

郑小利 著

包装设计

理论与实践

北京工业大学出版社

包装设计理论与实践

郑小利 著

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

包装设计理论与实践. 郑小利著. —北京: 北京工业大学出版社, 2016. 1

ISBN 978 - 7 - 5639 - 4628 - 0

I. ①包… II. ①郑… III. ①包装设计 IV. ①TB482

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 029289 号

包装设计理论与实践

著 者: 郑小利

责任编辑: 张 鑫

封面设计: 蒲 波

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 邮编: 100124)

010 - 67391722 (传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 保定虹光印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 960 毫米 1/16

印 张: 17.25

字 数: 321 千字

版 次: 2016 年 1 月第 1 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978 - 7 - 5639 - 4628 - 0

定 价: 38.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换 010 - 67391106)

前言

随着社会经济的发展及人们生活水平的提高,人们的审美态度也发生着巨大的变化。就商品包装设计来说,包装对于消费者最初仅具有简单的保护和包裹商品的功能,而今,商品包装不仅起到了基本的保护作用,而且还和人们的审美产生联系,成为能够体现个人审美和品位的艺术。

商品包装设计在视觉传达设计中,有着相对独立的知识与技能范围,也是一个综合性很强的应用型设计课题。对企业和商家来说,它也承载着为消费者服务、开发消费渠道和引领消费趋势的重任。商品包装不仅是商品流通的必需品,也成为商家销售与消费者购买的必备物品,为我们的生活带来便利,并潜在地影响和改变着我们的生活方式。

本书共分六章,第一章重点纵向分析了商品包装设计的萌芽与古代、近代和现代这几个发展阶段,让读者在历史的发展中对商品包装设计的发展有更为清晰明了的认识,也为理解现代商品包装设计打下很好的基础;第二章从视觉表达角度对商品包装设计的要素、思维和形式予以重点分析,使读者对商品包装设计有一个更为深入、更为前沿的认识与理解;第三章对包装设计的整个工作流程予以详细的讨论;第四章和第五章重点讨论了商品包装的材料和印刷,其中包括对系列化商品包装的讨论;第六章通过大量具体优秀的商品包装实例分析打开读者的思路,让读者对五彩缤纷的商品包装有全方位的欣赏。

本书本着优化结构、体现思维、与时俱进、理论与实践相结合的编写思想,力图从基本概念出发建立基本理论体系,同时结合实例具体分析相关应用案例,以激发读者的阅读兴趣,增强读者从视觉传达角度对商品包装设计的全面认识和理解,同时达到开阅读者学习思维使读者学以致用用的目的,并且很多实例都附有丰富的图片,大大增强了阅读的趣味性。

本书是本人在参考大量文献的基础上,结合自身多年的教学与研究经验编写而

成的。在本书的撰写过程中,本人得到了许多专家学者的帮助,在这里表示真诚的感谢。本书虽经多次悉心修改,仍然不免会有疏漏与不足,恳请广大读者批评指正。

前言

作者

2015年11月

目 录

第一章 商品包装设计概述	1
第一节 商品包装的发展史	1
第二节 商品包装的概念	21
第三节 商品包装的功能与价值	23
第四节 商品包装的种类与包装设计范畴	30
第五节 商品包装设计与消费心理	46
第二章 商品包装设计的要素、思维与形式	57
第一节 商品包装设计的视觉要素与案例	57
第二节 商品包装设计的表现	100
第三节 商品包装设计的构思	106
第四节 商品包装与设计之新	128
第三章 商品包装设计的工作流程	139
第一节 商品包装设计的前期工作准备	140
第二节 商品包装设计的市场调研与定位设计	144
第三节 商品包装设计方案的制定	152
第四节 商品包装的设计方案的实施与评估检验	154
第四章 商品包装的材料与设计	162
第一节 纸质与塑料	162
第二节 金属与玻璃	172
第三节 不同材料容器的造型与结构设计	177
第五章 商品包装设计的印刷与系列化包装	197
第一节 商品包装设计印刷的前期准备	197
第二节 商品包装设计印刷流程	204

第三节 商品包装设计印刷的后期制作	208
第四节 商品的系列化包装	209
第六章 商品包装设计实例解析	222
第一节 民族风格与地方特色商品设计案例分析	222
第二节 酒类商品包装设计实例分析	233
第三节 世界经典商品设计案例分析	247
参考文献	269

第一章 商品包装设计概述

第一节 商品包装的发展史

在漫长的历史发展中,社会的变革、生产力的提高、生活方式的进步都与包装设计有着千丝万缕的联系,可以说包装伴随着人类文明的发展历程。包装艺术不仅浓缩了具体时代性的物质生活特征,还反映了世界各民族在各个地区及其不同的历史文化发展时期的文化特征、文明程度、思想情感等。了解包装的演变、商品包装设计的演变能够从某种角度清晰地了解人类文明的进程。

包装从人类文明的萌芽期——原始社会的简单保护、包裹阶段发展到商品出现之后的古代社会,在商品交易过程中对商品的包装考虑到交通运输因素,再发展到近现代之后,商品包装开始不再局限于某一材料、某一容器等的实用性的简单设计,而是成为商品流通中包含人类审美情感和消费心理及品牌价值等诸多因素的重要一环。了解商品包装的历史进程对今天的商品包装设计有着很好的指导意义。

一、商品包装的萌芽与古代商品包装

(一) 商品包装的萌芽阶段

在原始社会旧石器时期,商品包装设计处于萌芽时期。这一时期的祖先们生产能力十分低下,生活环境极度险恶,以群居为主要生活方式,并依靠木、石器以及动物的骨和角制成的器具等简陋的工具来盛放食物和饮水,维持生活,如图1-1-1所示。这些器具成为原始社会的器具,也成为最原始的包装案例。按照今天的概念,这些器具并不是最标准的“商品包装”,因为它们并没有商品流通的职能,只是作为一个家族中互相传递食物、水和盛放物品的器皿。但是,此时的这些器皿已经成为包装的萌芽,所以,这一阶段被认为是商品包装设计最原始的萌芽阶段。

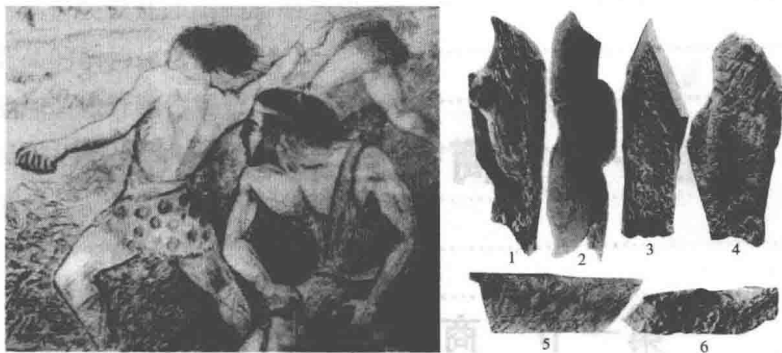

图 1-1-1

随着生产力和生活水平的进一步提高,祖先们学会了利用来自大自然的礼物:葫芦、竹筒、树条、兽皮荷叶、芭蕉叶等,他们用这些天然材料制作成各种各样的器皿,比如,用葫芦、竹筒等作为容器盛装液体;把竹、草等编织成筐;在山东省大汶口新石器时代遗址上,曾出土过四件用兽骨和鸡胫骨支撑有6~10厘米长的骨针管,它们是用来包装缝纫用的骨针的容器;沿用到现在的用粽叶包粽子的习俗以及用竹筒做粽子、用荷叶包装食品、用蛤蜊包装润肤油等。由于受当时的生产资料及生产力水平的制约,人们为了满足自己的生活所需,反复使用这些被用在早期包装中的天然材料,它们就算废弃掉也会很快地分解,回归大自然,人们就在有意无意中保护了生态环境。和原始社会所有具备包装功能的工具一样,它们虽然还不是商品,但足以体现我们祖先的聪明才智,有些如粽子、竹筒酒、酒葫芦等包装萌芽的例子也流传了下来一直沿用至今,它们因绿色环保和容器本身给食物带来的不一样的味道,深受我们现代人的喜爱。

以下通过一些实例分析来详细了解萌芽阶段的商品包装:

例1:酒葫芦,即葫芦作为一种容器出现,如图1-1-2所示。

河姆渡文化遗址中,出土过完整的葫芦的种子。在新石器遗址中,也出土过古葫芦皮。可见,古人在新石器时代就开始培育葫芦,并且从大量的出土器物中还可以看出,它们还将其作为一种精神产物加以膜拜。从远古时代,葫芦因其特有的造型,就被当作容器使用。而且随着医术的发展,人们逐渐意识到,葫芦盛酒有药用价值。《本草纲目》记载:用葫芦装出来的酒有明目败火、助消化的药用功效,因而,酒葫芦一直流传至今。

葫芦便于携带,在民间很受欢迎。到了现代,在包装设计中,葫芦也是一种天然材质进行生态包装的典范。当今,除了做葫芦酒之外还可以用这种最原始的包装方式代替塑料和玻璃,做成沐浴油、肥皂粉、浴盐等产品的包装等。

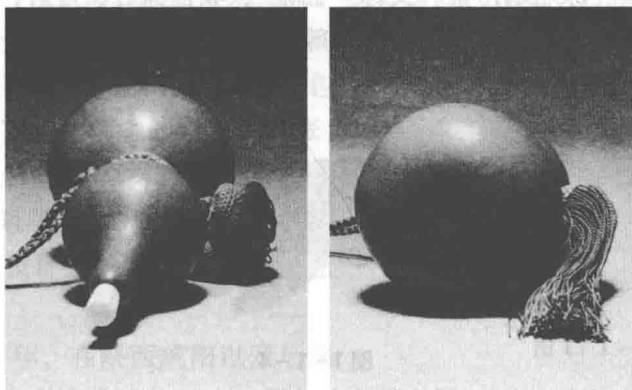

图 1-1-2

例 2: 粽子又称“角黍”“筒粽”，是蕴含中国深厚历史文化的传统美食，众所周知中国自古有每年农历五月初五过端午节吃粽子的习俗，虽然南北有着不同的风味，但都是为纪念我国爱国诗人屈原而流传下来的，如图 1-1-3 所示是粽子的包装。

据说，早在春秋时期就已经出现“筒粽”，世界上最早发现的实物粽子是 2010 年 12 月，在江西德安县宋代古墓出土的两个古董级的实物粽子，直到现在的每年农历五月初五，中国百姓家家都要浸糯米、洗粽叶、包粽子。这种风俗也流传到朝鲜、日本及东南亚诸国。

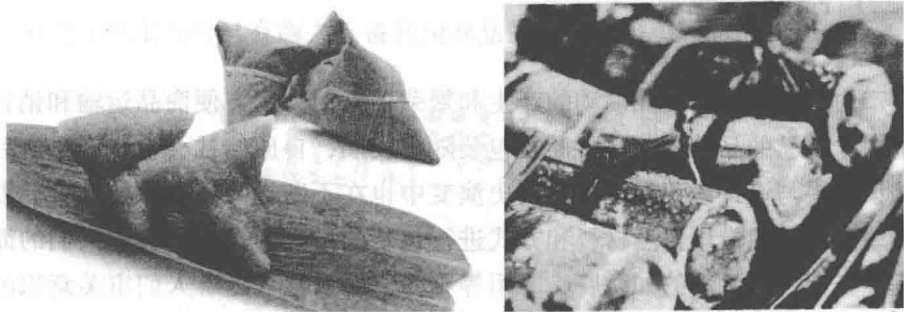

图 1-1-3

粽子的包装设计与现代包装所崇尚的“原生态设计”原则完全契合，并且也展现了中国传统的文化中“天人合一”的思想。这种绿色的设计理念，无疑是人性化的，它强调人与自然的和谐相处，以人为本，是自然造物的本质渊源。这种对传统自然材料忠实的理念及真实反映自然材料质地的设计形态，对现代包装设计产生了非常深远的影响。

例3：竹壳茶，原名葫芦茶，又称“仙茶”，其性味甘、可口，有400多年的悠久历史。如图1-1-4所示，它用一种特殊工艺佐以从深山采集的十多种草药制成，再用竹壳包装成葫芦状。

图1-1-4

竹壳茶采用当地很常见的原料制作而成的，制作工序十分简单。但竹壳茶的制作有其独到之处：经过蒸和煮两道工序形成，因此它既不同于炒制而成的铁观音、普洱茶，也不同于煮制而成的凉茶。

紫金地处山区，中草药资源十分丰富，紫金竹壳茶的原材料就是从当地采摘来的，主要包括鸭腿沐叶、金不换、救必应、金银花、鸡骨草、金钱草、葫芦藓等这些在山上很常见的中药。

紫金竹壳茶用竹笋壳包装的历史一直持续到1986年改成方便冲泡和饮用的小袋装才结束，但即便如此，竹壳茶的包装也仍然是如今包装设计课堂上最常用的原始时代的包装例子之一。

（二）古代商品包装

1. 古代商品包装概述

生产力的发展推动商业活动的产生和繁荣，人们为了方便商品运输和销售，商家为了树立自己的品牌和信誉，商品包装随之发展，自原始社会包装产生之后，人类的认识水平与设计意识在漫长的历史演变中也在不断提高。在原始社会后期，包装逐渐脱离了单纯借用自然材料和方式进行包装的过程。自然材料在人们的简单制作过程中开始获得更多的如防腐、耐用等更稳定的属性，随着人们审美意识的觉醒和提高商品包装也获得更为丰富的内涵。

在古代，包装的生产和使用已呈普遍趋势，同样一些包装因其特有的价值没有被社会所淘汰而是流传和沿用了下来，并得到了不断的创新和发展，不断满足着现代人的需求，继续发挥着其有益作用，甚至有的因保留着其本身原始的基本形态和特点而具有较高的价值。

1962年江西万年县仙人洞出土了新石器时代的陶罐残片，如图1-1-5所示，据分析这个陶罐距今大概1万年，是到目前为止发现的年代最为久远的成型陶器之

一,而这也被视为包装的原始萌芽期结束,新石器时代开始、古代包装设计时代开始的重要标志。从此,自然界中的植物和动物不再是包装中的唯一材料,捆扎和包裹也不再是唯一方式,刺绣的布料、纸张、漆器、金属、塑料等各种材料争相活跃于历史舞台,这促进了一个时代的文明发展。从此,商品包装设计开始如雨后春笋“茁壮成长”。

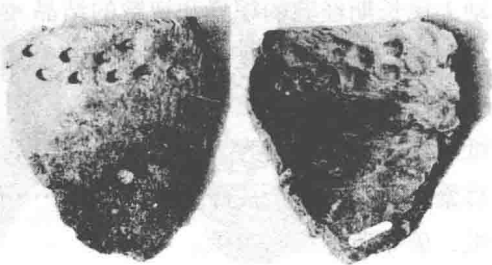

图 1-1-5

随后的 1964 年,在陕西咸阳以及后来在河南长葛县,许多铁器被出土,经考古学家研究属于西汉时期,许多这种西汉铁器上面铸有“川”字,“川”指颍川,群阳城(今天的河南登封县告城镇)。另外,在北京郊区大葆台西汉古墓出土的文物中,有的铁斧上面铸有“渔”字,“渔”指渔阳郡(今天的京郊密云县)。这些再简单不过的标识可以被看做是最早的标注产品信息的商标。

在春秋战国时期的《韩非子》中记载了“买椟还珠”(图 1-1-6)的故事,这个故事从侧面说明了当时商业对包装的重视,以及当时的包装对消费者所产生的吸引力。故事具体为“楚人有卖其珠于郑者,为木兰之柜,薰以桂、椒,缀以珠玉,饰以玫瑰,辑以翡翠。郑人买其椟而还其珠。此可谓善卖椟矣,未可谓善鬻珠也”。虽然这句话讽刺的是郑人只注重外表而不顾事物本质,做出了舍本求末的可笑事,但也反映出当时已有商人具备利用商品的包装来吸引顾客的意识。

图 1-1-6

西汉时造纸和印刷技术的发明促进了商品包装技术和材料的进步,纸是汉族劳动人民长期经验的积累和智慧的结晶,是用于书写、印刷、绘画或包装等的片状纤维制品。从迄今为止的考古发现来看,造纸术的发明不晚于西汉初年。早在西汉,中国已发明用麻类植物纤维造纸。中国西汉时已开始了纸的制作,魏晋南北朝时期纸广泛流传,普遍为人们所使用,造纸术进一步提高。造纸原料也多样化,纸的名目繁多,如竹帘纸、藤纸、鱼卵纸……蔡伦造纸的原料广泛,以烂渔网造的纸叫网纸,破布造的纸叫布纸。

纸的出现,使得以往成本昂贵的绢、锦等包装材料被代替。《汉书·赵皇后传》中已经有用纸包装中药的记载。从此,在商业活动中,纸被运用到食品、药品、纺织品、化妆品、染料、火药、盐等物品的包装中。纸的发明与革新可以说给包装开启了一个更为多元的时代。用于包装的纸,可分为普通包装纸、专用包装纸、商标纸、防油包装纸和防潮包装纸等。它们在强度和韧性上要高于普通纸。各类包装纸依性质和用途而相互区分。例如,专用于水果包装的纸薄而柔软;感光防护纸不透光;防油包装纸(植物羊皮纸等)具有防油脂渗透性能;防潮包装纸(沥青纸、油纸、铝箔纸等)则有防潮性;商标纸是经印刷后作包装之用的纸;普通包装纸多作一般商品包装用,质量要求不高。另外,人们对造纸的技术工艺不断改进,比如加上染料,制成象征吉祥喜庆的红色包装纸;加上蜡制成有防油、防潮功能的包装纸等。

隋唐盛世时期,中国对外文化交流繁荣,表现在人们日常生活的装饰和包装上各种富含异域情调的图案的出现。唐朝后,刺绣开始流行起来,而以纺织品作包装也开始成为非常流行的包装方式,很多刺绣包装一直沿用至今,如图1-1-7所示,这种刺绣做的小包装袋在当今很常见,经常用在首饰等小物件的包装上。

宋代,陶瓷业出现了前所未有的蓬勃发展趋势,在这一时期陶瓷开始向欧洲及南洋诸国大量输出。全国各地兴起了各具特色的名窑,产品的品种也日趋丰富。

公元1280年,元朝建立,枢府窑出现,中国陶瓷产业开始以景德镇为中心,其名声也远扬世界各地。景德镇生产的白瓷与釉下蓝色纹饰形成鲜明对比,青花瓷从此在以后的各个历史时期一直深受人们的喜爱。如图1-1-8所示,陶瓷流行,主要有以下原因:

(1) 陶瓷交易多且运输方便、经济。

(2) 瓷瓶上的漂亮花纹成为吸引顾客的重要信息,甚至容器中酒或者醋的价格,也因为花纹的受欢迎程度提高。

而且当时很多商品的包装中已经开始出现商品产地、商铺牌号等信息,目的是严防假冒,提高知名度,其已初步具有了商标的功能。

图 1-1-7

图 1-1-8

商品经济的发展,促进了生产的发展;产品的不断增多、贸易往来的频繁就要求包装的多样化、系统化。如果说,原始的包装萌芽阶段是商品包装设计的“史前史”,那么这个阶段的商品包装设计才开始真正成长并且发扬光大。

2. 古代包装的特点

(1) 随着生产力的发展,包装技术也随之提高,古代人的智慧也被淋漓尽致地体现在了包装技术的改进上。这一阶段古代人已经采用透明、遮光、密封、透气、防潮、防震等技术来保护商品,使商品防潮、防蛀、防虫,而且便于商品的运输和流通,并且在包装上还充分考虑到了运输过程中的减震,这就更利于搬运和携带。如图 1-1-9 所示,用草绳捆绑着瓷碗,以便于在运输过程中达到防震的效果,避免瓷碗损坏。

(2) 随着社会审美心理的发展,对商品的包装不仅注重实用价值,还开始在这之上考虑并加入了人们的审美观念,具体表现在造型工艺和装潢工艺上已经非常注重对称和统一。从大量出土的文物上来看,最具特色的要数装酒的容器了,很多装酒容器已经采用镂空、镶嵌、染色、涂漆等工艺,制成了丰富多彩、造型各异的容器,并配有了对称、平衡、统一等形式美的花纹图案,这使得容器不仅有保护产品的实用价值还具有了很高的审美价值。如图 1-1-10 所示,这是一对古代的酒瓶,这类容器因其独具匠心的工艺和特殊的花纹为当时很多达官贵人所追捧。

(3) 古代包装在包装材料上继承了原始包装的特点,即充分利用自然资源进行包装,但这阶段对包装的自然资源已经不是单纯的的使用,而是对其进行了一定的加工改造,如图 1-1-11 所示,用植物的茎条编成各种筐、席、篓等物。除此之外,人们还截竹凿木、仿照葫芦,来制造装食物、装水的容器。经历了自然资源改造之后的很长一段时间内,在陶器、青铜器、玻璃容器出现之前,人们都是运用这些器物进行包装的,而包装水平得到阶段性提升则是在造纸术发明之后。

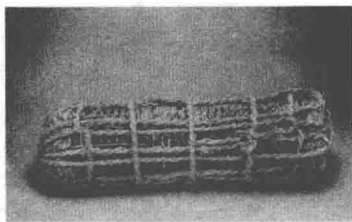

图 1-1-9

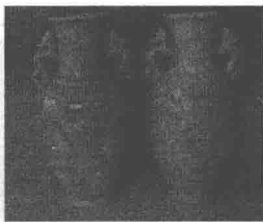

图 1-1-10

图 1-1-11

3. 古代包装

这个阶段出现的商品包装材质各异，而且随着历史的推进，包装材质越来越轻便、越来越适合消费者的使用。

(1) 陶器。原始社会末期，随着生产工具的进步和生产力的发展，世界各地的制陶工艺开始发展起来。除了我国是古代瓷器的主要产地之一，在爱琴海地区也曾发现过公元前 1900 年的精美陶器。希腊吸收了东方艺术，在公元前 8 世纪也开始制陶工艺，浓厚的东方色彩使希腊陶瓷文化不同于同时期的其他各地，那一时期被称为独具一格的“东方风格时期”。当时希腊陶器以双耳瓶、单耳瓶、杯、盘、双耳壶、单耳壶六大类为主要形式。在我国最早的陶器可以追溯到商代，如图 1-1-12 所示。

图 1-1-12

随着生产力的不断提高，剩余产品的增加，社会出现了商品交换，自然而然包装便成了商品的一部分。在这一历史时期，农业和手工业的社会大分工和科学技术的进步使得专门从事商业的早期“商人”出现，他们横跨不同地区，将具有本地区特色的“商品”交换到另一地区；而为了保护产品，使其便于储藏和携带，“包装”的设计和研发悄无声息地进入了自觉阶段。陶器的出现，是古代包装史上的巨大进步，它是最早的人造包装容器，被作为包装概念的最初承载者。

农业社会中，人类选择在有利于生存的环境中定居并从事劳作，为了满足储藏、烧煮、搬运、装饰、祭祀和陪葬等日常活动需要，生产出了陶器，创造性地改变了物质的形态，也使陶器获得了如可塑性、防虫、防腐、耐用等更多新的特性，而储藏和烧煮是人类利用陶器的两大主要功用。远古人类改变了泥土本来的属性。陶器因其以上特性而成为新型包装储藏工具，并被大量地制造和改进。如图 1-1-13 所示，舞蹈人纹彩陶盆和旋纹彩陶尖底双耳瓶，图 1-1-14 分别为商代晚期的白陶、周代末期彩釉珠纹盖罐和西汉红陶白衣彩绘盖罐。

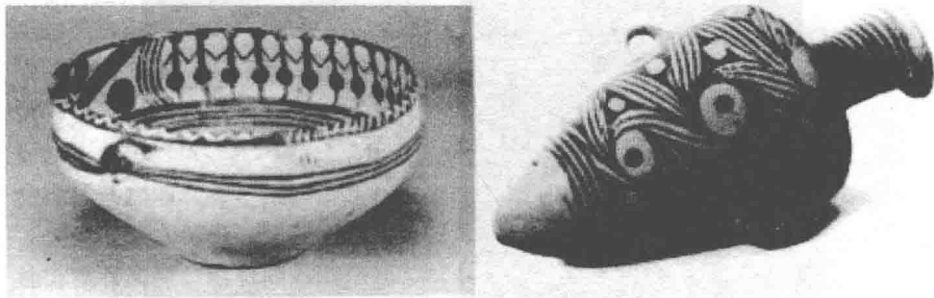

图 1-1-13

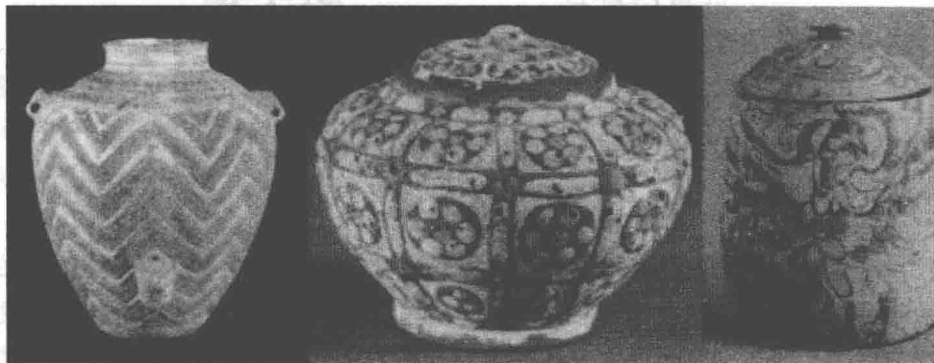

图 1-1-14

随着人类智慧的不断提高,在生产陶器的过程中当时的人类采用了很多令今天的人们都叹为观止的独特技艺,使得装饰图案依据器皿自身的形态绘制,形式和功能达到完美的统一。如图 1-1-15 所示,形态接近狗的陶壶充分把动物各部分形体化作具有实用功能属性的造型器件,既传神又不牵强。这种化自然形态为器物形态的手法对后世手工艺的创作产生了深远的影响,对于包装的造型设计也有很好的启发。

还有图 1-1-16 中新时期时代用于汲水的彩陶漩涡纹尖底瓶,整体图案的点、线、面组织巧妙,黑白灰层次分明,有很强的运动感。汲水时自然下沉,水满后平稳浮出。此器皿集功能美和形式美为一体,由此可以看出先人巧妙的科学创造和精湛的造型技艺。

(2) 青铜器。几大世界文明古国在公元前 4000 年至公元前 1000 年相继进入“青铜时代”。金属冶炼术是人类科技历史上的一项伟大发明,青铜器冶炼技术被熟练地掌握,标志着人类社会进入到奴隶社会。根据考古学家对发现于河南偃师二里头遗址中最早的青铜器的分析,其年代为奴隶制国家建立时期的夏朝。

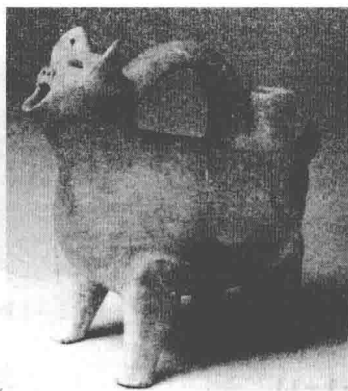

图 1-1-15

图 1-1-16

中国有着发达的青铜文化，中国青铜时代开始于公元前 2000 年，经夏、商、西周、春秋、战国和秦汉 15 个世纪，中国出土的青铜器具有重要的历史价值和观赏价值。在生产力还不是很发达的商周时期，青铜器是一种贵族用品，不是一般人可以得到并使用的，它是一种权力和地位的象征，有强烈的政治色彩，主要用于奴隶主的宴享和宗庙祭祀，并以制作精良、气魄雄伟、技术高超而著称于世，因而这一时代的礼器既有文化价值，又有极高的艺术价值。青铜就物理性能而言具有较低的熔点且易成型；具有很大的设计空间；耐磨、耐腐蚀、不易碎。随着冶炼技术的发展，在后代，青铜器皿得到普遍使用，并在世界各地广泛出现，被认为是一种世界性文明的象征。

青铜器作为容器出现可分为烹煮器、食器、酒器、水器等。烹煮器主要有鼎（煮肉的器物）、鬲（音力，煮粥的器物）、音演、烹器等。食器主要以簋（音轨）最多，用来盛黍、稷等主食，相当于现在的碗。祭祖仪式多用酒器，酒器的造型很多，如角（饮酒器）、觚（音姑，饮酒器）、觥（音至，饮酒器），还有壶、卣（音又）、柶（音公）、尊等盛酒器以及音禾，调酒器具等。水器则有鉴和盘等。

青铜器用于包装的功能最早主要体现在酒器方面，当时被称为爵，是铜制带足带把的酒杯，三条腿、觚等盛酒器具，以不同的形状代表不同的社会地位，如图 1-1-17 所示。青铜器饮食器仿陶器而制，如大方鼎、元鼎，还有大量成套使用的饮食器，如图 1-1-18 所示。除了酒器和饮食器之外，还有壶、盘、甗、盂等水器，用途也相当广泛。

还有一部分青铜器的器身造型与盂如出一辙，将其分开便成为两个盛器，合并便形成一个密封的容器，具有容器包装的功能，如图 1-1-19、图 1-1-20 为曾侯乙青铜尊盘。尊是古代的一种盛酒器，盘则是水器，曾侯乙尊盘融尊盘于一体，出土时尊置于盘上，拆开来是两件器物，极其别致。古人的制造工艺以及对于装饰