

新兴职业

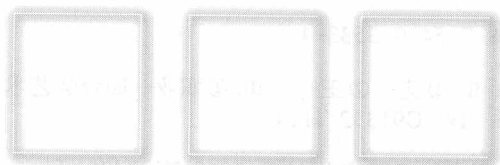
创造性人群

[美] 艾丽西亚·T.德万迪尔 卡罗尔·A.特金顿 著 王正科 赵华 译

上海科学技术文献出版社

新兴职业

创造性人群

[美]艾丽西亚·T.德万迪尔

卡罗尔·A.特金顿 著

王正科 赵 华 译

上海科学技术文献出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

新兴职业. 创造性人群 / (美) 艾丽西亚·T. 德万迪尔等著; 王正科等译. —上海: 上海科学技术文献出版社, 2008.4

ISBN 978-7-5439-3533-4

I. 新… II. ①艾…②王… III. ①职业—简介②艺术—产业—简介 IV. C913.2 J114

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 034901 号

Extraordinary Jobs for Creative People

Copyright © 2006 by Alecia Devantier and Carol Turkington

Copyright in the Chinese language translation (Simplified character rights only) ©

2008 Shanghai Scientific & Technological Literature Publishing House

All Rights Reserved

版权所有, 翻印必究

图字: 09-2008-209

责任编辑 谭 燕

封面设计 徐 利

新 兴 职 业

创造性人群

[美]艾丽西亚·T. 德万迪尔

卡罗尔·A. 特金顿 著

王正科 赵 华 译

*

上海科学技术文献出版社出版发行

(上海市武康路2号 邮政编码200031)

全国新华书店经销

昆山市亭林印刷有限责任公司印刷

*

开本 740×970 1/16 印张 11.25 字数 207 000

2008年4月第1版 2008年4月第1次印刷

ISBN 978-7-5439-3533-4

定价: 20.00 元

<http://www.sstlp.com>

内 容 简 介

每个人都知道一些自己周围的典型工作,而这套丛书的目的是帮助你了解一些你以前可能从未想过的新兴工作,你会以为不存在的工作或者你以前没有意识到的薪水相当可观的工作。一旦你知道了可能性的存在,你就可以开始追逐你的梦想,尽力去实现它。记住,如果你有一个梦想,你就可以自己去追逐,无论它和其他工作比起来多么不寻常、困难或者与众不同。

《创造性人群》是“新兴职业”丛书中的一本,本书介绍了40种适合创造性人群的新兴职业,涉及动画设计师、建筑绘画师、气球艺术家等等。本书对适合创造性人群的各种新兴职业作了全面、详细、生动的介绍,各种职业的待遇、工作特点、入行条件、职业前景等信息应有尽有。对那些乐于创造、兴趣广泛以及想增长见识的人士来说,本书实为不可多得的佳作。

鸣 谢

这本书的问世，凝结了许多人的心血，他们为我们联系科学家和各个行业的专家，还为我们提供了有关新兴职业的信息资料。在此，我们诚挚感谢所有那些花时间为我们讲述各领域内新兴职业的人们，诚挚地感谢苏珊·谢利·麦戈文(Susan Shelly McGovern)、编辑詹姆斯·钱伯斯(James Chambers)和萨拉·福格蒂(Sarah Fogarty)、范尼萨·尼托利(Vanessa Nittoli)、埃德·克拉夫林文学协会(Ed Claflin Literary Association)的埃德·克拉夫林(Ed Claflin)、詹姆斯·彼德协会(James Peter Association)的吉恩·布利斯(Gene Brissie)、迈克尔(Michael)和卡拉(Kara)、迈克(Mike)、萨拉(Sara)和瑞安(Ryan)等，是他们在百忙中接受了我们的采访，并为我们提供了与本书有关的信息资料。

你适合从事创造性的职业吗？

早 上6点半一到，你就从被窝里翻滚起来，从衣橱里抓起外套，跳进自己的小汽车。上班之路拥堵不堪，你不得不走走停停，终于到了自己的办公室。你将在自己的办公桌前熬满8个小时。如果你幸运的话，可能坐在靠窗的位置；如果你真的足够幸运的话，或许你能够伸长脖子瞥见窗外美丽的海湾。

当想到这些的时候，你是否会紧抓脚趾头？你是宁愿成天与心电图打交道呢，还是玩弄各种素描蚀刻？你是喜欢用奶油雕塑一尊总统候选人的塑像呢，还是乐于缝合那些被深深划伤的臀部？你是梦想着创造出世上从未有过的美妙作品呢，还是一门心思扎在工作中，努力地使自己的年终报告更加完美，而获得更高的年终奖金？

让我们瞧瞧吧！有些人天生就富有创造性，他们绝不会顺应朝9晚5的刻板生活。如果我们承认这一点，这就对了。

你是否梦想过亲手制作一架小提琴？创作一尊沙雕？收藏一些绘画作品？或者大手笔涂写一幅特别的标语？你可以抽出一些时间来，想想自己是什么类型的人，什么样的生活是你所憧憬的。尤其要问问你自己：我对于什么事情最热情满怀？

如果你想要从事富有创造性的职业，那就去做吧！因为许多艺术性的职业并不需要付出想象的那么多，而这些工作给予你的回报却是难以度量的东西——它们可以让你尽情地做自己最喜爱的事情，让你的灵魂在高空自由翱翔。对于人生来说，这些乃是无价之宝。

当然，喜欢做某件事仅仅是成功地从事创造性职业的一部分而已。你还必须真正地会做你想要做的工作。大多数富有创造性的工作都需要真才实学。如果你决定从事其中的某个行业，你最好能够真正地擅长此项工作。如果你想要成为一名动画设计者或者影剧服装设计师，你就必须得有足够的才能，使自己在干这项工作比大多数普通人干得出色。

你必须愿意努力工作。“许多时候，羽翼未丰的学生们以为，当他们从艺术学

校毕业的时候，世界会张开双臂迎接他们。”讽刺漫画家克兰·帕翰(Keelan Parham)说道。“我们国家的每所学校都会有非常出色的艺术家。天才乃是上天恩赐的礼物。然而，当你从艺术学校毕业的时候，世界并不会热情地迎接你。”帕翰说，“如果你等着世界敞开大门，为你铺设一条平坦大道，而来购买你的艺术品的话，你可能成为濒临饿死的艺术家。你不得不卖力地工作，像真正的工作一样对待你的艺术。无论哪个领域，都有许许多多的机会等待着年轻的艺术们，只要你努力做好自己的工作，就有足够的机会获得最后的成功。”

一切都不如我们想的那样简单。你能想象吗？米开朗琪罗的母亲说，米开朗琪罗其实是为了生计才为教堂绘制穹顶的。每个特殊的职业都有特殊的要求，这些要求往往成为人们选择和从事某项创造性职业的绊脚石。你能够完整地接受自己想要成为的那一类人所需要的具备的要求吗？可能你还会遇到经济问题——因为大多数优秀的艺术学校收费都极为昂贵。正如摄影艺术家尼古拉斯·卡本纳诺(Nicholas Carbonaro)所说，“你值得为了自己所爱而去一所好的学校。如果你想成为一名艺术家，就不要欺骗自己。如果你不去做你生来就该去做的事情——你会老得很快！如果你做了自己喜爱的事情，当然也会老去。何去何从，全凭自己定夺。”

你同样应该意识到会有许多人对你的职业选择表示不满。你将会听到许多抱怨，可能来自你的家庭，也可能来自你的朋友。他们不理解你为什么不去从事一项“正规”的工作。一些人认为艺术仅仅只能作为业余爱好——也就意味着你不应该试图以之为生。如果你把你想要从事创造性职业的梦想倾诉给这些人，你会发现他们会令你泄气！你能够应对来自各方面持续不断的怀疑吗？

大多数从事创造性工作的人都会经历许多曲折的职业道路。如果你决定从事创造性的职业，你几乎必然会遭遇各种挫折。你能够应对种种逆境吗？当你面临失败的时候你会怎么想？如果你能在坎坷之后，重振旗鼓，继续上路，你就能磨砺自己生存的禀性，更坚实地走在创造性职业的道路上。

与此同时，一种创造性的职业常常不仅仅是一项工作，它更多的是一种对待生活的方式。通过它可以学会用充满好奇心的眼光看待世界，一种抑制不住的创造冲动将油然而生。与普通人相比，富有创造性的人将会更热情地去看、去听、去尝、去闻这个世界。他们将更关注他们周遭的一切，也更加投入生活，体悟生活！

据美国劳工部的统计预测,创造性职业(尤其是艺术类)的就业机会将会以平均每年 20% 的速度递增,这种趋势将会持续到 2012 年。日益膨胀的电子媒体和娱乐行业将提供大量的就业机会给动画设计师、插图设计师和电脑绘图师。当然一般说来,创造性职业的竞争也会日益激烈。从现在起到 2012 年,设计类工作的就业机会将会以比一般创造性工作高大约 21% 的速率增长。在这个竞争激烈的行业中,就业机会的增长主要得益于新兴高技术产业产品设计的需要,比如互联网和电视媒体的图像设计。

与博物馆相关的创造性行业的就业增长率应该维持在平均水平。从业者主要得益于各种组织和公众对于历史信息感兴趣。不过这一行业面临着经费问题,限制了就业机会的增长,就业竞争估计将会比较激烈。那些具有广泛的电脑技能的应聘者将会有更好的成功机会。

广告机构

那么,如果你不是自主创业的话,谁来聘用那些想要从事创造性职业的人呢? 广告机构一般都会有艺术部,因为它们会涉及大量相关的工作。广告机构涉及美术的员工主要包括美术指导(在大一点的广告机构,可能会有创意总监,负责监管和指导美术指导的工作)、构图师、拼版师、图形设计师、可能还会有图像润饰师等(插图说明和图像拍摄通常会交给自由作家或摄影棚去完成)。在广告机构工作往往充满激情,富有创造性,并且工资水平常常也比其他类型的职业高很多。因为如果广告机构想要获得较好的效益,那么艺术家们高度创造性的劳动无疑是最核心的要素。尽管起薪可能和其他刚刚从大学出来的同龄人的工资没有太多差异,但是在广告机构薪水的增长将是十分迅速的,这点在大城市尤为突出。无论是在乡镇还是城市,广告机构都随处可见,但是大部分却密集地聚集在一些大城市,比如纽约、芝加哥和洛杉矶。

如果你想要在广告机构某个相关的职位,需要在言语和视觉信息的处理方面具有特别的才能,还需要有对市场有敏锐的知觉。另外,你必须能够与一个富有创造性的团队紧密协作。有时候,你还得承受巨大的压力,面临着各种各样的最后期限或者极不规则的工作时间。你最好能喜欢那种典型的广告人的生活方式,匆匆忙忙而又紧张刺激。

艺术工作室

通常艺术工作室都是小规模的动作,但是如果创办者拥有较好的领导才能的话,艺术工作室能够变成一家实实在在的公司。但是通常对于刚刚涉足创造性职业领域的艺术家来说,这类工作室是一个令人生畏的去处。

服务型的工作室常常是接手一些广告机构委托的工作,其间工作节奏往往快速而刺激。设计型的工作室往往专注在某些特殊的设计服务上,比如工业品的包装和展示设计、室内布景设计和布艺设计,以及一些特殊的艺术设计,比如陶瓷器、玻璃吹塑和木雕艺术。其中也有一些艺术家是将工作室用作艺术咨询。你可以将自己的工作室开在任何的大中小城市。但是服务型的工作室倾向于聚集在大城市内,因为那里有较多的广告机构,比较容易招揽更多的生意。工作室这种形式尤其适合那些自由艺术家们,几乎所有类型的艺术家都能在工作室中找到相应的用武之地。

报纸、杂志和书籍出版结构

如果你只是刚刚迈进创造性职业,你可以考虑先在报纸、杂志或书籍出版机构的美术部找一份差事。虽然在这里的薪水待遇会比在广告机构和工作室相对少一些,但是由于这些机构往往都是很大的公司,你将会享受到其他较好的福利待遇,比如退休金和带薪休假等。

几乎在所有的城市都会有报社,都需要一两名美工,你可以在任何地方找到工作。这是找这种工作的另一个显著优势。尽管现在也有一些出版机构会将总部设在城郊,但是大部分书籍和杂志出版社都聚集在大城市中。如果你愿意联系的话,一般可以在出版社找到大量兼职的机会。作为出版社的自由撰稿艺术家,你虽然不能享受全职工作的优待,但是如果你能将自己的创造灵感发挥在自己最感兴趣的工作上,不也是一件十分快乐的事情吗?

法人实体单位的工作

有一些公司和工厂拥有自己的美术部,它的设立往往是为了节约成本,可以不

必将许多相关的事情都承包到外面的机构去。每个大型的公司都有许多这方面的需求,比如小册子、资料目录册、销售业绩展示、各类报告、时事通讯和其他有益于单位发展的材料。广告事务由于其性质的特殊性往往承包给外面的广告机构来代理,而其他相对低价的非广告性的事务材料则由本公司的美术部完成。美术家、美术指导、设计师、拼版师、作家,甚至于摄影师和插图画家都能在公司的美术部找到相应的职位。

公司的美术部常常能够提供确定的工资保证,还有较多的福利待遇,比如员工健康计划、退休金和有计划的培训等等。公司往往希望雇佣那些少数经过职业训练的人,或者那些从学校毕业学有所长的人。如果可能的话,这类单位的美术部门一般更喜欢雇用那些富有经验的艺术家而不是刚入道的新手。

另外,值得注意的是,一般说来(当然也有个别例外),这类单位的美术部在作品设计时往往倾向于更保守。

商场

每一个大型商场或连锁商店都拥有自己的广告(包含美工)部门,因为每天都需要制作大量的商品广告宣传资料。密集的进货出货,快节奏的商品交易,让零售商场的美术部门显得十分繁忙。商场需要聘请美术指导、构图设计师、布展设计师、拼版设计师,以及各种流行款式商品、存货及其附属物件的信息说明的撰稿人。另外,大型商场还需要大量的自由撰稿人(有时是记者)来宣传其商品。小一些的商场可能仅仅需要一名美术指导来运作“光杆司令”式的部门,如果需要,再临时雇用一些人手。商场广告部门常常可以提供各种具体的福利,比如退休计划、某些商品的特殊折扣。当然在商场工作可能会在繁忙的假期季节面临着工作加班。零售业是一个充满挑战的领域,其业绩常常激动人心。工作起来也往往节奏易变,那种不规则的工作时间也是家常便饭。

其他就业机会

除了以上介绍的工作之外,还有许多其他工作机会等待着创造性的人群。下面列出的许多工作,可能有些你还没有想到过呢!

各种建筑和室内设计公司

各种艺术画廊

各种社会团体与俱乐部

各种视听产品服务设计

纸盒与纸箱厂

各种企业组织服务

日历设计制作及其各种新奇玩意儿设计制造厂

各种商务会所

图片服务

服装行业

各种学校的公共关系办公室

理财机构

贺卡制作公司

酒店和汽车旅馆及其分支机构

各种互联网公司

各种博物馆

音乐出版机构和唱片公司

陶瓷及其制品行业

标志设计室

剧场和娱乐机构

旅游机构及其代理

玩具和游戏设计制造业

创造性对待生活绝不是简单的生活。你必须努力工作——非常努力。但是一旦你迈进了创造性职业生涯，你将会发现你手头上的工作和心中想象的娱乐居然是同一件事情。甩掉你过去的怀疑和恐惧，让自己踏上创造性的生命旅程吧！

卡罗兰·A. 特金顿

艾丽西亚·T. 德万迪尔

如何使用这本书？

当 年轻的学生们慢慢长大时，他们就得决定自己到底想要做什么，而不得不时时面临着巨大的职业选择压力。如果你对传统的朝 9 晚 5 式的工作不感兴趣的话，如果你拥有一个富有创造性的头脑，那么你应该寻求一种独特的生活道路。这种“不走寻常路”的职业将是令人激动而充满创想的。那么怎样才能找到自己心仪的工作呢？何处才能找到答案呢？

你可能充满各种各样的疑惑。怎样成为一名玻塑艺术家，通过玩弄玻璃而创造艺术呢？怎样成为一名碑刻家呢？一名蜡塑师真的能够以蜡刻为业吗？如果自己想要成为一名气球设计师或者沙雕艺术家，应该到何处进行什么样的训练呢？一名视频游戏设计师的工作是怎样的呢？当你面临这些问题时，谁来告诉你答案？请翻开本书往下看！我们将带你进入创造性职业的精彩世界，里面囊括了大量典型的富有高度创造性的工作。在书中，你的种种疑惑能够得到解答。通过本书，你将会对你感兴趣或想要从事的创造性工作有较为全面的了解。书中还为你引见了一些以这些职业为生的人，让你熟悉他们的生活。另外，如果你想要进一步钻研这些职业，本书也提供了相当有益的资源。

《新兴职业——创造性人群》

本书中所有的工作介绍都分为以下三部分：职业描述，职业概览，职场访谈。每部分从不同角度展示该工作的性质、特点和乐趣，放在一起给你提供有关这个工作的全视图。

职业描述

为你提供这个工作的基本信息，包括工资幅度、学历/经历、个人特质、任职要

求和职业前景。

工资幅度 你所希望的收入水平是多少? 本书中给出的工资幅度会尽可能精确;很多数据都是来自于美国劳动统计局的《职业展望手册》,有些信息则来自于该领域的个人、雇主、专家和招工广告。需要记住的很重要的一点是,尤其是特殊职业的收入都取决于你的经验、经历和你工作的地理位置。

学历/经历 该工作需要怎样的学历或者经历? 这一部分会给你提供从事该工作需要的学历要求信息。对该行业的部分工作而言,教育程度则远远不能和经验相比,不过对于一些技术岗位,则需要一个实在的教育学位。这意味着,要想美梦成真,你一路上必须努力学习,用各种实践经历充实自己才行。

个人特质 你拥有做这个工作所需的基本素质吗? 你觉得自己怎么样? 别人会怎么形容你? 这一部分将告诉你从事这一工作应具备的个人性格、身体条件等方面的一些概念。这些属性都是从有关该工作的文章、该行业的雇主和一些业内人士的推荐而得来的。

任职要求 这一部分将告诉你的是,从事这一工作应具备的硬件部分,即年龄范围、资格认证、技能水准等等。

职业前景 你加入这个职业的概率有多大? 它的发展前景又如何? 这部分所提到的信息是从现有的国家和世界的经济局势、就业趋势、退休人员之现状及许多其他可能影响就业因素中推测出的该职业在未来5—10年的最佳预测。

职业概览

本部分会真正告诉你进入该职业的更多细节,对大多数特殊职业的工作而言,真的没有所谓的平均年薪的概念。每一个新的日子,每一项新的工作或者每一个新的任务都是一个全新的冒险,都会带来独特的挑战和回报。这一部分为你具体提供在该职位上工作的人每天的工作状况和职场发展。

这部分也能给你更多、更详细有关培训或者教育的细节要求,如果有必要,还

会给你提供一个培训和教育期间期望的深度视野。如果没有训练或者教育要求，这部分就会提供给你获取成功的建议。

美中不足 没有任何一个工作是完美的，这部分将会告诉你该工作的一些显而易见以及不那么明显的缺点。不要让这些缺点使你失去追求工作的勇气，它们只是一些你在做决定时必须意识到的事情。

额外收获 对很多人来说，他们喜欢自己的工作，并且对他们来说，能每天这样工作就已经足够好了。但这里会告诉你，这个工作还会带来意想不到的好处。

职场准备 会给你一些主意和建议，让你现在就可以为自己的理想做准备，甚至可以做的事情。即使是你高中还没有毕业，你也可以开始为这一工作做些准备了。包括你在高中就能参加的对将来有所帮助的课程、培训计划、要加入的社团和组织，当然还有要学习的实际技能。

职场访谈

这本书的独特之处就在于，对每种工作都访谈了一位热爱它的从业人员，有精英，也有普通人，让他们告诉你工作中的辛苦、收获和快乐！他们的经典语录是：我热爱我的工作，它与众不同。他们乐在其中的工作态度将深深地感染着你，他们每个人都非常诚恳地给你各种建议，欢迎你的加入！

目 录

鸣 谢	1
你适合从事创造性的职业吗?	2
如何使用这本书?	8
动画设计师	1
建筑绘图师	7
艺术品修复师	11
艺术品经销师	17
气球艺术家	21
桌面游戏设计师	26
书籍装订师	30
趣味短语写手	34
书法家	39
漫画家	43
广告文案作家	47
花样图案设计师	51
影剧服装设计师大	54
美术家	61
司法肖像画家	66
家具制作师	70

2 新兴职业——创造性人群

玻璃吹塑师	73
碑刻师	77
贺卡创作员	81
全息摄影师	85
珠宝工匠	89
针织样式设计师	93
珠饰制作师	97
标志设计师	101
化妆师	105
壁画家	108
包装设计师	112
图像处理师	115
制陶师	118
简历设计师	122
沙雕师	125
彩色玻璃艺术家	129
纺织品设计师	132
电子游戏设计师	136
小提琴制作师	139
蜡塑师	142
婚礼装设计师	145
橱窗设计师	149
木雕师	153
手工染织师	157
译者感言	161

动画设计师

职业描述

工资幅度

动画设计师的年收入水平从 2.58 万—8.52 万美元不等,平均水平大约在 4.4 万美元。影视类的设计师收入稍微高一些,平均每年的收入大约 5.88 万美元。

学历/经历

尽管没有明确的教育背景限制,但是如果能够拥有美术专业的学士或硕士学位的话,会在求职中更占优势。电脑技能是非常重要的,至少应该具备高中以上的计算机水平。

个人特质

要求从业者具有广泛的艺术素养和技术能力,同时具备良好的沟通技能以便能够与人合作,另外要有非常好的色彩感,有动画和构图能力。总之这项工作需要长时间的工作,需要具有自制力,具有极大的耐性,还要能够很好地与人协同工作。

任职要求

最好具备突出的绘画能力和计算机技能。在电脑动画设计中,通常要求具有计算机科学或计算机工程方面的证书。这个领域内的许多工作都要求从业者具有计算机图形设计和其他视觉处理软件的训练背景。

职业前景

蓬勃发展的动画与视频产业将为动画设计师提供大量新的就业机会,但是总体来说竞争会比较激烈,因为对此项工作感兴趣的人越来越多,而就业机会就相对显得弥足珍贵了。然而只要你在这方面拥有足够的能力,你当然能在此领域自如地找到好工作。

职业概览

怪物史莱克从恐龙口中救出了菲奥纳公主;尼莫把珊瑚礁偷回自己家里;迈克跳进壁橱引来孩子们的阵阵尖叫……所有的这一切都来自动画设计师们的创造。他们的工作就是把这些无生命的图画世界经过精彩的装饰,变得活灵活现,生机