

Where We Are

—ヤマハデザイン研究所60周年企画展—

プロトタイピングの足跡

ヤマハは、あらゆる種類の楽器をデザインしている。
共通の作法を用いて一つの世界観をつくれないうだろうか。

Yamaha designs all kinds of instruments.
Can we utilize a common approach to give them a unified feel?

Black Yamaha (2003)

Today's Hello

窓辺に花を活け、腰掛ける場をつくり、
通りがかる人との会話の
きっかけをつくり出す椅子。

A chair that not only provides a place to sit, but a place to view
flowers arranged in the open end of the instrument, as well as
opportunities to converse with passersby.

楽器は、言葉を介さず人の気持ちをつなぐ道具。
その発想は家具のデザインにも応用できるだろうか。

Musical instruments are tools that allow people to convey their feelings without words.
Can we apply this concept to furniture design?

How many friends do you have? (2005)

プロトタイピングの足跡

Yamaha Design Laboratory

key for journey

旅先で思いついたフレーズを書き留める、
スケッチブックと一体化したキーボード。

A keyboard integrating sketchbook for jotting down phrases that
come to mind while traveling.

key as gift

未来の演奏家へのプレゼント。
初めて楽器を手にする子供達への贈り物としてデザインした。

A gift for future performers, designed to present to children who
are picking up a musical instrument for the first time.

楽器のデザインは、まだまだ進化できると信じている。
人との関係性や道具の意味に着目して思考の幅を広げてみた。

We believe that the designs of musical instruments have room for further evolution.
We attempted to broaden our thinking by focusing on personal relationships and the meaning of tools.

key for you (2006)

プロトタイピングの足跡

Yamaha Design Laboratory

hold on me

ギタースタンドが、向きを変えれば
演奏用スツールに早変わり。

A quick turn is all it takes to switch this guitar stand
into a stool for playing.

let me be there

リビングルームのギターケース。
腰掛けて演奏もできる。

This guitar case is a living room showpiece that
doubles as a seat for playing.

楽器は、家族の一員のような存在になり得ると思った。
同じ空間で一緒に過ごせたらいいなと思った。

We thought that musical instruments could be like family members.
Wouldn't it be great for them to live together with the rest of the family?

show me!

客席からの見栄えをチェック。
ステージに上がった気分になれる鏡。

A mirror that shows what you might look like from the
audience, giving you the feeling of being on stage.

take on me

ステージでパフォーマンスする時の
ように、気分が盛り上がる踏み台。

A stepstool that gives you the excitement of
performing onstage

楽器演奏のシーンには、色々な小道具たちがいる。
名脇役たちの活躍でドラマはもっと面白くなりそうだ。

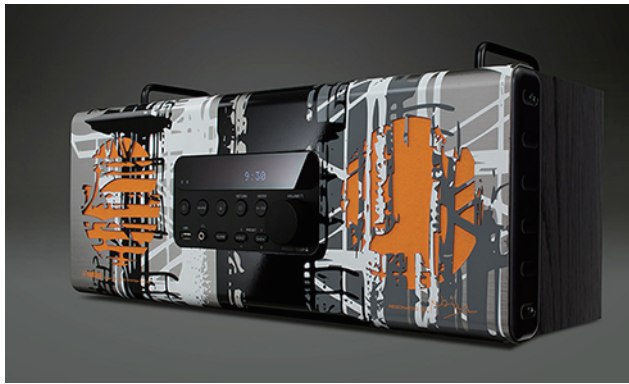
Musical performances involve various props.
Supporting actors enhances the drama.

please please me (2010)

プロトタイピングの足跡

Yamaha Design Laboratory

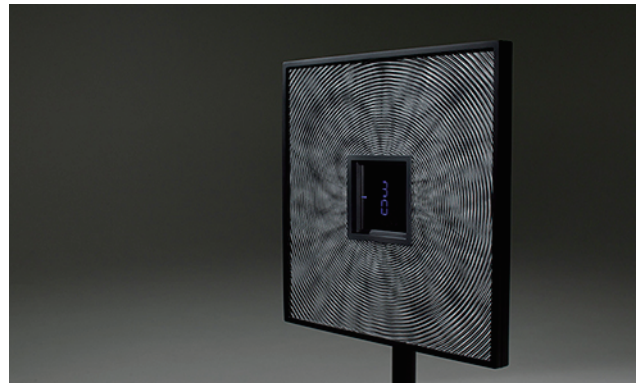

Urban Structure 2

音楽カルチャーとシンクロする
オーディオ機器の表情。

Collaboration with Neville Brody

An example of audio equipment with an appearance that is in synchrony with music culture.

Curves-a-Ring Ding Ding

音の現象、動きの感覚を表現した
スピーカー面のデザイン。

Collaboration with Tord Boontje

A speaker designed to express the phenomenon of sound and the sensation of motion.

Pop Art 1

Collaboration with Neville Brody

PHOTOGRAPH

Collaboration with Neville Brody

音楽はその時代の気分を表現し、音は刻々と変化する。
ならば音を奏でる機器はどんな表情を持ちうるのだろう。

Music expresses the mood of the times and the sounds change from moment to moment.
What kinds of expressions can we see in the musical devices?

Resonated Yamaha (2011)

プロトタイピングの足跡

Yamaha Design Laboratory

√ root

愛馬をイメージしたオートバイ。
走行時の視界に入るのは、眼下に広がる
馬の背と、流れる風景のみ。

This motorcycle embodies the image of the beloved horse. All the rider sees is the horse's back below and the ever-changing landscape beyond.

楽器とモビリティ、二つのヤマハが活躍する世界は異なる。
互いのアイテムを交換し、互いのヤマハラしさを表現した。

Musical instruments and mobility: two different worlds that Yamaha constantly explores. Here, we exchanged items between the two worlds to express the essence of Yamaha in each.

project AH A MAY (2015)

&Y01

パフォーマンスのためにデザインされた
演奏できる電動アシスト車椅子。
帆は平面スピーカーになっている。

Collaboration with SLOW LABEL, Yamaha Motor Co.Ltd..

A power-assist wheelchair designed for performing.
The sail is a flat speaker.

ヤマハは、乗りものと鳴りものを扱う特殊なブランド。
手を取り合って世の中をもっと元気にできないだろうか。

Yamaha is a special brand that covers both motor vehicles and musical instruments. Is there some way to join the two to energize the world?

&Y01 (2016)

white mix short

オーディオ機器のイメージを覆す
全く新しい発想と素材づかい。
この14台の為のサウンドスケープもあつらえた。

Collaboration with Tord Boontje, Manabu Shimada

The completely novel concept and materials upend the conventional image of audio equipment. We also created a custom soundscape for these 14 units.

楽器は工芸品であることを大切にしたい。
クラフトの魅力を工業製品にもっと取り込めないだろうか。

We must always remember that musical instruments are works of craft. We should be able to incorporate more of the appeal of the essence of craft works into industrial products.

Hairy Creature Speakers (2016)

プロトタイピングの足跡

Yamaha Design Laboratory

A·round

音の現象、動きの感覚を表現した
スピーカー面のデザイン。

Collaboration with Mexarts Household Group Co.Ltd.

Rounded shape, soft touch.
This piano is the centerpiece of a happy home.

Be·side

寝室に置いて、
寝る前にちょっと弾いて安らぐ、
心地よい時間を過ごすためのピアノ。

Collaboration with Mexarts Household Group Co.Ltd.

A piano designed for the bedroom—play a little to relax and
wind down before going to bed.

Re·mind

飾り棚には思い出の品や家族の写真。
壁に立てかけて響かせる構造の
一枚の絵のようなピアノ。

Collaboration with Mexarts Household Group Co.Ltd.

A piano featuring shelves for memorabilia and family photos,
designed to reverberate against a wall and to look like one of
the decorations.

これからの時代の豊さにいつも思いを馳せていたい。
暮らしに彩りや潤いを与える、楽器の佇まいを構想した。

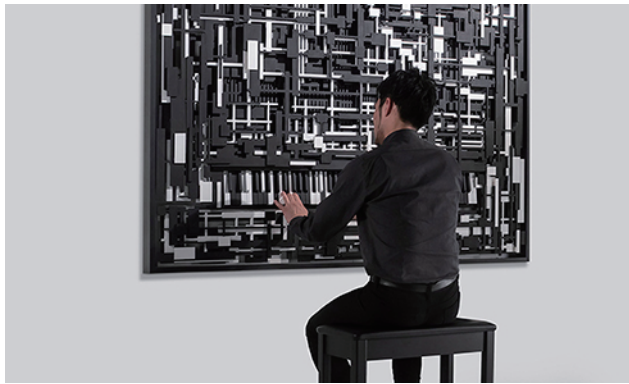
We want to keep our focus on the rewarding fulfillment of times to come,
and envisioned how instruments should look for adding color and richness to our lives.

(2018)

プロトタイピングの足跡

Yamaha Design Laboratory

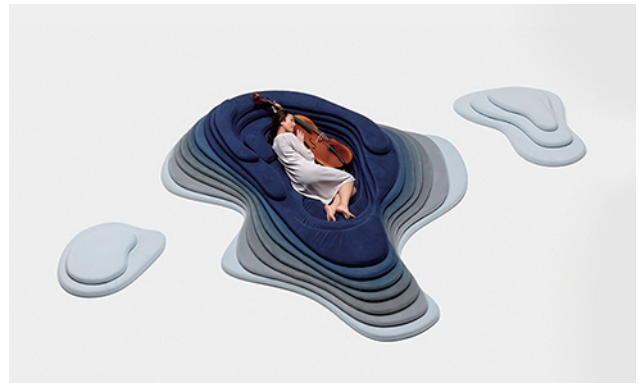

Pianissimo Fortissimo

絵画的な世界に深く没入して演奏ができる作品。
同時に演奏する人自身が作品の一部になる。

A work that immerses performers deeply in a pictorial world,
while at the same time making them a part of the art work itself.

Sound Gravity

楽器の振動を身体で感じながら、
添い寝ができるオブジェ。

A piece that lets you feel the vibrations of a musical instrument
as you sleep beside it.

Kinetic Silence

日常的な音と楽器の音色の中間に、
心地よい音の質感を探るサウンドプレイヤー。

A sound player that delves into the pleasing sonic textures halfway between
the sounds of everyday life and those of a musical instrument.

Fine Rainy Days

1分間の雨音を発生させる装置。
音風景を切り取った盆栽のような作品。

A device that creates the sound of rain for one minute, creating an imaging of a
soundscape in the same way a bonsai tree creates an image of a landscape.

固定概念や常識を打ち破り、考え方から考えたい。
演奏する体験、演奏を観る体験、音を聴く体験の新たな解釈。

We want to break away from stereotypes and reevaluate how we think about things.
This is a new interpretation of the experiences of performance, of watching performances, and of listening to sound.

Pulse (2019)

プロトタイピングの足跡

Yamaha Design Laboratory

Industrial Instruments #1

押しボタン、シーソースイッチ、鍵、
様々な音部品のコレクションを、共鳴箱の上にレイアウト。

Collaboration with Yuri Suzuki

A collection of push buttons, rocker switches, keys,
and audio components laid out on a sound box.

人間は、面白い音に出会う度にそれを楽器にしてきた。
日常の音を発するモノから新種をつくれるだろうか。

Every time that humans have encountered interesting sounds,
they have invented a musical instrument to reproduce them.
Can we create new species of instrument from everyday objects that make sounds?

Industrial Instruments (2020)

プロトタイピングの足跡

Yamaha Design Laboratory

TurnT

スマホの中で回転するレコード盤に針を落とす行為で演奏が始まる。

The music begins when you drop the needle on the spinning record on your smartphone.

RhythmBot

人の鼻歌や演奏に調子を合わせ、合いの手を入れてくれる。

An automatic rhythm section tailored to whatever you hum or play.

MusicLight

キャンドルを灯したり、吹き消したりする行為に音楽が連動する。

Light the candle to start the music. Blow it out to stop the music.

Winder

オルゴールのようにネジを巻くとその分だけ音楽を再生する。

Just like a music box, wind the key to hear some music—wind it a little more to hear some more!

音楽の楽しみ方は日々進化し、ますます便利になっている。
デジタルとアナログの丁度いい連携具合を探求してみた。

The way we enjoy music is evolving and becoming more convenient day by day.
Here, we explore the delicate balance between digital and analog.

Stepping Out of the Slate (2022)

プロトタイピングの足跡

Yamaha Design Laboratory

「ヤマハデザインの現在地」

ヤマハ株式会社に、デザインの専門組織が発足したのは1963年でした。それから60年、現在のデザイン研究所は、ヤマハブランドを冠するあらゆる製品のデザイン開発に日々邁進しています。人類の宝である楽器の伝統と文化をリスペクトしながら、その本質を押さえた上で革新することは決して容易ではありません。感性豊かなプレイヤーに愛用され、専門家や技術者に信頼され、そして音楽を愛する世界中の人々の心を震わせる為に、デザインは常に進化・深化していく必要があります。そんな思いから、製品デザインと並行して、長年に渡り推進してきたのが独自の研究活動です。

ヤマハデザイン研究所は、これからの暮らしの豊さに思いを馳せるとともに、『自分たちは何者なのか？／自分たちにできることは何か？』と問い続けてきました。通常業務では扱わないアイテムであっても、ヤマハのデザイナーならこう考えるといった独自のプロトタイプを製作し、広く世界に発信し反応を肌で感じることで、自らのアイデンティティを鍛えてきたのです。本企画展では、直近20年間のプロトタイプを通して、思索の足跡を俯瞰すると同時に、ミラノデザインウィーク2023で発表した最新作『楽器と共に暮らす家具のようなもの -You Are Here-』を国内初展示します。新しい概念にカタチを与え、問い続け、発信してきた活動から『考え方を考える』ヤマハデザインの真髄を、少しでも感じて頂ければ幸いです。

川田 学
ヤマハデザイン研究所

Where Yamaha Design is today

In 1963, Yamaha Corporation inaugurated a specialist organization dedicated to design. Six decades later, the Yamaha Design Laboratory works diligently to develop designs for all products bearing the Yamaha logo. Musical instruments represent the pinnacle of human expression, and it is no simple task to innovate them while retaining their essence and respecting the well established traditions and culture around them. And yet, design must constantly evolve and advance so that instruments continue to be vessels through which players can explore and express their ample sensitivities, trusted tools of experts and technicians, and sources of inspiration for music lovers the world over. With this in mind, we have carried out distinct research activities for many years in parallel with product design.

We at the Yamaha Design Laboratory have turned our attention to how rewarding and fulfilled life could be in the future, and continually question who we are and what we are capable of. Even for items that are outside the scope of our normal endeavors, we have forged our own identity by creating unique prototypes that represent the ideation of Yamaha designers and then sending them out into the world to see what happens. This exhibition features prototypes from the past 20 years that provide an overview of the paths carved out by our contemplation, as well as the first exhibition in Japan of our latest work, "You Are Here," which inserts musical instruments into daily life in the form of furniture-like pieces and was unveiled at Milan Design Week 2023. We hope our attempts to bring new concepts to fruition, question ourselves, and share the results help you intuit the essence of Yamaha design: contemplating the way we think.

Manabu Kawada
Yamaha Design Laboratory