

Café DESIGN

马丁·M·派格勒 / 著

咖啡厅设计

大连理工大学出版社

Café DESIGN

咖啡厅设计

马丁·M·派格勒/著

章蓓蓓 张丹 房磊 初蕾 周荃/译

Originally published by Visual Reference Publications, 2000.

大连理工大学出版社

《咖啡厅设计》原出版者:(美国)Visual Reference Publications, Inc.

原书名:Café Design

著作权合同登记号:06—2001 年第 138 号

图书在版编目(CIP)数据

咖啡厅设计/(美)马丁·M·派格勒著;章蓓蓓等译.

大连:大连理工大学出版社,2001.11

ISBN 7-5611-1877-5

I.咖... II.①马... ②章... III.饮食业-服务建筑-设计
IV.TU247.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 12761 号

大连理工大学出版社出版发行

大连市凌水河 邮政编码 116024

电话:0411-4708842 传真:0411-4701466

E-mail: dulp@mail.dlptt.ln.cn

URL: <http://www.dulp.com.cn>

深圳中华商务联合印刷有限公司印刷

开本:939 毫米×1270 毫米 1/16

印张:11.4

印数:1—3000 册

2001 年 11 月第 1 版

2001 年 11 月第 1 次印刷

出 版 人:王海山

责任编辑:章蓓蓓

责任校对:房丹蓓

封面设计:王复冈

定价:160.00 元

目 录

安德卢卡咖啡厅	华盛顿州,西雅图	10
阿巴卡斯餐馆/咖啡厅	德克萨斯州,达拉斯	12
坎特洛普咖啡厅	巴西,圣保罗	16
萨姆的美式烤肉店	内华达州,拉斯维加斯	18
加利福尼亚咖啡馆	伊利诺斯州,绍姆堡	20
TJK 咖啡馆	纽约州,小耐克城	22
索诺玛咖啡厅	北卡罗来纳州,夏洛特	24
科克餐馆	加拿大,多伦多	26
本氏犹太传统熟食店	纽约	28
加拿大酒吧兼烤肉店	加拿大,多伦多	32
麦格拉斯的海鲜店	爱达荷州,博伊西	34
杰克·麦克罗尔的岛上海鲜店	北卡罗来纳州,夏洛特	38
但丁的海鲜烧烤店	加拿大,圣·弗朗西斯科	40
海洋世界餐馆	加拿大,多伦多	42
MOISHES 餐馆	加拿大,多伦多	44
FORK 餐馆	宾西法尼亚州,费城	48
BOBA 餐馆	加拿大,多伦多	50
碧斯餐馆	华盛顿特区	52
ROUGE 98 餐馆	宾西法尼亚州,费城	56
CAFFE DEGIL ARTISTI 餐馆	意大利,罗马	58
胡萝卜餐馆	意大利,罗马	60
法国 75	加拿大,拉古纳海滩	64
小餐馆	英国,伦敦	66
风味梭霍	英国,伦敦	68
毛利乌斯餐馆	美国,纽约	70
欧神娜海鲜馆	英国,伦敦	74
奥利弗餐厅	英国,伦敦	76
奥利万陀餐馆	英国,伦敦	78
沙杜其斯餐厅	加拿大,多伦多	82
赖万提斯餐馆	华盛顿特区,都彭环岛	86
那西诺 27	伊利诺伊州,芝加哥	88
“顶级咖啡”餐馆	内华达州,拉斯维加斯	90
斯派格餐馆	纽约州,斯卡斯代尔	96
卡斯托蒂烤肉售卖店	北卡罗来纳州,亨特斯维尔	98
瓦斯科餐馆	加利福尼亚州,米尔瓦利	100
青瓷餐厅	纽约州,纽约	102
欧戴餐馆	加利福尼亚州,萨索利托	106
301 餐厅	加利福尼亚州,旧金山	110
欧拜卡·李餐馆	纽约州,纽约	114
霹雳烧烤店	华盛顿	118
小狼烧烤店	亚利桑那州,斯考茨戴尔	120
茅茅斯咖啡厅	加利福尼亚州,旧金山	122
家庭赛马运动酒吧	内华达州,拉斯维加斯	124
亚利桑那路屋咖啡厅	亚利桑那州,凤凰城	126
“神话”综合娱乐宫	佛罗里达州,奥兰多	128
里肯贝克酒吧	科罗拉多州,科罗拉多泉	130
裂石酒吧/烧烤店	明尼苏达州,明尼阿波利斯	134
贝格奈特咖啡厅	新泽西州,锡赛德高地	136
迪克·克拉克 AB 餐厅	伊利诺伊州,肖姆堡	138
本氏犹太传统熟食店	纽约,伍德布里	140
月亮咖啡厅	马利兰州,纽顿	144
诺德斯特罗姆咖啡厅	佐治亚州,亚特兰大	146
迎宾咖啡厅	纽约	150
豪斯咖啡厅	大不列颠,伦敦	152
红椿环礁湖连环画咖啡厅	佛罗里达州,奥兰多	154
Jose Quervo Tequileria 咖啡厅	亚利桑那州,凤凰城	156
龙吧	加利福尼亚州,旧金山	158
“华纳兄弟影视公司 16 号舞台”饭店	内华达州,拉斯维加斯	160
斯巴罗咖啡厅	纽约州,加登	166
拉卡西那咖啡厅	康涅狄格州,西哈特福德	168
宇宙之船咖啡厅	意大利,罗马	170
埃尔罗伊斯咖啡厅	加利福尼亚州,旧金山	174

前言

时至今日,出外就餐已不仅只是关乎食物本身的问题了,人们在享受美味佳肴的同时又把目光投向了周围的就餐环境。从墙面遮盖物的色彩和图案、脚下地面的纹路和触感、桌布和餐巾的色调、瓷器和玻璃制品的风格、枝形吊顶灯投射的光线到餐桌上烛光摇曳的蜡烛都是就餐者关注的对象。餐馆内的细节还体现在墙面、菜单及留言簿封面的绘制图片和工艺作品,甚至你临走打包时所用的餐袋上。插入花瓶中的单枝玫瑰、植栽到花盆中的开满时令花朵的小枝,亦或是人造盆景都可以成为餐桌上的陈设品。现在在餐馆中就餐完全是在体验一次全方位的服务。人们关心是否能够听到音乐,如果能,音量会开到多大。人们关心是否能够嗅到在高级香水和古龙水基调上混合的菜品、鲜花和调料的香气。人们关心是否能够看到雕塑、古董、大型趣味雕像、手工锻造的照明设施和卷轴状锤制的铁栅栏。人们关心娱乐项目的任何细节和规则,那可以是钢琴师、3人合唱团或小型爵士乐队的即兴表演,可以是DJ的打碟曲目,侍应生的歌声或时装秀,还可以是独辟场所,为热衷于此的人们提供的桌球和保龄球运动。将餐馆中的细节部位、彼此相似的陈设物品、微妙的建造元素以及直观的娱乐项目结合起来就可以营造一个令人难忘的就餐环境。

如果今日再请莎士比亚来回答他自己提出的问题——“名称是什么?”,他也会陷入两难的境地。曾经有段时期就餐者对于所提到的名称

和其内涵可以一目了然,因为它们之间毫无出入:烤肉就被称为烤肉;就餐者就被称为就餐者;酒吧就被称为酒吧;饭馆就被称为饭馆。

这本书名为《咖啡厅设计》,但此种“咖啡厅”并不仅指提供咖啡的场所,如巴黎左岸那些小型、亲切的餐馆,而是对任何一家强调轻松、随意“就餐过程”的餐馆的概称。它们可以只选择精美菜品、环境氛围、娱乐机会三者之一来作为经营的侧重点,或进一步以三者融合体的姿态出现。这种“咖啡厅”是热情好客的,它的所有目标就是使客人们感到轻松、有趣并充分地享受这种感觉。

无论这些餐馆是否有自己的主旋律,还是仅借鉴了别国餐馆典雅的设计,亦或只是一个可以品味美食的温馨、美妙的场所,它们都把迎合新千年及休闲的生活方式放在首要的位置。

我们从美国、加拿大、拉丁美洲、欧洲及亚洲收集到典型的咖啡厅范例。这次的编写之所以如此国际化,主要得益于休闲随意这个主题的广泛性。当我们把别国的影响力引入到美国的时候,他国也正在把美国的观念转化为本国的文化。毕竟世界很小,正是因为人们可以在迷人又极具情调的环境中享受就餐的快乐,这个世界才会生生不息地转动下去。

马丁·M·派格勒

Café DESIGN

安德卢卡咖啡厅

华盛顿州,西雅图,五月花旅馆

设计师 ■ 华盛顿州,西雅图,梅瑟·欣格及其同事

罗伯特·梅瑟/乔·欣格/辛迪·施米特

摄影师 ■ 西雅图,罗伯特·皮萨诺

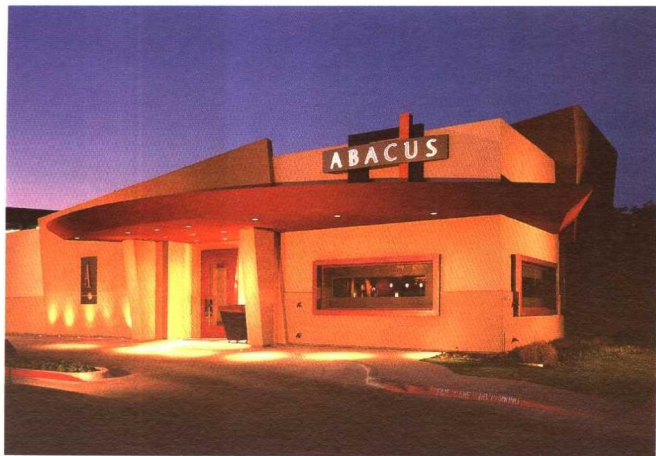
安德卢卡咖啡厅坐落在五月花旅馆中,面积有 74.4 平方米,是一个有着温馨而亲密气氛的就餐空间。安德卢卡咖啡厅总共有 70 个坐位,全天都可以为来客提供餐饮服务。对于设计师梅瑟·欣格来说,最关键之处就是要在有限的空间内“为来客创造一个令人兴奋,而又亲密、精致的就餐经历”。

为了达到目标,设计师/建筑师使用了两个基本的设计要素。吧台位于整个房间的焦点位置,同时吧台又有效地分隔了空间:具私密感的就餐区围绕着吧台。高背的雅座“为商业人士和浪漫的就餐者提供了最大限度的坐位空间和私密感”。他们还使用了大量的木制品,并赋予整个空间多风格的造型,再加上由查尔斯·卢米斯和艾琳·英戈尔斯手绘的彩色壁画,整个空间显得更加完美动人。查尔斯·卢米斯还创制了变幻莫测的灯光设施,“为咖啡厅增添了快活的气氛,使着休闲装或正式装的就餐者都感觉舒服、惬意”。

咖啡厅的名字——“安德卢卡”的精神实质通过其就餐空间的装饰、色彩和设计,以及提供地中海和美国西北部葡萄酒的经过艺术性设计的吧台体现出来。咖啡厅的业主伯尼和玛丽·登普西,以及主厨唐·柯蒂斯共同创制了一个“富于灵感”的菜单,提供新鲜的、具季节性和地中海风味的西北部食品。

安德卢卡咖啡厅获得了许多设计大奖,包括为酒店业特设的美国工业设计师协会设计金奖,以及《酒店设计杂志》为经典设计而设的金钥匙决赛选手奖。

阿巴卡斯餐馆/咖啡厅

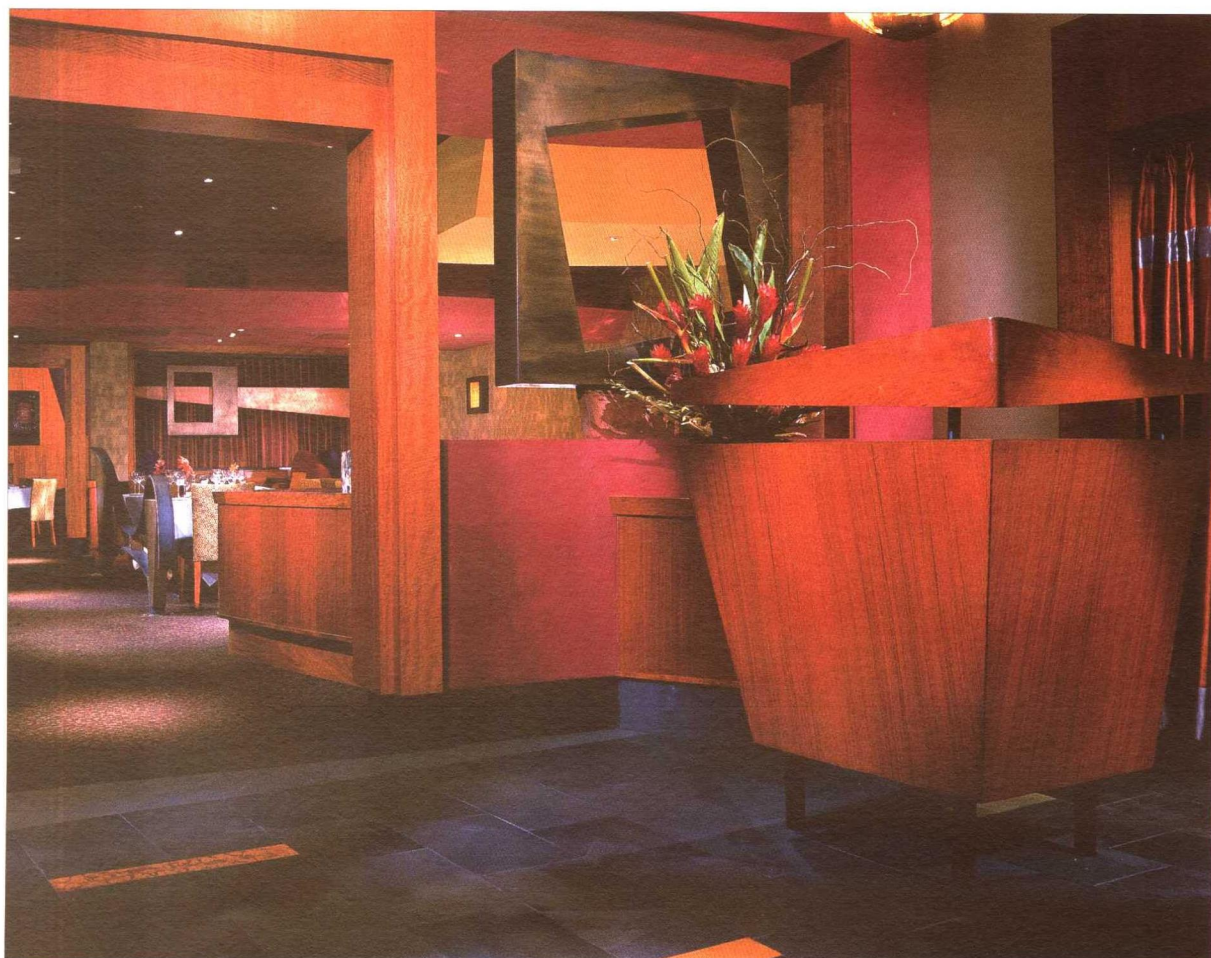
德克萨斯州, 达拉斯

设计公司 ■ 加拿大, 圣拉菲尔, 恩斯特龙设计集团
公司

摄影师 ■ 理查德·克萊因

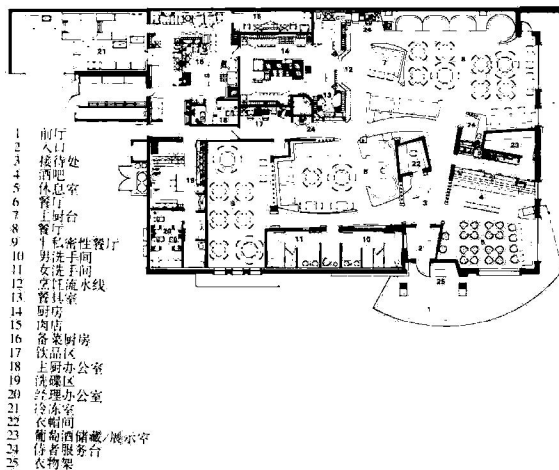
为了实现厨师肯特·拉斯本具有艺术性的“融合食物”的创意, 圣拉菲尔的恩斯特龙设计公司设计了阿巴卡斯, 它是达拉斯一个具有200个坐位的餐馆/咖啡厅。阿巴卡斯是一个“食物、艺术和建筑完美结合的令人兴奋的地方。”多蒂·格里夫在达拉斯晨报上对此餐馆曾做出这样的评论, “阿巴卡斯所创造的并非简单的累加, 但也并不像量子物理学那样高深。它集合了完美就餐经历的所有要素: 美妙的灯光、具有美感的装饰, 以及介乎正式和闲趣之间的带有冒险精神和想像力的食品。这一切要素都处理得十分稳妥。”

阿巴卡斯的原址曾是一家位于麦金利大街上的台球厅, 这条街地处达拉斯市的一个多功能社区。恩斯特龙公司的设计师们对其进行了两次装修设计: 他们使其外部呈飞机的形状, 以“提供某种深意和趣味性”, 并在门口处装了一个曲线形的天篷。窗户的面积被加大, 窗格玻璃的四周是喷沙状的, 中间处的玻璃非常清晰, 这样里面的顾客既可以看见外面的风光, 同时又能保持一定的私密性。

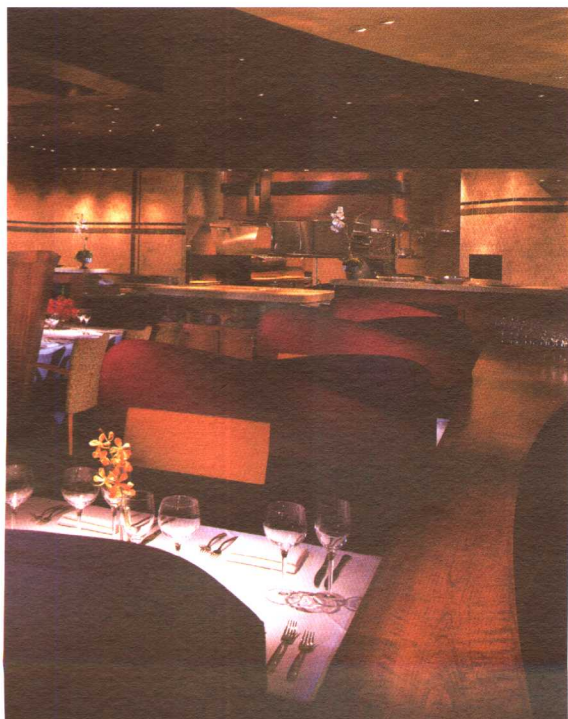
“闪光的几何设计主题比较适合用金属和玻璃来表现,这在整个咖啡厅中体现在雕塑、定制的照明设施和金属制品上。”室内设计洋溢着清晰、醒目的建筑特色,这一特色与自然材料、生动的色彩和舒适的家具完美地相融合。“设

计要素创造了不同的焦点,同时还反映了饭店的现代设计理念。”空间规划开始于具有戏剧性的圆形入口,不同的餐厅和酒吧区域从这一入口处向外以辐射方式排列。位于主餐厅的开放式的厨房,被设计成为“一个优雅的、高效率的食品备制展示台”。厨师桌位于厨房的前面,这样具有特别需要的顾客就能与厨师相互交流。一个小的、半隐蔽式的餐厅,有直接的入口通向厨房,它可以用屏风隔开以为需要私密感的团体或特别的场合服务。地板上带花纹的硬木、暴露的结构和头顶上几何形塑胶拱腹,这一切都更加突出了酒吧的空间感。

阿巴卡斯餐厅/酒吧到处都有抽象性的艺术作品加以点缀,它们为整个空间增添了一种“东方书法艺术的氛围”。一系列作品由著名的西海岸艺术家杰夫·朗创制。

坎特洛普咖啡厅

巴西,圣保罗

设计师 ■ 圣保罗,阿瑟·德马托斯·卡萨斯

合作者 ■ 弗郎西斯卡·德西尔维亚/西尔维亚·卡梅辛尼

摄影师 ■ 塔克·莱茵斯

在圣保罗最名副其实的享用“融合食物”的场所就是坎特洛普,它是由著名的巴西建筑师阿瑟·德马托斯·卡萨斯设计的。起先这个场所无论从设计和使用上都是为一家面包店准备的,卡萨斯将其变成了一个充满阳光、明亮并且温暖的现代咖啡馆。屋顶的支撑构架是玻璃和钢制的,通过电动装置可以折叠,这样咖啡馆就可以开放地接受日光和夜晚的微风。主要的立面是由一对大的、木制的拉门组成的。

内部空间被分成了两个主要的区域,总共能容纳 116 位客人。主餐区和酒吧的天棚中央有一个天窗,它使整个空间中充满更多的阳光,而出墙体散发出的令人兴奋的黄色、金色和桃色色调则相对弱化。主餐区和酒吧中还进行了室内装潢,墙上挂由威利·比昂丹尼绘制的大作。面包店的旧砖墙被保留下来,但被涂上了一层清新而明亮的白色,这与构成天花板的皱状金属嵌板和桁架的颜色相同。天然的木制地板经打磨后仍旧保持了其自然的色彩,这样就进一步加强了坎特洛普咖啡馆的温馨色调。由建筑师设计的拉椅被装饰成阳光的色彩,这与咖啡店设计的色调是相同的。吧台以白色理石做台面,其周围的椅子都被套上了黄色、金色和橘色的套子。悬挂在白色墙面上的巨型抽象画呈现同样的色彩基调。

镜子位于房间的一端,它的背后是酒吧间。酒吧间内构建了壁柱,并加了上楣。整体的灯光效果是柔和的,油画上部安装了照明设备,使整个油画的色彩更加鲜明。房间两端的墙上安有烛台,这样就增加了周边的灯光效果。第二个就餐室内有温文尔雅的棕榈树和其他的热带植物,这些植物的叶子在向上延展,给就餐室增添了温暖的色彩和鲜活的气氛。当天天花板打开的时候,整个空间就变成了露天的花园咖啡馆。