

MIND OR SPIRIT COMES TO BE SEEN AS REALITY

精神與感知力的具象與重塑

——訪西班牙 OOAA 建築工作室創始人 Iker Ochotorena

文 | 陳心 編輯 | Shin

THE IMMATERIAL IS WHAT MATTERS. WE INHABIT IN THE VOID, AND SO I PAY SPECIAL ATTENTION AND CARE ON IT. THE VOID DOES NOT MEAN NOTHINGNESS, BUT RATHER WHAT IS IN BETWEEN AND WHERE EVERYTHING HAPPENS. THE PROPORTION OF EMPTINESS DETERMINES THE PROPORTION OF FULLNESS, AND THE LIGHT CONTROL DEPENDS ON THAT.

——IKER OCHOTORENA

Iker Ochotorena

當代著名極簡主義建築師
1984 年出生於西班牙巴斯克地區的聖塞巴斯蒂安 (San Sebastián) ;
馬德里卡米洛·何塞·塞拉大學 (Universidad Camilo José Cela) 建築系畢業;
2011 年在西班牙首都馬德里成立了 OOAA Arquitectura 建築工作室;
他擅長在每個項目中尋找深層的內容, 以創造一種使人平靜、富有庇護感的,
甚至具有療愈效果的氣場。

Baleares Villa

擅長以簡約、克制，和服務於功能性的美學價值觀為依託，摒除了繁冗的造型與結構，僅以直線給予空間更多藝術的表達，以光影與靈性填充空間，賦予其生命……這正是 OOAA 作品所帶出的非同一般感覺。就像 OOAA 此名稱，看起來是刻意對稱的結構，但並非去恪守於傳統的音韻規律，而是源於更現代超前的邏輯思維：通過對 Ochotorenas Arquitectura 的巧妙解構，體現「秩序」的嚴肅性，讓每個字母，都像被設計過的空間一樣精準。

OOAA 其創始人 Iker Ochotorena，受同為建築師父親的影響，在大學時就開始了職業生涯，並在 2011 年畢業後開始實踐。他從來不是一個喜歡怪異與混亂的人，並且對「秩序」保有一絲不苟的執著；而作為一個集建築、室內設計和材料等多學科為一體的綜合性設計團隊，由 Iker 所領導的 OOAA 在對待每一個專案時都致力於探索其深層次的物質性及精神性的需求，試圖為居住者們提供身與心靈的庇護所。

由於家族與墨西哥有著十分深厚的淵源，Iker 也將自我的文化價值輸出與個人的出身聯繫起來。不可否認他的審美教育是基於傳統拉美建築與墨西哥民族工藝，尤其早期設計墨西哥建築師 Luis Barragán 進行了借鑒，後者以其非凡的簡約現代主義設計，結合本土建材的建築專案而聞名於世，但他的創作也一貫借鑒了各種不同的文化。Axel Vervoordt、Vincent Van Duysen 等當代宗師也給了 Iker 帶來很多的設計上的靈感，導致他以「克制」為美學理念為基礎，以貫徹極簡主義哲學來研究建築。

整個建造過程選用考究建築材料，希望借此讓人們就能感受傳統建築中的匠人工藝。Iker 與 OOOA 的空間由此出現一個反復出現的主題，會是單色性，在單色建築中，同一顏色的不同色調可以產生各種重量和深度的效果，效果卻是令人吃驚。通過使用各種材料、紋理和形狀，OOOA 們在地板、牆壁和天花板之間創造了顏色的連續性，單色讓光、影和空氣自由地表達。

作為有著複雜社會關係的群體，人類在進化過程中生髮了對於情感與精神的高度需求，基於此而衍生的藝術、哲學、科學等促使了不同類型相互之間的協同發展。於建築領域而言，沒有什麼能比住宅更容易體現普通的個體對於生活與生命的思考。

在這種情況下，OOAA 的作品就給人感覺像老朋友一樣熟悉，反映出他們對專案的沉著平靜的態度。藝術與色彩運用以一種精緻而又飄逸的設計形態將一切聯繫在一起。Iker 曾表示：他想要的，是一種進入某個與城市脫離的空間的感覺。於是，光與空間的和諧性，使進入其中的體驗具有了更深遠的精神……

訪談實錄

NOT：當你創立 OOAA Architectura 時，你希望建立什麼樣的品牌？它的定位是什麼，或者什麼樣的客戶適合 OOAA Architectura 的設計？

Iker Ochotorena (IIO)：一開始我從未想過品牌，我只想創造好的建築本身。或者至少是我喜歡和我相信的東西，品牌是後來才自然出現的。我認為品牌是我自己做自己相信的事的結果。而我們所有的客戶都有不同的背景，但也許他們共同的一點是對建築、空間和品質的重視。

NOT: 你現在會把重要的工作任務委派給團隊成員嗎？或者你仍然把自己定位於團隊的創意核心？

IO: 「委派」的部分已經實現了很多，這些年來，我已經將我的許多流程、參考和專案細節都傳遞給了團隊成員，從這個意義上說，我已經能夠委派很多工作。然而，同時，我依然非常熱愛我的工作，換言之沒有任何東西可以離開 OOA 的大門而未經我的審核。

NOT: 從實驗性的建築空間轉換到開創性的傢俱創作。你和團隊是如何在不同規模的設計上出色表現的？團隊內部的分工和協作是什麼？

IO: 一切都結合了雕塑和功能。從這個意義上說，我把建築、室內和傢俱創作看作一個整體。所有的設計過程，至少最初目的是非常一致的，雖然它們在我工作室的不同部門展開研發工作。

NOT: 在你的職業生涯中，你認為最至今為止難忘的專案是什麼？為何？

IO: 沒有一個專案是難忘的，過去就過去了，但每個專案都是一次很好的學習經歷，在當時是非常令人興奮——我會帶著最後的專案入睡。

Somosaguas

NOT: 你現在正在做什麼專案？請盡可能提供詳細資訊。

IO: 我們有近 30 個不同階段的專案正在進行中，但我可以指出一個多功能建築，將在阿布扎比建成的活動和會議中心。它有大約 7000 平方米。這座建築由兩個從沙丘中出現的體塊構成。可以說它的外觀具有非常強烈的視覺衝擊力，這是由於堅硬且造型抽象的建築與周圍的流動沙景之間的對比。

NOT: 你是如何平衡功能、美學和預算的？追求極端的设计效果和生活體驗是否存在矛盾？

IO: 我們追求的現代建築介於 20 世紀理性主義建築師建立的知識體系，與能創造神奇、賦予建築靈魂的美學之間。正如羅伯特·文丘裏 (Robert Venturi 1925~2011) 所說：「一切事物都是同時複雜和矛盾的。」

NOT: 「Alcazar」是我從你那裏瞭解到的第一個專案。選擇天然原材料、克制色彩組合以及將織物紋理與微水泥牆面相結合……這些可以被認為是你的標誌嗎？

IO: 是的，混合溫暖的材質，你可以將注意力放在人手和令人愉悅的觸感上，這些很可能是我們在所有住宅中都會使用的材料。

NOT: 在新的住宅專案「Don Ramón De La Cruz」中，你試圖重新定義「更大的空間」和「更小的空間」之間的關係。這個創新想法是從哪里來的？

IO: 我喜歡這個問題。這是一種工具，我曾經用它來區分社交空間和私人空間。可以說，我們試圖通過尺度的不同，而不是牆壁來安排佈局。從這個意義上說，過渡部分的比例更大，這可以為不同用途提供了更多的隱私性。

NOT: 當我們談論生活空間時，我們通常會表達更實質的觀點。你能告訴我更多關於非物質方面的偏好嗎？例如你如何處理光線和陰影、聲音、景觀以及與人的互動？

IO: 非物質的東西才是最重要的。我們生活在空虛之中，所以我特別關注和關心它。空虛並不意味著虛無，而是指介於兩者之間以及一切發生的地方。空虛的比例決定了充實感的比例，光線的控制也取決於這一點。