

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет «Дизайн середовища»
Кафедра «Дизайн середовища»

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
На здобуття першого ступеня вищої освіти
«Бакалавр»
На тему:

«Дизайн інтер'єрів дитячої школи мистецтв» м. Покров. Дніпропетровської області, будинок №9 вулиця (провулок, площа) Г. Серед ».

Студентка групи ДС 22-1: Агапова. А.О.
()

Керівник проєкту: Шарлай. О.В.
()

Консультант: Кривуц. С.В.
()

Рецензент: Хороян. Н. П.

«До захисту допущена»

Завідувач кафедри «Дизайн середовища» ()

«__» «_____» 2026 р.

Харків 2026

РЕЦЕНЗІЯ

на кваліфікаційну роботу на здобуття першого ступеня вищої освіти

«Бакалавр»

на тему:

Дизайн інтер'єрів дитячої школи мистецтв

м. Покров Дніпропетровської обл., вул. Г. Середи, 9

Анастасії АГАПОВОЇ

Представлено на рецензію: пояснювальна записка, графічна частина кваліфікаційної роботи, відеопрезентація.

Кваліфікаційна робота Анастасії АГАПОВОЇ досліджує тему творчого розвитку дитини в сучасному суспільстві. Актуальність обраної теми полягає в необхідності створення сучасних просторів освітніх закладів, які поєднують навчальні, творчі та виставкові функції.

Практичне значення кваліфікаційної роботи полягає в опрацюванні нормативної документації та визначенні тенденцій в сучасній проектній і дизайнерській практиці по створенню унікального, естетичного середовища, що безпосередньо впливає на натхнення, концентрацію та психологічний комфорт кожного учня. Визначені нормативні вимоги до організації простору різних за призначенням приміщень закладу.

Структура Пояснювальної записки до кваліфікаційної роботи складається із вступу, 9 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

У вступі сформульовані актуальність дослідження, у 1-му розділі пояснювальної записки розглянуті теоретичні, практичні аспекти дипломної теми і всі нормативні документи, які супроводжують проектну концепцію.

Дослідницька частина присвячена дослідженню ролі світлового дизайну в формуванні сприйняття архітектурного простору. В рамках дослідження розглянуті наступні питання: теоретичні основи світлового дизайну в архітектурному середовищі, нормативно правова база та технічні вимоги до інсоляції приміщень, специфіка освітлення навчальних приміщень творчого

спрямування, психологія візуального сприйняття та вплив світла на творчу діяльність і розробка моделі оптимального світлового сценарію.

В наступних розділах пояснювальної записки міститься опис архітектурно-планувального і образного рішень, обґрунтування концепції проєкту, вибір обладнання і матеріалів, розробка кольорової гами. Також зроблені світлотехнічні розрахунки.

Запропоновані авторкою проєктні пропозиції оригінальні та актуальні на сьогоднішній день.

Список використаних джерел містить ДСТУ, ДБН, СНіП та інші літературні джерела.

До роботи немає суттєвих зауважень, а в якості побажання було б доцільно показати на візуалізаціях варіанти трансформації виставкового простору з використанням мобільних перегородок.

В цілому, в кваліфікаційній роботі вирішені всі поставлені питання щодо реалізації концепції створення сучасного простору для творчого і інтелектуального розвитку дітей.

Авторка приділила достатньо уваги всім заявленим проблемам. Запропоновані рішення є самостійними і цілком відповідають заявленим вимогам.

Кваліфікаційна робота виконана в повному обсязі та заслуговує високої оцінки.

Рецензент Канд. арх., доц., доц. каф. дизайну архітектурного середовища Одеської державної академії будівництва та архітектури

Наталія ХОРОЯН

Метадані

ДОКУМЕНТ

Заголовок

_Агалова_A_перевірка_02.06

Автор

А. Агалова

Науковий керівник / Експерт

О. Шарлай

ІД документу

334140440

ОРГАНІЗАЦІЯ

Назва організації

Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts

підрозділ

KSADA

ЗВІТ

Дата звіту

6/2/2026

Дата редагування

Обсяг знайдених подібностей

Коефіцієнт подібності визначає, який відсоток тексту по відношенню до загального обсягу тексту було знайдено в різних джерелах. Зверніть увагу, що високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.

КП 1

25

Довжина фрази для коефіцієнта подібності 2

КП 2

8255

Кількість слів

КЦ

59947

Кількість символів

Тривога

У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо текстових спотворень. Ці спотворення в тексті можуть говорити про МОЖЛИВІ маніпуляції в тексті. Спотворення в тексті можуть мати навмисний характер, але частіше характер технічних помилок при конвертації документа та його збереженні, тому ми рекомендуємо вам підходити до аналізу цього модуля відповідально. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до нашої служби підтримки.

Заміна букв		0
Інтервали		0
Мікропробіли		0
Білі знаки		0
Парафрази (SmartMarks)		0

Джерела

Нижче наведений список джерел. В цьому списку є джерела із різних баз даних. Колір тексту означає в якому джерелі він був знайдений. Ці джерела і значення Коефіцієнту Подібності не відображають прямого плагіату. Необхідно відкрити кожне джерело і проаналізувати зміст і правильність оформлення джерела.

10 найдовших фраз

Копіювати текст

#	НАЗВА ТА АДРЕСА ДЖЕРЕЛА URL (НАЗВА БАЗИ)	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
	База даних RefBooks	

#	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
	Домашня база даних	
#	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
	Програма обміну базами даних	
#	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
	Інтернет	
#	ДЖЕРЕЛО URL	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)

 Список прийнятих фрагментів

#	ЗМІСТ	КІЛЬКІСТЬ ОДНАКОВИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
---	-------	---------------------------------------

Агапова Анастасія Олександрівна

Дизайн інтер'єрів дитячої школи мистецтва м. Покров Дніпропетровської області», будинок No 9 вулиця (провулок, площа) Г. Середи.

Керівник: канд. Арх. Шарлай О.В.

ВСТУП

У сучасному освітньому середовищі особливого значення набуває організація простору, в якому відбувається творче становлення особистості. Художній клас, а тим більше ціла школа мистецтв не повинні бути просто рядовими кабінетами. Це унікальне, візуально-естетичне середовище, що безпосередньо впливає на натхнення концентрацію та психологічний комфорт кожного учня. Саме правильно організований інтер'єр сприяє розкриттю творчого потенціалу, формуванню художнього смаку та оволодінню професійними навичками образотворчого мистецтва. Основною метою проєктування інтер'єрів художнього класу та школи мистецтв є створення багатофункціональних та ергономічних зон, які б забезпечували оптимальні умови для різних видів художньої діяльності, чи творчості від академічного малюнка та живопису до декоративного-прикладного мистецтва. Разом з тим, дизайн сучасних художніх студій в Україні часто стикається з низкою проблем. Серед них застарілі технічні оснащення, нерациональне використання природного та штучного освітлення, а також відсутність мобільності меблів, що обмежує можливості трансформації простору під різні творчі завдання. Проєкт інтер'єру сучасного художнього класу є створенням творчого простору, що передбачає врахування специфічних вимог до колористики стін, зонування робочих місць, систем зберігання матеріалів та експозиційних площин для демонстрації робіт. Метою проєкту є розробка інтер'єрів дитячої школи мистецтв. Які відповідатимуть сучасним естетичним, функціональним та ергономічним вимогам. Проєкт спрямований на створення робочої атмосфери, що сприятиме гармонійному розвитку художніх здібностей та забезпечуватиме комфортний освітній процес у творчому середовищі.

1. Загальна частина

Школа мистецтв у структурі сучасної освіти є не просто навчальним закладом, а спеціалізованим творчим середовищем, що безпосередньо впливає на формування естетичного світогляду учнів. У контексті модернізації освітнього простору особливої актуальності набуває створення таких інтер'єрів, які б сприяли не лише засвоєнню академічних знань, а й стимулювали креативне мислення та художню самореалізацію. Дизайн школи мистецтв має гармонійно поєднувати суворі ергономічні вимоги з атмосферою робочого настрою, де кожен елемент простору працює на натхнення. Цілісність інтер'єрів як об'єктів проєктування базується на грамотному зонуванні та врахуванні технологічних процесів. Окрему роль відіграє організація демонстраційного простору. Наявність функціональних зон для виставок учнівських робіт та методичного фонду перетворює заклад на платформу, де процес навчання логічно завершується презентацією результату. Такий підхід дозволяє виховувати у студентів професійне ставлення до своєї праці. Таким чином, комплексне вирішення архітектурних та дизайнерських завдань при проєктуванні є фундаментом для створення комфортного та результативного процесу. Організація робочих місць в художніх класах має враховуватися в антропометричні дані різних вікових груп, забезпечуючи зручне розташування мольбертів, стільців та систем зберігання художнього приладдя. Рациональне використання площі дозволяє уникнути зашарженості та створити необхідний простір, що є психологічно важливим для візуального сприйняття натурних постановок. Важливим аспектом є також, технічне та інженерне забезпечення приміщення. Сучасний художній клас вимагає специфічних підходів до вентиляції та екологічності оздоблювальних матеріалів, що зумовлено використанням фарб, розчинників та інших засобів. Естетика інтер'єру повинна створювати баланс між функціональною лаконічністю та творчим наповненням простору, що формує у здобувачів освіти професійну культуру, виховує смак та закладає підґрунтя для подальшого розвитку в обраній мистецькій галузі.

2. Теоретично-дослідницька частина.

Світловий дизайн як інструмент коригування архітектурного простору: норми інсоляції та психологія візуального сприйняття у інтер'єрах художніх класів

ВСТУП

Актуальність теми дослідження: Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю переосмислення ролі світлового середовища в архітектурі сучасних навчальних закладів, зокрема художніх класів. Традиційні підходи до висвітлення інтер'єрів часто обмежуються лише виконанням кількісних показників освітленості, ігноруючи якісні, естетичні та психофізіологічні аспекти впливу світла на людину. У сучасній архітектурі світло перестало бути лише технічною необхідністю і перетворилося на гнучкий інструмент корекції простору. Воно дозволяє візуально змінювати об'єм приміщення, виправляти планувальні недоліки та створювати адаптивне середовище, що є критично важливим для багатфункціональних художніх студій. Навчання образотворчому мистецтву вимагає особливого світлового режиму, а саме стабільної інсоляції, високого індексу кольоропередачі та відсутності відблисків. Недотримання норм інсоляції або неякісне штучне світло призводять до викривлення колористичного сприйняття природи та передчасної втоми зорового апарату учнів. Психологія візуального сприйняття та емоційний комфорт. Сучасний художній клас часто поєднує класичний живопис із цифровою графікою. Це створює нові проблеми, необхідність одночасного забезпечення високої інсоляції для роботи за мольбертом та відсутності відблисків на екранах моніторів чи планшетів. Розробка гнучких сценаріїв освітлення, що дозволяють миттєво коригувати параметри середовища під різні типи художньої діяльності, є критично важливим завданням сучасного дизайну. Новітні дослідження в галузі нейроархітектури, доводять прямий зв'язок між параметрами світлового середовища та креативною продуктивністю. Створення світлового комфорту сприяє кращій концентрації уваги та емоційному налаштуванню на творчий процес. Архітектурне середовище навчального закладу саме по собі є засобом виховання. Світло, що грамотно підкреслює текстури матеріалів, виявляє архітектурну логіку приміщення та створює гармонійний світлотіньовий малюнок, сприяє формуванню професійного візуального сприйняття у майбутніх художників та архітекторів. Таким чином, дослідження світлового дизайну як інструменту моделювання архітектурного середовища художніх класів є вкрай важливим для створення якісно нового освітнього простору, що поєднує в собі функціональність, технологічність та сприятливий психологічний клімат для розвитку творчих здібностей.

1. Теоретичні основи світлового дизайну в архітектурному середовищі

У сучасному архітектурному світі світловий дизайн розглядається не як сукупність технічних засобів для освітлення поверхонь, а як автономна художньо-композиційна мова. Світло є чи не єдиним інструментом, здатним радикально трансформувати архітектурний об'єкт після завершення його будівництва, не втручаючись у фізичну цілісність конструкцій. В інтер'єрах художніх класів, де простір має бути одночасно ергономічним робочим місцем та джерелом натхнення. Традиційне сприйняття архітектури обмежене трьома просторовими координатами. Світло не просто виявляє форми у приміщенні воно їх створює в очах спостерігача. Без світла архітектурна форма є потенційною, і лише під впливом фотонів вона набуває своїх якостей, а саме масштабу, фактури, кольору та глибини. У художньому класі цей четвертий вимір проявляється через динаміку природної інсоляції. Рух сонця протягом навчального дня змінює тінь на стінах, гіпсових скульптурах та полотнах, що змушує учнів адаптувати своє сприйняття до мінливих умов. Таким чином, світловий дизайн стає сполучною ланкою між застиглою геометрією стін та живим процесом візуальної творчості. Світло як інструмент геометричної та оптичної корекції. Світловий дизайн дозволяє маніпулювати візуальними межами простору за кількома напрямками.

Масштабування та пропорції: Використання градієнтного освітлення дозволяє візуально віддаляти або наближати площини. Для прикладу можемо обрати інтенсивне освітлення торцевої стіни у вузькому відраженному класі воно візуально вкорочує приміщення, роблячи його пропорції більш гармонійними для групової роботи. Навпаки, темна задня стіна створює ефект безкінечності, що може бути використано для посилення концентрації на передньому плані, де розташована натура чи композиція будь-якого натерморту. Світлові акценти на стелі використання закарнизного підсвічування або аплайтів створюють ілюзію невагомості перекриття. В умовах низьких стель, що часто зустрічаються у перепланованих приміщеннях під художні студії, такий прийом знімає психологічний тиск та створює відчуття вільного повітряного простору, необхідного для творчої розкутості. Світло може підкреслити конструктивну логіку приміщення наприклад, ритм колон чи балок або повністю її приховати, створюючи нову, чисто світлову архітектуру. Спрямовані потоки світла, що ковзають по фактурних поверхнях цегла, бетон, або штукатурка, такі матеріали виявляють їхній рельєф, перетворюючи стіну на активний елемент інтер'єру. Одним з ключових функцій світлового дизайну є нематеріальне зонування. В художньому класі традиційні перегородки часто є небажаними, оскільки вони перешкоджають вільному пересуванню викладача та учнів. Світло вирішує цю проблему, створюючи світлові острови. Зона натурального фонду потребує контрастного драматичного освітлення, для чіткого виявлення світлотіні на академічних постановках. Робоча зона з мольбертами вимагає рівномірного, розсіяного безтіньового світла, що не створює відблисків на папері чи полотні, таким чином учням легше сприймати свою роботу яку вони виконують на полотнах.

2. Нормативно правова база та технічні вимоги до інсоляції приміщення ДБН

При проектуванні таких класів нормативно передбачається обов'язкова Формування світлового середовища в навчальних закладах художнього профілю є складним інженерно-архітектурним завданням, що регулюється системою державних стандартів. Центральне місце у цьому процесі посідає ДБН В.2.5-28:2018 Природне та штучне освітлення. Цей нормативний документ визначає не просто необхідну кількість світла, а встановлює параметри зорового комфорту, що є критичними для точної зорової роботи. Основним інструментом контролю тут виступає коефіцієнт природної освітленості КПО відсоткове відношення внутрішньої освітленості до одночасної зовнішньої освітленості. Для художніх студій та академічних класів встановлюються найвищі розряди зорової роботи, що вимагає КПО на рівні не менше 2.0-2.5 відсотка при боковому освітленні та понад 4 відсотка при верхньому або комбінованому. Такі високі показники обумовлені необхідністю ідентифікації ледь помітних градацій світлотіні та нюансних кольорних переходів, що є основою академічного живопису та малюнка. Крім того, ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти накладає вимоги на геометрію світлових прорізів площа скління має корелювати з площею підлоги світловий коефіцієнт, зазвичай у пропорції 1:4 або 1:5, щоб забезпечити проникнення світла у глибину аудиторії. Проте норми застерігають і від надмірної яскравості, регламентують коефіцієнт засліпленості та дисконфорт, оскільки занадто інтенсивне світло призводить до засліплення сітківки ока, що тимчасово знижує здатність до розрізнення кольорів. Вплив орієнтації вікон за сторонами світу на тривалість та якість інсоляції

Орієнтація будівлі та її світлових прорізів за сторонами світу це стратегічний вибір, який визначає характер творчого процесу на десятиліття вперед. В архітектурній світлології домінує принцип, що північна, північно-східна та північно-західна орієнтації є найбільш сприятливими для художніх інтер'єрів. Це пояснюється фізикою поширення світла, північне небо діє як гігантський софтбокс, що дає рівномірне, розсіяне світло без прямих сонячних променів. Така інсоляція не змінює свого напрямку протягом багатьох годин, що дозволяє художнику працювати над натурою,

не відслідкуючись на зміну світлотіньового малюнка, який при південній орієнтації може радикально трансформуватися кожні 15 хвилин. Однак сучасні вимоги до енергоефективності та психології зокрема, потреба у сонячному світлі для профілактики депресивних станів та дезінфекції приміщень ультрафіолетом змушують архітекторів шукати компроміси. Південна орієнтація, хоча і забезпечує нормативну тривалість інсоляції не менше 2,5 годин безперервного сонячного опромінення згідно санітарних норм, створює проблему надмірної інсоляційної контрастності. Прямі промені сонця створюють на полотнах та папері зони екстремальної яскравості, що фізично засліплюють митця. Для корекції таких просторів архітектори використовують системи зовнішнього екранування або спеціальне селективне скло, яке відсікає надлишковий тепловий спектр, залишаючи лише видиме світло.

Окрему складність становить західна орієнтація. У другій половині дня, коли зазвичай проходять додаткові заняття у художніх школах, сонце опускається низько до горизонту. Це призводить до виникнення довгої, різкої тіні та специфічного спектрального зсуву. Для живописця це означає повну втрату контролю над колоритом. Холодні кольори здаються сірими, а теплі неприродно яскравими, та сірими. Тому наявність регульованих сонцезахисних пристроїв, що дозволяють повністю розсіяти сонячний потік, перетворюючи його на нейтральне фонове освітлення. Таким чином, грамотне врахування азимуту та висоти стояння сонця дозволяє архітектору перетворити природну інсоляцію з неконтрольованого стихійного чинника на професійно налаштований інструмент світлового дизайну.

1. Специфіка освітлення навчальних приміщень творчого спрямування

Освітлення в інтер'єрах художнього класу є автономною системою, що підпорядковується законам фізіології зору та академічним канонам передачі форми. На відміну від загальних навчальних аудиторій, де головним завданням є забезпечення високої горизонтальної освітленості для читання та письма, у творчих майстернях першочергову роль відіграє якість світлового потоку, його спектральна повнота та здатність моделювати тривимірний об'єкт. Специфіка полягає у необхідності створення такого середовища, яке б мінімізувало зорову втому при тривалій роботі з дрібними деталями та забезпечувало абсолютну стабільність сприйняття кольорових пігментів. Вимоги до передачі кольору CRI та спектрального складу. Одним із найбільш критичних параметрів для художньої освіти є індекс кольоропередачі CRI. У професійному середовищі цей показник має бути не просто високим, а максимально наближеним до еталонного сонячного спектра. При використанні джерел світла з низьким індексом Ra - 80 виникає явище спектрального провалу. певні довжини хвиль відсутні у випромінюванні, через що деякі кольори на палітрі гаснуть та стають сірими, або змінюють свій тон.

Для живописця це означає неможливість точного підбору набору шарів або змішування складних сірих та земляних відтінків. Сучасні вимоги до художніх майстерень наполягають на використанні світлодіодних систем класу, де індекс Ra перевищує 95, а окремий індекс R9 відповідає за насичений червоний колір є достатньо високим для адекватного відображення теплих тонів людської шкіри при написанні портретів. Копірна температура (вимірювана в Кельвінах) безпосередньо впливає на тональний розбір малюнка. В академічній школі традиційно віддають перевагу нейтрально-холодному світлу (4000 K - 5000 K). Такий вибір обумовлений тим, що занадто тепле світло (нижче 3000 K) провокує учнів до надмірного охолодження живопису. Намагаючись компенсувати жовтизну ламп, вони додають забагато синіх пігментів, що при денному світлі робить роботу синьою та блідою. Нейтральний спектр забезпечує чесну взаємодію з білим папером та ґрунтованим полотном, дозволяючи бачити чисті кольори без сторонніх домішок. Найбільш вразливим моментом у функціонуванні художнього класу є ситуація суміщеного освітлення. Коли природне світло з вікон починає загасати, а штучні джерела вмикаються на повну потужність, виникає серйозна проблема колористичного дисонансу. Денне світло, особливо північне, має високу копірну температуру (може сягати 6500 K - 7500 K), тоді як більшість стандартних систем штучного освітлення є значно теплішими. В результаті на об'єктах природи з'являються подвійні тіні різного кольору одна холодна від вікна, а інша тепла від лампи. Це руйнує цілісність сприйняття форми та дезорієнтує учня, який не може визначити істинну межу світлотіні. Для уникнення спотворення колористики архітектурний простір має бути обладнаний системами динамічного керування світлом. Такі системи дозволяють змінювати температуру штучного світла протягом дня, синхронізуючи її з копірними змінами небосхилу. Це дозволяє м'яко підхопити загасаюче денне світло, зберігаючи єдиний колористичний режим у майстерні. Крім того, важливим є архітектурне розташування світильників вони мають бути встановлені таким чином, щоб вектори штучного та природного світла співпадали. Це запобігає виникненню перехресних тіней та відблисків на глянцевах поверхнях олійного живопису, які часто стають непереборною перешкодою для візуального контролю над роботою. Отже, специфіка освітлення художніх класів полягає у створенні однорідного світлового поля, де технологічні параметри (CRI, CCT) та архітектурне планування працюють на збереження об'єктивної візуальної інформації. Лише за умови усунення спектральних та температурних конфліктів архітектурний простір перетворюється на ідеальну оптичну лабораторію для навчання митців.

1. Психологія візуального сприйняття та вплив світла на творчу діяльність

Психофізіологічний вплив світлового середовища на учнів. Світлове середовище в архітектурі художнього класу не є нейтральним фоном, воно виступає активним психофізіологічним стимулятором, що безпосередньо керує біоритмами та когнітивними здібностями учнів. Вплив світла на організм людини здійснюється через зоровий аналізатор та невізуальні фоторецептори сітківки, які передають сигнали до гіпоталамуса, регулюючи рівень гормонів стресу кортизолу та сну мелатоніну. У контексті творчого навчання це означає, що параметри світла визначають не лише те, як учень бачить натуру, а й те, наскільки довго він здатний зберігати творчу продуктивність. Вплив інтенсивності світла на концентрацію уваги, втому та емоційний стан

Інтенсивність освітлення, освітленість має пряму кореляцію з рівнем ментальної енергії. Недостатнє освітлення в художній майстерні змушує мозок працювати в режимі підвищеного напруження, щоб компенсувати дефіцит візуальної інформації, що призводить до швидкої психологічної втоми та апатії. З іншого боку, надмірно яскраве, агресивне світло викликає стан гіперзбудження та роздратування, що заважає зануренню у тривалий, спокійний процес живопису. Важливим є поняття емоційного тону світла, м'яке рівномірне освітлення створює відчуття безпеки та психологічного комфорту, тоді як різкі світлові перепади та глибокі тіні можуть провокувати почуття тривоги. Для художнього класу оптимальним є баланс, де загальне фонове світло підтримує бадьорість, а локальні світлові акценти допомагають виключати увагу, фокусуючи її на об'єкті малювання. Роль світла у запобіганні зоровому напруженню під час роботи з дрібними деталями.

Художня праця, особливо в таких дисциплінах як академічний малюнок, графіка, пов'язана з екстремальним навантаженням на акomodаційний апарат ока. Постійне перемикання погляду з віддаленої натури на близько розташоване полотно вимагає ідеальних умов видимості. Основним фактором виникнення зорового напруження є близькість надмірна яскравість поверхонь та мерехтіння штучних джерел світла. Навіть мікроскопічні пульсації світлодіодних ламп, непомітні неозброєним оком, викликають втому мозку та головний біль. Правильне співвідношення яскравості між робочим місцем та навколишнім простором (коефіцієнт 3:1) дозволяє оку адаптуватися без зайвих зусиль. Якісне освітлення без тіньових провалів на робочій поверхні запобігає виникненню симптомів зорового комп'ютерного синдрому, навіть при роботі з традиційними матеріалами, зберігаючи гостроту зору та здатність до тонкого аналізу форми протягом усього навчального дня.

1. Візуальне сприйняття об'єму, форми та кольору в інтер'єрі художнього класу

Візуальне сприйняття в межах художнього класу є складним когнітивним процесом, де світло виступає не просто зовнішнім фактором, а головним медіатором між об'єктивною реальністю та її художньою інтерпретацією. У навчальному інтер'єрі світло перестає бути лише утилітарним засобом забезпечення видимості воно детермінує пластичну виразність предметів та визначає стратегію їхнього аналізу художником. Сприйняття тривимірного об'єму в архітектурному середовищі безпосередньо залежить від фізичних характеристик світлового потоку, таких як напрямок, інтенсивність та спектральний склад. Для студента-художника світлотінь стає первинним інструментом розуміння форми, адже саме через складні градації світла, пітінні, рефлекси, власних та падаючих тіней людське око здатне зчитувати об'ємну структуру предмета і згодом відтворювати її на площині.

Фундаментальним аспектом академічного навчання є повна залежність сприйняття природи від вектору та характеру світлового потоку. У професійній архітектурній світлології бокове спрямоване світло вважається найбільш ефективним для навчального малюнка, оскільки воно максимально чітко виявляє рельєф, фактуру матеріалу та конструктивну «анатомію» об'єкта. Коли світло падає під гострим кутом, воно акцентує кожну зміну площини, дозволяючи учням зрозуміти внутрішню логіку форми. На противагу цьому, фронтальне освітлення, що йде від глядача, візуально сплющує об'єм, нівелюючи тіні та роблячи зображення маловиразним. Контражурне ж освітлення перетворює об'єкт на темний силует, що є цікавим для композиційних пошуків, але абсолютно непридатним для вивчення детальної конструкції предмета. Таким чином, архітектурний простір художнього класу має бути спроектований як гнучка світлова лабораторія, де напрямок променів можна адаптувати під конкретні творчі завдання від жорсткого аналітичного світла для конструктивного малюнка до м'якого розсіяного освітлення для нюансних живописних етюдів.

Особливе значення в інтер'єрі має колірне сприйняття, яке нерозривно пов'язане зі спектральним складом освітлення. Художній клас вимагає особливої чистоти світлового середовища, оскільки будь-яка колірна домішка в освітленні радикально змінює локальний колір предметів. Світловий дизайн тут працює на межі фізики та психології: він має забезпечувати такий рівень передачі кольору, при якому пігменти на папітрі та натурі виглядають ідентично. Будь-яке викривлення, спричинене низькою якістю ламп або неправильною інсоляцією, призводить до того, що учень втрачає здатність до об'єктивного порівняння відтінків. В архітектурному сенсі це означає, що колір стін, підлоги та меблів у художньому класі повинен бути ахроматичним нейтрально-сірим, щоб мінімізувати паразитні рефлекси, які можуть забруднювати світлове середовище і спотворювати візуальну інформацію про колір природи.

Психологічні аспекти світлового комфорту відіграють вирішальну роль у формуванні творчого стану та стимулюванні креативності. Світловий комфорт можливо звести лише до відсутності засліпленості чи пульсації – це стан гармонійної відповідності візуального поля внутрішнім очікуванням митця. В інтер'єрах художнього класу цей стан досягається через складний баланс між загальною освітленістю приміщення та камерністю індивідуального робочого місця біля мольберта. Психологічно світло сприймається як джерело інтелектуальної та емоційної енергії. Нейтрально-холодний спектр, що імітує денне небо, стимулює аналітичне мислення, активізує когнітивні процеси та допомагає зосередитися на технічних аспектах виконання роботи. Водночас надто тепле світло, хоча й сприймається як затишок, може розслабляти учня, знижуючи його критичне ставлення до точності передачі форми та кольору. Роль світла у стимулюванні креативності також глибоко пов'язана зі здатністю світлового дизайну моделювати атмосферу простору, яка сприяє зануренню у творчий процес. Адаптивне освітлення, що враховує циркадні ритми та поточний стан природної інсоляції, дозволяє значно подовжити стан потоку, особливого психологічного стану повної залученості, коли художник перестає помічати зовнішні подразники. Коли архітектурне середовище забезпечує ідеальну візуальну ясність, відсутність атомлюючих тіней та точне відтворення колориту, мозок митця звільняється від необхідності постійної адаптації до дискомфортних умов. Це створює відчуття професійної безпеки та інтелектуальної свободи. Світловий комфорт у такому разі стає потужним каталізатором творчого пошуку, дозволяючи учневі повністю зосередитися на естетичній концепції твору, не витрачаючи обмежені психоемоційні ресурси на подолання візуальних перешкод, створених недосконалою архітектурою світла.

Варто зазначити, що світловий дизайн у художньому класі виконує функцію невидимого вчителя. Він привчає око до професійного бачення, виховує культуру сприйняття об'єму та кольору, формує художній смак студента на підсвідомому рівні. Правильно організоване світлове середовище перетворює звичайне приміщення на інтелектуальний простір, де кожен промінь світла працює на розкриття пластичної ідеї. Таким чином, інсоляційні норми та психологія візуального сприйняття зливаються в єдину методологію проектування, де світло стає повноцінним учасником освітнього процесу, забезпечуючи не лише технічну можливість малювання, а й глибокий психологічний фундамент для розвитку креативності та професійної майстерності майбутнього художника.

1. Розробка моделі оптимального світлового сценарію для художнього класу

Розробка моделі оптимального світлового сценарію для художнього класу є фінальним етапом проектування інтер'єру, де теоретичні знання про інсоляцію та психологію сприйняття втілюються у конкретні архітектурні та інженерні рішення. Метою такої моделі є створення адаптивного середовища, яке здатне підтримувати стабільні умови для творчості незалежно від часу доби чи погодних умов. Оптимальний сценарій базується на принципі багатосаровості, де кожен шар світла виконує свою специфічну функцію: від загального фонового заливтання до вузькоспрямованих акцентів на натурних постановах. Вибір обладнання для художнього класу має розпочинатися з аналізу спектральних характеристик джерел світла. Основним стандартом для професійних студій є використання світлодіодних (LED) систем. На відміну від стандартних побутових ламп, такі системи мають згладжений спектр без різких піків у синій зоні, що дозволяє досягти індексу кольоропередачі CRI (Ra)-95. Особливу увагу слід приділити параметру R9, який відповідає за передачу насичених червоних відтінків, що є критично важливим для живопису та створення портретів. Для забезпечення гнучкості сценаріїв рекомендується обирати світильники з підтримкою протоколу DALI або аналогічних систем інтелектуального керування. Це дозволяє впровадити технологію Tunable White, яка дає змогу змінювати колірну температуру в діапазоні від 2700 K до 6500 K. Світильники повинні мати низький коефіцієнт пульсації (менше 1%), щоб запобігти швидкій втомлюваності очей та головному болю у студентів під час тривалих занять. Оптимальним вибором для загального освітлення є лінійні підвісні світильники з мікропризматичними дифузорами, які забезпечують м'яке розсіяне світло без прямих відблисків. Геометрія розміщення світильників має бути тісно пов'язана з архітектурою приміщення та розташуванням робочих місць. Загальне освітлення найкраще реалізувати за допомогою відбитого світла, спрямовуючи частину потоку на стелю. Це створює ефект світлового купола, який імітує розсіяне небо та мінімізує різкі тіні від мольбертів. Світильники загального світла слід розташовувати паралельно до віконних прорізів, щоб напрямок штучного світла співпав із природним, запобігаючи виникненню перехресних тіней. Для зони натурної постановки необхідно передбачити окрему

систему акцентного освітлення. Найкращим рішенням є використання трекових систем із прожекторами, що мають регульований кут променя та можливість встановлення шторкових обмежувачів. Це дозволяє точно вирізати світлом постановку, не засліплюючи при цьому полотно учнів. Прожектори мають розташовуватися під кутом 45-60 градусів до горизонту, що вважається класичним для виявлення об'єму та пластики форми. Оскільки природне світло є мінливим, модель оптимального сценарію обов'язково включає елементи активного та пасивного керування інсоляцією. Для художніх класів, орієнтованих на південь або захід, стандартних жалюзі недостатньо, оскільки вони створюють смугасте світло, неприйнятне для малювання. Рекомендується використання рулонних штор із тканиною з коефіцієнтом відкритості 3-5% або вибір жалюзі. Такі штори м'яко розсіюють прямі сонячні промені, перетворюючи їх на яскраве дифузне світло, при цьому зберігаючи візуальний зв'язок із зовнішнім середовищем. Ще одним ефективним рішенням є встановлення зовнішніх архітектурних елементів, таких як світлові полиці. Вони відскакують сонце біля вікна та перенаправляють світлові промені глибоко в приміщення, відбиваючи їх від стелі. Це дозволяє вирівняти рівень освітленості між зонами біля вікна та в глибині класу, що є однією з найбільших проблем великих аудиторій. Фінальним елементом моделі є автоматизація, яка об'єднує всі компоненти в єдину систему. Оптимальний сценарій передбачає встановлення датчиків освітленості, які автоматично підвищують потужність штучного світла в міру того, як сонце заходить. Це гарантує, що рівень освітленості на полотнах залишатиметься незмінним протягом усього дня. Крім того, система повинна мати пресети для різних видів діяльності. Сценарій (Академічний малюнок) високий контраст на натурі, м'яке фонове світло. Сценарій (Живопис) максимальна передача кольору, нейтральна температура 5000 К, повна відсутність відблисків. Сценарій (Виставка/Перегляд) акцентне підсвічування стін з роботами учнів, приглушене загальне світло. Такий комплексний підхід до вибору обладнання, його розташування та керування дозволить перетворити художній клас на професійний інструмент, де світло не просто забезпечує нормативні показники, а й активно сприяє художньому розвитку особистості, захищаючи здоров'я очей та стимулюючи творчий потенціал.

ВИСНОВОК

У ході проведеного теоретико-дослідницького аналізу було встановлено, що світловий дизайн в архітектурі художнього класу є не просто сукупністю інженерних рішень, а фундаментальним інструментом формування професійного творчого середовища. Дослідження підтвердило, що світло виступає четвертим виміром архітектури, здатним візуально коригувати об'ємно-планувальні параметри приміщень, нівелювати конструктивні недоліки та створювати адаптивну структуру простору, необхідну для специфічних завдань мистецької освіти. Аналіз нормативно-правової бази, зокрема чинних Державних будівельних норм (ДБН В.2.5-28:2018), засвідчив, що художні майстерні вимагають значно вищих показників якості світлового середовища порівняно зі стандартними навчальними аудиторіями. Встановлено, що ключовим чинником успішного функціонування такого простору є не лише інтенсивність інсоляції, а й її стабільність. Північна орієнтація вікон визначена як пріоритетна завдяки створенню рівномірного дифузного освітлення, що є критично важливим для академічного малюнка та живопису. Дослідження психологічних аспектів візуального сприйняття показало прямий зв'язок між параметрами світла та когнітивною продуктивністю учнів. Світловий комфорт, що базується на високому індексі кольоропередачі (CRI >90) та оптимальній колірній температурі, є запорукою запобігання зоровому напруженню та підтримки емоційного стану, сприятливого для креативної діяльності. Основною проблемою сучасних інтер'єрів залишається колористичний дисонанс при суміщенні природного та штучного світла, який може бути вирішений лише шляхом впровадження інтелектуальних систем керування спектром. Запропонована модель оптимального світлового сценарію ґрунтується на принципах багатосшаровості та функціонального зонування. Використання сучасного LED-обладнання повного спектра, трекових систем для акцентного підсвічування натурі та сучасних сонцезахисних засобів таких як світлові полиці та екрануючі тканини, дозволяє створити простір, що мінімізує вплив зовнішніх факторів на творчий процес. Можна стверджувати, що ефективний світловий дизайн у художньому класі це синтез жорсткого дотримання технічних норм інсоляції та глибокого розуміння психофізіології творчості. Розроблена методологія підтверджує, що грамотно організоване світло стає активним учасником навчального процесу, який не лише забезпечує комфортні умови праці, а й безпосередньо впливає на якість художнього результату та професійний розвиток майбутніх митців. Пропоновані рішення мають практичну цінність для архітекторів та дизайнерів, які працюють над модернізацією освітнього простору в умовах сучасних технологічних викликів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Білик, М. Вимоги щодо систем освітлення навчальних закладів. HYPERLINK "https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/41409/2/089-090.pdf" 'h
https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/41409/2/089-090.pdf
- Бобровик, Н.В Світло в інтер'єрі та особливості світла
- дизайну HYPERLINK "https://vseosvita.ua/library/metodichna-rozrobka-svitlo-v-intereri-ta-osoblivosti-svitlo-dizajnu-486312.html" 'h
https://vseosvita.ua/library/metodichna-rozrobka-svitlo-v-intereri-ta-osoblivosti-svitlo-dizajnu-486312.html
- В. Губов, М. Коренюк. ДБН В.2.2-3:2018. Норми закладів освіти HYPERLINK "https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2018/08/DBN-V22-3-2018.pdf" 'h
https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2018/08/DBN-V22-3-2018.pdf
- Валентина, П. Світло як засіб художньої виразності HYPERLINK "https://archinform.knuba.edu.ua/article/view/285358" 'h
https://archinform.knuba.edu.ua/article/view/285358
- Валентина, П. Світло як художній засіб проектування HYPERLINK "https://archinform.knuba.edu.ua/article/view/285358" 'h
https://archinform.knuba.edu.ua/article/view/285358
- Дизайн освітлення теорія світла. HYPERLINK "https://www.petrucimmarco.it/en/lighting-design-light-theory/" 'h
https://www.petrucimmarco.it/en/lighting-design-light-theory/
- Джейсон, Н. Проектування за допомогою світла: мистецтво, наука та практика дизайну архітектурного освітлення HYPERLINK "https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=32352411961" 'h
https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=32352411961
- Європейський стандарт денного світла на який орієнтується сучасний дизайн 2018. ДБН. HYPERLINK "https://e-

construction.gov.ua/laws_detail/3074958732556240833?doc_type=2" 'h https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3074958732556240833?doc_type=2

10. Криворучко, Н.І. Світло як метафорично-символічний чинник в архітектурному дизайні HYPERLINK "file:///C:/Users/user/Downloads/384-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-882-1-10-20251006.pdf" 'h
file:///C:/Users/user/Downloads/384-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-882-1-10-20251006.pdf

11. Констянтин, Л. Наталія. С. Взаємодія графіки світла та простору HYPERLINK "https://www.afhn-journal.in.ua/archive/77_2024/part_2/19.pdf" 'h
https://www.afhn-journal.in.ua/archive/77_2024/part_2/19.pdf

12. Коваль, Л.М. Загальні композиційні тенденції в світловому дизайні предметнопросторового середовища засобами лед технологій
HYPERLINK "https://www.visnik.org.ua/pdf/v2015-03-02-koval.pdf" 'h <https://www.visnik.org.ua/pdf/v2015-03-02-koval.pdf>

13. Коваль Л. М. Дизайн лед технологій HYPERLINK
"https://s.siteapi.org/9462f848281d516.ru/docs/ed99922b71c1c2c1ea376b0260b7ed3ce28633e5.pdf" 'h
<https://s.siteapi.org/9462f848281d516.ru/docs/ed99922b71c1c2c1ea376b0260b7ed3ce28633e5.pdf>

14. Ла йя, К. Сайтовий дизайн з чого він складається і що він приносить в архітектурний проект HYPERLINK "https://faro.es/en/blog/lighting-design/" 'h
<https://faro.es/en/blog/lighting-design/>

15. Н.Я Крижаноська, О. В. Смірнова. Світло кольоровий дизайн в інтер'єрі HYPERLINK
"https://eprints.kname.edu.ua/55793/1/2020_%D0%9F%D0%95%D0%A7_20%D0%9B_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%AC%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%202020%20%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf" 'h
https://eprints.kname.edu.ua/55793/1/2020_%D0%9F%D0%95%D0%A7_20%D0%9B_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%AC%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%202020%20%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf

16. О.І. Лісна, м. Харків. Декоративне художнє освітлення архітектурного середовища HYPERLINK
"https://eprints.kname.edu.ua/19602/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87_%D0%BF%D0%BE%D1%81_%D0%94%D0%A5%D0%9E_%D0%90%D0%A0%D0%A5_%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf" 'h
https://eprints.kname.edu.ua/19602/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87_%D0%BF%D0%BE%D1%81_%D0%94%D0%A5%D0%9E_%D0%90%D0%A0%D0%A5_%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf

17. Про те, як світло змінює сприйняття кольору HYPERLINK "https://yalebooks.yale.edu/tag/josef-albers/" 'h <https://yalebooks.yale.edu/tag/josef-albers/>

18. Патрашку, Є.В. Колесник, С.М. Інновація приміщень HYPERLINK "https://mmm-journal.com.ua/journals/12/14.pdf" 'h <https://mmm-journal.com.ua/journals/12/14.pdf>

19. Романенко, Н.Г. Бондаренко, І.В. Колір в просторово природному середовищі
HYPERLINK
"file:///C:/Users/user/Downloads/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%D0%9A%D0%9F%D0%9F%D0%A1.%20%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%93.%20(2).pdf" 'h
file:///C:/Users/user/Downloads/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%D0%9A%D0%9F%D0%9F%D0%A1.%20%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%93.%20(2).pdf

20. Септіл, С. Світло та освітлення робочих місць HYPERLINK "https://scribd.com/document/660536677/%D0%94%D1%81%D1%82%D1%83-en-12464-1-2016-%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BE-%D0%A2%D0%B0-%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8C" 'h
<https://scribd.com/document/660536677/%D0%94%D1%81%D1%82%D1%83-en-12464-1-2016-%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BE-%D0%A2%D0%B0-%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8C>

21. С.М. Яців. Роль світла в архітектурі HYPERLINK "https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/nov/19614/26.pdf" 'h
<https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/nov/19614/26.pdf>

22. Тимофій, І. Основи теорії кольору HYPERLINK
"https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/3372/1/%D0%9D%D0%9C%D0%9F%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%20%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%87%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%A3.pdf" 'h
<https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/3372/1/%D0%9D%D0%9C%D0%9F%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%20%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%87%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%A3.pdf>

23. Ю. Громадський ДБН. В 2.5-28-2018 Природне та штучне освітлення. HYPERLINK "https://ledeffect.com.ua/images/___branding/dbn2018.pdf" 'h

https://ledeffect.com.ua/images/___branding/dbn2018.pdf

24. Ю. Громадський ДБН. В 2.5-28-2018 Природне та штучне освітлення. HYPERLINK "https://ledeffect.com.ua/images/___branding/dbn2018.pdf" 'h
https://ledeffect.com.ua/images/___branding/dbn2018.pdf

3. Концепція

Для дипломного проектування було обрано школу мистецтва. Об'єкт знаходиться у м. Покров Дніпропетровської області, Нікопольського району, за адресою будинок №9 вулиця (провулок, площа) Григорія Середи. Загальна площа приміщення складає 615 м.кв Будівля була спроектована та зведена у другій половині 1950-х роках, орієнтовно з (1956-1959 р.) була реконструйована у 2020 році. Будівля виконана у стилі неокласицизму, для цього стилю характерно мати чітку осьову симетрію. Присутні масивні колони, класичний трикутний фронтон із барильєфом у центрі, що доводить санаки стилю неокласицизму. Симетричний фасад та високі арочні вікна на другому поверсі, що підкреслюють урочистий статус закладу культури. Пропонується розробити три інтер'єри приміщень. Художній клас 50 м.кв, Виставкова зала 31 м.кв, Вестибюль а нього входить зона охорони та зона очікування 105 м.кв. Головна мета створити нейтральне тло яке не буде відволікати учнів від роботи з кольорами. Концепція школи мистецтва базується на ідеї, що мистецтво не повинно бути ізолюваним. Школа проектується як відкрите планування, де шлях починається з безпеки проходить через вестибюль з охороною, естетикою виставки та художнього класу. Головний акцент зроблено на природному освітленні, ергономіці та матеріалах які старіють з часом. Зона вестибюлю та охорони, віхід розробляється як простір психологічного переходу. Люди потрапляючи у приміщення з вулиці мають миттєво відчувти спокій та зосередженість.

Концепція вестибюлю. Інтер'єр вестибюлю прагне створити враження виваженої розкоші, де кожний елемент має як практичне призначення так і художню цінність. Вестибюль наповнений повітрям та простором. Поєднання грубого, темного бетону підлоги із білим гладко полірованим мармуром колон. Це створює контраст текстур і підкреслює величність простору. Мармур виступає як символ класичної архітектури, тоді як бетон нагадує про індустріальні коріння. Чорні треккові світильники, розташовані на стелі, дозволяють створювати динамічне, сценіграфічне освітлення. Світлові акценти спрямовані на окремі архітектурні елементи та зону відпочинку, що робить простір більш затишним та інтегруючим.

Приміщення розділено на функціональні чіткі зони, які гармонійно взаємодіють між собою. М'які дивани та крісла біло-бежевого кольору призначені для зони очікування, дозволяють гостям комфортно перебувати в приміщенні та не заважати пересуванню іншим. Металеві декоративні перегородки у формі кіл та овалів слугують не тільки елементом дизайну, але й допомагають структурувати простір, створюючи плавний перехід між різними зонами. Стіни пофарбовані в глибокий нейтральний колір, бежевого, білого та різних пастельних кольорів, що слугує тлом для великого медіа екрану, на якому транслюються розклад для учнів, або різного роду інформація, що стосується навчання. У гвинні приміщення розташована зона для охорони та турнікет що забезпечують необхідний рівень безпеки та функціональності. Безпека інтегрована в інтер'єр настільки органічно, що вона не кидається в очі, на плані охорона зона знаходиться ліворуч. Це стратегічна точка завдяки якій візуально контролюються вхідні двері. Охоронець знаходиться у відокремленій скляній ніші, що дозволяє йому бачити кожному хто заходить, що до того як людина наблизиться до рецепції. Це створює перший контур безпеки. Для охоронця також враховане спеціальне робоче місце з технікою відеоспостереження та робочим офісним столом. Овальні перегородки з золотистими рамами додають інтер'єру нотку елегантності та витонченості. Зелені рослини, розташовані біля колон, приносять елемент природи поживаючи простір.

Концепція виставкової зали. З вестибюля ми потрапляємо у виставкову залу яка є головною точкою, що демонструє професіоналізм та зростання учнів як митців. Проектування виставкового простору базується на ідеї чистого полотна, форма приміщення прямокутної форми це дозволяє максимально ефектно використовувати кожен квадратний метр. Оскільки це простір де експозиції будуть постійно змінюватись від класичного живопису, композицій та різних художніх інсталяцій. У якості кольорової гами використовуються нейтрально галерейний світло білий колір, що дозволяє фокусувати на собі увагу глядача виключно на роботі учнів. Головним інструментом у цій залі є світло. Основне освітлення реалізується через трекове освітлення, на стелі встановлюються шинопроводи з прожекторами які можна вільно пересувати та спрямовувати під різним кутом. Дозволяє створювати світлові промені на окремих роботах залишаючи решту простору в напівтіні, що візуально збільшує глибину залі. Рефлексії та комунікації, де учень вчиться презентувати себе як митця. Виставка включає в себе всілякі роботи, картини, скульптури, та композиційні інсталяції, але головним акцентом є саме картини. Основу простору формують м'які аркові ніші, що відсилають до класичної архітектури, але за дизайном виглядає як мінімалізм. Ці арки у вигляді ніш у стінах та напівпрозорих стіндах створюють глибину та ритм відночас працюючи як рамки скульптур. М'яке світло підкреслює фактуру стін природне світло з вікон додає змінності протягом дня. Кольорова гамма стримана, але тактильна, стіни з легкою текстурою ефект шпакатурки. Темно сіра підлога покрита з виразною текстурою зернистості. Завдяки цій гаммі фон виглядає не стерильний але й не відволікаючий. Головна мета, якомога більше приділити акцент на інсталяції та картинах, тим самим розробляючи світлу гамму нейтральною. Простір організований як послідовний маршрут відкриття. Перша зона з відкритими нішами. Що вмонтовані у стіну, та скульптури що стоять на гіпсових білих підіумах. Центральний акцент напівпрозорі перегородки, що слугують стендами для виставки. Овальні металеві рами виконують кілька функцій, зонують простір без його розриву, створюють ефект руху крізь мистецтво, додають майже сучасного музейного характеру. Простір тихий зосереджений, майже медитативний. Він не перевантажений деталями, що дозволяє глядачу, сповільнитись, заглибитись у сприйняття форми, світла і матеріалу. Простір підтримує дуже важливий стан для учнів. Безпечність, відкритість, відсутність тиску ідеальності. Виставковий простір також формує важливий діалог між різними рівнями досвіду. Навіть якщо у інтер'єрі не представлені роботи викладачів, їхня присутність відчувається у структурі, у підході, у самій логіці побудови експозиції. Особливу роль у цьому інтер'єрі відіграє атмосфера простору. Світло тут м'яко огортає об'єкти, приглушені фактури стін, відсутність візуального шуму, усе це створює відчуття тиші, в якій легше зосередитись. Ця тиша не є порожнечою, вона радше схожа на паузу, необхідну для того, щоб побачити більше. У такому середовищі роботи студентів не губляться а навпаки набувають ваги, бо глядач має час і можливість до них дослухатися.

Концепція художнього класу. Художній клас базується на принципі професійної майстерні де ергономіка та функціональність панують над декоративністю, створюючи атмосферу, що занурює у ремесло. Кількість учнів на клас включає в себе від 6-8 осіб, з віком від 6-17 років. Концепція інтер'єру художнього класу, лежить в основі поєднання мінімалізму та елементів джапанді з індустріальними акцентами. Головний мотив є закруглені елементи, арка яка повторюється у меблях, нішах та скляних перегородках, пом'якшуючи строгі лінії приміщення та створюючи атмосферу класичної майстерні в сучасному виконанні. Копірна папірта та матеріали. Нейтральні відтінки бетону на підлозі та стелі додають простору текстурності характерної для художніх студій. Тепле дерево, світлий дуб на шафах та підрамниках створює затишок і балансує холодні біло-сірі стіни. У якості контрасту присутні графічні чорні лінії, треккові світильники, рами вікон та ніжки стільців, вони додають чіткості та динаміки. Вільне розташування мольбертів півколом у центрі дозволяє легко трансформувати простір під різні завдання від індивідуальної роботи до групових майстер класів. Вбудовані стелажі з арочними нішами не лише функціональні для збереження гіпсових

моделей та матеріалів, а й слугують потужним декоративним елементом. У якості освітлення використовуються чорні трекові світильники вони дозволяють спрямувати світло на кожен окремий мольберт, та будь-яку частину класу. Настінні світильники біля зони з композицією скульптури, що розташовані по боках, створюють атмосферне точкове освітлення для вечірніх занять, світильники прикріплені на магнітну систему, що дозволяє регулювати та пересувати їх у різні положення. Приміщення чітко розділене на зони брудну та чисту. Перегородка з текстурованим склом та арочним візерунком, слугує відокремленням між класом та мокрою зоною з рукомийником. Вона розташована у глибині подалі від вікон. Використання античних бюстів як елементів декору підкреслює академічну спрямованість класу. Приміщення передбачає використання розсіяного світла, щоб уникнути різних сонячних відблисків на роботах учнів. Художній клас чітко розділений на функціональні зони, що дозволяє уникнути хаосу під час роботи з матеріалами. Центральна частина класу залишається максимально вільною та мобільною. Підлога виконується з покриття яке легко очищується від акрилу, олій чи інших художніх матеріалів. Важливим елементом є наявність магнітної дошки де учні можуть розміщати свої ескізи, схеми, начерки, що стимулює до пошуку нових ідей. Для художнього класу система вентиляції є обов'язковим технічним елементом. У класі вентиляція працює у посиленому режимі. Це дозволяє вловлювати специфічні запахи в місці їх виникнення, не даючи їм розповсюджуватися по всій школі. Завдяки своєму розташуванню поруч із зоною очікування та рецепцією, художній клас залишається серцем школи.

4. Об'ємно-планувальне рішення інтер'єрів

Об'ємно-планувальне рішення розроблено з урахуванням специфіки мистецької освіти, ергономічних вимог до творчих класів, санітарних норм та принципів створення стимулюючого середовища для учнів для дітей віком від 6-17 років. Планувальна структура школи базується на послідовній відкритих студійних просторів із камерними зонами для зосередженої роботи, що забезпечує візуальну цілісність інтер'єру та зручність внутрішньої логістики.

Основними функціональними зонами школи мистецтв є:

Художній клас- 50 м.кв

Виставкова зала-31,5 м.кв

Зона очікування з охороною -105,7 м.кв

Ключовим приміщенням є художній клас. Планувальне рішення передбачає поділ майстерні на три основні функціональні сегменти. Зона активної творчості з мольбертів. Виставкова зона з магнітною дошкою. Зона зберігання та підготовки матеріалів. Центральне місце в об'ємно-просторовій композиції займає зона активної творчості. Вона укомплектована мольбертами, та модульними барними стільцями, що регулюються. Їх можна змінювати залежно від формату заняття (академічний малюнок, планерний живопис, групові заняття, композиція). Така організація забезпечує гнучкість приміщення дозволяючи швидко трансформувати його з навчального класу в простір для перформансів або колективних проєктів. Вдодовж лівої стіни розміщено систему зберігання для паперу, фарб, та різних матеріалів. Використання вбудованого освітлення в нішах створює додатковий візуальний акцент, перетворюючи утилітарну зону на частину художньої композиції. Об'ємно-просторове рішення всього інтер'єру ґрунтується на використанні чистих геометричних форм, що гармоніюють з арочними елементами вітрин меблів. Посадження бетонних поверхонь, світлого дерева та графічних чорних акцентів створює професійну, але затишну атмосферу, яка стимулює творчу активність і не відволікає від процесу творення.

Планувальна структура вестибюлю базується на комбінованій схемі послідовності відкритого простору та ізолюваного кабінету. Основна структура вісь задана кроком залізобетонних колон прямокутного перерізу. Вузол контрольного доступу розташований на головному векторі руху. Включає автоматизований електронний турнікет-трипод, суміщений з інформаційним терміналом. Організує чіткий фронтальний розподіл потоку відвідувачів. Пост охорони організований за принципом кабінетної системи використанням світлопрозорих закслених перегородок на металевому каркасі. Це забезпечує:

1. Заукоізоляцію робочого місця

2. Максимальний кут огляду 180 градусів вхідної групи та зони очікування.

3. Контроль за роботою систем безпеки (на задній стіні передбачено для зони моніторів та планів евакуації).

Зона ліворуч від транзитної осі. Оснащена м'якими меблями (крісла, журнальний стіл, диван). Що локалізує відвідувачів які чекають, не створюючи затримок на шляху евакуації. Невелика сходова група на 3-4 сходинки, що компенсує перепад висот зонування за допомогою рівнів підлоги, та веде до суміжних приміщень. Використання легких металевих огорожок (низькі чорні балаясини для фіксації межі зони очікування). Ажурна перегородка виконує роль оптичного розділювання між вестибюлем та піднятою платформою, зберігаючи інсоляцію та відчуття простору.

Виставкова кімната. Планувальна структура підкорядкована анфіладно-кільцевій схемі з вільним острівним трансуюванням маршруту. Просторова композиція є симетрично-осьовою, де роль головного планувального модуля відіграє крок стінових ніш та підвісних систем. Організація експозиційних поверхонь та площин. Простір організований за допомогою інноваційної інженерної системи стельових підвісних еліптичних треків. На них закріплені вертикальні поворотні рами з прозорими екранами для двохстороннього розвішування плоских експонатів (живопис, графіка). Це дозволяє:

1. Регулювати щільність та вектор руху відвідувачів

2. Візуально розвантажити підлогу

3. Миттєво перепланувувати простір під різні форми виставок.

Шляхи евакуації та огляду. Ширина головного проходу між підвісними стендами та арковою стіною становить близько 1,5-2 метрів, що повністю відповідає нормам для безперешкодного руху людей та огляду предметів мистецтва з безпечної відстані. Світлопланувальне рішення. Відсутність класичних вікон на лівій стіні компенсується двома паралельними лініями шинопроводів трекових систем. Спрямовані споти дозволяють локально підсвічувати кожну арку та кожний підвісний щит окремо, що дозволяє зонувати простір виключно за допомогою світлотіньових акцентів.

1. Архітектурно-конструктивне рішення інтер'єрів

Архітектурно-конструктивне рішення інтер'єру розроблено з урахуванням існуючих конструктивних особливостей будівлі, вимог безпеки, ергоміки та сучасних принципів організації мистецького освітнього простору. Просторова організація інтер'єру здійснюється в межах наявного об'єму шляхом впровадження легких внутрішніх елементів, модульних меблів та декоративно-функціональних конструкцій. Несучі стіни будівлі

залишаються незмінними, а функціональне зонування досягається без заведення капітальних перегородок. Для розмежування зон застосовуються легкі світлопрозорі конструкції, стаціонарні перегородки з рефлексного скла в металевому профілі. Це забезпечує збереження цілісності простору, його візуальну відкритість та ефективне проникнення природного світла вглиб приміщення. Конструктивне рішення підлоги передбачає використання зносостійкого покриття з текстурою шліфованого бетону. Таке покриття відповідає вимогам до художніх студій воно є екологічним, стійким до хімічних фарб та розчинників, а також забезпечує простоту догляду та безпеку експлуатацію під час творчого процесу. Стіни та стеля вирішуються із застосуванням оздоблювальних матеріалів світлих, нейтральних відтінків з матовою текстурою, що створює візуально легке середовище та не спотворює кольоросприйняття під час малювання. Окремі ділянки стін мають функціональне навантаження. Інтегровані стіпажні системи з ароматичними нішами. Що поєднують функцію зберігання та експонувати об'ємних моделей. Декоративні ароматні панелі, які підтримують загальну концепцію формоутворення та приховують інженерні комунікації. Освітлювальна система побудована на використанні відкритих трекових конструкцій, закріплених на стелі. Це дозволяє мобільно змінювати напрямки та інтенсивність світлового потоку залежно від розташування натурних постановок або мольбертів. Усі застосовані конструктивні та оздоблювальні рішення відповідають вимогам екологічності, пожежної безпеки та гігієнічності. Архітектурно-конструктивне рішення спрямоване на створення ергономічного та психологічного середовища, у якому конструктивні елементи гармонійно поєднуються з дизайнерською концепцією Аркової гармонії та сприяють професійній художній діяльності.

6. Образне та кольорове рішення худ класу

Образне рішення базується на ідеї створення гармонійного, натхненого та водночас структурованого середовища для творчого самовираження. Основою образу виступає поєднання суворої естетики сучасної майстерності із м'якими, органічними формами арок, що формує відчуття спадкоємності мистецьких традицій у сучасному контексті. Концептуально простір вирішено як професійне художнє середовище, де архітектура не домінує, а слугує шляхетним тлом для творчого процесу. Образ інтер'єру будується на принципах функціональної виразності. Основний акцент зроблено на формоутворенні-використанні ритмічних ароматичних ніш та графічних ліній трекового освітлення, що створюють відчуття глибини, порядку та творчої дисципліни.

Візуальний образ інтер'єру спрямований на підтримку зосередженості та візуального комфорту. Простір позбавлений хаотичних деталей, натомість формується збалансоване середовище, яке сприяє концентрації на роботі з формою, світлом та кольором полотна. Кольорове рішення інтер'єру базується на використанні ахроматичної бази з теплими природними акцентами. Основним фоном виступають нейтральні білі стіни та світло-сірі бетонні текстури підлоги. Така палітра забезпечує чистоту сприйняття, що є критично важливим для художників, оскільки нейтральне тло не створює кольорових рефлексів на роботах учнів. Акцентними елементами обрано натуральні відтінки деревини та м'який вохристий колір, що застосовується в оздобленні ніш та меблевих фасадів. Дерево додає простоту тепла, асоціюється з природністю та створює затишок. Чорні графічні елементи (рамі вікон, світильники, ніжки стільців) додають інтер'єру необхідності динаміки та структурності, завершуючи цілісну композицію. У робочій зоні кольорове рішення є максимально стриманим, що запобігає зоровій втомі при тривалій роботі. Зона експозиції та відпочинку виділена теплішим освітленням та м'якими текстурами, що підкреслює багатофункціональність простору та створює атмосферу відкритої мистецької галереї. Образне та кольорове рішення виставки.

Образне та кольорове рішення цього інтер'єру формує цілісну екосистему, де архітектура перестає бути статичною оболонкою і перетворюється на активного учасника мистецького процесу. В основі концепції лежить ідея прозорого діалогу де межі між залами, творами мистецтва та глядачем розмиваються завдяки використанню скляних напівпрозорих перегородок, що нагадують великі лінії або портали в інші виміри. Ці овальні конструкції на тонких металевих шпильках створюють ефект невагомості, дозволяючи полотнам буквально парити в повітрі, що додає виставці динаміки та легкості, невластивості класичним галереям. Колірна стратегія простору побудована на грі температур і фактур. Основна площа стін у м'якому білому кольорі працює як ідеальний відбивач світла, візуально розсуваючи межі кімнати та роблячи її максимально наповненою повітрям. Ця стерильність майстерно зрівноважується теплими островами глибокими ароматичними нішами, оздобленими декоративною штукатуркою бежевого кольору. Такий вибір створює ілюзію сонячного сяйва, що входить з глибини стіни, надаючи кожному експонату всередині ніші особливого, майже сакрального статусу. Підлога, виконана у темному шліфованому бетоні з кам'яною фракцією, виконує роль візуального якоря. Її глибокий, складний колір з матовим відблиском не лише маскує функціональні деталі, а й створює ефект дзеркальної поверхні, в якій ледь помітно відбиваються силуети відвідувачів та кольорові плями картин, що подвоює візуальний об'єм залу. Графічний акцент вноситься через сірі та чорні елементи, тонкі лінії стельових треків та вертикальні осі хрпленя скла, які, мов штрихи вугіллям на ватмані, структурують простір і надають йому сучасної гостроти. Образне рішення транслює відчуття спокою та інтелектуальної чистоти. Це простір, де відсутній візуальний шум, а кольорова гамма від холодного бетону до теплої світло-бежевої стіноки, спрямовує емоційний стан відвідувача від холодного бетону до теплої вохри спрямовує емоційний стан відвідувача від споглядання до глибокого занурення в деталі представленого живопису та скульптурних форм на лаконічних білих підйумах.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	1
1. Загальна частина.....	2
2. Теоретично-дослідницька частина (висновок, додатки).....	3
3. Список використаної літератури.....	16
4. Концепція.....	23
5. Об'ємно-планувальне рішення інтер'єрів	27
6. Архітектурно-конструктивне рішення інтер'єрів	29
7. Образне та кольорове рішення.....	30
8. Оздоблювальні матеріали.....	32
9. Обладнання інтер'єру.....	37
10. Система освітлення. Розрахунки штучного освітлення.....	43
10.1 Розрахунки штучного освітлення художнього класу.....	
10.2. Розрахунки штучного освітлення виставкового приміщення.....	
10.3. Розрахунки штучного освітлення вестибюлю.....	
11. Список використаної літератури.....	46
12. Додатки (аналоги, пошукові ескізи).....	49

ВСТУП

У сучасному освітньому середовищі особливого значення набуває організація простору, в якому відбувається творче становлення особистості. Художній клас, а тим більше ціла школа мистецтв не повинні бути просто рядовими кабінетами. Це унікальне, візуально-естетичне середовище, що безпосередньо впливає на натхнення, концентрацію та психологічний комфорт кожного учня. Саме правильно організований інтер'єр сприяє розкриттю творчого потенціалу, формуванню художнього смаку та оволодінню професійними навичками образотворчого мистецтва. Основною метою проєктування інтер'єрів художнього класу та школи мистецтв є створення багатофункціональних та ергономічних зон, які б забезпечували оптимальні умови для різних видів художньої діяльності, чи творчості від академічного малюнка та живопису до декоративного-прикладного мистецтва. Разом з тим, дизайн сучасних художніх студій в Україні часто стикається з низкою проблем. Серед них застарілі технічні оснащення, нераціональне використання природного та штучного освітлення, а також відсутність мобільності меблів, що обмежує можливості трансформації простору під різні творчі завдання. Проєкт інтер'єру сучасного художнього класу є створенням творчого простору, що передбачає врахування специфічних вимог до колористики стін, зонування робочих місць, систем зберігання матеріалів та експозиційних площин для демонстрації робіт. Метою проєкту є розробка інтер'єрів дитячої школи мистецтв. Які відповідатимуть сучасним естетичним, функціональним та ергономічним вимогам. Проєкт спрямований на створення робочої атмосфери, що сприятиме гармонійному розвитку художніх здібностей та забезпечуватиме комфортний освітній процес у творчому середовищі.

1. Загальна частина

Школа мистецтв у структурі сучасної освіти є не просто навчальним закладом, а спеціалізованим творчим середовищем, що безпосередньо впливає на формування естетичного світогляду учнів. У контексті модернізації освітнього простору особливої актуальності набуває створення таких інтер'єрів, які б сприяли не лише засвоєнню академічних знань, а й стимулювали креативне мислення та художню самореалізацію. Дизайн школи мистецтв має гармонійно поєднувати суворі ергономічні вимоги з атмосферою робочого настрою, де кожен елемент простору працює на натхнення. Цілісність інтер'єрів як об'єктів проєктування базується на грамотному зонуванні та врахуванні технологічних процесів. Окрему роль відіграє організація демонстраційного простору. Наявність функціональних зон для виставок учнівських робіт та методичного фонду перетворює заклад на платформу, де процес навчання логічно завершується презинтацією результату. Такий підхід дозволяє виховувати у студентів професійне ставлення до своєї праці. Таким чином, комплексне вирішення архітектурних та дизайнерських завдань при проєктуванні є фундаментом для створення комфортного та результативного процесу. Організація робочих місць в художніх класах має враховуватися в антропометричні дані різних вікових груп, забезпечуючи зручне розташування мольбертів, стільців та систем зберігання художнього приладдя. Рациональне використання площі дозволяє уникнути захаращеності та створити необхідний простір, що є психологічно важливим для візуального сприйняття натурних постановок. Важливим аспектом є також, технічне та інженерне забезпечення приміщення. Сучасний художній клас вимагає специфічних підходів до вентиляції та екологічності оздоблювальних матеріалів, що зумовлено використанням фарб, розчинників та інших засобів. Естетика інтер'єру повинна створювати баланс між функціональною лаконічністю та творчим наповненням простору, що формує у здобувачів освіти професійну культуру, виховує смак та закладає підґрунття для подальшого розвитку в обраній мистецькій галузі.

2. Теоритично-дослідницька частина.

**Світловий дизайн як інструмент коригування архітектурного простору:
норми інсоляції та психологія візуального сприйняття у інтер'єрах
художніх класів**

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Теоритичні основи світлового дизайну в архітектурному середовищі.....
2. Нормативно правова база та технічні вимоги до інсоляції приміщень ДБН.....
3. Специфіка освітлення навчальних приміщень творчого спрямування.....
4. Психологія візуального сприйняття та вплив світла на творчу діяльність.....
5. Візуальне сприйняття об'єму, форми та кольору в інтер'єрі художнього класу.....
6. Розробка моделі оптимального світлового сценарію для художнього класу.....

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми дослідження: Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю переосмислення ролі світлового середовища в архітектурі сучасних навчальних закладів, зокрема художніх класів. Традиційні підходи до висвітлення інтер'єрів часто обмежуються лише виконанням кількісних показників освітленості, ігноруючи якісні, естетичні та психофізіологічні аспекти впливу світла на людину. У сучасній архітектурі світло перестало бути лише технічною необхідністю і перетворилося на гнучкий інструмент корекції простору. Воно дозволяє візуально змінювати об'єм приміщення, виправляти планувальні недоліки та створювати адаптивне середовище, що є критично важливим для багатофункціональних художніх студій. Навчання образотворчому мистецтву вимагає особливого світлового режиму, а саме стабільної інсоляції, високого індексу кольоропередачі та відсутності відблисків. Недотримання норм інсоляції або неякісне штучне світло призводять до викривлення колористичного сприйняття натури та передчасної втоми зорового апарату учнів. Психологія візуального сприйняття та емоційний комфорт. Сучасний художній клас часто поєднує класичний живопис із цифровою графікою. Це створює нові проблеми, необхідність одночасного забезпечення високої інсоляції для роботи за мольбертом та відсутності відблисків на екранах моніторів чи планшетів. Розробка гнучких сценаріїв освітлення, що дозволяють миттєво коригувати параметри середовища під різні типи художньої діяльності, є критично важливим завданням сучасного дизайну. Новітні дослідження в галузі нейроархітектури, доводять прямий зв'язок між параметрами світлового середовища та креативною продуктивністю. Створення світлового комфорту сприяє кращій концентрації уваги та емоційному налаштуванню на творчий процес. Архітектурне середовище навчального закладу саме по собі є засобом виховання. Світло, що грамотно підкреслює текстури матеріалів, виявляє архітектурну логіку приміщення та створює гармонійний світлотіньовий малюнок, сприяє формуванню професійного візуального сприйняття у майбутніх художників та архітекторів. Таким чином, дослідження світлового дизайну як інструменту моделювання архітектурного середовища художніх класів є вкрай важливим для створення якісно нового освітнього простору, що поєднує в собі функціональність, технологічність та сприятливий психологічний клімат для розвитку творчих здібностей.

1. Теоретичні основи світлового дизайну в архітектурному середовищі

У сучасному архітектурному світі світловий дизайн розглядається не як сукупність технічних засобів для освітлення поверхонь, а як автономна художньо-композиційна мова. Світло є чи не єдиним інструментом, здатним радикально трансформувати архітектурний об'єкт після завершення його будівництва, не втручаючись у фізичну цілісність конструкцій. В інтер'єрах художніх класів, де простір має бути одночасно ергономічним робочим місцем та джерелом натхнення. Традиційне сприйняття архітектури обмежене трьома просторовими координатами. Світло не просто виявляє форми у приміщенні воно їх створює в очах спостерігача. Без світла архітектурна форма є потенційною, і лише під впливом фотонів вона набуває своїх якостей, а саме масштабу, фактури, кольору та глибини. У художньому класі цей четвертий вимір проявляється через динаміку природної інсоляції. Рух сонця протягом навчального дня змінює тінь на стінах, гіпсових скульптурах та полотнах, що змушує учнів адаптувати своє сприйняття до мінливих умов. Таким чином, світловий дизайн стає сполучною ланкою між застиглою геометрією стін та живим процесом візуальної творчості. Світло як інструмент геометричної та оптичної корекції. Світловий дизайн дозволяє маніпулювати візуальними межами простору за кількома напрямками.

Масштабування та пропорції: Використання градієнтного освітлення дозволяє візуально віддаляти або наближати площини. Для прикладу можемо обрати інтенсивне освітлення торцевої стіни у вузькому видовженому класі воно візуально вкорочує приміщення, роблячи його пропорції більш гармонійними для групової роботи. Навпаки, темна задня стіна створює ефект безкінечності, що може бути використано для посилення концентрації на передньому плані, де розташована натура чи композиція будь-якого натюрморту. Світлові акценти на стелі використання закарнизного підсвічування або аплайтів створюють ілюзію невагомego перекриття. В умовах низьких стель, що часто зустрічаються у перепланованих приміщеннях під художні студії, такий прийом знімає психологічний тиск та створює відчуття вільного повітряного простору, необхідного для творчої розкнутості. Світло може підкреслити конструктивну логіку приміщення наприклад, ритм колон чи балок або повністю її приховати, створюючи нову, чисто світлову архітектоніку. Спрямовані потоки світла, що ковзають по фактурних поверхнях цегла, бетон, або штукатурка, такі матеріали виявляють їхній рельєф, перетворюючи стіну на активний елемент інтер'єру.

Однією з ключових функцій світлового дизайну є нематеріальне зонування. В художньому класі традиційні перегородки часто є небажаними, оскільки вони перешкоджають вільному пересуванню викладача та учнів. Світло вирішує цю проблему, створюючи світлові острови. Зона натурального фону потребує контрастного драматичного освітлення, для чіткого виявлення світлотіні на академічних постановках. Робоча зона з мольбертами вимагає рівномірного, розсіяного безтіньового світла, що не створює відблисків на папері чи полотні, таким чином учням легше сприймати свою роботу яку вони виконують на полотнах.

2. Нормативно правова база та технічні вимоги до інсоляції приміщення ДБН

При проектуванні таких класів нормативно передбачається обов'язкова Формування світлового середовища в навчальних закладах художнього профілю є складним інженерно архітектурним завданням, що регулюється системою державних стандартів. Центральне місце у цьому процесі посідає ДБН В.2.5-28:2018 Природне та штучне освітлення. Цей нормативний документ визначає не просто необхідну кількість світла, а встановлює параметри зорового комфорту, що є критичними для точної зорової роботи. Основним інструментом контролю тут виступає коефіцієнт природної освітленості КПО відсоткове відношення внутрішньої освітленості до одночасної зовнішньої освітленості. Для художніх студій та академічних класів встановлюються найвищі розряди зорової роботи, що вимагає КПО на рівні не менше 2.0-2.5 відсотка при боковому освітленні та понад 4 відсотка при верхньому або комбінованому. Такі високі показники обумовлені необхідністю ідентифікації ледь помітних градацій світлотіні та нюансних колірних переходів, що є основою академічного живопису та малюнка. Крім того, ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти накладає вимоги на геометрію світлових прорізів площа скління має корелювати з площею підлоги світловий коефіцієнт, зазвичай у пропорції 1:4 або 1:5, щоб забезпечити проникнення світла у глибину аудиторії. Проте норми застерігають і від надмірної яскравості, регламентується коефіцієнт засліпленості та дискомфорту, оскільки занадто інтенсивне світло призводить до засвічування сітківки ока, що тимчасово знижує здатність до розрізнення кольорів. Вплив орієнтації вікон за сторонами світу на тривалість та якість інсоляції

Орієнтація будівлі та її світлових прорізів за сторонами світу це стратегічний вибір, який визначає характер творчого процесу на десятиліття вперед. В архітектурній світлології домінує принцип, що північна, північно-східна та північно-західна орієнтації є найбільш сприятливими для художніх інтер'єрів. Це пояснюється фізикою поширення світла, північне небо діє як гігантський софтбокс, що дає рівномірне, розсіяне світло без прямих сонячних променів. Така інсоляція не змінює свого напрямку протягом багатьох годин, що дозволяє художнику працювати над натурою, не відволікаючись на зміну світлотіньового малюнка, який при південній орієнтації може радикально трансформуватися кожні 15 хвилин. Однак сучасні вимоги до енергоефективності та психології зокрема, потреба у сонячному світлі для профілактики депресивних станів та дезінфекції приміщень ультрафіолетом змушують архітекторів шукати компроміси. Південна орієнтація, хоча і забезпечує нормативну тривалість інсоляції не менше 2,5 годин безперервного сонячного опромінення згідно санітарних норм, створює проблему надмірної інсоляційної контрастності. Прямі промені сонця створюють на полотнах та папері зони екстремальної яскравості, що фізично засліплюють митця. Для корекції таких просторів архітектори використовують системи зовнішнього екранування або спеціальне селективне скло, яке відсікає надлишковий тепловий спектр, залишаючи лише видиме світло.

Окрему складність становить західна орієнтація. У другій половині дня, коли зазвичай проходять додаткові заняття у художніх школах, сонце опускається низько до горизонту. Це призводить до виникнення довгої, різкої тіні та специфічного спектрального зсуву. Для живописця це означає повну втрату контролю над колоритом. Холодні кольори здаються сірими, а теплі неприродно яскравими, та сірими. Тому наявність регульованих сонцезахисних пристроїв, що дозволяють повністю розсіяти сонячний потік, перетворюючи його на нейтральне фонове освітлення. Таким чином, грамотне врахування азимуту та висоти стояння сонця дозволяє архітектору перетворити природну інсоляцію з неконтрольованого стихійного чинника на професійно налаштований інструмент світлового дизайну.

3. Специфіка освітлення навчальних приміщень творчого спрямування

Освітлення в інтер'єрах художнього класу є автономною системою, що підпорядковується законам фізіології зору та академічним канонам передачі

форми. На відміну від загальних навчальних аудиторій, де головним завданням є забезпечення високої горизонтальної освітленості для читання та письма, у творчих майстернях першочергову роль відіграє якість світлового потоку, його спектральна повнота та здатність моделювати тривимірний об'єкт. Специфіка полягає у необхідності створення такого середовища, яке б мінімізувало зорову втому при тривалій роботі з дрібними деталями та забезпечувало абсолютну стабільність сприйняття кольорових пігментів. Вимоги до передачі кольору CRI та спектрального складу. Одним із найбільш критичних параметрів для художньої освіти є індекс кольоропередачі CRI. У професійному середовищі цей показник має бути не просто високим, а максимально наближеним до еталонного сонячного спектра. При використанні джерел світла з низьким індексом Ra - 80 виникає явище спектрального провалу. Певні довжини хвиль відсутні у випромінюванні, через що деякі кольори на палітрі гаснуть та стають сірими, або змінюють свій тон.

Для живописця це означає неможливість точного підбору набору шарів або змішування складних сірих та земляних відтінків. Сучасні вимоги до художніх майстерень наполягають на використанні світлодіодних систем класу, де індекс Ra перевищує 95, а окремий індекс R9 відповідає за насичений червоний колір є достатньо високим для адекватного відображення теплих тонів людської шкіри при написанні портретів. Колірна температура (вимірювана в Кельвінах) безпосередньо впливає на тональний розбір малюнка. В академічній школі традиційно віддають перевагу нейтрально-холодному світлу (4000 K - 5000 K). Такий вибір обумовлений тим, що занадто тепле світло (нижче 3000 K) провокує учнів до надмірного охолодження живопису. Намагаючись компенсувати жовтизну ламп, вони додають забагато синіх пігментів, що при денному світлі робить роботу синьою та блідою. Нейтральний спектр забезпечує чесну взаємодію з білим папером та ґрунтованим полотном, дозволяючи бачити чисті кольори без сторонніх домішок. Найбільш вразливим моментом у функціонуванні художнього класу є ситуація суміщеного освітлення. Коли природне світло з вікон починає згасати, а штучні джерела вмикаються на повну потужність, виникає серйозна проблема колористичного дисонансу. Денне світло, особливо північне, має високу колірну температуру (може сягати 6500 K – 7500 K), тоді як більшість стандартних систем штучного освітлення є значно теплішими. В результаті на об'єктах природи з'являються подвійні тіні різного кольору одна холодна від вікна, а інша тепла від лампи. Це руйнує цілісність сприйняття форми та дезорієнтує учня, який не може визначити істину межу світлотіні. Для уникнення спотворень колористики

архітектурний простір має бути обладнаний системами динамічного керування світлом. Такі системи дозволяють змінювати температуру штучного світла протягом дня, синхронізуючи її з кольорними змінами небосхилу. Це дозволяє м'яко підхопити загасаюче денне світло, зберігаючи єдиний колористичний режим у майстерні. Крім того, важливим є архітектурне розташування світильників вони мають бути встановлені таким чином, щоб вектори штучного та природного світла співпадали. Це запобігає виникненню перехресних тіней та відблисків на глянцевиx поверхнях олійного живопису, які часто стають непереборною перешкодою для візуального контролю над роботою. Отже, специфіка освітлення художніх класів полягає у створенні гомогенного світлового поля, де технологічні параметри (CRI, CCT) та архітектурне планування працюють на збереження об'єктивної візуальної інформації. Лише за умови усунення спектральних та температурних конфліктів архітектурний простір перетворюється на ідеальну оптичну лабораторію для навчання митців.

4. Психологія візуального сприйняття та вплив світла на творчу діяльність

Психофізіологічний вплив світлового середовища на учнів. Світлове середовище в архітектурі художнього класу не є нейтральним фоном, воно виступає активним психофізіологічним стимулятором, що безпосередньо керує біоритмами та когнітивними здібностями учнів. Вплив світла на організм людини здійснюється через зоровий аналізатор та невізуальні фоторецептори сітківки, які передають сигнали до гіпоталамуса, регулюючи рівень гормонів стресу кортизолу та сну мелатоніну. У контексті творчого навчання це означає, що параметри світла визначають не лише те, як учень бачить натуру, а й те, наскільки довго він здатний зберігати творчу продуктивність. Вплив інтенсивності світла на концентрацію уваги, втому та емоційний стан

Інтенсивність освітлення, освітленість має пряму кореляцію з рівнем ментальної енергії. Недостатнє освітлення в художній майстерні змушує мозок працювати в режимі підвищеного напруження, щоб компенсувати дефіцит візуальної інформації, що призводить до швидкої психологічної втоми та апатії. З іншого боку, надмірно яскраве, агресивне світло викликає стан гіперзбудження та роздратування, що заважає зануренню у тривалий, спокійний процес живопису. Важливим є поняття емоційного тону світла, м'яке

рівномірне освітлення створює відчуття безпеки та психологічного комфорту, тоді як різкі світлові перепади та глибокі тіні можуть провокувати почуття тривоги. Для художнього класу оптимальним є баланс, де загальне фонове світло підтримує бадьорість, а локальні світлові акценти допомагають включати увагу, фокусуючи її на об'єкті малювання. Роль світла у запобіганні зоровому напруженню під час роботи з дрібними деталями.

Художня праця, особливо в таких дисциплінах як академічний малюнок, графіка, пов'язана з екстремальним навантаженням на акомодативний апарат ока. Постійне перемикання погляду з віддаленої натури на близько розташоване полотно вимагає ідеальних умов видимості. Основним фактором виникнення зорового напруження є блискітність надмірна яскравість поверхонь та мерехтіння штучних джерел світла. Навіть мікроскопічні пульсації світлодіодних ламп, непомітні неозброєним оком, викликають втому мозку та головний біль. Правильне співвідношення яскравості між робочим місцем та навколишнім простором (коефіцієнт 3:1) дозволяє оку адаптуватися без зайвих зусиль. Якісне освітлення без тіньових провалів на робочій поверхні запобігає виникненню симптомів зорового комп'ютерного синдрому, навіть при роботі з традиційними матеріалами, зберігаючи гостроту зору та здатність до тонкого аналізу форми протягом усього навчального дня.

5. Візуальне сприйняття об'єму, форми та кольору в інтер'єрі художнього класу

Візуальне сприйняття в межах художнього класу є складним когнітивним процесом, де світло виступає не просто зовнішнім фактором, а головним медіатором між об'єктивною реальністю та її художньою інтерпретацією. У навчальному інтер'єрі світло перестає бути лише утилітарним засобом забезпечення видимості воно детермінує пластичну виразність предметів та визначає стратегію їхнього аналізу художником. Сприйняття тривимірного об'єму в архітектурному середовищі безпосередньо залежить від фізичних характеристик світлового потоку, таких як напрямок, інтенсивність та спектральний склад. Для студента-художника світлотінь стає первинним інструментом розуміння форми, адже саме через складні градації світла, півтіні, рефлексів, власних та падаючих тіней людське око здатне зчитувати об'ємну структуру предмета і згодом відтворювати її на площині.

Фундаментальним аспектом академічного навчання є повна залежність сприйняття натури від вектору та характеру світлового потоку. У професійній архітектурній світлології бокове спрямоване світло вважається найбільш ефективним для навчального малюнка, оскільки воно максимально чітко виявляє рельєф, фактуру матеріалу та конструктивну «анатомію» об'єкта. Коли світло падає під гострим кутом, воно акцентує кожен змін площини, дозволяючи учням зрозуміти внутрішню логіку форми. На противагу цьому, фронтальне освітлення, що йде від глядача, візуально сплющує об'єм, нівелюючи тіні та роблячи зображення маловиразним. Контражурне ж освітлення перетворює об'єкт на темний силует, що є цікавим для композиційних пошуків, але абсолютно непридатним для вивчення детальної конструкції предмета. Таким чином, архітектурний простір художнього класу має бути спроектований як гнучка світлова лабораторія, де напрямок променів можна адаптувати під конкретні творчі завдання від жорсткого аналітичного світла для конструктивного малюнка до м'якого розсіяного освітлення для нюансних живописних етюдів.

Особливе значення в інтер'єрі має колірне сприйняття, яке нерозривно пов'язане зі спектральним складом освітлення. Художній клас вимагає особливої чистоти світлового середовища, оскільки будь-яка колірна домішка в освітленні радикально змінює локальний колір предметів. Світловий дизайн тут працює на межі фізики та психології: він має забезпечувати такий рівень передачі кольору, при якому пігменти на палітрі та натурі виглядають ідентично. Будь-яке викривлення, спричинене низькою якістю ламп або неправильною інсоляцією, призводить до того, що учень втрачає здатність до об'єктивного порівняння відтінків. В архітектурному сенсі це означає, що колір стін, підлоги та меблів у художньому класі повинен бути ахроматичним нейтрально-сірим, щоб мінімізувати паразитні рефлекси, які можуть забруднювати світлове середовище і спотворювати візуальну інформацію про колір натури.

Психологічні аспекти світлового комфорту відіграють вирішальну роль у формуванні творчого стану та стимулюванні креативності. Світловий комфорт неможливо звести лише до відсутності засліпленості чи пульсації- це стан гармонійної відповідності візуального поля внутрішнім очікуванням митця. В інтер'єрах художнього класу цей стан досягається через складний баланс між загальною освітленістю приміщення та камерністю індивідуального робочого місця біля мольберта. Психологічно світло сприймається як джерело

інтелектуальної та емоційної енергії. Нейтрально-холодний спектр, що імітує денне небо, стимулює аналітичне мислення, активізує когнітивні процеси та допомагає зосередитися на технічних аспектах виконання роботи. Водночас надто тепле світло, хоча й сприймається як затишне, може розслабляти учня, знижуючи його критичне ставлення до точності передачі форми та кольору. Роль світла у стимулюванні креативності також глибоко пов'язана зі здатністю світлового дизайну моделювати атмосферу простору, яка сприяє зануренню у творчий процес. Адаптивне освітлення, що враховує циркадні ритми та поточний стан природної інсоляції, дозволяє значно подовжити стан потоку, особливого психологічного стану повної залученості, коли художник перестає помічати зовнішні подразники. Коли архітектурне середовище забезпечує ідеальну візуальну ясність, відсутність втомлюючих тіней та точне відтворення колориту, мозок митця звільняється від необхідності постійної адаптації до дискомфортних умов. Це створює відчуття професійної безпеки та інтелектуальної свободи. Світловий комфорт у такому разі стає потужним каталізатором творчого пошуку, дозволяючи учневі повністю зосередитися на естетичній концепції твору, не витрачаючи обмежені психоемоційні ресурси на подолання візуальних перешкод, створених недосконалою архітектурою світла.

Варто зазначити, що світловий дизайн у художньому класі виконує функцію невидимого вчителя. Він привчає око до професійного бачення, виховує культуру сприйняття об'єму та кольору, формуючи художній смак студента на підсвідомому рівні. Правильно організоване світлове середовище перетворює звичайне приміщення на інтелектуальний простір, де кожен промінь світла працює на розкриття пластичної ідеї. Таким чином, інсоляційні норми та психологія візуального сприйняття зливаються в єдину методологію проектування, де світло стає повноцінним учасником освітнього процесу, забезпечуючи не лише технічну можливість малювання, а й глибокий психологічний фундамент для розвитку креативності та професійної майстерності майбутнього художника.

6. Розробка моделі оптимального світлового сценарію для художнього класу

Розробка моделі оптимального світлового сценарію для художнього класу є фінальним етапом проектування інтер'єру, де теоретичні знання про інсоляцію та психологію сприйняття втілюються у конкретні архітектурні та інженерні рішення. Метою такої моделі є створення адаптивного середовища, яке здатне підтримувати стабільні умови для творчості незалежно від часу доби чи погодних умов. Оптимальний сценарій базується на принципі багатошаровості, де кожен шар світла виконує свою специфічну функцію: від загального фонового заливтя до вузькоспрямованих акцентів на натурних постановах. Вибір обладнання для художнього класу має розпочинатися з аналізу спектральних характеристик джерел світла. Основним стандартом для професійних студій є використання світлодіодних (LED) систем. На відміну від стандартних побутових ламп, такі системи мають згладжений спектр без різких піків у синій зоні, що дозволяє досягти індексу кольоропередачі CRI (Ra)-95. Особливу увагу слід приділити параметру R9, який відповідає за передачу насичених червоних відтінків, що є критично важливим для живопису та створення портретів. Для забезпечення гнучкості сценаріїв рекомендується обирати світильники з підтримкою протоколу DALI або аналогічних систем інтелектуального керування. Це дозволяє впровадити технологію Tunable White, яка дає змогу змінювати колірну температуру в діапазоні від 2700 K до 6500 K. Світильники повинні мати низький коефіцієнт пульсації (менше 1%), щоб запобігти швидкій втомлюваності очей та головному болю у студентів під час тривалих занять. Оптимальним вибором для загального освітлення є лінійні підвісні світильники з мікропризматичними дифузорами, які забезпечують м'яке розсіяне світло без прямих відблисків. Геометрія розміщення світильників має бути тісно пов'язана з архітектурою приміщення та розташуванням робочих місць. Загальне освітлення найкраще реалізувати за допомогою відбитого світла, спрямовуючи частину потоку на стелю. Це створює ефект світлового купола, який імітує розсіяне небо та мінімізує різкі тіні від мольбертів. Світильники загального світла слід розташовувати паралельно до віконних прорізів, щоб напрямок штучного світла співпадав із природним, запобігаючи виникненню перехресних тіней. Для зони натурної постановки необхідно передбачити окрему систему акцентного освітлення. Найкращим рішенням є використання трекових систем із прожекторами, що мають регульований кут променя та можливість встановлення шторкових обмежувачів. Це дозволяє точно вирізати світлом постановку, не засвічуючи при цьому полотна учнів. Прожектори мають розташовуватися під кутом 45–60 градусів до натури, що вважається класичним для виявлення об'єму та

пластики форми. Оскільки природне світло є мінливим, модель оптимального сценарію обов'язково включає елементи активного та пасивного керування інсоляцією. Для художніх класів, орієнтованих на південь або захід, стандартних жалюзі недостатньо, оскільки вони створюють смугасте світло, неприйнятне для малювання. Рекомендується використання рулонних штор із тканиною з коефіцієнтом відкритості 3–5% або вибір жалюзі. Такі штори м'яко розсіюють прямі сонячні промені, перетворюючи їх на якісне дифузне світло, при цьому зберігаючи візуальний зв'язок із зовнішнім середовищем. Ще одним ефективним рішенням є встановлення зовнішніх архітектурних елементів, таких як світлові полиці. Вони відсікають сонце біля вікна та перенаправляють світлові промені глибоко в приміщення, відбиваючи їх від стелі. Це дозволяє вирівняти рівень освітленості між зонами біля вікна та в глибині класу, що є однією з найбільших проблем великих аудиторій. Фінальним елементом моделі є автоматизація, яка об'єднує всі компоненти в єдину систему. Оптимальний сценарій передбачає встановлення датчиків освітленості, які автоматично підвищують потужність штучного світла в міру того, як сонце заходить. Це гарантує, що рівень освітленості на полотнах залишатиметься незмінним протягом усього дня. Крім того, система повинна мати пресети для різних видів діяльності. Сценарій (Академічний малюнок) високий контраст на натурі, м'яке фонове світло. Сценарій (Живопис) максимальна передача кольору, нейтральна температура 5000 К, повна відсутність відблисків. Сценарій (Виставка/Перегляд) акцентне підсвічування стін з роботами учнів, приглушене загальне світло. Такий комплексний підхід до вибору обладнання, його розташування та керування дозволяє перетворити художній клас на професійний інструмент, де світло не просто забезпечує нормативні показники, а й активно сприяє художньому розвитку особистості, захищаючи здоров'я очей та стимулюючи творчий потенціал.

ВИСНОВОК

У ході проведеного теоретико-дослідницького аналізу було встановлено, що світловий дизайн в архітектурі художнього класу є не просто сукупністю інженерних рішень, а фундаментальним інструментом формування професійного творчого середовища. Дослідження підтвердило, що світло виступає четвертим виміром архітектури, здатним візуально коригувати об'ємно-планувальні параметри приміщень, нівелювати конструктивні недоліки та створювати адаптивну структуру простору, необхідну для специфічних

завдань мистецької освіти. Аналіз нормативно-правової бази, зокрема чинних Державних будівельних норм (ДБН В.2.5-28:2018), засвідчив, що художні майстерні вимагають значно вищих показників якості світлового середовища порівняно зі стандартними навчальними аудиторіями. Встановлено, що ключовим чинником успішного функціонування такого простору є не лише інтенсивність інсоляції, а й її стабільність. Північна орієнтація вікон визначена як пріоритетна завдяки створенню рівномірного дифузного освітлення, що є критично важливим для академічного малюнка та живопису. Дослідження психологічних аспектів візуального сприйняття показало прямий зв'язок між параметрами світла та когнітивною продуктивністю учнів. Світловий комфорт, що базується на високому індексі кольоропередачі (CRI -90) та оптимальній колірній температурі, є запорукою запобігання зоровому напруженню та підтримки емоційного стану, сприятливого для креативної діяльності. Основною проблемою сучасних інтер'єрів залишається колористичний дисонанс при суміщенні природного та штучного світла, який може бути вирішений лише шляхом впровадження інтелектуальних систем керування спектром. Запропонована модель оптимального світлового сценарію ґрунтується на принципах багат шаровості та функціонального зонування. Використання сучасного LED-обладнання повного спектра, трекових систем для акцентного підсвічування натури та сучасних сонцезахисних засобів таких як світлові полиці та екрануючі тканини, дозволяє створити простір, що мінімізує вплив зовнішніх факторів на творчий процес. Можна стверджувати, що ефективний світловий дизайн у художньому класі це синтез жорсткого дотримання технічних норм інсоляції та глибокого розуміння психофізіології творчості. Розроблена методологія підтверджує, що грамотно організоване світло стає активним учасником навчального процесу, який не лише забезпечує комфортні умови праці, а й безпосередньо впливає на якість художнього результату та професійний розвиток майбутніх митців. Пропоновані рішення мають практичну цінність для архітекторів та дизайнерів, які працюють над модернізацією освітнього простору в умовах сучасних технологічних викликів.

3. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Білик. М, Вимоги щодо систем освітлення навчальних закладів
<https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/41409/2/089-090.pdf>
2. Бобровик. Н.В Світло в інтер'єрі та особливості світло дизайну
<https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-svitlo-v-intereri-ta-osoblivosti-svitlo-dizajnu-486312.html>
3. В. Губов, М. Коренюк. ДБН В 2.2-3:2018. Норми закладів освіти
<https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2018/08/DBN-V22-3-2018.pdf>
4. Валентина. П. Світло як засіб художньої виразності
<https://archinform.knuba.edu.ua/article/view/285358>
5. Валентина. П. Світло як художній засіб проектування
<https://archinform.knuba.edu.ua/article/view/285358>
6. Дизайн освітлення теорія світла. <https://www.petrucimarco.it/en/lighting-design-light-theory/>
7. Джейсон. Н. Проектування за допомогою світла: мистецтво, наука та практика дизайну архітектурного освітлення
<https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=32352411961>
8. Європейський стандарт денного світла на який орієнтується сучасний дизайн 2018. ДБН. https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3074958732556240833?doc_type=2
9. Криворучко. Н.І. Світло як метафорично-смісловий чинник в архітектурному дизайні <file:///C:/Users/user/Downloads/384-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-882-1-10-20251006.pdf>
- 10.Константин. Л, Наталія. С. Взаємодія графіки світла та простору
https://www.apfn-journal.in.ua/archive/77_2024/part_2/19.pdf
- 11.Коваль. Л.М. Загальні композиційні тенденції в світловому дизайні предметнопросторового середовища засобами лед технологій
<https://www.visnik.org.ua/pdf/v2015-03-02-koval.pdf>
12. Коваль Л. М, Дизайн лед технології
<https://s.siteapi.org/9462f848281d516.ru/docs/ed99922b71c1c2c1ea376b0260b7ed3ce28633e5.pdf>

13. Лайя. К. Світовий дизайн з чого він складається і що він приносить в архітектурний проект <https://faro.es/en/blog/lighting-design/>
14. Н.Я Крижаноська, О. В Смірнова. Світло кольоровий дизайн в інтер'єрі
https://eprints.kname.edu.ua/55793/1/2020_%D0%9F%D0%95%D0%A7_20%D0%9B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%AC%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%202020%20%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf
15. О.І. Лісна. м Харків. Декоративне художнє освітлення архітектурного середовища
https://eprints.kname.edu.ua/19602/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87_%D0%BF%D0%BE%D1%81_%D0%94%D0%A5%D0%9E_%D0%90%D0%A0%D0%A5_%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
16. Про те, як світло змінює сприйняття кольору
<https://yalebooks.yale.edu/tag/josef-albers/>
17. Патрашку. Є.В. Колесник. С.М. Інсоляція приміщень <https://mmm-journal.com.ua/journals/12/14.pdf>
18. Романенко. Н.Г, Бондаренко. І.В. Колір в просторово природному середовищі
[file:///C:/Users/user/Downloads/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%D0%9A%D0%9F%D0%9F%D0%A1.%20%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%93.%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%D0%9A%D0%9F%D0%9F%D0%A1.%20%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%93.%20(2).pdf)
19. Сергій.С Світло та освітлення робочих місць
<https://scribd.com/document/660536677/%D0%94%D1%81%D1%82%D1%83-en-12464-1-2016-%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BE-%D0%A2%D0%B0-%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8C>
20. С.М. Яців. Роль світла в архітектурі
<https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/nov/19614/26.pdf>
21. Тимофій. І. Основи теорії кольору
<https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/3372/1/%D0%9D%D0%9C%D0%9F%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%20%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%87%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%A3.pdf>

22.Ю. Громадський ДБН. В 2.5-28-2018 Природне та штучне освітлення.
https://ledeffect.com.ua/images/___branding/dbn2018.pdf

23.Ю. Громадський ДБН. В 2.5-28-2018 Природне та штучне освітлення.
https://ledeffect.com.ua/images/___branding/dbn2018.pdf

(Рис 1.)- приклад природнього освітлення у художньому класі

<https://painterskeys.com/let-there-be-light/>

(Рис. 2) приклад природнього освітлення

<https://www.garimelchers.org/2020/06/24/an-artists-fascination-with-northern-light/>

(Рис.3) Приклад природнього освітлення у приміщеннях

<https://www.archdaily.com/992037/ucla-margo-leavin-graduate-art-studios-johnston-marklee>

(Рис.5) – індекс кольорової передачі, приклад освітлення CRI

<https://ledoslighting.com/planning-your-light/retails/>

(Рис.6) - приклад кольорової передачі

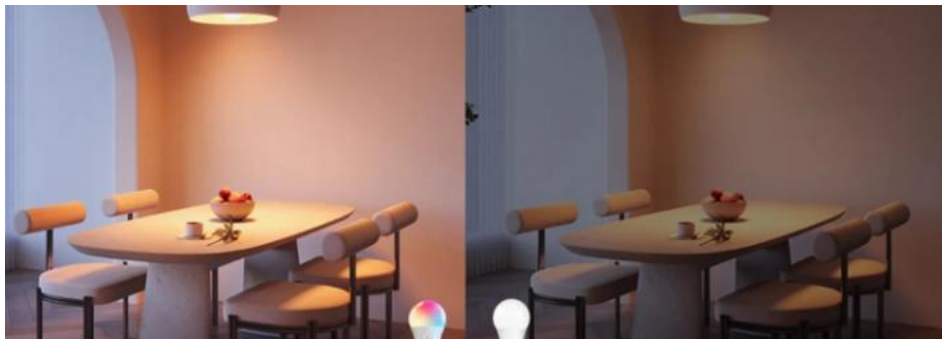
<https://us.govee.com/blogs/led-light-bulbs/lumens-to-watts>

(Рис.7)- Корельована колірна температура від 2000-8000 К

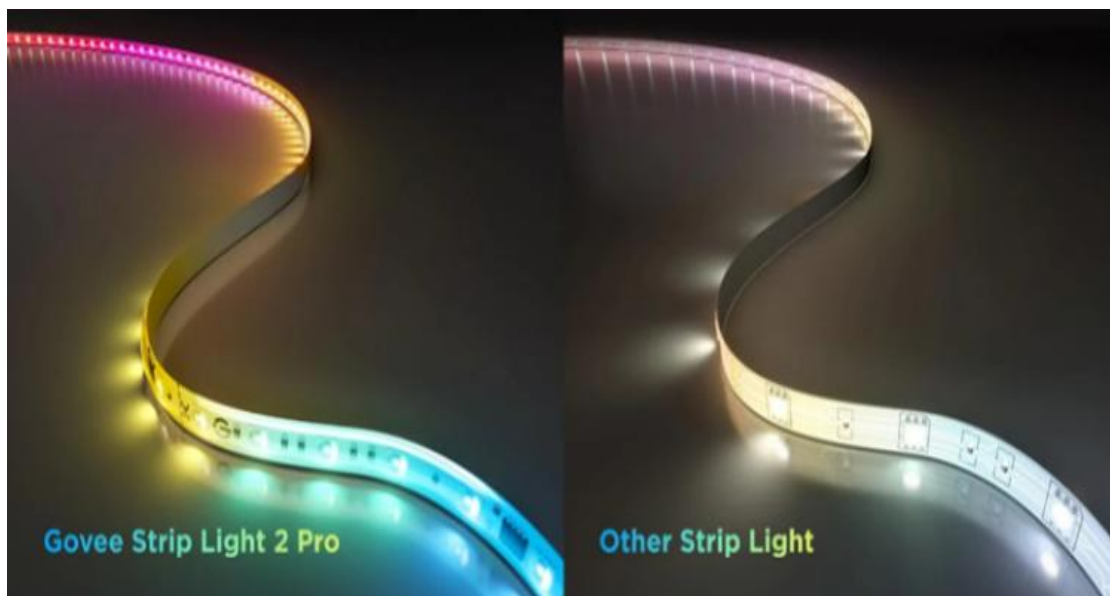
<https://us.govee.com/blogs/led-light-bulbs/lumens-to-watts>

(Рис.8)- Світлодіодна лампа з високим індексом кольоро передачі.

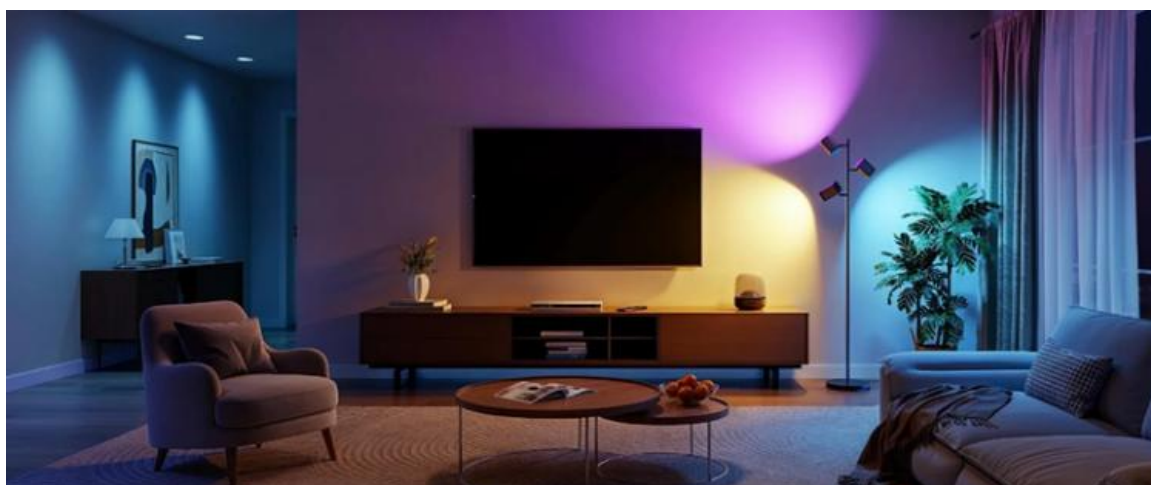
<https://us.govee.com/blogs/led-light-bulbs/lumens-to-watts>

(Рис. 9)-Світлодіодна стрічка з високим індексом кольорової передачі

<https://us.govee.com/blogs/led-strip-lights/how-to-connect-led-light-strips>

(Рис.10)- Дизайн освітлення (CRI)

<https://us.govee.com/blogs/led-light-bulbs/lumens-to-watts>

4. Концепція

Для дипломного проектування було обрано школу мистецтв. Об'єкт знаходиться у м. Покров Дніпропетровської області, Нікопольського району, за адресою будинок №9 вулиця (провулок, площа) Григорія Середи. Загальна площа приміщення складає 615 м.кв Будівля була спроектована та зведена у другій половині 1950-х роках, орієнтовно з (1956-1959 р.) була реконструювана у 2020 році. Будівля виконана у стилі неокласицизму, для цього стилю характерно мати чітку осьову симетрію. Присутні масивні колони, класичний трикутний фронтон із барильєфом у центрі, що доводить ознаки стилю неокласицизму. Симетричний фасад та високі вікна на другому поверсі, що підкреслюють урочистий статус закладу культури. Пропонується розробити три інтер'єри приміщень. Художній клас 50 м.кв, Виставкова зала 31 м.кв, Вестибюль в нього входить зона охорони та зона очікування 105 м.кв. Головна мета створити нейтральне тло яке не буде відволікати учнів від роботи з кольорами. Концепція школи мистецтв базується на ідеї, що мистецтво не повинно бути ізольованим. Школа проектується як відкрите планування, де шлях починається з безпеки проходить через вестибюль з охороною, естетикою виставки та художнього класу. Головний акцент зроблено на природньому освітленні, ергономіці та матеріалах які старіють з красою. Зона вестибюлю та охорони, вхід розробляється як простір психологічного переходу. Люди потрапляючи у приміщення з вулиці мають миттєво відчутти спокій та зосередженість.

Концепція вестибюлю. Інтер'єр вестибюлю прагне створити враження виваженої розкоші, де кожний елемент має як практичне призначення так і художню цінність. Вестибюль наповнений повітрям та простором. Поєднання грубого, темного бетону підлоги із білим гладко полірованим мармуром колон. Це створює контраст текстур і підкреслює величність простору. Мармур виступає як символ класичної архітектури, тоді як бетон нагадує про індустріальне коріння. Чорні трекові світильники, розташовані на стелі, дозволяють створювати динамічне, сценографічне освітлення. Світлові акценти спрямовані на окремі архітектурні елементи та зону відпочинку, що робить простір більш затишним та інтегруючим. Приміщення розділено на функціональні чіткі зони, які гармонійно взаємодіють між собою. М'які дивани та крісла біло-бежевого кольору призначені для зони очікування, дозволяють гостям комфортно перебувати в приміщенні та не заважати пересуванню іншим.

Металеві декоративні перегородки у формі кіл та овалів слугують не тільки елементом дизайну, але й допомагають структурувати простір, створюючи плавний перехід між різними зонами. Стіни пофарбовані в глибокий нейтральний колір, бежевого, білого та різних пастельних кольорів, що слугує тлом для великого медіа екрану, на якому транслюються розклад для учнів, або різного роду інформація, що стосуються навчання. Також у приміщення розташована зона для охорони та турнікет що забезпечують необхідний рівень безпеки та функціональності. Безпека інтегрована в інтер'єр настільки органічно, що вона не кидається в очі, на плані охорона зона знаходиться ліворуч. Це стратегічна точка завдяки якій візуально контролюються вхідні двері. Охоронець знаходиться у відокремленій скляній ніші, що дозволяє йому бачити кожному хто заходить, ще до того як людина наблизиться у саму школу. Це створює перший контур безпеки. Для охоронця також враховане спеціальне робоче місце з технікою відеоспостереження та робочим офісним столом. Овальні перегородки з чорними металевими рамами додають інтер'єру нотку елегантності та витонченості. Зелені рослини, розташовані у вестибюлі, приносять елемент природи пожвавлюючи простір.

Концепція виставкової зали. З вестибюля ми потрапляємо у виставкову залу яка є головною точкою, що демонструє професіоналізм та зростання учнів як митців. Проектування виставкового простору базується на ідеї чистого полотна, форма приміщення прямокутної форми це дозволяє максимально ефектно використовувати кожен квадратний метр. Оскільки це простір де експозиції будуть постійно змінюватись від класичного живопису, композицій та різних художніх інсталяцій. У якості кольорової гами використовуються нейтрально галерейний світло білий колір, що дозволяє фокусувати на собі увагу глядача виключно на роботи учнів. Головним інструментом у цій залі є світло. Основне освітлення реалізується через трекове освітлення, на стелі встановлюються шинопроводи з прожекторами які можна вільно пересувати та спрямовувати під різним кутом. Дозволяє створювати світлові промені на окремих роботах залишаючи решту простору в напівтіні, що візуально збільшує глибину зали. Рефлексії та комунікації, де учень вчиться презентувати себе як митця. Виставка включає в себе ескізи робіт, картини, скульптури, та композиційні інсталяції, але головним акцентом є саме картини. Основу простору формують м'які аркові ніші, що відсилають до класичної архітектури, але за дизайном виглядає як мінімалізм. Ці арки у вигляді ніш у стінах та напівпрозорих стендів створюють глибину та ритм водночас працюючи як рамки скульптур. М'яке світло підкреслює фактуру стін природне світло з вікон додає змінності

протягом дня. Кольорова гамма стримана, але стіни з легкою текстурою ефект штукатурки. Темно сіра підлога покрита з виразною текстурою зернистості. Завдяки цій гаммі фон виглядає не стирильний але й не відволікаючий. Головна мета, якомога більше приділити акцент на інсталяції та картинах, тим самим розробляючи світлу гамму нейтральною. Простір організований як послідовний маршрут відкриття. Перша зона з відкритими нішами. Що вмонтовані у стіну, та скульптури що стоять на гіпсових білих підіумах. Центральний акцент напівпрозорі перегородки, що слугують стендами для виставки. Овальні металеві рами виконують кілька функцій, зонують простір без його розриву, створюють ефект руху крізь мистецтво, додають майже сучасного музейного характеру. Простір тихий зосереджений, майже медитативний. Він не перевантажений деталями, що дозволяє глядачу, сповільнитись, заглибитись у сприйняття форми, світла і матеріалу. Простір підтримує дуже важливий стан для учнів. Безпечність, відкритість, відсутність тиску ідеальності. Виставковий простір також формує важливий діалог між різними рівнями досвіду. Навіть якщо у інтер'єрі не представлені роботи викладачів, їхня присутність відчувається у структурі, у підході, у самій логіці побудови експозиції. Особливу роль у цьому інтер'єрі відіграє атмосфера простору. Світло тут м'яко огортає об'єкти, приглушені фактури стін, відсутність візуального шуму, усе це створює відчуття тиші, в якій легше зосередитися. Ця тиша не є порожнечою, вона радше схожа на паузу, необхідну для того, щоб побачити більше. У такому середовищі роботи студентів не губляться а навпаки набувають уваги, бо глядач має час і можливість до них дослухатися.

Концепція художнього класу. Художній клас базується на принципі професійної майстерні де ергономіка та функціональність панують над декоративністю, створюючи атмосферу, що занурює у ремесло. Кількість учнів на клас включає в себе від 6-8 осіб, з віком від 6-17 років. Концепція інтер'єру художнього класу, лежить в основі поєднання мінімалізму та елементів джапанді з індустріальними акцентами. Головний мотив є закруглені елементи, арка яка повторюється у меблях, нішах та скляних перегородках, пом'якшуючи строгі лінії приміщення та створюючи атмосферу класичної майстерні в сучасному виконанні. Колірна палітра та матеріали. Нейтральні відтінки бетону на підлозі та стелі додають простору текстурності характерної для художніх студій. Тепле дерево, світлий дуб на шафах та підрамниках створює затишок і балансує холодні біло-сірі стіни. У якості контрасту присутні графічні чорні лінії, трекові світильники, рами вікон та ніжки стільців, вони додають чіткості

та динаміки. Вільне розташування мольбертів пів-колом у центрі дозволяє легко трансформувати простір під різні завдання від індивідуальної роботи до групових майстер класів. Вбудовані стелажі з арочними нішами не лише функціональні для зберегання гіпсових моделей та матеріалів, а й слугують потужним декоративним елементом. У якості освітлення використовуються чорні трекові світильники вони дозволяють спрямувати світло на кожен окремий мольберт, та будь-яку частину класу. Настінні світильники біля зони з композицією скульптури, що розташовані по бокам, створюють атмосферне точкове освітлення для вечірніх занять, світильники прикріпленні на магнітну систему, що дозволяє регулювати та пересувати їх у різне положення. Приміщення чітко розділене на зони брудну та чисту. Перегородка з текстурованим склом та арочним візерунком, слугує відокремленням між класом та мокрою зоною з рукомийником. Вона розташована у глибині подалі від вікон. Використання античних бюстів як елементів декору підкреслює академічну спрямованість класу. Приміщення передбачає використання розсіяного світла, щоб уникнути різних сонячних відблисків на роботах учнів. Художній клас чітко розділений на функціональні зони, що дозволяє уникнути хаосу під час роботи з матеріалами. Центральна частина класу залишається максимально вільною та мобільною. Підлога виконується з покриття яке легко очищується від акрилу, олії чи інших художніх матеріалів. Важливим елементом є наявність магнітної дошки де учні можуть розміщати свої ескізи, схеми, начерки, що стимулює до пошуку нових ідей. Для художнього класу система вентиляцій є обов'язковим технічним елементом. У класі вентиляція працює у посиленому режимі. Це дозволяє вловлювати специфічні запахи в місці їх виникнення, не даючи їм розповсюджуватися по всій школі. Завдяки своєму розташуванню поруч із зоною очікування та реєстрацією, художній клас залишається серцем школи.

5. Об'ємно-планувальне рішення інтер'єрів

Об'ємно планувальне рішення розроблено з урахуванням специфіки мистецької освіти, ергономічних вимог до творчих класів, санітарних норм та принципів створення стимулюючого середовища для учнів для дітей віком від 6-17 років. Планувальна структура школи базується на поєднанні відкритих студійних просторів із камерними зонами для зосередженої роботи, що забезпечує візуальну цілісність інтер'єру та зручність внутрішньої логістики. Основними функціональними зонами школи мистецтв є:

Художній клас- 50 м.кв

Виставкова зала-31,5 м.кв

Зона очікування з охороною -105,7 м.кв

Ключовим приміщенням є художній клас. Планувальне рішення передбачає поділ майстерні на три основні функціональні сегменти. Зона активної творчості з мольбертів. Виставкова зона з магнітною дошкою. Зона зберігання та підготовки матеріалів. Центральне місце в об'ємно просторовій композиції займає зона активної творчості. Вона укомплектована мольбертами, та модульними барними стільцями, що регулюються. Їх можна змінювати залежно від формату заняття (академічний малюнок, планерний живопис, групові заняття, композиція). Така організація забезпечує гнучкість приміщення дозволяючи швидко трансформувати його з навчального класу в простір для перформансів або колективних проєктів. Вздовж лівої стіни розміщено систему зберігання для паперу, фарб, та різних матеріалів. Використання вбудованого освітлення в нішах створює додатковий візуальний акцент, перетворюючи утилітарну зону на частину художньої композиції. Об'ємно просторове рішення всього інтер'єру ґрунтується на використанні чистих геометричних форм, що гармоніюють з арочними елементами вітрин меблів. Поєднання бетонних поверхонь, світлого дерева та графічних чорних акцентів створює професійну, але затишну атмосферу, яка стимулює творчу активність і не відволікає від процесу творення. Планувальна структура вестибюлю базується на комбінованій схемі поєднання відкритого простору та ізольованого кабінету. Основна структура вісь задана кроком залізобетонних колон прямокутного перерізу. Вузол контрольного доступу розташований на головному векторі руху. Включає автоматизований електронний турнікет-трипод, суміщений з інформаційним терміналом. Організує чіткий фронтальний розподіл потоку

відвідувачів. Пост охорони організований за принципом кабінетної системи використання світлопрозорих зашкленних перегородок на металевому каркасі. Це забезпечує.

1. Звукоізоляцію робочого місця
2. Максимальний кут огляду 180 градусів вхідної групи та зони очікування.
3. Контроль за роботою систем безпеки (на задній стіні передбачено для зони моніторів та планів евакуації).

Зона ліворуч від транзитної осі. Оснащена м'якими меблями (крісла, журнальний стіл, диван). Що локалізує відвідувачів які чекають, не створюючи заторів на шляху евакуації. Невелика сходова група на 3-4 сходинки, що компенсує перепад висот зонування за допомогою рівнів підлоги, та веде до суміжних приміщень. Використання легких металевих огорожок (низькі чорні баясини для фіксації межі зони очікування). Ажурна перегородка виконує роль оптичного розділювання між вестибюлем та піднятою платформою, зберігаючи інсоляцію та відчуття простору. Виставкова кімната. Планувальна структура підкорядкована анфіладно-кільцевій схемі з вільним острівним трансуюванням маршруту. Просторова композиція є симетрично-осьовою, де роль головного планувального модуля відіграє крок стінових ніш та підвісних систем. Організація експозиційних поверхонь та площин. Простір організований за допомогою інноваційної інженерної системи стельових підвісних еліптичних треків. На них закріплені вертикальні поворотні рами з прозорими екранами для двохстороннього розвішування плоских експонатів (живопис, графіка). Це дозволяє:

1. Регулювати щільність та вектор руху відвідувачів
2. Візуально розвантажити підлогу
3. Миттєво перепланувати простір під різні форми виставок.

Шляхи евакуації та огляду. Ширина головного проходу між підвісними стендами та арковою стіною становить близько 1,5-2 метрів, що повністю відповідає нормам для безперешкодного руху людей та огляду предметів мистецтва з безпечної відстані. Світлопланувальне рішення. Відсутність класичних вікон на лівій стіні компенсується двома паралельними лініями шинопроводів трекових систем. Спрямовані споти дозволяють локально підсвічувати кожен арку та кожний підвісний щит окремо, що дозволяє зонувати простір виключно за допомогою світлотіньових акцентів.

6. Архітектурно-конструктивне рішення інтер'єрів

Архітектурно-конструктивне рішення інтер'єру розроблено з урахуванням існуючих конструктивних особливостей будівлі, вимог безпеки, ергоміки та сучасних принципів організації мистецького освітнього простору. Просторова організація інтер'єру здійснюється в межах наявного об'єму шляхом впровадження легких внутрішніх елементів, модульних меблів та декоративно-функціональних конструкцій. Несучі стіни будівлі залишаються незмінними, а функціональне зонування досягається без заведення капітальних перегородок. Для розмежування зон застосовуються легкі світлопрозорі конструкції, стаціонарні перегородки з рефленого скла в металевому профілі. Це забезпечує збереження цілісності простору, його візуальну відкритість та ефективне проникнення природного світла вглиб приміщення. Конструктивне рішення підлоги передбачає використання зносостійкого покриття з текстурою шліфованого бетону. Таке покриття відповідає вимогам до художніх студій воно є екологічним, стійким до хімічних фарб та розчинників, а також забезпечує простоту догляду та безпечну експлуатацію під час творчого процесу. Стіни та стеля вирішуються із застосуванням оздоблювальних матеріалів світлих, нейтральних відтінків з матовою текстурою, що створює візуально легке середовище та не спотворює кольоросприйняття під час малювання. Окремі ділянки стін мають функціональне навантаження. Інтегровані стелажні системи з арочними нішами. Що поєднують функцію зберігання та експонувати об'ємних моделей. Декоративні арочні панелі, які підтримують загальну концепцію формоутворення та приховують інженерні комунікації. Освітлювальна система побудована на використанні відкритих трекових конструкцій, закріплених на стелі. Це дозволяє мобільно змінювати напрямок та інтенсивність світлового потоку залежно від розташування натурних постановок або мольбертів. Усі застосовані конструктивні та оздоблювальні рішення відповідають вимогам екологічності, пожежної безпеки та гігієнічності. Архітектурно-конструктивне рішення спрямоване на створення ергономічного та гнучкого середовища, у якому конструктивні елементи гармонійно поєднуються з дизайнерською концепцією Аркової гармонії та сприяють професійній художній діяльності.

7. Образне та кольорове рішення інтер'єру

Образне рішення базується на ідеї створення гармонійного, натхненого та водночас структурованого середовища для творчого самовираження. Основою образу виступає поєднання суворої естетики сучасної майстерності із м'якими, органічними формами арок, що формує відчуття спадкоємності мистецьких традицій у сучасному контексті. Концептуально простір вирішено як професійне художнє середовище, де архітектура не домінує, а слугує шляхетним тлом для творчого процесу. Образ інтер'єру будується на принципах функціональної виразності. Основний акцент зроблено на формоутворенні-використанні ритмічних арочних ніш та графічних ліній трекового освітлення, що створюють відчуття глибини, порядку та творчої дисципліни.

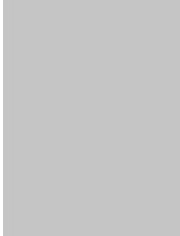
Візуальний образ інтер'єру спрямований на підтримку зосередженості та візуального комфорту. Простір позбавлений хаотичних деталей, натомість формується врівноважене середовище, яке сприяє концентрації на роботі з формою, світлом та кольором полотні. Кольорове рішення інтер'єру базується на використанні ахроматичної бази з теплими природними акцентами. Основним фоном виступають нейтральні білі стіни та світло-сірі бетонні текстури підлоги. Така палітра забезпечує чистоту сприйняття, що є критично важливим для художників, оскільки нейтральне тло не створює кольорових рефлексів на роботах учнів. Акцентними елементами обрано натуральні відтінки деревини та м'який вохристий колір, що застосовується в оздобленні ніш та меблевих фасадів. Дерево додає простоту тепла, асоціюється з природністю та створює затишок. Чорні графічні елементи (рами вікон, світильники, ніжки стільців) додають інтер'єру необхідності динаміки та структурності, завершуючи цілісну композицію. У робочій зоні кольорове рішення є максимально стриманим, що запобігає зоровій втомі при тривалій роботі. Зона експозиції та відпочинку виділена теплішим освітленням та м'якими текстурами, що підкреслює багатофункціональність простору та створює атмосферу відкритої мистецької галереї. Образне та кольорове рішення виставки.

Образне та кольорове рішення цього інтер'єру формує цілісну екосистему, де архітектура перестає бути статичною оболонкою і перетворюється на активного учасника мистецького процесу. В основі концепції лежить ідея прозорого діалогу де межі меж залами, творами мистецтва та глядачем розмиваються завдяки використанню скляних напівпрозорих перегородок, що нагадують великі лінзи або портали в інші виміри. Ці овальні конструкції на тонких металевих шпильях створюють ефект невагомості, дозволяючи полотнам буквально парити в повітрі, що додає виставці динаміки та легкості, невластивості класичним галереям. Колірна стратегія простору побудована на грі температур і фактур. Основна площа стін у м'якому білому кольорі

працює як ідеальний відбивач світла, візуально розсуваючи межі кімнати та роблячи її максимально наповненою повітрям. Ця стерильність майстерно врівноважується теплими островами глибокими арочними нішами, оздобленими декоративною штукатуркою бежевого кольору. Такий вибір створює ілюзію сонячного сяйва, що входить з глибини стіни, надаючи кожному експонату всередині ніші особливого, майже сакрального статусу. Підлога, виконана у темному шліфованому бетону з кам'яною фракцією, виконує роль візуального якоря. Її глибокий, складний колір з матовим відблиском не лише маскує функціональні деталі, а й створює ефект дзеркальної поверхні, в якій ледь помітно відбиваються силуети відвідувачів та кольорові плями картин, що подвоює візуальний об'єм залу. Графічний акцент вноситься через сірі та чорні елементи, тонкі лінії стельових треків та вертикальні осі кріплень скла, які, мов штрихи вугіллям на ватмані, структурують простір і надають йому сучасної гостроти. Образне рішення транслює відчуття спокою та інтелектуальної чистоти. Це простір, де відсутній візуальний шум, а кольорова гамма від холодного бетону до теплої світло-бежевої стіноки, спрямовує емоційний стан відвідувача від холодного бетону до теплої вохри, спрямовує емоційний стан відвідувача від споглядання до глибокого занурення в деталі представленого живопису та скульптурних форм на лаконічних білих подіумах.

8. Оздоблювальні матеріали

Таблиця оздоблювальних матеріалів художнього класу:

Стіни 	Штукатурка біла. https://www.magnific.com/ru/premium-photo/white-wall-plaster-facade-rough-texture-background_33977987.htm	Ceresi Caparol штукатурка (Короїд) для стін біла
Стіни 	Фарба світло сіра https://www.otto.de/p/dichton-wandfarbe-d-73w-profi-wandfarbe-innen-weiss-oder-farbig-profi-innenwandfarbe-matt-dispersionsfarbe-oekologisch-hochdeckend-S0WGF08E/#	Wandfarbe D.73W Profi
Меблі 	Матеріал меблів: дерево дуб. https://viyar.ua/ua/catalog/dsp_lam_swiss_krono_4430_ov_dub_belyy_new_2800kh2070kh18_mm_sk_new/	ДСП лам. Swiss Krono 4430 OV Дуб Білий
Подіум 	Фарба світло біла https://www.vanbeekart.de/p/gamblin-conservation-colors-15ml-extender-white-op-op/82601/?utm_source=google&utm_medium	CONSERV ATION COLORS 15ML

		EXTENDE R WHITE OP=OP GAMBLIN
--	--	--

Таблиця оздоблювальних матеріалів виставкової зали:

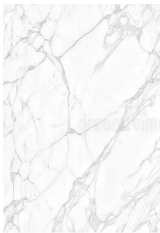
Підлога 	Керамограніт. https://intercerama.in.ua/ukr/plitka-inter-gres-surface-temno-siriy/	RAL 7015 - колір (класичний, стриманий темно- сірий).
Стіни 	Штукатурка бежева. https://expert-deco.ru/catalog/fakturnaya-shtukaturka-italica-marmo-travertino-500-bezhevyj/	Фактурная штукатурка ITALICA MARMO TRAVERTI NO 500 Бежевий RAL-1001
Стіни 	Штукатурка біла https://ru.freepik.com/premium-photo/white-wall-plaster-facade-rough-texture-background_33977987.htm	Ceresi Caparol штукатурка (Короїд) для стін біла
Стеля 	Фарба світло біла: https://www.vanbeekart.de/p/gamblin-conservation-colors-15ml-extender-white-op-op/82601/?utm_source=google&utm_medium	GAMBLIN CONSERV ATION COLORS EXTENDE R WHITE OP=OP

Подіум 	Фарба світло біла: https://www.vanbeekart.de/p/gamblin-conservation-colors-15ml-extender-white-op-op/82601/?utm_source=google&utm_medium	GAMBLIN CONSERV ATION COLORS EXTENDE R WHITE OP=OP
Стенди напівпрозорі 	Скло напівпрозоре: https://www.pinterest.com/pin/898960775600980283/feedback/?invite_code=b2ad386b4d0d49ee9d9b56cacbb8380b&sender_id=851462010708363998	RAL 7021 Чорно-сірий

Таблиця оздоблювальних матеріалів вестибюлю:

Підлога 	Керамограніт. https://intercerama.in.ua/ukr/plitka-inter-gres-surface-temno-siriy/	RAL 7015 - колір (класичний, стриманий темно-сірий).
--	--	---

Стеля 	Фарба світло біла. https://www.vanbeekart.de/p/gamblin-conservation-colors-15ml-extender-white-op-op/82601/?utm_source=google&utm_medium	GAMBLIN CONSERVATION COLORS EXTENDER WHITE OP=OP
Стіни 	Штукатурка бежева. https://expert-deco.ru/catalog/fakturnaya-shtukaturka-italica-marmo-travertino-500-bezhevyj/	Фактурная штукатурка ITALICA MARMO TRAVERTINO 500 Бежевий RAL-1001
Стіни 	Штукатурка біла https://venecianka.com/ua/p2024466657-dekorativnaya-shtukaturka-barhat.html?srsId=AfmBOorlg_NrrfR5M9JPNRQx3DZ9k0T87K2xFfJoAEpXTzz01uSD0Zmn	ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА ОКСАМИТ ASSIRIA DECO TERRA RAL-9010

Стіни 	Штукатурка бежева https://mir-oboev.ua/ua/product/oboi-metrovye-duka-natura-22862-3-fon-temno-bezhevyi?srsId=AfmBOoo3qvfZ8h6OLmo6rJaSq-W-xP5IuOZkkyC5XE7gErWnr3oJR0C	Штукатурка бежева Ral-1019
Меблі 	Дерево. https://ru.pinterest.com/pin/626211523221472025/	Темний дуб RAL 8028
Плитка 	Мрамор білий https://www.shutterstock.com/ru/search/%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80?dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F	(Каррарський, Калакатта) - RAL 9010 (Білий)

9. Обладнання інтер'єру

Таблиця обладнання інтер'єрів. Художній клас

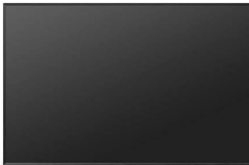
	Мольберт дерев'яний (тринога). Виготовлений з натурального дерева (дуб білий). Класична А-подібна конструкція регульованою вистотою робочої поверхні. https://www.pinterest.com/pin/401172279317585976/feedback/?invite_code=4ae9d763742b4c919004bdd4c1618df8&sender_id=851462010708363998	Матеріал: масив дерева покритий захисним лаком Особливості: рухома центральна штанга дозволяє фіксувати полотно різного розміру, компактний для зберігання.
	Барний стілець гвинтовий у стилі Loft з регульованою висотою сидіння https://nabbi.sk/barova-stolicka-h-64-11459?gclid=EAIaIQobChMIgMiblKTB7gIVGdN3Ch0wNAxiEAQYByABEgKpY_D_BwE	Pedrali (RAL-5018), матеріал: металевий каркас порошкове фарбування, сидіння дерево.

	Інтерактивна мультимедійна дошка. Професійна сенсорна панель для візуалізації навчального процесу. https://www.pinterest.com/pin/1000713979696627460/	Тип: LED-дисплей з антибілковим покриттям та підтримкою Multi-touch.
	Маркетно магнітна сіра дошка Призначена для малювання та кріплення робіт магнітами https://www.pinterest.com/pin/709457747531453321/	Колір:RAL-9003 матова дошка із полімерним покриттям, рама анодований алюміній. Стійка до подряпин поверхні.

Таблиця обладнання інтер'єрів. Виставкова кімната

Подіум 	Подіум для скульптур https://www.magnific.com/ru/premium-vector/empty-illuminated-round-podium-platform-white-blank-cylinder_11257334.htm	Ceres it (СТ 35/64), Сапарол штукатурка (Короїд) для стін біла
Стенди 	Скляні напівпрозорі перегородки https://www.pinterest.com/pin/616993217730952758/feedback/?invite_code=0379e8936c1741419fd54e6ea1aa92e9&sender_id=851462010708363998	RAL 7021 Чорно-сірий
Світильники 	Трекові світильники https://www.pinterest.com/pin/4603593724317981440/feedback/?invite_code=e9d82e35bef14b25a639f0c0bd675d59&sender_id=851462010708363998	RAL 7011 (Iron grey) Залізно-сірий .

Таблиця обладнання інтер'єрів. Вестибюлю

Стіл офісний 	https://apexfurniture.asia/shop/	Темний дуб RAL 8028
Турнікет 	Турнікет система для охорони. https://smartel.ua/ua/product/turniket-tripod-servoprivodnyy-centurion-m/?srsId=AfmBOooMVZlqqgFvEFvDftajCmwxXnPwCcWRm8kQ8l-JHabHSFXBXriY	RAL 9007 (Сірий алюміній, більш темний, вишуканий відтінок.
Шафа 	https://hold.com.ua/stellazh-pristennyj-dlya-bytovo-tekhniki-42-43	ДСП лам. Swiss Krono 4430 OV Дуб Білий. Та металевий каркас
Плазма 	https://www.pinterest.com/pin/4593742110352715264/feedback/?invite_code=93ec315c21e94665a338f1b8571891bf&sender_id=851462010708363998	RAL 9005

Крісло 	Крісло для зони очікування. https://www.pinterest.com/pin/137641332356215368/feedback/?invite_code=4b96bcb8da5e4fd4a83bc5154695c026&sender_id=851462010708363998	Кремово білий колір за Ral-9001
Диван 	Диван для зони очікування https://www.pinterest.com/pin/350506783509832481/feedback/?invite_code=05a64ffc9fba40b1b7ae17bf24e10f41&sender_id=851462010708363998	Кремово білий колір за Ral-9001
Стіл 	Журнальний столик https://www.pinterest.com/pin/164592561375566347/feedback/?invite_code=d47984cdcf464f958ae92dabb13dfba7&sender_id=851462010708363998	(Каррарський, Калакатта) - RAL 9010 (Білий) Чоний каркас на ніжках
Перегородка 	Скляна напівпрозора перегородка: https://www.pinterest.com/pin/779404279293123735/feedback/?invite_code=47976ff54d824b7bbdf879e45eec3ccc&sender_id=851462010708363998	RAL 7021 Чорно-сірий. Золотий каркас

10. Система освітлення. Розрахунки штучного освітлення

10.1 Система освітлення. Розрахунки штучного освітлення художнього класу

Розрахунок штучного освітлення художнього класу. Площа приміщення 50 м.кв $H=3,0$. Норма освітлення згідно з нормами для спеціалізованих навчальних закладів $E=500$ лк (люкс) Необхідний світловий потік з урахуванням коефіцієнту запасу (1,2).

$$F=E*S*k$$

$$F=500*50*1,2=30000 \text{ Лм (Люмен)}$$

Вибране обладнання використовується трекові лінійні системи. Обрано 6 ліній на кожній з яких розміщено по 3 LED-світильники потужністю 20 Вт кожен.

Загальна кількість світильників $6*3=18$ шт.

Світлова віддача приймаємо середній показник для якісних LED-систем 90 Лм/Вт. Світловий потік одного світльника $20 \text{ Вт} * 90 \text{ Лм/Вт} = 1800 \text{ Лм}$.

Загальний фактичний світловий потік $F=18*1800=32400 \text{ Лм}$.

Фактичний світловий потік 32400 Лм перевищує розрахункову норму 30000Лм. Це є позитивним показником для класу малювання, оскільки дозволяє компенсувати поглинання світла темними мольбертами або стінами. Використання трекових світильників дозволяє гнучко налаштовувати освітлення спрямованих променів безпосередньо на натюрморти.

10.2 Система освітлення. Розрахунки штучного освітлення виставкової кімнати

$E=300$ лк (для загального освітлення).

Параметри освітлення

Площа (S) 31.5 м кв.

Кількість світильників: 20 шт

Потужність одного світильника: 10 Вт

Світлова віддача трекових лед світильників дають приблизно 90-100 лм/Вт.

Світловий потік одного світильника 10 Вт. 100 лм/Вт =1000 лм.

Загальний світловий потік $20 \cdot 1000 = 20000$ лм.

Розрахунок за формулою

Коефіцієнт n залежить від відбиття стін та висоти. Для стелі 3,0 м та світлих стін приблизно 0,5.

$$E = \frac{20000 \cdot 0,5}{31,5 \cdot 1,2} = \frac{10000}{37,8} = 265$$

Відповідь: 265 люкс

Цей результат ідеально відповідає нормам загального освітлення для виставкових залів 300 лк. При висоті стелі 3,0 м світильники по 10 Вт додають достатньо яскраве та рівномірне світло, оскільки вони розташовані досить низько до поверхні експонування.

10.3 Система освітлення. Розрахунки штучного освітлення вестибюлю

Площа приміщення (S): 105,7 м.кв

Висота стелі: (H): 3,9 м.

Кількість світильників (N): 27 шт

Потужність одного світильника 40 Вт

Світловий потік одного світильника (Φ) = 3600 лм

Загальний світловий потік усіх джерел $27 \cdot 3600 = 97200$ лм

$$E = \frac{N \cdot \Phi \cdot n}{S \cdot K_3}$$

$$E = \frac{27 \cdot 3600 \cdot 0,62}{105,7 \cdot 1,2} = \frac{60264}{126,84} = 475,1 \text{ лк}$$

Відповідь 475,1 люкс.

Світлодіодні трекові споти такої потужності є дуже ефективними й видають потужний світловий потік приблизно 3600 люмен (лм) кожен. Для високої стелі 3,9 це зазвичай найкращий вибір, оскільки таке світло легко пробиває відстань до підлоги.

(Рис 1. Лінійний світильник.)

11. Список використаної літератури

2. Білик. М, Вимоги щодо систем освітлення навчальних закладів
<https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/41409/2/089-090.pdf>
3. Бобровик. Н.В Світло в інтер'єрі та особливості світло дизайну
<https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-svitlo-v-intereri-ta-osoblivosti-svitlo-dizajnu-486312.html>
4. В. Губов, М. Коренюк. ДБН В 2.2-3:2018. Норми закладів освіти
<https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2018/08/DBN-V22-3-2018.pdf>
5. Валентина. П. Світло як засіб художньої виразності
<https://archinform.knuba.edu.ua/article/view/285358>
6. Валентина. П. Світло як художній засіб проектування
<https://archinform.knuba.edu.ua/article/view/285358>
7. Дизай освітлення теорія світла. <https://www.petrucimarco.it/en/lighting-design-light-theory/>
8. Джейсон. Н. Проектування за допомогою світла: мистецтво, наука та практика дизайну архітектурного освітлення
<https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=32352411961>
9. Європейський стандарт денного світла на який орієнтується сучасний дизайн 2018. ДБН. <https://scribd.com/document/732075495/EUROPEAN-STANDARD-EN-17037-Daylight-in-buildings>
- 10.Криворучко. Н.І. Світло як метафорично-смісловий чинник в архітектурному дизайні <file:///C:/Users/user/Downloads/384-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-882-1-10-20251006.pdf>
- 11.Константин. Л, Наталія. С. Взаємодія графіки світла та простору
https://www.apfn-journal.in.ua/archive/77_2024/part_2/19.pdf
- 12.Коваль. Л.М. Загальні композиційні тенденції в світловому дизайні предметнопросторового середовища засобами лед технологій
<https://www.visnik.org.ua/pdf/v2015-03-02-koval.pdf>

13. Коваль Л. М, Дизайн лед технології
<https://s.siteapi.org/9462f848281d516.ru/docs/ed99922b71c1c2c1ea376b0260b7ed3ce28633e5.pdf>
14. Лайя. К. Світовий дизайн з чого він складається і що він приносить в архітектурний проект <https://faro.es/en/blog/lighting-design/>
15. Н.Я Крижаноська, О. В Смірнова. Світло кольоровий дизайн в інтер'єрі
https://eprints.kname.edu.ua/55793/1/2020_%D0%9F%D0%95%D0%A7_20%D0%9B_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%AC%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%202020%20%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf
16. О.І. Лісна. м Харків. Декоратичне художнє освітлення архітектурного середовища
https://eprints.kname.edu.ua/19602/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87_%D0%BF%D0%BE%D1%81_%D0%94%D0%A5%D0%9E_%D0%90%D0%A0%D0%A5_%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
17. Про те, як світло змінює сприйняття кольору
<https://yalebooks.yale.edu/tag/josef-albers/>
18. Патрашку. Є.В. Колесник. С.М. Інсоляція приміщень <https://mmm-journal.com.ua/journals/12/14.pdf>
19. Романенко. Н.Г, Бондаренко. І.В. Колір в просторово природному середовищі
[file:///C:/Users/user/Downloads/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%D0%9A%D0%9F%D0%9F%D0%A1.%2020%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%93.%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%D0%9A%D0%9F%D0%9F%D0%A1.%2020%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%93.%20(2).pdf)
20. Сергій.С Світло та освітлення робочих місць
<https://scribd.com/document/660536677/%D0%94%D1%81%D1%82%D1%83-en-12464-1-2016-%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BE-%D0%A2%D0%B0-%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8C>

21.С.М. Яців. Роль світла в архітектурі

<https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/nov/19614/26.pdf>

22. Тимофій. І. Основи теорії кольору

<https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/3372/1/%D0%9D%D0%9C%D0%9F%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%20%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%87%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%A3.pdf>

23.Ю. Громадський ДБН. В 2.5-28-2018 Природне та штучне освітлення.

https://ledeffect.com.ua/images/_branding/dbn2018.pdf

Аналоги

Послання: <https://www.pinterest.com/pin/492649952547616/>

На представленому інтер'єрі зображено художню студію де функціональність поєднується з естетикою мінімалізма. Простір приміщення світлий та відкритий, спроектований спеціально для роботи з формою світлом та академічним малюнком. Домінуючий колір це-білий, колір стін та колон слугує ідеальним нейтральним тлом для певних композицій з натюрмортом. Високі стелі та великі вікна створюють відчуття простору та повітря, що дуже важливо для художніх студій або майстерень. Приміщення тримається на масивних прямокутних колонах, це дозволяє організувати відкрите планування де замість стін використовуються конструктивні елементи для зонування робочих мість учнів. Завдяки великим вікнам у приміщенні забезпечене розсіюване світло, у такому випадку ми запобігаємо появі різких тіней на натурних постановах. У якості штучного освітлення використані сучасні лед-світильники у вигляді квадратів, вони виконують не тільки роль освітлення, а й виступають акцентами у інтер'єрі. Підлога нагадує за своїм кольором та матеріалом керамограніт або бетон сірого кольору, темну підлогу для художніх

класах краще використовувати для легкого чищення від фарби чи інших матеріалів.

Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/392235448804687599/>

Автор інтер'єру архітектор Лендрі Сміт, проект був розроблений у співпраці з Естер Хагенлохер. Місце знаходження галерея Hayden в університеті Орегону США. На цьому інтер'єрі зображений виставковий простір. Зала світла наповнена повітрям, що поєднує у собі чітку геометрію та натуральні матеріали. Приміщення має великі панорамні вікна від підлоги до стелі, що огорожує приміщення між середовищем та інтер'єром. Особливу увагу привертають виставкові стенди у вигляді модульних дерев'яних рейок, вони дають ефект напівпрозорої ширми завдяки яким виставкові експонати та картини привертають до себе увагу, вони ніби зависають у повітрі. Також присутні низькі трикутні лавки світлого кольору, що повторюють форми стендів. Стеля виконана з дерев'яних рейок, теплих відтінків. На стелі встановлена трекова система освітлення з білими спотами, що спрямована на експонати. Матеріал підлоги глянцеове наливне покриття нейтрально сірого кольору відзеркалює світло та вертикальні лінії стендів, візуально подвоюючи простір.

Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/46091596179823697/>

Приміщення нагадує за своїм обладнанням творчу майстерню. Дизайн виконаний у поєднанні двох стилів мінімалізм з елементами скандинавського стилю де поєднується функціональність та чистота. Приміщення має велику площу, прямокутну форму та високу стелю. Зонування реалізоване розташовкою меблів. Кожне робоче місце обладнане персонально настінною лампою на шарнірах, з лівої сторони розташована зона для індивідуальної роботи, робочі місця зі довгими прямокутними столами та низькими лавками, та білими великими чашами, що слугують обладнанням для роботи. Також нашу увагу привертають закруглені комірочки вздовж стіни. Присутня зона для зберігання матеріалів у вигляді задвинуваних шафок. З правої сторони розташований великий овальний стіл який призначений для обговорення теоретичних матеріалів або обговорення ідей учнів та викладача. У якості освітлення використовуються лед-стрічки які розташовані уздовж усієї студії, та лед-люстра, що по формі нагадує стіл. Кольорова гамма, домінує переважно світло сірий колір, підлога та стеля. Акцентним кольором, що контрастується з іншими виступає глибокий синій на стіні та на колонах, що слугують перегородками між робочими місцями, цей колір додає простору та глибини.

Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/13299761395210822/>

Автори дизайну архітектурне бюро Onion. Міцезнаходження Бангкок, Таїланд. Дане приміщення є прикладом сучасного мінімалізму, який дуже часто використовується у повсякденному житті. Дизайн побудований на грі чітких геометричних форм та контрасті кольорів. Колірна палітра, дизайн базується на трьох основних кольорах, серед них найбільше домінує глибокий синій. Він використовується на стелі, стіні та на підлозі у вигляді смуги яка ніби розділяє приміщення на зони. Такі акценти візуально додають глибини та простору. Кораловий колір використовується у якості меблів столи та стільці які виконані в єдиному яскравому кольорі, цей колір робить меблі центральним елементом. Білий та світло-сірий, стіни, масивні колони та підлога слугують нейтральним фоном, який не дає яскравим кольорам перевантажити зір. Увесь інтер'єр побудований на чітких лініях, прикладом таких елементів є дерев'яні рейки які виконують роль зонування не нагромаджуючи простір. Вони додають текстури та тепла холодній синьо білій гамі. Архітектурною та масивною конструкцією слугують високі білі колони та відкриті балки на стелі підкреслюють архітектурний масштаб приміщення. У якості освітлення використані круглі білі плафони, що розташовані між балками вони додають розсіяне загальне світло. Зліва ми бачимо спрямоване світло, що акцентує зону умивальників.

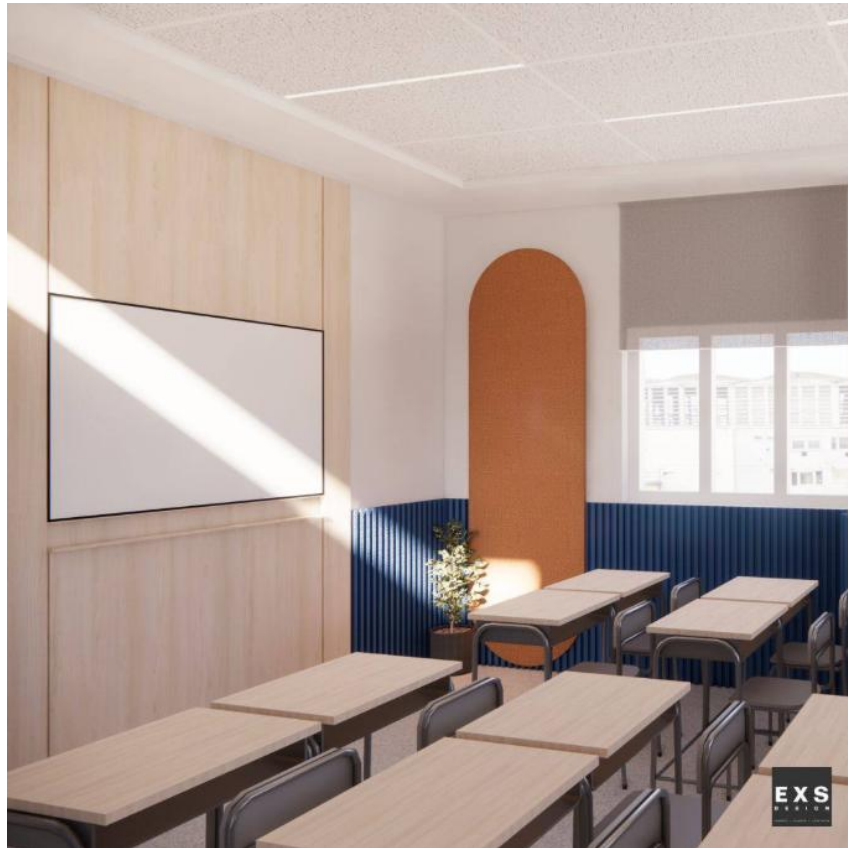
Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/77827899810703904/>

Музею Кришталеві мости. Розташований у місті Бентонвілл, штат Арканзас, США. Архітектор Моше Сафді. Цей інтер'єр є прикладом сучасної музейної архітектури, де головний акцент зроблено на діалозі між монументальною конструкцією будівлі та делікатністю творів мистецтва. Головним акцентом є балочна стеля з масивного світлого дерева. Паралельні дерев'яні балки створюють сильний лінійний ритм, який візуально подовжує приміщення та спрямовує відвідувача в глиб експозиції. Чудовим рішенням є планувальне розміщення зон, скульптури розташовані таким чином щоб їх можна було оглянути з різних ракурсів, а картини мають достатньо дихальну простоту навколо себе. Темні стіни в інтер'єрі, використання глибокого шоколадно-сірого кольору стін. На такому фоні скульптури виглядають контрастніше, а картини стають більш насиченими. Підлога чудово гармонує зі стелею, це створює відчуття цілісності.

Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/851461873347224100/>

Цей інтер'єр є чудовим прикладом що, представляє собою сучасну художню студію або клас для малювання. Напрямок дизайну мінімалізм. Головним акцентом у приміщенні є масштабна система стелажів, пофарбована у колірний спектр від холодних темних відтінків до яскраво теплих. Це не лише виглядає естетично, а й практично, слугує для зберіганням художніх засобів. Велика інтегрована система полиць, що знаходиться ліворуч слугує для зберіганням великих форматів паперів, планшетів та готових робіт. Стіни стеля та підлога пофарбовані у теплі сіро-бежеві тона. Це важло для художніх класів, оскільки стіни нейтрального кольору створюють рефлекси на роботах з полотнами. Мольберти розташовані навпроти вікна так, щоб кожен учень мав доступ до світла та бачив іншу сторону класу. Стіл з білою драпіровкою зліва призначений для постановки об'єктів для малювання. Архітектурне рішення складається з чіткої геометрії простір має прямокутну форму, що забезпечує чіткий ритм. Особливо підкреслюються вертикальні лінії мольбертів та секції з квадратними полицями. Відсутність зайвого декору, студія зосереджена на творчому процесі, основним декором тут виступають предмети мистецтва та матеріали.

Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/851461873347223795/>

Автор інтер'єру студія EXS Design, Дубаї. Цей інтер'єр поєднується з принципами скандинавського дизайну та мінімалізму. Простір організований класичним лінійним способом, парти розташовані навпроти інтерактивної дошки, це гарантує максимальну концентрацію уваги. У приміщенні використовуються компактні двомісні парти на металевому каркасі та гладкої дерев'яної поверхні. У інтер'єрі панує візуальна чистота завдяки колірній палітрі. Колірна палітра базується на поєднанні трьох основних текстур. Світле дерево матеріал ясен, також він використаний на стіновій панелі та стільниці. Світле дерево візуально пом'якшує офісну атмосферу та створює затишок. Глибокий синій нижня частина стін, що розташована біля вікна оздоблена вертикальними рейками синього кольору. Це не тільки гарне рішення для контрасту та дизайну, а й практичне рішення, бо завдяки темному кольору для зони контакту взуття, менш мазкий. Овальна арочна панель оранжево-охрового кольору додає динаміки та слугує яскравим акцентом для приміщення. У якості освітлення застосовані великі вікна, що забезпечують фронтальне освітлення.

Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/851461873347223751/>

Китайська студія дизайну, (Jin Gu Duo). У Китаї. Приміщення має чітку лінійну прямокутну форму, ритмічне розташування мольбертів створює організоване середовище, що сприяє концентрації для малювання. Загалом простір розділений на робочі зони, мольберти. Центральний простір залишається вільним для того щоб забезпечити рух для викладача. Світло грає дуже важливу роль, що дуже важливо для художніх школах чи майстернях. Великі панорамні вікна, що знаходяться зліва забезпечують велику кількість світла, який краще підкреслює об'єм предметів на полотнах, жалюзі дозволяють регулювати інтенсивність освітлення. Штучне світло використано багаторівневу стелю з прихованою лед-підсвіткою, завдяки цьому створюється м'яке розсіяне світло без різких тіней, що імітує денне освітлення у вечірній час. У якості матеріалів домінує світле дерево дуб або ясен, світло сіра кам'яна підлога з ледь помітною текстурою мрамора. Акцентна текстурована сіра стіна з червоною бордовою стрічкою створює глибину та контраст.

Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/851461873347223694/>

Майстерня кераміки Монпельє місто Лореал, штат Меріленд, США. Цей інтер'єр представляє сучасний простір, та представляє мистецьку студію або майстерню. Дизайн поєднує в собі функціональність промислового стилю з мінімалізмом, створюючи середовище для творчості. Простір організований за принципом відкритого планування, що дозволяє легко трансформувати приміщення під різні завдання. У дальній частині розташована мокра зона, довга стільниця з раковинами вздовж акцентної синьої стіни для гігієни та роботи з матеріалами наприклад фарбами або глиною. Використання меблів, присутні масивні столи з дерев'яними стільницями призначені для групової роботи. Використання мобільних табуретів та вільних проходів сприяє активному перисуванню учнів. З лівої сторони присутні величезні панорамні вікна на всю стіну не лише наповнюють простір світлом, але й візуально об'єднує інтер'єр з навколишнім середовищем. Експонтовані конструкції на стелі підкреслюють сучасний дизайн архітектури, конструкція даху створює відчуття повітря та свободи, запобігаючи накопиченню запахів та фарб чи матеріалів. Використання синього кольору акцентна стіна та елементи підлоги сприяє концентрації та спокою. Білі стіни та стеля візуально розширюють простір.

Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/851461873347223671/>

Інтер'єр музею мистецтв у Сан-Паулу, у Бразилії. Автор архітекторка-модерністка Ліна Бо Барді. Даний інтер'єр представляє собою чудовий приклад експозиційного дизайну. Тут присутнє поєднання мінімалізму та функціональності. У якості планування виставкового простору використовується острівна система. Вертикальні стійки з панелями створюють лабіринт, це дозволяє розділити потік людей і створити окремі зони для споглядання кожної окремої роботи. Завдяки тому, що панелі не торкаються стелі всією площиною простір залишається прозорим. Вертикальні тонкі металеві стінки пронизують простір від підлоги та стелі. Вони створюють ритм і відчуття легкості здається ніби картини вітають у повітрі. Освітлення є критично важливим особливо коли приміщення ізольоване від вікон та природного освітлення. На стелі встановлено трекову систему світильників з прожекторами, це дозволяє гнучко налаштовувати світло під кожний стенд. Ми можемо спостерігати чіткі зображення на картинах тоді як загальний простір залишається у м'якому напівзатінку, це дозволяє виділити усю увагу на мистецтві. Стіни та експозиційні стенди мають світло бежевий колір.

Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/163325923988839841/>

Інтер'єр коридору Академії дизайну та мистецтв, місто Дунгуань. Цей інтер'єр виглядає як зона очікування навчального закладу. Дизайн спрямований на створення динамічного простору, що стимулює активність та креативність. Білі стіни та велика кількість природного світла візуально розширюють коридор, роблячи його менш тісним і більш просторим. Головним акцентом є використання синього кольору, який сприяє зосередженню та спокою, а помаранчеві пуфи додають енергії та тепла. Це виглядає класично та контрастно. Кольорові арки та закруглені елементи на стінах ламають монотонність довгого коридору, створюючи ритм цих орнаментів. У приміщенні розташовані невеликі трикутні столики на дерев'яних ніжках легко пересуваються, це дозволяє швидко трансформувати простір. Матеріал пуфів тільки з екологічних матеріалів, забезпечують комфортне сидіння. Величезні вікна головна перевага цього інтер'єру. Світильники на стелі розташовані хаотично під кутом, що підтримує загальну динаміку інтер'єру та відходить від строгої офісної лінійності.

Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/625859679478781889/>

Виставкова кімната. Spacon & X SPACE10 у Копенгагені. Цей інтер'єр представляє собою чудовий приклад промислового мінімалізму, який адаптований під виставковий простір. Дизайн фокусується на функціональності та максимальному використанню природного світла. Приміщення має відкрите планування, що характерно для промислових будівель. Високі стелі та відсутність перегородок створюють відчуття простору та повітря. Виставкові експонати організовані навколо центрального стола з макетом, що робить його головним фокусом. Сам стіл для експонатів виконаний зі світлого дерева, що вносить теплоту в холодний індустріальний інтер'єр. Чіткий вертикальний ритм задається віконними рамами, стійками панелей на стінах та підвісними конструкціями стелі, ці елементи підкреслюють індустріальний генезис будівлі. Підлога бетонна, світло-сірого кольору. Експозиція виставкового простору фотографії та виставкові стенди підвішені на тонких тросах, що створює ефект левітації та не перевантажує простір масивними кріпленнями. У якості системи опалення використані низькі радіатори вздовж вікон, вони встановлені так, щоб не перекривати огляд виставки, та виконують свою функцію максимально не помітно. Колірна палітра монохромна з переважанням білого та світло-сірого, що дозволяє виставковим об'єктам бути головним акцентами. У якості стін використовуються ніпівпрозорі панелі з полікарбонату, що додає технологічності та дозволяє м'яко розсіювати світло.

Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/851461873347216233/>

Цей інтер'єр представляє собою сучасний мистецький галерейний клас, який виконаний у стилі мінімалізму. Архітектурне рішення орієнтоване на функціональність, роботу зі світлом та створенням нейтрального фону для творчості. Простір організований за принципом відкритого планування, що забезпечує гнучкість і використання. Робоча зона з мольбертами та табуретами чітко виділена, на задньому плані видно мобільні перегородки та розсувні двері, що дозволяють трансформувати приміщення. Простір має чіткий ритм, створений повторюваними елементами мольбертами та лінійними світильниками на стелі. Це створює відчуття порядку та професійної дисципліни. Для мистецького простору світло є критично важливим. У якості штучного освітлення використані вбудовані лед-світильники. Вони забезпечують рівномірне світло без різких тіней, що ідеально для малювання. У якості меблів використовується світле натуральне дерево. Це додає інтер'єру теплоти, якої бракує білим стінам і створює затишну атмосферу в майстерні. Цей інтер'єр можна віднести до мінімалістичного функціоналізму. Тут немає зайвого декору, кожна лінія та кожна лампа виконують окреме завдання.

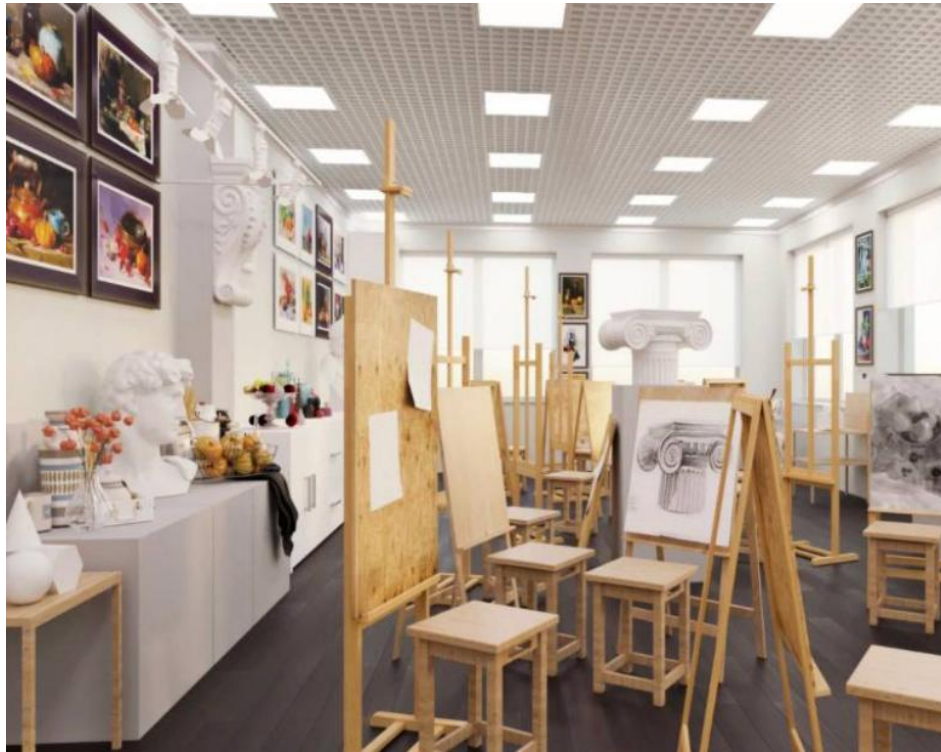
Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/851461873347216233/>

Дизайн цього приміщення базується на принципах чистоти симетрії та функціональності. Простір організований лінійно, що створює відчуття порядку та спокою. Цей інтер'єр є яскравим прикладом мінімалізму з елементами японської естетики. Це багатофункціональний простір, в якого є наявність ряду мийок та довгих столів для навчання. Для стелі у якості освітлення використовуються довгі лінійні лед-світильники які інтегровані в стелю. Це забезпечує рівномірне безтіньове освітлення, що критично важливе для робочих процесів, і візуально подовжує приміщення. Білі стіни та меблі з теплого дерева створюють ефект стерильності та візуально розширюють простір. Світлі породи дерева на столах додають теплоти та пом'якшують холод у приміщенні. Увагу привертають плетені основи табуретів, що нагадують солому вносять елемент еко-дизайну та крафтовості. Сині оббивки на сидіннях слугують єдиним стриманим кольоровим акцентом. Даний простір ідеально підходить для концентрації та навчання. Його архітектурна мова говорить про дисципліну, але завдяки використанню дерева та текстур він не виглядає занадто відстороненим.

Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/851461873347216135/>

Інтер'єр розроблений українською студією дизайну LUX STUDIO. Архітектура інтер'єру побудована на принципах геометричного абстракціонізму. У приміщенні присутнє використання геометричних форм, переважно трикутна та прямокутна. Форми створюють динаміку та візуально ламають монотонність великої стіни. У якості кольорової гамми синій, блакитний, оранжевий та бежевий. Певага йде на білий колір, а саме стеля столи та стіни максимально розширюють простір і робить його світлим. Стеля тут відіграє ключову роль у масштабі. Касетна стеля чудове рішення для приховання проводів та інших електричних комунікацій. З інтегрованими квадратними лед-панелями, що створюють рівномірне заливне світло. Металеві каркаси столів та лав забезпечують довговічність та легкість прибирання, а лаконічність форм підкреслює мінімалістичний стиль. Ніша з полицями, що розташована біля вікна та слугує перегородкою, слугує полицею для кубків та нагород. Великі вікна є основним джерелом світла вдень, що важливо для комфорту. Інтер'єр виглядає сучасно та енергійно завдяки яскравій палітрі.

Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/851461873347216205/>

Інтер'єр для Київської дитячої академії мистецтв імені М.І. Чембержі (КДАМ). На зображенні представлений інтер'єр сучасного художнього класу для малювання. Приміщення має прямокутну форму та виглядає світлим, просторим і професійно обладнаним. По всій кімнаті розставлені дерев'яні мольберти, деякі з них порожні, а на інших закріплені аркуші з роботами учнів. Біля кожного мольберта стоїть простий дерев'яний табурет без спинки, що характерно для академічного малювання. Злівої сторони кімнати розташована довга тумба для зберігання художнього приладдя та слугує постановочним подіумом для малювання. В інтер'єрі присутні класичні об'єкти для вивчення форми, для прикладу голова Давида на передньому плані, та посередині приміщення колона грецької культури. Стіни прикрашені картинами в рамах та ескізами, що створює творчу атмосферу. Підлога ламінат з темного дерева який створює приємний контраст зі світлими стінами та меблями. Великі вікна на задньому плані закриті світлими рулонними шторами, що дозволяє регулювати природне освітлення. Цей інтер'єр поєднує в собі академічну строгість та сучасний комфорт, створюючи ідеальні умови для навчання образотворчому мистецтву.

Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/851461873347801801/>

Дизайн залу американський архітектор Френк Гері та його архітектурне бюро Gehry Partners. Цей інтер'єр демонструє сучасний підхід до музейної архітектури, де головним принципом є мінімалізм та функціональність. Простір спроектований так, щоб ніщо не відволікало від споглядання мистецтва. Перегородки розташовані під кутом зі зміщенням, що спрямовує рух відвідувача та створює цікаві візуальні перспективи. Виставковий простір чітко розділений на зони, для живопису стіни та скульптури, при цьому зберігається відчуття єдиного повітряного об'єму. Стіни чисто білі, гладкі поверхні, які працюють як чисте полотно. Вони максимально відбивають світло, роблячи простір світлішим. Підлога викладена довгими вузькими дошками. Це додає тепла стерильному білому інтер'єру та забезпечує хорошу акустику. З правої сторони ми спостерігаємо панорамне вікно, яке інтегрує зовнішнє середовище в інтер'єр музею. На стелі встановлені трекові системи з поворотними прожекторами. Це дозволяє гнучко налаштовувати акцентне світло на кожну картину чи скульптуру. У якості контрасту присутні темні масивні рами класичних картин вони різко контрастують із мінімалістичним оточенням, що підкреслює самі зображення на картинах. Це приміщення є чудовим прикладом архітектури де простір стає невидимим посередником між мистецтвом та глядачем.

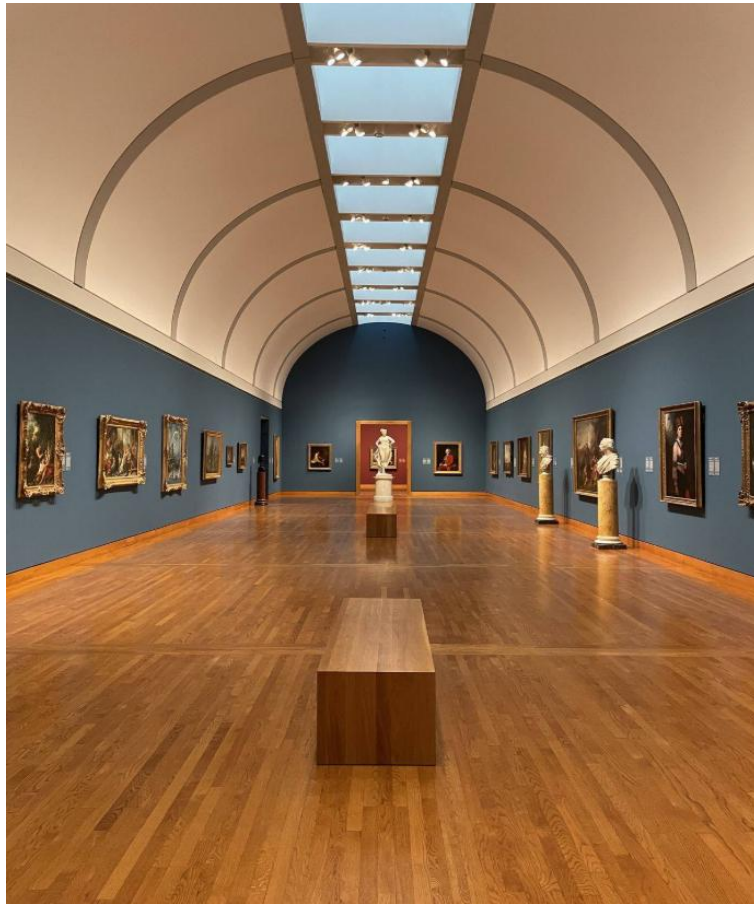
Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/851461873347802645/>

Інститут мистецтв Чикаго. Спроекований лауреатом Прітцкерівської премії Ренцо П'яно. Цей виставковий простір чудовий приклад архітектури де поєднується технологічність, легкість та прозорість. Архітектура тут не домінує над мистецтвом, а слугує нейтральним, наповненим повітрям фоном для експонатів. Замість звичайних стін використовуються величезні скляні фасади, які прикриті тонкими напівпрозорими шторами. Це створює м'яке, розсіяне природне освітлення, яке є важливим для сприйняття скульптури. На стелі ми можемо спостерігати складну систему балок. Вбудовані в стелю рейки дозволяють гнучко налаштовувати акцентне світло на кожен об'єкт. Для підлоги використовується дуб світлого дерева, що додає простору тепла та пом'якшує акустику та створюючи візуальний затишок. Головний акцент архітектури колони круглого перерізу підтримують перекриття, майже не перекриваючи огляд. Вони не тільки слугують опорою для приміщення, а й ніби зливаються з скульптурами. Скульптури розташовані на достатній відстані одна від одної, що дозволяє кожному об'єкту дихати, білі кубічні постаменти інтегруються в архітектуру стін, створюючи враження, що мистецтво є частиною самої будівлі.

Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/851461873347803934/>

Мистецький ліцей «Київська дитяча Академія мистецтв імені М. І. Чембержі» (КДАМ). Цей інтер'єр демонструє класичну художню студію. Простір спроектований за канонами функціоналізму, де архітектура підпорядкована головній меті, а саме роботі зі світлом та формою. Клас має витягнуту прямокутну форму, що характерно для навчальних закладів. Приміщення чітко розділене на робочі сектори. Злівої сторони художнього класу розташовані місця для студентів. Меблі мольберти та табурети, призначені для об'єкту малювання. Справа та в глибині знаходяться зони для експозиції з гіпсовими зліпками та скульптурами. Проста біла стеля з накладними люмінесцентними лампами та підлога з нейтральної плитки. Це мінімізує кольорові рефлексії, які можуть заважати художникам правильно сприймати колір та тон. Відсутній. У якості декоративних елементів є архітектурні деталі фрагменти колон орнаментів, які самі є об'єктами для вивчення. Архітектура приміщення працює на те, щоб бути максимально непомітною, забезпечуючи ідеальні умови для спостереження за натурою.

Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/851461873347803110/>

Інтер'єр у Дрездені Німеччина галерея старих майстрів. інтер'єр був спроектований німецьким архітектором Готфрідом Земпером. Це приміщення має тип виставкового простору, де архітектура працює на створення атмосфери для сосередження мистецтва. Приміщення має витянутий прямокутний зал з полукруглою формою стелі. Архітектура суворо симетрична, центральна вісь підкреслена лінією світлових ліхтарів на стелі, розміщенням лав та скульптурою в торці залу, що слугує візуальним фокусом. Використання верхнього світла через систему ліхтарів у центрі склепіння. Це чудове рішення для галереї. У якості штучного освітлення є інтегровані ліхтарі трекові системи дозволяють акцентовано підсвічувати окремі полотна. Акцентним кольором є синьо-сірий колір стін, створює високий контраст із золотими рамами картин, змушуючи кольори на полотнах виглядати яскравішими. Для підлоги використовується палубна дошка з теплого дерева, вона візуально пом'якшує простір і додає акустичного затишку поглинаючи зайві звуки та ехо у приміщення.

Посилання: <https://www.pinterest.com/pin/851461873348972753/feedback/?>

Авторы. (архітектор Девід Кон) у співпраці з графічним дизайнером Фрейзером Маггериджем. Музей дизайну в Лондоні. На данному приміщенні представлена захоплива гра між минулим і майбутнім. Архітектурний аналіз тут зводиться до трьох ключових відчуттів. Діалог текстур та епох. Інтер'єр побудований на різкому, але гармонійному контрасті. З одного боку груба історія старі цегляні стіни з відбитками часу та масивна дерев'яна покрівля, що дихає старовиною. З іншого ідеально гладкі стерильно-білі сучасна думка оселилася всередині старого скелета будівлі. Відчуття легкості в масивному об'ємі. Попри те, що будівля нагадує старий склад чи цех, експозиція всередині здається невагомою. Білі конструкції не торкаються стін, вони ніби плывуть по сірій дощатій підлозі. Висока стеля залишається відкритою, що дає простору багато повітря та не обмежує погляд. Світло та прозорість арочні вікна м'яко підсвічують фактурну цеглу, а тонкі підвіси, на яких тримаються елементи виставки майже не помітні. Це створює образ майстерні де архітектура не тисне на людину, а слугує шляхетним і спокійним фоном для творчості.

https://www.pinterest.com/pin/851461873348972760/feedback/?invite_code=fbd195faf63a4c2683c367a717b4acbd&sender_id=851462010708363998

Французький архітектор Поль Андре. Тайюанський археологічний музей. У Китаї. Цей інтер'єр представляє собою вишуканий приклад ревіталізації історичного музейна функція органічно вплетена в автентичну архітектурну оболонку. Основою композиції є виразний ритм білих масивних пілонів та напівциркултних арок, що створюють монументальність споруди. Темна балочна стеля візуально заземлює простір, відсилаючи до атмосфери археологічних розкопок або камерних підземель, що ідеально резонує з тематикою експозиції. Головним інструментом є зонування що виступають мінімалістичні виставкової вітрини, які кольором та фактурою нагадують пресовану землю або окислений метал. Вони інтегровані в простір як монолітні об'єми, що виростають безпосередньо з підлоги, не порушуючи при цьому архітектурну цілісність арок. Робота зі світлом у проєкті є ключовою. Відсутність видимих стельових світильників компенсуються внутрішнім підсвічуванням вітрин, яке акцентує увагу включно на артефактах. М'яке відбите світло делікатно проявляє фактуру стін, створюючи спокійний майже сакральний фон для історичних пам'яток.

https://www.pinterest.com/pin/851461873348972727/feedback/?invite_code=da434b2362bd4c6e86216c80f220eb8a&sender_id=851462010708363998

Герцог і де Мерон. національна галерея, м. Берлін. Цей інтер'єр демонструє концепцію білого куба, де архітектура стає максимально нейтральною, щоб висунути на перший план мистецтво. Простір організований за допомогою витончених підвісних перегородок, які не торкаються підлоги, створюючи ефект невагомості та забезпечуючи вільну циркуляцію повітря і світла. Таке планувальне рішення дозволяє формувати камерні зони для огляду окремих експонатів, зберігаючи при цьому відчуття цілісного та відкритого об'єму. Естетична чистота підкреслюється використанням монохромної світлої гами та дрібнозернистої фактури підлоги, що м'яко розсіює світло. Особливу роль відіграє лінійна система освітлення на стелі, яка не лише виконує свою пряму функцію, а й створює чіткий геометричний ритм, що спрямовує відвідувача вглиб галереї. Архітектурні елементи, такі як сходи-подіуми, делікатно інтегровані в загальну структуру, слугуючи одночасно місцями для відпочинку та постаментами для скульптур, що робить простір не лише естетичним, а й функціонально гнучким.

https://www.pinterest.com/pin/851461873348972725/feedback/?invite_code=121fd20d7bbb484098255d27f19ab16e&sender_id=851462010708363998

Людвіг Міс ван дер Рое. Нова національна галерея. м Берлін. Цей інтер'єр демонструє раціональний та індустріальний підхід до організації виставкового простору, де головним конструктивним елементом стають вертикальні металеві стійки. На відміну від класичних стін, ці тонкі опори дозволяють вільно розташовувати експозиційні панелі в просторі, створюючи багатшарову композицію, що легко трансформується під потреби конкретної виставки. Таке рішення забезпечує наскрізну прозорість зали, дозволяючи відвідувачу одночасно бачити кілька планів експозиції та відчувати реальний масштаб приміщення. Естетика простору побудована на суворій монохромності та функціональності: світло-сірі відтінки поверхонь і відкриті металеві профілі підкреслюють сучасний технологічний характер галереї. Наливна глянцева підлога м'яко віддзеркалює світло та вертикальні лінії конструкцій, візуально подвоюючи висоту зали. Технічне освітлення, розміщене на шинопроводах між балками стелі, доповнює індустріальний образ, водночас забезпечуючи точне акцентування на кожному окремому творі мистецтва.

https://www.pinterest.com/pin/851461873348972723/feedback/?invite_code=779a01062ed04dac807e22cbd9c86487&sender_id=85146201070836399

Державний музей мистецтв імені Абилкана Кастесєва. м. Алмати. Цей інтер'єр представляє концепцію динамічного галерейного простору, де ключову роль відіграє архітектурна легкість та мобільність елементів. Основним композиційним прийомом тут є використання підвісних білих панелей, що не торкаються підлоги, створюючи ілюзію невагомості та дозволяючи простору «дихати». Така структура перетворює статичну залу на багаторівневий лабіринт, де кожен розворот відкриває нову перспективу, не перевантажуючи при цьому загальний об'єм зайвими стінами чи перегородками. Графічність інтер'єру підкреслена чіткими чорними лініями трекових систем освітлення на стелі, які дзеркально перегукуються з тонким вертикальним кантуванням стін. Цей лінійний ритм організовує простір і спрямовує погляд відвідувача, водночас виконуючи суто практичну функцію акцентного підсвічування полотен.

https://www.pinterest.com/pin/851461873348826372/feedback/?invite_code=b47d3da9c0024d5b893add6bea42e84c&sender_id=851462010708363998

Архітектурна студія LAVA Німеччині. м Баварія. Цей простір створює враження світлої та відкритої галереї, де панує атмосфера спокою та чистоти. Інтер'єр побудований на поєднанні витончених сучасних ліній та теплих класичних акцентів: білосніжні стіни та масивні колони слугують ідеальним фоном для мистецтва, а дерев'яні арокні вікна додають приміщенню затишку та історичної глибини. Простір не здається перевантаженим завдяки вільному розташуванню експонатів та високим стелям. Графічні чорні трекові світильники на стелі вносять сучасний ритм і чіткість, тоді як сонячне світло, що проникає крізь високі вікна, створює м'які тіні на глянцевої підлозі. Це місце, де архітектура не відволікає від картин та скульптур, а навпаки допомагає кожному об'єкту «дихати» і розкриватися перед глядач.

https://www.pinterest.com/pin/851461873348972682/feedback/?invite_code=3cab0eeb420747ea8b06c8dc05a27b59&sender_id=851462010708363998

Архітектурна студія LAVA Німеччині. м Баварія. Концепція інтер'єру на зображенні втілює ідею адаптивного мінімалізму, перетворюючи простір на універсальну платформу для взаємодії між мистецтвом, технологіями та відвідувачем. В основі дизайну лежить принцип «чистого аркуша», де стерильно-білі стіни та нейтральна наливна підлога створюють візуальний вакуум, що максимально фокусує увагу на експонатах. Гнучкість простору досягається завдяки використанню мобільних перегородок на колесах та модульних постаментів, які дозволяють легко змінювати архітектурний сценарій виставки залежно від формату контенту. Особливу динаміку приміщенню надає графічна система трекового освітлення, чорні лінії якої створюють чіткий геометричний ритм на стелі, контрастуючи зі світлою оболонкою зали. Інтеграція мультимедійного обладнання та прихованих зон зберігання підкреслює функціональний характер інтер'єру, роблячи його сучасним технологічним хабом. Такий підхід дозволяє гармонійно поєднувати статичні художні твори з цифровими проєкціями, забезпечуючи відвідувачам повноцінний досвід занурення в експозиційне середовище.

https://www.pinterest.com/pin/1144266217836862745/feedback/?invite_code=861ddf9149a5422b8c90a3d4398126e1&sender_id=851462010708363998

Українська архітектурна та дизайн-студія IK-architects архітекторка Катерина Ярова. Дизайн бізнес-центру. Цей інтер'єр представляє собою сучасний хол-вестибюль громадського простору, який виконаний у стилі модернізму середини століття (Mid-century modern) з елементами біофільного дизайну. Архітектурне рішення орієнтоване на створення атмосфери спокою, гармонії та природного затишку для відвідувачів. Простір організований за принципом лінійного планування, що забезпечує чітку логіку руху та візуальну глибину. Зона очікування з м'якими диванами та кріслами чітко інтегрована в архітектурний контекст: на правому плані домінує стіна з вертикальних дерев'яних рейок, що задає простору сильний ритм, а в глибині приміщення виділяється акцентна стіна з делікатним геометричним візерунком. У колористиці та матеріалах використано безпрограшне поєднання теплого натурального дерева, свіжих шавлієвих і смарагдових відтінків текстилю, а також інтегрованого живого озеленення. Це додає інтер'єру природної теплоти, яка ідеально балансує з прохолодною світлою підлогою. Цей дизайн можна віднести до екологічного мінімалізму: тут немає випадкових деталей, кожна

лінія, рослина та джерело світла працюють на створення єдиного гармонійного середовища.

https://www.pinterest.com/pin/1077838123324331745/feedback/?invite_code=8ee7e52b4c4242209238116aed2a80ff&sender_id=851462010708363998

Українська архітектурна та дизайн-студія ІК-architects архітекторка Катерина Ярова. Дизайн лаунж-зони. Цей інтер'єр представляє собою сучасний лаунж-простір або зону очікування в офісі відкритого типу який виконаний у стилі індустріального мінімалізму з елементами джапанджі та лофту. Архітектурне рішення орієнтоване на концепцію чесного дизайну, де інженерні комунікації стають частиною естетики, а сам простір залишається відкритим, гнучким та функціональним. Планування приміщення побудоване за принципом вільного зонування. На задньому плані чітко виділена лаунж-зона з м'якими кріслами, відокремлена від загального простору за допомогою наскрізного дерев'яного стелажа-перегородки. Таке рішення дозволяє м'яко трансформувати та розділяти приміщення, зберігаючи його візуальну цілісність та проникність для світла. Особливе місце в архітектурі простору посідає стеля. Відкриті інженерні комунікації повітропроводи та кабельні лотки викрашені в

глибокий теракотово цегляний колір, що додає простору індустріального характеру та створює сильний колірний акцент.

https://www.pinterest.com/pin/851461873349093817/feedback/?invite_code=c5ca35de68754a778684e1a21791f135&sender_id=851462010708363998

Дизайнер Сергій Махно. Дизайн вітальні. Цей інтер'єр представляє собою затишну вітальню в стилі джапанді та вабі-сабі. Архітектурне рішення базується на мінімалізмі, м'яких геометріях та використанні натуральних, тактильних матеріалів. Простір чітко зонований за допомогою рельєфу стін. Головними архітектурними акцентами є глибока аroachна ніша, оздоблена дерев'яними рейками, та масштабна фактурна панель із прихованим світлодіодним підсвічуванням. Масивні дерев'яні балки на стелі задають простору чіткий ритм та додають затишку традиційного дому. Палітра інтер'єру повністю монохромна, побудована на теплих піщаних, бежевих та земляних відтінках. Дизайнери майстерно поєднали грубі й м'які текстури: матову глиняну штукатурку стін, фактурний текстиль низьких диванів обтічної форми, дерево та автентичну кераміку. Освітлення тут камерне й сценографічне м'яке світло від вікна доповнюється делікатним підсвічуванням стіни та настільною лампою-ліхтариком. Це зразок органічного мінімалізму, де затишок створюється не декором, а чистотою ліній, багатством природних фактур та грою світлотіні.

https://www.pinterest.com/pin/851461873349093803/feedback/?invite_code=b790223d100a492a8d473a1ae4b414c3&sender_id=851462010708363998

Студія SPACE10 дизайнер Кевін Карраном. в Данії. Копенгаген. Цей інтер'єр представляє собою футуристичний лаунж-простір або зону рецепції, виконану в стилі біоморфного мінімалізму з елементами ар-деко. В основі архітектурного рішення лежить ідея м'якої геометрії, плавних ліній та нашарування об'ємів. Головним акцентом виступає багаторівнева конструкція з каскадних арок, що заходять одна за одну. Завдяки вбудованому прихованому підсвічуванню цей елемент створює сильний оптичний ефект глибини й тривимірності простору. Композиція кімнати побудована на строгій симетрії. Центральну аркову групу фланкують два настінні півкруглі модулі з тонкими рейками, крізь які каскадом спускається жива зелень, додаючи строгій архітектурі природної пластики. Формоутворення підлоги також підпорядковане загальній біоморфній логіці: межа між холодною глянцевою підлогою з сірого мармуру та затишною зоною відпочинку з дерев'яним паркетом має плавну, хвилеподібну лінію, що функціонально відокремлює транзитну зону від лаунжу. Меблі підтримують загальну скульптурну концепцію та мають виражені обтічні форми. Низький видовжений диван глибокого теракотового відтінку та округлі сірі крісла на витончених ніжках відсилають до естетики модернізму, а низький овальний столик завершує геометрію центру.

https://www.pinterest.com/pin/851461873349094912/feedback/?invite_code=97bdfbed9f8343fd9b15a744edd4e7ec&sender_id=851462010708363998

Освітній заклад «Сіметрі» Туреччина. студія Ofisstore. Цей інтер'єр представляє собою сучасну приймальню або зону очікування навчального закладу чи офісу, виконану в стилі прогресивного мінімалізму з елементами хай-теку та еко-модерну. В основі архітектурного рішення лежить динамічне формоутворення та робота з лінійним світлом. Головним композиційним акцентом є інтегровані в стелю світлодіодні смуги, які плавно перетікають на вертикальну площину центральної стіни, окреслюючи зону з фірмовим логотипом. Цей прийом не лише візуально об'єднує стелю та стіни в єдину пластичну структуру, а й задає простору потужний футуристичний ритм. Вертикальну спрямованість інтер'єру підтримують симетричні бічні вставки з темних дерев'яних рейок, які фланкують центральну зону та додають архітектурі текстурної глибини. Простір організований за принципом відкритого планування. Зона очікування плавно переходить у широкий коридор, де на задньому плані зчитується хвилеподібна зелена стіна, що пом'якшує строгість прямих ліній. Формоутворення підлоги базується на використанні великоформатного глянцевого керамограніту під білий мармур з виразними темними прожилками. Дзеркальна поверхня підлоги активно відбиває світлові лінії та меблі, створюючи ефект нескінченності та легкості простору. Меблі мають лаконічні, обтічні форми зі згладженими кутами, що забезпечує візуальний комфорт.

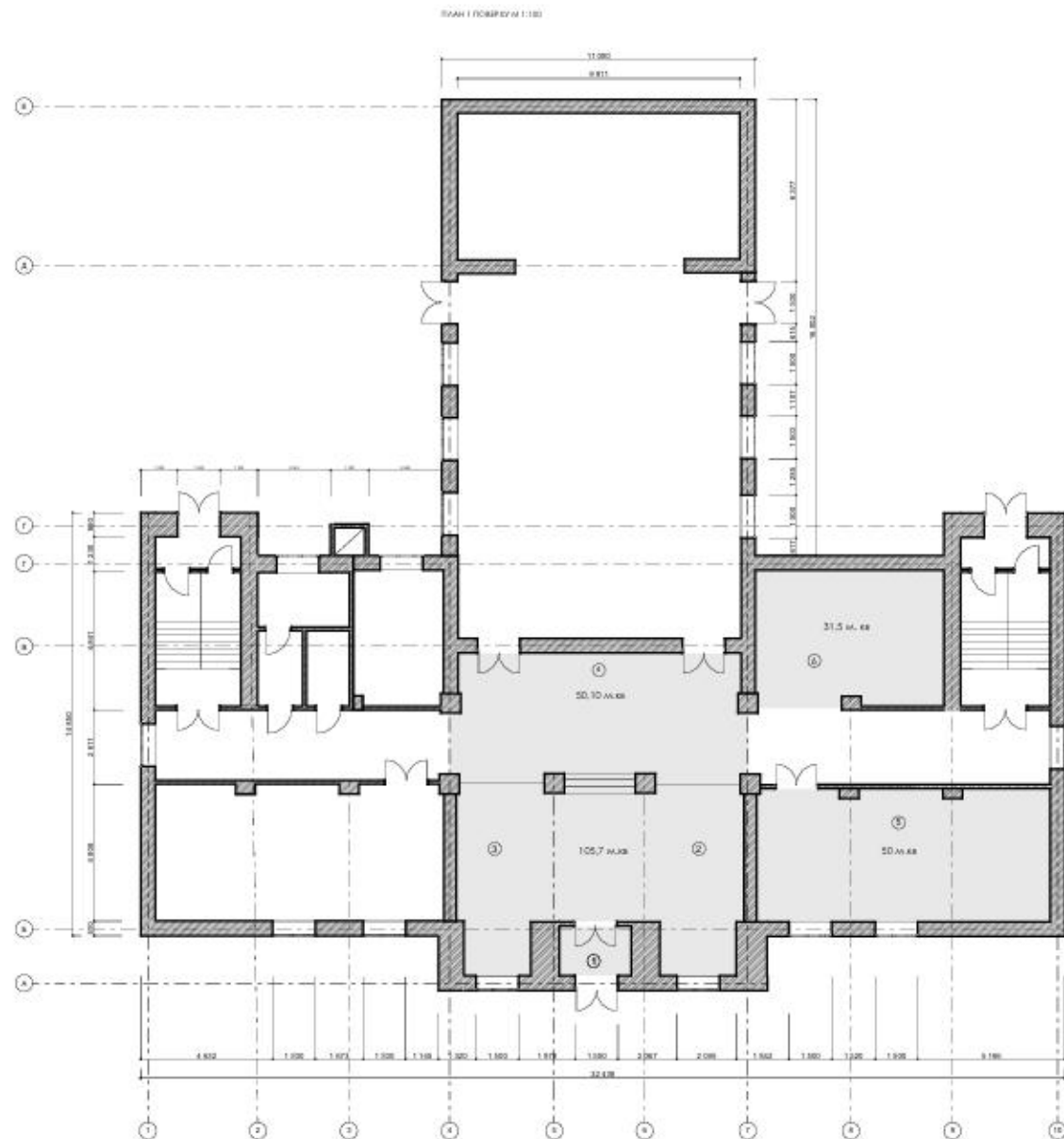

https://www.pinterest.com/pin/293085888278495305/feedback/?invite_code=fc3eb079790f43928e715b1573fb8c96&sender_id=851462010708363998

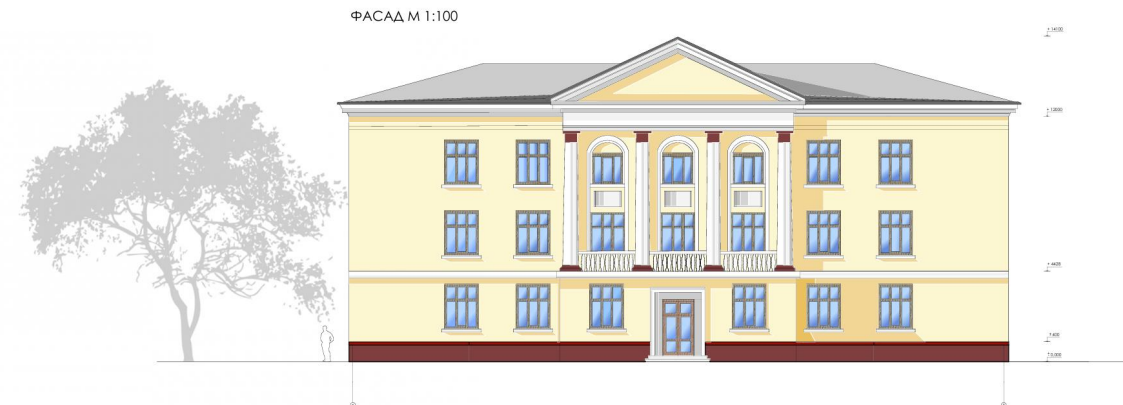
Цей інтер'єр представляє собою динамічний і стильний коворкінг, офісний лаунж або зону очікування в сучасному громадському просторі, виконану на стику конструктивізму, лофту та графічного мінімалізму. В основі архітектурного рішення лежить складна гра геометричних форм, об'ємів та контрастних ліній. Головним художнім акцентом приміщення є велика акцентна стіна справа, прикрашена тривимірним абстрактним барельєфом із білих ламаних панелей. Приховане світлодіодне підсвічування по периметру цієї стіни підкреслює складну пластику та створює ефектну гру світлотіней. Контрастом до цих м'яких об'ємів виступає задня перегородка: величезне кругле вікно-арка з чорною металевою решіткою, яка додає простору індустриальної графічності та візуально пов'язує лаунж-зону з сусіднім приміщенням. Формоутворення інтер'єру підпорядковане чіткому лінійному ритму. На рівній білій стелі встановлено чорні магнітні трекові системи освітлення, геометричні лінії яких перегукуються зі складними графічними люстрами-павуками.

ДОДАТКИ

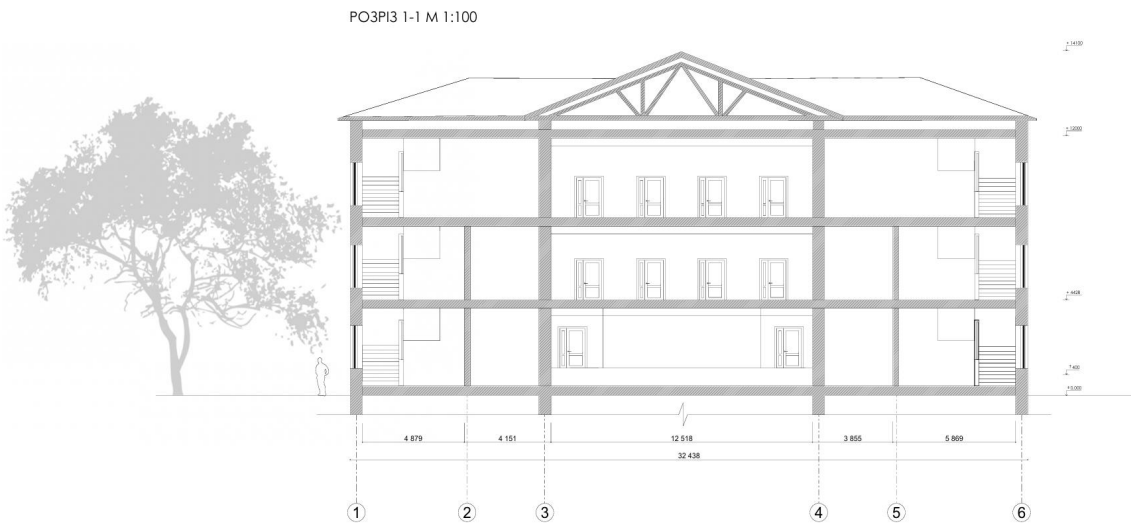
(Рис. 1) План 1 поверху дитячої школи мистецтв

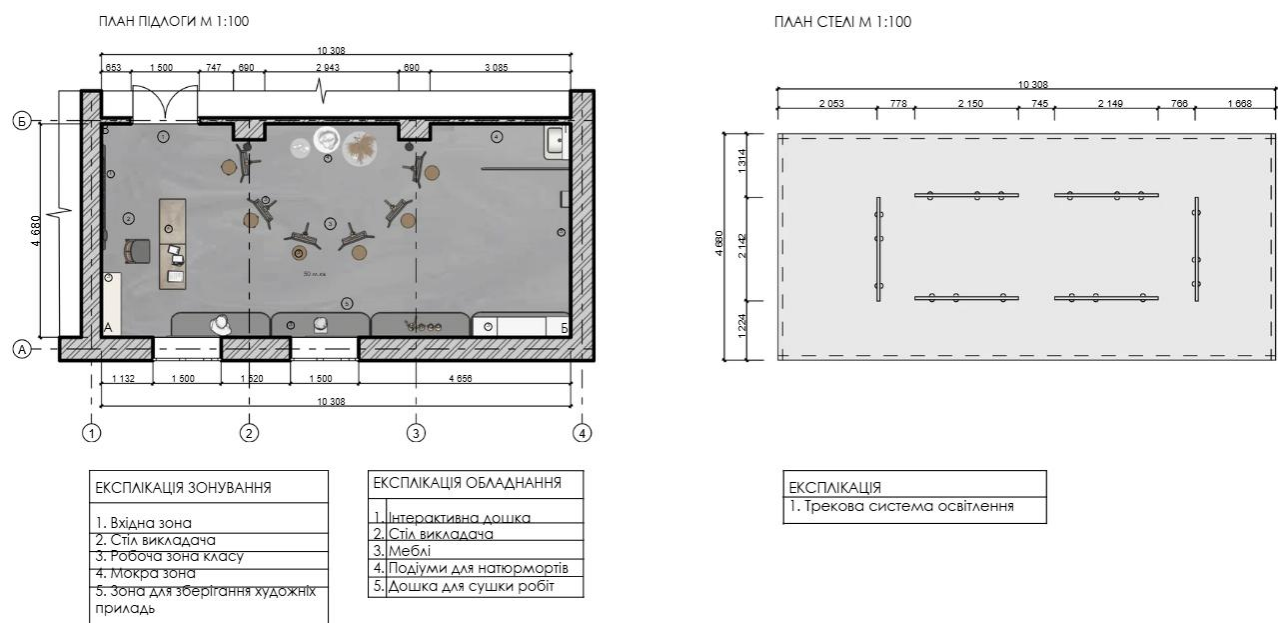
(Рис.2) Фасад

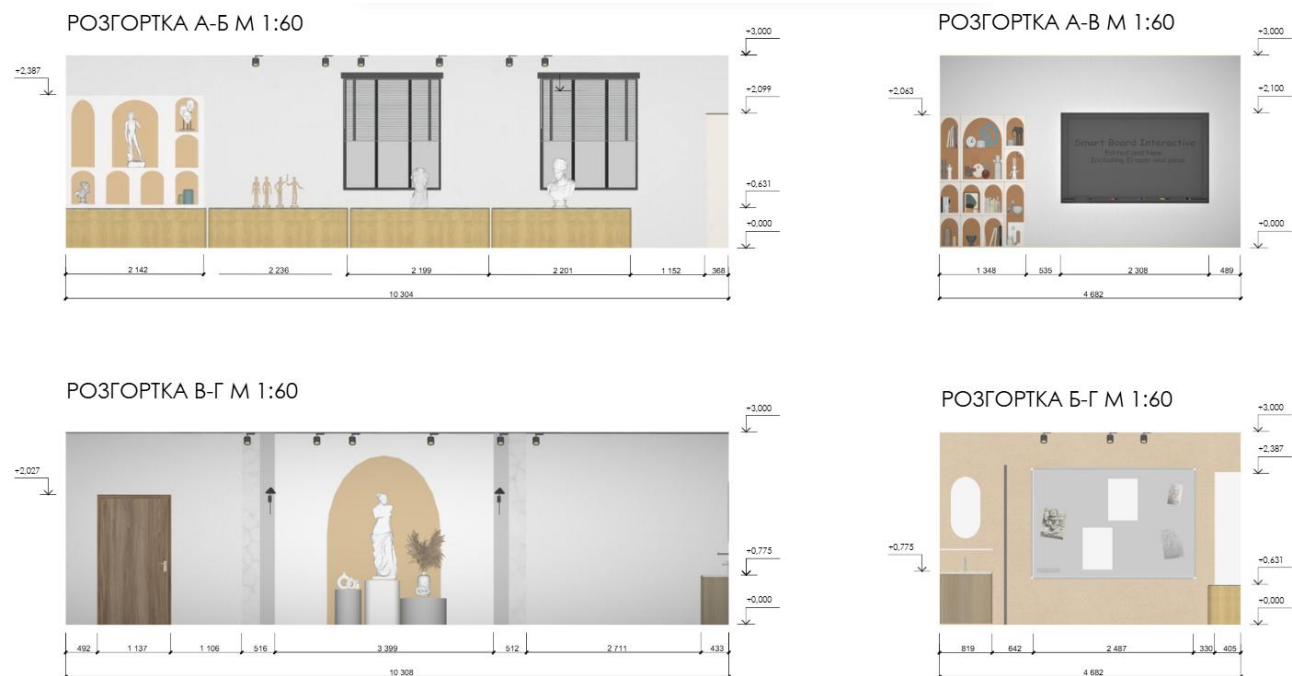
(Рис. 3) Розріз фасаду

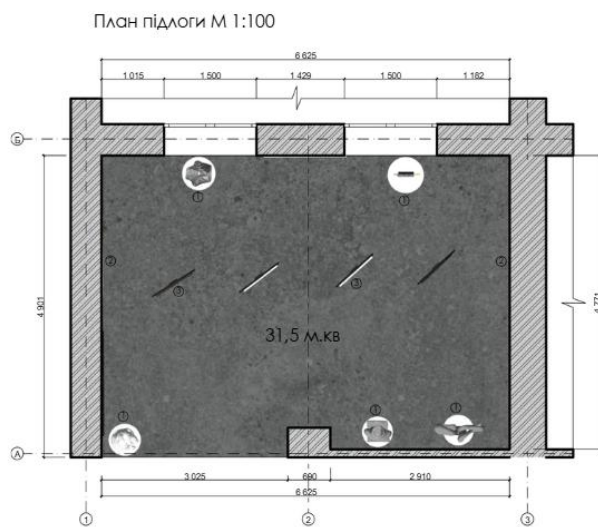
(Рис. 4) План підлоги та стелі художнього класу

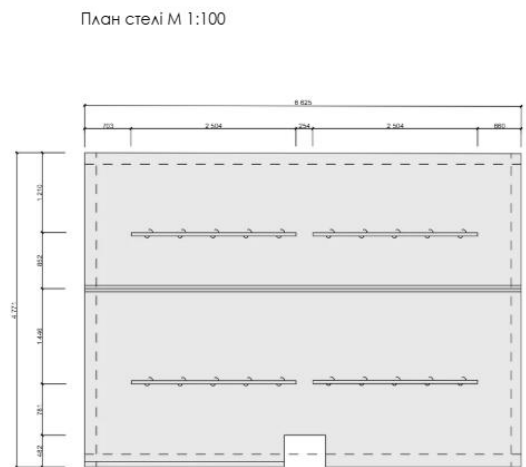
(Рис.5) Розгортки художнього класу

(Рис.6) План підлоги та стелі виставкового залу

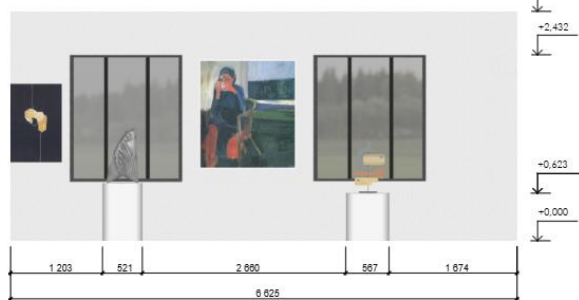
Експлікація
1. Подіуми (у формі циліндрів)
2. Рами для живопису
3. Стенди для робіт

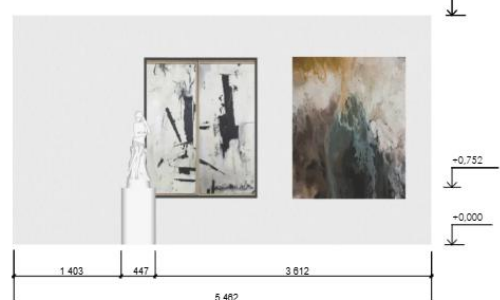
Експлікація
1. Трекова система освітлювання (Чорний алюмінієвий шинопровід, трифазний. Поворотний світильник).

(Рис.7) Розгортки виставкової зали

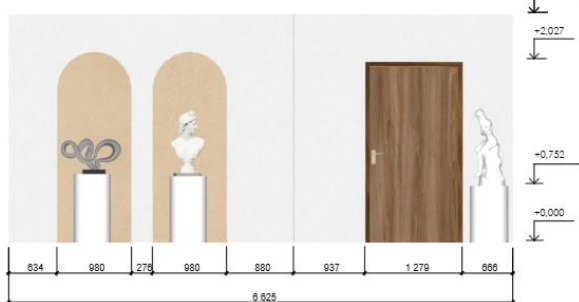
РОЗГОРТКА В-Г М 1:60

РОЗГОРТКА А-В М 1:60

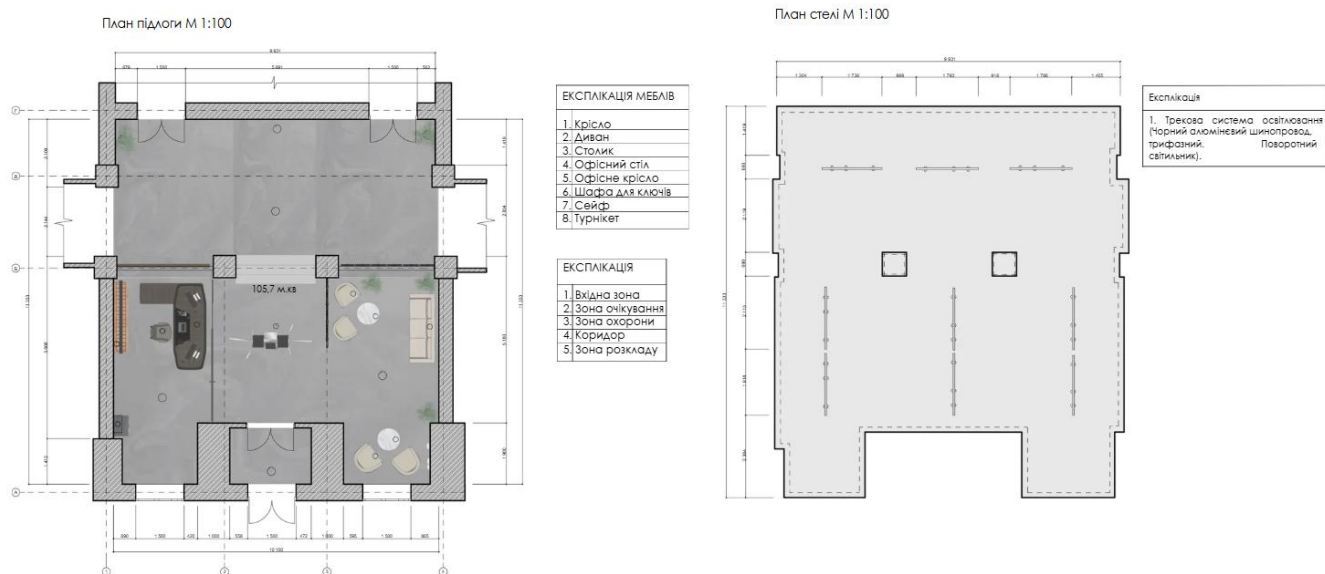
РОЗГОРТКА А-Б М 1:60

РОЗГОРТКА Б-Г М 1:60

(Рис.8) План підлоги та стелі вестибюлю школи мистецтв

(Рис.9) Розгортки вестибюлю

ПОШУКОВІ ЕСКІЗИ

Візуалізації художнього класу

Візуалізації виставкового простору

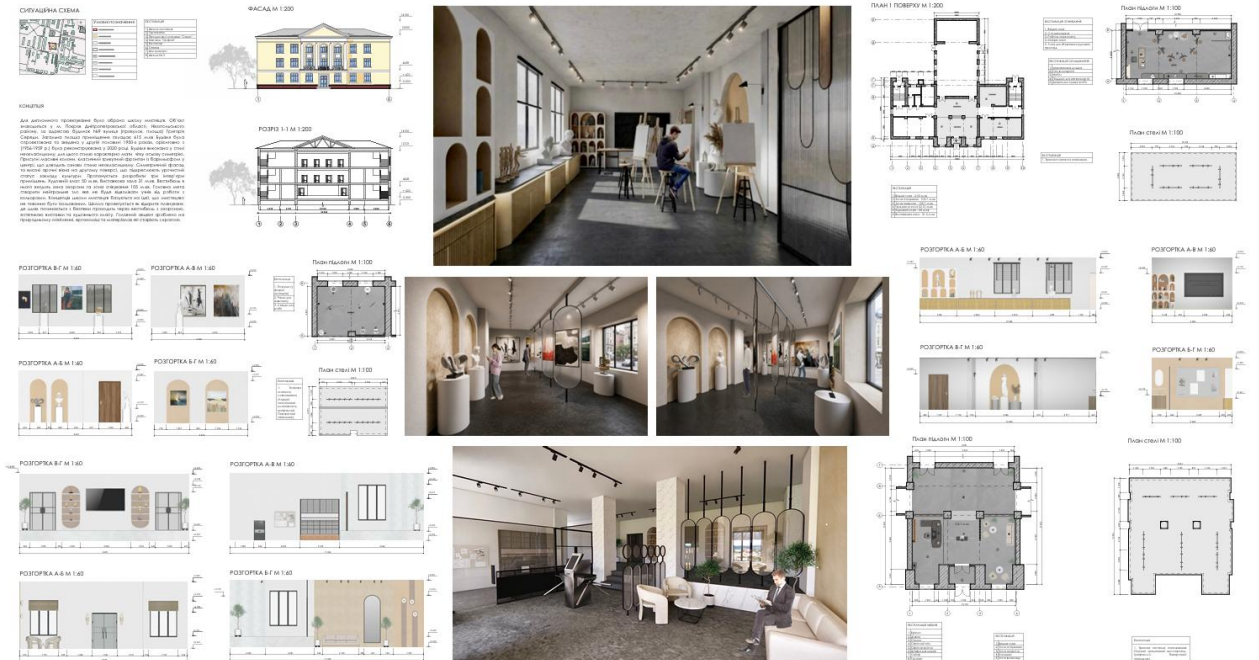
Візуалізації вестибюлю

ДИЗАЙН ІНТЕР'ЄРІВ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ М. ПІКРОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ", БУДИНОК №9 ВУЛИЦЯ (ПРОВУЛОК, ПЛОЩА)
Г.СЕРЕДИ

кваліфікаційна робота на здобуття 1 ступеню вищої освіти "бакалавр"

Метою проекту є розробка інтер'єрів дитячої школи мистецтв. Як відповідати усім функціональним, естетичним, екологічним вимогам. Проект спрямований на створення робочої атмосфери, що сприяє гармонійному розвитку художніх здібностей та забезпечує комфортний освітній процес у творчому середовищі. Графічна частина кваліфікаційної роботи спрямована на основі теоретико-дослідницької роботи, де було проаналізовано принципи формування світового дизайну як інструменту коригування архітектурного простору, норми інсталяції та поведінки виступають сприйняття інтер'єрів художньої мистецтва. Основною метою проектування інтер'єрів дитячої школи мистецтв є створення комфортного та естетичного середовища, де діти будуть здатні розкрити свої таланти. У проекті застосовано технічні рішення, раціональне використання природного та штучного освітлення, а також прості, мобільні меблі, що розширює можливості трансформації простору під різні види занять.

Викладач:
Ступеня Алієва А.О.,
Будівельно-технічний факультет, ст.
викладач історії, О.В.
Бондарчук, історичний вист., професор
Кремень С.В.

