П.Г. ВАСИЛЕНКО
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры промышленного дизайна МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
e-mail: pavelvasilenko@list.ru

А.В. АФИНОГЕНТОВА
Доцент кафедры «Художественное стекло» РГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: aanna@bk.ru

М. С. ШАТУНОВА
Студент кафедры промышленного дизайна МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
e-mail: pavelvasilenko@list.ru

P.G. VASILENKO
Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department design and applied arts Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «K.G. Razymovsky Moscow State University of technology and management (the First Cossack University)»
e-mail: pavelvasilenko@list.ru

A.V. AFINOGENTOVA
Associate Professor of the Art Glass Department of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: aanna@bk.ru

M.S. SHATUNOVA
Student of the Department of Industrial Design at the K.G. Razumovsky Moscow State University of Technology and Management (PKU)
e-mail: pavelvasilenko@list.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_2_2_127_138

СИНТЕЗ ПРИНЦИПОВ WABI-SABI И ИНТУИТИВНОГО ДИЗАЙНА КАК МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

SYNTHESIS OF WABI-SABI PRINCIPLES AND INTUITIVE DESIGN AS A METHODOLOGY FOR CREATING A PSYCHOLOGICALLY COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT

В статье рассматриваются актуальные проблемы современной урбанизированной среды, характеризующейся психологическим дискомфортом, эмоциональным голодом и отчуждением от природы. В качестве методологического ответа на эти вызовы предлагается синтез древней японской философии Wabi-Sabi и современных принципов интуитивного дизайна. Анализируется сущность и исторические корни Wabi-Sabi, раскрываются ключевые аспекты интуитивного дизайна, ориентированного на тактильность и подсознательное восприятие. На конкретных примерах демонстрируются практические приемы интеграции данных подходов в ландшафтное проектирование, направленные на создание пространств, способствующих релаксации, снижению стресса и восстановлению связи человека с естественными ритмами. Делается вывод о том, что комбинирование этих принципов позволяет создавать среду, которая не только эстетически значима, но и обладает терапевтическим эффектом, становясь ценнее с течением времени.

The article discusses the current problems of the modern urban environment, which is characterized by psychological discomfort, emotional hunger, and alienation from nature. As a methodological response to these challenges, the article proposes a synthesis of the ancient Japanese philosophy of Wabi-Sabi and the modern principles of intuitive design. The article analyzes the essence and historical roots of Wabi-Sabi, and reveals the key aspects of intuitive design, which focuses on tactility and subconscious perception. The article uses specific examples to demonstrate practical techniques for integrating these approaches into landscape design, which aim to create spaces that promote relaxation, reduce stress, and reconnect

individuals with natural rhythms. The article concludes that combining these principles allows for the creation of an environment that is not only aesthetically significant but also has a therapeutic effect, becoming more valuable over time.

Ключевые слова: Wabi-Sabi, интуитивный дизайн, ландшафтная архитектура, психология восприятия, тактильность, урбанистика, устойчивый дизайн, философия дизайна.
Keywords: Wabi-Sabi, intuitive design, landscape architecture, psychology of perception, tactility, urbanism, sustainable design, and design philosophy.

Современный человек существует в визуально перенасыщенном мире, где доминируют идеализированные, зачастую цифровые, образы. Эта реальность, стерильная и доведенная до виртуального перфекционизма, порождает глубокую тоску по аутентичности и по следам времени, оставленным на живой материи.

Растет осознанный запрос на душевное равновесие и спокойствие, которые становятся дефицитными ресурсами в условиях ускоряющегося темпа жизни. Актуальность проблемы обусловлена системными вызовами современной урбанистики [13].

Люди окружены геометрически жесткими пространствами, которые игнорируют естественные процессы и фундаментальные чувственные потребности личности. Это приводит к ряду негативных последствий. Наблюдается устойчивый психологический дискомфорт. Современный ритм жизни, требующий постоянной эффективности и идеального результата, является хроническим источником стресса [14].

Ограниченные публичные пространства, лишенные элементов уединения, часто не предоставляют возможности для психологической разгрузки, усугубляя состояние напряженности. Возникает эмоциональный голод — острая нехватка среды, которая обращается ко всей палитре человеческих чувств, а не только к зрению.

Происходит прогрессирующее отчуждение от природы, когда человек теряет связь с естественными циклами роста, увядания и перемен. Набирает силу феномен усталости от перфекционизма, при котором идеальные газоны, ровные плитки и симметричные формы не оставляют места для индивидуальности, случайности и проявления уникальной истории места.

Ответом на эти многогранные вызовы становится интеграция философии Wabi-Sabi, предлагающей этику принятия несовершенства и бренности, и принципов интуитивного дизайна, обеспечивающих комфортное и естественное взаимодействие человека со средой.

Цель данной статьи: раскрыть генезис и сущность философии Wabi-Sabi, проанализировать принципы интуитивного дизайна и продемонстрировать на практических примерах эффективность их синтеза в создании психологически комфортной и эмоционально насыщенной городской среды [12].

Философия Wabi-Sabi: исторические корни и эстетические принципы.

Возникновение философии Wabi-Sabi уходит корнями в японскую культуру позднего Средневековья, сформировавшись под влиянием дзэн-буддизма в XIV–XVI веках.

Изначально термины «Wabi» и «Sabi» существовали раздельно. «Wabi» (букв. «бедность, уединение») обозначало жизнь в простоте и аскезе, вдали от суеты мира, и восходило к идеалам отшельников-поэтов, находивших глубокое удовлетворение в минимализме и созерцании природы [1]. «Sabi» (букв. «ржавчина, патина») ассоциировалось с очарованием старины, с благородством, которое предметы обретают с течением времени, неся на себе отпечаток лет.

Синтез этих понятий в единую эстетическую категорию произошел, в значительной степени, благодаря мастеру чайной церемонии Сэнно Рикю (1522–1591), который воплотил дух Wabi-Sabi в искусстве тяною. Он трансформировал пышный ритуал в лаконичное действо, проводимое в скромных, порой грубых хижинах, где центральным элементом становилась не идеальная китайская посуда, а простая, асимметричная керамика местных мастеров, часто намеренно деформированная или покрытая трещинами [2].

Таким образом, Wabi-Sabi — это не стиль в западном понимании, а мировоззренческая система, основанная на принятии трех фундаментальных реальностей бытия: ничто не вечно, ничто не закончено и ничто не совершенно. Эта философия находит красоту в мимолетности, несовершенстве и аутентичности, присущих природному миру.

Ключевые принципы Wabi-Sabi, транслируемые в сферу дизайна, можно сформулировать следующим образом. Несовершенство и асимметрия представляют собой отказ от навязанной симметрии в пользу естественных, органичных форм.

Искусство Wabi-Sabi черпает вдохновение в свободе и неправильности, присущих природным ландшафтам. Асимметрия в композиции активизирует восприятие, заставляя зрителя динамично исследовать пространство.

Принцип непостоянства и следов времени учит ценить процессы старения и изменения как источник глубинной красоты. Патина на медной кровле, поросший мхом валун или выгоревшее на солнце дерево воспринимаются не как признаки запущенности, а как свидетельства богатой истории места, наполняющие пространство характером.

Наконец, принцип незавершенности, простоты и пустоты является искусством намека и недосказанности. Пространство, оставленное для воображения, рассматривается как столь же важный элемент композиции, как и заполненные объекты.

Оно создает атмосферу спокойствия и тишины, позволяя восприятию самого зрителя завершить художественное высказывание. Простота здесь — не синоним минимализма как стиля, а следствие устранения всего лишнего, что мешает восприятию сути.

Интуитивный дизайн: обращение к чувствам и подсознанию. Интуитивный дизайн в контексте ландшафтного проектирования — это подход, ориентированный на создание объектов и сред, чьи свойства визуально и тактильно сигнализируют об их предназначении и способе использования, без необходимости вербальных или графических инструкций [10].

Этот подход опирается на исследования в области психологии восприятия и эволюционной биологии, доказывающие, что человек подсознательно считывает определенные паттерны и сигналы, ассоциирующиеся с безопасностью, комфортом и природным окружением [3].

Для ландшафтной архитектуры это означает фокусировку на нескольких аспектах. Тактильность предполагает создание пространств, которые провоцируют тактильный контакт. Ландшафт должен говорить с человеком не только через зрение, но и через кожу.

Это многообразие текстур: шероховатая кора пробкового дуба, обточенная водой гладкая галька, мягкий газон, бархатистый мох, прохладная поверхность гранита. Тактильное богатство среды стимулирует сенсорную систему, способствуя снижению уровня кортизола и психоэмоциональной разгрузке [4].

Природная случайность подразумевает имитацию не хаоса, а статистически гармоничных паттернов, свойственных живой природе.

Посадки, организованные по принципу растительных сообществ, или мягкие линии рельефа соответствуют подсознательным ожиданиям человека, видящего в таких примерах знакомую и безопасную среду. Опора на ожидания и предсказуемость означает, что дизайн должен интуитивно подсказывать поведенческие сценарии.

Ширина дорожки, материал покрытия, расстановка малых форм — все эти элементы формируют у пользователя ощущение легкости, контроля и предсказуемости, что является мощным антистрессовым фактором.

Синтез принципов в современном проектировании: методология и приемы. Объединение метафизической глубины Wabi-Sabi и инструментальной эффективности интуитивного дизайна порождает конкретную методологию для работы с городскими и частными пространствами.

Этот синтез позволяет создавать ландшафты, которые являются одновременно и поэтичными, и функциональными, и психологически комфортными.

Рассмотрим практические приемы этого синтеза на ключевых элементах ландшафта. В области тактильности и навигации вместо жестких, геометрически выверенных дорожек предлагается концепция естественных троп.

С точки зрения Wabi-Sabi, для их создания применяется песчаник или гранит с естественной сколотой фактурой, а не шлифованный до зеркального блеска. Интервалы между элементами мощения могут быть заполнены почвопокровными растениями, такими как мох или тимьян, что демонстрирует контролируемую сукцессию — процесс постепенного изменения растительного покрова, принимаемый как естественная часть жизни сада.

Принцип интуитивного дизайна диктует здесь четкие эргономические параметры: ширина пути должна составлять от 60 см (для одиночного движения) до 120 см (для парного), обеспечивая комфортное передвижение. Кривизна тропы проектируется с учетом психологии восприятия: плавные изгибы с таким радиусом, чтобы взгляду была видна лишь часть пути впереди, но не конечная цель.

Такой подход, с одной стороны, создает интригу и вовлекает в исследование пространства (Wabi-Sabi), а с другой — снижает стресс, связанный с необходимостью немедленного достижения цели, и заставляет человека замедлиться, осмотреться и погрузиться в текущий момент [5].

Что касается зонирования, сезонности и растительных сообществ, то здесь отказ от жестких архитектурных барьеров в пользу «мяг-

ких» границ является основой данного подхода. Концепция Wabi-Sabi реализуется через зонирование, осуществляемое с помощью перепадов высот, групп деревьев, кустарников и газонов.

Активно используются различные виды растений, которые подчеркивают сезонные изменения. Красота увядания, сухие соцветия злаков, графичные силуэты оголенных ветвей зимой — все это раскрывается как полноправная часть эстетического опыта.

Проектирование ведется с учетом того, как будет стареть сад, принимается отказ от изнурительной борьбы с природой в пользу мудрого управления естественными процессами. Принцип интуитивного дизайна дополняет это тем, что многослойные посадки выполняют функцию интуитивно понятных барьеров.

Высокий кустарник создает визуальный экран для зон уединения, сигнализируя о приватности, в то время как низкорослые почвопокровные растения мягко обозначают границы, не прерывая физическое движение. Вечнозеленые растения служат для обозначения контуров зон зимой, обеспечивая предсказуемость и читаемость пространства в любой сезон.

В проектировании малых архитектурных форм (МАФ) подход, основанный на синтезе Wabi-Sabi и интуитивного дизайна, превращает их из стандартных изделий в уникальные артефакты, вписанные в контекст. Концепция Wabi-Sabi находит свое выражение в создании скамей из пластов природного камня или массивных стволов деревьев, обработанных лишь в той степени, которая необходима для обеспечения безопасности, но сохранивших свою природную, скульптурную форму.

Со временем такая скамья покрывается патиной, на ней могут появиться трещины, она становится неотъемлемой частью ландшафта. Принцип интуитивного дизайна проявляется в том, что сама форма и расположение такого объекта недвусмысленно указывают на способ взаимодействия с ним.

Массивный, низко расположенный камень своей устойчивостью и монолитностью предполагает спокойное, длительное сидение, созерцание.

Исследования в области нейронауки подтверждают, что природные, обтекаемые формы успокаивающе действуют на нервную систему человека, в отличие от острых углов и агрессивных геометрических форм, которые могут подсознательно восприниматься как угроза [6].

Теоретические подходы находят яркое подтверждение в реальных проектах, как исторических, так и современных. Классическим

примером, иллюстрирующим принципы Wabi-Sabi, является легендарный сад камней храма Рёан-дзи в Киото (XV век). Его сухая композиция из 15 камней, разбросанных по площади, засыпанной белым гравием, такова, что с любой точки наблюдения видно только 14 из них. Эта намеренная незавершенность является ключевым элементом дизайна, приглашающим зрителя к внутреннему поиску, медитации и активному сотворчеству.

Рис. 1. Сад храма Рёан-дзи, Киото, Япония. URL: https://voyagejapan.com/attractions/kansai/kioto/sad_kamney_reandzi_ryoanji (дата обращения: 16.11.2025)

Глиняная стена, обрамляющая сад, меняет свой цвет и фактуру от времени, демонстрируя красоту непостоянства (Sabi) и превращая время в соавтора произведения искусства [11].

Рис. 2. Сад мхов. Сайходзи, Киото, Япония. URL: https://landscape.totalarch.com/saihoji (дата обращения: 16.11.2025)

В современных западных проектах философия Wabi-Sabi находит новое прочтение. Ярким примером являются «Мшистые сады». Вместо того чтобы бороться со мхом как с сорняком, ландшафтные дизайнеры делают его главным героем тенистых уголков.

Мох создает невероятно мягкую, глубокую текстуру, которая визуально и тактильно успокаивает, приглашает прикоснуться и замедлиться, что соответствует принципам тактильности интуитивного дизайна.

Еще одной иллюстрацией является творчество голландского дизайнера Пита Удольфа, одного из лидеров движения «Новая волна» в садоводстве. Его проекты можно рассматривать как Wabi-Sabi в современном прочтении. Удольф создает так называемую «новую природу», используя многолетники и злаки, которые сохраняют декоративность круглый год.

Особенно выразительны его сады зимой, когда сухие стебли, семенные головки и припорошенные инеем соцветия создают меланхоличную, но мощную графику, раскрывая красоту поздних фаз жизни растения и принимая увядание как неотъемлемую часть красоты [7].

Рис. 3. Сад Пита Удольфа. Maximilianpark, Германия. URL: https://dzen.ru/a/XbFoy4bEqQCtpa0d (дата обращения: 16.11.2025)

Проведенный анализ позволяет утверждать, что синтез принципов Wabi-Sabi и интуитивного дизайна представляет собой не просто стилистический прием или тренд, а методологическую основу для проектирования городской среды нового типа.

Такой интегрированный подход позволяет создавать пространства, которые обращаются ко всем чувствам человека, создавая тем самым глубокий, многомерный и запоминающийся сенсорный опыт. Время принимается как полноправный соавтор проекта, благодаря чему с годами такие пространства становятся не старее, а ценнее, красивее и аутентичнее, накапливается история и характер.

Кроме того, такой подход обладает доказанным терапевтическим эффектом, снижая уровень стресса и психологического напряжения через обращение к подсознательным, эволюционно сформированным паттернам восприятия природной среды.

Создание сада или общественного пространства по принципам Wabi-Sabi и интуитивного дизайна — это создание экосистемы, которая живет в ритме природы, дышит, изменяется и вступает в диалог с пользователем.

Это пространство, которое не диктует жестких правил, а предлагает возможности; не шумит, а вдохновляет на тишину; не требует совершенства, а дарует умиротворение через принятие естественного хода вещей. В эпоху цифровой трансформации и экологических вызовов такая парадигма в проектировании представляется не только актуальной, но и необходимой для формирования устойчивой и психически здоровой человеческой цивилизации.

Анализ философии Wabi-Sabi, принципов интуитивного дизайна и их практического синтеза в ландшафтной архитектуре позволяет сформулировать следующие выводы:

Диагностика кризиса среды: современная городская среда, характеризующаяся визуальной стерильностью, геометрической жесткостью и культом перфекционизма, является хроническим источником психологического дискомфорта. Она провоцирует «эмоциональный голод», отчуждение от природы и усталость от искусственной симметрии, что подтверждает актуальность поиска альтернативных подходов к проектированию.

Философский фундамент (Wabi-Sabi): эстетика Wabi-Sabi предлагает действенную мировоззренческую альтернативу западному технократическому подходу. Ее ключевые принципы — принятие несовершенства, асимметрии, непостоянства и ценности следов времени — формируют основу для создания сред, которые не борются с естественными процессами, а вступают с ними в диалог, находя в изменчивости и аутентичности источник глубинной красоты.

Инструментальный подход (Интуитивный дизайн): интуитивный дизайн, опирающийся на психологию восприятия и эволюционные паттерны, переводит метафизические идеи в плоскость практических решений.

Принципы тактильности, природной случайности и предсказуемости позволяют создавать пространства, которые подсознательно считываются человеком как безопасные и комфортные, обеспечивая эффективную психоэмоциональную разгрузку без необходимости вербальных инструкций.

Эффективность синтеза: интеграция философии Wabi-Sabi и инструментария интуитивного дизайна представляет собой методологически состоятельную основу для современного ландшафтного проектирования. Как показано на примерах анализа конкретных приемов (проектирование естественных троп, «мягких» границ, малых архитектурных форм), такой синтез позволяет одновременно достигать поэтической глубины пространства и его высокой функциональности, создавая среду, ориентированную на чувственный опыт человека.

Подтверждение практикой: анализ исторических (сад Рёан-дзи, Сайходзи) и современных (сады Пита Удольфа) проектов демонстрирует универсальность и вневременной характер рассматриваемых принципов. В этих объектах время выступает полноправным соавтором, а несовершенство и сезонные изменения становятся ключевыми элементами эстетической выразительности, что подтверждает терапевтический и художественный потенциал данного подхода.

В эпоху цифровой трансформации, ускоряющегося ритма жизни и экологических вызовов потребность в аутентичных, «живых» и психологически комфортных пространствах становится не просто эстетическим предпочтением, а жизненно важной необходимостью. Ответом на системные вызовы урбанистики становится синтез восточной философии Wabi-Sabi и западных научных разработок в области интуитивного дизайна.

Создание среды по принципам, изложенным в статье, выходит за рамки ландшафтного дизайна как такового. Речь идет о формировании новой проектной парадигмы, где пространство рассматривается не как статичный, раз и навсегда законченный объект, а как динамичная экосистема. Такая экосистема живет в ритме природы, принимает изменения и вступает в диалог с человеком на языке его чувств.

Интегрированный подход, основанный на ценности несовершенства и интуитивной понятности, позволяет трансформировать городскую среду из источника стресса в ресурс для восстановления душевного равновесия. Это пространство не диктует жестких правил, а предлагает возможности для созерцания и уединения; не требует перфекционизма, а дарит умиротворение через принятие естественного хода вещей. Таким образом, представленная методология является не просто актуальным трендом, а необходимым условием для формирования устойчивой, гуманистичной и психически здоровой среды обитания будущего.

Список литературы:

1. *Барсукова Н.И., Лопасова В.С.* Культурный код города как проблема дизайна // Современный дизайн и проблемы высшей школы дизайна. Сборник материалов X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. — Москва, 2024. — С. 236–240.

2. *Каплан С.* Восстановление внимания и опыт природной среды // Психология городской среды. — Москва: Когито-Центр, 2019.

3. *Коротаев С.Н.* Японская культура и концепция «ваби-саби»: философско-эстетический анализ. — Москва: Издательство Восточного университета, 2018.

4. *Лаврова С.В.* Интуитивный интерфейс: эргономика и психология взаимодействия. — Санкт-Петербург: Питер, 2022.

5. *Лидова Н.Р.* Ландшафтный дизайн: психология восприятия. — Москва: Архитектура-С, 2021.

6. *Лопасова Е.В.* Методы и этапы развития композиционного мышления у студентов художественных вузов // Профессиональная компетентность совре-

менного педагога. Сборник материалов II Фестиваля педагогического мастерства. — 2016. — С. 134—136.

7. *Норман Д.* Дизайн привычных вещей. — Москва: Издательский дом «Вильямс», 2020.

8. *Онуки Т.* Эстетика дзэн: философия и искусство в Японии. — Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 2015.

9. *Tressider M.* The Wabi-Sabi Way: Embracing the Art of Imperfection. — London: CICO Books, 2022.

10. *Kingsbury N., Udolf P.* Landscapes in Landscapes. — New York: The Monacelli Press, 2021.

11. Thich Nhat Hanh. The Art of Living. — London: HarperOne, 2019.

12. *Juniper A.* Wabi Sabi: The Japanese Art of Impermanence. — Boston: Tuttle Publishing, 2011.

13. *Vasilenko E.V., Vasilenko P.G., Goltseva O.S., Belyakova T.E.* Features of designing small architecture objects in the design of environmental space // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2. Сер. "Siberian Industrial Days International Forum" 2020. С. 012035.

14. *Vasilenko E.V., Vasilenko P.G., Gordeeva T.A., Gerasimenko I.I.* Features of style shaping in modern design // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2. Сер. "Siberian Industrial Days International Forum" 2020. С. 012036.