

现代设计造型丛书

包装设计造型

邓海莲 张 静 \ 著

广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

包装设计造型/陆红阳等主编. —南宁: 广西美术出版社, 2007.5
(现代设计造型丛书)
ISBN 978-7-80746-059-6

I . 包… II . 陆… III . 包装—造型设计 IV . J524.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第067758号

艺术顾问：黄格胜 李绍中
主编：陆红阳 喻湘龙
本册著者：邓海莲 张 静
策划：姚震西
责任编辑：白 桦 钟志宏
装帧设计：白 桦
丛书名：现代造型设计丛书
书名：包装设计造型
出版：广西美术出版社
地址：南宁市望园路9号(530022)
发行：广西美术出版社
制版：深圳雅佳彩制版有限公司
印刷：南宁嘉彩印务有限责任公司
版次：2007年12月第一版
印次：2007年12月第一次印刷
开本：1/16 889×1149mm
印张：6.75
书号：ISBN 978-7-80746-059-6/J · 774
定价：38.00元

不可否认，当我们感叹于大自然的鬼斧神工，当我们激动于艺术家们的奇妙作品时，正是它们的造型在最初的一瞬间打动了我们。从自然的现象到人工的形式，从为满足需求的形态到美化生活的设计，随处可见的造型成为我们认识美丽世界的开始。艺术家们从感悟大自然的奇妙造型中得到灵感，奉献出凝聚着创意的作品，从而将设计引入了人们的生活，使得各种造型本身充满了灵动的意味。

造型设计（MODEL DESIGN）也称造型艺术，即用一定的物质材料以一定的表现技法，创造可视的平面或立体形象。这一名词源于德语，18世纪德国文艺理论家莱辛最早使用，也称“空间艺术”、“视觉艺术”。随着社会的不断发展，造型艺术不再以阳春白雪的姿态出现，而是大大地拓展了其范畴，更多地介入人们的生活当中。

作为现代设计的组成部分，造型在设计中的作用举足轻重。造型设计不仅需要解决功能、结构、材料、色彩、装饰、制造工艺以及形态等方面的问题，同时也与社会、经济、文化以及人的生理、心理等各方面因素密切相关，由此可见，造型设计是一门内涵广阔的学科。造型设计的种类从空间结构上区分，有立体、平面的造型设计；从对象种类上区分，有工业产品、纯艺术品甚或于人的造型设计；从功能上区分，有侧重于宣传、保护或美观等功能而做的造型设计……林林总总的内容，为现代设计师研究造型设计理论、探索造型设计方法提供了广阔的空间。然而，对现代造型设计的研究却与高速发展的现代设计理念不相匹配。造型设计研究起步较晚是一个不争的事实，同时也存在着研究较片面、学术深度不足等弊病。我们从众多设计师造型设计研究成果的基础上，尝试做更进一步的拓展和探索，从视觉艺术的角度对造型设计的功能、美学和风格特征以及相关的人文因素进行分析，力图使造型设计的研究更全面和更具艺术性。

《现代设计造型丛书》由多位长期致力于现代设计理论研究并具有丰富教学实践经验的学者主导编写，对设计造型的研究做了有益的探索，提出了一些新的见解。在编写过程中注重学科前沿性、理论创新性，同时，采用深入浅出的方式，以使设计理念能真正融入到人们生活的方方面面。

本套丛书表现的是研究的过程和创新的成果，期望能对现代设计造型的研究带来些许裨益，以期达到抛砖引玉的作用。对于一些不足和欠缺之处，欢迎有识者的讨论和指正。

事实上，我们期盼着更多更深入地对设计造型理论的探索和讨论。是为序。

SHU UEMURA

R nce

目
录

0 1

概

述 4

0 2

包装设计造型的基础 10

0 3

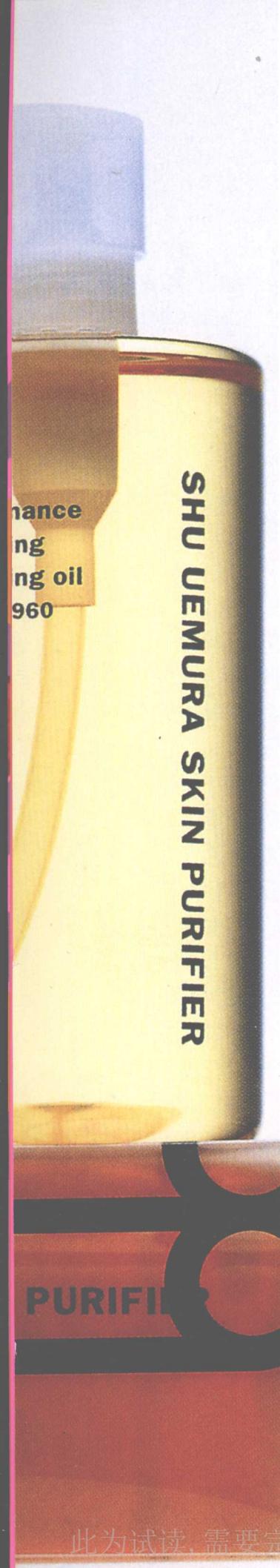
包装造型的艺术美 32

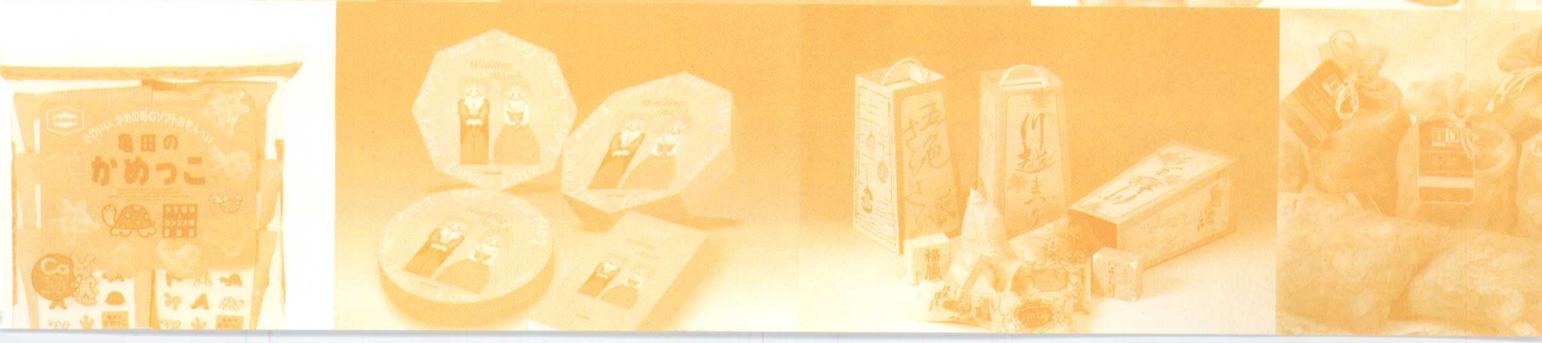
0 4

包装设计的创意思维与设计风格 88

0 5

发展的趋势 100

0 | 1

概 述

珠穆朗玛峰

依照市场经济学中的AIDA定律：首先是引起人们的注意力（A Attention——注意）；唤起人们的兴趣（I Interest——兴趣）；然后唤起人们的占有欲望（D Desire——欲望）；最后使人们产生购买的行为（A Action——行为）。在现实的生活中，很少有人对外界的商品刺激会保持平淡的抵御，相反，大多数人对美的诱惑会抱有积极的态度。包装的购买诱导作用和促销作用使商家不惜成本去作包装设计，千姿百态的精美包装已渗透到我们生活的每个角落。而包装设计造型是包装设计中的基础，在包装中起保护性功能的基础是包装造型，只有把商品安全完好地送到消费者的手中，包装才是真正地完成它的使命。再加上现代包装已演变为销售媒介，形状各异的包装设计造型更是会深深吸引着消费者，成为现代商品最好的促销手段之一。

自然界是人类创造取之不尽、用之不竭的造型源泉，通过对自然形态的观察、认识、研究，给人类无限的创造启迪……

1. 天然的风景造型：自然的杰作。

沧海桑田，地球内部的强烈运动，创造了威武雄壮，巍峨宏大，气势磅礴的珠穆朗玛峰。还创造了一个

美国大峡谷

举世闻名的自然奇观：谷底汹涌向前，形成两山壁立，一水中流的壮观，具有雄伟的地貌，浩瀚的气魄，摄人的神态，奇突的景色，世无其匹的美国大峡谷。

大自然鬼斧神工劈凿出世界上最大的一个独块大石头，它气势雄峻，犹如一座超越时空的自然纪念碑，突兀于茫茫荒原之上，在耀眼的阳光下散发出迷人光辉的艾尔斯岩……

艾尔斯岩

2. 传统的艺术造型。

从非洲远古的超人类抽象化木雕艺术造型，埃及造型简洁的装饰壁画，中国新石器时代的半坡彩陶造型，商周光彩夺目的青铜造型，魏晋南北朝敦煌莫高窟舞姿优美的飞天造型……无不体现古人对形式美的艺术造型的无限追求。

非洲木雕

古埃及壁画

飞天造型

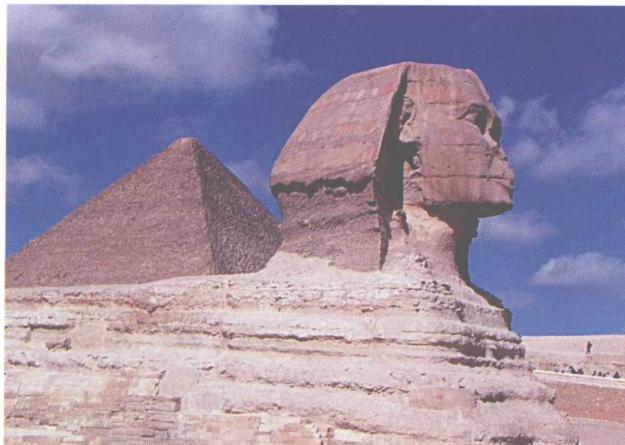

半坡彩陶

3. 建筑、家具、工业等窥见人间巧夺天工的造型艺术。

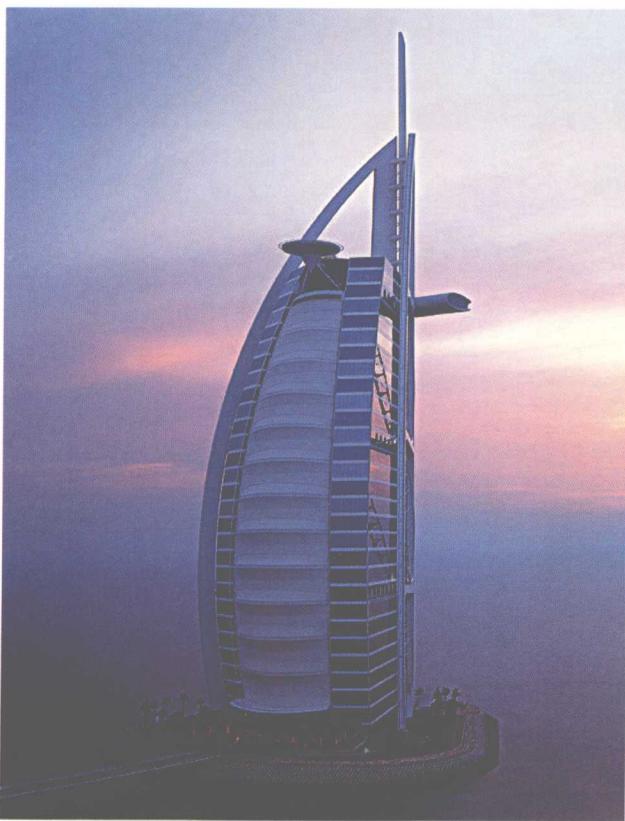
人类的智慧创造了无数的奇迹造型。长城是有史以来唯一在太空中可看到的三度空间建筑物，是中国古代伟大的建筑工程。

A. 在一片茫茫的荒漠之中具有令人慑服的孤立中的美的金字塔，运用巨大的艺术造型形式，构成了三角体的三条直线与广阔的地平线，形成了抽象造型的高度统一、完整、和谐的建筑。

A. 金字塔

B. 在海滨的一个人工岛上，建造帆船形的塔状建筑，豪华无比的迪拜泊瓷酒店（Burj Al-Arab）。

B. 迪拜的Burj Al-Arab酒店

C. 建筑造型新颖奇特、雄伟瑰丽，外形犹如一组扬帆出海的船队，也像一枚枚屹立在海滩上的洁白大贝壳，与周围海上景色浑然一体，富有诗意的悉尼歌剧院。

C. 悉尼歌剧院

D(1-3). 从这种种各式形状的造型艺术中表现了人类的创造精华。艺术造型和设计造型又是不同的，艺术造型是形象的创造，主要注重的是形象的美。而设计造型是创造性地解决具有实用价值的形象创造。

D1、领带包装（金属材料）

食品包装（纸质材料）

包装设计造型主要注重的是实用与美的结合，感性和理性的结合，运用现代技术和材料手段来创造形象造型。

饮料包装（铝、纸材料）

食品包装（纸材料）

洋酒包装（纸材料）

02 包装设计造型的基础

艺术是形式，是比喻，是生命，是演进。造型艺术从来不是在一个诗的情调或音调中开始，而是在创造一个形象或许多形象，在协调几种色彩或音调，通过动的平衡建成宁静，在最高境地里开始那充满秘密的事物。——克利

造型就是用来表现形状的一种概念。形状是造型艺术的语言媒介，是设计的基础，也是包装设计造型的基础。

1. 定义

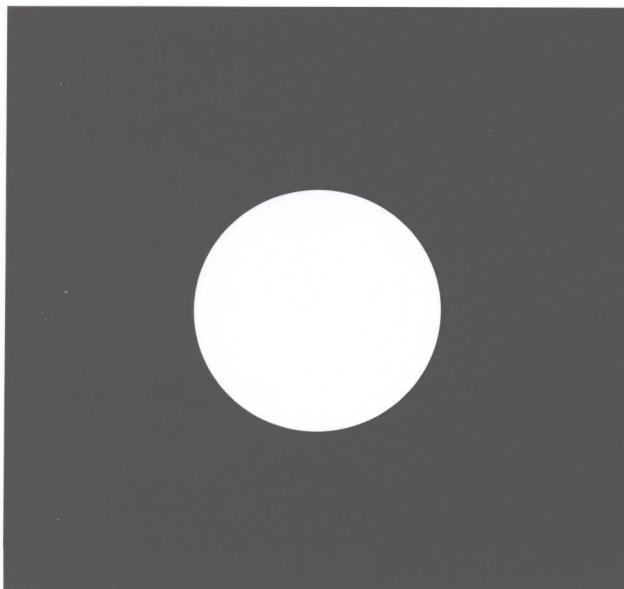
包装造型（package modeling），所谓包装设计造型，就是依据特定产品包装的物质与审美功能要求，采用一定的材料、结构、技术手段和运用美学法则来创造包装的立体外观形态。具有实用价值和美感效果的包装形体，是一种实用性的立体设计和艺术创造。它包含了包装容器和包裹两大类。以保护产品、方便流通和消费、促进销售、方便使用为目的，是构成商品的重要组成部分，是实现商品价值和使用价值的手段，是商品生产与消费之间的桥梁。

2. 包装设计造型的基本要素

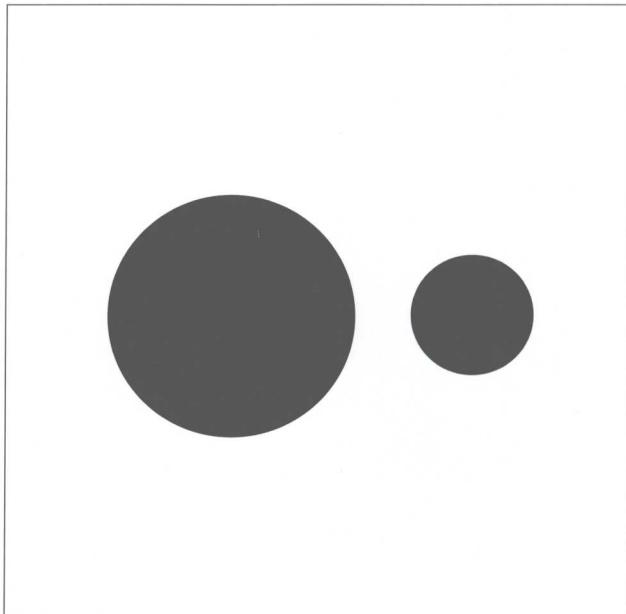
包含了平面设计造型基础、立体设计造型基础和色彩设计造型基础的结合。立体构成是包装设计造型的基础，包装设计造型是一个载体，在立体设计造型的基础上进行平面设计造型和色彩设计造型完成包装设计造型的创造。

A. 点、线、面、体、结构是构成包装设计造型的基本形态要素，是人为加工和创造的形态。

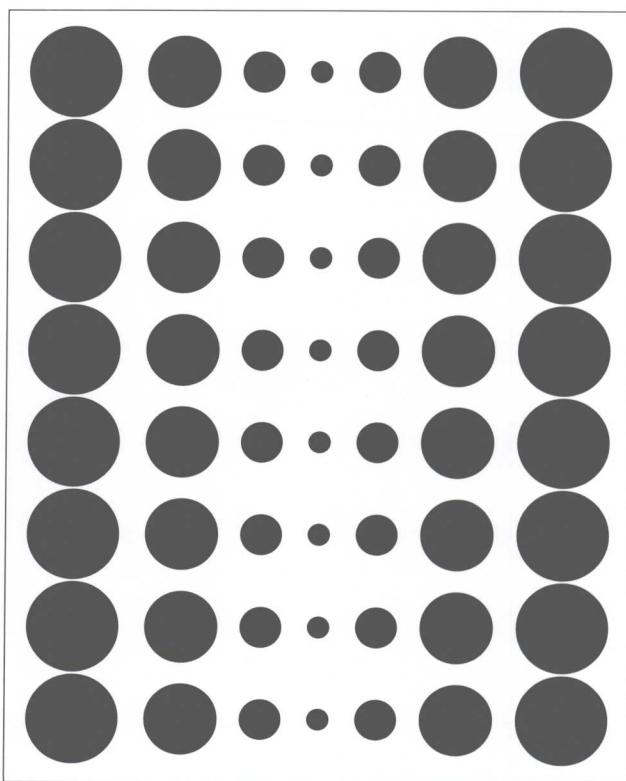
1) 点，只有位置而没有大小，是线的开始和终结，是两线的交叉处。点所特有的特征是具有张力、安定感、动感。

而两点间会产生心理上的线的感觉，位置的远近会产生吸引或排斥的现象。点的大小会产生吸引或深度感。

多点的组合会成为线、面或形，也会产生虚实、错视的现象。

饮料（塑料材料）

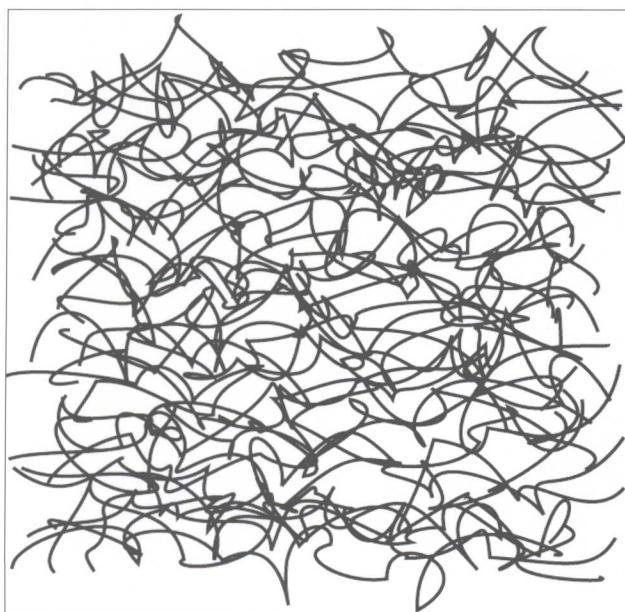

饮料（塑料、纸材料）

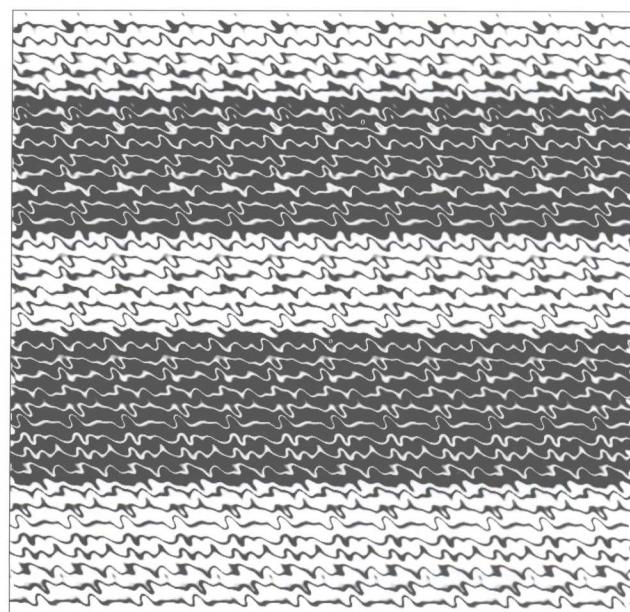

乳制品包装（塑料、纸质材料）

2) 线, 是点移动的轨迹, 是面的边缘和面与面的交界。在视觉造型中, 线条具有比点更为丰富的感情性格, 中国的国画和书法是一种线的艺术。可利用线的集聚产生疏密的变化, 产生出韵律感。其分为硬线和软线。

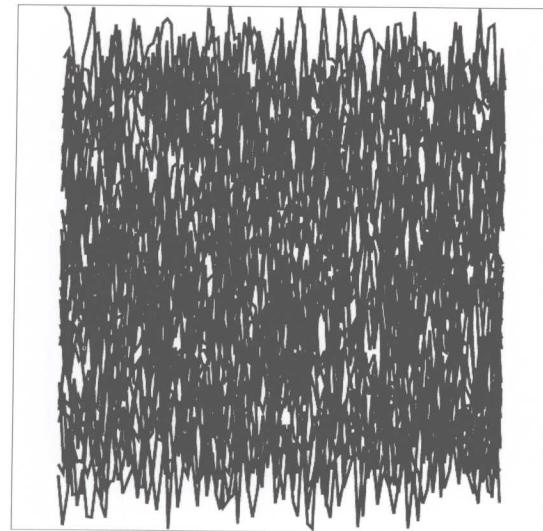

线1

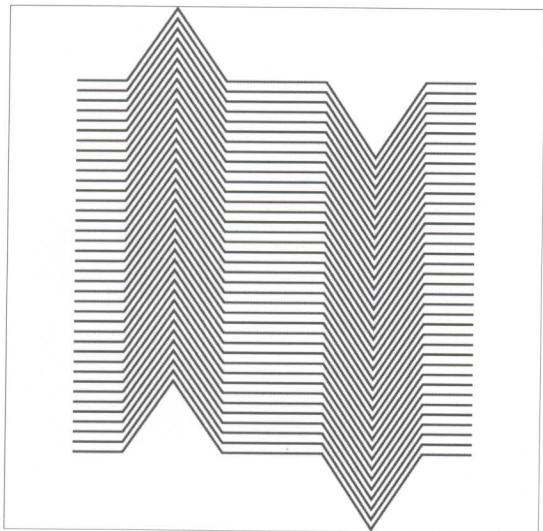

线2

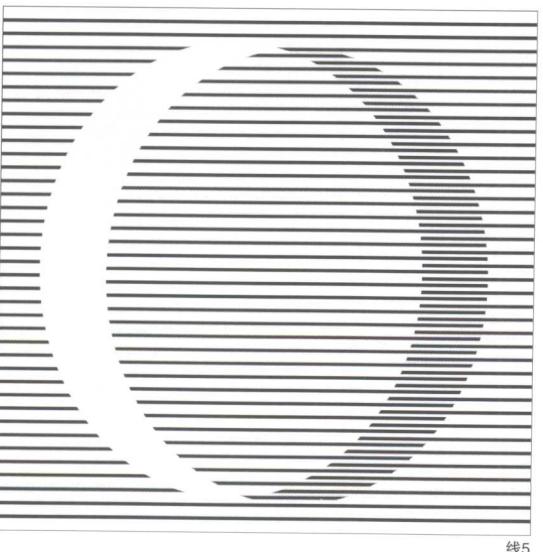
硬线造型的特点是运用线材料倾斜或旋转等处理，并按照前后的顺序交叉排列，疏密交错，层次变化丰富，造型优美，具有一定的韵律美感。

线3

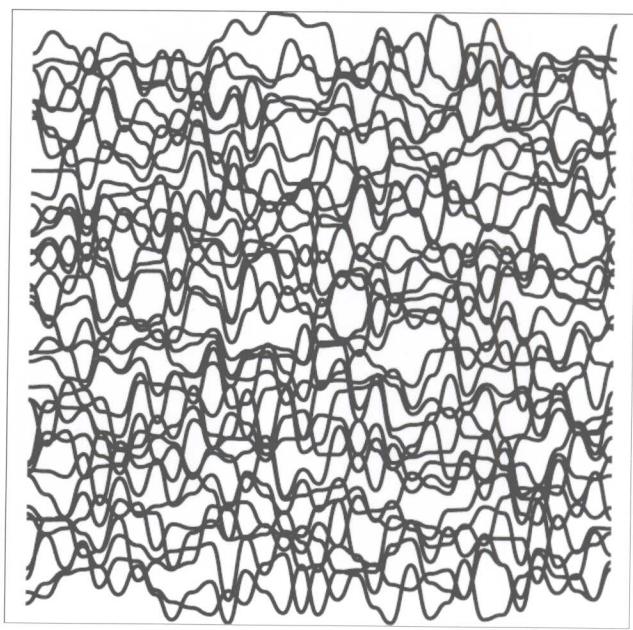

线4

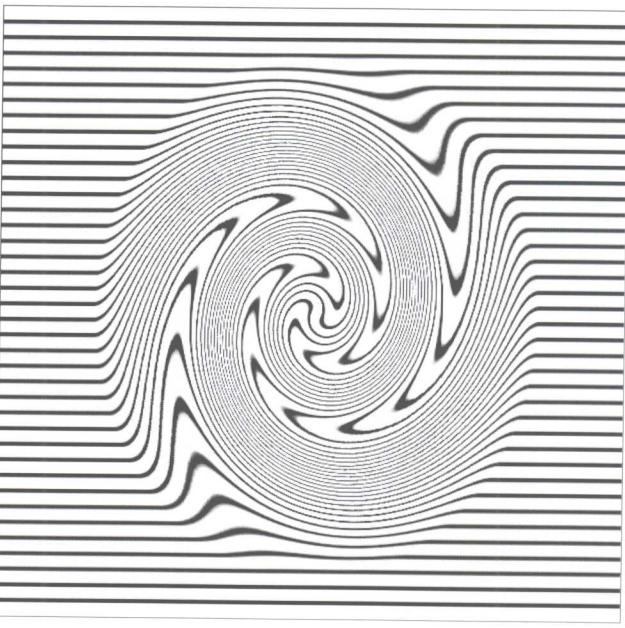

线5

软线则是运用结索造型方法或在硬线框架上进行穿插引线，而排出平整直线面或弧度优美的曲面，具有丰富的空间层次。

线6

线7

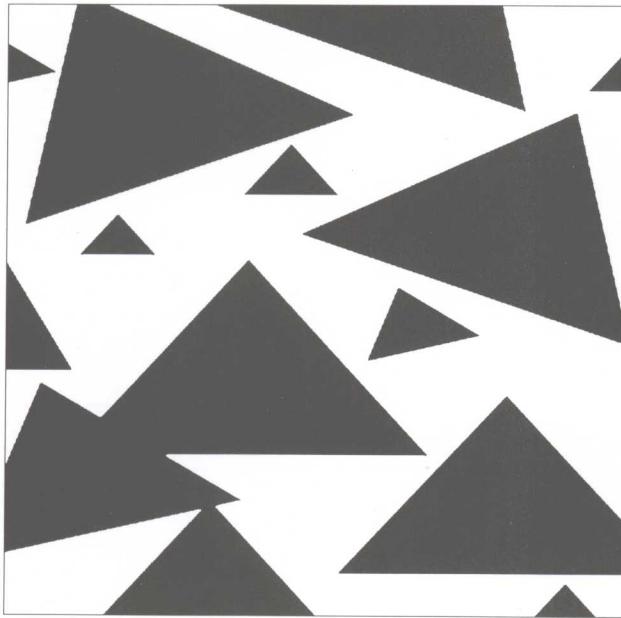
月饼包装（铁质、纸质材料）

食品包装（薄膜材料）

3) 面，在几何学中定为线移动的轨迹，线移动的方向不同形成的面形也不同，比线材充实明确，比块材轻巧。

在面形中的三角形

面1

长方形

面2