

包装设计的 视觉艺术

聂燕 著

中国纺织出版社

“国家一级出版社”

“全国百佳图书出版单位”

包装设计的视觉艺术

聂燕 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书围绕产品设计的包装形式及其视觉艺术进行专门的研究。正文内容从概述性的基础理论入手,分别研究了包装设计的流程,包装设计中的文字、色彩、图形、编排等平面视觉语言的手法,包装设计中的材料、结构、形式等空间视觉语言的方法,包装印刷工艺的流程,以及上述理论在各类包装中的应用实践。总之,本书对包装设计的探究做到了论述全面、客观,语言使用精准、平实,是一本极具参考和研究价值的著作。

图书在版编目(CIP)数据

包装设计的视觉艺术 / 聂燕著. -- 北京: 中国纺织出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5180-2166-6

I. ①包… II. ①聂… III. ①包装设计—视觉艺术
IV. ①TB482

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 274617 号

责任编辑: 汤 浩

责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印制 各地新华书店经销

2018 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 11.5

字数: 150 千字 定价: 58.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前 言

在现代商品的营销过程中,产品包装发挥着十分重要的作用。包装设计使一个品牌或一件商品散发出独特的吸引力,给人以全新的视觉形象。现如今,包装已经成为商品不可或缺的一部分,直接宣传了商品形象和品牌形象,并直接刺激着消费者的购买欲望。

产品包装并不局限于商品的外包装,它的范畴是比较广泛的。凡是能够充当各类商品进入市场宣传载体的形式,都可以看做是产品包装。产品包装,就好像商品的说明书和企业形象的象征,传达出来的是商家的销售策略。

产品包装与我们的日常生活息息相关,人们几乎每天都能接触到各种不同的包装形式。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,包装设计越来越受到人们的瞩目,包装的地位以及在销售中所发挥的作用也日益显著。在这种背景下,包装企业的发展也十分迅猛,他们的分工越来越细,对包装的要求也越来越高。当前关于包装设计的论著数量不少,但是真正从视觉传达的角度全面论述包装设计这一领域的专著并不是很多。因此,本人撰写了《包装设计的视觉艺术》一书,希望通过本书的论述,使包装设计领域的理论更加完善,同时也为从事该领域的工作人员以及包装设计专业的学习人员提供一定的参考和指导。

《包装设计的视觉艺术》共有七个章节,全面论述了包装设计领域的各个方面,具体如下:第一章是概述性内容,论述了包装设计的定义、历史、分类、功能及包装设计师的素质要求等基础理论;第二章为包装设计的基本流程,这是进行该设计需要掌握的基本程序;第三章从文字、色彩、图形、编排等

方面论述了包装设计的平面视觉语言；第四章从包装材料、包装结构和包装容器设计的形式美法则等方面论述了空间视觉语言；第五章将包装视觉艺术与印刷工艺联系起来，阐述了包装印刷的种类和工艺流程；第六章从包装创意与实践的角度论述了不同类型包装的设计与应用；第七章面向现实，针对包装设计的相关问题提出了包装设计发展的方向和趋势。

本书在撰写过程中得到了许多专家同仁的指导和帮助，书中参考了一些包装设计领域的研究成果，在此一并表示感谢，引用部分未能一一注明出处的，敬请谅解。

由于本人水平有限，加之时间仓促，书中一定存在许多不尽如人意之处，真诚希望广大读者批评指正，以便日后进行修改，以飨读者。

作者

2017年9月

目录

第一章 概论	1
第一节 何为包装	1
第二节 包装的历史沿革	2
第三节 包装的分类与功能	19
第四节 包装设计师的素质要求	23
第二章 包装视觉传达设计的流程	27
第一节 市场调研阶段	27
第二节 设计主体定位阶段	33
第三节 设计方案的表现	40
第三章 包装设计的平面视觉语言	48
第一节 文字设计	48
第二节 色彩设计	54
第三节 图形设计	58
第四节 编排设计	68
第四章 包装设计的空间视觉语言	74
第一节 包装材料的选择	74
第二节 包装结构的设计艺术	91
第三节 包装容器设计的形式美法则	97
第五章 包装视觉艺术与印刷工艺	113
第一节 包装印刷的种类	113
第二节 包装印刷的工艺流程	118
第六章 创意与实践	126
第一节 中国元素在包装设计中的视觉表现	126
第二节 系列化包装的视觉设计	140
第三节 礼品包装的视觉设计	143

第七章 包装设计趋势.....	147
第一节 绿色包装.....	147
第二节 适度包装.....	161
第三节 人性化包装.....	164
第四节 计算机时代的包装设计.....	170
参考文献.....	177

第一章 概论

包装是作为一门综合性的边缘学科而存在的，融自然科学、社会科学和人文科学为一体。商品的包装设计是把艺术和科学、物质和精神、理想和现实的有关因素相互结合，相互渗透，相互融合贯通，相互交织错落而成的，是一种具有高度综合性的创造性活动。

第一节 何为包装

一、包装的释义与界定

“包装”一词可以理解为包裹、包扎、安装、填放及装饰、装潢。如果拆成两个字，那么“包”字在创字之始的象形文字中寓意为胎儿置于母腹之中，形象地描绘出了包装的含义。而“装”则解释为安置安放、装载装卸的意思，同时也包含布置点缀、装修装饰等含义。这便是包装设计的根本与源头。

所谓包装，有广义与狭义之分。

广义的“包装”可指一切事物的外部形式。盛装商品的容器、材料及辅助物可以算是包装物，关于实施盛装和封缄、包扎等技术活动的行为也可被解释为包装。包装发展到现代时期，更加强调结构、视觉以及绿色环保等。甚至大众会经常在现代媒体中听见、看见“包装”一词被用在演艺人员、公众人物身上，当然，这里的“包装”是现代“大包装”概念的延伸，是指形象推广策划，可以看出包装已经渗入我们的日常生活中并发挥

着重要的作用。

狭义的“包装”即指在流通过程中,为保护产品、方便储运、促进销售,依据不同情况而采用的容器、材料、辅助物及所进行的操作的总称。也指为达到上述目的在采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法的操作活动。^①

二、包装的设计品质保证

包装的设计品质是以保证设计结果符合人类社会的需要为衡量标准,是对设计的整个运作过程进行分析、处理、判断、决策和修正的管理行为。设计品质的控制应贯穿于设计质量形成的全过程,设计质量控制的对象是设计过程。

包装的设计质量主要体现在以下两个方面:

(1) 成品质量——核心;

(2) 创意设计过程中的工作质量——设计质量的保障。

通过提高这两方面的质量最终达到提高设计质量的综合目的。

第二节 包装的历史沿革

一、原始时期的包装

(一) 旧石器时代的包装

旧石器时代(距今约250万年至距今约1万年),生产力极端低下,原始人类为了适应生存和繁衍的需要,从事直接向自然界索取的采集、狩猎、捕鱼等活动,当时的主要劳动工具是人类的双手和简单的打制石器(见图1-1),人们还通过捡拾

^① 郭湘黔,王玥.包装设计[M].北京:人民邮电出版社,2013.

自然的物品（如宽大的树叶、竹筒、贝壳等材料），施以简单的加工手段（打制、捆扎方式）来实现对食物、饮用水的盛装和包裹，以便实现物品的保存、分发、运送。这些采用简单的材料、容器、技术来实现对物品的盛装、捆扎、包裹，虽然不属于现代意义上的包装，但是作为包装的萌芽阶段，具有重要的历史意义，如图 1-2 的盛水竹筒。

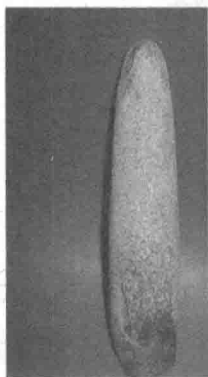

图 1-1 旧石器时代工具

图 1-2 旧石器时代盛水竹筒

（二）新石器时代的包装

到了新石器时代（距今约 1 万年前），人类除了继续从事捡拾、狩猎、打鱼等活动以外，还出现了原始农业和畜牧业，人类改造自然、支配自然的能力明显增强，如图 1-3 的工具。

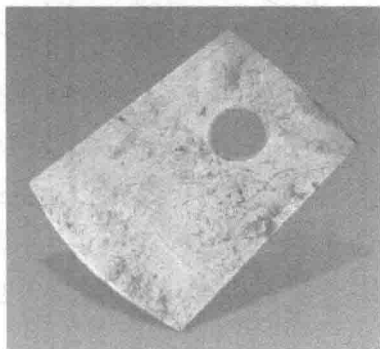

图 1-3 新石器时代的工具——钺

随着后期剩余物品的不断出现，加大了原始人类对水、食物、

种子、原始工具等进行长时间存储、运送、保护的需求,这使得原始包装得到进一步发展,最有代表性的是陶器、骨器的出现,其中陶器是原始社会最为完美的容器。^①例如,距今7000年左右的我国仰韶文化中的陶器(见图1-4),不仅形体优美,其装饰上也绘制了精美彩色花纹,反映当时人们生活的部分内容及艺术创作的聪明才智,虽然是原始的状态,但代表了当时最高的包装(容器)水平。

图 1-4 仰韶文化时期的彩陶

二、古代时期的包装

(一) 中国古代时期的包装

1. 奴隶社会时期的包装

原始社会末期,生产力的发展,使得社会出现分工。人们开始用自己剩余的物品来交换获取需要的物品。随着农业和畜牧业逐渐分离,交换活动更加频繁,原始商业活动开始出现,例如,用剩余的粮食去换取家禽、布匹、工具等。各种产品在当地盛装的状况已经不能满足人们的需求,由于更远距离、更

^① 据考古发现,我国烧制陶器的历史约有1万年之久,原始社会制造陶器,开始是用手工捏制的方法制成一定的器形,后来发展为将陶土搓成粗细一样的泥条,把泥条盘筑成一定的器形,再将其内外用手抹平。

大范围物品交换和运输的需要，人们开始用手工加工（而非拾取）藤条、竹子、荆条，并将其编织成篮、筐、篓（见图 1-5）等，用于包装物品运送到远方的集市。这些活动的出现，使得包装材料、包装手段得到进一步发展。

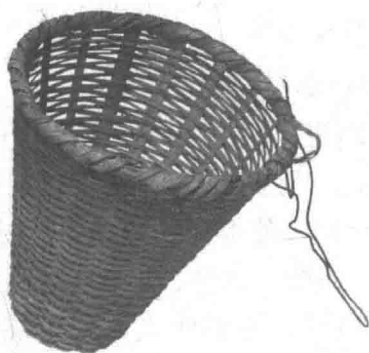

图 1-5 竹篓

我国在奴隶社会时期出现了货币，商业活动飞速发展，农业生产已经非常发达，能够用多种谷物酿酒，在畜牧业上掌握了马、牛、羊、猪、狗、鸡的养殖技术，并且开始了人工养淡水鱼。手工业全部由官府管理，分工细，规模巨大，产量大，种类多，工艺水平高，尤其是青铜器的铸造技术发展的高峰，如图 1-6 的青铜酒器，而且已经出现了原始的陶瓷，洁白细腻的白陶颇具水平，造型优美，刻工精细。丝织物有平纹的纨，绞纱组织的纱罗，千纹绉纱的縠，已经掌握了提花技术。

图 1-6 青铜酒器

到商代后期，都邑里出现了专门从事各种交易的商贩，从事商品交易买卖活动，他们出于控制和满足市场的需要而囤积商品，使得商品的包装得到了很大的发展，陶器也已经成为普遍的包装容器。

2. 封建社会时期的包装

(1) 战国初期至秦汉包装的发展

战国初期，我国进入封建社会，生产力得到进一步发展。秦汉时期，社会百业、百艺的兴盛，使得包装得到了长足的发展。漆器工艺的兴起和运用，使得包装的种类和材料有了新的突破。由于漆器具有胎薄、坚固、体轻、耐潮、耐高温、耐腐蚀等特点，又可以配制出不同色漆，光彩照人，所以漆器由最先是礼器和贡品，发展到后期以生活用器所占比例最大，体现出极大的实用性，如食器、酒器、盥洗器、承托器、梳妆用器、娱乐用器、文房用器等，种类繁多，应有尽有。

1972年长沙马王堆出土了大量的漆器，在出土的彩绘双层九子奁（女子梳妆用的镜匣，泛指精巧的小匣子）中，可以清晰地看出漆器的包装样式。匣子的边缘用贵金属沿边镶嵌，不仅加强了包装的结构强度，还使器物具有优美华丽的装饰效果，如图1-7所示。

图 1-7 汉彩绘双层九子漆奁内盒

这时候，用草、竹、苇等植物纤维编织的大宗物品的包装已经十分普遍，编织花样也十分复杂。例如，用荆条、竹子编织的箩筐盛装粮食，用苇草搓制的绳子捆扎羊皮、陶器、瓷器等。

公元 105 年, 东汉蔡伦用树皮、麻头、破布、渔网等造出便于书写的纸, 又称“蔡侯纸”。造纸术的改进, 在促进了包装材料发展的同时, 也被广泛地应用到食品、茶叶、草药等日常物品的包装上。

(2) 唐宋元明时期包装的发展

唐宋元明时期(公元 618—公元 1644), 城市规模不断增大, 商品市场空前繁荣, 手工业作坊更加细化, 陆地、海运贸易异常活跃, 贸易往来十分频繁, 使得包装材料、技术不断发展, 呈现出独有的时代印记。

隋代之后, 佛教盛行, 佛教活动在唐朝达到鼎盛的时期, 产生了大量与之相关的经文、法器、画像、石刻、铜像等, 这些物品也形成了独特的宗教包装类别。这类包装不仅用材考究, 注重包装的基本保护功能(防潮、防震、防虫、防腐等), 而且随着始于隋朝的雕版印刷技术的发展, 以图案作为包装物的表面装饰开始应用。其装饰纹理严肃、神秘, 带有宗教特有的风格。例如, 在题材方面, 佛教故事占据着重要位置, 与教义有关的如天龙、金翅鸟、狮、莲花等具有象征意义的内容随处可见。

此外, 与教义没有直接关联的、作为纯粹装饰存在的各种植物、动物、人物和风景等, 尤其是各种花卉纹样装饰, 异彩纷呈, 盛况空前。这些包装的图案、色彩诠释的是人类对神的敬仰和祈求保佑的思想, 这 and 现代包装设计要求的装饰美感与心理的引导作用基本是一致的。皮囊类包装是我国少数民族特有的包装形式, 它采用动物的皮、内脏为主要材料, 以其优越的耐磨、耐冲击、方便携带、材料来源丰富等特点, 深受马背民族的喜爱, 并一直延续到现在, 如图 1-8 所示。

这一时期由于经济昌盛、物质丰富, 金银器具大量出现。采用鎏金、焊接、錾花等工艺技术制作而成的形态精致、装饰精美的金银包装器物不断涌现, 包装装潢上采用传统龙凤题材与宝相花、缠枝花卉及鸟兽巧物华妙穿插结合。这一时期印刷

术达到了新的高峰,并且和版式设计结合在一起,许多地方形成了大规模的刻印中心,印刷术也广泛地应用到包装设计中,如在货物包装纸的表面印刷上商品名称、商店名称,体现吉祥、祈福的传统图样。现存保存最为完整的这一时期包装类印刷品是北宋时期山东济南“刘家功夫针铺”包装纸。包装纸中间是一个吉祥兔子的标志,上面是商店的名称,两侧为商店独有的标记说明,下方为商品的特色。总体版式设计完整,图样明显,文字简洁易记,不仅说明了商品的自身信息,更加体现了明确的商品促销功能,如图1-9所示。包装技术在延续以前的包装方法的同时,也得到了广泛进步。^①通过上面的叙述,我们可以看出,这时的瓷器包装技术已经采用了垫衬、捆扎、套环等多项减缓磕碰的技术,体现了较高的科学性。

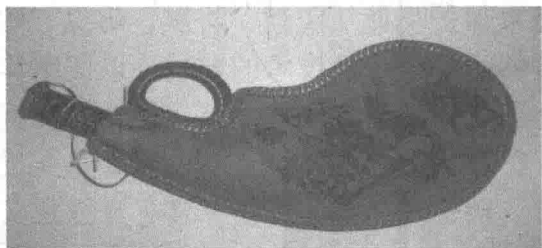

图 1-8 皮囊壶

图 1-9 “刘家功夫针铺”包装纸

^① 例如,明朝时对瓷器的包装结构安全性上就有很完善和成熟的方法:“在包装瓷器时,每一瓷器之间撒上泥土以及豆麦,用搓制的麻藤捆扎在一起,然后用水淋湿,放置在潮湿的地方,等待时日,豆麦就会发出长芽,把捆扎的瓷器牢牢地固定在一起,再将其放置高处投向地面,没有损坏时就可以长距离运输了。”

(3) 明代至 20 世纪初包装的发展

明末至 20 世纪初,随着闭关锁国、社会动荡局势不断出现,与国外相比,我国的产业部门开始落后,尤其是“工业革命”以后,我国包装产业的进步十分缓慢。

(二) 世界范围其他国家的包装

世界范围内,文化起源较早的古埃及、古罗马、古希腊等国家、地区,也是包装起源发展较早的,这些国家、地区 and 我国早期人类发展一样,也是延续着从打制石器到磨制石器再到陶器的过程,其中最具有代表性的是玻璃包装材料的运用。约公元前 3700 年前,古埃及人首先发明了玻璃,他们用它来制作首饰,并揉捏成特别小的玻璃瓶。到了公元前 1000 年,古埃及人就掌握了玻璃的吹制工艺,能吹制出多种形状的玻璃产品。在出土的埃及第五王朝时期的大量酒杯、花瓶玻璃文物中可以看出当时玻璃器皿在贵族生活中的应用,大约在 4 世纪,罗马人开始把玻璃应用在门窗上。

到 13 世纪末,意大利进入了著名的“威尼斯玻璃”的鼎盛时期。到 17 世纪下半叶,意大利玻璃制造商发明了“人工水晶”,又称为水晶玻璃。人工水晶由于具有透明度高、折光性能好、厚重、耐切割,便于精雕细刻等优点,被广泛运用到食品、饮水、化妆品包装等人们日常生活中,成为玻璃发展史上的重要里程碑,也大大促进了包装材料的发展。

总体看来,这一时期包装发展年代久远,使用普遍,生产方式虽然是以手工制作为主,但在包装材料上已使用植物纤维、纸张、陶瓷、皮革、玻璃、漆器等;包装技术上已采用了透气、透明、防潮、防腐的处理;包装装饰艺术上也掌握了对称、比例、协调、均衡等形式美的艺术规律,使得包装不仅具备简单保护功能,更体现了古代审美的人文价值。这些包装的运用,有的一直延续到现在,在发展商品经济和方便人们生活的过程中,发挥着重要的历史作用。

三、近代时期的包装

两次“工业革命”^①是包装的近代时期，这一时期包装产业发生了巨大的变化。随着机器化大生产在各个行业的不断扩展，包装机械产业化开始形成，包装技术发展日新月异，包装材料由人造材料不断取代自然材料，包装的规范化标准开始诞生，包装艺术设计风格化不断展现等，这些巨大的进步为现代包装的产业发展提供了重要保障。

（一）包装机械技术的发明和发展

1. 第一次工业革命带来的包装机械技术的发展

工业革命引起生产组织形式的变化，使用机器为主的工厂取代了手工工场，从手工业作坊过渡到以蒸汽机为代表的第一次“工业革命”后，近代包装的进步与机械化（包装印刷、储存、密封机械等）的发展有着密切关系。

我国宋朝时期，毕昇发明了胶泥活字印刷术，实现了手工排版印刷，大大提高了印刷的数量和质量。

1450年前后，德国人约翰内斯·古登堡受到中国印刷技术的启发，将当时欧洲已有的多项技术整合在一起，发明了铅字活字印刷，很快在欧洲传播开来，推动了印刷工业化的发展。

1846年，美国人理查德·霍发明高效滚筒印刷机，这种印刷机每小时能印刷8000张纸，大大促进了出版印刷事业的发展，使得图案、标签在包装上的应用广泛推广开来。

2. 第二次工业革命带来的包装机械技术的发展

第二次工业革命到来的1855年，印度人开始使用麻袋制造机，使大宗物品的包装成本大大降低；1886年，美国人泰勒发明莱诺铸排机，提高了排版效率，也减轻了操作者的劳动强度，

^① 18世纪60年代至19世纪中期人类开始进入蒸汽时代，19世纪下半叶至20世纪初，人类开始进入电气时代。