Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

Т.В. Макарова, Д.М. Туйсина, В.В. Цой

ДИЗАЙН КОМПЛЕКТА УПАКОВОК

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» в качестве методических указаний для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн

УДК 7.012:76(076.5) ББК 30.182я7+85.15я7 М 15

Рецензент – кандидат искусствоведения, доцент С.Г. Шлеюк

Макарова, Т.В.

М 15 Дизайн комплекта упаковок: методические указания / Т.В. Макарова, Д.М. Туйсина, В.В. Цой, Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 31 с.

Методические указания содержат изложение темы курсового проекта, подкреплённое теоретическим материалом, а также описание рекомендуемых графических заданий и иллюстративный материал.

Методические указания предназначены для выполнения курсового проекта по дисциплине «Проектирование» для студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн профиля подготовки «Графический дизайн».

УДК 7.012:76(076.5) ББК 30.182я7+85.15я7

© Макарова Т.В., Туйсина Д.М., Цой В.В., 2016 © ОГУ, 2016

Содержание

Введение		4
1	Курсовой проект «Дизайн комплект упаковок	5
1.1	Методические цели	5
1.2	Методические задачи	5
1.3	Содержание курсового проекта	6
1.4	Общие требования	7
1.5	Концептуальное решение проекта	8
1.6	Эскизное решение	9
1.7	Условия получения результата	9
1.8	Состав оборудования и материалов	10
2	Методические пояснения	10
2.1	Основные термины	10
2.2	История упаковки	11
2.3	2.3 Основные способы производства упаковки	
2.4	2.4 Современный дизайн упаковки	
2.5	Генденции в графическом дизайне упаковки	15
Закл	іючение	17
Спи	сок использованных источников	18
При	Приложение А Примеры комплектов упаковок	
При	Приложение Б Примеры подарочных пакетов	
При	Приложение В Примеры бумажных замков (упаковка)	
При	Приложение Г Примеры студенческих работ комплектов упаковок	

Введение

Методические указания «Дизайн комплекта упаковок» разработаны для обучения студентов по дисциплине «Проектирование» на втором курсе направления подготовки 54.03.01 Дизайн профиля подготовки «Графический дизайн».

Дисциплина «Проектирование» относится к базовой части учебного цикла — Б3 «Профессиональный цикл»; является основной итоговой дисциплиной направления подготовки 54.03.01 Дизайн профиля подготовки «Графический дизайн», результатом и практическим выходом поэтапного изучения и сочетания практически всех изучаемых дисциплин.

Цель, задачи, содержание курсового проекта соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, специальной подготовки бакалавра по дисциплине «Проектирование»: проектирование графической продукции; изучение приемов объемного и графического моделирования и соответствующей организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла.

Методические указания включают комплекс теоретических знаний и практических рекомендаций к успешному выполнению курсового проекта.

1 Курсовой проект «Дизайн комплекта упаковок»

1.1 Методическая цель

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки — Дизайн, квалификации — бакалавр указывает, что областью профессиональных интересов бакалавров является такой вид творческой деятельности, которая способствует формированию эстетически выразительной предметно-пространственной среды.

Основной методической целью является теоретическое и практическое ознакомление студентов-дизайнеров с законами создания единой графической концепции и конструктивного решения, отвечающими функциональным особенностям упаковываемого продукта с применением бумажных замков.

1.2 Методические задачи

Дизайн комплекта упаковок базируется на поиске оптимального конструктивного решения и графической композиции на основе изучения аналогов. Основными требованиями данного проекта предусмотрено изготовление упаковки без склейки. При этом важно учесть функцию замков, определяющую характер товара: фиксацию, глухую фиксацию, поворот, декоративную составляющую.

В процессе работы студент решает следующие задачи:

- 1. Создание общей смысловой концепции упаковок (идея, образ).
- 2. Разработка единых принципов формообразования конструктивных и графических решений упаковок.
- 3. Получение навыков классификации многообразия упаковок (по размерным, функциональным и логическим признакам).

В результате обучения студент должен

знать: методы трансформации бумажной конструкции с применением замков в объемную упаковку;

уметь: выбирать формы и методы изображения и моделирования бумажной (картонной) конструкции; мыслить творчески; находить источники необходимой для работы информации;

владеть: основными профессиональными навыками организации объемной организации (упаковка), разнообразными композиционными средствами, способностью демонстрировать пространственное воображение.

Данные методические указания являются адаптированным изданием к требованиям программ высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 – Дизайн, профиля – Графический дизайн, квалификации – бакалавр.

1.3 Содержание курсового проекта

Студенты обосновывают актуальность создания дизайн комплекта упаковок, подарочной упаковки и пакета для выбранного предприятия, следовательно, в качестве материала для проектирования могут быть выбраны любые магазины, предприятия, кафе и т.д.

Курсовой проект базируется на знаниях и навыках, полученных при выполнении предварительных практических заданий, клаузур, эскизирования, исследования зарубежных и российских аналогов.

Состав проектных материалов:

Курсовой проект состоит из графической и макетной частей.

- 1) графическая часть (три планшета 50х70 см), содержащая:
- название проекта, вспомогательные надписи, подпись проекта;
- товарный знак предприятия или изготовителя;
- комплект упаковок, состоящий из четырех серийных упаковок, одной эксклюзивной (подарочной) упаковки и фирменного пакета;
 - изометрии, виды и развертки каждого объекта проектирования;
 - основные бумажные замки, элементы крепления;
 - особенности эксплуатации (свободная техника);
 - складирование (штабелирование) упаковок (свободная техника);

- 2) макет: 4 серийные упаковки, подарочная упаковка и фирменный пакет (М 1:1);
- 3) пояснительная записка к курсовому проекту «Дизайн комплекта упаковок_______», содержащая разделы:
 - актуальность, значимость, новизна проекта;
 - анализ аналогов (аналоги конструкции, аналоги графики);
 - графическая концепция;
 - концепция формы и конструкции;
 - основные бумажные замки;
 - обоснование выбора шрифта;
- определение системы композиционных средств в основе стилевого единства плоскостных, объёмных и глубинно-пространственных элементов различных масштабных характеристик (малоформатных и крупноформатных);

Объём пояснительной записки: не менее 10 страниц текста и приложение (аналоги, эскизы) не менее 10 страниц; оформление согласно СТО 02069024.101-2015;

- 4) макет в материале.
- 5) диск с выполнением всех проектных материалов, подготовленных к печати.

1.4 Общие требования

Последовательное и своевременное выполнение этапов проектирования ведет к успешному достижению цели и решению задач проекта.

Этапы выполнения курсового проекта:

- вводная лекция и выдача задания;
- выполнение вспомогательных графических заданий;
- поиск графического решения на тему проекта;
- проектирование объемно-конструкторской части упаковки;

- определение характера и принципов функционирования бумажных замков;
- окончательное (чистовое) выполнение графической подачи на планшетах, макетов, пояснительной записки;
 - создание электронного макета.

1.5 Концептуальное решение проекта

Создание единого графического образа. Серия бумажных упаковок – не менее четырех штук, одна подарочная упаковка, выполненная из любого фирменный пакет. Студенту требуется материала, создать конструкция которых будет отражать общую концепцию товара и предприятия, выполненные в едином стиле с изобразительными элементами, работающие на имидж товара и престиж предприятия. При работе с конструкцией упаковки функциональное необходимо учитывать назначение бумажных замков, определяющее характер товара [1, 2, 3].

Решение единой цветовой гаммы. Цвет является мощным средством выражения идейной составляющей и поэтому может использоваться в качестве существенного компонента (стилеобразующей константы) в построении единой концепции комплекта, а так же в создании выразительной графики.

Графическое оформление комплекта. При создании графического образа комплекта необходимо учитывать технологические возможности изготовления объектов проектирования: возможности цветопередачи, особенности нанесения печати на развертки пакетов и эксклюзивную упаковку.

Выбор фирменного шрифта. Для оформления упаковок и пакета может быть выбрано один-два основных И несколько дополнительных (информационных) шрифтов, которые будут соответствовать общему графическому стилю комплекта. В оформлении комплекта применяется шрифт и фирменная символика.

Серия упаковок и бумажный пакет должны быть выполнены в едином графическом и конструктивном стиле. Пакет и упаковки рассматриваются как рекламные носители товара, для которого они созданы, поэтому на них должны быть обязательные элементы визуальной информации:

- товарный (фирменный) знак магазина (изготовителя);
- координаты, выходные данные предприятия (адрес, телефон и т.д.);
- состав продукта;
- изобразительные графические элементы, работающие на образ товара;
- название фирмы изготовителя.

Модульная сетка. Все графические элементы должна объединять разработанная дизайнером модульная сетка. Сложность модульного решения сетки зависит от авторского замысла.

Примеры представлены в приложении А-Г.

1.6 Эскизное решение

Эскизы выполняются вручную различными техниками (акварель, гуашь, темпера, смешанная техника, коллаж и т.д.) и различными инструментами, в том числе при помощи компьютерных графических программ и графического планшета.

1.7 Условия получения результата

Результат работы над проектом достигается при помощи высокого уровня креативности и новизны, в том числе — на конкурсные темы; использование в ходе проекта интерактивных технологий (эссе, анализ конкретных ситуаций, групповые дискуссии, мозговые штурмы, клаузуры, мастер-класс); высокое технологическое качество исполнения.

1.8 Состав оборудования и материалов

Для выполнения данного курсового проекта необходимо светлое, просторное помещение, оборудованное удобными столами и стульями (каждый студент за отдельным столом), компьютерный класс, программное обеспечение: CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Материалы и инструменты, необходимые в работе над курсовым проектом: ватман, бумага для эскизов, бумага и картон разных оттенков, фактур и плотности (согласно концептуальному замыслу); графические материалы; резак, чертёжные и другие необходимые инструменты.

2 Методические пояснения

2.1 Основные термины

Упаковка – средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от повреждения и потерь при транспортировке.

Бумажные пакеты — самый простой вид тары, изготавливается из различных бумагосодержащих материалов, дизайнерских бумаг или картонов, как правило тонированных в массе. Ручки на бумажных пакетах могут быть верёвочные (лента или шнур) или бумажные (бечевка).

Конструкция – правильно сконструированная упаковка призвана повысить функциональные, эстетические и, коммерческие характеристики продукта. В процессе работы над разработкой конструкции необходимо проследить все стадии создания упаковки начиная от выбора плотности бумаги, ее качества, фактуры, с учетом других материалов и их свойств, способных влиять на общее восприятие упаковки. Необходимо продумать способ печати и технологию изготовления упаковки. Конструкция упаковок должна быть легкой в сборке, буквально одним – двумя движениями трансформироваться из плоского формы в объем. Помимо традиционных вариантов упаковок возможно

применение новых решений в конструкции, форме, интересных подходах к таким понятиям, как: формат, структура, материал, текстура, фурнитура.

Замки — это элементы конструкции, позволяющие соединить детали в единую форму, присутствие которых обязательно в данном курсовом проекте. Замки помимо функциональности могут нести декоративную составляющую, и являться активными элементами композиции.

Цветовая гамма — является мощным средством выражения и оказывает немаловажное психологическое влияние на потребителя, вызывает ассоциации с содержимым упаковки и должна использоваться в качестве важного стилеобразующего компонента в построении единой графической концепции комплекта упаковок.

Шрифт – графический рисунок начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему, набор символов определенного размера и рисунка [4, 5].

2.2 История упаковки

«Самым первым материалом для создания тары для пищевых продуктов была обычная глина: ею обмазывали сплетенные из веток корзины, чтобы можно было хранить в них жидкости. С изобретением гончарного круга и горна для обжига изделий в IV–III тысячелетии до н. э. появились настоящие глиняные сосуды.

Во второй половине IV тысячелетия до н. э. в Древнем Египте и Сирии были изготовлены первые бутылочки из стекла, использовались они в качестве флаконов для косметики. А в 1611 году в Англии запатентовали печи для обжига стекла и стали выпускать более дешевые толстостенные сосуды для хранения разнообразных продуктов.

Именно потребность в транспортировке и торговле провиантом стала основной движущей силой в эволюции упаковки. Для сыпучих продуктов

первоначально использовались мешки из джутовых и хлопковых тканей или кожи.

Первые бумажные пакеты появились в Европе в начале XVIII века. Основным достоинством новой упаковки была ее дешевизна и небольшой вес, что нравилось покупателям.

Бумажные пакеты были популярными до 1957 года. Затем на их место пришли новейшие для того времени пакеты из полиэтилена, продержавшиеся в качестве универсальной упаковки достаточно долго. В 70-х годах XX века полиэтиленовые пакеты стали гораздо удобнее в использовании — обрели ручки, а с 1982 года в наш быт прочно вошли пакеты-«майки».

Следующим этапом в процессе эволюционного развития упаковочных материалов в начале XX века стали пластмассы. Правда, первоначально вплоть до конца 30-х годов они применялись исключительно для изготовления декоративных крышек к складным картонным коробкам.

Вторая мировая война вывела пластмассы на совершенно новый уровень функциональности: их использовали не только при изготовлении фляг с закручивающимися крышками для солдат армии США, баночек для медикаментов и продуктов, но и при производстве емкостей для упаковки оружия.

Разработанные в первой половине XX века упаковки для продуктов, претерпев существенные изменения в составе материалов, из которых они изготовлены, пришли в наше время как абсолютно безопасные, удобные и практичные коробки. Каждому из нас известен сейчас пластиковый контейнер или ланч-бокс, ставший незаменимым спутником школьников и студентов, туристов и служащих, детей и взрослых» [1, 6].

2.3 Основные способы производства упаковки

Вследствие такого широкого видового ассортимента в этикеточной индустрии способы нанесения рисунка и графики на этикетку столь же

разнообразны. Т.А. Трыкова в учебном пособии «Товароведение упаковочных материалов и тары» выделяет следующие, наиболее распространенные методы:

«Офсетная печать – печать с офсетной металлической матрицы. Это основной способ литографирования этикеток для изготовления больших тиражей. Для него используют растворимые жидкие краски. Для сухого офсета применяют высоковязкие краски для литографирования металлической и полимерной тары.

Флексография – печать с эластичной резиновой формы, чаще ее используют для этикеток, выпускаемых малыми тиражами. Печать наносят в несколько цветов через наносные и красочные валики на запечатываемую поверхность (в нужное место).

Шелкография — печать с помощью трафаретных (капроновых, нейлоновых, полиэфирных, металлических) сеток, в которых рисунок печатают красками по пробелам сетки с помощью ракли — ножевого приспособления с фиксированным зазором для намазывания краски. Этот способ позволяет печатать как на плоских, так и цилиндрических поверхностях.

Глубокая и высокая печать — типографические способы нанесения рисунка или графики на бумагу и тонкий картон.

Тампонная печать осуществляется в один или два цвета на любую криволинейную поверхность и по любым материалам. Клише для печати изготавливают по оригинал-макету. Рабочим инструментом является тампон, который переносит краску с клише на поверхность тары. Прижим тампона происходит с помощью небольшого избыточного давления.

Горячее тиснение осуществляется переносом оттиска с фольги, имеющей специальный красочный слой. Тиснение производится с помощью штампов или клише с выступающими элементами (шрифт, рисунок), которые переносят красочный слой с фольги на тару горячим прессом.

Конгрев — используется для маркировки выдувной, прессованной или литьевой полимерной упаковки, а также для маркировки картонной тары.

Термотрасфер – перевод изображения на материалы с красочных лент, например полимерных пленок» [7, с. 79].

2.4 Современный дизайн упаковки

Производство современной упаковки — динамично развивающийся сегмент рекламного рынка, предлагающий потребителю множество конструктивных решений с использованием инновационных полиграфических технологий. Примеры представлены в приложении А и Б. Компьютер как инструмент дизайнера дал более широкие возможности в процессе разработки изобразительной поверхности упаковки.

«Современные правила дизайна упаковки требуют по возможности индивидуального подхода к массовой потребительской продукции. На фоне насыщенного трудового графика и усталости от стандартных, как у всех «конвейерных» предложений, упаковка с элементами интерактивного дизайна и графической персонализации просто обречена на успех. К таким решениям упаковки, которые предлагают потребителю большие ОНЖОМ отнести возможностей и удобство открывания. Вполне ярким маркетинговым и дизайнерским решением может стать технология нанесения уникального цифрового или голографического кода на упаковку. Такой код свидетельствует не только об уникальности упаковки с конкретным номером, но и о высоком качестве продукта. У потребителя просто не возникнет сомнения в том, что товар может быть подделан, некачественно упакован, или просто не свежий. Каждый проект по упаковке состоит их 4-х больших шагов:

Шаг 1. Дизайн-исследования.

Шаг 2. Анализ и разработка стратегии.

Шаг 3. Дизайн.

Шаг 4. Оценка.

Четкое соблюдение такой последовательности работы с проектом позволит предупредить принятие ошибочных решений по дизайну». [8]

2.5 Тенденции в графическом дизайне упаковки

««Легенда» на упаковке. Информация на упаковке об истории и происхождении продукта повышают уровень доверия потребителя. К тому же людям свойственно запоминать «легенды» и привязываться к ним. Упаковка с историей — это эффективный инструмент установления взаимосвязи между брендом и продуктом.

«Легкомысленная причудливость». Основная функция упаковки — информировать потребителя о свойствах и преимуществах того или иного продукта. Но простота и информативность бездушной упаковки не привлекут внимание покупателя. Гораздо более интересны бренды «с идеей», обладающие яркой индивидуальностью. Немного юмора в дизайне располагают потребителя к дальнейшему знакомству с продуктом.

«Четкие контрастные надписи». Использование четких надписей и контрастного жирного шрифта берет свое начало в искусстве поп-арта. Этот способ граничит с простотой и минимализмом, который так любят многие дизайнеры. Также четкие контрастные надписи характерны для упаковки продукции с широким ассортиментом.

«**Недосказанность».** Это способность акцентировать внимание потребителя на конкретном продукте, а не на бренде. Такая упаковка идеализирует продукт, вызывает приятные эмоции и ассоциации. Этот эффект может быть достигнут разными способами, один из наиболее популярных – использование в дизайне упаковки фотографий.

«Имитация ручной работы». Упаковка продукции «ручной работы» должна убеждать покупателя, что этот товар уникален и сделан «только для него». Тренд индивидуальности упаковки становится все более актуальным, в то время как массовый дизайн стандартизированной продукции уходит на второй план. Такой дизайн воплощает некие живые образы благодаря использованию авторских иллюстраций, «ручных» шрифтов.

«Брендовый «life style». В рекламе потребительских товаров этот тренд нельзя назвать новым, но в дизайне упаковки он используется относительно недавно. Его суть: продать не товар, а положительные эмоции, которые он в себе несет. Визуально это выражается в изображении на упаковке счастливых, довольных людей, которые купили и потребляют этот продукт, приобщаясь, таким образом, к определенному стилю жизни конкретного бренда.

«Назад в прошлое». Этот тренд «оживляет» приятные воспоминания из прошлого, вызывая ностальгию по «лучшим временам». Визуально это выражается в использовании стилистики 60–70-х годов. Не стоит отождествлять этот тренд с «ретро», который в точности копирует старые образцы дизайна. Скорее он по-новому переосмысливает их, предлагая покупателю «старые добрые» эмоции на современный лад.

«Минимализм». Применительно к дизайну упаковки этот подход воплощает элегантную простоту, отказ от помпезных украшений и акцент только на ключевой идее. Это простота роскоши. Многие крупные бренды взяли этот тренд на вооружение, доказывая его эффективность в различных сегментах товаров: от продуктов питания до электроники» [3].

Заключение

Методические указания «Дизайн комплекта упаковок» содержат комплекс последовательных и четко сформулированных предложений и указаний по выполнению курсового проекта дисциплины «Проектирование».

Выполнение данного курсового проекта позволяет студентам успешно овладевать приёмами разработки конструктивного решения упаковки и ее графического оформления. Полученные навыки позволяют будущим дизайнерам-графикам успешно справляться с проектированием комплекта упаковок.

Список использованных источников

- 1. Хериот Люк. Дизайн. Библия упаковки / Люк Хериот: РИП-холдинг Москва: Rotovision, 2007. 304 с.: ил.
- 2. Что такое графический дизайн? / Квентин Ньюарк; пер. с англ. И.В. Павловой. М.: АСТ: Астрель, 2005. 255 (1) с.: ил.
- 3. Туэмлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи / Э. Тэмплоу; пер. с англ. К. Крутских. М.: АСТ: Астрель, 2007. 256 с.: ил.
- 4. Graphic Simplicity. Москва: P.I.E. Books, 2008. 300 с.: ил.: 148.
- 5. In-Store Display Graphics. Москва: P.I.E. Books, 2008. 400 с.: ил.: 216.
- 6 Трыкова Т.А. Товароведение упаковочных материалов и тары: учебное пособие / Т.А. Трыкова Москва: Дашков и Ко. 2008. 146 с.
- 7 Чупахина, Е.А. Товароведение и экспертиза товаров // Эстетика и дизайн товаров Омск, 2010 Режим доступа: http://coolreferat.com
- 8 Как создать успешный дизайн упаковки Режим доступа: http://www.dv-reclama.ru

Приложение А

(справочное) Примеры комплектов упаковок

Рисунок А.1 – Серия упаковок, для фирмы «LivaW»

Рисунок А.2 – Упаковки для конфет

Рисунок А.3 – Упаковки для конфет

Рисунок А.4 – Упаковки для конфет

Рисунок А.5 – Упаковки для лампочек

Рисунок А.6 – Упаковки для сока

Рисунок А.7 – Упаковки для подарков

Рисунок А.8 – Упаковки для орехов

Рисунок А.9 – Упаковки для фурнитуры

Рисунок А.10 – Упаковки для конфет

Рисунок А.11 – Упаковки для молочной продукции

Рисунок А.12 – Упаковки для крекеров

Приложение Б (справочное) Примеры подарочных пакетов

Рисунок Б.1 – Пакеты

Рисунок Б.2 – Пакеты

Рисунок Б.3 – Пакеты

Рисунок Б.4 – Пакеты

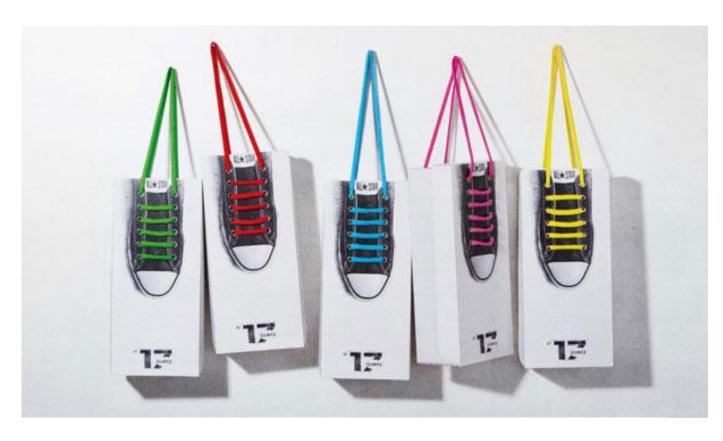

Рисунок Б.5 – Пакеты для спортивной продукции

Рисунок Б.6 – Пакеты для спортивной продукции

, ب

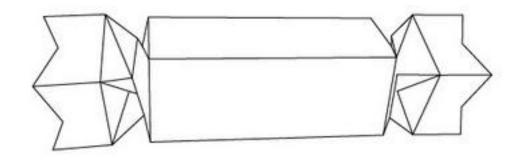
Приложение В *(справочное)* Примеры бумажных замков (упаковка)

Рисунок В.1 – Пример бумажных замков на упаковке

Рисунок В.2 – Пример бумажных замков на упаковке

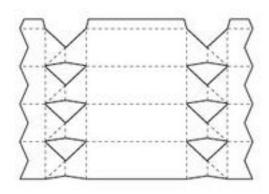

Рисунок В.3 – Пример бумажного замка на упаковке

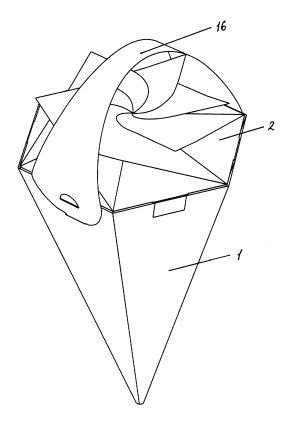

Рисунок В.4 – Пример бумажного замка на упаковке

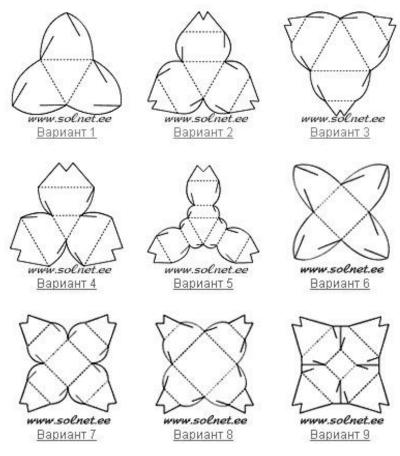

Рисунок В.5 – Примеры бумажных замков на развертках

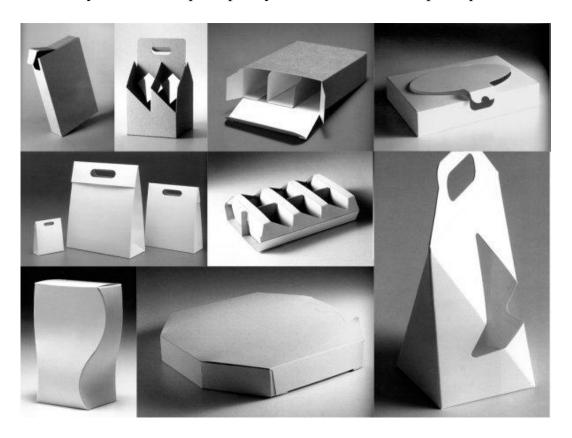

Рисунок В.6 – Примеры бумажных замков на упаковках

Приложение Г (справочное) Примеры студенческих работ комплектов упаковок

Рисунок Г.1 – Серия упаковок для кондитерской компании «ОК», выполнила студентка Засорина Ольга

Рисунок Г.2 – Серия упаковок для косметической фирмы, выполнила студентка Косилова Ксения