

INVESTIGACIÓN

Cátedra Honorífica Santiago Álvarez: Un espacio para la educación popular desde la Universidad

Santiago Álvarez Honorary Chair:
A space for popular education from the University

Mariela Hernández Cabrera¹

Orlando José González Sáez²

Tamara Tania Valido Arias³

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18027973>

Recibido: 29 de enero de 2025 / **Aceptado:** 05 de octubre de 2025

Resumen:

Los estudios en torno a la obra del cineasta cubano Santiago Álvarez son diversos, no obstante, las aproximaciones a su labor educativa, desde la educación popular, no han sido suficientemente tratadas, de ahí la necesidad y pertinencia de este estudio, con el objetivo de proponer un sistema de acciones a partir del legado artístico-educativo de Santiago Álvarez, para contribuir a la educación popular desde la Universidad. Es un estudio predominantemente cualitativo, desde la investigación-acción participativa, se divulga la impronta educativa, popular e identitaria de Santiago Álvarez, así como la apreciación crítica de su quehacer estético, demostrando lo imprescindible de visibilizar el patrimonio audiovisual legado por el más importante documentalista cubano del siglo XX.

Palabras claves: Cátedra Honorífica; Santiago Álvarez; universidad; educación; educación popular.

¹ Cubana. Profesora Auxiliar. Doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Sancti Spíritus "José Martí Pérez". Contacto: marielahc1979@gmail.com. Registro ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4930-9159>

² Cubano. Profesor Titular. Doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Sancti Spíritus "José Martí Pérez". Contacto: ojgonzalez2016@gmail.com. Registro ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7249-3081>

³ Cubana. Profesora Titular. Doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Sancti Spíritus "José Martí Pérez". Contacto: tvalido@uniss.edu.cu. Registro ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9011-7533>

Abstract:

Studies on the work of Cuban filmmaker Santiago Álvarez are diverse; however, approaches to his educational work from the perspective of popular education have not been sufficiently addressed, hence the necessity and relevance of this study, aimed at proposing a system of actions based on the artistic-educational legacy of Santiago Álvarez, to contribute to popular education from the University. In a predominantly qualitative study, using participatory action research, the educational, popular, and identity imprint of Santiago Álvarez is revealed, as well as the critical appreciation of his aesthetic work, demonstrating the importance of making visible the audiovisual heritage left by the most important Cuban documentary filmmaker of the 20th century.

Keywords: Honorary Chair; Santiago Álvarez; university; education; popular education.

Introducción

Las indagaciones en torno a la obra artística del cineasta cubano Santiago Álvarez (1919-1998) son diversos, su abordaje incluye a investigadores cubanos de disímiles regiones de Latinoamérica y el mundo. Desde diferentes aristas se ha trabajado su impronta, el mismo supo hacer una síntesis, casi perfecta, entre arte y realidad, no obstante, las aproximaciones a su labor de educación popular y pedagógica no han tenido suficiente divulgación, aunque esta se haya realizado de manera colateral e inmersa en su intensa faena artística.

Las mil cuatrocientos noventa y dos ediciones del noticiero ICAIC Latinoamericano fueron una escuela taller permanente para muchos artistas del cine, que más tarde decidieron dedicarse al documental o la ficción, así como a otros cultivadores de la música y las artes visuales, que se nutrieron del manantial inagotable de creatividad que representaba el hacer estético de Santiago Álvarez, a la vez que contribuyó a la formación y educación de un nuevo tipo de público, más sensible, reflexivo y crítico.

Lo anteriormente expresado fundamenta la importancia de este estudio y evidencia la contradicción entre la necesidad de salvaguardar valores culturales más genuinos y las posibilidades existentes en la Cátedra Honorífica Santiago Álvarez, desde la Universidad espirituana para darle cumplimiento a ese encargo social. Disímiles son los elementos que acreditan la afirmación anterior, por ejemplo, las leyes número 1 y 2 sobre la protección del patrimonio cultural aprobadas en el propio año 1959; más recientemente, en el Capítulo III, Artículo 32, Inciso j) de la Constitución de la República de Cuba se expresa textualmente: “El Estado defiende la identidad y la cultura cubana y salvaguarda la riqueza artística, patrimonial e histórica de la nación” (2019. p. 32).⁴

La misión de conocer, valorar y actuar en favor del arte, el patrimonio cultural y la identidad en Cuba es misión, no solo del Estado, sino de la sociedad en su conjunto, por tal razón el rol de la universidad es clave por su responsabilidad en el desarrollo de actitudes, conocimientos y valores en los jóvenes, futuros decisores de cuestiones claves en la dimensiones política, social, económica y cultural.

La responsabilidad de las universidades de formar profesionales integrales, preparados en todas las habilidades que necesiten, dentro de las cuales cobran gran relieve las de tipo artísticas, a partir de la incuestionable e íntima relación que desde siempre han tenido la vida cotidiana y el arte como procesos sociales. Para la consecución de la meta anteriormente expresada se acude a la

⁴ Constitución de la República de Cuba. (2019). Editora Política. La Habana.

implementación de proyectos extensionistas y a la educación popular desde el trabajo de las cátedras honoríficas, donde se tiene en cuenta las enseñanzas de Paulo Freire.

En términos generales la educación popular (...) procura una lectura insumisa del orden establecido y la superación del modelo educativo hegemónico, lleva en sí la intención política y ética de construir una sociedad donde se luche por la superación de las injusticias y se procure la inclusión de todos y todas en respeto a sus diversidades. (Morán-Beltrán, L. E., Torres-Díaz, G. A., & Miranda-Samper, O. M. 2021, p.191)⁵

La educación popular propuesta por Paulo Freire se convierte en una herramienta de transformación social, especialmente en América Latina, al cuestionar las estructuras coloniales del saber y del poder. Esta visión se entrelaza profundamente con la praxis de Santiago Álvarez, quien, desde su investigación militante y su labor pedagógica en Cuba encarnó los principios de una educación comprometida con los sectores populares.

Desde este análisis se pueden establecer algunos puntos de coincidencia. Ambos ven la educación como práctica liberadora, Freire propone una pedagogía crítica que empodera a los oprimidos, algo que Álvarez llevó a la práctica en contextos rurales y revolucionarios, al plantear la necesidad de romper con los modelos eurocéntricos de educación, lo cual Álvarez también promovió al reivindicar la identidad. Freire defiende el diálogo como base del aprendizaje; Álvarez lo aplicó en sus círculos de estudio y publicaciones.

En mayo de 2019, justo en el año en que se conmemoraba el centenario del natalicio de Santiago Álvarez, uno de los artífices más sobresalientes del cine cubano de todos los tiempos y figura destacada a nivel internacional, es constituida en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Sancti Spiritus “José Martí Pérez”, la Cátedra Honorífica que perpetúa el nombre del genial cineasta y cronista del Tercer Mundo, la tercera de su tipo en Cuba y la primera en el centro del archipiélago cubano.

Las dos jornadas en las que se hizo oficial la creación de la Cátedra Honorífica Santiago Álvarez, posibilitaron contar con la presencia de destacadas personalidades de la intelectualidad cubana muy ligadas a la vida y la creación artística de Santiago Álvarez; tal es el caso de su viuda, colaboradora y actualmente al frente de la Oficina Santiago Álvarez, la Sr. Lázara Herrera. En la primera sesión de trabajo, se produjo:

- ❖ La donación de una guayabera de Santiago al centro cultural que en la provincia espirituana atesora decenas de estas prendas pertenecientes a grandes personalidades de Cuba y disímiles regiones del mundo: “Museo Casa de la Guayabera”, único de su tipo en el país.
- ❖ La presentación de un libro y una revista dedicada al centenario del nacimiento de Santiago Álvarez.
- ❖ La proyección de dos documentales del joven realizador espirituano y premiado en varios festivales internacionales Alejandro Yero.
- ❖ Panel en la Sede la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), en Sancti Spiritus.
- ❖ La inauguración oficial de la Cátedra Honorífica Santiago Álvarez en la Facultad de Humanidades de la UNISS. Con la presencia de la Sr. Lazara Herrera y otros miembros de la Oficina que lleva el nombre del destacado documentalista, además de estudiantes y docentes, se congratularon del gran honor y la altísima responsabilidad de divulgar y apreciar la vida y la obra artística y humanística de Santiago Álvarez.

⁵ Morán-Beltrán, L. E., Torres Díaz, G. A., & Miranda-Samper, O. M. (2021). De la educación popular al pensamiento decolonial en Paulo Freire. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(95), 189–200

Los propósitos fundamentales de la Cátedra Honorífica Santiago Álvarez de la Universidad de Sancti Spíritus, José Martí, son:

- ❖ Fomentar la cultura audiovisual.
- ❖ Estimular la investigación.
- ❖ Profundizar en el estudio de la vida y obra de Santiago Álvarez a partir de su legado político, social y cultural que propiciará la integración de la comunidad intra y extrauniversitaria, en virtud de la formación de un espectador sensible, reflexivo y crítico, con una visión integral, científica, humanista de esta y su entorno social.

Las acciones descritas incentivan la promoción de las diferentes manifestaciones del arte en las comunidades, a través de la educación popular desde la Universidad, que estas se conviertan realmente en el centro generador de debate y reflexión cultural más importante de la comunidad.

De Santiago Álvarez no se puede, ni se podrá jamás hablar en pasado, su legado, humano, comunicativo, periodístico, artístico y pedagógico es tal, que todavía hay muchas zonas de su creación estética y educativa que demandan estudios más profundos. Nacido en La Habana el 5 de mayo de 1919, es fundador de la escuela cubana del documental y los aportes conceptuales logrados a través del periodismo audiovisual con su personal modo de abordar los conflictos y acciones de quienes luchan por un mundo mejor, es uno de los artífices más sobresalientes del cine cubano y figura destacada a nivel internacional. Su documental *Now* (1965), sobre la discriminación racial en los Estados Unidos, es considerado por especialistas como el antecedente del *video clip* actual.

Realizó otras importantes obras como *Ciclón*, *Muerte al invasor*, *Hanoi*, *Martes 13*, *L.B.J. y 79 primaveras*, clásicos de la filmografía contemporánea”. (Santovenia, R.1999). Santiago fue fundador y director por más de 20 años del *Noticiero ICAIC Latinoamericano*, su obra se destacó por la presencia activa del periodismo, el reflejo de importantes sucesos históricos como la guerra de Vietnam y la invasión mercenaria a Cuba en 1961, el genial uso del montaje y el empleo de la banda sonora como parte indisoluble de la acción dramática.

Defendía la importancia del periodismo cinematográfico como enriquecedor del documental y afirmaba: “Yo informo de acontecimientos a partir de ideas que tengo sobre esos acontecimientos”. Por su labor como cineasta recibió más de 80 primeros premios en festivales internacionales y concursos nacionales. El objetivo de este artículo es proponer un sistema de acciones a partir del legado artístico-educativo de Santiago Álvarez, para contribuir a la educación popular desde la Universidad.

Metodología empleada

En la labor de la Cátedra Honorífica durante el proceso investigativo se utilizaron los métodos teóricos y empíricos, así como técnicas de investigación científica, como el análisis y la síntesis, inducción y deducción, el enfoque sistémico, además del análisis de documentos y la observación científica, entre otros de inestimable valor para el logro de los propósitos señalados.

El inductivo-deductivo: proporcionó la valoración, establecimiento de inferencias y generalizaciones del estado actual del conocimiento del legado artístico educativo de Santiago Álvarez.

El analítico-sintético: facilitó determinar los fundamentos teóricos para emprender acciones que contribuyan a salvaguardar valores genuinos de la nación cubana desde el disfrute y apreciación de la obra de Santiago Álvarez.

El análisis de documentos: permitió revisar los programas y otros documentos para determinar las potencialidades que estos tienen para insertar en ellos los contenidos la valiosa obra educativa y estética del documentalista cubano más destacado del siglo XX.

Permitió arribar interesantes hallazgos que posibilitaron evidenciar la secuencia que siguió la investigación en torno a la impresión artístico-educativo-popular de Santiago Álvarez. La metodología general coincidió con la investigación-acción participativa, en tal sentido aflora un primer elemento que acompañó todo el proceso, se trata de la sinergia en torno a la creación de Santiago Álvarez que tuvo como una de sus cualidades más distintivas, el ser considerado como un “hombre imán”, porque atraía hacia él y su emprendimiento estético a los mejores y más notables artistas, músicos, periodistas, poetas, pintores, en fin cuando se hace un repaso de su existencia, son miles las personalidades del arte y la cultura, de Cuba y del mundo, que orbitaron alrededor del notable creador humanista que fue Santiago Álvarez. Llama la atención también que hasta él llegaron también muchos jóvenes, que al pasar del tiempo y una vez que bebieron de su sabia originalidad, al trabajar junto a él se convirtieron en destacadísimas figuras del audiovisual cubano contemporáneo.

El 6 de junio de 1960 se produce el estreno mundial del Noticiero ICAIC Latinoamericano. A partir de ese instante, con frecuencia semanal, durante tres décadas el público disfrutó, aprendió, y se emocionó con la realidad más actualizada de Cuba, Latinoamérica y el mundo, a través de las pantallas de cine de todo el país. Esta propuesta llegó a contar las mil cuatrocientos noventa y dos ediciones. El Noticiero colocaba al ser humano en el centro del conflicto dramático.

Esta creación audiovisual, la más prolífica de Santiago Álvarez, por sus valores testimoniales y artísticos únicos, fue declarado por la Unesco “Memoria del Mundo” en el año 2009 (UNESCO, 2019)⁶.

No obstante, a los valores universales que ostentan estos materiales audiovisuales que son un bien intangible colectivo, es desde lo local y popular donde debe hacerse el énfasis mayor en su conocimiento y conservación, desde el ámbito escolar, universitario y comunitario.

El estudio de lo local proporciona un acercamiento a los hechos y personalidades del territorio, no solo desde el punto de vista cognitivo, sino también afectivo y el consecuente desarrollo de actitudes en los estudiantes, de representaciones y vivencias emocionales a partir de diferentes formas de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo, la clase, las visitas a museos, salas de cine o video y lugares históricos, entrevistas a personalidades de la comunidad que aportan sus valiosos testimonios, entre otras de las diferentes formas, que posibiliten una docencia interactiva y desarrolladora.

Como se hace evidente las posibilidades para la difusión y disfrute son enormes, solo falta hacer uso de ellas de manera sistémica, sistemática, pertinente y equilibrada.

Calificado como uno de los documentalistas más grandes del siglo XX, Santiago dirigió su primer noticiero a los 40 años. Es significativo señalar que no tenía estudios de cine como Julio García Espinosa o Tomás Gutiérrez Alea, otros dos grandes maestros del cine cubano.

El crítico cinematográfico Luciano Castillo, que ha estudiado con mucha frecuencia la obra de Santiago afirmaba en una entrevista: “Suscribo la calificación por Georges Sadoul de hombre

⁶ Comisión Nacional Cubana de la UNESCO (2019), “Décimo aniversario de la inscripción de los Negativos originales del Noticiero ICAIC Latinoamericano”, en el Registro del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO

fundamental en el que siempre destaca la fuerza de sus imágenes”, y del británico Derek Malcolm quien lo bautizó “el maestro de la moviola”.

Santiago Álvarez, es un cineasta que se formó sobre la marcha gracias a ese “misterio de la intuición” que, según su colaboradora Rebeca Chávez lo caracterizaba, legó a la historia del cine documental clásicos entre los que se destacan *Now!* (1965), *Ciclón* (1963), *Hanoi*, martes 13 (1967), *L.B.J.* (1968) y *79 primaveras* (1969). Considero que el rasgo estilístico predominante en su prolífica obra -que él llamó documentalurgia- es la mezcla extraordinariamente rítmica de las formas visuales y auditivas al apelar a cuanto estaba a su alcance (metraje documental histórico, fotos fijas, imágenes de ficción, animación, carteles...) con cierta dosis de ironía y sátira para transmitir su mensaje (Muñoz-Alfonso et al. 2019 p.16)⁷.

Las anteriores reflexiones, en torno a la obra de Santiago Álvarez, este artista y sus múltiples creaciones generaron un paradigma ideo-estético que todavía sigue vivo, y ha encontrado seguidores en los más disímiles contextos de la creación audiovisual de Cuba y otras regiones del mundo.

Frank Padrón, escritor y crítico de cine expone que:

Santiago es el precursor de un tipo de periodismo cinematográfico que hoy con todas las técnicas digitales y los avances parece muy fácil; aun así, muchas veces denota la falta de imaginación y de enjundia periodística que desplegaba él a raudales, y que impregnó en su eficaz equipo de colaboradores. Algo que ni la más avanzada técnica, se sabe, logra suplir. En épocas sin mucho avance, Santiago hizo de la truca, la foto de archivo, la música, y los más diversos materiales, un noticiero eficaz, dinámico, ampliamente comunicativo, donde el poder de síntesis, la esencialidad y la fuerza predominaban. Por eso nos legó ese Noticiero ICAIC Latinoamericano que aun hoy es paradigma, aula siempre abierta, lección vívida; no por gusto detenta la distinción que aun sin mediación de la Unesco encerraba por derecho propio: Patrimonio de la humanidad (Castillo, 2019, p.18)⁸.

Como puede apreciarse en el legado semiótico de Santiago, es único e irrepetible, por esa y otras muchas razones los tesoros audiovisuales que nos dejó forman parte de nuestra herencia cultural, y contribuyen de manera decisiva a la reafirmación de la identidad cultural de los cubanos. Todos de una manera u otra nos vemos reflejados en las creaciones de Santiago Álvarez, no obstante se tiene una deuda estética con respecto a la socialización y visibilizarían de su colosal obra en escuelas, universidades y otros espacios, y además con su ejemplo de humanismo, crecimiento intelectual y consagración en cuerpo y alma al arte y a la revolución transformadora, que siempre fue protagonista principal de sus creaciones, que tuvo su colofón con la aparición, como ya se explicitaba anteriormente, del Noticiero ICAIC Latinoamericano.

La educación a partir de la articulación creativa entre arte, patrimonio, memoria e identidad cultural posibilita la socialización de los aprendizajes, al favorecer las relaciones entre los estudiantes y entre estos y las materias que recibe. En tal sentido Eusebio Leal-Spengler aseguraba: “El ser humano puede llegar hasta donde quiera, siempre que tenga voluntad y una posibilidad”. (Leal, 2017)⁹.

A lo antes explicitado se podría agregar que esta posibilidad de tener “memoria” contribuye al fortalecimiento de la solidaridad grupal, la dignidad personal y la autorregulación:

⁷ Muñoz-Alfonso, A., Cruz-Pareta, L. y Pelayo-Legrà, Y. (2019). Santiago Álvarez un cineasta en revolución. La Habana. Ediciones ICAIC.

⁸ Castillo-Luciano (2019). Arte y compromiso. Un siglo de Santiago Álvarez. La Habana. Ediciones ICAIC.

⁹ Leal-Spengler, E. (2017), “Ningún proyecto que prescinda de la cultura puede prosperar.

La posibilidad me la dio mi país, la dio mi tiempo, soy hijo de mi tiempo, y como he visto tantas cosas que hoy forman una montaña de recuerdos y es esa quizás el mayor privilegio de un ser humano: recordar y cuando un pueblo una organización, pierde la memoria, lo ha perdido todo. (Leal, 2017)¹⁰.

Conlleva a la formación de hombres y mujeres dignos de la nueva época en que viven, en un nexo permanente con la cultura de su localidad y su país. Este deseo Santiago Álvarez lo canaliza a través del periodismo.

Por otra parte, en el cine encuentra el cómo, los recursos, la estética que debía adoptar para contar esas historias. Es así que su obra resulta una confluencia vanguardista entre cine y periodismo, que dio lugar a lo que el propio Santiago Álvarez definió como “ejercicio periodístico subjetivo”.

En efecto, más allá de la importancia del Noticiero como cronista del Tercer Mundo y del amplio abanico de temas que abordó, es la forma de contar los hechos lo que más impacto ha producido siempre en quienes se acercan a él.

Tanto en los Noticieros como en los documentales (que muchos tienen su génesis en los primeros). Santiago hace que la banda sonora dirija la significación y encauce el mensaje respondiendo a su intencionalidad y teniendo en cuenta que imagen y sonido son códigos interrelacionados.

No utiliza los sonidos como complemento de la imagen, sino como parte vital del relato. Es por tal razón que no podemos entender la obra alvareziana sin descifrar qué hay detrás de la música y de los sonidos que empleaba: no estaban empleados al azar, sino de tal forma que generaban sentido por sí solos: intervienen e interrogan lo que ocurre a nivel de imagen.

El Noticiero ICAIC Latinoamericano es exactamente eso: la interpretación de Santiago Álvarez del mundo que le tocó vivir, a través de su particular sensibilidad artística y de su compromiso político.

Es la historia y la estética de la Revolución cubana. Al decir de Pedro Noa Romero: “pocos estudios se han detenido en el universo cinematográfico alrededor del cineasta” (2021, p.1)¹¹.

Como se aprecia, sin proponérselo Santiago se convirtió, poco a poco, en un educador popular, con su creatividad y magisterio natural y espontáneo se va develando en un maestro, ya no solo del documental, sino, para todos aquellos que tuvieron la suerte de trabajar a su lado y compartir su modo único de hacer cine y lograr esa simbiosis mágica y maravillosa entre el arte y la realidad.

¹⁰ Op. cit.

¹¹ Noa-Romero, P.R. (2021), Notas (IV y final), “La imagen reciclada en Santiago Álvarez y el documental ensayo en «LBJ»».

Resultados y discusión

Con la apertura de la Cátedra Honorífica Santiago Álvarez en la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” y las acciones que desde la educación popular de ella dimanar, se han alcanzado resultados en la transformación de la cultura audiovisual en la comunidad universitaria, así como en comunidades que se convierten en destinatarios de tales acciones; de manera que, paulatinamente constituyen espectadores críticos y reflexivos, además de incorporar los materiales elaborados a la largo de la vida de este cineasta en los espacios universitarios, principalmente en las clases, las actividades extensionistas, acciones en comunidades, actividades de educación popular y la investigación científica, como una vía eficaz de enfrentar la persistencia de materiales seudoculturales que colman los medios audiovisuales o tecnológicos y redes sociales en la actualidad, al poner en peligro la identidad y los valores de los pueblos y sus culturas.

La obra de Santiago Álvarez encarna profundamente los principios de la educación popular descritos por Sepúlveda-Villanueva¹² y Arias-Ortiz (2024)¹³, especialmente en cuanto al protagonismo de los sectores históricamente excluidos y la construcción de conciencia política desde la base. Así como Álvarez impulsó la formación militante a través de experiencias comunitarias y publicaciones, donde niñas y niños participan activamente en su propio proceso de formación ciudadana.

En este análisis la pedagogía se convierte en una herramienta política que fortalece el autoconcepto y la identidad colectiva, promoviendo el cambio desde lo local. Esta coincidencia confirma que la educación popular no es solo una propuesta metodológica, sino un acto profundamente ético, emancipador y revolucionario.

Para alcanzar los propósitos de la cátedra se han desarrollado acciones sistemáticas y con un enfoque integral holístico, que han derivado en resultados palpables.

Las acciones se han estructurado a partir de una metodología que tiene en cuenta las demandas de los destinatarios y la capacidad de la cátedra para satisfacerlas, con un propósito común: convertir la Cátedra Honorífica Santiago Álvarez de la universidad “José Martí Pérez” en un espacio de disfrute y reflexión estética, que permita apreciar la obra educativa y artística de Santiago.

Cabe destacar en el contexto del III Perfeccionamiento de la Educación en Cuba, refiere a un esfuerzo por integrar y fortalecer las prácticas culturales y educativas que forman parte del acervo cultural de la nación. Este proceso busca adaptar a los nuevos paradigmas educativos y las necesidades contemporáneas de los estudiantes, es un proceso integral que busca preservar y adaptar las nuevas realidades educativas, fomentando así una educación más rica y significativas para los estudiantes cubanos¹⁴.

¹² Sepúlveda-Villanueva, S. (2024). La Educación Popular y la construcción de un Plan de Formación Ciudadana.

¹³ Arias-Ortiz, E., Giambruno, C., Morduchowicz, A., & Pineda, B. (2024). El estado de la educación en América Latina y el Caribe 2023. Banco Interamericano de Desarrollo.

¹⁴ Colectivo de Autores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, 2023.

El III Perfeccionamiento de la Educación, tiene como objetivo transformar el sistema educativo para hacerlos más inclusivos, participativos y relevantes para la realidad social del país. Dentro de este marco la educación popular y su real alcance se manifiesta en varias áreas¹⁵.

En las clases de la carrera Licenciatura en Educación: Educación Artística se promueve la enseñanza de las artes como una forma de expresión cultural y desde la asignatura de Lenguaje Audiovisual cobran todos los temas relacionados con la Cátedra Honorífica singular trascendencia en su incidencia directa en las comunidades.

Mientras las escuelas en el territorio fomentan actividades artísticas que reflejan las tradiciones locales, lo que ayuda a los estudiantes a apreciar y valorar su herencia cultural.

Los estudiantes desde la Universidad realizan sus prácticas docentes educativas en los centros educacionales inmersos en este Perfeccionamiento, lo que hace de la propuesta de acciones más interesante dado las particularidades que establece este nuevo modelo de enseñanza.

En tal sentido se destaca:

- ❖ El curso de verano titulado “La impronta de la documentalística de Santiago Álvarez para la formación de las nuevas generaciones”, con la participación de estudiantes y profesores de la ESBU Ramón Leocadio Bonachea, y de la carrera Licenciatura en Educación: Educación Artística, insertada en una comunidad aledaña a la Universidad.

El curso contó de dos días para su desarrollo. Desde una parte teórica, desarrollada a través de conferencias especializadas y otra práctica donde se sumó la comunidad a la visualización de documentales de Santiago Álvarez. Contó con la participación del crítico de cine de la provincia especialista de la asignatura El lenguaje Audiovisual: Dr.C Luis Rey Yero.

- ❖ Proyección y debate de documentales en comunidades, junto a la Red de Educadores Populares en la ciudad de Sancti Spíritus.

Sancti Spíritus como provincia cuenta con una Red de Educadores Populares de gran actividad: “Tejiendo el camino de la esperanza y la fe de los pueblos”. Hasta el Barrio Jesús María, lugar en situación de vulnerabilidad, fueron miembros de la Red, junto a estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación: Educación Artística se realizó la proyección de documentales, tomando como sede el Centro Mixto: Antonio Guiteras, Institución Educativa enclavada en el centro del mencionado barrio.

- ❖ Conformación de una página en Facebook para visibilizar todas las acciones de la Cátedra Honorífica.

Se creó un Perfil en la red social Facebook donde todos los implicados la siguen y de esta forma se socializan los principales resultados, además de promocionar las acciones que tendrán lugar desde la Cátedra Honorífica.

- ❖ Realización de convenios de trabajo con las Instituciones Educativas inmersas en el III Perfeccionamiento de la Educación en Cuba, específicamente con la Escuela Primaria Remigio Díaz Quintanilla, la ESBU Ramón Leocadio Bonachea y el Centro Mixto Antonio Guiteras Holmes.

¹⁵ Navarro Quintero, S. M., & Valle Lima, A. D. (2024). Tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en Cuba.

Estas Instituciones Educativas se encuentran en zonas aledañas a la Universidad y además en barrios en condición de vulnerabilidad.

- ❖ Creación del Cine-club Santiago Álvarez, con la participación de 25 estudiantes y una profesora del Centro Mixto Antonio Gúteras Holmes situado en una comunidad en situación de vulnerabilidad en la ciudad, en el Barrio Jesús María.

El mismo llamó al rescate del Cine como Arte, y dentro de sus objetivos específicamente por llevar el nombre de Santiago Álvarez se promueve la obra del cineasta. Constituyó una de las acciones de mayor impacto social y alcance dentro de la comunidad. Logró el fomento de la cultura cinematográfica, sus miembros disfrutaron de películas desde una visión guiada por expertos, logrando la discusión y el análisis, se proyectaron películas del cine cubano en su mayoría. Constituyó un momento de encuentro entre diferentes generaciones amantes del cine, desde este Cine-club se lanzaron concursos que desbordaron la creatividad de sus miembros.

Desde el Cine-club se realizaron diferentes acciones en el Barrio Jesús María:

- ❖ Conversatorio sobre la vida y legado artístico-educativo de Santiago Álvarez, para contribuir a salvaguardar valores genuinos de la nación cubana.
- ❖ ¡Proyección del documental Now! (1965). Se concluyó con el debate y reflexión colectiva, en el cual se percibe la manera inusual en que se aborda el racismo en la sociedad norteamericana a partir del uso creativo de la música y las imágenes.
- ❖ Convocatoria del concurso de audiovisual “Mi visión” para conmemorar el Aniversario del natalicio de Santiago Álvarez:
- ❖ Impartición de la conferencia titulada: “¿Cómo realizar un audiovisual?”, dirigida a los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación: Educación Artística y miembros del Cine-club en el Barrio Jesús María, para preparar a sus miembros para la realización de pequeños documentales.
- ❖ Tercer Encuentro teórico “El mundo de Santiago Álvarez Now”, que contó con la presencia de Teresita Herrera, representante de la Oficina Santiago Alvares y el crítico de cine Frank Padrón.

En esta ocasión se estrenaron documentales, se impartieron conferencias, se inauguraron exposiciones, se desarrollaron intercambios con estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación: Educación Artística y muestras de documentales en la universidad y otros sitios culturales de la ciudad, como la Unión Nacional de escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Galería de Arte: Oscar Fernández Morera, y la Casa de La Guayabera.

- ❖ Realización por parte de los estudiantes de Noticieros y documentales como parte de la asignatura: El Lenguaje Audiovisual, del Plan de Estudio E de la carrera Licenciatura en Educación: Educación Artística.

Diversos son los desafíos futuros que la Cátedra Honorífica espiritana se proyecta a corto, mediano y largo plazo, entre ellas destacan por su impacto:

- ❖ Estrechar lazos e intercambios académicos y de experiencias con las otras cátedras Santiago Álvarez, ubicadas en las universidades de La Habana y Santiago de Cuba.
- ❖ Insertar, siempre que sea posible, el trabajo de la cátedra en todos los procesos sustantivos de la universidad, con énfasis especial en el proceso docente educativo, especialmente en la carrera Educación Artística.

- ❖ Fortalecer y articular con las instituciones culturales de la provincia (UNEAC, AHS, Centro Provincial del Cine, Centro Provincial de Patrimonio, entre otras) con la finalidad de retroalimentar las actividades que se puedan emprender de manera conjunta y coordinada.
- ❖ Ensanchar los vínculos con la Oficina Nacional Santiago Álvarez y el Festival que con su nombre tiene lugar todos los años en Santiago de Cuba, con la aspiración de que miembros de la Cátedra, estudiantes y docentes, puedan participar en él.
- ❖ Gestionar, cuando las condiciones lo permitan, la realización de cursos, talleres, eventos y otras formas de superación, en coordinación con la Oficina Santiago Álvarez.
- ❖ Creación de un banco estacionado permanente de materiales audiovisuales (noticieros ICAIC, documentales, películas, entre otros) de altos valores humanísticos y artísticos para el disfrute estéticos de la comunidad universitarias, así como otros espacios.

El impacto de la cosmovisión de Santiago Álvarez en la proyección y los debates de los documentales en las comunidades, las actividades del Cine-club Santiago Álvarez, llevaron a un debate profundo sobre conciencia social, debido a la profundidad de las obras exhibidas y analizadas, estimula el pensamiento crítico, la identidad cultural, generando debates sobre acción colectiva y responsabilidad cívica. Además, logró inspirar la realización de pequeños documentales creativos atrayendo a nuevos creadores.

En estas creaciones fue necesario tener en cuenta los elementos aprendidos en los Cine-club dado que, en el cine de Santiago Álvarez, ya que no solo fue una herramienta estética, sino un instrumento profundamente pedagógico que articuló la música, la imagen y el discurso revolucionario como vehículo para la educación popular.

Según Fernández (2023)¹⁶, la obra audiovisual de Álvarez emplea la música con intencionalidad política y expresiva, lo que permite al espectador no solo recibir un mensaje ideológico, sino también involucrarse emocionalmente en el proceso de concientización. Esta estrategia se asemeja a la praxis freiriana, donde la educación se construye desde la experiencia y el diálogo.

Álvarez convierte cada montaje sonoro en una interpelación directa al pueblo, configurando un lenguaje visual y auditivo que educa desde la cultura, la memoria histórica y la resistencia. Así, el cine se transforma en aula, y el documentalista en educador del pueblo.

El análisis de los Noticieros y documentales como parte de la asignatura “El lenguaje Audiovisual” para los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación: Educación Artística, permitió ver la figura de Santiago Álvarez como parte de la promoción de la Educación Popular a través del cine; su enfoque en este arte como medio para la reflexión crítica y el activismo social ha reflejado una huella duradera en las comunidades hasta donde ha llegado la Cátedra Honorífica en Sancti Spíritus, con especial énfasis en el Barrio Jesús María, al buscar su transformación mediante la educación y la conciencia social, al ver en el cine la herramienta poderosa que es para inspirar un cambio positivo.

Es reconocido como uno de los creadores más innovadores del cine documental en América Latina, y su obra se inscribe claramente dentro de las raíces del cine ensayo descritas por Bórquez y San Martín (2023)¹⁷. Así, su cine no solo informa, sino que forma, y no solo registra hechos, sino que los transforma desde una mirada insurgente y poética.

¹⁶ Fernández, J. L. (2023). La música en el cine documental cubano: Santiago Álvarez, Rogelio París y Rigoberto López.

¹⁷ Bórquez, G. C., & San Martín, P. G. (2023). Raíces del cine ensayo en Latinoamérica. Revista Actos.

Experimentó con el lenguaje audiovisual para articular pensamiento crítico, denuncia histórica y emoción revolucionaria, convirtiendo cada fotograma en una herramienta pedagógica para la conciencia popular. Santiago Álvarez no solo fue un político y escritor, sino también un educador popular en el sentido más profundo; organizó sindicatos, promovió la conciencia de clase, y defendió la cultura y autonomía cubana. Su obra y acción reflejan el espíritu freiriano de una educación que no adoctrina, sino que libera y transforma.

Fue mucho más que un realizador audiovisual: fue un comunicador político que entendía el cine como herramienta de pedagogía revolucionaria. Como señala Rodríguez Menéndez (2009)¹⁸, “un hombre de su tiempo”, profundamente conectado con los procesos históricos que definieron la Cuba del siglo XX.

Su obra, marcada por una estética vibrante y militante, sirvió para narrar la historia desde la perspectiva de los pueblos oprimidos, educando al espectador en valores de justicia social, antimperialismo y solidaridad internacional.

Esta visión lo vincula directamente con la tradición de la educación popular latinoamericana, donde el saber no se transmite desde una élite, sino que se construye desde el pueblo en diálogo con sus realidades. Al convertir la cámara en un instrumento de conciencia, y su legado persiste como ejemplo de cómo el lenguaje audiovisual puede transformar la subjetividad y movilizar la acción social.

Conclusiones

La vida y obra artístico pedagógica de Santiago Álvarez son un referente a tener en cuenta en la formación de la sensibilidad humanística de las nuevas generaciones de educadores populares, que en su inmensa mayoría no ha tenido la posibilidad de acercarse a la apreciación de su obra, testimonio fiel de una época en la cual el cine cubano y en particular el Noticiero ICAIC Latinoamericano, que hoy forman parte de la Memoria del Mundo, declarado con esta categoría por la UNESCO.

Las acciones desarrolladas, por la Cátedra Honorífica Santiago Álvarez en la UNISS, así como las que se proyectan hacer en un futuro cercano, confirman la validez de esta iniciativa e intentan saldar la deuda con la socialización y disfrute de la obra paradigmática de este.

Bibliografía

Arias-Ortiz, E., Giambruno, C., Morduchowicz, A., & Pineda, B. (2024). El estado de la educación en América Latina y el Caribe 2023. Banco Interamericano de Desarrollo. <https://doi.org/10.18235/0005515>

¹⁸ Rodríguez-Menéndez, R. (2009). Santiago Álvarez: un hombre de su tiempo.

Bórquez, G. C., & San Martín, P. G. (2023). Raíces del cine ensayo en Latinoamérica. *Revista Actos*, 5(9), 3–24. <https://doi.org/10.25074/actos.v5i9.2433>

Castillo-Luciano (2019). *Arte y compromiso. Un siglo de Santiago Álvarez*. La Habana. Ediciones ICAIC.

Comisión Nacional Cubana de la UNESCO (2019): *Décimo aniversario de la inscripción de los “Negativos originales del Noticiero ICAIC Latinoamericano*. En el Registro del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Recuperado de <https://cubaminrex.cu/es/decimo-aniversario-de-la-inscripcion-de-los-negativos-originales-del-noticiero-icaic>

Constitución de la República de Cuba. (2019). Editora Política. La Habana.

Colectivo de Autores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. (2023). Boletín de ciencia e innovación educativa: Resultados del Programa Sectorial del Ministerio de Educación. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas

Fernández, J. L. (2023). La música en el cine documental cubano: Santiago Álvarez, Rogelio París y Rigoberto López. RUTH. https://books.google.com/books/about/La_m%C3%BAsica_en_el_cine_documental_cubano.html?id=l4jtEAAAQBAJ

Gómez-Sánchez, J. (2021). *Las flautas de Hamelin. Una batalla en internet por la mente de los cubanos*. La Habana. Casa Editora Abril.

Morán-Beltrán, L. E., Torres-Díaz, G. A., & Miranda-Samper, O. M. (2021). De la educación popular al pensamiento decolonial en Paulo Freire. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(95), 189–200. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27968419014>

Muñoz-Alfonso, A., Cruz-Pareta, L. y Pelayo-Legrà, Y. (2019). Santiago Álvarez un cineasta en revolución. La Habana. Ediciones ICAIC.

Navarro-Quintero, S. M., & Valle-Lima, A. D. (2024). Tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en Cuba. *GADE: Revista Científica*, 4(2), 78–88. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9769755>

Noa-Romero P, R. (2021). Notas... (IV y final): La imagen reciclada en Santiago Álvarez y el documental ensayo en «LBJ» Recuperado de <http://cubarte.cult.cu/blog-cubarte/notas-iv-y-final-la-imagen-reciclada-en-santiago-alvarez-y-el-documental-ensayo-en-lbj/>

Leal-Spengler, E. (2017). Ningún proyecto que prescindiera de la cultura puede prosperar. Recuperado de <http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/05/20/eusebio-leal-ningun-proyecto-de-desarrollo-que-prescindiera-de-la-cultura-puede-prosperar/>

Rodríguez-Menéndez, R. (2009). Santiago Álvarez: un hombre de su tiempo. Radio Cubana. <https://www.radiocubana.cu/radialistas-cubanos/realizadores/santiago-alvarez-un-hombre-de-su-tiempo-i>

Sepúlveda-Villanueva, S. (2024). La Educación Popular y la construcción de un Plan de Formación Ciudadana: diálogos desde el protagonismo de la niñez, su participación y el fortalecimiento de su autoconcepto (Escuela Pública Comunitaria, Santiago de Chile). *Trenzar. Revista de Educación Popular, Pedagogía Crítica e Investigación Militante*, 5(10), 165–181. <https://revistatrenzar.cl/index.php/ojs/article/view/47>