

Державний торговельно-економічний університет

кафедра дизайну

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

Дизайн – проєкт інтер'єру кафе «MokuSora»

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

*підпис
студента*

Васюк Алевтина
Вячеславівна

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

Васюк Алевтина Вячеславівна

1. Тема кваліфікаційної роботи **Дизайн – проєкт інтер'єру кафе «MokuSora»**

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
4. *Мета роботи:* розробка дизайн-проєкту інтер'єру кафе «MokuSora», що базується на принципах стилю джапанді та передбачає створення гармонійного, функціонального середовища шляхом синтезу скандинавського прагматизму та японської естетики мінімалізму.

Об'єкт дослідження: інтер'єр закладу громадського харчування як складне предметно-просторове середовище.

Предмет дослідження: художньо-композиційні засоби, прийоми функціонального зонування та особливості застосування натуральних матеріалів у проєктуванні інтер'єру кафе в стилі джапандію

5. Календарний план виконання роботи

№ п о р	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 дизайн-проекту закладу «MokuSora»	Березень	Виконано
4	Розділ 3. Розробка айдентики та інтер'єру закладу	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 «__»_____2026 р.

6. Науковий керівник кваліфікаційної роботи

Новосад І.Г. _____
(прізвище, ініціали, підпис)

7. Гарант освітньої програми

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

8. Завдання прийняв до виконання студент

Васюк А.В. _____
(прізвище, ініціали, підпис)

9. Відгук наукового керівника кваліфікаційної роботи

Дипломний проєкт Васюк Алевтини Вячеславівни присвячений розробці інтер'єру сучасного кафе «MokuSora». Обрана тема є актуальною та відповідає сучасним тенденціям у сфері дизайну інтер'єру громадських просторів. У процесі виконання дипломної роботи студентка проявила відповідальне

ставлення, продемонструвала вміння працювати з сучасними засобами проектування. Під час роботи над дипломним проектом Васюк Алевтина Вячеславівна дотримувалася графіка виконання роботи, відвідувала консультації та враховувала зауваження. Вважаю, що дипломний проект відповідає вимогам до кваліфікаційних робіт, а його авторка Васюк Алевтини Вячеславівни на присвоєння кваліфікації відповідно до спеціальності 022 «Дизайн».

Науковий керівник кваліфікаційної роботи
Новосад І. Г.

_____ 2026 р.

Відмітка про попередній захист

(ПІБ, підпис, дата)

10. Висновок про кваліфікаційну роботу

Кваліфікаційна робота

студентки _____

(прізвище, ініціали)

Може бути допущена до захисту екзаменаційній комісії.

Гарант освітньої програми _____

(підпис, прізвище, ініціали)

Завідувач кафедри _____

(підпис, прізвище, ініціали)

«_____» _____ 20__ р.

АНОТАЦІЯ

Васюк А.В. Дизайн-проект інтер'єру кафе «MokuSora». – Рукопис.

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

У кваліфікаційній роботі розроблено дизайн-проект інтер'єру кафе «MokuSora», що базується на принципах стилю джапанді та поєднує естетичну стриманість, функціональність і екологічність простору. Концепція проекту спрямована на створення гармонійного середовища для відпочинку та соціальної взаємодії відвідувачів із використанням натуральних матеріалів, мінімалістичних форм і збалансованої колористики.

У роботі проведено аналіз сучасних тенденцій дизайну інтер'єру закладів HoReCa та дослідженню особливості стилю джапанді. Виконано аналіз аналогів і прототипів кафе, розроблено функціонально-планувальне рішення простору, визначено об'ємно-просторову композицію інтер'єру. Запропоновано колористичне та матеріальне вирішення, систему освітлення, а також виконано 3D-візуалізацію основних зон закладу. Розроблено комплект креслень і обґрунтовано ергономічні, екологічні та інклюзивні рішення проекту.

Ключові слова: дизайн інтер'єру, кафе, джапанді, мінімалізм, зонування, HoReCa, екологічний дизайн, освітлення.

SUMMARY

Vasiuk A.V. Interior design project of the cafe “MokuSura”. – The manuscript.

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

The thesis presents an interior design project for the cafe “MokuSora”, based on the principles of Japandi style, combining aesthetic restraint, functionality, and environmental sustainability. The concept focuses on creating a harmonious space for relaxation and social interaction using natural materials, minimalist forms, and balanced color schemes.

The work includes an analysis of current trends in HoReCa interior design and the study of Japandi style features. An analysis of analogs and prototypes was conducted, and functional planning solutions were developed along with spatial and compositional design. The project proposes color and material solutions, lighting scenarios, and 3D visualizations of key areas. A complete set of drawings has been developed, and ergonomic, ecological, and inclusive aspects of the project have been substantiated.

Key words: interior design, cafe, Japandi, minimalism, zoning, HoReCa, sustainable design, lighting.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	7
РОЗДІЛ 1.	9
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ ЗАКЛАДІВ NORECA	9
1.1 Аналіз використаних джерел та методів дослідження.....	9
1.2. Особливості проєктування інтер'єрів для закладів громадського харчування	11
1.3 Особливості стилю джапанді в дизайні інтер'єру	18
Висновки до розділу 1	23
РОЗДІЛ 2.	25
КОНЦЕПЦІЯ ДИЗАЙН-ПРОЄКТУ ЗАКЛАДУ «MOKUSORA»	25
2.1 Аналіз аналогів та прототипів кафе	25
2.2. Визначення потреб цільової аудиторії закладу	32
Висновки до розділу 2	36
РОЗДІЛ 3.	39
РОЗРОБКА АЙДЕНТИКИ ТА ІНТЕР'ЄРУ ЗАКЛАДУ	39
3.1 Формування айдентики кафе «MokuSora»	39
3.2. Розробка дизайну інтер'єру закладу	42
Висновки до розділу 3	45
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	49
ДОДАТКИ.....	51

ВСТУП

У сучасних умовах розвитку суспільства та урбанізованого середовища заклади громадського харчування відіграють важливу роль не лише як функціональний простір для споживання їжі, але й як осередок соціальної взаємодії, відпочинку та культурного обміну. Відповідно, дизайн інтер'єру закладу стає важливим інструментом формування емоційного досвіду відвідувачів, їхнього комфорту та загального сприйняття простору. У цьому контексті особливого значення набувають сучасні стильові напрями, що поєднують естетику, функціональність і екологічну відповідальність.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю пошуку нових підходів до організації інтер'єрного простору закладів громадського харчування з урахуванням сучасних тенденцій дизайну, серед яких особливе місце займає стиль джапанді. Його впровадження у проєктування кафе дозволяє створювати простори, які відповідають вимогам естетики, функціональності та психологічного комфорту.

Об'єктом дослідження є інтер'єр закладу громадського харчування як просторово-функціональна система.

Предметом дослідження виступають принципи та засоби формування дизайну інтер'єру кафе у стилі джапанді.

Метою дослідження є розробка дизайн-проєкту інтер'єру кафе «MokuSora», що забезпечує гармонійне поєднання функціональних, естетичних та екологічних характеристик простору на основі принципів стилю джапанді.

Для досягнення поставленої мети було визначено такі *завдання дослідження*:

1. Проаналізувати сучасні підходи до проєктування інтер'єрів закладів громадського харчування.
2. Дослідити особливості стилю джапанді та можливості його застосування в інтер'єрі кафе.
3. Здійснити аналіз аналогів і прототипів з метою виявлення ефективних дизайнерських рішень.

4. Сформувати об'ємно-просторове та композиційне рішення інтер'єру.
5. Розробити систему освітлення з урахуванням функціональних та естетичних вимог.
8. Створити 3D-візуалізацію інтер'єру закладу.
9. Обґрунтувати ергономічні, екологічні та інклюзивні рішення проєкту.

У процесі виконання роботи використано комплекс загальнонаукових та спеціальних *методів дослідження*, а саме: метод аналізу та синтезу – для вивчення теоретичних основ дизайну інтер'єру; метод систематизації – для узагальнення отриманих даних; метод просторового моделювання – для розробки планувальних рішень; метод 3D-візуалізації – для створення наочного образу інтер'єру; графічні методи – для виконання креслень та розгорток приміщення.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості застосування розробленого дизайн-проєкту інтер'єру кафе «MokuSora» у реальних умовах проєктування та реалізації закладів громадського харчування. Запропоновані рішення можуть бути використані для створення сучасного, функціонального та естетично привабливого простору, а також адаптовані до різних типів об'єктів. Окремі елементи проєкту, зокрема планувальні та стилістичні рішення, мають практичну цінність для дизайнерів і архітекторів.

Апробація результатів дослідження – здійснювалася у межах Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Технології та бізнес: інтеграція, інновації та перспективи», що відбулася 21 квітня 2026 року на факультеті технологій та бізнесу Державного торговельно-економічного університету. За результатами дослідження підготовлено тези доповіді на тему «Проблема формування психоемоційно комфортного простору кафе в умовах застосування стилю Джапанді».

Структура роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку джерел і додітків.

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ ЗАКЛАДІВ NORECA

1.1 Аналіз використаних джерел та методів дослідження

На початковому етапі розробки дизайн-проєкту інтер'єру кафе «MokuSora» особливого значення набуває аналіз наукових, методичних і практичних джерел, що висвітлюють сучасні підходи до проєктування закладів громадського харчування. Саме опрацювання літератури дозволяє визначити основні принципи формування інтер'єрного середовища, виявити актуальні тенденції розвитку сфери HoReCa та обґрунтувати вибір стилістичного напрямку.

Значну роль у формуванні теоретичної основи відіграють дослідження, присвячені впливу середовища на користувача. Зокрема, у праці М. Bitner «Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees» розглядається поняття «сервісного середовища» як ключового чинника формування поведінки відвідувачів і персоналу. [5] Автор доводить, що просторове середовище, включаючи планування, освітлення, колір і матеріали, безпосередньо впливає на емоційний стан людини та її взаємодію з простором. Подібну ідею розкриває Kotler, який у роботі «Atmospherics as a Marketing Tool» визначає атмосферу закладу як важливий інструмент маркетингу, що впливає на сприйняття бренду та рішення клієнтів. [2]

Сучасні підходи до формування емоційного досвіду користувача розкриті у праці В.І. Pine та І.Н. Gilmore «The Experience Economy», де інтер'єр розглядається як частина комплексного досвіду, що формує враження від відвідування закладу. [7] Автори наголошують, що простір має не лише виконувати функціональні завдання, але й створювати емоційну цінність для відвідувача, що є важливим аспектом у проєктуванні сучасних кафе.

Важливим блоком джерел є нормативно-довідкова література, яка визначає вимоги до організації простору. Зокрема, у виданні Е. Neufert «Architects' Data» та збірнику «Time-Saver Standards for Interior Design and Space Planning» подано стандарти планування приміщень, включаючи параметри зонування, мінімальні розміри проходів, організацію функціональних зон та вимоги до обладнання. [8, 1]

Дані джерела є основою для розробки раціонального планувального рішення інтер'єру кафе.

Питання ергономіки детально розглянуті у праці J. Panero та M. Zelnik «Human Dimension and Interior Space», де наведено антропометричні параметри людини та рекомендації щодо організації простору відповідно до фізіологічних потреб користувачів. [3] Застосування цих принципів дозволяє забезпечувати комфорт, безпеку та зручність перебування у закладі як для відвідувачів, так і для персоналу.

Важливим аспектом сучасного дизайну є забезпечення доступності середовища. У цьому контексті значення мають «ADA Standards for Accessible Design» які регламентують вимоги до безбар'єрного простору. Вони передбачають створення доступних маршрутів пересування, адаптацію меблів і обладнання та забезпечення рівних умов користування простором для всіх категорій населення.

Теоретичні основи формування інтер'єру розкриті у працях F.D.K. Ching «Interior Design Illustrated» та S. Dodsworth «The Fundamentals of Interior Design». [10, 14] Автори розглядають інтер'єр як цілісну систему, що формується через взаємодію простору, композиції, матеріалів, кольору та освітлення. Особлива увага приділяється принципам композиції, просторової організації та створення гармонійного середовища.

Сучасні екологічні підходи до дизайну висвітлені у матеріалах United Nations Environment Programme, де підкреслюється важливість використання сталих матеріалів, енергоефективних технологій та раціонального використання ресурсів. Впровадження цих принципів у проєктування інтер'єру сприяє створенню здорового та екологічно відповідального середовища. [4]

Окрему групу становлять дослідження впливу кольору та освітлення на людину. У роботі A.J. Elliot та M.A. Maier «Color Psychology» доведено, що колір є важливим фактором емоційного сприйняття простору та може впливати на поведінку і настрій відвідувачів. [18] Питання освітлення розглянуто у виданні «The Lighting Handbook» компанії Zumtobel, де наведено принципи організації світлового середовища та рекомендації щодо створення комфортних і

функціональних світлових сценаріїв. [17]

Методологічну основу дослідження становить комплекс загальнонаукових і спеціальних методів. Зокрема, використано метод аналізу та синтезу для опрацювання наукових джерел, метод систематизації – для узагальнення отриманої інформації, метод порівняння – для аналізу сучасних підходів до проєктування інтер'єрів, метод просторового моделювання – для розробки планувальних рішень а також графічні методи та 3D візуалізацію для формування образу майбутнього інтер'єру.

Таким чином, проведений аналіз джерел дозволив визначити ключові принципи проєктування інтер'єрів закладів громадського харчування, зокрема значення функціонального зонування, ергономіки, емоційного впливу середовища, екологічності та художньо-композиційної цілісності. Отримані результати стали основою для подальшої розробки дизайн-концепції кафе «MokuSora».

1.2. Особливості проєктування інтер'єрів для закладів громадського харчування

Проєктування інтер'єрів закладів громадського харчування є складним багатокомпонентним процесом, який поєднує функціональні, ергономічні, естетичні та інженерно-технічні аспекти. Воно передбачає не лише організацію внутрішнього простору, але й створення цілісного середовища, здатного забезпечити ефективну взаємодію між відвідувачами, персоналом та технологічними процесами закладу. Особливістю такого проєктування є необхідність одночасного врахування вимог до комфорту, безпеки, гігієни, а також відповідності сучасним нормативним стандартам і тенденціям розвитку дизайну. Крім того, інтер'єр закладу громадського харчування має відповідати концепції бренду, цільовій аудиторії та функціональному призначенню простору, що обумовлює його індивідуальність і впізнаваність.

У сучасних умовах розвитку сфери HoReCa дизайн інтер'єру виступає важливим фактором формування конкурентоспроможності закладу, оскільки безпосередньо впливає на поведінку відвідувачів, тривалість їх перебування та

рівень задоволеності сервісом [1; 2]. Інтер'єр стає своєрідним інструментом комунікації між закладом і його відвідувачем, формуючи перше враження, атмосферу простору та загальне сприйняття якості послуг. У зв'язку з цим особливого значення набуває створення продуманого дизайнерського середовища, яке здатне не лише забезпечити функціональність, але й викликати позитивні емоції, сприяти формуванню лояльності клієнтів і стимулювати повторні відвідування. Саме тому сучасний підхід до проектування інтер'єрів закладів громадського харчування базується на інтеграції раціональних планувальних рішень із художньо-естетичними та психологічними чинниками впливу на користувача.

Сучасні дослідження доводять, що атмосфера закладу, сформована засобами дизайну, має суттєвий вплив на емоційний стан людини та її споживчі рішення. Зокрема, за даними досліджень у сфері сервісного дизайну, правильно організований інтер'єр може збільшити лояльність клієнтів та стимулювати повторні відвідування [2; 3]. Просторове середовище закладу виступає важливим чинником формування першого враження, яке часто визначає подальше ставлення відвідувача до бренду та рівень його довіри. Візуальні характеристики інтер'єру, такі як колір, освітлення, матеріали, масштаб і пропорції, взаємодіють із психологічним сприйняттям людини, створюючи певний емоційний фон – від відчуття затишку та спокою до активності й динамічності.

Крім того, сучасні дослідження підтверджують, що гармонійно організований інтер'єр сприяє зниженню рівня стресу, підвищенню комфорту перебування та формуванню позитивного користувацького досвіду. Важливу роль у цьому відіграє цілісність дизайнерського рішення, коли всі елементи простору – від планування до деталей декору – працюють як єдина система. Такий підхід дозволяє не лише задовольнити базові функціональні потреби, але й сформулювати емоційний зв'язок між відвідувачем і простором.

Саме тому проектування інтер'єру кафе потребує комплексного підходу, що враховує як функціональні, так і психологічні аспекти сприйняття простору. Це передбачає інтеграцію принципів ергономіки, композиції, колористики та світлового дизайну з урахуванням поведінкових моделей користувачів. У

результаті створюється середовище, яке не лише забезпечує ефективне функціонування закладу, але й формує його унікальний образ, підвищує конкурентоспроможність і сприяє довготривалому успіху на ринку HoReCa.

Однією з ключових особливостей проектування є функціональне зонування простору. Відповідно до сучасних нормативних вимог та рекомендацій, інтер'єр закладу громадського харчування повинен включати такі основні зони: вхідну групу, основний зал, барну або роздавальну зону, виробничі приміщення, санітарно-гігієнічні вузли та допоміжні простори [4; 5]. Кожна з цих зон має чітко визначене функціональне призначення та особливості організації, що зумовлює необхідність їх раціонального розміщення у структурі приміщення. Зокрема, вхідна група виконує роль переходу між зовнішнім і внутрішнім середовищем, формує перше враження про заклад і повинна відповідати вимогам комфорту, естетики та функціональності. Барна або роздавальна зона, у свою чергу, виступає як важливий комунікаційний вузол між кухнею та відвідувачами, а виробничі приміщення мають бути організовані з урахуванням технологічних процесів приготування їжі та санітарних норм.

Раціональне планування передбачає логічний взаємозв'язок між цими зонами, що забезпечує ефективність технологічних процесів та комфорт користувачів. Такий взаємозв'язок базується на принципах потоковості та мінімізації перетину маршрутів руху персоналу й відвідувачів, що є важливим для забезпечення безпеки та зручності експлуатації простору. Крім того, функціональне зонування повинно враховувати різні сценарії використання інтер'єру, включаючи пікові години навантаження, зміну інтенсивності обслуговування та можливість трансформації простору.

Важливим аспектом є також забезпечення візуальної та просторової ієрархії між зонами, що досягається за допомогою архітектурних елементів, меблів, освітлення та декоративних засобів. Наприклад, використання перегородок, різних рівнів підлоги чи стелі, а також зміни матеріалів і кольорових рішень дозволяє чітко розмежувати функціональні зони, не порушуючи цілісності інтер'єру. Таким чином, грамотно організоване зонування не лише підвищує ефективність роботи

закладу, але й сприяє створенню комфортного та інтуїтивно зрозумілого для відвідувачів просторового середовища.

Під час розробки інтер'єру потрібно також дотримуватися ергономічних вимог. Ергономіка в інтер'єрі закладів HoReCa передбачає врахування антропометричних параметрів людини, оптимальних розмірів меблів, ширини проходів, відстаней між столами та зручності використання обладнання [6]. Вона спрямована на створення такого середовища, яке забезпечує фізичний комфорт, безпеку та ефективну взаємодію користувача з простором. Особливу увагу приділяють відповідності висоти столів і стільців, глибині посадкових місць, розмірам робочих поверхонь та зручності доступу до функціональних елементів інтер'єру. Це дозволяє уникнути перевтоми, дискомфорту та незручності як для відвідувачів, так і для персоналу.

Окрім того, ергономічне проектування враховує організацію потоків руху в межах закладу, що є особливо важливим у приміщеннях з високою інтенсивністю використання. Рациональне розміщення меблів і обладнання повинно забезпечувати вільне пересування, запобігати скупченню людей та сприяти швидкому обслуговуванню клієнтів. Наприклад, згідно з міжнародними стандартами, мінімальна ширина проходів у залах обслуговування повинна забезпечувати вільне пересування як відвідувачів, так і персоналу, що є критично важливим для безпеки та ефективності функціонування закладу [6; 7]. До цього важливо враховувати принципи універсального дизайну та інклюзивності, які передбачають створення безбар'єрного середовища для всіх категорій користувачів, включаючи людей з інвалідністю. Це означає забезпечення достатньої ширини проходів, доступності меблів, зручності пересування та користування простором незалежно від фізичних можливостей людини. Таким чином, дотримання ергономічних вимог у проектуванні інтер'єрів закладів громадського харчування є необхідною умовою створення комфортного, безпечного та ефективного просторового середовища.

Важливу роль також відіграє формування об'ємно-просторової композиції інтер'єру. Вона включає в себе організацію внутрішнього простору,

співвідношення відкритих і напівзакритих зон, використання рівнів, текстур і матеріалів. Об'ємно-просторова композиція визначає характер сприйняття інтер'єру, його масштабність, динаміку та візуальну структуру, що безпосередньо впливає на емоційний стан відвідувачів і загальне враження від закладу. Важливим є досягнення гармонійного балансу між функціональним наповненням простору та його естетичною виразністю, що забезпечує цілісність дизайнерського рішення.

Особливе значення має організація візуальних зв'язків між окремими зонами інтер'єру, що дозволяє створити відчуття просторової єдності навіть у складних за структурою приміщеннях. Використання відкритих планувальних рішень, напівпрозорих перегородок, різнорівневих підлог або стель сприяє зонуванию простору без втрати його цілісності. При цьому важливим є врахування принципів композиції, таких як ритм, симетрія та асиметрія, контраст і нюанс, які формують виразність інтер'єру та забезпечують його художню завершеність. Композиційна цілісність досягається шляхом використання форм, кольору, світла та декору, що формують єдиний художній образ закладу [8]. Взаємодія цих елементів дозволяє створити цілісний простір, у якому деталь підпорядкована загальній концепції та підсилює її. Таким чином, об'ємно-просторова композиція виступає одним із ключових інструментів формування інтер'єру, забезпечуючи його естетичну привабливість, функціональну доцільність та відповідність сучасним вимогам дизайну.

Стилістичне рішення інтер'єру є невід'ємною його частиною під час проектування. Вибір стилю визначає загальну концепцію простору, його емоційний настрій та ідентичність бренду. Саме стилістика виступає основою формування цілісного образу закладу, забезпечуючи його впізнаваність та відмінність серед конкурентів. Вона впливає не лише на візуальне сприйняття інтер'єру, але й на формування певного сценарію поведінки відвідувачів, створюючи відповідну атмосферу – від динамічної та активної до спокійної та камерної.

У практиці сучасного дизайну спостерігається тенденція до використання мінімалістичних та екологічно орієнтованих напрямів, які відповідають запитам сучасного суспільства щодо сталого розвитку та усвідомлення споживання [9; 10].

Такі стилі характеризуються простотою форм, лаконічністю композиційних рішень, використанням натуральних матеріалів та стриманою кольоровою гамою. Вони сприяють створенню гармонійного середовища, яке позитивно впливає на психологічний стан людини та відповідає сучасним уявленням про комфортний і функціональний простір. Матеріали, що застосовуються в інтер'єрах закладів громадського харчування, повинні відповідати як естетичним, так і експлуатаційним вимогам. Вони мають бути зносостійкими, безпечними, гігієнічними та простими в догляді. Особливої уваги потребує вибір оздоблювальних матеріалів для підлог, стін та меблів, оскільки вони піддаються інтенсивному використанню та повинні витримувати значні навантаження без втрати своїх властивостей. Крім того, матеріали повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам, що є обов'язковою умовою для закладів громадського харчування. Водночас дедалі більшого значення набуває використання екологічно чистих матеріалів, що сприяє створенню здорового мікроклімату в приміщенні [10]. Використання натурального дерева, текстилю, каменю та інших природних матеріалів дозволяє не лише підвищити екологічність простору, але й створити більш теплу та привабливу атмосферу. Такий підхід відповідає сучасним тенденціям сталого дизайну, які орієнтовані на зменшення негативного впливу на довкілля та формування відповідального ставлення до використання ресурсів.

Система освітлення так само має великий вплив на формування враження від інтер'єру закладу. У сучасних заклад громадського харчування застосовується багаторівнева система освітлення, яка включає загальне, локальне та акцентне світло. Такий підхід дозволяє створювати різні сценарії освітлення залежно від функціонального призначення простору та часу доби [12]. Загальне освітлення забезпечує рівномірне освітлення всього приміщення, формуючи базовий рівень видимості та комфорту. Локальне освітлення використовується для підкреслення окремих функціональних зон, зокрема столів, барної стійки або робочих поверхонь, що сприяє зручності користування простором. Акцентне освітлення, у свою чергу, виконує декоративну функцію, привертаючи увагу до окремих елементів інтер'єру, таких як арт-об'єкти, текстури або архітектурні деталі. Освітлення не лише

забезпечує комфортні умови для перебування, але й виступає важливим елементом художньої виразності інтер'єру. За допомогою світла можна моделювати простір, змінювати його сприйняття, підкреслювати об'єм і фактуру матеріалів, а також створювати певний емоційний настрій. Наприклад, тепле розсіяне освітлення сприяє формуванню затишної та спокійної атмосфери, тоді як більш яскраве і контрастне світло створює динамічне середовище. Таким чином, грамотно спроектована система освітлення дозволяє не лише забезпечити функціональність, але й значною мірою впливає на загальне сприйняття простору відвідувачам.

У контексті сучасних тенденцій особливого значення набуває впровадження принципів сталого розвитку. Це передбачає використання енергоефективних технологій, натуральних матеріалів, озеленення та раціонального використання ресурсів. Зокрема, застосування LED-освітлення, систем автоматичного регулювання освітленості та використання природного світла дозволяє суттєво знизити енергоспоживання та підвищити ефективність експлуатації закладу. Крім того, інтеграція природних елементів, таких як живі рослини або природні текстури, сприяє створенню більш комфортного та здорового середовища для відвідувачів. Такі підходи дозволяють не лише зменшити негативний вплив на довкілля, але й підвищити привабливість закладу для відвідувачів [9]. У сучасних умовах екологічність і відповідальне використання ресурсів стають важливими критеріями вибору для споживачів, тому впровадження принципів сталого дизайну є не лише актуальною тенденцією, але й важливою складовою формування конкурентоспроможного та соціально відповідального закладу громадського харчування.

Таким чином, проектування інтер'єрів закладів громадського харчування є комплексним процесом, що вимагає врахування функціональних, ергономічних, естетичних та екологічних чинників. Гармонійне поєднання цих аспектів дозволяє створити ефективний, комфортний та привабливий простір, який відповідає сучасним вимогам сфери HoReCa та забезпечує позитивний досвід користувачів. Водночас важливим є врахування індивідуальних особливостей конкретного закладу, його концепції, цільової аудиторії та умов експлуатації, що визначає

унікальність кожного проектного рішення. Комплексний підхід до проектування передбачає інтеграцію різних складових дизайну в єдину систему, де кожен елемент – від планувального рішення до декоративних деталей – підпорядкований загальній ідеї та функціональному призначенню простору. Такий підхід сприяє створенню цілісного інтер'єру, який не лише відповідає технічним і нормативним вимогам, але й формує емоційно насичене середовище, здатне задовольнити потреби сучасного користувача.

Отже, ефективне проектування інтер'єру закладу громадського харчування базується на поєднанні раціональності, естетики та інноваційних підходів, що забезпечує формування конкурентоспроможного, функціонального та гармонійного простору. Саме такі принципи лежать в основі створення сучасних інтер'єрів, які відповідають динамічним умовам розвитку сфери HoReCa та запитам суспільства.

1.3 Особливості стилю джапанді в дизайні інтер'єру

Сучасний розвиток дизайну інтер'єру характеризується пошуком гармонійних рішень, що поєднує естетичну виразність, функціональність та екологічну відповідальність. Умови глобалізації, зростання екологічної свідомості суспільства та зміна способу життя людини сприяють формуванню нових підходів до організації простору, у яких пріоритет надається якості середовища, його впливу на психоемоційний стан користувача та відповідності принципам сталого розвитку. У зв'язку з цим сучасний дизайн дедалі більше орієнтується на створення простих, зрозумілих і водночас естетично довершених інтер'єрів, що забезпечують комфорт і гармонію.

Одним із таких напрямів є стиль джапанді, який виник як результат синтезу японської та скандинавської дизайнерських традицій. Його формування стало відповіддю на потребу у створенні спокійного, збалансованого простору, позбавленого візуального шуму та надлишковості. Поєднання японської філософії споглядальності та природності з раціональністю та практичністю скандинавського дизайну дозволило сформувати універсальний стиль, який

відповідає сучасним уявленням про комфортне середовище [13; 14]. Даний стиль поєднує у собі мінімалізм, стриманість форм, природність матеріалів та увагу до деталей, що формує цілісний і збалансований простір. Мінімалізм у джапанді проявляється не лише у зменшенні кількості предметів, але й у прагненні до змістовної наповненості кожного елемента інтер'єру. Кожна деталь виконує як функціональну, так і естетичну роль, що сприяє створенню гармонійного середовища без надлишкового декору. Стриманість форм забезпечує візуальний спокій і впорядкованість простору, тоді як використання природних матеріалів формує відчуття тепла, автентичності та зв'язку з природою. Додаткову увагу у цьому стилі приділяють якості матеріалів, тактильним відчуттям і деталям, які часто залишаються непомітними на перший погляд, але відіграють важливу роль у формуванні загального враження від інтер'єру. Саме завдяки такому підходу створюється простір, що не перевантажує сприйняття, сприяє відпочинку та внутрішній рівновазі, що є особливо актуальним у сучасному динамічному середовищі.

Формування стилю джапанді базується на філософських і культурних принципах, притаманних японській естетиці та скандинавському підходу до дизайну. Така синтеза двох різних культурних традицій зумовлює унікальність цього стилю, оскільки він поєднує глибинну філософську основу з практичною орієнтацією на повсякденне використання простору. з японської традиції стиль запозичує концепцію *wabi-sabi*, яка передбачає прийняття природної недосконалості, простоти таплинності часу, акцентуючи увагу на красі природних процесів і автентичності матеріалів. Вона формує особливе ставлення до предметного середовища, де цінується не ідеальна симетрія чи досконалість, а природна фактура, сліди часу та індивідуальність кожного об'єкта [14; 15].

Водночас скандинавський дизайн додає функціональність, світлі кольори та орієнтацію на комфорт, що робить простір більш адаптований до потреб сучасної людини. Його характерними рисами є раціональне використання простору, зручність у користуванні, простота форм та прагнення до створення світлого, затишного середовища. Така інтеграція дозволяє створювати інтер'єри, що

поєднують спокій, баланс і практичність, формуючи гармонійний простір, у якому естетика та функціональність перебувають у взаємодії.

Однією з ключових особливостей стилю джапанді є мінімалізм, який проявляється у відмові від надлишкового декору та використанні лише необхідних елементів. Однак цей мінімалізм не є формальним скороченням кількості предметів, а виступає свідомим підходом до організації простору, де кожен елемент має значення і виконує конкретну функцію. Простір організації простору, де кожен елемент має значення і виконує конкретну функцію. Простір організовується таким чином, щоб уникнути перевантаження та забезпечити відчуття відкритості й свободи, що позитивно впливає на психоемоційний стан користувача. Кожен елемент інтер'єру має чітко визначену функцію та естетичну цінність, що відповідає принципам раціонального використання простору [16]. Важливим є також досягнення візуальної рівноваги, яка забезпечується завдяки поєднанню простих форм, стриманої кольорової гами та природних матеріалів. У такому інтер'єрі відсутні випадкові деталі – кожен об'єкт інтегрується в загальну композицію та підпорядковується єдиній концепції.

Освітлення відіграє особливу роль у створенні атмосфери та формуванні емоційного сприйняття простору. Воно розглядається не лише як функціональний елемент, але й як важливий засіб художньої виразності, що підкреслює концепцію інтер'єру. Перевага надається м'якому, розсіяному світлу, яке підкреслює природні матеріали та створює затишне середовище. Таке освітлення сприяє формуванню спокійної, врівноваженої атмосфери, що відповідає філософії джапанді, орієнтованій на гармонію та внутрішній баланс. Особливістю є максимальне використання природного світла, яке розглядається як один із ключових елементів формування простору. Великі віконні прорізи, легкі тактильні завіси та відсутність зайвих перешкод сприяють проникненню денного світла, що підсилює відчуття відкритості та природності інтер'єру. Штучне освітлення, у свою чергу, організовується таким чином, щоб доповнювати природне, не створюючи різких контрастів і надмірної яскравості.

Використовуються прості за формою світильники з натуральних матеріалів, які гармонійно інтегруються в інтер'єр і доповнюють його загальну концепцію [19]. Це можуть бути світильники з дерева, паперу, текстилю або кераміки, що мають лаконічний дизайн і підкреслюють природну естетику простору. Важливим є також розташування джерел світла, яке сприяє створенню багаторівневої системи освітлення, що забезпечує як функціональність, так і атмосферність інтер'єру.

Меблі у стилі джапанді відзначаються лаконічністю форм, низькою посадкою та функціональністю. Їх дизайн базується на принципах простоти, зручності та довговічності, що є характерним як для японської, так і для скандинавської традицій. Вони виконуються з натуральних матеріалів і мають простий, але виразний дизайн у якому відсутні зайві декоративні елементи. Основна увага приділяється якості форми, пропорціям і фактурі матеріалу, що створює відчуття цілісності та гармонії. Особлива увага приділяється якості виготовлення та довговічності, що відповідає принципам сталого проживання [17]. Меблі у стилі джапанді відрізняються лаконічністю форм, низькою посадкою та функціональністю. Їх характерною особливістю є стриманий дизайн, у якому відсутні надмірні декоративні елементи, а акцент робиться на простоті, пропорційності та якості виконання. Вони виконуються з натуральних матеріалів і мають простий, але виразний дизайн, що дозволяє підкреслити природну естетику інтер'єру. Найчастіше використовуються дерева світлих або середніх відтінків, текстиль природного походження, а також елементи з каменю чи кераміки, що забезпечують тактильну та візуальну різноманітність.

Важливою рисою меблів, що використовуються у цьому стилі, є їх універсальність і адаптивність до різних функціональних сценаріїв використання простору. Низька посадка, характерна для японської традиції, сприяє створенню більш інтимної та спокійної атмосфери, тоді як ергономічність і практичність, притаманні скандинавському дизайну, забезпечують комфорт у повсякденному користуванні. Таким чином, меблі виконують не лише утилітарну функцію, але й виступають важливим елементом формування загальної композиції інтер'єру. Особлива увага приділяється якості та довговічності, що відповідає принципам

сталого проживання [15]. Вироби створюються з урахуванням тривалого використання, що зменшує потребу у частій заміні та сприяє більш відповідальному використанню ресурсів. Крім того, акцент на якості та довговічності сприяє формуванню цінності предметів інтер'єру, які сприймаються не як тимчасові елементи, а як складові цілісного середовища.

У сучасному контексті стиль джапанді розглядається як один із напрямів, що відповідає концепції сталого розвитку. Його принципи сприяють раціональному використанню ресурсів, зменшенню кількості відходів та створенню екологічно безпечного середовища. Це проявляється у використанні натуральних матеріалів, довговічних виробів, локальних ресурсів та мінімізації надлишкового споживання. Такий підхід дозволяє знизити негативний вплив на довкілля та сприяє формуванню відповідального ставлення до природних ресурсів. Це робить стиль джапанді особливо актуальним у проєктуванні інтер'єрів закладів громадського харчування, де ваєливим є не лише естетика, але й відповідальне ставлення до довкілля [18; 20]. У сучасних умовах екологічність стає одним із ключових критеріїв вибору закладу для відвідувачів, тому інтеграція принципів сталого дизайну дозволяє підвищити його привабливість і конкурентоспроможність.

Таким чином, стиль джапанді є гармонійним поєднанням естетики, функціональності та екологічності, що дозволяє створювати сучасні, комфортні та емоційно збалансовані інтер'єри. Його цінність полягає у здатності формувати простір, який не перевантажує сприйняття, сприяє відчуттю спокою та внутрішньої рівноваги, а також відповідає актуальним запитам суспільства щодо якості життєвого середовища. Поєднання мінімалістичної естетики з продуманою функціональністю забезпечує не лише візуальну привабливість, але й практичність у використанні, що є особливо важливим у сучасних умовах. Його використання у проєктуванні закладів громадського харчування сприяє формуванню унікального просторового середовища, яке відповідає сучасним тенденціям дизайну та потребам користувачів. Інтер'єри, виконані у стилі джапанді, здатні створювати сприятливу атмосферу для відпочинку, комунікації та тривалого перебування, що позитивно впливає на сприйняття закладу та рівень задоволеності відвідувачів.

Завдяки своїй універсальності та гнучкості, цей стиль може бути адаптований до різних типів закладів громадського харчування, зберігаючи при цьому свою ідентичність і концептуальну цілісність.

Крім того застосування принципів джапанді дозволяє інтегрувати у проєктування ідеї сталого розвитку, що передбачають відповідальне використання матеріалів, довговічність рішень та зменшення негативного впливу на довкілля. Це робить стиль не лише актуальним з точки зору естетики, але й важливим інструментом формування сучасного екологічно орієнтованого дизайну. Отже, джапанді виступає ефективною основою для створення інтер'єрів закладів HoReCa, які поєднують у собі гармонію, функціональність і відповідність сучасним викликам.

Висновки до розділу 1

У результаті проведеного теоретичного дослідження було встановлено, що проєктування інтер'єрів закладів громадського харчування є складним багаторівневим процесом, який базується на інтеграції функціональних, ергономічних, естетичних та екологічних чинників. Сучасний підхід до організації простору у сфері HoReCa передбачає не лише забезпечення ефективності технологічних процесів, але й формування цілісного середовища, здатного впливати на емоційний стан користувача, його поведінку та рівень задоволеності відвідування закладу.

Визначено, що ключову роль у проєктуванні відіграє раціональне функціональне зонування, яке забезпечує логічну організацію простору, ефективність роботи персоналу та комфорт відвідувачів. Водночас важливим є дотримання ергономічних вимог, що гарантують безпечне, зручне та інклюзивне середовище. Композиційна цілісність інтер'єру досягається шляхом гармонійного поєднання планувальних рішень, освітлення, матеріалів і декоративних елементів, які формують єдиний художній образ простору.

Особливу увагу приділено ролі стилістичного рішення, яке виступає основою ідентичності закладу та визначає його емоційне сприйняття. У сучасних умовах

зростає актуальність екологічно орієнтованих і мінімалістичних підходів, що відповідають принципам сталого розвитку та новим запитам суспільства щодо якості середовища.

У межах дослідження встановлено, що стиль джапанді є одним із найбільш ревелантних напрямів сучасного дизайну інтер'єру, оскільки поєднує у собі естетичну стриманість, функціональність та екологічність. Його формування на основі синтезу японської та скандинавської традицій забезпечує створення гармонійного та збалансованого простору, орієнтованого на комфорт, спокій і природність. Принципи мінімалізму, використання натуральних матеріалів та увага до деталей дозволяють формувати середовища, що позитивно впливають на психоемоційний стан користувачів.

Крім того встановлено, що застосування принципів джапанді у проєктуванні закладів громадського харчування сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності, оскільки дозволяє створити унікальне середовище, яке відповідає сучасним тенденціям дизайну та очікуванням відвідувачів. Інтеграція ідей сталого розвитку, довговічності матеріалів та раціонального використання ресурсів робить цей стиль не лише естетично привабливим, але й соціально відповідальним.

Таким чином, результати першого розділу підтверджують, що ефективне проєктування інтер'єру закладу HoReCa повинно базуватися на комплексному підході, у межах якого поєднуються функціональність, ергономіка, естетика та екологічність. Саме така інтеграція створює передумови для формування сучасного, комфортного та конкурентоспроможного простору, що відповідає вимогам часу та потребам користувачів.

РОЗДІЛ 2.

КОНЦЕПЦІЯ ДИЗАЙН-ПРОЄКТУ ЗАКЛАДУ «MOKUSORA»

2.1 Аналіз аналогів та прототипів кафе

Аналіз аналогів прототипів є важливим етапом у процесі проєктування інтер'єру закладів громадського харчування, оскільки дозволяє виявити актуальні тенденції, ефективні просторові рішення та визначити напрямки формування власної концепції. Дослідження сучасних закладів демонструє, що інтер'єр кафе сьогодні виступає не лише функціональним середовищем, але й засобом формування унікального досвіду відвідувачів, що поєднує естетику, комфорт і атмосферу [21]. У контексті даної роботи особливий інтерес становлять заклади, виконані у стилі джапанді або близьких до нього напрямів, що поєднують японський мінімалізм і скандинавську функціональність. Такі простори характеризуються стриманою кольоровою гамою, використанням натуральних матеріалів, продуманим освітленням та чіткою організацією простору, що сприяє створенню спокійної та гармонійної атмосфери [22].

1. *Brew92 Coffee Shop (Саудівська Аравія)*

Одним із яскравих прикладів сучасного кафе з елементами стилю джапанді є заклад Brew92 Coffee Shop, інтер'єр якого розроблений з урахуванням принципів мінімалізму та природності. Простір характеризується використанням світлого дерева, нейтральної кольорової гами та великої кількості природного світла, що створює відчуття відкритості та легкості. [23, 24]

Інтер'єр кафе вирізняється продуманою мінімалістичною композицією, де кожен елемент має своє функціональне та естетичне значення. Простір організований таким чином, щоб забезпечити максимальну відкритість і візуальну легкість. Відсутність надмірного декору компенсується ретельно підібраними матеріалами та фактурами. Основу інтер'єру становить світла деревина, яка використовується як у меблях, так і в оздобленні стін та стелі, що відповідає концепції природності, характерної для стилю джапанді. [26, 28]

Кольорова гама закладу побудована на нейтральних відтінках – бежевому, тепловому сірому, кремовому та світло-коричневому. Це дозволяє створити спокійне,

врівноважене середовище, яке не перевантажує сприйняття користувача. Подібна палітра є типовою для скандинавського дизайну, де важливим аспектом є створення комфортного простору для тривалого перебування, а також перегукується з японською філософією естетики природності. [24, 26]

Особливу увагу в інтер'єрі приділено роботі за світлом. Завдяки великим віконним прорізам приміщення наповнюється природним освітленням, яке підкреслює текстуру матеріалів і створює ефект просторової глибини. Штучне освітлення реалізоване у вигляді стриманих світильників із простими геометричними формами, що гармонійно інтегруються в загальну концепцію простору. Такий підхід сприяє формуванню м'якої, розслаблюючої атмосфери [25].

Архітектурні елементи відіграють важливу роль у формуванні образу закладу. Зокрема, використання дерев'яних решіток і перегородок дозволяє зонувати простір без втрати його цілісності. Ці елементи виконують не лише декоративну функцію, а й практичну – вони допомагають організувати рух відвідувачів, створюють напівприватні зони та покращують акустичний комфорт. Подібні прийоми широко застосовуються у сучасній інтерпретації японської архітектури [28, 29]

Важливою складовою інтер'єру є інтеграція природних елементів, зокрема озеленення. Рослини розміщуються як у підлогових композиціях, так і на полицях або вбудованих нішах, що створює відчуття єдності з природою. Це не лише підсилює естетичну складову, але й позитивно впливає на психологічний стан відвідувачів, сприяючи релаксації та зниженню рівня стресу. Використання зелені є характерною рисою сучасних екологічно орієнтованих інтер'єрів. [27]

Меблювання закладу також підпорядковане загальній концепції. Воно відзначається простотою форм, ергономічністю та відсутністю зайвих декоративних деталей. Низькі столи, лаконічні стільці та використання натуральних текстур формують комфортне середовище для спілкування та відпочинку. Просторові рішення сприяють гнучкому використанню приміщення, що є важливим для сучасних кафе як багатофункціональних просторів [26].

Таким чином, Brew92 Coffee Shop є вдалим прикладом інтеграції принципів джапанді у сучасний інтер'єр закладу громадського харчування. Поєднання мінімалізму, нейтральної кольорової гами та продуманого освітлення створює гармонійний простір, який відповідає сучасним вимогам комфорту, естетики та функціональності. Даний приклад демонструє, як за допомогою простих засобів можна сформувати виразне та емоційно збалансоване середовище.

Рис. 1а

<https://liquidesign.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Brew-92-Coffee-Shop-2048x1152.jpg>

Рис. 1а, б Brew92 Coffee Shop (Саудівська Аравія)

Рис. 1в

<https://liquidesign.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/DSCF7536-HDR-2048x1152.jpg>

2. Noma Kyoto (Японія)

Ресторан Noma Kyoto є прикладом високорівневого дизайнерського підходу, що поєднує традиційні японські естетичні принципи з сучасними інтерпретаціями скандинавського мінімалізму. Цей проєкт демонструє глибоке розуміння культурного контексту та уважне ставлення до формування просторового досвіду користувача, де кожен елемент інтер'єру підпорядкований створенню цілісної атмосфери спокою та зосередженості [30, 31].

Інтер'єр закладу вирізняється стриманістю композиційних рішень і продуманим використанням матеріалів. Простір організований за принципами японської архітектури, де важливу роль відіграє баланс між заповненими та вільними зонами. Такий підхід дозволяє досягти відчуття гармонії та візуальної

легкості, навіть попри використання більш глибокої та насиченої кольорової палітри [33].

Кольорове рішення інтер'єру базується на темних і природних відтінках – глибокому коричневому, графітовому, відтінках натурального дерева та каменю. Це створює камерну, інтимну атмосферу, що сприяє зануренню відвідувача у процес сприйняття простору. Подібна палітра характерна для японської традиції, де важливим є підкреслення природної краси матеріалів та їхньої текстури, а не яскравих декоративних акцентів [31, 34].

Особливу увагу в інтер'єрі приділено матеріальності та фактурі поверхонь. Використання натурального дерева, каменю та текстильних елементів дозволяє створити багатошаровий простір, який сприймається не лише візуально, але й тактильно. Поверхні не приховують своєї природної структури, що відповідає японській естетиці автентичності та принципам «чесного» використання матеріалів [35].

Просторова організація ресторану спрямована на формування атмосфери спокою та концентрації. Зони для відвідувачів розташовані таким чином, щоб забезпечити певний рівень приватності, не порушуючи при цьому цілісності простору. Важливу роль у цьому відіграють легкі перегородки, текстильні елементи та продумане розташування меблів. Такий підхід відповідає традиційній японській концепції організації простору, де важливим є не лише функціональність, а й емоційний стан користувача [36].

Освітлення в інтер'єрі виконує не лише практичну, а й атмосферотворчу функцію. Використовується м'яке, розсіяне світло, яке підкреслює текстуру матеріалів і створює відчуття глибини простору. Джерела світла інтегровані таким чином, щоб залишатися майже непомітними, що відповідає загальній мінімалістичній концепції. Світлові акценти формують інтимну, спокійну атмосферу, яка сприяє повному зануренню у гастрономічний досвід [32].

Меблювання ресторану відрізняється лаконічністю форм і високою якістю виконання. Використання натуральних матеріалів і простих геометричних форм забезпечує ергономічність і комфорт. Водночас меблі не домінують у просторі, а

гармонійно доповнюють загальну концепцію, підкреслюючи її стриманість і витонченість [33].

Важливим аспектом концепції є орієнтація на сенсорний досвід відвідувача. Інтер'єр не перенавантажений деталями, що дозволяє зосередитися на основному – процесі споживання їжі та взаємодії з протором. Такий підхід є характерним для японської культури, де естетика та функціональність нерозривно пов'язані між собою [34,35].

Таким чином, ресторан Noma Kyoto є прикладом глибоко продуманого інтер'єрного рішення, яке поєднує японські принципи з сучасними тенденціями мінімалістичного дизайну. Використання натуральних матеріалів, стриманої кольорової гами, увага до світла та простору дозволяють створити гармонійне середовище, що забезпечує унікальний емоційний і гастрономічний досвід для відвідувачів.

Рис. 2а

<https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/HTVz2NAc2vtUxht7v8yMpG.jpg>

Рис. 2б

<https://andystravelblog.com/wp-content/uploads/2024/12/noma-kyoto-review-1-768x1024.jpg>

Рис. 2а, б Noma Kyoto (Японія)

1. *Tujuhari Coffee* (Індонезія)

Цікавим прикладом адаптації стилю джапанді до сучасного міського середовища є кафе *Tujuhari Coffee* у Джакарті. Даний заклад демонструє, як

поєднання мінімалізму, функціональності та природних матеріалів може бути ефективно інтегроване у динамічний урбаністичний контекст, забезпечуючи комфортний простір для різних категорій користувачів [36, 37].

Проект інтер'єру був спрямований на створення універсального середовища, яке поєднує функції відпочинку, роботи та соціальної взаємодії. Такий підхід відповідає сучасним тенденціям у проектуванні закладів громадського харчування, де кафе розглядається не лише як місце споживання їжі, а як багатофункціональний простір для різних категорій користувачів [38, 39].

Однією з ключових особливостей інтер'єру є відкрите планування, що забезпечує вільну єдність простору та сприяє його гнучкому використанню. Відсутність жорстких перегородок дозволяє легко трансформувати середовище залежно від потреб відвідувача. Водночас зонування досягається за рахунок меблювання, освітлення та зміни фактур матеріалів, що є характерним прийомом у сучасному мінімалістичному дизайні [39, 41].

Інтер'єр вирізняється використанням світлих меблів і нейтральної кольорової гами, що включає відтінки білого, бежевого, світло-сірого та натурального дерева. Така палітра створює відчуття простору, легкості та чистоти, що позитивно впливає на емоційний стан відвідувачів. Світлі тони також сприяють кращому розповсюдженню природного світла, підкреслюючи ефект відкритості [37, 40].

Важливу роль у формуванні інтер'єру відіграє використання натуральних матеріалів. Дерево, текстиль та інші природні фактури створюють теплу та затишну атмосферу, що є характерною рисою стилю джапанді. Матеріали використовуються у своєму природному вигляді, без надмірної обробки, що підкреслює їхню автентичність і відповідає сучасним екологічним тенденціям у дизайні [41].

Особлива увага приділена організації простору для різних сценаріїв використання. У кафе передбачені як зони для індивідуальної роботи, так і місця для групового спілкування. Це досягається за рахунок різноманітності меблевих рішень – від компактних столів до більш просторих спільних поверхонь. Такий

підхід забезпечує комфорт для різних типів користувачів і підвищує функціональність закладу [38, 42].

Освітлення також відіграє важливу роль у формуванні атмосфери. Поєднання природного та штучного світла дозволяє створити м'яке, комфортне середовище. Світильники мають прості форми та не перевантажують простір, а лише підкреслюють його загальну концепцію завдяки цьому досягається баланс між функціональністю та естетикою [38].

Інтеграція рослин доповнює загальну концепцію простору, створюючи відчуття зв'язку з природою навіть у межах щільної міської забудови. Зелені елементи не лише виконують декоративну функцію, але й сприяють покращенню мікроклімату та психологічного комфорту користувачів.

Таким чином, кафе Tujuhari Coffee є вдалим прикладом сучасної інтеграції стилю джапанді у міському середовищі. Відкрите планування, використання світлих тонів, натуральних матеріалів і продумане зонування дозволяють створити гнучкий, комфортний та естетично привабливий простір. Даний проєкт демонструє ефективність застосування принципів джапанді для формування багатофункціонального середовища, орієнтованого на потреби сучасного користувача.

Рис. 3а https://manual.co.id/wp-content/uploads/2020/01/tu7uhari_wijaya-2-980x719.jpg

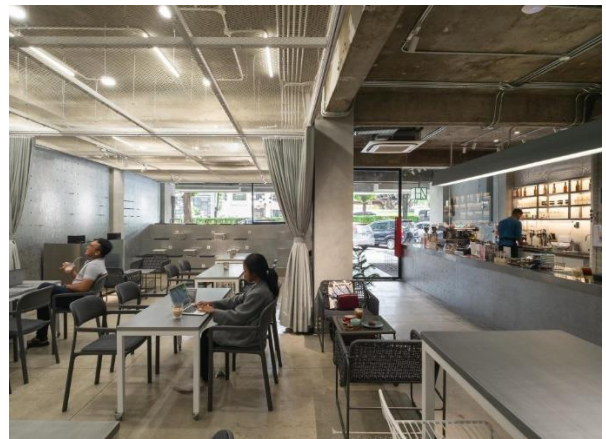

Рис. 3б https://manual.co.id/wp-content/uploads/2020/01/tu7uhari_wijaya-8-980x719.jpg

1. **Рис. 3а,б** Tujuhari Coffee (Індонезія)

Проведений аналіз аналогів та прототипів кафе дозволяє зробити висновок, що сучасні заклади громадського харчування орієнтуються на створення гармонійного, функціонального та емоційно комфортного простору. Використання принципів стилю джапанді, зокрема мінімалізму, природних матеріалів, стриманої колористики та продуманого освітлення, сприяє формуванню якісного користувацького досвіду та підвищенню привабливості закладу.

Виявлені особливості аналогів свідчать про доцільність застосування даного стилю у проєктуванні закладу, оскільки він відповідає сучасним тенденціям дизайну та забезпечує створення комфортного і естетично виразного середовища.

2.2. Визначення потреб цільової аудиторії закладу

Визначення потреб цільової аудиторії є важливим етапом розробки дизайн-проекту інтер'єру закладу громадського харчування, оскільки саме користувач виступає основним фактором формування просторового середовища. Аналіз соціально-демографічних характеристик, поведінкових сценаріїв та очікувань відвідувачів дозволяє сформулювати обґрунтовані дизайнерські рішення, що забезпечують комфорт, функціональність і позитивний емоційний досвід.

Соціально-демографічна характеристика аудиторії

З урахуванням сучасних тенденцій у сфері HoReCa та стилістичної спрямованості закладу, основну цільову аудиторію становлять мешканці міського середовища, які ведуть активний спосіб життя та цінують якісний простір.

Таблиця 2.2.1

<i>Вікова категорія</i>	<i>Частка (%)</i>	<i>Характеристика</i>
18 – 24 роки	30%	Студенти, молодь
25-34 роки	40%	Молоді спеціалісти, фрилансери
35-45 років	20%	Працюючі дорослі люди, підприємці
45+ років	10%	Доросла аудиторія

За отриманими даними з таблиці 2.2.1, яка знаходиться вище, можна свідчити про чітке домінування молодії та соціально активної аудиторії, яка формує основний попит на послуги закладу. Зокрема, група віком 25-34 роки є найбільш чисельною, що пояснюється їхньою високою мобільністю, активною професійною діяльністю та схильністю до проведення часу в громадських просторах. Дана категорія користувачів зазвичай висуває підвищені вимоги до якості інтер'єру, його естетичної привабливості та функціональності.

Водночас значна частка відвідувачів віком 18 – 24 роки свідчить про необхідність створення сучасного, візуально привабливого середовища, орієнтованого на цифрову культуру та соціальні мережі. Для цієї групи важливими є не лише комфорт, але й можливість візуальної взаємодії з простором, що передбачає наявність акцентних зон і фотогенічних елементів.

Менша частка старших вікових категорій визначає потребу у створенні більш спокійних і комфортних зон, що забезпечують відпочинок і приватність. Таким чином, вікова структура аудиторії обумовлює необхідність поєднання динамічних і більш камерних просторових рішень у межах одного інтер'єру.

Поведінкові сценарії використання простору

Сучасні заклади громадського харчування виконують декілька функцій одночасно, що зумовлює необхідність врахування різних сценаріїв використання простору. Основні типи активностей відвідувачів та відповідні вимоги до середовища наведено у таблиці 2.2.2.

Таблиця 2.2.2

<i>Сценарій</i>	<i>Характер використання</i>	<i>Вимоги</i>
Харчування	Короткотривале перебування	Зручність, доступність
Робота / навчання	Тривале перебування	Розетки, комфорт, освітлення
Зустрічі	Соціальна взаємодія	Атмосфера, приватність
Відпочинок	Релаксація	Затишок, спокій
Фото / соцмережі	Візуальна активність	Естетика, дизайн

Аналіз представлених сценаріїв демонструє, що функціональне навантаження сучасного кафе значно розширюється і виходить за межі традиційного споживання їжі. Особливої уваги набуває сценарій тривалого перебування, пов'язаний з роботою або навчанням, що потребує створення комфортних умов, включаючи ергономічні меблі, достатній рівень освітлення та доступ до електромережі.

Соціальна функція закладу також є однією з ключових, оскільки значна частина відвідувачів використовує простір для зустрічей і комунікації. Це обумовлює необхідність формування зон із різним рівнем приватності – від відкритих до більш ізольованих.

Окрему увагу слід приділити візуальному аспекту використання простору, пов'язаному з активністю у соціальних мережах. Це свідчить про те, що інтер'єр має виконувати не лише функціональну, але й репрезентивну роль, формуючи впізнаваний образ закладу.

Таким чином, різноманітність сценаріїв використання простору зумовлює необхідність створення гнучкого, адаптивного середовища з чітко продуманим зонуванням.

Психоемоційні потреби відвідувачів

Окрім функціональних характеристик, важливу роль відіграють психоемоційні потреби користувачів, які визначають атмосферу простору та його сприйняття. Основні з них систематизовано у таблиці 2.2.3, яка знаходиться нижче.

Таблиця 2.2.3

<i>Потреба</i>	<i>Прояв у дизайні</i>
Затишок	Теплі матеріали, текстиль
Спокій	Мінімалізм, чисті форми
Естетика	Гармонійна композиція
Приватність	Зонування простору
Натуральність	Дерево, рослини

Результати аналізу свідчать про те, що сучасний користувач прагне до створення середовища, яке сприяє психологічному розвантаженню та відпочинку. Зокрема, потреба у затишку та спокої є реакцією на високий рівню інформаційного навантаження у повсякденному житті, що зумовлює попит на мінімалістичні та візуально «чисті» інтер'єри.

Важливим аспектом є також прагнення до естетичного задоволення, що проявляється у вимогах до гармонійності композиції, узгодженості кольорової гами та якості матеріалів. Простір повинен бути не лише зручним, але й візуально привабливим.

Потреба у натуральності свідчить про зростання інтересу до екологічних рішень і природних матеріалів, щ позитивно впливають на самопочуття користувачів. Таким чином, психоемоційні потреби формують основу для створення інтер'єру, орієнтованого на комфорт і гармонію.

Функціональні вимоги до простору

На основі виявлених потреб цільової аудиторії формуються конкретні вимоги до організації інтер'єру. Узагальнення відповідності потреб і дизайнерських рішень наведено нижче у таблиці 2.2.4.

Таблиця 2.2.4

<i>Потреба</i>	<i>Дизайнерське рішення</i>
Комфорт	Ергономічні меблі
Робота	Наявність розеток, робочі місця
Приватність	Напівзакриті зони
Орієнтація	Чітке зонування
Атмосфера	Освітлення, матеріали
Естетика	Мінімалізм, натуральні текстури

Наведені дані демонструють прямий взаємозв'язок між запитами користувачів і конкретними дизайнерськими інструментами їх реалізації. Зокрема,

потреба у комфорті трансформується у вимоги до ергономіки меблів, тоді як потреба у роботі – у забезпеченні технічної інфраструктури.

Потреба у приватності обумовлює використання зонування як одного з ключових прийомів організації простору, що дозволяє створити різні за характером ділянки інтер'єру. Водночас естетичні вимоги користувачів реалізуються через використання мінімалістичних форм і натуральних матеріалів, що відповідає загальній концепції закладу.

Таким чином, таблиця відображає системний підхід до проєктування, у якому кожне дизайнерське рішення має чітке функціональне та психологічне обґрунтування.

Екологічні та ціннісні орієнтири

Сучасна цільова аудиторія характеризується підвищеною увагою до екологічності та сталого розвитку. Це проявляється у прагненні до використання натуральних матеріалів, природних елементів та енергоефективних рішень. Врахування цих факторів дозволяє підвищити привабливість закладу та сформувати його позитивний імідж.

Таким чином, проведений аналіз цільової аудиторії дозволив визначити її ключові характеристики, поведінкові сценарії та потреби, що є основою для формування дизайн-концепції інтер'єру кафе «MokuSora». Отримані результати свідчать про необхідність створення багатофункціонального, комфортного та естетично збалансованого простору, який відповідає сучасним тенденціям та очікуванням користувачів.

Висновки до розділу 2

У результаті написання другого розділу було сформовано цілісну концепцію дизайн-проєкту кафе «MokuSora», яка базується на поєднанні аналітичного підходу та сучасних тенденцій інтер'єрного проєктування. Проведений аналіз аналогів і прототипів закладів громадського харчування дозволив визначити актуальні принципи організації простору, серед яких особливе значення мають мінімалізм,

використання натуральних матеріалів, продумане освітлення та орієнтація на створення емоційно комфортного середовища.

Аналіз аналогів та прототипів показав, що сучасні кафе дедалі більше орієнтуються на створення не лише функціонального середовища, але й емоційно насиченого простору, який формує унікальний користувацький досвід. Виявлено, що найбільш ефективними є інтер'єрні рішення, засновані на принципах мінімалізму, використанні натуральних матеріалів, стриманій кольоровій гамі та продуманому освітленні. Особливе значення має стиль джапанді, який забезпечує гармонійне поєднання естетики, функціональності та психологічного комфорту.

У межах розділу також було здійснено аналіз цільової аудиторії закладу, що дозволило визначити її соціально-демографічні характеристики, поведінкові сценарії та основні потреби. Встановлено, що основну частину відвідувачів становить молода та соціально активна аудиторія, яка висуває високі вимоги до якості простору, його естетичної виразності та функціональності. Це обумовлює необхідність створення середовища, здатного адаптуватися до різних сценаріїв використання – від короткочасного перебування до роботи, відпочинку та соціальної взаємодії.

Важливим результатом дослідження стало визначення психоемоційних потреб користувачів, серед яких ключовими є прагнення до затишку, спокою, естетичної гармонії та природності. Це підтверджує доцільність використання мінімалістичних підходів, натуральних матеріалів і м'яких світлових рішень як основи формування інтер'єру. Простір повинен не лише відповідати функціональним вимогам, але й сприяти психологічному розвантаженню та створенню комфортної атмосфери.

На основі узагальнення отриманих даних було сформовано функціональні вимоги до простору, які відображають взаємозв'язок між потребами користувачів і дизайнерськими рішеннями. Зокрема, визначено необхідність використання ергономічних меблів, організації зон різного рівня приватності, забезпечення технічної оснащеності для роботи та навчання, а також створення виразного

візуального образу закладу. Такий підхід дозволяє забезпечити комплексність проєктного рішення та його відповідність сучасним стандартам.

Крім того, у розділі враховано екологічні та ціннісні орієнтири сучасного суспільства, що проявляються у підвищеній увазі до сталого дизайну, використання натуральних матеріалів і створення здорового середовища. Це підсилює актуальність обраної концепції та сприяє формуванню позитивного іміджу закладу.

Таким чином, другий розділ закладає теоретико-аналітичну основу для подальшої розробки дизайн-проєкту інтер'єру кафе «MokuSora». Отримані результати дозволяють перейти до етапу проєктування з чітко сформульованими вимогами, концептуальним баченням і обґрунтованими дизайнерськими рішеннями, що забезпечують створення сучасного, функціонального та естетично привабливого простору.

РОЗДІЛ 3.

РОЗРОБКА АЙДЕНТИКИ ТА ІНТЕР'ЄРУ ЗАКЛАДУ

3.1 Формування айдентики кафе «MokuSora»

Формування айдентики кафе «MokuSora» є важливим етапом розробки дизайн-проекту, оскільки саме візуальна ідентичність забезпечує цілісність сприйняття закладу, формує його унікальний образ та сприяє впізнаваності серед конкурентного середовища. Айдентика виступає не лише як сукупність графічних елементів, а як система, що відображає концепцію, філософію та емоційний зміст бренду.

В основу формування айдентики покладено концепцію, що базується на поєднанні японської естетики та сучасного мінімалізму. Назва закладу «MokuSora» поєднує два японські поняття: «Моку» - дерево, що символізує природність і тепло, та «Sora» - небо, яке уособлює легкість і гармонію. Така семантична основа формує загальну ідею бренду – створення простору спокою, чистоти та емоційного балансу.

Концепція айдентики ґрунтується на ідеї «чистого простору» та «чистого досвіду», що передбачає відмову від надлишкових декоративних елементів, використання стриманої кольорової палітри та акцент на якості деталей. Такий підхід відповідає сучасним тенденціям дизайну, орієнтованим на створення емоційно комфортного середовища, яке сприяє психологічному розвантаженню та гармонізації внутрішнього стану людини.

Важливим етапом формування айдентики є визначення ключових атрибутів бренду. До них належать світлі природні кольори, мінімалістичні лінії, м'які тіні, використання каліграфічних елементів та натуральних текстур, зокрема дерева, паперу та кераміки. Сукупність цих характеристик формує візуальну мову бренду, яка є впізнаваною у всіх елементах дизайну.

Не менш важливу роль відіграють цінності бренду, що визначають його ідентичність на концептуальному рівні. Серед основних цінностей кафе «MokuSora» можна виділити чистоту смаку, естетику простору, увагу до деталей, гостинність та екологічність. Ці принципи знаходять відображення не лише у

візуальному оформленні, але й у загальній атмосфері закладу, формуючи цілісний довід для відвідувача.

Центральним елементом айдентики є доготип, який виконує функцію основного ідентифікатора бренду. Його графічне рішення базується на поєднанні каліграфічної пластики та геометричної чіткості. Тонкі витончені штрихи поєднуються з плавними лініями, що створює відчуття гармонії та рівноваги. Така композиція символізує поєднання природних елементів та відображає концепцію бренду.

Особливу роль у побудові логотипу відіграє простір між літерами, який підсилює відчуття легкості та «дихання» композиції. Це відповідає японському принципу «ма» - цінності порожнього простору як повноцінного елементу композиції. Завдяки цьому логотип не перевантажує візуальне середовище, а органічно інтегрується у нього.

У процесі формування айдентики було передбачено різні варіанти використання логотипу, зокрема чорно-білу версію, яка є універсальною та застосовується у випадках обмеженої кольорової палітри. Це забезпечує стабільність візуального образу бренду незалежно від умов його відтворення. Важливим аспектом є також визначення охоронного поля логотипу, що гарантує його правильне розміщення та збереження композиційної цілісності.

Кольорова гама айдентики сформована на основі природних, стриманих відтінків. Основний колір поєднується з додатковими пастельними тонами, що створюють гармонійне середовище та підтримують атмосферу спокою. Відмова від яскравих і контрастних кольорів дозволяє уникнути візуального перевантаження та сприяє формуванню емоційно збалансованого простору.

Типографічне рішення є ще одним важливим елементом айдентики. Використання фірмового шрифту забезпечує єдність візуальної комунікації та підкреслює характер бренду. Особливістю є наявність стилізованих елементів, які трансформуються у графічні мотиви, зокрема хвилеподібні форми, що асоціюються з легкістю та природною динамікою.

Додатковим засобом формування айдентики є фірмовий патерн, який використовується як універсальний декоративний елемент. Його органічна форма нагадує природні лінії та підкреслює зв'язок бренду з природною естетикою. Патерн застосовується у різних носіях, що дозволяє створити єдину стилістичну систему та забезпечити впізнаваність бренду.

Айдентика кафе «MokuSora» реалізується через систему носіїв, які формують комплексне візуальне середовище бренду. До них належать поліграфічна продукція, пакування, елементи навігації, уніформа персоналу, рекламні матеріали та інтер'єрні рішення. Кожен із цих елементів розроблений з урахуванням єдиної концепції, що забезпечує цілісність сприйняття.

Візитні картки виконані у мінімалістичному стилі з використанням стриманої кольорової гами та делікатної типографіки. Вони не лише виконують інформаційну функцію, але й формують перше враження про бренд, підкреслюючи його естетичну спрямованість. Використання тактильних ефектів, такий як тиснення, підсилює відчуття якості та преміальності.

Особливе значення має пакування, яке виступає важливим носієм айдентики. Воно виконане у мінімалістичному стилі з використанням екологічних матеріалів, що відповідає принципам сталого дизайну. Пакування не лише захищає продукт, але й створює додатковий емоційний досвід для відвідувача, виступаючи своєрідним продовженням бренду за межами закладу.

Фірмовий одяг персоналу та бейджі також відіграють важливу роль у формуванні айдентики. Вони виконані у стриманій кольоровій гамі та відповідають загальній стилістиці бренду, забезпечуючи візуальну єдність простору та підвищуючи рівень довіри з боку відвідувачів. Уніформа виступає не лише функціональним елементом, але й частиною візуальної комунікації.

Окрему увагу приділено зовнішнім елементам айдентики, зокрема вивісці, яка формує перше враження про заклад. Її мінімалістичне рішення та стримана естетика створюють відчуття спокою та елегантності, що відповідає концепції бренду. Такий підхід дозволяє вирізнити заклад серед конкурентів без використання агресивних візуальних засобів.

Таким чином, айдентика кафе «MokuSora» сформована як комплексна система, що об'єднує концепцію, графічні елементи та матеріальні носії в єдину стилістичну структуру. Вона відображає філософію бренду, забезпечує його впізнаваність та створює гармонійне середовище, яке інтегрується в інтер'єр закладу. Завдяки цьому айдентика стає не лише візуальним оформленням, а важливим інструментом формування емоційного досвіду відвідувачів.

3.2. Розробка дизайну інтер'єру закладу

Розробка дизайну інтер'єру закладу базується на поєднанні функціональних, естетичних та концептуальних принципів, сформованих у попередніх розділах. Основною метою проектування є створення гармонійного середовища, що відповідає філософії бренду, забезпечує комфорт для відвідувачів і персоналу та формує унікальний емоційний досвід.

В основу інтер'єрного рішення покладено стиль джапанді, який поєднує японську естетику мінімалізму з функціональністю скандинавського дизайну. Це проявляється у використанні натуральних матеріалів, стриманої кольорової гами, простих форм і уваги до деталей. Простір організовано таким чином, щоб створити відчуття спокою, відкритості та візуальної легкості.

Відповідно до обмірного плану приміщення, інтер'єр кафе включає основну залу та допоміжні приміщення, а також має висоту 3500мм, що дозволяє сформувати просторий і «дихаючий» інтер'єр. Планувальне рішення передбачає раціональне зонування, яке забезпечує ефективну організацію потоків відвідувачів і персоналу. Основна зала є центральним елементом простору та має значну площу, що дозволяє варіативно організувати посадкові місця та створити різні функціональні сценарії використання.

У структурі інтер'єру виділяються кілька основних зон: зона загального залу з індивідуальними столами, центральна зона зі спільним великим столом, зона біля вікон із м'якими диванами, барна зона а також тераса та допоміжні приміщення, включаючи санвузли та гардероб. Таке зонування дозволяє забезпечити комфортне перебування як для індивідуальних відвідувачів, так і для груп, створюючи

різноманітність просторових сценаріїв – від приватного відпочинку до соціальної взаємодії.

Організація меблювання виконана з урахуванням ергономічних вимог та принципів раціонального використання простору. Основні приходи забезпечують зручне пересування, а розташування столів сприяє збереженню комфортної дистанції між відвідувачами. Центральний великий стіл виконує не лише функціональну, але й композиційну роль, формуючи ядро простору та сприяючи комунікації. Уздовж стін розміщені індивідуальні столики та м'які посадкові зони, які створюють більш камерну атмосферу.

Меблі виконані з натуральних матеріалів, переважно дерева світлих відтінків, що підкреслює природний характер інтер'єру. Форми меблів лаконічні, без зайвого декору, що відповідає загальній концепції мінімалізму. Використання м'яких текстильних елементів додає простору затишку та забезпечує комфорт під час перебування.

Композиційне рішення інтер'єру базується на принципах рівноваги, ритму та пропорційності. Простір організовано таким чином, щоб створити сітку ієрархію елементів і забезпечити гармонійне сприйняття. Важливу роль відіграють вертикальні декоративні елементи, зокрема рейкові перегородки, які використовуються для зонування простору без його повного розмежування. Це дозволяє зберегти відчуття відкритості, одночасно формуючи більш приватні зони.

Особливе значення має використання порожнього простору як композиційного засобу. Відсутність перенавантаження декоративними елементами дозволяє підкреслити основні акценти та створити відчуття легкості й гармонії. Такий підхід відповідає принципам японської естетики, де важливу роль відіграє баланс між заповненим і вільним простором.

Матеріальне рішення інтер'єру базується на використанні натуральних і екологічних матеріалів, що відповідає сучасним тенденціям сталого дизайну. Основними матеріалами є дерево, текстиль, кераміка та декоративна штукатурка. Стіни виконані у світлих нейтральних відтінках, що підсилює відчуття простору та

світла, а підлога має теплий дерев'яний тон, який додає інтер'єру затишку та природності.

Важливу роль у формуванні атмосфери відіграє освітлення. У проєкті використано багаторівневу систему освітлення, яка включає підвісні світильники, точкове освітлення та настінні бра. Основним акцентом є підвісні світильники у формі ліхтариків, які відсилають до японської культури та створюють м'яке, розсіяне світло. Таке освітлення формує затишну атмосферу та підкреслює естетичну складову інтер'єру. Додаткові джерела світла забезпечують функціональність простору та акцентують окремі зони.

Важливим елементом інтер'єру є інтеграція природних компонентів, зокрема рослинності. Зелені насадження використовуються як декоративні та зонуючі елементи, розміщуються вздовж вікон і між посадковими зонами. Вони не лише підсилюють естетичне сприйняття простору, але й створюють більш сприятливий мікроклімат та підкреслюють зв'язок інтер'єру з природою.

Барна зона виступає важливим функціональним і композиційним елементом інтер'єру. Вона розташована таким чином, щоб бути зручною для обслуговування та водночас виступати візуальним акцентом. Дизайн барної стійки відповідає загальній стилістиці простору: використання натуральних матеріалів, стриманої кольорової гами та лаконічних форм забезпечує її гармонійне поєднання з іншими елементами інтер'єру.

Інтер'єр кафе «MokuSora» тісно пов'язаний із розробленою айдентикою бренду. Використання єдиної кольорової гами, матеріалів і графічних мотивів забезпечує цілісність візуального образу. Елементи айдентики інтегруються у простір через декоративні рішення, текстури та деталі, що формує єдину стилістичну систему та підсилює впізнаваність закладу.

Таким чином, розробка дизайну інтер'єру кафе «MokuSora» здійснена на основі комплексного підходу, що враховує функціональні, ергономічні та естетичні аспекти. Простір організовано таким чином, щоб забезпечити комфорт, гармонію та емоційну привабливість. Використання стилю джапанді дозволило створити

сучасний інтер'єр, який поднує мінімалізм, прирoжність і глибину образу, формуючи унікальний досвід для відвідувачів.

Висновки до розділу 3

У процесі написання третього розділу було здійснено комплексну розробку айдентики та дизайну інтер'єру кафе «MokuSora», що дозволило сформувати цілісну концепцію закладу як єдиного візуально-просторового середовища. Основна увага була зосереджена на інтеграції графічних, композиційних та інтер'єрних рішень, які спільно формують впізнаваний образ бренду та забезпечують емоційно комфортне сприйняття простору відвідувачами.

У ході розробки айдентики було визначено концептуальну основу бренду, що базується на поєднанні японської естетики та сучасного мінімалізму. Сформовано ключові елементи фірмового стилю, зокрема логотип, кольорову гаму, типографіку та графічні мотиви, які відображають філософію природності, гармонії та чистоти. Айдентика реалізована як цілісна система, що охоплює різноманітні носії – від поліграфічної продукції до елементів інтер'єру, забезпечуючи послідовність візуальної комунікації бренду.

Розробка дизайну інтер'єру виконана з урахуванням функціональних, ергономічних та естетичних вимог. Простір організовано за принципом раціонального зонування, що дозволяє ефективно розподілити функціональні зони та забезпечити комфортне пересування відвідувачів і персоналу. Використання різних типів посадкових місць сприяє створенню варіативних сценаріїв перебування у закладі та підвищує його функціональну гнучкість.

Особливу увагу приділено формуванню композиційної цілісності інтер'єру, що досягається завдяки використанню принципів мінімалізму, балансу та ритму. Важливу роль відіграє застосування натуральних матеріалів, стриманої кольорової гами та м'якого освітлення, які формують атмосферу спокою, затишку та гармонії. Інтеграція природних елементів, зокрема рослинності, підсилює зв'язок простору з природою та сприяє створенню сприятливого мікроклімату.

Встановлено, що тісний взаємозв'язок між айдентикою та інтер'єром є ключовим фактором формування цілісного образу закладу. Використання єдиних стилістичних рішень у графічному та просторовому оформленні допомагає досягти високого рівня впізнаваності бренду та створити узгоджене середовище, в якому кожен елемент доповнює загальну концепцію.

Таким чином, у результаті виконання розділу 3 було розроблено комплексне дизайнерське рішення, яке поєднує айдентику та інтер'єр у єдину систему. Запропонований підхід забезпечує не лише естетичну привабливість простору, але й його функціональність, ергономічність та відповідність сучасним тенденціям дизайну. Реалізація даного проєкту сприяє створенню конкурентоспроможного закладу з виразною індивідуальністю та високим рівнем комфорту для користувачів.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У результаті виконання кваліфікаційної роботи на тему «Дизайн-проект інтер'єру кафе «MokuSora» було проведено всебічне науково-теоретичне дослідження та розроблено практичне проєктне рішення, що дозволило повною мірою реалізувати поставлену мету — створення гармонійного, функціонально виваженого та естетично цілісного середовища в стилі джапанді. Робота демонструє комплексний підхід до проєктування об'єктів сфери HoReCa, де архітектурно-просторові рішення перебувають у нерозривному зв'язку з психологією користувача та комерційною ефективністю закладу.

На першому етапі дослідження було ґрунтовно вивчено теоретичні основи та нормативну базу проєктування закладів громадського харчування. Встановлено, що в умовах сучасної урбанізації кафе перестає бути лише місцем споживання їжі, трансформуючись у багатофункціональний простір для комунікації, роботи та релаксації. Проведений аналіз дозволив визначити, що якість інтер'єрного середовища безпосередньо впливає на емоційний стан відвідувачів та їхній споживчий досвід. Особливу увагу було приділено принципам ергономіки та зонування, що є фундаментом для забезпечення візуального і фізичного комфорту, а також ефективної роботи персоналу.

Дослідження художньо-стилістичних особливостей напряму джапанді підтвердило його високу релевантність для сучасного дизайну. Виявлено, що цей стиль, виникнувши на перетині скандинавського прагматизму та японського мінімалізму, пропонує унікальну естетику «тихої розкоші» та функціональної лаконічності. Ключовими характеристиками стилю, що лягли в основу проєкту, стали: використання натуральних матеріалів (деревина, камінь, льон), стримана природна палітра, низькі форми меблів та акцент на тактильних відчуттях. Доведено, що філософія джапанді сприяє зниженню рівня стресу відвідувачів та формуванню атмосфери затишку.

У процесі аналізу світового досвіду та сучасних аналогів було виокремлено найбільш ефективні дизайнерські прийоми, що застосовуються в успішних проєктах HoReCa. Це дало змогу сформулювати чітке бачення конкурентних переваг кафе «MokuSora». Дослідження запитів цільової аудиторії показало, що сучасний відвідувач цінує автентичність, приватність та екологічність. Відповідно до цього, було розроблено планувальні сценарії, які передбачають різні типи посадки — від зон для швидких зустрічей до затишних ніш для тривалого перебування.

На основі отриманих аналітичних даних було сформовано авторську концепцію проєкту. Назва «MokuSora» (яка символізує поєднання земного та небесного, дерева та простору) знайшла своє відображення в усіх елементах проєкту. Концепція базується на ідеї наскрізного дизайну, де візуальна ідентичність бренду та інтер'єрне середовище складають єдиний ідейний

ансамбль. У роботі було детально розроблено елементи айдентики (логотип, колірну схему, типографіку), які через систему носіїв транслюють філософію закладу клієнту ще до моменту входу в приміщення.

Практична реалізація проєкту інтер'єру кафе характеризується раціональним використанням площі та чітким функціональним зонуванням. Запропоноване планувальне рішення забезпечує логічний розподіл потоків відвідувачів, зручну організацію вхідної групи, барної стійки та основної зали. Особливий акцент зроблено на інклюзивності простору, що відповідає сучасним вимогам доступності для маломобільних груп населення. Кожен елемент меблів та оздоблення був підібраний з урахуванням ергономічних норм, що гарантує зручність щоденного інтенсивного використання простору.

Художньо-образне вирішення інтер'єру реалізовано через синтез природних фактур та продуманого світлового дизайну. Використання світлого дерева в комбінації з матовими поверхнями та живою рослинністю дозволило створити «гуманізоване» середовище. Світлові сценарії проєкту передбачають поєднання загального розсіяного освітлення з акцентним підсвічуванням зон, що дозволяє легко змінювати атмосферу закладу залежно від часу доби. Такий підхід забезпечує не лише візуальну привабливість, а й психологічний комфорт відвідувачів.

Технічна частина роботи, представлена комплектом креслень та реалістичними 3D-візуалізаціями, підтверджує можливість практичного впровадження розробленого проєкту. Всі матеріали та обладнання підібрані згідно з критеріями довговічності, екологічності та відповідності санітарно-гігієнічним нормам. Виконаний обсяг робіт свідчить про повну готовність проєкту до реалізації в реальних ринкових умовах.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що дизайн-проєкт кафе «MokuSora» є цілісним інтелектуальним продуктом, який демонструє високий рівень професійної підготовки. Робота підтверджує гіпотезу про те, що ефективне проєктування сучасного закладу громадського харчування неможливе без глибокого синтезу естетики, функціональності та ергономіки. Отримані результати мають практичне значення для сфери дизайну та можуть слугувати базою для подальших розробок у галузі проєктування громадських інтер'єрів у стилі джапанді.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Time-Saver Standards for Interior Design and Space Planning. 2017.
2. Kotler Philip. Atmospherics as a Marketing Tool. 1973.
3. Panero Julius, Zelnik Martin. Human Dimension and Interior Space. 2014.
4. United Nations Environment Programme. Sustainable Building and Construction. 2024. URL: <https://www.unep.org>
5. Bitner Mary Jo. Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings. 1992.
6. Kotler Philip. Atmospherics as a Marketing Tool. 1973.
7. Pine Joseph, Gilmore James. The Experience Economy. 2019.
8. Neufert Ernst. Architects' Data. 2019.
9. Panero Julius, Zelnik Martin. Human Dimension and Interior Space. 2014.
10. Ching Francis. Interior Design Illustrated. 2018.
11. Pile John. Interior Design. 2014.
12. Pile John. A History of Interior Design. 2018.
13. Norman Donald. The Design of Everyday Things. 2013.
14. Dodsworth Simon. The Fundamentals of Interior Design. 2018.
15. McLeod Virginia. Detail in Contemporary Cafe Design. 2019.
16. McLeod Virginia. Detail in Contemporary Restaurant Design. 2019.
17. Zumtobel Group. The Lighting Handbook. 2018.
18. Elliot Andrew, Maier Markus. Color Psychology. 2014.
19. Norm Architects. Soft Minimalism. 2020.
20. Graham Agata. Japandi Style. 2022. URL: <https://www.lannoo.be/en/japandi-style>
21. Juniper Andrew. Wabi Sabi. 2015.
22. Tanizaki Jun'ichirō. In Praise of Shadows. 2001.
23. Fiell Charlotte, Fiell Peter. Scandinavian Design. 2020.
24. Frampton Kenneth. Modern Architecture: A Critical History. 2020.
25. Pallasmaa Juhani. The Eyes of the Skin. 2012.
26. Zumthor Peter. Atmospheres. 2006.
27. Lawson Bryan. The Language of Space. 2001.

28. Alexander Christopher. A Pattern Language. 1977.
29. Holl Steven. Questions of Perception. 2006.
30. Le Corbusier. Towards a New Architecture. 1986.
31. Colomina Beatriz. Privacy and Publicity. 1996.
32. Liqui Design. Brew92 Coffee Shop Kings Road. 2024. URL:
<https://liquidesign.co.uk/project/brew-92-kings-architectural-design/>
33. Noma. Noma Kyoto Guide. 2023. URL: <https://noma.dk/kyotoguide/>
34. ArchDaily. Coffee Shop Interiors. 2024. URL:
<https://www.archdaily.com/search/projects/categories/coffee-shop-interiors>
35. Dezeen. Café Design and architecture. 2024. URL:
<https://www.dezeen.com/tag/cafes/>
36. Dezeen. Japandi. 2024. URL: <https://www.dezeen.com/tag/japandi/>
37. Dezeen. Restaurant design. 2024. URL: <https://www.dezeen.com/tag/restaurants/>
38. Designboom. Wooden coffee shop. 2023. URL:
<https://www.designboom.com/architecture/wooden-coffee-shop-multileveled-interiors-eave-roof-japan-sta-11-03-2023/>
39. Designboom. Restaurant and café design. 2024. URL:
<https://www.designboom.com/tag/restaurant-interiors/>
40. Designboom. Architect cafe. 2024. URL:
<https://www.designboom.com/tag/architect-cafe/>
41. Architizer. Tiny Dining: 7 Compact Café and Restaurant Designs. 2024. URL:
<https://architizer.com/blog/inspiration/collections/compact-cafes-and-restaurants/>
42. Architizer. WORKSTUDIO. 2024. URL:
<https://architizer.com/projects/workstudio-coworking-cafe/>

Рис. А. 1. Розробка логотипу
Авторська розробка

Рис. А. 2. Логотип
Авторська розробка

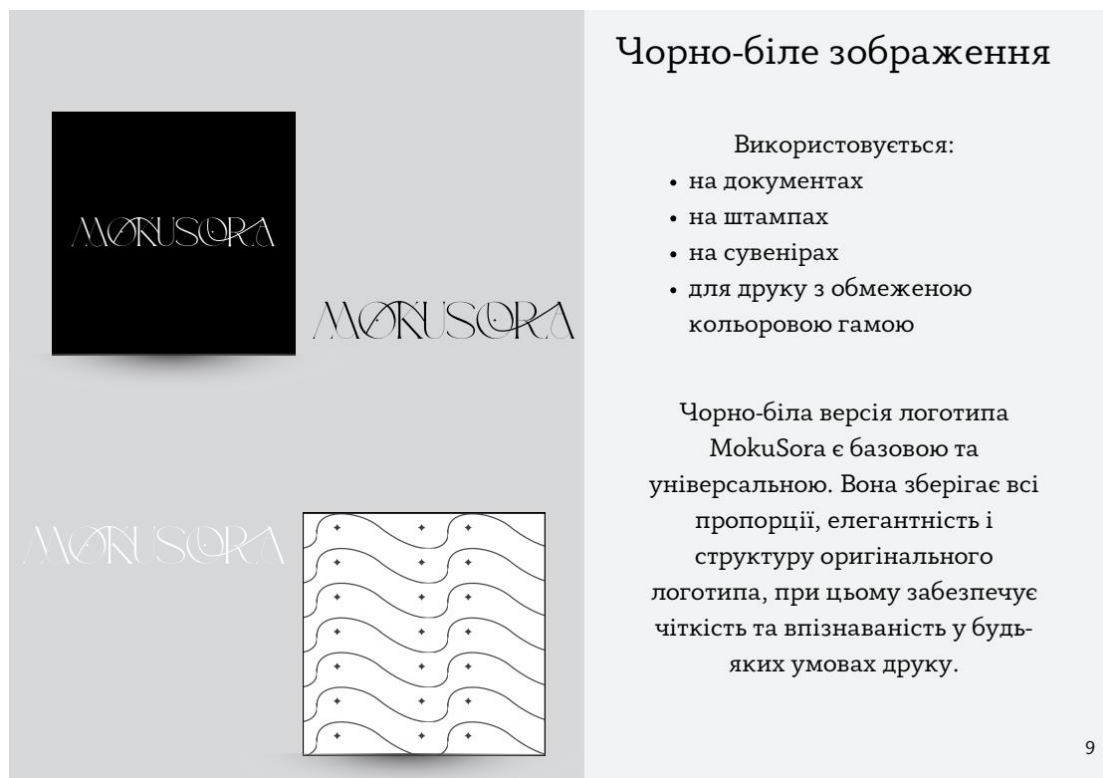

Рис. А. 3. Чорно-біле зображення
Авторська розробка

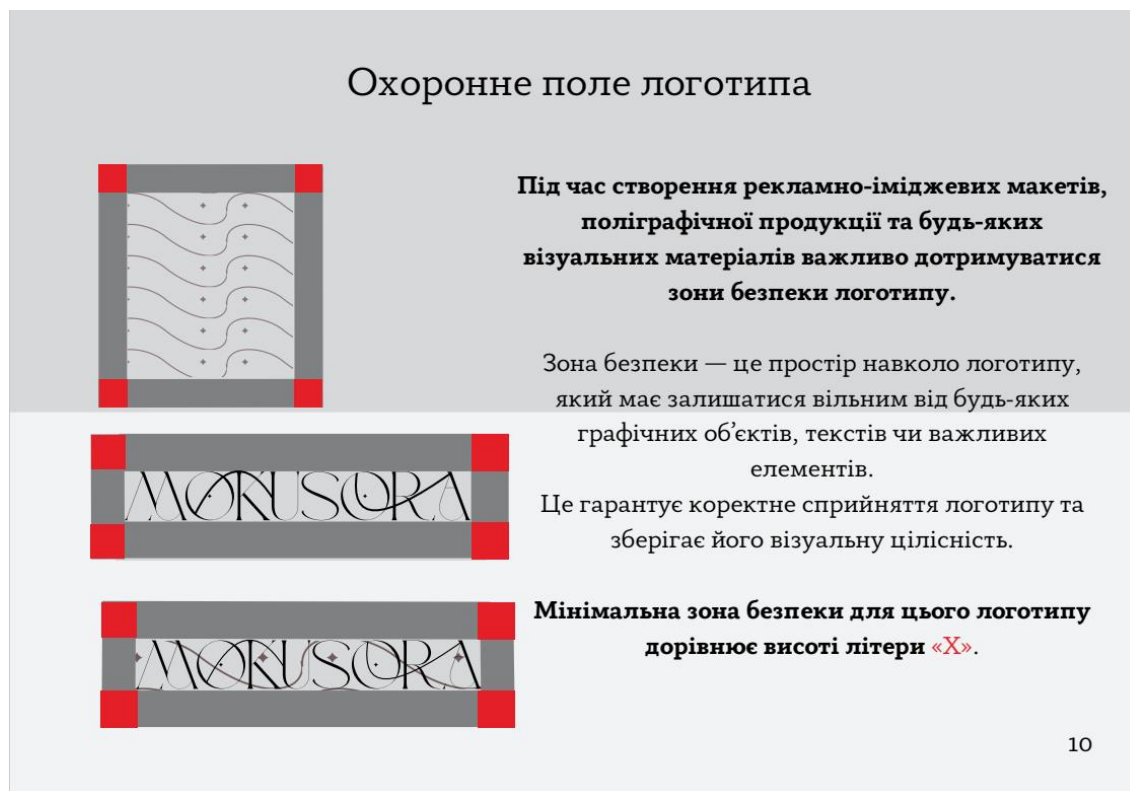
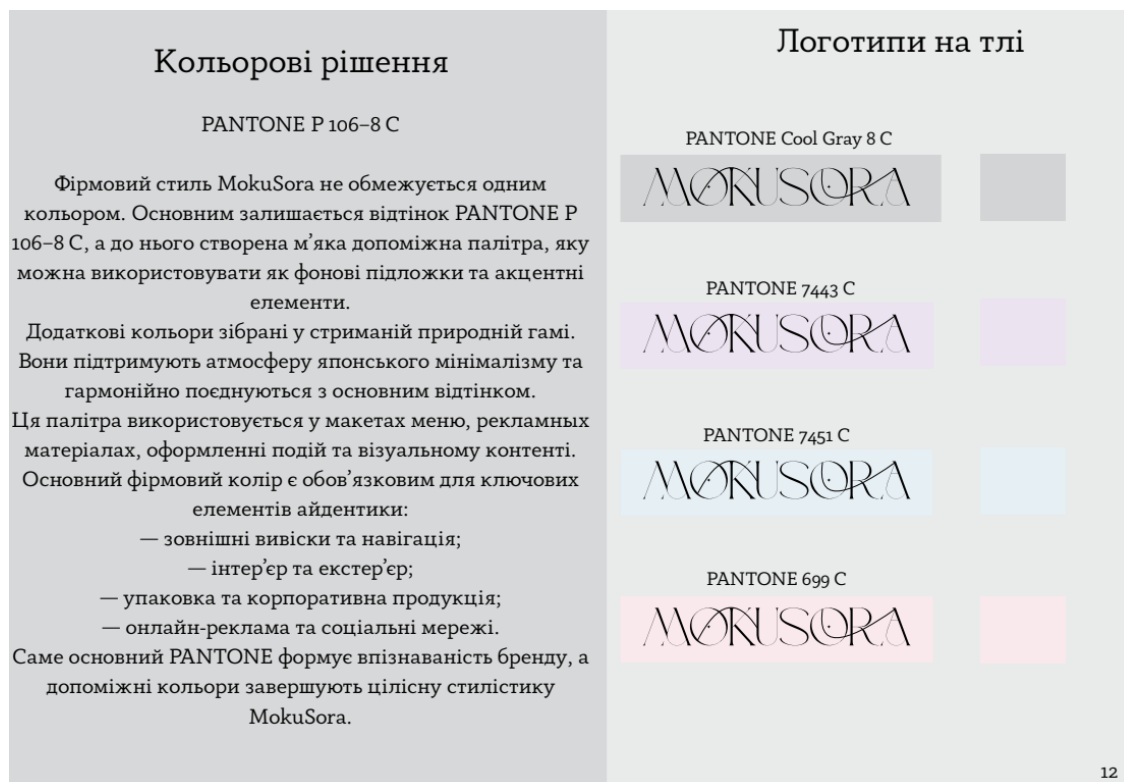

Рис. А. 5. Охоронне поле логотипа
Авторська розробка

12

Рис. А. 5. Кольорові рішення
Авторська розробка

14

Рис. А. 6. Недопустимі варіанти використання
Авторська розробка

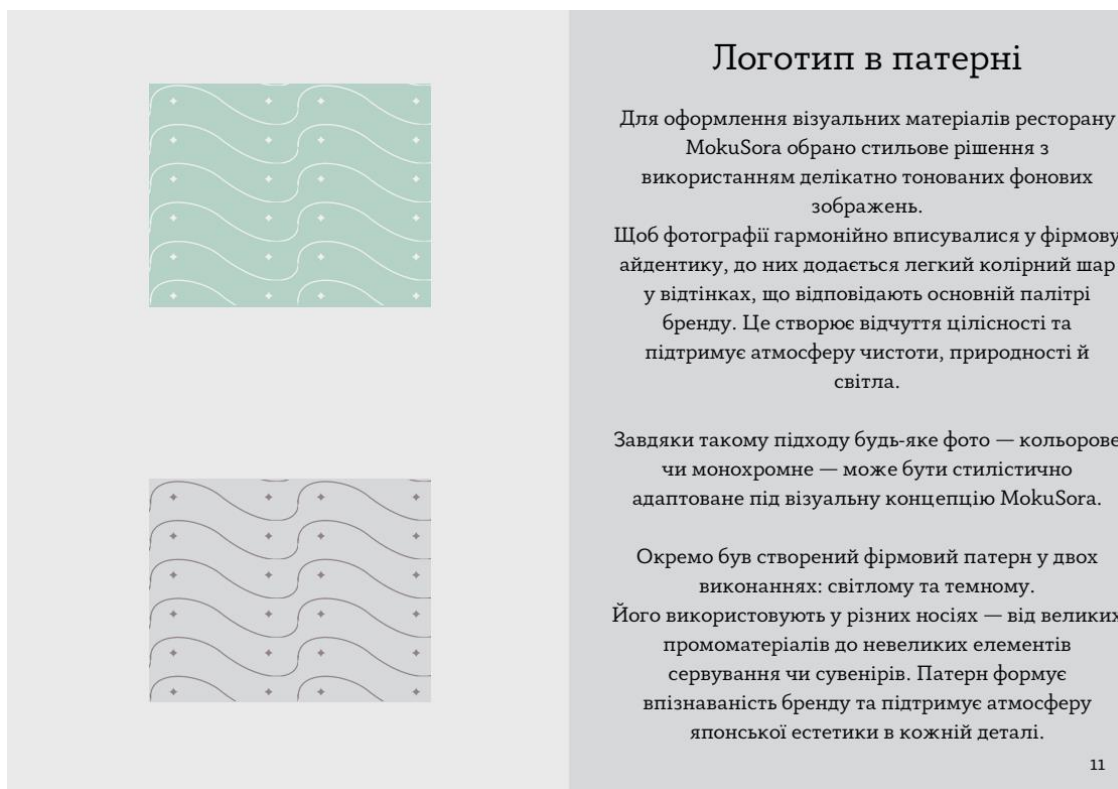
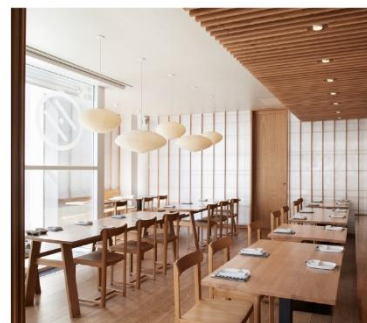
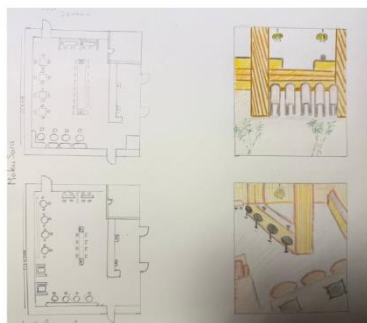

Рис. А. 7. Логотип в патерні
Авторська розробка

Рис. А. 8. Розміщення логотипу між іншими брендами
Авторська розробка

Клаузура та аналогичи

<https://share.google/images/eQ25BTXSkaiF2bf9C>

<https://share.google/imta1BY09P0ufQrEa>

<https://www.instagram.com/p/CvKH4ILMH6e/?igsh=MW82amNyYWFjNWY4ag==>

Рис. Б. 1. Клаузура та аналоги
Авторська розробка

Обмірний план приміщення

Експлікація приміщення

1. Вхідна зона 1
2. Службове приміщення
3. Основна зала
4. Каса та прикасова зона
5. Вхідна зона 2

Примітка: висота приміщення
h=3500

Видова точка 1

Видова точка 2

Рис. Б. 2. Обмірний план приміщення
Авторська розробка

План розміщення меблів та обладнання

Експлікація приміщення

1. Відкрита тераса - 54,54 м²
2. Основна зала закладу - 182,34 м²
3. Чолочий санвузол з додатковим санвузлом для осіб з інклюзією - 12,12 м²
4. Коридор між санвузлами - 4,99 м²
5. Жіночий санвузол з додатковим санвузлом для осіб з інклюзією - 14,99 м²
6. Тамбур обладнаний гардеробом - 10,08 м²

Примітка: висота приміщення
h=3500

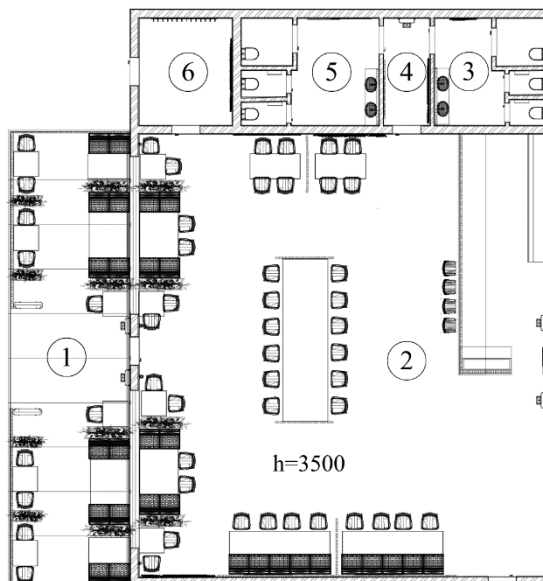

Рис. Б. 3. План розміщення меблів та обладнання
Авторська розробка

План підвісної стелі та електрики

Експлікація освітлення

- Підвісний світильник у формі лахтарика

- Точковий світильник

- Велике бра у формі ліхтаря

- Маленьке бра

- Вимикачі для груп 1, 2, 3, 4, 5, 6

Примітка: висота підвісної стелі
(основна зала закладу, гіпсокартон)
h=3200

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

Розгортки приміщення

Рис. Б. 5. Розгортки приміщення
Авторська розробка

Розгортки приміщення

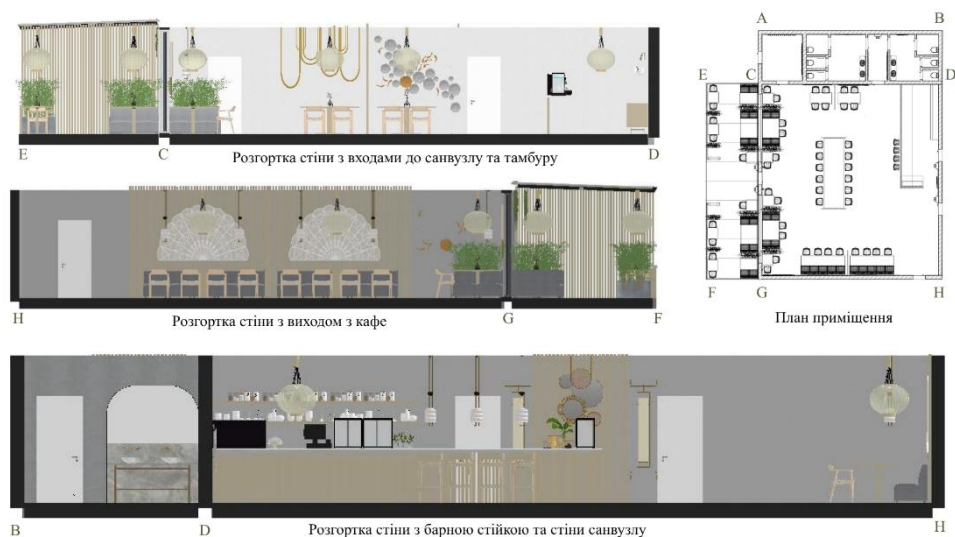

Рис. Б. 6. Розгортки приміщення 2
Авторська розробка

3D - зображення приміщення

Рис. Б. 7. 3D-зображення приміщення
Авторська розробка

3D - зображення приміщення

Рис. Б. 8. 3D-зображення приміщення 2
Авторська розробка

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

Алевтина ВАСЮК

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

Київ, 21 квітня 2026 року