

Graphic Design in the Middle Ages

Experimental design was a core component in the creation of medieval books. The people who produced them, from the scribe who wrote out the text to the artist who painted the images, were some of the world's first graphic designers. They planned both individual pages and whole books, devising unique strategies for each work. The **manuscripts on view** explore the many ways in which words and images were designed to work together on the page, not just to communicate the content of the text, but also to challenge, surprise, and delight readers.

Diseño gráfico en la Edad Media

El diseño experimental fue un componente central en la creación de libros medievales. Quienes los produjeron, desde el escriba que redactó el texto hasta el artista que pintó las imágenes, fueron algunos de los primeros diseñadores gráficos del mundo. Planificaron tanto páginas individuales como libros enteros, ideando estrategias únicas para cada proyecto. Los **manuscritos** en exhibición exploran las tantas formas en que se diseñaban las palabras y las imágenes para que, en conjunto, funcionaran bien en la página; no solo para comunicar el contenido del texto, sino también para desafiar, sorprender y deleitar a los lectores.

(manuscritos = libros)

Ornament and Abstraction

Medieval artists adopted a variety of approaches to ornamentation that enhanced and complicated the text. To engage fully with a manuscript, readers therefore needed a sophisticated understanding of both texts and images.

Although images often illustrated or responded to the accompanying text, the connection between the two is not always obvious. In lavishly illuminated books, the decoration can be more prominent than the text, at times obscuring it in favor of a more purely visual experience. Sometimes the connection between image and text is indirect, verging on abstraction. Some medieval manuscripts, though finished, included blank space, inviting viewers to use their imaginations to fill in the gaps.

Ornamento y abstracción

Los artistas medievales adoptaron diversos enfoques de la ornamentación que mejoraban y complicaban el texto. Como resultado, para lograr una inmersión total en el manuscrito, los lectores requerían de una comprensión sofisticada

tanto del texto como de las imágenes. Aunque las imágenes a menudo ilustraban o respondían al texto que acompañaban, la conexión entre ambos no siempre es evidente. En libros iluminados de manera espléndida, la decoración puede ser más prominente que el texto, y a veces incluso lo oscurece en favor de una experiencia más puramente visual. En ocasiones, la conexión entre la imagen y el texto es indirecta, al borde de la abstracción. Algunos manuscritos medievales, aunque estaban terminados, incluían espacios en blanco para invitar a quienes los veían a usar su imaginación para completarlos.

Designing the Medieval Page

The design and mechanics of medieval page layout depended on many factors, including the appropriate balance between words and images and the requirements of genre and audience. Each part of a manuscript was carefully planned during the early stages of production. While separate areas were designated for text and images, many aspects of the visual design were aimed at helping readers navigate the text. These elements, such as illuminated frames and large letters at the beginning of important passages, were central components of wayfinding for readers. Artists devised innovative strategies for this purpose, leading to bold and varied page and book designs.

Diseño de la página medieval

El diseño y la mecánica de la disposición de la página medieval dependían de muchos factores, incluidos el equilibrio adecuado entre palabras e imágenes y los requisitos del género y la audiencia. Cada parte de un manuscrito se planificaba cuidadosamente durante las primeras etapas de producción. Aunque se designaban áreas diferentes para el texto y las imágenes, muchos aspectos del diseño visual tenían como objetivo ayudar a los lectores a navegar el texto. Estos elementos, como cuadros iluminados y letras grandes al principio de pasajes importantes, eran componentes centrales en la orientación de los lectores. Los artistas idearon estrategias innovadoras con este propósito, lo que resultó en diseños variados y atrevidos de páginas y libros.

What is that called?

¿Cómo se llama eso?

script

The lettering style helps identify where and when a book was made.

escritura

El estilo de escritura ayuda a identificar dónde y cuándo se produjo un libro.

decorated initial

Embellished letter that marks the beginning of a sentence or passage.

letra capital adornada

Letra adornada que señala el principio de una oración o pasaje.

ruling

Straight lines that both outlined the entire page and guided scribes who wrote out the text.

pautado

Líneas rectas que delineaban la página entera y guiaban a los escribas que escribían el texto.

inhabited initial

Large, decorated letter containing a scene with animals or human figures that typically points to important places in the text. If the scene tells a story or its figures were familiar from other contexts, such as the Bible, the initial is called "historiated."

letra capital habitada

Letra grande y adornada que contiene una escena con animales o figuras humanas; por lo general señala puntos importantes en el texto. Si la escena representa una historia o las figuras son reconocibles y de otros contextos, como la Biblia, la letra capital se denomina "historiada".

line filler

Decorative elements added when the text did not fill the allocated lines.

relleno de línea

Elementos decorativos que se añaden cuando el texto no llenaba las líneas designadas.

rubrication

Colors (usually red) used to emphasize individual words or phrases, often to mark where sections begin and end.

rubricación

Colores (usualmente rojo) utilizados para destacar palabras u oraciones individuales y, a menudo, para señalar el principio y el final de las secciones.

gilding

Applied by artists for decoration or emphasis on luxurious manuscripts, either from sheets of gold leaf or painted on with a mixture of powdered gold and liquid.

doradura

Proceso que aplicaban los artistas para adornar o enfatizar manuscritos lujosos, ya fuera desde planchas de hojas de oro o con pintura a base de una mezcla de oro en polvo y líquido.

pricking

Small marks or holes in the margins to guide even spacing between lines ruled for the text.

perforación

Marcas o agujeros pequeños en los márgenes para guiar el espaciado parejo entre las líneas pautadas para el texto.

parchment

Made from dried and treated animal skins, the material used for writing and painting medieval manuscripts. Parchment is sometimes called "vellum," which refers specifically to calfskin.

pergamino

Material utilizado para escribir y pintar manuscritos medievales, elaborado con la piel seca y tratada de animales. A veces al pergamino se lo llama "vitela", en referencia a la piel de becerro específicamente.

Text as Design

Elements of the text were frequently used as design tools to organize content and guide the reader. Large, elaborately decorated letters marking the beginnings of important passages were a central feature of manuscript design. Bright, contrasting colors also drew attention to important portions of the text, and sections were often distinguished by lettering of different sizes. Rubrics, lines of text written in bright red ink or other eye-catching colors such as blue or green, signaled breaks in the text and provided readers with other helpful cues. On calendar pages, red and gold lettering signaled particularly important dates such as feast days and other religious holidays.

Texto como diseño

Con frecuencia se utilizaban elementos del texto como herramientas de diseño para organizar el contenido y guiar al lector. Las letras grandes y adornadas elaboradamente que señalaban el principio de pasajes importantes eran la característica central del diseño de manuscritos. Los colores brillantes y contrastados también dirigían la atención hacia partes importantes del texto, y a menudo se destacaban secciones enteras mediante el uso de letras de diferentes tamaños. Las rúbricas —líneas de texto escritas con tinta color rojo brillante u otros colores llamativos como azul o verde— señalaban pausas en el texto y ofrecían otras pistas útiles a los lectores. En páginas de calendarios, las letras en rojo y dorado señalaban fechas de importancia particular como días festivos y otras festividades religiosas.

Visualizing Information

Charts, tables, and diagrams organized information spatially and legibly, offering a valuable window into the ways medieval people visualized knowledge. These graphic elements, ranging in complexity from simple geometric forms to elaborately designed and decorated images, served to connect ideas and helped viewers comprehend large amounts of data. Medieval texts sometimes included elements like a table of contents, calendar pages, and lists of useful information and calculations. Diagrams were incorporated into many kinds of texts, especially medical and scientific books.

Visualizar la información

Los gráficos, tablas y diagramas organizaban la información en términos de espacio y legibilidad, lo que ofrece una valiosa mirada sobre las formas en que las personas visualizaban el conocimiento en la época medieval. Estos elementos gráficos, cuya complejidad variaba desde formas geométricas simples hasta imágenes de diseño y ornamentos elaborados, servían para conectar ideas y ayudaban a los lectores a comprender grandes cantidades de información. A veces, los textos medievales incluían elementos como un índice, páginas de calendario y listas de información y cálculos útiles. Se incorporaban diagramas en muchos tipos de textos, especialmente en libros médicos y científicos.

This material was published in 2023 to coincide with the J. Paul Getty Museum exhibition *Graphic Design in the Middle Ages*, August 29, 2023–January 28, 2024, at the Getty Center.

To cite this material, please use: *Graphic Design in the Middle Ages*, published online in 2023, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, https://www.getty.edu/art/exhibitions/manuscript_design