

Визначення сучасних тенденцій упровадження арт-об'єктів в інтер'єрний простір

Оксана Пилипчук

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

Анотація. *Мета статті* полягає в дослідженні й теоретичному визначенні сучасних тенденцій упровадження арт-об'єктів в інтер'єрний простір. *Результати дослідження.* В процесі дослідження було проведено аналіз сучасного науково-практичного матеріалу та виявлено основні чинники, на основі яких сформувалися сучасні тенденції впровадження арт-об'єктів у предметно-просторове середовище. Такі чинники визначились у результаті об'єктивних обставин розвитку та еволюції соціальних, етнічних, політичних, індивідуально-психологічних аспектів, слідування міжнародній програмі — концепції «сталого розвитку», технологічних інновацій, а також в результаті постійної потреби створити більш комфортний простір для існування людини в середовищі. В результаті аналізу вказаних чинників було систематизовано та сформульовано сучасні тенденції впровадження різних видів арт-об'єктів в інтер'єрний простір, які визначаються як концептуальні, екологічні, технологічні та функціональні тенденції. Також було означено основні характеристики їхнього вираження. *Наукова новизна* полягає в удосконаленні науково-теоретичної бази, присвяченої проблемам синтезу мистецтв в аспекті виявлення, структурування та визначення сучасних тенденцій упровадження арт-об'єктів в інтер'єрний простір. *Висновки.* Результати дослідження показали, що сформульовані сучасні тенденції впровадження арт-об'єктів в інтер'єр можуть доповнити та розширити науково-теоретичну базу у сфері загальних досліджень взаємозв'язку образотворчого мистецтва й простору. Також результати дослідження дозволяють зорієнтувати митців на нові ідеї та засоби самовираження в напрямі сучасних актуальних тенденцій з урахуванням постійних змін та розвитку інноваційних технологій. *Перспективою* подальших досліджень є виявлення нових взаємозв'язків арт-об'єктів із предметно-просторовим середовищем під актуальним кутом зору сучасних тенденцій розвитку візуального мистецтва.

Ключові слова: сучасні тенденції; арт-об'єкт; концептуальне мистецтво; інсталяція; скульптура; живопис; інтер'єрний простір

Для цитування

Пилипчук, О. (2024). Визначення сучасних тенденцій упровадження арт-об'єктів в інтер'єрний простір. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство, 51*, 142–151. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.51.2024.318369>

Вступ

Сучасні тенденції використання образотворчого мистецтва (арт-об'єктів) в дизайні інтер'єру дедалі більше формують головні напрями розвитку нових принципів і методів застосування мистецьких об'єктів у предметно-просторовому середовищі. У цьому аспекті сучасне образотворче мистецтво завжди дотримується своїх закономірностей розвитку, які впливають з об'єктивних чинників, тісно пов'язаних із загальними тенденціями технічного прогресу, концептуальними

змінами в художній творчості, екологічними проблемами та створенням більш функціональних і ергономічних просторів. Розуміння сутності основних тенденцій використання творів мистецтва (різних форм сучасних арт-об'єктів) в інтер'єрі, а також його стабільних чи еволюційних ознак є важливою умовою підвищення художньої цінності різних типів інтер'єрних просторів.

Актуальність дослідження полягає в потребі теоретичного визначення та формулювання сучасних тенденцій упровадження різних видів арт-об'єктів у дизайні інтер'єрного простору.

Аналіз попередніх публікацій. Сучасні наукові праці досліджують взаємозв'язки образотворчого мистецтва й предметно-просторового середовища в аспекті різних концептуальних тенденцій. Світове образотворче мистецтво розглядається в аспекті інноваційного дизайну інтер'єрів культурних просторів, де на перший план виходить його оригінальність (Hassanein, 2021).

Вивчаються інновації в дизайні з використанням концептуального мистецтва — «інтер'єрного перформансу», яке здатне наповнити дизайн простором живої історії. Поділяючи простір на звичайне, видовищне та уявне, воно збагачується звуком, запахом, рухом та смаком, стаючи виразною та комунікативною живою істотою (Pandu Setiawan, 2020). Сучасне мистецтво аналізується за трьома основними аспектами: досліджуються різні інтерпретації та визначення сучасного мистецтва; вивчається еволюція сучасного мистецтва та його вплив на художню сферу; розглядається взаємодія сучасного мистецтва з технологічним прогресом (Suzen, 2021). Висловлюється ідея тенденції сучасного мистецтва в контексті постестетики, що вирізняється динамічними, демократичними та неоднорідними візуальними стратегіями, які поєднують різні художні елементи, розмиваючи межі форми, жанру, засобів та стилю. Таке злиття створює новий та різноманітний художній ландшафт, кидаючи виклик традиційним уявленням про естетику (Wicaksono & Yanuartuti, 2020). Автори аналізують сучасні тенденції в дизайні інтер'єрів стосовно відображення ритму кольору та форми в предметах побуту з комбінацій національних та етнічних мотивів. Наголошено, що відмінності в соціальних групах та функціональному призначенні приміщень впливають на вибір матеріалів та творів мистецтва (Дячук & Власюк, 2023). Досліджено тенденції в екологічному мистецтві, яке спричиняє глибокі переживання через художні інсталяції в музеях, створюючи стійкі експериментальні умови (Carbon, 2020). Сучасні тенденції в візуальному мистецтві підкреслюють роль американської культури та естетики. Мистецтво сприймається як процес, що трансформує соціальні відносини, поважає культурні цінності, прагне до «демократизації», відображаючи соціальні проблеми, такі як нерівність, постколоніалізм та зміна клімату (Wagner, 2019). Тенденцію інтегрування функціональних елементів меблів до скульптурних творів, що зберігають художній дискурс, розглянуто в контексті розвитку творчих здібностей студентів. Зроблено висновки про те, що така інтеграція, яка досліджується в рамках функціонального мистецтва чи художнього дизайну, дозволяє створювати твори, які балансують між естетикою та практичні-

стю, не жертвуючи художньою цінністю (Calvo-Andrés & Vigo-Pérez, 2024). Результати досліджень вказують на невикористаний потенціал науки щодо стійкого розвитку, заснованого на мистецтві, визначальними умовами якого є необхідність співпраці між мистецтвом та наукою, що своєю чергою вимагає рефлексивного підходу до таких ролей, як «Координатор — художник — дослідник» (Heras et al., 2021, p. 1887). На сьогодні актуальна тенденція використання мистецтва також у психотерапевтичних цілях. Наприклад, у дитячих лікарнях рекомендовано застосовувати абстрактне чи імпресіоністське мистецтво, враховуючи переваги дітей, які можуть відрізнитися залежно від статі та віку (Abulawi, 2023). Також рекомендовано використовувати образотворче мистецтво в інтер'єрах лікарень як ресурсу для покращення якості лікування з урахуванням його емоційного впливу на пацієнтів та персоналу (Ullán, 2022). Визначено пріоритетні напрями сучасного мистецтва, серед яких важливими є розробка концептуальних засад, вивчення можливостей цифрових медіа як нових форм художнього вираження, дослідження питань ідентичності, різноманітності та інклюзивності, а також взаємодія із суспільством в етичних та правових аспектах (Theodore, 2024).

Аналіз попередніх досліджень і публікацій допоміг всебічно зрозуміти природу та значення сучасного мистецтва в предметно-просторовому середовищі. За допомогою критичного та порівняльного аналізу, синтезу та структурування з'ясовано, що вивчення сучасних тенденцій образотворчого мистецтва є досить актуальною темою. Отже, зважаючи на актуальність цієї теми, залишається багато нез'ясованих питань у сфері теоретичної методології щодо використання арт-об'єктів у просторовому середовищі.

Мета статті — дослідити, структурувати та визначити сучасні тенденції впровадження арт-об'єктів в інтер'єрний простір для вдосконалення науково-теоретичної бази в аспекті взаємозв'язку образотворчого мистецтва й просторового середовища.

Результати дослідження

Проведений аналіз показав, що використання арт-об'єктів відповідає сучасним тенденціям, які склалися через об'єктивні причини/обставини — стрімкий науково-технічний розвиток, прагнення до більш функціональних просторів, проблеми екології, перехід від зображувальності до концептуальності. В результаті було структуровано такі тенденції:

- *Концептуальна тенденція.* У сучасному дизайні традиційне вираження ідеї, теми, образу прими-

щення творами образотворчого мистецтва зазнало значних змін. Використання арт-об'єктів у сучасному просторі виявляється у зовсім відмінних якостях та методах відображення теми інтер'єру — концептуальних. Основні характеристики сучасної концептуальної тенденції впровадження арт-об'єктів в інтер'єрний простір полягають у переході від традиційних методів використання творів мистецтва (від прямого розкриття теми, традиційними стилями, напрямками, технікою в реалістичній манері (реалістичне, предметне мистецтво)) до сучасного методу впровадження арт-об'єктів — розкриття теми асоціативно нетрадиційними стилями, технікою та напрямками, особливо в абстрактній, безпредметній формі вираження мистецтва (Пилипчук та ін., 2024а). Виходячи з концептуальної тенденції, під час використання арт-об'єктів в інтер'єрі акцент робиться на їхньому активному сприйнятті через асоціативне зображення, нетрадиційними стилями та напрямками мистецтва, яке характеризується як *фігуративне*, так й *абстрактне* або *безпредметне*. Сучасні арт-об'єкти, створені в парадигмі нових концептуальних тенденцій, наголошують на індивідуальності та нетрадиційному характері відображення будь-якої теми інтер'єру (Theodore, 2024). Вони можуть бути унікальними скульптурно-пластичними, живописно-колеристичними, стінним розписом чи суперграфікою, оригінальним обладнанням інтер'єру — меблями, світильниками чи навіть інтерактивними інсталяціями, які здатні розкривати тему інтер'єру на асоціативному рівні та покликані залучати глядача до концептуального сприйняття простору і взаємодії з арт-об'єктом на інтелектуальному підсвідомому рівні.

Сучасні тенденції концептуального мистецтва в інтер'єрних просторах спонукають арт-об'єкт передавати художній образ специфічним способом за допомогою вираження певного комплексу ідей — моральних, наукових, філософських, релігійних. Вся сукупність виразних засобів становить специфічний матеріал, за допомогою якого інтер'єр перетворюється на єдиний комплекс зі своєю певною концепцією. Концептуальне мистецтво може створювати синтез в мистецтві — поєднувати різні форми вираження, несподівані комбінації, які додають індивідуальності та характеру інтер'єрному простору, порушують традиційні уявлення про мистецтво. Арт-об'єкти в контексті концептуальної тенденції можна використовувати як засіб для вираження соціальних, етнічних, політичних, індивідуально-психологічних ідей або як психотерапевтичний потенціал.

Таким чином, концептуальна тенденція використання сучасних арт-об'єктів в інтер'єрі дозволяє створити неповторну візуальну атмосферу та відо-

бразити тему приміщення на асоціативному та сучасному концептуальному рівні.

Яскравий приклад концептуальної тенденції застосування арт-об'єктів представлено на Рис. 1.

«Мазок кистю» (Brushstroke) — загальна концепція художнього взаємозв'язку між цивілізаціями. Під час піку пандемії COVID-19, коли діяли обмеження на поїздки, художниця з Брукліна Mia Pearlman, надихаючись ідеєю мазка як загального художнього взаємозв'язку між західною та китайською культурами, створила інсталяцію BRUSHSTROKE. Ця робота, що наповнює простір яскравими кольорами й хвилястими формами, є першою постійною інсталяцією, в якій використовується колір (*Brushstroke*, n.d.).

Рис. 1. Концептуальна інсталяція BRUSHSTROKE, атриум Zhongshan Huafa Plaza, Zhongshan, China.

Художники: Mia Pearlman, Zhongshan Huafa.

Джерело: (*Brushstroke*, n.d.)

▪ *Екологічна тенденція.* Сучасне мистецтво все більше відповідає принципам та цілям сталого розвитку, в програмі якого закладено екологічні тенденції впровадження арт-об'єктів у предметно-просторовому середовищі.

Арт-об'єкти в контексті сталого розвитку відіграють важливу роль у поширенні ідей раціонального

споживання, суспільного усвідомлення та створення стійкого екологічного середовища в майбутньому для нашої планети (Neras et al., 2021). Сучасні художники та дизайнери впровадили нові методи, екологічні матеріали та технології у свої твори, щоб створювати не лише естетичні об'єкти, а ще й показувати актуальні проблеми сучасної екології та формувати суспільну свідомість для їх обговорення та вирішення. У контексті сталого розвитку арт-об'єкти стали використовуватися не лише як декоративні предмети культури, а ще і як засіб для привернення уваги до важливих екологічних, соціальних та економічних питань. У межах екологічної тенденції концепції повторного використання та перепрофілювання матеріалів художники використовують матеріали, які можна переробляти та багаторазово використовувати, щоб наголосити на важливості стійкого споживання та безвідходного виробництва (Theodore, 2024). Сучасні арт-об'єкти все більше створюються з відходів, старих предметів чи «екологічно дружніх» матеріалів. Крім того, використання арт-об'єктів у сучасному контексті сталого розвитку також пов'язане з взаємодією з суспільством та активною участю аудиторії. Художники організують виставки, беруть участь у соціальних проєктах та створюють інтерактивні арт-об'єкти, які залучають глядачів та можуть викликати діалог у суспільстві та якісні зміни в сучасній екології. Сучасне мистецтво у вигляді арт-об'єктів прагне відображати та реагувати на проблеми сучасної екології, часто вирішуючи ці проблеми через художнє вираження з застосуванням екологічних матеріалів. Сьогодні мистецтво може виступати платформою для вив-

чення альтернативних бачень майбутнього та пропонування інноваційних вирішень проблем сталого розвитку.

Таким чином, взаємовідносини арт-об'єктів та сучасного предметно-просторового середовища характеризуються пропагандою більш справедливого, інклюзивного та екологічно стійкого світу. На сьогодні прослідковується стійка тенденція використання екологічно чистих та повторно перероблених матеріалів та техніки для створення творів мистецтва, які мінімізують шкідливий вплив на довкілля.

Один із прикладів екологічної тенденції застосування арт-об'єктів наведено на Рис. 2.

Embrace — це двоповерхова громадська скульптура, створена зі сміття, зібраного з місцевих пляжів, і побутового пластику, який зазвичай викидають. Підводна сцена зображує сині китів, медуз і літаючих скатів, виготовлених повністю з перероблених матеріалів. Цей приклад підтверджує сучасну екологічну тенденцію застосування арт-об'єктів з матеріалів повторного використання для зменшення шкідливих залишків цивілізації в природному середовищі.

Технологічна тенденція. Зважаючи на суттєві чинники технічного прогресу, на методи впровадження та створення сучасних арт-об'єктів в інтер'єрі постійно впливає стійка технологічна тенденція. У результаті технологічної взаємодії, інтеграції технологій у мистецтво та дизайн для створення нових динамічних вражень прослідковується достатньо стійка тенденція технологічного характеру застосування арт-об'єктів у дизайні інтер'єру. Технологічна тенденція характеризується впровадженням інтерак-

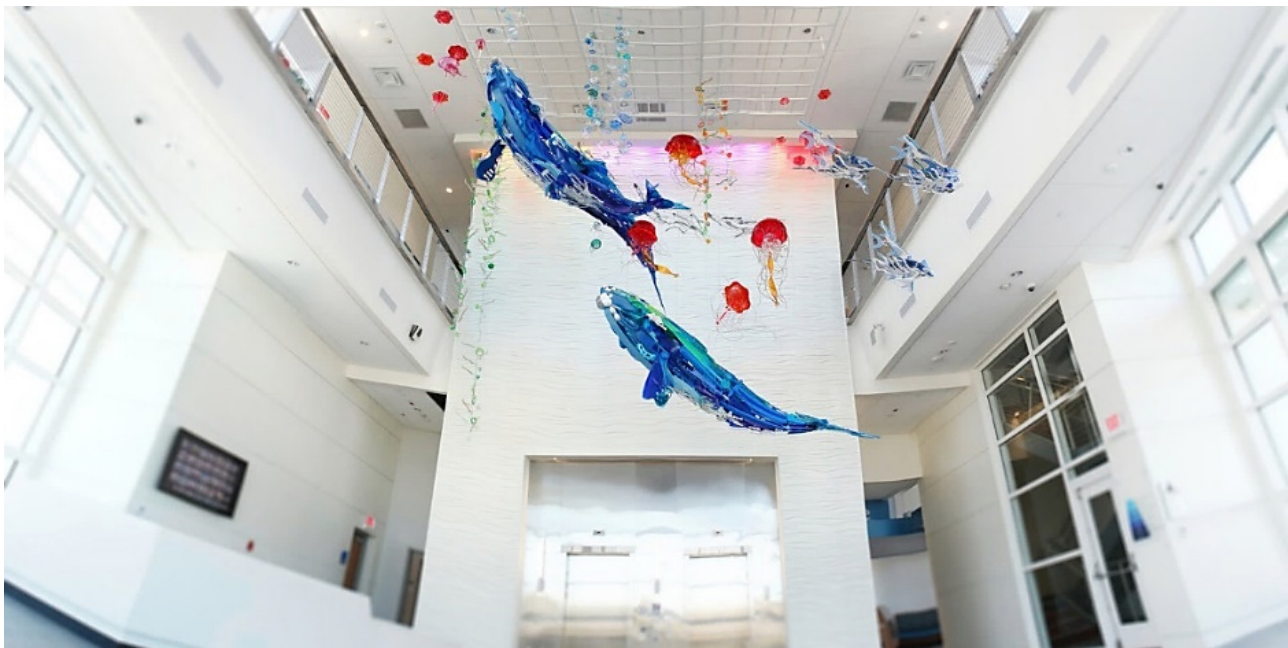

Рис. 2. Художня інсталяція з відновлених пластикових предметів Embrace, центр прийому в Port Canaveral, Florida, USA. Художниця: Sayaka Ganz. Джерело: (Embrace, 2013).

тивних об'єктів із пластичними та колористичними візуальними формами, віртуальної та доповненої реальності, розширенням можливостей традиційного мистецтва та створенням захопливих та ексклюзивних просторів (Пилипчук та ін., 2024b). Сучасні технологічні прийоми дозволяють арт-об'єктам взаємодіяти з інтер'єрами сучасними способами, створюючи нові можливості застосування засобів вираження та сприйняття об'єктів мистецтва в просторі. Технологічна тенденція використання об'єктів мистецтва простежується в застосуванні сучасних методів упровадження технологій створення арт-об'єктів, а також способів використання нових сучасних матеріалів у їхньому виробництві. Традиційний метод створення творів мистецтва зазвичай завжди спирався на ручну, штучну, авторську оригінальну роботу та використання традиційних матеріалів, інструментів, технологій і технік; художник керувався в основному тільки своїми навичками, власною майстерністю, вмінням, уявою та обмеженими ресурсами. З розвитком сучасного суспільства та науково-технічною революцією роль арт-об'єктів у дизайні інтер'єру та їхня інтеграція в технологію зросла; методи у виробництві та створенні об'єктів мистецтва дуже змінилися із використанням технічних приладів, робототехніки, 3D принтерів, сучасних цифрових технологій, інтерактивних елементів та фототехніки (Пулюрчук & Полубок, 2022). На сьогодні дизайнери та художники отримали можливість створювати та навіть тиражувати арт-об'єкти за допомогою багатьох сучасних технологій та технічних приладів, що безумовно відображається на загальній візуальній атмосфері та характері стилістики інтер'єрних просторів. Інноваційні технології відіграють також важливу роль у якісній зміні характеру розміщення арт-об'єктів в інтер'єрі — багато проєктів включають використання відео, звуку та інтерактивних елементів для створення ефекту присутності в просторі; це дозволяє глядачеві відчувати себе частиною загальної композиції простору та взаємодіяти з ним, відкриваючи нові рівні сприйняття. Сучасні технологічні прориви привели до розвитку нових матеріалів та їх сполучень, які суттєво розширили можливості художників; інтеграція з технологією стала головним чинником у розвитку нових можливостей та методів створення арт-об'єктів (Пилипчук & Полубок, 2023). З появою комп'ютерної графіки та цифрових технологій митці отримали нові інструменти для творчості та нові можливості — створення тривимірних моделей, анімації та візуалізації, використовуючи програмні засоби та комп'ютерні системи (Nd, 2021). Технології також дозволяють легко й швидко вносити зміни, експериментувати з різними варіантами та створювати масштабні проєкти; нові технологічні методи

використання сучасних арт-об'єктів в інтер'єрі дозволяють досить швидко за допомогою технічних засобів спроектувати й створити об'єкти мистецтва та дизайну в предметно-просторовому середовищі на високому технологічному рівні. Сучасні художники найчастіше працюють із різними матеріалами та медіа, що дозволяє створювати незвичайні та інноваційні роботи з новими можливостями просторового сприйняття (Neras et al., 2021). Завдяки цьому арт-об'єкти можуть ставати частиною віртуальних просторів, включатися в інсталяції чи комбінуватися з іншими формами мистецтва. Глядач більше не є пасивним спостерігачем, а стає активним учасником твору мистецтва. Такі арт-об'єкти заповнюють простір, змінюючи його та викликаючи новий спосіб інтерактивного сприйняття. Відео та цифрове мистецтво також пропонують нові методи використання арт-об'єкта в контексті просторового сприйняття. Проєкції та інтерактивні можливості дозволяють глядачеві занурюватись у віртуальні світи, експериментувати з простором та часом.

Стійка технологічна тенденція використання арт-об'єктів у дизайні інтер'єру сприяє створенню інноваційних, оригінальних, неповторних та унікальних просторів, які кидають виклик традиційним уявленням про мистецтво та дизайн, що стирає межі між мистецтвом та технологіями.

Застосування сучасних інтерактивних технологій арт-об'єктів в інтер'єрному просторі в рамках технологічної тенденції наведено на Рис. 3.

Постійний прогрес у сфері технологій продовжує стимулювати розвиток сучасних форм мистецтва, які зосередились на новому медіамистецтві, поєднуючи його з технологіями. Цей приклад демонструє, як наукові ідеї можуть надихати сучасне мистецтво. У цьому сенсі постійно розширюються межі засобів вираження сучасних арт-об'єктів через призму науки й технологій, підкреслюючи взаємозв'язок між мистецтвом та наукою, відкриваючи все більше творчих можливостей.

▪ *Функціональна тенденція.* Функціональна тенденція впровадження арт-об'єктів в інтер'єрному просторі характеризується тим, що в предметно-просторовому середовищі вони використовуються в широкому діапазоні — від естетичної (пов'язаної з красою та художньою цінністю) до утилітарної (практичної) функції. Твори образотворчого мистецтва, що виконують естетичну та утилітарну функції в інтер'єрі, можуть втілюватись у різних формах вираження сучасного мистецтва, які гармонійно поєднують у собі художні аспекти, естетичну цінність та практичність.

Поступово традиційні види мистецтва (живопис, скульптура, графіка) видозмінювалися під впливом історичних стилів та жанрів, а також но-

Рис. 3. Інсталяція DATAMONOLITH_AI в ICD Brookfield Place, Dubai, UAE.
Дизайн: Art studio Ouchhh. Джерело: (Ouchhh, n.d.).

вих художньо-композиційних принципів від художньо-декоративного до функціонально-утилітарного призначення, під впливом якісних змін взаємозв'язку предметів мистецтва із простором з позицій функціональності та практичності. Історично так склалося, що різні види та жанри мистецтва часто мали лише декоративний характер, задовольняючи естетичні потреби суспільства (McCorquodale, 1983). Проте з розвитком сучасних технологій та зміною поглядів суспільства на предмет мистецтва, перехід від пасивно-оглядової позиції до активної взаємодії з арт-об'єктами розширив діапазон функцій, призначення та використання арт-об'єктів. Сучасні погляди на мистецтво й потреби суспільства відкривають нові можливості методів використання арт-об'єктів — вони набувають функціонально-утилітарного призначення для якісно нової взаємодії між людиною, художнім об'єктом і простором, що відповідно створює нові трансформації методів використання арт-об'єктів у певному («Призначення арт-об'єкта») аспекті взаємозв'язку та створює, крім естетичності простору, комфорт і практичність у повсякденному житті.

Основою гармонійного простору та одним із визначальних функціональних складників у дизайні інтер'єру є аналіз, систематизація та визначення теоретичного розуміння взаємодії предметно-просторового середовища з образотворчим мистецтвом (Art objects). Тому загальна діяльність художників і дизайнерів базується на принципі методології дизайну, враховуючи, що використання арт-об'єктів в інтер'єрному просторі пов'язане

з уявленням про особливості їхнього співвідношення з предметно-просторовим середовищем також в аспекті функціональних тенденцій.

Характерний приклад функціональної тенденції використання арт-об'єктів в інтер'єрному просторі представлено на Рис. 4.

Рис. 4. Функціональний арт-об'єкт, скульптура-крісло в галереї De Cotiis, Milano, Italy. Художник: Wendell Castle. Джерело: (Rose de Cotiis & Rose de Cotiis, 2022).

Представлений приклад демонструє переосмислення скульптурної форми й дизайну, плавно поєднавши їх в один функціональний арт-об'єкт, стираючи грань між дизайном та скульптурою. Такі проекти меблів для житлових та громадських приміщень надають можливості розширити традиційні прийоми й засоби вираження, поєднати художню форму та функцію, створюючи більш функціональні та оригінальні в художньо-образному сенсі інтер'єри.

Потрібно зауважити, що в дослідженні йдеться про стаціонарно розміщені в просторі твори мистецтва різного виду та жанру, які проєктуються в інтер'єрному середовищі. Арт-об'єкти в інтер'єрі не просто доповнюють загальну художню картину, але є активними елементами, що впливають на сприйняття простору. Функціонально вони можуть бути смисловими акцентами, створюючи діалог із навколишнім середовищем і формуючи естетичне й концептуальне сприйняття інтер'єру. Арт-об'єкти взаємодіють з іншими елементами інтер'єру на рівні композиції та просторової організації. Вони можуть підтримувати чи контрастувати з архітектурними формами, матеріалами, світлом, створюючи нові верстви сенсу. У середині композиції вони є точками фокуса, задають динаміку руху погляду й збалансують простір залежно від контексту. Важливо розуміти, що такі об'єкти здатні змінювати сприйняття навколишнього простору, підкреслюючи його особливості, або, навпаки, створюючи новий контекст. Водночас роль об'єкта в інтер'єрі контекстуальна: його значення, взаємодія з простором та вплив на атмосферу можуть змінюватись залежно від нового оточення. Це не порушує цілісність первісного інтер'єру, але наголошує на пластичності та багатofункціональності арт-об'єктів, які здатні адаптуватися до нових просторових умов. Тому в статті досліджено сучасні тенденції необмеженого обсягу видів та жанрів творів мистецтва, що охоплює різноманітність арт-об'єктів — від живопису до інсталяцій та скульптур.

Загалом, сучасні тенденції впровадження арт-об'єкта в дизайні інтер'єру відкривають нові можливості для митців і дизайнерів, постійно розширюючи межі їхньої творчості та вдосконалюючи нові засоби вираження. Виникнення нових тенденцій у сучасному мистецтві пов'язане з об'єктивними змінами в технологічних інноваціях, економічних чинників, екології навколишнього середовища, в культурних та демографічних факторах, соціальних й етичних аспектах, а також із впливом на норми та поведінку цільової аудиторії. У світі розвитку сучасних тенденцій прогноуються майбутні мистецькі напрями, які відповідають новим розробкам в теорії, мистецькій практиці та об'єктивним змінам в усіх сферах життєдіяльності. Перспективною сфе-

рою наукових досліджень залишається глибоке розуміння й дотримання нових тенденцій розвитку та еволюції сучасного візуального мистецтва, зокрема потенційні експерименти та можливості його застосування в предметно-просторовому середовищі.

Висновки

У результаті дослідження, із врахуванням об'єктивних змін та розвитку мистецтва, науки та сучасних технологій як ефективних засобів і прийомів, було визначено й сформовано сучасні тенденції впровадження арт-об'єктів в інтер'єр:

Концептуальна тенденція, яка обумовлює впровадження сучасних арт-об'єктів в інтер'єр для створення унікального простору з розкриттям теми та загальної концепції приміщення.

Екологічна, що припускає застосування арт-об'єктів із врахуванням стійкої тенденції використання екологічно чистих та повторно перероблених матеріалів, які мінімізують шкідливий вплив на навколишнє середовище.

Технологічна тенденція, якій притаманне використання й застосування нових інноваційних технологій, способів створення арт-об'єктів та впровадження їх в інтер'єрний простір.

Функціональна, яка обумовлена постійним удосконаленням та прагненням до максимальної функціональності інтер'єрів із впровадженням арт-об'єктів, які мають відповідну функцію — естетичну чи утилітарну.

Наукова новизна. За результатами дослідження було сформульовано сучасні тенденції впровадження арт-об'єктів та вдосконалено науково-теоретичну базу досліджень у сфері синтезу мистецтв.

Перспективною подальших досліджень є вивчення взаємозв'язку об'єктів образотворчого мистецтва з предметно-просторовим середовищем, враховуючи актуальні тенденції з можливістю їх розвитку.

Список посилань

- Дячук, А. О., & Власюк, О. П. (2023). Використання творів образотворчого та декоративного мистецтва в інтер'єрі приміщень з врахуванням сучасних тенденцій. *Вісник науки та освіти*, 10(16), 1210–1222. [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-10\(16\)-1210-1222](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-10(16)-1210-1222)
- Пилипчук, О., & Полубок, А. (2023). Інноваційні засоби інтеграції арт-об'єктів у дизайн інтер'єру як спосіб підвищення естетики архітектурного середовища. *Український мистецтвознавчий дискурс*, 4, 70–76. <https://doi.org/10.32782/uad.2023.4.9>
- Пилипчук, О., Кашенко, О., & Полубок, А. (2024a). Роль арт-об'єкта у формуванні характерних ознак

- інтер'єрного простору. *Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну*, 7(1), 138–150. <https://doi.org/10.31866/2617-7951.7.1.2024.300933>
- Пилицук, О., Кащенко, О., & Полубок, А. (2024b). Художньо-композиційні методи впровадження арт-об'єктів у дизайні інтер'єру. *Теорія та практика дизайну*, 31, 153–159. <https://doi.org/10.32782/2415-8151.2024.31.18>
- Abulawi, R. A. (2023). The conceptual design themes of artwork in the public spaces of children's hospital. *Civil Engineering and Architecture*, 11(5), 2413–2434. <https://doi.org/10.13189/cea.2023.110513>
- Brushstroke*. (n.d.). CODAworx. Retrieved April 14, 2022, from <https://www.codaworx.com/projects/brushstroke/>
- Calvo-Andrés, M. Á., & Vigo-Pérez, A. (2024). Arte funcional o diseño artístico. Metodologías de experimentación con estudiantes de los Grados en Bellas Artes y en Diseño. *Arte, Individuo y Sociedad*, 36(1), 49–61. <https://dx.doi.org/10.5209/aris.89066>
- Carbon, C.-C. (2020). Ecological art experience: How we can gain experimental control while preserving ecologically valid settings and contexts. *Frontiers in Psychology*, 11, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00800>
- Embrace*. (2013). Sayaka Ganz. <https://sayakaganz.com/plastics/embrace>
- Hassanein, H. (2021). Trends of contemporary art in innovative interior architecture design of cultural spaces. In Y. Mahgoub, N. Cavalagli, A. Versaci, H. Bougdah, & M. Serra-Permanyer (Eds.), *Cities' identity through architecture and arts* (pp. 25–57). Springer.
- Heras, M., Galafassi, D., Oteros-Rozas, E., Ravera, F., Berraquero-Díaz, L., & Ruiz-Mallén, I. (2021). Realising potentials for arts-based sustainability science. *Sustainability Science*, 16, 1875–1889. <https://doi.org/10.1007/s11625-021-01002-0>
- McCorquodale, C. (1983). *The history of interior decoration*. Phaidon.
- Nd, S. (2021, September 17–18). The art of digital transformation in fine arts: Liberating contemporary artist in Vietnam. In *8th International conference on arts and humanities* [Conference proceedings] (Vol. 7, pp. 46–54). ТІІКМ. <https://doi.org/10.17501/23572744.2021.7105>
- Ouchhh: The combination of art and technology in public spaces*. (2024). MASSIVart. https://massivart.com/news_post/ouchhh-the-combination-of-art-and-technology-in-public-spaces/
- Pandu Setiawan, A. (2020, September 2). Interior performance art. In *KnE Social Sciences. International conference on art, design, education and cultural studies* [Conference proceedings] (pp. 38–45). KnowledgeE. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i12.7581>
- 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>
- Rose de Cotiis, V., & Rose de Cotiis, C. (2022). *Maestri | Wendell Castle and Roger Herman* [Exhibition]. De Cotiis Gallery, Milano, Italy. Carpenters Workshop Gallery. <http://surl.li/nhqqsq>
- 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>
- Theodore, B. A. J. (2024). Contemporary Art, twenty-first century utopia or mirror of everyday life. *Art and Design Review*, 12(1), 73–94. <https://doi.org/10.4236/adr.2024.121006>
- Ullán, A. M. (2022). Artes visuales en hospitales pediátricos. El papel del arte en el bienestar psicológico de los niños hospitalizados. *Arte, Individuo y Sociedad*, 34(4), 1479–1501. <https://dx.doi.org/10.5209/aris.82342>
- Wagner, C. (2019). What matters in contemporary art? A brief statement on the analysis and evaluation of works of art. *Art Style | Art & Culture International Magazine*, 1(1), 69–82. <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6757111>
- Wicaksono, S. P., & Yanuartuti, S. (2020). Visual strategies of contemporary art: The study of Banksy's artworks. *Journal of Urban Society's Arts*, 7(1), 9–14. <https://dx.doi.org/10.24821/jousa.v7i1.3924>

References

- Abulawi, R. A. (2023). The conceptual design themes of artwork in the public spaces of children's hospital. *Civil Engineering and Architecture*, 11(5), 2413–2434. <https://doi.org/10.13189/cea.2023.110513> [in English].
- Brushstroke*. (n.d.). CODAworx. Retrieved April 14, 2022, from <https://www.codaworx.com/projects/brushstroke/> [in English].
- Calvo-Andrés, M. Á., & Vigo-Pérez, A. (2024). Arte funcional o diseño artístico. Metodologías de experimentación con estudiantes de los Grados en Bellas Artes y en Diseño [Functional art or artistic design. Experimental methodologies with students of the Fine Arts and Design Degrees]. *Arte, Individuo y Sociedad*, 36(1), 49–61. <https://dx.doi.org/10.5209/aris.89066> [in Spanish].
- Carbon, C.-C. (2020). Ecological art experience: How we can gain experimental control while preserving ecologically valid settings and contexts. *Frontiers in Psychology*, 11, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00800> [in English].
- Diachuk, A. O., & Vlasiuk, O. P. (2023). Vykorystannia tvoriv obrazotvorchoho ta dekoratyvnoho mystetstva v interieri prymishchen z vrakhuvanniam suchasnykh tendentsii [The use of works of fine and decorative art

- in the interior of premises, taking into account modern trends]. *Bulletin of Science and Education*, 10(16), 1210–1222. [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-10\(16\)-1210-1222](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-10(16)-1210-1222) [in Ukrainian].
- Embrace. (2013). Sayaka Ganz. <https://sayakaganz.com/plastics/embrace> [in English].
- Hassanein, H. (2021). Trends of contemporary art in innovative interior architecture design of cultural spaces. In Y. Mahgoub, N. Cavalagli, A. Versaci, H. Bougdah, & M. Serra-Permanyer (Eds.), *Cities' identity through architecture and arts* (pp. 25–57). Springer [in English].
- Heras, M., Galafassi, D., Oteros-Rozas, E., Ravera, F., Berraquero-Díaz, L., & Ruiz-Mallén, I. (2021). Realising potentials for arts-based sustainability science. *Sustainability Science*, 16, 1875–1889. <https://doi.org/10.1007/s11625-021-01002-0> [in English].
- McCorquodale, C. (1983). *The history of interior decoration*. Phaidon [in English].
- Nd, S. (2021, September 17–18). The art of digital transformation in fine arts: Liberating contemporary artist in Vietnam. In *8th International conference on arts and humanities* [Conference proceedings] (Vol. 7, pp. 46–54). ТПКМ. <https://doi.org/10.17501/23572744.2021.7105> [in English].
- Ouchhh: *The combination of art and technology in public spaces*. (2024). MASSIVart. https://massivart.com/news_post/ouchhh-the-combination-of-art-and-technology-in-public-spaces/ [in English].
- Pandu Setiawan, A. (2020, September 2). Interior performance art. In *KnE Social Sciences. International conference on art, design, education and cultural studies* [Conference proceedings] (pp. 38–45). KnowledgeE. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i12.7581> [in English].
- 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].
- Pylypchuk, O., & Polubok, A. (2023). Innovatsiini zasoby intehratsii art-objektiv u dyzain interieru yak sposib pidvyshchennia estetyky arkhitekturnoho seredovyscha [Innovative means of integration of art objects into interior design as a way of enhancing the aesthetics of the architectural environment]. *Ukrainian Art Discourse*, 4, 70–76. <https://doi.org/10.32782/uad.2023.4.9> [in Ukrainian].
- Pylypchuk, O., Kashchenko, O., & Polubok, A. (2024a). Rol art-objekta u formuvanni kharakternykh oznak interiernoho prostoru [The role of an art object in the formation of characteristic features of interior space]. *Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design*, 7(1), 138–150. <https://doi.org/10.31866/2617-7951.7.1.2024.300933> [in Ukrainian].
- Pylypchuk, O., Kashchenko, O., & Polubok, A. (2024b). Khudozhno-kompozytsiini metody vprovadzhennia art-objektiv u dyzaini interieru [Artistic and compositional methods of introducing art objects in interior design]. *Theory and Practice of Design*, 31, 153–159. <https://doi.org/10.32782/2415-8151.2024.31.18> [in Ukrainian].
- Rose de Cotiis, V., & Rose de Cotiis, C. (2022). *Maestri | Wendell Castle and Roger Herman* [Exhibition]. De Cotiis Gallery, Milano, Italy. Carpenters Workshop Gallery. <http://surl.li/nhqqsg> [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/iojes.2021.02.008> [in English].
- Theodore, B. A. J. (2024). Contemporary art, twenty-first century utopia or mirror of everyday life. *Art and Design Review*, 12(1), 73–94. <https://doi.org/10.4236/adr.2024.121006> [in English].
- Ullán, A. M. (2022). Artes visuales en hospitales pediátricos. El papel del arte en el bienestar psicológico de los niños hospitalizados [Artes visuales en hospitales pediátricos. The role of art in the psychological welfare of hospitalized children]. *Arte, Individuo y Sociedad*, 34(4), 1479–1501. <https://dx.doi.org/10.5209/aris.82342> [in Spanish].
- Wagner, C. (2019). What matters in contemporary art? A brief statement on the analysis and evaluation of works of art. *Art Style | Art & Culture International Magazine*, 1(1), 69–82. <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6757111> [in English].
- Wicaksono, S. P., & Yanuartuti, S. (2020). Visual strategies of contemporary art: The study of Banksy's artworks. *Journal of Urban Society's Arts*, 7(1), 9–14. <https://dx.doi.org/10.24821/jousa.v7i1.3924> [in English].

Designation of Modern Trends in Implementing Art Objects into Interior Space

Oksana Pylypchuk

Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

Abstract. *The aim of the article* consists in researching and theoretically determining modern tendencies in the implementation of art objects into interior space. *Results.* In the course of this study, an analysis of modern

scientific and practical material is carried out, and main factors are identified, on the basis of which the modern trends of implementing art objects into the subject-spatial environment are formed. Such factors are determined as a result of objective circumstances of the development and evolution of social, ethnic, political, individual and psychological aspects, following the international programme, such as the concept of “sustainable development”, technological innovations, as well as as a result of the constant necessity in creating a more comfortable space for human existence in the environment. As a result of the analysis of these factors, modern tendencies in implementing various types of art objects in the interior space are systematised and formulated, which are defined as conceptual, environmental, technological and functional trends. Additionally, main peculiarities of their expression are outlined. *The scientific novelty* grounds on the improvement of the scientific and theoretical base, dedicated to the problems of synthesis of arts in the aspect of identification, structuring and significance of modern trends in applying art objects in interior space. *Conclusions.* The results of the study show that the formulated modern tendencies in implementing art objects into the interior can supplement and expand the scientific and theoretical base in the sphere of general researching interconnections of fine art and space. Also, the results of this study allow to orientate artists to new ideas and means of self-expression in the direction of current relevant trends, taking into account constant changes and the development of innovative technologies. *The prospect* of further research is studying new interconnections of art objects and a subject-spatial environment from the relevant point of view of modern trends in the visual art development.

Keywords: modern trends; art object; conceptual art; installation; sculpture; painting; interior space

Відомості про автора

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

Information about the author

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

