

STAND OUT

DESIGN A PERSONAL BRAND, BUILD A KILLER PORTFOLIO, FIND A GREAT DESIGN JOB

设计师 生存战

找出竞争力，接案、求职战无不胜

[美] 丹妮丝·安德森 著

张昭 译

脱颖而出

个人品牌
设计

打造“绝杀”
个人品牌
推广组合

找出自我优势

X

整理优质作品

X

搜寻设计工作

STAND OUT

DESIGN A PERSONAL BRAND, BUILD A KILLER PORTFOLIO, FIND A GREAT DESIGN JOB

设计师 生存战

找出竞争力，接案、求职战无不胜

[美] 丹妮丝·安德森 著

张昭 译

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

设计师生存战：找出竞争力，接案、求职战无不胜 / (美) 丹妮丝·安德森著；张昭译.

— 武汉：华中科技大学出版社，2017.3

ISBN 978-7-5680-2590-4

I. ①设… II. ①丹… ②张… III. ①设计学 IV. ①TB21

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第034102号

Authorized translation from the English language edition, entitled STAND OUT: DESIGN A PERSONAL BRAND. BUILD A KILLER PORTFOLIO. FIND A GREAT DESIGN JOB., 1st Edition, 9780134134086 by ANDERSON, DENISE, published by Pearson Education, Inc, publishing as Peachpit Press, Copyright ©2016 by Denise Anderson

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS, Copyright ©2017

简体中文版由丹妮丝·安德森授权华中科技大学出版社有限责任公司在中华人民共和国

(不包括香港、澳门和台湾)境内出版、发行。

湖北省版权局著作权合同登记 图字：17-2017-066 号

设计师生存战：找出竞争力，接案、求职战无不胜

(美) 丹妮丝·安德森 著

SHEJISHI SHENG CUN ZHAN:

张昭 译

ZHAO CHU JING ZHENG LI, JIE AN, QIU ZHI ZHAN WU BUSHENG

出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉）

电话：（027）81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编：430223

出版人：阮海洪

责任编辑：杨 森

责任监印：秦 英

责任校对：尹 欣

装帧设计：张 靖

印 刷：天津市光明印务有限公司

开 本：710 mm × 1000 mm 1/16

印 张：16

字 数：129千字

版 次：2017年4月第1版第1次印刷

定 价：78.00元

投稿热线：(010)64155588-8000

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

“品牌组合是关于你和你的作品的故事——是一种你克服一切困难和意外、成功与失败的困扰而取得个人成长的呈现。它如同你个人的一部史诗。通过品牌组合展现你自己的事业巅峰和个人价值吧！”

—西蒙·潘

感谢

假如你被困在一个孤岛上，一定会希望有我的《设计师生存战》团队陪伴你展开探险。珍妮弗·伯涵南能设计演绎出醒目的SOS信息，保证你立刻得救。劳拉·门萨和克里斯丁·劳善于驾驭自己的直觉与清醒的头脑，设计完美的脱险路线。玛格丽特·格里姆科夫斯基会用精美的插图打造和美化你临时的家。约翰·威格勒和史蒂芬·塞浦维达，还有他们的“特别任务”团队会创造一套既美观又非常实用的生存工具。布鲁克·罗德里克会把事情安排得井井有条，并且经常鼓励你：“一切都会好的。”感谢你们所有人在这场孤岛生存战中付出的时间和精力！没有你们，我就没法生存下来。

《设计师生存战》团队

珍妮弗·伯涵南
玛格丽特·格里姆科夫斯基
劳拉·门萨
克里斯丁·劳

感谢你

家人与朋友

特别感谢

盖尔·安德森
罗宾·兰达和罗斯·葛乃拉
格雷格·勒施
杰夫·维切尔
西蒙·潘

罗伯特·布什设计学院 (RSBD) 家族

罗宾·兰达
罗斯·葛乃拉
艾伦·罗宾斯
艾德·约翰斯顿
克里斯·娜维塔
利兹·布雷泽
杰夫·维切尔
RSBD的学生、同事和校友们

PEACHPIT新闻团队

尼基·麦克唐纳
凯西·雷恩
贝基·温特
崔西·克鲁姆
金·温普塞特
瓦雷里·哈恩斯·佩里

还有你们的支持

达伍德·法拉博士
肯恩大学校长

杰弗里·托尼博士
肯恩大学教务长

戴维·摩尼
肯恩大学迈克尔·格雷福斯学院院长

罗斯·葛乃拉
肯恩大学迈克尔·格雷福斯学院
罗伯特·布什设计学院执行院长

最佳编辑（尼基）和一个绝佳的团队，感谢你们给我机会撰写《设计师生存战》一书

谢谢你们总是罩着我！

本书献给：

我的父母莫琳·安德森
和弗兰克·安德森，

他们赋予我内心深处真实

与纯粹的自我核心价值，

为我的个人品牌打下了基础；

还有我的家人宝拉和迪伦，

他们激励我忠于自己的品牌承诺，

践行自己的价值观，

每天不断地自我完善。

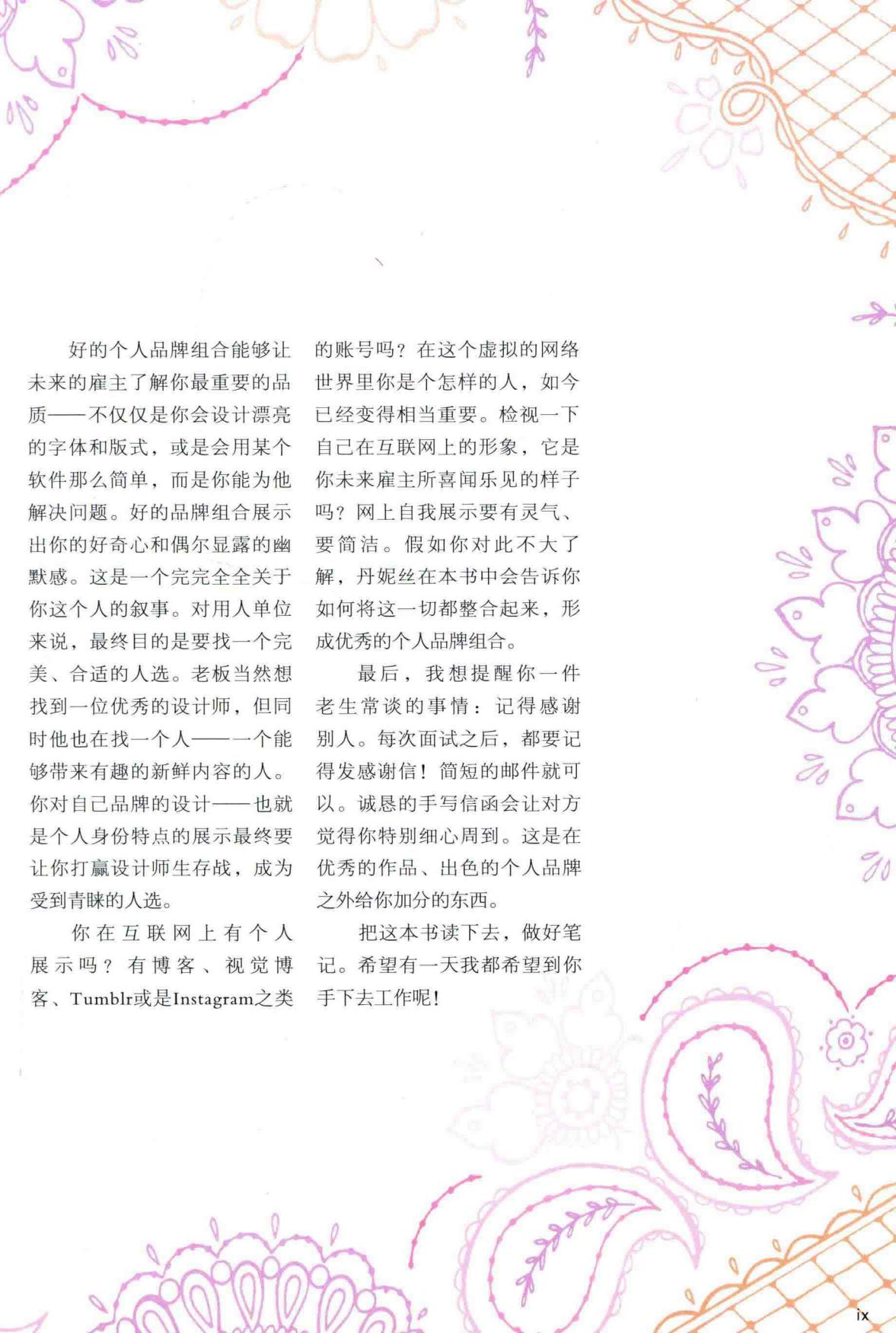
前言

盖尔·安德森

我在纽约市立视觉艺术学院任教。这所学院每年都有数百名优秀的学生毕业。丹妮丝·安德森（恰好和我同姓，我们并没有亲属关系）在肯恩大学罗伯特·布什设计学院任教。我多年来目睹她培养了众多设计专业毕业生。和我们两个一样在设计教育领域工作的还有如艾伦·拉普顿（马里兰艺术学院）、安德鲁·拜罗姆（长滩加州州立大学）及罗德岛设计艺术大学、耶鲁大学品牌设计中心等院校的很多同仁。毫无疑问，这个行业的竞争是相当激烈的。或许你觉得设计专业的毕业生找到一份工作全靠自己的作品或是学校的光环，但我要说，这种胜出真正取决于你整个人，以及你自己创立的个人品牌。

“品牌设计”这个词如今已经被用滥了，几乎让人看了感到不以为然。那么个人品牌设计究竟是什么意思呢？特别是在职业经历还不是特别丰富且没有太多资本的时候，个人品牌设计有什么意义呢？你又如何能在现有基础上打造出个人品牌呢？怎样制作一套个人品牌推广组合，让你成为应聘者中令人印象最深刻的那一个呢？这些问题的答案就在这本书里，接着读下去吧。

打开这本书，你就已经迈出了重要的第一步。这说明你已经决定提升自己、挑战自我，寻找能为你所用的信息和资源了。你已经证明了自己的心态是开放的，也愿意认真审视自己和自己的作品——这是你取得设计师事业成功的最重要素质。祝贺你！

好的个人品牌组合能够让未来的雇主了解你最重要的品质——不仅仅是你会设计漂亮的字体和版式，或是会用某个软件那么简单，而是你能为他解决问题。好的品牌组合展示出你的好奇心和偶尔显露的幽默感。这是一个完完全全关于你这个人的叙事。对用人单位来说，最终目的是要找一个完美、合适的人选。老板当然想找到一位优秀的设计师，但同时他也在找一个人——一个能够带来有趣的新鲜内容的人。你对自己品牌的设计——也就是个人身份特点的展示最终要让你打赢设计师生存战，成为受到青睐的人选。

你在互联网上有个人展示吗？有博客、视觉博客、Tumblr或是Instagram之类

的账号吗？在这个虚拟的网络世界里你是个怎样的人，如今已经变得相当重要。检视一下自己在互联网上的形象，它不是你未来雇主所喜闻乐见的样子吗？网上自我展示要有灵气、要简洁。假如你对此不大了解，丹妮丝在本书中会告诉你如何将这一切都整合起来，形成优秀的个人品牌组合。

最后，我想提醒你一件老生常谈的事情：记得感谢别人。每次面试之后，都要记得发感谢信！简短的邮件就可以。诚恳的手写信函会让对方觉得你特别细心周到。这是在优秀的作品、出色的个人品牌之外给你加分的东西。

把这本书读下去，做好笔记。希望有一天我都希望到你手下去工作呢！

丹妮丝·安德森

有些学生告诉我，我的平面设计组合课程像一次不穿军装的军训。他们说得没错。在这个课上，我要求纪律、努力和坚持。这和设计行业真实的职业氛围是非常接近的，也最能将即将步入职场的他们培训成合格的战士。

我的“设计战士”在短短16周里认识到他们自己是什么样的人，他们想要什么样的未来。他们明确了自己的个人品牌，创作了自己的视觉身份。他们开发了个人品牌组合，收集了各自感兴趣行业领域相关的课堂作业、专业实习或是一些打零工项目。他们制定了求职计划，学习了如何在设计行业找工作，如何发挥自己的专长，怎样撰写与职位切

题的简历和求职信，怎样寻找推销自己所需要的接触点。在每个学期的这堂课上，学生们毫无例外地非常投入。他们聚精会神地学习，然后深吸一口气，跃入了他们下一阶段的人生。

在专业设计领域，品牌组合是你唯一也是最重要的展示才华、技能和作品的工具。本书讲述的方法论能够帮助你在投身竞争激烈的设计行业之前给自己建立最大的自信。本书具有指导实用意义，而且经过了实践检验。书中倾注了我25年的设计经验和17年的设计教育经验。本书讲述的方法有条理、成体系，行之有效。

本书的指导是循序渐进的，包括动手练习内容和便于使

用的工作表。读者可以通过练习明确自己的职业目标，清楚地知道自己希望在哪里发挥出最大的能量，用自己的天赋和热情赢得欣赏者的承认。书中讲到了我个人的亲身经历，还有其他人的案例，以及品趣志网站上的一些年轻而有天赋的设计师分享的成功经验。

或许你不是即将毕业的设计专业学生，或许你是正在寻找职业新突破的设计人员，但本书介绍的方法同样适用于你。本书不但给任何职业发展时期的设计专业求职者提供了直接易行的指南，还为教授品牌组合课程的教师提供了配套素材。

从学习者到从业者的转型

是艰难的，但也是必须的。我的学生们深深地明白转型的重要性，并以极大的热情和决心努力使自己蜕变、升华。我希望自己能够启迪他们，但事实是他们不断地启迪着我。每当我看着他们努力，并尽量去支持他们的时候，就在心中暗想，此时此刻能够教育和指导这些未来的设计领导者们，我是多么幸运！本书是这些出色的学生的天赋和付出的佐证。希望他们也能给你启迪。

让我们开始吧！

TABLE OF CONTENTS 目录

前言

by: 盖尔·安德森 vii

by: 丹妮丝·安德森 x

第一部分

设计个人品牌

创建一个展现你真实、纯粹的品牌形象的视觉身份。 2

1. 认识个人品牌

确定你的个人品牌、用途和你与众不同的特性。 4

2. 组织你的品牌故事

领悟自己的内心，形成你的品牌与视觉身份的核心内容。 18

3. 设计个人品牌身份

将品牌故事转化为视觉身份。 28

4. 推广你的品牌

设计多种形式结合的品牌推广计划。 46

5. 案例分析：品牌身份

分析一些出色的学生品牌。 66

第二部分

建立“绝杀”的个人品牌组合

制作一套能够代表你的风格、类型，并和你梦想工作的具体行业相关的作品集。 78

6. 准备建立品牌组合

创建作品集之前需要知道的十一件事。 80

7. 为你的作品集选择“绝杀”作品

选择能够展现技能、天赋和爱好的项目。 90

8. 创建新项目

补充作品到你的作品集中。 106

9. 开发演示布局

设计一个能传达你是怎样的人、可以做什么的品牌推广组合。 120

10. 制作能突显优秀作品的图片

制作支持并提升项目故事的视觉元素。 136

11. 制作作品

理解品牌推广组合制作过程中的技术问题。 154

12. 案例分析：一些学生的品牌推广组合

分析一些能够在众多品牌推广组合中脱颖而出的学生案例。 160

第三部分

找到设计类好工作

学习如何找工作和开始在设计生涯。 172

13. 准备你的演讲

发起一段有关自己的项目并揭示品牌故事的对话。 174

14. 利用资源工具积极求职

创立并维护你自己的求职资源库。 182

15. 发动求职攻势

了解趋势、寻找机会、订立计划。 198

16. 管理你杰出的事业

与他人分享你事业成功的经验，激励他人。 216

17. 案例分析：设计职业之路

认识一些在事业上脱颖而出的设计毕业生。 228

一些资源 239

本书的其他贡献者 242

**INSIDE
SELF**

内在的自我

**OUTSIDE
SELF**

外在的自我

**TRUE +
AUTHENTIC
SELF**

真实、纯粹的自我

**YOUR
BRAND**

你的品牌

第一部分

设计个人品牌

创建一个展现你真实、
纯粹的品牌形象的
视觉身份

1.认识个人品牌

确定你的个人品牌、用途和你与众不同的特性。

个人品牌是有关你的过去、现在与未来的概念集合。它是无形的，却无处不在。个人品牌涵盖了你的方方面面：价值观、兴趣、技能、个性、行为和你的风格。个人品牌是别人在你不在场时对你的想法、感觉和评价的集合，也是你对自我的评价。

有些人对于自己是什么样的人有相当清楚的认识，但怎样向他人传递有关自己的信息却是一个富于挑战性的事情。积极确立自己的个人品牌，能够帮你更好地掌控自己在他人心目中的形象：你是谁？你想要什么？雇主为什么要用你？

要想释放个人品牌的真正魅力，必须首先能够进入自己的内心世界，了解真实、纯粹的自己究竟是什么样的，以及你想成为

什么人。其次，要对外在的你清楚的认知，也就是说外面的世界是如何感知你的。这要通过调查和询问他人才能得到答案。理解了自我认识与他人对你的认识之间的联系，才能树立代表真正的你的，富有说服力的、可信的个人品牌。

在创建或是改进个人品牌设计，为下一阶段的人生做准备的时候，进行一次这样的自我评估是非常重要的。原因有两个。

首先，这个过程能够促进你的个人与职业发展，得到的认知结果将增强你叙述故事的能力。

其次，你的领悟将转化为品牌身份设计的视觉起点。

了解内在和外在的自我甚至还能帮助你改正自己的个人策略，重新定位自己，拥抱真实的自己，实现梦想中的自己。

认识个人品牌

工作表:

[standoutportfolio.com/
self-assessment.pdf](http://standoutportfolio.com/self-assessment.pdf)

确定你的个人品牌之前做些调查是必不可少的。在做项目及创作品牌组合的时候,你会先进行调查,然后设计出反映客户特点的独特品牌。进行自我评估分析也是同样的道理。只不过,你要关注的是自我,探索、归纳代表你个人品牌的想法并将其概念化。

审视自己有时候并不那么让人舒服,但结果是非常值得的。在我的学生开始做这件事情的时候我告诉他们:“带你自己出去约个会,给自己买杯咖啡或是鸡尾酒(年龄不够喝酒就算了),好好了解一下你自己。”特别是当你已经开始从事严肃的设计工作或是重新回到设计行业的时候,也许会觉得花功夫去做这个比较傻,但这是非常必要的。跟随本章内容进行练习的时候最好安排一些专门用来独处思考的时间,在几个小时中关上手机,断开社交网络。回答自己提给自己的任何问题,要尽量简短,不要左思右想。

自我评估分析

内在的自我

问题一:你是谁?

了解真实、纯粹的自我,发现你的核心价值

15.

1. 雄心
2. 热情
3. 敏感

问题二:什么令你打赢设计师生存战?

找到你的兴趣、天赋和爱好,了解它们如何帮你与他人建立联系

1. 烘焙
2. 诗歌
3. 滑板/滑雪

问题三:你擅长什么?

了解自己的强项与弱项,这样才能在雇主面前展示实实在在的技能

特点

1. 投入
2. 慷慨
3. 真诚

设计技能

1. 插画
2. 字体
3. 编辑

软件技能

1. Illustrator
2. InDesign
3. After Effects

经历

1. 曾在意大利生活(农场工作)
2. 创办自己的海娜刺青艺术工作室+工艺品销售

问题四:你想达到什么目标?

让你的人生梦想可视化,并且规划如何实现梦想

愿景: 通过设计创造沉浸式的人性体验