

欧美前沿设计系列

Portfolio Skills

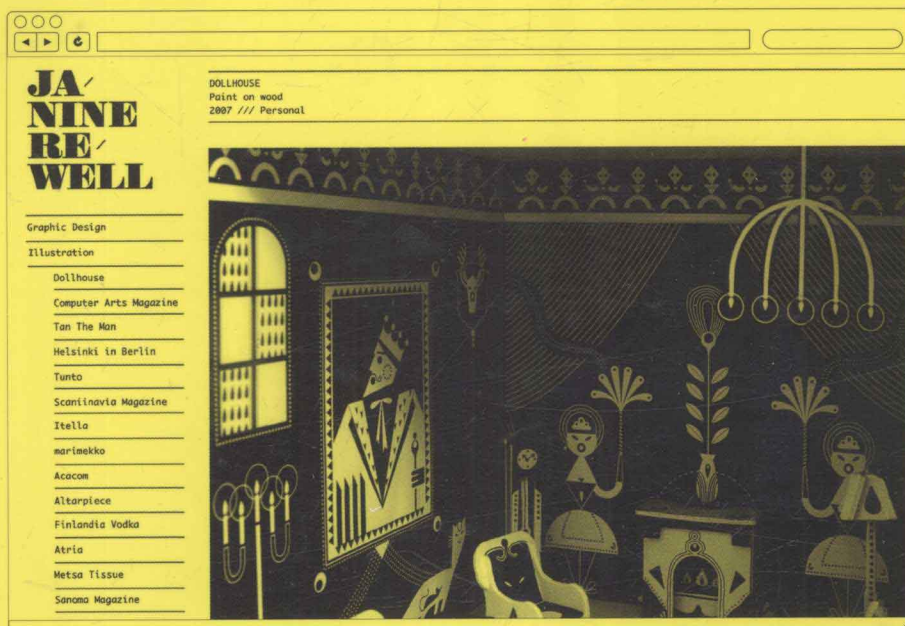
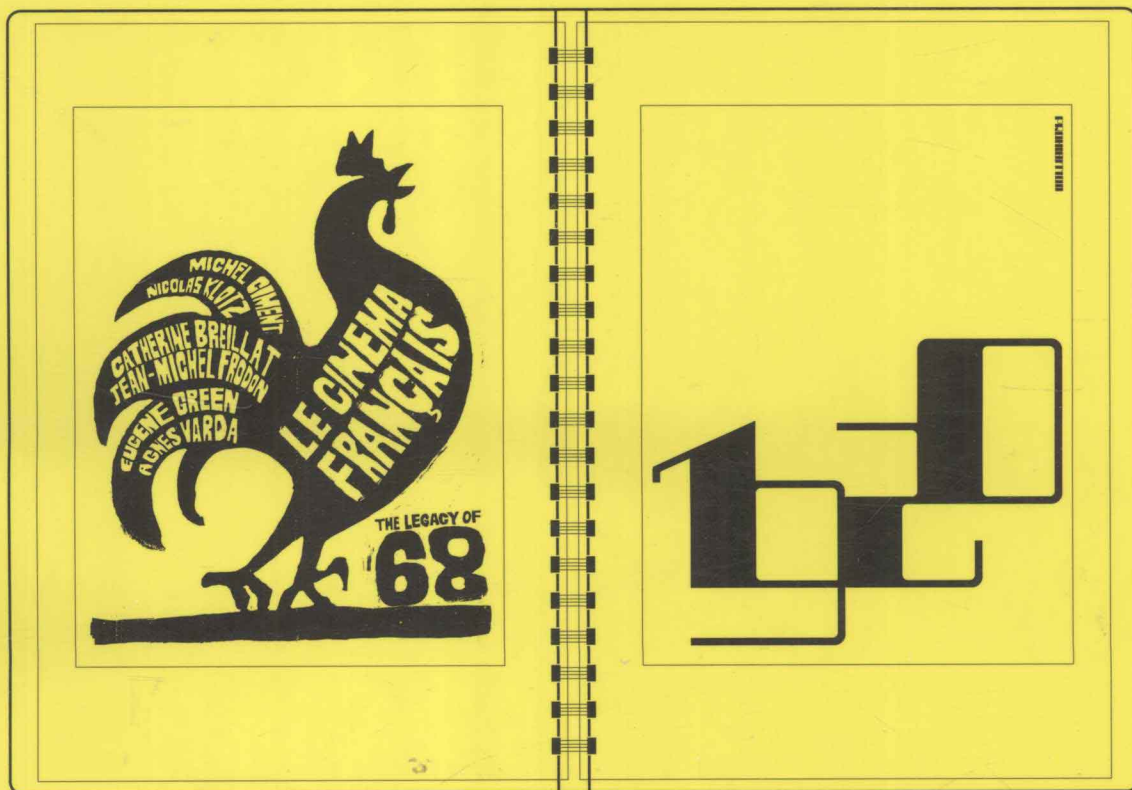
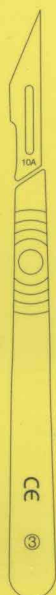
Graphic Design & Illustration

准备你的作品集！

How to Create a Portfolio & Get Hired

[英] 菲格·泰勒 编著
金红梅 译

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

湖南大学出版社

欧美前沿设计系列

准备你的作品集！

How to Create a Portfolio & Get Hired

欧美前沿设计系列

准备你的作品集！ How to Create a Portfolio & Get Hired

[英] 菲格·泰勒 编著
金红梅 译

湖南大学出版社

内容简介

本书是由英国插画家经纪人菲格·泰勒 (Fig Taylor) 针对创意市场的求职者所著。书中全面、客观地阐述了制作一份优秀作品集的关键点, 展示了大量实际案例来印证要点。本书为设计系学生、设计师、插画家等创意从业人员提供了一份完备而又科学的作品集制作手册和大量求职、接案技巧。

图书在版编目 (CIP) 数据

准备你的作品集 / [英] 泰勒编著; 金红梅译. --

长沙: 湖南大学出版社, 2012.10

(欧美前沿设计系列)

ISBN 978-7-5667-0265-4

I. ①准… II. ①泰… ②金… III. ①设计师-职业选择 IV. ①T-29

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第237121号

原 文 书 名: How to Create a Portfolio&Get Hired

著 者 原 名: Fig Taylor

Text © 2010 Fig Taylor

Translation © 2012 Hunan University Press Co., Ltd

This book was produced and published in 2010 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in The Mainland(part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

中文简体版经 Laurence King Publishing 授权, 由湖南大学出版社独家出版发行。

本书内容未经出版者书面许可, 不得以任何手段复制、转载或刊登。

著作权登记号: 图字: 18-2012-44

准备你的作品集!

Zhunbei Nide Zuopinji

编 著: [英] 菲格·泰勒 (Fig Taylor)

责任编辑: 李由 王巍 程诚

版式设计: 一齐 张滔

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山

电 话: 0731-88822559 (发行部), 88821251 (编辑部), 88821006 (出版部)

传 真: 0731-88649312 (发行部), 88822264 (总编室)

微 博: <http://e.weibo.com/hndxcbs>

网 址: <http://www.hnupress.com>

印 装: 精一印刷 (深圳) 有限公司

规 格: 216×280mm 16开本

版 次: 2012年10月第1版

印 数: 4 000 册

书 号: ISBN 978-7-5667-0265-4/J · 251

定 价: 88.00 元

翻 译: 金红梅

责任印制: 陈 燕

责任校对: 全 健

邮 编: 410082

字 数: 269 千

印 张: 9

印 次: 2012年10月第1次印刷

版权所有, 盗版必究

湖南大学出版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录 / Contents

序.....	6	绘制贺卡.....	71	使用什么样的作品袋?.....	105
1 作品集是什么?	9	寻找合适出版商.....	71	资料内页和塑封.....	105
学生作品集.....	10	创建作品集.....	72	如何展示作品集.....	108
专业作品集.....	13	成为出版商.....	72	作品的照片.....	108
平面设计作品集.....	16	小结	73	电子作品集	113
插画作品集.....	17	3 研究及无预约调查	75	失误在何处?.....	113
跨学科作品集.....	20	研究为何极其重要	76	正确的做法.....	114
小结	21	确定研究目标	77	远程展示.....	114
2 了解市场	23	设计界的工作.....	77	小结	115
设计团队.....	25	插画委托者.....	80	6 提高你的行业知名度	117
品牌设计.....	25	研究资料	81	培养人脉很重要.....	118
网页设计.....	27	专业刊物.....	81	争取展示作品集的机会.....	119
跨学科设计.....	27	期刊及资料读物.....	81	宣传资料.....	123
设计实习.....	30	年鉴、邮件列表及行业目录.....	83	展示作品时的建议	128
绘图鉴赏.....	30	图书馆.....	83	有备而来.....	128
广告事务所	33	行业相关网站、门户网站及博客.....	83	展示作品集	129
广告设计途径.....	33	主动致电	84	展示作品后的小建议	131
广告绘画途径.....	35	自我推荐	85	网站.....	131
跨学科从业者的机遇.....	35	学生展览会及竞赛	86	在企业名录中刊登广告.....	134
出版行业	38	小结	87	后续拜访.....	134
设计师开端.....	38	4 制作优秀作品集	89	小结	135
插画委托案.....	43	基本方法	90	资源	136
书籍出版	47	保持客观	91	专业机构及成员组织.....	136
成为书籍设计师.....	47	作品集内容	92	资讯与建议.....	137
儿童书籍.....	48	所有的作品是否都达到我的最高标准?.....	92	作品集制造商及供应商.....	137
教育类出版.....	48	自己满意的作品应该成为作品集的主要内 容吗?.....	92	实用设计网站.....	137
成人小说.....	53	作品集里应该放入哪些新作品?.....	93	实用绘图网站.....	138
成人非小说.....	53	新作品是否应放入相关背景中?.....	93	实用出版物.....	138
漫画及绘图小说	57	作品集集中应放入多少作品样本?.....	97	年刊及竞赛.....	139
独立路线.....	57	如何展示已出版作品?.....	97	具体学科链接.....	139
商业路线.....	57	是否该放入速写本?.....	99	索引	141
影视	60	该有几份作品集?	99	图片来源	144
设计师机遇.....	60	小结	101	相关学习材料可在劳伦斯金网站 www.laurenceking.com获取	
插画者机遇.....	63	5 选择适当的作品集	103		
故事画板.....	63	纸质作品集	104		
概念艺术.....	63	尺寸很重要.....	104		
电脑游戏开发	66	已发表的作品.....	104		
插画技巧.....	66	插画原稿.....	104		
贺卡	71				
独立设计职位.....	71				

序 / Introduction

设计师或插画家所选择的行业被称为“创意丛林”不是没有原因的。如今设计师获取新客户或新的机会日益艰难，谁能想到，就在几年前还可以轻松地找到一份设计手机外形或网络识别图像的高薪工作？谁又能想到，对部分客户而言，与插画家协会、设计师团队还有跨领域的创意机构合作，比用传统的方法寻找美术人员更便捷，更节约成本？本书旨在帮助读者了解市场或雇主的需求，在这片“丛林”里找到他们的路——如何制作求职作品集，在里面应该展示些什么，抑或舍弃哪些部分，并通过它，使你获得梦寐以求的工作机会和薪酬待遇。书中介绍了如何自信、专业地回应客户，如何集中应对客户多样化的要求，以及有效地利用资源，获取或创造工作机会。

只要展示得当，无论怎样的作品风格都可以获得成功。本书并非刻意地关注作品或作品集的风格，而是关注如何去解决展示问题。紧跟潮流、发挥个人风格创新是设计师的职责所在，而带给大众视觉冲击也是他们赖以生存的手段。作品集的外观及展示技巧决定了一个有着远大抱负的新手设计师能否顺利地获得他心仪已久的工作。因此，本书收录了大量的作品集案例并对它们给出了合理的建议，同时介绍了有关自我宣传、页面设计，以及一些其他的小技巧。然而我相信谈及美学时，你有着自己的见解和想法。如今市面上有许多书，反复展现着当代设计或插画风尚，殊不知，内容才是一本书首先要关注的地方。

这是一本关于过渡、转型的书：为那些刚毕业的设计专业学生在所选择的行业中争取到立足之地做好准备。大多数大学课程总是拼凑一些关于专业实践的信息，在专业实践方面，一些艺术院校显然比其他院校更加全面，这样的院校有时不强制上公共课或专业课，而经验丰富的客座教授有可能才是有真知灼见的人。不过，除非听者有意，否则即使是最宝贵的建议，也有可能被当作耳边风，毕竟，当你还是个满脑子绝佳创意的学生时，将创意付诸

实践远比担心毕业后何去何从有趣得多。

无论你是想成为平面设计师、插画家，还是成为在这个行业界限模糊的数字时代下日益增多的跨专业从业者，都有必要拥有与多个学科的专业技能互相合作的能力。设计师偶尔会在权利范围内委托插画家，而插画家则须依据委托，从设计师的角度出发找到让客户满意的方案。设计师和插画家最好是合作伙伴的关系，尽管出于商业目的这种关系只会短暂地出现在合作之中，两个受过良好训练的创意人通过视觉这一手段联合解决问题——理想状况下，双方都才华横溢，手法独特。事实上，像大多数合作伙伴那样，很多时候，双方都是在缺乏交流和信任的情况下盲目摸索。因此，笔者写这本书的用意也在于希望能加强那些未来从业者们对这种合作关系的理解，所以本书是针对有志于在这两个领域工作的人。

我具备两个学科的从业经验：一是众所周知的，作为平面设计师的短暂经历，此外就是随后长达二十多年的插画家经纪生涯。最初与设计、报刊、出版、广告和礼品设计等行业的工作人员共事，同时也担任伦敦插画家协会作品集顾问。我的工作需要我更好地权衡雇主或客户对平面设计师、插画家的需求，并了解市场的变化。

因此，本书是为所有立志从事设计、插画，或二者结合的领域的人所编写的。旨在通过分享笔者本人和其他经验丰富的设计师、插画家的经验，来帮助你在创意行业成功就业。

在本书中，你不仅能找到制作漂亮作品集的可行方案，也能读到关于设计师、插画家行业的概述。此外，本书引用了诸多领域从业人员的印证、建议和出现的不同观点，这些建议和观点能提醒你未来也许会遇到的问题。本书还精选了大量的作品，希望能帮助读者一步一步地走向成功。

关于措辞问题

我希望读者注意到简介中“商业化”这一争议性问题。我清楚地记得在我还是个学习插画的学生时，因为我对“商业化”这个词的负面理解，急切地与我父亲所从事的广告业拉开距离。现在接触很多设计和插画的学生后，我意识到这个观念并没有太大的变化，因此，由于我在此书中涉及“商业”一词，我有责任为读者们消除误解。

提到“商业化”这个有争议性的词语时，笔者并不是指平淡无奇或缺乏真正的艺术价值；不是造力的滥用（也就是大家口中说的“出卖自己的艺术灵魂”），也不是迫不及待地抓住一切能够“拼凑出设计潮流”的行为；笔者也并非针对广告用的平面设计或插画，这类型的作品如果以商业价值来衡量，都是优秀的。本书中提到的“商业化”一词，仅仅是指这些作品与某个时刻的特定市场需求相关。换言之，如果你擅长的领域有市场需求，那么你的设计或绘图作品，将会被视为不同程度的“商业化”。

措辞方面还需解释的是：由于该书中大多数建议同时适用于设计师和插画家，所以笔者在相关之处用到“从业人员”一词，其余部分须结合实际情况参考理解。

作品集是什么？ WHAT IS A PORTFOLIO?

简而言之，作品集是作品实体或虚拟的展示。根据设计师或插画家所处的发展或职业的不同阶段，作品集有多种形式。最常见的情况是：由于学校和雇主的不同需求，当从业人员由学生跨入专业人士领域时，作品集的尺寸、形式和内容都会发生巨大的变化。在本章中，你将了解到根据所选择的市場制作合适的作品集的基本方法，并使它成为你的有效工具。

左页◀◀(从上开始，左至右)：三个经典的“错误”案例，说明你“不该”将你的作品以如此方式展示给你的雇主或委托者。(第2行右图)Prat Paris出品的Pampa活页作品夹，内有聚丙烯或聚酯制成的封套，这类型的作品夹给人更专业的印象；(第3行)Mapac的拉链结构作品夹，图为打开和合上的样子，是可靠而聪明的选择；(第4行)作品的样本，无论是数字的还是其他形式的，皆可通过PC或Mac连上网络来存取，或在家中与工作室笔记本传输。

右页▶▶一些未完成的作品和人体素描，组成了一份内容丰富的作品集，将会是视觉传达系的学生进入他们所向往的专业的门票。你可以将平时创作用的速写本（上图）与更大的作品集相搭配（下图）。

学生作品集 / The Student Portfolio

首先，不管你选择申请哪所学校，大多数学校在录取学生时着重考察的地方都差不多。招生委员会在本科生入学时会考察考生的速写、写生，以及一些手绘技巧，还有自主学习能力和考生高中时代的作品。即使是在这个早期阶段，预备生也需要表现出对设计领域的强烈兴趣，同时展现文字、图形方面的天赋。考虑到其中有可能产生插画家，招生委员会青睐于有很强绘画技巧和色感的学生。无论是传统时代还是如今的数码时代，我们都鼓励在各个学科，如绘画、摄影、印刷中展开探索性实验，这需要开明的头脑，并有探索创造性道路的意愿。然而，展现自己的能力与不顾一切盲目制作作品集之间有巨大差别，考生要培养自我鉴定的能力，要能够分清楚自己作品的优劣，这个能力，无论是在校还是走入行业，都是非常重要的。

关于作品集中收录多少作品合适，我无法准确描述，唯一能给出的建议是：同类型的作品，选其代表，以确保所展现作品的多样性。

在这个阶段，作品集只是展示作品的容器，假如你要展现原作，其中也许会有一些大幅的作品，无论有没有内页夹，一般都会使用A1尺寸的作品袋。除了需要展现创造力这一标志性特征之外，内容还要尽可能地根据各个学校的要求来展示，一些院校在这一方面较其他更为重视，在展示作品时清晰、细致、有条理往往能在校方那里留下好印象。

想成为平面设计或插画系的大学生，需要在自己选择的领域内体现出独特的学识，而不是“孺子不可教”或没有冒险精神。不管你选择攻读哪一学科，我们都强调通过视觉手段来提取概念和解决问题的能力，所以你的速写本和创作过程的草图都是会被关注的焦点。同样，你参与和了解过的项目，会间接地证明你的能力。

对创意行业的从业人员来说，用文字介绍你的作品是学习和工作生涯的组成部分，虽然从严格意义上来说它不

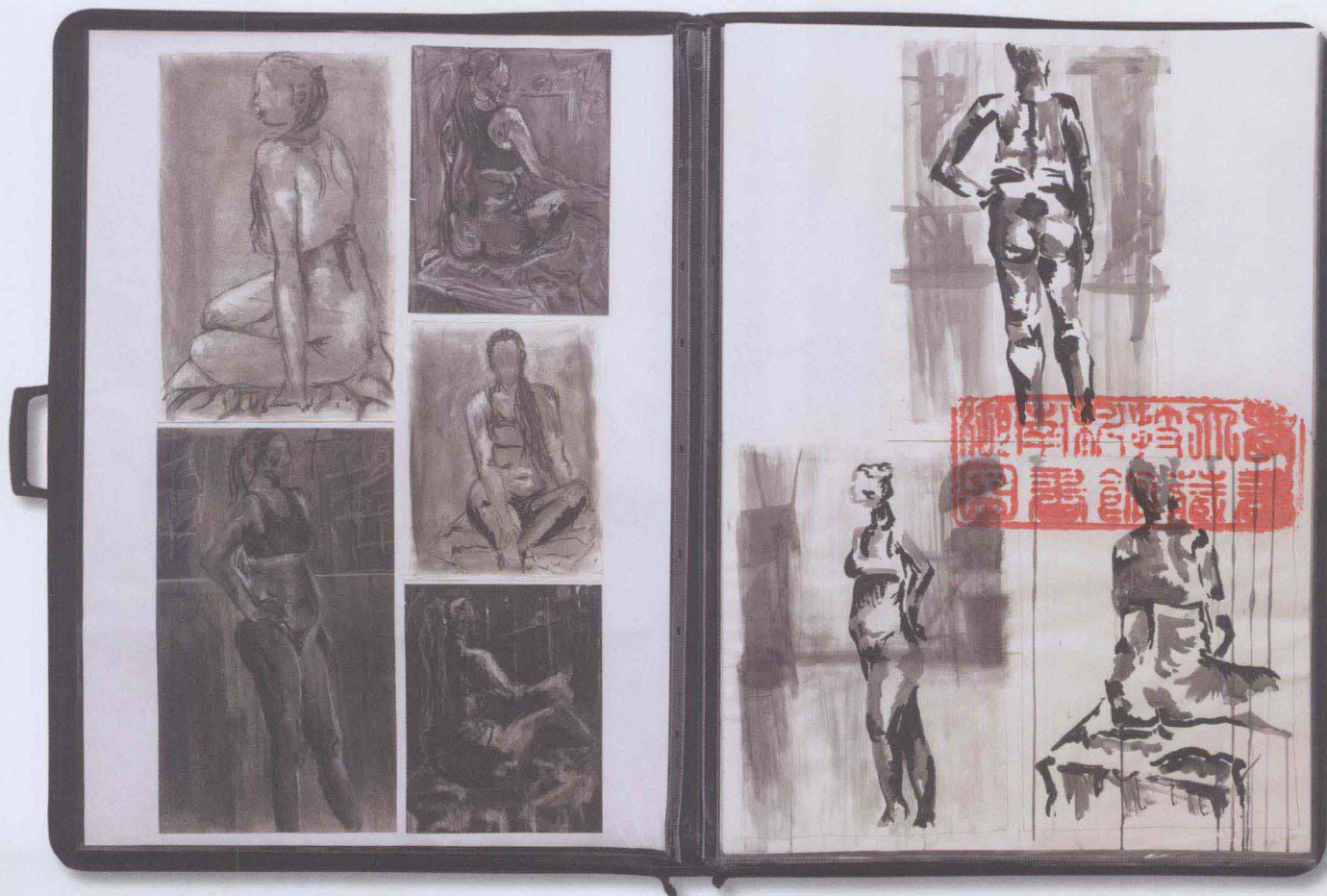
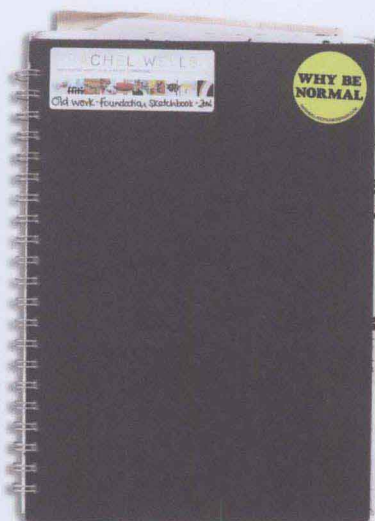
是你作品集的一部分，但你的语言，展现你自己的文字，会影响到你是否能被名校录取。另外，一所学校的学术和实践成绩是否优秀，也会受到地理位置的影响。从面试官的角度来看，知道有哪些比赛能证明你对所选的领域充满热情。因此你可能需要了解你试图加入的行业领域的领军人物，参赛意识也非常重要。除此之外，如果你选择的学校申请者如云，这也会对你非常有利。

而选择攻读硕士学位的学生则需要提交不一样的作品集——在某种程度上与提交给未来的雇主的更类似。其中的内容要体现出对所学领域的熟稔、自信与技巧。体型小，作用却更大，严格的编辑排版技巧会派上用场。尽管展示你的写生集或其他作品同等重要，但少量精选的优秀作品能彻底地击败那些没有信心的“巨型作品夹”，此时的作品集，外形将大幅度变小。你也可以尝试一些能够展示你作品内涵或视觉冲击力的独特方式来制作它。

这一步的关键词是“成熟”，事实上，在美国申请硕士课程，需要申请者至少有一年商业市场的从业经验（英国则并非如此）。语言交流技能极其重要，你需要了解行业佼佼者们日日更新的焦点话题。工作经验虽然重要，但更重要的是，作品集要能表明你有持续性的研究能力，你仍然需要清晰地知道你希望获得什么，明确你有兴趣进一步拓展、探索的具体领域。

“我希望可以看到一系列观察生活的绘画，一本插画家眼中时代的草图，一组情景的图解插画（附有速写或草稿等辅助性资料）。”

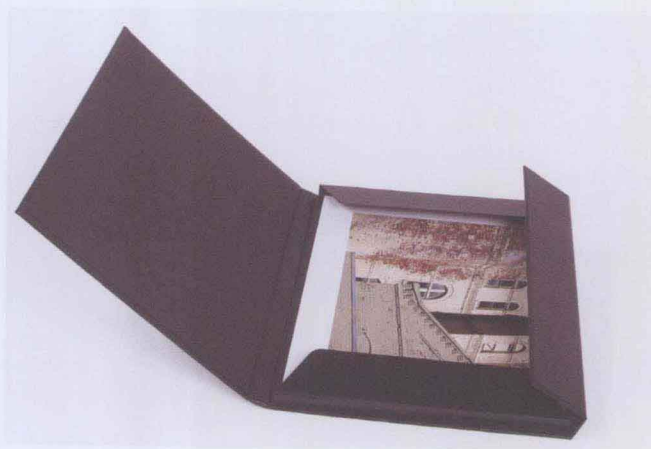
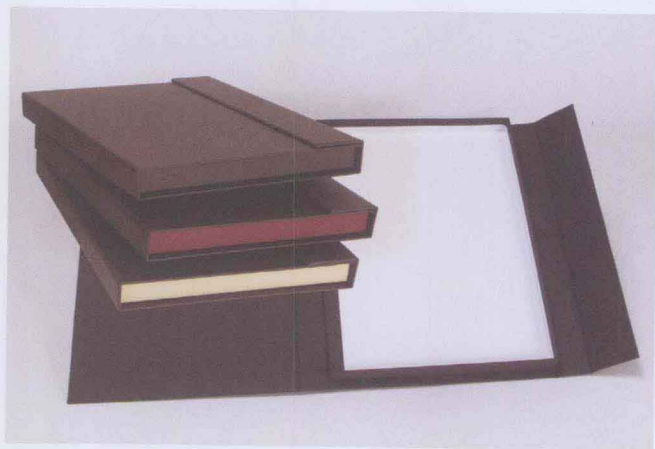
英国爱丁堡艺术学院插画专业学术带头人 | Jonathan Gibbs

“如果一个人的作品集杂乱无章而又毫无修饰，我会担心此人的自我组织能力和及时完成工作的能力。”

Conran Octopus 艺术总监 | Jonathan Christie

下图▼作品盒尤其适用于需要特别小心的印刷作品。此处展示的作品盒由美国 Archival Methods公司出品。

次页►►伦敦平面设计师麦特·韦斯特 (Matt West) 的作品集片段，他的私人公司名为Two Seventy。如他的作品集中清晰展示的那样，他的工作涉及到很多学科，包括商标、报刊、网站和字体设计等。

专业作品集 / The Professional Portfolio

就算你以优异的成绩毕业，在作品集上你还需用一番心思，以达到专业要求。需要强调的是，大学教师与市场中的客户评价作品集的标准截然不同，大学赋予学生尝试的自由来发掘他们的想象力和创造力，失败或尝试是发现他们自身优点的必经途径。教学者关注的是成长，而客户只关心结果。客户不需要看你的失败之作，也不想了解你从这些错误中学到了什么，你必须激发对方的信心而非担忧，一叠优劣参半的作品集只会使客户对你失去信心。商业领域追求品质、效率、连续性、专注与激情——换句话说，就是你受雇就业的能力。

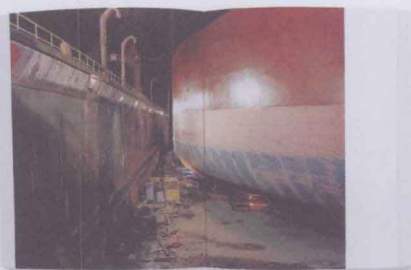
谈到作品集的质量评估，我们尚未有固定的行业标准，尽管一些院校提供了尺寸、形式、作品数量等方面的规定，但各不相同。也有一些人提供建议，但更多的人选择将决定权留给即将毕业的学生，让他们根据个人喜好来选择。记住：太大的作品集反而不实用，缩小、精简有益无害。

作品集的外形方面，在个人特色和行业要求之间做到平衡极其重要。大学的条件有时会限制学生的创意，习惯了的大学生，接到真实案例时，会因为需要应付严苛的预算、时间限制从而导致在创意上束手束脚。相反，长期深入的个人项目会导致重复和毫无商业价值的结果，这与设计师或插画家在现实中的工作并无太多关联。面试官常常容忍缺乏经验的已出版的作品，但一堆完全不合适的作品往往会使他们困惑、不耐烦甚至恼火，最终放弃给你机会。

为了在竞争激烈的市场中脱颖而出，你的作品集必须充分体现你的目标。除非你在某些领域已经达到高度专业的水平（如医学成像），否则无论设计师或插画师，毕业时的作品集，展示的应该是各个方面都有所涉及的作品。在学习你最感兴趣的领域的同时，你有必要了解接触的那个领域，一切与之无关的东西都要舍弃，并用符合条件的作品来代替。

影响作品集具体内容的因素有很多。假如在小城市或你的家乡谋生，为当地服务的设计公司可能寥寥无几且资质普通，那么你的作品集就必须彰显出灵活性；假如你打算在大城市里生活，当地会有很多创意团队，其中不乏在某个领域专精的设计机构。而说到专业性，如果你心中有个梦——比如你想成为一名包装设计师，或儿童插画家——那么你需要更多的有关作品来证明。

同时，在传授学生如何毕业后高效提升自己时，一些艺术院校更是与时俱进。比如，在日益发展的数码技术方面，我很惊讶地发现并不是所有本科院校都开设了制作个人网站这门课，虽然个人网站目前并未被认定为必需品，但它可以更好地拓展作品集的维度。这样的延展还包括：如何创建一份精美的简历（见121页）。一份用打印纸仓促打印，乱七八糟的简历是无法博得艺术总监的好感的，简历必须措辞讲究、排版精美，用高质量的纸张打印。

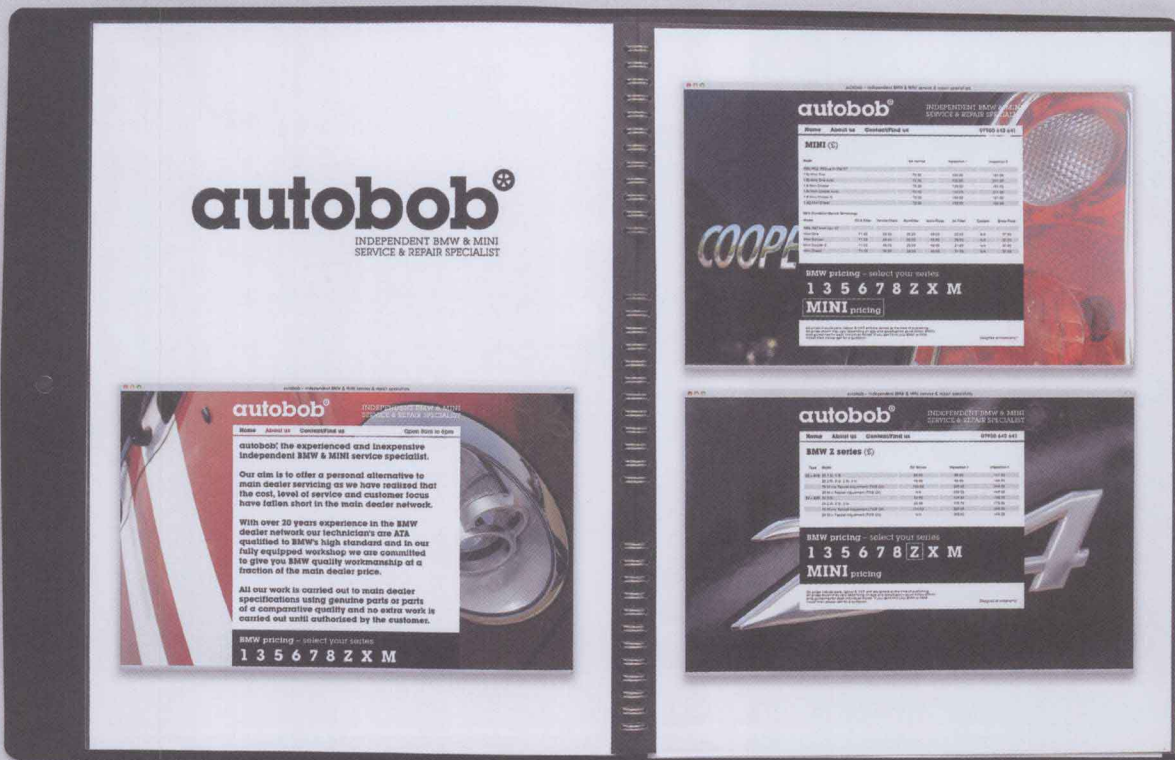
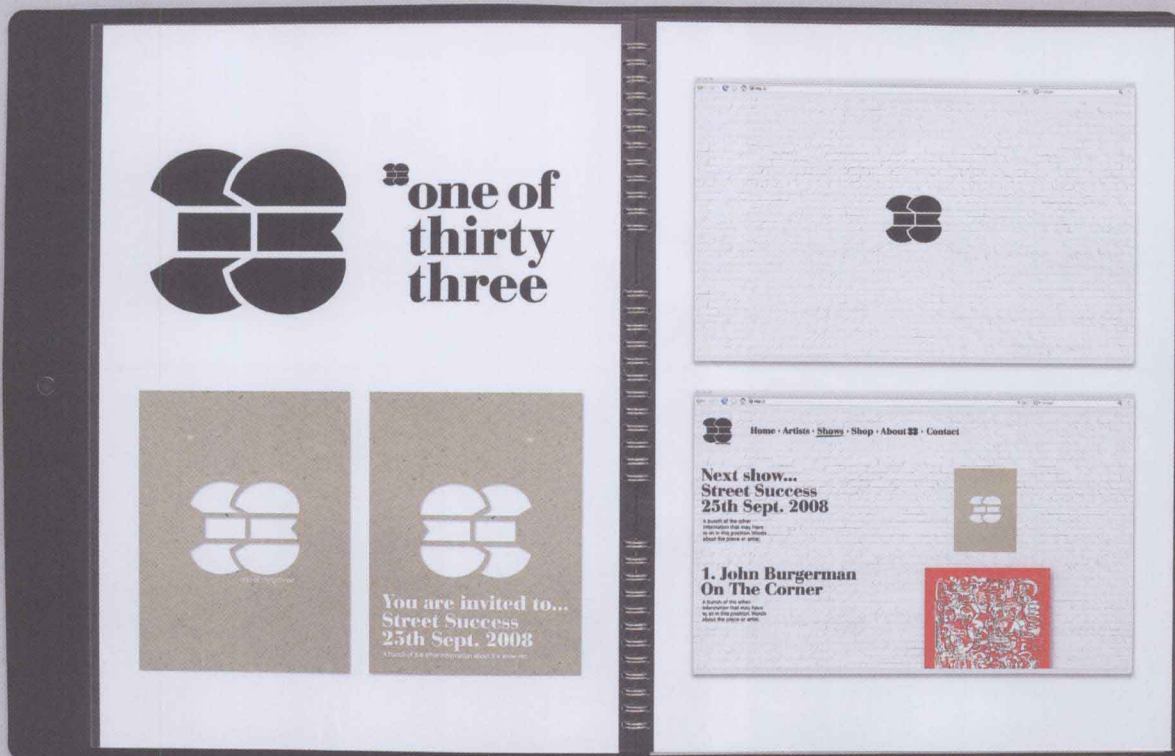

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

1920 FOUNDATION
Samuel Wain Tibbels — Evolution

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

1920 RESTRICTION
Samuel Wain Tibbels — Revolution

平面设计作品集 / The Graphic Design Portfolio

一位即将毕业的学生曾告诉我，她在广告和杂志设计两种工作之间犹豫不决。她的作品集同时展示了她的广告作品和书籍设计作品，而最后，很可惜的是，她没有得到其中任何一个工作机会。如果立志于某个具体的市场或专业，你的作品集就必须体现出这一点，尤其是如果你决定做一份全职工作，因为广告事务所期待看到的是满脑子广告创意的人才，而杂志出版商则希望看到编排合理、富有新意的作品集。如果你接受的教育或专业涵盖的研究范围过于广泛而不够专业，那么你需要残忍地对自己诚实一点，决定自己是否合适，包括性格和技能。假如你不适合频繁的人员流动和令人抓狂的交稿截止日期，那么不如考虑做一份书籍封面设计的工作吧，忙乱的杂志编辑也许并不适合你。下一步是整理出能向雇主清晰地表现出你的抱负、资质的专业作品。

“风格独特”往往成为缺陷，然而个人特色是很不错的，我们并不是“风格工作室”，但我们需要为客户提供不同技巧和风格的解决方案。多样性极其重要。”

Plus et Plus 创意总监 | Judy Wellfare

即使寻求更大众化和多样化的工作，你也可以依据潜在雇主的需求，运用各种方式来呈现你的作品。不管是应聘还是试探性地接近设计团队，都有必要了解公司的作风和业务类型，否则你难以找到说服他们雇用你的理由。找到共同点是高效推销自己的办法，想想看，你拥有为公司解决问题的独特方法和对文字编排的热情吗？你渴望为他们服务的客户分忧吗？你是否是公司愿意培养的，且已经成为在设计领域中如鱼得水的“软件魔法师”？

使你进入艺术院校的那些文字和语言交流技巧，对于雇主或客户来说同样重要。你需要详细地描述你每一项作

品的概念、发展和解决问题的思路，说明你的理念和他们一致，并站在他们的视角，巧妙地运用你的语言。你必须简洁、迅速地做到这一点。

“在出版界，有针对性地将不同的风格设计对应到各种需求很重要——就像惊悚电影或女性文学。对我来说，思考方式比风格更重要。”

Random House 艺术总监 | Richard Ogle

注重细节，精巧的排版，对作品的理解和概念化的能力，都会给人留下深刻印象。雇主希望你的能力符合要求（换句话说如果你不懂Dreamweaver，就不要应聘网页设计师——除非该职位声明会提供相应的培训机会）。最后一点，即使是在专业领域，灵活性也是一项能为你加分的因素。尽管一部分雇主会对设计师的“独特风格”印象深刻，但大多数则会视其为一种局限。由于客户通常对提案有固定的要求，所以设计师应该具备灵活性，能够根据客户五花八门的需求来转换自己的风格。正因如此，应聘全职设计师的职位时，建议将那些能展示你对一个概念进行发散思维的作品收录到作品集中（比如把标志用到信纸和名片之外的东西上）；同样，在不同情况下，将各种媒体上的作品收入作品集中。如果想成为自由设计师，以上建议也同样适用：一份印刷精美的作品集，或是能够表现数码和互动媒体设计方面能力的作品，都可能让你获得更多机会。