

ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра дизайну

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

Дизайн-проект інтер'єру тематичного кафе у стилі ретро 80-х років

Студента 4 курсу, 3 групи,
першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти
спеціальності 022 «Дизайн»
освітньої програми «Дизайн»

підпис студента

Гончарова Івана
Олександровича

Науковий керівник

підпис керівника

Слівінська Аліна
Францівна, кандидат
філософських наук,
доцент

Гарант освітньої програми

підпис

Безугла Руслана
Іванівна, доктор
мистецтвознавства,
доцент

Київ 2026

Державний торговельно-економічний університет

Факультет технологій та бізнесу
Кафедра дизайну
Освітній ступінь перший (бакалаврський)
Спеціальність 022 Дизайн
Освітня програма Дизайн

Затверджую

Завідувач кафедри дизайну

Руслана БЕЗУГЛА

«01»_грудня_____2026р.

Завдання на кваліфікаційну роботу студентів

Гончарову Івану Олександровичу

1. Тема кваліфікаційної роботи Дизайн-проект інтер'єру тематичного кафе у стилі ретро 80-х років
2. Затверджена наказом ДТЕУ від « 10»11.2025_року «№3671»
3. Строк здачі студентом закінченої роботи
4. Цільова установка та вихідні дані до роботи

Мета роботи – створення дизайн-проекту інтер'єру тематичного кафе у стилі ретро 80-х років.

Об'єкт дослідження - процес проєктування інтер'єрів закладів громадського харчування з акцентом на тематичну стилізацію.
Предмет дослідження – дослідження та створення сучасного дизайну інтер'єру й фірмового стилю університетського кафе, способів використання композиційних засобів, прийомів організації простору та декоративних елементів, притаманних стилю ретро 80-х .

5. *Зміст кваліфікаційної роботи.* У результаті дослідження було визначено основні принципи проєктування тематичної їдальні «Vinyle & Neon». Основою проєкту стало дотримання будівельних норм і вимог

ергономіки, що забезпечують безпечне та комфортне функціонування закладу. Аналіз сучасних аналогів обґрунтував використання стилю еклектики з елементами естетики 1980-х років. Інтер'єр поєднує стилі модерн і лофт, а його характер формують яскраві неонові кольори, тематичний декор та впізнавана айдентика. Раціональне зонування, сучасне обладнання та автономні системи підвищують ефективність роботи їдальні. Запропонований проєкт демонструє, що університетська їдальня може бути не лише місцем харчування, а й комфортним простором для спілкування та відпочинку молоді.

5. Календарний план виконання роботи

№ пор	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи	
		за планом	фактично
	2	3	4
1	Вступ	Грудень 2025	Виконано за планом
2	Розділ 1. «Теоретичні основи створення дизайну закладів громадського харчування»	Січень 2026	Виконано за планом
3	Розділ 2. «Дизайн-концепція інтер'єру тематичного кафе у стилі ретро 80-х років»	Березень 2026	Виконано за планом
4	Розділ 3. «Реалізація проєкту інтер'єру тематичного кафе у стилі ретро 80-х років»	Квітень 2026	Виконано за планом
5	Висновки	Травень 2026	Виконано за планом
6	Оформлення (чистовий варіант)	Травень 2026	Виконано за планом
7	Подача кваліфікаційної роботи науковому керівнику для відгуку (за 14 днів до захисту)	Червень 2026	Виконано за планом
8	Подача кваліфікаційної роботи для рецензування (за 12 днів до захисту)	Червень 2026	Виконано за планом
9	Перевірка кваліфікаційної роботи на наявність ознак плагіату (за 10 днів до захисту)	Червень 2026	Виконано за планом
10	Подання кваліфікаційної роботи завідувачу кафедри (за 7 днів до захисту)	27.04.2026	Виконано за планом

5. Дата видачі завдання «__ грудень __ 2025__ р.

6. Науковий керівник кваліфікаційної роботи

7. Гарант освітньої програми Безугла Р.І.

8. Завдання прийняв до виконання студент Гончаров І.

9. Відгук наукового керівника кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота Гончарова Івана Олександровича присвячена актуальній темі, містить графічний матеріал та пояснювальну записку обсягом 55 сторінок друкованого тексту. Виконана кваліфікаційна робота засвідчила про наявність аналітичних здібностей та навичок дизайн-проектування здобувача, самостійність в прийнятті проектних рішень, а також продемонструвала його вміння застосовувати теоретичні знання з базових предметів спеціальності, так і з фахових дисциплін для вирішення поставлених практичних завдань. Кваліфікаційну роботу виконано у відповідності з метою та завданнями із дотриманням всіх вимог. Висновки обґрунтовані. Робота є креативною, самостійною та демонструє елементи новизни. Робота є достатньо цікавим дослідженням окресленої теми. Зустрічаються по тексту стилістичні помилки. Кваліфікаційна робота виконана у повному обсязі, відповідає встановленим вимогам і заслуговує позитивної оцінки, а її автору, Гончарову Івану Олександровичу, може бути присвоєна кваліфікація бакалавра дизайну за спеціальністю 022 «Дизайн».

Науковий керівник кваліфікаційної роботи _____ Аліна СЛІВІНСЬКА
(підпис, дата)

Відмітка про попередній захист

_____ Аліна СЛІВІНСЬКА
(ПІБ, підпис, дата)

10. Висновок про кваліфікаційну роботу

Кваліфікаційна робота студента

Гончарова І.О.
(прізвище, ініціали)

Може бути допущена до захисту екзаменаційній комісії.

Гарант освітньої програми _____ Безугла Р.І.
(підпис, прізвище, ініціали)

Завідувач кафедри _____ Безугла Р.І.
(підпис, прізвище, ініціали)

«_____» _____ 20__ р.

АНОТАЦІЯ

Гончаров І., Дизайн-проект інтер'єру тематичного кафе у стилі ретро 80-х років – Рукопис.

Дипломний проєкт складається з пояснювальної записки обсягом 47 сторінок друкованого тексту, ілюстративної частини (креслення, 3D-візуалізацій) та розробленого брендбука. Пояснювальна записка містить вступ, три розділи (теоретичний, аналітичний та проєктний), висновки до кожного з них, список використаних джерел та додатки.

Стилістика 80-х у проєкті розглядається як яскраве поєднання функціоналізму та експериментального декоративізму. Основними рисами обраного напрямку є використання сміливих геометричних форм, неонових освітлення та контрастної палітри. Також у інтер'єрі інтегровано атрибути поп-культури того часу, такі як автомати з напоями, вінілові платівки, та декор з неонових дротів, що створює ефект занурення у простір «диско-ери».

Робота являє собою комплексне дослідження та практичну розробку концепції закладу громадського харчування. Вона включає теоретичне обґрунтування, в якому подано опис концепції даного проєкту, та рішень безпосередньо в проєктованому приміщенні. Окрім цього, розроблено повноцінний пакет креслень, який включає план обмірів, план після перепланування, розгортки стін, тощо. Створено серію 3D-візуалізацій, в яких показано інтер'єр кафе з кількох ракурсів, реалістично демонструючи задум автора.

Ключові слова: заклад громадського харчування, дизайн інтер'єру, стиль ретро 80-х, кафе, неонове освітлення, ергономіка, візуалізація, функціональне зонування, постмодернізм.

SUMMARY

Goncharov I., Interior design project of a thematic cafe in the retro style of the 80s – Manuscript.

The diploma project consists of an explanatory note of 47 pages of printed text, an illustrative part (drawings, 3D visualizations) and a developed brand book. The explanatory note contains an introduction, three sections (theoretical, analytical and design), conclusions for each of them, a list of sources used and appendices.

The stylistics of the 80s in the project is considered as a bright combination of functionalism and experimental decorativism. The main features of the chosen direction are the use of bold geometric shapes, neon lighting and a contrasting palette. Also, the interior integrates attributes of pop culture of that time, such as vending machines with drinks, vinyl records, and neon wire decor, which creates the effect of immersion in the space of the "disco era".

The work is a comprehensive study and practical development of the concept of a public catering establishment. It includes a theoretical justification, which describes the concept of this project, and solutions directly in the designed premises. In addition, a full package of drawings has been developed, which includes a measurement plan, a plan after redevelopment, wall scans, etc. A series of 3D visualizations has been created, which show the interior of the cafe from several angles, realistically demonstrating the author's idea.

Keywords: catering establishment, interior design, retro 80s style, cafe, neon lighting, ergonomics, visualization, functional zoning, postmodernism.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ДИЗАЙНУ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ	6
1.1 Дослідження особливостей дизайну закладів громадського харчування.....	6
1.2. Стандарти і сучасні вимоги до дизайну закладів громадського харчування.....	9
Висновки до розділу 1.....	14
РОЗДІЛ 2 ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕР'ЄРУ ТЕМАТИЧНОГО КАФЕ У СТИЛІ РЕТРО 80-Х РОКІВ	16
2.1 Аналіз аналогів вітчизняних і зарубіжних тематичних кафе	16
2.2 Дослідження цільової аудиторії.....	26
2.3 Основні ідеї дизайн-проекту інтер'єру тематичного кафе у стилі ретро 80-х років «Vinyle Neon».....	29
Висновки до розділу 2.....	31
РОЗДІЛ 3 РЕАЛІЗАЦІЯ ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЇ ТЕМАТИЧНОГО КАФЕ У СТИЛІ РЕТРО 80-Х РОКІВ «VINYLE NEON».....	33
3.1 Дизайн інтер'єру кафе «Vinyle Neon»	33
3.2 Елементи фірмового стилю кафе	38
Висновки до розділу 3	41
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.....	45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	47
ДОДАТОК А.....	51
ДОДАТОК Б.....	64
ДОДАТОК В.....	67

ВСТУП

Актуальність. Сучасна індустрія гостинності перебуває у постійному пошуку унікальних концепцій, які здатні не лише задовольнити функціональні потреби відвідувачів, а й подарувати їм особливий емоційний досвід. Актуальність створення інтер'єру у стилі 80-х років зумовлена циклічністю моди та глибоким запитом суспільства на емоційний дизайн з ефектом ностальгії. Розробка дизайн-проекту тематичного кафе у стилі ретро 80-х дозволяє інтегрувати в міський простір Києва атмосферу «неонової романтики», що є затребуваним серед різних вікових категорій — від молоді, яка цікавиться вінтажною культурою, до старшого покоління, що прагне приємних спогадів. Це контрастує з монохромним мінімалізмом минулого десятиліття та створює виразний брендинг їдальні.

Мета роботи полягає у – створення дизайн-проекту інтер'єру тематичного кафе у стилі ретро 80-х років. Буде проведено розробку цілісного архітектурно-художнього рішення інтер'єру тематичного кафе, яке максимально відтворюватиме автентичну атмосферу 80-х років через використання специфічних елементів інтер'єру. Ера 80-х років це поєднання яскравих оздоблювальних матеріалів, виразних меблів, контрастного освітлення та декоративних елементів. Адаптувавши цей набір до сучасних вимог ергономіки та сервісу, використаємо стиль мемфіс, що і у наші часи не полишає свою популярність.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі **завдання**:

- проаналізувати історичні та мистецтвознавчі особливості дизайну інтер'єрів 80-х років;
- дослідити світовий та вітчизняний досвід проектування тематичних закладів громадського харчування;
- обґрунтувати планувальне рішення та зонування простору з урахуванням специфіки обраного стилю;
- підібрати кольорову гаму, текстиль, світлові сценарії та меблеве наповнення, що відповідають концепції «ретро»;

- впровадити сучасні інженерні рішення, не порушуючи візуальну цілісність стилізації.

Об’єкт дослідження — процес проєктування інтер’єрів закладів громадського харчування з акцентом на тематичну стилізацію.

Предмет дослідження — сучасні композиційні засоби, прийоми організації простору та декоративні елементи, що формують стиль ретро 80-х років в інтер’єрі сучасного кафе.

Методи дослідження. У роботі використано комплексний підхід, що включає порівняльний аналіз, метод художнього моделювання, вивчення нормативної бази (ДБН та СанПіН), а також графічне проєктування з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Елементи наукової новизни одержаних результатів - було досліджено теоретичні засади формування і реалізації дизайн-концепції тематичного кафе у стилі ретро 80-х років, а також представлено авторський проєкт дизайну інтер’єру і фірмового стилю кафе «Vinyle Neon».

Практичне значення отриманих результатів. Розроблений проєкт може бути використаний як готова концепція для реалізації реального комерційного об’єкта. Запропоновані дизайнерські прийоми дозволяють створити конкурентоспроможне середовище, яке сприятиме залученню клієнтів за рахунок унікальної візуальної ідентифікації та комфортної атмосфери.

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (40 найменувань) та додатків.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ДИЗАЙНУ ЗАКЛАДІВ
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

1.1 Дослідження особливостей дизайну закладів громадського харчування

Згідно з класифікацією, їдальня — це заклад громадського харчування, який може бути як загальнодоступним, так і орієнтованим на обслуговування певної групи споживачів, і пропонує широкий асортимент страв, хлібобулочних та кондитерських виробів, а також супутніх товарів. Такі заклади можуть розміщуватися в навчальних установах, на підприємствах або в громадських місцях із великим потоком людей [1].

Дизайн сучасних їдальнь еволюціонував від суто утилітарного підходу до створення складного багатофункціонального середовища. Основним завданням при проектуванні таких об'єктів є досягнення балансу між технологічною ефективністю та психологічним комфортом відвідувачів. Оскільки їдальні часто розраховані на значне навантаження в обмежені проміжки часу (наприклад, обідні перерви), ключовою особливістю їхнього дизайну стає раціональна організація просторових потоків.

Поняття комфорту внутрішнього простору закладу включає в себе декілька аспектів. Таких, як функціональність, екологічність, та естетичність того, чи іншого приміщення. Якщо дотримано усі три пункти, заклад сміливо можна вважати вдало спроектованим [4].

Архітектурно-планувальне рішення закладу базується на чіткому зонуванні, що включає зону вхідної групи: гардероб, санітарні вузли та зони очікування, що мають забезпечувати безперешкодний прохід великої кількості людей. Зону обслуговування (лінія роздачі) — також критично важлива ділянка, де дизайн має сприяти швидкій орієнтації споживача. Використання спрямованого освітлення та навігаційних елементів дозволяє оптимізувати процес вибору страв. Обідній зал — простір, де художні засоби (колірна гама, меблі, декор) працюють на створення атмосфери затишку для гостей.

На стадії підготовки концепції необхідно відповісти на багато питань, які в подальшому визначають весь перебіг робіт. Осмислення та планування дуже важливе для економії коштів в результаті. Складні ремонтно-оздоблювальні роботи виконуються на базі наступних документів: проєкт, кошторис, а також договір із виконавцем робіт (підрядчиком). Замовити усю проєктну документацію можна у архітектурних чи дизайнерських фірмах. Дизайнер відповідає за вирішення проблем, пов'язаних із організацією простору, враховує всі побажання замовника і допомагає побачити його у кольорі, формі та матеріалах. Дизайнер має бути ознайомлений із останніми нормативними актами в сфері будівництва, щоб уникнути непорозумінь. Тому робота дизайнера є багатофункціональною та всеохоплюючою [1].

Дизайнери часто користуються картою стилю. Це проста та корисна підоснова, яка допомагає у виборі оздоблювальних матеріалів та інших складових дизайну. Раніше підосновою була пробкова дошка, до якої кріпили зображення текстур, матеріалів та загальних фото для натхнення. Тепер це можна робити у програмі Canva [31].

Серед найрозповсюдженіших стилів інтер'єру наразі – мінімалізм. Його палітра кольорів стримана, а з меблів – лише необхідне. Цей стиль приваблює людей, що люблять порядок. Лофт стартував від оформлення промислових фабрик: йому характерний бетон, скло, необроблене дерево, та метал. Він привносить характерну необережність в інтер'єр. Більш розповсюдженим стилем є неокласика, яка поєднує у собі класичний стиль (з канонами класицизму) із сучасним обладнанням і освітленням. Тут часто використовують молдинги, з яких утворюють композиції, а меблі можуть бути як мінімалістичними, так і з натяком на класику. Скандинавський стиль – це уособлення спокою, колірна гама якого має білі, світло-сірі, блакитні і коричневі відтінки. Модерн – стиль, який схожий із неокласикою, проте дозволяє більшу варіативність у кольорах.

Сьогодні існує велика кількість незвичайних варіантів м'яких меблів, серед них і моделі модульних меблів, що дозволяє варіювати кількість

посадкових місць залежно від потреб закладу. Існує спеціальна секція на ринку меблів, що зветься HoReCa (готельний бізнес, ресторани, кейтеринг). Меблі HoReCa - це вдалий симбіоз сучасного дизайну, зручності, практичності та функціональності. Такі особливості меблів для ресторанів та кафе дуже цінні, адже чим більш універсальні меблі використовуються, тим краще [26]. Безкаркасні меблі, такі як м'які пуфи, крісла-мішки, часто застосовуються на терасах закладів харчування. Дивани-трансформери підходять для маленьких приміщень кав'ярень.

Що стосується тематики ретро, це стільці, виконані з пластику. Перший стілець із пластику був створений Джо Коломбо у 1965 році і називався Universale. Інший італійський дизайнер Віко Маджистретті, створив перший моноблочний стілець «Селена» із поліестеру, армованого скловолокном. Це започаткувало справжній пластиковий бум [19]. Стільці належали до стилю модерн. У наш час стільці з пластику широко використовуються у готельно-ресторанному бізнесі через практичність і багатофункціональність.

Велику роль у залученні відвідувачів у той, чи інший заклад, грає бренд. Бренд – це сукупність унікального стилю, визначених кольорів, айдентики, та філософії, яку несе в собі заклад. Одним із інструментів, безумовно, виступає і дизайн інтер'єру, який за умов правильного та якісного використання усіх методів, що він пропонує, надає закладу безліч переваг. Саме колір впливає на 90 відсотків першого враження людини. І якщо правильно підійти до процесу дизайну, що стане продовженням бренду закладу, створення атмосфери, яка притягуватиме більше гостей, гарантовано [27].

Варто розглядати брендинг як унікальну індивідуальність кожного ресторану. Це засіб комунікації цінностей, місії та бачення зі світом. Така ідентичність повинна інтегруватися у всі аспекти діяльності бізнесу — починаючи з візуальної презентації та закінчуючи принципами взаємодії з відвідувачами. Важливим інструментом бренду в просторі їдальні є система візуальної комунікації та навігації. Грамотно розроблені піктограми, шрифтові рішення на стінах та акцентне маркування зон не лише допомагають

відвідувачу швидше орієнтуватися в залі, а й виступають частиною унікального стилю. Ці елементи часто перетворюються на самостійні арт-об'єкти і підвищують пізнаваність закладу в соціальних мережах.

У контексті проектування дизайн інтер'єру стає матеріальним втіленням філософії бренду. Саме це робить дизайн тематичним і надає власну «родзинку». Якщо айдентика закладу базується на принципах доступності та швидкості, це має відобразитися у використанні відкритих просторів, динамічних ліній та холоднішої колірної палітри [27]. Для закладів, основна тематика яких – екологічність, доречне використання натуральних текстур і біофільного дизайну. Біофільний дизайн – це поняття інтеграції живої природи та її структур і форм у штучне середовище. Таким чином, візуальна ідентичність закладу інтегрується в саму структуру інтер'єру.

Технічна реалізація вимагає детальної розробки паспорта оздоблення, де візуальна привабливість бренду поєднується з вимогами сегменту HoReCa. Пріоритет надається матеріалам, що здатні зберігати достойний вигляд при інтенсивному навантаженні, але водночас точно передавати фірмові кольори. Це передбачає використання високоякісних полімерів, порошкового фарбування металевих конструкцій та антивандальних тканин для м'яких меблів. Завершальним етапом формування теоретичної бази проектування є синтез усіх перелічених чинників у цілісну дизайн-стратегію. Вона об'єднує ергономічні стандарти, психологію сприйняття кольору та маркетингові задачі бренду в єдину систему.

1.2. Стандарти і сучасні вимоги до дизайну закладів громадського харчування

У процесі проектування такої відповідальної установи як закладу громадського харчування, важливо керуватися стандартами та вимогами, затвердженими на законному рівні. Це допомагає уникнути таких неприємностей як невідповідності використаного обладнання, харчових отруєнь, неправильного розрахування кількості посадкових місць.

Обов'язковою складовою роботи над дизайн-проектом є дотримання нормативних вимог, що затверджені на даний момент, згідно з чинним законодавством. У сфері будівництва та дизайну діє ряд документів, що контролюють процес проектування.

Наприклад, можна взяти до уваги документ ДБН В.2.2-25:2009 «Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)», із внесеними змінами. У даному документі зазначено усі основні вимоги, яких необхідно дотримуватися при плануванні закладів громадського харчування, такі як санітарно-гігієнічні та екологічні вимоги, вимоги щодо пожежної безпеки, і навіть вимоги до розміщення такого типу будівель закладів на земельній ділянці. Розділ 4 включає загальні положення, що стосуються місткості і продуктивності підприємств харчування, та має посилання до таблиць із різноманітною інформацією, що може стати в нагоді [4].

Розділ 6 визначає норми про об'ємно-планувальні рішення, що «повинні передбачати потоковий технологічний процес, виключати зустрічні потоки сировини, напівфабрикатів і готової продукції, використаного і чистого посуду, а також виключити перетин шляхів руху відвідувачів і персоналу». Тут також описані вимоги до складу приміщень, їх поділ на зони, окремі розділи про обідні зали та допоміжні приміщення. «Цехи виробничих/обробних приміщень не повинні бути прохідними, виняток можуть становити відділення цехів, зв'язані послідовними технологічними процесами», як описано у розділі.

Приміщення роздавальної в підприємствах харчування (закладах РГ) з обслуговуванням офіціантами повинно мати безпосередній зв'язок з гарячим і холодним цехами, приміщенням для різання хліба, сервізною, мийною столового посуду і буфетом через технологічні або дверні прорізи. У роздавальній слід передбачити місце для встановлення касових апаратів і умивальник для офіціантів.

Розділ 7 повідомляє про норми, пов'язані із інженерним обладнанням, наприклад щодо водопостачання і каналізація, опалення, вентиляція і

кондиціонування, електропостачання та електрообладнання, системи зв'язку та сигналізації, ліфти та інші види механічного транспорту [4].

Крім того, якщо планується виконати перепланування будівлі, то необхідне узгодження всіх рішень із міськими службами та контролюючими органами. Роботи, які обов'язково потребують дозволу, включають облаштування і переобладнання санвузлів та ванних кімнат, перенесення перегородок, перенесення нагрівальних, сантехнічних і газових приладів, та зміни схеми електропостачання, тощо.

Перепланування має бути обґрунтоване з технічної точки зору і містити:

- креслення з точними обмірами будівлі;
- демонтажні плани, де вказано конструкції, що зносяться;
- креслення з новим плануванням, стінами, що зводяться;
- розгортки по стінам із розміщенням оздоблювальних матеріалів;
- схеми розведення електромонтажу з прив'язками місць встановлення вимикачів, розеток, усіх видів світильників та інших приладів;
- експлікації оздоблювальних матеріалів та комплектуючих проєкту;

Документація дає певну гарантію правильного виконання робіт, дотримання термінів виконання робіт підрядчиком, чи авторським наглядом від дизайнера. Авторський нагляд – це послуга, яка гарантує, що всі оздоблювальні та будівельні роботи відповідатимуть затвердженому проєкту.

Сучасні вимоги до обладнання в їдальнях є максимально суворими. Основна вимога – здійснення переходу від монофункціональних пристроїв (плита, кондиціонер) до багатофункціональних універсальних систем. Окрім того, щоб задовольнити цю вимогу, системи також мають бути інтегровані у загальну концепцію їдальні чи кафе [14].

Генератор є важливим та надійним обладнанням на підприємстві в наш час. Через нього, у випадку аварій або перебоїв в електропостачанні, підприємства забезпечують себе електричною енергією, з метою уникнення зупинки процесів роботи на підприємстві. Встановлення генераторів у кафе чи ресторанах регулюється різними нормативно-правовими актами, зокрема, правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4; правилами улаштування електроустановок, затверджені наказом Міненерго вугілля від 21.07.2017 № 476; правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго від 25.07 2006 № 258; Законом України «Про охорону атмосферного повітря» [12].

Пароконвектомати – нова технологічна розробка, що поєднує у собі режими пароварки та конвектомата, і дозволяє варити, тушкувати, смажити, запікати розморожувати, та навіть коптити їжу. Це обладнання значно полегшує роботу кухара і тому часто встановлюється у нових проєктах їдальнь. Також до рекомендованого теплового обладнання належать індукційні плити (забезпечують швидке нагрівання, економію електроенергії (до 30%) та безпеку), і апарати швидкого охолодження, які необхідні для миттєвого зниження температури готових страв, що мінімізує ризик розмноження бактерій. Над кожним тепловим обладнанням має бути вентиляційна система (витяжний зонт). Обладнання потужністю понад 3 кВт має підключатися окремими лініями з ПЗВ.

Холодильне обладнання знаходиться на одному рівні важливості із тепловим обладнанням. Сучасні норми вимагають окремих камер або шаф зберігання для різних груп товарів (м'ясо, риба, овочі, молочні продукти), для того, щоб забезпечити роздільне зберігання. Обладнання повинне мати системи моніторингу температури з можливістю сповіщення про відхилення від норми. Для цього прийнято ставити цифрові контролери, які безперебійно виконують дану функцію. Серед іншого, існує вимога до використання

специфічних видів холодоагентів, що не несуть небезпеку для озонового шару планети [14].

Лінія роздачі має відповідати ергономічним і естетичним показникам. Меблі мають зберігати принцип модульності – це забезпечить легкість догляду та прибирання обладнання. Марміти для гарячих страв мають підтримувати температуру не нижче $+65^{\circ}\text{C}$, а охолоджувані вітрини для салатів — від $+2^{\circ}\text{C}$ до $+6^{\circ}\text{C}$. Рекомендується використовувати в дизайні нержавіючу сталь марки AISI 304, що є стійкою до корозії та агресивних миючих засобів.

Серед механічного і мийного обладнання мають бути високопродуктивні овочерізки та куттери для мінімізації ручної праці. Посудомийні машини купольного або тунельного типу забезпечать якісну мийку брудного посуду. За вимогами санітарних служб, для повного знищення мікроорганізмів, треба забезпечувати цикл стерилізації при температурі не нижче $80\text{--}85^{\circ}\text{C}$.

Генератор також знаходиться у списку обов'язкового обладнання, що потрібно мати в арсеналі їдальні. Через нестабільність постачання електрики, коли світло може пропасти будь-якої миті, добре мати запасний варіант електропостачання. Сьогодні ринок пропонує різноманітний вибір генераторів: дизельні, бензинові, газові, сонячні, які один від одного відрізняються по потужності типу палива, мобільності та іншими характеристиками. Проте, дуже важливо купувати сертифіковані генератори, лише в ліцензованих точках продажу, з документами про якість товару (сертифікат якості, сертифікат відповідності, якісне посвідчення тощо). Перед встановленням генератора на підприємстві дуже важливо дотримуватись конкретних правил та санітарних норм вказаних в інструкції з підключення та експлуатації генераторів, щоб убезпечити себе від негативних наслідків [12].

Якщо говорити про ергономічні вимоги до кухонного обладнання, то відстань між обладнанням у зоні проходу кухарів має бути не менше 1.2 м. До розповсюджених планувальних рішень, що переважають в дизайні

інтер'єру їдальнь можна віднести «відкрите планування». Таке планування потребує відповідального ставлення. З одного боку, слід уникати візуального шуму, водночас дотримуватись естетики, але без втрати функціональності [25].

Всі поверхні, що контактують з їжею, повинні бути інертними (не вступати в реакцію). Це означає, що дозволяється використання лише тих матеріалів, що були затверджені Державною санітарно-епідеміологічною службою.

Висновки до розділу 1

Сьогодні їдальня розглядається як складний біотехнічний вузол, де архітектурно-планувальні рішення спрямовані на досягнення балансу між високою пропускнуою здатністю та психологічним комфортом відвідувачів.

Проектування сучасних їдальнь, вимагає дотримання чинних нормативно-правових актів, зокрема ДБН В.2.2-25:2009. Виконання цих стандартів є обов'язковою умовою функціональності об'єкта, оскільки вони регламентують критично важливі аспекти: від оптимізації технологічних потоків (розмежування руху сировини та готової продукції) до дотримання вимог пожежної безпеки та енергоефективності.

Документація проекту із повним набором креслень дає певну гарантію правильного виконання робіт, дотримання термінів виконання робіт підрядчиком, чи авторським наглядом від дизайнера. В розділі описано особливості виконання перепланування та список необхідних для цього креслень, затвердженим контролюючими органами.

Для їдальнь характерний вибір практичних матеріалів та модульних меблів сегменту NoReCa. Дизайн-проект має враховувати інертність поверхонь, що контактують з їжею, та ергономічні параметри ліній роздачі, що безпосередньо впливає на швидкість обслуговування та репутацію бренду.

Сучасний різноманітний вибір техніки та освітлювальних приладів дозволяє покращити ефективність приготування їжі.

Досліджено особливості стилів дизайну інтер'єру та етапи проєктування – від концепції у Canva до розробки 3-д візуалізацій у програмі 3Ds Max.

Обґрунтовано важливість брендингу закладу та вказано особливості факторів, критичних для його створення.

РОЗДІЛ 2 ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕР'ЄРУ ТЕМАТИЧНОГО КАФЕ У СТИЛІ РЕТРО 80-Х РОКІВ

2.1 Аналіз аналогів вітчизняних і зарубіжних тематичних кафе

Для розробки власного проекту необхідно провести дослідження вже існуючих проектів у схожій тематиці. Буде досліджено як зарубіжні аналоги, так і вітчизняні.

Мережа піцерій «Pizza Celentano»

Адреса: Львів, проспект Свободи, 24/23

Історія бренду почалася в 1998 році у Львові, коли підприємець Марк Зархін разом з друзями вирішив відкрити піцерію. Основною відмінністю піцерії було те, що тут готували тільки зі свіжих продуктів, до того ж клієнти могли самі вибирати начинку для піци, виходячи з власних смаків. Велику роль в залученні клієнтів зіграв незвичайний і яскравий інтер'єр, приємна музика і молоді енергійні офіціанти [5].

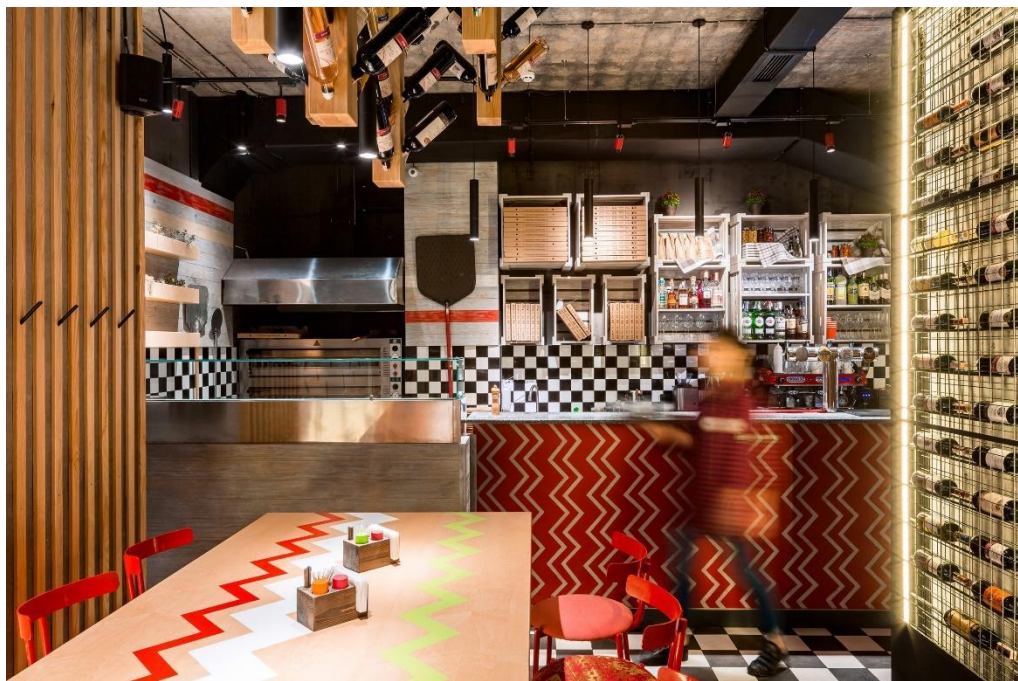

Рис. 2.1.1. – Приклад декору у піцерії «Pizza Celentano» у Львові

https://creativdirectiondesign.com/wp-content/uploads/2023/11/celentano_restaurant_pizzeria_interior_design_nbrytaniya-photos-21-scaled.jpg

Уже 20 років клієнтів приваблює незвичайний інтер'єр, вдале розташування закладів, і звичайно ж головна «фішка» піцерій – самостійний вибір начинки для піци. Кожен ресторан чітко відповідає встановленим стандартам, однак при цьому відрізняється своєю індивідуальністю. Деякі заклади (наприклад, у Львові) мають інтер'єр у театралізованій формі, що підкреслює автентичну історію будівель, у яких вони розташовані.

Сучасний дизайн мережі базується на стилі сучасної еkleктики, яка поєднує яскраві кольори, різноманітні фактури та індивідуальний підхід до кожного посадкового місця. Це допомагає утворювати групи меблів, що відрізняються між собою та створюють альтернативу посадкового місця на будь-який смак. Ресторан зонований так, що кожен може знайти затишне місце - чи то для дитячої вечірки в кімнаті "Bambino", чи для святкового вечора великою компанією з вином та піцою, або, можливо, для романтичного вечора для двох.

Стіни головного залу пофарбовано у рожевий колір, що створює яскравий фон, на якому контрастно виглядають меблі та інші елементи інтер'єру. Підлога в чорно-білу клітинку додає цікавого контрасту. Також присутні декоративні стіни із дерева. Одна із стін декорована інсталяцією із різноманітних пляшок вина, закріплених у повторюваній послідовності.

Хромовані поверхні підтримують естетику класичного американського «дайнера» 80-х. Частина кухні відкрита для огляду відвідувачів, що зацікавлює їх під час очікування свого замовлення та створює додаткову прозорість та довіру. Люди можуть спостерігати за процесом приготування їжі, і це означає, що приховувати немає чого.

Серед колірної палітри червоні, жовті, сірі, чорні відтінки, що створює збалансовану атмосферу у закладі.

Рис.2.1.2 – Інтер'єр санвузла

Рис.2.1.3 – Зал

https://creativdirectiondesign.com/wp-content/uploads/2023/11/celentano_restaurant_pizzeria_interior_design_nbrytaniya-photos-22-scaled.jpg

Нижче наведено креслення, розроблене дизайнерами для реалізації даного закладу [5].

Рис. 2.1.4 – Планування ресторану

<https://creativdirectiondesign.com/uk/project/pizza-celentano-ristorante-3/>

Кафе «Hungry Like The Wolf»

Адреса: 920 Studemont St #900, Хьюстон, Техас

У самому центрі розважального Лас-Вегаса, де неон сяє яскравіше за зірки, розташувався ресторан, який став справжнім відкриттям для поціновувачів сучасної кухні — Hungry Like The Wolf. Цей заклад поєднав у собі дух пригод, сміливий кулінарний експеримент і невимушену атмосферу, що притягує як місцевих, так і туристів.

Стиль 80-х в Америці — це епоха максималізму, неоновому глянцю та сміливих технологічних експериментів, що сформувалася під впливом розквіту MTV, диско-культури та перших відеоігор. Головними особливостями цього стилю є поєднання яскравих «кислотних» кольорів (фуксії, електрика, м'яти) із чорними акцентами та хромованими поверхнями, використання динамічної геометрії, дзеркальних панелей і склоблоків. В інтер'єрах панує атмосфера футуристичного затишку: шкіряні дивани, аркадні автомати в кутку, підлога у вигляді шахівниці та м'яке контурне підсвічування, що разом створюють впізнаваний образ «неонової ностальгії», де масова культура зустрічається з високими технологіями.

Hungry Like The Wolf вирізняється своїм сміливим дизайном, який нагадує про енергію нічного міста. Інтер'єр — це поєднання індустріальних елементів і сучасних дизайнерських рішень: відкриті цегляні стіни, металеві акценти, великі світлові інсталяції та стильні меблі створюють динамічний простір. Музика, світло та легко невимушена енергія закладу роблять його улюбленим місцем для зустрічей із друзями, побачень та святкувань.

Стильні світильники з металевих дротів і Edison-ламп додають легкий вінтажний вайб, що перегукується з духом Лас-Вегаса. Візуальні акценти у вигляді великих графічних зображень, неонових написів і арт-об'єктів формують динамічний простір, який відгукується гостям ще довго після вечері. Комбінація темних тонів оздоблення з яскравими матеріалами (метал, скло, поліроване дерево) створює ефект глибини, однак не перевантажує очі.

У зоні основного залу — комфортні столи з м'якими стільцями і мінімалістичними лавами, що органічно вписуються у загальний стиль. Барна стійка представляє собою архітектурний акцент: плавні світлові лінії, дзеркальні вставки та полички з дизайнерським посудом створюють фокус уваги. В окремих нішах — лаунж-зони з м'якими кріслами, де гості можуть розслабитися з коктейлем.

В інтер'єрі можна помітити підлогу, вкриту чорно-білою плиткою, на манір шахматної дошки. Так було зроблено неспроста, адже естетика вісімдесятих років обов'язково включає цей орнамент [11].

Рис. 2.1.5 – Неоновий декор

<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ>

Рис. 2.1.6 – Головна зала ресторану

<https://dynamic-media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-o/1d/8a/07/3b/fun-80-s-diner.jpg>

«Comptoir Lazu»

Адреса: район Pigalle (навпроти першого закладу шефа «Rémi Lazurawicz — Lazu»).

Ностальгуючи за барами та бістро, що працюють цілодобово, власники кафе хотіли створити районний рай, куди можна просто заскочити

на ранкову каву з круасаном, насолодитися смачними щоденними стравами на обід, завітати на швидкий перекус вдень, а ввечері випити напої та повечеряти.— це все це одночасно: жвавий бар з таким самим креативним та елегантним кулінарним баченням, як і його аналог у стилі бістро. Інтер'єр віддає шану яскравому Парижу 1980-х років. Яскраві кольори, вінтажні меблі та справжній цинковий бар створюють радісну та гостинну атмосферу цього місця для життя та зустрічей [18].

В інтер'єрі паризького «Comptoir Lazu» естетика 80-х позбавлена американської агресивності й натомість наповнена французьким шиком тієї епохи. Простір пронизаний м'яким неоновим світлом пастельних відтінків, яке відбивається від глянцевих поверхонь та дзеркальних панелей на стінах. Центром композиції є барна стійка з лакованого дерева та хрому, що нагадує декорації до фільмів «нової хвилі», де затишок межує з футуристичним мінімалізмом.

Меблі закладу — це справжня ода геометричним формам: круглі столики на тонких металевих ніжках сусідять із кріслами, оббитими велюром глибокого синього та теракотового кольорів. Підлога, викладена контрастною плиткою, створює ритмічний візерунок, який підкреслює динаміку простору. Декор доповнюють автентичні деталі — від вінтажних касетних програвачів, що виконують роль арт-об'єктів, до постерів із виставок та концертів 80-х, які додають закладу духу артистичного Парижа минулого століття.

Заклад поєднує затишок класичного бістро з енергійною музичною атмосферою того десятиліття. В інтер'єрі також можна помітити ознаки конструктивізму. Це проявляється у контрастних кольорах стелі та умеблювання. Фокусною точкою виступає підвісна лампа з квадратним декором, який містить три основні кольори кольорової палітри: синій, червоний, жовтий.

Рис.2.1.7 – Яскраві кольори залу

<https://lazu.fr/wp-content/uploads/2025/10/Maki-Manoukian-Le-Comptoir-Lazu-37-1.jpg>

Будинок у Флориді

Адреса: Флорида, Сполучені Штати Америки

Прихований серед приватної прибережної ділянки Флориди, цей дім демонструє розмаїту серію хроматичних відкриттів – кожна кімната несподівана, смілива і напрочуд особиста. Дизайнери «Shanna Gatanis Studio» розробили інтер'єр, де стримана палітра виступає тлом для насичених спалахів коньячних відтінків, в'їдливого індиго та неонових акцентів у великих кімнатах. Скульптурні матеріали та майстерне ручне виконання – італійський мармур, декоративна штукатурка, вінтажне скло, меблі з Португалії, Данії, Південної Америки та Італії додають інтер'єру глибини, текстури й сучасного шику [25].

Рис.2.1.7 – Інший ракурс «Comptoir Lazu»

<https://cdn.sortiraparis.com/images/80/111289/1200283-comptoir-lazu-decoration-80-s.jpg>

Рис.2.1.8 – Яскраві фіолетові акценти

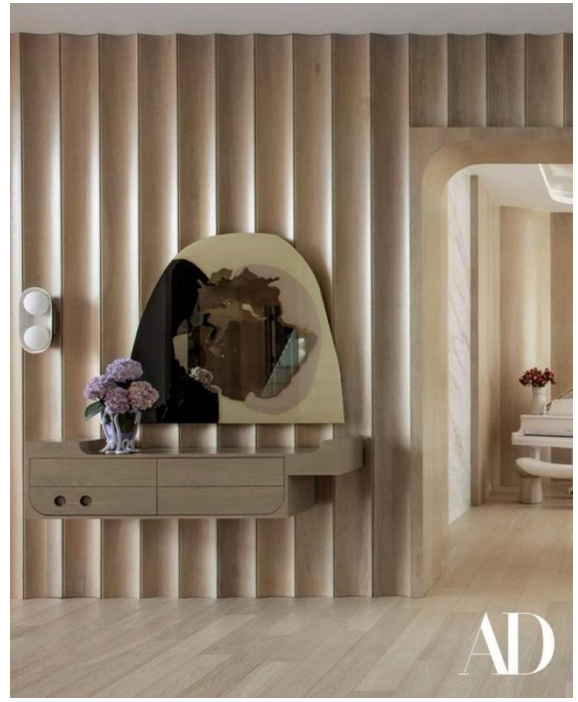

Рис.2.1.9 – Спокійне тло

https://www.instagram.com/p/DRx84RkD9X7/?utm_source=ig_web_copy_link

Власниця дому, професійно пов'язана з музичною та спортивною культурою Нью-Йорка, мріяла про житло, що поєднує розкіш та індивідуальність. Кожен предмет від меблів і світильників до вінтажних знахідок із Парижа та Мілана було ретельно підібрано, щоб вписати його в комфортний і водночас амбітний простір. Палітра складається з теплих відтінків слонової кістки, шоколаду й чорного, а яскраві вкраплення пожвавлюють інтер'єр, підкреслюють характер господині та ритм життя. Особливі кімнати мають несхожий характер: музичний лаунж вшановує історію хіп-хопу, умовна віскі-зона огортає інтимними коньячними тонами, а ігрова кімната занурює в глибоке індиго [25].

Офіс із бузковими нотками та омбре-килимом дарує мажорний настрій. Великі простори оживають завдяки неординарним мистецьким предметам і неоновим елементам, грайливо контрастують з теплими стриманими. Матеріали збагачують тактильні враження і підсилюють відчуття тепла: мармурові плити з виразним малюнком, деревина світлого дуба та горіха, скляні вінтажні люстри. Килими з шерсті та шовку, меблі з оксамиту та льону підкреслюють контраст легкості і ваговитості. Камін, оздоблений

скульптурним навісом зі смоли та штукатурки, виглядає як взірць монументального мистецтва та визначає унікальний характер усього простору, де поєднуються величність і затишок. Загальна площа дому 2787 кв. м: сім спалень, двоповерховий гардероб, музична студія, кінотеатр, віскі-лаунж і рояль-лаунж забезпечують райські умови для творчості й відпочинку.

Отже, кожна деталь, матеріал і колір оселі підпорядковані емоції та історії власниці. У цьому середовищі сучасний дизайн зустрічається з особистістю, а величність форм і текстур співзвучна і динамічному стилю життя. Неонові контрасти відсилають спостерігача до ретро-стилю. Сучасне бачення у поєднання із ретро створює привабливий інтер'єр.

Здалося доречним використати даний приклад приватної резиденції, бо стиль відповідає вимогам ретро, а кольорові акценти викликають в уяві асоціації з стилем 80-х років.

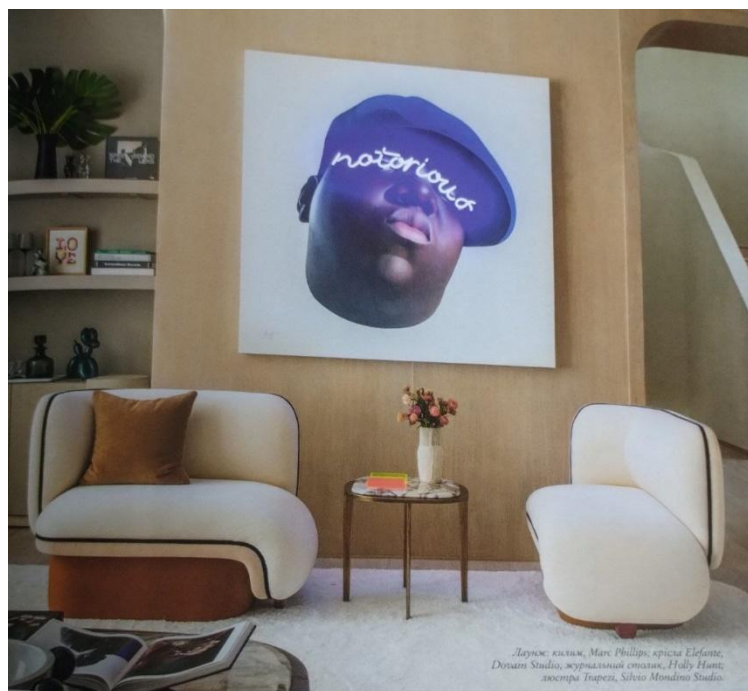

Рис. 2.1.10 – Виразний декор інтер'єру

Джерело: Журнал «Elle Decoration». 2026. № 31.

Для порівняння всіх вищеперелічених аналогів було створено таблицю 2.1.1 та проаналізовано інтер'єр кожного окремого об'єкта з точки зору місцезнаходження, кольору, форми, текстури, планування, та стильових елементів.

Назва	«Pizza Celentano» (Львів, Україна)	«Hungry Like The Wolf» (Г'юстон, Техас, США)	«Comptoir Lazu» (Париж, Франція)	Будинок (Флорида, США)
Місцезна- ходження	Центральні частини міста, історичні будівлі або ТРЦ (часто адаптовані під туристичні потoki).	Окреме приміщення у Г'юстоні; фокус на приміську культуру та доступність для автомобілістів.	Розташований у 9-му окрузі Парижа; типовий формат вуличного кутового бістро.	Приватна прибережна ділянка у Флориді.
Колір	Яскрава фірмова палітра: домінування зеленого, червоного та жовтого (кольори італійського прапора).	Насичена неонова палітра 80-х: рожевий, фіолетовий, синій у поєднанні з чорним фоном.	Стримана та глибока гама: темно-сині стіни («Lazu» — лазуровий), теракотова плитка, латунь.	Спокійне нейтральне тло з неоновими акцентами. Рожеві, сині та фіолетові акценти.
Форма	Округлі форми арок, кругла геометрія піци в декорі, функціональні прямокутні меблі.	Чітка геометрія ретро- футуризму: зигзаги, трикутники, неонові вивіски, кубічні дивани (booths).	Компактні форми: невеликі круглі столики, вигнуті віденські стілецьці, вертикальні дзеркальні панелі.	Плавні обриси меблів із натяком на стиль модерн.
Текстура	Комбінована: штучний камінь, глянцевий пластик, дерево (часто шпоноване), декоративна штукатурка.	Синтетична та глянцева: вініл, хром, неонові трубки, картата підлога (checkerboard).	Натуральна та шляхетна: оксамит, темне дерево, камінь (мармур або граніт), матова кераміка.	Рівні поверхні у контрасті з виразними акцентами стіл.
Плани	Відкриті зали з лінійним зонуванням роздачі або офіціантським	Класичне американське зонування: довга барна стійка та	Компактне «паризьке» планування: висока щільність	Вільне планування кімнат, але чіткий

	обслуговуванням ; акцент на прохідність.	відокремлені «кабінки» вздовж вікон.	посадки, акцент на вітринні вікна та барний вузол.	поділ на зони.
Стильові елементи	Сучасна еклектика з італійськими мотивами, шаржовані портрети Челентано, яскраві плакати.	Ретро-вайб 80-х: поп-культура, музичні відсилання, касети в декорі, ігрові автомати.	Сучасне паризьке бістро з нотками артдеко: латунні світильники, ретро-плитка, мінімалістична графіка.	Затишок та усамотнення у просторі, повному акцентних арт-об'єктів: картини, статуетки, стильні меблі.

Табл.2.1.1 – Порівняння обраних аналогів

Джерело: власне дослідження

2.2 Дослідження цільової аудиторії

Дослідження цільової аудиторії для проєкту кафе «Vinyle & Neon», що базується на естетиці 80-х, є важливим етапом. Оскільки цей стиль привертає увагу як старшого покоління через ностальгію, так і молоді, яка цікавиться ретро-футуризмом, постає завдання зробити простір привабливим для обох категорій населення [15].

Концепція кафе "Vinyle & Neon" орієнтована на диференційовану цільову аудиторію, ключовим спільним інтересом якої є естетика ретро-футуризму. Найбільшу частку споживачів (близько 60%) становить молодь віком від 18 до 28 років, яка сприймає дизайн 80-х як актуальний візуальний тренд. Водночас, проєкт враховує потреби аудиторії середнього віку (25-30%), для якої вінілові платівки та специфічні форми меблів є об'єктами ностальгічного досвіду. Проектування закладу базується на балансі між яскравою стилістикою "Miami Vice" та ергономічним комфортом, що дозволяє залучити відвідувачів із різними поведінковими сценаріями — від швидкого споживання кави біля барної стійки до тривалого відпочинку в лаунж-зоні [16].

Сегмент А: «Зумери» та поціновувачі попкультури (18–28 років) — 60%

Це покоління, яке не застало 80-ті роки як такі, але сприймає їх через сучасну культуру: серіали (наприклад, «Дивні дива»), музику в стилі Synthwave та комп'ютерні ігри, такі як GTA: Vice City. Люди, що належать до цієї категорії, шукають не просто місце для перекусу, а «візуальний контент». Для них пріоритетним є Insta-friendly дизайн: неонові вивіски, яскраві кольори (електрик, фуксія), вінілові програвачі як артоб'єкти. Вони відвідують кафе компаніями, та активно використовують простір для фотосесій, цінують наявність тематичних напоїв та швидкого перекусу. У «зумерів» спостерігається зростаюча цікавість до ретро-стилю, через популяризацію таких серіалів, як «Дивні дива» [9].

Сегмент Б: Ностальгуючі міленіали та покоління X (35–50 років) — 25%.

До цієї категорії належать люди, для яких 80-ті роки — це дитинство або юність. Вони відчують справжню емоційну прив'язаність до атрибутів того часу. Якісна музика на вінілі, автентичність деталей (форми меблів, патерни стилю Memphis). Для них важливо, щоб ретро-стиль не виглядав як «дешева підробка», а мав певну глибину та якість виконання. Вони цінують комфортну посадку, якісну каву та можливість спокійно поспілкуватися в атмосфері свого минулого [20].

Сегмент В: Творча інтелігенція та меломани (всі вікові групи) — 15%

Колекціонери вінілу, дизайнери, фотографи, діджеї, котрих цікавлять рідкісні платівки, техніка того часу, оригінальні дизайнерські рішення, цінуватимуть такий заклад як можливість зануритися в тематичну естетику. Вони приходять заради звуку та унікальних предметів інтер'єру та стають постійними клієнтами, якщо заклад проводить тематичні вечори чи культурні події [20].

Дизайн «Vinyle & Neon» має працювати як «машина часу», що реалізується через такі інструменти:

- Колористика: Використання контрастних поєднань (чорний бетон стін + яскраві неонові трубки) активізує увагу молоді, а пастельні вставки в

стилі «Маямі» заспокоюють і створюють затишок для старших відвідувачів.

- Матеріали: Поєднання тактильного оксамиту на диванах (комфорт) із холодним хромом та пластиком (футуризм 80-х) створює необхідний динамізм.
- Зонування: Важливо передбачити «тихі» зони з програвачами для меломанів та відкриті, яскраво освітлені зони з високими столами для молодіжної аудиторії.

Для більш наочного порівняння було складено таблицю, в якій зазначено фактори, що найбільше впливають на вирішення цільової аудиторії. Таблиця 2.2.1 демонструє перехід від сухих цифр до реальних потреб користувача, які задовольняються за допомогою дизайну інтер'єру.

Категорія факторів	Параметри аналізу	Вплив на дизайн інтер'єру
Демографічні	Вік (студенти 17-23 / викладачі 30-65+)	Визначає стилістику: від динамічного неону до стриманого дзен-мінімалізму.
	Соціальний статус (студент, науковець, фрілансер)	Впливає на зонування: потреба в спільних столах (students) або приватних куточках (faculty).
	Рівень доходу (бюджетний / середній)	Диктує вибір матеріалів: зносостійка фанера та бетон проти дорогої кераміки та текстилю.
Географічні	Локація (кампус / житловий район)	Визначає тривалість перебування: транзитні зони для швидкої їжі або лаунж-зони для відпочинку.

	Транспортна доступність	Наявність місць для зберігання речей, самокатів чи зручних зон очікування.
Психографічні	Стиль життя (активний, діджиталізований)	Кількість розеток, якість Wi-Fi, наявність USB-портів, інтегрованих у меблі.
	Естетичні вподобання (мінімалізм / ретро)	Вибір кольорової палітри, світлових сценаріїв та декоративних елементів.
	Цінності (екологічність, здоров'я)	Використання натуральних матеріалів (дерево, камінь) та озеленення (біофілія).
Поведінкові	Привід відвідування (навчання / зустріч / обід)	Ергономіка меблів: жорсткі стільці для швидкої ротації або м'які дивани для довгих розмов.
	Лояльність (постійні гості кампусу)	Створення впізнаваного "Insta-friendly" образу, що стимулює повторні візити.

Табл.2.2.1 – Найбільш впливові фактори цільової аудиторії

Джерело: власне дослідження

2.3 Основні ідеї дизайн-проекту інтер'єру тематичного кафе у стилі ретро 80-х років «Vinyle Neon»

Естетика вісімдесятих років сповнена впізнаваними атрибутами, які закріпилися у пам'яті завдяки впливу поп-культури та медіа. Безумовно, на думку одразу спадають неонове освітлення, виразні кольори, та інші асоціації, такі як вінілові пластинки. Акцент у тогочасних інтер'єрах був поставлений на гру світла та тіні на глянцевиx поверхнях, що відтворювала динаміку нічного міста 80-х [26].

Значну роль у популяризації стилю вісімдесятих у наші часи й серед молоді зіграло кіно та серіали на вказану тематику. Наприклад, серіал «Дивні дива» від Нетфліксу, зміг сповна показати сучасній аудиторії головні атрибути 80-х через історію про надприродні події в маленькому американському містечку та історію про зникнення хлопчика за невідомих обставин. Кадри серіалу сповнені автентичними кафе-забігайлівками, яскравим неоновим світлом, та вінтажними елементами. Як зазначив Деніел С. Вайперт у статті для інтернет-ресурсу Медіум: «Дивні дива» – це яскравий приклад того, що я називаю естетикою 1980-х років, яку я б визначив як художню палітру, що більше пов'язана з нашим бажанням поєднатися з 1980-ми, ніж із переживанням самого десятиліття» [10].

Поняття «ретро» в дизайні інтер'єру охоплює стилістичне відтворення естетики минулих десятиліть (зазвичай від 1950-х до 1990-х років). Це не лише копіювання старовини, а переосмислення форм, кольорів та матеріалів, які викликають почуття ностальгії. У контексті громадських закладів ретро-елементи перетворюють утилітарну їдальню на концептуальний простір з власною історією. Тематичне кафе може бути натхненним вінтажними американськими «дайнерами», в яких можна запозичити атрибути барної стійки, секцій з диванів, та, частково, меню з бургерами та картоплею «фрі».

На основі аналізу цільової аудиторії та аналогів, для проекту обрано елементи, що апелюють до естетики 1980-х, інтегровані в сучасну базу. Крім вінілових платівок, які стануть акцентним декором, будуть використані неонові вивіски з лаконічною графікою та меблі на тонких металевих каркасах. Важливим елементом стане геометричний ритм: використання шахової плитки в зоні роздачі або смугастих принтів. Чорно-біла шахівниця або наливна підлога з ефектом «бензинових плям» чи блискітками – стала б чудовою основою для того, щоб виділити яскравість інших об'єктів.

Для адаптації під бюджетну студентську локацію ретро-атмосфера створюватиметься не через дорогий антикваріат, а через кольори та текстури.

Наприклад, яскраві кольорові акценти на фоні фанери, використання постерів у стилі ретро та тактильних матеріалів, як-от рифлене скло. Такий підхід дозволяє поєднати функціональність «третього місця» з візуальною естетикою.

Назва «Vinyle Neon» об'єднує два головні символи епохи: вінілову платівку як носій музичної культури та неон як візуальний код нічного міста. Логотип та елементи декору мають обігрувати форму кола (пластинки) та лінійні світлові акценти.

Особливу увагу в концепції «Vinyle Neon» варто приділити тактильним та акустичним відчуттям, які перетворюють кафе на справжню «капсулу часу». Фокус буде поставлено на створення візуальної атмосфери, що підтримує ретро-задум із глянцем, яскравими кольорами і хромованими елементами. Це місце, де стерильність сучасності поступається місцем теплоті та зухвалому візуальному дизайну.

Аналіз планувальних рішень доводить необхідність багатофункціонального зонування. Інтер'єр має пропонувати альтернативні сценарії перебування: від відкритих зон із високою барною стійкою для швидкого споживання до затишних ніш із м'якими кріслами для тривалого відпочинку. Відкрита кухня, за прикладом успішних мережевих закладів, може стати інструментом формування довіри.

Висновки до розділу 2

Аналіз закордонних та вітчизняних аналогів (від київського «Pizza Celentano» до паризького «Comptoir Lazu») підтверджує, що сучасна інтерпретація стилю 80-х трансформувалася у напрямок сучасної еkleктики. Ключові інструменти для створення атмосфери: колір, форма, асоціативний декор. Графічна чорно-біла шахівниця підлоги, із досвіду реалізованих закладів, виступає нейтральним тлом для того, щоб меблі та декор заграли більш яскравими барвами. Заклад «Hungry Like The Wolf» є прикладом естетики автентичного американського дайнера. У ньому досягнуто потрібної

естетики за рахунок барних стійок, яскравих кольорів і неонові підсвітки. Секційні посадові місця також грають свою роль.

«Pizza Celentano» — це приклад масової впізнаваності та використання кольору як маркетингового інструменту. Прості інтер'єрні ідеї часто перетворюють заклад на щось особливе, так сталося у випадку піцерії. Серед колірної палітри червоні, жовті, сірі, чорні відтінки, що створює збалансовану атмосферу у закладі, а декоративні візерунки в поєднанні з стилем «лофт» створюють впізнаваність. Таку стратегію можна використати у себе в проекті.

Дослідження будинку схожої тематики дало розуміння важливості правильного розподілення акцентів. Ця приватна резиденція у Флориді показала, як використання одного фіолетового кольору здатне повністю змінити враження

Для порівняння всіх вищеперелічених аналогів було створено таблицю 2.1.1, із вказаною різницею між ними у кольорі, формі, стилі, та плануванні.

Також для візуальної демонстрації використано зображення проаналізованих закладів. Рис. 2.1.1-2.1.10 ілюструють «Pizza Celentano», «Hungry Like The Wolf» тощо.

Дослідження цільової аудиторії виявило, що концепція «Vinyle & Neon» має задовольняти два вектори запитів. Для молоді (60%) пріоритетом є «Insta-friendly» простір, що сприймається як актуальний тренд. Для старшого покоління (25%) та меломанів дизайн виступає «капсулою часу». Таблиця 2.2.1, яку було створено власноруч, демонструє ці категорії у порівнянні.

Для реалізації концепції «Vinyle & Neon» критично важливим є використання контрастних фактур. Для адаптації під бюджетну студентську локацію ретро створюватиметься через кольори та текстури. Поєднання «холодних» матеріалів (бетон, склоблоки, метал) із «теплыми» (дерево, велюр) дозволить уникнути візуальної перевантаженості та створити середовище, де цифрова сучасність гармонійно співіснує з теплотою минулих десятиліть.

РОЗДІЛ 3 РЕАЛІЗАЦІЯ ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЇ ТЕМАТИЧНОГО КАФЕ У СИТЛІ ПЕТРО 80-Х РОКІВ «VINELE NEON»

3.1 Дизайн інтер'єру «Vinyle Neon»

Даний розділ присвячений детальному опису авторського проєкту кафе, що складається із теоретичної частини, та практичної. Внаслідок практичної частини створено серію креслень (див. Додатки), що можуть допомогти у реалізації проєкту в життя.

Розробка проєкту охоплює повний цикл дизайнерського проєктування — від формування загальної концепції та планувальної організації простору до детального опрацювання технічної документації. Графічна частина розділу представлена комплексним пакетом креслень, що забезпечують технічну можливість реалізації об'єкта, а також серією тривимірних візуалізацій, які дозволяють повноцінно оцінити візуальні рішення та атмосферу майбутнього інтер'єру.

План обмірів представляє приміщення їдальні до будь-яких перепланувань. Для його створення виконано обміри приміщень їдальні, у супроводі викладача. План після перепланування пропонує поглянути на приміщення після проведених операцій демонтажу і монтажу. План меблів представляє вигляд зверху на композицію із меблів.

Для проєктування було обрано приміщення їдальні, що працює при Державному торговельно-економічному університеті. Їдальня – окремий корпус будівель, з'єднаний з рештою університету коридором. Також до їдальні можна потрапити зовні через другий вхід, що є надзвичайно корисним з точки зору ефективної евакуації (Додаток А, Рис.А.3.2).

В основу задуму покладено трансформацію естетичних ідеалів 80-х років та гламурний контраст кольорів того періоду із сучасним обладнанням та освітленням [21]. Щоб перетворити задум в реальну концепцію, було створено колаж із елементів, які планується використати у дизайні. Колаж (Додаток А, Рис. А.3.13) виконаний у програмі Canva.

Необхідно було створити пакет креслень, якому передувала розробка клаузури та колажу. Клаузура дизайн-проєкту — це перший крок від ідеї до реального об'єкта, де за кілька годин створюється графічний «паспорт» концепції проєкту на одному аркуші [18]. Головне — передати атмосферу: контрастне світло, яскраві кольори (електрик, фуксія, м'ята). Колаж було створено для того, щоб отримати уявлення про те, які елементи слід задіяти в закладі для отримання бажаної атмосфери (Додаток А, Рис.А.3.1).

Потім за допомогою штучного інтелекту було створено зображення, яке теоретично показало можливий вигляд проєкту (Додаток II, Рис.13). Одразу було помічено недоліки звертання до штучного інтелекту: акцент було поставлено на задоволення потреб естетики, але ніяк не функції. Весь можливий простір зайняли вінілові платівки, чого ніяк не можна робити, бо платівки мають виступати декором. Також III повністю проігнорував наданий план приміщення, у фінальному результаті видавши зображення без жодних прив'язок до оригінального плану приміщення.

Archicad — програмне забезпечення для креслення проєктної документації, було використано на початковому етапі розробки. Archicad дав можливість чітко показати етапи перепланування, а пізніше, розстановку освітлення та меблів у приміщенні. Для Плану обмірів було персонально проведено обміри їдальні та інших приміщень, що знаходяться у суміжній будівлі. Це надало просторове розуміння приміщення та дало чіткість у подальших діях. До розроблених креслень належать план обмірів, план після перепланування, план освітлення та електрики та 3-д візуалізації інтер'єру тематичного кафе. План після перепланування містить розміщення меблів та їх розміри. План освітлення та електрики має розміщення всіх електроприладів. Було також накреслено розгортки стін, що показали вигляд кожної окремої стіни їдальні за дизайнерським задумом (Додаток А, Рис. А.3.2 -Рис.А.3.6).

Для створення фотореалістичних візуалізацій тематичного кафе було використано програмне забезпечення 3Ds Max. З допомогою функцій

програми було створено 3-д макет приміщення їдальні (Додаток І, Рис.А.3.7-Рис.А.3.12). У цьому 3-д середовищі, встановивши за створеною документацією меблі та освітлення, отримано реалістичний вигляд проєкту.

Значна увага була приділена правильному розподіленню функціональних зон. Приміщення головного залу має початкову площу – 189 м². Після перепланування зал став дещо меншим. Після змін планування стало чітко розділене на великий обідній зал (177,23 м²) та технологічну зону кухні (116,06 м²). Співвідношення площ майже 1,5:1, що є дуже грамотним для закладу з повноцінною кухнею. Таке співвідношення площ дозволяє організувати повний цикл приготування страв, що є критичним для тематичного кафе. Перепланування колишньої комори під сучасний санвузол з двома окремими кабінами та зоною для умивання дозволило оптимізувати допоміжний простір, винісши гігієнічну зону в глибину приміщення, що забезпечує акустичний та візуальний комфорт відвідувачів у залі. Як результат, тепер санвузлом можуть користуватися особи з інвалідністю, адже проїзд для інвалідного візка забезпечено.

Облицювання кухні та стіни за барною стійкою плиткою відповідає санітарним нормам, які вимагають щоб покриття в зонах приготування і подачі їжі було зносостійким та легко прибиралося. Обрано оптимальний варіант – керамічну плитку білого та помаранчевого (для акценту) кольору.

Розстановка меблів у залі базується на створенні широких проходів, що незначно перевищують нормативні 1,5 м, забезпечуючи безперешкодний рух великих груп людей. Центральна вісь залу сформована лінійними модулями столів, що ідеально підходять для великих компаній або спільної посадки (Додаток І, Рис.А.3.4). Вздовж лівого фронту стіни розташовані м'які диванні зони (як їх звать у Америці, «booths»), які створюють камерну атмосферу, тоді як круглі столи біля панорамного скління розраховані на мобільні групи відвідувачів. У 80-х це нагадувало б фуд-корт

перших великих молів. Така варіативність посадки дозволяє ефективно використовувати площу залу в різні години навантаження [23].

Кухня має два виходи (один до залу, один ближче до панелі для розрахування за їжу). Це розділяє потік страв та брудного посуду, що є стандартом гарної ергономіки (Додаток А, Рис.А.3.4).

Дизайн-рішення простежується в характерній геометрії ключових елементів, зокрема в масивній Г-подібній барній стійці із закругленими радіусними кутами, що є прямою відсилкою до естетики "м'якого футуризму" 80-х років. Форма стійки не лише покращує ергономіку руху в центрі залу, а й створює ідеальну поверхню для монтажу лінійної неонові підсвітці та хромованих деталей. Варто звернути увагу на фронтальні панелі лінії роздачі. Прийнято рішення використати пластикові панелі із геометричним малюнком бірюзового кольору, що підсилює ретро-ефект і відсилає до стилю мемфіс (Додаток А, Рис.А.3.8). Стилю мемфіс також відповідають яскраві жовті дивани та червоні стільці з оксамитової тканини. Разом із іншими елементами, це створює яскраву привабливу картину, що відповідає концепції кафе (Додаток А, Рис.А.3.11).

Аналіз аналогів у попередньому розділі дав розуміння прийомів у дизайні, застосованих на практиці. Композиція залу побудована таким чином, щоб широкий прохід існував вздовж усіх посадкових місць. Планування враховує специфіку тематики «Vinyle & Neon» через стратегічне розміщення зон активного освітлення. Відкритий простір залу передбачає можливість встановлення світлових інсталяцій та неонових вивісок на стінах, що будуть проглядатися з вулиці через вітрини. Технологічна частина проєкту грамотно поєднана із залом через два окремі входи до кухні, що дозволяє розділити сервісні потоки (Додаток А, Рис.А.3.9). Велика вільна площа підлоги надає можливість реалізації складних геометричних малюнків за допомогою плитки (наприклад, класичної чорно-білої шахівниці), що візуально структурує простір та завершує ретро-образ закладу.

Декор виконує важливу роль у закладі, адже саме неонова підсвітка та інші атрибути визначають тут естетику 80-х років [22]. Що є надзвичайно важливим для такого тематичного закладу, як «Vinyle & Neon». Також у залі використано біофільний дизайн, що проявляється у використанні високих горщиків із рослинами в якості перегородок між секціями меблів. Використання горщиків із рослинами також відповідає способам декорування торгових центрів часів 80-х років (Додаток А, Рис.А.3.10). Відправною точкою дизайну є і додавання неонових вивісок у формі персонажів «Зоряних війн». Як відомо, франшиза «Зоряні війни» вийшла якраз у 80-і роки. Це підтримує ретро-задум. Також у неоновій обробці присутні обриси спортсменів, що займаються хокеєм, футболом тощо. Для Державного торговельно-економічного університету це є актуальним, бо на його базі існує декілька спортивних команд. Таке рішення підтримує командний дух та нагадує про важливість вболівання за свої команди.

Основні кольори, які простежуються крізь весь інтер'єр: електричний блакитний, рожевий та кислотний жовтий [24]. Синій колір стіни за барною стійкою створює виразний фон, на якому ефектно виглядають меблі та декор. Цей колір створює відчуття свіжості та прохолоди, і тому є популярним у стилях хай-тек, мінімалізм, ар-деко. Креативний підхід до колористики не здається можливим без порушення правил. Заплановане поєднання відтінків гірчиці і морської хвилі – пікантний ф'южн [21]. Як зв'язуючий елемент у інтер'єрі використано вкраплення чорного кольору.

Застосування гнучкого неону для підкреслення ліній стелі, підлоги та меблів додає виразності. Над кожною секцією диванів розташовано мінімалістичний світильник – це забезпечує точкове освітлення окремих столів. Барна стійка бірюзового кольору підсвічується продовговуватими підвісними лампами. Варто зазначити, що освітлення над робочими поверхнями облаштовано більш прохолодним світлом, для зручності роботи. При цьому, зала освітлюється теплим світлом підвісних ламп та кольоровими акцентами неонові стрічки та декоративних неонових вивісок.

У стильовому плані в інтер'єрі домінує еkleктика. Еkleктика – своєрідне поєднання різних стилів. Якщо в обрисах меблів переважають натяки на стиль модерн, то світильники відсилають до лофту. Лофт прийнято вважати молодіжним стилем інтер'єру, тому його використання підтримує дух студентської їдальні. Такий простір притягуватиме студентів, викладачів, та інших відвідувачів, бажаючих поїсти в затишній ретро-атмосфері.

3.2 Елементи фірмового стилю кафе «Vinyle & Neon»

В процесі роботи також було розроблено головний розпізнавальний знак бренду кафе – логотип. Він містить елементи, що одразу візуально відсилають до вісімдесятих років: вінілова пластинки та неонові яскраві кольори. В основі логотипу універсальна форма трикутника.

За допомогою штучного інтелекту було створено зображення, що ілюструє початкове бачення проекту, ще перед початком розробки власних 3-д зображень у програмі. Штучний інтелект допоміг створити просторово-об'ємну композицію, підкреслену реалістичним освітленням, що дало розуміння, у якому напрямку слід рухатися далі (Додаток Б, Рис.Б.3.14).

«Vinyle & NEON» — це ресторанна концепція, що переосмислює естетику 1980-х років через поєднання аналогової ностальгії та сучасної візуальної енергії. Образ «vinyle» символізує автентичність, теплоту й тактильність минулої епохи, тоді як «неон» уособлює динаміку нічного міста, світло й ритм. Бренд будується на контрасті темного фону та яскравих неонових акцентів, створюючи атмосферу емоційного занурення без кітчю. «Vinyle & NEON» орієнтований на гостей, які цінують концептуальний дизайн, настрій і культурний код закладу так само, як і гастрономічний досвід.

Основним образотворчим елементом логотипу «Vinyle & Neon» виступає стилізований вініловий диск, що символізує аналогову культуру, ностальгію та автентичність епохи 1980-х років. Образ вінілу апелює до тактильності, живого звуку та емоційної глибини, тоді як неонові акценти підкреслюють динаміку нічного міста, енергію та ритм сучасного життя.

Контраст темного фону та яскравого світіння формує впізнавану візуальну мову бренду та створює атмосферу занурення. Шрифтове рішення логотипу базується на поєднанні пластичного, динамічного напису «Vinyle» і чіткого геометричного «Neon», що врівноважує емоційність і структуру. Такий контраст між м'якими лініями та строгими формами є ключовим принципом концепції бренду та відображає синтез минулого і сучасного. Під час створення рекламно-іміджевих макетів, поліграфічної продукції та інших носіїв фірмового стилю необхідно дотримуватися зони безпеки логотипу. Зона безпеки визначає простір навколо знака, який повинен залишатися вільним від будь-яких графічних або текстових елементів. Мінімально допустима відстань зони безпеки логотипу становить 1 сантиметр (Додаток Б, Рис.Б.3.15).

Цей логотип та розроблений до нього фірмовий стиль планується використовувати для популяризації бренду. Яскравість логотипу напряму відповідає концепції кафе «Vinyle & Neon», а використання символіки вінілової пластинки та неонових освітлень підкреслює зв'язок між інтер'єром і, власне, брендом закладу.

Важливою складовою фірмового стилю кафе «Vinyle & Neon» є розроблена кольорова система бренду. Основу палітри становлять темні відтінки чорного та графітового кольорів, які виступають нейтральним фоном для яскравих неонових акцентів. У проєкті активно використовуються бірюзовий, рожевий, фіолетовий та блакитний кольори, характерні для візуальної культури 1980-х років. Таке поєднання створює виразний контраст, привертає увагу відвідувачів та формує впізнаваний образ закладу. Неонові кольори асоціюються з нічним життям, музикою, розвагами та атмосферою свободи, що повністю відповідає концепції кафе.

Додатковим елементом айдентики виступає система декоративної графіки. Під час розробки проєкту використовувалися стилізовані зображення музичних символів, касетних програвачів, вінілових платівок, геометричних фігур та неонових контурів. Дані елементи можуть застосовуватися під час

оформлення рекламної продукції, меню, сторінок у соціальних мережах, сувенірної продукції та внутрішньої навігації закладу. Завдяки цьому досягається єдність усіх візуальних носіїв бренду.

Особливу роль у формуванні фірмового стилю відіграє дизайн інтер'єру кафе. Простір закладу розроблено відповідно до загальної концепції бренду та є його безпосереднім продовженням. В оформленні приміщення використано шаховий чорно-білий візерунок підлоги, який був популярним у закладах громадського харчування другої половини XX століття. Даний прийом створює відчуття ретро-естетики та підсилює асоціацію з культурою 1980-х років.

Меблі закладу також підтримують загальну стилістику бренду. М'які дивани, округлі форми сидінь та поєднання темних матеріалів із яскравими акцентами створюють комфортне середовище для відпочинку відвідувачів. Водночас сучасні конструктивні рішення забезпечують функціональність та зручність використання простору. Поєднання ретро-мотивів із сучасними матеріалами дозволяє створити актуальний інтер'єр, який не виглядає застарілим.

Значну увагу приділено системі декоративного освітлення. Неонові вивіски та світлові елементи є одним із ключових інструментів формування атмосфери закладу. Вони не лише виконують функцію освітлення, але й виступають самостійними композиційними акцентами інтер'єру. Світлові контури персонажів, музичних символів та графічних елементів підтримують загальну концепцію бренду та створюють фотозони для відвідувачів. У сучасних закладах громадського харчування такі елементи сприяють популяризації бренду через соціальні мережі, оскільки відвідувачі активно фотографують незвичні інтер'єрні рішення.

Одним із важливих носіїв фірмового стилю є меню закладу. Дизайн меню повинен відповідати загальній концепції «Vinyle & Neon» та використовувати елементи розробленої айдентики. Для оформлення сторінок доцільно використовувати темне тло, яскраві кольорові акценти та

декоративні графічні елементи, що нагадують неонове підсвічування. Такий підхід дозволяє створити єдиний візуальний образ та покращує сприйняття бренду відвідувачами.

Крім меню, елементи фірмового стилю можуть використовуватися на пакуванні продукції. Логотип і фірмові кольори можуть бути розміщені на паперових стаканах, коробках для їжі, серветках, пакетах та інших видах упаковки. Використання брендкованої продукції сприяє підвищенню впізнаваності кафе та виступає додатковим рекламним інструментом.

Важливим складником айдентики є також оформлення форми персоналу. Одяг працівників повинен підтримувати загальну концепцію закладу та містити елементи корпоративного стилю. Доцільним є використання темного одягу з нанесеним логотипом або фірмовими графічними елементами. Це дозволяє сформувати цілісний образ бренду та підкреслити професійність закладу.

Окремої уваги заслуговує оформлення сторінок кафе у соціальних мережах. Візуальний контент повинен базуватися на тих самих принципах, що й друкована продукція та інтер'єрний дизайн. Використання єдиної кольорової палітри, шрифтів та графічних елементів сприяє формуванню впізнаваного цифрового образу бренду. Завдяки цьому користувачі можуть легко ідентифікувати публікації кафе серед великої кількості інформації.

Важливою складовою фірмового стилю кафе «Vinyle & Neon» є розробка зовнішньої реклами та навігаційних елементів. Саме вони забезпечують перший контакт потенційного відвідувача з брендом та формують початкове враження про заклад. Для оформлення фасаду доцільно використовувати об'ємні світлові літери, виконані у стилі неонові вивіски. Завдяки яскравому світінню логотип залишається помітним як у денний, так і у вечірній час, привертаючи увагу перехожих. Додатково можуть застосовуватися декоративні світлові елементи, що підтримують тематику музики та культури 1980-х років.

Навігаційна система закладу також повинна бути витримана у єдиній стилістиці. Показчики, інформаційні таблички, номери столиків та службові позначення мають використовувати фірмові кольори, шрифти та графічні елементи. Такий підхід забезпечує цілісність візуального середовища та покращує орієнтацію відвідувачів у просторі кафе. Крім функціонального призначення, навігаційні елементи виконують декоративну роль та підтримують загальну атмосферу закладу.

Для посилення впізнаваності бренду може використовуватися фірмова сувенірна продукція. До неї належать футболки, чашки, значки, наліпки, брелоки та інші предмети з логотипом кафе. Особливо доречним є використання графіки, пов'язаної з вініловими платівками, музичними касетами та неоновими символами. Такі сувеніри виконують не лише рекламну функцію, але й сприяють формуванню емоційного зв'язку між брендом та його аудиторією.

Під час розробки фірмового стилю значна увага приділялася психологічному впливу кольорів. Бірюзові та блакитні відтінки асоціюються зі спокоєм, відкритістю та сучасністю. Рожеві та фіолетові кольори додають емоційності, творчої енергії та підкреслюють атмосферу розваг. Чорний фон створює відчуття глибини та дозволяє максимально ефективно акцентувати увагу на світлових елементах. Поєднання цих кольорів створює впізнавану візуальну систему, яка викликає асоціації з нічним містом, музикою та культурою ретро-епохи.

Окремим аспектом фірмового стилю є створення брендбука. Брендбук являє собою документ, що містить правила використання всіх елементів айдентики. У ньому визначаються допустимі варіанти логотипу, кольорові коди, шрифтові гарнітури, принципи розміщення графічних елементів та вимоги до рекламної продукції. Наявність брендбука дозволяє забезпечити єдність стилю незалежно від того, на яких носіях використовується фірмова символіка.

У сучасних умовах важливого значення набуває цифрова присутність бренду. Тому елементи фірмового стилю адаптовані для використання на веб ресурсах та в соціальних мережах. Логотип, кольорова палітра та графічні елементи можуть застосовуватися для оформлення аватарів, рекламних банерів, публікацій та відеоконтенту. Це забезпечує цілісне сприйняття бренду як у фізичному просторі кафе, так і в цифровому середовищі.

Розроблений фірмовий стиль сприяє створенню конкурентних переваг закладу на ринку ресторанного господарства. Завдяки унікальному поєднанню ретро-естетики та сучасних дизайнерських рішень кафе «Vinyle & Neon» отримує виразний візуальний образ, який відрізняє його від інших тематичних закладів. Комплексне використання елементів айдентики формує цілісний бренд, підвищує рівень довіри відвідувачів та сприяє зростанню популярності закладу.

Таким чином, фірмовий стиль кафе «Vinyle & Neon» являє собою комплексну систему візуальної комунікації, що поєднує логотип, кольорову палітру, типографіку, декоративну графіку, інтер'єрний дизайн, рекламні носії та цифрові платформи. Узгоджене використання всіх елементів забезпечує формування цілісного образу бренду, підвищує його впізнаваність та сприяє створенню унікального емоційного досвіду для відвідувачів закладу. Саме комплексний підхід до створення айдентики дозволяє сформувати впізнаваний образ закладу та забезпечити його ефективне позиціонування серед конкурентів.

Висновки до розділу 3

У ході розробки авторського проєкту кафе «Vinyle & Neon» було реалізовано повний цикл дизайнерського проєктування: від наукового обґрунтування концепції до створення детального пакета технічної документації. Поєднання теоретичного аналізу та практичних графічних рішень дозволило створити сучасний тематичний заклад громадського харчування, що базується на території ДТЕУ.

На основі проведених власноруч обмірів приміщення їдальні, було проведено стратегічне перепланування. Раціоналізація простору включає винесення гігієнічної зони (санвузлів) у глибину приміщення, що значно підвищило комфорт відвідувачів та забезпечило відповідність сучасним санітарним нормам. Збережено конструктивні елементи, такі як несучі стіни та колони.

Художній образ закладу базується на авторському переосмисленні естетики 1980-х років. Він включає головні атрибути ретро-естетики, такі як неонову підсвітку, яскраві кольори, пластикові меблі, та секції посадкових місць з диванів. Г-подібна радіусна барна стійка, лінійне неонове підсвічування та використання геометричних патернів стилю мемфіс — формують впізнавану атмосферу ретро.

Проект забезпечує ефективну ергономіку руху через розміщення меблевих груп: диванних модулів вздовж стін та мобільних зон у центрі залу. Розділення сервісних потоків персоналу через два окремі технологічні входи до кухні мінімізує ризики виникнення заторів та оптимізує процеси обслуговування у години пікового навантаження. Два виходи, один до внутрішнього двору, інший до будівлі університету, забезпечує ефективну евакуацію.

Освітлення у приміщенні використовується холодне і тепле, відповідно до призначення зони. Зона лінії роздачі холодна, для зручної роботи за стійкою, а освітлення зали тепле, для створення атмосфери.

Розробка фірмового стилю та логотипу, що базується на трикутній формі та символіці вінілової пластинки, створила цілісну візуальну комунікацію між брендом та інтер'єром.

Концепція «Vinyle & Neon» трансформує традиційну їдальню у багатофункціональний комунікаційний хаб. Завдяки поєднанню аналогової ностальгії та сучасної енергії світлового дизайну, заклад стане привабливим простором для самовираження студентської молоді.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Після проведення ретельного дослідження було визначено корисні для розробки власного проєкту результати та подано їх у формі структурованого тексту. Виявлені закономірності та нормативні вимоги лягли в основу розробки дизайн-проєкту тематичної їдальні «Vinyle & Neon».

Встановлено, що фундаментом успішного проєкту є дотримання державних будівельних норм (зокрема ДБН В.2.2-25:2009), що гарантує безпеку, правильну потоковість технологічних процесів та високу енергоефективність закладу. У всіх наступних рішеннях дотримано відповідність цим нормам.

Досліджено, що входить в професійне поле роботи дизайнера. Обґрунтовано склад креслень, необхідний для затвердження перепланування.

На основі аналізу світових аналогів («Hungry Like The Wolf», «Comptoir Lazu» тощо) було обґрунтовано використання стилю сучасної еклектики з акцентом на 1980-ті роки. Концепція проєкту «Vinyle & Neon» вдало поєднує «аналогові» символи із сучасними візуальними кодами. Це дозволило створити інтер'єр, що працює як «капсула часу», пропонуючи відвідувачам унікальний емоційний досвід.

Аналіз закордонних та вітчизняних аналогів (від київського «Pizza Celentano» до паризького «Comptoir Lazu») підтверджує, що сучасна інтерпретація стилю 80-х трансформувалася у напрямок сучасної еклектики. Ключові інструменти для створення атмосфери: колір, форма, асоціативний декор. Графічна чорно-біла шахівниця підлоги, із досвіду реалізованих закладів, виступає нейтральним тлом для того, щоб меблі та декор заграли більш яскравими барвами.

Дослідження підтверджує, що сучасне сприйняття 80-х значною мірою сформоване поп-культурою (серіал «Дивні дива», музика Synthwave). Це дозволяє використовувати в проєкті не лише історично достовірні предмети, а й «символічні» об'єкти: атрибути кіно, характерного для 80-х років.

Перепланування приміщення їдальні ДТЕУ площею 189 м² продемонструвало ефективність зонування із золотим перетином площ залу та кухні (1.5:1). Впровадження інноваційного обладнання (пароконвектомати, індукційні системи) та забезпечення автономності через системи генерації електроенергії робить об'єкт самодостатнім у сучасних кризових умовах. Ергономічне планування з барною стійкою та диванними модулями забезпечує швидку ротацію клієнтів при збереженні високої якості сервісу. Усі відстані відповідають ергономіці.

У роботі доведено, що інтер'єр є безпосереднім продовженням бренду. Розроблений логотип та фірмова айдентика інтегровані в простір через систему навігації та світлові інсталяції. Застосування штучного інтелекту на етапі концептуального пошуку дозволило прискорити процес просторово-об'ємного моделювання, проте показало недоліки штучного інтелекту як інструменту.

У проєкті простежується еkleктика – своєрідне поєднання різних стилів. В їдальні «Vinyle & Neon» поєднано стилі модерн та лофт.

Основні кольори, які простежуються крізь весь інтер'єр їдальні: електричний блакитний, рожевий та кислотний жовтий, а як допоміжний використано чорний колір.

Декор виконує важливу роль у закладі, адже саме неонова підсвітка та інші неон у формі персонажів «Зоряних війн» визначають тут естетику 80-х років.

Запропонований проєкт показує, що університетська їдальня може бути не лише місцем харчування, а й культурним центром спілкування. Якщо раніше їдальня ДТЕУ представляла собою стандартний непродуманий дизайн, то тепер вона не лише функціональна, а ще й візуально приваблива.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

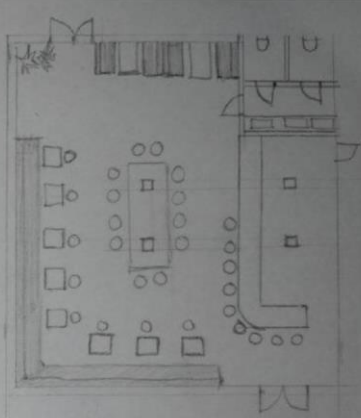
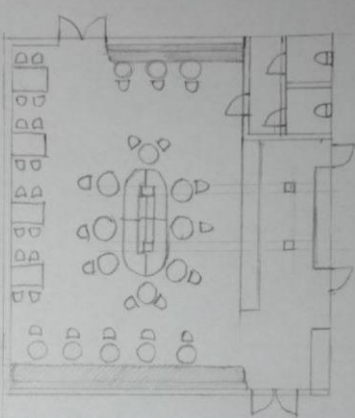
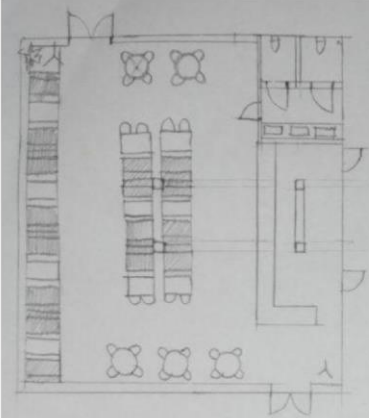
- 1 Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства. уклад. Т. М. Апатенко; Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. С. 39.
- 2 Альфредо Давалос. Spaces for All: The Power of Inclusive Design. URL: <https://www.quinnevans.com/news/spaces-for-all-the-power-of-inclusive-design> (дата звернення 03.03.2026)
- 3 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Чинний від 2007-07-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2007. 47 с. Центральний державний архів громадських об'єднань та україніки (ЦДАГОУ). Ф.1. Оп. 24. Спр. 3878. С. 17.
- 4 ДБН В.2.2-25:2009 "Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)". 4. Загальні положення.
- 5 Pizza Celentano – одна з найбільш авторитетних українських франшиз. URL: <https://franchise-capital.com> (дата звернення 09.03.2026)
- 6 Pizza Celentano Ristorante. URL: <https://creativdirectiondesign.com/uk/project/pizza-celentano-ristorante-3/>
- 7 Розуміння естетики 80-х. URL: <https://coolhunting.com/design/origins-of-the-80s-aesthetic/> (дата звернення 11.03.2026)
- 8 Мемфіс (група дизайнерів). URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%84%D1%96%D1%81> (дата звернення 11.03.2026)
- 9 Your New Aesthetic: The 1980s <https://medium.com/@wipertds/your-new-aesthetic-the-1980s-9323f8247a47>
- 10 Позачасовість терраццо: історія картатого візерунка. URL: <https://quadritle.com/en/blog/checker-pattern-terrazzo> (дата звернення 11.03.2026)
- 11 Чернівці на крисах капелюха : Роман у есеях / Володимир Килинич. – Чернівці: Книги – XXI, 2024. – 32 с.

- 12 Генератори на підприємстві: правила встановлення, санітарні та екологічні норми. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/EN241880> (дата звернення 01.04.2026)
- 13 Україна: Хроніка XX століття. Довідкове видання. Роки 1946–1960. Частина 2. 1953–1960. К.: НАНУ. Ін-т історії України, 2005. 315 с.
- 14 Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення в другій половині XX ст. (1945–2000 рр.) / Л.В. Ковпак. К.: Інститут історії НАН України, 2003. 30 с.
- 15 Марія Павлюченко. Що таке цільова аудиторія? URL: <https://sprava.ua/blog/sho-take-tsilyova-auditoriya> (дата звернення 04.04.2026)
- 16 Découvrez nos cartes. *Lazu* : веб-сайт. <https://lazu.fr/comptoir/> (дата звернення 04.04.2026)
- 17 Comptoir Lazu від шеф-кухаря Ремі Лазуровича, натхненні страви, вишукані вина та атмосфера 80-х. URL: <https://www.sortiraparis.com/uk/de-isti-v-parizhi/restoran/articles/329691-sef-kuhar-restoranu-komptuar-lazu-remi-lazurovic-predstavlae-molodsogo-brata-lazu> (дата звернення 04.04.2026)
- 18 Клаузура: Мистецтво архітектора бачити образами. URL: <https://www.dom-studio.com.ua/> (дата звернення 04.04.2026)
- 19 Радіче Б. Memphis: Research, Experiences, Results, Failures and Successes of New Design. New York : Rizzoli, 1984. С. 208.
- 20 Fiell, C. & P. "Design of the 20th Century". Видавництво Taschen. 1999. С. 236-250.
- 21 Р. Тамбі. 1980s Home Decor Ideas 2026. *Fabritual* : веб-сайт. <https://fabritual.com/blogs/home-decor/1980s-home-decor-ideas-2025> (дата звернення 16.04.2026)
- 22 Neon in Interior Design: How to Use Light as a Creative Tool. ArchDaily. 2023. URL: [archdaily.com](https://www.archdaily.com) (дата звернення 16.04.2026)

- 23 МакЛауд К. Естетика вінілу та світла в інтер'єрах HoReCa. Дизайн-простір. 2022. № 4. С. 12–18.
- 24 Громадські будинки та споруди. Основні положення : ДБН В.2.2-9:2018. [Чинний від 2019-07-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2018. 58 с. (Державні будівельні норми України).
- 25 Поза межами візуального. Простір навколо нас: як зробити його опорою для душі. Журнал «Elle Decoration». 2026. № 31. С. 26-35.
- 26 Тенденції ринку меблів для ресторанів та кафе в Україні. URL: <https://villa-vanilla.com.ua/villa-vanilla-blog/tendenciyi-rynku-mebliv-dlya-horeca-v-ukrayini-u-2023-roci> (дата звернення 15.04.2026)
- 27 Ребрендинг ресторану та кафе. URL: <https://modernchef.pro/services/rebranding-zaklady/> (дата звернення 17.04.2026)
- 28 Освітлення в дизайні інтер'єру: стратегії для просторів. URL: <https://www.laskasas.com/files/mastering-lighting-in-interior-design-strategies-for-impactful-spaces.pdf> (дата звернення 20.04.2026)
- 29 Найкращий досвід дизайну. URL: <https://www.graphisoft.com/en-us/plans-and-products/archicad/> (дата звернення 20.04.2026)
- 30 3ds Max: Створюйте захопливі світи та високоякісні дизайни. URL: <https://www.autodesk.com/products/3ds-max/overview> (дата звернення 29.04.2026)
- 31 Інструменти для найефективнішої роботи. URL: https://www.canva.com/uk_ua/ (дата звернення 01.05.2026)
- 32 Зображення з інтернет-ресурсу. URL: https://creativirectiondesign.com/wp-content/uploads/2023/11/celentano_restaurant_pizzeria_interior_design_nbrytaniya-photos-21-scaled.jpg
- 33 Зображення з інтернет-ресурсу. URL: <https://creativirectiondesign.com/uk/project/pizza-celentano-ristorante-3/>

- 34 Зображення з інтернет-ресурсу. URL:
content/uploads/2023/11/celentano_restaurant_pizzeria_interior_design_nbryt
aniya-photos-22-scaled.jpg
- 35 Зображення з інтернет-ресурсу. URL:
<https://creativirectiondesign.com/uk/project/pizza-celentano-ristorante-3/>
- 36 Зображення з інтернет-ресурсу. URL: <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ>
- 37 Зображення з інтернет-ресурсу. URL: <https://dynamic-media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-o/1d/8a/07/3b/fun-80-s-diner.jpg>
- 38 Зображення з інтернет-ресурсу. URL: <https://lazu.fr/wp-content/uploads/2025/10/Maki-Manoukian-Le-Comptoir-Lazu-37-1.jpg>
- 39 Зображення з інтернет-ресурсу. URL:
<https://cdn.sortiraparis.com/images/80/111289/1200283-comptoir-lazu-decoration-80-s.jpg>
- 40 Зображення з інтернет-ресурсу. URL:
https://www.instagram.com/p/DRx84RkD9X7/?utm_source=ig_web_copy_lin

ДОДАТОК А

							10.10.2025		
							Дизайн-проект інтер'єру тематичного кафе у стилі ретро 80-х років		
Изм.	Коп.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Виконав	Гончаров І.							03	
Перевіряв							Клаузура		

Рис.А.3.1 – Клаузура

ДОДАТОК А

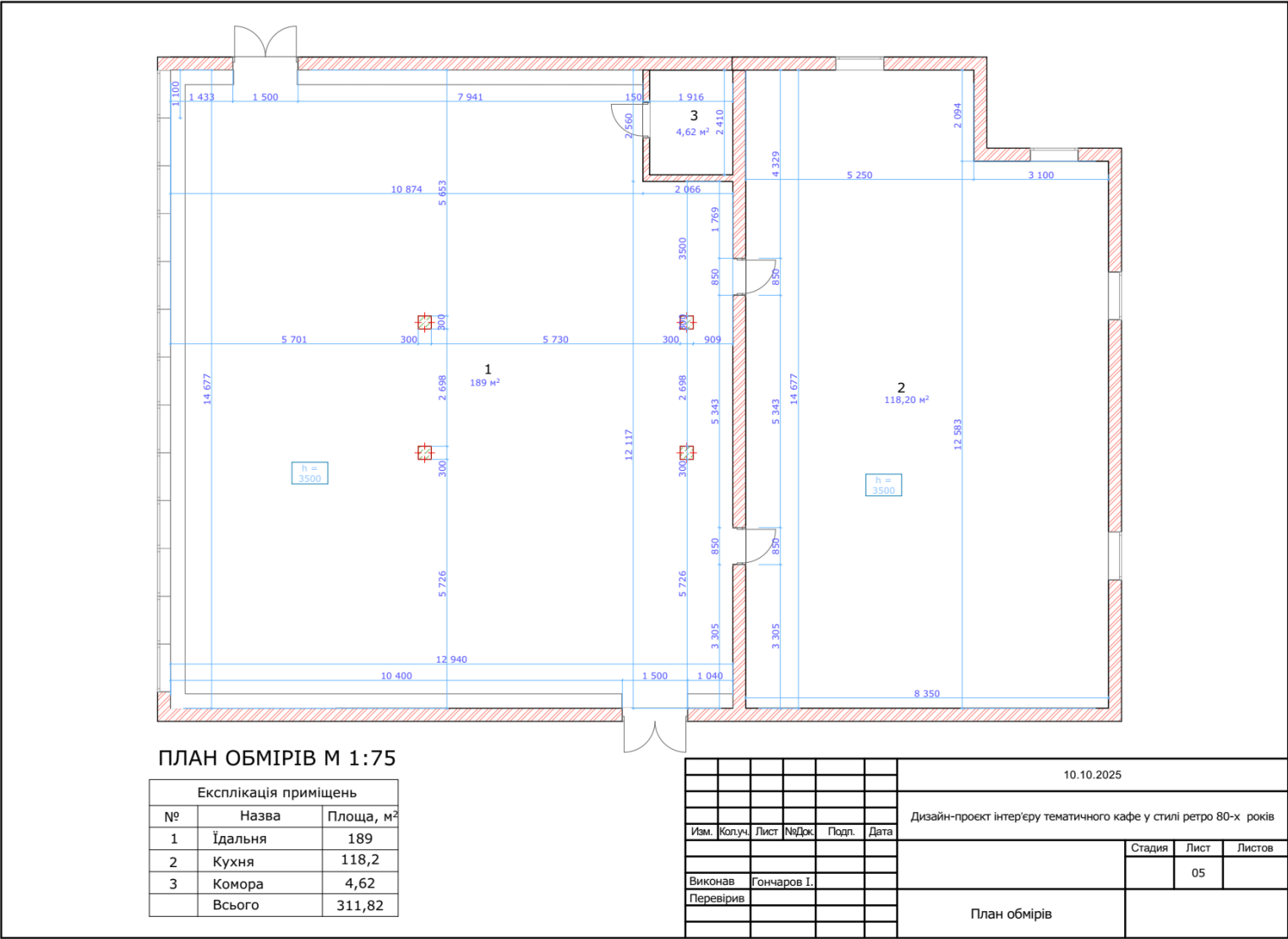

Рис.А.3.2 – План обмірів

ДОДАТОК А

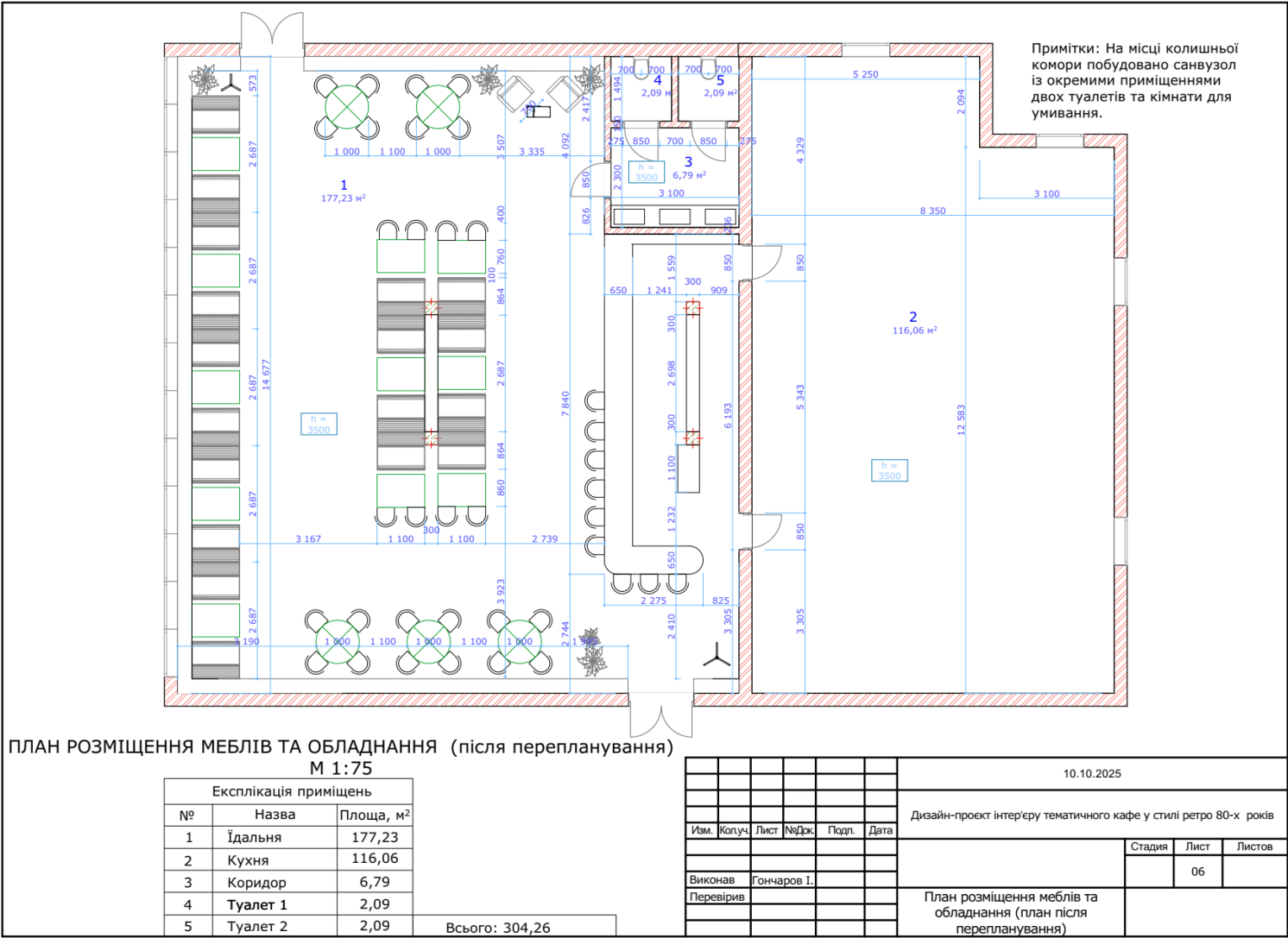

Рис.А.3.3 – План розміщення меблів та обладнання

ДОДАТОК А

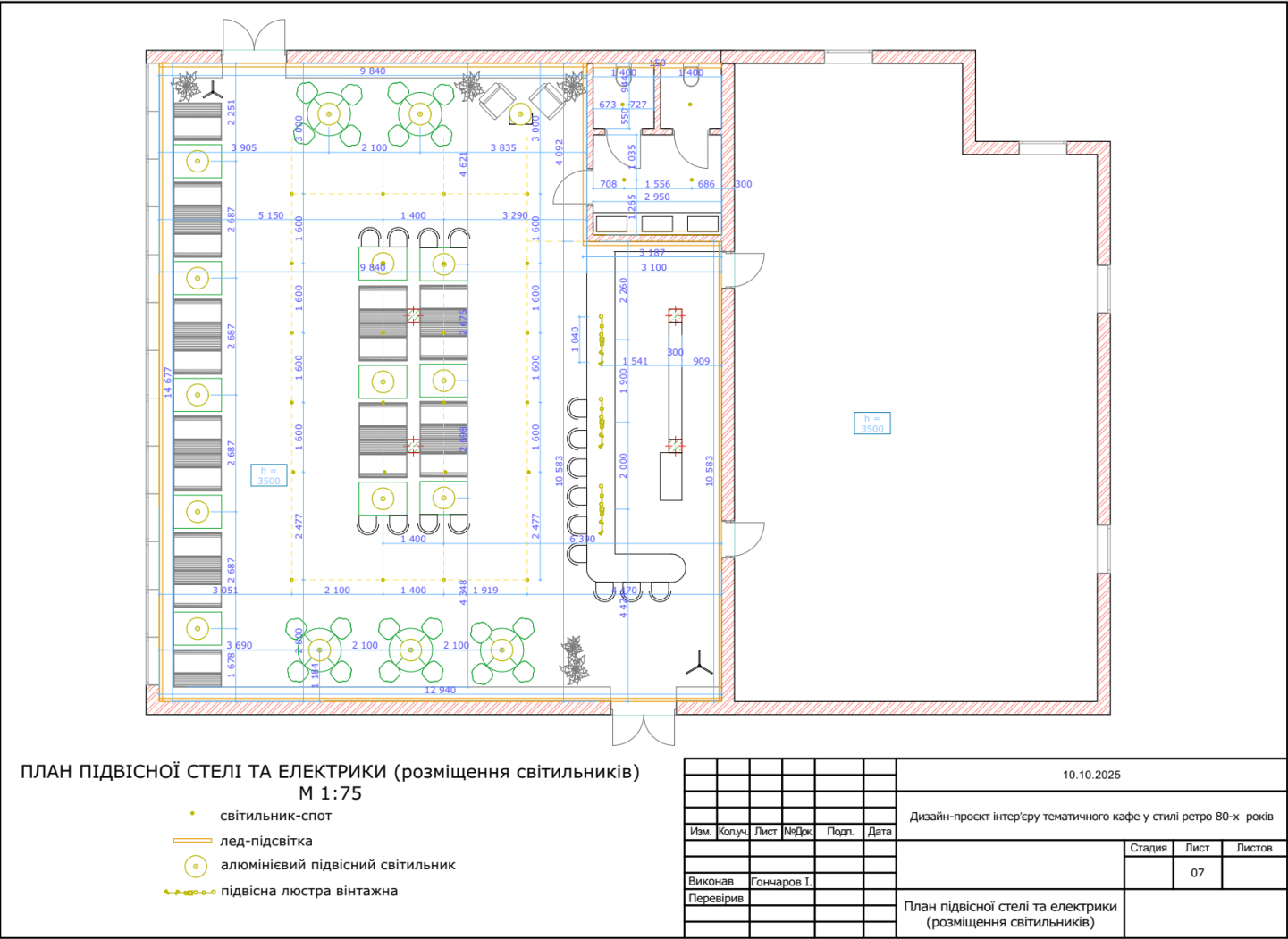

Рис А.3.4 – План підвісної стелі та електрики

ДОДАТОК А

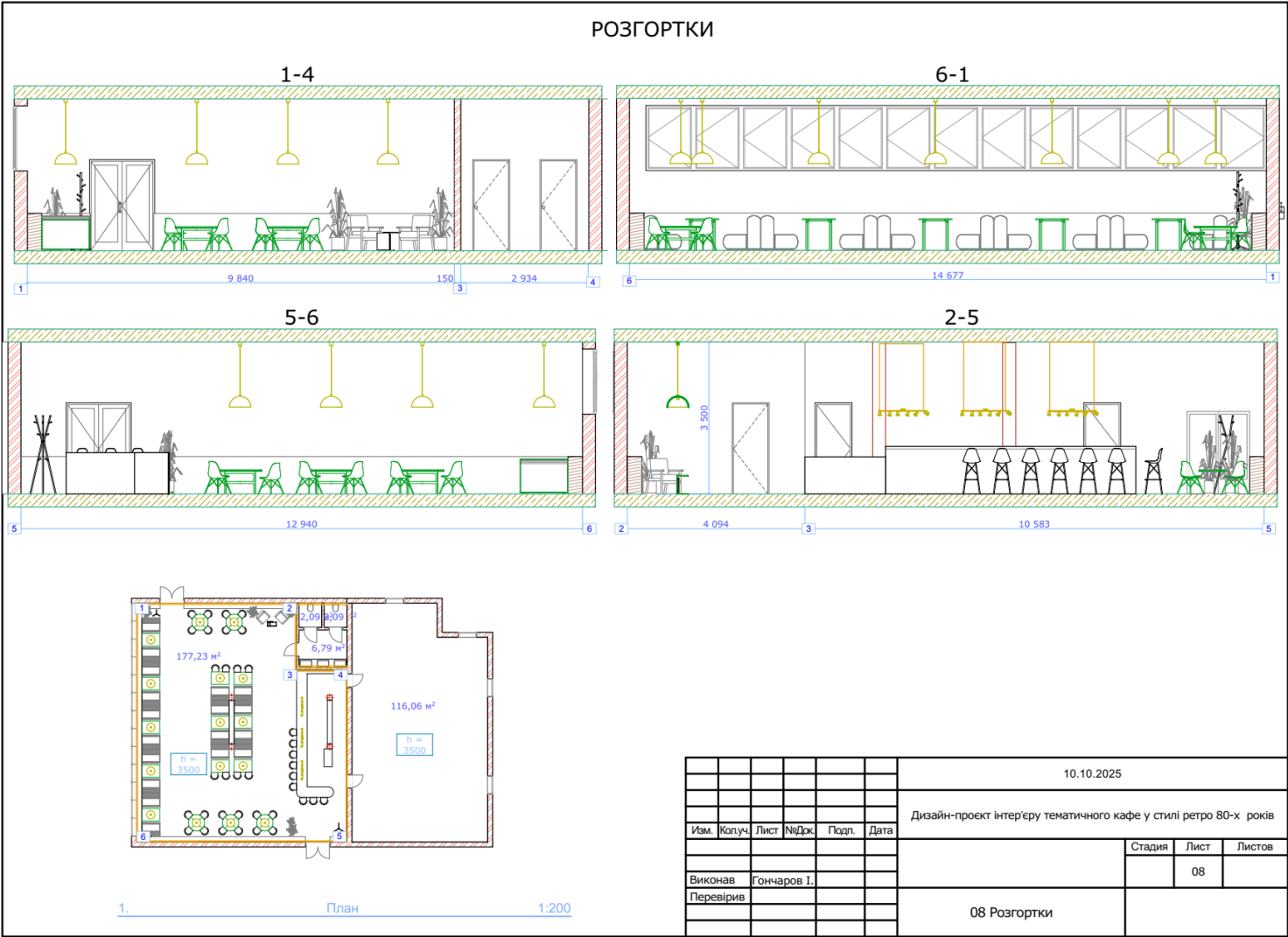

Рис.А.3.5 – Розгортки стін

ДОДАТОК А

Рис.А.3.6 – 3-Д візуалізації

ДОДАТОК А

Рис.А.3..7 – Барна стійка

ДОДАТОК А

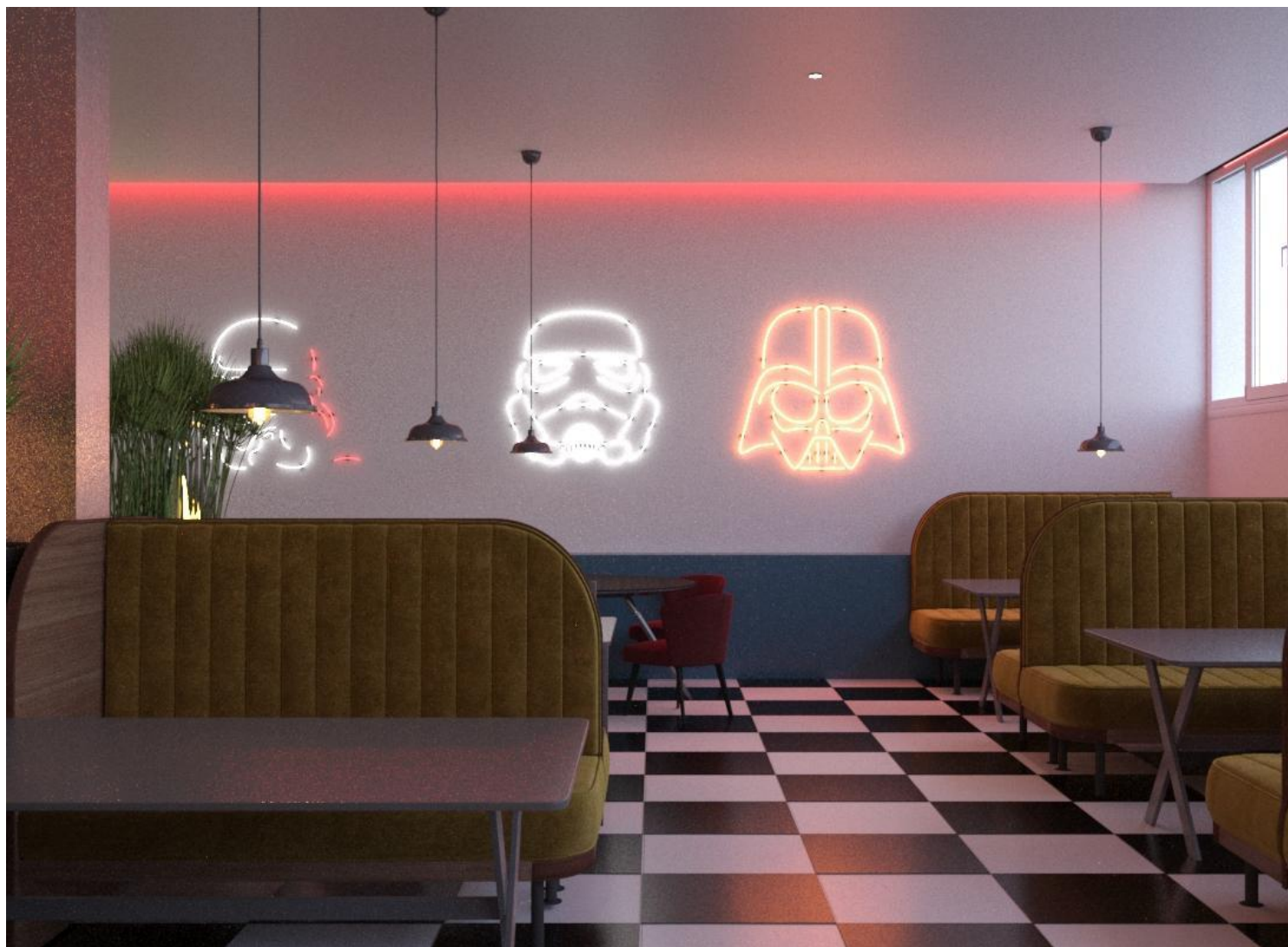

Рис.А.3.8 – Вид на основну залу з неоновим декором

ДОДАТОК А

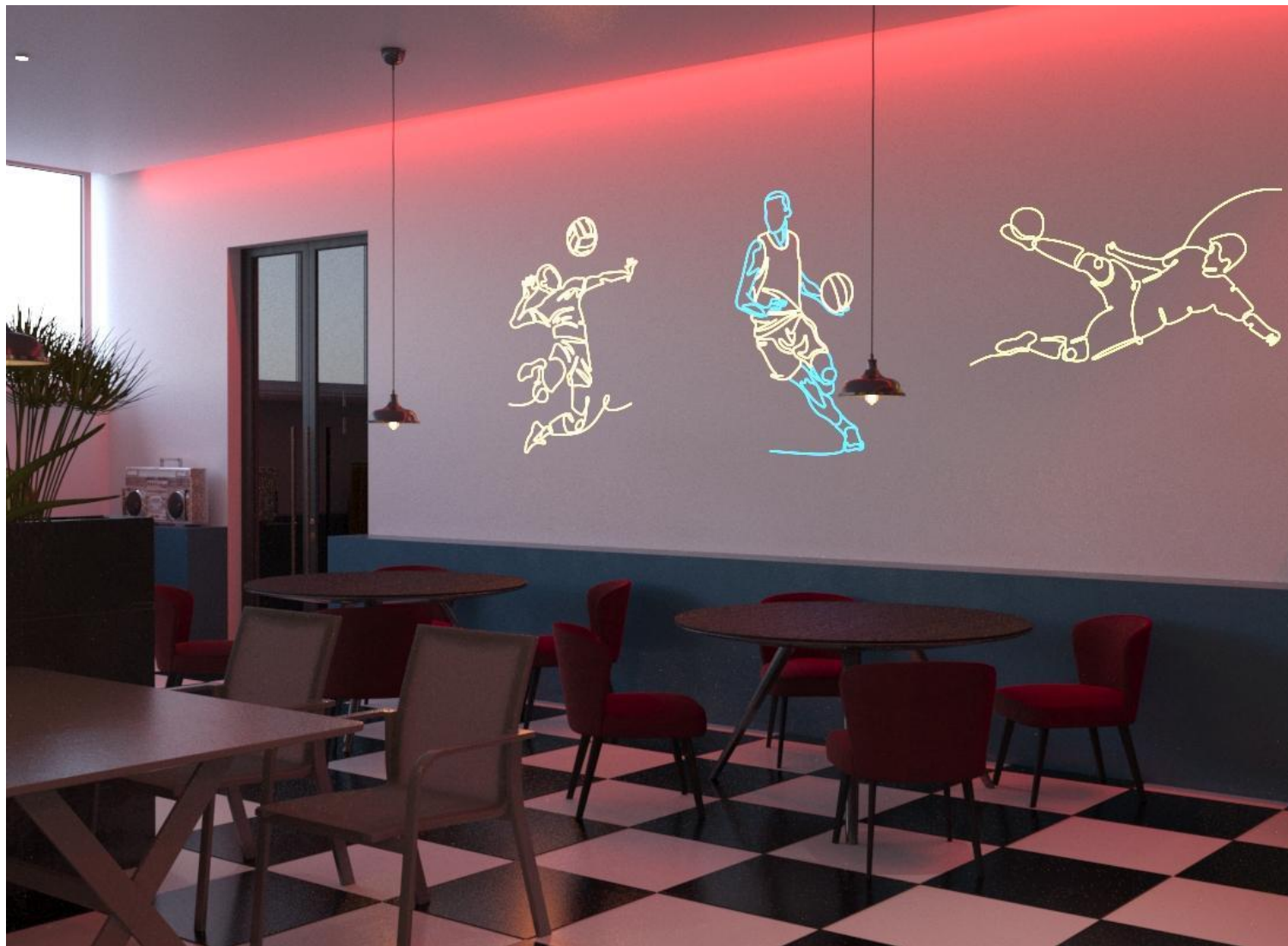

Рис.А.3.9 – Зона вхідних дверей

ДОДАТОК А

Рис.А.3.10 – Розширений вид на залу

ДОДАТОК А

Рис.А.3.11 – Індивідуальні диванні секції

ДОДАТОК А

Рис.А.3.12 – Вид на вхід в санвузол

ДОДАТОК А

Рис.А.3.13 – Колаж

ДОДАТОК А

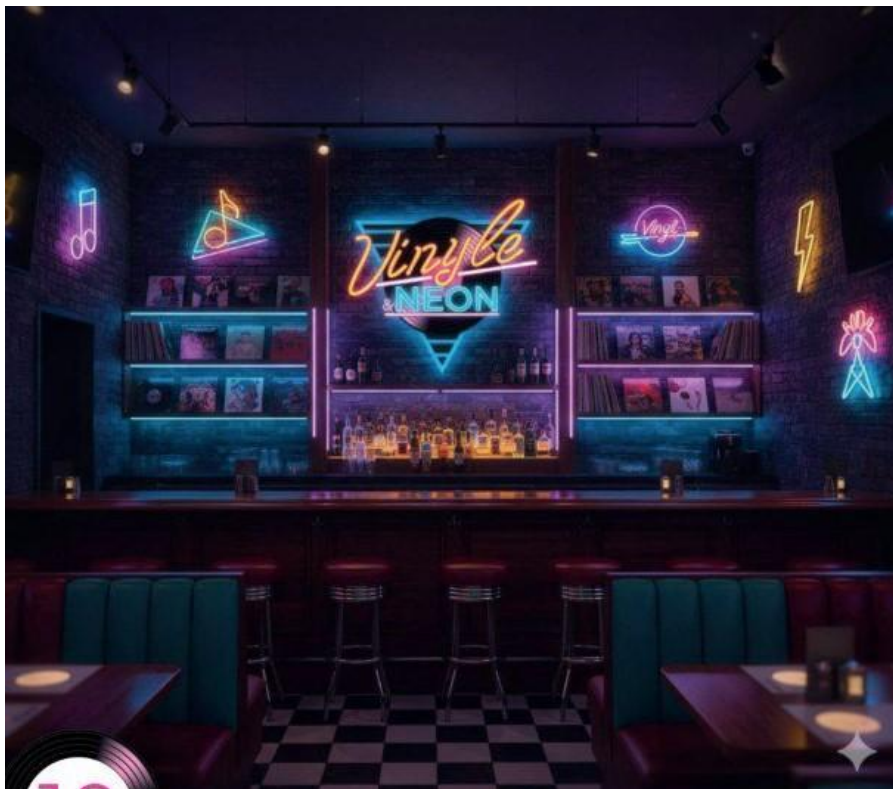

Рис.А.3.14 – Зображення, створене штучним інтелектом

Джерело: штучний інтелект

ДОДАТОК Б

Рис.А.3.15 – Кольори логотипу, розробленого для кафе

Джерело: власна розробка

ДОДАТОК Б

Рис. Б.3.16 – Недопустиме використання логотипу

Рис. Б.3.17 – Розроблений конверт

ДОДАТОК Б

Фірмовий мерч

Рис. Б.3.18 – Розроблений мерч

Одяг персоналу

Рис. Б.3.19 – Одяг персоналу

ДОДАТОК В

Рис. В.1– Сертифікат учасника конференції «Синергія науки і бізнесу»