

RIFLESSIONI DAL CIELO MEDITAZIONI IN TERRA

ARTE MODERNA CALLIGRAFICA DAL MONDO ARABO

ARTE MODERNA CALLIGRAFICA DAL MONDO ARABO

La scuola calligrafica araba si basa sull'uso dell'alfabeto arabo e, a differenza dell'arte calligrafica araba classica, comprende anche la pittura e la scultura.

Le fondamenta del movimento calligrafico nell'arte araba moderna poggiano sull'arte tradizionale della calligrafia islamica. La Scuola Calligrafica emerse man mano che dalla tradizione artistica islamica maturavano giovani artisti arabi che lavoravano ognuno per proprio conto, senza alcun contatto tra loro, sia in Occidente che nei propri paesi. La prima artista araba a svolgere ricerche sul rapporto fra epigrafia araba e arte astratta occidentale fu Madiha Omar (1908 - 2005), per lei ogni lettera, oltre ad avere la propria forma plastica, conteneva anche un suo individuale significato intrinseco.

A metà degli anni '50, altri artisti arabi si resero conto del valore della calligrafia nell'arte plastica e cominciarono ad inserire lettere dell'alfabeto nelle loro opere, convinto ciascuno - considerata la difficoltà ad interagire a causa delle distanze - di essere il primo ad imbarcarsi in questa nuova scoperta artistica.

All'inizio degli anni '60 il movimento calligrafico aveva acquisito un certo slancio, raggiungendo il massimo negli anni '80: in tutto il mondo arabo ed islamico c'erano artisti che avevano scoperto nella calligrafia un mezzo per affermare la propria identità e verificare la propria ingegnosità artistica in maniera creativa del tutto personale e molto distante dalle tradizioni occidentali.

Ma quali sono i temi principali della scuola calligrafica? Sono due. Il **Sacro** - di natura religiosa - grazie al quale le opere ad argomento religioso comunicano un messaggio spirituale o morale mediante citazioni tratte dal Corano, uno o più attributi di Dio o semplici proverbi morali classici. Il **Profano**, di natura laica che a sua volta si divide in tema *socio-politico*, *letterario* e *decorativo*. Il tema *socio politico*, nuovo nel mondo arabo, rielabora l'estetica artistica per farne veicolo di critica sociale o strumento atto a trasmettere un messaggio nazionalistico. I *soggetti letterari* delle opere calligrafiche di tipo profano sono correlati alla letteratura classica o moderna e a volte un'opera d'arte - dipinto, acquaforte, scultura o ceramica - poteva includere un intero sonetto. Per quanto riguarda il *tema decorativo* si tratta solitamente di rielaborare la configurazione estetica dei caratteri arabi in modo astratto così da diventare un elemento grafico della composizione.

La calligrafia può essere usata per raffigurare soggetti sia spirituali sia realistici. Infine la calligrafia araba attira e soddisfa l'estetica letteraria degli Arabi, la cui principale espressione artistica, sin dai tempi pre-islamici, è stata la poesia. Quello che un artista

non riesce ad esprimere con le forme, lo può esprimere con la scrittura. Una parola è in grado di spiegare una composizione plastica dalle molte sfaccettature, perché veicola un'immagine mentale dall'artista al fruitore.

La Scuola Calligrafica non è stata finora adeguatamente analizzata e classificata, anche per la mancanza di una singola scuola artistica locale. Esaminando il panorama delle opere calligrafiche è stata riscontrata l'esistenza di **tre stili: Calligrafia Pura, Calligrafia Astratta e Combinazioni Calligrafiche**. La **Calligrafia Pura** (che ha dato origine a sua volta allo *Stile Neoclassico, Classico Moderno, Calligraffiti, Calligrafia freeform*) raffigura nelle opere solo lettere, che formano sia lo sfondo sia il primo piano della composizione, e ogni lettera ha un suo proprio significato anche se isolata. La **Calligrafia Astratta** (che dà vita a due correnti, la *Scrittura leggibile* e la *Pseudoscrittura*) dove l'artista manipola l'aspetto estetico visivo della lettera araba e sottrae ai caratteri sia forma che significato, sfruttando senza restrizioni la qualità astratta dei caratteri arabi. Le **Combinazioni Calligrafiche** (che danno vita alla *Calligrafia centrale e marginale*) terzo stile principale della Scuola Calligrafica, mescolano calligrafia ed altri elementi per creare un'opera d'arte, la scrittura araba forma parte della composizione, mentre il resto è composto da forme pittoriche o figurative o da simboli espressivi.

Dopo cinquant'anni trascorsi a seguire stili occidentali in pittura e scultura, molti artisti arabi sono riusciti a sviluppare, mediante la Scuola Calligrafica, un'estetica con la quale potersi mettere in relazione, identificarsi ed associarsi. La formazione di stampo occidentale, unita al bagaglio culturale arabo-islamico, è stata loro di grande aiuto per trovare un'identità artistica che hanno elaborato fino in fondo, così da sviluppare quella nuova realtà culturale che è, appunto, la Scuola Calligrafica.