

這樣準備作品集!

作品集顧問專業指導 **X** 業界菁英不藏私指導

王明嘉視覺設計事務所負責人

王明嘉專文推薦

自由落體設計公司總經理

陳俊良推薦

國立臺灣藝術大學

圖文傳播藝術學系系主任

韓豐年推薦

國立臺灣藝術大學

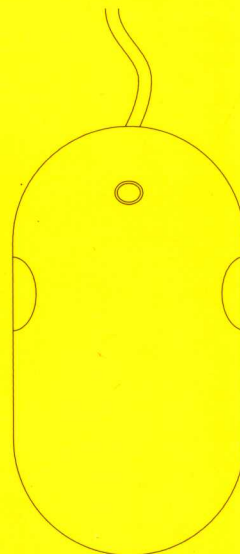
視覺傳達設計學系教授

許杏蓉推薦

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

妃格·泰勒 Fig Taylor ©著
呂奕欣◎譯

這樣準備作品集！

作品集顧問專業指導 × 業界菁英不藏私指點

妃格·泰勒（Fig Taylor）◎著

呂奕欣◎譯

deSIGN+25 這樣準備作品集！

原著書名 How to Create a Portfolio & Get Hired
著 者 妃格·泰勒 (Fig Taylor)
譯 者 呂奕欣
責任編輯 向艷宇

發行人 涂玉雲
總編輯 王秀婷
版 權 向艷宇
行銷業務 黃明雪、陳志峰
法律顧問 台英國際商務法律事務所 羅明通律師

出 版 積木文化
104台北市民生東路二段141號5樓
電話：(02) 2500-7696 | 傳真：(02) 2500-1953
官方部落格：www.cubepress.com.tw
讀者服務信箱：service_cube@hmg.com.tw

發 行 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
台北市民生東路二段141號2樓
讀者服務專線：(02)25007718-9 | 廿四小時傳真專線：(02)25001990-1
服務時間：週一至週五09:30-12:00、13:30-17:00
郵撥：19863813 | 戶名：書虫股份有限公司
網站：城邦讀書花園 | 網址：www.cite.com.tw

香港發行所 城邦（香港）出版集團有限公司
香港灣仔駱克道193號東超商業中心1樓
電話：+852-25086231 | 傳真：+852-25789337
電子信箱：hkcite@biznetvigator.com

馬新發行所 城邦（馬新）出版集團
Cite (M) Sdn. Bhd. (458372U)
11, Jalan 30D/146, Desa Tasik, Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia.
電話：+603-90563833 | 傳真：+603-90562833

內頁排版 優克居有限公司
製 版 上晴彩色印刷製版有限公司
印 刷 東海印刷事業股份有限公司

城邦讀書花園
www.cite.com.tw

Text © 2010 Fig Taylor
Translation © 2011 Cube Press, a division of Cité Publishing Ltd., Taipei.
This book was designed, produced and published in 2010 by Laurence King Publishing Ltd., London.
All rights reserved.

2011年（民100）9月27日 初版一刷

Printed in Taiwan.

2011年（民100）11月2日 初版二刷

售 價 / NT\$450

ISBN 978-986-6595-54-7

版權所有·不得翻印

國家圖書館出版品預行編目資料

這樣準備作品集！：作品集顧問專業指導X業界菁英不藏私指點／妃格·泰勒 (Fig Taylor) 著；呂奕欣譯。-- 初版。-- 臺北市：積木文化出版：家庭傳媒城邦分公司發行，民100.10
144面；21×28公分

譯自：How to create a portfolio and get hired : a guide for graphic designers and illustrators
ISBN 978-986-6595-54-7(平裝)

1.平面設計 2.商品設計 3.就業輔導

目錄

推薦序		研究資源	81
前言		專業刊物 年鑑與資料大全	
1 什麼是作品集？	9	年刊、郵寄名單與產業名錄 圖書館	
學生作品集	10	產業相關網站、入口網站與部落格	
專業作品集	13	主動致電	84
平面設計作品集	16	毛遂自薦	85
插畫作品集	17	學生展覽與比賽	86
跨領域作品集	20	重點整理	87
重點整理	21	4 製作優秀的作品集	89
2 瞭解市場	23	基本作法	90
設計團體	25	保持客觀	91
品牌打造 網頁設計 跨領域設計		作品集內容	92
設計實習 插畫委託案		幾份作品集？	99
廣告公司	33	重點整理	101
廣告設計之路 廣告插畫之路 跨領域人才的機會		5 選擇適當的作品集	103
報刊業	38	印刷作品集	104
設計師職缺 插畫委託案		尺寸很重要 使用何種作品袋 資料內袋與護貝	
書籍出版	47	如何展示作品 樣本的照片	
成為書籍設計師 童書 教科書		數位作品集	113
成人小說類 成人非小說類		哪裡可能出錯 正確的做法 遠距展示	
漫畫與圖像小說	57	重點整理	115
獨立漫畫 商業漫畫		6 提高你的市場能見度	117
電視與電影	60	人脈值得培養	118
設計師的工作機會 插畫家的工作機會		爭取展示作品的機會	119
電玩開發	66	宣傳資料	123
插畫能力		展示作品時的要點	128
卡片設計	71	展示作品集	129
內部設計師職位 卡片插畫 尋找適當的發行公司		展示作品後的小提醒	131
製作作品集 自行創業		重點整理	135
重點整理	73	實用資源	136
3 研究與主動致電	75	圖片來源	141
為什麼研究很重要	76		
鎖定研究目標	77		
設計界的職缺 插畫委託者			

這樣準備作品集！

作品集顧問專業指導 × 業界菁英不藏私指點

妃格·泰勒（Fig Taylor）◎著

呂奕欣◎譯

作者致謝

我要感謝 Liz Resnick 推薦我寫這本書，感謝策劃編輯 Jo Lightfoot 在我撰寫期間給予的無比耐心，還要感謝每個慷慨與我分享時間和經驗的人，他們的協助讓最終的成果比我自己獨立完成的好得多。這些人包括（未依照特定順序）：Zoe Antoniou、Jemma Robinson、Alan Male、Andrew Selby、Kim Burdett、Jane Souyave、Jonathan Gibbs、Nancy Slonims、Phil Gray、Mark Wigan、Steve Wilkin、Will Hill、Al Wasco、Alice Carter、Alisa Aronson、Barbara Yale-Read、Brockett Horne、Deborah Shmerler、Diane Tarter、Edwin Utermohlen、Judith Aronson、Kenenth Fitzgerald、Kimberley Vickery、Robert Sedlack、Rosario Martinez-Cañaz、Rukmini Ravikumar、Sue Vessella、Tom Garrett、Tyler Galloway、Louisa St Pierre、Ben Cox、Dave Day、Mark Reddy、Neil Dawson、Steve Rutterford、Andy Altman、Andy Ewan、Anne Brassier、Austin Cowdall、Christopher Pullman、Doug Powell、Ian Bilbey、Donough O'Malley、Josh Silverman、Judy Wellfare、Lance Hidy、Danielle Plaskett、Derek

Brazell、Martin Lambie-Nairn、Maryanne Grebenstein、Michael Koid、Joshua Keay、Kai Clements、Rian Hughes、Robert Howsam、Robert Linsky、Susan Williamson、Stephanie Zelman、Saeko Ozaki、Stuart Briers、Karen Boller、Alison Lawn、Anamaria Stanley、Colin McHenry、Hazel Brown、Jennifer Pastore、John Oakey、Kristina DiMatteo、Martin Colyer、Paul Harpin、Jim Thompson、Frances McKay、Boo Cook、Kevin Hopgood、Rodd Hunt、Russell Cobb、Steven Preston、Birgitte Lund、Jacqueline Brown、Graham Humphreys、Alex Tomlinson、Anders Suneson、Gert Gerrits、Barry James、Chris Shamwana、Eleanor Crowe、Joe Whitlock Blundell、Jonathan Christie、Joy Monkhouse、Lucy Bennett、Mike Jolley、Penny Holroyde、Val Brathwaite、Richard Ogle、Steve Scott、Martin Vintner-Jackson、Neil Lewis、Yuko Shimizu、Jay Taylor、Jeff Fisher、Ulla Puggaard、Andrew Pavitt、Martin Haake、Olaf Hajek、Tina Mansuan、Tomer Hanuka 與 Siobhan Harrison。若不慎遺漏任何人，還請海涵！

目錄

推薦序		研究資源	81
前言		專業刊物 年鑑與資料大全	
1 什麼是作品集？	9	年刊、郵寄名單與產業名錄 圖書館	
學生作品集	10	產業相關網站、入口網站與部落格	
專業作品集	13	主動致電	84
平面設計作品集	16	毛遂自薦	85
插畫作品集	17	學生展覽與比賽	86
跨領域作品集	20	重點整理	87
重點整理	21	4 製作優秀的作品集	89
2 瞭解市場	23	基本作法	90
設計團體	25	保持客觀	91
品牌打造 網頁設計 跨領域設計		作品集內容	92
設計實習 插畫委託案		幾份作品集？	99
廣告公司	33	重點整理	101
廣告設計之路 廣告插畫之路 跨領域人才的機會		5 選擇適當的作品集	103
報刊業	38	印刷作品集	104
設計師職缺 插畫委託案		尺寸很重要 使用何種作品袋 資料內袋與護貝	
書籍出版	47	如何展示作品 樣本的照片	
成為書籍設計師 童書 教科書		數位作品集	113
成人小說類 成人非小說類		哪裡可能出錯 正確的做法 遠距展示	
漫畫與圖像小說	57	重點整理	115
獨立漫畫 商業漫畫		6 提高你的市場能見度	117
電視與電影	60	人脈值得培養	118
設計師的工作機會 插畫家的工作機會		爭取展示作品的機會	119
電玩開發	66	宣傳資料	123
插畫能力		展示作品時的要點	128
卡片設計	71	展示作品集	129
內部設計師職位 卡片插畫 尋找適當的發行公司		展示作品後的小提醒	131
製作作品集 自行創業		重點整理	135
重點整理	73	實用資源	136
3 研究與主動致電	75	圖片來源	141
為什麼研究很重要	76		
鎖定研究目標	77		
設計界的職缺 插畫委託者			

推薦序

拎著 portfolio 尋夢……

王明嘉 《字母的誕生》作者

王明嘉視覺設計事務所負責人

常在紐約街頭走動的人，偶而都會碰到一、兩位年青小伙子快步健飛從身旁匆匆走過。跟其他同樣來去匆忙的紐約客不一樣的是，他們手上都拎著一個黑嚕嚕的 portfolio，而且都很大。看著這些人的背影，想到自己也曾經是當中的一份子時，不覺莞爾；再低頭望著眼前這本《這樣準備作品集！》原文書，腦海不由得浮出一幕幕自己設計生涯中，無數次拎著 portfolio 尋夢的情景。

出國前，我在台灣至少待過二十家以上的公司，有不少整理作品找工作的經驗；後來多半是業界認識找上門給的工作，才慢慢地不那麼需要提著作品到處給人家看。但到美國留學之後，人生地不熟，又沒有業界的知名度，找工作，一切從零開始。先後在芝加哥和大紐約地區待過十來家設計公司的工作，都是拎著同樣黑嚕嚕的 portfolio 挨家挨戶找來的。過去在紐約找設計工作的標準模式是：先買一份紐約時報，把整個人事欄掃描一遍，標示出心目中可能（或理想）的職缺，寄出一封封的求職簡歷之後，針對每一家公司的專業性質和不同職缺的工作要求，挑選手頭上適合的作品，整理之後，黏貼在一張張大小一致的紙板上，準備隨時可以抽換對調，應付每一家面試機會的特殊需求。

現在台灣街頭大學生滿街跑，設計科系畢業生找不到工作的情形比比皆是。看看自己畢業前後的學生，也在為他們求職找工作的作品集大費周張時，那種設計人與作品集的密切關係，以及設計職場新鮮人為製作作品集的那股焦慮感，似乎不因時間流逝和時代變遷而稍有減弱，反而因產業水平的提昇和專業競爭的加劇，有增無減。顯然這一代的設計職場新鮮人，比以前更需要一個強而有力的作品集，來彰顯個人訓練有素的專業能力。受完四年大學設計教育，想要找到

一個理想的設計工作，你還有「最後一哩」的路要走。

是學校教育的最後一哩，也是專業生涯的第一步

歐美大學一般都設有就業諮詢室（placement room），提供學生校內外工作機會及職場諮詢顧問事項；設計學校會針對學生實習和求職的需要，開設作品集製作的課程，甚至有如芝加哥 The Chicago Portfolio School 和亞特蘭大 Portfolio Center 等專門教作品集製作的學校。許多從正規設計學校畢業的學生，不惜多花一筆錢，再花一年半載的時間，到這些地方從新學習如何整理自己的作品，和製作一個有專業水平的作品集，無非希望自己的作品能夠從眼前一長排黑壓壓的 books（作品集的暱稱）當中脫穎而出，找到自己喜歡的工作。作品集是設計科系學生離開學校前「最後一哩」的作業，也是設計新鮮人進入職場「第一步」的工具，甚至是所有專業設計人必須持續更新和不斷維修的生涯工作。

雖然現在大部份設計科系學生都知道，在畢業前後要準備一套自己的作品集，也在開放思潮的鼓動和電子媒介的慫恿之下，試著在求職過程當中，穿插一些表演花招的求職秀。不少設計科系學生的作品集裡，也因此擺置了許多這類與自己專業能力無關的「助興」材料，不只無法取代設計「創意」的專業意涵，也混淆作品集呈現設計「作品」的實質功能。

相較於國外設計產業的成熟制度和作品呈現的常規模式，台灣從過去「未成形」的作品集概念，一下子跳到「不像樣」的求職表演秀，當中有許多要向先進國度學習的地方。《這樣準備作品集！》作者來自英國深厚設計文化和高階設計水平的背景，不只提供歐洲正規作品集製作的實務觀念，也是台灣設計界對作品集的概念、本質、功能、類型等難得的全面性探

索機會；書中許多歐、美、澳專業設計人士對作品集的肯切看法，也提供國內設計新鮮人製作作品集時，一個多面相的實務參考資料。

是設計實力展示櫃，不是設計作品儲藏間

作者一開始簡約地說明何謂「作品集」之後，馬上切入主題，把作品集分為「學生作品集」和「專業作品集」兩大類型：前者是申請設計學校和在校生到外面找實習機會，後者適用於新人找工作或在職者昇遷換跑道。這兩大類型的作品集針對的對象不同，作品集審閱者的心態也不一樣，裏頭的東西和呈現的方式當然也要有所不同。搞錯對象，牛頭不對馬嘴，再美麗的作品集，也只是一個美麗的錯誤。

緊接著，作者以最常使用作品集的平面設計（graphic design）和插畫（illustration）兩大行業別為例，提出兩者專業本質的差異點和工作模式的特性，並論及兩大類型求職者的相對適性及做作品集時應有的權衡考量。作者更以其專業插畫家經紀人的親身經驗，以本人經手的創作者與客戶之間的互動實例，指出平面設計的作品集，多少還容許求職者展示多元創作的表現形式；但插畫類型的作品集，就應該集中在一個，最多不超過兩種樣式，三種以上的插畫表現樣式，不只混淆市場對插畫家的專業意象，甚至會顯露創作者對自己的作品缺乏信心。像這些必須縱觀全局又要細項區辨的專業認知，絕對不是未涉設計市場和初入設計職場的設計新人可以理解和想像的。

經常整理作品找工作和見客戶接案的設計人都知道，如何展示自己最「拿手」的專業作品，又能兼顧不同工作需求的「彈性」表現能力，是處理作品集最難拿捏的地方。不只初入社會的年青學子不知所措，連我這種縱橫國內外設計職場數十年，進出大小設計公司幾十家的資深設計人，在為自己的網站挑選作品時，還是捨不得這個，扔不掉那個的。作品集不是個人作品的儲藏間，而是個人設計實力的展示櫃，《這

樣準備作品集！》這本書教你把什麼東西放進作品集的同時，也告訴你把哪些東西從作品裡剔除出去。

有觀念又懂規則；敢 play，也知道如何 display

現在網路方便，挑幾個新潮樣式來模仿很容易，學幾招做秀式的表現手法也不難，但如何從表象的作品集技巧操弄，提昇到實質的作品集觀念認知，就不那麼輕鬆如意了。本書作者一開始就強調，這不是一本拉著你的手做剪貼裁接的「技術」手冊，而是教你用腦筋思考的「觀念」書本；看完整本書之後，我發現這也不是一本教你表演做秀的「求職」祕籍，而是教你用心體會和用力經營的「規則」書本。有觀念又懂規則，做出來的作品集才會言之有物，一個設計人的專業實力才可以據實呈現。

讀者在閱讀本文吸收作者完整知識的灌輸之外，還可以在隨處穿插的訪談摘錄裏，聆聽不同專業人士的各種說詞和看法；對每個章節的主旨意涵，可以有縱向的深入認知，更有橫向的豐富闡釋體會。而且，除了知識觀念的灌輸和實務規則的陳述之外，作者其實也花了許多心思在作品集的製作技術和表現創意的介紹。雖然重點還是這些技術和創意背後的知識觀念，每個章節配置相關作品集類型的插圖表現和簡要說明，可以讓讀者透過這些具體圖例，檢視不同專業的設計人，如何在不同的表現形式下呈現作品集的普遍意涵，並滿足不同設計類型的作品集製作考量與技術需求。

這本書的本文內容有知識，訪談摘錄有常識，從頭到尾圖文並茂，敢 play，也知道如何 display；整本書就是一個作品集專輯的「作品集」，可以參考借鏡，也可以翻閱欣賞。工欲善其事，必先利其器，《這樣準備作品集！》是每一個設計職場新鮮人，離校前找第一個工作和入行後轉換跑道，不可或缺的专业利器。

序言

諸位設計師與插畫家，你們選的這個有「創意叢林」之稱的產業，可不是浪得虛名的。隨著視覺傳播者自我展現的機會如雨後春筍般出現，這座叢林也更為茂密，如何能在其中殺出一條生路也更令人頭痛。幾年前有誰能想像得到，為行動電話設計圖像或製作虛擬世界的身分識別，會是一張待遇豐厚的長久飯票？又有誰想過，集合設計師和插畫家的設計團體以及跨領域的創意組織，對部分客戶而言，比過去尋找設計與美術人員的作法更可行、更具成本效益？本書的目的，在協助你瞭解那些潛在客戶或雇主的需求，好讓你在這片「叢林」中找到自己的路，告訴你什麼東西應該放進作品集裡，以及同樣重要的，什麼東西不該放，進而獲得你夢寐以求的職位或委託案。本書會談到你應該如何體認、辨識並專注於創意界雇主的要求，即便他們的要求五花八門，你仍然可發揮自信與專業來滿足他們。此外，本書也會討論如何運用各種可得的資源，從中獲悉甚至創造工作機會。

在這裡，我們不會刻意關注在風格上。當然，在討論呈現作品的議題時，要完全避免風格這個主題是不可能的，畢竟設計師或插畫家的職責，就是發揮個人風格，在反抗當下的風潮之餘，還要創造新趨勢。此外，由於你必須說服他人你在視覺傳達方面的專業，如何呈現出你的能力便十分關鍵，這會影響到你是否能夠得到心儀的工作，或是最終由另一個雄心勃勃的年輕新手中選。為此，我們在這本書中展出各種作品集，說明如何以實體或虛擬的方式來集結並呈現作品。本書也會提到宣傳資料的準備，從網站到印刷的明信片都包括在內，以及部分比較特殊的宣傳品。我假設諸位讀者在美學方面都具備自己的見解，畢竟市面上已有許多大部頭的書，反覆歌頌著當代設計與插畫的風尚；鑑於此，本書特別把重點放在內容上。

這本書也談過渡、轉型，說明你該如何打好基礎，才能在所選擇的職業上建立名聲。雖然多數的大學課程會提及一些專業實務的資訊，但顯然各校所提供的

資訊不一定同樣完整。其實，正式專門的課程不是非參加不可，況且許多建議其實多來自於客座講者。除非聽者真心想要聽取建議，否則再怎麼珍貴的資訊也可能被當成耳邊風。當你還是滿腦子絕佳點子的學生時，讓這些想法開花結果，遠比擔心畢業後何去何從更重要。

你可能想當個平面設計師、插畫家，或在這個界線日漸模糊的數位年代，和越來越多人一樣，成為擁有多重技能的從業人員。事實上，這兩塊領域的關係確實緊密相連。平面設計師原本就必須負責把工作委託給插畫家，至少偶爾如此；靠著這些案件過活的插畫家則會聽取設計師的指示，為付錢的客戶提出最有效的解決方案。雖然這項關係可能很短暫，但設計師與插畫家最好能彼此合作，讓兩個訓練有素的創意人才集合起來，透過視覺手法，為商業目的提出解決方案，並且在理想的狀態下發揮能力與創意。然而如同多數的合作關係，若缺乏清楚的溝通與互信，終將一敗塗地，因此，我期望促進未來從業者彼此瞭解，建立有生產力的關係，所以本書是針對有志於在這兩個陣營工作的人。

我在這兩個領域皆有過歷練。我必須承認，自己擔任平面設計師的時間並不長，之後倒是當了二十多年的插畫家經紀人。我最初的客戶來自設計、報刊、出版、廣告與禮品等產業，同時我還擔任倫敦插畫家協會的作品集顧問。我的工作讓我能以平衡、整體的觀察，瞭解雇主與委託者對平面設計師與插畫家的要求，洞悉市場的種種變化。因此，這本書的寫作對象，是有志投入於設計與插畫，或兩種領域交集之處的人（這個交集正不斷擴大）。藉由分享慷慨為本書提供資訊的設計師、插畫家及我自身的經驗，我的目的在協助讀者在所選擇的文創產業區塊中，旗開得勝。

讀者不僅能在本書學到彙整出令人印象深刻、有用作品集的方法，還能了解哪些領域可供各種設計師與插畫家發揮所長。此外，書中有引用自各產業菁英

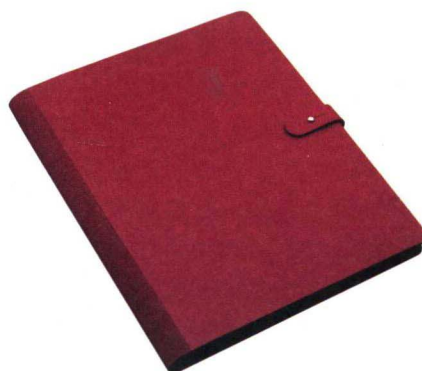
的話，這些建言不僅說明你可能遇見的各種意見，更是簡潔有力的好建議。本書也有大量的作品精選，期望為讀者在這條路上的每一步都帶來助益。

關於本書用語

我希望讀者能留意到，在這篇序言中，我用了一個容易起爭議的小小形容詞：「商業的」。我仍然清楚地記得這個字的負面意涵，導致當我還是平面設計學生的時候，急於和身為廣告人的父親的專業領域保持距離。現在我仍舊與不少學設計與插畫的學子打交道，因而明白多年來這個觀念幾乎未見改變。既然我在這本書中將使用這個字眼，因此有必要在一開始就澄清一些觀念，以免日後受到錯誤的詮釋。

當我用這個有力的小詞彙時，我的意思絕非：乏味或缺乏藝術的優點；出賣創意，也就是把靈魂賣給企業惡魔；或魯莽、憤世嫉俗地跟隨任何風潮，而這股風潮恰好吻合文創產業的當下趨勢；或是指為廣告目的而創作的平面設計或插畫。我承認，符合這些範疇的作品也會被說成是「商業的」，但我在用這個字時，只是表示作品在某個時刻符合市場的需求；換言之，若是在你的設計或插畫專業領域中，你所做的東西正好符合需求，那麼至少就我而言，你的設計或插畫即可稱為「商業的」。

關於本書用語，還有一件事應予以說明。本書許多建議對設計師與插畫家雙方皆適用，因此我在適當時機會使用「從業人員」這個詞，至於其它情況，則會依據主題來選擇適當的用詞。

1

什麼是作品集？

簡言之，作品集就是一種以實體或虛擬的方式來呈現作品的展示。隨著設計師或插畫家的職業發展階段變化，作品集也會出現種種不同的形式。然而有一點始終不變，那就是，由於學校和雇主的考量不同，從學生轉變成專業人士時，作品集的尺寸、內容與形式都會大幅變動。在這一章中，你會看到在所選擇的職場上，應該依據哪些原則來安排最好的作品集，使之成為符合你需求的有效工具。

左頁◀◀（從上面開始，由左至右）：
三個經典的「錯誤」示範，說明你「不該」如此將作品呈現給雇主或委託者看。（第2行右圖）接下來為 Prat Paris 出品的 Pampa 活頁作品袋，內有聚丙烯或聚酯製成的封套，這類型的作品袋能給人更專業的印象。（第3行）Mapac 的拉鍊活頁作品袋，圖中為作品袋打開與闔上的樣貌，是可靠而聰明的選擇。（最末行）作品樣本無論是否為數位格式，皆可透過 PC 或者 Mac 連上網來存取，或在家中與工作室用筆電傳送。

右頁▶▶這是某個獲得入學許可的平面傳達系學生的作品。其作品集包羅萬象，包括幾件未完成的作品與人體素描。你可以把平時創作用的速寫本（上），拿來與較大的作品集（下圖）搭配。

學生作品集

無論你決定學什麼，多數藝術學院最初想招收的學生，皆擁有類似的特質。在基礎／大學的入門階段，面試小組會希望看到多元的作品，包括速寫本、人體素描、自製的及高中時代的作品。即便在這個早期階段，校方就會期待未來有志於設計的學生，能夠展現出圖文並重的才幹；招生委員可能會期望未來的插畫家擁有紮實的繪圖能力，並且會重視他們的色彩敏銳度。學生若能積極嘗試各種領域是好事，例如繪畫、攝影或印刷，同時接觸傳統與數位的領域代表他們有開放的心胸，願意探索各種不同的創意手法，然而要注意的是，展現各式各樣的作品絕非把所有家當不明究理地塞進作品集裡，希望能碰碰運氣，恰好遇到喜歡裡面某個東西的伯樂。你分辨好作品及差強人意作品的能力，同樣會被詳細檢視，這項能力一直到畢業後都很重要，因此最好及早開始磨練。

要納入多少作品並沒有一定的標準，好好發揮你的判斷力，確保能展現出多元的作品才是上策。

在這個階段，作品袋頂多是收納作品的容器而已。可能你想展示原稿，而某些原稿尺寸或許很大，無論是否有內頁袋，一般都是使用 A1 尺寸的作品袋。作品袋的內容物除了要表現出你的創意特質的優勢，還必須在適當情況下，依據個別的學校規定來裱框或呈現。在這方面，有些學校的規定比較明確，但無論如何，精心安排呈現的方式，以自信的態度及邏輯秩序來集結作品，永遠能讓校方對你有好的印象。

想成為平面設計或者插畫系的大學生，最好能表現出對此學門情有獨鍾，但也不用太過僵化到讓人覺得「不受教」或沒有冒險精神。無論你決定投身的領域是哪一種，都很重視透過圖像製作來概念化並解決問題的能力，因此速寫本與創作過程中的草圖都會是關注的焦點。同樣地，你在課餘自行創作完成的東西，也可證明你的投入與自動自發。

身為創意從業人員，介紹作品會是工作中的家常便飯。雖然嚴格來說，透過書寫和語言來表達自己並

不屬於作品集的一部分，但仍會影響你獲得學校錄取的機會，尤其選名校時更是如此（學校是否熱門，除了地理位置，亦可能取決於學術成就）。校方很可能會期待你清楚知道相關領域的專業佼佼者，此外，你最好多留意各種競賽；從面試官的觀點來說，知道有哪些比賽證明你對所選的領域充滿熱情，而且是經過深思熟慮才決定往這方面發展；同樣地，若你所選的學校是明星學校時，這一點也會對你非常有利。

攻讀碩士的人必須準備的作品集則不太一樣，有時候比較像是要給雇主或委託者看的，其內容必須要反映出信心，以及學生對於所選擇的媒介的徹底熟悉度。通常這個階段重視的是「少即是多」，因此編輯能力在此是發揮關鍵的角色。欲申請碩士班的作品集，其格式通常比大學入學者來得小，雖然收入速寫本與創作過程中的草圖同樣重要，但是少量質精的作品精選（例如十到十二項已完成的作品），會優於收入一堆你不是那麼有把握的作品。被挑選的作品，應該反映出你在解決視覺問題或圖像製作方面的能力。

在這方面，成熟度是個關鍵。美國碩士課程一般會要求學生在申請之前，至少有一年商業市場的實務經驗（英國則非如此）。口頭溝通能力也很重要，你還必須要跟進產業有力人士間的最新議題。工作經驗雖然很重要，但你的作品集應該要能清楚表現出能夠進行持續且實務研究的能力。同時你也應該對自己的目標有清楚的概念，若能明確指出心中有興趣的領域，對於你未來的發展與探索將有所助益。

「我期望看到一組繪畫，這組繪畫要能展現出對生活的敏銳觀察。速寫本應該要表現出插畫家的世代，以及創作概念的發展，還有一組以特定文字為基礎而發展的圖解插畫（有速寫本或草稿等輔助資料）。此外，還要有一些由插畫轉化成的印刷內容。」

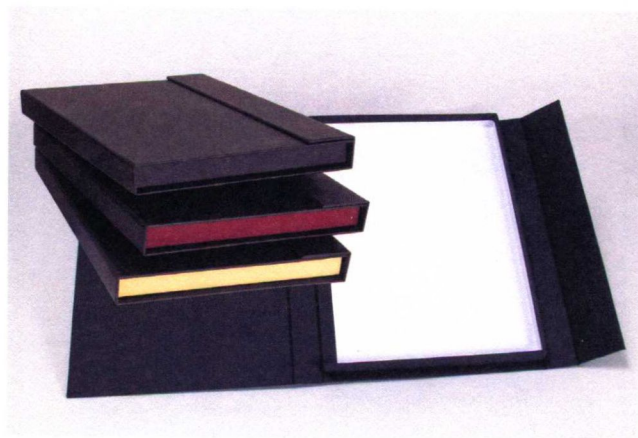
英國愛丁堡藝術學院插畫系系主任 | Jonathan Gibbs

「如果一份作品集未經過整理，完全是原本的樣貌，我會擔心這個人的組織能力，以及準時完成案件的能力。」

Conran Octopus 藝術總監 | Jonathan Christie

下圖▼作品盒尤其適用於需要特別小心的印刷作品。由美國 Archival Method 公司出品。

次頁►►倫敦平面設計師麥特·韋斯特（Matt West）的作品集。他個人成立的公司為 Two Seventy。從作品集中可以明顯看出身為自由工作者的麥特，其作品涵蓋各種領域，包括品牌、報刊、網頁與字型設計。

專業作品集

即便你順利從學校畢業，仍得在作品集上多費點功夫，以符合專業需求。我再次重申，藝術學院的老師和潛在雇主在衡量作品集的內容時，出發點會有很大的差異。為了培養你的技巧與想像力，學校提供的是一個自由試驗的環境，你的掙扎與失敗在探索自己的能力時舉足輕重。老師的工作在於培養學生，在乎的是學生的成長過程，反觀潛在雇主的關注焦點，則在最終的成果。雇主不需要看你犯錯過程的記錄，也不需要了解你從這些錯誤中學到了什麼，畢竟你出道之後是要啟發別人的信心，而不是啟人疑慮。隨便拼湊的作品集，就會造成後者的效果。商業界講究品質、一致性、專注與熱忱，也就是你的受雇能力（employability）。

談到整理專業的作品集，有些學校會提供尺寸、格式、樣本數量、納入草圖、裱框程序等相關指導，但其實業界並沒有規定的標準。多數學校放任畢業生依據個人喜好來決定作品集的樣式，其餘學校則會給予建議。但是切記，大型作品集很可能並不實用，把大尺寸的作品縮小反而會有好處。

至於作品呈現的實際層面上，在產業需求與個人表現之間取得平衡是很重要的。做慣了學校案件的入行新手，有時候在接手真實案件時，會因為需要應付嚴苛的預算、時間上的限制而使得創意綁手綁腳。事實上，花費長時間又深奧的個人案件，與設計師或插畫家在現實中所面對的要求，根本是南轅北轍，若是收入這些作品，只會做出一份重複性高且嚴重缺乏商業性的作品集。通常雇主能夠容忍缺乏經驗或已出版的作品，但如果作品樣本全數不適當，則會使他們感到困惑、不耐煩，甚至惱火，當然，你得到理想職位或案件的機會也就更渺茫了。

為了在高度競爭的市場中脫穎而出，你的作品集須充分考量目標的需求。除非你的所學有高度專業（例如醫學插畫），否則無論是設計師或插畫家，畢業時都應該對各種類型的作品有所涉獵。在學習過程中，

你必須決定哪方面的領域是你最感興趣的，然後刪除任何不相關的東西，以新作品取而代之。

還有些因素也會影響作品集的實際內容。假設你想在鄉下或小城鎮生活，由於當地的設計公司可能屈指可數，業務也比較偏向綜合性質，那麼你的作品集就必須彰顯出靈活性，代表你在不同的情況下都能發揮能力。另一方面，如果你打算在城市過活，那麼創意公司的數量就較前者多出許多，某些機構可能會比較專精於某個領域。說到專業化，如果你心中已對哪一種專業有定見，例如，想當包裝設計師或童書插畫家，那麼你的作品集就必須收入更多相關的作品，以便清楚地展現你的想法。

關於如何教學生在畢業後有效地自我宣傳，有些藝術學校的作法就比其它學校跟得上時代。比方說，現今社會對數位技術的倚賴程度提升，在為這本書作研究時，我發現，並非所有大學部都把建置個人網站視為專業課程中的必修課，雖然目前個人網站並非不可或缺，但這只是遲早的事，和其它宣傳方式一樣，個人網站也應視為作品集的延伸。放入履歷（參見 119 頁）也是一種宣傳方式，你必須像處理其它創意難題一樣謹慎。如果要向備受尊崇的藝術總監展現你一流的文字編排天分，那麼你的履歷就絕不可敷衍地設定間距，甚至不作拼字檢查就用影印紙印出。相反地，這份簡歷必須文法正確，字型編排優異，並用品質良好的紙張列印。