

TRABAJO FINAL DE EGRESO

Laura Rodríguez Delgado

Tutor: Manuel Germil

Mayo 2024

Aproximación Pictórica a la Caligrafía Árabe

Investigación pictórica personal basada en la caligrafía cúfica de Marruecos (Maghrebi)

**Facultad
de Artes**

**UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY**

INTRODUCCIÓN

El trabajo que presento es sobre caligrafía árabe. Me interesé particularmente por la caligrafía cúfica marroquí (maghrebí), de una forma pictórica-visual. Mi deriva es, básicamente, plástica.

Mi recorrido fue fluctuante, ya que por momentos, me atrapaba la cultura otomana y luego la árabe, ya que encontraba un gran arsenal de información con respecto a ellas.

Para adentrarme en la caligrafía maghrebí, la búsqueda no fue simple, sino que los resultados hallados fueron escasos. Y aunque esa es la realidad, los trabajos prácticos me señalaban el camino como cierto. Por lo tanto, en la parte teórica desarrollo elementos de la caligrafía árabe y lo que me fue posible encontrar de caligrafía maghrebí. En los trabajos prácticos, desarrollo la caligrafía artística maghrebí.

La presencia sígnica, a diferencia de la pintura realista, me inspiró, como a tantos artistas.

Durante mi asistencia al Taller, mi Profesor Carlos Musso y yo conversamos mucho sobre el lenguaje caligráfico, los signos y su influencia en mi elección.

Esto es lo que a mí me atrajo. Mi propia obra se mune de la caligrafía como recurso visual. Ya que no soy calígrafa, tengo la libertad de realizar las obras de forma abstracta. De ahí que, esta Entrega Final sea la presentación de una sucesión dedicada al mundo que se me abrió por atracción. Fue un quiebre en mi obra, ya que provenía del mundo realista. Siempre tuve atracción por lo caligráfico, sea esto en cursiva (siempre cuidé mi caligrafía), realicé trabajos de lettering, inventé tipos de letra durante mi docencia como profesora de pintura decorativa.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1Página 6

Caligrafía árabe

Lugares donde se escribe la caligrafía o escritura árabe

Diferentes estilos de escritura

La Escritura Cúfica

La Escritura al-Raq'a

La Escritura al-Naskh

La Escritura Diwani

La Escritura Thuluth

La Escritura Ijazah

La Escritura Cúfica de Marruecos (Maghrebi)

Breve descripción de dicha caligrafía

Explicación de los materiales para obtener resultados positivos (papel, tinta, pinceles y otros (se explicará en detalle en el Capítulo 4)

Materiales y cómo se utilizan

Qualam (pinceles)

Otros pinceles

Tinta

Color Oro

Kubur

Makta

Shakk

Lápiz correctivo

Diferentes estilos de caligrafía

La Escritura Cúfica

La Escritura al-Raq'a

La Escritura al-Naskh

La Escritura Diwani

La Escritura Thuluth

La Escritura Ijazah

La Escritura Cúfica de Marruecos

Material gráfico sobre los puntos mencionados anteriormente

CAPÍTULO 2Página 8

Caligrafía Árabe Maghrebí (Marroquí)

Investigación sobre esta caligrafía

CAPÍTULO 3Página 12

Trabajos Prácticos Presentados

Hojas de Práctica

Alfabeto Maghrebí (uno en rulo, formato pequeño y otro en cartulina blanca, completo)

Tres palabras en marroquí, en hojas originales árabes

Dos obras de 070 x 050, con creaciones libres, basadas en caligrafía artística maghrebí

Caja de cartón con guarda, conteniendo los trabajos

CAPÍTULO 4Página 22

Justificación Estética

CAPÍTULO 5Página 23

Explicación de Técnicas Utilizadas

Dorado a la Hoja

Purpurina

Acrílicos

Tinta Árabe

Pinceles (qalam)

Herramientas

ANEXOS Página 25

Anexo 1 - Links a mis videos en YouTube

Anexo 2 - Links a videos sobre caligrafía árabe

Anexo 3 – Bibliografía

CAPÍTULO 1

Caligrafía árabe

Historia de la Caligrafía Árabe

La caligrafía árabe tiene una larga historia que se remonta a los inicios del Islam, en el S. VI. Antes del surgimiento del Islam, la península arábiga ya tenía una tradición de escritura, aunque no estaba estandarizada. Se utilizaban diferentes estilos de caligrafía en documentos. El Corán desempeñó un papel determinante para la evolución de la caligrafía árabe. Se desarrollaron, para transmitir el texto sagrado, estilos de escritura más elaborados.

Con el tiempo, surgieron varios estilos caligráficos distintivos. Cada estilo tiene sus características únicas y se utilizan en diferentes contextos.

A lo largo de la historia, los gobernantes y las instituciones religiosas desempeñaron un papel importante en la caligrafía árabe. Los calígrafos eran apreciados y patrocinados por su habilidad para embellecer los textos sagrados y los edificios.

La caligrafía árabe se extendió a través del mundo islámico a medida que el imperio crecía. Diferentes regiones desarrollaron sus propias variantes y estilos de caligrafía. Ésta tiene raíces profundas en la cultura islámica y ha evolucionado a lo largo de los siglos, influyendo en muchas formas de arte y diseño en el mundo islámico y más allá.

Breve descripción de dicha caligrafía

Existen dos grandes grupos de dialectos árabes: los occidentales o magrebíes y los orientales o mashreqíes.

El alfabeto árabe tiene 28 letras, una más que el alfabeto español. De ellas, 18 son similares, lo que facilita su aprendizaje. Salvo excepciones, a cada grafema le corresponde un fonema. Aunque, este alfabeto no contiene vocales porque, aunque el árabe como lengua tiene tres vocales cortas (a, i, u) y tres largas (las mismas, aunque más prolongadas), en el abecedario sólo se incluyen las largas, que, además, pueden actuar como consonantes. Además este alfabeto cuenta con cuatro signos diacríticos, más pequeños, que pueden indicar pronunciación, distinciones gramaticales o cambios en la vocalización. Por ejemplo, la letra “a” con un diacrítico puede representar un sonido “e” u “o”, dependiendo del contexto.

Diferentes estilos de caligrafía

La Escritura Cúfica

La escritura cúfica es una de las escrituras árabes más antiguas y está inspirada en la escritura nabatea, tal como apareció en la ciudad iraquí de Kufa (de ahí, su nombre) y se extendió desde ella al resto de ciudades y países árabes. En cuanto a la forma de la escritura cúfica, se distingue por su rectitud, ya que en el pasado se usaba la regla para escribir sus letras, y sólo los calígrafos la dominaban. Después de eso, muchas

personas se volvieron hábiles en escribir y dibujar esta línea, ya que la escritura cúfica se usa principalmente para decorar la forma de las letras. Esta caligrafía se difundió y se hizo muy famosa en la era del estado abasí, y vale la pena señalar que la escritura cúfica ha sido testigo de una gran cantidad de desarrollos en todas sus etapas, y de ella se derivaron alrededor de 70 otros tipos de caligrafía. El estilo magrebí es una de ellas.

La Escritura al-Raq'a

El interés por la escritura al-Raq'a se remonta a la época del Imperio Otomano, concretamente durante el reinado del sultán Solimán el Magnífico; durante su reinado fueron famosos un gran número de calígrafos que escribieron sus obras hasta el día de hoy, entre ellos calígrafos como Muhammad Ezzat, Abdul Hamid I, Mumtaz Bey y Hashem al-Baghdadi. Los tipos de fuentes árabes más simples y fáciles y los menos complejos pueden ser la base sobre la cual el estudiante de caligrafía árabe puede comenzar a aprender, ya que sus reglas se caracterizan por la facilidad en los estándares, a diferencia de otros tipos de fuentes. La fuente parche también se distingue por el hecho de que no contiene adornos, ya que algunos calígrafos dijeron sobre ella que el secreto para aprender y dominar esta fuente es dominar las cuatro letras, que son la monja, el ojo, el ba y el alif.

La Escritura al-Naskh

La escritura Naskh se considera uno de los tipos de fuentes árabes más fáciles, importantes y antiguos. Se utilizó para escribir el Noble Corán e imprimir el Noble Corán debido al gran tamaño de sus letras, lo que hace que sea claro y fácil de leer. La fuente Naskh se considera la fuente más utilizada en la actualidad en muchos países árabes, donde se usa principalmente en libros, el Corán y otros. También fue adoptada por editoriales al escribir los textos de publicaciones, periódicos y revistas. Y la escritura digital, a través de programas de computadora y páginas de Internet, fue lo que le dio el título de "letra coloquial", debido a que todas las personas pueden usarla fácilmente. Los eruditos difieren sobre los orígenes de esta línea, algunos de ellos probablemente se derivan de otras líneas por la diligencia del famoso calígrafo Ibn Muqla, y algunos, que datan de más atrás. El también famoso calígrafo Ibn Al-Bawab estableció las reglas para esta caligrafía en lo que es hoy, convirtiéndose en la forma de caligrafía más utilizada.

La Escritura Diwani

La escritura Diwani es la fuente en la que se escribieron los documentos oficiales en era otomana, ya que esta fuente se dedicaba a escribir documentos reales y del sultán, como órdenes para nombrar funcionarios de alto rango en el estado, etc. La caligrafía diwani se considera uno de los tipos de caligrafía más difíciles, ya que esta línea solo se domina con una práctica prolongada debido a las muchas curvas e inclinaciones de las letras, además de aumentar su longitud y acortamiento de acuerdo con algunas reglas específicas, llamado "Shahla Pasha". También fueron famosos por esta caligrafía varios calígrafos modernos, encabezados por el calígrafo Mustafa Ghazlan Bey.

La Escritura Thuluth

La escritura Thuluth es el origen de todas las fuentes árabes y todo calígrafo distinguido debería dominarla. Al mismo tiempo, es el tipo de fuente árabe más difícil, ya sea para aprender o escribir; por otro lado, se distingue por la forma estética que la distingue de otras fuentes, ya que esta fuente se ha utilizado mucho en la decoración de mezquitas y en la escritura de titulares en libros y en cúpulas, entre otros. La línea Thuluth se llama

con este nombre porque está escrita en un tercio de la caña, y las escalas varían y se varían según el movimiento de la pluma. El mérito de sentar las bases de esta caligrafía es del visir Ibn Muqla,. Luego los calígrafos compitieron para resaltar su habilidad para escribir usando sus reglas, hasta que se hizo común entre los calígrafos que el calígrafo no es considerado tal si no la domina.

La Escritura Ijazah

La escritura Ijazah –o lo que se conoce como la línea de firma- apareció por primera vez en Irak en Bagdad, y fue testigo de un gran desarrollo durante la era del Imperio Otomano y luego se extendió al resto de los países árabes. Esta línea se llama “Ijazah” debido a su uso para redactar certificados de estudio, y también se conoce como “Línea de Firma” debido a la confianza de los sucesores del estado en ella al firmar varios documentos. La escritura Ijazah (firma) es una mezcla de las escrituras thuluth y naskh. Por ejemplo, encontramos que toma de la primera la diversidad y multiplicidad de formas de letras en una misma sílaba, así como voluntariamente anota sus letras, lo que hace que sea adecuado para el proceso de caligrafía. En cuanto a lo que toma de la fuente Naskh, es el tamaño pequeño de sus letras, capaz de escritura de varias líneas, como hojas caligráficas, lo que le dio a esta fuente facilidad de lectura además de brindar comodidad a la vista del lector. También se distingue en esta línea que las letras escritas sobre la línea toman la base y las escalas de la línea Naskh, mientras que las letras escritas debajo de la línea toman la base y las escalas de la línea Thuluth, lo que la convirtió en una de las formas más extrañas de caligrafía árabe.

La Escritura Cúfica de Marruecos (Magrebí)

Esta escritura se remonta principalmente a los países del Magreb y Andalucía, y es conocida como la escritura cúfica marroquí, y esta línea se caracteriza porque sus letras toman forma redonda. Esta línea es muy utilizada en los países del norte de África, y las razones de su aparición se deben al sometimiento del norte de África a la influencia andaluza tras la llegada de inmigrantes andaluces al mismo, con el inicio del declive de la influencia árabe islámica en Andalucía. Luego, todas las líneas del norte de África se convirtieron en el dibujo andaluz, lo que significa que la línea andalusí reemplazó a las líneas locales influenciadas por Kairouan. En sus novelas, el sociólogo árabe Ibn Khaldun excluyó de esta influencia a la región de Bilad a-Jurayd, ya que no contactaba con los andaluces. La caligrafía andaluza se desarrolló a su vez y de ella nació lo que más tarde se conoció como la caligrafía marroquí, que no se caracteriza por reglas específicas ni escalas especiales, como ocurre con el resto de las demás escrituras árabes. A falta de tales reglas, una misma letra puede escribirse de más de una manera en la misma hoja. Además, la caligrafía cúfica marroquí conserva algunos de los sedimentos que heredó de la escritura cúfica, incluido que el alif continuo descende algo del nivel de la línea con un apéndice cúfico, y las letras kaf, sad, dhad, ta´ y za´ se extienden de una manera muy similar a su dibujo en escritura cúfica.

(*)

CAPÍTULO 2

Caligrafía Árabe Maghrebí

Breve descripción de cómo se trabaja la caligrafía árabe

Se efectúa con papel, tinta y pinceles (plumas) especiales, y los calígrafos contemporáneos, que yo consideraría artistas, realizan algunas de sus obras en soporte bastidor, con acrílicos, láminas de oro, purpurina y algunas tintas, con pinceles convencionales de occidente. Éste es mi caso.

(se explicará en detalle en el Capítulo 4)

Materiales:

Qalam (pinceles de cálamo)

Es una caña que se utiliza a modo de pluma, debe ser muy dura y firme para no gastarse demasiado de prisa. Sus fibras deben estar bien rectas para que la hendidura también sea recta. (**)

Otros Pinceles

Pinceles de nogal amateano, para caligrafía árabe, farsi, urdú, hebreo y kurdo (próxima foto)

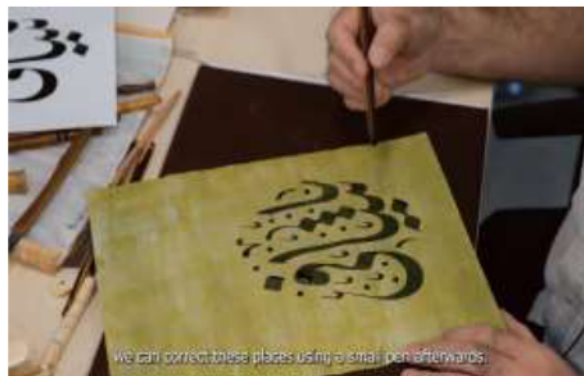
El Shakk es la hendidura que se realiza en el medio de la punta del pincel, para que corra la tinta.

Lápiz correctivo, el cual es similar a un bisturí. Con él, se raspa en la versión definitiva cualquier defecto que haya ocurrido durante la escritura.

Papel

Investigación sobre esta escritura

Maghrebi deriva del Cúfico, con la historia hacia Occidente del imperio islámico. Magreb significa occidente. Magrebí significa Occidental, por lo que el guión que se desarrolló en Al-Andalus (ahora España) obtuvo su nombre del término escritura occidental o magrebí.

En Oriente se estaba dando un fenómeno de traducción, que era el tema principal en ese momento. Traducir Platón y Aristóteles era una práctica común. Había muchos escribas y calígrafos, y los sultanes les pagaban generosamente.

En Occidente, el desarrollo fue mucho más lento que en Oriente. El magrebí también se introduce en África del Norte y África Occidental, todo el camino a Tombuctú (República de Malí), Marruecos y hacia el Níger. En África, la escritura árabe más común fue el Andalusí. En Tombuctú, era la escritura Sudani Maghrebí, que es común hasta hoy.

·En el Siglo XV, la inmigración de muchos musulmanes de España, que terminaron instalándose en el Norte de África y en otras zonas, tuvo como consecuencia que trajeran todos sus libros y sus habilidades de caligrafía árabe, ayudando a difundir la escritura magrebí más ampliamente en la región africana. Los “ulama” o profesores, eran muy apreciados en la sociedad. Se les dio mucho apoyo para poder continuar con su carrera caligráfica. Había muchos escribas que no sólo traducían libros, sino también producían el Corán, que es el libro sagrado, en escritura magrebí, y el texto sagrado “Hadith” (el dicho del profeta).

Más hacia el siglo XIX y el XX, con mucha turbulencia política en la región de África, los manuscritos pasaron por muchas pruebas. Hubo un tiempo en que la gente tenía que esconder y enterrar sus manuscritos, por miedo a ser apresados o sus libros destruidos, por las potencias coloniales o las situaciones políticas. Para estos pobladores, sus

manuscritos eran sagrados. En las familias africanas, pasaban de generación en generación, muchas veces con un tutor, manteniéndolos escondidos.

Fue sólo hace veinticinco años que los vimos resurgir y tuvimos el privilegio de volver a verlos. Fue un largo proceso hasta poder preguntarle a esta gente para entregar su manuscrito (que era su posesión más preciada) a una biblioteca, donde sabían o confiaban que la dirección cuidaría estos manuscritos y que los amaría tanto como ellos.

Se ven en remates en Christie's y Sotheby's. Hay sesenta bibliotecas en Tombuctú que funcionan sin cesar para preservar estos manuscritos. Ha habido mucho daño en ellos. Cuando los recibieron de estas familias, a veces el daño del fuego, gusanos, insectos y también el cambio ambiental, a veces humedad o moho los había estropeado..

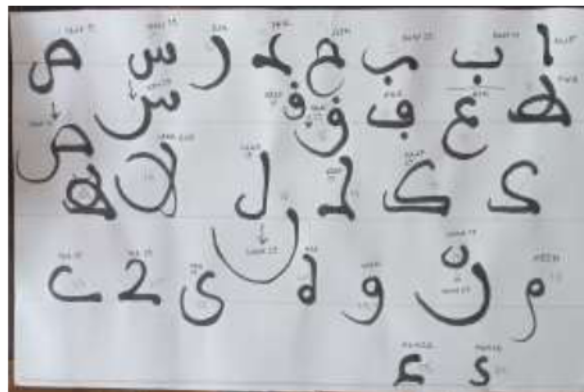
Marruecos ha sido un crisol de culturas y lenguas, y su sistema de escritura árabe refleja esta diversidad. A lo largo del tiempo, ha evolucionado y se ha adaptado a las necesidades lingüísticas de la región, incorporando influencias bereberes y otras influencias locales. La escritura árabe se ha utilizado para transcribir no sólo el árabe estándar, sino también las lenguas bereberes y otras lenguas minoritarias de Marruecos. Esta adaptabilidad y riqueza histórica hacen que la escritura cúfica marroquí sea un aspecto fascinante de la cultura del país.

Las principales diferencias entre los estilos árabes y moriscos pueden ser resumidos en que los árabes poseen más grandiosidad y aquellos de los moriscos, más refinamiento y elegancia. (***)

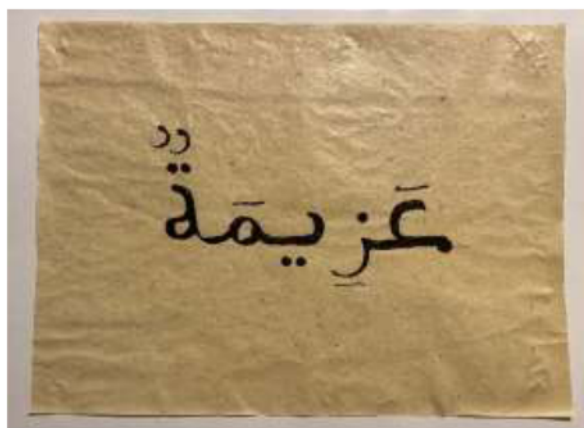
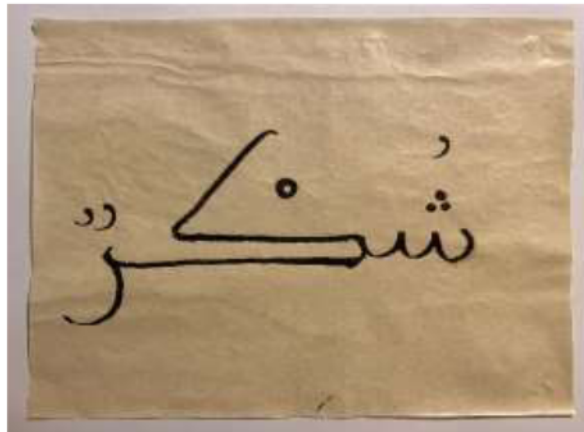
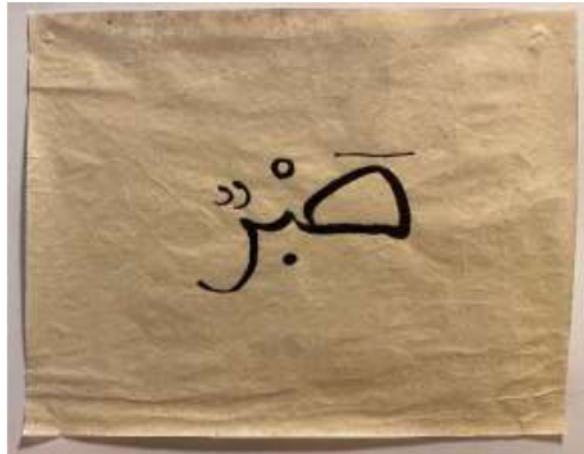
CAPITULO 3

Trabajos Prácticos Presentados

. Alfabeto Marroquí. Se entrega alfabeto en cartulina y el definitivo, en pequeñas tarjetas, encuadrado con rulo

.Tres palabras en marroquí, en hojas originales árabes

. Dos obras de 070 x 050, con creaciones libres, basadas en caligrafía artística árabe, en acrílico

1. Caligrafía en maghrebí, en negro sobre fondo gris oscuro, cinta roja con sombras

Me interesó ese quebrar la monotonía de la frase repetida una y otra vez con esa cinta roja. Fue pintada en vertical, luego me decidí a presentarla en horizontal. Tiene esas dos lecturas. De la forma que muestra la foto, queda alineada la caligrafía como en realidad es escrita por los árabes, de derecha a izquierda, por encima y por debajo de líneas.

2. Caligrafía maghrebí, realizada con purpurina, franjas con láminas de oro, sobre bastidor, con fondo azul ultramar acrílico. Se utilizó cinta de enmascarar para realizar la parte geométrica de la obra.

- . Hojas de Práctica
- . Qalam auténtico
- . Caja calada con pinceles árabes

. * Caja de cartón conteniendo todos los trabajos prácticos (entregado a Bedelía)

Proceso obra Azul

Proceso Obra Cinta Roja

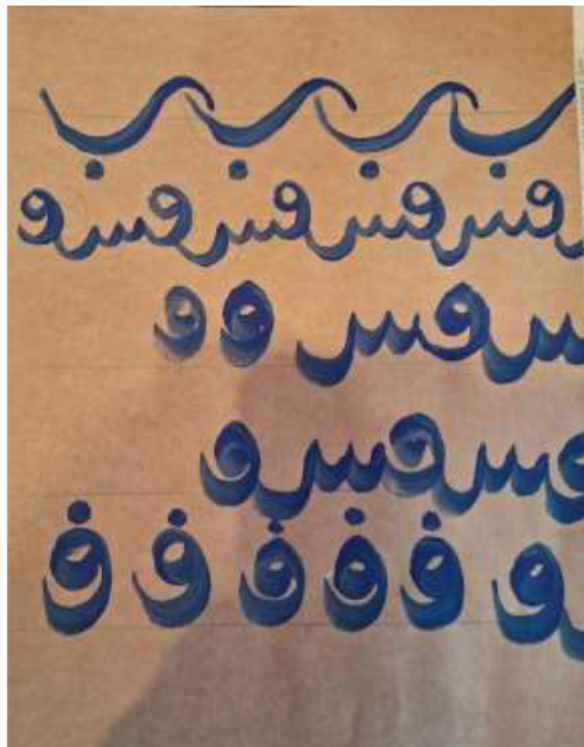

Foto de lienzo presentado de forma física con el Avance del T.F.E.

CAPÍTULO 4

Justificación Estética

La caligrafía me aportó un lenguaje del cual me apropié. En las hojas de práctica que aquí presento, me dejé llevar por lo espontáneo, contemporáneo y ya no por la caligrafía propiamente dicha.

Obra 1, ROJA

Cuando estuve frente a la tela, tuve en cuenta forma, trazo y ritmo. Los trazos de la caligrafía en negro, monótonos, sobre una base gris oscuro, fueron combinándose y dialogando con el quiebre dado por ese rojo bermellón, que atraviesa la obra en forma de cinta, cuya lectura da noción de una acción espontánea, sólo interrumpida por el claroscuro en cada doblez. El resultado es una pintura que causa un efecto visual importante. Tiene un perfil abstracto, su lectura es de una sola mirada, logrando lo mencionado anteriormente.

Obra 2, AZUL

Mi planteo en esta obra fue hacer algo con cierto grado de geometría. El color azul ultramar del fondo, cortado rítmicamente por las bandas doradas a la hoja, dialogan de manera muy efectista.

La flecha que se forma transmite una cierta rigidez, suavizada por letras del alfabeto magrebí realizadas con purpurina oro pálido.

La combinación de estos dos colores (azul y dorado) impacta, que fue el cometido en la elección de color, forma y ritmo de esta pintura. La considero una obra abstracta.

CAPÍTULO 5

Explicación de Técnicas Utilizadas

Dorado a la Hoja. Se utiliza sobre una base ya pintada. El aglutinante más común es el Mixtión, con el que se traza el trabajo cuidadosamente. Cuando llega a punto mordiente, se aplican, sobre la superficie a dorar, las láminas de oro. Seguidamente, se pasa una brocha suave, similar a la de maquillaje, sobre la superficie dorada, quitando el remanente. Luego, un trapito. La limpieza de los pinceles (en este caso, occidentales) se realiza con Toluol (Tolueno).

Purpurina. Para escribir con purpurina, se diluye la misma con goma laca, que puede utilizarse ya pronta, o comprar la goma laca en escamas. En un frasco, se introduce la purpurina y se agrega la goma laca, en primera instancia, tapando la misma con el líquido y luego, se ajusta la proporción para lograr la consistencia deseada.

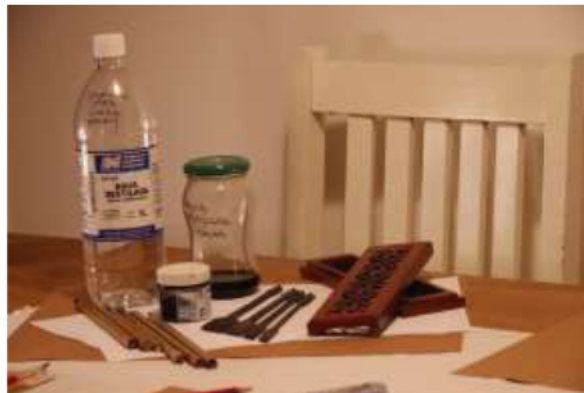
Acrílicos. Se utilizan actualmente para crear grandes obras, de artistas dedicados a esta disciplina, logrando infinidad de colores. Son ideales para obras ejecutadas sobre bastidor, idealmente con imprimación de gesso

Imprimación de Tela. Mis lienzos son imprimados con gesso realizado por mí. Se consigue ya preparado.

Tinta Árabe. Es preparada con agua, goma arábica y hollín, como ya fue mencionado. Su presentación incluye un frasco de boca ancha, unas hilachas de hilo de seda para evitar el exceso en la carga, y la tinta.

Tintero. Es de porcelana o loza, un simple cubilete, con o sin tapa del mismo material, cilíndrico o esférico; se le denomina huqqa.

Pinceles (qalam). Existe una gama de pinceles (qalam) de diferentes materiales y grosores.

ANEXOS

Anexo 1

Mis Videos

<https://www.youtube.com/video/WmSYrcpMqZw>

Video 1 – contenido de la caja presentada físicamente (Bedelía)

<https://www.youtube.com/watch?v=LSZE-zmhaww>

video 2 – escritura tinta china y qalam

<https://www.youtube.com/watch?v=bxaB8JMJakU>

video 3 - dorando a la hoja

[LAURA VIDEO 4 - dorando a la hoja 1 \(youtube.com\)](#)

video 4 – dorando a la hoja 1

<https://www.youtube.com/watch?v=otcTV9FVNxk>

video 5 – escritura con pincel y purpurina

ANEXO 2

Links a videos sobre caligrafía árabe

https://www.youtube.com/watch?v=kDuLM_4T6cQ

Living Traditions Episode One - The Art of Islamic Calligraphy

Éste es un material extraordinario, de un calígrafo turco, que explica algo de historia de nuestro tema y muestra los materiales y herramientas de escritura árabe clásicos. También desarrolla algunos trazos y muestra trabajos realizados.

<https://www.youtube.com/watch?v=ql4zbyY5zU0>

En este material, el calígrafo árabe contemporáneo, Alif, realiza unos trabajos con tintas de colores, utilizando como pinceles, unos tacos de madera cortados en ángulo.

https://youtu.be/aHFGskHZ1PU?si=xytn_PmVMvarq8rQ

Caligrafía Árabe Artística

Este video de sólo 1:23 minutos ilustra la belleza de los trazos de la caligrafía árabe, en este caso, con una pluma natural negra. Son solamente tres tarjetas, que tienen un borde estampado con diseños, a color.

ANEXO 3

Bibliografía

(*) Material provisto por la Embajada del Reino de Arabia Saudita en Uruguay, via email

(**) Clément Huart, Los Calígrafos del Oriente Musulmán – traducción de Victoria Argimón (Ediciones de la Tradición Unánime)

(***) Owen Jones, La Gramática del Ornamento

The Sakip Sabanci Museum, Istanbul. Ottoman Calligraphy - Real Alcázar, Seville, 4 de abril-15 junio 2008

E.H. Gombrich, El Sentido del Orden, Estudio sobre la psicología de las artes decorativas (editorial Phaidon)