

ARTURO DE LA CRUZ

Relatos sonoros sin intención comercial

Registro
fotográfico
revista M.U.D.



Diseñador Gráfico e Ingeniero de Sistemas de la Universidad de Nariño, Magister en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas, docente de la Universidad de Nariño y de la Universidad CESMAG, estudiante del Doctorado en Diseño, Arte y Ciencia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Cantautor y realizador del podcast Radio Animalista Activista y Relav Podcast. Su interés se centra en la relación entre el diseño y el activismo animalista.

Relatos Sonoros sin Intención Comercial es un proyecto de creación musical que explora la producción de relatos sonoros con un enfoque animalista y ambientalista, alejándose de la lógica mercantil para posicionarse como una herramienta de transformación social. A través de géneros como el reggae, la cumbia fusión y lo urbano, las canciones buscan sensibilizar sobre el respeto a los animales y la responsabilidad ambiental, abordando problemáticas como el abandono, la explotación y la conservación del entorno.

El proyecto se fundamenta en el cuarto nivel del diseño propuesto por Peter Jones, donde el diseño opera como un agente de cambio sistémico, y se alinea con las ideas de Suely Rolnik, quien plantea la creación fuera del inconsciente colonial capitalista. En colaboración con el productor musical Ricardo Ruano Martínez de Beat Lab Studio, se han desarrollado relatos como Linda Güacharaca, Come Dog y Ambientalista, que narran historias de rescate, solidaridad y activismo.

“ Más que productos de consumo, estos relatos sonoros buscan movilizar a la audiencia hacia acciones concretas en favor de los animales y el medio ambiente, demostrando que el diseño y la música pueden trascender lo comercial para convertirse en agentes de conciencia y cambio social.

”



Como diseñador, mi trabajo se ha centrado en la creación de relatos que promuevan el respeto por los animales, explorando lo visual, lo sonoro y lo audiovisual. En este artículo, quiero abordar mi producción de relatos sonoros con un enfoque animalista, a través de canciones que transitan por diversos géneros pero que comparten un mismo propósito: visibilizar desde los animales de compañía hasta aquellos atrapados en sistemas de explotación. Este proceso creativo ha contado con la producción musical de Ricardo Ruano Martínez, de Beat Lab Studio. **Cuando pensamos en el quehacer del diseño**, usualmente lo asociamos con procesos visuales: cartelismo, identidad, ilustración, diseño editorial y web. También con la creación de relatos audiovisuales en formatos como cortometrajes, documentales o reels para redes sociales. Sin embargo, la producción sonora también forma parte de esta narrativa, como ocurre con los episodios de podcast o las composiciones musicales con un propósito comunicacional.

Este tipo de creación suele insertarse dentro del diseño tradicional, entendido como una disciplina orientada a la solución de problemas específicos. Para comprender su alcance, es útil recordar la categorización de Peter Jones sobre los niveles del diseño:

Diseño 1.0 : Enfocado en artefactos físicos y diseño gráfico.

Diseño 2.0 : Centrado en el desarrollo de productos y servicios complejos.

Diseño 3.0 : Orientado a la transformación organizacional mediante el diseño de sistemas y procesos.

Diseño 4.0 : Diseño para la transformación social y sistémica.

Es en este último nivel donde se sitúa mi trabajo. La problemática animalista es un fenómeno complejo: algunos animales son estigmatizados por el color de su pelaje, otros son explotados en trabajos abusivos o utilizados en espectáculos de violencia, como la tauromaquia y las peleas de gallos. A esto se suman problemáticas ambientales y el abandono de animales de compañía que, en muchos casos, logran ser rescatados, rehabilitados y adoptados.

Tres relatos sonoros para el cambio

En 2022 fui ganador del Portafolio de Estímulos Pasto en la línea Música Creación con tres canciones: *Linda Güacharaca*, *Ambientalista* y *Come Dog*. A continuación, presento el contexto y la intención detrás de cada una:



LINDA Güacharaca

Narra la historia real de una perrita criolla atropellada cerca de una estación de gasolina. Su vida cambia cuando es rescatada por Yamila Fakhouri, una docente española que la rehabilita y la convierte en protagonista de su libro *La vida es linda*. La canción busca sensibilizar sobre la importancia del rescate y la adopción, destacando cómo los animales también transforman la vida de quienes los ayudan.



Fotografía cortesía de
Arturo de la Cruz

COMEDOG



Del acto estético a la función social

Documenta la iniciativa Come Dog, un dispensador de alimento para perros en situación de calle creado por Juan Manuel Montoya y Jimena Hoyos. La canción se cuenta desde la perspectiva de un perro callejero que encuentra un Come Dog y experimenta un cambio en su vida. Su objetivo es motivar a las personas a contribuir con la alimentación de animales en situación de abandono.



AMBIENTALISTA

Aborda la relación entre el activismo ambiental y la defensa de los animales. Se divide en tres partes: la primera describe acciones ambientales cotidianas, como adoptar un árbol o movilizarse en bicicleta; la segunda, con la voz de Mariana Mesías, presenta los efectos negativos del deterioro ambiental; y la tercera, interpretada por JuanVi en una sección de rap, denuncia a los responsables de la crisis ecológica.

Estas canciones no están pensadas para una salida comercial. Su propósito es inspirar acciones concretas en favor de los animales y el medio ambiente. Esta noción de creación fuera del mercado se vincula con la propuesta de Suely Rolnik en su libro esferas de la insurrección del 2019, quien habla de la responsabilidad creativa como un acto de resistencia frente al inconsciente capitalista colonial. Según la autora, la creación suele estar condicionada por la búsqueda de rentabilidad económica, lo que limita su potencial transformador. Apostar por una producción que no responde a lógicas comerciales permite que la creación se guíe por otras intenciones, como la sensibilización y el cambio social.



La creación de relatos sonoros con una intención de cambio social se sitúa en el cuarto nivel del diseño según Peter Jones, donde el diseño deja de ser solo una práctica enfocada en la producción de artefactos y se convierte en una herramienta de transformación social.

En este sentido, la música, como un medio de comunicación sensorial, trasciende su función de entretenimiento para convertirse en un acto de resistencia y concienciación. Desde esta perspectiva, la producción de relatos sonoros animalistas y ambientalistas no comerciales responde a la necesidad de generar impacto más allá del mercado, situándose en una esfera donde la creatividad se vincula con la responsabilidad ética.

Esta postura se ancla en la propuesta de Suely Rolnik, quien cuestiona la compulsión de producir con fines lucrativos. Al desmarcarse de esta lógica, la creación de relatos sonoros se convierte en un ejercicio de agencia política y cultural, reconfigurando la relación entre arte, diseño y activismo.

Así, el sonido se transforma en una herramienta de sensibilidad, donde cada canción no solo narra historias de resistencia animalista, sino que también evidencia cómo la creatividad puede operar fuera de las estructuras de consumo, orientadas hacia el cambio social.



Créditos Musicales:

Canción: Ambientalista

Artista: Arturo De la Cruz

Letra: Arturo De la Cruz y Ricardo Ruano

Artistas invitados: La Mary Mesias – Juanvi

Producción musical y Arreglos: Ricardo Ruano Martínez

Mezcla y mastering: BeatLab Estudio

Canción: Come Dog

Artista: Arturo De la Cruz

Letra: Arturo De la Cruz, Ricardo Ruano Martínez

Música: Ricardo Ruano Martínez

Arreglos musicales: Ricardo Ruano Martínez

Producción musical: Ricardo Ruano Martínez

Guitarra acústica: Ricardo Ruano Martínez

Bajo eléctrico: Ricardo Ruano Martínez

Guitarra eléctrica: Daniel Caicedo

Acordeón: Fausto Adrián Alvarez

Synth: Ricardo Ruano Martínez

Mezcla y mastering: BeatLab Estudio (Ricardo Ruano Martínez)

Coros:

David Alejandro Rodríguez Cerón

Angie Catalina Puerres Puchana

Daniel Fernando Portilla

Ordoñez

Daniela Sofía Chazatar

Bolaños

Jader Eraso Pérez (

Canción: Linda

Guacharaca

Artista: Arturo De la Cruz

Letra: Arturo De la Cruz - Ricardo Ruano

Martínez

Música: Ricardo

Ruano Martínez

Percusión: Samuel

Astaiza

