

Contemplating the Word, or the Calligraphic Work as «Image»

By: Patrick Ringgenberg

The calligraphic work here reproduced presents the final jazz of the Qur'an, that is, the last of the thirty more-or-less equal sections into which the holy text has been divided. Here, we can read Surahs 78 to 114, written in Kufic, Islam's first Qur'anic script, which was gradually abandoned after the 10th century in favor of more cursive styles. However, Seyed Vahid Jazayeri, master of Iranian calligraphy, has honorably revived it in works that sometimes recall the traditional and historic legacy (as here) and sometimes seek a more contemporary graphic style.

What can these pages say to those who do not know the Qur'an, do not understand Arabic, and have no connection with the Islamic faith or aesthetics? How can they reveal their beauty? Although the fundamental purpose of calligraphy is to transmit a text with maximum clarity and elegance, the musical harmony of the script has an efficient power of its own, in that it conveys, in the blink of an eye – and even before any reading takes place – the majesty and importance of a text or a word. There are countless stories of conversions to Islam stimulated by hearing the Qur'an

chanted with passion. The visual beauty of an illuminated Qur'an has, potentially, the same effect. One cannot see the calligraphy without understanding the text, but even those who cannot read can appreciate the visual cosmology of Qur'anic calligraphy. Thus, the written beauty speaks in any case, whether or not the text is understood.

Let us begin with the graphical contrasts: the script criss-crossed with verticals (shafts of letters like the *alif* (ل), horizontals (flatter letters that the calligrapher sometimes lengthens: —), and curved letters like the wāw that roll themselves up (و) to form circles and spirals. These components come together to express cosmic connections and structures. Verticality is the earth-sky polarity, the axis of transcendence and eternity, which cuts – like so many celestial bugle calls – the horizontality of the lines. These in turn evoke the horizon, the temporal world, the world of man. Lurking in this network of crossings is a basic rhythm that underlies our physical and spiritual geography (above, below, horizon), our built environment (the architect and mason, too, write in lines and curves, arches and domes, volumes and voids), and also expresses our metaphysical imagination (the Spirit is an axis, the Prophet is a pillar, the spiritual path is straight), our ritual prayer gestures (we stand upright like the letter *alif* (ل), then we prostrate

to touch the humble earth). In the straight or curved line of the letters, we easily recognize masculine and feminine connotations that are combined in writing () as in the cosmos and that – in nature as in culture – signal qualities and functions that are both different and complementary.

Let us turn next to the rhythm: the cadence that energizes the lines gives life to the world of fluid geometry and makes calligraphy, not the static art of a fixed text, but, an almost musical process of revelation. Sometimes the calligrapher expands letters (), sometimes he condenses them (), sometimes he extends () or heightens (), and sometimes they curl up (), or interlace (). We cannot fail to see that the rhythms of the script project onto the paper the rhythms that move and shape humanity, history, the cosmos – contraction-expansion, inhale-exhale, roll up-roll out, join-separate – rhythms that find their origin in the creative urge of God, who laid out the universe, the seven heavens (Q 67:3), spread out the world like a bed (Q 2:22), alternated day and night (Q 29:5), and who at the end of time will fold the sky like a herald's scroll (Q 21:104). Thus it is in the language of cosmic rhythms and archetypal polarizations that the pulsing of the script textualizes the Qur'an – the Book revealed by the Creator of the earth and the heavens. The circle is complete: writing

is the prerogative of humanity and language is the expression of God in humanity. But in its primordial graphic elements script can also show the texture of the world, the cycles of time, and the dramaturgy of space.

However, the text is also like a musical score. Following a usage introduced after the 8th century, the red dots (•) above or below the letters indicate vowels and thus permit a correct pronunciation of words whose structure is essentially consonantal. For a reader-chanter, these points bring to life the Qur'anic word, whose sonorous poetry is for a Muslim a supreme form of musicality. In contrast to the dark ink of the letters, these red vocalization marks show up on the silent page, like the harmonic mystery of the Book, to reveal a chant that allows the various voices of the discourse to be heard.

Finally, let us glance at the layout of the text: the precise yet subtle proportionality of the letters in relation to each other, the regularity of the lines (seven in number: the number of heavens, and the number of circumambulations of the Ka'aba), the rigor of the margins, the spacing between the words, and the harmony of solid and void on the page. This dynamic script structure is also a universe in miniature, and the harmony of every page, in the interaction of the details and their relationship

to the whole, presents a mirror of the visible harmony of the universe, the inner harmony of the man, and thence the beauty of the Divine, hidden yet blooming everywhere. The carrier – whether paper or parchment – over which this ink cosmogony is spread, has always been an image of the soul on which fate, faith and knowledge are written; it is also a symbol of that Tablet, on which, in God, the Qur'an is preserved (Q85:22).

What, then, can we see when we contemplate the page of a calligraphed Qur'an? A graphic universe that is not only the trace of a gesture, a Word inked in ciphers, but a visual beauty rich with murmurs and harmonies that create the basic context for the gaze of man, for the world and for its Invisible One. To use the word and concept of an "image" for a calligraphed page would denote an over western vision of the work. It would also be inadequate to talk of "abstraction", for a script is only abstract to those who cannot read it. Yet, even without "iconography", a calligraphed Qur'an is both the text of a Message (the Qur'an, transmitted by the Prophet) and a message of beauty – radiant because of the script and yet also independently of it – a message of a worldview. Through letters and rhythms, the calligraphic art shows in its service to the text an awareness and a spirituality rooted in a society and culture impregnated with

a cosmic context. It would be a pity to stop at this visual beauty without taking an interest in the text it augments; but neither should reading the text distract from its graphic quality, for the beauty of the script is part of the glory of the writing and constitutes, even for those who cannot read it, the clear sign of a Revelation (Q 16:64/103).

Translated from French by Perette E. Michelli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
 لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ
 هَدَانَا اللَّهُ لَكُنَّا
 مِنَ الْخَاسِرِينَ

شرا يره . بسم الله
 الرحمن الرحيم
 و العديت ضيحا
 - قالموريت قد
 حا . قالمغيرت صيحا
 . قأثرن به نفعا . فو
 سطن به جمعا . إن

لا تسألني عن الله
 ولا تسألني عن علي
 ولا تسألني عن الحسن
 ولا تسألني عن الحسين
 ولا تسألني عن علي
 ولا تسألني عن علي
 ولا تسألني عن علي

الإنسان لربه لكتود
 . و إته على ذ
 لك لشهيد . و إته
 لحب الخير لشد
 يد . أفلا يعلم إذ
 بعثر ما في القيو
 ر . و حصل ما في

اَللّٰهُمَّ اِنِّ رَ
 بِّىْ اَتُوبُ اِلَيْكَ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّ رَ
 بِّىْ اَتُوبُ اِلَيْكَ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّ رَ
 بِّىْ اَتُوبُ اِلَيْكَ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّ رَ
 بِّىْ اَتُوبُ اِلَيْكَ

الصدور . ان ر
 بهم بهم يومئذ
 لخبير . بسم الله الر
 حمن الرحيم القا
 رعة . ما القارعة .
 و ما أدرك ما
 القارعة . يوم يكو

يا لالا يا لالا يا لالا يا لالا
 يا لالا يا لالا يا لالا يا لالا
 يا لالا يا لالا يا لالا يا لالا
 يا لالا يا لالا يا لالا يا لالا
 يا لالا يا لالا يا لالا يا لالا
 يا لالا يا لالا يا لالا يا لالا
 يا لالا يا لالا يا لالا يا لالا

ن الناس كالقراش
 الميثوث ، و تكون
 الجبال كالعين
 لمنقوش . فاما من ثقلت
 موزينه ، فهو
 في عيشة راضية .
 و اما من خفت

موزينه : قامه هاوية .
 و ما أدريك
 ماهيه : نار حاميه .
 بسم الله الرحمن
 الرحيم ألهمكم
 النكاثر . حتى زر
 تم المقابر . كلا سو

فـ تـ عـ لـ مـ نـ هـ
 سـ وـ كـ لـ هـ تـ عـ لـ مـ نـ هـ
 لـ يـ قـ يـ نـ لـ يـ قـ يـ نـ
 لـ يـ قـ يـ نـ لـ يـ قـ يـ نـ
 عـ رـ سـ مـ لـ يـ قـ يـ نـ

فـ تـ عـ لـ مـ نـ هـ . ثم كـ لـ ا
 سـ وـ فـ تـ عـ لـ مـ نـ هـ .
 كـ لـ ا لـ و تـ عـ لـ مـ نـ عـ لـ مـ ا
 لـ يـ قـ يـ نـ . لـ تـ رـ وـ نـ هـا لـ جـ يـ مـ .
 ثم لـ تـ رـ وـ نـ هـا عـ يـ نـ ا
 لـ يـ قـ يـ نـ . ثم لـ تـ سـ لـ نـ يـ وـ مـ نـ د
 عـ نـ النـ عـ يـ مـ . بـ سـ مـ ا

لله الرحمن الرحيم
 والعصر . إن إلا
 نسن لقي خسر . إلا
 لذين . امنوا و
 عملوا الصلحت
 و تواصوا بالحق
 و تواصوا بالصبر .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِهِ وَخَلِّصْنَا
 مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَخَلِّصْنَا
 مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَخَلِّصْنَا
 مِنْ كُلِّ ضَلَالَةٍ وَخَلِّصْنَا
 مِنْ كُلِّ غَلَاظِ الْهَوَىٰ
 وَخَلِّصْنَا مِنْ كُلِّ قَبِيحَةٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِهِ وَخَلِّصْنَا
 مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَخَلِّصْنَا
 مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَخَلِّصْنَا
 مِنْ كُلِّ ضَلَالَةٍ وَخَلِّصْنَا
 مِنْ كُلِّ غَلَاظِ الْهَوَىٰ
 وَخَلِّصْنَا مِنْ كُلِّ قَبِيحَةٍ

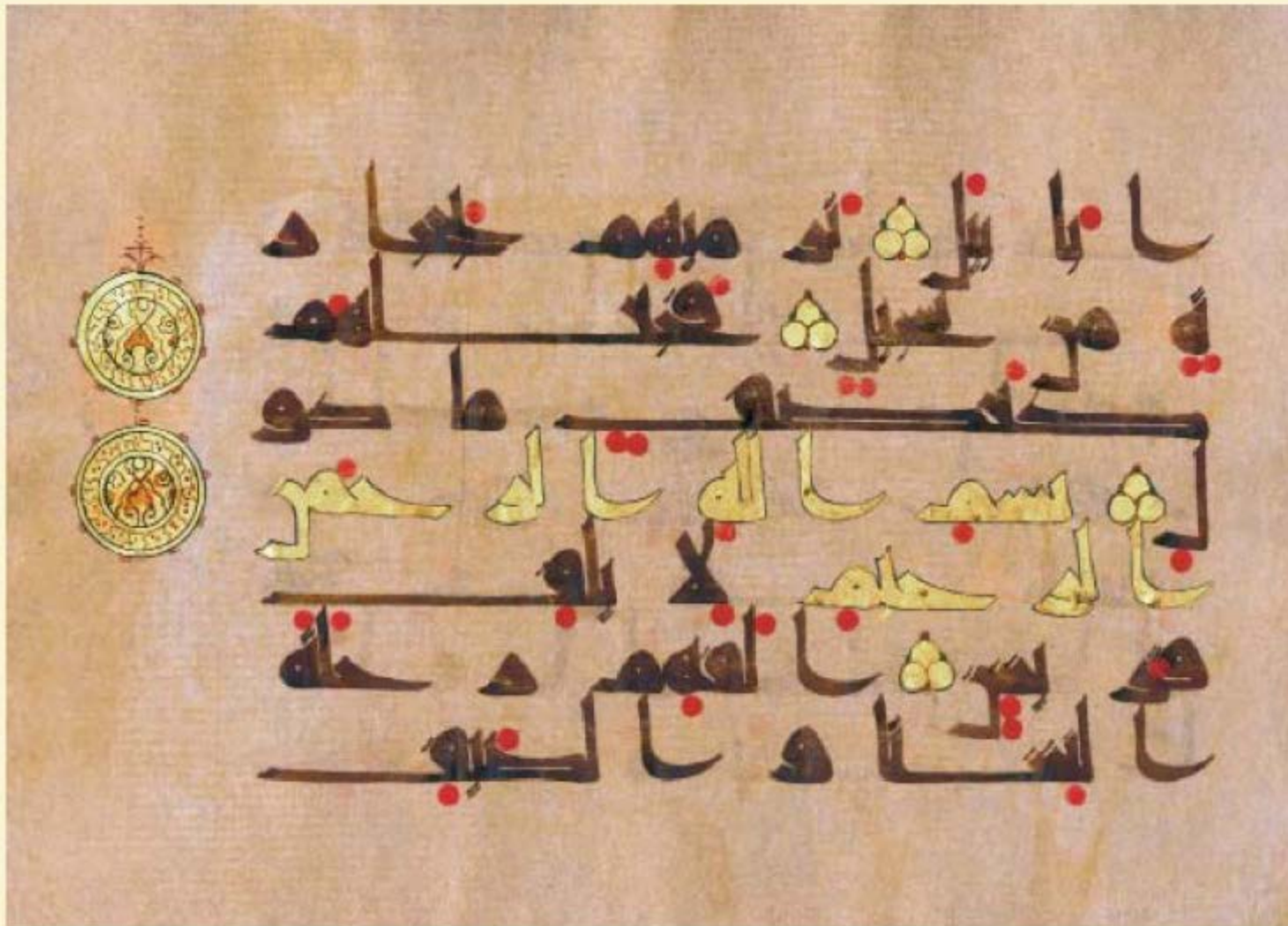
ما لنا نار
 ما لنا نار
 ما لنا نار
 ما لنا نار
 ما لنا نار
 ما لنا نار
 ما لنا نار
 ما لنا نار

. و ما أدريك
 ما الحطمة . نار
 الله الموقدة .
 التي تطلع على ا
 لآفة . إنها
 عليهم مؤصدة .
 في عمد ممددة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 كَيْفَ فَعَلَ رَبِّكَ
 بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
 أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
 فِي تَضْلِيلٍ . وَارْ
 سَلْ عَلَيْهِمْ طَيْرًا

. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
 الرَّحِيمِ أَلَمْ تَر
 كَيْفَ فَعَلَ رَبِّكَ
 بِأَصْحَابِ الْفِيلِ .
 أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
 فِي تَضْلِيلٍ . وَارْ
 سَلْ عَلَيْهِمْ طَيْرًا

أبابيل . ترميم بحجار
 ة من سجيل . فجعلهم
 كعصف مأكو
 ل . بسم الله الرحمن
 الرحيم لإيلف
 قريش . الفهم رحلة
 الشتاء . والصيف

فليعبدوا رب
 هذا البيت
 الذي أطعمهم
 من جوع و أمنهم
 من خوف
 الله الرحمن الرحيم
 آيت ١

. فليعبدوا رب
 هذا البيت .
 الذي أطعمهم
 من جوع و . أمنهم
 من خوف . بسم
 الله الرحمن الرحيم
 حيم آيت ١

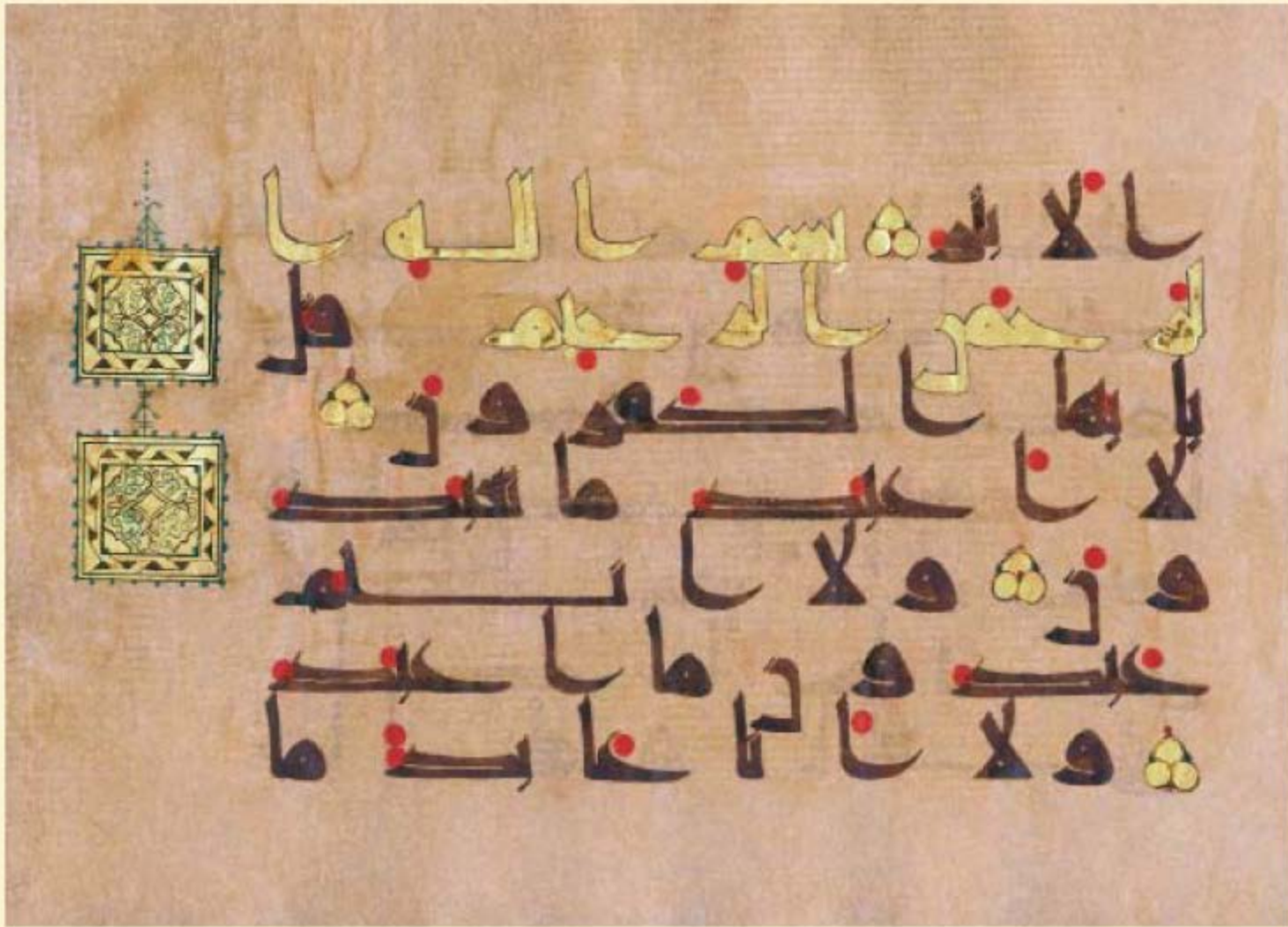
لَذِي يَكْذِبُ
 بِالَّذِينَ - فَذَلِكَ
 الَّذِي يَدْعُ
 الْيَتِيمَ - وَ لَا يَحْضِي
 عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ
 - قَوْلٍ لِلْمُصَلِّينَ - الَّذِي
 بَيْنَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَا

لَذِي يَكْذِبُ
 بِالَّذِينَ - فَذَلِكَ
 الَّذِي يَدْعُ
 الْيَتِيمَ - وَ لَا يَحْضِي
 عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ
 - قَوْلٍ لِلْمُصَلِّينَ - الَّذِي
 بَيْنَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَا

هون - الذين هم يرا
 ون - و يمنعون الما
 عون - بسم الله الر
 حمن الرحيم إنا
 أعطينك الكو
 ثر - فصل لربهم و
 انحر - إن شائت هو

هون - الذين هم يرا
 ون - و يمنعون الما
 عون - بسم الله الر
 حمن الرحيم إنا
 أعطينك الكو
 ثر - فصل لربهم و
 انحر - إن شائت هو

الأيتر . بسم الله ا
 لرحمن الرحيم قل
 ياأيها الكفرون .
 لا أعبد ما تعبد
 ون . ولا أنتم
 عابدون ما أعبد
 . ولا أنا عابد ما

عَمَّا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا
 لَكُمْ دِينُ اللَّهِ
 فَاعْبُدُوهُ وَاعْبُدُوا
 الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
 مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

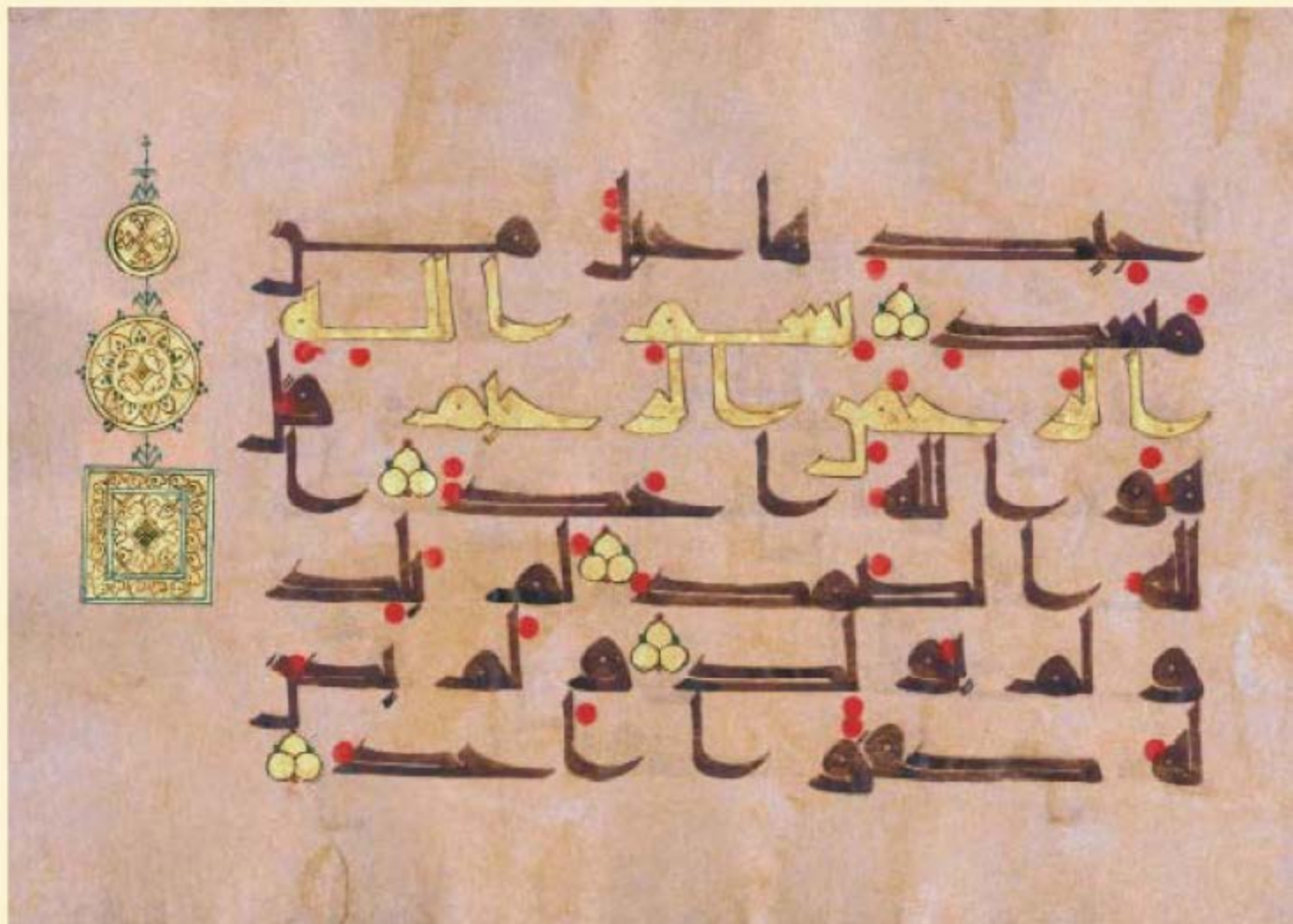
عبيدكم . ولا أنتم
 عبيدون ما أعبد
 لكم دينكم
 ولي دين - بسم ا
 لله الرحمن الرحيم
 إذا جاء نصر
 الله والفتح

و رأيت الناس
يدخلون في د
ين الله أفواجا
قسبح بحمد ر
بك و استغفره
نه كان توأبا
بسم الله الرحمن

الرحيم ثبت يد
 ابي لهب وتب
 ما اغنى عنه ما
 له وما كسب . سيصلى
 نارا ذات
 لهب . و امراته
 حمالة الحطب . في

جیدھا حیل من
 مسد . یسم الله
 الرحمن الرحیم قل
 هو الله أحد . ا
 لله الصمد . لم یلد
 و لم یولد . و لم یکن
 له کفوا أحد .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 وَخَصِّهِمْ بِرَحْمَتِكَ
 وَأَنْعَمِ لَكَ بِمَا خَلَقْتَ
 مِنْ شَرِّ عَا
 سِقِ إِذَا وَقَبَ
 وَ مِنْ شَرِّ النَّفَثِ
 فِي الْعَقَدِ . وَ مِنْ شَرِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
 الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ
 بِرَبِّ الْفُلُقِ . مِنْ شَرِّ
 مَا خَلَقَ . وَ مِنْ شَرِّ عَا
 سِقِ إِذَا وَقَبَ
 . وَ مِنْ شَرِّ النَّفَثِ
 فِي الْعَقَدِ . وَ مِنْ شَرِّ

حاسد إذا
 حسد . بسم الله ا
 لرحمن الرحيم قل
 أعوذ برب ا
 لناس . ملك الناس
 إله الناس . من شر ا
 لوسواس الخناس .

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
 عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

الذى يوسوس
 فى صدور النّاس
 س . من الجنة والنّاس