

自由职业设计师工作手册

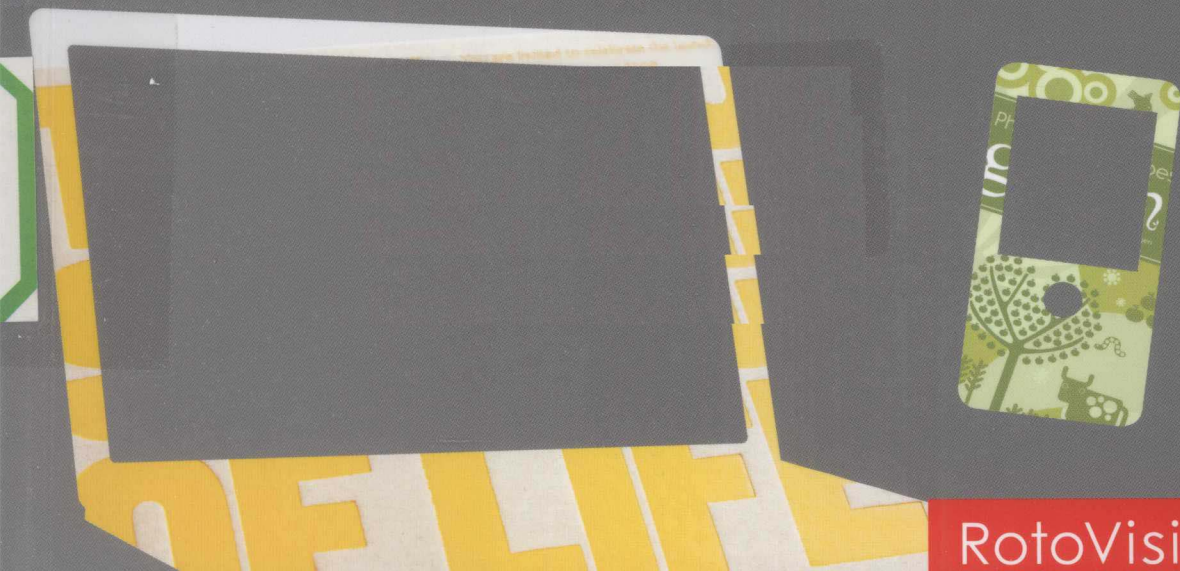
THE FREELANCE DESIGN HANDBOOK

未阅读本书之前请不要开始工作

DON'T START WORK WITHOUT IT

江西美术出版社

凯茜·菲谢尔 编著
刘晓东 译

RotoVision

自由职业设计师工作手册

THE FREELANCE DESIGN HANDBOOK

未阅读本书之前请不要开始工作

凯茜·菲谢尔 编著
刘晓东 译

江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

自由设计师工作手册 / (英) 菲谢尔编著；刘晓东译. —南昌：江西美术出版社，2010.8

书名原文：The Freelance Design Handbook

ISBN 978-7-5480-0344-1

I. ①自… II. ①菲… ②刘… III. ①平面设计—作品集—英国—现代
IV. ①TU206

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第154846号

责任编辑：陈 波

版式设计：蒋 博

自由设计师工作手册

ZIYOU SHEJISHI GONGZUO SHOUCE

编 著：凯茜·菲谢尔

翻 译：刘晓东

出版发行：江西美术出版社

地 址：南昌市子安路66号

网 址：www.jxfinearts.com

E - mail: jxms@jxpp.com

经 销：新华书店

印 刷：深圳利丰雅高印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/20s

印 张：10.2

版 次：2010年8月第1版

印 次：2010年8月第1次印刷

印 数：5000

ISBN 978-7-5480-0344-1

定 价：49.00元

赣版权登字—06—2010—162

版权所有，侵权必究

Copyright © RotoVision SA 2009

目录

1 您想成为一个自由 职业设计师吗？

8 前言：剖析如何做好一个成功的自由职业设计师

如何塑造优秀的自由职业设计师？

- 13 您有什么需要？
- 15 您需要掌握怎样的能力呢？
- 20 您仅靠自己能成功吗？
- 22 您该做个全才还是专才？
- 22 怎样让您对客户更有吸引力？
- 24 什么是您将面对的日常挑战？
- 27 案例研究：亚当·海斯（Adams Hayes）
- 30 案例研究：赛斯·迈尔奥拓（Seth Meierotto）
- 32 案例研究：夏洛特·弗里茨伯格（Charlotte Fritzberg）
- 34 案例研究：比尔·潘多斯（Bill Pandos）
- 38 案例研究：卡莉·富兰克林（Carly Franklin）

2 开始启动

怎样启动

- 45 您应该什么时候启动？
- 45 一个商业计划应该包括哪些方面？
- 49 您需要一个导师吗？
- 49 您的工作空间
- 53 您需要何种类型的财会服务？
- 53 您需要哪种法律援助？
- 54 您是什么样的老板？
- 54 您如何命名您的企业名称？
- 56 向整个世界推销您自己
- 58 您如何建立良好的工作习惯？
- 59 开展工作的清单

3 财务问题

如何管理您的财务

- 65 您的成本
- 66 如何收费
- 69 怎样收费
- 73 其他应考虑的费用和收入
- 74 何时收费
- 75 投标
- 78 开账单和收账
- 79 理顺现金流的方法
- 80 您在赚钱吗？
- 80 税款估计计划
- 82 您能提供交换工作或无偿工作吗？

4

法律思考

熟知法律

- 87 业务结构
- 87 独资
- 90 合同
- 94 客户合同
- 96 有限责任
- 97 选择合适的法律顾问
- 97 理性使用作品
- 97 营业税
- 98 版权和商标
- 100 保险
- 100 建立良好的个人道德信誉

5

推荐您自己

怎样得到更多的业务推荐

- 105 传统的自我推荐
- 108 非传统的自我推荐
- 112 其他的推荐机会
- 116 在哪儿找到推荐对象
- 117 您应该有职业中介机构或职业介绍人吗?
- 118 如何得到更多的推荐

6

选择客户

怎样找到合适的客户

- 123 什么是合适的客户
- 123 个人方面
- 124 项目方面
- 124 合适的工作
- 128 如何确定客户的最佳组合?
- 132 客户对自由职业者有哪些需求?
- 134 与客户谈判的技巧
- 136 怎样辞退客户

7

有效合作

如何成为一个好的合伙人

- 148 怎样从您的客户那里得到有效反馈
- 149 将一次性客户变成回头客的公式是什么?
- 150 您的客户需要什么?
- 154 事情变坏时怎么办?

8

工作流程管理

怎样组织您的工作

- 159 内部控制
- 166 外部影响
- 170 其他的时间管理资源
- 170 管理转包商

9

达到工作和生活的平衡

171 处理大型或长期项目

如何避免成为工作狂

177 平衡工作和生活

180 区分工作和私人空间

181 休息时间

184 身心休息

185 日常充电

10

评估您的发展

如何评估您的成功

189 自我评价

194 360度评价

195 继续教育

195 改变方向

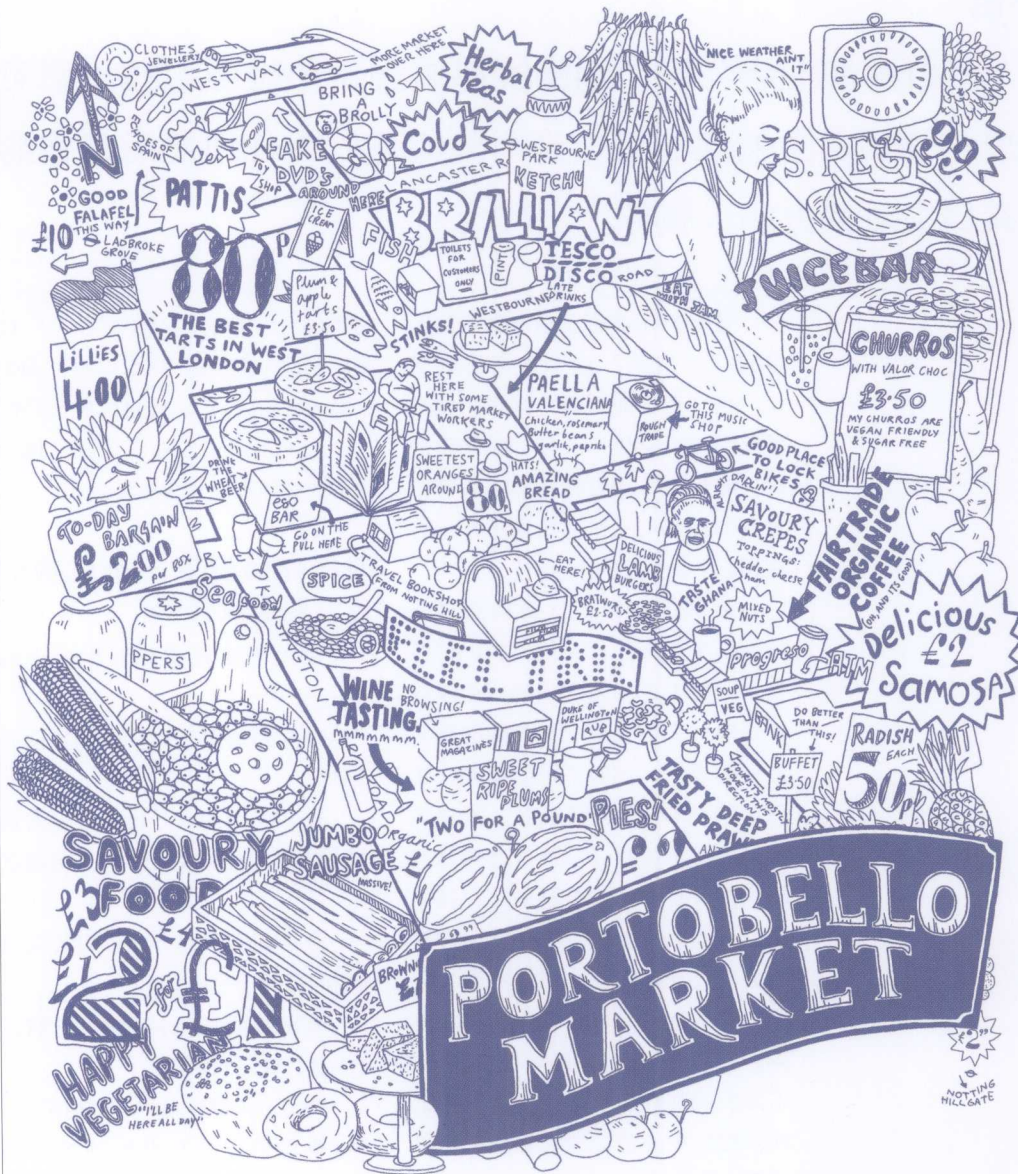
197 如何拓展您的业务

200 特色设计师

202 资源

204 致谢

右图 由工作在英国伦敦的自由职业设计师和插画家亚当·汉塞尔 (Adam Hansel) 为苏荷馆(soho house)内部刊物创作的波托贝洛市场的插图。

前言

“自由职业者”这个词的灵感来源于中世纪那些不愿意效忠于任何君主的雇佣兵，当时他们可以为任何愿意花钱购买其自由或武力的人服务。

这种情况是否有很大改变呢？尽管“雇佣兵”这个术语已经退化，但“自由职业者”难道不是被看作是自力更生，在任何其希望的时间和地点寻找发挥才能的机会的高贵的战士吗？这样难道不是一种充满自由和冒险的生活吗？

表面上看，“自由职业者”的生活是浪漫的、英雄式的。但是当您开始考虑支付沉重的税金和医疗保险；无休止的令人苦恼的推销业务的电话；当客户拒绝回电，或因客户不满意而拒绝付款；需要负担昂贵的租借办公空间的费用；需要经常设计、维护的网站；需要平衡充足的业务量和现金往来；需要明确自己业务的价格系统等等。很快，您或许就像一匹战败的骏马一样孤独地奔驰在夕阳里，只留下微不足道的您和随身用品，以及随之而来的焦虑感觉。这时，对于“自由职业设计师”来说，自由也仿佛失去了光彩。

“人们常常对我说能够选择自己的工作时间一定很好，我是这样

回答的：‘是的，24小时！’”这是罗德尼·戴维森（Rodney Davidson）的名言。他是阿拉巴马的一个长期的自由职业设计师，他对本书的编写作出了重要贡献。

剖析如何做好一个成功的自由职业设计师

以下是您需要绝对积极去做的：

◆您必须对您的工作和才能充满自信。

◆您必须知道开始新挑战的最佳时机并为这一时刻作好充足的准备。

◆您必须有能力抵御风险以及风险的同伴——压力。

◆您必须是一个个性外向的人（或拥有模仿的能力）。

◆您必须尊重他人及其意见。

◆您必须具有非凡的组织能力。

◆您必须真正想要帮助别人。

◆您必须具有出色的设计沟通能力以及口头表达和书面表达能

力。

◆ 您必须经得起无情的拒绝后仍能够保持风度。

◆ 您必须成为一个保持高效率的商人，并具有做出商业计划的能力以及后续能果断决定的独特眼光。

◆ 您必须客观看待您的强项和弱点。

◆ 您必须能够平衡工作和生活，从而保持健康快乐。

现在让我们穿透迷雾：一个自由职业设计者不是骑士，不是原先工作的变节者，更不是穿着睡衣整天在家工作和享受锦衣玉食的人，而是精明的商人和天才的艺术家，他们为付钱给他们的人提供设计服务。当然，您可以是奇妙的设计者，您也拥有您的自由，但是自由职业设计者并不仅仅包含这些。

多年前当我准备做一个自由撰稿人时，我的一个从事自由职业的朋友这样告诉我：“这将是最令您害怕的快乐。”以后每一天都在证明他说的话是对的。对那些将自由职业作为事业，而不单单为了填补工作空隙的人来说更是如此。下面将是您反复听到的名句，这是直接从内心发出的声音：

“我永远不会回去为别人工作。”

事实也是如此。

自由职业设计师在很多人的眼

中是极其神秘的和望尘莫及的。作者在本书中通过日记草图分析的形式，解析了自由设计者的日常生活和工作经验，列举他们的设计案例和工作中的喜悦和烦恼，全面地展现了神秘自由设计师的日常点滴。书中利用自由职业者诸多经验，帮助目前刚刚踏入设计行业或者即将“单飞”的设计者朋友如何开拓市场、如何在纷繁复杂的社会中立足、如何应对人际关系、如何和客户沟通等，使接触本书的读者会有机会获得最有价值的社会经验和设计经验，从而变成快乐、自由的设计大师。

1

您想成为一个自由职业设计师吗？

如何塑造优秀的自由职业设计师？

清晨7点钟，米亚（Mia）像往常一样，带着紧张的心情爬起来，因为她将要坐半小时后的地铁准点上班。但几秒钟后她突然想起了今天不用着急去车站了，因为她昨天已经辞掉了待遇不错但缺乏激情的工作。今天她将以一名自由平面设计师的职业开始新的生活，而且自己的小工作室就设在楼下。

慵懒地躺在床上几分钟后，她内心又有了一些焦虑：自己是否有足够的生意启动资金？之前的老客户是否像他们承诺过的那样支持自己的工作？是否要请专业的会计还是自己去打理财务工作？

她怎样在本周内完成工作室网站的制作和办公用品的定制？她不禁打了个寒颤，这种尴尬和压迫的感觉可能会充斥自己无业状态下的整个生活，这些感觉让她突然很留恋乘坐地铁去上班的舒服日子了。

您有什么需要？

这不仅仅是一个挑战，而且是一个更为现实的问题。新入行的自由设计师就算有着极佳的想法和资源，但由于没有自信心，也是不可能成功的。反过来讲仅凭自信也是不够的，因为成功不是仅靠自信的，还要有广泛的社会关系、先天的设计天赋、工作经验、办事效率和学习交流等多种因素来促成。

对于任何想成功的自由设计师来说，所有要素都是必须的。但还有另外一个组成部分，一个神奇地把每件事连接在一起的词，一个将带您度过最艰难的日子，这是一个可能值得粘贴在您计算机屏幕上的词：信心。用更传统的说法来讲，您必须需要它，而且真的需要它。数以千计的设计师认为自由职业者是有工作和无工作之间的权

宜之计。有些人从事自由职业是为了额外的现金或更多、更好的创作机会。但是，也有些人真正想成为一个全职、长期、成功的自由设计师。除了您自己，绝对没有其他人可以使自由职业成为快乐的事。

“如果您是个失败的自由职业者，那是您的原因。因为努力和成就之间存在直接的关联作用。”

美国威斯康星州13thirty-one Design工作室的安吉拉·费拉罗芬妮
(Angela Ferraro-Fanning)

14

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

IMAF

Independent Music + Art Festival

Multihead
Highway Magic
Filler and Tongue
Rising Power
Nowin-Multitalent
The Way it is
Quince
Jacks

SATURDAY, JUNE 14 11am to 10pm

The Level of the
Yum-Yum
The Corp Guy
Mandy Magic and the
Cool Hand Luke
Everything Now!
Airing Six
Wally
State
Mandley

Harrison Center
for the arts!

1505 N. Delaware Street • Indianapolis, IN 46202
317.396.3886 • www.harrisoncenter.org

RATIO ACS ICE MILLER VISION ARTS COUNCIL NEWS SOLD IAC Duke Energy IMADA ARTS COUNCIL OLD NATIONAL BANK

Visit the SOLD booth at IMAF.
thesoldproject.com

图 1

您需要掌握怎样的能力呢?

下面所列的品质和技能引用来自世界各地的自由设计师,排列不分先后次序。考虑摘要中所列的因素(见第8-9页)来决定您自己是否可以成为一个自由设计师。

- ◆对您所做的事情要有自信。
- ◆对您所做的事情要有热情。
- ◆敞开胸怀乐于接受别人的建议。
- ◆有解决困难的设计问题以及在各种客户独特要求下工作的诚恳态度。
- ◆对自己所拥有的而且是必备的设计技术和才能有自知之明。
- ◆满足于自己的业绩,同时保持与外部世界相联系的愿望。
- ◆必要时激励自己的能力。
- ◆拥有集中精力做事情并坚持把事情做完的能力。
- ◆聆听的能力。
- ◆提问的能力。
- ◆设计和社交的双重能力。
- ◆接受批评的能力。
- ◆做一个自我激励、直接的和善于交际的人。
- ◆掌握良好的营销技巧:可以推销自己并解释自己从事的业务。
- ◆良好的业务技能。
- ◆良好的写作技能。
- ◆良好的产出技能。
- ◆良好的电脑软件操作能力。
- ◆拥有良好的人际生存技能。

◆有被说服能力,也许有点固执,但知道什么时候该妥协。

◆高效而多产。

◆能够在合理的时间内交出高质量的成果。

◆有能力和体力迅速完成客户的要求,然后问“接下来是什么工作?”

◆良好的组织能力,这有助于项目的归档和记录保存。

图1 自由职业者艾米·麦克亚当斯(Amy McAdams)为美国印第安纳波利斯的哈里森艺术中心做设计工作时的费用和保证金减半,这大大有助于提升她在社区的知名度。

图2 艾婉卡·克罗尔(Ivancka Kroell)称这种名片设计为“热爱工作”,因为这是为她母亲的公司而设计的名片。但是就其本身而论,她说她可以认真投入并真正释放出自身的活力。

marianne scroope

kidsnkeys@worldonline.co.za

0828393881

100 high road, eastleigh, edenvale, 1609

图2

“自由职业者要勇于接受失败，并把其作为人生道路上的重要组成部分。”

美国纽约的自由设计师凯米利亚·本巴萨特 (Camillia BenBassat)

◆了解商业贸易的工作形式和交流形式。

◆有积聚创造力在期限内和预算内完成工作的能力。

◆“读懂”客户的能力和提供适当的个性化服务的能力。

◆区分优先次序的能力。

◆客观并在情感上不能过分依恋您的工作。

◆公正、客观地评价自己和别人的设计作品。

考虑以上因素的时候，最重要的是不要欺骗自己。没有人具备以上所有的属性，但其中有些是必须具备的。如果您不能常常激励

自己，那么自由的设计工作不适合您。如果您经受不住批评和打击，那么您的自由职业工作不会超过一个星期。同样，这种工作也不适合一个无法聆听别人的建议和不善于沟通的人。

然而，清单上的其他条目是可以学习和发展的。课程、良师、经验丰富的自由职业者、图书和网站都是商业信息尤其是技能信息的重要来源。这些技能将在后面的章节中涉及。

向全日制自由设计的转变将使您的生活发生巨大变化。这绝对不会给您更多的自由时间或更小的压力——事实上，如果您取得成功，事实是完全相反的。您将不再仅仅在一个有限的时间内工作。由于您要亲自参与自己新的公司的每个环节，繁忙将成为您的日常生活。