

艺术照明与空间环境 酒吧与餐厅

[英] 吉尔·恩特威斯尔 著
马 剑 译
李景色 校

中国建筑工业出版社

艺术照明与空间环境

酒吧与餐厅

快餐店出口处鲜艳夺目的灯光和正餐厅柔和亲切的灯光，其设计的好与坏是影响餐厅和酒吧成功与失败的最重要因素之一。本书讲述了最新灯光设计技术以及它们在世界上各个国家餐厅和酒吧中的应用。

书中特殊的标记和灯光设计师的评注都有助于读者领会在该领域内所使用的灯光设计意图。同时本书较全面地介绍了灯光设计技术并附有灯光设计术语。

本书是用来帮助建筑师、室内设计师和酒吧、餐厅老板理解灯光设计的发展潜力。它不仅仅被用作营造餐厅形象、制造餐厅氛围，而且还传达一种市场信息。

艺术照明与空间环境

酒吧与餐厅

在过去的5年中，吉尔·恩特威斯尔一直是《光》(Light)杂志的编辑。作为一名作家和编辑，她一直在为英国和远东地区的贸易和消费者权利工作。并且在设计领域中，她为《Design and FX》的出版作出了贡献。她是国际照明设计师协会的会员。

本系列丛书包括：

公共空间

零售空间

旅馆

酒吧与餐厅

艺术照明与空间环境

酒吧与餐厅

艺术照明与空间环境 酒吧与餐厅

[英]吉尔·恩特威斯尔 著

马 剑 译

李景色 校

中国建筑工业出版社

著作权合同登记图字：01-2000-3206号

图书在版编目(CIP)数据

艺术照明与空间环境·酒吧与餐厅/[英]吉尔·恩特威斯尔著；马剑译，李景色校。—北京：中国建筑工业出版社，2001.12

ISBN 7-112-04631-9

I. 艺… II. ①恩… ②马… ③李… III. ①饭店—照明设计 ②饮食业—服务建筑，酒吧—照明设计

IV. TU113.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 24454 号

Copyright © 2000 RotoVision SA

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Translation Copyright © 2001 China Architecture & Building Press

本书经瑞士 RotoVision SA 出版社正式授权本社在中国翻译、出版、发行中文版

责任编辑：董苏华 程素荣

艺术照明与空间环境

酒吧与餐厅

[英]吉尔·恩特威斯尔 著

马 剑 译

李景色 校

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

深圳利丰雅高印刷有限公司印刷

开本：889×1194 毫米 1/10 印张：16

2001年12月第一版 2001年12月第一次印刷

定价：135.00 元

ISBN 7-112-04631-9

TU·4148(10081)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址：<http://www.china-abp.com.cn>

网上书店：<http://www.china-building.com.cn>

致 谢

本书作者、编辑和出版商对本书有巨大帮助的下列公司深表谢意：他们是 Speirs and Major, Stiff + Trevillion, Kohn Shnier Architectt, Claesson Koivisto Rune Arkitektkontor, Lighting Design International, Focus Lighting, Adam Tihany International, The Rockwell Group, Baynes and Co, Stoane Associated Architects, Mike Stoane Lighting, Paul Daly Design Studio, Hans Wolff and Partners, Claudio Lazzarini and Carl Pickering, Ulrike Brandi Licht, Ross De Alessi Lighting Design, Adams / Mohler Architects, Light Drections Limited, Absolute Action, Kevan Shaw Lighting, United Designers, Philips Lightling, Gradus Lighting, ETC, AC / DC。

尤其是对 Dominic Meyrick of Marlin Lighting, Mary Rushton – Beales of Lighting Design House, Harry Barnitt of Zumtobel Lighting, David Kerr of Dynalite, Sally Storey of Lighting Design International, Miles Pinniger of Pinniger and Partners, Gerry Brown of Gebron Technical Services, Nick Kelso and Ted Glenny of Philips Lighting, Barry Hannaford of DPA Lighting Consultants 表示感谢。

同时也非常感谢 Mark Major of Spelrs and Major。

最后，特别感谢 Keith Lovegrove 把此设计方案应用于实际工程设计当中，同时感谢 Natalia Price – Cabrera 编辑的鼓励和支持。

吉尔·恩特威斯尔

1999 年于伦敦

聚光束

中光束

宽光束

星光

特殊效果

嵌入式照明

背面光照明

多向照明

聚光照明

侧向照明

上射光照明

下射光照明

根据本书中图片特征以及所使用的各种灯的描述特性，运用适当宽度的光束就能解释灯光系统的性能特征。

目录

第一部分 8

绪论

第二部分 34

项目实例

萨摩餐厅 36

幸福云酒吧 43

画眉哲人餐厅 51

布朗咖啡酒吧 57

Cut 和 Chase 酒吧 63

Le Cirque 2000 餐厅 69

行星好莱坞餐厅 75

LIVE! 烹饪餐厅 81

Nil 酒吧 85

传道总会 93

拉翁图雷公园酒吧 97

FEC II 餐厅 101

罗德城 105

Catwalk 咖啡店 115

36 号餐厅 119

悬崖餐厅 123

Canlis 餐厅 127

SPOT Bagel 面包店 133

“码头工人女儿”餐厅 137

第三部分 138

照明基础知识

光，色，显色性，色温，视觉效果，人工光，灯，灯具

第四部分 154

当代潮流与未来趋势

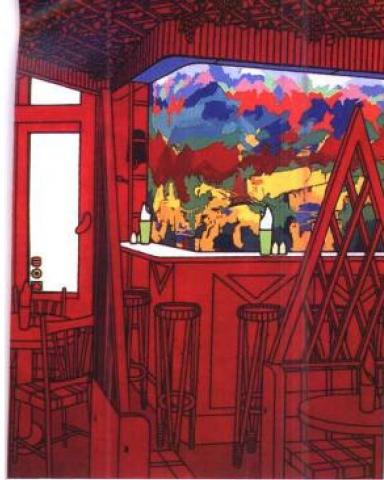
名词术语汇编，其他信息

索引

第一部分

绪 论

在酒吧和餐厅内，英国艺术家帕特里克·考尔菲尔德经常发现一些能激发人灵感的事物。也许除了专门设计的孤寂场景外，他所描述的辛酸、荒凉的场景常常是为了欢庆宴会而设计的大空间所造成的。灯光是改变这种场景的唯一手段。在圆形的酒吧内用荧光灯投射到廉价的壁画上就会产生很华丽的效果。考尔菲尔德渲染的酒吧和餐厅氛围与灯具、反射体和物体阴影等奇怪的几何形状是密不可分的。

天国酒吧，帕特里克·考尔菲尔德设计，1974年弗吉尼亚精品艺术博物馆，里士满。悉尼和法兰西路易现代艺术基金会。摄影弗吉尼亚精品艺术博物馆

“夜猫子”酒吧，爱德华·霍珀设计，1942年

麦当劳快餐厅内的食品和各种灯的分布

印象

从老掉牙的烛光晚餐到银器闪亮的庄严场面，灯光是塑造餐厅氛围不可缺少的成分之一。它可以营造餐厅或酒吧的整体形象，创造良好氛围，又能适应市场行情。如果想在明亮的荧光灯下有一个浪漫的相会，我们就不可忽视灯光的作用。基于此，我们必须重视它们所起的重要作用。

当然，以上所述仅是它的一部分作用。在快餐厅出口处，如果用冷色调的强光，就能打消人们在此滞留的念头，又能传递餐厅内部信息，从而保证就餐者出入畅通。

灯光不仅能够照亮餐厅的内部空间及其建筑构件，它本身也是餐厅的建筑构件之一。它能塑造一个空间，更成功的是能使人感觉空间尺寸有所变化。

当服务员穿越于油光发亮的餐桌间，请设想一下发生在同一餐厅内从早到晚的奇妙变化。昏暗平淡的灯光使天鹅绒失色，水晶石无光；而流光溢彩的吊灯则使丝绒鲜艳夺目，红葡萄酒瓶闪闪发光，深色的红桃木隐约闪现。灯光和人都是餐厅的灵魂所在。

通常情况下，对酒吧或餐厅的印象就是内部设有许多灯具和装饰品。从家常的到高档、从传统风味到异国风味的烹调和接待形式，随着风格的多样化，我们很难从一个餐厅去判断想要得到的东西。

早年间，“路易吉”的酒吧或餐厅可能使人脑海中浮现出人造垂花雕饰的棚架和红葡萄酒瓶中的蜡烛的形象，而“和歌山”（Wagamama）又会使你想像什么呢？现在是由餐厅的外部印象、室内设计、灯光照明与餐厅外有良好照明的菜单等因素来共同创造餐厅形象的。

“今天灯光成了餐厅的重要组成部分之一，它向你诉说着餐厅的名字所不能传达的故事，”灯光设计师多米尼克·梅里克说，“当你观察某个空间时，你会就这个空间的氛围描述出一幅精美图画。”

实际上，“和歌山”只是一家面馆，在一大批坐落于伦敦市中心风格新潮的日本餐厅中，它是最早创建的，并且是一个很切题的例子。在这里强调的是人流的快速更迭，用餐经济。所有的顾客一起坐在一张长长的类似食堂餐桌的桌子旁就餐（尽管顾客们几乎都是老于世故并相当富有的）。在这种氛围中，照明方案根本不涉及精美的设计图案或建筑形式。

多米尼克·梅里克说：“这种灯光照明给你一种临时餐室和经济实惠的食品感觉，灯光平淡而统一，没有名副其实的重点，但较之快餐店而言，它仍然采用了隐蔽光源的处理手段，因而灯光很少打在你的脸上。”

国际灯光设计师萨莉·斯托里将灯光照明描述成为“对餐厅室内设计陈述的加强”，并相信越来越多的室内设计师和建筑师正在认识到照明专家在开发观念的潜力方面所能做的贡献。“我常常发现室内设计师构想出了特有的主意，而我能进一步发展它，应用其他的替代方案使得该空间更好地发挥作用，这就是我所认为的灯光设计技巧，它能够重新诠释室内设计师的初始理念并使它们更有效地得以表现，创造出比室内设计师可能想到的更好的灯光效果。”

照明完全成为英国伦敦科斯特餐厅室内设计方案的一个组成部分。

摄影: Christophe Kitcherer

奥地利的多恩比恩的斯波尔波登餐厅: 灯光应该既高雅又舒适。摄影: Zumtobel 照明公司

人

也许,对于大型的多功能聚会场所来说这一点尤为真切,这种场所较之家庭餐厅正变得越来越普遍。整体印象和内聚感——灯光照明作为与室内整体设计方案同等重要的因素——在电子游戏区域和大型就餐空间内创造个体适宜的气氛时,需要同时加以考虑。就此而言,组织设计一个灯光设计方案问题更多。这种情况的缩影通常也反映在小型餐厅中,因为小型餐厅较之过去往往要满足更多的功能。

“今天餐厅至少一部分作酒吧,一部分作餐厅,在不同的区域,就有不同的感受,因为人们希望从该空间中得到不同的东西。例如,他们可以仅仅想要一杯饮料,会一会朋友而不必吃东西。因此餐厅更复杂化了。”多米尼克·梅里克说。

因此,餐厅或酒吧里的灯光在设计一开始就要加以考虑,最关键的是和其他任何地方一样,要把它想像成室内设计不可分割的部分去发展,假如灯光设计不能有机地结合成为一个整体或位置不正确,那么就达不到理想的效果,传达的信息也会因此而混乱不堪。

显然社会因素已经成为人们外出就餐和饮酒的主要因素,因此餐厅门面的照明是很重要的。不管使用什么方法,一定要平衡来自上面及侧面的灯光以避免生硬的阴影和视觉的单调,来实现最佳的灯光照明。

保证人们灯光下较好容颜的同时,使他们对灯光的感觉赏心悦目也很重要。必须使他们感觉灯光是有益的,舒服而适度,必须使他们能够看清楚菜单(这里关键要考虑顾客的年龄,因为老年人往往较年轻人需要更高的照明水平),但又要避免产生眩光。

灯光照明还必须使空间看上去生动有趣,单调乏味的视觉效果会引起疲劳(这就是为什么顾客不愿意在明亮、均匀的灯光照明的快餐店就餐的原因之一)、恰当的灯光照明使空间变得更有特点,更生动有趣,更具立体感。

根据灯光设计师萨莉·斯托里的说法,这是许多餐厅和酒吧比较容易疏忽的地方。“他们倾向于获得一种错误的平衡——例如:下射灯用得太多,而忽视了其他的照明方式。关键的一点是应该利用不同层面的照明产生变化和趣味点。”

香港九龙 Felix 餐厅内的飞利浦 Starck 型台灯

英国比萨饼快餐连锁店用强烈的点射灯照亮桌子创造出的烛光效果。Light Projects 公司提供。摄影: Timothy Soar

西班牙马德里市内的 Teatriz 餐厅内使用飞利浦 Starck 型上射灯营造的梦幻效果

技术

便携式灯具和吊灯

自古以来由桌子上发出的柔光都是混合光的重要组成部分，因此烛光永远不可能消失。由中央灯池所营造的亲密圈是格外强烈的、感官刺激的、返璞归真的。这种效果用人工光，主要是台灯，往往能成功地加以模仿，不过其缺点是台灯增强了混乱，而且在一个摆设大桌子来容纳大量顾客的餐厅里也不现实。这种方法意味着每一个桌子都需要一个电源，要不然就只限于餐厅周边的餐桌才能采用这一方法（尽管装电池的台灯和烛台在美国应用很普遍）。

一盏小小的台灯，由于其底座特别小，为了保证它既不被碰坏又不被撞倒，就必须将其固定于桌子上。而迈尔斯·平尼格设计师从不将它作为一个非常有效的方法加以推广，尽管它能营造出亲密的气氛。

另一种形式就是直接悬挂在桌子上方的无眩光的吊灯，这与咖啡店的风格有点类似。从当代穆拉诺 (Murano) 的薄玻璃漫射罩，到工业应用的不锈钢头盔，到 20 世纪 70 年代棉质女帽，形形色色的灯罩频繁更迭。如果打算桌子四处移动，它们就缺乏相应灵活性，至于其悬吊的高度能否消隐坐在对面的人们，仍旧是不确定的。

其他的方式是将灯设在头顶的高度，也许是固定在邻近的隔断墙上，或直接立在地面上（落地灯）或固定在墙上。任何情况下，漫射罩的作用都是不可忽视的。灯光设计师萨莉·斯托里就有她独特的见解，她常常使用羊皮纸灯罩的灯，“这对周边获得柔光很好，起居室内台灯光线比任何向下投射到你脸上的光线更舒服，所以如果让我推荐的话，我非常愿意向用户推荐这种灯具。”

下射照明

迈尔斯·平尼格坚持说：“如果你正寻觅一种氛围，那么顶棚上装设的灯具比任何漫射罩更具方向性。”

界定桌面的最常用的方法之一是采用来自嵌入顶棚的暗灯或固定在顶棚表面的吸顶灯的强烈直射光（小射灯或定向下射灯），它有助于创造一种亲密感，并将一个桌子与另一个桌子区分开来。然而光束必须精确地聚焦。如果它溢射在就餐者的头上，他们的脸上就不会有讨人喜欢的光影。考虑到灯光会从桌面反射到脸上，桌子或桌布的颜色就必须加以推敲，黄色或绿色的表面反射使人看上去顾客好像得了黄疸病。

假如光束控制很严格（通常光束角为 8° – 10°），并直接将光投射到桌面上，此种方法也可用来模仿餐桌中央放置烛光的效果，多年使用 36W 窄光束射灯的英国比萨饼连锁店就成功地运用了这种照明方式。然而这种方法仅适用于顶棚不太高的情况下，否则光束就不会集中。