



# 像他們 一樣工作

NEW YORK

紐約人的生存白皮書，  
向他們學習熱情、創意與成長

李旻基、李政敏 / 著 林彥 / 譯



頂尖工作者的實境經  
將被燃起，創意將被啟  
不斷成長的機會！

Photography

Advertising

Fashion

Architecture · Interior

Fine Arts

# 像他們 一樣工作

NEW YORK

紐約人的生存白皮書，  
向他們學習熱情、創意與成長

李旻基、李政玟 / 著 林彥 / 譯

像他們一樣工作：紐約人的生存白皮書，向他們學習  
熱情、創意與成長／李旻基，李政玟著；林彥譯。

——初版——臺北市：大田，民 104.06  
面；公分。——（討論區；19）

ISBN 978-986-179-393-1（平裝）

1. 設計 2. 藝術 3. 美國紐約市

960

104004907

討論區 019

## 像他們一樣工作

紐約人的生存白皮書，向他們學習熱情、創意與成長

李旻基、李政玟◎著

林彥◎譯

出版者：大田出版有限公司

台北市 10445 中山北路二段 26 巷 2 號 2 樓

E-mail：titan3@ms22.hinet.net http：//www.titan3.com.tw

編輯部專線：（02）25621383 傳真：（02）25818761

【如果您對本書或本出版公司有任何意見，歡迎來電】

行政院新聞局版台業字第 397 號

法律顧問：陳思成律師

總編輯：莊培園

副總編輯：蔡鳳儀 執行編輯：陳顥如

行銷企劃：張家綺、陳慧敏

校對：金文蕙、林彥

美術排版：黃寶慧

初版：二〇一五年（民 104）六月一日 定價：450 元

印刷：上好印刷股份有限公司（04）23150280

國際書碼：978-986-179-393-1 CIP：960/104004907

프 로젝트 뉴욕

Copyright © 2013 by Minki Lee, Jungmin Lee

Traditional Chinese translation copyright © 2015 by Titan Publishing CO.,Ltd.

This translation was published by arrangement with ARTBOOKS publishing Corp.  
through SilkRoad Agency, Seoul.

All rights reserved.

版權所有 翻印必究

如有破損或裝訂錯誤，請寄回本公司更換

# CONTENTS

## Photography

### 宋美兒

Photojournalist

能改變某個人日常生活的一張照片

12

### 申炫雅

Fashion Photographer

把熱情和感性融入紐約的時尚

30

### 朴善明

Photo Retoucher

為了一張所有人都覺得好的廣告照片

44

## Tips!

成為時尚攝影師之路

58

攝影師必須理解現代美術的理由

60

作品集的準備和提交

61

LE BOOK，時尚產業的聖經

62

時尚攝影經紀公司

63

時尚創意代理商

64

照片修公司，數位祕密整形親衛隊

65

新聞攝影圖片社

66

攝影學校

68

## Advertising

### 朴浚龍

Creative Director

奔跑在紐約廣告設計的最前方

72

### 李基澈

Design Technologist

用電腦語言實現設計

90

### 崔鐘鎮

Lighting Technical Director

創造比自然更真實的光

104

### 張秀智

3D Artist

UPDATE，RESTART，AND BOOST

116

### 金藝珍

Art Director

點石成金，打造名牌化妝品的形象

128

## Tips!

廣告設計師們的奧斯卡獎

142

廣告學校

144

紐約最棒的廣告企劃公司

145

3D 動畫產業

146

紐約的廣告、視覺特效製作公司 Top 7

147

規模雖小但創意十足的工作室

148

3D 動畫節

148

3D 動畫名校

149



## Architecture·Interior

**安相賢** 208  
Architect  
夢想用建築溝通的建築師

**姜允靜** 222  
Interior Designer  
與空間對話

**李光日** 236  
Furniture Restorer  
找回古老家具的存在理由

### Tips!

紐約建築流行重新設計的理由 248  
紐約建築的歷史 250  
美國建築師資格證獲得條件 255  
建築公司 256

## Fashion

**克莉絲·韓** 152  
Fashion Designer  
時尚界密切關注的學生，站在紐約系列的中心

**河英美** 164  
Fashion Designer  
上城女，下城風

**莎拉·姜** 176  
Jewelry Designer  
蘊藏歲月故事的寶石

**李光娜** 186  
Fashion Buyer  
尋找不為人知的設計師

### Tips!

時尚品牌的分類 200  
時尚產業的特徵 202  
時尚模特兒的世界 203  
時尚界的重大活動，紐約時裝週 204  
時尚學校 205

## Fine Arts

**黃恩靜** 260  
Artist  
想觸碰遠方東西的欲望

**金慧英** 270  
Media Artist  
藝術是詛咒也是我的幻影

**宋詩善** 280  
Curator  
為藝術家供應無限氧氣

### Tips!

Dot.com 藝廊與 Dot.org 博物館、藝術財團 294  
紐約的主要藝術中心和非營利藝術團體 296  
新人藝術家應該了解的駐村計畫 297  
美術學校 301  
與紐約韓國文化院的交流 302

**在紐約上學、求職、工作吧！** 308  
圖片著作權 348

Photography

Advertising

Fashion

Architecture・Interior

Fine Arts

# 像他們 NEW YORK 一樣工作

紐約人的生存白皮書，  
向他們學習熱情、創意與成長

李旻基、李政玟 / 著 林彥 / 譯









紐約街頭的每一個人，  
都有非來這裡不可的理由

### #「紐約人」之夢

整天都在和廣告中使用的字型「作戰」，整個人身心俱疲。疲憊的眼神轉向公司窗外，我茫然地望著紐約四十二街的霓虹燈廣告牌和街上來來往往的路人。旁邊的創意總監問我：

「你為什麼來紐約呢？」

「……」

這麼簡單的問題我卻一時回答不上來。單純憑著「如果去紐約，我一定能有所收穫」的莫名預感，我就衝動地坐上了飛往紐約的飛機。或許是因為我心裡懷著一個幻想吧，我心目中的紐約是個傳奇設計師等藝術高手臥虎藏龍的地方；又或許是我期待，我的人生將在這裡發生巨大的變化。

凱斯·哈林的地鐵塗鴉、讓人忘掉冬季寒冷的洛克斐勒中心溜冰場、華麗櫥窗鱗次櫛比的第五大道、早餐貝果和咖啡、布魯克林的啤酒、法蘭克·洛伊·萊特的古根漢美術館、哈林爵士、在綠色草坪上眺望中央公園……藝術、愛、留學、夢想等等，紐約街頭的每一個人，都有非來這裡不可的理由。

那我呢？也許是因為我心中盤踞著想為文化之都紐約而狂熱的欲望吧。懷著創作的信念和希望的藝術信徒們的聚集之地，為藝術而瘋狂的人們創造的世界——這就是紐約，是紐約的空氣把我吸引到這裡來的。

然而，與現實碰撞的紐約，既不是精采紛呈的旅行地，也不是有甜蜜豔遇的電影背景。這裡是生活，是生存的戰場。當然，紐約的確是個廣大而美麗的城市，學校的教育課程和圖書館等教育設施也很優秀。但是，從學校畢業後，每天我都沉浸在「以後我該做什麼」、「紐約對我有什麼意義」的煩惱和混亂中。真正的藝術家，應該能創作出什麼，並且能解答要用該作品傳遞什麼樣的資訊。為了搞清楚我身陷紐約的理由以及必須在紐約逗留的理由，我想聽聽在紐約活動的十八位藝術家的故事。就這樣，我開啓了訪問他們的計畫。這本書既是關於在藝術中經營人生的十八個故事，也是我自己的計畫——我希望透過他們思考自己的定位。

## # 藝術世界公民之都——紐約

世界公民共存的城市——紐約現在是兩千多個藝術團體、全世界百大時尚企業、廣告企劃公司、設計工作室、建築與室內設計公司、模特兒經紀公司、攝影師們擁擠生存的藝術生物體。全世界排名前五十的廣告公司中，百分之八十的設計工作室或總部都設在紐約，大部分著名建築公司都在這裡設立辦事

處。紐約以金融業為基礎，在時尚、廣告、建築、美術領域遙遙領先，作為現代視覺藝術的發源地，充分切實地發揮著它的作用。同時，紐約也是一個培訓班，它讓藝術家和設計師明白了藝術底層生存的艱辛和不易。懷著藝術國際公民的夢想、希望在國際舞台上一決勝負的人們紛紛坐上飛往紐約的飛機，這既是挑戰也是義務。

### #描繪藝術、設計之都「紐約」的地圖

在現代藝術產業中找到自己的方向，並不是一件容易的事情。若舞台背景是紐約，那就更難了。要想在這個混沌的藝術社會中生存，擁有綜覽整個設計和藝術產業的視角非常重要。

《像他們一樣工作》介紹了在紐約活動的視覺藝術領域的專家們的工作和活動，希望能對大家有啟發。本書分為廣告、攝影、時尚、建築（室內設計）和純藝術五個領域，透過採訪攝影師、時裝設計師、創意總監、建築家、3D美術師和媒體藝術家等，觀察整個藝術產業。不過，本書焦點並沒有放在被採訪人的成功上，而是講述了他們為什麼選擇紐約、在學業和就業過程中的種種經歷、現在在做什麼樣的工作、這對自己有什麼意義等。同時，我希望透過他們的活動，深入展示紐約的藝術和設計產業的動向。為了傳遞紐約設計、藝術領域的最新資訊，採訪結束後我們也在當地搜尋了資料，以保證正確性，同時還提供了簽證等亞洲人在紐約落腳所必須的參考資訊。

本書中除了少部分藝術學校入學相關資訊之外，更多的篇幅割愛給了視覺藝術領域現場的故事。回顧我當初在紐約的日子，從學校畢業後其實煩惱才真正開始。遭遇「要繼續留在這個領域嗎」、「我能選擇什麼路呢」等現實煩惱，應該不只我一個吧。希望有志於投身視覺藝術的人以及已經身在這個產業的人，從《像他們一樣工作》這本書得到實質性的幫助和靈感，在國際舞台上成長為世界公民。

有人問我：「那麼你在紐約遇過傳奇設計師或藝術家嗎？」  
我的回答是這樣的：

「當然，紐約本身就是傳奇。」

對藝術懷有熾烈熱情的人，一定會聽到紐約的召喚。

感謝認真接受採訪的十八位受訪人和耐心等待原稿的編輯部。

2013年6月

李旻基、李政玟



# CONTENTS

## Photography

### 宋美兒

Photojournalist

能改變某個人日常生活的一張照片

12

### 申炫雅

Fashion Photographer

把熱情和感性融入紐約的時尚

30

### 朴善明

Photo Retoucher

為了一張所有人都覺得好的廣告照片

44

### Tips!

成為時尚攝影師之路

56

攝影師必須理解現代美術的理由

60

作品集的準備和提交

61

LE BOOK，時尚產業的聖經

62

時尚攝影經紀公司

63

時尚創意代理商

64

照片修公司，數位祕密整形親衛隊

65

新聞攝影圖片社

66

攝影學校

68

## Advertising

### 朴浚龍

Creative Director

奔跑在紐約廣告設計的最前方

72

### 李基澈

Design Technologist

用電腦語言實現設計

90

### 崔鐘鎮

Lighting Technical Director

創造比自然更真實的光

104

### 張秀智

3D Artist

UPDATE，RESTART，AND BOOST

116

### 金藝珍

Art Director

點石成金，打造名牌化妝品的形象

128

### Tips!

廣告設計師們的奧斯卡獎

142

廣告學校

144

紐約最棒的廣告企劃公司

145

3D 動畫產業

146

紐約的廣告、視覺特效製作公司 Top 7

147

規模雖小但創意十足的工作室

148

3D 動畫節

148

3D 動畫名校

149

## Architecture·Interior

**安相賢** 208  
Architect  
夢想用建築溝通的建築師

**姜允靜** 222  
Interior Designer  
與空間對話

**李光日** 236  
Furniture Restorer  
找回古老家具的存在理由

### Tips!

紐約建築流行重新設計的理由 248  
紐約建築的歷史 250  
美國建築師資格證獲得條件 255  
建築公司 256

## Fashion

**克莉絲·韓** 152  
Fashion Designer  
時尚界密切關注的學生，站在紐約系列的中心

**河英美** 164  
Fashion Designer  
上城女，下城風

**莎拉·姜** 176  
Jewelry Designer  
蘊藏歲月故事的寶石

**李光娜** 186  
Fashion Buyer  
尋找不為人知的設計師

### Tips!

時尚品牌的分類 200  
時尚產業的特徵 202  
時尚模特兒的世界 203  
時尚界的重大活動，紐約時裝週 204  
時尚學校 205

## Fine Arts

**黃恩靜** 260  
Artist  
想觸碰遠方東西的欲望

**金慧英** 270  
Media Artist  
藝術是詛咒也是我的幻影

**宋詩善** 280  
Curator  
為藝術家供應無限氧氣

### Tips!

Dot.com 藝廊與 Dot.org 博物館、藝術財團 294  
紐約的主要藝術中心和非營利藝術團體 296  
新人藝術家應該了解的駐村計畫 297  
美術學校 301  
與紐約韓國文化院的交流 302

**在紐約上學、求職、工作吧！** 308  
圖片著作權 348

# PHOTO- GRAPHY

像他們一樣的工作特質：  
感性、勇氣、風格、新視角

## 新聞攝影

新聞攝影 (photojournalism) 是指我們常見的報紙、照片或電視節目中的拍攝呈現的照片和影片。新聞攝影的核心是對時間的正確傳達、敘事性以及照片本身的藝術性。拍攝報導照片的新聞記者們有的在戰場穿梭，有的在全世界旅行，有時處於非常危險的狀況中（也許是這個原因，著名的攝影記者中大部分都是未婚或結婚後又離婚）。報社或著名圖片社都有派遣攝影師前往熱門新聞爆發地的系統。

國際知名攝影記者們大多都隸屬紐約的「馬格蘭」(Magnum)、「七」(VII)，英國的「帕諾斯」(Panos)、法國的「視界」(VU)等圖片社，作為自由工作者活動。加入這些圖片社非常困難，尤其是馬格蘭和七，要求攝影記者有豐富的經驗和強大的實力，即使曾在《紐約時報》等著名報社工作過也很難擠進去。所有的攝影記者都夢想成為這些著名圖片社的一員。

## 時尚攝影

紐約是時尚攝影界的核心。紐約是全世界四大廣告公司、時尚雜誌社和無數時尚品牌的角逐場，因此對時尚攝影的需求旺盛。大部分時尚創意公司、廣告攝影經紀公司、模特兒經紀公司都以紐約為中心開展業務，歐洲很多知名攝影師也長期住在紐約。

時尚攝影界的壟斷結構非常嚴重，在業界有一定地位的攝影師接工作接到手軟，但除此之外的人連生存都很困難。時尚品牌與普通廣告公司不同，它們委託專門負責時尚廣告的時尚創意公司拍攝廣告。紐約最有代表性的創意公司有「利普曼」(Lipman)、「布爾洛」(Buero)、「AR紐約」(AR New York)等。時尚品牌、創意公司、攝影師和模特兒經紀公司之間的聯繫非常緊密。



# 能改變 某個人 日常生活的一 張照片

宋美兒

攝影記者  
Photojournalist



「比死更可怕的事情，  
就是照片沒辦法按時寄送出去。」

