

# Res gestae – res pictae

## Epen-Illustrationen des 13. bis 15. Jahrhunderts

Internationale Tagung des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Wien  
 Pächt-Archiv / Forschungszentrum für Buchmalerei  
 (Costanza Cipollaro, Michael Viktor Schwarz, Maria Theisen)  
 28. Februar – 2. März 2013



“Car quant on voit painte une estoire, ou de Troies ou d’autre, on voit les faites  
 des preudhommes ki cha en ariere furent, ausi com s’il fussent present.  
 Et tout ensi est il de parole. Car quant on ot .i. romans lire, on entent les aventures,  
 ausi com on les veïst en present.”

(Richart de Fournival, *Li bestiaires d’amours*)

“Ne sont que .iij. matieres à nul home antandant:  
 De France et de Bretaigne et de Rome la grant.  
 Et de ces .iij. matieres n’i a nule semblant.  
 Li conte de Bretaigne sont si vain et plaisant;  
 Cil de Rome sont sage et de san aprenant;  
 Cil de France de voir chascun jor apparant.”

(Jean Bodel, *Chanson des Saxons*)

„Wenn man eine Geschichte gemalt sieht, sei es eine Geschichte von Troja oder eine andere, dann sieht man die Heldentaten von damals, als wären sie gegenwärtig. Und so ist es auch mit den Worten: Wenn die Romane gelesen werden, dann lauscht man den Abenteuern, als habe man sie vor Augen.“ (Richard de Fournival, *Li bestiaires d’amours*, um 1250) „Drei Stoffe gibt es, die ein jeder kennen muß: den von Frankreich [um Karl den Großen und Roland], den von Britannien [Artusepik] und den von Rom, den großen [Bearbeitungen antiker Epen]. Diese drei Stoffe sind gänzlich verschieden. Die britannischen Geschichten sind besonders prunkvoll und unterhaltsam, die römischen sind weise und lehrreich, die französischen erweisen sich immer neu als wahr.“ (Jean Bodel, *Chanson des Saxons*, um 1200)

Die zunehmende Konjunktur profaner Erzählliteratur bedeutete für die Maler und insbesondere die Buchmaler eine große Herausforderung: Ohne daß die durch das Spektrum der religiösen Themen geformte Tradition der europäischen Malerei viel brauchbares Material zu Verfügung gestellt hätte, ließen sie neue Bildsysteme entstehen. Dabei waren Erfindungsgabe, Vorstellungskraft und kreative Auseinandersetzung mit den Textvorlagen in einer seit Jahrhunderten nicht mehr dagewesenen Weise gefragt. Herausgefordert waren aber auch die Nutzer der Bücher, deren Imagination durch die gemalten Bilder unterstützt und gleichzeitig festgelegt wurde – eine Spannung, die nicht ohne Einfluß auf Lektüre und Erinnerung der Texte geblieben sein kann. Vermutlich trugen die Epen-Illustrationen zur Entwicklung der Lese-, Buch- und Bildkultur des Spätmittelalters wesentlich bei.

Im Zuge der Tagung sollen insbesondere Handschriften mit extensiven Bilderzyklen in das Blickfeld der Untersuchung gestellt werden.

Mögliche Themenkreise:

- Layoutfragen – Unikat & Serie – Auswirkung auf die Bilderfindung
- Zwischen Antike und Heilsgeschichte
- Epenromane als Unterhaltungs- und Frauenliteratur
- Poetische Bilder – gemalte Bilder – Weltbilder
- Affekte in Text und Bild

Die Vortragszeit ist auf 30 Minuten beschränkt. Die Reise- und Aufenthaltskosten für die Vortragenden werden vom Veranstalter übernommen. Themenvorschläge sind zusammen mit einem kurzen Abstract bis spätestens 9. September 2012 erbeten an:

Dr. Costanza Cipollaro & Dr. Maria Theisen  
Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien  
Universitätscampus AAKH Hof 9  
A 1090 Wien / Österreich  
eMail: [costanza.cipollaro@univie.ac.at](mailto:costanza.cipollaro@univie.ac.at) und [maria.theisen@univie.ac.at](mailto:maria.theisen@univie.ac.at)

‘When one sees a painted history, whether a history of Troy or of some other place, one sees the heroic deeds of the past as though they were present. And it is the same with words: when a romance is read, one hears the adventures as though they were before one’s eyes.’ (Richart de Fournival, *Li bestiaires d’amours*, around 1250). ‘Everyone knows there are only three matters: that of France [based around Charlemagne and Roland], that of Britain [the Arthurian epic], and that of Rome the Great [adaptations of classical epics]. These three matters are entirely different. The British tales are particularly magnificent and entertaining, the Roman are wise and instructive, the French prove themselves time and again to be true.’ (Jean Bodel, *Chanson des Saxons*, around 1200).

The growth of profane narrative literature represented a profound challenge for painters and particularly for illuminators: faced with the limits of applicable material from the traditions of European painting – which had emerged from the spectrum of religious subjects – they created new pictorial systems. This required invention, imagination, and creative engagement with the texts in a way that had not occurred for centuries. But the users of the books were also challenged: their imaginations were supported by the painted images, and, at the same time, determined by them – a tension that surely influenced the reading and memory of texts. The illustration of epics probably made an essential contribution to the development of reading, book, and visual culture in the Late Middle Ages.

The conference seeks to examine particularly manuscripts with extensive pictorial cycles.

Possible subject areas:

- Questions of layout – one-off and serial production – impact on pictorial invention
- Between Antiquity and divine history
- Epics as entertainment literature and women’s literature
- Poetic images – painted images – world images
- Affects in text and image

Papers should be no longer than thirty minutes. Travel and accommodation costs for speakers will be covered by the organisers. Subject proposals should be sent together with a short abstract before 9 September 2012 to:

Dr. Costanza Cipollaro & Dr. Maria Theisen  
Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien  
Universitätscampus AAKH Hof 9  
A 1090 Wien / Österreich  
eMail: [costanza.cipollaro@univie.ac.at](mailto:costanza.cipollaro@univie.ac.at) und [maria.theisen@univie.ac.at](mailto:maria.theisen@univie.ac.at)

“Quando vediamo dipinta una storia, per esempio quella di Troia o un'altra, vediamo le imprese dei prodi cavalieri che vissero nel passato come se fossero presenti davanti a noi. E lo stesso avviene per la parola. Infatti, quando sentiamo leggere un romanzo, assistiamo alle avventure come se si svolgessero davanti a noi” (Richard de Fournival, *Li bestiaires d'amours*, 1250 circa). “Non vi sono che tre materie che nessun uomo intese prima: quella di Francia [attinente Carlo magno e Orlando], quella di Bretagna [attinente l'epopea di Artù] e quella di Roma la grande [ovvero, la rivisitazione di poemi epici antichi]; e nulla vi è di simile a queste tre materie. I racconti di Bretagna sono così leggeri e piacevoli, quelli di Roma così saggi e di buon insegnamento, quelli di Francia ne compaiono ogni giorno di nuovi” (Jean Bodel, *Chanson des Saxons*, 1200 circa).

Il progressivo incremento della letteratura narrativa di argomento profano rappresentò per i pittori, e specificamente per i miniatori, una grande sfida: la tradizione della pittura europea, che si era andata formando entro il raggio di soggetti religiosi, non potendo fornire materiale utilizzabile di rilievo, indusse gli artisti a formulare schemi di immagini nuovi: là dove l'ingegno inventivo, la forza immaginativa e il confronto creativo con le fonti testuali tornavano a essere richiesti, almeno in tale ampiezza, dopo secoli.

Questa sfida era rivolta però anche ai fruitori dei libri, la cui immaginazione era sostenuta e al contempo fissata dalle immagini dipinte – una tensione che certamente non mancò di incidere sulla lettura e sulla memoria dei testi. È verosimile che le illustrazioni di soggetto epico abbiano agito in modo determinante, oltretutto sulla lettura, sulla cultura libraria e figurativa del tardo medioevo. Nell'ambito del convegno, l'attenzione verterà in modo particolare su manoscritti contenenti ampi cicli figurativi.

Ulteriori spunti tematici:

- Questioni intorno al layout, unicum e produzione in serie, effetti sulla invenzione di immagini
- Tra storia antica e storia della salvezza
- Romanzi epici come letteratura di intrattenimento e letture femminili
- Immagini poetiche, immagini dipinte, immagini del mondo
- Affetti scritti, affetti dipinti

Il tempo per ogni singola relazione è fissato in 30 minuti. Le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico degli organizzatori. Gli argomenti proposti, assieme a un breve estratto, sono da recapitarsi entro e non oltre il 9 settembre 2012 a:

Dr. Costanza Cipollaro & Dr. Maria Theisen  
Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien  
Universitätscampus AAKH Hof 9  
A 1090 Wien / Österreich

eMail: [costanza.cipollaro@univie.ac.at](mailto:costanza.cipollaro@univie.ac.at) und [maria.theisen@univie.ac.at](mailto:maria.theisen@univie.ac.at)