

УДК 7.05:747

DOI <https://doi.org/10.32782/uad.2023.4.9>**Пилипчук Оксана Дмитрівна,**

кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри дизайну

Київського національного університету будівництва і архітектури

ORCID ID: 0000-0002-1306-6071

pylypchuk.od@knuba.edu.ua

Полубок Андрій Павлович,

кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри дизайну

Київського національного університету будівництва і архітектури

ORCID ID: 0000-0001-6759-4470

polubok.ap@knuba.edu.ua

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ІНТЕГРАЦІЇ АРТ-ОБ'ЄКТІВ У ДИЗАЙН ІНТЕР'ЄРУ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕСТЕТИКИ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Метою статті являється аналіз та визначення інноваційних засобів інтеграції арт-об'єктів у дизайн інтер'єру, що є одним із найбільш актуальних способів реалізації сучасних практик у галузі дизайну. У статті розглядаються основні інноваційні засоби інтеграції арт-об'єктів у дизайні інтер'єру, як можливість підвищення естетичності архітектурного середовища. Новизна статті полягає у дослідженні нових тенденцій розвитку художньо-образного наповнення сучасного середовища, що зумовлено переосмисленням застосування арт-об'єктів саме у контексті визначених інноваційних засобів їх інтеграції в інтер'єрний простір. В контексті рішення ідейно-художніх задач загальної методології організації інтер'єру, в результаті аналізу було визначено та структуровано основні інноваційні засоби інтеграції арт-об'єктів у дизайн інтер'єру з метою підвищення рівня естетичності архітектурного середовища. Результати дослідження представлено та підтверджено в наочній таблиці, розробленій авторами статті, в якій продемонстровано характерні приклади сучасних практик інтеграції арт-об'єкту в інтер'єрний простір, заснованих на інноваційних засобах. Було оцінено ефективність та представлено наглядні приклади, які підтверджують важливість та переваги використання визначених інноваційних засобів інтеграції арт-об'єктів у дизайн інтер'єру. Висновки. В контексті дослідження з'ясовано, що застосування саме інноваційних засобів інтеграції арт-об'єктів у дизайн інтер'єру значно прискорюють та спрощують процес на всіх стадіях проектування, підвищуючи ефективність практичної роботи дизайнерів, художників та архітекторів. Визначено, що використання інноваційних засобів інтеграції Арт-об'єктів у дизайн інтер'єру є ефективним способом не тільки підвищити естетику архітектурного середовища, але й створити особливу та неповторну візуальну атмосферу ідейно-художнього образу простору.

Ключові слова: арт-об'єкт, інноваційні засоби інтеграції, інтер'єр, дизайн, архітектурний простір.

Pylypchuk Oksana, Polubok Andrii. INNOVATIVE MEANS OF INTEGRATION OF ART OBJECTS INTO INTERIOR DESIGN AS A WAY OF ENHANCING THE AESTHETICS OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT

The purpose of the article is to analyze and define innovative means of integrating art objects into interior design, which is one of the most relevant ways of implementing modern practices in the field of design. The article considers the main innovative means of integrating art objects in interior design, as an opportunity to improve the aesthetics of the architectural environment. The novelty of the article lies in the study of new trends in the development of artistic and figurative filling of the modern environment, which is caused by the rethinking of the use of art objects in the context of certain innovative means of their integration into the interior space. In the context of solving ideological and artistic problems of the general methodology of interior organization, as a result of the analysis, the main innovative means of integrating art objects into interior design were determined and structured in order to increase the level of aesthetics of the architectural environment. The results of the research are presented and confirmed in a visual table developed by the authors of the article, which demonstrates typical examples of

modern practices of art object integration into interior space, based on innovative means. The effectiveness was evaluated and illustrative examples were presented, which confirm the importance and advantages of using certain innovative means of integrating art objects into interior design. Conclusions. In the context of the research, it was found that the use of innovative means of integrating art objects into interior design significantly accelerates and simplifies the process at all stages of design, increasing the efficiency of the practical work of designers, artists and architects. It was determined that the use of innovative means of integrating art objects into interior design is an effective way not only to improve the aesthetics of the architectural environment, but also to create a special and unique visual atmosphere of the ideological and artistic image of the space.

Key words: Art object, Innovative means of integration, Interior, Design, Architectural space.

Постановка проблеми. Образотворче мистецтво та інтер'єр завжди мали тісний і взаємозалежний зв'язок, постійно впливаючи одне на одне протягом історії. Його використовували для підвищення естетичної якості інтер'єру та архітектурного середовища в цілому, створення певного настрою та візуальної атмосфери, а також для передачі певного повідомлення чи значення [1]. В останні роки зв'язок між сучасним мистецтвом і дизайном інтер'єру став ще більше тісним та переплетеним. Сучасні дизайнери та художники на основі використання інформаційних технологій співпрацюють над проектами та створюють захоплюючі інтерактивні простори, все більше застосовуючи комп'ютерне, цифрове, дигітальне та фрактальне мистецтво, які кидають виклик традиційним уявленням [2]. Галузь дизайну інтер'єру постійно розвивається, шукаючи нові, оригінальні та інноваційні способи покращення естетичного досвіду [3]. Все більш актуальним у дизайні інтер'єру є використання Арт-об'єктів для досягнення функціонально-естетичних цілей [4]. Загалом Арт-об'єкти – це твори мистецтва, які мають унікальний характер і здатні трансформувати місце та ціле середовище, в якому вони розміщені [5; 6]. Арт-об'єкти, такі як скульптури, картини, інсталяції та інші можуть внести значний вплив на сприйняття та візуальну атмосферу приміщення. Але, процес інтеграції Арт-об'єктів вимагає нові способи застосування та взаємодії мистецтва з простором дизайну інтер'єру.

Тому, на сьогодні існує потреба, у результаті аналізу та систематизації, визначити інноваційні засоби інтеграції арт-об'єктів у дизайн інтер'єру, що дозволять дизайнерам підвищити естетику та унікальність простору,

а також можуть стати джерелом натхнення та естетичного задоволення для користувачів.

Аналіз досліджень. Сучасні дослідження продемонстрували, що впровадження предметів мистецтва в архітектурне середовище пропонує численні переваги, підвищення естетичності простору, соціальної та культурної обізнаності, а також покращене фізіологічне та психологічне благополуччя. В цьому аспекті існують деякі дослідження описані на традиційному підході, який заснований на композиційному вирішенні взаємозв'язків інтер'єру та арт-об'єкту [4; 7; 8]. У будівництві визначаються стандарти: всесвітньо визнана класифікація будівель «Building Standard WELL» в якій пропонується інтеграція творів мистецтва в інтер'єр з метою підвищення оціночного рейтингу будівлі, як одна з умов комфортного існування в ній людини [9]; ДБН України, в яких для створення потрібної візуальної атмосфери приміщення пропонується впровадження творів мистецтва, наприклад в інтер'єрах готельних номерів [10]. Що стосується досліджень присвячених впровадженню в проектну роботу дизайнера сучасних інноваційних засобів, основу яких складають створені комп'ютерні програми, вони акцентують увагу на моделюванні загального простору, не приділяючи увагу інтеграції творів мистецтва у нього [11–13]. На сьогодні існують сучасні розроблені інструменти для практичного використання – заснований на принципі інтерактивних алгоритмів засіб визначення відстані сприйняття, масштабності, рівня деталізації [14]; інструментальний алгоритм – визначення взаємного впливу колористики та творів мистецтва в інтер'єрі [15].

Але на жаль, на практиці застосування Арт-об'єктів у дизайні інтер'єрного простору зазвичай вирішується на основі емпіричного

підходу у процесі проектування як допоміжний елемент, а під час реалізації визначаються іноді випадково. Тому, визначення та структурування інноваційних засобів інтеграції арт-об'єктів у дизайн інтер'єру – на сьогодні являється досить актуальною проблемою, яка потребує вирішення.

Мета статті – на основі аналізу та систематизації визначити основні сучасні інноваційні засоби інтеграції арт-об'єктів у дизайн інтер'єру як спосіб підвищення естетики архітектурного середовища.

Виклад основного матеріалу. В сучасних інтер'єрах все частіше використовують органічне поєднання функціональності та естетики, з помітною тенденцією до зростання обґрунтованості використання предметів мистецтва в інтер'єрному просторі [4; 16]. Простір інтер'єру розглядається як складне багатофункціональне середовище, яке потребує виваженого рішення, в якому поняття краси і користі співпрацюють, доповнюючи одне одного. Поєднання практичного дизайну та художнього вираження якісно змінює візуальне сприйняття предметно-просторового середовища. Використання різноманітних

арт-об'єктів в сучасному інтер'єрі як потужного засобу художньо-образного самовираження будь-якого приміщення – це проявлення актуальних тенденцій через розкриття індивідуальності, креативності, гармонійного співіснування арт-об'єктів та функції в предметно-просторовому середовищі. Відповідно, загальна організація інтер'єрного простору з інтеграцією арт-об'єктів завжди має дуже потужний вплив на візуальну атмосферу середовища. Кінцева мета проектувальників інтер'єру – комфортний і збалансований емоційний стан людини від перебування у просторі, тому стихійність та нелогічність вибору може призвести до візуально-психологічного дискомфорту.

На рис. 1 представлена методологічна схема організації інтер'єру для виділення особливої ролі арт-об'єктів в ідейно-художньому рішенні простору.

Інноваційні засоби інтеграції арт-об'єктів у дизайні інтер'єру є важливим аспектом створення гармонійної та естетично привабливої обстановки, де арт-об'єкти доповнюватимуть загальну концепцію та додаватимуть індивідуальність у простір. Логічні інструментальні

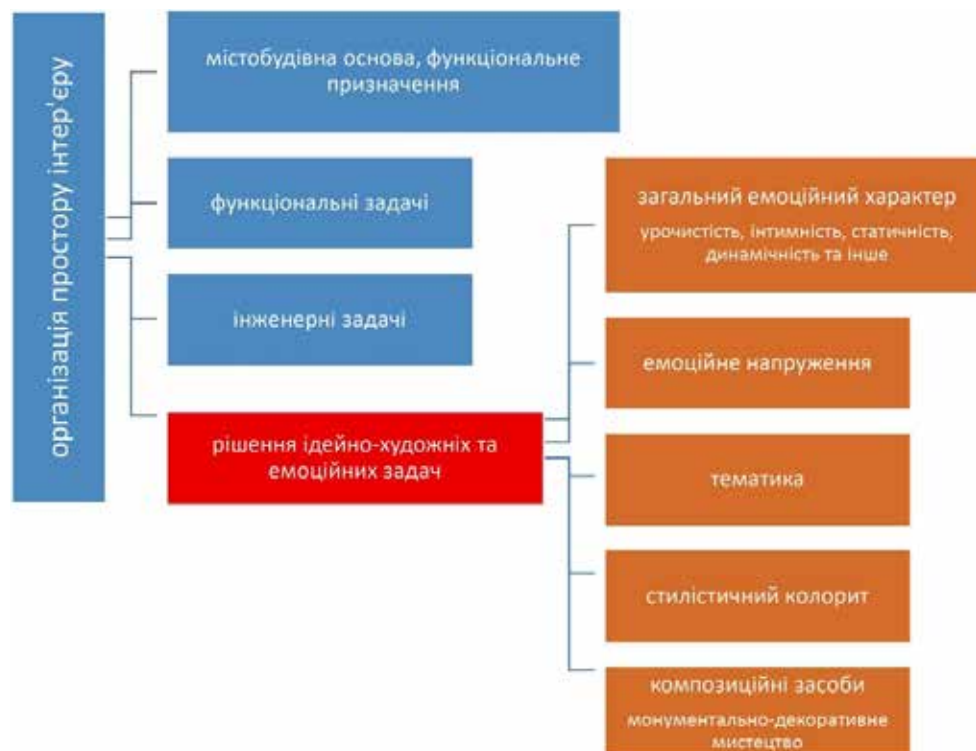

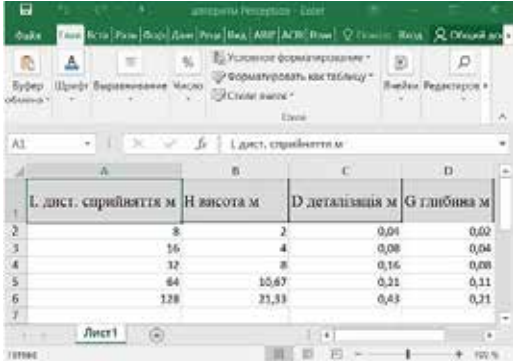

Рис. 1. Методологічна схема організації інтер'єру (розроблена авторами)

Таблиця 1

**Основні інноваційні засоби інтеграції арт-об'єктів у дизайн інтер'єрного простору
(таблиця авторів)**

№	Засоби	характер інтеграції	Приклади застосування засобів
1	Комп'ютерні програми	Створення повноцінного проекту арт-об'єкту в інтер'єрі. 3-Д, 4-Д... візуалізація та площинне зображення арт-об'єкту в інтер'єрі	 <p>Автор проекту інтер'єру і картини – дизайнер Бакалина В., керівник Пилипчук О. Д. (зроблено за допомогою комп'ютерної програми «3ds Max»)</p>
2	Штучний інтелект	Самостійне створення ідей-пропозицій для повноцінного проекту. Площинне зображення арт-об'єкту в інтер'єрі	 <p>Автор зображення Шендрик І., керівник Пилипчук О. Д. (створено за допомогою нейромережі «MidJourney»)</p>
3	Мобільні гаджети	Швидке та мобільне використання для створення ідей-пропозицій повноцінного проекту. 3-Д... візуалізація та площинне зображення арт-об'єкту в інтер'єрі	 <p>Автор проекту інтер'єру і картини Шендрик І., керівник Пилипчук О. Д. (створено за допомогою додатку Google Play «ARLOOPA»)</p>
4	Інтерактивні алгоритми	Визначення параметрів арт-об'єкту, відстані сприйняття та розміру його деталей в інтер'єрі	 <p>Зображення інтерактивного алгоритму «Perception» (розробник та автор фото Полубок А.) [14]</p>

засоби замість інтуїтивного і емпіричного підходу передбачає визначення і призначення арт-об'єктів у інтер'єрному просторі та їхній взаємозв'язок, а також бути зручними прикладними засобами у реалізації творчого задуму.

Нижче наведено декілька основних інноваційних засобів, які можуть бути використані для успішної інтеграції арт-об'єктів у дизайн інтер'єру (Див. Табл. 1).

Використовуючи на кожному етапі проектування та/або у процесі реалізації творчого задуму, визначені інноваційні засоби допоможуть дизайнеру в співпраці з художником передбачено та логічно інтегрувати арт-об'єкт в інтер'єрний простір. Переваги інноваційних над традиційними засобами інтеграції Арт-об'єктів в інтер'єрний простір під час проектування та у процесі реалізації полягають у наступному:

1. Інноваційні засоби здатні розширити свій інструментарій та спектр можливостей для здійснення пошуку ідей, натхнення та концепцій для своїх майбутніх робіт.

2. Сприяють творчому мисленню, оригінальності та креативності у вирішенні проектних задач.

3. Здатні створити функціонально ефективно та на високому ідейно-художньому рівні проектне рішення.

4. Сприяють аналітичному мисленню, логічному підходу у вирішенні поставленого творчого завдання.

Відповідно, враховуючи вище сказане, основною перевагою інноваційних засобів інтеграції Арт-об'єктів є можливість створити унікальні та оригінальні інтер'єри, що відображають індивідуальність клієнта чи завдання замовника.

Висновки. В результаті дослідження з'ясовано, що застосування саме визначених інноваційних засобів інтеграції арт-об'єктів у дизайн інтер'єру підвищують ефективність, комунікативність та універсальність практичної роботи художників, дизайнерів, архітекторів, значно прискорюючи та спрощуючи процес проектування на всіх етапах.

Досліджуючи приклади застосування сучасних інноваційних засобів, було визначено, що на сьогодні саме вони дають можливість найбільш повноцінно інтегрувати арт-об'єкт у простір та оптимізувати процес створення повноцінно-естетичного простору інтер'єру.

Результати дослідження показали, що визначені інноваційні інструментальні засоби можна удосконалювати та поповнювати з урахуванням новітніх технологічних розробок, а також сучасних вимог і потреб людини. Художні можливості арт-об'єктів не вичерпні та здатні постійно перетворювати і збагачувати сучасний інтер'єр завдяки розвитку інноваційних технологій, відповідаючи таким чином новим вимогам часу та розвиваючи специфіку різних видів образотворчого мистецтва.

Література:

1. Cumming, R. *Art: A Visual History*. DK, 2015.
2. Beigie, D. (2005). Computer-Generated Fractal Art. *National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)*. Vol. 10(6), P. 262–269.
3. Acici, F. K., & Kulak, F. (2015). Intersection of design and art in the eyes of interior architecture students. *Global J. of Design Art and Education (GJDAE)*. Vol. 5(2), P. 54–60. DOI: <https://doi.org/10.18844/gjae.v5i2.245>.
4. Pylypchuk, O. & Polubok, A. (2022). The color of the surface of the Art object as a means of harmonizing the modern architectural environment. *Landscape Architecture and Art*. Vol. 21(21), P. 59–67. DOI: <https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2022.21.06>
5. Косаревська Р., Левченко О. Переосмислення класичного мистецтва: дослідження сучасного підходу до виявлення форми мистецтва (живопис, скульптура, архітектура) та його реінтерпретація у суспільстві. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 2023. № 66. Т. 2. С. 39–44.
6. Ясенев О., Дубовий О. Сучасні тенденції використання творів образотворчого мистецтва в інтер'єрі приміщень. *Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну*, 2021. № 4. Т. 2. С. 226–235.

7. Afatara, N. (2018). The Creation of Contemporary Artwork. Third International Conference of Arts, Language and Culture (ICALC 2018). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*. Vol. 279, P. 52–59. DOI: <https://doi.org/10.2991/icalc-18.2019.9>
8. Suzen, H. N. (2021). Evaluation of Contemporary Art in terms of Conceptual Structure and Interpretability. *J. of Educational Sciences*, Vol. 13(2), P. 447–460. DOI: <https://doi.org/10.15345/iojes.2021.02.008>
9. Building Standard WELL (2023): веб-сайт: URL: <https://www.wellcertified.com>
10. Будинки і споруди. Готелі: ДБН В.2.2-20:2008, № 312. Зміна № 1. [Чинний від 2008-11-20]. – К: Мінрегіон України, 2018. – 18 с.
11. DK. *How Stuff Works. How Technology Works: The Facts Visually Explained*. DK, 2019.
12. Jayathissa, P., Quintana, M., Abdelrahman, M., & Miller, C. (2020). Humans – as – a – Sensor for Buildings – Intensive Longitudinal Indoor Comfort Models. *Buildings*. Vol. 10(10), P. 1–22. DOI: <https://doi.org/10.3390/buildings10100174>
13. Xiao, H. (2021). Application of Virtual Reality in the Teaching of Interior Design. *J. of Contemporary Educational Research*. Vol. 5(9), P. 1–4. DOI: <http://ojs.bbwpublisher.com/index.php/JCER>
14. Полубок А. П. Інтерактивний алгоритм «Перцепція» // Свідцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 229–РІД/Ук 2021. – К: Державна науково-технічна бібліотека України, 2021 р. – 23 с.
15. Pylypchuk, O. D. (2023). Development of an innovative means of harmonizing the color scheme of works of fine art and interior environment to create a comfortable space for human existence. *Baltija Publishing*. P. 380–414. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-322-4-18>.
16. Wang, Q. (2018). Analysis of Interior Space Design and Visual Artistic Effect 1st International. Conference on Education Art Management and Social Sciences, Kuala Lumpur, Malaysia (EAMSS 2018). *Clausius Scientific Press*. P. 362–366. DOI: <https://doi.org/10.23977/eamss.2018.075>

References:

1. Cumming, R. (2015). *Art: A Visual History*. DK [in English].
2. Beigie, D. (2005). Computer-Generated Fractal Art. *National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)*. Vol. 10(6), P. 262–269 [in English].
3. Acici, F. K., & Kulak, F. (2015). Intersection of design and art in the eyes of interior architecture students. *Global J. of Design Art and Education (GJDAE)*. Vol. 5(2), P. 54–60. DOI: <https://doi.org/10.18844/gjae.v5i2.245> [in English].
4. Pylypchuk, O. & Polubok, A. (2022). The color of the surface of the Art object as a means of harmonizing the modern architectural environment. *Landscape Architecture and Art*. Vol. 21(21), P. 59–67. DOI: <https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2022.21.06> [in English].
5. Kosarevska, R., & Levchenko, O. (2023). Pereosmyslennia klasychnoho mystetstva: doslidzhennia suchasnoho pidkhodu do vyavleniia formy mystetstva (zhyvopys, skulptura, arkhitektura) ta yoho reinterpretatsiia u suspilstvi. [Reconception of classic art: study of the modern approach to discovering the form of art (painting, sculpture, architecture) and its reinterpretation in society]. *Aktualni pytannia humanitarnykh nauk*. № 66. Т. 2. S. 39–44. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/66-2-5> [in Ukrainian].
6. Yaseniev, O., & Dubovy, O. (2021). Suchasni tendentsii vykorystannia tvoriv obrazotvorchoho mystetstva v interieri prymishchen. [Current trends in the use of works of fine arts in the interior of premises]. *Demiurh: idei, tekhnolohii, perspektyvy dyzainu*. № 4. Т. 2. S. 226–235. DOI: <https://doi.org/10.31866/2617-7951.4.2.2021.246842> [in Ukrainian].
7. Afatara, N. (2018). The Creation of Contemporary Artwork. Third International Conference of Arts, Language and Culture (ICALC 2018). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*. Vol. 279, P. 52–59. DOI: <https://doi.org/10.2991/icalc-18.2019.9> [in English].
8. Suzen, H. N. (2021). Evaluation of Contemporary Art in terms of Conceptual Structure and Interpretability. *J. of Educational Sciences*, Vol. 13(2), P. 447–460. DOI: <https://doi.org/10.15345/iojes.2021.02.008> [in English].
9. Building Standard WELL (2023). Retrieved from <https://www.wellcertified.com> [in English].
10. Budynky i sporudy. Hoteli [Buildings and structures. Hotels]. (2018). *State building regulations V.2.2-20:2008, No. 312 from November 20th, 2008*. Kyiv: Minrehion Ukrainy, 2018 [in Ukrainian].
11. DK. (2019). *How Stuff Works. How Technology Works: The Facts Visually Explained*. DK [in English].
12. Jayathissa, P., Quintana, M., Abdelrahman, M., & Miller, C. (2020). Humans – as – a – Sensor for Buildings – Intensive Longitudinal Indoor Comfort Models. *Buildings*. Vol. 10(10), P. 1–22. DOI: <https://doi.org/10.3390/buildings10100174> [in English].
13. Xiao, H. (2021). Application of Virtual Reality in the Teaching of Interior Design. *J. of Contemporary Educational Research*. Vol. 5(9), P. 1–4. DOI: <http://ojs.bbwpublisher.com/index.php/JCER> [in English].

14. Polubok A. P. (2021). Interaktyvnyi alhorytm «Perception» [Interactive algorithm «Perception»]. *Svidotstvo pro deponuvannia rezultatu intelektualnoi diialnosti № 229–RID/Ук 2021 registered November 24th, 2021*. Kyiv: Derzhavna naukovo-tehnichna biblioteka Ukrainy [in Ukrainian].
15. Pylypchuk, O. D. (2023). Development of an innovative means of harmonizing the color scheme of works of fine art and interior environment to create a comfortable space for human existence. *Baltija Publishing*. P. 380–414. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-322-4-18> [in Ukrainian].
16. Wang, Q. (2018). Analysis of Interior Space Design and Visual Artistic Effect 1st International. Conference on Education Art Management and Social Sciences, Kuala Lumpur, Malaysia (EAMSS 2018). *Clausius Scientific Press*. P. 362–366. DOI: <https://doi.org/10.23977/eamss.2018.075> [in English].