

oriental rugs and
old master paintings

巨匠たちに描かれたオリエントラグ

ARABESQUE OR SO-CALLED “LOTTO” DESIGN RUG

made in Manisa

158 x 231 cm

LORENZO LOTTO (Venice 1480 - 1556/7)

*The Charity Of St. Anthony**signed and dated 1542**oil in panel, 332 x 235cm*

Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, Venice

This is a famous design, where the edges of the motifs, nearly always in yellow on a red ground, take off in rigid arabesques somewhat suggesting foliage, and terminating in branched palmettes. The type was common and long-lasting, and is also known as “Arabesque Ushak”.

セント・ペテルスブルクにあるエルミタージュ美術館に行くと、二本の縦糸にパイルとなる横糸を結んで切る技法で作られた、最古のオリエンタルラグを見ることができます。見つかった場所は、ユーラシア大陸の中央に位置するアルタイ山脈の古墳の中。繊維の科学的鑑定によって、紀元前5世紀頃のものであることがわかっています。

西シベリアから中央アジア、そしてヨーロッパへの窓口となるトルコまで、この帯状に広がるオリエンタルラグの産地は、東西の交易路であるシルクロードに見事に重なります。西端にあるトルコのオリエンタルラグ、いわゆる「トルコ絨毯」は、西暦1204年に第4次十字軍がコンスタンチノーブル（現在のイスタンブール）を攻略した時に、主戦力であったヴェネツィア軍によって戦利品として大量に持ち去られました。これが、オリエンタルラグ（トルコ絨毯）とヨーロッパ社会との最初の出会いとされています。

千年単位で集積された染や柄やパイルの技法などに初めて触れた当時のヨーロッパ社会、その驚きは想像に難くありません。王侯貴族の財産目録や遺言書に、トルコ絨毯がひとつひとつ書かれていたことでもわかるように、ステータスのシンボルとして、また貴重な資産として、しっかりと浸透・定着していきました。

イタリアの旅行家マルコ・ポーロ（1254-1324）は、その著作の中でトルコ絨毯について熱く語っています。イングランド王ヘンリー八世（1491-1547）が、貪欲なトルコ絨毯の収集家であったことも知られています。そして、多くの画家がトルコ絨毯をその作品の中に描きました。ルネッサンス初期のフランジェリコ（イタリア1390-1455）、北方ルネッサンスの担い手ファン・エイク（オランダ1426没）、ブリューゲル（オランダ1569没）、ルーベンス（オランダ1577-1640）、ヴァン・ダイク（オランダ1599-1641）などなど、書き切れないほど多くの著名な画家たちが、作品の中にトルコ絨毯を描きました。

最初は、宗教画の中で聖人や聖母の足元に描かれました。オーラを際立たせ、キリスト教の聖性と独自性を強調するうえで、絨毯のもつ希少性と多彩な色合いの美しさが大いに役立ったというわけです。16世紀になると、王や王子の足元に配されるようになりました。豪華な絨毯によって、世俗的な権力を強調したのでしょう。さらには、富や社会的ステータスの象徴として、富豪や権力者の肖像絵にも登場するようになりました。当時の服装は色合いが地味だったので、テーブルの上や背景に絨毯を描くことで、全体のコントラストを図ったと思われます。

BELLINI TYPE PRAYER RUG

made in Manisa

126 x 208 cm

LORENZO LOTTO (Venice 1480 - 1556/7)
Husband and Wife
 signed and dated 1523
 oil in canvas, 96 x 116cm

Hermitage, St. Petersburg, Russia

This carpet was also made in west Anatolia. Although Lorenzo Lotto made this painting, it is called "Bellini Type Prayer Rug" because it became famous with Giovanni Bellini's "Loredan Doge of Venice", painted in 1507.

17世紀のヨーロッパ社会では、織物、金銀、宝石、ガラス、楽器などとともに、トルコ絨毯は富を象徴する家財として定着しました。こうしたヨーロッパ市場に向けた絨毯は、トルコのアナトリア地方を中心に立地した工場で生産され、その製品はヨーロッパの商人たちの手で、広く世界中にもたらされました。しかし、18世紀になると、たとえ丁寧に製作したとしても、かつてのような質を確保することは困難になりました。また縦糸の木綿糸の輸入によってヨーロッパ内に生産拠点が広がったこともあり、東側（オリエント）で生産される絨毯に対する熱狂が次第に冷めていきます。ところが、19世紀になると、再びその流れは逆転します。古典を再評価する機運が強まり、人々の異文化への憧憬がこれまでになく深まったのです。

この冊子では、多くのオリエンタルラグを紹介していますが、中でも注目していただきたいのは、3人の巨匠と4枚のトルコ絨毯、すなわちロレンツォ・ロット（イタリア1480-1557）の2枚、ヤン・フェルコーリエ（オランダ1650-1693）、ヨハネス・フェルメール（オランダ1632-1675）です。

4点の絵に登場するトルコ絨毯は、作家の名前や特有の模様を意味する呼び名がある人気商品で、生産は現代に継承しています。一枚目の通称「ロット デザイン ラグ」は、トルコのアナトリア地方のキリムの模様で、「アラベスク」とも呼ばれています。二枚目は図柄の成り立ちから名付けられた「ベリーニ・タイプのお祈り絨毯」。三枚目は、かつてのオスマン帝国領であった、現在はブルガリアのトランシルバニアン地方の教会でよく飾られたいたためトランシルバニアンと言われるようになりました。セットになった文様が連続するカルトゥーシュ・ボーダー（cartouche border）が素晴らしく「トランシルバニアン ダブルナイス ラグ」とも呼ばれています。四枚目のフェルメールは、ヨーロッパにオリエンタルラグが伝わってから400年以上後の作品なので、より東方の産地、例えばイラン絨毯などの影響を受けた「ビジャールラグ」です。

以上の4枚は、私のコレクションにありますので、実物をご覧いただくことができます。冒頭のジローラモ・ダ・カルピ（イタリア1501-1556）が描く美しい女性の肖像画にある絨毯は、「mamlock デザイン ラグ」ですが、すでに私の手を離れてしまっているので、お見せできないのが残念です。

巨匠たちに描かれたオリエンタルラグに引き続いて掲載した19点と表紙のラグの写真は、いずれも私の「アララット コレクション」から厳選した逸品であり、中でも、最後の4枚は日本で人気の高いヘレケの最上級品です。ヘレケは、1843年にボスポロス海峡に沿った土地に新しく営造された宮殿ドルマバフチェのために、国内のウシャク、イラン、そしてヨーロッパから指導者を誘致して創出された比較的新しいブランドです。産地はイスタンブールから60キロほど東の静かな町にあります。

“TRANSYLVANIAN” DOUBLE-NICE RUG

made in Seljuk

130 x 194 cm

JAN VERKOLJE *the Elder* (Amsterdam 1650 - Delft 1693)
Woman Nursing a Child
 signed and dated 1675
 oil in canvas, 58.5 x 51.5cm

Musée du Louvre, Paris

In the 16th Century, Transylvania region had already become a part of the Ottoman Empire. In that century, oriental rugs were very popular and they appeared on the walls of churches. So, they were named as “Transylvanian Rugs”.

This transylvanian cartouche bordered rug starts appearing in paintings during the second half of the 17th century, such as de Mans's *Potrait of a Woman Giving a Letter to a Man*, executed in 1665 and now in Musée des Beaux-Arts, Marseilles.

Historically, handmade oriental rugs (carpets, kilims, tapestry), decorated in western houses, added enjoyment to people's lives. Recently, interest shown by Japanese people to oriental rugs have increased significantly and they are becoming an indispensable part of modern Japanese home decoration.

Oriental rugs are categorized as “Persian Rugs” in Japan. However, beautiful rugs made in various regions, not only in Iran, but in Turkey, Central Asia, and Caucasus, reflecting their original cultures and histories have entered Japanese homes.

Although oriental rugs are relatively new to Japanese homes, for centuries, they have been brought to Japan by merchants through the silk road. For example, handmade oriental rugs decorating Kyoto Gion Matsuri's Yamaboko floats are especially famous.

I would be very happy, if I could help Japanese people understand oriental carpets better as western people do.

It is said that European people first met Turkish rugs with the Fourth Crusade in 1204, when crusaders invaded Constantinople, today's Istanbul. But it took almost two centuries until they started appearing in Western paintings.

Gradually, Turkish rugs had become important symbols of status and aestheticism, mainly due to their frequent appearance in western paintings and intense interest shown by European royalty. Famous people collecting or describing Turkish rugs include monarchs like Henry VIII of England, and travellers such as Marco Polo. In his writings, he says,

...et ibi fiunt soriani et tapeti pulchriores de mundo et pulchrioris coloris.

"...and here they make the most beautiful silks and carpets in the world, and with the most beautiful colours."

Some painters who depicted Turkish rugs are Fra Anselico, Van Eyck, Memling, Mantegna, Crivelli, Bellini, Lotto, Holbein, Tintoretto, Rubens, Van Dyck, Brueghel, Metsu and many others.

BIDJAR DESIGN RUG

made in Malatya

238 x 326 cm

JOHANNES VERMEER (Delft 1632 - 1675)

*The Procuress**signed and dated 1656**oil in canvas, 143 x 130cm*

Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden Germany

This carpet overflows with naturalistically rendered flowers and plants, organized around one central medallion, four half medallion in each borders and four quarter- medallions in each corner. A similar medallion design can be seen on many decorative leather book covers from the 17th century, and it is likely that the manuscript design was incorporated into the visual repertoire of Safavid weavers. Artists working in the court atelier produced drawings and designs for artisans working in a variety of different media. The designs and trends generated by the court were then adopted by commercial workshops that created high-quality carpets like this one.

How were oriental rugs depicted in paintings? Experts explain that they were initially reproduced at the feet of saint's and Mother Mary's figures in order to enhance their aura. Also, the rarity and aesthetic diversity of the rugs were used to underline the holiness and uniqueness of the God.

In the same way in the 16th century, the depiction of rugs at the feet of kings and princes was a clear signal of the uniqueness of their God-given power. Following the royal class, rugs start appearing on tables or in the background of portraits of the rich and powerful as symbols of wealth and acquired social status.

In the 17th century, Turkish rugs appeared as a glorifying symbol of wealth in European fashion and daily lives, including textiles, precious objects in gold, silver and glass, musical instruments and food. At the same time, they were shown as symbols underlining vanity, uselessness and tragedy of human desire and lust for riches because "Turkey Carpets", as they were generally termed, were extremely expensive and only affordable to very few. They were knotted in professional workshops under the supervision of master weavers in different centres in Anatolia, and were bought by western merchants who would subsequently sell them for very high profits.

The great fashion for the eastern rug in the West started to wane in the 18th century, due in part to the decadence of production and appearance of local manufactures in Europe. However, love for the exotic and the building of museums in the 19th century caused a reawakening in appreciation in the West of arts from other cultures, and the oriental rugs regained their importance.

5

SELJUK DESIGN RUG

249 x 310 cm

6

KURDISH DESIGN RUG

142 x 220 cm

7

SELJUK DESIGN RUG

187 x 279 cm

8

ANATOLIAN DRAGON DESIGN RUG

130 x 168 cm

9

USHAK OTTOMAN PALACE DESIGN RUG

160 x 200 cm

10

USHAK TRIBAL DESIGN RUG

187 x 242 cm

11

HERIZ DESIGN RUG

175 x 239 cm

12

TURKMEN TEKKE RUG

135 x 200 cm

13

USHAK STAR DESIGN RUG

164 x 260 cm

14

KURDISH DESIGN RUG

156 x 236 cm

15

KOMURCU KULA RUG

112 x 174 cm

16

HEREKE CARNATION DESIGN RUG

204 x 316 cm

17

HEREKE SEVEN MOUNTAIN'S FLOWER DESIGN RUG

172 x 225 cm

18

HEREKE KARPUZ DESIGN RUG

174 x 248 cm

19

HEREKE HEAVEN'S FLOWER DESIGN RUG

203 x 236 cm

ORIENTAL RUGS AND OLD MASTER PAINTINGS

巨匠たちに描かれたオリエンタルラグ

by *Hakan Karar* ハーカン カラル

Organised by

青山キリムハウス

(株式会社アララット・インターナショナル)

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷 2-2-13-1F

Tel: 03-5467-2622

E-mail: info@kilimhouse.com

Url: <http://www.kilimhouse.com>

AOYAMA KILIM HOUSE

(ARARAT INTERNATIONAL CORPORATION)

2-13-1F, Shibuya 2-Chōme,

Shibuya, Tokyo,

Japan 150-0002

Tel: +81-3-5467-2622

E-mail: info@kilimhouse.com

Url: <http://www.kilimhouse.com>

© Hakan KARAR, Tokyo, October 2016