

Mémoire de recherche
DNSEP design graphique,
EESAB, Site de Rennes,
Promotion 2022-2023
Solenne Madi

Sous la direction de Marjolaine
Levy et Catherine De Smet.

Typographies
Baskerville,
Slussen Mono,
Boutros Angham.
Mondara Kufi,
Baghdad.

Papiers
Novatech matt 115g,
Olin Bulk crème 80g.

Traduction arabe
Eid Madi & Elham Huet.

Relecture française
Estelle Madi & Sylvie Madi.

Merci infiniment à ma famille pour leur
soutien ainsi que leur aide lors des relectures
et traductions.

Et enfin, merci à mes proches Hugo, Anissa,
Cécile & Maëlle pour les échanges et les
belles idées.

Une réelle cohésion entre les écritures arabe et latine est-elle envisageable ?

Introduction	04 - 05
Contexte de la rencontre des deux écritures	07 - 10
Rencontre des deux écritures	07 - 08
Regard sur le monde culturel	08 - 10
Retard technique	11 - 14
Quel impact l'histoire a eu ?	11 - 12
Monopole européen sur le paysage typographique	12 - 14
L'équilibre entre les deux écritures	15 - 17
Le respect des cultures	15 - 16
Une harmonisation subjective	16 - 17
Conclusion	19
Bibliographie	20
Iconographie دراسة الأيقونات	21 - 44
Mourad & Arlette Boutros	45 - 47
Ben Wittner	48 - 51
منتصر الإدريسي	50 - 45
Nada Hesham	52 - 54
وليد بوشوشي	54 - 50
Krystian Sarkis	55 - 58
تشارلز فيلا	57 - 55
Charles Villa	59 - 61
كريستيان سركييس	61 - 59
Walid Bouchouchi	62 - 65
ندى هيشمان	65 - 63
Montasser Drissi	66 - 72
بن ويتنر	69 - 66
مراد وأرليت بطرس	72 - 70
Iconographie دراسة الأيقونات	73 - 92
ثبت مراجع	93
الاستنتاج	94
مواءمة ذاتية	97 - 96
احترام الثقافات	97
التوازن بين الكتابتين	97 - 96
الاحتكار الأوروبي للمناظر الطبيعية المطبعية	99 - 98
ما هو تأثير التاريخ ؟	100 - 99
تأخير تقني	100 - 98
انظر إلى العالم الثقافي	102 - 101
اجتماع الاسفار المقدسة	103 - 102
سياق اجتماع الاسفار المقدسة	103 - 101
مقدمة	104 - 105

Introduction

مقدمة

«Ce qui me chiffonne, c'est que mes deux filles n'ont pas réussi à assimiler la langue arabe. À part quelques mots comme Kifak ou Habibi, elles sont incapables de s'exprimer dans notre langue maternelle. Elles sont françaises, certes, mais quand on leur parle du Liban, leurs yeux s'illuminent, comme si une partie de leur être appartient à ce pays. Reste à savoir s'il est légitime de revendiquer son appartenance à un pays sans en connaître la langue! »¹

Extrait du Roman de Beyrouth d'Alexandre Najjar.

L'arabe, le dialecte libanais plus précisément, a toujours fait partie de mon quotidien, le voir écrit m'a toujours fascinée. Ces lignes fluides qui s'entremêlent, comment mon père arrive-t-il à les comprendre? C'est peut-être pour cette raison que la langue arabe m'intrigue depuis toujours. Au même titre que le français et le libanais s'entremêlent dans ma tête, j'ai voulu comprendre comment l'écriture arabe et l'écriture latine communiquent ensemble.

Comment traduire des contes pour enfants, une revue sur la culture, sur le design dans les deux langues sans en perdre leur signification?

«Le monde arabe, s'il existe encore, peut être compris comme un espace de contact avec d'autres univers linguistiques -persan, turque, latin (...) C'est un espace multilingue, d'abord parce que la langue arabe est elle-même multiple et foisonnante par ses dialectes et ses mélanges, mais aussi parce que ses espaces accueillent de nombreuses autres communautés linguistiques.»²

Le multi script, qu'il soit oral ou écrit, semble être présent depuis des décennies dans le monde arabe. Si l'on définit le terme multi script, c'est être relatif à plus d'un script, nous parlons donc ici de textes traduits dans deux systèmes d'écritures différents: l'arabe et le latin.

Pour avoir l'opportunité d'observer différents retours d'expériences, j'ai souhaité m'entretenir avec les acteurs de ce champ. Ces échanges m'ont permis de combler un manque de ressources bibliographiques et surtout, ils m'ont aidée à recueillir un point de vue immersif d'acteurs de la scène graphique du monde arabe.

¹ Alexandre Najjar, Le roman de Beyrouth [2005], Paris, éditions la Table ronde, 2020, page 361.

² Institut du monde arabe, Le monde arabe existe-t-il (encore)?, Paris, édition du Seuil, 2020, page 8.

Nada Hesham est une graphiste du studio 40 Mustaqel au Caire (Égypte), elle travaille le multi script au quotidien et réalise des projets qui seront présents dans le monde arabe.

(fig1) (fig2) (fig3) (fig4) (fig5) (fig6) (fig7)
(fig8) (fig9) (fig10) (fig11)

Charles Villa est graphiste à Paris, il a réalisé un projet d'affiche multi script arabe/ latin pour un centre d'exposition en France, un projet intéressant puisqu'il collabore avec des artistes marocains.

(fig12) (fig13)

Ben Wittner, un graphiste allemand, qui après avoir vécu au Caire pendant quelques mois, a fondé (avec Sascha Thoma) le studio Eps51 à Berlin où ils développent des projets orientés design bilingue, traitant de la relation entre l'arabe et le latin.

(fig14) (fig15) (fig16) (fig17) (fig18) (fig19)
(fig20) (fig21) (fig22) (fig23)

Walid Bouchouchi du studio Akakir, aujourd'hui à Paris, a une grande expérience du graphisme algérien où il a grandi et débuté son métier de graphiste.

(fig24) (fig25) (fig26) (fig27)

Mourad et Arlette Boutros, sont deux typographes libanais qui ont fondé Boutros Font: leur fonderie typographique spécialisée dans l'arabe à Londres.

(fig28) (fig29)

Montasser Drissi, un graphiste d'origine marocaine qui, après ses recherches à l'ANRT sur le multi script, travaille aujourd'hui comme graphiste en France.

(fig30) (fig31) (fig32) (fig33)

Et pour finir, Krystian Sarkis est un typographe libanais qui a fondé avec Peter Bil'ak une fonderie spécialisée dans l'arabe: TPTQ Arabic aux Pays Bas.

(fig34) (fig35)

Ces entretiens nous donneront le temps de mieux définir la place des écritures dans le monde actuel ainsi que le contexte de leur rencontre. Cette exploration nous poussera ensuite à étudier la place laissée à l'écriture arabe et le potentiel monopole de l'Europe dans le domaine typographique. Pour finir, toutes ces recherches nous amèneront à penser la modernité pour revaloriser l'équilibre et le respect entre les deux écritures.

Toutes ces questions nous permettront de comprendre comment une édition bilingue est correctement réalisée et comment deux textes aux langues, aux alphabets et donc aux proportions différentes, peuvent prendre la même importance dans un objet graphique.

Contexte de la rencontre des deux écritures

سياق اجتماع الكتابين

Rencontre des deux écritures

Afin d'étudier la place des deux écritures dans le monde, nous commencerons par aborder rapidement leurs origines et caractéristiques. L'écriture latine, également connue sous le nom d'écriture romaine, est initialement utilisée pour écrire le latin. Cet alphabet est dérivé de l'alphabet étrusque, lui-même une variante d'un alphabet grec. L'écriture latine est un alphabet bicaméral, c'est-à-dire qu'il possède des minuscules ainsi que des majuscules. Il comporte vingt-six lettres de base et s'écrit horizontalement de gauche à droite.

Par ailleurs, de l'alphabet phénicien descend l'araméen, ce dernier dérive ensuite vers plusieurs alphabets dont le syriaque et le nabatéen, sources de l'alphabet arabe. L'écriture arabe est un abjad, à savoir un système d'écriture ne notant que les consonnes. Il comporte initialement vingt-huit lettres et s'écrit horizontalement de droite à gauche. L'écriture arabe et l'écriture latine ont une forte présence dans le monde, il n'est donc pas rare d'observer des cas de multi script. Mais dans ce-cas là, est-ce que l'une des deux écritures prend-elle le dessus? Comment deux écritures aux origines et aux formes si différentes arrivent-elles à cohabiter dans notre société actuelle?

Malgré l'importance de ces deux écritures dans nos sociétés, le latin a toujours eu une longueur d'avance. Dans la suite de ce mémoire, nous verrons les difficultés que cela a pu engendrer, mais dans un premier temps nous aborderons comment historiquement l'écriture latine a toujours été mise en avant. Dans un article du blog typotheque, Peter Bi'lak met en lumière l'eurocentrisme qui a engendré la négligence de certains événements historiques: «À cause de la domination actuelle de l'alphabet latin, nous avons largement oublié qu'il y a des histoires parallèles en dehors de l'Europe.» ³

"Thanks to the present-day dominance of Latin script we have largely forgotten that there are parallel histories outside of Europe." Bi'lak y explique que l'inventeur du premier au monde du système d'imprimerie à caractères mobiles n'est pas Gutenberg en 1436, mais plutôt Bi Sheng en 1040 en Chine. Gutenberg a, quant à lui, inventé la première imprimerie en Europe. Bi'lak souligne: «On oublie généralement que ce qui manque dans cette déclaration, c'est le qualificatif nécessaire «en Europe».

"It is generally forgotten that what is missing in that statement is the necessary qualifier "in Europe". " ^{4 5}

Et malgré cet eurocentrisme, une évolution de ces mentalités s'observe mais elle reste encore trop lente, ce qui m'amène à réfléchir à l'influence de l'écriture latine dans les situations de multi script. Comment la rencontre entre les écritures arabe et latine se produit-elle?

Le mélange de l'écriture latine avec un autre script se développe considérablement grâce à la mondialisation et les entreprises internationales se déploient au-delà du monde occidental. Cette globalisation crée un mélange culturel qui poussera les entreprises à traduire leurs logos, brochures ou tout autre objet de communication. Ainsi le multi script s'installe de plus en plus dans nos sociétés. Mais est-il vraiment pertinent? D'un point de vue de designer graphique, quel est l'intérêt de créer une affiche en arabe et en français pour un même festival, comme le studio Akakir a pu le faire pour le festival Aflam? (fig27) Ou encore, quelles sont les raisons qui ont poussé le Studio Eps51 à publier des éditions multi script anglais/arabe. (fig20) (fig22) (fig23)

³ Peter Bi'lak, A View of Latin Typography in Relationship to the World: https://www.typotheque.com/articles/a_view_of_latin_typography, 2008, consulté en Juin 2022.

⁴ Peter Bi'lak, A View of Latin Typography in Relationship to the World: https://www.typotheque.com/articles/a_view_of_latin_typography, 2008, consulté en Juin 2022.

⁵ Montasser Drissi, À quoi doit ressembler un Alef? "What should an Alef look like?", Compte-rendu de recherche, page 35.

Ce sont des questions que j'ai tenu à aborder durant mes discussions avec les différents graphistes et typographes. Elles sont, par ailleurs, centrales dans mes interrogations autour de la cohésion entre les langues écrites. En effet, il est pertinent de comprendre le but du mélange culturel auquel nous avons à faire pour comprendre le processus de création. Sa finalité est-elle esthétique ou plutôt pratique?

La réponse pourrait être nuancée. Dans un premier temps, le projet en lui-même va donner le ton et orienter la façon dont le multiscript est fait. Par exemple, si la commande est une affiche: cette dernière vise-t-elle un groupe parlant la même langue ou au contraire un vaste panel de personnes ne parlant pas les mêmes langues? Cette affiche sera-t-elle exposée dans un lieu où il y a une forte affluence d'étrangers, comme un lieu touristique? Tous ces paramètres influencent la conception du projet et inévitablement l'utilisation du multi script.

Dans un deuxième temps, communiquer en deux langues augmente considérablement le nombre de lecteurs. Le multi script place ainsi tous ses lecteurs sur le même pied d'égalité, ce qui n'est pas négligeable dans un projet de communication. Les pays du monde arabe, connus pour leur mélange linguistique, utilisent le multi script principalement pour cette raison. Nada Hesham expliquait qu'une affiche bilingue anglo-arabe dans les rues du Caire touche à la fois les expatriés qui ne parlent pas l'arabe ainsi que les Égyptiens des classes pauvres ne connaissant pas l'anglais. Le multi script assure une plus large communication et permet ainsi de réduire le coût de la production. En effet, réaliser deux affiches pour un même événement implique deux conceptions, deux impressions et deux emplacements différents, donc des coûts supplémentaires qui pourraient être limités grâce au multi script.

Regard sur le monde culturel

Bien que les contraintes économiques soient également prises en considération pour les graphistes des pays européens, leurs préoccupations se tournent davantage vers l'aspect culturel. Ben Wittner m'expliquait lors de notre échange que lorsqu'il traite du multi script, l'important pour lui est de mettre en avant la communication entre les deux langues et cultures. Dans son livre *Bi Scriptual*, Ben Wittner explique que « En travaillant simultanément avec deux ou plusieurs systèmes d'écriture, nous - en tant que designers - poursuivons non seulement l'objectif de s'adresser aux lecteurs qui parlent différentes langues, mais aussi de communiquer des signaux sociaux et politiques clairs. »

"By working simultaneously with two or more script systems we - as designers - not only pursue the goal of addressing readers who speak different languages, but furthermore communicate clear social and political signals."

(fig14) (fig15) (fig16) (fig17)

Les projets réalisés dans son studio nous démontrent d'ailleurs ce point, un travail graphique est réalisé entre les deux écritures grâce au jeu entre les formes des lettres. Les graphistes jouent avec les lettres sans pour autant en perdre leur signification. Notamment, dans le projet « *Alwan338 Newspaper* », on observe cette façon de découper les mots pour présenter une forme finale harmonieuse.

(fig22) (fig23)

Le journal se lit dans les deux sens, sur la même page vous pouvez lire l'arabe et l'anglais, il suffit de le retourner dans le sens qui convient. Une façon de jouer avec le sens des deux écritures tout en respectant chaque équilibre. Dans cette édition, tout est traduit dans les deux langues, notamment la pagination et le nom des parties en haut de chaque page. Ainsi l'anglais et l'arabe sont traités de façon égale et les lecteurs des deux langues peuvent apprécier le contenu de la même façon. Un autre point important, le choix typographique ne charge pas inutilement les paragraphes ou les pages,

permettant aux deux écritures de respirer et aucun des deux caractères choisis ne prend le dessus sur l'autre. C'est d'ailleurs un point que Charles Villa trouvait important lors de sa conception de l'affiche « Quand je n'aurais plus de feuille j'écrirais dans le blanc de l'œil ».

(fig12) (fig13)

Il s'agit d'une affiche d'exposition pour la Villa du Parc, un centre d'art à Annemasse en France. L'exposition présente des artistes marocains et est en partenariat avec un centre d'art à Rabat, Maroc. Charles Villa m'expliquait qu'il était important pour la commissaire d'exposition de Rabat et la Villa du Parc que le titre soit bilingue. Le but étant qu'aucune des deux langues ne prédominent sur l'autre. C'était d'ailleurs la première fois que Charles Villa utilisait l'arabe. Il m'a également montré comment, dans le choix des caractères typographiques, il tenait à ce que l'arabe ne soit pas décoratif mais qu'il puisse être lu et compris par un arabophone. Dans son affiche, le texte devient objet car central mais il n'oublie pas sa fonction première qui est de communiquer le titre de l'exposition. Les deux écritures s'entremêlent, passant parfois l'une sur l'autre pour finalement n'en laisser aucune des deux prévaloir.

Mon analyse du multi script s'est enrichie par l'exploration d'une multitude d'objets graphiques, tels que ceux mentionnés plus haut, ainsi que des revues et des livres. Cet approfondissement m'a permis de comprendre l'importance du champ culturel dans les domaines linguistique et graphique. Cette étude du multi script m'a mis en lumière le lien inséparable entre la langue et la culture. Le domaine culturel est justement un lieu d'échange d'idées et de pratiques, richesse qui s'accroît grâce au mélange linguistique.

De plus, le domaine de la culture ne devrait-il pas être l'un des domaines les plus ouverts sur les questions typographiques des différentes écritures? Grâce à leur formation et leur avide curiosité, les graphistes semblent être les plus avertis sur ces problématiques. On sent peu à peu une évolution et une ouverture d'esprit qui ne cessent de se développer. Les graphistes, curieux de découvrir d'autres scripts, réfléchissent à la façon dont chaque alphabet évolue en puisant dans leur propre histoire. Montasser Drissi me soulignait d'ailleurs lors de notre discussion que l'évolution se faisait doucement sentir dans ce domaine même si malheureusement le milieu corporate et commercial ne semble toujours pas évoluer.

Ainsi le domaine culturel serait précurseur de l'évolution des pensées et des formes. C'est lui qui inciterait les artistes et designers à penser autrement que l'enseignement qu'ils ont eu (l'enseignement donné lors d'une formation mais aussi dans les sociétés). Les autres domaines attendraient-ils seulement de s'inspirer des avancées du monde culturel? Cette analyse graphique nous emmène à se demander comment penser la transmission des savoirs et le processus de design dans le respect de ces différentes cultures et spécificités locales? Question à laquelle j'offre dans la suite de ce mémoire plusieurs réponses possibles.

Retard technique

التأخير الفني

Quel impact l'histoire a eu ?

L'histoire n'a pas seulement eu un impact sur la culture mais aussi sur le développement des techniques d'impression, ce qui a provoqué une forte inégalité de développement entre les caractères latins et arabes.

Tout d'abord, la révolution industrielle qui a permis le développement des technologies, a donné lieu à l'augmentation du nombre de typographies latines publiées. Avant cela, le processus de création de caractère et d'impression était compliqué, cher et donc plus rare. Le développement des techniques dans le domaine de l'impression a modernisé le secteur. Pour commencer, la xylographie fut la première technique d'impression inventée en Chine autour de 730 de notre ère. Les caractères sont en relief sur des planches en bois, où les formes extrudées sont encrées. Par la suite, un papier est posé sur la surface et passé sous un rouleau de presse. Cette technique va encore évoluer mais elle restera compliqué d'utilisation pour l'écriture arabe, difficultés qui se retrouveront par la suite dans l'imprimerie de Gutenberg. Réticences qui résultent des difficultés techniques provenant de l'incompatibilité entre les procédés d'imprimeries avec l'alphabet arabe. En effet, des caractères de base mais aussi de nombreux signes supplémentaires essentiels complexifient la production: des signes pour les voyelles, des signes orthographiques pour éviter les ambiguïtés, de nombreuses formes alternatives en fonction de la place de la lettre dans le mot. Avec plus de 500 caractères nécessaires à la composition de l'alphabet arabe, la production des caractères arabes est trop importante. De plus, l'imprimerie oblige les fondeurs à un alignement linéaire rigoureux, un alignement qui est contraire aux lignes dansantes de l'arabe. Ces difficultés d'adaptation entraînent un risque d'erreurs important et un allongement du temps de travail de l'imprimeur. Aussi, certaines formes typographiques, parfois trop fines ou trop petites, provoquaient le bouchage et entraînaient l'encrassage de certaines lettres.

À ces complexités s'ajoutent les réticences de la religion qui imposent l'usage du calame et la pratique des calligraphes pour la reproduction des textes saints. «Les calligraphes descendirent manifester dans la rue (...) contre l'introduction de l'imprimerie qui, pensaient-ils, annonçait la mort de la calligraphie». ⁶ Jusqu'au XIXe siècle, les calligraphes s'opposèrent avec succès à l'imprimerie. Au même moment, les inventions calligraphiques ne cessèrent de s'enrichir et d'alimenter l'écriture arabe qui devient alors le symbole de la culture arabe. Au contraire, chaque nouveauté technique du domaine de l'impression a simplifié la production de caractère latin tout en rendant celle de l'arabe encore plus complexe. Pour asseoir leur influence en Orient, les Européens vont faire preuve d'ingéniosité pour produire les premiers caractères arabes en utilisant les codes calligraphiques populaires. En 1486, fut imprimé le premier alphabet arabe à Mayence en Allemagne (ville natale de Gutenberg). Un alphabet arabe complet et sa prononciation latine sont présentés, ainsi qu'une gravure illustrant un récit de voyage à Jérusalem. ⁷ L'essor de l'imprimerie dans le monde arabe fut donc d'abord religieux. L'imprimerie vaticane publie en 1590 les évangiles en arabe et pour la première fois en 1592, le Vatican édite un livre de grammaire en arabe. En parallèle au Pays Bas et en Allemagne émerge un savoir faire et un fort attrait pour la typographie arabe. En 1595, l'université de Leyde en Hollande devient une scène notable de création de caractères arabes. Le Vatican voit en cette propagation un fort enjeu politico-religieux et continue de produire des éditions et ouvrages religieux en arabe. Sont produits des textes religieux comme des textes profanes liés à la médecine, les mathématiques, la géographie: le canon de la médecine d'Avicenne, la géométrie d'Euclide ou encore la géographie d'Idrisi. En 1610, le Liban voit apparaître la première imprimerie du Moyen-Orient. Commandée par

⁶ Massoudy Hassan, Calligraphie Arabe Vivante, Paris, édition Flammarion, 2010.

⁷ Marco Maione & Tristan Maillet, La typographie arabe le rythme des lettres le souffle des mots la vie du texte: <http://clementvalette.fr/M/memoire/>, consulté en mai 2022.

des prêtres maronites et venue de Rome, cette imprimerie ne possède pas de caractères arabes mais des caractères syriaques. Elle est installée dans un couvent du Mont-Liban dans la vallée de Qadisha. Elle imprimait les livres religieux en Karchumi, des caractères syriaques utilisés pour transcrire l'arabe. L'impression en arabe était interdite par les Ottomans depuis le XVe siècle qui ne voulaient pas que des fautes d'orthographe se glissent dans les copies du Coran. Seules les communautés juives, arméniennes et grecques pouvaient imprimer mais uniquement dans leurs langues. En 1726 et seulement pour les publications non religieuses, cette interdiction fut levée. En 1732 en Turquie, Ibrahim Mütteferrika ⁸ crée ses propres caractères arabes car il n'était pas satisfait de ceux créés en Occident et utilisés dans son pays. C'est un des premiers caractères créés dans le monde arabe indépendamment des européens. Progressivement des imprimeries voient le jour dans le monde arabe à Jérusalem en 1780, à Alexandrie en 1798, à Karbala en 1856, à Mossoul en 1860...

Enfin, les nouvelles technologies ont accentué la longueur d'avance typographique que l'écriture latine possédait déjà, comme par exemple, la création du logiciel Glyphs permettant de concevoir des caractères typographiques. Ce logiciel est optimal pour toutes les écritures depuis peu. Contenu du fait qu'au début il n'était disponible que pour l'écriture latine, il a accentué le sous-développement dans le domaine typographique et a entraîné pendant longtemps, et avec des répercussions visibles encore aujourd'hui, un retard de la typographie arabe. Malgré ce retard, un tournant dans le domaine typographique se ressent depuis les années 2005-2010. Les étudiants et des nouveaux typographes, par leur curiosité, sont poussés à s'intéresser à des systèmes d'écriture auxquels ils ne sont pas familiers. Les formations et l'ouverture du monde tendent vers cette diversification typographique, ce qui offre une richesse incroyable et pousse les designers à étendre

leur graphisme à différents scripts.

« Si vous regardez le programme de création de caractères à Reading (l'université de Reading), vous constaterez que concevoir un caractère non-latin est une exigence réelle aujourd'hui. »

"If you look at the type design program at Reading you'll find that designing a non-Latin is an actual requirement now." ⁹

Il y a donc ce double penchant de la scène typographique : à la fois le processus de globalisation dans le contexte post colonial qui uniformise les différentes cultures sur plusieurs niveaux. Il a standardisé les façons de penser et de voir les choses. L'occident domine toujours puisque l'écriture latine est très présente partout dans le monde. L'alphabet latin est par défaut l'outil de communication internationale, l'occident a, ainsi, une influence sur la forme, la culture et les technologies. Mais, dans un second temps, les nouvelles générations de graphistes et typographes montrent de plus en plus leur envie d'ouvrir le monde sur les autres cultures et de mélanger les savoirs dans un esprit de partage culturel.

Monopole européen sur le paysage typographique

Si l'évolution des techniques d'impression, puis celle des technologies, ont beaucoup ralenti l'évolution de la typographie arabe, c'est aujourd'hui les décisions de certaines fonderies qui pourraient poser problème. En effet, certaines ont le monopole sur le paysage typographique, notamment la fonderie Linotype qui est devenu un géant de l'industrie. Une typographie distribuée dans cette fonderie deviendra très vite une référence, et ce, peu importe sa pertinence. (fig36) (fig37)

L'Helvetica Arabic en est un très bon exemple, produit d'une commande faite par Linotype à Nadine Chahine, ce caractère a façonné le paysage visuel du Maghreb et du Mashrek (Asie du sud est). (fig36)

⁸ Ibrahim Mütteferrika (1674-1745) est un diplomate, économiste, écrivain, historien, théologien, sociologue, imprimeur et typographe ottoman.

⁹ Catherine Dixon, « From the Inside, From the Heart »: Type Designer Nadine Chahine, Print, 17 avril 2012 : <https://www.printmag.com/post/from-the-inside-from-the-heart-type-designer-nadine-chahine>, consulté en Mars 2022.

Mais aujourd'hui, et auprès des graphistes et typographes connaissant l'écriture arabe, c'est le caractère le plus controversé. J'ai d'ailleurs tenu à échanger sur ce sujet dans les entretiens que j'ai eus, afin d'avoir le plus d'avis connaisseurs possible. La réponse étant à chaque fois similaire, ce caractère manque aux traditions formelles de l'écriture arabe. C'est un caractère typographique que l'on appellerait latinisé. C'est à dire un caractère auquel on aurait appliqué les formes et dimensions de l'écriture latine pour qu'il corresponde à un caractère latin déjà existant. Dans ces caractères latinisés, les proportions arabes ne sont pas respectées, les caractères sont très peu lisibles ce qui appauvrit toute la richesse de millénaires d'évolution de l'écriture arabe, dans le simple but de calquer sur un système d'écriture avec lequel l'arabe ne partage rien. Linotype, une vieille fonderie mondialement connue, porte une lourde responsabilité quant à la distribution qu'elle réalise sur sa plateforme. Les fonderies ont aussi une responsabilité dans le classement de leurs typographies sur leur site. Peter Bi'lak explique que dans les catalogues des fonderies traditionnelles comme l'Imprimerie Nationale française, la maison de Garamont, Didot et Romain du Roi, les caractères autres que le latin sont appelées « orientales ». Les fonderies contemporaines numériques, comme Monotype, appellent plutôt cette catégorie de police « non-latin ». Bi'lak mentionne aussi qu'une terminologie commune serait inappropriée pour les polices qui n'ont pas évolué en Europe de l'Ouest. Comme il le mentionne : « Ces termes ont certainement des accents plutôt coloniaux, suggérant l'idée de « l'autre », décrivant les scénarios étrangers en termes négatifs comme « non européens ». (...) Seule le domaine de la typographie continue à afficher un préjugé éhonté envers la civilisation occidentale. » "These terms certainly have rather colonial overtones, suggesting the idea of "the other", describing foreign scripts in negative terms as "non-European". (...) Only typography continues to display a shameless bias towards western civilization."¹⁰

Par exemple, le terme « romain » se réfère aux caractères sérifs de la première période de la Renaissance italienne, mais il est aujourd'hui employé pour désigner le style droit des polices de caractères, par opposition au mot « italique ». Ce dernier décrit les polices cursives inspirées par l'écriture des humanistes italiens. Ainsi ces termes, pour éviter toute contradiction et éviter de mêler des histoires très différentes, devraient être réservés seulement aux caractères latins. Les termes « romains » et « italiques » utilisés à des caractères non-latins suggèrent que ces caractères ont été latinisés, empruntant non seulement la terminologie, mais aussi des caractéristiques formelles de l'écriture latine, ignorant les riches traditions des autres écritures. Heureusement de plus en plus de fonderies indépendantes, conscientes d'améliorer cette réalité, voient le jour. Pour en citer quelques-unes, il y a TPTQ Arabic (fig34) (fig35) fondé par Kristyan Sarkis avec Peter Bi'lak, 29LT (fig38) (fig39) fondé par Pascal Zoghbi ou BoutrosFonts (fig28) (fig29). Paradoxalement, toutes ces fonderies spécialisées dans la typographie arabe sont basées en Europe, malgré le fait que leurs fondateurs et typographes soient Libanais (pour ceux mentionnés). D'après Mourad Boutros, fondateur de Boutros Fonts basé en Angleterre, « quand tu fais de la typographie en Europe tu te fais payer contrairement au Moyen-Orient où personne ne s'y intéresse vraiment ». Il a donc pris la décision de quitter le Liban et de s'installer à Londres pour y créer sa fonderie. Finalement, grâce aux caractères auto-édités ou aux fonderies informées, nous avons de plus en plus le choix d'éviter les caractères latinisés. "Forget about your knowledge" Oublier ce que l'on connaît. Dans les entretiens réalisés avec les graphistes, cette phrase est revenu plus d'une fois. Nada Hesham, graphiste égyptienne, m'expliquait que lors de ses études à l'université du Caire, on lui enseignait le dessin

¹⁰ Peter Bil'ak, A View of Latin Typography in Relationship to the World, 2008 : https://www.typotheque.com/articles/a_view_of_latin_typography, consulté en Juin 2022.

de caractères arabes à partir de caractères latins. Ses enseignants, souvent des allemands, français ou du moins européens, ne l'ont en aucun cas sensibilisée au respect de la tradition de l'écriture arabe. Plutôt embêtant pour une école qui se trouve dans un pays arabe.

Comment transmettre aux nouvelles générations des problématiques de respect de culture dans ce contexte?

Aujourd'hui, elle s'est rendue compte des mauvaises habitudes qu'elle a gardées de cet enseignement et son approche a totalement changé. «Je traite chacune des langues par rapport à son histoire et son contexte, si par exemple je choisissais pour un projet l'Helvetica (latine), c'est parce que je voudrais une neutralité et de la simplicité. Ensuite, pour dessiner son compagnon arabe, je prendrai ses paramètres puis j'oublierais totalement l'Helvetica "now Helvetica is out of the equation" («maintenant on enlève l'Helvetica de l'équation»). J'appliquerai ce que j'ai retenu de l'Helvetica latine à un caractère arabe sans pour autant vouloir que les deux se ressemblent.»¹¹ Maintenant, son approche incite à étudier puis oublier visuellement le caractère latin en essayant d'ajouter seulement les paramètres nécessaires.

¹¹ Nada Hesham, entretien du 17 Mars 2022.

L'équilibre entre les deux écritures

التوازن بين الكتابتين

Le respect des cultures

Suite à l'échange que j'ai pu avoir avec les différents graphistes et typographes sur leurs parcours, je me rends compte que le point de vue, l'origine, le pays ou la culture de la personne n'influe pas sur le degré de savoir de l'écriture arabe. En effet, aucune n'a reçu un apprentissage sur la culture et sur l'écriture arabe, un enseignement qui est primordial pour le respect de cette langue. Cette connaissance de l'écriture n'est pas innée et Montasser Drissi disait même : « Je pense que quelqu'un qui a fait l'effort d'en arriver là (une connaissance historique et graphique du script arabe) est moins analphabète dans ce système d'écriture que quelqu'un qui parle la langue, mais ne connaît pas l'histoire des formes qu'il écrit. Je pense que Titus Nemeth connaît mieux le système d'écriture arabe que un ou une marocaine lambda. » ¹² Oublier pour réapprendre visuellement tout ce qui ne peut pas s'enseigner. La maîtrise de l'écriture s'apprend grâce à tout ce que l'on peut voir, essayer de capter le sens des lettres pour en comprendre leur essence.

Ensuite, il est important de garder en tête qu'une écriture n'équivaut pas à une culture. Étant donné que l'écriture latine est utilisée dans différents pays et pour des langues différentes, il serait inconcevable de charger, par exemple, un graphiste portugais ne connaissant pas la culture française, de réaliser une affiche qui apparaîtra en France, quel que soit le projet. Le graphiste manquerait des signes évidents pour les français, son affiche pourrait même en offenser certains pour des références auxquelles le graphiste lui-même n'aurait pas songé. Il en est de même pour l'écriture arabe. 26 pays répartis, de l'Afrique du Nord jusqu'au continent asiatique, sont arabophones et les cultures entre ces pays divergent. Ainsi il est important de s'assurer qu'une publicité, une affiche ou un logo, présent dans un pays n'offense pas la culture de celui-ci. Dans le plus respectueux des cas, le projet doit être vérifié par un connaisseur

¹² Montasser Drissi, entretien du 15 Avril 2022.

du script et de la culture si la personne qui le réalise n'est pas qualifiée. Enfin, pour des raisons techniques et culturelles, la typographie arabe a pris beaucoup de retard et est aujourd'hui toujours en évolution. Contrairement à la typographie latine qui a été explorée sous presque tous les angles. « Si le matchmaking est indispensable dans un contexte multilingue, cette pratique comporte des risques pour les systèmes d'écriture comme l'arabe, qui est toujours dans un processus d'intégration aux logiques de la typographie. » ¹³ Ainsi mentionnés par Montasser Drissi, les risques de la pratique du multi script entre ces deux écritures sont nombreux en raison du retard pris dans le domaine typographique de l'écriture arabe. Tout ceci entraîne un manque de connaissances de l'écriture arabe, un manque de recul ou un risque que la typographie latine impose ses caractéristiques à des fontes arabes. À l'évocation de ces problèmes, on pense particulièrement aux caractères arabes des typographies Frutiger, Univers Next ou encore Helvetica Neue (fig36), qui sont apparues pour répondre à des questions de mise en page ou de signalétique. Ces fontes perdurent car elles sont aujourd'hui reconnues comme des caractères populaires, neutres par leur polyvalence. Nadine Chahine, typographe de la Neue Helvetica Arabic, s'est inspirée du style Coufique moderne pour réaliser la version arabe de la célèbre fonte Neue Helvetica (fig36), c'est le style calligraphique arabe possédant le moins de contraste. Malgré ce choix cohérent avec le dessin de l'Helvetica (latine), un autre problème apparaît : ce style calligraphique est originellement utilisé dans l'architecture et la décoration et n'est donc pas adapté à la lecture d'un texte, contrairement à l'Helvetica. Ainsi les caractères des deux écritures ne sont pas destinés au même usage et le matchmaking devient compliqué car la lecture du texte en arabe n'est pas agréable, contrairement à celle en latin. D'où l'importance de connaître la culture et les différents usages

¹³ Montasser Drissi, « À quoi doit ressembler un Alef ? » "What should an Alef look like?", Compte-rendu de recherche ANRT, page 42.

des styles calligraphiques pour adapter au mieux les formes à l'usage voulu.

Une harmonisation subjective

Le multi script n'est pas nouveau, ce qui est nouveau en revanche, c'est l'expérimentation faite autour du matchmaking. C'est un sujet qui est de plus en plus sollicité et pour répondre à ces diverses demandes, les typographes et graphistes explorent le champs des possibles.

Le cas évoqué plus tôt de la typographie Neue Helvetica (Arabic) est intéressant car il a été créé dans un souci d'harmonisation des formes entre les deux écritures. Cet exemple d'harmonisation a porté préjudice à la lisibilité de l'écriture arabe et le caractère arabe a perdu de sa fluidité. En 1993 dans *The Design of a Unicode Font*, Charles Bigelow et Kris Holmes ont défini l'harmonisation typographique selon leurs termes: «Les poids et les alignements de base des alphabets disparates sont régularisés et ajustés pour fonctionner ensemble, de sorte que leurs différences inessentiels soient minimisées, mais leurs différences essentielles et significatives préservées.» "The basic weights and alignments of disparate alphabets are regularized and tuned to work together, so that their inessential differences are minimized, but their essential, meaningful differences preserved." ¹⁴

Ainsi Bigelow et Holmes pensent l'harmonisation sous deux aspects. Le premier concerne l'amplification du «signal» pour une meilleure lisibilité. C'est-à-dire, réduire le «bruit» qui peut naître d'une différence de formes trop importante. Cependant cette approche, en effaçant les différences distinctives entre les scripts, risque de supprimer des parties importantes du signal et créer une confusion. Une uniformité réduit plus qu'elle n'améliore la lisibilité et donc la transmission de l'information. Ensuite, le second aspect est la régularisation pour des raisons esthétiques

et pratiques, ce qui, finalement, est la seule réelle raison de l'harmonisation définie par Bigelow et Holmes.

En opposition avec cette définition où la régularité est le point central de l'harmonisation, Montasser Drissi, dans ses recherches à l'ANRT, met en avant l'harmonisation asymétrique. (fig30) (fig31) (fig32) (fig33)

Il m'explique lors de notre entretien qu'il a pu définir les paramètres qui sont véritablement nécessaires pour que les caractères fonctionnent ensemble et ceux qui ne le sont pas. «Je voulais voir à quel point chaque système d'écriture peut vivre sa vie, sans qu'un n'entre dans le gabarit de l'autre avec lequel il ne partage presque rien dans l'histoire formelle. Finalement ce qui restait dans les paramètres importants ce sont les paramètres techniques, par exemple la graisse est une caractéristique dont on ne peut pas se passer.» ¹⁵ Suite à cela, il me précise qu'il aimerait expérimenter «un caractère arabe et un caractère latin qui fonctionneraient justement par le contraste entre les deux. Le caractère latin serait gras et le caractère arabe serait light ou inversement.» Il continue ses explications en imaginant au contraire une harmonie par la différence, un choix audacieux avec une inspiration ornementale pour l'arabe et par opposition une rudesse latine. En bref, tous ces choix sont très subjectifs car totalement libres d'interprétation pour quiconque aurait envie d'expérimenter. L'harmonisation dans le multi script est indéfinissable, comme Montasser Drissi le résume dans son compte rendu de recherche: «Disons que l'harmonisation commence au moment où deux caractères de différents systèmes d'écriture sont conçus pour fonctionner ensemble, la ressemblance ou la complémentarité vient en second temps. L'harmonie peut émaner de la symétrie comme de l'asymétrie.» ¹⁶ L'exploration du multi script apparaît aussi dans l'optique de combler des manques, tel que le projet du caractère Lyon Arabic comme

¹⁴ Titus Nemeth, 'Harmonised type design' revisited, Titus Nemeth Typography, 5 septembre 2017: <https://tntypography.eu/resources-list/harmonised-type-design-revisited/>, consulté en Août 2022.

¹⁵ Montasser Drissi, Entretien du 15 Avril 2022.

¹⁶ Montasser Drissi, 'À quoi doit ressembler un Alef?' "What should an Alef look like?", Compte-rendu de recherche ANRT, page 122.

compagnon pour le caractère Lyon de Kai Bernau commercialisé chez Commercial Type. (fig40) La version arabe dessinée par Khajag Apelian et Waël Morcos est inspirée du style Nashk, ce qui la rend idéale pour de longs textes et pour son utilisation éditoriale. 17 Ce qui rend ce projet particulier, c'est la présence du Slanted Arabic, un équivalent de l'italique (alors que ce dernier est une particularité du script latin). Le Lyon Arabic Slanted est inspiré du style Nastaliq, ce qui lui donne cette fluidité tout en gardant ses angles. Cette typographie est un bel exemple pour réussir à traduire des particularités d'un script à un autre tout en respectant chacun de ces scripts. Cette caractéristique permettra ainsi de mettre en avant une même partie du texte en arabe comme en latin. De plus en plus de graphistes explorent les limites et jouent avec la typographie arabe et latine pour les entremêler, les laisser apparaître et disparaître entre leurs propres lignes, comme Wael Morcos et son affiche pour The Right-To-Left project de 2015. (fig41) Dans son affiche, l'écriture arabe est un tube qui se balade entre la typographie latine, ce qui crée une profondeur, et pousse le lecteur à observer l'arabe en même temps qu'il lit le latin, ou inversement selon la langue comprise. Wael Marcos ne s'est pas encombré en essayant d'utiliser des typographies similaires pour les deux écritures, au contraire, il est allé à l'opposé pour nous proposer une affiche forte et qui résonne par le respect de chacun des scripts dans son origine, puisque l'arabe est fluide alors que le latin reste rigide. À l'inverse de l'affiche précédente, Ghiya Haidar nous propose deux temps de lecture pour son affiche pour le Symposium on Arabic Comics for American University of Beirut, datée de 2015. (fig42) Dans un premier temps le latin apparaît avec les informations importantes qui figurent en grand et occupent toute l'affiche, dans un second temps on voit apparaître, dans un vert plus clair, l'arabe. Il occupe le même espace mais est à l'envers. Haidar fait superposer les deux

écritures et utilise la technique du kashida pour s'assurer que les deux écritures prennent le même espace. Ce procédé est fréquemment utilisé dans le graphisme arabe, cela permet d'allonger un mot pour que sa longueur corresponde exactement à celle souhaitée sans que son sens ne soit modifié. Son affiche offre donc une harmonisation par la différence entre les deux systèmes d'écritures. Ces différentes expérimentations restent très subjectives et sont ouvertes, finalement il y a dans le multi script autant de critères qui diffèrent entre les deux scripts que de possibilités pour les ajuster.

17 'Lyon Arabic Collection', Commercial Type: type https://commercialtype.com/catalog/lyon_arabic, consulté en Août 2022.

Conclusion

الاستنتاج

Les scripts latin et arabe sont largement utilisés à travers le monde, mais ils n'ont pas la même portée. L'écriture latine a été au centre de l'Europe, voire du monde et son évolution typographique a été nettement plus rapide, elle est d'ailleurs aujourd'hui la plus évoluée des différents scripts. Ainsi, le choix des typographies latines disponibles augmente chaque jour, contrairement au script arabe qui, par son contexte et son histoire calligraphique, se développe typographiquement plus lentement. Ce phénomène rend la rencontre entre la typographie arabe et la typographie latine fragile et pourtant si essentielle. En effet, l'ouverture internationale à laquelle nous assistons pousse les firmes multinationales à traduire leurs identités visuelles et leurs communications. L'évolution apparaît aussi dans le monde culturel où les acteurs graphiques semblent se sensibiliser de plus en plus aux questions du multi script. La cohabitation des scripts arabe et latin se développe donc sous différents axes selon les domaines. D'un côté, le monde commercial qui pousse le script arabe à se rationaliser jusqu'à en perdre ses caractéristiques pour se copier au latin. Et à l'inverse, le monde culturel se libère des contraintes de l'harmonisation par la ressemblance pour nous proposer un matchmaking nouveau.

L'histoire a fortement ralenti l'évolution typographique du script arabe. Cela a créé une importante inégalité dans l'utilisation et le nombre des caractères arabe et latin. Inégalité qui fut accentuée par le monopole typographique de l'occident et de certaines fonderies ainsi que le manque de connaissances transmises sur ce sujet. L'exclusivité typographique se trouvant en Europe, peu de place est laissée aux typographes du monde arabe et beaucoup s'installent en Europe pour pratiquer.

L'évolution de la typographie arabe permet aux graphistes d'explorer un champ complètement nouveau dans le matchmaking des scripts arabe et latin, et donc dans le respect mutuel des cultures. La modernité permet un équilibre et une valorisation des scripts.

C'est grâce au travail de graphistes tels que Huda Abi Fares, fondatrice de Khatt Fondation : une référence dans le domaine de la typographie arabe. Elle a engagé de nombreux projets autour du multi script comme Typographic Matchmaking in the City qui correspond à un livre et un projet entrepris avec d'autres typographes à travers différents pays du monde arabe.

(fig43) (fig44)

C'est grâce aux acteurs de ce domaine que le monde graphique est de plus en plus sensibilisé au respect de la culture calligraphique arabe et que l'on observe une diversité de plus en plus présente.

Le multi script reste un domaine subjectif et, malgré les noms cités plus haut, encore trop peu de typographes ou de graphistes se sont penchés sur le sujet. Tout est à faire dans ce domaine et les graphistes et typographes d'aujourd'hui ont le pouvoir d'expérimenter. Cela permet d'ouvrir de nouveaux horizons autour des limites de l'harmonisation des scripts.

Mais jusqu'où peut on pousser la différence entre deux caractères typographiques? Y a-t-il une réelle limite dans la différence de ces derniers?

Inscription contextuelle

Huda Smitshuijzen AbiFarès, Arabic typography a comprehensive sourcebook, Londres, édition Saqi books, 2001

Yara Khoury Nammour, Nasri Khattar a modernist typotect, Holland, édition Khatt Books, 2014

Institut du monde arabe, Le monde arabe existe-t-il (encore)?, Paris, édition du Seuil, 2020

Institut du monde arabe, Il était une fois... les révolutions arabes, Paris, édition du Seuil, 2021

Alexandre Najjar, Le roman de Beyrouth, Paris, édition la Table ronde, 2020.

Tobias van Schneider, Design in Lebanon featuring Studio Safar, Made by house of Tobias van Schneider, 2020 : <https://vanschneider.com/blog/design-in-design-in-lebanon-featuring-studio-safar/>, consulté en Mars 2022

Contexte de la rencontre des deux écritures

Jack Lang, L'arabe, langue du monde, Paris, éditions L'Harmattan, 2018

Kristyan Sarkis, A perspective on Arabic Type, Identity & Culture, IStype, 24 janvier 2019 : <https://player.vimeo.com/video/232741467?h=903977d23d>, consulté en Juin 2022

Marco Maione & Tristan Mailet, La typographie arabe le rythme des lettres le souffle des mots la vie du texte : <http://clementvalette.fr/M/memoire/>, consulté en mai 2022

Montasser Drissi, À quoi doit ressembler un Alef ? "What should an Alef look like?", Compte-rendu de recherche ANRT

Peter Bil'ak, A View of Latin Typography in Relationship to the World, Typotheque, 2008 : https://www.typotheque.com/articles/a_view_of_latin_typography, consulté en Juin 2022

Retard technique

Catherine Dixon, «From the Inside, From the Heart»: Type Designer Nadine Chahine, Print, 17 avril 2012 : <https://www.printmag.com/post/from-the-inside-from-the-heart-type-designer-nadine-chahine>, consulté en Mars 2022

Massoudy Hassan, Calligraphie Arabe Vivante, Paris, édition Flammarion, 2010

Ben Wittner, Sascha Thoma, Timm Hartmann, Niggli Verlag, Bi-Script Typography and Graphic Design with Multiple Script Systems, édition Niggli, 2018

Beyond Latin, Eye Magazine, 2015, <https://www.eyemagazine.com/feature/article/beyond-latin>, consulté en Avril 2022

L'équilibre entre les deux écritures

Rachel So Dam Jung, The Interlocality of Typography, Futuress, 4 août 2021 : <https://futuress.org/magazine/the-interlocality-of-typography/>, consulté en Juin 2022

Lisa Huang, Garine Gokceyan, Loraine Furter, Naïma Ben Ayed, Emilie Aurat, Multi scripts - Blended type family Stories, Forum+ : <https://www.forum-online.be/en/issues/winter-2022>, consulté en Mai 2022

Naïma Ben Ayed, Comment marier typographies latine et arabe, Rencontres de Lure 2020, 24 août 2020 : <https://dailleurs.delure.org/>, consulté en Mai 2022

Marwa Gadallah, In Alienation: Arabic Typographic Matchmaking, Hazine, 31 août 2020 : <https://hazine.info/gadallah-arabic-typographic-matchmaking/>, consulté en Mai 2022

Véronique Marrier, Focus sur... la plateforme Qalqalah القلقله, Centre National des Arts Plastiques, 10 février 2022 : <https://www.cnap.fr/actualites/graphisme-en-france/entretiens/focus-sur-la-plateforme-qalqalah-qlqlt>, consulté en Juin 2022

Titus Nemeth, Skolar Sans Arabic, Rosetta type blog : <https://rosettatype.com/SkolarSansArabic>, consulté en Août 2022

Titus Nemeth, 'Harmonised type design' revisited, Titus Nemeth Typography, 5 septembre 2017 : <https://tntypography.eu/resources-list/harmonised-type-design-revisited/>, consulté en Août 2022

'Lyon Arabic Collection', Commercial Type : [typehttps://commercialtype.com/catalog/lyon-arabic](https://commercialtype.com/catalog/lyon-arabic), consulté en Août 2022

L COMING SOON! PUBLICATION MUSTAQEL COMING SOON! PUBLICATION MUS

In an effort to make space for designers and artists as active agents in the socio-political cultural sphere, Publication MUSTAQEL operates in pursuit of expanding the envelope of creative industries in the region.

A biannual and bilingual paperback print, Publication MUSTAQEL sets out to contextualise creative output and amplify more voices in one-sided conversations in a bid to support local narratives in the region.

الغريزة

٢٠١٩

ديسمبر

هيبعا

Instinct

December

2019

Mustaqel

December Issue

Writer: Anwa Hezzah Editor: Mahmoud El Hakim

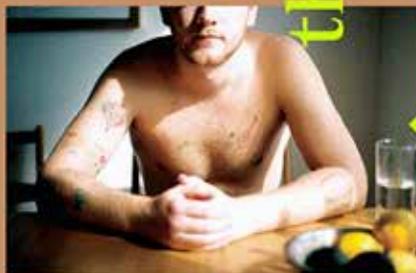
Beauty is one of the most baffling concepts. Since there is no material existence to beauty, it's not easy to coherently describe what it is. For two ideas of beauty are ever the same. Of course, what society calls beautiful factors greatly into what people view as such. In a general sense, the definition of beauty, or what the word beautiful actually stands for, has changed dramatically over time. While there still remains a line of similarity between what people deem beautiful these days and what people deemed beautiful ten, fifty, or even a hundred years ago, the standard of beauty has never been constant.

Beauty is understood as one of the main forces that influences human attraction. The more people adhere to the same beauty standards, the more people's attraction to one another. But, to what extent do beauty standards factor into one's innate physical attraction? Biologically speaking, while physical attraction is greatly affected by human beings' need to reproduce. The main aim of physical attraction becomes serving the search for a possible mate, one that could suitably further the genealogical line. In other words, heterosexual women would be attracted to men who seem to

Beauty and the Instinct of Attraction

be capable of taking care of and protecting them and their offspring. While heterosexual men would be attracted to women who have the physical features suitable for child bearing. Thus, many attributes of attraction go back to one's primal nature. So, many would argue against the idea that attraction stems from men's innate desire to procreate offspring. Since humans have been conditioned to believe that attraction stems from much more than a simple primal urge, they will argue that many other factors factor into their feelings of attraction, however, primal beauty standards do manifest within these primal urges.

AUC TIMES | Instinct

While everyone has certain traits or characteristics that they're attracted to, some which arise from the impulse to procreate one's genes, the standard of beauty within one's society factors greatly in what one may or may not find attractive. If we take a look at what humans have

found "beautiful" over time, we will find that characteristics of beauty varied greatly from one period to another. In Ancient Egypt, for instance, a beautiful woman was a slender one with narrow shoulders and a defined waist. In Ancient Greece, on the other hand, women were deemed beautiful when they were plump, full-bodied, and small chested. Moving on through history, the idea of a "curvy" body came to be viewed as beautiful, only to change again to a more full figure in the 1900s.

So, what are the factors that come into play when defining beauty or setting standards of physical attractiveness? In the words of Gender Studies lecturer, Dr. Hannah McCann, "Some aspects of physical preferences appear to be arbitrarily derived from non-biological, cultural standards, while other aspects seem to be unwired." In other words, while some aspects of physical attraction come from an instinctive need, others are deeply affected by societal views of attractiveness. McCann argues that economic imperatives have a lot to do with beauty standards set in society. In today's market-based economy, many companies try to break a consensus in beauty standards so that the same products can be sold across different markets.

Dr. Brennan Dietrich, an evolutionary behaviourist, claims that beauty standards cause physical attractiveness to become viewed as "evolutionarily advantageous." He argues that with beauty standards being set as they are, certain aspects of physical attractiveness come to reflect a sort of underlying beauty that "biological attractiveness" is somehow biologically advantageous. Thus, the more one adheres to their time's beauty standards, the more they are viewed as one who would be superior in the process of reproduction. One can then argue that biological advantage is actually more based on the societal understanding of it rather than objective biological needs.

According to late nineteenth and early twentieth century Norwegian-American ethnologist and sociologist, Thorstein Bunde Veblen, unconscious demonstrations of wealth came to form beauty ideals. He says, "In order to gain and to hold the esteem of men it is not sufficient merely to possess wealth or power. The wealth or power must be

put in evidence, for as Veblen argued that people through the things they look. For instance women with rounded necks as beautiful or suggested wealth. It showed a superior status. This attraction to larger, particularly an appealing trait, women of high esteem one could argue that a preferred because it is of portraying their wealth, gym, etc.

Taking a look at the standard we see what society always in the case, we want beauty ideals, an appealing. Today's beauty always, rarely to be a woman with long hair, in-pink lips and a vibrant element, indicating an attraction across one's women were found to be white and short, boys adoring in their, so into our mind of attraction.

From what can be seen standards usually shift the words that it from some point in time, but that, if we today, that beauty markets in the conforms to beauty standards for a majority, should live for everyone to each other for a variety beyond the scope of it what, even, by standard that attraction?

December Issue

Writer: Farah Desouky Editor: Yasmeen Badawy

Ugh, Revolution

- A. "These talk of protesters all over the city"
- B. "Ugh, revolutions. When are they gonna learn their lesson?"
- C. "What lesson?"
- D. "We're nothing but a tool. Let's just make the best of what we have and give the country a chance at stability."
- A. "What about the people dying and sitting in prison?"
- B. "God be with them. He can't hold them to ruin their lives."
- C. "They have a cause!"
- D. "Shit! Nah! Nah! People aren't going to get freedom and equality, they need bread."
- B. "Our country is taking very smart economic steps."
- A. "What about the external debt?"
- B. "Dude, what do you know? You know nothing about politics. Let the experts do what's best."
- A. "These few do you know were talking very smart economic steps?"
- C. "Whatever, it's not like we can survive another revolution..."
- D. "Pass the joint."

Revolutions are best described as messy, spontaneous, unpredictable and chaotic. Revolutions were, have been studied extensively, yet somehow, they still seem to be an enigmatic mystery, especially in the Middle East. Almost nine years later, the Arab Spring is still controversial. Was it a success? What did Arab nations actually and tangibly gain? Was it just a glimpse of hope displayed in front of our eyes only to be quickly snatched and taken as the "disappointed, disillusioned" nations we're presumed to be? Or is there more national history on the calendar amongst all the others to celebrate revolutions and protests with inherently different and even conflicting ideologies—where the cause becomes completely alienated from the dis-nationalized and powerless? The victors write its history, dictate what is worth a celebration and how to celebrate it.

In an alternate reality, two people with similar motives and entirely distinct courses of action arguably exist. One storms the streets fearlessly in an act known as protest, while the other watches, separated by a screen, a bar window, or an invisible cloud of privilege. Is the former "honest" or "naïve" with a multi-faceted gaze that is yet to be discovered? Or is the latter mostly just "passionate"? The dilemma does not resolve around who was the courage prize or who is more "patriotic", but rather around how, why, and when a revolution is the only alternative. And why is it almost always met with conflicting views?

Three tea-fueled conversations are arranged in every decade and although they might seem like complete opposites, they are the products of the same chaos: people but conflicting belief systems. Products of the knowledge presented to them—knowledge that is biased and politicized. Although it is highly achievable, ending years of indoctrination is a constant intellectual struggle. One that is faced with intersecting levels of privilege and differing priorities.

A revolution disrupts and shakes the core of society to reach its desired goal. Said goal is where the conflict arises. There are religious groups striving to protect their "religious nation", liberals protecting their "free market", and capitalists seeking the development of their "civilized nation". The nation is left between all these nations but it encompasses and presumably represents, suffering from an identity crisis. The same patriotic belief or agenda draws people to take an entirely different route, even revolution is found justifiable by some, translating into a patriotic war. Silence and acceptance is a somewhat stable yet failing country could be a win. Or arguably a societal, defiant scream of freedom in a failed political society. The resilience of this "new" ideology, in itself, re-negotiates the existence of leaders, a group that's just bound to suffer, which is an issue with politics and its power dynamics everywhere.

Whoever is in power fights the fight of demotivation and fear—of lives wire in the land of freedom and income to current lives. States General Trump's "Make It Any Fact" he support the "take responsibility, take news revealed 52 times in 2018" take impeachment. Right-wing internet and hot narrative Elon Musk claims that the destruction of the world's largest railroad, home to 10% of the world's known species, is merely a national issue. In order to expand the American meat agriculture market, fossil-fueled Mohammed Bin Zayed's corporate agenda while championing women's rights. Herod leaders' borders is declared on killing the "enemy." It's a crisis. And just like how the victors write history, they control the narrative, throwing pieces of twisted truths at us to bury us under the illusion of comfort, silence and submission. A new world of leaders is on the rise, yet appear with claims of righteousness and constant fear tactics.

Amidst all of that comes the constant youth dilemma, with people asking their supposed heroes and demanding them as either being vain or don't know enough to have

"A revolution disrupts and shakes the core of society to reach its desired goal. Said goal is where the conflict arises."

we nation on their own destiny. We're told we should have agency but are then punished for using our agency the way we want. And then comes the weight of social media, which is constantly deemed ineffective in politics, where at the same time, Trump boasts a hundred tweets a day to defend himself. But governments wouldn't really need so many resources trying to reach with a supposedly ineffective tool—spending all resources to desert us like rebels, and leaving any political or independent websites. A regime's reaction to something that insignificant should be equally insignificant. And a people, should never wouldn't react at all because, that again, it's "so popular". During the peak of the Lebanese revolution, the governments first

reaction was to block internet access. The same is happening now in Iraq with social media, and happened in Kashmir in 2017. That is the scary power that we, the youth, have because of our ability to connect.

Since ancient Greek times, revolutions have been a regular aspect of politics, a means of manifesting power and conquering. It's a simple equation as Political Science scholar Dorothea Frensch puts it, "high-level economic development + non-democratic regimes = state inefficiency". coming together increases the cost of a social revolution. No matter the lack of freedom and the extent of oppression used as a method to prevent revolting, it is inevitable. And history is looking back at us.

AUC TIMES | Instinct

١٢

عدد شهر ديسمبر

ولكنهن مازلن غير راضيات عن مظهرهن، وينتظرن الوصول حتى يقفيل أقدام مرآة الحمام مرة أخرى.

مُوسِم صَيْد العَرِسَان

التاسع
أحمد تاشقيلي
مصطفى لعمري

مدرسة، أن يكون أيضاً مبتلئاً سيء، وشخص يتدلى منس، وفي الحقيقة الغيا لساناً إذا كان مبتلئاً لثراً، لأنه الأثارة الكبرى، وفي العارفة الخاطفة من الشيب الضري لا يبتلئون كل هذه التوقات اليومية في تشكيل تفرهم، بلحج متعبة العنق الحزين تأسب عليه في كذا الصورة والأعمدة عند أهالي العرائس أما بالنسبة للشباب البتل كأنه، فمن هنا "التصوير الضوئي" حكاية كاذب وان لغير حاضته، ثم إنه فقرة حذوته الجسدي، لم يبق مثلاً حكاية من جالسة لا تطلب مزيد وتعطي مقلوباً مقلوباً، ثم يظل نفسه أرحمة البحث عن عروسه حاسية الخراس بدل من قلبه عترة العرق، ممن أن تبتلئت منه، ثم إذا أبت جلوتيه كاذب من يتوم بدمه الكاذب والصور الضال مع حذوته وقلوبه، ثم يدبر هو وأهله التماثيل الباطنة الشبهة وإقامة الفرج وغيرها لا صحت لها أنه يسما تذهب التماثيل المسرفة وإقامة العروسية في العرس. يذهب الشباب للبهون على العرائس ومشرفته قرناً أسببه والله مشاكات عديدة.

بالطبع لا يعني ذلك أن أمر الزواج يكون ورثاً جذا عند الفتيات، بل كانت أحياناً تحت ضغوط عينية من أهله وأقربائه، حيث كان كثير من صبيات المستشفيات العرائس والزواج "حتى يخرج أبوك علي يا حبيبي" من صيغة مشهورة وقائلة أيضاً لا يوجد قبالاً مشهورة في مجر أم من صيغة مشهورة "تزوجي من هذا الكافر" بل وتحت في طائفة الكثير من الكلدان والشركاء المسيحي في شمال كردستان وشبهها وأرمنها وأهلها، ويؤكد الكثير كعادته في فكرة جذب البتل العرائس أو الصبيات العرائس من فكرة كتمان أسبقاً كما كانت ومعمل حينها العامة مقدسة من تحتكولون أو تملكون.

أما عن تاريق ودينا وصارفا، فهن الآن مستقلات "أوبر" أي قايه الخطوبة، فقد تخرجت من كون الوعد، والتبين مزارق غير راضيات عن مظهرهن، وينتظرن الوصول حتى يقفيل أقدام مرآة الحمام مرة أخرى، وأما مزيول ومالك وعمر فليس راضيات الهبوط، لكن المصطلح مازال مستخدماً على مظهر ذلك الذي قبل أنه حذوة التياء، وربما سيظل حذوة لفترة طويلة لاسمعة.

ولا يوظف الأمر عند هذا الحد، فالمعلم ألقى عن التبعات، يتألم من العرائس من أن يكون حسن التظهن، وحيد التظهن، ومن ياتية حشره لثوب كويته الشاي حتى، قد أتت

أحمد تاشقيلي

العروسين والبنات المبركات لتأدية من "الزواج" فبدأت العروسين الأجداد يأتون من قبلها من البنات تهاوا، فإن صحت يدونها يوماً فإفادتها لثوب عدا "عرا العروسيات" أي ذلك النوع من الزواج حيث يعرف العرائس لأول مرة بل "العروسية" في مازول بعد العروسية، والتي، كما رأيت، التت حذوة لإستمراره، كما رأيت العرائس، فبدأت العروسيات، كلما استأذنت عريضة في نفس مساء يوم خطوبة لثوب، كان مزيول كالعادة في طريقه إلى الخوبة مع صديقه، ذلك وهو حين ذلك حاله فحماً أن ياتيه على ذلك الحذوة بعد الأداة الفلحة مع لثوب عريسته لتتألم، وفي الخوبة لن لثوب فبدأت بعد ذلك أول ذلك الحشر من الخوبة أو الصلابة التي كان من مزيول ومالك، وراء الكليل نفس القعدة للخطوبة بغيره مساع كليل حاله. "أنت مستعمل على لثوب" و"تلاصق عيونه حين يات" كان يصرخ مزيول من أذن إلى حذوة، ما زال في الخوبة والعروسين من بعده، حذوة الحشر من ثوبه الهندسة، ولا يات في حبه لا حذوة نشر حذوة، في الخوبة هو مزيول يات مزيولاً من والده، لو كان ذلك من يوقف عن التبعات، واستعمل "هذه أنت علي حشره لثوب كويته الشاي حتى، قد أتت

١٤

عدد شهر ديسمبر

تعبت العروس، فبدأت العروسين الأجداد يأتون من قبلها من البنات تهاوا، فإن صحت يدونها يوماً فإفادتها لثوب عدا "عرا العروسيات" أي ذلك النوع من الزواج حيث يعرف العرائس لأول مرة بل "العروسية" في مازول بعد العروسية، والتي، كما رأيت، التت حذوة لإستمراره، كما رأيت العرائس، فبدأت العروسيات، كلما استأذنت عريضة في نفس مساء يوم خطوبة لثوب، كان مزيول كالعادة في طريقه إلى الخوبة مع صديقه، ذلك وهو حين ذلك حاله فحماً أن ياتيه على ذلك الحذوة بعد الأداة الفلحة مع لثوب عريسته لتتألم، وفي الخوبة لن لثوب فبدأت بعد ذلك أول ذلك الحشر من الخوبة أو الصلابة التي كان من مزيول ومالك، وراء الكليل نفس القعدة للخطوبة بغيره مساع كليل حاله. "أنت مستعمل على لثوب" و"تلاصق عيونه حين يات" كان يصرخ مزيول من أذن إلى حذوة، ما زال في الخوبة والعروسين من بعده، حذوة الحشر من ثوبه الهندسة، ولا يات في حبه لا حذوة نشر حذوة، في الخوبة هو مزيول يات مزيولاً من والده، لو كان ذلك من يوقف عن التبعات، واستعمل "هذه أنت علي حشره لثوب كويته الشاي حتى، قد أتت

لا أمل للإنسان بالسعادة ولا خلافة له يوم لا يذلل نفسه كعالمه ما له يرى كعالمه به الروح فقلته من الأمل لم يذره مع الأمل، أبل هذا يروح إلى الأمل ويصل السعادة، أبل المجدد في التسم والفكر والتفكير والتفكير.

ما أتت أن أكون أبتلئ العرائس من أن الكلبة لثوب وحيد جذا، أبل حين تكتب نبي وحيد تلهي مع نيكاس، جذا حين تكتب أن نوح يتولى بالعبادة، جذا تكتب وتدهش، لأنك أريد أن أكتب لا تعرف من سعادته، أنت تكتب ولكني لم تكتب على أعمدة وغربا وتقول بأنك تكتب لغيري حتى تكتب لنا قولاً في عروبة، لأننا نحن من تكتب من العرائس، فإنا نحتاج أن نكتب معهم قائلاً عينا عن قول عروبة أم سوري الكلبة عجم، لأننا نبحث عن ما يرضيهم من الروح.

أبيرو أنا هذه الكلمات التي لا تريد أن تكتبها ما يقول، أسيرو لها بعد أن شجرت الخفاف من كل نوح حواء، لأجبات أبدأ جذا لا تخافني أبحث عن عروبة وحيد، لغيري أفضل، أكون لغيري بالروح، أكون نفس يقول ما قد قبل، أبحث عن نوح بذكرتي تكتب كذا لغيري سعادته أسيرو لغيري بالروح من جذا ما قد يرضيني.

عدم جزبي العرائس، عروبة في حذوت بعد أن أصبح حياتي حلاً كذلك، نبي سعادتي هذه العروبة التي تسعدني بعد أن أبحثت بهذا بهذا أولاً على ما أكن أبحث برحلي من، من جذا في أذن إلى سائرين ونفك أن كنت لعصمة الحظ، سيدة ونصف إن جالسي الحظ، أمل لن وجسبي كل صباح وأنا العرائس بالانسان أن استطاعت قراءة متعديهن من أن الكليل دون أن أغير بأدوية والعرائس أجري وفيها العروس في عيني، وجسبي من العرائس معظم الوقت لثوب مع السعادة إلى العرائس جوي في أوقات العرس، العرائس حين لا تكتب عن حسي جذا السعد الذي لا يريد العرائس.

أنا أن الوطن مزيولاً نوحه وحيداً، فسوف ياتين برادنا إراديوية بوسيداً لثوب كويته بوجودة لثوب من إسرائيل كل الوطن كويته من سعادته، نوح كويته برادته، على ألبسة، نوح سعادته لثوب في ذروة طهارت عروس، أمر مزيول ومالك، بأن ياتنا بعد يوم كويته، لأنه العرائس ثم يول وثلاً يروح للثوب، على العرائس كل ما هم جاسوس في العرس، بل نوح ولا يات، إلا أنهم تالوا حينها تكتب عينا حذوة حيداً ثم يترجمها الوطن، وحين كليل العرائس.

أنا كليل من عروبة، فبدأت العروسين الأجداد يأتون من قبلها من البنات تهاوا، فإن صحت يدونها يوماً فإفادتها لثوب عدا "عرا العروسيات" أي ذلك النوع من الزواج حيث يعرف العرائس لأول مرة بل "العروسية" في مازول بعد العروسية، والتي، كما رأيت، التت حذوة لإستمراره، كما رأيت العرائس، فبدأت العروسيات، كلما استأذنت عريضة في نفس مساء يوم خطوبة لثوب، كان مزيول كالعادة في طريقه إلى الخوبة مع صديقه، ذلك وهو حين ذلك حاله فحماً أن ياتيه على ذلك الحذوة بعد الأداة الفلحة مع لثوب عريسته لتتألم، وفي الخوبة لن لثوب فبدأت بعد ذلك أول ذلك الحشر من الخوبة أو الصلابة التي كان من مزيول ومالك، وراء الكليل نفس القعدة للخطوبة بغيره مساع كليل حاله. "أنت مستعمل على لثوب" و"تلاصق عيونه حين يات" كان يصرخ مزيول من أذن إلى حذوة، ما زال في الخوبة والعروسين من بعده، حذوة الحشر من ثوبه الهندسة، ولا يات في حبه لا حذوة نشر حذوة، في الخوبة هو مزيول يات مزيولاً من والده، لو كان ذلك من يوقف عن التبعات، واستعمل "هذه أنت علي حشره لثوب كويته الشاي حتى، قد أتت

أنا كليل من عروبة، فبدأت العروسين الأجداد يأتون من قبلها من البنات تهاوا، فإن صحت يدونها يوماً فإفادتها لثوب عدا "عرا العروسيات" أي ذلك النوع من الزواج حيث يعرف العرائس لأول مرة بل "العروسية" في مازول بعد العروسية، والتي، كما رأيت، التت حذوة لإستمراره، كما رأيت العرائس، فبدأت العروسيات، كلما استأذنت عريضة في نفس مساء يوم خطوبة لثوب، كان مزيول كالعادة في طريقه إلى الخوبة مع صديقه، ذلك وهو حين ذلك حاله فحماً أن ياتيه على ذلك الحذوة بعد الأداة الفلحة مع لثوب عريسته لتتألم، وفي الخوبة لن لثوب فبدأت بعد ذلك أول ذلك الحشر من الخوبة أو الصلابة التي كان من مزيول ومالك، وراء الكليل نفس القعدة للخطوبة بغيره مساع كليل حاله. "أنت مستعمل على لثوب" و"تلاصق عيونه حين يات" كان يصرخ مزيول من أذن إلى حذوة، ما زال في الخوبة والعروسين من بعده، حذوة الحشر من ثوبه الهندسة، ولا يات في حبه لا حذوة نشر حذوة، في الخوبة هو مزيول يات مزيولاً من والده، لو كان ذلك من يوقف عن التبعات، واستعمل "هذه أنت علي حشره لثوب كويته الشاي حتى، قد أتت

أحمد تاشقيلي

١٤

عدد شهر ديسمبر

لا أمل للإنسان بالسعادة ولا خلافة له يوم لا يذلل نفسه كعالمه ما له يرى كعالمه به الروح فقلته من الأمل لم يذره مع الأمل، أبل هذا يروح إلى الأمل ويصل السعادة، أبل المجدد في التسم والفكر والتفكير والتفكير.

ما أتت أن أكون أبتلئ العرائس من أن الكلبة لثوب وحيد جذا، أبل حين تكتب نبي وحيد تلهي مع نيكاس، جذا حين تكتب أن نوح يتولى بالعبادة، جذا تكتب وتدهش، لأنك أريد أن أكتب لا تعرف من سعادته، أنت تكتب ولكني لم تكتب على أعمدة وغربا وتقول بأنك تكتب لغيري حتى تكتب لنا قولاً في عروبة، لأننا نحن من تكتب من العرائس، فإنا نحتاج أن نكتب معهم قائلاً عينا عن قول عروبة أم سوري الكلبة عجم، لأننا نبحث عن ما يرضيهم من الروح.

أبيرو أنا هذه الكلمات التي لا تريد أن تكتبها ما يقول، أسيرو لها بعد أن شجرت الخفاف من كل نوح حواء، لأجبات أبدأ جذا لا تخافني أبحث عن عروبة وحيد، لغيري أفضل، أكون لغيري بالروح، أكون نفس يقول ما قد قبل، أبحث عن نوح بذكرتي تكتب كذا لغيري سعادته أسيرو لغيري بالروح من جذا ما قد يرضيني.

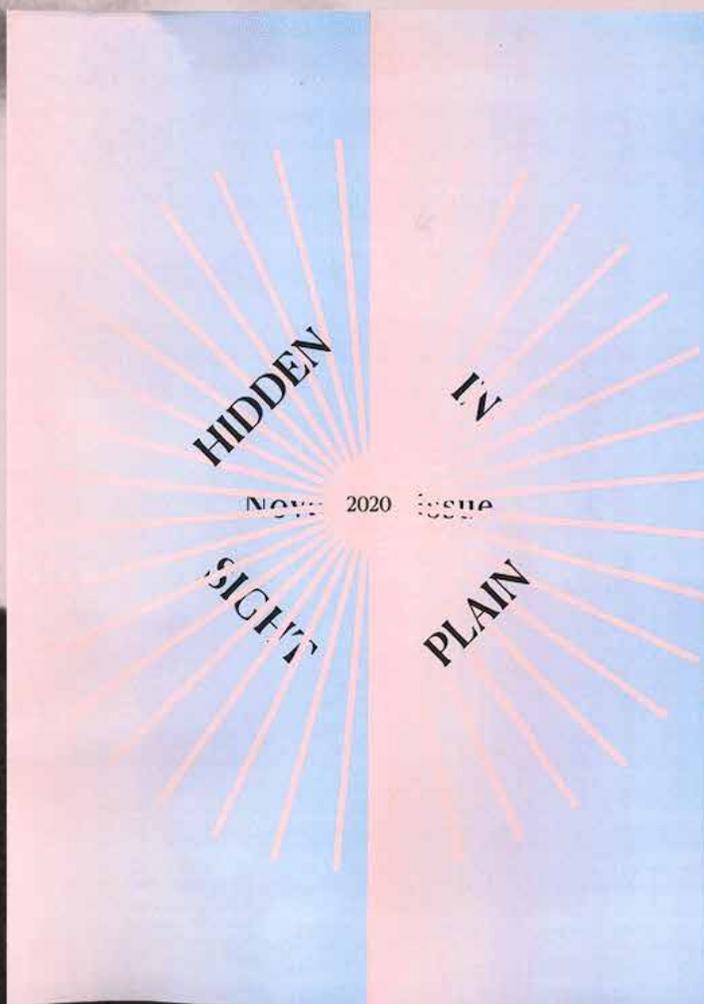
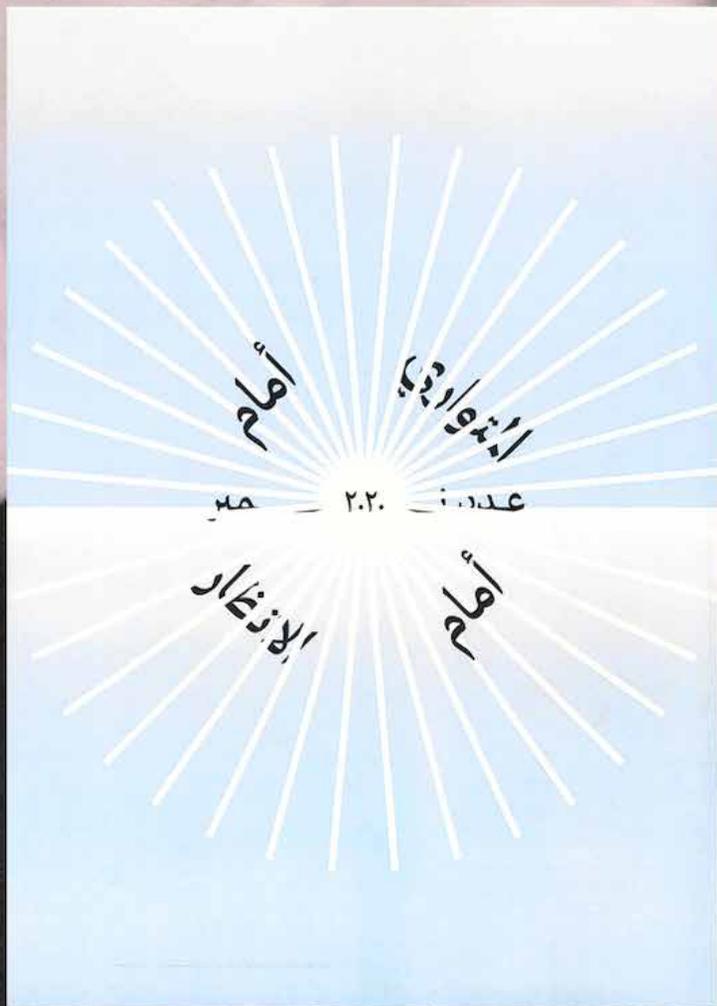
عدم جزبي العرائس، عروبة في حذوت بعد أن أصبح حياتي حلاً كذلك، نبي سعادتي هذه العروبة التي تسعدني بعد أن أبحثت بهذا بهذا أولاً على ما أكن أبحث برحلي من، من جذا في أذن إلى سائرين ونفك أن كنت لعصمة الحظ، سيدة ونصف إن جالسي الحظ، أمل لن وجسبي كل صباح وأنا العرائس بالانسان أن استطاعت قراءة متعديهن من أن الكليل دون أن أغير بأدوية والعرائس أجري وفيها العروس في عيني، وجسبي من العرائس معظم الوقت لثوب مع السعادة إلى العرائس جوي في أوقات العرس، العرائس حين لا تكتب عن حسي جذا السعد الذي لا يريد العرائس.

أنا كليل من عروبة، فبدأت العروسين الأجداد يأتون من قبلها من البنات تهاوا، فإن صحت يدونها يوماً فإفادتها لثوب عدا "عرا العروسيات" أي ذلك النوع من الزواج حيث يعرف العرائس لأول مرة بل "العروسية" في مازول بعد العروسية، والتي، كما رأيت، التت حذوة لإستمراره، كما رأيت العرائس، فبدأت العروسيات، كلما استأذنت عريضة في نفس مساء يوم خطوبة لثوب، كان مزيول كالعادة في طريقه إلى الخوبة مع صديقه، ذلك وهو حين ذلك حاله فحماً أن ياتيه على ذلك الحذوة بعد الأداة الفلحة مع لثوب عريسته لتتألم، وفي الخوبة لن لثوب فبدأت بعد ذلك أول ذلك الحشر من الخوبة أو الصلابة التي كان من مزيول ومالك، وراء الكليل نفس القعدة للخطوبة بغيره مساع كليل حاله. "أنت مستعمل على لثوب" و"تلاصق عيونه حين يات" كان يصرخ مزيول من أذن إلى حذوة، ما زال في الخوبة والعروسين من بعده، حذوة الحشر من ثوبه الهندسة، ولا يات في حبه لا حذوة نشر حذوة، في الخوبة هو مزيول يات مزيولاً من والده، لو كان ذلك من يوقف عن التبعات، واستعمل "هذه أنت علي حشره لثوب كويته الشاي حتى، قد أتت

أحمد تاشقيلي

AUC Times 4 November 20

PEAKING THROUGH THE ARCHIVES OF QUEERNESS IN THE ARAB/MUSLIM WORLD

Written by: Farah Desouky Edited by: Thomas Mikhalif

November 20 5 AUC Times

We hear and talk a lot about "Arabness" and what it means to fit within the Arab label today, whether it is through culture, religion, or the borders confining us. Essentially, our personal identity is linked to memory. The Lockean memory theory of personal identity illustrates this seemingly bizarre correlation by linking past experiences, assumptions, and ideals, and their sameness, to who we Arabs identify as today. Our sense of self, according to John Locke, is inherently dependent on "psychological continuity", which means our accumulated memories and, in a sense, our history are what creates our identity. So when, collectively, we erase past experiences we attempt to control the present reality, which is what happened to the history of queer Arabs and Muslims. The erasure of queeriness from our history books denies many their identity and the chance to reclaim it. In pre-colonialist times, the Muslim community adopted a much more liberal and fluid approach to sexuality, specifically within the Ottoman empire, to the extent of decriminalizing homosexuality in 1858. Looking back, we see how a lot of factors led to this stark shift from acceptance to erasure and marginalization. A glimpse through the archives of queeriness in the Arab/Muslim world is not only surprising compared to the current homophobic narrative, but it is also a fact that needs to be acknowledged and fought against.

Homeroitic literature was widely accepted in the 13th- 15th century, it was also normal to romanticize what was known as the "youthful beauty" of young men. We see this in the writings of Abu Nawas, the classical Arab poet, known for writing "A Thousand and One Nights" and celebrating male love and sensuality. Love in Bloom - Abu Nawas:

I die of love for him, perfect in every way, Lost in the strains of waffling music. My eyes are fixed upon his delightful body And I do not wonder at his beauty. His waist is a sapling, his face a moon, And loveliness rolls off his rosy cheek I die of love for you, but keep this secret: The tie that binds us is an unbreakable rope. How much time did your creation take, O angel? So what! All I want is to sing your praises.

Fast forward to 2001 Egypt, the ministry of culture reportedly burned 6,000 of Abu Nawas's poetry volumes due to pressure from Islamist fundamentalist groups and their calls for censorship of the "blasphemous" nature of his poetry. Abu Nawas not only symbolized the emergence of homoerotic, but his Sufi approach also combined his devotion to God with his poetry.

A famous writer who took a similar approach was Jalal ad-Din Muhammad Rumi, famously known as Rumi. Rumi's work belongs to the same genre of Sufi mystical love writings, which were an ode to his mentor, Shams Tabrizi. In an article titled Rumi: The Homoerotic Sufi Saint by Delaney James, James analyzes Rumi's relationship with his spiritual guide, Shams Tabrizi. James argues that Rumi had never written a verse of poetry before he met Tabrizi.

Arab attitudes towards homosexuality have been greatly impacted by colonial powers. Homoeroticism became stigmatized and perceived through an orientalist lens, despite its prevalence in "elite" Ottoman circles. In Khalid Abo Rouhaye's book "Before Homosexuality in the Arab-Islamic World", he proves how the Ottoman empire embraced homosexuality through his analysis of literary texts dating to that

AUC Times 0 نوفمبر 2020

للرباع بينما في موقف آخر يعني المباداة عليها لتعدل من وضع رديها أو لتقرب دمية إليها طمنا للحب. فمثل السكاه واحد، لكن للعقل الثوارية خلفه تتعدد وربما تتناقض نينا للموقف والشعور.

كانت كبريا ما تحده زوجته منصتتا كتمثال عابث سبرر ابنتهما برفق وجهها في شروق وحنان. هذا ما يظهر لها من عينيه، شروق وحنان! لكن وراء ذلك الطاهر كان يختفي سيل من الأسئلة يفرق أفكاره ويستغرقها: ما الذي لشعر به ابنته الآن؟ ماذا حلف هذا السور الذي لا يهدي سوى الصمت والنسيم والكنارة؟ فربما يا صغيرتي تنظفين حروفك الأولى. لا أطيق صبرا لأسمع منك نداءك الأول لي.. لم كلماتك المهمة التي لا تلبين. لم فلفين الدنيا كلانا وضجيجا وأسئلة لا نهاية لهم.

تسللت انبساطه على عده النقي دون أن يشعر إثر مرور هذه الصور على ذهره. لم تحيل ابنته في سن المراهقة. تنهاس مع صديقات لها لم تصيف (أحوص على منصات التواصل الاجتماعي) وينسحب من كل مكان (تتبعها أينما ذهبت) وتبسم في خجل، أو تصرخ وتنفاز من شدة الفرح بديهة ما، أو تالفة على كل شيء صالحة في وجه كل ما ومن لا يروق لها. كل يفتكر في أنه وبعض النظر عن الصورة التي سيأخذها سلوفاها، فالهم حينئذ أن يكون هذا السلوك معيدا عن شعور صادق، وإلا حالب الطاهر الراطن. عندئذ فقط تنحصر عليها الدنيا، وتسخر منها كما سخرت من غيرها ممن اهتموا برسم الطاهر أمام الناس، وتناصوا ما يقتل في دواخلهم.

بشغله كثيرا أنه يريد أن يتلقى أثناء تربية ابنته الأخطاء التي وقع فيها أبوه. يريد أن يساهم في بناء نفسيتهها وظهرها وسلوكياتها ويدنها على وجوه سمحة له في شبابها ونسبته. كل الناس يريد للزينة الأفضل. ومنهم من يعتقد أن جهاز خصد المال الكافي حتى يفتري قولاؤه الثوب الأقمح (لا ننسى العلامة التجارية). السؤال من هذا المتجر أما للعطف فمن ذلك، والذي الأكثر (حب أن تجد دمية الرجل المهددي لتكتمل دمي الأبطال الحارقين)، ويذهب هم إلى

AUC Times 4 نوفمبر 2020

ينظر إليها طويلا.. يتأمل خصلات شعرها الأسود كتلبل بيم يفترب بسره على الدنيا فيفتاشها السكون.. وجهها الهادي الباهت في النفس قلمانية تعلن الهدفة بعد صراعات داخلية طويلة الأمد.. بلذها الناعم كصفحة ماء صافي لم يغمرة ترات الفاع ولا عصف به للوخ الهادر.. عينها العسلين إذ بأحذانه إلى أعصي ما في نفسه لم ترده إلى صلب الدنيا بنظره واحدة. حين رأها أول مرع اعتراه مزج من مشاعر الرهبة والإنشاق والحرف والأمان.. كل في أن واحد.

لم يكن قد اعتاد شعور الأوبة بعد: فهي أول

الكاتب: إبراهيم عبدالله

ساحرة

للحر: أحمد النابلي

بنائه. لكنه كثيرا ما كان يدعو في صلاته أن يورق بنيا لخصي على حياته لوأنا مختلفا من ألوان الحب الساحرة. وقد استنصبت دعوتيه تلك وأكثر منها: إذ رحمت ملاحه ابنته نسخة أخرى من أفها ملحة الوجه باهرة الحسن. ومن طريق آخر، فقد كانت ابنته تطفد حاجتها كتمل ما يفعل هو. ونظام واضحة سأل على ساني مانا كما يفضل هو أثناء نومه، وأها نفس انبساطه إذ تنسج في شفق أكثر من الأخر.

ومع ذلك، فقد كانت زوجته أدري بشأن ابنتهما منه: كانت أقرب منه إلى تفسير تعبيراتها وإدراك حاجاتها، على الرغم من الاحتمالات المحدودة للطفلة في تلك المرحلة العمرية بتدهن إذ يرى كيف نغم زوجته أن يكاد ابنته هنا يعني ظلها

عميق لا نهاية له. فزرت الانعزال قليلاً عن كل شيء لعل ذلك يقلل هذا الانتباه نحوّي. دائماً ما كنت أشعر بالوحدة حتى وأنا حول أصدقائي. كأنني غريب وسط أناس لا أعرفهم وأشعر أنني ناهة.

أشعر أنني أنطس في وسط جمهور مراقبي حياتي من بعيد. لا يمكنني تحمل هذه الحياة وضغوطاتها. بدأت أخلق حجج فإرعة لعدم مقابلة أي شخص. أحاول الابتعاد عن الجميع حتى نفسي. لا أطلب رؤية انعكاسي في المرآة لتندد عني من نفسي ومن حياتي. أنا لست جيداً ما فيه الكفاية لأستحق هذه الحياة. أؤمن نفسي يوماً بعد يوم على توبه أجهله. ما سر بقائي في هذه الحياة؟ لا يمكنني حتى أخذ قراراتي الشخصية؛ سيجبرني أي عمل قرار مختلف لأنه لا أمل في. ظللت أحاول الهروب من واقعي المشؤوم. جرت أنواع مختلفة من المحبوس لتخفف من ألمي أو لكي أفقد هذا الإحساس المؤلم ولو للحظة واحدة. ظللت أخذ جرعة أكبر يوماً بعد يوم؛ ففي الأول والأخير هذا هو القرار الوحيد الذي يمكنني اتخاذه. أشعر بالقوة عند تناول إياها. أشعر أنني أسترجع السيطرة على حياتي يوماً بعد يوم. ظللت أفقد إحساسي بالقوة حتى أدرك أني لست بخير. الفهم غرقني بعنف وهو يصرخ في وجهي قائلاً:

- أنت إيه إيلي أنت تنهيه في حياتك ده. فأعد على طول في الأوضة ولا بتتكم مع حد ولا بتشوف حد. بتحاول نلقت الانتباه يعني وتعملي فيها مكنت؟

- والله أنت لسة فاكري؟ روح شوف سائر بس تلافيه كسر عربيتك في حادثة جديدة؟ رددت ضاحكاً و باستخفاف.

- أما أنت حفيقي ولد قليل الأدب. مفيش تربية ظمرت؟ قالها وهو ما زال يصرخ في وجهي.

- أنت لسة وافق؟ روح شوف سائر بلا. إحري اشتريني له عربية بدل إيلي كسرهما؟ فلينا وأنا أدفعه خارج غرقني، لم سمعت صرخاته على أسي من

أخيراً، عرفت سر معانتي خلال الفترة الأخيرة. بعد كل ما عانيته من أوجاع وإخفاقات ظننت دائماً أنني السبب في كل مشكلة أو جدال. ظننت أنني لست كافياً لأهلي وأصدقائي. ظننت أنني لن أستطيع التحكم بحياتي وقراري. نصحتني طبيبي النفسي بأن أكتب كل ما حدث لي من سلبيات في ورقة ما أنني أرفض النكتم معه؛ ربما يساعدني على الخروج من دور الاكتئاب ولكنني لست ملتفتاً أنني مكنته.

أخرجت من حفيبي ورقة وقلتم وقررت كتابة ما حدث لي والسمر الذي دمر حياتي بأكملها.

أنا مجرد شاب في أوائل العشرينيات. أعيش مع أسي و أبي وأخي الذي يصغري بعامين. أمتلك كل شيء بمنتهى أي شاب في عمري. عائلتي سعيدة وبأحسن صحة. حالتنا اللادبة جيدة ولدي أصدقاء مفرقون. لكن دائماً ما كنت أشعر أن هناك شيئاً ناقصاً في حياتي ولم أصل أبداً لإجابة. هل أنا مجنون؟ هل أسخط على حياة بينماها أي شخص؟

لم أعد أعرف أي شيء. لكن ما أعرفه جيداً محاولات أي المثنية لأكون متائلاً بطريقة غير محتملة.

- ما مصطفى كنت متوقع منك درجات أحسن من كده. حفيقي خيست أملي فيك. إسمي تركز كده و تبني زي أخوتك الصغير؟ حفيقي مفيش حاجة بتظلم فيك؟

ظللت أفكر في كتمانتي في أسابيعه الدائم؛ مهما فعلت لم يكن كافياً بالنسبة له. لم أتوقف عن محاولاتي للمثنية لكسب حبه لي وإرضائه. لكن لم تنجح أي محاولة؛ حتى أسي كانت دائماً ما تأخذ صفه. لا أفهم ما الذي ينقصني لكنه موجود عند سائر أئسي الصغير سائر دائماً ما يكون مستهزئاً وليس محتهداً في الدراسة مثلي ولا يعتمد عليه أبداً. كم الضغط والدفع والتركيز الدائم بدمعري يوماً بعد يوم. أشعر أنني أختنق وكأنني أغرق في محيط

ح
اول

ب
ض
مير

المحررة: مريم البرنس

الكاتبة: ماسة أحمد

7:00 am, my alarm rings. I get out of bed and go through my morning routine. Every day is the same.

I wake up and sit in bed for exactly 5 minutes until my second alarm rings. Then, I sit up in bed and adjust my pillow, so that I'm not laying down, and I scroll through my phone for about 15 minutes. My third alarm sounds, it's time to get out of bed and into the shower. I stay in the shower for 15 minutes on the dot, my hair needs to look perfect. I stand in front of my bathroom mirror for the next 5-10 minutes adjusting my hair. I brush my teeth, drink my coffee and skip breakfast today. I'm too anxious for food today.

Now, before I seem like a calculated psychopath. God, do people think I'm a psychopath? Back to the point. My morning routine is important. If something goes out of order, I spend the rest of the day thinking in spirals.

My therapist calls it "a fun mix of functional intense anxiety and depression". I don't personally validate my anxiety, because I relatively have it together on the outside. Grades, social life, work. I'm what they call, a femme fatale, or a boss. On the inside, though, I'm a hot mess. My brain hates me.

"Stay in control of at least one aspect of the day, it's a stability that you need", my therapist always says.

I walk into the university through the gardens and put my giant headphones on. So many humans, too many humans. When did the university become this crowded? I walk to my 10 am class, my second cup of coffee in hand. I always walk in rhythmic steps. I dull out my face so that it looks bored and serious, instead of looking like a cat that you just placed a cucumber next to. The controlled steps and my heeled boots give off a dominant vibe, so people would leave me alone. If only they know.

Man, I am already exhausted. This path relaxes me, the greenery and the kittens are nice.

"HEY!" I see a tall figure jump and flail his arms in the distance. Man, I am not ready for pleasantries this early. I hope it's not someone I barely know. I cannot play nice today. "HEY OVER HERE!" The six-foot something idiot that I call a best friend waves. Thank god, I get to be relatively myself. I meet him halfway to prevent even more attention from falling onto us, it's not the day for it.

"Dude aren't you supposed to be in class?" I hug him, I am one of the few anxious people out there who actually prefer physical human contact.

"Nah, my 8:30 got cancelled. Drove an hour and everything, just to have it cancelled at the last minute. It's alright though, I got to take in the scenery for an hour" he rants. Wow, sitting alone, for an hour. I would've been spiraling by now. I can't sit with my thoughts for this long. Must be nice.

I zone back in to find that he had been talking the entire time. The way this man can actually talk for this long, while making steady eye contact, it scares me.

"You zoned out again. Yep, your eyes glazed over. It's fine. Anyways, we need to talk to have this conversation again later. I don't know what you missed or didn't miss, but this is really important to me." He states, speaking so quickly that my brain struggles to catch up. He saw my eyes getting wider in sheer panic. "I am not mad at you, don't worry. You get used to it after a while," he says sarcastically. Too late.

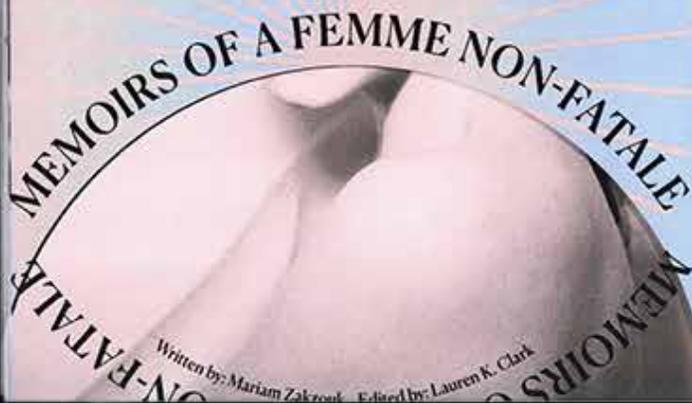
"Yalla go to class, you tiny idiot," he jokes. I walk away, my head already on overdrive. Sometimes, I think he genuinely doesn't notice how quiet I'm being, or that he is basically talking to himself 75% of the time. I sigh, already knowing my head is not going to shut up for the rest of the day. What were we... or actually, what was he talking about? Wait, did I do something to make him mad? I hope I didn't.

Tears start welling in my eyes. This always happens. I get the tiniest inkling that I pissed someone off or did something wrong and here comes the depression. Damn it, not today. French-school fake smile and straighten your back. Walk in controlled steps. We got through high school; this is nothing.

"He loves you. He's not mad at you. He's not going anywhere, this is just your head, you're fine." I whisper to myself and focus on the sound of the heels of my boots on the ground.

I get to class and, as always, I'm the first there. The students and the professor think that this is me having it together. In reality, I just don't like people staring when I walk in the room. Not that I'm Beyoncé or anything. It's human instinct, when someone walks into a room alone, people look at them. The class goes on for what feels like hours; I zone into the material we're discussing, my leg bouncing to the professor's rhythm.

"Let's talk finals! This time, I'm thinking of having group projects. You know, to lessen the load on you guys," the professor announces. Oh, dear god no. This man did not just say group projects, in a senior seminar, is he absolutely insane?

(fig12) Charles Villa, « Quand je n'aurais plus de feuille, j'écrirai sur le blanc de l'oeil », Villa du Parc, 2022

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
D'INTERÊT NATIONAL

ANNEMASSE™
PARC MONTESSUIT
12, RUE DE GENÈVE
+ 33(0)4 50 38 84 61

WWW.VILLADUPARC.FR

ENTRÉE LIBRE
DU MARDI AU DIMANCHE
DE 14H À 18H30
ACCÈS TERMINUS TRAM 17

EXPOSITION
22.01-07.05.22

M'BAREK BOUHCHICHI
ABDESSAMAD EL MONTASSIR
SARA OUHADDOU

Curatrice : Gabrielle Camusat
En partenariat avec Le Collège
Indépendant art room, Rabat

لكن حينئذ
Quand je n'aurai
plus
de feuille,
j'écrirai
ساكتب
sur le blanc
de
بياض
oeil.
Villa du Parc

(صورة 12) تشارلز فيلا ، عندما ينفد بي الورق، سأكتب على بياض عيني ، Villa du Parc ، 2022

(fig13) Charles Villa, « Quand je n'aurais plus de feuille, j'écrirai sur le blanc de l'oeil », Villa du Parc, 2022

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
D'INTÉRÊT NATIONAL

ANNEMASSE FR
PARC MONTESSUIT

ENTRÉE LIBRE
DU MARDI AU DIMANCHE
DE 14H À 18H30

WWW.VILLADUPARC.ORG

EXPOSITIONS
22.01-07.05.22

M'BAREK BOUHCHICHI
ABDESSAMAD EL MONTASSIR
SARA OUHADDOU
En partenariat avec Le Cube - Independent art room, Rabat

VÉRANDA
CASABLANCAS

لكن حين لن
Quand je n'aurai
plus de feuille,
j'écrirai
sur le blanc
de l'oeil.
سأكتب في
بياض العين
Villa du Parc

Eps51

Ben Wittner
Sascha Thoma
Timm Hartmann

niggli

Bi-Scriptual

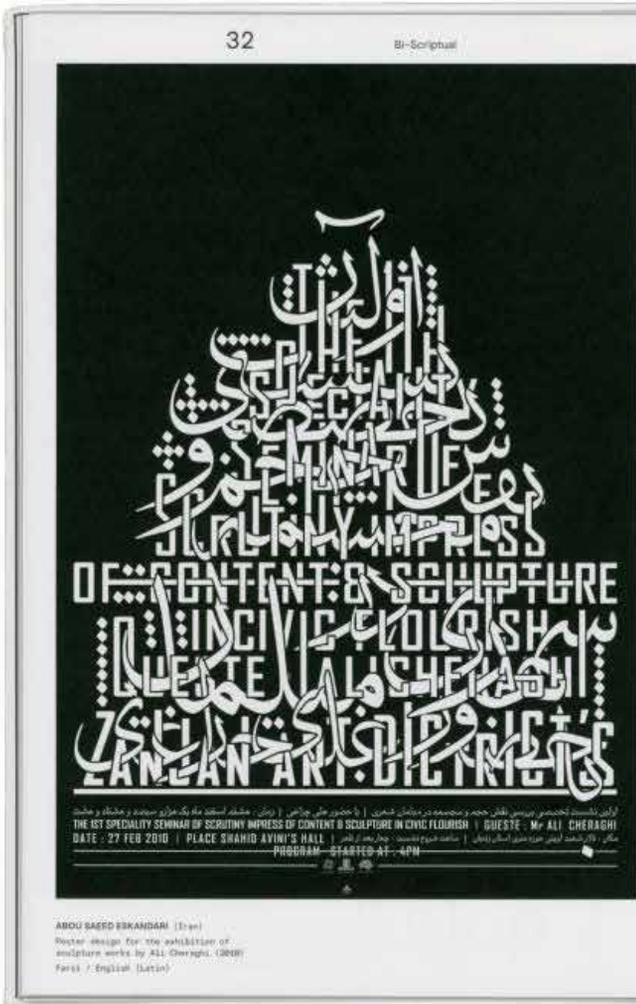
Typography and
Graphic Design
with Multiple
Script Systems

العربية Arabic
 Cyrillic Кириллица Greek
 Ελληνικά Hangeul 한글
 Hanzi 汉字 Hebrew עברית
 Devanagari देवनागरी
 Kanji / Hiragana / Katakana
 漢字 / ひらがな / カタカナ

Multiple Script Systems

niggli

niggli

La Biennale di Venezia

58. Esposizione Internazionale d'Arte

Partecipazioni Nazionali

Curated by Sam Bardaouil and Till Fellrath

Arsenale, Sale d'Armi

11.5. – 24.11.19

Nujoom
Alghanem

Passage

نجوم
الغانم

الجنّاح الوطنى لادوة
الإمارات العربىة المتحدة
بنىةى الثقافة

National Pavilion
United Arab Emirates
La Biennale di Venezia

الادوة الوطنى لادوة
الإمارات العربىة المتحدة
SALAMA BINT HAMDAN
AL NAHYAN FOUNDATION

Commissioner
Salama bint Hamdan
Al Nahyan Foundation

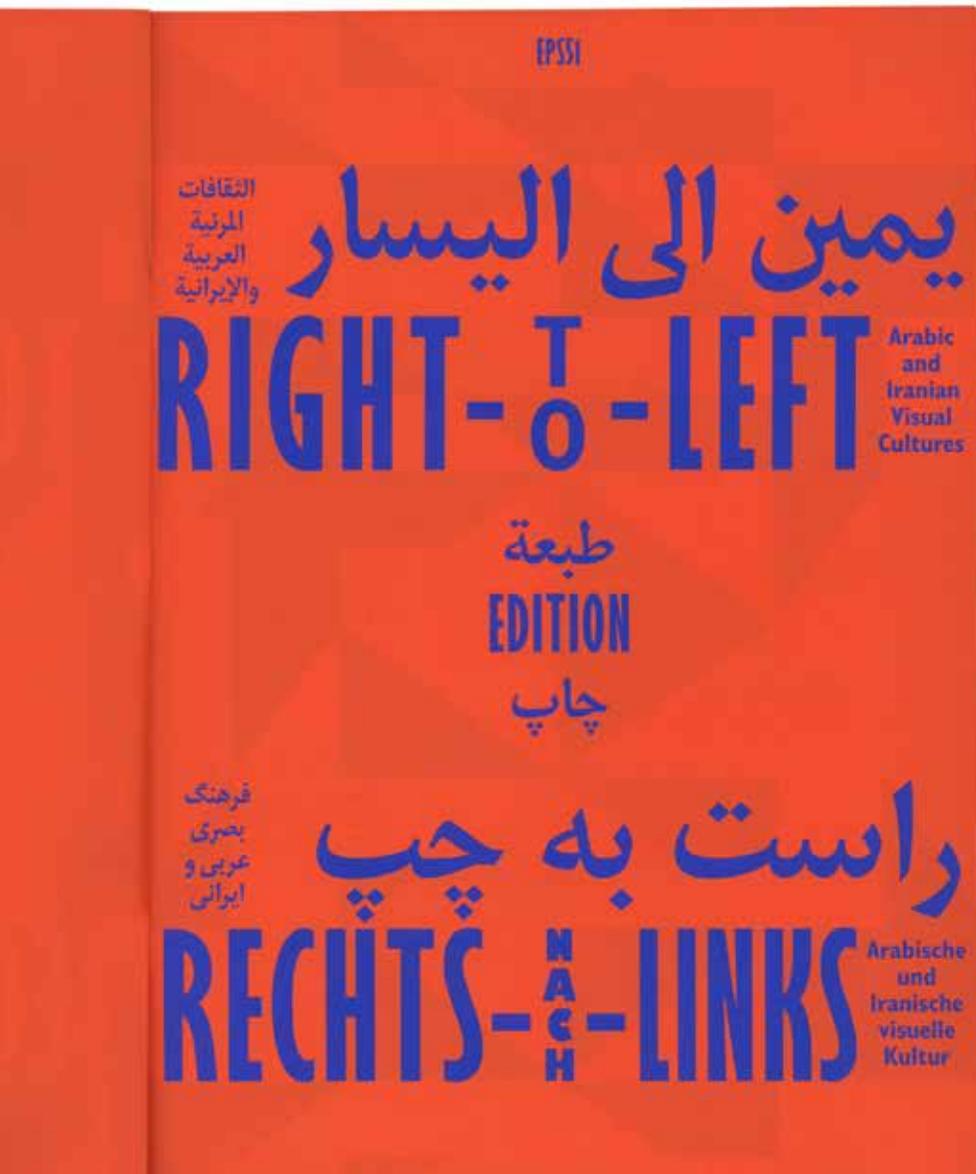

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF CULTURE &
YOUTH DEVELOPMENT

#UAEinVenice
nationalpavilionuae.org

(صورة ١٨) Eps51، الجنّاح الوطنى لادوة الإمارات العربىة المتحدة، 2022

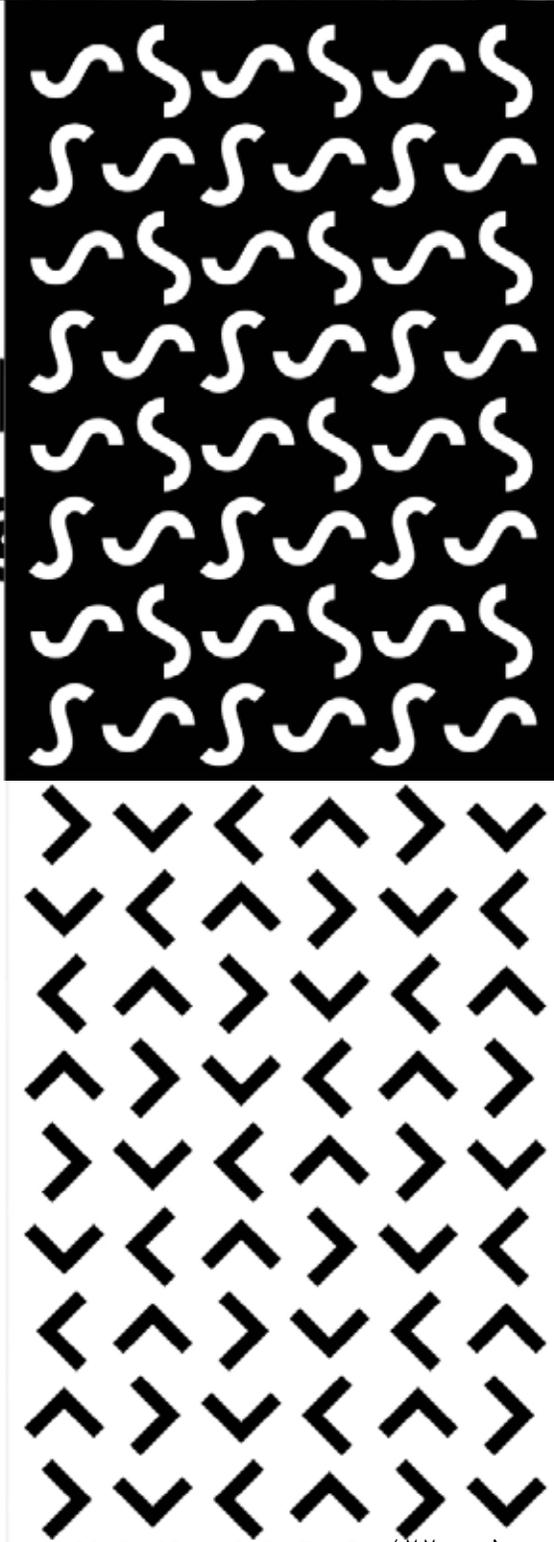
٧١، روص

(صورة ٢٠) Eps51، من اليمين إلى اليسار، 2012.

(صورة ٢١) Eps51، من اليمين إلى اليسار، 2012.

2012, Alwan338, Eps51 (صورة ٢٢)

1993

ARCHIVES DES LUTTES DES FEMMES EN ALGÉRIE

1993 - 1988

أرشيف نضالات النساء في الجزائر

1988

Archives des luttes des femmes en Algérie est un projet collectif et indépendant dont l'objectif est de mettre en lumière l'histoire, longtemps marginalisée et méconnue, du mouvement des femmes algériennes depuis 1962. Le projet cherche à rendre accessible, notamment à travers la construction d'une archive numérique en libre accès, un ensemble de matériaux écrits, imprimés et visuels, produits dans le cadre des collectifs et des associations féminines et féministes algériennes et aujourd'hui conservés par les femmes qui ont pris part à ces mobilisations.

Lancé en mars 2019 dans le contexte du *hirak* (soulèvement populaire en Algérie), le projet a émergé du constat qu'il n'existe aujourd'hui que peu de ressources concernant l'histoire des luttes dans l'Algérie indépendante, en particulier celles menées par les femmes pour l'émancipation et l'égalité des droits. Les traces matérielles de leurs actions et de leurs mobilisations demeurent peu connues des nouvelles générations et inaccessibles.

Dans cette publication, nous choisissons de relier un pan particulièrement dense et prolifique de l'histoire du mouvement féministe algérien, situé entre 1988 et 1993. En 1989, une brève ouverture démocratique permit à de nombreux collectifs et associations de femmes d'exister légalement et plus librement qu'au temps du parti unique. La publication rassemble des photographies et des documents - dont certains furent fondamentaux dans l'évolution du mouvement - issus de cette période d'intense activité politique et militante.

Par cette contribution, nous espérons apporter des éléments de compréhension et de réflexion autour de la constitution du mouvement des femmes algériennes, de même que des outils de lutte.

EN

Archives des luttes des femmes en Algérie (Archives of women's struggles in Algeria) is a collective and independent project whose objective is to shed light on the history of the Algerian women's movement since 1962, which has long been marginalized and unknown. Through the construction of an open access digital archive, the project aims to make accessible a set of written, printed and visual materials produced within the framework of Algerian women's organizations and collectives, which are today preserved by women who have participated in such mobilizations.

Launched in March 2019 in the context of the *hirak* (popular uprising in Algeria), the project emerged from the observation that only few resources about the history of struggles in independent Algeria exist today, and even less when it comes to those led by women for emancipation and equal rights. The material "traces" of their actions and mobilizations remain inaccessible and little known to the new generations.

In this publication, we choose to relate a particularly dense and prolific part of the history of the Algerian feminist movement, from 1988 to 1993. In 1989, a brief democratic opening enabled many women's collectives and organizations to exist legally and more freely than at the time of the single party. The publication gathers photographs and documents - some of which were fundamental in the evolution of the movement - from this period of intense political and militant activity.

Through this contribution, we hope to provide some elements of comprehension and reflection on the constitution of the Algerian women's movement, as well as some tools of political struggle.

ع

أرشيف نضالات النساء في الجزائر هو مشروع جماعي مستقل يُسلط الضوء على الحركة النسوية في الجزائر منذ 1962، بعد فترة طويلة من التهميش والتجاهل لهذا الإرث. يهدف المشروع، من خلال جمع الأرشيف ورفقته من أجل إتاحة مجموعة من المواد المكتوبة والمطبوعة والمرئية التي أنتجت في إطار التجمعات والجمعيات النسائية والنسوية والتي احتفظت بها النساء اللاتي شاركن في هذه الفاعليات والتظاهرات.

انطلق المشروع في مارس 2019 أثناء الحراك (الانتفاضة الشعبية في الجزائر)، حيث كنا قد لاحظنا ندرة في الموارد المتعلقة بتاريخ النضالات في الجزائر المستقلة، خاصة تلك التي خاضتها النساء لأجل التحرر والمساواة في الحقوق. نفي الأثر المادية للتحالفات والجمعيات غير معروفة من طرف الأجيال الجديدة، كما لا يمكن الإطلاع عليها لمن يهتم، حيث أنها غير متوفرة في مكان معين.

اخترنا في هذه المطبوعة أن نسرد فترة التمتع بالبراء والكثافة من حيث الأحداث في تاريخ الحركة النسوية الجزائرية، والتي تمتد ما بين 1988 و1993. سمحت الفجوة الديمقراطية القصيرة، بدأت من عام 1989 للعديد من التجمعات وجمعيات النساء أن تلتحق قانونيا وتخطي بحرية أكبر مقارنة مع فترة الحزب الواحد. وتجمع هذه المطبوعة عنده صور ووثائق تعود لعدة الفترات الثرية بالنشاط السياسي والنسائي، وبعضها يُعتبر حجر أساس في تاريخ تطور الحركة.

نتمنى من خلال هذه المطبوعة تقديم أسس للفهم والتفكير حول تأسيس الحركة النسوية في الجزائر وكذا أدوات النضال.

ARCHIVES
DES LUTTES
DES FEMMES
EN ALGÉRIE

أرشيف
نضالات
النساء
في الجزائر

Mourad & Arlette Boutros

Entretien du 12 Mars 2022

Entretien, retranscription et traduction (de l'anglais au français).

Mourad & Arlette Boutros sont typographes et ont créé leur fonderie BoutrosFonts à Londres.

Solenne Bonjour Arlette et Mourad, merci de m'accorder votre temps. Je vous ai d'abord connus grâce à votre livre Arabic for Designers où vous présentez beaucoup de logos arabes et latins que vous avez réalisés. Je me demandais, qu'est-ce qui rend un logo efficace en latin et en arabe?

Mourad Boutros Dans le monde arabe, presque tout le monde utilise le multi script. La majorité des gens sont bilingues anglais/arabe et donc toutes les marques veulent un logo qui puisse se décliner dans les deux langues mais pas que. Pour donner un exemple quand tu fais un packaging, il faut mettre les ingrédients et les autres informations importantes dans les deux langues (anglais et arabe, ce sont les deux langues majeures). Quand tu veux dessiner un logo en arabe comme traduction au latin, il t'es demandé de t'inspirer du latin déjà existant, presque de suivre les mêmes règles sans le copier non plus. C'est à toi de trouver le milieu entre le respect du latin et celui de la calligraphie et des traditions de l'écriture arabe. Tu dois t'adapter au marché que tu vises, par exemple, pour le marché égyptien tu devras respecter des règles différentes que celui du Liban. C'est un gros problème pour les occidentaux qui travaillent pour le Moyen-Orient car beaucoup n'arrivent pas à cerner ce point majeur.

Solenne C'est vous qui dessinez tous les lettrages de vos logos?

Mourad Boutros Oui

Solenne J'ai observé le logo Radius que vous avez réalisé, je trouve que le lettrage arabe respecte le latin tout en gardant les propriétés et les origines de la calligraphie arabe, je me demandais donc comment on s'arrange pour garder cet équilibre?

Mourad Boutros Vous avez bien fait vos recherches, je pense que c'est le meilleur logo fait depuis ces 20-30 dernières années. En observant le logo en latin et en arabe j'ai vu la ressemblance entre le i et les dots (les points arabe) donc ce logo est le résultat d'une part de chance et d'une autre d'observation.

سولين مشروع جميل جداً على أي حال. هل لديك أي كتب مرجعية ساعدتك في عملك، خاصة لبحثك في ال Anrt ؟
منتصر دريسي إن السؤال حول النص المتعدد هو سؤال حديث جداً، لذا ليس لدي كتب ساعدوني حقاً. كانت هناك تجارب في التوفيق، خاصة في لبنان مع هدي أبي فارس من مؤسسة خط. وإلا، فهناك كتاب نادر جداً ومكلف جداً يسمى الآن نوع ثقافة اللغة. يتحدث عن الانتقال بين اللغة ونظام الكتابة والطباعة. إنها مجموعة من المقالات وتحدث عن صوتيات النطق، وتذهب بعيداً في بعض الأحيان ولكن من المثير للإهتمام جداً الربط بين الطباعة والدراسات اللغوية الأخرى بشكل متوازٍ.

سولين حسناً، شكراً جزيلاً على وقتك، لقد كان من المثير للإهتمام مناقشة الأمر معك .
منتصر دريسي بكل سرور، إنه مثير جداً وفي غاية الأهمية أن تقومين بتقييم ما لدينا اليوم لأنه إذا نظرت، فقد قمت بكتابة أطروحتي في عام ٢٠١٦ واليوم في عام ٢٠٢٢ كان هناك بشكل هائل مسابك جديدة ومشاريع جديدة. على سبيل المثال، هناك مشروع خط Arabic Lyon ، الذي صممه خجاج ألبليان ووائل مرقص كمرافق لمحرر Lyon من قبل كاي بيرناو الذي تم تسويقه Commercial Type. لقد نسختة عربيّة بخط مائل، باستثناء أن الخط المائل هو سمة من سمات النص اللاتيني ولا تحتويه اللغة العربيّة، لذلك استلهموا من نمط خط عربي آخر لإنشاء هذا الخط المائل.
سولين رائع، سألقي نظرة، شكراً.

(صورة ٣٠)

(صورة ٣١)

(صورة ٣٢)

(صورة ٣٣)

Solenne Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui ne connaît, ne lit ou n'écrit pas l'arabe peut dessiner un caractère en arabe?

Mourad Boutros Oui et non, j'ai pu observer que des typographes occidentaux ont mis le nez dans des choses qu'ils ne connaissaient pas comme la typographie arabe. Il y a quelques années maintenant Walter Tracy (qui est anglais) a dessiné un caractère qui je pense est le meilleur jusqu'à maintenant en arabe et latin qui s'appelle Oadi. Personne ne sait s'il l'a fait tout seul ou s'il s'est entouré de personnes qui connaissaient l'arabe. Thomas Milo qui connaît un peu l'arabe (il l'a appris au Liban) a aussi fait un très bon travail, il travaille à DecoType et c'est différent quand tu es en occident. Les gens payent pour faire ce travail alors qu'au Moyen-Orient ou dans les pays arabes, personne ne te regarde, tu dois le faire et y arriver tout seul. C'est aussi pour ça que nous sommes venus en Angleterre depuis la guerre du Liban. **18** Avec MonoType nous avons dessiné la typographie Tanseen, nous avons dessiné l'arabe et nous avons demandé à deux personnes que nous connaissions de faire le latin. C'était la première fois qu'il y avait une famille typographique en arabe et en latin. En 1986 Apple nous a contactés pour dessiner une typographie qui sera automatiquement dans les ordinateurs, à cette époque il n'y avait que 236 typographies, aujourd'hui tu peux en avoir plus de 64 000.

Solenne Est-ce que vous avez déjà dessiné une famille typographique comportant l'arabe et le latin?

Mourad Boutros Oui beaucoup.

Solenne Qu'est-ce qui est le plus compliqué quand il faut dessiner une typographie multi script?

Mourad Boutros En 1986, ce qui était compliqué c'était la technique pour dessiner des caractères typographiques, tu prenais du papier calque et tu dessinais avec un pinceau, ensuite tu découpais, tu en faisais un négatif. C'est comme ça que tu avais ton caractère et si tu voulais faire une autre graisse, tu devais la redessiner. Maintenant il suffit de quelques paramètres sur les logiciels et tu as les autres graisses. La technologie a changé et maintenant tu peux dessiner une graisse à partir des dessins déjà existants. Mais réaliser une bonne typographie en arabe et en latin est assez compliqué, par exemple pour une des familles typographiques que l'on a voulu faire, nous avons pris trois ans à la finir. Nous avons contacté des amis typographes qui dessinaient le latin et nous, nous nous occupions de l'arabe. On se rencontrait toutes les semaines. Nous avons beaucoup discuté de tous les problèmes de proportion, garder la tradition pour l'arabe, et je pense que personne n'a mieux fait que nous parce que personne n'a pris autant de temps à travailler comme ça. Maintenant le groupe de chaînes télévisées Alarabiya à Dubaï, groupe qui est d'ailleurs numéro un dans tout le Moyen-Orient, a utilisé cette typographie

18 Mourad et Arlette Boutros sont libanais, ils sont arrivés en Angleterre après avoir quitté le Liban à cause de la guerre. Ils ont fondé à Londres la fonderie typographique Boutrosfonts spécialisée dans la typographie l'arabe.

نيميث، هو مثال شخص قد أنجز حقاً المهمة، وبعد ذلك، هو حالة خاصة لأنه كتب أطروحة حول مواجهة نظام الكتابة العربية مع تقنيات طباعة معينة. إنه حقاً خبيراً في نظام الكتاب. أفضل أن يكون هو عوضاً عن أن يكون متحدثاً أو متحدثاً باللغة العربية الذي لم يأخذ الكثير من الوقت للنظر في القصة والأشكال وفكرة سهولة القراءة والذي يخلق ويصنع محرراً بسرعة كبيرة دون أي بحث عميق. على أي حال، سواء كان شخصاً يعرف نظام الكتابة أم لا، فإن الأمر يتطلب الحد الأدنى من البحث قبل عرض محرر للبيع وحتى بالنسبة لمحرر مفتوح المصدر. في بعض الأحيان يكون الأمر أسوأ بالنسبة للمصدر المفتوح، نظراً لأنها مجانية، فإنها ينتقلون سريعاً وينتشرن بشكل أسرع. لا أعرف حقاً قصة تيتوس نيميث، إذا كان لديه عائلة علمته اللغة العربية، لكن لدي انطباع بأنه تعلم اللغة بطريقة تصويرية، يبدو الأمر كما لو أنه تعلم ممارسة نظام الكتابة. لا بد أنه رأى الكثير من العينات المطبوعة والمخطوطات من عصور عديدة، بأحرف مختلفة، انتهى به الأمر إلى التقاط معنى الحروف. أعتقد أن الشخص الذي بذل جهداً للوصول إلى هنا، هو أقل أمية في نظام الكتابة هذا، من شخص يتحدث اللغة، لكنه لا يعرف قصة الأشكال التي يكتبها. أعتقد أن تيتوس نيميث يعرف نظام الكتابة العربية أفضل من المغربي العادي. لكن هذا استثناء، أرى الكثير من مصممي الجرافيك الذين يستخدمون اللغة العربية، وغالباً ما يكونون استديوهات أوروبية أو أميركية، وأشعر بخيبة أمل. على سبيل المثال، أنت تعرف اللغة العربية المنفصلة أو المقلوبة لذا فهي غير قابلة للقراءة، إنه شيء نراه بشكل هائل. تشعر أن الأشخاص الذين يقومون بذلك لم يجروا أي بحث. هؤلاء الأشخاص لا يبذلون جهداً حتى يكون لديهم شخص ناطق باللغة العربية يدقق لغوياً، وإنه لا داعي لأن يكون طباعياً أو مصمماً جرافيكياً، إنها فكرة قراءة جملة سيتم وضعها على ملصق يتم لصقه في كل مكان حتى في المتاحف.

سولين أول مرة سمعت عنك، كانت من أجل عملك في منصّة قلقلاه، هل بدأت عندما تركت المدرسة؟

منتصر دريسي كان بعد ستة أشهر من الإنتهاء من ال Anrit .

فكتورين، إحدى مؤسسي مدينة قلقلاه، اتصلت بي وبعد عام بدأنا العمل معاً. كان من أجل المنصّة والمعرض الذي كانوا يحضرونه ويستعدون له .

سولان كيف كان التبادل مع ال Cnap ، تحضير المشروع ؟

منتصر دريسي: عندما اتصلت بي فكتورين، كانت لديهم بالفعل أفكار حول كيفية تخيلهم للهوية المرئية للمنصّة. كانت قلقلاه موجودة من قبل بصيغة PDF وزعت من قبل صالون وقرروا مواصلة المغامرة من خلال إنشاء منصّة على الإنترنت أثناء مراجعة مسألة الهوية البصرية برمتها. إنه فنان قد رأى بحثي في ال Anrit الذي نصحني للآخرين وعندما انضممت إليهم، كان لديهم بالفعل فكرة عن أسلوب الكتابة أي المحرف التيبوغرافي. لقد كان محرراً مستشرقاً، أي حرفياً لاتينياً ولكنه مستوحى من اللغة العربية بطريقة غير ملائمة إلى حد ما. لم يكن هذا الأسوأ مثل الفئة « الشرقية » في Dafont لكنه كان قليلاً في هذه الفكرة وخاصة أنه لم يكن الخطاط الذي أراد مشروعهم. علاوة على ذلك، كان هذا المشروع أيضاً فرصة بالنسبة لي للعمل على عدم تناسق النصوص المتعددة. قلقلاه هي منصّة لها قيم استعمارية، إنها ليست مسألة التحدث مكان هذا الشخص أو ذلك، ولكن دع كل واحد يتكلم عن نفسه. يمثل كل نظام كتابة سياقه، وضعت Nassim من تيتوس نيميث مع Neue Haas Grotesk ، وهي نسخة من ال Helvetica استعرضها كريستيان شوارتز في النوع التجاري .

من ناحية أخرى، حتى لو وجدت أن هذين الخطين يعملان بشكل جيد للغاية، فهناك معايير متعددة النصوص مهمة إلى حد ما لا تليها، إنهم ليسوا على نفس خط الأساس مما جعل الترميز معقداً للغاية، لقد مررنا به ولكن كان علينا توخي الحذر مع المحاذرة.

pendant 16 ans. Normalement les groupes utilisent une typographie pendant 6-7 ans et ensuite ils changent mais il a refusé de changer.

Solenne Que pensez-vous des typographies arabes créés comme compagnon à des latines comme l'Helvetica arabic ou Frutiger arabic? 19 Mourad Boutros C'est une très bonne question. Linotype et monotype sont des leaders dans la typographie mais le problème c'est qu'ils ont décidé de mettre leur nez dans quelque chose dont ils n'ont pas connaissance: l'arabe. Les typographies les plus utilisées sont Helvetica, Frutiger, Futura alors ils ont dessiné l'arabe de ces typographies mais si tu veux mon opinion c'est "garbage" («poubelle»). Peu importe qui a fait ce travail, ils ont fait en sorte que l'arabe ressemble au latin. L'arabe est une langue traditionnelle, tu peux l'explorer et en faire ce que tu veux mais pas du latin. Si tu regardes vraiment ces caractères, tu sens que c'est fait à partir du latin et non des traditions culturelles de l'arabe. Pour cette raison, monotype est venu nous voir il y a six ans, je crois qu'ils ont eu beaucoup de critiques à ce propos et ils nous ont demandé de dessiner une typographie qui remplacerait la Frutiger arabic et latine. Même si nous ne nous sommes pas mis d'accord pour la partie commerciale, nous l'avons quand même dessinée et maintenant elle est en vente sur notre fonderie. Solenne D'accord, merci beaucoup pour votre temps.

وأكثر من ذلك عند استخدامه في الكتب المدرسية. كما قلت سابقاً، هناك مسابك مستقلة يتم تطويرها مثل TPTQ Arabic ٢٢، Rosetta type ،... والذين ينتبهون إلى محارفهم. هناك أيضاً محارف منشورة ذاتياً، نبدأ حقا في الحصول على خيار تجنّب الخطوط الخطيّة. تشعر به بشكل خاص في البيئية الثقافية أو بين مصممي الجرافيك الذين ينتبهون والذين تلقوا تدريباً يدفعهم إلى التساؤل عن الأشكال التي يستخدمونها. لقد بدأت تتغيّر ببطء ولكن لسوء الحظ في بيئة الشركات/التجارية، تظل هذه الخطوط هي المهيمنة.

سولين هل لديك بعض النصائح لاختيار خط محرف عربي وخط محرف لاتيني التي ليست من نفس العائلة المطبعية؟ منتصر دريسي أودّ أن أقول إنها ستكون نفس المعايير التي أخبرتك عنها سابقاً. يتوقف أيضاً على المشروع وسياق الاستخدام وبالتحديد لا ينعنا أي شيء بالتحديد من أخذ حرفيين لا علاقة لهما بهما إذا كان الموضوع مناسباً له. ولكن إذا الأمر يتعلق بالتجانس، فستكون الفكرة هي الحصول على دهنون ماثلة. بعد ذلك، لا توجد قواعد، ما أقوله لك هم الأشياء التي أفعلها أنا. يمكنك أيضاً التحقق مما إذا كان هناك تكوين نصّ متوازي، على سبيل المثال، في كتاب مع جزء باللغة العربية وجزء آخر باللغة الفرنسية أو الإنجليزية. من السهل تأكيد هذا الاختلاف، هذا لو إنه إذا كانت فقرات النصين همّ وجهاً لوجه. إذا كان يواجهان بعضهما البعض، فسيكون لديك نصان مختلفان بأشكال تخطيطية للغاية من المحتمل أن يكون الأمر صاحباً جداً ولا يدعو القارئ. يخلق الكثير من المفردات بأشكال مختلفة. بعد ذلك، كما أخبرتك، لا توجد قواعد حقيقية، باستثناء الاختبار ومعرفة ما يصلح أم لا. أودّ أيضاً أن أضيف بأن نكون حريصين على أخذ الخطوط من المسابك الذين يتوخون الحذر عند رسم خطوطهم، لكن هذا لا يعني بالضرورة الخطوط التي صمّمها الناطقون باللغة العربية. على سبيل المثال، أنت ال Nassim الذي رسمه تيتوس نيميث، إنه نمساوي وهو بالنسبة لي أحد من أفضل الشخصيات المرسومة. بشكل عام، عندما يكون لديك محارف مرسومة بشكل جيد، فهم أشخاص استغرقوا وقتاً في الخوض في تاريخ الكتابة والطباعة. حتى لو هو أو هي فسرها بطريقة معاصرة للغاية، حتى لو كانت غريبة أو مختلفة، فإننا نرى بشكل عام عندما يكون هناك عمل بحثي. إنها ليست نسخة من محرف لاتيني أو محرف مصنوع بسرعة للسوق.

سولين بالضبط، ما تقوله مع تيتوس نيميث، إنه أيضاً موضوع تتعامل معه في أطروحتك، كيف يمكن لمن لا يتكلم العربية أن يرسمها؟

منتصر دريسي نعم، أعتقد أنه من الواضح أن الأمر صعب عليهم، لكنه ليس محظوراً أو غير أخلاقي. صحيح إنه فقط الأشخاص الذين يتعاملون مع نظام كتابة لا يعرفونه لديهم المزيد من العمل. تيتوس

(fig28)

(fig29)

19 Je pose cette question à toutes les personnes avec qui j'ai pu m'entretenir car ces deux caractères sont les plus controversés dans le monde de la typographie arabe. Nadine Chahine en est la typographe, mais les critiques qui peuvent être faites sur ces caractères ne pointent en aucun cas tout le travail que Mme Chahine, qui est une typographe libanaise extrêmement douée, a pu réaliser.

Ben Wittner

Entretien du 16 Mars 2022

Entretien, retranscription et traduction (de l'anglais au français).
Ben Wittner est graphiste à Berlin et a co fondé le studio Eps51.

Solenne Bonjour Ben, tout d'abord je voudrais vous remercier d'avoir accepté l'entretien. Votre travail est très intéressant car vous traitez de l'arabe et du multi script depuis votre studio à Berlin. Ma première question serait, est-ce que vous parlez l'arabe?
Ben Wittner Bonjour Solenne, avec plaisir.
Non je ne parle pas l'arabe.

Solenne Vous travaillez avec des traducteurs?
Ben Wittner Oui, à chaque fois que nous travaillons avec l'arabe c'est avec des traducteurs. D'ailleurs c'est une question qui revient souvent et les gens sont toujours surpris en apprenant que nous (Sascha Thoma et lui) ne parlons pas arabe. Ils nous demandent: "How can you work with a language that you don't speak?" («Comment pouvez vous travailler avec une langue que vous ne connaissez pas?»)
Mais je pense que c'est possible de travailler une langue que tu ne parles pas. Tu dois être vraiment ouvert d'esprit et faire beaucoup de recherches sur le script en question: des recherches sur les règles typographiques, sur l'histoire, demander des conseils et des relectures de personnes qui sont graphistes ou connaissent très bien ce script. Tu dois oublier tout ce que tu connais à propos du design "Let yourself go and learn" («Laisse-toi aller et apprends»). Ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps mais c'est essentiel pour comprendre comment fonctionne ce script et comment le travailler. C'est aussi super important de connaître le contenu du texte que tu travailles. Au studio, on a toujours eu la traduction parce qu'on travaille jamais seulement l'arabe, on travaille tout le temps du multi script donc allemand/arabe ou anglais/arabe. Si tu suis toutes ces règles tu seras capable de travailler un script que tu ne connais pas.

Solenne Donc ni Sascha ni toi n'avez un lien avec l'arabe, pourquoi ce script en particulier?

Ben Wittner Sasha Thoma et moi nous nous sommes rencontrés dans le sud de l'Allemagne à l'école et quelques années plus tard nous avons eu l'opportunité de faire un semestre à

قبل ولكن بعد ذلك أدركت الأسباب. هناك الكثير من الأسباب التي تدفعني إلى توخي الحذر قليلاً بشأن هذه الحروف، ولا سيما الـ Arabic Helvetica و Arabic Frutiger. المشكلة الأولى هي: من يوزعهم. لينوتيب هو عملاق في الصناعة، ولها هيمنة ومن الصعب للغاية التساؤل والشك ما يوزعه. إنها تتطور اليوم، إنه في طور التغيير اليوم، وهناك الكثير من المسابك المستقلة وأصبحت البرمجيات أكثر ديمقراطية. هناك أيضاً تدريب أكثر تخصصاً، قبل أن يكون مختلفاً وأكثر تعقيداً. كان لهذا المسبك احتكار وكان للحروف المطبعية الموزعة على هذا الموقع رؤية كبيرة. هذا المسبك شكل علاقة على ذلك المشهد البصري للمغرب والمشرق (جنوب شرق آسيا)، نرى الحروف التابعة لهم فقط على واجهات المحلات. من الواضح أن هذه الخطوط ستصبح أكثر الكتب مبيعاً دون الحكم على خصائصها المطبعية. ليس كل شخص لديه المفاتيح لمعرفة ما يمكن أن يكون الحرف المطبعية جيداً أم لا. هناك أيضاً أشخاص يؤلفون بلغات لا يعرفونها، لذا فإن الخيار الأكثر أماناً الذي يتعين عليهم اتخاذه هو استخدام الـ Arabic Helvetica. هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على هذا المسبك. إنهم يعلمون أنهم عندما يذهبون للقيام بالحروف المطبعية، فإنهم سيصبحون أشياء، في رأيي، وهذا لتكوين فريق معاً وليس وضع هذا الوزن على شخص واحد. لم أقم بالكثير من الأبحاث حول هذا الموضوع، لكن مما أفهمه أن شخصاً واحداً فقط هو الذي يعنني به.

سولين نعم، نادين شاهين .

منتصر دريسي نعم وهي مسؤولية كبيرة للغاية، هذه هي الخصائص التي سيتم طرحها على رأس شركة متعددة الجنسيات. الأمر متروك للمسبك لتوخي الحذر قبل إطلاق محرف سيصبح مهيمناً تماماً. لأن الأشخاص الذين سيستخدمون هذه الأحرف، المتحدثون باللغة العربية، لن يكون لديهم بالضرورة الخيار. ستصبح هذه الأحرف المطبعية هي القاعدة في الشارع، واللافتات، والمجلات، والكتب المدرسية... أعتقد أن لديك فكرة عما ألوم الخط الحرفي (Arabic Helvetica). النسب العربية غير محترمة، الحروف صعبة القراءة، ليست جميلة جداً، إنه يفقر بشكل كبير كل ثراء القرون أو حتى آلاف السنين من انتقال الكتابة العربية من أجل إنتقاد نظام الكتابة التي لا تشترك فيه اللغة العربية في أي شيء (اللاتينية). هذه الأحرف المطبعية نراهم دائماً وأجد كل ذلك محزناً، لكن الآن، وأكثر فأكثر، هناك مصممو غرافيك بدأوا في رؤية ذلك ويستخدمون محارف أكثر احتراماً للتاريخ وأكثر قابلية للقراءة. إنه الحد الأدنى قليلاً لتتمكن من القراءة دون القلق كثيراً، بل

l'étranger et on a décidé d'aller au Caire en Égypte. C'est comme ça que nous avons été pour la première fois amenés à travailler l'arabe. En 2004 nous sommes restés plus d'un an et demi au Caire, nous avons tellement aimé que nous y sommes retournés très souvent, trois mois tous les ans à peu près et on a commencé beaucoup de projets là-bas.

Solenne Justement parmi vos projets j'ai vu que vous aviez dessiné la TalibType family, mais c'est seulement en latin c'est ça? Ben Wittner On a fait la TalibType Family au tout début pour commencer à comprendre les règles de la typographie arabe mais nous ne referons plus jamais un travail comme ça. Si tu veux travailler l'arabe tu travailles l'arabe et si tu veux travailler le latin tu travailles le latin mais tu n'utilises pas les règles de l'arabe pour dessiner du latin ou inversement. On s'y est mal pris et je n'aime pas ce projet, mais tu n'es pas obligée de toujours aimer ton travail. Ce projet était au début de nos recherches de l'écriture arabe et des règles et maintenant on comprend tout ça. À partir de là on a parlé à des designers, des graphistes pendant un an et demi et de là est né notre livre que tu dois connaître Arabesque.

Solenne Oui je connais bien ce livre, il y a dedans beaucoup de références, c'est très riche. Ben Wittner Oui et on continue nos recherches, on vient de sortir un nouveau livre Bi Scriptual. Un livre de référence qui présente le multi script et comment l'utiliser.

Solenne Celui-ci aussi est très intéressant. Et depuis toutes ces recherches vous avez dessiné d'autres caractères? Ben Wittner Oui mon caractère Baseet est distribué par 29LT. La typographie est en arabe, le plus important encore une fois c'est d'avoir une bonne collaboration, et de s'assurer que l'on ne fait aucune erreur dans les règles typographiques de l'arabe. On a commencé le processus en imaginant à quoi le caractère devait ressembler, et on a eu des retours sur ce qu'on pouvait ou devait faire.

Solenne De votre point de vue, est-ce que c'est plus complexe de dessiner un caractère arabe ou un caractère latin? Ben Wittner Pour nous qui sommes habitués au latin, bien sûr que l'arabe est plus complexe mais je ne sais pas ce que ça doit être quand on connaît l'arabe. Mais oui la nature de l'arabe est plus complexe que le latin parce que chaque lettre a quatre formes différentes selon la position dans le mot. En considérant ça, tu dois dessiner beaucoup plus de caractères, donc c'est plus long que le latin.

Solenne Tout à l'heure vous disiez de ne pas mélanger les règles typographiques d'un script pour un autre, je voulais avoir votre avis sur les caractères: Helvetica arabic ou Frutiger arabic.

Ben Wittner Tu ne dois surtout pas adapter les règles du latin à l'arabe. Si tu veux dessiner une fonte qui match les formes ou certains éléments très spécifiques alors tu peux adapter le contraste, la finesse, la graisse,

لاتيني يعملان بدقة من خلال التباين بين الإثنيين. سيكون الحرف اللاتيني جريئاً والحرف العربي سيكون خفيفاً أو العكس). لم أذهب إلى هذا الحد لأنني أردت حقاً أن أرى كيف يمكن تطبيقه على محارف العمل التي يمكن استخدامها للقراءة المستمرة. أخيراً بقيت حكيماً وتبقى الدهن عامل ضبط يجب أن تكون متماسكة بين الحرفين. شيء آخر، هو الحجم المدرك للحرفين العربي واللاتيني الذي يمكن أن يظهر بشكل مختلف. بشكل عام اللاتينية تبدو أكبر، وذلك بسبب الطريقة التي يرسم بها المرء الأحرف التي تعطي هذا الإنطباع. لذلك هناك بعض الأشياء التي يجب معالجتها عند تأليف الأحرف المطبعية. يجب أن يبدو متشابهين عندما يكونون بنفس القالب. نفس الشيء بالنسبة للصيد، أي عندما تؤلف كتاباً على سبيل المثال باللغتين الفرنسية والعربية، ستكون اللغة العربية أكثر تكثيفاً بينما تستمر الفرنسية في ٤ إلى ٥ أو حتى ١٠ أسطر. لا يوجد حرف متحرك في اللغة العربية لذلك فهو يقلل من طول الكلمة ويوفر مساحة في اللغة العربية. في بحثي أخذت بعين الاعتبار هذه المعايير بسرعة كبيرة. هناك تناقض آخر بسبب الصاعدة والهبوط التي ليس لها نفس النسب في اللغتين العربية واللاتينية. في اللغة العربية هم أعلى وأقل بكثير من اللاتينية، مما يخلق فجوة بين السطور إذا قمت بتأليف نصين عربي/لاتيني مقابل بعضهما البعض. الطريقة التي يتم بها توزيع الأوزان في الأحرف يمكن أن تكون وسيلة لضبط هذا الفارق، مثلاً يمكننا توزيع المزيد من الدهون على اللغة العربية لتعويضها بصرياً. النص باللغة العربية سيبقى متباعداً أكثر بكثير من النص اللاتيني ولكن مع تعويض الدهون هذا، يمكننا اللعب على سواد النص والحصول على نفس اللون الرمادي. إنها أشياء دقيقة في بعض الأحيان، لكن هدفنا كان معرفة مقدار ما يمكنك الحصول عليه من جودة الحرف المطبعية الذي يعمل دون القلق على الأمور ذات الشكل النقي. الخطوة التالية، إذا كان لدي فرصة لإجراء البحث، فستكون رؤية كيف يمكن أن تكون الأحرف متناقضة كما تحدثت من قبل. وهذا يعني الطريقة التي يعايشون بها، الإنسجام من خلال الاختلاف وليس مجرد الاختلاف بينهما. كنت أعمل على شيء هندسي جداً لللاتينية وأسلوب ناسك للعربية، لكن ماذا سيحدث إذا اخترنا شيئاً تزيينياً للعربية وعلى الجانب الآخر سيكون لدينا خشونة لاتينية لا علاقة لها بها. بعد ذلك، إنها ذاتية للغاية، وقد يكون هذا أيضاً سبب عدم قيامي بذلك في ال Anrit. إنه مكان مخصص للبحث الأكاديمي وليس الفني البحث، لم يكن المكان المناسب لذلك.

سولين رغباتك البحثية مثيرة جداً للإهتمام كما أنها تتعارض تماماً مع ما يمكننا رؤيته اليوم. هناك العديد من الخطوط، كما قلت سابقاً، متشابهة جداً. حتى العربية تقريباً منسوخة من اللاتينية مثل ال Helvetica و Arabic Frutiger.

منتصر دريسي نعم، إنها بالأحرى فئة الأحرف اللاتينية. عندما كنت أكتب أطروحتي في عام ٢٠١٥، كانت هذه المرة الأولى التي أدركت فيها أن هناك شيئاً خاطئاً مع هذه الخطوط. لقد لاحظت هذا بالفعل من

منتظر الإدريسي مقابلة 15 أبريل 2022

(المقابلة وإعادة الترجمة (إعادة الصياغة ممكنة).
منتصر دريسي مصمم جرافيك في فرنسا.

c'est tous ces éléments que tu peux mettre en lien, mais ce n'est pas la courbe des lettres parce que ça c'est très spécifique à chacun des scripts. Il faut que la typographie arabe soit une vraie typographie arabe et non pas qu'elle soit posée dans une cage qui la formatera comme latine. Dans ces caractères arabes dessinés pour des compagnons latins, il y en a de très bons et des très mauvais. Certains fonctionnent bien mais ça dépend de l'attention portée par le typographe sur le script arabe.

Solenne Pour vos projets, vous avez une préférence entre choisir une famille typographique qui possède les deux scripts ou alors un caractère en arabe et un différent en latin?

Ben Wittner Au studio on n'utilise jamais de typographie qui possède dans la même famille du latin et de l'arabe. On choisit toujours un caractère latin et un second en arabe que nous aimons et qui fonctionnent ensemble bien sûr. De toute façon la plupart du temps un caractère arabe seul est meilleur que lorsqu'il est compagnon à un latin.

Solenne J'allais vous demander s'il était nécessaire d'être bilingue pour réaliser une édition multi script mais je suppose que la réponse est non puisque vous le faites, mais c'est une de mes plus grosses interrogations puisque je travaille beaucoup avec l'arabe et je ne le parle pas. Après notre discussions je comprend que ce n'est qu'une question de relecture par quelqu'un connaissant bien l'arabe et le domaine du graphisme.

Ben Wittner Pourquoi travaillez-vous l'arabe?
Solenne Mon père est libanais, j'ai toujours baigné dans ce mélange de langues et au fur et à mesure de mes études j'ai creusé ce sujet.
Ben Wittner Je pense que c'est plutôt génial que vous travailliez l'arabe surtout que vous avez des origines. La seule chose qui est importante c'est que vous vous assuriez que quelqu'un regarde ce que vous faites, avoir des retours d'un designer graphique arabe.

سولين قبل كل شيء، أشكرك على قبولك أن نتحدث معاً. أردت أن أعرف أين أنت بأبحاثك في ال Anrt ؟
منتصر دريسي بكل سرور، لم أنتهي فعلياً من أبحاثي، برنامج ال Anrt يستمر لمدة عامين وفي النهاية بدأت في تلقي الكثير من الطلبات لذلك قمت بالاختيار وكرست نفسي للعمل، ووضعت بحثي جانبا. منذ ذلك الحين، حصلت على الكثير من المشاريع التي تسلسلت الواحدة تلو الأخرى، كانت مشاريع مثيرة للإهتمام ولم يكن لدي وقت للعودة إلى بحثي بعد. إلا مؤخراً اتصل بي باحث سويسري التقيت به خلال ندوة في لوزان. ممارسته الرئيسية هي البحث النظري، وهو يعدّ أطروحة وأحد الموضوعات التي تهتمّ هي اللغة العربية المبسطة. لا يزال قيد التقدّم ولكنه يشير اهتمامي لأنه مرتبط إلى حد كبير ببحثي. أتساءل كثيراً عن كفاءة عمل رسومات متعددة اللغات دون أن تكون على حساب اللغة العربية وكفاءة الجمع بين الأحرف العربية واللاتينية، هذه هي الأسئلة التي أطرحها على نفسي حقاً. ولأكون في ال Anrt كان قبل كل شيء للرد على هذه المشكلات، وعلاوة على ذلك لم أكن أنوي إعداد أطروحة أو مواصلة البحث النظري في هذا الشأن.

سولين بالضبط رأيت في بحثك تحديداً أنك فكرت كثيراً في التنسيق غير المتماثل، وكنت أتساءل ما الذي تعنيه بذلك، وماذا استنتجت منه؟

منتصر دريسي التنسيق غير المتماثل مرتبط بكل من تصميم الشخصية والرسومات. لتصميم الخطوط وعندما تريد إنشاء مطابقة سنعمد على عدّة معايير. وهذا يعني، إقرار تحديد مكان التوفيق، وما هي المعايير التي ستليها الكتابتان. قبل إجراء بحثي، لاحظت أن مصممي الحروف شعروا بضرورة جعل الخطوط تبدو متشابهة في جميع الإعدادات إطلاقاً وهنا تساءلت عما إذا كان ذلك ضرورياً حقاً. بمعنى، أنه هل الأحرف يجب أن يكون لها نفس الوزن، نفس التباين، نفس العرض، نفس الحجم البصري،... جميعهم في وقت واحد. هناك بالفعل الكثير من المعلومات التي يمكن أن نأخذها بعين الاعتبار مثل الإنهاءات أو في تفاصيل الرسم. لذلك في بحثي في ال Anrt ، لقد استكشفت ما هي الإعدادات الضرورية للغاية لكي تعمل الأحرف معاً، وما هي الإعدادات التي يمكنني التخلص منها. أردت أن أرى كيف يمكن لكل نظام كتابة، أن يعيش حياته، بدون أن يدخل أحدهم قلب الآخر الذي يشاركه مع الذي لا يشترك معه في شيء تقريباً في التاريخ الرسمي. أخيراً كل ما تبقى من الإعدادات المهمة هم الإعدادات التقنية، على سبيل المثال، الدهون شيء لا يمكنك العيش بدونه (ومرة أخرى يمكننا دفع هذه التجربة إلى أبعد من ذلك بقليل ورؤية شخصية عربية وحرف

Il y a probablement pleins de graphistes arabes qui n'aiment pas du tout le travail que nous faisons mais c'est une question de goût, le plus important, c'est que ce que nous faisons soit correct. Ne surtout pas violer les règles culturelles, si vous travaillez avec différentes cultures vous devez les accepter.

Solenne Vous réalisez beaucoup d'éditions multi script, je me demandais donc quel est l'intérêt pour vous de créer une édition bilingue?

Ben Wittner Quand on travaille une langue, on travaille avec deux cultures différentes, on veut montrer que la communication entre ces deux langues et cultures est très importante. Dans le monde de la culture on veut montrer que le mélange culturel peut arriver et que l'interaction entre ces deux langues est une bonne chose. D'utiliser ces deux langues sur la même page c'est le meilleur, on ne veut pas le latin soit à gauche et l'arabe à droite sans interaction entre eux. On cherche toujours à ce qu'ils interagissent pour montrer la communication entre ces deux cultures.

Solenne Pour finir, avez-vous des livres pour lesquels vous vous êtes inspiré pour votre travail, que ce soit théorique ou des sources d'inspiration?

Ben Wittner Il y a tellement de sources d'inspiration alors nous avons créé notre propre livre de références avec Bi Scriptual.

Solenne Merci pour votre temps Ben, c'était très intéressant.

سولين أجد هذا مهمّ وممتع للغاية لأنه في كلّ مرّة أطرح فيها هذا السؤال، حسب المكان الذي يعمل فيه الشخص وأصله، إنها إجابة مختلفة. على سبيل المثال بن وينتر الذي هو ألماني ويعمل في برلين كان يقول لي أنه كان أحترام واختلاط الثقافات بينما ندى هيشام التي تعمل في القاهرة، كانت مثلك، للتواصل مع عدد أكبر من الناس. وليد بوشوشي وهذا أيضاً ما يُثير اهتمامي في أطروحتك، وحتى عندما اطلعت على الكتاب Bi Scriptual أو عندما تحدّثنا عن مشروع نصري خطّار، أدرك أنه يمكن للمرء أن يبدأ من ملاحظة أو من وجهة نظر مختلفة ويصل إلى نفس النتيجة. سولين بالضبط، على كل حال شكراً لك وليد، وعلى وقتك.

- (fig14)
- (fig15)
- (fig16)
- (fig17)
- (fig18)
- (fig19)
- (fig20)
- (fig21)
- (fig22)
- (fig23)
- (صورة ٢٤)
- (صورة ٢٥)
- (صورة ٢٦)
- (صورة ٢٧)

Nada Hesham

Entretien du 17 Mars 2022

Entretien, retranscription et traduction (de l'anglais au français).
Nada Hesham travaille dans le studio 40Mustaqel au Caire en Égypte.

Nada Hesham Bonjour, je m'appelle Nada Hesham je vais représenter le studio 40Mustaqel aujourd'hui. Dis-moi en un peu plus à propos de ton projet.

Solenne Bonjour Nada, déjà merci beaucoup d'avoir accepté. J'écris mon mémoire sur le multi script et plus précisément la cohésion des langues écrites arabe/latin. D'où le fait que je voulais m'entretenir avec vous, votre studio travaille énormément le multi script et je trouve que vos projets sont très pertinents.

Nada Hesham D'accord. Et pourquoi avoir choisi l'arabe, tu as des liens?

Solenne Mon père est libanais, je travaille énormément avec l'arabe dans mes projets et je questionne beaucoup le multi script.

Nada Hesham D'accord super, je suis là pour t'aider, tu peux me poser toutes les questions que tu veux je trouve que c'est super que tu fasses ça.

Solenne La majorité voir tous vos projets sont bilingues, comment arrivez-vous à maintenir la cohésion entre l'arabe et le latin?

Nada Hesham Justement pendant longtemps on nous a appris à adapter l'arabe au latin déjà existant, c'est à dire à dessiner l'arabe à partir du latin. C'est ce qu'à l'université ils nous enseignaient. C'étaient souvent des enseignants allemands, français ou du moins européens et ils nous apprenaient à utiliser un caractère latin et à en dessiner un compagnon arabe. C'est une très mauvaise approche, et ça implique que l'arabe est inspiré des formes du latin, chose qui est complètement contraire aux règles typographiques ou calligraphiques de l'arabe. Mon approche maintenant est totalement différente, je traite chacune des langues par rapport à son histoire et son contexte, si par exemple je choisissais l'Helvetica (latine) pour un projet, ça serait parce que je voudrais une sorte de neutralité et de simplicité. Je prendrais ses paramètres et j'oublierais totalement l'Helvetica "now Helvetica is out of the equation" («maintenant on enlève l'Helvetica de l'équation»). J'appliquerai ce que j'ai retenu de l'Helvetica latine à un caractère arabe sans pour autant vouloir que les deux se ressemblent. C'est donc un peu la nouvelle façon, tu oublies visuellement totalement la typographie et tu essaies juste d'ajouter les paramètres parce

المشروع. يعتمد الأمر حقاً على المشروع وماذا تريد أن تفعل به. هناك كتاب مثير للإهتمام للغاية حول متعدد المقاطع ثنائية النص، لا يتعلق الأمر باللغة العربية فقط ولكنه يصف جميع النصوص المتعددة المختلفة ويقدم مصممي الجرافيك والاستوديوهات .

سولين كُنّا نتحدّث منذ قليل عن الأحرف التي تأخذ خصائص اللاتينية، ما رأيك في Helvetica أو Frutiger العربية؟

وليد بوشوشي من الصعب عليّ أن أنتقد لأن هذه الخطوط انجزت بشكل جيّد. أنا لا أحكم على المرئي، لكن من الناحية الفنيّة لست على خطأ. بعض المطبوعات، تتداخل الحروف والألوان فراغات. على وجه التحديد، عندما يكون لديك مشروع يحتوي على ٢٠٠ صفحة من النص، ليس لديك الوقت أبداً للنظر في كل شيء بالتفصيل، هناك تصحيح لغوي للأخطاء النحويّة أو الإملائيّة ولكن لا يوجد تصحيح أو تدقيق مطبعي. حتى بعض المطبوعات التي يكون كل شيء فيها جيّداً، يوجد فقط على سبيل المثال حرفان أو مساحة غير مُدارة، نسمّي ذلك تقنين الأحرف، وهذا يمكن أن يدمر كل شيء .

سولين ما هو هدفك عندما تعمل نصوص متعدّدة؟

وليد بوشوشي هذا ضروري، هناك بلدان تحتاج فيها إلى التواصل بلغات مختلفة. الأمر مختلف في فرنسا، لديّ انطباع بأن الناس لا يهتمون بشيء آخر غير الفرنسيّة. على سبيل المثال، في مرسيليا لديك جالية كبيرة من الجزائريين، سيكون مهمّ التواصل بلغات متعدّدة. إذا كنت تأخذ حافلة النقل من محطة القطار سانت شارل للذهاب إلى المطار، هناك مكتوب بالفرنسيّة، الإنكليزيّة والعربيّة، لكن التواجد لعدّة لغات موجود فقط في محطات القطار والمطارات. من المعترف به هو انه هناك أجانب، المشكلة أن الأجانب لا يبقون في المحطة فقط. أعرف أشخاصاً يعيشون في فرنسا لكن لا يتكلمون الفرنسيّة، وقد أصبحت هذه مشكلة حقيقية. قمنا بمشروع ملصق لمهرجان أفلام، الملصق هو ثنائي اللغة لأننا اعتقدنا أننا نريد أيضاً التواصل مع الأشخاص الذين لا يتحدثون الفرنسيّة. لكن عندما كنت في الجزائر، عملنا على كتابة نصوص متعدّدة لأسباب اقتصاديّة، لم يكن من الممكن عمل تصميمين مختلفين للرسومات، طبعتان وأدفع مقابل دعمين في كل مرّة، لذلك قمنا بدمج كل شيء في ملصق واحد .

que visuellement ce n'est pas une comparaison juste.

Solenne Justement vous venez de parler de l'Helvetica, il existe un caractère helvetica arabe ainsi qu'un Frutiger arabe, que pensez-vous des caractères arabe qui sont dessinés en fonction des caractères latin? Nada Hesham L'Helvetica arabe est le caractère le plus controversé. Je parle pour ma part et non celui du studio, peut être que d'autres ne seront pas d'accord avec ce que je dis. C'est un peu injuste de dessiner l'arabe comme ce qui a été fait avec l'Helvetica arabe, j'aurais fait les choses autrement et je n'utiliserai pas l'Helvetica arabe. Après c'est aussi vrai que des entreprises internationales ont sûrement besoin de caractères qui fonctionnent exactement pareil en latin et en arabe. Il y a aussi beaucoup d'évolution sur ce point, par exemple le logo Apple arabe, il y a la même énergie entre l'arabe et le latin sans pour autant que l'arabe soit inspiré du latin. Je crois que c'est Nadine Chahine qui l'a fait. Il y a aussi celui de McDonald qui est très intéressant, je ne me rappelle plus de l'artiste, mais le logo en arabe est différent de celui latin et pourtant représente bien les symboles de la marque, c'est assez intéressant.

Solenne Vous préférez opter pour une famille typographique qui comporte l'arabe et le latin ou alors un caractère en arabe et un en latin pour composer en multi script?

Nada Hesham Il y en a certaines que je trouve intéressantes comme IBM. D'ailleurs, quelque chose qui est intéressant, en arabe tu n'as pas d'italique ²⁰, donc tu choisis une graisse différente quand tu veux mettre en avant quelque chose de façon similaire quand tu as le même texte écrit en latin à côté.

Solenne Vous avez déjà un peu répondu à la question, mais si vous deviez choisir une typographie en latin et une typographie en arabe quelles sont les astuces pour bien les choisir et pour qu'elles communiquent entre elles?

Nada Hesham Ça dépend énormément du projet par exemple si je dois communiquer pareillement pour les différentes audiences ou si ça doit être plutôt destiné à des personnes qui sont à l'aise en arabe ou inversement. Comme je l'ai dit: on m'a toujours appris à choisir une typographie latine en premier et ensuite de trouver une typographie arabe qui marche. Mais maintenant je choisis l'arabe d'abord, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on m'a enseigné et je travaille dessus tous les jours. L'important ce n'est pas de trouver de typographie similaire pour les deux langues, si tu regardes la plupart de nos affiches c'est pas du tout des typographies qui sont pareilles. Visuellement, leurs formes, tout est différent mais c'est parce qu'il y a un échange entre elles que ça marche.

Solenne Vous disiez que ça dépendait de l'audience et à qui était adressé l'objet, du coup je me demandais quel est l'intérêt pour vous de faire une édition, une affiche en multi script?

Nada Hesham Ça dépend du travail ou du projet, le plus souvent les clients demandent du multi script parce que c'est destiné à des personnes bilingues. Il y a beaucoup d'expatriés

²⁰ L'italique est une particularité latine comme les majuscules et les minuscules.

الأعمال المنجزة في معهد القاهرة أثناء إصلاح الكتابة العربية؟

وليد بوشوشي لم يكن هو فقط، في الواقع عندما بدأت أُل Rosa، كانت مستوحاة من الطباعة التي رسمتها في الجزائر العاصمة. في ذلك الوقت، لم أكن أعرف أبحاث نصري خطر على الإطلاق. عندما

قام بهذا العمل، في السنوات ١٩٥٠، لم تكن مشكلة جمالية بل تقنية. الحروف العربية لها ثلاثة أشكال مختلفة حسب موقعها في الكلمة وسرعان ما أصبحت معقدة مع تقنيات الطباعة والآلة الكاتبة في ذلك الوقت. في حين أن مشروعى جاء عندما كنت في الجزائر العاصمة، كنا دائما نكتب بثلاث لغات: تيفيناغ والعربية لأنهما اللغات الوطنية والفرنسية وهي أول لغة أجنبية. من كثرة التأليف في هذه النصوص الثلاثة، أردت التنسيق قليلا. هناك هذا الكتاب الذي ساعدني في مشروعى. لإصلاح الخط العربي لمحمود دنهايل الذي يتحدث عن تطور الخط العربي وأشكاله المختلفة. بعد ذلك، يكون الأمر محدودا بعض الشيء لأنه في هذه المنطقة يمكنك رؤية جميع الخطوط التي لا أستطيع تحملها والتي تأخذ خصائص من اللاتينية لتطبيقها على اللغة العربية. ترى ذلك كثيرا في الإمارات العربية المتحدة لكنها لا تناسب على الإطلاق، فالخرف العربي له هيكل عظمي والطابع لا ينبغي أن يبدو فقط، ولكن يجب أن تكون مقروءة للمتحدثين باللغة العربية. إذا كان الأمر يتعلق بالتجربة، فيمكنك القيام بذلك على أي حال، هذا نوع مما أفعله مع Rosa. أخبرتك أنها مستوحاة من محاولاتي الأولى في الجزائر العاصمة، لكن هذا حدث لي عندما وصلت إلى باريس، قابلت جبريمي لاندز الذي أرادني أن أريه الطباعة العربية. أخبرني، بسرعة، أن الأمر معقد مع الأشكال المختلفة للحروف منذ أن تغيرت. فكرت في طريقة للحصول على نموذج واحد لكل حرف من شأنه تبسيط التعلم والقراءة. أصبح هذا الخط، Rosa، وسيلة لحل المشكلات، ولهذا أيضا لم أنتهي منه. بمجرد أن أطور الجانب التعليمي يصبح الأمر قبيحا والعكس صحيح.

سولين متى بدأت العمل على Rosa ؟

وليد بوشوشي في عام ٢٠١٧، دُعيت إلى أسبوع دبي للتصميم ولقد قدّمت العينة الأولى في مجلة هناك. أعتقد أن Rosa لن تنتهي أبدا، إنه نوع الخط الذي تستخدمه لاكتساب الخبرة وعندما أواجه مشكلة أعمل على حلها مع Rosa وأتمكن من حلها.

سولين هل تفكر في عمل اللاتينية من أجل Rosa ؟

وليد بوشوشي أه لا. بالفعل إذا تمكنت من إنهاء اللغة العربية يوماً ما، سنكون بخير، ثم هناك خطوط لاتينية تبدو بالفعل مثلها أخيراً. يمكنك أيضا عمل ملصق ثنائي اللغة أو ثلاثي اللغة دون أن يكون بنفس الخط.

سولين نعم، وعلاوة على ذلك، عندما تؤلف بأحرف متعددة، ما هي المعايير المهمة؟

وليد بوشوشي في تكوين نصوص متعددة، هناك شيان مهمان بالنسبة لي، بالفعل هناك الدهون ثم تباعد الأسطر. إذا كان لديك عنوانان، فلا يجب أن يشغل أحدهما مساحة أكبر من الآخر، على سبيل المثال، لذلك ستحاول العثور على حرفيين متشابهين. ثم تباعد الأسطر، أي الرمادي، إذا كان الخط يحتوي على حجم كبير مهم والقليل جداً من الأبيض، فعليك العثور على خط آخر مشابه.

سولين بالضبط، هل تفضل اختيار حرفين عربيين ولاتينيين من نفس العائلة الطبيعية أم على العكس من ذلك؟ حرفيين مختلفين؟

وليد بوشوشي عندما أؤلف بنفس الخط، أدركت أنه قد يصبح مملاً بسرعة، إنه ممل لأن كل شيء له نفس الجمالية. كل شيء هو توازن وعليك أن تدرك أنه ليس متشابهاً أو في بعض الأحيان، حسب

وليد بوشوشي مقابلة 22 أبريل 2022

المقابلة وإعادة الترجمة (إعادة الصياغة ممكنة).
وليد بوشوشي مصمم جرافيك في فرنسا، أسس استديو أكابير في باريس.

au Caire, donc c'est assez logique d'avoir les deux langues. C'est aussi plus économique d'avoir les deux langues sur le même produit. Si tu t'adresses seulement en anglais tu t'adresses à des personnes qui sont assez aisés, mais d'un autre côté il y a beaucoup de personnes qui ne parlent que l'arabe et qui ne comprendront pas. Choisir le multi script c'est choisir l'option la plus efficace de t'adresser à toute la population. Ça dépend bien sûr du projet, par exemple sur un projet de festival de films on avait beaucoup de budget et donc on a pu faire une affiche seulement en arabe et une seulement en latin. Solenne Est-ce que vous pensez que c'est possible pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe de dessiner un caractère en arabe et de travailler avec du multi script?

Nada Hesham Alors oui, j'ai des amis qui ne connaissent pas du tout l'arabe et qui ont dessiné des choses assez cool, d'un point de vue technique c'est possible. Avec beaucoup de travail et du temps ils arrivent à comprendre la dynamique de la langue et oui ça devient totalement normal pour eux de faire ça. Il faut juste vérifier que la langue ne perd pas son efficacité et son fond. Par exemple j'ai un stagiaire qui est à moitié suisse et à moitié égyptien mais qui ne lit pas l'arabe et je pense qu'il a tous les droits de travailler avec l'arabe mais il garde bien en tête de respecter la langue et de vérifier auprès de personnes qui parlent arabe.

Solenne Est-ce que vous avez des sources d'inspiration, des livres qui vous aident à travailler le multi script?

Nada Hesham Il y a eu le fameux livre Arabesque, le journal Safar, le site 100 arabic posters. Mais c'est vrai que c'est assez dingue, il y a très peu de publication et les gens n'en parlent pas énormément. Le plus gros domaine exploité c'est les logos, parce qu'avec la mondialisation il y a beaucoup d'entreprises qui s'exportent dans le monde arabe. Donc le plus gros travail c'est traduire les logos. Solenne D'accord, merci beaucoup pour toutes ces réponses, c'était très intéressant.

(fig1)(fig2)(fig3)(fig4)(fig5)(fig6)(fig7)(fig8)

(fig9)(fig10)(fig11)

سولين مرحباً وليد، شكراً لك على قبول هذا التبادل. رأيت مؤخراً أنك قمت بطباعة في تيفيناغ، هل فعلت ذلك بالعربية أو باللاتينية؟ كيف فعلت؟

وليد بوشوشي هناك عدة طرق للقيام بذلك، لقد صنعت خطوط عربية، صنعت أيضاً خطوطاً باللغة اللاتينية لتطوير نسخة عربية. نعم، في الوقت الحالي أقوم بتطوير الطباعة في تيفيناغ وها أنا في ثانية، تميل إلى استكشاف الدهون المختلفة في هذا النص. اليونيكود تيفيناغ موجود فقط منذ ٢٠١٠ واليوم يجب أن يحتوي إجمالاً حوالي عشرات خطوط تيفيناغ وهن جميعاً في دهن واحد، في كثير من الأحيان منتظم. الحرف الأول الذي قمت به، كنت أرغب في استكشاف الدهون، بهذا العمل أحاول استهداف مصممي الجرافيك من شمال إفريقيا (مغاربة، جزائريون، تونسيون، ليبون، ماليون، نيجيريون) في فكرة تنوع استخداماتهم قليلاً. أحاول أيضاً رؤية بعض الاتجاهات والميول على إنستغرام لمصممي الجرافيك في شمال إفريقيا، هناك الكثير ممن يستكشفون تيفيناغ ولكن أكثر من جانب الحروف، أي كتابة كلمة أو جملة. لذلك لدي انطباع بأن هناك نقص أو طلباً في مجال الطباعة. في الوقت الحالي، لم أتمكن بعد من إجراء الكثير من الاتصالات بشأنها ولكن تلقيت ملاحظتين أو ثلاثة ملاحظات من الأشخاص الذين استخدموها. على أي حال، نعم، الاستكشاف يستمر. لا أعرف إذا كنت أتقدم للأمام لكنني لم أرى أبداً خط تيفيناغ مع إثنين من الشحوم، قد أحب وأرغب أيضاً في استكشاف النسخة المائلة على الرغم من أنني لا أحب حقاً استخدام القواعد من نص برمجي لآخر. لكن مهلاً، لا يزال استكشافاً.

سولين أين توزع الأحرف؟

وليد بوشوشي أعمل في مسبك VTF الذي يعرض خطوطاً حرة مجانية ومفتوحة المصدر. أول واحد صنعتته كان Avara، إنه خط مكسور جداً، لا يوجد أي تقريب دائري، إنها مجرد خطوط مستقيمة. عملت أيضاً مع جيريمي لاندز على خط Solide Mirage. لقد صنعت خطاً يسمى Rosa ولكنه لم يظهر أبداً على الرغم من أنني استخدمته داخلياً من قبل. أنا لا أعمل الطباعة من أجل الدخل، إنه أكثر للتجربة وهذا ما أفعله مع Rosa. إنه حرف عربي فضفاض ولذيذ، أي أن كل حرف كاف وغير مرتبط بالحرف الآخر. يسمح بإنشاء عدد أقل من الحروف الرسومية، على سبيل المثال هناك Avara العربية عملت ٥٥٠ حرفاً رمزياً بينما اللاتينية كانت بعض الشيء عبارة عن ١٤٠ حرفاً رمزياً، إلا أن هناك فرقاً كبيراً بين العربية واللاتينية.

سولين بالنسبة Rosa هل استلهمت من عمل نصري خطار أو من

Krystian Sarkis

Entretien du 7 Avril 2022

Entretien, retranscription et traduction (de l'anglais au français).
Krystian Sarkis est typographe basé à Amsterdam,
il a fondé TPTQ Arabic avec Peter Bila'k.

Solenne Bonjour Krystian, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. Vous avez fondé votre fonderie TPTQ Arabic spécialisée dans la typographie arabe, et vous menez ce projet avec Peter Bila'k. Je me demandais, comment ça se passe? Comment gardez-vous l'identité et l'origine de chaque script tout en les mettant en lien?

Krystian Sarkis Bonjour Solenne, c'est avec plaisir. Oui je travaille le multi script, mais je ne dessine jamais le latin et l'arabe ensemble. Je me concentre sur l'arabe depuis que j'ai commencé la typographie et c'est aussi pour ça que je travaille beaucoup avec Peter Bila'k à TPTQ Arabic. J'aime dire que je cherche tout le temps une histoire pour l'arabe qui fait sens. L'arabe et le latin doivent fonctionner ensemble et faire sens dans la même page mais ça ne veut pas dire que le concept doit être un copié collé des formes. Par exemple, il y a ce caractère appelé November et dessiné par Peter, il est inspiré des panneaux de signalisation européen et je voulais dessiner un compagnon arabe à ce caractère mais bien sûr je ne pouvais pas m'inspirer de la même chose. Si tu regardes bien les panneaux de signalisation dans le monde arabe, ils sont extrêmement différents et ça aurait créé des typographies totalement différentes. Donc il fallait que je crée un concept pour l'arabe pour avoir la même essence entre les deux typographies. Parfois le concept est différent et parfois c'est l'esthétique qui diffère, tu dois juste adapter à ce que tu veux transmettre. Aujourd'hui les grosses compagnies internationales veulent voir leur compagnie traduites dans différentes langues mais que surtout les différents scripts se ressemblent exactement. Le matchmaking ne veut pas dire copier exactement les formes, c'est seulement l'essence qui importe. Parfois les fontes paraissent différentes mais si elles représentent la même idée alors c'est très bien. C'est important de ne pas oublier que l'arabe et le latin sont différents, ce sont des cultures différentes, des origines différentes, donc c'est tout à fait normal que les fontes soient différentes. C'est un

الكتابة المتعددة بشكل عام؟

شارل فيلا حسناً، إنها ليست لغتي على الإطلاق، لذلك، إذا كان مشروعاً لما لا، وإلا لا أعتقد ذلك .

سولين في المعرض، هل كانت في نصوص متعددة؟ شارل فيلا لا، كل شيء مكتوب بالفرنسية في المعرض، اللغة العربية كانت فقط لعنوان الملصق. هناك أيضاً نسخة من ملصق الورق المقوى، كما نفعل في كل مرة. الواجهة عبارة عن صورة والخلفية هي الصورة بالأبيض والأسود. أردتُ حقاً أن أرى في أحد المرات إنحراف الملصق .

سولين بالفعل أنه من ممتع للغاية في مقطع واحد ويظل قابلاً للقراءة تماماً .

شارل فيلا نعم، إنها تخلق التوتر. لكن على سبيل المثال لم أقترحه على مركز الفن، لقد فعلت ذلك قليلاً في زاويتي لأنني بدأت في معرفة ملاحظاتهم وأستنتج صورة مرئية باللغة العربية الفرنسية والأبيض والأسود، ما كانوا يقبلوا. في نفس الوقت إنني أتفهم، يفعلون ذلك للتواصل حول المعرض، يريدون أن يكون جذاب. لكنها أيضاً لعبة الاختلافات، وأنا سعيد بأن المرئيتين موجودتان .

سولين ولماذا هذه الألوان موجودة على الملصق؟ شارل فيلا هناك هذا الجانب النحاسي الذي ذكرني بالأعمال في المعرض (من الطين). طباعة الشاشة تستخدم إلى حد ما جبراً ذهنيًا والتي تشكل نقوشاً تتماشى مع اللون الأحمر، لقد وجدت هذا مشيراً للإهتمام. خلفية الملصق عبارة عن ورقة مجعدة جداً يتم مسحها ضوئياً ويضيف الراحة، إنها إشارة إلى العنوان وتنتج إطار خفيف في العمق .

سولين حسناً، شكراً جزيلاً شارل، لقد كان ذلك في غاية الأهمية أن أرى بالتفصيل العمل الذي قمت به على هذا الملصق .

point super important pour moi.

Solenne Vous venez de dire que Peter Bila'k et vous-même travaillez ensemble sur des familles typographiques arabe et latine, comment se passe le travail avec quelqu'un d'autre, et surtout comment est réparti les décisions typographiques?
 Krystian Sarkis Il y a différentes façons de procéder, ça nous arrive de travailler ensemble en même temps sur la même fonte. Par exemple pour le projet du Louvre Abou Dhabi on parlait avec les clients ensemble et on échangeait les idées ensemble. On se met d'accord sur les formes, parfois un de nous dessine et l'autre s'en inspire pour son propre script. On se mets d'accord sur certains réglages, notamment les contrastes, et ensuite chacun part dessiner son propre script mais ça reste un vrai échange. Dans ma carrière je me suis rendu compte que le latin arrivait toujours en premier, du moins l'inverse est très rare, alors j'ai pris l'habitude d'analyser les formes, l'idée, le concept et les caractères physiques pour ensuite imaginer l'arabe. Comme je te l'ai dit un peu plutôt, c'est le concept du latin qui m'inspire pour dessiner l'arabe.

سولين حسناً فهمت. وهل تعلم إذا كان الخطاط يتكلم ويفهم اللغة العربية؟

شارل فيلا كلاً بصراحة لا أعرف، عندما أقوم بعمل ملصق يكون الأمر سريعاً جداً وخيراتي غريزية للغاية. ٢١
 سولين منظمو المعرض أرادوا أن يكون الملصق ثنائي اللغة أي باللغتين، ولكن فقط العنوان إذن؟

شارل فيلا نعم فقط العنوان لأن المعلومات حوله تظل كما هي، هم مرتبطون بالمركز الفني في فرنسا .

سولين إنه مرتبط بمركز فني في المغرب، المعرض سيقام هناك أيضاً؟ سيكون هناك هذا الملصق أو آخر مشابه في شوارع الرباط؟
 شارل فيلا أعتقد أن المعرض حدث فقط في فيلا دو بارك، لكن ربما ستنتقل إلى هناك بعد ذلك، لا أعرف كثيراً.

سولين هل كانت المرة الأولى التي عملت فيها على اللغة العربية؟
 شارل فيلا نعم أول ملصق باللغة العربية وأول مرة عملت على نص.

سولين وأنت عملت مع مترجم أو أي شخص يتكلم العربية؟
 شارل فيلا نعم، عندما كنت أعمل كنت أرسل بانتظام إلى أمينة المعرض وكانت تتأكد من أن كل شيء في الترتيب الصحيح منظماً ومقروءاً. صحيح أنه من الغريب العمل على نص لا يمكنك قراءته.

سولين هل يمكن أن تخبرني قليلاً عن عملية تصميم الملصق؟
 شارل فيلا بالنسبة للملصق، سألت نفسي سؤالاً عن كيفية صنع صورة بأقل الوسائل الممكنة، كان النص طويلاً جداً لذا منذ البداية رأيت أنه يمكنني أن أملاً الملصق بالكامل بالعنوان فقط. كان لدي انطباع بأن عبور وتقاطع اللغتين وتراكب الطبقات كافياً. إنها أيضاً خطوة إلى الأمام في عملي في فيلا دو بارك لأنهم أرادوا منذ البداية إعطاء مكانة مهمة جداً للصورة في الملصقات. في البداية اعتبرتة قياداً، أدركت بسرعة أن العمل مع أعمال الفنانين أمر معقد للغاية. لأسباب فنية، يرسلونهم في وقت متأخر وذات نوعية رديئة، وخاصة لديهم نظرة على أعمالهم بحيث تصبح معقدة. أود وأرغب بأن تصبح الملصقات أشياء مستقلة ولكني بحاجة إلى القليل من الحرية والثقة. من اللحظة التي هم أعمال فنية، نحن عدّة أشخاص في إدراك وتنفيذ الملصق بين الفنان، مركز الفن وأنا. الملصقات الأولى كانت معقدة للغاية بسبب ذلك، لكن بالتدريج ومع تقدّم المعارض، تمكنت من جعل الناس يفهمون أن الملصق يمكن أن يكون مطبعياً.

سولين هل كان دمج هذه الفكرة في مركز الفن معقداً جداً؟
 شارل فيلا نعم لأنهم معتادون على العمل مع فنانين الأيقونات، وبالتالي من أجل تأكيد هذه الفكرة، أرادوا أن تكون هناك صور فوتوغرافية على الملصقات. أخذت الوقت لتوصيل هذه الفكرة، لكن هذا الملصق الأخير هو الذروة أخيراً. قمنا ببعض الأشياء الممتلئة بالرسوم البيانية للغاية لكنها الأنقى والأفضل (مع رينو ليفي).
 الطباعة هي مجال عملي، هذا هو المكان الذي أتمتع فيه بأكثر قدر من الحرية. من المحتمل أن تكون الأخيرة مع فيلا دو بارك، أشعر أننا وصلنا إلى النهاية. علاوة على ذلك إنه دائماً نفس النظام المطبعي للحصول على معلومات حول فيلا دو بارك، تقريباً، دائماً باللون الأسود أعلى الملصق وأسفله. الفكرة كانت أنه لا يتحرك بحيث يظل باقي الملصق حرّاً إلى حد ما. يمكن أن يكون لدينا ملصق مختلف تماماً من ملصق إلى آخر لكن في نفس الوقت يظلون قابلين للتعرف عليهم مثل معرض لفيلا دو بارك .

سولين هذا المشروع الأخير جعلك ترغب في العمل باللغة العربية أو

شارل فيلا

مقابلة 7 أبريل 2022

المقابلة وإعادة الترجمة (إعادة الصياغة ممكنة).
شارل فيلا مصمم جرافيك في باريس.

Solenne Quel serait votre conseil pour quelqu'un qui voudrait choisir une font arabe et latine pour faire un bon matchmaking?
Krystian Sarkis C'est un peu ce que je disais auparavant, on a cette idée aujourd'hui que quand on fais du multi script on dois créer des fonts exactement similaire alors que finalement ce n'est pas forcément le cas, selon le design tu veux que chacune représente sa propre attitude, sa personnalité. Il y a deux options qui sont proposés, la première c'est de les faire paraître similaire, les mêmes formes la même idée, et la seconde tu vas au contraire à l'opposé. Par exemple il y a quelques années, Philippe Apeloig m'acontacté pour le projet du Louvre Abu Dhabi, on avait comme idée de choisir la font Frutiger pour le script latin, et on voulait que l'arabe soit bien différent. On est partis sur un gros contraste avec des proportions plutôt classique. Je trouve ça plutôt intéressant d'avoir un projet avec deux scripts et deux typographies totalement contraire possédant leur propre culture et leur propre héritage, c'est finalement leur propre personnalité. On voulait aussi travailler avec la structure du Louvre Abou Dhabi en essayant de reprendre ses formes, son dôme et chaque script, chaque typographie l'a interprété à sa façon, c'est assez intéressant ce mélange. Après peut-être que pour d'autres entreprises ou projets comme IKEA il faudrait une typographie très similaire pour représenter la marque, même si une typographie arabe bien réalisée ne sera jamais similaire à celle de la latine puisque chaque script a ses propres formes et règles.

Solenne J'aime beaucoup la façon dont vous pensez, que chaque projet doit avoir sa règle. Le multi script ne veut pas dire deux typographies similaires ou deux typographies contraires, non, c'est en fonction de la demande, de ce qu'on veut atteindre dans le projet.

Krystian Sarkis Oui forcément, ça réduit beaucoup les possibilités que de penser qu'il n'y a qu'une voix. J'ai vu énormément de choses au fil des années et ça dépend du contexte,

سولين صباح الخير شارل، شكراً لاستقبالي ولمنحني من وقتك. أرغب أن أتبادل معك بشكل ملحوظ حول الملتصق الذي رسمته مؤخراً "عندما ينفذ الورق سأكتب في بياض العين". ملتصق باللغتين العربية والفرنسية.

شارل فيلا صباح الخير سولين، بكل سرور. نعم أنا أعمل في مركز فيني يسمى لا فيلا دو بارك في أنماس، يقع في فرنسا على بُعد ١٠ دقائق من جنيف. إنه مكان خاص بعد الشيء، أعمل معهم منذ عام ٢٠١٤ ومنذ سنتين قمنا بتغيير صيغة الهوية المرئية. في البداية كان يعتمد على نظام الصور، الآن قمنا بتطويره بحيث يكون كل ملتصق للمعرض أن يكون تكوين مطبوعي مستوحى من أعمال الفنان الذي عرضه. هذه، هم ملتصقات صغيرة ٤٠ × ٦٠ سم مطبوعة بطباعة الشاشة ثم، انحضرت من أجل الكرتون، اللافتات، صور الانستغرام. الفكرة هي أيضاً أن تكون في اقتصاد الوسائل، ومن هنا جاء شكل حجمها الصغير، يتم طباعتها دائماً بلونين. الملتصق الثالث من هذه السلسلة هو إذا «عندما ينفذ الورق سأكتب في بياض العين».

تم ذلك بالتعاون مع مركز فيني في الرباط يسمى ل كيب. العنوان مأخوذ أو مستخرج من قصيدة. كان مهماً للمفوض المسؤول على المعرض في (الرباط) ول فيلا دو بارك، أنه لا توجد واحدة من اللغتين التي تتولى زمام الأمور. بالإضافة على ذلك، أعتقد أنه يوجد في أنماس جالية عربية كبيرة، لذلك أرادوا أن تكون اللغة العربية أكثر من مجرد ديكور، ولكن أن تكون قادرة على القراءة والفهم. كما اني لا أقرأ العربية، لقد أجريت الكثير من البحوث، ولم يكن من السهل استخدام نص لم أكن أعرفه. لقد وجدت هذه كتابات الحروف بالصدفة على خط جوجل. إنها من عائلة مطبعية تسمى لطيف والتي تتميز بخصوصية كونها رسمت بواسطة نفس الخطاط باللغتين العربية واللاتينية. إنها تعمل بشكل جيد في كلا النصبين، اخترت واتخذت هذه الشخصية من الحرف لهذا السبب، وأيضاً لأنها بدت لي منظمة بشكل كاف. لم أكن أريد بأن اللغة العربية تظهر كتصميم خط غريب. كنت أرغب أن يكون الحرف منظم بشكل جيد ومقروء.

ce que tu essayes d'accomplir avec ton design.

Solenne Que pensez-vous de l'Helvetica Arabic ou la Frutiger Arabic?

Krystian Sarkis C'est quelque chose qui s'est développé c'est 10 dernières années. C'était vraiment pire avant, les gens prenaient littéralement la forme des lettres latines et adaptait à l'alphabet arabe, ce qui était, tu peux le deviner, très insultant. Comme d'autres typographes qui commencent à utiliser le style square kufi comme base pour la typographie arabe alors que c'est un style qui est seulement réservé pour les motifs, ce n'est pas du tout adapté à la lecture. C'est en partie aussi parce que l'Occident ne fait pas vraiment attention et parce que l'Orient veut devenir un peu plus occidentalisé. D'ailleurs cette façon de faire s'est énormément répandu à Dubaï, ils ont l'impression de paraître plus moderne. Ces typographies sont très réductrices, elles limitent énormément l'arabe qui est une très belle écriture et, je pense, beaucoup plus riche que le latin. Elle est d'ailleurs très peu exploré contrairement au latin, il y a encore tellement de choses à faire et le fait que les gens se soient intéressés à ce genre de latinisation de l'écriture arabe est dommage et insultant. J'ai décidé de consacrer ma carrière à proposer des alternatives respectueuse de l'écriture arabe.

Solenne Vous venez de Beyrouth au Liban mais vous avez créé votre fonderie spécialisée dans l'écriture arabe à Amsterdam, il y a une raison?

Krystian Sarkis Je suis arrivé à Amsterdam pour les études à Type Média, je voulais faire de la typographie c'était très clair! Je n'avais pas forcément prévu de rester ou monter ma fonderie à Amsterdam mais ça s'est fait comme ça. Je dis souvent que c'est au Pays Bas que j'ai vraiment connecté avec mon propre alphabet.

Solenne Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui ne parle pas ou n'écrit pas la langue arabe peut travailler ce script?

Krystian Sarkis On me demande souvent cette question et oui bien sûr je pense que c'est possible et pas du tout un problème. Ce n'est pas une question d'où tu viens mais plutôt une question de au combien tu connais le script et qu'elles sont tes intentions. Si tu ne connais pas le script mais que tu l'étudies et demande aux bonnes personnes une vérification tu ne devrais avoir aucun problème pour dessiner une typographie arabe. Comme dans ton cas, quelqu'un qui se renseigne énormément et qui se reconnecte avec sa culture d'origine alors non bien sûr c'est quelque chose de bien et il faut le faire. Après bien sûr c'est hyper important de faire lire à quelqu'un qui connaît l'alphabet et la langue pour s'assurer que ce soit toujours lisible, qu'il n'y ai pas de problème mais à partir du moment où tu respecte ça non il n'y a pas de souci.

Solenne Ok, merci beaucoup Krystian c'était super cet échange. Bonne continuation à vous.

(fig34)

(fig35)

Charles Villa

Entretien du 7 Avril 2022

Entretien et retranscription (re formulation possible).
Charles Villa est graphiste à Paris.

Solenne Bonjour Charles, merci de me recevoir et m'accorder de ton temps. Je voulais échanger avec toi notamment sur l'affiche que tu as réalisé assez récemment « Quand je n'aurai plus de feuille j'écrirai dans le blanc de l'œil ».

Une affiche bilingue arabe français.
Charles Villa Bonjour Solenne, avec plaisir. Alors oui je travaille pour un centre d'art qui s'appelle la Villa du Parc qui est situé à Annemasse, c'est en France à 10 minutes de Genève. C'est un endroit un peu particulier, je travaille avec eux depuis 2018, et depuis deux ans on a changé la formule de l'identité visuelle. Au début c'était basé sur un système d'image, maintenant on l'a fait évoluer pour que chaque affiche d'exposition soit une composition typographique inspirée du travail de l'artiste exposé. Ce sont des petites affiches 40 par 60 cm, imprimées en sérigraphie et déclinées ensuite pour des cartons, des bannières, des images Instagram. L'idée aussi c'est d'être dans une économie de moyen, d'où le petit format, c'est toujours imprimé en deux couleurs. La troisième affiche de cette série c'est donc « Quand je n'aurai plus de feuille j'écrirai dans le blanc de l'œil ».

Ça été fait en collaboration avec un centre d'art à Rabat qui s'appelle le Cube. Le titre est extrait d'un poème. C'était important pour la commissaire d'exposition (de Rabat) et la Villa du Parc qu'il n'y ait pas une des deux langues qui prenne le dessus. En plus, je crois qu'à Annemasse il y a une grande communauté d'arabe, donc ils avaient envie que l'arabe ne soit pas que décoratif mais qu'il puisse être lu et compris. Comme je ne lis pas l'arabe, j'ai fait beaucoup de recherches, ce n'était pas évident d'utiliser un script que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ces caractères un peu par hasard sur Google font. C'est une famille typographique qui s'appelle Lateef et qui a la particularité d'avoir été dessinée par le même typographe en arabe et en latin. Elle fonctionne assez bien dans les deux scripts, je me suis arrêté sur ce caractère pour cette raison, et aussi parce qu'elle me semblait suffisamment structurée. Je ne voulais pas que l'arabe paraisse comme un dessin exotique calligraphié. Je voulais

سولين هل تعتقد أن شخصًا لا يتحدث أو يكتب اللغة العربية يمكنه عمل هذا النص ؟
كريستيان سركيس غالبًا ما يُطرح علي هذا السؤال ونعم بالطبع أعتقد أنه ممكن وليس مشكلة على الإطلاق. إنها ليست مسألة من أين أتيت، بل مسألة مدى معرفتك بالنص وما هي نواياك. إذا كنت لا تعرف النص ولكنك تدرسه وتطلب من الأشخاص المناسبين التحقق منه، فلا مشكلة في رسم طباعة عربية. كما هو الحال في حالتك، شخص يقوم بالكثير من الأبحاث ويعيد الاتصال بثقافته الأصلية، لذلك بالطبع إنه شيء جيد وعلينا القيام بذلك. بعد ذلك بالطبع، من المهم جدًا أن يكون لديك شخص يعرف الأبجدية واللغة، لكي يقرأ للتأكد من أنها قابلة للقراءة دائمًا، وأنه لا توجد مشكلة، ولكن بمجرد احترامها. فإذا لا داعي للقلق .
سولين حسنًا، شكرًا جزيلاً لك كريستيان، لقد كان هذا التبادل رائعًا استمرار سعيد لك.

une lettre bien structurée et lisible.
 Solenne D'accord je vois oui. Et tu sais si le typographe parle et comprends l'arabe?
 Charles Villa Non honnêtement je ne sais pas, quand je fais une affiche c'est assez rapide et mes choix sont très instinctifs. 21
 Solenne Les organisateurs de l'exposition voulaient que l'affiche soit bilingue, mais seulement le titre donc?
 Charles Villa Oui seulement le titre car les informations autour restent toujours les mêmes, elles sont liées au centre d'art à Annemasse.
 Solenne C'est en lien avec un centre d'art au Maroc, l'exposition va aussi se dérouler la bas? Il y aura cette affiche ou une similaire dans les rues de Rabat?
 Charles Villa Je crois que l'exposition ne s'est produite qu'à la Villa du Parc, mais peut être qu'elle va se déplacer la bas ensuite.
 Solenne C'était la première fois que tu travaillais l'arabe?
 Charles Villa Oui première affiche en arabe et première fois que je travaillais un autre script.
 Solenne Et tu as travaillé avec un traducteur ou quelqu'un qui parle l'arabe?
 Charles Villa Oui, quand je travaillais j'envoyais régulièrement à la commissaire d'exposition et elle s'assurait que tout était dans le bon ordre et lisible. C'est vrai que c'est assez étrange de travailler avec du texte qu'on ne peut pas lire.
 Solenne Tu peux me parler un peu du processus de création de l'affiche?
 Charles Villa Pour l'affiche je me suis posé la question de comment faire une image avec le moins de moyen possible, le texte était assez long donc je voyais dès le début que je pouvais remplir toute l'affiche avec juste le titre. J'avais l'impression que le croisement des deux langues et la superposition se suffisait. C'est aussi une avancée avec mon travail à la Villa du Parc car ils voulaient dès le début donner une place très importante à l'image dans les affiches. Au début je l'ai pris comme une contrainte, je me suis vite rendu compte que c'était très compliqué de travailler avec les œuvres des artistes. Pour des raisons techniques, ils les envoyaient tard et de mauvaise qualité, mais surtout ils ont un tel regard sur leur œuvres que ça devient compliqué. J'ai envie que les affiches deviennent des objets autonomes mais j'ai besoin d'un peu de liberté et de confiance. À partir du moment où ce sont des œuvres, on est plusieurs dans la réalisation de l'affiche entre l'artiste, le centre d'art et moi. Les premières affiches étaient super compliquées à cause de ça, mais au fur et à mesure des expositions j'ai réussi à faire comprendre qu'une affiche pouvait être typographique.
 Solenne C'était si compliqué de faire intégrer cette idée au centre d'art?
 Charles Villa Oui parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec des artistes iconographes, et donc pour faire valoir cette idée ils voulaient qu'il y ait des photographies sur les affiches. J'ai pris du temps à faire passer cette idée, mais cette dernière affiche c'est l'aboutissement finalement. On a fait des choses très chargées graphiquement mais elle c'est la plus épurée et celle que je préfère (avec celle de Renaud Lévy). C'est mon domaine la typographie, c'est là où j'ai

العكس نادر جداً، لذلك اعتدت على تحليل الأشكال والفكرة والمفهوم والشخصيات المادية لتخيل اللغة العربية. كما أخبرتك سابقاً، إن مفهوم اللاتينية هو الذي يلهمني لرسم اللغة العربية.

سولين ما هي نصيحتك لشخص يرغب في اختيار خط عربي ولا تيني لعمل توفيق جيد ؟

كريستيان سر كيس هذا نوع ما كنت أقوله من قبل، لدينا هذه الفكرة اليوم أنه عندما نقوم بعمل سيناريو متعدد، يتعين علينا إنشاء خطوط متشابهة تماماً عندما لا يكون الأمر كذلك بالضرورة، اعتماداً على التصميم الذي تريده كل واحد يمثل موقفه، شخصيته. في الواقع هناك خياران مقترحان، الأول هو جعلها تبدو متشابهة، ونفس الشكل، ونفس الفكرة، والثاني تذهب على العكس. على سبيل المثال، قبل بضع سنوات، اتصل بي فيليب أيلويج لمشروع متحف اللوفر أبو ظبي وكانت لدينا فكرة اختيار Frutiger للكتاب اللاتيني، وأردنا أن تكون اللغة العربية مختلفة تماماً. ذهبنا في تناقض كبير مع أبعاد كلاسيكية إلى حد ما. أجد أنه من المثير للاهتمام أن يكون لديك مشروع به نصان وطباعتان متقابلتان تماماً تمتلكان ثقافتهم وتراثهما الخاص، إنها في النهاية شخصيتهما الخاصة. أردنا أيضاً العمل مع هيكل متحف اللوفر أبو ظبي من خلال محاولة اتخاذ أشكاله وقبته وكل نص، كل طباعة فسرت به بطريقتها الخاصة، إنه أمر مثير. بعد ذلك، ربما بالنسبة لشركات أو مشاريع أخرى مثل Ikea، قد يتطلب الأمر طباعة مماثلة جداً لتمثيل العلامة التجارية، حتى لو لم تكن الطباعة العربية جيدة الصنع، مماثلة لتلك الموجودة في اللاتينية لأن كل نص له أشكاله وقواعده الخاصة.

سولين أنا حقاً أحب الطريقة التي تفكر بها، أن كل مشروع يجب أن يكون له قاعدته الخاصة. لا يعني النص المتعدد مطبعين متشابهين أو مطبعين معاكسين، لا، إنه وفقاً للطلب، ما نريد تحقيقه في المشروع. كريستيان سر كيس نعم، بالطبع، يقلل بشكل كبير من إمكانية التفكير في وجود صوت واحد فقط. لقد رأيت الكثير من الأشياء على مر السنين ويعتمد ذلك على السياق، وما تحاول تحقيقه بتصميمك.

سولين ما رأيك في Frutiger Arabic أم Helvetica Arabic ؟
 كريستيان سر كيس إنه شيء تطور على مدى السنوات 10 الماضية. كان الأمر أسوأ حقاً من قبل، فقد اتخذ الناس حرفياً شكل حروف لاتينية وتكيفوا مع الأبجدية العربية، والتي كانت، كما يمكنك التخمين، مهينة للغاية. مثل المطبعين الآخرين الذين بدأوا في استخدام أسلوب الكوفي المربع كأساس للطباعة العربية بينما هو أسلوب مخصص فقط للزخارف، فهو غير مناسب على الإطلاق للقراءة. ويرجع ذلك جزئياً أيضاً إلى أن الغرب لا ينتبه حقاً ولأن الشرق يريد أن يصبح أكثر غربية قليلاً. علاوة على ذلك، تمت الإجابة على طريقة القيام بذلك بشكل كبير في دبي، ولديهم انطباع بأنهم يبدون أكثر حداثة. هذه المطبعات اختزالية للغاية، فهي تحد بشكل كبير، والعربية كتابة جميلة جداً، وأعتقد أنها أغنى بكثير من اللاتينية. كما أنه لا يتم استكشافه إلا قليلاً جداً على عكس اللاتينية، ولا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به وحقيقة أن الناس مهتمون بهذا النوع من اللاتينية للكتابة العربية هو عار وإهانة. قررت تكريس مسيرتي المهنية لاقتراح بدائل تحترم الكتابة العربية.

سولين أنت من بيروت في لبنان لكنك أنشأت مسبكك المتخصص في الكتابة العربية في أمستردام، هل هناك سبب ؟
 كريستيان سر كيس وصلت إلى أمستردام للدراسة في TypeMedia، أردت أن أفعل الطباعة كان واضحاً جداً! لم أكن أخطط بالضرورة للبقاء أو إنشاء مسبكي في أمستردام ولكن هكذا تم ذلك. غالباً ما أقول إنني في هولندا أتواصل حقاً مع الأبجدية الخاصة بي.

21 Source google font: Lateef a été dessiné par SIL International: une équipe qui travaille avec des communautés locales pour développer des solutions et étendre les possibilités des langues. L'équipe développe des fonts dans différents scripts. Aucun nom n'est mentionné, ni sur le site de SIL International.

كريستيان سرقيس مقابلة 7 أبريل 2022

قابلة وتلويين وترجمة (من الإنكليزية إلى الفرنسية).
كريستيان سرقيس طباع مقيم في أمستردام، أسس TPTQ Arabic
مع بيتر بيلك.

le plus de liberté. Ça sera d'ailleurs probablement la dernière avec la villa du parc, je sens qu'on est allé au bout. C'est d'ailleurs toujours le même système typographique pour les informations sur la Villa du parc, presque toujours noir en haut et en bas de l'affiche. L'idée c'était que ça ne bouge pas pour que le reste de l'affiche reste assez libre. On peut avoir une affiche totalement différente d'une affiche à une autre mais en même temps elles restent identifiables comme une exposition de la Villa du Parc.

Solenne Ce dernier projet t'a donné envie de plus travailler l'arabe ou le multi script?
Charles Villa Eh bien ce n'est pas du tout ma langue, donc si jamais c'est un projet pourquoi pas sinon je ne pense pas.

Solenne L'exposition aussi était en multi script?
Charles Villa Non, tout était écrit en français dans l'exposition, l'arabe c'était uniquement pour le titre de l'affiche. Il existe aussi une déclinaison de l'affiche en carton, comme on le fait à chaque fois. Le recto c'est une image et le verso c'est le visuel en noir et blanc. J'avais très envie de voir en un passage la déclinaison de l'affiche.

Solenne C'est vrai que c'est super intéressant en un passage et ça reste totalement lisible.
Charles Villa Oui, ça crée une tension. Mais par exemple ça je ne l'ai même pas proposé au centre d'art, je l'ai fait un peu dans mon coin parce que je commence à connaître leurs retours et faire un visuel en arabe français et noir et blanc, ils n'auraient pas accepté. En même temps je comprends, ils font ça pour communiquer autour de l'exposition, ils veulent que ce soit attractant. Mais c'est aussi le jeu des déclinaisons, et je suis content que les deux visuels existent.

Solenne Et pourquoi ces couleurs sur l'affiche?
Charles Villa Il y a ce côté cuivre qui me rappelait les œuvres de l'exposition (en terre). La sérigraphie utilise une encre assez grasse et qui forme des reliefs qui vont avec le rouge, je trouvais ça intéressant. L'arrière plan de l'affiche est une feuille un peu froissée qui est scannée et qui rajoute du relief, c'est un clin d'œil au titre et ça produit une légère trame dans le fond.

Solenne D'accord, merci beaucoup Charles.

(fig12)(fig13)

. سولين مرحبًا كريستيان، أولاً وقبل كل شيء، شكرًا جزيلاً لك على قبول هذا التبادل. لقد أسست المسبك الخاص بك TPTQ Arabic متخصص في الطباعة العربية، وأنت تقود هذا المشروع مع بيتر بيلك. كنت أتساءل، كيف تسيير الأمور؟ كيف تحتفظ بهوية وأصل كل نص أثناء ربطهما؟

كريستيان سرقيس مرحبًا سولين، إنه لمن دواعي سروري. نعم، أعمل على السيناريو المتعدد، لكنني لا أجمع اللغتين اللاتينية والعربية معًا. أركز على اللغة العربية منذ أن بدأت الطباعة ولهذا السبب أيضًا أعمل كثيرًا مع بيتر بيلك في TPTQ Arabic. أحب أن أقول إنني أبحث دائمًا عن قصة للغة العربية منطقية. يجب أن تعمل العربية واللاتينية معًا وأن تكون منطقية في نفس الصفحة ولكن هذا لا يعني أن المفهوم يجب أن يكون نسخة ملصقة من النماذج.

على سبيل المثال، هناك هذه الشخصية تسمى November ورسومها بيتر، إنها مستوحاة من العلامات الأوروبية وأردت رسم رفيق عربي بهذه الشخصية ولكن بالطبع لم أستطع الرسم من نفس الشيء. إذا نظرت إلى العلامات في العالم العربي، فهي مختلفة للغاية وكانت ستخلق مطبوعات مختلفة تمامًا. لذلك اضطررت إلى إنشاء مفهوم للغة العربية ليكون لها نفس الجوهر بين المطبعين. أحيانًا يكون المفهوم مختلفًا وأحيانًا تكون الجماليات مختلفة، عليك فقط التكيف مع ما تريد نقله. اليوم تريد الشركات العالمية الكبرى أن ترى شركتها مترجمة إلى لغات مختلفة ولكن بشكل خاص أن النصوص المختلفة تبدو متشابهة تمامًا. التوفيق لا يعني بالضبط نسخ الأشكال، بل هو الجوهر المهم فقط. في بعض الأحيان تبدو الخطوط مختلفة ولكن إذا كانت تمثل نفس الفكرة فلا بأس بذلك. من المهم ألا ننسى أن العربية واللاتينية مختلفتان، فهي ثقافات مختلفة، وأصول مختلفة، لذلك من الطبيعي تمامًا أن تكون الخطوط مختلفة. هذه نقطة مهمة جدًا بالنسبة لي.

سولين لقد قلت للتو إن بيتر بيلك وأنت تعملان معًا على عائلات مطبعية عربية ولاينية، كيف يسيير العمل مع شخص آخر، وخاصة كيف يتم توزيع القرارات المطبعية؟

كريستيان سرقيس هناك طرق مختلفة للقيام بالأشياء، نعمل أحيانًا معًا في نفس الوقت على نفس فريق التمثيل. على سبيل المثال Louvre Abou Dhabi تحدثنا إلى العملاء وتبادلنا الأفكار معًا. نحن نتفق على الأشكال، وأحيانًا يرسم أحدنا والآخر يستلهم نصه الخاص. نتفق على بعض الإعدادات، بما في ذلك التناقضات، ثم يغادر كل منها لرسم نصه الخاص ولكنه يظل تبادلًا حقيقيًا. في مسيرتي أدركت أن اللاتينية تأتي دائمًا في المرتبة الأولى، على الأقل

Walid Bouchouchi

Entretien du 22 Avril 2022

Entretien et retranscription (re formulation possible).
Walid Bouchouchi est graphiste en France,
il a fondé le studio Akakir à Paris.

Solenne Bonjour Walid, merci d'avoir accepté cet échange. J'ai vu que récemment tu avais fait une typographie en Tifinagh, tu en as aussi faite en arabe ou en latin? Comment procèdes-tu?

Walid Bouchouchi Il y a plusieurs manières de faire, j'ai fait des polices arabes, j'ai aussi fait des polices en latin pour ensuite développer une version arabe. Et oui en ce moment je développe une typographie en Tifinagh et là je suis sur une deuxième qui tend à explorer les différentes graisses dans ce script. L'unicode Tifinagh existe seulement depuis 2010 et aujourd'hui il doit avoir en tout une dizaine de polices Tifinagh et elles sont toutes dans une seule graisse, souvent regular. Le premier caractère que j'ai fait, je voulais explorer un peu les graisses, avec ce travail j'essaye de viser les graphistes nords africains (marocains, algériens, tunisiens, libyens, maliens, nigériens) dans l'idée qu'ils diversifient un peu leurs utilisations. J'essaye aussi de voir un peu les tendances sur Instagram des graphistes nords africains, il y en a beaucoup qui explorent le Tifinagh mais plus du côté des lettrages, c'est-à-dire écrire un mot ou une phrase. Du coup j'ai l'impression qu'il y a un manque ou une demande dans le domaine de la typographie. Pour l'instant je n'ai pas encore pu faire beaucoup de communication dessus mais j'ai quand même eu deux ou trois retours de personnes qui l'ont utilisée, en tout cas oui l'exploration continue. Je ne sais pas si je m'avance mais je n'ai jamais vu de police Tifinagh avec deux graisses, j'aimerais peut-être aussi explorer la version italique même si je n'aime pas trop utiliser des règles d'un script pour un autre. Mais bon ça reste une exploration et on verra bien.

Solenne Où est-ce que tu distribues tes caractères?

Walid Bouchouchi Je travaille avec la fonderie VTF qui propose des polices libres et en open source. La première que j'ai faite c'est Avara, c'est une police assez cassée, il n'y a aucun arrondi, ce n'est que des lignes droites.

سولين هل تعتقد أنه من الممكن لأولئك الذين لا يعرفون اللغة العربية أن يرسموا شخصية باللغة العربية ويعملوا بكتابات متعددة ؟
ندى هيشام نعم، لدي أصدقاء لا يعرفون اللغة العربية على الإطلاق والذين رسموا أشياء رائعة، من الناحية الفنية هذا ممكن. مع الكثير من العمل والوقت، تمكنوا من فهم ديناميكيات اللغة ونعم، يصبح من الطبيعي تمامًا بالنسبة لهم القيام بذلك. فقط تحقق من أن اللغة لا تفقد فعاليتها وجوها. على سبيل المثال، لدي متدرب نصف سويسري ونصف مصري لكنه لا يقرأ العربية وأعتقد أن له كل الحق في العمل مع العربية لكنه يضع في الاعتبار احترام اللغة والتحقق من الأشخاص الذين يتحدثون العربية.

سولين هل لديك مصادر للإلهام، كتب تساعدك في عمل النص المتعدد؟

ندى هيشام كان هناك الكتاب الشهير Arabesque، و 100 arabic posters، صحيفة Safar. لكن صحيح أنه هناك قليل جداً من النشر والناس لا يتحدثون عنه كثيراً. أكبر مجال يتم استغلاله هو الشعارات، لأنه مع العولمة هناك الكثير من الشركات التي تصدر إلى العالم العربي. لذا فإن أكبر وظيفة هي ترجمة الشعارات.

سولين حسناً، شكراً جزيلاً لك على كل تلك الإجابات، كان الأمر متعباً للغاية .

(صورة ١)

(صورة ٢)

(صورة ٣)

(صورة ٤)

(صورة ٥)

(صورة ٦)

(صورة ٧)

(صورة ٨)

(صورة ٩)

(صورة ١٠)

(صورة ١١)

J'ai aussi travaillé avec Jeremy Landes sur la police Solide Mirage. J'ai fait une police qui s'appelle Rosa mais qui n'est jamais sortie même si je l'ai déjà utilisée en interne. Je ne travaille pas la typographie pour avoir des revenus, c'est plus pour expérimenter et c'est ce que je fais avec Rosa. C'est un caractère arabe délié, c'est-à-dire que chaque lettre se suffit et n'est pas liée à l'autre. Ça permet de générer moins de glyphs, par exemple là Avara arabe j'ai travaillé 550 Glyphs alors que la Avara latine c'était quelque chose comme 140 Glyphs, il y a une grosse différence entre l'arabe et le latin.

Solenne Pour la Rosa est-ce que tu t'es inspiré du travail de Nasri Khattar ou des travaux faits à l'institut du Caire pendant la réforme de l'écriture arabe?

Walid Bouchouchi Il n'y avait pas que lui, en fait quand j'ai commencé la Rosa elle était elle-même inspirée d'une typographie que j'avais faite quand j'étais à Alger. À l'époque je ne connaissais pas du tout les recherches de Nasri Khattar. Quand il a fait ce travail, dans les années 1950, ce n'était pas une problématique esthétique mais plutôt technique. Les lettres arabes ont trois formes différentes selon leur position dans le mot et ça devenait très vite compliqué avec les techniques d'impression et la machine à écrire à l'époque. Alors que mon projet est venu de quand j'étais à Alger, on écrivait toujours dans trois langues: tiffinagh et arabe parce que ce sont les langues nationales et le français qui est la première langue étrangère. À force de composer dans ces trois scripts j'avais envie d'harmoniser un peu. Il y a ce livre qui m'a aidé dans mon projet: Pour une réforme de l'écriture arabe de Mahfoud Denhabyes qui parle de l'évolution du script arabe et ses différentes formes. Après c'est un peu la limite parce que dans ce domaine tu peux voir toutes les typographies que je ne supporte pas et qui reprennent des caractéristiques du latin pour les appliquer à l'arabe. Tu vois beaucoup ça au Emirates Arabes Unis mais ça ne se tient pas du tout, la lettre arabe a un squelette et le caractère ne doit pas juste ressembler mais ça doit être lisible pour les arabophones. Si c'est une question d'expérimentation, tu peux le faire d'ailleurs c'est un peu ce que je fais avec Rosa. Je t'ai dit que c'était inspiré de mes premiers essais à Alger, mais ça m'est aussi venu de quand je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré Jeremy Landes qui voulait que je lui montre la typographie arabe. Il m'a vite dit que c'était compliqué avec les différentes formes des lettres puisqu'elles changeaient. J'ai réfléchi à un moyen d'avoir une forme par lettre ce qui simplifierait l'apprentissage et la lecture. Ce caractère, Rosa, c'est devenu un moyen de régler des problèmes, et c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas fini. Dès que je fais évoluer le côté didactique ça devient moche et inversement.

Solenne Tu as commencé quand ton travail sur Rosa?

Walid Bouchouchi En 2017, j'étais invité à la Dubai design week et j'avais présenté un premier spécimen dans un magazine là-bas.

ندى هيشام يعتمد الأمر كثيراً على المشروع، على سبيل المثال، إذا كان علي التواصل مع الجماهير المختلفة أو إذا كان ينبغي أن يكون للأشخاص الذين يشعرون بالراحة في اللغة العربية أو العكس. كما قلت لقد تعلمت دائماً اختيار طباعة لاتينية أولاً ثم العثور على طباعة عربية. لكن الآن أختار اللغة العربية أولاً، إنها حقاً عكس ما تعلمته وأعمل عليها كل يوم. الشيء المهم هو عدم العثور على طباعة مماثلة لكلتا اللغتين، إذا نظرت إلى معظم ملصقاتنا فلن تكون المطبوعات متشابهة على الإطلاق. بصرياً، أشكاهم، كل شيء مختلف، ولكن لأن هناك تبادلاً بينهما.

سولين لقد قلت إن الأمر يعتمد على الجمهور ولن تم توجيه الشيء، لذلك تساءلت عن مدى اهتمامك بعمل إصدار، ملصق بنص متعدد؟ ندى هيشام يعتمد ذلك على العمل أو المشروع، وغالباً ما يطلب العملاء سيناريو متعدد لأنه مخصص للأشخاص ثنائيي اللغة. هناك الكثير من المغتربين في القاهرة، لذلك من المنطقي أن يكون لديك كلتا اللغتين. كما أنه من الأكثر اقتصاداً أن يكون لديك كلتا اللغتين على نفس المنتج. إذا كنت تتحدث باللغة الإنجليزية فقط، فأنت تتحدث إلى أشخاص ميسوري الحال تماماً، ولكن من ناحية أخرى هناك العديد من الأشخاص الذين يتحدثون العربية فقط، ولن يفهموا. اختيار النصوص المتعددة هو اختيار الخيار الأكثر فعالية لمخاطبة جميع السكان. يعتمد ذلك على المشروع، على سبيل المثال على مشروع مهرجان سينمائي كان لدينا الكثير من الميزانية ولذا يمكننا صنع ملصق باللغة العربية فقط وواحد فقط باللغة اللاتينية.

Je pense que Rosa ne sera jamais finie, c'est le genre de police qui te sert pour te faire de l'expérience et dès que j'ai un problème je le travaille avec Rosa et j'arrive à le résoudre.

Solenne Tu penses faire du latin pour la Rosa?
Walid Bouchouchi Oh non. Déjà si j'arrive à finir un jour l'arabe on sera bien, et puis il existe des polices latines qui lui ressemblent déjà finalement. Tu peux aussi faire une affiche bilingue ou trilingue sans que ce soit la même police.

Solenne Oui et d'ailleurs, quand tu composes en multi script, quels sont les paramètres importants?

Walid Bouchouchi Dans une composition multi script il y a deux choses importantes pour moi, déjà la graisse et ensuite l'interlignage. Si tu as deux titres, il ne faut pas qu'un prenne plus d'espace que l'autre par exemple, donc tu vas essayer de trouver deux caractères qui apparaissent de façon similaire. Ensuite l'interlignage, c'est-à-dire le gris, si une police a un plein important et très peu de blanc il faut trouver une autre police similaire.

Solenne Justement tu préfères choisir deux caractères arabe et latin de la même famille typographique ou au contraire deux différents?

Walid Bouchouchi Quand je compose avec la même police, je me suis rendu compte que ça pouvait vite devenir barbant, c'est ennuyeux parce que tout a la même esthétique. Tout est un équilibre et il faut gérer que ça ne se ressemble pas ou parfois si, suivant le projet. Ça dépend énormément du projet et de ce que tu veux en faire. Il y a un livre super intéressant sur le multiscript: Bi scriptual, ça ne parle pas seulement de l'arabe mais il décrit tous les différents multi scripts et présente des graphistes et des studios.

Solenne Tout à l'heure on parlait un peu des caractères qui reprennent des caractéristiques du latin, que penses-tu de l'Helvetica ou la Frutiger arabic?

Walid Bouchouchi C'est difficile pour moi de critiquer parce que ces typographies sont bien faites. Je ne juge pas le visuel, mais techniquement tu n'as pas de beug. Certaines typographies, les lettres se superposent ou alors tu as des blancs. Concrètement quand tu as un projet avec 200 pages de texte, tu n'as pas le temps de tout regarder en détail, il y a une relecture d'erreurs de grammaire ou orthographe mais il n'y a pas de relecture typographique. Même certaines typographies où tout est bon, il y a juste par exemple deux lettres ou un espace qui n'est pas géré, on appelle ça un crénage, et ça peut tout ruiner.

Solenne Quel est ton but quand tu fais du multi script?

Walid Bouchouchi C'est nécessaire, il y a des pays où tu as besoin de communiquer dans différentes langues. En France c'est différent, j'ai l'impression que les gens ne s'intéressent pas à autre chose que le français. Par exemple à Marseille tu as une grosse communauté d'Algériens, ça serait intéressant de communiquer en multilingue. Si tu prends le bus de

Helvetica arabic، كنت سأفعل الأشياء بشكل مختلف ولن أستخدم Helvetica arabic. ثم صحيح أيضًا أن الشركات الدولية تحتاج بالتأكيد إلى شخصيات تعمل بنفس الطريقة بالضبط باللغتين اللاتينية والعربية. هناك أيضًا الكثير من التطور في هذه النقطة، على سبيل المثال الشعار Apple arabic، هناك نفس الطاقة بين العربية واللاتينية دون أن تكون العربية مستوحاة من اللاتينية. أعتقد أن نادين شاهين فعلت ذلك. هناك أيضًا McDonald وهو أمر مثير للاهتمام للغاية، لا أتذكر الفنان، لكن الشعار باللغة العربية يختلف عن الشعار اللاتيني ومع ذلك يمثل رموز العلامة التجارية، إنه مثير للاهتمام للغاية .

سولين هل تفضل اختيار عائلة مطبعية تتضمن العربية واللاتينية أو شخصية باللغة العربية وواحدة باللاتينية لتكوينها في حروف متعددة ؟
ندى هيشمان هناك بعض الأشياء التي أجدها مثيرة للاهتمام IBM. بالإضافة إلى ذلك، هناك شيء مثير للاهتمام، في اللغة العربية ليس لديك ماثل ٢٠ ، لذلك تختار دهنون مختلفة عندما تريد إبراز شيء مشابه عندما يكون لديك نفس النص المكتوب باللاتينية بجانبه.

سولين لقد أجبنا بالفعل على السؤال قليلاً، ولكن إذا كان عليك اختيار طباعة باللاتينية والطباعة بالعربية، فما هي النصائح لاختيارها جيداً وجعلها تتواصل مع بعضها البعض ؟

ندى هيشمان مقابلة 17 مارس 2022

مقابلة وتدوين وترجمة (من الإنكليزية إلى الفرنسية).
ندى هيشمان تعمل في الاستوديو 40Mustaqel
في القاهرة، مصر .

St Charles, la gare, pour aller à l'aéroport, il y a écrit en français, anglais et arabe, mais la présence du multilingue se trouve seulement dans les gares et aéroports. C'est reconnu qu'il y ai des étrangers, le problème c'est que les étrangers ne restent pas que en gare. Je connais des gens qui vivent en France mais qui ne parlent pas le français et ça devient un vrai problème. On a fait un projet d'affiche pour le festival Aflam, l'affiche est bilingue parce qu'on s'est dit qu'on voulait aussi communiquer aux gens qui ne parlent pas français. Mais quand j'étais à Alger on faisait du multi script plutôt pour des soucis économiques, ce n'était pas possible de faire deux conceptions graphiques différentes, deux impressions et payer deux supports à chaque fois, alors on combinait tout dans une seule et même affiche.

Solenne Je trouve ça super intéressant parce qu'à chaque fois que je pose cette question, suivant l'endroit où exerce la personne et son origine c'est une réponse différente. Par exemple Ben Witner qui est allemand et travaille à Berlin me disait que c'était le respect et le mélange des cultures alors que Nada Hesham qui travaille au Caire, c'était comme toi, pour communiquer à un plus grand nombre de personnes.

Walid Bouchouchi C'est aussi pour ça que ton mémoire m'intéresse, j'ai mon point de vu, et même quand j'ai regardé le livre BiScriptual ou quand on a parlé du projet de Nasri Khattar, je me rends compte que l'on peut partir d'un constat ou d'un point de vue différent et arriver au même résultat.

Solenne Exactement, en tout cas merci Walid pour ton temps.

ندى هيشام مرحبًا، اسمي ندى هيشمان اليوم سأمثل الاستوديو Studio 40Mustaqel أخبرني المزيد عن مشروعك. سولين مرحبًا ندا، شكرًا جزيلًا على قبولك. أكتب أطروحتي عن النصوص المتعددة وبشكل أكثر دقة عن تماسك اللغات العربية/ اللاتينية المكتوبة. ومن هنا جاءت حقيقة أنني أردت التحدث إليك، فإن الاستوديو الخاص بك يعمل كثيرًا في المتعددين الصارمين وأجد أن مشاريعك ذات صلة كبيرة .

ندى هيشام حسنًا. ولماذا اخترت اللغة العربية، لديك روابط ؟ سولين والدي لبناني، أعمل كثيرًا مع اللغة العربية في مشاريعي . واتسائل كثيرًا في السيناريو المتعدد . ندى هيشام حسنًا، أنا هنا لمساعدتك، يمكنك طرح أي أسئلة تريدها أعتقد أنه من الرائع أن تفعل هذا .

سولين يرى الغالبية أن جميع مشاريعك ثنائية اللغة، كيف يمكنك الحفاظ على التماسك بين العربية واللاتينية ؟ ندى هيشام لقد تعلمنا لفترة طويلة تكييف اللغة العربية مع اللاتينية الموجودة بالفعل، أي استخلاص اللغة العربية من اللاتينية. هذا ما علمونا إياه في الكلية. كانوا غالبًا معلمين ألمان أو فرنسيين أو على الأقل أوروبيين وعلمونا استخدام شخصية لاتينية ورسم رفيق عربي. هذا نهج سيء للغاية، وهو يعني أن اللغة العربية مستوحاة من أشكال اللاتينية، والتي تتعارض تمامًا مع القواعد المطبعية أو الخطية للعربية. نهجي الآن مختلف تمامًا، فأنا أتعامل مع كل لغة فيما يتعلق بتاريخها وسياقها، إذا اخترت علي سبيل المثال Helvetica (اللاتينية) لمشروع، سيكون ذلك لأنني أرغب في نوع من الحياد والبساطة. كنت أخذ معلماته وأنسى تمامًا Helvetica (" Now Helvetica is out of the equation "). سأطبق ما تعلمته من Helvetica لاتينية للأحرف العربية دون رغبة في أن يكون الاثنان متشابهين. لذا فهي طريقة جديدة، فأنت تنسى الطباعة تمامًا وتحاول فقط إضافة العلامات لأنها بصريًا ليست مقارنة عادلة .

سولين لقد تحدثت للتو عن Helvetica، هناك شخصية Helvetica العربية وكذلك Frutiger العربية، ما رأيك في الشخصيات العربية التي يتم رسمها وفقًا للحروف اللاتينية ؟ ندى هيشام Helvetica الشخصية العربية هي الأكثر إثارة للجدل. أتحدث عن نفسي وليس عن الاستوديو، ربما لن يتفق الآخرون مع ما أقوله. ليس من العدل رسم اللغة العربية مثل ما تم فعله بها

(fig24)

(fig25)

(fig26)

(fig27)

Montasser Drissi

Entretien du 15 Avril 2022

Entretien et retranscription (re formulation possible).
Montasser Drissi est graphiste en France.

Solenne D'abord merci d'avoir accepté que l'on discute ensemble. Je voulais savoir, où en était ta recherche à l'ANRT?

Montasser Drissi Avec plaisir. Je n'ai pas vraiment fini mes recherches, le programme de l'ANRT dure deux ans et vers la fin je commençais à avoir beaucoup de commandes donc j'ai fait un choix et je me suis consacré au travail en mettant mes recherches de côté. Depuis j'ai eu pleins de projets qui se sont enchaînés, des projets plutôt intéressants et je n'ai pas eu le temps de revenir sur mes recherches encore. Sauf tout récemment, j'ai été contacté par un chercheur suisse que j'avais rencontré pendant un séminaire à Lausanne. Sa pratique principale est la recherche théorique, il prépare une thèse et un des sujets qui l'intéresse est l'arabe simplifié. C'est encore en cours mais ça m'intéresse parce que c'est lié à ma recherche. Je me questionne beaucoup sur comment faire du graphisme multilingue sans que ce soit aux dépens de l'arabe et comment marier des caractères arabe et latin. Ce sont des questions que je me pose réellement et être à l'ANRT c'était d'abord pour répondre à ces problématiques, je ne comptais pas faire une thèse ou continuer une recherche théorique d'ailleurs.

Solenne Justement dans ta recherche j'ai vu que tu réfléchissais beaucoup à l'harmonisation asymétrique, je me demandais ce que tu entendais par-là, et ce que tu en as ressorti?

Montasser Drissi L'harmonisation asymétrique c'est lié à la fois au dessin de caractère et au graphisme. Pour le dessin de caractère et quand on veut créer du matchmaking, on va se baser sur plusieurs critères. C'est-à-dire décider où est-ce que le matchmaking se fait, quels sont les critères qui vont se rejoindre pour les deux écritures. Avant de faire ma recherche, j'ai remarqué que les dessinateurs de caractère se sentaient obligés de faire en sorte que les caractères se ressemblent dans absolument tous les paramètres et c'est là où je me suis demandé si c'était vraiment nécessaire. C'est à dire, est-ce que les caractères doivent avoir la même graisse,

سولين أنت تنتج الكثير من الإصدارات متعددة النصوص، لذلك كنت أتساءل ما هو اهتمامك بإنشاء إصدار ثنائي اللغة؟
بن وبتنر عندما تعمل بلغة ما، فأنت تعمل مع ثقافتين مختلفتين، فأنت تريد إظهار أن التواصل بين هاتين اللغتين والثقافتين مهم جداً. في عالم الثقافة نريد أن نظهر أن الاختلاط الثقافي يمكن أن يحدث وأن التفاعل بين هاتين اللغتين أمر جيد. إن استخدام هاتين اللغتين في نفس الصفحة هو الأفضل ولا نريد أن تترك اللاتينية ال الشمال والعربية إلى اليمين دون تفاعل بينهما، اننا نريدهم دائماً أن يتفاعلا لإظهار التواصل بين هاتين الثقافتين .

سولين أخيراً، هل لديك كتب ألهمتكم لعملك، سواء كانت نظرية أو مصادر إلهام؟
بن وبتنر هناك العديد من مصادر الإلهام لذلك أنشأنا كتابنا المرجعي الخاص Bi Scriptual .
سولين شكراً لك على وقتك يا بن، كان الأمر ممتعاً للغاية .

(صورة ١٤)
(صورة ١٥)
(صورة ١٦)
(صورة ١٧)
(صورة ١٨)
(صورة ١٩)
(صورة ٢٠)
(صورة ٢١)
(صورة ٢٢)
(صورة ٢٣)

le même contraste, la même chasse, la même taille optique, ... Tout ça en même temps. Il y a vraiment beaucoup de paramètres qu'on pourrait prendre en compte comme les terminaisons ou alors dans le détail du dessin. Donc dans ma recherche à l'ANRT j'ai exploré quels sont les paramètres qui sont absolument nécessaires pour que les caractères fonctionnent ensemble, et quels sont les paramètres dont je peux me débarrasser. Je voulais voir à quel point chaque système d'écriture peut vivre sa vie, sans que un entre dans le gabarit de l'autre avec lequel il ne partage presque rien dans l'histoire formelle. Finalement ce qui restait dans les paramètres importants ce sont les paramètres techniques, par exemple la graisse est quelque chose dont on ne peut pas se passer (et encore on pourrait même pousser cette expérimentation un peu plus loin et voir un caractère arabe et un caractère latin qui fonctionneraient justement par le contraste entre les deux. Le caractère latin serait gras et le caractère arabe serait light ou vice versa). Je ne suis pas allé jusque-là parce que je voulais vraiment voir comment ça s'appliquerait à des caractères de labour qu'on pourrait utiliser pour une lecture continue. Finalement je suis resté un peu sage et la graisse reste un paramètre qui doit être cohérent entre les deux caractères. Autre chose, c'est la taille perçue des deux caractères arabe et latin qui pourrait apparaître différente. En général le latin paraît plus grand, c'est à cause de la manière dont on dessine les caractères qui donne cette impression. C'est donc quelque chose qu'il faut régler quand on compose des caractères. Il faut qu'ils soient du même aspect quand ils sont dans le même corps. Pareil pour la chasse, c'est-à-dire que quand tu vas composer un livre par exemple en français et en arabe, l'arabe va être beaucoup plus condensé alors que le français va continuer sur 4-5 voir 10 lignes. Il n'y a pas de voyelle en arabe alors ça réduit la longueur des mots et ça crée une économie d'espace en arabe. Dans ma recherche j'ai pris en compte ces critères très rapidement. Il y a un autre décalage dû aux ascendantes et descendantes qui n'ont pas les mêmes proportions en arabe et en latin. En arabe elles sont bien plus hautes et basses que en latin, ce qui créé un décalage entre les lignes si tu composes deux textes arabe/latin l'un en face de l'autre. La façon dont on distribue les graisses dans les caractères peut être une façon de régler ce décalage, par exemple on peut distribuer un peu plus de graisse à l'arabe pour compenser visuellement. Le texte en arabe restera beaucoup plus espacé que celui en latin mais avec cette compensation de graisse on peut jouer sur la noirceur du texte et obtenir le même gris. C'est des choses assez subtiles parfois, mais mon but c'était de voir à quel point on peut avoir un caractère qui fonctionne sans se soucier des questions de forme pure. L'étape suivante, si j'avais encore la possibilité de faire des recherches, ça serait de voir comment des caractères peuvent être en contradiction comme j'en parlais avant. C'est-à-dire la manière dont ils cohabitent, l'harmonie par la différence et non juste une différence dans l'entre deux. Je travaillais sur quelque chose de très

solin في وقت سابق قلت لا تخلط القواعد المطبعية لنص لآخر، أردت الحصول على رأيك في الشخصيات Frutiger Arabic أو Helvetica Arabic.

بن ويتنر يجب ألا تكيف قواعد اللاتينية مع العربية. إذا كنت ترغب في رسم طاقم يطابق الأشكال أو بعض العناصر المحددة للغاية، فيمكنك تكيف التباين، والبراعة، والدهون، وكل هذه العناصر التي يمكنك ربطها، لكنها ليست منحني الحروف لأن هذا خاص جداً بكل من النصوص. يجب أن تكون الطباعة العربية عبارة عن طباعة عربية حقيقية ولا توضع في قفص يشكلها على أنها لاتينية. في هذه الشخصيات العربية المرسومة للرفاق اللاتينيين، هناك بعض الأشياء الجيدة جداً والبعض الآخر سيء جداً. يعمل البعض بشكل جيد ولكنه يعتمد على الاهتمام الذي يوليه المطبع للحرف العربي.

سولين بالنسبة لمشاريعك، لديك تفضيل بين اختيار عائلة مطبعية لها نصوص أو شخصية باللغة العربية وشخصية مختلفة باللغة اللاتينية؟ بن ويتنر في الاستوديو لا نستخدم أبداً الطباعة التي تحتوي على اللاتينية والعربية في نفس العائلة. نختار دائماً شخصية لاتينية وشخصية ثانية باللغة العربية نحبها وتعمل مع بعضها بالطبع. على أي حال، في معظم الأوقات تكون الشخصية العربية وحدها أفضل مما هي عليه عندما تكون مصاحبة لللاتينية.

سولين كنت سأسألك عما إذا كان من الضروري أن تكون ثنائي اللغة لعمل إصدار متعدد النصوص ولكن أعتقد أن الإجابة لا منذ أن فعلت أنت ذلك، لكنها واحدة من أكبر أسئلتني لأني أعمل كثيراً مع اللغة العربية وأنا لا أتحدث ذلك. بعد مناقشتنا أفهم أنها مجرد مسألة تصحيح من قبل شخص مطلع على اللغة العربية ومجال التصميم الجرافيكي.

بن ويتنر لماذا تعمل باللغة العربية؟ سولين والدي لبناني، لطالما انغمست في هذا المزيج من اللغات، وأثناء دراستي استكشفت هذا الموضوع.

بن ويتنر أعتقد أنه من الرائع أن تعمل باللغة العربية خاصة وأن لديك أصولاً. الشيء الوحيد المهم هو أن تتأكد من أن شخصاً ما ينظر إلى ما تفعله، وتحصل على تعليقات من مصمم جرافيك عربي. ربما يكون هناك الكثير من مصممي الجرافيك العرب الذين لا يحبون العمل الذي نقوم به على الإطلاق ولكنها مسألة ذوق، الشيء الأكثر أهمية هو أن ما نقوم به صحيح. لا تنتهك القواعد الثقافية، إذا كنت تعمل مع ثقافات مختلفة، فيجب عليك قبولها.

géométrique pour le latin et un style nashk pour l'arabe, mais que se passerait-il si on choisissait quelque chose de ornementale pour l'arabe et de l'autre côté on aurait une rudesse latine qui n'a rien à voir. Après c'est très subjectif, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle je n'ai pas fait ça à l'ANRT. C'est un endroit plus de recherche académique et non pas purement artistique, ce n'était pas l'endroit pour ça.

Solenne Tes envies de recherche sont super intéressantes et c'est d'ailleurs très contraire à ce que l'on peut voir aujourd'hui. Il y a beaucoup, comme tu l'as dit, plutôt des fontes très similaires. Presque même de l'arabe copié sur du latin comme l'Helvetica Arabic ou Frutiger Arabic.

Montasser Drissi Oui, ça c'est plutôt la catégorie des caractères latinisés. Quand j'écrivais mon mémoire en 2015, c'était la première fois que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ces caractères. J'avais déjà remarqué ça avant mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte des raisons. Il y a pleins de raisons qui me pousse à être un peu frileux sur ces caractères en particulier l'Helvetica arabic et Frutiger arabic. Le premier problème c'est: qui les distribuent. Linotype est un géant de l'industrie, il a une hégémonie et c'est très difficile de remettre en question ce qu'il distribue. C'est en train d'évoluer aujourd'hui, il y a beaucoup plus de fonderies indépendantes et les logiciels se démocratisent. Il y a aussi plus de formations spécialisées, avant c'était différent et plus compliqué. Cette fonderie avait le monopole et un caractère distribué sur ce site là avait énormément de visibilité. Cette fonderie a d'ailleurs façonné le paysage visuel du Maghreb et du Mashrek (Asie du sud est), on ne voit plus que leurs caractères sur les devantures des magasins. Évidemment que ces typographies vont devenir des best-seller sans même être jugé sur leurs qualités typographiques. Tout le monde n'a pas les clés pour savoir ce qui peut être un bon caractère ou non. Il y a aussi des personnes qui composent dans des langues qu'ils ne connaissent pas donc le choix le plus sûr qu'ils sont amenés à faire c'est d'utiliser l'Helvetica Arabic. Il y a une responsabilité énorme posée sur cette fonderie. Ils savent que quand ils vont faire des caractères, ces derniers deviendront dominants dans le paysage graphique. Ils seront partout et tout le monde va pouvoir les utiliser. La moindre des choses, à mon avis, c'est de rassembler une équipe et de ne pas poser ce poids sur une seule personne. Je n'ai pas fait beaucoup de recherches là-dessus mais de ce que j'ai compris ce n'est qu'une seule personne qui s'en est occupé.

Solenne Oui Nadine Chahine.

Montasser Drissi Oui et c'est une responsabilité trop importante, ce sont des caractères qui vont être posés du haut d'une multinationale. C'est à la fonderie de faire attention avant de sortir un caractère qui va devenir totalement dominant, parce que les personnes qui vont utiliser ces caractères là, les arabophones, n'auront pas forcément le choix. Ces caractères vont devenir la norme dans

قواعد اللغة العربية لرسم اللاتينية أو العكس. لقد فعلنا ذلك بشكل خاطئ، ولا أحب هذا المشروع، لكن ليس عليك أن تحب وظيفتك إلى الأبد. كان هذا المشروع في بداية بحثنا عن الكتابة العربية وقواعد الكتابة العربية والآن نفهم كل ذلك. من هناك تحدثنا إلى المصممين ومصممي الجرافيك لمدة عام ونصف ومن هناك ولد كتابنا يجب أن تعرفيه Arabesque.

سولين نعم أعرف هذا الكتاب جيداً، هناك العديد من المراجع فيه إنه غني جداً .

بن وبتنر نعم ونحن نواصل بحثنا، لقد أصدرنا للتو كتاباً جديداً Bi Scriptual كتاب مرجعي يعرض النص المتعدد وكيفية استخدامه .

سولين هذا أيضاً مثير جداً للاهتمام. ومنذ كل هذه الأبحاث قمت برسم شخصيات أخرى ؟

بن وبتنر نعم شخصيتي Baseet يتم توزيع بواسطة 29LT . الطباعة هي باللغة العربية، وأهم شيء مرة أخرى هو التعاون الجيد والتأكد من عدم ارتكاب أخطاء في القواعد المطبعية للغة العربية . بدأنا العملية بتخيل الشكل الذي يجب أن تبدو عليه الشخصية ، وحصلنا على ملاحظات حول ما يمكننا أو يجب علينا فعله.

سولين من وجهة نظرك، هل من الأكثر تعقيداً رسم شخصية عربية أو شخصية لاتينية ؟

بن وبتنر بالنسبة لنا الذين اعتادوا اللغة اللاتينية، فإن اللغة العربية بالطبع أكثر تعقيداً ولكني لا أعرف كيف يجب أن تكون عندما نعرف اللغة العربية. لكن نعم، طبيعة العربية أكثر تعقيداً من اللاتينية لأن كل حرف له أربعة أشكال مختلفة وفقاً للموقف في الكلمة. بالنظر إلى ذلك، عليك رسم المزيد من الشخصيات، لذا فهي أطول من اللاتينية.

بن ويتنر

مقابلة 16 مارس 2022

مقابلة وتديون وترجمة (من الإنكليزية إلى الفرنسية). بن ويتنر مصمم جرافيك في برلين وشارك في تأسيس استوديو Eps51.

la rue, la signalétique, les magazines, les manuels scolaires... Je pense que tu as une idée de ce que je reproche à ce caractère (Helvetica arabic). Les proportions arabes ne sont pas respectées, les caractères sont très peu lisibles, ce n'est pas très beau, ça appauvrit beaucoup toute la richesse de siècles voir de millénaires d'évolution de l'écriture arabe pour calquer sur un système d'écriture avec lequel l'arabe ne partage rien (le latin). Ces caractères on les voit toujours et je trouve ça triste, mais maintenant, et de plus en plus, il y a des graphistes qui commencent à voir ça et qui utilisent des caractères un peu plus respectueux de l'histoire et plus lisible. C'est un peu le minimum que de pouvoir lire sans trop se prendre la tête, et encore plus quand c'est utiliser pour des manuels scolaires. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a des fonderies indépendantes qui se développent comme TPTQ Arabic 22, Rosetta type, et qui font attention à leurs caractères. Il y a aussi des caractères auto-édités, on commence vraiment à avoir le choix d'éviter les caractères de Linotype. Tu le ressens surtout dans le milieu culturel ou chez les graphistes qui font attention et qui ont eu une formation qui les poussent à remettre en question les formes qu'ils emploient. Ça commence tout doucement à changer mais malheureusement dans le milieu corporate/commercial, ces caractères là restent dominant.

Solenne Tu aurais des conseils pour choisir un caractère arabe et un latin qui ne soit pas de la même famille typographique?
Montasser Drissi Je dirais que ça serait un peu les mêmes paramètres dont je t'ai parlé plus tôt. Ça dépend aussi du projet et du contexte de l'utilisation et justement rien ne nous empêche de prendre deux caractères qui n'ait rien à voir si le sujet s'y prête. Mais si c'est une question d'homogénéité, l'idée serait d'avoir une graisse similaire. Après il n'y a pas de règle, ce que je te dis ce sont des choses que moi je fais. Tu regardes aussi si il y a une composition de texte

22 Voir entretien avec Kristyan Sarkis.

سولين مرحباً بن، أود أولاً أن أشكرك على قبول المقابلة. عمالك مشير للاهتمام للغاية لأنك تتعامل مع اللغة العربية والنصوص المتعددة من الاستوديو الخاص بك في برلين. سؤال الأول هو، هل تتحدث العربية؟ بن ويتنر مرحباً سولين، بسرور. لا، أنا لا أتحدث العربية.

سولين هل تعمل مع المترجمين؟ بن ويتنر نعم، في كل مرة نعمل فيها مع اللغة العربية، يكون الأمر مع المترجمين. إلى جانب ذلك، هذا سؤال يطرح كثيراً ويتفاجأ الناس دائماً عندما يعلمون أننا (ساشا توما وأنا)، لا نتحدث العربية. يسألون "How can you work with a language that you don't speak?" («كيف يمكنك العمل بلغة لا تعرفها؟»). لكنني أعتقد أنه من الممكن استخدام لغة لا تتحدث بها. عليك أن تكون منفتحاً حقاً وأن تجري الكثير من الأبحاث حول النص المعني: البحث في القواعد المطبعية، والتاريخ، واطلب النصيحة والتدقيق من الأشخاص الذين هم مصمم جرافيك أو يعرفون هذا النص جيداً. تحتاج إلى نسيان كل ما تعرفه عن تصميم «دع نفسك تذهب وتتعلم». يتطلب الأمر الكثير من العمل والكثير من الوقت ولكن من الضروري فهم كيفية عمل هذا النص وكيفية العمل معه. من المهم جداً أيضاً معرفة محتوى النص الذي تعمل عليه. في الاستوديو، كانت لدينا دائماً ترجمة لأننا لا نعمل فقط باللغة العربية، فنحن دائماً نعمل بكتابة متعددة حتى اللغة الألمانية/العربية أو الإنجليزية/العربية. إذا اتبعت كل هذه القواعد، فستتمكن من العمل على نص لا تعرفه.

سولين إذن لا أنت ولا ساشا لديكما أي صلة بالعربية، لماذا هذا النص بالذات؟

بن ويتنر التقيت أنا وساشا توما في جنوب ألمانيا في المدرسة، وبعد بضع سنوات أتاحت لنا الفرصة لقضاء فصل دراسي في الخارج وقررنا الذهاب إلى القاهرة في مصر. هكذا تم إحضارنا لأول مرة للعمل باللغة العربية. في عام 2004 مكثنا أكثر من عام ونصف في القاهرة، لقد أحببناها كثيراً لدرجة أننا عدنا إلى هناك، ثلاثة أشهر أو نحو كل عام وبدأنا الكثير من المشاريع هناك.

سولين من بين مشاريعك رأيت أنك رسمت عائلة TalibType، لكنها باللغة اللاتينية فقط، أليس كذلك؟

بن ويتنر لقد قمنا بعمل عائلة طالب في البداية، لبدء فهم قواعد الطباعة العربية لكننا لن نقوم بعمل كهذا مرة أخرى. إذا كنت ترغب في العمل باللغة العربية، فأنت تعمل باللغة العربية وإذا كنت ترغب في العمل باللاتينية فأنت تعمل باللغة اللاتينية ولكنك لا تستخدم

parallèle, par exemple dans un livre avec une partie en arabe et une autre partie en français ou anglais, c'est plus facile d'affirmer cette différence que si les paragraphes des deux scripts sont face-à-face. S'ils se font face, tu as donc deux scripts différents avec des caractères très contraires et si tu rajoutes d'autres éléments comme des icônes, des images, des illustrations, de la cartographie ça risque d'être trop bruyant et de ne pas inviter le lecteur. Ça créé trop de vocabulaire de formes différentes. Après comme je t'ai dit il n'y a pas vraiment de règles, à part tester et voir ce qui marche ou pas. J'ajouterais aussi de faire attention à prendre des caractères de fonderies qui font attention quand ils dessinent leurs caractères, mais ça ne veut pas dire forcément des caractères dessinés par des arabophones. Par exemple tu es le Nassim dessiné par Titus Nemeth, c'est un autrichien et pour moi c'est l'un des caractères le mieux dessiné. En général, quand tu as des caractères qui sont bien dessinés ce sont des personnes qui ont pris le temps de se plonger dans l'histoire de l'écriture et de la typographie. Même si il ou elle l'interprète d'une manière très contemporaine, même farfelue ou différente, en général on voit quand il y a un travail de recherche. Ce n'est pas une copie d'un caractère latin ou un caractère fait rapidement pour le marché.

Solenne Justement ce que tu dis avec Titus Nemeth, c'est aussi un sujet que tu traites dans ton mémoire, comment peut faire quelqu'un qui ne parle pas l'arabe pour le dessiner?

Montasser Drissi Oui je pense que c'est clairement plus dur pour eux, mais ce n'est pas interdit ou pas éthique. C'est juste que les personnes qui s'attaquent à un système d'écriture avec lequel ils n'ont aucune familiarité ont plus de travail. Titus Nemeth, c'est l'exemple de quelqu'un qui a vraiment fait le travail, après lui c'est un cas particulier parce qu'il a écrit une thèse sur la confrontation du système d'écriture arabe avec certaines techniques d'impression. C'est vraiment un expert de ce système d'écriture. Je préfère que ce soit lui plutôt que un ou une arabophone qui n'a pas trop pris le temps de se pencher sur l'histoire, les formes, sur les questions de lisibilité et qui crée un caractère très rapidement sans aucune recherche profonde préalable. Dans tous les cas, que ce soit quelqu'un qui connaisse le système d'écriture ou pas, il faut un minimum de recherche avant de mettre un caractère en vente et même pour un caractère open source. Parfois c'est même pire pour les open source, comme ils sont gratuits ils circulent plus rapidement et se répandent plus vite. Je ne connais pas trop l'histoire de Titus Nemeth, s'il a de la famille qui lui a appris l'arabe, mais j'ai plutôt l'impression qu'il a appris la langue d'une manière graphique, c'est comme s'il avait appris à pratiquer le système d'écriture. Il a dû voir tellement de spécimens typographiques, de manuscrits de pleins d'époques, de caractères différents, il a fini par capter le sens des lettres. Je pense que quelqu'un qui a fait l'effort d'en arriver là est moins analphabète dans ce système

سولين ما رأيك في الطباعة العربية التي تم إنشاؤها كرفيق لللاتينيين مثل Helvetica Arabic أم Frutiger Arabic ؟ ١٩
مراد بطرس: هذا سؤال جيد للغاية . Monotype و Linotype .
هم قادة في الطباعة ولكن المشكلة هي أنهم قرروا وضع أنوفهم في شيء لا يعرفونه: اللغة العربية. أكثر المطبوعات شيوعاً هي Futura ، Helvetica ، Frutiger لذلك استخلصوا اللغة العربية من هذه المطبوعات ولكن إذا كنت تريد رأيي فهو " garbage " (سلة المهملات). أيا كان من قام بهذا العمل، فقد جعلوا اللغة العربية تبدو مثل اللاتينية. اللغة العربية لغة تقليدية، يمكنك استكشافها وفعل ما تريد ولكن ليس اللاتينية. إذا نظرت حقاً إلى هذه الشخصيات، فأنت تشعر أنها مصنوعة من اللاتينية وليس من التقاليد الثقافية للعربية. لهذا السبب، جاء إلينا النمط Monotype منذ ست سنوات، وأعتقد أن لديهم الكثير من الانتقادات حول هذا الموضوع وطلبوا منا رسم طباعة من شأنها أن تحل محل Latin و Frutiger Arabic. على الرغم من أننا لم نتفق على الجزء التجاري إلا أننا ما زلنا نرسمه وهو الآن معروض للبيع في مسبكنا.

(صورة ٢٨)

(صورة ٢٩)

١٩ الشخصيتين هما الأكثر أطرح هذا السؤال على كل من تحدث إليهم لأن هاتين إثارة للجدل في عالم الطباعة العربية. نادين شاهين هي المطبعة، لكن الانتقادات التي يمكن توجيهها إلى هذه الشخصيات لا تشير بأي شكل من الأشكال إلى كل العمل الذي تمكنت السيدة شاهين، وهي مطبعة لبنانية موهوبة للغاية، من القيام به .

d'écriture que quelqu'un qui parle la langue, mais ne connaît pas l'histoire des formes qu'il écrit. Je pense que Titus Nemeth connaît mieux le système d'écriture arabe que un ou une marocaine lambda. Mais c'est une exception, je vois beaucoup de graphistes qui utilisent l'arabe, souvent ce sont des studios européens ou américains, et je suis déçu. Tu connais par exemple l'arabe détaché ou à l'envers donc illisible, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Tu sens que les personnes qui font ça n'ont justement fait aucune recherches. Ces personnes ne font même pas l'effort de faire relire à une personne arabophone, pas besoin que ce soit un typographe ou un graphiste, c'est juste l'idée de faire lire une phrase qui va être sur une affiche collée partout, parfois même pour des musées.

Solenne La première fois que j'ai entendu parler de toi c'était pour ton travail avec la plateforme Qalqalah, tu as commencé à ta sortie d'école?

Montasser Drissi C'était six mois après avoir fini l'ANRT. Victorine, une des fondatrice de Qalqalah, m'a contacté et un an plus tard on a commencé à travailler ensemble. C'était pour la plateforme et pour l'exposition qu'elles préparaient.

Solenne Comment s'est passé l'échange avec le Cnap, la préparation du projet?

Montasser Drissi Quand Victorine m'a contacté, elles avaient déjà des idées sur comment elles imaginaient l'identité visuelle de la plateforme. Qalqalah existait déjà avant en tant que PDF distribué par Béton Salon et elles ont décidé de continuer l'aventure en créant une plateforme en ligne tout en revoyant toute la question de l'identité visuelle. C'est un artiste qui avait vu mes recherches à l'ANRT qui m'a recommandé et quand je les ai rejoint, elles avaient déjà une idée du caractère typographique. C'était une fonte qui était orientalisante, c'est-à-dire un caractère latin mais qui s'inspirait de l'arabe de manière un peu maladroite. Ce n'était pas le pire comme la catégorie « oriental » dans Dafont mais c'était un peu dans cette idée et surtout ce n'était pas le discours que leur projet voulait avoir. D'ailleurs ce projet, c'était aussi l'opportunité pour moi de travailler l'asymétrie du multi script. Qalqalah est une plateforme qui a des valeurs décoloniales, il ne s'agit pas de parler à la place de tel ou tel personne mais que chacun parle pour lui-même. Chaque système d'écriture représente son contexte, j'ai mis le Nassim de Titus Nemeth avec du Neue Haas Grotesk, une version de l'Helvetica revue par Christian Schwartz chez Commercial Type. Par contre, même si je trouve que ces deux fontes fonctionnent très bien, il y a un des critères multi script assez important qu'elles ne remplissent pas, elles ne sont pas sur la même ligne de base ce qui a rendu le codage très compliqué, on s'en est sorti mais il fallait faire attention à l'alignement.

Solenne Très beau projet en tout cas. Est-ce que tu as des livres de référence qui t'ont aidé dans ton travail, notamment pour tes recherches à l'ANRT?

يدفع الناس مقابل القيام بهذا العمل بينما يكون في الشرق الأوسط أو في البلدان العربية، لا أحد ينظر إليك، عليك أن تفعل ذلك وتقوم به بمفردك. لهذا السبب جئنا أيضًا إلى إنجلترا منذ الحرب في لبنان. ١٨ مع MonoType رسمنا الطباعة Tanseen، رسمنا اللغة العربية وسألنا شخصين من معارفنا أن نفعلان اللاتينية. كانت هذه هي المرة الأولى التي توجد فيها عائلة مطبعية باللغتين العربية واللاتينية. في عام ١٩٨٦ اتصل بنا Apple لرسم طباعة ستكون تلقائيًا في أجهزة الكمبيوتر، في ذلك الوقت كان هناك ٢٣٦ طباعة فقط، واليوم يمكنك الحصول على أكثر من ٦٤٠٠.

سولين هل سبق لك أن رسمت عائلة مطبعية باللغتين العربية واللاتينية؟ مراد بطرس نعم كثيرا .

سولين ما هو الأمر الأكثر تعقيدًا عندما يتعين عليك رسم طباعة متعددة النصوص ؟

مراد بطرس في عام ١٩٨٦، ما كان معقدًا هو تقنية رسم الشخصيات المطبعية، أخذت ورقة تتبع ورسمت بفرشاة، ثم قطعتها، وصنعت سلبًا. هكذا كان احرفك، وإذا كنت تريد صنع دهون أخرى، فعليك إعادة رسمها. الآن فقط مع عدد قليل من المعلمات على البرنامج ولديك الدهون الأخرى. لقد تغيرت التكنولوجيا والآن يمكنك سحب الدهون من الرسومات الحالية. لكن صنع طباعة جيدة باللغتين العربية واللاتينية أمر معقد للغاية، على سبيل المثال بالنسبة لإحدى العائلات المطبعية التي أردنا القيام بها، استغرقنا ثلاث سنوات لإنهائها. اتصلنا بأصدقاء مطبعين رسموا اللاتينية ونحن اعطينا بالعربية. التقينا كل أسبوع. لقد تحدثنا كثيرًا عن جميع مشاكل التناسب، والحفاظ على تقليد اللغة العربية، وأعتقد أنه لم يفعل أحد أفضل منا لأنه لم يستغرق أحد الكثير من الوقت في العمل بهذه الطريقة. الآن في دبي، مجموعة القنوات التلفزيونية Alarabiya وهي أيضًا رقم واحد في الشرق الأوسط، استخدمت هذا الطباعة لمدة ١٦ عامًا. عادة ما تستخدم المجموعات طباعة لمدة ٧-٦ سنوات ثم تتغير لكنه رفض التغيير .

مراد وأرليت بطرس مقابلة 12 مارس 2022

مقابلة وتديون وترجمة (من الإنكليزية إلى الفرنسية). مراد وأرليت بطرس من المطبعين وقد أنشأوا مسبقهم Boutros Font في لندن .

Montasser Drissi La question du multi script est une question très récente donc je n'ai pas vraiment de livre qui m'ont aidé. Il y a eu des expérimentations de matchmaking notamment au Liban avec Huda Abi Farès de la fondation Khatt. Sinon il y a un livre qui est très rare et assez cher maintenant qui s'appelle Language culture type. Il parle du passage entre la langue, le système d'écriture et la typographie. C'est un ensemble d'essais et ça parle de phonétique de prononciation, ça va un peu loin parfois mais c'est très intéressant pour faire le lien entre la typographie et d'autres études linguistiques en parallèle.

Solenne D'accord, merci beaucoup pour ton temps, c'était super intéressant d'échanger avec toi.

Montasser Drissi Avec plaisir, c'est super intéressant que tu fasses un bilan de ce qu'on a aujourd'hui parce que si tu regardes, j'ai fait mon mémoire en 2016 et aujourd'hui en 2022 il y a eu énormément de nouvelles fonderies, de nouveaux projets. Le contexte se prête à faire un bilan des nouveaux projets comparé à ce qui se faisait avant. Par exemple, il y a le projet du caractère Lyon Arabic, dessiné par Khajag Apelian et Waël Morcos comme compagnon pour le caractère Lyon de Kai Bernau commercialisé chez Commercial Type. Ils ont fait une version arabe avec un italique, sauf que l'italique est une particularité du script latin et l'arabe n'en possède pas, alors ils se sont inspirés d'un autre style calligraphique arabe pour créer cet italique.

Solenne Ça à l'air très intéressant, je vais regarder merci.

سولين مرحباً أرليت ومراد، شكرًا لكم على وقتكم. قابلتكم لأول مرة بفضل كتابكم باللغة العربية للمصممين، حيث تقدم العديد من الشعارات العربية واللاتينية التي صنعتها. كنت أتساءل، ما الذي يجعل الشعار فعالاً باللاتينية والعربية؟

مراد بطرس في العالم العربي، يستخدم الجميع تقريباً سيناريوهات متعددة. غالبية الناس لغتين إنجليزية/عربية، وبالتالي فإن جميع العلامات التجارية تريد شعاراً يمكن رفضه باللغتين ولكن ليس فقط. إعطاء مثال عند صنع شعار، عليك وضع المكونات والمعلومات المهمة باللغتين (الإنجليزية والعربية، هاتان اللغتان الرئيسيتان). عندما ترغب في رسم شعار باللغة العربية كترجمة لاتينية، يُطلب منك الاستلهاً من اللاتينية الموجودة بالفعل، تقريباً لاتباع نفس القواعد دون نسخها أيضاً. الأمر متروك لك لتجد الوسط بين احترام اللاتينية واحترام الخط وتقاليد الكتابة العربية. عليك أن تتكيف مع السوق الذي تهدف إليه، على سبيل المثال، بالنسبة للسوق المصرية، سيتعين عليك احترام قواعد مختلفة عن قواعد لبنان. هذه مشكلة كبيرة للغربيين الذين يعملون في الشرق الأوسط لأن الكثيرين يفشلون في فهم هذه النقطة الرئيسية .

سولين هل ترسم كل الحروف على شعارك؟

مراد بطرس نعم.

سولين لاحظت شعار نصف القطر الذي صنعه، أجد أن الحروف العربية تحترم اللاتينية مع الحفاظ على خصائص وأصول الخط العربي، لذلك تساءلت كيف ترتب للحفاظ على هذا التوازن؟

مراد بطرس لقد قمت بأبحاثك بشكل جيد، وأعتقد أنه أفضل شعار تم صنعه في السنوات ٢٠-٣٠ الماضية. بالنظر إلى الشعار باللاتينية والعربية، رأيت التشابه بين ي والنقطة (النقاط العربية) لذا فإن هذا الشعار هو نتيجة الحظ والمراقبة .

سولين هل تعتقد أن من لا يعرف أو يقرأ أو يكتب اللغة العربية يمكنه رسم شخصية باللغة العربية؟

مراد بطرس نعم ولا، يمكنني أن ألاحظ أن المطبعين الغربيين يضعون أنوفهم في أشياء لا يعرفونها، مثل الطباعة العربية. قبل بضعة سنوات، رسم والتر تريسي (وهو إنجليزي) شخصية أعتقد أنها الأفضل حتى الآن باللغتين العربية واللاتينية تسمى Qadi. لا أحد يعرف ما إذا كان قد فعل ذلك بمفرده أم أنه أحاط نفسه بأشخاص يعرفون العربية. توماس ميلو الذي يعرف القليل من اللغة العربية (تعلمها في لبنان) قام أيضاً بعمل جيد جداً، فهو يعمل في Decotype. الأمر مختلف عندما تكون في الغرب،

(fig30)

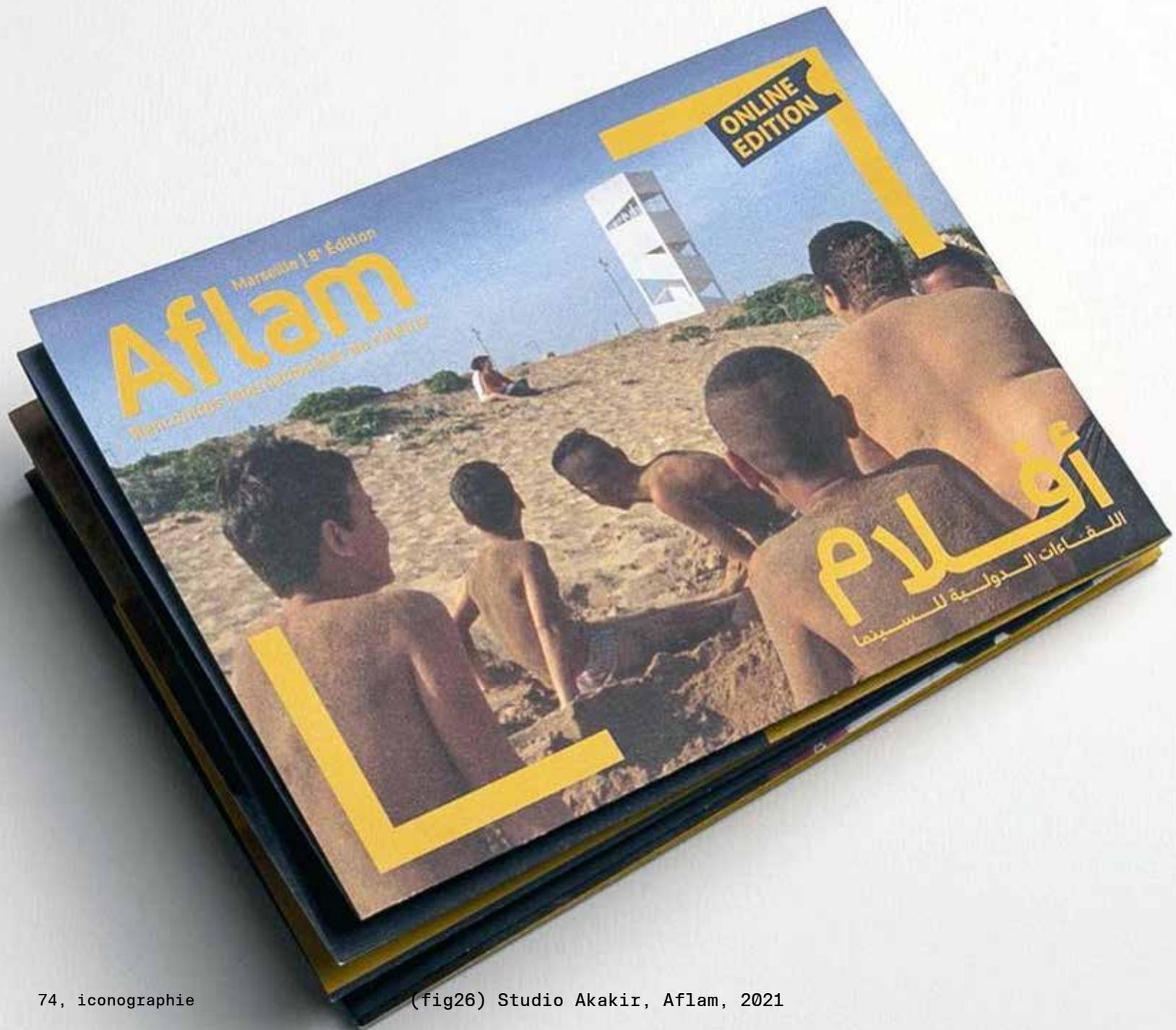
(fig31)

(fig32)

(fig33)

Aflam أفلام

2021، أفلام، Akakir استوديو (صورة ٢٧)

Marseille | 8e Édition

٣٤، روص

Aflam

Rencontres internationales
de cinéma

ONLINE
EDITION

اللقاءات الدولية
للسينما

26 Mars — 04 Avril 2021

Boutros™

Boutros® is a type foundry and design agency specialising in Arabic typography
London - Beirut - Dubai - Abu Dhabi

Best Sellers

كلمن

Boutros Angham | 10 weights

حطي

Boutros Arabic Script | 2 weights

هوز

Boutros MB | 8 weights

ابجد

Boutros Sign 1 | 2 weights

Boutros GE SS MAP Light
£80.00

إِذَا أَوْهَمَا الْحُبُّ إِلَيْكُمْ فَاتَّبِعُوهُ

Boutros GE SS MAP Medium
£80.00

إِذَا أَوْهَمَا الْحُبُّ إِلَيْكُمْ فَاتَّبِعُوهُ

Boutros GE SS MAP Bold
£80.00

إِذَا أَوْهَمَا الْحُبُّ إِلَيْكُمْ فَاتَّبِعُوهُ

[Quick Link](#)

[Site Map](#)

[Join our mailing list](#)

[Contact](#)

[Custom Fonts](#)

[Arabic Fonts](#)

[Design](#)

[Fine Art & Calligraphy](#)

[Publications](#)

[TypeTalk](#)

[Clients](#)

ADD TO CART

Boutros-URW FuturaCon Arabic Book
£120.00

إذا أوماً الحب إليكم فاتبعوه وإن كان

when love beckons to you, follow him

ADD TO CART

Boutros-URW FuturaCon Arabic Medium
£120.00

إذا أوماً الحب إليكم فاتبعوه وإن كان

when love beckons to you, follow him

ADD TO CART

Tanseek Modern Light
£120.00

إذا أوماً الحب إليكم فاتبعوه وإن كان وعر

When love beckons to you, follow him

ADD TO CART

Tanseek Modern Book
£120.00

إذا أوماً الحب إليكم فاتبعوه وإن كان وعر

When love beckons to you, follow him

[Quick Link](#)

[Custom Fonts](#)
[Arabic Fonts](#)
[Design](#)
[Fine Art & Calligraphy](#)
[Publications](#)
[TypeTalk](#)
[Clients](#)

[Site Map](#)

[Join our mailing list](#)

[Contact](#)

قلقله Qalqalah Plus d'une langue

Q

Notes sur la bibliothèque de Chantal Soussi Chiadmi

Virginie Bobin, Ouidade Soussi Chiadmi

Télécharger le PDF

Chantal Soussi Chiadmi naît au début des années 50, dans une famille rurale de Haute-Savoie. Ses parents ont vécu quelques années en Tunisie avant de revenir s'installer dans le village d'origine de son père, à l'ombre du Mont-Blanc. Proche des Jeunesses Ouvrières Chrétiennes, passionnée par les expérimentations sociales et politiques issues des indépendances, Chantal voyage au Portugal juste après la Révolution des œillets, au Liban, puis en Algérie. Jeune assistante sociale, elle fréquente les librairies de gauche à Bourg-en-Bresse et à Paris, où elle se fournit en littérature pro-palestinienne, anti-coloniale et anti-raciste au hasard de ses découvertes. À l'été 1976, elle se rend à Tanger à l'invitation d'une

ق

Q

ملاحظات على مكتبة شانتال السوسي شياضي

تحميل PDF

فيرجينى بوبين، وداد السوسي شياضي

تروي المصورة وداد السوسي شياضي ذكرياتها عن مكتبة والديها في شقة طفولتها في الأوط-سافوا. توجد كتب والديها شانتال، عاملة اجتماعية، بجانب تلك التي أحضرها والدها عبد الله من المغرب عندما استقر في فرنسا في سنة 1980. نجد أيضاً مجموعة من الأشرطة الفيديو المسجلة على تلفزيون غرفة المعيشة : أفلام وثائقية، أفلام غربية، أفلام حركة، تشاهدها العائلة معاً باللغة الفرنسية.

وداد وشقيقها الأكبر بشير تعلموا الدارجة المغربية أثناء إجازة صيفية في المغرب مع أبناء العم و العممة في فرنسا، و لم تتحدث الأسرة الدارجة يومياً.

ق

الجامعة الشعبية نقاش حول التاريخ السياسي للريف

دورة سينيكوان
« الاجهاض: فعل متمرد؟ »
Cycle Cinékwān
« L'avortement: un acte de rébellion? »

Samedi 2017.11.10 السبت
Projection du film 18h عرض شريط
« 4 mois, 3 semaines, 2 jours »
Cristian Mungiu

Vendredi 2017.11.24 الجمعة
Projection du film 18h عرض شريط
« Clandestinas », Fátima Salomão

لكوان
L'kwan
NRUol

مع حضور المخرج

الجزء الأول
07.07.2017

Film-débat Une histoire de l'anarchisme	13.10.2017	فيلم-نقاش قصة الأناركية
	27.10.2017	
En deux parties	18h00	في جزئين

لكوان
L'kwan
NRUol

Musique

« Opération A cappella » (fig31) Montasser Drissi, Tilibla, L'kwan, 2017

realisateur

Atelier National de Recherche Typographique | ANRT

Appel à candidatures
Call for applications

De style
Post-master's programme

Atelier national de recherche typographique, ANRT
National institute for typographic research
Nancy, France

2017

L'ANRT est un site de recherche typographique basé à l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy (ENSAD), France. Il est ouvert à des candidats diplômés des écoles d'art niveau master/level M2, en communication visuelle ou design graphique, ainsi qu'à des professionnels ayant un niveau d'étude équivalent - sans limite d'âge.

Les thèmes abordés concernent en particulier le design de services typographiques (impression d'ouvrages imprimés et numériques) et le design éditorial (sur support papier et/ou écran). Le post-master peut également accueillir des projets concernant les traditions de la typographie à l'espace, au mouvement, à l'architecture, aux technologies innovantes, à l'écriture ou aux arts plastiques.

Le recrutement est international et le nombre de places est limité à 5. Chaque étudiant/candidat reçoit une allocation individuelle de 6000 € pour la durée de son projet (du 1er octobre 2017 à février 2018). Ces bourses sont réservées à des projets de recherche individuels, proposés par les candidats et sélectionnés par le jury. Deux bourses sont consacrées à des programmes de recherche réalisés en lien avec des laboratoires partenaires.

ANRT is a post-master's research programme in typography based at ENSAD Nancy (École Nationale Supérieure d'Art et de Design de Nancy) in France. The programme is open to art school graduates in visual communication and graphic design who have completed a master's degree or equivalent, and to professionals - no age limit applies.

Areas covered by the programme include, in particular, typographic design (print and non-print typographies) and editorial design (print- or screen-based). The post-master's can also host projects involving the relation of typography to space, to movement, architecture, innovative technologies, writing and art.

The recruitment process is international and the number of places is limited to 5. Each researcher receives a personal grant of €6,000 for eighteen months (from October 2017 to February 2018). Four grants are allocated to individual research projects, proposed by the candidates and selected by the jury. Two grants are allocated to research programmes conducted in collaboration with partner laboratories.

Appel à candidatures
Call for applications

Equipe enseignante
Teaching staff

Jérôme Harnus
Florence Jubert
Jacques Kneibusch
Charles Mauc
Emilie Piguet
Alina Suvor
Thomas Huet-Marchand
Laboratoire directeur

Appel à candidatures est ouvert de fin mars au 30 juin. Les candidatures doivent être déposées en ligne.

Call for applications is open from March 31st to June 30th. Applications must be submitted online.

Pour plus d'informations
For further information

www.anrt-nancy.fr
contact@anrt-nancy.fr
twitter, instagram
#ANRT_type

Atelier national de recherche typographique
École nationale supérieure d'art et de design de Nancy
1, Place Charles-Dewosne
BP 17029
54000 Nancy France

ANRT is a post-master's research programme in typography based at ENSAD Nancy (École Nationale Supérieure d'Art et de Design de Nancy) in France. The programme is open to art school graduates in visual communication and graphic design who have completed a master's degree or equivalent, and to professionals - no age limit applies.

Areas covered by the programme include, in particular, typographic design (print and non-print typographies) and editorial design (print- or screen-based). The post-master's can also host projects involving the relation of typography to space, to movement, architecture, innovative technologies, writing and art.

The recruitment process is international and the number of places is limited to 5. Each researcher receives a personal grant of €6,000 for eighteen months (from October 2017 to February 2018). Four grants are allocated to individual research projects, proposed by the candidates and selected by the jury. Two grants are allocated to research programmes conducted in collaboration with partner laboratories.

Atelier national de recherche typographique
École nationale supérieure d'art et de design de Nancy
1, Place Charles-Dewosne
BP 17029
54000 Nancy France

(fig32) Montasser Drissi, Atelier national de recherche typographique, 2017

السَّمَاوَاتُ زَرْقَاءُ، الْجُدْرَانُ حَمْرَاءُ.
THE SKIES ARE BLUE, THE WALLS ARE RED.

السَّمَاوَاتُ زَرْقَاءُ،
THE SKIES ARE BLUE,

حَنَانُ الْوَرْدَانِي
HANANE EL OUARDANI

الْجُدْرَانُ حَمْرَاءُ.
THE WALLS ARE RED.

السَّمَاوَاتُ زَرْقَاءُ،
THE SKIES ARE BLUE,
الْجُدْرَانُ حَمْرَاءُ.
THE WALLS ARE RED.

لقد آن الأوان لعصرٍ جديدٍ في التصميم الخطوطي العربي يكون الخط اليدوي

Hudhud 6 Styles

لقد آن الأوان لعصرٍ جديدٍ في التصميم الخطوطي العربي يكون الخط اليدوي فيه

It is time for a new era in Arabic Type Design. An era in which

Mizan 4 Styles Latin ✓

لقد آن الأوان لعصرٍ جديدٍ في التصميم الخطوطي العربي يكون

It is time for a new era in Arabic Type Design. An e

Teshrin 9 Styles Latin ✓

لقد آن الأوان لعصرٍ جديدٍ في التصميم الخطوطي العربي يكون

It is time for a new era in Arabic Type Design. An era

لوحات خشبية

Chemilumino

Text Fonts

Display Fonts

Newspaper Fonts

Branding

Browse All Fonts

Typotheque.com
Latin Cyrillic Greek

Arabic script to Type: A Manifesto (v.1)

by Lara Captan, Kristyan Sarkis

It is time for a new era in Arabic Type Design. An era in which the script is the source of typographic information. What we ask for may sound obvious and it is. Understanding the script then moving to type is nowhere near innovative. In Arabic however - contrary to popular belief - this bridge has not yet been made.

Essays · 17 June 2017 · English

The ATDB Story... or planting a seed

by Lara Captan, Kristyan Sarkis

ATDB or Arabic Type Design - Beirut is the first intensive program entirely dedicated to Arabic type design. Its first rendition took place between July 11th and August 19th 2016. Below is an account of why the program came about and how it happened.

Essays · 25 October 2016 · English

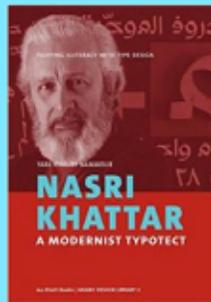

5.00 EUR

TPTQ Arabic specimen 1

by Kristyan Sarkis

The first TPTQ Arabic printed type specimen presents the collection of current and upcoming Arabic typefaces and their Latin counterparts.

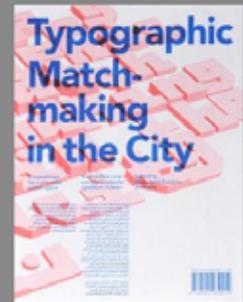

Sold out

Nasri Khattar, A Modernist Typotect

by Yara Khoury Nammour

A book about inspiring design achievements from the Arab world. Nasri Khattar, proposed Unified Arabic to make reading Arabic easier to learn.

Sold out

The Typographic Matchmaking in the City

by Huda Smitshuizen AbiFarès

This book is investigating new approaches for Arab / Latin 3-dimensional lettering in public space.

Text Fonts

Display Fonts

Newspaper Fonts

Branding

Browse All Fonts

Typotheque.com
Latin Cyrillic Greek

Univers Next

The quick brown

موقع الفونت

Frutiger

Frutiger LT Arabic 45 Light

أحب نفسك أولاً

Helvetica

Aabc35 ۱ ۲ ۳

ابتجخذرزسشص

Meilleurs vendeurs

PLUS

Aa
GOGH FONT
FAMILY

Aa
SERIGUELA FONT
FAMILY

Aa
TT NORMS PRO
SERIF® FONT

Offre spéciale

Try Ambiguity Ra
Semibold and An
Tradition Semibo
FREE. Limited tim

PLUS

Nouvelles Fontes

Fontes modernes de haute-qualité. Toutes sont intégrées à notre boutique Web.

PLUS

Corporate Download

Nous offrons la p
télécharger des p
caractères Corpor
dans une zone de
protégée par mo

PLUS

Entretien

L'entretien avec

29LT Zarid Sans

Arabic	Cyrillic	Devanagari	Greek	Latin
--------	----------	------------	-------	-------

Exquisite

29LT UA Neo B Bold

إن الخط والكتابة من
عداد الصناعات
الإنسانية

Buying Options

cognitive skills. Children who learn to write and draw shapes benefit more than those who learn through the use of technological devices. Handwriting provides an opportunity to teach children the fundamentals of manual dexterity. The brains of children using handwriting showed greater neurodevelopmental activity in areas of the brain known to underlie successful reading and the one associated with

not only develops the ability to read quickly, but it also fosters children's creativity and ability to retain information, processes it, and generates ideas of their own. Studies reached the same conclusions regarding handwritten notes taken by students in comparison with typed notes. Research has also shown that students who use a pen write faster and better than those who use computers.

29LT Bukra Regular

عن القلوب، ويُطعم على الغيوب، ويُشافه على بُعد الدار وتناهي المزار؛ لا تنقطع أخباره، ولا تُدزس آثاره؛ ناطق، ساكت، مقيم، مسافر، شاهد، غائب، ناء، حاضر؛ إن استنهض بادر، وإن وعى أحضر؛ كتوم السر، مأمون الشر.

الخط هندسةٌ صعبةٌ وصناعةٌ شاقة، لأنه إن كان حلواً كان ضعيفاً؛ وإن كان متيناً كان مغسولاً؛ وإن كان جليلاً كان جافياً؛ وإن كان دقيقاً كان منتشرًا؛ وإن كان مدوّراً كان غليظاً، فليس يحدُّ له شكّلٌ جامعٌ لصفاته الكبر والصغر إلا في الشاذ المستنذر. القلم بنطق، عن الساكت، وبخار عن اللاهت، وبآدم

29LT Adir **ExtraBold**

إن الخط والكتابة من عداد المنائع الإنسانية

Heart is a mineral; and mind is a gemstone, and tongue is a drawer of inference; and pen is a jeweler; and calligraphy is what's formulated.

29LT Massira

29LT Okaso **Medium**

القلم عُقال العقول! والخط بسط الحس واهلذك به مراد النفس

[Buying Options](#)

An argument that supports the importance of teaching handwriting lies in its role in helping children suffering from dyslexia; early handwriting practice affects visual symbol recognition because it results in the production of variable visual forms helping in symbol understanding. Besides, because of handwriting's aforementioned abilities to help remember information, it is a great tool for slowing down

mental aging, keeping the older brain sharp and retaining memory. Furthermore, according to graphologist and handwriting expert Dr. Marc Seifer, writing down a sentence like, 'I will be more peaceful' at least 20 times per day can actually soothe the nerves and have a significant impact, especially on those who suffer from attention deficit disorder.

Commercial

Catalog

Lyon Arabic Slanted Text

▼ Lyon Arabic Collection

- Lyon Arabic Display Family
- Lyon Arabic Slanted Display Family
- Lyon Arabic Text Family
- Lyon Arabic Slanted Text Family

BASE PRICING

- Desktop \$250.00
- Web \$250.00

Lyon Arabic Slanted Text Family

- Lyon Arabic Slanted Text Regular*
- Lyon Arabic Slanted Text Regular No 2*
- Lyon Arabic Slanted Text Semibold*
- Lyon Arabic Slanted Text Bold*
- Lyon Arabic Slanted Text Black*

ليون عربي مائل للنصوص عادي
 ليون عربي مائل للنصوص عادي ٢
 ليون عربي مائل للنصوص شبه داكن
 ليون عربي مائل للنصوص داكن
 ليون عربي مائل للنصوص أسود

صمم خاجاگ أپيليان ووائل مرقص «ليون عربي» ليصاحب التصميم الأصلي الذي أنجزه كاي بيرناو عام ٢٠٠٩، واعتُبر أول إصدارات كوميرشال تايب وأكثرها استمرارية. يُترجم الخط مميزات خط النسخ في سياقها التايوغرافي، مما يجعله مناسباً لفقرات النصوص الطويلة في الكتب والمنشورات عامةً. وكما هي الحال في النسخة اللاتينية، يحافظ «ليون عربي» على التراكيب المبتسطة التي تحمل تفاصيل ولمسات رقمية واضحة، مما يعطيه شكلاً ليناً وقويًا، يجعله مرجحًا للقراءة حتى في أصغر الأحجام.

SPECIMENS

Lyon Arabic Slanted Text family specimen

DOCUMENTS

Lyon Arabic Slanted Text OT features

DESIGNERS

Khajag Apelian
 Waël Morcos
 Kai Bernau

YEARS

2009, 2020

► SUPPORTED LANGUAGES

Khajag Apelian and Wael Morcos designed Lyon Arabic Slanted to convey a different texture from Lyon Arabic Text. The Nastaliq script is used as a model for the Slanted, bringing fluidity and angle to the design. The result is an entirely redrawn companion that echoes the characteristics of Kai Bernau's original Latin Italic while building on the long tradition of using calligraphic variants to bring multiple levels of hierarchy in written and printed manuscripts. Lyon Arabic Slanted has a variation in rhythm and angle as well as overall texture making it versatile and usable for content differentiation within one layout, as a stand alone style with its own flavor, or even for in-line emphasis.

SPECIMENS (1)

**About
 News
 Goods
 Licenses**

Lena Merh
LEBANON | HOW I BECAME A LEBANESE COMICS ARTIST
لبنان | كيف أصبحت رسامة قصص مصورة لبنانية

George Khoury
LEBANON | PERSONAL NARRATIVE OF WAR: RESHAPING OF AN IDENTITY
لبنان | السيرة الذاتية للحرب: تشكيل هوية جديدة

Magdy ElShafee
EGYPT | IN THE BACKFACE OF AN EGYPTIAN GRAPHIC NOVEL: METRO
مصر | في الخلفيات من رواية قصص مصورة مصرية: المترو

Jonathan Guyer
USA | ANALYZING THE PAST AS THE FUTURE OF ARAB COMICS
الولايات المتحدة | تحليل الماضي كالتحضير للمستقبل للقصص المصورة العربية

Leila AbdulRazaq
USA/PALESTINE | PRESERVING PALESTINIAN HISTORY THROUGH GRAPHIC MEMOIR
الولايات المتحدة / فلسطين | الحفاظ على التاريخ الفلسطيني من خلال السيرة الذاتية المرئية

Nadim Damluji
LIBANON | MAKING DEATH VISIBLE: WAR IN LIBANON'S GRAPHIC MEMOIR
لبنان | جعل الموت مرئياً: الحرب في السيرة الذاتية المرئية اللبنانية

Shenna Wey
EGYPT | DRAINING THE STREET
مصر | تصريف الشارع

Olivier Koch
FRANCE | TESTIFY: A NEW FORM OF PERSONAL NARRATIVE IN COMICS
فرنسا | الشاهد: شكل جديد للسيرة الذاتية في القصص المصورة

AUB
THE MU'TAZ AND RADA SAWWAF ARABIC COMICS INITIATIVE PRESENTS
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE & DESIGN (ALH)
AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT
16 - NOV - 2015 // 11:00 AM - 3:00 PM
الندوة العربية للقصص المصورة: 16 نوفمبر 2015 // 11:00 صباحاً - 3:00 مساءً

(fig 42) Ghiya Haidar, Symposium on Arabic Comics for American University of Beirut, 2015

خط Khatt Foundation Center for Arabic Typography

The Khatt Foundation, Center for Arabic Typography is a cultural foundation and design research center dedicated to advancing design and typography in the Middle East, North Africa and their diaspora, and to building cross-cultural creative networks.

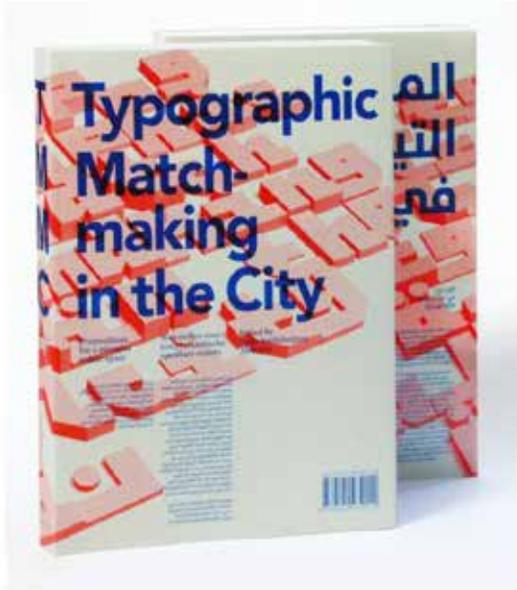
We live to work!

Share

Here is an overview of our projects past, present and future.

Podcast Khatt Design Chronicles

Next to this community website, we do projects

Podcast Khatt Design Chronicles Stories on Design from the Arab World

Multiple Baselines

Design History Research Project Huda Smitshuijzen AbiFarès 14 Mar 2022 Revealing Recording Reflecting Women Graphic Designers from Southwest Asia and

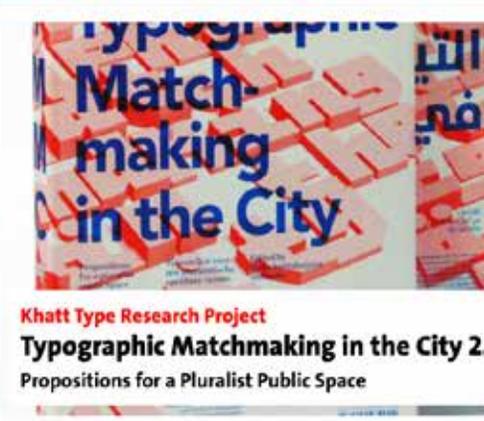
Exhibition The Minneapolis College of Art and Design (MCAD) Inner Structures - Outer Rhythms 1 Sep 2021 6 Nov 2021 Contemporary Arab &

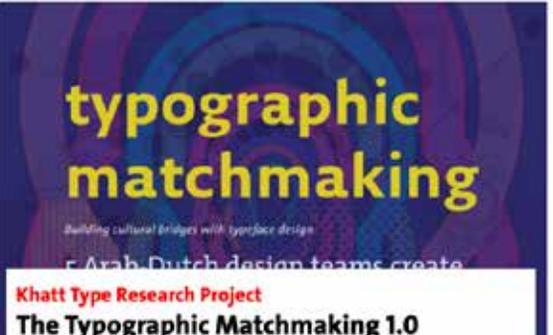
typographic matchmaking Building cultural bridges with typeface design 5 Arab-Dutch design teams create Arabic companions for Latin fonts. 5 فرق مصممين عرب وهولنديين يصممون حروف طباعية عربية مرافقة لحروف لاتينية.

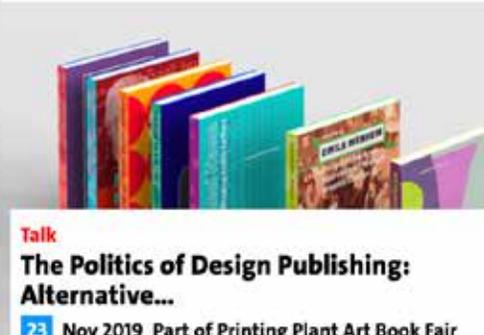
Khatt Type Research Project Typographic Matchmaking in the Maghrib 3.0

Khatt Type Research Project Typographic Matchmaking in the City 2. Propositions for a Pluralist Public Space

Khatt Type Research Project The Typographic Matchmaking 1.0

Talk The Politics of Design Publishing: Alternative... 23 Nov 2019 Part of Printing Plant Art Book Fair

Printing Plant

Khatt Books
Printing Plant Art Book Fair (2nd edition)
 22 Nov 2019 24 Nov 2019 Part of Amsterdam Art Weekend 2019

Workshop
Khatt Foundation: Arabic Lettering
 15 Nov 2019 16 Nov 2019

Art Book Fair
FOCAL POINT 2019 (2nd edition)
 14 Nov 2019 16 Nov 2019 Art book fair presenting printed matter by artists and publishers from the region and across the world.

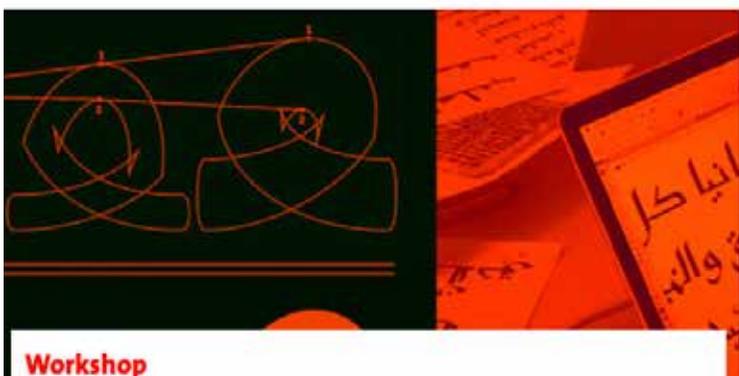
Talk & Panel Discussion
Bilingual Design
 12 Nov 2019 Matchmaking Arabic & Latin Fonts

Exhibition
MADAR: design research exhibition
 12 Nov 2019 15 Nov 2019 Featuring the Khatt Chronicles podcast & Nomadic Traces project

Workshop
Arabic Typeface Design for Beginners 2019
 2 Nov 2019 7 Nov 2019 A Khatt Foundation Workshop

Workshop

Script Route

القائمة السياقية

- مسعودي حسن ، Calligraphie Arabe Vivante ، باريس طبعة
Flammarion ، ٢٠١٠ .
- بن ويتنر ، ساشا توما ، تيم هارتمان ، نيجلي فيرلاغ
Bi-Script Typography and Graphic Design with Multiple Script
Systems ، طبعة Niggli ، ٢٠١٨ .
- ٢٠١٥ ، Eye Magazine ، Beyond Latin
[https://www.eyemagazine.com/feature/article/](https://www.eyemagazine.com/feature/article/beyond-latin)
beyond-latin استشارة في نيسان ٢٠٢٢ .
- التوازن بين الكتابتين
- راشيل سو دام جونج ، The Interlocality of Typography ،
4Futuress أغسطس ٢٠٢١ : [https://futuress.org](https://futuress.org/magazine/the-interlocality-of-typography/)
استشارة في حزيران ٢٠٢٢ .
- ليزا هوانغ ، غارين جوكيان ، لورين فورتر ، نعيمة بن عايد ،
إميلي أورات Forum+ ، Multi scripts - Blended type family stories
[https://www.forum-online.be/en/issues/win](https://www.forum-online.be/en/issues/win-ter-2022)
ter-2022 ، استشارة في أيار ٢٠٢٢ .
- نعيمة بن عايد ، Comment marier typographies latine et arabe ،
Rencontres de Lure ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ :
<https://dailleurs.delure.org/> ، استشارة في أيار ٢٠٢٢ .
- مروة جاد الله ، In Alienation: Arabic Typographic Matchmaking ،
Hazine ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ : [https://hazine.info/](https://hazine.info/gadallah-arabic-typographic-matchmaking/)
، استشارة في أيار ٢٠٢٢ .
- فيرونيك ماريير ، Focus sur... la plateforme Qalqalah ،
Centre National des Arts Plastiques ، ١٠ فبراير
٢٠٢٢ : [https://www.cnap.fr/actualites/graphisme](https://www.cnap.fr/actualites/graphisme-en-france/entretiens/focus-sur-la-plateforme-qalqalah-qlqlt)
-en-france/entretiens/focus-sur-la-plateforme-
qalqalah-qlqlt ، استشارة في حزيران ٢٠٢٢ .
- تيتوس نيميث ، Skolar Sans Arabic ، Rosetta type blog ،
<https://rosettatype.com/SkolarSansArabic>
، استشارة في آب ٢٠٢٢ .
- تيتوس نيميث ، 'Harmonised type design' revisited ،
Titus Nemeth Typography ، ٥ سبتمبر ٢٠١٧ :
[https://tntypography.eu/resources-list/harmo](https://tntypography.eu/resources-list/harmonised-type-design-revisited/)
nised-type-design-revisited/ ، استشارة في آب ٢٠٢٢ .
- Commercial Type ، 'Lyon Arabic Collection'
[https://commercialtype.com/catalog/lyon_](https://commercialtype.com/catalog/lyon_arabic)
arabic ، استشارة في آب ٢٠٢٢ .
- هدى سميتشويجن أبي فارس ، Arabic typography a comprehensive ،
لندن ، طبعة Saqi books ، ٢٠٠١ .
- يارا خوري نور ، Nasri Khattar a modernist typotect ، هولندا ،
طبعة Saqi books ، ٢٠١٤ .
- معهد العالم العربي ، Le monde arabe existe-t-il (encore)? ،
باريس ، طبعة Seuil du ، ٢٠٢٠ .
- معهد العالم العربي ، Il était une fois... les révolutions arabes ،
باريس ، طبعة Seuil du ، ٢٠٢١ .
- ألكسندر نجار ، Le roman de Beyrouth ، باريس ، طبعة
la Table ronde ، ٢٠٢٠ .
- توبياس فان شنايدر ، Design in Lebanon featuring Studio Safar ،
Made by house of Tobias van Schneider, 2020 :
[https://vanschneider.com/blog/design-in/de](https://vanschneider.com/blog/design-in-design-in-lebanon-featuring-studio-safar/)
sign-in-lebanon-featuring-studio-safar/
التشاور معها في آذار ٢٠٠٢ .
- سياق اجتماع الاسفار المقدسة
- جاك لانغ ، L'arabe, langue du monde ، باريس ، طبعة
l'Harmattan ، ٢٠١٨ .
- كريستيان سركيس ، Identity & : A perspective on Arabic Type ،
ISType, Culture ، ٢٤ janvier ٢٠١٩ ، <https://player.vimeo.com/video/232741467?h=903977d23d>
، استشارة في حزيران ٢٠٢٢ .
- ماركو مايوني وتريستان ميليت ، La typographie arabe le rythme ،
des lettres le souffle des mots la vie du texte :
<http://clementvalette.fr/M/memoire/>
، استشارة في أيار ٢٠٢٢ .
- منتصر الإدريسي ، À quoi doit ressembler un Alef? ،
"What should an Alef look like?" ، تقرير بحثي ANRT .
- بيتر بلعك ، A View of Latin Typography in Relationship to the world ،
Typotheque ، ٢٠٠٨ : [https://www.typotheque.com/](https://www.typotheque.com/articles/a_view_of_latin_typography)
articles/a_view_of_latin_typography
، استشارة في حزيران ٢٠٢٢ .
- تأخير تقني
- كاثرين ديكسون ، «From the Inside, From the Heart» ،
Print, Type Designer Nadine ، ١٧ أبريل ٢٠١٢ : [https://www.printmag.com/post/from-the-](https://www.printmag.com/post/from-the-inside-from-the-heart-type-designer-nadine-chahine)
inside-from-the-
heart-type-designer-nadine-chahine
، التشاور معها في آذار/مارس ، ٢٠٢٢ .

الاستنتاج

Conclusion

تستخدم الكتابات اللاتينية والعربية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ولكن ليس لها نفس النطاق. كانت الكتابة اللاتينية في قلب أوروبا، حتى في العالم وكان تطورها المطبعي أسرع بكثير، وهي اليوم أكثر النصوص تقدماً. وبالتالي، فإن اختيار المطبوعات اللاتينية المتاحة يزداد كل يوم، على عكس الكتابة العربية التي، من خلال سياقها وتاريخها الخطي، تتطور بشكل أبطأ من الناحية المطبعية. هذه الظاهرة تجعل اللقاء بين الطباعة العربية والطباعة اللاتينية هشاً ولكنه ضروري جداً. في الواقع، يدفع الانفتاح الدولي الذي تشهده الشركات متعددة الجنسيات إلى ترجمة هوياتها المرئية واتصالاتها. يظهر التطور أيضاً في العالم الثقافي حيث يبدو أن الممثلين المصورين أصبحوا أكثر وعياً بقضايا النص المتعدد. وبالتالي فإن تعايش النصوص العربية واللاتينية يتطور تحت محاور مختلفة وفقاً للمجالات. من ناحية أخرى، العالم التجاري الذي يدفع النص العربي لترشيد نفسه حتى يفقد خصائصه ليتم نسخه باللغة اللاتينية.

وعلى العكس من ذلك، فإن العالم الثقافي يحرر نفسه من قيود المواءمة من خلال التشابه لاقتراح توفيق جديد لنا. لقد أدى التاريخ إلى إبطاء التطور المطبعي للحرف العربي بشكل كبير. خلق هذا تفاوتاً كبيراً في استخدام وعدد الحروف العربية

واللاتينية. وقد تفاقم عدم المساواة بسبب الاحتكار المطبعي للغرب وبعض المسابك ونقص المعرفة المنقولة حول هذا الموضوع. إن حصرية الطباعة في أوروبا لا يترك مجال كبير لطباعي العالم العربي. ويستقر الكثيرون في أوروبا لممارستها، يسمح تطور الطباعة العربية لمصممي الجرافيك باستكشاف مجال جديد تماماً في التوفيق بين النصوص العربية واللاتينية، وبالتالي في الاحترام المتبادل للثقافات. الحداثة تسمح بالتوازن وتقييم النصوص. هذا بفضل أعمال مصممي الجرافيك مثل هدى أبي فارس، مؤسسة Khatt Fondation: مرجع في مجال الطباعة العربية. بدأت العديد من المشاريع حول النصوص المتعددة Typographic Matchmaking in the City (نشر ٤٣) (نشر ٤٤). الذي يقابل كتاباً ومشروعاً يضطلع بهما مع مطبعين آخرين في مختلف بلدان العالم العربي وبفضل الجهات الفاعلة في هذا المجال، يتزايد وعي العالم المصور باحترام ثقافة الخط العربي، ونلاحظ تنوعاً حالياً بشكل متزايد يظل النص المتعدد مجالاً ذاتياً، وعلى الرغم من الأسماء المذكورة أعلاه، لا يزال عدد قليل جداً من المطبعين أو مصممي الجرافيك قد درسوا الموضوع. كل شيء يجب القيام به في هذا المجال ومصممي الجرافيك والمطبعين اليوم لديهم القدرة على التجربة. هذا يفتح آفاقاً جديدة حول حدود تنسيق النص. إلى أي مدى يمكننا

دفع الفرق بين مطبعين؟ هل هناك حد حقيقي في اختلاف هذه؟

are minimized but their essential, meaningful differences preserved.” ١٤

لذلك يفكر بيجلو وهولمز في التنسيق من جانبيين. الأول يتعلق بتضخيم « الإشارة » من أجل قراءة أفضل. أي لتقليل « الضوضاء » التي يمكن أن تنشأ من اختلاف كبير جداً في الأشكال. ومع ذلك، فإن هذا النهج، من خلال محو الاختلافات المميزة بين النصوص، قد يزيل أجزاء مهمة من الإشارة ويخلق ارتباكاً. يقلل التوحيد أكثر مما يحسن سهولة القراءة وبالتالي نقل المعلومات. الجانب الثاني هو التسوية لأسباب جمالية وعملية، وهو في النهاية السبب الحقيقي الوحيد للتنسيق الذي حدده بيجلو وهولمز.

في معارضة لهذا التعريف حيث الانتظام هو النقطة المركزية للتنسيق، منتصر دريسي، في بحثه إلى ANRT (نشر ٣٠) (نشر ٣١) (نشر ٣٢)،

(نشر ٣٣) يسلط الضوء على التنسيق غير المتكافئ. يشرح لي خلال مقابلتنا أنه كان قادراً على تحديد المعلومات الضرورية حقاً للشخصيات للعمل معاً وتلك التي ليست كذلك. « أردت أن أرى إلى أي مدى يمكن لكل نظام كتابة أن يعيش حياته، دون أن يدخل أحدهما في نموذج الآخر الذي لا يشارك معه شيئاً تقريباً في التاريخ الرسمي. أخيراً، ما تبقى في البارامترات المهمة هو البارامترات التقنية، على سبيل المثال الدهون وهي خاصية لا يمكننا الاستغناء عنها. » ١٥ بعد ذلك، أخبرني أنه يود التجربة حرف عربي وحرف لاتيني يعمل بدقة من خلال التباين بين الاثنين. « سيكون الطابع اللاتيني جريئاً وسيكون الطابع العربي خفيفاً أو العكس ».

يواصل تفسيراته من خلال تخيل على العكس من ذلك انسجاماً بالاختلاف، واختياراً جريئاً بالهام الزينة للعربية وعلى النقيض من ذلك وقاحة لاتينية. باختصار، كل هذه الخيارات ذاتية للغاية لأنها خالية تماماً من التفسير لأي شخص يريد التجربة. التنسيق في النص المتعدد لا يمكن تحديده، كما يلخص منتصر دريسي في تقريره البحثي : « لنفترض أن المواءمة تبدأ عندما يتم تصميم شخصيتين من أنظمة الكتابة المختلفة للعمل معاً، يأتي التشابه أو التكامل في المرتبة الثانية. يمكن أن ينبع الانسجام من التماثل وكذلك عدم التماثل. » ١٦

يظهر استكشاف النص المتعدد أيضاً من أجل سد الثغرات، مثل

١٤ Titus Nemeth Typography, 'Harmonised type design' revisited,

https://tntypography.eu/resources-list/typos-nemeth/harmonised-type-design-revisited/

سبتمبر 2017، تم الوصول إليه في أغسطس ٢٠٢٢.

١٥ منتصر الإدريسي، مقابلة بتاريخ 15 أبريل/نيسان ٢٠٢٢.

١٦ À quoi doit ressembler un Alef ? " What should an Alef look like ? "

منتصر الإدريسي تقرير البحث ، صفحة ٣٥.

مشروع الشخصية Lyon Arabic كرفيق للشخصية Lyon

بواسطة كاي بيرناو تسويقها في Commercial Type.

النسخة العربية من تصميم خاجاج أبلان وويل مرقص مستوحاة من أسلوب ناشك، مما يجعلها مثالية للنصوص الطويلة والاستخدام التحريري. ١٧

ما يجعل هذا المشروع مميزاً هو وجود اللغة العربية المائلة، وهو ما يعادل الخط المائل (في حين أن الأخير هو سمة من سمات الكتابة اللاتينية). Lyon Arabic Slanted (نشر ٤٠) مستوحى من أسلوب النس تعليق مما يعطيها هذه السهولة مع الحفاظ على زواياها. تعد هذه الطباعة مثالا رائعا على ترجمة الخصائص بنجاح من نص إلى آخر مع احترام كل من هذه النصوص. وبالتالي فإن هذه الخاصية ستجعل من الممكن تسليط الضوء على نفس الجزء من النص باللغة العربية كما هو الحال في اللاتينية .

حاليًا المزيد من مصممي الجرافيك يستكشفون الحدود ويلعبون بالطباعة العربية واللاتينية لنسجها، والسماح لها بالظهور والاختفاء بين خطوطهم الخاصة مثل وائل مرقص وملصقه The Right-To-Left project ٢٠١٥ (نشر ٤١). الكتابة العربية هي أنبوب ينتقل بين الطباعة اللاتينية، مما يخلق عمقا في الملصق، ويدفع القارئ إلى مراقبة اللغة العربية في نفس الوقت الذي يقرأ فيه اللاتينية، أو العكس حسب اللغة المفهومة. لم يكلف وائل ماركوس عناء في محاولة استخدام مطبوعات مائلة للكتابتين، بل على العكس من ذلك، ذهب إلى العكس ليقدم لنا ملصقا قويا يتردد صداه باحترام كل نص في أصله، لأن اللغة العربية سائلة بينما لا تزال اللاتينية صلبة .

على عكس الملصق السابق، يقدم لنا غيا حيدر أوقات تشغيل الملصقه American Symposium on Arabic Comics في University of Beirut مؤرخة في عام ٢٠١٥ (نشر ٤٢).

في المرحلة الأولى تظهر اللاتينية مع المعلومات المهمة التي تظهر بشكل كبير وتشغل الملصق بأكمله. في المرحلة الثانية نرى تظهر، باللون الأخضر الفاتح، باللغة العربية. إنه يشغل نفس المساحة ولكنه مقلوب رأساً على عقب. يقوم حيدر بتركيب الكتابتين ويستخدم تقنية كاشيدا للتأكد من أن الكتابتين تأخذان نفس المساحة. تستخدم هذه العملية بشكل متكرر في الرسومات العربية، فهي تسمح بإطالة كلمة ما بحيث يتوافق طولها تماماً مع تلك المطلوبة دون تعديل معناها ، وهكذا يقدم ملصقه تنسيقاً من خلال الاختلاف بين نظامي الكتابة. تظل هذه التجارب المختلفة ذاتية للغاية ومفتوحة. وأخيراً يوجد في النص المتعدد العديد من المعايير التي تختلف بين النصين كاحتمالات لتعديلها.

١٧ https://commerciantype.com/catalog/lyon_arabi : Commercial Type

تم الوصول إليه في أغسطس، 'Lyon Arabic Collection'، ٢٠٢٢.

التوازن بين الكتابتين

L'équilibre entre les deux écritures

احترام الثقافات

للكتابة العربية. كل هذا يؤدي إلى نقص المعرفة بالكتابة العربية، أو نقص الإدراك المتأخر أو خطر أن تفرض الطباعة اللاتينية خصائصها على الخطوط العربية. عندما يتم استحضار هذه المشاكل، فإننا نفكر بشكل خاص في الأحرف العربية للطباعة Frutiger ، Next Univers، أو Helvetica Neue (نشر ٣٦) الذي يبدو أنه يجب على أسئلة حول التصميم واللافتات. تستمر هذه الخطوط لأنها معترف بها الآن كشخصيات شعبية، محايدة من خلال تنوعها. نادين شاهين، طباعة Neue Helvetica Arabic استوحيت من الأسلوب الكوفي الحديث لإنتاج النسخة العربية من الزهر الشهير Helvetica، فهو أسلوب الخط العربي له أقل تباين. على الرغم من هذا الاختيار المتسق مع رسم Helvetica (اللاتينية)، تظهر مشكلة أخرى: هذا النمط الخطي يستخدم في الأصل في الهندسة المعمارية والزخرفة وبالتالي غير مناسب، لقراءة نص على عكس Helvetica.

وبالتالي فإن شخصيات الكتابتين ليست مخصصة لنفس الاستخدام وتصيح التوفيق معقدة لأن قراءة النص باللغة العربية ليست ممتعة، على عكس تلك الموجودة في اللاتينية. ومن هنا تأتي أهمية معرفة الثقافة والاستخدامات المختلفة لأنماط الخط لتكييف النماذج بشكل أفضل مع الاستخدام المقصود.

المواءمة الذاتية

النص المتعدد ليس جديدًا، ولكن الجديد هو التجريب الذي تم إجراؤه حول التوفيق. إنه موضوع مطلوب بشكل متزايد والاستجابة لهذه الطلبات المختلفة، يستكشف المطبوعون ومصمموا الرسوم مجال الإمكانيات.

حالة الطباعة المذكورة آنفا (Arabic) Helvetica Neue مثير للاهتمام لأنه تم إنشاؤه بهدف تنسيق الأشكال بين الكتابتين. وقد أضر مثال المواءمة هذا بمقروئية الكتابة العربية وفقد الطابع العربي مرونته. في عام 1993 في تصميم خط يونيكود، حدد تشارلز بيجلو وكريس هولمز التنسيق المطبوعي في كلماتهم: «يتم تنظيم الأوزان الأساسية ومحاذات الأبيديا المتباينة وتعديلها للعمل معًا، بحيث يتم تقليل اختلافاتها غير الضرورية، ولكن يتم الحفاظ على اختلافاتها الأساسية والكبيرة».

" The basic weights and alignments of disparate alphabets are regularized and tuned to work together, so that their inessential differences

نتيجة للتبادل الذي أجريته مع مختلف مصممي الجرافيك والطباعين حول حياتهم المهنية، أدركت أن وجهة النظر أو المنشأ أو البلد أو ثقافة الشخص لا تؤثر على درجة المعرفة بالكتابة العربية. في الواقع، لم يتلق أي منهم تدريبًا مهنيًا في الثقافة والكتابة العربية، وهو تدريس ضروري لاحترام هذه اللغة. هذه المعرفة بالكتابة ليست فطرية حتى أن منتصر دريسي قال :

« أعتقد أن الشخص الذي بذل جهدًا للوصول إلى هناك (معرفة تاريخية ورسومية بالخط العربي) هو أقل أمية في نظام الكتابة هذا من شخص يتحدث اللغة ولكنه لا يعرف تاريخ الأشكال التي يكتبها. أعتقد أن تيتوس نيمث يعرف عن نظام الكتابة العربية أكثر من العادي ». ١٢ ننسى إعادة تعلم أي شيء لا يمكن تدريسه بصريًا. يتم تعلم إتقان الكتابة من خلال كل ما يمكننا رؤيته، في محاولة لالتقاط معنى الحروف لفهم جوهرها .

ثانيًا، من المهم أن نتذكر أن الكتابة ليست مثل الثقافة. نظرًا لاستخدام الكتابة اللاتينية في بلدان مختلفة ولغات مختلفة، فمن غير المعقول أن يكون لديك، على سبيل المثال، مصمم جرافيك برتغالي لا يعرف الثقافة الفرنسية ينشئ ملصقًا سيظهر في فرنسا، مهما كان المشروع. سيفتقر مصمم الجرافيك إلى علامات واضحة للفرنسيين، وقد يسيء ملصقه إلى البعض بسبب إشارات لم يكن مصمم الجرافيك نفسه يفكر فيها. وينطبق الشيء نفسه على الكتابة العربية. هناك ٢٦ دولة من شمال أفريقيا إلى القارة الآسيوية ناطقة باللغة العربية وتختلف الثقافات بين هذه البلدان. لذلك من المهم التأكد من أن الإعلان أو الملصق أو الشعار الموجود في بلد ما لا يسيء إلى الثقافة. في الحالات الأكثر احترامًا، يجب فحص المشروع من قبل متذوق النص والثقافة إذا كان الشخص الذي يصنعه غير مؤهل .

أخيرًا، لأسباب فنية وثقافية، تخلفت الطباعة العربية كثيرًا ولا تزال تتطور حتى اليوم. على عكس الطباعة اللاتينية، التي تم استكشافها من كل زاوية تقريبًا. « في حين أن التوفيق ضروري في سياق متعدد اللغات، فإن هذه الممارسة تنطوي على مخاطر لنظم الكتابة مثل اللغة العربية، والتي هي دائمًا في عملية تكامل مع منظر الطباعة ». ١٣ على هذا النحو ذكره منتصر دريسي، فإن مخاطر ممارسة الكتابة المتعددة بين هاتين الكتابتين عديدة بسبب التأخير في المجال المطبوعي

١٢ منتصر الإدريسي، مقابلة بتاريخ 15 أبريل/نيسان ٢٠٢٢.

١٣ منتصر الإدريسي " What should an Alef look like ? " À quoi doit ressembler un Alef ? ، تقرير البحث ، صفحة ٣٥.

الآن، يشجع نهجه على الدراسة ثم نسيان الاحرف اللاتينية بصرياً من خلال محاولة إضافة المعلمات اللازمة فقط.

مزج قصص مختلفة جداً، يجب أن تكون مخصصة فقط للحروف اللاتينية. تشير المصطلحات « الرومانية » و « المائل » المستخدمة في الشخصيات غير اللاتينية إلى أن هذه الشخصيات كانت لاتينية، مستعارة ليس فقط المصطلحات ولكن أيضاً السمات الرسمية للكتابة اللاتينية، متجاهلة التقاليد الغنية للكتابات الأخرى.

لحسن الحظ، هناك المزيد من المسابك المستقلة، مدركة لتحسين هذا الواقع، أخذة في الظهور. على سبيل المثال لا الحصر، هناك TPTQ Arabic (نشر ٣٤) (نشر ٣٥) أسسها كريستيان سركيس مع بيتر بيلاك، 29LT (نشر ٣٨) (نشر ٣٩) أسسها الزغبى أو Boutros Fonts (نشر ٢٨) (نشر ٢٩).

ومن المفارقات أن جميع مسابكها المتخصصة في الطباعة العربية موجودة في أوروبا، على الرغم من أن مؤسسها وطباعها لبنانيون (بالنسبة للذين ذكروا). وفقاً لمراد بطرس، مؤسس Boutros Fonts مقرها في إنجلترا، « عندما تقوم بالطباعة في أوروبا، فإنك تحصل على أجر على عكس الشرق الأوسط حيث لا أحد يهتم حقاً ». لذلك قرر مغادرة لبنان والانتقال إلى لندن لإنشاء مسابكه.

أخيراً، بفضل الشخصيات المنشورة ذاتياً أو المسابك المطلعة، لدينا المزيد من الخيارات لتجنب الشخصيات اللاتينية .

” Forget about your knowledge ”

نسى ما نعرفه .

في المقابلات مع مصممي الجرافيك، ظهرت هذه العبارة أكثر من مرة. أوضحت لي مصممة الجرافيك المصرية ندى هيثمان أنها تعلمت خلال دراستها في جامعة القاهرة رسم احرف عربية من احرف لاتينية. لم يجعلها معلموها، غالباً ألمانية أو فرنسية أو على الأقل أوروبية، على احترام تقليد الكتابة العربية. مزعجة بالنسبة لمدرسة في بلد عربي، كيف تنتقل إلى الأجيال الجديدة قضايا احترام الثقافة في هذا السياق؟ اليوم، أدركت العادات السيئة التي حافظت عليها من هذا التعليم وتغير نهجها تماماً. « أتعامل مع كل لغة من اللغات فيما يتعلق بتاريخها وسياقها، إذا اخترت على سبيل المثال لمشروع Helvetica (اللاتينية)، فذلك لأنني أرغب في الحياد والبساطة. ثم، لرسم رفيقه العربي، أخذ معاييره ثم أنسى تماماً Helvetica ” now Helvetica is out of the equation ”

(« من المعادلة Helvetica الآن نخرج ») .

سأطبق ما تعلمته من Helvetica على احرف عربية دون الرغبة أن يكون الاثنان متشابهين. ١١

مناقشة هذا الموضوع في المناقشات التي أجريتها، من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من آراء الخبراء. الإجابة دائماً متشابهة، تفتقر هذه الشخصية إلى التقاليد الرسمية للكتابة العربية. إنها شخصية مطبعية يمكن للمرء أن يسميها لاتينية. أي حرف تم تطبيق أشكال وأبعاد الكتابة اللاتينية عليه بحيث يتوافق مع الطابع اللاتيني الموجود بالفعل. في هذه الشخصيات اللاتينية، لا يتم احترام النسب العربية، والشخصيات غير واضحة للغاية مما يفقر ثروة آلاف السنين من تطور الكتابة العربية، لغرض

بسيط هو نسخ نظام كتابة لا تشارك به اللغة العربية شيئاً .

Linotype مسبكاً قديماً مشهوراً عالمياً، يتحمل مسؤولية ثقيلة عن التوزيع الذي يقوم به على منصفته.

تقع على عاتق المسابك أيضاً مسؤولية تصنيف مطبعتها على موقعها. يشرح بيتر بسلاك أنه في كتالوجات المسابك التقليدية مثل Imprimerie Nationale الفرنسيون، منزل Didot، Romain du Roi و Garamont تسمى الشخصيات الأخرى غير اللاتينية « الشرقية » .

المسابك الرقمية المعاصرة، مثل Monotype، بدلاً من ذلك، قام بالإشارة إلى هذه الفئة على أنها « غير لاتينية ». كما ذكر بعلك أن المصطلحات الشائعة لن تكون مناسبة للسياسات التي لم تتطور في أوروبا الغربية. كما يقول، « هذه المصطلحات لها بالتأكيد لهجات استعمارية إلى حد ما، مما يشير إلى فكرة « الآخر » واصفاً السيناريوهات الأجنبية بعبارات سلبية مثل « غير أوروبية ». لا يزال مجال الطباعة يظهر تحيزاً وقحاً تجاه الحضارة الغربية.

" These terms certainly have rather colonial overtones, suggesting the idea of "the other", describing foreign scripts in negative terms as "non-European". (...) Only typography continues to display a shameless bias towards western civilization. " ١٠

على سبيل المثال، يشير مصطلح « روماني » إلى شخصيات متسلسلة من الفترة الأولى من عصر النهضة الإيطالية، ولكنه يستخدم الآن للإشارة إلى الأسلوب الصحيح للخطوط، على عكس كلمة « مائل ». يصف الأخير الخطوط الخطية المستوحاة من كتابات الإنسانيين الإيطاليين. وبالتالي، فإن هذه المصطلحات، لتجنب أي تناقض وتجنب

طويلة، ومع تداعيات واضحة حتى اليوم، تأخير في الطباعة العربية. وعلى الرغم من هذا التأخير، بدا أن هناك نقطة تحول في المجال المطبعي منذ الفترة ٢٠١٠-٢٠٠٥. الطلاب والمطبعين الجدد، بفضولهم فهم مدفوعون إلى الاهتمام بكتابة أنظمة ليسوا مألوفين لها . يميل التدريب وانفتاح العالم نحو هذا التنوع المطبعي، الذي يوفر ثروة لا تصدق ويدفع المصممين إلى توسيع رسوماتهم لتشمل نصوصاً مختلفة . « إذا نظرت إلى برنامج إنشاء الشخصيات في (جامعة ريدينغ)، فسترى أن تصميم شخصية غير لاتينية هو مطلب حقيقي اليوم » .

" If you look at the type design program at Reading you'll find that designing a non-Latin is an actual requirement now. " ٩

وهكذا يوجد هذا التحيز المزدوج للمشاهد المطبعي، سواء عملية العولمة في سياق ما بعد الاستعمار التي توحد الثقافات المختلفة على عدة مستويات. قام بتوحيد طريقة التفكير ورؤية الأشياء. لا يزال الغرب يهيمن لأن الكتابة اللاتينية موجودة جداً في كل مكان في العالم. الأبجدية اللاتينية هي افتراضياً أداة الاتصال الدولي، وبالتالي فإن الغرب له تأثير على الشكل والثقافة والتكنولوجيات. ولكن في المرحلة الثانية، تظهر الأجيال الجديدة من مصممي الجرافيك والطابعين بشكل متزايد رغبتهم في فتح العالم أمام الثقافات الأخرى وخط المعرفة بروح المشاركة الثقافية .

الاحتكار الأوروبي للمناظر الطبيعية المطبعية

إذا كان تطور تقنيات الطباعة، ثم التقنيات، قد أبطأ بشكل كبير من تطور الطباعة العربية، فإن قرارات بعض المسابك اليوم قد تكون مشكلة .

في الواقع، يحتكر البعض المشهد المطبعي، وخاصة المسبك Linotype (نشر ٣٦) (نشر ٣٧) أليزي أصبح عملاقاً في الصناعة. ستصبح الطباعة الموزعة في هذا المسبك مرجعاً بسرعة، بغض النظر عن أهميتها. Arabic Helvetica (نشر ٣٦) مثال جيد للغاية، هو نتاج طلب صادر لنادين شاهين، شكلت هذه الشخصية من Linotype المشهد المرئي للمغرب العربي والمشرق (جنوب شرق آسيا). لكن اليوم، وبين مصممي الجرافيك والطابعين المطبعين على الكتابة العربية، أصبحت الشخصية الأكثر إثارة للجدل. أردت

التأخير الفني

Retard technique

ما هو تأثير التاريخ ؟

لم يكن للتاريخ تأثير على الثقافة فحسب، بل كان له تأثير أيضًا على تطوير تقنيات الطباعة، مما تسبب في عدم المساواة في التنمية بين الحرف اللاتينية والعربية.

بدأت ذي بدء، أدت الثورة الصناعية، التي سمحت بتطوير التقنيات، إلى زيادة عدد المطبوعات اللاتينية المنشورة. قبل ذلك، كانت عملية إنشاء الحرف والطباعة معقدة ومكلفة وبالتالي نادرة. وقد أدى تطوير تقنيات الطباعة إلى تحديث القطاع. في أول البداية كان Xylography تقنية طباعة تم اختراعها في الصين حوالي عام ٧٣٠ بعد الميلاد. يتم نقش الشخصيات على ألواح خشبية، حيث يتم حبر الأشكال المقذوفة. بعد ذلك، يتم وضع ورقة على السطح وتقريرها تحت لفة من الصحافة. ستستمر هذه التقنية في التطور ولكنها ستظل معقدة لاستخدامها في الكتابة العربية، وهي صعوبات سيتم العثور عليها لاحقًا في دار الطباعة Gutenberg. التردد الناجم عن الصعوبات التقنية، الناجمة عن عدم توافق عمليات الطباعة مع الأبجدية العربية. في الواقع، تعمل الحرف الأساسية ولكن أيضًا العديد من العلامات الأساسية على تعقيد الإنتاج: علامات لأحرف العلة، وعلامات الإملاء لتجنب الغموض، والعديد من الأشكال البديلة اعتمادًا على مكان العلامة في الكلمة.

مع وجود أكثر من ٥٠٠ حرف مطلوب لتأليف الأبجدية العربية، فإن إنتاج الأحرف العربية مهم للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تلزم المطبعة المؤسسين بمحاذاة خطية صارمة، وهي محاذاة تتعارض مع خطوط الرقص في اللغة العربية. تؤدي صعوبات التكيف هذه إلى خطر حدوث أخطاء كبيرة وإطالة وقت عمل الطباعة. أيضًا، تسببت بعض الأشكال المطبعية، أحيانًا تكون رقيقة جدًا، وأحيانًا صغيرة جدًا، في انسداد وتسببت في تلوث بعض الأحرف. يضاف إلى هذه التعقيدات تحفظ الدين الذي يفرض استخدام الكاليف وممارسة الخطاطين لاستنساخ النصوص المقدسة. « خرج الخطاطون للاحتجاج في الشارع (...) على إدخال المطبعة التي اعتقدوا أنها أعلنت وفاة الخط ». ٦ حتى القرن التاسع عشر، عارض الخطاطون الطباعة بنجاح. في الوقت نفسه، استمرت الاختراعات الخطية في إثراء وتغذية الكتابة العربية التي أصبحت بعد ذلك رمزًا للثقافة العربية.

كل حادثة تقنية في مجال الطباعة أدت إلى تبسيط إنتاج الطابع

اللاتيني مع جعل اللغة العربية أكثر تعقيدًا.

إثبات نفوذهم في الشرق، سيستخدم الأوروبيون براعتهم لإنتاج أول

حروف عربية باستخدام رموز الخطوط الشعبية. في عام ١٤٨٦، طبعت أول أبجدية عربية في ماينز، ألمانيا (مسقط رأس Gutenberg). تم تقديم أبجدية عربية واسعة ونطق لاتيني، بالإضافة إلى نقش يوضح قصة سفر إلى القدس. ٧ لذلك فإن ظهور الطباعة في العالم العربي كان دينيًا في المقام الأول. نشرت مطبعة الفاتيكان الأناجيل باللغة العربية في عام ١٥٩٠ ولأول مرة في عام ١٥٩٢ نشر الفاتيكان كتابًا نحوياً باللغة العربية. في الوقت نفسه، في هولندا وألمانيا، تظهر دراية وجاذبية قوية للطباعة العربية.

في عام ١٥٩٥، أصبحت جامعة لايدن في هولندا مشهداً بارزاً لإنشاء احرف عربية. يرى الفاتيكان في هذا الانتشار مصلحة سياسية ودينية قوية ويستمر في إنتاج طباعات دينية وأعمال باللغة العربية. يتم إنتاج النصوص الدينية كنصوص علمانية تتعلق بالطب والرياضيات

والجغرافيا: قانون طب ابن سينا، وهندسة إقليدس أو جغرافيا إدرسي. في عام ١٦١٠، شهد لبنان أول مطبعة في الشرق الأوسط. بتكليف من كهنة مارونيين وقاديين من روما، لا تحتوي هذه الطباعة على احرف عربية سوى السريانية. يقع في دير جبل لبنان في وادي قاديشا. قامت بطباعة كتب دينية في كرشومي، وكانت الحرف السريانية تستخدم

لنسخ اللغة العربية. وقد منع العثمانيون منذ القرن الخامس عشر الطباعة باللغة العربية ولم يرغبوا في أن تنزلق الأخطاء الإملائية إلى نسخ من القرآن. فالمجتمعات اليهودية والأرمنية واليونانية هي وحدها التي تستطيع الطباعة ولكن بلغاتها فقط. في عام ١٧٢٦، فيما

يتعلق بالمنشورات غير الدينية، تم رفع هذا الحظر. في عام ١٧٣٢، ابتكر إبراهيم موتيفيركا ٨ الحرف العربية الخاصة لأنه لم يكن راضيًا عن تلك التي تم إنشاؤها في الغرب واستخدمها في بلاده في تركيا.

وهي واحدة من أوائل الحرف التي تم إنشاؤها في العالم العربي بشكل مستقل عن الأوروبيين. تأسست الطباعة تدريجياً في العالم العربي في القدس عام ١٧٨٠، في الإسكندرية عام ١٧٩٨، في كربلاء عام ١٨٥٦، في الموصل عام ١٨٦٠...

أخيرًا، أبرزت التقنيات الجديدة طول التقدم المطبعي الذي يمتلكه الكتابة اللاتينية. بالفعل، مثل إنشاء برنامج يسمح Glyphs الذي بتصميم أحرف مطبعية. هذا البرنامج هو كان الفضل لجميع الكتابات مؤخرًا. لأنه كان في البداية متاحًا فقط للكتابة اللاتينية، فقد زاد من التخلف في المجال المطبعي وتنتج عنه لفترة

٧ ماركو، La typographie arabe le rythme des lettres، le souffle des mots la vie du texte، مايون وتريستانت مايليت، <http://clementvalette.fr/M/memoire/>، تم الوصول إليها في مايو ٢٠٢٢.

٨ كان إبراهيم موتيفيركا (١٧٤٥-١٧٧٤) دبلوماسيًا عثمانيًا وخبيرًا ولاهوتيًا وعالم اجتماع وطابعة ومطبعًا اقتصاديًا وكاتبًا ومؤرخًا.

٦ مسعودي حسن، Calligraphie Arabe Vivante، باريس، Flammarion، ٢٠١٠.

لي منتصر دريسي أيضًا خلال مناقشتنا أن التطور كان محسوسًا
 ببطء في هذا المجال حتى لو كانت بيئة الشركات والتجارة للأسف لا
 تزال غير متطورة .
 وبالتالي فإن المجال الثقافي سيكون مقدمة لتطور الأفكار والأشكال.
 إنه هو الذي يشجع الفنانين والمصممين على التفكير بشكل مختلف
 عن التدريس الذي حصلوا عليه (التدريس الذي تم تقديمه أثناء
 التدريب ولكن أيضًا في المجتمعات). هل ستنتظر المجالات الأخرى
 فقط لتستلهم من تقدم العالم الثقافي ؟
 يقودنا هذا التحليل الرسومي إلى أن نسأل أنفسنا كيف نفكر في
 نقل المعرفة وعملية التصميم مع احترام هذه الثقافات المختلفة
 والخصوصيات المحلية ؟
 وفي ما تبقى من هذا الموجز، أقدم عدة إجابات ممكنة .

من المطبعين المختارين الأسبقية على الآخر هذه نقطة وجدها شارل فيلا مهمة عند تصميم الملصق

« عندما ينفذ مني الورق سأكتب بأبيض عيني »

« Quand je n'aurais plus de feuille j'écrirais dans le blanc de l'œil » (نشر ١٢) (نشر ١٣)

هذا هو ملصق المعرض ل la Villa du Parc مركز فني في أنيماسي، فرنسا. يضم المعرض فنانين مغاربة بالشراكة مع مركز فني في الرباط بالمغرب. أوضح لي شارل فيلا أنه كان مهمًا لأمين الرباط و la Villa du Parc أن يكون العنوان ثنائي اللغة. الهدف هو ألا تسود أي من اللغتين على الأخرى. كانت أيضًا المرة الأولى التي يستخدم فيها شارل فيلا اللغة العربية. كما أوضح لي كيف أراد، باختياره الشخصيات المطبعية، ألا تكون اللغة العربية زخرفية بل أن يقرأها ويفهمها متحدث باللغة العربية. في ملصقه، يصبح النص شيئًا مركزيًا ولكنه لا ينسى وظيفته الأساسية وهي إيصال عنوان المعرض. يتشابك الكتابتين، ويمرران أحيانًا أحدهما على الآخر وأخيرًا لا يتركان أيًا منهما يسود .

لقد تم إثراء تحليلي للنصوص المتعددة من خلال استكشاف العديد من الأشياء الرسومية، مثل تلك المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى المجالات والكتب. سمح لي هذا التعميق بفهم أهمية المجال الثقافي في المجالات اللغوية والرسومية. لفتت هذه الدراسة للنص المتعدد أنتباهي إلى الصلة التي لا تنفصم بين اللغة والثقافة. المجال الثقافي هو بالضبط مكان لتبادل الأفكار والممارسات، وهو ثراء يزداد. بفضل الاختلاط اللغوي علاوة على ذلك، ألا ينبغي أن يكون مجال الثقافة أحد أكثر المجالات انفتاحًا على الأسئلة المطبعية للكتابات المختلفة؟ بفضل تدريبهم وفضولهم الشديد، يبدو أن مصممي الجرافيك هم الأكثر دراية بهذه القضايا. هناك شعور متزايد بالتطور والانفتاح. يفكر مصممو الجرافيك، الذين لديهم فضول لاكتشاف نصوص أخرى، في كيفية تطور كل أبجدية من خلال الرسم من تاريخهم الخاص. أكد

السبب. وأوضحت ندى هيشمان أن الملصق الأنجلزي عربي ثنائي اللغة في شوارع القاهرة يؤثر على المغتربين الذين لا يتحدثون العربية وكذلك على المصريين الفقراء الذين لا يعرفون الإنجليزية. يضمن الكتابة النصية المتعددة اتصالات أوسع وبالتالي تقلل من تكلفة الإنتاج. في الواقع، يتضمن إنشاء ملصقين لنفس الحدث تصميمين ومطبوعتين وموقعين مختلفين، لذا فإن التكاليف الإضافية يمكن أن تكون محدودة بفضل النص المتعدد.

انظر إلى العالم الثقافي

على الرغم من مراعاة القيود الاقتصادية أيضًا لمصممي الرسوم البيانية من البلدان الأوروبية، إلا أن مخاوفهم تركز بشكل أكبر على الجانب الثقافي. أوضح لي بن ويتنر أثناء تبادلنا أنه عند التعامل مع نص متعدد، فإن الشيء المهم بالنسبة له هو تسليط الضوء على التواصل بين هاتين اللغتين والثقافتين. في كتابه Bi Scriptual (نشر ١٤) (نشر ١٥) (نشر ١٦) (نشر ١٧) يشرح بن ويتنر ذلك « من خلال العمل في وقت واحد مع نظامين أو أكثر للكتابة فإننا كمصممين - لا نسعى فقط إلى هدف مخاطبة القراء الذين يتحدثون لغات مختلفة ولكن أيضًا لإيصال إشارات اجتماعية وسياسية واضحة .»

” By working simultaneously with two or more script systems we - as designers - not only pursue the goal of addressing readers who speak different languages, but furthermore communicate clear social and political signals. ”

تُظهر لنا المشاريع التي تم تنفيذها في الاستوديو الخاص به أيضًا هذه النقطة، حيث يتم تنفيذ عمل رسومي بين الكتابتين بفضل المسرحية بين أشكال الحروف. يلعب مصممو الجرافيك بالحروف دون أن يفقدوا معناهم. في المشروع Alwan338 Newspaper، (نشر ٢٢) (نشر ٢٣)

نلاحظ هذه الطريقة في قطع الكلمات لتقديم شكل نهائي متناغم. تقرأ الصحيفة في الاتجاهين، في نفس الصفحة يمكنك قراءة اللغتين العربية والإنجليزية، فقط قلبها في الاتجاه المناسب. طريقة للعب بمعنى الكتابتين مع احترام كل توازن. في هذه الطبعة، يتم ترجمة كل شيء إلى كلتا اللغتين، بما في ذلك الترويج وأسماء الأجزاء الموجودة في أعلى كل صفحة. وبالتالي يتم التعامل مع اللغتين الإنجليزية والعربية على قدم المساواة ويمكن لقراء اللغتين تقدير المحتوى بنفس الطريقة. نقطة مهمة أخرى، الاختيار المطبعي لا يقوم بتحميل الفقرات أو الصفحات دون داع، مما يسمح للكتابتين بالتنفس. ولا يكون لأي

سياق اجتماع الكتابتين

Contexte de la rencontre des deux écritures

اجتماع بين كتابتين

" It is generally forgotten that what is missing in that statement is the necessary qualifier "in Europe". " ٤٥

وعلى الرغم من هذه المركزية الأوروبية، لوحظ تغير في هذه العقلية لكنها لا تزال بطيئة للغاية، مما يقودني إلى التفكير في تأثير الكتابة اللاتينية في حالات تعدد النصوص. كيف يحدث اللقاء بين الكتابتين العربية واللاتينية؟

يتطور مزيج الكتابة اللاتينية مع نص آخر بشكل كبير بفضل العولمة لذا فإن الشركات الدولية تتوسع خارج العالم الغربي. تخلق هذه العولمة مزيجاً ثقافياً من شأنه أن يدفع الشركات إلى ترجمة شعارها أو كتابتها أو أي كائن اتصال آخر. وبالتالي يتم تثبيت النص المتعدد أكثر فأكثر في شركاتنا.

لكن هل هو وثيق الصلة حقاً؟ من وجهة نظر مصمم الجرافيك، ما هو الهدف من إنشاء ملصق باللغتين العربية والفرنسية لنفس المهرجان، مثل Studio Akakir كان يمكن أن يفعل ذلك للمهرجان Aflam؟

(نشر ٢٧)

أوما هي أسباب Studio Eps51 لنشر طبعات متعددة باللغتين الانكليزية والعربية؟ (نشر ٢٠) (نشر ٢٢) (نشر ٢٣)

هذه أسئلة أردت مناقشتها خلال محادساتي مع مختلف مصممي الجرافيك والطابعين. علاوة على ذلك، فهي مركزية في أسئلتي حول التماسك بين اللغات المكتوبة. في الواقع، من المهم فهم الغرض من المزيج الثقافي الذي يتعين علينا التعامل معه لفهم العملية الإبداعية. هل الغرض منه جمالي أم عملي إلى حد ما؟

يمكن أن تكون الإجابة دقيقة. أولاً سيحدد المشروع نفسه، النغمة ويوجه طريقة عمل النص المتعدد. على سبيل المثال، إذا كان الأمر عبارة عن ملصق: هل يستهدف مجموعة تتحدث نفس اللغة أو على العكس من ذلك، مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين لا يتحدثون نفس اللغات؟ هل سيتم عرض هذا الملصق في مكان يوجد فيه تدفق قوي للأجانب، مثل مكان سياحي. كل هذه البارامترات تؤثر على تصميم المشروع ولا محالة استخدام الكتابة المتعددة؟

ثانياً، يؤدي التواصل بلغتين إلى زيادة عدد القراء بشكل كبير. وبالتالي، فإن النص المتعدد يضع جميع قرائه على قدم المساواة، وهو أمر لا يستهان به في مشروع الاتصال. تستخدم الدول العربية، المعروفة بمزيجها اللغوي، خطاً متعدد الخطوط بشكل أساسي لهذا

من أجل دراسة مكان الكتابتين في العالم، سنبدأ بمعالجة أصولهما، وخصائصهما. الكتابة اللاتينية المعروفة أيضاً باسم الكتابة الرومانية، كانت تستخدم في الأصل لكتابة اللاتينية. هذه الأبجدية مشتقة من الأبجدية الإيتروسكانية، وهي نفسها مشتقة من الأبجدية اليونانية.

الكتابة اللاتينية هي أبجدية من مجلسين، مما يعني أنها تحتوي على أحرف حالة صخيرة بالإضافة إلى أحرف الحالة العليا. وهو يحتوي على ستة وعشرين حرفاً أساسياً ويكتب أفقياً من اليسار إلى اليمين. الأبجدية الفينيقية تأتي من الآرامية، والتي تتجرف بعد ذلك إلى العديد من الأبجديات بما في ذلك السريانية والنبطية، مصادر الأبجدية العربية. الكتابة العربية هي نظام أبجد، وهو نظام كتابي لا يشير إلا إلى الحروف الساكنة. وهو يحتوي على ثمانية وعشرين حرفاً ويكتب أفقياً من اليمين إلى اليسار.

وبالتالي، فإن الكتابة العربية والكتابة اللاتينية لهما حضور قوي في العالم، لذلك ليس من غير المألوف ملاحظة حالات تعدد النصوص.

لكن في هذه الحالة، هل يتولى أحد الكتابتين زمام الأمور؟ كيف يمكن لكتابتين من أصول وأشكال مختلفة أن تتعايشا في مجتمعنا الحالي؟ على الرغم من أهمية هاتين الكتابتين في مجتمعاتنا، كانت اللاتينية دائماً في خطوة أمام. في بقية هذا الموجز، سنرى الصعوبات التي ربما تسببت في ذلك، لكننا سنناقش أولاً كيف تم طرح الكتابة اللاتينية تاريخياً دائماً.

في مقال blog typothèque يسلط بيتر بيلك الضوء على المركزية الأوروبية التي أدت إلى إهمال بعض الأحداث التاريخية:

« بسبب الهيمنة الحالية للأبجدية اللاتينية، نسينا إلى حد كبير أن هناك قصصاً موازية خارج أوروبا. »

" Thanks to the present-day dominance of Latin script we have largely forgotten that there are parallel histories outside of Europe " ٣

يوضح Bi'lak أن مخترع أول نظام طباعة متحرك في العالم ليس كان غوتنبرغ في عام ١٤٣٦ ولكن بالأحرى بي شينغ في عام ١٠٤٠ في الصين.

« ننسا عموماً أن ما ينقص هذا البيان هو المؤهل الضروري

« في أوروبا. »

٤ بيتر بيلك، A View of Latin Typography in Relationship to the World, ٢٠٠٨, https://www.typothèque.com/articles/a_view_of_latin_typography

ترجمته عن الإنجليزية سولين مادي، تم الوصول إليه في يونيو ٢٠٢٢.

٥ منتصر الإدريسي "What should an Alef look like?"

À quoi doit ressembler un Alef?، تقرير البحث، صفحة ٣٥.

٣ بيتر بيلك، A View of Latin Typography in Relationship to the World, ٢٠٠٨, https://www.typothèque.com/articles/a_view_of_latin_typography

ترجمته عن الإنجليزية سولين مادي، تم الوصول إليه في يونيو ٢٠٢٢.

بن ويتنر، مصمم جرافيك ألماني، بعد أن عاش في القاهرة لبضعة أشهر، أسس (مع ساشا توما) Studio Eps51 في برلين، وهم يطورون مشاريع ثنائية اللغة موجهة نحو التصميم، تتناول العلاقة بين العربية واللاتينية.

(نشر ١٤) (نشر ١٥) (نشر ١٦) (نشر ١٧) (نشر ١٨) (نشر ١٩)
(نشر ٢٠) (نشر ٢١) (نشر ٢٢) (نشر ٢٣)

وليد بوشوشي من Studio Akakir، اليوم في باريس، لديه تجربة رائعة في تصميم الجرافيك الجزائري حيث، نشأ وبدأ مهنته كمصمم جرافيك .

(نشر ٢٤) (نشر ٢٥) (نشر ٢٦) (نشر ٢٧)

مراد وأرليت بطرس طباعان لبنانيان أسسا Boutros Fonts مسبقهم المطبوعي المتخصص في اللغة العربية في لندن .

(نشر ٢٨) (نشر ٢٩)

منتصر دريسي، مصمم جرافيك من أصل مغربي، بعد بحثه في Anit على نص متعدد، يعمل الآن كمصمم جرافيك في فرنسا .

(نشر ٣٠) (نشر ٣١) (نشر ٣٢) (نشر ٣٣)

وأخيراً، كريستيان بيركيس هو طباع لبناني أسس TPTQ Arabic مع بيتر بلعك مسبقاً متخصصاً في اللغة العربية في هولندا.

(نشر ٣٤) (نشر ٣٥)

ستمحننا هذه المناقشات وقتاً لتحديد مكان الكتابة في العالم الحالي وسياق لقاءها بشكل أفضل. سيقودنا هذا الاستكشاف بعد ذلك إلى دراسة المكان الممنوح للكتابة العربية والاحتكار المحتمل لأوروبا في المجال المطبوعي. أخيراً، ستقودنا كل هذه الأبحاث إلى التفكير في الحدثة من أجل تعزيز التوازن والاحترام بين الكتابتين . كل هذه الأسئلة ستسمح لنا بفهم كيف يتم صنع طبعة بلغتين، بشكل صحيح وكيف يمكن لنصين بلغات مختلفة الأبيديات، وبالتالي أبعاد مختلفة، أن يأخذوا نفس الأهمية في كائن رسومي.

هل يمكن تصور التماسك الحقيقي بين الكتابتين العربية واللاتينية ؟

مقدمة

Introduction

كانت اللغة العربية، اللهجة اللبنانية بدقة أكبر، دائماً جزءاً من حياتي اليومية، ورؤيتها مكتوبة كانت دائماً مفتونة بي. هذه الخطوط السائلة متشابكة، كيف يفهمها والدي؟ ربما لهذا السبب كنت دائماً مفتوناً باللغة العربية.

بينما تتشابه الفرنسية واللبنانية في رأسي، أردت أن أفهم كيف تتواصل الكتابة العربية واللاتينية معاً كيف تترجم قصص الأطفال، مجلة عن الثقافة، عن التصميم باللغتين دون أن تفقد معناها؟

« ما يزعجني هو أن ابنتي لم تتمكن من استيعاب اللغة العربية. بصرف النظر عن بضع كلمات مثل كيفاك أو حبيبي، فهم غير قادرين على التعبير عن أنفسهم بلغتنا الأم. إنهم فرنسيون بالطبع، لكن عندما يتم إخبارهم عن لبنان، تضيء أعينهم، وكان جزءاً من وجودهم ينتمي إلى ذلك البلد. يبقى أن نرى ما إذا كان من المشروع المطالبة بعضوية بلد ما دون معرفة لغته! »^١

استخراج من Roman de Beyrouth من ألكسندر نجار.

« العالم العربي، إذا كان لا يزال موجوداً، يمكن فهمه على أنه مساحة اتصال مع الأكوان اللغوية الأخرى - الفارسية والتركية واللاتينية (...). إنها مساحة متعددة اللغات، أولاً وقبل كل شيء لأن اللغة العربية هي نفسها متعددة ووفرة من خلال لهجاتها وخطاتها، ولكن أيضاً لأن مساحاتها هي موطن للعديد من المجتمعات اللغوية الأخرى. »^٢

يبدو أن النصوص المتعددة، سواء كانت شفوية أو مكتوبة، كانت موجودة منذ عقود في العالم العربي. إذا حددنا المصطلح متعدد النصوص، فسيكون مقارناً بأكثر من نص واحد، لذلك نتحدث هنا عن نصوص مترجمة في نظامين مختلفين للكتابة: العربية واللاتينية. لكي تتاح لي الفرصة لمراقبة ردود الفعل المختلفة، أردت التحدث إلى الجهات الفاعلة في هذا المجال. لقد سمحت لي هذه التبادلات بسد النقص في الموارد اليبليوغرافية، وقبل كل شيء، ساعدتني على جمع وجهة نظر غامرة من الممثلين في المشهد التصويري للعالم العربي ندى هشام مصممة استوديو Mustaqel 40 في القاهرة (مصر)، تعمل على أساس متعدد النصوص بشكل يومي، وتنفذ مشاريع ستكون موجودة في العالم العربي.

(صورة ١) (نشر ٢) (نشر ٣) (نشر ٤) (نشر ٥) (نشر ٦) (نشر ٧) (نشر ٨)
(نشر ٩) (نشر ١٠) (نشر ١١)

شارل فيلا مصمم جرافيك في باريس، ابتكر مشروع ملصق عربي/لاتيني متعدد النصوص لمركز معارض في فرنسا، وهو مشروع مثير للاهتمام لأنه يتعاون مع فنانين مغاربة.

(نشر ١٢) (نشر ١٣)

هل يمكن تصور التماسك الحقيقي بين الكتابتين العربية واللاتينية ؟

٤ - ٥	مقدمة
٦ - ٨	سياق اجتماع الاسفار المقدسة
٦ - ٧	اجتماع الاسفار المقدسة
٧ - ٨	انظر إلى العالم الثقافي
٩ - ١١	تأخير تقني
٩ - ١٠	ما هو تأثير التاريخ ؟
١٠ - ١١	الاحتكار الأوروبي للمناظر الطبيعية المطبعية
١٢ - ١٣	التوازن بين الكتابتين
١٢	احترام الثقافات
١٢ - ١٣	مواءمة ذاتية
١٥	الاستنتاج
١٦	ثبت مراجع
١٧ - ٣٦	دراسة الأيقونات Iconographie
٣٧ - ٣٩	مراد وأرليت بطرس
٤٠ - ٤٣	بن ويتنر
٤٣ - ٣٧	Montasser Drissi
٤٤ - ٤٦	ندى هيشمان
٤٧ - ٤٤	Walid Bouchouchi
٤٨ - ٥٠	كريستيان سركيس
٥٠ - ٤٨	Charles Villa
٥٢ - ٥٤	تشارلز فيلا
٥٤ - ٥١	Krystian Sarkis
٥٥ - ٥٨	وليد بوشوشي
٥٧ - ٥٥	Nada Hesham
٥٩ - ٦٤	منتصر الإدريسي
٦١ - ٥٨	Ben Wittner
٦٤ - ٦٢	Mourad & Arlette Boutros
٦٥ - ٨٨	دراسة الأيقونات Iconographie
٨٩	Bibliographie
٩٠	Conclusion
٩٥ - ٩٦	Une harmonisation subjective
٩٤ - ٩٥	Le respect des cultures
٩٤ - ٩٦	L'équilibre entre les deux écritures
٩٧ - ٩٥	Monopole européen sur le paysage typographique
٩٨ - ٩٧	Quel impact l'histoire a eu ?
٩٨ - ٩٥	Retard technique
١٠.١ - ٩٩	Regard sur le monde culturel
١٠.٢ - ١٠.١	Rencontre des deux écritures
١٠.٢ - ٩٩	Contexte de la rencontre des deux écritures
١٠.٥ - ١٠.٤	Introduction

ورقة بحثية
DNSEP design graphique,
EESAB, Site de Rennes,
عام ٢٠٢٣-٢٠٢٢
سولين ماضي

بإدارة مارجولين ليفي وكاثرين دي سميت.

الطباعة
،Baskerville
،Slussen Mono
،Boutros Angham
،Mondara Kufi
.Baghdad

أوراق
،Novatech matt ١١٥g
.Olin Bulk crème ٨٠g

الترجمات العربية
عيد ماضي وإلهام هويت.

تصحيح التجارب المطبعية الفرنسية
إستيل ماضي وسيلفي ماضي.

شكرا جزيلاً لعائلتي على تصحيح التجارب المطبعية الفرنسية و
الترجمات العربية.

وأخيراً، بفضل أحبائي هوغو، أنيسا، سيسيل ومايل للتبادلات والدعم،
وأفكار عظيمة .

Hi كيفك

* ç a va ؟

(١٠.٢pt) Baskerville
(٦٣pt) Mondara Kufi

تعايش اللغات المكتوبة، نظرة على
النصوص العربية واللاتينية

* مرحبا كيفك كيف حالك ؟
عبارة مشهورة في لبنان، يمثل السهولة التي يمكن بها اللبنانيون التنقل
من الإنكليزية إلى العربية إلى الفرنسية. هيئة التدريس التي لطالما
أثارت إعجابي.

(١٤.٨pt / ١٤pt) Baghdad

بن ويتنر « يجب ألا تكيف قواعد اللاتينية مع العربية. إذا كنت
ترغب في رسم طاقم يطابق الأشكال أو بعض العناصر المحددة للغاية،
فيمكنك تكيف التباين، والبراعة، والدهون، وكل هذه العناصر التي
يمكنك ربطها، لكنها ليست منحني الحروف لأن هذا خاص جداً بكل
من النصوص. يجب أن تكون الطباعة العربية عبارة عن طباعة عربية
حقيقية ولا توضع في قفص يشكلها على أنها لاتينية. في هذه
الشخصيات العربية المرسومة للرفاق اللاتينيين، هناك بعض الأشياء
الجيدة جداً والبعض الآخر سيء جداً. يعمل البعض بشكل جيد ولكنه
يعتمد على الاهتمام الذي يوليه المطبع للحرف العربي. »

كريستيان سركيس « أقول إنني في هولندا أتواصل حقاً مع الأبجدية
الخاصة بي. »

ندی هيشام « هناك الكثير من المغتربين في القاهرة، لذلك من المنطقي
أن يكون لديك كلتا اللغتين. كما أنه من الأكثر اقتصاداً أن يكون
لديك كلتا اللغتين على نفس المنتج. إذا كنت تتحدث باللغة الإنجليزية
فقط، فأنت تتحدث إلى أشخاص ميسوري الحال تماماً، ولكن من
ناحية أخرى هناك العديد من الأشخاص الذين يتحدثون العربية فقط،
ولن يفهموا. اختيار النصوص المتعددة هو اختيار الخيار الأكثر فعالية
لمخاطبة جميع السكان. »

مراد بطرس « عندما ترغب في رسم شعار باللغة العربية كترجمة
لاتينية، يُطلب منك الاستلهام من اللاتينية الموجودة بالفعل، تقريباً
لاتباع نفس القواعد دون نسخها أيضاً. الأمر متروك لك لتجد الوسط
بين احترام اللاتينية واحترام الخط وتقاليد الكتابة العربية. عليك أن
تتكيف مع السوق الذي تهدف إليه، على سبيل المثال، بالنسبة للسوق
المصرية، سيتعين عليك احترام قواعد مختلفة عن قواعد لبنان. هذه
مشكلة كبيرة للغربيين الذين يعملون في الشرق الأوسط لأن الكثيرين
يفشلون في فهم هذه النقطة الرئيسية. »