

From the oneiric image to the photographic image

De l'image onirique à l'image photographique

Responsable

- Nourane Ben Azzouna

Discutante

- Nadia Ali

Intervenants

- **Tej El Molk Aouicha**
(Université de Carthage, Institut supérieur des Beaux-Arts de Nabeul)
- **Mélanie Bizoirre**
(Bibliothèque nationale de France)
- **Élodie El Hossaini-Sacher**
(Friedrich-Schiller Universität, Jena)
- **Candace Mixon**
(Reed College, Portland)

Résumé de l'atelier

In line with the panels on "The image in Muslim religious contexts 1 and 2," this panel will focus on oneiric images and their interpretations, on the one hand, and the challenges of the modern forms of images from the 19th century to the present, on the other, in both Sunni and Shi'a contexts.

Dans la continuité des panels sur « L'image en contexte religieux musulman 1 et 2 », ce panel s'intéressera aux images oniriques et leurs interprétations, d'une part, et aux enjeux des formes modernes des images à l'époque contemporaine, du xixe siècle à aujourd'hui, d'autre part, aussi bien en contexte sunnite que chiite.

Programme

Tej El Molk Aouicha (Université de Carthage, Institut supérieur des Beaux-Arts de Nabeul)

Le métier du peintre (Al-Musawir) et du sculpteur (Al-Nahhat) dans la littérature onirocritique musulmane

The profession of the painter (Al-Musawir) and sculptor (Al-Nahhat) in Muslim oneiro-critical literature

مهنة المصور و النحات في أدب الرؤى وتفسير الأحلام في العالم الإسلامي

Mélanie Bizoirre (Bibliothèque nationale de France)

Illustrer le Coran : Le manuscrit 2007.363 du Musée d'art islamique de Doha

Illustrating the Qur'an: Manuscript 2007.363 from the Museum of Islamic Art in Doha

Élodie El Hossaini-Sacher (Friedrich-Schiller Universität Jena)

Photography at the intersection of Islamic jurisprudence and the royal court in the Sharifian Empire (1900-1930)

L'émergence de la photographie dans l'Empire chérifien, au croisement des regards entre jurisprudence islamique et cour royale (1900-1930)

Candace Mixon (Reed College, Portland)

Intangible tangibility: Images of Ayatollahs and a materialized sermon

Tangibilité intangible : Images d'ayatollahs et un sermon matérialisé

Tej El Molk Aouicha

Le métier du peintre (Al-Musawir) et du sculpteur (Al-Nahhat) dans la littérature onirocritique musulmane

Les historiens des arts de l'islam se réfèrent fréquemment au célèbre hadith (tradition attribuée au prophète) rapporté par Ibn al-Abbas, qui interdit la représentation des êtres vivants, parce qu'il montre bien la détresse dans laquelle se sont trouvés les artistes. Cependant, nous pensons que l'importance de ce hadith réside également dans le fait qu'il reflète la colère et la volonté du peintre (*Al-Musawir*) de préserver son métier, ce qui permet de réfléchir à la place de ce métier au sein de la société et son avenir. C'est une question qui trouve un écho également dans « la littérature onirocritique musulmane », que nous suggérons d'examiner en vue d'appréhender les différentes interprétations qu'elle présente concernant la place du peintre et du sculpteur dans la construction d'un imaginaire collectif autour de ces pratiques. Cette littérature semble aussi démontrer que le métier existe malgré la prohibition religieuse prétendue, on ne rêve pas d'un peintre expulsé ou d'une profession disparue.

Nous commencerons par l'étude de ces cinq ouvrages : l'*Oneirocriticon d'Artémidore* de Daldis, traduit en arabe au milieu du IXe siècle par Hunayn ibn Ishâq, qui a joué « un rôle considérable et discret » dans l'évolution de cette littérature ; *Muntakhab al Kalam Fi Tafsir al Ahlam* de Muhammad Ibn Sîrîn (m. 728) ; *Al et-Tabir fir-Ruya* ou *El-Kadiri fit-Tabir* de Nasr ibn Ya'qûb al-Daynawarî (m. 889) ; *Al-Bishara wa-al-nidhdra ft ta'bir al-ru'ya* de Abii Sa'id 'Abd al-Malik b. 'Uthman al-Khargiishi (m. 1015/1016) ; *al-Muntakhab* de Al-Husayn ibn Hasan ibn Ibrâhîm al-Halîlî al-Dârî (m. 1280/1281) .

Historians of Islamic art frequently refer to the famous Hadith (a tradition ascribed to the Prophet), which was recounted by Ibn al-Abbas prohibiting the representation of creatures with souls as it clearly shows the plight the artists were caught in. Nevertheless, we believe that the importance of this Hadith lies in the fact that it reflects the anger and the determination of the painter (*Al-Musawir*) to preserve their profession, which allows us to muse on the role of this profession in society and its future. This question also resonates in what is known as "Muslim onirocritical literature," which we recommend examining so as to understand the different interpretations it offers concerning the role of the painter and sculptor in the creation of a collective imagination surrounding these practices and their reality. This literature seems to show that the craft has managed to survive despite the alleged religious prohibition. We do not dream of an evicted painter or a vanished profession.

We will start with the study of these five books: *Interpretation of Dreams: Oneirocritica* by Artemidorus of Daldis, translated into Arabic in the mid-9th century by Hunayn ibn Ishâq, who played "a considerable and discreet role" in the evolution of this literature; *Muntakhab al Kalam Fi Tafsir al Ahlam* by Muhammad Ibn Sîrîn (d. 728); *Al et-Tabir fir-Ruya or El-Kadiri fit-Tabir* by Nasr ibn Ya'qûb al-Daynawarî (d. 889); *Al-Bishara wa-al-nidhdra ft ta'bir al-ru'ya* by Abii Sa'id 'Abd al-Malik b. 'Uthman al-Khargiishi (d. 1015/1016); *al-Muntakhab* by Al-Husayn ibn Hasan ibn Ibrâhîm al-Halîlî al-Dârî (d.1280/1281).

ملخص

يشير مؤرخو الفنون في بلاد الإسلام بكثرة للحديث الشهير المنسوب إلى الرسول والذي رواه ابن عباس المتعلق بتحريم تصوير ذوات الأرواح، لأنه يظهر جيداً الضيق الذي شعر به المصورون. لكننا نعتقد أن أهمية هذا الحديث تكمن أيضاً في أنه يعكس غضب المصور ورغبته في الحفاظ على مهنته، مما يسمح لنا بالتفكير في مكان هذه المهنة داخل المجتمع ومستقبلها. هذه مسألة نجد صداها في "أدب الرؤى و تفسير الأحلام في الإسلام" الذي نقترح دراسته لما يمكن أن يقدمه من تفسيرات مختلفة لمهنة المصور والنحات والمخيل الجماعي الذي تكون حول هذه الممارسات. كما يبين هذا الأدب أيضاً أن هذه المهنة تمكنت من البقاء بالرغم من الحظر الديني، فلا نحلم بمصور مطرود أو مهنة غير موجودة.

سنقوم في البداية بدراسة هذه النصوص الخمسة : كتاب **تعبير الرؤيا** لارطاميدورس الإفسي ، المترجم إلى العربية في منتصف القرن التاسع ميلادي على يد حنين بن إسحاق والذي لعب " دوراً كبيراً وخفياً" في تطور هذا الأدب، **منتخب الكلام في تفسير الأحلام** لمحمد بن سيرين (توفي 728م)، **التعبير في الرؤيا أو القادري في التعبير** لنصر بن يعقوب الدينوري (توفي 889م)، **البشارة والندارة في تعبیر الرؤيا** لأبي سعيد عبد الملك بن عثمان الخركوشي (توفي 1016/1015م)، **المنتخب** للحسين بن حسن بن ابراهيم الخليلي الداري (توفي 1280/1281م).

Mélanie Bizoire

Illustrer le Coran : Le manuscrit 2007.363 du Musée d'art islamique de Doha

«Le Coran n'est jamais illustré» est une sentence que tout historien des arts de l'Islam a déjà prononcée. En effet, une réticence envers l'image figurative est sensible dans le monde islamique, notamment dans les espaces religieux; le Coran, texte le plus sacré de la religion musulmane, est au cœur de ce tabou des images.

Le manuscrit 2007.363 du Musée d'art islamique (MIA) de Doha constitue toutefois une exception frappante à cette règle. Réalisé en Iran au XIXe siècle et remanié par la suite, ce Coran présente une iconographie riche en représentations prophétiques et eschatologiques. Organisées en cycles, elles instaurent un dialogue entre marges et peintures principales. Aucune mention écrite n'en précise le contexte d'élaboration, faisant de l'analyse matérielle le seul moyen de cerner les conditions de leur création.

Cette communication s'attachera à comprendre comment et pourquoi ce manuscrit coranique a pu être illustré. Le style, l'iconographie et la stratigraphie des peintures laissent poindre une histoire complexe, depuis la copie du livre jusqu'à sa vente aux enchères dans les années 1970. Le manuscrit du MIA pourra également être replacé dans un ensemble plus vaste de pratiques d'illustration religieuse et coranique, qui incitent à nuancer l'interdit de l'image appliqué au livre saint.

"The Qur'an is never illustrated" is a statement familiar to any historian of Islamic art. Indeed, a reluctance toward figurative imagery is evident in the Islamic world, particularly in religious contexts; the Qur'an, the most sacred text in Islam, lies at the heart of this taboo around images.

However, manuscript 2007.363 from the Museum of Islamic Art (MIA) in Doha stands as a striking exception to this rule. Produced in 19th-century Iran and later modified, this Qur'an features a rich iconography of prophetic and eschatological representations. Organized in cycles, these images create a dialogue between the margins and the main illustrations. No written record clarifies the context of its creation, making material analysis the primary means of understanding the conditions under which it was produced.

This presentation will seek to explore how and why this Qur'anic manuscript could have been illustrated. The style, iconography, and stratigraphy of the paintings hint at a complex history, from the manuscript's initial copying to its auction sale in the 1970s. The MIA manuscript can also be situated within a broader framework of religious and Qur'anic illustration practices, prompting a nuanced perspective on the prohibition of imagery in relation to the holy text.

Élodie El Hossaini-Sacher

Photography at the intersection of Islamic jurisprudence and the royal court in the Sharifian Empire (1900–1930)

While the photographs of Sultan Mawlāy 'Abdal'azīz (r. 1894–1908) in the European press attracted significant international attention and continue to stimulate scholarly interest, the local discourse on photography around 1900 is less well documented and researched. In their travelogues, European diplomats and journalists asserted that Moroccans were averse to representational images. However, historians at the royal court did not comment on the sultan's motives for creating and publishing photographs. One way to gain insight into the public debate surrounding photography in the Sharifian Empire between 1900 and 1930 is to study the historical legal rulings issued by scholars of Islamic jurisprudence on the subject of photography. Of particular interest is the *fatwā* of the scholar 'Abdal'azīz ibn Muhammad Binnānī al-Fāsī, who issued his legal advice on photography around 1928. He provides a nuanced understanding of the medium, perceiving it not only as a physical object, a representational image, and a technology, but above all as a process of image-making involving multiple actors and responsibilities, both in front of and behind the camera. In light of these considerations, he formulates his opinion on the use of a portrait photograph in a Muslim household, taking into account the photographer's intention, the subject's consent to be photographed, and the owner's use of the photograph. This moral stance, in conjunction with the discursive style of the *fatwā*, is especially pertinent in the case of Sultan Mawlāy 'Abdal'azīz, given the absence of any explicit or written consent to the publication of his portrait and photographs of his harem in European print media. In this regard, al-Fāsī's legal opinion provides evidence of the early emergence of considerations pertaining to image rights within the domain of Islamic jurisprudence, particularly within the colonial context of Morocco at the dawn of the 20th century.

Alors que les photographies du sultan Mawlāy ‘Abdal‘azīz (r. 1894-1908) continuent de susciter la curiosité des chercheurs, le discours local sur la photographie autour de 1900 est peu documenté et rarement étudié. Bien que les diplomates et les journalistes européens affirmaient que les Marocains étaient réticents envers la représentation visuelle, les historiens de la cour royale sont restés silencieux sur les motivations du sultan à réaliser et à publier des images. Pour mieux comprendre le débat public autour de la photographie dans l’Empire chérifien entre 1900 et 1930, il est possible d’étudier les avis juridiques émis par les spécialistes de la jurisprudence islamique sur le sujet de la photographie. La *fatwā* du savant ‘Abdal‘azīz ibn Muhammad Binnānī al-Fāsī sur la photographie, publiée vers 1928, est particulièrement intéressante. Il propose une compréhension nuancée du médium, le percevant non seulement comme un objet physique, une image représentationnelle et une technologie, mais surtout comme un processus de création d’images impliquant de multiples acteurs et responsabilités, tant devant que derrière l’appareil photo. À la lumière de ces considérations, il formule son opinion sur l’utilisation d’un portrait photographique dans un foyer musulman, en tenant compte de l’intention du photographe, du consentement du sujet à être photographié et de l’utilisation de la photographie par son/sa propriétaire. Cette position morale, associée au style discursif de la *fatwā*, est particulièrement pertinente dans le cas du sultan Mawlāy ‘Abdal‘azīz, étant donné l’absence de son consentement explicite ou écrit à la publication de son portrait et de photographies de son harem dans la presse européenne. À cet égard, l’avis juridique d’al-Fāsī témoigne de l’émergence précoce de considérations relatives au droit à l’image dans le domaine de la jurisprudence islamique, en particulier dans le contexte colonial du Maroc au début du xxe siècle.

Candace Mixon

Intangible tangibility: Images of Ayatollahs and a materialized sermon

In 2010, the Iranian Ministry of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism declared the “Sermon of Fatima,” attributed to Fatima al-Zahra, daughter of the Prophet Muhammad, a piece of “intangible cultural heritage.” The designation came with a connected proclamation that the recitation of the sermon was a nationally recognized ritual. Many publications shared the news of this proclamation, such as those printing the text of the sermon. However, one important booklet published robust statements from the Supreme Leader Ayatollah Khamenei, eight Iranian Grand Ayatollahs, and others, which extolled the sermon’s theological, ethical, and legal ramifications. In the booklet, the Grand Ayatollahs’ very formal (textual) analyses and support of this announcement are paired with photographs of them signing the decree as well as other images and calligraphy related to Fatima. This presentation focuses on the photographic images used to commemorate this special designation for the Sermon of Fatima and their publication to document the sermon’s new life in the Islamic Republic of Iran. I examine two approaches to establishing the “intangible cultural heritage” of the sermon of Fatima in its explicit materiality through a photographic tableau of the ceremony and the signed decree establishing the status of the sermon. Regarding the images of the elite Grand Ayatollahs of Iran, what work do they do in promoting the virtues of the sermon? How to evaluate the impact of these Ayatollahs’ images with their conception of visual arts in Islamic perspectives? The images, as presented with a sermon of a sacred status (being from one of the 14 Infallibles for Shi’i Muslims), demonstrate a fruitful space for investigating the text-image relationship.

En 2010, le ministère iranien du Patrimoine culturel, de l’Artisanat et du Tourisme a déclaré le « Sermon de Fatima », attribué à Fatima al-Zahra, fille du prophète Mahomet, « patrimoine culturel immatériel ». Cette désignation s’accompagnait d’une proclamation selon laquelle la récitation du sermon était un rituel reconnu au niveau national. De nombreuses publications ont relayé cette nouvelle, notamment celles qui ont publié le texte du sermon. Cependant, une importante brochure a publié des déclarations puissantes du Guide suprême, l’ayatollah Khamenei, de huit grands ayatollahs iraniens et d’autres, qui ont vanté les ramifications théologiques, éthiques et juridiques du sermon. Dans la brochure, les analyses (textuelles) des grands ayatollahs et leur soutien à cette annonce sont accompagnés de photographies d’eux signant le décret, ainsi que d’autres images et calligraphies liées à Fatima. Cette présentation se concentre sur les images photographiques utilisées pour commémorer cette désignation spéciale

du Sermon de Fatima et leur publication pour documenter la nouvelle vie du sermon en République islamique d'Iran. J'examine deux approches pour établir le « patrimoine culturel immatériel » du Sermon de Fatima dans sa matérialité explicite à travers un tableau photographique de la cérémonie et le décret signé établissant le statut du sermon. En ce qui concerne les images des grands ayatollahs d'élite d'Iran, quel travail font-ils pour promouvoir les vertus du sermon? Comment évaluer l'impact des images de ces ayatollahs sur leur conception des arts visuels dans une perspective islamique? Les images, telles qu'elles sont présentées avec un sermon d'un statut sacré (étant tiré de l'un des 14 Infaillibles pour les musulmans chiites), démontrent un espace fructueux pour étudier la relation texte-image.