

Héctor Esrawe

Héctor Esrawe 1968 年生于墨西哥城，1992 年毕业于墨西哥伊比利亚美洲大学，2003 年创建 Esrawe 工作室，开始了他独立设计师的职业生涯。Esrawe 工作室主要涉及博物馆、酒店、餐馆、酒吧、办公室、住宅的设计以及产品设计，包括家具的创新与定制。Héctor Esrawe 认为，设计是一个将使用者和周围环境相联系并互动的过程。在选材方面，他对玻璃、木材、金属和石材等情有独钟，同时对新工艺和新材料的探索也有着极大的热忱。

除了获得各种奖项以外，其作品 Centípede 长凳和 Vestigios 珠宝系列还被亚特兰大高等艺术博物馆永久收藏。

Héctor
Esrawe

设计师

DESIGNER

设计与传承

Héctor Esrawe 访谈录

AN INTERVIEW WITH HÉCTOR ESRAWE

id+c: 请跟我们分享一下你的设计理念。

Héctor Esrawe: 我们将设计理解为生动鲜活的对话过程,是身心与情感对于理解主题、当下、环境,同时预测其发展的需求。

设计对于我们而言,还是价值、生活品质、情感升华、转移和改变的产生者。我们将设计作为创新语言的工具,来改变一些在现代观念中认为的传统元素和行为的刻板印象,并助推、提升它们。在我们的设计项目中经常涉及并结合当地传统手工技艺。那些当地的小型手工艺作坊常常是我们的合作对象,我们一起通过横向的协作方式对设计项目进行实验和实践。

id+c: 我们知道你曾在伊比利亚美洲大学(UIA) 任教了4年的时间,请问这段任职经历对于你日后的设计实践是否产生影响?

Héctor Esrawe: 我一直认为学习有两种方式。首先,在伊比利亚大学和Centro任教的经历很自然地使我能够理解并重新评估“设计的目的”这一概念。对我来说,教和学是一体的,是一个让人持续吸收和进化的过程,通过教学更多地去了解学习方法而非简单定义和套用公式。另外,它也使我保持了感知环境的敏感性,让我清楚地知道,我希望自己可以像那些年轻的学生那样,时刻都保持着对生活的敬畏和对世界的好奇。

id+c: 在你的设计作品中,我们常常能发现许多传统墨西哥手工技艺的踪影,请你跟我们分享一下你是如何看待设计中的这些传统地方手工技艺的? 这些传统文化又是如何在设计中被继承和发扬的?

Héctor Esrawe: 在墨西哥,越来越多的设计师正在开始关注我们的文化和传承,并以拥有古老的文化遗产为荣。与其说这是一种趋势,不如说是对文化的重申。我们

也因此更为深入地挖掘和理解我们传统文化、手工技艺和叙事能力的无限潜能。

我对追溯传统文化、技艺的起源都非常感兴趣,希望可以从中挖掘、衍生一些元素,并对其进行翻译和重释,从而创造出一种全新的语言融入现代设计之中。无论是对设计而言,还是从保护传承传统技艺层面来说,都是一种很好的推进方式。

我始终相信继承与个性是没有止境的,会过时的都是那些陈词滥调和无趣苍白的解释。

id+c: 你偏爱在设计作品中采用一些天然材料,比如石材、木材等,是否认为他们比新材料、新技术更有温度和人情味? 同时在文化遗产方面,你认为新材料和新技术的运用在设计过程中扮演了怎样的角色?

Héctor Esrawe: 我很喜欢这些天然的材料,的确,他们在设计中能给人带来更为原始和温暖的触感,也让现代人更贴近自然。而技术方面,我们认为设计师和工匠是处于一个相互平等、相互尊重的位置上,我们之间更多的是协作关系。在合作过程中,我们将工艺同样理解为是一种自然资源,重视工艺就如同重视设计一样。

传统文化、技艺的传承需要以创新为媒介,而我认为新技术新材料本身就是一种创新,它们的运用可以帮助设计更有效地去实现对于传统的延续。

id+c: 在我看来,你很喜欢在设计中使用一些纹理来塑造独特的空间效果,比如墨西哥蒂埃拉·加拉特餐厅的外立面和El Califa内部墙面的塑造等等,他们看起来非常特别。你能分享一些关于纹理创作的想法吗?

Héctor Esrawe: 墨西哥是一个被各种纹理包围着的国家,我们很难逃避并无视它。我做的这些墙面处理更像是一种对细

节观察之后的重新解读。将这些充盈于我们周围且常见的纹理元素进行抽象化处理,并融入甲方品牌的理念,最终形成现在大家所看到的效果。

id+c: 刚开始你是一名工业设计师,是什么契机让你转到室内和建筑设计领域的?可以跟我们分享一下吗?

Héctor Esrawe: 我从小就对机械装置、玩具等物品非常感兴趣,喜欢把它们拆开,研究它们是如何运作的,再拼装起来,不断循环往复。而在整个成长过程中,我也一直喜欢观察建筑物、艺术品等,这大概是一种与生俱来的直觉。直到17岁的时候我才发现它们中存在的一种普遍关联,那就是设计。

其实无论是工业设计、家具设计还是空间设计,对我来说并没有什么明显的先后。对于摆放产品的空间我一直是非常感兴趣的,我会着迷于这些产品与空间的关系,它们的尺度和比例关系等等都是我关注的部分。

id+c: 请谈谈墨西哥设计行业的现状?

Héctor Esrawe: 我认为目前墨西哥还没有形成一个成熟的所谓设计行业,但现阶段对于墨西哥设计来说确实是处在一个非常好的时刻,比以前任何时候受到的关注都要多,好像墨西哥设计忽然走进了大家的视线,大家也都开始关注起来。我认为对于打造坚实的工业和以设计为基础的经济而言,墨西哥还有很长的路要走。

id+c: 众所周知,由于中国的高度包容性和开放性,它逐渐成为外国建筑师的试验田。你认为中国设计业目前的市场状况如何?你会考虑进入中国市场吗?

Héctor Esrawe: 可以肯定的是,中国是一个非常吸引人的市场,它在促进高质量设

计方面已经取得了越来越长足的发展,对于设计师来说确实是个令人鼓舞的“游乐园”。我希望将来有机会可以参与一些中国的项目,同时也希望中国的设计可以更多地克服其局限性,并打破既有的范式,向更好方向发展。

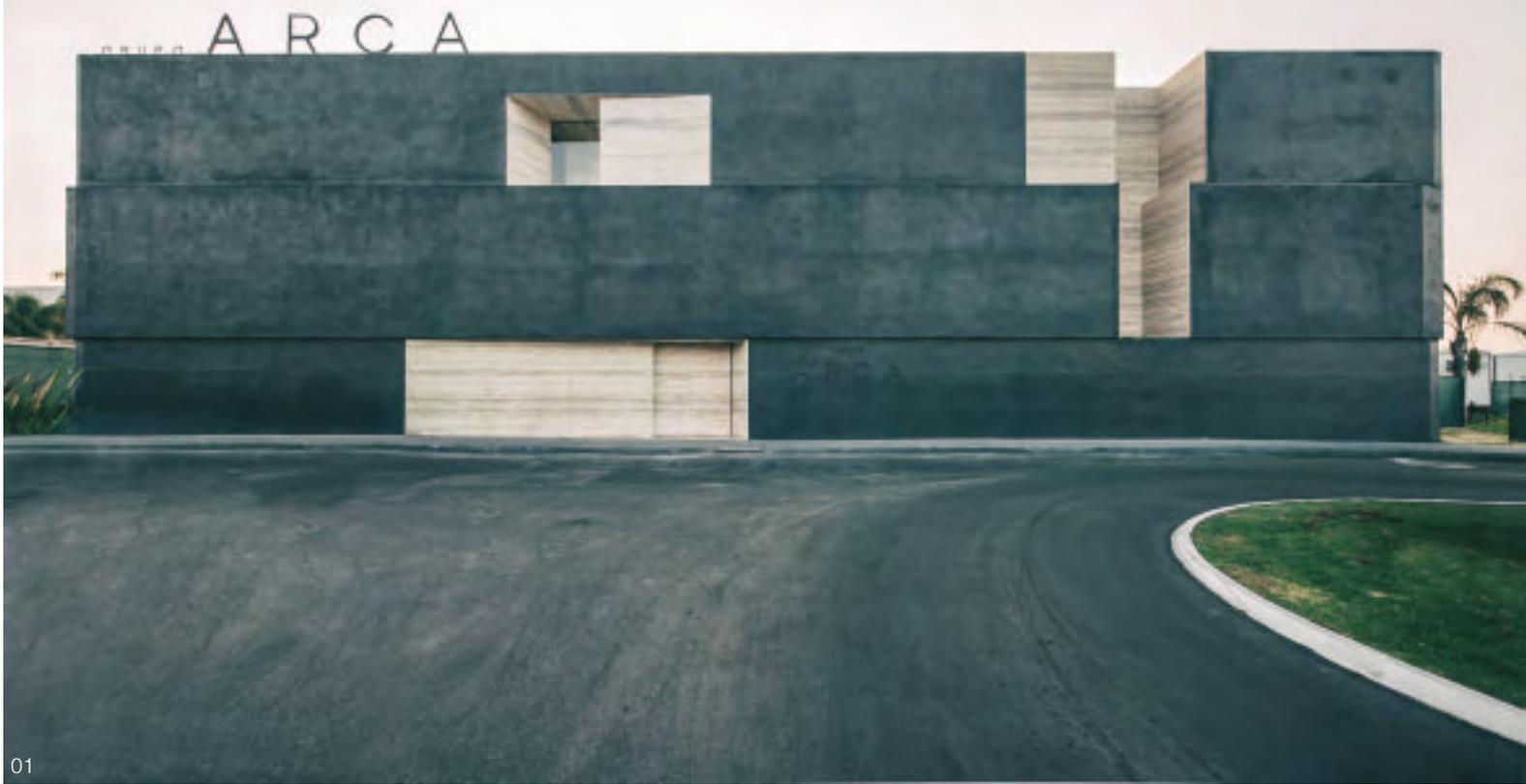
id+c: 在数年前的一次采访中,曾有记者就公司规模向你问及,是否有意识地防止团队规模过大,以保证团队的响应速度,你当时做了肯定的答复。但如今你的设计工作室已从当时的大约40人扩展为目前的百人以上,你怎么看?

Héctor Esrawe: 没错,我还记得那次采访,我当时确实明确表示不会扩张我的团队,因为以当时公司的整体情况而言,人数的增加会减缓响应的速度,从而影响整个团队的工作效率。而现在,我们公司共有建筑师、室内设计师、图像产品设计师和家具设计师等专业人员70名。让我改变主意的是,在我们的团队不断扩充的同时,不仅我们的设计能力和责任不断得到发展,同时我们还与志同道合的人结成了更具结构化的战略联盟,尤其是目前我拥有两名合伙人,这使我对公司规模的扩大更具信心。

id+c: 你的设计涉及很多领域,还有什么想尝试的特殊设计类别吗?

Héctor Esrawe: 一方面,目前我希望可以继续探索建筑领域,因为建筑设计在很多方面都给我带来新的挑战;而另一方面,我对铸造和陶瓷也非常有兴趣,有机会的话我想尝试一些这方面的设计与制作。只要不是程式化的材料和过程,对我而言都是有意义的,能够去探索其他领域和其他学科都会让我感到兴奋。

收稿日期:2019.10.09

01

自然起源

墨西哥石材博物馆

GRUPO ARCA IN MEXICO

设计 [墨西哥] Héctor Esrawe

采石场可以说是人类改造自然这一行为的证据,而人造景观,则是一种通过寻找原始材料而创造出的有机建筑体,它将我们带回到原材料最初被挖掘和采集的源头处。

正是景观这种独特而迷人的形制促成了这一设计理念。人们可以通过建筑整体立面上的一个小小的开口进入内部,这个开口将游客与具有纪念意义的中央空间相

互联系,表达了“到达采石场”的意思,而这部分中央空间也被称作“Agora”,即古希腊用于集会的公共空间。这里也是开启石材博物馆之旅的起点,所有的摆放着不同石材的展厅都围绕着Agora而展开,创造了动态而多样化的参观体验。

石材博物馆的设计摆脱了传统零售空间的概念,旨在促进学习、传播、理解墨西哥以及其他国家的建筑、设计、艺术以及文化方面的相关产生原因和方式。这是一个促进对话和知识交流的平台,也为社区、客户与合作伙伴建立起合作互惠的关系,而其最主要的目的还是促进人们参与墨西哥文化和创意表达的建设。

基于功能性和物理需求,整体建筑被分为2个部分,即采石场和仓库,两者彼此独立又相互关联。采石场主要包含中央空间Agora、设计中心、自助餐厅、多功能室,这部分主要用于客户体验。而仓库则是一个存放和配送中心,这是一个半透明的中

02

工程名称: 墨西哥石材博物馆

坐落地点: 墨西哥 瓜达拉哈拉

面 积: 5701 m²

设计单位: Esrawe Studio

参与设计: Laura Vela, Antonio Chávez,
María Santibañez, Jacobo Mendoza,
Andrea Guillén, Brenda Vázquez,
Fernando Carnalla, Tatiana Godoy,
Fabián Dávila, Daniela Pulido,
Javier García Rivera, Roberto González

竣工时间: 2019

摄 影: Jaime Navarro, Genevieve Lutkin, César Béjar

01 建筑外立面

02 平面图

03 中庭

04

性空间,背景是一小片森林。它如画布一般再次联系了人类与物质起源,并赋予石头与某些场景的相关性。

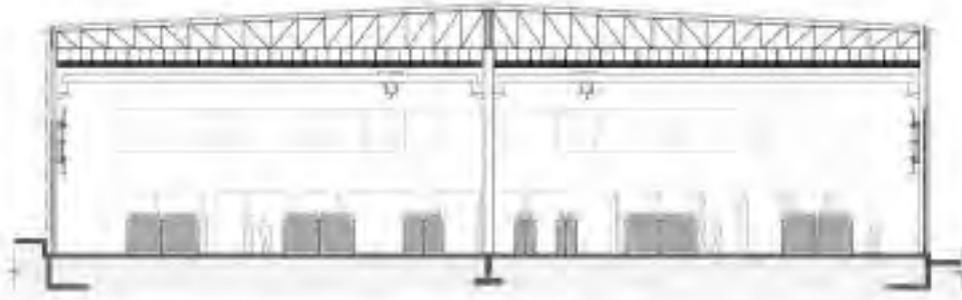
在这里,技术起到了至关重要的作用,使用移动设备通过二维码就可以建立交互联系,由此十分便捷地向客户提供所选材料的信息、相关描述、价格等,并即时建立客户所感兴趣的内容以及浏览历史的数据库,以便分析趋势和客户的购买行为。

(编译:小麦)

收稿日期:2019.09.30

05

- 04 采石场入口接待处
- 05 空间中的小景
- 06 剖面图
- 07 石材展示
- 08 比例模型

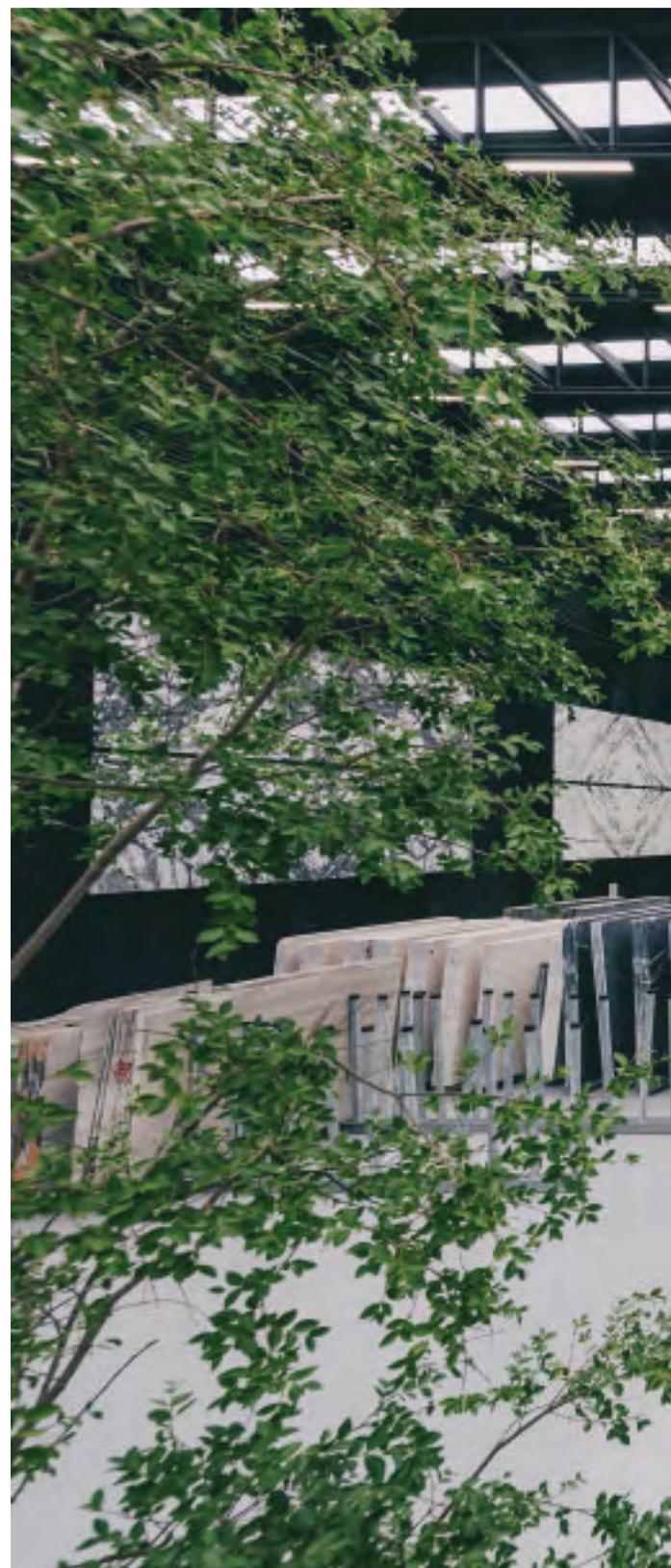
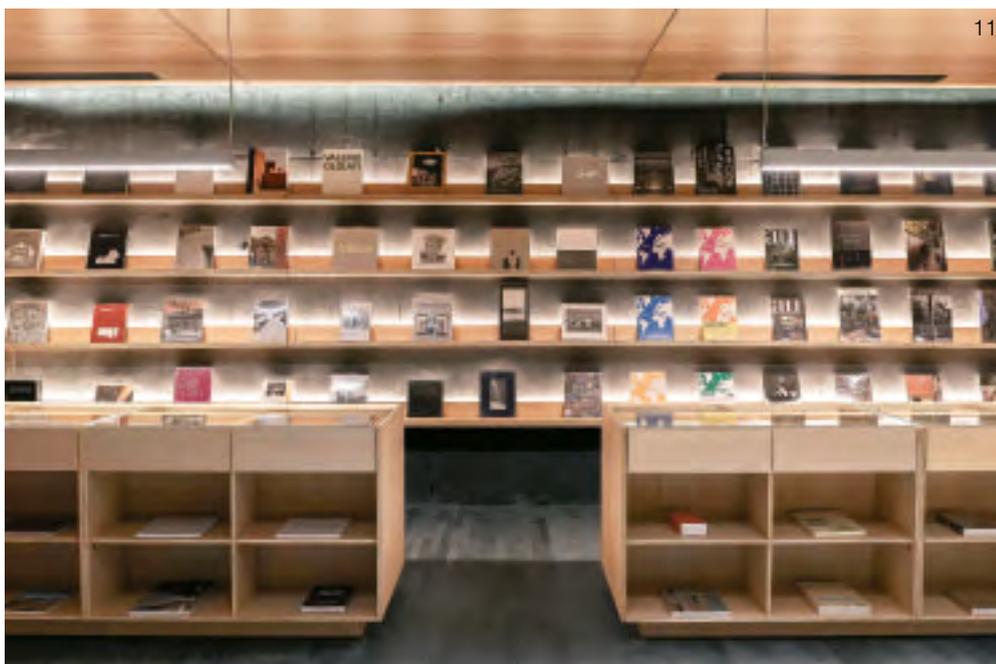
06

07

08

12

09 排布在中央空间周围的展厅
10、11 多功能区
12 仓库

01

有趣的玉米饼

墨西哥 El Califa 餐厅

EL CALIFA RESTAURANT IN MEXICO

设计 [墨西哥] Héctor Esrawe

基于高品质的原材料和良好的服务及用餐氛围, El Califa 无疑是墨西哥城最为人津津乐道的餐饮品牌之一, 本案为该品牌在墨西哥城繁华街道 Avenida de los Insurgentes 上的新店。负责本案设计的

Esrawe 工作室从墨西哥传统饮食方面着手, 在玉米饼中找到了设计的灵感。通过其基本形态的几何变化进行复制、分割、变体。墨西哥玉米饼一直是当地人生活中不可或缺的一部分, 早先人们用玉米饼作为食物、盘子、勺子。而今天每个人都找到最适合自己的使用玉米饼的方法, 并在使用过程中创新出个人风格。设计师便是从这些玉米饼的不同折叠方式中产生一个新的概念, 进而重新诠释传统墨西哥餐厅的精神实质。

品牌

该餐厅品牌的语言直观而明显, 设计师秉承着纯净的品牌精神, 并通过新的图形赋予其特殊的意义。作为墨西哥人, 传统墨西哥广告“rótulos”的图案和其丰富的文化一直都萦绕在人们身边, 这种广告唤起了人们对休闲、城市 and 包容的城市美食的向往。而设计师正是从这当中找到灵感, 创造出崭新的表达方式, 并将这些元素抽象出来, 巧妙地融入餐厅的各个细节当中。

02

工程名称: 墨西哥 El Califa 餐厅
坐落地点: 墨西哥 墨西哥城
面 积: 240 m²
设计单位: Esrawe Studio
设计团队: Javier García-Rivera, María Santibóñez,
Aloisio Guerrero, Alessandro Sperdutti,
Daniela Pulido, Federico Stefanovich
竣工时间: 2018
摄 影: Camila Cossio

- 01 餐厅入口
- 02 开敞的厨房, 像传统的“Taco吧”致敬
- 03 简洁的现代空间
- 04 通过对玉米饼基本形态的几何变化, 形成充满个性的墙面表达

05 餐厅内的家具均由设计师为其度身定制

06 温馨的餐厅氛围

07 卫生间

06

空间

设计师为餐厅设计了开放式厨房，这样不仅强化了制作玉米饼的准备工作，同时也使该空间更接近传统的“Taco吧”。这种空间处理方式，在优化厨房的同时，也唤起人们对食材准备工作的敬意。在此，马赛克被重新诠释，设计师以一种现代的表达方式构成品牌的标志元素。该设计巧妙地通过游戏的方式，将墨西哥美食中最基本的元素之一——玉米饼呈现出来。

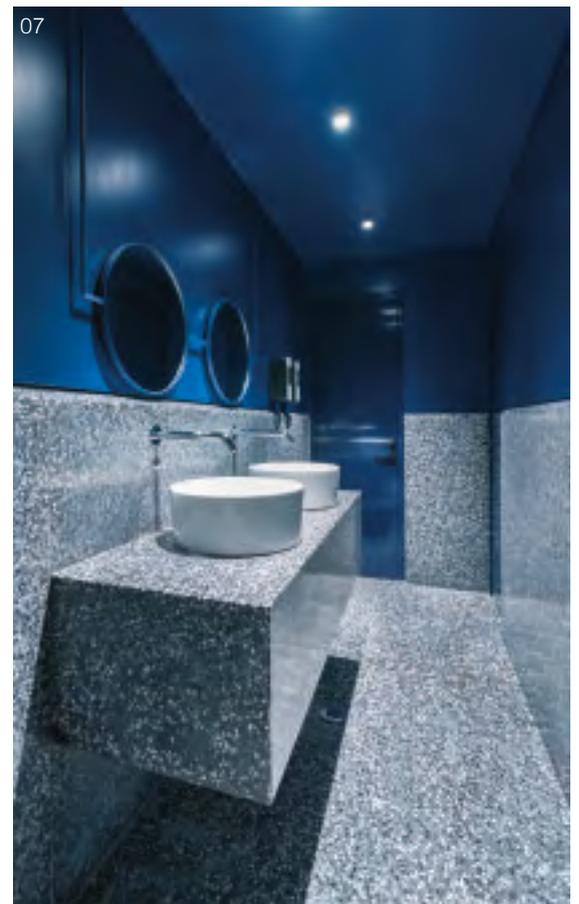
与马赛克的简易美学形成鲜明对比，点缀着金色圆圈的水磨石地面打造出一种都市感。同时，定制灯具所投射出的光线，营造出温馨的氛围。

El Califa 餐厅中所有的家具和餐具都是由设计师为其量身定制的，设计遵循着品牌标识和品牌精神，进一步加深了餐厅的空间特征。

设计师为餐厅的外墙面设计了全新的表皮纹理，所呈现出的栅格结构成为餐厅与城市之间的过渡。

(编译：麦子)

收稿日期：2019.09.23

07