

设计方案的保质期：20年

灵感来自神秘的炼金术

老咖啡馆的新生

字体设计的奇特角度

第一间 Mokador 概念咖啡馆

咖啡馆里的自然世界

大隐于市的独居格调

色彩选择中的完美平衡

如祖母厨房般的亲切怀旧风潮

味觉元素与嗅觉元素

新大陆地域的精神态度

特别设计的字体

在一个充满复杂的世界里，简单显得极为复杂

蒸汽朋克风格的涂鸦

二十世纪二十年代澳式风情

Romantic Coffee Time
Coffee Shop's Graphic and Space Design

视觉传达设计

咖啡馆平面与空间设计

(澳) 卡洛斯·加西亚·胡书灵 编 张晨译

Romantic Coffee Time
Coffee Shop's Graphic and Space Design
视觉设计——咖啡馆平面与空间设计

(粤) 卡洛斯·加西亚 胡书灵 编 张震 译

图书在版编目(CIP)数据

漫食光：咖啡馆平面与空间设计 / (哥伦) 卡洛斯·加西亚，
胡书灵编；张晨译. — 沈阳：辽宁科学技术出版社，2016.9
ISBN 978-7-5381-9819-5

I. ①漫… II. ①卡… ②胡… ③张… III. ①咖啡馆—室内
装饰设计 IV. ①TU247.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第117333号

出版发行：辽宁科学技术出版社
(地址：沈阳市和平区十一纬路25号 邮编：110003)
印刷者：上海利丰雅高印刷有限公司
经销者：各地新华书店
幅面尺寸：226mm×240mm
印 张：23
字 数：300千字
出版时间：2016年9月第1版
印刷时间：2016年9月第1次印刷
责任编辑：杜丙旭 关木子
封面设计：关木子
版式设计：关木子
责任校对：周 文

书 号：ISBN 978-7-5381-9819-5
定 价：148.00元

联系电话：024-23280367
邮购热线：024-23284502
E-mail: 1207014086@qq.com
<http://www.lnkj.com.cn>

CONTENTS 目录

S TREET COFFEE SHOP 街头咖啡馆

-
ABARROTOS DELIRIO
MEXICO CITY, MEXICO
Street Culture and Gastronomical Lifestyle

阿巴罗特·德利瑞欧咖啡馆
墨西哥，墨西哥城
街头文化与生活态度 | 016 | SIMPLE
TUNIS, TUNISIA
'In a World Full of Complexity, Being Simple Becomes an Extreme Sophistication.'

简单咖啡馆
突尼斯，突尼斯市
“在一个充满复杂的世界里，简单显得极为复杂” | 028 | THE BARISTA BOX
MANILA, PHILIPPINES
A Personal Ritual in a Mobile Café

The Barista Box 咖啡馆
菲律宾，马尼拉
移动咖啡馆里的个人仪式！ | 042 |
| BARISTACJA CAFE & BAKERY
BIALYSTOK, POLAND
A Design that Harmonizes Tastes and Smells of the Place

Baristacja 咖啡烘焙坊
波兰，比亚韦斯托克
味觉元素与嗅觉元素 | 020 | OKTOKKI THE CAFE
SEOUL, SOUTH KOREA
Fun in Symbol & Icons

OKTOKKI 咖啡馆
韩国，首尔
图标符号的新趣味 | 032 | MONJO COFFEE
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
Taking Cues from Metro Wayfinding Design

莫祖咖啡
马来西亚，吉隆坡
来自于地铁导视的灵感 | 044 |
| WILD LIME
SOUTHAMPTON, UK
The Attitude of New World Places

野青柠咖啡馆
英国，南安普顿
新大陆地域的精神态度 | 024 | CAFE IBERICO
QUERÉTARO, MEXICO
Custom Monogram Intensifies the Communication of the Shop Essence

伊比利亚咖啡馆
墨西哥，克雷塔罗市
特别设计的字体 | 034 | SWEET TREAT
COPENHAGEN, DENMARK
Symbolic Reference to a Space Concept

甜品咖啡馆
丹麦，哥本哈根
字符间的非典型空间 | 046 |
| ELSIE
AUCKLAND, NEW ZEALAND
Classic Vintage with Hand-crafted Neon Sign

埃尔希咖啡馆
新西兰，奥克兰
手工霓虹打造复古品牌形象 | 026 | NUDE
MOSCOW, RUSSIA
Extreme Simplicity and a Harmonized Space

Nude 咖啡馆
俄罗斯，莫斯科
极度简约设计营造和谐空间 | 038 | PLOMBIERES ICE-CREAM CAFE
MOSCOW, RUSSIA
European café of House Economist

普隆比埃冰淇淋咖啡馆
俄罗斯，莫斯科
“经济学家宅邸”里的欧式咖啡馆 | 048 |
-

THEMED COFFEE SHOP

主题咖啡馆

THE ASSEMBLY SINGAPORE Highly Saturation Creates Concept Space The Assembly 咖啡馆 新加坡 高饱和配色创造概念化空间	052	TALK' BY TALKIN' HEADS GUATEMALA CITY, GUATEMALA Elegant New York Fashion Talk' By Talkin' Heads 咖啡馆 危地马拉, 危地马拉市 优雅的纽约时尚风	068	LE PASTEL CALIFORNIA, USA Pet Dog Inspiration 宠物乐园咖啡馆 美国, 加利福尼亚 狗狗带来的灵感	080
KOULTOURA JAKARTA, INDONESIA 'We Bought a Zoo' Koultoura 咖啡馆 印度尼西亚, 雅加达 “我家买了动物园”	056	BARBER & SHACK ABU DHABI, THE UNITED ARAB EMIRATES When Barber Shop Meets Coffee Shops Barber & Shack 咖啡馆 阿拉伯联合酋长国, 阿布扎比 当理发店遇见咖啡馆	072		
THE PLAYROOM JAKARTA, INDONESIA Fun Illustration in a Play Venue 游戏室咖啡馆 印度尼西亚, 雅加达 游戏空间里的趣玩插画	060	CHE CAFE BOULDER, USA Everyone Loves Llamas! Che Cafe 咖啡馆 美国, 博尔德 人人都爱羊驼!	076		
9¾ MEDELLIN, COLOMBIA Shh! This Is Not THE PLATFORM 9¾ 咖啡 哥伦比亚, 麦德林市 嘘, 这不是站台	064	THE GRUMPY CYCLIST KUALA LUMPUR, MALAYSIA A Cyclist-friendly Thirdwave Café The Grumpy Cyclist 咖啡馆 马来西亚, 吉隆坡 骑行者的异度空间	078		

CONTENTS 目录

ART COFFEE SHOP 艺术咖啡馆

THE LOCAL MBASSY 084
SYDNEY, AUSTRALIA
A Reflection of the Australian 1920s

THE LOCAL MBASSY 咖啡馆
澳大利亚, 悉尼
二十世纪二十年代澳式风情

DISHOOM 088
LONDON, UK
Inspiration from Beautiful Old Irani Cafés

DISHOOM 咖啡馆
英国, 伦敦
灵感源于美丽的老式伊朗咖啡馆

GAWATT COFFEE SHOP 090
YEREVAN, ARMENIA
Graffiti in Steampunk Style

GAWATT 咖啡馆
亚美尼亚, 埃里温
蒸汽朋克风格的涂鸦

VILLANDRY 094
LONDON, UK
Inspirations from Traditional Brasserie Menu Frames

维朗德里
英国, 伦敦
传统啤酒铺菜单给予的灵感

VINTAGE AND COFFEE FOR MUSIC 096
BARCELONO, SPAIN
A World full of New Sensations and Tastes in Fresh Colours

音乐复古咖啡馆
西班牙, 巴塞罗那
鲜明配色下的新感官

CAFE RENZO BY RENZO PIANO 098
OSLO, NORWAY
Visual Identity of Architectural Thinking

伦佐·皮亚诺的伦佐咖啡馆
挪威, 奥斯陆
富有建筑设计感的视觉形象

JAZZ HOUSE CAFE 100
BAKU, AZERBAIJAN
Jazz in Sketches

Jazz House 咖啡馆
阿塞拜疆, 巴库
速写中的慵懒

MUSICAL CAFE 'ROYAL' 102
NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA
The Colours of the Royal: Black & Gold

“皇家”音乐咖啡馆
俄罗斯, 下诺夫哥罗德
最华丽的色彩: 黑与金

KINO CINEMA & ART CAFE 104
BUDAPEST, HUNGARY
Design with Images

吉纳影院和艺术咖啡馆
匈牙利, 布达佩斯
设计的影像

I NDEPENDENT COFFEE SHOP

独立咖啡馆

PERSILLADE-EAST MELBOURNE
GUADALAJARA, MEXICO
Multi-functions of a Café

东墨尔本——Persillade 咖啡馆
墨西哥，瓜达拉哈拉
咖啡馆的多功能性 | 108 | C.A.P.
CHANTHABURI, THAILAND
The Renovation of a Historic Café

C.A.P. 咖啡馆
泰国，尖竹汶
老咖啡馆的新生 | 118 | WOHNZIMMA
SALZBURG, AUSTRIA
Vintage Sealed in Rubber Stamps

WohnZimma 咖啡馆
奥地利，萨尔茨堡
橡皮图章象征的复古氛围 | 130 |
| MAMAN NYC
NEW YORK CITY, USA
'I was inspired by the waves of the sea'

马曼咖啡馆
美国，纽约
“我在海浪中找到了灵感” | 110 | THE CUP
SFAX, TUNISIA
Modern Vintage Coffee Style from Tunisia

杯子咖啡馆
突尼斯，斯法克斯市
来自突尼斯的复古咖啡风格 | 120 | FOUNDATION COFFEE HERTFORD
HERTFORD, UK
Kraft Paper and Brand Minimalism

赫特福德基金咖啡
英国，赫特福德郡
牛皮纸色彩下的简约风格 | 132 |
| GRASSHOPPER
MELBOURNE, AUSTRALIA
A Café with Nature in It

蚱蜢咖啡
澳大利亚，墨尔本
咖啡馆里的自然世界 | 114 | LA MASCOTTE
SFAX, TUNISIA
Abstract, Minimal Perspective to a Modern Experience

马斯科特咖啡馆
突尼斯，斯法克斯市
模糊化的抽象设计理念 | 124 | UMAMI ZEN CAFE
BRINDISI, ITALY
Visual Clash of Eastern and Western Cultures

屋纳米禅意咖啡
意大利，布林迪西
东西文化的视觉碰撞 | 134 |
| DRUZHBA CAFE
MOSCOW, RUSSIA
The Image of the Bicycle 'Tandem'

德鲁日巴咖啡
俄罗斯，莫斯科
“tandem”的自行车形象 | 116 | MICIO CAFFE
TAIWAN, CHINA
The Geometric Patterns for a Cat

米球咖啡
中国，台湾
猫的几何图形 | 126 | | |

CONTENTS 目录

BRANDED COFFEE SHOP 品牌咖啡馆

BABETTA CAFE 138
MOSCOW, RUSSIA
Vintage with Memorable Details

芭贝特咖啡馆
俄罗斯, 莫斯科
乱入的复古时尚感

COFFEE HOUSE LONDON 142
LONDON, UK
Golden Embossing for London Culture

伦敦咖啡馆
英国, 伦敦
金色雕花打造伦敦品质

HECHO CON AMOR 146
CHIHUAHUA, MEXICO
Nostalgia from Grandmother's Kitchens

Hecho Con Amor 咖啡馆
墨西哥, 奇瓦瓦
如祖母厨房般的亲切怀旧风潮

LAUGHING MAN COFFEE 150
NEW YORK, USA
'All Be Happy'

LAUGHING MAN 咖啡
美国, 纽约
“一切皆快乐”

THE CORNER 152
MELBOURNE, AUSTRALIA
A Project of Twenty-Year-Plus Life Expectancy

街角咖啡馆
澳大利亚, 墨尔本
设计方案的保质期: 20 年

MR TOMS 156
AUCKLAND, NEW ZEALAND
Simple Urban Lifestyle

Mr Toms 咖啡
新西兰, 奥克兰
大隐于市的独居格调

PARTOUT-EVERYWHERE 160
TEL AVIV, ISRAEL
French Boutique Coffee Shop with Geometric Richness

Partout-Everywhere 咖啡馆
以色列, 特拉维夫
法式精品与抽象几何的有机结合

MONOLOG CAFE 162
JAKARTA, INDONESIA
'A Conversation with One Self'

独白咖啡
印度尼西亚, 雅加达
“与自己进行对话”

ATOMIC 166
AUCKLAND, NEW ZEALAND
Inspiration Drawn from the Esoteric Tradition of Alchemy

原子咖啡馆
新西兰, 奥克兰
灵感来自神秘的炼金术

COFFEE SMITH 168
TAIWAN, CHINA
A Storytelling Branding

咖啡匠
中国, 台湾
品牌设计的故事性

MAJOR SPROUT 172
AUCKLAND, NEW ZEALAND
The Appeal of A Wonderful Design

Major Sprout 咖啡馆
新西兰, 奥克兰
设计赋予的感染力

BA.RO.CO. 176
AMBERG, GERMANY
Smart and Flexible Logo

ba.ro.co. 咖啡馆
德国, 安贝格
智能灵活的标识设计

C AFE AND FASTFOOD

咖啡与简餐店

-
COFFEE SUPREME
WELLINGTON, NEW ZEALAND
Design of Irreverent Character	180	LITTLE DELI CO
SYDNEY, AUSTRALIA
Warmth like the Wooden Tone	188	THE COHEMIAN COFFEE LOUNGE
IRUN, SPAIN
The Clashing of Blue and Pink	200
至上咖啡
新西兰, 惠灵顿
设计里的玩世不恭		小小食品公司
澳大利亚, 悉尼
如木质感般的温馨		波西米亚咖啡馆
西班牙, 伊伦
蓝与粉的色彩冲击	
THE PAVILION CAFE
LONDON, UK
Café in Greenwich Park	184	COFFEE & KITCHEN
GRAZ, AUSTRIA
A Colourful World in Black and White	190	MAHLWERK
LANGENFELD, GERMANY
Simple Design and Quality Life	202
THE PAVILION CAFE 咖啡馆
英国, 伦敦
格林威治公园里的咖啡馆		咖啡与餐厅
奥地利, 格拉茨
黑白背景下的色彩世界		MAHLWERK 咖啡食品店
德国, 朗根费尔德
简单设计, 精致生活	
		LA CASITA CAFE
TENERIFE, SPAIN
The Colours of Summer	194	BÖMARZO
ASTURIAS, SPAIN
'o' The Dieresis	206
		小屋咖啡馆
西班牙, 特纳利夫
夏日的颜色		博马尔佐咖啡馆
西班牙, 阿斯图里亚斯
“O”形隔音符号	
		MILK & HONEY
CHATTANOOGA, USA
Illustrated Vitality	198	CAFE OF JULIA VYSOTSKAYA
MOSCOW, RUSSIA
Illustrations from Julia Vysotskaya's Books	208
		牛奶与蜂蜜咖啡馆
美国, 查特努加市
插画的活力		朱莉娅·维斯托斯卡亚的咖啡馆
俄罗斯, 莫斯科
朱莉娅·维斯托斯卡亚书中的插画	
-

CONTENTS 目录

-
URBAN HEART
KYIV, UKRAINE
The Simplicity of a Black and White Palette

城市心脏咖啡馆
乌克兰, 基辅
黑白系的简约态度 | 210 | LEGACY ROASTERS
GUADALAJARA, MEXICO
Symbolic Use of Graphics

传奇风味咖啡馆
墨西哥, 瓜达拉哈拉
图形设计的象征印记 | 220 | PARC PANTRY
WALES, UK
Rustic yet Stylish Aesthetic

帕克咖啡食品店
英国, 威尔士
犀利的现代设计 | 232 |
| TIME OFF
ANTWERP, BELGIUM
Relaxing and Refreshing Mint Green

“休息时间”咖啡馆
比利时, 安特卫普
薄荷绿的清新风格 | 212 | COLOCHATE CAFETERIA
SANTIAGO, CHILE
A Welcoming Sense of Belonging

Colochate 咖啡馆
智利, 圣地亚哥
温暖的归属感 | 224 | KAFFEE KANN ICH.
HANNOVER, GERMANY
The Visual Appeal of a Simple Design

Kaffee kann ich. 咖啡馆
德国, 汉诺威
简洁设计的视觉魅力 | 234 |
| PALEM CAFE RESTAURANT
JAKARTA, INDONESIA
Strong, Unique and Balanced

帕莱姆咖啡餐厅
印度尼西亚, 雅加达
强大、独特、平衡 | 214 | CAPULUS TABERNAM
MONTERREY, MEXICO
Nordic Impression

Capulus Tabernam 咖啡馆
墨西哥, 蒙特雷
北欧印象 | 228 | SANDWICH FACTORY
SYDNEY, AUSTRALIA
The Beauty of Simplicity and Nature

墙洞三明治工厂
澳大利亚, 悉尼
朴素而自然的美 | 236 |
| CAFE CROWBAR
BRNO, CZECH REPUBLIC
A Strange Angle of Typeface Design

撬棍咖啡馆
捷克, 布尔诺
字体设计的奇特角度 | 218 | SMOKE & ROAST
LONDON, UK
The Colours of Food

Smoke & Roast 咖啡馆
英国, 伦敦
食物的色彩 | 230 | COMO ST CAFE
AUCKLAND, NEW ZEALAND
A Magical World of Colours

科摩街咖啡馆
新西兰, 奥克兰
色彩的魔法空间 | 238 |
-

OTHER CREATIVE CAFE

其他创意咖啡馆

MOTO MOTO CAFE
STAVROPOL, RUSSIA
Cheerful Madness

Moto Moto 咖啡馆
俄罗斯, 斯塔夫罗波尔
欢快的疯狂 | 240 | CARDINAL CAFE
BERKSHIRE, UK
A Cardinal Bird for Inspiration

北美红雀咖啡馆
英国, 伯克郡
设计灵感来自北美红雀 | 250 | BRONUITS
WINNIPEG, CANADA
A Tongue in Cheek Personality

Donuts & Coffee 咖啡馆
加拿大, 温尼伯
有趣的脸谱 | 262 |
| MANTRA RAW VEGAN
MILAN, ITALY
Taking Away a Seed of Rebirth

曼特拉素食主义
意大利, 米兰
“在心中埋下一颗重生的种子” | 242 | MISEGRETA
GUADALAJARA, MEXICO
A 'Secret Mix'

MISEGRETA 咖啡馆
墨西哥, 瓜达拉哈拉
“秘密的混合” | 252 | LE PASTEL
NEW YORK CITY, USA
Perfect Balance in a Combination of Colours

彩色粉笔咖啡馆
美国, 纽约
色彩选择中的完美平衡 | 266 |
| CASA E CAFFE MOKADOR
FAENZA, ITALY
The First Concept Bar of Mokador

Casa e caffe Mokador 咖啡馆
意大利, 法恩扎
第一间 Mokador 概念咖啡馆 | 246 | LOUIS CHARDEN
YEREVAN, THE REPUBLIC OF ARMENIA
Illustration Design with Intriguing Stories

Louis Charden 咖啡馆
亚美尼亚共和国, 埃里温
有故事的插画设计 | 256 | {t} TELEGRAPHE CAFE
NEW YORK, USA
Typography and Symbols

{t} 电报咖啡馆
美国, 纽约
字型与符号的发明 | 270 |
| CLOUD.COFFEE SHOP
MILAN, ITALY
Design with Elements from Sky

云。咖啡馆
意大利, 米兰
天空中的元素 | 260 | CAFE M
SEOUL, KOREA
The Symbolic Meaning of the Letter M

M 咖啡
韩国, 首尔
M 图案的象征意义 | 272 | | |

设计方案的保质期：15年

灵感来自神秘的炼金术

老咖啡馆的新生

字体设计的奇特角度

第一间 Mokador 概念咖啡馆

咖啡馆里的自然世界

大隐于市的独居格调

色彩选择中的完美平衡

如祖母厨房般的亲切怀旧风潮

味觉元素与嗅觉元素

新大陆地域的精神态度

特别设计的字体

在一个充满复杂的世界里，简单显得极为复杂

蒸汽朋克风格的涂鸦

二十世纪二十年代澳式风情

Romantic Coffee Time
Coffee Shop's Graphic and Space Design

视觉传达设计——咖啡馆平面与空间设计

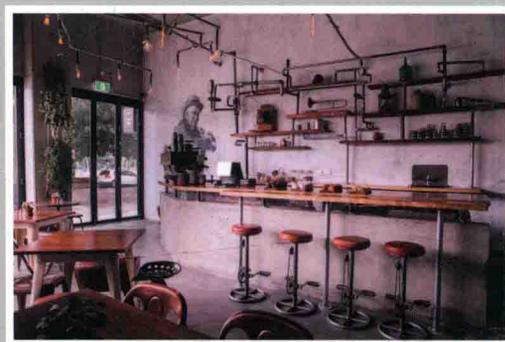
（哥）卡洛斯·加西亚 胡书灵 编 张晨译

阅读《Romantic Coffee Time 漫食光》仿佛是一场有温度并且充满惊喜的设计之旅！

亦如每个人都有自己的故事，本书收录的每一个案例也同样有着其自身特点——20世纪20年代澳式风情咖啡馆、蒸汽朋克风格的涂鸦、手工霓虹打造的复古品牌形象、老咖啡馆的新生、大隐于市的独居格调等。人们在这些地方可以参加一场温暖的小小聚会、或打发闲适慵懒的时光。不论是无聊的少年，还是略带疲惫的办公室职员，或者是在购物途中休息片刻的家庭主妇，抑或是类似梵高画中发疯的人，在这里，食物仿佛显得不再那么重要，设计所带来的愉悦感都能够使他们乐在其中，这就是设计的魅力所在。

本书内容源于编者与书中来自世界各地的新锐设计师所进行的关于中小型咖啡馆从品牌设计到空间设计的深入交流与探讨，在此基础上进一步挖掘每个项目的特征与亮点，深度表现设计师独具魅力的设计灵魂！他们以谦虚但同时尖锐的目光寻找设计被需要的所在，并将每个设计细节精确地安置在能够被赋予生命的地方。

本书内容共分为街头咖啡馆、主题咖啡馆、艺术咖啡馆、独立咖啡馆、品牌咖啡馆、咖啡与简餐店以及其他创意咖啡馆，86个项目案例系统完整的展现了一个咖啡馆从品牌设计到空间设计的整体视觉形象，为读者揭示了咖啡馆设计的无限可能性。

上架建议：平面设计

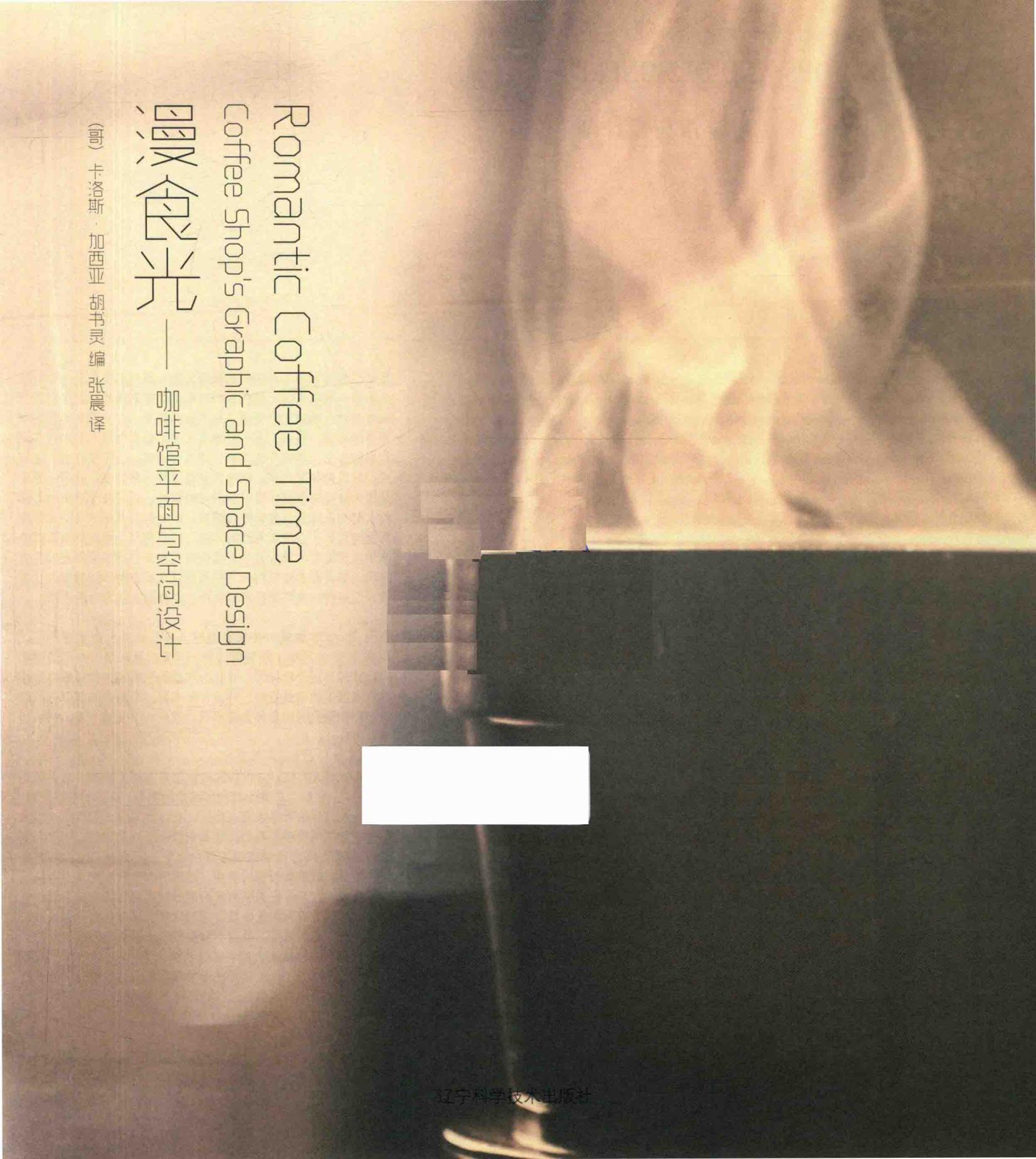
ISBN 978-7-5381-9819-5

9 787538 198195 >

定价：148.00 元

Romantic Coffee Time
Coffee Shop's Graphic and Space Design
视觉传达设计——咖啡馆平面与空间设计

(哥) 卡洛斯·加西亚 胡书灵 编 张翼 译

辽宁科学技术出版社

C OFFEE SHOPS AND DESIGNERS

咖啡馆与设计师

Have you ever wondered where creators take their ideas from? Well, most of the time I'm a creator and I can tell you that I get ideas from several places or moments, situations that may only mean something special for me, and that may be even absurd or really common for others. There are places, however, that may be considered temples of creation for almost every type of creator, from writers, poets and painters to designers, artists, architects and inventors, and one of those places are coffee-shops. I'm not sure if it's the magical beverages that we find there, or that everyone you see going in or already sitting inside have almost the same mood and have a clear goal for that very precise instant of their lives: to disconnect, or that the owners or creators of the best coffee shops in the world share their love for what they're doing and put it in every square centimeter of their shops, or maybe is the mixture of all those ingredients that make coffee shops unique, ever-lasting and always cool places to visit.

As an interior designer and co-creator of some really special coffee shops like 9¾ BOOKSTORE + CAFÉ and PERGAMINO (Medellín, Colombia) and CAFE BITE (Saudi Arabia), among others, I think there are no better projects to work in than the ones where you can print a part of who you are. And the best part of it is that your clients and their customers notice when a place is created with love, passion and knowledge.

The story behind 9¾ BOOKSTORE CAFE, for example, started almost just like that. By accident or luck, one special lady gave us a call and told us her dream. At first it sounded a little crazy and risky, but maybe because of that, it grabbed us all and made us fall in love with the project: a bookstore dedicated to children, located inside a street market in the mountains near Medellín (Colombia), 20 minutes away from the city, and with a coffee shop inside so adults could go with their kids and share together a moment surrounded by books. I call the idea crazy and risky because in this digital era, where printed material is questioned every day and in every possible media, and computers, smartphones and tablets rule how kids learn and read, and spend their time, the math just didn't sound that good. And, when you mix that with Medellín, a city where people are not so into reading, well.... you got to give her credit for her braveness.

After two or three meetings with our client, we were just infected with their security and the picture was clear: this new project would change us as a company and it'd make a huge impact in our city. And we were right, from that point on everything went smooth and nice, the ideas just came to us easily and the project took us to a moment in our lives where we liked to hide in small places, where the best possible moment was to share with our

你是否想过创意人员从何处获得灵感？我基本上就是一个创意从业者，对我来说一些场所和时刻都会带来灵感。这些情景可能对其他人来说十分普通，甚至有些怪异，但对我来说却有着特殊的意义。然而，有一些地方几乎对每类创意人员来说都是灵感的源泉，不论你是作家、诗人、画家，还是设计师、艺术家、建筑师和发明家。咖啡馆就是这样一种场所。我并不确定是因为咖啡馆供应咖啡这种神奇的饮料，还是每个进出咖啡馆的人都在走进或身处咖啡馆的那一时刻怀着几乎相同的情绪和明确的目标：要脱离周围的环境；抑或世界上最好的咖啡馆的店主或设计者与世人分享了他们对正在从事的事业的爱，并将这份爱呈现在咖啡馆的每寸空间里；又或者咖啡馆的那些元素组合之后使咖啡馆变得那样独特、经典而且让人百去不厌。

作为 9¾ 咖啡和佩尔加米诺咖啡（哥伦比亚，麦德林市）、CAFE BITE 咖啡馆（沙特阿拉伯）几家极具风格的咖啡馆的室内设计师和联合设计者，我认为那些能够映射出设计师自身特点的项目无疑是最好的。对设计师来说，最精彩的部分在于你的客户和他们的顾客都会注意到，这是一个充满了爱、热情和知识的设计。

以 9¾ 咖啡馆为例，它背后的故事就是这样开始的。出于偶尔的机会，一位特别的女士打电话联系到我们，讲述了她的梦想。起初，她的想法听起来有点疯狂，也存在风险，但或许正因为如此，它深深吸引了我们，让我们爱上了这个项目：一个坐落在距离市区 20 分钟路程的（哥伦比亚）麦德林市附近的山村购物街上，献给孩子们的书店。店内的咖啡馆方便成人与孩子一同前往，共享一段与书为伴的美好时光。我认为这个想法疯狂而有风险是因为在这个数字化的时代，平面媒体在每天都经受着来自各方的质疑，电脑、智能电话和平板电脑操纵着孩子们的学习方式和娱乐方式。在这种情况下，9¾ 咖啡馆的概念真的让人捏一把汗。尤其是把这个概念与麦德林市这个地点联系在一起，当地的人们对阅读的热情并不高涨……所以说，接受这个项目需要很大勇气。

与委托人进行了两三次会面之后，我们确认了项目的风险性，目标也变得明确：这个项目将改变 PLASMA NODO 工作室的历

parents an intimate evening in front of a good book, when we enjoyed stories with castles, speaking animals, wild nature, spaceships, ghosts, bad gangs, cars and planes, queens and kings, monsters and adventures.... It let us print in every graphic, in every piece of furniture or lamp, in every poster or wall finish, the parts of our lives when we were children, kids, teenagers and now adults. And yes, this is a true client-designer story, with no make-up. It happened just like that, as 'simple and easy' as I described, because some of the great things we learned is that there is no impossible project, there are good clients outside that trust our judgment as professionals and put in our hands the project of their lives, and that our job and effort are worth it.

The design process forces you to search deep inside the images in your memory and to apply your knowledge and your past experiences to understand specially the mistakes you've made so you don't make them again. This is a magical but sometimes frustrating moment and it makes you ask yourself how good can you really get to be, how much are you repeating yourself and your 'winner design formulas', are you heading the right way for the project, when will that white paper or empty screen have that image that takes to the instant you just say: I got it!

Designing is like reading a good book you knew nothing about before, and it absorbs you into its pages: you take it everywhere with you, you can't stop thinking about it, not even after its finished and it makes you wonder what could've been different, how would the result had been if you had chosen a different way from the beginning, or how could that last pages could have ended with a better conclusion. For some of us, that may happen forever, and some of us can't even visit the places we created because we can't enjoy being there without criticizing ourselves for something we did or not did (believe me, I know many guys like those!). At that point, you have at least two choices: you can hate your job and quit to become something else, or you can sit, relax, drink a good cup of coffee and understand that you have the best possible work there is.

Carlos García
Co-founder and partner of PLASMA NODO

史，也将在城市中产生巨大的影响。事实证明我们是对的，项目从始至终进行得十分顺利，创意不断涌现，设计人员在项目的过程中似乎回到了童年，那时我们都喜欢藏在犄角旮旯，那时最幸福的时刻是晚上和父母安安静静地共读一本好书，那时我们喜欢故事里出现城堡、会说话的动物、大自然、宇宙飞船、鬼魂、坏帮派、汽车和飞机、皇后与国王、怪兽和冒险……我们可以在每个平面、每件家具、每张海报和墙面上展现出自己从儿时到青少年再到成人的生命历程。是的，就是这样一个客户与设计师之间发生的故事，真实发生了。事实就像我描述的这样“简单容易”，因为我们学到了一些重要的事情：世上没有不可能完成的项目。许许多多优秀的客户信任我们作为专业人士的判断，将自己生命一般的项目交到我们手上，我们付出再多努力都值得。

设计过程迫使你搜寻记忆深处的图像，运用所学知识和以往经验理解曾经犯过的错误，以求避免犯下同样的错误。这是一个神奇的过程，有时也会让人沮丧不已。你会扪心自问，自己究竟能做得多好？多大程度上是在重复自己的思路和“常胜设计模式”？是否找到了适合项目的正确的设计方向？白纸或空屏上何时能出现那个让你满意地拍手称赞的设计？

做设计就像读一本陌生的好书，它会将你深深吸引：你走到哪都会带着它，你无论做什么都想着它，即便是读完之后还会常常回味，如果一开始做了不同的选择，结果会有什么不同；或者最后几页是否可以交待一个更好的结果。对于一些人来说，这个过程会不断重复，而一些人甚至没法踏进自己设计的空间，因为他/她一定会因为设计中做了和没做的事情进行自我批判（相信我，这样的人我认识很多）！

卡洛斯·加西亚
PLASMA NODO 工作室联合创始人、合伙人

CONTENTS 目录

STREET COFFEE SHOP 街头咖啡馆

-
ABARROTOS DELIRIO
MEXICO CITY, MEXICO
Street Culture and Gastronomical Lifestyle

阿巴罗特·德利瑞欧咖啡馆
墨西哥，墨西哥城
街头文化与生活态度 | 016 | SIMPLE
TUNIS, TUNISIA
'In a World Full of Complexity, Being Simple Becomes an Extreme Sophistication.'

简单咖啡馆
突尼斯，突尼斯市
“在一个充满复杂的世界里，简单显得极为复杂” | 028 | THE BARISTA BOX
MANILA, PHILIPPINES
A Personal Ritual in a Mobile Café

The Barista Box 咖啡馆
菲律宾，马尼拉
移动咖啡馆里的个人仪式！ | 042 |
| BARISTACJA CAFE & BAKERY
BIALYSTOK, POLAND
A Design that Harmonizes Tastes and Smells of the Place

Baristacja 咖啡烘焙坊
波兰，比亚韦斯托克
味觉元素与嗅觉元素 | 020 | OKTOKKI THE CAFE
SEOUL, SOUTH KOREA
Fun in Symbol & Icons

OKTOKKI 咖啡馆
韩国，首尔
图标符号的新趣味 | 032 | MONJO COFFEE
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
Taking Cues from Metro Wayfinding Design

莫祖咖啡
马来西亚，吉隆坡
来自于地铁导视的灵感 | 044 |
| WILD LIME
SOUTHAMPTON, UK
The Attitude of New World Places

野青柠咖啡馆
英国，南安普顿
新大陆地域的精神态度 | 024 | CAFE IBERICO
QUERÉTARO, MEXICO
Custom Monogram Intensifies the Communication of the Shop Essence

伊比利亚咖啡馆
墨西哥，克雷塔罗市
特别设计的字体 | 034 | SWEET TREAT
COPENHAGEN, DENMARK
Symbolic Reference to a Space Concept

甜品咖啡馆
丹麦，哥本哈根
字符间的非典型空间 | 046 |
| ELSIE
AUCKLAND, NEW ZEALAND
Classic Vintage with Hand-crafted Neon Sign

埃尔希咖啡馆
新西兰，奥克兰
手工霓虹打造复古品牌形象 | 026 | NUDE
MOSCOW, RUSSIA
Extreme Simplicity and a Harmonized Space

Nude 咖啡馆
俄罗斯，莫斯科
极度简约设计营造和谐空间 | 038 | PLOMBIERES ICE-CREAM CAFE
MOSCOW, RUSSIA
European café of House Economist

普隆比埃冰淇淋咖啡馆
俄罗斯，莫斯科
“经济学家宅邸”里的欧式咖啡馆 | 048 |
-