

新世纪艺术设计专业教材

纸品设计

李洪忠 著

●湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

纸品设计 / 李宏忠著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2004.7

(新世纪艺术设计专业教材)

ISBN 7-5394-1580-0

I. 纸…

II. 李

III. 平面设计—高等学校—教材

IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 070017 号

责任编辑: 曾琪琳 余 澜

装帧设计: 崔生国 霍小旦

技术编辑: 祝俊超

新世纪艺术设计专业教材 纸品设计

© 李宏忠 著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号

湖北出版文化城 C 座 13 楼

电 话: (027) 87679521 87679522

邮政编码: 430070

印 制: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 889mm × 1230mm 1/16

印 张: 5

印 数: 5000 册

版 次: 2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1580-0/J · 1300

定 价: 27.00 元

新世纪艺术设计专业教材
主编 / 崔生国

纸品设计

李洪忠 著
湖北美术出版社

目 录

第一章 纸品设计概论 /5

- 一、纸的发展历史及意义 /6
- 二、纸的种类及性能 /7
- 三、纸品设计中的纸材选用 /8
- 四、纸与现代印刷科技的完美结合 /11

第二章 纸品设计的定位 /13

- 一、什么是纸品设计 /14
- 二、纸品设计与纸艺设计的区别 /15
- 三、纸品设计的一般表现形式 /16
- 四、纸品设计的分类 /21

第三章 纸品设计的创意视觉元素 /31

- 一、纸品设计的形体与结构 /32
- 二、创意结构造型图例 /48
- 三、版式设计 with 形式法则 /64

第四章 纸品设计的制作流程 /77

- 一、设计前的思考 /78
- 二、创意构思 /78
- 三、电脑制作 /78
- 四、输出 /79

导言

这是一个张扬个性的时代，没有谁还在默默无闻，人们贪婪地利用一切手段来彰显着生命和欲望，我不知道这对人类来讲是祸还是福，但我只能说这对于设计领域来讲应算得上是件好事，因为设计本身就是与众不同的另类，它的灵魂就是创造，忌讳和唾弃一切循规蹈矩……一张白纸看起来是那么普通，毫不起眼，但聪明的设计师可以让它千变万化，他们利用图文的表象与意蕴诠释着对美的理解。利用形体的张力与打破来飞扬个性，展示自我。

作为一名平面设计的工作者，我对纸品设计有着深深的眷恋。我感觉它就像做人：从无到有，可柔可刚，可实可虚，可动可静，可聚可散……纸一旦加上文字和图画，一旦塑成形体架构，它就带上了面纱，获得了生命，它可以让我们“看上去很美”！但它也一样会死亡，会腐朽，甚至一把火就可以把它化为青烟，但至少在它“活着”的时候让我们“看上去很美”！这就足够了。

这本书是我的处女之作，我用心去诠释着我对这一门类的理解。在这个大同的物质世界中，我们所接受的资讯几乎是相同且同步的，打破或跳跃都不是件容易的事。我只能试着用思维去打破，也试着用思维去裁剪和塑造我自己的“纸品设计”。过程是痛苦的，但希望确如一位恩师所说“结果是甜蜜的”。

第一章 纸品设计概论

第一章 纸品设计概论

社会的进步使人们的生活节奏加快,面对面的沟通相应减少,而电信网络和以纸品为载体的各类传播手段却大行其道。纸品设计又以它独有的直观性成为人类社会中不可缺少的一部分,纸品是一种具有多种性能的造型材料,它成本低,加工方便,可塑性强,重量轻,无论在二维空间还是在三维空间都有它可以发挥的天地。结合现代印刷科技技术手段,优秀的设计师可以设计出各种形式的纸品设计,来传播信息、美化生活、促销和保护商品。

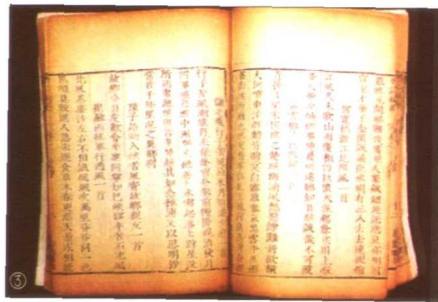
信息时代的发展,使人们的生活时时受到各类视觉设计的冲击,视觉品位不断提高,视觉要求也越来越高。而纸品设计中对色彩、文字、图形以及立体架构的综合运用,往往能满足消费者不同的审美情趣,以及对神秘感的探求欲和好奇心。同时,以纸品设计为载体所体现出的时尚潮流或个性,许多时候还代表着对某种思想与信息转变以及更深层次的形象思维、意识形态的一种暗示。设计把心灵意识中的不可现变为可见,把心灵中的概念化为抽象,它图文并茂,是传递情感、思想和智慧的最佳媒介。

一、纸的发展历史及意义

纸是我国的伟大发明,它对人类社会的进步和发展具有无可替代的价值是促进印刷技术出现和发展的一个重要因素。纸是一种具有多种性能的造型和承载材料,它成本低、可塑性强、绿色环保。

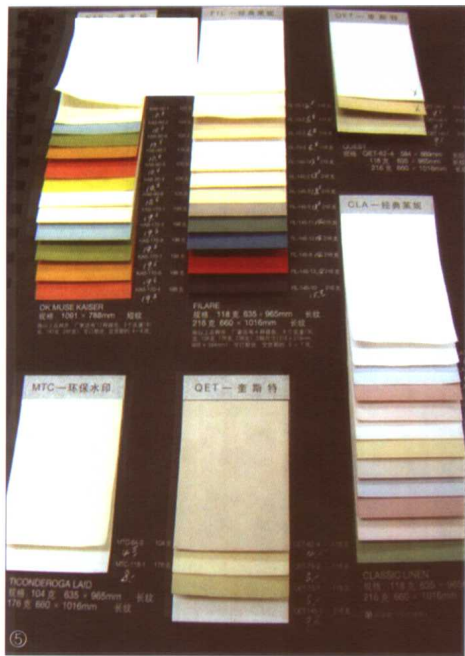
早在公元105年,东汉的蔡伦就利用废鱼网、树皮、破布及麻等物发明了造纸技术,这种方法很快传遍了中国、朝鲜、日本,最远传到了波斯。公元751年,伊斯兰教徒攻占了撒马尔罕的一个纸作坊,并学会了造纸方法。大约公元950年,他们把造纸术带到了欧洲。到13世纪,西欧纸作坊已普遍,人们用纸作书写材料,并很快风靡世界。15世纪,活版印刷术发明以后,纸的应用更加广泛,纸加工的技术也不断提高。在中国开始出现了用手工纸制作的标贴,这也许能称得上是最早的纸品设计。18世纪末19世纪初有几项发明,大大促进了纸和纸品设计的发展,一是由法国人罗伯特发明了造纸机;另一是在德国的巴伐利亚,一位名叫桑尼费尔德的发明了平版制版原理;1817年美国的约翰·迪更发明了滚筒式造纸机。

图① / 古代造纸流程图

图②③ / 古代的纸张

图④ / 现代的纸张

图⑤⑥ / 各种艺术纸类

图⑦ / 各种特殊纸类

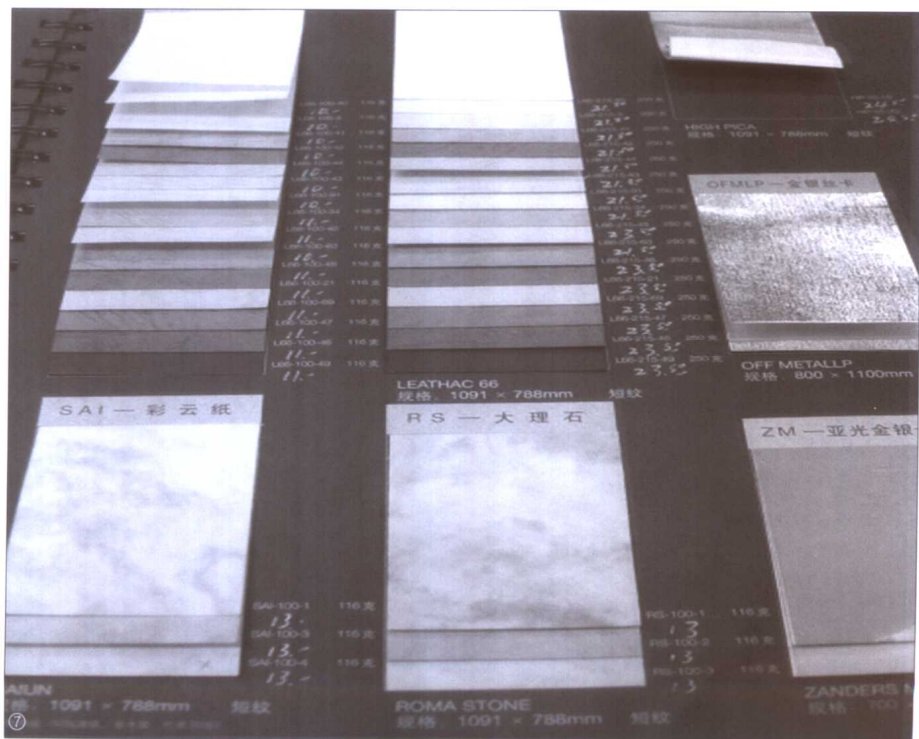

二、纸的种类及性能

纸的种类繁多,用途则遍及人类生活的方方面面。单就纸品设计而言,它的种类也是相当丰富的,一般常见的有铜板纸、模造纸、卡纸、艺术纸、特殊纸,等等。近年来,一些艺术纸品开始出现并不断翻新,它们往往以特有的色彩、肌理和性能而倍受美术设计人员的青睐。尤其在纸品设计中,有时会达到事半功倍之效。常见的艺术纸类有:冈古纸、云彩纸、砂点纸、瓦楞纸、铝箔纸、莱妮纸,等等……这些纸张本身就是一种艺术品。

每种纸都具有其特性,或颜色、或质地、或肌理、或韧性都有独到之处。而如何利用其特性把设计师的创意体现出来,创造出事半功倍,点石成金的效果,则是一门值得研究的学问。所以在选择纸材时,必须对设计传播的信息内容、诉求对象、发布媒介有一个清晰的认知,然后才能结合这些前提来对纸张的印刷适性有一个正确的选择。

科技领域的不断进步也催生了从二维空间到三维空间的纸品设计。从最初的标贴、标牌到如今的广告、包装等各行各业,都能看到纸品设计的影子。一张普通的纸看起来毫不起眼,但是经过各种方式的加工,和设计师的美化作用以后,就会给人以焕然一新的感觉:那种由于文字和图案而造成的充实和秩序感,被弯曲而造成的强烈张力感;被拼接而形成的形态扩展……都会在视觉上与一张普通纸有质的改变。这一切都是纸品设计的功劳,也正是纸品设计的生命力所在。纸是一个载体,而设计则赋予它生命。

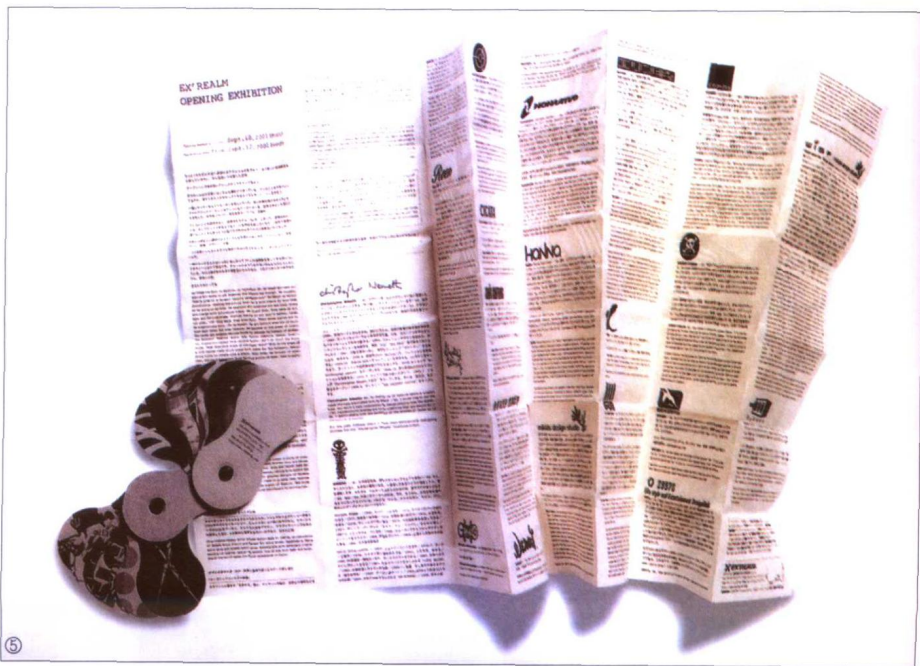
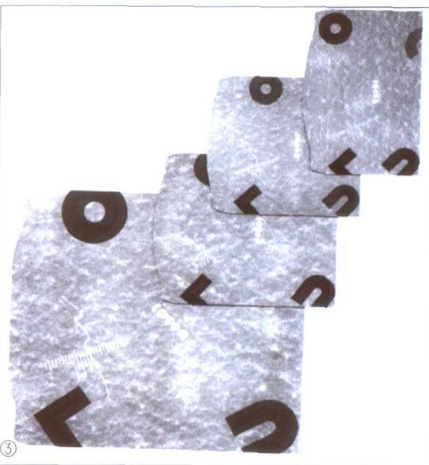

三、纸品设计中的纸材选用

不同的纸材有着不同的性能和特点,在实际操作中不同的纸张印刷后会有不同的效果,在视觉和触觉上有着明显的不同,个别特殊纸张可能只适合于某种特殊的操作程序。因此,作为一个设计师,应该了解纸品知识,学会选材。因地制宜的选择纸材,对于纸品设计的最终效果非常重要。

纸张的类型很多,人们通常见到的有两大类:一类是用于书写的细纸,一类则是用于印刷和工业用途的纸张。

- 1、铜版纸类——有单面铜板、双面铜板、亚粉铜板、压纹铜板等。铜板纸涂面压光,表面光洁,印刷适应性好,适合于画册、挂历、样本等以图片为主的印刷品。
- 2、卡纸、版纸类——分双面雪白卡、单面灰背卡、玻璃卡、铜板卡等,属于厚纸类,这类纸印刷性能好,主要用于封套盒、封面内衬页,小包装等。
- 3、模造纸类——包括高级书写纸、双面胶版纸、绘图纸、压纹模造纸、布纹纸。高级书写纸和双面胶版纸,多数用来印刷页面的正文部分,压纹纸和布纹纸常用于封面等。
- 4、簿纸类——有打字纸、彩色拷贝纸、字典纸、新闻纸等,彩色拷贝纸的特点是纸虽薄,但透明度低、纸质白、韧性好,适宜做纸品和裱纸,如纸灯笼、扎花、环衬等。
- 5、艺术纸类——是近年来发展起来的一个新种类,纸的品种非常多,各大纸业集团生产的纸都有各自的风格和系列,比如,刚古纸业的“刚古”细致滑面纸系列、“星域”星采花纹纸系列。协茂纸业色彩优雅的活色系列“晶彩”、“莹彩”和创意系列装帧纸,“创意磨砂”、“创意丝光”、“创意壳纹”等,艺术纸的表面特别丰富,有平面、滑面、压纹、肌理、仿自然纹理。纸的重量规格也较齐全,尺寸规格也越来越规范化。现在艺术纸被广泛运用于各类纸品设计,往往会达到锦上添花的效果。

⑥

6、特种纸类——在某中程度上也可以说是专用纸，如宣纸、铝箔纸、镭射纸、电化铝纸等。这类纸张往往需要结合特种印刷工艺。比如：常说的烫金、镭射印刷等，都是需要用热压工艺完成的，多用于装饰性包装和标签。

7、厚板纸类——特点是厚度高，结构粗糙，成本低，易于印制在商品运输中起保护作用的大包装。

纸的厚薄以每平方米的克重为单位，纸张克数是纸张的重量，也以此来区分纸张的厚薄，从20克的薄纸至300多克的厚纸，各有其特性，设计时可以根据用途选择不同的厚度：信封、信签、记事本、书籍内页一般采用60至100克；书封、名片、卡片一般都用200—300克；128克、157克的铜板纸常用来印刷彩色图片、广告；一些高档画册多用157克以上的铜板印刷。

图① / 手工艺术纸

图② / 模造纸

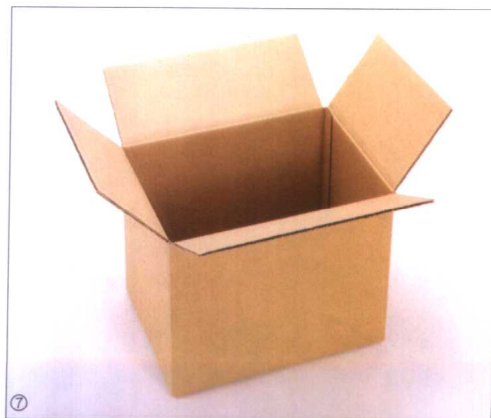
图③ / 布纹纸

图④ / 铝箔纸

图⑤ / 新闻纸

图⑥ / 牛皮纸

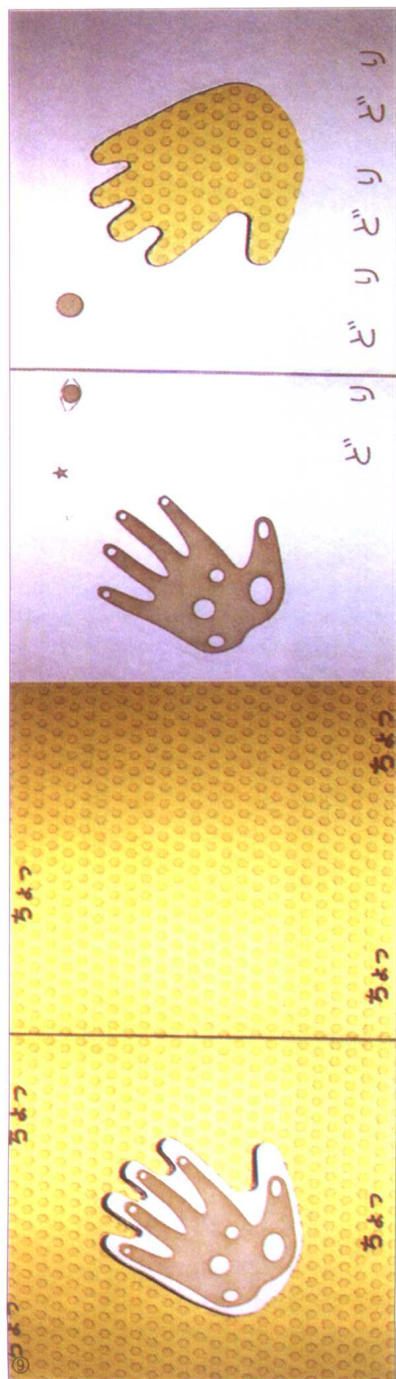
图⑦ / 厚板纸

⑦

如何选用纸张?

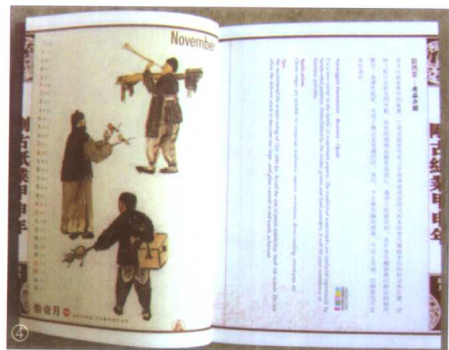
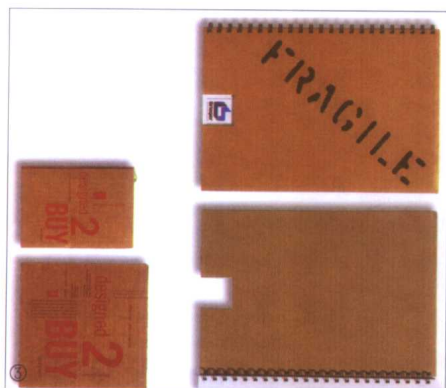
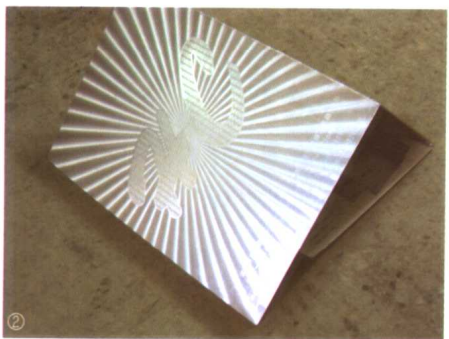
- △ 考虑纸品设计的内容, 文字为主, 还是图片为主。
- △ 考虑纸品设计的整体定位及制作成本。
- △ 考虑印刷方式和特种印刷工艺。
- △ 考虑纸品设计的风格。
- △ 考虑纸品设计是否具有包装保护功能。

图⑧ / 新与刘设计顾问机构形象设计 / 刘小康
多种印刷方式, 多种纸张以及多种装订方式的同时运用, 充分显示了刘小康先生扎实的设计功底和对诸多元素的综合把握能力。

图⑨ / 幼儿读物

闪光的表面凹凸的效果容易吸引幼儿的注意, 这些效果需要特殊的纸张。

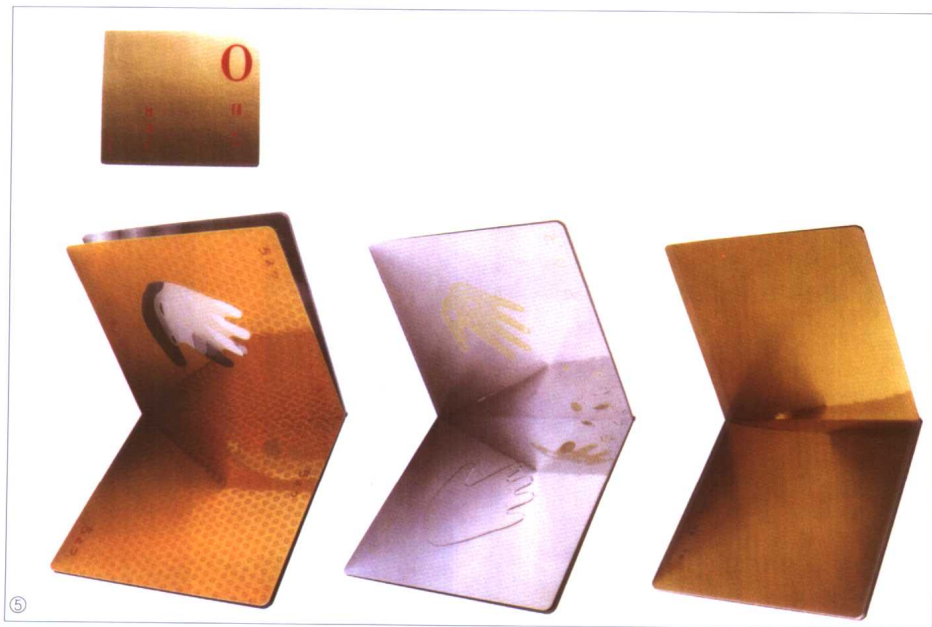

四、纸与现代印刷科技的完美结合

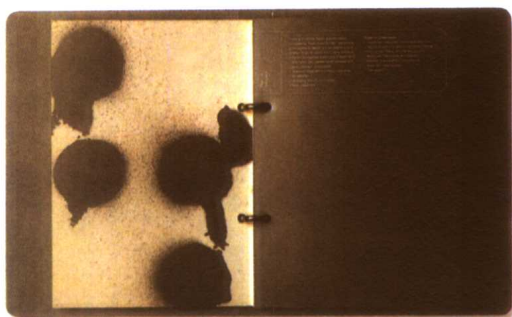
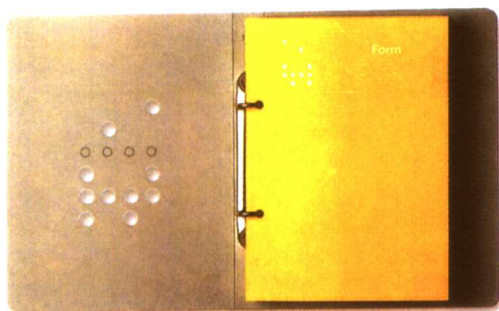
纸的出现也促生了印刷术的发明和发展，两者有着密不可分的关系。在纸品设计的制作环节中，印刷流程的作用也是呈现设计师创作意图的关键。一个成熟的设计师除了具有良好的审美素质和创新思维意识外，同时也应该对印刷技术的相关工艺流程、技术特点、印刷材料有一定的了解。

现代印刷的分类主要是依据印版的结构形式而区分的，主要有：凸版、凹版、平版、孔版四种。

- ① 凸版印刷——是最传统的印刷方式，俗称铅印。但此方式费工费时，已基本淘汰。
- ② 凹版印刷——凹版印刷原理正好与凸版相反，凹版印刷线条精美，不易仿冒，但制版费用较高，多用来印制钞票、证券、高档印刷品等。
- ③ 平版印刷——则是利用水和油墨不相融的原理，油墨通过橡皮滚筒转印到纸张上。这是当今社会最常用的一种印刷方式，色彩逼真、细腻、准确、速度快，适宜大宗印刷品。
- ④ 孔版印刷——俗称丝网印刷或过滤板印刷，印刷方式为文图透过式。印刷幅面可大可小，承印材料广泛，除纸张外还可在塑料、棉麻、陶瓷及金属上印刷。
- ⑤ 印模刻印（模切），印模刻印包括用切膜和粘膜来造型。可以利用模切方法在纸品上切出窗口，也可根据图纸要求把纸品切成任何形状。
- ⑥ 浮雕压凸。纸和纸板都可印出浮雕效果，使图形突出，浮雕部分是把纸放在黄铜阴模和阳模之间，用冲压机压制而成的。这一技术通常用于化妆品、礼品、信笺、贺卡等。在印刷过程中，可能会根据设计的需要，用到一些特殊印刷工艺。例如：凹凸压印、浮雕印刷、光泽色烫印、上光复膜等。利用这些特殊的印刷工艺，设计师可以设计出更具魅力和风格的纸品设计来。当然成本可能偏高，这要根据设计意图和成本核算的实际情况决定。

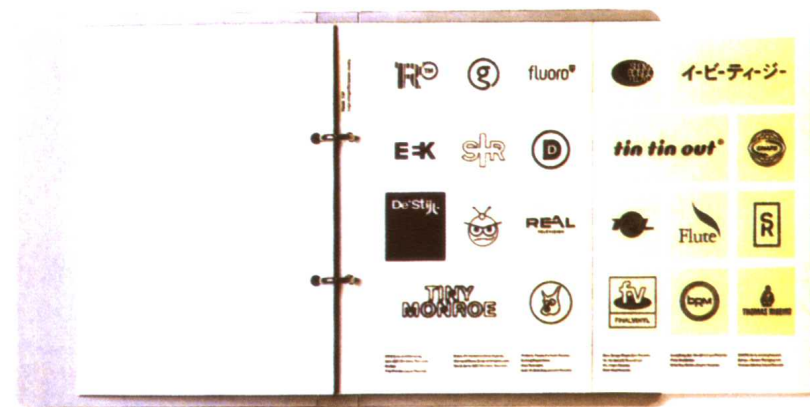

图①—⑤ / 利用多种印刷工艺制成的各类纸品让人们眼花缭乱。

⑦

⑧

⑨

图⑦⑧⑨ / 这本宣传册采用了不同质地和尺寸的纸张,有些采用了专色印刷,有些采用了单色印刷,简洁明快。打孔器留下的孔洞把扉页的色彩巧妙的拉伸出来,简单的制作却呈现出丰富的层次感。

作业:

- 1、了解纸的发展历史。
- 2、了解常用纸张的特征和机能。
- 3、在实际操作中怎样根据实际情况选用纸张。

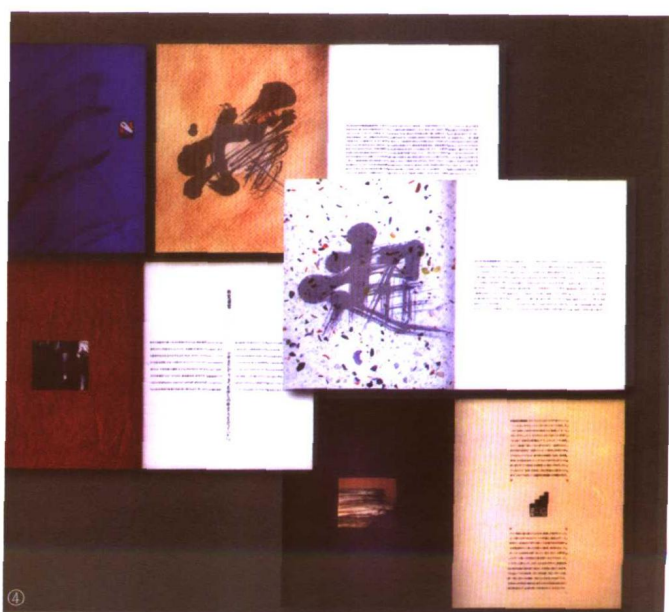
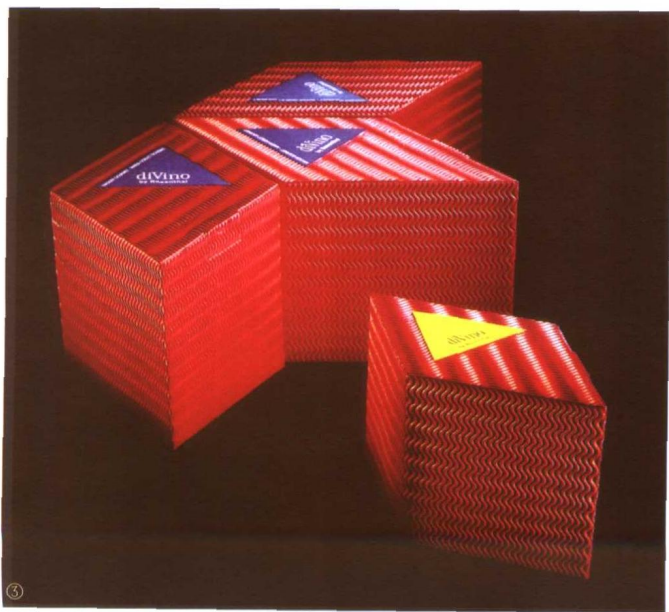
第二章 纸品设计的定位

第二章 纸品设计的定位

一、什么是纸品设计

在我们的生活中，以纸为材料的设计品比比皆是，但到底什么才叫纸品设计，好像又不容易给它一个准确的定义。从广义上来说，纸品设计是综合设计种类、跨门类的设计形式，它横跨了几乎所有常见的平面设计门类，其主要特点就是以纸张为表现载体。在表现形式上常见的纸品设计有DM广告、样本、名片、贺卡、请柬、书籍、手提袋、纸包装类等等。纸本身并不是设计品，纸只是一种材料，一种产品。在商品社会中，产品对于广大消费者来说，只有成本价值，没有附加形式，只有最基本的物质价值，没有包括文化、精神在内的综合实用价值。而纸品设计是加入了文化、精神、商业运作及设计师理念等诸多附加形式的产品，它具有功能性和实用性，同时关键它是具有了附加价值，完成了从产品到产品的跨越。在这一过程中，设计起到了关键作用，没有设计就没有附加值，设计的好坏关系着附加值的大小。

图①—④ / 纸品设计常见表现形式

二、纸品设计与纸艺设计的区别

现代纸品设计与传统纸艺设计有着许多形式上的相同之处。首先都是一门设计艺术,使用的材料都是纸张,在制作的某些方面(例如立体类的纸品设计和纸艺设计)都有着许多共同之处。但两者又有着本质的区别,这种区别类似于传统艺术与现代设计的区别,尽管两者你中有我,我中有你,但很明显现代纸品设计往往是与商业、社会生活紧密相联的。无论是促销商品、传播信息还是保护商品;无论是具有商业价值的还是免费宣传的;所有纸品设计都具有很明确的实用功能性。而传统纸艺例如剪纸、纸雕、粘贴画等等,往往都是以唯美的形式而存在的,带有很浓的装饰性,在实用性和功能性上与纸品设计有着明显的区别。但不可否认的是,现代纸品设计中,尤其是立体、半立体的设计形式,在折叠方式、切压技巧、花样造型方面都得益于纸艺设计。

图①② / 纸艺粘贴画

图③④ / 利用折纸塑造的海洋生物

