

论包装造型结构虚实空间形态的美学特征

陈 竑, 柯胜海

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘 要: 包装造型结构虚实空间的辩证统一构成了包装造型结构的整体空间形态。包装造型结构设计通常有均齐共体、均衡异体 2 种典型的平衡形式。均齐共体通过限定实体空间“外廓线”的“形”, 使虚空间形态呈现严格的等量分布, 达到以静态感觉为主导的平衡, 是一种具有明显轴对称结构的平衡形式, 具有安静大方的审美特征; 均衡异体则是通过调整实体空间“外廓线”的“形”, 使虚空间形态不再呈现严格的等量分布, 产生以动态感觉为主导的平衡, 是一种显著不等形的平衡关系, 具有生动活泼的审美特征。

关键词: 包装造型结构; 虚实空间; 均齐共体; 均衡异体; 审美特征

中图分类号: J506; TB482.2

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2011)01-0085-04

Research on Aesthetic Characteristics of Virtual & Real Space Form of Packaging Structure

Chen Hong, Ke Shenghai

(School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: Virtual and real space form of packaging structure constitute overall form of packaging space. There are two typical forms of identical body of uniformity and distinct body of balance in packaging structure. The identical body of uniformity defines form of outside contouring in real space. With absolutely equal distribution of virtual form, it leads to dominant balance of static sensation and obvious balance of axial symmetry form, which reflects aesthetic serenity. The distinct body of balance adjusts form of outside contouring in real space. With absolutely un-equal distribution of virtual form, it shows dominant balance of dynamic sensation and obvious balance of non-axial symmetry form, which reflects aesthetic vivacity.

Key words: structure of packaging; virtual & real space form; identical body of uniformity; distinct body of balance; aesthetic characteristics

空间是现代立体造型设计中的一个重要概念, 是各种造物活动的“环境”^[1]。人们对立体形态的认识逐步从“实体”转变为“空间”, 与此同时, 对于包装造型结构设计, 越来越多的设计师也开始从空间的角度来加以观照与理解。包装造型结构设计的空间呈现出多种形态, 既有内部空间也有外部空间, 既有固定空间也有可变空间或活动空间, 既有实空间也有虚空

间。本文以均齐共体、均衡异体 2 种典型的平衡形式为例, 阐述包装造型结构虚实空间的形态美学特征。

1 包装造型结构虚实空间的定义

包装造型结构的实空间是指结构本身所占据和构成的空间, 这种空间可以目视, 甚至可以触摸, 是一种界限相对明确的固定空间, 见图 1a) 中的阴影部分。

收稿日期: 2010-09-25

作者简介: 陈 竑 (1986-), 男, 江西景德镇人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为现代包装设计理论及应用,

E-mail: chen hong333000@163.com

而虚空间有2种界定方式：其一，对包装造型结构本身的实体空间“外廓线”进行调整，并将其放置于可变动的环境中，使其与周围事物所组成的空间具有可变性或活动性，也被称为负空间，见图1b)中的阴影部分；其二，是指包装造型结构本身与产品占据实空间的差值，见图1c)中的阴影部分。虚实空间相互依存，虚实相生。设计师在包装造型结构设计实践中应运用科学的空间设计方法，避免包装设计中造型结构不合理，以提升结构设计的品质。

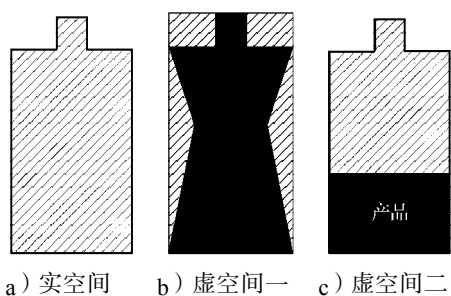

图1 虚实空间

Fig. 1 Virtual & real space of packaging structure

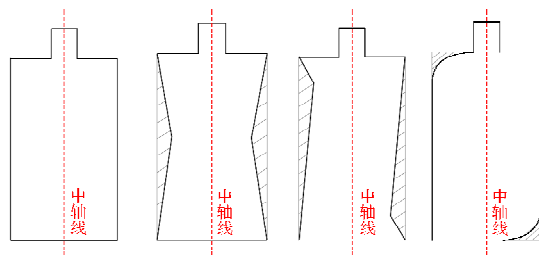
美是人类社会实践的精神产物，是人类物质生活经验的精神累积，对美的追求是人类高层次精神需求和高质量生活方式的一个标志^[2]。从上述包装造型结构虚实空间的概念可以看出，其形态亦包含实体形态与虚体形态2种，而受众高层次的精神需求对这2种形态的感受是有所区别的。实体形态的视觉表象是处于静止状态的；而虚体形态的视觉表象则是动态的，含有时间因素，而且注意的性质也不同。对于实体形态，受众感知的是其外表的“形”；对于虚体形态，受众的感知往往侧重于未覆盖实体所造的“态”。包装造型结构设计中的虚空间形态美学特征，实际上是通过受众审美对其造型结构视觉表象的特征所展现出来的。设计师限定“形”，调整实空间“外廓线”的位置，致使在视觉方向及角度不同的情况下产生界面围合变化多样的虚空间，产生心理上的势“态”即静动感。静动感在包装造型结构设计中通常以均齐共体、均衡异体2种平衡形式最为常见^[3]。

2 均齐共体平衡形式的美学特征：安静大方

均齐共体是由4个以上的平面，将其边界直线相互衔接在一起而构成封闭的包装空间实体，该形体通过限定实体空间的“形”来达到以静态感觉为主导的平衡，是一种具有明显轴对称结构的平衡形式。如正三角锥体、正立方体、长方体、正圆球、正圆柱和其他以正几何平面所构成的包装造型结构体，它们最为

典型的特征是“均齐”，形式为“镜像”的轴对称结构，形态呈现为上下、左右或多面对称，故谓之均齐^[4]。即在设计师调整中轴线两侧实体空间“外廓线”的过程中，其虚空间形态分布呈现为严格的既等量又等形的“均齐”结构。因均齐共体的轴对称结构高度集中统一，具有强烈的聚合力和稳定性，所以在包装造型结构中采用“均齐”的平衡形式，有助于消费者在视觉上的判断与认识，同时还给消费者带来安静、庄重、大方、严谨、沉着的朴素之感，符合受众的视觉习惯。但如果在包装造型结构中大量使用该体态，则势必造成包装造型结构的整体形态单调、呆板。设计师如以中轴线为基点，巧妙调整实体空间“外廓线”的位置，使虚空间的形态比重发生改变，呈现为基本等量，就可改变这种单调呆板感。同时，还有助于保持包装造型结构整体上的严谨呼应，而且因形态的局部变化增加了轻松、活泼的元素，使细节更丰富。

如图2所示的系列包装造型结构，该系列结构以长方体为基本模型（见a)图），并以中轴线为参照物，设计师合理调节实体空间“外廓线”的位置；随着位置的调整，b)~d)图3个衍生造型结构的虚实空间形态比重彼此对称性地相应变化（空白区域为实空间，阴影区域为虚空间），即不再呈现绝对的等量。这一方面与原有造型结构的整体形象具有“均齐”的基本特征相吻合，另一方面正是由于包装造型结构局部虚空间形态比重的改变，使整个空间呈现强弱对比与动感，给受众新奇的审美视觉感受。

a) 基本型 b) 衍生型一 c) 衍生型二 d) 衍生型三

图2 均齐共体平衡形式中虚实空间的形态比重调整

Fig. 2 The adjustment form of virtual & real packaging structure space in the identical body of uniformity

又如图3所示的剑南春酒包装造型结构设计，该设计采用均齐共体的平衡形式。设计师将酒瓶设计成“玉玺”的形状，将木质外包装盒设计成“圣旨”的形状，并以木质外包装盒的中轴线为研究对象，一方面采用形体透空的技法合理控制木质外包装盒的“外廓线”，使其虚空间与酒瓶实空间和谐结合，共同打造整体包装造型结构严谨、沉稳的视觉感受；另一方面，以中国古建筑和家具中的榫卯结构为设计灵感，将精美

的酒瓶容器镶嵌在木质外包装盒中。“玉玺”为实，为口，“圣旨”为虚，为托，再加上瓶身上的“剑南御品”，凸显出剑南春酒浓厚的皇家风范和尊贵品质。

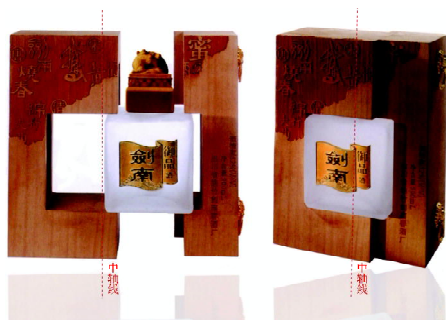

图3 剑南春酒包装造型结构设计

Fig. 3 The packaging structure design of Jiannan Chun liquor

再如图4所示的宝洁kandoo儿童个人护理用品系列包装造型结构设计。kandoo儿童护理系列产品包括洗手液、沐浴露和洗发香波。设计师采用生动、活泼的造型，并以仿生青蛙轴对称的造型结构为基点，改变各个蛙（瓶）身实空间“外廓线”的位置（虚线框所示），使蛙身的虚空间形态分布呈现为多样的等量，并设计成不同的蛙身造型，便于孩子们视觉上的识别、区分。孩子们在使用此包装时动作流程为：挤→取→用。根据笔者界定的第二类虚空间可知，孩子们用手挤压包装实体时，其结构本身与产品占据实空间的差值——虚空间体积缩小，空气迫使产品顺畅流出，避免了孩子们因挤不出产品而感到烦恼，且使原本单调的使用过程变得富有趣味。

a) 洗手液 b) 沐浴露 c) 洗发香波

图4 宝洁kandoo儿童个人护理用品包装造型结构设计

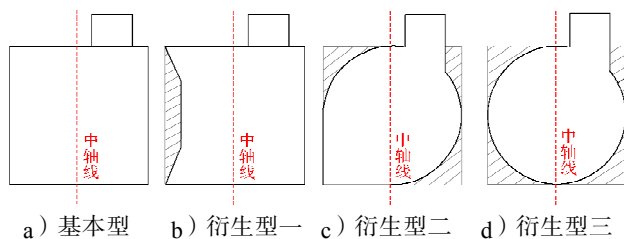
Fig. 4 The packaging structure design of children's personal care of kandoo P&G

均齐共体是设计师根据实体空间“外廓线”的“形”重塑虚实，使虚空间呈现等量分布的形态特征。另外，设计师巧妙调整虚空间的形态比重，使包装造型结构呈现出整体统一稳定、局部变化多样的视觉审美感受。均齐共体的包装造型结构具有宁静、稳重、含蓄、大方的审美特征，这类造型结构一般适用于成熟

群体的消费产品，带给受众低调、沉稳的审美体验。

3 均衡异体平衡形式的美学特征：生动活泼

均衡异体是在均齐共体的基础上以多个异面相互衔接构成的封闭回旋包装造型结构体^[5]。此形体主要通过调整实体空间“外廓线”的“形”，以产生动态感觉为主导的平衡即“均衡”。该形体最为典型的特征是设计师并非以中轴线为参照物，而是采用自由的异面形态为平衡形式，调整两侧实体空间的“外廓线”，使虚空间形态不再呈现为严格的等量分布，从而产生动态的审美感受，这是一种显著不等形的平衡关系。如图5所示的系列包装造型结构，设计师在异体基本型（见图5a）的基础上改变其实体空间“外廓线”的位置，使衍生的3个包装造型结构（见图5b）~d）的“均衡”形态在结构中弱化了轴对称的束缚，从而虚实空间所占体积比重的力象运动形式更为自由，其变化后的形态与基本形反差较大，运动感更强。与“均齐”形态明确轴对称结构所形成的力象集中统一特征及其所产生的强烈静态感觉相比，“均衡”的形式理智、明快、优雅，具有显著的运动感。此外，均衡异体的虚实空间形态具有多种可变性，因此设计师应采用严密的数理逻辑推导来调整实体“外廓线”的位置，创造出的虚空间不仅要满足基本的功能要求，更要从人的生理及心理舒适协调出发，努力追求人一机—环境系统的平衡与一致，从而使受众获得生理上的舒适感和心理上的愉悦感。这是均衡异体的包装造型结构虚实空间形态设计所必须遵循的关键性原则。

a) 基本型 b) 衍生型一 c) 衍生型二 d) 衍生型三

图5 均衡异体平衡形式中虚实空间的形态比重调整

Fig. 5 The adjustment form of virtual & real packaging structure space in the distinct body of balance form of packaging structure

在“均衡”关系中，形态本身的实体亦是一种平衡要素，设计师调整实体“外廓线”而与虚体所形成的扩张力也是一种不容忽视的平衡要素，这是因为虚体的扩张力产生于形态特征所造成的运动趋势，是一种对“运动能量”的感觉。如波兰Aloof Design U'Luvka Vodka酒包装设计（见图6），该款酒包装设计定位于在欧洲和北美伏特加创建一个新的高端豪华品牌。其

容器造型结构设计以圆柱体与长方体异面相构,打破轴对称的束缚,使实空间的“外廓线”呈现“S”形曲线般的形态,虚空间宛如女子翩翩起舞之态。这种运动之感是一种在心理上可以感觉其存在,却又不能通过实际测量进行精确计算和具体量化的能量。由于实体空间的变化,导致虚空间扩张力的方向及能量大小的改变,而这种改变给受众的感觉并不相同。同时,虚体空间本身的丰富性及与实体形态关系的复杂性也使扩张力的方向、范围变得错综复杂。因此,以

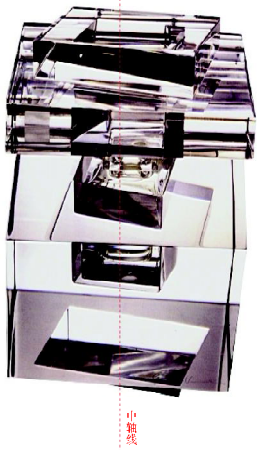

图7 范思哲男士香水包装设计

Fig. 7 The men's perfume packaging structure design of Versace

运动感为主导的均衡状态,是一种富有弹性、变化丰富、造型潜力无穷的平衡状态。如图7所示的一款范思哲男士香水包装设计。该香水为一款适应高端市场的产品,销售人群主要定位于追求个性的年轻男性。设计师通过不规则玻璃矩形的堆叠,表达一种个性的释放,展示了当今男性充满智慧与活力、富于进取心的特点。该香水包装造型结构的变化中,既讲究不规则玻璃矩形实空间面的“外廓线”对比效果,又追求整体统一,展示效果较好。设计师一方面对不规则玻璃矩形实空间面进行切割,以达到“外廓线”形的异变以及虚空间的空缺处理;另一方面对基本型进行穿透式切割,使造型结构整体形态出现空缺虚空间,获得一种不对称的形式美感。其空缺部位可在容器正中,也可在器身的任意一边,空缺尺寸可大可小,但空缺部分的形状要单一,以避免为追求视觉效果而忽略容积。

均衡异体包装造型结构以均齐共体为基础,改变实体空间“外廓线”的“形”,重点强调由“形”造“态”的虚空间。均衡异体之“态”所构造的包装造型结构

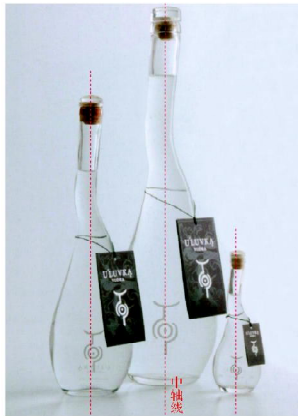

图6 Aloof Design U'Luvka Vodka 酒包装设计

Fig. 6 The packaging structure design of Aloof Design U'Luvka Vodka liquor

比均齐共体之“形”所构造的包装造型结构具有更突出的表现力,更生动、更具活力的审美形态特征。均衡异体的包装造型结构之所以较适合时尚人士、学生、儿童等所用消费品,是因为其造型结构与年轻人活泼、好动、充满活力的性格特征相吻合,不仅给消费者以生命动感,而且使消费者在使用过程中体会到一种积极、快乐的心理感受。

4 结语

包装造型结构中均齐共体、均衡异体的平衡形式,都是围合限定实体空间“外廓线”,创造出具有丰富内涵的虚体空间,以调节包装造型结构形态的视觉节奏,同时为实体空间形态提供一个释放内力的空场,为包装造型结构的“容器”提供一定的使用价值。而均衡异体的虚实空间形态比均齐共体更具多变性,故均衡异体的包装造型结构更应以方便消费者使用为首要目的,在合理考虑包装造型结构实体空间“外廓线”的同时,有效调整虚实空间的比重,以利于消费者舒适、安全、方便地使用产品。设计师应把握均齐共体、均衡异体2种典型包装造型结构虚实空间的本质规律,使包装造型结构设计更趋品质化和人性化,以达到艺术形式与技术功能的和谐统一。

参考文献:

- [1] 姜慧慧. 设计艺术[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 1997: 24.
Jiang Huihui. Design & Art[M]. Changsha: Hunan Fine Arts Publishing House, 1997: 24.
- [2] 章利国. 现代设计美学[M]. 郑州: 河南美术出版社, 2007: 66.
Zhang Ligu. Aesthetics in Modern Design[M]. Zhengzhou: Henan Fine Arts Publishing House, 2007: 66.
- [3] 朱和平. 容器造型结构表现技法[M]. 合肥: 合肥工业大学出版社, 2006: 4.
Zhu Heping. Modeling Techniques of the Packaging Container Structure[M]. Hefei: Hefei University of Technology Press, 2006: 4.
- [4] 顾贤光. 立体构成的艺术美在建筑形态中的体现[J]. 山西建筑, 2007, 35(35): 62.
Gu Xianguang. The Stereoscopic Constitution Artistic Esthetics Embodiment in Architectural Form[J]. Shanxi: Journal of Shanxi Architecture, 2007, 35(35): 62.
- [5] 郭茂来. 立体构成[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2005: 38.
Guo Maolai. Three-Dimensional Design[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2005: 38.

(责任编辑: 徐海燕)