

Sonidos Inocentes una Experiencia al Placer Auditivo Animal

Proyecto de Grado para Optar al Título como
Maestro en Artes Visuales

Robin Stie Rendon
C.C. No. 1.033.691.309

Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”
Pregrado, Programa de Artes Visuales

Bogotá, Colombia
2024

Tabla de Contenido

Introducción	6
1. Propósito de Creación.....	8
2. Justificación	10
3. Antecedentes	12
4. Marco Teórico y Artístico	17
4.1. Arte Animalista	18
4.2. Manifiesto Animalista	22
4.3. Identificación.....	25
4.4. Arte Sonoro	26
4.5. Frecuencia y Sonido	29
4.6. Ruido y su Efecto en los Animales	29
5. Referentes Artísticos.....	32
5.1. Artistas Animalistas	32
5.2. Artistas Sonoros	33
6. Objetivos.....	36
6.1 Objetivos Generales	36
6.2 Objetivos Específicos.....	37
7. Proceso de Creación Artística.....	38
7.1 Grabación	41
7.2 Mezcla	42
7.3 Apoyo Visual.....	46
8. Emplazamiento de Obra Artística	58
8.1 Así Quiere Oír Tu Perro	65
8.1.1 Concepto de la Campaña.....	65

8.1.2 Estrategias y Elementos Clave	65
8.2 Así Oye Tu Perro.....	66
8.2.1 Concepto de la Campaña.....	66
8.2.2 Estrategias y Elementos Clave	66
9.Conclusión.....	68
10.Referencias Bibliográficas	71

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1 Pintura.....	12
Ilustración 2 Prototipado Obra Electrónica.....	13
Ilustración 3 Jaula como Rpresentación de Confinamiento.....	14
Ilustración 4 Representación de Aislamiento social y sensorial en los animales.....	15
Ilustración 5 Simbolismo de Confinamiento en una Jaula.....	16
Ilustración 6 Exposición de arte "Esencia del amor"	33
Ilustración 7 Frecuencias de Muestreo Micrófono Shure y Nova.....	41
Ilustración 8 Mezcla de Sonidos-Producción de Obra.....	42
Ilustración 9 Escena de Ecuilización de la Mezcla	43
Ilustración 10 Frecuencia de Infra y Ultra Sonidos	44
Ilustración 11 Frecuencias de Sonido Altas, Medias, Bajas de la Escena	46
Ilustración 12 Cartel de atención Estrés y Ansiedad.....	48
Ilustración 13 Cartel de Atención Trastornos del Sueño	49
Ilustración 14 Cartel de Atención Problemas Digestivos	50
Ilustración 15 Cartel de Atención Perdida Auditiva	51

Ilustración 16 Cartel de Atención Trauma Emocional.....	52
Ilustración 17 Cartel de prevención Uso de Música o Ruido Blanco	53
Ilustración 17 Cartel de prevención Crear Un Refugio Silencioso	54
Ilustración 17 Cartel de prevención Mantenerse presente	55
Ilustración 18 Así Quiere Oír el Perro	56
Ilustración 19 Así Oye tu Perro	57
Ilustración 20 Campaña Sensibilización en Parque de Soacha -Diurna.....	59
Ilustración 21 Campaña Sensibilización en Parque de Soacha -Nocturna.....	60
Ilustración 22 Panorámica Campaña de Sensibilización " Así Oye Tu Perro"	61
Ilustración 23 Interacción Campaña de Sensibilización	62
Ilustración 24 Panorámicas carteles de sensibilización	63
Ilustración 25 Avance Campaña de Sensibilización	64
Ilustración 26 Participantes en Campaña de Sensibilización	65

Introducción

La instalación audiovisual *Sonidos inocentes* surge como una expresión artística que refleja mi respeto y amor por los animales, utilizando un enfoque experimental en la creación, grabación, edición y postproducción sonora de diversas respuestas emocionales de mis perros ante estímulos auditivos externos. El sentido del oído es una herramienta crucial para los animales, ya que les permite percibir el mundo y comunicarse con sus congéneres (Bradshaw, 2019). No obstante, la percepción auditiva varía significativamente entre especies. Mientras algunos animales pueden detectar frecuencias inaudibles para los humanos, otros poseen oídos externos altamente desarrollados que les permiten localizar con precisión la fuente de los sonidos (Heffner & Heffner, 2007).

Nikolaas Tinbergen, pionero en el campo de la etología, fue uno de los primeros en subrayar la importancia de estudiar el comportamiento animal en su entorno natural. Sus investigaciones sobre cómo los animales utilizan la audición en su vida cotidiana aportaron observaciones valiosas para comprender la función adaptativa del oído en diferentes especies (Tinbergen, 1963).

La intersección entre el arte y la naturaleza ha sido una fuente inagotable de inspiración a lo largo de la historia. En particular, los artistas que investigan los sonidos de los animales han establecido un puente entre el mundo humano y el reino animal, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la comunicación, la ecología y la coexistencia (Krause, 2012). Mediante el uso de grabaciones de campo, técnicas de composición sonora y colaboraciones directas con animales, estos creadores han transformado los sonidos del entorno natural en obras de arte que cuestionan

nuestras percepciones y promueven una reflexión profunda sobre nuestra relación con otras formas de vida en el planeta (Pijanowski et al., 2011). En este contexto de exploración artística, mi obra se enmarca en una tradición que busca visibilizar la importancia de los sonidos naturales y su impacto en la cultura contemporánea.

1. Propósito de Creación

Esta obra busca sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado de los animales y su afectación con distintos sonidos partiendo de que el propósito de cuidar un animal del ruido es respetar sus necesidades y derechos, así como preservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Los animales tienen una percepción auditiva diferente a la de los humanos, y pueden sufrir estrés, ansiedad, miedo, dolor, sordera y otros problemas por la exposición a sonidos fuertes o constantes. Además, el ruido puede interferir con la capacidad de los animales para orientarse, localizar presas o depredadores, encontrar pareja o cuidar de sus crías. Asimismo, el cuidado auditivo de los animales implica también prestar atención a sus señales auditivas y a sus necesidades de comunicación. Los animales expresan sus emociones, sus estados de ánimo, sus deseos y sus advertencias a través de sonidos. Estos sonidos pueden ser muy variados, desde ladridos, maullidos, graznidos, rugidos, silbidos, hasta sonidos más sutiles, como los ronroneos, los suspiros, los gemidos o los chasquidos. Los humanos debemos aprender a interpretar estos sonidos y a responder adecuadamente a ellos, para establecer una relación de confianza y de respeto con los animales.

Esta obra busca dinamizar la comprensión de una escucha activa con nuestras mascotas y sobre algunas acciones que se pueden realizar para cuidado del ruido como, por ejemplo:

Evitar el uso de fuegos artificiales, petardos, bocinas y otros dispositivos que generen ruidos innecesarios o excesivos.

Acondicionar el hogar con materiales aislantes o absorbentes del sonido, y crear zonas de seguridad y tranquilidad para los animales.

Respetar los horarios y las áreas de descanso de los animales, y evitar molestarlos con ruidos o visitas inoportunas.

Educar a la población sobre los efectos del ruido en los animales, y fomentar una convivencia armónica y responsable con ellos.

Apoyar o participar en proyectos e iniciativas que busquen cuidar a los animales del ruido, como campañas de sensibilización, investigación, monitoreo, regulación y denuncia.

2. Justificación

El arte posee la capacidad de transformar nuestra percepción del entorno y, en el contexto del cuidado animal, su impacto es profundamente significativo. A través de las manifestaciones artísticas, es posible dar voz a los seres que no pueden expresarse por sí mismos, concienciar sobre sus necesidades y desafíos, y promover un cambio positivo en la forma en que los percibimos y tratamos.

El cuidado animal va más allá de proveer refugio, alimentación y atención médica; implica también el respeto por la vida y el bienestar de todas las criaturas con las que compartimos el planeta. El arte ofrece una plataforma para reflexionar sobre nuestra relación con los animales, recordándonos nuestra responsabilidad ética hacia ellos y hacia el entorno natural en el que coexistimos (Fudge, 2002).

Esta obra tiene como propósito educar e inspirar a la audiencia sobre la relevancia del cuidado animal. Mediante un enfoque audiovisual, busco transmitir mensajes de respeto, compasión y conservación, involucrando a personas de todas las edades y contextos. El uso del sonido como medio artístico transformador es especialmente relevante, ya que tiene la capacidad de evocar emociones, transmitir mensajes y generar experiencias inmersivas que trascienden lo visual (Blessner & Salter, 2007). Como complemento a la dimensión sonora, los carteles desempeñan un papel crucial en la apreciación de la obra, proporcionando una introducción informativa y sugestiva al mundo animal. Estas representaciones gráficas, acompañadas de textos descriptivos, iluminan aspectos clave del trabajo, facilitando una experiencia más enriquecedora para el espectador.

En resumen, el uso de sonidos en la obra se constituye como una herramienta poderosa para crear conciencia, promover la sensibilización, explorar las relaciones entre humanos y animales, fomentar el respeto ambiental y estimular la innovación artística. Esta estrategia creativa

resulta eficaz para abordar temas relacionados con la conservación de la vida silvestre y el respeto por todas las formas de vida en el planeta.

3. Antecedentes

Esta obra surge de diversos procesos artísticos que han sido profundamente influenciados por mi conexión con los animales, mi percepción del mundo natural y las cuestiones éticas relacionadas con el trato hacia ellos.

La pintura ha sido una herramienta crucial para crear conciencia sobre los derechos de los animales. Al representar escenas de crueldad animal, hábitats en peligro, movimientos corporales y gestos no verbales de comunicación, mi objetivo ha sido inspirar a los espectadores a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta nuestro mundo natural y a motivar acciones para su protección.

Ilustración 1 Pintura

Fuente: Creación Propia

El arte interactivo ha sido fundamental para explorar nuevas formas de expresar mi amor por los animales mediante medios electrónicos. Esta obra de arte electrónica era especialmente significativa por su naturaleza participativa e interactiva. Invitaba al espectador a involucrarse activamente a través de la manipulación de una interfaz sensorial, animándolo a colaborar directamente en la creación de la obra.

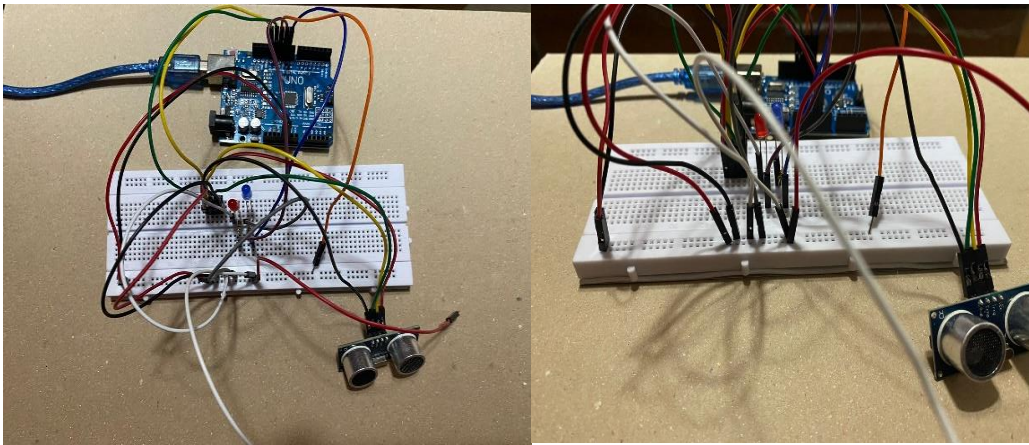
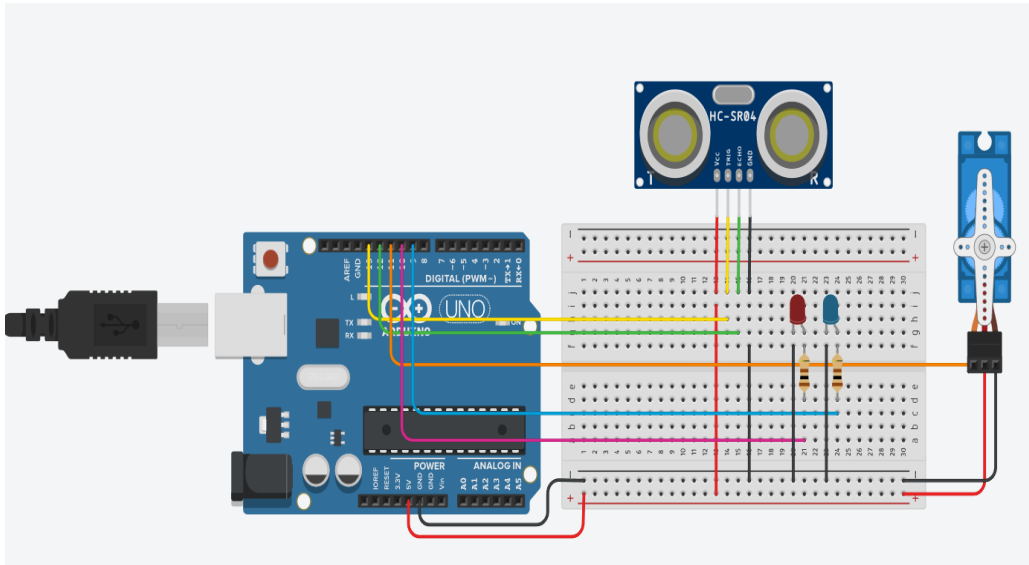

Ilustración 2 Prototipado Obra Electrónica

Fuente: Creación Propia

En el arte digital buscaba alcanzar a un público más amplio para mostrar la obra. En este proceso, invité a la reflexión a través de la representación de una jaula que explora temas como el confinamiento, la restricción, la libertad y el impacto psicológico y emocional en los animales.

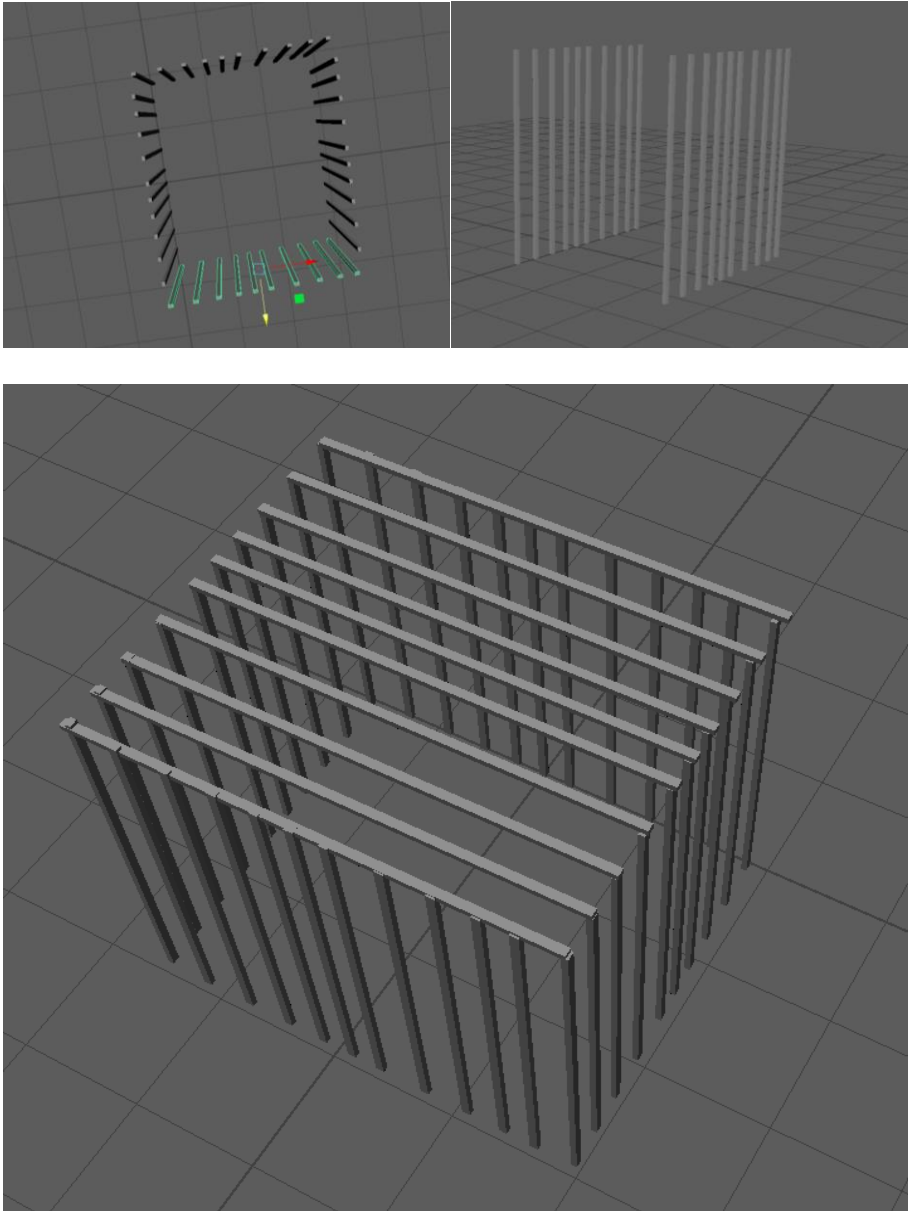

Ilustración 3 Jaula como Representación de Confinamiento

Fuente: Creación Propia

Siempre sentí curiosidad por encontrar maneras de interactuar con el espectador y utilizar mi obra como medio de reflexión. Por eso, seguí trabajando con la imagen de jaulas. Sin embargo, llegué a cuestionar sobre cómo quería realmente transmitir mis sentimientos. La representación de la jaula parecía llevarme por un camino vacío y sin sentido, pero también me proporcionó la claridad y la inspiración necesarias para comenzar a experimentar con el sonido.

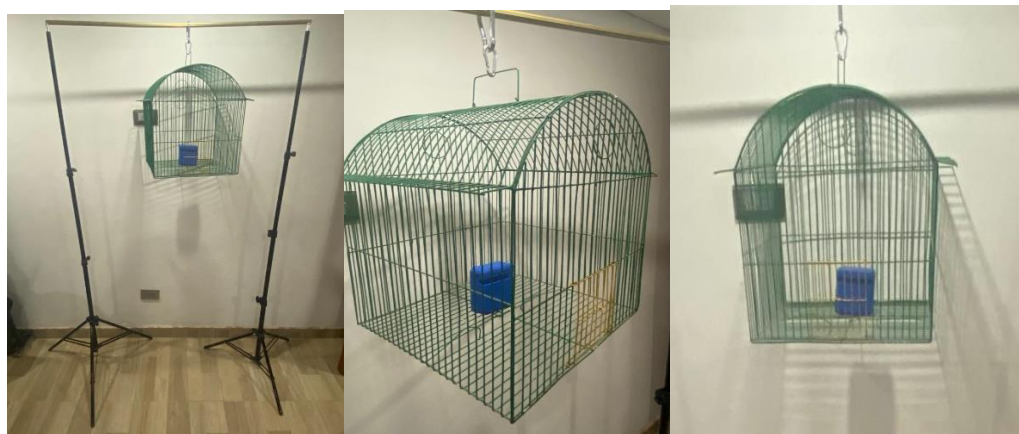

Ilustración 4 Representación de Aislamiento social y sensorial en los animales

Fuente: Creación Propia Fotografías en Diversos Escenarios

Ilustración 5 Simbolismo de Confinamiento en una Jaula

Fuente: Fotografía Propia

4. Marco Teórico y Artístico

En este capítulo se sustenta la descripción de arte animalista a través de la historia, arte sonoro, enunciados y manifiestos, movimientos o grupos de apoyo, leyes sobre la protección animal en Colombia, teorías y concepto del sonido, características del ruido en relación a la respuesta cognitiva de un animal, maltrato, tenencia responsable y algunas características de lo que se considera como cuidado a nuestras mascotas.

Los sonidos y los olores determinan la estimulación más fuerte en los animales sin llegar a tener un contacto físico, Andrea Aguilera, directora de JI Santa Rita, en una entrevista con Integra de Chile, menciona el desarrollo del lenguaje por medio de sonidos y su poder en una comunicación asertiva con nuestras mascotas. Por tal motivo, en el proceso de creación artística la comunicación con mis mascotas a través del sonido es altamente contextual y puede variar según el entorno, la situación y el propósito de la interacción. La obra prioriza los comportamientos amigables y bajo ninguna circunstancia los que puedan infringir algún daño.

Los animales pueden utilizar una variedad de vocalizaciones para expresar emociones como el miedo, la alegría, la agresión o el afecto, y es de esta manera que puedo tomar los aspectos relevantes al momento de mezclar los sonidos usados en la obra.

Algunos artistas como Leonel Vásquez o Julia Bejarano usan el sonido como uno de los aspectos más importantes en sus obras y proponen experiencias de escucha crítica, por ejemplo, la respiración del sonido (2023), es el reflejo de como a partir de un sonido natural e inconsciente se logra un conexión aural y espacial. Un cuerpo y un territorio respirando al mismo tiempo. A la par del video sonaba una polifonía inmersiva de respiraciones humanas. Manipulé los sonidos de tal

manera que su granulación, dispersión, bucles y reverberación no sólo crearan un ambiente de respiraciones, sino que generaran un entorno eco sistémico completo atravesado por un estado de desasosiego interior (LÓPEZ, 2024)

Bejarano, reconocida por su habilidad para fusionar la música con elementos visuales y tecnológicos, nos presenta una experiencia multisensorial que desafía las percepciones tradicionales del arte sonoro. Por medio de una combinación única de instalaciones interactivas, composiciones musicales inmersivas y proyecciones visuales envolventes, la obra transporta al espectador a un estado de contemplación profunda.

En "la respiración del sonido", el sonido se convierte en una entidad viva, respirando al ritmo de la naturaleza y del cosmos. Los susurros del viento, el murmullo de los ríos, el canto de las aves y el latido del corazón humano se entrelazan en una sinfonía celestial que envuelve al espectador y lo lleva a un estado de comunión con el universo.

A medida que el espectador se sumerge más profundamente en la obra, se da cuenta de que el sonido no es solo una experiencia auditiva, sino también una expresión de la vida misma. Es la respiración del mundo, el latido del corazón de la tierra, el eco de nuestras emociones más profundas y el vínculo que nos conecta con todo lo que nos rodea.

4.1. Arte Animalista

El arte animalista es una corriente que busca explorar y representar la relación entre los seres humanos y los animales, tiene sus raíces en diversas culturas a lo largo de la historia. Aunque la expresión contemporánea del arte animalista se ha consolidado en los últimos siglos, sus antecedentes pueden rastrearse hasta las pinturas rupestres prehistóricas, donde nuestros ancestros representaban a los animales que eran esenciales para su supervivencia.

En el contexto moderno, el arte animalista emergió como una respuesta a la industrialización y la creciente desconexión entre la humanidad y la naturaleza durante el siglo XIX. Artistas como George Stubbs, famoso por sus pinturas de caballos, y Rosa Bonheur, quien retrató la vida de los animales de granja, fueron pioneros en dar visibilidad a la belleza y dignidad de los animales en sus obras.

A medida que avanzaba el siglo XX, el arte animalista se diversificó en diferentes formas de expresión, desde la pintura y la escultura hasta la fotografía y la instalación. Artistas contemporáneos como Sue Coe, Joy Reidenberg, Francisco López y Steve Winter han utilizado sus habilidades para concientizar sobre la conservación de especies en peligro de extinción, la crueldad animal y la ética en la relación entre humanos y animales.

"La Selva" (1998) es una de las obras más conocidas de Francisco López. Este álbum presenta grabaciones de campo realizadas en la selva tropical de Costa Rica. López captura la rica biodiversidad sonora de la selva, incluyendo cantos de aves, insectos, ranas y otros animales. El trabajo es un paisaje sonoro inmersivo que transporta al oyente al corazón de la selva, subrayando la importancia de estos ecosistemas y la necesidad de su conservación. (Antoine Freychet, 2022)

Francisco López utiliza el sonido de manera innovadora para sumergir a los oyentes en ambientes naturales y para crear conciencia sobre la importancia de la conservación y la protección de la vida silvestre y los ecosistemas. Su trabajo, aunque no explícitamente animalista, contribuye a una mayor apreciación y comprensión del mundo natural y sus habitantes.

El arte animalista también ha encontrado un espacio importante en el activismo, sirviendo como medio para abogar por los derechos de los animales y cuestionar prácticas que los afectan negativamente, como la experimentación en laboratorios y la industria de la carne. Instalaciones

interactivas, performances y obras multimedia han permitido a los artistas transmitir mensajes poderosos y provocar reflexiones sobre nuestra responsabilidad hacia otras formas de vida.

El arte realmente animalista no solo es una expresión estética, sino también una profunda reflexión sobre la complejidad de nuestras interacciones con el mundo animal y el entorno natural. Esta forma de arte desafía las estructuras sociales y políticas que perpetúan la explotación y el maltrato de los animales, al tiempo que promueve la compasión, la justicia y la coexistencia armoniosa entre todas las formas de vida en el planeta.

Al sumergirse en el arte animalista, nos enfrentamos a una realidad incómoda y a menudo desgarradora: la explotación sistemática de los animales para satisfacer las necesidades humanas y los caprichos de la sociedad moderna. Desde la cría industrial de animales hasta la experimentación científica, la caza furtiva y el entretenimiento con animales, el arte animalista nos obliga a confrontar las injusticias que perpetuamos en nombre del progreso y la conveniencia.

Sin embargo, el abandono animal también es una problemática seria y preocupante que afecta a millones de animales en todo el mundo. Este fenómeno se manifiesta de diversas maneras, desde el abandono de mascotas en las calles hasta la negligencia en el cuidado de animales domésticos. La falta de conciencia, responsabilidad y compasión por parte de algunas personas contribuye a esta lamentable situación.

El abandono de animales puede tener consecuencias devastadoras para los animales afectados. Muchos de ellos se ven obligados a enfrentar condiciones de vida precarias, lidiar con la escasez de alimentos y agua, enfrentar enfermedades y sufrir lesiones. Además, estos animales a menudo experimentan un estrés emocional significativo al ser dejados a su suerte, ya que muchos animales domésticos tienen una fuerte dependencia emocional de sus dueños.

Numerosas organizaciones sin fines de lucro, como la Sociedad Protectora de Animales (SPA), Humane Society International (HSI), World Animal Protection (WAP) y PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), se dedican a abordar el problema del abandono animal. Estas organizaciones trabajan en la prevención del abandono, la educación sobre la tenencia responsable de mascotas, la promoción de la esterilización y castración, y la provisión de refugio y cuidado para animales abandonados. (Humane Society International, 2024)

La legislación en Colombia con respecto al abandono animal se basa en varias leyes y decretos que buscan proteger el bienestar de los animales. A continuación, se mencionan algunas de las disposiciones legales relevantes:

Ley 84 de 1989 - Ley de Protección Animal: Esta ley establece las normas básicas para la protección de los animales en Colombia. Si bien no aborda específicamente el abandono, sanciona el maltrato y establece la responsabilidad de los propietarios en el cuidado adecuado de los animales. (COLOMBIA, 1989)

Ley 1774 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia: Este código aborda cuestiones relacionadas con la convivencia y establece sanciones para diversas conductas, incluido el maltrato animal. Sin embargo, el abandono no se menciona explícitamente. (República, 2016)

Decreto 1079 de 2015 - Reglamentario del Sector de Agricultura y Desarrollo Rural: Este decreto reglamenta algunas disposiciones relacionadas con la protección de los animales, incluyendo medidas para prevenir el abandono.

Las sanciones específicas para el abandono animal pueden variar dependiendo de la interpretación de las leyes y de las circunstancias específicas de cada caso. En general, las autoridades pueden imponer multas y otras medidas correctivas, y en casos graves de maltrato, incluso pueden aplicarse penas de prisión.

4.2. Manifiesto Animalista

El manifiesto animalista es un documento que expresa los principios y valores fundamentales del movimiento animalista, así como sus objetivos y demandas para promover el bienestar y los derechos de los animales. Aunque no existe un único "manifiesto animalista" universal, ya que el movimiento animalista es diverso y multifacético, hay varios documentos históricos y contemporáneos que han influido en la formación del pensamiento animalista y han servido como inspiración para manifiestos posteriores.

Uno de los manifiestos más influyentes en la historia del movimiento animalista es "La Declaración Universal de los Derechos de los Animales", proclamada por la UNESCO en 1978. Este documento establece una serie de principios básicos sobre los derechos de los animales, incluyendo el derecho a la vida, la libertad, la protección contra el sufrimiento y la explotación, y la consideración moral por parte de los seres humanos. (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA , 2017)

Aunque la declaración no menciona el ruido específicamente, los principios generales sobre el trato respetuoso y el bienestar de los animales pueden interpretarse para incluir la consideración de su entorno sonoro. Aquí está el texto relevante de la declaración, que puede ser aplicable:

Artículo 8:

"a. La experimentación con animales que implique sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales o de otra forma."

"b. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas."

El ruido excesivo puede causar sufrimiento físico y psicológico a los animales, por lo que la reducción del ruido en su entorno podría ser vista como parte de la protección de sus derechos y bienestar.

Otro documento importante es "El Manifiesto Anti especista", escrito por el filósofo y activista español Javier Gomá en 1993. Este manifiesto aboga por la igualdad de consideración y respeto hacia todos los seres sintientes, sin discriminar en función de la especie. En el contexto de la protección de los animales contra el ruido, el anti especismo promueve la idea de que los intereses y bienestar de los animales deben ser tomados en cuenta de manera similar a los de los seres humanos. Esto incluye proteger a los animales de entornos ruidosos que puedan causarles estrés, sufrimiento o daño.

Aunque el Manifiesto Anti especista en sí mismo puede no tener un enfoque específico sobre el ruido, los principios generales del anti especismo apoyan la protección de los animales contra cualquier forma de maltrato o sufrimiento, incluido el causado por el ruido excesivo.

En la actualidad, hay numerosos manifiestos y declaraciones elaborados por organizaciones animalistas, activistas y académicos de todo el mundo, que abordan una amplia gama de temas relacionados con el bienestar y los derechos de los animales. Estos documentos suelen incluir demandas específicas para acabar con la crueldad animal, promover la adopción de una dieta vegana o vegetariana, prohibir las prácticas de experimentación animal, y establecer leyes más sólidas para proteger a los animales de la explotación y el maltrato.

El "Manifiesto de Arte Animalista" es un documento hipotético que podría establecer los principios y directrices para la creación de obras de arte que representen a los animales de una manera ética y respetuosa. Este manifiesto podría ser un esfuerzo colectivo de artistas, activistas y teóricos del arte que buscan promover la representación de los animales en su entorno natural y destacar su protagonismo sin sometimiento humano. A continuación, presento una versión estructurada del posible "Manifiesto de Arte Animalista"

1. El sujeto principal debe ser el animal representado en su ambiente natural, libre de cualquier tipo de sometimiento humano.
2. El tema de la representación debe ser inherente a la vida de los animales, o una historia en la que sean ellos los protagonistas.
3. El animal debe predominar, incluso en presencia del hombre y de sus actividades.
4. Si el animal no es estructuralmente reconocible en la imagen artística, se debe comprobar la derivación de una temática o de un sujeto animalista.
5. No pueden constituir la obra animalista los siguientes géneros:
 - 5.1 Naturalezas muertas.
 - 5.2 Escenas de caza y de pesca.
 - 5.3 Escenas campestres o rurales con animales sujetos al yugo, tirando de carros o con cualquier tipo de arcos o monturas.
 - 5.4 Escenas de guerra con soldados o guerreros a caballo.
 - 5.5 Animales domésticos en actitudes forzadas, no conformes con su naturaleza, como en las representaciones que retoman imágenes oleográficas.
 - 5.6 Combates entre animales provocados por los hombres, como aquellos entre perros o gallos.

- 5.7 Corridas.
- 5.8 Escenas circenses.
- 5.9 Animales fantásticos, grotescos, caricaturizados o antropomorfos.
- 5.10 Carreras de caballos, avestruces, dromedarios u otros deportes que puedan

ser representados.

Al representar el sonido que produce un animal en un momento de alegría puedo abordar las características esenciales de una obra animalista, por consiguiente, el animal no está directamente involucrado en la exposición y su efecto residual no deriva de un componente de maltrato.

4.3. Identificación

A través de la historia el hombre ha amado representar los animales en su ambiente natural, desde entonces ha surgido una continua creación de obras con animales como sujeto principal, sin embargo, esto no ha sido considerado como una corriente artística autónoma, a pesar de que tenga todas las características para serlo, por tal motivo, se consideró un manifiesto donde se reconozca una corriente animalista y determinar las características principales que componen el núcleo de este.

Aunque no existe un manifiesto único y universal de artistas animalistas, se ha logrado crear una colaboración entre organizaciones como PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), Artists for Animals, Animal Equality y colectivos artísticos de todo el mundo para expresar sus preocupaciones y compromisos con la defensa de los derechos y el bienestar de los animales a través del arte y acciones activistas. A continuación, presento una recopilación de varios enunciados para identificar una obra de arte animalista. (DA DERECHO ANIMAL, 2017)

Bases para su identificación:

- A. El artista animalista reconoce que los animales existen como entidades independientes con respecto al hombre, y que tienen la misma importancia en cuanto sujetos autónomos de representaciones artísticas.
- B. El artista animalista está de la parte de los animales, con la finalidad de interpretar el espíritu a través de los medios expresivos de las artes figurativas, extraer ideas para transformarlas en combinaciones puntuales, cromáticas y de formas, observar el mundo desde el punto de vista de los animales, narrar historias en las cuales son ellos los principales protagonistas, o simplemente describir su aspecto y sus actitudes.
- C. El artista animalista puede serlo con una sola obra o con el trabajo de toda su vida. Por lo tanto, la corriente animalista no se alimenta solamente con las obras de los autores que han dedicado toda su existencia a la representación de los animales, sino también con las obras de autores que han desarrollado temas animalistas sólo en determinados momentos de su carrera.
- D. El artista animalista se identifica con una corriente temática, pero no estética, cronológica, geográfica o étnica. Al artista animalista no se le exige compartir una orientación poética, político-animalista o de otro tipo: se requiere solamente que en sus obras sea evidente una actitud en la elaboración, transformación y transfiguración del sujeto.

4.4. Arte Sonoro

El arte sonoro y las artes visuales están interconectados de varias maneras, ya que ambos campos comparten el objetivo de expresar ideas y emociones a través de formas creativas. Muchos artistas contemporáneos trabajan en la intersección de diferentes disciplinas artísticas. El arte sonoro a menudo se fusiona con las artes visuales, la instalación y otras formas de expresión

artística. Esto da lugar a experiencias artísticas multisensoriales que involucran tanto la escucha como la visualización, por tal motivo, la combinación de sonido y visión puede intensificar la experiencia emocional y ofrecer a los espectadores una conexión más profunda con la obra.

Por ejemplo, Cezary Gapik es un artista sonoro que ha trabajado en proyectos que incorporan sonidos ambientales, incluidos los sonidos de animales. "Contrast I" es una de sus obras en las que explora texturas sonoras en la intersección entre elementos naturales y procesados.

A continuación, nombrare algunos elementos clave que he tenido en cuenta para el desarrollo de mi trabajo:

Exploración del sonido: Los artistas sonoros se centran en la experimentación y la exploración de los diversos aspectos del sonido, como la textura, la frecuencia, la duración y la dinámica. Pueden utilizar sonidos tradicionales, ruidos ambientales, grabaciones encontradas o incluso generación de sonido electrónico. Alvin Lucier es conocido por sus experimentos en el campo de la música experimental y el arte sonoro. En "Bird and Person Dying," Lucier utiliza micrófonos direccionales para captar los sonidos de pájaros en una ubicación específica y los combina con la voz de una persona. La obra examina cómo los sonidos de la naturaleza interactúan con los sonidos humanos. (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, 2016)

Interactividad: Muchas obras de arte sonoro buscan la participación activa del espectador. Las instalaciones interactivas pueden permitir que las personas influyan en la creación y evolución de los sonidos a través de su interacción con la obra.

Espacialidad: La disposición espacial de los sonidos es un aspecto crucial en el arte sonoro. Algunas obras pueden utilizar sistemas de altavoces distribuidos estratégicamente para crear una experiencia inmersiva y tridimensional.

Incorporación de tecnología: La tecnología desempeña a menudo un papel importante en el arte sonoro. Los artistas pueden utilizar dispositivos electrónicos, software de síntesis de sonido, grabaciones de campo y otros medios tecnológicos para crear y manipular sonidos.

Evolución temporal: Muchas obras de arte sonoro se desarrollan a lo largo del tiempo, explorando la evolución de los sonidos y creando experiencias sonoras que pueden cambiar y desarrollarse a medida que el oyente se sumerge en la obra.

Influencia en la conciencia ambiental: Algunos artistas sonoros utilizan su obra para explorar temas relacionados con el medio ambiente, la ecología y la conciencia sonora, cuestionando nuestra percepción del entorno auditivo que nos rodea. David Rothenberg explora la comunicación entre humanos y aves a través de la música. Su obra "Why Birds Sing" incluye grabaciones de improvisaciones musicales realizadas junto con sonidos de aves en la naturaleza. (ISSUU, 2020)

El resultado es un espacio importante en el activismo, sirviendo como medio para abogar por los derechos de los animales y cuestionar prácticas que los afectan negativamente, como la experimentación en laboratorios y la industria de la carne. Instalaciones interactivas, performances y obras multimedia han permitido a los artistas transmitir mensajes poderosos y provocar reflexiones sobre nuestra responsabilidad hacia otras formas de vida.

El término "arte sonoro" no tiene una única atribución a una sola persona, ya que su desarrollo fue el resultado de la evolución de varios movimientos y prácticas artísticas a lo largo del siglo XX. Sin embargo, artistas como Luigi Russolo con su obra "L'arte dei Rumori" (El arte de los ruidos), manifiesto publicado en 1913, es a menudo considerado uno de los pioneros del arte sonoro. Su manifiesto defendía la incorporación de ruidos y sonidos industriales en la música,

desafiando las nociones tradicionales de lo que constituía la música. (UNIVERSIDAD DE CUENCA , 2022)

4.5. Frecuencia y Sonido

La frecuencia y el sonido están relacionados, pero se refieren a conceptos distintos en el contexto de la acústica y la física del sonido.

Frecuencia: La frecuencia es una medida de cuántas veces ocurre un evento repetitivo en un intervalo de tiempo dado. En el contexto del sonido, la frecuencia se relaciona con la rapidez con la que las partículas de aire vibran cuando se propaga una onda sonora. Se mide en hercios (Hz), donde un hercio equivale a un ciclo por segundo. Una frecuencia más alta significa una mayor cantidad de ciclos en un segundo.

Sonido: El sonido es una vibración mecánica que se propaga a través de un medio, generalmente el aire, pero también puede propagarse a través de líquidos y sólidos.

El sonido se produce cuando una fuente vibra y genera ondas de presión en el medio circundante. Estas ondas de presión viajan a través del medio y llegan a nuestros oídos, donde son percibidas como sonido.

El sonido es una experiencia perceptual, mientras que la frecuencia es una medida cuantitativa de las características de esas vibraciones.

En resumen, la frecuencia es una propiedad cuantitativa que describe la cantidad de ciclos vibratorios en un periodo de tiempo específico, mientras que el sonido es la experiencia perceptual que resulta de la detección de esas vibraciones por parte de nuestros oídos.

4.6. Ruido y su Efecto en los Animales

Las frecuencias sonoras que pueden ser perjudiciales para los animales varían según la especie y su sensibilidad auditiva. Algunas frecuencias pueden afectar negativamente a ciertos

animales, ya que muchos tienen un rango auditivo diferente al de los humanos. A continuación, se mencionan algunas consideraciones generales:

Ultrasónicos: Algunos dispositivos emiten ultrasonidos, frecuencias superiores a 20,000 Hz, que son inaudibles para los humanos, pero pueden molestar a ciertos animales. Por ejemplo, algunos dispositivos de control de plagas utilizan ultrasonidos para repeler roedores, pero también pueden afectar a mascotas como gatos y perros.

Ruidos de baja frecuencia: Algunas actividades humanas, como la construcción, la industria y la actividad sísmica, pueden generar ruidos de baja frecuencia que afectan a los animales marinos y terrestres. Estos sonidos de baja frecuencia pueden viajar grandes distancias a través del agua y el suelo, perturbando las actividades normales de los animales, como la comunicación y la búsqueda de alimentos.

Ruido antropogénico: En general, el ruido generado por actividades humanas, como el tráfico, la construcción y la actividad industrial, puede ser perjudicial para muchos animales, especialmente aquellos que dependen del sonido para la comunicación, la navegación o la caza. Haroon Mirza utiliza el sonido y la luz en sus instalaciones, en la obra "Sitting in a Chamber" incorpora zumbidos y ruidos eléctricos para crear una experiencia inmersiva.

Sonidos de eventos naturales: Algunos eventos naturales, como tormentas y erupciones volcánicas, pueden generar sonidos intensos y de baja frecuencia que pueden afectar a la fauna circundante.

Es importante destacar que la sensibilidad al sonido varía entre especies, y lo que puede ser perjudicial para un animal puede no afectar a otro de la misma manera. Además, la duración y la intensidad del sonido también son factores críticos en la evaluación de su impacto. La investigación continua sobre este tema es esencial para comprender mejor cómo el ruido

antropogénico y natural afecta a los diferentes animales y para desarrollar medidas de mitigación adecuadas.

Aquí hay algunas formas en que el ruido puede perjudicar a los perros:

Molestias y estrés: Los perros pueden sentirse molestos o estresados por ruidos fuertes e inesperados. Esto puede deberse a sonidos como fuegos artificiales, truenos, petardos, sirenas o incluso ruidos domésticos intensos. El estrés causado por el ruido puede manifestarse a través de comportamientos como temblores, jadeo excesivo, esconderse, buscar refugio o mostrar signos de agitación.

Problemas de comportamiento: La exposición constante a ruidos fuertes o molestos puede contribuir al desarrollo de problemas de comportamiento en los perros. Esto incluye ansiedad por separación, agresividad, miedo a ciertos sonidos o situaciones, y problemas de socialización.

Pérdida de la audición: La exposición prolongada a niveles de ruido extremadamente altos, como la música a un volumen muy alto o ruidos industriales, puede contribuir a la pérdida de audición en los perros con el tiempo. Esto es más común en perros que viven en entornos urbanos ruidosos o cerca de fuentes constantes de ruido.

Trastornos del sueño: Ruidos constantes durante la noche, como el tráfico o ruidos vecinales, pueden interrumpir el sueño de los perros, lo que puede afectar negativamente su salud general y su bienestar.

Cambios en el apetito: El estrés causado por el ruido puede influir en el apetito de los perros. Algunos pueden perder el interés en la comida, mientras que otros pueden comer en exceso como una forma de lidiar con el estrés.

5. Referentes Artísticos

5.1. Artistas Animalistas

La obra de Massimo Cedrino, *Amor Est Vitae Essentia. Uomini Animal, un solo planeta* (El amor es la esencia de la vida. Humanos, animales, un solo planeta), presenta una postura crítica y de sensibilización sobre la relación entre los animales y los seres humanos que comparten el mismo entorno. A través de una serie de pinturas, Cedrino busca visibilizar la violencia a la que los animales son sometidos a diario, destacando la complicidad de un contexto político que no castiga de manera efectiva estos actos atroces. Su arte se erige como un acto de protesta visual, en el que denuncia la indiferencia de una sociedad permisiva ante el maltrato, el abandono y la comercialización de seres vivos, lo que refleja una ética distorsionada y una supuesta superioridad humana (Ética Animal, 2024).

Las pinturas de Cedrino transmiten mensajes potentes y emotivos: una foca que parece preguntarse, entre pinceladas, por qué está siendo tratada con crueldad; una abeja, madre de todas las flores, que reflexiona sobre las consecuencias de su posible extinción; y un perro, que triste y confundido, se despide de la niña que ha sido su compañera, al no entender por qué lo deja atrás, separado por un cristal (Cedrini, 2024). A través de estas imágenes, Cedrino no solo denuncia la violencia contra los animales, sino que también cuestiona la moralidad y la conciencia de una humanidad que continúa permitiendo estos horrores.

Al igual que en mi obra sonora *Sonidos inocentes*, el trabajo de Cedrino invita a reflexionar sobre el trato hacia los animales y el impacto de la acción humana en su bienestar. En ambos casos,

el arte se convierte en una herramienta para generar conciencia, sensibilizar al público y promover un cambio en nuestra relación con los seres vivos que comparten nuestro entorno

Ilustración 6 Exposición de arte "Esencia del amor"

Fuente: (Cedrini, 2018) - Artista Massimo Cedrini

5.2. Artistas Sonoros

En la creación de mi obra sonora, *Sonidos inocentes*, he buscado explorar las complejas interacciones entre el sonido, los animales y el entorno, en un proceso que encuentra resonancias con los trabajos de pioneros en el arte sonoro y la música experimental. Un claro referente es John Cage, cuya obra *4'33"*, creada en 1952, desafía las convenciones musicales al incorporar el silencio como parte activa de la composición, permitiendo que los sonidos ambientales se conviertan en el foco de la obra (Universidad

Autónoma de Madrid, 2014). Al igual que Cage, mi proyecto busca destacar los sonidos naturales y no intencionales que rodean a los animales, creando una experiencia auditiva en la que los espectadores deben prestar atención a los sonidos sutiles que emiten los perros en distintas situaciones anímicas.

Otra influencia clave en la concepción de mi obra es Alvin Lucier, cuya pieza *I Am Sitting in a Room* resalta la relación entre el sonido, el espacio y la grabación, mostrando cómo las características acústicas de un entorno transforman la percepción del sonido original (Costantini). Este principio es fundamental en *Sonidos inocentes*, donde el espacio sonoro es tan relevante como los propios sonidos emitidos por los animales, y se convierte en un medio que modifica y amplifica su respuesta a estímulos externos.

Brian Eno, con su instalación *77 Million Paintings*, también ha inspirado mi trabajo. Su uso de música generativa y la evolución constante de los elementos visuales y sonoros ofrecen una experiencia única e irrepetible para cada espectador, lo que resuena con mi intención de capturar momentos sonoros irrepetibles y emocionales de los animales en interacción con su entorno (Eno, 2006). Este enfoque de la obra de Eno, en el que la experiencia auditiva varía con cada interacción, está alineado con la idea de que cada percepción auditiva de los animales es única, y depende tanto de su situación como del contexto en el que se encuentren.

En mi obra, al igual que en *Electrical Walks* de Christina Kubisch, la interacción con el espacio acústico es crucial. Kubisch, al permitir a los participantes escuchar campos electromagnéticos a través de auriculares especiales, transforma el paisaje sonoro urbano en una experiencia reveladora (Kubisch, 2024). De manera similar, *Sonidos inocentes* busca transformar la percepción de los sonidos cotidianos que rodean a los animales, haciendo visible y audible un mundo de experiencias sensoriales que a menudo pasan desapercibidas para los humanos.

La obra de Bernie Krause y su enfoque en la grabación de paisajes sonoros naturales también ha influido en mi proyecto. Krause ha demostrado la importancia de preservar la

biodiversidad acústica de los ecosistemas, subrayando que los sonidos naturales son una parte vital de nuestro patrimonio medioambiental (Krause, 2012). Al igual que Krause, en mi obra busco destacar la necesidad de respetar los entornos acústicos de los animales, señalando cómo los ruidos artificiales pueden perturbar su bienestar.

Finalmente, el trabajo de Doug Aitken en *Sonic Pavilion*, donde el sonido subterráneo se convierte en una experiencia inmersiva para los visitantes, revela cómo el sonido puede conectar a los humanos con aspectos invisibles del entorno natural (Aitken, 2013). Este principio está en el corazón de mi obra, donde el sonido de los animales no solo transmite información, sino que también evoca emociones y crea una conexión profunda entre el espectador y el mundo animal.

En conclusión, *Sonidos inocentes* se inscribe en la tradición del arte sonoro, pero con un enfoque animalista que busca concienciar sobre la importancia de cuidar el entorno acústico de los animales. Al integrar las influencias de artistas como John Cage, Alvin Lucier, Brian Eno, Christina Kubisch y Bernie Krause, mi obra ofrece una experiencia multisensorial que invita a reflexionar sobre nuestra relación con los animales y el impacto del sonido en sus vidas

6. Objetivos

6.1 Objetivos Generales

- Explorar y destacar la conexión emocional y cognitiva entre los seres humanos y los animales a través del medio sonoro, de tal manera que pueda contribuir a un diálogo más amplio sobre los derechos de los animales, la coexistencia pacífica y la necesidad de repensar nuestras interacciones cotidianas para construir un mundo más inclusivo y consciente de la vida animal.
- Utilizar el arte sonoro como una herramienta poderosa para sensibilizar y movilizar a la audiencia respecto a las experiencias sonoras de los animales y sus respuestas a los entornos humanos. Esto implica la creación de una narrativa sonora que capture la diversidad de sonidos producidos por los animales y refleje la influencia de las acciones humanas en sus vidas y hábitats. Además, el objetivo es generar conciencia sobre la ética y la responsabilidad en la interacción humana con los animales, promoviendo actitudes y comportamientos más respetuosos hacia ellos.
- Actuar como un agente de cambio cultural, desafiando las percepciones tradicionales y fomentando una mayor empatía y comprensión hacia los animales.

6.2 Objetivos Específicos

- Desarrollar una campaña de concientización audio visual y narrativa que destaque la responsabilidad que conlleva cuidar a una mascota, resaltando aspectos como el entorno, la atención veterinaria regular y el compromiso a largo plazo.
- Sensibilizar al público sobre la relación entre los seres humanos y los animales, promoviendo un mayor respeto y compasión hacia todas las formas de vida.
- Celebrar la diversidad y la belleza de la vida animal, resaltando la importancia de preservar la fauna y el medio ambiente para las generaciones futura.
- Inspirar reflexión y diálogo sobre los derechos de los animales y la ética de su tratamiento en la sociedad contemporánea.
- Fomentar la conexión emocional entre los espectadores y los animales, mediante una pieza artística que transmita la vulnerabilidad de nuestras mascotas.
- Inspirar acciones concretas en apoyo a la protección y el bienestar de los animales, alentando a los espectadores a involucrarse en iniciativas de conservación, rescate y defensa de los derechos de los animales.

7. Proceso de Creación Artística

El arte sonoro, con su capacidad de evocar emociones y experiencias sensoriales, se convierte en una herramienta fascinante para explorar la relación entre los humanos y sus mascotas. En un proceso de investigación-creación, este vínculo se convierte en el epicentro de una indagación profunda que busca comprender y resaltar la importancia del cuidado de nuestros compañeros animales.

La primera etapa de este proceso implica una inmersión en el mundo del arte sonoro y la teoría del cuidado animal. Explore obras de artistas sonoros que han utilizado el sonido para representar la presencia y la experiencia de los animales en diferentes contextos. Analice textos y estudios sobre el bienestar animal, la comunicación interspecies y las formas en que las mascotas impactan nuestras vidas y entornos.

La siguiente fase del proceso la identifique como experimentación creativa. Experimente diversas técnicas y herramientas de grabación y manipulación de sonido para capturar la presencia y la energía de sus mascotas en diferentes entornos, registre sus vocalizaciones, sus movimientos y los sonidos ambientales que las rodean, creando así una paleta sonora rica y evocadora que reflejara la complejidad de su mundo interior y exterior.

Con estos materiales sonoros como base, inicie la composición y creación de una obra artística que explore la relación entre los humanos y sus mascotas desde múltiples perspectivas. Observe a detalle la estructura, el ritmo y la textura del sonido para transmitir emociones, narrativas y reflexiones sobre el vínculo único que compartimos con estos seres queridos.

Finalmente, con el resultado de esta investigación-creación realice el montaje de una instalación sonora audiovisual que invitaba al público a reflexionar sobre la importancia del

cuidado y el respeto hacia todas las formas de vida. Esta obra no solo buscaba generar empatía y conciencia sobre el bienestar animal, sino también celebrar la belleza y la profundidad de la conexión que compartimos con nuestras mascotas en el mundo sonoro que habitamos juntos.

La grabación de sonidos de animales fue un proceso fascinante donde combine la tecnología moderna con la observación cuidadosa de mis mascotas. Este proceso inicio con una cuidadosa planificación del lugar y del momento adecuado para capturar los sonidos deseados. Las grabaciones de campo las reforcé con micrófonos direccionales dinámicos y de condensador que instalé estratégicamente en áreas donde se pudiera obtener la mayor calidad posible.

Durante la grabación, la paciencia fue clave, tenía que permanecer en silencio, minimizando cualquier interferencia externa ambiental para obtener grabaciones lo más naturales y auténticas posibles. La elección del equipo es esencial, ya que los micrófonos de alta sensibilidad y grabadoras de calidad son fundamentales para capturar la riqueza y la variedad de los sonidos de mis mascotas, desde ladridos, susurros melódicos hasta rugidos.

La postproducción implicó una revisión minuciosa de las grabaciones, donde identifiqué y catalogue los diferentes sonidos emitidos en momentos de refuerzo positivo. Además, la eliminación de ruidos no deseados o interferencias humanas garantizaron una representación fiel de la actividad animal.

Estas grabaciones no solo me sirvieron para documentar la diversidad sonora de mis mascotas, sino que también fueron valiosas para la investigación científica, la educación ambiental y la conciencia pública. Así, el proceso de grabación de sonidos de animales se convirtió en una herramienta esencial para preservar y comprender la diversidad acústica del entorno.

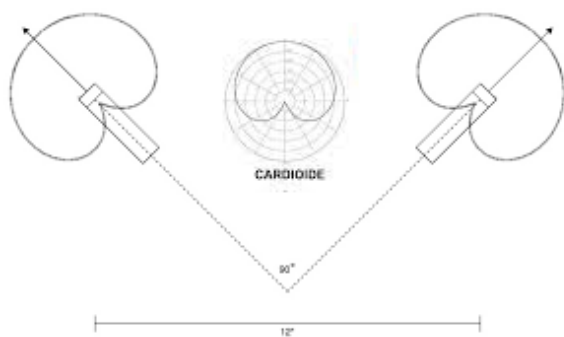
Una vez terminado el proceso de post producción, realice el montaje de las grabaciones con dos audífonos sobre las ramas de varios árboles. Uno de los audífonos de color blanco reproduce los sonidos de las grabaciones de mis perros en momentos de refuerzo positivo con una mezcla de reverberaciones y delays que enriquecieron la escucha del espectador, el otro audífono de color negro, reprodujo los principales ruidos que afectan a los animales con una amplificación entre un 60% y un 80% más fuerte en volumen junto a una ecualización específica hacia los brillos o frecuencias altas, representando lo que nuestras mascotas pueden llegar a oír en un momento de ruido desmesurado.

Todo esto fue acompañado por una serie de carteles alusivos a las principales afectaciones que pueden sufrir nuestros compañeros animales al momento de ser expuestos a altos niveles de ruido.

Una vez el espectador se sumergió en esta experiencia auditiva, se invitó a la reflexión a través del dialogo sobre algunas prácticas de cuidado acústico en el hogar y de cómo el arte puede aportar a la construcción de una sociedad más responsable sobre el cuidado de los animales.

7.1 Grabación

Seleccionar un buen micrófono fue esencial para obtener resultados de grabación de calidad. La elección adecuada se consideró a partir de una aplicación específica, la calidad del sonido, la sensibilidad, la dirección de captación y otros factores que contribuyen a un proceso de grabación exitoso.

SM57

NOVA

Ilustración 7 Frecuencias de Muestreo Micrófono Shure y Nova

7.2 Mezcla

Mezclar sonidos en una producción sonora es un paso esencial para lograr un producto final equilibrado, coherente y agradable al oído. La mezcla es el proceso de combinar y ajustar múltiples pistas y elementos sonoros para crear una grabación final.

A continuación, se puede observar como el equilibrio de los niveles de volumen de cada elemento sonoro es crucial para que ningún ruido o sonido domine excesivamente, asegurando que cada elemento sea claro y audible dentro de la mezcla.

Ilustración 8 Mezcla de Sonidos-Producción de Obra

Fuente: Creación Propia

Me apoye en varios procesos dinámicos como el compresor que ayudo a controlar las variaciones en la dinámica de la mezcla, es decir, las diferencias entre los niveles más suaves y los más fuertes. Al reducir la amplitud de las señales más fuertes, el compresor hace que la mezcla suene más cohesiva y equilibrada.

La compresión también fue fundamental para aumentar la sostenibilidad de ciertos sonidos al mantenerlos a un nivel más constante. Me sirvió para los ladridos, donde buscaba un sonido más uniforme y sostenido.

Ilustración 9 Escena de Ecuación de la Mezcla

Fuente: Creación Propia

El ecualizador me permitió corregir problemas frecuenciales en las grabaciones, me ayudo a atenuar y realzar frecuencias específicas para equilibrar el sonido y corregir posibles resonancias molestas o la falta de presencia en ciertos rangos.

Al ajustar estas frecuencias fue posible adaptar la mezcla a diferentes sistemas de reproducción, como altavoces de estudio, auriculares o dispositivos portátiles, el ecualizador aseguro que la mezcla sonara de manera coherente y definida en diversos entornos.

La audición de los animales varía considerablemente según la especie. Cada tipo de animal ha desarrollado un rango de frecuencias auditivas adaptado a sus necesidades y entorno.

Los perros pueden escuchar en un rango de aproximadamente 40 Hz a 60,000 Hz, siendo mucho más sensibles que los humanos a frecuencias altas y los gatos Tienen una capacidad auditiva similar a los perros, con un rango de alrededor de 48 Hz a 85,000 Hz.

Hacer que los humanos puedan escuchar como los perros es un desafío interesante que puede abordarse desde la ciencia y la tecnología del sonido. Aunque no se puede replicar exactamente la experiencia auditiva de un perro, puede acercarme a ella utilizando técnicas de grabación y procesamientos de audio ya mencionados. Aunque nunca podremos experimentar exactamente el mundo sonoro como lo hacen los perros, este enfoque puede ofrecer una perspectiva fascinante y educativa sobre la audición canina y fortalecer el vínculo entre humanos y nuestros fieles compañeros

La Frecuencia del Sonido

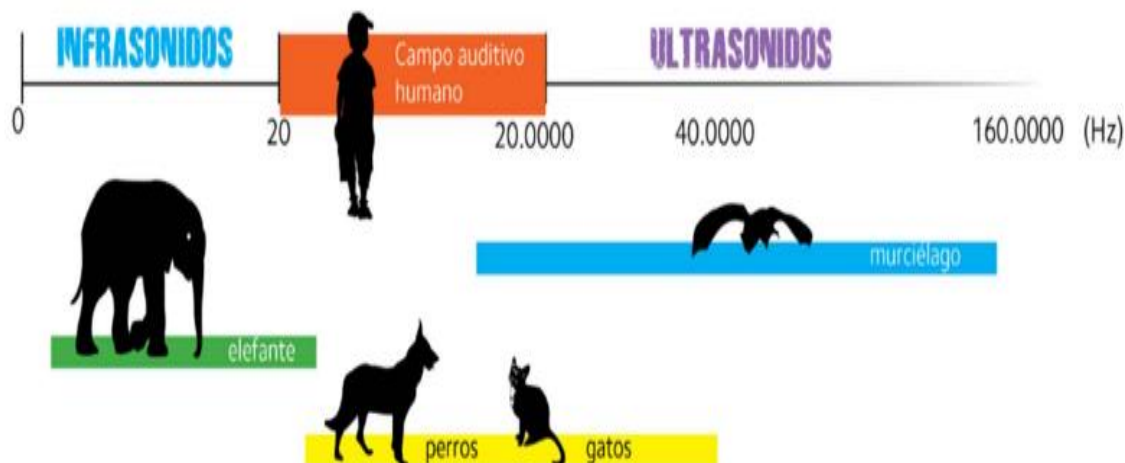

Ilustración 10 Frecuencia de Infra y Ultra Sonidos

Fuente: (Bizkaia, 2024)

Ilustración 11 Frecuencias de Sonido Altas, Medias, Bajas de la Escena

Fuente: Creación Propia

7.3 Apoyo Visual

El apoyo visual en esta obra sonora animalista fue importante por varias razones:

Contextualización: Las imágenes pueden proporcionar contexto y profundidad a la experiencia auditiva. Al mostrar mensajes sobre las situaciones que enfrentan, se refuerza el mensaje sonoro y se ayuda al público a comprender mejor el tema animalista que se estoy abordando.

Educación y concienciación: Las imágenes pueden utilizarse para educar al público sobre temas relacionados con el bienestar animal, la conservación y los derechos de los animales. Al mostrar imágenes con mensajes de cuidado de animales en diferentes contextos, se puede informar al público sobre los desafíos que enfrentan y las acciones que pueden tomar para ayudar.

Estímulo sensorial: La combinación de estímulos visuales y auditivos puede enriquecer la experiencia del espectador y hacer que la obra sea más inmersiva y memorable. Al utilizar

elementos visuales creativos y llamativos, se puede captar la atención del público y mantener su compromiso con el mensaje de la obra.

Amplificación del impacto artístico: La integración de elementos visuales en una obra sonora puede amplificar su impacto artístico y estético. La combinación de sonido e imagen puede crear una experiencia multisensorial que despierte la imaginación y la reflexión del público, lo que hace que la obra sea más memorable y significativa.

¡ATENCIÓN!

Los ruidos fuertes y repentinos, como fuegos artificiales o tormentas, pueden desencadenar altos niveles de estrés y ansiedad en los perros. Esto puede manifestarse con temblores, ladridos excesivos, o incluso intentos de huida.

ESTRÉS Y ANSIEDAD

Ilustración 12 Cartel de atención Estrés y Ansiedad

Fuente: Diseño Propio

¡ATENCIÓN!

El ruido constante interfiere en la calidad del sueño de los perros, lo que puede llevar a irritabilidad y menor capacidad para enfrentar el día a día

TRASTORNOS DEL SUEÑO

Ilustración 13 Cartel de Atención Trastornos del Sueño

Fuente: Diseño Propio

¡ATENCIÓN!

El estrés derivado del ruido excesivo también puede causar trastornos digestivos, como diarrea o pérdida de apetito

PROBLEMAS DIGESTIVOS

Ilustración 14 Cartel de Atención Problemas Digestivos

Fuente: Diseño Propio

¡ATENCIÓN!

La exposición prolongada a ruidos altos puede dañar la capacidad auditiva de los perros, provocando sordera temporal o incluso permanente.

PÉRDIDA AUDITIVA

Ilustración 15 Cartel de Atención Perdida Auditiva

Fuente: Diseño Propio

¡ATENCIÓN!

En casos extremos, algunos perros pueden desarrollar fobias a ciertos sonidos, lo que puede afectar gravemente su bienestar a largo plazo

TRAUMA EMOCIONAL

Ilustración 16 Cartel de Atención Trauma Emocional

Fuente: Diseño Propio

Ilustración 17 Cartel de prevención Uso de Música o Ruido Blanco
Fuente: Diseño Propio

Ilustración 18 Cartel de prevención Crear Un Refugio Silencioso

Fuente: Diseño Propio

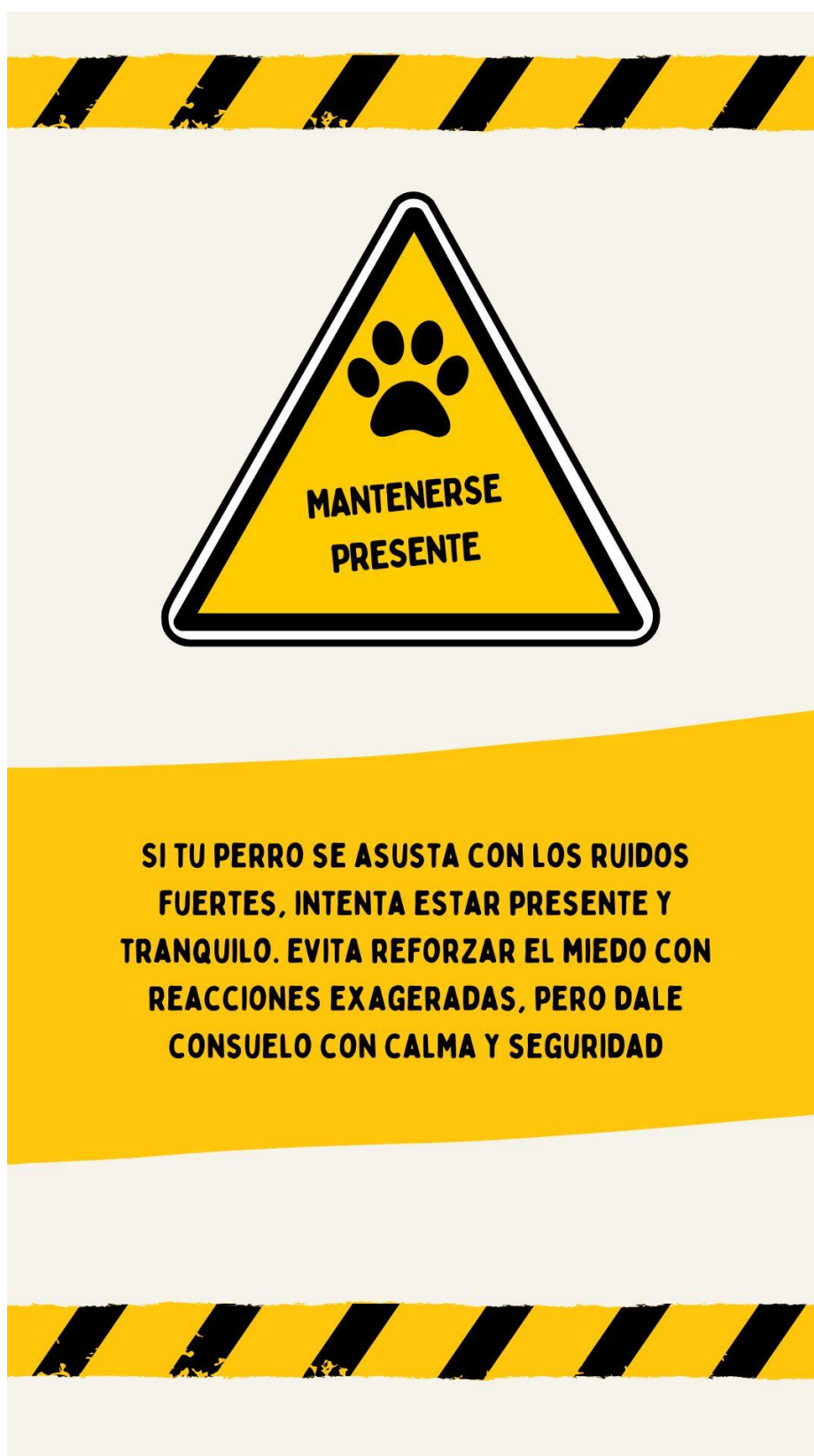

Ilustración 19 Cartel de prevención Mantenerse presente

Fuente: Diseño Propio

ASÍ QUIERE OÍR PERRO

Música Relajante
Sonidos del Hogar
Sonidos de Juguetes
Sonidos de la Naturaleza
Voces Humanas familiares

Ilustración 20 Así Quiere Oír el Perro

Fuente: Diseño Propio

ASÍ OYE TU PERRO

Mientras que los humanos pueden escuchar en un rango de aproximadamente 20 a 20,000 hercios (Hz), algunos perros pueden captar frecuencias de hasta 65,000 Hz o más, adicional pueden escuchar hasta 7 veces mas fuerte.

Ilustración 21 Así Oye tu Perro

Fuente: Diseño Propio

8. Emplazamiento de Obra Artística

En la búsqueda de integrar el arte en el entorno urbano de Soacha, la colocación de obras al aire libre ha surgido como una expresión valiosa. Sin embargo, este noble intento se ve amenazado por problemas de contaminación sonora que perturban la armonía que se pretende crear.

Soacha, con su vibrante vida urbana, ha experimentado un crecimiento acelerado que, lamentablemente, ha traído consigo un aumento significativo en los niveles de ruido. Este desafío se vuelve evidente cuando se intenta emplazar obras artísticas al aire libre, donde el diálogo entre el arte y el entorno se ve opacado por la cacofonía circundante.

La contaminación sonora es parte de la apreciación de la obra en sí, y que a su vez plantea interrogantes sobre la efectividad del espacio público como plataforma para el arte. Las vibraciones y estruendos provenientes de fuentes cercanas, como el tráfico vehicular y actividades industriales refuerzan la capacidad del espectador para sumergirse completamente en la experiencia artística, creando la conexión emocional que se busca establecer.

Solo a través de un compromiso conjunto y en pro de mejorar la calidad de vida de los animales, podremos salvaguardar la capacidad transformadora del arte en el tejido urbano, asegurando que cada obra pueda ser apreciada en su plenitud, contribuyendo así a la riqueza cultural y estética de la comunidad.

Ilustración 22 Campaña Sensibilización en Parque de Soacha -Diurna

Fuente: Fotografías Propias

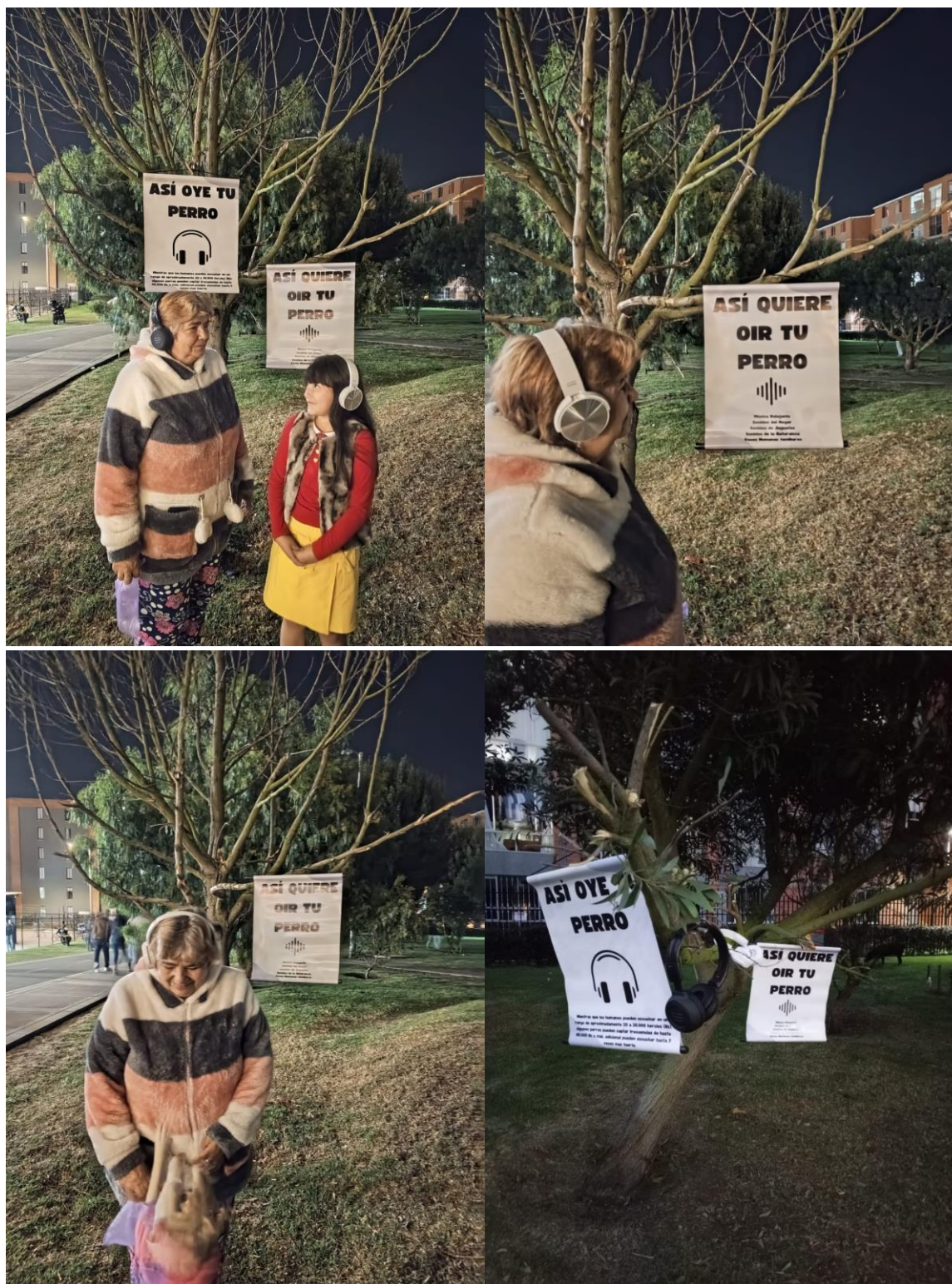

Ilustración 23 Campaña Sensibilización en Parque de Soacha -Nocturna

Fuente: Fotografías Propias

Ilustración 24 Panorámica Campaña de Sensibilización " Así Oye Tu Perro"

Fuente: Fotografías Propias

Ilustración 25 Interacción Campaña de Sensibilización

Fuente: Fotografías Propias

Ilustración 26 Panorámicas carteles de sensibilización

Fuente: Fotografías Propias

Ilustración 27 Avance Campaña de Sensibilización

Fuente: Fotografías Propias

Ilustración 28 Participantes en Campaña de Sensibilización

Fuente: Fotografías Propias

8.1 Así Quiere Oír Tu Perro

<https://youtu.be/GRaumXeyQOc>

Fuente: Creación Propia -Sonido Real

8.1.1 Concepto de la Campaña

- **Título:** "Así Quiere Oír Tu Perro"
- **Objetivo:** Educación y sensibilización sobre cómo los sonidos afectan la calidad de vida de los perros y cómo podemos mejorar su entorno auditivo.

8.1.2 Estrategias y Elementos Clave

1. Audio Simulado de Sonidos Agradables para Perros:

- Crea grabaciones de audio que reproduzcan sonidos tranquilizantes y agradables para los perros, como el sonido de la naturaleza, música calmada o voces reconfortantes y afectivas como la de los dueños.
- Utiliza técnicas de audio para optimizar la calidad y la experiencia auditiva, de manera que reflejen lo que sería agradable para los perros.

8.2 Así Oye Tu Perro

PRECAUCION (PRUEBE SU TOLERANCIA AL RUIDO, SIN ANIMALES CERCA Y PREFERIBLEMENTE CON AUDIFONOS)

<https://youtu.be/Vx5EbNNPZDE>

Fuente: Creación Propia -Sonido Real

8.2.1 Concepto de la Campaña

- **Título:** "Así Oye Tu Perro"
- **Objetivo:** Sensibilizar a los dueños de mascotas sobre cómo los sonidos cotidianos pueden afectar a la audición y bienestar de los perros.

8.2.2 Estrategias y Elementos Clave

1. Simulación de Sonidos Caninos:

- Crea grabaciones de audio que reproduzcan sonidos de alta frecuencia y sensibilidad auditiva, similares a los que perciben los perros.

- Utiliza herramientas de edición para ajustar la frecuencia y el volumen de manera que sean perceptibles para los humanos pero que reflejen la intensidad experimentada por los perros.

2. **Comparaciones Auditivas:**

- Desarrolla contenido educativo que explique las diferencias entre la audición humana y la canina.
- Realiza experimentos en los que reproduzcas sonidos comunes (como timbre, pólvora, etc.) y los compares con versiones adaptadas al oído canino.

3. **Material Visual y Educativo:**

- Crea infografías, videos cortos que ilustren cómo los perros perciben el mundo a través del sonido.
- Incluye datos científicos sobre la audición canina y sus impactos en el comportamiento y bienestar de los perros.

4. **Participación del Público:**

- Invita a los dueños de mascotas a participar en la campaña de sensibilización, compartiendo sus experiencias y aprendizajes sobre la audición de los perros.

9. Conclusión

Este proceso me ha permitido ver el arte sonoro no solo como una forma de expresión artística, sino también como una herramienta para mejorar la calidad de vida de los seres que amo. La práctica de grabar y escuchar atentamente los sonidos de mis mascotas ha reforzado mi empatía y comprensión hacia ellos, este viaje a través de las grabaciones de mis mascotas ha sido profundamente enriquecedor. Ha transformado mi perspectiva sobre el sonido y el arte, y me ha permitido crear un entorno más atento y cuidadoso para mis compañeros animales. En última instancia, esta experiencia ha fortalecido los lazos con mis mascotas y ha ampliado mi visión sobre las posibilidades del arte sonoro en el cuidado y bienestar animal.

En conclusión, la importancia del arte en pro del cuidado de los animales radica en su capacidad única para despertar la empatía, conciencia y acción en la sociedad. El arte, ya sea a través de la pintura, escultura, fotografía, o cualquier otra manifestación creativa, tiene el poder de transmitir mensajes profundos y provocar reflexiones que trascienden las barreras lingüísticas y culturales. Al representar la belleza y la fragilidad de la fauna, el arte nos conecta con la naturaleza de una manera visceral, invitándonos a contemplar la magnificencia de las criaturas que comparten nuestro planeta.

Las obras artísticas que abordan el maltrato animal, la pérdida de hábitat y otras amenazas a la vida silvestre pueden ser catalizadores para el cambio social. Ya que, al plasmar la realidad de la situación de los animales, el arte no solo informa, sino que también conmueve y motiva a la acción.

Además, el arte puede servir como una plataforma para la educación ambiental, proporcionando a los artistas la oportunidad de difundir mensajes sobre la importancia de la conservación y el respeto hacia los animales. A medida que las obras artísticas inspiran debates y

conversaciones, contribuyen a la construcción de una sociedad más consciente y comprometida con la protección de la vida silvestre. En última instancia, el arte se erige como un aliado invaluable en la defensa de los animales, fomentando una conexión más profunda entre la humanidad y el reino animal.

En cuanto a los objetivos específicos la obra ha alcanzado la ha logrado en diferentes grados, demostrando fortalezas significativas y áreas para mejorar en futuras instalaciones.

1. **Participación del público:** La capacidad de la obra para involucrar al público fue notable, especialmente en su enfoque sensorial. La integración de elementos audiovisuales, en particular los sonidos reales de las mascotas, facilitó una conexión emocional con los espectadores, cumpliendo así con el objetivo de fomentar una **conexión emocional** con los animales. No obstante, la participación activa en el diálogo y las acciones concretas derivadas de la obra, como el involucramiento en iniciativas de conservación o defensa animal, fue más difícil de medir. Esto sugiere que se podría mejorar la **interactividad**, tal vez mediante un mayor número de actividades participativas o talleres posteriores a la exposición.
2. **Efectividad de las herramientas:** Las herramientas audiovisuales, como los sonidos y las proyecciones, fueron efectivas en crear una experiencia inmersiva y en sensibilizar al público sobre el **respeto y la compasión** hacia los animales. Sin embargo, la capacidad de estas herramientas para generar un impacto directo sobre las percepciones acerca del **cuidado animal** y la **responsabilidad de tener mascotas** fue algo limitado. Aunque la obra fue poderosa a nivel estético y emocional, el contenido narrativo y visual podría haber

sido reforzado con información más práctica y accesible sobre los compromisos a largo plazo de cuidar a una mascota.

3. **Cambio en percepciones y actitudes:** La pieza generó una **reflexión** significativa entre los espectadores, cumpliendo el objetivo de abrir un diálogo sobre los **derechos de los animales** y su tratamiento ético. La obra también fue exitosa en **celebrar la diversidad y la belleza de la vida animal**, gracias a la elección de sonidos y visuales que resaltan la riqueza de las especies. Sin embargo, el objetivo de **inspirar acciones concretas** fue más difícil de alcanzar. Para futuros proyectos, sería útil considerar alianzas con organizaciones locales de protección animal o la inclusión de elementos más orientados a la acción, como materiales informativos sobre cómo involucrarse en iniciativas de conservación.

En resumen, aunque los objetivos emocionales y reflexivos se lograron de manera sólida,

el impacto a nivel práctico y en la promoción de acciones concretas puede ser un área clave para desarrollar más profundamente en futuras exposiciones.

10. Referencias Bibliográficas

DA DERECHO ANIMAL. (2017). Obtenido de

<https://derechoanimal.info/sites/default/files/legacyfiles/images/pdf/manifiesto.pdf>

Antoine Freychet, A. R. (2022). *Escuchando lugares. El field recording como práctica*.

Ediciones UNL.

Bizkaia. (2024). *La naturaleza del sonido* . Obtenido de

https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO2/Temas/Pdf/La%20naturaleza%20del%20sonido_sept.pdf?hash=25310431c644364862db7f497ae8c6ba&idioma=CA

Cedrini, M. (10 de 05 de 2018). *Bergamonews*. Obtenido de

<https://www.bergamonews.it/fotogallery/alla-fondazione-mazzoleni-mostra-massimo-cedrini/foto/2>

COLOMBIA, E. C. (1989). *Ley 84 de 1989*. Obtenido de

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8242>

Costantini, G. F. (s.f.). *Sound Design and Production of Meaning in the Audiovision*. Obtenido de

https://repositorioubasibbi.uba.ar/gsd/collect/aaqtesis/index/assoc/HWA_4274.dir/4274.

PDF

ETICA ANIMAL . (2024). Obtenido de <https://www.animal-ethics.org/relevancia-sintiencia-etica-animal-etica-especista-ambiental/>

Humane Society International. (2024). Obtenido de <https://www.hsi.org/news-resources/sobre-nosotros/?lang=es>

ISSUU. (2020). Obtenido de

- https://issuu.com/museoreinasofia/docs/maqueta_audiosfera_espan_ol_v24-24sept
- Kubisch, C. (2024). *Hemisphereson*. Obtenido de <https://hemisphereson.com/es/que-veux-le-son/>
- LÓPEZ, J. F. (20 de 02 de 2024). *Tsonamiediciones*. Obtenido de https://tsonamiediciones.cl/la_respiracion_del_sonido/
- República, C. d. (2016). *FUNCION PUBLICA* . Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68135>
- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID . (2014). *Espacios Sonoros y Audiovisuales* . Obtenido de <https://www.jaimelobato.com/wp-content/uploads/2017/08/ISBN%20978-84-608-8201-5-%20ESPACIOS%20SONOROS%202014-EXPERIMENTACION%20SENSORIAL%20Y%20ESCUCHA%20ACTIVA%20.pdf>
- UNIVERSIDAD DE CUENCA . (2022). *EL RUIDO COMO EXPERIENCIA ESTÉTICA VISUAL*. Obtenido de <https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/38958/1/Trabajo%20de%20Titulacion.pdf>
- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA . (2017). *LA CONCIENCIA ANIMALISTA - PDF* . Obtenido de <https://m.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/89846/KAILA%20-%20La%20conciencia%20animalista%20en%20los%20alumnos/as%20de%20la%20FADE%20de%20la%20UPV.%20Definici%C3%B3n%20de%20criterios%20....pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. (2016). *RIUNET*. Obtenido de <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/62185/MIR%20-%20La%20piel%20de%20la%20luz.%20Soportes%20de%20proyecci%C3%B3n%20en%20la%20obra%20intermedia..pdf?sequence=1>

Werner, H.-U. (2024). *Eumus.edu*. Obtenido de

<https://www.eumus.edu.uy/eme/ps/txt/werner.html>

Escobar, M. J. (2022) Capitulo II– Estado Del Arte Del Concepto “Animal”
En Las Nuevas Teorías Y Tendencias Adoptadas Por La Sociedad Colombiana, pp.
37-43. Bogotá. Colombia

Animalart. manifiesto animalista. Digiland. Italia. (2019).
<https://digilander.libero.it/animalart/MANIFESTOSPA.htm>

Aritz, Toribio. Animales en el arte: una problemática jurídica. El diario Es.
Universidad de Granada. (2018). https://www.eldiario.es/andalucia/animales-con-derechos/animales-arte-problematica-juridica_132_2766878.html

Carlota, Solarat. La mirada de un galgo', arte contra el maltrato animal. Cultura inquieta. Abril 07, 2022. Cultura inquieta.

<https://culturainquieta.com/es/arte/pintura/item/19306-la-mirada-de-un-galgo-arte-contra-el-maltrato-animal.html>

Mantecón, Javier. Contra el maltrato animal a través del expresionismo:
Wallen Mapondera. Afribuku. Noviembre 26, 2015. África.

<https://www.afribuku.com/arte-el-maltrato-animal-zimbabue-wallen-mapondera/>

Andis, Diena. Te protejo. El arte también puede ser un camino para crear conciencia y empatía hacia los animales. Junio 26, 2020. Arte animalístico. Santiago. Chile.

<https://ongteprotejo.org/co/articulos/arte-animalista-los-animales-libres-en->

el-arte/

Natures variety. Sonidos que molestan a los perros: cuáles son y qué hacer para calmarlos. 2023. España. <https://www.naturesvariety.com/es/perro/consejos/sonidos-que-molestan-los-perros-cuales-son-y-que-hacer-para-calmarlos>

Royo, Juan. Otorrinolaringología general. Especialista en salud auditiva para adultos También lo sufren los animales. Viviendo el sonido. Febrero 29, 2012. Gaes. España. <https://www.gaes.es/viviendoelsonido/foro/tambien-lo-sufren-los-animales>

Romero, Enrique. Los perros no pueden tolerar algunos sonidos de su entorno. Septiembre 28, 2021. Argentina. Infobae.

<https://www.infobae.com/america/perrosygatos/2021/09/28/los-perros-no-pueden-tolerar-unos-sonidos-de-su-entorno/>

Better, Sleep. La ciencia de las frecuencias Solfeggio. Septiembre, 2020. España. <https://www.bettersleep.com/es/blog/la-ciencia-de-las-frecuencias-solfeggio/>