

THE AESTHETIC OF ARABIC CALLIGRAPHY

In the course of its long history, Arabic-Muslim sculpture vacillated between abstract and figurative depiction. Quite early on, this led to the development of a theory of aesthetics which likewise fluctuated between the depiction of living beings and pure geometric abstraction. To date, scholars have not tired of emphasizing that Islamic art consists of nothing more than the drawing of miniatures without perspective and of non-figurative forms. Moreover, they maintain that, for reasons of religion, Islam prohibits pictorial depiction not only of the single and abstract divinity, but of other living creatures as well.

This assessment, based as it is on precipitate analysis and individual interpretation, must be fundamentally revised. While it is true that Islam endeavoured to shape artistic production in accordance with its own needs, in practise art developed independently of religious influence. It should also be pointed out that the Koran neither prohibits pictorial depiction nor does it contain a damnation of any kind. There are a few passages which criticize the figurative practise in a rather vague and incidental manner. The Koran explicitly objects to the abuse of cultic images and the worship of fetishes (al-'asnām).

Because the Koran lacked explicit regulations on this subject, the so-called ḥadīths adopted a hostile stance towards pictorial depiction. These were a collection of reports on the sayings and doings of the prophet written in the 9th century by a number of Islamic scholars and constituting the second chief source of Islamic law. One ḥadīth quotes the prophet as saying: "Those who must reckon with the worst punishments of hell on the Day of Resurrection are those who have endeavoured to imitate the divine act of creation" (al-bukhārī), for only God can create and only He can destroy; He is the "shaper" (al-musawwigh) and the maker (al-bārī).

Hence follows that Muḥammad had no objection to the image in art but rather to pictorial depiction in the service of idolatry, which he – a monotheist – could not accept. Like Judaism and early Christianity, Islam was sceptical of the pictorial depiction of living beings for the simple reason that this form of pictoriality

ZUR ÄSTHETIK DER ARABISCHEN KALLIGRAPHIE

Die arabisch-muslimische Plastik bewegte sich während ihrer langen Geschichte zwischen abstrakter und figurativer Darstellung. Dies hat bereits sehr früh zu einer ästhetischen Theorie geführt, die zwischen der Darstellung von Lebewesen und der rein geometrischen Abstraktion schwankte. Bis heute wurde man nicht müde zu betonen, dass die islamische Kunst nur aus der Zeichnung von Miniaturen ohne Perspektive sowie nicht figurativer Formen besteht und dass der Islam die bildliche Darstellung aus religiösen Gründen verbiete, nicht nur die der einzigen und abstrakten Göttlichkeit, sondern auch die von anderen Lebewesen.

Dieses Urteil, das auf voreiligen Analysen und individuellen Interpretationen basiert, muss grundlegend revidiert werden. Zwar hat der Islam versucht, die künstlerische Produktion in seinem Sinne zu formen, aber in der Praxis hat sie sich unabhängig von religiöser Beeinflussung entwickelt. Zudem beinhaltet der Koran kein genaues Verbot der bildlichen Darstellung oder eine wie auch immer geartete Verdammung. Die wenigen, oftmals vagen Stellen im Koran kritisieren eher beiläufig die figurative Darstellung. Der Koran wendet sich explizit nur gegen den Missbrauch von kultischen Bildern und die Verehrung von Fetischen (al-'Asnām). In Ermangelung von Vorgaben aus dem Koran übernahmen die sogenannten Ḥadīth, eine Sammlung der Aussprüche, Taten und Gesten des Propheten, die im 9. Jahrhundert von einigen Gelehrten des Islam niedergeschrieben wurden und eine zweite Rechtsquelle des Islam konstituierten, eine feindliche Haltung gegenüber der bildlichen Darstellung. In einem Ḥadīth wird beschrieben, wie der Prophet Muḥammad gesagt haben soll: »Die Menschen, die am Tag der Wiederauferstehung die schlimmsten Höllenstrafen zu erwarten haben, sind die, die versucht haben, den göttlichen Schöpfungsakt nachzuahmen« (al-Bukhārī), denn allein Gott kann schöpfen und wieder vernichten, er ist der »Gestalter« (al-Musawwigh) und der Schöpfer (al-Bārī).

Daraus ergibt sich, dass es Muḥammad nicht auf das Bild in der Kunst abgesehen hatte, sondern auf die bildliche Darstellung zum Zweck eines Götzendienstes, den er als Monotheist nicht akzeptieren konnte. Der Islam stand, genauso wie das Judentum und das frühe Christentum, der bildlichen Darstellung von Lebewesen misstrauisch gegenüber, aus dem einfachen Grund, dass diese Art von Bildlichkeit mit Heidentum, Götzerverehrung und Zauberei gleichgesetzt wurde.

was equated with heathenism, idolatry and magic. The aesthetic that emerged in the context of intellectual life in the course of the centuries bore the stamp of various external influences. Greek, Persian and Indian ideas were absorbed by Islamic art, which assayed to elucidate the presence of the one and invisible God in creation and in man in a thousand and one different ways. The critical exploration of art and its philosophical significance permeated Muslim civilization to its very core. From the beginning, rational and abstract thought, astronomy, alchemy, algebra (al-djabr) and geometry were the foremost fields of activity for the cultivated circles, which were also frequented by artists. It is due to this circumstance that figurative Muslim art is always to be regarded as a form of "concept art" in which the image comprises a symbol and in which mimesis gives way to the depiction of ideas. In the illusionistic representation of living beings, particular emphasis was placed on those beings' typical characteristics. At the same time, abstraction in art was carried to an extreme with styles such as calligraphy and ornamentation, both featuring particularly complex intertwined forms and outlines. Islamic sculpture – its philosophy reflected in the unbroken line, the curve and the commitment to harmony – is profoundly symbolic. Artists and craftsmen – not yet distinguished from one another – joined to form communities. The meaning of enigmatic signs was passed on among them and the idea of abstraction manifested itself in their works. Artistic production developed further in keeping with its own special division of labour, which adhered to boundaries and classifications other than those of Western art. Less independent perhaps, but in close relationship to society, the art of the Islamic world is to be seen in the context it shared with the economic, literary and architectural production of each respective epoch.

Arabic Calligraphy

Islam assigns calligraphy a special status. The need for an elaborate art of handwriting became apparent in conjunction with the first copies of the Koran. At a very early point in time, scholars succeeded in flawlessly copying the tidings revealed by the prophet and

Im Laufe der Jahrhunderte entstand im intellektuellen Leben eine durch verschiedene äußere Einflüsse geprägte Ästhetik. Griechisches, persisches und indisches Gedankengut prägten die islamische Kunst, die auf tausend und eine Arten die Präsenz des einen und unsichtbaren Gottes in der Schöpfung und im Menschen zu verdeutlichen suchte. Und diese Auseinandersetzung mit Kunst und ihrer philosophischen Bedeutung hat die muslimische Zivilisation zutiefst durchdrungen. Die rationale und abstrakte Denkweise, die Astronomie, die Alchemie, die Algebra (al-Djabr) und die Geometrie waren von Anfang an die vornehmlichen Betätigungsfelder der kultivierten Kreise, die auch von den Künstlern frequentiert wurden. Aufgrund dessen wird die figurative muslimische Kunst immer auch eine »Konzeptkunst« sein, in der das Bild ein Symbol beinhaltet und in der die *Mimesis* (Nachahmung) den Platz frei macht für die Darstellung von Ideen. Bei der illusionistischen Wiedergabe von Lebewesen wurde besonderer Wert auf deren typische Merkmale gelegt. Gleichzeitig wurde die Abstraktion der Kunst mit Stilformen wie der Kalligraphie und der Ornamentik auf die Spitze getrieben, mit ihren besonders komplexen ineinander verschlungenen Formen und Umrissen. Die plastische Kunst, deren Philosophie sich in der gebrochenen Linie, dem Bogen und der Verpflichtung zur Harmonie widerspiegelt, ist zutiefst symbolisch. Künstler und Handwerker – zwischen ihnen wurde noch nicht unterschieden – schlossen sich in Gemeinschaften zusammen. In ihnen wurde die Bedeutung der geheimnisvollen Zeichen weitergegeben und die Idee der Abstraktion manifestierte sich in ihren Arbeiten. Die künstlerische Produktion entwickelt sich weiter gemäß einer ihr eigenen Aufteilung, die anderen Grenzziehungen und anderen Klassifizierungen gehorchte. Weniger unabhängig, dafür aber in einem engen Verhältnis zur Gesellschaft, ist sie in einem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen, literarischen und architektonischen Produktion dieser Epoche zu sehen.

Die arabische Kalligraphie

Der Islam weist der Kalligraphie einen besonderen Platz zu. Die Notwendigkeit einer elaborierten Schriftkunst machte sich mit dem Beginn des Kopierens des Korans bemerkbar. Sehr früh gelang es den Schriftgelehrten, die durch den Propheten offenbarte und im Dialekt des Hidjāz geschriebene Botschaft einwandfrei zu kopieren. Durch die ehrenvolle Aufgabe, das Wort Gottes wiederzugeben, erlangte die

written in the dialect of the Hijāz. Through the honourable task of reproducing the word of God, calligraphy attained enormous prestige. In the Islamic world it therefore plays the role assumed by the picture in European civilization.

The art of handwriting has a number of different applications. The domes of the mosques bear inscriptions of the story of the religion and the creation. By virtue of its artfulness, calligraphy increases the value of simple materials such as cloth, wood and ceramics. Yet it is the calligraphy executed on a sheet of paper, with the aid of pen and ink, that enjoys the greatest esteem. For handwriting is not only elegant, it can also convey a breath, a cadence, a movement. The text has already been endowed with music before it is even read. Masters of calligraphy, among them ibn Muḳla of the 10th, ibn al-Bawwāb of the 11th and Yāḳūt al-Mustaʿsimī of the 13th century, left behind works which testify to great inward fulfilment. Their universally admired manuscripts led among other things to discussions on the value of signs and drawings. For many mystics, the concentration and development of the signs alone already testified to the vitality of the creative text. In Islam, accordingly, every form which approximates calligraphy is considered beautiful.

The Various Script Styles

The term “kūfī” refers to the old form of calligraphy used in the Muslim Occident as well as in the Orient. Andalusian and Maghribi calligraphy adopted the large loops at the ends of words from kūfī script. In architectural contexts, kūfī calligraphy is enhanced with floral and chequered patterns, interwoven and intertwined.

In early 11th century Baghdad, due to the wealth of cursive and round scripts, calligraphy flourished. Six different styles would soon develop. The Koran was primarily copied in naskhī, a particularly distinct style, though muḥaḳḳaḳ, with its vertical tension, and the nervous grace of thuluth, which forms a diagonal of one-third of every letter, were also utilized by the copyists for the recording of the holy text. Riḥān, tawḳīʿ and riḳʿa represent three less expressive forms of the aforementioned styles. The delicate nastaʿlīq, coined in the 15th century by an Iranian from Tabriz,

Kalligraphie ein enormes Prestige; sie spielt daher in der islamischen Welt die Rolle, die in der europäischen Zivilisation dem Bild zukommt.

Es gibt unterschiedliche Anwendungsbereiche der Schriftkunst. Auf den Kuppeln der Moscheen wird die Glaubens- und Schöpfungsgeschichte wiedergegeben. Die Kalligraphie wertet die einfachsten Gegenstände, wie Stoffe, Holzarbeiten und Keramik mit ihrer Kunst auf. Der nur mit Feder und Tinte auf ein Blatt Papier gezeichneten Kalligraphie aber wird die höchste Wertschätzung entgegen gebracht. Denn Schrift ist nicht nur elegant, sie kann auch einen Atemzug, eine Kadenz, eine Bewegung vermitteln. So enthält der Text schon eine Musik, bevor er überhaupt gelesen wird.

Meister der Kalligraphie, unter ihnen ibn Muḳla im 10. Jahrhundert, ibn al-Bawwāb im 11. Jahrhundert oder Yāḳūt al-Mustaʿsimī im 13. Jahrhundert haben Werke hinterlassen, die von einer großen inneren Erfüllung zeugen. Ihre allseits bewunderten Schriften haben auch zu Diskussionen über den Wert von Zeichen und Zeichnungen geführt. Für einige Mystiker zeugt bereits die Zusammenziehung und die Entfaltung der Zeichen von der Lebendigkeit des schöpferischen Textes. Demnach gilt jede Form, die sich der Kalligraphie nähert im Islam als schön.

Die verschiedenen Schriftstile

Unter Kūfī versteht man die alte Kalligraphie, welche sowohl im muslimischen Okzident als auch im Orient verwendet wurde. Die andalusische und die maghrebische Schriftkunst übernahmen von dem Kūfī-Duktus die großen Schlaufen am Ende der Worte. Innerhalb eines architektonischen Kontextes zeigt sich das Kūfī mit floralen und karierten Mustern, verflochten oder verknotet.

In Bagdad führte der Einfluss von kursiven und runden Schrifttypen zu Beginn des 11. Jahrhunderts zu einer Blüte der Kalligraphie, aus der sich bald sechs verschiedene Schriftstile entwickelten. Der Koran wurde vorwiegend in dem besonders klaren Schrifttyp Naskhī wiedergegeben; aber auch die vertikale Spannung der Muḥaḳḳaḳ und die nervöse Grazie des Thuluth, das ein Drittel jedes Buchstaben in der Schräge hält, zogen die Kopisten für die Niederschrift des Heiligen Textes heran. Riḥān, Tawḳīʿ und Riḳʿa stellen drei weniger expressive Richtungen der vorangegangenen Stile dar. Das zarte Nastaʿlīq, das im 15. Jahrhundert ein Iraner aus Tabriz prägte, setzte sich als Schrift Persiens und Indiens durch. Die Osmanen

came to prevail in Persia and India. The Ottomans soon revealed themselves to be particularly imaginative calligraphers. They carried *naskhī* to perfection and created the *Dīwānī* style for use in various areas of administration. Arabic calligraphy also absorbed the influence of the particularly fine brushwork of Chinese script.

The Character in Contemporary Arabic Art

To this very day, Arabic calligraphy encompasses a vast repertoire of forms from which contemporary artists also draw. In their endeavour to develop new forms of artistic expression, they also take up the threads of old traditions. By creating a dialog between European painting and Arabic calligraphy, contemporary Arabic artists produce works in which the symbol or character corresponds with colour. Taking an aesthetic of fusion as their point of departure, they change the calligraphic tradition and expand the potential of script to approximate that of the pictorial image. This is the intention pursued, for example, by the artist Shakir Hassan. He takes a philosophical and mystical approach towards acquiring the spirit of calligraphy. He reduces the script to its most elementary form in order to attain absolute freedom of movement. The union of material and script in the creative act also represents a quest for the infinite, for the transcendence of movement. It seems to me that Hassan describes a state of consciousness not unlike an ecstatic vision. Artists like Dia Al Azzawī and Etel Adnan dedicate themselves to poetry in their books and combine the effect of the text with plastic expression. Other artists entirely relinquish writing in favour of pure and independent pictoriality as a means of experiencing the completeness and freedom of solely visual depiction. In this interplay between Orient and Occident, between calligraphy and painting, the Arabic artist has acquired an aesthetic which proves open to the exchange and fusion of various influences, but without requiring him to surrender his appreciation of a culture which offers its own very unique means of expression. He thus contributes actively to the dynamic of modern art. *Brahim Alaoui*

entpuppten sich bald als besonders einfallsreiche Kalligraphen. Sie führten das *Naskhī* zur Perfektion und erschufen für die administrativen Bereiche den *Dīwānī*-Stil. Auch die besonders feine Pinselführung der chinesischen Schrift bereicherte die arabische Kalligraphie.

Das Zeichen in der zeitgenössischen arabischen Kunst

Die arabische Kalligraphie beinhaltet auch heute noch ein großes Formenrepertoire, aus dem zeitgenössische Künstler schöpfen können. Diese versuchen, an die alten Traditionen anzuknüpfen und gleichzeitig eine neue künstlerische Ausdrucksform zu entwickeln. Indem die zeitgenössischen arabischen Künstler die europäische Malerei und die arabische Kalligraphie in einen Dialog setzen, schaffen sie Werke, in denen das Zeichen und die Farbe miteinander korrespondieren. Aus einer Ästhetik der Vermischung verändern sie die kalligraphische Tradition und erweitern das Potenzial der Schrift, bis es sich dem des Bildes annähert.

In diesem Sinne steht die Kunst Shakir Hassans. Er eignet sich den Geist der Kalligraphie mit einer philosophischen und mystischen Herangehensweise an. Hassan reduziert die Schrift auf ihre elementarste Form, um eine absolute Freiheit in der Bewegung zu erlangen. Dieser Zusammenschluss aus Materie und Schrift im schöpferischen Akt stellt auch eine Suche nach dem Unendlichen dar, nach der Transzendenz der Bewegung; mir scheint, dass er einen Bewusstseinszustand beschreibt, der fast schon einer ekstatischen Vision nahe kommt.

Künstler wie Dia Al Azzawī oder Etel Adnan wenden sich in ihren Büchern der Poesie zu und verbinden die Wirkung des Textes mit dem plastischen Ausdruck. Wiederum andere Künstler verzichten ganz auf den Sinn des Geschriebenen und stellen stattdessen eine unabhängige rein bildliche Darstellung in den Vordergrund, so dass sie die Ganzheit und Freiheit einer rein visuellen Darstellung erfahren können. Aus diesem Zusammenspiel zwischen Orient und Okzident, zwischen Kalligraphie und Malerei, hat sich der arabische Künstler eine Ästhetik angeeignet, die sich dem Austausch und der Vermischung verschiedener Einflüsse gegenüber offen zeigt, ohne jedoch auf die Wertschätzung einer Kultur zu verzichten, in der er sich in einem einzigartigen Spiel auszudrücken vermag. Er trägt damit aktiv zur Dynamik der Moderne bei. *Brahim Alaoui*