

УДК 7.05:658.626+316.722

КУЛЬТУРНІ РЕФЕРЕНСИ У ФІРМОВИХ СТИЛЯХ КОНЦЕПТ-БАРІВ: ТЕНДЕНЦІЇ, АНАЛІЗ ТА ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ

СИДОРЕНКО Андрій, ЯСІНСЬКА Тетяна

Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна
sydorenko.av@knutd.edu.ua, yasinkatania2003@gmail.com

У статті досліджено використання культурних референсів у створенні фірмових стилів концепт-барів. Проведено аналіз сучасних тенденцій та прикладів айдентики, зокрема, українських та зарубіжних концепт-барів, що використовують етнічні стилі у графічному дизайні. Дослідження охоплює вплив культурних елементів на формування унікальності бренду та комунікацію із цільовою аудиторією.

Ключові слова: айдентика, культурні референси, концепт-бар, етнічні стилі.

ВСТУП

Культурні референси стають важливим інструментом у графічному дизайні HoReCa (аббревіатура англійських слів hotel, restaurant, cafe), оскільки дозволяють брендам комунікувати через візуальні символи, знайомі цільовій аудиторії. Це відповідає глобальному тренду у дизайні — прагненню створювати не просто стильні логотипи, а концептуальні історії, що викликають емоційний зв'язок із відвідувачами. Візуальна ідентичність закладу стає засобом вираження культури та традицій. Популярність цього підходу особливо виражена у країнах із багатою історичною та гастрономічною спадщиною — Іспанії, Мексиці, Італії, Греції. У той час як у Північній Америці та Азії переважають технологічні та футуристичні мотиви, європейські концепт-бари зосереджені на автентичності, працюючи із традиційними кольорами, орнаментами та ремісничими елементами.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Мета дослідження — виявити основні підходи до використання культурних референсів у графічному дизайні концепт-барів та визначити їхній вплив на формування унікального бренду. Визначити роль культурних елементів у формуванні емоційного зв'язку з гостями. Проаналізувати приклади європейських та українських концепт-барів, які використовують етнічні мотиви. Запропонувати методичні рекомендації для дизайнерів щодо ефективного використання культурних референсів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Результати дослідження демонструють, що сучасні бренди у сфері HoReCa прагнуть до поєднання інноваційних графічних рішень із традиційними

культурними мотивами. В умовах глобалізації та зростання конкуренції дизайн відіграє ключову роль у створенні унікальної айдентики закладів, що дозволяє їм виділитися на ринку [1].

Однією з найбільш популярних тенденцій у використанні етнічних стилів є поєднання історичних орнаментів, традиційної каліграфії та народних ремесел із сучасною графічною стилістикою. Бренди адаптують візуальні символи, шрифти та кольорні рішення, характерні для певної культури, до сучасних стилів. Це дозволяє як зберегти культурну автентичність, так і розширити аудиторію закладу [2]. Наприклад, концепт-бари Paradiso (Барселона) (рис. 1, а, б) та Bursa Bar (Київ) (рис. 1, в) демонструють ефективне використання цього принципу.

а

PARADISO.

б

в

Рис. 1. Логотипи: а – Paradiso Bar (кольоровий); б – Paradiso Bar (чорно-білий); в – Bursa Bar

У Paradiso айдентика натхненна стилем каталонського модернізму Антоніо Гауді, в якому використовуються плавні форми, природні кольори та характерні орнаменти [3]. Натомість Bursa Bar інтегрує японський мінімалізм «wabi-sabi», що проявляється у використанні текстур, рукописної типографіки та спокійної палітри. Комбінація старого та нового у графічному дизайні дозволяє закладам створювати унікальну айдентіку, яка виглядає сучасно, але водночас спирається на глибоку історію та культурну спадщину [4]. Ще однією тенденцією є активне застосування традиційних матеріалів і технік у графічному дизайні. Дизайнери не просто використовують символи певної культури, а й адаптують фактури, текстури та технології обробки для створення справді автентичних візуальних рішень. Цей підхід особливо популярний у країнах з багатою історією мистецтва та ремесел, таких як Італія, Марокко та Мексика. Наприклад, мексиканські бари, такі як La Cantina Palacio у Мехіко та Casa Frida у Вальєс-де-Гуадалупе, часто використовують в айдентичі орнаменти традиційної плитки Talavera (рис. 2) [5], що відрізняється яскравими кольорами та геометричними візерунками. В Італії дизайнери надихаються візерунками тосканської кераміки та інтегрують їх у сучасну айдентіку ресторанів і кафе. Грецькі концепт-бари, такі як SELTZ Champagne Bar & Restaurant у готелі Katikies Santorini, активно використовують блакитно-білу гаму, натхненну кольорами Егейського моря та архітектурою острова Санторіні. Національні стилі не лише приваблюють туристів, а й створюють стабільну аудиторію з місцевих мешканців, які цінують повагу до історичної спадщини у сучасному дизайні.

Рис. 2. Мексиканська кераміка «Talavera»

ВИСНОВКИ

Дослідження показує, що використання культурних референсів у графічному дизайні концепт-барів виконує не лише естетичну, а й комунікаційну функцію. Це ефективний інструмент для створення впізнаваної айдентики, що формує емоційний зв'язок із відвідувачами та підсилює інтерес до бренду. Найбільш успішні кейси показують, що поєднання традиційних елементів із сучасними графічними рішеннями сприяє створенню унікального простору, що приваблює як місцевих відвідувачів, так і туристів. Отримані результати можуть бути використані дизайнерами для створення нових айдентик у сфері HoReCa.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вілер А. Проєктування ідентичності бренду / А. Вілер. Хобокен: John Wiley & Sons, 2017. 336 с.
2. Оганесян С. В., Колісник О. В. Знаково-символічні засоби візуальної ідентифікації бренду: монографія. Київ : КНУТД, 2024. 220 с.
3. Paradiso Bar (Барселона): офіційний сайт. URL: <https://paradiso.cat/en/>
4. Bursa Bar (Київ): офіційний Instagram. URL: <https://www.instagram.com/bursabarkyiv/>
5. Талаверська кераміка. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Талаверська_кераміка

SYDORENKO. A., YASINSKA. T.

CULTURAL REFERENCES AS A BASIS FOR UNIQUE BRAND IDENTITY

The article examines the use of cultural references in creating corporate identities for concept bars. It analyzes current trends and branding examples, focusing particularly on Ukrainian and international concept bars that incorporate ethnic styles into their graphic design. The study highlights the influence of cultural elements in shaping brand uniqueness and enhancing communication with the target audience.

Key words: identity, cultural references, concept bar, ethnic styles.