

ДОСЛІДЖЕННЯ АРТ-ОБ'ЄКТІВ У КОНТЕКСТІ ЕСТЕТИКО- КУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СУЧАСНИЙ ІНТЕР'ЄРНИЙ ПРОСТІР

Оксана Пилипчук,
<http://orcid.org/0000-0002-1306-6071>,
кандидат технічних наук,
доцент,
Київський національний університет
будівництва і архітектури,
Київ, Україна
pylypchuk.od@knuba.edu.ua

Андрій Полубок,
<http://orcid.org/0000-0001-6759-4470>,
кандидат технічних наук,
доцент,
Київський національний університет
будівництва і архітектури,
Київ, Україна
polubok.ap@knuba.edu.ua

RESEARCH OF ART OBJECTS IN THE CONTEXT OF AESTHETIC AND CULTURAL INTEGRATION INTO MODERN INTERIOR SPACE

Oksana Pylypchuk,
<http://orcid.org/0000-0002-1306-6071>,
Ph.D in Technical Science,
Associate Professor,
Kyiv National University
of Construction and Architecture,
Kyiv, Ukraine
pylypchuk.od@knuba.edu.ua

Andrii Polubok,
<http://orcid.org/0000-0001-6759-4470>,
Ph.D in Technical Science,
Associate Professor,
Kyiv National University
of Construction and Architecture,
Kyiv, Ukraine
polubok.ap@knuba.edu.ua

Анотація

Мета статті – дослідження естетико-культурних аспектів арт-об'єктів у дизайні сучасного інтер'єрного простору з точки зору ідеологічного, етичного та змістового аспектів інтеграції. **Методи дослідження** передбачають застосування критичного аналізу теоретично-практичного матеріалу, порівняльного аналізу, систематизації та узагальнення. **Наукова новизна** полягає у визначенні ключових аспектів інтеграції арт-об'єктів в інтер'єрний простір для створення узгодженої системи їх використання у дизайні інтер'єрного простору. **Висновки.** В результаті дослідження були визначені та сформульовані ключові естетико-культурні аспекти інтеграції арт-об'єктів у сучасні інтер'єри: 1) *змістовий аспект* у дизайні інтер'єру – може відігравати роль передачі та розкриття ідеї, концепції, культурних кодів із формуванням смислового значення і створення змістовного наповнення простору; 2) *етичний аспект* інтеграції арт-об'єктів у про-

Abstract

The aim of the article is to study the aesthetic and cultural aspects of art objects in the design of modern interior space from the point of view of ideological, ethical and substantive aspects of integration. **Research methods** included critical analysis of theoretical and practical material, comparative analysis, systematization, and generalization. **The scientific novelty:** consists in determining the key aspects of integrating art objects into interior space to create a coordinated system of their use in interior space design. **Conclusions.** As a result, the key aesthetic and cultural aspects of the integration of art objects into modern interiors were identified and formulated: 1) the substantive aspect in interior design – can play the role of transmitting and revealing ideas, concepts, cultural codes with the formation of semantic meaning and creating a meaningful filling of space; 2) the ethical aspect of the integration of art objects into the interior space, which reflects

стір інтер'єру, який відображає моральні цінності, орієнтується на повагу до людської гідності, соціальної відповідальності мистецтва як складової інтер'єрного середовища та усвідомлення впливу творчості на суспільство; 3) *ідеологічний аспект* інтеграції арт-об'єктів зосереджується на соціально-політичних засадах у мистецтві та висвітлює актуальні суспільні проблеми. Врахування визначених аспектів дозволить дизайнерам і художникам забезпечити більшу художню цілісність і функціональність інтер'єрного простору для різних типів приміщень. За результатами дослідження було доведено, що арт-об'єкти в сучасному інтер'єрному просторі мають багатогранну інструментальну функцію, що відображає ідейно-художній зміст предметно-просторового середовища загалом. Перспективи подальших досліджень передбачають комплексне теоретичне вдосконалення проблем інтеграції арт-об'єктів у інтер'єрний простір у контексті загальної концепції синтезу мистецтв.

Ключові слова:

інтеграція арт-об'єктів, образотворче мистецтво, естетико-культурні аспекти, змістовий аспект, етичний аспект, ідеологічний аспект, дизайн інтер'єру.

moral values, is oriented towards respect for human dignity, the social responsibility of art as a component of the interior environment and awareness of the impact of creativity on society; 3) the ideological aspect of the integration of art objects focuses on socio-political principles in art and highlights current social problems. Consideration of the defined aspects will enable designers and artists to ensure greater artistic integrity and functionality of the interior space for various types of premises. The results of the study proved that art objects in modern interior space have a multifaceted instrumental function that reflects the ideological and artistic content of the subject-spatial environment as a whole. The perspective of further research includes a comprehensive theoretical improvement of the problems of integrating art objects into interior space in the context of the general concept of the synthesis of arts.

Keywords:

integration of art objects, fine arts, aesthetic and cultural aspects, content aspect, ethical aspect, ideological aspect, interior design.

Вступ

Сучасне мистецтво нерозривно пов'язане з просторовим середовищем, у якому воно реалізується. Інтеграція творів візуального мистецтва в інтер'єр сприяє впорядкуванню предметно-просторового середовища та естетичному вдосконаленню життєвого простору людини, враховуючи специфіку художніх рішень і можливості пластичних засобів, підкреслюючи культурну цінність художніх рішень і розкриваючи потенціал пластичних засобів як виразників ідей та тенденцій (Pylypchuk et al., 2020). Наукові дослідження підтверджують, що мистецтво та дизайн формують простори, які збалансовують сталість і адаптивність, відповідаючи сучасним викликам. Сучасний інтер'єрний дизайн усе більше орієнтується на міжкультурний підхід, створюючи гнучкі комунікативні та адаптивні простори, які враховують різноманітні соціокультурні контексти, переосмислюючи взаємодію між людьми та їхнім середовищем, акцентуючи увагу на значущості й адаптивності забудованого простору (Giunta et al., 2014).

Відомо, що протягом багатьох епох різні види образотворчого мистецтва використовувалися для підвищення естетичної яко-

сті будівлі, створення певного настрою чи атмосфери, а також для передачі певного повідомлення чи значення (McCorquodale, 1983). Архітектура завжди забезпечувала простір для демонстрації, сприйняття та оцінки мистецтва в певному середовищі (Honour & Fleming, 2009). Художня цінність і візуальна естетика образотворчого мистецтва в дизайні інтер'єру завжди проявлялися через оригінальність, виразність та здатність підкреслювати унікальність простору (Pila & Gura, 2014). Взаємодія мистецтва з простором постійно була одним із ключових і ефективних засобів формування предметного середовища, де важливу роль відіграють ідеологічні, етичні та змістові аспекти.

Відповідно, застосування арт-об'єктів може внести не тільки естетичність в інтер'єрний простір, але й посилити його функціональну і художньо-образну якість, створити унікальну культурну атмосферу в приміщенні. Це сприяє глибшому розумінню багатогранності мистецтва, його значущості в контексті сучасних дизайнерських практик, формуванню індивідуальності простору, акцентуванню смислових складових і впливу на емоційне сприйняття, виходячи далеко за межі декоративної функції. Актуальність даної теми зумовлена необхідністю дослідження естетико-культурних складових як невід'ємних елементів вирішення дизайнерських завдань у сучасному інтер'єрі, особливо на ранніх етапах проектування.

Мета дослідження **2**

Мета статті полягає у визначенні та дослідженні аспектів існування арт-об'єктів у дизайні сучасного інтер'єрного простору як необхідних складових з погляду їхньої естетико-культурної інтеграції та взаємодії. Систематизація отриманих результатів та їх узагальнення зможе розширити можливості проектної та творчої діяльності дизайнерів і художників.

Методологія та аналіз джерельної бази **3**

Для вирішення завдань дослідження було використано кілька методів. Бібліографічний метод був задіяний для збору матеріалів і даних, що забезпечили основу для проведення критичного аналізу, що дозволило ідентифікувати й оцінити наявні теоретичні джерела, пов'язані з досліджуваною темою, а також визначити прогалини та перспективи для подальших досліджень.

Метод систематизації, заснований на комплексному підході до аналізу досліджуваного матеріалу, сприяв упорядкуванню, узагальненню й структуризації отриманих даних. Завдяки цьому було забезпечено логічну послідовність і взаємозв'язок між отриманими результатами в контексті дослідження.

Метод узагальнення застосовувався для формулювання висновків і дозволив інтегрувати отримані дані, виділити ключові положення та сформулювати аргументовані висновки,

які відображають основні вагомні результати та внесок у дослідження.

Аналіз останніх наукових праць означеної тематики засвідчує, що сучасна мистецька образотворча практика у створенні арт-об'єктів для інтер'єрного простору акцентує увагу на їхньому смислово-етичному, ідеологічному та змістовому значенні. Це відкриває можливості для переосмислення традиційних норм мистецтва і дослідження меж між мистецтвом та реальністю, зосереджуючи увагу на концепціях та ідеях (Aouf, 2022). У творчості сучасних митців концептуальні ідеї часто домінують над формою, технікою та засобами вираження. Наукові дослідження в цьому контексті висвітлюють роль арт-об'єктів як ключового елемента візуальної мистецької практики, які надають митцям свободу самовираження, стимулюють дискусії та спонукають до переосмислення звичних уявлень про образотворче мистецтво (Hassanein, 2020). Міжкультурний дизайн враховує соціологічні й антропологічні аспекти, створюючи інклюзивні простори, адаптовані до різноманітних культурних контекстів. Основою цього підходу є концепція взаємодії «людина-місце», яка акцентує увагу на емоційному досвіді та його впливі на якість середовища. Дизайн інтер'єру виступає як інтегративна система, що гармонійно поєднує людей, об'єкти та простори, сприяючи їхній взаємодії. У цьому контексті мистецтво додає простору значущості, глибини та здатності адаптуватися до соціокультурних змін (Giunta et al., 2014).

Сучасні різноманітні арт-об'єкти стають потужним інструментом соціокультурних трансформацій, що здатні висвітлювати актуальні виклики, сприяти формуванню емпатії, розвитку суспільної свідомості й позитивним змінам. Завдяки засобам цифровізації, екологічним інсталяціям та віртуальним просторам візуальне мистецтво артикулює нові ідеї, стимулює транскордонні зміни й колективні дії. Сучасні підходи до створення простору сприяють переосмисленню концепцій інтер'єру, тоді як сам інтер'єр тепер не лише забезпечує візуальний ефект, але й стає засобом формування способу життя та взаємодії з навколишнім середовищем.

Новизна досліджень у цій сфері полягає у визнанні мистецтва як невід'ємної частини соціальних процесів, що формує нові наративи й трансформує сприйняття. Водночас вибірковість джерел і суб'єктивність інтерпретацій підкреслюють необхідність подальших досліджень, зокрема впливу на мистецтво цифрових технологій, віртуальної реальності та штучного інтелекту. При цьому мистецтво залишається динамічним інструментом, який реагує на соціокультурні зміни й надихає суспільство на прогрес (Dobrolyubska et al., 2024).

Мистецькі об'єкти в інтер'єрі відіграють важливу роль, виконуючи як декоративну, так і структуротворчу функцію. Вони

забезпечують гармонію об'ємно-просторової композиції, а також символічно виражають ідентичність простору (Park, 2022). Естетична функція спрямована на задоволення потреби в красі, формуючи емоційний зв'язок між людиною та простором. Пізнавальна функція забезпечує передачу культурного й історичного контексту через художні образи, збагачуючи простір семантичним змістом. Освітня функція сприяє розвитку ціннісних орієнтирів і естетичного смаку, інтегруючи мистецькі елементи як засіб духовного й культурного збагачення. Усе це підкреслює важливість образотворчого мистецтва як інструменту для гармонізації середовища та взаємодії з ним на глибокому соціокультурному рівні (Park, 2022).

Дослідження підтверджують, що інтеграція мистецтва у дизайн інтер'єру підвищує функціональну ефективність простору та формує глибший емоційний зв'язок між людиною і середовищем (Yavuz Öden, 2020). Зокрема, музейний простір розглядається як середовище для занурення в мистецтво, яке сприяє особистісній трансформації через естетичний і сенсорний досвід (Pelowski et al., 2017). Це поглиблює взаємодію між людиною та середовищем, створюючи умови для культурного та емоційного збагачення. Інтер'єрність як концепт у сучасному дизайні передбачає розуміння цього явища не лише як набору фізичних елементів, але і як суб'єктивного середовища, що відображає соціокультурні реалії (Young, 2023). Мистецькі об'єкти є провідниками цих реалій, інкорпоруючи культурні коди та історичні наративи, що посилює інтеграцію простору у контекст часу.

Окрему увагу привертає вплив мистецтва на психологічний комфорт і продуктивність у робочих і житлових просторах. Як доведено, мистецькі елементи здатні знижувати рівень стресу, підвищувати концентрацію уваги та стимулювати творчість (Pelowski et al., 2017). У житлових інтер'єрах різноманітні арт-об'єкти сприяють індивідуалізації простору, створюючи атмосферу, яка резонує з особистістю мешканців. За Teston (2020) інтер'єрність поєднує свободу самовираження та контроль через структуровані системи дизайну, відображаючи соціокультурні значення та впливаючи на формування сучасного простору систем дизайну, які регулюють поведінку користувачів. Архітектура та інтер'єр, будучи антропоцентричними, мають політичний і соціокультурний характер, формуючи нові моделі взаємодії та відображаючи суспільні запити (Teston, 2020). Таким чином, інтеграція мистецтва в інтер'єр сприяє як естетизації простору, так і його соціокультурному збагаченню.

У сфері охорони здоров'я та соціального догляду мистецтво відіграє важливу роль у сприянні культурному благополуччю. Дослідження підтверджують, що мистецькі елементи створюють середовища, які підтримують емоційний комфорт, інклю-

живність, соціальну справедливість і значущі взаємодії. Це сприяє гармонізації фізичного й духовного простору людини, забезпечуючи всебічну підтримку її благополуччя (Laukkanen et al., 2022). Інтеграція мистецтва у дизайн також дозволяє переосмислити функції та значення просторів, надаючи їм культурної значущості для спільнот. Такий підхід сприяє збереженню культурної спадщини, зміцненню почуття ідентичності та формуванню середовищ, які відповідають потребам сучасного суспільства (Heard & Bartleet, 2023). Дослідження наголошує на важливості адаптивного дизайну, орієнтованого на благополуччя, із перспективою використання цифрових платформ для підвищення доступності та інтеграції мистецтва в інтер'єр (Fernandez et al., 2021). В цьому контексті особливу увагу заслуговує дослідження, присвячене питанням інклюзивності у мистецтві, зокрема адаптації арт-об'єктів для людей із порушенням зору. Виявлено три підходи: 1) адаптація форм для тактильного сприйняття через оптимальні розміри, текстуру та деталі; 2) створення рельєфних текстур за допомогою цифрових технологій; 3) синкретичний підхід, що акцентує тактильні відчуття завдяки синтезу мистецтв, створюючи універсальні твори, доступні для всіх (Вежбовська & Коваленко, 2024).

Загалом, використання мистецтва в дизайні інтер'єру сприяє створенню багатошарових інтер'єрних просторів, які відповідають сучасним соціальним викликам і запитам, що не лише естетично збагачує середовище, але й сприяє взаєморозумінню, культурному збагаченню та гармонізації людського життя. Відповідно, інтеграція мистецтва в дизайн інтер'єру вимагає комплексного підходу, що охоплює естетичні, символічні та функціональні аспекти з метою створення просторів не лише візуально привабливих, а й таких, що мають соціокультурну, пізнавальну та освітню цінність, формуючи емоційний зв'язок між людиною та навколишнім середовищем.

Проведений огляд сучасних досліджень підкреслює значущість інтеграції мистецтва в дизайн інтер'єрів. Водночас аналіз виявив, що питання соціокультурних аспектів у дизайні інтер'єру потребує подальшої систематизації та визначення ключових складових. Це відкриває перспективи для більш глибокого вивчення та розробки практичних рішень, що зробить інтеграцію мистецтва у простір ще більш ефективною й актуальною задачею в сучасному суспільстві.

Результати дослідження **4**

Сучасний дизайн інтер'єру активно використовує мистецтво для формування адаптивних, функціональних і емоційно насичених просторів, інтегруючи в них культурні та соціальні аспекти. Просторові межі відіграють ключову роль, структуруючи простір на приватний і громадський, внутрішній і зовнішній,

водночас відображаючи культурну, соціальну та політичну динаміку сучасності (Giunta et al., 2014). Мистецтво як потужний соціокультурний інструмент відіграє ключову роль у формуванні духовного та естетичного світогляду особистості, сприяючи її гармонізації та інтеграції в суспільство (Дроздова, 2006). У цьому контексті інтеграція арт-об'єктів у дизайн інтер'єрного простору виступає не просто декоративним елементом, а способом відображення цінностей, світогляду та індивідуальності. Естетично-культурологічні аспекти образотворчого мистецтва у сучасному інтер'єрі реалізуються через вплив арт-об'єктів, які формують простір як динамічний процес взаємодії між людиною, середовищем та культурними смислами. Це відбувається під впливом різних чинників, серед яких особливе значення мають творчий підхід до діяльності та розвинений світогляд.

У результаті аналізу сучасних досліджень, присвячених естетико-культурним аспектам інтеграції мистецтва у дизайн інтер'єру для створення повноцінного, багатофункціонального та гармонійного інтер'єрного простору, були визначені ключові аспекти інтеграції арт-об'єктів, які сформульовані як змістовий, етичний та ідеологічний.

- *Змістовий аспект інтеграції арт-об'єктів у інтер'єр* – збагачує простір глибоким змістом, визначає ідейний концептуальний напрямок та культурно-національні традиції.

Мистецтво як соціокультурний інструмент має ключове значення у формуванні естетичної культури та ідентичності – особистої, національної чи культурної. Воно збагачує духовний світ людини, інтегруючи її у соціум та сприяючи збереженню культурної спадщини (Heard & Bartleet, 2023). У дизайні інтер'єру арт-об'єкти виконують функцію посередника між людиною і простором, поєднуючи традиції з сучасними тенденціями та технологіями. Культурні традиції, закладені у мистецтві, впливають на сучасний дизайн інтер'єру, де національні художні ідеї переосмислюються через призму інновацій. Формування естетичної культури відбувається в процесі освоєння культурної спадщини (енкультурації), що дозволяє гармонійно поєднувати традиційні елементи із сучасними дизайнерськими рішеннями (Христенко & Пилипчук, 2022). Унаслідок цього виникає синергія між минулим і сучасністю, де арт-об'єкти виступають носіями національної ідентичності, духовної спадщини та культурних цінностей. Загалом етнічний дизайн у глобалізованому світі відіграє важливу роль у збереженні культурного розмаїття та у підтримці національної ідентичності в умовах глобалізації. Інтеграція етнічних мотивів у сучасні інтер'єри дозволяє збагачувати простори культурними смислами, водночас сприяючи емоційному й психологічному благополуччю людини (Пилипчук та ін., 2023). Такі простори поєднують функціональність,

естетику та глибокі культурні значення, створюючи гармонійне середовище для проживання та роботи. Образотворче мистецтво ефективно ілюструє культурні символи та наративи, сприяючи збереженню спадщини й зміцненню соціальної згуртованості. Різноманітні художні прояви, включаючи етнокультурні арт-об'єкти, підкреслюють культурну гордість і сприяють міжкультурному діалогу. Інтер'єри з елементами мистецтва різних культур можуть сприяти міжкультурній комунікації та створенню глобального інтернаціонального простору. Залучення до мистецьких заходів, таких як фестивалі чи виставки, стимулює взаєморозуміння і взаємоповагу, тоді як мистецький активізм допомагає вирішувати суспільні проблеми, підтримуючи соціальну справедливість (Al-Zadjali, 2024). Етнокультурні арт-об'єкти слугують платформою для творчих експериментів із техніками й матеріалами, забезпечуючи баланс між естетикою, функціональністю та інтерактивністю. Художники, натхненні національною та релігійною спадщиною, трансформують героїчні теми у форми, що гармонують із сучасним стилем та матеріалами, у такий спосіб оновлюючи культурний код через мистецтво (Al-Najm & Kadhim, 2022). Концептуальний підхід, особливо у провокаційному мистецтві, розмиває межі між реальністю та художнім світом. У таких випадках простір і художній образ взаємодіють як єдине ціле, створюючи нові можливості для емоційного сприйняття й інтелектуальної взаємодії (Пилипчук та ін., 2023). Концептуальне мистецтво, інтегроване в інтер'єри, піднімає важливі соціальні теми, такі як екологічна криза, гендерна рівність, соціальна нерівність і наслідки урбанізації. Подібні арт-об'єкти акцентують увагу на актуальних питаннях, стимулюючи рефлексію та суспільний діалог.

Таким чином, змістовий вимір інтеграції арт-об'єктів поєднує культурну взаємодію і просторові інновації, наповнює інтер'єри смисловою глибиною, інтегруючи культурну ідентичність у сучасне середовище, що охоплює естетичний і соціальний аспекти, формуючи простори, які відповідають актуальним викликам.

- *Етичний аспект інтеграції арт-об'єктів в інтер'єрі* – це носій моральних цінностей та соціальної відповідальності суспільства.

Етика в мистецтві передбачає відповідальність художника за дотримання основних соціальних цінностей, уникнення провокаційних чи образливих висловлювань, а також акцентування уваги на важливих темах, таких як соціальна та гендерна рівність, баланс між доступністю та захищеністю. Мистецтво повинно надихати на діалог, сприяти взаєморозумінню та формуванню спільних гуманістичних цінностей. Етичний вплив мистецтва вимагає обережності у зображенні насильства, дискримінації чи стереотипів і забезпечує баланс між свободою вираження та уникненням маніпуляції. Прозорість і спільне

осмислення ідей сприяють взаєморозумінню та підтримують інклюзивність у мистецькому процесі, кидаючи виклик традиційним уявленням про мистецтво як виняткову сферу для кваліфікованих чи обдарованих (Laukkanen et al., 2022).

Етичний вимір використання арт-об'єктів в інтер'єрі також полягає у забезпеченні рівності, доступності та інклюзивності, у поєднанні функціональності простору з його гуманістичною місією, підсиленні зв'язку між митцем і аудиторією, що сприяє виникненню глибшого відчуття вдячності та взаєморозуміння (Stack & Kelly, 2006). Етика в мистецтві спрямована на повагу до людської гідності, різноманітності та усвідомлення впливу творчості на суспільство. Серед ключових аспектів – зручність і гнучкість, безбар'єрний доступ, особлива увага до ергономічності. Це передбачає створення середовища, яке враховує фізіологічні й психологічні особливості людини, знижує рівень стресу та підвищує ефективність взаємодії з елементами інтер'єру. Простір має бути адаптивним до різних потреб користувачів, забезпечуючи можливість швидких змін функціональності чи організації. Наприклад, використання мистецтва в інтер'єрі громадських просторів може сприяти розвитку соціальної взаємодії людей у суспільстві, підвищенню інклюзивності, популяризації рівності, взаємоповаги та моральних цінностей. Арт-об'єкти повинні поєднувати естетику з етичною функцією, сприяючи емоційному благополуччю, доступності та повазі до різноманітності, забезпечуючи зручність, безбар'єрний доступ і психологічний комфорт для всіх (Abulawi, 2023). Таке поєднання може полягати у картографуванні шляхів користувачів (Zallio & Clarkson, 2021); задоволенні сенсорних, когнітивних і психологічних потреб (Вежбовська & Коваленко, 2024). У цьому контексті етичні проблеми передбачають управління вразливістю учасників, зміцнення довіри та забезпечення справедливих відносин у контексті охорони здоров'я (Laukkanen et al., 2022).

Етичний вимір арт-об'єктів також нерозривно пов'язаний із гуманізмом образотворчого мистецтва в інтер'єрі, відображаючи соціальний контекст. Гуманізм, змінюючись протягом історії, впливав на форми та зміст мистецтва, акцентуючи увагу на емпатії, моралі та соціальному значенні (Al-Najm & Kadhim, 2022). Тут потрібно враховувати, що громадські арт-простори відіграють ключову роль у соціальній взаємодії, залученні спільнот і економічному відродженні. Вони слугують платформами для художнього розвитку та формування соціальних зв'язків (Grodach, 2010). В аспекті етики та гуманізму образотворче мистецтво здатне стимулювати інтерес до науки, культури та творчості, підтримує місцевих художників і мистецькі спільноти. Мистецтво виконує освітню функцію, стаючи основою для екскурсій, лекцій, конференцій, дискусій і культур-

них заходів, таких як виставки, літературні читання чи концерти (Пилипчук та ін., 2023).

Таким чином, етичний вимір використання арт-об'єктів у інтер'єрі сприяє соціальній відповідальності, утвердженню моральних цінностей, акцентує увагу на питаннях інклюзивності та поєднує традиції гуманізму з вимогами сучасності.

- *Ідеологічний аспект інтеграції арт-об'єктів в інтер'єрі* – транслює світоглядні орієнтири та соціально-політичні погляди, системи, ідеї розвитку суспільства.

Політична та соціальна пропаганда активно використовує образотворче мистецтво й естетику для суспільної критики та підтримки політичних рухів. Ідеологія, яка об'єднує вірування, філософії та інтелектуальні системи, формує нації, групи або окремих людей (Al-Najm & Kadhim, 2022). Використання творів мистецтва з вираженою ідеологічною спрямованістю здатне формувати у глядача певні соціально-політичні погляди. Такі арт-об'єкти формують у глядача певні соціально-політичні погляди, можуть підкреслювати ідеї солідарності, боротьби за справедливість або критику сучасних суспільних систем. Як культурна структура, ідеологія залежить від домінуючих соціальних, політичних чи економічних умов, впливаючи на мистецтво та інші види культурної діяльності через інтелектуальне домінування чи авторитет. Художники виражають свої соціально-політичні ідеї та емоції за допомогою символів і знаків, створюючи візуальні композиції, які об'єднують уяву з інтелектуальним змістом. Взаємодія форм і кольорів у таких роботах відображає структурну динаміку конфліктів, підкреслюючи боротьбу між владою і свободою, поєднуючи зовнішній реалізм і внутрішню ідеологію, створюючи простір для діалогу між візуальним і концептуальним вимірами. Метафізичні форми, вкорінені в релігійних і міфологічних віруваннях, стають потужними символами у культурних і політичних системах (Al-Najm & Kadhim, 2022).

В результаті структурування основних естетико-культурологічних аспектів нами розроблена структурна схема, що наочно демонструє взаємний вплив та зв'язок її елементів (рис. 1).

Таким чином, використання арт-об'єктів у дизайні інтер'єру є багатограним інструментом, який одночасно виконує декоративну, ідеологічну та соціальну функції. У такий спосіб не лише підвищується естетична цінність простору, але й формуються світоглядні орієнтири та відображаються актуальні соціальні реалії. Можна підсумувати, що естетико-культурні аспекти відображають взаємодію між мистецтвом та глядачем, наголошуючи на їхньому взаємному впливі у суспільстві. Інноваційність цього дослідження полягає у визначенні та систематизації основних аспектів естетико-культурної інтеграції



Рис. 1. Структурна схема циклічного взаємозв'язку ключових аспектів естетико-культурної інтеграції арт-об'єктів в інтер'єрі (Схема розроблена авторами)

Fig. 1. Structural scheme of cyclic interconnection of key aspects of aesthetic and cultural integration of art objects in the interior (Scheme developed by authors)

арт-об'єктів у сучасний інтер'єрний простір. Розроблена схема наочно демонструє визначену циклічність взаємозв'язку аспектів інтеграції арт-об'єктів у інтер'єрний простір і є результатом загальної структуризації дослідження.

Практичне значення окреслених результатів полягає у розв'язанні проблем проектування інтер'єрів із врахуванням виявлених аспектів інтеграції арт-об'єктів в інтер'єрний простір.

Висновки 6

В результаті дослідження були проаналізовані, визначені та систематизовані естетико-культурні аспекти, що демонструють інтеграцію арт-об'єктів у дизайн інтер'єру, посилюють соціокультурні зв'язки та адаптують середовище до потреб сучасного суспільства, зберігаючи баланс між змістовністю, етикою, ідеологією для вираження функціональності та гуманістичних цінностей.

У дослідженні було виявлено, що арт-об'єкти в дизайні інтер'єру є не лише естетичними елементами, а й інструментами

передачі змісту простору з точки зору розкриття ідей, концепцій, культурних кодів, які формують змістове значення і наповнення простору. Було встановлено, що арт-об'єкти формують гармонійне середовище взаємодії людини з простором, зберігаючи культурну пам'ять та смислові значення, набуваючи таким чином нового значення за умов захисту і підтримки місцевої культурної спадщини через традиційні твори мистецтва, у такий спосіб сприяючи збагаченню культурного контексту.

Виявлено, як етичний аспект інтеграції арт-об'єктів у інтер'єрний простір відображає моральні цінності, орієнтується на повагу до людської гідності, соціальної відповідальності мистецтва як складової інтер'єрного середовища та усвідомлення впливу творчості на суспільство. Використання мистецтва для соціальної взаємодії створює простори, які відзначають культурну різноманітність, стверджують моральні цінності, акцентують увагу на питаннях інклюзивності та поєднують традиції гуманізму з вимогами сучасності.

У статті було встановлено, що інтеграція сучасного мистецтва в інтер'єрний простір акцентує також увагу на *ідеологічно*-му аспекті, на політичних та соціальних поглядах чи соціальній критиці через мистецтво соціальних тем, таких як екологія або соціальна нерівність. Також виявлено, що фокус на мистецтві, орієнтованому на ідеологію, залишається визначальним у сучасному дизайні інтер'єру, що не тільки створює, а ще й трансформує простори в майданчики для важливих та актуальних соціально-політичних обговорень.

За результатами дослідження дизайнерам інтер'єру та художникам рекомендується враховувати виявлені естетико-культурні аспекти арт-об'єктів у проектуванні інтер'єрного простору з метою створення більш художньо цілісних та функціональних інтер'єрів різних типів.

Перспективою подальших досліджень є теоретичне удосконалення наукових проблем впровадження арт-об'єктів в інтер'єрний простір в контексті загальної теми синтезу мистецтв.

Список бібліографічних посилань

- Вежбовська, Л., & Коваленко, М. (2024). Візуальне мистецтво для людей з інвалідністю зору: повернення до синкретизму. *Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну*, 7(2), 215–233. <https://doi.org/10.31866/2617-7951.7.2.2024.315447>
- Дроздова, М. А. (2006). *Психологія мистецтва*. Аспект-Поліграф.
- Пилипчук, О., Полубок, А., & Курочка, Н. (2023). Визначення функцій арт-об'єктів у дизайні інтер'єру сучасної бібліотеки. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 68(2), 78–83. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/68-2-11>
- Христенко, А. В., & Пилипчук, О. Д. (2022, 17–18 листопада). Вплив традиційності і модернізму в сучасних тенденціях дизайну та мистецтв. В *Архітектура та будівництво: відновлення України. Наука, технологія, практика* [Матеріали форуму] (с. 308–309). Ліра-К.

- 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>
- Al-Najm, N. N. A., & Kadhim, Z. H. (2022). Representations of ideology and liberation in contemporary European painting. *Journal of Positive School Psychology*, 6(5), 5585–5595. <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/7680/5024>
- Al-Zadjali, Z. (2024). The significance of art in revealing a culture's identity and multiculturalism. *Open Journal of Social Sciences*, 12, 232–250. <https://doi.org/10.4236/jss.2024.121015>
- Aouf, R. S. (2022, August 19). *Intricate puzzle pieces make up brain-like labyrinth at SCI-Arc Gallery*. Dezeen. <https://www.dezeen.com/2022/08/19/intricate-puzzle-pieces-mind-themed-labyrinth-sci-arc-gallery>
- Dobrolyubskaya, Y., Semko, Ya., Tytar, O., Yuhan, N., & Byedakova, S. (2024). Art as a tool for socio-cultural transformation: A case study in the context of contemporary social change. *Synesis*, 16(1), 445–460. <https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/2953>
- Fernandez, C., Zallio, M., Berry, D., & McGrory, J. (2021, August 16–20). Towards a people-first engineering design approach. A comprehensive ontology for designing inclusive environments. In *Proceedings of the design society* [Conference proceedings] (Vol. 1, pp. 3179–3188). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/pds.2021.579>
- Giunta, E. E., Rebaglio, A., & Ruffa, F. (2014). Expanding interior design through humanities. In D. De Moraes, R. A. Dias, & R. B. C. Sales (Eds.), *Diversity: Design/humanities. Proceedings of the fourth international forum of design as a process* (pp. 388–397). EdUEMG. <https://doi.org/10.13140/2.1.4407.2325>
- Grodach, C. (2010). Art spaces, public space, and the link to community development. *Community Development Journal*, 45(4), 474–493. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsp018>
- Hassanein, H. (2020). 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 Cham.
- Heard, E., & Bartleet, B.-L. (2023). Exploring the role of place-based arts initiatives in addressing social inequity in Australia: A systematic review. *Australian Journal of Social Issues*, 58(3), 550–572. <https://doi.org/10.1002/ajs4.257>
- Honour, H., & Fleming, J. A. (2009). *A world history of art* (7th ed. rev.). Laurence King Publishing.
- Laukkanen, A., Jaakonaho, L., Fast, H., & Koivisto, T.-A. (2022). Negotiating boundaries: Reflections on the ethics of arts-based and artistic research in care contexts. *Arts & Health*, 14(3), 341–354. <https://doi.org/10.1080/17533015.2021.1999279>
- McCorquodale, Ch. (1983). *The history of interior decoration*. Phaidon.
- Park, J.-A. (2022). Hanseuhollain-ui sang-eobgong-gan jagpum-eseo natananeun obeujejeog silnaedijain pyohyeon yeongu. *Design Research*, 7(2), 321–332. <https://doi.org/10.46248/kids.2022.2.321>
- Pelowski, M., Forster, M., Tinio, P. P. L., Scholl, M., & Leder, H. (2017). Beyond the lab: An examination of key factors influencing interaction with 'real' and museum-based art. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 11(3), 245–264. <https://doi.org/10.1037/aca0000141>
- Pila, J., & Gura, I. A. (2014). *History of interior design* (4th ed.). Wiley.
- Pylypchuk, O. D., Krivenko, O. V., & Polubok, A. P. (2020, September 25–26). Influence of environmental aspects of design on the aesthetics of architectural space. In *Science, engineering and technology: Global trends, problems and solutions* [Conference proceedings] (pp. 122–124). Baltija Publishing. <https://doi.org/10.30525/978-9934-588-79-2-2.29>
- Stack, M., & Kelly, D. M. (2006). Popular media, education, and resistance. *Canadian Journal of Education*, 29(1), 5–26. <https://doi.org/10.2307/20054144>
- Teston, L. (2020). On the nature of public interiority. *Interiority*, 3(1), 61–82. <https://doi.org/10.7454/in.v3i1.72>

- Yavuz Öden, H. (2020). Illüstrasyon sanatının çocuklara yönelik iç mekân ve mobilya tasarimında kullanılması: Uygulama örnek ve teknikleri. *International Design and Art Journal*, 2(2), 161–175. <https://www.idajournal.com/index.php/ida/article/view/52/29>
- Young, B. (2023). Interiority and agency: Exploring self in context with others in the act of creation. *Interiority*, 6(2), 141–158. <https://doi.org/10.7454/in.v6i2.272>
- Zallio, M., & Clarkson, P. J. (2021). Inclusion, diversity, equity, and accessibility in the built environment: A study of architectural design practice. *Building and Environment*, 206, Article 108352. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108352>

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].
- Al-Najm, N. N. A., & Kadhim, Z. H. (2022). Representations of ideology and liberation in contemporary European painting. *Journal of Positive School Psychology*, 6(5), 5585–5595. <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/7680/5024> [in English].
- Al-Zadjali, Z. (2024). The significance of art in revealing a culture's identity and multiculturalism. *Open Journal of Social Sciences*, 12, 232–250. <https://doi.org/10.4236/jss.2024.121015> [in English].
- Aouf, R. S. (2022, August 19). *Intricate puzzle pieces make up brain-like labyrinth at SCI-Arc Gallery*. Dezeen. <https://www.dezeen.com/2022/08/19/intricate-puzzle-pieces-mind-themed-labyrinth-sci-arc-gallery> [in English].
- Dobrolyubska, Y., Semko, Ya., Tytar, O., Yuhan, N., & Byedakova, S. (2024). Art as a tool for socio-cultural transformation: A case study in the context of contemporary social change. *Synesis*, 16(1), 445–460. <https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/2953> [in English].
- Drozdova, M. A. (2006). *Psykhohihiia mystetstva* [Psychology of art]. Aspekt-Polihrاف [in Ukrainian].
- Fernandez, C., Zallio, M., Berry, D., & McGrory, J. (2021, August 16–20). Towards a people-first engineering design approach. A comprehensive ontology for designing inclusive environments. In *Proceedings of the design society* [Conference proceedings] (Vol. 1, pp. 3179–3188). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/pds.2021.579> [in English].
- Giunta, E. E., Rebaglio, A., & Ruffa, F. (2014). Expanding interior design through humanities. In D. De Moraes, R. A. Dias, & R. B. C. Sales (Eds.), *Diversity: Design/humanities. Proceedings of the fourth international forum of design as a process* (pp. 388–397). EdUEMG. <https://doi.org/10.13140/2.1.4407.2325> [in English].
- Grodach, C. (2010). Art spaces, public space, and the link to community development. *Community Development Journal*, 45(4), 474–493. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsp018> [in English].
- Hassanein, H. (2020). 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 Cham [in English].
- Heard, E., & Bartleet, B.-L. (2023). Exploring the role of place-based arts initiatives in addressing social inequity in Australia: A systematic review. *Australian Journal of Social Issues*, 58(3), 550–572. <https://doi.org/10.1002/ajs4.257> [in English].
- Honour, H., & Fleming, J. A. (2009). *A world history of art* (7th ed. rev.). Laurence King Publishing [in English].
- Khrystenko, A. V., & Pylypchuk, O. D. (2022, November 17–18). Vplyv tradytsiinosti i modernizmu v suchasnykh tendentsiiakh dyzainu ta mystetstv [The influence of traditionalism and modernism in modern trends in design and arts]. In *Arkhitektura ta budivnytstvo: vidnovlennia Ukrainy. Nauka, tekhnolohiia, praktyka* [Architecture and construction: Restoration of Ukraine. Science, technology, practice] [Forum proceedings] (pp. 308–309). Lira-K [in Ukrainian].

- Laukkanen, A., Jaakonaho, L., Fast, H., & Koivisto, T.-A. (2022). Negotiating boundaries: Reflections on the ethics of arts-based and artistic research in care contexts. *Arts & Health*, 14(3), 341–354. <https://doi.org/10.1080/17533015.2021.1999279> [in English].
- McCorquodale, Ch. (1983). *The history of interior decoration*. Phaidon [in English].
- Park, J.-A. (2022). Hanseuhollain-ui sang-eobgong-gan jagpum-eseo natananeun obeujejeog silnaedijain pyohyeon yeongu [A study on the interior design expression of objects in Hans Hollein's commercial space]. *Design Research*, 7(2), 321–332. <https://doi.org/10.46248/kidrs.2022.2.321> [in Korean].
- Pelowski, M., Forster, M., Tinio, P. P. L., Scholl, M., & Leder, H. (2017). Beyond the lab: An examination of key factors influencing interaction with 'real' and museum-based art. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 11(3), 245–264. <https://doi.org/10.1037/aca0000141> [in English].
- Pila, J., & Gura, I. A. (2014). *History of interior design* (4th ed.). Wiley [in English].
- Pylypchuk, O. D., Krivenko, O. V., & Polubok, A. P. (2020, September 25–26). Influence of environmental aspects of design on the aesthetics of architectural space. In *Science, engineering and technology: Global trends, problems and solutions* [Conference proceedings] (pp. 122–124). Baltija Publishing. <https://doi.org/10.30525/978-9934-588-79-2-2.29> [in English].
- Pylypchuk, O., Polubok, A., & Kurochka, N. (2023). Vyznachennia funktsii art-obiektiv u dyzaini interieru suchasnoi biblioteky [Determining the functions of art objects in interior design modern library]. *Humanities Science Current Issues*, 68(2), 78–83. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/68-2-11> [in Ukrainian].
- Stack, M., & Kelly, D. M. (2006). Popular media, education, and resistance. *Canadian Journal of Education*, 29(1), 5–26. <https://doi.org/10.2307/20054144> [in English].
- Teston, L. (2020). On the nature of public interiority. *Interiority*, 3(1), 61–82. <https://doi.org/10.7454/in.v3i1.72> [in English].
- Vezhbovska, L., & Kovalenko, M. (2024). Vizualne mystetstvo dlia liudei z invalidnistiu zoru: povernennia do synkretyzmu [Visual art for people with blind disabilities: Return to syncretism]. *Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design*, 7(2), 215–233. <https://doi.org/10.31866/2617-7951.7.2.2024.315447> [in Ukrainian].
- Yavuz Öden, H. (2020). Illüstrasyon sanatının çocuklara yönelik iç mekân ve mobilya tasariminda kullanilmasi: Uygulama örnek ve teknikleri [The use of illustration art in children-oriented indoor and furniture designs: Application examples and techniques]. *International Design and Art Journal*, 2(2), 161–175. <https://www.idajournal.com/index.php/ida/article/view/52/29> [in Turkish].
- Young, B. (2023). Interiority and agency: Exploring self in context with others in the act of creation. *Interiority*, 6(2), 141–158. <https://doi.org/10.7454/in.v6i2.272> [in English].
- Zallio, M., & Clarkson, P. J. (2021). Inclusion, diversity, equity, and accessibility in the built environment: A study of architectural design practice. *Building and Environment*, 206, Article 108352. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108352> [in English].

Надійшла: 29.01.2025; Прийнята: 02.04.2025

Стаття вперше була опублікована онлайн 23.05.2025



This is an open access journal, and all published articles are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0.