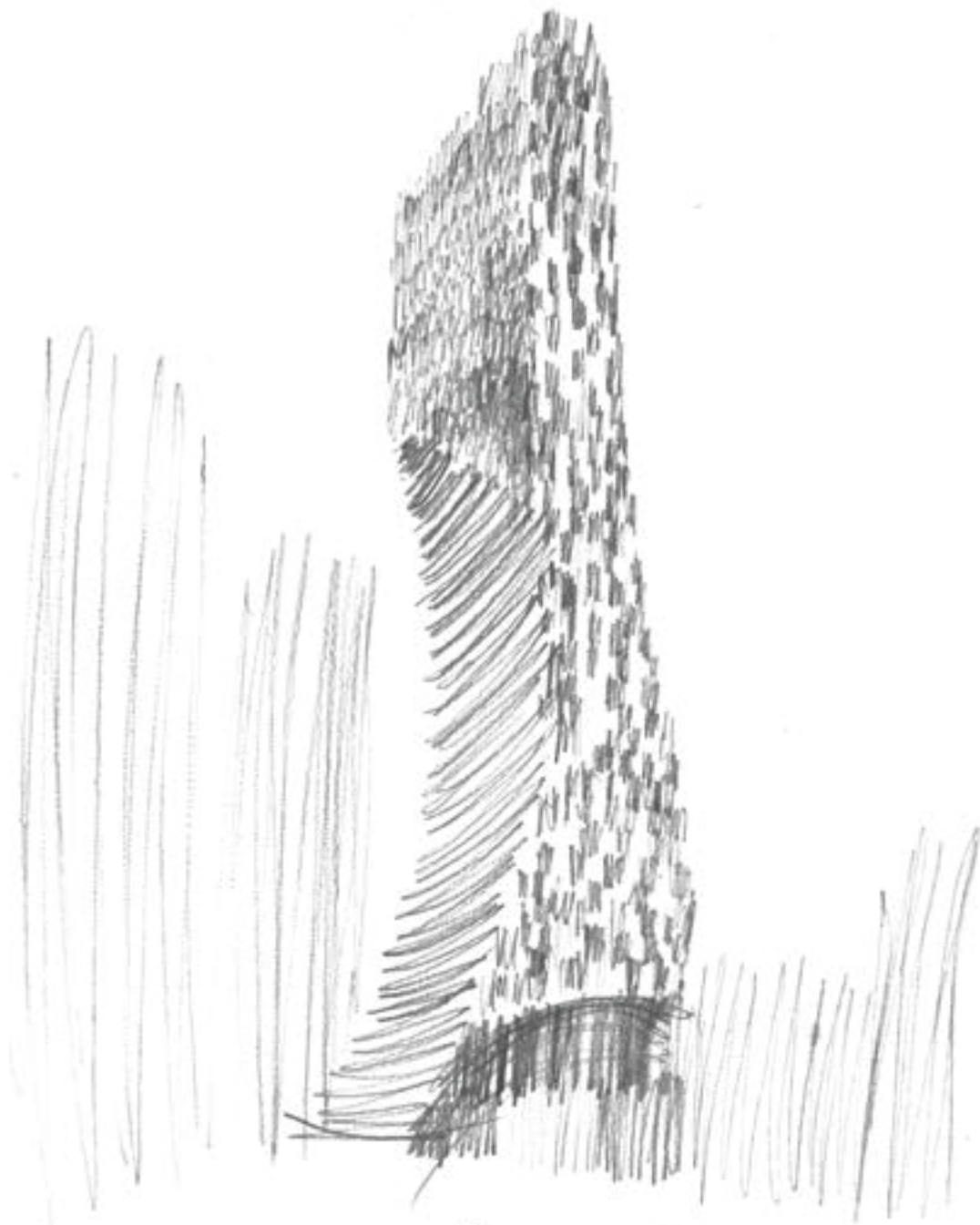

The background of the entire image is a close-up of a light-colored wood grain, showing vertical lines and wavy patterns. The text is overlaid on the right side of this background.

layering

Kengo
Kuma

隈
研
吾

15th ALBERT ST Kesho Kura 8/8/2016

layering

Kengo
Kuma

隈
研
吾

You could say that my aim is 'to recover the place'.

The place is a result of nature and time; this is the most important aspect.

I think my architecture is some kind of frame of nature.

With it, we can experience nature more deeply and more intimately.

Transparency is a characteristic of Japanese architecture;

I try to use light and natural materials to get a new kind of transparency.

私が目指しているのは「場所を蘇らせること」だとも言える。

場所は自然そして時間によって造り上げられる結果であり、これが最も重要な側面となる。

私は、自身の建築をある種の自然構造であると捉えており、

そのような建築では、自然をより深くより近くに感じることができる。

透明性は日本建築の特徴である。

私は、光と自然素材を使って新しい形の透明性を実現しようと試みている。

6

Foreword

序文

10

The Urban
Architecture
of Vancouver

バンクーバーの都市建築

14

Tokyo to
Vancouver

東京からバンクーバーへ

18

Layering

レイヤリング

185

Master Class –
Kengo Kuma

マスタークラス – 隈研吾

194

Profiles

プロフィール

198

Westbank
Public Art
Program

パウエストバンク・アート・プログラム

The Japanese philosophy of layering is similar to the philosophy of Gesamtkunstwerk
– the total work of art – that we have been exploring at Westbank,
yet there is something about the subtleties of the Japanese approach that is very different.

Ian Gillespie

日本のレイヤリングに対する哲学は、我々がウエストバンクにおいて追及してきた「Gesamtkunstwerk
– 総合芸術 –」の哲学に類似しているが、日本のそのアプローチの機微には
何か大きく異なるものがある。

イアン・ガレスピー

Foreword

Ian Gillespie

Alberni Street has for nearly two decades held a special place for Westbank. It was on Alberni that our practice evolved from a traditional real estate firm to a practice dedicated to making a meaningful contribution to our city.

The Palisades, Residences on Georgia, and Shangri-La Hotel Vancouver in particular, redefined not just what Westbank would become, they also fundamentally changed the nature of Alberni Street into one of Canada's premier shopping and residential streets. Essentially, both Alberni Street and our practice underwent a metamorphosis together.

When 1550 Alberni became available, it was the perfect opportunity to continue the architectural redefinition of Alberni that our long-time collaborator, architect James Cheng, had started nearly 20 years ago with 1500 Alberni, a building that I have always considered one of Vancouver's most elegant projects.

Naturally Jim and I started to investigate the potential of the property. At this time in both of our careers we are focused on exploring new approaches to architecture, continuing our personal growth and bringing new perspectives to Vancouver. We jointly invited Kengo Kuma to Vancouver and upon visiting the project site and our city, Kuma-san was inspired to create something that in time, the world will judge as being amongst the most artistic and resolved residential buildings ever built. A project that on one hand instantly resonates as a sculptural moment that arrests you, and on the other hand brings layer upon layer of texture that you can only discover as you journey through the building; each visit revealing a sumptuous detail or moment that deepens your experience.

Kengo Kuma along with his immensely talented team took on this design challenge as if it was one of the most important of the legendary architect's storied career. For myself and my team, seeing the level of effort, witnessing the added layers with each passing week as the project design evolved was one of the greatest

pleasures of my life. One of the many things I like about Tokyo is that it is a place with great depth that reveals itself slowly over time, and must be respected in order to be fully understood. Tokyo will always be one of my favourite destinations and now this project has become a passionate journey of personal growth, pushing Westbank to continue to evolve into a unique practice that is truly unlike any in the world.

The Alberni project to me represents our attempt with Kengo Kuma's practice to pay homage to this philosophy of layered depth and meaning and this catalogue is our attempt in documenting it. The reader must make the journey and truly take the time to even begin to give this way of thinking the respect it deserves. I look forward to taking residents and guests on a journey through the building itself when it is completed and pointing out the subtleties and the amount of effort that went into a hundred special moments that reveal themselves as a cohesive work of art.

Finally, for the reader who has followed this adventure that Westbank has embarked on; what is clear is that the Japanese philosophy of layering is similar to the philosophy of Gesamtkunstwerk – the total work of art – that we have been exploring at Vancouver House, Telus Sky and many of our later projects. They are very similar from the perspective of depth, rigour, and unrelenting effort to deliver the total work of art, yet there is something about the subtleties of the Japanese approach that is very different. In a few years' time I am confident people will be able to discover one of the most sophisticated residential buildings ever constructed. Until then, enjoy the read.

Ian Gillespie, December 16, 2016

序文

イアン・ガレスピー

アルバーニ通りは、ほぼ20年にわたりウエストバンクにとって特別な場所である。我々の活動が、従来の不動産会社の仕事から自分たちの街に意味ある貢献をすることに打ち込む事業へと進化していったのがアルバーニであった。

とりわけバリセード、レジデンシズ・オン・ジョージア、シャングリラホテル・バンクーバーは、ウエストバンクの方向性を再定義しただけでなく、アルバーニ通りの本質を根本から変貌させ、カナダ有数のショッピング街、住宅街へと発展させた。アルバーニ通りも我々の仕事も本質的に大きな変容を遂げた。

アルバーニ1550の開発を担う事になり、我々の長年の共同制作者である建築家ジェームズ・チェン氏が約20年前にアルバーニ1500(私は予てよりこれをバンクーバーで最もエレガントな建物と考えている)で開始した、アルバーニの建築学的再定義を継続するには絶好の機会となった。

ジム(ジェームズ・チェン)と私は自然な流れでその物件の可能性について調査を開始した。今回は、我々双方のキャリアにおいて建築に対する新しいアプローチを探求し、個々の成長も継続しながら、バンクーバーに新たな将来への展望を持ち込むことに焦点を置いている。

我々は協力して隈研吾氏をバンクーバーに招いたのだが、プロジェクト現場や街を回りながら、隈さんは、史上最高に芸術的であり、且つ確固たる住居用建築物だと世界に評価される何かを作りあげることに駆り立てられていた。つまりそのプロジェクトは、人を惹きつける彫刻的瞬間として即座に共鳴が起こる一方で、建物の中を巡り歩いて初めて発見できるような層の重なりが一方でもたらされ、そして人が訪れるたびに、細部にわたる贅沢なつくりや貴重な瞬間を発見し、自身の経験を深めていくような何かを作りあげること。

隈研吾氏はひょじょうに優秀な彼のチームと共に、あたかも歴史に名を残す建築家の伝説的キャリアにおける最重要案件の一つであるかのように、この設計への挑戦を引き受けてくれた。私自身と私のチームにとっては、その計り知れない努力を目の当たりにし、プロジェクト設計が進むにつれ、毎週、層が積み重ねられていくことに立ち会えたのは、人生において最も楽しい出来事のひとつであった。東京について私が好きなことは数多あるが、その1

つを挙げるとすれば、そこには時間と共にゆっくりと明らかになってゆく壮大な深遠さがあり、それを十分に理解するには敬意を払わなければならないということである。東京は常に魅力を感じる場所で、現在このプロジェクトは私の個人的な成長にとっても情熱をかき立てる旅となっており、これによりウエストバンクは世界において本当に類を見ない独特な事業を発展させ続けている。

私にとってのアルバーニ・プロジェクトは、層の深さとその意味における哲学に敬意を払うという隈研吾氏の手腕を共有する試みを代表するものであり、このカタログではそれを文章で表すことを試みている。カタログをお読みの皆さまは本当に旅をして、この考え方にしるべき敬意を払わなければならないと思いはじめることでしょう。私は、完成後、入居者や訪問者がこの建物を旅して巡り、凝縮した芸術として眼前に現れる何百もの特別な瞬間に費やされた数多の機微や膨大な努力を理解してくれることを期待している。

最後に、ウエストバンクが着手したこの冒険に同行してくれたカタログをお読みの皆さまに次のことを伝えておきたい。日本のレイヤリングに対する哲学は、我々がバンクーバー・ハウス、テラス・スカイ、あるいはその後の他の多くのプロジェクトで探索した「Gesamtkunstwerk-総合芸術-」の哲学に類似していることは明らかである。総合芸術を生み出すための深遠さ、厳しさ、たゆまぬ努力という視点からは酷似しているが、日本的アプローチの機微には何か大きく異なるものが存在する。数年のうちに人々は、かつてないほど最も洗練された住居用建築物を見ることになるかと私は確信している。それまではこのカタログを楽しんでいただきたい。

イアン・ガレスピー, 2016年12月16日

Humility and clear recognition of the realities are the only hope for architecture.

True natural architecture, as I see it, means starting with what doesn't come from pride.

Kengo Kuma

現実に対する謙虚さと明確な認識が建築にとって唯一の希望となる。

私が思うところの真に自然な建築とは、驕りから生じたものではないところから出発することである。

隈研吾

The Urban Architecture of Vancouver

Kengo Kuma

When I think about 1550 Alberni Street and our client, Westbank, I cannot help but wonder how different Tokyo would be if we had the same approach to architecture and as much ambition.

I first came to Vancouver some 20 years ago, and like most people, I was struck by its geography. High-rises huddled on what is basically an island – like Manhattan – but this was surrounded by sweeping mountains and a placid bay. Unlike Japan, I noticed the dramatic topography did not intimidate or threaten; rather, it embraced and sheltered the city from the more severe climate inland. Vancouver was comfortable and calm. I felt a distinct harmony with nature.

Between my first and recent visits, the city grew rapidly. The difference is not only in the number of buildings, but in their demeanor. Previously, I felt the towers were quiet and elegant; though varied in styles, did not seem to reach beyond their boundaries. In contrast, the recent architecture shifts, twists, folds, and cantilevers, as if eager to break out of their designated “boxes.” This is often criticized for its immodest, iconic ambitions, but in the case of Vancouver, my take is different.

High-rises in Vancouver play a distinctly urban role. The City of Vancouver is admirable for setting high standards and for investigating the particular needs and excesses of each project. On the other hand, developers are central figures because they propel the change. With Westbank, the change is far-reaching – the idea is

to create a new urban culture. Towers in the city center not only have open spaces with tidy landscapes; they have dynamic architectural features and impressive works of art. The buildings become generous cultural assets that together play the role of an exteriorized gallery at an urban scale. In this sense Westbank creates “culture”, not “buildings.”

I would like the younger generation in Japan to learn from Vancouver, and from developers like Westbank. Students come to Tokyo hoping to find ways of integrating urban design with architecture. The best among them make small, piecemeal contributions, which I appreciate deeply as a professor. But if they saw how the private sector was transforming the City of Vancouver, I am sure they would be inspired.

Ian, the founder of Westbank, does not draw or sketch. Instead he engages architects to enable his vision of creating a new urban culture. His strength and audacity is deeply motivating for architects. I consider myself lucky to have crossed paths with Ian and, of course, Vancouver.

Kengo Kuma, August 7, 2016

バンクーバーの 都市建築

隈研吾

アルバーニ通り1550やクライアントであるウエストバンクのことを思う時、我々が建築に対し同じ熱意をもって同じアプローチをとった場合、東京はどれほど違ったものになるだろうと考えずにはいられない。

初めてバンクーバーを訪れたのは20年ほど前で、ほとんどの人がそうであるように私もその地形に感銘を受けた。基本的にはマンハッタンのような島に高層ビルが密集しているが、見渡すかぎりの山々と穏やかな港に囲まれているのである。日本と違って、そのドラマチックな地形は街を脅かしたり脅威にさらしたりするものではなく、むしろこの街を抱擁しもっと過酷な気候の内陸部から保護しているかのように見える。バンクーバーは心地よく静かな街である。はっきりとした自然とのハーモニーが感じられる。

初めて訪れた時から最近の訪問までの間に、この街は急速に発展した。違いはビルの数だけでなくその外観にも表れている。以前、タワーはスタイルに違いはあれど静かでエレガントなイメージで、その境界を超えているようには見えなかった。これとは対照的に、最近の建築は変遷し、よれ曲がったり、重ね合わされたり、一端が飛び出したりして、まるで意図された「箱」を打ち破ることに夢中であるように感じる。このような傾向は往々にして無作法で肖像的な野望であると批判されるが、バンクーバーの場合、私の捉え方は異なる。

バンクーバーの高層ビル群は明らかに都市の役割を担っている。バンクーバー市は、各プロジェクトにおいて高い基準を設定し、特別な必要性や予定を超過するものを投資する価値がある。一方、デベロッパーは変化を推進するため中心軸となる。ウエストバンクにあっては、変化は遠大で、新しい都市文化を創出するという考えである。中心部のタワー群に

は、整然とした景観のオープンスペースがあるだけでなく、ダイナミックな建築的特徴と印象深い芸術的要素を兼ね備えている。建築物はビル群となって、都市規模で具象化されたギャラリーの役割を担う豊富な文化財となっている。この意味で、ウエストバンクは「ビル」を建てるのではなく、「文化」を創造するのである。

ウエストバンクの創設者であるイアンは、図面を書くこともスケッチすることもない。代わりに彼は、自身の新しい都市文化を創造するビジョンを実現するために建築家にかかわる。彼の強さと大胆さによって建築家は深く気持ちを動かされる。イアンと、そしてもちろんバンクーバーと出会えたことはとても幸運であると思っている。

隈研吾, 2016年8月7日

The world was already closely and diversely connected before the introduction of buildings.

Buildings-as-objects were only obstacles to such connections...

Our objective should not be to renounce matter but rather to search for a form of matter other than objects.

Kengo Kuma

世界は、ビルが建築される前からすでに緊密に、多様に繋がっていた。

目的として建設されるビルは、そのような繋がりにとって単なる障害でしかない。

我々の目的は、事柄を否定することではなく、むしろ目的以外に考慮すべきことの形を求めることである。

隈研吾

Entering City of Vancouver

Ron Terada, 2002

3M Diamond-grade vinyl on extruded
aluminum, lights, galvanized steel, wood, paint
120 x 120 x 48 inches

バンクーバー市に入る

ロン・テラダ、2002年

押し出しアルミニウム、ライト、亜鉛めっき鋼、木、
塗装に施した3Mダイヤモンド級ビニル
120 x 120 x 48インチ

ENTERING
CITY OF
Vancouver

Tokyo to Vancouver

Ian Gillespie

On the surface, Tokyo and Vancouver may seem to some, an unlikely pairing. Tokyo has more than 20 times the population of Vancouver, and is the commercial and political center of the 3rd largest economy in the world. Vancouver, on the other hand, is a small city but one of the most ethnically and linguistically diverse, with a growing, relatively young population, two qualities considered to be critical weaknesses of Tokyo. Despite these contrasts, Tokyo and Vancouver have both been featured as the most livable cities in the world, albeit by different publications. The standards in these ratings, though different, uphold key variables for quality of life. Generally, benchmarks for safety, infrastructure, ecology, culture, education, good governance and business opportunities, all represent vital components of any thriving urban environment. Their manifestation in Vancouver and Tokyo demonstrates strikingly, how two contrasting environments can both provide an exemplary standard of life.

For myself however, the attractiveness of Tokyo has less to do with its livability and much more to do with the depth of its culture. Most large cities I have travelled to have become increasingly westernized and in this regard Tokyo stands apart. Its culture is deeply rooted, drawing on centuries of rich history yet constantly growing, consuming inputs while producing cultural outcomes that remain uniquely Japanese. As a result, the more time you spend there the more you are challenged. I don't know if it's possible to ever really get to know Tokyo in one lifetime.

This sense of intrigue has compelled us to seek a tangible connection to this amazing city. In the fall of 2016 we will be opening a small office in Tokyo, not far from our first project there in Harajuku. Our first Tokyo project will also be designed by Kengo Kuma. We hope that this cross pollination will help further Westbank's growth and that ideas from Tokyo will find themselves adding a degree of aesthetic and cultural richness that Vancouver as a very young city, should embrace. Vancouver, as one of the most multicultural cities in the world, has the

potential to absorb the best of the world and at the same time develop its own unique aesthetic qualities, both at the level of the city and of the singular building. We hope to help Vancouver achieve its potential, by facilitating the exchanges between these two vibrant, vital cities.

One of Westbank's roles in contributing to the growth of cities is to partner with great design talent and ensure we become a committed patron to architects and artists. When it comes to architecture itself, one of the reasons that Japan has developed a reputation for producing many of the world's greatest architects, is that in Japan the architect is revered. Architects in Japan enjoy a much more prestigious position within society than their peers in North America. As a result, the profession attracts the most talented artists and these artists are given more creative license – from there it becomes a self-fulfilling cycle. Japan's respect for architecture has fostered generations of Master Architects, from Kenzo Tange, Tadao Ando, Fumihiko Maki and Toyo Ito to Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa, Sou Fujimoto and of course Kengo Kuma. I hope that in time North America can learn from the Japanese in this regard and our cities will become much richer as a result.

東京から バンクーバーへ

イアン・ガレスピー

表面的には、東京とバンクーバーはありそうにない組み合わせに見えるかもしれない。東京の人口はバンクーバーの20倍以上であり、世界第3位の経済大国の商業的政治的中心である。一方、バンクーバーは小さい街であるが、民俗学的にも言語学的にも最も多様な都市のひとつであり、比較的若い世代が増加し、東京にとっては重大な弱点と考えられる2つの性質を持っている。このような対照的なことがあるにもかかわらず、異なる発行物ではあるが、東京とバンクーバーの双方が世界で最も住みやすい都市として紹介されている。このような格付けの基準は、統一されたものでないにせよ、生活の質に対する重要な変数を示すことになる。一般に、安全性、インフラ、エコロジー、文化、教育、良い統治、ビジネスチャンスに対する基準は全て、繁栄する都市環境の重要な要素を示すものである。バンクーバーおよび東京において見られるこれらの兆候は、この対照的な2つの環境がともに際立った生活水準をどのようにして実現しているのかをはっきりと表している。

しかし私自身にとっての東京の魅力は住みやすさではなく、その文化の深みである。私が旅した大都市のほとんどはますます西洋化しているが、この意味において東京は一線を画している。東京の文化は深く根付き、何世紀にもわたる豊かな歴史を利用しつつも着実に成長し、日本人独特の文化的結果を残しながらエネルギーを消費している。その結果、人はそこで時間を費やすほど、より試されることになる。一度の人生のうちに東京というものを真に理解できるのかどうか私にはわからない。

この翼のような感覚のために我々は、この驚くべき街に実際に繋がっているのだという確信を持ちたいのだ。2016年秋、我々は東京に小さなオフィスを開業させたが、そこは我々の原宿での最初のプロジェクトからさほど離れていない。我々の初めての東京プロジェクトもまた隈研吾氏による設計だった。我々はこの交流によってウエストバンクがさらに成長し、東京から得たアイデアが、バンクーバーが非常に若い都市として取り入れるべき美的、文化的豊かさに加えられることを望んでいる。バンクーバーは世界で最も多文化である都市のひとつであるが、世界の中でも最良のものを吸収し、同時に自身の独特な美的クオリティも発展させる可能性を持ち、その双方が街レベルでも1つのビルにもみることができる。我々は、バンクーバーがその可能性を実現し、これら2つの活気ある生き生きとした街の交流を促進していくことを望んでいる。

街の成長に貢献するにあたりウエストバンクが果たすべき役割のひとつは、素晴らしい設計の才能とパートナーシップを組んで建築家やアーティストの献身的な後援者になることである。建築自体に関しては、日本が世界レベルで数多くの建築家を輩出しているという評判を築き上げているが、その理由として、日本では建築家が尊敬されていることが挙げられる。日本の建築家は、北アメリカの同業者に比べるとはるかに上位のポジションにいることができる。その結果、この職業は最も才能あるアーティストにとって魅力的なものとなり、このようなアーティストはよりクリエイティブな権限を与えられる。これは自己実現的なサイクルを生み出す。日本の建築に対する尊敬の念は、高名な建築家を何世代にも渡って創出し、それは丹下健三、安藤忠雄、牧文彦、伊藤豊雄、妹島和世、西沢立衛、藤本壮介、そしてもちろん隈研吾へと続く。この点について北アメリカは日本から学ぶことができると期待し、その結果我々の都市がさらに豊かになることを望む。

Dempo-in
Temple

伝法院(寺)

Kaminarimon

雷門

Asakusa Center
by Kengo Kuma

隈研吾氏による
浅草センター

Asahi Tower
and Beer Hall

朝日タワーと
ビアホール

Tokyo
Sky Tree

東京スカイツリー

Stanley
Park

スタンレーパーク

Alberni by
Kengo Kuma

隈研吾氏によるアルバーニ

Lions Gate
Bridge

ライオンズゲートブリッジ

Shangri-La
Vancouver

シャングリラ
バンクーバー

Interwoven layers of overlapping textures define the experience of Alberni.
From the scale of the city to that of the detail,
the architecture reveals a series of stories centered on craftsmanship and materiality.
As one moves through the building, new sceneries unfold with increasing definition.
Themes of nature, lightness, and transparency carry through with distinct spatial characteristics,
always yielding new details upon closer inspection.
The unique context of a metropolis surrounded by water and mountains
is the source of inspiration for the tower.
Architecturally, the volume is recessed from its neighbors with gentle curves to create an urban landscape,
symbolically forming the entryway to the building as well as to downtown Vancouver.
The urban strategy of carving and framing seeks to add through subtracting.
The attached ideas hope to evoke the rich layers of the design.

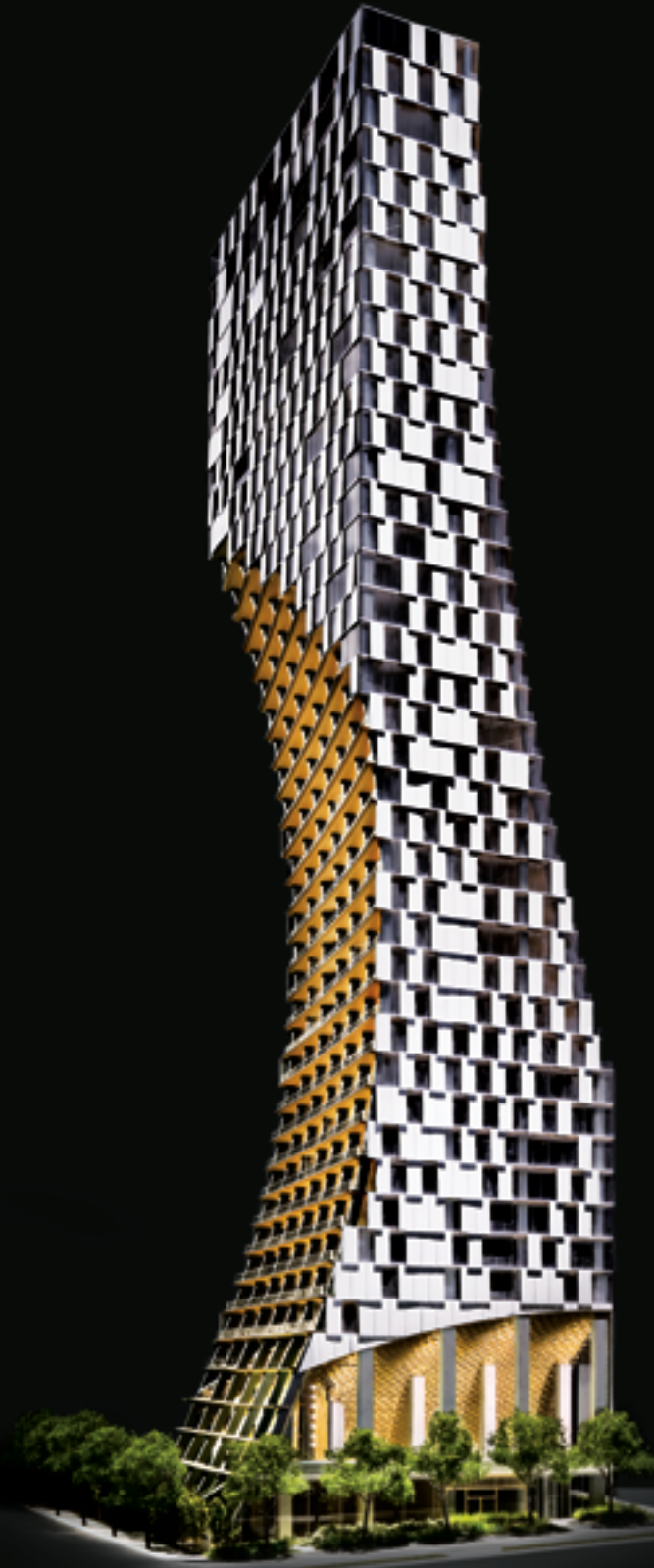
アルバーニの経験を特徴づけているのは幾重にも折り重なった構造である。
バンクーバーという都市全体の大きさからその細部まで、
この建物には匠の技と物質性に基いた一連の物語が展開する。
建物の中を進むと、新しい景色が精細さを増しながら広がっていく。
自然と光と透明性というテーマが独特の空間特性により実現し、
近くで見ると常に新たなディテールが生み出されている。
このタワーの発想の源となっているのが、海と山に囲まれた大都市という独特の地形だ。
建築学的には、緩やかなカーブにより、近隣の建物から引込んだ形で都会的な景観を作り出しており、
建物だけでなくバンクーバー中心部への入り口として象徴的な存在となる。
カービングとフレーミングという都市戦略により、
引き算を行うことで足し算の効果を生み出そうとしているのだ。
添付のアイデアにより、本デザインが持つ豊かな重層性を生き生きと表現できればと思う。

layering

Kengo
Kuma

隈
研
吾

Layering

Kengo Kuma

Design in Japan is deeply rooted in tradition. The Japanese notion of space is not defined by static, palpable boundaries, but is rather a set of soft, temporal contingencies that change with time. Space is in flux because the primary content is the interaction of people, and not the building itself. In this sense architecture forms the background, or environment, and subjectivity – the human experience – defines the foreground.

If space is in movement, then it cannot be fixed. Japanese space is therefore not limited to the realm of architecture. It extends to all art forms, and draws no distinctions between what is temporary or permanent. Cuisine, music and fashion are just as spatial as buildings. The experience of architecture is therefore scenographic, unfolding with distinct expressions over time.

The layers of overlapping themes introduced in this book reveal a number of such sceneries. They trace how unique qualities of Japanese space transpire in the diversity of materials, scales, and building elements. Taken together, the different facets of traditional art-forms evoke an ever-changing constellation of sensations that make Japanese space unique.

レイヤリング

隈研吾

日本では、デザインとは伝統に深く根ざしたものであり、空間という概念も、動かない、目に見える境界によって定められるのではなく、むしろ時間とともに変化する一連の緩やかで不確実な状態なのである。空間における主要コンテンツは人の交流であり、建築物そのものではない。そのため、空間は常に流動的だ。この意味で、建築とはあくまでも背景や環境を形づくるものであり、前景にくるのは主観、つまり人の経験である。

空間が流動的とするならば、それを固定することはできない。そのため、日本における空間とは、建築の世界に限定されるものではなく、あらゆる形態の芸術にもあてはまり、一時的なものや永続的なものとの線引きはできない。料理や音楽やファッションは、まさに建築と同じように空間的存在といえる。そのため、建築の経験は遠近画的であり、時間と共に様々な表情を持ちながら広がっていく。

本書で紹介する何層にも重なり合うテーマではそのような風景を数多く示しており、日本の空間が持つ独特な性質が、素材・規模・建築要素の多様性のなかで、どのように生み出されているのかをたどっていくことができる。つまり、様々な形の伝統的芸術が常に変化するいろいろな感覚を呼び起こし、日本の空間を独特なものにしているのだ。

Shinto

神道

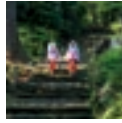

Ecological
Coexistence

自然環境との共生

Sando

参道

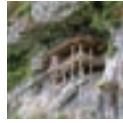

Spiritual
Approach

崇高なる道

Keikan

景観

Environmental
Symbiosis

環境との共生

Sekitei

石庭

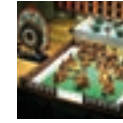

Dynamic
Stability

動的安定性

Gagaku

雅楽

Heterophonic
Textures

ヘテロフォニーの響き

Shikisai

色彩

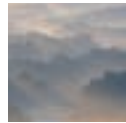

Texture of
Light

色彩光の質感

Chikei

地景

Layered
Landscapes

層状に連なる景観

Kimono

着物

12-layered
Robe

十二単

Teien

日本庭園

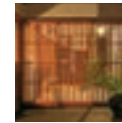

Stylized
Terrains

地形の様式化

Shoji

障子

Implied
Depths

奥行き暗示

Ukiyoe

浮世絵

Multi-layered
Space

多層空間

Kigumi

木組み

Structure as
Ornament

装飾としての構造体

Wagashi

和菓子

Yolk and
Shell

卵黄と殻

Inei

陰影

In Praise of
Shadows

陰翳礼賛

Ma

間

Construction
of Sceneries

風景の構築

Washi

和紙

Handmade
Fiber Sheets

天然繊維で作られた
手すきの紙

Rinpa

琳派

Bold
Simplicity

大胆な簡潔さ

Chado

茶道

Being-in-the-
Wordlessness

静寂

Byobu

屏風

Diaphanous
Luminescence

半透明のルミネッ
センス

Washitsu

和室

Multi-functional
Rooms

多機能性を有する部屋

Shakkei

借景

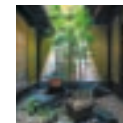

Borrowed
Scenery

景観の視覚的借用

Tsuboniwa

坪庭

Green
Altar

緑の祭壇

Itsukushima Shrine

厳島神社

Shinto

Natural Order /
Nature and Spirituality

Ecological
Coexistence

In Shintoism, the indigenous religion of Japan, nature is not defined by its opposition to civilization, but is regarded as part of it. To defy nature is to degrade culture. A Shinto shrine is therefore nestled in its environment; its footprint is minimized to enable the natural surroundings to qualify its space.

神道

自然の秩序/
自然と精神性

自然環境との共生

日本固有の信仰である神道では、自然は文明に相対するものとしてとらえるのではなく、その一部であると考えられている。すなわち、自然に逆らうということは文明を貶めることとなる。そのため神社は、自然豊かな場所に建てられており、ふさわしい自然環境にするために、神社の面積は最小限となっている。

Yusuhara Wooden Bridge Museum
Kochi, Japan, 2010 – Kengo Kuma

栲原木橋ミュージアム
高知県(2010年)– 隈研吾

Vancouver skyline with Alberni –
the natural surroundings define its space.

アルバーニを望むバンクーバーのスカイライン
空間は自然環境により定義される

Sando

Sacred Axis

Spiritual
Approach

The Sando is the main approach to a Shinto shrine. It often traverses through nature, through thickets of tall cedars or up steep hills on meandering pathways. The significance of this axis is fundamental in a culture where nature is sacred. Today the Sando symbolizes the harmonious integration between the sacred and the profane. Omotesando, literally “frontal approach,” retains a spiritual quality in spite of being a luxury shopping street, partly because this tree-lined boulevard is also the formal axis to Meiji Shrine.

参道

神聖なる軸

崇高なる道

「参道」とは神社に参詣するための道である。自然の中を通る参道が多く、うっそうと茂る杉の巨木の中を通る参道や、急な坂を蛇行しながら登らなければならないところもある。この軸となる参道の持つ意味は、自然を聖なるものとする日本文化の基本となる。今日では、参道は神聖なるものと世俗的なものの調和的統合の象徴的存在となっている。並木道が続く「表参道」という通りは、現在では高級ショッピングストリートに姿を変えているが、明治神宮に向かう正規の参道であることもあり神聖さを保ち続けている。

Kumano Kodo

熊野古道

Omotesando

Omotesando is a prime commercial district that stretches linearly along a main shopping avenue. Lined with Zelkova trees and wide sidewalks on both sides, the street is distinctly Western. The architecture is rich and varied as numerous new buildings have been built over the past 20 years, designed by famous international architects such as Herzog and de Meuron, MVRDV, and Tadao Ando. This street extends from Omotesando crossing, which is prominently marked by Omotesando One, the offices of LVMH group designed by Kengo Kuma, and stretches down to the dense greenery of Meiji Shrine and Yoyogi Park. In the other direction, the avenue narrows to a smaller, intimate road that ends at the tranquil gardens of Nezu Museum, a large, traditional house converted into a museum, also designed by Kengo Kuma.

表参道

表参道は、ショッピング街となる目抜き通り沿いに直線的に広がる主要商業地区である。両サイドにケヤキ並木の広い歩道があるその道路は、きわめて西洋的だ。この20年の間に、ヘルツォーク&ド・ムロン、MVRDV（オランダ・ロッテルダムを拠点とする建築家集団）や安藤忠雄など、世界の名だたる建築家が手掛けたビルが数多く建設されており、ぜいたくで多彩な建築物に出会うことができる。表参道交差点では、LVMH（モネ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン）ファッショングループがオフィスとして使用する、隈研吾の設計による建物「One表参道」が目を引き、この交差点を起点として、この表参道はうっそうと緑の生い茂る明治神宮と代々木公園へと延びている。その反対方向に延びる並木道は狭くなっており、細い隠れ家のような道路の先には、根津美術館の静かな庭園がある。ここは伝統的な和風邸宅を美術館にしたもので、これも隈研吾が手掛けた建築である。

One Omotesando
Tokyo, Japan, 2012 – Kengo Kuma

One 表参道
東京(2012年)– 隈研吾

West view of Alberni from
Georgia Street

ジョージアストリートから見た
アルバーニ西側の眺め

Sanbutsu-ji Temple on Mount Mitoku

三徳山(鳥取県)にある三仏寺

Keikan

Landscape Perception

Environmental
Symbiosis

Japanese culture is rooted in the hybrid of Buddhism and Shintoism-both pantheistic philosophies that seek to unify the subject and object. Anxious not to destroy the natural environment through development, a symbiotic relationship between nature and building has become a central concern to Japanese landscape perception. Sanbutsu-ji Temple, built in the 7th century, sought to harmonize its existence with nature by occupying a cavity in a cliff deep inside the mountains.

景観

景観の認知

環境との共生

日本文化の根底にあるのは仏教と神道の融合であり、いずれも、主客合一を説く汎神論的（万物は神の現れであり、万物に神が宿っているという）な考え方である。開発により自然環境が破壊されることがないように、自然と建造物の共生関係を図ることが日本の景観にとっては非常に重要な問題となっている。7世紀に建てられた三仏寺は、山の奥深くにある絶壁のくぼみに建てることで自然との調和を求めた山岳寺院である。

Z58
Shanghai, China, 2006 – Kengo Kuma

Z58
中国上海(2006)– 隈研吾

Alberni streetscape (illustration);
lobby, Waketokuyama restaurant,
and indoor swimming pool

アルバーニの街路風景(イラストレー
ション)、ロビー(イラストレー
ション)、レストラン「分とく山」(イラストレー
ション)と屋内プール(イラストレー
ション)

Ryoan-ji Temple Stone Garden

龍安寺石庭

Sekitei

Dry Landscape

Dynamic
Stability

Ryoan-ji Temple is the oldest stone garden, or “dry landscape,” in Japan. Fifteen rock formations are clearly stationed on a sea of pebbles, but it is said that there is no vantage point from which all rocks are visible at once. The mysterious beauty of this elusive composition inspired several artists, including the composer John Cage. The historian, Gunter Nitschke, claimed, “I consider it to be an abstract composition of “natural” objects in space, a composition whose function is to incite meditation.”

石庭

枯山水

動的安定性

龍安寺には日本最古の石庭（枯山水）がある。白砂を敷き詰めた中に15個の石を点在させただけのシンプルな庭園であるが、この石すべてを一度に見ることができない配置になっているという。この深遠なる配置における神秘的な美は、作曲家ジョン・ケージをはじめとする世界のアーティストに大きな影響を与えている。歴史家ギュンター・ニチュケは、「龍安寺の石庭は空間における『自然』物の抽象的表現であり、それは見る人を瞑想へと誘う」と言う。

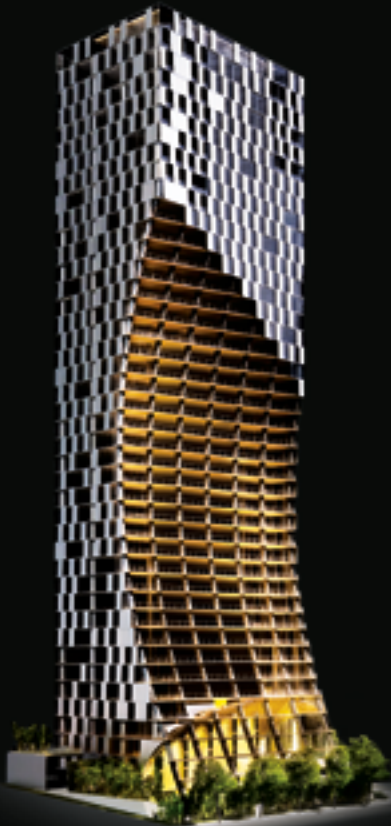

Jeju Ball
South Korea, Jeju, 2012 – Kengo Kuma

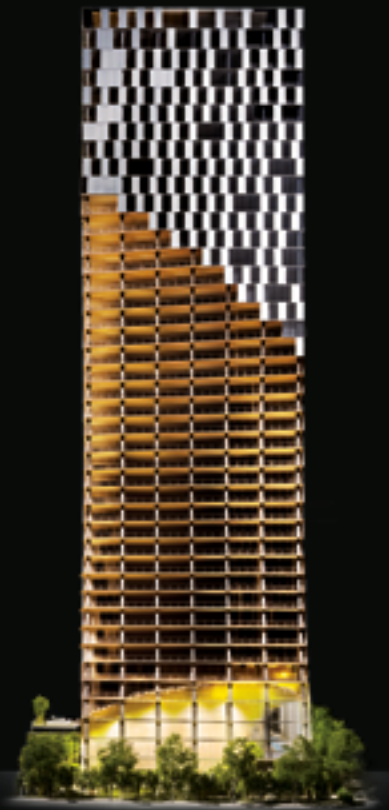
リゾートビル「チェジュ・ボール」
韓国済州(2012)– 隈研吾

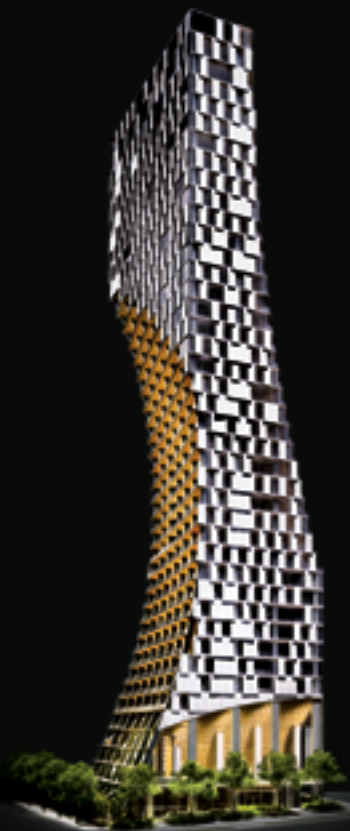
East
東面

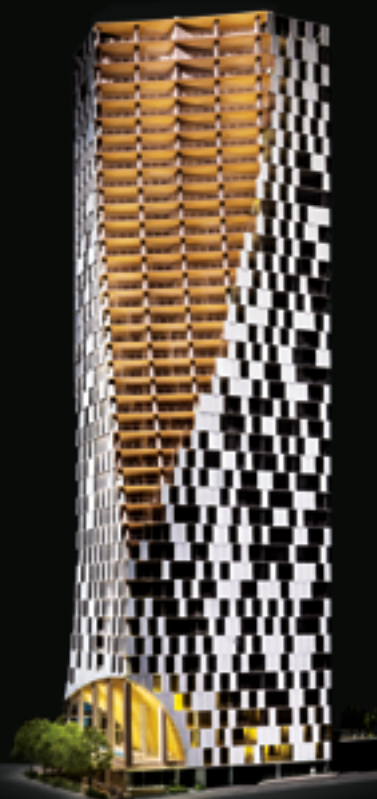
North-East
北東面

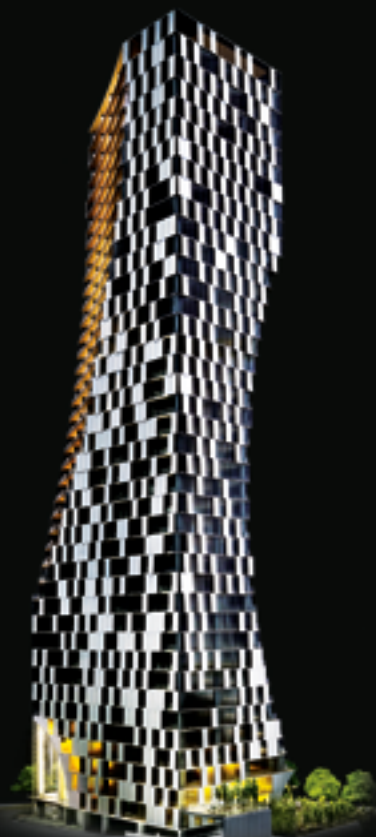
North
北面

West
西面

South-West
南西面

South
南面

Gagaku

Court Music

Heterophonic
Textures

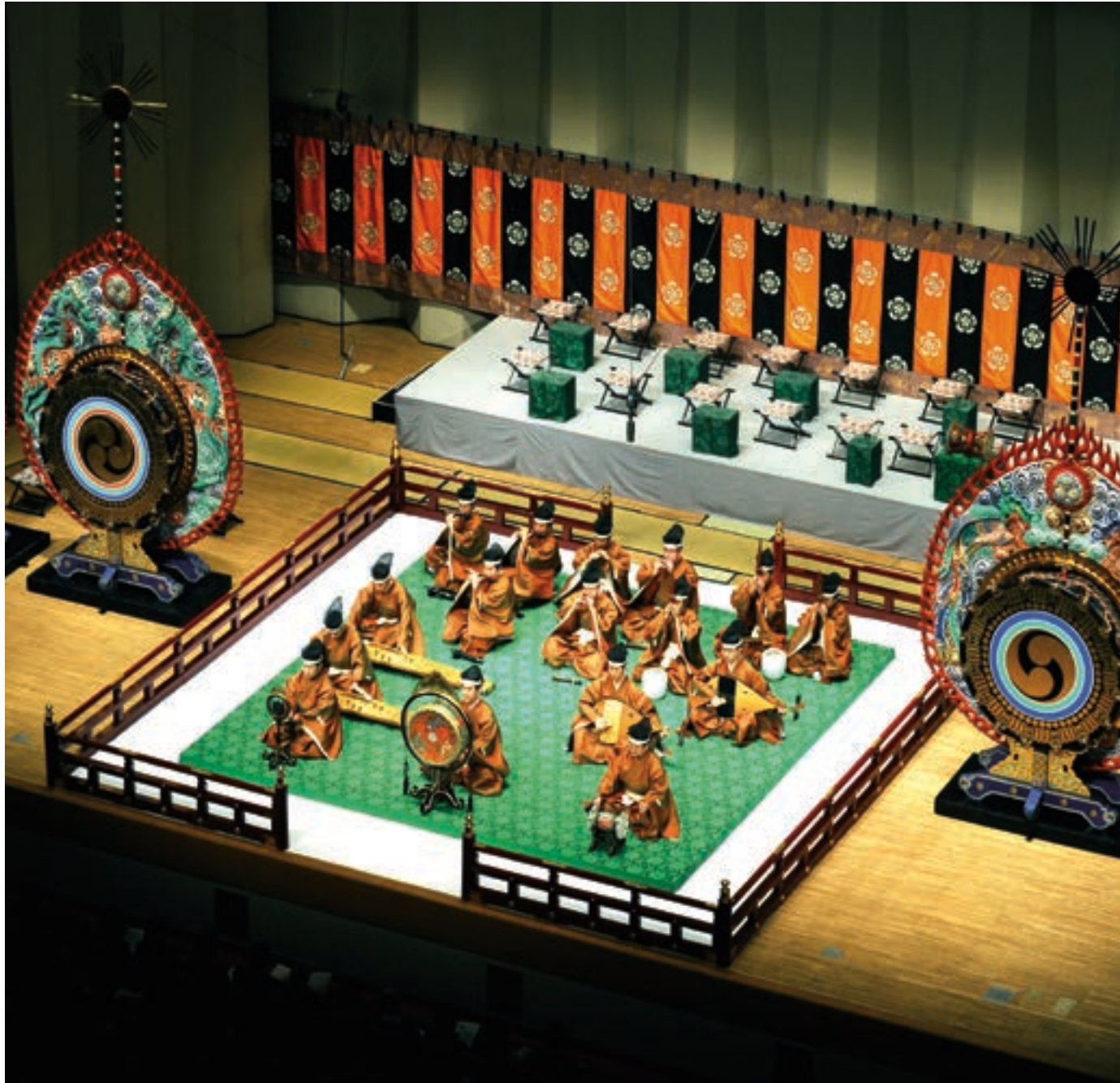
One of the oldest known forms of classical music, Gagaku was imported from China in the 7th century and has since been associated with court music. In Gagaku, there is no conductor nor bass instruments, and the pace is noticeably slower than Western music. In contrast to Western traditions, it is based on a series of patterns that do not necessarily conform, or blend, to an overarching rhythm. German musicologist Eta Harich-Schneider characterizes Gagaku as “mosaic” music.

雅楽

宮廷音楽

ヘテロフォニーの響き

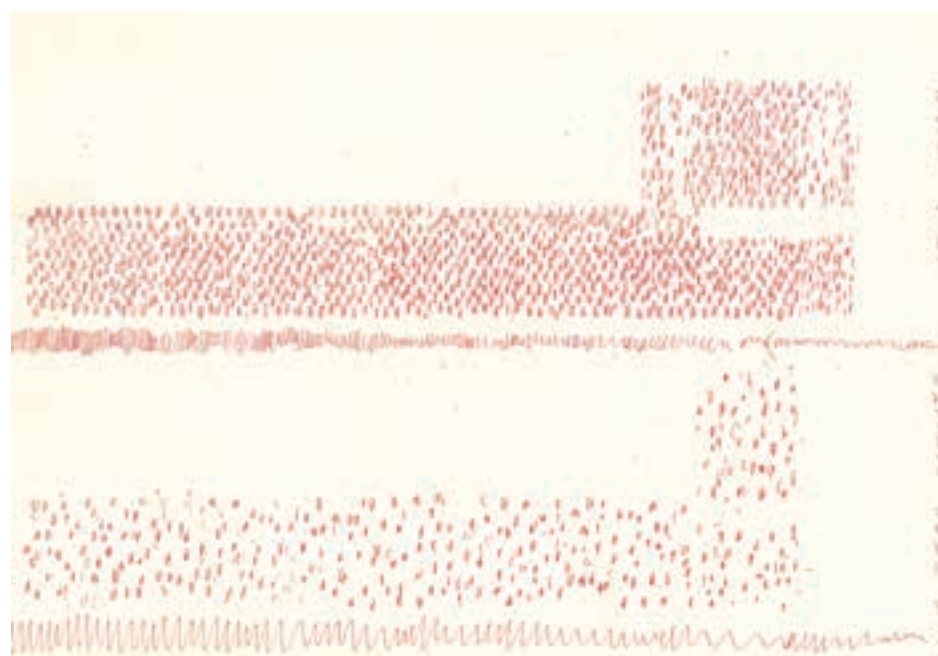
最古の古典音楽の一つとして知られる雅楽は、7世紀に中国から伝来して以来、宮廷音楽として演奏されてきた。雅楽には、指揮者もいなければバス楽器も存在しない。西洋音楽に比べると、かなりゆっくりとしたテンポの音楽である。西洋の伝統音楽と異なる点は、一連のリズムパターンに基づいてはいるが、必ずしも一つを中心となるリズムに合わせて演奏されるわけではない。ドイツの音楽学者エタ・ハーリヒ＝シュナイダーは雅楽をまるで「モザイク」のようだと表現している。

Tokyo Gagaku Orchestra

東京楽所

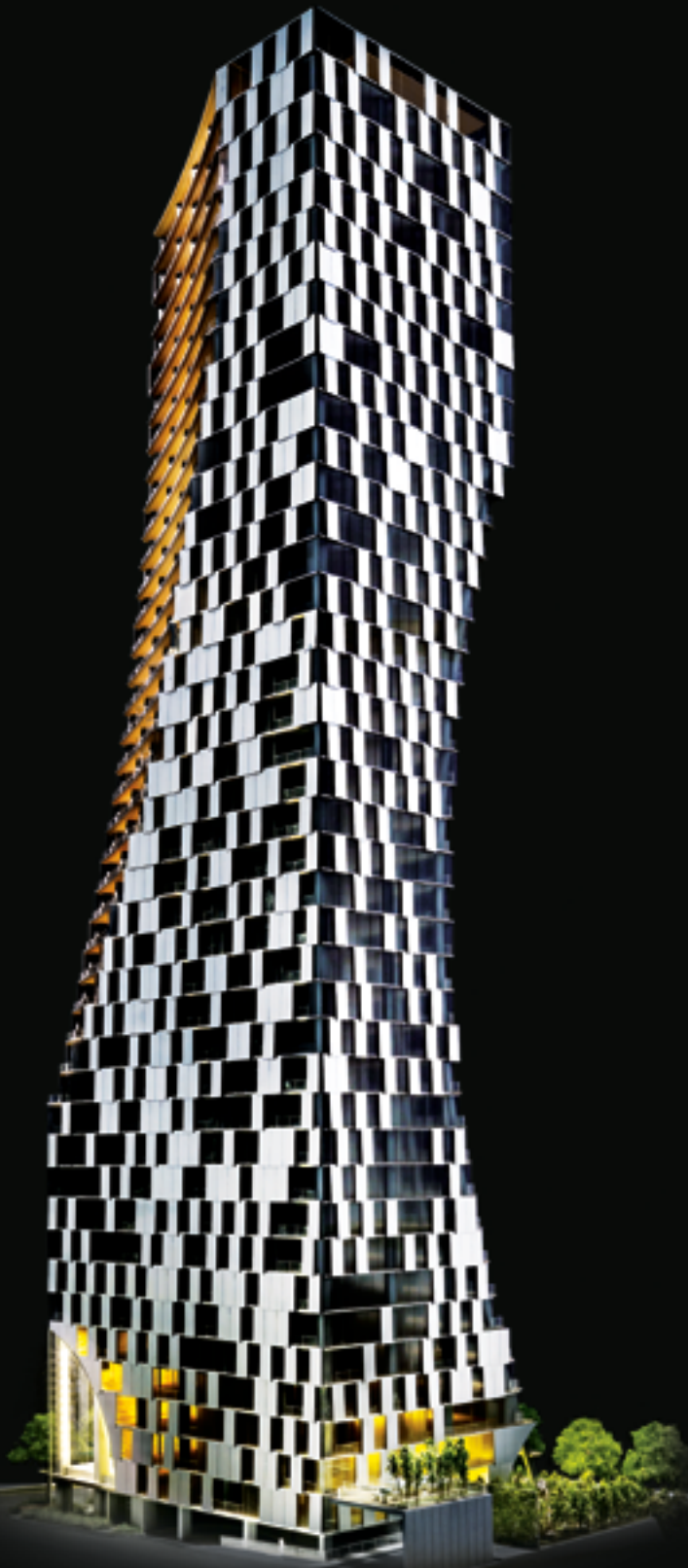
FRAC Marseille
Marseille, France, 2012 – Kengo Kuma

FRACマルセイユ
仏マルセイユ(2012年)– 隈研吾

Rhythmic composition of
aluminum panels

アルミニウムパネルのリズミカ
ルな構成

Katsura Imperial Villa
Stone Pathway

桂離宮
石畳

Shikisai

Photography

Texture of
Light

A term that on the one hand could simply mean “color” is, on the other, also meant to denote “tonalities,” or the appropriate mixture of colors. In other words, the notion of Shikisai is at once objective and subjective. It is even used metaphorically, to express thoughts and sentiments that are “colored,” such as by political affiliations. Unlike Western culture, the term provides a poignant example of how the apparent ambiguity of a fact, or color, could be emotionally or aesthetically precise.

色彩

写真術

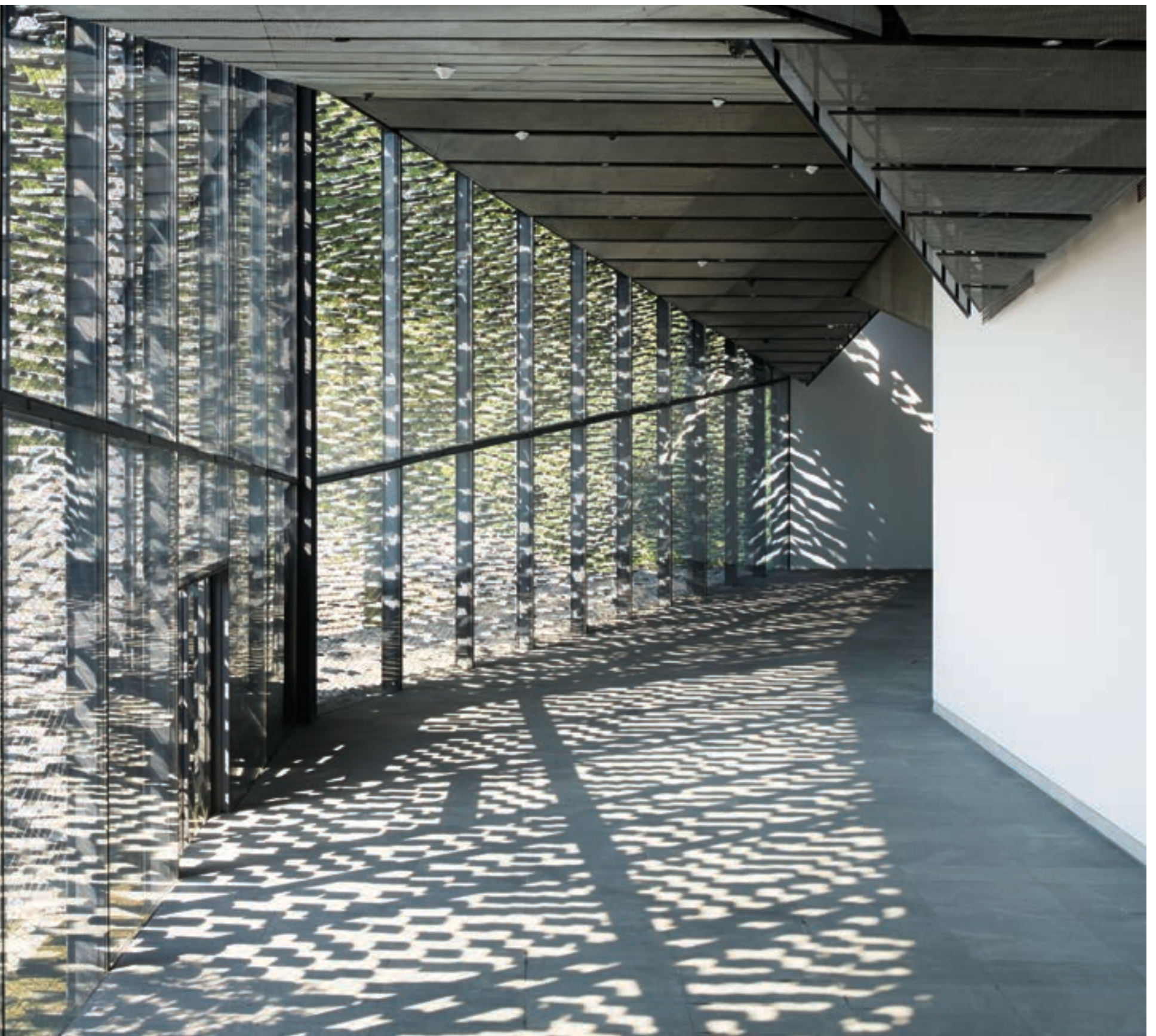
光の質感

色彩とは、単に「色」を意味するだけでなく「色のトーン（色調）」、すなわち色が組み合わさって作り出される様々なトーンを表現する言葉でもある。つまり、色彩という概念は主観性と客観性、どちらも併せ持っている。政党などにも使用されているように、思想や心情を表すにも色が隠喩的に使われたりもする。西洋文化とは異なり、日本におけるこの色彩という言葉は、事実すなわち「色」の見た目の曖昧さが感情的あるいは審美的にいかにも正確に表現できるのかという、まさに適切な例となっている。

China Academy of Art's Folk Art Museum
Hangzhou, China, 2015 – Kengo Kuma

中国美术学院民艺博物馆
中国杭州(2015年)– 隈研吾

Interaction of aluminum panels
and glass

アルミパネルとガラスの相互
作用

Chikei

Geography

Layered
Landscapes

Much of the inhabitable coastal region of Japan is made up of hilly terrain. Ridges alternate with valleys in compressed areas. With relatively high levels of humidity throughout the year, illusions of layered profiles become apparent from above. An abstract, sinuous pattern displaces the sense of scale and instead resembles familiar patterns. It is intimate, close, and docile – the very antithesis of the “sublime.”

地景

地形

層状に連なる景観

日本の居住可能な沿岸地域のほとんどは、丘陵地でできている。押し込められたように存在する地域では、尾根と谷が交互に続く。一年を通して湿度が高いため、高所から見ると景色の輪郭が層状になって現れる。抽象的な波状の模様がスケール感にとって代わり、そして何処かで見たとような模様に見える。何かくつろげる、親近感のある従順なもの。それはまさに崇高の対極にあるものだ。

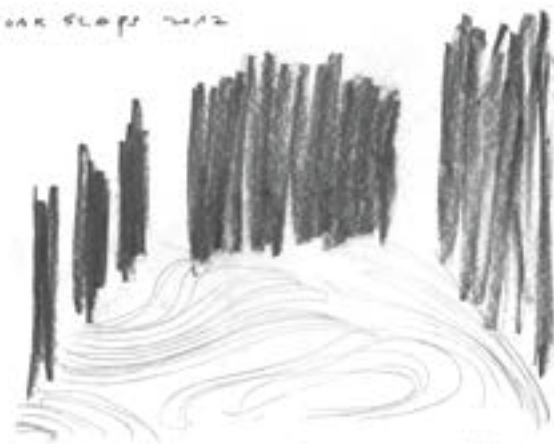
Morning Light, Ibaraki, Japan

朝の光(茨城県)

STAIRS 2012

By KENGO KUMA

Stonescape
Bologna, Italy, 2012 – Kengo Kuma

ストーンスケープ
伊ボローニャ(2012年)– 隈研吾

Layered terraces expressed
with wood soffits

木製パネルにより層状のテラスを表現

Fazioli Piano

Ian Gillespie

Our longstanding relationship with Mr. Paolo Fazioli started with perhaps our best known Alberni Street project, the Shangri-La Hotel, Vancouver. The Fazioli piano was installed there some eight years ago and since then we have commissioned a half dozen Fazioli pianos.

The piano is the instrument of a larger idea that has woven its way through our practice. It is both a demonstration of the passion that we put into our buildings and a gift to the architects and designers of our projects, in the form of a unique design exercise. Designing a Fazioli is an opportunity for architects to exercise their creative expression in a completely different, yet parallel medium. In some respects, it is similar to the BMW Art Car program that started in 1975 with Alexander Calder and ended in 2010 with Jeff Koons. It was this successful integration of art in industrial design that was in the back of my mind when we conceived the Westbank piano program.

In the Westbank collaboration with Fazioli, which is regarded as the best piano in the world, the architect is challenged to design a piano that responds to the building typology itself. The process of this design challenge is very interesting for both the designers and ourselves, and with each piano design, we become a little more adventurous. As long as Mr. Fazioli is willing to play along with us we will try and continue to surprise and delight.

Paolo Fazioli

Born in Rome, Italy

In 1979 Paolo Fazioli – himself a pianist and an engineer – decided he wanted to create the best piano known to man. His experience playing other pianos led him to believe he could use his knowledge of both worlds to produce something vastly superior, something that would be quickly recognized as a real masterpiece of workmanship. Today the Fazioli piano is a key player on the concert stage and can boast of converting illustrious pianists like the great jazz legend Herbie Hancock, and the world's leading interpreter of Bach, Angela Hewitt. Fazioli Pianoforti is now widely regarded as the finest piano maker in the world.

パウロ・ファツィオリ

イタリア、ローマ生まれ

1979年、ピアニストであり技術者でもあるパウロ・ファツィオリ氏は人類史上最高のピアノを創作することを決意する。他のピアノを演奏した経験から、彼は非常に優れたものを生み出す世界と真の職人として傑作を即座に認識できるものの双方に関する知識を利用できるという思いに至った。今日、ファツィオリピアノはコンサートステージにおける中心的役割を果たし、偉大なジャズレジェンドであるハービー・ハンコックのような傑出したピアニストや、バッハの演奏においては世界をけん引するアンジェラ・ヒューイットの目を向けさせたという事実は自慢できる。ファツィオリピアノフォルティはいまや世界で最も優れたピアノメーカーとして広く認知されている。

ファツィオリピアノ

イアン・ガレスピー

パウロ・ファツィオリ氏との長い交流の始まりは、アルバーニ通りプロジェクトの中でも最も知られているシャングリラホテルバンクーバーであったと思う。そこにファツィオリピアノが8年ほど前に設置され、それ以来6台ほどファツィオリピアノを発注している。

そのピアノは我々の仕事に様々な角度でより幅広いアイデアを与えてくれる楽器である。それは独特な設計演習という形で我々が建築物に注ぐ熱意の表れでもあり、プロジェクトの建築家や設計士への贈り物でもある。ファツィオリを設計するという事は、建築家にとって全く異なる、しかし並行した媒体でクリエイティブな表現を演習する機会である。ある意味、1975年にアレクサンダー・カルダーで始まり、2010年のジェフ・クーンズで終わるBMWアートカープログラムに類似している。これは、我々がウエストバンクピアノプログラムに着想した際、私の心に浮かんだ産業デザインにおける融合の成功例であった。

世界で最高のピアノであると思われるファツィオリとウエストバンクとのコラボレーションにおいて、建築家は建物の類型そのものに呼応するピアノをデザインすることに直面する。このデザインへの挑戦の過程は設計士と私たち双方にとって非常に興味深く、個々のピアノのデザインに際し我々は少し大胆になる。ファツィオリ氏が喜んで我々と共に仕事をしてくれるかぎり、我々はずっと驚きと喜びを奏で続けたい。

The Westbank piano program is a bridge between our public art programs, the principle of Gesamtkunstwerk, and the adoption of the Japanese philosophy of layering discussed in this piece. Our public art projects are a central organizing element of our practice where the success of the projects and the accompanying art are inextricably linked. The piano program is another layer within the general art program, joining our live music business and upcoming music venue.

When you think of architecture practised well, it is an art form. Today, most people don't think of architecture that way. They think of it as being simply part of the process to construct a building and I think in most cases that is probably correct. However, in the case of Kengo Kuma and the other Japanese masters, they are truly artists in every respect. The way they approach a solution reveals a perspective that is both innovative and beautifully articulated.

Whether it is the piano program, the art program, the form of the building or the many layers embedded into Alberni, you will see a degree of artistry that is extremely rare. The Fazioli piano designed by Kengo Kuma is a vivid manifestation of ours and Kengo Kuma's dedication to the total work of art.

ウエストバンクピアノプログラムは、「Gesamtkunstwerk」(総合芸術)の原理である公共アートプログラムとここに紹介するレイヤリングに対する日本の哲学を取り入れることを繋ぐ架け橋となる。我々の公共アートプロジェクトは、我々の仕事の根幹を成す要素であり、プロジェクトの成功と付随するアートは表裏一体である。ピアノプログラムは一般アートプログラムにおけるもうひとつの層となり、我々のライブミュージック事業が近い将来の音楽の発祥地と融合する。

優秀な建築を考えると、それは芸術の域に達している。現代の人々はそのように建築を捉えることはほとんどない。ビルを建設する一部の過程としか考えず、ほとんどの場合それはおそらく正しい。しかし、隈研吾氏やその他の日本人有名建築家の場合、彼らはいかなる側面においても真のアーティストである。彼らの解決するアプローチをみると、革新的で美しくまとめられた視点が明らかである。

ピアノプログラム、アートプログラム、建築物、あるいはアルバーニに取り入れられた多くの層のいずれであれ、類まれなる芸術性を見ることができるであろう。隈研吾氏によりデザインされたファツィオリピアノは、我々と隈研吾氏が総合芸術に傾倒したことを鮮やかに表している。

Izumi Shikibu
Izumi Shikibu Collection, 1003

和泉式部
和泉式部集(1003年)

Kimono

Formal Garment

12-layered
Robe

The kimono is a traditional full-length garment that is still worn on formal occasions. The Junihitoe (12 layered robe, pictured) dates back to the 10th century, when the Heian court had reached the zenith of its sophistication. The layering of garments was highly complex; the colors and arrangements not only denoted one's rank but also implied – with great subtlety – one's emotional state.

着物

正装

十二単

日本の着物は足首までの長さの伝統的な衣装であり、現在もフォーマルな場面で着用する。十二単（図）の歴史は10世紀にさかのぼり、当時の平安王朝では洗練された貴族文化が栄華を極めていた。この十二単は何層にも着物を重ねた、非常に複雑な装束であり、色目や取り合わせは階級を表すだけでなく、非常に細やかさで、心の状態をも映し出すものであった。

Tamagawa Takashimaya
Tokyo, Japan, 2010 – Kengo Kuma

玉川タカシマヤ
東京(2010年)– 隈研吾

Opposite House
Beijing, China, 2008 – Kengo Kuma

オポジットハウス
中国北京(2008年)– 隈研吾

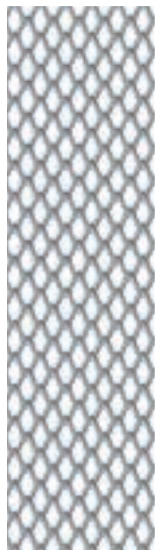
The material palette of the tower gravitates from hard to soft as one moves from the exterior to the interior. The applications of the materials, however, belie their properties: metal panels are shingled like tapered wood, the lobby drapery is made of a delicate metal mesh, screens and handrails appear as floating sheets of Washi paper. In this way, the "hardness" or "softness" of materials do not necessarily correlate with our expectations of their performance.

タワーに使用した素材は、外側から内側へと移動するにつれて、ハードなものからソフトなものへと傾斜を強めている。しかし、その素材は、本来持っている特性とは異なった使い方をしている。例えば、金属パネルを先細になった木材のように重なり合うよう配置したり、ロビーのカーテンは繊細なメタルメッシュでできていたり、間仕切りや手すりは和紙が浮いているように見える。このように、素材の「ハードさ」や「ソフトさ」は、素材の特性に対し期待されているものと必ずしも一致していないのである。

Anodized Aluminum Panels

陽極酸化処理を施したアルミパネル

Stainless Steel Mesh Curtain

ステンレス製メッシュカーテン

Stone

ヴァルズストーン

White marble

白大理石

Washi paper

和紙

Venetian Plaster

ベネチア漆喰

Wood Printed Aluminum Soffit

木目調外装アルミパネル

Composite Wood Decking

複合ウッドデッキ

I prefer an ambiguous, unreliable condition, in which the substance is scattered all over the place. I don't want to make particulate architecture but create a particulate condition... More than, and prior to defining style, what I desire is to create a certain type of place and a certain type of condition that can be experienced by the human body.

Kengo Kuma, "A Return to Materials"

場所全体に物が散らばっているような、曖昧でそして頼りない状況が、私は好きだ。私が創りたいと考えているのは、ある特定の建物ではなくて特定の状態である。単にスタイルを決めるだけでなく、そしてそれよりも先に、実際に身体で体験することのできるようなある種の場所、そしてある種の状況を作りたいと考えている。

隈研吾「素材への回帰」

White Oak Flooring

Maple Paneling

Cork Flooring and
Paneling

Woodwork

Moss

Bamboo

Pampas Grass

Waterfall

オークフローリング

メイプルパネリング

コルクフローリン
グ・パネリング

木組み

苔

竹

シロガネヨシ

滝

Teien

Japanese Garden

Stylized
Terrains

Japanese landscape design constantly thematizes the tension between the organic and the geometric. Natural vegetation is often inscribed with abstract patterns, whereas artifacts are designed to appear unordered. This deliberate blend of formal languages blurs the boundary between nature and architecture, producing stylized metaphors of expansive terrains.

庭園

日本庭園

地形の様式化

日本の造園設計では、常に自然のおよび幾何学的な要素の緊張関係がテーマとなる。自然植生には抽象的なパターンが刻まれ、一方で人工物は無秩序に見えるよう設計される。この計算された言葉の調和により、自然と建築物の境界をあいまいにし、広大な土地の様式化されたメタファーを作り出す。

Sugimoto-dera Temple

杉本寺

Water/Cherry
Eastern Japan, 2012 – Kengo Kuma

Water/Cherry
東日本(2012)–隈研吾

Japanese moss garden with a
performance space (illustration)

苔庭と多目的イベントスペース
(イラストレーション)

Shoji

Sliding Screens

Implied
Depth

In our spatial imagination, what is implied, rather than revealed, creates larger expectations. One could then say that the Shoji screen is a device that enlarges our sense of space. Alleys between buildings always appear to branch off to others because shoji screens, placed intermittently, offer glimpses of potential extensions. Made of wood lattice, and occasionally covered with Washi paper, the permeable screens suggest possibilities, by withholding the space beyond.

障子

奥行きの暗示

空間的イマジネーションの場合、明らかにされるよりも暗示されるほうが大きな期待を産む。その意味で、障子は空間感覚を広げてくれる道具と言える。合間合間に取り付けた障子により潜在的な広がりや垣間見ることができ、建物の間を通りは枝分かれしているように見える。障子は木の格子でできており、時には和紙が張られていることもあるが、この透過性のある間仕切りによってさえぎられた向こう側にある空間の可能性を示唆する。

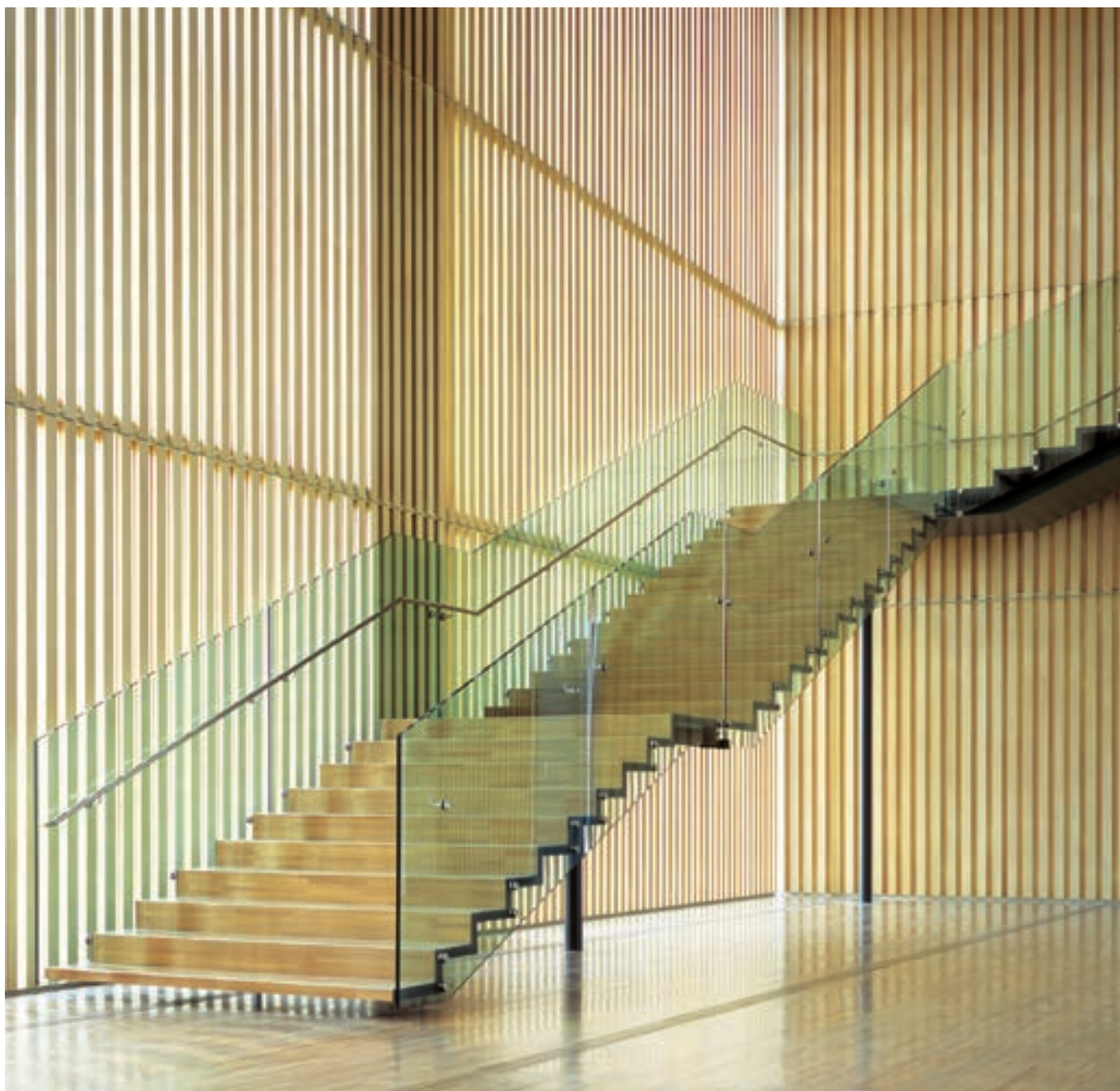
Shoji screen radiating light

光を放射する障子

Ginzan Onsen Fujiya
Yamagata, Japan, 2006 – Kengo Kuma

銀山温泉 藤屋
山形県(2006年)– 隈研吾

Suntory Museum of Art
Tokyo, Japan, 2007 – Kengo Kuma

サントリー美術館
東京(2007年)– 隈研吾

Lobby and Concierge
(illustration)

ロビーとコンシェルジェ
(イラストレーション)

Oshashi Bridge & Atake in a sudden shower
Hiroshige Utagawa (Japan 1797 – 1858)

「大はしあたけの夕立」
歌川広重(日本、1797年-1858年)

Ukiyoe

Woodblock Prints

Multi-layered
Space

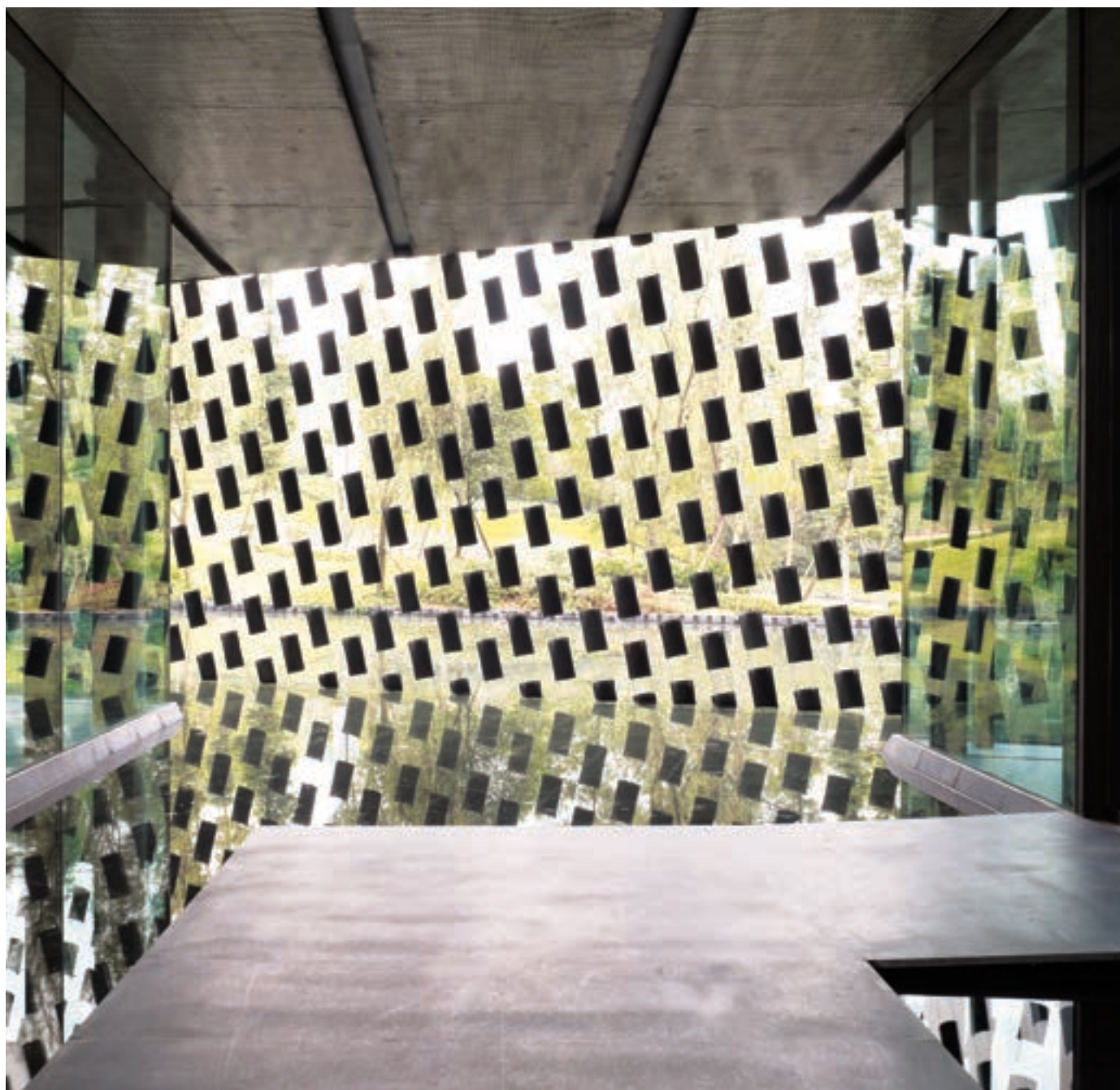
Hiroshige's "Atake and the Great Bridge," gains extraordinary depth within a narrow frame by means of multiple overlays, with the rain shower shown in layers, over the bridge, the river and the far shore, each one receding further into the background... Japanese printmakers were perhaps unique in representing rain in straight lines, and art historians have noted how this pictorial depth differs from Western perspective. (Natural Architecture, page 33) That space is suspended between layers of patterns, and not integrated into a singular vanishing point, implies a fundamentally different orientation toward beauty, meaning, and divinity.

浮世絵

木版画

多層空間

広重の「大はしあたけの夕立」は、何層も重ね合わせるという手法によって、限られた構図の中で素晴らしい奥行き感を出している。橋、川、遠くの川岸に降る雨の様が幾層にも描かれていることにより、背景に奥行きを出す効果をもたらしている。日本の版画は、雨を直線で描くという点で非常にユニークだ。美術史家らは、こういった絵の奥行きは西洋の遠近感とは大きく異なると指摘する。何層も繰り返されるパターンの中に空間が漂っており、一つの消失点へと統合されるのではなく、美・意味・神性に対し基本的に異なる姿勢を示している。

Xinjin Zhi Museum
Xinjin, Chengdu, China, 2011 – Kengo Kuma

新津 知・芸術館
中国四川省成都市新津県(2011年)– 隈研吾

Chokkura Plaza
Tochigi, Japan, 2006 – Kengo Kuma

ちよっ蔵広場
栃木県(2006年)–隈研吾

Architectural model of
layered wood feature in
lobby and swimming pool

ロビーとプールに設置されて
いる 幾重にも木を重ねた
造形物の模型

Wood structure detail
Japanese Temple

木組みの詳細な構造
日本の寺院

Kigumi

Wood Joinery

Structure as
Ornament

Japanese joinery, or Kigumi, is renowned for its sheer variety and ornate details. The constant urge for aesthetic competition pushed the limits of structural and performative properties, resulting in a unique variety of details through continuous experimentation and refinement. In a society where subtlety was valued more than clarity, wood joinery became an art. The elaborate wood brackets of traditional construction conceal their structural role in supporting ambitious cantilevers. The intricate assembly is individually made up of layers of interlocking joints. Taken together, they acquire a stunning ornamental quality.

木組み

木製建具

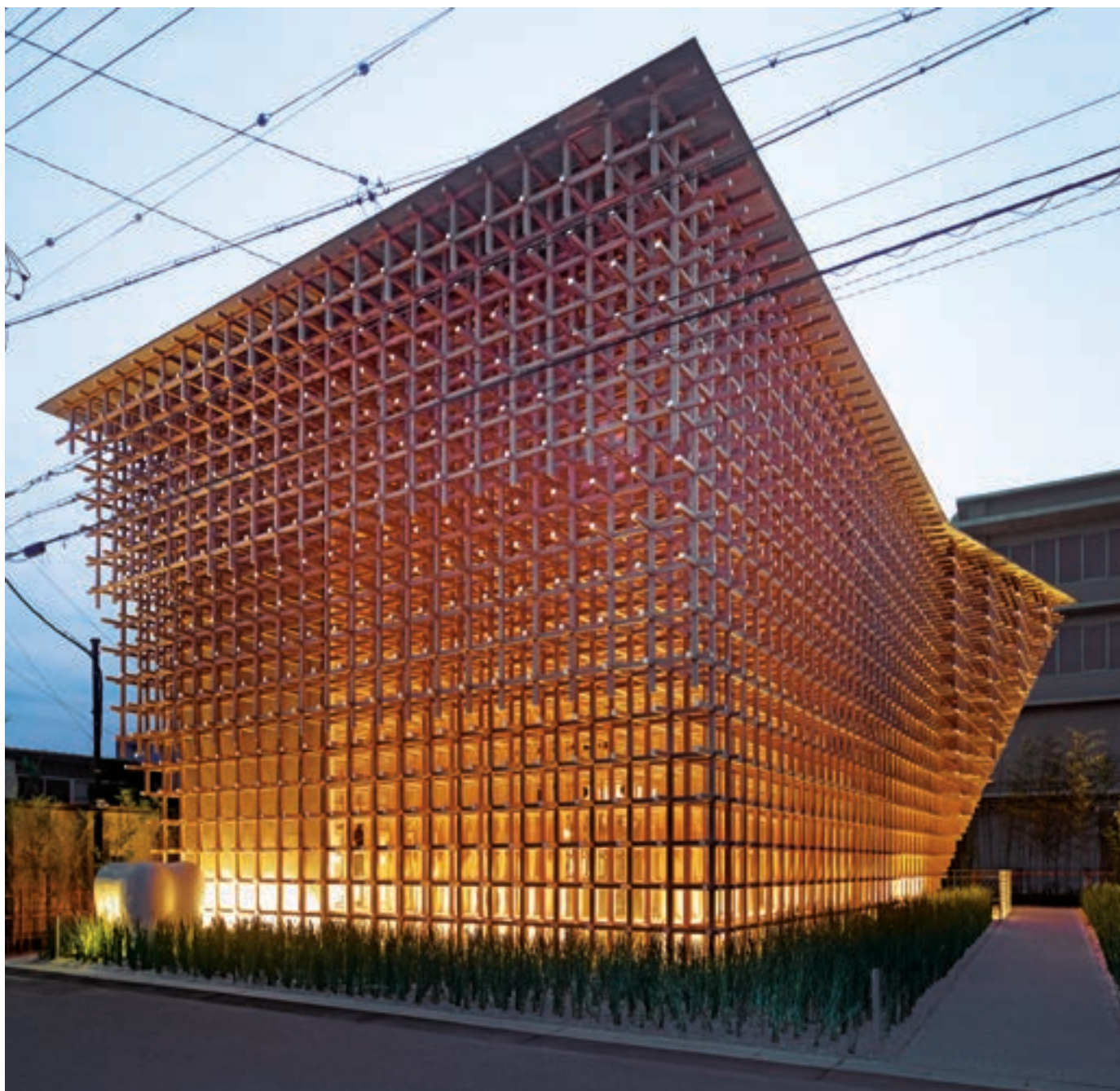
装飾としての構造体

日本の木組みは、実に様々な形と細部の美しさで知られている。美に対する強いこだわりが構造的な部分またその役割の限界を押し広げ、絶え間ない試行錯誤を重ねることで非常に独特なディテールを生み出している。曖昧さが美徳とされる社会において木組みは芸術部分となった。伝統的な建造物における木製のブラケットはその精巧さ故に、大掛かりな片持ち梁を支えるという本来の構造上の役目を目立たなくさせる。複雑な組み立てはそれぞれが何層ものインターロッキング・ジョイントで構成され、それらがまとめ驚くほど美しい装飾的特性を生み出している。

Sunny Hills Japan
Tokyo, Japan, 2013 – Kengo Kuma

サニーヒルズ ジャパン
東京(2013年)– 隈研吾

Prothro Museum Research Center
Aichi, Japan, 2010 – Kengo Kuma

プロソミュージアム・リサーチセンター
愛知県(2010年)– 隈研吾

Indoor swimming pool with layered
wood feature and washi featured
glass wall (illustration)

幾重にも木を重ねた造形物と和紙の
ガラスウォールが特徴の屋内プール
(イラストレーション)

Wagashi

Japanese Sweets

Yolk and
Shell

Typically made from plant ingredients, the Wagashi is a traditional Japanese confectionary served with tea. Most Wagashi are made up of layers of fruit, bean curd, and rice, and have a sweetened core hidden within the outer membranes. Being an indispensable supplement to the tea ceremony, the Wagashi takes on an equally formal, delicate, and subtle character.

和菓子

卵黄と殻

和菓子は一般的に植物性の材料を使用して作られ、お茶と一緒に供される日本の伝統的な菓子である。ほとんどの和菓子は、果物や餡子や米を何層にも重ね合わせて作られており、内側奥に甘さが隠されている。和菓子にはお茶の味を引き立たせてくれる役割があると同時に、和菓子自体が高尚で優美な繊細さを兼ね備えている。

Green tea cream salt daifuku wagashi

抹茶生クリーム塩大福(和菓子)

Tee Haus
Frankfurt am Main, Germany, 2007 – Kengo Kuma

茶室「ティーハウス」
独フランクフルト・アム・マイン(2007年)– 隈研吾

Shang Xia Shanghai
Shanghai, China, 2014 – Kengo Kuma

シャンシャ 上海
中国上海(2014年)– 隈研吾

Fitness Gym (illustration)

フィットネスジム(イラストレーション)

Shadows rather than light capture the
fleetingness of time

時の儚さをとらえるのは光よりも
むしろ陰翳である。

Inei

Shadow and Light

In Praise
of Shadows

According to Junichiro Tanizaki's acclaimed book on Japanese aesthetics, the metaphorical underpinning of Western "enlightenment" is diametrically opposed to Japanese consciousness. To Tanizaki, the Western pursuit of rationalism – literally bringing light to darkness – overlooks the emotional complexities of human nature. Japanese aesthetics are largely built on layers of subtle differences: what is beautiful cannot be obvious, permanent and unambiguous. Shadows, rather than light, capture the fleetingness of time and the indirectness of space.

陰影

光と影

陰翳礼賛

谷崎潤一郎の日本的な美の本質を説いた作品は高い評価を受けているが、この本によると、西洋の「啓蒙主義」の隠喩的基礎は、日本の意識とは正反対だという。谷崎にとって、西洋における合理主義の追及は（文字通り、暗闇に光を当てることになったが）、人間性の感情の複雑さを見落としているという。日本の美というのは、幾重もの微妙な違いの上につくられるものである。美しいものは、見てすぐわかるものではないし、恒久的そして明確なものでもない。時の儚さや空間の間接性をとらえることができるのは光よりもむしろ陰翳なのである。

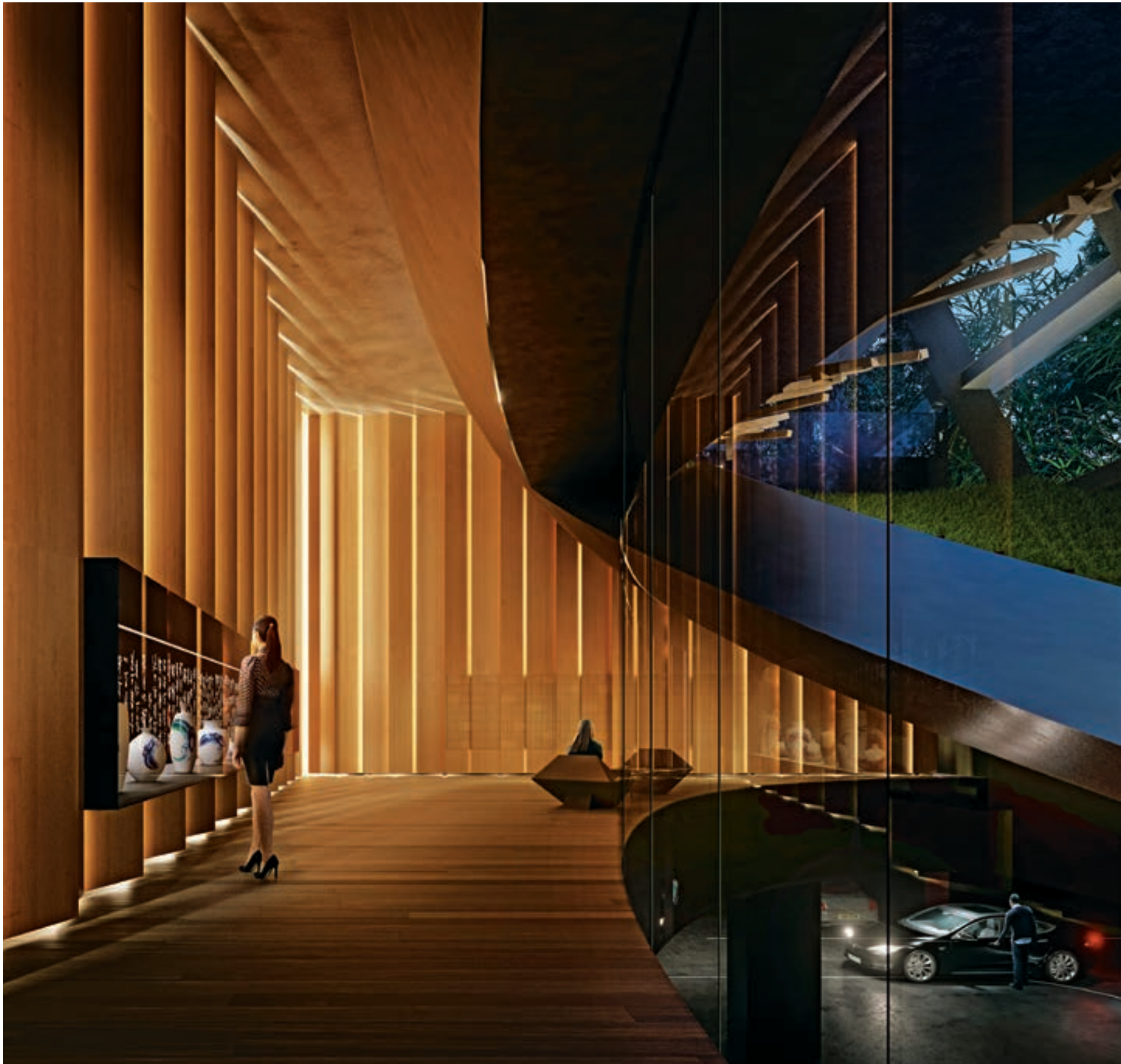
PC Garden
East Japan, 2012 – Kengo Kuma

PCガーデン
東日本(2012年)– 隈研吾

Nezu Museum
Tokyo, Japan, 2009 – Kengo Kuma

根津美術館
東京(2009年)– 隈研吾

Gallery (illustration)

ギャラリー(イラストレーション)

Wine Room (illustration)

ワインルーム(イラストレーション)

Listening Room (illustration)

リスニング・ルーム
(イラストレーション)

Frame capture from an Ozu Yasujiro film

小津安二郎監督作品からの場面カット

Ma

Scenographic Film

Construction
of Sceneries

Ozu Yasujiro, one of the most renowned Japanese film directors of the 20th century, often made distinctive shots from low vantage points gazing into long corridors. Having been deeply concerned over the tension between modernity and tradition in the early 20th century, Ozu took a passive but critical view, bringing equal light to the excitement and sorrow of change. With tacit acceptance of the human condition, his framed views quietly gaze at passersby to highlight the rhythmic beauty of time.

間

遠近感のある映画

風景の構築

20世紀を代表する日本の映画監督である小津安二郎は、ローアングルから、長い廊下を眺める独特の撮影法を取ることが多かった。現代と20世紀初頭の伝統との対立に深い関心を寄せていた小津監督は、受け身的ではあるが批判的な目でその問題をとらえ、変化というものに対する興奮と同時に悲哀に光を当てている。小津監督の撮る映画は、人間のありようを黙って受け入れながら、通り過ぎる人々をじっと見つめ、時の律動的な美しさを描きだしている。

Great (Bamboo) Wall
Beijing, China, 2002 – Kengo Kuma

竹屋 Great (Bamboo) Wall
中国北京(2002年)– 隈研吾

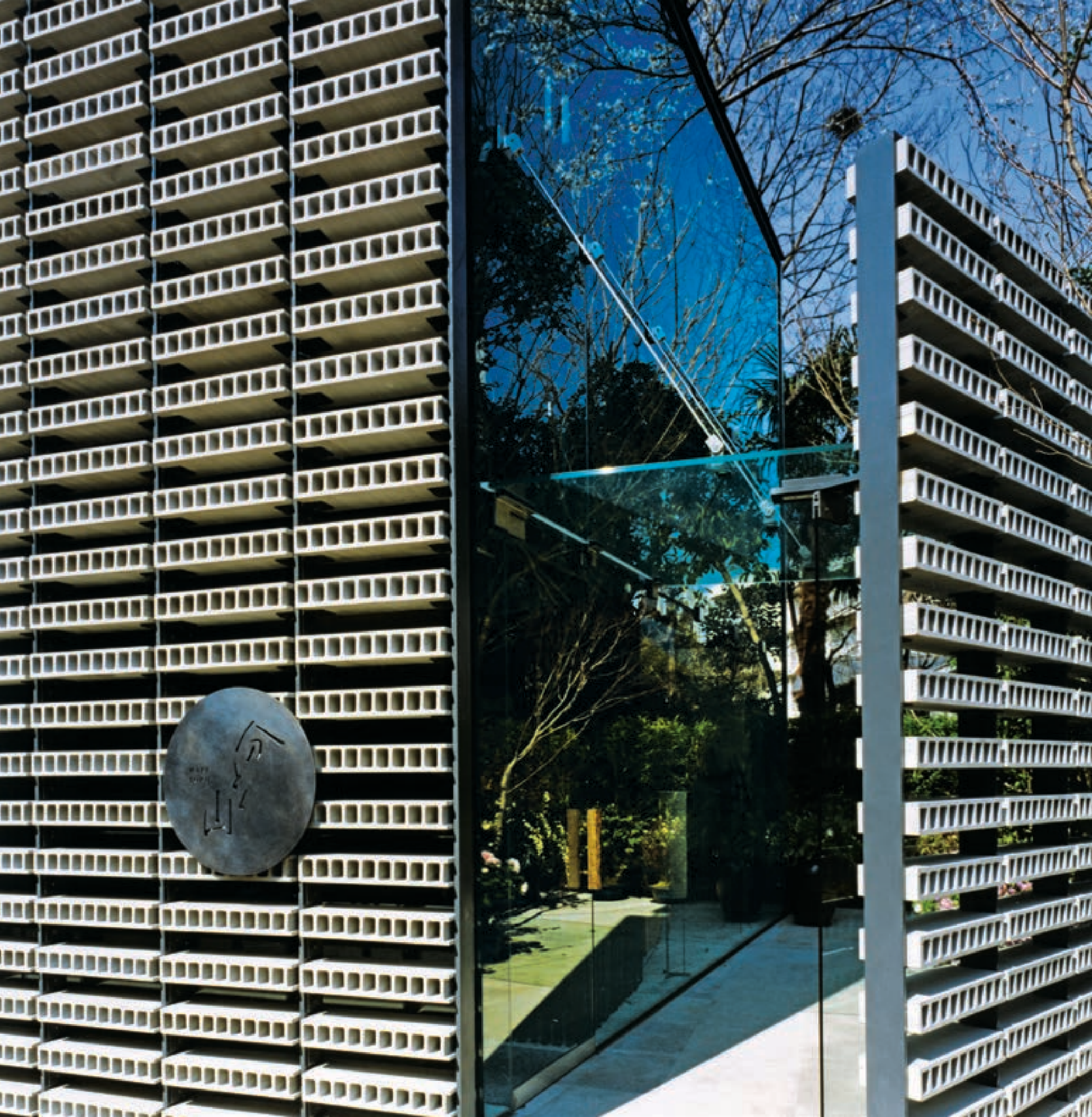

Waketokuyama
Japanese Restaurant (illustration)

分とく山
日本料理店(イラストレーション)

山家

Waketokuyama

Ian Gillespie

On one of my first visits to Tokyo to meet with Kengo Kuma and his team, after a long meeting in the studio, Kuma-san took myself, Michael Sypkens and James Cheng for dinner at the restaurant Waketokuyama. He had designed the restaurant and was at my request, endeavoring to show me as much of his work in Tokyo as he could. What I quickly learned over the course of the meal is that this particular commission was a very special one for Kuma-san, as it grew out of his longstanding friendship with the owner Masaaki Tokimura.

Tokyo has more Michelin starred restaurants than any city in the world – including Paris. Waketokuyama is a two star Michelin restaurant that specializes in Kaiseki, which is the traditional multi-course meal in Japan and the equivalent of haute cuisine in Europe. Waketokuyama is regarded as the best Kaiseiki restaurant in Japan. Chef Nozaki chooses the set menu and each dish is presented on its own individual plate or bowl hand-selected to best compliment the course. I had never seen such a beautiful presentation before, and what dawned on me over the course of the evening was that the Kaiseiki meal I was having is analogous to the architecture of Alberní. Each course was a series of layers that unfolded throughout the meal. That realization combined with the beautiful simplicity of Kuma's design for the restaurant made it an experience that I will not forget. I knew in that moment that bringing owner Masaaki Tokimura and Chef Nozaki to Vancouver would be an important additional layer for Alberní.

Waketokuyama
Tokyo, Japan, 2004 – Kengo Kuma

分とく山
日本、東京、2004年– 隈研吾

分とく山

イアン・ガレスピー

隈研吾氏と彼のチームに会うため初めて東京を訪れた際、スタジオでの長いミーティングの後夕食をとるため、隈さんは私とマイケル・サイプケンス氏、ジェームズ・チェン氏を分とく山というレストランに連れて行ってくれた。彼がこのレストランを設計し、私のリクエストに応じて東京での彼の仕事をできる限り見せてくれたのである。私がここでいただいたコース料理から即座に理解したことは、この特殊な設計依頼が隈さんにとってとても特別なものであり、それはオーナーである時村正明氏との長い友人関係に起因するということだ。

東京には、パリを含め世界のどの都市よりも多くのミシュランの星を得たレストランがある。分とく山は懐石料理に特化したミシュラン2つ星のレストランで、懐石は日本の伝統的な複数コース料理であり、ヨーロッパのオート・キュイジーヌにあたる。分とく山は日本で最高の懐石料理店として認められている。野崎料理長はセットメニューを選び、おのおの料理はそれぞれ特別な皿や器で提供され、そのコース料理を最高のものにするため丁寧に選ばれている。私はかつてこれほど美しく盛りつけられた料理を目にしたことはなく、その夜のコース料理から私は、いただいた懐石料理がアルバーニの建築に類似していると気づいた。それぞれのコース料理は、その食事全体にわたって展開される層の連続であった。その実感は、このレストランの設計に隈氏が提供したシンプルな美しさと共に、私にとって忘れられない経験となった。その時、時村正明氏と野崎料理長をバンクーバーに招くことがアルバーニにとって重要なもうひとつの層となると思った。

Waketokuyama, interior courtyard (above)
and dining room (below)

分とく山、中庭(上)
およびダイニング(下)

Waketokuyama Chef Hiromitsu Nozaki (above)
and dining room (below)

分とく山野崎洋光料理長(上)
およびダイニング(下)

Chef Hiromitsu Nozaki, head chef of the restaurant since 1989, is a well-known figure in Japan with over 40 published books and regular TV appearances. Under his guidance, traditional courses have been reinterpreted to offer a variety of creative dishes that incorporate as many as 100 different ingredients. Kengo Kuma conceived the design of the restaurant as a glass box that is enveloped by a screen of concrete blocks. The clean, modern aesthetics of the exterior screen is carried into the simple, but intimate interiors clad in wood. The minimalist spaces allow diners to focus on the quality and intensity of the dishes placed before them.

It always seemed careless to me to put so much effort into the design and construction of a project and then ignore the quality of the street level retail that is so typical of the Vancouver tower and podium typology. In the case of Alberni which is taking the level of detail and the concepts of Gesamtkunstwerk to a level never attempted in North America, it was only appropriate that we curate the street level retail as an additional layer: the finest Japanese restaurant in Canada operated by one of the world's finest restaurateurs with a completely considered design, inside and out, by Kengo Kuma.

野崎洋光料理長は1989年からこの料理店の料理長を務め、40冊以上の発刊物に紹介されテレビ番組のレギュラーとしても活躍する著名な人物である。彼の指導の下、伝統的なコース料理は100種類もの材料を使った多彩な創作料理であると解釈しなおされたのである。隈研吾氏は、この料理店をコンクリートブロックの壁で囲んだガラスの箱として設計することを思いついた。その外側のスクリーンにみられる清廉で現代的な美的感覚は、シンプルであるが落ち着いた木でつまれた内装にも取り入れられている。その必要最低限なスペースにより、目の前に置かれる料理の質やインパクトに焦点がおかれた食事が実現されている。

バンクーバーにある高層ビル、低層ビルの典型としてよく見られがちなのは、ビルの一階部分に当たる路面店のクオリティを重視していないという事です。設計や建築に多大な努力を払いながら、そのような事では詰めが甘いと常に感じています。このアルバーニの場合、これまで北米では試みられなかったレベルの細部へのこだわりや「Gesamtkunstwerk」(総合芸術)の概念を取り入れています。新たな層の一つとして、世界で最も優秀なレストラン経営者の一人によって経営され、隈研吾氏による内装から外装まで完全に熟慮され設計デザインされたカナダで一番素晴らしい日本レストランを路面店として取り入れ監修する事は必然的な結果でありました。

Waketokuyama
Tokyo, Japan, 2004 – Kengo Kuma

分とく山
日本、東京、2004年– 隈研吾

Washi

Japanese Paper

Handmade
Fiber Sheets

Washi is, to some degree, the most “crafted” material because it is almost entirely handmade, through an intricate and cumbersome process using cold water. The long, endemic fibers give the material rich textures that are absent in normal paper. Being soft and flexible, Washi has an exceptional high resistance to creasing and water, making it an ideal canvas for paintings.

和紙

天然繊維で作られた手すきの紙

和紙は、冷水を使う複雑で面倒なプロセスを経てほとんどすべてが手作業で作られるため、いわゆる「工芸品」と言えよう。自生の植物の長い繊維が一般的な紙にはない豊かな風合いを生み出す。柔らかくてしなやかな和紙には、シワや水に対し非常に高い耐久性があるため、絵を書くには最高のキャンバスとなる。

Washi

和紙

Takayanagi Community Center
Niigata, Japan, 2000 – Kengo Kuma

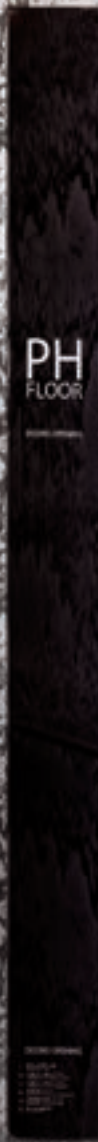
高柳町 陽の楽家
新潟県(2000年)– 隈研吾

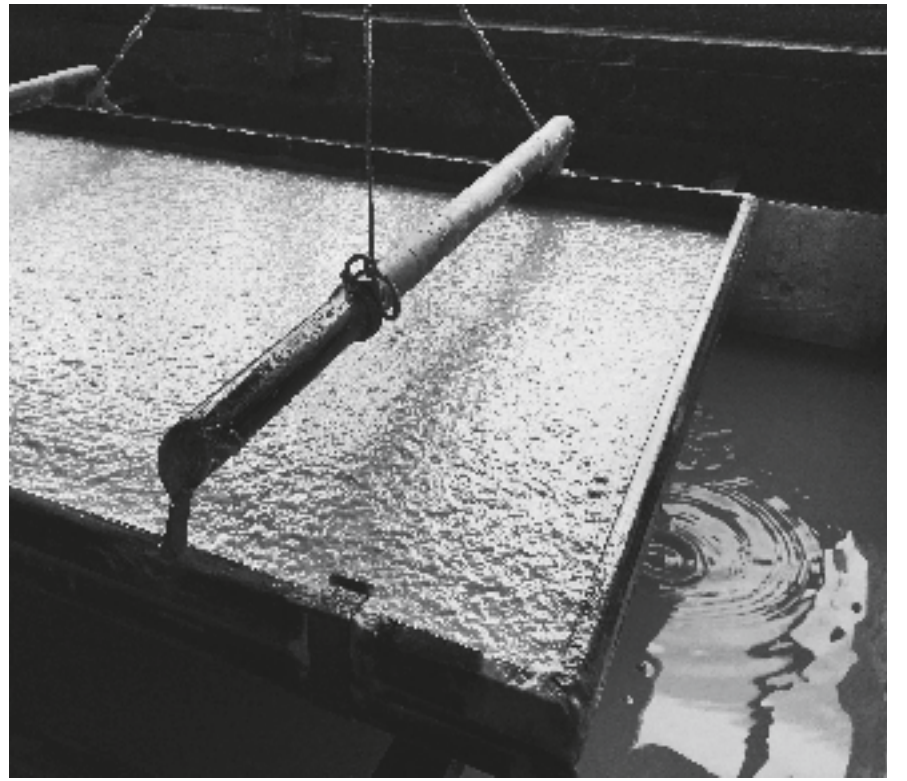

Elevator cab (illustration)

エレベーター
(イラストレーション)

History of Washi

Michael Sypkens

Washi is a Japanese paper largely produced by hand. While Washi could be made from a variety of wheats and grains, it is mostly farmed from paper mulberry trees. Characterized by grassy fiber textures, it is considered to be stronger (more water- and tear-resistant) than normal paper.

Washi is essential to interiors, being widely applied to paper screens, sliding doors, and to walls as wallpaper.

The process of manufacturing Washi is a difficult, arduous task, practiced as a craft in restricted communities in Japan. Fibers from paper mulberry are soaked in river water and then filtered through a bamboo screen. Cold water and wintry temperatures are generally required to inhibit bacterial growth and to help control the viscosity of the fluid. Even today, much of the process is done by hand in the traditional manner, making each individual sheet unique from another. Washi is recognized for its craftsmanship and its social value. Being inherited and transmitted as an art in specific communities, it is regarded as a symbol of cultural identity. It has been designated as Japan's most recent addition to the list of UNESCO's Intangible Cultural Heritage.

The use of Washi in Alberni adds another element of craftsmanship to Vancouver. Incorporated by Kengo Kuma as one of the many layers of Japanese culture, the sheets of Washi will bring soft, yet expressive textures to the interior experience.

和紙の歴史

マイケル・サイプケンス

和紙とは日本製の紙で、ほとんどが手作りである。和紙は様々な種類の小麦や穀物から作られるが、多くはカジノキが原料となっている。草のような繊維の手触りが特徴で、普通紙よりも強度が高い(耐水性および耐久性が高い)と考えられている。

和紙は内装にとっては必需品で、障子や壁紙として広く利用されている。

和紙づくりは容易では無く、根気のいる作業で、日本では限られた地方の工芸として行われている。カジノキから採取された繊維は、川の水に浸けられ、その後ザルで漉す。バクテリアの成長を抑制し、液体の粘土を調整するため、一般に冷水と冬の気温が必要となる。今日でも、その過程の多くは伝統的な方法により手作業で行われ、一枚一枚が独自のものとして製造される。和紙は、その熟練した職人の技術と社会的価値が認められている。特定の地域において芸術として継承され伝えられており、文化的アイデンティティとしてみなされている。日本で最近追加されたユネスコの無形文化財としても認知されている。

アルバーニに和紙が使用されたことにより、バンクーバーに熟練した職人の技術の要素がもうひとつ加えられた。日本文化の数多くある層のひとつである和紙を隈研吾氏が取り入れた事によって内装は優しく、しかしながら印象豊かな質感が加えられた。

Irises at Yatsuhashi (Eight Bridges)
Ogata Korin, Edo Period (1615 – 1868)

八ツ橋図屏風
尾形光琳、江戸時代(1615年 – 1868年)

Rinpa

Classical Japanese Painting

Bold
Simplicity

Rinpa is a 17th century school of painting that flourished in Kyoto. The style is derived from a blend of previous schools, led by the flamboyant Yamato-e from the 12th century. Rinpa prioritized bold outlines and ornate tones, almost always deploying gold, and occasionally silver, backgrounds. The medium typically involved folding screens, but this extended to sliding doors, hanging scrolls, lacquerware, and even kimono. The compositions were often dramatic in scale and content, but also mysteriously calm and full of potential.

琳派

日本の古典絵画

大胆な簡潔さ

琳派は17世紀に京都で栄えた絵画の流派である。そのスタイルは、12世紀に始まるきらびやかな大和絵など、様々な流派の特徴を融合して生み出された。琳派は、大胆な構図と華美を重視し、ほとんどの場合、背景に金色や時には銀色が使われた。創作材料として屏風が一般的であったが、襖や掛け軸、漆器や着物もその対象となった。構図的には、規模や内容ともに非常にドラマチックなものが多いが、それと同時に神秘的な静けさと可能性に満ちている。

Bamboo / Fiber
Japan, 2010 – Kengo Kuma

Bamboo / Fiber
日本(2010年)– 隈研吾

3301

Suite Entry Door (illustration)

スイート入り口のドア(イラストレーション)

Japanese tea room

茶室

Chado

Japanese Tea Ceremony

Being-in-the-
Wordlessness

Okakura Tenshin was a late-19th century scholar committed to the preservation and development of Japanese arts, most notably the art of the tea ceremony. He argued that tea was more spiritual than cultural because it induced contemplation – or renewed appreciation – of one's surroundings. Its humble aesthetics takes on renewed meaning, giving rise to the elevated beauty of simplicity and imperfection.

茶道

静寂

岡倉天心は、日本の芸術、中でも茶道の保護と発展に尽力した19世紀後半の学者である。自分の周りをじっと見つめること、すなわち感謝の念へといざなう茶は、文化的というよりもっと精神的な存在だと天心は論じている。謙虚な美意識が新たな意義を帯び、簡素と不完全性という高尚な美を生み出している。

Beijing Tea House
Beijing, China, 2014 – Kengo Kuma

Beijing Tea House (北京茶室)
中国北京(2014年)– 隈研吾

Oribe Tea House
Gifu, Japan, 2005 – Kengo Kuma

織部の茶室
岐阜県(2005年)– 隈研吾

Open living space with floor to ceiling glazing (illustration)

床から天井まで全面ガラスの開放的なリビングルーム(イラストレーション)

Ensuite combined with Japanese
bath (illustration)

各スイートに設けられた日本式の
風呂(イラストレーション)

Chado

Michael Sypkens

It is said that in order to understand the essence of Japanese aesthetics, one has to understand tea. Tea and its accompanying rituals were imported from China in the 9th century. Originally the ceremonies were there to express what could not be done through language - sincere apologies or signs of respect and gratitude. Over the years, its social significance acquired a wholly ontological character in Japan. Tea has become a private and personal affair far removed from mundane interactions of everyday life.

Literally, the way of tea, Chado implies an essential way of life, one that is closely aligned to the metaphysical notion of "being." Tea, or teatism, values simplicity in all forms, blending the spiritual purification of Shinto and the disciplined mindfulness of Japanese Buddhism. Wabisabi, a fundamental component to teatism, is a binary principle that strives to balance the inner (wabi) and outer (sabi) selves. Aesthetically, Wabisabi lends itself to a modest naturalism: Shinto-Buddhist notions of impermanence, imperfection, and asymmetry define beauty in the world of tea.

At the most refined level, the ceremony takes place in the tea house, often a detached pavilion with a carefully crafted garden and approach leading to it. The ritual begins with a meandering passage on stepping stones, and saunters through a garden with layers of symbolic landscaping to help detach the visitor from the outside world. The visitor enters through a miniature door, into a space whose smallness is equally exaggerated. The solitude of the ceremony evokes a deep meditative stillness, bringing the beholder's awareness back to the most basic level of consciousness.

When thinking of how best to present Alberni, we came to the idea of a teahouse, as both a way to reference the project's connection to traditional Japanese culture and to create a holistic viewing experience for our visitors. The teahouse provides our audience a moment of detachment from the external world, giving them the chance to immerse themselves in the total experience that is Alberni.

茶道

マイケル・サイプケンス

日本美学のエッセンスを理解するためにはお茶を理解する必要があると言われている。お茶とそれに付随する儀式は9世紀に中国より伝来した。元来、そこでの儀式は言語では表せないこと、つまり心からの謝罪や尊敬、感謝のしるしなどを表現するため行われた。日本では茶道の社会的意義は長い年月をかけて存在論的性質を得る事になった。茶は、日常生活の平凡な交流からはるかかけ離れた特定の人のための私事となっていた。

文字通り茶の道と書く茶道は、必要な生活の一部であり、「存在する」という形而上学的考えと近くに並べられる考え方である。お茶、あるいは茶道はいかなる形においても質素であることに価値を置き、神道における精神的な浄化と日本仏教の規律ある心の集中を合わせもっている。茶道の根本要素としてわびさびがあるが、これは内面(わび)と外面(さび)のバランスをとろうとする二元の原理である。美学的観点から、わびさびは質素な自然主義に沿うものであり、神道・仏教の無常という考え方、不完全性、非対称性がお茶の世界の美を定義する。

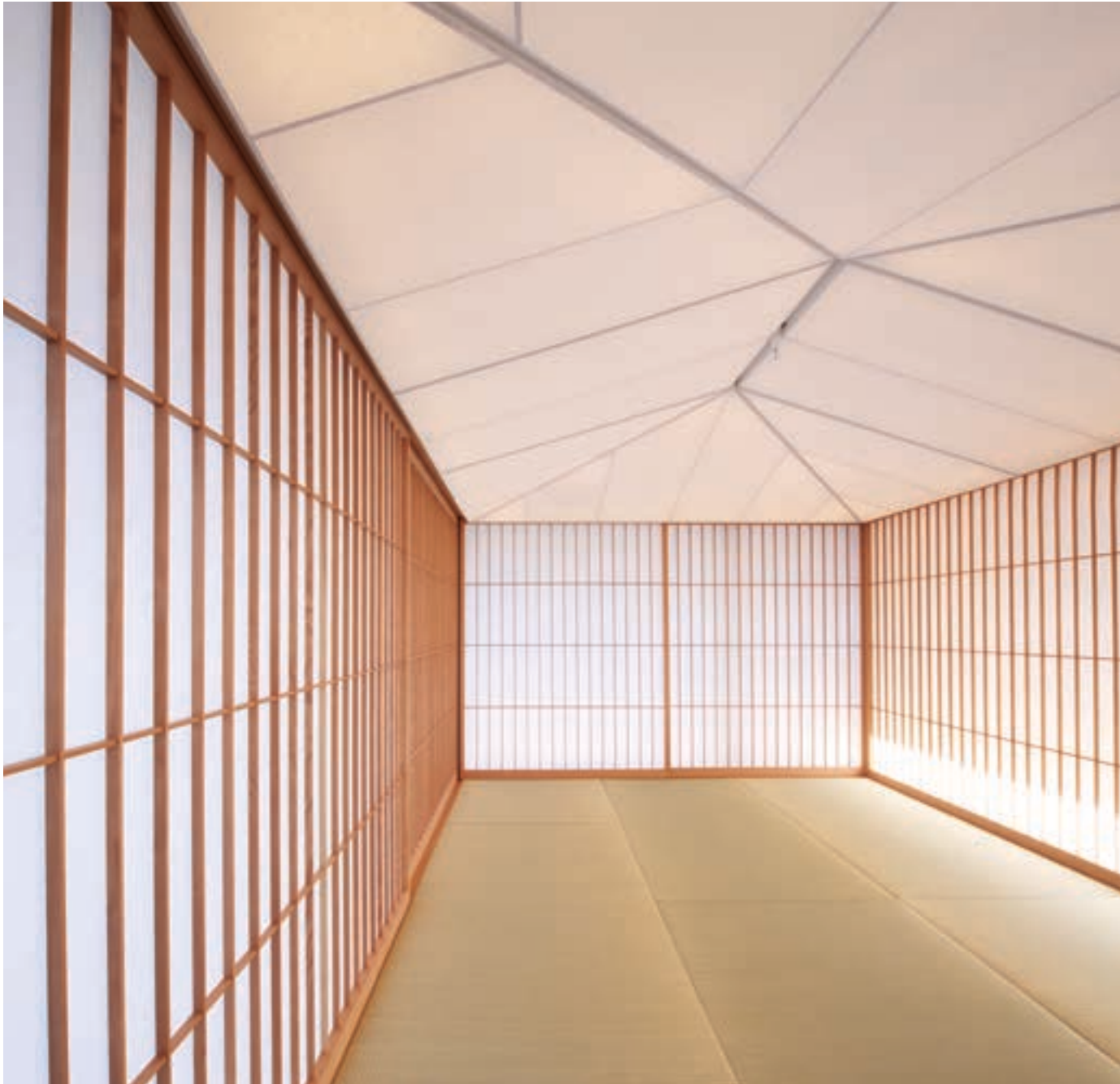
最も洗練されたお茶会は別棟にしつらえたお茶室で行われ、多くの場合、細部まで巧みに作られた庭とそこに続く小道が造られている。儀式は飛び石のある曲がりくねった小道から始まり、象徴的な造園が層となっている庭を散策し、訪問者を外界から遮断するという意味がある。訪問者は小さな扉をくぐって、その狭さが同時に誇張もされている空間へと入る。お茶会での孤独感は深く瞑想的な静けさを想起させ、見る人の最も根本的な意識を気づかせることになる。

アルバーニを訪れる人々がこの建物を最も感じられる方法、つまりこの建物と日本の伝統文化のかかわり、そして建物全体の視聴体験が持てるような物は何かと考えた時、我々はお茶室を思いついた。お茶室は、我々の観客に外界から遮断される瞬間を提供し、アルバーニというものを体感することに心静に浸る機会を与えてくれる。

Tea House
Vancouver, 2016 – Kengo Kuma

お茶室
バンクーバー、2016年 – 隈研吾

Byobu

Folding Screens

Diaphanous
Luminescence

Traditional interior partitions often use gold-leafed paper screens that depict partial landscapes or scenes from well-known novels using decorative painting. Spatially, the gold illustrates clouds that subdivide the narrative and conceal the full content. It envelops the image as an amorphous blanket and highlights the serenity and intrinsic beauty of everyday life. The byobu forms a sumptuous backdrop to the otherwise modest simplicity of traditional Japanese interiors.

屏風

半透明のルミネッセンス

伝統的な室内パーティションである屏風には、風景や有名な物語の一場面などを装飾的に描いた金箔張りの和紙が使用されることが多い。空間的に見ると、金色は物語を細かく分けて全体の内容を隠す雲を示している。絵柄を包み込むように覆う事で日常生活の平穏さと本質的な美しさを際立たせている。伝統的な日本の室内装飾の控えめな簡潔さに対し、屏風は豪華さを演出する。

Tale of Genji, Edo Period

源氏物語図屏風、江戸時代

Tiffany Ginza
Tokyo, Japan, 2008 – Kengo Kuma

ティファニー銀座
東京(2008年)–隈研吾

Kitchen cabinetry (illustration)

キッチンの木製収納戸棚
(イラストレーション)

Washitsu

Japanese Interiors

Multi-functional Rooms

Literally meaning the “Japanese-style room,” the Washitsu is a traditional room with tatami (straw) mats and shoji (wood lattice) screens that enclose the space. Spatially, it is unique in that it has no apparent function or orientation because of the general lack of fixed walls or furniture.

The Washitsu is hence a multi-functional room that could serve many purposes. In larger buildings the Washitsu could have a strong relationship to the garden, framing it like a painting to characterize the interiors. Being flexible, open, and inherently temporal, the Washitsu remains an intrinsic component to Japanese architecture.

和室

多機能性を有する部屋

文字通り日本式の部屋を意味する「和室」は、畳敷きで周りを障子で囲まれた伝統的な部屋である。空間的には、全体的に固定された壁や家具がないために、明らかな機能や方向性を持たないという意味できわめてユニークである。

そのため、和室は多目的に対応できる多機能的な部屋となる。大きな建物の場合、和室は庭と強力な結びつきを有することがあり、庭を絵画のように取り入れることで室内に特徴を与える。柔軟性があり、開放的で束の間の特性を有する和室は、現在も日本建築に欠かせない本質的要素である。

Katsura Imperial Villa

桂離宮

Glass / Wood House
Connecticut, USA, 2010 – Kengo Kuma

Glass / Wood House (ガラスと木の家)
米国コネチカット州(2010年)ー隈研吾

Penthouse (illustration)

ペントハウス(イラスト
レーション)

Garden of Entsuji

円通寺 借景庭園

Shakkei

Spatial Framing

Borrowed
Scenery

Shakkei is a landscape technique that visually incorporates vistas from the background into the composition of the foreground, which is typically defined by the garden. Framed by the horizontal and vertical elements of the building, the distant scenery is “borrowed” to strengthen the presence of nature. By blurring the limits of the scenery, an illusion of a continuous, expansive garden is made without large-scale interventions.

借景

空間的広がりのある構成

景観の視覚的借用

借景とは前景の構成に背景の景色を視覚的に取り入れる景観的技法であり、一般的に庭が用いられる。建物の水平および垂直の構成要素により囲まれた遠くの風景を「借りる」ことにより、自然の存在感を強める。風景の境界線を曖昧にすることで、大規模な介入を行うことなく継続的で広がりのある庭という錯覚を生み出す。

Lake House
Eastern Japan, 2010 – Kengo Kuma

レイクハウス
東日本(2010年)– 隈研吾

Penthouse terrace and pool
overlooking English Bay (illustration)

イングリッシュベイが見渡せるペントハウスのテラスとプール(イラストレーション)

Tsuboniwa

Miniaturized Courtyard

Green
Altar

The Tsuboniwa is a small garden in a courtyard that is typically surrounded by raised verandas. Since there are no internal corridors in traditional Japanese architecture, the verandas are effectively exterior hallways that connect the rooms. The greenery punctuates the gap between rooms, or between interior and exterior spaces, allowing it to have a prominent psychological presence in the house. In spite of its reduced scale, the Tsuboniwa nevertheless evokes a strong relationship to nature.

坪庭

小さな中庭

緑の祭壇

坪庭とは、一般的には縁側に囲まれ中庭に設けられた小さな庭のことを言う。伝統的日本家屋には家の中には廊下がなく、縁側が、各部屋をつなぐ外廊下として効果的な役割を果たしている。緑が部屋と部屋あるいは家の内と外の隔たりのアクセントとなり、家の中における精神的存在感は大きい。コンパクトであるにもかかわらず、坪庭は自然との強いつながりを連想させてくれる。

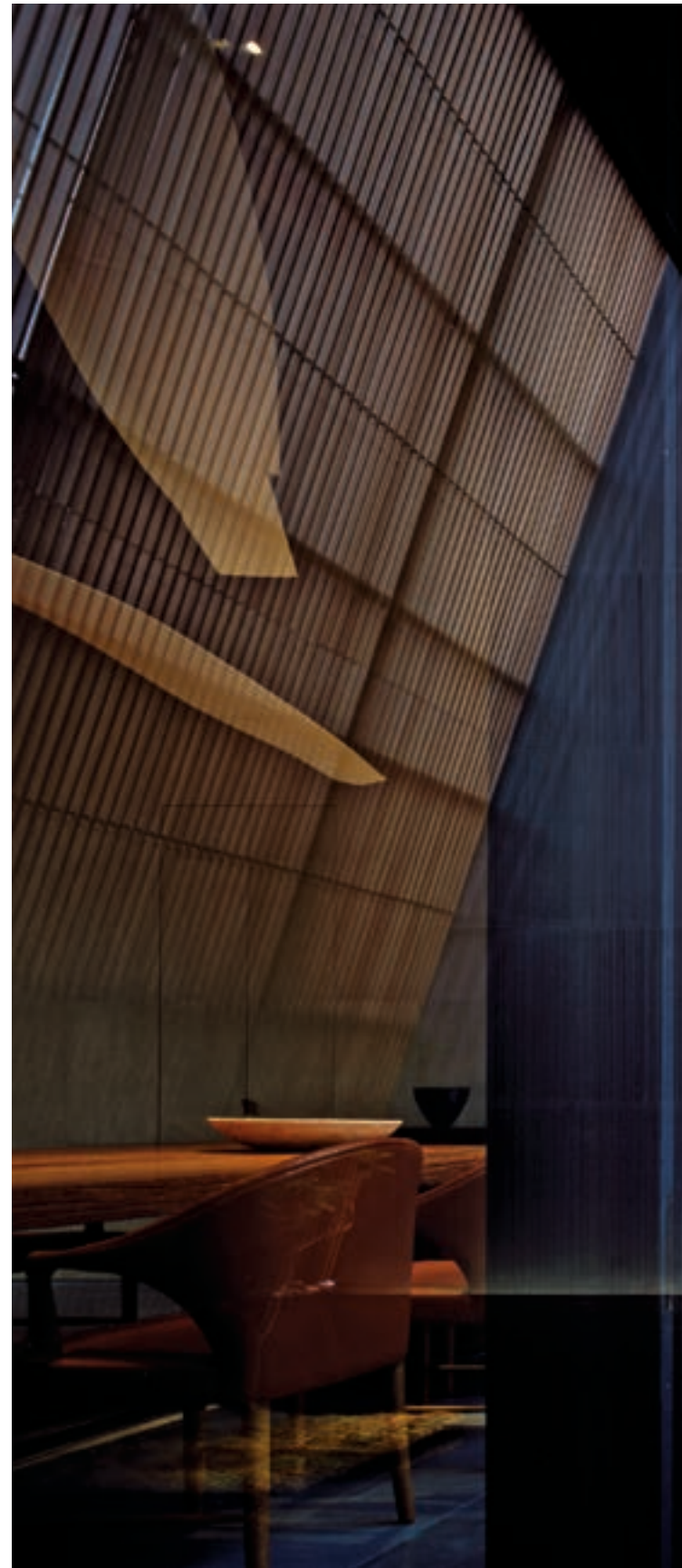

Japanese courtyard garden

坪庭

Wood / Berg
Eastern Japan, 2008 – Kengo Kuma

Wood / Berg
東日本(2008)– 隈研吾

Japanese bath (illustration)

風呂(イラストレーション)

Master Bedroom (illustration)

マスターベッドルーム(イラストレーション)

Excellence in architecture is the result of a modest attitude toward the times, and such an attitude enables a building to transcend the times and survive.

Kengo Kuma

すぐれた建築は、時代に対する謙虚さから生まれ、その時代への謙虚さゆえに時代を超えて生き延びることができるのである。

隈研吾

Master Class – Kengo Kuma

Montecristo Magazine, Summer 2016

Written by Michael Green

Photography by Alana Paterson

I first experienced Kengo Kuma's work in person in 2008, when biking through Japan with my son Makalu. As an architect who values traditional Japanese wood joinery and craftsmanship in the context of modern design and innovation, I find the renowned Japanese architect's work both inspirational and influential to my own ideas and practices. While I often travel to visit contemporary architecture, far too often I am disappointed by the results. Seeing a building in an online photo spread tells you little about reality, and worse, begins to fog your expectations of a real experience with the context, space, materials, light, and spirit of the place. Time and time again, our experience with new architecture is manipulated by fantastic renderings and carefully employed camera compositions. Surface has replaced meaning, and architecture is reduced to a singular sensory question: how does it look? To pilgrimage, and experience in all the senses, is what enduring and culturally-significant architecture deserves. In Japan, Kuma did not let me down.

The trip took Makalu and I to many of Kuma's projects, but it was the especially arduous journey biking to the mountain town of Ginzan that changed my perspective on what constitutes great modern works of architecture. It restored my love of modest restrained design, which serves all of our senses, including those we can articulate and those we can only feel. Ginzan is a little town with a small river where the main street should be. Wooden buildings line the water, with bridges connecting the sides; hot springs cascade through wood and stone troughs that descend from sidewalks, with seating areas to stop and dip your feet. There, Kuma renovated an historic inn to build the eight-room Ginzan Onsen Fujiya. Kuma's design for the Fujiya respected the mountain town's heritage by stitching together a masterpiece of old and new, using only natural materials, craftsmanship, and thoughtful detail.

マスタークラス – 隈研吾

モンテ・クリスト誌、2016年夏

マイケル・グリーン著

写真 アラーナ・パターソン

私が初めて隈研吾氏の作品を直接目にしたのは、2008年に息子のマカルーと共に日本中を自転車で旅していた時だった。私は建築家としてモダンデザインやイノベーションのコンテキストにおける伝統的な日本の木製造作と職人技術を高く評価しており、この日本の名高い建築家による作品を通して私自身の考えや作品はインスピレーションや影響を受けた。現代建築を見るためによく旅行していたのだが、その結果に失望することがあまりに頻繁であった。オンラインで見ることができる写真を見ても、本当のことはわからず、さらに悪いことには、その場所に関する背景、空間、材料、光、精神についての期待を混乱させてしまうことがある。新しい建築に接する時、私たちは幾度となく魅力的な演出や念入りに用いられたカメラ構成によって巧みに操られてしまう。表面的なことが主役となり、建築は単に感覚的な問題へと縮小されてしまう。つまり、「どのように見えるか?」である。長い旅をして感覚全てで経験するということは、何が持続していてどのような文化的に重要な建築に価値があるのかを考えることである。その点、隈氏は期待を裏切らなかった。

その旅でマカルーと私は隈氏が手掛けた多くのプロジェクトを見て回ったが、銀山という山間の町へ自転車で訪れたときは特に辛い旅だった。しかし、そこで偉大な現代建築物の構成要素に関する私の見方は変わってしまった。はっきりと言葉で表現できるものから感じることしかできないことまで含めて、すべての感覚に働きかけてくる質素で控えめな設計に対して私が抱いていた愛を呼び戻したのだ。銀山は川に沿って目抜き通りがある小さな町です。

木造の建物が水辺に沿って立ち並び、橋が両側を繋いでいる。温泉が側道から降ろされた木と石でできたといを伝わって流れ落ち、座って足をつけることができるようになっている。その地で、隈氏は古い宿屋を8部屋ある銀山温泉藤屋として改築した。隈氏による藤屋の設計には、自然素材、職人技術、きめ細かい配慮のみを駆使して、古いものと新しいものをより合わせることによって山間の町にある遺産への敬意を表している。

The inn has five separate natural hot spring baths for the guests. Each bath is its own unique space, each with its own sensory and material expression. Makalu and I celebrated his eighth birthday there as the only guests in the Fujiya. It was quiet, and we spent hours visiting the baths together, exploring the spaces, running our fingers along delicate walls, playing with natural light filtered through layers of Japanese paper and bamboo. We marveled at how the stairs floated from the structure above.

Cross-legged in our room, we ate course after course of vegetables. We laughed as father and son, and lay on our futon staring at a ceiling. We talked into the night about the mountains and forest around us, and the sounds, smells, softness, and air that seemed to bring the building alive.

Kuma is a master architect, a title reserved for very few in the world and earned with an extraordinary portfolio of outstanding projects of all sizes, in Japan and now across the globe. Even after practicing for decades, I still find great architecture hard to describe in words. Kuma's Fujiya conjures a feeling rooted in the limbic system, where emotions are born, though language to explain them does not exist. Kuma's architecture, like all great architecture, can inform our emotions; it can calm, it can quiet, it can help us reflect, it can draw us together, and it can create joy.

He speaks about the modest scale of his early work in the context of the depressed Japanese economy, when he first started to practice. That early work clearly remains important to him, while his practice and projects have grown considerably in size. "I would say our approach is fundamentally the same," he says. "With any scale, I always start with the details. I think about the materials and the members; how the characteristics of the constituents could aggregate to create a whole."

その宿には客用の天然温泉風呂が5つあり、それぞれが個性的な作りで、各風呂ごとに独特の感覚や素材の表現を感じる事が出来る。私たちは藤屋でマカルーの8歳の誕生日を祝った。その日の客は私たちだけだったので宿も静かであった。そこで私たちは一緒にいろいろな風呂を楽しんだり、館内を探検したり、繊細な壁に指を這わせて遊んだり、和紙と竹の層を通して入ってくる自然光を楽しんだりして何時間も過ごした。頭上の構造から浮いているように見える階段に驚いたりした。

部屋であぐらを組んで、野菜料理を次から次へと楽しんだ。親子で笑い、天井を見ながらふとんに寝転んだ。私たちは、周りの山や森、そしてその建物が生きているかのように思わせる音、におい、柔らかさ、空気などについて夜まで話した。

隈氏はマスタークラスの建築家であり、この肩書を与えられるのは世界でも数少なく、彼が日本でそして今や世界中でも、あらゆる規模の突出したプロジェクトで類まれな作品を輩出してことで得られたものである。私がこれまで数十年間建築家として活動してきた今日でさえ、言葉で表すには難しいほどの優れた建築に出会う事がある。隈氏による藤屋は、情動の表出をつかさどる人間の脳の辺縁系と呼ばれる箇所から言葉の表現を超えた感情を呼び起こす物であった。隈氏の建築は、他のすべての偉大な建築がそうであるように、我々の感情を満たす。落ち着いていて、静かで、自分と向かい合うことを促し、親しくなり、喜びを生むことができるのだ。

彼は、活動を開始した頃停滞していた日本経済を背景に、初期に携わった規模の小さい建築について話してくれた。彼の仕事やプロジェクトの規模は今やかなり大きなものとなっているが、その初期の仕事は今も彼は大切にしている。「規模がどうであれ、私はいつも詳細な部分から取り掛かる。材料や部材を考え、それぞれの材質がどのように合わされ全体を作り上げるかを考える。」

Kuma's Seijo Kinoshita Hospital (Green Hospital) in Tokyo

隈氏による成城木下病院(グリーンホスピタル)東京

Top: Design model in Kuma's office
Bottom: Kuma's chair collection in his office

上: 設計模型 (隈氏の事務所にて)
下: 隈氏の椅子コレクション (隈氏の事務所にて)

With any scale, I always start with the details. I think about the materials and the members; how the characteristics of the constituents could aggregate to create a whole.

規模がどうであれ、私はいつも詳細な部分から取り掛かる。材料や部材を考え、それぞれの材質がどのように合わされ全体を作り上げるかを考える。

Often his materials are picked from the site, like a master chef foraging for delicacies. Stone laid in stratified layers mimicking the Scottish sea cliffs sculpt the walls of his V&A Museum of Design in Dundee, Scotland; for the China Academy of Art's Folk Art Museum in Hangzhou, Kuma found stone and clay tiles from old homes in the area to honour the past, and contextualized the project with artfully woven grey tiles that create screens to shade and wrap the building forms. Kuma's sensitivity and ability to respect the past and present inhabitants of a place, as well as its natural context, is what sets his work apart from many global architects. His desire to understand natural forces and systems, and our relationship as humans to these forces, gives his work longevity beyond the fashion of this day.

The thread that connects Kuma's work, from small to large and from house to gallery, is his subtle crafting of a sensory experience, through textures and ingredients, composition, sound and light, and, mostly, from a modesty built on passions more informed by exploring a meaningful architecture for humanity than an architecture of fame or fortune. He says, in his calm, thoughtful way, "Lately, I have come to realize that architects either fall into the 'corporate' or 'artistic' categories. These are almost independent professions, operating with very different results. I have always felt I do not belong to either because they both lack a sense of social responsibility. I want to explore a third route, one that simultaneously responds to the needs of the people and develops design with local craftsmen and inherited wisdom. Wood is an emblematic material for this – it has always been the source of shelter in Japan, prior to the emergence of the corporation or even the artist."

He is now over 60, and his practice is evolving quickly. This change offers interesting insight into the challenges of an architect known for hands-on exploration of materials from the land, creating the context of his projects. In 2015, Ian Gillespie

優秀なシェフが旬の味を求めて狩猟するように、彼の素材も現場で採集されることが多い。スコットランド、ダンディにある彼が設計したV&Aデザインミュージアムではスコットランドの海食崖をまねて石を幾重にも重ねた壁が作られている。中国、杭州の中国美術学院民芸博物館では、過去への尊敬の念を表現するため、その地域の古家から石や陶磁器タイルを採集し、建物の形を覆い保護するスクリーンを形成するため芸術的に編み上げたようなグレイのタイルを使用して、そのプロジェクトの意味を表現した。過去を尊重し、その場所に住む人々を自然の背景と共に表現する隈氏の感受性と能力により、彼の作品は他の多くの世界的建築家と一線を画している。彼の自然の力や自然体系を理解したいという思い、また人とそれらの力との関わりが、今日の流行りを超えた息の長い作品を作り出している。

小規模なものから大規模なものまで、また住宅からギャラリーに及ぶ隈氏の仕事を繋ぐ糸となる物は、質感、材料、構成、音、光がもたらした彼の感覚的経験からくる繊細な工芸技術であり、また名声や富を求めた建築よりも人類にとって意味のある建築を探索する事で得た謙虚さを兼ね備えた情熱である。彼は落ち着いた思慮深い面持ちで語る。「最近、建築物は企業のものか芸術的なものに分類されるのだとわかった。これらはほとんど別物の仕事で、全く異なる結果を伴うことになる。私は常々自分はどちらにも属さないと考えていた。それはどちらも社会的責任という意味に欠けていたからだ。私は第三の道を開拓したい。人々の必要性に応え、同時に地元の職人と伝承されている知恵を利用して設計するという道である。木はこれを象徴する存在である。企業が出現する以前、さらに言うところ芸術家の出現の前から日本において木は常に住いの核となる存在であった。」

彼は現在60歳を超えているが、彼の仕事は急速に展開している。この変化により、土地の実地調査の材料に関する建築家の課題に興味深い視点が与えられ、彼のプロジェクトの背景を作り上げている。2015年、ウエストバンクのイアン・ガレスピー氏が、バンクーバーの建

of Westbank commissioned Kuma with the intent of bringing a new sensory experience to Vancouver architecture. Here, Kuma faces new challenges in his first major tall tower project in North America. Westbank's 1550 Alberni by Kuma is a 43-storey residential building near Stanley Park, and the project is a turning point for Kuma in many ways. His status as a master is set, and now it is time to manage a growing practice and the demands that come with success.

To be a master architect, you have to be exceptional at so many things. You have to bring design that resonates with the public's ever-shifting aesthetic and social, cultural, and economic values. You have to connect with a concept that speaks to all senses. You have to be a communicator, salesman, and marketer for your ideas to even find a willing patron, and you must conduct an orchestra of designers, engineers, contractors, and policymakers often for years to realize your vision. Finally, you must find time to be creative, inspiring, innovative, and passionate. You must deliver every time, because you are only as good in the public's eye as your last project. Over and over again you must mix design, politics, policy, ambition, personalities, context, values, history, natural forces, sensitivity, and integrity in an ever-spinning bowl to have a hope of success, and then – and only then – can you sit and watch your work rise. And hope you got it right.

As architects, we share roots with those who came before us, who inspired us or mentored our perspectives and our work. Who were Kuma's touchstone architects? "Kenzo Tange is considered the leader of the first generation of architects in Japan. I sought to become an architect when I was 10 years old, upon seeing Tange's Yoyogi Gymnasium for the 1964 Olympics," Kuma says. "His design represented a new age that was expressed in concrete, a gesture of strength and optimism. But having seen the recession in the 1990s, and the earthquake in Tohoku and more recently in Kumamoto, I have come to feel that this confidence is an illusion, that we are in fact vulnerable beings that are in need of an improved dialogue

築に新たな感覚的体験をもたらすという目的で隈氏に仕事を依頼した。ここで、隈氏は北米における初めての大規模高層ビル建設において新しい試みに挑戦することになる。ウエストバンクのアルバーニ1550は隈氏によってスタンレーパークに近い43階建ての住居用ビルとして設計され、このプロジェクトが隈氏にとっていろんな意味でのターニングポイントとなった。彼のマスター建築家としての地位は確立し、成功に伴った更なる作品作りや要求に応じて行く時が来た。

マスター建築家であるためには、非常に多くのことに関して並外れていなければならない。人々の絶えず変化し続ける美的、社会的、文化的、経済的価値に呼応する設計を提供しなければならない。全ての感覚に語り掛ける概念を結び付けなければならない。自身の考えに進んで賛同してくれる後援者を見つけるために、コミュニケーターであり、営業マンであり、マーケティング責任者でなければならないうえ、設計者、技術者、請負業者、政策立案者からなるオーケストラの指揮者となって、何年も費やして自身のビジョンを実現しなければならないのだ。そして最後に、創造的で、刺激的で、革新的で、情熱的であるための時間を見つけないといけない。人々からは作品のみで評価されるため、前回手がけた作品よりもより良いものを常に生み出し続けなければいけない。成功への希望を抱くためには回り続ける器の中で、何度も何度もデザイン、政策、ポリシー、熱意、個性、背景、価値観、歴史、自然の力、感受性、誠実さを混ぜ合わせなければならない。そしてようやく作品が形作られて行くのを座って見る事が出来るようになるのである。そしてこれで正しかったと思いたいのだ。

建築家として、我々の先人であり、刺激を与えて、我々の考え方や仕事にも助言を与えてくれる人とは共通の根源を持っている。隈氏の試金石となる建築家は誰なのか?「丹下健三氏は日本における建築家の第一世代の代表と考えられている。私は彼の1964年に開催されたオリンピックのために建設された代々木体育館を見て、10歳のときに建築家になりたいと思った」と隈氏は言う。「彼の設計は、コンクリートや強さや楽観的考え方を表す新しい時代を代表するものである。しかし、1990年代の不況や、東北地震、最近では熊本地震を経験し、自分が感じていた確信は思い違いであり、人同士の、そして自然環境との対話を改善する必要がある弱い存在であると感じるようになった。この感覚は、私が「小さな」建築と呼

Kuma's Asakusa Culture and Tourism
Center in Tokyo

隈氏による浅草文化観光センター
東京

Kuma's architecture, like all great architecture, can inform our emotions;
it can calm, it can quiet, it can help us reflect, it can draw us together, and it can create joy.

隈氏の建築は、他のすべての偉大な建築がそうであるように、我々の感情を満たす。落ち着いていて、静かで、自分と向かい合うことを促し、親しくなり、喜びを生むことができるのだ。

between individuals and with the environment. This sensitivity is what I mean by 'small' architecture." At times Kuma has studied socially-conscious projects that search for solutions to challenges. His conviction is that there is a broader need for an architecture that serves humanity. He affirms his rationale: "I certainly feel it is our obligation to connect with the people and the environment to offer something that is socially meaningful."

What Kuma creates next will be exciting to see. He is powered by a desire to research, grow, and learn, and to make a difference to the community he serves. He explains: "My motivation is always to engage in a new kind of project in a new setting. I want to deepen my understanding of different cultures, and I want to offer some inspiration through my design." Architecture is more than the decoration it is often seen as. In part, it is about affording everyone the transformative experience of truly great buildings that shape our social and cultural experience – buildings that engage our spirit and our senses. — Michael Green

ぶものである。」折に触れ彼は、挑戦への解決策を見出す社会的に意識の高いプロジェクトについて勉強した。人間にとって役に立つ建築にはより広範囲の必要性があると彼は確信している。彼は自身の論拠を次のように認識している。「私は、人々と環境とつながり、社会的に意義のあることを提供する義務があると確信している。」

隈氏が次に創作するものはエキサイティングなものとなるであろう。探求し、成長し、学び、彼が関わるコミュニティに何か違いをもたらしたいという願いが彼の原動力である。「私の動機は常に新しい状況で新しいプロジェクトに携わることである。異なる文化への理解を深め、設計を通して何らかのインスピレーションを与えたいと望んでいる」と彼は説明している。建築は装飾と捉えられがちであるが、実はそれ以上のものである。ある意味、社会的、文化的経験を形作る真に素晴らしい建築物、つまり我々の精神や感覚を揺さぶるような建築物による斬新な経験を人々に与える物であり、これがまさに建築の極意である。

— マイケル・グリーン

Kengo Kuma

Kengo Kuma was born in 1954 in Yokohama (Japan). He completed his master's degree in architecture at the University of Tokyo in 1979. From 1985 to 1986 he studied at Columbia University as Visiting Scholar. He established Kengo Kuma & Associates in 1990. He taught at Keio University from 2001 to 2008 as professor, and in 2009 he was installed as Professor at the Graduate School of Architecture, University of Tokyo.

Among Kuma's major early works are Kiro-san Observatory (1994), the guest house Water/Glass (1995, received AIA Benedictus Award), the Noh Stage in Forest at the Toyoma Center for Performance Arts (received in 1997 Arch-itectural Institute of Japan Annual Award), the Nakagawa-machi Bato Hiroshige Museum of Art (2000, received The Murano Prize) and Great Bamboo Wall in China (2002).

Recent works include Suntory Museum (2007), Nezu Museum (2009, Tokyo), Yusuhara Wooden Bridge Museum (2010, Yusuhara), Asakusa Culture Tourism Information Center (2012, Tokyo), the Nagaoka City Hall (2012, Nagaoka), The 5th Kabukiza (2013, Tokyo), Kyushu Geibunkan (2013), Tokyo Central Post Office KITTE (2013), Toshima City Hall (Tokyo, 2015), Toyama Kirari – Toyama Glass Art Museum and City Library (2015) and Komatsu Seiren Fabo (2015). Completed projects outside Japan include: Besançon Art Center and Cité de la Musique (2012), FRAC (Fond Regional d'Art Contemporaine) Marseille (2013), Darius Milhaud Conservatory of Music (2013), Entrepot Macdonald (Education and Sport Complex, 2014), Lyon Confluence HIKARI (2015), China Academy of Art's Folk Art Museum (2015). A number of large projects are also in progress internationally, such as the

Victoria & Albert Museum building in Dundee (Scotland), University Multifunction Center at EPFL in Lausanne (Switzerland), Saint Denis station (France), Albert Kahn Museum (France), Padova Convention Center (Italy). Kengo Kuma & Associates are also working on the new national stadium of Japan along with Taisei Corporation and Azusa Sekkei.

Kengo Kuma was awarded with the International Spirit of Nature Wood Architecture Award in 2002 (Finland), International Architecture Awards for the Best New Global Design for Chokkura Plaza and Shelter in 2007 and Energy Performance + Architecture Award in 2008 (France). He is an International Fellow of RIBA in UK and Honorary Fellow of AIA of the US.

He has also written numerous books and most of the titles have been translated into Chinese and Korean. His major writings, Anti-Object, Natural Architecture, Small Architecture have also been published in English from AA Publications, the book department of AA School, UK's prestigious architecture institution.

隈研吾

隈研吾氏は1954年、日本の横浜市に生まれた。1979年に東京大学大学院建築学科、修士課程を修了し、コロンビア大学客員研究員を経て(1985年から1986年まで)、1990年、隈研吾建築都市設計事務所を立ち上げる。2001年から2008年まで教授として慶応義塾大学にて教鞭をとり、2009年には、東京大学大学院建築学科の教授に就任する。

隈氏の初期の作品には、亀老山展望台(1994年)、ゲストハウス「水／ガラス」(1995年、AIAベネディタス賞受賞)、森舞台／宮城県登米町伝統芸能伝承館(1997年日本建築学会賞受賞)、那珂川町馬頭広重美術館(2000年、村野藤吾賞受賞)、中国の竹屋(2002年)などが含まれる。

最近の作品としては、サントリー美術館(2007年)、根津美術館(2009年、東京)、梶原木橋ミュージアム(2010年、梶原)、浅草文化観光センター(2012年、東京)、アオーレ長岡(2012年、長岡)、第5期歌舞伎座(2013年、東京)、九州芸文館(2013年)、東京中央郵便局KITTE(2013年)、豊島シティホール(東京、2015年)、TOYAMAキラリ-富山市ガラス美術館および市立図書館(2015年)、小松精練ファブリックラボラトリー「fa-bo」(2015年)などが挙げられる。海外で完成しているプロジェクトには、プザンソン芸術文化センターおよびシテ・ド・ラ・ミュージックコンサートホール(2012年)、FRAC(マルセイユ現代美術センター)(2013年)、ダリウス・ミヨー音楽院(2013年)、エントレポットマクドナルド(教育・スポーツ複合施設、2014年)、リヨンHIKARI(2015年)、中国美術学院民芸博物館(2015年)などがある。多くの大規模プロジェクトも世界的に進行中で、ヴィクトリア&アルバート博物館(ダンディ、スコットランド)、スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)多機能センター(スイス)、サン・ドニ駅(フランス)、アルペール・カーン美術館(フランス)、パドヴァコンベンションセンター(イタリア)などがある。隈研吾建築都市設計事務所はまた大成建設および梓設計と共に日本の新国立スタジアムの建設にも携わっている。

隈研吾氏は、2002年スピリット・オブ・ネイチャー国際木の建築賞(フィンランド)、2007年「ちょっ蔵広場」に対しベスト・ニュー・グローバルデザインとしてインターナショナル・アーキテクチュア・アワード、エネルギー・パフォーマンス+アーキテクチュア・アワード(2008年、フランス)などを受賞している。英国におけるRIBAのインターナショナルフェローであり、米国のAIA名誉フェローでもある。

彼はまた多くの書籍も執筆し、そのほとんどが中国語や韓国語に翻訳されている。主な著書としては、「反オブジェクト」、「自然な建築」、「小さな建築」なども、英国の高名な建築団体であるAAスクールの書籍部門、AA出版より英語版が出版されている。

Westbank

Coming up with an accurate biography of Westbank is challenging. We're many things, depending on the type of projects that we're working on, the locations we're working in and what we are trying to accomplish. We don't think of ourselves as being a typical real estate enterprise, rather, we are a practice working towards the goal of bringing seemingly disparate elements together, in an attempt to make a meaningful contribution.

Westbank has built a practice around long-term commitments to artistry, sustainability and city-building. These commitments underlie an orientation towards projects like Woodward's, Vancouver House, Mirvish Village, Telus Garden and Oakridge – catalysts for larger change that go beyond the borders of the projects themselves. We are here to create. To provoke. To ignite. We are the vehicle for a new movement of cultural expression.

At any given time, the team is involved in projects at every scale, from the micro to the macro level. We are involved in multiple public art commissions, with nearly 30 installations by some of the world's most accomplished artists either complete or underway. We are conducting our piano program with Fazioli, building a collection of instruments that exemplify the integration of art and architecture. We are taking on projects like the reinterpretation of a typical Vancouver city laneway, that we're executing at Telus Garden. At the same time at a larger scale, we have become one of the world's largest LEED platinum developers, as well as the owner and operator of Vancouver's district energy system. With a large part of our focus going forward on using this system to instigate a massive reduction of Vancouver's carbon footprint.

Some of our projects are in the many millions of square feet, like Oakridge in Vancouver, others much smaller, like Kitasando in Tokyo. These all come to pass through collaborations with some of the world's best architectural talent and we strive to develop these relationships so that we function as patrons of great architecture, rather than as consumers of architectural services.

These kinds of relationships have led us to sponsor the 2016 Serpentine Pavilion, designed by Bjarke Ingels Group and commission the Kengo Kuma designed Blood Alley Music Venue. We see these projects as explorations, rather than business ventures. We run our three hotels similarly, constantly and at all times, reinvesting in them because we see them as an expression of our creativity. As the practice matures, we have become more ambitious. With every new project reflecting our commitment to the philosophy behind Gesamtkunstwerk, or in our recent work the Japanese philosophy behind layering, the net effect is that our work becomes much more complex and far-reaching.

The core of Westbank's mission is to create a body of work with a high degree of artistry that helps foster more equitable and beautiful cities. Westbank is active across Canada and in the United States, with projects including luxury residential, Five Star hotels, retail, office, rental, district energy systems, affordable housing initiatives and public art. Established in 1992, we are one of North America's leading developers, with offices in Vancouver, Calgary, Toronto, Seattle, Shanghai, Beijing, Taiwan, Tokyo, Hong Kong, Shenzhen and over 25 billion dollars of projects completed or under development.

Westbank

ウエストバンクという我々の会社について正確に紹介するのはなかなか困難である。というのも、取り組むプロジェクトの種類やロケーションそしてその目的によって、いろいろな形に変化するからだ。我々は自分たちをいわゆる一般的な不動産会社として見ていない。正確に言えば、一見全く異なる要素を結び付けることにより有意義な貢献を行うという目標に向かって取り組んでいる組織なのである。

ウエストバンクでは、芸術性と持続可能性そして都市づくりに対する長期的な取り組みを軸に事業を構築してきた。ウッドワーズ、バンクーバー・ハウス、マービッシュ・ビレッジ、テラスガーデン、オークリッジなどは、プロジェクトそれ自体の枠を超えるような大きな変化を起こす起爆剤となったが、このようなプロジェクトの根底にあるのがそのような考え方である。つまり、我々の役割は新しいものを生み出し、刺激し、そして火をつけること。その意味で、ウエストバンクはまさに文化表現の新たな流れを生み出すための手段ともいえる存在なのである。

常にチームは、マイクロレベルからマクロレベルまで、あらゆる規模のプロジェクトに取り組んでいる。また、多くのパブリックアート業務にも携わり、世界で最も優れたアーティストたちによる30点近くの芸術作品が完成あるいは進行中である。現在、ファツィオリとのピアノプロジェクトが進められており、芸術と建築の融合を体現するような楽器のコレクションを制作中である。また、現在テラスガーデンで進められているような、バンクーバーの典型的なレーンウェイを新たに見直すようなプロジェクトにも取り組んでいる。さらに大規模なものとしては、米国の環境にやさしい建築を評価するLEEDプラチナ認定を受けた世界最大の開発業者の一つであり、そしてバンクーバーの地域エネルギーシステムの所有者であり事業者でもあるウエストバンクでは、この地域エネルギーシステムを利用し、バンクーバーの二酸化炭素排出量の大幅削減の推進を重点に取り組んでいる。

ウエストバンクが手掛けるプロジェクトは、バンクーバーのオークリッジのような何百万平方フィート規模のものから、東京の北参道のようなずっと小規模なものまでさまざまだ。こういったプロジェクトはすべて、世界の名だたる建築家とのコラボレーションにより実現したものであるが、我々は単なる建築サービスの消費者としてではなく、素晴らしい建築の後援者としての役割を果たせるように、こういった建築家との協力関係構築に取り組んでいる。

こういった取り組みを進めた結果、ピアルケ・インゲルス・グループがデザインしたサーペンタイン・パビリオン(2016年)のスポンサーとなり、そして隈研吾氏がデザインしたブラッドアレーにあるミュージック・ベニューを依頼することとなったが、これらのプロジェクトは、ビジネス・ベンチャーと言うよりも、いわゆる「探検」的なものであると考えている。ウエストバンクでは三つのホテルを運営しているが、それらを自分たちのクリエイティビティの表現として考えているため、同じ様にそして常に再投資を行っている。そういった取り組みが成熟するにつれて、我々の活動はさらに意欲的なものへと進化してきた。新しいプロジェクトにはすべて、「Gesamtkunstwerk (総合芸術)」の根底をなす考え方に対するウエストバンクの取り組みが反映されており、レイヤリングの背後にある日本独自の考え方をベースにした最近のプロジェクトでは、その結果、仕事はずっと複雑さを増し、その幅も大きく広がったものとなっている。

ウエストバンクの使命の核となるのが、穏やかで美しい街づくりを推進するような効果を有する高度な芸術性をもった作品を生み出していくこと。ウエストバンクはカナダ全土と米国で積極的に活動を展開しており、手掛けるプロジェクトは幅広く、贅沢な住まいから5つ星ホテルにはじまり、小売店、オフィス、賃貸物件、地域エネルギーシステム、そして手ごろなハウジング・プロジェクトやパブリックアートにまで及ぶ。ウエストバンクは1992年に設立され、今や北米有数のデベロッパーとなり、そのオフィスはバンクーバー、カルガリー、トロント、シアトル、上海、北京、台湾、東京、香港、深センにある。手掛けたプロジェクトおよび開発中のプロジェクトは250億ドル以上にのぼる。

Westbank Public Art Program

Public Art for Westbank, like so much of the work that we do, is at once a project in itself and a part of a larger idea that has woven its way through our practice over time. That idea is that our projects represent the physical embodiment of culture. Combined, our public art commissions form a body of work that is quickly becoming one of the broadest and most important collections by any developer in the world. To date, we have 30 installations either completed or underway, by some of the world's most accomplished artists.

Since we began our public art program, we have worked with internationally renowned artists on projects whose scope, size and ambition have redefined conceptions of art in the public realm. Diana Thater's Light Art mirrored the colors of nature in a stunning display spanning the height of the Shaw Tower. Liam Gillick's text installation made a provocative statement across the Fairmont Pacific Rim. Zhang Huan's Rising created an unforgettable sculptural moment at the Shangri-La Toronto. Our most recently completed piece, Martin Boyce's Lantern installation, will illuminate the laneway at Telus Garden and we are now working on one of our most ambitious projects, Rodney Graham's Spinning Chandelier.

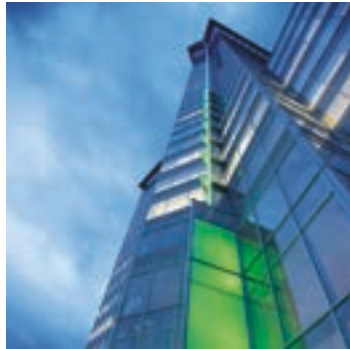
Westbank's commitment to public art is consistent with the many other cultural initiatives that make up our practice. Initiatives like the our piano program, the Serpentine Pavilion exhibition, our vintage couture collection, our music business, the cultural hub at Blood Alley and our support of community programs, combined with the effort we put into the architecture, are what sets Westbank apart. At Alberni, we are well into the search for an artist to work alongside Kengo Kuma, in the production of a special moment on Alberni Street, that will add a further layer to what is already the most multi-layered development ever attempted.

ウェストバンク パブリック・アート・プログラム

ウェストバンクにとってパブリックアートとは、当社が行うほとんどの仕事があるように、それ自体が一つのプロジェクトであると同時に、これまでの活動を通じて長い時間かけて築き上げたより大きな構想の一部でもある。つまり、ウェストバンクが手掛けるプロジェクトは文化を物理的に体現するというものだ。ウェストバンクが依頼するパブリックアートが生み出す一連の作品は今や、デベロッパーによる世界でも類を見ないほど多岐に渡った最も重要なコレクションの一つとして注目を集めている。完成あるいは進行中のものを含めると、ウェストバンクが手掛ける世界の第一線で活躍するアーティストによる作品は全部で30点にのぼる。

パブリックアートの企画を始めてから国際的に有名なアーティストと協同し数々のプロジェクトに取り組んできたが、その作品の幅の広さや規模そして作品にかかるエネルギーにより、パブリックスペースにおけるアートの概念は大きく塗り替えられることになった。ビジュアルアーティストであるダイアナ・タターの作品「ライトアート(Light Art)」では、自然を象徴する色彩がショータワーを包み込み、その建物の高さを生かした息をのむようなすばらしいディスプレイが実現した。コンセプチュアルアーティストのリアム・ギリックの作品では、文字のインスタレーションによりフェアモント パシフィックリムホテル全体に刺激的なメッセージを表現。また、ジャン・ホアン(コンセプチュアル・アーティスト)の彫刻作品「ライジング(Rising)」は、シャングリラホテル トロントに記憶に残る瞬間を生み出している。最近完成したばかりの作品としては、マーティン・ボイスのランタンがある。これはテルアスガーデンのレーンウェイを照らし出すものだ。またウェストバンクは現在、最も意欲的なプロジェクトの一つとしてロドニー・グラハムによる「スピニング・シャンデリア」に取り組んでいる。

ウェストバンクのパブリックアートへの取り組みは、ウェストバンクの活動を生み出す他の多くの文化的構想と調和して行われている。ウェストバンクのピアノプロジェクト、サーペントイン・パビリオン展示、ピンテージのクチュールコレクション、音楽ビジネス、ブラッドアレイにある文化的拠点、そして地域プロジェクトに対するサポートなど、このような構想が、我々の建築に対する取り組みと相まって、ウェストバンクを違った存在にしているのだ。アルバーニ・プロジェクトでは、アルバーニ通りに特別な瞬間を作り出すために、隈研吾と一緒に取り組んでくれるアーティストを現在探しているが、それは、かつてない重層的開発であるこのプロジェクトにさらなるレイヤリング(層)を与えるものになるだろう。

Light Art, 2005
Diana Thater
LED Light, steam, glass

Abbott & Cordova, 2009
Stan Douglas
Digital Print

16.480, 2015
Omer Arbel
Glass, stainless steel

Rising, 2012
Zhang Huan
Stainless steel

lying on top of a building..., 2009
Liam Gillick
Helvetica Bold, stainless steel

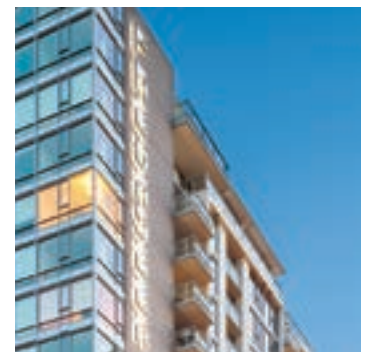
Second Date, 2011
Elspeth Pratt
Mixed media

Forest Screen, 2010
James KM Cheng and Adeline Lai
Stainless steel

Persian Glass Series, 1998
Dale Chihuly
Freeblown functional & sculptural glass works

The Unseen, 2016
Ron Terada
Illuminated channel letters

Layering

Published January 2017
by Westbank Projects Corp.

Concept
Kengo Kuma

Research, Writing and Curation
Michael Sypkens

Kengo Kuma Architects & Associates
Project Team
Michael Sypkens
Esteban Ochogavia
Yu Tsuji
Mira Yung
Nicolas Guichard
Yasemin Sahiner
Moeko Yamagata
Kevin Clement

Texts
Ian Gillespie
Kengo Kuma
Renata Li
Michael Sypkens

Design, Creative Direction & Production
Zacharko Design
Terrance Zacharko
Robin Oshiro
Katja Zacharko

Coordination
Michael Braun
Chi-Ling Cheng
Dave Leung
Hweely Lim
Ariele Peterson

Culture & Language Consultants
Jason Lam
Maggie Wang
Shin Wang
Ryan Yuen
Oribu Yokota

Contributors
Montecristo Magazine
Master Class, Kengo Kuma
Story by Michael Green
Photography by Alana Paterson

Architectural Renderings
Hayes Davidson
Kengo Kuma Architects & Associates

Photographers
Daichi Ano 86, 92, 93, 98, 99, 146, 147
Satoshi Asakawa 120-121
Hiroshige Atake 90
Stéphane Barbery 56, 144
CBC Television 51
Chanowa Co 103
Giovanni Di Sandre 64-65
Entsuji Temple 168
Scott Frances 164-165
Koji Fuji 148
Mitsumasa Fujitsuka 34-35, 40, 41, 80-81,
87, 110, 111, 132, 133, 140, 141, 176-177
Dennis Gocer 8, 183
Colin Goldie 72, 184
Wataru Hatano 131, 136
Katsutoshi Horii 85
Intergalactic 30-31
Yasuhiro Ishimoto 163
Eiichi Kano 58-59
Masato Kawano 74

Rhonda Krause 38
Kengo Kuma & Associates 46-47, 170-171
Pierre Lecerf 33
Ma-bou (Photohito) 63
Peppe Maisto 129
The Met Museum 138
Eric Micotto 5, 13
Tosa Mitsuyoshi 157
Kazuki Miyanaga 79
Katsuki Miyoshino 75
Katsuhiko Mizuno 175
Masao Nishikawa 105, 158, 159
Takumi Ota 28-29
Ema Peter 152, 154, 155
Antje Quinam 104
Waketokuyama 124, 126, 127
Nicolas Waltefaugle 52-53
Ed White 23, 48, 49, 55, 61, 67
Takashi Yasui 26, 108
Ozu Yasujiro 118

Pre Press & Printing
Metropolitan Fine Printers

Wood Case Fabrication
Mansouri Design

Bindery
Northwest Book

Assembly
Richmond Custom Bindery

Typeset
Univers & YuGothic

Wood Case
Flat Cut Premium Rock Maple (Acer Saccharum)

Yamashiro HM Washi
Sheet Size: 25" x 37", Weight: 25g
Yamashiro HM is a handmade aged washi
using 100% kozo. Manufactured in Echizen
Village, Fukui District, Japan, Yamashiro HM
is exceptionally strong for its weight making it
an ideal paper for printing, layering, drawing
and wet media.

Stonehenge Paper
Sheet Size: 26" x 40"
Weight: 135gsm
Stonehenge, the world's number 1 fine art
paper, is perfect for a variety of printing
techniques. It is manufactured in Lee,
Massachusetts, a New England town known
for its papermaking heritage. Stonehenge
is made from 100% cotton and has a flawless
smooth surface that is subtly mottled in the
tradition of fine art paper. Stonehenge fine art
papers are acid free and buffered with calcium
carbonate to help preserve artwork.

© 2017 Westbank Projects Corp. All rights
reserved. No part of this publication may be
reproduced, stored in a retrieval system, or
transmitted in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording,
or otherwise, without prior consent of the
publisher, except for short passages in reviews.

ISBN 978-0-9867594-4-4
Printed in Canada

westbank

