

CONTEMPLACIÓN
DE LA PALABRA Y LA IMAGEN EN EL
MANUSCRITO MEDIEVAL

Curso / Taller de

caligrafía

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS
CENTRO DE POÉTICA / EDUCACIÓN CONTINUA

Del 10 de febrero al 25 de mayo de 2020

Responsable académica: Mtra. Carmen Elena Armijo

Imparten: Mtra. Carmen Elena Armijo, Dra. Cossette Galindo y

Mtro. Vladimir Bendixen

Duración: 39 horas.

Horario: lunes de 16 a 19 hrs.

Sede: Instituto de Investigaciones Filológicas

Número de sesiones: 13 sesiones de 3 horas cada una.

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.

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

1. 10 de febrero

- 1.1. Introducción a la cultura del libro medieval.
- 1.2. Del mundo oral al escrito: de la voz a la letra y de la letra a la voz.
- 1.3. Práctica caligráfica: principios del trazo caligráfico; geometría y espacialidad.

2. 17 de febrero

- 2.1. El manuscrito medieval.
- 2.2. *Scriptorium*: el oficio del copista como práctica meditativa.
- 2.3. Práctica caligráfica: Letra fundamental I.

3. 24 de febrero

- 3.1. Panorama de la teología y la mística en relación con la iconografía medieval
- 3.2. *Génesis*: la noción semítica de la palabra como principio creador.
- 3.3. Práctica caligráfica: letra fundamental II.

4. 2 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 fundamental III.

5. 9 de marzo

- 5.1. Imágenes teofánicas en la Biblia y su expresión en la iconografía.
- 5.2. Elementos fundamentales del manuscrito: *la cuadratio*.
- 5.3. Práctica caligráfica: letra fundamental IV.

6. 23 de marzo

- 6.1. Angelología: de la visión de Ezequiel al tetramorfo.
- 6.2. Elementos fundamentales del manuscrito: *marginalia I*.
- 6.3. Práctica caligráfica: Letra Gótica 1.

7. 30 de marzo

- 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 Gótica II

8. 20 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: Letra Gótica II.

9. 27 de abril

- 9.1. Cristo: de la imagen camuliana al Pantocrator en la tradición ortodoxa.
- 9.2. Diseño y perspectiva del Pantocrator.
- 9.3. Práctica caligráfica: minúscula carolingia del siglo ix.

10. 4 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: inicial historiada.

11. 11 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: orlas y bordes.

12. 18 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. 25 de mayo – Aula Magna

Ceremonia de clausura:

- Lectura de especialistas invitados
- 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.
- 1 regla y 1 escuadra.

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

Carmen Elena Armijo Canto

Investigadora del Centro de Poética en el Instituto de Investigaciones Filológicas, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el Colegio de Letras Hispánicas (desde 1985); y es profesora en el posgrado de MADEMS.

Es Maestra en Letras españolas y especialista en la cultura y literatura medieval y renacentista. Sus campos de interés son, principalmente, la cuentística medieval, la influencia oriental en la literatura medieval, las relaciones entre música y poesía y el desarrollo del libro durante el Medioevo europeo.

Fue coordinadora del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras (periodo, abril 1989 – febrero 2004) y, actualmente, es coordinadora del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas desde mayo de 2015.

Ha sido responsable de los Proyectos PAPIME “Comprensión y redacción de textos” y “Poesía y música en la lírica medieval hispánica” (2001 y 2012).

En 1996 funda el Grupo Segrel, donde participa como flautista y asesora filológica, con el propósito de recrear el mundo lírico y musical de la Edad Media. Con el Grupo Segrel, dirigido por Manuel Mejía Armijo, ha editado tres discos compactos que abordan la relación entre música y poesía: “Cantar de Mio Cid. Los sonidos de la épica” (2003); “La antigua lírica popular hispánica (Siglo XV al XVII)” (2008) y “Los sonidos de la lírica medieval hispánica” (2013), productos de los Proyectos PAPIME.

Ha publicado diversos artículos sobre sus líneas de investigación tanto en universidades de nuestro país, como en el extranjero (España, Francia, Italia, Alemania, Argentina).

Entre sus publicaciones destacadas se encuentran:

- Los sonidos de la lírica medieval hispánica. Ed. Carmen E. Armijo, Cristina Azuela y Manuel Mejía Armijo, IIFL, UNAM, 2013, que acompaña al disco compacto del mismo título.
- Carmen Elena Armijo, Fábula y mundo: Odo de Chérítón y el “Libro de los gatos”, IIFL, UNAM, 2014.
- Odo de Chérítón, Nueve cuentos de gatos. Presentación, selección y adaptación al español antiguo de Carmen Elena Armijo. ODISEO, Xoc Na Colección, UNAM, 2018.

Cossette Galindo Ayala

Licenciada en Lenguas y literaturas hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (2007) y Doctora en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid (2013). Ha realizado una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM (2015-2017), con un proyecto titulado *Hermenéutica para el estudio de la literatura apocalíptica judía*. Su investigación se aboca a la interpretación de mitos y símbolos provenientes de las tradiciones judía y cristiana en diversos contextos literarios y sociales. Es autora de artículos publicados en la revista Interpretatio del IIFIL, UNAM y en la Nueva Revista del Filología Hispánica (COLMEX). Ha impartido cursos sobre Mesianismo y Literatura apocalíptica en la Universidad Hebrea de México, sobre Palabra e imagen en el manuscrito medieval en el IIFIL, UNAM, y sobre Las tres religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam, en el Centro de Cultura Casa Lamm.

Vladimir Bendixen

Concertista, compositor y artista plástico mexicano. Ha desarrollado su carrera en torno a la investigación de la estilística musical e iconográfica del periodo medieval, el renacimiento y el barroco, presentando su trabajo como intérprete, escenógrafo, calígrafo, escultor y creador de espectáculos interdisciplinarios.

Inició sus estudios en la Escuela Nacional de Música y el Conservatorio Nacional de Música, trasladándose posteriormente a la ciudad de Londres para realizar un posgrado en violín clásico en el London College of Music con la maestra Mayumi Fujikawa. Realizó especializaciones sobre la representación histórica de la música antigua en Polonia, Noruega, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, España, Japón y los Estados Unidos con maestros destacados como Micaela Comberti, Simon Sandage y Judy Tarling. Cuenta con la especialidad en estudios de Estilística Musical del Renacimiento y el Barroco en el Trinity Hall, Cambridge, U.K. Se ha dedicado a la investigación y enseñanza del repertorio violinístico de los siglos XVI al XVIII.

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*, N°.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*. Montesinos, 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.

–0–

