

合肥工业大学出版社

艺术

艺术设计表现技法丛书

容器造型设计表现技法

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

主 编：朱 彧

副 主 编：柯胜海 颜 艳

编写人员：周作好 吴振英

莫 快 李 闯

PREFACE
序

人们的物质需求和审美价值取向以及人类的生活态度和生活方式,在科学技术迅猛发展、物质产品极大丰富的今天,正在发生并已经发生了巨大的变化。就艺术设计而言,社会发展不仅对我们的设计观念、创意表达、造物手段与方法等思维和行为方式提出了挑战,同时也成为今天摆在每一位设计师面前亟待思考和解决的课题。在新的形势下,以国际视野重新审视传统,跟上时代发展的步伐,这是建设自主创新型国家的需要,同时也是每一个设计师、设计教育者的责任与使命。

创新是一个民族的灵魂,是一个民族延绵不竭的原动力。从思维科学和设计学的角度来看,人的创造力(在某种意义上讲就是设计能力)是无限的,但这种创造力能否以物化的方式表现出来,最终服务于社会生产、生活,则受限于多种因素。社会经济水平的进步和科学技术的进步,既为我们提供了探索创造性使用新材料、新工艺、新技法的可能,同时也使人们面临着新一轮的挑战,并促使人们不断追求卓越和完美。

任何一种技法,都经历了一个从传承——演进——消亡的生命周期。对于艺术设计而言,所谓新的技法,必然建立在某种条件(包括已经成熟的技法)的基础之上。从广义上讲,这是一个不断完善、传承与超越的过程。技法研究既具有学科交叉的知识背景,又具备实践性和研究性强的特征,因此,在艺术设计中,我们不仅要具有掌握成熟的技法成果的能力,而且还要主动探索新的发展趋势,使我们对技法的研究与应用能够与时代前沿相契合,与未来的发展方向相吻合。

在以计算机作为主要辅助设计工具的条件下,对于设计的原创性思考显得尤为重要。这不仅在设计本身性质的原因,也是当今设计的价值趋向所在。目前,以计算机代替手工艺,以软件功能代替思考,以图库中的图片进行拼凑、组合、完成设计的现象,充分反映了一部分设计者在面对新形势和新变化情况下不知所措,急功近利的盲目与失态。忽视心脑合一,内容与形式统一的设计原则,不仅是对设计本质的一种曲解,而且也给设计的良性循环与可持续发展造成了不可弥补的负面影响。

技法的创新和实践,始终离不开准确传达信息的基本设计要求,以及与受众积极互动的特质。设计本身肩负着人类创造最佳生活方式、状态和社会价值的使命与责任。如果说设计理念是设计环节中最重要的部分,那么对设计技法的研究也是在其理念支配下的重要因素,因此,脱离设计目标的技法其存在价值都将可能表现出与设计本质相背离的倾向。由于各种原因,传统设计教育存在着重技法、轻理念的现象,而在时代进步的今天又出现了重创意、轻技法的问题,其所带来的种种弊端,已引起设计界和设计教育界的关注和思考。

由合肥工业大学出版社组织编写的这套艺术设计表现技法教材,就是通过教材的创新,特别是对设计技法理念的创新,来促进设计艺术学的健康发展,这种有益的尝试,必然对设计艺术的教育与实践产生积极的作用与影响。

清华大学美术学院副院长

2006年4月

CONTENTS 目录

序		
第一章	绪 论	1
	■ 第一节 容器造型设计的概念	
	■ 第二节 包装容器造型设计的目的、功能及意义	
	■ 第三节 包装容器造型设计的现状和发展趋势	
第二章	容器造型的分类及形式	10
	■ 第一节 容器造型的构成	
	■ 第二节 容器造型的分类	
第三章	容器造型常用材料性质及选择技法	23
	■ 第一节 容器材料的性能	
	■ 第二节 容器材料的选用原则	
	■ 第三节 容器造型材料	
第四章	容器造型设计的构成技法	35
	■ 第一节 基本造型要素的运用	
	■ 第二节 形式美法则的运用	
第五章	容器造型设计技法及要求	48
	■ 第一节 容器造型设计形式美的要求	

- 第二节 容器造型设计的方法
- 第三节 容器造型设计与其他元素的联系

第六章	影响包装容器造型设计的因素	60
------------	----------------------	----

- 第一节 消费者需求特征对容器造型设计的影响
- 第二节 储运、销售条件对容器造型设计的影响
- 第三节 物质、技术对包装容器造型设计的影响

第七章	容器造型设计的步骤	72
------------	------------------	----

- 第一节 准备阶段
- 第二节 设计阶段
- 第三节 生产阶段

参考文献		89
-------------	--	----

后记		90
-----------	--	----

艺术设计表现技法丛书

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

- 第一节 容器造型设计的概念
- 第二节 包装容器造型设计的目的、
功能及意义
- 第三节 包装容器造型设计的现状
和发展趋势

第一章
绪论

艺

包装容器造型设计是集艺术、科学和人文于一体,具有极强交叉性和综合性的边缘学科;是运用创造性的设计思维方法将造型、表面纹理、色彩等艺术语言,同材料、成型工艺、生产制造相结合的产物。除此之外还涉及到心理学、市场营销学、技术美学、人机工程学、现代储运学等方面的知识,容器造型既与之有密不可分的联系,又具有独立的知识体系和系统结构的完整性。本书主要从包装容器造型设计的表现技法,以及影响容器造型设计的各种因素,全面地对容器造型设计中要考虑的因素作系统的介绍。

第一节 容器造型设计的概念

包装容器造型设计是以保护商品、方便使用和传达信息为目的,经过构思将具有包装功能及外观美的容器,以视觉形式加以表现的一种立体设计和艺术创作。它包含功能性、技术性、形式感三方面的要素,是这三方面要素紧密联系并与现代化工业大生产相结合的一种产品设计。这里“造型”的概念不是我们平常所说的单纯的外形设计,它涉及到材料的选择、人机关系、工艺制作等各种因素,是一种更为广泛的设计与创造活动。

第二节 包装容器造型设计的目的、功能及意义

包装容器的造型设计不但解决了包装容器本身的实用功能,还从不同程度增强了包装容器的审美性,达到满足消费者心理需求的目的。所以,包装容器的造型设计不但为人类自身的

生活提供了方便、增加了美的情趣,还为社会经济的发展、文化的进步创造了条件。包装容器造型设计所蕴涵的社会性、文化性和功能性体现了其设计的目的、功能和意义。

一、社会性需求

随着经济的发展和社会的进步,人们对包装容器的需求从原有的使用功能向艺术审美性转变。对容器的造型进行设计不但成为单个体的需求,还成为社会的共同需求,因为巧妙、合理的造型设计,不但可以解决消费者对包装容器的审美性功能的要求,还可以在储运、销售等各个环节中,达到增强销售力、减少不必要的浪费及体现出不可意料的经济性等效用。人们需要造型美观的容器在实用之余,还能成为艺术品来增加生活的情趣;企业需要对容器的外观进行设计,来增加产品的附加值,提高产品的销售量,增强企业的综合竞争力;社会需要对容器的造型进行设计,以避免环境污染,以及人力资源和物质资源等的浪费(图1-1)。

二、文化性需求

当今世界是一个东西文化相互冲突、相互交融的多元化时代,信息工具的发展使人与人之间的交流更加方便,国与国之间、民族与民族之间文化及生活方式的交流渐趋频繁。在这种多元化文化的背景下,如何在设计中发挥本民族文化的优势,让本民族文化能广为传播、影响弥远,让设计的产品更具有民族特色,是设计师在进行设计时务必要注意的。所以在包装容器造型设计中,还要在解决容器物质功能、保护功能的同时溶入本国的文化精华,设计出符合消费者文化层次、生活习惯、生活方式、认识观念、经济水平、价值观念等多方面需求的包装容器(图1-2)。

三、功能性需求

在进行包装容器造型设计时,合理地解决包装容器的功能性需求,始终是进行包装容器

图 1-1

图 1-2

造型设计的前提。由于时代的进步和科技的发展，艺术设计所涉及的范围也越来越广，“功能性”一词在艺术设计中的特定内涵也不断延伸。对包装容器的造型设计来说，传统意义上的实用性只是其中的一个方面，广义上讲，包装容器造型所能带给人的有益作用，都可以称之为功能性的效益。如使用时，应便于拿放，符合人机工程学要求的实用性功能；存放时，它占有一定的空间并纳入人的视觉，应具有美感与欣赏性等审美的功能；废弃时，它存在于环境中，

图 1-3

需要具有便于回收且不造成污染的环境功能；此外，容器的造型设计随着社会物质生产而发展且与之相适应，它是一定社会的政治、文化和科学技术发展的反映，因而，它还需要具备社会文化性的功能（图 1-3）。

第三节 包装容器造型设计的现状和发展趋势

从新石器时代陶器烧制开始，容器造型设计就已产生。在近万年的发展历史中，容器造型设计的变迁，是与人们的认识水平、审美观念、材料的扩大和科学技术的发展等密切相关的。发展至今，容器造型设计已形成了如下一些特征，并呈现出以下发展趋势：

一、单纯化设计

现代人生活在复杂纷繁的社会环境中，工作紧张、竞争激烈，回到家中则希望获取宁静。反映在选择日用消费品的造型上，则是“单纯”和“静穆”的审美观。因为这种“单纯”和“静穆”对人的心灵净化和心理平衡是十分重要的。所以“单纯化”设计成为现代容器造型设计的一大趋势。单纯化容器造型设计的美感，主要体现在整形、分量、节奏、韵律上，大多倾向于简朴、大方、安定、稳重、气势的美。这些造型的特点，一反过去的繁琐、堆砌、柔弱、零碎的手工艺狭隘手法。所以现代容器造型设计，既要研究传统造型美的规律，又要灵活地运用和突破传统，创造出具有现代美的产品新包装（图 1-4）。

图 1-4

图 1-5

二、情感化设计

随着社会的进步和时代的变迁,人们的消费观念逐渐从原来的理性消费转向当今的感性消费,情感设计日趋重要,并逐渐成为现代容器造型设计的另一趋势。人的情感活动是人的精神生活的主要方面,产品包装容器的情感化设计,就是遵循人的情感活动规律,把握消费

者的情感内容和表现方式,采用符合“人情味”的产品造型,去求取消费者在心理上和情感上的共鸣,产生喜欢和愉悦的感觉,唤起人们对新的生活方式的追求。情感设计要求精心选择恰当的表现手法,细腻地反映消费者复杂的情感心理,在容器的造型、款式及表面装饰等方面收集大量的设计表现语言(这些语言都具有

丰富的情感内涵), 经过创造性的组合, 让消费者在包装容器造型中找到他所能理解的情感语言, 从而产生情感上的满足 (图 1-5)。

三、时代审美情趣的设计

美感是人类的高级感受, 审美情趣是人们追求精神需求的体现, 产品的美感设计是造型设计重要的组成部分之一, 包装容器的造型设计也不例外。人们的审美能力和审美情趣是与社会历史发展同步的, 反映了相应时代的特征, 各个时代都有不同的审美意识, 这种意识导致各个时代产品的不同造型。当代工业社会带来的生态不平衡和环境污染问题已深深地影响到人们的审美意识, 并反映到产品造型的时代特征上, 在嘈杂的车间长期工作的人, 偏爱安定有序的形态, 偏爱大自然单纯清新的色彩。这就要求设计者在审美设计过程中, 慎重地处理设计者与消费者在审美观念上的差异问题: 设计者过于超前的审美观念, 可能会导致惊世骇俗或为人不屑一顾的作品; 完全迁就消费者, 将导致设计的失去与放弃提升民族审美情操的责任。所以, 设计师的责任之一, 就是在这两者之间找到一个合适的平衡点, 既能反映某一群体的时代审美情趣, 又不放弃设计师的社会责任 (图 1-6)。

图 1-6

四、文化设计

国际大融合的趋势势不可挡, 愈演愈烈。在这样的背景下, “越是民族的, 就越是世界的”, 人们期待看到具有鲜明地方特色的作

图 1-7

品。所以在容器造型设计时，一方面要考虑挥之不去的民族情感文化，另一方面要考虑国际文化交流的需要。中国特有的深厚的文化底蕴可以为我们的设计提供无穷无尽具有民族特色的设计素材，只要我们能结合国际的设计方式和先进的科学技术，我们的设计就具备了得天独厚的文化基础。比如中国消费崇尚祥和，追求中和美，在产品造型设计时就要考虑消费者追求和谐、平衡、圆满的情感需求，产品的外观上要对称、均衡。（图 1-7）（图 1-8）

图 1-8

艺术设计表现技法丛书

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

第一节 容器造型的构成

第二节 容器造型的分类

第二章

容器造型的分类及形式

藝

包装容器造型的设计不同于纯艺术,除给人们带来精神领域内的种种满足感、美感和协调外(与人类协调、与自然协调、与环境协调以及心与心之间的协调等),其最终归宿是成为商品并为大众所使用。随着物质条件的逐步改善,科学技术的不断进步,以及运输条件的不断改善,商品流通渠道愈益广泛,销售量逐步增大,包装材料与形式逐渐多样化,容器造型的分类也趋向于科学化、细致化。下面就容器造型的分类及形式进行简明的介绍。

第一节 容器造型的构成

容器造型的种类繁多,这里主要选取销售包装容器造型进行简单的介绍。销售包装容器在市场流通和销售过程中,起着非常重要的作用,有时甚至超过商品本身的价值。销售包装容器不仅要有保护商品的作用,更重要的是要有充当“沉默不语”却又极具说服力的“推销员”的作用,以促进销售。因其造型变化形式复杂多样,我们不可能对每种类型都进行深刻细致的研究,因此只有掌握科学的设计方法,运用合理的制作工艺,才能设计出迷人且富于变化的造型,这就需要我们了解影响包装容器造型的几个关键性要素。

一般情况下我们把包装容器的外形分为盖、颈、肩、胸腹、足五个部分。五个部分是相互统一,相互影响的,只要变化其中的任何一部分,容器的造型都会产生不同的感觉。由于每种商品的包装都有其相对固定的特征,所以不要奢望对这五个构成部分全部进行重新设计,否则可能会出现不伦不类的造型。

一、盖

盖是容器造型上的重要组成部分,它直接

影响整个容器外形给人的感觉,设计时应该重点注意盖和容器整体外形的协调关系。设计容器盖时需要考虑容器口的大小、颈的长短,还要考虑到内装物的特性、消费使用方式、开启方便、密封要求和安全要求等因素,不能单从造型角度考虑(图2-1)。

二、颈

容器颈的造型设计是在不改变其他形线的情况下,只改变容器颈的形线走向,从而创造出新的容器造型。容器颈的形线变化及其造型取决于容器整体造型构思的定位,可分为无颈型、短颈型和长颈型。无颈型容器颈口直接连肩线,内装商品一般无挥发性,同时方便从瓶中舀取商品;短颈型容器有一个极短的颈部,形线变化比较简单,也有在短颈部设计有明显的环片凸起,起到用手指夹住,提起时防滑落的功能;长颈型容器则颈线较长,可以有效防止内装产品的挥发,且倾倒时还可以控制液态和粉粒产品的流量(图2-2)。

三、肩

包装容器的肩线是容器外形中角度变化最大的线形,它对容器造型的变化起着很大的作用。容器肩部是上接容器颈下连容器胸的重要部位,在设计时需要考虑这两者之间的协调过渡关系。通过肩的长短、角度以及曲直的变化,可以产生很多不同的肩部造型,可以使得整个瓶形具有不同的气质(图2-3)。

四、胸腹

容器的胸腹部位是包装容器的主要部位,对于大部分容器来说,这两个部位的形线常常紧密相连,形线变化直接相关,所以设计造型时可以分开考虑,也可以合并考虑。在设计容器胸腹部位造型时,要特别注意考虑标签部分面积是否合适,以能平整而方便贴牢为标准。容器胸腹造型设计还要考虑人体工程学的因素,应避免过大、过小或过于光滑(图2-4)。

图 2-1

五、足

容器足在设计中常被忽视，人们往往认为它对容器整体造型影响不大，其实若是结合容器整体认真推敲，我们也能创造出有特色的容器造型。容器足的线形变化不大，但可以采用直线平面、曲线平面、曲线曲面等手法塑造出新的造型。在中国传统陶瓷中，足的设计常常是造型的重点，显示出独特的魅力（图 2-5）。