

UNA DÉCADA DE PRODUCTOS ACADÉMICOS EN MÉXICO: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ARTE

Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán

UPN 095.

rtramirez095@yahoo.com.mx

Armando Meixueiro Hernández

UPN 095.

ameix@yahoo.com

Oswaldo Escobar Uribe

UPN 095.

oescobar095@gmail.com

Área temática: Educación ambiental para la sustentabilidad.

Línea temática: Estudios meta-analíticos acerca de la educación ambiental.

Tipo de ponencia: Reporte final de investigación

Resumen

Esta ponencia tiene la finalidad de dar a conocer las investigaciones, intervenciones y estrategias de Educación Ambiental y Arte en los últimos años, que han venido vinculándose con el arte a fin de potenciar la práctica y los saberes de este campo en los ámbitos de lo formal y no formal. Aquí se documenta, analiza y evalúa el impacto y la consolidación en el desarrollo de actividades artísticas con un enfoque hacia la sustentabilidad en las aulas y otros espacios educativos. Para ello, se recuperaron y revisaron un total de 99 textos (libros, capítulos de libro, ponencias tesis, artículos científicos y de divulgación) que dan cuenta del empleo de diferentes expresiones artísticas como medio de comunicación, difusión y transformación de problemas ambientales. Se concluye que en la segunda década del presente siglo existe un avance en el diálogo con la sociedad a través de las distintas expresiones de arte y múltiples interpretaciones. Se observa un incremento en este tipo de planteamientos de resolución y visibilización de la crisis ambiental, y con ello se establece una relación cultural y afectiva con la naturaleza. Se considera entonces que a partir de esta relación Educación Ambiental y Arte emerge una forma diferente de comunicar, transformar y desarrollar sistemática y complejamente un proceso educativo en la sociedad actual.

Palabras clave: Investigación documental, Educación ambiental, Arte, Estado del Arte de la Educación ambiental

Introducción

Este informe es resultado de una investigación documental sobre la producción académica de la última década en el campo de la Educación Ambiental y su vinculación con trabajos de expresión artística que dan cuenta de la formación docente, la biodiversidad, el cambio climático, los movimientos sociales, los análisis curriculares, las estrategias y didácticas específicas, entre otros, realizados en distintos espacios de educación formal y no formal, lo cual desvela una concurrencia de elementos y prácticas vertidas y expresadas a través de siete principales artes que en este estudio se convierten en categorías sociales para dar cuenta del desarrollo del campo educativo ambiental a nivel nacional. Están incluidas además las artes visuales, la animación, la fotografía y el grafiti, que de manera emergente se suman y cobran también representatividad.

Sabemos que la especie humana ha desarrollado el arte como una forma posible de comunicar y explicar el mundo a través de la articulación de imágenes, formas, sonidos y representaciones que evocan sentimientos, saberes, rituales, emociones e identidades. Mediante ellas propone interpretaciones de la mirada, la voz, el tañido, el juego corporal, las luces y sombras, la edificación, las ejecuciones y las reinenciones. Representan una ordenación estética tangible que se constituye con la belleza, la bondad y el bien. Son una disrupción creativa que buscan la complicidad y el arraigo en la compleja percepción del prójimo. Como asevera Reyes (2017) son “una capacidad fabuladora nutrida de realidad” (p. 9).

Por otro lado, se entiende Educación Ambiental como el proceso educativo interdisciplinario permanente y continuo que atraviesa a lo largo de la vida a los seres humanos. Requiere de un compromiso político y se convierte en una construcción social-colectiva, en la búsqueda de un mejor mundo, con la promesa permanente de un distinto mañana para la especie humana, y con relación armónica, justa, inclusiva y equitativa del hombre con la sociedad que le toca vivir y transformar (Ramírez, 2015). De este modo, ambos campos al actuar juntos se convierten en esta forma que María Novo (2004) describe como un encuentro entre la ciencia y el arte, que muestra -más que la escisión- su complementariedad. Se considera entonces que esta bina se transforma en un potente y complejo instrumento, de aquí la importancia de revisar y dar cuenta de aquellas manifestaciones donde convergen.

En total, en este estudio se inscriben siete expresiones artísticas (cine, arquitectura, pintura, música, literatura, danza, escultura, aunque también surgen otras expresiones emergentes. En ellas se observa el vínculo interdisciplinario con la educación ambiental, lo cual representa una construcción social y colectiva de búsquedas de solución para un mejor mundo en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza; en un lugar de encuentro de la ciencia, el modelo de desarrollo, la naturaleza y la pedagogía; en una participación social y colectiva crítica y propositiva de aprovechamientos sustentables; en un esfuerzo por contener, convencer, contagiar, atrapar, comprometer, revertir y estructurar alternativas a modo de convocar a un movimiento ciudadano ambiental.

Respecto a la ruta metodológica, se revisaron 99 producciones vertidas en libros, capítulos de libro, ponencias publicadas en Memorias de Congresos Internacionales, nacionales y estatales, así como Coloquios, Tesis de Licenciatura y Posgrado, Revistas, Artículos Científicos y de Divulgación del 2012 al 2021. Se empleó como marco de referencia algunos ejemplos iberoamericanos donde se destaca la bifurcación entre las artes y la educación ambiental y, posteriormente se presentan los trabajos encontrados en cada una de estas expresiones, que a su vez, sirven de categorías para su análisis y para la discusión final sobre los que representa este tipo de producción en México.

La EA y las artes en el contexto iberoamericano

Brasil ha sido un país donde más se ha observado un desarrollo de la educación ambiental y las artes, de ello da cuenta Marcos Reigota en una publicación sobre el *Estado del arte de la educación ambiental* en el 2002. Aunque el texto es de 20 años atrás, aquí se documentan trabajos de tesis que echan mano de la literatura, los festivales populares y folclóricos, así como vivencias con elementos fotográficos.

De igual forma, los peruanos Trellez Solís (2009) con un trabajo de narrativa donde integra elementos de la naturaleza con pedagogía ambiental en su obra *Siete pasos para la danza de la pedagogía ambiental* y Panitz (2019) con un artículo sobre *La educación ambiental en la obra literaria de César Vallejo*, se distinguen elementos ambientales.

Cuba también tiene presencia en la transversalidad entre la educación ambiental y el arte, así lo recuperan Darlim Lourdes Valle Fernández y Gonzalo González Hernández en su investigación titulada *La educación ambiental en la asignatura educación artística*, en el 2014. Por su parte, España ha venido realizando distintos trabajos donde se emplea al arte como una herramienta para la educación ambiental a través de dinámicas de acción y/o intervención artísticas y de carácter colectivo. Así se observa en los trabajos de Pablo Meira (2008) en *Comunicar el cambio climático: escenario social y líneas de acción* y David Vicente-Torrico (2017) en *Diseño metodológico para el estudio de la representación cinematográfica del fenómeno del cambio climático*. En este último, se hace un análisis de representaciones sociales en diversas piezas cinematográficas. A modo de reflexión sobre este marco, podemos observar que esta vinculación ha venido evolucionando en los últimos años.

La EA y las artes en México

Sobre el vínculo entre educación ambiental y literatura, se encontró aquí la mayor producción, misma que abarca todas las formas académicas descritas. En total fueron 35 fuentes donde se da cuenta de la utilización de poemas, cuentos, narraciones, relatos escritos para niños, análisis de trabajos infantiles, estudios de novelas ambientales o clásicas, teatro y guiñol, bestiarios,

trabajos sobre literatura mexicana, todas estas obras se vinculan con la conservación, la crisis ambiental, el pensamiento ambiental, la reflexión sobre el ser humano y la naturaleza, entre otros. Destacan en esta categoría las producciones de Reyes y Castro (2016, 2020), Ramírez y Meixueiro (2020b), Meza (2016), entre otros.

Respecto al cine, este ha sido desde siempre un medio para documentar la relación que existe entre el hombre y la naturaleza, los problemas ambientales y la búsqueda de soluciones sustentables. Se observa, sin embargo, en la última década cómo se ha convertido en una estrategia didáctica esencial de los educadores ambientales y la manera como los investigadores han construido categorías para, a su vez, apoyar su aplicación pedagógica, ya sea para casos, recorridos históricos, intervenciones educativas, ejemplos pedagógicos y trabajos centrados en géneros específicos como la animación o el documental. Cuenta con una producción abundante en libros, capítulos de libro, ponencias, tesis y artículos de divulgación, en total 14. Destacan las producciones de Ramírez, Meixueiro y Escobar (2017, 2020) y Pons (2017), entre otros.

Con relación a la arquitectura y la educación ambiental, se coincide en que si bien desde tiempo atrás ha existido un nexo entre ambas, en los últimos años se ha redimensionado. Se observa una mayor influencia de la EA en las prácticas pedagógicas, procesos formativos, uso de tecnología y propuestas de equipamientos. En esta categoría se encontraron tan solo siete producciones y la mayoría fueron tesis de licenciatura y posgrado, por ejemplo la de Cabrera (2017).

En cuanto a la pintura, esta categoría tuvo menos producciones vinculadas con educación ambiental. Se hallaron solo cuatro: dos ponencias como la de Sucar, Ortega y Valdez (2012), una tesis de posgrado (Gutiérrez, 2012) y un capítulo de libro (Juárez, 2016). Particularmente el uso de técnicas como el cartel, el mural y el collage permiten recuperar el pensamiento reflexivo, crítico y las representaciones sociales sobre temas ambientales y cambio climático.

Respecto a la danza solo se encontraron tres producciones: dos artículos científicos como el de Bullen y Castillo (2020) y uno de divulgación (Bucio, 2019). Esta forma de expresión artística se ha empleado particularmente como herramienta de intervención en la representación social del medio ambiente y se constituye en una forma de intervención educativa que aborda temas como el cambio climático, entre otros, y permite aspirar a sociedades más sustentables.

Sobre la música encontramos 8 diferentes producciones: capítulos de libro como el de Esteva (2017) además de ponencias, coloquios y artículos. Aquí se encuentran distintas manifestaciones artísticas regionales vinculadas con la naturaleza, el reaprovechamiento de residuos, e implicaciones de lo natural y humano.

Finalmente, en la categoría de escultura, otras artes o arte en general, se documentaron 28 producciones. Además de expresiones artísticas en escultura, otras emergentes como el teatro, la fotografía, el trabajo con alfombras y alebrijes, el grafiti y el empleo de materiales reciclados. Con estos trabajos se rescatan los valores, el fortalecimiento de la cultura, la conservación de la biodiversidad y la sustentabilidad, el reciclaje, entre otros. Todas han sido un medio didáctico para educar ambientalmente de manera formal y no formal. No obstante, destacan

las propuestas didácticas para los tres niveles: básica, media superior y superior. Se recuperan entre los muchos autores a Rodríguez (2016), entre otros.

Discusión sobre los resultados

Como se lee, se encontraron principalmente tesis de grado con temáticas del campo de la educación ambiental y que se vinculan con las artes mediante el diseño y la innovación curricular. También a través de la creación de espacios y equipamientos, o bien la implementación de intervenciones en talleres, cursos de capacitación, acciones de transversalidad, programas de educación ambiental regionales o estatales, proyectos escolares o de aula, implementaciones de unidades didácticas, reflexiones sobre la estética en el campo ambiental, acciones de mejora en procesos de gestión, campaña o actividad no formal o informal. Estas manifestaciones congregadas a través de un arte ponen en marcha a la educación ambiental en alguna comunidad, grupo o esfera y que genera una educación hacia la sustentabilidad ambiental y del desarrollo.

Lo que aquí se documenta es una muestra amplia aunque no exhaustiva ni concluyente de la producción académica en el campo de la educación ambiental y el arte entre los años 2012 al 2021 en México. Se encuentra una gran cantidad de temas, subtemas y líneas de generación y aplicación del conocimiento que enlazan a este campo con elementos y prácticas estéticas que han venido emergiendo y se han ido sistematizando y documentando, además de tener distintos grados de impacto, profundidad y consolidación en relación con el desarrollo y expresión de diferentes actividades artísticas.

Estas expresiones son resultado de iniciativas de la sociedad civil, gobiernos locales, estatales y federales, manifestadas en espacios no escolarizados, tales como centros de recreación, medios de comunicación, espacios públicos, actividades familiares, redes sociales, entre otros. Asimismo, muchas de estas producciones son intervenciones que muestran la manera como las artes y la educación ambiental están ligadas a formas de apropiación de la realidad, de vivirla, pensarla y, particularmente, sentirla.

De igual forma, se les ha utilizado como un medio didáctico y de intervención en las escuelas y al mismo tiempo de comunicación y de desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo en torno a los problemas ambientales, tal es el caso de la pintura, el cine y la literatura. Por ejemplo, la danza aunque se ha constituido como el medio de expresión menos común, al igual que la música, ha servido como medio de difusión de valores y temas ambientales. Con ello, se observa que no hay un solo modo de difundir la educación ambiental y todos ellos representan una amplia gama de posibilidades.

A modo de cierre

Consideramos que lo que sucedió en nuestro país en la última década fue el inicio de la consolidación de la relación Educación Ambiental y Arte. Las distintas expresiones artísticas en el ámbito de lo formal y no formal representan un esfuerzo por intervenir y potenciar la educación ambiental. La integración de ellas en procesos de formación con responsabilidad hacia el entorno y la inserción de una combinación de criterios ambientales, sociales y económicos que ayuden al desarrollo sostenible destaca la manera en la que las artes han asimilado su responsabilidad ambiental.

La revisión de la literatura nos deja claro que los educadores ambientales han visto en las artes las posibilidades de mejorar sus prácticas y saberes educativos, así como adquirido otras lentes y medios de expresión para la comprensión, reflexión y difusión de estos temas. Hay particularmente una actividad perseverante de Universidades, organizaciones y grupos sociales que ha detonado el crecimiento en este tipo de productividad académica e investigativa, pero aún se necesita poner mayor atención a su impacto.

Referencias

- Bucio, E. (2 noviembre, 2019). Sacude la danza conciencia verde. En *Reforma*. <https://resources.finalsite.net/images/v1575905592/asf/mnoamlr0eveskcywpsqc/Rcul20191102-019.pdf>
- Bullen Aguiar, A. y Castillo, A. (2020). Transformar el aula para la poesía, la danza y la música. Una experiencia en la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la UNAM. En *Revista Decisio. Saberes para la acción en educación de adultos*. México. Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal), 5(53). pp. 12-17.
- Cabrera Navarro. A. C. (2017). Estudio tipológico de centros de educación ambiental [Tesis de Licenciatura]. UAM, Unidad Xochimilco. <https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/bitstream/123456789/470/1/192174.pdf>
- Esteva, J. (2017). En el mundo de las musas y Atenea o la música como afán del educador. En *La vida como centro. Arte y educación ambiental*. Guadalajara, México. Universidad de Guadalajara. Maestría en Educación Ambiental Universidad Nacional de Colombia, pp.88-98.
- Gómez Medina, M. T. y Reyes Ruiz, J. F. (2020). El cine como herramienta de educación ambiental. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=67ADvHuO5D4>
- Gutiérrez, B. (2012). Educación ambiental y pintura mural: Una aproximación a las representaciones sociales de medio ambiente de los alumnos de educación básica. En *Memoria del III Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de Programas Académicos*. Universidad Pedagógica Nacional de Sinaloa. Mazatlán, junio 21 a 23, pp. 46 a 53.
- Juárez, A. (2016). La Educación Ambiental y el arte: una intervención plástica para el mejoramiento del entorno. En *Once estrategias didácticas fundamentadas en Educación Ambiental*. Guadalajara,

México. Editorial Maestría en Educación Ambiental-Universidad Pedagógica Nacional 095-Pálido. deluz- Zonámbula-Colección Vuelta de Tuerca # 4, pp. 141-152.

Juárez González, O. (2019). Taller de reutilización de materiales electrónicos para la creación de aparatos para la producción musical. Proyecto Time Lab Zacatecas. En Memoria La Arena de la educación ambiental en México del 2º Congreso de Educación ambiental para la sustentabilidad. Academia Nacional de Educación Ambiental (ANEA) y Universidad del Caribe. Cancún, Quintana Roo, pp. 732-740.

Lara Sánchez, D. (2012). El cine de animación como estrategia de educación ambiental para estudiantes de la carrera de Comunicación en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. En *Memoria del III Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de Programas Académicos*. Universidad Pedagógica Nacional de Sinaloa. Mazatlán, junio 21 a 23, pp. 81-90.

Meira P. Á. (2008). *Comunicar el cambio climático: escenario social y líneas de acción*. México: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Meza Martínez, A. G. (2016). La educación ambiental con la ayuda de la narrativa infantil: leer más allá de lo que dicen los cuentos: una intervención con los alumnos de quinto grado en la escuela primaria vespertina "Ingeniero Guillermo González Camarena" de Azcapotzalco, D.F., UPN, 095 Azcapotzalco. [Tesis de Maestría] Universidad Pedagógica Nacional.

Panitz, C. M. N. (2019). La educación ambiental en la obra literaria de César Vallejo Trujillo, *HELIOS*, 2(2).

Pons, J. (2017). Educación ambiental y cine debate. Secretaría del Medio Ambiente, pp. 3-43.

Ramírez, R. T. y Meixueiro, A. (2020a). Cine y educación ambiental: imágenes y sonidos del regreso de la sustentabilidad a la naturaleza. En *Memoria del VII Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de Programas Académicos*. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. México, pp. 145-152.

Ramírez, R. T. y Meixueiro, A. (2020b). Docencia y literatura: itinerario educativo hacia la comprensión del entorno humano. En *Revista Decisio. Saberes para la acción en educación de adultos*. México. Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal) No. 53, mayo-agosto, pp. 25-29.

Ramírez, R. T. y Meixueiro, A. Escobar, O. (2017) La representación de la ciencia en el cine y dos propuestas educativas. En *La vida como centro. Arte y educación ambiental*. Guadalajara, México. Universidad de Guadalajara- Maestría en Educación Ambiental Universidad Nacional de Colombia, pp.117-143.

Ramírez, R. T., Meixueiro, A. y Escobar, O. (2020). Cine, educación ambiental y sustentabilidad. Maestría en Educación Ambiental- Universidad Pedagógica Nacional- Secretaría del Medio Ambiente. Zonámbula. Tomo 13 de la Colección Editorial Vuelta de Tuerca, pp. 2-243.

Reigota M. (2002). El estado del arte de la educación ambiental en Brasil. México: *Revista Tópicos de Educación Ambiental*, 4 (11), pp. 49-62.

- Reyes, J. (2017). Fértil vientre contra el ecocidio y el olvido. En *La vida como centro. Arte y educación ambiental*. México: Universidad de Guadalajara.
- Reyes, J. y Castro, E. (2016). Aproximación al diálogo estético-ambiental, en la literatura mexicana del siglo XX, reflexiones para incorporar el arte a la educación ambiental. En *Memoria del 1er Congreso de Educación ambiental para la sustentabilidad*. Academia Nacional de Educación Ambiental (ANEA) y Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Tuxtla Gtz., Chiapas, pp. 1436-1445.
- Reyes J, y Castro, E. (2020). La naturaleza en la voz poética. Un ejercicio con jóvenes universitarios. En *Revista Decisio. Saberes para la acción en educación de adultos*. México. Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en America Latina y el Caribe (Crefal) 53, pp. 4-11
- Rodríguez Jiménez, V. M. (2016). La disciplina artística y Educación Ambiental en la formación de docentes de Educación Primaria. En *Once estrategias didácticas fundamentadas en Educación Ambiental*. Guadalajara, México. Editorial Maestría en Educación Ambiental-Universidad Pedagógica Nacional 095-Pálido.deluz- Zonámbula-Colección Vuelta de Tuerca, 5, pp. 35-42.
- Sucar, Sh., Ortega, E, y Valdez. R (2012). El cambio climático: como lo representan en dibujos actores sociales en Guanajuato. En *Memoria del III Coloquios Nacional de Estudiantes y Egresados de Programas Académicos*. Universidad Pedagógica Nacional de Sinaloa, Mazatlán. Junio 21 a 23, pp.171-180.
- Trellez Solís, E. (2009). *Siete pasos para la danza de la pedagogía ambiental*. Recuperado de <https://docplayer.es/77897791-Siete-pasos-para-la-danza-de-la-pedagogia-ambiental.html>.
- Valle Fernández, D. y González Hernández, G. (2014). La educación ambiental en la asignatura educación artística. *Revista Varela*, 2(38).
- Vicente-Torrice, D. (2017). Diseño metodológico para el estudio de la representación cinematográfica del fenómeno del cambio climático. *Espejo de monografías de comunicación social*, (2), 235–251.