

青少年职业展望系列

擅长艺术

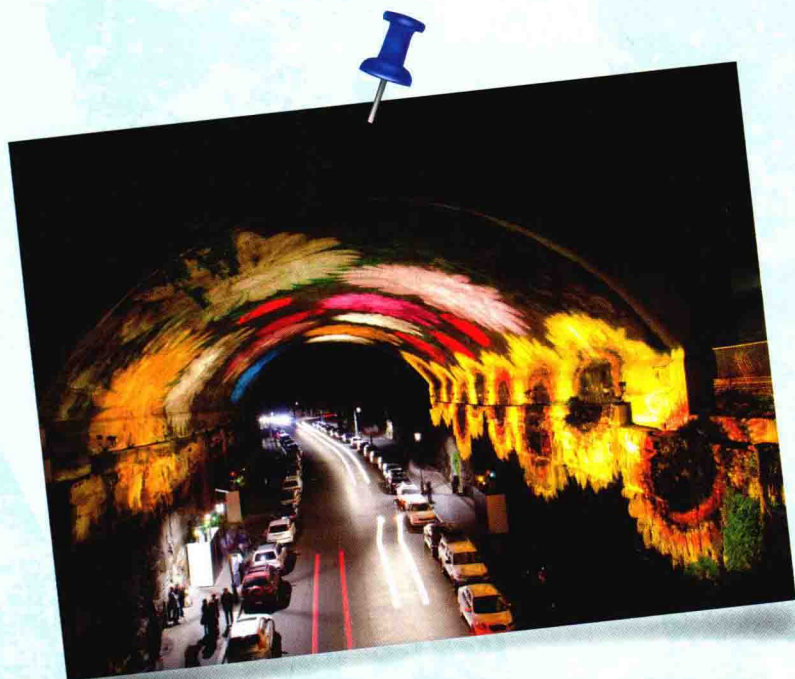
我可以从事什么职业？

I' M GOOD AT ART WHAT JOB CAN I GET?

Richard Spilsbury 著 陈科宇 译

中国劳动社会保障出版社

擅长艺术

我可以从事什么职业？

Richard Spilsbury 著

陈科宇 译

中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

擅长艺术,我可以从事什么职业? / (英)史皮尔斯布里 (Spilsbury, R.) 著; 陈科宇译. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 2014

(青少年职业展望系列)

书名原文: I'm good at art: what job can I get?

ISBN 978-7-5167-1574-1

I. ①擅… II. ①史…②陈… III. ①职业选择-青少年读物 IV. ①C913.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 298185 号

Published in paperback in 2014 by Wayland

Copyright © Wayland 2014

Wayland

Hachette Children's Books

338 Euston Road

London NW1 3BH

All rights reserved

© China Labor & Social Security Publishing House, 2015 with the permission of Wayland, a division of Hachette Children's Books, the owner of all rights to distribute and publish the Simplified Chinese edition in print-on-paper book form throughout mainland China(excluding Taiwan, Hong Kong and Macau).

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2014-4973号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街1号 邮政编码: 100029)

*

保定市画美凯印刷有限公司印刷装订 新华书店经销

889毫米×1194毫米 16开本 2印张 30千字

2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

定价: 12.00元

读者服务部电话: (010) 64929211/64921644/84643933

发行部电话: (010) 64961894

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

如有印装差错,请与本社联系调换: (010) 80497374

我社将与版权执法机关配合,大力打击盗印、销售和使用盗版图书活动,敬请广大读者协助举报,经查实将给予举报者奖励。

举报电话: (010) 64954652

目 录

艺术的世界

4

插画家

6

艺术品维护人员

8

时装设计师

10

艺术教师

12

摄影师

14

平面设计师

16

艺术开发人员

18

展览策划人

20

广告艺术总监

22

建筑师

24

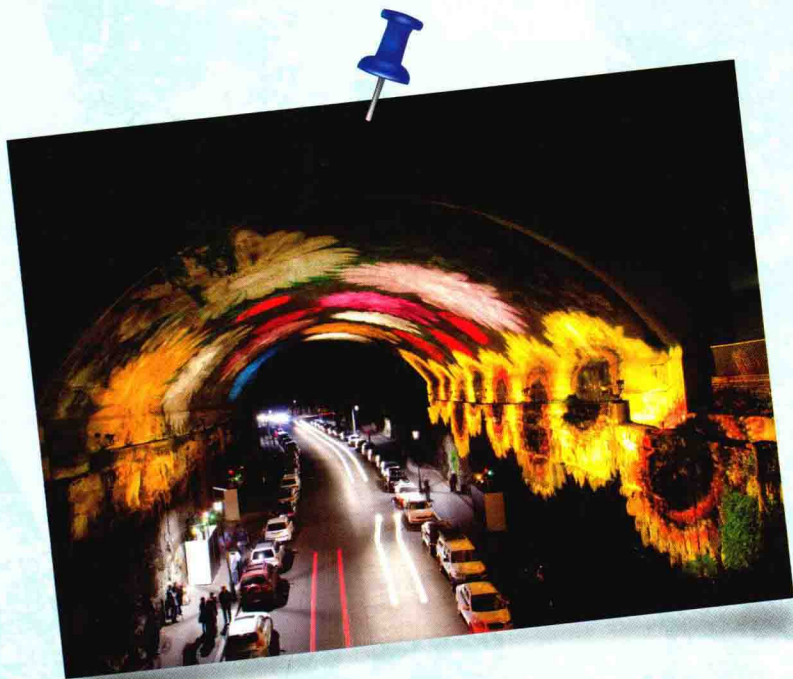
艺术治疗师

26

艺术家

28

擅长艺术

我可以从事什么职业？

Richard Spilsbury 著

陈科宇 译

中国劳动社会保障出版社

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

擅长艺术,我可以从事什么职业? / (英)史皮尔斯布里 (Spilsbury, R.) 著; 陈科宇译. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 2014

(青少年职业展望系列)

书名原文: I'm good at art: what job can I get?

ISBN 978-7-5167-1574-1

I. ①擅… II. ①史…②陈… III. ①职业选择-青少年读物 IV. ①C913.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 298185 号

Published in paperback in 2014 by Wayland

Copyright © Wayland 2014

Wayland

Hachette Children's Books

338 Euston Road

London NW1 3BH

All rights reserved

© China Labor & Social Security Publishing House, 2015 with the permission of Wayland, a division of Hachette Children's Books, the owner of all rights to distribute and publish the Simplified Chinese edition in print-on-paper book form throughout mainland China(excluding Taiwan, Hong Kong and Macau).

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2014-4973号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街1号 邮政编码: 100029)

*

保定市中美美凯印刷有限公司印刷装订 新华书店经销

889毫米×1194毫米 16开本 2印张 30千字

2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

定价: 12.00元

读者服务部电话: (010) 64929211/64921644/84643933

发行部电话: (010) 64961894

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

如有印装差错,请与本社联系调换: (010) 80497374

我社将与版权执法机关配合,大力打击盗印、销售和使用盗版图书活动,敬请广大读者协助举报,经查实将给予举报者奖励。

举报电话: (010) 64954652

目 录

艺术的世界

4

插画家

6

艺术品维护人员

8

时装设计师

10

艺术教师

12

摄影师

14

平面设计师

16

艺术开发人员

18

展览策划人

20

广告艺术总监

22

建筑师

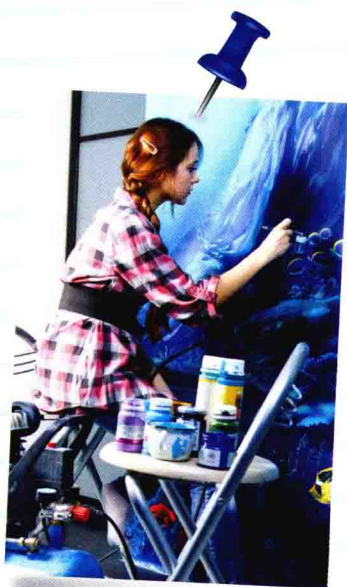
24

艺术治疗师

26

艺术家

28

艺术的世界

上万年前的洞穴壁画与最新的电玩游戏之间有什么共通之处呢？它们都属于不同类别的艺术。艺术家用自己的技能与想象力，创造出物件、场所、声响、景象以及用户体验，并分享给其他人。他们要使用各类工具——从铅笔与墨水到钢铁、照片与冰块，才能实现这类创造。

专业观点

“艺术不在于你看到了什么，而在于你让其他人看到了什么。”

——Degas

艺术的重要性

你是否看过一幅名叫《呐喊》的油画，它由爱德华·蒙克（Edvard Munch）创作。它的色调与形态使我们联想到画面中人物的痛苦与悲伤。艺术无须用言语就能传达出丰富的情感、信息以及指示。这造就了艺术的普适性，因为它能被全世界的不同人群领会。艺术与设计对我们的穿着、读物、座椅、所见、所享，以及我们购置的任何物品都产生着至关重要的影响。艺术家创造的这些物件让人们以全新的方式欣赏和学习周围的世界，以及思考和感受这个世界。

↑ 艺术设计让展览厅变得生动活泼。

职业中的艺术

一个人拥有艺术天赋，便能对事物进行细致的观察和形象的表达，无论从事哪种行业，这种天赋都很有用。从业务方面看，艺术才华能够在重视视觉形象的职业环境中得到施展，例如广告与市场营销、布展设计、出版与插画设计等行业。持有艺术学位的毕业生可以进入博物馆、广告公司、画廊以及学校工作，在公司设计新的消费品或在剧院或影院设计服装及网页。随着互联网行业的发展，艺术、设计与媒体领域创造了越来越多的就业机会。

艺术不仅仅用于艺术画廊。在非传统的场景中展示艺术作品，能产生巨大的影响。

特殊技能

擅长艺术的人都拥有优秀的技术与创造技能，这些技能可以在多种职业间进行转换。例如，他们能创造性地思考问题，找到解决问题的不同途径。能用创新思维交流想法、情绪和创意对于许多职业都非常有用，而能对自己与他人的优缺点有较强的察觉能力也非常可贵。艺术家通常都有着很强的自制力，因为他们经常需要自己主动开展工作，完成作品。

这是个竞争激烈的领域，要想从事艺术设计方面的工作，你需要具备足够强的技能与决心，但它也能为你带来极大的满足感。读读后面的内容，你会找到一些适合你的职业路径。

插画家

职业描述

插画家：

- 寻找并接触潜在客户或工作代理。
- 联络客户、编辑及作者，了解他们的基本要求。
- 研究参考意见与灵感的来源。
- 进行创意性思考，根据截稿时间与预算，提出可行的新想法。
- 运用绘画、着色、电脑图像等技能，创作画面与设计。
- 根据客户反馈修改插图。

回忆一下你小时候最爱的绘画书，插图怎样才能让文字变得栩栩如生呢？在出版书籍中，插画家运用艺术、设计与创作技能，为文字设计配图，提升文字的感染力。通常，一幅图画也可以单独代表产品、企业或组织品牌，例如动画人物或银行的标志。

专业观点

“我16岁开始写博客……我一直都很热爱绘画，但能让别人看到我的作品并发表评论，这还是第一次。他们的积极反馈鼓励了我，让我继续创作绘画作品，在网上分享……这是可以让我崭露头角的好方法。”

——Emma Block, 插画家

← 插画家可能需要反复创作绘画书中的某个人物，直到对它的形象满意为止。

我需要什么技能？

插画家需要提升多种技能，研究其他成功的插画家正在做什么以及他们之前的经历。在英国，很多人在取得HND学位（英国高等教育文凭），学习艺术学院的基础课程，或获得视觉沟通、插画、美术/视觉艺术、版画制作或时装方面的学位后，才能成为插画家。要以设计插画谋生，你需要懂得如何根据不同要求开展创作。你可能会创作一系列的作品，从唱片封面设计到书籍插图绘制。

不同类别的插画家

一些插画家只专注于一种产品流派，如儿童卡通、电玩游戏、烹饪食谱、食品包装或医学刊物。而其他插画家则创作不同类型的产品——从贺卡到政府宣传册。大多数插画家都是自由职业者，但有些人通过代理商把作品呈现给不同客户。插画家根据客户的意见和作品要求概述进行创作。插画家还负责调整图画的主题、气氛及风格，使作品满足客户的需要。

← 孩子要学会阅读故事，其中的一个初级阶段就是要理解绘画书中的插图。

艺术品维护人员

因为有了艺术品维护人员，人们才能驻足欣赏稀有、古老、精美的艺术品，如《蒙娜丽莎的微笑》。为了让人们能欣赏到珍贵的艺术品，他们要修复之前受损的艺术品，并防止艺术品再遭损坏。

职业描述

艺术品维护人员：

- 通过视觉观察与科学方法（例如X光线与显微镜）检查艺术品，评估损坏情况。
- 对艺术品状况进行记录。
- 提供创造性的解决方案，用各种工具和材料清洁、维护及修复敏感物件。
- 重新创作作品，符合原始版本，例如重新上色。

↑ 要成为艺术品维护人员，你需要保持积极主动，因为大多数情况下你可能都要独自工作。

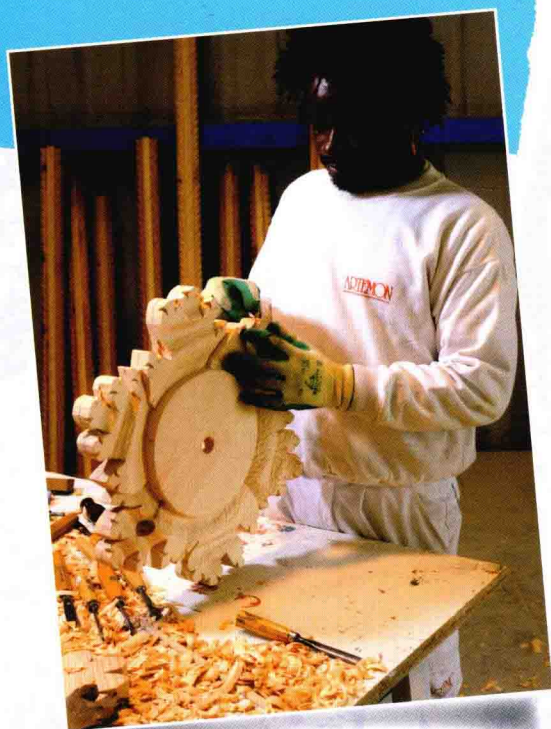
我需要什么技能？

艺术领域里，艺术品维护工作的科学含量较高，因为你得了解材料中发现的各种化学物质，以及这些化学物质会受到保存环境的何种影响。你需要了解艺术史以及艺术家前辈们所运用的技术与介质。你需要拥有发现细节和辨别颜色的好眼力。你还需要坚韧不拔的精神——因为修复一幅油画可能得花上数月的时间！艺术品维护人员通常持有艺术品维护或相关学科的本科或研究生学历，例如视觉艺术或美术。在博物馆的工作经验也非常重要。

专业观点

“我喜欢和油画亲密地接触，喜欢触摸到它的表面，因为我意识到，300年前，有的艺术家花费几个小时，只是为了把一只眼睛或一只手附近的微小细节画得更传神。你会感到自己与艺术家有着如此亲密地接触。”

——Louise Hackett,
曼彻斯特美术馆的油画维护人员

↑ 艺术品维护人员的工作材料多种多样。例如，他们可能对木材进行精雕细琢，从而修复古老而华丽的天花板。

不同类别的艺术品维护人员

一些艺术品维护人员负责维护的艺术作品种类繁多，而另一些人则专注于特定类别艺术品的维护，例如纸张、油画、纺织品或陶瓷。他们可能在博物馆工作，也可能出差补充收集手工制品，例如在考古挖掘地点收集艺术品。一些维护人员负责维护未受损坏的艺术品，或确保艺术品在合适的温度及光线条件下展示或保存，或研究新的维护方法。其他维护人员则通过清扫表层尘埃，修补开裂的油漆层，来修复古画一类的艺术作品。

时装设计师

日常生活中，人们的所有服装——从时装T台到运动场，从教室到影片首映礼红毯——都出自时装设计师之手。时装设计师设计新颖的服饰、饰品以及鞋子。

我需要什么技能？

时装设计师必须热爱绘画、设计与服饰制作！只有通过大量工作，展示多种设计和绘画技能，你才能证明自己适合从事时装设计师这一工作。许多时装设计师都持有高中文凭（HND）或其他文凭、基础学位以及艺术或时装方面的学位。一些学位课程教授时装设计与纺织方面的常识性基础知识，而其他课程则更着重于教授制衣技术。

专业观点

“我一直认为，设计师必须思维敏捷，能接受最新潮流，这样才能满足客户的需求。进行设计的时候，你需要牢记，你不是为自己设计衣服，而是为你的目标受众群体。我们经常到服装店与顾客直接交流，获得他们的反馈，评估他们真正想要的是什么。”

——Dulcie Dryden,
George at Asda公司的助理设计师

除了绘画技能，时装设计师还需要了解哪些颜色搭配在一起会有出色的效果。

不同类别的时装设计师

时装设计的主要领域为街头服饰、设计师服饰以及定制服饰。只有少数设计师拥有自己的品牌或供职于大牌定制服装公司，设计昂贵的一次性服装。大多数服装设计师供职于大众市场设计公司的设计团队，制作受大众认可的街头品牌。通常，他们需要根据公司设计总监或采购总监的基本要求进行创作，为连锁店设计服装。一些设计师为剧院与电影制作公司进行服装设计。

时装设计师需要清楚地把握当前潮流与流行色调。一些人足够幸运，能前往纽约、米兰、伦敦及巴黎时装周，从时装秀获取设计灵感。

职业描述

时装设计师：

- 紧跟最新时装潮流。
- (用手或电脑) 绘制设计草图并创作样式。
- 寻找、挑选并购买布料及其他材料，满足基本要求，符合预期的服饰成本。
- 准备服装样品，修改设计，从而满足客户需求。
- 对一次性设计进行修改，以配合工厂的大批量生产。
- 监督和控制服装成品的质量。

艺术教师

将诸如绘画、着色以及雕塑方面的艺术技能传授给他人，你是否有这样的兴趣呢？你是否愿意帮助人们用艺术的方式表达自我，通过讲述引人入胜的艺术史，向人们展示其他艺术家的成就经历呢？

艺术教师帮助学生了解结构、形态与色调，欣赏著名艺术家的作品，提升他们的艺术技能。艺术教师的大部分工作是通过陶瓷、雕塑、油画、版画以及其他材料的不同作品来引导学生进行学习。

↑ 艺术教师向学生展示怎样用不同的技巧进行创作。

不同类别的艺术教师

作为中学教师，你需要向11~16岁的学生教授艺术知识，在同时设有初中和高中的中学，年龄最大的学生可能会在19岁左右。你还可以在学院及大学讲授艺术课程。一些艺术教师为社区中心、艺术院校以及学院的成人及其他人群授课。小学教师不必是艺术科班出身，但是必须学习过艺术相关课程。

职业描述

艺术教师：

- 对艺术课程进行规划、组织并寻找资源。
- 运用课堂演示与单独辅导传授艺术技巧。
- 教授学生有关艺术家与艺术史的知识。
- 评估学生作业，例如检查作品集。
- 为项目评分，准备报告，与家长及学校教员见面并讨论学生在艺术方面的进步。
- 监督艺术俱乐部与其他课外活动，带领学生进行实地考察，例如到美术馆进行考察。

专业观点

“我教授的媒介艺术课会涉及数学、科学、社会学、历史及其他核心课程的知识。这样，艺术就不仅仅是教学生如何着色或绘画，它包括的范围更广，能帮助孩子巩固在其他课上学到的东西。”

——Joanna Bourque,
艺术教师

我需要什么技能？

要成为一名教师，你需要很有耐心、同情心，渴望传递知识，激发学生的钻研精神。你需要具备相关学位，许多艺术教师都持有艺术学位证书。你还需要参加教师进修培训，例如获得教育研究生文凭（PGCE）以取得教师资格（QTS）。教师资格相关的培训则包含在教育学士学位（BED）的课程中。

↓ 到美术馆进行实地考察，能让学生欣赏到不同类型的艺术。艺术教师的独到眼光具有十分重要的价值。

