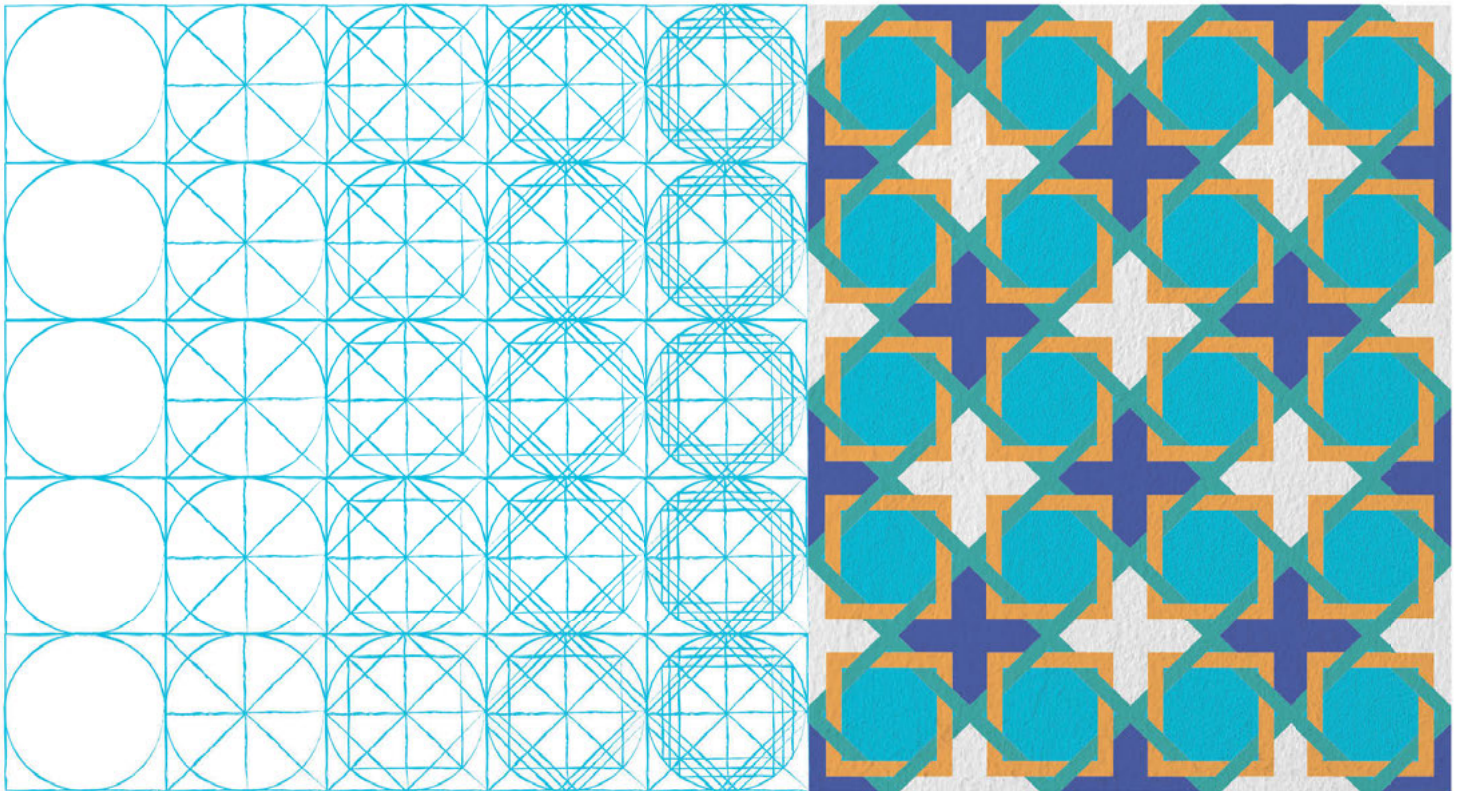

Mohamed Benjouad

MOTIFS ISLAMIQUES

Manuel de dessin

EYROLLES

Mohamed Benjouad

MOTIFS ISLAMIQUES

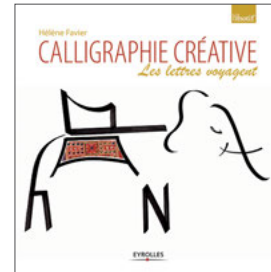
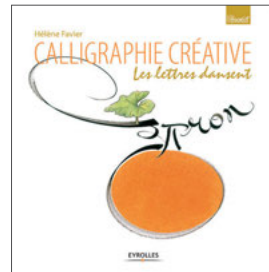
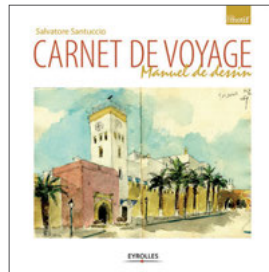
Manuel de dessin

Ouvrez ce livre et laissez-vous guider par Mohamed Benjouad dans l'univers fascinant de la *zakhrafa* – l'art des motifs géométriques islamiques. Largement représentée dans le monde arabo-musulman, la *zakhrafa*, d'un point de vue spirituel, exprime la perfection du mystère caché de la création. Artistiquement, elle trouve sa dimension universelle à travers les mouvements qu'elle décrit, qui semblent se déployer à l'infini. Elle orne l'architecture des plus beaux édifices comme les objets artisanaux les plus modestes.

En suivant les instructions de l'auteur passionné par son art autant que par l'idée de le transmettre, vous apprivoiserez pas à pas l'élaboration de motifs géométriques à complexité croissante à partir des formes basiques que sont le cercle, le carré et le triangle. Après avoir percé les secrets de la *zakhrafa*, vous n'aurez plus qu'à laisser parler votre créativité pour découvrir l'artiste qui est en vous et créer vos propres motifs...

Diplômé en droit international et créateur d'entreprise, **Mohamed Benjouad** est aussi passionné de civilisation et d'art islamiques. Son activité principale est l'accompagnement d'entreprises bretonnes vers les marchés de pays arabes et musulmans, et de formations (langue arabe, civilisation arabo-musulmane et négociation en milieux multiculturel). C'est dans un quartier ancien d'Alep, en Syrie, qu'il rencontre la calligraphie et la *zakhrafa* dans l'échoppe d'un vieux calligraphe. Dès lors, il ne cessera de pratiquer ces deux arts, en autodidacte d'abord avant de suivre des stages de perfectionnement. Depuis quelques années, il communique sa passion en animant des stages et en donnant des conférences.

Dans la même collection :

MOTIFS ISLAMIQUES

Manuel de dessin

Révision : Laetitia Lanzaro
Conception graphique et mise en pages : Sophie Charbonnel

Toutes les illustrations sont de l'auteur, sauf :
Fotolia : p. 12-13, Dmitry Chulov ; p. 16-17, ReviveR ; p. 52, Konstanze Gruber ;
p. 112, Svetlana Day
Shutterstock : p. 14, 20, Aleksandar Todorovic ; p. 18, Pecold ; p. 21, Karkas(g) -
Dasha Petrenko (c) - Khaled ElAdawy (d) ; p. 22, TTstudio ; p. 25, 82, 88,
eFesenko ; p. 27, saiko3p ; p. 28, photoneye ; p. 30, 42, Philip Lange ; p. 34-35,
118-119, Alexander Mazurkevich ; p. 36, Luisa Puccini ; p. 38, MosayMay ;
p. 40, Francesco Dazzi ; p. 46, Aisyaqilumar2 ; p. 48, Nicolas Economou ; p. 49,
Goran Bogicevic ; p. 50, Mikhail Markovskiy ; p. 58, Nadezhda Bolotina ; p. 64,
Carlos Neto ; p. 68, Jorg Hackemann ; p. 71, Anibal Trejo ; p. 72, Robert Paul
Van Beets ; p. 78, Markus Pfaff ; p. 86, 90, javarman ; p. 93, Zzvet ; p. 94, Pabkov ;
p. 96, enciktat ; p. 100, pedrosala ; p. 104, EvrenKalinbacak ; p. 110, Zurijeta ;
p. 120, Igor Plotnikov ; fond encadrés, Kompasstudio

© 2016, Groupe Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.com

ISBN : 978-2-212-14405-5

Tous droits réservés.

Je dédie cet ouvrage à mon défunt père, Abdallah, et à ma tendre mère, Aïcha, pour leur dévouement et leurs sacrifices, à mon épouse, Isabelle, et à mes filles, Leïla et Mariame, pour leur patience, leurs encouragements et leurs conseils.

*« Pour connaître les choses
nouvelles, il faut d'abord étudier
les anciennes. »*

Proverbe japonais

Sommaire

15 *Avant-propos*

19 *Présentation de la zakhrafa*

23 Les différentes formes de la zakhrafa

23 *Les motifs géométriques*

29 *Les arabesques*

31 Les principes et les caractéristiques de la zakhrafa

32 Les motifs utilisés en géométrie islamique

37 *Pratique de la zakhrafa*

37 Le matériel nécessaire

37 Les principes de construction

39 Le cercle : élément de base de la zakhrafa

41 **La rosace**

43 Les étapes du motif

45 Variante 1 : rosace à 5 cercles

47 Variante 2 : rosace étoile

49 Les modèles complexes

51 **L'octogone**

53 L'octogone de base

55 Octogone régulier : variante 1

56 Octogone régulier : variante 2

59 **L'étoile à huit branches**

60 Exemples de composantes de base

65 Variante 1

69 Variante 2

73 Variante 3

76 Variante 4

77 Étoile à huit branches avec pétales

83 Étoile mosaïque

87 Variante : bordures

89 **L'entrelacs géométrique**

91 Exemple de tissage

95 **L'hexagone**

97 Modèle de base

99 Variante 1 : avec un effet miroir

102 Hexagone : niveau avancé

105 Variante 1

106 Variante 2

108 Petits et grands hexagones

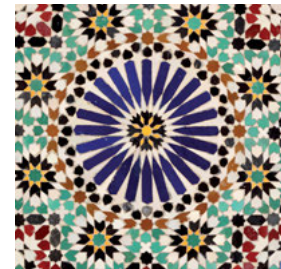
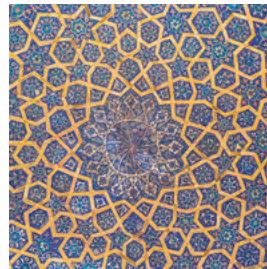
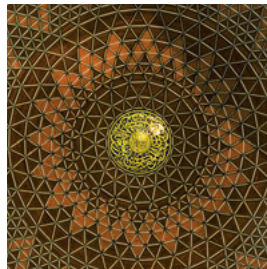
111 **Le carré**

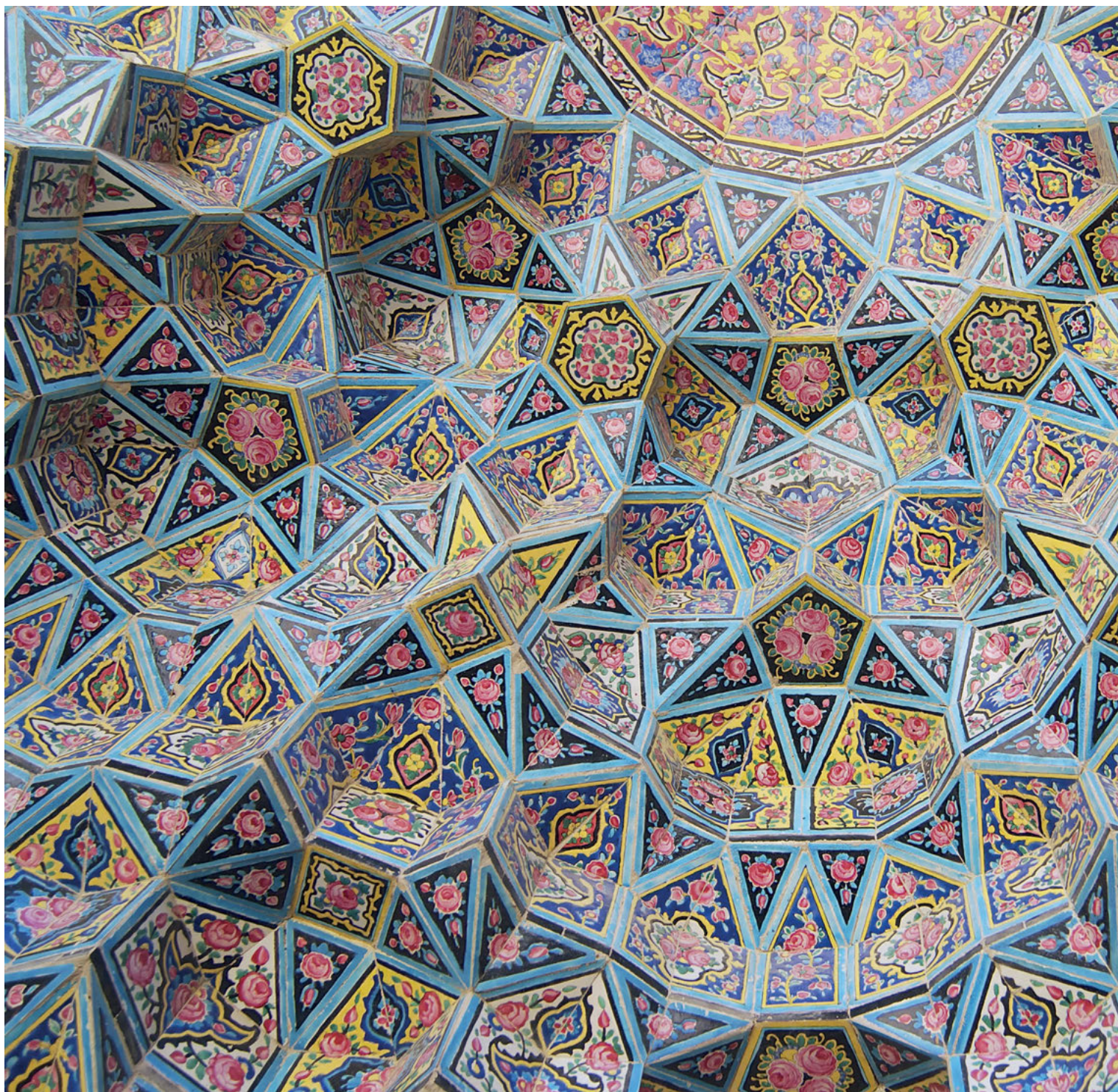
113 Motif simple

115 Motif complexe

121 **Conclusion**

123 **Bibliographie**

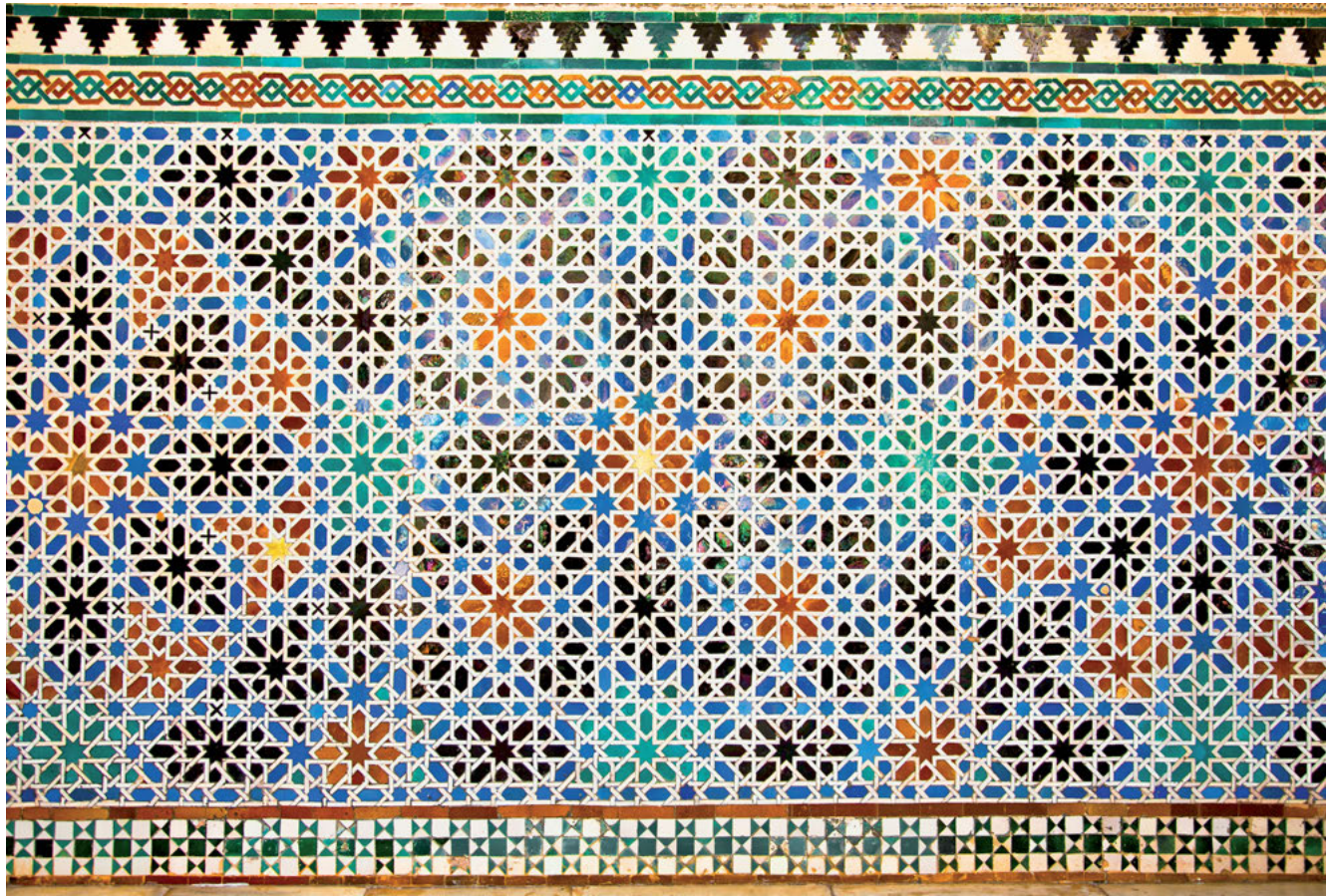
Détail extérieur de la mosquée Nasir al-Mulk, Shiraz, Iran.

« Sachez que la géométrie ouvre l'esprit et lui donne le goût de la rigueur. [...] Nos maîtres comparaient l'effet de la géométrie sur l'intelligence à l'action du savon sur les vêtements : elle en enlève les souillures et en nettoie les taches. »

Ibn Khaldoun, *Les Prolégomènes (Al Muqaddima)*

Abou Zeid Abd ur-Rahman Bin Mohamad Bin Khaldoun al-Hadrami dit Ibn Khaldoun est né le 27 mai 1332 à Tunis et mort le 17 mars 1406 au Caire. Considéré comme le précurseur de la sociologie moderne, cet historien, philosophe, diplomate et homme politique a analysé les changements sociaux et politiques qu'il a observés dans le Maghreb et l'Espagne de son époque.

La *zakhrafa*, un mouvement qui se déploie à l'infini. Élément décoratif provenant de l'Alcazar, palais fortifié édifié par les Omeyyades à Séville à partir de 844, Espagne.

Avant-propos

« Dieu est beau et Il aime la beauté » (Allahu jamilun yuhibbu al-jamal). Parole du Prophète.

« [...] et Allah a assigné une mesure à chaque chose », Coran, 65:3.

Ces deux citations mettent bien l'accent sur le lien qui unit l'art et le domaine de la spiritualité en Islam. Toute culture est à la fois un produit humain et le reflet d'une civilisation. Elle est l'âme de l'humanité entière.

Je m'intéresse à de nombreux domaines. Cependant, mes deux centres d'intérêt prédominants sont la calligraphie et la *zakhrafa*. Après la calligraphie, la découverte de la *zakhrafa* a été et demeure pour moi une aventure fascinante. Sa représentation de l'univers des formes, des surfaces et des volumes m'a toujours captivé, ensorcelé même. J'ai été à la fois saisi et ébahi par la diversité, la répétition, l'abstraction et la cohésion de l'ensemble des motifs utilisés. Tout point dans la *zakhrafa* donne le sentiment d'un mouvement qui se déploie à l'infini. Cette manière de donner l'illusion d'un rythme sans commencement ni fin renvoie à une conception d'un univers dépourvu de vide, le remplissage de tout espace vacant en étant l'illustration.

D'un point de vue spirituel, la *zakhrafa* répond aux principes islamiques de *tawhid* (l'unité de toute chose) et de *mizan* (l'harmonie et l'équilibre, ou le principe de la voie du milieu). Elle ramène la multiplicité vers l'unicité. Ce faisant, elle reflète la perfection de ce mystère caché de la création. Création qui est représentée par la géométrie sacrée issue de l'observation de la variété de la nature. Cet ouvrage se veut une clé donnant accès au monde

fascinant de la *zakhrafa*. Il n'ambitionne aucunement de fournir des recettes prêtes à l'emploi. Il se contente de montrer un chemin que le lecteur découvrira, suivra et surtout continuera à sa façon, en laissant libre cours à sa créativité et son imagination. À chacun, son cheminement.

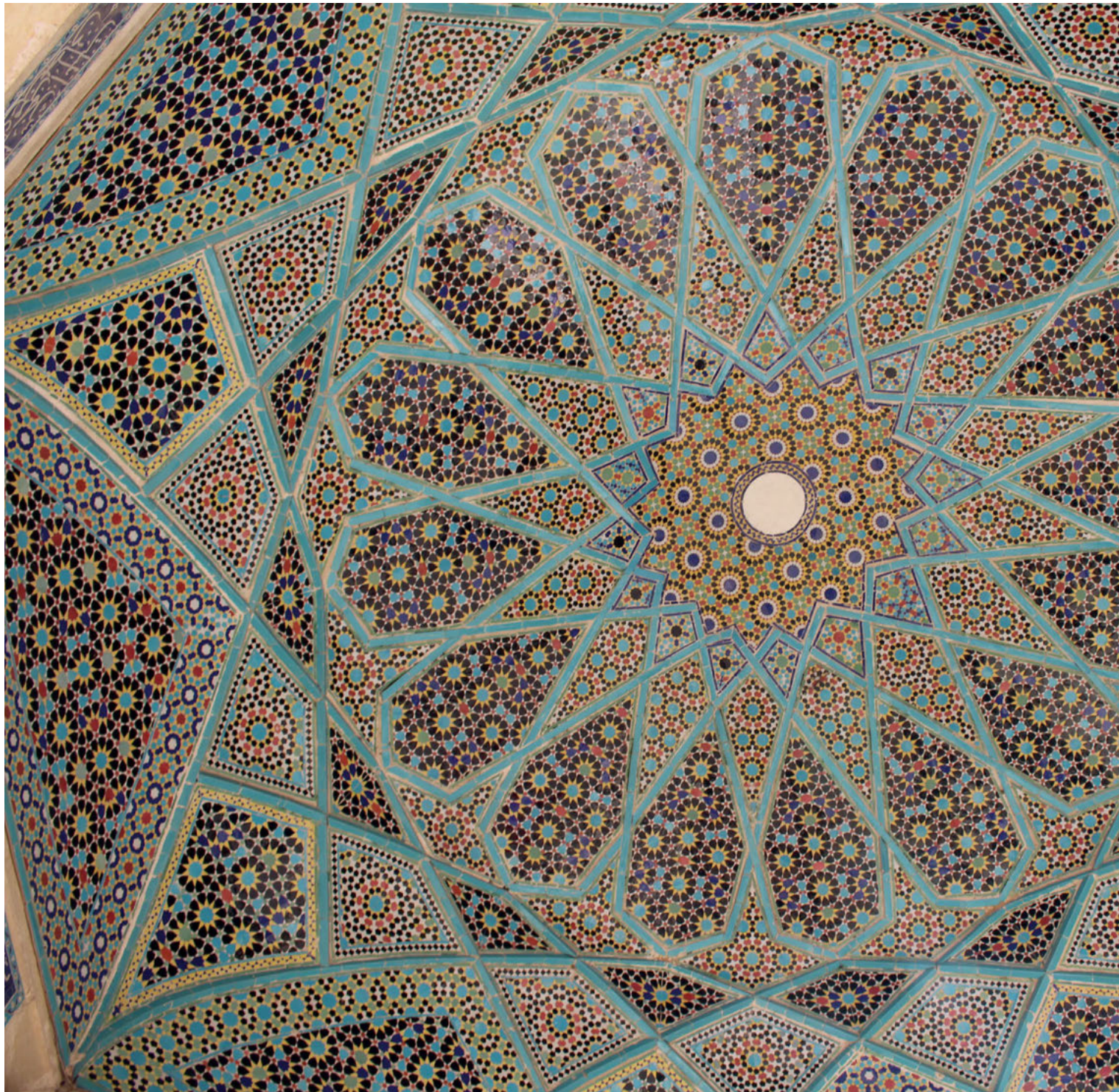
Quel défi de se lancer dans l'exploration de cet art simple et complexe à la fois et quelle satisfaction de le transmettre lors de mes stages ! Si j'ai rédigé cet ouvrage, c'est avant tout pour partager cette passion, qui a été pour moi très enrichissante tant sur le plan spirituel qu'artistique. L'idée s'est imposée au printemps 2013 pour répondre au souhait formulé à maintes reprises par mes stagiaires, tous passionnés par la magie de cet art qui lie la géométrie et le mysticisme. Ce livre en est donc directement issu.

Mais il s'adresse aussi à toutes celles et à tous ceux qui désirent s'initier à la *zakhrafa* et en percer les « secrets ». Il se veut clair, précis et surtout pratique. Il est l'outil idéal pour débiter.

On y trouvera :

- des instructions claires, étape par étape ;
- des schémas qui décrivent la marche à suivre ;
- le résultat final en couleurs.

En suivant les instructions, le lecteur aura la grande satisfaction de reproduire les motifs et d'en créer de nouveaux tout en se divertissant ; car, bien entendu, les figures représentées ici n'ont aucun caractère d'exhaustivité. Elles constituent une base pour découvrir les principales techniques et... créer ses propres motifs.

Détail d'un plafond, Shiraz, Iran.

*« Ce qui touche le cœur est toujours le plus beau
aux yeux. »*

Mocharrafoddin Saadi, *Le Jardin des roses (Golistan)*

Abū-Muhammad Muslih al-Dīn bin Abdallāh Shīrāzī, né vers 1210 et mort entre 1283 et 1291 selon diverses sources et connu sous le nom de Saadi, fut l'un des plus grands poètes persans du XIIIe siècle. Il est reconnu pour sa maîtrise de l'écriture et la profondeur de ses idées. *Le Jardin des roses (Golistan)* en persan est un recueil de poèmes et d'histoires qui rassemble une série de contes moraux et spirituels.

Madrasa Chir-Dor, place Régistan, Samarcande, Ouzbékistan.

Présentation de la *zakhrafa*

Samarcande, Cordoue, Bagdad, Fès ou encore le Tāj Mahal, la Mosquée bleue, la mosquée des Omeyyades à Damas... Autant de lieux de rêve et de fascination en raison de leur histoire et de leurs extraordinaires édifices ornés de motifs géométriques, d'arabesques et de calligraphies. Il s'agit là des expressions artistiques du monde arabo-islamique développées depuis l'hégire (an zéro du calendrier musulman, correspondant à l'an 622 de notre ère) jusqu'au ^{xix}^e siècle. Les arts islamiques ont atteint leur apogée entre le ^{xii}^e et le ^{xv}^e siècle.

Les arts spécifiques de la civilisation arabo-musulmane ont revêtu trois formes :

- la calligraphie ou l'art du trait ;
- les éléments végétaux ;
- la géométrie (motifs géométriques).

Ces deux derniers arts sont désignés en arabe sous le nom de *zakhrafa*. Nous utiliserons désormais ce terme pour désigner l'art des motifs géométriques, objet de cet ouvrage.

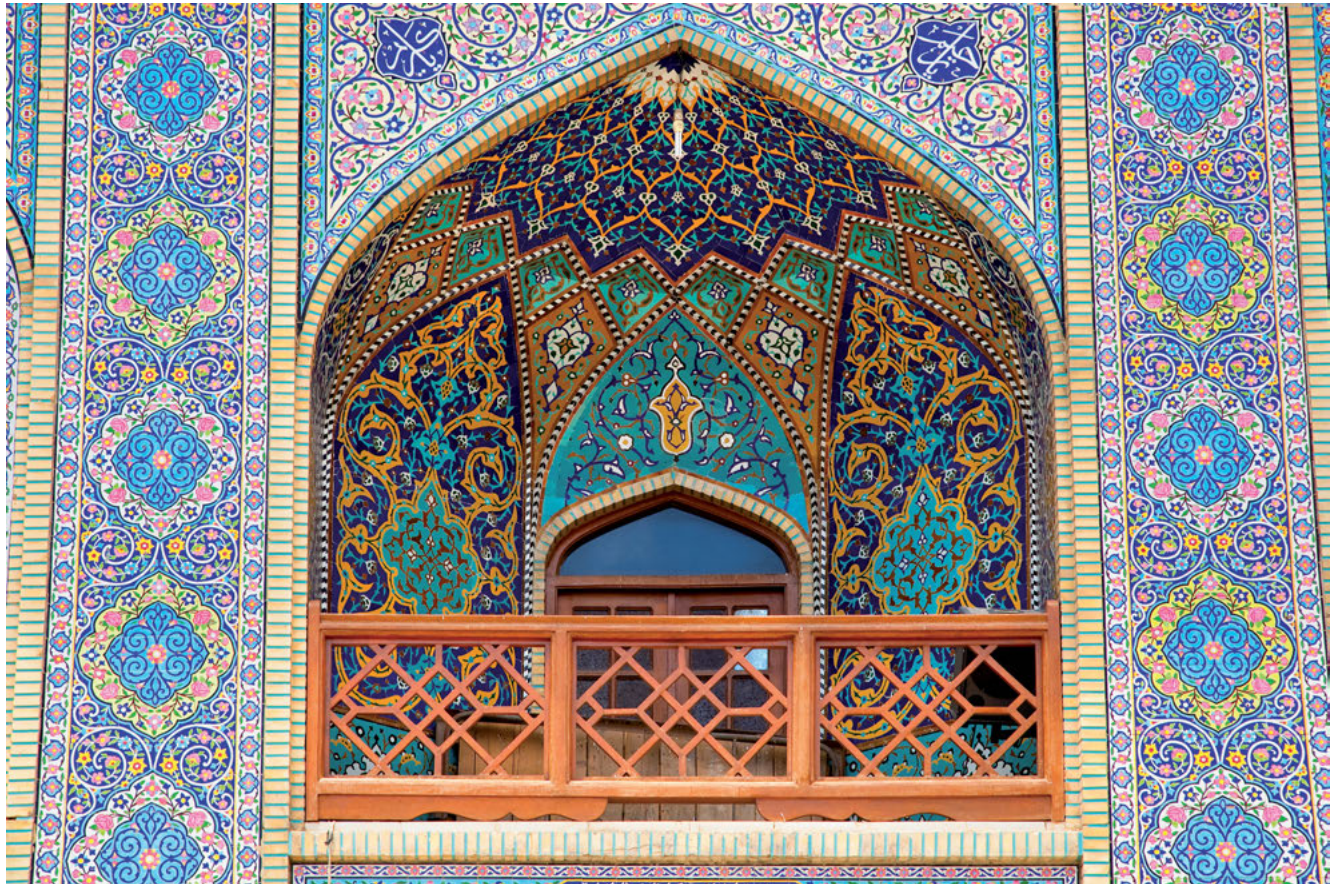
Le savez-vous ?

Le monde arabo-musulman désigne historiquement un territoire allant de l'Espagne à l'Inde. Cet espace était habité par des populations de cultures, de langues et de religions diverses :

- cultures et langues : persanes, arabes, indiennes, chinoises, amazigh (berbères)... ;

- religions : zoroastriens, juifs, chrétiens et musulmans.

Le monde arabo-musulman était en réalité un vaste territoire sans frontières favorisant les échanges économiques, artistiques ou intellectuels.

Balcon orné, Sayed Alaedin Hossein Shrine, Shiraz, Iran.

Le terme *zakhrafa* provient de *zukhruf*, qui désigne un objet orné, et serait issu d'une variation par le syriaque (langue sémitique du Proche-Orient, appartenant au groupe des langues araméennes) du grec *zógrapheó*, « peindre » (Arthur Jeffery, *The foreign vocabulary of the Qur'an*, Oriental Institute, Baroda, 1938. On trouve aussi ce terme dans le Coran – *Al zukhruf* est le nom de la sou-rate numéro 43.

Le saviez-vous ?

Au VIIIe siècle, Samarcande devient la première ville du monde arabo-musulman à posséder sa propre fabrique de papier. Cette invention chinoise, récupérée par les Arabes, va devenir un formidable support de développement et de propagation des arts islamiques, dont la *zakhrafa*.

L'omniprésence de la zakhrafa dans les pays musulmans

Historiquement, dans le monde arabo-musulman, les califes ont toujours encouragé les artisans à rivaliser de talent dans la création d'objets d'art liés au quotidien. Des rencontres avaient lieu régulièrement entre artisans et savants, mathématiciens et géomètres essentiellement. Un lien fort unira l'art, la science et l'artisanat, lequel ne cessera de se développer, répondant ainsi aux besoins quotidiens de la population. Dès les premiers siècles de l'Islam, les artisans s'étaient regroupés en confréries, par corps de métiers, et ils le sont toujours.

Tapis persans.

Assiettes et bols traditionnels, Tunisie.

Carafe, Égypte.

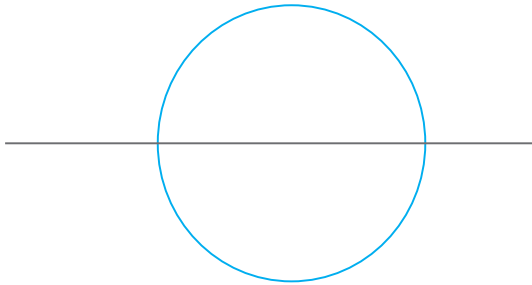
Motifs en forme de cercles, Mosquée bleue, Istanbul, Turquie.

La rosace

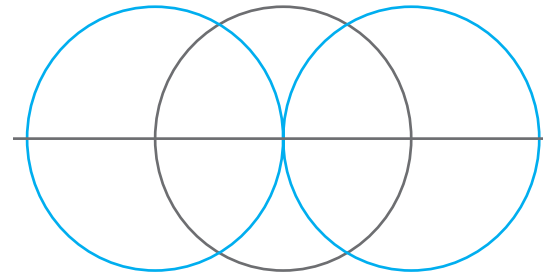
*La rosace est une figure symétrique,
en forme de pétales. Elle évoque la rose et le lotus.
D'un point de vue mystique, dans l'islam,
les rosaces renvoient à l'unité du vivant avec
son créateur.*

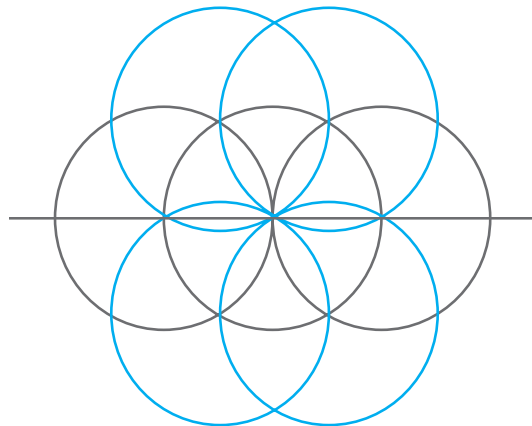
Mosaïque à l'intérieur de la Grande Mosquée du sultan Qaboos, Mascate, sultanat d'Oman.

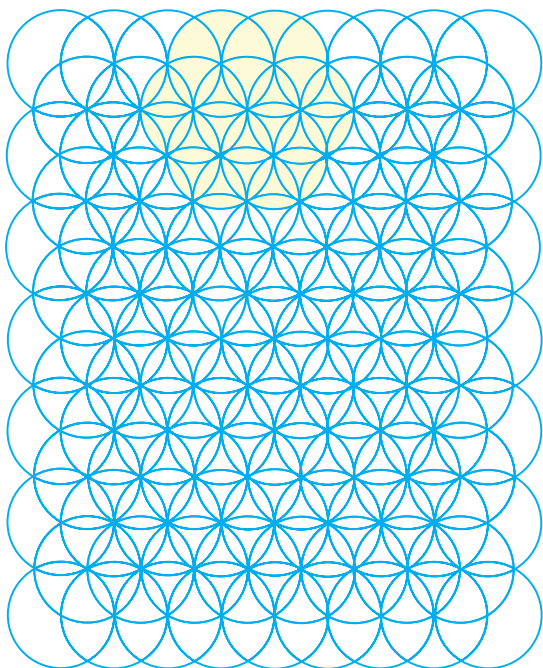
1 Tracer une ligne droite horizontale au centre d'une feuille et former un cercle dont le centre se trouve sur la ligne. Laisser assez de place pour dessiner des cercles de mêmes dimensions de chaque côté, en bas et en haut.

2 Placer le compas sur le bord droit du cercle (à l'intersection avec la ligne) et tracer un cercle passant par le centre du premier cercle. Procéder de la même manière à gauche.

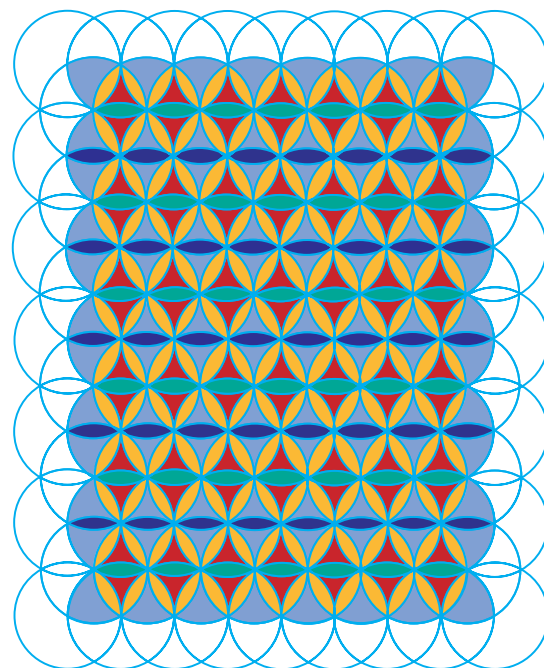

3 Tracer deux autres cercles ayant pour centres les intersections (haute et basse) des deux cercles de droite. Procéder de même à partir des deux cercles de gauche. Continuer jusqu'à obtenir la figure ci-dessus.

4 Dupliquer.

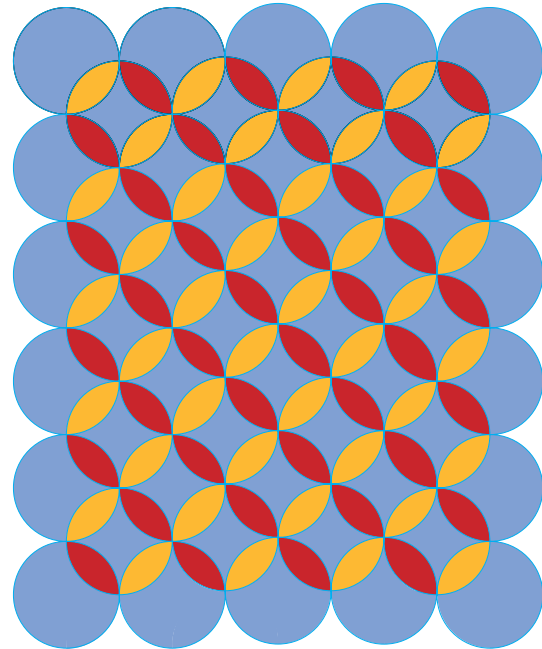
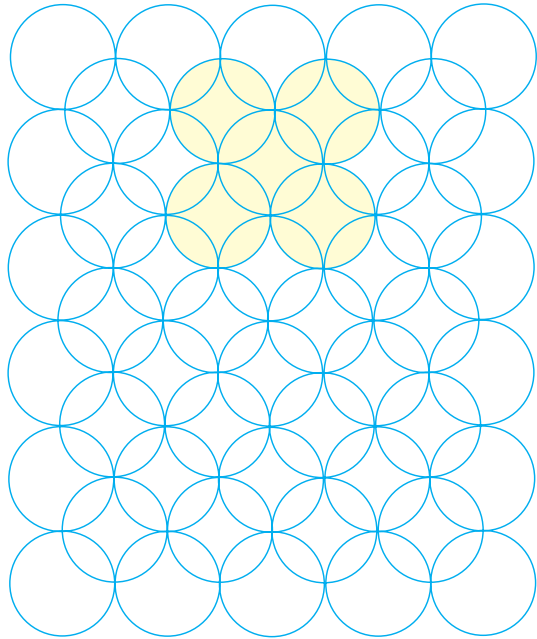
Pour cela, il suffit de reprendre à la première étape. Il faut continuer à partir de la rosace de base de la même manière que pour celle-ci pour remplir la feuille de rosaces. En traçant des cercles autour du cercle de base.

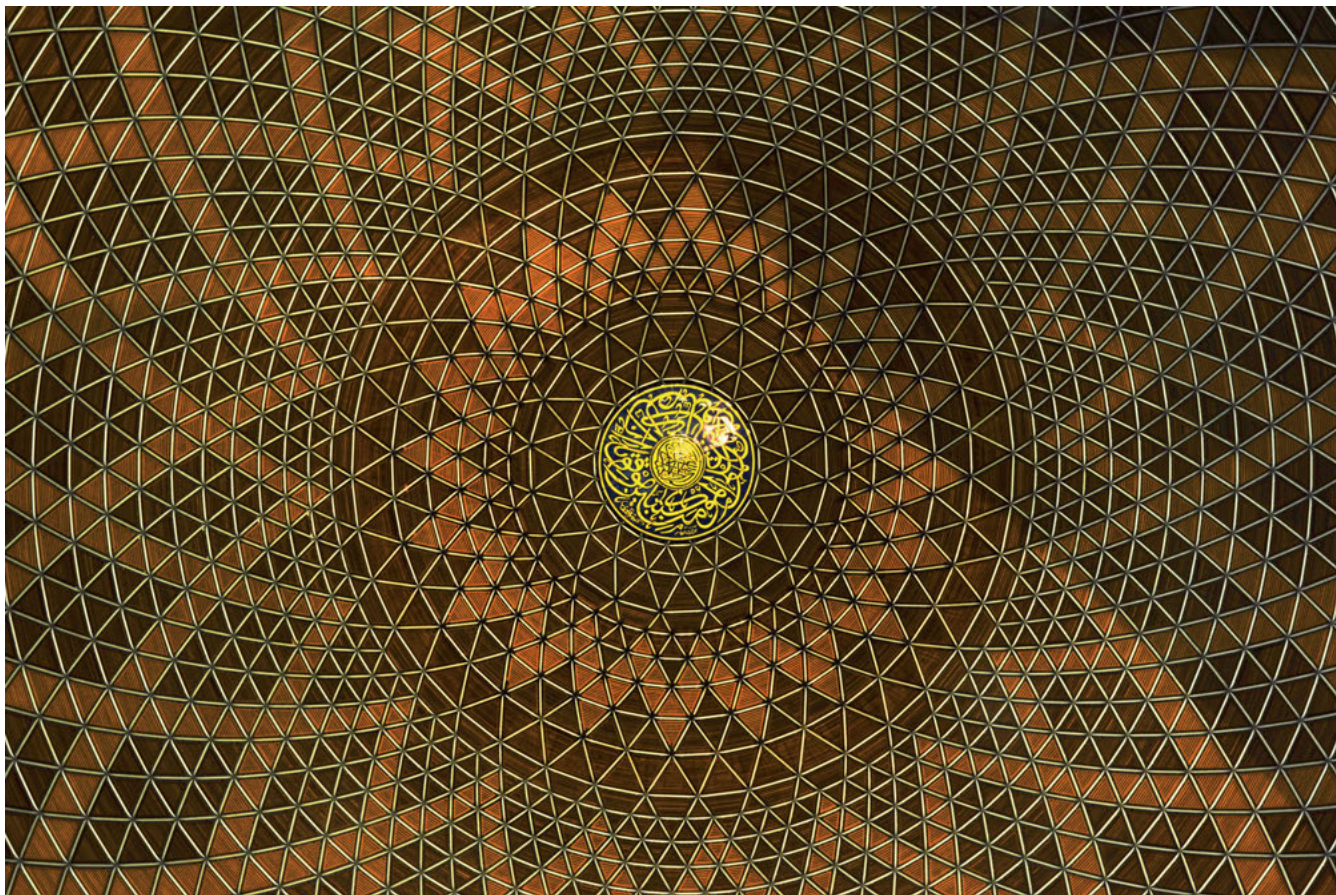
5 Ajouter les couleurs selon votre inspiration.

Variante 1 : rosace à 5 cercles

Pas à pas

Au lieu de partir de la rosace initiale à sept cercles, on peut en réaliser une plus simple avec cinq cercles et la dupliquer.

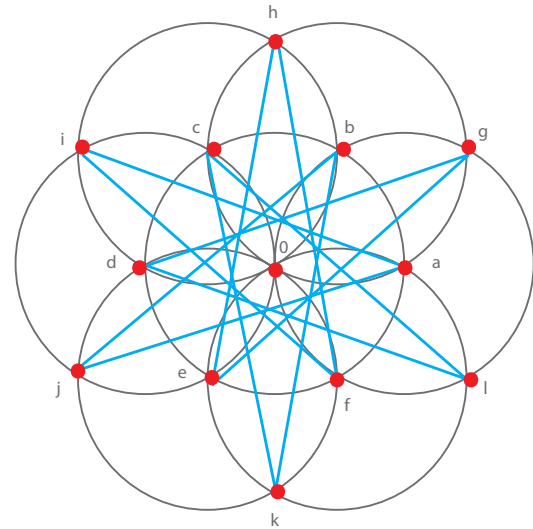
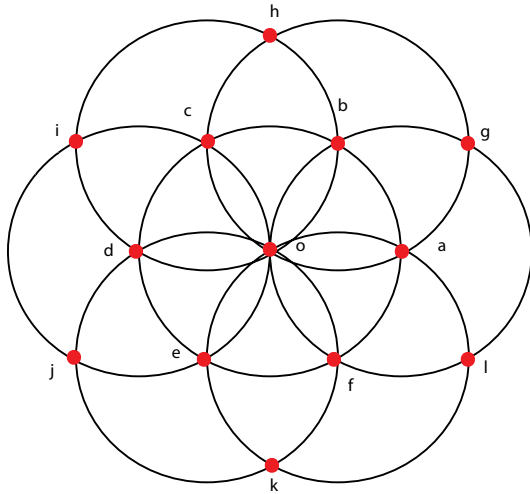

Rosaces étoiles à l'intérieur du dôme principal de la mosquée Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Shah Alam, État du Selangor, Malaisie.

Variante 2 : rosace étoile

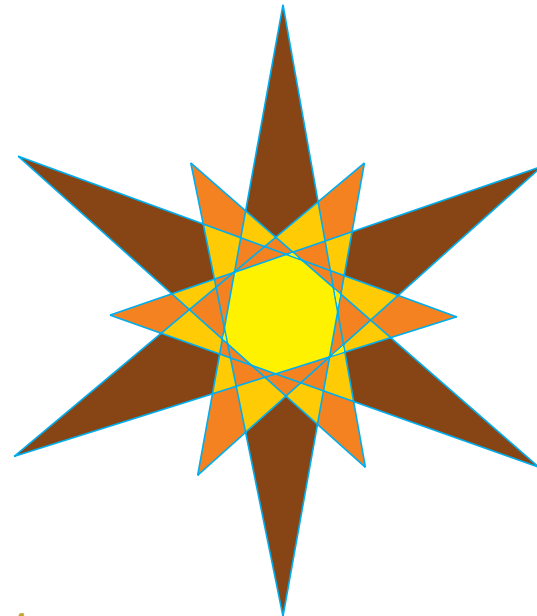
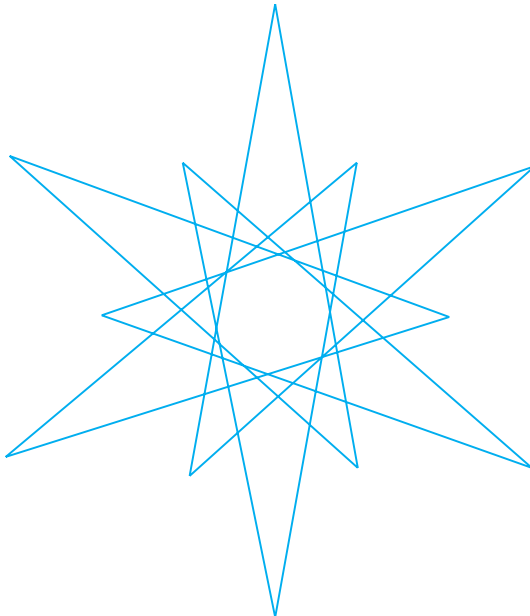
Pas à pas

À partir de la rosace initiale, il est possible d'obtenir d'autres figures en procédant ainsi :

1 Nommer de a à k les intersections et o le centre du cercle initial, comme ci-dessus.

2 Tracer les segments comme ci-dessus (a-i et a-j / b-j et b-k / c-k et c-l / d-g et d-l / e-g et e-h / f-h et f-i) .

3 Effacer les cercles.

4 Ajouter la couleur.

Fontaine en forme d'octogone, Meknès, Maroc.

Les modèles complexes

Les modèles complexes ont cinq caractéristiques de base :

1. Ils sont constitués d'un petit nombre d'éléments géométriques répétés.
2. Les formes sont simples : cercles, carrés et droites sont les bases des motifs, auxquelles s'ajoutent triangles et hexagones.
3. Ils sont à deux dimensions.
4. Ils permettent un remarquable degré de liberté.
5. Les arrangements et les combinaisons des éléments sont extensibles à l'infini.

Des coffrets décorés

Comme les autres motifs de la *zakhrafa*, les octogones décorent aussi des objets artisanaux. Ces coffrets de bois, relativement courants, photographiés ici sur un marché de Marrakech, en témoignent.

Le Dôme du Rocher sur le mont du Temple à Jérusalem est formé d'un octogone, qui symbolise la terre, surmonté d'une coupole qui représente le ciel. Il possède quatre portails orientés vers les quatre points cardinaux, situant ainsi l'édifice au centre de la terre.