

ドイツの弁護士に、君は brave – 勇敢だね、と言われたことがあります。単身で外国でアートなんかをしていることが。確かに母語の国で家族と暮らす人にとってはそう見えるのかもしれませんが、私にはその言葉が妙に印象に残りました。

今回の新作は、長崎の出島を旅したことがきっかけとなっています。船しかなかった時代、死ぬかも知れないのになぜ彼らは危険を冒してまで海を渡り、知らないところへ行くのか。なぜ知らないものを見たいのか。私は弁護士に言われたことと出島を、なんとなく重ねて考えていました。開くことと閉じること、それに伴う勇氣と好奇心について。

17世紀の鎖国に至った経緯と、江戸と明治の境目の開国の在り方が、私たちの現在の日本を決定づけました。海外から日本を見た時、その特殊性と近年さまざまな意味で閉じる方向に向かっている日本について、度々考えます。それはインターネットという仮想空間に翻弄されている現代人にとって、世界に向かって閉じること・開くこととはどのようなことだろうか、という問いとも重なります。

新作の織物には、鎖国以前の欧州の織物、出島の時代に作られた地図、オランダ東インド会社のロゴ、隠れキリシタンの更紗模様、江戸ー明治期の作者不明のスケッチ、明治の開国時の英語辞書、欧州の時制を学ぶための時計、意思疎通のための絵文字、言葉によって AI 画像生成されたイメージ、などが散りばめられています。謎解きのような、「読む織物」として。

手塚愛子
2023年12月

日本図

1枚
ルイス・テイシェイラ作
ベルギー・アントウエルペン
1595年
H.41.3 x W.53.3 cm

日本図 内部図案

古渡り更紗 白地伽藍手

おそらく16世紀後半～18世紀

旧大陸図

(鷹見泉石関係資料のうち)

鷹見泉石写
1836年(天保7)写 江戸時代
H.119 x W.117.5 cm

旧大陸図 内部図案

連作タピスリー《領主の生活》 より：《恋愛の情景》

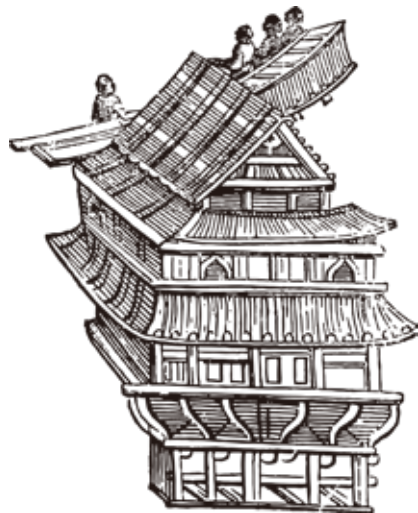
ネーデルラント、1500-1520年頃
羊毛、絹
H.282 x W.372 cm

染付芙蓉手 VOC 文花鳥図大皿
絵柄部分 VOC マーク

1602年に設立されたオランダ連合東インド会社（Verenigde Oost-Indische Compagnie）、略称 VOC の社章。VOC は 1609 年に平戸に商館（支店）を建設、1641 年には平戸から長崎出島に移転し、日本に蘭学が広まる足掛かりを作った。1639 年以降、VOC は鎖国下の日本とヨーロッパとの貿易を独占した。

閉じていた日本において一箇所だけ世界に開いていた場所、出島。欧州諸国として唯一、その場所での交易を江戸幕府に認められた VOC の社章は、日本へ入ってくる物や日本から送り出される物に付けられた。VOC マークは「閉じながらも開いていた」日本の証拠である。その狭間のことをいつも思い出す。

ファン・ウインゲのスケッチの木版画
(安土城図屏風)

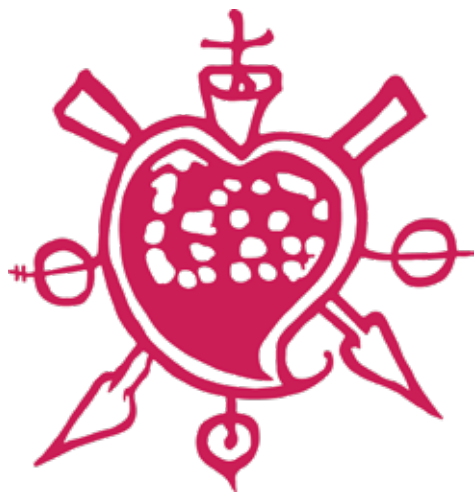
1592 年

フランドル人学者のフィリップス・ファン・ウインゲが 1592 年にデッサンした「安土城図屏風」。

織田信長が 1576 年から 1579 年にかけて築いた安土城はその後もなく消失し、その姿を目にすることはできないが、当時描かれた「安土城図屏風」が存在したという。この屏風は天正遣欧使節がローマ教皇グレゴリウス 13 世に献上したところまでは分かっているが、その後行方不明となった。しかし教皇の命で、ヴァチカン宮殿内の「地図のギャラリー」に陳列されたことが判明している。そこに飾られた屏風を、フランドル人学者のフィリップス・ファン・ウインゲが 1592 年にデッサンしたという。そのデッサンはウインゲの死後パドヴァの古典学者ロレンツォ・ピニョリアに渡った。ピニョリアはウインゲの「安土城図屏風」のデッサンを木版画にし、彼の「古代の神々の偶像」という本の第二版に掲載した。ピニョリアの本には「日本の神の神殿」という解説がついていた。

(参考文献:「新・桃山展 - 大航海時代の日本美術」展カタログ pp 50 - 51 『安土城図屏風』はどのように記されたか」松浦晃佑、九州国立美術館、2017 年)

このような背景を知らずに私がこのスケッチを織物の図案に取り入れることに決めたのは、不思議な近未来感を感じたからだ。遠近法と吹き抜け屋台が混ざっているような、城が地についているのか浮遊しているのかわからないような不思議な空間に惹かれた。その後解説を読み、誰もその姿を見ることができない幻の「安土城」のイメージを得るために気の遠くなるような過程を経ていることを知った。私は「描くこと」の意味を再び考えた。

聖心文様の部分切り抜き（彦根更紗「聖心」文様更紗裂より）

インド、コロマンデル海岸、17世紀

このハート形に見えるものは、剣と槍を突き立てられたキリストの心臓「聖心」を表している。聖心の上には小さな十字架が描き込まれており、その十字を消そうと削った跡が見て取れるという。

(参考文献:「更紗の時代」展カタログ p67、福岡市美術館、2014年 / 別冊太陽「更紗」pp 100 - 101「彦根更紗をめぐって」小笠原小枝、2005年)

キリスト教禁令下の江戸時代において、十字架の部分を削ってまでこのような危険な文様の布を保持しようとした人々の存在に驚きを禁じ得ない。織物や布を飾る文様は単なる装飾ではないということ、人々の必要性が間接的、かつ鋭く映し出されたものだということを改めて考えた。

この織物にiOSの絵文字を描こうとしたところ著作権問題があることがわかり、急いでフリー素材の絵文字に差し替えた。絵文字の差し替え作業をしているあいだ、私はこの「聖心文様」の十字架を削り取った人々のことを考えていた。これについては再び「絵文字」の解説で触れる。

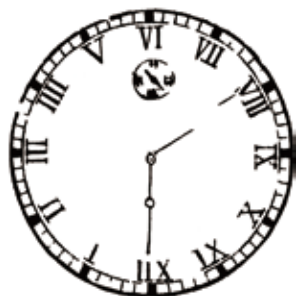
日本古渡裂

インド 18世紀

和英通韻以呂波便覧（わえいつういんいろはびんらん）

土佐 海援隊蔵板
明治元年 1868年 慶応四年

日本開国の頃に作られた和英辞書。国外に目を向け外国語の習得や異文化への理解に尽力した当時の日本人と、自分自身を重ねながらこの本を読んだ。ここに載せられたカタカナ表記による発音が、現在の日本の英語教育よりもネイティブの発音に近いことも驚きだった。時計のイラストは、欧州の時制を学ぶために描かれたイギリスの時計の概略図である。

江戸～明治期に描かれた作者不明の下絵図、おそらく京都

2023年に手塚愛子がベルリンにて購入したもの。
日本が近代化する頃に生きていた人が描いたもの。
署名なし。唄うように気楽に描いている様子に憧れる。

絵文字 (Google Fonts, Noto Emoji)

お口にチャック、逆さまに笑う、涙する、内緒、ハート、ラブレター、グッドラック、Eメール。ボタンひとつで送ることができる軽さと、それに相反する送り手受け手の心の重みについて考えていた。

iOS の絵文字は著作権に引っかかることが判明し、急いで Google Fonts の Noto Emoji に差し替えるというハプニングがあった。これについては「聖心文様」の解説を参照のこと。

AI 生成画像によって作られた蜘蛛の巣

「ネット」を世界の下層レイヤーに配置した。

Closing and Opening (A Study of Bravery)

A German lawyer once told me that you are brave – 勇敢 to be doing something art in a foreign country by yourself. It may indeed seem that way to people who live with their families in their mother tongue country, but those words made a strange impression on me.

A trip to Dejima in Nagasaki inspired this new work. In an age when only boats were available, why would they risk crossing the sea and going to unknown places when they might die? Why do they want to see the unknown? I was thinking about what my lawyer had told me and Dejima, somehow overlapping. About opening and closing, and the courage and curiosity that comes with it.

The circumstances that led to the isolation of the country in the 17th century and the way the country opened up at the border between the Edo and Meiji periods determined the Japan we know today. When I look at Japan from the outside, I often think about the peculiarities of Japan and the way it has moved towards closing in many ways in recent years. This overlaps with the question of what it means for people today, who are at the mercy of the virtual space of the internet, to be closed and open to the world.

The new textiles are interspersed with textiles from Europe before the isolation of the country, maps from the time of Dejima, the logo of the Dutch East India Company, chintz patterns of hidden Christians, sketches of unknown authors from the Edo and Meiji periods, an English dictionary from the opening of Japan in the Meiji period, a clock to learn the European time system, Emoji for communication, AI image-generated images by words, etc. As a 'reading textile', like a riddle to be solved.

Aiko Tezuka
December, 2023

Map of Japan

By Luis Teixeira
One sheet
Hand-colored copperplate print
H.41.3 x W.53.3 cm
Antwerp, Belgium Dated 1595

Internal Pattern of the Map of Japan

Kowatari (antique and imported) Chintz, White Ground, Temple Patterns

Probably late 16th-18th century

Map of the Old World

Transcribed by Takami Senseki

Color on paper
H.119 x W.117.5 cm
Edo period Transcribed in 1836
(Tenpō 7)

Internal Pattern of the Map of the Old World

La tenture de la Vie Seigneuriale : Scènes galantes

(La Vie Seigneuriale wall hanging: Scenes galantes)
Netherlands, circa 1500 - 1520
Wool, silk
282 x 372 cm

VOC Monogram of the Underglaze Blue Fuyo-de (cotton rosemallow) Dish with Flowers and Birds

The company emblem of the Verenigde Oost-Indische Compagnie (Dutch East India Company), abbreviated VOC, founded in 1602; the VOC built a trading house (branch) in Hirado in 1609 and moved from Hirado to Dejima, Nagasaki in 1641, thus establishing a foothold for the spread of Dutch studies in Japan. From 1639 onwards, the VOC monopolised trade between closed Japan and Europe.

Dejima was the only place in secluded Japan open to the world. The VOC's emblem, of which the only European company authorised by the Edo Shogunate to trade there, was placed on goods coming into and going out of Japan. The VOC mark is evidence of a Japan that was 'closed but open'. I constantly think about that boundary.

Woodblock print of a sketch (Azuchi Castle Screen) by Philips van Winghe

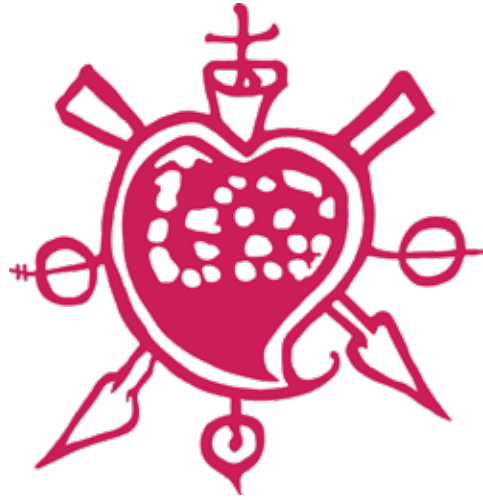
1592

The 'Azuchi Castle Screen' was drawn by the Flemish scholar Philips van Winghe in 1592. Oda Nobunaga built Azuchi Castle between 1576 and 1579, which disappeared shortly afterwards and cannot be seen in its original form. However, there was an 'Azuchi Castle Screen' painted at the time. It is known that this screen was presented to Pope Gregory XIII by the Tensho Boy Mission to Europe but was subsequently lost. However, the screen was displayed in the 'Gallery of Maps' in the Vatican Palace on the Pope's order. The Flemish scholar Philips van Winghe made a drawing of the screen displayed there in 1592. The drawing was passed to the Paduan classical scholar Lorenzo Pignoria after Winghe's death. Pignoria made a woodcut of Winghe's drawing of the 'Azuchi Castle' and included it in the second edition of his book 'The Idols of the Ancient Gods'.

Pignoria's book gave the commentary 'Temples of the Japanese Gods'.

(Reference: *Shin Momoyama: Japanese Art in the Age of Discovery*, catalogue pp 50 - 51, "How was the 'Azuchi Castle Screen' described" Kosuke Matsuura, Kyushu National Museum, 2017).

I decided to use this sketch in my textile design without knowing this background because I felt a strange sense of the near future. I was attracted to the mysterious space, which seemed to be a mixture of perspective and non-perspective, where it was unclear whether the castle was on the ground or floating. Later, after reading the commentary, I learnt of the mind-boggling process involved in obtaining our image of the phantom 'Azuchi Castle', which no one could ever see. I thought again about the meaning of 'painting'.

Partial Cut-out of the "Sacred Heart" Hikone Chintz Pattern

Coromandel coast, India, 17th century / Japan

This heart-shaped object represents the Sacred Heart of Jesus, the heart of Christ, which was impaled on a sword and spear. A small cross is drawn above the Sacred Heart, and it is said that traces of scraping can be seen in an attempt to erase the cross.

(References: *AGES OF SARASA* Catalogue p67, Fukuoka Art Museum, 2014 / Taiyo "Chintz" pp 100 - 101 "About Hikone Chintz" Sae Ogasawara, 2005)

It is astonishing that in the Edo period, under the Christian ban, people were willing to retain such a dangerous pattern of cloth, even to the extent of cutting away the crosses. I was reminded that the patterns adorning textiles and cloth were not mere decoration but indirect and acute reflections of people's needs.

When I tried to draw iOS Emojis on this textile, I discovered a copyright problem, so I hastily replaced them with free Emojis. While making this replacement, I was thinking of the people who had scraped out the crosses in this 'Sacred Heart Pattern'. I am mentioning this in the explanation of 'Emojis'.

Kowatari (antique and imported) Chintz

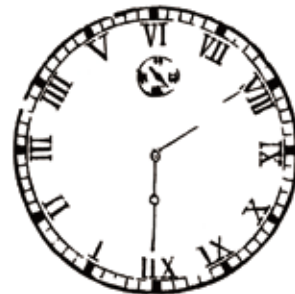
India, 18th century

Japanese-English dictionary published in 1868

The first year of the Meiji era, 1868, Keio 4
Published by Kaientai, Tosa

This Japanese-English dictionary was created at the time of Japan's opening to the outside world. I read this book and felt myself in the same boat as the Japanese people of that time, who tried to learn foreign languages and understand different cultures. I was also surprised to find that English pronunciations in the katakana notation in this book are closer to native English speakers' pronunciation than those used in current English education in Japan.

The illustration of the clock is a schematic of a British clock drawn to teach the European time system.

Drawing by an unknown in the Meiji - Edo era, probably in Kyoto

Aiko Tezuka purchased the drawings in Berlin in 2023. They were drawn by an unknown person who lived around during Japan's modernisation. Unsigned. I admire how they drew with ease as if he were singing.

Emojis (Google Fonts, Noto Emoji)

Emojis of zip in the mouth, smile upside down, cry, secret, heart, love letter, good luck, and email. I was thinking about the conflict between the lightness of sending at the touch of a button and the weight of the sender's and receiver's hearts. There was a hasty replacement with Google Fonts' Noto Emoji when I discovered that iOS emojis were caught by copyright. See the commentary on the "Sacred Heart" *Hikone Chintz Pattern* for more.

Spider webs generated by AI-generated images

I placed the 'web' on a lower layer of the world.