

Leyenda La Encantada del Puerto. Tradición oral de Santisteban del Puerto a través de un libro artístico

The Legend of La Encantada del Puerto: Oral Tradition of Santisteban del Puerto through an Artist's Book

Laura Villanueva Padilla

Universidad de Jaén

lauvillanueva94@gmail.com

Recibido 29/09/2025 Revisado 15/10/2025

Aceptado 15/11/2025 Publicado 15/02/2026

Resumen:

Esta investigación artística nace del interés por mostrar una nueva visión del concepto de libro, con el fin de poder trasladar la idea a las aulas. Es un proyecto creativo que se centra en la experimentación y realización de un libro artístico, tomando como eje vertebrador la filosofía del artista Emilio Sdun, paraabordar la leyenda santistebeña de “La encantada del Puerto”.

Santisteban del Puerto es mi pueblo natal, allí me crie y de allí siempre son mis raíces. Por eso, conectar con mi pasado desde una narrativa reinterpretada, me hace explorar una mejor forma de mi presente como docente. Hoy en día, es necesario mostrar las diferentes vías de expresión y comunicación para ampliar el conocimiento didáctico, y poner en valor las composiciones inclusivas que ofrecen como resultado final, técnicas artísticas con forma y sentido propio que hacen que se amplíen la capacidad de comprender el mundo que les rodea. Al fin y al cabo, esa es la intencionalidad de esta creación artística y cultural, que aúna los ámbitos de la historia, la literatura y el arte en un solo ente, intentando fomentar y poner en valor el entorno rural, concretamente el del pueblo de Santisteban del Puerto.

Sugerencias para citar este artículo,

Villanueva Padilla, Laura (2026). Leyenda La Encantada del Puerto. Tradición Oral de Santisteban del Puerto a través de un libro artístico. Afluir (Extraordinario V), págs. 205-224, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra5.240>

VILLANUEVA PADILLA, LAURA (2026). Leyenda La Encantada del Puerto. Tradición Oral de Santisteban del Puerto a través de un libro artístico. Afluir (Extraordinario V), febrero 2026, pp. 205-224,
<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra5.240>

Abstract:

This artistic research arises from the interest in presenting a new perspective on the concept of the book, with the aim of bringing the idea into the classroom. It is a creative project focused on the experimentation and creation of an artist's book, using the philosophy of artist Emilio Sdun as its guiding thread, to explore the local legend from Santisteban known as "*La Encantada del Puerto*."

Santisteban del Puerto is my hometown — it's where I was raised and where my roots will always be. That is why connecting with my past through a reinterpreted narrative allows me to explore a better version of myself in the present, as a teacher. Today, it is essential to showcase different means of expression and communication in order to broaden educational knowledge and to highlight inclusive compositions. These approaches result in artistic techniques with their own form and meaning, helping expand the ability to understand the world around us. Ultimately, this is the purpose of this artistic and cultural creation — to unite the fields of history, literature, and art into a single entity, while also aiming to promote and give value to the rural environment, specifically that of the village of Santisteban del Puerto.

Palabras Clave: libro artístico, leyenda, tradición oral

Key words: artist's book, legend, oral tradition.

Sugerencias para citar este artículo,

Villanueva Padilla, Laura (2026). Leyenda La Encantada del Puerto. Tradición Oral de Santisteban del Puerto a través de un libro artístico. Afluir (Extraordinario V), págs. 205-224, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra5.240>

VILLANUEVA PADILLA, LAURA (2026).). Leyenda La Encantada del Puerto. Tradición Oral de Santisteban del Puerto a través de un libro artístico. Afluir (Extraordinario V), febrero 2026, pp. 205-224,
<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra5.240>

Introducción y justificación

Hace años que se están produciendo gran variedad de cambios dentro de la comunicación y el proceso de diseño, con respecto al libro artístico, libro-objeto y libro de artista, como se comprende en los artículos que componen el libro “El arte de la edición y la tipografía”, por ello, es importante investigar, profundizar y conocer los medios y soportes que nos podemos encontrar. En este caso, se detallará la intervención personal de la autora en el proceso creativo de un libro artístico; un libro que, como Emilio Sdun citaba, “navega entre el libro de artista y el libro ilustrado.

Crear este tipo de libros es abrir una ventana hacia una nueva mirada inspiradora y de amplitud al conocimiento, en el que la imaginación es imprescindible para la confección de un proyecto. Explorar nuevas formas y materiales para realizar una obra presentada de manera diferente a la convencional, hace que esta idea tangible sea una poderosa herramienta para fomentar la cultura de la población implicada pues, “la mejor característica de un libro es que provoque reacciones en el lector y le empuje a actuar”. Thomas Carlyle.

Poder realizar un libro, en este caso, un libro artístico, mostrando una perspectiva diferente que utiliza la narrativa plástica, con emoción y creatividad, hace que, el desarrollo se convierta en una investigación del medio artístico.

Además, buscar la inspiración en lo cercano, lleva a la idea de poder contextualizar la propuesta en mi pueblo natal, Santisteban del Puerto. Cuando vives lejos de la población que te ha visto crecer, resulta inevitable añorar la infancia, por eso, decidí intentar hacer un pequeño homenaje, utilizando una de las leyendas que he escuchado desde pequeña. La intención también es no dejar caer en el olvido nuestra cultura y tradiciones, pues como se puede comprobar a lo largo del proceso creativo, se utiliza un nuevo medio para presentar la leyenda,

Por ello, gran parte de la atención de este trabajo se centra en el diseño y la composición. Para mí, es imprescindible recoger la evolución conseguida en el proceso creativo en la nueva formulación visual de dicha leyenda, creación de elementos con color y texturas que forman la composición, junto con la maquetación y presentación final.

Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es dar visibilidad a una nueva forma de creación de libro con un determinado lenguaje plástico, que recuerdan que existen muchos otros lenguajes que van más allá del alfabetico. Estos códigos de expresión que vienen del diseño y la plástica, van precedidos de una ardua investigación de formas, composiciones y estructuras para lograr su cometido: cautivar al lector.

Todo ello nos conduce a reafirmar y completar el sentido de la creación artística, abogando así por la concreción y la necesidad de apostar por diferentes lenguajes de expresión. Se ha de definir y concretar el concepto de libro artístico a través de la investigación el término, a través de uno de sus principales referentes: Emilio Sdun. Además, vivenciar y explorar las diferentes fases del proceso creativo en la elaboración del libro artístico, “La encantada del

Puerto” será el punto de partida para poner en práctica la simbiosis entre el arte y la literatura. Esto nos llevará a valorar la expresión cultural de Santisteban del Puerto, a través de una de sus leyendas y, mirar hacia un posible futuro donde se fomente la difusión y concepción del libro artístico como herramienta didáctica.

Marco Teórico

Una investigación requiere de significatividad para que el investigador sea capaz de recuperar fácilmente los reveses y tener mayor probabilidad en ver agudamente las oportunidades de trabajo y de aprendizaje.

Es por ello que, elegir una leyenda de Santisteban del Puerto como eje central del tema del libro artístico suponía, aparte de un gran desafío, una gran puesta en marcha de los valores y la cultura que, desde pequeña he ido percibiendo de las gentes y las calles de mi pueblo.

Una de las principales incitaciones que tuve en la elección del tema, fue la artista LEA, Laura Escallada (2021), que con su obra “Santander, desde la práctica de la quietud”, logró insertar tanto en su obra como en la ciudad de este proyecto, un mensaje de calma y observación al entorno rural, que tan necesario parece en estos días.

Es imprescindible poner en valor los sucesos que ocurren en cada localización para que cada uno de ellos quede perpetuado en el tiempo. Gracias a esta concepción, a día de hoy, Santisteban tiene una recopilación de archivos culturales, pues el cronista, Joaquín Mercado, dedicó gran parte de su trayectoria a perpetuar la historia de la villa y a sus habitantes de más renombre. Debido a esta acción, encontré uno de sus escritos, “Tres hombres en el corazón de su pueblo” (1972), en el que queda recogido la vida y obra de tres personajes célebres de la villa, Jacinto Higueras, Paco Clavijo y Mariano San Juan. Por ello, conocí más acerca de las expresiones culturales de mi población natal, como, por ejemplo, algunas de las leyendas que, Mariano San Juan recogió en su libro “Leyendas Históricas”, en 1916. En él, muestra cómo aprender historia, a través de leyendas. Estas han prevalecido a lo largo de los tiempos, contadas de padres a hijos, cultivando así el pensamiento crítico, asociado al tiempo histórico al que nos traslada esa narrativa. Aceptando esta concepción multidisciplinar, utilizar alguna de las leyendas para crear un libro artístico, era una idea provechosa intelectualmente de la que se podía sacar partido.

La Encantada del Puerto

La leyenda elegida fue la de “La encantada del Puerto”, no solo por la narrativa, sino también por algunas las similitudes que tienen con otras leyendas de la geografía jienense, como la de “La tragantía” de Cazorla o la de “Las tres morillas” de Jaén Capital.

Trabajar en una leyenda y querer obtener la versión original, es una tarea imposible de conseguir, pues cada narrador, como los juglares del medievo, cuenta la historia a su modo, introduciendo o quitando elemento, dando más énfasis a unas partes que a otras...y lo que es más importante, al ser de tradición oral la manera de plasmarlo en el formato escrito tiene distorsiones de contenido.

Sin embargo, gracias a ciertas recopilaciones, como la de San Juan o la de la página “Jaénpédia”, hoy en día, pueden conservarse y perdurar aún más en el tiempo.

Utilizar una leyenda como herramienta pedagógica, en la que además de trabajar la lengua, se utilice la historia para crear conocimiento, hace que, como docente, agregue también la práctica artística a la idea. El libro artístico combina varias competencias, que hará que este proyecto sea capaz de transferir el conocimiento adquirido a otras situaciones y elaborar nuevos medios de conocimiento y comunicación para el desarrollo personal. Al utilizar las diferentes técnicas artísticas nos damos cuenta que necesitamos preparación y conocimiento de estas formas de expresión.

El libro artístico: concepto. Emilio Sdun como referente.

Un libro es un objeto con el poder suficiente de transmitir una gran cantidad de información en un espacio determinado, capaz de comunicar de manera ilimitada y con la fuerza suficiente para captar la atención del lector.

Teniendo en cuenta la gran capacidad que nos aporta un libro, muchos de los artistas reinterpretan este concepto, para realizar libros de artista.

Un libro de artista es una obra de arte, en la que se narra una historia o se desarrolla un concepto. No debemos confundir el libro de artista con el libro ilustrado, que es el ejemplo más claro de comparación para comprender y evitar posibles equívocos. Un libro ilustrado se compone de imágenes que acompañan a un texto, aclarándolo o enfatizándolo. En cambio, el libro de artista es una obra de arte, y como tal, forma una unidad, tanto en su parte estética visual como conceptual, siendo un género artístico independiente como la pintura, la performance, la escultura, el video, etc.

Según cita Jameson (2005), en su artículo traducido por Jim Lorena (2007),

“De todos estos distintos nombres y definiciones del libro de artista, elegimos considerar los relativos al tipo de volumen producido por una sola persona, en cumplimiento de la forma tradicional del libro y cuyo mensaje pasa a la vez por el contenido textual, cuando esté presente, y por la forma plástica del objeto. Consideraremos pues como libro de artista las obras cuyo continente y contenido forman un conjunto coherente que expresan el pensamiento plástico del artista”.

Teniendo en cuenta la perspectiva, nace este proyecto, en el que la intencionalidad final es presentar un libro artístico; un libro de camina entre el libro de artista y el libro ilustrado.

Sdun, alemán, afincado en España, fue un importante artista, tipógrafo y calígrafo que utilizó el libro como soporte, para mostrar sus creaciones, tras haber trabajado e investigado con las tradicionales técnicas de composición e impresión.

Tal y como afirman, Haro y Perales en la biografía redactada a Sdun para el Instituto de Estudios Almerienses (IEA), era un gran interesado en la experimentación y estudio de la edición. En España, aunque no estaba muy desarrollada la idea de libro de artista, se dio a conocer al formar con su esposa la editorial Prensa Cicuta y por la participación en ferias. En estas, mostraba sus obras, que presentaban características muy identificativas, ediciones reducidas y tipografías muy cuidadas.

Para Sdun, las letras, los signos y los símbolos podían ir más allá de un lenguaje lógicamente ordenado convencionalmente, como señala la artista plástica Jim Lorena (2019).

Hacer un cambio en la tradición, desde la visión del impresor es complicado, pero con el paso de los años y la inclusión de las tecnologías, Sdun transformó su oficio de impresor en impresor artístico y creó libros ilustrados, libros de artista y libros artísticos, influenciado por el movimiento dada.

Esta tendencia la intentó transmitir en sus enseñanzas a estudiantes y profesionales de la docencia, induciendo a buenas prácticas en el proceso de creación y edición de libros. Es un referente en lo que se refiere a la pequeña edición en España, con los géneros citados anteriormente.

Como recoge Mengual (2009) en su tesina final de máster, “Emilio Sdun y el libro tipográfico”, la trayectoria del artista es bastante amplia. Producía en torno a 2 o 3 libros por año, ya que cuidaba meticulosamente tanto la apariencia, como el contenido. Mengual recopila varias obras significativas de Sdun, de las cuales, dos de ellas, han servido como referente para realizar este proyecto. “Pablo Neruda, Ode an die Typographie” (1990), formada por páginas sueltas que se guardan en una capeta con solapas, y, “Nocturnos”, una obra creada sobre papel de tina negro, en el que simula la vida de los insectos por la noche. Ambos libros guardan cierta semejanza con el formato de presentación de “La encantada del Puerto”.

Emilio Sdun es una fuente de inspiración, no solo para la inmersión en el mundo del libro de artista y libro artístico, sino también para el desarrollo de la investigación en torno a la creación, composición e impresión.

Metodología

Investigación Basada en las Artes (IBA)

El contexto de la Investigación Basada de en las Artes (IBA) en la realización del libro artístico “La encantada del Puerto”.

Son varias las personas que, a lo largo de todos estos años, han conducido diversas investigaciones para poder consolidar la teoría de que hay métodos cualitativos igual de válidos que los cuantitativos, para poder llevar a cabo con éxito el proceso de búsqueda y averiguación, que arroje datos eficaces y veraces.

Por ello, Hernández, (2008) recoge en su artículo “La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación”, una serie de momentos clave en que

aportan hoy, sentido y justificación a la IBA, pues esta está nutrida de diferentes influencias; Principalmente, de la concepción de que el conocimiento puede residir en nosotros mismos. Como afirma Eisner (1998), la experiencia es una forma artística de transformar el aprendizaje humano. En relación a este tema, se han utilizado estas técnicas tanto en el ámbito educacional, como en el psicológico. Promover en los años 60 el “arte-terapia” fue de vital importancia para legitimar la experiencia como elemento de guía y emersión de una investigación.

De otro modo, McNiff (1998) busca también la legitimidad, pero esta vez, centrándose en los elementos comunes en la recogida de datos. Al comparar las experiencias artísticas con los métodos comunes, se vio que los procesos de interpretación eran realmente similares, por lo que, en cuestiones de ética, las aportaciones que se realizaron debían de tener el mismo valor productivo.

Una vez que el término IBA se fue consolidando, fueron varias las definiciones que se acuñaron para el término.

La definición fue propuesta por Barone y Einer (2006), en la que la IBA era clasificada como una investigación cualitativa que utilizaba el medio artístico para que los sujetos y los aspectos que intervenían en ella pudieran experimentar los cambios que nacen a raíz de la propia experiencia.

Aun así, se siguió buscando una definición exacta que acuñaría el término; Viendo la controversia que generaba, Borgdorff (2010), tras un análisis de las representaciones elegidas, genera una nueva definición que va más allá de las siglas, centrándose en el arte:

“La práctica artística puede ser calificada como investigación cuando su propósito es ampliar nuestro conocimiento y entendimiento a través de una investigación original. Empieza con preguntas que son pertinentes para el contexto de la investigación y el mundo del arte, y emplea métodos que son apropiados para el futuro estudio. El proceso y los resultados de la investigación están apropiadamente documentados y son difundidos entre la comunidad investigadora y el público más amplio.”

Si bien estas definiciones encuentran correlación con el proceso de investigación, hay tres palabras clave que la concretan: Progresiva, experimental y cualificativa.

El proceso de investigación comenzó al iniciar esta propuesta, pues indagar entorno al concepto de “libro de artista” es una de las primeras tareas que se llevó a cabo. Conocer las diferentes tipologías de libros, indagar en torno a las y los artistas y sus métodos y comprender los diferentes puntos de vista en su proceso, es todo un mundo imaginativo y creativo del que he aprendido, y sigo aprendiendo. Es un progreso continuo de aprendizaje sujeto al avance y construcción del conocimiento, pues es el procedimiento propio de una investigación científica.

La experiencia es la parte más importante que hace que esté presente la metodología IBA. Sin experimentar con formas, texturas, los colores y/o las tipografías, no se construyen buenos recursos de aprendizaje. Los recursos facilitan el buen avance de la investigación e incluyen las concepciones aprendidas durante el proceso de investigación del campo artístico. Al fin y al cabo, tomar decisiones genera cambios en el desarrollo de la práctica y forma parte del carácter experimental del trabajo.

Por último, consideramos esta investigación cualificativa, al recopilar los datos no numéricos y utilizando técnicas como la observación o el diálogo. Queda una muestra social que extraer de lo inmaterial de la tradición oral en el que la enseñanza, bajo una mirada antropológica que, se centra en el cambio del ser en cuanto a la creación de un nuevo formato.

Al fin y al cabo, es una oportunidad para mejorar la propuesta de estrategias de conocimiento, respectivas al arte, y un medio de aprendizaje que transforma las experiencias banales, en significativas.

Con este proyecto que culmina con la creación de un libro artístico se muestra exactamente eso, el aprendizaje activo y el compromiso de evocar nuevos significados con prácticas artísticas.

La Encantada del Puerto. Leyenda.

Como hemos comentado antes, este libro se nutre de tres vertientes; Principalmente de la práctica artística, por el carácter en sí de la obra, también de los hechos históricos de Santisteban del Puerto y, por último, de la literatura, ya que está basado en la tradición oral.

Hubo una amplia revisión de fuentes para contrastar la leyenda, no solo en los escritos anteriormente citados, principalmente basados en la recopilación de Mariano San Juan, sino también en los testimonios vivos de paisanos que conocen las historias. Una leyenda, de autor anónimo, sobrevive al paso de los años transmiéndola verbalmente, sin embargo, aprovechar la historia para crear un trabajo que fomente la tradición oral asociada a la localidad, enfatizándola y poniéndola en valor, era un tema transcendente.

Tras tener todo el material recopilado, se resumió para adaptarlo al libro artístico, quedando la elaboración del texto de la « Encantada del Puerto » de la siguiente manera:

A los pies del castillo de San Esteban, vivían dos hermanas, Zaida y Zoraida, junto con su padre, Abu-Eben. El padre, trabajaba en el castillo para el rey moro, y desde hace unos días, había comenzado a tener muchas tareas por la amenaza de conquista del rey cristiano. Mientras tanto, sus hijas, Zaida y Zoraida, debían permanecer en casa para salvaguardar sus vidas. Desde ese momento, no pasaron muchos días cuando, el pueblo fue invadido por las tropas cristianas.

Zaida, guiada por la curiosidad y desobedeciendo las ordenes de su padre, miró por la ventana y vio como las tropas cristianas estaban ocupando todas las calles de Santisteban.

En ese momento, las hermanas rompieron desconsoladas a llorar. Al ver la situación, pensaron que jamás volverían a ver a su padre.

Intentando hacer el menor ruido posible, pasaron varios días solas en casa. Hasta que una noche, la cerraja de la puerta rechinó dejando paso a Abu-Eben, que traía un gran bulto a sus espaldas.

Sin tiempo para explicaciones, el padre les dijo que debían huir, por lo que, rápidamente, comenzaron la fuga por el camino del Puerto.

De noche, por un camino de gran vegetación y solamente alumbrados por la luna, se detuvieron cerca de una cueva que Abu-Eben conocía. Aprovechando que la cueva tenía una gran piedra redonda, capaz de ocultar la entrada, Abu-Eben decidió esconder el bullo que había traído del castillo, que no era otra cosa que el tesoro real. Sin embargo, al oír el ruido de trompetas, ladridos de jaurías y gritos desentonados, el padre se sobresaltó y tocó la piedra, dejando cerrada la entrada, con Zoraida atrapada en la cueva. Al día siguiente, delante de una gran piedra, encontraron los cuerpos de un moro y de una hermosa morita destrozados.

Cuenta así la leyenda santistebeña que, cada 24 de junio, en la noche de San Juan, se oyen ruidos de trompetas, ladridos de jaurías y gritos desentonados y, una joven dama, engalanada con alhajas, se deja ver por los caminos del Puerto, en busca de su padre y hermana.

Elección de elementos

Encontrar el diseño de los elementos que dieran vida al libro artístico, no fue tarea fácil. Realizar formas sencillas con un alto nivel comunicativo, que divulgaran los sentimientos intrínsecos que el diseño debía transmitir cos elementos simbólicos que representan a los personajes y elementos.

Como explican Germani y Fabris (1973) en su libro “Fundamentos del proyecto gráfico”, los elementos son signos y necesitan tener una estructura regulada, pues cuanto más fuerte sea esa estructura más peso recaerá sobre ella, sin embargo, si esta está modulada, más elegante y suave lucirá la composición.

A continuación, se expondrán los elementos elegidos con una breve descripción del significado que lleva asociado a esa simbología y poder crear un conjunto orgánico:

- Hermanas Zaida y Zoraida

Zaida y Zoraida son dos hermanas moras, una más pequeña que la otra, por ello, para simbolizar la unión fraternal y la diferencia de edad, se decidió identificarlas, a Zaida con una “Z” mayúscula, y a Zoraida, con una “z” minúscula.

- Abu-Eben

Abu-Eben es el padre de las dos niñas, por lo que, al ser de la misma familia, su elemento debía tener una procedencia similar a la de sus hijas. En este caso, la letra “A” será la unidad con la que se identificará.

- Rey cristiano

Quizás este personaje sea uno de los más utilizados en leyendas y cuentos populares, así que, se le atribuyó el elemento tradicionalmente asociado a un rey: Una corona. En este caso de tres puntas por la procedencia del antiguo nombre de Santisteban del Puerto, “Itangi”, cuyo significado en fenicio es pueblo entre tres

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra5.240>

cerros. Estos cerros son La Guaría, el cerro San Marcos y el cerro del castillo.

- Rey Moro

Al encontrarnos con otro rey en la historia, continuaremos con la asociación de corona al personaje, esta vez con otra forma diferente, intentando recordar a la cultura árabe de esa época, con una especie de turbante o casco acabado en pico.

- Castillo

Como antes se ha referenciado, el emplazamiento del pueblo ha tenido mucha trascendencia en las diferentes culturas asentadas, por lo que este castillo también se ha representado con tres secciones diferentes, no solo por ello, sino también, por las tres partes de las que aún quedan restos, convertidos en tres miradores del paraje.

- Casa

La casa, como se describe en la leyenda, se encuentra en el antiguo barrio de la Farrabullana, barriada de calles estrechas y curvilíneas, con casas de cal construidas sobre terrenos arenosos y calzadas de piedra. Por eso la vivienda de la familia no podía parecer una casa convencional actual, y se ha realizado una interpretación de una de las que se conservan.

- Tropas cristianas

En esa época, las guerras se aprobaban por orden papal; en este caso, Santisteban se vio inmerso en la reconquista de la Península Ibérica. Por ello, imitando la cruz papal, las tropas cristianas están simbolizadas con unas cruces con varias bandas en su línea horizontal.

- Cerraja

Para este elemento se ha respetado la forma original que se observa al mirar a través de una cerradura.

- Bulto del tesoro escondido

Este elemento simula un antiguo “ataollo” o “talega”. La composición era simple, solamente se necesitaba un pañuelo o un trozo de tela, en el que poder insertar las pertenencias, y un palo o mango, para transportarlo con mayor facilidad.

- Luna

En este caso, se ha elegido una media luna creciente, como la que luce en muchas de las simbologías árabes, dado que la historia sucede en las noches, aun de posesión árabe, esperando el traspaso de poder de un rey a otro.

- Cueva

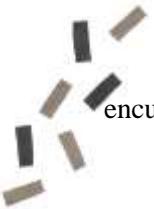
Como en muchas otras leyendas, situar las escenas en una cueva, es un recurso natural frecuentemente utilizado, por ello, se decidió ser fiel al concepto básico: una pequeña abertura oscura en una pared de piedra.

- Lágrimas

Para simbolizar el dolor que sentían las hermanas al pensar que nunca volverían a ver a su padre, se realizaron unas pequeñas gotas con forma de rombo, ya que personificarían su sufrimiento intrínseco.

- Tesoro

Dos polígonos acabados en punta fue el elemento elegido, para buscar semejanza con lingotes de oro. Así también, queda reflejado el peligro que conllevaba trasladar un tesoro.

- Cuerpos destrozados

Este elemento es una descomposición de las letras “A” y “Z”, pues como se indica, se encuentran los cuerpos destrozados del padre, “A”, y la hija, “Z”.

Elección de materiales

Para realizar esta obra, se ha trabajado con diferentes materiales para lograr realizar una buena composición, teniendo en cuenta las características y necesidades que requerían la estética de los elementos.

El papel de seda es el material que se ha utilizado para confeccionar las formas de la maqueta del libro, por ser versátil, fácil de manejar y de encontrar. Su amplia gama de colores ha permitido visualizar las estructuras del proyecto final.

Como soporte, se eligió papel un A4 en horizontal en tono crema para las escenas que ocurrían de día, pues así se intentaría visualizar la calidez. Para las escenas de noche, ese mismo papel se torna al color negro, por la impresión digital, para exemplificar la oscuridad y ubicar al receptor en el momento horario en que transcurre la idea.

En último lugar, se utiliza un estuche protector, del tamaño A5, para guardar el libro artístico que está compuesto por pliegos sueltos numerados.

El proyecto incluso puede recordar al de las “Historias Encajadas” que la profesora Agra (2020) nos presentó en el máster AMUDI, pues contar una historia, expresar sentimientos o emociones, en una caja, con posibilidad de almacenaje y transporte, hace posible que el mensaje llegue a un mayor rango de visualización.

Este planteamiento ofrece al lector una mirada diferente a la hora de encontrarse con la forma de los materiales, pues este “contenedor”, lo conduce a abrir el campo artístico, más allá de los componentes gráficos. Es ver una obra de contenido tridimensional, táctil y sensorial, una creación integral.

Composición

Fase 0. En papel utilizando el blanco y negro.

Una vez que se concretaron los elementos que formarían parte del libro artístico, se inicia la composición en blanco y negro, para facilitar el estudio de elementos en el espacio.

Esta fase tuvo dos momentos; el primero, en el que la composición era rudimentaria, poco equilibrada y con el texto descuadrado, dio paso al segundo. Este, tras la tutoría con Jim Lorena (4 de mayo de 2021), comenzó a tener un sentido más estético, cuidado y equilibrado, en definitiva, comenzó a tener armonía. Se optó por dejar el centro para colocar a los elementos y se buscó un encuadre mejor para el texto. También se pensó en las texturas del papel de seda y en la tipografía que acompañarían a las imágenes, todo desde la sencillez.

Fase 1. Depuración.

Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica que realizó Wong (1989) en su libro “Fundamentos del diseño bi-y tri-dimensional”, es imprescindible tomar conciencia del peso que ejercen los elementos visuales puesto que la forma, la medida, el color y la textura conforman una parte esencial del diseño, así como de la ubicación y la relación que se crea en la composición.

En esta fase se vivencia esa depuración en la que cada elemento pasa a formar parte de un todo, y cada detalle cuenta para que encaje perfectamente en el espacio.

Para realizar una buena imagen se cambiaron diferentes elementos de posición, se jugó con los contornos, la ampliación y rotación de estos. También se definió un encuadre aproximado en el papel, para poder observar con claridad la importancia de cada elemento.

Fase 2. Color.

Germani y Fabris (1973) afirmaban en su libro “Color. Proyecto y estética de las artes gráficas”, que la cromática era la teoría del color; en ella se puede estudiar o clasificar los colores de manera objetiva para más tarde poder utilizarlos de tal forma que, al mezclarlos o unirlos puedan crear una unidad, es decir, una unidad elemental que es lo que se pretende realizar al crear esta obra.

En este caso, el color del papel como parte del soporte tenía un significado específico, como comentamos anteriormente, y los elementos que superpusiéramos en él debían estar en consonancia armónica.

Tener una amplia gama de colores en la que poder experimentar hizo que se pudiera elegir el apropiado para cada elemento.

Los colores elegidos fueron el rojo amapola, para el castillo y la corona mora, el amarillo cadmio medio para la corona cristiana y el tesoro, un tono gris pardo para la cueva, diferentes tonos de gris para simular los cuerpos despedazados y un amarillo más anaranjado para el detalle del bulto de Abu-Eben.

Las formas de las que solo necesitamos el contorno, como la casa, se realizan en negro o en blanco, dependiendo del fondo en el que se estaba trabajando en ese momento, al igual que el texto, que ha ido cambiando de color, negro, blanco o gris para favorecer la lectura y composición artística.

Fase 3. Photoshop

Quizás esta sea la fase más compleja del proyecto, porque implica dificultad en conocer el manejo de una pequeña parte del programa, por sus infinitas posibilidades.

Los programas de ordenador con sus herramientas que no todo el mundo domina, aportan gran potencial para crear y poder llegar mejor al público (de manera global a través de internet), mejorando así la comunicación audio visual y escrita producida desde otras perspectivas, soportes y formulas. (Figueras y Rosado, 2019).

En su realización se han utilizado herramientas básicas como son la varita mágica, pluma, herramienta para utilizar formas y crear texto, así como también la utilización de capas para superponer los elementos.

Para una persona del ámbito del diseño, estas herramientas pueden presentar poca dificultad, pero cuando un campo se desconoce por completo, asimilar la información en un breve periodo, repercute directamente en la planificación del trabajo. Necesitas más tiempo en la investigación del programa, más tiempo para encontrar un resultado satisfactorio tanto en el tamaño, como en el color o la dirección de la figura, así como en la asimilación los conocimientos adquiridos.

Si nos centramos en el proceso creativo con el programa de ordenador, los pasos más significativos han sido, la definición del fondo, las posiciones de los elementos y el encuadre del texto.

A los pies del castillo de San Esteban, vivían dos hermanas, Zaida y Zoraida, junto a su padre, Abu-Eben.

A los pies del castillo de San Esteban, vivían dos hermanas, Zaida y Zoraida, junto con su padre, Abu-Eben.

A los pies del castillo de San Esteban, vivían dos hermanas, Zaida y Zoraida, junto con su padre, Abu-Eben.

Por un lado, la definición del fondo comenzó por la elección del tamaño de este. Se eligió el tamaño internacional A4, por el juego que hace al doblarse por la mitad, convirtiéndose en un A5. Además, el color de fondo debía cambiar para acoplarse mejor a la escena narrada; para las primeras páginas se usó un fondo transparente, para que al imprimirla fuera el color del papel elegido el que predominara; para las páginas del centro, el color negro, pues, aunque se intentó imprimir directamente en papel de ese tono, no se encontró forma posible de realizarlo económicamente. Así que, la solución a ese problema fue poner el fondo deseado desde el programa. Para la conclusión final de la leyenda, se utilizó un color gris pardo, que ya encontramos en algunos de los elementos del libro, para conseguir una unidad en el conjunto de la obra.

Por otro lado, la posición de los elementos en el libro maqueta fue uno de los procesos más costosos. Primero, traspasé las piezas al papel de seda, para recortar y escanear. De esta forma obtuve mis propias imágenes para crear componer el programa Photoshop. Las formas que solo requerían el contorno o realizarlas con una forma geométrica, se realizaron directamente con las herramientas de las que dispone el programa. Por último, se busca la armonía del conjunto utilizando la composición y maquetación del espacio, con el encuadre del texto. Para ejecutarlo, se utilizaron dos tipografías diferentes: Impact, para las letras que conformaban parte de los elementos y Tahoma, para la redacción. Tras algunas pruebas, estas fueron las elegidas por su sencillez y por la buena legibilidad que las caracteriza. El tamaño fue variando, dependiendo de la composición que se pretendía ocupar. Una de las principales dificultades en esta sección fue evitar los cambios que deformaran la imagen, pues al tener distintas rutas para realizar esta tarea, en una de esas opciones comprobé como el texto podría distorsionarse al aumentar o disminuir el cuadro donde estaba insertado.

Aunque desde mi perspectiva este haya sido el proceso más difícil, también ha sido el más enriquecedor. El proceso de enseñanza-aprendizaje que he vivenciado, queda totalmente definido por las características de la metodología IBA, llevada a cabo en este proyecto, pues la investigación en esta área a su vez ha sido progresiva, experimental y cualificativa, pudiéndose comprobar en la edición de libro artístico presentado.

Resultados

Producto final

El proceso manual y el industrial no tienen por qué estar enfrentados entre sí, simplemente debemos reconocer las posibilidades de producción para utilizarnos a favor de nuestro proyecto. Tomando como referencia este punto de vista, se propone realizar los siguientes planteamientos:

Maqueta

Para mí, era de vital importancia realizar el libro manufacturado pues, realizar una muestra tangible para mostrarla al impresor, facilitaría el proceso de maquetación y finalización del proyecto. Esta maqueta final, es el producto de un arduo proceso de ensayos y tanteos para llegar a la conformidad adecuada en la que poder realizar la edición digital.

Por otro lado, utilizar los materiales y comprobar las características que presentan hace que la investigación sea más profunda y se amplíe el conocimiento y su significatividad, pues en el proceso hubo dificultades, como la del pegar el papel de seda correctamente. Este problema se solventó cambiando el formato de la cola líquida, por cola en barra, para impregnar correctamente el soporte y superponiendo el papel de seda, para finalizar el proceso pasando papel parafinado sobre el de seda y obtener así un mejor resultado.

El papel utilizado como soporte, para evitar ondulaciones, fue de la marca “Canson” en grano fino de abeja y grano fino, de 60x65 cm, en tres tonalidades, “linchen”, nº407; “negro”, nº452; y “gris clair” nº426, todos ellos de 160 g/m².

Libro en formato digital.

Tras realizar las pruebas convenientes para afinar y definir las imágenes con el programa Photoshop, sumaron una cantidad de 30, 15 pliegos impresos a doble cara. Diseñados en formato internacional, A4, con disposición horizontal (297x210cm), con intencionalidad de plegarlos y convertirlos en A5, para la posterior introducción en el estuche protector.

Para formalizar la obra digital se apostó por el comercio local. La imprenta elegida es Gráficas Morales, en Jaén Capital. Empresa que trabaja también con proyectos relacionados con la docencia y el arte. La impresión digital, se realizó en papel verjurado crema, de 180g. El pliego utilizado para hacerlo mide 64,45cm y la máquina utilizada para hacerlo es la Versant 80 press de la marca Xerox.

El resultado es una pequeña edición artística de 6 ejemplares en castellano, numerados y firmados en el que se interpreta la leyenda de “La encantada del Puerto”, a través del diseño y la composición.

El primer pliego está dedicado al título, “La encantada del Puerto. Leyenda” y al nombre de la autora del libro artístico. Desde la página 2, hasta la página 7, se expresa el relato que ocurre de día, y de la página 8 hasta la 12, a la realización de los hechos nocturnos, considerados como el nudo de la leyenda. El desenlace, en las páginas 13 y 14, muestra el final de las consecuencias de las acciones de los personajes. Esta última parte queda arraigada en la tradición oral para transmitir prudencia en los actos que realizamos en la vida cotidiana. El último pliego está dedicado al colofón, recurso explicativo del libro de imprenta tradicional que adaptamos a la impresión digital, elevando esta, a una categoría artística semejante a la de las ediciones artesanales. En él se recoge el título del libro artístico y el nombre de la autora, nombre de la imprenta, el lugar geográfico en donde se sitúa y la fecha de realización, así como la numeración de la edición y la firma de la autora.

Discusión sobre el proceso creativo y producción

El desarrollo de esta obra artística no es fruto del azar, sino de una sucesión de decisiones conscientes que articulan una propuesta visual y narrativa en diálogo con la tradición, la tecnología y la materialidad del libro como objeto. Desde el inicio del proceso se planteó una doble intención: por un lado, recuperar y reinterpretar la leyenda de “La encantada del Puerto”, y por otro, explorar los límites entre el libro digital y la edición artesanal.

Una de las primeras decisiones fue el uso de Photoshop como herramienta principal para afinar las imágenes. Esto no responde solo a una cuestión técnica, sino también estética. La edición digital permite un grado de precisión y control visual que enriquece la narrativa visual, pero también plantea el desafío de cómo trasladar lo digital a un soporte físico sin perder la calidad ni el alma del diseño.

El siguiente paso fue la impresión. Aquí, la elección de Gráficas Morales, una imprenta local de Jaén, no fue casual. Apostar por el comercio de proximidad es una decisión ética y política, que conecta el proyecto con su territorio. Esta conexión también es conceptual, ya que

la leyenda que se narra pertenece a la tradición oral andaluza, y por tanto, recuperar y reinterpretar su relato desde lo local tiene un sentido profundo.

El papel verjurado crema de 180g, la elección del pliego de 64,45 cm, y la impresión en una máquina digital de alta gama como la Versant 80 Press de Xerox, son decisiones técnicas que elevan el estatus del objeto final. Si bien estamos ante una impresión digital, el resultado aspira a tener la misma calidez y presencia que una edición artesanal. Esta hibridación entre lo digital y lo tradicional es uno de los puntos más interesantes del proyecto.

Otro aspecto relevante es el formato A4 en disposición horizontal, pensado para ser plegado y transformado en A5. Esta transformación material no es solo funcional; también simboliza una transición narrativa: del espacio amplio y visual del diseño al formato íntimo del libro. Así, el pliego no solo comunica contenido, sino que también cuenta una historia a través de su forma.

La estructura narrativa del libro, que separa los hechos diurnos, nocturnos y el desenlace, refuerza la idea de que la leyenda no solo es un relato, sino una advertencia moral. El desenlace, arraigado en la tradición oral, transmite un mensaje de prudencia, tan vigente hoy como en tiempos pasados. Aquí, la obra no solo tiene valor estético, sino también simbólico y ético.

Finalmente, el uso del colofón como recurso tradicional adaptado a la impresión digital cierra el círculo: recuperamos una estructura clásica, pero la insertamos en un contexto contemporáneo. Así, el libro no solo homenajea el pasado, sino que lo reinterpreta desde el presente, proponiendo una nueva forma de concebir el arte editorial.

En conclusión, “La encantada del Puerto” no es simplemente un libro artístico. Es una reflexión sobre el hacer, sobre el decir, y sobre el preservar. Es también un ejemplo de cómo la técnica, el territorio y la narrativa pueden dialogar para dar forma a una propuesta coherente, sensible y profundamente conectada con lo cultural.

Conclusiones

Este proyecto de investigación me ha enseñado a conocer y a valorar todos los pasos del proceso creativo. Esta experiencia tan vivencial resume la complejidad que tiene el proceso creativo, desde la primera idea hasta la depuración final, pasando por varios procesos de composición, manipulación de colores, maquetación, etc.

Comprender la importancia de la motivación y el tener un planteamiento claro a la hora de comenzar a construir la idea de proyecto es más que necesario pues a lo largo del proceso creativo, han surgido miles de dudas que no ayudaban a la continuidad fluida, sin embargo, apostando por la idea principal y buscando la ayuda de personas formadas en el ámbito, considero que he podido llegar a conseguir las metas propuestas.

Como docente, conozco la importancia del proceso de enseñanza-aprendizaje y, que la construcción del conocimiento se crea cuando nos topamos con un problema que hemos de solucionarlo para seguir adelante. Esta creación está plagada de ellos. Gracias a la investigación he podido identificar y solventar términos asociados al diseño, que me han creado la necesidad de seguir indagando.

Esto, da pie a reflexionar sobre el ámbito económico que rodea al arte. Una obra de arte no solo tiene el coste de los materiales que un artista necesita para su elaboración, sino también toda la labor que hay detrás, como la investigación, la preparación, el tiempo, el trabajo y la experiencia del artista. Es necesario tomar conciencia del valor que implica poder adquirir una de ellas.

Tras este proceso, en el que he podido trabajar con el concepto artístico, me veo en la obligación docente de hacer tomar conciencia del valor del arte para crear mentalidad cultural, pues no hay mayor cambio que el que se realiza desde la enseñanza en las escuelas. Necesitamos que los más jóvenes aprendan a apreciar las prácticas y las técnicas artísticas.

En definitiva, considero que al haber utilizado como tema una leyenda, recurso muy utilizado por lectores y docentes, se puede dar mayor visibilidad al cambio en la percepción del concepto libro.

Además, esta propuesta artística tiene posibilidad de ser ampliada a través de líneas de investigación futuras, como pueden ser el uso de este trabajo para un proyecto que explote turísticamente la localidad, a través de los contenidos culturales que aparecen en la leyenda. Como ejemplo, se podrían realizar algunas postales de las ilustraciones más relevantes del libro artístico. También, impulsar la creación de un colectivo activista, en la que la defensa del patrimonio artístico sea el eje central.

Referencias

- Achig, M.A. (2019). El arte de la edición y la tipografía. Primera edición. Elibros.uacj.mx. ISBN-13 (15): 978-607-520-328-7.
- Agra, M.J. 2020. Historias en-cajadas. Associaçao de professores de expressao e cominicaçao visual.
- Barone, T. y Eisner, E. (2006) Arts-Based Educational Research. En J. Green, C. Grego y P. Belmore (eds.). Handbook of Complementary Methods in Educacional Research. (pp 95-109). Mahwah, New Jersey: AERA
- Borgdorff, H. (2010). El debate sobre la investigación en las artes. *Cairon: revista deficiencias de la danza*, 13, 25-46.
- Eisner, E. (1998). El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Barcelona: Paidós.
- Figueras, E y Rosado, P. 2019. El arte de la edición y la tipografía. Cap. 7. Tipografía "funcional" versus tipografía artística. Relación entre escritura y arte. Primera edición. Elibros.uacj.mx. ISBN-13 (15): 978-607-520-328-7.
- Fundación Santander Creativa. (2021, 2 de noviembre). Laura Escallada reivindica el arte que ofrece la naturaleza con "Santander desde una práctica de la quietud". Consultado el 3 de abril del 2021. <https://www.santandercreativa.com/web/noticia/-laura-escallada-reivindica-el-arte-que-ofrece-la-naturaleza-con-santander-desde-una-practica-de-la-quietud-.html>
- Germani, R y Fabris, S. (1973) *Fundamentos del proyecto gráfico*. Ed. Don Bosco. Barcelona.
- Germani. R y Fabris. S. (1973). *Color. Proyecto y estética en las artes gráficas*. Edebé. Barcelona.
- Haro, J y Perales, P. Biografía de Emilio Sdun. Instituto de estudios almerienses. Consultado el 10 de mayo de 2021. <http://www.idealmerienses.es/Servicios/IEA/edba.nsf/xlecturabiografias.xsp?ref=744>
- Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio siglo XXI*, 26, 85-118.
- Jameson, I. (2005). Histoire du livre d'artiste. *CURSUS. Périodique Électronique Étudiant*.
- La encantada del Puerto. (7 de octubre del 2012). En Jaepedia. https://jaenpedia.wikanda.es/wiki/La_Encantada_del_Puerto

- Lorena, J. (2007). Historia del libro de artista. Isabelle Jameson. Traducido por Jim Lorena. Consultado el 5 de junio del 2021. <https://www.jaenedita.org/historia-del-libro-de-artista-isabelle-jameson-traducido-por-jim-lorena/>
- Lorena, J. (2019). El arte de la edición y la tipografía. Cap. 9. El proceso creativo y el tipo libre en el libro-arte Homenaje a E. Sdun. Primera edición. Elibros.uacj.mx. ISBN-13 (15): 978-607-520-328-7.
- Lorena, J. (2021). Tutorías online en los meses de abril, mayo y junio para la formación del libro artístico (material inédito). Málaga, Jaén.
- McNiff, S. (1998). Art-based research. London: Jessica Kingsley Publisher.
- Mengual.E. (2009). *Emilio Sdun y el libro tipográfico*. [Manuscrito no publicado]. Universidad Politécnica de Valencia.
- Mercado, J. (1972). Tres hombres en el corazón de su pueblo. *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, (70), 79-120.
- San Juan. M. (1916). Leyendas Históricas. Impresor Marqués de Santa Ana. Madrid. https://issuu.com/davidortiz66/docs/santisteban_leyendas_parte1?reader3=1
- Wong, W. (1989). *Fundamentos del diseño bi-y tri-dimensional* (No. 745 W959f)