

SHIMA KITCHEN

Shima Kitchen è un progetto di ristrutturazione, in cui è ristrutturato una vecchia casa vuota in un villaggio su Teshima, un'isola rurale nel mare di Seto (mare interno) del Giappone occidentale per creare un luogo per l'arte e per mangiare.

Shima Kitchen is a renovation project, where an old vacant house in a village on Teshima, a rural island in the Seto Inland Sea of Western Japan is refurbished to create a venue for arts and dining.

PROFILE of RYO ABE
 BORN 1966, Hiroshima
 1990 : Graduate of Architecture, Waseda Univ.
 1992 : Master of Architecture, Waseda Univ.
 1994 : 1st Class Registered Architect
 1995 : Architects Atelier Ryo Abe
 Lecturer of Architecture School Meiji Univ.

PRIZE
 2005: Good Design Award
 2006: Reform & Renewal Award
 2010: House of Modern Living
 : AR Award For Emerging Architecture, WINNER
 2011 :WAN Awards 21 FOR 21, WINNER
 :Barbara Cappochin Biennial
 Special Prize For Excellence
 In The Detailed Elements Of
 The Building
 :World Architecture Festival Best Culture
 Building of the Year, WINNER
BOOK: ARCHIHOLIC

PROJECT INFORMATION

Name: Shima Kitchen (Island Kitchen)
Place: Teshima, Shodochō, Tonosho-gun Kagawa, Japan
Timeline: Design Jan 2010 - June 2010
 Construction March 2010 - July 2010
 Opening July 2010
Costs: 300,000,00 Euro
Project and Management:
 Architects Atelier Ryo Abe/Ryo Abe
 Megumi Motouchi
Structural Engineering:
 Tokyo University of Fine Art/ Kanada Lab
 Mitsuhiro Kanada
 Miki Ozeki
 Takatsuka
Photograph:
 Daich Anō
 Art Setouchi
 Architects Atelier Ryo Abe

Teshima è un'isola vicino a Naoshima, la famosa Isola del turismo d'arte nella Mare di Seto (mare interno) del Giappone occidentale. Il Festival Internazionale d'Arte Setouchi che aveva luogo nel corso dell'anno 2010 è stato un punto di svolta per Teshima e le sue isole vicine. Teshima ha una storia di lotta contro i rifiuti industriali, che sono stati trasportati a questa isola per il trattamento per molti anni. I locali preservano l'ambiente naturale dell'isola, ma il popolo giapponese continua a considerare Teshima come un luogo inquinato.

Teshima is an island near Naoshima, the famous art tourism island in Setouchi Inland Sea of west Japan. The Setouchi International Art Festival held in the year 2010 was a turning point for Teshima and its neighboring islands. Teshima has a history of fighting against industrial waste, which has been sent to this island for treatment for many years. The locals are preserving the island's natural environment, but the Japanese people's image of Teshima as a polluted place remains.

Adesso in questo contesto, con questo progetto Shima Kitchen viene concepito come un luogo in cui vengono utilizzati i prodotti agricoli di Teshima per preparare il cibo dalle mamme dell'isola. La gente ha voluto fare un appello per la qualità dei loro prodotti, e di promuovere le bellezze naturali di questa isola. Il cibo ha un ruolo molto importante nella rivitalizzazione di Teshima. Favorita da un clima mite e acqua pulita, Teshima è terreno fertile per l'agricoltura e la produzione di latte. Tuttavia, l'immagine negativa derivante dal problema dei rifiuti industriali ha creato una situazione in cui i prodotti agricoli da Teshima dovevano essere venduti come prodotti fuori dalla prefettura. Per gli abitanti dell'isola, che servono i cibi saporiti ai visitatori significa molto nel loro sforzo per recuperare la loro fiducia e orgoglio. L'idea è stata concepita per invitare le persone fuori dall'isola di vedere le arti, e per ritrovare l'orgoglio degli abitanti dell'isola. E necessario uno spazio comune in cui i visitatori, gli artisti e gli abitanti dell'isola potrebbero incontrarsi e coltivare l'amicizia in questa comunità altrimenti chiusa.

On this backdrop, Shima Kitchen was conceived as a place where food of Teshima is used to serve meals prepared by mothers on the island. The people wanted to make an appeal for the quality of their products, and promote the natural beauty of this island. Food plays a very important role in the revitalisation of Teshima. Blessed with a moderate climate and clean water, Teshima is fertile ground for agriculture and dairy farming. However, the negative image arising from the industrial waste problem created a situation where agricultural products from Teshima had to be sold as products from outside the prefecture. For the island residents, serving tasty foods to visitors means a lot in their effort to recover their confidence and pride. An idea was conceived to invite people from outside of the island to see arts, and to regain the pride of the island residents. A common space where visitors, artists and island residents might meet and nurture friendship in this otherwise closed community was required.

Shima Kitchen si trova nel centro del villaggio di un centinaio di famiglie mentre Teshima Art Museum si trova in una zona di paesaggio naturale circondata dalle risaie e i campi di ortaggi. Se il Museo d'Arte serve per simboleggiare il recupero di Teshima come un luogo straordinario, Shima Kitchen sarà il centro di una comune che rappresenta la sua vita quotidiana, e fornire uno spazio comune più aperti a visitatori esterni.

Shima Kitchen is located at the centre of the settlement of about one hundred households whereas Teshima Art Museum stands in a patch of natural landscape surrounded by rice paddies and vegetable fields. If the Art Museum was to symbolise the recovery of Teshima as an extraordinary place, Shima Kitchen was expected to be the centre of the settlement representing its daily life, and provide a common space widely open to visitors from outside.

Il sito si trova all'interno del piccolo insediamento a circa cinque minuti a piedi dalla Teshima Art Museum. La vecchia casa era circondata da terreni liberi dove altri edifici erano stati demoliti da tempo. Due enormi alberi di fichi e fichi diversi sul sito sono stati conservati. A tre lati del cantiere affrontano strade e colline e da un lato si apre la vista sul mare interno di Seto e sul terreno più basso adiacente. Fin dai tempi antichi è stato uno spazio naturale all'aperto dove la gente del villaggio si è riunita in estate sotto i due grandi alberi che offrono ombra con i loro rami giganteschi.

The site is located within the small settlement about five minutes on foot from Teshima Art Museum. The old house was surrounded by vacant land where other buildings had been demolished a long time ago. Two huge persimmon trees and several fig trees on the site are preserved. Three sides of the building site face gently sloping roads and one side opens up to the view over the Seto Inland Sea and the adjacent lot that is lower than the site. Since the old days it had been a natural open space where people of the village would gather in summer under the two big trees offering shade with their many strong branches stretching out.

In anticipo avevamo un'idea di creare una linea del tetto morbida e fluida per collegare il sito con l'ambiente circostante. Abbiamo cambiato la casa in una cucina stile aperto, riparato il magazzino come una galleria d'arte, e ombrellone esteso tenda intorno agli alberi per creare un teatro all'aperto. Il teatro è stato basato su un teatro tradizionale stile NOH, con il suo stadio (butai), veranda (hashikake), e la galleria (sajiki), ma è stato progettato per adattarsi a vari tipi di programmi di eventi come la musica dal vivo, performance art moderna, folk danza e le feste locali.

We had an image of a large roof structure that would create a soft and flowing roof line to connect the site with its surroundings. We changed the house into an open style kitchen, refitted the warehouse as an art gallery, and extended sunshade awning around the trees to create an outdoor theatre. The theatre was based on a traditional NOH style theater, with its stage (butai), veranda (hashikake), and gallery (sajiki), but was designed to adapt to various kinds of event programs such as live music, modern performance art, folk dance, and community festivals.

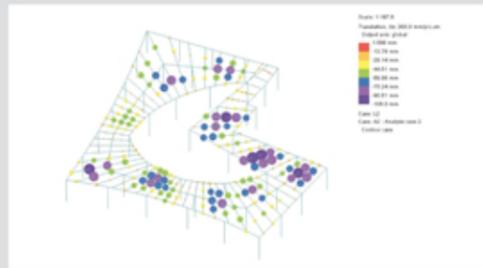
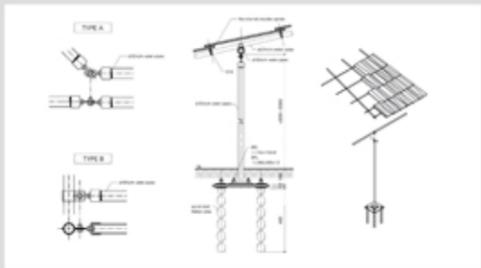

Di solito un progetto del genere inizia con una formazione del terreno e lo scavo per creare le fondamenta, ma non volevamo un tale grande opera di costruzione. Invece ci puntavamo un'architettura che sarebbe molto appariscente, che si integrasse nel villaggio circostante. A questo scopo, un metodo di costruzione è stato concepito per evitare lavori di grandi macchine edili che sconvolgerebbero la vita quotidiana dei residenti. Il nostro metodo di costruzione doveva anche minimizzare il consumo di energia del progetto. Il tempo previsto per il progetto è stato molto breve, infatti, solo quattro mesi dalla progettazione alla realizzazione. A causa dei vincoli stringenti di bilancio, si è deciso di assumere imprese sull'isola o nelle sue vicinanze per l'esecuzione dei lavori, dove possibile, e utilizzare metodi costruttivi e materiali semplici e facilmente reperibili che consentano parte fai-da-te costruzione.

An ordinary construction project starts with a land forming and excavating works to lay the foundation, but we did not want such a major construction work. Instead we were aiming for an architecture that would be very inconspicuous, that would blend in the surrounding settlement. For this purpose, a construction method was devised to prevent large-scale earth moving and heavy construction machines that would disrupt the daily life of the residents. Such a construction method would also minimise the energy consumption of the project. The time given for the project was very short, in fact, only four months from the planning to completion. Due to the strict budgetary constraints, it was decided to hire businesses on the island or in its vicinity for the execution of the works wherever possible, and to use construction methods and materials that are simple and easily available that would enable partly do-it-yourself construction.

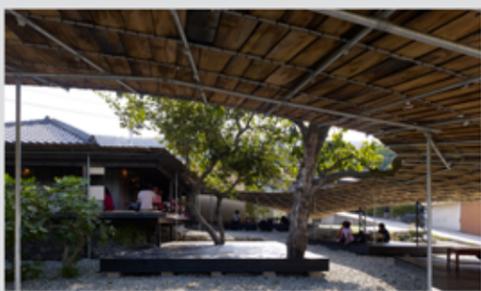
Per la fondamenta sono stati applicati pali piatti a spirale di acciaio (per le serre agricole), perché sono semplici da posare e non richiedono grandi opere di costruzione. Tubi dell'acqua (32mm) che sono facilmente disponibili, sono stati utilizzati come colonne di sostegno e parti strutturali del telaio del tetto. Il tetto è costituito di tavole di cedro giapponese. Essi coprono la superficie del tetto, come scaglie di pesce e formano delle curve tridimensionali, che lo fa sembrare primitivo e organico a colpo d'occhio. Tuttavia, la struttura portante del tetto è disposta geometricamente e scorre radialmente dagli alberi di cachi centrali. È un disegno strutturale razionale e sofisticato.

Spiral steel flat bar piles for agricultural greenhouses were used for the foundation, because they are simple to lay and do not require large-scale construction work. Easily available 32mm water pipes were used as the supporting columns and structural members of the roof frame. The roof itself is made of Japanese cedar planks. They cover the roof surface like fish scales and form three-dimensional curves, which make them look primitive and organic at a glance. However, the structural frame of the roof is geometrically arranged to flow radially from the central persimmon trees. It is a rational and sophisticated structural design.

Il materiale del tetto è un adattamento delle tavole di cedro giapponese, normalmente utilizzato sull'isola per le pareti esterne. Le tavole di cedro sono carbonizzate dal fuoco che tradizionalmente sono utilizzate in questa parte del paese, non è più necessario uno trattamento impermeabilizzante o altra finitura. Le tavole di cedro (50x25cm) di spessore di 9mm sono leggeri e sono fissi a solo due punti, in modo che svolazzano al vento e le colonne devono sopportare solo la forza normale. Questo ha eliminato l'impatto della forza del vento e ha permesso il disegno delle colonne portanti e travi secondarie, come tubi dell'acqua solo di 34 mm, e travi secondarie, come tubi dell'acqua di 27mm. I giunti di tubi d'acqua di metallo sono stati modificati e utilizzati per i giunti delle colonne e la struttura del tetto. E le barre D10 di acciaio sono state usate come la cornice della griglia della tenda. I pannelli di copertura sono stati legati in modo leggero al telaio con fascette, permettendo il vento di far sbatterli leggermente come i piumi degli uccelli.

The roof material is an adaptation of the Japanese cedar planks, commonly used on the island for exterior walls. The cedar planks are fire charred wooden panels that have traditionally been used in this part of the country, and no special water-proofing or finishing was applied. The 50x25cm, 9mm-thick cedar planks are lightweight and are fixed at only two points, so they flutter in the wind and the columns need to withstand only the normal force. This eliminated the impact of wind force and enabled the design of the supporting columns and main beams using only 34mm water pipes and sub beams as 27mm water pipes. Metal water pipe joints were modified and used for the joints of the columns and roof frame. And D10 steel rods were used as the grid frame of the awning. The roof panels were tied loosely to a frame with cable ties, so that they would flap slightly in the wind reminiscent to bird feathers.

L'altezza del tetto è di tre metri al massimo e solo 90 centimetri nel punto più basso. Avvicinandosi al sito tramite un vicolo stretto che corre dal nord al sud, si può vedere chiaramente che il sito è coperto da un tetto morbido, con gli alberi di cachi che si trovano nel mezzo. Grazie alle linee morbide del tetto che segnano i contorni di spazio all'aperto, e l'altezza del tetto inferiore di quella delle case circostanti, la struttura si fonde in modo naturale con l'insediamento circostante e del paesaggio. La tenda parasole estende la forma del tetto a due falde in modo che si inserisce armoniosamente nel paesaggio circostante del villaggio, senza disturbare l'atmosfera serena. Così si crea un ambiente intimo luogo di incontro villaggio che evoca una piacevole sensazione di essere sotto l'ombra degli alberi.

The roof height is three metres at the maximum and only ninety centimetres at the lowest point. Approaching the site via a narrow alleyway that runs from north to south, you can clearly see that the site is covered by a soft roofline, with the persimmon trees standing in the middle. Thanks to the gentle lines of the roof that mark the outlines of the open-air space, and the lower height of the roof than that of the surrounding houses, the structure naturally blends with the surrounding settlement and landscape. The sunshade roof extends the gabled roof's form in a way that it fits harmoniously into the surrounding landscape of the village, without disturbing the serene atmosphere. Thus it creates an intimate village gathering place that evokes a pleasant feeling of being in the shade of trees.

Durante la fase di design, è stato previsto che il materiale del tetto sarebbe stato deteriorato nel corso degli anni e danneggiato da vento, pioggia e tempeste. Non abbiamo scelto un metodo di costruzione che comporterebbe struttura più robusta e materiali ma invece abbiamo volutamente scelto un'architettura che richiederebbe continue misure di manutenzione, come il rifacimento dei tetti, in modo che continuerà a svolgere un ruolo nello spazio comune della comunità. Questo metodo deriva dall'idea di sistemi tradizionali dai comunitari giapponesi e serve anche a ridurre al minimo il consumo di energia del progetto.

During the design phase, it was predicted that the roof material would be worn over the years and damaged by wind, rain, and storms. But we did not select a construction method that would involve more robust structure and materials. We deliberately selected an architecture that would necessitate ongoing maintenance works such as re-roofing, so it will continue to play a role in the community's common space. This method derives from the idea of Japanese traditional community systems and would also minimize the project's energy consumption.

Un insediamento umano è una comunità di residenti che vive insieme e si aiuta a vicenda. Come per l'agricoltura e la natura stessa, potrebbe anche crescere un pezzo di architettura come se fosse una materia organica, attraverso continui sforzi di miglioramento da parte di persone che si aiutano fra di loro? Una comunità, una volta chiusa, si apre ora per riconquistare la sua fiducia e orgoglio attraverso il cibo. Questo spazio continuerà ad esistere. Allo stesso modo come gli alberi di cachi che si trasformano attraverso le quattro stagioni e continuano a crescere, potrebbe trasformarsi una struttura artificiale? Abbiamo previsto una architettura che esiste organicamente come se fosse una pianta indigena dell'isola. Shima Kitchen è diventata a fare parte integrante del contesto locale.

A human settlement is a community of residents who live together and help each other. Similar to agriculture and nature itself, could a piece of architecture also grow as if it were an organic matter, through continued improvement efforts by people who help one another? A once closed community is now opening up to regain its confidence and pride through its food. This space will continue to exist. In the same way as the persimmon trees that transform themselves through the four seasons and continue to grow, could a man-made structure transform itself? We envisaged an architecture that exists organically as if it were an indigenous plant of the island. Shima Kitchen has become as much a part of the local environment as if it was an indigenous plant.

