

"UN VIAJE ILUSTRADO"

HISTORIA VIVA DEL DIBUJO Y LA ILUSTRACIÓN

CLASE 1

El origen de la imagen
narrada: Marginalia y
códices medievales

ale alejandra
romero
ilustración

Manuscritos iluminados

En el período del **400-600 d. C.** aparecieron los primeros manuscritos iluminados en hojas de pergamino. Estos valiosos libros estaban escritos a mano por los monjes, decorados con materiales preciosos, como plata u oro, coloreados con tintes brillantes y adornados con ilustraciones detalladas.

Características clave:

- **Iniciales decoradas:** grandes letras iniciales decoradas con patrones complejos, flores, animales o figuras humanas.
- **Marginalia:** ilustraciones pequeñas o decoraciones en los márgenes del texto, que podían ser serias, humorísticas o fantásticas.
- **Uso de oro y plata:** aplicación de finas láminas de metales preciosos para crear efectos brillantes y luminosos.

Se usaba como laca en los pigmentos para dar brillo

CRISTAL DE ALUMBRE

Miniatura

La palabra miniatura (originalmente del latín *miniare*, "**pintar con minio**") proviene del uso frecuente del minio en la decoración de manuscritos.

El minio es un pigmento de color rojo anaranjado muy brillante, conocido también como "rojo minio" o "rojo de plomo". Este pigmento se obtenía calentando plomo hasta formar óxido de plomo, produciendo así ese característico color rojo intenso.

Miniatura

El minio se aplicaba tanto al texto como a las imágenes:

¿Cómo se usaba el minio en manuscritos?

Se utilizaba para destacar letras iniciales (llamadas capitulares) al inicio de párrafos o capítulos.

En el texto:

También para subrayar, marcar títulos, rúbricas o encabezados, facilitando la lectura y estructurando visualmente el contenido.

En las imágenes:

Se empleaba en detalles decorativos y en elementos simbólicos como vestimentas, fondos, o decoraciones en las iniciales ilustradas.

El nacimiento de la ilustración marginal

La ilustración marginal surgió gracias a la creación del **códice (libro en formato actual)**, que reemplazó al antiguo rollo. Mientras que en los rollos las columnas de texto eran continuas y sin espacios, el códice dejaba márgenes amplios alrededor del texto. Estos espacios, al inicio vacíos, comenzaron a utilizarse para añadir notas o comentarios.

Con el tiempo, estos comentarios también se volvieron ilustraciones pequeñas, dando origen a la **ilustración marginal**. Los primeros ejemplos conocidos provienen del **arte bizantino**, especialmente en libros religiosos como los salterios, siendo el más famoso el **Salterio Chludov**.

Así nació una tradición artística en los márgenes de los libros, combinando texto, imágenes y creatividad.

Salterio Chludov

SALTERIO

Es un libro litúrgico medieval que contiene los 150 salmos bíblicos, usados para la oración diaria, especialmente en monasterios.

TIPOS DE MARGINALIAS

Barras

Grotescos o
drolerías

Roleos o
rinceaux

Ilusionismo
pictórico

Barras

Decoración a base de barras (baguettes)

Las barras son tiras largas y estrechas que enmarcan el texto o las miniaturas de un manuscrito; pueden ser lisas o adornadas con lacerías entrelazadas, motivos geométricos, vegetales u otros pequeños dibujos, aportando un toque ornamental que destaca y realza el contenido.

Drolerías o grotescos

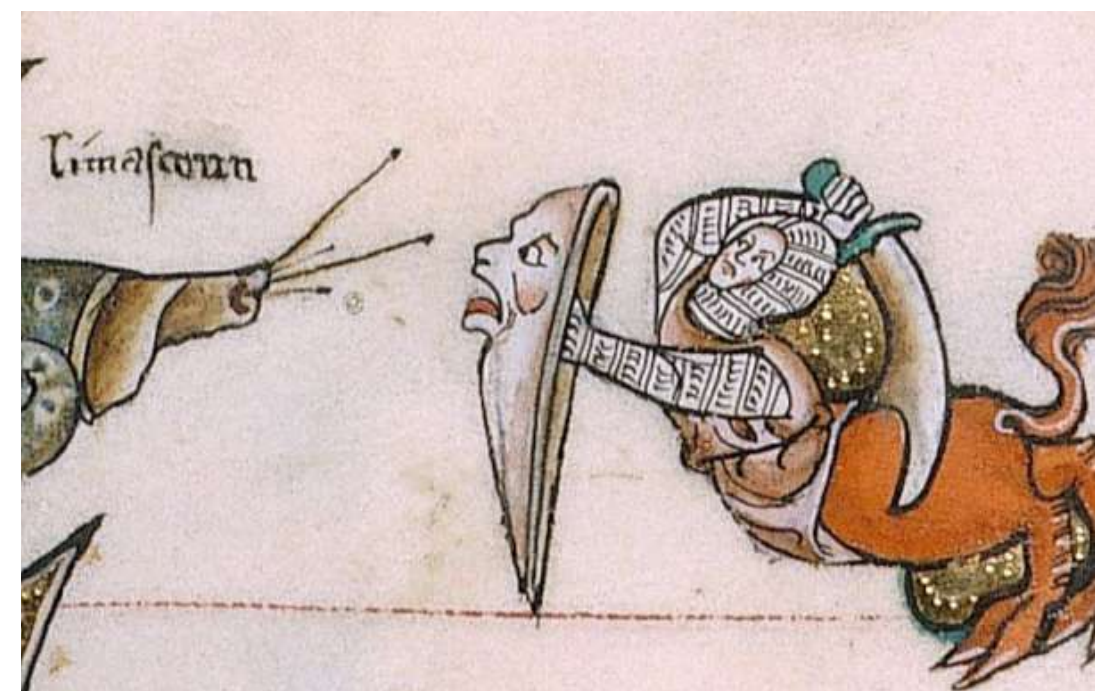
La drölerie, del francés drôle, divertido.

Las drolerías, o grotescos, son pequeños dibujos humorísticos que pueblan los márgenes de los manuscritos: suelen representar criaturas híbridas en escenas cotidianas (caza, música, juegos o amores) con un toque satírico o incluso escandaloso. Nacieron como una extensión decorativa de las iniciales, ganando autonomía hasta formar diseños independientes. Aunque su verdadera intención es incierta, pueden verse como juegos de fantasía libre—quizá alusiones al “mundo al revés” medieval—que permitían al artista y al lector divertirse más allá del texto sagrado.

Caracoles guerreros

Una de las imágenes más recurrentes es la de caballeros luchando contra caracoles. Estas escenas aparecen en numerosos manuscritos entre los siglos XIII y XIV, como el Salterio de Gorleston y las Decretales de Gregorio IX. Las interpretaciones sobre su significado varían:

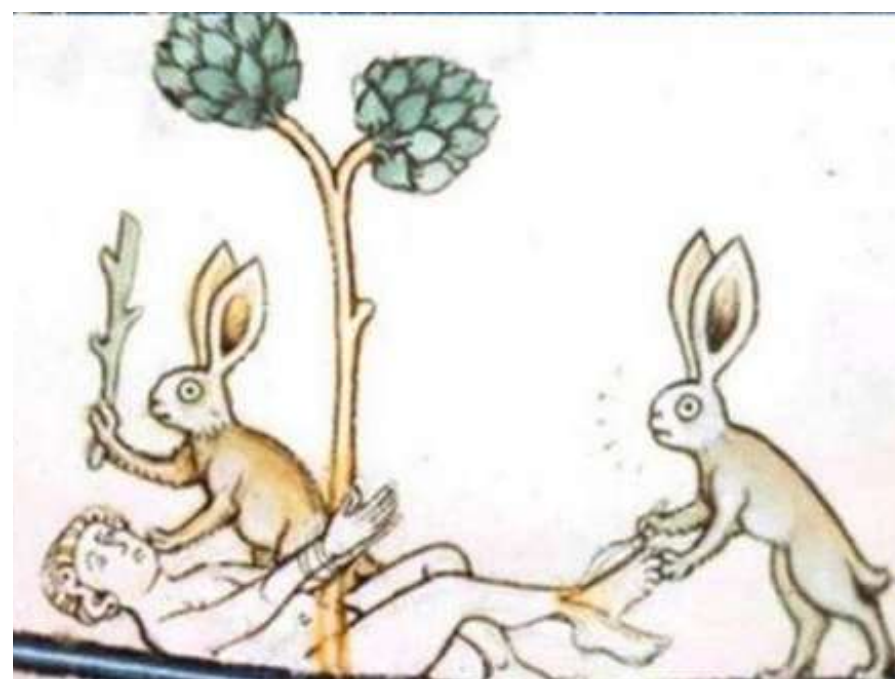
- **Sátira de la cobardía:** El caracol, criatura lenta y aparentemente inofensiva, podría simbolizar la cobardía, ridiculizando al caballero que se enfrenta a un enemigo tan insignificante.
- **Crítica social:** Algunos estudiosos sugieren que el caracol representaba a los lombardos, un grupo asociado con la usura y mal visto en la Francia medieval, convirtiéndose en una crítica a ciertos sectores sociales.

Conejos agresivos

Los conejos, comúnmente asociados con la inocencia y la fertilidad, aparecen en algunas marginalia como criaturas violentas, atacando a humanos o participando en escenas bélicas. Estas representaciones pueden interpretarse como:

- **Inversión de roles:** Mostrar a los conejos como agresores invierte las expectativas y normas sociales, una técnica común en el humor medieval.
- **Crítica a la nobleza:** Algunos expertos ven en estas imágenes una sátira hacia la nobleza, mostrando cómo incluso las criaturas más inofensivas pueden subvertir el orden establecido.

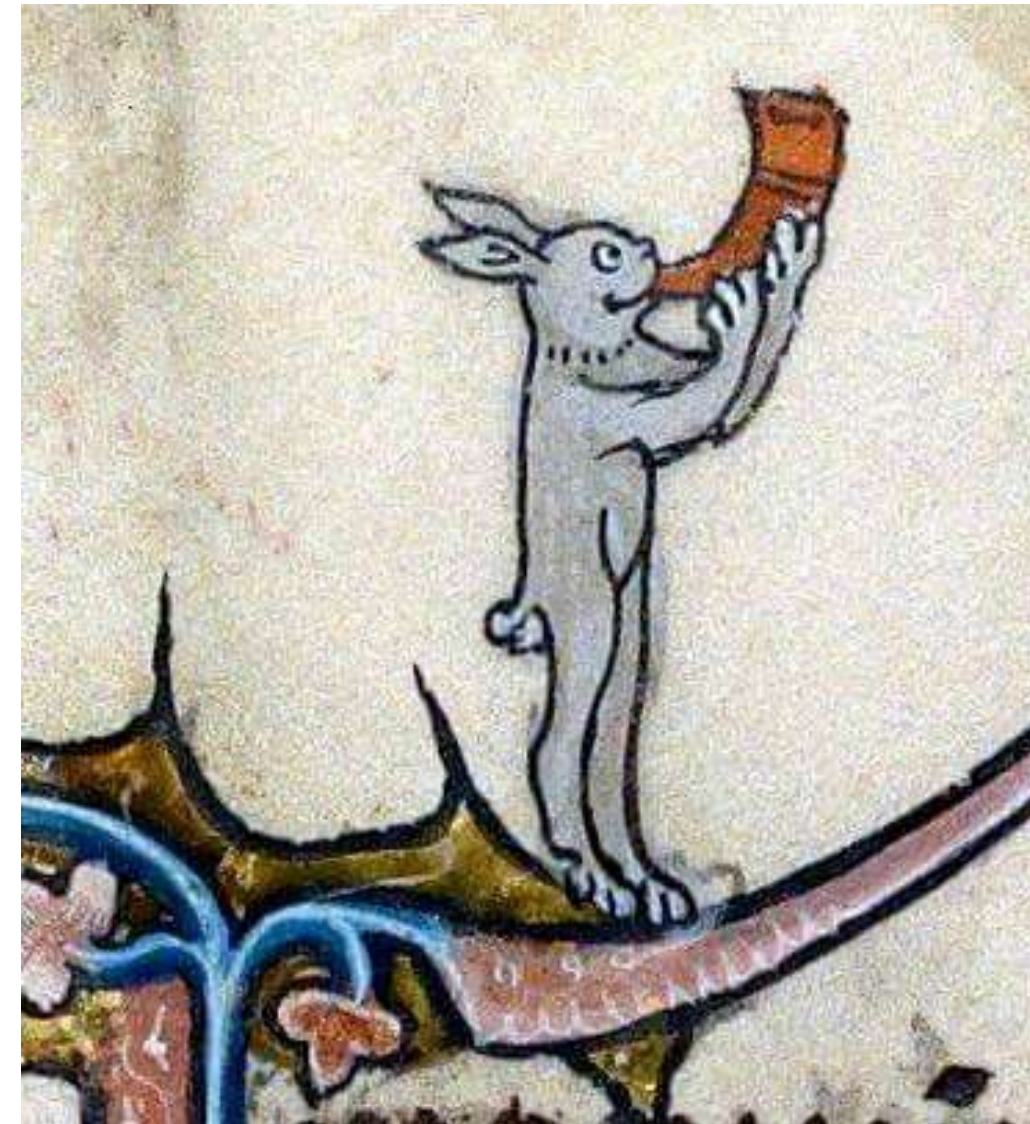
Criaturas híbridas

Combinaciones de humanos y animales, como hombres con cuerpos de pez o aves con rostros humanos.

Escenas cotidianas satíricas

Representaciones humorísticas de actividades diarias, como la caza, el juego o la música.

Crítica religiosa

Parodias de rituales y figuras eclesiásticas, a menudo mostrando a clérigos en situaciones ridículas o escandalosas.

Elementos obscenos o escatológicos

Ilustraciones que incluyen referencias explícitas o grotescas, utilizadas para provocar o entretener.

RELLENOS DE LÍNEA EN MANUSCRITOS MEDIEVALES

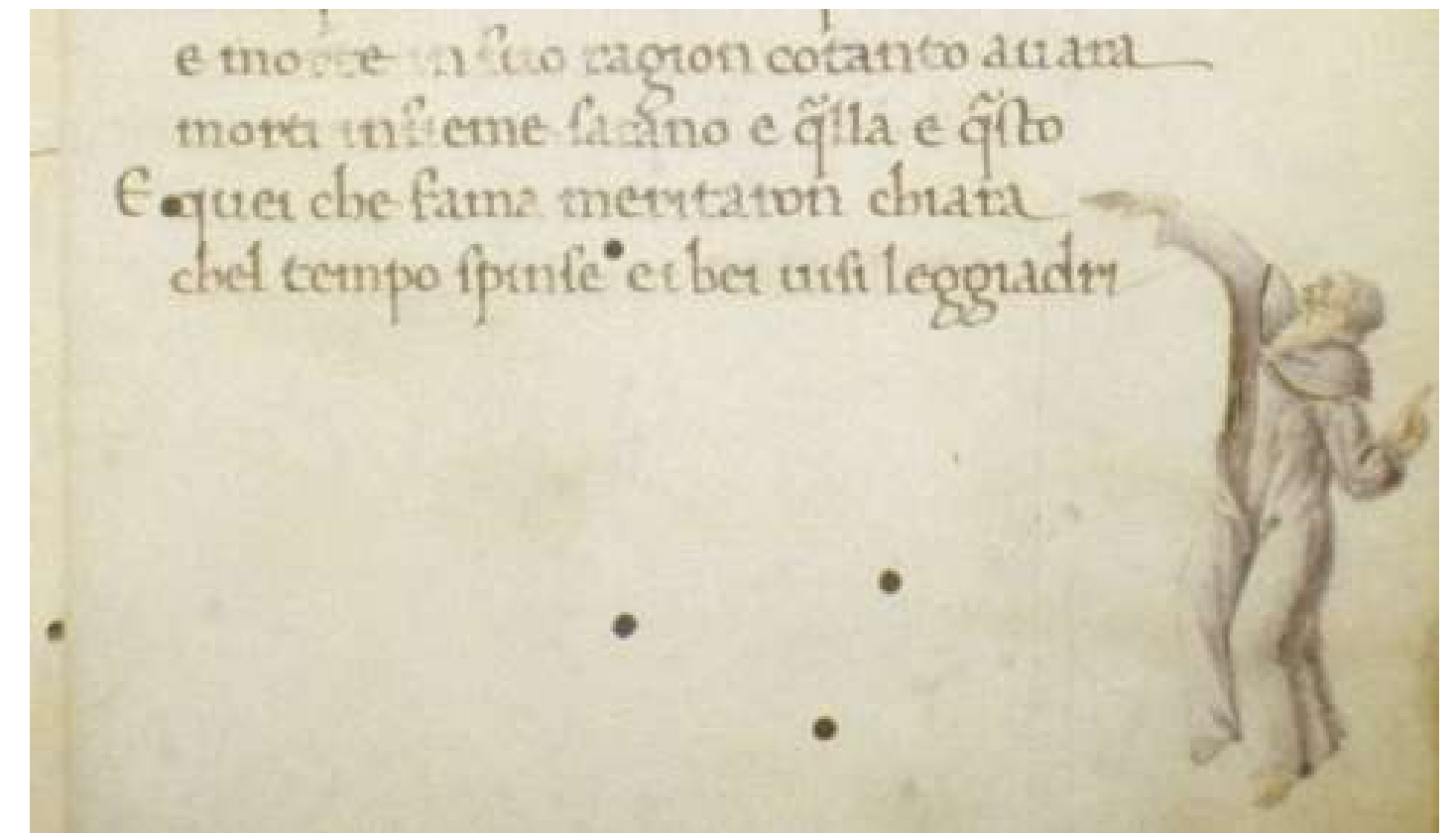
En los manuscritos iluminados, los artistas solían completar los espacios vacíos al final de los renglones con figuras decorativas llamadas **“rellenos de línea”** o **line-fillers**. Estas formas, que podían ser geométricas, vegetales o incluso pequeños personajes fantásticos y grotescos, servían para equilibrar visualmente la página y evitar huecos irregulares. A menudo, los iluminadores aprovechaban estos espacios para dejar volar su imaginación, incorporando criaturas híbridas, rostros burlones o escenas absurdas que interactúan con el texto, como en esta imagen. Una fusión perfecta entre función, humor y arte.

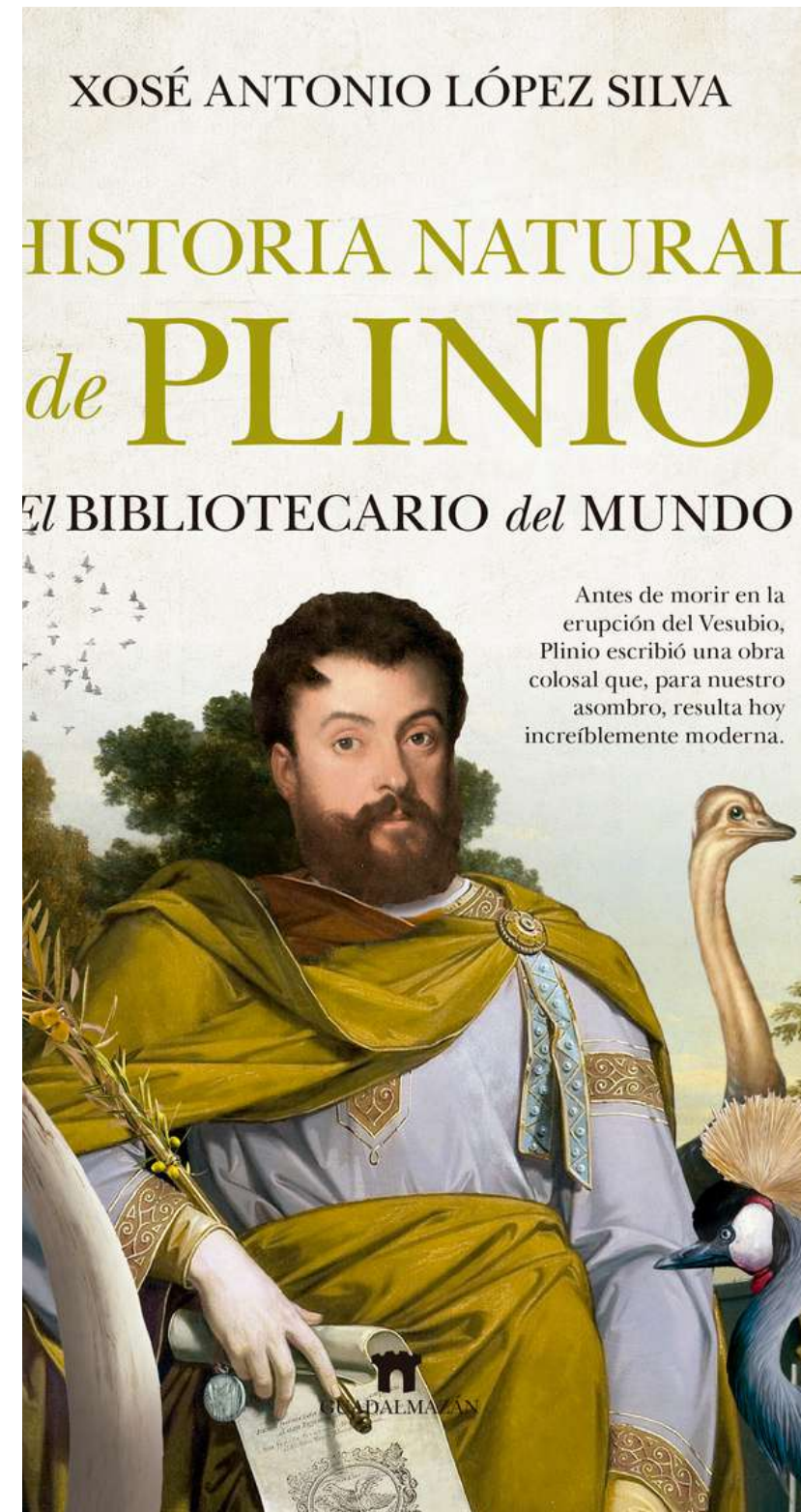
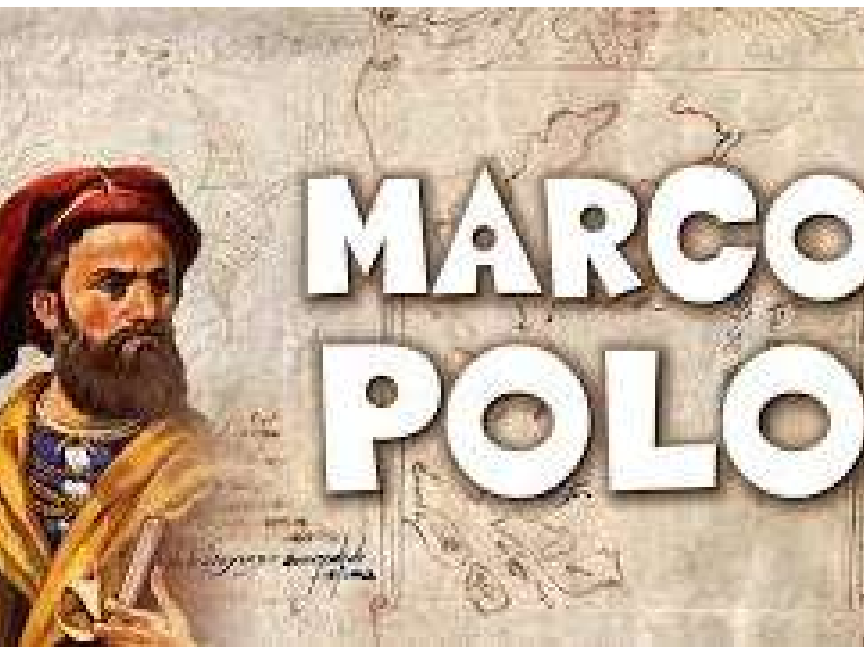
<https://medievalbooks.nl/tag/manicula/>

MANECILLA O MANÍCULA

La manecilla (del latín *manicula*, diminutivo de *manus*, que significa "mano") es un símbolo en forma de mano con el dedo índice extendido, dibujado en los márgenes de manuscritos medievales para señalar pasajes importantes o de interés. Estas marcas eran utilizadas por lectores y copistas como una forma visual de destacar información relevante, funcionando como una especie de marcador o resaltado en la época medieval.

DRÔLERIES Y LECTURAS MEDIEVALES: UNA FANTASÍA EN LOS MÁRGENES

Las drolerías no surgen en un vacío: aparecen en un contexto en el que circulaban textos fascinantes sobre el mundo natural, lo fantástico, lo exótico y lo moral. Manuscritos como los bestiarios, los escritos de Plinio el Viejo, los tratados de Conrad Gessner, y los relatos de viaje de Marco Polo ofrecían a los lectores medievales una visión poblada de criaturas reales, imaginarias o malentendidas. Los artistas de los manuscritos, inspirados por estas lecturas, trasladaban ese universo al margen de las páginas, pero con libertad creativa y sentido del humor.

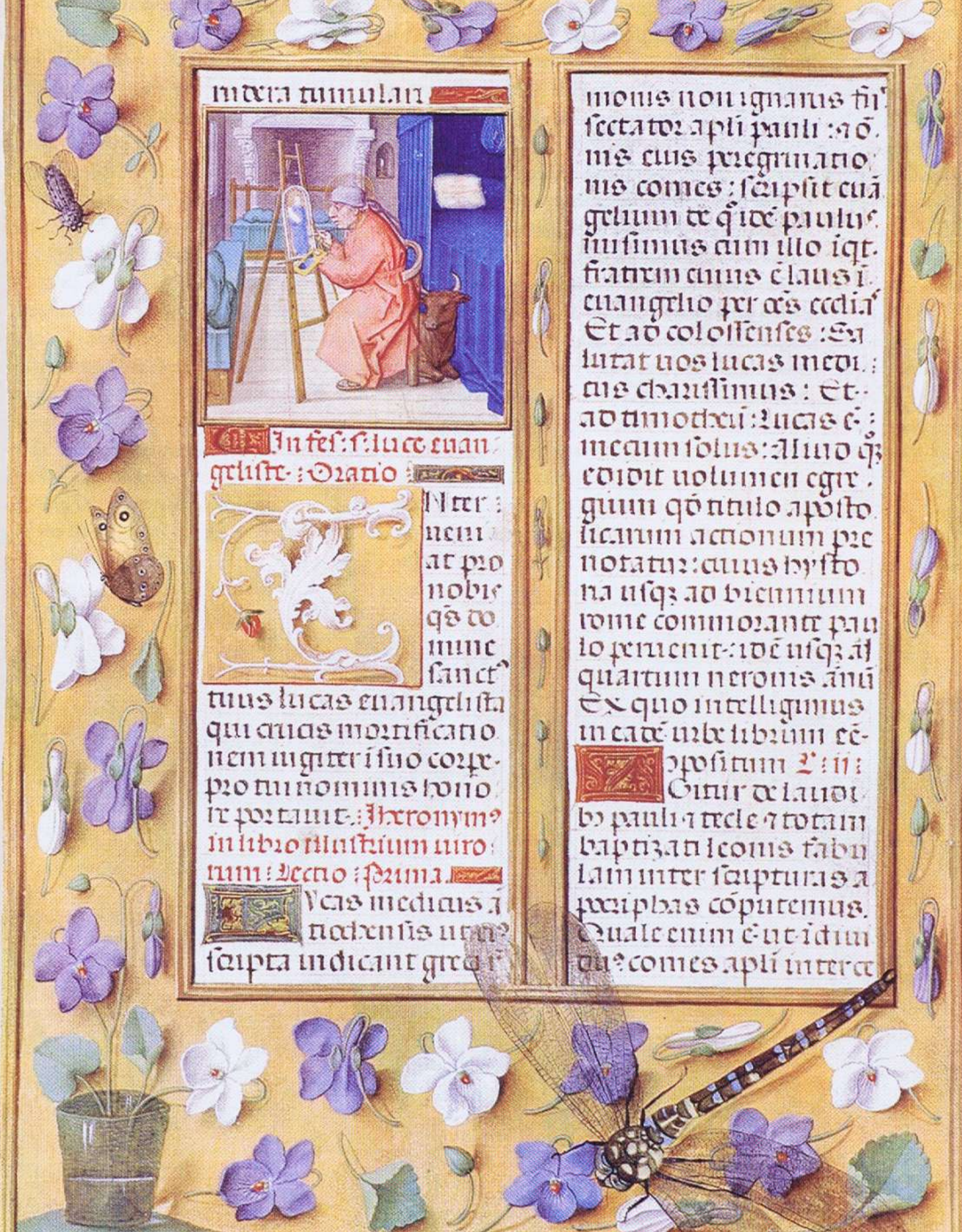

Roleos o Rinceaux

Follajes en francés

Son decoraciones realizadas a base de motivos vegetales, estilizados y enrollados, a veces con acantos intercalados, así como pájaros y otros animales, ya menudo hacen profuso uso del oro.

Ilusionismo pictórico

Trampantojo

característico del siglo XV y deriva probablemente de los roleos o Rinceaux, encunto que se trata de motivos vegetales, aunque abandonando la estilización típica de estos para introducir auténticas flores representadas con realismo exquisito, incluyendo el uso de

En algunos manuscritos medievales, especialmente en los libros de horas y breviarios, los artistas comenzaron a decorar los márgenes con flores y objetos que parecían reales, como si salieran del papel. A veces incluso hacían pequeñas marcas en el pergamino para que pareciera que los tallos atravesaban la página.

Los artistas que pintaban estos bordes no siempre eran los mismos que hacían las ilustraciones principales; los libros pasaban de un artesano a otro según su especialidad. Además de flores, los márgenes podían tener objetos cotidianos como rosarios, redes, plumas o monedas.

ORNAMENTACIÓN

Fragmentos de texto realzados

Otro procedimiento para realzar fragmentos de texto es introducirlos en algún objeto que los realza.

CENEFA

Decoración que bordea solo uno o varios lados del texto (habitualmente el lateral o el margen inferior), formada por líneas, flores, animales o figuras. Aporta color y estructura visual sin encerrar completamente el texto.

ORLA

Es un marco completo que rodea todo el bloque de texto, como un rectángulo decorado. Puede incluir motivos geométricos, vegetales, escudos o escenas narrativas, y se usaba para destacar páginas importantes.

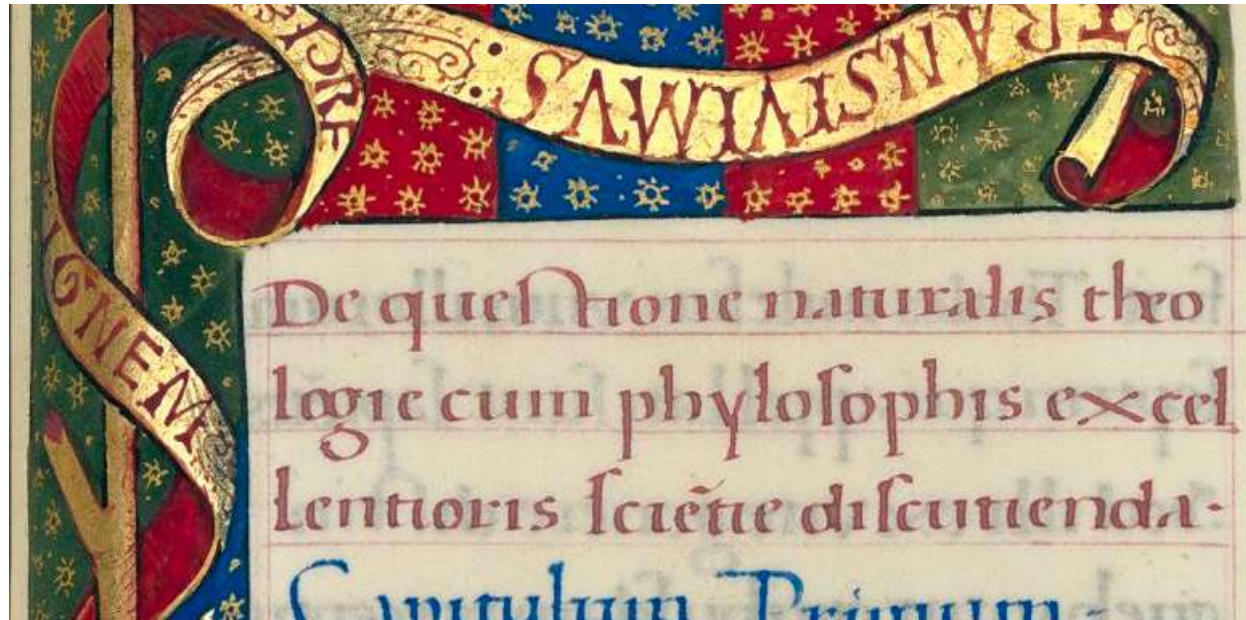
PÓRTICO

El texto aparece dentro de una estructura arquitectónica (como columnas, arcos o frontones), imitando un edificio clásico. Refuerza la solemnidad o importancia del contenido.

ORNAMENTACIÓN

Fragmentos de texto realzados

Otro procedimiento para realzar fragmentos de texto es introducirlos en algún objeto que los realza.

BANDEROLA

Es una franja o cinta decorativa (a menudo enrollada o en forma de pergamino) en la que se escribe texto. Aparece sobre todo en manuscritos iluminados y se usa para destacar frases cortas o nombres.

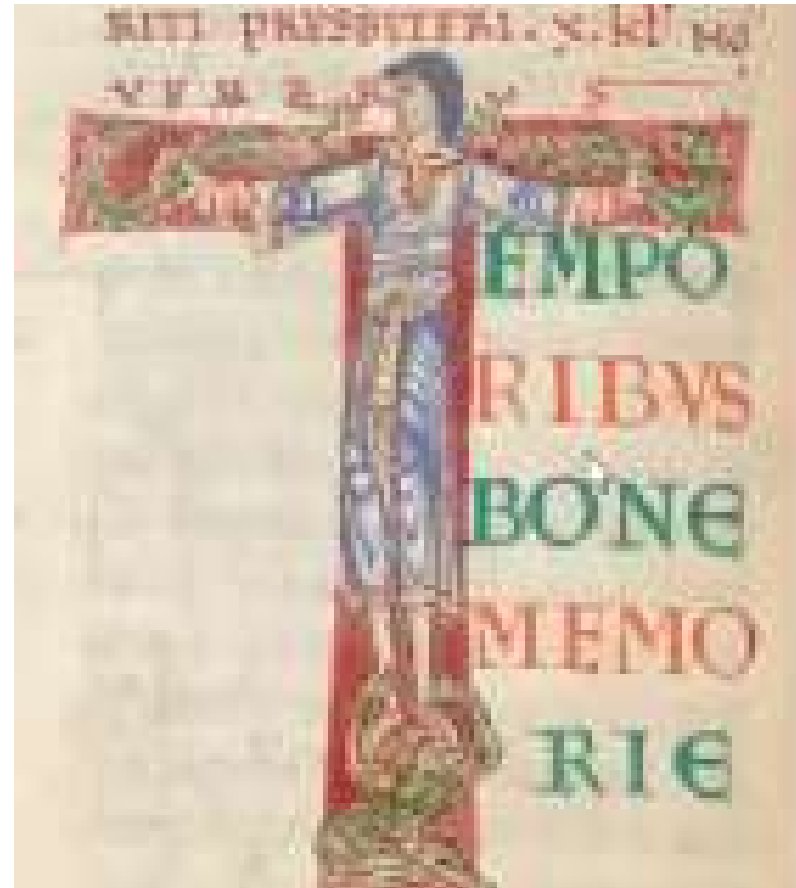

FILACTERIA

Es una cinta enrollada que sale de la boca o manos de una figura, como si hablara o proclamara el texto. Muy usada en escenas religiosas, especialmente en ángeles o profetas, como especie de “globo de diálogo” medieval.

INICIAL FIGURADA:

Compuesta de personajes, animales, vegetales u objetos, cuya forma, postura o disposición componen el dibujo de la letra

antropomorfas

Formadas por figuras humanas o partes del cuerpo que componen la estructura de la letra.

zoomorfas

La letra está hecha con animales reales o fantásticos, entrelazados o estilizados.

Fitomorfas

Compuestas por formas vegetales, como hojas, flores o ramas, que decoran y dan forma a la letra.

INICIAL FIGURADA:

Compuesta de personajes, animales, vegetales u objetos, cuya forma, postura o disposición componen el dibujo de la letra.

Habitadas

Las figuras "habitan" dentro de la letra como parte ornamental. Suelen moverse, tocar instrumentos o interactuar entre sí, decorando el espacio sin un relato definido.

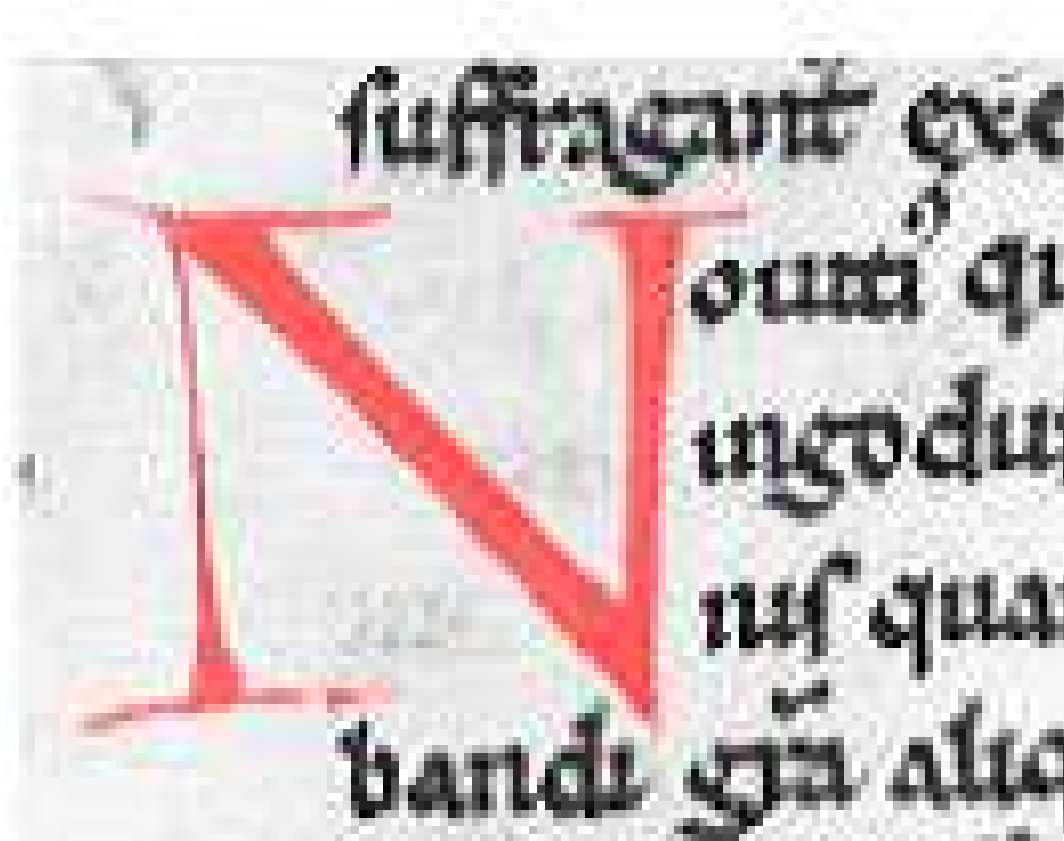
Historiadas

una escena narrativa reconocible, relacionada con el texto. Suele representar un momento bíblico, histórico o literario. El interior de la letra se convierte en un pequeño cuadro que "cuenta una historia".

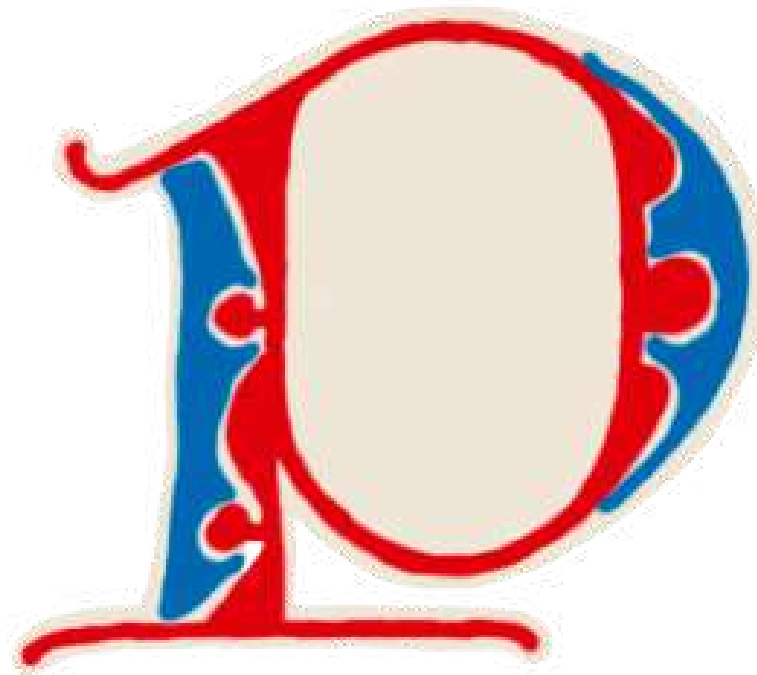
INICIAL DECORADAS::

Compuesta por elementos no figurativos ni animados

simple

Inicial sin relleno ni adornos complejos. Se presenta con un solo trazo de color, usualmente rojo o azul, destacando solo por su tamaño y color.

Taraceada o inicial puzzle

Compuesta por dos colores contrastantes, generalmente rojo y azul, con formas que encajan como un rompecabezas (de ahí su nombre en inglés puzzle initial). Muy comunes en manuscritos góticos.

Contorneada

Letra delineada con doble trazo o contorno, y decorada en su interior con motivos geométricos o repetitivos, como líneas, espirales o triángulos.

Quejas y frustraciones en los márgenes

Estas anotaciones ofrecen una visión humana y a menudo humorística del arduo trabajo de los copistas en los scriptorium.

Gracias a Dios, pronto oscurecerá.

El trabajo está escrito, Señor, ahora necesito un trago. Deja que la mano derecha del escriba se libere de la opresión del dolor.

11 letras doradas, ocho monedas; 700 letras iniciales con doble eje, 7 monedas por cada 100; 35 folios, cada uno con 16 páginas, 3 monedas por cada 1.

**Pro tali precio nunquam plus scriber volo.
(Por este precio no volveré a escribir)**

¡Oh, mi mano!

¡Hace frío!

Quejas y frustraciones en los márgenes

Estas anotaciones ofrecen una visión humana y a menudo humorística del arduo trabajo de los copistas en los scriptorium.

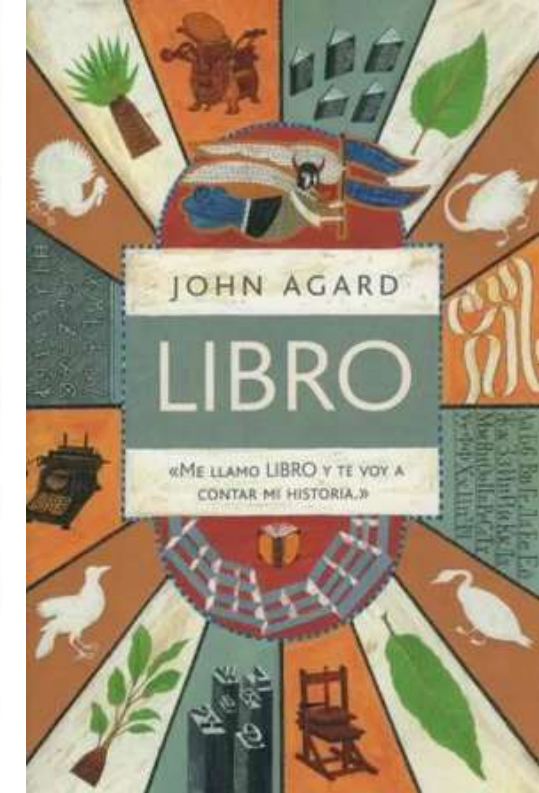
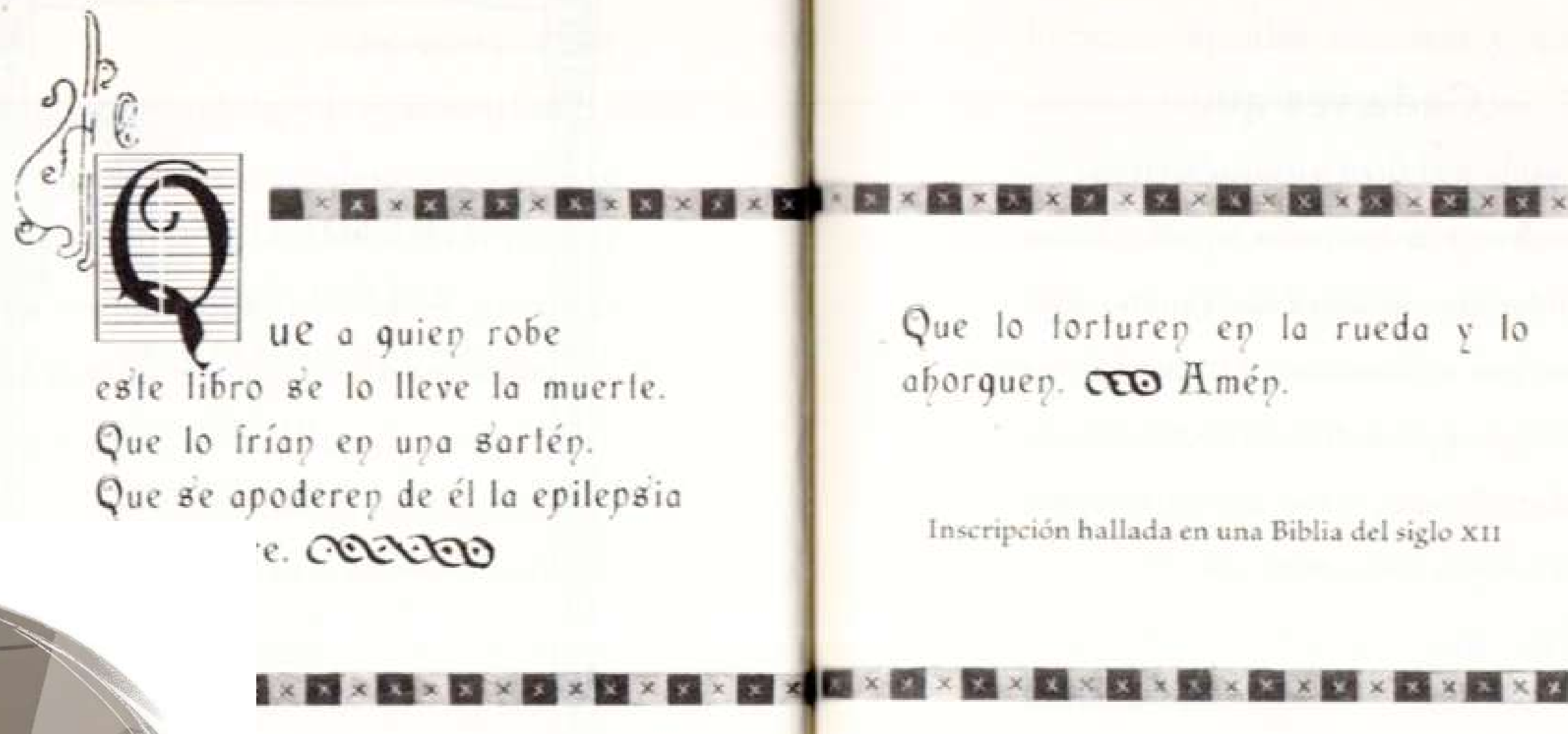
Cithruadh Magfindgaill escribió lo anterior sin piedra pomez y con malas herramientas.

Este pergamino tiene pelos.

El pergamino es áspero, pero más duro de leer es este libro.

Es triste de pensar, pero algún día alguien se inclinará sobre estas páginas y dirá: la mano que escribió esto ya no existe más.

La escritura es trabajo excesivo. Se dobla la espalda, se oscurece la vista, se retuerce el estómago y sus lados.

Maldiciones en libros medievales

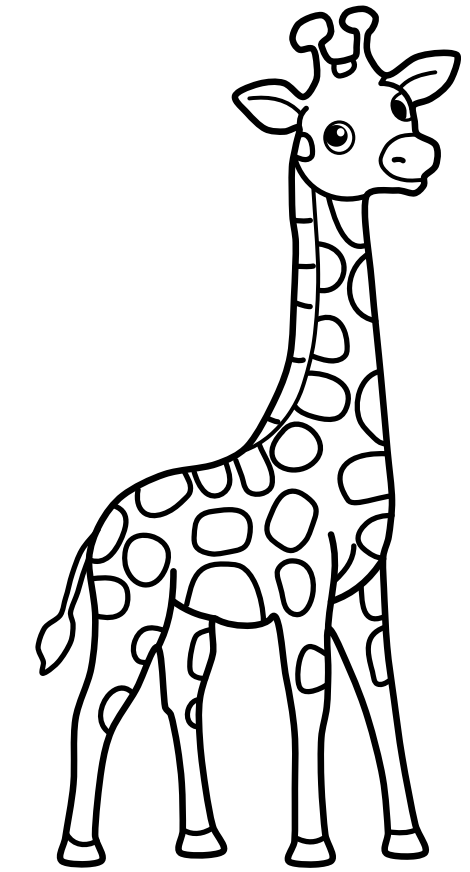
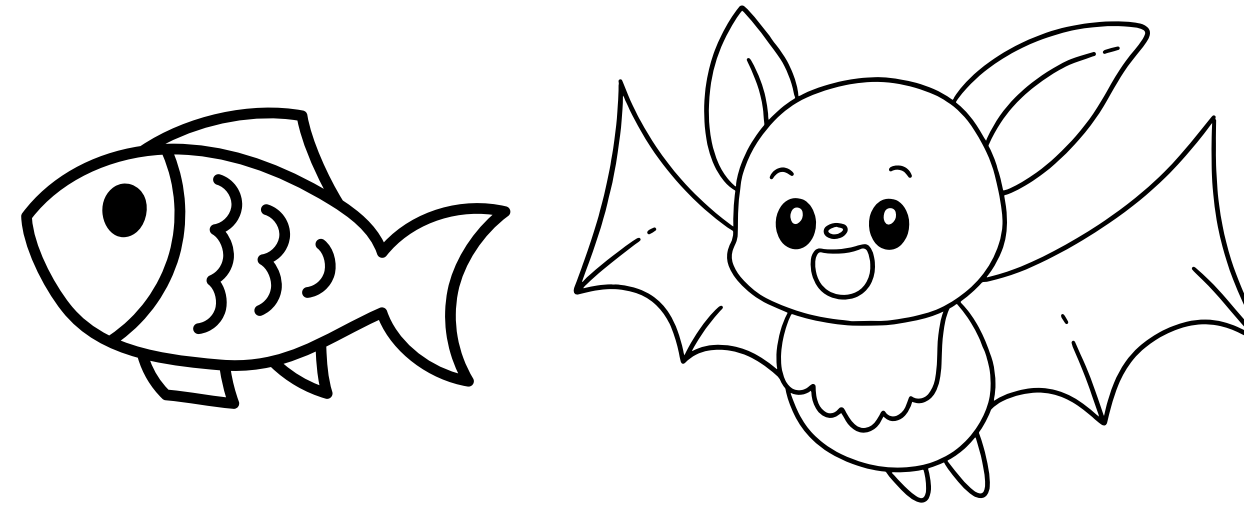
En la Edad Media, los libros eran objetos extremadamente valiosos: estaban hechos a mano, requerían meses o años de trabajo, y solo unos pocos sabían leer o escribir. Para protegerlos del robo o el daño, los escribas solían escribir maldiciones al principio o al final de los manuscritos.

Estas maldiciones eran advertencias escritas con tono serio, cómico o terrorífico, donde se invocaban enfermedades, castigos o incluso la muerte a quien robara o maltratara el libro. Más que superstición, funcionaban como una forma de disuasión simbólica, apelando al miedo religioso o al castigo divino.

CREA TU CRIATURA MARGINALIA

Mezclá partes de al menos tres animales distintos (por ejemplo: cuerpo de pez, alas de murciélago, patas de jirafa).

- Podés sumarle un accesorio cotidiano medieval: ¿lleva un laúd? ¿un gorro de monje?
- Dibujala en actitud absurda o divertida: bailando, cazando mariposas, o leyendo el código del que intenta escapar.

RELLENO DE LÍNEA FANTÁSTICO

Intervenir una línea de texto (ficticia o real) con un relleno decorativo inspirado en los medievales.

- Dibujá un segmento horizontal (como un renglón).
- En ese espacio, inventá un relleno decorativo: puede ser geométrico, vegetal, con caritas, objetos cotidianos, bichos pequeños o criaturas absurdas.

En los manuscritos iluminados, los artistas solían completar los espacios vacíos al final de los renglones con figuras decorativas llamadas “rellenos de línea” o line-fillers.

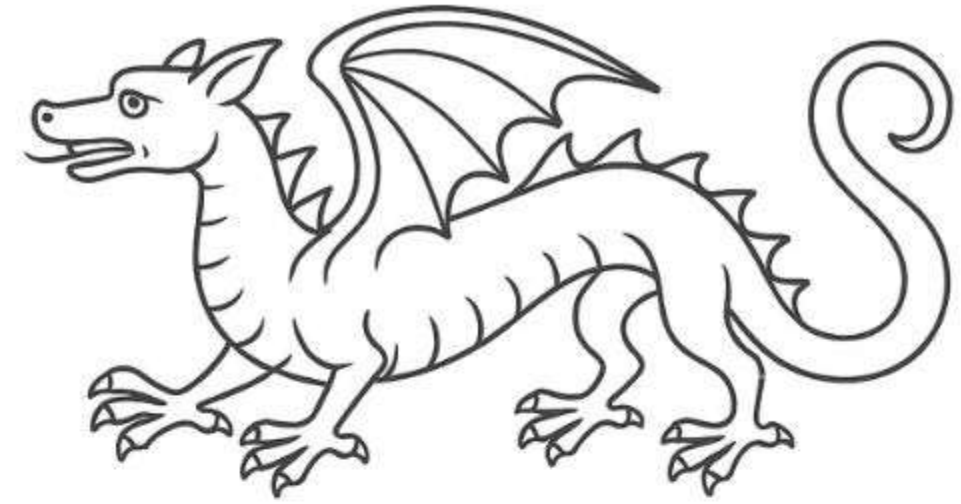
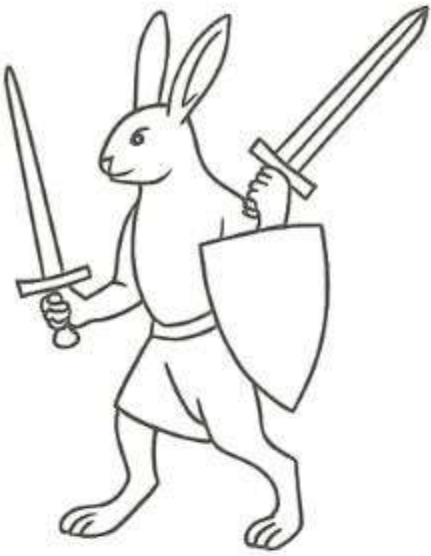
EL MUNDO AL REVÉS

Inspirarse en la idea medieval del “mundo al revés” para ilustrar o escribir una escena absurda.

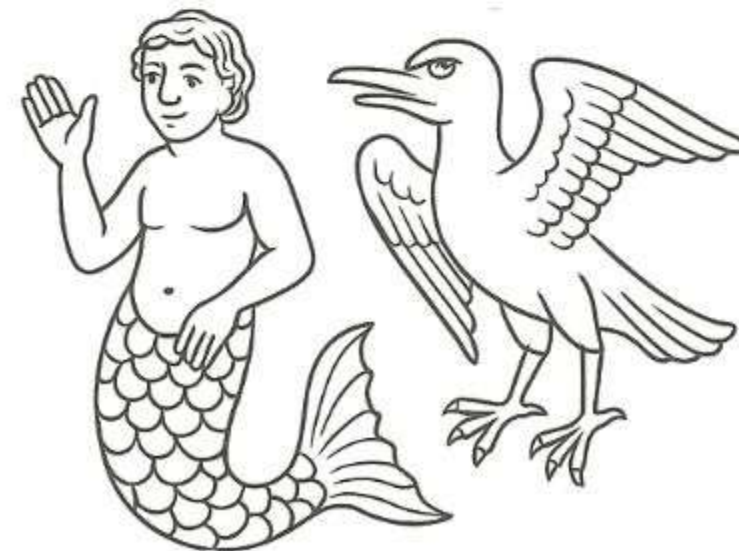
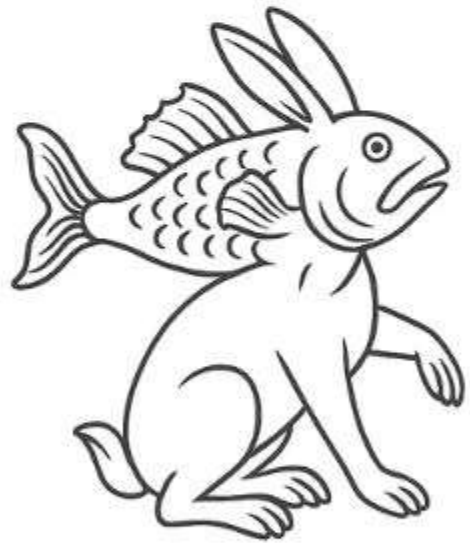
- Elegí una escena de la vida cotidiana (ir a misa, cocinar, ir a clase).
- Representala con un giro humorístico: ¿Un pez pesca a un humano? ¿Un burro da misa? ¿Un gato enseña caligrafía?
- Usá el estilo de las drolerías, exagerando gestos y añadiendo pequeños detalles burlescos.

ILUMINÁ TU INICIAL

Crea tu propia letra capitular decorada con elementos personales (flores favoritas, una mascota, un objeto simbólico).

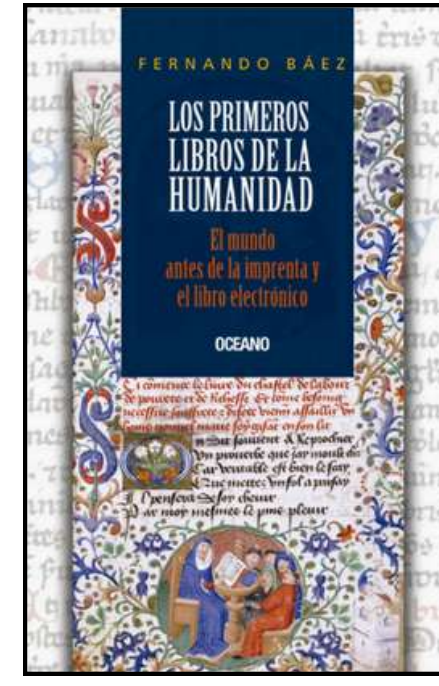
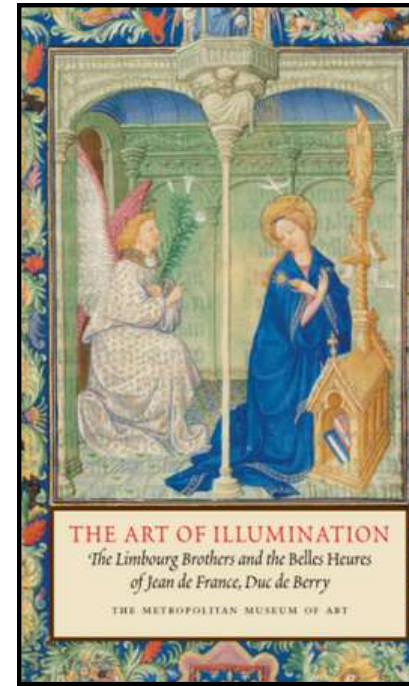
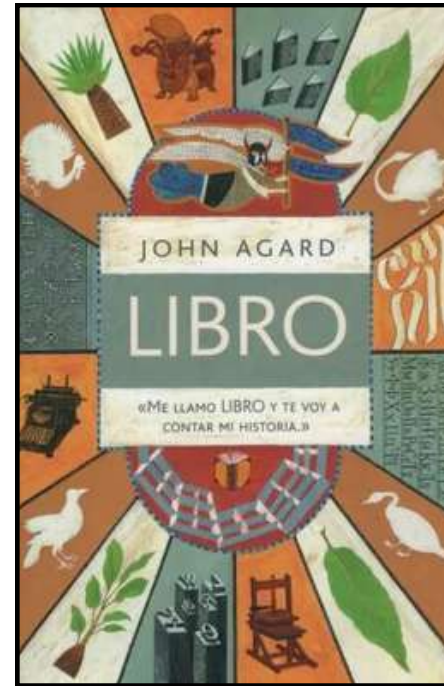

Las marginalia son una ventana a la imaginación medieval: un lenguaje visual que, a pesar del tiempo, nos sigue hablando. Son el primer indicio de que ilustrar no siempre fue “decorar”, sino también narrar, cuestionar y jugar.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y RECOMENDADA

*Para seguir leyendo,
explorando e inspirándose...*

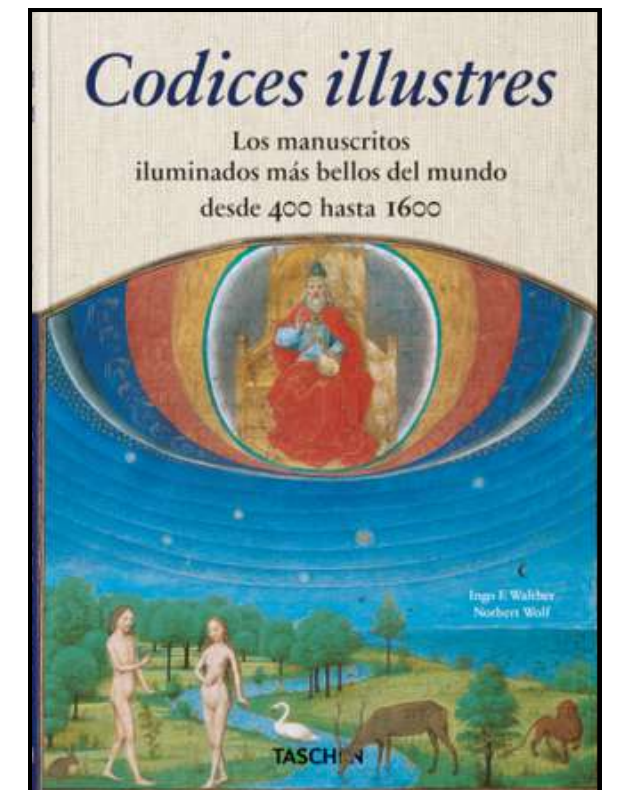
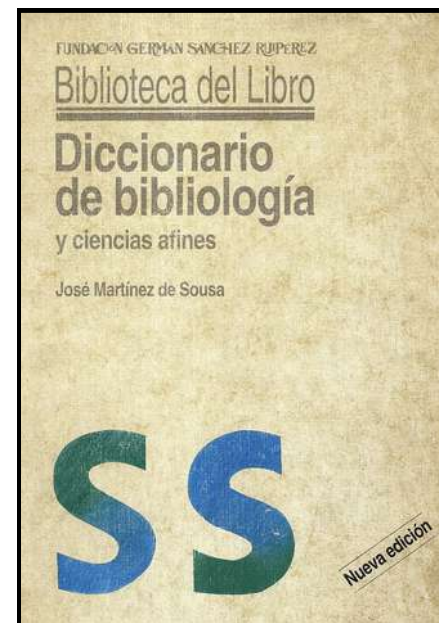
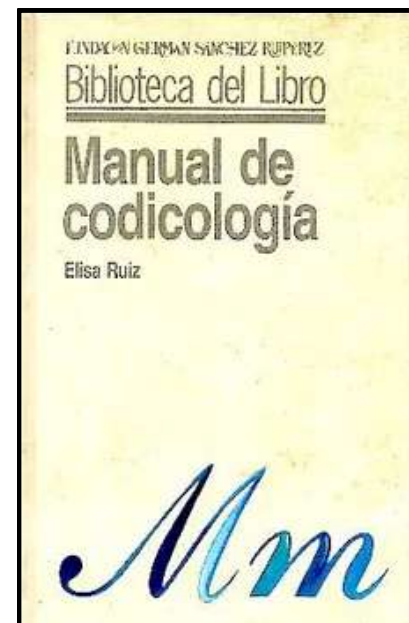
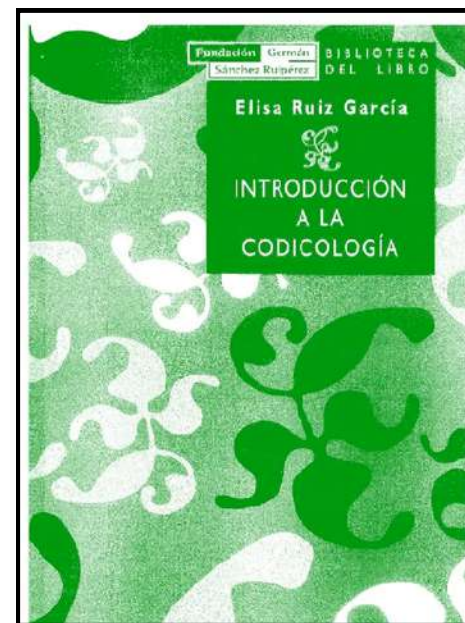

La decoración del códice

5. La decoración marginal

Ana Belén Sánchez Prieto
Universidad Complutense de Madrid
Guion para el video:
<https://youtu.be/ejhp0Hf6r18>

Aparte de la las escrituras realizadas y de las ilustraciones principales, que hemos visto en videos anteriores, otro tipo muy interesante de decoración es la marginal, que se encuentra en muchos manuscritos medievales casi siempre alrededor de las páginas escritas, pero a veces también de las ilustraciones a página completa. Y hablamos de decoración marginal y no ornamentación marginal o ilustración marginal, porque los espacios dejados en los márgenes por la escritura y la ilustración principal fueron aprovechados para albergar motivos tanto de carácter ornamental como relacionados con el propio texto.

- Camille, M. (1992). Image on the edge: The margins of medieval art. Harvard University Press.
- Calkins, R. G. (1983). Illuminated books of the Middle Ages. Cornell University Press.
- De Hamel, C. (1997). A history of illuminated manuscripts. Phaidon Press.
- Didi-Huberman, G. (2007). Ante el tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Adriana Hidalgo Editora.
- British Library. (s.f.). Medieval manuscripts. <https://www.bl.uk/>
- Gallica – Bibliothèque nationale de France. (s.f.). Manuscrits enluminés. <https://gallica.bnf.fr/>