

CINE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. REFLEXIONES, EXPERIENCIAS, ESTRATEGIAS EDUCATIVAS, CATEGORÍAS, PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS

RAFAEL TONATIUH RAMÍREZ BELTRÁN

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

ARMANDO MEIXUEIRO HERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

OSWALDO ESCOBAR URIBE

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

RESUMEN

La ponencia analiza los elementos, categorías, estrategias y hallazgos sobre el cine y su relación con la educación ambiental, el ambiente, la sustentabilidad, la pedagogía y la didáctica, encontrados en una trayectoria de dos décadas de formar docentes en el posgrado de educación ambiental, así como realizar análisis cinematográfico con un enfoque pedagógico ambiental. En principio se documenta parte de esta experiencia. Se da cuenta, también, del programa televisivo *DocumenArte*: génesis, preparación, producción, realización y de los diversos aprendizajes que hemos obtenido. Asimismo, se proponen estrategias teóricas para trabajar el cine ambiental con diseños didácticos que fortalezca a la educación formal e informal. Partimos de definir la divulgación científica y el ambiente desde lo cinematográfico con la incorporación de contenidos y temáticas ambientales a las narrativas cinematográficas desde prácticamente el nacimiento del séptimo arte y cómo estos se pueden aprovechar en educación ambiental en diversos ámbitos. Se proponen seis categorías teóricas y método de casos trabajado desde un cine con elementos ambientales. Son varias las interrogantes que nos detonaron este trabajo: ¿Cómo la educación ambiental y las artes pueden seguir nutriéndose mutuamente?; ¿Hay o puede haber una relación directa y educativa entre la ciencia y el cine? ; ¿Cual son las representaciones y/o imaginarios en el cine de la actividad científica?; ¿Cuáles serían las pautas teóricas y metodológicas en la relación del cine y con la educación ambiental que posibiliten la recepción y operatividad sin que pierda fundamentación?; ¿Son necesarias las categorías aprovechando el cine en educación ambiental?

Palabras clave: Educación ambiental Educación para los medios
Cine y educación sustentabilidad en la educación

INTRODUCCIÓN

La educación ambiental es un campo científico y educativo abierto, todavía sin límites precisos y con una gran cantidad de tendencias y corrientes al interior de su debate interno como campo profesional y científico educativo, pero cada vez más claro, en este mar de reflexiones y prácticas, de su destino necesidad histórica y los actores fundamentales de su saber, hacer y quehacer, en proponer alternativas hacia la sustentabilidad.

Todos los días comprobamos que la cadena de la sustentabilidad, crece hacia todos lados. Nos tropezamos cada vez más con discursos, equipamientos e iniciativas de sustentabilidad desde el la sociedad civil a lo largo y ancho del mundo, distintos y con muy diversos grados de profundidad en su espíritu transformador. Del mismo modo la educación ambiental ha hecho su aparición en las aulas con su promesa de mejora ciudadana del siglo XXI.

La educación ambiental es un requisito imprescindible en el aula actual. No vale hablar de ella como un tema transversal, sino que se hace necesario presentarla de forma transversal. Es decir, los contenidos de la educación ambiental son sinónimo de dignidad y mejora para la ciudadanía; en definitiva, para la civilización del siglo XXI. Quizá hemos topado con el final de la erudición y estemos ante la emergencia del conocimiento social y ambiental (Rodríguez, V: 2009).

La ponencia se dirige a mostrar como el cine y la educación ambiental son dos recursos y manifestaciones culturales con enormes potencialidades para la sustentabilidad y la transformación del pensamiento filosófico, científico y artístico en el contexto actual. El cine ambiental muestra, enseña, relata sintetiza, amplía el punto de vista de las audiencias sobre una especie, una población, un ecosistema, una relación entre especies, la sociedad y la naturaleza el deterioro ambiental, el caos e incluso propone alternativas de mundos mejores. Pero es necesaria la construcción de estrategias para potenciar estos mensajes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Entre las características de cine relacionado con el ambiente se destaca que tienen una primera tarea: apropiarse de la realidad con el registro sistemático y minucioso de algo que la sociedad considera importante o que el documentalista hace relevante. Parte de investigaciones

(documentales, de campo y cualitativas) pero al ser un audiovisual adquieren una dimensión insospechada.

El cine ambiental tienen como materia prima y de trabajo la vida, su evolución, relaciones y amenazas ; plantas, animales, diversas especies en peligro de extinción, síntomas relacionados con la crisis ambiental como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, la desertización del planeta; personajes, hechos sociales recientes o históricos o coyunturales. La finalidad del documental, señala Robert Flaherty (1939), es representar la vida bajo la forma en que se vive. El cine con temas ambientales, colaboran en forma definitiva a la comprensión de la realidad. Es un arma de destrucción masiva contra la ignorancia, la desmovilización y la atonía informativa, contra todo lo que nos hace ser peores ciudadanos. (Sanjuán, E: 2010).

Para Breschand (2004), el documental y el cine en general, dota de una poderosa mirada- que puede ser el arma de destrucción-, antes ausente: Interrogar al cine partiendo de su faceta documental significa interrogarse sobre el estatuto de la realidad frente a la cámara, o la relación entre el filme y la realidad. Significa elegir un eje de reflexión, un eje que supone que el cine se reinventa a sí mismo cuando logra hacer visible algo que hasta entonces había permanecido inadvertido en nuestro mundo. Una película desplaza la mirada de su espectador, recompone el campo de lo visible, es decir, aquello que consigue ver del mundo contemporáneo (...) la visibilidad no es solo el campo que barre la mirada , sino también la red del saber , el tamiz de imágenes-pantalla que organiza la mirada . La realidad es inseparable de las meditaciones a través de las cuales la aprehendemos

En el caso del cine dedicado al ambiente esta visibilidad compleja y reflexiva que, de alguna manera, devela al mundo al problematizar la relación sociedad –naturaleza y sus consecuencias históricas y contemporáneas colaboran también a modificar el entorno. Este tipo de cine intenta la transformación de la realidad haciendo a las audiencias testigos informados y cómplices. Cambiar el entorno en un acto creativo, artístico y muchas veces liberador; transformando con imágenes interconectadas el punto de vista, la sensibilidad y el conocimiento del espectador.

Por lo anterior consideramos que la finalidad última del cine relacionado con el ambiente y con la sustentabilidad es informar, documentar y retratar narrando, para seducir y persuadir al espectador; para educarlo, en el caso específico, ambientalmente. En los últimos años las

audiencias hacia este tipo de cine han crecido tanto en los medios de comunicación por ejemplo en la televisión como en una diferenciación hacia este tipo de cine.

CINE Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO RELACIÓN COMPLEJA

Para la interpretación de estos conceptos, iniciamos con una breve reflexión sobre su complejización y articulación implícita en ellos. Si pensáramos por separado en cada uno de los conceptos, estaríamos cayendo en lo insulso de la linealidad, lo insuficiente de lo disciplinario y la simpleza inevitable. Nuestra intención es recuperar estos conceptos en un ejercicio dotado de otra mirada, que capture la complejidad del mundo y su realidad caótica e inesperada a través de estos medios que se conjugan.

Por ello la complejidad se convierte en una herramienta inigualable de elucidación de problemáticas del ambiente, pasando por su irrenunciable carácter científico, el de la educación ambiental potencializada a través del cine. Así, con el blindaje de ambos elementos, nos acercaremos al estudio de uno de los sistemas de mayor incertidumbre y caos, como es en nuestro caso la dimensión humana y su relación con la naturaleza.

Con la educación ambiental y el cine podemos ser capaces de ver los diferentes ángulos y formas que adopta la sociedad y cómo ésta se relaciona con su entorno próximo. A través de estos elementos de sensibilización e información, podemos aproximarnos a los temas que nos preocupan y para los cuales requerimos de esta lente multifocal, multicultural e interdisciplinaria. La forma de ver el cine se ha modificado de solo entretenimiento y diversión a la información, el conocimiento y la mirada comprometida: el cine se ha hecho más consciente, es utilizado como denuncia, se han realizado en los últimos años infinidad de películas que abogan por la defensa directa del medio ambiente, que denuncian violaciones flagrantes con la destrucción de diferentes hábitat, contra la eliminación de etnias marginales o la desaparición de lenguajes y costumbres. Hay también cine de lucha comprometida contra las agresiones al medioambiente, cine que presenta mundos destruidos por el uso de la energía nuclear, y cine de catástrofes producidas por la acción de la civilización en la naturaleza (Martínez-Salanova, E.: 2012).

Si queremos ser capaces de explicar la complejidad de los problemas ambientales, tal vez lo logremos con la interpretación de sus sistemas, que se encuentran presentes de manera dinámica e inestable en las prácticas humanas.

También pueden considerarse como eventos inesperados e impredecibles que pocas veces pueden ser reconocidos por la razón o la lógica conocida; más bien, nos queda recolectar los datos fenomenológicos a partir de los conocimientos ambiguos y desordenados obtenidos, y filtrarlos mediante la multi-disciplinariedad y la multirreferencia; de este modo, seremos capaces de desarrollar un análisis profundo de los elementos de certeza con aquéllos que por su carácter intrincado resultan difíciles de conocer.

La educación ambiental con el cine, ya articulados facilitan valorar la esencia humana y sus prácticas ambientales a favor o en contra de la naturaleza; incluso, perfilar algunas pautas de acción. Con ello, de una cierta impresión o manifestación desorganizada o, de ciertas tensiones observadas, podemos pensar en principios ya sea de reorganización o relajamiento de dichas tensiones.

Lo importante es ser capaces de mirar los objetos o fenómenos ya no en aislamiento y fragmentación de la racionalidad occidental moderna, sino restituirlos a sus contextos, insertados en la globalidad e integralidad a la que pertenecen. La Educación Ambiental junto con el cine nos permite observar y/o tomar acciones mediadas por lo humano y su cultura y además ver el conjunto de aspectos implícitos.

El cine es capaz de mostrarnos las tramas, de narrar sintéticamente historias. La educación ambiental nos permite reflexionarlas, conectarlas con otros conocimientos, saberes y experiencias y así dotarlas de significados, nuevos valores, de complejizar, de reflexionar conceptual y metodológicamente y transformar la mirada y la acción. El cine y la educación ambiental son una dupla que porta y entiende la complejidad o multiplicidad de temas y realidades. Es así que se puede obtener una muestra representativa de cierta realidad desde diferentes ángulos. La educación ambiental y el cine también comparten el observar y eso significa sumergirse en el interior del de un acontecimiento. O de un lugar para captar como se vive. El cine y la educación ambiental confronta épocas, hechos, datos, referencias y enseña al público/educandos qué y cómo se transforma (Breschand, J: 2004).

LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS EXTRAÍDAS DEL PROGRAMA DOCUMENTARTE

Después de tres años al aire y realizar el programa televisivo *DocumentArte* hemos definido algunas categorías de análisis que nos han permitido la resignificación y redefinición de los conceptos de cine y educación ambiental. También focalizar la parte ambiental y de sustentabilidad de las cintas comentadas. Así, hemos considerado las siguientes categorías, en el entendido de que éstas no son las únicas y que desde nuestra experiencia han servido como guía para identificar y clasificar temáticas que involucran las obras cinematográficas:

NATURALEZA

Es el documental clásico de descripción de una especie viva (casi siempre en particular) y algunas referencias al entorno. Aborda alguna especie y una breve aproximación al ecosistema en el que vive. Hace seguimiento, observa, narra, compara, describe y contempla. Impulsa la conservación resaltando las características únicas e irrepetibles de la naturaleza retratada. Compara casi siempre con otras especies biológicas, en particular el humano. Tiende a relacionar especies y hábitat en diversos planos narrativos (voz en *off*, narrador omnisciente, etc.). En épocas recientes retoma asuntos de la crisis ambiental o de problemas locales de deterioro ambiental sin que sea su principal centro de interés. Hemos detectado cuatro indicadores para esta categoría: características de una especie o especies vivas (por ejemplo: osos, lobos, delfines, ballenas, elefantes, etc.) análisis de ecosistemas (ejemplos. Manglares, selvas tropicales, tundras, zonas áridas, etc.), sentido estético (fotografías, incidentales, etc.) participación o no del hombre (desde la narración hasta la implicación de un científico) y las especies vistas desde características antropológicas o humanas. Los indicadores no están presentes en todas las cintas pero nos permiten un grado más de profundidad.

Ejemplos Ejemplos: *Microcosmos* (1996); *El oso* (1988); *Alas de sobrevivencia* (2001); *Planeta Azul* (2003); *Misterios del océano* (2005); *Los reyes del ártico* (2007); *Tierra, la película de nuestro planeta* (2007); *Chimpancés* (2012) y *Ártico 3D* (2012).

RELACIÓN HOMBRE-NATURALEZA

Estas películas dan cuenta de la presencia del humano en determinado contexto eco sistémico, y lo central del argumento gira alrededor de las formas en que la especie humana se relaciona con la naturaleza. Lo que se observa es la convivencia/desafío/sobrevivencia/subsistencia del humano y su entorno, vinculado y satisfaciendo sus necesidades elementales en relación con

una naturaleza que se muestra, en muchos casos resistente, indomable e insuperable. El trabajo, la familia y la alimentación son elementos centrales en los abordajes de estas películas. Se desprende de sus argumentos, casi siempre una cosmovisión particular del mundo y de la vida. Una forma de explicarse y vivirse dentro del mundo. Los indicadores a seguir son la época, el lugar, las condiciones de la naturaleza, la satisfacción de necesidades, las herramientas disponibles y la convivencia –subsistencia y si se desprende de esta la forma de apropiación del entorno por parte del hombre.

Ejemplos: *Nanuk, el esquimal* (1922), *Hombres de Aran* (1934), *Dersu Uzala* (1975), *El hombre que plantaba árboles* (1987), *Grizzly Man/ Hombre oso* (2005), *El camino salvaje* (2007), *La vida de Pi* (2012), *Kon Tiki* (2012)

RELACIÓN SOCIEDAD-NATURALEZA

Los filmes en esta categoría evolucionan narrativamente al relacionar no un ser humano en abstracto o aislado, sino a la sociedad en su conjunto y su integración/desintegración, con la naturaleza. Los usos y los abusos de los recursos naturales por parte de la sociedad y el avance del mundo moderno. Elementos centrales para analizar estas películas son: la cultura, la tecnología y las formas de producción, distribución, consumo y desechos. Los indicadores a seguir son la etapa histórica de la sociedad, el trayecto que va de la adaptación a la transformación social de los hábitats, las condiciones sociales que se le imponen al hombre en las etapas pre-modernas, modernas e hiper-modernas, las características e incompatibilidades con los tiempos geológicos y biológicos de la sociedad contemporáneas.

Ejemplos: Trilogía *Qatsi* Trilogía: *Koyaanisqatsi*, *Powaqqatsi* y *Naqoyqatsi* (1982, 1988 y 2002); *Pepenadores* (1988); *Baraka* (1992); *Génesis* (2004); *Paisaje Transformado* (2006); y *Los cosechadores y yo* (2000).

CRISIS AMBIENTAL

Aquí se aglutinan películas centradas en evidenciar los síntomas de la crisis planetaria ambiental (pérdida de biodiversidad, cambio climático, dominio de la racionalidad económico-industrial, la pobreza y los impactos ambientales, la riqueza y el despilfarro de la naturaleza, entre otros). Se evidencia en imágenes y argumentos en forma explícita la relación de la crisis ambiental con la crisis de la civilización y el estilo de desarrollo insustentable. El indicado a seguir es como la forma

en que extrae recursos naturales, produce, distribuye y consume bienes y servicios la civilización actual – últimos 60 años- ha detonado los síntomas manifiestos de una crisis ambiental y como está tiene repercusiones el planeta en su totalidad.

Los elementos centrales que se pueden analizar en este tipo de películas son: la particular apropiación de la naturaleza en el estilo de desarrollo dominante en época actual; la producción, distribución y consumo de bienes, alimentos y energía, el impacto del desarrollo en los futuros naturales, lógica del crecimiento y su transformación de la naturaleza, la lógica de la rentabilidad y externalidad productiva como amenaza a los recursos naturales. Ejemplos: *La corporación* (2003), *La pesadilla de Darwin* (2004), *Una verdad incómoda* (2006), *¿Quién mató al carro eléctrico?* (2006), *La última hora* (2007), *Planeta tierra: informe final* (2007), *Comprar, tirar, comprar* (2011), *Food Inc.* (2008) y *The Cove* (2009).

MUNDO CATASTRÓFICO O POSAPOCALÍPTICO

Son películas cuyo contenido aborda las probables consecuencias de la no atención a los llamados síntomas de la crisis ambiental (sobreproducción, guerra nuclear, exceso de población, clonación, cambio climático, inundación, la sociedad después del caos humano planetario, etc.). Es un mundo post-catástrofe natural o producto de la agudización de los conflictos sociales, aunque muchas veces poco claros. Tratan sobre un futuro agravado a partir de las tendencias actuales. Ficciones prospectivas casi siempre con carga negativa. Hay que seguir los indicadores siguientes: que causo el colapso (nuclear, guerra mundial o planetaria, pandemia, etc.) , que naturaleza sobrevivió y que tipo de especie humana queda, cual es la época, de qué tipo de energía y tecnología se dispone, cual es la relación entre los gobiernos y los ciudadanos.

Además hay que seguir en la trama e identificar son las condiciones de vida actual en el marco de los elementos o contextos catastróficos que proponen las películas. Ejemplos: *Blade Runner* (1982), *Cartas de un hombre muerto* (1987), *Niños del Hombre* (2006), *Cuando el destino nos alcance* (1972), *2012* (2009), *La carretera* (2009), *El día después de mañana* (2004), *En la luna* (2009), *Prometeo* (2012) y *Oblivion* (2013).

SUSTENTABILIDAD

Existen también películas que proponen alternativas sociales, culturales, ecológicas y tecnológicas a la crisis ambiental o a la civilizatoria. Señalan visiones, acciones y prácticas

distintas. Tienden a recuperar el saber tradicional y las posibilidades alternativas ante la problemática ambiental actual. Un elemento central a seguir es la integración de la ecología, la economía y la sociedad. Los indicadores a seguir son: los saberes alternos y/o tradicionales de los personajes en relación a la naturaleza, existencia, a los recursos naturales, la crítica que se hace al modelo insustentables, las estrategias específicas que se promueven, las condiciones de mejora de la visión del futuro.

Ejemplos: *Los sueños* (1990), el cortometraje "*Binta y la gran idea*" contenido en la cinta *En el mundo a cada rato* (2004) *Alamar* (2009), *Wall-e* (2008), *La abuela grillo* (2009), *Home* (2009), *Avatar* (2009) y *La toma* (2004), *La historia de las cosas* (2007), México Pelágico (2014).

CONCLUSIONES

1.- El cine y la educación ambiental son expresiones culturales que sistemáticamente estructuradas se vuelven instrumentales para la transformación social. Del mismo modo, lo complejamente humano y lo social nos posibilita un primer nodo de articulación entre el cine y ambiente. Otros enlaces los encontramos en las causas de la crisis civilizatoria y en los posibles desenlaces fatales o sustentables para la especie humana.

2.- El cine como un recurso cultural artístico que posee enormes potencialidades educativas, ambientales y comunicativas. El cine ambiental muestra, enseña, relata, documenta, recrea, invita sintetiza, focaliza, selecciona, promueve o amplía el punto de vista, criterio y forma de pensar y actuar de las audiencias.

3.- Las educaciones ambientales con el cine, trabajados con estrategias educativas, pueden ser un potente dispositivo para favorecer procesos de aprendizaje y de comunicación ambiental. Del mismo, articulados a la televisión logran reformular y reutilizar el medio de comunicación - con contenido inteligentes y reflexiones- que ayuden a la audiencia a pensar al ambiente y la sustentabilidad del desarrollo de una forma más sana, pedagógica, pertinente, sustentable y necesaria.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- Breschand, J. (2004). El documental. La otra cara del cine. Paidós Ibérica. Madrid. España. Pág.43-46
- Martínez-Salanova, E. (2012). El medioambiente y la defensa de la naturaleza en el cine. En Páginas de información ambiental, Gobierno de La Rioja. España. Págs. 24-29
- Rodríguez, V. (2009). El Cine por una Educación Ambiental. En Revista Educação & Realidade, vol. 34, núm. 3, septiembre-diciembre. Universidade Federal do Rio Grande do Sul . Porto Alegre, Brasi. pp. 133-145
- Sanjuán E, (2010). Prólogo. En El documental como estrategia educativa. Editorial Graó. Biblioteca del Aula España. pp. 5-7.

