

LUCERNARIO REVISTA

#4 Cine de otras salas

Edición: 004 - Junio - Julio de 2026. Revista del cineclub Lucernario. Medellín, Colombia

REVISTA LUCERNARIO

DIRECCIÓN

Daniel Ríos Valencia

CONSEJO DIRECTIVO

Juan Diego Henao

Daniel Ríos Valencia

Luis Alejandro Rivera

MAQUETACIÓN Y DISEÑO

Daniel Ríos Valencia

DISEÑO DE PORTADA

Prompt: Darva. Imagen generada por IA.

COMUNICACIONES

Generadas por IA. Fotografías de Cortesía

COMUNICACIONES

Lucernario Cineclub

LUCERNARIO CINECLUB

DIRECCIÓN

Juan Diego Henao

CONSEJO DIRECTIVO

Juan Diego Henao

Rebeca Agudelo

Daniel Ríos Valencia

COMUNICACIONES

Rebeca Agudelo

PRODUCCIÓN

LUCERNARIO
CINECLUB

En esta edición

Cine de otras salas

Cine de otras salas

Por: Daniel Ríos Valencia

4

La miserosa mirada del Flamenco

Por: Daniel Martínez Villamil

5

La esencia más pura

Por: Daniel Ríos Valencia con Quintaesencia

8

Entre cóndores y heridos

Por: Rebeca Agudelo

13

La voz del Astrógrafo

Por: Lucernario con Yeison Loaiza

15

Pequeñas cosas que hacen el mundo posible

Por: Juan Diego Henao

20

La voz del Astrografo

Por: Lucernario con Yeison Loaiza

Las miradas de los cineastas experimentales, representan las concepciones más íntimas de nuestra relación con la imagen en movimiento. En esta ocasión conversamos con un viejo conocido, Yeison Loaiza, quien nos deja ver la intimidad de sus imágenes experimentales.

Darva

Pero entonces vamos a empezar por el comienzo. ¿Qué fue lo que moldeó a Yeison? ¿Qué es lo que hace que nosotros veamos las obras que vemos tuyas?

Yeison

Todo surge a partir de unas imágenes que yo tenía preconcebidas. Veía que el arte audiovisual o las experiencias multimediales me ayudaban a acercarme a esas ideas. Nunca me predispuse a estudiar audiovisual, era lo que más se acercaba a algo a lo que me pudiera dedicar. Surge en una clase del Politécnico en el Pregrado de Comunicación Audiovisual, explorando collages y una adaptación desde el guión de un cuento de García Márquez. Al hacer esos collages me di cuenta de que había una forma de hacer movimiento con los mismos elementos, y esa idea de animación me intrigó. Desde ahí comenzó la exploración multimedial y de videoarte. Siempre ha sido una búsqueda más plástica y estética que cualquier otra cosa, más que personal o académica, siempre ha sido un interés sensorial. Las demás cosas fueron sucediendo alrededor de esa experiencia y de otras vivencias en la universidad, donde estuve a punto de salirme por el estrés. Los primeros videos que hice en el 2017

fueron el inicio de toda mi obra.

Juan Diego

Sobre “1979”, ¿cómo fue el proceso emocional para vos al trabajar con esas imágenes que heredaste de tu abuela? ¿Cómo trabajas esas ideas nuevas sabiendo que son épocas tan diferentes?

Yeison

Ese corto lo hice en el 2021, antes de hacer otro más importante, que fue *Índice*. Yo hacía muchos experimentos narrativos. El impulso para empezar una obra era el momento en que encontraba en el archivo la idea que iba a desarrollar. A nivel emocional, fue como una carta biográfica y familiar que tiene ese peso visual, porque esa ha sido mi forma de concebir lo inexpresable. El interés era traducir lo inexpresable que sucedía con la vejez de mi abuela en sus últimos años, y orientar la capacidad creativa hacia otros márgenes más libres. Fue una carta biográfica que, con la muerte de mi abuela al año siguiente, cobró el doble de valor sentimental.

1979, Yeison Loaiza Orozco. 2021

Darva

Vos siempre creás algo nuevo, *Índice* es una muestra de eso, usas varias tecnologías en el cruce entre lo que creas, la realidad y lo que tomas del mundo exterior, como la inteligencia artificial. ¿Cómo negocias ese balance entre el creador, sus recursos y la realidad que toma? ¿En qué punto sabes que intervienes y en cuál no?

Yeison Loaiza

Desde el objeto creador, concibo mi necesidad de expresar algo partiendo de lo que no hay o lo que no he visto. Ese impulso creador existe por toda mi experiencia, pero también hay una necesidad de hacer algo arriesgado, diferente. Si quiero hacer algo para lo que no tengo la herramienta o la capacidad, empiezo a buscar formas de aprender para simularlo o hacer esa forma que quiero. Nunca ha sido un impedimento; he tratado de ser muy autómatas con todas las técnicas. No importa el resultado, si es animación, ficción o documental, sino lo que tengo por expresar y qué metodología puedo potencializar con mis recursos para lograrlo. Esa idea de crear algo nuevo me ayuda a mantener el equilibrio y no ser completamente romántico y amateur, exaltando mis limitaciones económicas, sino a explorar todos esos lenguajes. Mi meta siempre ha sido capacitarme y producir.

Juan Diego: Hay una historia, hay unas palabras que narra, pero es una historia que no es tan estructurada. ¿Cómo transformás ese deseo tuyo de que el espectador no solamente vea algo, sino que se involucre, utilizando todas las herramientas que tenés como artista?

Yeison Loaiza

Esa es otra sorpresa. Al auto denominarme director de cine o realizador, es una idea muy solitaria que he construido con mi experiencia. Hay otras cosas a las que me dedico también, como la música y la escritura, pero he sido más discreto en su difusión. Comparto un principio del artista empírico y del artista que está de alguna forma desilusionado, y esa desilusión es el punto de partida para hacer algo. El audiovisual, dentro

de lo que es videoarte y video experimental, surgió al momento de tratar de armonizar una pista musical que ya venía trabajando. Lo que hice primero fue un universo sonoro y musical a través de un sistema caótico que funciona a través de mis lentes. Trasladé eso al cine y de ahí surge la unión de las dos cosas. Me considero más un director de cine con intereses musicales, pero no soy muy abierto con la música. Siempre ha sido un hobby que alimenté con mis inicios como videoartista. Recientemente no he hecho tantas producciones musicales, pero esa experiencia con las otras artes, como el videomaking y el collage, me interesa y lo hago de vez en cuando. No solo tengo el cine, puedo tener otras herramientas para explorar lo que quiero decir.

Juan Diego

¿Cómo en el proceso de escritura, cuando tienes una obra, tomas esas decisiones? ¿Cómo es el proceso con tus poemas y canciones?

Yeison Loaiza

Eso implica un trabajo introspectivo y curatorial, ser consciente de qué cosas dentro de tu obra son trabajo material y cuáles no. No solo ser productor o consumidor de cosas, sino nutrirse de otras que aparecen naturalmente. También está la perspectiva de lo que uno ya dijo. Si ya expresé algo anteriormente con un cortometraje o un poema, volver a eso para darle la misma forma no es mi tipo. Por eso también tengo pausas arbitrarias en mi producción. A veces produzco seguido y luego puedo estar un año sin hacerlo, pero vuelvo cuando tengo la certeza de que no he dicho algo y puedo comunicarlo, evitando dar un mensaje repetido. Pienso en que mi audiencia no es masiva y no es boba, por lo que no le voy a dar algo repetitivo.

Darva

Una forma que encontraste de expandir el arte fue curando, haciendo curadurías. ¿Cómo llegaste a desarrollar proyectos como los de Fotograma Inverso? Esa necesidad tuya de expandir tu arte y la de los otros.

Collage cortesía de Yeison Loaiza Orozco.

Collage cortesía de Yeison Loaiza Orozco.

Yeison Loaiza

Me di cuenta de que en mis entornos sociales no era el único que se dedicaba al tema productivo, artístico y cultural. Siempre fui precavido en no adentrarme en un proyecto para abandonarlo o comprometerme en demasiadas cosas. Después de la universidad, y más específicamente después de saber que yo puedo hacer obra y cortometrajes, me puse a mirar alrededor y vi que había muchos amigos y compañeros que tenían sus obras e intrigas para movilizarlas. Surgió la necesidad de darle un respiro a mi autoría y dedicarme a una parte más operativa. Fotograma Inverso surgió como una idea y la resonancia que tuvo ha hecho que el proyecto evolucione. Es un respiro a la individualidad, porque también es importante la colectividad, ya que el cine es precisamente colectivo. Fue una experiencia para entrar a la industria del cine por otro lado, no haciendo películas, sino programando eventos.

Darva

Más allá de Fotograma Inverso, vos has estado en el interior del país. ¿Cómo has logrado que tu obra no solo tenga movimiento en el archivo, sino que también esté impresa? ¿De qué otras formas lo has hecho?

Yeison Loaiza

Índice tuvo la resonancia y fue muy bien recibido en festivales, lo que me llevó a Neiva y a otras partes del país. Quería ser el custodio de esa obra, quería ver dónde era exhibida y comprometerme, todo terminaba siendo una apuesta por buscar hacer contactos. La exploración en lo creativo literario ha sido más discreta, pero después de empezar en el cine, el libro que escribí y lanzaremos en 2026 lo empecé a escribir en el 2019. El interés por hacer escritos, collages e ilustraciones lo fui cultivando, cosechando muchas cosas a nivel interior, pero sin darlas a conocer tan fácilmente.

Darva

Hay estéticas que yo digo: "eso es de Yeison". ¿Cómo llegas a esas estéticas? ¿Has pensado el

por qué?

Yeison Loaiza

Parto de una experiencia fuerte. El arte viene de la necesidad de sanar algo traumático, de algo que tengo que drenar urgentemente. Eso hizo que me diera cuenta de que esa crudeza de mí mismo funcionaba, generaba simpatía o interés en la gente. Al principio era una idea superficial y la exploré haciendo referencias explícitas. Con el tiempo, esas cosas empezaron a ser menos explícitas y empecé a abarcar otros lugares, pero siempre dejé claro que mi idea no es generar arte por placer. Me gustan los escritores y directores que trabajan temas humanos, fuertes, de pasión, violencia, amor, cosas que suceden en el mundo. Esa fue la concepción inicial, luego hice un trabajo psicoanalítico y terapéutico que me concentró en mí mismo. Todo eso lo he documentado en mi obra a través de los años, dejando una especie de "rabbit hole", una huella auténtica, de crudeza y honestidad. A nivel de catarsis, es lograr esa crudeza y plasmar las angustias de mi vida. Progresivamente mi obra también tiene capítulos y se reinventa, como los artistas de la música.

Juan Diego:

Quiero hacerte esta pregunta desde tu rol de curador y exhibidor. ¿Cómo crees que el cine experimental y el videoarte contribuyen a la sociedad? Cuando esas obras están en una selección y ante el gran público, ¿cómo ves que eso contribuye a una transformación?

Yeison Loaiza

He sido muy incómodo y torpe para mostrar algo a alguien, muy inseguro, y eso ha hecho que tenga una tradición de no "comer cuento" de nadie. Pero el mundo actual no funciona así, existen audiencias y grupos sociales. Ahora, para hacer un cortometraje busco un productor, cosa que no hacía antes. Me pregunto cuáles son esas audiencias que pueden ver lo que hago. Hace nueve años hacía videos para mi introspección y no me preguntaba eso. He visto la personalidad de cada obra y cómo funciona en exhibición, las

sensaciones que generan y las reacciones del espectador. Que no "coma cuento" de nadie se nota; el espectador a menudo siente confusión frente a mi obra, porque he tratado de ser retórico y no caer en una simple tragedia o comedia, sino pensar en la forma, los juegos metafóricos y las sensaciones. También me apropio del entorno de la ciudad y los barrios donde he vivido, porque las calles tienen una personalidad y atmósfera que se pueden trasladar a una obra. He tratado de nutrir ese feedback con los demás, viendo qué funciona y qué no, y he aprendido a abandonar ideas para evitar la saturación y el ruido.

Darva: ¿Cómo crees que eso llega al público que la ve? ¿Cómo crees que le dejas algo a ese público? No solo tus obras, sino también las que pones en Fotograma Inverso.

Yeison: Cuando se trabaja el videoarte o el video experimental, siempre va a haber un factor de emociones exaltadas a través de simbolismos, imágenes, ruidos y sensaciones. Pienso en qué sentimientos encontrará la persona a través de esas sensaciones que le provee. Manejo un catálogo de temáticas que quiero manejar y otras que no. Luego uno mira la personalidad de cada obra y cómo puede ser explorada en cierta audiencia o no. Es tarea de uno conocer esas audiencias.

Darva

¿Vos crees que esas palabras no caben en la imagen del movimiento o por qué?

Yeison Loaiza

La pregunta surge de la investigación de mis intereses. Al principio no era creador, lo que me movía era la investigación y el análisis de lo que otros habían hecho, la apreciación cinematográfica. Eso me llevó a otras áreas como la psicología. Desarrollé esa premisa en un ensayo que fue fundamental para concebirme como autor, para decir "tengo un cuento en mi mente y lo quiero escribir y publicar". Luego publiqué antologías en otras editoriales, y una cosa llevó a la otra. Hacer ensayo significa

conocer un área académica, no solo escribir cuentos. Era un interés similar al de otros directores de cine o pintores que también escribían sobre su teoría. Quise expresarlo en ese sentido porque necesitaba hacerlo y porque no lo había visto antes.

Juan Diego

¿Cuál es el próximo territorio, archivo o gesto que te gustaría explorar? ¿Hacia dónde van tus nuevas exploraciones, de acuerdo a las preguntas que todavía tienes?

Yeison Loaiza

Todo lo anterior que he hecho ha sido explorar figuras creativas, como el tema plástico del video o lo transmedial. Siempre estoy a la búsqueda de la vanguardia, la nueva cuestión creativa, artística y tecnológica en el mercado o las tendencias. Hoy no es difícil entrar a estos nichos por la democratización tecnológica. Con los softwares libres, es cuestión de plantearse la necesidad y dejar que fluya. Los contactos me han dado experiencias como dar clase en el Poli. Siempre hay que estar en búsqueda, no solo a nivel de personas, sino del mercado.

Darva:

Si tenés alguna intuición o algo que ya estés trabajando, que te gustaría decir "yo quiero seguir con esta técnica o arte".

Yeison Loaiza

El tema manual artístico me gusta mucho; he hecho cortos con plastilina y óleo. Ahorita no he encontrado una técnica que me cautive, pero moverme con artistas me hace ver que no es difícil acceder a esas experiencias. Mi experiencia me ha hecho muy cauteloso con los oficios; no soy tan aventurado a irme por una técnica por el respeto hacia los diferentes oficios y no quiero hacer una obra mediocre. Lo que he aprendido y explorado está bien; lo otro siempre ha existido: explorar en un papel blanco y con pintura lo que me plazca, sin tener a alguien diciéndome qué hacer.

