

高等院校美术专业系列教材

◎艺术设计类 ■ 装潢设计

总主编：
林钰源 汪晓曙

包装设计

书籍设计与编排设计

□ 主编 / 石萍 李拥军

Baozhuang Sheji Shuji Sheji Yu Bianpai Sheji

岭南美术出版社

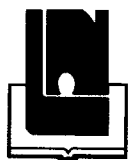
Arts

高等院校美术专业系列教材

装潢设计 包装设计 书籍设计与编排设计

主 编 石 萍 李拥军
副主编 陈锦钦 侯燕萍

嶺南美術出版社

高等院校美术专业系列教材编委会

主 编：林钰源 汪晓曙
编 委：林钰源 汪晓曙 叶家斌 张 弘 钟 曦
刘颖悟 孙 黎 谢 铿 罗一平 谢恒星
薛国庆 陈长生 郑 杰 吴正彬 童燕康
鲁 顺 洪少丹 方少华 陈 渐 陈 延
汤重熹 熊绍庚 陈志民 缪 鹏 林小燕
阎义春 刘向上

策 划：阎义春
责任编辑：阎义春 刘向上
总体设计：阎义春 刘向上 缪 鹏 林岸威 万东兵
责任校对：虞向华 梁文欣
责任技编：谢 芸

装潢设计 包装设计 书籍设计与编排设计

出版、总发行：岭南美术出版社

(广州市文德北路 170 号 邮编：510030)

经 销：全国新华书店

印 刷：广州岭美彩印有限公司

版 次：2005 年 12 月第一版

2005 年 12 月第一次印刷

开 本：889mm × 1194mm 1/16 印张 13.75

I S B N 7 - 5362 - 3235 - 7

定价：52.00 元

总 序

中国美术源远流长，历代美术遗产十分丰富。当然，其中包括了历代美术匠师留下的宝贵的美术创作经验和美术教育经验与方法。然而，具有中国现代意义的美术教育，也即有别于传统师徒相授的学校系统施教的新型教育范式，却只有近百年的历史。

中国现代美术教育与“西学东渐”关系密切，甚至可以说是受“西学”影响的直接结果。

自明中叶开始，江南一带出现了资本主义生产关系的萌芽。西方传教士也于明末万历年间，在带来了西方宗教的同时，也带来了西方的文化和科技，西方文艺复兴艺术也随之传入中国。明万历七年(1579年)意大利耶稣会传教士罗明坚，明万历十年(1582年)意大利传教士利玛窦，带来了立体感很强的西方写实绘画，令当时的中国人感到十分新鲜，画像“望之如塑”，“其貌如生……脸之凹凸正视与生人不殊”。其后，比利时传教士南怀仁，葡萄牙传教士罗如望，德国传教士汤若望接踵而至，清初更有西方传教士供职于宫廷，其中意大利传教士郎世宁由于影响较大其地位煊赫，曾任宫廷首席画师。

自1840年和1857年两次鸦片战争，帝国主义用坚船利炮轰开了中国大门，西方文化、宗教、经济、政治伴随着列强军事强行输入，中国一步步沦为半封建半殖民地。国人在震惊、觉醒的同时，积极探求真理，开始寻求富国强兵之路，洋务运动、改良主义运动、维新运动随之而起。

“师夷长技以制夷”，是中国有识之士思考的结果，“向西方学习”成了许多知识分子的共识。1872年(同治十一年)，曾国藩采纳容闳建议，“拟选聪颖幼童赴泰西各国书院学习军政、船政、步算、制造诸学。”向西方学习先进的自然科学技术已经成为一种强国的要求，目的很显然无非还是“以夷攻夷”。在试图通过派留学生的同时，中国也开始着手办实业学校培养不同于封建士大夫的新式人才。

在美术教育方面，19世纪下半叶，我国政府已向海外派遣大批留学生，陈师曾、何香凝、李毅士、李叔同、高剑父、陈树人、陈抱一、汪亚尘、朱屺瞻、关良、陈之佛、丁衍庸、许幸之、倪貽德、傅抱石、阳太阳等人留学日本，他们从经过明治维新的日本接受西方式的近代美术教育。

1887年，先赴美国后转英国学习的李铁夫是专修油画专业的第一人。稍后，周湘于1900年赴欧洲游历，学习西画。1904年，又有李毅士赴英国学习西画，这些留学生回国之后，或开办美术学校，或从事美术教学，开启了中国美术教育史的新里程。

与传统师徒相授不同，由学校系统施教的新型美术教育模式，肇始于晚清的新式学堂。1898年在北京成立京师大学堂，是现代形态的综合大学在中国产生的标志。创建于1902年的南京两江师范学堂，最先开设了美术课。差不多同时，天津北洋优级师范学堂、稍后的浙江高级师范学堂、广东优级师范学

堂、天津北洋女师学堂，都相继开设图画手工专科。辛亥革命后，随着西方文化和学术思想、教育思想的输入，各种私立新式学校蓬勃发展。随着一批留学国外的美术青年学者的归国，和国内有志于美术教育的同仁纷纷办起艺术学校。1912年，“上海图画美术院”在上海虹口诞生，创办人之一的刘海粟时年仅17岁。1918年设立国立北京美术学校，1927年设立杭州国立艺术院，使中国美术教育渐具雏形。

中国美术教育从传统走向现代的风雨历程中，一批思想先驱和开拓者起了十分重要的历史性作用，他们当中蔡元培的地位尤显突出。

新中国成立后，北平艺专更名为国立艺专，后又改为国立美术学院，毛泽东题写了校名。1950年1月更名为中央美术学院，徐悲鸿任院长。与此同时，杭州国立艺专改名为中央美术学院华东分院，刘开渠为院长，江丰为党委书记。建国之初，由于与前苏联的紧密关系，全国都在开展学习前苏联运动，前苏联社会主义成为新中国学习的榜样。从50年代初开始，全面引进前苏联的美术，俄罗斯和前苏联的美术对中国现代美术的影响始于30年代，鲁迅在推广和介绍俄罗斯美术方面曾做了大量工作。建国以后，美术采取请进来和走出去这两种方式，前苏联的美术作品更是大量被介绍到中国来。前苏联美术家、美术教育家也相继来中国访问、作报告。前苏联苏里柯夫美术学院教授康斯坦丁·麦法琪叶维奇·马克西莫夫更作为前苏联政府委派的第一位美术方面的专家来中国出任中央美术学院顾问，期间在中央美术学院举办了具有深远影响的“油画进修班”，参加者有侯一民、詹建俊、靳尚谊、任梦璋、王流秋、俞云阶、秦征、王德威、高虹、何孔德、谌北新、魏传义、武德祖、汪诚仪、袁浩、王恤珠等人，马克西莫夫在中国美术界产生了巨大的影响。

同时，于1952年开始，国家通过严格挑选，先后派出罗工柳、李天祥、林岗、萧峰、全山石、邓澍、郭绍纲、冯真、张华清、徐明华、苏高礼、李骏等人到俄罗斯历史悠久的列宾美术学院学习油画。

在学习前苏联的热潮中，华东分院杨成寅译介了契斯恰柯夫素描教学体系，契氏体系是前苏联当时一个完备的素描教学体系，基于西方文艺复兴学院教学体系，基于科学主义、自然主义和现实主义的美学，这个体系具科学性、系统性，而且行之有效。体系后来由朱金楼推荐给文化部向全国推广，在我国美术教育界产生了巨大影响，进而处于一统天下的地位。契氏素描教学法，从思想体系、课程设置、教学要求、作画方法直至作画工具，几乎全被我国美术院校作为规范加以推行。新中国的美术教育基本采用了苏式美术教育模式，尽管20世纪60年代初中苏关系破裂，但前苏联油画对中国的影响却没有因此而中断，致使我国美术教育、美术创作在后来长时间明显出现单一化倾向。这种影响之深，时至今日我们仍可以在许多院校的教学中找出“苏派”影响的痕迹。

20世纪60年代初，从德国留学归来的舒传曦引进了不同于契斯恰柯夫体系的结构素描教学法，曾在全国各院校产生一定的影响。同时，60年代初罗马尼亚画家博巴在浙江美术学院举办了为期两年的“油画训练班”，对中国油

画强调结构、概括和表现力，这一流派也产生了重要作用，这无疑对前苏联模式作了一些有益的补充。

自1966年5月“文革”开始，在“横扫一切牛鬼蛇神”的运动中，美术教育界的“资产阶级学术权威”相继关进“牛棚”。全国美术院校几乎全面停课，教学处于停顿状态，高考招生暂时被取消，广大教师被派到工厂、农村去接受“再教育”。“文革”期间曾一度恢复招收工农兵学员，但在“结合战斗任务组织教学”，跟着政治运动跑的情况下，教学质量大大下降。

经历“文革”十年之后，1977年全国恢复高考入学制度。美术教师 and 老干部重新回到自己岗位，教学秩序得以逐渐恢复正常。

随着“文革”的结束和“实践是检验真理的唯一标准”的思想解放运动的展开，美术教育界先后展开了对契斯恰柯夫素描教学体系的激烈争论。艺术的个性问题，风格多元化问题，“形式美”，“抽象美”等一度成为热门话题。紧随改革开放，萨特的存在主义，弗洛伊德精神分析学，特别是西方现代主义艺术对重新打开国门的年轻一代的中国青年学生产生了重大影响。随着改革开放的深入，随着市场经济建设的进展，特别是随着中国现代艺术创作的推进，中国美术教育也在不知不觉中发生着惊人的变化。为适应市场经济的发展，美术专业除传统的国画、油画、版画、雕塑和传统工艺美术之外，迅速地发展了现代设计类专业，工业产品造型设计、视觉传达设计、服装设计、环境艺术、公共艺术、电脑美术、展示设计、广告摄影等专业，随着新专业的发展，课程体系也发生了重大变化，课程内容改革也随之而至。

跨入21世纪，中国美术教育走过了很不平凡的发展历程。随着国家对教育的重视，教育在现代化建设中具有先导性、全局性作用，而被摆在优先发展的重要战略地位。在深化教育改革，优化教育结构，合理配置教育资源，全面推进素质教育，教学内容的更新，教材建设自然被摆到议事日程上来，广东省“高等院校美术专业系列教材”应运而生，岭南美术出版社聘请了华南师范大学美术系、广州美术学院教育系、广州大学艺术学院、中山大学艺术设计专业、华南理工大学、广东工业大学、华南农业大学、广东教育学院、广东技术师范学院、汕头大学、深圳大学、深圳职业技术学院、肇庆学院、韩山师范学院、汕头教育学院、佛山科学技术学院、嘉应学院的部分教授、专家近百人参与本套系列教材的编写工作，队伍阵容之大、层次之高，在广东乃至全国可谓空前，正如国家教育部体卫艺司艺术处章瑞安处长看过书稿后说：“广东多所高校合作，完成一套十几册的美术教材，很有魄力，也很有敬业精神，是集体努力的结晶。”广东省“高等院校美术专业系列教材”的编写过程得到各界领导、专家、学者的关心、支持和爱护，在此一并致以崇高的谢意。

高等院校美术专业系列教材总主编

华南师范大学美术系教授

林钰源

主 编：石 萍 李拥军

副主编：陈锦钦 侯燕萍

书籍整体设计：陈锦钦 石 萍

制 作：陈锦钦（包装设计）

侯燕萍（书籍装帧与编排设计）

翻 译：胡 震

序

装潢设计是现代设计领域中的一门综合性艺术学科，其应用十分广泛。与人们日常生活、社会交往、审美意识和改善社会物质环境息息相关。本书着重于平面装潢设计的包装设计、编排设计、书籍设计的设计与应用。

《装潢设计》是以视觉传达为主要手段的一种设计艺术，故以图文并茂的论述形式，将设计基本原理、设计实践贯穿于每一个平面装潢设计的实例中，向读者介绍当今设计领域的新信息、新观念、新思维、新方法。结合设计教学与实践的探索和思考及循序渐进、深入浅出、学以致用特点，力求可读性、可操作性强。提供大量的设计信息、广泛的视觉形象，开阔审美视野，激活设计意识，帮助读者全面了解和掌握装潢设计的新趋势、新方法，具有指导性实用性。

目 录

装潢设计

包装设计	1
第一章 包装装潢设计的基本概念	2
第二章 包装设计的构成要素及形式语言	14
第三章 包装的设计程序与表现	30
第四章 包装系列化设计	44
第五章 教学课题实例分析	64
书籍设计	83
第一章 书籍艺术发展概述	84
第二章 书籍设计的构成元素	90
第三章 书籍设计的形式及表现方法	116
第四章 书籍材料与印刷工艺	126
第五章 优秀作品赏析	136
编排设计	152
第一章 编排设计概论	154
第二章 编排的设计原则	156
第三章 编排的设计元素	162
第四章 编排设计的视觉流程	173
第五章 编排设计的形式原理	179
第六章 文字与编排	187
第七章 图形的编排	197
主要参考书目	206
后 记	207

DESIGNERS

PACKAGINGS

包装设计

石 萍

第一章 包装装潢设计的基本概念	2
一、包装的定义	2
二、包装的分类	6
三、包装的功能	8
四、包装的起源、历史与发展	11
第二章 包装设计的构成要素及形式语言	14
一、包装设计的内容	14
二、包装设计元素	16
三、包装设计材料	24
四、包装设计原则	26
第三章 包装的设计程序与表现	30
一、产品调查	31
二、设计定位	32
三、设计创意	37
四、设计表现	40
第四章 包装系列化设计	44
一、设计的作用与特点	44
二、设计策略与方法	44
三、包装系列化设计类型	46
四、设计方法与实例分析	53
第五章 教学课题实例分析	64
一、教学思路	64
二、教学要求	65
三、课题案例	66

DESIGNERS

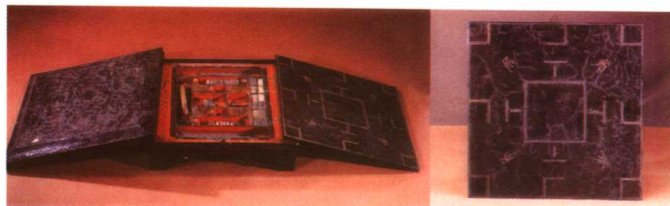
PACKAGINGS

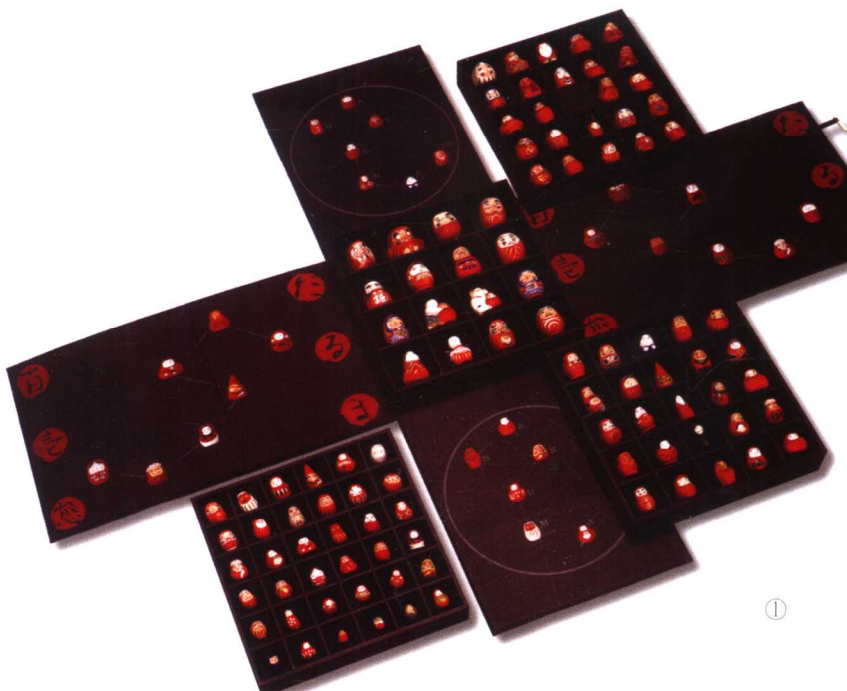
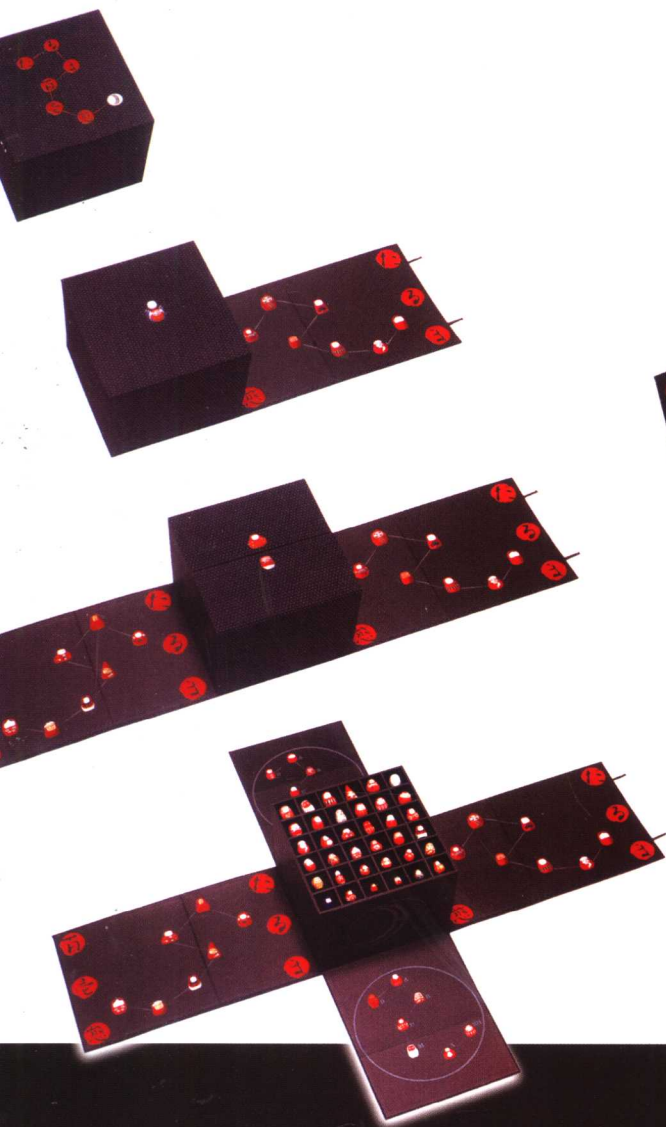
包装设计

第一章 包装装潢设计的基本概念

一、包装的定义

在中国古代魏晋时期，从事书籍字画的卷轴的装裱称作“装潢”；用来裱画的纸，以黄檗汁染色，名为潢纸，装裱书画，是为“装潢”。《唐六典》记载“崇文馆装潢匠五人，秘书省有装潢匠十人”是装潢活动的早期记录。《雅通·器用》也有一解：“潢，犹池也，外加缘则为池，装成卷册，谓之‘装潢’，即‘表背’也。”其意为，书画边框的绫锦，装饰后如池状。这些可以说是中国古代对“装潢”一词的来源的解说，但对现代的装潢来说，可以说只有字面上的延续和应用，其意义大有不同。关于“装潢”的定义，《辞海》注释为“器物或商品外表的装饰”，《工业设计全书》中阐释为“装潢是指围绕着商品生产而进行的设计工作”。这些当然是指现代意义上的装潢设计了。实际上，广义的包装装潢是很广的，比如：衣是人的包装，大气是地球的包装等等之类，我们在此研究和学习的不是这种所谓“大包装”，而是特指的“商品包装装潢设计”，即围绕着以用于市场进行交换流通的“商品”为中心的一切装潢内容和手段。我们现代的所谓包装装潢设计，是对商品在生产、储存、流通、销售、宣传等环节中，起到技术性的保护作用和艺术性的装饰作用，以及广告性的宣传作用。我们应用一切可能材料、技术和意念来达到这些目的，这就是包装装潢设计。

①

①Title\主题
达摩一百零一式
Designers\设计
秋月繁
②Title\主题
陈茶馆包装系列
Designers\设计
陈幼坚

21 世纪是信息文化、市场经济的时代，全球经济一体化将人们的生活方式、文化信息、观念模式联系起来，导致了市场的多元化趋势发展，包装面临着改革与发展的问題，从而产生了新的美感与形式观念的变化，包装面临着世纪性的大转折。

在新的时代背景下，文化、科技、信息、市场的影响与世界性文化交流的条件下，包装将是现代市场的产物，服务于人类根本消费的需要，迎合着不同层面消费者的口味。包装设计作为一门专业学科，需要设计师去不断地探索与研究，从实践中得到其价值，将从人与自然、社会、环境的整体出发，破除旧的对环保的危害，建立起新的环保材料的运用，这也需要设计师在设计包装与运用材料时时刻关注环保，把绿色观念与设计联系起来，从全新的角度去看待和演绎包装设计，开拓更新的设计理念，不断地推陈出新，推动世界包装设计史的发展。

贸易范围的扩大与产品不断更新换代、消费意识多样化、销售竞争日趋激烈化，不断刺激着包装的结构、材料、工艺技术、科技成分的增加；更利于开发，更利于使用；使现代包

②

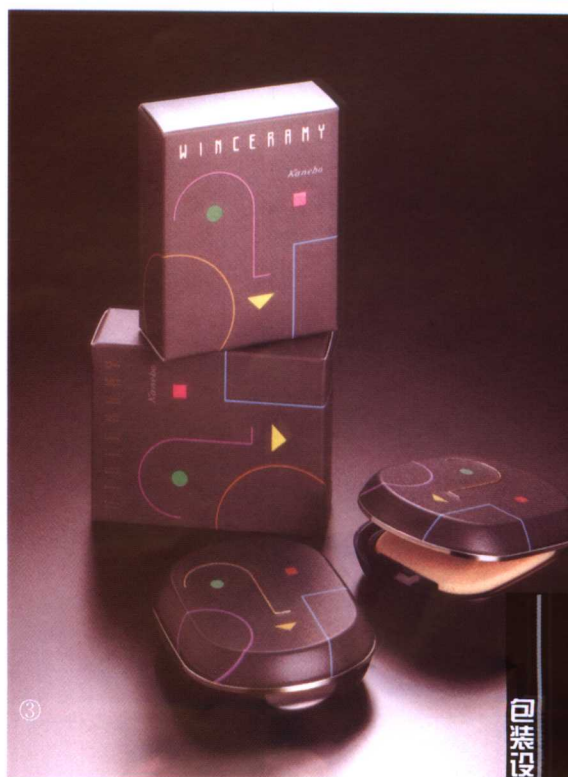
装日新月异，不断更新，随着科技的发展、人类意识的增强，环保作为“健康、自然、节能”的观念已深入人心，同时也影响着购买的动机，在这种理念下，包装不仅只局限于能够容纳、保护、运输、促销及合理的成本的需求；因此，既能保护自然又能节约资源的环保意识设计将是现代包装的趋势。

现代包装设计师在当今高科技的孕育下，拥有前所未有的科技支持，同时也拥有广大的市场做实践的实验天地，但无论怎样的变化，产品在生产、运输、销售、使用、废弃的过程中，容纳性、保护性、信息性、促销性与环保性仍是包装最根本的功能，不断考验着每一位设计师。

关于包装装潢定义和功能，全世界每个国家都有一个辞典式的解释，现摘录如下，以供参考：

- * 美国的包装定义：包装是为产品的运输和销售的准备行为。
- * 英国的包装定义：包装是为货物的运输和销售所做的艺术、科学和技术上的准备工作。
- * 日本的包装定义：包装是使用适当的材料、容器而施以技术，使产品安全到达目的地，即产品的运输和保管过程中能保护其内容物及维护产品之价值。
- * 加拿大包装定义：包装产品由供应者送到顾客或消费者手上，而能保持产品于完好状态的工具。

①Title\主题
法布里·莱恩太阳镜
Designers\设计
斯蒂夫·哈顿

②Title\主题
古麦特沙司包装
Designers\设计
霍诺·安德森

③Title\主题
化妆品包装
Designers\设计
秋月繁

二、包装的分类

(1) 商业包装：也称为销售包装，或称小包装和中包装，是面向消费者，作促进销售或广告作用的，即执行市场功能的包装。从包装程序看，内装可称第一次包装，或原级包装，比如一盒烟的包装。中包装可称第二次包装，比如一条烟的包装。

(2) 工业包装：也称为运输包装，起着运输和保护商品等流通功能的作用。从包装的程度看，可称作大包装、外包装或第三次包装，如一箱烟的包装。

① Title\主题

FISH GRILLING BASKET

Design Firm\设计公司

SHARON TILL ASSOCIATES

② Design Firm\设计公司

EARL GEE DESIGN

Art Director\艺术指导

Earl gee

Designers\设计

Earl gee, Fani Chung

Client\客户

Quorum Software Systems, Inc.

③ Title\主题

Oakridge Mall

Design Firm\设计公司

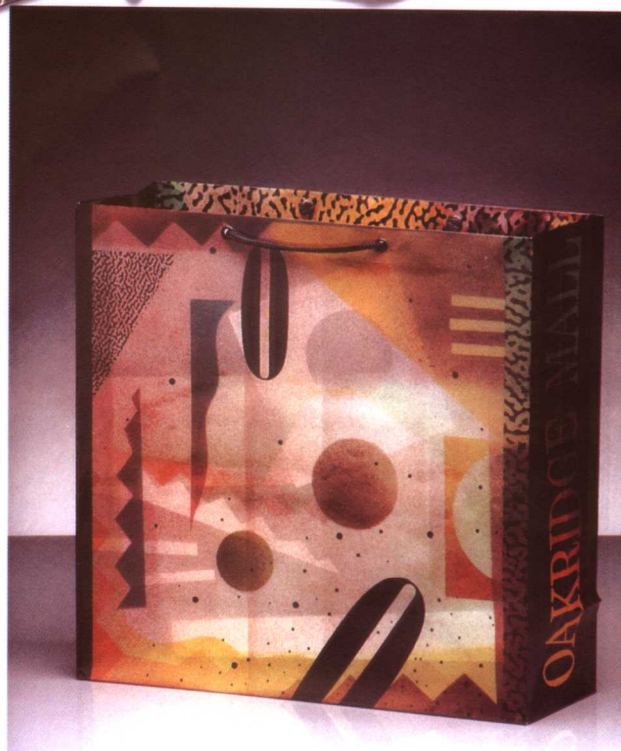
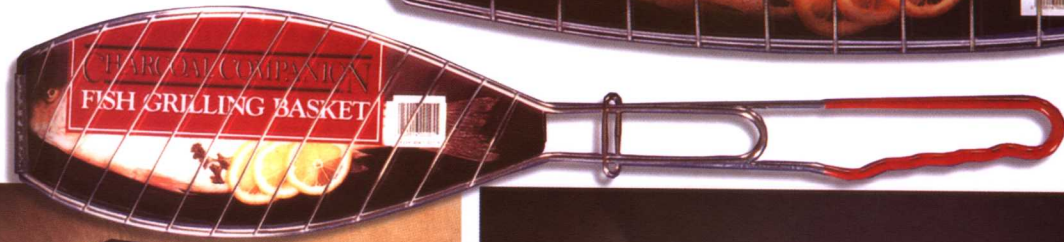
Hahn Advertising & Design

Designers\设计

Ross Adcock

①

③

②

- ① Title\主题
中国美味点心
Design Firm\设计公司
Co-operative Wholesale Society Limited
Designers\设计
Jasbinder Singh
- ② Title\主题
WHITBREAD 250 年特酿
Design Firm\设计公司
Ziggurat Design Constants
Art Director\艺术指导
David Wombwell
Designers\设计
Paul Davies
- ③ Title\主题
巧克力饼干
Design Firm\设计公司
Michael Peters Limited
Art Director\艺术指导
Glenn Tutssel
Designers\设计
Nick Hanson

除以形态包装、内包装和外包装分类外，现代包装的分类可从各个角度进行：

- ① 机能分类：如内销包装、外销包装、特殊包装（军需品、美术用品等）。
- ② 材料分类：如木箱包装、纸盒、陶瓷、玻璃容器、塑料、金属、布袋，硬性、软性包装等。
- ③ 品种分类：食品、医药、五金、衣料、文体用品、工艺品、礼品、液体、粉状、粒体包装等。
- ④ 技术分类：防水、缓冲、真空、压缩、通风、密封包装等。
- ⑤ 时代分类：现代材料包装、传统材料包装。
- ⑥ 用途分类：“通用包装”和“专用包装”。

作为包装设计师的重点主要是放在商业包装方面，但部分工业包装也常作为设计的对象。如电冰箱、空气调节器、电视机、洗衣机等。保护商品是包装的基本功能，提高商业价值和竞争能力，扩大市场、增加销售，以良好的视觉审美素质体现商品。对于工业包装方面，在节省材料、降低包装费用、缩小体积、节省运费方面有明显的经济效益，也是属于设计范围共同思考的问题。

Design Firm\设计公司
Compass Design
Creative Director\创作总监
Mitchell Lindgren
Designers\设计
Tom Arthur, Rich Mc Gowen
Client\客户
Buckin' Bass Brewing company

三、包装的功能

1. 技术性的功能

从这方面而言, 首先包括包装的基本保护功能, 保护商品在流通过程中, 避免各种损害, 如: 冲撞、震动、潮湿、盗窃, 以及有害气体、气温、光线、细菌等化学方面的影响。其次要使商品流通便利, 节省经济。如商品包装的制造成本、技术难度、存储的空间体积, 运输的重量、搬运的方便以及销售和使用者的功能性的要求等。

