

TRABAJO FIN DE GRADO BELLAS ARTES

MENCIÓN

TÍTULO

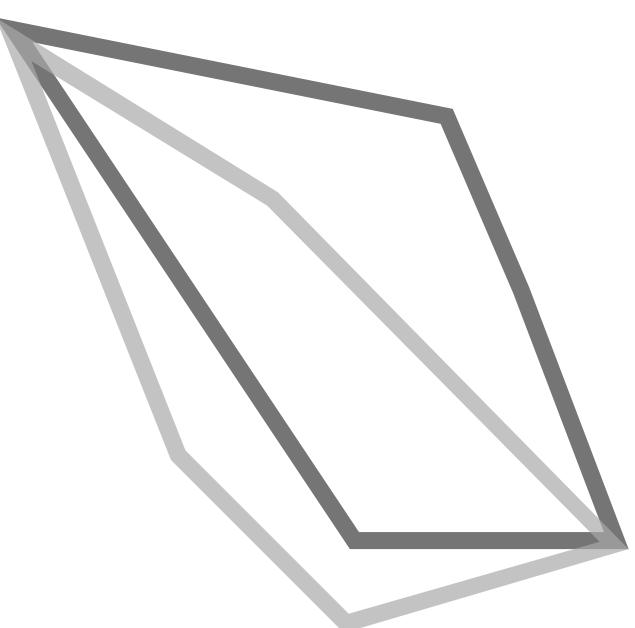
ESTUDIANTE

TUTOR/A

RESUMEN

ÍNDICE

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS
2. REFERENTES
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN
5. RESULTADOS
6. BIBLIOGRAFÍA

Introducción

El presente trabajo de fin de grado, consiste en la realización de una revista fotográfica, cuyo eje principal gira en torno a los mitos, leyendas, rituales y manifestaciones culturales, con especial atención a la tradición latinoamericana.

El proyecto busca dar visibilidad a relatos y creencias que forman parte del imaginario colectivo, interpretándolos a través de la fotografía contemporánea.

Este proyecto nace del interés por como la cultura evoluciona y se transforma a lo largo del tiempo. Mitos que explican lo inexplicable, leyendas que se transmiten oralmente de generación en generación, rituales que conectan a las personas con lo espiritual...

Estas narraciones no solo reflejan creencias antiguas, sino que también hablan de identidades, de miedos, deseos y de formas de entender el mundo.

El trabajo no pretende representarlos de forma literal ni documental los mitos, sino no reinterpretarlos visualmente desde el lenguaje fotográfico, dejando espacio para la metáfora, la emoción y la intuición.

Este trabajo representa no solo una síntesis de lo aprendido durante la carrera, sino también una forma de rendir homenaje a las historias que nos han formado y transformado como sociedad.

1. Propuesta y objetivos

Vivimos en una época visualmente saturada, donde la imagen se consume rápido y con poca reflexión. Frente a esto, INCANTA nace como una apuesta por una fotografía narrativa, simbólica y evocadora, capaz de conectar con el imaginario colectivo. La elección de centrar el primer número en los mitos, leyendas y rituales de Latinoamérica responde tanto a un interés personal como a una necesidad de visibilizar relatos que han sido históricamente relegados, folklorizados o reducidos a estereotipos.

La propuesta de este trabajo busca tender puentes entre la tradición oral y la creación artística contemporánea, utilizando la fotografía como medio de interpretación, no como simple ilustración. Este enfoque permite una lectura más poética y libre de los relatos, generando una experiencia editorial que invita a la contemplación y a la reflexión. INCANTA no pretende ser un compendio etnográfico, sino una reinterpretación artística que dialogue con la memoria, la identidad y lo simbólico. Además, el formato editorial ofrece una forma de archivo accesible y estéticamente cuidado, abriendo las puertas a futuras ediciones que exploren otras culturas y geografías.

La fotografía, cuando se libera de su rol documental tradicional, puede convertirse en un lenguaje simbólico capaz de reinterpretar narrativas ancestrales desde una mirada contemporánea. A través de una revista editorial cuidada y poética, es posible generar un espacio de diálogo entre imagen, mito y ritual, que no solo rescate el imaginario latinoamericano, sino que lo potencie y lo actualice desde el arte visual. Este tipo de proyectos no solo enriquecen el panorama fotográfico, sino que también contribuyen a la valorización de las culturas populares desde una perspectiva crítica y sensible.

1.1 Objetivos:

Este trabajo pretende alcanzar los siguientes objetivos.

Objetivo general:

- Reinterpretar visualmente los mitos, leyendas y rituales de Latinoamérica a través de una revista fotográfica que combine simbolismo, narración visual y diseño editorial
- Desarrollar un proyecto editorial como obra artística, donde confluyan la imagen, el diseño, el ritmo visual y el tratamiento del contenido como un espacio de experimentación estética.

Objetivos específicos:

- Investigar el imaginario mitológico y ritual latinoamericano, priorizando relatos con fuerte carga simbólica, visual y emocional que permitan una representación artística potente.
- Traducir estos relatos a imágenes fotográficas conceptuales, utilizando escenografía, vestuario y composición como herramientas narrativas que transformen la leyenda en experiencia visual.
- Diseñar una revista como objeto artístico-editorial, donde la maquetación dialogue con el contenido y potencie la narrativa de cada bloque. (estética visual y coherente)
- Explorar el cruce entre la tradición oral y la creación visual contemporánea, haciendo que la fotografía funcione como un puente.
- Crear una publicación que sirva como plataforma para futuras ediciones.

2. Referentes

Para el desarrollo de este trabajo hemos investigado y reflexionado sobre los diferentes referentes que en nuestro caso podríamos distinguirlos como:

2.1 Referentes conceptuales:

Roland Barthes y su libro La cámara lúcida

Roland Barthes en su libro *La cámara lúcida* explora cómo la fotografía actúa como un puente entre el pasado y el presente, capturando emociones y memorias que trascienden la imagen. Este enfoque conceptual es fundamental para mi proyecto, ya que busco transmitir la esencia de mitos y leyendas a través de imágenes que evocan sentimientos y conexiones personales.

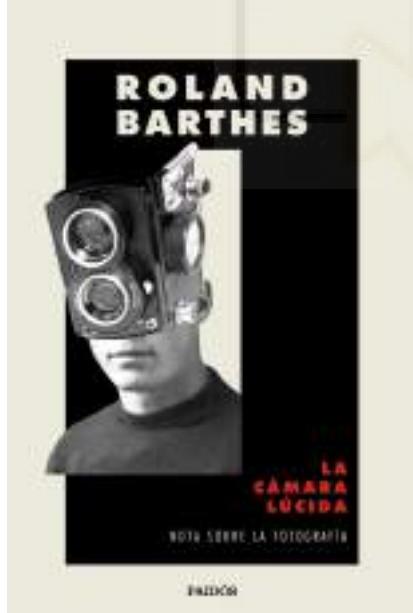

Fig. 1. Portada de *La cámara lúcida* de Roland Barthes, Edición Paidos, 2020, Fuente Google

2.2 Referentes editoriales: Revista Kinfolk

La revista Kinfolk sirve como modelo editorial por su estética minimalista y su equilibrio entre imagen y texto. Su narrativa pausada y cuidada me guía para estructurar una revista que deje espacio para la contemplación visual, priorizando la fotografía como vehículo principal de la historia.

Fig. 2. Portada de Kinfolk Magazine, Nº 20, 2016,
Fuente Página de Kinfolk

Fig. 3. Portada de Kinfolk Magazine, Nº 29, 2018,
Fuente Página de Kinfolk

Fig. 4. Serie de portadas de Kinfolk Magazine, Fuente Google

2.3 Referentes visuales / fotográficos: *Graciela Iturbide*

La obra de *Graciela Iturbide* destaca por su capacidad para representar las tradiciones y culturas latinoamericanas con una mirada poética y simbólica. Su fotografía inspira mi trabajo visual, ya que pretendo reflejar el espíritu de los rituales y leyendas con un enfoque auténtico y respetuoso.

Imagen (Tlaxcala, 1995)

Fig 5. Imagen – ‘El viaje’ , Graciela Iturbide, Tlaxcala, 1995,
Fuente google

Fig 6. Autorretrato con serpientes, Oaxaca, México,
Graciela Iturbide, 2006, Fuente Google

Fig 7. Imagen – ‘El gallo’, Juchitán, Oaxaca,
Graciela Iturbide, 1986, Fuente Google

2.4 Referentes personales o autobiográficos:

A lo largo de mi vida he escuchado historias y leyendas contadas por personas cercanas, como mi madre y algunas amigas, que han compartido conmigo relatos sobre lo paranormal y lo mítico. Estas narraciones, junto con otras que he ido buscando por mi cuenta, conforman una mezcla de voces y perspectivas que han influido en la forma en que he seleccionado y presentado las leyendas en este proyecto. No se trata de una tradición familiar única, sino de una combinación de experiencias y relatos personales que han despertado mi interés y han marcado mi mirada hacia estas historias.

Fig 8. Conjunto de imágenes de mis voces referentes ,Fuente Biblioteca propia

3. Justificación de la propuesta

3.1 Fuentes de información:

El proceso de investigación comenzó con la búsqueda y recopilación de mitos, leyendas y rituales provenientes de diferentes países de América Latina, con la intención de generar una base sólida que sirviera como soporte para el desarrollo visual y conceptual de la revista INCANTA. La selección de fuentes fue diversa y combinó tanto referencias académicas como populares, incluyendo libros especializados en mitología latinoamericana, artículos de carácter antropológico y etnográfico, recopilaciones de tradición oral, blogs culturales y archivos digitales. Este enfoque híbrido me nos permitió acceder a versiones múltiples de una misma leyenda, lo cual abrió la posibilidad de seleccionar aquellos elementos más sugerentes a nivel simbólico y visual, priorizando el potencial poético de cada relato por encima de una fidelidad estrictamente documental.

Además de las fuentes escritas, también resultó fundamental el legado oral transmitido en el entorno familiar, especialmente por parte materna. Desde pequeños crecemos escuchando historias de aparecidos, pactos con fuerzas naturales, visiones, espíritus protectores y seres sobrenaturales. Estas narraciones, cargadas de simbolismo y misterio, no solo alimentan la imaginación, sino que también despiertan una profunda curiosidad por este imaginario popular. Esa conexión íntima y personal fue una de las razones principales que me impulsó a convertir estas historias en materia visual, como un acto de memoria afectiva, pero también como una forma de honrar y visibilizar una herencia que muchas veces queda silenciada o relegada al ámbito doméstico.

La metodología de trabajo con las fuentes incluye una lectura crítica, consciente de las tensiones entre lo académico y lo popular, entre lo literal y lo simbólico, entre lo local y lo universal. No se trata de recopilar historias de manera mecánica, sino de elegir aquellas que me permitieran generar imágenes cargadas de atmósfera, ambigüedad y emoción. Por ello, también se presta atención al tono, la estructura narrativa y la iconografía sugerida por los relatos.

3.2 Contexto cultural y geográfico de las leyendas y rituales:

La selección de leyendas y rituales está guiada por una intención de mostrar la riqueza y diversidad cultural del territorio latinoamericano. INCANTA no busca representar a toda Latinoamérica de forma exhaustiva ni enciclopédica, sino trazar un recorrido simbólico que refleje diferentes sensibilidades, paisajes y cosmovisiones. Por eso, se incluyeron historias procedentes de países como México, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay o Bolivia, entre otros, procurando un equilibrio entre zonas andinas, amazónicas, caribeñas y rurales. Esta diversidad geográfica permite observar cómo ciertas ideas (la conexión con la naturaleza, la figura del alma errante, la fuerza del cuerpo femenino, lo sagrado cotidiano) se repiten con variaciones, creando una red de significados compartidos.

A pesar de su procedencia concreta, las historias seleccionadas apelan a emociones universales: el miedo, el deseo, la pérdida, la protección, la transformación. Esto facilita que puedan ser reinterpretadas visualmente desde una perspectiva más simbólica y menos literal, lo que a su vez permite romper con una visión folklórica o exotizante. En lugar de reproducir trajes típicos o escenarios reconocibles, el proyecto opta por traducir esas atmósferas a través de elementos como la luz, la textura, la puesta en escena o la corporeidad de los personajes.

Por otro lado, los rituales incluidos no son representaciones fieles de ceremonias tradicionales específicas, sino escenas construidas a partir de la idea de rito como acto simbólico y transformador. En este sentido, la puesta en escena de estos rituales se inspira en prácticas reales (como ofrendas, limpias, ceremonias de paso, cantos o danzas), pero las reinterpreta desde una mirada artística y contemporánea, centrada en la experiencia sensorial y en el poder expresivo del cuerpo. Así, lo ritual no se presenta como un acto exótico o distante, sino como una forma de detener el tiempo, generar presencia y activar lo simbólico desde el gesto.

Este enfoque permite que INCANTA dialogue con el contexto cultural de los relatos sin encerrarse en una lógica de representación tradicional. El proyecto se posiciona más bien como una propuesta que parte del respeto y la fascinación por estas historias, pero que también se permite reinterpretarlas con libertad, estableciendo un puente entre la tradición y el lenguaje visual contemporáneo.

La investigación no es una etapa previa, sino un proceso continuo que acompaña todo el desarrollo del proyecto y que sirve como brújula conceptual, afectiva y estética. Gracias a esta base, INCANTA se presenta no solo como una publicación visual, sino como un espacio de cruce entre memoria, cuerpo y mito.

3.3 Introducción a las leyendas representadas:

Este apartado reúne ocho leyendas latinoamericanas seleccionadas por su fuerza simbólica, su riqueza visual y su capacidad para conectar con emociones universales como el amor, la pérdida, la transformación o el vínculo con la naturaleza.

Estas historias no han sido escogidas únicamente por su procedencia geográfica o su popularidad, sino por la capacidad que tienen de abrir mundos, provocar sensaciones y resonar en la sensibilidad contemporánea.

Algunas nacen de paisajes concretos, volcanes, lagunas, selvas y otras habitan territorios más abstractos o mágicos. Sin embargo, todas comparten una raíz común: la tradición oral, la transmisión generacional y la capacidad de mutar con el tiempo. En INCANTA, estas leyendas se presentan no como relatos cerrados, sino como puertas abiertas a la interpretación, al recuerdo y a la emoción.

Desde la imagen, se propone un viaje sensorial que invite al lector a detenerse, observar y sentir. A través de la fotografía escenificada, cada historia se reinterpreta con una intención clara: que quien las contempla pueda adentrarse en ese universo narrativo desde lo visual, pero también prestar atención al relato que lo sostiene. Se trata de una llamada a mirar más allá de la estética, a escuchar con los ojos y dejarse tocar por las atmósferas y símbolos que cada imagen evoca.

A continuación, se presenta una breve introducción a cada leyenda seleccionada, que en la revista se acompaña de su correspondiente interpretación visual.

1. La flor del ceibo, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Esta leyenda, originaria de los pueblos guaraníes y profundamente arraigada en la región del Río de la Plata, relata la transformación de Anahí, una joven valiente condenada a morir en la hoguera, en el árbol de ceibo. Sus flores rojas simbolizan la fuerza, la resistencia y el amor por la tierra. Se eligió esta historia por su carga simbólica vinculada al sacrificio, la identidad cultural y el renacer desde el dolor, elementos que se buscaban evocar visualmente en la serie.

2. El cadejo, Guatemala, El Salvador.

En la leyenda del Cadejo, se cuenta que un perro negro de ojos rojos y mirada penetrante acecha a los viajeros durante la noche. Esta criatura, considerada un espíritu maligno, persigue a sus víctimas hasta llevarlas a la locura o incluso a la muerte. Sin embargo, algunas versiones de la leyenda hablan de un Cadejo blanco, un perro protector que aparece para salvaguardar a los inocentes de los males del Cadejo negro. La leyenda es muy conocida en los países de Centroamérica, donde el miedo a encontrarse con este espíritu sigue presente en las creencias populares.

3. El Sombrerón, Guatemala, El Salvador y México.

Figura mítica de apariencia misteriosa: sombrero grande, traje oscuro y guitarra. Persigue a mujeres jóvenes, especialmente vanidas, tocándoles canciones hasta hechizarlas. Las deja en trance, atándoles las trenzas y provocando su debilitamiento. Se le asocia con el amor obsesivo, la seducción peligrosa y lo sobrenatural. Se eligió esta leyenda por su simbolismo sobre el deseo no correspondido, la atracción enfermiza y la advertencia sobre las emociones desmedidas.

4. La leyenda de los volcanes, México.

Aunque hay muchas versiones diferentes de esta leyenda, la más representada nos presenta a Iztaccíhuatl, princesa azteca, que muere al creer que su amado Popocatépetl ha caído en batalla. Él, al volver, lleva su cuerpo a una montaña y vela por ella hasta ser transformados por los dioses en volcanes: Iztaccíhuatl, "la mujer dormida", y Popocatépetl, que aún humea por su dolor. La leyenda simboliza el amor eterno y la transformación del dolor en paisaje. Fue elegida por su paralelismo con historias como la de la Cara del Moro (España), donde la emoción se convierte en símbolo geográfico.

5. La Mulata de Córdoba, México.

La Mulata era una mujer enigmática, de gran belleza y sabiduría en plantas medicinales, cuya juventud parecía eterna. Fue acusada de brujería por la Inquisición, con tres versiones sobre su condena: por riqueza, por rechazar a un poderoso, o por celos de una mujer blanca. En prisión, dibujó un barco en la pared de su celda. Al decir que solo le faltaba navegar, desapareció en el dibujo. La leyenda dice que si alguien dibuja un barco con carboncillo antes del amanecer y pide su ayuda, ella puede aparecer para concederle un deseo.

6. La laguna de Paca, Perú.

Esta leyenda nace como advertencia contra la avaricia y la falta de compasión. Cuenta que Dios bajó a Jauja disfrazado de anciano, buscando ayuda. Fue rechazado por todos, menos por una mujer humilde que lo acogió. Como recompensa, él le advirtió que escapara sin mirar atrás, pues iba a castigar al pueblo. La ciudad fue inundada por un diluvio que dio origen a la laguna de Paca. La mujer y sus hijos, al voltear, se convirtieron en piedra.

Se dice que en noches de luna llena aún se escuchan los ecos de ese castigo: campanas, gritos y cantos de sirenas. Desde el fondo, un toro negro atado por una cadena de oro intenta escapar, guiado por una sirena de ojos azules. Ella encanta a los hombres con su voz y los arrastra al fondo de la laguna, donde encuentran la muerte. Una historia que recuerda el precio de la desobediencia, la curiosidad... y la belleza que embruja.

7. La Patasola, Colombia, Venezuela, Perú.

La Patasola es una leyenda de la mitología latinoamericana que describe a una mujer sobrenatural y depredadora que castiga a los hombres que invaden la selva y destruyen la naturaleza. Con su apariencia de mujer hermosa, atrae a sus víctimas hacia la selva, donde se transforma en una criatura aterradora de una sola pierna. Es considerada la guardiana de la naturaleza, y su figura simboliza las consecuencias de la avaricia y el abuso del entorno salvaje. La leyenda explora la relación entre la humanidad y la naturaleza, la transgresión de límites y la dualidad entre lo hermoso y lo monstruoso, lo que hace que esta leyenda sea especialmente poderosa para abordar visualmente en la revista, conectando con el tema de la naturaleza y el simbolismo que la revista busca explorar.

8. El Silbón, Venezuela y Colombia.

El Silbón es una criatura legendaria que vaga por los llanos, llevando un saco con los huesos de sus víctimas. Se distingue por su silbido, que engaña a sus presas, anunciando su muerte. La leyenda cuenta que fue un hijo que mató a su padre y, como castigo, quedó condenado a vagar eternamente. El Silbón es especialmente peligroso para los borrachos, a quienes mata y les extrae los huesos. El Silbón simboliza el peso de los actos humanos y el castigo cósmico que trasciende la muerte, lo que lo convierte en una figura perfecta para explorar en una revista que busca conectar lo sobrenatural con los dilemas morales. Su historia de venganza y condena refuerza la atmósfera sombría y trágica que se quiere transmitir, alineándose con los temas de justicia y redención.

3.4 Introducción a los ritos representados:

Si las leyendas representadas en este proyecto nos sumergen en narrativas cargadas de emoción, color y simbolismo, los ritos proponen una experiencia distinta: más introspectiva, más simbólica, más silenciosa. En INCANTA, ambos lenguajes se complementan y conviven, pero con una clara diferenciación en su tratamiento visual y narrativo.

Los ritos seleccionados, están profundamente conectados con las leyendas y mitos que los rodean, pero no se presentan como relatos, sino como actos. Son gestos heredados, repeticiones con sentido, espacios donde lo espiritual se encarna y el cuerpo se convierte en vehículo de conexión con lo invisible. Por ello, en esta revista, se representan en blanco y negro: no por falta de vida, sino por deseo de pausa, de claridad, de enfoque. Al eliminar el color, se despoja la imagen de distracciones y se potencia el símbolo. Estos fragmentos visuales buscan que el lector encuentre un momento de descanso en el recorrido, una zona de recogimiento donde el tiempo se dilate y la mirada pueda detenerse a contemplar. No se trata de grandes escenografías, sino de atmósferas contenidas que invitan a pensar, a recordar, a sentir desde otro lugar.

Así, los ritos actúan como puentes entre los relatos y las emociones. Son pausas rituales en medio del flujo narrativo. Espacios donde la fotografía no ilustra, sino que invoca. Donde el blanco y negro no resta, sino que concentra. Donde lo ancestral resuena con lo contemporáneo, sin necesidad de palabras.

Por ello se encuentran divididos de las leyendas mediante separadores, de manera física, manera de simbolizar la pausa y el cambio de ritmo de la misma.

A continuación, se presentan los rituales elegidos para este número:

1. Ceremonias guaraníes de veneración a los árboles sagrados - La flor del ceibo /Argentina, Uruguay.

En la cosmovisión guaraní, ciertos árboles, como el ceibo, son considerados sagrados y se les rinde culto mediante ceremonias que incluyen cantos, ofrendas y rituales de sanación. Estas prácticas reflejan el profundo respeto por la naturaleza y la creencia en la presencia de espíritus en los árboles.

2. Ritual de protección contra el cadejo - El Cadejo /Guatemala, El Salvador.

Para protegerse del Cadejo, existen rituales y prácticas populares que combinan elementos espirituales. En algunas regiones, se recomienda portar amuletos de protección, como pequeños sacos con ajo, romero o laurel, para repeler al espíritu maligno. También es común que las personas recen oraciones antes de caminar por caminos solitarios durante la noche. En caso de encontrarse con el Cadejo, se cree que darle vuelta tres veces en sentido contrario a las agujas del reloj confunde al espíritu y lo aleja, evitando que cause daño.

3. Tijeras en forma de cruz debajo de la cama - El Sombrerón /Guatemala, El Salvador y México.

En varias culturas latinoamericanas, se cree que colocar tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cama o la almohada protege contra espíritus malignos y brujas. Este amuleto es utilizado especialmente para proteger a los niños durante el sueño.

4. Ofrendas y rituales en honor al volcán Popocatépetl - La leyenda de los volcanes /Popocatépetl e Iztacíhuatl, México.

En comunidades cercanas al Popocatépetl, conocido cariñosamente como "Don Goyo", se realizan rituales y ofrendas para honrar al volcán y pedir su protección. Estas ceremonias incluyen la entrega de alimentos, flores y otros regalos, y son una forma de mantener una relación armoniosa con la montaña sagrada.

5. Rituales de protección con hierbas y humo en la tradición veracruzana Sahumerio - La mulata de Córdoba /Méjico

En la región de Veracruz y otras zonas del Golfo de México, aún persisten prácticas de limpias espirituales mediante el uso de hierbas como el romero, el copal, o la albahaca. Estos rituales (frecuentemente llevados a cabo por curanderas) incluyen barridos con ramas, baños espirituales y el uso de humo para protegerse de envidias, males de ojo o espíritus negativos. La leyenda de la Mulata, asociada a una mujer acusada de brujería por su sabiduría y su independencia, se relaciona con estas prácticas que históricamente han sido marginadas o perseguidas. Elemento principal: Humo de hierbas, resinas o maderas aromáticas (como copal, palo santo, romero, etc.).

Uso: Limpieza energética o espiritual de espacios, personas u objetos. Apertura de caminos, protección, conexión con lo divino.

Forma de aplicación: Se quema en recipientes o con carbones, y se pasa el humo alrededor del cuerpo o espacio.

6. Ofrendas florales y rituales en lagunas andinas - El origen de la laguna de Paca /Perú.

En la región andina de Perú, es común realizar ofrendas florales y rituales en lagunas consideradas sagradas. Estas prácticas buscan honrar a los espíritus del agua y mantener el equilibrio natural. La laguna de Paca, asociada a leyendas locales, es un ejemplo de estos lugares venerados.

7. Ritual de protección con tabaco y oraciones en zonas rurales - La Patasola /Colombia.

Este ritual es una práctica espiritual profundamente arraigada en diversas comunidades rurales de Latinoamérica. En este rito, el tabaco, considerado una planta sagrada, se utiliza para purificar y proteger a las personas, sus hogares y sus tierras de malas energías y espíritus malignos. A través de la quema del tabaco y la recitación de oraciones tradicionales, se busca establecer un vínculo con el mundo espiritual, invocando la protección de los ancestros y de fuerzas divinas. Este ritual refleja la conexión de las personas con la naturaleza y su creencia en la existencia de un equilibrio entre lo físico y lo espiritual, donde la energía del tabaco actúa como un mediador entre ambos mundos.

Elemento principal: El tabaco, considerado planta maestra o sagrada.

Uso: Comunicación con los espíritus o ancestros. Protección espiritual profunda. Ofrecimiento o agradecimiento a la tierra o entidades.

Forma de aplicación: Se puede fumar (sin inhalar, solo soplando el humo). Se sopla sobre personas u objetos (el famoso soplado de tabaco). También puede macerarse y usarse en baños o ungüentos.

8. Rito de Protección contra El Silbón - El Silbón /Venezuela y Colombia.

Este se basa en la creencia popular de que llevar ají picante, tener un perro y recitar oraciones específicas puede alejar a esta entidad. Estos elementos están vinculados con la leyenda del Silbón, cuyo castigo incluyó el uso de ají picante y perros en su condena. En las zonas rurales, este rito es una medida de protección contra la aparición del Silbón, especialmente durante la noche, cuando se cree que acecha a sus víctimas.

4. Proceso de producción

El proceso de creación de la revista comenzó con una investigación exhaustiva centrada en la recopilación de leyendas. Para ello, consulté diversas fuentes bibliográficas, como páginas web especializadas, vídeos en plataformas como YouTube y testimonios orales de conocidos y familiares. Este proceso permitió seleccionar ocho leyendas que me parecieron especialmente interesantes y visualmente sugerentes.

Una vez definidas estas ocho leyendas, se complementó la estructura de la revista con ocho rituales vinculados temáticamente, lo que permitió ampliar el enfoque conceptual del proyecto. En lugar de agrupar simplemente los contenidos en dos bloques diferenciados (leyendas y rituales), optamos por una estructura más fluida y dinámica: cuatro leyendas seguidas de cuatro rituales, y posteriormente otras cuatro leyendas y cuatro rituales, utilizando separadores visuales para marcar las transiciones entre las secciones.

Con la selección de contenidos definida, comenzamos a planificar la parte visual y de diseño. Antes de realizar las sesiones fotográficas, se maquetaron los textos de las leyendas en la revista, lo que me permitió calcular el espacio disponible y estimar cuántas imágenes serían aproximadamente necesarias para cada historia. Esta planificación fue clave para optimizar la producción visual.

Las sesiones fotográficas se desarrollaron a lo largo de unas tres semanas, durante las cuales se generó el material visual necesario para acompañar los textos. Una vez finalizadas, dio paso al proceso de edición y maquetación definitiva de las imágenes en la revista, integrándolas con los textos previamente trabajados para lograr una propuesta coherente tanto en contenido como en estética.

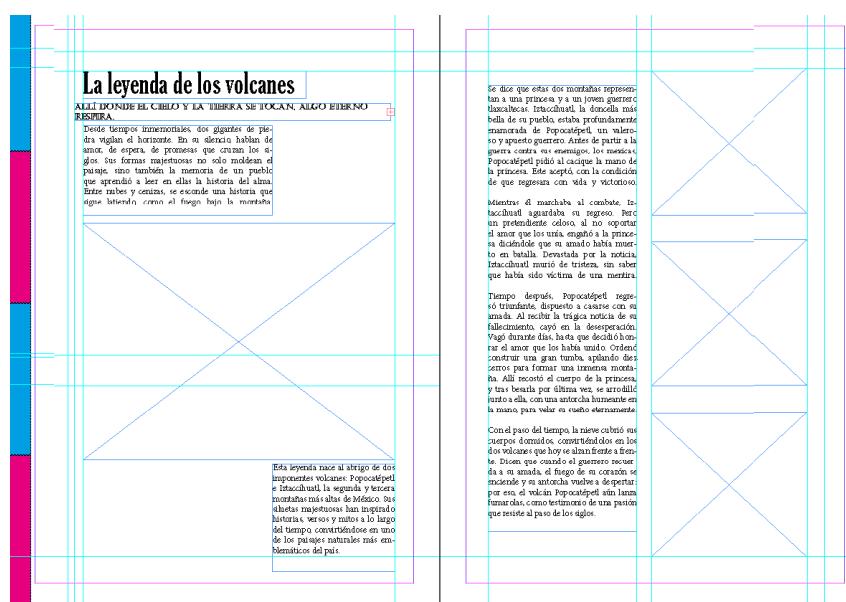

Fig 9. Maquetación de texto, Fuente creación propia

4.1 Creación del logo de la revista:

Para la creación del logo de la revista, se ha utilizado la herramienta Adobe Illustrator. Se perseguía un diseño sencillo y directo, ya que el logo no solo representa la identidad gráfica de la revista, sino que también actúa como su título principal. La intención era que el nombre Incanta quedara grabado en la mente del lector desde el primer vistazo, evocando curiosidad y atracción.

La tipografía utilizada ha sido Brown Sugar, elegida por su forma orgánica y el movimiento que aporta al conjunto. El tamaño empleado es de aproximadamente 128 pt, en color negro, para mantener la fuerza visual y la legibilidad del título.

4.2 Tamaño del logo:

El logotipo de Incanta ha sido diseñado con un tamaño de 128 pt, lo que equivale aproximadamente a 4,51 cm de altura. (Para los más técnicos: 1 pt = 0,03527 cm).

Este tamaño se eligió buscando una presencia visual clara y reconocible, acorde al estilo orgánico y dinámico de la tipografía Brown Sugar, utilizada para transmitir movimiento y personalidad desde la portada.

Fig 10. Puntos de ajuste de la tipografía en Illustrator, Fuente creación propia

Fig 11. Logo final en formato PNG, Fuente creación propia

4.3 Planificación portada revista:

La estructura de la revista ha sido pensada como un recorrido visual y emocional. Las leyendas y los ritos se presentan en bloques diferenciados pero conectados, con separadores que permiten al lector respirar y reorientarse dentro del relato.

La maquetación busca equilibrar momentos de densidad simbólica con espacios de silencio visual. Cada fotografía ocupa su lugar como si fuera una escena ritual: algunas se abren como portales, otras se esconden como secretos. Los textos, acompañan sin distraer, dejando que la imagen hable.

Se ha respetado un ritmo interno, no estrictamente lineal, sino guiado por la atmósfera de cada historia. Así, la revista se convierte no solo en una publicación, sino en una experiencia sensorial y narrativa.

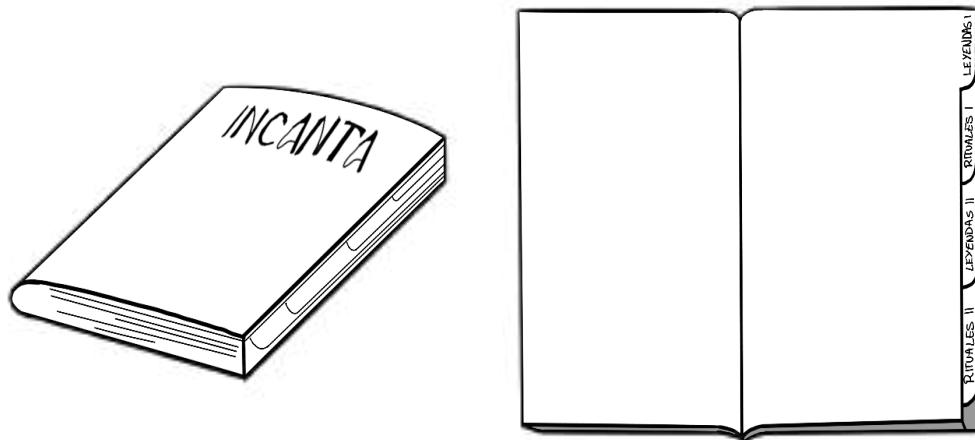

Fig 12. Boceto inicial de la disposición de portada y separadores, Fuente creación propia

5. Resultados

A lo largo del desarrollo de este proyecto, he podido comprobar cómo la investigación y la búsqueda de leyendas y rituales no solo me permitió construir la base conceptual de la revista, sino que también me abrió nuevas vías creativas que enriquecieron la propuesta visual y narrativa. El proceso de selección de historias, el diseño de las sesiones fotográficas y la maquetación han sido fases que, más allá de lo técnico, me han permitido expresar de forma artística y simbólica la riqueza cultural que rodea a los mitos y ritos de Latinoamérica.

Los referentes utilizados durante el proceso (tanto visuales como conceptuales) han sido una fuente constante de inspiración. Me ayudaron a ampliar mi mirada y a explorar formas distintas de traducir una idea en imagen, así como a experimentar con elementos como el vestuario y la composición para generar una atmósfera coherente con cada historia.

Esta experiencia me ha permitido consolidar una manera de trabajar más consciente, donde cada decisión, desde la estética hasta la estructura editorial, responde a una intención narrativa. Además, trabajar con historias que tienen un valor simbólico y cultural tan fuerte me ha conectado de forma más profunda con mis raíces y con el poder de la fotografía como herramienta para transmitir memoria e identidad.

Aunque la revista puede funcionar tanto en formato físico como digital, creo que tenerla impresa le otorga una dimensión distinta, casi ritual, que refuerza el carácter colecciónable y tangible de la obra. En un contexto tan digitalizado como el actual, esta decisión busca invitar a una lectura más pausada, más sensorial, y a una conexión más íntima con el contenido.

A nivel personal y profesional, este proyecto ha supuesto un gran aprendizaje. Me ha ayudado a entender mejor mis propios intereses como artista visual, a organizar y llevar a cabo un proyecto de gran envergadura, y a reafirmar mi deseo de seguir desarrollándome en el ámbito de la fotografía editorial y conceptual. También me ha enseñado a confiar más en mis capacidades para investigar, tomar decisiones creativas y llevarlas a cabo con coherencia.

Todo lo aprendido en este proyecto me acompañará en mis futuros trabajos, tanto en lo técnico como en lo conceptual, y será una base sólida para seguir explorando proyectos personales que integren imagen, narrativa y cultura desde una mirada propia y sensible.

Aquí mostraré el link que conduce al PDF donde se puede ver la revista al completo:

https://drive.google.com/drive/folders/1P2xhYOx_zhg499Ocd06jrBXg8zU5PpR_?usp=sharing

Fig 13. Disposición final de portada y contraportada, Fuente creación propia

6. Bibliografía

6.1 Webs de las leyendas:

- América, cuna de leyendas y pasiones por los árboles. (s.f.). Listín Diario. Recuperado de <https://listindiaro.com/la-vida/2021/09/05/686905/america-cuna-de-leyendas-y-pasiones-por-los-arboles.html>
- CVC. Rinconete. Cultura y tradiciones. Bestiario latinoamericano (XIV). El Silbón, por Alexander Prieto Osorno. (s.f.). Centro Virtual Cervantes. Recuperado de https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/antiguos/marzo_06/31032006_02.htm
- El Cadejo | Wiki Bestial | Fandom. (s.f.). Recuperado de https://bestial.fandom.com/es/wiki/El_Cadejo#Guatemala
- El Cadejo → El Cadejo - Concurso de Lectura. (s.f.). Ministerio de Educación de Nicaragua. Recuperado de <https://www.mined.gob.ni/lectura/lecturas/el-cadejo/lessons/el-cadejo/>
- La leyenda de: «El Cadejo» – Omar Nipolán. (s.f.). Recuperado de <https://omarnipolan.com/2023/08/la-leyenda-de-el-cadejo/>
- La mulata de Córdoba, la leyenda de la mujer que cautiva con su belleza. (s.f.). Architectural Digest. Recuperado de <https://www.admagazine.com/articulos/la-mulata-de-cordoba-la-leyenda-de-que-trata>
- La Mulata de Córdoba – Rebelion. (s.f.). Recuperado de <https://rebelion.org/la-mulata-de-cordoba/>
- La Mulata de Córdoba. (s.f.). Scribd. Recuperado de <https://es.scribd.com/document/475584022/La-mulata-de-Cordoba>
- La romántica leyenda del volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. (s.f.). National Geographic España. Recuperado de https://www.nationalgeographic.com.es/fotografia/romantica-leyenda-volcan-popocatepetl-iztaccihuatl-mexico_12188

- Las leyendas más tenebrosas de América Latina. (s.f.). El Imparcial. Recuperado de <https://www.elimparcial.es/noticia/73139/america/las-leyendas-mas-tenebrosas-de-america-latina.html>
- Leyenda de los volcanes. (s.f.). Wikipedia. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_de_los_volcanes
- Un poco de mitos y verdades. (s.f.). La leyenda del Silbón. Recuperado de https://unpocodemitosyverdades.com/leyendas/la-leyenda-del-silbon/?utm_source

6.2 Webs de los rituales:

- BBC News Mundo. (2018, 11 de septiembre). San Simón: el santo maya fumador y bebedor que “saca a la gente de la cárcel” en Guatemala. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/vert-tra-45485889>
- El uso ritual de alcohol, tabaco, cacao e incienso en las ceremonias agrarias de los mayas yucatecos contemporáneos. (s.f.). SciELO México. Recuperado de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-25742007000100007
- Google. (s.f.). Amuletos y oraciones de protección popular. Recuperado de <https://www.google.com/search?q=Amuletos+y+oraciones+de+protecci%C3%B3n+popular>
- Google. (s.f.). Ritual de protección con tabaco y oraciones en zonas rurales. Recuperado de San Simón: el santo maya fumador y bebedor que “saca a la gente de la cárcel” en Guatemala - BBC News Mundo. (s.f.). Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/vert-tra-45485889>
- Google. (s.f.). Rituales populares en los Llanos de Venezuela. Recuperado de <https://www.google.com/search?q=Rituales+de+populares+Llanos+Venezuela>

6.3 Webs diseño y maquetación:

- PrintColorWeb. (s.f.). Tipos de papel para impresión de revistas. Recuperado de <https://www.printcolorweb.com/printcolor/tipos-de-papel-para-impresion-de-revistas>

6.4 Libros:

- Alberto el Grande. (1995). El libro supremo de todas las magias. M.E. Editores S.L.
- Tapia, J. (2021). Mitología azteca: Un pueblo de leyenda. Plutón Ediciones.
- Tapia, J. (2021). Mitología maya: La sabiduría divina. Plutón Ediciones.
- Barthes, R. (1980). La cámara lúcida: Nota sobre la fotografía. Medios Tamayo.

6.5 Referentes:

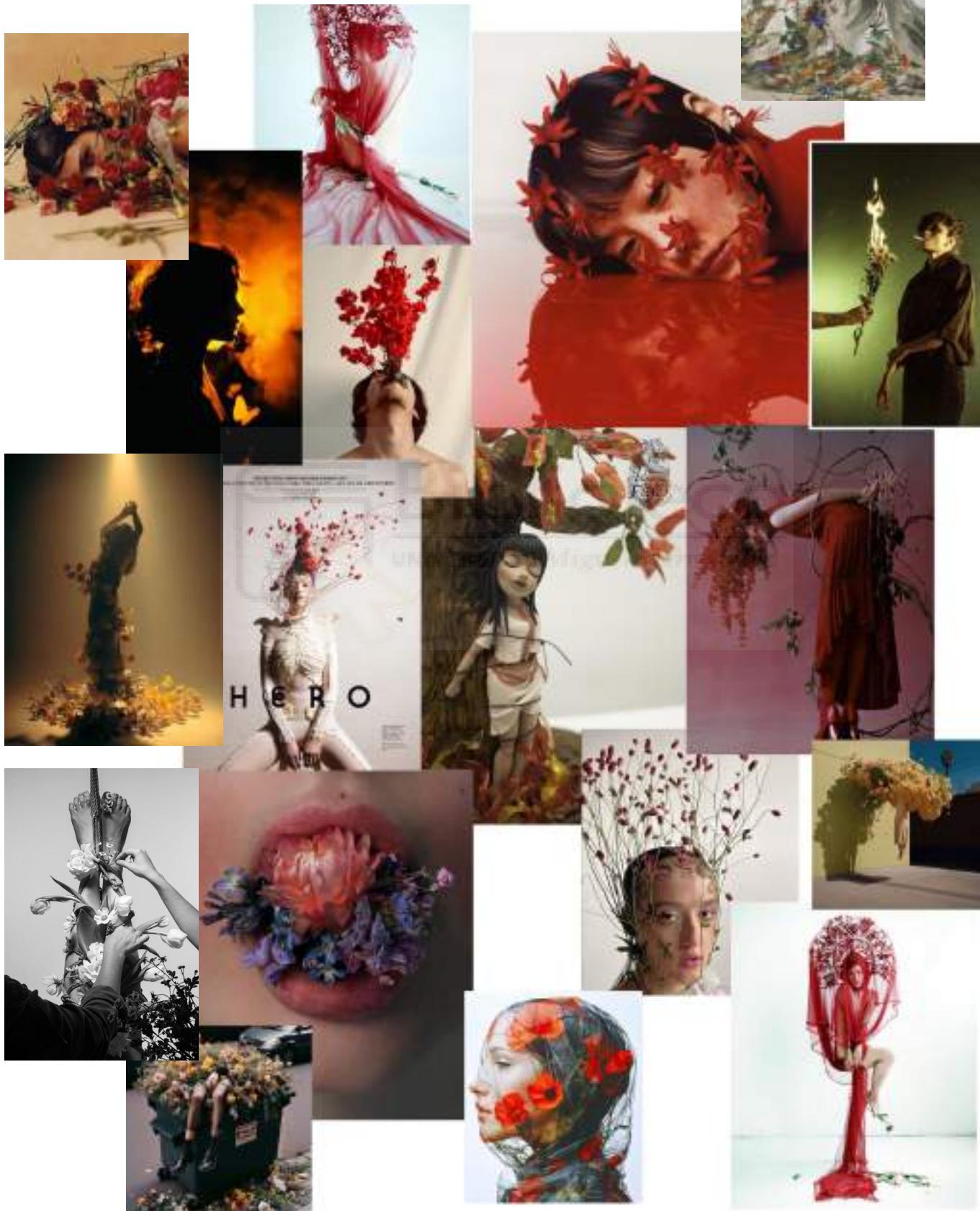
- Fundación MAPFRE. (2006). Autorretrato con serpientes, Oaxaca, México. Recuperado de <https://www.fundacionmapfre.org/en/art-and-culture/collections/graciela-iturbide/autorretrato-con-serpientes-oaxaca-mexico/>
- Kinfolk. (s. f.). Kinfolk magazines. Recuperado de <https://www.kinfolk.com/product-category/kinfolk-magazines/>
- La Tempestad. (2019, 4 de diciembre). Graciela Iturbide en Monterrey. Recuperado de <https://www.latempestad.mx/iturbide-monterrey/>

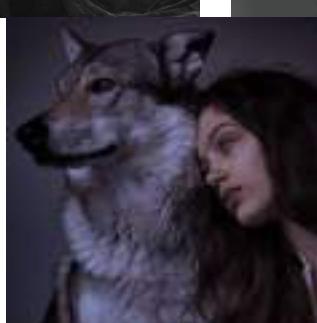
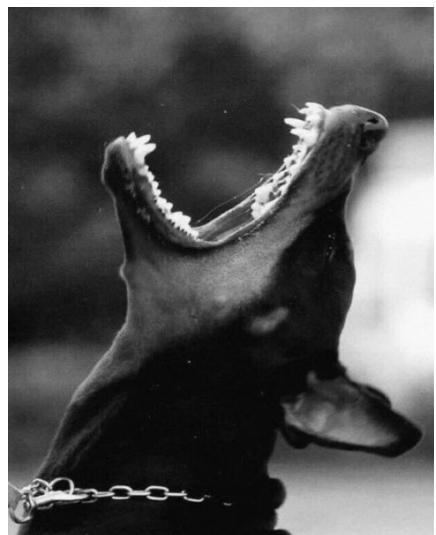
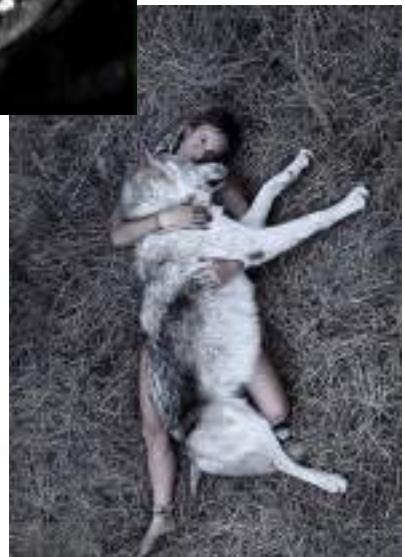
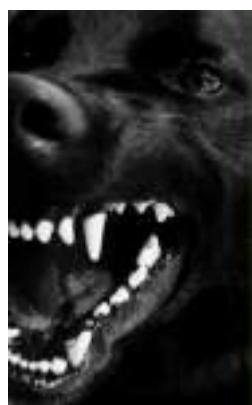
Anexo II - Tableros de inspiración

Leyendas:

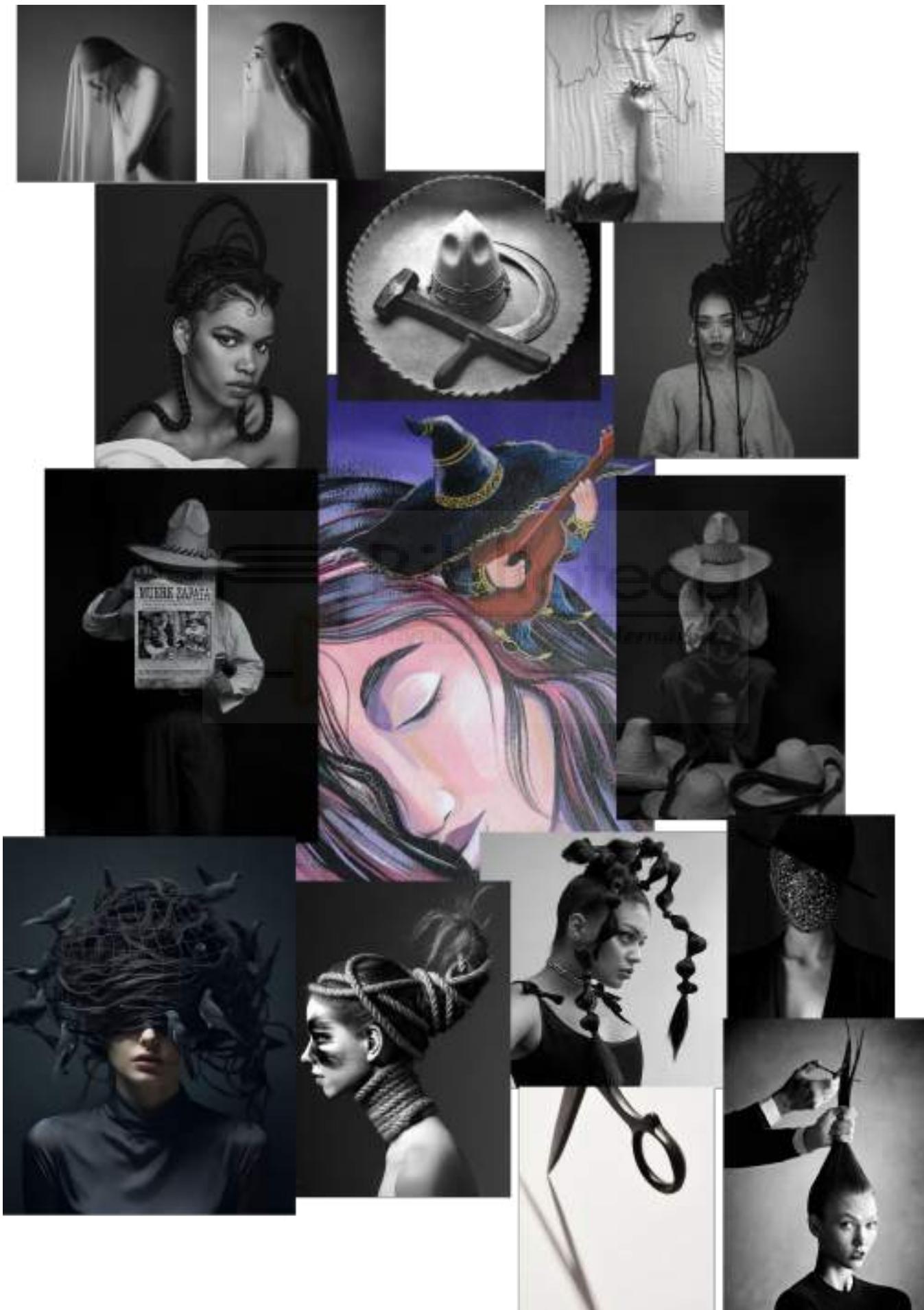
1. La flor del ceibo

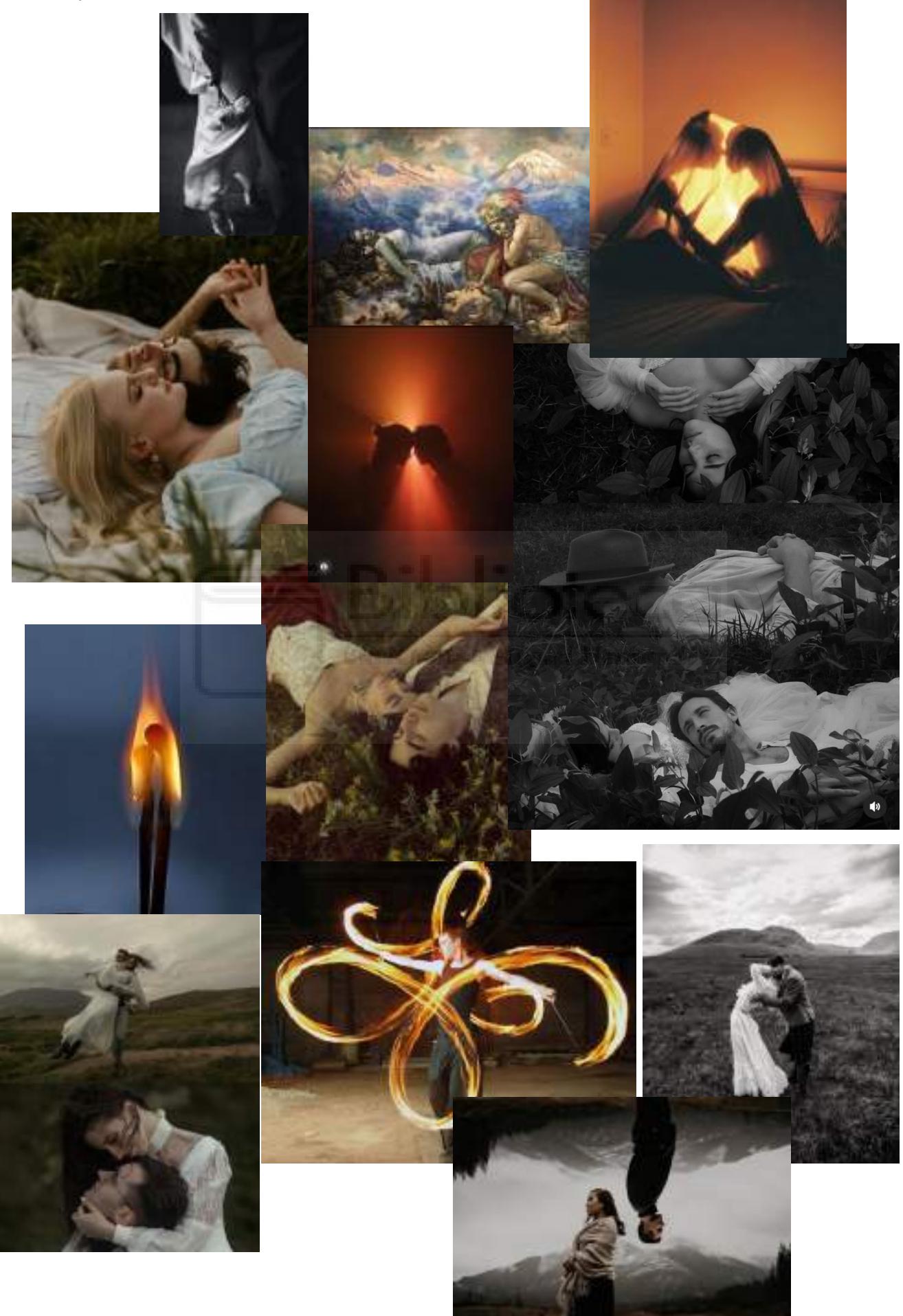
2. El cadejo

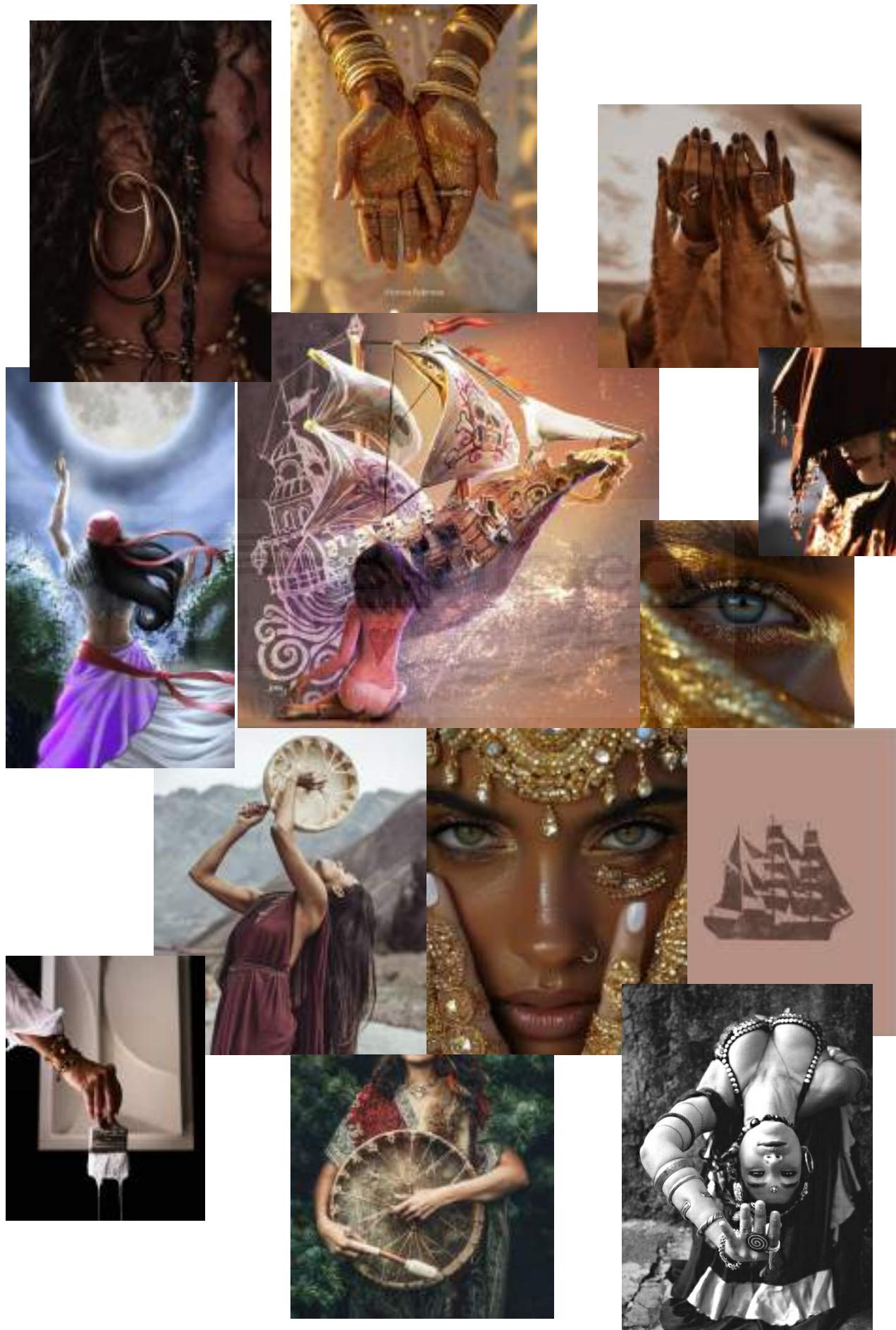
3. El sombrerón

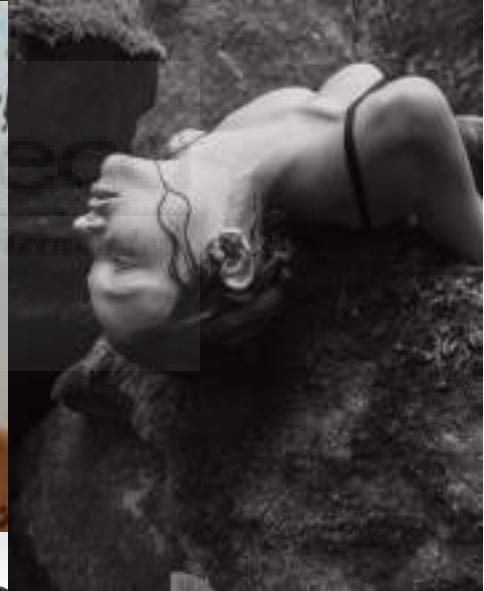
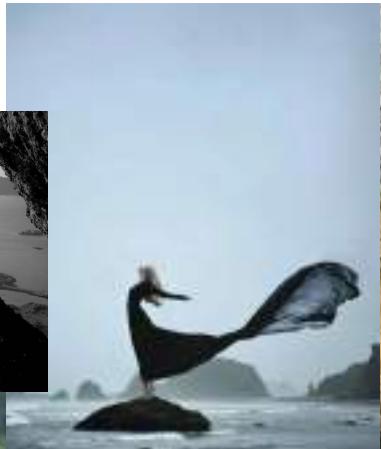
4. La leyenda de los volcanes

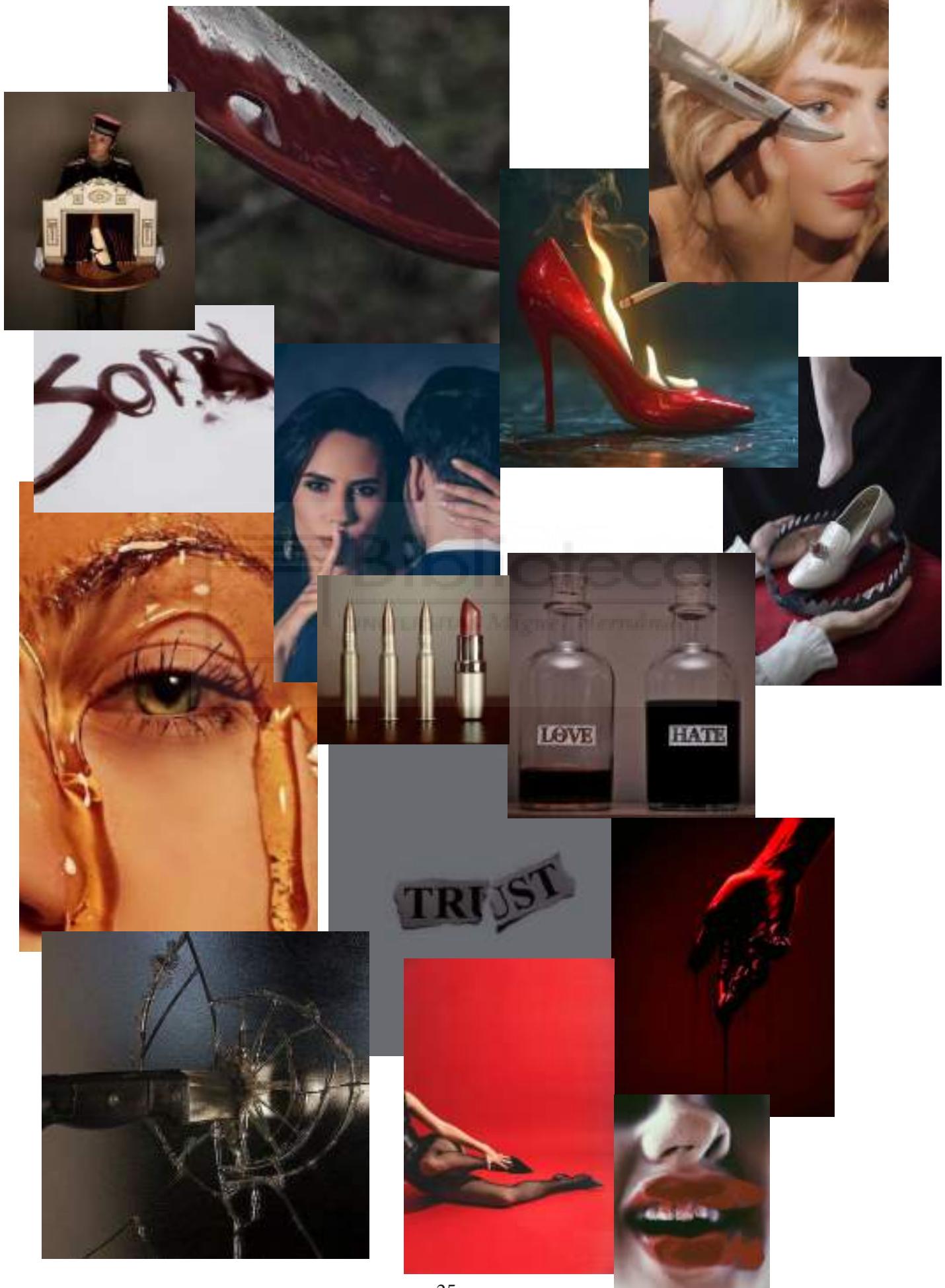
5. La Mulata de Córdoba

6. La laguna de Paca

7. La Patasola

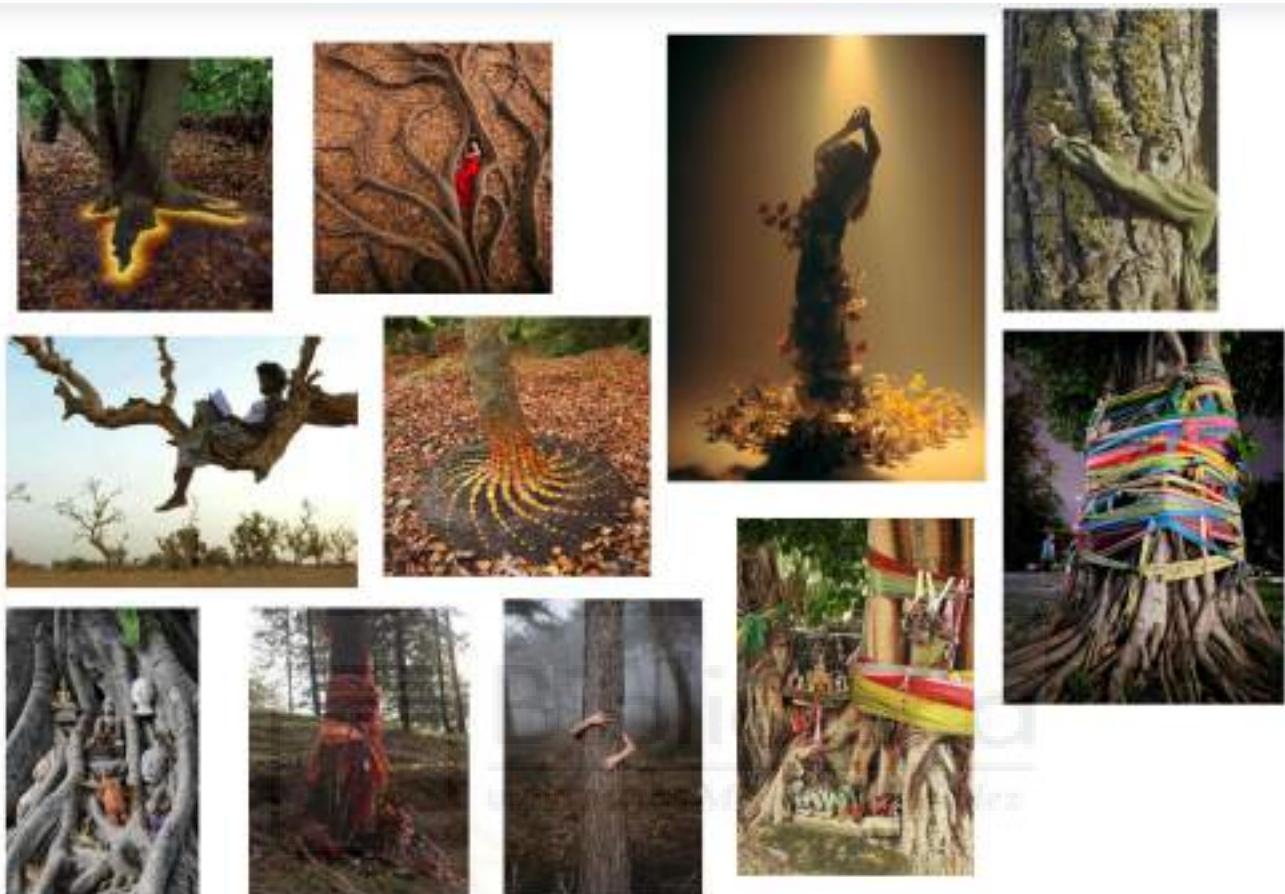
8. El silvón

Anexo II - Tableros de inspiración

Rituales:

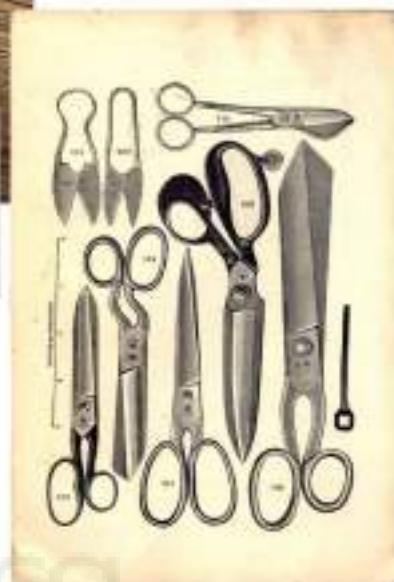
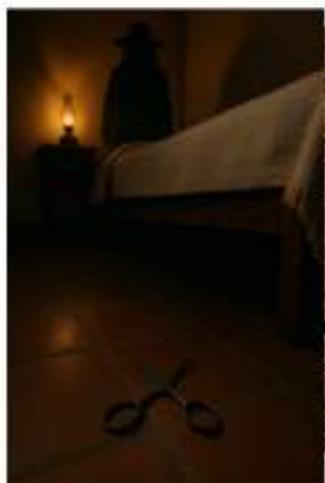
1. Ceremonias guaraníes de veneración a los árboles sagrados. / La flor del ceibo

2. Ritual de protección contra el cadejo.

3. Tijeras en forma de cruz debajo de la cama. / El sombrerón.

4. Ofrendas y rituales en honor al volcán Popocatépetl. / La leyenda de los volcanes.

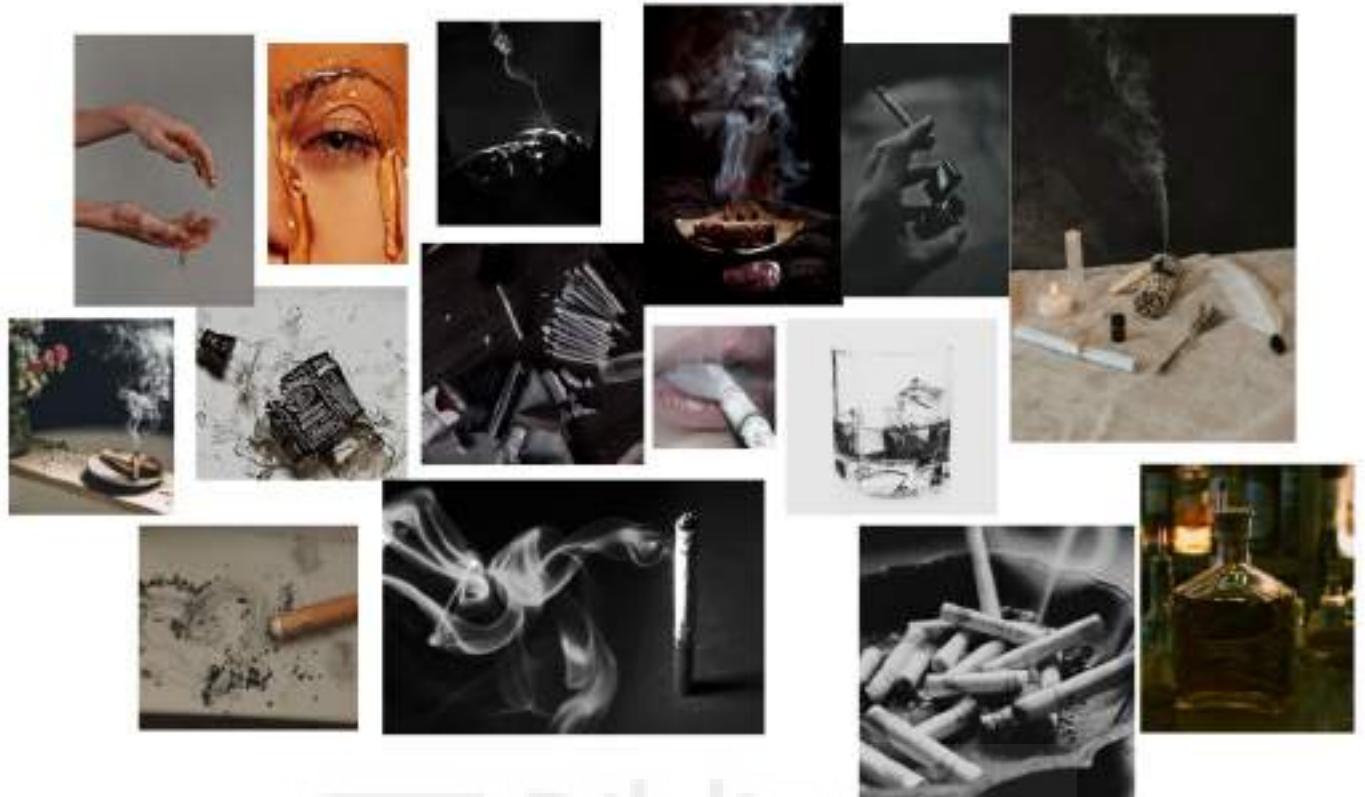
5. Rituales de protección con hierbas y humo en la tradición veracruzana: Sahumerio / La mulata.

6. Ofrendas florales y rituales en lagunas andinas. / La laguna de Paca.

7. Ritual de protección con tabaco y oraciones en zonas rurales. / La patasola.

8. Rito de Protección contra El Silbón.

