

36 REAL STORIES ON
HOW TO RUN A PRIVATE
BUSINESS OF ART DESIGN

时尚
TRENDS

36

设计系
学不到的
创业经

36位原创设计师的
创业之路

新星出版社 NEW STAR PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

设计系学不到的创业经: 36 位原创设计师的创业之路 / 赵径文主编.
—北京: 新星出版社, 2013.9
ISBN 978-7-5133-1227-1

I. ①设… II. ①赵… III. ①艺术—设计—经验 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 214074 号

设计系学不到的创业经

36 位原创设计师的创业之路

赵径文 主编

责任编辑: 汪欣
特约编辑: 刘向林
责任印制: 韦舰
策 划: 时尚博闻

出 版: 新星出版社
出 版 人: 谢 刚
社 址: 北京市西城区车公庄大街丙 3 号楼 100044
网 址: www.newstarpress.com
电 话: 010-88310811
传 真: 010-65270449
法律顾问: 北京市大成律师事务所

读者服务: 010-65871909 bowenbook@trends.com.cn
邮购地址: 北京市朝阳区光华路 9 号时尚大厦 2003 室

发 行: 北京时尚博闻图书有限公司
电话: 010-65871911 邮箱: bowenbook@trends.com.cn

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 15.25
字 数: 100 千字
版 次: 2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷
书 号: 978-7-5133-1227-1
定 价: 49.00 元

版权所有, 侵权必究, 如有质量问题, 请与印刷厂联系调换。

Preface

原创设计理想国的年轻行者

哇噻网的掌门人赵径文，是个特别倔的小伙子。往好听了说是执着，事实上就是倔，九头牛都拉不回的倔。

我认识径文，是因为多年前他和我先生在中影旗下的杂志《中国银幕》是同事，径文是记者，先生是摄影师。经常听先生感慨：这小子真有股蛮劲，不采访到想采访的人，绝不罢休。彼时最难约的大导演以及最难搞的女明星，都被径文一网打尽。

哇噻网初期，径文相当豪情万丈，说起来就是简单一句话：在网络上销售中国本土设计师的原创产品。第一年下来，各种跟头栽得头破血流，电商这水深得，人家京东啊当当啊各种电商大佬还在讨论盈利模式呢，这小小哇噻网的生存空间能有多大？

支持原创设计是一件特别有理想的事，而理想和现实的距离在哇噻网这样一个没背景没资金甚至没经验的平台上，就变成了一道鸿沟。原创本身在中国就是一盘复杂的棋，你的对手是市场、既有的消费习惯以及微弱的版权意识、迅速的抄袭现象，没有人知道下一步的棋局会如何，每一步棋的变化都是猝不及防地，即使做了万千准备，应对时依然手忙脚乱。

有货时缺买家，有买家时缺存货，存货又有原料和资金问题，有了好货发现市场不认，让市场认需要更多费用和渠道，什么都好了抄袭的又来了……

哇噻网运营第二年，小公司被各种资金问题阻塞，听径文嘟囔打算卖了房子维持哇噻网的运营。径文不是北京人，在北京读书然后留在北京工作，外地人在北京买个小房子，是多少在帝都拼搏的异乡年轻人的梦想啊……是要有多大决绝的心，才能想到要卖自己辛苦多年挣来的一处安身之所呢……

大部分人是用“必生”的决心来面对困难，“必生”的决心需要的是智慧；只有很少的人，面对困难时敢用“必死”的决心，“必死”的决心需要的是勇气。

径文和他的做原创设计的小伙伴们，都有着灵动智慧的头脑，敢想敢干的决心，但最让人赞赏和唏嘘的，是“必死”般的勇气和坚持。

有人说：真正有理想的人能够为理想卑微地活着。所谓“卑微”，是和时下各种更快挣钱更快出人头地更快飞黄腾达相对而言吧，是和那些物质上的数字和丰盈相比较而言吧，其实，

有理想的人的快乐，更在于内心的快乐和满足——我拥有的不多，但我拥有我最想要的东西。

径文和他创办的哇噻网，还有这本书中 36 个设计师的创业故事，就像是一幅理想落地的生动画卷，每个故事里，都充满着斗志和勇气，以及艰难和彷徨。这一群年轻人，上有理想，下有决心，只靠年轻的身板，不断失败不断爬起不断向前冲。理想对很多人来说，是天上遥不可及的月亮；对径文们来说，是手里每天在忙的事、眼里经常看到的成果，和心里在憧憬的明天。

我相信很多人的内心，都有一颗想创业的种子，很多有设计才华的人，都有一颗做自己品牌的心。我自己只是一个媒体人，没有资格预言径文和他的小伙伴们在这条路上能走多远，但是我相信：上天有眼，天道酬勤。好东西，早早晚晚，会被更多人看见；好设计，早早晚晚，会被更多人爱上。

是以为记。相信原创设计终有遍地开花的那天，期待哇噻网成为每一个热爱设计的人最留恋的地方。祝福径文和他的团队。

《ELLE 世界时装之苑》出版人兼编辑总监

 (晓雪)

设计系学不到的创业经

36位原创设计师的创业之路

AVO
QUA

目录

Catalogue

01

创业伊始，文化先行 / 赵雷

P 001

02

为一种生活方式倾尽全力的设计人 / 朱志卿

P 008

03

团队精神下的个人责任 / ACROSS 团队

P 014

04

标准的打破与重建 / 沈晓雯 张硕

P 020

05

从喧哗处回归本质 / 可议

P 026

06

快速试错，
寻找适合的产品方向 / 大美

P 032

07

玩转网络世界 / 陈琳 沈敏

P 038

08

创业只为寻找自己的慢生活 / 阿慢

P 044

09

逛逛成人幼稚园 / 于赢南

P 050

10

广告人自己的环保品牌之路 / 殷小萌

P 056

11

爱是神奇能量弹 / 于佩恒 李蔚萍

P 062

12

设计就是一个体验和尝试的过程 / 张飞

P 068

13

强烈个人风格，坚持还是退让？ / 庞禅

P 074

14

为纯手工不妥协 / 韦丽娜

P 082

15

重现古老手工 / 周亚北 张航蜚

P 088

16

品牌之路，从设计师到“导演” / 朱小海

P 094

17

快速实现灵光一闪的创意 / 吕忠园
P 102

18

面料是件正经事 / 乔三儿
P 108

19

把设计变成产品是件漫长的事 / 丸子
P 114

20

拿专业精神做最实用有趣的新东西 / 白明辉
P 122

21

最会处理合作中产生的分歧 / 焦延峰 王凌燕
P 128

22

传统民艺中走出来的现代设计 / 范卓奕
P 134

23

领跑图像设计新领域 / Enzo Lin Wen Ko
陈浩熙
P 140

24

色彩控的帽子人生 / 士多
P 146

25

从设计师到生意人 / 王昊诚
P 152

26

一个人的“一朵光” / 杜芹芹
P 158

27

挽回废物生命 / 魏明辉

P 164

28

把纸质材料研究到极致 / 李博俊

P 170

29

大学里蹦出的问童子 / 沈泽

P 176

30

嗅见佛味灵感 / 邱伟 钱佩君

P 184

31

关注材质，勿“盲目”设计 / 黄国栋 周慧

P 192

32

加工厂里走出的中国味品牌 / 朱亮

P 198

33

倾听理性声音 / 蒋卓 蒋越

P 204

34

将搞怪事业进行到底 / 张琳琳

P 210

35

好手艺比钱更紧缺 / 杨磊

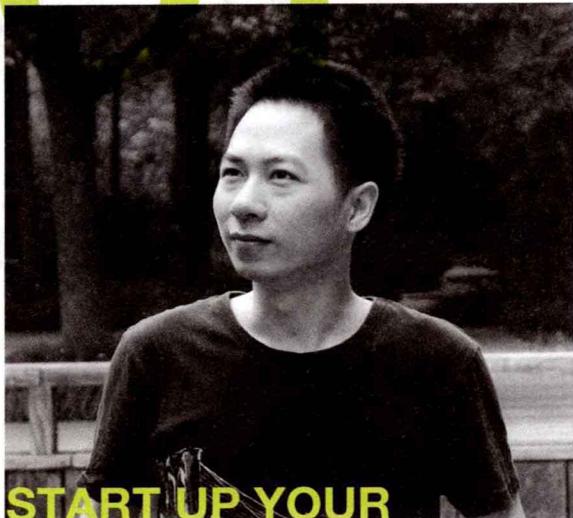
P 216

36

让创意品牌轻装上阵 / 张扬

P 224

创业伊始，文化先行

START UP YOUR
BUSINESS WITH
CULTURE FIRST

设计师

赵雷，1982年生，2006年毕业于清华大学，获建筑学硕士学位，从事建筑设计工作4年后，对建筑设计心生厌倦，想做一些自己喜欢的事情，辞职后的赵雷在杭州成立了自己的设计家具品牌“木智工坊”。希望通过优秀的设计体现木头本身的智慧，倡导环保设计。

品牌

“木智工坊”是一个专注于“木”的工作室，2010年由设计师赵雷在杭州创立。工作室推崇“物尽其用”的设计理念，希望用富有智慧的设计表达对环境和材料的尊重。他们的设计从全生命周期的角度来考虑环保问题，选料、设计、制作、运输等每个环节都尽力改善。只使用产自可持续森林的木材，用平板包装的形式降低家具运输能耗。

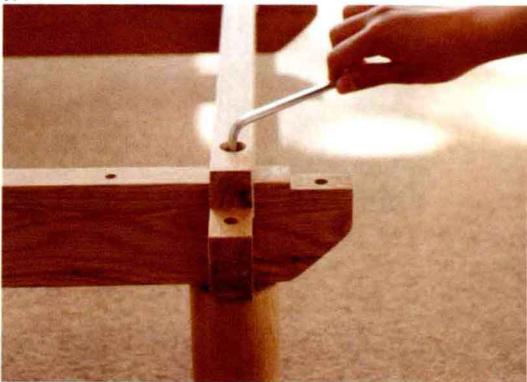
“所谓的设计，不是为欲望煽风点火的，而是去触摸人们生存形成的环境中蕴藏着的睿智。设计不单是新鲜生动的，有时它类似于长者般的智慧。”这段文字出自“木智工坊”的创始人赵雷。建筑师出身的他从2009年创立“木智工坊”开始，就一直坚持着“物尽其用”的设计理念。一件作品制作出来，他希望功能性胜过形式感。目前，赵雷肩负着多重角色，在网络上，他是传播木文化的旗帜领袖；在设计上，他是彻底的环保者；在现实生活中，他是一切从头开始的创业者。

赵雷以前是一位建筑师，有很明确的专业领域，这既是对个人才能的限制，也是一种保护，因为你只要专注解决专业领域的问题即可。但是创业之后，他面临着更多问题，不仅要关注设计，还有生产制作、营销、日常管理等。刚开始的时候，这些事情都是他自己负责，当公司慢慢扩大，管理的问题便逐渐凸显，这些未知领域都给他带来过压力。

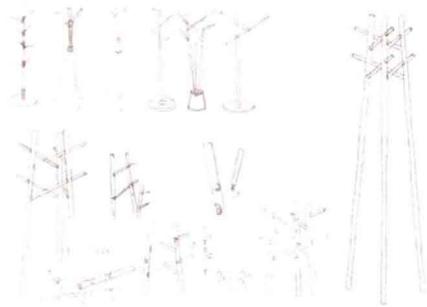
“木智工坊”成立于2010年年初，当时赵雷脑子里只有模糊的想法，打算自己设计家具并通过网络销售出去。后来赵雷才明白，事情并不如自己想象的那般简单，设计普通的家具确实很简单，但是设计优秀的家具却很难。好设计不会凭空产生，必须有时间和经验的积累，所以赵雷花了一年半时间酝酿

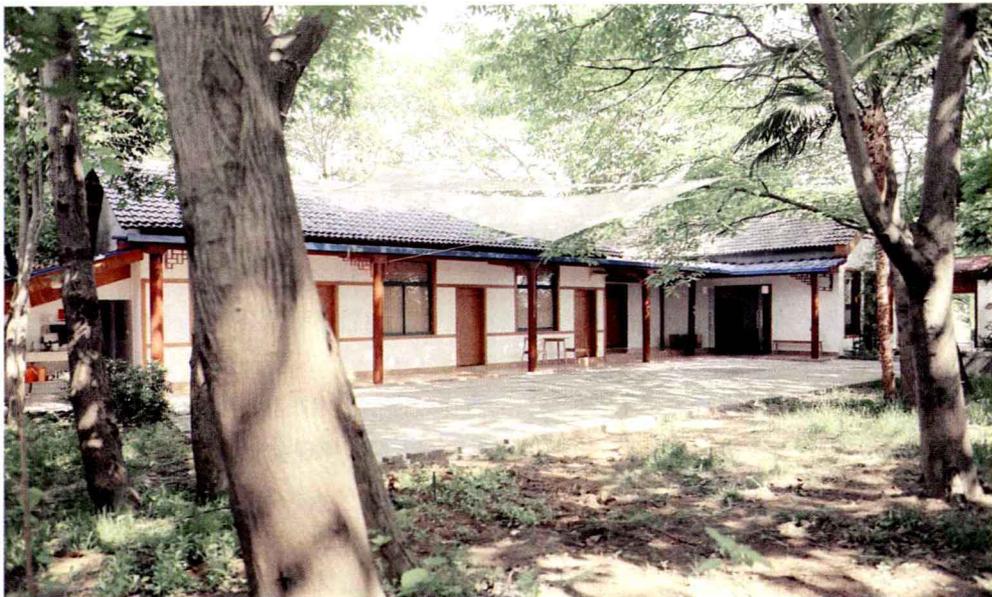
01

02

03

04

自己的想法，到2011年7月份才正式推出第一件家具作品。这么长时间的研发过程，完全因为缺乏经验。赵雷的专业是建筑学，虽然同属设计类专业，但是具体操作上有很大的不同。他不得不学习很多材料、构造、工艺方面的知识，慢慢摸索规律。赵雷说，在家具设计方面他还在努力学习，这个过程很慢，画出来的样稿，如果不制作出来就难以发现其中的问题。虽然已经设计了不少家具，但现在总是不停地修改。谈起之前学过的建筑设计对现在的影响，他说国外很多建筑师都会转行到各个行业，他们把建筑学看成基础专业训练，所以转行学习其他专业也会很容易。建筑学专业可以教会你什么是好的设计，这是做好设计的先决条件。

01 工作照。

02 产品 -S10 床组装。

03 产品 -S1 草图。

04 木智工坊的工作室外景。

解决了设计问题，随之而来的就是生产和管理问题，2012年一整年，赵雷都在不断地往工厂跑。初期，这分散了

他大量的精力，曾经连续半年只能利用碎片时间设计作品，新品的研发速度也多少受到制约。开始时大部分样品都是赵雷自己在工作室完成的，而产品是合作工厂代工生产，制作阶段总是难免出现生产质量不合赵雷要求的情况，总结起来有两个原因：一是工厂自身质量控制体系不完善，这种现象比较普遍；二是“木智工坊”的标准没有建立，也没能和工厂充分磨合。此外，因为没有经验，库存控制和销量预测也经常出错。所以最近，赵雷将新产品开发进度放慢，把精力先放在质量标准上。因为不论是产品制作还是公司建设，建立标准都是基础工作。2013年，木智工坊开始扩大规模，很多新员工的加入又带来很多问题。以前一直做专业工作，缺乏管理公司的经验，现在赵雷必须从公司层面思考问题，角色的转换使他很不习惯。

幸运的是，在资金方面，“木智工坊”一直比较谨慎，用产品设计的节奏来决定市场开发的进度，没有过度寻求扩展速度，所以一直没有出现断掉现金流的情况。

赵雷在做产品的同时，还在做一个文化的传播者。2009年开始，赵雷就对原木家具产生了兴趣，除了学习专业知识，他还在网络上同步展示从设计、打样到加工生产的全部过程。不到一年，他的微博有了近十万粉丝，日记和博客的浏览量也惊人。在一件新品推出前，他已经在时尚家居类杂志上发表了很多关于木材环保的文章，俨然已是草根原木设计名人。2010年第一款衣帽架仅仅出了样品设计，还没有正式出售时，产品就快速被国内多家媒体关注，很快又被国外杂志报道。新品推出的第一天，就卖掉了20多件衣帽架。这一切对赵雷来说，宛若水到渠成。从一开始，赵雷并不急着钻研技术，而是偏重对原材料的理解。一年研发学习的时间确实漫长，但对于赵雷来说却十分值得。他拥有了对木材本身更深刻的理解，或许正因如此，才有了如此多广受市场欢迎的产品。

2013年，赵雷还在不断研发新产品，也依然把微博和写文章放在自己每天的日程里。未来，赵雷希望发展线下的体验店，具体的形式和实施他还在思考中，但相信这一步的实现不会太遥远。

1. 你会根据市场改变设计风格吗？

我根据自己的喜好设计家具，因为我是所有家具的第一位使用者。市场在我看来只是去寻找一群和我有相同喜好的消费者。

2. 当原创遭遇山寨，你有什么看法？

家具的山寨有两部分：其中一部分是合法的，比如很多商家出售的北欧经典家具，已经过了知识产权保护的年限，所以称为“复刻品”更合适，我个人认为“复刻品”对设计师来说是一种荣耀，可以证明他的设计能够超越时代和国界；另外一部分则相反，设计师健在，产品可能还是新推出的，山寨这种产品是非合法的，有的甚至更改了设计师名字，这还要再加一个欺骗消费者的罪名。

3. 你对当下的市场是怎么看的？

我想对于设计师来说，这是最好的时代，电子商务的发展大大降低了品牌创立的门槛。在传统的商业模式中，资金和渠道是品牌创立最重要的两个基础，现在则有所改变，电子商务甚至可以做到零成本，创意的重要性大大增加。

4. 你是如何在设计师和经营者这两个身份之间转换的？

我既是设计师也是经营者，这两种身份会互相影响，经营者希望设计稳妥好卖，设计师希望经营者坚持理念不跟潮流。我猜想所有的设计师品牌都有这样的情况，一个人有两种身份会比较累，但是判断力会变好，考虑问题更全面。

5. 产品的推出是依靠灵感还是一个长期系统的规划？

设计是一种有目的的精神活动，在你下笔以前，设计已经形成，因为思维是设计的关键因素。灵感通常指短暂的灵光乍现，但思维来自长期的训练，所以产品的推出看起来是一段工作时间的结果，实际上起决定作用的还是长期的思维训练。

6. 你能否告诉我你得到的三个最重要的教训？

(1) 别人的经验教训不要太当真。(2) 按照自己的想法去尝试，提出短期目标比长期目标更实际。(3) 如果不能带来快乐，就不要去做。

选材上，木智工坊坚持使用德国榉木和美国橡木这样的合法环保木材，巧用五金件，平板包装，节省空间也能方便运输。目前有 20 余款家具类产品。

01

02

- 02 S11- 挂衣架“优雅”形式极简，造型优美。组件均打磨光滑，不伤衣物。
- 03 S10- 床，售价 3680 元，边角圆润，不会磕伤到脚，与人友好。
- 04 S02- 原木衣帽架，售价 600 元，木智工坊第一款面世作品，形式极简，近乎原型，几何之美。
- 05 S03- 置物架系统，售价 1800 元，接受定做，可自由组合，白橡木制作，洗尽铅华，历久弥新。