

Творческий старт в будущую профессию

Долгова О.Н.,

*педагог дополнительного образования,
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
города Ульяновска
«Центр детского творчества № 6»*

Краткая характеристика: в статье описана возможность выпускников студий изобразительного творчества трудоустроиться в современных востребованных профессиях, применяя свои способности рисования.

В Студии изобразительного творчества «Цветные горошины» на занятиях с учащимися постоянно возникает любопытный диалог: «Зачем мне осваивать этот навык, если я не собираюсь посвятить жизнь искусству? Если я не стану художником?» Этот вопрос заслуживает внимания, и ответ на него полезно искать не только маленьким ученикам, но и их родителям. Мы слышим массу версий, например, самые очевидные — «чтобы суметь запечатлеть свои идеи» или «чтобы в будущем создавать прекрасные рисунки для своих детей».

Для детей младше 3 лет рисование - это только сиюминутное выражение себя, отпечаток момента. Ребенка старше 3 лет рисование интересует как процесс, а к 7-8 годам уже становится важным результатом рисования. С точки зрения психологии, рисование необходимо ребенку для того, чтобы понять, кто он, какой он и что происходит вокруг него, также помогает справляться с эмоциями, делает его свободней и счастливей.

Мое убеждение, что полезно владеть навыками рисования, даже если карьера в сфере живописи или графики не входит в планы учащегося. Рисование долгое время воспринималось многими как милое хобби, занятие для души, не более того. Однако в современном, стремительно меняющемся мире, где визуальная культура доминирует, а креативность ценится наравне с техническими навыками, роль рисования в формировании будущей профессии учащегося приобретает поистине фундаментальное значение. Это не просто навык владения карандашом или кистью; это мощный инструмент критического мышления, пространственного воображения и эффективной коммуникации. Связь между увлечением рисованием и выбором карьерного пути становится всё более очевидной и многогранной.

Дети часто недоумевают, как рисование может быть связано с такими профессиями, где, казалось бы, оно не является ключевым. Однако мир профессий широк, и навыки изобразительного искусства востребованы повсеместно. Дело не только в специализации или во врожденном таланте (который, к слову, присущ каждому от природы). Рисование формирует качества, абсолютно необходимые представителям самых разных областей — будь то исследователь, медик, литератор, инженер или аграрий. Все потому, что наше познание мира и процесс осмысления реальности в основном базируются

на зрительном восприятии. Глаза видят форму, цвет объекта и всей окружающей нас действительности. Изначально наши умозаключения и идеи формируются через визуальные образы. Французский писатель Дени Дидро говорил: «Страна, в которой учили бы рисовать так, как учат читать, превзошла бы скоро все страны во всех искусствах».

На творческих занятиях учащийся учится правильно держать руку, укрепляет ее, а это важно для обучения письму и хорошему почерку. Рисуя развивается мелкая моторика, которая влияет на развитие умственных способностей, на речь ребенка, он учится рассуждать, сравнивать, анализировать. В рисовании тренируется память, формируется усидчивость и собранность, умение довести начатое до конца, развивается фантазия и изобретательность. Обучающийся проявляет в творчестве свою индивидуальность, обогащает свой внутренний мир, приобщается к прекрасному миру, воспитывается эмоциональная нравственность.

Способности совершенствуются благодаря занятиям изобразительным искусством:

Во-первых, оттачивается само видение. Развивается острота восприятия и внимательность к деталям. Человек начинает видеть глубже, замечать больше нюансов, улавливать общее, анализируя частности. Этот навык критически важен и для врача, устанавливающего диагноз, и для учёного в ходе экспериментов, и для механика, осматривающего оборудование, и во множестве иных видов деятельности.

Во-вторых, улучшается синхронизация работы зрительного анализатора и моторики. На занятиях мы учимся переносить увиденное на бумагу при помощи инструмента (будь то карандаш или кисть). Так мы тренируем точность контроля над движениями наших конечностей. Такая точность необходима как водителю, управляющему автомобилем, так и оператору станка, и, разумеется, хирургу во время ответственной процедуры.

В-третьих, рисование является мощным стимулятором воображения. А креативность — это качество, которое потребуется даже в строгой науке, ведь за любым крупным открытием или изобретением всегда стоит смелая фантазия.

1. Рассмотрим, когда увлечение рисованием перерастает в осознанное стремление к профессиональной реализации и открывается целый спектр востребованных и высокооплачиваемых профессий.

1) Дизайн и Визуальные Коммуникации.

Это, пожалуй, самый очевидный и быстрорастущий сектор.

Графический дизайнер: Создание логотипов, фирменного стиля, рекламных материалов. Здесь навыки композиции, графики и понимание цвета, приобретенные через рисование, становятся основой работы.

Веб - дизайнер: Разработка интерфейсов требует не только понимания логики, но и эстетики. Умение рисовать помогает создавать интуитивно понятные, приятные глазу и функциональные пути пользования.

Иллюстратор: Профессиональные художники, работающие с издательствами и рекламой, а также создающие раскадровки для кино и

анимации. Здесь требуется мастерство в стилизации и быстрой передаче сюжета.

2) Архитектура, инженерия и промышленный дизайн.

Исторически, архитекторы были в первую очередь рисовальщиками, и эта традиция жива.

Архитектор и ландшафтный дизайнер: Визуализация проектов, создание эскизов, работа с объемом и пространством начинаются именно с карандаша. Способность создать убедительный, эмоционально заряженный эскиз часто важнее, чем идеальные чертежи в различных программах на ранних этапах.

Промышленный дизайнер: Разработка внешнего вида продуктов — от автомобилей до бытовой техники. Здесь важна способность преобразовывать абстрактные потребности в осязаемые, эргономичные и привлекательные формы.

3) Медиа и развлечения.

Индустрия кино, игр и анимации полностью зависит от визуального искусства.

Концепт - художник: Создание визуальных образов персонажей, локаций и объектов для кинофильмов и видеоигр. Это одна из самых захватывающих профессий, требующая невероятной скорости и фантазии.

Аниматор: Понимание анатомии, динамики движения и композиции, полученное из основ академического рисунка, является обязательным для создания убедительной анимации.

Художник по спецэффектам: При работе с компьютерной графикой, художники должны понимать, как свет взаимодействует с поверхностью и как выстраивается кадр, что является прямым продолжением навыков живописи и рисунка.

2. Неочевидные связи: Рисование в нехудожественных сферах

Наиболее интересным аспектом влияния рисования является его полезность в, казалось бы, далеких от искусства профессиях.

1) Медицина и наука: Врачи, особенно в хирургии или неврологии, выигрывают от развитого пространственного мышления. Исследования показывают, что студенты-медики, которые рисуют, лучше запоминают сложную анатомию. Рисование схем и иллюстраций в научных статьях также становится все более востребованным.

2) Маркетинг и продажи: Умение создавать визуально привлекательные презентации, рисовать инфо - графику или даже делать быстрые, понятные зарисовки во время переговоров может стать решающим фактором успеха. Это повышает уровень вовлеченности аудитории.

3) Программирование и разработка программ: Хотя это кажется областью логики и кода, современные подходы активно используют визуализацию процессов (диаграммы, ментальные карты, скетчи архитектуры). Программист, способный быстро визуализировать структуру данных или модель системы, работает эффективнее.

Итак, совсем не обязательно становиться художником, важно развиваться. Рисование перестало быть делом избранных. В эпоху тотальной

визуализации это базовая форма грамотности, которая готовит мозг учащегося к сложностям современного мира — к необходимости видеть невидимое, структурировать хаос и воплощать идеи в максимально наглядной форме. Будь то проектирование космического корабля, создание нового приложения или разработка спасительной вакцины, способность визуализировать процесс и результат, приобретенная за мольбертом или планшетом, является огромным преимуществом, открывающим двери в будущее. Увлечение рисованием сегодня — это не просто хобби, это инвестиция в многофункциональную и адаптивную карьеру.

Электронные ресурсы

1. https://shgdshi.chita.muzkult.ru/media/2020/11/03/1241590853/Doklad_dlya_r oditelej.pdf
2. <https://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/239/article-239-1897.pdf>