

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

ДОПУЩЕНО до захисту
В.о. завідувача кафедри, к.т.н., доцент
_____ Ганна ПОЛЄТАЄВА
«__» _____ 20__ р.

УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОСТИЛЬ У ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРА РЕСТОРАНІВ
КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА
022 Дизайн

Виконавець:
студентка групи 6Д4 _____ Азарочкіна Лілія Леонідівна
(ПІБ)

Керівник:
к.мист., доц. _____ Білик Анна Анатоліївна
(ПІБ)

Консультанти з розділів:

Основний розділ
к.мист., доц. _____ Білик Анна Анатоліївна
(ПІБ)

Нормоконтроль:
к.мист., доц. _____ Чорностан Ганна Валеріївна
(ПІБ)

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

(Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи)

МАГІСТР

(освітній ступень)

на тему:

УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОСТИЛЬ У ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРА РЕСТОРАНІВ

Виконав: студент 2 курсу, групи 6Д4
спеціальності

022 "Дизайн"

(шифр і назва спеціальності)

Азарочкіна Л. Л.

(прізвище та ініціали)

Керівник к.мист., доцент Білик А.А.

(прізвище та ініціали)

Рецензент к. мист., доц. Ткаченко Р. В.

(прізвище та ініціали)

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет інформаційних технологій та дизайну
Кафедра дизайну
Освітній ступінь магістр
Спеціальність 022 Дизайн

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри, к.т.н., доцент

Ганна ПОЛСТАЄВА

“ ” 2023 року

ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ МАГІСТРА

Азарочкіна Лілія Леонідівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи Український етностиль у дизайні інтер'єра ресторанів

керівник роботи к.мист., доцент Білик А.А.,
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом закладу вищої освіти від “02” жовтня 2023 року №516-с

2. Строк подання студентом роботи 04.01.2024 р.

Вихідні дані до роботи: етностиль базується на використанні культурних та етнічних елементів для створення об'єктів мистецтва та дизайну. Вплив етностилю на сучасне мистецтво і дизайн є ключовим фактором у формуванні культурного обличчя сучасного світу. Етностиль майстерно поєднує спадщину минулого з динамікою сьогодення, сприяючи творчому розвитку та культурній гармонії.

Використання етнічних мотивів у дизайні інтер'єрів підприємств харчування додає особливих рис і характеру просторам. Цей підхід характеризується традиційністю, синкретичністю, екологічністю, змінністю, універсальністю, індивідуальністю та унікальністю.

3. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

1. Розглянути поняття «етностиль» у контексті дизайну інтер'єра;
2. Визначити особливості українського етностилю та показати вплив традицій на його формування;
3. З'ясувати засоби художньої виразності при створенні етностилю;

4. Проаналізувати інтер'єрні рішення ресторанів, що відображають українську культуру та національну спадщину;
5. Визначити особливості проектування ресторанів національної кухні.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень): план з зонуванням приміщень, план з розташуванням меблів, креслення авторської розробки бару, фото візуалізації бару, скрині, мисника, сцени та інтер'єру та загального інтер'єру

6. Консультанти розділів работ

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		Завдання видав	Завдання прийняв
Теоретичний аналіз застосування етностилу в дизайні інтер'єру ресторанів	к.мист., доцент кафедри дизайну Білик А.А.	12.03.2023 Білик А.А.	12.03.2023 Азарочкіна Л.Л.
Тенденції розвитку етнотдизайну	к.мист., доцент кафедри дизайну Білик А.А.	24.04.2023 Білик А.А.	24.04.2023 Азарочкіна Л.Л.
Етностиль у дизайні ресторані як виразник національної культури	к.мист., доцент кафедри дизайну Білик А.А.	1.06.2023 Білик А.А.	1.06.2023 Азарочкіна Л.Л.
Створення інтер'єру ресторану в українському етностилі	к.мист., доцент кафедри дизайну Білик А.А.	12.09.2023 Білик А.А.	12.09.2023 Азарочкіна Л.Л.
Нормоконтроль	Ст.викл. Чорностан Г.В.	18.12.2023 Чорностан Г.В.	08.01.2024 Азарочкіна Л.Л.

7. Дата видачі завдання _____

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів дипломної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1	Дослідження літератури про етностиль, українські традиції та ресторани національної кухні	01.04.2023-01.06.2023	виконала
2	Проведення опитування щодо використання етнічних мотивів	01.06.2023-01.07.2023	виконала
3	Аналіз отриманих результатів	01.07.2023-08.07.2023	виконала
4	Дослідження впливу народних традицій на етностиль	08.07.2023-16.08.2023	виконала
5	Дослідження особливостей проектування ресторанів національної кухні	16.08.2023-16.09.2023	виконала
6	Ідентифіковано архітектурно-конструктивні елементи, меблі та декоративні засоби українського народного житла в різних регіонах України	16.09.2023-01.11.2023	виконала
7	Розробка концепції для проектування залу ресторану та сформовано рекомендації щодо проектування	01.11.2023-01.12.2023	виконала
8	Практичне виконання проекту (проектування залу ресторана)	01.12.2023-04.01.2024	виконала

Студент _____ Азарочкіна Л.Л.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____ Білик А.А.
(підпис) (прізвище та ініціали)

АНОТАЦІЯ

Азарочкіна Л.Л. Український етностиль у дизайні інтер'єра ресторанів - Рукопис.

Робота на здобуття освітнього ступеню магістра за спеціальністю 022 – Дизайн. Херсонський національний технічний університет. Херсон, 2023.

У магістерській роботі досліджується етностиль у контексті дизайну ресторанів, враховуючи його теоретичний аспект, тенденції розвитку та практичне втілення в українському контексті. У Розділі 1 «Теоретичний аналіз застосування етностилю в дизайні інтер'єру ресторанів» проводиться аналіз літератури, розглядається поняття «етностиль» у дизайні. Висновки даного розділу вказують на важливість розуміння та застосування етностилю у створенні унікального дизайну ресторанів. У Розділ 2 «Тенденції Розвитку Етнодизайну» проводиться комплексний аналіз особливостей українського етностилю та вплив народних традицій на формування етностилю. Висновки цього розділу слугують основою для розуміння конкретного контексту використання етнічних елементів у дизайні. У Розділі 3 «Етностиль в дизайні ресторанів як виразник національної культури» розглядається етностиль у сучасному інтер'єрному дизайні та його особливості в ресторанах національної кухні. Висновки підкреслюють роль етностилю у створенні унікального харчового простору. У Розділі 4 «Створення інтер'єру ресторану в українському етностилі» надаються практичні поради з планування, зонування та стилізації простору ресторану в етнічному ключі. Висновки цього розділу служать практичним керівництвом для дизайнерів і власників ресторанів. У Загальних висновках містяться результати дослідження та формулюються рекомендації для подальших досліджень та практичного використання етностилю в дизайні ресторанів.

Ключові слова: етностиль у дизайні, дизайн інтер'єра, національна ідентичність, українські традиції, український етностиль.

ANNOTATION

Azarochkina L.L. Ukrainian ethnostyle in restaurant interior design - Manuscript.

Work on obtaining a master's degree in the specialty 022 - Design. Kherson National Technical University. Kherson, 2023.

This master's thesis examines ethnostyle in the context of restaurant design, taking into account its theoretical aspect, development trends, and practical implementation in the Ukrainian context. In Section 1 "Theoretical Aspect of the Study" an analysis of the literature is carried out, and in particular the concept of "ethnostyle" in design is considered. The conclusions of this section indicate the importance of understanding and applying ethnostyle in creating a unique restaurant design. Chapter 2 "Tendencies of Ethnodesign Development" deeply analyzes the peculiarities of Ukrainian ethnostyle and the influence of folk traditions on the formation of ethnostyle. The conclusions of this chapter serve as a basis for understanding the specific context of the use of ethnic elements in design.

Chapter 3 "Ethnostyle in Restaurant Design as an Expression of National Culture" examines ethnostyle in modern interior design and its features in restaurants of national cuisine in detail. The conclusions emphasize the role of ethnostyle in creating a unique food space. In Section 4 "Creation of a Restaurant Interior in Ukrainian Ethnic Style" practical advice on planning, zoning and styling the restaurant space in an ethnic style is provided. The conclusions of this chapter serve as a practical guide for restaurant designers and owners. The work concludes with "General Conclusions", which summarize the results of the study and formulate recommendations for further research and practical use of ethnostyle in restaurant design. Appendices contain additional materials that complement and emphasize the main content of the work.

Keywords: ethnostyle in design, interior design, national identity, Ukrainian traditions, Ukrainian ethnos

ЗМІСТ

Вступ.....	9
РОЗДІЛ 1. Теоретичний аналіз застосування етностилю в дизайні інтер'єру ресторанів.....	13
1.1. Аналіз літератури з теми дослідження.....	13
1.2. Поняття «етностиль» у дизайні.....	15
Висновки.....	25
РОЗДІЛ 2. Тенденції розвитку етнодизайну.....	27
2.1. Особливості українського етностилю в дизайні.....	27
2.2. Вплив народних традицій на формування етностилю.....	35
Висновки.....	49
РОЗДІЛ 3. Етностиль у дизайні ресторані як виразник національної культури.....	52
3.1. Етностиль у сучасному дизайні інтер'єру.....	52
3.2. Особливості проектування ресторанів національної кухні.....	64
Висновки.....	76
РОЗДІЛ 4. Створення інтер'єру ресторану в українському етностилі.....	80
4.1. Планування та зонування інтер'єра.....	80
4.2. Стилiзація простору	95
4.3. Загальне кольорове рішення.....	104
Висновки.....	117
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	119
ДОДАТКИ	
Додаток А.....	128
Додаток Б	130
Додаток В	131
Додаток Д.....	132
Додаток Е.....	136

Додаток Ж.....	141
Додаток И.....	143
Додаток К.....	144
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	151

ВСТУП

Актуальність дослідження. В умовах глобальної нестабільності та конфліктів важливо підтримувати національну ідентичність та культурний капітал. Українська культура має багатий спектр традицій і мистецтв, що дозволяє їй бути популярною туристичною дестинацією, і ресторани, що пропонують українську кухню в поєднанні з етнічним дизайном, можуть знайти своє місце в глобальному гастрономічному русі. Поєднання сучасного комфорту та багатовікових традицій створює атмосферу, яка стає засобом вираження української національної культури та сприяє її популяризації. Етнодизайн є важливим засобом самовираження нації в сучасному світі, що передбачає використання елементів національної культури.

Глобалізація призвела до зближення культур та народів, що зумовлює підвищення інтересу до них, їхніх традицій та мистецтва. Вона дозволяє широкому загалу бачити та використовувати різноманітні культурні впливи, включаючи елементи етностилу, що відображається в сучасних дизайнерських тенденціях та мистецтві. Вона може сприяти збереженню та популяризації елементів етнічного стилю, таких як вишивка, ткацтво, різьба та ін., що знаходяться під загрозою зникнення через глобалізаційні процеси. Це можливо здійснити шляхом апропріації та інтеграції у глобальний культурний контекст, надаючи їм у такий спосіб нове тлумачення та значення. Також синтез різних культурних впливів сприяє виникненню нових унікальних течій та напрямків у мистецтві та дизайну.

У зв'язку з інтенсивним розвитком дизайнери віддають перевагу мінімалізму, лофту та іншим сучасним стилям, а традиційне українське мистецтво почало втрачати свої позиції. З часом виникла потреба переосмислити народне мистецтво. В галузі дизайну етнічні мистецькі традиції стали вираженням національної культури та приналежності до української нації.

У цьому контексті важливо дослідити основні культурний контекст, а також проаналізувати вплив національних традицій на його формування у дизайні.

Мета дослідження. Метою магістерської роботи є з'ясування особливостей етностилу в дизайні інтер'єра та визначення етнічних мотивів в оздобленні внутрішнього приміщення ресторанів. Для досягнення поставленої мети було вирішено такі завдання:

- проаналізувати джерела та літературу з теми дослідження;
- розглянути поняття «етностиль» у контексті дизайну інтер'єра;
- визначити особливості українського етностилу та показати вплив традицій на його формування;
- з'ясувати засоби художньої виразності при створенні етностилу;
- проаналізувати інтер'єрні рішення ресторанів, що відображають українську культуру та національну спадщину;
- визначити особливості проектування ресторанів національної кухні.

Об'єктом дослідження є етностиль у дизайні.

Предметом дослідження є дизайн інтер'єрів ресторанів в українському етностилі.

Методи дослідження. В роботі були використані комплексний та міждисциплінарний методологічні підходи. Методи, які уможливили ґрунтовно дослідити окрему проблематику:

1. Аналітичний метод застосований для пошуку та аналізу різноманітних джерел, для визначення їх релевантності та важливості для магістерської роботи;
2. Етнографічний метод – використовувався для дослідження впливу народних традицій на формування етностилу;
3. Культурологічний метод – у рамках цього методу було проведено дослідження особливостей проектування ресторанів національної кухні;
4. Метод анкетування і соціологічного опитування використовувався для збору даних та аналізу ставлення людей до використання українських етнічних

мотивів у дизайні ресторанів. Цей метод дозволив отримати інформацію про відвідування ресторанів з українськими темами, вплив такого дизайну на сприйняття української культури, а також думки респондентів щодо необхідності відповідального використання українських тем у дизайні ресторанів;

5. На основі методу комплексного аналізу ідентифіковано архітектурно-конструктивні елементи, меблі та декоративні засоби українського народного житла в різних регіонах України, що надає нам інформацію для проектування ресторану в українському етнічному стилі.

Наукова новизна полягає в глибокому та комплексному аналізі відносно нового явища в контексті сучасного дизайну – українського етностилю в дизайні інтер'єру ресторанів. Уперше:

- комплексно розглянуто поняття «етностилю» в дизайні інтер'єру та виділено його характерні особливості.

Дістало подальшого розвитку:

- вивчення впливу народних традицій на формування етностилю;
- з'ясування історичний та культурний контекст щодо впровадження етностилю в дизайні інтер'єрів;
- аналіз етностилю в інтер'єрі ресторанів України.

вплив національних традицій на його формування у дизайні.

Практичне значення одержаних результатів. Знання, які були отримані під час проведення дослідження, можуть стати незамінним інструментом для дизайнерів і власників ресторанів, що прагнуть створити унікальну та неповторну атмосферу. Використання етнічних елементів, відкритих під час дослідження, дозволяє створити аутентичне та захоплююче середовище, яке здатне приголомшувати та привертати увагу відвідувачів. Глибоке розуміння традиційних візуальних та архітектурних елементів різних культур може бути використано для створення гармонійних інтер'єрів, які не лише естетично задовольняють око, але й допомагають поглибити аутентичний етнічний досвід відвідувачів. Такий підхід відкриває перед ресторанами можливість виділитися

серед конкурентів та залишатися в пам'яті клієнтів. Додатковий аналіз та застосування отриманих даних може також допомогти оптимізувати бізнес-процеси, такі як вибір матеріалів для обробки інтер'єру, забезпечуючи не лише визначений стиль, але й практичну функціональність елементів. Використання етнічних матеріалів та деталей може підкреслити унікальність ресторану і стати ключовим елементом його успішного позиціонування на ринку.

Структура магістерської роботи складається з анотації українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.