.

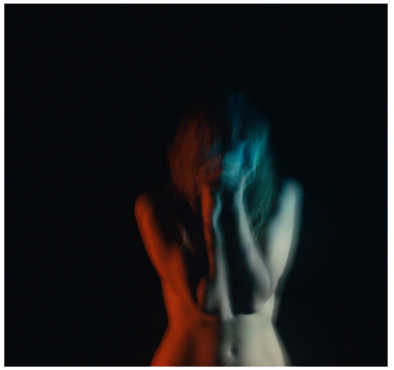
Además Elbeth es escritora de literatura erótica actualmente. Una manera de conocerse, de transformar sus vivencias y un refugio de todo lo que ha vivido recientemente.

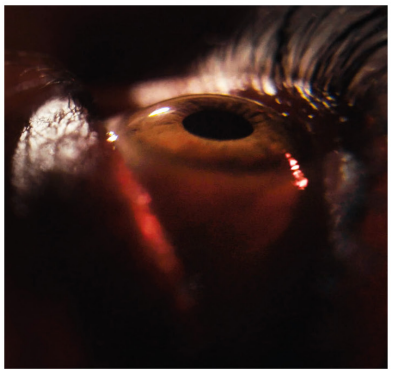


Ejemplo de como quiero que sean estas ensoñaciones:

https://bit.ly/3GxTkSV

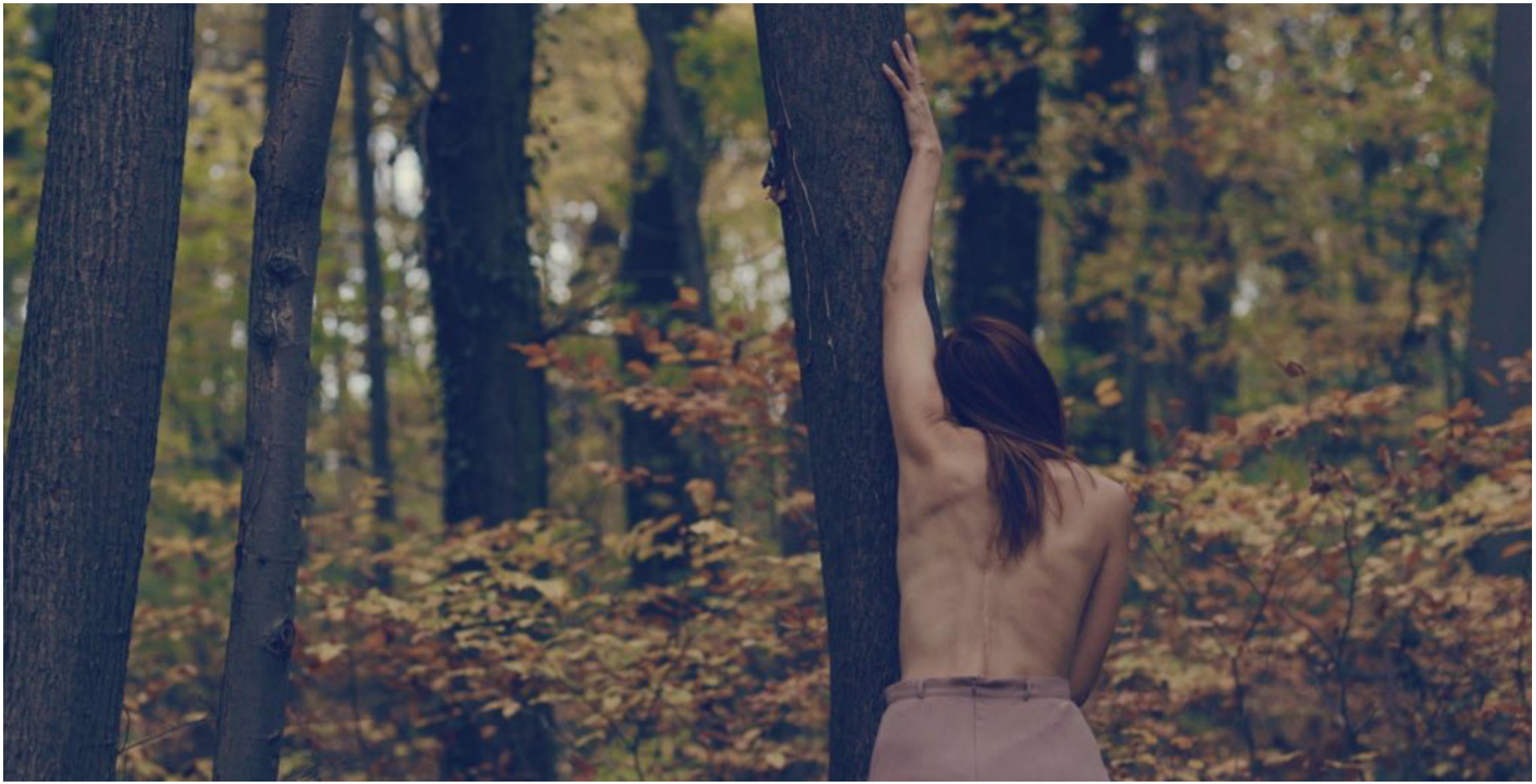
Esta pieza de vídeo que realicé en colaboración con D. Eceolaza (“Anhelo”,2020), que mezcla realidad con ese mundo interior.





En resumen:

No va a ser un documental al uso, pero realmente tengo la sensación de que lo que se queda en nosotros y continúa, es nuestro mundo interior, ese lugar que creamos y nos protege. A los entrevistados les dejo totalmente libres en sus testimonios y todo lo que he plasmado en este dossier es el resultado de algo que se ha ido fraguando durante los últimos 3-4 años. Tampoco tengo definido aún un equipo técnico ya que lo que he rodado hasta ahora ha sido auto-financiado, pidiendo muchos favores y con la colaboración de amigos de profesión y de Canon-España.



Quiero agradecer la
inestimable ayuda de
todos mis protagonistas:
Leyre, Yehia, Carmen y Elbeth.
A Jaime y Gerardo (de Canon España)
y a Max Duncan, Alex Hall, Jaume Verdú y
Alejo Moreno por su colaboración en el
aspecto técnico. Y al Dr. Sánchez Pérez-
Grueso su inestimable ayuda.
Y por supuesto también a todas las
personas que me apoyan
en patreon ;)

Sobre la directora:

Irene Cruz Es **fotógrafa, directora de fotografía y video-artista.** Actualmente vive y trabaja entre Berlín y Madrid. Licenciada por la UCM en Publicidad y Relaciones Públicas, y Com. Audiovisual (2005-2011). Luego realizó el máster internacional EFTI, especializándose en Fotografía conceptual y creación artística (2011-2012), además de un curso específico de dirección de fotografía de cine en la misma escuela (2012-2013).

Compagina su carrera en el arte contemporáneo con la docencia y su trabajo como directora de fotografía y colorista.

Como DoP destacan **dos largometrajes "Diana"** (Ficción, Alejo Moreno, 101 min, 2018, que fue seleccionado en media docena de festivales, entre ellos el de Montreal y el de Málaga) y estrenada en cines de España, Alemania, Francia, EEUU, Polonia...) y "**Hechos Probados"** (1 largo + **serie** de 3 capítulos de 60 min c/u que fue presentado en el Festival de Cine de Valladolid el pasado octubre 2021) así como en el Festival Cineuropa (nov.21) .

Actualmente está dirigiendo una **película documental sobre la escoliosis**, enfermedad que sufrió en su adolescencia, con el apoyo de **Canon España** y participando en dos largometrajes como DOP uno sobre el pintor alemán Werner Hilsing: **"Nicht Fertig"** (TBD bajo la dirección del americano H. Salgado / Prod: Tunnel Films) y **"Janine zieht aufs Land"** (Jan Eilhardt, TBD).

Irene ha realizado varias **campañas publicitarias** (la última que ha dirigido en su totalidad para **Levis:** gráfica + audiovisual), piezas de videoarte (destacando su trabajo en la **Deutsche Oper** 2014-17), videoclips (para María de Juan, Sunday, Piper57 o Bastida), cortos documentales (algunos adquiridos para su distribución por Play de RTVE — Televisión Española)...

Este 2021 ha sido elegida como una de las 3 **"Filmmakers of the Future"** por Canon Europa. (Anunciado en Junio '21).

Muchas de sus creaciones audiovisuales se han expuesto en **Museos, Galerías y Festivales** de todo el mundo: Entre ellos el Palais de Tokyo (París), MUA (Alicante), Project Art Space (NYC), CEART (Madrid) — para la que obtuvo una subvención para crear la pieza "Anhelo", bajo la dirección de D Eceolaza, 2020), etc. También

trabaja con la distribuidora americana **NIIO** que proyecta sus piezas en vídeo en eventos privados, hoteles, festivales...

Desde 2019 forma parte de la asociación a nivel nacional **AEC** (Asoc. Española de Directores y Directoras de Fotografía) y de **CIMA** desde 2018 (Asoc. de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales). A nivel Europeo y en Berlín es parte de la organización de **Stammtisch Women in Cinema Berlin** además de parte activa del colectivo The **Women+ Film Network Berlin.**

Actualmente colabora con la marca **Canon** como creadora de contenido y Filmmaker.

Trabaja de manera independiente, no exclusiva con ninguna productora. Desde 2019 la representa a nivel nacional (España) **Reno Films** y en Alemania trabaja activamente en **AIMEND**, con **Eilhardt Productions** aunque también ha colaborado con otras como Realfilm Berlin GmbH o Wild Tulip.

https://es.irenecruz.com/cinematography

irenecruzfoto@gmail.com
0034 650657860

si quieres aportar tu
granito de arena a este
proyecto :)
¡únete o escríbeme!

patreon.com/irenecruz