

Calligraphies en caractères arabes : corpus inédits et nouvelles approches méthodologiques

Responsable

Éloïse Brac de la Perrière
(INHA / Sorbonne Université)

Mardi 11 juillet 2023
14h30-16h30
Salle Déméter 019

Discutant

Yves Porter
(Aix-Marseille Université)

Intervenants

Umberto Bongianino
(Faculty of Oriental Studies,
Université d'Oxford)

Éloïse Brac de la Perrière
(INHA / Sorbonne Université)

Maxime Durocher
(Sorbonne Université)

Nuria Garcia Masip
(INHA / Sorbonne Université)

Alya Karam
(Orient Institut Beirut)

Vincent Thérouin
(Sorbonne Université)

Résumé de l'atelier

La calligraphie en caractères arabes a connu des développements originaux dans les régions du monde islamique les plus éloignées de son berceau historique (Péninsule ibérique, Afrique, Inde, Asie du Sud-Est et Chine, Anatolie et Balkans). Dès la période médiévale, elle s'y est affranchie du canon établi à Bagdad aux IXe-Xe siècles. Une étude croisée des corpus de calligraphies qui ont vu le jour dans ces régions parfois très éloignées met en avant d'étonnantes analogies. Elles témoignent de liens artistiques dont il est important de mieux cerner les origines afin de construire une histoire décentrée de la culture matérielle du monde islamique.

Nous souhaitons présenter durant cet atelier certains de ces groupes d'écritures et les enjeux soulevés par leur étude dans le cadre du projet ANR « Calligraphies aux frontières du monde islamique » (CallFront). L'établissement d'une ontologie commune a permis de bâtir un corpus numérique partagé par le consortium de chercheurs travaillant sur ces formes d'écriture. Pour pallier l'absence de textes qui peuvent documenter leur histoire, une méthode de recherche expérimentale reposant sur une collaboration avec des calligraphes professionnels a été mise en œuvre.

Calligraphy in Arabic script shows remarkable developments in certain regions of the Islamic world (Africa, India, South-East Asia and China, Anatolia and the Balkans). Since the Medieval period, calligraphies in these regions evolved differently from the canon established in Baghdad during the 9th and 10th centuries. A comparative study of the corpuses of calligraphies that emerged in these regions, sometimes separated by great distances, show intriguing analogies. Understanding the origins of the artistic relations across these areas can help us to propose a decentered history of the material culture of the Islamicate world. During this panel, we aim to present certain groups of scripts and to discuss the issues and implications of their study within the frame of the ANR-Project "Calligraphies at the Frontiers of the Islamicate World" (CallFront). The establishment of a common ontology has allowed us to build a digital corpus shared by the team of researchers studying these scripts. Moreover, to overcome the lack of textual sources documenting the history of these scripts, we have developed an experimental methodology of research based on the collaboration with professional calligraphers.

Programme

Umberto Bongianino

Decolonising moroccan epigraphy: a fresh look at neglected inscriptions

Three generations have elapsed since French colonial scholars such as Alfred Bel and Gaston Deverdun established the "canon" of Moroccan epigraphy, a discipline which is still largely framed in their terms: a slavish imitation of Andalusí models for the medieval period, and an irreversible decline following the disappearance of such models, from the xv^e century onwards. However, a fresh look at neglected inscriptions from the Almohad, Marinid, Saadian, and Alawite periods yields undisputable evidence of the vitality and inventiveness of the local epigraphic tradition. From the foundation inscriptions of the eastern fountain in the courtyard of the Qarawiyyīn Mosque (599/1203), to the embroidered and brocaded verses found on 19th century tomb covers for Muslim saints, the aesthetic qualities of some Moroccan public texts challenge received notions of stylistic influences and artisanal practices. The CallFront project provides an important forum for reassessing the ontology of Moroccan epigraphic styles, the visual messages of inscriptions, and the mentality of their makers.

Éloïse Brac de la Perrière & Nuria Garcia Masip

Vers une histoire de l'art islamique expérimentale : recherches sur des protocoles d'étude de la calligraphie bihari à travers la praxis

La genèse et les développements des calligraphies en caractères arabes aux frontières du monde islamique ne sont pas, ou très rarement, documentés par les sources textuelles.

Pourtant la pérennité de certaines d'entre elles amène à s'interroger sur leur fabrication, leurs usages et les fonctions qui leur ont été attribuées. Dans un tel contexte, le recours à une approche expérimentale, du type « learning by making », paraît incontournable. En collaboration avec des calligraphes professionnels, le projet CallFront s'applique à construire des protocoles d'analyse de la pratique, du geste et de la posture et porte une attention particulière aux matériaux et aux outils. Une première étude méthodologique a été menée à partir de l'écriture Bihari, une calligraphie née dans l'Inde médiévale, dont on rencontre des formes connexes, jusqu'au xixe siècle, en Afrique orientale et en Asie du Sud-Est.

Toward an Experimental History of Islamic Art: Research on Protocols for the Study of Bihari Calligraphy Through Praxis

The genesis and development of calligraphy in the Arabic alphabet in the frontier regions of the Islamic world are not, or very rarely, documented by textual sources. However, the durability of some of these calligraphies raises questions about their manufacture, their uses and the functions assigned to them. In such a context, a "learning by making" approach seems unavoidable. In collaboration with professional calligraphers, the CallFront project seeks to build protocols for analyzing practice, gesture and posture and pays particular attention to materials and tools. A first methodological study has been undertaken using the Bihari script, a calligraphy born in medieval India, whose related forms can be found, until the 19th century, in East Africa and Southeast Asia.

Maxime Durocher & Vincent Thérouin

Définir une ontologie de la calligraphie et bâtir un corpus transrégional : apports et enjeux du numérique

Le projet CallFront, « Calligraphies aux frontières du monde islamique », réunit des ensembles calligraphiques présents sur tous types de supports (manuscrits, inscriptions monumentales, objets de luxe et du quotidien), produits dans des zones géographiques diverses sur une chronologie longue, de l'époque médiévale à l'orée du xxe siècle. Le premier objectif du projet est de rassembler

ces corpus dispersés, ainsi que les sources et les recherches qui y sont liées, en un espace numérique commun accessible à la communauté des chercheurs. Le développement de cette base de données appelle toutefois une réflexion sur les protocoles de description des écritures. En effet, les styles des calligraphies aux frontières du monde islamique ne répondent pas nécessairement aux catégorisations et descriptions existantes de la calligraphie, établies à partir d'un ensemble limité de styles canoniques. Cette communication a pour objectif de présenter la méthodologie mise en œuvre pour la construction d'une ontologie commune et de mettre en lumière les apports et enjeux d'un tel espace numérique – transdisciplinaire, transrégionale et transchronologique – pour l'analyse et la valorisation d'un patrimoine dispersé et bien souvent menacé.

Defining an Ontology of Calligraphy and Elaborating a Transregional Corpus: Contributions and Issues of Digital Humanities

The CallFront project, "Calligraphies at the Frontiers of the Islamicate World", brings together calligraphic corpuses on multiple media (manuscripts, monumental inscriptions, luxury and everyday artefacts) and produced in different regions during a long chronological period, from the Middle Ages to the beginning of the 20th century. The first aim of this project is to gather, in one common digital space accessible to the academic community, scattered corpuses as well as related textual sources and secondary literature. Developing this database calls for a larger reflexion concerning the protocols of description for scripts. This is particularly true for calligraphic forms originating in the frontier regions of the Islamicate world since they do not conform to the existing systems of categorizations and descriptions, elaborated for a limited corpus of canonical styles. This paper aims to discuss the methodology implemented for constructing a renewed common ontology and to shed light on the major contributions and challenges of such a digital corpus – transdisciplinary, transregional and trans-chronological – for the analysis and the valorisation of a dispersed and endangered cultural heritage.

Alya Karam

Crossing Media: Qur'anic Scripts and Motifs in 11th-12th century Khurasan

What does it mean when the same stylised scripts and motifs appear in the Qur'an and in other artistic production? What does this "borrowing" tell us about the artists and their agency in shaping local aesthetic trends? How did the process of translation happen across media? What technical challenges, scale and material restrictions artists were faced with? These are the questions, among others, that frame the study of Qur'ans copied in Khurasan between the 11th and 12th century. For that, I will highlight resemblances with epigraphic and architectural decoration, such as stucco and marble, and with portable objects such as metalwork and ceramics. These overlaps remind us that artistic productions were not conceived in vacuum and that the visual repertoire of the Qur'an was shaped by people who were not only exposed to other arts but may have also been involved in their production. Looking closely at how makers overcame the limitations of their craft, adapting designs to the surfaces of the medium they worked with, allows us to understand better the dissemination of visual repertoires across media and within and beyond dynastic patronage. Moving beyond codicological analysis not only re-instates the people behind artistic productions but also takes a step towards a larger spatial and social anchoring of the Qur'an as an object. As such, this paper aims at redressing our understanding of Qur'an production as the manuscripts become evidence to a larger diachronic and synchronic visual repertoire, dislocating the centre and blurring the limits between the "religious" and the "secular" spheres.