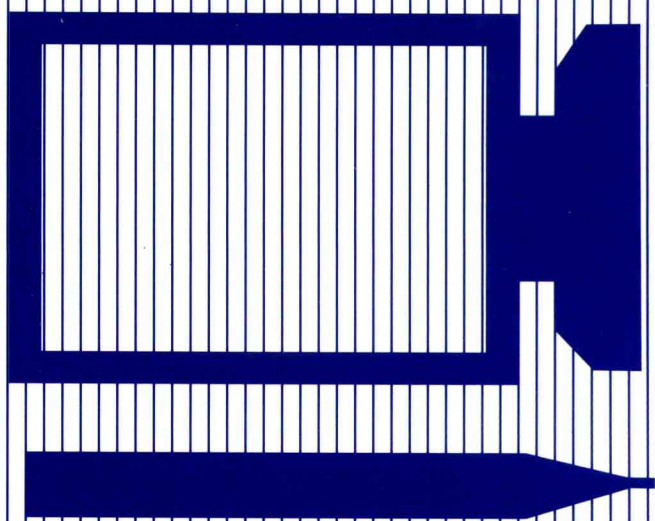

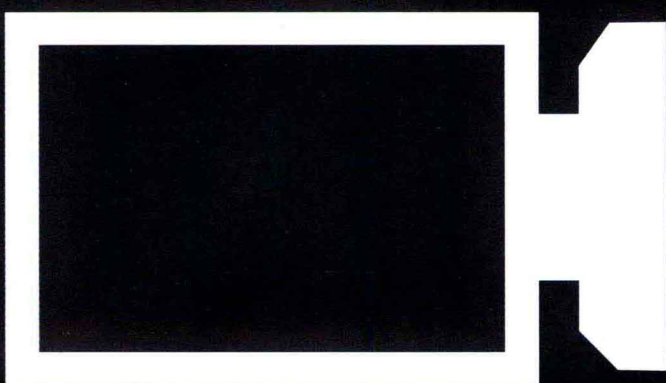
**Guideline on
Graduation
Project for
Video Art**

高等院校数字影视/动画/游戏专业系列教材

影视专业毕业设计指导

编 著 王 也
何红斌

江苏科学技术出版社

**Guideline on
Graduation
Project for
Video Art**

高等院校数字影视/动画/游戏专业系列教材

影视专业毕业设计指导

王 也
何红斌
编著

图书在版编目(CIP)数据

影视专业毕业设计指导/王也等编著. —南京: 江苏科学技术出版社, 2013.4

高等院校数字影视动画游戏专业系列教材

ISBN 978-7-5537-0789-1

I. ①影… II. ①王… III. ①电影—毕业实践—高等学校—教学参考资料②电视—毕业实践—高等学校—教学参考资料 IV. ①J9

中国版本图书馆CIP 数据核字 (2013) 第012521号

高等院校数字影视/动画/游戏专业系列教材

影视专业毕业设计指导

编 著 王 也 何红斌
责任编辑 刘屹立 宋 平
责任校对 郝慧华
责任监制 曹叶平 方 晨

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 787mm×1 092mm 1/16
印 张 13.25
字 数 210 000
版 次 2013年4月第1版
印 次 2013年4月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5537-0789-1
定 价 40.00元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

高等院校数字影视 / 动画 / 游戏专业系列教材

建设委员会

主任

金国华 江苏科学技术出版社社长

委员 (排名不分先后)

谢晓昱 上海大学数码艺术学院院长助理

姜君臣 上海理工大学出版印刷与艺术设计学院副院长

王大根 上海师范大学美术学院副院长

万华明 苏州科技学院传媒与视觉艺术学院院长

殷俊 江南大学数字媒体学院副院长

汪瑞霞 常州工学院艺术与设计学院副院长

李铁南 东南大学艺术学院艺术传播系主任

王平 南京邮电大学传媒与艺术学院院长

王承昊 南京晓庄学院美术学院院长

张秋平 金陵科技学院艺术学院院长

康修机 景德镇陶瓷学院设计艺术学院

赵敏 上海贝拉动画公司艺术总监

宋平 江苏科学技术出版社

刘屹立 江苏科学技术出版社

策划统筹

宋平 谢晓昱

主编单位

(排名不分先后)

上海大学数码艺术学院
上海理工大学出版印刷与艺术设计学院
上海师范大学美术学院
上海师范大学天华学院
苏州科技学院传媒与视觉艺术学院
苏州工艺美术职业技术学院
苏州工业园区软件与服务外包职业学院
江南大学数字媒体学院
常州工学院艺术与设计学院
江苏技术师范学院艺术设计学院
江苏大学艺术学院
东南大学艺术学院
南京师范大学美术学院
南京邮电大学传媒与艺术学院
南京财经大学艺术设计系
南京工程学院艺术与设计学院
南京大学金陵学院
南京晓庄学院美术学院
金陵科技学院艺术学院
三江学院艺术学院
南通大学美术与设计学院
徐州师范大学信息传播学院
安徽师范大学美术学院
安徽工程科技学院艺术设计系
景德镇陶瓷学院设计艺术学院
上海贝拉动画公司
上海晓燃文化传播有限公司
苏州天一动画有限公司
火柴一肖蔚鸿导演工作室

主创人员

(排名不分先后)

王 也 王 平 王承昊 尹 文 刘秀梅 许 畅
肖蔚鸿 吴 健 余荣庆 汪瑞霞 张 明 张秋平
何红斌 项 镇 赵培生 赵 敏 柏 平 姜君臣
秦 佳 袁晓黎 徐 明 殷 俊 殷默刚 黄海波
曹 洋 康修机 谢晓昱 裴雅勤 薛 扬 霍智勇

前言

学生们总是能教会我很多，时间会影响一切，包括我们的思绪，当然，毕业设计也是这样。

写这本书的时候，我和朋友正在为剧本三审和拍摄资金而苦恼。同年8月，我们来到山西，在一个“一年洗一次澡”的偏僻小山村里拍摄一部短片。一天午后，我坐在院门外吃着和烙面，享受着辛劳拍摄的间歇和村子里宜人的空气。导演对我说：“王老师，不用纠结，‘有枣没枣打一杆’嘛。”我呵呵地笑了。到了夜里，因为村子没有什么污染，不似城市，天空很美，苍穹华盖下，满目玉光。回想创作之难，自第一次拍摄到今天，已有近7年了，离前辈们的距离真是无尽的遥远，自当奋起直追。老子说：强行者有志。恍然想起自己第一次正正经经称得上“作品”的毕业设计，想到撰写这本书的初衷：希望在临近毕业时，给所有为了自己的未来而苦恼、为了创作而努力的人一些帮助和建议。

要写些什么呢？展阅这本书的人，该当学会的东西，早已烂熟；还未接触的，在此刻——这样一个临近毕业的时段，再去开发太多新的内容，就显得有些“鸡肋”。我应该做些什么来帮助即将毕业的学生呢？在书里，我和何红斌老师费尽心血地拿出一些实践经验，与你们分享。这也是这本书的关键：经验和实用性。理论在今天，大多数人都已熟知，这一年是你们独立“挥刀斩乱麻”的时候了。那么，这一年的学生缺的是什么呢？会有什么样的心态？让我们一起来看看如何去经过这一年，一起面对会出现的问题，你可能会在这本书里找到你寻觅的答案。

在这个时候，冒出了许许多多的问题，我的学生、同学、同事和剧组的朋友们，都表现出对大学教育尤其是影视专业这样培养方式的质疑。不少人都觉得，最后一年的学习简直是“多余”，有些人踏踏实实地完成了毕业设计，却失去了找工作、出国和考研的机会和时间；有些人马马虎虎地完成了毕业设计，却换来了这些机遇。本书也将为临近毕业的人解答这些问题，并给你们一些帮助。

本书不仅仅是为了即将毕业的人，不仅仅是为了即将加入到就业行列中来的人而准备，也是为了那些要为自己的未来做点什么的人而准备的。也就是说，正在看这本书的你，当读到这里，就已经是一名有志者在谋划未来了。

感谢丁建国老师和崔玉峰老师的教诲，感谢马刚老师、金日龙老师和卢悦老师，承蒙你们的教诲才使得我今日有些许成绩。感谢为本书编写提供资料的中央美术学院美术馆的纪玉洁女士；感谢对本书编写给予大力支持的王恺文、王磊、王耀峰、赵伟峰和赵子等；感谢我的学生高云洁、杨伟良、陆俊彦、唐巾杰、滕涵、蒋悦和阮璟婷的帮助；感谢不辞辛劳地进行编辑工作的刘屹立编辑，感谢他为出版此书提供的帮助。

作者

2013年1月

目录

第1章 我们需要毕业设计吗? 1

- 1.1 写在前面 2
- 1.2 工作? 创作? 2
- 1.3 公司的想法 8
- 1.4 同时进行的项目 12
 - 1.4.1 出国: 离家求学的人 12
 - 1.4.2 考研: 更上一层楼 14
 - 1.4.3 工作: 未来的饭碗 15
- 1.5 学长、前辈带来的 16
- 1.6 毕业设计: 学生+导师 22
- 思考与实践 25

第2章 怎么开始? 26

- 2.1 毕业设计的过程 27
- 2.2 项目的选题 27
- 2.3 时间和计划 28
- 2.4 团队的选择 28
- 2.5 开始了! 创意? 稳固? 29
- 思考与实践 31

第3章 问题! 案例! 方法! 32

- 3.1 写在前面 33
- 3.2 用案例说话: 逐格动画 33
 - 3.2.1 毕业设计做个什么呢? 34
 - 3.2.2 前期阶段: 构思 34
 - 3.2.3 前期阶段: 剧本写作 35
 - 3.2.4 前期阶段: 分镜头剧本 38
- 3.3 实施阶段 40
 - 3.3.1 安排计划 41
 - 3.3.2 开工! 41
 - 3.3.3 拍摄开始: 大片场! 44
- 3.4 后期阶段 51
- 3.5 这些我们想到了吗? 解决! 经验! 资料! 53
 - 3.5.1 项目的选题 53
 - 3.5.2 剧本的写作 53
 - 3.5.3 文学剧本和导演剧本 54
 - 3.5.4 视觉化文字的描述方法 55
 - 3.5.5 剧本写作格式 56
 - 3.5.6 快速的编剧方法 57
 - 3.5.7 逐格动画的不同特点 58
 - 3.5.8 特效前期预估和构思 58
 - 3.5.9 分镜头剧本 60
 - 3.5.10 分镜头剧本图像设计方法 60
 - 3.5.11 景别解释和使用说明 63
 - 3.5.12 实施阶段: 安排计划 64

- 3.5.13 实施阶段：人员 66
- 3.5.14 实施阶段：逐格动画制作材料和工具 67
- 3.5.15 实施阶段：设备选择 68
- 3.5.16 实施阶段：逐格动画制景 77
- 3.5.17 实施阶段：逐格动画视觉效果制法 83
- 3.5.18 实施阶段：大片场！ 83
- 3.5.19 后期阶段：首要注意事项 84
- 3.5.20 后期阶段：采集 84
- 3.5.21 后期阶段：剪辑 84

思考与实践 85

第4章 用案例说话：实拍短片 86

- 4.1 前期阶段 87
 - 4.1.1 项目的选题 87
 - 4.1.2 剧本写作 87
 - 4.1.3 分镜头剧本 91
- 4.2 实施阶段 92
 - 4.2.1 安排 92
 - 4.2.2 开工！ 92
 - 4.2.3 拍摄工作：大片场！ 93
- 4.3 后期阶段 94
- 4.4 这些我们想到了吗？解决！经验！资料！ 94
 - 4.4.1 前期阶段：构思短剧 94
 - 4.4.2 前期阶段：剧本创意和写作 95
 - 4.4.3 前期阶段：剧本主线和细节 100
 - 4.4.4 前期阶段：剧本场景的布控 104
 - 4.4.5 前期阶段：编剧技巧 106
 - 4.4.6 前期阶段：剧本对话 107

- 4.4.7 实施阶段：安排计划 108
- 4.4.8 实施阶段：拍摄计划 108
- 4.4.9 实施阶段：预算 109
- 4.4.10 实施阶段：设备选择 115
- 4.4.11 实施阶段：拍摄工作首要
注意事项 120
- 4.4.12 实施阶段：拍摄顺序 121
- 4.4.13 实施阶段：摄像机设置与
使用顺序 121
- 4.4.14 实施阶段：拍摄的各种疑
难杂症和绝招 122
- 4.4.15 实施阶段：光！ 138
- 4.4.16 实施阶段：采音 149
- 4.4.17 后期阶段：采集 150
- 4.4.18 后期阶段：常见视频音频
格式 152
- 4.4.19 后期阶段：剪辑 153
- 4.4.20 后期阶段：特效合成 154
- 4.4.21 后期阶段：校色 156
- 4.4.22 后期阶段：输出 157

思考与实践 159

第5章 用案例说话：广告片 160

5.1 前期阶段 161

- 5.1.1 构思 161
- 5.1.2 分镜头 162
- 5.1.3 建组 165
- 5.1.4 预算 165

5.2 实施阶段：安排计划和拍摄 168

5.3 后期阶段 168

5.4 这些我们想到了吗？解决！经验！

资料！ 169

- 5.4.1 了解影视广告 169
- 5.4.2 创意构思入手点 170
- 5.4.3 创意和制作流程 171
- 5.4.4 导演 174
- 5.4.5 摄影师 174
- 5.4.6 灯光师 175

思考与实践 175

第6章 用案例说话：电视专题片 176

6.1 前期阶段：构思 177

6.2 实施阶段：筹备 179

6.3 实施阶段：拍摄 179

6.4 后期阶段：文稿 180

6.5 后期阶段：剪辑 184

思考与实践 184

第7章 用案例说话：电视新闻片 185

7.1 新闻的本质——真实 186

7.2 采访前的准备 186

7.3 采访步骤 187

7.4 怎么样进行提问？ 187

7.5 到现场去！ 188

7.6 现场和自己想象得不一样？ 191

7.7 尽早写稿件 194

思考与实践 194

第8章 个人推广 195

8.1 写在前面 196

8.2 简历和作品集 196

8.2.1 毕业设计作品开篇 196

8.2.2 DVD盘面和包装 197

8.2.3 简历 198

8.3 参展和投递 199

思考与实践 201

主要参考文献 202

写在最后 203

第1章

我们需要毕业设计吗？

学习目标

1. 理解毕业创作的重要性，明白如何处理纷繁复杂时段的工作。
2. 聆听来自不同人的声音，了解毕业这一年的重要事宜和对它们的处理。

1.1 写在前面

在此,先恭喜所有即将毕业的学生们,四年级意味着大学生涯就要结束了。在很多人今后的生活中,也许没什么机会再坐到课堂中“聆听教诲”了。有很多人毕业了还是想着学校,也有些人好不容易“熬”出来了,打算终身都不回教室里去。说到这里,有人会心一笑,表示这就是大学生活,这就是毕业的这一年。越是用心读书的人,有种感觉就越强烈,这就是:我们学到的越多,就越发现自己无知。

这一年会明白很多,这一年也会学到很多,如果你还想学的话,此时所学的已不是在课堂上。临毕业这一年没有什么可以再教,也没有什么来得及教。勤勉者早已历经磨炼,聪慧者也已学富五车,有志者已在谋划未来。当人人各有所学、各有所得时,就是证明一下自己的时候到了。

怎么证明?你觉得一个学生用什么证明自己的学业是最有力的?毕业设计。是的,它是在大学里最后一次的创作,也是梳理自己的方式。但这都是老师们说的,我们真的需要毕业设计吗?这是一个问题,不是吗?对一些人来说,这远不仅仅是一个问题,更是一个困扰很久的大麻烦;对另一些人来说,这简直就是“废话”,天经地义的事情。我们自嘲而不屑地说:不做毕业设计能有毕业证书吗?我也不想做它,老师让我干什么我就干什么就是了,我还有自己的“正经”事情做呢。说实话,岂止你们是这么想的,我也这样想过(不避讳地说)——我哈哈地笑了。正巧写到这里时,正在片场,休息的晚上,摄影老师看见我正在写的这段话,也哈哈地笑了,喝了口啤酒说:“多正常的想法,说是自己想做的才有点不靠谱,但说都是这么说,有些是认真的,有些可就不一定了吧,嘴上喊的是他(她),真到了片场,拉都拉不走的也是他(她)。”不可否认,这是决定一个学生是否有资格获得学位的标准。但是我

想,真的热爱电影的人,绝不会放过任何一个电影梦的机会,不是吗?

我们需要毕业设计吗?答案肯定是各执一词的。

在临近毕业的这段时间,除了这个问题,还冒出了很多很多的事情,就像全世界人都和你过不去。有些人觉得,最后一年的学习简直是多余:那些专心致志、踏踏实实完成毕业设计的人,最后虽然毕业了,可是却失去了找工作、出国和考研的宝贵时间和机会;有人虽然草草完成了毕业设计,可是却换来了工作、出国、继续深造的机会。既然如此,那么毕业设计是为什么?既然如此,还要毕业设计做什么?应该一入学就向着工作、出国、考研直奔而去。在学校里只是混混,真正的知识只有在工作中才能得到,要考研了,谁还在乎本科的毕业设计,这一切都是毕业的手续罢了,工作都找不到,还要毕业设计做什么?说得没错,而且百分之百是毋庸置疑的大实话,不但不能回避,而且应该正视,这是现实。

我们需要答案,我们必须知道答案,而那些被我们视为成功的前辈学长们,也正是获得了这些答案,得出了自己的见解,才明确了发展的道路而精进如斯。

让我们一起来弄清楚这些问题,它将带动你、帮助你明白一直困扰你的难题,也会让你明白,为什么毕业设计会被设立出来,而不仅仅是一项结业手续而已。

1.2 工作? 创作?

工作都找不到了,还要毕业设计做什么?我想,几乎所有的人都有过这个苦恼的问题吧,不是吗?至少听到同学们在谈论大学学习时谈到过,这对我自己都有一定的刺激,也思虑过,在这个问题上彷徨过。

人力资源和社会保障部副部长2008年曾表示:

“今年大学毕业生为 559 万人, 2009 年大学生毕业人数将达 610 万人, 今年底到明年的大学生择业面临着比以前更加趋紧的形势, 高职高专的毕业生就业率开始超过本科生, 而 2010 ~ 2011 年大学生毕业人数似乎是 720 万人。”

“完了!” 不少人看完这段话, 马上丢掉书, 心里这么想着。是啊, 可怕吧, 更有趣的是, 我的学生——一个小姑娘——很认真地拍着我的肩膀说: “老师, 这就是现实, 别这么天真了。” 呵呵, 可爱的孩子, 后来也是她成为这届第一个到电视台工作的毕业生。毕业的第二年, 我们聚在一起聊天, 她自己都略带感触地笑出声来。离开学校之后, 慢慢地你就会发现, 很多时候我们都不得不“曲线救国”。

那么, 一个尖锐的话题摆在面前: 面对这样大的就业压力, 要工作, 还是要毕业设计?

在写这本书之前, 我和学生们讨论过这个问题。在半个小时左右的交谈里, 也从我这些年的教学生涯和自己的经历中深切体会到一点: 无论在多么好的学校或是多么差的学校, 毕业生面临的状况, 很大程度上是那样的类似。大多数学生只有极少的社会实践锻炼机会, 有不少人四年间从来没有对外工作过, 那么, 在要毕业时, 茫然还是可想而知的。由此, 我发现长远规划的重要性。

有些学生对我说:

“当去做一份我们觉得应该能做的工作时, 发现其实和我们想得不一样。”

“去找工作时忽然发现, 很多都不会, 之前老师说的都没放在心上, 也没人责骂过我们, 一去就很受挫折。”

“工作还是我们主要关注的东西, 转行吧, 就觉得大学白读了。”

“高不成低不就, 而且不知道我们这个专业应该做什么。”

“其实我们这个专业是面向高端的, 但是我们做不到高端。”

“我觉得吧, 有些工作不适合我, 去干了段时

间, 什么也没学到, 非常无聊, 又累。”

大多数学生都表示, 从来没有考虑过自己的将来, 觉得时间还早, 或表示自己没有那个能力, 有的还不断劝自己说“我不行的, 我怎么去找啊, 算了, 我还是好好读书”; 无论工作还是学习都没有计划, 很多人一次只能做一件事。但现实情况下, 事情总是齐头并进的, 这就逼着我们学会同时处理很多事情, 即“统筹”。

很多学生并没有意识到, 毕业设计的实际作用是大学四年知识的展示, 到了最后一年, 在重重压力下, 学生的心智和思想在这最后一次创作中得到释放。要知道, 大多数发展顺利的学生都是早早就开始规划自己的未来发展。问题不在于不是大部分的学生不想, 而是不知道要怎么想, 甚至不知道应该去想, 也不知道该怎么去做, 因此他们都回避去想。

以下是 2010 年 4 月, 学生与我的课间休息对话 (S 代表学生, M 代表我):

S: 老师, 你老说我们应该早点去找工作体验一下, 我挺想找工作的, 但怎么可能呢, 真是没办法, 没有本事又没有熟人, 不行的。

M: 为什么这么说呢?

S: 我想去找工作啊, 可是我去了, 人家都不要, 现在的工作单位怎么这么“变态”啊, 动不动就是“2 ~ 3 年工作经验”, 我们都在学校, 哪里来的工作经验啊。又不能不读书去工作, 那不是等于不读书了嘛。

M: (我笑了笑) 你很想工作吗?

S: 我们读书最后不就是为了工作嘛。马上就要毕业了, 以前不觉得, 这一年特别感觉压力大, 什么都不会。(很多人听见都慢慢围了过来, 呵呵, 大家都很关心)

M:是什么原因呢?你们都这么觉得吗?(我看着班上围着我们的其他同学,有的傻笑,有的点头)

S:是啊,老师,倒也不是说什么都不会,而是什么都感觉不专业。和名校的比,不如他们“出身”好,比如老师你自己都是名校毕业的,肯定比我们好啊。再加上我们去找工作时,发现都没什么给人家看的,自己都觉得不好意思给人看。

M:(我笑笑)你们马上就要大四了,开始考虑毕业以后的事情是好事,但是以前从来没有人考虑过最后一年的事,也不明白为什么会出现目前面临的窘境。与其说是窘境,不如说是困扰,对吧?(他们愁眉苦脸地看着我,有的歪嘴,有的点头,有的还云里雾里的)

M:都说工作难找是因为每年毕业的学生太多,超过了市场需要的量,加上这两年经济不景气,所以就越发严重了。这是客观原因,大家都明白的。(他们点点头)可是问题来了,在你们班上有3位同学不仅工作了,而且工作的地方还真是不错的,让你们都很羡慕,所以你们才有今天一问吧?(学生们有的不说话,有的点点头)为什么呢?如果按我们说的这个客观条件,是极其难找到的,而你们有同样的老师、一样的学习环境和时间,他们几个都有了很好的发展,并且我知道在座的也有人有了很好的打算,包括考研和出国。困扰的主要是那些不想考研也不打算出国、决定工作而得不到工作的人,或者说没有找到满意工作的人,我说得对吧?

S:什么叫找不到满意的工作?

M:很多人不是找不到工作,而是不想去不符合自己心里期望的地方工作,比如待遇不如别人了、工作太累了、不是大公司了、不稳定了,等等。

什么才是好工作?(他们发呆)每个人心里都有个算盘。工作好找,好工作就难找了。好工作人人都抢,争的人多了,高手如云,碰上个学艺不精的,到面试那天才发现学的远达不到你想去的“好工作”,能不痛苦吗?

S:那我们就没法找了啊,太不给力了……

M:当然不是这个。关键的问题是,同样是同学,他们找到了,而你们找不到;更重要的是,他们找到的是你们一直羡慕想去的地方。他们能,你们却不行,这是何解?

S:他们好好读书了呗,加上家里有“关系”,所以才去得了。

M:也就是说,能找到差不多的工作的都要有“关系”,都要读书好吧。你读书也不差啊,门门都很好,又考“教师证”什么的,只要能考的证你都去考了吧?(大家笑,学生喊:“我哪有啊,哈哈”)你看你“四六级”都过了,人家还不如你呢。每个都有“关系”,那个单位的领导真是累得慌,下属全是亲友团。(哈哈,大家笑)

S:老师,你是说考这些都没用了?

M:当然不是。有句话说:机会是留给有准备的人的,也是留给有远见的人的。你们只是盲目地准备罢了,并不知道自己要做什么。你们之前和我说过:工作都找不到了,还要毕业设计做什么。不仅仅是毕业设计,上课都没有心思。因为大家发现,学了也找不到工作,做完毕业设计还是找不到工作。而他们几个人却找到了好工作,且学业一样完成得很好,这是不是令人费解?

S:对啊,怎么忙得过来呢?又要做这个又要做那个的。

M: 呵呵, 我们现在换个想法。我们现在痛苦的是毕业设计、工作、出国、考研这么多事情, 是无法一起完成的, 很多人表示分身乏术。其实关键的问题在于, 我们错误地以为这是四件事, 当然不是说你要又工作又出国又考研, 呵呵, 那人肯定是妖怪。(学生们大笑) 我们先抛开出国和考研, 为什么呢? 因为出国和考研的人, 相对较少于找工作的人, 而且情况有一点不同, 我们以后再说。我们先入为主地认为工作和毕业设计是两件事, 时间上是矛盾的, 无法既将学业完成得很好, 认真地进行毕业设计, 同时又能找到一份好工作。我们的错在误以为这是两件事。

S: 难道不是吗?

M: 呵呵, 按照事情分类, 那当然是两种, 但是有些人对这一问题有自己的见解, 其实并不矛盾, 而且其实是有办法相辅相成的。我父亲告诉我: 慢慢地要学会将两件事并做一件来完成。我们要工作还是要毕业设计? 这本就可以不是两个问题, 而是一个问题。很多人工作、读书是当两条路对待, 有些人则不然, 他们将两件事并作一件事做。在那些人眼里, 这两件事要是合在一处, 就能够互助。

S: 哦?

M: 我来问你们, 是毕业设计重要还是工作重要? (学生们乱做一团, 意见不一) 这是我们从一开始就在说的, 首先, 毕业设计是做什么用的?

S1: 毕业呗, 做完就毕业了, 呵呵。

S2: 毕业设计我觉得就是对自己做一个总结。

S3: 最后一份作业。

M: 说实话, 都没错, 呵呵。但是问题是, 如果去做它是不是就没有时间去找工作了, 即使做

完了受到好评还是找不到工作? 有人说毕业设计是多余的, 为什么需要毕业设计; 有的同学已经在上班工作了, 他就觉得毕业设计基本无用, 随便弄两下就是了; 没有找到工作的人一门心思去找工作, 更是无暇顾及。有趣的是, 反而是找到好工作的人却很好地完成了毕业设计, 让人刮目相看, 而大家都觉得这些同学好像很轻松。

有些人想, 毕业设计随意做做, 等出去工作了好好用心做才是实际。说实话, 当毕业了以后, 不管哪一届的同学都发现, 在很长的一个阶段里, 无论自己怎么做, 其作品都很难超越毕业设计, 或者说从事的工作内容都不如读书时。

为什么? 有句我们特别不想听的话: 读书就像海绵吸水。呵呵, 我们从来都把这样的话当做耳旁风。

因为毕业设计是四年来所积攒知识的发挥, 是一次不遗余力地展示自己的创作。不管你愿不愿意做, 对于最后一次“作业”, 每个人在毕业的压力下, 都会觉得要做得“差不多”一些, 不然是不能毕业的。正是在这样的状态下, 我们很认真地去做了。再说那个在公司的同学, 他明白这个道理之后发现, 其实这两件事情不矛盾, 工作好找, “好工作”就要靠自己早早地找。

你怎么去找一份工作? 公司需要作品, 向别人介绍自己也需要作品, 而将这份好工作稳定下来, 更需要自己最“牛”的作品。让作品说话, 让别人明白你的潜力和想法, 公司里靠本事, 最有能量的证据就是作品。那么, 在大学学习时匆匆忙忙完成的作业不计其数, 唯一可以算得上“认真”完成的, 只有毕业设计了。不可否认的是, 那些早早就找到好工作的人, 平时就非常认真地将自己每次的作业都当成作品来做。

有一次, 一位老师要求一个学生完成一张素描, 要求画一个月。那个学生画了一天就画完了, 向老师交差, 老师告诉他没完, 学生很不理解。那位老师说: 为什么叫你画一个月你知道吗? 为什么一天都不能少? 学生不解。

S: 我们也不解的。

M: 那位老师说: 人的精神状况是会变化的, 每天都受到各种各样的刺激, 在这么长的时间内, 你的思想和情绪会随着境遇而改变。一个人可能一夜之间明白一个道理, 而这些情绪和思想的变化, 将不自觉地呈现在作品之中, 成为完全不同的作品, 也将让你改变对创作的认识。

四年的时间里, 前三年发奋读书, 在二、三年级时, 有远见卓识的人, 就开始计划着寻找实习的机会。在学校不断学习, 再在工作里学会应用它们, 所谓“厚积薄发”, 利用最后一年的时间, 在经历了很多学习和工作的熏陶之后, 将这些经验、想法和能力投注到毕业设计中去。完成的作品, 将是一个年轻毕业生在社会上发出的第一次声音, 代表了四年的学业成果, 找到工作的人靠它确立在公司的位置, 除了向别人展示你的工作能力之外, 更用作品证明了你的创作思维, 如果有机会, 你会做得很好。没有找到工作的人, 也需要这样一次创作来帮助你、证明你自己, 有了它, 自己心里也不会虚晃, 因为有一份证明自己实力的作品是很重要的, 以后你们慢慢就会发现。

S: (沉默之后, 很多人陷入沉思) 您的意思是工作和创作是相辅相成的, 在学校里学习, 在工作中应用, 毕业设计更是一张拿到自己理想工作的证明。

M: “孺子可教也。”(我们大家都笑了) 说得好, 其实工作和毕业设计一点都不矛盾, 还有一件事更重要, 那就是: 提前计划。它才是决定你们能不能找到好工作的重要事情。那三位找到你们羡慕的工作的同学, 已经找我谈过好几次这个问题, 他们只不过很早就明白了这个道理, 率先行动罢了。无论是提前找到工作还是没有找到工作, 都应该竭尽全力地去提前计划, 即使没有找到工作的挫折, 都是促进思想和情绪改变的境遇, 关键

看我们如何利用它。不应该躊躇, 应该想办法解决。如果你觉得要工作就顾不上读书, 那怎么做得成大事? 只有学业又好工作又强的人, 才是我们所说的“高手”, 那些你们羡慕的人, 他们只是牺牲了你们“偷菜”的时间。

S: 老师, 什么是提前计划?

M: 我们来听听你们的学长是怎么说的。这是上一届你们的一位学姐写给我的关于这个问题的见解(陆俊彦, 上海师范大学美术学院数字媒体艺术专业 2011 届毕业生):

“职业规划对于我们准毕业生有着极为重要的意义。

低年级时, 往往给自己的目标是空洞而远大的, 就好像套用了广告词‘Nothing is impossible’。但是, 当对这个社会了解多一点、对自己了解多一点、对从事的职业了解更多一点之后, 就改变了。在此后的各个时期, 我都在阶段性地做出目标和规划, 并且一段比一段似乎更与理想拉开距离, 更加接近社会需求和职场实际, 因为这时的规划在不断向现实和可行性靠拢。

就我自己的经验来说, 一年级了解自我, 二年级锁定感兴趣的职业, 三年级有目的地尝试实习工作, 了解获得经验, 四年级通过毕业设计完成学生到职业者的角色转换, 以便清楚地知道自己的优势和劣势, 到了毕业才不会‘临时抱佛脚’, 出现就业恐慌。特别是面对当前的就业形式, 不早下手, 就会晚就业。

职业生涯规划得越早, 今后毕业找工作就越主动。谁的规划做得早, 谁毕业时就最先拿到‘第一桶金’。大一时就应做好职业规划, 最迟大三以前也一定要做好, 否则, 大四时就无法做出下一步应聘职位的准备。目前, 很多学生拿着职业顾问为其做的职业生涯规划去应聘, 一下就得到招聘单位的认可。更有一些人, 大四时就已定好下一步职位, 一毕业, 马上就可按照职业生涯规划去发展。

如果不做职业生涯规划就闯入职场,东一头西一头,撞来撞去,等三十来岁时,而立之年,难立大业。回头看过,自己的职业生涯轨迹乱七八糟,走的是一条弯来弯去的曲线。有的人甚至走了一个圆圈,绕来绕去又回到20岁时的起步点,再想向前,却步履维艰,无所适从。

俗话说:机会是留给有准备的人的。对工作和学习关系的理解是很重要的,工作是为了更好地学习,学习是为了在工作中更好地证明自己的实力。无论我们是不是找到了工作,毕业设计的意义在于,它是作为毕业生在社会上发出的第一次声音,它是证明自己在大学学习期间读书学习、成长历程的总结。

说了半天,好像和毕业设计没什么关系,呵呵,毕业设计和工作是死敌?也许是,也许我们可以让它不是。要知道,聪明的人总是能把很多事情合并成一件事来完成。毕业设计处理不好必然和工作是冲突的,但要是处理得好,那他就找到了工作的‘入场券’。

即使早早地寻找到工作,也需要这样一次创作来为自己的能力做一个证明,证明给公司或单位看,它是帮助我们找到好工作的法宝。在校与离校是两回事,这是一张“车票”,是获得重视、得到肯定的第一步。在校天不怕地不怕,没了工作就回学校,可是离校了呢?而且,我们工作了以后就发现,一开始的那些年中,做的那些东西并不是你自己的,很多人需要等许多年才能得到属于自己的一次机会,去完成一次属于自己的创作。那时候,你就会怀念毕业设计这个难得的机会。

有很多人表示,都没有超过自己毕业设计的作品,因为它是相对彻底的能力展示。这一点,过来人都有经验。创作,在校和在外截然两样。刚刚毕业,在没有实力证明的情况下是无法获得决策权的,还有各式各样的苦难和限制,而毕业设计是在相对纯净的环境下,在积攒了多年的能力基础上完全的展示,是评价一个刚刚毕业的人能力和分量的重要作品。”

S:老师您呢,在读书时有没有想过,关于毕

业设计?

M:我?自然有,怎么能不想。和你们的境况一样,虽然稍有不同。我也怀疑过很多东西,年轻人嘛,我们几乎怀疑这个世界上所有的东西。(大家笑了)我毕业时,没有太大的压力,因为我一直将所有的创作机会都当成作品来做,毕业设计对我来说,只是一个稍长的创作项目罢了。那时候有公司和咱们学校两份工作可以选,有考研、出国两条路可走。

影像创作是我一生的至爱,无论别人如何评述,人类都是热爱梦的一群人,我们认识世界的方式也是影像,“生活就是一部电视剧”嘛。但就是这样,在我毕业时也怀疑过,怀疑过毕业设计的价值。但我的导师告诉我:无论什么事情摆在你的面前,你都要专注于它,完成它,这是一种态度,它会在以后的生活中帮助你走得更远。因为我们热爱电影,即使我们怀疑,可是无数次,我拿起剧本,走到片场,内心都狂热地激动和兴奋,我知道这是我一生的事业。

它改变了我的生活,改变了我看待生活和事物的角度。当我们热爱电影时,我们就永远生活在电影里了。去吧,去拍吧,去完成属于你们自己的最后一个大学作品,享受这个过程。当你的观众沉浸在你的世界里,为之陶醉沉迷时,你所做的一切都是值得的。

记住一句话:其实所有的事情都是一件事情,它们都是朝着你的目标前进而必须做出的准备而已。

在这次课间休息对话之后,这个班上有超过一半的学生找到了工作,或者有了自己的工作室。有的学生出国,有一位去北京电影学院摄影专业读研究生,还有的同学在奥美、灵狮、上海电视台、正大集团这样的公司和机构里工作。

在我的朋友纪玉洁女士的《隐性价值与显性价值——“视觉传达专业毕业设计”研究》一文中,对毕业设计的重要性是这样论述的:

“毕业设计只是一个节点，它不仅仅是解决专业层面的问题，实质上更多的是提升学生的综合素养。毕业设计价值的延续性，体现在为学生提供今后持续工作、持续发展的能力，而这种能力更多是一种综合能力，是‘通识’，这与梅贻琦先生倡导的‘通才为大，而专家次之’是契合的。当今艺术院校之莘莘学子，需充分认识到‘通识’的重要性，提升自身的综合能力，为将来人生的更好发展奠定基础。

毕业设计的显性价值具有多重性。对于学生而言，毕业设计能综合应用所学的各种知识和技能，进行全面、系统的实践，完成一件完整的作品，提升设计的思维能力、整合能力与操作能力，是学生专业能力、学识修养及实践能力的综合展示，是大学四年学习的一个完满总结。同时，它具有承上启下的联结作用，无论是毕业之后走上工作岗位还是继续深造，毕业设计都给学生提供了重要的能力和素质支撑。至于学校，毕业设计是检验其教学思想、课程体系及教学质量的一个典型样本，很好地展现了美术学院的教学成果，是教学工作中最重要的实践教学环节，也是对外树立良好‘学术品牌’的机会。

系统性思维方式的培养与建立，培养了学生的观察能力、思考能力、分析能力与操控能力。纵观毕业设计的整个过程，作为学生，我的切身体会是：这个阶段，我一直处于不断学习的状态中，这种学习不仅来自导师，也来自同学。准确地说，这种学习实质上是把自己放在一种设计的状态中。良好的状态加上大量的设计研究、案例分析和设计实践，经过高强度的设计锻炼，学生的专业能力获得极大的提高，对学生未来的发展提供了很好的基础。其中的设计过程是相当重要的，其意义远远大于毕业设计的结果。学生获得了学习方法，而方法的确是终身受益的。

毕业设计的价值具有延续性，并不是转瞬即逝的，有些价值甚至需要在一定的时间维度下才

会发现。这种价值体现在以下几个方面：毕业设计是培养学生抽象逻辑能力与具体形象描绘能力的过程，是大学四年中最能综合学生所学知识的时间段。这段时间的研究、积累与整合会成为一个‘营养包’，为学生将来的职业工作提供知识养分与储备。这个阶段要求学生独立思考规划、整合信息，从社会资源中寻找材料，调查研究，加强与社会的互动关系。在做完毕业设计之后，学生也许并没有意识到自己的整合能力提高了，但是，一旦成为职业设计师，在接手新项目时，学生就会发现实施起来得心应手。这种能力除了来自课程的锻炼外，很大程度上是毕业设计的过程中，学生认真努力的结果。”

说了半天，我觉得“要工作还是要毕业设计”，这本身是可以放在一处解决的问题。如果你平时就将作业当成作品来做，那么你就不需要看这些“废话”；如果你并没有重视自己平时的创作机会，那么毕业设计就是你的“Final Shot”（最后一击）。打起精神来，让别人重新认识你的才华和能力，在你还有机会时！

1.3 公司的想法

我在影视公司工作几年来，有很多应届毕业生过来应聘，希望能做合适的工作。简历上，该学的内容、该知道的专业知识基本上都很清楚；聊起来，学生们都雄心勃勃、自信满满、跃跃欲试；待人接物、谈吐举止等综合素质都很不错。有些同学带着自己的毕业设计作品，不乏很多好的创意，但从作品制作技术上，却看到了许多不成熟的部分。学生在创作中会碰到很多困难和想不到的问题，所以希望通过阅读本书，能在毕业设计中避免一些常见的问题和障碍，真正实现毕业设计的价值。