

Seminario: Introducción a la codicología: Aspectos formales, lexicales e iconográficos

Departamento:

Artes

Profesor:

Gómez, Nora. Olivetto Georgina

2° Cuatrimestre - 2015

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: ARTES

SEMINARIO: INTRODUCCIÓN A LA CODICOLOGÍA.
ASPECTOS FORMALES, LEXICALES E ICONOGRÁFICOS

PROFESORAS: NORA GÓMEZ Y GEORGINA OLIVETTO

CUATRIMESTRE: 2°

AÑO: 2015

Aprobado por Resolución

PROGRAMA N°:

N° 6012280/15

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS

SEMINARIO: INTRODUCCIÓN A LA CODICOLOGÍA. ASPECTOS FORMALES,
LEXICALES E ICONOGRÁFICOS

PROFESORAS: Nora Gómez y Georgina Olivetto
2º CUATRIMESTRE DE 2015
PROGRAMA N°

I. Fundamentación y descripción

El formato códice reemplazó paulatinamente al rollo antiguo como soporte escriturario de obras científicas, históricas, literarias y doctrinales desde la tardía Antigüedad. La sustitución del pergamino por el papiro le otorgaría una durabilidad superior y una superficie más apropiada para las técnicas caligráficas e iconográficas. Asimismo, el nuevo formato permitía un manejo más cómodo para la lectura de la obra y el nuevo material posibilitaba un aprovechamiento total de la superficie disponible, dado que podían aprovecharse ambas caras del folio. Esta transformación radical en la producción del libro se perfeccionó en los siglos medievales y prevaleció hasta la actualidad, aun teniendo en cuenta los cambios acaecidos en cuanto al uso del papel y las técnicas mecánicas de impresión.

La producción del códice medieval implicaba un proceso arduo en el que intervenían: a) los pergamineros, cortadores y encuadernadores para la preparación del soporte; b) los copistas que reproducían los textos; c) los artistas-artesanos que los ilustraban. Distintos dignatarios eclesiásticos, reales o laicos eran quienes encargaban el códice para usos litúrgicos, para la edificación espiritual, para devoción privada, para el conocimiento científico o la transmisión literaria; los tesaurizaban en sus propias bibliotecas, donaban a monasterios o regalaban. Hasta el siglo XII dicha producción fue privativa de los *scriptoria* monacales; posteriormente, compartieron la actividad con los talleres laicos ciudadanos.

La tarea conjunta de amanuenses e ilustradores ponía en juego una relación particular entre el texto y la imagen; en un primer momento, la ilustración no sobrepasaba la caja de escritura y se intercalaba en las columnas del mismo; paulatinamente, se agranda su tamaño, se la enmarca, se la ubica en todo el margen superior o inferior, hasta ocupar el folio completo. Este proceso no solo implicó una mayor autonomía física de las ilustraciones sino también la incorporación de motivos iconográficos ajenos al texto al que acompañaban.

La presente propuesta de Seminario de grado se enfocará en los aspectos antes mencionados desde una perspectiva filológica, codicológica y artística. El códice

manuscrito iluminado es el único producto cultural medieval en el que conviven la literatura eclesiástica o laica con el arte; la específica formación académica en dichas áreas de las docentes responsables del Seminario, posibilitará el estudio conjunto de las interrelaciones, semejanzas o diferencias en la relación texto-imagen en el proceso de confección del libro medieval. A su vez, por tratarse de un área de investigación del ámbito europeo medieval, un gran porcentaje de la bibliografía recomendada está en idioma extranjero, razón por la cual las profesoras responsables se comprometen a su comentario en clase y a la facilitación de la misma a través de traducciones para exclusivo uso interno de los alumnos del Seminario.

2. Objetivos

El objetivo general es que los alumnos tengan acceso a la información más actualizada acerca de la materia, a fin de que adquieran conocimientos directos sobre fuentes primarias y secundarias y desarrollen su capacidad crítica para el análisis, la discusión y la reflexión sobre problemas teóricos y prácticos relacionados con el estudio de los códices desde los campos textual e iconográfico.

Son objetivos específicos que los alumnos adquieran un buen manejo de la bibliografía crítica y del vocabulario especializado; que obtengan un buen conocimiento técnico del libro medieval como producto cultural; que produzcan trabajos de investigación donde puedan ejercer su juicio crítico acerca de los problemas presentados en el curso; que desarrollen la capacidad para la escritura de artículos académicos.

3. Contenidos

Unidad I. La descripción analítica del códice

- a) Materia: papiro, pergamino, papel
- b) Confección material: rollo-códice, formato, cuadernillos, impaginación
- c) Escritura: materiales y posición del copista, descripción y particularidades de la escritura, la subscripción y la cronología
- d) Encuadernación medieval

Unidad II. Ilustración e iconografía.

- a) La representación jerárquica del copista o autor. Los frontispicios del códice.
- b) La representación del *scriptorium* medieval.

- c) El arquetipo iconográfico. La tradición representativa. Convencionalismos pictóricos.
- d) Los complementos y desviaciones iconográficas. El rol del artista. *Stemma* textual y pictórico.

Unidad III. Producción, circulación y uso del libro manuscrito. Los centros de producción.

- a) Códice monástico
- b) Códice universitario
- c) Códice regio

Unidad IV. Las bibliotecas

- a) Los reservorios monacales.
- b) Las bibliotecas particulares
- c) Reyes y nobles bibliófilos
- d) El patrimonio de códices medievales en la actualidad.

4. Bibliografía específica obligatoria

Unidad I

- Parkes, Malcolm B., *Scribes, scripts and readers: studies in the communication, presentation and dissemination of medieval texts*, London: Hambledon, 1991.
- Reynolds, Leighton D. y Nigel G. Wilson, *Copistas y filólogos. Las vías de transmisión de las literaturas griega y latina*, Madrid, Gredos, 1995.
- Roberts, Colin H. y Theodore C. Skeat, *The Birth of the Codex*, Oxford, University Press, 1987.
- Ruiz García, Elisa, *Manual de codicología*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1988.
- Sánchez Mariana, Manuel, *Introducción al libro manuscrito*, Madrid, Arco/Libros, 1994.

Unidad II

- Alexander, J. R., *Medieval illuminators and their methods of work*, London, New Haven, 1992.
- Avrin, Leila, *Scribes, Script and Books. The Book Arts from Antiquity to the Renaissance*, Chicago y Londres, American Library Association y The British Library, 1991.

- Baschet, Jérôme y Jean-Claude Schmitt (dirs.), *L'image. Fonctions et usages des images dans l'Occident médiéval*, Paris, Le Léopard d'or, 1996.
- Cavallo, Guglielmo, «Testo e immagine: una frontiera ambigua», en *Testo e immagine nell'alto medioevo*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1994 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 41), pp. 31-64.
- Glénisson, Jean, (dir.), *Le livre au Moyen Âge*, Paris, CNRS, 1988.
- Grabar, André, *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*, Madrid, Alianza, 1985.
- Misiti, María Cristina, «Monacato y producción de códices», *Codex Aquilarensis*, 1 (1987), 67-80.
- Regueras Grande, Fernando y García Aráez Ferrer, Hermenegildo, *Scriptorium. Tabara visigoda y mozárabe*, Salamanca, Centro de Estudios benaventanos "Ledo del Pozo", 2001.
- Weitzmann, Kurt, *El rollo y el códice: un estudio del origen y el método de la iluminación de textos*, Madrid, Nerea, 1990.

Unidad III

- AAVV, *Imágenes y promotores en el Arte Medieval, Miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza Luaces*, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2001.
- Calkins, Robert, *Illuminated Books of the Middle Ages*, New York, Cornell University Press, 1983.
- Chico Picaza, María Victoria, *Composición pictórica en el Códice Rico de las Cantigas de Santa María*, I, Madrid, Universidad Complutense, 1987.
- Domínguez Rodríguez, Ana, «La miniatura en la corte de Alfonso X», *Cuadernos de Arte Español*, 35 (1992), 4-31.
- García Avilés, Alejandro, «Imagen y ritual: Alfonso X y la creación de imágenes en la Edad Media», *Anales de Historia del Arte. Volumen Extraordinario: II Jornadas complutenses de Arte Medieval (2010)*, 11-30.
- Mc Kitterick, David, *The Trinity Apocalypse*, London, The British Library, 2005.
- Yarza Luaces, Joaquín, *Beato de Fernando I y Sancha*, Barcelona, Moleiro Editor, 2006.

Unidad IV

- Cavallo, Guglielmo, dir., *Le biblioteche nel mondo antico e medievale*, Roma y Bari, Laterza, 2004.
- Cavallo, Guglielmo, «La biblioteca monástica como centro di cultura», *Codex Aquilarensis*, 3 (1990), 11-22.
- Domínguez Bordona, Jesús, *Manuscritos con pinturas: notas para un inventario de los conservados en colecciones públicas y particulares de España*, Madrid: Centro de

- Estudios Históricos, 1933, 2 vols.
- Millares Carlo, Agustín, *Introducción a la historia del libro y de las bibliotecas*, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1971.
- Ornato, Ezio, *Apologia dell'apogeo: divagazioni sulla storia del libro nel tardo medioevo*, Roma, Viella, 2000.
- Pellegrin, Elisabeth, *Bibliothèques retrouvées: manuscrits, bibliothèques et bibliophiles du Moyen Âge et de la Renaissance*, Paris, CNRS, 1988.
- Petrucchi, Armando, *Libros, escrituras y bibliotecas*, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2011.

5. Bibliografía complementaria general

- Agati, Maria Luisa, *Il libro manoscritto. Introduzione alla codicologia*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2003.
- , *Il libro manoscritto da Oriente a Occidente. Per una codicologia comparata*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2009.
- Andrist, Patrick, Paul Canart y Marilena Maniaci, *La syntaxe du codex: essai de codicologie structurale*, Turnhout, Brepols, 2013.
- Bango Torviso, Isidro G., «El Arte mozárabe», en *Actas del I Congreso Nacional de Cultura Mozárabe*, Córdoba, Obra Social y Cultural Cajasur, 1996, pp. 37-52.
- Barbier, Frédéric, *Historia del libro*, Madrid, Alianza, 2005.
- Bozzolo, Carla y Ezio Ornato, *Pour une histoire du livre manuscrit au Moyen Age: trois essais de codicologie quantitative*, Paris, CNRS, 1983, 2ª ed.
- , «Pour une codicologie expérimentale», *Scrittura e civiltà*, 6 (1982), 263-302.
- Cahn, Walter, *La Bible romane*, Fribourg, Office du Livre, 1982.
- Canart, Paul, «Nouvelles recherches et nouveaux instruments de travail dans la domaine de la codicologie», *Scrittura e civiltà*, 3 (1979), 267-307.
- Cátedra, Pedro M., dir., *Los códices literarios de la Edad Media. Interpretación, historia, técnicas y catalogación*, Salamanca, CiLengua e Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2009.
- Cátedra, Pedro M. y María Luisa López-Vidriero, dirs., *La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América*, Salamanca, Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004, 2 vols.
- Crisci, Edoardo y Oronzo Pecere, eds., *Il codice miscellaneo. Tipologie e funzioni (Atti del Convegno internazionale, Cassino 14-17 maggio 2003)*, Cassino, 2004 (monográfico de *Segno e testo*, 2, 2004).
- Dain, Alphonse, 1975. *Les manuscrits*, Paris, Les Belles Lettres, 1975, 3ª ed.
- Domínguez Rodríguez, Ana, «Poder, ciencia y religiosidad en la miniatura de Alfonso X el Sabio. Una aproximación», *Fragmentos*, 2 (1984), 37-46.

- Dodwell, Charles R., *Artes pictóricas en Occidente 800-1200*, Madrid, Cátedra, 1995.
- Escolar Sobrino, Hipólito, dir., *Historia ilustrada del libro español. Los manuscritos*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993.
- Fraisse, Luc, (dir.), *Le manuscrit littéraire. Son statut, son histoire, du Moyen Âge à nos jours (Travaux de littérature, XI)*, Paris, Klincksieck, 1998.
- Gilissen, Léon, *Prolégomènes à la codicologie. Recherches sur la construction des cahiers et la mise en page des manuscrits médiévaux*, Gand, Publications de Scriptorium 7, 1977.
- Gruys, Albert y Johann Peter Gumbert, eds., *Codicologica 1. Théories et principes*, Leiden, E. J. Brill, 1976.
- , eds., *Codicologica 2. Éléments pour une codicologie comparée*, Leiden, E. J. Brill, 1978.
- , eds., *Codicologica 3. Essais typologiques*, Leiden, E. J. Brill, 1980.
- , eds., *Codicologica 4. Essais méthodologiques*, Leiden, E. J. Brill, 1978.
- , eds., *Codicologica 5. Les matériaux du livre manuscrit*, Leiden, E. J. Brill, 1980.
- Hoffman, Philippe, dir., *Recherches de codicologie comparée: la composition du codex au Moyen Âge, en Orient et en Occident*, Paris, École normale supérieure, 1998.
- Holtz, Louis, «Glosse e commenti», en *Lo spazio letterario del Medioevo, 1. Il Medioevo latino, vol. III, La ricezione del testo*, Roma, Salerno Editrice, 1995, págs. 59-105.
- Lemaire, Jacques, *Introduction à la codicologie*. Louvain-la-Neuve, Université Catholique de Louvain, 1991.
- Llorens González, María Dolores, «La miniatura monacal y catedralicia en los reinos de Alfonso X», *Fragmentos*, 2 (1984), pp. 48-57.
- Maniaci, Marilena, *Archeologia del manoscritto. Metodi, problemi, bibliografia recente*, Roma, Viella, 2005.
- , *Terminologia del libro manoscritto*, Roma y Milano, Istituto centrale per la patologia del libro y Editrice bibliografica, 1996.
- Maniaci, Marilena & Paola F. Munafò, (eds.), *Ancient and Medieval Books: Materials and techniques (Erice 18-25 September, 1992)*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1993.
- Martin, Henri-Jean y Jean Vezin, *Mise en page, mise en texte du livre-manuscrit*, Paris, Promodis, 1990.
- Martínez de Sousa, José, *Diccionario de bibliología y ciencias afines*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993.
- Menéndez Pidal, Gonzalo, *Varia Medievalia I*, Madrid, Real Academia de la Historia, 2003.
- Montaner Frutos, Alberto, *Prontuario de bibliografía. Pautas para la realización de descripciones, citas y repertorios*, Gijón, Trea, 1999.
- Montoya Martínez, Jesús, «El discurso retórico de Alfonso X», en Ana Domínguez Rodríguez y Jesús Montoya Martínez, eds., *El Scriptorium Alfonsí: de los libros de*

- astrología a las «Cantigas de Santa María»*, Madrid, Editorial Complutense, 1999, pp. 272-290.
- Muzerelle, Denis, *Vocabulaire codicologique*, Paris, CEMI, 1985.
- , «Évolution et tendances actuelles de la recherche codicologique», *Historia, instituciones, documentos*, 18 (1991), 347-374.
- Ostos, Pilar, María Luisa Pardo y Elena E. Rodríguez, *Vocabulario de codicología. Versión española revisada y aumentada del «Vocabulaire codicologique» de Denis Muzerelle*, Madrid, Arco/Libros, 1997.
- Petrucci, Armando, *La descrizione del manoscritto. Storia, problemi, modelli*, Roma, Carocci, 2005, 2ª ed.
- Rodríguez Díaz, Elena, «Indicios codicológicos para la datación de los manuscritos góticos castellanos», *Historia, Instituciones, Documentos*, 31 (2004), 543-558.
- , «Nuevas aportaciones sobre las técnicas materiales del libro castellano medieval», *Historia, Instituciones, Documentos*, 39 (2012), 325-340.
- Toubet, Hélène, *Un art dirigé: réforme grégorienne et iconographie*, Paris, Les Éditions du cerf, 1990.
- Weijers, Olga, éd., *Vocabulaire du livre et de l'écriture au Moyen âge (Actes de la table ronde, Paris 24-26 septembre 1987)*, Turnhout, Brepols, 1989.
- Williams, John, *La miniatura española en la Alta Edad Media*, Madrid, Editorial Casariego, 1987.
- , «Imaginería apocalíptica en el románico tardío español», en *Actas Simposio Internacional sobre «O Pórtico da Gloria e a Arte do seu Tempo»*, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1991, pp. 371-380.
- Yarza Luaces, Joaquín, «La miniatura románica en España. Estado de la cuestión», *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, II (1990), 9-25.
- , «Funzione e uso della miniatura ispana nel X° secolo», en *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1991 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 38), pp. 1047-1080.
- , «La miniatura en Galicia, León y Castilla en tiempos de Maestro Mateo», en *Actas Simposio Internacional sobre «O Pórtico da Gloria e a Arte do seu Tempo»*, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1991, pp. 319-340.

6. Carga horaria

Cuatro horas semanales.

7. Actividades planificadas

En el inicio de cada unidad habrá una exposición general a cargo de las profesoras, a la que seguirán las indicaciones bibliográficas pertinentes y el planteamiento de los problemas centrales a discutir en clase. Se promoverá el debate a partir de las lecturas indicadas y finalmente los alumnos presentarán una exposición oral, de modo individual o grupal según el cronograma y la cantidad de inscriptos, sobre algunos problemas seleccionados, con un análisis crítico de los textos y de las diferentes posturas de la bibliografía especializada.

8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción

Los alumnos deberán asistir al 80 % de las reuniones establecidas en el régimen cuatrimestral.

La aprobación del seminario dependerá de la nota obtenida en el informe oral, individual o grupal, que no podrá ser inferior a cuatro puntos, y de un trabajo monográfico, donde el alumno deberá ejercitar todos los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, sobre un tema de su elección a partir de un listado de sugerencias del docente. El alumno también podrá proponer algún tema de su interés, siempre que esta elección sea pertinente y de factible realización. La calificación final será el resultado del promedio de ambas notas.

9. Requisitos y recomendaciones

Es recomendable, pero no requisito excluyente, haber cursado las materias Literatura Española I e Historia de las Artes Plásticas II.

Firma

Aclaración: Nora Gómez

Cargo: Profesora Titular

Firma

Aclaración: Georgina Olivetto

Cargo: Profesora Adjunta

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes