ENCUADERNACIÓN E ILUSTRACIÓN LIBRARIA
609604

Máster en Máster en Libro Antiguo y Patrimonio Bibliográfico

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

TIPO: Obligatoria

DEPARTAMENTOS: Biblioteconomía y Documentación / Historia del Arte

CRÉDITOS ECTS: 6

CURSO: 1º

CUATRIMESTRE: 1

PROFESOR:

Antonio Carpallo Bautista **acarpall@ucm.es**

Santiago Arroyo Esteban santarro@ucm.es

RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA

Es recomendable un conocimiento inicial de los grandes periodos histórico-artísticos.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Las competencias que adquiere el estudiante con esta asignatura son:

1. Capacitar a los estudiantes para que integren una formación multidisciplinar que les permita afrontar la complejidad de los problemas que se plantean en el ámbito del libro antiguo y del patrimonio bibliográfico, y conocer, como expertos, los debates que generan estas cuestiones.
2. Desarrollar la capacidad de análisis y de observación para identificar eficazmente los hechos, procesos y problemas referidos a la historia, recuperación y gestión del libro antiguo y del patrimonio bibliográfico, en concreto sobre las encuadernaciones y el grabado.
3. Conocer y utilizar de forma eficaz las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicables al libro antiguo y al patrimonio bibliográfico.
4. Conocer el patrimonio bibliográfico, sus peculiaridades, su legislación, la forma de tasación, valoración y adquisición con objeto de facilitar su acceso y preservación.
5. Saber utilizar las herramientas adecuadas para realizar un completo análisis de las encuadernaciones y de sus elementos para su identificación interna y externa; así como para la descripción y localización de ejemplares en bibliotecas y archivos de todo el mundo
6. Conocer las principales líneas de investigación en patrimonio y en libro antiguo, en concreto sobre las encuadernaciones y el grabado, así como su metodología, con objeto de poder aplicarla y hacer accesibles sus resultados tanto a los investigadores como al resto de la sociedad.

Los resultados del aprendizaje llevarán al estudiante a:

a) Un conocimiento de las encuadernaciones históricas y artísticas aparecidas en cada época histórica.
b) Un conocimiento de los papeles decorados de las encuadernaciones históricas y artísticas aparecidas en cada época histórica.

c) Un conocimiento de las fuentes impresas y digitales relacionadas con la investigación en el estudio de las encuadernaciones.
d) Un conocimiento sobre la identificación y descripción de encuadernaciones.
e) Un conocimiento de las metodologías llevadas a cabo para el estudio de las encuadernaciones
f) Conocimiento de las principales técnicas de grabado, sus orígenes, usos y peculiaridades.
g) Un acercamiento global a las escuelas artísticas más destacadas y a las principales figuras de cada periodo.
h) La capacidad para identificar, describir y catalogar los principales tipos de grabado existentes.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Descripción y objetivos de la asignatura:

ENCUADERNACIÓN

La asignatura está orientada a facilitar al alumno un conocimiento sobre las encuadernaciones históricas y artísticas aparecidos en cada época histórica, pudiendo identificar cada uno de ellos por medio de las estructuras ornamentales, utensilios y técnicas de decoración, además de los papeles decorados empleados en los planos y guardas.
El alumno también adquirirá conocimientos para poder describir las encuadernaciones mediante una ficha y conocimientos de fuentes documentales (impresas y digitales), todo ello encaminado para que pueda realizar un trabajo de investigación sobre los aspectos relacionados con la encuadernación.

ILUSTRACIÓN

Se ofrecerá una panorámica de las técnicas artísticas y presupuestos estéticos aplicados a la ilustración del libro, desde los albores de la imprenta hasta los límites del mundo contemporáneo, haciendo especial hincapié en su identificación, descripción y catalogación. El alumno aprenderá a distinguir las diferentes técnicas empleadas y se iniciará en la casuística de la imagen utilizada en los diversos géneros editoriales.

Programa:

ENCUADERNACIÓN

I. Conceptos, materiales y técnicas empleadas en la construcción de las encuadernaciones a lo largo de la historia.
II. Identificación de encuadernaciones históricas y artísticas desde el punto de vista de los estilos decorativos aparecidos en cada época.
III. Estudio de los papeles decorados utilizados en las encuadernaciones.
IV. Catalogación de las encuadernaciones artísticas mediante una ficha descriptiva.
V. Fuentes documentales digitales sobre encuadernación (Bases de datos, bibliotecas digitales y catálogos colectivos).
VI. Metodología de investigación para el estudio de las encuadernaciones

ILUSTRACIÓN

I. La xilografía antes de la imprenta: estampa y libro xilográfico.

II. La imagen en el libro incunable.
III. Calcografía y xilografía en el libro de los siglos XVI y XVII: técnicas, función y público.
IV. Los grandes calcógrafos del s. XVIII. Nuevas técnicas y planteamientos.
V. En los límites de la contemporaneidad: Litografía, heliografía y fotograbado.

METODOLOGÍA DOCENTE Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

ENCUADERNACIÓN

La metodología docente aplicada a esta asignatura se basa en:
a) Sesiones teóricas. Se ofrecerá la información sobre los diferentes tipos de encuadernaciones y papeles decorados, fuentes impresas y digitales sobre encuadernación y metodología para afrontar el estudio de las encuadernaciones.

b) Clases prácticas en las se realizará la observación *in situ* de encuadernaciones artísticas e históricas, identificando sus estructuras constructivas y decorativas y clase práctica en el taller de encuadernación.

Las tutorías se impartirán online a través de la plataforma Google Meet y a través del correo del Campus.

ILUSTRACIÓN

Se combinarán las sesiones teóricas, en las que se ofrecerán los conceptos básicos de la asignatura –así como recursos bibliográficos y digitales sobre el grabado–, con sesiones de trabajo en Bibliotecas históricas con materiales bibliográficos originales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

ENCUADERNACIÓN

- Proyecto de curso: elaboración de un trabajo monográfico con algún aspecto relacionado con las encuadernaciones artísticas o históricas, taller de encuadernadores, papeles decorados... (60%)
- Práctica en el taller de encuadernación y en la Biblioteca Histórica de la UCM (20%)
- Asistencia y participación en las clases y en las tutorías (10% de la nota)
- Asistencia y participación en seminarios, conferencias y otras actividades (10%)

ILUSTRACIÓN

- Asistencia y participación en clases y actividades prácticas (20%)
- Práctica en la Biblioteca Histórica de la UCM (20%)
- Trabajo monográfico sobre la relación texto-imagen en algún género editorial del periodo estudiado (60%)

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS RECOMENDADOS

- CARPALLO BAUTISTA, A. *Identificación, estudio y descripción de encuadernaciones artísticas*. México: Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C., 2015.
- CARPALLO BAUTISTA, A. *Esbozos de la encuadernación artística española*. Madrid: CSIC, 2017.
- CARPALLO BAUTISTA, A. y VELEZ CELEMIN, A. *Los papeles decorados en las encuadernaciones del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Toledo*. Toledo: Cabildo Primado: Instituto Teológico San Ildefonso, 2010.

- CARPALLO BAUTISTA, A. *Las encuadernaciones de Obra y Fábrica del Archivo de la Catedral de Toledo*. Toledo: Cabildo Primado: Instituto Teológico San Ildefonso, 2010.
- CARPALLO BAUTISTA, A. *Análisis Documental de la encuadernación española: repertorio bibliográfico, tesauro y ficha descriptiva*. Madrid: AFEDA, 2002.
- CHECA CREMADES, José Luis. *Los estilos de encuadernación: (siglo III d.J.C.- siglo XIX)*. Madrid: Ollero y Ramos, 2003.
- *Enciclopedia de la encuadernación*. Dirección y coordinación general de la obra José Bonifacio Bermejo Martín. Madrid: Ollero & Ramos, 1998.
- HUESO ROLLAND, F. *Exposición de Encuadernaciones Españolas: siglos XII al XIX*. Madrid: Sociedad Española de Amigos del Arte, 1934.

ILUSTRACIÓN

- AINAUD DE LASARTE, Juan "Grabado" en *Ars Hispaniae: historia universal del arte hispánic*o, vol. XVIII, Madrid, Plus Ultra, 1962, pp. 245-261.
- CARRETE PARRONDO, Juan (et al.), *El grabado en España (Siglos XV al XVIII)*, Summa Artis XXXI, Madrid, 1987.
- GALLEGO GALLEGO, Antonio, *Historia del Grabado en España*, Madrid, Cátedra, 1979.
- GARCÍA VEGA, Blanca, *El grabado del libro español: siglos XV-XVI-XVII (aportación a su estudio con los fondos de las bibliotecas de Valladolid),* Valladolid: Institución Cultural Simancas, Diputación Provincial de Valladolid, 1984.
- LYELL, James P.R., *La ilustración del libro antiguo en España*. Madrid, Ollero y Ramos, 1997.
- MCDONALD, Mark P., *Renaissance to Goya: prints and drawings from Spain*, London, The British Museum Press, 2012.
- PÁEZ RÍOS, Elena, *Repertorio de grabados españoles en la Biblioteca Nacional*. Madrid, Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, 1981-1985.
- VIVES I PIQUÉ, Rosa, *Guía para la identificación de grabados*, Madrid, Arco-Libros, D.L. 2003.

*La bibliografía recomendada y los materiales complementarios asociados al desarrollo de cada unidad didáctica de la asignatura serán facilitados en el Campus Virtual.