

TRENDY RESTAURANT & BAR DESIGN

餐廳酒吧設計

人氣設計師的餐飲空間美學

A Work Of Substance

B3 Designers

甘泰來

利旭恒

周易

季裕棠

郭宗翰

隈研吾

等 15 位國內外設計團隊

漂亮家居編輯部 著

Info

設計師暨餐廳索引

A Work Of Substance

The Ocean	014
Osteria Marzia	086、176
Bibo	116、138、214
Paradis	118、178

B3 Designers

Tom's Kitchen Birmingham	026
--------------------------	-----

目錄

推薦序 餐飲空間設計趨勢	006
PART 1 頂尖設計團隊	008
PART 2 外觀設計	062
PART 3 吧檯區設計	096
PART 4 用餐區設計	122
PART 5 其他服務區	184

Contents

PROJECT

01

A Work Of Substance

善用視覺溝通 用畫面擷獲人心 >>

全方位的行銷設計工作室

「Substance」不只是個設計工作室，而是一間全方位的品牌與設計諮詢機構，提供品牌策略、包裝設計、數位體驗、室內設計和廣告行銷等服務，在香港、巴黎與斯德哥爾摩設有據點。創始人「Maxime Dautresme」誕生於一個具藝術性格的家庭，自幼對生活充滿熱情，成長過程中四處旅行，曾於歐、美與亞洲各地工作與生活，擁有專業的建築背景和豐沛的創造力，於2011年設立「Substance」，並把服務觸角伸至世界各地，榮獲國際各類獎項的表彰，知名國際品牌 Hermes、The Financial Times 和 Cartier 皆為其服務的客戶。

Designer Data

獲獎紀錄

2016

Interior Design Best Of Year Awards

2016

Best Of The Best (Interiors), A&D Trophy Awards

2016

Best Of Category / Restaurant And Bar, A&D Trophy Awards

2016

Gold Medal / Fine Dining Restaurant Category, Hkrida

2017

Winner / Interior Design, Perspective 40 Under 40

「Substance」的創辦人兼創意總監「Maxime Dautresme」，在使用「視覺語言溝通」的能力上，是獨一無二的。而在這個「視覺」至上的時代，如何讓消費者或使用者在看見產品、品牌或空間的第一眼，就能夠「經驗」到所要傳遞的故事，這是非常重要的關鍵。正因為每一個環節都緊密相扣，「Substance」主張以開放且多元的方向提供設計方針，讓創意可以完整地貫穿且落實於視線下降的所在。

01 視覺語言讓人快速了解空間故事

「視覺語言」是人們與空間對話的開始，創辦人「Maxime Dautresme」強調，在空間所要訴說的故事，必須具備「邏輯性」和「逼真性」，同時經由他的空間設計與裝飾線索，去刺激人們的想像力，讓他們有跡可循，能把故事的細節想得透徹，繼續完成那些未完待續的章節，建立和此空間的連結性。

02 解讀複合式整合設計事務所

「Substance」可以被視為一個「複合式整合設計事務所」，所提供的服務包括：市場調查分析與品牌定位 (Strategy)、創新品牌思維與風格 (Identity)、精準細膩的包裝 (Packaging)、互動體驗設計 (Digital)、室內空間設計 (Interiors)、廣告設計 (Advertising)、經營社群 (Social)，以及重啟與觀者的互動並深化品牌 (Activation)，八大步驟恰巧就是一個品牌創立與經營的必要流程，「Substance」強調在任何時候都能幫忙想出好點子，不單是顧問也是執行者的角色。

PROJECT # CASE

Hong Kong, China

坐在最靠近海的地方 享受最浪漫的藍 — The Ocean

位於香港淺水灣的「The Ocean」海鮮餐廳。由開設「Bibo」、「Hotshot」及「Tri」的餐飲集團「Le Comptoir」經營，提供來自各地的多國海鮮料理，亦設有生魚片壽司 bar。而室內設計與品牌策略則交由「Substance」操刀，以「海洋」為主題，在長型的格局中，以極大面積的落地窗把海景納入，染上大海顏色的水藍天花與壁面，注入無限遼闊的海洋意象，搭配木頭的內裝材質鋪陳，給予陽光般的溫暖撫觸。讓人們在享受美味海鮮的同時，也宛如徜徉海中央，享受來自大海的浪漫擁抱。

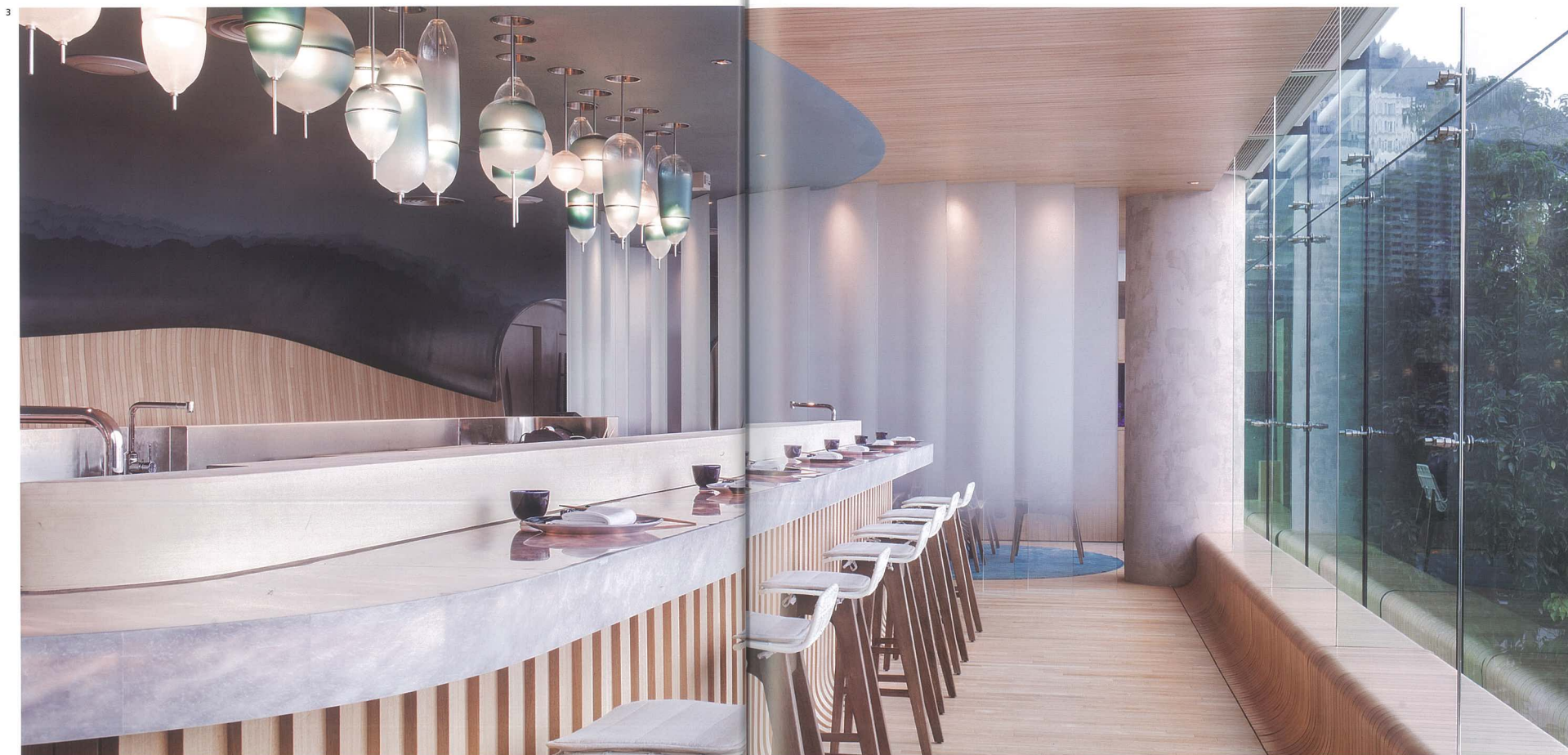
DESIGN FOCUS

- 1 在餐廳裡捲起一道溫暖的浪。面對香港最美的海灣「淺水灣」，是此餐廳最佳的優勢，寬敞的落地窗讓美麗海景一覽無遺；長型空間被「堆成一道海浪」，水藍的天花創造置身浪中的視覺感受，木材質在立面上呈現浪道的水紋，帶入更溫暖的氛圍。
- 2 水波持續蕩漾的海味餐桌。為求餐廳形象的深化，在餐桌上的餐具、餐盤也都悉心挑選，以主視覺藍色系為主，還有偏深的藍色或較淺的天空藍。這些重要的配角，都具備讓人聯想到海洋的泡泡、漣漪、水波、浪花等圖樣的細部妝點。

DESIGN FOCUS

- 3 日式海鮮壽司bar的風味圍塑。具備日本壽司bar可說是該餐廳的重點特色，吧檯區便成為一塊獨特區域，簡約的高腳椅搭配木製吧檯，精準傳達日式的質樸情懷，懸掛著的玻璃燈具，像是一隻隻在海中飄浮著的水母，夢幻而唯美。
- 4 海面上起霧時的片片刻。正因為海總是千變萬化，在不同時刻有著各樣的面容，藉由這樣的特質，設計師以霧面噴砂玻璃作為輕隔間，若有似無地區分出包廂區域，在此區用餐的客人可以享有部分隱私，又能感受身處海洋內部的朦朧美。

5

DESIGN FOCUS

- 5 歡迎光臨VIP海底神秘世界。VIP包廂被打造成深邃又迷人的神秘海底，帶有反射性光澤的牆面，像光線穿透海面來到海底，波光粼粼地閃爍著；另一側嵌入牆中的藍色水缸裡，悠游著水母和魚群，這兒不就是海龍王的至聖所嗎？
- 6 藏在海底隧道中的星光酒吧。弧形拱門像是將人導引進入深海的隧道，裡頭並非伸手不見五指的黑暗世界，而是星光點點的海洋酒吧，吧檯下方的照明帶來了戲劇性的探照燈效果，期待每位賓客入座。

6

5 6

7

DESIGN FOCUS

- 7 船艙門口也是海洋潛點。通往包廂的門被精心設計成「艙門」的造型，像是搭上一艘船，準備潛入異度空間，進行一趟充滿奧秘的海洋探索之旅。而不小心路過的人們，也能順道欣賞「艙外奇景」。
- 8 喚起兒時於水池嬉戲的歡愉。廊所傳達出與水接觸的親密感，以馬賽克的方式拼貼出水池裡玩耍的兒時回憶，白與藍混合交織出繽紛且歡快的情調，兩種顏色的巧妙比例配置，將原本坪數不大的空間瞬間放大了。
- 9 仿生海洋生物的有機美麗。海洋生物除了魚之外，還有美麗的珊瑚和海草，汲取他們的造型、質地與排列的方式，為「The Ocean」量身訂製出符合海洋格調的傢具，沙發、高腳椅、餐椅和餐桌等，都有著柔美而有機的自然之美。

9

11 Osteria Marzia

駛入灣仔街角的地中海帆船

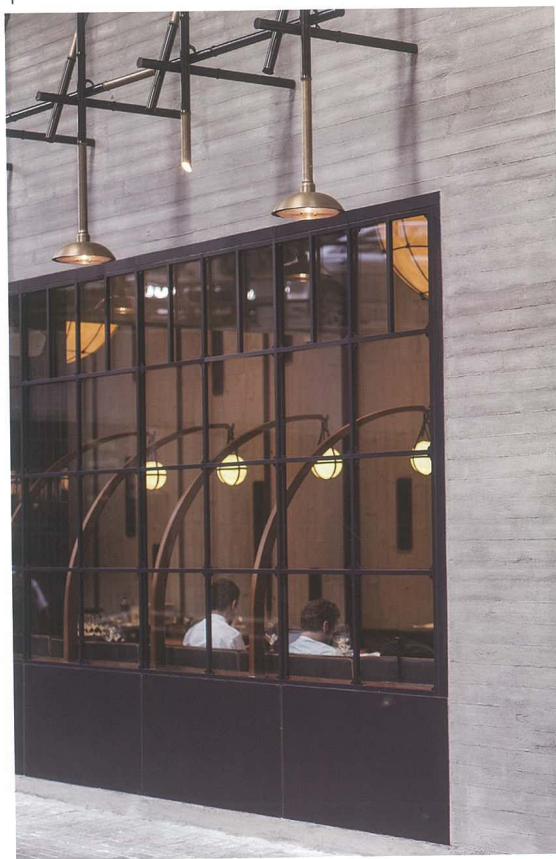
由香港知名連鎖餐飲集團「Black Sheep Restaurants Group」所成立的義式料理餐廳「Osteria Marzia」，選擇落腳灣仔區的「The Fleming」精品酒店一樓，並交由創造「Black Sheep」品牌視覺的「A Work Of Substance」負責空間設計。為了將最地道的義大利美食與文化傳達給人們，空間以「船」為靈感發想，象徵滿載新鮮漁獲與香料的帆船駛入都市一角，帶來迷人的海洋氣息。

餐廳面積 / 24.9坪
餐廳風格 / 義大利海岸風
食物類型 / 義大利海鮮料理
行政主廚 / Luca Marinelli
使用建材 / 柚木、竹子、鍍鉻金屬、鏤、瓷磚、樹脂等

- 1 大面開窗分享店內風景。運用街屋的優勢，「Osteria Marzia」在外觀上採用大面積玻璃窗，將店內精心營造的氛圍與風景分享给整條街區，就如同一艘帆船駛進灣仔的巷弄裡，讓人忍不住駐足停留，甚至想一探究竟。
- 2 船形元素象徵海洋氣息。由於餐廳主打義大利海鮮料理，整體空間即以「船」為靈感，內部保留挑高優勢，外牆則以上下窗格分層的造型，象徵船艙結構。鋼管裝飾與燈具呼應着船身的造型，同時也帶有輕工業風的設計質感。

設計 不僅是空間設計，連品牌視覺Logo也是 Substance團隊的精心之作。以火珊瑚結合海上信號標誌，餐廳的大海意象躍然眼前，也與整體空間設計完美呼應，讓人留下深刻記憶。

2.1 Osteria Marzia

濃烈湛藍 沉浸大海的奔放與純粹

主打義大利海鮮料理的「Osteria Marzia」餐廳，首要重視的課題是：「如何將最正統的義大利海濱風情，帶入香港這座被海圍繞的城市？」負責空間設計的 Substance 團隊，不但把整座餐廳變成一艘大船，更像是從內部湧生飽滿活力的湛藍汪洋，讓人彷彿潛入歐陸內海，從視覺與味蕾同時感受來自地中海的濃烈與深邃。

餐廳面積 / 24.9 坪

餐廳風格 / 義大利海岸風

食物類型 / 義大利海鮮料理

行政總廚 / Luca Marinelli

使用建材 / 柚木、竹子、鍍鉍金屬、綠、瓷磚、樹脂等

1

1 以新鮮食材激活視覺與味蕾。在香港，人們習慣在餐廳櫥窗懸掛著燒鴨油雞以展示廚師的優秀手藝，Substance 巧妙利用這種視覺慣性，以櫥窗的型態將料理區變成用餐區的動態景觀。鮮綠的香草將地中海的活力與清新帶到人們的眼前，創造一場視覺與味蕾的豐沛饗宴。

2

2 藍白雙色交織海洋組曲。餐廳的主要色調採用海洋意象的藍色與白色，富有晶瑩色澤的湛藍琉璃瓦與寶藍沙發，對應著如船甲板般帶有斑駁質地的白色竹板牆，餐桌表面也特別採用反光材質，營造出海面波光粼粼的視覺效果。

燈光 每張餐桌上所配置的燈飾，既是安全浮標的意象，同時也是海上熠熠閃爍的燈光與星火。在城市這片汪洋之中，可以錨定位置，尋得一個安身立命之處。

08 Bibo

Art Deco、Street Art 激盪獨特設計

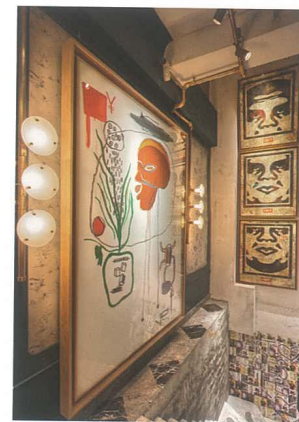
位在香港荷里活大道上的頂級法式料理餐廳，要如何和街頭藝術取得完美融合？設計師以 1920 ~ 1930 年代在法國大行其道的折衷主義出發，以古典優雅和當代工業作為兩大主軸風格，巧妙重疊出藝術性噴張、自由奔放仍裝飾低調華麗的用餐環境。

餐廳面積 / 約 81.5 坪
 餐廳風格 / 裝置藝術、街頭藝術
 食物類型 / 法式料理
 行政總廚 / Mutaro Balde
 使用建材 / 油漆、石材、木地板、銅、磁磚等

- 1 邀請知名街頭藝術家共同創作。眼見之處全是知名街頭藝術家的作品，除垂頭喪氣的Kaws巨型公仔，另有Vhils、Invader、Mr. Brainwash、Banksy、Jean-Michel Basquiat、Damien Hirst、Daniel Arsham等裝置藝術、掛飾與創作俯拾即是；天花板滿佈古銅金色管線，優雅的家飾與地板精心鋪陳Art Deco的細膩格調。
- 2 狂野藝術大膽混血細膩古典。具有鮮明工業性格的元素，如外露不隱藏的大小管線、幾何造型的窗戶，卻因為巧妙的圓角鋼邊設計而突顯Art Deco的精美輪廓，狂放不羈的街頭藝術作品相形之下，為空間注入更自由奔放的氣息。

- 1 彷彿置身美術館或書店。長型空間伯無聊？沿著牆面設計整面白色書牆，邀請藝術家直接在書背、書櫃上塗鴉，進行膽大放肆的藝術創作，成就一個既像是Art Gallery又像是Bookshop的藝文廊道。
- 2 以Street Art訂做卡座沙龍。用餐區也有不同座位形式供選擇，可以兩人對座或四人相聚，內部還有卡座小包厢，讓三五好友可一同坐在迷你藝術沙龍裡，舒適愜意地享受被當代藝術創作包圍的美味時光。

裝飾 老空間中不乏有著許多梁柱，但每一個轉彎和牆角，都有當代藝術作品的妝點，讓Street Art成為一場流動的盛宴。

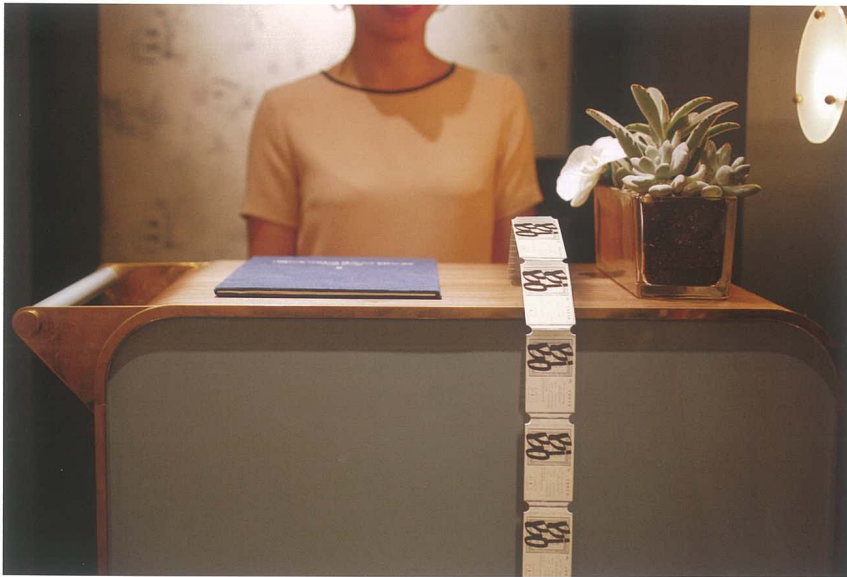
14 Bibo

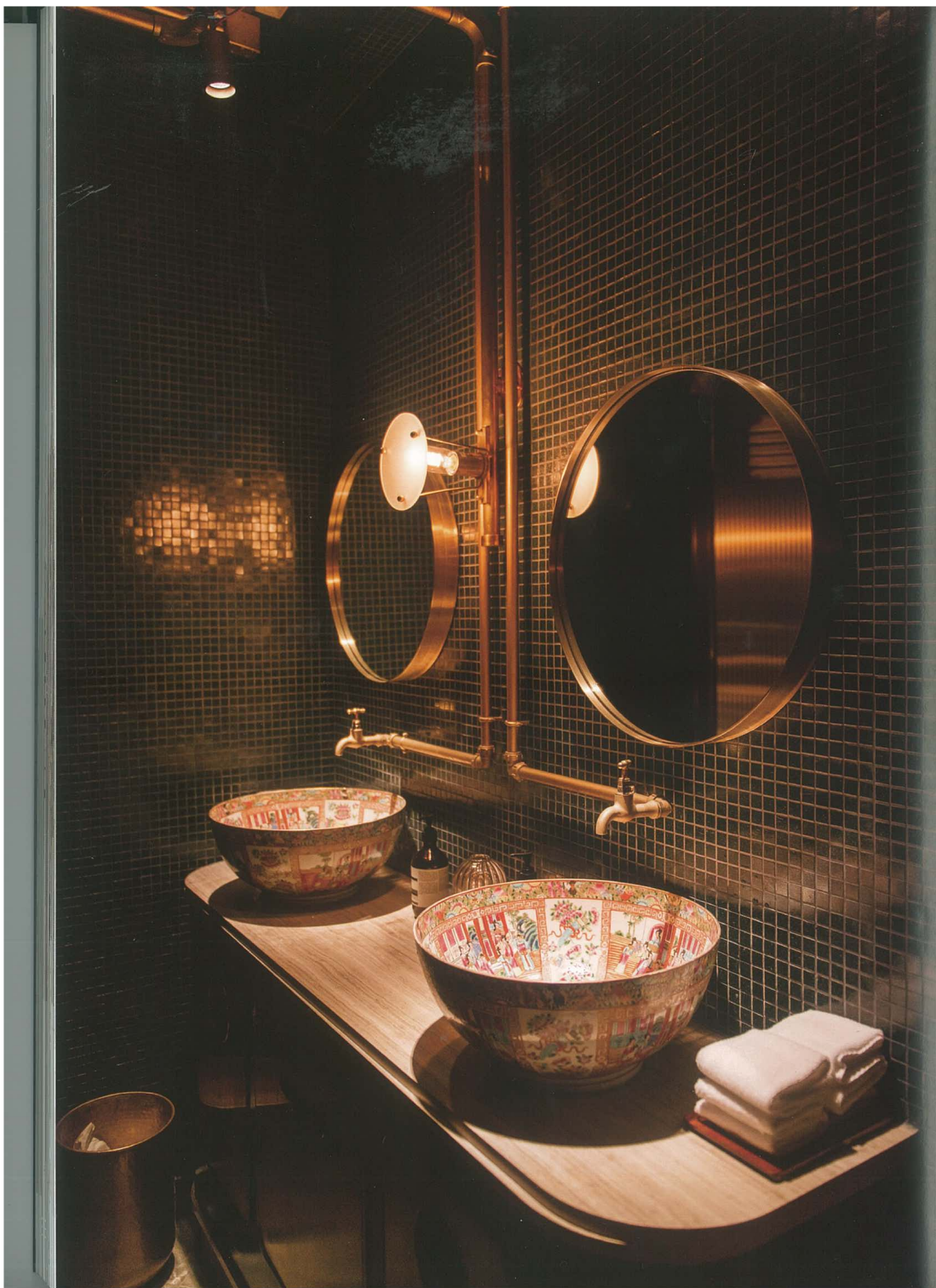
老屋化身廢棄潮電車公司

讓這棟老建物合情合理地扮演一間已然荒廢的「法國電車公司」，設計師想像因為計畫停擺，曾經興盛一時的運輸交通公司，如今成為知名街頭藝術創作者霸占的空間，古典秀氣的軀殼裡，裝載著當代的狂野靈魂。

餐廳面積 / 約81.5坪
餐廳風格 / 裝置藝術、街頭藝術
食物類型 / 法式料理
行政總廚 / Mutaro Balde
使用建材 / 油漆、石材、木地板、銅、磁磚等

穿越時空搭乘法國老電車。藍綠色磁磚貼出法國老電車公司洗淨鉛筆的面貌，金銅色的招牌立體字樣鑲嵌於入口處，牆上的欄杆讓人自然地聯想到電車裡的情境，櫃檯處可索取廢棄的車票，其實是Bibo餐廳的名片。

舊車廂裡充滿藝術性的廁所。廁所承襲電車公司的陳設風格，連貫性的瓷磚和銅色管線，讓人聯想到地鐵通風系統和各種管路，從洗手檯的面盆沾染著藝術家創作時所用的彩色顏料，每一寸空間都由藝術作品占據。

設計 不僅是把店卡設計成車票的形式，就連 Menu 也是以舊時代的財務帳簿為概念，上頭印著法文 Compagnie Générale Française de Tramways (CGFT) 的虛擬電車公司名稱。

09 Paradis

漂浮月海、時光凝滯的靜謐天堂

香港，這座黑夜比白晝更喧囂的不夜城，總有些醒著卻怕吵的人，迷茫地找尋一處能靜靜停泊的場所；而位於中環雲咸街的「Paradis」，或許就是這些流浪都市人最好的去處。「Paradis」像一座世外桃源，有著濃烈而獨立的個性，如月光般靜靜照亮都市一隅。空間整體設計由 Substance 團隊操刀，凝結了月相推移的時光，創造令人屏息的靜謐之美。

餐廳面積 / 49.8 呎
餐廳風格 / 加勒比海渡假風
食物類型 / 法式西餐
行政總廚 / 法籍主廚 Benjamin Pitet
使用建材 / 混凝土、黃銅、軟質木、藤編等

- 1 暈黃燈光渲染月光意象。空間中並未使用亮度均勻的白色主燈，而是透過一盞盞暈黃燈光渲染氛圍，彷彿在靜謐的加勒比海灘上，隨著空寂遙遠而古老的月光，感受到非洲原始神話中，掌管月亮與太陽的女神「Mawu」的神秘力量。
- 2 由月相盈虧萃取視覺元素。整體空間的故事以非洲掌管太陽及月亮的女神「Mawu」為發想，月相盈虧的不同彎弧角度，被轉化為吧檯浮離的波形元素，在靜止間又有種動態如漣漪的能量擴散開來，讓整個空間瀰漫著一股原始的神秘氣息。

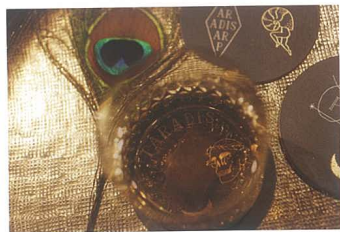

燈光 吧檯上的小型燈飾，也是採用月相盈虧的概念設計而成，以黃銅材質來表現月球的陰暗面，並透過燈柱的設計表現公轉自轉的概念，相當富有巧思與趣味性。

揉合自然與渡假情調的加勒比海風。空間中運用了大量的藤編、木材等自然元素，還有飽含濃厚熱帶氣息的棕櫚木葉植栽，創造了富有自然生機的空間感，同時又具有純樸寧靜的渡假性格，讓忙碌的現代人找到一處心靈休憩的原始樂園。

設計 「Paradis」帶給人們的驚喜，不只是推門而入感受到的奇異氛圍，而是燈光、音樂、美食……一路綿延所有的感官知覺，甚至在烈酒飲盡的那一刻，杯底映出「Paradis」獨有的古老圖騰杯墊，為這一夜畫上最完美的句點。

氣根之森，探索葡萄酒生命起源

座落於日本仙台市的 Nacrée，空間設計由日本知名建築師隈研吾操刀，樓上為法式餐廳，地下室則是 10 坪大的迷你酒吧。既是白晝與黑夜的轉換，並呼應森林的整體意象，隈研吾將地下酒吧化為森林的根部，光的能量蟄伏於此，沿著根脈儲存，醞釀為葡萄酒的香甜滋味。而酒吧裡人們隱隱流動的情感，亦即是地表下無形卻無所不在的潛流了。

餐廳面積 / 餐廳 49.3 坪、酒吧 10 坪
餐廳風格 / 法式浪漫
食物類型 / 法式新潮料理
行政級廚 / 緒方稔
使用建材 / 壓克力、木材等

彷彿透自地心的溫暖光暈。與一般酒吧的昏暗封閉感不同，本案雖不明亮，卻反而予人一種蛭窩在溫暖土壤裡的安心氛圍。在燈光的處理上，主要光源來自下方的投射燈，上方採用少量的小型聚光燈輔助，讓光的感覺彷彿來自地底深處的溫暖核心。

簡練木材創造詩意隱喻。以長短不同的細木棒隱喻深入地下的樹根，彷彿在地底展開一片新的森林，纏繞其上的藤藤，豐富了空間中的光影層次，也在靜謐的氛圍裡增添一種細微的律動感。而花朵的參與，更讓整個酒吧如同超現實的夢境。

2.2 Paradis

斑斕熱帶 隱身不夜城的叢林祕境

隱身在香港雲咸街弄3樓的「Paradis」，彷彿一座具有神秘引力的叢林，以木質與藤編為主的空間裡，濃綠高大的灌木叢與灰色的混凝土形成強烈對比，斑斕多彩的熱帶氣息，散發著一股野性而奔放的魔力，宣示將征服人們麻痺許久的視聽感官與味蕾。

餐廳面積 / 49.8坪

餐廳風格 / 加勒比海渡假風

食物類型 / 法式西餐

行政總廚 / Benjamin Pitet

使用建材 / 混凝土、黃銅、軟質木、藤編等

1 透明屏幕營造戲劇張力。空間中段以玻璃落地窗營造隔間，同時也在空間中塑造出一道視覺屏幕，對面的光影篩過婆娑搖曳的樹葉，層層交疊，形成深淺虛實的視覺變化，渲染出靜中有動的戲劇張力。

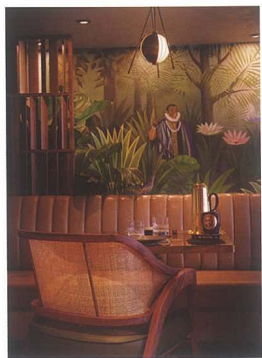
2 自水泥叢林破殼萌生的綠意。空間內主要的線性結構，保留了粗糙的水泥質感，周圍的牆面則透過木格柵元素創造出縫隙與留白，明亮而生機蓬勃的團聚植物躍然而出，彷彿是從水泥牆中掙脫束縛，逐漸蔓延空間之中，展現充滿野性的生命力。

材質 「Paradis」從空間、傢俱到細節的杯盤等物件，均大量採用了黃銅材質，不但與空間中暈黃溫暖的燈光相應，也象徵著加勒比海商賈往來繁榮的流金歲月，令人遐思神往。

U型座位適合聚會、談心。對於前來小酌一杯、三五好友談心的場合，不需要封閉或太正式的大包廂，也不適合太大的桌面或太開放的空間感，因此「Paradis」的用餐區以可容納5至7人的U型藤編座位為主，擁有充分的靈活度滿足顧客的聚會需求。

裝飾 為了強調加勒比海區域的多元文化性格，並與一般熱帶風格區別，空間中採用粉彩質感的平面壁畫，透過勻整而富有工筆性格的筆法，表現出法國藝術的精緻質感。

精準優雅、大和美學的當代詮釋

座落於日本東京都港區虎之門之丘大樓的 Andaz Tokyo，為知名酒店集團 Hyatt 旗下的飯店。此處是東京中部的核心商業區，來自全球無數的商務菁英在此休憩、用餐，可說是代表日本國際形象的重要場所。為了完美結合當代藝術精神與傳統大和美學，Andaz Tokyo 特別邀請到華裔知名設計師季裕棠 (Tony Chi) 操刀，他藉由對「和紙」的藝術詮釋，打造極致純粹而優雅的當代大和美學空間。

餐廳面積 / 160坪
 餐廳風格 / 現代東方
 食物類型 / 西餐
 使用建材 / 和紙、北海道胡桃木等

輕重之間展現細膩韻味。用餐區以代表日本大和民族的紅與白兩色為主要色調，採取嚴謹精準的動線規劃，滿足旅客在此用餐或談話的舒適需求，並以北海道胡桃木立定穩重樑柱格局，對比同樣以胡桃木打造而成的大型非線性藝術裝置，賦予空間舉重若輕的細膩韻味。

材質 季裕棠 (Tony Chi) 認為，經常被用於和紙門、障子窗的「和紙」材質，是最具代表性的元素。因此餐廳中隨處可見以和紙的概念或材質進行不同形式的藝術轉化，如圖中所見即是以和紙堆疊創造而成的立體紙雕藝術，素雅中帶有純粹的美學力道。

