

Визначення підходів до формування інтер'єрів з урахуванням емоційного впливу в процесі сприйняття Арт-об'єктів

Оксана Пилипчук^{1*}, Андрій Полубок¹

¹Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

Анотація. *Мета статті* — виявити основні чинники сприйняття Арт-об'єктів в інтер'єрі й на їхній основі визначити підходи до формування інтер'єрів з урахуванням емоційного впливу Арт-об'єкта в процесі сприйняття реципієнтом. *Результати дослідження.* Розглянуто роль сучасного образотворчого мистецтва, зокрема здатність Арт-об'єктів привносити індивідуальність та особливий характер у простір для посилення стилю та розкриття тематики інтер'єру, формувати загальний образ приміщення з точки зору функціональності та викликати різні емоції. Простежено значущість Арт-об'єктів, які відіграють важливу роль у дизайні інтер'єру, впливаючи на його загальну гармонію та специфіку атмосфери. У дослідженні структуровано й представлено основні наявні види образотворчого мистецтва в сучасному просторовому середовищі. В результаті аналізу теоретично-практичного матеріалу було виявлено основні чинники, на основі яких було сформовано підходи у формуванні інтер'єру: 1) композиція та розташування; 2) колір; 3) світло; 4) функціональність; 5) ідея, тематика, стиль; 6) матеріал виконання; 7) асоціативність, семантика та символіка; 8) особистий досвід. *Наукова новизна* полягає в дослідженні концепції взаємозв'язку між Арт-об'єктом та дизайном інтер'єру; структурованні основних чинників естетичного сприйняття цілого простору; визначенні підходів до формування інтер'єрів з урахуванням емоційного враження в процесі сприйняття Арт-об'єктів як засобу створення візуальної атмосфери приміщення відповідно до творчого задуму. *Висновки.* За результатами дослідження було рекомендовано використовувати підходи формування інтер'єру на стадії його проектування та в процесі реалізації, враховуючи вплив Арт-об'єктів на емоції та настрої людей в інтер'єрі.

Ключові слова: Арт-об'єкт; образотворче мистецтво; дизайн інтер'єру; емоційний вплив

Для цитування

Пилипчук, О., & Полубок, А. (2023). Визначення підходів до формування інтер'єрів з урахуванням емоційного впливу в процесі сприйняття Арт-об'єктів. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство*, 49, 143–152. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.49.2023.293299>

Вступ

Мистецтво та дизайн інтер'єру — дві сфери, які сильно переплітаються та взаємодіють одне з одним. Архітектори, дизайнери в співдружності з художниками завжди шукали інноваційні способи включати художні елементи в просторове середовище, щоб створити унікальну атмосферу й візуально збагатити простір (McCorquodale, 1983; Пилипчук & Полубок, 2019). Сучасний дизайн інтер'єру перетворився на синтез естетичних, функціональних і психологічних аспек-

тів, де визначальними елементами стають різноманітні Арт-об'єкти — картини, скульптури, інсталяції та інші витвори мистецтва, які містять у собі глибокий потенціал впливу на емоційний стан та настрої мешканців і користувачів інтер'єрів, розкривають важливий шлях до підвищення якості життя людини (Пилипчук & Кривенко, 2020). Проблеми візуального сприйняття форми Арт-об'єкта в художньо-проектній діяльності має певну специфічність, що виявляється в домінуванні естетичного над функціональністю через асоціативний художній образ, де

вирішальну роль відіграє взаємна узгодженість загального дизайну інтер'єру (Базелюк, 2019). Все частіше дизайнери використовують у своїх творчих проєктних роботах саме елементи творчої імпровізації, які спрямовані на оригінальність, унікальність та новизну (*Gallery*, 2023; *Contemporary Art House*, n.d.). Завдяки різноманітним ефектам форми підкреслюють особливості сприйняття та перше враження Арт-об'єкта в цілому, поступово акцентуючи увагу на його елементи та викликаючи емоційний відгук у спостерігача (Wang, 2018). На сьогоднішній день Арт-об'єкти стають не просто прикрасою простору, а ще й інструментом для створення сприятливого емоційного та психологічного середовища (Lankston et al., 2010). Але найчастіше це відбувається завдяки емпіричним засобам, що не завжди може відповідати дизайн-концепції та може призвести до випадковості та помилок під час реалізації проєкту. На сьогодні існують всесвітньо визнані стандарти міжнародної рейтингової сертифікації будинків «Building Standard WELL», де питання про красу та дизайн виділяється в окремий розділ (International WELL Building Institute, n.d.). Зазначено, що інтеграція творів мистецтва в інтер'єр підвищує рейтинг будівлі та є однією з умов комфортного проживання в ній. Але це є лише рекомендацією до застосування, для підвищення емоційно-психологічного стану людини у створенні гармонії простору та візуального комфорту середовища. Визначення підходів до формування інтер'єрів з урахуванням емоційного впливу в процесі сприйняття Арт-об'єктів як інструментальних засобів дозволять дизайнеру й художнику, які розуміють взаємозв'язок між мистецтвом та інтер'єром, застосувати комплексний метод проєктування інтер'єрного середовища.

Аналіз попередніх досліджень. На сьогоднішній день Арт-об'єкти стають не лише прикрасою простору, але й інструментом для створення сприятливого емоційного та психологічного настрою людини в інтер'єрному середовищі. Сучасні автори досліджують вплив мистецтва на людину в міждисциплінарних аспектах. Основою цих досліджень є монументальні праці, присвячені законам композиції, сприйняття колірної гармонії та психології сприйняття впливу цих факторів на мистецтво (Arnheim, 1974; Moles, 1972; Frieling & Auer, 1954; Lüscher, 1980). Останнє десятиріччя актуалізується тема емпіричних та психологічних підходів до вивчення архітектурних просторів і образотворчого мистецтва: 1) когнітивних моделей обробки творів мистецтва (Mamassian, 2008; Belke et al.,

2010; Pelowski et al., 2016); 2) нейронних основ естетичного сприйняття (нейроестетика) (Cela-Conde et al., 2013; Higuera-Trujillo et al., 2021); вплив творчості на візуальний комфорт з позиції пошуків позитивної реакції від переглянутого сучасного твору реалістичного та абстрактного мистецтва, психології індивідуальних уподобань та інтелектуального рівня (Vessel & Rubin, 2010; Ostrofsky & Shobe, 2015; Szubielska et al., 2018); 3) психотерапевтичного впливу образотворчого мистецтва на настрій людини як засіб підвищення її здоров'я та благополуччя (Lankston et al., 2010; Wang, 2018; Mastandrea et al., 2019); 4) рішення проблем емоційного впливу на сприйняття архітектурного простору (Pallasmaa, 2014).

Сучасні автори присвячують наукові роботи пошуку та розробці інструментальних засобів гармонії середовища з метою створення комфорту (Jayathissa et al., 2020; Pylypchuk & Polubok, 2022; Пилипчук, 2023).

Дослідники обговорюють сучасне візуальне мистецтво, процеси його створення та їхню реалізацію (Afatara, 2018; Vuk & Bosnar, 2021). Сучасне мистецтво оцінюється з точки зору концептуальної структури та інтерпретації, що фокусується на образотворчих аспектах, таких як колір, світло, лінія, форма, простір, пропорції та масштаб, матеріал виконання (Suzen, 2021; Pylypchuk & Polubok, 2022). Автори доводять, що твори мистецтва виражають емоційний стан людини. Дослідження має освітні рекомендації та спрямоване на розкриття так званої таємниці творіння й підходу між процесом і створеним об'єктом. Також розглянуто проблеми стилю, композиційного підходу й сучасні тенденції використання творів образотворчого мистецтва в інтер'єрі приміщень (Ясенев & Дубовий, 2021). Схожі питання розкрито в сучасних популярних періодичних виданнях, присвячених дизайну та архітектурі, що висвітлюють найбільш успішні реалізовані проєкти. У сучасній проєктній практиці активно використовують та впроваджують різноманітні Арт-об'єкти з метою створення емоційної атмосфери відповідно до творчого задуму (*Gallery*, n.d.; *Public Art*, n.d.; *Contemporary Art House*, 2016).

Таким чином, сучасні теоретичні джерела та практичний досвід вказують на те, що можливості Арт-об'єкта в сучасному просторі різноманітні та мають дуже великий вплив на сприйняття просторового середовища. На сьогодні немає досить досконалих засобів, які б могли бути універсальним інструментом у проєктуванні будь-якого інтер'єрного простору та допо-

могли б дизайнерам і художникам, враховуючи особливості взаємозв'язків між мистецтвом та дизайном, відкривати нові можливості для покращення якості нашого оточення, що в результаті приводить до відчуття емоційного комфорту та загальної гармонії. Виходячи з вищевикладеного, актуальним є визначення необхідних у дизайні підходів формування інтер'єру як інструментальних засобів впливу Арт-об'єктів на емоційний стан та настрої людей в інтер'єрі.

Мета статті полягає у визначенні підходів до формування інтер'єрів із урахуванням емоційного впливу в процесі сприйняття Арт-об'єктів реципієнтом.

Результати дослідження

Використання різних форм, видів і жанрів сучасного образотворчого мистецтва в інтер'єрі — це можливість створити певний настрій, викликати або змінити враження, зробити більш виразною загальну композицію в інтер'єрі (Pylurshuk & Polubok, 2022). Наприклад, станкова картина може бути не лише сюжетним твором мистецтва, але й мати прикладне, утилітарне значення — виступати невід'ємною частиною загальної композиції інтер'єру, бути продовженням загального просторового середовища, в якому вона перебуває, а також відповідати в стильовому, смисловому й образному сенсі загальному характеру простору. Водночас сама картинна площина не повинна спрощуватися до ілюстративного або декоративно-прикладного жанру й існувати в інтер'єрі не тільки як акцент, а ще й мати самостійний зміст, узагальнений кінцевою метою станкового живопису (Пилипчук & Полубок, 2019). Художник-дизайнер повинен відчутти основну образно-художню ноту загальної ідеї інтер'єру; водночас потрібно враховувати функціональну характеристику й призначення архітектурного об'єкта, психологічні та культурні особливості мешканців, на яких розраховане це приміщення.

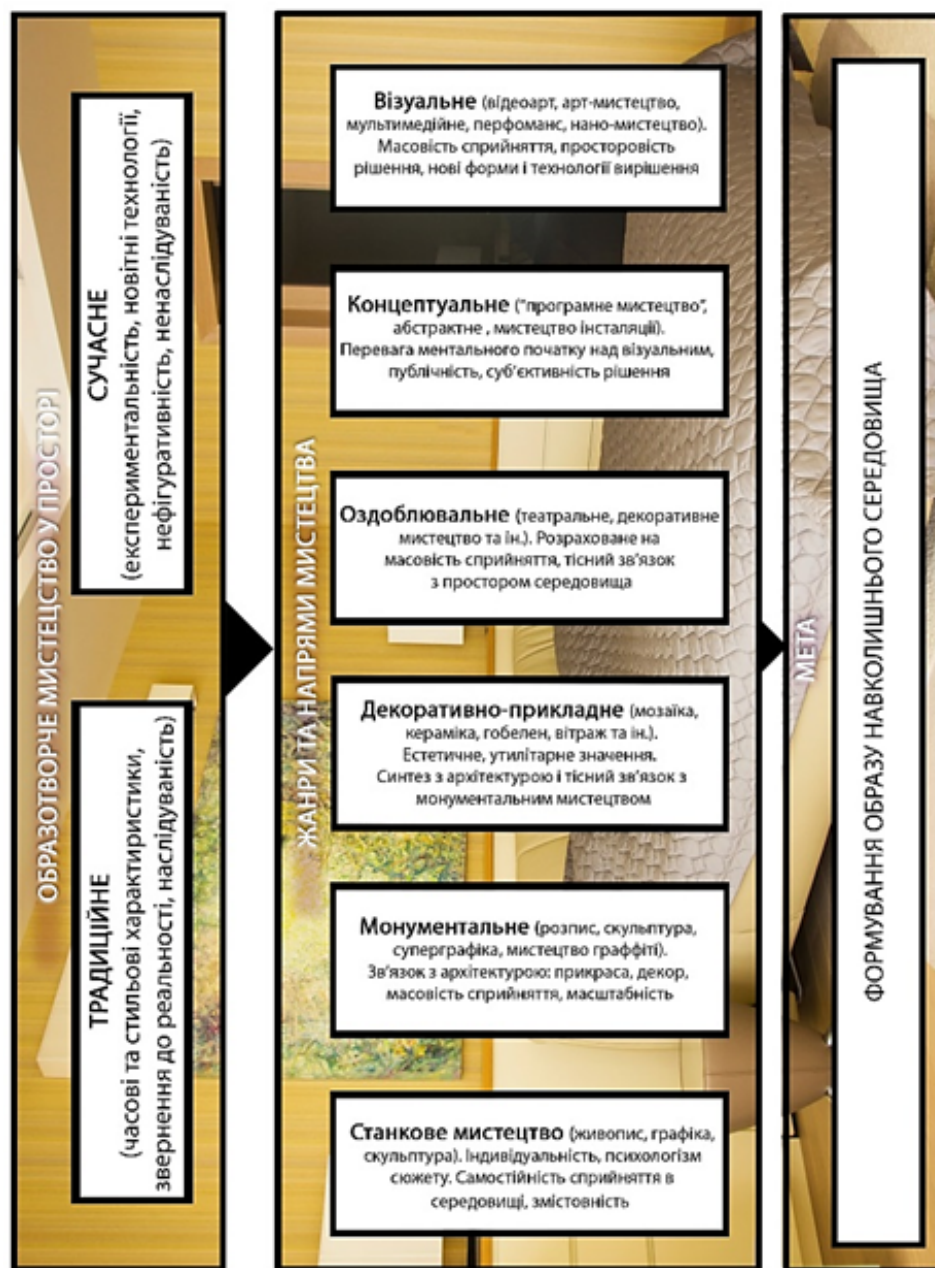
Відповідно, мистецтво відіграє надзвичайно важливу роль у дизайні інтер'єру, оскільки воно має потужний вплив на візуальну атмосферу простору та сприйняття приміщення. Перегляд творів мистецтва породжує безліч емоцій, викликає асоціативні оцінки й фізіологічні реакції, які також можуть сильно відрізнятися залежно від індивідуума та середовища або розвиватися в межах особистого досвіду (Pelowski et al., 2016). Французький науковець Авраам Моль розглядав методи математики, кібернетики та експериментальної психології й вивчав деякі

питання естетики з точки зору теорії інформації з метою вирішення проблем художнього сприйняття й творчості (Moles, 1972). Мистецтво може створювати та підсилювати тематичні чи стилістичні характеристики приміщення, слугувати як візуальний центр просторової композиції або доповнювати її. Арт-об'єкти додають глибини, характеру та особливого простору, роблять його більш живим і виразним, а також створюють можливість впливати на емоційний стан та настрої (Пилипчук & Кривенко, 2020).

Сучасні вимоги до інтер'єрного середовища концентруються навколо функціональності, ергономічності та комфортності, водночас приміщення повинні повною мірою відображати їхнє функціональне призначення та композицію кольорів, визначену концепцією та візуальним ефектом, отриманим від сприйняття. В процесі проектування виникає необхідність вирішити завдання доцільності та відповідності використання різних видів образотворчих засобів у просторі інтер'єру (Пилипчук & Полубок, 2019). На Рис. 1 представлено види образотворчого мистецтва в сучасному просторовому середовищі.

За допомогою аналізу наявного теоретичного матеріалу й мистецьких практик, а також багаторічних результатів творчої та практичної роботи автора (*Gallery*, n.d.) було визначено, що сприйняття Арт-об'єктів в інтер'єрі — це складний психофізичний процес, який є важливим складником естетичного сприйняття й має значний вплив на наш емоційний стан, комфорт та сприйняття навколишнього середовища, що базується на таких чинниках:

- *Композиція та розташування в просторі* — може створювати (залежно від способу розташування) візуальний баланс та гармонію в просторі, викликаючи відчуття спокою й рівноваги або, навпаки, відчуття неспокою та тривоги, динаміки, візуального руйнування простору (Pallasmaa, 2014). За допомогою композиційних прийомів Арт-об'єкти можуть створювати концептуальний образ, щоб розкрити певну тему чи ідею інтер'єру (Arnheim, 1974). Правильно підібрані місця розташування Арт-об'єктів у композиційному рішенні допомагають створювати бажані емоції та атмосферу в приміщенні; у загальному дизайні інтер'єру вони можуть підсилювати або знижувати враження. За таких умов можливість інтерактивності в сприйнятті відіграє важливу роль, адже підвищує взаємодію з Арт-об'єктом та викликає емоційну відповідь на нього, що позначається на настрої глядача.

Рис. 1. Визначення наявних видів образотворчого мистецтва в сучасному просторовому середовищі. Розроблено на основі (Мардер, 1995). Ілюстративний матеріал — реалізований проект авторів (*Gallery*, n.d.)

• *Колірне рішення.* Швейцарський психолог Макс Люшер вважав, що чотири основні кольори на всіх людей діють певним чином; їхнє поєднання забезпечує певне поведіння, викликає певні емоції й приводить до відповідного самопочуття (Lüscher, 1980). Під час художнього оформлення приміщень необхідно враховувати, що кожному кольору властива своя емоційна функція (O'Connor, 2011). Сприйняття кольору насамперед залежить від психофізіологічних чинників, які обумовлені впливом колірної середовища, що складаються з фізичних законів кольору, оптики, фізіологічної та емоційної реакції (Frieling & Auer, 1954). Важливу роль відіграють зорові образи й закони

мислення — внутрішня пам'ять (Moles, 1972). Колірне рішення інтер'єру, гармонія кольорів, образи, створені ними, формують настрій і затишок приміщення. Саме колірне рішення може надати приміщенням естетично повноцінного колориту, що не викликає роздратування та грає визначальну роль у створенні емоційного стану людини.

• *Світло та освітлення.* Від освітлення залежить сприйняття Арт-об'єктів і загальний настрій приміщення. Освітлення має вплив на наше фізичне й психічне самопочуття, на здатність до продуктивної праці (Желязков, 2021). Світло певної яскравості та температури не просто впливає на наш стан бадьорості чи розслабленості, але

також активно бере участь у регулюванні фізіологічного балансу та впливає на тонус основних нервових центрів. Естетичні помилки можуть оптично деформувати або повністю зруйнувати архітектурну форму, змінити кольорове вирішення (Пилипчук, 2023). Суттєвий вплив на зорове сприйняття мають психологічні чинники. У сучасній архітектурній практиці трапляються рішення, де освітлення слугує головним засобом емоційної напруженості й художньої виразності. Основна мета використання неприродного світла й кольору, наприклад, у громадських інтер'єрах — приголомшити відвідувача, створити запам'ятовуваний ефектний образ. Правильно вибране та налаштоване освітлення дозволяє створювати певну атмосферу, підкреслювати важливість та красу мистецтва, робить інтер'єр більш динамічним та емоційно насиченим.

- *Функціональне призначення.* Будь-яке мистецтво має різне функціональне призначення — утилітарне та/або декоративне, розважальне та/або пізнавальне (Пилипчук & Кривенко, 2020). Наприклад, арт-меблі, які поєднують у собі естетичність і комфорт (*Public Art*, n.d.). Та навпаки, Арт-об'єкти можуть впливати на здатність приміщення безпосередньо виконувати свої основні функції. Зауважимо, що практичність та функціональність арт-об'єктів в інтер'єрному просторі залежить від вирішення таких питань, як розташування, обслуговування та безпека. Правильно підібрані та розміщені арт-об'єкти можуть підвищити виразність інтер'єру, роблячи його більш комфортним та зручним для користувачів, естетично більш привабливим; водночас зберігаються просторова функціональність.

- *Ідейно-тематичне визначення й стилістика.* Твори мистецтва, які відображають певну культурну епоху чи стиль, допомагають посилити загальну тему інтер'єру. Загалом термін «стиль» застосовують для позначення спільних засобів і прийомів художнього вираження та спільності зовнішніх ознак художньої форми в різних видах образотворчого мистецтва (Мардер, 1995). У кожному з них використовують специфічні засоби цього виду художньої творчості, раніше сформовані в історії мистецтв стильові системи (форми, методи і прийоми) формоутворення об'єкта (Bertolino, 2018). Слід зауважити, що різні Арт-об'єкти можуть викликати різні емоції в людей — від умиротворення та спокою до хвилювання, емоційного збудження та натхнення, що додає візуального інтересу, залучаючи зорові стимули, створюючи стиль та настрої в інтер'єрі.

- *Використаний матеріал.* Естетичні можливості використовуваного матеріалу тісно пов'язані з його видом і специфікою, технічними можливостями, хімічним складом фарб (структурою, якістю), фактурою основи поверхні й характером покриття (текстури) та залежать від специфіки матеріалу, з якого створені Арт-об'єкти (Пилипчук & Полубок, 2019). Матеріали, що використовувались у створенні різних за своєю специфікою творів мистецтва й зарекомендували себе протягом багатьох століть, використовуються й нині. Але наукові винаходи нових технологічних матеріалів відкрили широкі можливості в різних сферах людської діяльності, зокрема й у сучасному образотворчому мистецтві. Утилітарна технологічність нових матеріалів вдало поєднується з художньо-образотворчими й декоративними властивостями сучасних Арт-об'єктів. Вибір матеріалу насамперед диктується творчим задумом і залежить від характеру самого матеріалу (ступеню його фактурності й структурних складників), що відповідає потрібному емоційному стану під час сприйняття (Pylupchuk & Polubok, 2022). Сучасний художник завдяки різноманітним матеріалам може створювати будь-яку фактуру, відповідну творчому задуму й суб'єктивним факторам митця — власному смаку, почуттю міри й гармонії, а також емпіричному підходу.

- *Асоціативність, семантика та символіка.* Абстрактні образи можуть викликати емоції залежно від сприйняття й інтерпретації окремої особистості (Arnheim, 1974). Мистецькі символи мають власні асоціації й викликають певні емоції, окремі символи зображення або традиції можуть розумітися та сприйматися по-різному в різних культурах (Moles, 1972). Використання історичних та культурних символів, які мають специфічні значення для певних груп чи спільнот, можуть викликати почуття ідентичності або розуміння історії. Слід враховувати, що потрібні асоціації створюються за допомогою відповідних композиційних прийомів і формуються, перш за все, через виявлення особливостей цілого простору з його асоціативними можливостями, водночас визначаючи образну характеристику інтер'єру та образно-символічний зміст відповідного Арт-об'єкта (Frieling & Auer, 1954).

- *Особистий досвід.* Вирішальну роль у сприйнятті та відчутті Арт-об'єктів у конкретному інтер'єрі відіграє особистий досвід і контекст глядача. У дизайні інтер'єру потрібно враховувати те, що люди мають різний життєвий досвід, художні смаки, що впливає на те, як вони сприймають та реагують на мистецтво; культурний фон глядача може впливати на сприйняття Арт-об'єктів (Ostrofsky & Shobe, 2015). Те, що може викликати сильні емоції в одного гля-

дача, може бути нецікавим для іншого (Vessel & Rubin, 2010). Різні люди можуть реагувати на Арт-об'єкт по-різному, в залежності від свого настрою чи смаків, вподобань та інтелектуального рівня (Pallasmaa, 2014). Крім того, Арт-об'єкти можуть бути джерелом натхнення та творчого мислення. Також Арт-об'єкти можуть відображати певні культурні значення та традиції.

• Виявлені у результаті аналізу основні чинники сприйняття Арт-об'єктів в інтер'єрі були структуровані та на їхній основі визначено підходи до формування інтер'єрів із урахуванням емоційного впливу Арт-об'єкта в процесі сприйняття (Табл.1).

Таблиця 1

Інструментальна модель підходів до формування інтер'єру з урахуванням емоційного впливу Арт-об'єктів*

№	Підходи до формування	Інструментальні засоби	Візуальний ефект
1.	Композиція, розташування	Система композиційних засобів та візуальної організації форм і простору: ритм/метр, статика/динаміка, симетрія/асиметрія/дисиметрія, композиційний центр, акцентування, баланс, гармонія, масштаб	Композиційна цілісність простору. Досягнення спокою і рівноваги, неспокою та тривоги, візуального руйнування простору
2.	Колір	Контраст та нюанс за кольором і тоном. Рівень насиченості, яскравість	Кольорова повноцінність сприйняття. Комфортність, гармонія, цілісність. Коригування та формування інтер'єрного простору
3.	Світло	Типи освітлення. Яскравість, інтенсивність, контрастність, спектральний склад світла. Колірні і світлові рефлексії	Оптимальність освітлення, фізіологічна комфортність. Коригування арт-об'єктів та геометрії інтер'єрного простору
4.	Функціональність	Ергономічність, утилітарність, функціональна відповідність призначенню приміщення, доречність застосування	Встановлення візуально-функціонального зв'язку між Арт-об'єктом, предметним наповненням та інтер'єром
5.	Ідея, тематика, стиль	Вид і жанр. Умовність, символізм, систематизація, схематизація, стилізація, синтез, узагальнення, порівняння	Досягнення візуального взаємозв'язку між арт-об'єктом та інтер'єром через ідейно-образний зміст
6.	Матеріал виконання	Фактурність та текстура, склад матеріалу та його сполучення.	Досягнення якості, візуальної екологічності, естетичності, комфортності Арт-об'єкту
7.	Асоціативність, семантика, символізм	Орнамент, знак, символ, гротеск, асоціація	Досягнення візуального взаємозв'язку між Арт-об'єктом та інтер'єром через символічність та асоціативність образної виразності
8.	Особистий досвід	Професійний, культурний та життєвий досвід, художній смак, особливості темпераменту, культурне виховання	Досягнення унікальності та індивідуальності в інтер'єрі

*Розроблено авторами

Висновки

Можна зробити висновок, що розуміння впливу Арт-об'єктів на емоції та настрої є надзвичайно важливим у дизайні інтер'єрів. Арт-об'єкти мають здатність створювати художні образи, які відповідають емоційним потребам та настрою користувачів інтер'єру, це робить інтер'єр більш виразним і здат-

ним впливати на психологічний стан людей. Саме тому мистецтво та дизайн інтер'єру мають потужний потенціал у покращенні нашого середовища, а відповідно і якості життя.

Наукова новизна. У ході дослідження було виявлено основні чинники та визначено підходи до формування інтер'єрів з урахуванням емоційного впливу Арт-об'єкта з можливістю досягнення візу-

ального ефекту в процесі сприйняття реципієнтом, а саме: 1) композиція та розташування; 2) колір; 3) світло; 4) функціональність; 5) ідея, тематика, стиль; 6) матеріал виконання; 7) асоціативність, семантика та символіка; 8) особистий досвід. Використання на стадії проєкту і в процесі реалізації інструментальних підходів до формування інтер'єру з урахуванням емоційного впливу Арт-об'єкта в процесі сприйняття реципієнтом, що може стати корисним інструментом для художників, архітекторів, дизайнерів-декораторів у процесі їхньої професійної діяльності.

Перспективним у подальших дослідженнях є створення інструментального засобу на основі визначених підходів до формування інтер'єрів з урахуванням емоційного впливу Арт-об'єкта в процесі сприйняття та заснованого на інформативних алгоритмах, що може бути необхідним в проєктній діяльності.

Список посилань

- Базелюк, Н. Л. (2019). Форма як засіб створення художнього образу в арт-дизайні. *Art and Design*, 3, 40–47. <https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.3.4>
- Желязков, Є. О. (2021). Вплив джерел синього світла в освітлювальних установках на циркадні ритми людини. *Мікросистеми, Електроніка та Акустика*, 26(2). <https://doi.org/10.20535/2523-4455.me.237533>
- Мардер, А. П. (Ред.). (1995). *Архітектура* [Словник]. Будівельник.
- Пилипчук, О. Д. (2023). Розробка інноваційного засобу гармонізації колористики творів образотворчого мистецтва та інтер'єрного середовища для створення комфортного простору існування людини. In *Cultural and artistic practices: World and Ukrainian context* (pp. 380–414). Baltija Publishing. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-322-4-18>
- Пилипчук, О. Д., & Кривенко, О. В. (2020). Використання сучасних напрямків образотворчого мистецтва у проєктно-дизайнерській практиці як засобів організації естетичного предметно-просторового середовища. *Містобудування та територіальне планування*, 75, 317–327. <https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.317-327>
- Пилипчук, О. Д., & Полубок, А. П. (2019). Рішення творчого задуму художньо-декоративної форми в залежності від застосованих матеріалів. *ScienceRise*, 4(57), 36–39. <https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.164772>
- Ясенев, О., & Дубовий, О. (2021). Сучасні тенденції використання творів образотворчого мистецтва в інтер'єрі приміщень. *Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну*, 4(2), 226–235. <https://doi.org/10.31866/2617-7951.4.2.2021.246842>
- Afatara, N. (2018, September 29). The creation of contemporary artwork. In *Third International Conference of Arts, Language and Culture* [Proceedings of the Conference] (pp. 52–59). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icalc-18.2019.9>
- Arnheim, R. (1974). *Art and visual perception*. University of California Press.
- Belke, B., Leder, H., Strobach, T., & Carbon, C.-C. (2010). Cognitive fluency: High-level processing dynamics in art appreciation. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 4(4), 214–222. <https://doi.org/10.1037/a0019648>
- Bertolino, G. (2018). *Comment identifier les mouvements artistiques*. Hazan.
- Cela-Conde, C. J., García-Prieto, J., Ramasco, J. J., Mirasso, C. R., Bajo, R., Munar, E., Flexas, A., del-Pozo, F., & Maestú, F. (2013). Dynamics of brain networks in the aesthetic appreciation. *PNAS*, 110(2), 10454–10461. <https://doi.org/10.1073/pnas.1302855110>
- Contemporary Art House. (n.d.). iF Design. Retrieved October 10, 2023, from <https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/contemporary-art-house/172691>
- Frieling, H., & Auer, X. (1954). *Mensch. Farbe. Raum*. Callwey.
- Gallery. (n.d.). Oksana Pilipchuk. Retrieved October 10, 2023, from <http://oksana-pilip-com-ua.lgb.ua/index.php>
- Higuera-Trujillo, J. L., Llinares, C., & Macagno, E. (2021). The cognitive-emotional design study of architectural space: A scoping review of neuroarchitecture and its precursor approaches. *Sensors*, 21(6), Article 2193. <https://doi.org/10.3390/s21062193>
- International WELL Building Institute. (n.d.). *WELL Building Standard*. Retrieved October 10, 2023, from <https://standard.wellcertified.com/well>
- Jayathissa, P., Quintana, M., Abdelrahman, M., & Miller, C. (2020). Humans-as-a-sensor for buildings – Intensive longitudinal indoor comfort models. *Buildings*, 10(10), Article 174. <https://doi.org/10.3390/buildings10100174>
- Lankston, L., Cusack, P., Fremantle, C., & Isles, C. (2010). Visual art in hospitals: Case studies and review of the evidence. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 103(12), 490–499. <https://doi.org/10.1258/jrsm.2010.100256>
- Lüscher, M. (1980). *The Lüscher Color Test: The remarkable test that reveals personality through color* (I. Scott, Trans.). Random Library.
- Mamassian, P. (2008). Ambiguities and conventions in the perception of visual art. *Vision Research*, 48(20), 2143–2153. <https://doi.org/10.1016/j.visres.2008.06.010>
- Mastandrea, S., Fagioli, S., & Biasi, V. (2019). Art and psychological well-being: Linking the brain to the aesthetic emotion. *Frontiers in Psychology*, 10, Article 739. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00739>

- McCorquodale, Ch. (1983). *The history of interior decoration*. Phaidon.
- Moles, A. (1972). *Théorie de l'information et perception esthétique*. Denoël.
- O'Connor, Z. (2011). Colour psychology and colour therapy: Caveat emptor. *Color*, 3(36), 229–234. <https://doi.org/10.1002/col.20597>
- Ostrofsky, J., & Shobe, E. (2015). The relationship between need for cognitive closure and the appreciation, understanding, and viewing times of realistic and nonrealistic figurative paintings. *Empirical Studies of the Arts*, 33(1), 106–113. <https://doi.org/10.1177/0276237415570016>
- Pallasmaa, J. (2014). Space, place and atmosphere. Emotion and peripheral perception in architectural experience. *Lebenswelt*, 4, 230–245. <https://doi.org/10.13130/2240-9599/4202>
- Pelowski, M., Markey, P. S., Lauring, J. O., & Leder, H. (2016). Visualizing the impact of art: An update and comparison of current psychological models of art experience. *Frontiers in Human Neuroscience*, 10, Article 160. <http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2016.00160>
- Public Art. (n.d.). Beatriz Mayorca. Retrieved October 10, 2023, from <https://www.bmayorca.com/public-art>
- 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*, 21(21), 59–67. <https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2022.21.06>
- Suzen, H. N. (2021). Evaluation of contemporary art in terms of conceptual structure and interpretability. *International Online Journal of Educational Sciences*, 13(2), 447–460. <https://doi.org/10.15345/iojes.2021.02.008>
- Szubielska, M., Francuz, P., Nestorowicz, E., & Bałaj, B. (2018). The impact of reading or listening to a contextual information relating to contemporary paintings on the evaluation by non-experts in the field of art. *Polskie Forum Psychologiczne*, 23(3), 610–627. <https://doi.org/10.14656/PFP20180309>
- Vessel, E. A., & Rubin, N. (2010). Beauty and the beholder: Highly individual taste for abstract, but not real-world images. *Journal of Vision*, 10(2), Article 18. <https://doi.org/10.1167/10.2.18>
- Vuk, S., & Bosnar, M. (2021). Process in contemporary visual art as a paradigm shift in the visual art education: Perspective of creativity. *Creativity Studies*, 14(1), 99–111. <https://doi.org/10.3846/cs.2021.12632>
- Wang, Q. (2018, October 25–27). Analysis of interior space design and visual artistic effect. In *1st International Conference on Education Art Management and Social Sciences* [Proceedings of the Conference] (pp. 362–366). Clausius Scientific Press. <https://doi.org/10.23977/eamss.2018.075>
- ## References
- Afatara, N. (2018, September 29). The creation of contemporary artwork. In *Third International Conference of Arts, Language and Culture* [Proceedings of the Conference] (pp. 52–59). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icalc-18.2019.9> [in English].
- Arnheim, R. (1974). *Art and visual perception*. University of California Press [in English].
- Bazeliuk, N. L. (2019). Forma yak zasib stvorennia khudozhnoho obrazu v art-dyzaini [Form as a means of creating an art picture in art design]. *Art and Design*, 3, 40–47. <https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.3.4> [in Ukrainian].
- Belke, B., Leder, H., Strobach, T., & Carbon, C.-C. (2010). Cognitive fluency: High-level processing dynamics in art appreciation. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 4(4), 214–222. <https://doi.org/10.1037/a0019648> [in English].
- Bertolino, G. (2018). *Comment identifier les mouvements artistiques* [How to identify artistic movements]. Hazan [in French].
- Cela-Conde, C. J., García-Prieto, J., Ramasco, J. J., Mirasso, C. R., Bajo, R., Munar, E., Flexas, A., del-Pozo, F., & Maestú, F. (2013). Dynamics of brain networks in the aesthetic appreciation. *PNAS*, 110(2), 10454–10461. <https://doi.org/10.1073/pnas.1302855110> [in English].
- Contemporary Art House. (n.d.). iF Design. Retrieved October 10, 2023, from <https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/contemporary-art-house/172691> [in English].
- Frieling, H., & Auer, X. (1954). *Mensch. Farbe. Raum* [Person. Color. Space]. Callwey [in German].
- Gallery. (n.d.). Oksana Pilipchuk. Retrieved October 10, 2023, from <http://oksana-pilip-com-ua.lgb.ua/index.php> [in English].
- Higuera-Trujillo, J. L., Llinares, C., & Macagno, E. (2021). The cognitive-emotional design study of architectural space: A scoping review of neuroarchitecture and its precursor approaches. *Sensors*, 21(6), Article 2193. <https://doi.org/10.3390/s21062193> [in English].
- International WELL Building Institute. (n.d.). *WELL Building Standard*. Retrieved October 10, 2023, from <https://standard.wellcertified.com/well> [in English].
- Jayathissa, P., Quintana, M., Abdelrahman, M., & Miller, C. (2020). Humans-as-a-sensor for buildings – Intensive longitudinal indoor comfort models. *Buildings*, 10(10), Article 174. <https://doi.org/10.3390/buildings10100174> [in English].
- Lankston, L., Cusack, P., Fremantle, C., & Isles, C. (2010). Visual art in hospitals: Case studies and review of the evidence. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 103(12), 490–499. <https://doi.org/10.1258/jrsm.2010.100256> [in English].

- Lüscher, M. (1980). *The Lüscher Color Test: The remarkable test that reveals personality through color* (I. Scott, Trans.). Random Library [in English].
- Mamassian, P. (2008). Ambiguities and conventions in the perception of visual art. *Vision Research*, 48(20), 2143–2153. <https://doi.org/10.1016/j.visres.2008.06.010> [in English].
- Marder, A. P. (Ed.). (1995). *Arkhitektura* [Architecture] [Dictionary]. Budivelnyk [in Ukrainian].
- Mastandrea, S., Fagioli, S., & Biasi, V. (2019). Art and psychological well-being: Linking the brain to the aesthetic emotion. *Frontiers in Psychology*, 10, Article 739. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00739> [in English].
- McCorquodale, Ch. (1983). *The history of interior decoration*. Phaidon [in English].
- Moles, A. (1972). *Théorie de l'information et perception esthétique* [Information theory and aesthetic perception]. Denoël [in French].
- O'Connor, Z. (2011). Colour psychology and colour therapy: Caveat emptor. *Color*, 3(36), 229–234. <https://doi.org/10.1002/col.20597> [in English].
- Ostrowsky, J., & Shobe, E. (2015). The relationship between need for cognitive closure and the appreciation, understanding, and viewing times of realistic and nonrealistic figurative paintings. *Empirical Studies of the Arts*, 33(1), 106–113. <https://doi.org/10.1177/0276237415570016> [in English].
- Pallasmaa, J. (2014). Space, place and atmosphere. Emotion and peripheral perception in architectural experience. *Lebenswelt*, 4, 230–245. <https://doi.org/10.13130/2240-9599/4202> [in English].
- Pelowski, M., Markey, P. S., Luring, J. O., & Leder, H. (2016). Visualizing the impact of art: An update and comparison of current psychological models of art experience. *Frontiers in Human Neuroscience*, 10, Article 160. <http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2016.00160> [in English].
- Public Art. (n.d.). Beatriz Mayorca. Retrieved October 10, 2023, from <https://www.bmayorca.com/public-art> [in English].
- Pylypchuk, O. D. (2023). Rozrobka innovatsiinoho zasobu harmonizatsii kolorystyky tvoriv obrazotvorchoho mystetstva ta interiernoho seredovyscha dlia stvorennia komfortnoho prostoru isnuvannia liudyny [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]. In *Cultural and artistic practices: World and Ukrainian context* (pp. 380–414). Baltija Publishing. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-322-4-18> [in Ukrainian].
- Pylypchuk, O. D., & Kryvenko, O. V. (2020). Vykorystannia suchasnykh napriamkiv obrazotvorchoho mystetstva u proektno-dyzainerskii praktytsi yak zasobiv orhanizatsii estetychnoho predmetno-prostorovoho seredovyscha [Use of modern directions of fine art in design and design practice as a means of organizing aesthetic subject environment]. *Urban Development and Spatial Planning*, 75, 317–327. <https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.317-327> [in Ukrainian].
- Pylypchuk, O. D., & Polubok, A. P. (2019). Rishennia tvorchoho zadumu khudozhno-dekoratyvnoi formy v zalezhnosti vid zastosovanykh materialiv [Solution of creative design of artistic and decorative form depending on the used materials]. *ScienceRise*, 4(57), 36–39. <https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.164772> [in Ukrainian].
- 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*, 21(21), 59–67. <https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2022.21.06> [in English].
- Suzen, H. N. (2021). Evaluation of contemporary art in terms of conceptual structure and interpretability. *International Online Journal of Educational Sciences*, 13(2), 447–460. <https://doi.org/10.15345/ijoes.2021.02.008> [in English].
- Szubielska, M., Francuz, P., Nestorowicz, E., & Balaj, B. (2018). The impact of reading or listening to a contextual information relating to contemporary paintings on the evaluation by non-experts in the field of art. *Polish Psychological Forum*, 23(3), 610–627. <https://doi.org/10.14656/PFP20180309> [in English].
- Vessel, E. A., & Rubin, N. (2010). Beauty and the beholder: Highly individual taste for abstract, but not real-world images. *Journal of Vision*, 10(2), Article 18. <https://doi.org/10.1167/10.2.18> [in English].
- Vuk, S., & Bosnar, M. (2021). Process in contemporary visual art as a paradigm shift in the visual art education: Perspective of creativity. *Creativity Studies*, 14(1), 99–111. <https://doi.org/10.3846/cs.2021.12632> [in English].
- Wang, Q. (2018, October 25–27). Analysis of interior space design and visual artistic effect. In *1st International Conference on Education Art Management and Social Sciences* [Proceedings of the Conference] (pp. 362–366). Clausius Scientific Press. <https://doi.org/10.23977/eams.2018.075> [in English].
- Yaseniev, O., & Dubovyi, O. (2021). Suchasni tendentsii vykorystannia tvoriv obrazotvorchoho mystetstva v interiery prymishchen [Current trends in the use of works of fine arts in the interior of premises]. *Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design*, 4(2), 226–235. <https://doi.org/10.31866/2617-7951.4.2.2021.246842> [in Ukrainian].
- Zheliazkov, Ye. O. (2021). Vplyv dzherel synoho svitla v osvittiuvalnykh ustanovkakh na tsyrkadni rytmy liudyny [The effect of blue light source in a lighting installations on human circadian rhythms]. *Microsystems, Electronics and Acoustics*, 26(2). <https://doi.org/10.20535/2523-4455.me.237533> [in Ukrainian].

Determination of Approaches to the Formation of Interiors Considering the Emotional Impact in the Perception of Art Objects

Oksana Pylypchuk^{1*}, Andrii Polubok¹

¹Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

Abstract. *The aim of the article* is to identify the main factors in the perception of Art objects in the interior, and, based on them, to determine approaches to the formation of interiors, taking into account the emotional impact of the Art object when perceived by the recipient. *Results.* The role of modern fine art is studied, as well as the ability of Art objects to bring individuality and special character to the space in order to enhance the style and reveal the theme of the interior, to form the general image of the space from the point of view of functionality and evoke different emotions. The importance of Art objects, which play an important role in interior design, affecting its overall harmony and specific atmosphere, is traced. The study structures and presents the main existing types of fine art in modern spatial environment. As a result of the analysis of the theoretical and practical material, the main factors are identified, on the basis of which the approaches in interior design are formed: 1) composition and location; 2) color; 3) light; 4) functionality; 5) idea, theme, style; 6) performance material; 7) associativity, semantics and symbolism; 8) personal experience. *The scientific novelty* consists in: researching the concept of the relationship between the Art object and interior design; structuring the main factors of the aesthetic perception of the entire space; defining approaches to the formation of interiors, taking into account the emotional impression when perceiving Art objects, as means of creating a visual atmosphere of the space in accordance with the creative plan. *Conclusions.* Based on the results of the study, it is recommended to use interior design approaches at the stage of its design and in the process of its realization considering the influence of Art objects on the emotions and mood of people in the interior.

Keywords: Art object; fine art; interior design; emotional influence

Відомості про авторів

Оксана Пилипчук, кандидат технічних наук, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна, ORCID iD: 0000-0002-1306-6071, e-mail: pylypchuk.od@knuba.edu.ua

Андрій Полубок, кандидат технічних наук, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна, ORCID iD: 0000-0001-6759-4470, e-mail: polubok.ap@knuba.edu.ua

Information about the authors

Oksana Pylypchuk^{*}, PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine, ORCID iD: 0000-0002-1306-6071, e-mail: pylypchuk.od@knuba.edu.ua

Andrii Polubok, PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine, ORCID iD: 0000-0001-6759-4470, e-mail: polubok.ap@knuba.edu.ua

^{*}Corresponding author