

Photography: Christopher Sturman

Interview, Text & translation: Satoru Yamashita  
Design: Kazunari Nomoto

## Commune Design

Interview  
withRoman  
Alonso

Ace Hotel を手がける Commune Design は、建築家、インテリア・デザイナー、グラフィック・デザイナー、コンサルタントなど、同じ志を持つ者が集まり形成されたデザイン・コミュニティである。クライアントや地域の職人たちとのコラボレーションから生まれる、彼らの仕事の真価とは何か。創立者の Roman Alonso に話を聞いた。

## Profile

ロサンゼルスを拠点とする複合デザイン・スタジオ Commune Desig 共同設立者兼代表。1988 年にボストン大学を卒業後、同年 NY でキャリアをスタート。Connoisseur 誌、Mirabella 誌で勤務した後、Barneys New York では企業広報ディレクター、Isaac Mizrahi では副社長兼イメージ・ディレクターを務める。1998 年にロサンゼルスに移り、アート・ブック出版社 Greybull Press を共同設立。New York Times Magazine では、スタイル・セクションでカルチャーに関する記事を執筆する。Commune は、2015 年 Cooper Hewitt National Design Award インテリア・デザイン賞を受賞。2016 年以降、Elle Décor の A-List、Architectural Digest の AD100 に選出される。

Roman Alonso is a co-founder and principal of Commune Design, a multidisciplinary design studio based in Los Angeles. Roman graduated from Boston University in 1988 and began his professional career that same year in New York, first working at Connoisseur and Mirabella magazines, and consequently at Barneys New York, where he was Director of Corporate Public Relations; and later at Isaac Mizrahi, where he was VP and Image Director. In 1998 he moved to Los Angeles where he co-founded Greybull Press, an art book publishing company and wrote on culture for the New York Times Magazine's style section. Commune is the recipient of the 2015 Cooper Hewitt National Design Award for Interior Design and has been consistently included in both Elle Décor's A-List and Architectural Digest's AD100 since 2016.

[www.communedesign.com](http://www.communedesign.com)
ACE  
HOTEL  
& SWIM  
CLUB

+81：創業者 2 人の経歴から Commune Design（以下 Commune）設立に至る経緯を教えてください。また、建築、インテリア、グラフィック、プロダクトなど、総合的なプロジェクトを手がける理由は何ですか？

Roman Alonso（以下 RA）：Commune は、小売、ファッション、出版の分野で私が長年にわたり総合的に取り組んできた結果、実現したデザイン・スタジオです。これらの経験から問題や課題を総合的に捉え、あらゆる側面を考慮することで、最も成功する結果に至ることを学びました。そして、パートナーの Steven Johanknecht と私は、このオープンな視点からデザインに取り組むことを目標に、Commune を設立しました。私たちは、プロジェクトの美しさだけでなく、機能性、プログラミング、マーケティングや販売計画を考慮し、優れたデザインがもたらす人々の生活が総合的に向上していくことを目指しています。すべての分野に対応することで、問題にうまく取り組み、より良い成果を得ることができると感じており、そのため、建築だけでなく、インテリア、グラフィック、プロダクト・デザインなど、さまざまな業務に携わることが重要だと考えているのです。今日、多くの企業が自らをマルチディシプリナリーと名乗っていますが、実際にはそうでない場合が多く、Steven と私はこの多角的なアプローチを 30 年以上実践しています。18 年前に Commune を始めた当初、人々はこのコンセプトを本当の意味で理解してはいませんでした。しかし、以前から Charles と Ray Eames や Alexander Girard など、分野を超えて活動するデザイナーは在り、彼らが私たちのインスピレーションの源となりました。



## Ace Hotel and Swim Club

Palm Springs, California. 2009

Photography: Spencer Lowell and  
Stephen Kent Johnson

Ace と Commune の初プロジェクトであり、最も長期的なコラボレーションとなる。1950 年代に建てられた Howard Johnson のモーター・ロッジを改装して、ロビー、180 にも及ぶ客室、2 つのプール・エリア、独立したイベント・スペース、レストラン、バーなど、砂漠のコミュニティ施設としてリニューアルした。コンセプトは、国立公園、そして 70 年代の砂漠が舞台のロード・ムービー M.A.S.H. から着想を得て、地元のアーティストや職人の作品を数多く取り入れている。

This was our first and most lasting collaboration with Ace. It included the conversion of a 1950's Howard Johnson's motor lodge into a communal desert experience including a lobby, 180 guest rooms, two pool areas, a freestanding event space, restaurant, and bar. The concept incorporated the work of a long list of local artists and artisans, and was inspired by national parks, desert road movies from the 70's, and the TV series M.A.S.H.

Commune Design, the creators of the Ace Hotel, are a design community formed from a collection of like-minded architects, interior designers, graphic designers, and consultants. This time with speak with founder Roman Alonso about the value of their projects born of working closely with their clients and local artisans.





+81:カリフォルニアの Ace Hotel and Swim Club Palm Springs(2009)をはじめ、L.A. の Ace Hotel DTLA (2014)、シカゴの Ace Hotel Chicago (2017)、京都の Ace Hotel Kyoto (2020) のプロジェクトを手がけることになった経緯と自身の具体的な役割、それぞれのホテルのデザインの特徴を教えてください。

RA: Ace の創業者である Alex Calderwood とは、Ace や Commune が存在する以前の 1998 年から仲が良かったのです。彼と彼のパートナーが Ace Palm Springs のような大きなプロジェクトを手がけることになった際、デザイン会社と仕事をする必要に迫られ、彼は私たちにホテルのデザインを依頼しました。15 年以上前のことですが、それ以来私たちは Ace のために多くのホテルをデザインしてきました。Ace とは、デザインを総合的に捉える Commune のプロセスを、経験や文化を創造する方法として共有しています。成功した体験というものは、それを構成するすべての素晴らしいディテールの結果であり、たとえ小さなディテールでも全体と同じくらい重要であると理解しています。ですから、私たちは Ace のデザイン・チームの延長として、彼らは Commune の延長として、各プロパティのプログラミングと設計の全側面で緊密に協力し合っているのです。Ace のプロジェクトで最も重要なことは、彼らのプロジェクトを各拠点の文化にうまく融合させることだと感じています。どのプロジェクトも、シームレスに地域の一部となっているのです。私たちはプロジェクトごとに異なるストーリーを作りますが、いずれも何らかの形で地域社会を巻き込んでいます。Ace Palm Springs では、砂漠でのキャンプをテーマに、アメリカ各地の国立公園にあるキャンプ場から借用したコミュニティと美学の要素を盛り込みました。Ace DTLA では、建物が建設された 1920 年代のハリウッドの発展と富の時代。当時の豪華さやモダニズムの台頭、そしてカリフォルニアのオルタナティヴなライフスタイルとの融合をテーマに物語が作られました。Ace Chicago では、Mies van de Rohe と Bauhaus がシカゴ建築に与えた影響に注目しました。そして Ace Kyoto では、20 世紀に東洋と西洋が共有した優れたクラフトマンシップへの愛と敬意をテーマに、Charlotte Perriand や Frank Lloyd Wright といった建築家やデザイナーによる日本の伝統的なデザインに見出したインスピレーションが、西洋のデザインにどのようにして影響を与え続けたかを考察しています。

+81: 地域性を取り入れて古い建物をリノベーションする独自のスタイルが特徴的ですが、Ace Hotel とはどのようにして世界観を共有し、ヴィジョンを構築しているのですか？また、インハウス・デザイン・スタジオ Atelier Ace とは、プロジェクトを協同して進んでいるのでしょうか？

RA: Commune では、私たちのデザイン・プロジェクトが、既存の建築やその土地の文化に溶け込んでいると感じられることが非常に重要だと考えています。「特定の場所のために」「特定の場所によって」作られた、本質的なプロジェクトの創造に取り組んでいるのです。そのためには、デザインやプログラミングのあらゆる側面に既存の建築を取り入れるだけでなく、地元の才能あるアーティストや職人をデザインに参加させることがデザインに対する信憑性を生み、プロジェクトのみならず属するコミュニティにも豊かさをもたらす文化的な交流が生まれると信じています。私たちは Atelier Ace と同じように、コラボレーションと地元の影響力が、すべてのプロジェクトをより良く、より強く、そしてよりうまくその土地の文化に統合されるという信念を持っています。それが、プロジェクトに長寿をもたらすのです。



#### Ace Hotel DTLA

Los Angeles, California, 2014

Photography: Spencer Lowell

1927 年に女優の Mary Pickford が設計した歴史的建造物 United Artists theatre の修復と、隣接するオフィス・タワーのコンバージョンを手がける。コンセプトは、1920 年代のハリウッドの熱狂と快楽、建築家 Rudolf Schindler によるロサンゼルス・モダニズム建築の復活、そして、1980 年代の LA パンクムーブメントの不条理さを融合させたものである。このプロジェクトを地元へ根付かせるため、すべてのカスタムメイド家具はカリフォルニアやメキシコで生産。地元のアーティストや職人たちを起用することで、プロジェクトにハンドクラフト感を与えた。

The scope included the restoration of the historically landmarked United Artists theatre and the conversion of the adjacent office tower, both commissioned by actor Mary Pickford in 1927. The concept brought together the excesses and hedonism of 1920's Hollywood and the resurgence of modernism in Los Angeles through the work of architect Rudolf Schindler, with a dash of irreverence from the LA Punk movement of the 1980's. To localize the project all custom furnishings were produced in California, and by extension Mexico, and a group of local artists and artisans were recruited to add a handcrafted dimension to the project.

## ACE HOTEL DOWNTOWN LOS ANGELES





# ace hotel chicago

## Ace Hotel Chicago

Chicago, Illinois. 2017  
Photography: Spencer Lowell

シカゴのフルトン・マーケット地区に位置する Ace Hotel DTLA は、客室 180 室、レセプション、ロビー・ラウンジ、屋内外レストラン、イベント・スペース、屋上ラウンジを完備。シカゴの豊かなモダニズム建築の歴史、Mies van de Rohe の作品や Bauhaus がコンセプトとなっている。

The Ace Hotel is located in the Fulton Market section of Chicago. It included 180 guest rooms, reception, lobby lounge, indoor and outdoor restaurant, event spaces, and a rooftop lounge. Concept tapped into the city's rich modernist architectural history, the work of Mies van de Rohe, and the Bauhaus in Chicago.

Currently, the Chicago ACE HOTEL is closed.

**+81: Despite your very different careers, how did you come to found Commune Design together? Also, why do you handle comprehensive projects that mix architecture, interiors, graphics, and products?**

**Roman Alonso (RA):** Commune was the result of many years of working holistically in retail, fashion, and publishing. Through all those experiences I learned that the most successful results come from looking at a problem or challenge holistically, considering all sides of the issue at hand. My partner, Steven Johanknecht, and I created Commune with the goal of addressing design from this open-eyed point of view. We don't only look at the aesthetics of the project but also the functionality, the programming, the marketing and sales plans, the goal is to achieve the overall improvement in someone's life that good design can provide. Therefore, we always felt it was important to be involved in a variety of practices including architecture as well as interior, graphic, and product design. We feel that by being able to address all disciplines we can better tackle the problem and get better results. At Commune, our design process addresses all design challenges across all disciplines whether it's designing a hotel, a residence, a graphic identity, or a chair it's the same process to us, it's all related. Today many firms call themselves 'multidisciplinary' but most actually aren't. Steven and I have been

practicing this for more than 30 years, and when we first started Commune, 18 years ago, people didn't really understand the concept, although there had always been precedent with people like Charles and Ray Eames, or Alexander Girard - designers who practiced across disciplines. They were our inspiration for Commune.

**+81: What's the backstory that led to your project with the Ace Hotel and Swim Club Palm Springs in California (2009), the Ace Hotel DTLA (2014), the Ace Hotel Chicago (2014), and the Ace Hotel Kyoto (2020). What roles did you play exactly, what are some features of each of the hotels' designs?**

**RA:** I was good friends with Ace founder, Alex Calderwood, since 1998, before Ace or Commune existed. So, when he and his partners found themselves with bigger projects like Ace Palm Springs and a need to work with a design firm, he called on us to design the hotel. That was over 15 years ago, and since then we have designed many hotels for Ace. We are highly collaborative and our process of holistically looking at design is shared by Ace in the way that they create experiences and the way they create 'culture'. We both share an understanding that a successfully created experience is the result of all the great details that make it up, and that even the smallest detail is as important as the whole. Therefore, we work very well with Ace

in that we become an extension of their design team, and they become an extension of ours, we work closely together on all aspects of programming and design for each of their properties. I feel that the most important thing that we have helped Ace do is integrate their projects well into the culture of their different locations. Our projects for Ace have all seamlessly become part of their communities. We create a different narrative for each project, but they all include the local community in some way. The narrative for Ace Palm Springs was about camping in the desert and included elements of communality and aesthetics borrowed from camping grounds in National Parks throughout America. At the Ace DTLA, the narrative was created around the decade when the building was originally built in the 1920's, a time of great growth and wealth in Hollywood and the marriage between the opulence of the period with the rise of modernism and alternative lifestyles in California. For the Ace Chicago we looked at Mies van de Rohe and the Bauhaus' influence on Chicago's architectural landscape. And for Ace Kyoto, we looked at the love and respect for great craftsmanship that the East and the West shared in the 20th century and the inspiration that architects and designers like Charlotte Perriand and Frank Lloyd Wright found in traditional Japanese design and how that inspiration influenced design in the West forever.



**+81: You're known for a distinctly original style of renovating old structures in ways that include aspects of the local area. How does the Ace Hotel build its vision and share it with others? Do you collaborate on projects with your in-house design studio, Atelier Ace?**

RA: At Commune we feel it's very important for our design projects to feel integrated into the existing architecture and to the culture of a place. We are committed to creating projects that feel and essentially are 'for a particular place' and 'by a particular place'. We do it by incorporating the existing architecture into all aspects of our design and programming as well as by recruiting local talent (artists, artisans, and craftsmen) to contribute to the design. We believe that when you engage local talent you are automatically providing authenticity to the design and introducing a cultural exchange that can only add richness not only to the project but to the community it's part of. Commune shares with Atelier Ace the belief that collaboration and local influence will make every project better, stronger, and more successfully integrated into the culture of a place. It's what provides a project with longevity.

## Ace Hotel Kyoto

**+81: これからの時代におけるリノベーションの役割や可能性についての考えと Commune の今後の展望について教えてください。**

RA: 私たちは、住宅、ホスピタリティ、リテールなど、さまざまなプロジェクトに取り組み、あらゆるタイプや規模のプロジェクトにオープンでありたいと考えています。プロジェクトを健全に組み合わせることこそが、興味と好奇心を満足させるものだと感じています。また、プロダクト・デザインにも力を入れ、メーカーとのパートナー・シップを拡大し、世界中の職人やクラフトマンとより多くのプロダクトを生み出し、Commune Shop を通じて提供する製品を拡大しています。秋にはロサンゼルスで実店舗の実験が始まりますが、これはオンライン・ショップの延長線上にあるもので、どのように店舗に反映させることができるのか、とても楽しみです。パンデミックによって、快適性だけでなく持続可能性という点でも、誰もが生活空間を見直すようになったことは明らかです。私たちは、より住みやすく、よりサステナブルな環境と体験を創造するために、その一翼を担っていきたいと考えています。



**+81: What's next for Commune Design, and what are your thoughts on the role and potential of renovation in the days to come?**

RA: At Commune we continue to work on a mix of residential, hospitality and retail projects and continue to be open to all types and sizes of projects. We feel that a healthy mix of projects is what maintains our interest and keeps our curiosity satisfied. We are also placing a bigger emphasis on product design and expanding our partnerships with manufacturers to create Commune-designed products as well as creating more and more product with individual artisans and craftsmen around the world to expand our offerings through our Commune Shop. In the Fall we'll be opening a brick-and-mortar store experiment in Los Angeles. It will be an extension of our online shop and we are excited to see how it can translate into a storefront. As for potential for work in the future, the pandemic has clearly made everyone reassess their living spaces, not only in terms of comfort but also sustainability, so I am excited to see what the future brings in regard to all the societal changes we are experiencing and how our lives will be impacted by them, hopefully for the better. We plan to do our part in creating more livable and sustainable environments and experiences.



### Ace Hotel Kyoto

Kyoto, Japan. 2020 | Photography: Yoshihiro Makino

Ace Kyoto は、オーガニック素材に対する愛とハンドクラフトへの深い感謝を通じて、東洋と西洋のデザイン・マリッジから生まれる。イサム・ノグチ、ルース・アサワ、ジョージ・ナカシマといった日系アメリカ人アーティストの作品や、Frank Lloyd Wright、Antonin Raymond、Charlotte Perriand といった欧米の建築家やデザイナーが、日本の建築家、職人、メーカーとコラボレーションしてきた歴史からインスピレーションを得ている。同ホテルのインテリアには、日本各地やカリフォルニアから現代アーティストやクラフトマンが数多く参加。Commune は、5 年かけて日本から職人やクラフトマンを探したが、最も多かったのは芸術の伝統と質の高い職人技で知られる京都のアーティストたちだった。また、建築パートナーである隈研吾の作品からも多くのインスピレーションを得る。Commune は和紙、漆喰、畳、竹など、日本の伝統的な建築に使われている素材に注目し、その応用で西洋との対話を試み、時には伝統から一歩踏み出して新しい視点で見ることを心がけた。Commune は、隈研吾のミニマリスト建築の温かみと有機的な品質を常に敬愛してきたが、Ace Hotel のプロジェクトには西洋とのより強い対話がふさわしいと感じ、異なる時代やスタイルのデザインのレイヤーや予想外の方法により使用される有機的な素材を取り入れることで、その対話を実現し収集的で質感の高いインテリアを作り上げたのだ。

Ace Kyoto is the product of a design marriage between East and West through a shared love of organic materials and deep appreciation of the hand crafted. The inspiration comes from the work of Japanese-American artists like Isamu Noguchi, Ruth Asawa, and George Nakashima, as well as the history of collaborations between Western architects and designers like Frank Lloyd Wright, Antonin Raymond, and Charlotte Perriand with Japanese builders, artisans, and manufacturers. A long list of contemporary artists and craftspeople have been recruited in Kyoto and all over Japan, as well as California, to contribute to the deeply eclectic interiors of the property. Kyoto is well known for its tradition in the arts and high-quality craftsmanship. We spent five years looking all over Japan for artisans and craftsmen to collaborate with on the project, but the highest concentration of artists participating are from Kyoto prefecture. A great deal of inspiration was also found in the work of Kengo Kuma, our architectural partner on the project, and his use of Japanese finishes and techniques. We focused on materials used in traditional Japanese architecture: wood framing, washi, stucco, tatami, and woven bamboo among many others, and tried to create a dialogue with the West in their application, sometimes stepping out of tradition and seeing them in a new light. We've always loved the warmth and organic quality of Kengo Kuma's minimalist architecture but felt a stronger dialogue with the West was appropriate for the Ace Hotel project. We achieved that dialogue by bringing in layers of design, from different eras and styles, and organic materials used in unexpected ways, to create collected and highly textured interiors.

