

EL DOCUMENTALISMO HISTÓRICO EN LA FOTOGRAFÍA
SANTIAGUERA. EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DE
ORIENTE. (AÑOS, 1947 A 1957)

THE HISTORICAL PHOTOGRAPHY DOCUMENTARY IN SANTIAGO
DE CUBA. ESSENTIALLY THE CASE OF THE UNIVERSIDAD DE
ORIENTE. (1947-1957)

DAVID EDUARDO SILVEIRA TOLEDO
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba
toledo@uo.edu.cu

Resumen: Un capítulo singular de la historia de las artes visuales cubanas fue protagonizado por los fotógrafos vinculados a la Universidad de Oriente. La fotografía educativa alcanzó en esta institución un nivel de excelencia innegable dentro del ámbito socio-cultural de mediados del siglo XX en la antigua capital del oriente cubano.

El valor histórico de estas imágenes, aparejado a la exquisita factura técnica de las mismas, forjaron un patrimonio visual de significativo impacto para la historia del arte cubano, quizás todavía no valorado, o conocido en su justa medida.

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 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. El amplio número de fotografías que realizara, el valor histórico y social de las mismas y su distintiva manera de asumir la estética fotográfica, lo particularizan como una figura de primer orden en el arte fotográfico de esta ciudad.

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 negaba sensibilidad creativa.

Palabras clave: Universidad de Oriente, Cuba, fotografía.

Abstract: A unique chapter in the history of Cuban visual arts was led by photographers linked to the Universidad de Oriente. Educational photograph in this entity reached a level of undeniable excellence within the socio-cultural environment of the mid-twentieth century in the ancient capital of eastern Cuba.

A key feature in this respect was the Department of Audio-visual techniques of the Universidad de Oriente, which would develop a meritorious work on the technical side, both experimenting with color and debugging domain of black and white. It also maintained a photograph on an aesthetic level, which showed a singular creative breath in its plastic conception.

Meanwhile, Rafael Licea, one of the most prominent photographers professionalized from Santiago de Cuba, also left his mark within the University, institution that knew to conform a visual record of excellence. The large number of photos, place the historical and social value and their distinctive way of taking photographic aesthetics, particularized them as a figure of first order in the photographic art of this city.

It is therefore, the essential rescue of these images; whose achievements, historical and aesthetic value of demonstrating the ability of their photographers to provide a documentary record that did not deny creative sensibility.

Keywords: Universidad de Oriente, Cuba, photography.

LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE Y EL DEPARTAMENTO DE TÉCNICAS AUDIOVISUALES

La Universidad de Oriente fue, desde sus mismos inicios, una institución de significativa incidencia en la sociedad cubana de mediados del siglo XX. Promotor de la ciencia y el arte, este Alto Centro Docente, fundado el 10 de octubre de 1947, desarrollaría una amplia gama de actividades que impulsarían notablemente la vida cultural de la entonces capital de la provincia de Oriente.

La trascendental labor llevada a cabo por sus fundadores de recopilar, conservar y activar la memoria histórica del Alma Mater a través del hecho fotográfico, resulta hoy un acontecimiento digno de elogios. Este trabajo minucioso tenía, como principal objetivo, transmitir a las futuras generaciones el diario acontecer de una institución cuyo lema de “Ciencia y Conciencia” patentizaba el enorme anhelo ético de sus profesores más destacados.

Desde sus inicios, la dirección universitaria comprendió que la fotografía constituía un recurso esencial para el registro de la vida académica y social del centro recién creado. Por esta razón, la imagen fotográfica que recopilara el quehacer docente, científico y

cultural, debía caracterizarse por una excelencia técnica y formal que distinguiera su jerarquía.

La estrategia desarrollada por la dirección universitaria respecto a la fotografía estuvo dirigida en dos direcciones fundamentales. En primer lugar, la contratación de fotógrafos profesionales para el registro de cada acontecimiento relevante en la vida institucional; y, en segundo lugar, la conformación de un Departamento de Técnicas Audio-Visuales.

Inaugurado en el primer curso de la Universidad, el primer director de dicho departamento sería el Dr. Juan de Moya Flamand, contando con las colaboraciones de Amador Rufz como subdirector y Elías Sánchez como Auxiliar del Departamento.

La entidad tenía funciones específicas dentro del marco universitario: el respaldo a la docencia a través de la confección de medios audiovisuales como diapositivas, diapofonogramas, películas, fotocopias (labor imprescindible en todo centro educativo de nivel superior) y 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 y graduaciones.

La institución logró conformar, además, un laboratorio fotográfico que, en los años cincuenta del pasado siglo, era considerado uno de los más importantes de la ciudad de Santiago de Cuba. Una serie de novedades técnicas abanderaban el trabajo de esta entidad dentro del marco de la educación superior cubana, sobre todo en lo concerniente al procesamiento de la fotografía en colores, hecho de interés dentro del contexto fotográfico nacional.

Pero este Departamento no se concretó a los límites establecidos dentro de su ámbito administrativo, sino se hizo notar, además, por la realización de cursos,

exposiciones, conferencias y actividades encaminadas a promover un mayor conocimiento de la fotografía entre la comunidad universitaria.

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.

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 solo¹.

La importancia de la obra realizada por este 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 los años cincuenta, 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

¹ Entrevista concedida al autor por Benicio Salazar, en su residencia, martes 25 de diciembre del 2001.

Estudios, la poderosa Cía de AGFA alemana le concedió una beca por dos meses para su especialización en esa materia².

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

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 mundo³.

El destacado profesor de la Universidad de Oriente, Ricardo Repilado⁴ evocaba:

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.

Si uno de los más destacados logros del Departamento de Técnicas Audio-visuales de la Universidad de Oriente fue el dominio de la difícil técnica de la fotografía, no debe olvidarse el minucioso registro documental que hiciera esta entidad de la vida cultural, docente y científica de la Casa de Altos Estudios de Santiago de Cuba, testimonio icónico realizado con un profesionalismo de altos quilates.

Deben señalarse como sobresalientes, desde un punto de vista histórico- estético, los siguientes reportajes:

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

² *Oriente*, lunes 23 de mayo/1955, p. 2. Colección Biblioteca Elvira Cape, Santiago de Cuba (CBECSC).

³ *Oriente*, miércoles 27 de julio/1955 p. 2. (CBECSC)

⁴ Entrevista realizada a Ricardo Repilado en su residencia de Santiago de Cuba, Reparto Vista Alegre, el 11 de enero del 2002.

- 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)
- Curso de Ciro Alegría: "Técnicas de la novela" (agosto/1956)
- Inauguración de las obras del Edificio Nuevo (11 de abril/1957)

Las imágenes destacan por una correcta factura visual, así como por una impecable realización técnica; lo cual trae aparejado un interesante equilibrio entre sus valores expresivos y documentales.

Relevante, el reportaje dedicado a la visita a Santiago de Cuba del insigne músico Pablo Casals, en 1956; demuestra la maestría de sus autores en ofrecernos un testimonio, caracterizado por una imagen espontánea y de indudable frescura.

Si observamos detenidamente las fotografías notaremos un talento singular para captar el "momento decisivo" de la acción. Como en una película documental, pasan por nuestra vista imágenes dinámicas, repletas de vitalidad y pujanza, las cuales registran una atmósfera donde el movimiento se sugiere a través de una composición caracterizada por su indudable ritmo.

Influidos por los conceptos de la Fotografía "Live" y por los modernos criterios de la fotografía de prensa de las décadas del '40 y el '50 del siglo XX, el equipo del Departamento de Técnicas Audio- Visuales de la Universidad de Oriente logra conformar una pieza antológica del fotorreportaje santiaguero, de exquisito sentido creativo y de evidente referencia a Cartier- Bresson.

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.

El aliento creativo de esta institución puede afirmarse en pequeñas fotos tomadas durante excursiones realizadas por los estudiantes y profesores de dicho 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.

RAFAEL LICEA: MAESTRO DE LA FOTOGRAFÍA⁵

Dentro del ámbito de la fotografía documental desarrollada en Santiago de Cuba destaca, sin lugar a dudas, la excepcional figura de Rafael Licea.

⁵ Lorenzo Licea Licea, su sobrino, nos aporta algunos datos biográficos:

Nació el 3 de mayo de 1908. Raf vivía enamorado de la fotografía. Hacía todo tipo de trabajo fotográfico. Iluminaba (...), también retocaba. Yo digo que era el fotógrafo que más sabía de cuarto oscuro en Santiago de Cuba en esa época. Tenía una clientela enorme. Posiblemente el fotógrafo que más dinero ganó en Santiago de Cuba en esa época. Era fotógrafo del Ciudadamar Yacht Club, del Vista Alegre Tennis Club y de la Standard Esso, para la Esso hacía fotografías aéreas, con esas fotos hacía murales. (Entrevista concedida al autor por Lorenzo Licea en su residencia particular, el martes 22 de enero del 2002).

Situado en un punto cimero entre los fotógrafos profesionales santiagueros, Rafal Licea alcanzó un reconocimiento importante dentro del mercado fotográfico de esta ciudad. En *Raf* encontramos la mirada entrenada de un profesional que asume creativamente su oficio, el cual, aún en los temas más subestimados y desclasados por la generalidad de los fotógrafos, logra imponer el sello de un creador.

La prensa lo elogia reiteradamente, se le califica como “el tan solicitado artista del lente”⁶ o “(...) el incomparable artista, Rafael”⁷. Se enfatiza que las fotos debidas a su autoría son “(...) instantáneas captadas por el lente mágico del más solicitado artista Rafael Licea”⁸. De esta manera, conforma una publicidad que lo jerarquiza entre sus colegas convirtiéndolo quizás en el fotógrafo más reconocido y elogiado en Santiago de Cuba dentro del sector profesional en los años cincuenta del siglo XX.

Licea fue un fotógrafo brillante, de exquisita sensibilidad creativa y de innegable rigor en su carrera. Abordó con gran calidad la fotografía de estudio (donde fue maestro en el retrato), la fotografía comercial, el reportaje periodístico y la fotografía educacional. Cientos de fotografías aportará Licea para la Alta Casa de Estudios del Oriente de Cuba, en las cuales salta a la vista el rigor estético y creativo de esta singular figura.

Si para la Universidad de Oriente el hecho de utilizar los servicios fotográficos de *Raf* constituía una garantía de calidad, para el fotógrafo sería una manera de aumentar su prestigio profesional, en un medio donde se le reconoce su excelencia técnica y su particular sello creativo.

Raf se convierte en un testigo muy particular de la vida universitaria, donde registra sus personajes ilustres, sus alumnos más destacados, sus graduaciones, sus éxitos

⁶ *Oriente*, lunes 3 de septiembre/1951, p.6 (CBECSC)

⁷ *Oriente*, 31 de marzo/1953, p.6 (CBECSC)

⁸ *Oriente*, 27 de marzo/1954, p.6 (CBECSC)

científicos, así como también, las luchas estudiantiles, los honorables visitantes, las fiestas de novatadas o los homenajes más solemnes.

Licea no es un frío testigo, sino un audaz participante involucrado en los acontecimientos que fotografía, cuyas atractivas imágenes nos demuestran la pujante fuerza creativa de un fotógrafo inspirado y empeñado en el perfeccionismo.

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 todo tipo de esquematismos o facilismos. Y precisamente en esto estará la trascendencia, en la negativa de seguir caminos reiterados en su afán por crear imágenes que pudieran alcanzar una permanencia en el tiempo.

Raf demostró que puede existir una fotografía educativa relevante, no solo por su valor documental, sino también por su fuerza expresiva.

Podría ilustrarse profusamente la importancia de la obra de *Raf* como fotógrafo de la Universidad de Oriente a través de cientos de fotos que se encuentran actualmente en el Archivo del Departamento de Historia de este centro académico, pero la síntesis obliga a señalar dos reportajes singulares desde el punto de vista temático y expresivo:

- El realizado en Junio de 1951 sobre la visita de la Universidad de Oriente a la Manzanera de Gómez (Álbum Nro. 8, materia: Historia General, Propaganda y Actos, fotos: enero de 1951- junio de 1952)⁹.
- El realizado el 22 de enero de 1952 sobre la visita del Sr. Rómulo Gallegos a la Universidad de Oriente (Álbum Nro. 8, materia: Historia General, Propaganda y Actos, fotos: enero de 1951- junio de 1952)¹⁰.

⁹ Se conservan unas 8 fotos.

¹⁰ Se conservan unas 6 fotos.

La Universidad "visita a la Manzana de Gómez", pero las imágenes de *Raf* no se limitan solo a ofrecer el frío registro científico o sociológico del trabajo investigativo para el que fue contratado; 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.

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 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.

Mucho falta por conocer de la vida y la obra de Rafael Licea, impactante figura de la fotografía cubana. Su obra, hoy dispersa, fragmentada y casi desconocida, corre el riesgo de perderse, si no se rescata con prontitud y cuidado.

A MODO DE EPÍLOGO

Un capítulo singular de la historia de las artes visuales cubanas fue protagonizado por los fotógrafos vinculados a la Universidad de Oriente. La fotografía educativa alcanzó en esta entidad un nivel de excelencia innegable dentro del ámbito socio-cultural de mediados del siglo XX en la antigua capital del oriente cubano.

Una entidad fundamental en este aspecto fue el Departamento de Técnicas Audiovisuales 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 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.

El valor histórico de estas imágenes, aparejado a la exquisita factura técnica de las mismas, forjaron un patrimonio visual de significativo impacto para la historia del arte cubano, quizás todavía no valorado, o conocido en su justa medida.

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 negaba sensibilidad creativa.