

FINDING THE *Ottoman Chic*

ART EXPERT SERDAR GÜLGÜN EXPLAINS
HIS LIFELONG PASSION FOR DECIPHERING THE ELEGANT
OTTOMAN STYLE

➔ HANDE OYNAR

Serdar Gülgün gives life to the wooden mansions you see when cruising around the Bosphorus by decorating them in an authentic Ottoman style. An elegant Istanbulite, Gülgün is an expert in Ottoman art and antiques, the writer of the Louis Vuitton Istanbul guide for the past 10 years, and the designer of Vakko's home décor textiles. His first book on the Grand Bazaar published by Assouline in 2011 has quickly sold out and now he's out to conquer the world with his second from the same publisher: *Ottoman Chic*.

Before even turning a page, I could tell that in this book, while you're attempting to define the Ottoman style, you are actually revealing the secrets of your own trade, your inspirations and influences that shape your own style. How did this style come about? Starting with the 17th century, Ottomans whether in urban or rural areas led a very cosmopolitan life. They were under the influence of the Silk Route, the Spice Trade Route, many religions, ports, seas and they knew about all these different cultures. Everyone and everything had to pass through this land. Basically before the word "cosmopolitan" was invented, the Ottoman people were cosmopolitan. This notion lies at the root of my style.

Serdar Gülgün, Boğaz yalılarının çoğuna hayat veren, mimarideki Osmanlı mirasını dekorasyona zevkle taşıyabilen İstanbullu bir Osmanlı sanatı ve antika uzmanı. Yıllardır Louis Vuitton'un İstanbul şehir rehberlerini hazırlayan Gülgün, aynı zamanda Vakko'nun ev tekstili tasarımlarını da yapan isim. Kapalıçarşı üzerine yazdığı ilk kitabı Assouline tarafından 2011'de yayınlanan ve tükenen yazar, şimdi aynı yayınevinden çıkan '*Ottoman Chic*' başlıklı ikinci kitabıyla dünyayı yeniden fethetmeye hazır.

Kapağını bile açmadan, bu kitapta Osmanlı stilini tarif etmeye çalışırken kendinizi de açtığınız; size ilham, stilinize yön veren sırlarınızı açıkladığınız hissine kapıldım. Sizce bu stil nasıl oluştu? Osmanlılar, kentli de köylü de olsalar, 17. yüzyıldan itibaren son derece kozmopolit bir yaşam sürmeye başladılar. İpek Yolu'nun, Baharat Yolu'nun, tüm dinlerin Osmanlı topraklarından geçmesi sayesinde zaten farklı kültürleri biliyorlardı. "Kozmopolit" kelimesi icat edilmeden önce Osmanlılar kozmopolitti. Benim stilimin kökeninde bu nosyon yatıyor.

PHOTOS:

Left, Serdar Gülgün lives in a classical Ottoman mansion built as the home of Macar Feyzullah Pasha in Çengelköy; above, a tortoise in bronze set with tiger's eye stones and a magnifying glass at the centre

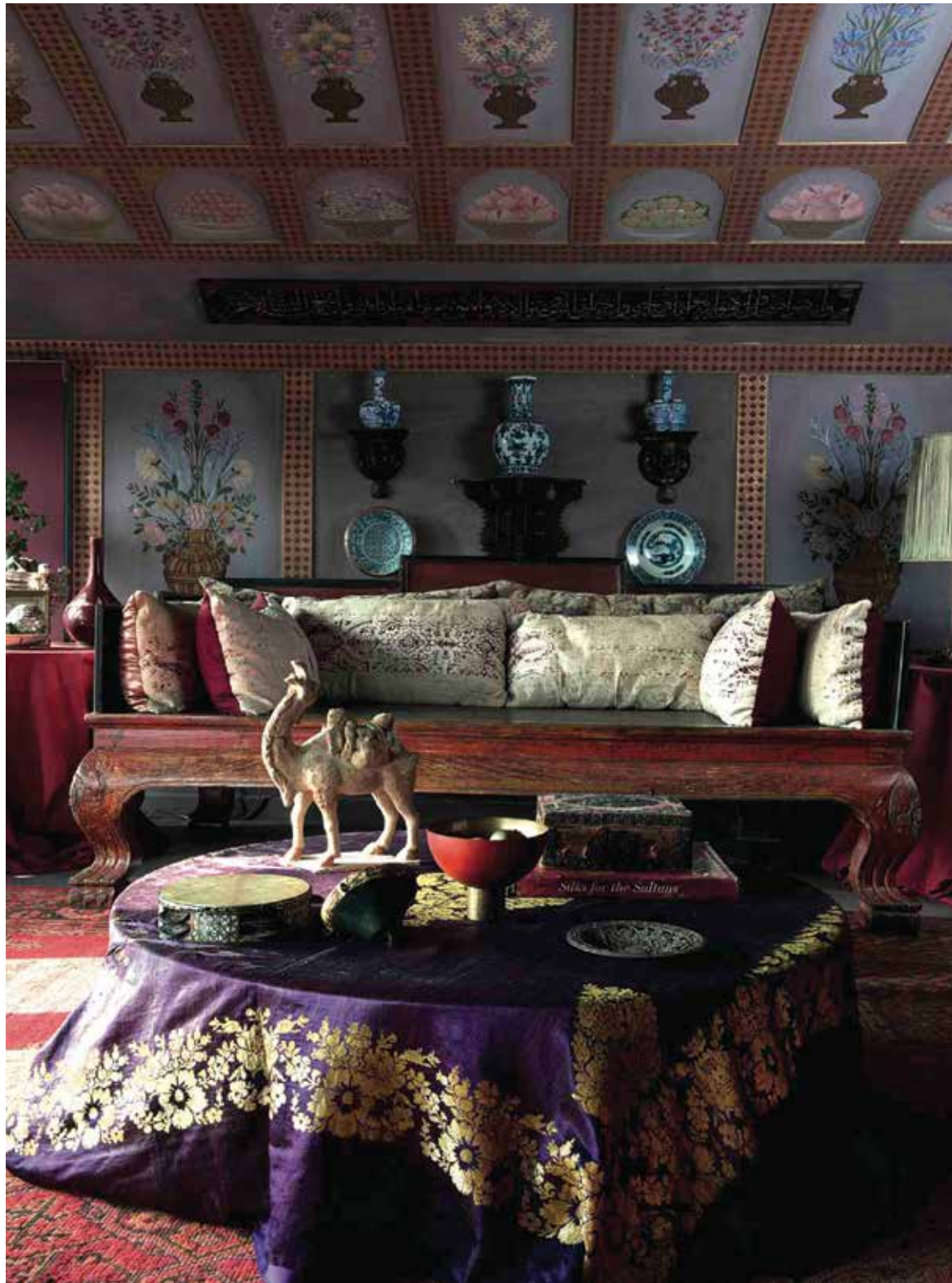

But their being cosmopolitan led to a different sense of style. In today's global world, we see blurred lines among cultures and frankly, sometimes it's hard to tell if something's authentic because a popular style is ubiquitous.

Yes, the key to that lies in fusion. Ottomans are really successful at doing this kind of blending of culture. All the elements they borrow from other cultures are refined by their own religion, traditions, geography and character, and those aspects that don't fit are eliminated. They used stone houses in winter living mostly on the European side and when the summer came, they moved to the Asian side, to their wooden mansions with Murano chandeliers hanging from the ceilings and calligraphy on the wall. Their blend of cosmopolitan had a colourful, layered quality to it. I think in this day and age, it's too easy to be cosmopolitan. Maybe today what's difficult is being truly local. Everyone's looking for that authentic gesture, that real artisan in a rural setting who's still doing his own meticulous craft.

Fakat kozmopolit yaşam, Osmanlıları farklı bir stil anlayışına ulaştırmış. Günümüzün küreselleşmiş dünyasında, kültürler arasında çizgiler bulanık ve bazen bir şeyin otantik olup olmadığını söylemek çok güç çünkü popüler olan bir stil her yerde görülebiliyor.

Evet, bunun anahtarı füzyonda yatıyor. Osmanlılar kültürü bu şekilde harmanlamayı çok iyi biliyorlardı. Diğer kültürlerden aldıkları herşeyi, kendi dinleri, gelenekleri, coğrafya ve karakterleri doğrultusunda rafine ediyor; kendilerine uymayan taraflarını elimine ediyorlardı. Kışın Avrupa yakasında taş binalarda yaşıyor, yaz geldiğindeyse Anadolu yakasındaki Murano avizeli, duvarları hatlı ahşap köşklerine geçiyorlardı. Onların yarattığı kozmopolit stilin son derece renkli ve katmanlı bir yapısı vardı. Bugün bana kozmopolit olmak fazlasıyla kolay geliyor. Belki de bugün asıl zor olan şey, gerçekten de yerel olmak. Herkes o otantik jesti, köyünde oturup özenle kendi işini yapan zanaatkarı arıyor.

What appeals to you most about this style?

I love its layered nature, of patterns and colours. For instance, if you go to the Topkapı Palace, there are Iznik tiles on the wall, carpets on the floor, cushions on sofas, decorative arts on the ceiling. The question is even with so many different patterns and colours, how can an Ottoman home look so elegant and beautiful? This is something I'm very much interested in. Today when people want to associate themselves with elegance, they pick neutral colours, black and white. They don't want to take any risks in their furniture or clothes. And then they lack personality.

Could you give us some tips about putting more Ottoman chic into our lives?

People always ask me how to make a chic home. It's one of the most annoying questions I get and I get it all the time. Here's my answer: you need to have a chic spirit and mind to make a chic home. You should see good movies, good art, listen to good music, read good books and meet nice people. This is a process where you'll eventually start seeing beauty around you, and only then you can make a beautiful home that reflects your taste.

Size bu stilin en çekici gelen yanı nedir?

Katmanlı oluşunu, desen ve renklerin iç içe geçişini seviyorum. Örneğin Topkapı Sarayı'na giderseniz, duvarda Iznik çinilerini, yerde halıları, koltuklarda yastıkları ve tavanda kalem işçiliğini görürsünüz. Nasıl oluyor da bir mekanı bu kadar farklı desen ve renk kullanmalarına rağmen zarif ve güzel kılabilirler? Bu benim ilgimi çok çekiyor. Bugün insanlar zarafet arayışına girdiklerinde bej, taş renkleri, siyah ve beyazdan öteye gidemiyorlar. Giyimde de dekorasyonda da risk alamıyorlar. O zaman da karakersiz görünüyorlar.

Hayatımıza Osmanlı şıklığını nasıl daha fazla katabiliriz?

İnsanlar bana hep şık bir evin nasıl döşenmesi gerektiğini sorarlar! Sinir bozucu bir soru ama bu sürekli sorulur. İşte cevabım: şık bir ev döşeyebilmeniz için şık bir ruha ve zihne sahip olmanız gerekir. Güzel filmler, güzel sergiler görmek, iyi müzikler dinlemek, iyi kitaplar okumak ve şık insanlarla tanışmak gerekir. Bu öyle bir süreçtir ki bir süre sonra zaten etrafınızda yalnızca güzel şeyler görmeye başlarsınız ve ancak o zaman stilinizi yansıtan şık bir ev yaratabilirsiniz.

PHOTOS:

Opposite page, left; the author at the home he has designed for himself; right, some of his objects. On this page, 'Ottoman Chic' is embodied in the author's home, with this wonderful melange of decorative elements

Tell us about your own brand of home décor products. Why these little tortoises?

It's got to do with my love of history. As you can observe, Topkapı Palace is the modest home of a hunting ruler family. As time went by, the sultans have become sort of Renaissance men, who have more refined tastes and habits. The peak of this refinement period was the Tulip Era: Tortoises with candles on them, music in the dark and lights emanating from the shells of tortoises. I always loved these stories and that's why throughout all these years, I made a tortoise candleholder for every home I decorated and gave to the owner as a present. When I decided that I wanted to start my own brand, I picked these tortoises to go with it. I do believe they are lucky charms.

Bize kendi markanızı biraz anlatır mısınız? Odak noktanıza neden bu küçük kaplumbağaları aldınız?
Yanıtı tarih tutkumda yatıyor. Gözlemleyeceğiniz gibi, Topkapı Sarayı savaşı bir hükümdarın ve ailesinin mütevazı evidir. Zaman içinde padişahlar birer Rönesans adamı olmaya, rafine zevkler ve alışkanlıklar geliştirmeye başladılar. Bu rafineleşmenin zirvesi Lale Devridir; üzerine mum dikilmiş karanlıkta yalnızca müzik eşliğinde gezinen kaplumbağalar... Ben bu hikayeleri her zaman çok sevmişimdir ve bu yüzden de yıllardır yaptığım her projenin sonunda, ev sahibine kendi yaptığım kaplumbağa mumluklardan hediye ettim. Kendi markamı oluşturmaya karar verdiğimde, ben de kaplumbağaları seçtim. Uğur getirdiklerine de inanıyorum.

Buy the book at Assouline.com or Assouline Bebek Boutique Cevdetpaşa Caddesi 25/A Bebek, İstanbul Tel. +90 212 373 28 50

PHOTOS:

Above, during his design process. Gülgün usually takes inspiration from the different styles apparent at the Topkapı Palace. On the opposite page, "You must have a chic spirit to make a chic home," says the designer

