

The Art of BAR DESIGN 酒吧设计艺术

[西] 纳塔利·卡尼亚斯·波索 编

潘潇潇 译

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

images
Publishing

The Art of **BAR DESIGN** 酒吧设计艺术

[西] 纳塔利·卡尼亚斯·波索 编

潘潇潇 译

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

images
Publishing

图书在版编目(CIP)数据

酒吧设计艺术 / (西) 娜塔莉·卡纳斯·波索编; 潘潇潇译. — 桂林: 广西师范大学出版社, 2018.3

ISBN 978 - 7 - 5598 - 0618 - 5

I. ①酒… II. ①娜… ②潘… III. ①酒吧—建筑设计
IV. ①TU247.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 016041 号

出 品 人: 刘广汉

责任编辑: 肖 莉

助理编辑: 刘欣桐

版式设计: 高 帅

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市五里店路 9 号 邮政编码: 541004)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 张艺兵

全国新华书店经销

销售热线: 021 - 65200318 021 - 31260822 - 898

恒美印务(广州)有限公司印刷

(广州市南沙区环市大道南路 334 号 邮政编码: 511458)

开本: 635mm × 965mm 1/8

印张: 32 字数: 24 千字

2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月第 1 次印刷

定价: 268.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷单位联系调换。

目录

前言：如何设计一家好酒吧 004

鸡尾酒酒吧

Absinthe Salon 酒吧	012
Apt. 酒吧	018
Benedict 日常酒吧	024
One Ocean 俱乐部中的蓝浪酒吧	030
Canvas 酒吧	038
Cella 酒吧	044
Dr. Fern's Gin Parlour 酒吧	050
Foxglove 酒吧	056
JIS 酒吧	064
Q&S 酒吧	070
Ricca 酒吧	076

餐厅酒吧

Abyss 酒吧	084
Bunker 酒吧	090
Call Soul 酒吧 & 厨房	096
Casa Dorita 酒吧	100
Kaffeine 餐吧	106
Pink Moon 酒吧	112
STK 酒吧	198
Birra 酒吧	122
Vandal 酒吧	128
White Monkey 比萨实验室 & 酒吧	134

夜总会

Light 酒吧	142
Mesh 酒吧	148
Omeara 音乐酒吧	156
Ophelia 酒吧	162
Supper 俱乐部	168
V+ 酒吧	174

啤酒吧

Beer Belly 啤酒吧	184
Buona Bocca 酒吧	188
查尔斯·史密斯葡萄酒厂	194
东里手工啤酒坊	200
Flask 酒吧与 The Press 三明治店	204
LoggerHead 酒吧	210
Mad Giant 酒吧	216
Meantime Brewing 公司的品酒室	222
城中啤酒吧	226
纳曼度假村海滩酒吧	232
Shishka 酒吧	236
Wine Ayutthaya 酒吧	242
左岸啤酒艺术工厂	246
索引	252

The Art of
BAR DESIGN
酒吧设计艺术

[西] 纳塔利·卡尼亚斯·波索 编

潘潇潇 译

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

images
Publishing

目录

前言：如何设计一家好酒吧	004
--------------------	-----

鸡尾酒酒吧

Absinthe Salon 酒吧	012
Apt. 酒吧	018
Benedict 日常酒吧	024
One Ocean 俱乐部中的蓝浪酒吧	030
Canvas 酒吧	038
Cella 酒吧	044
Dr. Fern's Gin Parlour 酒吧	050
Foxglove 酒吧	056
JIS 酒吧	064
Q&S 酒吧	070
Ricca 酒吧	076

餐厅酒吧

Abyss 酒吧	084
Bunker 酒吧	090
Call Soul 酒吧 & 厨房	096
Casa Dorita 酒吧	100
Kaffeine 餐吧	106
Pink Moon 酒吧	112
STK 酒吧	198
Birra 酒吧	122
Vandal 酒吧	128
White Monkey 比萨实验室 & 酒吧	134

夜总会

Light 酒吧	142
Mesh 酒吧	148
Omeara 音乐酒吧	156
Ophelia 酒吧	162
Supper 俱乐部	168
V+ 酒吧	174

啤酒吧

Beer Belly 啤酒吧	184
Buona Bocca 酒吧	188
查尔斯·史密斯葡萄酒厂	194
东里手工啤酒坊	200
Flask 酒吧与 The Press 三明治店	204
LoggerHead 酒吧	210
Mad Giant 酒吧	216
Meantime Brewing 公司的品酒室	222
城中啤酒吧	226
纳曼度假村海滩酒吧	232
Shishka 酒吧	236
Wine Ayutthaya 酒吧	242
左岸啤酒艺术工厂	246
索引	252

如何设计一家好酒吧

[西] 娜塔莉·卡纳斯·波索

本书的编辑希望我们以“如何设计一家好酒吧”为题，为本书撰写前言。我最初的想法是，邀请我们为本书撰写前言，并不是合适之选，哪怕我们是一支专门设计餐厅、酒吧和酒店空间的建筑师和设计师团队。为什么这么说呢？因为我们并没有什么设计方面的秘诀。我们只相信一条适用于任何设计过程的基本规则：将创造力和热情投放到你要做的事情上。

因此，这是一篇有着个人风格的文章，我首先想到是：为什么我们要设计餐馆和酒吧呢？答案非常简单：我们热爱酒吧。

一些研究表明，世界上酒吧密度最高的国家是西班牙，每 175 个人就有一个酒吧。我不得不承认，这个数据相当准确——在西班牙，即使是最小的村庄，或是最偏僻的道路、海滩或山脉都可能存在酒吧。但有趣的是，到目前为止，西班牙还不是世界上酒精消耗最多的国家。那么为什么西班牙人需要这么多的酒吧呢？

在历史上，酒吧（多于教堂）是人们聚会和见面的主要场所。这跟你是刚刚来到这座城市还是一直住在这里没多大关系，你都可能会去酒吧与其他人喝酒聊天。你可以会见老朋友或是结交新朋友；你可能想庆祝一些重要的事情，或是忘记一些悲伤的事情。酒吧是家人和朋友、单身人士和情侣、社交人士和孤独者的天地。酒吧地欢迎人们的到来，这也是酒吧的魅力所在——酒吧是人们进行社交活动的典型空间。

酒吧不仅是喝酒的地方，还是会面、交谈、放松、欢笑、玩耍、跳舞、唱歌、享受等进行任何我们想做之事的地方。酒吧一直是让我们倍感自由和放松的地方，在那里我们可以做一些我们可能永远不会在其他地方做的事情。这也是酒吧能够繁盛不衰的一个关键因素——酒吧是自由的空间。

但是，令我担心的是，伴随当代发展，酒吧有了强劲竞争对手——数字世界。数字媒体的繁荣发展正在改变我们相互联系的方式，这种趋势在年轻一代中更为明显。

现在,人们利用数字媒体结识朋友和爱人,在一定程度上取代了邂逅所需要的实体空间。我们利用数字媒体与他人交谈,我们利用数字媒体联系甚至是听音乐和跳舞……

这是一个我们不能忽视的事实,而它也可能是另一问题的有趣出发点:那个酒吧如何?它是一个有趣的自拍背景吗?

今天,酒吧正与数字空间展开激烈竞争,它们急需提升自身的魅力,这种意愿比以往任何时候都强烈。作为建造和热爱酒吧空间的室内设计师和建筑师,我们有责任为现实世界的数字化而奋斗。如果你还在读这篇文章,你也可能是一个设计师,而且热爱酒吧,所以让我们一起为最好的酒吧设计努力奋斗吧!

在这番热情洋溢的陈述之后,我扪心自问,我还可以为“如何设计一家好酒吧”这个主题写点什么吗?在此,我想以摩西十诫的形式分享一些我个人的建议(不是

秘诀)。十诫,这样听起来更加专业、可靠。(请面带笑容读完,然后忘掉它们,或是写出你的建议。)

设计一家好酒吧的 11 条建议

1. 想要设计一家好酒吧,首先要热爱酒吧。

不仅要喜欢酒吧,而且要热爱酒吧。一生中,你可能会在酒吧中度过一段时间。这是我的第一个也是最重要的建议。

2. 想要设计一家好酒吧,你需要走访很多酒吧,不论新老、大小,有趣还是无聊。

我相信,这一本书里一定有你喜欢的酒吧。当然,还有一些需要学习和考虑的东西。在这里,我只有一个建议:品尝一下特定酒吧的招牌饮品,咨询服务员并与他们交谈。这有助于你更好地了解这家酒吧。与酒吧的服务员交谈是了解酒吧运作的最有效的方法之一。当你在城市中游走时,不妨去酒吧看看。酒吧都具有共性,但每个酒吧都是独一无二的。

3. 想要设计一家好酒吧, 你需要倾听和了解发起人或业主愿意做的事情。

了解委托方的意愿非常重要, 如果他们没有明确的想法, 那就问他们一些问题, 例如: 提供何种类型的饮品和食物? 顾客类型有哪些? 顾客的年龄段在哪个范围? 想要什么样的气氛? 座椅类型有哪些? 想要什么样的舒适程度? 白天提供哪些服务? 夜间提供哪些服务? 有音乐表演吗? 有赛事活动吗? 需要预订吗? 等等。或许, 你可能不会完全按照他们的要求去做。为什么不给委托方和自己一点儿惊喜呢? 如果你这样做的话, 或许可以设计出一个有趣的空间。寻求差别化不失为一个很好的策略。

4. 想要设计一家好酒吧, 你需要了解酒吧的最终客户。

了解这些顾客想要什么样的气氛, 他们喜欢做什么, 喝什么、坐在哪里与其他人交谈。一旦你确切地知道他们期待什么, 试着给他们点惊喜, 给他们一些特别的东西, 一些令他们难忘的东西, 那么他们一定会谈

起你的惊喜, 并将所有的朋友都带到这里! 记住酒吧是自由的空间, 试着设计一个让人们倍感自由的空间。

5. 想要设计一家好酒吧(或其他任何项目), 你需要一个概念。

设计建筑项目需要概念, 创作电影剧本也需要概念。没有概念, 就不能制作出好的电影; 没有概念, 酒吧只剩下装潢, 缺少灵魂或精神, 而酒吧需要灵魂。

6. 想要设计一家好酒吧, 把酒吧理解为一个提供多种不同类型场景的场所非常重要。

对于一些人来说, 酒吧是吃饭的地方, 是看热闹和出风头的地方, 是社交场所, 也是人们喝酒、忘掉烦恼的地方。每个人都试图找到属于自己的完美空间。想要设计出完美的酒吧作品, 需要让自己置身于特定的场所中, 这一点非常重要。尝试着想象一个人如何在这个空间内移动, 他更喜欢哪种座椅, 这完全取决于来访者的需求。试着创造一些有趣、新奇的场景。我们都会去酒吧, 因为它们能够带给我们惊喜, 而且我们喜欢这个地方。

7. 想要设计一家好酒吧, 你需要找到你身边最好的照明设计师并与他们合作。

酒吧的照明设计非常重要, 我认为最好的办法是总结空间和照明设计方面的专业性建议。出色的照明设计会凸显酒吧的灵魂, 而糟糕的照明设计只能扼杀灵魂。在进行照明设计时, 需要考虑酒吧全天所需的照明场景, 并试着予以响应。例如, 清洁时间、咖啡时间、啤酒时间、足球时间、鸡尾酒时间、跳舞时间、打烊时间等。

8. 想要设计一家好酒吧, 你需要出色的音响效果, 因而需要找到你身边最出色的声学工程师并与他们合作。

这里提供两种不同的声学设计方法, 这两种方法同样重要。第一种也是最显而易见的方法, 即保证空间的“声学隔绝”效果, 当然, 这对街坊邻里来说非常重要, 通常由当地法规负责监管, 因此, 你只需要遵循当地的法规即可。最有效的“声学隔绝”(声学工程师时常建议)方法是创建一个与现有空间完全分离的空间, 并在对其内部进行包封处理, 这样一来, 声波就不会传送到

现有的墙壁和结构上。但是这种方法可能存在负面影响: 现有空间内的任何有趣的细部元素、材料、质地、结构或特征都将不复存在。设计师与声学工程师之间的谈判就此展开。

但是, 请不要忘记另一种方法: 保证空间的“声学舒适”效果。糟糕的声学舒适性可能会影响酒吧内正在进行的社交活动, 这将是一场真正的灾难! 为了获得良好的声学舒适性, 我们需要能够吸收声波的元素和材料, 同时还要避免将它们混杂在一起, 防止它们扭曲变形。酒吧是可供人们聊天、大声说话、听音乐和跳舞的地方。这些活动没有一种是无声的活动, 这些活动将会同时进行, 因此, 作为设计师的我们应当将重点放在设计一个具有绝佳的声学舒适性的空间上。

9. 想要设计一家好酒吧, 你需要了解酒吧设施的复杂性。

空调、电力、煤气、照明、音响、消防……它们需要与酒吧内的其他元素和谐共存, 没有主要与次要之分。

因此,处于这一原因,我不会在本书的各个章节中对它们进行深入细致的探讨。

10. 想要设计一家好酒吧,你需要在运营层面上了解酒吧的运营模式。

你可能参与过酒吧的运营,或者你的好友也曾经开过酒吧,又或者你至少曾经与调酒师闲聊过几句。从运营的角度来看,酒吧是一个复杂的空间,一切都要摆放在正确的位置上,需要精确无误。此时,酒吧员工才能面带微笑地欢迎你的到来。

最后一个建议:

11. 想要设计一家好酒吧,需要重新思考和塑造每一处细节,这一点非常重要。

或许你曾经设计过 10 家酒吧,但新创意总会有:一些小惊喜,不同的坐姿,不同的酒吧类型,不同类型的入口、

平台、舞池……酒吧是充满欢声笑语的场所,为什么不试着让人们能够欢欢喜喜的来,高高兴兴的走呢?

(记住这只是几项关于“如何设计一家好酒吧”的建议,而将热情倾注在设计工作上着实比任何建议都重要。祝你好运!)

鸡尾酒酒吧

ROSEME