

Державний торговельно-економічний університет

кафедра дизайну

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

Дизайн-проект інтер'єру кафе з елементами еко-лофт «Brick&Bloom»

Студентки 4 курсу, 2 групи,
спеціальності 022, дизайн
спеціалізації дизайн

підпис
студента

Голюк Єлизавета
Сергіївна

Науковий керівник
канд. архітектури,
доцент

підпис
керівника

Новосад Ірина
Геннадіївна

Гарант освітньої програми
д. мист.,
доцент

підпис

Безугла Руслана
Іванівна

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

« ____ » _____ 2026 р.

Завдання

**на кваліфікаційну роботу
студентці**

Голюк Єлизавета Сергіївна

1. Тема кваліфікаційної роботи Дизайн-проект інтер'єру кафе з елементами еко-лофт «Brick&Bloom»

Затверджені наказом ДТЕУ від «10» листопада 2026 року № 3671

2. Строк здачі студенткою закінченої роботи _____ червень 2026 ____
3. Цільова установка та вихідні дані до роботи

Мета роботи: розробка дизайн-проекту інтер'єру та візуальної ідентичності кафе «Brick&Bloom», що базується на гармонійному поєднанні естетики індустріального лофту з елементами еко-дизайну.

Об'єкт дослідження: внутрішній простір та візуальні комунікації закладу громадського харчування.

Предмет дослідження: художньо-композиційні засоби, методи та принципи створення дизайн-проекту інтер'єру та елементів фірмового стилю кафе в стилістиці еко-лофт.

4. Календарний план виконання роботи

№ пор	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи	
		за планом	фактично
1	2	3	4
1	Вступ	Грудень	Виконано
2	Розділ 1. Теоретичні основи дизайну інтер'єру закладів HoReCa	Лютий	Виконано
3	Розділ 2. Концепція та проєктні рішення кафе «Brick&Bloom»	Березень	Виконано
4	Розділ 3. Розробка дизайн-проєкту та візуалізація інтер'єру	Квітень	Виконано
5	Висновки	Травень	Виконано
6	Оформлення (чистовий варіант)	Червень	Виконано
7	Подача кваліфікаційної роботи науковому керівнику для відгуку (за 14 днів до захисту)	Червень	Виконано
8	Подача кваліфікаційної роботи для рецензування (за 12 днів до захисту)	Червень	Виконано
9	Перевірка кваліфікаційної роботи на наявність ознак плагіату (за 10 днів до захисту)	Червень	Виконано
10	Подання кваліфікаційної роботи завідувачу кафедри (за 7 днів до захисту)	Червень	Виконано

5. Дата видачі завдання «_1_»_____грудня_____2025 р.

6. Науковий керівник кваліфікаційної роботи

Новосад Ірина Геннадіївна

(підпис)

7. Гарант освітньої програми

Безугла Руслана Іванівна

(підпис)

8. Завдання прийняв до виконання студент

Голюк Єлизавета Сергіївна

(підпис)

9. Відгук наукового керівника кваліфікаційної роботи

Дипломний проєкт Голюк Єлизавети Сергіївни присвячений актуальній темі створення сучасного, функціонального та естетично виразного інтер'єру кафе з використанням елементів стилю еко-лофт. Обрана тема відповідає сучасним тенденціям дизайну громадських просторів та демонструє прагнення студентки

до поєднання природних матеріалів, комфортного середовища та індустріальної естетики.

У процесі виконання дипломного проєкту студентка Голюк Єлизавета Сергіївна проявила відповідальність, творче мислення та професійний підхід до розробки інтер'єрного простору.

Графічна частина та пояснювальна записка виконані на належному рівні, відповідають вимогам до дипломних проєктів і демонструють сформовані фахові компетентності майбутнього дизайнера.

Вважаю, що дипломний проєкт на тему «Дизайн-проєкт інтер'єру кафе з елементами еко-лофт “Brick&Bloom”» відповідає вимогам до кваліфікаційних робіт, а студентка Голюк Єлизавета Сергіївна - присвоєння кваліфікації відповідно до спеціальності 022 «Дизайн».

Науковий керівник кваліфікаційної роботи
Новосад І. Г.

(підпис, дата)

Відмітка про попередній захист

(ПІБ, підпис, дата)

10. Висновок про кваліфікаційну роботу

Кваліфікаційна робота студентки Голюк Є. С. Дизайн-проєкт інтер'єру кафе з елементами еко-лофт «Brick&Bloom»

Може бути допущена до захисту екзаменаційній комісії.

Гарант освітньої програми Безугла Р. І.

(підпис, дата)

Завідувач кафедри Безугла Р. І.

(підпис, дата)

«_____» _____ 20__ р

АНОТАЦІЯ

Голюк Є. С. Дизайн-проект інтер'єру кафе з елементами еко-лофт «Brick&Bloom». – Рукопис.

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 022 Дизайн – Державний торговельно-економічний університет, Київ, 2026 рік.

В кваліфікаційній роботі розроблено проєкт інтер'єру кафе з елементами еко-лофт, що базується на синтезі індустриальної естетики та природних компонентів із дотриманням сучасних ергономічних вимог до закладів громадського харчування. В основу концепції покладено ідею створення цілісного візуального образу бренду, що транслює цінності екологічності, відкритості та комфорту в умовах сучасного міста.

Проведено аналіз аналогів та сучасних тенденцій у сфері брендингу HoReCa, сформовано концепцію візуальної ідентичності (логотип, кольорова палітра, типографіка) та дизайн носіїв фірмового стилю. Розроблено планувальні рішення, функціональне зонування простору, 3D-візуалізації інтер'єру, підібрано оздоблювальні матеріали, меблі та світлові сценарії. Виконано комплект необхідних креслень для реалізації проєкту.

Ключові слова: дизайн інтер'єру, фірмовий стиль, кафе, еко-лофт, айдентика, громадський простір.

SUMMARY

Holiuk E. S. Interior design project of the "Brick&Bloom" cafe with eco-loft elements. – The manuscript.

Bachelor's degree project in specialty 022 Design – State University of Trade and Economics, Kyiv, 2026.

The thesis develops an interior design project for a cafe with eco-loft elements, based on a synthesis of industrial aesthetics and natural components in compliance with modern ergonomic requirements for catering establishments. The concept is centered on creating a holistic visual brand image that conveys the values of environmental friendliness, openness, and comfort in a modern urban environment.

The work includes an analysis of analogs and trends in HoReCa branding, the formation of a visual identity concept (logo, color palette, typography), and the design of corporate style carriers. Planning solutions, functional zoning of the space, 3D visualizations of the interior have been developed, and finishing materials, furniture, and lighting scenarios have been selected. A complete set of technical drawings required for the project implementation has been prepared.

Key words: interior design, corporate style, cafe, eco-loft, identity, public space

ЗМІСТ

ВСТУП	8
РОЗДІЛ 1.	11
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ ЗАКЛАДІВ NORECA	11
1.1. Аналіз використаних джерел та методів дослідження	11
1.2 Сучасні тенденції дизайну інтер'єру закладів громадського харчування	15
1.3 Стилiстичні та функціональні особливості еко-лофту в інтер'єрі	18
Висновки до розділу 1	22
РОЗДІЛ 2.	25
КОНЦЕПЦІЯ ТА ПРОЄКТНІ РІШЕННЯ КАФЕ «BRICK&BLOOM»	25
2.1 Аналіз аналогів і прототипів закладів громадського харчування	25
2.2 Характеристика цільової аудиторії та формування вимог до простору	34
2.3 Розробка дизайн концепції кафе «Brick&Bloom»	36
Висновки до розділу 2	39
РОЗДІЛ 3.	41
РОЗРОБКА ДИЗАЙН-ПРОЄКТУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ІНТЕР'ЄРУ	41
3.1 Проєктні рішення інтер'єру (клаузура, колористика, матеріали, 3D-візуалізація)	41
3.2. Формування візуальної айдентики закладу	49
Висновки до розділу 3	54
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	58

ВСТУП

Сучасний дизайн середовища та візуальних комунікацій відіграє ключову роль у формуванні образу закладів громадського харчування, визнаючи не лише їх естетичну привабливість, але й рівень взаємодії з відвідувачем. Успішний заклад сьогодні це не лише якісний продукт, а й цілісна концепція, що поєднує у собі привабливий інтер'єр, фірмовий стиль закладу, його атмосферу та засоби комунікації з аудиторією. В умовах високої конкуренції особливого значення набуває створення унікального бренду, який здатен викликати емоційний відгук у споживача, сформувати у нього довіру а також забезпечити впізнаваність.

Актуальність теми зумовлена зростаючими вимогами до візуальної ідентифікації закладів у сфері HoReCa, де фірмовий стиль виступає важливим інструментом позиціонування та диференціації на ринку. Сучасні тенденції дизайну закладів орієнтовані на поєднання естетики, функціональності та екологічності, що знаходить своє відображення у популярності стилю еко-лофт. Даний напрям поєднує урбаністичну стриманість із природною м'якістю, створюючи гармонійне середовище для відпочинку. Водночас важливо комплексно підходити до проєктування закладу, що передбачає не лише розробку графічної айдентики, а й просторову візуалізацію закладу. Саме тому створення брендбуку у поєднанні із 3D-моделлю інтер'єру є актуальним завданням, що дозволяє досягти цілісності сприйняття бренду та підвищити ефективність його реалізації.

Метою дослідження є розробка комплексного дизайн-проєкту кафе «Brick&Bloom», що передбачає створення системи візуальної ідентичності та архітектурно-художнього вирішення інтер'єру в стилі еко-лофт, із підготовкою комплексу технічної документації та 3D- візуалізації простору.

Завдання дослідження:

- проаналізувати сучасні тенденції проєктування інтер'єрів закладів сфери HoReCa;

- дослідити існуючі аналоги кафе та їхні фірмові стилі з метою виявлення ефективних дизайнерських рішень;
- сформулювати концепцію закладу та обґрунтувати основні принципи його візуальної ідентичності;
- розробити елементи фірмового стилю, що забезпечують цілісність візуальної комунікації;
- виконати просторове проектування інтер'єру із застосуванням 3D-моделювання та підготувати необхідні робочі креслення.

Об'єктом дослідження є процес формування візуальної ідентичності закладів громадського харчування.

Предметом дослідження стали принципи, засоби та методи розробки фірмового стилю та дизайну інтер'єру кафе у стилі еко-лофт, а також інтеграція графічної айдентики з просторовим проектуванням.

Методи дослідження складаються з комплексу загальнонаукових та соціальних методів, зокрема: аналіз і систематизація теоретичних джерел, порівняльно-типологічний аналіз аналогів, методи художньо-композиційного та графічного моделювання, а також комп'ютерне 3D-моделювання як основний інструмент просторової візуалізації та розробки проєктних рішень кафе.

Елементи наукової новизни одержаних результатів полягають у створенні моделі візуально-просторової ідентичності кафе «Brick&Bloom». Запропоновано комплексне рішення, де графічна концепція бренду та інтер'єрне середовище у стилі еко-лофт функціонують як єдина система, що забезпечує максимальну стилістичну єдність та впізнаваність об'єкта проєктування.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання розробленого брендбуку та 3D-моделі для реалізації проєкту кафе, а також у застосуванні отриманих результатів у сфері графічного дизайну,

брендингу та проєктування інтер'єру. Запропоновані рішення можуть бути адаптовані для інших закладів сфери HomeCa.

Апробація результатів дослідження. Результати кваліфікаційної роботи були апробовані на студентській науково-практичній конференції «Технології та бізнес: інтеграція, інновації та перспективи» за тематичним напрямом «Дизайн-синергія: естетика, технології та бізнес-логіка» (Київ, ДТЕУ, 21 квітня 2026 року), отримано сертифікат учасника (Додаток В).

Структура та обсяг роботи складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 85 сторінок друкованого тексту. Робота містить 11 рисунків та 24 додатків. Список використаних джерел налічує 40 найменувань.

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ ЗАКЛАДІВ HORECA

1.1. Аналіз використаних джерел та методів дослідження

На початковому етапі розробки дизайн-проекту інтер'єру кафе «Brick&Bloom» у стилі еко-лофт особливого значення набуває аналіз наукових, навчально-методичних і нормативних джерел, що формують теоретичну та практичну основу дослідження. Саме опрацювання літератури дозволяє визначити сучасні підходи до проектування закладів громадського харчування, виявити вимоги до їх функціонально-планувальної організації, ергономіки, естетичного вирішення, матеріального наповнення та формування комфортного середовища для різних категорій користувачів.

Базовим джерелом для вивчення специфіки організації закладів ресторанного господарства є праці О. Заварзіна, Р. Сеннета, а також профільні дослідження світових організацій, таких як U.S. Green Building Council та World Green Building Council, присвячені принципам функціонування кафе як типу громадського простору. [2, 30, 31, 38] Ці джерела дають змогу розглянути кафе не лише як місце споживання їжі, а як складну багатофункціональну систему, у якій поєднуються виробничі, комунікаційні, естетичні та сервісні процеси. Особливу цінність у цьому аспекті становлять праці, в яких висвітлюються вимоги до організації потоків відвідувачів і персоналу, взаємозв'язку між функціональними зонами, принципів зонування та забезпечення комфортних умов перебування у просторі.

Важливе місце в дослідженні посідають джерела Ю. Петровської, В. Зубанової, а також фундаментальні положення Е. Нойферта та В. Папанека, присвячені ергономіці громадських інтер'єрів. [3, 27] У сучасному проектуванні кафе ергономічні вимоги виступають одним із ключових чинників, що визначають якість середовища. Наукові праці з цього напрямку акцентують увагу на раціональному розміщенні меблів, забезпеченні оптимальної ширини проходів, зручності користування обладнанням, комфорті посадки та логічній

організації маршрутів пересування. Для теми даної кваліфікаційної роботи ці положення мають принципове значення, оскільки інтер'єр кафе повинен бути не лише візуально виразним, а й функціонально виваженим, придатним для щоденного інтенсивного використання.

Окрему групу становлять дослідження профільних агенцій та дизайнерських об'єднань, таких як B3 Designers, Carde Creatives та L.Y. Estudio, у яких розглядаються сучасні тенденції дизайну інтер'єру закладів громадського харчування. [12, 14, 22] У цих працях підкреслюється, що сучасне кафе поступово трансформується з місця короткотривалого перебування у багатофункціональний простір для відпочинку, спілкування, роботи та зустрічей. Саме тому при його проєктуванні зростає роль атмосфери, емоційного сприйняття середовища, візуальної цілісності та індивідуального образу закладу. Такі дослідження є важливими для формування концепції кафе «Brick&Bloom», оскільки в основі проєкту лежить прагнення створити середовище, яке поєднує естетичну виразність, функціональність та психологічний комфорт.

Значну увагу в межах дослідження приділено працям В. Папанека, В. Макдоно і М. Броунгарта, а також дослідженням аналітичного центру Terrapin Bright Green, що розкривають особливості екологічного підходу в дизайні інтер'єру. [27, 13, 33] У сучасній дизайнерській праці еко-дизайн розглядається як система принципів, спрямованих на гармонізацію взаємодії людини з простором шляхом використання натуральних матеріалів, екологічно безпечних рішень, біофільних елементів, природної колірної палітри та сталих підходів до формування предметно-просторового середовища. Саме екологічний дизайн виступає засобом компенсації жорсткості індустріального середовища, пом'якшуючи його візуальний і психологічний вплив на користувача. Інтеграція природних матеріалів, рослинності, м'якого освітлення та природних кольорових рішень сприяє формуванню більш гармонійної атмосфери в інтер'єрі кафе.

Не менш важливою виступає група джерел К. Фремптона, Р. Сеннета, а також аналітичні матеріали платформи ArchDaily, присвячених індустріальній

естетиці та її трансформації у сучасному інтер'єрі. [23, 30, 6] У цих працях індустріальний стиль розглядається як напрям, що базується на демонстрації конструктивних елементів, використанні грубих фактур, відкритих комунікацій, цегли, металу, бетону та стриманої колористики. Проте в сучасних умовах цей стиль дедалі частіше поєднується з м'якшими, екологічно орієнтованими рішеннями, що дає можливість формувати більш комфортний і гуманізований простір.

Також були досліджені джерела А. Елліота, М. Майєра та публікації платформи ArchDaily, у яких досліджуються принципи поєднання різних стилістичних систем у межах єдиної дизайн-концепції. [21, 7] Такі праці дають підстави стверджувати, що гармонізація еко-дизайну та індустріальної естетики можлива за умови дотримання балансу матеріалів, візуальної ієрархії, помірному використанню акцентів, ретельного підбору кольорової гами та врахування психоемоційного впливу середовища на людину. Ключовими принципами такої гармонії є поєднання грубих і природних фактур, інтеграція біофільних елементів, продумане зонування та використання принципів повторного застосування матеріалів. Саме ці положення формують концептуальну основу подальшої розробки інтер'єру кафе «Brick&Bloom».

Наступною групою джерел є праці А. Елліота, М. Майєра, О. Заварзіна, а також аналітичні звіти International Energy Agency та публікації платформи ArchDaily, що присвячені кольору, освітленню, декоративно-оздоблювальним матеріалам та меблям як складовим художньо-образного формування інтер'єру. [21, 2, 25, 8] Колірне середовище в закладах громадського харчування впливає не лише на естетичне сприйняття простору, а й на емоційний стан відвідувачів, тривалість їх перебування у закладі та рівень загального забезпечення візуальної зручності. Освітлення розглядається як засіб створення атмосфери, акцентування функціональних зон і забезпечення візуальної зручності. Оздоблювальні матеріали та меблі, у свою чергу, визначають не лише стильову належність простору, а і його практичність, довговічність та відповідність сучасним вимогам до громадських інтер'єрів. Для кафе у стилі еко-лофт ці

компоненти мають особливе значення, адже саме через них реалізується синтез природності та індустріальної виразності.

Суттєвий блок опрацьованих матеріалів становлять нормативні документи становлять нормативні документи міжнародних та державних організацій, зокрема World Health Organization, U.S. Green Building Council та International Energy Agency, що регламентують вимоги до проєктування громадських просторів. [40, 37, 25] До них належать положення щодо природного і штучного освітлення, безпечної організації середовища, інклюзивності, доступності для маломобільних груп населення, санітарно-гігієнічних та ергономічних норм. Урахування цих документів є необхідною умовою формування не лише художньо-цілісного, а й функціонально виправданого проєкту. Особливо важливою це для кафе як простору з активним щоденним використанням, де середовище повинно бути безпечним, зрозумілим, зручним та доступним для різних категорій відвідувачів.

Окрім аналізу джерел теоретичних праць, наукових розробок та нормативної бази, теоретико-методологічна база дослідження включає комплекс загальнонаукових і спеціальних методів. У роботі використано метод аналізу синтезу, що дозволив систематизувати наукові підходи до проєктування інтер'єрів закладів громадського харчування та виявити найбільш релевантні для теми положення. Порівняльний метод було застосовано для зіставлення особливостей еко-дизайну та індустріальної естетики, визначення спільних і відмінних рис цих напрямів, а також для аналізу аналогів сучасних кафе. Історико-типологічний метод дав можливість простежити формування естетики лофту та її подальшу адаптацію в сучасних громадських інтер'єрах. Метод стилістичного аналізу використано для виявлення характерних ознак еко-лофту як змішаного напрямку в дизайні. Функціонально-планувальний метод дозволив визначити доцільну структуру простору кафе, логіку зонування та взаємозв'язок між окремими функціональними елементами. Ергономічний метод застосовано для оцінки комфортності середовища, параметрів меблів, проходів та сценаріїв користування простором. Також, було використано образно-асоціативний метод,

який став основою для формування художньої концепції інтер'єру та пошуку його емоційно-виразного образу.

Отже, аналіз використаних джерел засвідчив, що проблема формування інтер'єру сучасного кафе потребує комплексного підходу, у якому поєднуються питання функціонального планування, ергономіки, інклюзивності, матеріального вирішення, художньо-образної виразності та психологічного комфорту. Опрацьовані наукові, методичні та нормативні матеріали дозволили визначити основні теоретичні засади кваліфікаційної роботи та сформувати методологічну основу для подальшої розробки дизайн-концепції закладу «Brick&Bloom».

У процесі виконання кваліфікаційної роботи було використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, що забезпечили всебічне вивчення проблематики проєктування інтер'єру закладів громадського харчування у стилі еко-лофт. Теоретичною основою дослідження став метод аналізу та синтезу наукових джерел, який дозволив систематизувати сучасні підходи до дизайну інтер'єру закладів HoReCa, визначити особливості екологічного та індустріального стилів, а також виявити актуальні тенденції у сфері просторового проєктування.

Для дослідження аналогів і прототипів сучасних кафе було застосовано порівняльно-типологічний метод, що дав можливість виявити спільні та відмінні риси проєктних рішень, особливостей організації простору, використаних матеріалів, освітлення та засобів формування атмосфери закладу. Історико-типологічний метод використовуватися для аналізу розвитку стилю лофт та його трансформації у сучасний напрям еко-лофт.

У процесі формування дизайн-концепції було використано метод художньо-композиційного аналізу, який сприяв визначенню принципів гармонійного поєднання індустріальних і природних елементів в інтер'єрі. Образно-асоціативний метод застосовано для створення цілісного емоційного образу кафе та формування його атмосфери.

Функціонально-планувальний метод дав можливість розробити ефективне зонування простору, визначити взаємозв'язки між основними функціональними зонами та забезпечити комфортне використання меблів, проходів і посадкових місць відповідно до сучасних вимог проєктування громадських інтер'єрів.

Практична частина роботи базувалася на застосуванні методів графічного та комп'ютерного моделювання. Для створення проєктних рішень, креслень і візуалізацій використовувалися сучасні цифрові технології 3D-моделювання, що дозволило сформувати цілісний образ інтер'єру кафе «Brick&Bloom» та продемонструвати основні художньо-просторові рішення проєкту.

Окрім методів, у роботі було використано також і комплекс принципів, що забезпечують функціональну, естетичну та концептуальну цілісність простору.

Першим та одним із ключових став принцип функціональності, який передбачає раціональну організацію простору відповідно до потреб відвідувачів і персоналу. У межах проєкту особливу увагу приділено ефективному зонуванню приміщення, логіці пересування користувачів, ергономічному розташуванню меблів та забезпеченню комфортних умов перебування у закладі. Функціональна структура інтер'єру формувалася з урахуванням сучасних вимог до закладів сфери HoReCa.

Другим став принцип стилістичної єдності, що забезпечує гармонійне поєднання елементів еко-дизайну та індустріальної естетики лофту. У проєкті використано контраст природних і грубих фактур: дерева, металу, бетону, цегли та живих рослин. Це дозволило створити цілісний художній образ, у якому всі елементи простору взаємопов'язані між собою

Ще одним не менш важливим є принцип екологічності, яких полягає у використанні натуральних матеріалів, біофільних елементів та енергоефективних рішень. Інтеграція озеленення, природної кольорової палітри та екологічно безпечних матеріалів сприяє створенню комфортного та психологічно сприятливого середовища для відвідувачів.

Одним із основних є принцип ергономічності, спрямований на забезпечення зручності користування простором. При розробці інтер'єру було враховано параметри проходів, посадкових місць, висоту меблів, особливості освітлення та акустичного комфорту. Це дозволило сформувати середовище, адаптоване до щоденного інтенсивного використання.

У роботі також реалізовано принцип емоційно-образної виразності, відповідно до якого інтер'єр розглядається не лише як функціональне середовище, а як засіб створення певної атмосфери та емоційного досвіду користувача. Поєднання теплого освітлення, природних текстур, зелених елементів та відкритих індустріальних конструкцій формує впізнаваний характер простору та сприяє створенню затишної атмосфери.

Крім того, у процесі проєктування використано принцип цілісності візуальної ідентичності, що передбачає інтеграцію. Фірмового стилю закладу в інтер'єрне середовище. Колористика, декоративні елементи, матеріали та графічні рішення формують єдину систему візуальної комунікації бренду, забезпечуючи впізнаваність та цілісність сприйняття простору.

1.2 Сучасні тенденції дизайну інтер'єру закладів громадського харчування

Дизайн інтер'єру закладів громадського харчування є одним із ключових чинників формування їх конкурентоспроможності та привабливості для споживача. У сучасних умовах розвитку сфери HoReCa інтер'єр виступає не лише у ролі функціонального середовища, а є ще й інструментом емоційного впливу на відвідувача, що визначає рівень його задоволеності та викликає бажання повторно відвідати заклад. [2] Сучасні тенденції у дизайні значною мірою орієнтовані на створення комплексного досвіду у користувача, що включає у себе естетичні, функціональні та психологічні аспекти взаємодії людини з простором. Дослідження у сфері гостинності підтверджують, що якісно організований простір здатний впливати на поведінкові реакції клієнтів, тривалість їх перебування та рівень споживання [8].

Однією з ключових тенденцій сучасного дизайну є екологічність та орієнтація на сталий розвиток. Використання натуральних матеріалів, раціональне використання ресурсів та впровадження енергоефективних рішень відповідають сучасним екологічним вимогам та очікуванням споживачів. Зокрема, у сучасних проєктах активно використовують вторинно оброблену деревину, екологічні фарби та природні текстури, що сприяють формуванню екологічно збалансованого середовища [4]. Доречним є також біофільний дизайн, який передбачає інтеграцію природних елементів у внутрішній простір. Згідно з сучасними дослідженнями, використання природного освітлення, зелених насаджень, водних елементів та натуральних матеріалів позитивно впливає на психоемоційний стан людини, знижує рівень стресу та підвищує комфорт перебування у закладі [3]. Крім того, біофільні рішення сприяють підвищенню задоволеності клієнтів та формуванню позитивного іміджу закладу. Не менш актуальною тенденцією залишається мінімалізм та функціональність простору, що передбачає відмову від надмірного декору на користь простоти форм, чіткої організації простору та ергономічності. Такий підхід дозволяє створити комфортне середовище, яке не перевантажує користувача візуально та забезпечує зручність використання [5].

Паралельно з цим активно розвивається індустріальний стиль та лофт, який характеризується використанням відкритих конструкцій, сирих матеріалів (бетон, метал, цегла) та поєднання грубих і природних текстур. Сучасні інтерпретації цього стилю часто поєднуються з екологічними підходами, формуючи стиль еко-лофт, що відповідає сучасним естетичним і функціональним вимогам [6].

Водночас важливим аспектом сучасного дизайну інтер'єру закладів громадського харчування є формування цілісного візуального та емоційного образу простору. Як зазначають, дослідники, якість фізичного середовища безпосередньо впливає на задоволеність відвідувачів, їх емоційний стан та поведінкові наміри, зокрема бажання повторного відвідування закладу [7]. Саме тому інтер'єр сьогодні розглядається не лише як функціональне середовище, а

як важливий інструмент формування споживчого досвіду. Особливу роль у створенні атмосфери відіграє освітлення. Відповідно до досліджень у сфері енергоефективності та організації освітлення, раціональне поєднання природного та штучного освітлення дозволяє не лише забезпечити комфортні умови перебування, але й підвищити енергоефективність закладу [8]. Освітлення також виконує композиційну функцію, підкреслюючи архітектурні особливості простору та формуючи його емоційне сприйняття.

Велику значущість має використання кольорів в інтер'єрі. Згідно з науковими дослідженнями у сфері психології кольору, кольорове середовище впливає на емоційний стан людини, її поведінку та рівень комфорту [5]. У закладах громадського харчування це особливо важливо, оскільки правильно підібрана кольорова гама може стимулювати апетит, сприяти довшому перебуванню клієнтів або, навпаки, створювати динамічну атмосферу швидного обслуговування. Крім того, сучасний дизайн інтер'єру тісно пов'язаний із брендингом закладу. Дослідження у цій сфері дають нам зрозуміти, що інтеграція фірмового стилю у простір закладу дозволяє створити цілісний образ і підвищити впізнаваність бренду. [8] Використання характерних матеріалів, кольорів, графічних елементів та декоративних рішень формує унікальну ідентичність закладу та сприяє його позиціонуванню на ринку.

Для підвищення рівня комфорту та створення сприятливої атмосфери у закладі важливо використовувати таке направлення як фітодизайн. Як зазначається у наукових працях, інтеграція рослин у простір позитивно впливає на мікроклімат приміщення, а також на психоемоційний стан відвідувачів. [11] Враховуючи, що атмосфера закладу є одним із ключових чинників формування лояльності клієнтів. Фізичне середовище, включаючи дизайн інтер'єру, безпосередньо впливає на емоції споживачів та їхню поведінку, що, у свою чергу, визначає рівень їх задоволеності та намір повернутися. Таким чином, інтер'єр виступає важливим елементом формування конкурентних переваг закладу. [12] Важливо також зазначити, що сучасні тенденції дизайну інтер'єру формуються під впливом соціально-економічних змін та нових умов

функціонування закладів. Зокрема, дослідження українських науковців підкреслюють важливість адаптації інтер'єрних рішень до сучасних викликів включаючи зміну поведінки споживачів та необхідність створення безпечного і комфортного середовища. [37]

Отже, сучасний дизайн інтер'єру закладів громадського харчування є комплексним явищем, що поєднує естетичні, функціональні, психологічні та технологічні аспекти. Використання науково обґрунтованих підходів до організації простору дозволяє створити ефективне середовище, яке не лише відповідає сучасним вимогам, але й формує позитивний досвід взаємодії користувача з простором.

1.3 Стилiстичні та функціональні особливості еко-лофту в інтер'єрі

Формування стилю еко-лофт в інтер'єрі безпосередньо пов'язане з еволюцією двох самостійних напрямів – індустріального стилю лофт та екологічно орієнтованого дизайну, які в подальшому інтегрувалися у єдину концепцію просторової організації. Витоки стилю лофт сягають середини ХХ століття та пов'язані з процесами деіндустріалізації у США, зокрема у місті Нью-Йорк. У 1940 – 1950-х роках значна кількість промислових підприємств залишала центральні райони міста, що призвело до появи великої кількості покинутих фабричних і складних приміщень. Через відносно низьку вартість оренди ці простори почали використовувати митці, художники та представники інших творчих професій, адаптуючи їх під житло і майстерні. Саме в цей період сформувалися ключові риси стилю: відкрите планування, високі стелі, великі вікна, оголені конструкції та використання автентичних матеріалів, таких як цегла, бетон і метал. [38] Подальший розвиток стилю відбувся у 1960 – 1970-х роках, коли він набув ширшої популярності серед інших верств населення та почав трансформуватися з вимушеного способу використання простору у свідомий дизайнерський вибір. Як зазначає Tate Modern у матеріалах, присвячений історії індустріального мистецтва, саме естетика незавершеності та демонстрація конструктивних елементів стали основою нової візуальної

мови інтер'єру, що підкреслювала функціональність і правдивість матеріалу. [39]

Паралельно з розвитком індустриального стилю у другій половині ХХ століття починає формуватися екологічний підхід до проектування, що був зумовлений глобальними екологічними викликами та усвідомленням необхідності раціонального використання природних ресурсів. Значний вплив на становлення екологічного дизайну мала публікація книги *Silent Spring* написана Рейчел Карсон у 1962 році, яка привернула увагу до проблем забруднення довкілля та стала поштовхом до розвитку екологічного руху. [40] У подальшому ці ідеї були інтегровані у сферу архітектури та дизайну, що призвело до появи концепції сталого розвитку та зеленого будівництва. У 1990 – 2000-х роках екологічний дизайн набуває системного характеру, що підтверджується появою міжнародних стандартів та сертифікацій, зокрема системи U.S. Green Building Council та рейтингової системи LEED, які регламентують принципи енергоефективності, використання екологічних матеріалів та зменшення негативного впливу на довкілля [17]. У цей період відбувається поступове поєднання естетики індустриального простору з принципами екологічності, що закладає основу для формування стилю еко-лофт.

Сучасний еко-лофт формується як відповідь на потребу поєднання урбаністичної естетики з природною гармонією. Він зберігає характерні риси лофту – відкритість простору, функціональність матеріалів, мінімалізм у декорі – але доповнює її використанням натуральних матеріалів, живих рослин, енергоефективних технологій та принципів повторного використання ресурсів. Як зазначається у сучасних дослідженнях з дизайну інтер'єру, саме синтез індустриальної спадщини та екологічного підходу дозволяє створювати інтер'єри, що відповідають вимогам сталого розвитку та сучасним естетичним запитам користувачів. [18] Однією з ключових особливостей цього стилю є збереження просторової відкритості, яка походить від класичного лофту. Відкриті планувальні рішення дозволяють сформувати багатфункціональні

середовища без чіткої сегментації простору, що особливо актуально для закладів HoReCa, де важливими є гнучкість використання та візуальна цілісність інтер'єру. Як зазначає журнал Dezeen, відкритий простір сприяє створенню більш соціально орієнтованого середовища та підсилює взаємодію між відвідувачами [19].

Важливою складовою стилю є матеріальність інтер'єру, що базується на поєднанні грубих індустріальних фактур із природними матеріалами. Традиційні для лофту елементи – оголена цегляна кладка, бетонні поверхні, металеві конструкції – у межах еко-лофту доповнюються деревиною, натуральним каменем, льоном, бавовною та іншими екологічно безпечними матеріалами. Такий підхід не лише формує виразний візуальний контраст, але й відповідає принципам сталого розвитку. Згідно з дослідженнями World Green Building Council, використання натуральних і сертифікованих матеріалів позитивно впливає на якість внутрішнього середовища та здоров'я користувачів [20].

Колористичне рішення інтер'єрів у стилі еко-лофт також має власну специфіку. Основу становлять нейтральні, природні відтінки – сірий, бежевий, теракотовий відтінки деревини та зеленого. Індустріальна палітра, що включає холодні металеві тони та відтінки бетону, гармонійно поєднується з теплими природними кольорами, створюючи збалансовану атмосферу. Як підкреслює ArchDaily, такі колористичні рішення сприяють формуванню психологічного комфорту та відчуття гармонії навіть у межах урбаністичного середовища [6].

Особливе значення відіграє також інтеграція природних елементів у внутрішній простір. Використання живих рослин, вертикального озеленення, фітокомпозицій та природного освітлення є невід'ємною складовою стилю. Біофільний підхід до дизайну, який активно застосовується в еко-лофті, сприяє зниженню рівня стресу, підвищенню продуктивності та загальному покращенню самопочуття користувачів. За даними Terrapin Bright Green, впровадження біофільних принципів у дизайн інтер'єру може суттєво

покращити когнітивні функції та емоційний стан людини [10]. Не менш важливим аспектом є меблювання та предметне наповнення простору. Для еко-лофту характерне використання меблів із перероблених або відновлених матеріалів, а також виробів із натуральної сировини. Часто застосовуються предмети з історією – вінтажні елементи, реставровані меблі або об'єкти, створені з повторно використаних матеріалів. Такий підхід відповідає концепції циркулярної економіки, що передбачає мінімізацію відходів і повторне використання ресурсів. Як зазначають McDonough і Braungart, перехід до замкнених циклів виробництва є ключовим принципом сучасного сталого дизайну [18].

Освітлення в інтер'єрах еко-лофт поєднує функціональність і декоративність. З одного боку, використовуються індустриальні світильники – металеві підвісні лампи, трекові системи, відкриті лампи розжарювання. З іншого боку, важливу роль відіграє природне освітлення, яке максимально залучається завдяки великим вікнам і відкритим просторам. Крім того, активно впроваджуються енергоефективні технології, зокрема LED-освітлення, що дозволяє зменшити енергоспоживання та відповідає принципам екологічності [20].

Наступною характерною особливістю стилю є прагнення до мінімізації візуального шуму та відмова від надлишкового декору. Декоративні елементи, як правило, мають функціональне або смислове навантаження і часто пов'язані з природною тематикою або історією матеріалу. Наприклад, це можуть бути елементи зі старої деревини, металеві конструкції з ефектом патини або арт-об'єкти, створені з перероблених матеріалів. Такий підхід відповідає сучасним тенденціям усвідомленого дизайну, що передбачає не лише естетичну, але й етичну складову формування простору [23].

Важливо не забувати про акустичний комфорт, який у відкритих індустриальних просторах може бути проблемним. У стилі еко-лофт це питання вирішується за рахунок використання натуральних звукопоглинальних

матеріалів – текстилю, дерев'яних панелей, зелених стін або спеціальних акустичних елементів із екологічних матеріалів. Згідно з дослідженнями World Health Organization, якість акустичного середовища безпосередньо впливає на психоемоційний стан людини та її комфорт у громадських просторах [7]. У контексті закладів HoReCa цей стиль також відіграє важливу роль у формуванні бренду та ідентичності простору. Використання натуральних матеріалів, відкритих конструкцій і живих рослин створює атмосферу автентичності, що сприяє формуванню довіри з боку відвідувачів і підвищує привабливість закладу. Водночас екологічна складова інтер'єру стає важливим маркетинговим інструментом, оскільки сучасні споживачі все частіше надають перевагу закладам, які демонструють відповідальне ставлення до довкілля [9].

Висновки до розділу 1

У результаті проведеного теоретичного дослідження було визначено, що дизайн інтер'єру закладів громадського харчування є складною багатокомпонентною системою, яка поєднує функціональні, естетичні, психологічні та технологічні аспекти організації простору. Встановлено, що у сучасних умовах розвитку сфери HoReCa інтер'єр виступає не лише як матеріальне середовище для здійснення основної діяльності закладу, але й як важливий інструмент формування споживчого досвіду, що безпосередньо впливає на поведінку, емоційний стан та рівень задоволеності відвідувачів.

Аналіз сучасних тенденцій дизайну інтер'єру дозволив виявити ключові напрями розвитку, серед яких особливе місце займають екологічність, орієнтація на принципи сталого розвитку, функціональність та мінімалізм. Доведено, що використання натуральних матеріалів, впровадження енергоефективних технологій та раціональне використання ресурсів відповідають не лише сучасним екологічним вимогам, але й формують позитивний імідж закладу серед споживачів. Водночас інтеграція біофільного дизайну, що передбачає використання природних елементів у внутрішньому середовищі, сприяє покращенню психоемоційного стану користувачів,

зниженню рівня стресу та підвищенню загального комфорту перебування у просторі. Результатом дослідження також є встановлення значущості комплексного підходу до формування інтер'єру, який враховує не лише естетичні характеристики, але й функціональну організацію простору. Рациональне планування, ергономічність, гнучкість використання та адаптивність середовища до різних сценаріїв експлуатації є ключовими чинниками створення ефективного інтер'єру закладу громадського харчування. Особливу роль при цьому відіграють освітлення та колористичні рішення, які формують атмосферу простору, впливають на сприйняття інтер'єру та поведінкові реакції відвідувачів.

Окрему увагу у дослідженні приділено ролі брендингу в інтер'єрі, що дозволяє розглядати простір як засіб комунікації між закладом і його цільовою аудиторією. Інтеграція елементів айдентики у дизайн інтер'єру сприяє формуванню цілісного образу закладу, підвищенню його впізнаваності та конкурентоспроможності на ринку. Таким чином, сучасний інтер'єр закладу громадського харчування виступає не лише як функціональне середовище, але і як стратегічний інструмент маркетингу.

У процесі дослідження особливостей стилю було встановлено, що його формування є результатом синтезу індустриальної естетики та екологічного підходу до проектування. Визначено, що даний стиль поєднує відкритість простору, притаманну класичному лофту, із використанням натуральних матеріалів, живих рослин та принципів сталого розвитку. Такий підхід дозволяє створювати гармонійне середовище, яке одночасно відповідає сучасним естетичним вимогам і забезпечує екологічну доцільність. Характерними рисами стилю еко-лофт є використання контрасту між грубими індустриальними матеріалами, такими як бетон, метал та цегла, та природними текстурами, наприклад дерева, каменю, текстилю тощо, що формує виразний та впізнаваний візуальний образ інтер'єру. Водночас важливим елементом є інтеграція біофільних компонентів, зокрема озеленення, що сприяє створенню комфортного та психологічно сприятливого середовища. Просторові рішення у

обраному стилі характеризуються відкритістю, відсутністю чіткої сегментації та багатофункціональністю. Така організація простору є особливо актуальною для закладів громадського харчування, оскільки дозволяє забезпечити гнучкість використання приміщення, ефективну взаємодію між відвідувачами та створення динамічного соціального середовища.

Крім того встановлено значущість акустичного комфорту, освітлення та мінімізації візуального шуму як важливих факторів формування якісного інтер'єрного середовища. Використання натуральних звукопоглинальних матеріалів, поєднання природного і штучного освітлення та відмова від надмірного декору сприяють створенню збалансованого та гармонійного простору.

Таким чином, у ході дослідження було обґрунтовано, що стиль еко-лофт є актуальним напрямом у сучасному дизайні інтер'єру закладів HoReCa, який поєднує естетичну виразність, функціональність та екологічність. Його використання у проєктуванні дозволяє створити інтер'єр, що відповідає сучасним тенденціям, забезпечує комфорт користувачів та сприяє формуванню позитивного іміджу закладу.

Отримані результати є основою для подальшої розробки дизайн-концепції та проєктних рішень інтер'єру кафе у наступних розділах роботи.

РОЗДІЛ 2.

КОНЦЕПЦІЯ ТА ПРОЄКТНІ РІШЕННЯ КАФЕ «BRICK&BLOOM»

2.1 Аналіз аналогів і прототипів закладів громадського харчування

У процесі розробки дизайн-проєкту інтер'єру кафе важливим етапом є аналіз існуючих аналогів і прототипів, що дозволяє визначити актуальні тенденції у формуванні простору, виявити ефективні композиційні та функціональні рішення, а також сформувати концептуальну основу майбутнього проєкту. Особливої уваги потребують заклади, у яких простежується поєднання індустриальної естетики та екологічного підходу, характерне для стилю еко-лофт.

1. De Ceuvel

Одним із найбільш показових прикладів екологічно орієнтованого простору, що поєднує риси індустриального середовища та принципи сталого дизайну, є De Ceuvel – креативний кластер із кафе, розташований у північній частині Амстердама на території колишньої суднобудівної верфі. Проєкт був реалізований як експериментальна платформа для впровадження принципів циркулярної економіки та екологічної реконверсії промислових територій.

Особливістю даного об'єкта є те, що він створений із використанням списаних житлових барж, які були перероблені та встановлені на забрудненій території як функціональні модулі. Кафе (зокрема відоме як Café de Ceuvel) інтегроване у цю систему та виступає центральним соціальним елементом простору. Такий підхід демонструє інноваційний спосіб повторного використання ресурсів і повністю відповідає концепції sustainable design [26].

Планувальна структура кафе характеризується відкритістю та гнучкістю. Простір організовано таким чином, щоб забезпечити вільний рух відвідувачів і різноманітні сценарії використання: від повсякденного харчування до проведення заходів і зустрічей. Відсутність жорстких перегородок компенсується зонуванням за допомогою меблів, освітлення та озеленення, що є

характерною рисою стилю еко-лофт. Як зазначають дослідники сталого дизайну, подібні просторові рішення сприяють соціальній взаємодії та формують відкриту комунікативну атмосферу [36]. Матеріально-конструктивне рішення інтер'єру базується на принципах повторного використання та мінімізації відходів. У внутрішньому оформленні застосовано вторинну деревину, металеві елементи, перероблені панелі та інші матеріали з низьким екологічним слідом. При цьому індустриальна естетика – відкриті конструкції, грубі текстури, видимі інженерні мережі – збережена та підкреслена, що повністю відповідає стилістиці лофт. Водночас значна кількість натуральних матеріалів пом'якшує візуальне сприйняття простору та створює комфортне середовище для відвідувачів.

Додаткову увагу в проєкті приділено інтеграції природних елементів. Територія комплексу включає фіторе mediaційний ландшафт, де рослини використовуються для очищення ґрунту від токсичних речовин. У самому кафе активно застосовується озеленення – як у вигляді кімнатних рослин, так і через безпосередній зв'язок із зовнішнім середовищем. Такий підхід відповідає принципам біофільного дизайну, який, за даними Terrapin Bright Green, сприяє розміщенню психоемоційного стану людини та підвищенню рівня комфорту [9].

Варто також зазначити що у проєкті реалізовано системи очищення води, компостування органічних відходів, а також автономні енергетичні рішення. За інформацією Metabolic Institute, який брав участь у розробці концепції, De Ceuvet функціонує як «жива лабораторія» сталих технологій, де тестуються нові підходи до екологічного будівництва та експлуатації простору.

З естетичної точки зору інтер'єр кафе формує унікальну атмосферу, що поєднує індустриальну грубість із природною органічністю. Контраст між металом, деревом, зеленню та світлом створює багат шарове візуальне середовище, яке є привабливим для сучасного користувача. Важливим є також те, що дизайн простору не лише виконує функціональні завдання, але й транслює ідею екологічної відповідальності, що підсилює ідентичність закладу.

Таким чином, De Cuevel можна розглядати як зразковий приклад реалізації принципів еко-лофт у середовищі закладів громадського харчування. Поєднання індустріальної основи, повторного використання матеріалів, інтеграції природних елементів та впровадження сталих технологій формує цілісний підхід до організації простору.

Рис. 1а назви

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g188590-d8147259-Reviews-Cafe_de_Ceuvel-Amsterdam_North_Holland_Province.html

Рис. 1б

https://www.honeyguide.nl/nl/locaties-verborgen-parels/3519424990/cafe-de-ceuvel?ins_rd=d3d3LmhleWhvbmV5Z3VpZGUuY29t

Рис. 1а, б «De Cuevel» в Амстердамі

2. WatchHouse (Millennium Bridge)

Другим закладом, що демонструє поєднання індустріальної естетики та природних матеріалів, є WatchHouse (Millennium Bridge) - заклад мережі WatchHouse, розташований поблизу мосту Міленіум у Лондоні даний заклад є показовим прикладом трансформації історичного міського середовища у сучасний багатофункціональний простір із вираженою дизайнерською концепцією.

Інтер'єр кафе реалізовано з урахуванням принципів адаптивного використання простору, оскільки заклад розміщено у реконструйованій історичній будівлі. Це дозволило зберегти автентичні архітектурні елементи – масивні стіни, великі віконні прорізи, відкриті конструкції - які стали основою для формування індустріального характеру простору. Подібний підхід відповідає сучасним тенденціям реалізації міських об'єктів і є характерним для еко-лофт середовищ [29].

Планувальне рішення кафе ґрунтується на принципі зонування без використання жорстких перегородок. Простір організовано як сукупність функціональних зон із різними типами посадки: індивідуальні місця, спільні столи, барна зона та зони для тривалого перебування. Така організація дозволяє адаптувати простір під різні сценарії використання – від короткотривалих відвідувань до роботи або соціальної взаємодії. Як підкреслюють сучасні дослідження HoReCa, саме гнучкість просторових рішень є одним із ключових факторів успішності закладу [30]. Матеріальне вирішення інтер'єру базується на поєднанні індустріальних і природних компонентів. У просторі активно використовуються бетон, метал і скло, що формують стриману урбаністичну основу, водночас ці матеріали доповнюються теплими текстурами дерева, шкіри та текстилю. Такий контраст створює збалансоване середовище, де індустріальна строгість пом'якшується природними елементами. За даними ArchDaily, подібне поєднання матеріалів є характерним для сучасних інтер'єрів, орієнтованих на комфорт і емоційну привабливість [12].

Особливу роль у формуванні атмосфери відіграє освітлення. У закладі використано багаторівневу систему освітлення, що включає як природне світло (завдяки великим вікнам), так і штучне – підвісні світильники, локальні джерела світла та акцентне підсвічування. Індустріальні світильники з металу поєднуються з теплим світлом, що створює затишну атмосферу та підкреслює текстуру матеріалів. Водночас використання енергоефективних технологій відповідає сучасним вимогам екологічності [32].

Важливою характерною ознакою закладу є формування брендової ідентичності через дизайн. Інтер'єр WatchHouse не лише виконує функціональні завдання, але й створює впізнаваний образ, який підкреслює преміальність і сучасність бренду. Використання натуральних матеріалів, стриманої кольорової гами та продуманого освітлення формує атмосферу спокою, якості та естетичної цілісності. За даними Dzeen, саме такі простори формують новий тип кафе, орієнтований на досвід користувача [33].

Крім того, важливим є соціальний аспект функціонування простору. Кафе орієнтоване не лише на споживання продукту, але й на створення середовища для спілкування, роботи та відпочинку. Це відповідає сучасним тенденціям розвитку закладів HoReCa, де інтер'єр стає платформою для різних видів діяльності. Такий підхід безпосередньо пов'язаний з концепцією «третього місця», яка передбачає створення комфортного простору поза домом і роботою.

Цей заклад є прикладом сучасного інтер'єру кафе, що поєднує індустріальну основу з природними матеріалами та принципами комфортного середовища. Його особливості – адаптивне використання простору, багатофункціональне зонування, збалансована матеріальна палітра та увага до атмосфери.

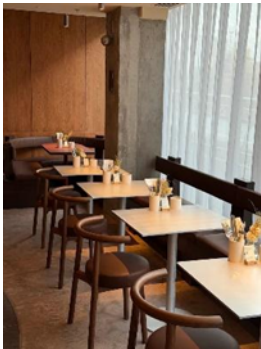

Рис. 2а

Рис. 2б

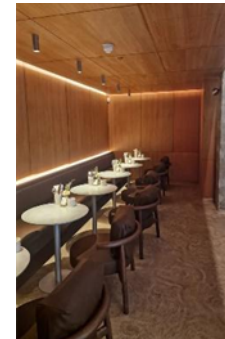

Рис. 2в

Рис. 2а, б, в Зображення закладу «WatchHouse» (Millennium Bridge) у Лондоні
<https://watchhouse.com/blogs/locations/millennium-bridge>

3. Tewa Café

Третім прикладом, що демонструє поєднання індустріальних елементів з природним середовищем, є Tewa Café – заклад, який вирізняється виразною інтеграцією біофільного дизайну у структуру інтер'єру. Даний об'єкт розглядається у сучасних архітектурних публікаціях як приклад гармонійного поєднання урбаністичного контексту та природної складової в межах компактного простору [35].

Інтер'єр кафе базується на використанні традиційних для індустріального стилю матеріалів, зокрема відкритої цегляної кладки, яка виступає домінуючим елементом простору. Цегляні поверхні не лише формують візуальну основу інтер'єру, але й підкреслюють його текстурність та автентичність. У поєднанні з

відкритими конструктивними елементами це створює характерну для лофту атмосферу «незавершеності», що є важливим естетичним прийомом [35].

Водночас ключовою особливістю кафе є активне впровадження природних компонентів у внутрішній простір. Значна кількість зелених насаджень, включаючи вертикальне озеленення та підвісні рослини, формує багаторівневу природну структуру, що інтегрується в архітектуру інтер'єру. Такий підхід відповідає принципам біофільного дизайну, який за даними Terrapin Bright Green, сприяє підвищенню рівня комфорту, зниженню стресу та покращенню когнітивних функцій користувачів [19]. Планувальна організація простору відзначається компактністю та раціональністю. Незважаючи на обмежену площу, інтер'єр кафе спроектовано таким чином, щоб забезпечити відчуття просторової відкритості. Це досягається за рахунок вертикального розвитку композиції, використання світлих акцентів і грамотного розміщення рослин, які виконують не лише декоративну, але й зонувальну функцію. Подібні рішення є характерними для малих закладів HoReCa, де важливо максимально ефективно використовувати кожен квадратний метр [5].

Матеріальна палітра інтер'єру поєднує грубі індустриальні текстури з м'яким природними елементами. Окрім цегли, у просторі застосовано дерево, метал та натуральні тканини, що формують теплу та затишну атмосферу. Контраст між жорсткими та м'якими матеріалами створює динамічне візуальне середовище, яке є характерним для стилю еко-лофт. Як зазначається у публікаціях ArchDaily, саме поєднання різних фактур є одним із ключових прийомів сучасного інтер'єрного дизайну [8].

Освітлення у закладі організовано з урахуванням природних і штучних джерел світла. Значна кількість природного освітлення забезпечується через відкриті прорізи та прозорі конструкції, що підсилює зв'язок із зовнішнім середовищем. Штучне освітлення має локальний характер і використовується для підкреслення окремих зон та створення камерної атмосфери. Теплі світлові акценти гармонійно поєднуються з природною кольоровою гамою інтер'єру.

Важливим також є створення емоційно насиченого середовища, яке сприяє відпочинку та релаксації. Інтер'єр орієнтований на формування відчуття «міського оазису», де відвідувачі можуть дистанціюватися від шумного урбаністичного середовища. Такий підхід відповідає сучасним тенденціям у проєктуванні кафе, де простір виконує не лише функціональну, але й психологічну роль.

Цей заклад є прикладом компактного, але концептуально цілісного інтер'єру, що поєднує індустриальні та природні елементи. Його характерними рисами є використання цегляної кладки, активне озеленення, раціональна організація простору та створення комфортної атмосфери. Він гарно демонструє можливості адаптації стилю еко-лофт до невеликих за площею закладів.

Рис. 3а

Рис. 3б

Рис. 3в

Рис. 3а, б, в «Tewa Café» в місті Аюттхая, Таїланд

<https://www.archdaily.com/961398/tewa-cafe-ayutthaya-bodinchapa-architects>

4. Canvas Café

Четвертим прикладом є Canvas Café – незалежний заклад, який функціонує як багатофункціональний громадський простір, поєднуючи кафе, арт-платформу та соціальний хаб.

Інтер'єр закладу відзначається поєднанням простоти, функціональності та екологічної спрямованості. Простір організовано за принципом відкритого планування, що дозволяє легко трансформувати його відповідно до різних сценаріїв використання – від повсякденного обслуговування відвідувачів до проведення лекцій, майстер-класів, виставок та інших культурних подій. Такий

підхід відповідає сучасним тенденціям у сфері HomeCa, де заклади дедалі частіше виконують роль соціальних і комунікативних платформ [35].

Планувальна структура кафе характеризується гнучкістю та адаптивністю. Основні функціональні зони формуються за допомогою мобільних меблів, різних типів посадки та змінного освітлення. Відсутність жорстких конструктивних обмежень дозволяє швидко змінювати конфігурацію простору, що є важливим для багатофункціональних закладів. Як зазначає Dezeen, подібна організація середовища сприяє активній взаємодії користувачів і формує динамічний характер простору [36].

Матеріально-колористичне рішення інтер'єру базується на використанні натуральних матеріалів і світлої кольорової гами. У просторі широко застосовується дерево, текстиль, фарбовані поверхні у нейтральних тонах, а також елементи ручної роботи. Індустріальні риси проявляються менш виражено, ніж у класичному лофті, проте можуть відстежуватись у відкритих конструкціях, простоті форм і використанні функціональних елементів без зайвого декору. Такий баланс між індустріальністю та природністю дозволяє віднести інтер'єр до інтерпретацій стилю еко-лофт. Особливу увагу в закладі приділено створенню комфортно дружнього середовища. Значну роль у його створенні відіграє озеленення – у просторі використовуються кімнатні рослини, які формують затишну атмосферу та посилюють зв'язок із природою. Крім того, природне освітлення максимально залучається через великі вікна, що сприяє формуванню відкритого і світлого середовища. Подібні рішення відповідають принципам біофільного дизайну, які, за даними Terrapin Bright Green, позитивно впливають на емоційний стан користувачів [11].

Важливою рисою закладу є його соціальна орієнтованість. Canvas Café позиціонується як простір, відкритий для різних спільнот, що підтримує ідеї інклюзивності, творчості та сталого розвитку. Інтер'єр у цьому випадку виступає не лише як фізичне середовище, але й як інструмент комунікації, що сприяє взаємодії між людьми. Такий підхід є характерним для сучасних

концептуальних кафе, де дизайн відіграє важливу роль у формуванні соціального досвіду.

З точки зору стилістики, інтер'єр закладу можна охарактеризувати як м'яку інтерпретацію еко-лофту, де індустриальні елементи не домінують, а гармонійно поєднуються з природними матеріалами та світлою кольоровою палітрою. Це створює більш тепле і доступне середовище, яке орієнтоване на широке коло відвідувачів. Canvas Café є прикладом багатофункціонального громадського простору, що поєднує елементи еко-лофту з соціально орієнтованим дизайном. Його характерними рисами є відкритість, гнучкість, використання натуральних матеріалів, інтеграція природних елементів та акцент на комунікації. Дизайн цього закладу демонструє, як інтер'єр кафе може виконувати не лише утилітарну, але й культурну та соціальну функції.

Рис. 4а

Рис. 4б

Рис. 4в

Рис. 4а, б, в Приклади зображення закладу Canvas Café на Балі
<https://www.archdaily.com/912001/canvas-cafe-bali-studio-tropis>

Отже, проведений аналіз сучасних аналогів і прототипів кафе дозволив виявити ключові тенденції у формуванні інтер'єрів закладів громадського харчування, орієнтованих на поєднання індустриальної естетики та екологічного підходу. Розглянуті об'єкти демонструють різні інтерпретації стилю еко-лофт, що варіюються від виражено індустриальних до більш м'яких і соціально орієнтованих рішень.

У результаті аналізу встановлено, що спільними рисами досліджених закладів є використання відкритого планування, гнучкого зонування простору, поєднання індустриальних матеріалів (бетон, цегла, метал) з натуральними

(дерево, текстиль, рослинність), а також активне впровадження принципів біофільного дизайну. Важливу роль відіграє також орієнтація на багатофункціональність простору, що забезпечує можливість його адаптації до різних сценаріїв використання, характерних для сучасних закладів HoReCa.

Окрему увагу привертає тенденція до впровадження принципів сталого розвитку, що проявляється у використанні вторинних матеріалів, енергоефективних технологій, систем повторного використання ресурсів та екологічно безпечних рішень. Це свідчить про трансформацію дизайну інтер'єру кафе з виключно естетичного явища у комплексну систему, що враховує екологічні, соціальні та економічні аспекти.

Крім того, аналіз показав, що сучасні кафе дедалі більше виконують функцію соціальних просторів, які сприяють комунікації, роботі та відпочинку. У цьому контексті інтер'єр виступає не лише як середовище обслуговування, але і як інструмент формування користувацького досвіду та ідентичності закладу.

2.2 Характеристика цільової аудиторії та формування вимог до простору

Одним із ключових етапів розробки дизайн-проєкту закладу є визначення його цільової аудиторії, оскільки саме її потреби, поведінкові особливості та очікування формують основні вимоги до організації простору. У сучасній практиці проєктування інтер'єрів закладів HoReCa орієнтація на користувача виступає визначальним чинником, що забезпечує ефективність функціонування закладу, його конкурентоспроможність та привабливість.

Цільова аудиторія проєктованого кафе «Brick&Bloom» складається переважно з молодих людей віком від 18 до 35 років, серед яких студенти, молоді спеціалісти, фрілансери та представники креативних професій. Для даної категорії користувачів характерний активний спосіб життя, відкритість до нових форматів споживання, зацікавленість у сучасних трендах дизайну, а також підвищена увага до естетики простору та атмосфери закладу. Важливою особливістю цієї аудиторії є прагнення до поєднання відпочинку, роботи та

соціальної взаємодії в одному просторі. Окрім основної групи, заклад також орієнтований на відвідувачів середнього віку, які цінують комфорт, якість обслуговування та затишну атмосферу. Таким чином, цільова аудиторія є змішаною, що потребує створення універсального, але водночас гнучкого середовища, здатного адаптуватися до різних сценаріїв використання.

Аналіз поведінкових характеристик цільової аудиторії дозволив визначити основні сценарії використання простору, серед яких: короткочасне відвідування з метою швидкого харчування, тривале перебування для роботи або навчання, зустрічі з друзями чи колегами, а також індивідуальний відпочинок. У зв'язку з цим простір закладу повинен забезпечувати можливість одночасної реалізації різних функціональних процесів без втрати комфорту для відвідувачів.

Важливим аспектом також є психологічні потреби користувачів. Сучасні відвідувачі очікують від закладу не лише якісного сервісу, але й емоційного досвіду. Що включає атмосферу затишку, безпеки та естетичного задоволення. Особливу роль відіграє можливість «відключення» від міського середовища та занурення у комфортний простір, що сприяє релаксації або концентрації. Саме через це при формуванні інтер'єру важливо враховувати принципи біофільного дизайну, використання природних матеріалів та гармонії колористики. На основі цих тверджень можна визначити ключові вимоги до організації простору. Перш за все, це функціональне зонування, яке передбачає поділ приміщення на кілька логічних зон: зону швидкого обслуговування, зону тривалого перебування, робочу зону, а також зону відпочинку. Такий підхід дозволяє оптимізувати потоки відвідувачів і створити комфортні умови для різних категорій користувачів. При цьому важливо враховувати також ергономічність простору, саме вона забезпечує зручність користування інтер'єром. Це включає правильну організацію проходів, оптимальне розміщення меблів, відповідність розмірів елементів антропометричним характеристикам користувачів, а також забезпечення доступності для різних груп населення.

Освітлення приміщення виступає як важливий інструмент для формування простору та так само має відповідати різним функціональним сценаріям. Передбачається поєднання загального, локального та декоративного освітлення, що дозволяє створювати різні світлові сценарії відповідно до потреб користувачів. Особливої уваги потребує використання природного освітлення яке позитивно впливає на самопочуття відвідувачів. У доповнення до психологічного впливу на стан користувачів потрібно врахувати й кольорове рішення інтер'єру. Використання природної палітри, характерної для стилю еко-лофт, сприяє створенню спокійної та гармонійної атмосфери, особливо з вірно підібраним освітленням яке буде створювати гармонійні акценти. У поєднанні з ними нейтральних відтінків це дозволить сформувати виразний, проте не нав'язливий візуальний образ простору.

Використання брендингу у інтер'єрі закладу також є доцільним та відгукується користувачам, оскільки простір повинен відображати концепцію закладу, формувати його унікальний стиль та забезпечувати впізнаваність серед відвідувачів. Цього можна досягти за допомогою використання характерних матеріалів, кольорів, графічних елементів та декоративних рішень.

Таким чином, визначення цільової аудиторії та аналіз її потреб дозволили сформувати комплекс вимог до організації простору кафе «Brick&Bloom». Врахування функціональних, естетичних та психологічних аспектів забезпечує створення комфортного, гнучкого та сучасного середовища, що відповідає актуальним тенденціям дизайну інтер'єру закладів громадського харчування та очікуванням користувачів.

2.3 Розробка дизайн концепції кафе «Brick&Bloom»

Розробка дизайн-концепції кафе «Brick&Bloom» здійснюється як послідовний процес формування цілісного просторового середовища, що поєднує функціональні, естетичні та ідеологічні складові. В основу проєктування покладено результати теоретичного аналізу сучасних тенденцій у дизайні інтер'єру закладів HoReCa та визначені раніше потреби цільової

аудиторії, що дозволяє сформувати обґрунтовану концептуальну модель майбутнього простору.

Початковим етапом розробки є визначення загальної ідеї закладу, яка формується на основі ідеології бренду. Концепція кафе «Brick&Bloom» базується на поєднанні міської урбаністичної естетики та природної гармонії, що відображається у створенні атмосфери «міського затишку». Такий підхід передбачає формування простору, який одночасно відповідає динаміці сучасного міста та забезпечує відвідувачу відчуття комфорту, спокою та емоційного розвантаження.

Наступним етапом є трансформація ідеологічних засад у просторову структуру. На основі обмірного плану приміщення було визначено основні функціональні зони, які стали основою для подальшого формування інтер'єру. Простір організовується за принципом відкритого планування, що дозволяє забезпечити візуальну цілісність середовища та сприяє більшій соціальній взаємодії відвідувачів. Водночас передбачене функціональне зонування простору, яке враховує різні сценарії його використання: короткочасне перебування, тривале знаходження, спілкування або ж роботу.

У процесі розробки концепції особлива увага приділялася формуванню композиційного центру простору. В його якості виступають зони спільного користування, зокрема великі столи та елементи озеленення, які об'єднують відвідувачів і водночас підсилюють ідею біофільного дизайну. Таким чином, природні елементи інтегруються у структуру простору не як декоративний додаток, а як його невід'ємна складова.

Подальший етап передбачає визначення матеріально-стилістичного рішення інтер'єру. Відповідно до обраної концепції еко-лофт, яка базується на поєднанні індустріальних та природних матеріалів, за основу було обрано основні її принципи. Використання бетону, металу та скла дозволяє підкреслити урбаністичний характер простору, тоді як деревина, текстиль та живі рослини формують теплу та затишну атмосферу. Такий контраст є основою візуальної

виразності інтер'єру та водночас відповідає цінностям бренду, зокрема орієнтації на натуральність та екологічність.

Наступним кроком є розробка колористичного рішення. Кольорова палітра формується на основі природних відтінків, що забезпечує візуальну легкість та гармонійність простору. Вибір стриманої гами дозволяє уникнути перевантаження інтер'єру та створює універсальне середовище, яке відповідає різним сценаріям використання. Акцентні кольори застосовуються локально для підкреслення окремих функціональних зон або елементів айдентики.

У свою чергу освітлення розглядається як інструмент зонування простору та створення атмосфери. Передбачається використання багаторівневої системи світла, що включає загальне, акцентне та декоративне освітлення. Інтеграція світильників із природними елементами дозволяє підсилити концепцію еко-лофту та створити більш м'яке і комфортне середовище. Водночас з плануванням освітлення здійснюється формування меблювання простору з урахуванням принципів ергономіки та гнучкості. Вибір меблів базується на необхідності забезпечення різних форматів використання простору: індивідуального, групового та колективного. Використання різних типів посадкових місць дозволяє адаптувати середовище до потреб різних категорій відвідувачів та забезпечити комфортне перебування.

Наступним етапом є інтеграція елементів фірмового стилю у простір, ключовими з яких є логотип, кольорова палітра, графічні елементи та типографіка, які впроваджуються в інтер'єр. Простір розглядається як носій айдентики, що забезпечує формування цілісного образу закладу та підвищує його впізнаваність.

Завершальним етапом є узагальнення всіх складових концепції та формування цілісного образу простору. У результаті формується середовище, яке поєднує відкритість, функціональність, екологічність та естетичну виразність. Запропонована концепція відповідає сучасним тенденціям дизайну

інтер'єру закладів громадського харчування та орієнтована на створення комфортного гнучкого та привабливого простору для відвідувачів.

Таким чином, процес розробки дизайн-концепції кафе «Brick&Bloom» є послідовним і комплексним, що дозволяє забезпечити логічну узгодженість між ідеєю, функціональним наповненням та візуальним образом інтер'єру.

Висновки до розділу 2

У результаті проведеного дослідження проєктного аналізу було сформовано концептуальні засади дизайн-проєкту інтер'єру кафе «Brick&Bloom», що базуються на поєднанні сучасних тенденцій у сфері HoReCa, принципів сталого дизайну та особливостей цільової аудиторії.

На першому етапі було здійснено аналіз аналогів і прототипів закладів громадського харчування, що дозволило виявити актуальні підходи до організації простору в межах стилю еко-лофт. Встановлено, що сучасні кафе дедалі частіше формуються як багатофункціональні середовища, які поєднують функції харчування, відпочинку, роботи та соціальної взаємодії. Досліджені об'єкти продемонстрували ефективність використання відкритого планування, гнучкого зонування, поєднання індустриальних і природних матеріалів, а також активного впровадження біофільних рішень. Окрему увагу приділено принципам сталого розвитку, що проявляються у використанні екологічних матеріалів, вторинних ресурсів та енергоефективних технологій.

На основі аналізу цільової аудиторії було визначено, що основними користувачами закладу є молоді люди, для яких важливими є не лише функціональні характеристики простору, але й його естетична привабливість, атмосфера та можливість різноманітного використання. Встановлено, що сучасний користувач очікує від закладу універсальності, гнучкості та емоційної залученості. Це зумовило формування вимог до простору, серед яких ключовими є функціональне зонування, ергономічність, адаптивність, комфортний мікроклімат, якісне освітлення та гармонійне колористичне рішення.

У процесі розробки дизайн-концепції було здійснено поетапне формування просторового середовища, що дозволило узгодити ідеологію бренду з функціональним наповненням інтер'єру. Визначено, що основною концептуальною ідеєю кафе «Brick&Bloom» є створення простору «міського затишку», який поєднує урбаністичну естетику з природною гармонією. Такий підхід реалізується через використання відкритого планування, формування композиційного центру, інтеграцію природних елементів та створення багатофункціонального середовища.

Встановлено, що матеріально-стилістичне рішення інтер'єру базується на поєднанні індустриальних і природних матеріалів, що є характерним для стилю еко-лофт. Використання бетону, металу та скла у поєднанні з деревиною, текстилем і рослинністю дозволяє створити збалансований простір із виразним характером. Колористичне рішення формується на основі природної палітри, що сприяє створенню спокійної та гармонійної атмосфери. Особливу роль у формуванні концепції відіграють освітлення та меблювання, які розглядаються як інструменти зонування та організації простору. Використання багаторівневого освітлення та різноманітних типів посадкових місць забезпечує гнучкість і адаптивність середовища відповідно до різних сценаріїв використання.

Важливим результатом є інтеграція елементів фірмового стилю у простір, що дозволяє сформувати цілісний образ закладу та підвищити його впізнаваність. Інтер'єр у даному випадку виступає не лише як функціональне середовище, але й як носій брендової ідентичності, що забезпечує ефективну комунікацію з відвідувачем.

Таким чином у межах розділу було сформовано обґрунтовану дизайн-концепцію кафе «Brick&Bloom», яка враховує сучасні тенденції, потреби користувачів та принципи екологічного дизайну. Отримані результати є основою для подальшої розробки проєктних рішень інтер'єру, що будуть представлені у наступному розділі.

РОЗДІЛ 3.

РОЗРОБКА ДИЗАЙН-ПРОЄКТУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ІНТЕР'ЄРУ

3.1 Проектні рішення інтер'єру (клаузура, колористика, матеріали, 3D-візуалізація)

Проектні рішення інтер'єру кафе «Brick&Bloom» сформовані на основі попередньо розробленої дизайн-концепції, що поєднує естетику стилю еко-лофт з сучасними вимогами до функціональності, ергономіки та комфорту. В основу проектування покладено принцип комплексного формування середовища, де кожен елемент простору – від планувальної структури до деталей оздоблення – працює на створення цілісного образу закладу.

Особлива увага була приділена узгодженню просторових, композиційних і візуальних рішень із концепцією бренду. Інтер'єр виступає не лише як функціональна оболонка, а як інструмент комунікації з відвідувачами, формуючи атмосферу, настрій та емоційний досвід перебування у закладі. Таким чином, проектні рішення спрямовані на досягнення балансу між естетичною виразністю, зручністю використання та відповідністю сучасним тенденціям дизайну середовища.

Основною метою даного етапу створення цілісного просторового середовища, яке:

- Відображає ідею закладу та його стилістичну спрямованість.
- Забезпечує зручність і інтуїтивність користування простором.
- Відповідає ергономічним та санітарно-гігієнічним вимогам.
- Формує виразний і впізнаваний візуальний образ.

Клаузурне рішення простору

На початковому етапі проєктування було виконано клаузурні пошуки, що стали основою для формування подальших проєктних рішень. Клаузура передбачала швидке графічне опрацювання ідей організації простору, визначення ключових функціональних зон, композиційних осей та візуальних акцентів.

У процесі клаузурного моделювання було проаналізовано декілька варіантів планувальних рішень, що дозволило обрати найбільш доцільну схему організації простору з урахуванням конфігурації приміщення, розташування входів і комунікацій, потреб цільової аудиторії та особливостей функціонування закладу громадського харчування.

Простір кафе вирішено за принципом відкритого планування, що є характерним для стилю лофт і сприяє візуальному розширенню приміщення. Відсутність жорстких перегородок у основній залі забезпечує гнучкість використання простору та створює відчуття свободи й легкості.

Разом із тим, чітке функціональне зонування досягається за рахунок розміщення меблів, використання освітлення, зміни матеріалів і текстур та введення зелених насаджень як природних розділювачів простору. Це дозволяє уникнути хаотичності та забезпечити логічну структуру середовища.

Відповідно до обміру приміщення, загальна структура включає в себе основну залу, службові приміщення та відкриту зону. Планувальна схема має раціональну конфігурацію, що дозволяє ефективно використовувати площу без перевантаження простору.

Висота приміщення становить 3500 мм, що є важливою перевагою для реалізації стилістики еко-лофт. Така висота дозволяє використовувати підвісні світильники як композиційні акценти, підкреслити вертикальний простір, створити багаторівневу систему освітлення та зберегти відчуття відкритості та повітряності інтер'єру.

Функціональне зонування простору

Функціональна організація інтер'єру базується на принципі чіткого розподілу потоків відвідувачів і персоналу, що є важливим для забезпечення комфортної експлуатації закладу.

Зонування передбачає такі основні функціональні блоки:

Вхідна група з гардеробом – формує перше враження про заклад і виконує функцію адаптації відвідувачів до простору. Вона розташована таким чином, щоб забезпечити зручний доступ і не створювати перехресних потоків.

Основна зала – є центральним елементом простору, де відбувається основна діяльність закладу. Вона організована як відкрита зона з різними типами посадкових місць.

Санітарні вузли – передбачені окремо для чоловіків і жінок, а також інклюзивна вбиральня для людей з інвалідністю, що відповідає сучасним вимогам доступності. Їх розташування забезпечує зручний доступ, але водночас ізолює від основної зали.

Літня тераса - є продовженням внутрішнього простору і розширює функціональні можливості закладу, особливо у теплу пору року. Вона інтегрується у загальну концепцію через використання рослин та натуральних матеріалів.

Згідно з планом розташування меблів, основна зала площею 181,79 м² організована з урахуванням різних сценаріїв використання простору. Передбачено декілька типів посадкових місць:

1. Столи для двох осіб - вони підходять для індивідуального або парного відпочинку гостей.
2. Групові столи - прекрасно підійдуть для посадки великих або малих груп людей.

Таке рішення дозволяє адаптувати простір під різні потреби відвідувачів і підвищує універсальність закладу.

Розміщення меблів виконано з урахуванням ергономічних норм, що включають дотримання мінімальної ширини проходів, забезпечення зручного доступу до кожного посадкового місця, врахування руху персоналу та уникнення перехрещення потоків. Крім того, композиція меблів підпорядкована загальній ідеї простору: центральні зони підкреслюються великими столами та зеленими композиціями, тоді як периферійні ділянки мають більш активний камерний характер.

Колористичне рішення інтер'єру

Колористичне рішення інтер'єру кафе сформоване відповідно до загальної концепції еко-лофт, яка передбачає гармонійне поєднання індустриальної стриманості та природної м'якості. Кольорова палітра виступає одним із ключових інструментів формування атмосфери закладу, впливаючи на емоційне сприйняття простору, поведінку відвідувачів та загальний візуальний образ інтер'єру.

Основою колористичного рішення є принцип природності, що реалізується через використання нейтральних базових відтінків у поєднанні з теплими природними акцентами. Такий підхід дозволяє створити збалансоване середовище, яке не перевантажує сприйняття, але водночас має достатню виразність.

Домінуючу роль у інтер'єрі відіграють нейтральні кольори, що формують фон простору. До них відносяться:

- Відтінки сірого - бетон та штукатурка.
- Теплі бежеві та пісочні тони.
- Світлі природні відтінки дерева.

Ці кольори створюють спокійну, врівноважену атмосферу, яка є характерною для сучасних закладів громадського харчування. Вони також забезпечують універсальність простору та дозволяють акцентним елементам виглядати більш виразно.

Акцентна палітра формується на основі матеріалів, характерних для стилю лофт:

- Теракотові та цегляні відтінки - вони дають асоціацію з відкритою цегляною кладкою.
- Глибокий коричневий - натуральні відтінки дерева.
- Чорний - використовується у металевих конструкціях, світильниках та деталях меблів.

Ці кольори додають інтер'єру глибини, контрасту та візуальної структури. Вони підкреслюють індустріальний характер простору, водночас не порушуючи його цілісності.

Окрему роль у колористиці відіграють зелені відтінки, представлені через живі рослини. Вони виконують одразу декілька функцій:

1. Візуально пом'якшують індустріальне середовище.
2. Створюють відчуття природності та екологічності.
3. Виступають композиційними акцентами у просторі.

Зелені елементи інтегруються у різні зони інтер'єру – як у вигляді вертикального озеленення, так і у вигляді декоративних композицій у меблях та освітленні.

Колористичне рішення побудоване на декількох ключових принципах:

Баланс теплих і холодних відтінків - поєднання холодних сірих поверхонь із теплими відтінками дерева та текстилю створює гармонійний контраст, що робить простір більш комфортним для сприйняття.

Ієрархія кольору - базові кольори займають найбільшу площу (стіни, підлога, стеля), тоді як акценти використовуються локально – у меблях, декорі та деталях.

Зонування за допомогою кольору - різні функціональні зони можуть підкреслюватися зміною відтінків або насиченості кольору, що допомагає орієнтуватися у просторі без використання фізичних перегородок.

Підкреслення текстур – колір у проєкті тісно пов'язаний із матеріалом. Наприклад, натуральна текстура дерева або шорсткість бетону сприймається не лише через форму, але й через колір, що підсилює тактильне та візуальне сприйняття простору.

Психологічний вплив кольору - обрана кольорова гама сприяє створенню комфортного та розслаблюючого середовища. Нейтральні відтінки не перевантажують здорове сприйняття, теплі кольори викликають відчуття затишку, а зелені акценти позитивно впливають на емоційний стан відвідувачів.

Такий підхід є особливо важливим для закладів громадського харчування, оскільки колористика безпосередньо впливає на тривалість перебування клієнтів та їх загальне враження від закладу.

Матеріали та оздоблення інтер'єру

Вибір матеріалів та оздоблювальних рішень базується на загальній концепції стилю та передбачає поєднання індустріальної естетики з природною фактурністю та екологічністю. Матеріали виступають одним із ключових засобів формування образу інтер'єру, оскільки саме через них передається характер простору, його тактильність та візуальна глибина.

Основним принципом підбору матеріалів стало поєднання автентичності, довговічності та екологічності. У проєкті використано як натуральні матеріали, так і сучасні аналоги, що імітують природні текстури, але мають кращі експлуатаційні характеристики.

1. Оздоблення стін

Стіни відіграють важливу роль у формуванні стилістики інтер'єру та виступають фоном для інших елементів простору.

Основні рішення, це:

Декоративна цегла або її імітація – використовується як акцентний елемент, що підкреслює індустріальний характер інтер'єру.

Бетон або декоративна штукатурка – формує нейтральний фон і додає простору стриманості.

Дерев'яні панелі або рейки - вносять теплоту та природність у середовище.

Поєднання цих матеріалів дозволяє створити багат шарову композицію, де контрастують грубі індустріальні поверхні та теплі природні текстури. Акцентні стіни використовуються для візуального зонування та підсилення композиційних центрів простору.

2. Оздоблення підлоги

Підлогове покриття обрано з урахуванням інтенсивної експлуатації, характерної для закладів громадського харчування.

Основні матеріали:

Керамограніт або бетонне покриття – забезпечує зносостійкість, простоту догляду та відповідає стилю лофт.

Дерев'яні або вінілові покриття з текстурою дерева – можуть використовуватися у зонах відпочинку для підвищення комфорту.

Підлога виконує не лише функціональну, але й композиційну роль – вона об'єднує простір і підкреслює його структуру. Завдяки стриманій колористиці підлогове покриття не перевантажує інтер'єр, а гармонійно доповнює інші елементи.

3. Стеля та конструктивні елементи

Стельове рішення підкреслює індустріальну естетику простору. Передбачено зробити відкриту стелю у основній залі та оздобити підвісну

стелю у функціональних зонах (санвузлах та вхідній групі). Висота підвісної стелі становить 3200мм, що дозволяє інтегрувати освітлення та інженерні комунікації без втрати відчуття простору.

Використання темних або нейтральних відтінків у стелі допомагає візуально «розчинити» інженерні елементи та підкреслити висоту приміщення.

4. Меблі та конструкції

Меблі у проєкті є важливою складовою стилістичного рішення та виконують як функціональну, так і композиційну роль. Основні матеріали меблів: натуральне дерево (для стільниць, сидінь та декоративних елементів), метал (для каркасів, ніжок столів і стільців) та текстиль (для м'яких зон).

Меблі мають лаконічні форми що відповідає принципам сучасного дизайну та не перевантажує простір. Поєднання дерева та металу підкреслює концепцію еко-лофт і створює візуальну цілісність

5. Скло та додаткові матеріали

Скляні елементи використовуються для зонування простору без втрати його цілісності, створення легкості та прозорості інтер'єру і підсилення природного ефекту.

6. Фітодизайн як частина матеріального рішення

Особливу роль у проєктуванні відіграє використання живих рослин як повноцінного елемента інтер'єру. Вони інтегруються у простір у вигляді настільних композицій, підвісних конструкцій та зелених зон, що розділяють простір. Рослини не лише підсилюють екологічну складову концепції, але й виконують функцію «м'якого» зонування, покращують мікроклімат та створюють більш комфортне середовище для відвідувачів.

Таким чином, обрані матеріали та оздоблювальні рішення забезпечують відповідність інтер'єру стилістиці еко-лофт, поєднуючи індустриальну естетику з природною м'якістю та екологічною спрямованістю. Використання якісних і

зносостійких матеріалів гарантує довговічність та практичність простору в умовах інтенсивної експлуатації, характерної для закладів громадського харчування. Водночас залучення натуральних текстур і живих рослин сприяє формуванню екологічного та комфортного середовища, що позитивно впливає на емоційне сприйняття відвідувачів. Гармонійне поєднання різних матеріалів, їх фактур і кольорів створює цілісну композицію інтер'єру, підкреслюючи його стилістичну єдність та виразність. У результаті комплексне використання матеріалів дозволяє сформувати сучасний, функціонально обґрунтований і естетично привабливий простір, що повною мірою відповідає вимогам до проектування закладів громадського харчування.

3.2. Формування візуальної айдентики закладу

Формування візуальної айдентики кафе «Brick&Bloom» є важливою складовою комплексного дизайн-проєкту, оскільки забезпечує цілісність сприйняття бренду та його просторового середовища. Айдентика виступає не лише засобом візуальної ідентифікації закладу, але й інструментом комунікації з відвідувачем, формуючи у нього емоційне враження, асоціативний ряд та рівень довіри до бренду.

Розробка айдентики здійснювалася на основі загальної концепції закладу, що поєднує естетику еко-лофту, природність, відкритість та сучасний урбаністичний характер. Основною ідеєю стало створення впізнаваного візуального образу, який відображає баланс між індустріальністю та природною гармонією.

Концептуальні основи айдентики

В основу візуальної айдентики кафе «Brick&Bloom» закладено ідею поєднання двох ключових образів, відображених у самій назві бренду. Перший компонент - «Brick» (цегла) – символізує індустріальне середовище, урбаністичний контекст, стабільність і структурованість простору. Другий -

«Bloom» (цвітіння) – уособлює природність, розвиток легкості і екологічність. Поєднання цих двох протилежних за характером образів формує концептуальну основу бренду, визначаючи як його візуальну, так і змістову складову. Такий підхід дозволяє створити унікальний і впізнаваний образ закладу, в якому гармонійно поєднуються індустриальна стриманість і природна м'якість. Айдентика побудована на принципі контрасту – грубих і делікатних форм, теплих і світлих відтінків, чіткої геометрії та органічних ліній, що підсилює виразність бренду та забезпечує його емоційну насиченість.

Логотип та його особливості

Центральним елементом візуальної айдентики закладу є логотип, який розроблено на поєднанні ключових ідей бренду – урбаністичної структури та природної легкості.

Логотип виконаний у формі шрифтового напису «Brick&Bloom», де основний акцент зроблено на масивному, геометричному шрифті. Такий шрифт символізує міське середовище, стабільність і конструктивність, підкреслюючи індустриальну складову концепції. Водночас окремі елементи логотипу мають більш м'який і пластичний характер, що символізує контраст і відображає природну складову бренду.

Особливу роль у композиції відіграє знак «&», який виступає не лише сполучним елементом між словами, а й важливим візуальним акцентом. Він має більш плавну, органічну форму, що символізує зв'язок між двома концепціями - «місто» та «природа».

Таким чином, логотип поєднує у собі контрастні характеристики: масивний і чіткий шрифтовий блок передає урбаністичну строгість, тоді як графічні елементи додають легкості та м'якості. Завдяки цьому формується збалансований образ, який відповідає концепції еко-лофту.

Важливою особливістю логотипу є його адаптивність. У брендбуці передбаченні різні варіації - кольорові та монохромні, що дозволяє

використовувати його на різних носіях без втрати впізнаваності. Логотип зберігає чіткість і читабельність як на світлих, так і на темних фонах, а також у друкованій та цифровій продукції.

Завдяки своїй формі та композиції логотип легко інтегрується в інтер'єр закладу: він може використовуватися у вигляді вивісок, настінної графіки, навігаційних елементів, а також наноситися на меблі, пакування та інші носії. Це забезпечує цілісність візуального середовища та підсилює впізнаваність бренду.

Кольорова палітра

Кольорова палітра айдентики кафе пов'язана з концепцією закладу, що поєднує урбаністичну стриманість і природну м'якість. Вона базується на чітко визначеній системі основних і додаткових кольорів, які забезпечують впізнаваність бренду і його цілісне сприйняття на різних носіях.

До основних кольорів належать темно-сірий відтінок (HEX #363639), який формує базу айдентики та асоціюється з урбаністичним середовищем і стриманістю, рожевий (HEX #D7799F), що додає м'якості, емоційності та створює візуальний акцент, а також природний зелений (HEX #387141), який підкреслює екологічність, зв'язок із природою та концепцію «Bloom». Саме ці кольори формують характер бренду та виступають ключовими у його візуальному представленні.

Додатковими кольорами є світло-сірий (HEX #EAEAEA), білий (HEX #FFFFFF) та чорний (HEX #000000), які виконують допоміжну функцію. Вони використовуються для створення фону, забезпечення контрасту та підвищення читабельності графічних елементів. Завдяки своїй нейтральності ці кольори не перевантажують композицію, а навпаки підкреслюють основні акценти.

Загалом така кольорова система дозволяє досягти балансу між виразністю та стриманістю, забезпечує універсальність використання айдентики на різних

носіях та формує цілісний, сучасний і гармонійний образ закладу, що відповідає концепції закладу.

Типографіка

Типографічне рішення базується на використанні шрифту Mplus 1p, який поєднує сучасну геометричність, лаконічність і високу читабельність. Основним акцентним шрифтом було обрано Mplus1 1p Bold, що використовується для заголовків, навігації та ключових елементів айдентики. Його чіткі, але не агресивні лінії дозволяють передати баланс між урбаністичною строгістю та м'якістю, що відповідає концепції закладу. Для основного текстового наповнення застосовується Mplus 1p у стандартному накресленні, який забезпечує комфортне сприйняття інформації та підтримує загальну стилістичну цілісність.

Використання даної шрифтової системи дозволяє вирішити декілька ключових завдань: забезпечити зручність читання та доступність інформації для відвідувачів, сформувати впізнаваний стиль бренду, а також створити чітку візуальну ієрархію в усіх носіях айдентики. Завдяки своїй універсальності та сучасному характеру, шрифт гармонійно інтегрується як у друковану продукцію, так і в цифрове середовище.

Типографіка використовується у всіх елементах комунікації закладу, зокрема у меню, навігаційних системах, поліграфічній продукції, пакуванні та оформленні соціальних мереж. Її послідовне застосування забезпечує цілісність візуального образу та підсилює впізнаваність бренду.

Носії фірмового стилю

Реалізація візуальної айдентики кафе «Brick&Bloom» здійснюється через систему носіїв фірмового стилю, які забезпечують цілісне й послідовне сприйняття бренду у всіх точках контакту з відвідувачем. До таких носіїв належать як друковані, так і цифрові та предметні елементи, що супроводжують діяльністю закладу.

Поліграфічна продукція включає візитні картки, фірмові бланки, меню, флаєри та рекламні плакати. Візитні картки виконані у стриманому мінімалістичному стилі, можуть мати як горизонтальну, так і вертикальну орієнтацію, що підсилює сучасний характер бренду та привертає увагу. Меню виступає важливим комунікаційним елементом, оскільки не лише інформує, але й передає атмосферу закладу через дизайн, структуру та типографіку. Рекламні матеріали, такі як флаєри та плакати, розроблені з урахуванням принципів лаконічності та візуальної виразності, що дозволяє ефективно привертати увагу потенційних клієнтів.

Важливим елементом айдентики є пакування, яке виконує не лише функціональну, але й комунікаційну роль. До нього належать брендovanі стаканчики, паперові пакети, коробки для їжі, серветки, стікери та етикетки. Пакування виступає своєрідним носієм реклами, адже використовується поза межами закладу та сприяє поширенню бренду у міському середовищі.

Сувенірна продукція є ще одним важливим носієм фірмового стилю, який формує емоційний зв'язок із відвідувачами. У проєкті передбачено створення брендovаних продуктів, зокрема авторського бленду кави у фірмовому пакуванні та ароматичних свічок. Такі елементи дозволяють перенести атмосферу закладу за його межі та забезпечують довготривалий контакт із брендом.

Окрему роль відіграє оформлення соціальних мереж, зокрема сторінки в Instagram, яка є важливим каналом комунікації з аудиторією. Дизайн сторінки витриманий у загальній стилістиці бренду, що дозволяє підтримувати впізнаваність, презентувати новинки та формувати позитивний імідж закладу.

До додаткових носіїв належать також елементи зовнішньої комунікації, зокрема брендovаний транспорт, який виконує функцію мобільної реклами та розширює присутність бренду у міському транспорті.

Усі носії фірмового стилю розроблені з дотриманням єдиних графічних принципів – використання фірмових кольорів, типографіки, логотипу та

композиційних рішень. Такий підхід забезпечує цілісність візуальної комунікації, підкреслює впізнаваність бренду та формує його стійкий і сучасний образ.

Таким чином, візуальна айдентика кафе «Brick&Bloom» є логічним продовженням дизайн-концепції та важливим елементом формування цілісного образу закладу. Вона поєднує графічні, кольорові та типографічні рішення, які гармонійно інтегруються у простір і підсилюють його естетичну виразність. Завдяки цьому створюється впізнаваний, сучасний і емоційно привабливий бренд, що відповідає вимогам ринку та очікуванням цільової аудиторії.

Висновки до розділу 3

У третьому розділі кваліфікаційної роботи було здійснено комплексну розробку дизайн-проєкту інтер'єру кафе «Brick&Bloom» та сформовано систему його візуальної айдентики. У процесі роботи було реалізовано цілісний підхід до проєктування, який передбачає взаємопов'язане вирішення просторових, композиційних, матеріальних і графічних завдань.

У підрозділі 3.1 обґрунтовано проєктні рішення інтер'єру, що базуються на принципах функціональності, ергономіки та відповідності стилістиці еко-лофт. Було визначено оптимальну планувальну структуру приміщення, реалізовано відкрите зонування простору та враховано різні сценарії використання закладу. Значну увагу приділено колористичному рішення, яке формує комфортне емоційне середовище, а також підбору матеріалів, що поєднують індустриальні та природні текстури. У результаті сформовано гармонійний інтер'єр, який відповідає сучасним вимогам до закладів громадського харчування.

У підрозділі 3.2 розроблено візуальну айдентика кафе, яка виступає важливим інструментом формування впізнаваності бренду та комунікації з відвідувачами. Визначено концептуальні основи бренду, створено логотип, сформовано кольорову палітру та типографічну систему, а також розроблено

основні носії фірмового стилю. Особливістю проекту є інтеграція айдентики в інтер'єрний простір, що забезпечує цілісність візуального образу закладу.

Отже, у результаті виконаної роботи сформовано цілісний дизайн-проект кафе «Brick&Bloom», у якому гармонійно поєднуються просторові рішення та графічна айдентика. Такий підхід дозволяє створити сучасне, функціонально організоване та естетично виразне середовище, що відповідає потребам користувачів і сучасним тенденціям у сфері дизайну закладів HoReCa.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У результаті виконання кваліфікаційної роботи на тему «Дизайн-проект інтер'єру кафе з елементами еко-лофт «Brick&Bloom»» було досягнуто поставленої мети, що полягала у розробці комплексного дизайн-рішення, яке поєднує просторове проектування інтер'єру з формуванням цілісної візуальної айдентики закладу.

У процесі дослідження було встановлено, що сучасний дизайн закладів громадського харчування є багатокомпонентною системою, яка охоплює не лише функціонально-планувальні та естетичні аспекти, але й психологічні, соціальні та комунікаційні фактори. Інтер'єр виступає важливим інструментом формування споживчого досвіду, впливаючи на поведінку відвідувачів, тривалість їх перебування у закладі та загальний рівень задоволеності. Це підтверджує необхідність комплексного підходу до проектування, який враховує як матеріальне середовище, так і візуальну ідентичність бренду.

У першому розділі було здійснено аналіз наукових джерел і сучасних тенденцій у сфері дизайну інтер'єру закладів HoReCa. Визначено, що ключовими напрямками розвитку є екологічність, функціональність, мінімалізм, а також орієнтація на створення емоційно комфортного середовища. Особливу увагу приділено стилю еко-лофт, який формується на основі синтезу індустриальної естетики та екологічного підходу. Було встановлено, що даний

стиль дозволяє створювати гармонійний простір, у якому поєднуються відкритість, функціональність, природні матеріали та сучасні технології.

У другому розділі проведено аналіз аналогів і прототипів сучасних кафе, що дозволило виявити ефективні прийоми організації простору та формування атмосфери закладу. На основі отриманих результатів було сформовано концепцію кафе «Brick&Bloom», яка базується на поєднанні урбаністичної структури та природної гармонії. Визначено цільову аудиторію закладу, сформовано основні вимоги до простору, зокрема його функціональність, гнучкість, комфортність та естетична виразність. Розроблена дизайн-концепція передбачає створення багатофункціонального середовища, що відповідає сучасним сценаріям використання закладів громадського харчування.

У третьому розділі було реалізовано безпосередню розробку дизайн-проєкту інтер'єру та візуальної айдентики закладу. Визначено оптимальну планувальну структуру приміщення, що базується на принципі відкритого простору та функціонального зонування. Запропоновані рішення забезпечують логічну організацію потоків відвідувачів і персоналу, а також створюють комфортні умови перебування у закладі. Особливу увагу приділено колористичному рішенню, яке побудоване на поєднанні нейтральних базових відтінків із теплими природними акцентами, що сприяє формуванню затишної атмосфери.

Важливим етапом стало обґрунтування матеріального рішення інтер'єру, яке передбачає використання поєднання індустриальних і природних матеріалів. Застосування бетону, металу та цегли у поєднанні з деревом, текстилем, і живими рослинами дозволило досягти балансу між строгістю і м'якістю, що є характерним для стилю еко-лофт. Особливу роль у формуванні середовища відіграє фітодизайн, який не лише підсилює екологічну складову проєкту, але й позитивно впливає на психоемоційний стан відвідувачів.

Окрім інтер'єрного проєктування, у роботі було розроблено комплексну систему візуальної айдентики кафе. Визначено концептуальні основи бренду,

що базуються на поєднанні двох образів – індустріального («Brick») та природного («Bloom»). Створено логотип, який відображає цю ідею через поєднання геометричних і органічних форм. Сформовано кольорову палітру, типографічну систему та розроблено носії фірмового стилю, що забезпечують впізнаваність бренду.

Особливістю даного проєкту є інтеграція графічної айдентики в інтер'єрне середовище, що дозволяє створити цілісний і узгоджений візуальний образ закладу. Такий підхід забезпечує єдність просторових і графічних рішень, підсилює емоційний вплив на користувача та формує стійку ідентичність бренду.

Практичне значення роботи полягає у можливості реалізації розробленого дизайн-проєкту у реальному середовищі. Запропоновані рішення відповідають сучасним вимогам до проєктування закладів громадського харчування, враховують ергономічні, функціональні та естетичні аспекти, а також можуть бути адаптовані для інших об'єктів сфери HoReCa.

Отже, у ході виконання кваліфікаційної роботи було доведено доцільність застосування комплексного підходу до проєктування, який передбачає поєднання дизайну інтер'єру та графічної айдентики. Результатом роботи є створення цілісного, сучасного та функціонально обґрунтованого простору кафе «Brick&Bloom», що відповідає актуальним тенденціям дизайну, забезпечує комфорт користувачів і формує впізнаваний образ бренду.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бортнічук О., Іщенко Т., Губеня В., Загоруй О. Роль дизайну у підвищенні конкурентоспроможності мережевих закладів ресторанного господарства. 2025.
URL: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=0mutV-wAAAAJ&citation_for_view=0mutV-wAAAAJ:SeFeTyx0c_EC
2. Заварзін О. Design of hotel and restaurant complexes: systematization of finishing materials. 2021.
3. Зубанова В., Петровська Ю. Фітодизайн в інтер'єрах закладів громадського харчування. 2023. URL: <https://svc.kname.edu.ua/index.php/svc/uk/article/view/94>
4. Колесніченко А., Севастьянова М., Шмельова-Нестеренко О. Дизайн інтер'єру ресторанів в умовах воєнного часу. 2025. URL: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32830>
5. Arch2O. Coffee shop design examples. 2022. URL: <https://arch2o.com>
6. ArchDaily. Adaptive reuse in architecture. 2022. URL: <https://www.archdaily.com>
7. ArchDaily. Coffee Shop Interiors. 2023. URL: <https://www.archdaily.com/search/projects/categories/coffee-shop-interiors>
8. ArchDaily. How to Combine Colors and Textures in Interior Decor. 2023. URL: <https://www.archdaily.com/1002414/how-to-combine-colors-and-textures-in-interior-decor>
9. ArchDaily. Interior Design Aesthetics: 22 Projects that Explore Trending Interior Styles. 2022. URL: <https://www.archdaily.com/982222/interior-design-aesthetics-22-projects-that-explore-trending-interior-styles>
10. ArchDaily. Materiality in interior design. 2022. URL: <https://www.archdaily.com/tag/materiality>

- 11.ArchDaily. Small Cafe Designs: 30 Aspirational Examples in Plan & Section. 2022. URL: <https://www.archdaily.com/896529/small-cafe-designs-20-aspirational-examples-in-plan-and-section>
- 12.B3 Designers. Restaurant Interior Design Trends for 2026. 2026. URL: <https://www.b3designers.co.uk/blog/restaurant-interior-design-trends-for-2026/>
- 13.Braungart M., McDonough W. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. 2002.
- 14.Carde Creatives. Restaurant Design Trends in 2025. 2025. URL: <https://cadrecreatives.com/blog/restaurant-design-trends-2025>
- 15.Carson R. Silent Spring. 1962.
- 16.De Ceudel. Sustainable urban design case study. 2022. URL: <https://green-circle.eu/doughnut-case-study-de-ceudel-a-model-of-sustainable-urban-development/>
- 17.Dezeen. Design of public spaces. 2022. URL: <https://www.dezeen.com/tag/public-space/>
- 18.Dezeen. Four hybrid spaces designed to liven up Milan by YACademy students. 2025. URL: <https://www.dezeen.com/2025/04/15/yacademy-students-design-hybrid-hospitality-spaces-in-milan-schoolshows/>
- 19.Dezeen. Modern café design trends. 2022. URL: <https://www.dezeen.com>
- 20.Dezeen. Social space. 2022. URL: <https://www.dezeen.com/awards/2021/longlists/social-space/>
- 21.Elliott A., Maier M. Color psychology: effects of perceiving color on psychological functioning. 2014.
- 22.Estudio L.Y. Restaurant Interior Design Trends (2025). 2025. URL: <https://laurayerpes.com/en/restaurant-interior-design/>
- 23.Frampton K. Modern Architecture: A Critical History. 2007.
- 24.Han H., Ryu K. The roles of the physical environment in customer loyalty. 2009.

25. International Energy Agency. Lighting. 2022. URL: <https://www.iea.org>
26. Lee S. Effects of biophilic design on consumer responses in the lodging industry. 2019.
27. Papanek V. Design for the Real World. 2019.
28. Projektowanie Wnętrz. Restaurant Interior Design 2026. 2026. URL: https://projektowanie-wnetrz.com/63-e,Restaurant_Interior_Design_2026:_Trends_Requirements_and_Design_Principles_That_Build_Profit.html
29. Ryu K., Lee H. The influence of the physical environment on customer satisfaction. 2012.
30. Sennett R. The Craftsman. 2008.
31. Statista. Sustainability in hospitality industry. 2022. URL: <https://www.statista.com>
32. Swiss Hotel Management School. Top 10 Hospitality Trends to Look Out for in 2025. 2025. URL: <https://www.shms.com/en/news/top-hospitality-trends/>
33. Terrapin Bright Green. The Economics of Biophilia. 2012.
34. Terrapin Bright Green. The Economics of Biophilia 2.0. 2023. URL: <https://www.terrapinbrightgreen.com/report/eob-2/>
- 35.20. The Greener Space. Biophilic interior design: Current trends and the power of nature on well-being. 2024. URL: <https://www.thegreenerspace.com/post/biophilic-interior-design-current-trends-and-the-power-of-nature-on-well-being>
- 36.21. U.N.S. From Spaces to Experiences: Redefining Hospitality Design. 2022. URL: <https://www.unstudio.com/news/articles/whitepaper-hospitality-and-experience-design/>
- 37.22. U.S. Green Building Council. LEED rating system. 2022. URL: <https://www.usgbc.org/leed>
- 38.23. World Green Building Council. Health, Wellbeing & Productivity in Offices. 2022. URL: <https://worldgbc.org>

39.24. World Green Building Council. Sustainable building principles. 2022.

URL: <https://worldgbc.org>

40. World Health Organization. Environmental Noise Guidelines. 2022. URL:

<https://www.who.int>

ДОДАТКИ

Додаток А

ЛОГОТИП ТА ГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Логотип- це текстовий або графічний символ, який ідентифікує бренд, компанію чи продукт і робить його більш впізнаваним.

Основною функцією логотипу є формування першого враження, створення впізнаваності та асоціації з брендом.

ЛОГОТИП ТА ВАРІАЦІЇ

ипу- різні версії основного дизайну, ся до певних умов використання, и цьому впізнаваність бренду.

ть адаптивні та кольорові варіанти.

Рис. А. 2. Логотип та варіації
Авторська розробка

Чорно-біле зображення логотипу

варіації логотипу є невід'ємною робки айдентики бренду. ріанти найчастіше використовують чня документів, фірмових бланків й их паперів.

варіант може використовуватися на : бренду й сувенірних колекціях, кольори є універсальними.

Brick&
Bloom

Рис. А. 3. Чорно-біле зображення логотипу
Авторська розробка

Захисні поля логотипу

Використовуючи логотип при створенні рекламних макетів, поліграфії, сувенірної продукції та інших матеріалів, обов'язково враховують зони безпеки логотипу.

Захисне поле це мінімальний простір навколо логотипу, вільний від будь-яких інших елементів, текстів чи зображень, який забезпечує його чіткість, читабельність та впізнаваність.

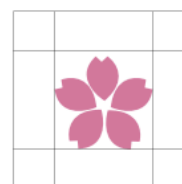
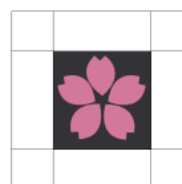
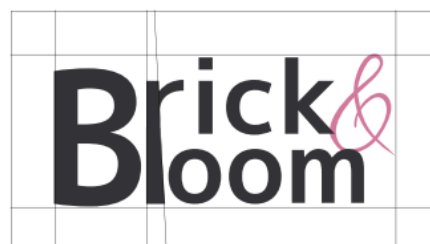

Рис. А. 4. Захисні поля
Авторська розробка

Кольорові рішення

Різні кольорові рішення для логотипу потрібні щоб бренд залишався впізнаваним і якісно відтвореним у будь-яких умовах. Кожне тло має свою власну контрастність, текстуру та інтенсивність, тому універсальна однакова версія логотипу не може виглядати бездоганно скрізь. Світлі й темні фони, фотографії, пастельні поверхні чи насичені кольори вимагають різних адаптацій логотипу.

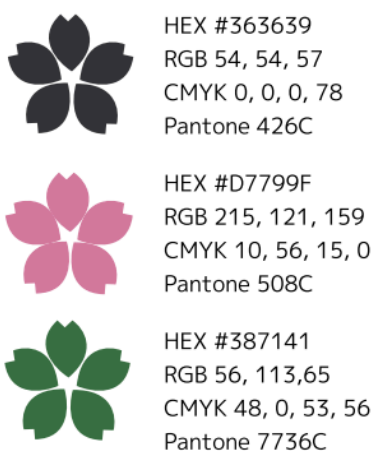
Кольорові варіації дозволяють зберігати баланс між естетикою та функціональністю. Такі рішення гарантують те, що логотип завжди виглядатиме професійно, гармонійно вписуватиметься у дизайн і справлятиме однакове враження незалежно від того, де він використовується.

Рис. А. 5. Кольорові рішення
Авторська розробка

Палітра фірмових кольорів

Основні

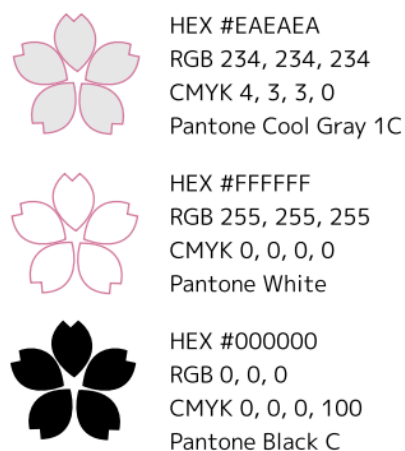

HEX #363639
RGB 54, 54, 57
CMYK 0, 0, 0, 78
Pantone 426C

HEX #D7799F
RGB 215, 121, 159
CMYK 10, 56, 15, 0
Pantone 508C

HEX #387141
RGB 56, 113, 65
CMYK 48, 0, 53, 56
Pantone 7736C

Додаткові

HEX #EAEAEA
RGB 234, 234, 234
CMYK 4, 3, 3, 0
Pantone Cool Gray 1C

HEX #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 0, 0, 0, 0
Pantone White

HEX #000000
RGB 0, 0, 0
CMYK 0, 0, 0, 100
Pantone Black C

Рис. А. 6. Палітра фірмових кольорів
Авторська розробка

Недопустимі варіанти використання логотипу й елементів

СТИЛЮ

Логотип, його варіації, а також інші елементи не можуть використовуватись у розтягнутому або стислому вигляді.

Також забороняється змінювати складові логотипу чи прибирати їх.

Зміна фірмових кольорів в логотипі, його складових та в графічних елементах- суворо забороняється. Також недопустимо використовувати схожі кольори або наближені до оригінальних.

Застосування довільних шрифтів, зміна товщини або нахилу, кеглю шрифту- забороняється. В логотипі дозволено використовувати лише шрифти що надані в бренд-буці.

16

Рис. А. 7. Недопустимі варіанти використання логотипу
Авторська розробка

Мінімальні розміри

Різні кольорові рішення для логотипу потрібні щоб бренд залишався впізнаваним і якісно відтвореним у будь-яких умовах. Кожне тло має свою власну контрастність, текстуру та інтенсивність, тому універсальна однакова версія логотипу не може виглядати бездоганно скрізь. Світлі й темні фони, фотографії, пастельні поверхні чи насичені кольори вимагають різних адаптацій логотипу.

Кольорові варіації дозволяють зберігати баланс між естетикою та функціональністю. Такі рішення гарантують те, що логотип завжди виглядатиме професійно, гармонійно вписуватиметься у дизайн і справлятиме однакове враження незалежно від того, де він використовується.

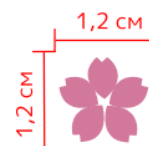
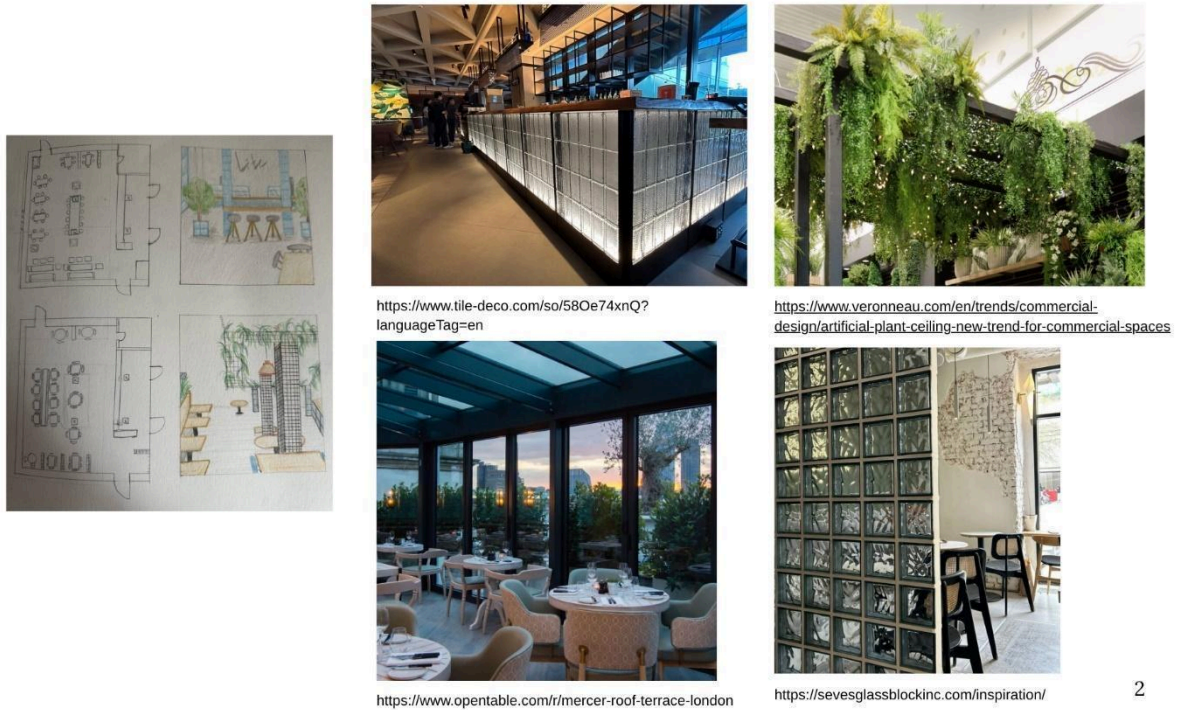

Рис. А. 8. Мінімальні розміри
Авторська розробка

Клаузура та аналоги

2

Рис. Б. 1. Клаузура та аналоги
Авторська розробка

Обмірний план приміщення

3

Рис. Б. 2. Обмірний план приміщення
Авторська розробка

План розташування меблів та обланання

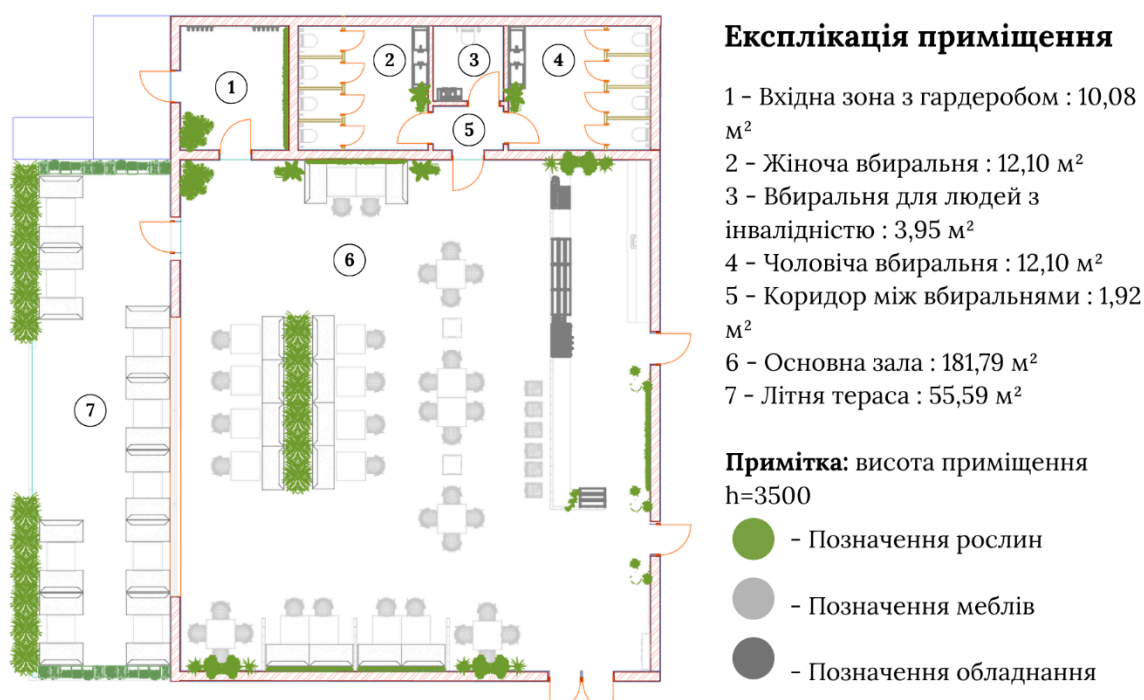

Рис. Б. 3. План розташування меблів та обладнання
Авторська розробка

План підвісної стелі та електрики

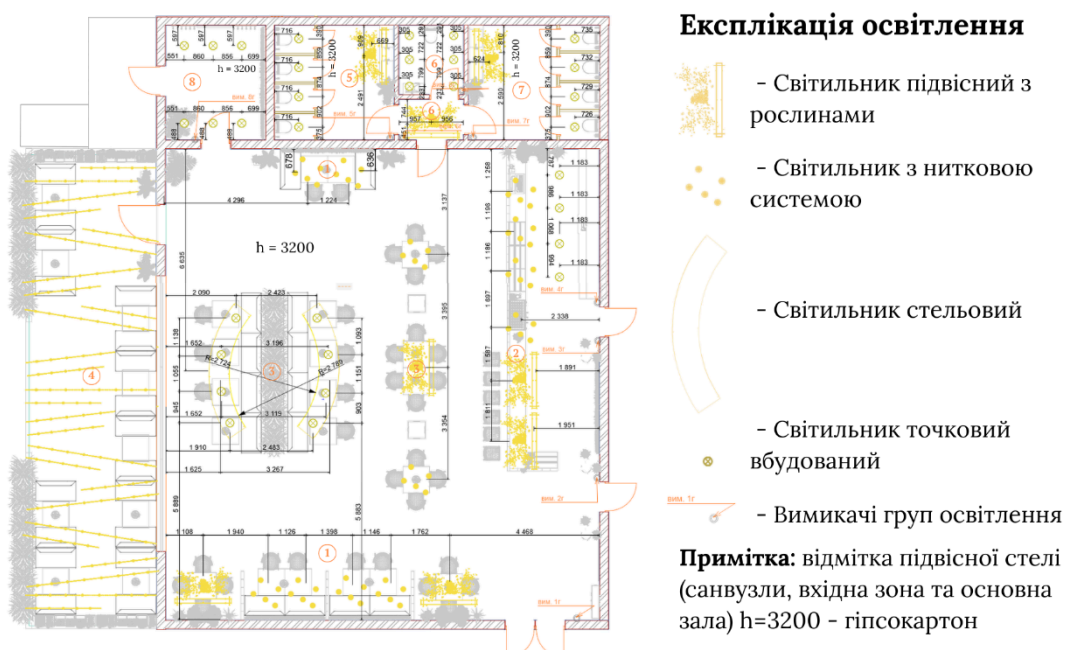
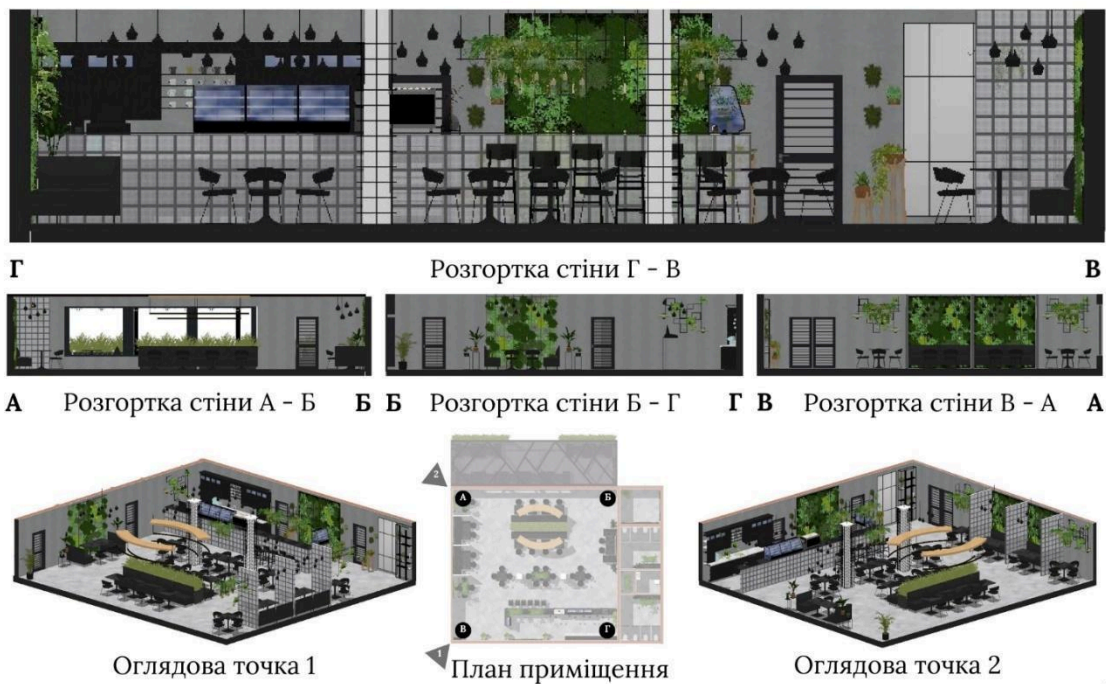

Рис. Б. 4. План підвісної стелі та електрики
Авторська розробка

Розгортки приміщення

6

Рис. Б. 5. Розгортки приміщення
Авторська розробка

3D-зображення приміщення

Рис. Б. 6. 3D-зображення приміщення
Авторська розробка

Додаток В

Міністерство освіти і науки України
Державний торговельно-економічний університет

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«ТЕХНОЛОГІЇ ТА БІЗНЕС:
ІНТЕГРАЦІЯ, ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

ДИПЛОМ

II СТУПЕНЯ

Нагороджується

Єлизавета ГОЛЮК

студентка

Державного торговельно-економічного університету

Тематичний напрям

«ДИЗАЙН-СИНЕРГІЯ: ЕСТЕТИКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА БІЗНЕС-ЛОГІКА»

Ректор
доктор економічних наук,
професор, академік
Національної академії
педагогічних наук України

Анатолій МАЗАРАКІ Анатолій МАЗАРАКІ

Київ, 21 квітня 2026 року

Рис. В. 1. Диплом II ступеня