
Los fotógrafos de la Universidad de Oriente. Excelencia y singularidad dentro del contexto cultural santiaguero de los años 40 y 50 del siglo XX

Dr.C. David Silveira-Toledo

toledo@csh.uo.edu.cu

Facultad de Humanidades, Universidad de Oriente,
Santiago de Cuba, Cuba

Resumen

El presente trabajo constituye un acercamiento histórico-valorativo hacia la actividad fotográfica desarrollada en la Universidad de Oriente durante los años 1947 a 1957. Debe enfatizarse el impacto de la misma, así como su connotación estética dentro del contexto artístico santiaguero de este momento.

Palabras clave: Universidad de Oriente, fotografía, departamento de técnicas-audiovisuales, Rafael Licea.

Abstract

The investigation is an historic approach to the photography developed in the University of Santiago, Cuba, between the years 1947-1957. The artistic and historical connotation of this works is very important in the cultural context of Cuba in this moment.

Keywords: photography, Santiago de Cuba, University of Orient, Rafael Licea, Department of Audiovisuals Techniques.

152

Introducción

Una página brillante de la historia del arte fotográfico santiaguero la forjaron los fotógrafos vinculados a la Universidad de Oriente entre los años 1947 a 1957.

El inmenso valor histórico de estas imágenes, aparejado a la exquisita factura técnica de las mismas, forjaron un patrimonio visual de impacto dentro del contexto cultural cubano del siglo XX.

Hoy debe valorarse este registro como un monumental tesoro que testimonia, sin ambages, el talento de estos profesionales del lente.

La imperecedera obra del Departamento de Técnicas Audio-Visuales

Enmarcado en funciones concretas dentro de la fotografía educativa, el Departamento de Técnicas Audio-visuales de la Universidad de Oriente desplegaría una labor destacada en el registro de imágenes de la vida cultural de este centro de estudios.

Aunque la mayor parte de las realizaciones de este Departamento que se han encontrado corresponden a una etapa comprendida entre los años de 1954 a 1958, según Edelsy Palermo esta entidad:

Se inaugura en el primer curso de la Universidad. Su director en esta etapa sería el Dr. Juan de Moya Flamand. Subdirector, el compañero Amador Ruíz y Elías Sánchez el Auxiliar del Departamento. El mismo se encargaba de colaborar con las diferentes escuelas de la Universidad (ya que) muchas cátedras solicitaban sus servicios con fines didácticos. (1999: 19)

Fue un departamento creado con funciones muy bien definidas dentro de una entidad universitaria. Pueden mencionarse:

—El apoyo a la docencia a través de la confección de materiales como diapositivas, películas, fotocopias; labor imprescindible en todo centro educativo.

—El apoyo a las funciones del Departamento de Extensión Universitaria por medio del registro fotográfico de actividades como: conferencias, cursos, visitas de personalidades, fiestas estudiantiles, graduaciones.

Contaba además con un laboratorio fotográfico que, en los años cincuenta, era considerado uno de los más importantes de la ciudad de Santiago de Cuba; el cual permitía aplicar una serie de novedades técnicas sobre todo en lo concerniente al procesamiento de la fotografía en colores, hecho de interés dentro del contexto fotográfico nacional. Resultó también notable por la realización de cursos, exposiciones, conferencias y actividades encaminadas a promover un mayor conocimiento de la fotografía entre la comunidad universitaria.

Según el testimonio de Benicio Salazar:

El Departamento comenzó con Elías Sánchez, y luego se incorporó Guillermo Morales. Elías tiraba muy pocas fotos, se dedicaba fundamentalmente al laboratorio, Guillermo era casi siempre el que tiraba. Guillermo Morales murió a fines de la década de los cincuenta, y quedó Elías nuevamente trabajando solo. Después de 1959, yo me incorporo a trabajar en el Departamento, junto a Elías, hasta que éste abandonó el país. (Entrevista concedida al autor por Benicio Salazar, en su residencia en el Municipio Songo-La Maya, martes 25 de Diciembre del 2001).

La historia del Departamento de Técnicas Audio- Visuales tiene un momento interesante durante los años cincuenta, cuando las figuras de Elías Sánchez y Guillermo Morales conforman un peculiar equipo de trabajo. La labor desplegada por ambos motivó tempranos reconocimientos, así como logros puntuales.

Según los testimonios de Benicio Salazar, Ricardo Repilado, Ricardo Meriño y Lorenzo Licea, el trabajo de los fotógrafos dentro del Departamento en los años cincuenta era muy definido y especializado: Elías se dedicaba al laboratorio, mientras que Guillermo Morales tiraba las fotografías. No obstante, la especialización no debe ser entendida de manera esquemática y absoluta, mucho menos en un contexto profesional donde cada uno de ellos estaba capacitado tanto para el trabajo técnico en el laboratorio, como para el reporte, a través de la realización de imágenes fotográficas. Deben ser definidas estas fotos como el trabajo de un equipo que respondía a

objetivos precisos, trazados por la dirección de la institución universitaria.

La obra de Guillermo Morales se interrumpiría abruptamente debido a su temprana muerte. Este creador, que formó parte del Club Fotográfico de Santiago de Cuba, fue uno de los fotógrafos más singulares en el contexto santiaguero de los años cincuenta.

La importancia de la obra realizada por el Departamento puede resumirse en dos aspectos principales: sus éxitos en la técnica del revelado fotográfico, sobre todo conseguidos por la labor experimental e investigativa de Elías Sánchez y el singular registro fotográfico de la vida cultural, científica y docente de la Universidad de Oriente.

Reconocido como una de las personas de mayor conocimiento de la técnica fotográfica en Santiago de Cuba en la época analizada, Elías Sánchez fue uno de los pioneros del procesamiento del color en esta ciudad. Como estímulo a su talento, la dirección universitaria le otorga en Mayo de 1955 una beca de estudios en Alemania, un hecho realmente excepcional para el mundo fotográfico de la ciudad. Al respecto, el diario **Oriente** comenta en una de sus ediciones:

Mañana, día 24, partirá hacia Leuerkusen, Alemania, el fotógrafo oficial del Departamento de Técnicas Audio- Visuales de la Universidad de Oriente, que dignamente dirige el Dr. Juan de Moya Flamand, el Sr. Elías Sánchez. En premio a sus brillantes conocimientos de películas en colores, desarrollados en esa Casa de Estudios, la poderosa Cía de AGFA alemana le concedió una beca por dos meses para su especialización en esa materia. (**Oriente**, lunes 23 de Mayo/1955: 2).

Meses después, el mismo Diario reportaría con entusiasmo el retorno a la ciudad de Elías:

Regresó el querido amigo Sánchez, muy complacido de lo bien que pudo aprovechar el curso, adquiriendo nuevos conocimientos y robusteciendo los que ya tenía en la materia en que se ha especializado dentro de la disciplina: el color, en cuya técnica es Alemania hoy en día el primer país del mundo. (**Oriente**, miércoles 27 de Julio/1955: 2).

Según el testimonio de Ricardo Repilado:

Elías era gran amigo mío, tuve mucho que ver con su pasión por el color. Aquí había mucho atraso en la fotografía. Cuando me interesé en la fotografía, me di cuenta que existía la ANSCO, compraba rollos de esa marca en los EE.UU., los tiraba y los procesaba allá. Esta película daba resultados espléndidos, yo se los enseñé a Elías y él, que era muy inteligente (...) logró revelar la película ANSCO obteniendo resultados comparables al de los laboratorios en EE.UU. (Entrevista realizada a Ricardo Repilado en su residencia, 11 de Enero del 2002).

Aunque el aporte más destacado del Departamento de Técnicas Audio-Visuales de la Universidad de Oriente fue el aspecto técnico, no debe olvidarse el registro documental que hiciera de la vida cultural, docente y científica de la Casa de Altos Estudios de la provincia, testimonio realizado con la maestría que caracterizó la obra de sus dos fotógrafos.

Dentro del amplio número de reportajes fotográficos realizados por el equipo de trabajo integrado por Elías Sánchez y Guillermo Morales, pueden señalarse como sobresalientes desde un punto de vista histórico – estético los siguientes:

—Conferencia del Dr. Virgilio Piñera sobre Cuba y la literatura (12 de enero/1955). —Conferencia dictada por Eugenio Florit (febrero/1955).

—Pablo Casals visita la Universidad de Oriente (15 de febrero/1956).

—Graduación de los primeros diplomas de la Carrera de Derecho (20 de marzo/1956).

— Curso Superior de Sintaxis Española, ofrecido por el Dr. José Roca Pons (Agosto/1956).

156 —Curso de Ciro Alegría: "Técnicas de la novela" (agosto/1956).

—Inauguración de las obras del Edificio Nuevo (11 de Abril/1957).

Las imágenes se destacan por una correcta factura visual, así

David Silveira-Toledo, págs. 152-163

como por su realización técnica, lo cual trae aparejado un equilibrio entre sus valores expresivos y documentales.

El reportaje dedicado a la visita a Santiago de Cuba de Pablo Casals, en 1956, demuestra la maestría de sus autores al ofrecer un testimonio caracterizado por una imagen sugerente y dinámica, con el estilo de la fotografía «live», o de los mejores fotorreportajes aparecidos en la prensa nacional realizados por Osvaldo Salas o José Tabío. Si se observan con detenimiento las fotografías, puede notarse el talento para captar el «momento decisivo» de la acción.

Como en una película documental, pasan por nuestra vista imágenes repletas de vitalidad; las cuales registran una atmósfera donde el movimiento se sugiere a través de una composición caracterizada por su ritmo. El viejo maestro con su paraguas, protegido siempre por las autoridades docentes; la vitalidad que emana de su postura, a pesar del paso de los años; su solemne expresión, su mirada penetrante en cada foto, conforman el retrato de un hombre que en su vitalidad creativa, supo de una venturosa longevidad.

La penetración psicológica de estas imágenes, registran la agudeza de quienes veían a la fotografía también como un medio de expresión. Influidos por los modernos criterios de la foto de prensa de las décadas del cuarenta y el cincuenta del siglo XX, el equipo del Departamento de Técnicas Audio- Visuales de la Universidad de Oriente logra conformar una pieza interesante del fotorreportaje santiaguero.

El aliento creativo de la obra de esta institución puede reafirmarse en pequeñas fotos tomadas durante excursiones realizadas por los estudiantes y profesores de nuestro centro educacional. En estas diminutas piezas, donde se abordaron temas como el paisaje, el retrato de grupo o la instantánea; existe un gusto por el preciosismo formal que recuerda el cuidado estético de la obra del Club Fotográfico de Santiago de Cuba.

En los paisajes se observa una mirada inspirada, cuya sensibilidad hacia el entorno explora composiciones peculiares, de aliento lírico. La poética de la imagen no olvida una tradición dentro de la temática en la plástica santiaguera y hasta recuerda determinadas obras pictóricas como las *Marinas* de Juan Emilio Hernández Giro. Pero esta referencia no responde a una mimética repetición de fórmulas pictorialistas, sino a una manera personal y actualizada

de reinterpretar fotográficamente el paisaje como género, donde la nitidez de la imagen, la rica gama de grises y los efectos logrados en la textura hacen conformar imágenes de una visualidad de avanzada.

Fotos sin título, sin referencias de lugar ni fecha; poseen un encanto que las hace particularizarse dentro del concierto fotográfico santiaguero; donde el paisaje, a través de la obra creativa de muchos de los miembros del Club, era una de las temáticas reiteradas. De esta forma, puede observarse un interesante vínculo entre fotografía esteticista y documental.

La imprescindible figura de Rafael Licea

Mención aparte debe hacerse de la labor desplegada por Rafael Licea para la Universidad de Oriente. *Raf* fue el fotógrafo que con mayor sistematicidad registró la historia de ese centro. Si se analizan los álbumes conformados para recoger la memoria histórica de esta institución, fácilmente puede observarse la amplia cantidad de fotografías por él realizadas, así como su presencia profesional desde 1948 hasta 1960 para el registro de muchas de las actividades académicas y estudiantiles.

Cientos de fotografías aporta Licea para la entidad universitaria, en las cuales salta a la vista su rigor estético y creativo. Pueden mencionarse entre ellas:

- Acto de oficialización de la Universidad de Oriente (1949),
- Las acciones desarrolladas por los estudiantes en defensa de la autonomía universitaria (**Oriente**, 7 de Nov. /1952).
- El mitin en defensa de la Constitución del Cuarenta.
- La visita de figuras como Rómulo Betancourt (**Bohemia**, 17 de Feb./1952) y Rómulo Gallegos (Álbum Nro. 8 de Fotos, Archivo del Departamento de Historia de la Universidad de Oriente).
- Acontecimientos académicos como las conferencias desarrolladas durante el "Ciclo Martiano", la firma del Primer Título universitario expedido por esa Alma Mater y las graduaciones universitarias desde 1952 hasta 1959.

Licea no es un frío testigo, sino un participante involucrado en los acontecimientos. La Universidad posa para el fotógrafo, pero el artista no se conforma con una manera facilista del registro icónico. Prioriza en este sentido la expresividad de un discurso visual que niega esquematismos o facilismos. Aquí está la trascendencia de sus fotos, en la negativa de seguir caminos reiterados, en su afán por conformar imágenes que pudieran alcanzar una permanencia en el tiempo a partir de creatividad y expresividad. Raf demuestra que también puede existir una fotografía educativa relevante, no sólo por su valor documental, sino también por su fuerza expresiva.

Dentro de su labor como fotógrafo educativo deben ser mencionados dos reportajes interesantes desde el punto de vista temático y estético: el realizado en Junio de 1951 sobre la visita de la Universidad de Oriente a la Manzana de Gómez y el registro de la visita del Sr. Rómulo Gallegos a esta institución educativa el 22 de enero de 1952.

La Universidad "visita a la Manzana de Gómez", pero las imágenes de Raf no se limitan sólo a ofrecer el frío registro científico o sociológico del trabajo investigativo para el que fue contratado; las fotos no resultan meramente ilustrativas, sino que constituyen también una realización creativa desde el punto de vista estético. La expresividad que sabe captar en los rostros retratados, la ingeniosa composición que elabora en cada una de las fotografías, las atractivas angulaciones que nos muestran el paisaje de miseria y de dolor del lugar, así como la contundente nitidez con la cual registra el panorama sombrío, ayudan a elaborar, a partir de imágenes descarnadamente documentales, un discurso conceptual donde la denuncia resulta inevitable.

Una foto, en particular, resume el impacto visual de este reportaje. Una mujer negra lleva en brazos a dos niñas, a su lado, la observa detenidamente un hombre blanco, "intelectual" y de apariencia cuidada. En una sobria composición, el re juego entre líneas verticales y diagonales enfatiza los rostros de los personajes protagónicos. Se estructura la imagen a base de contrastes: la madre negra, rodeada de niños, mira enfáticamente al espectador, lo interroga o lo desafía. El hombre blanco, de perfil, en postura inquisidora, examina el entorno; posee dos objetos particulares: un libro bajo el brazo y un cigarrillo en la

boca. Sugere que Raf, el fotógrafo de la burguesía, cuya firma fuera sinónimo de exclusividad y elegancia, pudiera captar, con tanta fuerza, el drama social de la Cuba Republicana; un tiempo histórico de grandes contrastes, enfrentado a complejas encrucijadas.

La singularidad de estas fotografías no radica en una convencional "exhibición de la miseria", muy típica en muchas realizaciones del tema; ni en el espectacular "dramatismo fácil" a base de provocativos gestos o posturas de las personas captadas, sino en la sobriedad del discurso icónico que, como agudo creador, Raf sabe elaborar. La síntesis visual contribuye a la conformación de una atmósfera donde la miseria aparece cruda, descarnada, real, sin artificios; donde los hombres y mujeres que habitan este lugar no posan para la cámara curiosa de un "cazador de imágenes", sino que asumen verazmente y con dignidad su situación social. Las personas retratadas no "desempeñan un papel" para ser registrados en una foto, sino que aparecen de la manera en que viven y se proyectan en su cotidiano existir.

Este registro de la naturalidad, tipifica también su reportaje sobre la visita a la Universidad de Oriente del novelista venezolano Rómulo Gallegos. A través de la diversidad de imágenes donde se muestran aspectos del recorrido del intelectual latinoamericano por la institución docente, alterna planos, ángulos y locaciones para captar el hecho histórico en un espíritu cinematográfico, con la llamada continuidad y diversidad con que se hace referencia al conceptualizar el término reportaje fotográfico.

La solemnidad y la distinción de las fotografías, la sobriedad de las mismas, el magistral dominio de la técnica del blanco y negro, la manera en que "construye" las imágenes a partir de composiciones simétricas, de angulaciones ligeramente contrapicadas; demuestran a un fotógrafo donde la urgencia del testimonio no le impide confeccionar y elaborar un discurso visual que resalta precisamente por la agudeza y destreza en el arte de conjugar los elementos y leyes de la composición. De esas fotografías, el retrato de Rómulo Gallegos resulta la de mayor impacto. En la misma, con particular agudeza visual, capta, en aquel llamado "momento decisivo", una imagen de

intensa penetración psicológica, sin el artificio de la pose fabricada.

Conclusiones

La fotografía educativa alcanzó una cota de excelencia indiscutible dentro del ámbito socio-cultural santiaguero de los años cuarenta y cincuenta.

Una entidad fundamental en este aspecto fue el Departamento de Técnicas Audio-visuales de la Universidad de Oriente, el cual desarrollaría una meritoria labor en el aspecto técnico, tanto en la experimentación con el color como en el dominio depurado del blanco y negro. Resulta además una fotografía muy cuidada en el plano estético, la cual demostraba un singular aliento creativo en su concepción plástica.

Por su parte, Rafael Licea, uno de los más destacados fotógrafos profesionalizados de Santiago de Cuba, dejó también su impronta dentro de la Universidad, institución que lo supo acoger para que conformara un registro visual de excelencia, digno de la singularidad de esta casa de estudios superiores.

Queda, por tanto, el imprescindible rescate de estas imágenes; cuyas realizaciones, de valor histórico y estético, demuestran la capacidad de sus fotógrafos para ofrecer un registro documental que no niega sensibilidad creativa.

Bibliografía

1. "En memoria de Ricardo Repilado". En **Del Caribe**. No. 43, 2004, págs. 36-55. (Homenaje a la vida y obra de Ricardo Repilado ilustrado con fotografías realizadas por este autor. Aparecen reseñas escritas por Roberto Fernández Retamar, Cira Romero, Jesús Cos Causse, Olga Portuondo, Rafael Carralero, Joan Rovira S. J. y Jorge Luis Hernández).

2. PALERMO LIÑERO, Edelsy Zuzet. "Universidad de Oriente: Apuntes para la historia de su estructura académica y de gobierno entre 1947 y 1998". (Trabajo de Diploma de la Facultad de Ciencias

SANTIAGO Número Especial 2012

Sociales y Humanísticas, Carrera de Historia, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 1999, con la tutoría de la Lic. Nelsa Coronado) (Material inédito).

3. SILVEIRA TOLEDO, David. "La fotografía documental en Santiago de Cuba (Período de 1947 a 1958)". Tesis en opción al título de Master en Ciencias. Maestría de Estudios Cubanos y del Caribe. Universidad de Oriente, 2002.

4. _____. "Reflexiones sobre la fotografía realizada en Santiago de Cuba durante el período de 1947 a 1958. Síntesis de una investigación en marcha." Publicado en **Études Caraïbes**. Press Universitaires de Bordeaux. Bordeaux, 2003, págs. 143-151.

Archivo del departamento de Historia de la Universidad de Oriente

- Álbum Nro. 1: Materia: Historia General. Propaganda y actos. Desde Septiembre de 1947 a Julio de 1949.

- Álbum Nro. 2: Materia: Historia General. Propaganda y actos. Desde el 31 de Enero de 1958 hasta el 14 de Diciembre de 1952.

- Álbum Nro. 3: Materia: Conferencias, discursos y actos. Desde Mayo 5 de Mayo de 1948 hasta 28 de Junio de 1953.

- Álbum Nro. 4: Materia: Escuelas de Verano. Desde el 23 de Octubre de 1948 hasta el 21 de Octubre de 1955.

- Álbum Nro. 5: Materia: Historia General, propaganda y actos. Desde el 3 de Julio de 1949 hasta el 16 de Diciembre de 1949.

- Álbum Nro. 9: Materia: Actos y Conferencias. Desde el 17 de Julio de 1953 hasta el 30 de Diciembre de 1962.

- Álbum Nro. 14: Materia: Historia General, propaganda y actos. Desde el 24 de Enero de 1957 hasta el 29 de Noviembre de 1959.

- Álbum Nro. 15: Materia: Historia General, propaganda y actos. (s.f.).

- Álbum Nro. 17: Materia: Historia General, propaganda y actos. Desde el 28 de Julio de 1959 hasta el 24 de Diciembre de 1959.

- Álbum Nro. 18. Materia: Historia General. Propaganda y Actos. Desde el 2 de Enero de 1960 hasta el 30 de Agosto de 1960.

SANTIAGO Número Especial 2012

- Álbum de Fotos Nro. 3: Visitas, actos y conmemoraciones (1951-1961).
- Álbum de fotos Nro. 4: Cursos de Extensión y conferencias. (1947-Junio de 1952).
- Álbum de fotos Nro. 5: Actos y conferencias. (1952- 1956).
- Álbum de fotos Nro. 6: Historia General, propaganda y actos. (Octubre de 1947- Diciembre de 1950).
- Álbum de fotos Nro. 7: Historia General, propaganda y actos. (1948-1956).
- Álbum de fotos Nro. 8: Historia General, propaganda y actos. (Enero de 1951- Junio de 1952).