

Figura 1: Fragmento del cortometraje "The Mighty River" (El gran río), de Frédéric Back
Tomada de: Anima Mundi, "Animation Now", pp. 98-99, Edit. Taschen, 2007.

El cine de animación en defensa del medio ambiente

Roberto A. Padilla Sobrado
Departamento de Síntesis Creativa

Introducción

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

En el último tercio del siglo pasado, la conciencia de protección a la naturaleza 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. Problemas serios que empezaban a transformar el medio ambiente, como la contaminación ambiental o el indiscriminado uso de los recursos naturales, así como el crecimiento desmedido de las ciudades sin una organización que permitiera establecer un equilibrio con el entorno, se convirtieron

en catalizadores que impulsaron la creación de organizaciones internacionales con la finalidad de proponer lineamientos que permitieran combatir el problema. En 1987 se da a conocer el informe de la comisión de Brundtland, que define el desarrollo sustentable 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 conseguir un equilibrio entre sistemas productivos y el cuidado de los recursos naturales. Con base en esto, lograr que tomen conciencia 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.

Concientizando a través de la animación

El diseño, en todas sus ramas, ha logrado generar propuestas que consiguen dirigir la atención de los productores y consumidores de todo tipo de mercancías para buscar 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 implementación de políticas públicas que la sustenten y a campañas de concientización que han permitido su expansión.

¹ <http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/sustainable-development/> [Consultado: 29 de enero, 2017]

Figura 2: Fragmento de la película "La Princesa Mononoke" de Hayao Miyazaki. Tomada de: Hayao Miyazaki, "The Art of Princess Mononoke", pp. 156, Viz Communications, 2014.

El medio de la animación no se ha quedado atrás, ha venido empleando recursos, tanto técnicos como artísticos, para la creación de contenidos que informen a la población sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales; ya sea en campañas publicitarias, en corto 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.

Directores y animadores han plasmado historias que transmiten la importancia del cuidado del medio ambiente

El llamado "Cine de Animación" se han producido películas con este marcado mensaje ambientalista. Directores y animadores han plasmado dichos contenidos a través de historias que trans-

miten la importancia del cuidado del medio ambiente, y el valor que tiene para las próximas generaciones.

Como ejemplo de esto tenemos al cineasta japonés Hayao Miyasaki, leyenda viva del cine de animación, quien ha venido manejando el tema sobre el cuidado de la naturaleza y el respeto al ecosistema. En cintas como *Nausicaä of the Valley of the Wind*, *Ponyo* y *La princesa Mononoke*, entre otras, queda 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, que en muchas ocasiones influye directamente en los personajes.

Figura 3: Fragmento de la película “La Princesa Mononoke” de Hayao Miyazaki
Tomada de: Hayao Miyazaki, “The Art of Princess Mononoke”, pp. 21, Viz Communications, 2014.

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 desenvuelven en un escenario de gran belleza estética y estilística, estableciendo un vínculo con la naturaleza.

Otro gran cineasta que dedicó su vida a transmitir este mensaje a través de sus cortometrajes fue Frédéric Back, de origen alemán que emigró a Canadá en 1948, donde se desarrolló profesionalmente.² Desde sus inicios como animador y director, con el cortometraje *Abracadabra* de 1970, comenzaba a abordar 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. Sus siguientes historias sirvieron para afianzar su mensaje y un estilo de animación único, caracterizado por el cuidado de la técnica de animación tradicional.

Ya con un premio Óscar en su haber, en 1987 dirigió y animó su obra maestra, el cortometraje *El hombre que plantaba árboles*³, basado en una historia de Jean Giono. En ella se relata la vida de un hombre que, como su título lo indica, se dedicaba a plantar árboles, en una zona semidesértica, totalmente descuidada, cambiando con ello no sólo el medio natural, sino la calidad de vida de sus habitantes. Queda

² https://es.wikipedia.org/wiki/Frédéric_Back

³ http://www.fredericback.com/cineaste/filmographie/lhomme-qui-plantait-des-arbres/media_synopsis_CP_1078.en.shtml

de manifiesto el mensaje sobre la responsabilidad que como seres humanos tenemos con el mundo, y la importancia de tomar acciones concretas para salvaguardar el futuro, y dejar una herencia que beneficie a los demás. Esta cinta ganó múltiples premios, entre los que se encuentra un segundo premio Óscar en 1988, hazaña difícil de lograr en el medio de la animación.

En 1993, estrena la película *the Mighty River*, que cuenta la historia del río St. Lawrence, llamado "Magtogoek", por el pueblo nativo Mi'kmaq y que corre a través de Ontario y Quebec, y desemboca en el océano Atlántico, en Canadá.⁴ El mensaje ambientalista acerca del cuidado del río y las especies que habitan en él llamó poderosamente la atención, sobre todo por la depurada técnica de animación y la belleza estética de cada escena, así como por el estilo característico del director y el tono narrativo con el cual presentó la historia.

Back fue todo un activista que utilizó 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.

Una propuesta desde México: El "Ecofilm Festival"

La plasticidad que la animación otorga a los realizadores ha permitido utilizarla en todo tipo de proyectos. En México, un foro que ha dado oportunidad a animadores para realizar historias ambientalistas

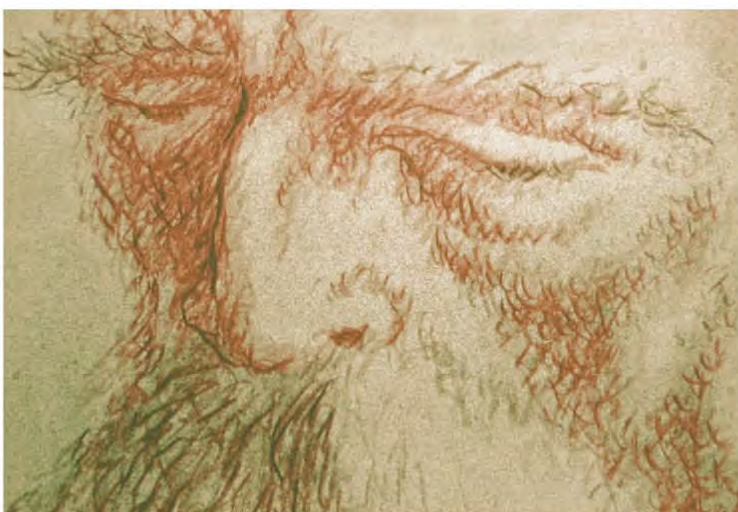

Figura 4: Fragmento del cortometraje "The man who planted trees" (El hombre que plantaba árboles), de Frédéric Back. Tomada de: Anima Mundi, "Animation Now", pp. 102, Edit. Taschen, 2007.

tas es el festival "Ecofilm Festival", que ya cuenta con 6 ediciones en su haber. Este festival ha permitido popularizar los cortometrajes con temas relacionados con el cuidado del ambiente.

Un foro que da oportunidad a animadores para realizar historias ambientalistas es el "Ecofilm Festival"

Desde su primera edición, las temáticas abordadas han sido 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, este festival se ha convertido en 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

⁴ <http://www.fredericback.com/cineaste/filmographie/le-fleuve-aux-grandes-eaux/index.en.shtml>. Consultado: enero, 2017.

Figura 5: Captura del cortometraje *A Secas* realizado por: Lllamarada de Petate
Tomada de: <https://vimeo.com/27636378>

por ejemplo, el cortometraje *A secas*, producido por el estudio "Lllamarada de Petate", y dirigido por Andreas La Mandrágora Papacostas; ganador del Ecofilm en su edición 2011, en él se muestra a un personaje que se enfrenta a la muerte debido al descuido en el cuidado y uso del agua.⁵

Para ver el video entra a: <https://vimeo.com/27636378>

El ganador del festival, en su edición 2012, fue el estudio de animación "Casiopea", un colectivo formado exclusivamente por mujeres, con su cortometraje *Circular*, que tocó el tema de la energía renovable.⁶ Con la dirección y animación de Aranzazú Zamora y Alexandra Castellanos, nos muestra una historia animada con al técnica conocida como Motion Graphics.

Para ver el video entra a: <https://vimeo.com/45758505>

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*, también ganador de la categoría de animación del Ecofilm festival, en su edición 2013, en el que nos relata la historia de Kauyumari, el venado azul

Figura 6: Captura del cortometraje *Kauyumari el venado azul* de Saiki Estudio.
Imagen Tomada de: <https://vimeo.com/84373930>

⁵ <http://www.llamarada.tv/asecas>, Consultado: enero 2017

⁶ <https://casiopea.mx/portfolio-item/circular/>

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.⁷ 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.

Para ver el video entra a: <https://vimeo.com/84373930>

En segundo lugar, el documental animado *PETer PLASTIC*, escrito y dirigido de nueva cuenta por él, y que presenta las ventajas del reciclaje para el tratamiento de residuos sólidos. Ganador de una mención especial en la edición 2014, con lo cual se consolidó a "Saiki Estudio" entre los realizadores de animaciones con temas de protección al medio ambiente en nuestro país.

Para ver el video entra a: <https://vimeo.com/165981683>

Como conclusión, podemos afirmar que la crisis mundial que el calentamiento global, la escasez de recursos naturales y la notoria degradación del medio ambiente han generado, ha impulsado movimientos a nivel mundial para llevar a cabo múltiples campañas de concientiza-

Figura 7: Captura del cortometraje *PETer PLASTIC* de Saiki Studio
Tomada de: <https://vimeo.com/165981683>

ción hacia 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.

Fuentes electrónicas consultadas:

- <http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/sustainable-development/>
- <http://www.hayaomiyazaki.es>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Frédéric_Back
- http://www.fredericback.com/cineaste/filmographie/lhomme-qui-plantait-des-arbres/media_synopsis_CP_1078.en.shtml
- <http://www.fredericback.com/cineaste/filmographie/le-fleuve-aux-grandes-eaux/index.en.shtml>
- <http://llamarada.tv/asecas>
- <http://saikistudio.com>

⁷ <http://saikistudio.com>, Consultado: enero, 2017.