

EDICIÓN 21
ENERO-JUNIO 2025
E-ISSN 2389-9794

Videoartista

Crónica de Fotograma Inverso:
Animarchivo 25 — 13 y 14 de agosto.
Dos días para animar el archivo,
expandir el cine y recitar la memoria

Yeison Loaiza-Orozco

Crónica de Fotograma Inverso: Animarchivo 25 – 13 y 14 de agosto. Dos días para animar el archivo, expandir el cine y recitar la memoria

Yeison Loaiza-Orozco*

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=iZdlldCu6Ws>

El 13 y 14 de agosto de 2025, el Pa Bravo Yo Bar Cultural, bajo la gestión del programador cultural y artista plástico de la Universidad Nacional de Colombia Jharol Muñoz, se transformó en sala de cine expandido, laboratorio de memoria visual y foro de pensamiento crítico con la presentación de Fotograma Inverso: Animarchivo 25. El evento contó con la colaboración de Cin encuadre Colectivo, la Cinemateca Distrital de Medellín y Lucernario Cineclub, y tuvo la asesoría del realizador y docente Germán Fredy Valencia. Además, La Chaza – La Fábrica Terminal, espacio cultural independiente, llevó a cabo una exhibición de la programación de Animarchivo 25 en la ciudad de Manizales los sábados 6 y 13 de septiembre de 2025.

La curaduría, programación y dirección editorial estuvieron a cargo de Yeison Loaiza Orozco, quien concibió esta edición como un homenaje a la producción literaria en torno a la formación de audiencias, el cine de animación y el archivo o *found footage*. La propuesta incluye un guiño intertextual al manifiesto *Dogma 95*, entendido como

*Comunicador audiovisual del Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Medellín, Colombia). Realizador independiente.

 yeisonloaiza95@gmail.com

Derechos de autor: Atribución-
NoComercial-SinDerivadas 4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

una invitación a realizar un tipo de cine más libre, más experimental y con un presupuesto limitado, en contraposición al alto flujo industrial. Esta, la cuarta versión, rindió homenaje al centenario del cuarto número de *La Révolution surréaliste*, dirigido por André Breton, como referencia insoslayable para comprender el espíritu de lo experimental y lo visionario del movimiento surrealista en la era contemporánea.

Figura 1. Still promocional de la Bienal Animarchivo25 en el espacio cultural Pa' Bravo Yo Bar Cultural, Medellín

Día A: Aperturas, cantos y personajes con alma

El primer día comenzó con un gesto performativo: la lectura de un manifiesto de Animarchivo 25, a cargo de Loaiza Orozco, que establece una relación entre el término *anima* con la psicología arquetípica, para después interpretar un par de versos de *Eclipse* de Apoptygma Berzerk, abriendo el espacio desde una dimensión sensorial.

Luego, se activó la primera versión del videoarte *Reflect what you are: Refracciones escópicas*, con captura en directo de un *Flipbook* animado cuadro a cuadro y hecho a mano, el cual ilustra los créditos de la bienal como experimento de animación análoga y video arte.

Figura 2. Afiche oficial dibujado a mano junto con ejemplares de la Revista de Cine Expandido Animarchivo (fanzine)

El primer conversatorio de la bienal, *Animar y darle alma a un personaje*, reunió a Paola González, animadora senior de *La otra forma* de Diego Felipe Guzmán —largometraje colombo-brasileño del 2022—, y a Valentina Qaszulxkef, directora de Serval Films, para reflexionar sobre la magia del movimiento y la construcción de personajes.

Figura 3. Still de la obra *La Otra Forma* de Hierroanimación (Colombia-Brasil), proyectada en Pa' Bravo Yo Bar Cultural, Medellín

Tras el conversatorio, se proyectó el cortometraje en stop motion de Serval Films. Posteriormente, se recitaron un par de reseñas y fragmentos de la *Revista Análoga de Cine Expandido Animarchivo 25*, la cual reúne un prólogo de Úrsula Ochoa, artista y crítica de arte que reflexiona sobre el ejercicio curatorial, e incluye además textos y reseñas de Diego Santamaría, Liza Arboleda Ospina, Manuel Zuluaga Pérez, María Paula Jiménez, Juan Pablo Soto y *Lucernario Cineclub*. Además, contiene una historieta, obra del artista independiente invitado Jeison Castañeda.

Figura 4. Conversatorio inaugural “Animar y darle alma a un personaje” con Serval Films y Paola González, animadora senior de *La Otra Forma*, en Pa’ Bravo Yo Bar Cultural

La jornada cerró con la proyección del largometraje *La otra forma*, confirmando el poder narrativo y visual de la animación colombiana en este formato.

Día B: VHS, archivo y estrenos

El segundo día inició con la reactivación de *Reflect what you are: Refracciones Escópicas*, esta vez con un VHS familiar de 2003 perteneciente a Loaiza Orozco, proyectado como testimonio íntimo y memoria visual.

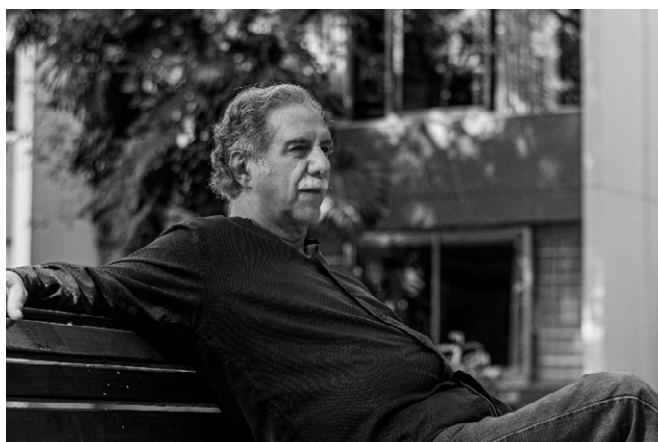

Figura 5. Videoarte *Reflect what you are: Refracciones Escópicas* de Yeison Loaiza Orozco y Jharol Muñoz Padilla, con activación de archivo a partir de una cinta VHS de la familia Loaiza Orozco

Le siguieron la *Curaduría Internacional Invitada*, donde se presentaron los trabajos de Gilles Charalambos y Tiziana Panizza con su cortometraje de archivo del 2005 *Dear Nonna: A love letter*, y Alejandra Beyron con *Sakúntula*. De igual manera, la *Retrospectiva Nacional* celebró las obras de Julián Bedoya, curador de la *Muestra de video experimental Vartex* en Medellín; Juliana Hernández Rocha, quien ha realizado curaduría en *Cine Toro*, Valle del Cauca; y finalmente Manuel Vélez Arboleda, director del *Festival Internacional de Cine de Riosucio*, en el departamento de Caldas. Los dos cortos de archivo de la Selección Oficial que se proyectaron fueron: *Índice* (2022) de Yeison Loaiza Orozco y *El aprendiz secreto* (2023) de Juan María Gallego —*Puercoespina*—, interpretados desde material magnético, es decir, cintas de VHS.

Figura 6. Víctor Gaviria entrevistado en el marco de la Bienal Animarchivo25, en actividad gestionada por la Cinemateca Distrital de Medellín, agosto 2025

En el conversatorio de cierre sobre *archivo magnético y orígenes de la bienal*, liderado por Jharol Muñoz, se revisaron los fundamentos conceptuales de Animarchivo como ejercicio de preservación y reinención del patrimonio audiovisual, reuniendo al público y a los creadores en un balance colectivo de la experiencia.

Igualmente, se estrenó *Íconos y Modelos*, animación experimental de Daniel Ríos Valencia y producida por Dimekia Audiovisual, obra de cuatro minutos de duración que dialoga con una construcción de referentes visuales contemporáneos.

Figura7. Recital de manifiesto por Yeison Loaiza Orozco durante la clausura de la Bienal Animarchivo25, el 14 de agosto en Pa' Bravo Yo Bar Cultural

Encuentros, memoria y pensamiento

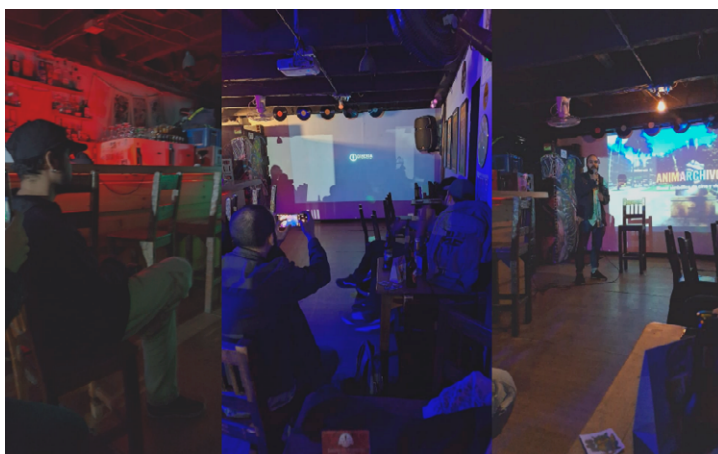
Uno de los momentos más significativos fue la entrevista exclusiva con el cineasta y poeta antioqueño Víctor Gaviria —que contó con la fotografía de Mauricio Giraldo Cano—, en la que el director habló de su visión poética del cine como

espacio de resistencia y verdad sensible. El evento también tuvo cobertura especial a través de una entrevista realizada a Loaiza para el periódico El Colombiano.

Además, Fotograma Inverso: Animarchivo 25 realizó un homenaje y reconocimiento a la historiadora y docente Adriana González, programadora de Vartex, el festival de video organizado por Cinéfagos Corporación, resaltando su dedicación en la restauración, conservación e investigación en torno al archivo en el sector cinematográfico de Medellín.

Figura 8. Estreno de Íconos y Modelos, Dimekia Audiovisual en Pa Bravo Yo, 14 de Agosto 2025

Las ideas de Walter Benjamin sobre el aura y la experiencia estética de la redención guiaron la mirada como marco teórico hacia la conciencia arquetípica del arte exhibido en esta bienal. A su vez, la teoría de Gene Youngblood sobre el cine expandido se hizo presente en cada activación multimedia, abriendo un diálogo entre la metafísica —entendida como memoria y materia— y una reflexión que va más allá de la fascinación de la vanguardia tecnológica.

Finalmente, una reflexión que concibe el estudio de José Luis Brea sobre la estética, la crítica y el cambio de régimen escópico, fue implícita entre los ejercicios epistemológicos que se activaron de forma rizomática como condensación de la organización logística, dando una concepción cívica de identidad proyectada en el *devenir* y conectando el pasado de las imágenes con sus mutaciones en la era digital.

Figura 9. Conversatorio sobre los inicios de la Bienal y el Archivo Familiar con Jharol Muñoz Padilla y Yeison Loaiza Orozco, “Fotograma Inverso”, en Pa’ Bravo Yo Bar Cultural

Selección oficial

Género: Animación y Archivo

La Otra Forma – 2022

El amor en los tiempos de como sea que se llame el presente – 2025

El Aprendiz Secreto – 2023

Índice – 2022

Íconos y Modelos – 2025

Curaduría Internacional invitada:

Video Artists Zombies – Gilles Charalambos

Enlil _ Ninurta destinies enraged by Marduk _ Mušḫuššu – Gilles Charalambos

Dear Nonna: A love letter – Tiziana Panizza

Sakúntula – Alejandra Beyron

Retrospectiva Nacional:

Bit Me – Julián Bedoya

Manuel Vélez Arboleda – Círculo Vicioso

Inventio (en seis actos) – Juliana Hernández Rocha

Selección Videoarte:

Reflect What you are: Refracciones escópicas – Yeison Loaiza, Jharol Muñoz

Créditos multimediales:***Música del video anexado:***

“Viejobarrio”

performed by Novo Pinto

written and produced by Novo Pinto

SGAE Juan Contreras Pinto 2014

novopinto.music

“Viejobarrio” en YouTube:

<https://youtu.be/t6wl5WfEvfU?si=qwT66YQK3xfwXbI0>

“Viejobarrio” en SoundCloud:

<https://soundcloud.com/novo-pinto/viejobarrio>

“Viejobarrio” en Bandcamp:

<https://novopinto.bandcamp.com/track/viejobarrio>

Yeison Loaiza-Orozco
Crónica de Fotograma Inverso

