

CONTEMPLACIÓN
DE LA PALABRA Y LA IMAGEN EN EL
MANUSCRITO MEDIEVAL

CURSO / TALLER DE

caligrafía

COORDINA E IMPARTE:
MTRA. CARMEN ELENA ARMIGO

IMPARTEN:
DRA. COSSETTE GALINDO
MTRO. VLADIMIR BENDIXEN

LUNES DE 17:00 A 20:00 HORAS
DEL 12 DE FEBRERO AL
28 DE MAYO DE 2018
AULA 4 DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS
CLAUSURA EN AULA MAGNA

INFORMES E INSCRIPCIONES: Departamento de Educación Continua,
Instituto de Investigaciones Filológicas. Ciudad Universitaria, México, CDMX.

Círculo Mario de la Cueva s.n., C.P.04510, Coyoacán.
56 22 18 88/56 22 66 66 ext. 49448, iifeducon@gmail.com

PRESENTACIÓN

Curso interdisciplinario que propone analizar y recrear el mundo espiritual de los amanuenses, copistas y miniadores, cuya práctica documentó el imaginario medieval, desarrollando un asombroso arte en torno a la relación entre palabra e imagen en objetos de arte llamados libros, códices o manuscritos.

Tanto la iconografía como el arte de la caligrafía han tenido una función cardinal en la historia de la Iglesia cristiana como medios de contemplación. La imagen tendría una mayor efectividad para transmitir los misterios de la fe que las explicaciones racionales sobre la esencia divina, pues se consideraba epifanía, al igual que la letra que, más allá de su cometido lingüístico, se transformó en objeto estético, cuya belleza transmitía el valor sacramental de lo escrito.

La caligrafía, los miniados, los relieves escultóricos y la música son algunas artes a través de las cuales los devotos lograban recibir una impresión sensible del mundo trascendente. Fungieron como un medio para comunicar la doctrina cristiana y lograr la transformación del alma. Por otra parte, la influencia del mundo pagano se vio siempre reflejada en el contexto de las *marginalia*, hablándonos de una coexistencia de contrastes propia de la cultura medieval.

Cada sesión de este curso se estructurará en tres partes:

- 1) Introducción al contexto teológico y místico de la tradición cristiana y su expresión en la iconografía medieval.
- 2) Panorama sobre el manuscrito medieval y sus componentes fundamentales.
- 3) Práctica caligráfica.

OBJETIVO GENERAL

Generar un conocimiento interdisciplinar e interactivo sobre el arte de la caligrafía y el manuscrito medievales en el contexto de la cultura religiosa de la época.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Brindar al participante una comprensión de la iconografía como expresión de un imaginario simbólico y alegórico proveniente de las culturas cristiana y pagana que coexistieron en la Edad Media.

Otorgar al participante herramientas de apreciación de la función contemplativa que tenía la caligrafía en los manuscritos medievales a través de la experiencia directa de una práctica caligráfica.

Enriquecer el contenido del análisis iconográfico y el ejercicio caligráfico, mediante la recreación de ejemplos musicales del periodo medieval con instrumentos históricos.

METODOLOGÍA

La metodología de este curso consistirá en tres líneas que en cada sesión se expondrán y aplicarán prácticamente para lograr una comprensión integral de la cultura en torno al manuscrito medieval. La primera línea tratará del conocimiento de la teología y la mística cristianas concernientes al periodo medieval a manera de comentario en torno a la iconografía seleccionada. La segunda línea tratará del manuscrito, es decir, de los componentes que conforman aquel arte y oficio desarrollado por los amanuenses. Finalmente, y como aplicación práctica del curso, se realizará un taller de caligrafía. Las sesiones estarán ordenadas en una trayectoria acumulativa para dar coherencia y consistencia al aprendizaje paulatino de la cultura religiosa, el arte del manuscrito y la caligrafía medievales.

PROGRAMA

1. 12 DE FEBRERO

- 1.1. Del mundo oral al escrito: de la voz a la letra y de la letra a la voz.
- 1.2. Panorama de la teología y la mística cristianas en relación con la iconografía medieval.
- 1.3. Práctica caligráfica: origen del alfabeto, el *Abecedarium Latinum*.

2. 19 DE FEBRERO

- 2.1. El manuscrito medieval.
- 2.2. *Scriptorium*: el oficio del copista como práctica meditativa.
- 2.3. Práctica caligráfica: principios del trazo caligráfico; geometría y espacialidad.

3. 26 DE FEBRERO

- 3.1. *Génesis*: la noción semítica de la palabra como principio creador.
- 3.2. Orígenes de la caligrafía medieval: del laberinto al manuscrito.
- 3.3. Práctica caligráfica: letra uncial del s. VIII d.C.

4. 5 DE MARZO

- 4.1. *Hortus deliciarum*: el prado espiritual en el imaginario de la Edad Media.
- 4.2. Elementos fundamentales del manuscrito: representación de flora y fauna en el manuscrito medieval.
- 4.3. Práctica caligráfica: letra uncial II.

5. 12 DE MARZO

- 5.1. Imágenes teofánicas en la Biblia y su expresión en la iconografía.

- 5.2. Elementos fundamentales del manuscrito: *el cuadratio*.
- 5.3. Práctica caligráfica: letra uncial III.

6. **9 DE ABRIL**

- 6.1. Angelología >Angelofanía: de la visión de Ezequiel al Tetramorfo.
- 6.2. Elementos fundamentales del manuscrito: *marginalia* I.
- 6.3. Práctica caligráfica: letra minúscula carolingia.

7. **16 DE ABRIL**

- 7.1. Demonología. Representación iconográfica del mal:
  - a) Del abismo o del caos
  - b) La serpiente
  - c) El ángel caído
  - d) Las bestias del apocalipsis
- 7.2. Al exterior del templo o del texto: *marginalia* II.
- 7.3. Práctica caligráfica: letra minúscula carolingia II.

8. **23 DE ABRIL**

- 8.1. El Juicio Final: la visión escatológica de los profetas y el destino del alma tras la muerte.
- 8.2. La leyenda en los *memento mori* o danza de la muerte.
- 8.3. Práctica caligráfica: inicial historiada.

9. **30 DE ABRIL**

- 9.1. Cristo: de la imagen camuliana al Pantocrator.
- 9.2. Diseño y perspectiva del Pantocrator.
- 9.3. Práctica caligráfica: el miniado y la paleta de colores.

10. **7 DE MAYO**

- 10.1. La Virgen María: evolución de una figura ancestral.
- 10.2. Ilustración de símbolos marianos en el manuscrito medieval.
- 10.3. Práctica caligráfica: diseño y manufactura de un folio.

11. 14 DE MAYO

- 11.1. Hagiografía: milagros y martirologios.
- 11.2. Iluminación de orlas y capitulares.
- 11.3. Práctica caligráfica: diseño y manufactura de un folio II.

12. 21 DE MAYO

- 12.1. *Apocalipsis*: el escenario de la salvación y la condenación.
- 12.2. Ilustración de símbolos apocalípticos en el manuscrito medieval.
- 12.3. Práctica caligráfica: diseño y manufactura de un folio III.

13. 28 DE MAYO – AULA MAGNA

Ceremonia de clausura:

- Concierto de música medieval con instrumentos históricos.
- Exposición de trabajos y entrega de diplomas.

MATERIALES REQUERIDOS:

- Plumón caligráfico 3.0
- Plumillas de punta plana, número C2 y C4.
- Manguillo.
- Tinta caligráfica negra y sepia (Windsor and Newton, no tinta china)
- 2 lápices.
- 2 escuadras.
- 2 ligas de hule.

(Todos los materiales pueden obtenerse en Casa Serra o Lumen)

BIBLIOGRAFÍA

- Armijo Canto, Carmen Elena, *Fábula y mundo: Odo de Chérítón y el Libro de los gatos*. UNAM, México, 2014.
- Charbonneau-Lassay, L., *El bestiario de Cristo: el simbolismo animal en la antigüedad y la Edad Media*, Palma de Mallorca, J.J. de Olañeta, 1997.
- Cirlot, Victoria, *Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de Occidente*, Barcelona, Herder, 2005.
- Carmona Muela, Juan, *Iconografía cristiana*, Madrid, Istmo, 1998.
- Deyermond, Alan, "La literatura oral en la transición de la Edad Media al Renacimiento", en *Acta poética*, Nº 26 (1-2), Primavera-Otoño, 2005. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, Seminario de Poética; pp. 29-50.
- Diéz-Borque, José María, *El libro, de la tradición oral a la cultura impresa*. Montecinos, Barcelona, 1995 (Biblioteca de Divulgación Temática/39).
- Frenk, Margit, *Entre la voz y el silencio*. Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, Madrid, 1997.
- García Mahiques, R., *Iconografía e iconología* (tomo II). *Cuestiones de método*, Madrid, Ediciones Encuentro, 2008.
- Grabar, André, *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*, Madrid, Alianza, 1985.
- Guerra y Gómez, Manuel, *Simbología románica: el cristianismo y otras religiones en el arte románico*, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1978.
- Keel, Othmar, *La iconografía del Antiguo Oriente y el Antiguo Testamento*, Madrid, Trotta, 2007.
- Lajo, Rosina, *Léxico de arte*, Akal, Madrid, 1990.
- López Baralt, Luce y Lorenzo Piera (eds.), *El sol de medianoche. La experiencia mística: tradición y actualidad*, Madrid, CIEM- Trotta, 1996.
- Mâle, Emile, *El arte religioso del siglo XII al siglo XVIII*, México, F.C.E., 1966.
- Martín Velasco, Juan, *El fenómeno místico. Estudio comparado*, Madrid, Trotta, 1999.
- (ed.), *La experiencia mística. Estudio interdisciplinar*, Madrid, Trotta, 2004.
- Menéndez Pidal, Ramón, *Poesía juglaresca y juglares. Orígenes de las literaturas románicas*. Madrid, Espasa-Calpe, 1991 (9ª ed.) (Col. Austral, 159).
- Millares Carlo, Agustín, *Introducción a la historia del libro y las bibliotecas*, México, 1997.
- Monreal y Tejada, Luis, *Iconografía del cristianismo*, Barcelona, Acantilado, 2000.
- Pernoud, R., *Hildegarda de Bingen. Una conciencia inspirada del siglo XII*, Paidós, Barcelona, 1998.
- Piñero, A. (ed.), *Orígenes del cristianismo*, Córdoba, 1991.
- Santiago, Sebastián, *Mensaje simbólico del arte medieval: arquitectura, iconografía, liturgia*, Madrid, Encuentro Ediciones, 1996.
- Shailor, Barbara A., *The medieval book*, Toronto, University of Toronto, 1991.
- Réau, Louis, *Iconografía del arte cristiano*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996-1998.
- Trebolle, Julio, *Imagen y palabra de un silencio, La Biblia en su mundo*, Madrid, Trotta, 2008.
- Uspenski, Leonid A., *Teología del ícono*, Salamanca, Sígueme, 2013.
- Zumthor, Paul, *La letra y la voz. De la «literatura» medieval*. Madrid, Cátedra, 1989.

PERFIL DE INGRESO

Dirigido al público en general y a personas interesadas en el estudio interdisciplinar de la palabra y la imagen en la cultura religiosa medieval.

LINEAMIENTOS DE EGRESO

- a) Cubrir al menos el 80% de asistencias al curso (los asistentes deberán firmar en cada sesión la lista correspondiente).
- b) Aprobar la evaluación general. Exposición de los trabajos realizados en el curso.

* PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS