

中国设计·包装设计

陈希 等 编著

Chinese Design: Package Design
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

C14020578

J524.2
35

中国设计·包装设计

陈希 等 编著

Chinese Design: Package Design
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

北航

C1708956

J524.2

35

图书在版编目 (C I P) 数据

包装设计 / 陈希等编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.2

(中国设计)

ISBN 978-7-5314-5772-5

I. ①包… II. ①陈… III. ①包装-设计 IV. ①J524.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第025013号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳新华印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 30

字 数: 600千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 郭 丹

装帧设计: 范文南 彭伟哲

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5772-5

定 价: 245.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目录 contents

序

— 第一章 包装设计的概述

007

- 第一节 包装的起源与发展 / 008
- 第二节 包装的功能与分类 / 015
- 第三节 包装设计的内涵与趋向 / 017

— 第二章 包装设计的流程

023

- 第一节 调研和分析 / 024
- 第二节 定位和构思 / 024
- 第三节 表现和形式 / 033
- 第四节 制作和规范 / 036

— 第三章 包装的平面设计

033

- 第一节 包装平面设计的原则 / 040
- 第二节 包装平面设计的要素 / 042
- 第三节 包装平面设计的构图 / 054

— 第四章 包装的结构设计

057

- 第一节 包装结构设计的原则 / 058
- 第二节 包装结构设计的容器 / 060
- 第三节 包装结构设计的方法 / 066

— 第五章 包装的造型设计

071

第一节 包装造型设计的原则 / 072

第二节 包装造型设计的构成 / 074

第三节 包装造型设计的手法 / 077

— 第六章 包装的材料与工艺 081

第一节 包装的材料 / 082

第二节 包装的工艺 / 087

— 第七章 包装设计的理念 091

第一节 系列化包装设计 / 092

第二节 绿色包装设计 / 099

第三节 分众包装设计 / 104

— 第八章 经典案例与学生作品

111

第一节 经典案例 / 112

第二节 学生作品 / 121

Contents

总目录

01

包装设计基础

陈希-等 编著

02

色彩构成

王磊-等 编著

03

包装设计

于静-等 编著

04

包装设计效果图教与学

陈达强-等 编著

序

《中国设计》系列丛书是超大型的重点出版工程。它汇集了全国顶尖高校数百位设计精英从现实出发整理出的具有前瞻性的教学研究成果,是设计学科建设不可或缺的基础理论书籍。

我国的设计领域正处于迅猛发展的时期,设计以其独特的表现手段覆盖了社会各个领域,成为综合国力迅速增长的重要推力。设计以其复杂的多学科背景和先进的系统整合功能成为当今全球发展最快的前沿交叉学科。从某种意义上说,设计改变了人类的生产 and 生活方式,成为当代文化的一种重要形态。

随着创意经济时代的到来,今天的艺术领域发生了飞速的变化。在工业化、全球化、城市化的大背景下,各类艺术不断拓展出新,社会经济发展对艺术、设计、创意人才的需求也在日益增加。2011年,国务院学位委员会、教育部对我国高等院校的学科门类作出了重要的调整,将艺术学从文学门类中分离出来,成为新的独立的学科门类。由此,美术学、设计学升为艺术学门类下的一级学科。这是艺术学科自身发展的必然结果,也是时代发展对艺术学科的要求。它将极大改变我国艺术教育的整体格局,直接关系到中华民族伟大复兴所必需的自主创新能力培养的大问题。

近两年来,根据艺术学学科设置的此项变化,为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要和社会人员对艺术学习和欣赏的需求,建构艺术学的学术框架和科学规范教学用书,我们组织编辑了《中国设计》大型丛书。本书涵盖设计学下设的主要分级学科的内容,是大设计的概念,是针对中国人学习和认识艺术设计的需要所配备的图书。它的出版将有力地推动中国设计教育事业的发展,不论在理论界、设计界、教育界都具有里程碑的意义。

设计是一种把计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程,是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的努力。最简单的关于设计的定义就是“一种有目的的创作行为”。设计学包含的内容非常宽泛,凡与设计相关的所有基础学科和应用均可列入其中。

进入20世纪80年代,中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系,如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践,包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合,逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前,设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发,通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去,使学生了解设计艺术的特殊性,从而掌握其规律,并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法,发挥创造精神,最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

本套丛书共分31种,主要围绕基础理论、创作、欣赏、研究四个方面展开。具体书目有:《构成基础》《设计素描》《平面构成》《色彩构成》《设计原理》《图案设计》《图形设计》《视觉识别系统设计》《VI设计》《广告设计》《POP设计》《环境空间设计》《公共空间设计》《园林景观设计》《室内设计》《展示设计》《建筑设计与表现》《包装设计》《书籍装帧设计》《字体设计》《工业产品设计》《家具设计》《工艺品设计》《材料应用》《计算机应用与设计》等。

设置艺术学门类为我国艺术类人才的培养提供了更大的空间和自主性。在新的学科门类体系下,针对设计学科的特性,有系统、有计划、有新意地推出设计学范畴的图书,以供社会广大美术爱好者学习者、高等院校师生之用,对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的作用。

The *Chinese Design* series is a huge publishing project, which contains the forward-looking teaching and research result of design elites from China's top universities. It is an indispensable theoretical book for the discipline construction of design.

China's design field is in the period of rapid development. With the unique way of expression, design covers almost all the aspects of society and has become the important driving force for enhancement of the overall national power. With its complex multi-discipline background and the advanced system integration function, design has become the fastest growing frontier cross-disciplinary branch. In a sense, design has revolutionized people's way of production and lifestyle and has become an import form of modern culture.

With the arrival of the creative economy, the art has witnessed rapid development. With the industrialization, globalization and urbanization, various kinds of art have come into being and the social and economic development has greater need for talent in art, design and creativity. In 2011, the State Council Academic Degrees Committee and the Ministry of Education made major adjustment on the discipline of colleges, separating the study of art from literature as an independent discipline. As a result, artistic theory, fine arts and design science has become the first-level discipline of art. It is the inevitable result of the development of art and the requirement of age on art. It will greatly change the pattern of China's art education and is directly related to the cultivation of independent creativity of the Chinese nation.

For the past two years, based on the change of the art discipline and to accommodate to the development of art major of university and the need for art learning and appreciation, we compiled the large series of *Chinese Design* with the aim of establishing the academic framework and standardizing teaching books. The series covers the major part of the hierarchical subjects of art. It is the ideal book for Chinese to learn about the art design. The publication of the book will bring benefit to the Chinese art and has milestone significance in theoretical circle and the educational circle.

Design is the active process which conveys plan, program and imagination through the form of visual. It is the conscious effort made to establish meaningful

orders. The simplest definition of design is the purposeful creative behaviour. Discipline of design covers a wide range. All the basic subjects and application related with design and application can be included.

After 1980s, the education of China's art design began to introduce the modern design system by Bauhaus from Germany, including courses such as plane composition, colour composition and three-dimensional composition. With constant exploration and practice, the design instruction theory of Bauhaus has integrated with China's art education practices, which gradually forms fundamental design teaching system. Currently, the starting point of design fundamentals is to cultivate the creativity of students' art design. Case study and analysis as well as inspiration are adopted as the instruction method. With the intensive training of combining theories with practices, the perpetual knowledge of design could be developed into the rational way of thinking, which is a higher, wider and scientific aesthetic realm. Students are required to learn about the particularity of art design and grasped the rules to put the theories and methods into practices rationally. With creative spirit, the students are expected to meet the requirement of function and aesthetic design.

There are 31 kinds of books in the series, which centered on basic theory, creation, appreciation and research. Specifically the books are as follows: *The Basis of Composition*, *Design Sketching*, *Plane Composition*, *The Composition of Color*, *The Principle of Design*, *Pattern Design*, *Figure Design*, *The Visual Identification System Design*, *VI Design*, *The Advertisement Design*, *POP Design*, *Design for Environment Space*, *Design for Public Space*, *Landscape Design*, *Indoor Design*, *Design and Display*, *Architectural Design and Expression*, *Package Design*, *Design for Binding and Layout of Book*, *Font Design*, *Design for Industrial Product*, *Furniture Design*, *Design for Artwork*, *Application of Material*, *Computer Application and Design* and so on.

The establishment of art provides larger space and autonomy for China's art talents. Based on the characteristics of the art discipline, to promote artistic books in a systematic, planned and creative way for art lovers and universities students and teacher has significance to the prosperity and development of China's higher art education.

目录 contents

序

— 第一章 包装设计的概述

007

- 第一节 包装的起源与发展 / 008
- 第二节 包装的功能与分类 / 015
- 第三节 包装设计的内涵与趋向 / 017

— 第二章 包装设计的流程

023

- 第一节 调研和分析 / 024
- 第二节 定位和构思 / 024
- 第三节 表现和形式 / 033
- 第四节 制作和规范 / 036

— 第三章 包装的平面设计

033

- 第一节 包装平面设计的原则 / 040
- 第二节 包装平面设计的要素 / 042
- 第三节 包装平面设计的构图 / 054

— 第四章 包装的结构设计

057

- 第一节 包装结构设计的原则 / 058
- 第二节 包装结构设计的容器 / 060
- 第三节 包装结构设计的方法 / 066

— 第五章 包装的造型设计

071

第一节 包装造型设计的原则 / 072

第二节 包装造型设计的构成 / 074

第三节 包装造型设计的手法 / 077

— 第六章 包装的材料与工艺 081

第一节 包装的材料 / 082

第二节 包装的工艺 / 087

— 第七章 包装设计的理念 091

第一节 系列化包装设计 / 092

第二节 绿色包装设计 / 099

第三节 分众包装设计 / 104

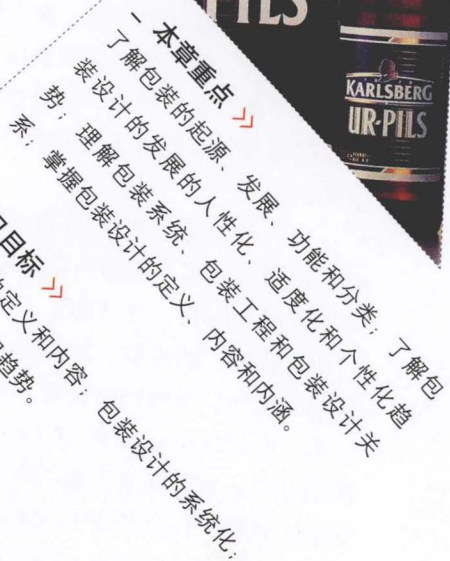
— 第八章 经典案例与学生作品

111

第一节 经典案例 / 112

第二节 学生作品 / 121

第章

学习目标

学习目标
包装设计的定义和
包装设计的趋势。
学时

建议学时
12学时。

12学时。

第一章 包装设计的概述

包装是伴随着商品的交换而出现和发展的,是为了商品在流通中更好的存储、运输和销售而做的技术和艺术上的准备工作。随着商品经济的发展,包装的内涵已经从最初的保护商品、方便运输拓展到了推销商品、塑造品牌乃至树立企业形象的范畴。现代包装不仅仅代表了一个承载商品的容器,更代表的是一种引导消费的手段,一种生活方式,一种文化价值的取向。相应的,包装设计重心也从物质功能设计向审美的精神功能设计转移,

即由侧重保护功能向销售功能转变;由侧重销售功能向提升企业品牌功能转变;由侧重企业品牌提升功能向企业、消费者精神功能融合和转变。这些转变和发展趋势,带动了包装装潢、结构、造型的更新乃至设计观念的更新。

本章通过介绍包装的起源、发展、功能和分类,并对包装设计的内涵和发展趋势进行分析,从而引出现代包装设计的内容。

第一节 包装的起源与发展

包装的最早雏形来源于人类为储备剩余的生活物资而生产的容器,这些容器直接取材于各种天然材料,例如葫芦、椰壳、贝壳改造的中空器皿;藤、草、树皮编织的筐篓;黏土烧成的陶器等。严格意义上讲,这些容器还不能称之为包装,它们仅仅实现了保护性的功能,只是包装的最原始形态,但这些容器对后期真正包装的产生起到促进的作用(图1-1)。

当人类社会出现商品交换以后,面向商品流通的包装出现了。我国产品包装有历史记载的最早年代是战国时期,在《韩非子·外储》篇上记载了“买椟还珠”的故事,其中的“椟”就是一种装饰华丽的包装。在唐代的长安、宋代的汴梁、元代的大都、明代的南京、清代的北京,诸如此类商贾云集的都市,都存在着大量的形态各异、丰富多彩的包装,这些可以在传世的《清明上河图》、《货郎图》、《皇都积胜图》等风俗画卷中得到证实(图1-2)。18世纪中叶,在欧洲,对高档货物的包装也已成规模,1860年,美国人爱默生在《生活指南》一书中对此进行了描述。

尽管此时的包装形式多样,但这些包装大多围绕着存储和运输等问题展开,包装美化外表、促进销售的功能并未充分体现,一直到19世纪后半

叶,厂家包装的出现和普及,才真正出现现代意义上的商业包装。在厂家包装中,纸盒替代了杂货商的包装纸和纸绳,在英国,大规模的纸盒生产已经出现,19世纪50年代末,罗宾逊公司就已经可以生产300多种不同种类的盒子。带螺口瓶塞的玻璃瓶和铁皮盒子也被大量生产和使用。与此同时,随着彩色印刷的广泛推广,更促进了包装的发展,尤其是烈性酒、香烟、调味剂、化妆品和药品的包装设计,许多世界知名的品牌都出现在这一时期。总体而言,19世纪的设计是遵从维多利亚时期(the Victoria Era)的典型风格。除了药品包装以外,大多商品的包装视觉设计是豪华瑰丽、色彩斑斓和技法烦琐的,非常具有装饰性。这种视觉设计上的烦

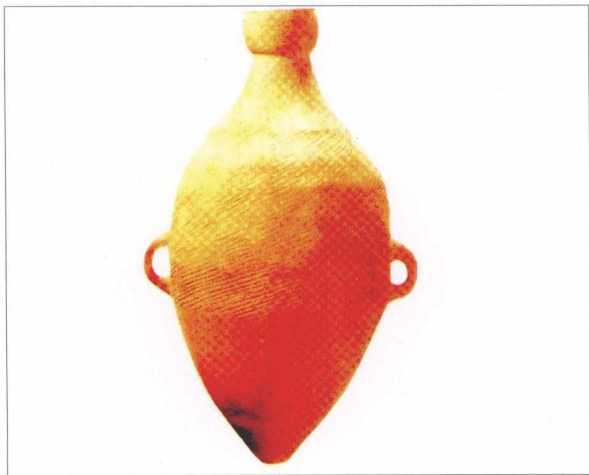

图1-1 半坡陶器

图1-2

图1-3

图1-4

琐装饰是与当时长期和平发展导致的社会繁荣密不可分的，很显然，这种强大的视觉冲击力是诱发购物欲的前提，这一点为日后包装视觉传达设计的发展提供了借鉴(图1-3~1-6)。

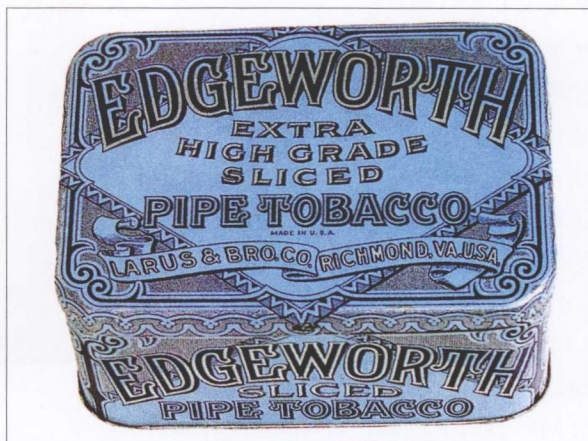

图1-5

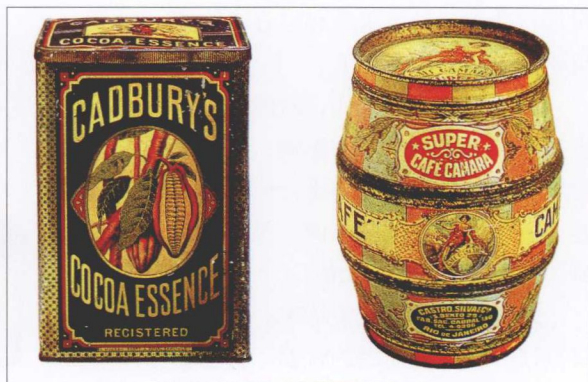

图1-6

19世纪末到20世纪前半叶,英国出现了商标法来保障商品的可信性,厂家的品牌意识增强,包装贴上了商标,附上了质量保证和产品说明,用包装来说服顾客,吸引顾客购买。在技术领域,包装机械问世,机械代替了手工,极大提高了效率;可以卷折的金属软管被广泛应用到装载绘画颜料和牙膏上;真空铁皮和铝制容器的开发取得突破;出现了开启包装的新方法——拉锁;新型包装材料铝箔、玻璃纸和蜡纸盒也在相继问世。品牌意识的出现以及包装材料的创新发展,对包装风格的要求是:包装需要一个鲜亮夺目、令人兴奋的形象,要给予顾客一种亲切、整洁、新鲜的感觉。这个时代包装设计一扫烦琐矫饰的维多利亚时期风格,装饰上推崇自然主义,特别是花卉纹样、卷草纹样和动物纹样的大量使用。这一时期包装设计较少运用直线,主要以有机曲线为中心,色彩艳丽、明快。当然,这种包装的设计风格也是和当时欧美的形式主义运动——新艺术运动(Art Nouveau)有着很大关联(图1-7~1-12)。尤其到了20世纪20年代以后,更清晰、更洁净的艺术加工风格(Art Deio)出现,强烈的配以鲜明色彩的几何图形的使用,大大革除了早期包装设计过于讲究和过分装饰的风格(图1-13~1-21)。

20世纪30—40年代,欧洲经历了世界大战,由于战争的影响,产品的过度包装被摒弃,包装设计往往被限定为一个符号,颜色单调,包装又回到了其最根本的使用功能。

20世纪50年代战争结束,商品经济到了一个飞速发展的时期,新包装材料诸如聚乙烯薄膜、塑料瓶、不干

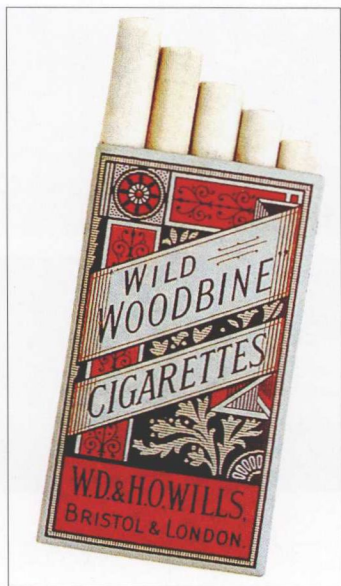

图1-7

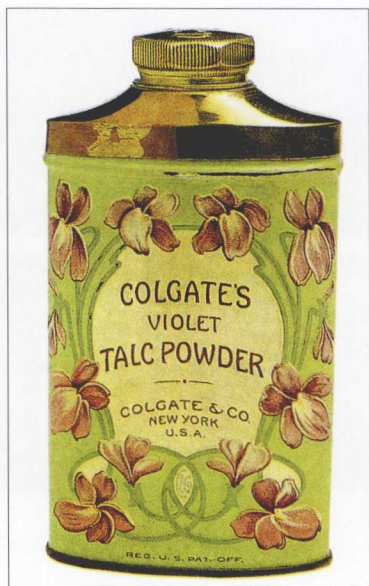

图1-10

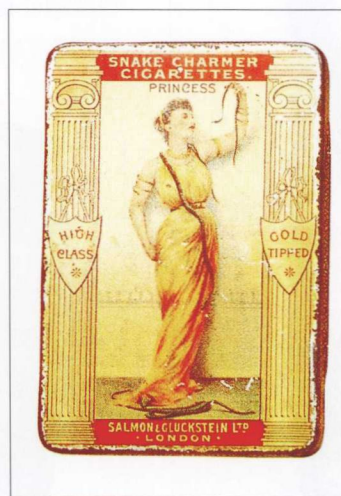

图1-8

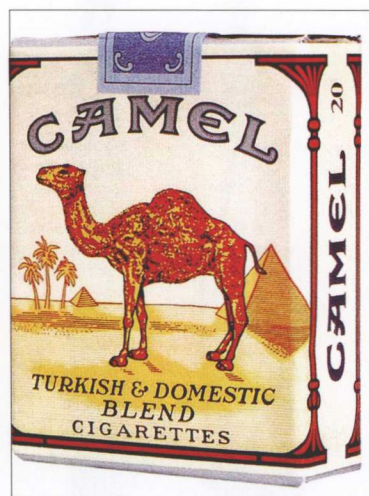

图1-11

图1-9

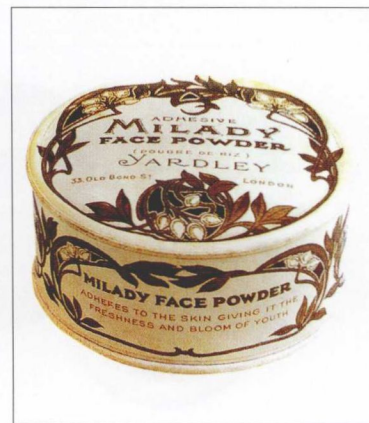

图1-12

图1-13

图1-14

图1-15

图1-16

图1-17

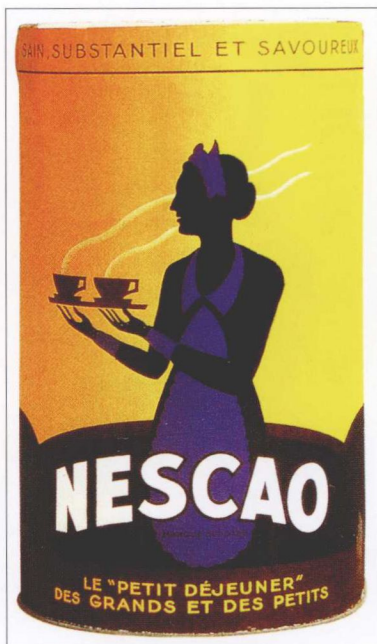

图1-18

图1-19

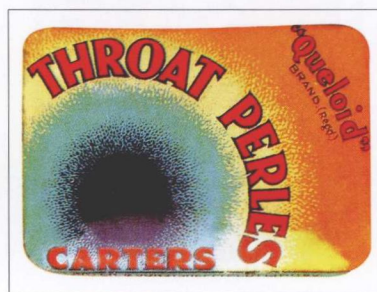

图1-20

图1-21

胶、易拉罐被大量使用；电视、电冰箱、洗衣机各种家用电器也开始介入人们的生活。大工业生产带来的物质丰富，使得消费社会形成，也使得设计成为人们日常生活的一个组成部分。此时，国际主义设计（the International Typographic Style）成为欧美的主要设计风格，国际主义设计具有形式简单、反装饰性、强调功能性、系统性和理性化特点。包装视觉设计采用国际主义设计的一个很重要的原因是：自选商场的大规模出现，自选时代的到来。由于是顾客自己识别商品，所以，包装视觉设计的重点转变为在同质化商品中快速识别。货架上的竞争要求设计必须强调品牌的颜色、主题和中心文字，必须使商品更加醒目，能够脱颖而出而且容易记忆。国际主义设计构图简单明快、高度功能化、精确传达的特点恰好符合自选时代包装简洁、醒目的要求（图1-22~1-32）。

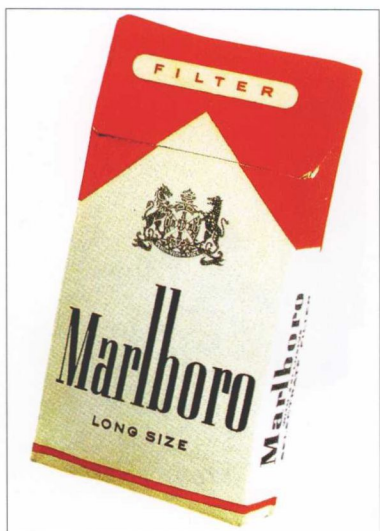

图1-22

图1-26

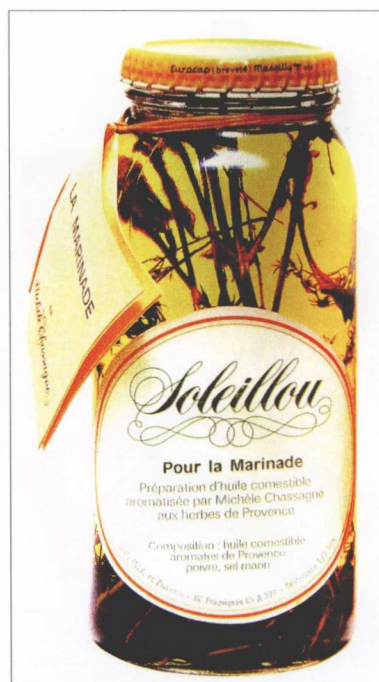

图1-29

图1-23

图1-27

图1-30

图1-24

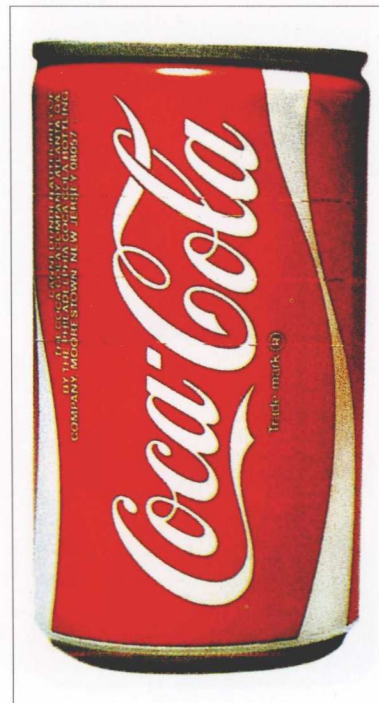

图1-28

图1-25

图1-31