

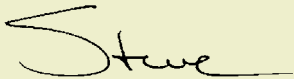
Conveying the Heart and Soul of the Japanese Garden

日本庭園の「心」を伝える懸け橋に

Greetings –

Where does the time go? This year Portland's mild spring is sliding seamlessly into summer, our busiest season here at the Garden. In the midst of beloved festivals and annual gatherings, I wanted to take a moment to share some wisdom from our Garden Curator, Sadafumi Uchiyama. In the interview below, reprinted from the International House of Japan's quarterly magazine, Sada discusses the universality of Japanese garden philosophy and gives an update on an exciting effort to return two very special items displaced by 2011's tsunami. All and all, a fascinating read!

I hope you can take a moment to slow down and enjoy,

Sadafumi Uchiyama; Garden Curator, Portland Japanese Garden

Nestled in the green landscape of Oregon is what is said to be the most authentic Japanese-style garden outside of Japan—the Portland Japanese Garden, visited by some 300,000 people annually. On a recent visit to Japan, its curator, Sadafumi Uchiyama, spoke with us about the changing history of Japanese gardens in the United States and their new potential. He also shared with us another purpose of his visit—the return to Japan of shrine gates carried across the Pacific to the shores of Oregon after the 2011 earthquake and tsunami.

I believe the Portland Japanese Garden is one of the most authentic Japanese gardens outside Japan.

Opened in 1967, the 5.5 acre site contains five gardens in distinct styles, including traditional *hiraniwa* (flat garden) and *karesansui* (sand and stone) gardens. We host a variety of Japanese cultural events, art exhibitions, and workshops, and at this point receive nearly 300,000 visitors annually. I've been curator since 2008, supervising the maintenance of the garden, training local staff, and conducting educational activities to promote a better understanding of Japanese gardens and the culture that inspired them.

How are Japanese gardens seen in the US?

Japanese gardens were first introduced to the US more than 120 years ago, around the time when the World's Columbian Exposition was held

ご挨拶

時が流れるのは早いもので、ポートランドの穏やかな春は、すべらかに夏の庭に様相を変え、庭園は多くの方々を訪れる夏季を迎えました。弊園では、年次行事や各種イベントを精力的に開催しておりますが、今ニュースレターでは、先日、公益財団法人 国際文化会館の広報誌「I-HOUSE QUARTERLY」に掲載されました、弊園ガーデナー・内山貞文のインタビュー記事をご紹介します。内山の日本庭園に対する考察と日本庭園の普遍性に加え、2011年東日本大震災でオレゴン海岸に漂着した笠木2本の日本返還を弊園がお手伝いしており、その取り組みについても語っています。

今号を手にとられている間、少しは日々の喧噪を忘れていただけるのであれば、うれしく思います。

スティーブ プルーム

内山 貞文 米国ポートランド日本庭園 ガーデン・キュレーター

緑豊かな米国オレゴン州に海外で最も本格的といわれる日本庭園がある。年間30万人が訪れるポートランド日本庭園だ。その庭を統括する内山貞文氏が来日したのを機に、米国における日本庭園の変遷や新たな可能性などを語っていただいた。さらに今回の来日のもう一つの目的—東日本大震災の被災地からオレゴン沖に流れ着いた鳥居の返還をめぐる、日米の交流や人のつながりについても聞いた。

—ポートランド日本庭園は、海外にありながら大変本格的な日本庭園だそうですね。

1967年に開園し、約6600坪の敷地に伝統的な平庭や枯山水など、様式の異なる5つの庭園を配しています。日本の歳時・文化イベントやアート展、ワークショップなども開催しており、今では年間延べ30万人近くが来園しています。僕は2008年から技術主

監として、庭園の維持管理から現地スタッフの教育、地元の方々に日本庭園・文化を理解してもらうための啓蒙活動などを行っています。

—日本庭園はアメリカでどのように受け入れられているのでしょうか。そもそも日本庭園がアメリカで紹介されたのは120年以上も前。ちょうど1893年にシカゴでコロンビア万国博覧会が開かれた頃のことです。当時は日本文化を伝えるための一つの外交手段でした。博覧会をきっかけに企業家たちが個人の邸宅に日本庭園を造り、その後戦争を経て日米間で多数の姉妹都市協定が結ばれる

in Chicago in 1893. They were part of a diplomatic effort to introduce Japanese culture to the American public. The exposition encouraged a number of wealthy businessmen to build Japanese gardens for their mansions or estates. Then, after World War II, a number of Japanese and American cities formed sister-city relationships, and Japanese gardens were created as a symbol of friendship. Now there are more than 250 public Japanese gardens in North America, as far as I know. Maintaining such gardens requires commitment and resources and is not an easy task. So the fact that Japanese gardens have survived in such numbers means that they have a special place in American hearts.

Wayne William

Sand and Stone Garden at the Portland Japanese Garden
ポートランド日本庭園 枯山水

Japanese gardens have a variety of types, and the design and philosophy behind them are quite complex.

Any highly refined art has aspects that are difficult to appreciate, but I believe that gardens are not as hard to explain as they are made out to be. Basically, the everyday aesthetic of the Japanese people—caring for things, keeping things neat and clean—developed through art into a refined system of values that included ideals such as wabi and sabi (rustic simplicity) and yugen (the sublime). So it makes sense, when speaking about gardens, not to launch into a discussion of concepts like yugen right away, but to start instead at an easier level—the experience of everyday life.

Of course there are major cultural differences, born out of the experience of growing up in very different cultural and physical environments. It is not surprising that for Americans to really appreciate, for example, ka-cho-fu-getsu [the traditional themes of natural beauty in Japanese aesthetics] might take several generations. That sounds like a long time, but I think of Japanese gardens in the perspective of a thousand years. If you think about it, we pride ourselves in Japan for being the center of Zen Buddhism and its traditions, but these things came to us originally from India, then China. It took more than a thousand years for them to reach their full fruition in Japan. The Japanese garden was born some 1,200 years ago, and we've carefully nurtured it for all these centuries—but perhaps Japan just happens to be its point of origin, and it is really destined to be shared with the world as a whole. So it is important to realize that the Japanese garden is not a garden by and for Japanese people only, but embodies a universality that transcends cultural boundaries.

と、市民友好のシンボルとしての日本庭園が造られるようになりしました。僕の知る限り、今では北米に250以上もの公共日本庭園があります。庭園にはかなりの維持費がかかりますので、決して単なる興味本位でできるものではありません。これほどの数が継承されてきたことに、日本庭園がアメリカでいかに深く受容されているかを感じます。

—日本庭園というと様式や意匠、背景にある思想などが複雑で、日本人にさえ分かりにくい印象があります。

たしかに昇華された芸術というのは見えにくいものですが、説明できないほどのものではないと僕は思っています。本来は「物を大切にしろ」とか「きれいにしろ」といった日本人が大事にしている日常の美学が、芸術を通して「侘び・さび」や「幽玄」などの高尚な価値観になっていくわけです。ですから、最初から「幽玄」などと上段から構えず、もっと低いところから日々の経験を通して語る事が重要です。

もちろん、風土の違いは大いにあります。つまり育った環境からおのずと生まれる心持ちです。例えば、アメリカで「花鳥風月」という感覚が理解されるには、2~3世代はかかるでしょう。そう言うとても非常に長く聞こえますが、僕は日本庭園を千年の単位で捉えているんです。考えてみれば、禅宗などは今でこそ日本が本家のような顔をしているけれど、もとは中国やインドから伝えられたもの。千年以上かかってようやく日本で花開いたわけです。日本庭園も約1200年前の平安時代に日本で生まれ、今日まで大事に育てられてきましたが、それはたまたま発祥の地が日本だというだけで、本来は世界に貢献するために生まれてきたのかもしれない。ですから重要なのは、日本人による日本人のための庭園ではなく、日本庭園が内包する、国境や人種を越えた普遍性に注目することなんです。

—文化を特定の国や時代の枠にとどめず、長い時間軸・空間軸の中で捉える必要があると？

日本庭園を見て「きれいだな」「面白いな」と感じる部分はもちろんあるでしょう。でもそれはあくまで入り口で、僕はその延長線上にもっと本質的で普遍的なものがあると考えています。例えば僕の妻はヨガをやっているのですが、入り口こそ違えど、ヨガと庭園は同じ方向を向いていると思うんです。だとすると、その方向を向いている人たちはアメリカに何百万人もいます。その意味で日本庭園は「物」ではなく「心」なんです。皆何かを求めている、たまたまそれがヨガや座禅であり、庭なのではないかと。今のような時代なら、それは自然から感じる安らぎや癒やしかもしれない。時代によって庭に求められるものは違いますが、千年に亘って続いてきた日本庭園という概念・様式には何かがあるはずですよ。

—内山さんはアメリカ人の日本庭園専門家の育成もなさっているそうですが、日本での育成との違いはありますか？

庭師として一通りのことは教えます。ただ、難しいのは「心」の部分。燈籠や石は海外に持っていけるし、技も移転できますが、育った場所からしみ込んでいるものは持っていきません。心は風土なんです。そこで現地の庭師たちには、風土に変わる経験として、まずは茶道や華道といった伝統文化を総合的に体験し、全体の輪郭を感じ

You mean that we ought to look at culture from a broad temporal and geographic perspective, and not confine it to a particular country or period.

Well, certainly when you look at a Japanese garden you think it is beautiful or interesting. But that's just the entry point—what you are feeling deep in your heart is something more essential and universal, I believe. For example, my wife practices yoga. The point of entry is different, but ultimately gardens and yoga are headed in the same direction. And if that is true, then there are probably millions of people in America and elsewhere headed in that direction as well. In this sense I see the Japanese garden not as an “object” but as a spirit, a matter of the heart. People are in their spiritual quest by way of yoga, or zazen, or perhaps Japanese gardens. What people have looked for in the Japanese garden may have changed over time, but there is definitely something about its forms and philosophy that has continued to be relevant to their life for more than a millennium.

You are involved in training Americans to be professional Japanese gardeners. How is that process different from what it might be in Japan?

As gardeners, they are taught the same set of skills that we teach in Japan. What's difficult to teach is the intangibles, the “heart” part. Or, call it “fudo,” the cultural environment and the “spirit” of the Japanese garden. You can export Japanese stone lanterns and rocks and transfer skills overseas, but you can't really bring this spirit over the Pacific Ocean. So to enable these American gardeners to have similar experience that would take the place of growing up in the Japanese cultural environment, we encourage them to gain a holistic experience with Japanese culture and aesthetics—the tea ceremony, flower arrangement—so they get a feel for its cultural boundaries. It is also very important to give the students as much verbal explanation of everything as I can. Teaching by showing examples just doesn't work overseas. I learned that in Tanzania and Yemen.

I understand you are now trying to revitalize communication between Japanese and American garden specialists?

Yes. In the 25 years of my living in the US, I have seen many Japanese gardens struggling with maintenance and management because of a lack of skilled professionals. So in 2012 we created the North American Japanese Garden Association to serve as a major conduit linking gardening circles in Japan and the US. Now, as the next step, at the Portland Japanese Garden we are creating the International Institute for Japanese Garden Arts and Culture to provide a venue for the comprehensive study of these subjects and to enable people to use our network of contacts to go to Japan for further study.

One of your reasons for this visit to Japan is the shrine gates that were swept away by the tsunami following the 2011 earthquake and washed ashore on the Oregon coast.

In March 2013, almost exactly two years after the earthquake, pieces of two gates from Shinto shrines washed ashore on the Oregon coast and became local news. When the first one was discovered, I was actually the one who identified it, from a photo that had been e-mailed to a friend of mine who happened to be visiting our garden. He showed it to me and right away I knew it was the lintel (top beam called “kasagi”) of a shrine gate, or torii. Then, about a month later, a farming couple discovered the second piece, also a lintel. The

The first kasagi when it washed up on the Oregon coast in 2013
2013年、オレゴン沿岸に漂着した1本目の笠木

じてもらいます。心が動かないと手も動きませんから。それと同時に、言葉できちんと説明するのも大事。職人氣質の「背中で語る」は海外では通用しません。それは僕がタンザニアやイエメンで学んだことです。

—内山さんは現在、日米の庭園間の交流を活性化させる取り組みにも注力しているそうですね。

はい。アメリカへ渡って約25年、専門家の不足から維持・管理が行き届かなくなった日本庭園を数多く見てきました。そこで、日米の庭園間をつなぐ大きなパイプ役となる組織を5年がかりで準備し、2012年にNORTH AMERICAN JAPANESE GARDEN ASSOCIATION（北米日本庭園協会）を立ち上げました。今は次の段階として、日本庭園や文化を総合的に学べる機関INTERNATIONAL INSTITUTE FOR JAPANESE GARDEN ARTS AND CULTUREをポートランド日本庭園内に新設しようとしています。ここで学んだあと、さらに深く知りたい人にはわれわれのネットワークを使って日本へ留学できる仕組みを作ります。日本とつながることのできる情報発信拠点としてこの機関を旗揚げし、異文化交流から専門家の育成まで幅広く取り組んでいく予定です。

—今回の来日は、東日本大震災の津波で流され、オレゴン沖に漂着した神社の鳥居をめぐる相談のためと伺いました。

震災から丸2年がたった2013年3月、ポートランドの海岸に2本の鳥居が流れ着き、現地で大きな話題となりました。1本目が発見された時、実は僕がリアルタイムで写真を確認したんです。たまたま僕を訪ねて庭園に来ていた友人のもとに、1通のメールと写真が届いた。友人に「これは何だ？」と尋ねられ、見るとすぐに鳥居の笠木（鳥居上部の横木）だと分かりました。その1カ月後、今度はある農家の夫婦が2本目の笠木を見つけました。たまたまご主人が日本へ留学した経験があり、それが鳥居の一部だとピンときたんですね。こちらの笠木には額東（がくつか）と呼ばれる部分が残っていて、奉納した方の名前が記されていた。「きっと誰かが大切にしていたものに違いない」——そう考えたオレゴン州の公園局からの依頼で、持ち主を探す旅が始まりました。

husband had studied abroad in Japan and immediately recognized it was part of a torii. On this particular piece, the portion known as the *gakutsuka* survived, where the names of donors are inscribed. After many conversations in the Japan-related community in Oregon, the Portland Japanese Garden was asked to help find where it had come from and, hopefully, to return it to the place and people which it belonged to.

What kind of clues did you have?

Not much beyond the name of a donor and the year of the building. I went first to the cities of Rikuzentakata and Kesenuma, where I talked with some cab drivers and asked passersby for information. Then the story was picked up by NHK News, and a variety of people offered help in the search. But we found no clues in the three prefectures of Iwate, Miyagi, and Fukushima. It was only when the search expanded to the city of Hachinohe in Aomori Prefecture that we finally connected with the local fishermen who dedicated the torii.

We learned from one of them, Toshimi Takahashi, that immediately after the earthquake and tsunami, he had seen it struck by a fishing boat and washed out to sea. After crossing the Pacific, it arrived two years later on the shores of America. There must be some sort of karmic connection at work here. But the scars left in people's hearts and minds by the disaster must be deep. So I wanted to sound out the local people on what they wanted to do. Takahashi-san was initially very reserved about the idea of returning the gate to Japan, but after a while he admitted that was what everyone really wanted. In the US, we've already had offers from several international shipping companies for assistance, and sometime in 2015 we expect to be able to return both torii to Japan or at least be preparing to do so.

This was all made possible by the people of Oregon who took such care with these unfamiliar objects from a distant place, and by the people of Japan who helped to search for the shrine parishioners. Shrine gates, Japanese gardens—in any case, what is important is the connection between the hearts and minds of individual people. It is my hope to continue to be a bridge between Japan and the US, and foster strong and enduring ties of this kind.

Sadafumi Uchiyama

Born in Fukuoka Prefecture in 1955, Uchiyama grew up in a family of professional gardeners active since 1909, where from childhood he received training in the craft. After doing developmental assistance work in Tanzania and Yemen, he went to the United States in 1988, where he earned bachelor's and master's degrees in landscape architecture at the University of Illinois. Making full use of his experience of gardens in both Japan and the US, he has involved himself in a wide range of work, from private gardens to public projects.

Reprinted from the *I-House Quarterly*, No. 5, 2015 published by the International House of Japan. Photo: Nobusato Matsuzaki

—搜索の手掛かりはあったのでしょうか。

名前や奉納の年など、わずかな情報しかありませんでした。まずは陸前高田市と気仙沼市を訪ね、タクシー運転手から道ゆく人まで片っ端から聞いて回った。それがNHKのニュースで取り上げられたことで、さまざまな方が調査協力を申し出てくれました。しかし岩手・宮城・福島の3県では手掛かりなし。最後に探した青森・八戸市でようやく持ち主の方々にたどり着いたんです。

そのお一人、漁師の高橋利巳（たかはしとしみ）さんの鳥居は、大漁祈願のために太平洋に向かって建立されたものでした。震災直後、高橋さんは鳥居に漁船が当たって倒れ、海に流されていく様子を見ていたそうです。それが2年後、太平洋を渡ってアメリカに流れ着いた。きっと何かの縁があったんですね。しかし、震災で負った心の傷は大きいはず。まずは持ち主の方々のご意向を伺おうと、今回八戸を訪ねました。返還についてはとても恐縮されていた高橋さんですが、本音を聞くとやはり帰ってきてほしいとのこと。アメリカではすでに複数の国際輸送関係者から返還協力の申し出を受けており、2015年中には鳥居が2本そろって帰郷するか、少なくともその目途が立っていることと期待しています。

すべては見も知らぬ場所から来たものを大事にしてくれたオレゴンの人たち、そして搜索に力を貸してくれた日本の人たち——彼らがいたからこそ実現できたことです。鳥居であれ日本庭園であれ、重要なのは人と人の心のつながり。今後も日米の懸け橋となり、その絆を強く太く育んでいきたいと思っています。

内山 貞文(うちやま・さだふみ)

1955年福岡県生まれ。明治後期から造園業を営む家に生まれ、幼少の頃より職人の手ほどきを受ける。タンザニア、イエメンでの開発協力を経て1988年に渡米し、イリノイ大学ランドスケープアーキテクト学士号および修士号を取得。日米両国での造園経験を生かし、私邸から公的プロジェクトまで幅広い分野を手掛ける。

Phone: (503) 223-1321

Fax: (503) 223-8303

Email: iab@japanesegarden.com

japanesegarden.com