

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Навчально-науковий інститут деревообробних технологій і дизайну

Кафедра дизайну

**ГРИЦЬКІВ
АНДРІЙ ІГОРОВИЧ**

УДК 747:39

Кваліфікаційна робота магістерського рівня вищої освіти
**Дизайн сучасних інтер'єрів у контексті етно-
культурної ідентичності**

Design of modern interiors in the context of ethno-cultural identity

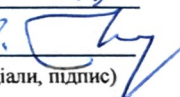
спеціальність 022 «Дизайн»
галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

Науковий керівник:

канд. пед.наук,

доц. Макар З.Ю.

Рецензент:

професор, канд. мист.наук
Студанко Р.О.
(звання, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Львів – 2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
 Навчально-науковий інститут деревообробних технологій і дизайну

Кафедра _____ дизайну
 Другий рівень вищої освіти _____ магістр
 Спеціальність _____ 022 «Дизайн»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

д. пед. н., проф. Прусак В.Ф.

“ _____ ” _____ 2024 р.

З А В Д А Н Н Я
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ МАГІСТРА

Грицькіз Анарій Ігорович
 (прізвище, ім'я, по-батькові)

1. Тема роботи и Етніоідентичність дизайну
інтер'єрів: інтеграція традиційного
та сучасного

Науковий керівник роботи канд. пед. наук Масап З.Ю.

Затверджені наказом університету № С-740 від 23 вересня 2024 року.

2. Термін подання кваліфікаційної роботи до захисту 20.12.2024р

3. Вихідні дані роботи Вимоги до оформлення досліджень
199, перелік аспектів етнодизайну, що
потребує розкриття, тенденції.

4. Зміст теоретичної частини (розділи, які потрібно розробити) _____
Розділ 1. Етніоідентичність у світовому та
українському контекстах.
Розділ 2. Сучасний етап інтеграції етнічних
мотивів у дизайн інтер'єрів.
Розділ 3. Аналіз концепції інтеграції
традиційного та сучасного в інтер'єрах.

5. Перелік практичної частини (графічний матеріал) Ілюстрації до матеріалу подається на банери, практична частина - проект інтер'єру закладу фронтової харчування, плани і фізкультури

6. Дата видачі завдання 16 жовтня 2024 р.

Науковий керівник роботи

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Інформаційний пошук.	вересень	
2	Формування зібраного матеріалу та визначення головних складових	вересень-жовтень	
3	Написання вступу.	жовтень	
4	Написання основної частини та перед проектний пошук.	жовтень-листопад	
5	Написання висновків, оформлення списку використаних джерел та додатків.	листопад-грудень	
6	Оформлення рукопису кваліфікаційної роботи, перевірка на антиплагіат теоретичної частини. Виконання практичної частини.	грудень	
7	Рецензування, оформлення презентації та захист.	грудень	

Здобувач РВО «Магістр»

(підпис)

Науковий керівник роботи

(підпис)

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЕТНОІДЕНТИЧНІСТЬ У СВІТОВОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТАХ

1.1. Поняття етноідентичності в контексті дизайну інтер'єрів

1.2. Етнодизайн у світі: порівняння українського досвіду з іншими культурами, аналіз сучасних тенденцій у дизайні інтер'єрів в Україні та світі

1.3. Поняття автентичності у дизайні інтер'єру.

Висновки за розділом 1

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ІНТЕГРАЦІЇ ЕТНІЧНИХ МОТИВІВ У ДИЗАЙН ІНТЕР'ЄРІВ

2.1. Основні елементи українського традиційного інтер'єру

2.2. Роль кольору, текстилю та декоративного мистецтва в дизайні

2.3. Етнічні мотиви у створенні емоційного простору

2.4. Концепція «нового традиціоналізму»

Висновки за розділом 2

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО ТА СУЧАСНОГО В ІНТЕР'ЄРАХ

3.1. Поєднання локальних традицій із глобальними трендами

3.2. Вплив етноідентичності на комерційний успіх дизайнерських рішень

3.3. Приклади успішної інтеграції етнічних мотивів у сучасні інтер'єри

3.4. Авторська пропозиція (Дизайн-концепція інтер'єру з етнічними мотивами: авторський підхід).

Висновки за розділом 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Фотографії прикладів етнічних елементів.

Банер.

Ескізи, плани та візуалізації розробленого інтер'єру.

Анотація.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Етноідентичність у дизайні інтер'єрів є важливим елементом збереження національної культури та самоідентифікації в умовах глобалізації. У сучасному світі, де домінують уніфіковані тренди, етнодизайн стає засобом акцентування унікальності кожної культури, зокрема української. Для України це питання набуло особливого значення внаслідок російсько-української війни, яка несе загрозу не лише фізичній безпеці країни, але й національній ідентичності, культурі та історії. Ця війна є конфліктом не тільки геополітичного, а й цивілізаційного характеру, адже спрямована на знищення української етнокультурної унікальності.

Дизайн інтер'єрів, інтегрований з етнічними мотивами, має потенціал для збереження та популяризації культурного спадку. Використання елементів традиційного українського дизайну сприяє відродженню інтересу до національної спадщини, що особливо актуально в контексті боротьби за самоідентифікацію українців. Універсальність етнодизайну дозволяє інтегрувати традиційні мотиви в сучасні простори, створюючи гармонійні й функціональні рішення, які відповідають як естетичним, так і практичним запитам сучасного суспільства.

Національна ідентичність через дизайн стає важливим інструментом культурної дипломатії, що сприяє популяризації української культури за кордоном. Водночас у внутрішньому просторі етнодизайн сприяє формуванню відчуття гордості за свою культурну спадщину, допомагає зберегти зв'язок між поколіннями та створює унікальний стиль, що здатний протистояти нав'язаним зовнішнім шаблонам.

У цих умовах дослідження етноідентичності в дизайні інтер'єрів набуває вагомого значення, адже воно не тільки сприяє збереженню традицій, але й

дозволяє переосмислити їх у новому ключі, забезпечуючи культурну тяглість в умовах сучасних викликів.

Мета дослідження - Дослідити та обґрунтувати способи інтеграції елементів української етноідентичності в сучасний дизайн інтер'єрів.

Завдання дослідження:

1. Визначити актуальність дослідження.
2. Проаналізувати концепції етноідентичності та автентичності.
3. Вивчити основні елементи українського традиційного інтер'єру та їх адаптацію до сучасних тенденцій.
4. Проаналізувати роль етноідентичності на комерційний успіх в дизайні інтер'єру.
5. Розробити авторський проект інтер'єру з інтеграцією етнічних мотивів.
6. Проаналізувати культурне значення інтеграції етнічних мотивів.
7. Визначити важливість дослідження.

Об'єкт дослідження — дизайн інтер'єрів.

Предмет дослідження - етноідентичність дизайну інтер'єрів: інтеграція традиційного та сучасного.

Методи дослідження:

1. **Теоретичний аналіз:** вивчення наукових праць, статей та монографій, присвячених етноідентичності та дизайну інтер'єрів.
2. **Порівняльний аналіз:** дослідження використання етнічних мотивів у дизайні інтер'єрів різних культур.
3. **Практичний експеримент:** розробка авторського проекту інтер'єру, створення 3D-моделей та ескізів інтер'єру з етнічними елементами.

Теоретично-інформаційною базою дослідження стали наукові праці з теорії дизайну, етнографії, культурології та архітектури, а також статті, присвячені сучасним тенденціям у дизайні інтер'єрів. Джерелами також слугували візуальні матеріали, каталоги та досвід українських та закордонних дизайнерів.

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів

Наукова новизна: полягає у систематизації принципів інтеграції елементів української етноідентичності у сучасний дизайн інтер'єрів та розробці авторського підходу до їх реалізації.

Практичне значення: результати дослідження можуть бути використані дизайнерами інтер'єрів для створення унікальних проектів, які гармонійно поєднують етнічні та сучасні елементи. Робота сприяє популяризації української культури в умовах глобального ринку.

Апробація результатів дослідження.

Подана заявка до участі в конгресі VI Міжнародний конгрес «ЕТНОДИЗАЙН У КОНТЕКСТІ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ». Полтава, 11. 2024 р.

Тема доповіді: ЕТНІЧНІ МОТИВИ У СТВОРЕННІ ЕМОЦІЙНОГО ПРОСТОРУ.

Структура роботи

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У вступі висвітлюється актуальність теми, формулюється мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження, описуються методи та інформаційна база. Перший розділ присвячений аналізу поняття етноідентичності у світовому та українському контекстах. У другому розділі досліджуються сучасні тенденції інтеграції етнічних мотивів у дизайн інтер'єрів. Третій розділ зосереджено на принципах гармонійного поєднання традиційних і сучасних елементів. Він включає практичну частину дослідження

у вигляді розробленого авторського проекту з 3D візуалізаціями та банером. Робота завершується висновками, що узагальнюють результати дослідження.

РОЗДІЛ 1.

ЕТНОІДЕНТИЧНІСТЬ У СВІТОВОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТАХ

1.1. Поняття етноідентичності в контексті дизайну інтер'єрів

Етноідентичність є складним соціокультурним явищем, що відображає усвідомлення індивідом чи спільнотою своєї належності до певної етнічної групи через спільні цінності, традиції, мову, символіку та історію. У науковій площині це поняття розглядається як динамічний конструкт, що формується під впливом соціальних, політичних та культурних факторів, а також міжкультурної взаємодії. Етноідентичність є засобом вираження колективної пам'яті та культурного коду, який передається від покоління до покоління, забезпечуючи збереження автентичності етнічної групи у процесі глобалізації та культурної уніфікації.

У контексті дизайну інтер'єрів етноідентичність реалізується як концептуальний підхід до просторового оформлення, який втілює культурно-історичний код через матеріальні та нематеріальні елементи. Дизайн інтер'єру в цьому контексті виконує роль комунікативного середовища, яке не лише функціонально відповідає потребам користувачів, а й стає візуальним і символічним носієм етнокультурної ідентичності. Завдяки цьому простір здатен транслювати специфіку етнічної культури, її естетичну, духовну та соціальну цінність.

Розширене трактування етноідентичності у дизайні інтер'єрів зосереджене на інтеграції культурних символів, архетипів та локальних матеріальних традицій, які не лише створюють естетично привабливе середовище, але й формують емоційний зв'язок з простором. У такому підході

важливе значення має збереження автентичності, що досягається через глибоке вивчення культурної спадщини та осмислене її застосування в дизайні. Це передбачає інкорпорацію архітектурних форм, текстильних елементів, кольорових рішень чи орнаментів, які є характерними для конкретної етнічної традиції.

Етноідентичність у дизайні інтер'єрів також виступає інструментом збереження і популяризації культурної спадщини. У сучасному світі, де глобалізація призводить до стандартизації естетичних підходів, збереження етнокультурної унікальності в інтер'єрному дизайні сприяє розмаїттю й актуалізації локальних традицій. Водночас етноідентичність набуває інноваційного виміру, де елементи традиційної культури переосмислюються у відповідності до сучасних дизайнерських тенденцій. Така інтерпретація дозволяє не лише актуалізувати етнічну тематику, а й інтегрувати її у глобальний контекст, зберігаючи при цьому цілісність і повагу до автентичності.

У більш глибокому розумінні етноідентичність у дизайні інтер'єрів формує нові способи взаємодії між людиною та простором. Вона апелює до колективного несвідомого, активізуючи відчуття належності до культурного спадку, і водночас відповідає індивідуальним естетичним і психологічним потребам. Інтер'єри, створені на основі етноідентичності, здатні функціонувати як платформи для міжкультурного діалогу, сприяючи кращому розумінню й толерантності між різними етнічними групами.

Зрештою, етноідентичність у дизайні інтер'єрів є водночас відображенням і засобом формування культурної самобутності. Її значення виходить за межі декоративності, перетворюючись на інструмент для збереження спадщини, культурної трансформації та естетичної інновації. Такий підхід дозволяє інтер'єру бути не просто фізичним середовищем, а культурним і символічним простором, який сприяє гармонізації відносин між минулим і сучасністю.

1.2. Етнодизайн у світі: порівняння українського досвіду з іншими культурами, аналіз сучасних тенденцій у дизайні інтер'єрів в Україні та світі

Етнодизайн як напрям у дизайні інтер'єрів є результатом глибокого вивчення та творчого переосмислення культурної спадщини певної нації або етнічної групи. Цей підхід гармонійно поєднує традиційні мотиви, форми, матеріали та символіку з сучасними функціональними рішеннями, що дозволяє зберегти унікальність культурного коду в умовах глобалізації.

Світові приклади етнодизайну

1. **Скандинавський стиль:** Відомий своєю простотою, функціональністю та природністю, скандинавський етнодизайн базується на використанні світлих кольорів, натуральних матеріалів, таких як дерево, льон і вовна. Стиль часто включає народні орнаменти та текстиль.

Рис. 1.1

2. **Японський дизайн (Вабі-сабі):** Основні принципи японського етнодизайну включають мінімалізм, природність і гармонію з навколишнім середовищем. Елементи, такі як татамі, розсувні двері

(шоджі), дерев'яні панелі та камінь, роблять інтер'єр легким та заспокійливим. Прикладом є будинки, створені Тадао Андо, який поєднує традиційні японські матеріали з сучасним бетоном та склом.

Рис. 1.2

3. **Марокканський стиль:** Відзначається багатством кольорів і текстур, використанням керамічних мозаїк "зелліж", різьблених дерев'яних меблів і текстилю з візерунками. Марокканський етнодизайн активно використовує яскраві кольори, такі як бірюзовий, помаранчевий і золотий. Прикладом можуть слугувати розкішні інтер'єри марокканських р'яд, що надихають сучасних дизайнерів на адаптацію стилю в інтер'єрах Європи та Америки.

Рис. 1.3

4. **Індійський етнодизайн:** Це стиль з яскравою палітрою кольорів, масивними різьбленими меблями, текстилем ручної роботи та латунними аксесуарами. Знаковими елементами є фрески, декор у стилі мандал і ткані килими. Прикладом є роботи студії *The Design Village*, яка переосмислює традиційні індійські елементи для сучасних просторів.

Рис. 1.4

5. **Мексиканський стиль (Фольклорний етнодизайн):** Поєднує яскраві кольори, кераміку ручної роботи, дерев'яні меблі та народні мотиви. Архітектор Луїс Барраган став іконою мексиканського дизайну, використовуючи традиційні кольорові палітри та прості геометричні форми.

Рис. 1.5

Український досвід етнодизайну

Український етнодизайн базується на багатій культурній спадщині, що включає народні ремесла, символіку та регіональні особливості інтер'єрів. Основні елементи українського етнодизайну:

1. **Орнаментальні вишивки:** Українська вишивка є невіддільною частиною етнодизайну. Її символіка — геометричні та рослинні мотиви — часто використовується в текстилі (рушники, покривала) і декорі стін.

Рис. 1.6

2. **Дерев'яні меблі та різьблення:** Українська традиція різьблення по дереву включає створення меблів, що поєднують функціональність і естетику. Елементи, такі як дерев'яні ліжка, лавки й комоди, скрині прикрашені геометричним різьбленням, адаптуються до сучасних інтер'єрів.

Рис. 1.7

3. **Кераміка та пічний розпис:** Традиційна українська кераміка, як-от опішнянська майоліка, використовується для декору інтер'єрів. Пічний розпис, характерний для старовинних хат, став джерелом натхнення для сучасних художніх інтерпретацій.

Рис. 1.8 - Косівський керамічний розпис

Рис. 1.9 — традиційна українська піч

4. **Кольорова палітра:** Український етнодизайн використовує природні кольори — червоний, чорний, білий, синій і зелений. Ці кольори є символічними та часто зустрічаються в текстилі й декорі.

5. **Текстиль:** Ляні скатертини, домоткані килими та декоративні рушники є важливими елементами етнічного інтер'єру. Саме текстиль створює затишок у будинку, атмосферу свята та тепла.

Рис. 1.10 — вишита скатертина

Рис. 1.11

Сучасні тенденції

Етнодизайн в Україні прагне зберегти автентичність культурних елементів, одночасно інтегруючи їх у сучасні простори. Прикладом може слугувати проекти українського дизайнера Сергія Махно, де традиційні матеріали (глина, дерево) використовуються для створення модерністських інтер'єрів з українським колоритом.

На глобальному рівні етнодизайн все частіше орієнтується на стійкий розвиток і екологічність. Технології дозволяють відтворювати традиційні форми й орнаменти за допомогою 3D-друку або сучасних матеріалів, що робить етнодизайн доступним та адаптованим до сучасних вимог.

Таким чином, етнодизайн є важливим інструментом збереження культурної спадщини та національної ідентичності, надаючи інтер'єрам унікального характеру. Порівняння українського досвіду з іншими культурами демонструє потенціал для розвитку сучасного етнічного стилю, що поєднує традиційні мотиви з інноваційними рішеннями.

1.3. Поняття автентичності у дизайні інтер'єру

Автентичність є фундаментальним поняттям у дизайні інтер'єру, яке визначає правдивість, непідробність і культурну цінність простору. З наукової точки зору автентичність означає збереження сутнісних характеристик об'єкта або середовища, які відображають його походження, історію та значення. Це не лише відтворення традиційних форм чи елементів, але й їхнє гармонійне інтегрування у сучасний контекст без втрати первісного змісту.

Поняття автентичності у дизайні інтер'єрів має кілька важливих аспектів:

1. **Історичний:** Збереження культурної спадщини та оригінальних елементів простору, які відображають певний час або стиль. Наприклад, старовинні українські хати з їх білими печами, очеретяною стелею та ручним

- різьбленням є прикладом автентичної архітектури. Історичні об'єкти, такі як *палац Потоцьких* у Львові або *Будинок Івана Франка*, демонструють збережені елементи інтер'єру, що відображають українську культурну епоху.
- 2. Матеріальний:** Використання автентичних матеріалів, характерних для культури або регіону. Натуральне дерево, глина, камінь, льон або кераміка є тими елементами, які формують правдиву атмосферу інтер'єру. Наприклад, українська *опішнянська кераміка* є одним із символів автентичного декору.
 - 3. Символічний:** Збереження й інтерпретація культурних символів та орнаментів. У дизайні це може бути традиційний український рушник, який несе закодовані символи добробуту, здоров'я та гармонії. Такі елементи часто інтегруються у сучасний текстиль або декоративні панелі.
 - 4. Емоційний:** Автентичність створює глибокий зв'язок із минулим і формує відчуття приналежності до культурного коріння. Вона викликає емоційний відгук у людини, формуючи унікальний життєвий простір.

Прояви автентичності у дизайні інтер'єру

- 1. Оригінальні деталі та форми:** Збереження історичних архітектурних деталей, таких як дерев'яні балки, кахельні печі чи ліпнина, підкреслює унікальність простору. Прикладом є роботи українських реставраторів, які відновлюють історичні інтер'єри, наприклад, у будівлях Києво-Печерської Лаври.
- 2. Ручна робота:** Важливим елементом автентичності є використання виробів ручної роботи, таких як текстиль, гончарство або меблі. Українські килими ручної роботи, вишивка та *різьблення по дереву* є невіддільними елементами інтер'єру, що додають йому культурної глибини.

3. **Функціональність і традиційність:** Автентичний дизайн поєднує естетичну й функціональну складові. Наприклад, дерев'яні лави або скрині в українських хатах слугували не лише меблями, але й місцем для зберігання речей.
4. **Природні кольори та текстури:** Автентичність часто проявляється у використанні природних кольорів: білих стін, дерев'яних поверхонь і характерних українських кольорів – червоного, чорного, зеленого та синього.

Ілюстративні приклади автентичності

1. **Опішнянська кераміка** – глечики, тарілки та декоративні вази, що мають характерний розпис і текстуру, є елементами традиційного українського інтер'єру.
2. **Гуцульські меблі** – ручно різьблені столи, лави та шафи, що зберігають техніку виготовлення й орнаментальність.
3. **Піч у сучасному інтер'єрі** – сучасні дизайнери, як-от Сергій Махно, інтегрують стилізовані печі як центральний елемент простору, надаючи йому етнічного звучання.

Рис. 1.12 — піч у “Shkrub House”

Особливість та цінність автентичності є важливою складовою культурної ідентичності, оскільки вона:

- **Зберігає історію та традиції:** Кожен елемент автентичного інтер'єру несе в собі частину культурного надбання.
- **Створює унікальний простір:** Автентичний дизайн є неповторним завдяки локальним матеріалам і ручній роботі.
- **Формує емоційну прив'язаність:** Елементи автентичності створюють глибокий зв'язок із культурним минулим.
- **Сприяє стійкому розвитку:** Натуральні матеріали та підтримка локальних ремісників роблять дизайн екологічно відповідальним.

Автентичність у сучасному контексті передбачає не лише збереження традиційних елементів, але й їх переосмислення:

- **Реставрація та відновлення:** Відновлення історичних будівель із включенням автентичних елементів.
- **Адаптація елементів у сучасний контекст:** Наприклад, використання старовинних дверей або вікон у модерністських проектах.
- **Цифрове переосмислення:** Створення орнаментів чи традиційних форм за допомогою 3D-друку.

Таким чином, автентичність у дизайні інтер'єрів є важливою складовою, яка надає простору культурної значущості, зберігаючи при цьому зв'язок між минулим і сучасністю. Через ілюстративні приклади та інноваційні технології автентичність продовжує розвиватися, формуючи інтер'єри, що несуть у собі не лише функціональність, а й культурну та емоційну глибину.

Висновки за розділом 1

У розділі проаналізовано ключові аспекти етноідентичності та автентичності в дизайні інтер'єрів як важливих інструментів збереження культурної спадщини й національної ідентичності.

1. Етноідентичність у дизайні інтер'єрів проявляється через інтеграцію культурних символів, орнаментів, природних матеріалів і традиційних технік у сучасний простір. Вона є відображенням національної самобутності та важливим інструментом протидії глобалізації.
2. Автентичність як характеристика простору підкреслює його унікальність, збереження історичних і культурних елементів, а також зв'язок між минулим і сучасністю. Використання натуральних матеріалів, ручної роботи та традиційних форм є ключовими складовими автентичного інтер'єру.
3. Порівняння українського досвіду з іншими культурами демонструє універсальність етнічних мотивів у дизайні інтер'єрів та їхню здатність адаптуватися до сучасних викликів. У той же час, український етнодизайн вирізняється багатством символіки, технік та матеріалів.
4. Сучасний дизайн інтер'єрів прагне переосмислити традиційні елементи, інтегруючи їх у сучасний функціональний простір за допомогою новітніх технологій і творчих підходів.

Таким чином, етноідентичність та автентичність є не лише естетичними категоріями, але й важливими засобами культурного діалогу, що дозволяють зберегти спадщину, надаючи простору глибини, значущості й неповторного характеру.

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ІНТЕГРАЦІЇ ЕТНІЧНИХ МОТИВІВ У ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРІВ

2.1. Основні елементи українського традиційного інтер'єру

Український традиційний інтер'єр формувався під впливом природного середовища, господарсько-побутових потреб і споконвічних естетичних уявлень про затишок та красу. Він увібрав в себе автентичні матеріали, фольклорні мотиви та символічне значення кожного предмета. Серед основних елементів, що вирізняють українське житло в контексті народної архітектури та дизайну, можна окреслити кілька ключових складових.

1. Піч

Вона була центральним символом української хати і відігравала не лише функціональну роль (обігрів, приготування їжі), а й сакральну. Піч вважалася «серцем» дому й мала велике значення у народних обрядах. Її зовнішнє оздоблення білилось глиною, розмальовувалось орнаментами або прикрашалось кахлями. [36]

2. Конструкція та матеріали

Українська хата, або мазанка, традиційно зводилася з природних матеріалів, таких як дерево, глина (саман чи вали) і солома для покрівлі. Мазанка отримала свою назву від способу обмазування стін глиною з домішками соломи чи інших органічних матеріалів, що забезпечувало теплоізоляцію й міцність.

Поверхня стін найчастіше білилася вапном, що додатково дезінфікувало та підкреслювало охайність житла. Проте іноді до білильних робіт додавали декоративні елементи: набризги (техніка нанесення крапчастого орнаменту шляхом розбризування кольорового вапна чи глини) або розмальовки, які виконувалися вручну. Розмальовки могли включати флористичні чи

геометричні мотиви, часто з обереговим значенням.

Стеля, підлога, полиці й лави залишалися простими за формою, проте ретельно обробленими. Вся конструкція хати створювала гармонійний образ, в якому функціональність поєднувалася з естетичною привабливістю й символічним змістом. [23]

3. Меблювання та вбудовані елементи

У традиційній хаті меблі були здебільшого вбудованими: лави (довгі дерев'яні сидіння) уздовж стін, полиці (дерев'яні полиці або настили для зберігання речей), столи з масивними ніжками. Стіл, як і піч, мав глибоке символічне значення: він символізував достаток і єднання родини. Меблі оздоблювали різьбленням чи орнаментами, залежно від регіону і майстерності господаря чи місцевих майстрів.

4. Текстиль та ужиткові вироби

В інтер'єрі домінували вироби ручної роботи: рушники, скатертини, килими, ліжники (на Гуцульщині), рядна, оздоблені традиційними орнаментами (геометричними, рослинними тощо). Тканини виготовляли з льону, конопель або вовни. Вишиті рушники та інший текстиль не тільки прикрашали житло, а й мали оберегове значення: вважалося, що вони захищають родину від лиха.

5. Ікони та «покуть»

У кутку хати, що в народі називається «покуть», розміщувались ікони. Це було особливе місце для молитви, яке прикрашали вишитими рушниками, квітами, а інколи й писанками. «Покуть» був символом духовного осередку родини й уособлював зв'язок поколінь. [23]

6. Орнаментальна символіка

Незалежно від того, чи йдеться про розписи на печі, різьбу на меблях, вишиті рушники чи мальовані скрині, декоративні елементи завжди виконувалися з урахуванням усталених символічних мотивів. У них зазвичай відображалися природні стихії, сонячні знаки, геометричні фігури та стилізовані рослинні образи, що мали охоронну чи світоглядну функцію.

7. Колористика та освітлення

Світлі стіни створювали затишний простір, у якому активно «звучали» яскраві деталі: вишиті рушники, ткані рядна чи декоративний посуд. Вікна в українській хаті невеликі, але денне світло, що проникало крізь них, відбиваючись від побілених стін, наповнювало простір м'якою розсіяною атмосферою. У вечірній час освітлення забезпечували лучини, каганці чи пізніше — гасові лампи.

8. Дерев'яний декор та посуд

Повсякденний та святковий посуд із дерева, глини або кераміки часто був оздоблений локальними орнаментами. Дерев'яні ложки, тарілки, миски й кухлі нерідко прикрашалися різьбленим малюнком. Така утилітарна річ, як дерев'яна скриня, правила не лише для зберігання одягу чи постільної білизни, а й була мистецьким витвором, розписаним яскравими квітковими мотивами.

9. Зв'язок із довкіллям

Інтер'єр гармонійно вписувався в природний ландшафт: навколо хати часто були садиби з квітниками, зіллям та плодовими деревами. Вітальні та господарчі зони всередині хати організовувались з урахуванням сонячного світла й напрямів вітрів, що говорить про раціональність і екологічну доцільність традиційного будівництва.

Таким чином, український традиційний інтер'єр вирізняється гармонійним поєднанням функціональності, естетики та символіки. Його характерними рисами є використання природних матеріалів і ремісничих технік, білені стіни, різноманітні ткани чи вишиті вироби, сакральні куточки з іконами та насичені декоративні орнаменти. Усе це разом творить унікальний образ української хати, що служить водночас житлом, духовним осередком та відображенням глибокої національної культури.

Символізм і значення. Український традиційний інтер'єр наповнений символізмом, де кожен елемент несе закодовані смисли, пов'язані з добробутом, захистом і гармонією. Орнаменти на тканинах, меблях і кераміці підкреслювали зв'язок людини з природою та духовною спадщиною.

Ці елементи не лише відображають побутові потреби, а й вказують на культурну ідентичність народу, залишаючись джерелом натхнення для сучасних дизайнерів, які переосмислюють традиційні мотиви в контексті сучасності.

2.2. Роль кольору, текстилю та декоративного мистецтва в дизайні українського традиційного інтер'єру

Український традиційний інтер'єр вирізняється багатством кольорів, розмаїттям текстильних виробів та розвиненим декоративно-ужитковим мистецтвом. Усе це формувалося століттями під впливом культурних, природних, історичних чинників та символічних уявлень, які передавалися від покоління до покоління. Нижче розглянемо, як саме колір, текстиль і декоративне мистецтво впливають на формування українського традиційного інтер'єру. [34]

1. Колір

1. Символіка кольорів

- **Білий** – символ чистоти, світла, духовного початку й урочистості. Білизна хати (особливо побілені стіни) створювала відчуття простору, затишку та чистоти.
- **Багряний** (глибокий червоно-малиновий колір) зазвичай отримували з різних рослинних барвників, найчастіше з кореня марени або кошенілі (*Coccus cacti*), що потрапляла в Україну через торговельні зв'язки. В українській традиції багряний колір віддавна вважали “княжим”, адже в Київській Русі його асоціювали з владою та урочистістю.
- **Бурштиновий** (теплий жовтогарячий колір) асоціювався з виробами з бурштину та злаковими культурами, що переважали на Поліссі та Волині. Такі тони часто відтворювалися у вишивках завдяки відвару з кори яблунь, цибулиння чи дубової кори.
- **Чорний** – у вишивці та декоративних елементах має глибоке значення родючості землі, одночасно «заземлює» колірну гаму і надає їй контрастності.
- Глибина **синього** кольору в дизайні – як символ неба та води. Цей колір надає свіжості та простору інтер'єру. Я б використовувала його для акцентів та об'єднувала з елементами, що прикрашені українськими візерунками.
- **Зелений** – це колір природи, його часто використовують для оздоблення та декору. В інтер'єрі з українським стилем його можна застосувати як елемент природи. Переважно він є окрасою для стін, меблів і декору. Мені подобається розвиток тенденції кольору й патерна. Крутим прикладом є нова лінійка дизайнерських шпалер від українського бренду The O. Дизайнери переклали смерекові гори Карпат на унікальний пантеон. [23]

Рис. 2.1

- **Теракотовий** (приглушено-червоно-коричневий із глиняним відтінком) був поширений у гончарстві (Опішня, Косів, Сокаль). Природні пігменти збагачували глиняну масу мінералами (залізооксидними сполуками), що при випаленні надавало посуду та кахлям характерного теплого теракотового відтінку.

2. Використання у хатньому просторі

- Стіни українських хат часто побілені (білий колір) і розмальовані яскравими орнаментами: квітами, геометричними чи рослинними мотивами. Такі розписи називають «петриківка» (від села Петриківка на Дніпропетровщині).
- Яскравими кольоровими акцентами слугували рушники, килими, домоткані рядна, дерев'яний посуд із розписами.

3. Емоційно-естетична

роль

Завдяки використанню насичених, «теплих» кольорів червоного й оранжевого, теракотового (у розписах, тканинах) та «свіжих» зелених, синіх елементів досягали життєрадісної й гостинної атмосфери. Приміщення набувало водночас святкового та затишного вигляду.

2. Текстиль

1. Матеріали та традиції

- Найпоширеніші матеріали – льон, коноплі, вовна. З них виготовляли полотно для одягу, рушників, скатертин, килимів.

- Багатство регіональних відмінностей проявляється в техніці ткання: наприклад, у Гуцульщині – строкаті ліжники й килими, на Полтавщині – витончені гладкі килими з рослинними мотивами тощо.

2. Функціональне та декоративне значення

- **Рушники:** окрім ритуальної функції (весілля, народження, свята), прикрашали стіни, ікони, вікна й двері, виражаючи естетику й духовність українського житла.
- **Ліжники та рядна:** використовувались для утеплення, слугували покривалами чи килимами, а їхній яскравий орнамент додавав інтер'єру життя й кольору.
- **Вишиті скатертини та наволочки:** надавали ошатності святковому столу та підкреслювали майстерність господині.

3. Символіка

орнаментів

Текстиль оздоблювали орнаментами, що мали глибокий зміст: рослинні мотиви (квіти, виноград), тваринні (птахи, коні, олені), геометричні фігури (ромби, хрести). Такі символи мали оберегове, магічне чи родинно-захисне значення.

3. Декоративне мистецтво

Розпис та декоративні техніки

- **Петриківський розпис:** на Дніпропетровщині квітковими й ягідними мотивами розписували стіни оселі, меблі, кухонне начиння (скрині, ложки), створюючи впізнаваний стиль яскравих насичених барв.
- **Витинанки:** ажурні паперові прикраси, якими оздоблювали вікна, полиці чи стіни, особливо на свята.

Різьблення по дереву

Дерев'яне різьблення можна було побачити на дверях, віконницях, наличниках, скринях, лавках. Кожен регіон мав свої характерні візерунки. У Карпатському регіоні (Гуцульщина, Бойківщина) різьблення вирізнялось складними геометричними й рослинними мотивами.

Кераміка та гончарство

- Опішнянська й косівська кераміка відома поєднанням теракотової основи (натурального кольору глини) зі смарагдовою й жовтою поливою. Вплавлення багряних деталей за допомогою окису міді чи заліза створювало яскраві акценти.
- Кахлі для печей, оздоблені орнаментами в жовтогарячих, теракотових чи багряних тонах, були важливим складником української хати, адже поєднували функціональність (обігрів) зі святково-декоративним аспектом.
- Глиняний посуд (горнятка, макітри, глечики), кахлі для печей, свічники не лише були утилітарними, а й справжніми витворами мистецтва, оздобленими мальованими орнаментами чи різьбленням.

Іконопис та хатні образи

У традиційному українському житлі часто було «покуть» – кут із іконами, оздоблений рушниками. Ікони малювали на дерев'яних дошках або на склі (Закарпаття) й ставили як духовний оберіг дому.

4. Взаємодія кольору, текстилю та декору

Колірна узгодженість

Біле тло стін гармонійно поєднувалося з яскравими орнаментами на тканинах і предметах декоративного мистецтва, створюючи враження «картини на чистому полотні».

Текстиль як «міст» між елементами

Узори на рушниках, килимах, вишитих подушках часто перегукувалися з мотивами настінного розпису або різьбленими візерунками на меблях.

Функціональність і краса

Предмети декоративного мистецтва (розписаний або різьблений посуд, кераміка) були одночасно і практичними (посуд, скрині), і естетично довершеними. Такі речі робили український інтер'єр не тільки затишним, а й ошатним та індивідуальним.

5. Значення в сучасному контексті

Збереження культурної спадщини

Традиційні кольорові поєднання, орнаменти та техніки часто переосмислюють у сучасному дизайні інтер'єрів, щоб підкреслити національну ідентичність і зберегти культурні надбання.

Еклектика та ф'южн

У сучасних домівках народні мотиви поєднують із мінімалізмом чи скандинавським стилем, де яскраві вишиті подушки чи петриківські панно стають яскравим акцентом на тлі стриманого інтер'єру.

Попит на натуральні матеріали

У трендах екологічності й свідомого споживання зростає зацікавленість у ручній праці, домотканому текстилі, кераміці з натуральної глини тощо.

Підсумки

1. **Колір** у традиційному українському інтер'єрі відіграє символічну та оберєгову роль: білизна стін підкреслює чистоту й простір, а яскраві червоні, зелені, сині деталі приносять радість і динаміку.
2. **Текстиль** (рушники, килими, ліжники, скатертини) не лише практичний, а й насичений орнаментикою, що має глибокі смислові відтінки.

3. Декоративне мистецтво (розпис, різьблення, кераміка, витинанки) є втіленням художньої самобутності українців.

Усе це разом – гармонія кольорів, текстилю та декоративних елементів – створює невіддільний образ традиційного українського житла: світлого, гостинного та сповненого життєдайної енергії. Сьогодні, використовуючи спадок предків, українські дизайнери поєднують стародавні техніки з сучасними формами, зберігаючи національний колорит і водночас пропонуючи актуальні й стильні рішення для сучасного інтер'єру.

2.3. Етнічні мотиви у створенні емоційного простору

Етнічні мотиви в сучасному дизайні інтер'єрів не лише прикрашають простір, але й створюють глибокий емоційний зв'язок між середовищем і його мешканцями. Вони забезпечують відчуття затишку, духовного зв'язку з традиціями та гармонії, роблячи інтер'єр не лише функціональним, але й емоційно насиченим.

Методи створення емоційного простору з етнічними мотивами

1. Зонування через етнічні акценти:

- Використання текстильних елементів (килими, подушки, штори) із характерними орнаментами для виділення функціональних зон, наприклад, куточка відпочинку або зони для прийому гостей.
- Настінні панно чи декоративні ширми з етнічними мотивами створюють візуальні акценти та формують комфортні зони.

2. Емоційний дизайн через світло і матеріали:

- М'яке освітлення, що підкреслює текстури натуральних матеріалів (льону, дерева, глини), створює теплу та спокійну атмосферу.

- Використання традиційних технік виготовлення, наприклад, ручного ткацтва чи різьблення, для створення об'єктів, що випромінюють унікальність.

3. Використання природних кольорів:

- Вибір палітри, заснованої на природних тонах (земляний, трав'яний, глиняний), створює заспокійливу атмосферу та підкреслює зв'язок із природою.
- Акцентні кольори, як-от червоний чи синій, використовуються в текстилі та декорі для додавання енергії.

4. Декоративні предмети як носії емоцій:

- Розташування керамічних виробів із традиційними розписами на полицях або столах додає простору теплоти.
- Використання авторських предметів ручної роботи (дерев'яних скринь, розписаних меблів) створює відчуття унікальності.

Вплив етнічних мотивів на людину

1. Формування почуття приналежності

- Етнічні мотиви викликають у людини відчуття єдності з історією та культурою, формуючи духовний зв'язок із національною спадщиною.
- Традиційні орнаменти, використані у декорі, забезпечують емоційний комфорт і відчуття стабільності.

2. Позитивний емоційний ефект

- Простори, оформлені в етнічному стилі, знижують рівень стресу, сприяють розслабленню та створюють атмосферу затишку.

- Символічні елементи, як-от вишивка чи орнаментальні мотиви, викликають позитивні асоціації та забезпечують гармонію між фізичним і духовним станом.

3. Стимулювання творчості та натхнення

- Унікальні елементи декору, такі як різьблені меблі чи ручна кераміка, стимулюють креативність і підсилюють естетичне сприйняття простору.

Приклади інтеграції етнічних мотивів

- **Сучасні проєкти студії Makhno Studio** демонструють, як етнічні мотиви можуть бути частиною мінімалістичного дизайну через використання керамічних виробів і текстильних акцентів. [6]
- **Victoria Yakusha** використовує концепцію "живого мінімалізму", інтегруючи натуральні матеріали та ручну роботу для створення сучасних, але автентичних інтер'єрів. [5]
- **Локальні майстерні** пропонують вироби, які дозволяють додати індивідуальності інтер'єру, наприклад, традиційні килими чи настінні панно з орнаментами.

Висновок Етнічні мотиви в сучасному дизайні інтер'єрів виконують роль містка між минулим і сучасністю, забезпечуючи емоційний комфорт, натхнення та гармонію. Вони стають невід'ємною частиною інтер'єрів, які прагнуть об'єднати традиції та новітні тенденції, надаючи простору особливого характеру й духовної глибини.

2.4. Концепція «нового традиціоналізму»

Концепція "нового традиціоналізму" у дизайні інтер'єрів являє собою сучасний підхід до переосмислення традиційної культури, адаптацію її елементів до вимог сучасного стилю життя. Цей напрямок спрямований не лише на збереження культурної спадщини, але й на створення унікальних дизайнерських рішень, що поєднують естетику минулого та функціональність сучасності.

Основна ідея концепції "Новий традиціоналізм" не намагається відтворити минуле дослівно. Замість цього він трансформує традиційні форми, орнаменти, матеріали й техніки, роблячи їх доречними в сучасному контексті. Основний акцент робиться на вивченні глибинного сенсу традиційних елементів та їх адаптації для сучасного простору.

Відмінності від традиційного та сучасного стилів

1. **Баланс між автентичністю та інноваціями:** Якщо традиційний стиль націлений на збереження автентичності у первісному вигляді, а сучасний стиль — на мінімалізм і функціональність, то "новий традиціоналізм" об'єднує ці підходи.
2. **Гармонія форм і матеріалів:** Тут поєднуються традиційні матеріали, такі як дерево чи кераміка, із сучасними технологіями обробки (наприклад, лазерне різьблення).
3. **Фокус на локальність:** "Новий традиціоналізм" підкреслює унікальність кожної культури через інтеграцію місцевих елементів у глобальний контекст.

Ключові принципи реалізації

1. **Естетична адаптація:**

- Використання традиційних орнаментів і форм у нових матеріалах чи об'єктах.
- Приклад: сучасні меблі, стилізовані під традиційні лави або скрині.

2. Функціональність:

- Традиційні елементи набувають нових функцій. Наприклад, старовинна піч у сучасному будинку може виконувати декоративну й обігрівальну роль.

-

3. Інноваційність:

- Застосування сучасних технологій для збереження та відтворення етнічних елементів. Наприклад, цифровий друк для створення сучасного текстилю з етнічними мотивами.

4. Екологічність:

- Використання натуральних матеріалів і ремісничих технік сприяє збереженню довкілля.

Практичні приклади

1. **Реставрація зі збереженням духу:** Сучасні проекти відновлення історичних будівель інтегрують традиційні елементи (дерев'яні балки, кахельні печі) у сучасний простір, підкреслюючи їхню значущість.
2. **Інтер'єри громадських просторів:** Готелі чи ресторани, оформлені в стилі нового традиціоналізму, демонструють автентичність регіону, поєднуючи її із сучасним комфортом.
3. **Дизайн предметів:** Ремісничі вироби, такі як кераміка або текстиль із традиційними орнаментами, використовуються як акценти у сучасному інтер'єрі.

Переваги нового традиціоналізму

1. **Емоційна цінність:** Створення простору, що викликає почуття гордості за культурну спадщину й забезпечує комфорт.
2. **Естетична унікальність:** Кожен інтер'єр має неповторний характер завдяки використанню локальних елементів.
3. **Глобальна актуальність:** Цей підхід дозволяє інтегрувати локальні традиції в сучасний світовий дизайн, роблячи їх зрозумілими та привабливими для глобальної аудиторії.

Висновки до Розділу 2

Етнічні мотиви у сучасному дизайні інтер'єрів є не лише способом прикрасити простір, але й важливим засобом передачі культурної ідентичності. У цьому розділі було підкреслено значення адаптації традиційних елементів у контексті сучасного життя. Інтеграція етнічних орнаментів, кольорових рішень, текстилю та декоративного мистецтва дозволяє створювати інтер'єри, які гармонійно поєднують минуле і сучасність.

Важливим аспектом є здатність таких просторів викликати емоційний відгук, створюючи атмосферу гармонії, стабільності та культурної насиченості. Концепція "нового традиціоналізму" сприяє популяризації локальної автентики через її переосмислення та адаптацію до сучасних потреб, зберігаючи глибину й автентичність культурної спадщини.

Таким чином, етнічні мотиви стають універсальним інструментом для створення інтер'єрів, що відповідають не лише естетичним і функціональним запитам, але й забезпечують унікальність і емоційний зв'язок із культурою. Цей підхід доводить, що збереження традицій та їх інтеграція у сучасний дизайн є ключем до створення гармонійного та натхненного простору.

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО ТА СУЧАСНОГО В ІНТЕР'ЄРАХ

3.1. Поєднання локальних традицій із глобальними трендами

Сучасний світ, у якому глобалізація відіграє провідну роль, формує нові підходи до дизайну інтер'єрів, де локальні традиції взаємодіють із глобальними трендами. Це явище відображає не лише естетичні, але й соціальні, економічні та культурні аспекти, що сприяють збереженню автентичності та її адаптації до умов сучасності.

Глобалізація: виклики та можливості Глобалізація забезпечила відкритий доступ до культурного багатства всього світу. Дизайнери отримали можливість працювати з різноманітними стилями, матеріалами та техніками, що історично належали до окремих регіонів. Водночас глобалізація створює ризик втрати культурної унікальності через стандартизацію та масове виробництво. У цьому контексті інтеграція локальних традицій стає способом протидії культурній уніфікації, збагачуючи сучасний дизайн багатогранними рішеннями. [2]

Збереження культурної ідентичності Інтеграція локальних традицій у глобальні тренди має фундаментальне значення для збереження культурної спадщини. Традиції, відображені в орнаментах, формах чи матеріалах, є носіями історичної пам'яті, яка передає дух і особливості певного регіону. Збереження цих елементів у сучасному дизайні дозволяє підкреслити унікальність культур і зробити їх частиною глобального діалогу.

Фактори популярності інтеграції локального й глобального

1. **Потреба в автентичності:** У світі масового виробництва зростає попит на унікальні простори, які мають індивідуальний характер і розповідають історію.
2. **Екологічна свідомість:** Локальні традиції часто базуються на використанні природних матеріалів і стійких технік, що відповідає

сучасним екологічним стандартам.

3. **Емоційна прив'язаність:** Інтер'єри, що включають локальні елементи, створюють сильний емоційний зв'язок між людьми та простором, підкреслюючи їхню культурну ідентичність.

Роль глобальних трендів у підтримці локального

1. **Сталий розвиток:** У фокусі сучасного дизайну — екологічність, яка співзвучна з традиційними підходами до використання природних ресурсів.
2. **Цифровізація:** Новітні технології дозволяють адаптувати локальні орнаменти та техніки до сучасних матеріалів і форматів, зберігаючи їхню автентичність.
3. **Переосмислення ремесел:** Ручна робота, яка втілює локальні традиції, стає важливим елементом сучасних інтер'єрів, додаючи їм культурної глибини та унікальності.

Соціальні та економічні аспекти Інтеграція локальних традицій підтримує локальні спільноти, створюючи нові економічні можливості для ремісників і виробників. Співпраця дизайнерів із локальними майстрами сприяє розвитку ремісничих технік і забезпечує їхнє передавання майбутнім поколінням. Крім того, у глобалізованому світі, де пошук автентичності стає частиною маркетингової стратегії, такі проєкти є конкурентоспроможними на міжнародному ринку.

Глобалізація з індивідуальністю Сучасний дизайн відповідає на виклики глобалізації шляхом створення просторів, які водночас відповідають сучасним естетичним вимогам і зберігають локальну унікальність. Ця тенденція формує новий підхід до дизайну, де кожен простір стає платформою для взаємодії локального та глобального, забезпечуючи баланс між традиціями й інноваціями.

Інтеграція локальних традицій із глобальними трендами дозволяє зберігати культурну ідентичність у світі, що стрімко змінюється. Вона сприяє не лише естетичній унікальності, але й підтримує локальні спільноти, підкреслює важливість екологічності та створює емоційно насичені простори. У цьому процесі глобалізація стає не загрозою, а можливістю для популяризації локального в умовах сучасності.

3.2. Вплив етноідентичності на комерційний успіх дизайнерських рішень

Етноідентичність у дизайні інтер'єрів є потужним інструментом для створення конкурентної переваги. Її інтеграція у дизайн не лише підвищує естетичну привабливість, але й створює комерційні можливості для брендів, посилюючи їхній емоційний зв'язок із клієнтами та розширюючи ринкові перспективи.

Етноідентичність як економічний ресурс Етноідентичність додає продукту або простору унікальності, що стає вирішальним фактором у конкурентному середовищі. Основні аспекти:

Додана вартість: Етнічні мотиви дозволяють підвищити цінність продукту завдяки його автентичності та естетичній глибині. Продукти з локальними елементами часто асоціюються з преміум-класом, що виправдовує їхню вищу вартість.

Підтримка локальної економіки: Співпраця з ремісниками й використання локальних матеріалів сприяють розвитку регіональної економіки, водночас забезпечуючи соціально відповідальний підхід.

Попит на унікальність: У світі масового виробництва клієнти все більше цінують індивідуальні рішення, які розповідають історії або відображають культурну спадщину.

Емоційна складова та лояльність клієнтів

Емоційний зв'язок: Простори з етнічними елементами створюють глибокий емоційний резонанс у клієнтів, викликаючи відчуття

причетності до культурної спадщини або відкриваючи нові естетичні горизонти.

Довіра до бренду: Використання автентичних матеріалів і прозорість у виробничих процесах формують позитивний імідж бренду, який відповідає етичним стандартам.

Персоналізація: Етнічні мотиви дозволяють адаптувати простори до індивідуальних потреб, створюючи унікальний клієнтський досвід.

Маркетингова привабливість етноідентичності

Створення історій: Етноідентичність дає змогу брендам розповідати сильні та захопливі історії через свої продукти, що додає їм додаткової маркетингової вартості.

Глобальна адаптивність: Локальні традиції, адаптовані до сучасного контексту, стають зрозумілими для міжнародної аудиторії, підвищуючи попит на такі продукти.

Сегментація ринку: Інтеграція етнічних мотивів дозволяє брендам охоплювати як локальні, так і глобальні ринки, задовольняючи різноманітні культурні запити.

Вплив на конкурентоспроможність

Інновації через традиції: Використання етнічних мотивів сприяє створенню інноваційних рішень, які вирізняються серед однотипних продуктів на ринку.

Соціальна відповідальність: Бренди, які підтримують локальні традиції, користуються більшою довірою у споживачів, що сприяє формуванню їхньої позитивної репутації.

Гнучкість адаптації: Етноідентичність дозволяє адаптуватися до культурних особливостей різних ринків, зберігаючи універсальність і автентичність.

Перспективи інтеграції етноідентичності

Розширення ринку: Інтеграція етнічних елементів забезпечує вихід на міжнародні ринки, де попит на унікальні та автентичні продукти зростає.

Культурний обмін: Використання етноідентичності у дизайні сприяє популяризації локальних культур, підкреслюючи їхню цінність у глобальному контексті.

Сучасні технології дозволяють переосмислювати етнічні традиції, роблячи їх релевантними для сучасного світу.

Етноідентичність є вагомим фактором комерційного успіху в сучасному дизайні інтер'єрів. Її інтеграція сприяє створенню просторів, які відповідають потребам сучасних клієнтів, забезпечують емоційну та естетичну привабливість, підтримують локальні традиції та економіку, а також відкривають нові можливості для глобальної конкуренції.

3.3. Приклади успішної інтеграції етнічних мотивів у сучасні інтер'єри

Успішна інтеграція етнічних мотивів у сучасний дизайн інтер'єрів демонструє, як традиційні елементи можуть гармонійно поєднуватися з новітніми трендами, створюючи унікальні та функціональні простори. Нижче наведено детальні приклади, що ілюструють адаптацію етнічних мотивів у сучасному контексті.

1. Sergiy Makhno Architects (Україна) Ця студія створює проекти, які гармонійно поєднують гуцульські мотиви з сучасним мінімалізмом. Один із найвідоміших проектів — "The Shkrub House", житловий будинок у Києві. У ньому використано глиняні стіни, що є відсилкою до традиційного українського житла, ручну кераміку у формі освітлювальних приладів та

текстиль із орнаментами Карпат. У поєднанні з мінімалістичними меблями і сучасним освітленням, дизайн створює гармонію між автентичністю й інновацією. Інший знаковий проект студії — "MAZANKA", де використано натуральні матеріали та елементи локального ремесла, такі як різьблені дерев'яні панелі та плетені аксесуари.[6]

Рис. 3.1 — фрагмент глиняної штукатурки "Mazanka apartment"

Рис. 3.1 — екстер'єр "The Shkrub House"

Рис. 3.1 — інтер'єр "The Shkrub House"

2. YOD Group (Україна) YOD Group демонструє вміння гармонійно поєднувати локальні традиції з сучасними дизайнерськими підходами. Один із найяскравіших проєктів — HAY Boutique Hotel and SPA у Харкові, де використано текстури дерева й каменю, а також декоративні елементи, натхненні українським народним мистецтвом. У ресторані YOY цього ж комплексу гармонійно поєднано традиційні орнаменти з мінімалістичними меблями й освітленням, підкреслюючи теплу, автентичну атмосферу. Ще одним прикладом є ресторан "NAMU", що інтегрує локальні мотиви через використання керамічного посуду та текстилю ручної роботи, що додає простору етнічного колориту. [7]

Рис. 3.1 — інтер'єр ресторану "HAY Boutique Hotel and SPA"

Рис. 3.2 — інтер'єр лоббі готелю "Emily Resort"

Рис. 3.3 — перший ресторан української кухні в Дубаї “YOY”

3. Victoria Yakusha та "живий мінімалізм" (Україна) Victoria Yakusha є провідною дизайнеркою, яка працює над інтеграцією українських культурних мотивів у сучасний контекст. Її філософія "живого мінімалізму" базується на використанні натуральних матеріалів, таких як глина, деревина, текстиль, а також автентичних технік, які відображають багатство української спадщини. [5]

Одним із ключових проєктів є "Faina Design", де меблі та декоративні елементи виготовляються з акцентом на екологічність і культурну автентичність. Наприклад, колекція "Ztista" включає меблі з біорозкладних матеріалів, що символізують єдність із природою, тоді як колекція світильників "Sonya" натхнена традиційними українськими формами. Інший знаковий проєкт — інтер'єр студії "Yakusha Design", у якому поєднано глиняні стіни, меблі ручної роботи та мінімалістичний декор. Цей підхід створює гармонійний простір, що поєднує функціональність і теплу атмосферу, притаманну українській традиції. [13]

Рис. 3.4 — стілець колекції ZTISTA виліплений вручну з глини, сіна та інших перероблених матеріалів

Рис. 3.5 — фрагмент інтер'єру VHORY

Рис. 3.6 — фрагмент інтер'єру Polyn

4. Ресторан "Каніпа" (Київ) Цей ресторан є зразком сучасного поєднання українських кулінарних традицій і дизайну. Інтер'єр закладу оформлений дерев'яними меблями, текстилем із вишивками, а також декоративними елементами, які відсилають до народного мистецтва. Декор включає унікальні вироби місцевих ремісників: гончарний посуд, ковані елементи та текстиль із вишивками, що доповнюють автентичний стиль простору. Це місце створює затишну атмосферу, приваблюючи як туристів, так і місцевих мешканців.[10]

Рис. 3.7

Рис. 3.8

5. Ресторани Євгена Клопотенка (Київ) Євген Клопотенко активно впроваджує етнічні мотиви в сучасний ресторанний дизайн. Наприклад, у ресторані "100 років тому вперед" використано керамічний посуд, дерев'яні меблі та автентичні орнаменти. Інший його заклад, "Інші", привертає увагу вишитими текстильними елементами та акцентами на локальних ремісничих техніках, що додають традиційного настрою до мінімалістичного простору. У ресторанах Клопотенка також застосовуються інноваційні підходи до організації простору, де етнічність не лише декор, але й концептуальна основа. [14]

мис. 3.9 — ресторан "100 років тому вперед" м. Київ

Рис. 3.10 — ресторан “100 років тому вперед” м. Київ

Рис. 3.11 — бар “Інші” м. Львів

Висновки за розділом 3

У цьому розділі досліджено актуальність та значення інтеграції етнічних мотивів у сучасний дизайн інтер'єрів. Аналіз концепцій і реальних прикладів дозволив виділити ключові аспекти впровадження традиційних елементів у сучасні простори:

- 1. Гармонія традицій і сучасності:** Успішні проекти демонструють, як етнічні мотиви можуть бути адаптовані до сучасних умов, зберігаючи їхню автентичність та емоційну цінність.
- 2. Економічна та культурна вигода:** Інтеграція етнічних мотивів не лише популяризує локальну культуру, але й забезпечує комерційну привабливість інтер'єрів, роблячи їх конкурентоспроможними на ринку.
- 3. Використання натуральних матеріалів:** Проекти провідних дизайнерів, таких як Victoria Yakusha і YOD Group, акцентують увагу на природних текстурах, таких як дерево, глина, льон і вовна. Використання цих матеріалів не лише сприяє екологічності, але й додає інтер'єрам відчуття тепла і гармонії, відповідаючи сучасним тенденціям сталого дизайну та забезпечуючи їхню культурну унікальність.
- 4. Розмаїття підходів:** Реалізовані інтер'єри варіюються від мінімалістичних концепцій із використанням окремих акцентів до масштабних етнічних проектів, у яких збережено і переосмислено традиційні техніки та форми.
- 5. Соціальний аспект:** Інтеграція етнічних мотивів сприяє підтримці локальних ремісників і розвитку регіональної ідентичності, що має значення для збереження культурної спадщини.
- 6. Авторська пропозиція:** На основі проведеного дослідження та аналізу розроблено авторську концепцію дизайну інтер'єру з етнічними мотивами. Вона створює унікальний простір, який об'єднує традиційні

елементи української культури із сучасними дизайнерськими рішеннями. Реалізована 3D-візуалізація демонструє практичне втілення отриманих знань, розкриваючи можливості гармонійного поєднання історичних мотивів із сучасними трендами та їхню адаптацію до різних типів інтер'єрів.

Загалом, розглянуті приклади доводять, що етнічні мотиви є джерелом натхнення та невід'ємною частиною сучасного дизайну інтер'єрів. Їхнє впровадження дозволяє створювати унікальні простори, які об'єднують історію, культуру та сучасність у гармонійну цілісність.

ВИСНОВКИ

Дослідження інтеграції етнічних мотивів у сучасний дизайн інтер'єрів акцентує увагу на важливості збереження та популяризації культурної спадщини України. Етнічні мотиви виявляють потужний потенціал у формуванні гармонійних, емоційно насичених і функціональних просторів, що повністю відповідають сучасним вимогам естетики та практичності.

У процесі роботи було розкрито роль етнічних елементів у формуванні культурної ідентичності, а також їхній вплив на створення унікальних дизайнерських рішень. Особливу увагу приділено здатності етноідентичності посилювати емоційний зв'язок між простором і його користувачем, що є важливим аспектом для створення інтер'єрів із глибоким змістом. Це дослідження дозволило глибше зрозуміти значення локальних традицій у сучасному дизайні та продемонструвало, як їх можна адаптувати до нових умов, зберігаючи культурну спадщину та забезпечуючи інноваційний підхід.

Робота також сприяла розвитку підходів до популяризації національної культури через дизайн, висвітлюючи можливості для її інтеграції в глобальний контекст без втрати автентичності. Завдяки цьому вдалося закласти основу для подальших досліджень у сфері етнодизайну, спрямованих на пошук нових рішень, які гармонійно поєднують традицію і сучасність.

1. Проведений аналіз підтвердив, що інтеграція етнічних мотивів є не лише естетично доцільною, але й соціально значущою. Вона сприяє збереженню національних традицій, формуванню культурного коду суспільства та відповідає сучасним тенденціям сталого розвитку. Збереження етноідентичності в дизайні інтер'єрів є важливим елементом протидії культурній уніфікації, яка супроводжує глобалізаційні процеси.
2. Проаналізувавши концепцію етноідентичності у дизайні інтер'єрів, було доведено, що це поняття є ключовим для створення інтер'єрів, які викликають емоційний відгук, сприяють розвитку локальної ідентичності

- та підкреслюють культурну унікальність. Теоретичні напрацювання стали основою для практичних рішень у розробці етнодизайну.
3. Проаналізувавши сучасні тенденції було виявлено, що сучасні інтер'єри активно використовують етнічні елементи, такі як натуральні матеріали, текстиль, орнаменти та декоративне мистецтво. Ці елементи не лише прикрашають простори, але й надають їм особливого емоційного забарвлення, що відповідає запиту сучасних споживачів на автентичність та екологічність.
 4. Використання етнічних мотивів позитивно впливає на комерційну привабливість інтер'єрів. Унікальні простори з етнічними акцентами формують емоційний зв'язок із клієнтами, підвищують їхню лояльність та розширюють можливості для брендів, що використовують етнічні елементи як маркетинговий інструмент. Приклади успішної реалізації таких інтер'єрів демонструють, що вони відповідають запитам як локальних, так і міжнародних ринків.
 5. Розроблена авторська концепція дизайну інтер'єру з використанням етнічних мотивів стала результатом комплексного аналізу теоретичних і практичних аспектів. У межах дослідження створено 3D-візуалізацію інтер'єру, яка демонструє, як можна гармонійно інтегрувати традиційні українські елементи в сучасний дизайн. Ця концепція є практичним доказом того, що етнодизайн може бути не лише функціональним, але й естетично виразним та економічно вигідним рішенням.
 6. Провівши аналіз культурного значення, було виявлено, що інтеграція етнічних мотивів, сприяє популяризації національних традицій, підтримці локальних ремесел, збереженню унікальних технік та форм. Це не лише збагачує естетичну складову інтер'єрів, але й слугує важливим інструментом збереження історичної пам'яті та розвитку регіональної ідентичності.
 7. Виконана робота стала вагомим внеском у розуміння ролі

етноідентичності у дизайні інтер'єрів. Вона дозволила виявити механізми гармонійного поєднання традицій та сучасності, створила основу для нових підходів у розробці інтер'єрів та підкреслила важливість збереження культурного різноманіття через дизайн.

Таким чином, результати дослідження підтвердили, що етнічні мотиви є потужним інструментом для створення унікальних, естетично насичених та функціональних просторів. Вони дозволяють поєднувати історичні традиції з сучасними дизайнерськими запитами, забезпечуючи гармонію між минулим і майбутнім. Це дослідження виявило важливість етнічних елементів для підтримки культурної спадщини, популяризації національної ідентичності та розвитку інноваційних підходів у дизайні.

Дослідження також показало, що інтеграція етнічних мотивів сприяє формуванню гармонійних просторів, які відповідають сучасним вимогам до екологічності, емоційної залученості та функціональності. Крім того, дослідження відкриває перспективи для впровадження етнодизайну в різних сферах: від житлових інтер'єрів до комерційних і громадських просторів.

Отримані результати закладають основу для подальших розробок у галузі етнодизайну, підкреслюючи його значення як інструменту збереження культурного різноманіття, формування індивідуального стилю та підтримки міжкультурного діалогу в глобалізованому світі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Толчева В. О., Ковальчук О. П. Принципи українського етностилю у дизайні сучасних інтер'єрів. <https://fact-news.com.ua/> 2024.
2. Даниленко І. Українські народні мотиви в глобальних трендах дизайну. Київ: Routledge, 2021.
3. Ігнатенко Л. В. Український етностиль як сучасний напрямок в дизайні. Київ, 2020.
4. Обухавська Л. Сучасний український етнодизайн інтер'єру: динаміка та світове визнання. 2020.
5. Faina Design Studio. Відродження традицій через сучасний мінімалізм. <https://victoriayakusha.com/>
6. Makhno Studio. Поєднання традиційного та мінімалізму. <https://makhnostudio.com/>
7. YOD Group. Проекти, натхненні місцевими ремеслами. <https://yodgroup.com>
8. Вишиванка як елемент сучасного дизайну інтер'єру. <https://his.ua/> 2016.
9. Використання керамічних виробів у дизайні: традиція і сучасність. Доповідь на Міжнародній конференції з дизайну, 2021.
10. Канапа. Сучасна українська кухня і дизайн. <https://kanapa.ua>
11. Боровик Т. М. Гончарне мистецтво як сучасна інновація в індустрії гостинності. 2023.
12. Вишиванка та її різновиди в Україні. <https://www.libr.dp.ua/> 2022.
13. Каталог колекції меблів Ztista. <https://victoriayakusha.com/collections/ztista>
14. Ресторан «100 років тому вперед» Євгенія Клопотенка, 2022.

15. Цуркан К. Роль етнографічних практик у формуванні етнічної складової сучасного текстилю. 2021.
16. Льон та мішковина в інтер'єрі. <https://zelenasadyba.com.ua> 2021.
17. Мотиви етнодизайну в сучасній візуальній культурі. <https://journals.urau.ua> 2024.
18. Усе про мистецтво різьблення. <https://ocnt.com.ua> 2020.
19. Використання текстилю у готелях із етнічними мотивами. Дослідження на основі проекту НАУ Boutique Hotel.
20. Ресторан YOY. Сучасний простір із етнічними акцентами. <https://www.yod.group/>
21. Проблеми розмаїття: живі ремесла, методика розвитку ремісництва. <https://uccs.org.ua>
22. Народні промисли та нові технології у дизайні інтер'єрів. Львівський дизайн-форум, <https://osvita.ua/> 2022.
23. Українські традиції в дизайні приміщень та архітектурі. <https://bazilik.media/>
24. Лобанова Т. ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Матеріали науково-практичної конференції 18-19 травня 2012.
25. Український стиль в інтер'єрі. <https://wowmebli.com/>
26. Нариси з історії українського дизайну ХХ ст. Збірник статей.
27. Українські традиції в сучасному дизайні. <https://theus.com.ua/>
28. Сиваш І. О. Етнодизайн в контексті сучасного мистецтва. 2020.
29. Дерево в інтер'єрі: переваги, популярні рішення й способи використання. <https://life.liga.net/> 2023.

30. Орнаментальні мотиви в сучасних дизайн-практиках. О. Д. Рихліцька. <https://ucs.knu.ua/>
31. Нове життя старовинних меблів у дизайні інтер'єру. <https://wowmebli.com/> 2023.
32. Булгакова Т., Бабенко В. Принципи використання етнічних мотивів в сучасному інтер'єрі готелів. <https://er.knutd.edu.ua/>
33. Бондар І. Етнодизайн як форма збереження образів народного мистецтва в умовах глобалізації. 2020.
34. Інтер'єр української хати різних областей <https://bazilik.media/>
35. Як створити інтер'єр з елементами українського етностилю <https://www.village.com.ua/>
36. Інтер'єр української хати різних областей <https://spadok.org.ua>

ДОДАТКИ

Додаток А

Банер кваліфікаційної роботи “Етноідентичність дизайну інтер'єрів: інтеграція традиційного та сучасного”

Кваліфікаційна робота магістерського рівня вищої освіти на тему: «Етноідентичність дизайну інтер'єрів: інтеграція традиційного та сучасного»
«Ethnic identity of interior design: integration of traditional and modern»

Виконав: ст.гр. Д-618 Гришків Андрій
п.к.: канд. пед. наук, доц. Макар З.Ю.
2024р.

Вступ

Актуальність дослідження. Етноідентичність у дизайні інтер'єрів є важливим елементом збереження національної культури та самоідентифікації в умовах глобалізації. У сучасному світі, де домінують уніфіковані тренди, етноідентичні елементи допомагають зберегти унікальність кожної культури, зокрема української. Для України це питання набуло особливого значення внаслідок російсько-української війни, яка виступає не лише фізичною межею, але й національною ідентичністю, культурою та історією. Ця війна є конфліктом не тільки територіальним, а й ціннісним характеру, адже спрямована на знищення української етнокультурної унікальності.

Об'єкт дослідження – дизайн інтер'єрів.

Предмет дослідження – етноідентичність дизайну інтер'єрів: інтеграція традиційного та сучасного.

Мета дослідження – Дослідити та обґрунтувати способи інтеграції елементів української етноідентичності в сучасний дизайн інтер'єрів.

Методи дослідження:

1. **Теоретичний аналіз:** вивчення наукових праць, статей та монографій, присвячених етноідентичності та дизайну інтер'єрів.
2. **Порівняльний аналіз:** дослідження використання етнічних мотивів у дизайні інтер'єрів різних культур.
3. **Практичний експеримент:** розробка авторського проекту інтер'єру, створення 3D-моделей та скенів інтер'єру з етнічними елементами.
4. **Висновки дослідження:**
 1. Визначити актуальність дослідження.
 2. Проаналізувати вплив етноідентичності та автентичності.
 3. Вивчити основні елементи українського традиційного інтер'єру та їх адаптацію до сучасних тенденцій.
 4. Розробити авторський проєкт інтер'єру з інтеграцією етнічних мотивів.
 5. Проаналізувати культурне значення інтеграції етнічних мотивів.
 6. Визначити важливість дослідження.

РОЗДІЛ 1. ЕТНОІДЕНТИЧНІСТЬ У СВІТОВОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТАХ

1.1. **Поняття етноідентичності в контексті дизайну інтер'єрів.**

1.2. **Етноідентичність у світі: вплив українського народу у інших культурах, аналіз сучасних тенденцій у дизайні інтер'єрів в Україні та світі**

1.3. **Поняття автентичності у дизайні інтер'єрів.**

Етноідентичність є складним соціокультурним явищем, що відображає усвідомлення людьми своєї спільної своєї належності до певної етнічної групи через спільні цінності, традиції, мову, символіку та історію.

Світові приклади етнодизайну

Український досвід етнодизайну

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ІНТЕГРАЦІЇ ЕТНІЧНИХ МОТИВІВ У ДИЗАЙН

2.1. **Основні елементи українського традиційного інтер'єру.**

2.2. **Роль кольору, текстури та декоративного мистецтва в дизайні.**

2.3. **Етнічні мотиви у створенні емоційного простору.**

2.4. **Концепція «нового традиціоналізму».**

Український традиційний інтер'єр вирізняється багатством кольорів, розмаїттям текстурних виробів та розвиненим декоративно-ужитковим мистецтвом. Усе це формувалося століттями під впливом культурних, природних, історичних чинників та символічних уявлень, які передавалися від покоління до покоління. Навіть розглянемо, як саме колір, текстиль і декоративне мистецтво впливають на формування українського традиційного інтер'єру:

Білий – символ чистоти, світла, духовного пошуку й умиротворення. Білі стіни (особливо побілені стіни) створювали відчуття простору, затишку та чистоти.

Багрянці (глибокий червоно-малиновий колір) зазвичай отримували з різних рослинних барвників, найчастіше з кореня марені або конюквіти.

Бурштиновий (теплий жовтогарбаний колір) асоціювався з виробами з бурштину та зламию культурами, що перекочували на Поділля та Волинь. Такі тони часто відтворювалися у вишивках, шпалерах із кори жбуна, шпалювання на дубовій корі.

Чорний – у вишивці та декоративних елементах має глибоке значення родючості землі, одностайно «чорноземно» колір у гау і надає їм контрастності.

Глибока **синього** кольору в дизайні – як символ неба та води. Цей колір надає свіжості та простору інтер'єру. Він використовувався для акцентів та об'єднання елементів у прикрашенні українськими візерунками.

Зелений – це колір природи, його часто використовували для оздоблення та дереву. В інтер'єрі з українськими стилями його можна застосувати як елемент природи. Першою він є окрасою для стін, меблів і дереву.

Терракотовий (приглушено-червоно-коричневий із глиняним відтінком) був поширений у гончарстві (Опівня, Косів, Соваць). Природні пігменти збирували глиною маку мінералами (залізооксидним сполуками), що при випаленні надавало посуду та кераміці характерного теплого

Софа (софа) Жердан Осани

Мислив. буфет Вибель Настільні прикраси

Скринь, комод

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО ТА СУЧАСНОГО В ІНТЕР'ЄРАХ

3.1. **Поняття локальних традицій і глобальними трендами**

3.2. **Вплив етноідентичності на комерційний успіх дизайнерських рішень.**

3.3. **Приклади успішної інтеграції етнічних мотивів у сучасні інтер'єри**

3.4. **Авторська пропозиція (Дизайн-концепція інтер'єру з етнічними мотивами: авторський підхід)**

дизайн ресторану «100 років тому» в Києві

Сучасний світ, у якому глобалізація відіграє провідну роль, формує нові підходи до дизайну інтер'єрів, де локальні традиції взаємодіють із глобальними трендами. Це являє відображення не лише естетичні, але й соціальні, економічні та культурні аспекти, що сприяють збереженню автентичності та її адаптації до умов сучасності.

Bar «Ethno»

Сторін Микола «Клима»

Вікторія Ярина «TISTA»

YOD «YOU» YOD «HAY» Boutique Hotel and SPA YOD «Early» Resorts

Дизайн-концепції інтер'єру з етнічними мотивами

Проект демонструє взаємодію сучасного стилю з українськими етнічними мотивами, що створює унікальний простір, який відображає культурну спадщину, не втрачаючи при цьому актуальності та сучасності. Один із основних акцентів дизайну — це використання натуральних матеріалів і текстур, таких як дерево та камінь, що символізує зв'язок з природою та традиційними ремеслами. Удосконалені

Один із основних акцентів дизайну — це використання натуральних матеріалів і текстур, таких як дерево та камінь, що символізує зв'язок з природою та традиційними ремеслами. Удосконалені форми меблів поєднують з орнаментами, надихненими українськими народними вишивками, що додає глибини і значення кожному елементу інтер'єру.

Наприклад, м'які меблі, оббиті глянцюм з етнічними візерунками, доповнюють сучасні мінімалістичні форми столів і стільців, створюючи баланс між традицією та інновацією.

Освітлення, виконане в мінімалістичному стилі з використанням високіх абажурів, підкреслює естетичну складову інтер'єру, але також гармонійно вписується в загальну концепцію, створюючи атмосферу тепла і затишку. Декоративні виробки, що нагадують про стародавні ремесла, органічно поєднуються з сучасними матеріалами, вносячи в інтер'єр відчуття автентичності.

ВИСНОВКИ

Дослідження інтеграції етнічних мотивів у сучасний дизайн інтер'єрів підкреслює важливість збереження культурної спадщини України. Етнічні елементи створюють гармонійні, емоційно насичені та функціональні простори, відзначаючи високою сучасною естетикою та автентичністю. Етноідентичність є ключовою для створення інтер'єрів, які викликають емоційний відгук, підкреслюють культурну унікальність і розвивають локальну ідентичність. Використання етнічних мотивів підсилює комерційну привабливість інтер'єрів, створюючи емоційний зв'язок із клієнтами та розширюючи можливості для брендів. Інтеграція етнічних мотивів підтримує локальні ремесла, зберігає традиції і форми, збагачує естетику інтер'єрів і допомагає зберегти історичну пам'ять. Робота підкреслює важливість збереження культурного різноманіття через дизайн і створює основу для нових підходів у розробці інтер'єрів.

Світові приклади етнодизайну

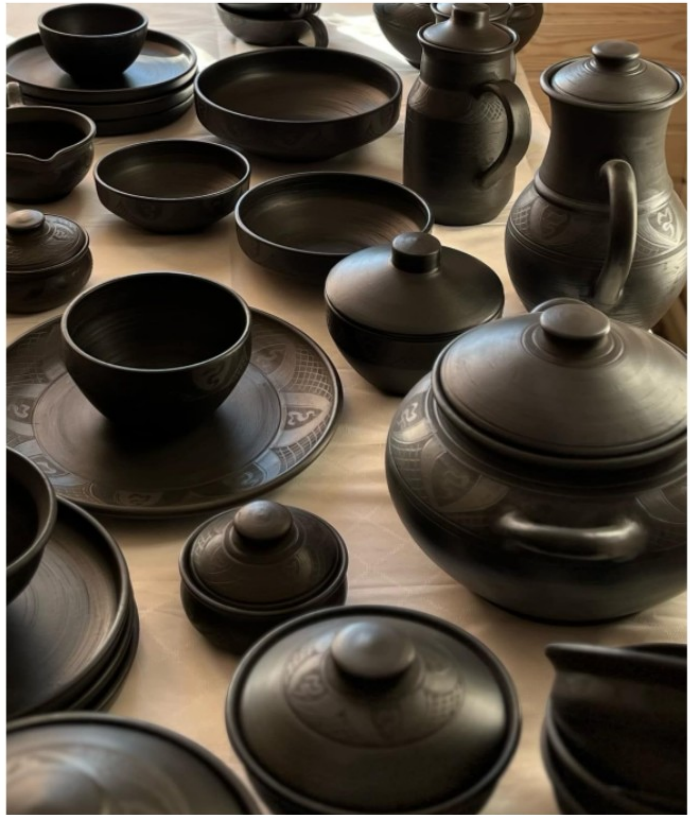
Орнаменти і текстиль

Українські скрині

Варианти глиняного посуду

Авторська пропозиція (Дизайн-концепція інтер'єру з етнічними мотивами:
авторський підхід

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
Навчально-науковий інститут деревообробних технологій і дизайну

Кафедра дизайну
ГРИЦЬКІВ Андрій

АНОТАЦІЯ

Кваліфікаційна робота магістерського рівня вищої освіти виконана на тему:
«Етноідентичність дизайну інтер'єрів: інтеграція традиційного та сучасного»

Кваліфікаційна робота магістра виконана згідно тематичного плану наукових досліджень кафедри дизайну НЛТУ України.

Об'єктом дослідження є процес інтеграції етнічних мотивів у дизайн інтер'єрів.

Предмет дослідження: особливості використання українських етнічних елементів у сучасному інтер'єрному дизайні.

Метою даної кваліфікаційної роботи є формування комплексного підходу до гармонійного поєднання етнічних мотивів із сучасними дизайнерськими тенденціями, спрямований на створення функціональних, естетично виразних та емоційно насичених інтер'єрів.

Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (36 найменувань), додатків та інформаційного банеру. Повний обсяг дослідження – 70 сторінок. Робота включає банер з анотованим викладом змісту наукового дослідження та доповнюючого його ілюстративного ряду і розробки власної дизайн-пропозиції.

Ключові слова: Етноідентичність, автентичність, етнодизайн, інтеграція, дизайн інтер'єрів, культурна спадщина, сучасні тенденції.

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

NATIONAL FORESTRY UNIVERSITY OF UKRAINE

Educational and Scientific Institute of Woodworking Technologies and Design

Department of Design

Hrytskiv Andrii

УДК

ABSTRACT

Qualification work of the master's level of higher education was performed on the topic:

“Ethnic identity of interior design: integration of traditional and modern”.

The master's thesis was completed in accordance with the thematic research plan of the Design Department of the National Technical University of Ukraine.

The object of research is the process of integrating ethnic motifs into interior design.

Subject of research: peculiarities of using Ukrainian ethnic elements in modern interior design.

The purpose of this qualification work is to form an integrated approach to the harmonious combination of ethnic motifs with modern design trends, aimed at creating functional, aesthetically expressive and emotionally rich interiors.

The qualification work consists of an introduction, three chapters, conclusions, a list of references (36 titles), appendices and an information banner. The total volume of the research is 67 pages. The work includes a banner with an annotated presentation of the content of the research and its complementary illustrative series and the development of its own design proposal.

Keywords: Ethnic identity, authenticity, ethnodesign, integration, interior design, cultural heritage, modern trends.