

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 esencia

más pura

Por: Daniel Ríos Valencia con Quintaesencia

El cine, entre todas sus dimensiones, tiene como bondad la capacidad de unir a los seres humanos a través de una idea, una imagen y una cámara. Quintaesencia lleva ya un tiempo haciendo posible las ideas que a sus miembros se les ocurren, desafiando las normas establecidas por las convocatorias y el realismo trágico ya desarrollado por el costumbrismo colombiano.

Ya habíamos tenido parte de su trabajo en una de las muestras de Lucernario, ahora nos complace conocer a fondo cómo piensan y qué tienen para decirnos.

Darva

Lo primero que quisiera preguntarles es la clásica: ¿cómo se conocieron? Más allá del teatro, la música, el arte, ¿qué fue lo que hizo que existiera eso que llaman Quintaesencia?

Yepes

Yo te cuento así como resumidas cuentas. Resulta que por allá en 2022, cierto, Estiven y Santi estaban trabajando en una serie web que se llamaba *Mentes Alternas* de un creador de acá de la ciudad de Medellín que se llama John Arango. Estiven ya conocía a John hace varios años porque ya había trabajado con él como en otro momento y que tales, y Santi llegó a esa serie por un grupo de la universidad que nos avisó que estaban buscando gente para eso. Y yo conocí a Santi por otro compañero que trabajaba con nosotros, y básicamente empezamos a ser amigos, dijimos: "hagamos un corto". Y algún día Santi nos dijo: "Es que yo estoy trabajando en

algo", pero Santi era tan misterioso que él no decía en qué era, entonces algún día yo sí le dije "si algún día necesitan algo, algún foto fija, lo que sea para que me avise", a los días Santi me dice "ah, necesitamos un foto fija", yo fui allá ya estaba Estiven trabajando, y ya ahí pues como que nos conocimos. Ahí como que todo empezó, realmente nos conocimos fue por esa serie, empezamos a hacer como cortos juntos.

Estiven

Yepes sacó un corto en redes de una ruptura amorosa, yo lo vi y me pareció chévere. Un día me le acerqué y le dije: "ese corto tuyo me recuerda mucho a Franco Loli". Y él me dijo: "es que ese es mi referente". Los dos quedamos como "uy", y ahí sentí que hubo un clic.

Santiago, Estiven, Yepes. Fundadores de Quintaesencia.

Santiago

Lo que nos unió y nos impulsó a hacer Quintaesencia fue el deseo de hacer nuestros proyectos. Cada uno con visiones diferentes de cine, nos unimos y dijimos: hagamos este grupo para sacar estas ideas adelante.

Darva

El nombre, ¿a qué se refieren con Quintaesencia?

Yepes

Pues fíjate que el nombre fue algo que nos tomó bastante tiempo en hacer. Estábamos creando la productora, era más como un colectivo, no le teníamos un nombre fijo. Entonces eso empezó un proceso de buscar y juntar nombres de todo tipo. Y recuerdo que en algún punto salió la idea de Quintaesencia porque alguien buscó el término. Quintaesencia es un nombre junto, es una palabra que significa el estado más puro de la materia. Nos gustó porque hacemos las cosas desde lo más puro que podemos, apegadas a quienes somos, que no sean mentiras ni ficticio. Esa es nuestra Quintaesencia.

Darva

La primera vez que los vi, recuerdo haber dicho "esto es raro y está muy teatral", pero no como problema, sino como algo diferente. Más allá de lo visual, está el guión. ¿Logran esa Quintaesencia a través de los guiones? ¿Son más cercanos a lo que viven o a lo que anhelan?

Estiven

Todos tres tenemos una forma muy diferente de concebir el tema creativo, de recolectar ese material sensible y volverlo en un guión. Por ejemplo Yepes es muy realista y son historias muy reales, entonces está *La razón del hermano*, está *Tercera Ley*, y son situaciones muy cotidianas. Santi tiene un punto que es muy fantástico y le gusta mucho el terror, entonces le gustan mucho los personajes que no están entre lo vivo ni en lo muerto, le interesa lo grotesco en cierta medida y es muy oscuro. Y de mi parte viene mucho de la dramaturgia, incluso nosotros en este momento estamos en un proyecto que es

una hibridación entre cine, danza y teatro. Lo interesante del guión es que nace a través de una escritura creativa, entonces nos sentamos, tanto Santi, Yepes, los cinco bailarines y mi persona, empezamos con unas premisas que yo llevaba escritas sobre la ansiedad, todo eso yo lo recolecté, lo armé y creé una dramaturgia sobre eso. Entonces se vuelve un tema de experimentación a la hora de crear, se vuelve también muy colectivo. Los tres tenemos como que no vamos en una misma línea de escritura y eso nos parece muy bacano, y también nos nutrimos, nos sentamos, leemos los guiones y nos decimos, mirá esto, deberíamos organizar esto, Santi hace esto, Estiven hace aquello, entonces se vuelve como medio una mesa de redacción, por decirlo así.

Yepes

Hay una cuestión ahí también, y es que por ejemplo yo sí le echo mucho énfasis a los chicos, porque yo estudié cine y mi énfasis fue en guion, entonces yo soy el que soy más pendiente al tema de guiones. Yo soy el más pendiente del guion porque estudié cine con énfasis en guion. Pero también somos conscientes de que no hay que quedarse con las formas convencionales. Si a Santi se le ocurre una idea con un plano en la mente y nada más, perfecto, vámonos con eso.

Estiven

Por ejemplo de eso salió *Reflejos*, que era la idea de jugar con reflejos, y se dijo: "vamos a hacer un corto que esté narrado todo a través de reflejos", y nace de una cuestión sobre eso.

Yepes

Un concepto, una cuestión técnica que obligó a crear la historia después, pero primero estaba como el deseo de experimentar con la técnica por así decirlo.

Darva

¿Por qué no están interesados en el realismo clásico, o mejor dicho: realismo trágico, del cine colombiano?

Santiago

Porque no he decidido explorar mucho, de pronto, como tú dices, ese realismo trágico de Colombia. Es más como una cuestión de pronto nunca ha llegado primero que todo a la idea, y de pronto nunca ha habido una perspectiva concreta que yo creo que en alguna historia mía yo tenga al respecto. Obviamente uno tiene opiniones al respecto, uno tiene conocimiento al respecto, pero al decir yo sé o conozco sobre algo, tengo una historia para contar sobre esto, creo que hay un recorrido largo.

Yepes

Mi respuesta más corta es: no me interesa. En la carrera nos decían que teníamos que escribir eso para que un FDC nos diera financiación. Yo me negué rotundamente. entonces uno se queda con la cosa de uy, ¿entonces no puedo contar otras historias? O sea, como que entonces yo me tengo que quedar toda la vida contando ese realismo que vos decís y yo me negué rotundamente. No vengo de ese mundo, no me siento en capacidad de contar esas historias. Al cine colombiano le falta abrirse a otros tipos de historias. Hablo de un tema de escasez: ¿por qué tengo que contar esto y no me dan oportunidad de hacer lo que quiero?

Estiven

Yo creo que no se toma en cuenta al público. Por ejemplo uno lee a Santiago García el de la Candelaria, y uno de los factores principales cuando ellos iban a montar una obra de teatro era tener en cuenta qué quería ver el público, sino como: "qué está pasando actualmente en la sociedad", o qué está ocurriendo, que es necesario hablar de eso. Y en cierta medida siento que nosotros todos en algún punto nos hemos vuelto muy egoístas con el público, en el punto en el que es mi historia y porque es mía ya debe ser contada. También hay que dialogarle a la población, a la gente, nosotros nos debemos a que alguien vaya y lo vea. Hay que dialogar, hacer que la gente se identifique. Hace poco vi una película sobre un barrio de Medellín hecha por alguien que no es de la ciudad, y no decía

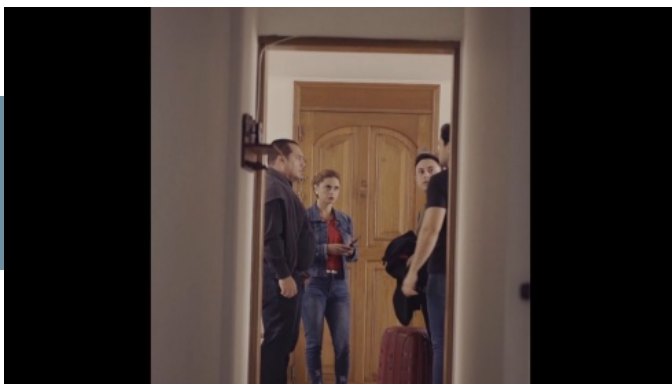
nada, no tenía postura. Eso es solo una estética.

Darva

Cuando fundaron Quintaescencia, ¿cómo buscaban llegar a la gente? Veo sus cortos en Youtube y Retina Latina. ¿Por qué otros medios esperan llegar al público?

Yepes

Es muy curioso porque cuando empezamos Quintaescencia, en la incidencia queríamos ser como súper secretivos, como que nos conozcan los que nos tengan que conocer, pero todo eso se fue a la mierda en la primera semana que dijimos, tenemos Instagram, podemos hacernos ver más fácil. El año pasado hicimos 12 cortos. Pensamos: ¿para qué guardarlos si podemos montarlos inmediatamente? Queremos mostrar nuestras visiones, lo que nos molesta, lo que nos cuestiona. Si alguien se emociona, bien. Pero nuestro enfoque es hacer que la gente vea nuestro trabajo porque somos ágiles. Si tenemos la posibilidad, hagámoslo. No somos reacios a festivales: algunos cortos han estado en festivales, y también queremos que tengan su ruta natural en sala oscura.

La Razón del Hermano, David Yepes Vivas. 2024.

Estiven

Nosotros también nos hemos cuestionado mucho el tema de la distribución, pero no sólo distribución en ruta de festivales, que es muy bacano, sino también de distribuir nuestros propios proyectos en redes. Porque también la intención es que lo vean, recibir retroalimentación, que nos digan, hey, qué

bacano, qué maluco, qué es eso tan raro que hicieron. Hay una metáfora: ¿quién hace mejor vasija, el que se enfoca un mes en una o el que hace diez en un mes? Nos interesa explorarnos, no estamos acabados. Entre más grabamos, más ritmo cogemos. Venimos de 50 días de rodaje en una serie amateur y caótica, y eso nos dio experiencia. Grabamos cada 15 días. Sobre dirección, hay un proyecto donde soy actor y le dije a Yepes: "tú diriges, porque no puedo actuar y dirigir a la vez".

Yepes

Lo que preguntabas también del tema de cómo vemos el tema de la dirección, o sea realmente nosotros hemos sido muy del tema de, si yo escribo algo yo lo dirijo, pero realmente yo creo que yo sí he dicho a los chicos mucho como que bonito que algún día alguien escriba algo, pero otro lo dirija.

Darva

Estiven me daba pie a preguntar algo, ¿cuál creen que ha sido el mayor aprendizaje de trabajar juntos los tres en todo ese tiempo?

Santiago

En las experiencias que he tenido con proyectos nuestros que yo he dirigido, algunas veces en las que de pronto me enredo con una idea o algo así, he tenido la experiencia muchas veces de tener a Estiven y a Yepes como compañeros. Yepes, por ejemplo, también tiene una habilidad muy buena en cuanto a la dirección, entonces sin tomar control por así decirlo de la situación, como que le ayuda a uno a llegar muchas veces a conclusiones de cosas que de pronto no tenía tan claras.

Estiven

También, por ejemplo, yo he aprendido mucho de los chicos, de Yepes también, yo no acostumbraba en temas audiovisuales hacer ensayos, de ir a la locación y probar todo antes o hacer ensayos de luces, esas cosas por ejemplo, eso es muy de Yepes que yo no manejaba en mis flujos de trabajo. También el tema de

escucharnos mucho y de confiar mucho en el otro, porque si no hay confianza, no hay nada.

Yepes

Hay algo, más porque creo que es algo que me ha ayudado a mí personalmente, es el tema de comunicación y paciencia. Porque los chicos lo saben, yo pues tiendo a tener un poco un temperamento un poco alto a veces, porque me enredo, pero con los chicos he aprendido. Aprendí a estar tranquilo con ellos, no es un infierno, no es algo horrible que estamos haciendo, estamos haciendo lo que nos gusta y aprendamos a hacerlo de una manera tranquila, pero parchada.

Darva

¿Qué creen ustedes que le falta a Quintaescencia por lograr con las posibilidades que tienen hoy?

Yepes

Pues no sé si es muy personal, pero es como, a mí me falta un corto en Cannes, no sé, un corto en Bogoshorts. Porque nosotros, por ejemplo, hemos intentado trabajar cada diciembre en Imaginatón, que es la sección de los 10 minutos de Bogos Shorts, ya hemos hecho como dos, tres cortos. Pero claro, como que nosotros no hemos estado todavía en un festival que yo sienta que sea de renombre muy, muy grande. Yo creo que eso es lo que nos falta, pero igual es lo que estamos construyendo, lo que queremos llegar, o sea, no nos estamos esforzando a que tiene que ser ya mañana, sino que sabemos que eventualmente la unión de nuestras ideas y todas nuestras vivencias, nos van a llevar a tener un corto que digamos, estamos tan orgullosos, mandémoslo a un festival.

Darva

¿Y los largometrajes?

Estiven

Nosotros hemos querido hacer la película *Quintaescencia*. Hay gente que ya está establecida, ya tiene algo que lo sostiene, y no es como que ni tenemos la validación, pero sí es

importante uno tener ese bagaje, como uno diga: "hey, parce, vamos a hacer una película", y que nos digan: "¿cómo sé que ustedes saben hacer una película?" La idea es seguir construyendo esa base de nosotros para poder llegar a hacer la película. Es como: "ah, es quinta esencia, los que, esa gente rara que siempre decimos, tenemos raras ideas".

Yepes

¿Cómo es? Tenemos raras ideas, tenemos buenas ideas, pero nunca malas ideas. (Risas)

Darva

Dentro de 20 años, ¿cómo les gustaría que los vieran? O sea, teniendo en cuenta el contexto, hoy, ustedes son unos autores de cine de ciudad, de la ciudad de Medellín, pero en 20 años, ¿cómo quieren que los recuerden?

Yepes

Todos venimos realmente también de un lugar en el que también nuestras ideas en algún punto fueron silenciadas, ¿no? O sea, cuando te cuento todo el tema de que un FDC no nos va a financiar, no estamos cerrados, siempre seguimos participando, pero no queremos esperar a eso. Tanto Estiven, Santi, como yo, somos personas que tenemos unas ideas que no son las más comunes, por lo tanto, tendemos a ser muy silenciados. Entonces, pensando en eso, me gustaría ser recordado dentro de un tiempo como una de las personas que decidieron no cerrarse a esas ideas, y no dejarse comer por un sistema que sabemos que no nos está beneficiando a todos, y quisieron tomar la acción y decir, el cine se puede hacer con o sin financiación, o sea, la idea es que el cine surja, nazca y exista sin importar lo que pase. Lo que a mí me gustaría sería que nos recordaran como las personas que se arriesgaron a producir independientemente, y aunque fuera independientemente lograron hacer muchas cosas.

Santiago

Podemos ver que en Medellín y en Colombia hay un crecimiento de la industria audiovisual, estamos en un punto en el que, aunque es difícil, hay un crecimiento en la industria, hay un crecimiento en ideas, y esto que estamos haciendo, esta idea de arriesgarse a hacer cosas diferentes está en crecimiento. De cierta manera, sí me gustaría que Quintaescencia fuera recordado como parte de ese crecimiento, como parte de esos audiovisuales y esos cineastas que en este momento están buscando que el cine sea diferente, que el cine crezca, que el cine se haga y no se quede como solo en ideas o solo en el ojalá.

Estiven

Comparto lo de los compañeros. Alcolirykoz están desde el 98, y ellos pegaron en el 17, imagínense, y es la constancia de seguir haciendo lo que ellos querían y nunca perdieron su esencia. Entonces, yo lo veo como a ese punto, hay que camellar, lo bueno va a llegar de alguna manera. Recuerdo una entrevista que le hicieron a un director que yo admiro mucho, que es Farley Velásquez, y cuando lo entrevistaron, él dijo, pues yo no hago teatro para ganarme premios, pero esos reconocimientos al menos te dan una palmadita en la espalda diciendo: "hey, quizás lo estás haciendo bien". Entonces, también es como que encontrar eso con Quintaescencia, que como hey, lo estamos haciendo bien, seguir camellándole duro y esperar que salga lo mejor.

Reflejos, Santiago Londoño Vélez. 2025.

