

Ouachita Baptist University

Scholarly Commons @ Ouachita

Honors Theses

Carl Goodson Honors Program

4-19-2023

Alif: Building a Bridge: Arabic Calligraphy and Arabic Typography in Design

Saba Esho

Follow this and additional works at: https://scholarlycommons.obu.edu/honors_theses

Part of the [Graphic Design Commons](#)

SENIOR THESIS APPROVAL

This Honors thesis entitled

“Alif: Building a Bridge”

written by

Sabaoot Esho

and submitted in partial fulfillment of
the requirements for completion of
the Carl Goodson Honors Program
meets the criteria for acceptance
and has been approved by the undersigned readers.

René Zimny, thesis director

Carey Roberson, second reader

Dr. Barbara Pemberton, third reader

Dr. Barbara Pemberton, Honors Program director

April 19th, 2023

Alif: Building a Bridge

Arabic Calligraphy and Arabic Typography in Design

Written and designed by Sabaoot Esho
Translated by Samem Esho and Blanda Martany

ألف: بناء جسر

فن كتابة و طباعة الخط العربي في التصميم

تأليف وتصميم صباؤوت ايشو
ترجم من قبل صميم ايشو و بلنده مارتاني

“For by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities—all things have been created through Him and for Him.”

Colossians 1:16

To Hayden Jackson and my friends Emma, Emily, and Kelsey who gave me the space and courage to share my culture with others.

To my family who always supported my goals and dreams.

To my professors who cultivated my love of learning and walked with me every step of the way.

فَإِنَّهُ فِيهِ خُلِقَ الْكُلُّ: مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا عَلَى الْأَرْضِ، مَا يُرَى وَمَا لَا يُرَى، سَوَاءً كَانَ عُرُوشًا أَمْ سَيَادَاتٍ أَمْ رِيَاسَاتٍ أَمْ سَلَاطِينٍ. الْكُلُّ بِهِ وَلَهُ قَدْ خُلِقَ. (كولوسي: ١: ١٦)

الى هايدين جاكسون والاصدقاء ايما، إميلي وكيلسي الذين اتاحوا لي الفرصة وشجعوني على مشاركة ثقافتي مع الآخرين.

الى اسرتي التي دعمت احلامي واهداني دائماً.

إلى أساتذتي الذين زرعوا في حبي للعلم وساروا معي في كل خطوة على الطريق.

Table of Contents

فهرس المحتويات

Artist Bio	1	١	السيرة الذاتية للفنان
Introduction	2	٢	مقدمة
Goals	3	٣	الأهداف
General Background	4	٤	خلفية عامة
Branding	6	٦	العلامة الفنية
Character Highlight	12	١٢	تميز الحرف
Calligraphy Highlight	23	٢٣	تميز الخط
Ligature Brochure	33	٣٣	كتيب ربط الحروف
Conclusion	40	٤٠	الاستنتاجات
Bibliography	41	٤١	قائمة المراجع

اهلاً ومرحباً، اسمي صباؤوت ايشو، مصممة جرافيك من أربيل - العراق. انتقلت الى أركنساس - الولايات المتحدة عندما كان عمري ١٧ سنة لأدرس البكالوريوس في التصميم الجرافيكي. كان التواجد في الولايات المتحدة بمثابة رحلة لاكتشاف الذات و استكشاف الثقافة ومواجهة أزمة الهوية واخيراً التعبير عن كل ذلك من خلال عملي الفني. خلال السنوات الأربع التي قضيتها في الدراسة بالخارج، فكرت في معنى الوطن بالنسبة لي وما هي هويتي الثقافية! ماذا يعني أن أكون نفسي ومن أنا! مستمدةً الألهام من تجربتي في العراق و الولايات المتحدة والعمل جاهدة لأيجاد التوافق بين ثقافتين مختلفتين ، فان هذا البحث هو محاولة شافية لابتكار شيء جميل وعملي يهدف إلى استكشاف تأثيرات الغرب و منطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا (SWANA) على الوظيفة والجمالية.

Ahlan uw Marhaba (hello and welcome)! I am Sabaoot Esho, and I am a graphic designer from Erbil, Iraq. I have lived in Iraq for 17 years until I moved to the Arkansas to get an undergraduate degree in Graphic design. Being in the United States has been a journey of self-discovery, cultural exploration, identity crises, and finally, the expression of it all in my work. During my four years of study abroad I contemplated what the word home meant to me and what is cultural identity. What does it mean to be who I am and who am I. Struggling to reconcile my two disconnected worlds, this project is a cathartic attempt at creating something beautiful and functional that draws inspiration from my experience in Iraq and my time in Arkansas. And thus, the project aims to explore influences from both SWANA (Southwest Asia & North Africa) and the West in function and aesthetic.

The project is centered around the exploration of Arabic typography and its multi-faceted uses. Arabic calligraphy is an old practice and tradition that has been studied and refined since it was founded. Comparatively, Arabic typography is a much more recent creative study that is still developing, thus there has not been much literature that covers it. Therefore, the main goal of the project is to highlight and integrate Arabic typography with Arabic calligraphy. By doing so, the project builds a bridge within Arabic graphic design, connecting the rich Arabic calligraphy to its newer counterpart, Arabic typography.

بين اللغات المختلفة. يعد التصميم باستخدام أشكال الحروف اللاتينية والعربية أمرًا صعبًا، ولكنه يستحق الجهود المبذولة من أجله عندما يتم تجميعه معًا في تصميم متناغم واحد. ان التباين بين أشكال الحروف العربية و اللاتينية يكون مبهرا و ملفتًا للنظر عندما يستخدم المصمم الخطوط وأنماطها المناسبة. إذا الهدف الثاني للبحث هو بناء جسر بين عالمي التصميم العربي و اللاتيني من خلال سد الفجوة اللغوية بطريقة وظيفية جميلة. أخيرًا، سيجد متحدثي الإنجليزية من محبي الفن الراغبين في تعلم اللغة العربية هذا البحث نقطة انطلاق رائعة نظرًا للطبيعة التعليمية للمحتوى.

In our day and age of inclusivity and fast communication, it is proving to be crucial to create a bridge between languages. Design using Roman and Arabic letterforms is challenging, but worthwhile when it all comes together into one harmonious design. The contrast between the Arabic letterforms and Roman ones is striking when the designer uses the appropriate fonts and calligraphic styles. By bridging that linguistic gap in a functional and aesthetic way, the second goal for the project is to build a bridge between the Arabic design world and the Roman design world. Finally, English-speakers who want to learn Arabic and love art will find this as a great starting point due to the educational nature of the content.

يتمحور البحث حول استكشاف فن طباعة الخط العربي واستخداماته المتعددة الأوجه. تعد كتابة الخط العربي من الممارسات والتقاليد القديمة التي تمت دراستها وصقلها منذ تأسيسها. بالمفارقة فان فن طباعة الخط العربي دراسة إبداعية حديثة نسبيًا مازالت قيد التطوير، وبالتالي لا يوجد الكثير من الأدبيات التي تغطيها. لذلك فإن الهدف الرئيسي للبحث هو إبراز ودمج فن طباعة الخط العربي مع فن كتابة الخط العربي، وبذلك يبني المشروع جسرًا في التصميم الجرافيكي العربي يربط فن كتابة الخط العربي القديم الغني بنظيره الأحدث فن طباعة الخط العربي. في عصر التقارب والتواصل السريع الحالي، ثبت أنه من الضروري إنشاء جسر

Goals

The goal for the reader is to appreciate the aesthetic quality of Arabic writing. Using visual representation and explanation, the reader will understand different styles and the process of designing in that style. The reader will begin to understand and embrace the challenge of designing in Arabic and Roman letterforms simultaneously. Finally, for the English-speaking reader, the hope is that they begin to grasp the basics of Arabic writing.

الأهداف

أن الهدف بالنسبة للقارئ هو تقدير الجودة الجمالية للكتابة العربية. حيث سيستوعب الأنماط المختلفة وعملية التصميم المصاحبة باستخدام التمثيل والشرح الصوري. كذلك سيبدأ القارئ في استيعاب وتبني التحدي المتمثل في تصميم أشكال الحروف العربية و اللاتينية في ان واحد. بالنسبة لمتحدث الإنجليزية، فإن الأمل هو أن يبدأ في فهم أساسيات الكتابة العربية.

Arabic typography is a developing and growing field. In contrast, Arabic calligraphy has been constructed, studied, and calculated to perfection over 1500 years. These two extremes create an atmosphere of freedom and variety within Arabic art today. Rather than separating the two, Arabic design today includes both Arabic calligraphy and typography into its art and design, drawing inspiration from the old to create the new.

Arabic calligraphy is a complex and structured artform that has been passed down from one khatat (calligrapher) to another. From master to apprentice, this sacred tradition has been refined using geometry and mathematical measurements to create symmetry, balance, and consistency within each style. While each khatat has his own thumbprint on the design, it is agreed among scholars and calligraphers that there are six established scripts that are called the proportional styles. Those are naskh, thuluth, muhaqqaq, rayhani, tawqi', and rika'. Other Arabic script styles exist but they are not as refined as the proportional six and thus are not an established script. These include maghribi, nasta'liq, dewani, and Kufic. Kufic emerged in Kufa, Iraq and is the first Arabic scripts to emerge. It was widely used in Quran transcription from the mid-eighth and to the tenth century. Today Kufic has grown in popularity and is often used in logo design.

أن فن طباعة الخط العربي هو مجال حديث مازال في طور التطور والنمو. بالمقابل استغرق بناء فن كتابة الخط العربي ودراسته وحسابه إلى حد الكمال الخمس عشرة قرناً الماضية. يخلق هذا التناقض مساحة من الحرية والتنوع في الفن العربي الحاضر. بدلاً من الفصل بين الاثنين يضم التصميم العربي اليوم كل من فن كتابة الخط العربي و فن طباعة الخط العربي في فنونه وتصميماته، حيث يستوحي من القديم لتشكيل الجديد.

فن كتابة الخط العربي هو شكل فني معقد ومركب ينتقل من خطاط إلى خطاط آخر. من المعلم إلى المتدرب، تم تحسين هذا التقليد المقدس باستخدام القياسات الهندسية والرياضية لخلق التناظر والتوازن والاتساق في كل نمط. بينما لكل خطاط بصمته الخاصة في التصميم، تم الاتفاق بين الباحثين والخطاطين على وجود ستة خطوط معروفة تسمى الأنماط النسبية هي النسخ، الثلث، المحقق، الريحاني، التوقيعي والرقعة. توجد أنماط أخرى للخط العربي لكنها ليست مصقولة و ثابتة مثل الستة الانفة الذكر وتشمل المغربي، النسعليق، الديواني والكوفي. ظهر الخط الكوفي في الكوفة - العراق ويعتبر من أول الخطوط العربية التي ظهرت، وقد استخدم على نطاق واسع في نسخ القرآن من منتصف القرن الثامن وحتى القرن العاشر. وقد ازدادت شعبية النص الكوفي اليوم وغالباً ما يُستخدم في تصميم الشعارات.

لكل خط عربي خصائصه وقياساته واستخداماته. يتم إنشاء كل حرف في كل خط باستخدام القياس الخاص به ويأخذ في الاعتبار الأحرف المحيطة به. بعد سنوات من التنقيح من جيل من الخطاطين إلى آخر، وصلت الأنماط إلى ما يقرب من الكمال. في يومنا هذا، يتم استخدام العديد من أنماط الخطوط هذه وتلهم فنانين منطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا (SWANA) في كل العالم.

Each Arabic script has its own characteristics, measurements, and uses. Every letter in each style is created using its own measurement and takes into consideration the letters surrounding it. After years of refinement from one generation of khatats to another, the styles reach near perfection. Many of these calligraphy styles are in use today and inspire SWANA artists around the world.

Arabic typography is a relatively recent study, and it shows. The lack of professional fonts can be daunting to the designer who is used to multiple font options when using Roman letterforms. However, the nature of Arabic calligraphy and writing makes it difficult to explore Arabic typography exclusively through a font. Many typographers opt for hand-drawn, custom-made, or illustrated type rather than using a typeface. Currently, many Arabic typefaces are based on Roman ones and are made by a collaboration between Arabic type designers and Western type designers. This collaboration creates a compelling blend between East and West. Since the Western typeface was created first and then applied to the Arabic letterforms, it creates a visual contrast that is unique but also allows for the use of a successful bilingual design.

كما يظهر ان فن طباعة الخط العربي دراسة حديثة. قد يكون نقص خطوط الطباعة الاحترافية أمرًا صعبًا للمصمم المعتاد على العديد من خيارات الخطوط عند استخدامه الحروف اللاتينية. ومع ذلك فإن طبيعة فن كتابة الخط العربي تجعل من الصعب استكشاف فن طباعة الخط العربي فقط من خلال الخط نفسه. ولذلك يلجأ العديد من منصدي المطابع الى الكتابة المرسومة يدويًا أو المصممة خصيصًا أو الرسوم التوضيحية بدلاً من استخدام خط الطباعة. حاليًا، تستند العديد من الخطوط العربية على المحارف اللاتينية ويتم إجراؤها من خلال التعاون بين مصممي الطباعة العربية و الغربية. يخلق هذا التعاون مزيجًا إجباريًا بين الشرق والغرب. نظرًا لأن الخط الغربي تم إنشاؤه أولاً ثم تم تطبيقه على أشكال الحروف العربية، فإنه يخلق تباينًا صوريًا فريدًا و يسمح أيضًا باستخدام تصميم ثنائي اللغة ناجح.

Idea

In the design world everything needs to be branded; thus, this project started with branding. Branding is necessary, particularly for this project, because the hope is for this to continue into an online resource serving Arabic speaking designers everywhere. Branding creates consistency and recognition by giving the blog a consistent image and tone. By using consistent logos, fonts, and colors, branding gives the blog a visual identity. Thus, it communicates that all the elements that the blog produces come from one source. Giving it a brand identity will also maintain its integrity as a professional design blog.

Research

Arabic logos are primarily typographic and calligraphic by nature. Most use the nasta'liq style to create a drop or shallot shape logo. Some more modern logos use Square Kufic to create an ornate but modern logo that uses the brand name but in a more ambiguous way than the other type styles. Some also use zoomorphic calligraphy or lettering to make figurative logos.

الفكرة

في عالم التصميم يحتاج كل شيء إلى العلامة الفنية ؛ وهكذا، بدأ هذا المشروع بتشكيل العلامة الفنية التي هي ضرورية جداً حيث يحدوني الأمل ان يتطور هذا البحث إلى مرجع على الإنترنت يخدم المصممين العرب في كل مكان. تشكيل العلامة الفنية تصنع الاتساق والتميز عبر إعطاء المدونات المكتوبة صورة ولمسة متسقة ثابتة. تمنح العلامة الفنية للمدونة هوية صورية باستخدام الشعارات والخطوط والألوان المتناسقة، وبالتالي فهي توصل رسالة مفادها أن جميع عناصر المدونة تأتي من مصدر واحد. منحها الهوية عن طريق العلامة الفنية سيحافظ أيضاً على كمالها كمدونة تصميم احترافية.

البحث

الشعارات العربية هي في الأساس مطبعية وخطية بطبيعتها. يستخدم في معظمها نمط النسبليق لإنشاء شعار على شكل القطرة أو شكل بصلي. تستخدم بعض الشعارات الأكثر حداثة الخط الكوفي المربع لإنشاء شعار مزخرف وحديث حيث يستخدم العلامة الفنية بطريقة غامضة وملتبسة. البعض أيضاً يستخدم رموز صورية حيوانية لعمل شعارات تصويرية.

ALJAZEERA

Aljazeera logo by Hamdy Al-Sharif
شعار الجزيرة، حمدي الشريف

Sabir G. Kufic Logo by Hassan Ali
شعار صابر ج الكوفي، حسن علي

Unknown source
مجهول المصدر

The Project Name

Alif was chosen as the brand name because it is the first letter in the Arabic alphabet. Alif is the counterpart of an English "A" which is also the first letter in the English alphabet. They both make an "Aă" sound which further unifies the two letters. It also is fitting to use the first letter of the alphabet for the brand name since the brand is primarily focused on typography and lettering. The word "Alif" is the name of the letter "أ" ("A"). Similar to how for example the letter "H"'s name is pronounced "Aych"

Process

The process of designing the logo took 2 weeks with many sketches, revisions, and final refinements. The process started with brainstorming ideas and led to more than 40 sketches. Those sketches were then narrowed down to three main ideas that would function well as a logo. Then while each of those three were digitized, the winner clearly presented itself. The chosen logo was chosen due to its ingenious solution of combining the different letterforms into one cohesive logo that read both ways.

اسم المشروع

تم اختيار «ألف» كأسم للعلامة الفنية كونه الحرف الاول في الابجدية العربية و يقابله باللغة الإنكليزية حرف "A" وهو ايضا الحرف الأول في الابجدية الإنكليزية و كلاهما يصدر صوت "AA" مما يوحد الحرفين اكثر. من المناسب أيضا استخدام الحرف الأول من الأبجدية للعلامة التجارية كونها تركز بشكل أساسي على فن طباعة الحروف و نقشها. كلمة «ألف» هي اسم الحرف «أ» فمثلا الحرف "H" يسمى «أيتش».

العملية

استغرقت عملية تصميم الشعار أسبوعين مع العديد من الرسومات والمراجعات والتحسينات النهائية. بدأت العملية بجمع الأفكار وأدت إلى أكثر من 40 رسماً تخطيطياً تم اختصارها إلى ثلاثة أفكار رئيسية من شأنها أن تعمل بشكل جيد كشعار. ثم وخلال رقمته هؤلاء الثلاثة، كان الفائز بينهم بارزاً بوضوح. تم اختيار الشعار بسبب حله المبتكر للجمع بين أشكال الحروف المختلفة في شعار واحد متماسك يُقرأ من كلا الاتجاهين.

Sketch idea 1
فكرة المخطط ١

Sketch idea 2
فكرة المخطط ٢

Sketch idea 3
فكرة المخطط ٣

Sketch idea 1 (digital)
فكرة المخطط (رقمي) ١

Sketch idea 2 (digital)
فكرة المخطط (رقمي) ٢

Sketch idea 3 (digital)
فكرة المخطط (رقمي) ٣

The Results

Color Logo

- Inspired by traditional “shallot shape” of Arabic calligraphy and logos.
- Can be read by both Arabic and English speakers in both reading directions.
- The “fs” in both languages flow together to create unified shape and represent the goal to bridge the gap between Graphic design in the two languages.
- Humanist organic stylization to mimic the ink strokes of Arabic calligraphy that uses ink and a chiseled dowel

Black and White logo

- Wider Gap between F in English and ف. That is so it can still be seen at smaller sizes.
- Rectangle gives it a more defined shape. This causes it to be more legible on more complex backgrounds.

النتائج

الشعار الملون

- مستوحى من «الشكل البصلبي» التقليدي للخط والشعارات العربية.
- يمكن قراءته من قبل الناطقين باللغتين العربية والإنجليزية في كلا اتجاهي القراءة.
- تندفق «ف» في كلتا اللغتين معًا لإنشاء شكل موحد يمثل الهدف وهو بناء جسر يربط بين التصميم الجرافيكي باللغتين
- أسلوب طبيعي إنساني لتقليد جرات الحبر في كتابة الخط العربي الذي يستخدم الحبر والقصة المنحوتة.

شعار الأبيض والأسود

- فراغ واسع بين حرف (F) بالإنكليزي و (ف). ذلك لنستطيع رؤيته بوضوح بأحجام أصغر.
- المستطيل يعطيه شكلاً أكثر تحديداً. وهذا يجعله أكثر وضوحاً على خلفيات أكثر تعقيداً

Ali (عليه السلام)

Ali (عليه السلام)

**ARABIC
DESIGN**

Full Logo Variations
أنواع الشعار الكامل

Logo Merchandise
بضائع عليها الشعار

Idea

Character Highlight was made to showcase handwritten Arabic lettering in a modern design context using both Roman and Arabic letterforms. The content was geared for the English-speaking audience to learn the basics Arabic alphabet. The Character Highlight had three objectives:

- 1- Show the letter in all its forms
- 2- Show the sound/ pronunciation
- 3- Show the written flow of the letter

Research on Arabic Calligraphy

Designing Arabic lettering involves more than just sitting down and writing the words. Before designing the Character Highlight, or any professional letter forms, one had to study Arabic calligraphy. Arabic calligraphy requires time and practice and is considered to be a divine art form by the Islamic community. In fact, for a long time it was the only allowed art form in the Islamic world since Islam condemns representational art due to its creationary nature. This stems from the belief that only Allah (god) can create and thus that is reserved only for him. This belief comes from Sahih al-Bukhari Book 77, The Dress, Chapter 89- 95*:

We were with Masruq at the house of Yasar bin Numair. Masruq saw pictures on his terrace and said, "I heard `Abdullah saying that he heard the Prophet (ﷺ) saying, 'The people who will receive the severest punishment from Allah will be the picture makers.'" Allah's Messenger

الفكرة

تم تمييز الأحرف لعرض الحروف العربية المكتوبة بخط اليد في تصميم حديث باستخدام أشكال الحروف اللاتينية والعربية. تم توجيه المحتوى للجمهور الناطق باللغة الإنجليزية لتعلم أساسيات الأبجدية العربية. تمييز الحرف لها ثلاثة أهداف:

١. إظهار الحرف بكافة أشكاله.
٢. إظهار الصوت / اللفظ.
٣. إظهار طريقة كتابة الحرف.

بحث في فن كتابة الخط العربي

يتضمن تصميم الحروف العربية على أكثر من مجرد الجلوس وكتابة الكلمات. على المرء دراسة فن كتابة الخط العربي قبل تصميم «تمييز الأحرف»، أو تصميم أي أشكال أحرف احترافية. يتطلب فن كتابة الخط العربي الوقت والممارسة ويعتبر شكلاً من أشكال الفن الديني من قبل المجتمع الإسلامي. في الواقع، كان لفترة طويلة الفن الوحيد المسموح به في العالم الإسلامي، حيث إن الإسلام كان يرفض الفن التمثيلي بسبب طبيعته الخلقية. وهذا نابع من الاعتقاد بأن الله وحده هو من يستطيع أن يخلق، وبالتالي فإن ذلك محفوظ له وحده. يُذكر هذا الاعتقاد في صحيح البخاري، كتاب ٧٧، اللباس، الفصل ٨٩-٩٥*:

«كنا مع مسروق في منزل يسار بن نمير. ورأى مسروق صوراً على شرفته فقلت: سمعت عبد الله يقول إنه سمع النبي (ﷺ) يقول: إن أقسى عذاب الله هم أصحاب الصور. «إن الذين يصنعون هذه الصور سيعاقبون يوم القيامة ويقال لهم. أحيي ما خلقت. «النبي صلى الله عليه وسلم (ﷺ) [لا بدع] بيته [يحتوي] على أي شيء يحمل صوراً أو صلباناً لكنه طمسها ... قال أبو هريرة: سمعت رسول الله (ﷺ) يقول إن الله قال: من يكون أظلم من الذي يحاول أن يخلق مثل مخلوقاتي؟ دعهم يصنعون حبة: دعهم يصنعون البعوضة... عاد رسول الله (ﷺ) من رحلة عندما

*A collection of hadiths (sayings or talks) which is widely believed to be the most trustworthy reports of the Sunnah (traditions and practices) of the Prophet Muhammad. These reports are studied by Muslims because they set an example of a model Muslim.

*مجموعة من الأحاديث (الأقوال أو الأحاديث) التي يُعتقد على نطاق واسع أنها أكثر التقارير الموثوقة عن السنة النبوية (تقاليد وممارسات) النبي محمد. تتم دراسة هذه الأحاديث من قبل المسلمين لأنها تقدم قدوة للمسلم النموذجي.

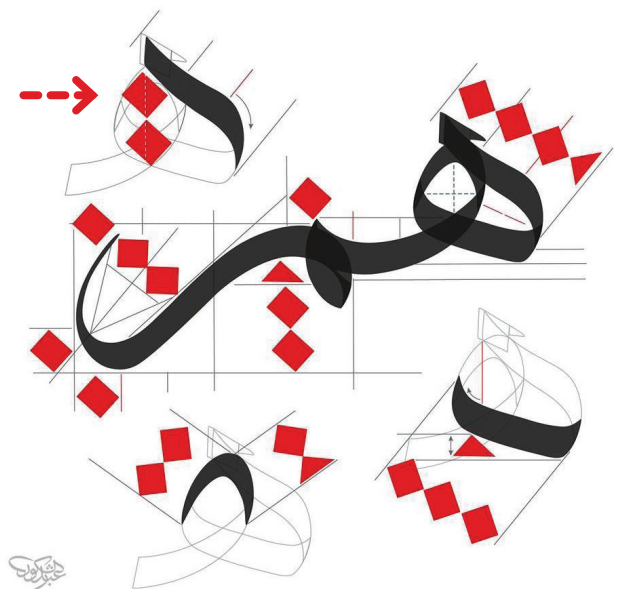
(ﷺ) said, “Those who make these pictures will be punished on the Day of Resurrection, and it will be said to them. ‘Make alive what you have created.’” The Prophet (ﷺ) [never let] his house [contain] anything carrying images or crosses but he obliterated it.... Abu Huraira said, “I heard Allah’s Messenger (ﷺ) saying that Allah said, ‘Who would be more unjust than the one who tries to create the like of My creatures? Let them create a grain: let them create a gnat.’Allah’s Messenger (ﷺ) returned from a journey when I had placed a curtain of mine having pictures over (the door of) a chamber of mine. When Allah’s Messenger (ﷺ) saw it, he tore it and said, “The people who will receive the severest punishment on the Day of Resurrection will be those who try to make the like of Allah’s creations.” So we turned it (i.e., the curtain) into one or two cushions. The Prophet (came and) stood at the door but did not enter. I said (to him), “I repent to Allah for what (the guilt) I have done.” He said, “What is this cushion?” I said, “It is for you to sit on and recline on.” He said, “The makers of these pictures will be punished on the Day of Resurrection and it will be said to them, ‘Make alive what you have created.’ Moreover, the angels do not enter a house where there are pictures.”

Thus, Islamic art mostly uses calligraphy and geometry to create symmetrical designs. This also led to calligraphy being considered a sacred art since it was used to scribe Allah’s words. Arabic calligraphy thus was associated with high society and was not created heedlessly. To produce proper letters in Arabic, one had to go through years of apprenticeship and learn how to produce the letters near-perfectly—since only Allah can be perfect, by habit. However, for the beginner, one had to start by using the **Rhombic Dot** system. Rhombic dots are diamond shaped dots created by pressing a qalam, pen made of reeds—downward, straight onto the paper. Each letter was made using a specific number of rhombic dots depending on the style it was created in. Each qalam was also made differently depending on the calligraphic style.

وضعت لهستارة لي عليها صور على (باب) غرفتي. فلما رآها رسول الله (ﷺ) مزقها فقال: إن أفسى عذاب يوم القيامة هم الذين يحاولون أن يصنعوا مثل خلق الله. فنقلناه (أي الستارة) إلى وسائد واحدة أو اثنتين. النبي (جاء) ووقف عند الباب ولم يدخل. قلت (له) إنني أتوب إلى الله على ما فعلت. قال: «ما هذه الوسادة؟» قلت: لك أن تجلس وتتكى. قال: «يعاقب أصحاب هذه الصور يوم القيامة ويقال لهم: «أحيوا ما خلقتم. ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه صور»».

وهكذا، يستخدم الفن الإسلامي في الغالب فن الخط والهندسة لإنشاء تصميمات متماثلة. وقد أدى ذلك أيضًا إلى اعتبار فن كتابة الخط فنًا مقدسًا لأنه كان يستخدم لكتابة كلام الله. وهكذا ارتبط فن كتابة الخط العربي بالمجتمع الراقي ولم يتم إنشاؤه بلا اهتمام. كان على المرء أن يمر بسنوات من التدريب المهني وأن يتعلم كيفية كتابة الحروف بشكل شبه مثالي لإنتاج حروف مناسبة باللغة العربية—لأن الله وحده هو الذي يمكن أن يكون كاملًا، بالعادة. ومع ذلك، كانوا يستخدمون نظام **النقاط المعينية** للمبتدئين. التي هي نقاط على شكل معيني يتم وضعها عن طريق ضغط القلم مباشرة إلى الأسفل على الورق، وكان القلم مصنوع من القصب. يتشكل كل حرف باستخدام عدد معين من النقاط المعينية اعتمادًا على الأسلوب الذي تم إنشاؤه به. كما تم صنع كل قلم بشكل مختلف وفقًا لأسلوب الخط.

النقاط المعينية | Rhombic dots

Research on English letter formations versus Arabic ones

Arabic is vastly different from English in how each letter is formed. In English, each letter is free standing and does not flow into the other letters with the only exception being English hand-written script. In Arabic, words are formed by creating ligatures (connections) between each letter. The form of the letter depended on where the letter fell in the word order. Therefore, most letters in the Arabic alphabet have four letterforms, and seven letters only have 2 . Thus, it was necessary for this project to show those forms and where they fell within the word for those with little knowledge on Arabic writing. It was also necessary to understand the Type Anatomy of Arabic letters in comparison to English ones. The reason for that is that type anatomy helps the English audience understand Arabic letters by serving as a reference of comparison. Arabic typefaces were also studied to gain a better understanding of digital Arabic typography.

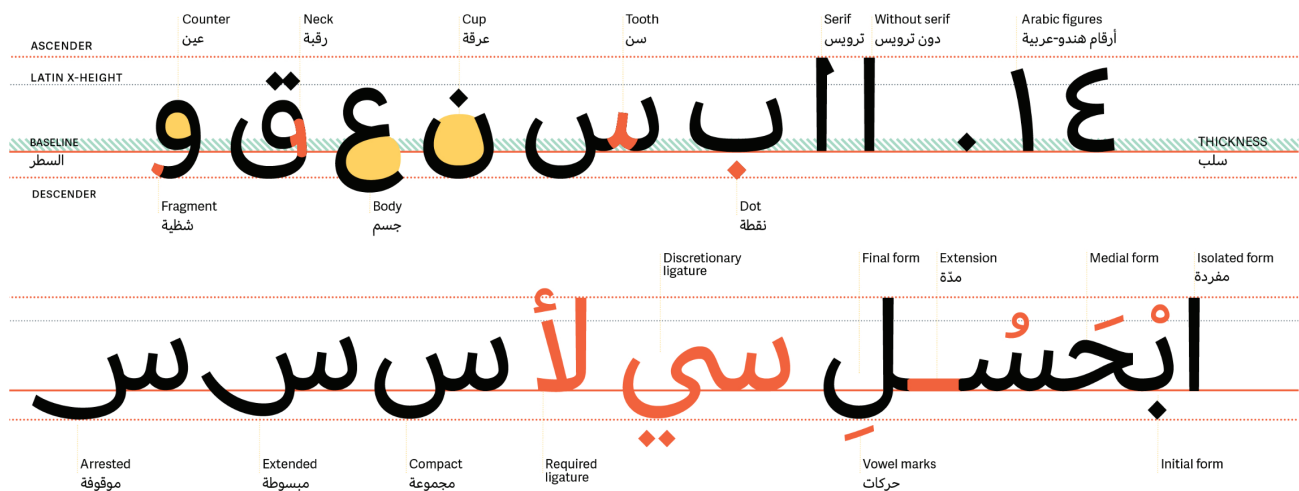
بحث في تشكيلات الحروف الإنجليزية مقابل العربية

تختلف اللغة العربية اختلافاً كبيراً عن اللغة الإنجليزية في كيفية تكوين كل حرف. في اللغة الإنجليزية، يكون كل حرف قائماً بذاته ولا يرتبط بالأحرف الأخرى مع الاستثناء الوحيد وهو النص المكتوب بخط اليد.

في اللغة العربية يتم تشكيل الكلمات عن طريق إنشاء (وصلات) بين الحروف. شكل الحرف يعتمد على مكانه في الكلمة. لذلك، فإن معظم الحروف في الأبجدية العربية لها أربعة أشكال، وسبعة أحرف منها لها شكلين فقط. وهكذا، كان من الضروري لهذا البحث أن يظهر للذين لديهم القليل من المعرفة عن الكتابة العربية، الأشكال وأين تكون ضمن الكلمة. كان من الضروري أيضاً فهم تشريح الحروف العربية مقارنة بالحروف الإنجليزية. والسبب في ذلك هو أن تشريح النوع يساعد الجمهور الإنجليزي على فهم الحروف العربية من خلال عمله كمرجع للمقارنة. تمت دراسة خطوط الطباعة العربية أيضاً من أجل فهم الطباعة الرقمية للخط العربي بشكل أفضل.

Arabic Type Anatomy by Azza Alameddine | TypeTogether

تشريح الحروف العربية تصميم عزة المديني.

typetogether

Process

The process of creating the Character Highlight involved lots of studying and research. After researching Arabic calligraphy, letterforms, and typefaces, the creation phase of the project came long. As with all design projects, one starts with pen and paper. Lots of sketches were produced and refined to make the final letterforms that were used in the end product. Then the design, layout, and content were made to display the information in a consumable and practical format.

تضمنت عملية إنشاء "تمييز الاحرف" الكثير من الدراسة والبحث. حيث كانت مرحلة إنشاء المشروع طويلة بعد اجراء البحوث عن كتابة الخط العربي وأشكال الحروف والمحارف. عادةً، يبدأ المرء بالقلم والورق في جميع مشاريع التصميم. ثم إنتاج الكثير من الرسومات وصقلها لعمل أشكال الحروف النهائية التي يتم استخدامها في المنتج النهائي. ثم يتم عمل التصميم والتخطيط والمحتوى لعرض المعلومات بشكل عملي وقابل للإستخدام.

Aktiv Grotesk

Omnes Arabic

Aktiv Grotesk Arabic

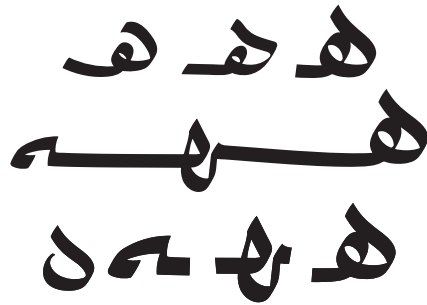
My pencil sketches

مخططات قلم الرصاص الخاصة بي

My digital sketches

المخططات الرقمية الخاصة بي

Results

The design stylization used in this product set the tone for the rest of the project. The layout was made so that it had small sections of information on each page with a big graphic. This was made so that the design was not overwhelming to the reader but still informative. The layout is inviting and easy to read, understand, and follow. The content uses simple language and graphics to explain the different letter forms, where they fall within a word, and the flow of the letter from right to left.

النتائج

أسلوب التصميم المستخدم في هذا المنتج يتناغم مع بقية البحث. تم تخطيط التصميم بحيث يحتوي على أقسام صغيرة من المعلومات في كل صفحة برسوم كبيرة. تم إجراء ذلك بحيث لا يكون التصميم مربكاً للقارئ مع بقاءه غنياً بالمعلومات. التصميم جذاب وسهل القراءة والفهم والمتابعة. يستخدم المحتوى لغة ورسومات بسيطة لشرح أشكال الحروف المختلفة، موقعها في الكلمة و اتجاه جريانها من اليمين إلى اليسار.

ARABIC DESIGN

The letter

Hh

o/a/ة/د

ARABIC DESIGN

The Arabic Alphabet is always written in script format. Words are formed by creating ligatures between letters. Thus, each letter has four forms, depending on where it falls within a word. They are, initial, medial, final, and Isolated form.

ARABIC DESIGN

INITIAL FORM

Beginning of a set

ARABIC DESIGN

MEDIAL FORM

Middle of a set

ARABIC DESIGN

FINAL FORM

*End of a set

*Also occurs if followed by a letter that does not connect to the right

ARABIC DESIGN

ISOLATED FORM

Appears after any letter that is in final form

The letter

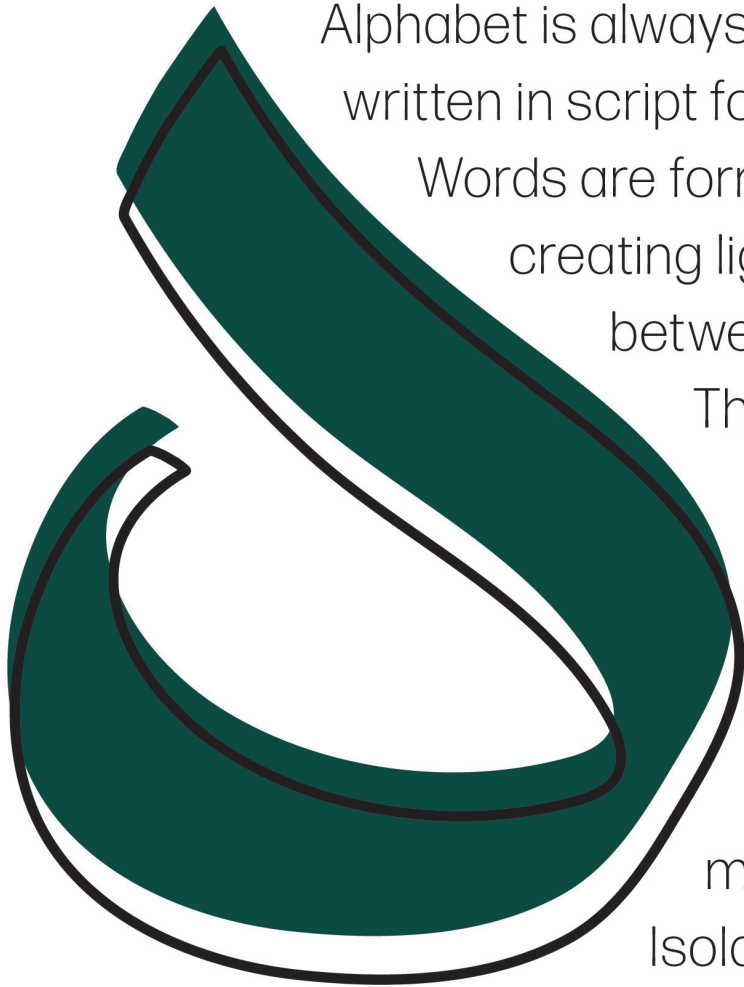
Hh

ه / ا / هـ / و

The Arabic
Alphabet is always
written in script format.

Words are formed by
creating ligatures
between letters.

Thus, each letter
has four forms,
depending on
where it falls
within a word.
They are, initial,
medial, final, and
Isolated form.

MEDIAL

FORM

Middle of a set

FINAL FORM

*Also occurs if followed by a letter that does not connect to the right

Appears after any letter that is in final form

Idea

The main goal of the Calligraphy Highlight is for the audience to learn a new way to incorporate Arabic calligraphy into their designs and make them aware of that calligraphy style. The idea is simply to educate the reader in a consumable way on the script and spread awareness of its aesthetic quality and history. The main purpose is to cover the basics of that script.

The Calligraphy Highlight had three objectives:

- 1- Visually show that script
- 2- Give some background on the script
- 3- Give an overview of the process used to make it

Research

Kufic calligraphy is one of the oldest Arabic calligraphy styles that was made during the 8th century in Kufa, Iraq. Kufic has many sub styles including floriated, knotted, "The new style", and square Kufic. It is arguably the most unique calligraphic style with its specific proportions, rules, and angular corners.

Kufic style is characterized by its mono-linear characters that are geometric in nature which are often used ornamentally. Kufic calligraphy was first popular for its use in Quran transcription and architectural ornamentation, but has currently seen a return within the SWANA Art community.

Far from humanist scripts, Kufic has a strict geometric form which has helped bring it back to popularity as current styles have emphasized cleaner mathematical design. Kufic has become the new trend.

الفكرة

الهدف الرئيسي لتميز فن كتابة الخط هو أن يتعلم الجمهور طريقة جديدة لدمج كتابة الخط العربي في تصميماتهم وجعلهم على دراية بنمط الخط. الفكرة ببساطة هي تثقيف القارئ بطريقة قابلة للاستخدام على النص ونشر الوعي بوجوده الجمالية وتاريخه. الهدف الرئيسي هو تغطية أساسيات هذا النص.

لتميز فن كتابة الخط ثلاثة اهداف:

1. اظهار النص بطريقة صورية.
2. إعطاء بعض المعلومات الأساسية عن النص.
3. إعطاء لمحة عامة عن العملية المستخدمة لإنجازه.

البحث

الخط الكوفي هو أحد أقدم أنماط الخط العربي الذي تم انشاؤه خلال القرن الثامن في الكوفة، العراق. يحتوي الكوفي على العديد من الأنماط الفرعية بما في ذلك الزخرفة، المحبوك، "النمط الجديد"، والكوفي المربع. يمكن القول بأن الخط الكوفي هو الأكثر تميزاً بنسبه وقواعده وزواياه المحددة.

يتميز الطراز الكوفي بأحرف أحادية الخط ذات طبيعة هندسية وغالباً ما تستخدم للزينة. كان الخط الكوفي شائعاً لأول مرة لاستخدامه في نسخ القرآن والزخرفة المعمارية، ولكنه حالياً يشهد عودةً في المجتمع الفني لمنطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا (SWANA).

بعيداً عن النصوص الإنسانية، يمتلك الكوفي شكلاً هندسيًا صارمًا ساعد في إعادة شعبيته حيث أكدت الأنماط الحالية على التصميم الرياضي النقي. فقد أصبح الكوفي الاتجاه الجديد.

الخط الكوفي المربع الجديد يحظى بشعبية خاصة بين مصممي الجرافيك اليوم. في هذا الخط كل كلمة كل كلمة تصمم على شكل مربع. يتم بعد ذلك صف الكلمات بجوار أو فوق بعضها البعض لتشكل مستطيلات أفقية أو عمودية. تكمن أهمية الخط الكوفي المربع بأنه سهل التشكيل في أي مكان، كما أن جودته الزخرفية تجعله متعدد الاستخدامات

The recently created Square Kufic has been especially popular among graphic designers today. In Square Kufic Each, each word is designed into a square. Words are then stacked next to or atop each other to form horizontal or vertical rectangles. The convenience of square Kufic is that it can be made to fit anywhere, and its ornamental quality makes it versatile. However, it can be difficult to read.

While its rules are simple in nature, the sheer multitude of rules makes Kufic a complex script to master; even more so to turn into a font. In recent years however, Graphic designers have turned to technology like Microsoft Excel to remain within the mathematical parameters of Kufic and utilize it in their designs. Thanks to technology, it does not require as much craftsmanship to form, rather, it's more of a puzzle with a satisfying end.

The rules of Square Kufic are as follows:

- Each word is written within a 7x7 square grid.
- There can only be one square space between each letter.
- The word must read on each side of the square.
- There are limited ways in which one can alter the letters to fit.
- Each letter form (initial, medial, final, isolated) has specific forms in Kufic script and can be extended vertically or horizontally depending on its form.
- These rules are in place to maintain legibility and the aesthetic quality of Kufic.
- The top of each letter goes toward the inside of the square. (See figure to the right)

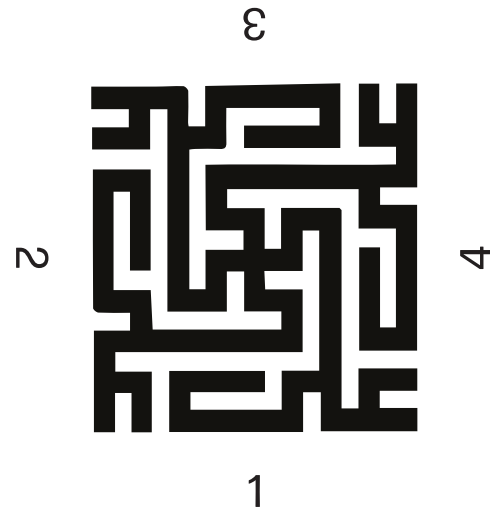
The rules used to create the designs in this product were based on Square Kufi Alphabet Instructor: Mamoun Sakkal, New Square Kufic Alphabet chart (2017)

بالرغم من كونه صعب القراءة. أن قواعد الخط الكوفي المربع بسيطة في طبيعتها، ولكن العدد الكبير من القواعد يجعل الكتابة بالخط الكوفي معقدة الإلتقان كما يصعب تحويله إلى خط رقمي (Font). ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، استعان مصممو الجرافيك بتقنيات مثل Microsoft Excel للبقاء ضمن المعايير الرياضية للخط الكوفي والاستفادة منها في تصميماتهم. بفضل التكنولوجيا، لا يتطلب الكثير من الحرفية للتشكيل، بل إنه عبارة عن أحجية ذات نهاية مرضية.

قواعد المربع الكوفي هي كما يلي:

- تتم كتابة كل كلمة داخل شبكة مربعة قياس 7×7 .
- يمكن أن يكون هناك مسافة مربعة واحدة فقط بين كل حرف.
- يجب أن تقرأ الكلمة على كل جانب من جوانب المربع.
- هناك طرق محدودة يمكن من خلالها تغيير الحروف لتناسب.
- كل شكل للحرف (أولي، وسطي، نهائي ومعزول) له أشكال محددة في الخط الكوفي ويمكن تمديده عمودياً أو أفقياً حسب شكله.
- تم وضع هذه القواعد للحفاظ على الوضوح والجودة الجمالية "للکوفي".
- يتجه الجزء العلوي من كل حرف نحو داخل المربع (انظر إلى الصورة في الأسفل)

استندت القواعد المستخدمة في إنشاء التصميم في هذا المنتج إلى معلم الأبجدية الكوفية المربعة: مأمون سقال، مخطط الأبجدية الكوفية المربعة الجديد (٢٠١٧)

Process

The process started with pen and paper to formulate an understanding of Kufic before technology. This part of the process revealed the amount of craftsmanship it takes a khatat to make Kufic scripts. Then after studying the script and creating rough sketches, the designs were moved into the computer. This involved practicing using the Alphabet chart and learning to use Microsoft Excel to design the letters within the correct parameters.

بدأت العملية بالقلم والورق لصياغة مفهوم الكوفي قبل التكنولوجيا. كشف هذا الجزء من العملية عن مقدار البراعة التي يتطلبها الخطاط لعمل الخط الكوفي. يتم نقل التصميمات إلى الحاسوب بعد دراسة النص وإنشاء الرسومات التقريبية. يتضمن ذلك التدريب على استخدام مخطط الأبجدية وتعلم استخدام MICROSOFT EXCEL لتصميم الحروف ضمن الحدود الصحيحة..

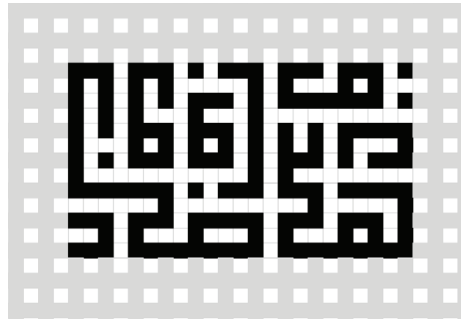
Sketching was helpful in visualizing the letters at different angles. The designs were not successful until they were brought into the computer.

كان الرسم مفيديًا في تصور الحروف بزوايا مختلفة. لم تكن التصميمات ناجحة حتى تم إدخالها إلى الكمبيوتر

"Hayden"

"Hayden & Sabaoot"

Results

The design style was simple, using black type on white background. This was so that the script itself would be highlighted by utilizing the contrast in color and scale. The goal of this product was also to be informative but not in depth. Thus, the layout was made so that it had small sections of information on each page that gave some background on the script style. This was chosen so that the reader would not feel intimidated by the amount of text to read. The graphics and type were just enough text to pique the readers' curiosity but not scare them off. The final page gives a short overview of the process of creating it so that the reader can get a better understanding of the significance distinctiveness of Square Kufic script..

النتائج

كان أسلوب التصميم بسيطًا باستخدام كتابة سوداء على خلفية بيضاء. من أجل ان يتم إبراز النص نفسه من خلال استخدام التباين في اللون والقياس. ان الهدف من هذا المنتج أيضًا أن يكون غني بالمعلومات ولكن بدون تعمق. وهكذا تم عمل التصميم بحيث يحتوي على أقسام صغيرة من المعلومات عن خلفية نمط النص في كل صفحة. تم اختيار هذا الاسلوب حتى لا يشعر القارئ بالذعر من كمية النص المقروء. كانت الرسومات والكتابة مجرد نصوص كافية لإثارة فضول القراء بدون إخافتهم. تقدم الصفحة الأخيرة لمحة موجزة عن عملية إنشائه حتى يتمكن القارئ من فهم الأهمية المميزة للخط الكوفي المربع بشكل أفضل.

الخط الكوفي

الكوفي

“Kufic Script” in Kufic alphabet

كوفي

“Kufic Script” in Square Kufic

Kufic Calligraphy is one of the oldest Arabic calligraphy styles that was created during the 8th century, in Kufa, Iraq. Far from humanist scripts, Kufic has a strict geometric form with sharp 90 degree corners.

In recent years a new form of Kufic has emerged called square Kufic. Each word is designed into a square. Words are then stacked next-to or atop each other to form horizontal or vertical designs.

The convenience of square Kufic is that it can be made to fit anywhere, and its ornamental quality makes it versatile.

While its rules are simple in nature, the sheer multitude of rules makes Kufic a complex script to master; even more so to turn into a font. Recently, designers have turned to technology to create Kufic Typography. Now, it is more of a puzzle with a satisfying end.

PROCESS

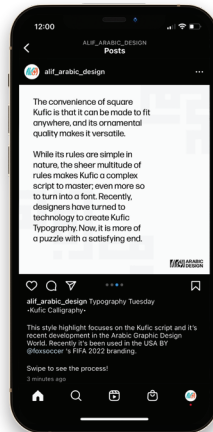
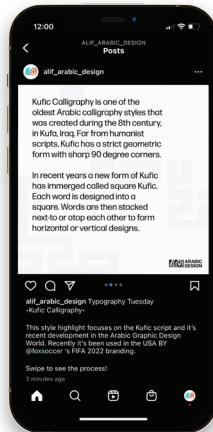
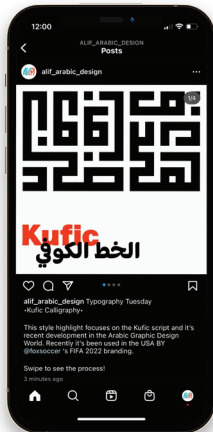
Start by writing your words in Kufic style letters.

الخط الكوفي
"Kufic Script"

الخط الكوفي

Manipulate each letter depending on its Kufic rules and parameters.

Move and turn letters onto themselves to create a square.

@alif_arabic_design

كوفي

Kufic
الخط الكوفي

Kufic Calligraphy is one of the oldest Arabic calligraphy styles that was created during the 8th century, in Kufa, Iraq. Far from humanist scripts, Kufic has a strict geometric form with sharp 90 degree corners.

In recent years a new form of Kufic has emerged called square Kufic. Each word is designed into a square. Words are then stacked next-to or atop each other to form horizontal or vertical designs.

The convenience of square Kufic is that it can be made to fit anywhere, and its ornamental quality makes it versatile.

While its rules are simple in nature, the sheer multitude of rules makes Kufic a complex script to master; even more so to turn into a font. Recently, designers have turned to technology to create Kufic Typography. Now, it is more of a puzzle with a satisfying end.

PROCESS

Start by writing your words in Kufic style letters.

الخط الكوفي

"Kufic Script"

الخط الجوفي

Manipulate each letter depending on its Kufic rules and parameters.

Move and turn letters onto themselves to create a square.

الله

 ARABIC
DESIGN

Idea

As aforementioned, Arabic words are formed by connecting letters together. Since that is vastly different from English, it felt necessary to create something that focused primarily on that. The information for this product needed to be in depth since the goal was to give a full understanding of Arabic words and sentence structure. The main goal of the Arabic Ligature Brochure is for the English-speaking designer to learn the differences between stylistic and necessary ligatures. It also serves the purpose of educating the audience in the basics for writing in Arabic and since it covers the basics of writing.

The Ligature Brochure had three objectives:

- 1- Make a distinction between the main Ligatures in Arabic
- 2- Give a full understanding of Ligatures and enable reader to use them
- 3- To engage reader in tactile and engaging way

Research

The research on this product was mostly focused on the stylistic (unnecessary) ligatures in Arabic writing. Most of the other information was common knowledge for an Arabic speaker. The only information that the average Arabic speaker would not be aware of is the use of stylistic ligatures in Arabic. Most would just ascribe that to handwriting style and not know that it is a combined form of letters that they are using. For the English speaker, this is all new information on the basics of Arabic that hopefully, they can use to understand Arabic writing.

فكرة

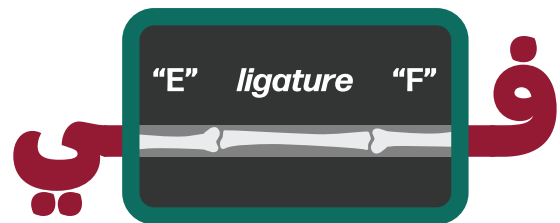
كما ذكرنا سابقًا، تتكون الكلمات العربية من خلال ربط الأحرف ببعضها البعض. وهذا يختلف اختلافاً كبيراً عن اللغة الإنجليزية، لذلك فقد شعرت أنه من الضروري إعداد بحث يركز بشكل أساسي على هذا الاختلاف. معلومات البحث يجب أن تكون معمقة بما أن الهدف هو تقديم فهم كامل للكلمات العربية وبنية الجُمْل. فالهدف الرئيسي من كتيب الربط العربي هو أن يتعلم المصممون الناطقون باللغة الإنجليزية الفرق بين الروابط الضرورية و الاسلوبية. كما أنه يغطي أساسيات الكتابة باللغة العربية، ويخدم غرض تثقيف الجمهور.

أن لكتيب الربط ثلاثة أهداف:

1. التمييز بين الروابط الرئيسية في حروف اللغة العربية
2. إعطاء فهم كامل للأحرف المتصلة وتمكين القارئ من استخدامها
3. إشراك القارئ بطريقة ممتعة وملموسة

البحث

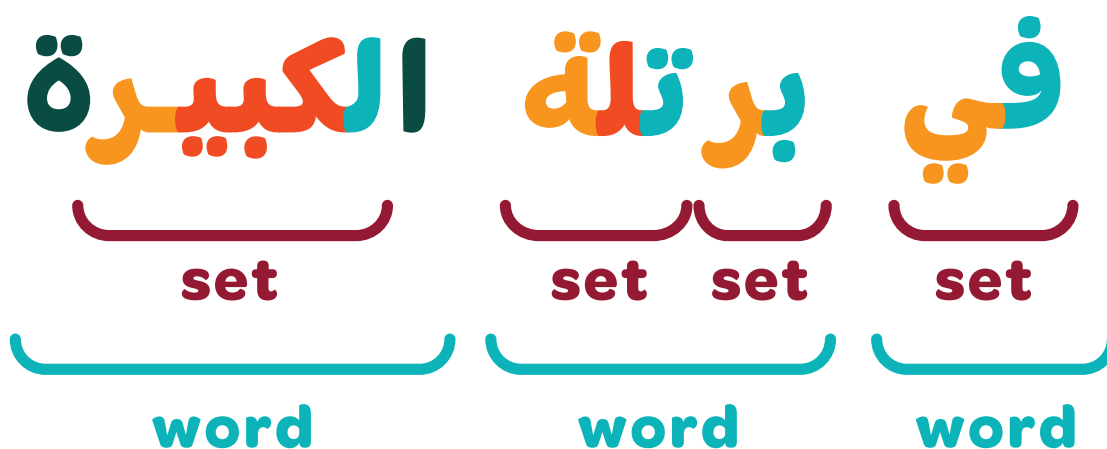
يركز البحث في هذا المنتج غالباً على الروابط الأسلوبية (غير الضرورية) في الكتابة العربية. كانت معظم المعلومات الأخرى معروفة للناطقين باللغة العربية. المعلومات الوحيدة التي لا يكون الناطق العربي العادي على دراية بها هي استخدام الوصلات الأسلوبية في اللغة العربية. قد يعزو معظمهم ذلك إلى أسلوب الكتابة اليدوية ولا يعرفون أنه شكل مركب من الأحرف التي يستخدمونها. بالنسبة للناطقين باللغة الإنجليزية هذه كلها معلومات جديدة عن أساسيات اللغة العربية التي نأمل أن يستخدمونها لفهم الكتابة العربية.

Process

When designing this, the goal was to make it easy to understand. The challenge was, how can design and illustration be used to convey this information to someone who might have very little to no basis in the language? The goal was to create graphics using the information to explain it more effectively. Thus, the project started with brainstorming ideas of ways to convey the information using graphics and other innovative methods to keep the reader engaged. After the graphics were created, it was time to organize the ideas into an effective layout. The brochure size was then decided based on all the elements and the different components it included. Finally, the design was stylized to be cohesive with the rest of the products in this project and to efficiently convey information in a consumable fashion.

اثناء التصميم كان الهدف هو تسهيل عملية الفهم. لكن التحدي الذي واجهنا كان: كيف يمكن استخدام التصميم والتوضيح لنقل هذه المعلومات إلى شخص قد يكون لديه القليل أو لا شيء من أساسيات اللغة؟ كان الهدف هو إنشاء رسومات باستخدام المعلومات لشرحها بشكل أكثر فعالية. وهكذا بدأ المشروع بعصف ذهني لأفكار حول طرق نقل المعلومات باستخدام الرسومات والأساليب المبتكرة الأخرى لجذب القارئ. بعد إعداد الرسومات، حان الوقت لتنظيم الأفكار في مخطط فعال. تم تحديد حجم الكتيب بناءً على جميع العناصر والمكونات المختلفة التي يتضمنها. أخيرًا، تم ترتيب التصميم ليكون مندمجًا مع بقية المنتجات في هذا البحث ولإيصال المعلومات بكفاءة وبطريقة قابلة للاستخدام.

- 0 **Isolated** Letter standing alone
- 1 **Initial** Letter at beginning of a set
- 2 **Medial** Letter between 2 letters*
- 3 **Final** Letter at end of a set

***Medial Form** has to have a letter in **Initial** or **Medial** form come before it, and it has to be followed by a letter in **Final** or **Medial** form.

Results

The chosen style was inspired by geometric prints from the SWANA region and uses the brand colors to stay consistent with the rest of the branded products. The result is a comprehensive brochure on Arabic ligatures that utilizes graphics and visual cues to educate the reader in a way that is digestible and easy to understand.

The brochure begins with a brief explanation on ligatures and the difference between Arabic ligatures and English ones. This section's graphic visual uses an "X-ray" to explain the concept of a ligature. By comparing the connected letters to body parts, the "x-ray" reveals that the letter set (Arabic F and E) that looks like one long letter is two attached letters that have a "ligature bone" connecting the two together.

The next section opens to linguistic Arabic ligatures which is the basics of Arabic writing. This section educates the reader on how Arabic words are formed through ligatures. The graphic visual here uses colors as a key to separate the letters but also show their positions in a word. This key explains how each letter can take one of four forms depending on where it falls within a sentence. The graphic also highlights the difference between sets and words. It also features a list of all the Arabic linguistic ligatures and what they look like depending on where they fall in the letter order. Thus, the reader can, hopefully, decipher any written Arabic text.

The final section explains the Arabic Stylistic ligatures that are just based on preference and are not necessary for word formation. The back of the brochure continues this section and features flashcards that show you the difference between a word that uses stylistic ligatures and one that does not. This gives it an interactive element that is both functional and engaging.

النمط المختار مستوحى من المطبوعات الهندسية في منطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا (SWANA). ويستخدم ألوان العلامة الفنية ليكون متسقاً مع بقية المنتجات ذات العلامة الفنية. والنتيجة هي كتيب شامل عن الروابط في الحروف العربية يستخدم الرسومات والإشارات الصورية لتثقيف القارئ بطريقة مهضومة وسهلة الفهم. يبدأ الكتيب بشرح مختصر عن الروابط والفرق بينها في العربية والإنجليزية. الرسومات الصورية في هذا القسم تستخدم "الأشعة السينية" لشرح مفهوم الربط. بمقارنة الأحرف المربوطة بأجزاء الجسم تكشف "الأشعة السينية" أن مجموعة الحرفين العربيين (ف) و(ي) التي تبدو وكأنها حرف واحد طويل هي حرفان متصلان ببعضهما عن طريق "رابط عظمي" يربطهما ببعض. يبدأ القسم التالي بالروابط العربية اللغوية التي هي أساسيات الكتابة العربية. يقوم هذا القسم بتثقيف القارئ حول كيفية تكوين الكلمات العربية من خلال الروابط. تستخدم الرسومات الصورية هنا الألوان كمفتاح لفصل الأحرف، ولكنه أيضاً يُظهر مكانها في الكلمة الواحدة. يشرح هذا المفتاح كيف يمكن أن يتخذ كل حرف أربعة أشكال اعتماداً على مكانه في الجملة. يبرز الرسم أيضاً الفرق بين المجموعات والكلمات. كما أنه يحتوي على قائمة بجميع الروابط اللغوية العربية وكيف يبدو شكلها اعتماداً على مكانها في ترتيب الحروف. وهكذا نأمل بان يتمكن القارئ من فك أي نص عربي مكتوب. يشرح القسم الأخير الوصلات الأسلوبية المبنية فقط على التفضيل وليست ضرورية لتكوين الكلمات. يكمل الجزء الخلفي من الكتيب هذا القسم ويحتوي على بطاقات تعليمية توضح لك الفرق بين الكلمة التي تستخدم الروابط الأسلوبية والأخرى التي لا تستخدمها حيث يمنحها هذا عنصرًا تفاعلياً عملياً و جذاباً.

The flash cards

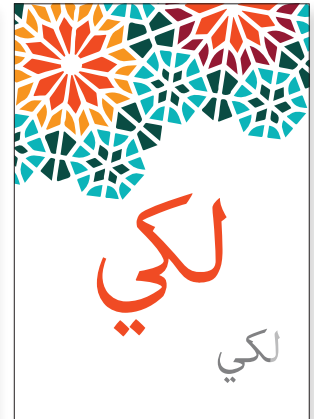
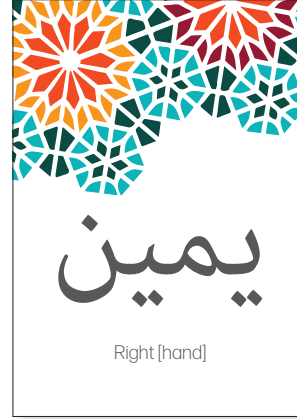
البطاقات التعليمية

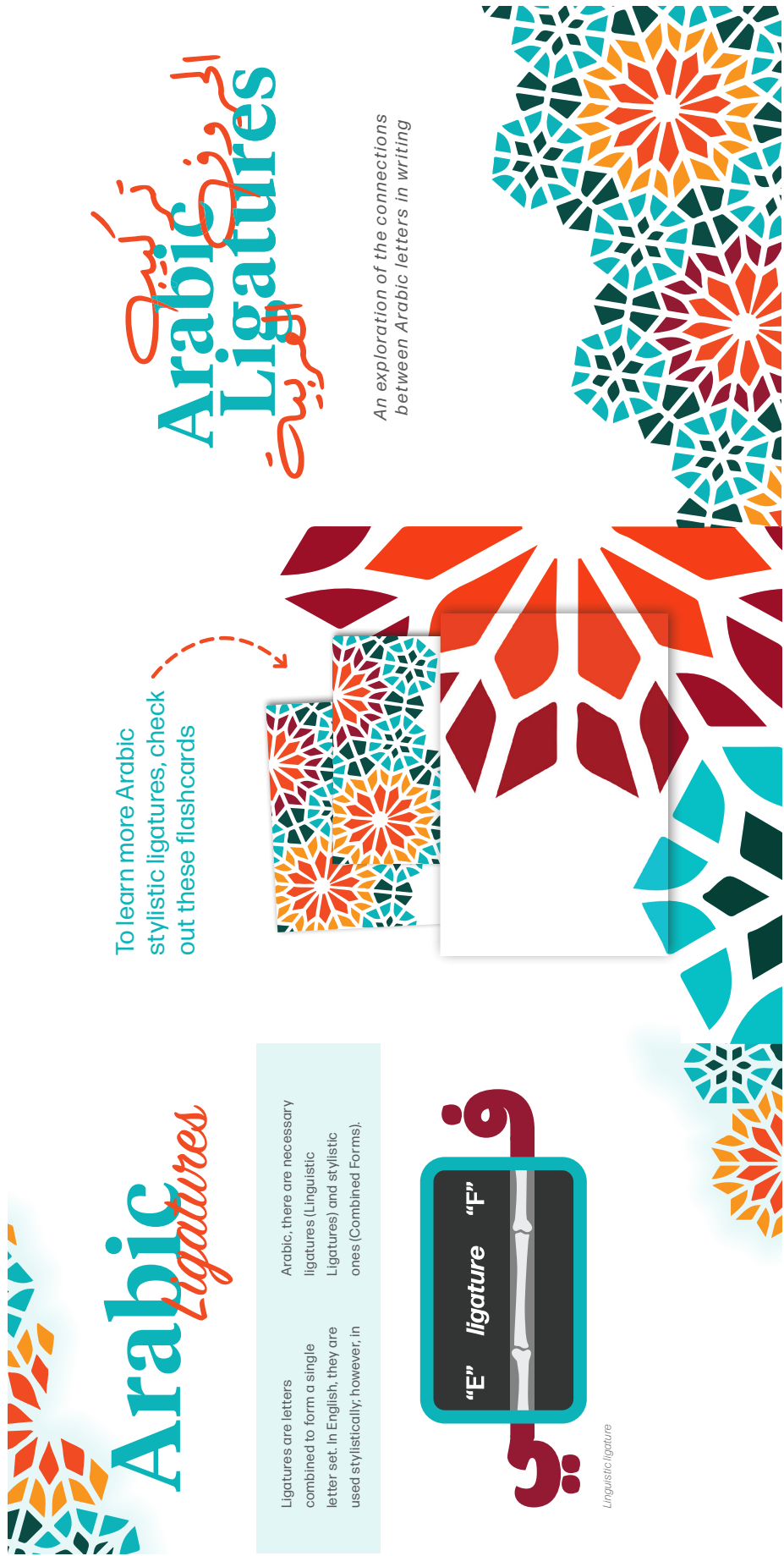
Front

Back

الجانب الأمامي

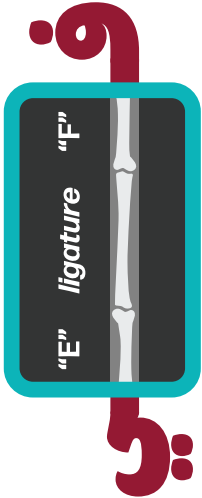
الخلف

Arabic Ligatures

Ligatures are letters combined to form a single letter set. In English, they are used stylistically, however, in Arabic, there are necessary ligatures (Linguistic Ligatures) and stylistic ones (Combined Forms).

Linguistic ligature

To learn more Arabic stylistic ligatures, check out these flashcards

الحروف المتكينة Arabic Ligatures

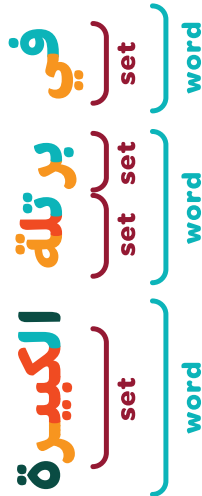
An exploration of the connections between Arabic letters in writing

Linguistic Ligatures

These are the traditional ligatures that connect letters into sets and those sets make up words. Each letter can

have four forms, but some only have two. What form the letter appears in depends on where it falls within a set.

- 0 **Isolated** Letter standing alone
- 1 **Initial** Letter at beginning of a set
- 2 **Medial** Letter between 2 letters*
- 3 **Final** Letter at end of a set

*Medial Form has to have a letter in Initial or Medial form come before it and it has to be followed by a letter in Final or Medial form.

The Arabic Alphabet Linguistic Ligatures

3	2	1	0
ا	ا	ا	ا
ب	ب	ب	ب
ت	ت	ت	ت
ث	ث	ث	ث
ج	ج	ج	ج
ح	ح	ح	ح
خ	خ	خ	خ
د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز
س	س	س	س
ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ
ع	ع	ع	ع
غ	غ	غ	غ
ف	ف	ف	ف
ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك
ل	ل	ل	ل
م	م	م	م
ن	ن	ن	ن
ه	ه	ه	ه
ة	ة	ة	ة
و	و	و	و
ي	ي	ي	ي

Stylistic Ligatures

Also called, combined forms, are the nontraditional ligatures. They combine letters differently than

traditional ligatures, giving them a flare. They have a variety of aesthetic and practical purposes.

Save space by stacking letters

Create a better writing flow.

Conclusion

After two years of working on this, I am satisfied with the results. From the first spark of inspiration to presenting the final product, I have enjoyed every challenge. While working on this, I have learned new ideas and gained different perspectives at every step. I am still learning and coming across new ideas as I warp up this part of the journey.

My current goal is to keep producing work and building the Instagram account (@alif_arabic_design) associated with this project. My long-term plan is to make this into an educational resource either used in Arabic learning facilities or to use it as an Arabic design course.

My hope for you is that you can see the beauty in Arabic writing. Understanding the different styles and processes illustrates the workmanship that goes into producing Arabic designs.

الاستنتاجات

بعد عامين من العمل على ذلك ، أنا راضٍ عن النتائج. من أول شرارة إلهام إلى تقديم المنتج النهائي ، استمتعت بكل تحدٍ. أثناء العمل على ذلك ، تعلمت أفكارًا جديدة واكتسبت وجهات نظر مختلفة في كل خطوة. ما زلت أنعلم وأصايف أفكارًا جديدة بينما أنهى هذا الجزء من الرحلة.

هدفي الحالي هو الاستمرار في إنتاج العمل الفني وبناء حساب النستجرام المرتبط (@ALIF_ARABIC_DESIGN) بهذا المشروع. خطتي طويلة المدى هي تحويل هذا إلى مورد تعليمي، إما يستخدم في مراكز التعلم العربية أو لاستخدامه كمنهاج دراسي للتصميم العربي.

أمل لك أن ترى الجمال في الكتابة العربية. حيث أن فهم الأنماط و العمليات المختلفة يوضح المهارة التي يتطلبها إنتاج التصاميم العربية.

Alameddine, Azza. "Arabic Type Anatomy." TypeTogether | High Quality Fonts and Custom Type Design, TypeTogether, 1 June 2018, <https://www.type-together.com/arabic-type-anatomy>.

"Arabic Calligraphy Styles." Arabic Calligraphy, 31 Jan. 2019, <https://www.arabic-calligraphy.com/arabic-calligraphy-styles/>.

Bukhari, Imam Muhammad. Translated by M. Muhsin Khan, Sahih Al-Bukhari - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم), <https://sunnah.com/bukhari>.

Captan, Lara, and Kristyan Sarkis. "Arabic Script to Type: A Manifesto (V.1)." TPTQ Arabic, 17 June 2017, https://tptq-arabic.com/articles/arabic_script_to_type_a_manifesto_v1.

Chardakliyska, Elena, et al. Art of the Islamic World: A Resource for Educators. Edited by Maryam D. Ekhtiar and Claire Moore, The Metropolitan Museum of Art, 2012, The Met, https://www.metmuseum.org/art/metpublications/Art_of_the_Islamic_World_A_Resource_for_Educators, Accessed 7 Aug. 2022.

Sakkal, Mamoun. "Square Kufi Alphabet-New Square Kufic Alphabet Chart (2017)." Square_kufi_alphabet. HTML, 21 Sept. 2017, http://www.sakkal.com/instrctn/sq_kufi_alphabet.html.

Sarkis, Kristyan. "Arabic Calligraphy and Type Design." TPTQ Arabic, 9 May 2011, https://tptq-arabic.com/articles/arabic_calligraphy_and_type_design.

Shehab, Bahia, and Haytham Nawar. A History of Arab Graphic Design. The American University in Cairo Press, 2020.

Whitcome, Robert. "An Arabic Alphabet Basic Forms." Bob, Robert Whitcome of Brandywine, <http://www.mstbob.net/arabic/arabic1.html> Accessed 16 Oct. 2022.

Whitcome, Robert. "An Arabic Alphabet Ligatures, page 1 & page 2." Bob, Robert Whitcome of Brandywine, <http://www.mstbob.net/arabic/arabic2.html>. Accessed 16 Oct. 2022.

Whitcome, Robert. "The Arabic Alphabet." Bob, Robert Whitcome of Brandywine, <http://www.mstbob.net/arabic/index.html>. Accessed 16 Oct. 2022.

Wittner, Ben, and Sascha Thoma. Arabesque 2: Graphic Design from the Arab World and Persia. Gestalten, 2011.

