

BUILDING

DESIGN

PORTFOLIOS

BOBBLE OF 102

DE 210

如何制作
完美应聘作品集

〔韩〕李德顺 / 编著

艺术设计专业毕业生就业指南

BUILDING

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

中国青年出版社

010-65233456 010-65212870

010-59521255

<http://www.shdf.gov.cn>

E-mail: law@21books.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

如何制作完美应聘作品集/李德顺编著. —北京：中国青年出版社，2008

ISBN 978-7-5006-8221-9

I. 如… II. 李… III. 设计—艺术—基本知识 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第074562号

书 名：如何制作完美应聘作品集

编 著：李德顺〔韩〕

出版发行： 中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：张 军 王思真

封面设计：刘 娜

印 刷：北京盛兰兄弟印刷装订有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：10

版 次：2008年9月北京第1版

印 次：2008年9月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-8221-9

定 价：54.00元

BUILDING DESIGN PORTFOLIOS

如何制作完美应聘作品集

艺术设计专业毕业生就业指南

〔韩〕李德顺 / 编著

目录 | Contents

前言 关于作品集的设计与制作	4	Chapter IV 电子版作品集的设计与制作	91
Chapter I 制作作品集前的准备工作	7	1.什么是电子版作品集	92
1.收集、整理、归类作品集的习惯	8	2.电子版作品集的种类	93
2.根据制作目的挑选典型作品	10	3.电子版作品集的制作	95
3.作品的平面化（拍照或其他方式）	11	4.多媒体作品的传输	130
4.根据制作目的对作品进行分类和排序	14	5.电子版作品集CD光盘的制作	132
5.个人识别系统	15	6.电子版作品集CD光盘的包装设计	134
Chapter II 作品集的排版	27	Chapter V 设计行业面试访谈	137
1.作品集的风格与形式	28	附录 中国设计相关网站	153
2.页面大小与展开方向	30	致谢	157
3.故事版与相关软件	32	参考书目	158
4.封面设计	34		
5.内容展示	38		
Chapter III 作品集的印刷与装订	49		
1.作品集的印刷	50		
2.作品集的装订	54		

前言 | Preface

关于作品集的设计与制作

1. 什么是作品集？为什么要制作作品集？作品集的种类都有哪些？

作品集是设计师最好作品的集合，体现了设计师的成长历程，反映了他们以前取得的成就以及今后发展的潜力。因此作品集对于设计师的意义非常重大，会给人留下重要的第一印象。

作品集是设计师最直接、最好的宣传工具。在很多情况下需要制作作品集，比如申请研究生入学、申请设计经费、参加设计竞赛、面试工作和与客户交流等。一本优秀的作品集不仅能清晰有效地宣传自己，而且能给读者留下深刻的印象，使设计师在众多的竞争者中脱颖而出。

作品集不只是作品的集合，更是设计师非常重要的一个设计作品，它体现了设计师在图文排版、文字驾驭等方面的综合设计能力。好的作品集会使读者对设计师的整体设计风格和设计能力有一个初步的了解，为以后的交流和沟通打好基础。

作品集按制作用途可分为不同的种类：

个人用（记录灵感）：整理资料，收集信息，创意草图。

专业用（就业、研究生申请、公司宣传）：创意、审美、前途。

记录用（项目报告等）：商业能力、作业艺术热情、领导性。

不同的制作目的决定了作品集的不同风格、不同主题，关于这部分内容将在以后的章节中详细讲解。作品集是自我宣传与推销的工具，制作作品集的目的是让读者在浏览作品集后对作品留下印象、对设计师的设计风格留下印象、对设计师本人留下印象。因此，在制作作品集的时候时刻谨记这一点。

2. 国内外院校作品集制作的现状与发展

作品集设计在国外已经形成一个专门的领域。很多设计类学校都在高年级开设了作品集的制作课程，并教授学生演讲和面试技巧，甚至在一些理工科、文科学校也都有类似的课程。同时国外也出现了专门从事作品集设计与制作的公司，他们主要制作宣传作品集、投标类作品集和演讲报告等，面对公司，也面对个人客户。总之国外对作品集的重视程度非常高，作品集和作品一样重要并成为宣传的主要工具。在国外，作品集甚至成为一种礼仪，如果不准备好的作品集参加面试、竞标和申请，会被认为是对对方的不尊敬。

反观国内，作品集并没有得到足够的重视。市场上可以看到的关于作品集制作方面的书籍少之又少，专门开设作品集制作课程的学校更是凤毛麟角，而这也是我撰写本书的目的所在。不过我也很欣慰地看到

随着市场竞争的加剧，作品集的制作已经慢慢开始引起学校、公司和设计从业人员的重视。先后有几所大学邀请我去给设计专业的高年级学生上作品集制作课程，并帮助他们找到实习机会和工作，这已经是很大的进步了，很多人已经意识到了竞争和作品集的重要性，我自己的工作室也接到很多制作作品集的邀请，这很令人欣慰。

3. 作品集里有哪些内容？

作品集的核心是作品，但哪些作品是我们必须放到作品集里的，哪些是不需要的，甚至是不能放的呢？

放在作品集里的应该是成熟、完整并能代表设计师设计风格的作品。学生在学期间可能完成了很多门课程的作业，有些是主要的，而有些并不是十分重要，因此在选择作品的时候尽量挑选主要设计课程的作业，当然如果其他方向课程作业的质量非常高、非常有创意或者是学生希望以后能从事的设计领域，也可以将这些作品放入作品集里，甚至用很大的比例来展示它们。在学习期间的实际项目或竞赛设计，也都应放到作品集里去，这是实际设计能力的体现，但需要注意的是在参与的商业项目中，你是否有署名权，是否能单独将它们拿出来用，与别人合作参加的比赛作品，需要征得合作者的同意才能使用，并需在作品简介里标明。整个面试时间是有限的，能花在作品集评审上的时间就更少，因此放在作品集里的作品都必须是有所有作品中最有分量、最有说服力的作品。不好的作品会使你不停地解释，而好的作品、有分量的作品是不需要解释的。

最近在几所大学的设计专业开设的作品集课程中，我带领学生完成了很多作品集的设计与制作，在接下来的几章中，我将以学生的作品集为案例详细讲解作品集的制作过程。

Chapter I

制作作品集前的 准备工作

1.收集、整理、归类作品集的习惯	8
2.根据制作目的挑选典型作品	10
3.作品的平面化（拍照或其他方式）	11
4.根据制作目的对作品进行分类和排序	14
5.个人识别系统	15

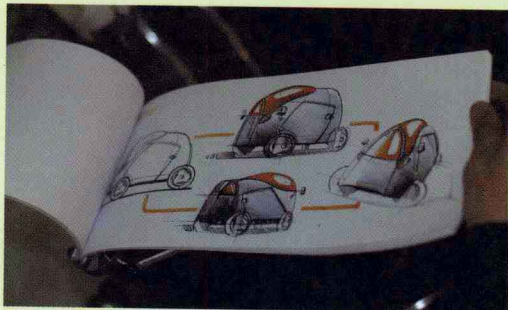
① 收集、整理、归类作品集的习惯

作品是设计师设计能力的最好体现。为了最终作品集的完美呈现，从一开始就必须养成收集、整理、归类作品的习惯。平时我们最好有几个A4文件夹用来收集、整理和归类自己的作品。一般是在完成一个作品后，将所有步骤的素材、资料进行整理，然后将所有电子文件都打印在A4纸上放入文件夹中。

④ 分类整理作品并收纳。

很多人并不注意创意阶段的手绘草图，而是直接留着最后的效果图，其实这一步是非常重要的，读者可以通过这一步了解作品的形成过程、创意来源和手绘表达能力，草图能表现设计师解决问题的能力。也许你在创意过程中并没有在意草图的质量，但最后整理的时候最好再重新记录一遍。挑选能体现自己不同思路的草图方案，并收录到作品集中，这种详细的记录能为读者留下更加深刻的印象。

④ 草图作品集。

方案讨论阶段

这一阶段的东西可能最后不会出现在作品集中，但为了方便以后翻阅时能够回忆起当时的所想，还是应该对这一阶段做一些记录。可以对头脑风暴的场景进行拍照或将一些关键字整理出来。

建模阶段

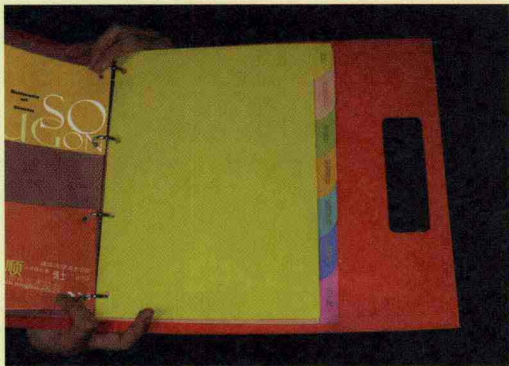
很多人没有记录这一阶段工作的习惯，但在面试的时候，雇主可能会看中你建模的能力，所以建模的源文件应当保存，并将模型的关键角度和能够体现建模能力的角度截屏收入作品集中。

模型

如果模型是自己做的，那么务必用相机全程记录制作过程，最好请同学帮忙把作者本人也记录在内，模型如果需要上交，则在上交之前对最终成品进行拍照。

展板

最后的展板也许会很大，可以调到A4大小打印，配合作品的一些小宣传册也需要留存。另外如果作品参加了展览或比赛，最好到展览现场进行拍摄，记录下作品与周围环境的关系。至此一个作品的收集工作就基本告一段落。

④ 分类整理作品并收纳。

在作品的草图之前可以添加一个章前页，放在资料的最前面，内容可以是作品的简介或效果图等相关信息。现在很多文件夹有不同颜色的标签方便分类管理，你可以把不同种类的资料放在不同的标

签下，比如产品设计类、平面设计类、摄影类等。这样一本作品集的雏形就完成了，它其实就是打印版作品集的非正式版。

在我们进行打印版资料收集整理的同时要整理电子版的资料。电子版的资料结构跟打印版的结构相同，在电脑的某一个盘里新建一个作品保存文件夹，下面有产品设计、平面设计、摄影等文件夹，在每一个文件夹里又有各个作品的子文件夹，每一个文件夹里又有草图、方案、建模、模型、展板等子文件夹进行管理。各阶段的源文件和记录照片都应该分类放在其中。

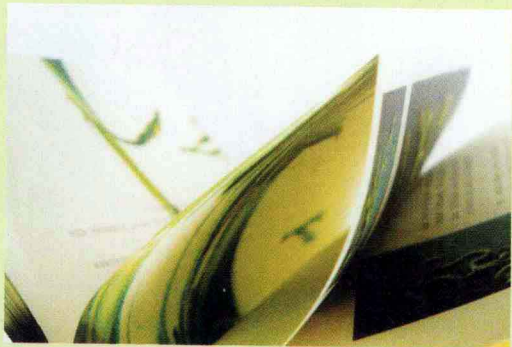
电子文件一定要刻盘或在另一电脑上备份，以免出现病毒攻击、系统崩溃等问题而导致的作品数据丢失。

2 根据制作目的挑选典型作品

当作品积攒到一定程度,并准备着手开始制作作品集的时候,首先要明确作品集的设计制作目的。如果是为了申请奖学金和更高教育,应使作品展示你的多才多艺和多样的兴趣爱好;如果是为了求职,则应该把重点放在所求职领域的相关作品上,让雇主看到你对这一领域是多么的精通;如果在离开学校一段时间后需要制作作品集,而在此期间又没有独立的作品可以拿出来,此时不宜用学生时代的作品,否则会给人留下幼稚的感觉,除非在学生时代真的有可圈可点的作品。此外,也可以从离开学校的作品开始描述、记录你的成长过程,让读者了解你的成长历程和发展潜力。

在挑选作品的时候还要遵循的一条原则——“宁缺勿滥”。一些同学认为作品越多、作品集越厚就越能吸引人的注意,从而获得更多的机会。但事实上,更多的审阅者非常清楚完整作品的数量,一本超厚的作品集只会让他怀疑作品的质量甚至是作品的真实性。因此在挑选作品的时候,我们一定要精选,减少作品的数量,保证挑选出来的每一个作品都是最优秀的,多余的、没有意义的作品只会影响审阅者对作品集的整体设计印象,浪费设计师的精力。

③ 作品的平面化（拍照或其他方式）

无论是纸本作品集还是电子版的作品集都会遇到一个问题——给作品拍照。

当然，你可以把这项任务交给专业的摄影工作室去完成，但那肯定价格不菲。在拍摄之前，自己也必须熟悉一些简单的摄影理论以方便和摄影师沟通。多询问几家摄影工作室的价格，了解他们的拍摄水平，最终再确定去哪家拍摄。

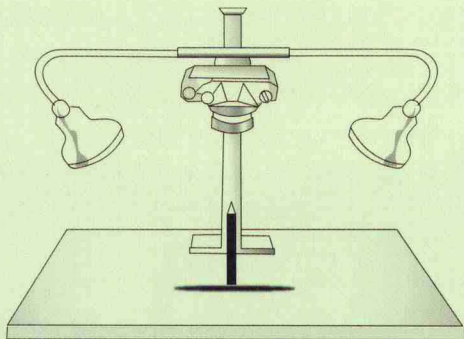
出于经济的考虑，大部分学生还是选择自己给作品拍照，虽然拍摄效果可能没有专业工作室的效果好，但这样可以有更大的自由度按自己的意愿去拍摄作品，也可以尝试不同方式和角度拍摄。而且通过专业的方法进行布景、布光和摆放作品，最终效果一样不比专业摄影工作室的逊色。

需要进行拍照的一般包括草图、模型、实物等。这些东西的尺寸一般都不会超过A3，所以我们完全可以利用一张原开纸进行布景。布景所需的原开卡纸在普通的办公用品和文具商店就可以买到，一般选择白色或黑色的卡纸，这样可以降低背景对作品本身的干扰。在选纸的时候不要选择那种有很强反光的卡纸，反光会在照片中显得非常抢眼。

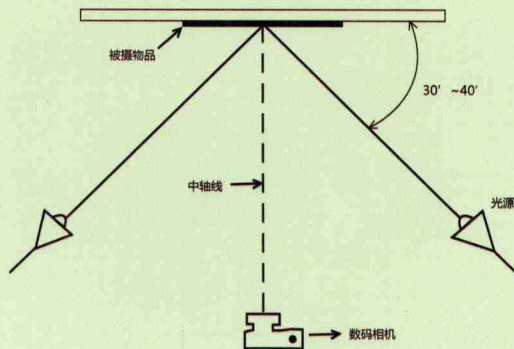
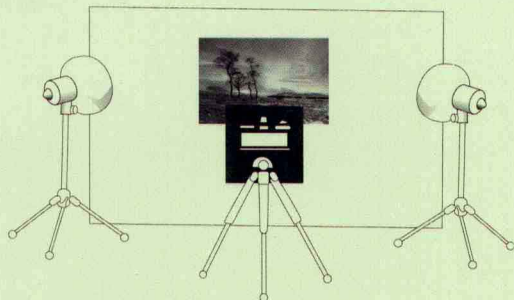
平面作品的拍摄

对平面作品进行拍摄只需要一个简单的水平或垂直平面以及两个对称的光源就可以了。

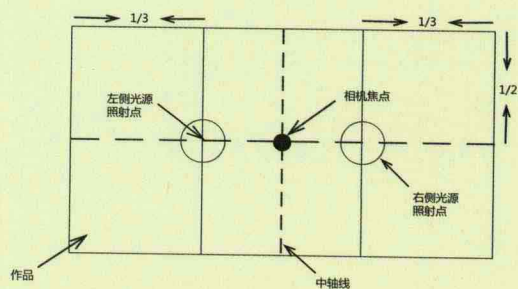
拍摄平面资料时，我们需要尽量消除被摄物品的阴影，使灯光在被摄物品上均匀分布，这样需要将两盏灯调至同一高度，左右两侧对称地照射被摄物品。

④ 可以利用简易的小型摄影台拍摄小幅作品以及小工艺作品，用铅笔的影子来测量两侧灯光是否一致。

④ 相机垂直于被摄物品墙面，光源左右两侧对称地照射于被摄物品上，与被摄物品墙面成30°到40°的夹角。

⊗ 作品表面、相机焦点与光源照射点的位置分布。

⊗ 平面拍摄布灯和布景。

⊗ 相机不垂直于被摄平面。

⊗ 相机在被摄作品水平线之下。

⊗ 相机在被摄作品水平线之上。

⊗ 相机离被摄作品过远。

⊗ 正确地拍摄取景画面。

立体作品的拍摄

将卡纸直接粘在墙上或一半粘在墙上，另一半铺在地上或桌子上，形成一个“L”形的场景。

在拍摄模型、实物时，需要表现出物体的立体感，这时我们可以用一盏灯作为主光源在物体斜前方进行照射，另一盏灯作为辅助光源，降低亮度，在物体另一侧的前方或后方进行照射。如果不能调节灯光的亮度，就可以调节光源与被摄作品的距离。

⊗ 相机焦点与光源照射点的位置分布。

4 根据制作目的对作品进行分类和排序

在对所有作品进行平面化后，我们所要做的工作就是对作品进行分类并安排作品在作品集集中的顺序了。因为设计专业的学生所学的课程往往不只一种，在第一步就需要将这些作品进行分类。如果一个作品中既有平面的部分又有空间展示的部分，如你给某公司设计了Logo、视觉识别系统以及后来的公司展室空间设计，应当收录哪一部分到作品集集中呢？这就要依据哪一部分的设计比较突出或你更希望审阅者看到你哪一部分的能力来决定这个作品的分类，当然也可以把它拆成两个部分。由此可见，每一部分作品的先后顺序由你的专业或你希望发展的方向决定。如果主修工业设计，那么理所当然应该把产品设计部分放在最前面。如果你在学习期间对多媒体设计比较感兴趣并且打算找这方面的工作或申请多媒体设计方向的研究生，则可以将多媒体设计作品放在第一部分。第一部分是主修或将主要设计精力投入的部分，因此在数量上第一部分的作品应多于其他部分。其余部分按照作品数量、质量排列顺序，作品的分类不应该太多，三到五个即可。如果设计作品数量够多的话，可以不放基础课的作业；如果作品数量不够的话，可以将基础课的作业分作一类，一般放在作品集的最后。

作品集的每一部分都需要考虑作品的放置顺序。可以先对某一部分的作品进行排位，挑出你最满意的、最能体现设计风格或是做得最完整的三到四个作品。然后从中挑出一个最好的作为这部分的开头，将剩下的三四个作品按照一定顺序排列在此部分中。用分量最重的作品吸引审阅者的眼球，在短时间内给他留下印象，然后通过审阅其他作品对你的设计风格和能力的了解，最后以一到两个与开头同样分量的作品结尾，这样不会显得作品之间水平差距很大，还可以加深审阅者对你整体设计水平的印象。

5 个人识别系统

当今时代，不只是企业需要树立自己产品的品牌形象系统，个人也非常有必要精心规划和创意自己的品牌形象。

个人品牌形象最直观、最感性的部分，包括视觉、语言、符号、关键词等最简单、最直接的表达。把这一部分系统地整合在一起，就形成了个人品牌的感性外壳——个人识别系统。

个人识别系统，是一系列经过精心策划的，以最简洁、最直接、最快速的方式，向目标受众传达自己形象的符号系统。

一般来说，这个系统包括如下几个基本组成部分：

个人标志

用视觉的方式，通过文字、图案或图文组合，巧妙地传达富有强烈个人信息的标志。

个人签名

通常以富于图案化的签名，或温婉、或率直、或潇洒地传达个人信息，起到快速识别、深刻记忆、引起好感的传播功效。

个人名片

用明显区别于商业名片的设计手法，将属于自己的某些信息，如个人色彩偏好、字体性格、社会身份、联络方式等多重信息整合起来，将最富有个风格的信息传递给对方，这是树立个人品牌最直接、最有效的传播手段。

一套完整而富于独创性的个人识别系统，除了上述三个核心的关键内容外，有时还包括个人色彩系统、个人专用图形系统、个人功能符号系统等。

为了求职与申请更高教育机会的需要，我将在这一章节提及另外与个人识别系统相关的元素：

个人简历

不管是申请工作还是更高教育机会，审查者在来不及或没有审查你的作品集之前会根据你的简历来判断是否邀请你参加面试。

自荐信

用人单位一般出于节约人力、物力和时间的考虑，多数不采用大面积直接面试的形式，而是要求求职者先寄送自我介绍材料，由他们进行比较、筛选，然后才通知求职者是否参加面试，因此写好自荐信十分重要。

个人形象照片

在简历和作品集中都会用到自己的照片。合适的、精神面貌佳的照片能留给别人好的印象，这也是评审所看重的因素之一。

基于上述情况，下面将扼要地向您介绍一套基本的个人识别系统是如何建立起来的，以及它们是如何帮助设计师完善作品集的创作的。

5.1 个人标志

5.1.1 功能与作用

个人标志主要具有信息传达的作用。在一些情况下，图形化的标志起着文字所不能达到的作用。如人的形象比名字更能给人留下深刻印象。在设计展览后某个作品会比设计师的名字更能给人留下印象。由此可见，人类善于进行图形化的思维而不是文字化的思维，因为图形更简单和快捷。文字，尤其是汉字更是由图形转化而来，可见图形表达的重要性。设计师通过个性的、独特的个人标志进行自我宣传，建立起标志与设计师本人之间的联系，就能使人很快地产生印象，从而达到很好的效果。