

文创元素在主题餐饮空间设计中的应用研究

万可萌

(广州商学院, 广东 广州 510700)

【摘要】随着文创设计的发展, 文创主题餐厅逐步进入大众的视野。如何在餐饮空间中创新文化主题、发挥文创价值、应用文创元素成了值得进一步思考的问题。本文旨在研究文创元素在餐饮空间设计中的应用, 并分析其对餐厅品牌形象树立、消费者体验和经营方面的影响。通过调查研究文创餐厅现阶段发展的状况、典型案例与面临的问题, 运用文创元素的提取、文化内涵的挖掘、文创氛围的营造、文创设计的更新等多种方式, 在增强文创主题餐厅品牌形象、提升顾客体验、提高经营效益的同时, 推动文创餐饮向更具创意和品质的方向发展。

【关键词】文创元素; 主题餐饮空间; 应用研究

近年来文化创意产业的兴起, 越来越多的设计领域开始与文创结合, 创作出许多既富有文化价值又产生商业价值的优秀作品。餐饮领域也不例外, 随着新型消费群体的崛起, 消费者除了对菜品要求之外还追求场景、情感、社交、价值认同等方面的满足, “餐饮+文创”应运而生, 逐渐发展成了一种潮流。文创餐饮的定位与传统的饮食餐饮有着一定程度的不同, 其文化元素的融入, 使得文创餐饮成为别树一帜的餐饮风景线 and 重要趋势, 诸如蛙小侠、故宫角楼咖啡、圆明园遗址公园文创餐厅、相声主题餐厅等文创餐厅, 吸引了众多消费群体的目光, 在餐饮界掀起阵阵热潮。然而, 随着文创餐饮的不断发展, 也面临着持续创新与市场需求、文化价值与商业价值、品质与体验等多个方面的问题和挑战。本文通过研究在餐饮空间设计中如何更好地应用文创元素, 使文创主题餐厅在传播文化价值、增强品牌形象、提升顾客体验、提高经营效益的同时, 推动文创餐厅向更加具有创意和品质的方向发展。

一、文创主题餐饮空间概述

(一) 文创元素

“文创”是“文化创意”的缩写, 是近年来兴起的一个概念, 指的是以文化和创意为核心的产业领域。“文创元素”是指结合了文化和创意的元素, 是文化创意产业中的重要组成部分, 是文化的传承和创新, 也是经济的推动力和社会的文化表达。在文创产业的推动下, 文创元素开始被广泛运用于各个领域, 包括建筑设计、室内设计、视觉传达设计、产品设计等, 成为提升品质、创造价值的重要手段。

(二) 主题餐饮空间

主题餐厅是赋予一个餐厅某种主题, 以这种主题特色作为餐厅的吸引力, 深度开发主题文化, 围绕

既定主题来营造餐厅的独特氛围和特色的用餐环境。主题餐厅的选取可以以特定的文化、历史、故事、场景或者概念为灵感来源, 并通过设计、装修、菜品等多方面的呈现, 营造出与主题相关的用餐体验。目前主题餐厅的分类有按照风格进行分类的, 比如复古风格、田园风格、民族风格、地域文化风格等, 也有按照影视文化来进行分类的, 以其中某类风格的影视文化作为主题吸引, 让人们在美食的同时得到视觉上的享受。

(三) 文创主题餐饮空间

文创主题餐饮空间是将文创作为餐厅主题将文创元素融入餐饮空间设计当中, 赋予餐厅以独特的文化创意理念, 这样的创意设计吸引了许多目标客户群, 在为消费者带来全新的观感和体验, 也为实体餐饮经济迎来了新一轮的发展机遇。

二、研究文创元素在主题餐饮空间的目的和意义

(一) 研究文创元素在主题餐饮空间的目的

文创元素所涵盖的文化元素、传统元素、创意元素之间巧妙地融合能够在传承文化的基础上激发创新, 为餐饮空间注入独特的文化魅力。通过研究文创元素, 餐厅可以打造出独特的品牌形象和用餐体验, 吸引更多的顾客, 提升竞争力和经营效益, 但如何使文创餐厅发挥更多的文化、艺术和经济价值以满足消费者和经营者的双重需要, 更进行更多的探索和实践。

(二) 研究文创元素在主题餐饮空间的价值

优秀的餐饮空间设计通过文创元素合理的运用, 能够在传承优秀文化内涵的基础上吸引更多的顾客, 提升销售额, 从而增加餐厅的营收和利润。将文创元素融入餐饮空间设计不仅为单个餐厅带来好处, 也能够影响整个行业, 引领餐饮空间设计的发展趋势,

推动行业向更具创新性和吸引力的方向发展。因此，文创元素在餐饮空间设计中的应用有着多重意义和价值。

三、文创元素在餐饮空间中的应用研究

（一）创新文化主题，提取文创元素

文创餐饮空间主题的选择可以根据特定的历史时期、地域文化、文学作品、电影故事、艺术流派等进行选择。主题的选择要与目标客群和市场需求相契合，并能够激发顾客的兴趣和情感共鸣。根据主题，提取与之相关的文化元素，包括地域文化、图案符号、场景、人物等。可以借鉴历史文物、文学作品、艺术品等资源，将其转化为适合餐厅环境的文创元素。提取出的文创元素需要具有一定的独特创意和创新性，能够引领时尚潮流和产业发展，不仅要融合艺术的美感和表现力，也要具备观赏性和艺术性。文创元素可以通过艺术装置、音乐设计、文化主题等方式融入，为用餐环境增添独特的魅力和情感吸引力。通过巧妙运用文创元素，可以提升餐厅的品牌形象、顾客体验和经营效益，成为餐饮业发展的重要驱动力。

例如故宫角楼咖啡，是一个融合了故宫文化和咖啡文化的独特餐饮空间。故宫角楼作为北京故宫的标志性建筑之一，其独特的建筑形态和历史底蕴为咖啡店赋予了独特的文化背景和地标意义。故宫角楼咖啡以故宫文化为主题，通过装修、摆设、文化展示等方式，营造出具有宫廷风情和历史氛围的用餐环境，让顾客仿佛置身于古老的皇宫之中。故宫角楼咖啡巧妙地将故宫文化与现代咖啡文化相结合，创造出独特的文创元素，咖啡厅在装修设计中采用了故宫元素的图案、色彩和装饰，同时提供现代咖啡和西式甜点，使得传统与现代、文化与时尚融合在一起。从故宫这个热门的IP中将故宫朱红大门、青绿梁枋、雕花窗扇等建筑元素进行中式传统风格的延续，在室内设计中也通过灰砖地面、白色墙面、木质横梁等色彩与材质元素进行统一。除此之外，诸如陈设软装饰类通过中式家具、中国古典名画《千里江山图》、中式盆景等让咖啡厅的文化氛围更加浓厚，典雅庄重的气质更加突出。

例如圆明园三孔桥和大水法文创餐饮空间，是一个为游览者提供文创展示、餐饮休憩为一体的沉浸式文化体验场所。餐饮空间的功能区域除了餐厅常规的功能区布局之外还增加了文创展示区域，用于展示近年来圆明园文创精品，同时通过皇家书房、万春园三孔桥、大水法等圆明园文化象征元素，借助结构化、视觉化的方式进行元素创新并创意呈现，传达圆明园的文化形象和设计内核。

（二）挖掘文化内涵，讲好文化故事

深入挖掘文化内涵、讲好文化故事是文创餐饮空

间成功的关键之一。通过对餐厅所选取的文化主题进行深入研究，挖掘其中的历史背景、故事、传说、人物等元素，了解其文化内涵和特色，设计出相关的故事情节，并将历史故事、传统传说、文学作品等元素融入故事情节中，以吸引顾客的注意力和兴趣。在餐厅的装饰和陈设中可以通过壁画、装饰品、展示柜等方式，将文化故事的情节、人物、场景等元素呈现出来，让顾客感受到文化的魅力，为顾客提供独特的用餐体验，吸引更多的顾客，提升品牌形象和竞争力。

例如牛蛙品类的餐厅——蛙小侠。该品牌的创业梦想来源于武侠，根据对武侠文化的理解、积淀和传承，通过原创构思打造出行侠仗义、武功盖世的“蛙小侠”IP形象。在空间设计上，无论是空间、色彩搭配还是视觉焦点上都更强化了蛙小侠独有的“侠风”。比如，在餐厅入口处摆放标志性武术动作的蛙小侠特色装置让人感觉十分醒目且记忆深刻。在餐厅内部空间也以装饰、造型、图案、文字等各种形式出现、深化武侠文化的特色和内涵，形成了蛙小侠餐厅独具特色的特色标识。除此之外，蛙小侠用文创进行思维升级、在传统餐饮中不断创新，通过对其武侠文化的深入挖掘，对IP形象不断延展，设计出周边产品用来赠送或售卖，也是一种非常好的文化传递方式。

（三）多元展示手段，营造文创氛围

随着生活水平的提高，单纯的味觉享受已无法满足新型消费者的需求。在他们看来，来餐厅不仅仅是为了吃饭，更多的是一种打卡猎奇和氛围享受，而沉浸式餐厅正是满足这一要求的突破口。沉浸式餐厅主要通过光影、音乐等，将视觉、听觉、味觉、触觉、嗅觉合一，创造出如梦如幻的效果，让用餐如同一场身临其境的旅行，顾客在品尝美食的同时又能感受声光乐完美结合带来的震撼，体验全方位、多重感官体验。

文创主题餐饮空间设计中，可通过在餐厅内外设置视觉艺术装置，如雕塑、壁画、装饰品等，提升空间的美感和艺术氛围。可以借助科技手段和多元化的感官来丰富视觉效果和增强感官体验，精心选择的音乐、声音效果和环境音，能够营造出舒适、愉悦或者独特的听觉体验，增强顾客的用餐感受。可以利用技术手段如投影、全息投影、增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、新媒体技术、人工智能等，让场景更真实立体，提供完全沉浸式的、“主题乐园”般的餐饮体验，为顾客带来与众不同的互动体验，增强参与感和吸引力，为餐厅营造独特的文创氛围和体验，吸引顾客、提升品牌形象和竞争力。

例如，成都的必胜客非遗光影餐厅，通过影像、音乐、灯光和气味，让顾客沉浸在全方位的感官体验中。借助沉浸式投影科技，打造了一处融合了视觉、听觉、嗅觉和味觉的非遗光影餐厅，散发着浓厚的中

国传统文化艺术风情。在这里，古老的“羌绣”不再是静止的图案，而是以生动的光影形式呈现，使顾客仿佛置身于藤上牡丹盛开的仙境。在顾客互动体验方面，更是增加了许多趣味性的互动设计，比如在放置餐盘或者轻触墙面后，相应的机关会启动，由光影创作出的蝴蝶、牡丹瞬间在盘底、盘旁或者墙面上飞动、绽放，带领顾客穿越时光，感受花园之美，增添无限风情。在光影交织的艺术世界中徜徉，主墙面还会轮播羌绣相关文化介绍，让顾客在品尝美食的同时，领略中国传统文化的魅力，实现了传统与现代科技的完美融合。

（四）持续更新设计，满足多元需求

文创主题餐饮空间与传统餐饮不同，属于时效性消费，最为重要的一个关键词就是“新鲜”，在拥有创新独特的文化创意所带来的热度后，想要维持下去，留住消费者的新鲜感，不断地更新以满足消费者不断变化的需求，继续推陈出新是非常有必要的，这样让消费者产生再次光顾店铺进行消费的想法。首先可以定期进行市场调研，了解顾客的需求和偏好变化，收集顾客的反馈意见。根据调研结果和反馈意见，及时调整餐厅的策略和品质。其次可以根据特定的选题需要不断定期更新文化主题和文创元素，引入新的文化元素和故事元素，保持餐厅的新鲜感和吸引力。最后可以结合当下热门话题、流行趋势、节日、纪念日等，选择符合时代特点的文化主题、策划各类活动，吸引顾客驻足并增加消费频次。

例如，由德云社与主打北京菜的餐厅“局气”联手打造的文化合作店，是“相声 IP+ 餐饮”的一种新尝试。在餐厅设计方面，德云社主题餐厅以纯正的中式传统装修，搭配正宗曲艺演绎，在细节处彰显老北京文化底蕴以及相声的艺术氛围。餐厅以古典沉稳的棕褐色为主色调，通过在不同区域中所放置的戏鼓、相声兔爷、印制相声名称的灯箱、相声名家穿过的“限量版”大褂，兔爷戏台子、铜钹乐器构造而成的装饰物……在很多的细节都融入了相声和德云社的文化创意元素。在菜品创新方面，来自德云社相关的“段子菜”作为该餐厅独家定制的创意菜，通过融入德云社 IP 形象、赋予菜品故事性来体现菜品的主题。在增强顾客体验方面，就餐区中央设置了表演台进行情境演出来吸引顾客的关注和参与，表演台上饰以古文书法体，并请专业人员演奏正宗曲艺，环境设计与舞台表演相得益彰，顾客就餐娱乐两不误。

四、文创主题餐厅的设计思考

（一）文创主题餐厅面临的问题

现如今文创主题餐饮空间中不同文化和风格的餐厅不断涌现，吸引了更多的消费群体，在发展上也更加趋向于多样化和创新性的特点。但在众多文创餐

饮中也出现了不少问题，如寿命极短的网红快闪创意美食、哗众取宠的食物设计、濒临倒闭的补救性创意等，这些问题体现出目前文创餐饮中存在的部分浮躁风气。文创餐厅如果过于追求独特性和创新性，忽略了实际经营的可行性和市场需求，可能会导致经营上遇到困难或者面临无法持续发展的困境。同时，面对消费者对于文创餐厅品质和体验的要求越来越高，除了菜品之外，环境、服务、氛围等方面上如何继续创新和改进、让文创餐饮可持续发展，是我们需要探讨的重点。

（二）文创主题餐厅设计的改进思路

文创主题餐饮空间是以文化为创想，营造出具有文化性和故事感的空间，传统文化与现代生活相碰撞和结合的文创餐厅能够为顾客带来新颖、新鲜的用餐体验。但需要注意的是，文创餐饮空间在弘扬文化、传递价值的同时，也要考虑到商业运营的需求。鼓励创新但在创新文化元素的过程中要注意保护和尊重原有文化，避免对原有文化的歪曲或过度商业化。平衡好文化与商业、传统与创新、体验与品质等方面的关系，不断提升水平和质量，实现可持续发展。

结语：

文创元素是文创主题餐饮空间设计的核心要素，文创元素在餐饮空间设计中具有不同的应用方式，通过对部分具有代表性的文创餐厅案例进行分析和总结，可以得出，无论是通过艺术装置、技术创新还是地理环境利用等方式，都能够在一定程度上丰富餐厅的用餐环境、为顾客带来与众不同的用餐体验、营造出具有新鲜感的氛围和新颖的感受，让顾客的满意度和忠诚度有效提升。这说明了文创元素的合理应用能够帮助餐饮品牌树立独特的品牌形象，提升品牌的价值、提高市场竞争力，从而吸引更多的消费者，使之在行业中保持领先地位。但也要注意文创元素需要保持持续性创新，紧跟时事热点，才能保证热度不减，满足消费者不断变化的需求。同时也要注意在文化与商业、传统与创新、体验与品质等方面的关系的调和上需要找到平衡点，使文创主题餐厅高品质、可持续地发展下去。

参考文献：

- [1] 杨加玮. 地域文化在主题餐饮空间设计中的应用 [J]. 食品安全质量检测学报, 2023 年第 5 期: 339-340.
- [2] 闫英林, 齐天歌, 李嘉雯. 地域特色文化元素在餐饮空间设计中的应用研究 [J]. 艺术科技, 2019 年第 7 期: 223.
- [3] 李鹏宇. 文化产业视角下的新中式餐厅设计研究 [J]. 北极光, 2018 年第 12 期: 100-101.