

El cine de animación como herramienta para la concientización ecológica y ambiental

ROBERTO A. PADILLA SOBRADO

DEPARTAMENTO DE SÍNTESIS CREATIVA
UAM XOCHIMILCO
raps44@yahoo.com

Diseñador de la Comunicación Gráfica y maestro en Ciencias y Artes para el Diseño por la UAM-X. Cuenta con un diploma en "Advanced studies in character animation" y un máster en Producción de Animación en *Stop Motion*. En su práctica profesional, ha realizado animaciones para la imagen de los canales de Televisa, comerciales publicitarios, cortometrajes y proyectos de animación 2D, 3D y *Stop Motion*. Ha participado en numerosas exposiciones artísticas, con obra de ilustración y de gráfica digital. Desde hace 21 años, es profesor de tiempo completo en la UAM-X (Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, áreas terminales de Medios Audiovisuales e Ilustración, y Tronco Divisional). Ha sido Jefe del Área dos del Departamento de Síntesis Creativa, Coordinador de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica y tutor de tesis en la Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño de la División de CyAD.

La explotación desmedida de los recursos naturales, el calentamiento global y la falta de políticas efectivas que constituyan una economía que asegure el desarrollo sustentable a nivel internacional, ha provocado la necesidad de concientizar a la población en general sobre este problema, para apoyar y desarrollar medidas que ayuden a solucionar esta situación. El cine de animación se ha convertido en un excelente medio para poder llevar a cabo esta función, ayudando a informar y concientizar a todos los actores sociales tanto de la crisis que esto está provocando, como de acciones concretas para poder ayudar a encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo. **Palabras clave:** *desarrollo sustentable, medio ambiente, ecología, cine de animación, animación, concientización ecológica.*

Excessive exploitation of natural resources, global warming, and the lack of effective economic policies that might ensure sustainable development at the international level have led to the need to raise awareness among the general population, to support and develop measures to help resolve this situation. Animated film has become an excellent way to do so, as it helps inform and raise the awareness of all social actors both of the crisis, and of concrete actions to help find solutions in the short, medium and long term. **Keywords:** sustainable development, environment, ecology, animated film, animation, ecological awareness.

INTRODUCCIÓN

La carencia de una planificación que permita asegurar a las siguientes generaciones que podrán tener a su disposición los medios para una vida en equilibrio, aunada a la preocupación por la forma en que los recursos naturales se han ido diezmando durante los últimos 60 años, ha llevado a generar políticas de cuidado del medio ambiente que protejan dichos recursos en beneficio de todos.

Desde el surgimiento de la Revolución Industrial, los recursos que la naturaleza ofreció para la producción en masa comenzaron a ser utilizados sin ningún cuidado, ni conciencia ecológica. Parecía que el mundo era demasiado grande para preocuparse por el impacto que el hombre podría producir en él. Esta tendencia se agudizó a principios del siglo XX, cuando el avance tecnológico, las guerras mundiales, la carrera armamentista y el desarrollo de una economía basada en el consumo indiscriminado de bienes que tenían que producirse a toda costa, comenzó a provocar un deterioro social y ambiental cada vez más visible a nivel mundial.

A partir del último tercio del siglo pasado, la concientización para la protección al medio ambiente comenzó a producir movimientos tanto políticos como sociales para crear leyes que protegieran los recursos naturales de la explotación desmedida que se venía dando en ciertas regiones del planeta. Se presentaron problemas serios que empezaban a transformar el medio ambiente, como la creación de productos desechables que se convirtieron en basura y que comenzaron a llenar no sólo las ciudades, sino también bosques, playas y océanos con productos sólidos y líquidos, también la contaminación ambiental y el calentamiento global, así como el crecimiento desmedido de las ciudades sin una organización que permitiera establecer un equilibrio con el entorno, éstos se convirtieron, paradójicamente, en catalizadores que impulsaron la creación de organizaciones internacionales con la finalidad de proponer lineamientos que permitieran combatir el problema.

En 1987 se dio a conocer el informe de la comisión de Brundtland, cuyo objetivo era analizar las políticas del desarrollo económico internacional vigentes hasta ese momento ante los daños ecológicos evidentes en todo el planeta. Esta comisión es fundamental para el movimiento

ambientalista, ya que por primera vez se acuña el término “Desarrollo sustentable”, que es definido como: “El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.¹

Esta definición sienta las bases para la creación de una serie de políticas tanto locales como internacionales, con la finalidad de intentar conseguir un equilibrio entre los sistemas productivos y el cuidado de los recursos naturales. Con base en lo anterior, el concientizar a todos los sectores de la sociedad de la importancia de cuidar el medio ambiente en beneficio no sólo de esta generación, sino de las siguientes, se convierte en una labor fundamental para que todos trabajemos por un objetivo común. El informe mencionado pone de manifiesto la necesidad de cambiar desde la conducta individual hasta las políticas impuestas por un sistema socioeconómico que soporta y estimula no sólo el deterioro ambiental, sino la desigualdad e injusticia social.

CONCIENTIZANDO A TRAVÉS DE LA ANIMACIÓN

El medio cinematográfico, en todos sus géneros, ha logrado elaborar propuestas que han conseguido dirigir la atención de los productores y consumidores de todo tipo de mercancías hacia la búsqueda de nuevos materiales y hábitos de consumo que no afecten al medio ambiente. La cultura del reciclaje, por ejemplo, es una realidad que ha ido tomando cada vez más fuerza, gracias a la instauración de políticas públicas que la sustenten, y a películas, documentales y campañas de concientización que han permitido su expansión.

A partir de historias dramatizadas como de estilo documental, este medio ha ido aumentando su influencia en todo tipo de audiencias de forma tal que actualmente es uno de los medios de comunicación masiva más importantes a nivel social.

De los distintos géneros que componen este medio, el de la animación siempre se ha distinguido por su gran versatilidad y capacidad de adaptación a todo tipo de

1. www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/sustainable-development/ (consultado el 29/01/2017).

estructuras narrativas. Según Andrew Selby, de la Escuela de Artes de la Universidad de Loughborough, Inglaterra, y autor del libro *Animation*:

La animación tiene el potencial de alcanzar audiencias consolidadas, incipientes o emergentes de una forma que las películas de acción viva son incapaces de lograr a causa de problemas o limitantes subjetivas, culturales o técnicas. La disciplina puede hacer posible lo imposible y tiene el potencial de comunicarse con jóvenes y viejos, independientemente del origen étnico, género, religión o nacionalidad.

Si se usa de forma inteligente, la animación puede acercar a los espectadores, cruzando fronteras y uniendo audiencias bajo problemáticas e ideas temáticas, haciéndola un medio muy atractivo para artistas, diseñadores, directores, músicos y actores para narrar historias, ideas, y opiniones a un diverso rango de culturas.²

Todas estas características han llevado al llamado "Cine de Animación" a generar tanto películas como cortometrajes con un marcado mensaje ambientalista. Directores y animadores han plasmado dichos contenidos a través de historias que transmiten la importancia del cuidado del medio ambiente y el valor que tiene para las próximas generaciones, utilizando sus recursos técnicos y artísticos como parte fundamental para la creación de contenidos que informen a la población en general de la importancia del cuidado de los recursos naturales. Tanto en campañas publicitarias como en cortometrajes o largometrajes, su uso ha permitido que segmentos específicos de la sociedad puedan comprender la importancia de acciones que protejan la naturaleza y la calidad de vida de las sociedades contemporáneas.

LOS PRIMEROS ANTECEDENTES

La animación se había utilizado como instrumento de concientización desde principios del siglo XX. Su uso había demostrado gran efectividad para transmitir ideas

de todo tipo. El surgimiento del comunismo y las dos primeras guerras mundiales fueron conflictos que motivaron a distintos gobiernos a utilizar la animación para transmitir sus posiciones tanto políticas como sociales a todos los niveles de la población. Un ejemplo de esto fue la producción de la primera película animada soviética, dirigida por Dziga Vertov: *Soviet Toys*, en 1924. La película es considerada como una pieza de propaganda que festeja el triunfo de la nueva república soviética contra el capitalismo.³ A pesar de tener una técnica bastante pobre, la película logró el objetivo de dogmatizar a la población, ya que fue presentada en cines por toda la Unión Soviética. A esta cinta le seguirían una gran cantidad de películas con la finalidad de promover el comunismo.

Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el uso de la animación para fines políticos y bélicos se hizo presente en ambos lados del conflicto. En los Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno norteamericano comisionó a los Estudios Disney para producir una serie de cortometrajes con la finalidad de convencer al público estadounidense de la importancia de su participación en ese conflicto bélico, así como del peligro que los nazis y su ideología representaban para su sociedad.

Uno de los cortometrajes más dramáticos de esta serie, *Education for death, the making of the Nazi*,⁴ de 1943, narra la historia de un niño alemán que es dogmatizado con la ideología nazi desde su infancia, siguiendo su desarrollo hasta verlo convertido en un soldado utilizado en el frente de batalla y que terminará muriendo en la misma. Mediante el uso de un estilo expresionista, de sátira política, burla contra Hitler y un ataque hacia la manipulación de la juventud alemana desde la escuela, gracias a una educación dirigida hacia la violencia, el dramatismo que se logra a través del uso de dibujos animados da como resultado uno de los cortos que más se aleja del estilo que Disney imprimía a sus trabajos, convirtiéndose, a través de los años, en uno de los trabajos más originales y menos conocidos de dicho estudio.⁵

2. Andrew Selby, *Animation*, Reino Unido, Laurence King Publishing, 2013, p. 7 (Traducción de Roberto Padilla para este artículo).

3. Jerry Beck, *Animation Art: From Pencil to Pixel, the World of Cartoon, Anime and CGI*, Londres, Flame Tree Publishing, 2004.

4. <https://archive.org/details/EducationForDeathTheMakingOfTheNazi>.

5. www.youtube.com/watch?v=R8KIZoGHRUs.

Figura 1. *Education for death, the making of the Nazi.* Captura de pantalla, mn 0:55.

Figura 2. *Neighbours.* Captura de pantalla, mn 6:15.

Más cineastas utilizaron la animación para tratar temas políticos, algunos en relación con la guerra o en contra de regímenes comunistas, que eran algunos de los problemas más significativos de la sociedad de mediados del siglo XX.

En Canadá, por ejemplo, el animador Norman McLaren realizó en 1952 el cortometraje *Neighbours* (vecinos),⁶ que mediante la técnica de Pixilación (una de las variaciones del *Stop Motion*), narra la historia de dos hombres que se enfrascan en una lucha a muerte por la posesión de una flor que se encuentra justo en la línea que divide sus dos jardines. El reconocimiento mundial que recibe el cortometraje, que es el Oscar al mejor cortometraje animado, tanto por su originalidad estilística como por su tema, da pie al uso de la animación para mostrar a la gente puntos de vista muy variados en relación con temas políticos y sociales a nivel internacional.

En Checoslovaquia, surge uno de los más grandes animadores de Europa, Jiri Trnka, que en su momento fue nombrado “El Walt Disney de la Europa del Este”, por la gran calidad de sus trabajos y la influencia que sus cortometrajes y películas tuvieron en dicha región, a pesar de que su estilo era totalmente opuesto al de las animaciones de Disney. Su cortometraje *The Hand*,⁷ de 1965, considerado el gran testamento del cineasta por ser el último que hizo, realizado con la técnica de *Stop Motion*, narra la historia de un escultor que es obligado por una “mano gigante”, símbolo del sistema político imperante en su país, a realizar

Figura 3. *The death of Stalinism in Bohemia.* Captura de pantalla, mn 00:14.

una escultura de la misma mano. El escultor acaba siendo obligado a realizarla, encerrado en una jaula, para después escapar y acabar muriendo en su casa. A pesar de que en su momento no tuvo censura por parte del gobierno checoslovaco, a la muerte del animador la película fue prohibida para su exhibición por casi 20 años.

También de origen checoslovaco, Jan Svankmajer, nacido en 1934 y considerado uno de los grandes maestros de la animación mundial, utilizó la animación en contra de la opresión que el régimen comunista ejercía no sólo en el medio artístico, sino en la sociedad en general. Entre su extensa obra realizó el cortometraje *The death of Stalinism in Bohemia*⁸ en 1990, es una fuerte crítica al sistema comunista

6. www.youtube.com/watch?v=e_aSowDUUaY.

7. www.imdb.com/title/tto239921.

8. www.imdb.com/title/tto099386/.

dirigido por Stalin y sus sucesores, que utilizando la animación *Stop Motion* con objetos, logra plasmar el mensaje anticomunista de una forma directa y por demás crítica, empleando un estilo surrealista característico del director.⁹

EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

Conforme avanzaba el siglo XX, no sólo los conflictos bélicos y los regímenes políticos se conformaban en asuntos de importancia internacional. El abuso en el uso de los recursos naturales y la explotación que de ellos se hacía de forma indiscriminada, así como la contaminación de ciudades y de entornos naturales sin ningún control, llamó la atención de realizadores de películas a nivel internacional. El "Cine de Animación" empezó a generar películas y cortometrajes con un marcado mensaje ambientalista: directores y animadores plasmaron dichos contenidos, a pesar de no ser temas económicamente atractivos para productoras y distribuidoras, a través de historias que transmiten la importancia del cuidado del medio ambiente y el valor que tiene para las próximas generaciones.

En la actualidad, hay algunas cintas animadas que se consideran como precursoras del movimiento ambientalista en el cine de animación, a pesar de que no fueron realizadas expresamente con ese propósito, ya que la mayoría de las definiciones y acciones para el cuidado del medio ambiente se comenzaron a formalizar y a difundir en el último tercio del siglo XX, y dieron pie a los movimientos ecologistas y de cuidado del medio ambiente que conocemos en la actualidad. Sin embargo, y a pesar de que en esos años estos temas no eran una prioridad internacional, se pueden identificar algunas temáticas afines a este propósito en algunas de ellas.

Los Estudios Disney, por ejemplo, introdujeron en sus cintas temas que actualmente se encuentran dentro de la agenda ambientalista y ecológica. En 1941 estrenan la cinta *Dumbo*, cuarto largometraje de la empresa, que toca el tema del maltrato que sufren los animales en el circo a manos del ser humano, y que actualmente es considerada una de las cintas más importantes de la época con mensaje ambientalista, a pesar de que en ese momento

no se considerara como tal. Con su quinto largometraje, *Bambi*, de 1942, tratan de forma secundaria el tema del hombre como destructor del medio ambiente. Éstas serán las primeras de muchas cintas donde el cuidado de la naturaleza será un tema que se tocará de forma paralela a la historia principal. En 1946 estrenan el cortometraje *The whale who wanted to sing at the met*,¹⁰ que trata de una ballena cantante de ópera, que a pesar de su talento y de sus esfuerzos por convencer a la sociedad de su habilidad, muere al final de la historia como resultado de una expedición que sale a matarla.¹¹

Después de los años 80, cuando las temáticas de protección ambiental y respeto a las diversas culturas del mundo se popularizaron a nivel internacional, los estudios de producción de cine utilizaron estos temas de forma más relevante en sus historias. Esto lo podemos apreciar en cintas como *El rey león* de 1994, que trata la temática del orden natural de los ecosistemas y de las consecuencias de romperlo; *Pocahontas* de 1995, que pone en evidencia el desequilibrio que la sociedad occidental ha provocado en el mundo y de la necesidad de respetar y considerar a la naturaleza como parte fundamental de nuestra vida.

En todo el mundo comenzaron a surgir animadores que trataban temáticas de este tipo: tenemos al cineasta japonés Hayao Miyasaki, leyenda viva del cine de animación, que en sus historias maneja el cuidado de la naturaleza y el respeto al ecosistema. Nació en 1941 y en 1963 comenzó su carrera en la industria de la animación tradicional, dibujando cuadros intermedios, para saltar al puesto de animador en 1968. Fundador del mundialmente conocido Studio Ghibli, junto con su amigo Isao Takahata, se ha distinguido como uno de los pilares de la animación mundial. Con cintas como *Nausicaä of the Valley of the Wind*, *Ponyo* y *Princess Mononoke*, entre otras, pone de manifiesto su posición ambientalista. En sus películas, el entorno natural se convierte en un protagonista que juega un papel importante en el desarrollo de la trama y, que en muchas ocasiones, influye directamente en los personajes.

10. www.youtube.com/watch?v=wnYpUuMGLrM.

11. https://disney.fandom.com/es/wiki/The_Whale_Who_Wanted_To_Sing_At_the_Met.

9. <https://vimeo.com/150511388>.

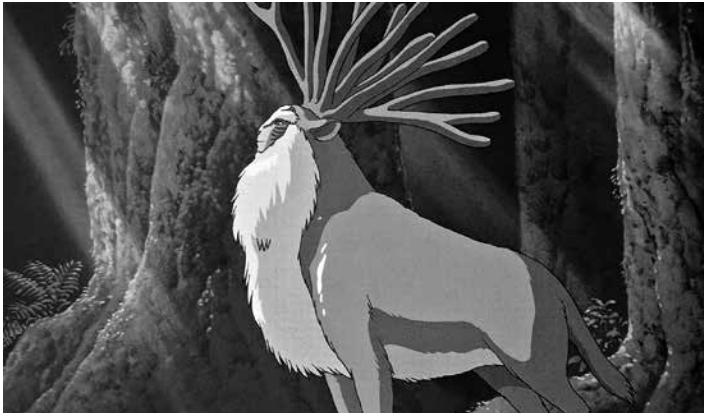

Figura 4. El espíritu del Bosque, de la cinta *La Princesa Mononoke*. Fuente: Studio Chibli library/Takami Nieda, *The Art of princess Mononoke*, Viz media, California, 2014, p. 156.

Figura 6. *The man who planted trees*. Fuente: Anima Mundi, *Animation Now*, París, Tashen, 2007, p. 102.

Figura 5. Cel art de la cinta *La Princesa Mononoke*. Fuente: Studio Chibli library/Takami Nieda, *op. cit.*, p. 20.

Con historias que combinan la tradición japonesa y su influencia social y cultural, transmite un mensaje de cuidado del entorno y respeto al medio natural. Sus protagonistas habitan en entornos donde los animales y plantas son parte de su vida, e influyen en su comportamiento y decisiones. Sus cintas se esmeran en mostrar el paisaje de una forma por demás detallada, en donde los personajes se mueven dentro de un escenario de gran belleza estética y estilística estableciendo un vínculo entre ellos y la naturaleza que los envuelve. De los dibujos animados, utiliza la plasticidad de la técnica para mostrar la belleza de la naturaleza y la forma en que el ambiente influye en el entorno social.

Otro gran cineasta que dedicó su vida a transmitir este mensaje a través de sus cortometrajes fue Frédéric Back, que emigró de Alemania a Canadá en 1948 y ahí se desarrolló profesionalmente.¹² Desde sus inicios como animador y director, con el cortometraje *Abracadabra* de 1970, comenzaba a tocar los temas relacionados con el cuidado de los recursos naturales. Esta historia es dirigida a un público infantil, con un estilo propio de la edad, utilizando dibujos animados. Sus historias posteriores sirvieron para afianzar su mensaje y un estilo de animación único, caracterizado por el cuidado de la técnica de animación tradicional.

12. www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.asp?id=168.

Ya con un premio Oscar en su haber, gracias al corto animado *Crac*, en 1987 dirigió y animó su obra maestra, el cortometraje *The man who planted trees*¹³ de 1987, basado en un texto de Jean Giono. La historia relata la vida de un hombre que se dedica a plantar árboles, en una zona semi-desértica, totalmente descuidada, cambiando no sólo el medio natural, sino la calidad de vida de sus habitantes. El cortometraje deja ver el mensaje de la responsabilidad que como seres humanos tenemos con el mundo y la importancia de tomar acciones concretas para salvaguardar el futuro, así como dejar una herencia que beneficie a los demás. Ganó múltiples premios, entre los que se encuentra un segundo premio Oscar, hazaña difícil de lograr en el medio de la animación, al mejor cortometraje animado en 1988.

En 1993 estrena su siguiente película, *The Mighty River*,¹⁴ que cuenta la historia del río St. Lawrence, llamado "Magtogoek", por el pueblo nativo Mi'kmaq, que corre a través de Ontario y Quebec, llegando hasta el océano Atlántico, en Canadá.¹⁵ El mensaje ambientalista para el cuidado del río y las especies que habitan en éste, llamó poderosamente la atención, sobre todo por la depurada técnica de animación y la belleza estética de cada escena, el estilo característico del director y el tono narrativo con el cual presentó la historia.

Back fue todo un activista que utilizó a la animación y los recursos con los que contaba, para dirigir una campaña de concientización a través de historias que llegaran al corazón del espectador.

El movimiento ambientalista cobró una relevancia social cada vez más visible. El mismo Jan Svankmajer, famoso por su crítica social y política, realizó el cortometraje *Flora* en 1989, que muestra a un ser compuesto de frutas y vegetales, amarrado a una cama, que comienza a pudrirse ya que no puede alcanzar un vaso con agua.

13. www.fredericback.com/cineaste/filmographie/lhomme-qui-plantait-des-arbres/media_synopsis_CP_1078.en.shtml.

14. www.youtube.com/watch?v=9PXuIXca5RM&list=PLXUQ72A-EzI-VZbVvk5ml-rKYbXLWXpicb&index=4.

15. www.fredericback.com/cineaste/filmographie/le-fleuve-aux-grandes-eaux/index.en.shtml.

Figura 7. *The Mighty River*. Fuente: Anima Mundi, *op. cit.*, pp. 98-99.

Figura 8. *Flora*. Captura de pantalla, mn 0:21.

Ya en el siglo XXI, la compañía Pixar, pionera en la animación de películas animadas por computadora, toma la problemática ambiental para incluirla de forma central en una de sus cintas, a pesar de que este tema no era considerado como económicamente viable por varios estudios productores de animación. La cinta animada *Wall-e* de 2008¹⁶ narra la historia de un robot recolector de basura, que se queda solo en la tierra después de que el ser humano la contamina dejándola inhabitable, y emigra al espacio. Solo en el planeta, Wall-e se encuentra con un robot de exploración que viene para tomar muestras a la Tierra, del cual se enamora e inicia una aventura que lo lleva a un recorrido a través del espacio para salvar a la humanidad.

Esta cinta se convierte en todo un éxito de taquilla, lo que lleva a los Estudios Disney, que habían comprado los

16. www.imdb.com/title/tt0910970/.

estudios Pixar un par de años atrás, a continuar utilizando temas ambientalistas y de integración social y racial.

El uso de la animación por computadora y el hiperrealismo logrado gracias al avance tecnológico con *software* especializado, da como resultado cintas cada vez más populares para el público internacional. El cineasta James Cameron realiza en el año 2009 la cinta *Avatar*, primera que utiliza cámaras especiales para lograr el efecto de 3D estereoscópico. La cinta de ciencia ficción, ubica la trama en un planeta lejano, en el futuro, en donde el ser humano intenta destruir todo un ecosistema y toda una cultura para la obtención de un material con un alto precio en la industria. La cinta tiene un tema ambientalista que trata de concientizar acerca del riesgo de destruir a la naturaleza por fines económicos. Se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos por casi una década, con una recaudación de 2 788 millones de dólares a nivel mundial, demostrando que los temas ecológicos no sólo son necesarios, sino económicamente viables para su inclusión dentro de la industria cinematográfica internacional.

Con una creciente crisis ambientalista, el calentamiento global reconocido como una amenaza real para el planeta, surgen cada vez más películas y cortometrajes que toman estos temas dentro de sus tramas, entre los que destacan la cinta *Mia et le Migou*, producción franco italiana del 2008, y la cinta *The Lorax* del 2012, dirigidas principalmente a un público infantil.

UNA PROPUESTA DESDE MÉXICO: EL “ECOFILM FESTIVAL”

La plasticidad que la animación otorga a los realizadores ha permitido su utilización en todo tipo de proyectos. En México, un foro que ha dado oportunidad a animadores para mostrar su trabajo con historias ambientalistas, es el festival “Ecofilm Festival”, que con nueve ediciones en su haber ha permitido popularizar los cortometrajes con temas relacionados con la ecología y los recursos naturales, promoviendo, como ellos mismos mencionan, “la producción audiovisual y la cultura ecológica con soluciones que equilibren al ser humano en interacción con su medio ambiente”.¹⁷ Desde su primera edición, las temáticas que

Figura 9. *Wall-e*. Captura de pantalla, mn 0:56.

Figura 10. *A secas*. Captura de pantalla, mn 0:05.

ha tocado van desde el cuidado del agua hasta la sustentabilidad ambiental. Con varias categorías en competencia, entre las que se encuentran cortometrajes de acción viva, cortometrajes animados y campañas publicitarias, se ha convertido en el evento líder de este género en nuestro país.

Entre los cortometrajes ganadores en la categoría de animación, se encuentran historias realizadas por reconocidos exponentes de la animación nacional, como ejemplo está el cortometraje *A secas*,¹⁸ producido por el estudio Lllamarada de Petate, y dirigido por Andreas “La Mandrágora” Papacostas. Ganador del Ecofilm en su edición 2011, muestra a un personaje que se enfrenta a morir debido al descuido en el cuidado y uso del agua. El cortometraje destaca por su capacidad de síntesis en cuanto al

17. <https://ecofilmfestival.org/festival/>.

18. <https://vimeo.com/27636378>.

concepto y a la realización del mismo, ya que con un solo personaje y encuadre permite transmitir la idea a comunicar: el agua es tan importante como el aire que necesitamos para respirar.¹⁹

El ganador del festival en su edición 2012, con el cortometraje *Circular*,²⁰ que tocó el tema de la energía renovable, fue el estudio de animación Casiopea, que se distingue por ser un colectivo formado exclusivamente por mujeres.²¹ Con la dirección y animación de Aranzazú Zamora y Alexandra Castellanos, nos muestra una historia animada con al técnica conocida como *Motion Graphics*.

En años recientes, el director y animador Arnold Abadie, fundador de Saiki Estudio, realizó dos cortometrajes que llamaron fuertemente la atención; en primer lugar, el cortometraje *Kauyumari el venado azul*,²² también ganador de la categoría de animación del Ecofilm festival, en su edición 2013, nos relata la historia de Kauyumari, el venado azul que guía a los peregrinos wixaritari hasta Wirikuta. Este cortometraje fue realizado en la técnica de animación 3D, con un estilo que refleja el respeto que las culturas antiguas tenían hacia la tierra y el entorno natural.²³ Realizado junto con Ana López, el cortometraje ha sido presentado en numerosos festivales y foros tanto de animación 3D como de protección al medio ambiente.

En segundo lugar, el documental animado *PETer Plastik*,²⁴ escrito y dirigido de nueva cuenta por Arnold Abadie, y que presenta las ventajas del reciclaje para el tratamiento de residuos sólidos. Ganador de una mención especial en la edición 2014 del mencionado festival, consolidó a Saiki Estudio como parte de los realizadores de animaciones con temas de protección al medio ambiente en nuestro país.

El ganador de la octava edición en la categoría de animación, en el año 2018, cuyo tema fue la movilidad sustentable, fue el cortometraje *Y si primero*²⁵ de Samuel Oseguera. Con una técnica muy sencilla, presenta el diálogo entre dos niños que se preguntan por qué el aire está tan

19. <http://llamarada.tv/asecas>.

20. <https://vimeo.com/45758505>.

21. <https://casiopea.mx/portfolio-item/circular/>.

22. <https://vimeo.com/84373930>.

23. <http://saikistudio.com>.

24. <https://vimeo.com/165981683>.

25. <https://ecofilmfestival.org/ganador/y-si-primero/>.

Figura 11. *Kauyumari, el venado azul*. Captura de pantalla, mn 1:50.

Figura 12. *PETer Plastik*. Captura de pantalla, mn 0:33.

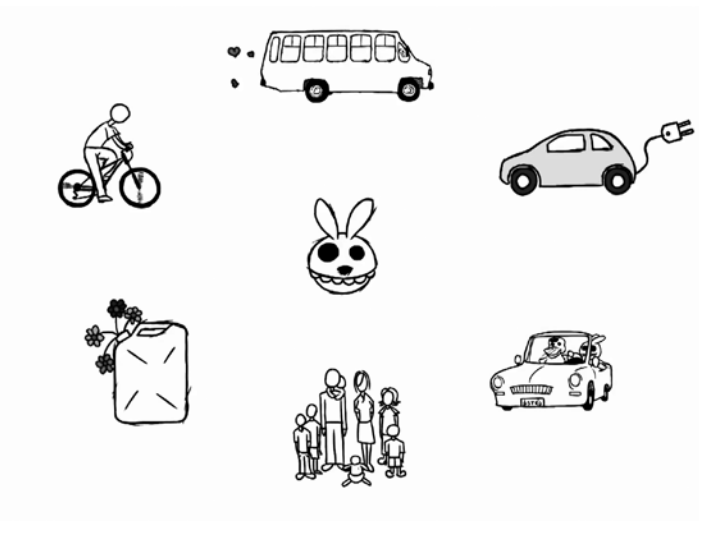

Figura 13. *Y si primero*. Captura de pantalla, mn 2:12.

contaminado y qué se está haciendo en materia de transporte en nuestra ciudad, exponiendo los vicios de corrupción que tenemos en ese rubro.

El festival ha seguido realizándose año con año, por lo que numerosos directores y animadores se han sumado a participar con historias dirigidas a la concientización ambiental por medio del uso de la animación.

Tanto el festival como las campañas a nivel nacional e internacional en temas ambientales rindieron frutos, ya que actualmente, y dada la expansión de internet, las redes sociales y la popularidad que el uso de la animación tiene para realizar cortometrajes, ha motivado a la realización de historias con temas ambientalistas en todo el mundo, tanto por profesionales como por entusiastas independientes, que podemos ver en internet y que se comparten en plataformas digitales como lo son Youtube, Vimeo y en redes sociales a través de Facebook o Twitter. Este fenómeno ha servido para que la información acerca del estado real de la degradación ambiental llegue a todos los niveles sociales y los gobiernos locales y estatales tomen medidas para proteger los recursos naturales.

A manera de conclusión, podemos afirmar que la crisis mundial que el calentamiento global, la escasez de recursos y la notoria degradación del medio ambiente han generado, propició un movimiento a nivel mundial en el cual han surgido múltiples campañas de concientización sobre el cuidado del medio ambiente, provocando la multiplicación de cortometrajes y largometrajes animados con mensajes ambientalistas dirigidos a todo tipo de público. Con el uso de distintas técnicas de animación, según sea requerido, el medio ha podido diversificar su disciplina al servicio de causas con una función social y de concientización a todos niveles, ayudando así a que la sociedad realice acciones directas para cambiar los hábitos de consumo de productos que dañan al medio ambiente, y lleve a cabo acciones realmente eficaces para el cuidado de los recursos naturales.

FUENTES CONSULTADAS

- BECK, Jerry, *Animation Art: From Pencil to Pixel, the World of Cartoon, Amime and CGI*, Londres, Flame Tree Publishing, 2004.
- SELBY, Andrew, *Animation*, Reino Unido, Laurence King Publishing, 2013.

- <https://archive.org/details/EducationForDeathTheMakingOfTheNazi>.
- <https://casiopea.mx>.
- https://disney.fandom.com/es/wiki/The_Whale_Who_Wanted_To_Sing_At_the_Met.
- <https://ecofilmfestival.org/festival/>.
- <http://llamarada.tv/asecas>.
- <http://saikistudio.com>.
- www.fredericback.com/cineaste/filmographie/le-fleuve-aux-grandes-eaux/index.en.shtml.
- www.fredericback.com/cineaste/filmographie/lhomme-qui-plantait-des-arbres/media_synopsis_CP_1078.en.shtml.
- www.hayaomiyazaki.es.
- www.imdb.com/title/tt0099386/.
- www.imdb.com/title/tt0910970/.
- www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.asp?id=168.
- www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/sustainable-development/.

Videos

- Asecas*: <https://vimeo.com/27636378>.
- Circular*: <https://vimeo.com/45758505>.
- Education for death*: www.youtube.com/watch?v=R8KIZoGHRUs.
- Flora*: www.youtube.com/watch?v=np-kFkDLT7k.
- Kauyumari, el venado azul*: <https://vimeo.com/84373930>.
- Neighbours*: www.youtube.com/watch?v=e_aSowDUUaY.
- Peter Plastik*: <https://vimeo.com/165981683>.
- The death of stalinism in bohemia*: <https://vimeo.com/150511388>.
- The man who planted trees*: www.youtube.com/watch?v=KTvYh8ar3tc.
- The mighty river*: www.youtube.com/watch?v=9PXuIXca5RM&list=PLXUQ72A-EzIVZbBvk5ml-rKYbXLWXpicb&index=4.
- The whale who wanted to sing at the met*: www.youtube.com/watch?v=wnYpUuMGLrM.
- Wall-e*: www.youtube.com/watch?v=UIIxDNN3kUo.
- Y si primero*: <https://ecofilmfestival.org/ganador/y-si-primero/>.