



УДК 747. 017.4+747.023

КІБЕРПАНК СТИЛІСТИКА У СУЧАСНИХ ПРОСТОРАХ

ФОМІНА Каріна, ЛУНЬОВ Данило

ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Українського державного університету науки і технологій, Дніпро, Україна
fominakarinaa@gmail.com, lunov32@gmail.com

У тезах розглядаються принципи стилю кіберпанк в дизайні інтер'єрів: його походження, матеріали, кольорова палітра, освітлення та технологічне оснащення. Також розглянуто приклад реалізації кіберпанк-просторів серед існуючих закладів.

Ключові слова: дизайн інтер'єру, кіберпанк, футуризм, імерсивні технології.

ВСТУП

Кіберпанк як стилістичний напрям у дизайні інтер'єрів сформувався на основі субкультури та мистецтва 1980–1990-х років і сьогодні переживає нову хвилю популярності. Актуальність кіберпанку в дизайні підкріплюється загальним трендом на концептуальні простори з виразною ідентичністю, так як в умовах насиченого ринку саме особлива атмосфера стає ключовою характеристикою успішного публічного простору. Стиль кіберпанк пропонує для цього готову і впізнавану візуальну мову, достатньо послідовну у своїх принципах, щоб бути відтвореною, і достатньо гнучку, щоб адаптуватись під різні масштаби і функції.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою дослідження є систематизація основних принципів стилю кіберпанк. Завдання охоплюють визначення джерел стилю, аналіз матеріалів, кольорових рішень, освітлення, технологій та імерсивного досвіду, що формують візуальну мову кіберпанку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Кіберпанк – це науково-фантастичний напрям, що виник у 1980-х роках. Термін був введений письменником Брюсом Бетке в оповіданні «Cyberpunk» (1983), а потім закріплений і розвинений Вільямом Гібсоном у романі «Нейромант» (1984) [1]. Центральна ідея – це світ, де передові технології співіснують із міським занепадом і соціальною нерівністю, що відображається у формулі «високі технології, низький рівень життя» [2]. У дизайні інтер'єрів кіберпанк означає поєднання технологічної естетики з промисловою сирістю, де дорогі рішення сусідують із зношеними матеріалами й відкритими конструкціями [2, 4].

Важливим елементом інтер'єру в стилі кіберпанк становлять індустриальні матеріали (рис. 1), такі як необроблений бетон (рис. 1, а), сталь та алюміній (рис. 1, б), загартоване скло та акрил (рис. 1, в) [2, 4]. Характерним



прийомом є навмисно відкриті комунікації (труби, кабелі, вентиляційні коробки), що стають органічною частиною декору. Поверхні часто залишають у стані сирій обробки або штучно старять (облуплена фарба, іржа, патина, сліди зварювання). Поеднання принципів анархії і технологічності є головним матеріальним принципом стилю.

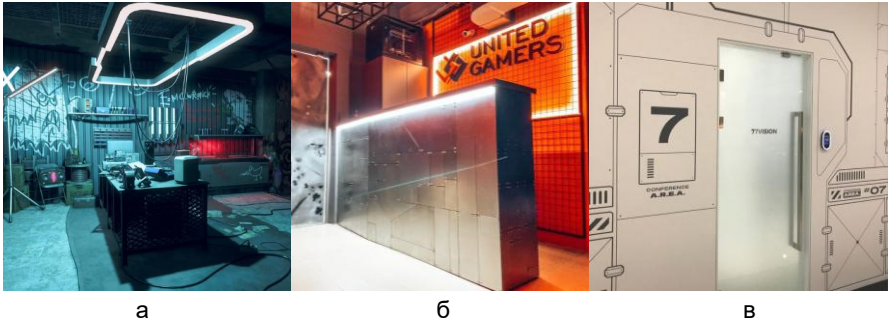


Рис. 1 Приклад використання різних матеріалів у просторі:

а) необроблений бетон; б) сталь та алюміній; в) скло та акрил.

Зображення з Pinterest: URL: <https://pinterest.com/pin/7248049396637812/>

URL: <https://pinterest.com/pin/84597311282869510/>

URL: <https://pinterest.com/pin/158048268169019461/>

Базові кольори кіберпанку – переважно темні і нейтральні (чорний, антрацит, темно-сірий, темно-синій і глибокий фіолетовий) [2, 4]. Така палітра вибирається для того, щоб акцентувати увагу на насиченому неоновому освітленні, що створює загальну атмосферу. Доречним доповненням є «технологічно брудні» кольори (зеленуватий відтінок екранного фосфору, жовтувато-помаранчевий іржі, сіро-синій металу) [4]. Монохромна темна основа з точковими неоновими вставками вважається найбільш читабельною і ефективною колірною схемою для цього стилю.

Освітлення є ключовим формотворчим інструментом кіберпанк-інтер'єру, що задає атмосферу більше, ніж будь-який інший елемент [2, 4]. Неон у кіберпанк-просторах виконує дві основні функції, а саме: він є одночасно джерелом світла і знаком присутності технологій у темному середовищі. Загальний рівень освітленості навмисно знижується, простір існує у напівтемряві, де акцентне світло відіграє головну роль.

Меблі в кіберпанк-просторах мають переважно чіткі геометричні форми з кутами і прямими лініями, виконуються переважно з металу, темної шкіри, текстилу або матового пластику [3]. Декор включає цифрові арт-інсталяції, голографічні вивіски, настінну типографіку, а також іншу електроніку, таку як монітори, аналогові прилади, кабельні котушки тощо [2, 3]. Промислові елементи, такі як металеві ґратки, уламки труб, технічне обладнання, стають частиною декору та підсилюють наратив «занедбаного майбутнього».



Передові технології є функціональним ядром кіберпанк-простору, і саме вони відрізняють його від звичайної стилізації. Проекції на стінах і стелях дозволяють перетворювати поверхні на динамічні відеоінсталяції, а прозорі OLED-екрани, вбудовані у перегородки або стійки, стають одним із найефектніших елементів інтер'єру.

Одним з прикладів є NEO Shinjuku Atsushi – бар-ресторан у районі Сіндзюку, концептуально побудований як притулок у постапокаліптичному Токіо майбутнього (рис. 2). Інтер'єр поєднує відкриті труби та промислові конструкції з неоновим підсвічуванням, голографічними елементами і гідропонними рослинними установками, що додають органічний кіберпанк простір. Заклад розрахований лише на 29 місць, що створює камерну, занурювальну атмосферу. Кожен елемент підпорядкований єдиному наративу, що відповідає принципу іммерсивного дизайну, де кожна деталь середовища стає частиною наративу. Це показовий кейс того, як кіберпанк реалізується через цілісну концепцію досвіду.



Рис. 2 Інтер'єр ресторану NEO Shinjuku Atsushi, Токіо, Японія
URL: https://umamibites.com/food_and_drink/22273

Ще одним прикладом є Akiba Zettai Ryoiki A.D. 2045 (рис. 3) – кафе-бар у районі Акіхабара, що позиціонує себе як перше у світі «кіберпанк-мейд-кафе». Концепція закладу базується на вигаданому світі 2045 року, де персонал грає роль «роботів з майбутнього», а весь простір розроблявся у співпраці з японськими ілюстраторами та дизайнерами. Інтер'єр надихався культовими творами жанру, такими як «Ghost in the Shell», «Blade Runner», «Neon Genesis Evangelion» і поєднує неонове освітлення, техно-графіку на стінах і екрани з CG-відео. На відміну від NEO Shinjuku Atsushi з його постапокаліптичною суворістю, цей заклад поєднує кіберпанк-естетику з японською мейд-культурою, демонструючи, що стиль здатний органічно схрещуватись з іншими субкультурними традиціями.



Рис. 3 Інтер'єр ресторану м є Akiba Zettai Ryoiki A.D. 2045.
URL: <https://www.pinterest.com/pin/291678513368194236>

ВИСНОВКИ

Кіберпанк простір – це сформована концептуальна система, що базується на поєднанні індустріальних матеріалів, темної кольорової палітри з неоновими акцентами, динамічного освітлення та передових технологій. Технологічними інструментами виступають проєкції, інтерактивні поверхні, смарт-системи, що є органічною частиною концепції. Приклади NEO Shinjuku Atsushi і Akiba Zettai Ryoiki A.D. 2045 підтверджують, що стиль однаково ефективний у камерному форматі за умови послідовності у реалізації. Головною умовою успіху є баланс між технологічним і занедбаним, між темрявою і кольором, між естетикою і функціональністю.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кіберпанк. *Вікіпедія*. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Кіберпанк>.
2. 12 Cyberpunk Interior Design Ideas: Transform Your Space with Futuristic and Dystopian Elements. *Florgeous*. URL: <https://florgeous.com/cyberpunk-interior-design-ideas/>
3. Gerlinger M. Cyberpunk: how to master the futuristic style. *Linearity: Design. Illustrate. Animate*. URL: <https://www.linearity.io/blog/cyberpunk-style/>.
4. Cyberpunk Decor Design Guide: Transform Your Space Into A Futuristic Wonderland. *DGEXP*. URL: <https://dgexp.de/cyberpunk-decor-design-guide/>.

FOMINA K., LUNEV D.

CYBERPUNK STYLISTS IN TERRIBLE SPACE

The paper examines the principles of the cyberpunk style in interior design: its origin, materials, color palette, lighting, and technological equipment. An example of the implementation of cyberpunk spaces among existing institutions is also considered.

Key words: cyberpunk, interior design, futurism, immersive technology.