

УДК 72.012.8:747|06:001.895

DOI <https://doi.org/10.24919/2308-4863/66-1-7>

Людмила ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО,

orcid.org/0000-0002-4458-2984

*доктор економічних наук, професор,
проректор з наукової та інноваційної діяльності
Київського національного університету технологій та дизайну
(Київ, Україна) glm5@ukr.net*

Світлана ОСТАПИК,

orcid.org/0000-0002-6939-9780

*аспірантка кафедри дизайну інтер'єру і меблів, асистент кафедри дизайну інтер'єру і меблів
Київського національного університету технологій та дизайну
(Київ, Україна) lanaostapyk@gmail.com*

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЇ ТА КОЛЬОРУ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРУ

У статті розглядається актуальна тема сучасного дизайну інтер'єру, пов'язана з інноваційним використанням композиції та кольорових схем. Зокрема, досліджуються ключові вимоги та особливості, що визначають вибір композиції та кольорових рішень у дизайні приміщень. Основною метою статті є стимулювання творчого розвитку в сфері дизайну та надання якісних дизайнерських рішень.

Значна увага приділяється функціональності простору, його гармонії та стилістичності. Важливість виразності та ергономіки також відзначається як фактори, що впливають на створення комфортного і вишуканого інтер'єру. Досліджується психологічний вплив кольорів на емоційний стан осіб, зокрема, їх вплив на настрій та атмосферу в приміщенні. Продемонстровано можливості підсилення текстурних та матеріальних особливостей об'єктів через вибір кольорових палітр та композиційних рішень.

В статті представлені інноваційні підходи до використання композиції та кольору, які допомагають створити унікальні та вражаючі дизайнерські рішення. Завдяки аналізу нестандартних прикладів та нових технологій, доведено, що інноваційність в дизайні інтер'єру є ключовим чинником для забезпечення творчого розвитку галузі.

Висвітлюючи інноваційний підхід до композиції та кольору, стаття розкриває нові перспективи для творчого розвитку дизайнерів та сприяє створенню неперевершених і виразних інтер'єрів.

У підсумку, стаття підкреслює важливість інноваційного підходу до композиції та кольору в дизайні інтер'єру для створення просторів, що задовольняють потреби замовників. Дослідження підтверджує, що інноваційний дизайн сприяє гармонії, естетичності та функціональності простору, надаючи йому індивідуальний та приємний характер, і тим самим, підвищуючи якість життя та задоволення користувачів інтер'єром.

Ключові слова: *дизайн інтер'єру, інноваційний підхід, композиція, кольорові схеми, сучасний дизайн, функціональність, дизайнер.*

Liudmyla HANUSHCHAK-YEFIMENKO,

orcid.org/0000-0002-4458-2984

*Doctor of Science in Economics, Professor,
Vice-Rector for Research and Innovation
Kyiv National University of Technology and Design
(Kyiv, Ukraine) glm5@ukr.net*

Svitlana OSTAPYK,

orcid.org/0000-0002-6939-9780

*Graduate student at the Department of Interior and Furniture Design,
Assistant at the Interior and Furniture Design Department
Kyiv National University of Technology and Design
(Kyiv, Ukraine) lanaostapyk@gmail.com*

INNOVATIVE APPROACHES TO THE USE OF COMPOSITION AND COLOR IN MODERN INTERIOR DESIGN

The article addresses the contemporary interior design topic of innovative approaches to composition and color schemes. It delves into key requirements and peculiarities shaping the selection of compositions and color solutions in

interior design. The main aim of the article is to stimulate creative development in the design field and provide quality design solutions.

Considerable attention is devoted to the functionality of space, its harmony, and stylistic coherence. The significance of expressiveness and ergonomics is also acknowledged as factors influencing the creation of comfortable and sophisticated interiors. The psychological impact of colors on individuals' emotions, particularly their influence on mood and ambiance within a space, is explored. The potential to enhance textural and material features of objects through color palettes and compositional decisions is demonstrated.

The article presents innovative approaches to utilizing composition and color, which contribute to crafting unique and striking design solutions. Through the analysis of unconventional examples and new technologies, the article establishes that innovation in interior design is a pivotal factor driving creative development in the industry.

By highlighting the innovative approach to composition and color, the article uncovers new prospects for the creative advancement of designers and contributes to the creation of exceptional and expressive interiors.

In conclusion, the article underscores the significance of an innovative approach to composition and color in interior design for creating spaces that cater to clients' needs. The research confirms that innovative design fosters harmony, aesthetics, and functionality in spaces, giving them an individual and pleasing character, thus elevating the quality of life and satisfaction of interior users.

Key words: *interior design, innovative approach, composition, color schemes, modern design, functionality, designer.*

Постановка проблеми. Сучасний дизайн, на сьогоднішній день, є виразом сучасних потреб та вимог суспільства. Він став відображенням швидкоплинності, технологічного розвитку та соціокультурних змін.

Технологічний прогрес має суттєвий вплив на сучасний дизайн. Віртуальна реальність, розумні пристрої, автоматизація та інші інновації перетворюють спосіб, яким ми сприймаємо та використовуємо простір.

Молодим дизайнерам потрібно бути в курсі технологічних тенденцій та інтегрувати їх у свої проекти, щоб створювати інтер'єри, які не тільки виглядають сучасними, але й задовольняють потреби сучасного споживача. Все це відображається у дизайні інтер'єру сьогодні, що втілює динамічний характер сучасного життя та пристосованість до змін.

Особливо важливим на сьогодні стає використання зручних меблів та предметів інтер'єру, які гармонійно доповнюють кольорові рішення та композицію, сприяючи створенню затишку та комфорту. Таким чином, інноваційні підходи до використання композиції та кольору в сучасному дизайні інтер'єру дозволяють створити унікальні, функціональні та естетично привабливі простори, які задовольняють потреби сучасного споживача.

Аналіз досліджень. Інноваційний підхід до використання композиції та кольору в сучасному дизайні інтер'єру є творчим дизайнерським процесом. Дослідження в галузі дизайну інтер'єру допомагають розуміти, які композиції та кольорові рішення можуть сприяти покращенню зручності, функціональності та естетичності інтер'єру

Дизайнери та архітектори постійно досліджують та впроваджують нові ідеї і підходи до створення вдалого інтер'єру. Такі вчені як: Г. Артеменко, О. Бойчук, В. Бондаренко, В. Даниленко, А. Коваль-Цєпова, С. Мигаль, В. Михайленко,

П. Солобай, К. Чернявський, М. Яковлев у своїх наукових роботах приділяють увагу композиції та кольору в дизайні інтер'єру.

Проте, на сучасному етапі розвитку дизайну залишаються невизначеними проблеми, щодо використання композиції та кольору в сучасному дизайні інтер'єру інноваційними підходами

Мета статті – полягає у виявленні творчих інновацій та нестандартних підходів у використанні композиції та кольору в дизайні інтер'єру, з метою стимулювання творчого розвитку в сфері дизайну.

Розкрити ключові вимоги та особливості, які впливають на вибір композиції та кольорових схем в дизайні інтер'єру, що сприяють покращенню якості дизайнерських рішень і забезпечують задоволення потреб замовників.

Виклад основного матеріалу. Сучасний інтер'єрний дизайн стає все більш творчим та інноваційним завдяки швидкому розвитку технологій та зростаючому інтересу до естетики та функціональності приміщень. Композиція та кольорові схеми відіграють ключову роль у створенні унікального інтер'єру, який відображає особистість замовника та сприймається як творчий дизайнерський задум.

Композиція в дизайні інтер'єру – це мистецтво організації елементів приміщення таким чином, щоб створити збалансований, зручний та естетичний простір. Вона включає в себе розміщення меблів, аксесуарів, декоративних елементів та освітлення з урахуванням функціональності та стилістики. Вдала композиція допомагає створити гармонійний зовнішній вигляд, розташувати зони зручності, створити позитивні емоції та приємні візуальні враження.

Колір у дизайні середовища є одним із найважливіших елементів, який має значний вплив на атмосферу, настрій та сприйняття простору. Він

грає вирішальну роль у створенні естетичного враження та взаємодії людини з оточенням. Колір може викликати різні емоції, а також впливати на сприйняття розмірів, форм, пропорцій і зон приміщення (Артеменко, 2015: 1).

Створюючи сучасний дизайн-інтер'єру дизайнер може використовувати інноваційні підходи для створення унікальних просторів.

Інноваційний підхід – це підхід до розв'язання проблем або досягнення цілей, який відрізняється від традиційних, звичних способів діяльності. Це означає застосування нових ідей, технологій, методів або підходів, які забезпечують вдосконалення, покращення або інновації в різних сферах життя.

У контексті дизайну інтер'єру, інноваційний підхід означає використання новаторських ідей та підходів для створення унікальних, креативних і незвичайних дизайнів інтер'єру. Це може включати впровадження нових матеріалів, декоративних рішень, технологій освітлення, ергономічних рішень, розміщення зон або створення незвичайних архітектурних форм.

Інноваційний підхід у дизайні інтер'єру може допомогти створити простори, які підкреслюють унікальність та індивідуальність замовника, відповідають сучасним тенденціям та задовольняють високим стандартам комфорту та функціональності. Він дає змогу виходити за межі звичайних рішень і створювати простори з певним стилем.

Основні принципи інноваційного підходу в дизайні інтер'єру включають творчість, дослідження, експерименти та гнучкість. Дизайнери, які застосовують інноваційний підхід, постійно шукають нові ідеї, досліджують нові матеріали та технології, та готові експериментувати з різними рішеннями, щоб забезпечити найкращий результат для своїх клієнтів.

Саме інноваційний підхід у дизайні інтер'єру допомагає створювати сучасні, функціональні та креативні простори, які задовольняють потреби та бажання замовників і відповідають сучасним вимогам та тенденціям у дизайні.

На сьогодні інноваційний підхід у дизайні інтер'єру є надзвичайно актуальним та важливим. Сучасний світ швидко змінюється, і з ним змінюються потреби та вимоги людей до просторів, в яких вони проживають та працюють. Тому дизайнери і архітектори постійно відшукують нові, оригінальні та ефективні рішення для створення сучасних і комфортних інтер'єрів (Бойчук, 2017: 1).

На сьогодні стало популярним застосовувати екологічно чисті та сталі технології і матеріали, що допомагають знижувати негативний вплив на навколишнє середовище.

Створюючи сучасний дизайн інтер'єру, інтер'єрний дизайнер може використовувати інноваційні підходи для створення унікальних та сучасних просторів. Інноваційний дизайнер може застосовувати нові технології та матеріали, які не тільки мають естетичний вигляд, але й функціональність.

Наприклад, використання технологій «розумних будинків», екологічно чистих матеріалів або інноваційних текстильних виробів, що може значно змінити вигляд і функціональність приміщення.

Сучасний Креативний у дизайні інтер'єру відзначається підходом до освітлення, а саме використання різних джерел світла, таких як LED-підсвічування, світлодіодні стрічки, інтерактивні світлові ефекти, те що може створювати вражаючий та атмосферний дизайн.

Інноваційний дизайн інтер'єру може включати гнучке планування простору, що дозволяє адаптувати приміщення до змінних потреб та функцій. Використання розкладних меблів, рухомих перегородок або мультимодульних систем може забезпечити ефективне використання простору.

Застосовування технологій віртуальної реальності для візуалізації проектів та дозволу клієнтам бачити і взаємодіяти з інтер'єром до його фактичного втілення, також є інноваційним.

Саме такий підхід у дизайні інтер'єру допомагає дизайнерам створювати сучасні, індивідуальні та захоплюючі простори, які задовольняють потреби та бажання сучасного клієнта.

Композиційний підхід в дизайні інтер'єру означає використання новаторського, нестандартного і креативного способу організації простору та елементів внутрішнього середовища. Такий підхід допомагає створити унікальні та естетично привабливі композиції, які підсилюють функціональність та візуальну привабливість простору (Бондаренко, 2006: 3).

Замість традиційного симетричного розташування елементів, інноваційний підхід може передбачати використання асиметрії для створення несподіваних та динамічних композицій. Це може надати простору більшого виразу та оригінальності. В такому дизайні можливе поєднання різних стилів та елементів в одному інтер'єрі. Змішування класичних та сучасних елементів може створити унікальний та цікавий образ.

Використання меблів та елементів, які виконують кілька функцій одночасно, може забезпечити ефективне використання простору та створити цікаві композиції. Наприклад, меблі-трансформери, або рухомі перегородки, нестандартних форм, або неочікувані елементи які можуть створювати цікаві фокуси.

Сучасний підхід у дизайні інтер'єру, може включати використання різних матеріалів та текстур для створення багатогранної та цікавої композиції. Комбінування дерева, металу, скла, тканин та інших матеріалів, що може створити унікальний візуальний ефект (Даниленко, 2003: 4).

Інноваційні підходи у кольорі в дизайні інтер'єру передбачають використання нестандартних, експериментальних та креативних способів вибору та поєднання кольорів для створення унікальних та вражаючих проєктів. Колірні палітри можуть включати неочікувані контрасти та різні поєднання, що створюють унікальні та візуальні враження.

Під час використання градієнтів та плавних переходів між кольорами створюються плинні та гармонійні переходи, що надають простору елегантність та сучасний стиль. Такі інноваційні підходи в кольорі допомагають дизайнерам створювати захоплюючі та виразні інтер'єри, які відповідають потребам та бажанням сучасних клієнтів. Вони дозволяють експериментувати з кольором, створюючи унікальні та індивідуальні простори з особливим характером та стилем (Коваль-Цєпова, 2012: 5),

Створюючи сучасну композицію та кольорову схему, дизайнером повинні враховуватись функціональні потреби простору. Професійно спроектований дизайн повинен забезпечувати зручність використання, оптимальну організацію меблів та аксесуарів, а також плавний перехід між різними зонами в приміщенні (Мигаль, 2009: 6),

Кольорові схеми повинні створювати гармонію та баланс в просторі. Вибір кольорів має враховувати їхній взаємозв'язок, а також співвідношення між головними та додатковими кольорами. Композиція та кольорові схеми повинні відображати стиль та індивідуальність замовника. Виразність дизайну допомагає створювати унікальний характер простору, який відповідає бажанням та потребам клієнта.

Композиція має бути збалансованою та забезпечувати зручність у використанні простору. Важливо враховувати ергономічні аспекти та потреби користувачів приміщення (Михайленко, Яковлев, 2004: 7).

Головна мета дизайну інтер'єру – задовольнити потреби та бажання замовника. Композиція та кольорові схеми повинні відповідати вимогам та очікуванням клієнта, створюючи простір, який відповідає їхньому індивідуальному стилю та смаку.

Сучасний дизайн інтер'єру підкреслює інноваційний та креативний підхід до використання композиції та кольору. Дизайнери експериментують з нестандартними рішеннями, використовують унікальні матеріали та форми, щоб створити оригінальні та вражаючі інтер'єри, які виражають індивідуальність замовника та підкреслюють його стиль та смак.

Використання композиції та кольору в сучасному дизайні інтер'єру дозволяє створити естетично привабливі, функціональні та надихаючі простори, які відповідають потребам і перевагам замовника та створюють приємне та комфортне оточення для проживання, роботи або відпочинку (Солобай, 2001: 8).

Висновки. Інноваційний підхід до використання композиції та кольору полягає в експериментуванні з нестандартними рішеннями, використанні нових технологій та впровадженні сміливих кольорових ефектів. Ці підходи стимулюють творчий розвиток в сфері дизайну інтер'єру та дозволяють створювати простори, що вражають та задовольняють індивідуальні потреби замовників.

Досліджуючи досвід успішних дизайнерів, було встановлено, що сучасний дизайн інтер'єру потребує інноваційних підходів для створення унікальних та вражаючих просторів. Ключові вимоги до композиції та кольорових схем полягають у забезпеченні функціональності, гармонії, стилістичності та виразності простору.

Отже, виходячи з практичного дизайнерського досвіду, можемо зробити висновок, що інноваційний підхід до використання композиції та кольору в сучасному дизайні інтер'єру є ключовим фактором для створення вражаючих та професійних дизайнерських рішень. Враховуючи вимоги до функціональності, естетики та індивідуальних потреб клієнтів, дизайнери можуть досягати високої якості дизайну, який забезпечує гармонію та задоволення у приміщенні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Артеменко, Г. (2015), Роль кольору в монументально-декоративному оформленні інтер'єрів дошкільних закладів та шкіл, теорія та практика дизайну. Мистецтвознавство, № 7, с. 11–16.
2. Бойчук, О. (2017), Дизайн в облаштуванні дійсності, Матеріали II Всеукраїнської науково-методичної конференції «Регіональний дизайн і освіта: потенціал сучасності», Черкаси, с. 126–131.
3. Бондаренко, В. (2006), Композиційні особливості декоративної кераміки в архітектурі громадських споруд, Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв, ХДАДМ, Харків, № 6, с. 18–26.
4. Даниленко, В. (2003), Дизайн: підручник, ХДАХМ, Харків, 320 с.
5. Коваль-Цєпова, А. (2012), Особливості застосування кольору в інтер'єрах закладів соціального захисту дітей, Мистецтвознавчі записки. Зб. наук. праць., Вип. 22, с. 205–211.

6. Мигаль, С. (2009), Дизайн просторово-предметного середовища в контексті нових технологій і вимог сталого розвитку, Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, № 4, с. 141–145.
7. Михайленко, В., Яковлев, М. (2004), Основи композиції: геометричні аспекти художнього формотворення: навч. посібник, Каравелла, Київ, 304 с.
8. Солобай, П. (2001), Структурно-функціональне і композиційне моделювання навчальних комплексів (на прикладі університету): 18.00.01, автореф. дис. канд. арх., ХДТУБА, Харків, 18 с.

REFERENCES

1. Artemenko, H. (2015), Rol koloru v monumentalno-dekorativnomu oformlenni interieriv doshkilnykh zakladiv ta shkil, teoriia ta praktyka dyzainu. [The role of color in the monumental and decorative design of the interiors of preschool institutions and schools, theory and practice of design.] *Mystetstvoznavstvo*, № 7, s. 11–16. [in Ukrainian]
2. Boichuk, O. (2017), Dyzaïn v oblashtuvanni diisnosti [Design in arranging reality] *Materialy II Vseukrainskoi naukovo-metodychnoi konferentsii «Rehionalnyi dyzaïn i osvita: potentsial suchasnosti»*, Cherkasy, s. 126–131. [in Ukrainian]
3. Bondarenko, V. (2006), Kompozytsiini osoblyvosti dekorativnoi keramiky v arkhitekturi hromadskykh sporud [Compositional features of decorative ceramics in the architecture of public buildings] *Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu ta mystetstv, KhDADM, Kharkiv*, № 6, s. 18–26. [in Ukrainian]
4. Danylenko, V. (2003), Dyzaïn [Design] pidruchnyk, KhDAKhM, Kharkiv, 320 s. [in Ukrainian]
5. Koval-Tsepova, A. (2012), Osoblyvosti zastosuvannya koloru v interierakh zakladiv sotsialnoho zakhystu ditei [Peculiarities of the use of color in the interiors of institutions for the social protection of children] *Mystetstvoznavchi zapysky. Zb. nauk. prats., Vyp. 22*, s. 205–211. [in Ukrainian]
6. Myhal, S. (2009), Dyzaïn prostoro-vo-predmetnoho seredovyscha v konteksti novykh tekhnolohii i vymoh staloho rozvytku [Design of the spatial and object environment in the context of new technologies and the implications of sustainable development] *Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv, № 4*, s. 141–145. [in Ukrainian]
7. Mykhailenko, V., Yakovlev, M. (2004), Osnovy kompozytsiï: heometrychni aspekty khudozhnoho formotvorennia [Basics of Composition: Geometric Aspects of Artistic Form Creation] navch. posibnyk, Karavella, Kyiv, 304 s. [in Ukrainian]
8. Solobai, P. (2001) Strukturno-funktsionalne i kompozytsiïne modeliuвання navchalnykh kompleksiv (na prykladi universytetu) [Structural-functional and compositional modeling of educational complexes (on the example of a university)] 18.00.01, avtoref.dys. kand. arkh., KhDTUBA, Kharkiv, 18 s. [in Ukrainian]