

子どもたちに伝えたい！
仕事に学んだ日本の心

外国人が
教えてくれた！

私が感動した ニッポンの文化

第2巻 こんなに美しい・おいしいなんて！高みをめざす職人の巧み

監修 ロバート キャンベル

第2巻に登場する人

- ▲ デービッド・ブルさん × 木版画
- ▲ マニュエル・メンドウイニヤさん × 盆栽
- ▲ ブライアン・ホワイトヘッドさん × 藍染め
- ▲ キム・ハヨンさん × 日本料理
- ▲ フィリップ・ハーパーさん × 日本酒
- ▲ ユアン・クレイグさん × 陶芸
- ▲ カンラス・ウェンディさん × ラーメン

しそおかし こうがい みどり ゆた にほんだいら かいしゃ
静岡市の郊外、緑の豊かな日本平にある会社で、

ぼんさいじくにん みなら しゅきょううちゅう
盆栽職人の見習いとして修業中のマニュエルさん。

ぼんさい みりく ひ きび しょくにん みち えら
盆栽の魅力に引きつけられて、厳しい職人の道を選びました。

にほんごくとく とていせいど なか
日本独特の徒弟制度の中で、マニュエルさんは

せいかつ なに めざ
どんな生活をして、何を目指しているのでしょうか。

profile

じゅっしんぐく
出身国：スペイン

せいねん
生年：1983年

じゅぎょう
職業：盆栽職人見習い

じょうかい
紹介：マニュエル・ジェマード・メントウェイ
ニヤ。5歳のとき、盆栽にめぐり会う。大学で
生物学、大学院で造園学を学び、日本に短距離
留学して盆栽の研修を受ける。その後ふたた
び日本を訪れ、「苔聖園」で盆栽
職人見習いとして修業を
続けている。

子どものころから、盆栽には植物本来の美しさだけでなく、すごく芸術的な一面があると感じていました

マニュエル・ メントウェイニヤさん

X 盆栽

盆栽には自然と芸術の両方がある

マニュエルさんが生まれたのは、ポルトガルとの国境に近いスペインの小さな村です。小さいころから植物が大好きで、森の中で遊んだり、祖母と野菜をつくったりしていました。5歳のとき、おばさんと出かけた町のホームセンターで見つけたきれいな鉢。それがマニュエルさんと盆栽との出会いでした。そのときは欲しいといい出せませんでしたが、後で買ってもらったときのうれしさは今でも覚えています。

「子ども心に、盆栽には植物本来の美しさだけでなく、すごく芸術的な一面があると感じていました。祖父は木彫師だったのですが、その仕事にとても興味があったのです。教わりたいことがたくさんありました。わたしが子どものころに亡くなってしまい、それはかないませんでした。幼いころから大好きだった植物と、祖父の仕事だった木彫。自然と芸術の両方に、興味があつたんです。盆栽を仕事にしようと思ったのは、それらが混じり合っているからなのかもしれません」

発見!

ニッポン

海外で大人気の盆栽

盆栽とは、おもに樹木を小さな鉢に植えて、自然の中に実際の木が立っているように再現することで、大自然の姿を感じる、一種の芸術作品です。そこでは四季折々の変化や、自然の移り変わりを味わうことができるのです。

かいがい
海外で
こんなに人気が
あるなんて！

2012年、ポーランドで開催された国際博覧会。東京オリンピックや、1970年の日本万国博覧会が、海外での盆栽ブームの大きなきっかけとなりました。

職人には厳しい道が待っている

大学院で造園学を学んだマニュエルさんでしたが、その後どんな仕事につくか、悩んでいました。そんなとき日本に、外国人に盆栽の体験をさせてくれる会社があることを知り、ショートステイで研修を受けてみることにしました。

「盆栽は日本生まれのものだということは知っていても、日本語はもちろん、日本についての知識はほとんどありませんでした。成田空港から東京に入ると、カラフルな町並みとにぎやかな人通りに心底おどろきました。まるでちがう星にやつてきたようでした」

日本で目にする盆栽、それにその技術は、思った以上にすばらしいものでした。滞在期間が終わるとき、マニュエルさんはここで盆栽の仕事がしたいと申し出ました。すると親方は、険しい顔でいました。

「今までの経験は、きっと楽しかったと思します。しかし、職人になるということはとても大変なことです。わたしは、盆栽の技術は厳しい徒

盆栽は、平安時代、中国から伝えられた「盆景」が始まりだといわれています。江戸時代には、高尚な趣味として武士の間で広まり、「盆栽」とよばれるようになりました。日本独自の文化として育まれてきましたが、高度経済成長のころから日本人の生活様式が変化し、愛好家の数は減る傾向にありました。

近年、ヨーロッパをはじめ、アメリカ、韓国、中国など、海外で盆栽の人気が高まってきました。“BONSAI”は日本語がそのまま英語になっており、4年に一度世界大会が開かれるほか、あちこちで展示会やワークショップなどのイベントが行われています。またイタリアには、盆栽の大学や美術館もあります。

弟制度の中で身につけるものだと思っています。
わたしは親方、あなたは弟子になるのです。今日
までのようなつきあい方ではなくなります。それ
に耐えられますか？」

それでも、一度帰国したマニュエルさんは家族
の反対を押しきって、盆栽職人の見習いとして、
ふたたび日本にやってきました。2012年の春の
ことでした。

マニュエルさんの長い1日

盆栽職人の弟子となったマニュエルさんの1日
は忙しいものです。朝7時半に出勤すると、配達
されている新聞を取りこみ、会社の前の道路、作
業場、キッチン、トイレの掃除をします。よごれ
ていなくても掃除は欠かさない、それが決まりで
す。親方が出勤する時間までには全て終わってい
なければなりません。また、商品である盆栽でいつ
ぱいになっている庭の草むしり、地面に落ちた枝
や葉の片づけ、これも弟子の日課です。さらに、
来客にはきちんとあいさつし、お茶も入れます。
徒弟制度の基本は掃除とあいさつのことです。

盆栽職人としての仕事の始まりは9時30分。
お客様から預かった盆栽の手入れや作品づくり
など、ランチの1時間ははさんで仕事は午後7時
までですが、9時過ぎになることもめずらしくあ

りません。時間がかかる納得がいくまでやる、
それがマニュエルさんのやり方です。
仕事も、親方がていねいに教えてくれるわけ
はありません。見て覚える、自分で気づく、それ
が基本です。そして、お小遣い以外に給料はあり
ません。徒弟制度とは厳しいものです。でも、樂
しい毎日だ、とマニュエルさんはいいます。

「スペインでは、お昼休みが長くて、のんびり
できましたが、ここでは1時間だけです。慣れな
いうちは大変で、ホームシックになったこともあります。でも今は大丈夫。とにかく盆栽が大好
きで、もっと覚えたこと、やってみたいことが
たくさんあるのです」

親方は、弟子の働きぶりを1、2か月みると、
見込みがあるかどうかわかるのだそうです。マ
ニュエルさんは親方の眼鏡にかない、「職人の素
質あり」と認められたのです。

松は銅線、雜木はアルミ線など、植物に合わせ
て、いろいろな種類や太さの針金を使います。
また、枝、幹、根などの切る場所や、曲げる、
切るなどの針金の扱い方によって、はさみも使
い分けるのです。盆栽の世界では、外国でもは
さみを“HASAMI”といいます。

感性と技術の両方が大切

盆栽にはいろいろな技術があります。そのひとつに、「針金かけ」があります。木の枝に針金を巻くことで、短い期間で木の形を整える作業です。それによって、「古さ」を感じさせる盆栽に仕立てるのです。日本の文化の中でも、「質素さ」「古さ」は、「わび」「さび」として大切にされています。その「古さ」は、盆栽には欠かせないものです。

時間が経つのをただ待つばかりではなく、自らつくり出すことも、盆栽の重要な技術なのです。

まず、針金をかける前に木の形をよく見て、将来こういう形の木にしたい、ここに枝をこう伸ばしたい、という構想をまとめます。それから作業に入ります。枝を曲げて針金をかけることで、自分が思った形に近づけることができます。また、あまり伸ばしたくない芽や枝に針金をかけると、成長を抑えることもできるのです。

そして時間が経って、樹皮に針金が少し食い込むようになったら、針金を取りはずします。形が

修業は大変ですが、いやになることはありません。学生と弟子は、そもそもがうものだと思っています。何より、盆栽を好きだという気持ちが、わたしを強く支えてくれています。

きれいに決まらないときは、ふたたび針金をかけ直します。針金によって木がいたむのを防ぐために、前にかけたところに重ならないように針金を巻かなくてはいけません。自分の思った形にするという芸術的な感性、木をいためないよう正確に作業を行う技術、その両方が必要です。

↑ 手入れに集中するマニュエルさん。将来の形を想像しながら、葉を整えています。
→ 針金かけでつけられた跡。

発見！ ニッポン

盆栽の種類

松柏盆栽

マツなどの常緑樹の盆栽。力強さが魅力です。

雜木盆栽

カエデなど紅葉する木の盆栽。四季の変化が楽しめます。

花物盆栽

ウメなど花の咲く木の盆栽。

実物盆栽

カリンなど実のなる木の盆栽。

草物盆栽

樹木ではなく、多年草・一年草・球根でつくられる盆栽。

こんなに種類があるなんて知らなかった！

盆栽は、木の種類によって大きく5つに分類することができます。また、樹木の高さによって小品(20センチ以下)、中品(20~60センチ)、大品(60センチ以上)に分けられます。2000年ごろから、小品盆栽よりもさらに小さい、手のひらサイズの「ミニ盆栽」も登場しました。その手軽さとかわいらしさから、若い人たちを中心に人気が高まっています。

きふんてんかん しそん なか 気分転換も自然の中で

盆栽職人の仕事には、気を抜くひまがありません。盆栽は、日当たりと風通しがいいところに置き、夜露に当てる必要があります。そのため屋外の、地面から80センチくらいの高さの台に置きます。台風などで天気が荒れる前には、被害を避けるためにすべての鉢を地面に下ろさなくてはなりません。これはかなりの重労働です。

水やりの回数も、鉢の大きさだけでなく、植物の生育の様子、季節によって調節します。必要に応じて、肥料も与えます。木の形を整えるために、枝を切ったり葉を摘んだりもします。年数が経つたら、鉢の土の通気性をよくするために、鉢替えも行わなければなりません。病気や害虫にも注意が必要です。

生き物相手の仕事ですから、あらゆることに気配りをしなければなりません。マニュエルさんはいつも、息抜きをしているのでしょうか。

「わたしは修業の身ですから、原則的に休日はありません。でも、月に1、2回は休みをもらい

ます。天気のいいときには、自転車で出かけるんです。今いる日本平の景色も好きですが、三保の松原^{*}もお気に入りの場所です。植物相手の毎日ですが、それでもやはり、自然の多い場所に足が向きますね。そういう場所に行くと、幸せな気持ちになりますから」

手つかずの大自然に囲まれてリフレッシュすることで、マニュエルさんはふたたび、小さな盆栽への意欲をかきたてるのでしょうか。

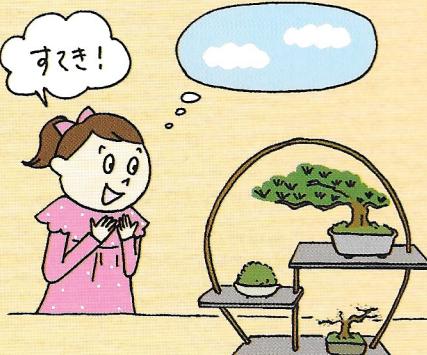
なか ま 仲間じまん

はつけん 発見！ ニッポン

盆栽の鑑賞の仕方

床の間に盆栽を飾るときには、主となるマツの盆栽のそばに、しばしば小さな「草物盆栽」が飾られます。これによって季節感も出て、空間にアクセントがつき、床の間の美しさが引き立ちます。マツの一枝は雲にも例えられます。床の間という空に浮かぶ雲です。小さくても大きなさを感じられるもの、自然よりも自然らしく感じられるものが、美しいとされているのです。

さらに、木の様子も楽しみましょう。力強さを感じさせる盛り上がった根、木の大きさを感じさせるがっしりとした幹、盆栽の輪郭ともいえる枝、季節によって印象が変わる葉など、美しさを感じるポイントはいくつもあります。また、「ジン」とよばれる枯れた枝先や、「シャリ」とよばれる枯れた幹は、緑の葉とのコントラストを楽しめてくれます。

自分にしかできない作品をつくりたい

職人の修業はお礼奉公の1年をふくめて最低5年ということです。ようやくその半分を終えたマニュエルさん。修業期間を終えたら、どんなことに挑戦するのでしょうか。

「スペインに帰って、盆栽を教えて、そのすばらしさを伝えていきたいと思っています。そして、ヨーロッパ各地で行われる盆栽フェアなどで、デモンストレーションを披露できればうれしいです」

スペインには、マニュエルさんを応援してくれている、家族と婚約者が待っています。一度だけ、婚約者が会いに来てくれたこともありましたが、恋人は修業の妨げだ、と親方に注意されました。あの2年半は、盆栽一筋で修業に専念しなけれ

ばなりません。

マニュエルさんには、ほかにも夢があります。「今は、お客様の盆栽をお預かりして手入れをする仕事が多いのです。自分が手を入れた盆栽を、お客様に気に入ってくれるのはとてもうれしいのですが、手元から離れるのはちょっとさびしい。だから自分のために、自分らしさを表現した作品をつくるのが夢です。それも種やさし木から育てた木を使って、長い時間をかけた、完成度の高い作品を、です。名前もつけたいですね」盆栽の生まれた国で、本格的な修業をつんだスペイン生まれの職人は、彼の感じた日本の文化を、どのように伝えていくのでしょうか。マニュエルさんは、ヨーロッパ全土を舞台に、盆栽の教室を開こうと意気込んでいます。

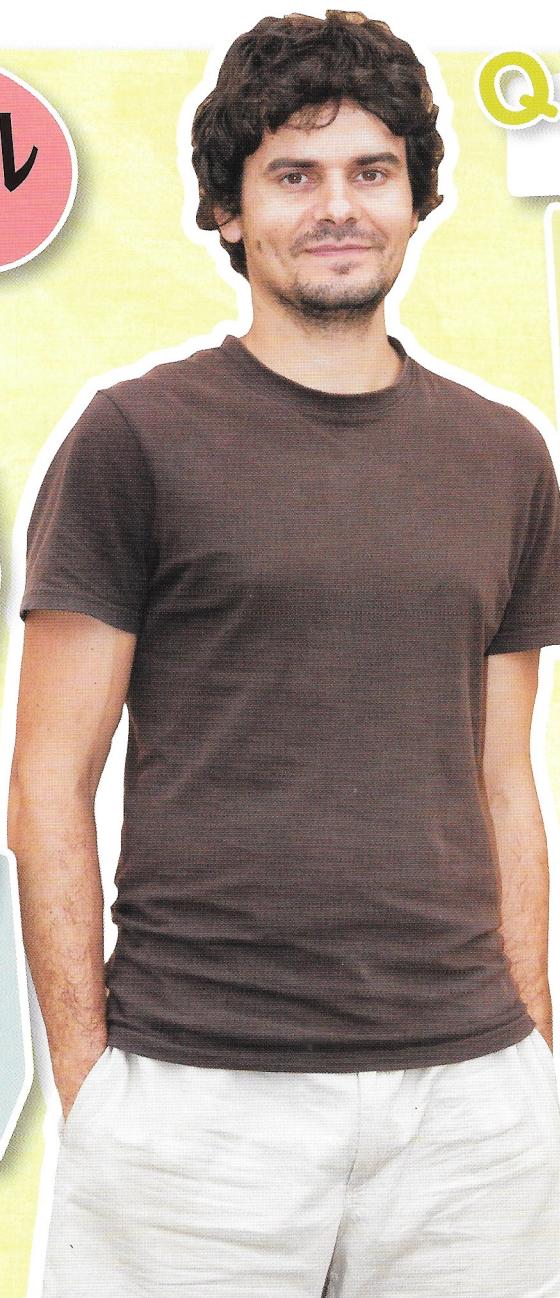
もっと教えて! マニュエルさん

Q 日本語で好きな言葉は何ですか？

A 「忍耐」です。自分が目指しているものは、簡単に到達できるものではありません。我慢して、一つひとつ身につけていくことが大事だと思っています

Q 日本人の好きなところを教えてください

A みんなで助け合うところ。例えば、スペインでは自分の仕事が終われば、ほかの人のことを気にせず帰ってしまいます。しかし日本では、忙しい人がいれば手伝う。それも、当たり前のように自然にやっている。すばらしいことだと思います

Q 日本で暮らしていて大変だとと思うことは何ですか？

A 何でも「早い」ことです。仕事もていねいであればいいというだけではなく、スピードが要求されます。日常生活もみんな、忙しい。ときどき疲れてしまうことがあります。わたしがのんびり屋なのかなあ……

Q 子どもたちに伝えたいことはありますか？

A 盆栽は日本で生まれた文化であり、技術です。でも、外国に比べて盆栽に興味をもつ若い人が少ないのは残念です。将来、日本から盆栽がなくなってしまうのではないかと心配になることがあります。自分の国の伝統文化や芸術に目を向け、大事にしてほしいと思います