

第一章

理论概述

第一节 出版物的定义和类别

第二节 出版物的历史

第三节 出版物的结构

第四节 写给教师: 如何教好这门课

第五节 写给学生: 怎样学好这门课

章节提示

本章的内容是理解全书的起点。第一节介绍了出版物的定义和类别，还包括不同出版物类型的用途与特点；第二节介绍了出版物的发展历史；第三节介绍了出版物的结构，包括书体结构与内容结构两部分；第四节从教师的角度介绍了开展、组织课程所必需的基础条件；第五节从学生的角度讲述了学习本课程需具备的能力和坚持的原则。需要着重强调的是，出版物设计的基本原则将贯穿于本书提出的所有训练法则中。

第一节 出版物的定义和类别

一、出版物的定义

按照国内的语境和习惯，出版物这个概念要从狭义和广义两个角度来解释。狭义的出版物是指由出版社、报社、杂志社和其他有关机构正式出版发行的书籍、报刊及音像制品。在我国，新闻出版行业由政府部门统一管理，出版物的内容与形式、出版工作的计划与进度均处于相对严格的管控中。狭义的出版物即这一体制下的产物，这一概念的内涵与特征已经深深地融入我们的话语结构当中。

假如没有改革开放，可能就不会产生关于广义出版物概念的讨论。因为所谓广义出版物的内涵呈现的是一种西方式的文化和语境，或者说是一种西方主导的全球化语境。在英文中，出版物所对应的词汇是 publication，权威英语词典对该词的解释是：书籍、期刊、唱片的出版发行；发表、公布；出版物、发行物（《牛津高阶英汉双解词典》，1997；《韦氏高阶美语英汉双解词典》，2006）。

以上是辞书界的看法，那么设计界的看法呢？在英国人拉克希米·巴斯卡拉安编著的《什么是出版物设计？》一书中，作者将 publication 解释为：出版的东西，尤指用于销售的印刷品；公开发表的一些信息，尤指采用印刷形式发表的信息；面向公众的信息传播方式。作者写道：“出版物可以分为许多不同的种类……或许杂志、报纸与书籍是最常见的选择，但是出版界的世界远不止于此。它还包括年度报告、产品图录、时事通讯、期刊，以及任何的中间形式。”“书籍能将我们带到另一个时间和空间。一份年度报告也能在其俱乐部成员中产生同等的效用。”由此可见，对于出版物一词的内涵，设计界与辞书界的看法大致相同。（图 1-1 至图 1-3）

图 1-1 出版物的变迁：从手写的书卷发展到印刷的书册，再到如今的电子阅读器

图 1-2 世界著名的大英图书馆

马克思旅居伦敦时长期在此阅读与研究，图书馆丰富的藏书帮助他完成了诸多重要著作。

图 1-3 哈佛大学图书馆

从上述英语文献中可以看出，与狭义的出版物概念相比，广义的出版物概念具有以下几个重要特征：

(1) 出版物包含了正式出版发行的书籍、报刊，但并不仅限于此。所有面向公众、传播信息的印刷品都能被看作是出版物。

(2) 出版物制作的主要技术手段是印刷。

(3) 出版物具有公共传播性，为传播而生，藏之名山、不公之于众的印刷品不能算作出版物。

publication 一词源自 publish，它不仅具有“出版、发行”的意思，还包括“印行、发表”“公布、宣布”的意思。也就是说，从广义的角度来讲，凡是为传播而制作的印刷品都可以认为是出版物。

随着我国进一步融入全球的政治、经济和文化生活，我们对很多问题的看法将变得越来越开放和善于变革。以出版物的概念为例，在 2000 年国内编写出版的大型理论工具书《现代设计大系·视觉传达设计》(葛鸿雁，2000)中，作者即做了这样的阐述：“publication 就是印刷品，它是报纸、杂志、书籍、画册、图片等出版物的总称。”这表明，以广义内涵来理解“出版物”一词，在国内学术界已经达成某种程度的共识。

二、出版物的类别

广义的出版物主要可以分为以下类别：

1. 书籍

书籍 (book) 是装订成册的印刷品，“是用文字、图画和其他符号，在

一定材料上记录各种知识，清楚地表达思想，积累人类文化的重要工具”（《中国大百科全书·新闻出版》，1990）。

书籍被称为最典型的出版品种是由很多因素促成的。一般来讲，书籍不是那种用完即抛型的信息传播媒介，它往往被阅读者妥善保存。在人类的公共生活中，书籍有自己的存在空间——图书馆。在私人家居生活中，书籍往往也有自己独立的空间——书房或书架。读书被认为是一种品位，家有藏书被认为是一种身份的象征。

书籍享有这样的“地位”与其发展历史有关。在人类社会早期，在廉价纸张与印刷术发明之前，只有特别重要的信息内容才会被郑重其事地记录下来，并装订成册、妥善保管。到了现代社会，快销型的杂志、报纸出现以后，书籍并没有消失，而是有了更加明确的分工——书籍出版通常选择需要（或者说值得）较长时间保存的内容。相对而言，书籍出版选择的内容往往值得人们反复阅读，更加具有保存价值。因此，书籍设计在材料、工艺、版式上所需的创新成分更多。书籍设计是出版物设计领域的重要标杆。（图 1-4 和图 1-5）

2. 期刊

1964 年，联合国教科文组织给出了“期刊”的定义：“凡用同一标题连续不断（无限期）或不定期出版，每年至少出一期（次）以上，每次均有期次编号或注明日期的均称为期刊。”我国颁布的《期刊管理暂行规定》指出：期刊是指有固定名称，用卷、期或年、月顺序编号，成册的连续出版物。《现代设计大系·视觉传达设计》是这样表述的：期刊（periodical）是通俗性综合期刊和专业性期刊的总称，杂志（magazine）是通俗性综合期刊的俗称。

图 1-4 世界著名的荷兰天堂书店设置在拥有 800 年历史的多米尼加教堂内

图 1-5 世界著名的罗马布克书店太空舱设计风格的店景

图 1-6 内容相对严肃的大众类杂志

图 1-7 内容活泼的体育和时尚类杂志

综上所述，作为一种出版物，期刊的主要特征就是连续出版（使用固定名称和连贯编号）。期刊通常以季、月、半月为出版周期。从内容上来讲，其总体特征表现为“通俗性”。期刊中有一部分属于专业性、学术性的，杂志则完全是通俗性的。

期刊的定位——通俗性决定了它内容与形式上的特点。期刊的内容往往具有较强的时效性，且不追求完整性。一些比较严肃的期刊也有所谓的“深度报道”，但与书籍内容相比，其更加具有新闻的特质。期刊的售价通常低于书籍，这不仅是成本投入的原因，还因为期刊可以刊登广告，书籍则不能。从这一点也可以看出，期刊是一种更加短期、更加商业性的出版物，甚至可以这样说，有的杂志基本上就是一册广告集（如某些时尚杂志），当然，广告本身也提供了人们生活所需的重要信息。（图 1-6 和图 1-7）

因为上述原因，对于大多数读者而言，期刊相对不具有长期保存的价值。或者说，因为存储空间的限制，人们在清理旧物时，首先考虑打包的肯定是杂志，而不会是书籍。

期刊的性质和内容特点决定了其设计制作的手法模式与书籍相比有诸多的不同点：期刊设计采用“高密度模式”，文字、图片排版较为紧密，在保证文字阅读性的前提下，往往追求图片的冲击力；期刊设计采用“轻材料模式”，印刷制作时较少采用昂贵纸材、特殊工艺，这是为了节约造价。期刊设计师的着力点往往放在图片、图形和字体编排上。因此，期刊设计是版面设计创新的重要阵地，也是插画师和摄影师大显身手的舞台。（图 1-8）

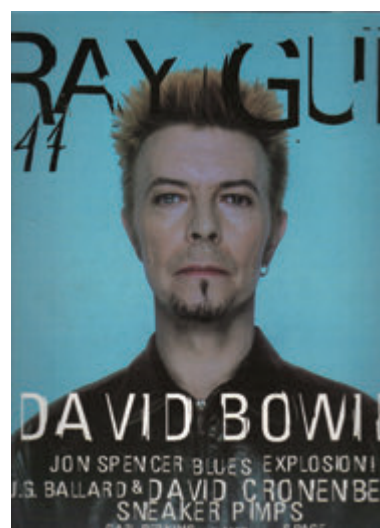
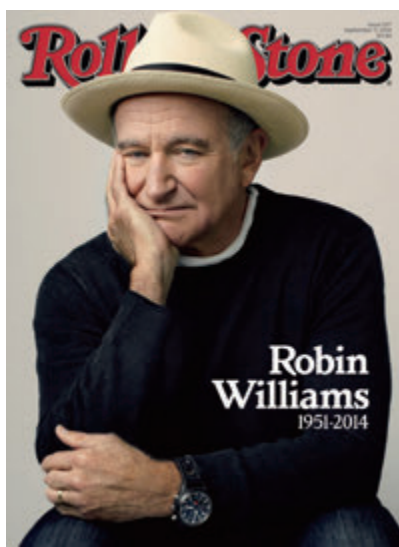

图 1-8 著名摇滚音乐杂志《滚石》《射线枪》

3. 报纸

报纸 (newspaper) 是一种连续公开发行的出版物, 有固定名称, 通常为散页形式, 没有封面。一般来讲, 报纸的出版频率高于期刊, 常见的有日报、晚报和周报。(图 1-9)

报纸的内容与期刊相比更加具有时效性, 以快速跟踪、传播当下资讯为目标。在互联网出现之前, 报纸是最迅捷的大众信息媒体。

在设计上, 报纸的排版密度比期刊还高。在我国, 报纸排版会采用专门的字体——报宋。它是宋体字家族中的一员, 因为笔画较为纤细, 在高密度的文字排版中不容易产生浓黑的字面而导致阅读困难。

将报宋的笔画设计得如此纤细, 还出于另一个重要的考虑——报纸通常采用质地疏松的廉价纸张印刷, 油墨容易渗开。笔画纤细可以避免这个问题。

报纸设计师面临的限制与困难比之期刊更甚。在各类出版物中, 报纸的出版周期是最短的。很多报纸是连夜排版的, 在很短时间内完成。尽管

图 1-9 不同效果的报纸设计

尽管报纸设计的发挥空间仅限于字体与图形的版面编排, 但是在设计师的努力下也能产生多姿多彩的设计效果。

如此，报纸设计依然取得了令人瞩目的成就。

报纸图片以新闻照片为主，较少有策划性的艺术摄影。如何在大量的新闻照片中进行选择，如何编辑、裁剪、编排照片，是设计师工作的核心。

插画与图表是报纸设计的亮点，它们为模式化、高密度的报纸版面带来了赏心悦目的体验感。图表更是集信息与美观于一体，是读者理解复杂内容的好帮手。(图 1-10)

图 1-10 报纸的版面设计(图表的运用)

4. 画片

除了装订成册的书籍、杂志以外，还有一种以单张的形式出现的出版物——在我国通常被称为画片。画片的具体品种有地图、年历、画作印刷品、年画、宣传画等。与书籍相比，画片的内容更加通俗；与绘画原作相比，其价格极其低廉。因此，在 20 世纪的很长一段时期里，印刷画片是世界各国的普通老百姓布置家居的必备材料。在我国，画片出版曾经是出版社重要的经济支柱。年画、年历等实用性的画片是我国城乡居民喜闻乐见、家家必备的日用品。（图 1-11）

图 1-11 新中国成立初期出版的年画、宣传画

5. 音像制品

20 世纪后期，随着家用放音设备的普及，唱片、盒式磁带、激光唱盘、录像带、DVD 光盘等影音媒介陆续登场，成为重要的出版物品种。（图 1-12 和图 1-13）

6. 宣传材料

以上介绍的出版物品种，一般而言都是由新闻机构、出版社、音像制作发行公司推出，通过社会性分销渠道，面向全体公众销售的。也就是说，它们基本上还在狭义出版物涵盖的范畴内。但是正如前文中介绍的，广义

图 1-12 影视类音像出版物

图 1-13 音乐类音像出版物

的出版物还包括那些“非正式出版”的印刷品，它们未必面向全体大众，如主要面向股东的上市公司年报、主要面向潜在客户群的产品图录等。这类印刷品的数量依然是巨大的，甚至在很多情况下其印数超过一般的书籍、杂志——因为它们是免费派送的。

此类出版物的具体品种有产品图录、手册、年报、传单折页等(图 1-14 和图 1-15)。在世界各地，此类出版物的印刷量是不计其数的，因为它是所有政治、经济、文化机构乃至个人对外传播沟通必不可少的媒介。因此，此类出版物也是大多数平面设计师最频繁接触到的工作对象。

图 1-14 商业宣传材料

图 1-15 按照工业生产规格制作的宣传材料(尺寸从 A3 到 D5)

第二节 出版物的历史

一、手抄时代的“出版物”

按照广义概念来理解，出版物的历史源远流长。凡是以文字图画为内容，以可传递、可移动的物品为载体的信息传播媒介，均可被视为人类早期的“出版物”。

古埃及是人类文明的起源地之一，其文字被广泛雕刻在建筑、器物及各种书写材料上，如木头、石头、皮革、陶片、麻布和纸莎草书卷等。古埃及纸莎草书卷产生于约公元前 3000 年。最初的纸莎草书卷均为宗教性质的内容，尺度规格不等，长的有十几米，短的有几米。它们用当时盛产于尼罗河三角洲的纸莎草的茎制成。在埃及干燥的气候下，纸莎草书卷可以得到较好的保存，但是后来传入希腊、罗马地区的纸莎草书卷因为潮湿腐烂而未能保存至今。（图 1-16）

纸莎草书卷承载了古埃及文字及绘画艺术。在版面设计上，纸莎草书

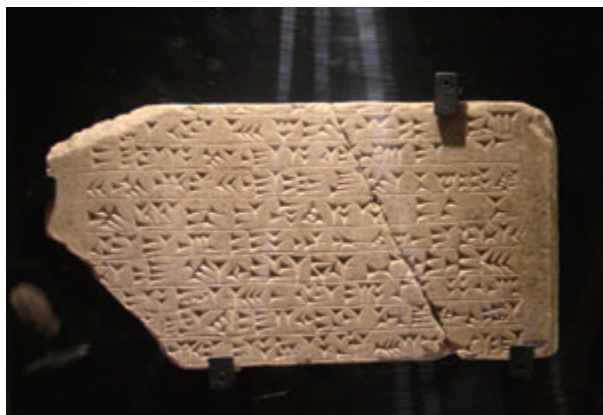

图 1-16 古埃及纸莎草书卷

图 1-17 两河流域的泥版书

卷讲究图文并茂、井然有序的文字编排和舒展妙曼的插图绘画，具备了与现代图书排版惊人相似的模样。

两河领域也诞生了人类的早期文明。定居此地的苏美尔人使用的是楔形文字，他们用以芦苇秆或木棒削成的“笔”将文字刻写在泥板、蜡板上。泥板刻好后经晒干、烘烤工艺而成为图书文献，其内容大多与土地、谷物、家畜、账目和法规等日常生活信息相关。(图 1-17)

中国古代最早的“出版物”当推甲骨书板，它盛行于商周时期，内容以巫术占卜为主。甲骨书板对中国后世书籍造型体格的影响主要体现在：甲骨书板上普遍钻有小洞，用以穿绳编连，且甲骨文里本身就有象形文字“册”，这就开启了“书册”的概念与型制；甲骨文自上而下排行，由右而左或由左而右布局。(图 1-18)

竹木简书也是中国古代具有代表性的“出版物”形式。目前考古发现的简书最早是战国时期制作的。早期简书多为史官著作，记录有关帝王将相的事宜。春秋时期文化著述传播的工作开始流向民间，竹木简书这才成为供社

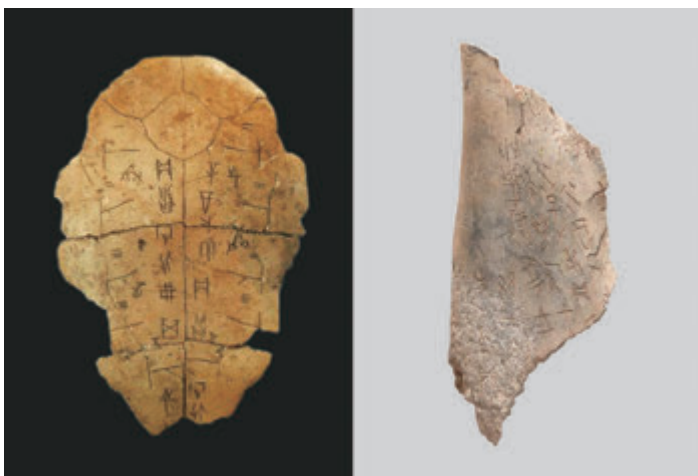

图 1-18 中国古代甲骨文书

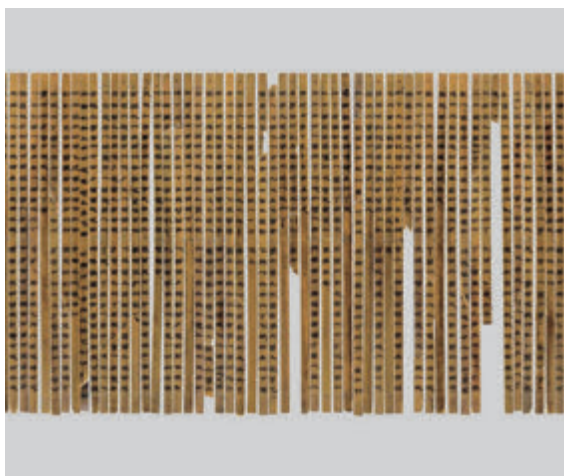

图 1-19 西汉竹简《老子》上经

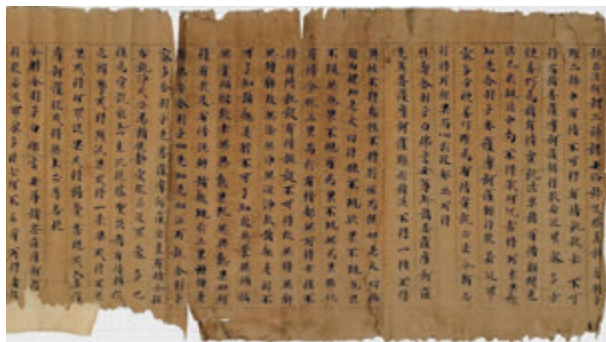

图 1-20 敦煌手抄书卷

图 1-21 敦煌藏经洞

会民众阅读的“出版物”。竹木简书由竹片、木片编绳而成，书写者依照纵向排列的简片写字，这完全奠定了中国传统书籍的型制与格式。(图 1-19)

此外，敦煌文献等也是中国古代有代表性的“出版物”。(图 1-20 和图 1-21)

欧洲古代“出版物”的代表性型制是羊皮书，它用羊皮纸或羔羊皮纸制作而成。羊皮书与纸草书相比，经久耐用，但是造价较高，因此不容易大量、广泛地传播。直到 15 世纪，西方国家手抄本的总数还不到 50 000 卷。据说当时一本 200 页的书籍的价值相当于一座农场。

大约从公元前 1 世纪到公元 4 世纪末，羊皮书完成了从卷轴装到册页装的过渡。大约到公元 7 世纪，欧洲大部分地区以羊皮书替代了纸草书。

羊皮书采用手抄形式制作。和古埃及书卷一样，欧洲中世纪的手抄本书籍非常重视图文并茂，文字与插图都极尽精美(图 1-22)。应该说，在基本的版面格式上，中世纪书籍与现代书籍相比并没有什么本质意义上的不同。差别主要在于现代书籍在装饰艺术的手法和内容结构上更加复杂。

由于工作量巨大，因此无论在中国还是欧洲，手抄书都成为一项专业工作(或者说产业)。在巴黎、伦敦、波伦亚等中世纪欧洲的大都市，均出现了世俗的抄本工房，它们不仅传抄制作宗教典籍，还制作出版文学与学术著作。(图 1-23)

图 1-22 欧洲中世纪的手抄本内页

图 1-23 中世纪的职业抄书人

二、印刷时代的出版物

印刷技术发明与普及之后，人类知识与文化的传播进入了快车道。

印刷术最早在中国诞生。具体发生的年代有多种不同说法，最早的是汉代说，最晚的是北宋说。但一般认为至少应为唐朝，因为既有文献记载，又有实物为证。公元 868 年出品的《金刚般若波罗蜜经》被认为是世界上现存最早的有纪年的印刷出版物。(图 1-24)

唐宋时期，书籍的造型经历了卷轴装、经折装、蝴蝶装、包背装等不同形式，逐渐完成了从单页向书册转变的过程。我们今天所熟悉的线装书出现于明代中叶。上述这些装订形式，本质上都是由印刷技术决定的。我国相继出现的雕版印刷、活字印刷虽然一时领先于世界，但制作原理一直停留在凸版印刷阶段——阳刻印版、单面拓印，这就决定了后期装订工艺的手法程序。(图 1-25 至图 1-27)

从 13 世纪开始，我国的印刷术通过“丝绸之路”传入欧洲(欧洲现存

图 1-24 现存最早的雕版印刷品《金刚般若波罗蜜经》

图 1-25 中国古代线装书的封面形式

图 1-26 宋代出版物《天工开物》描绘的造纸、制书场景

图 1-27 中国线装书的内页排版

最古老的印刷品是木雕版印刷的圣像、纸牌)。在之后的几百年里，欧洲人进一步改进了印刷设备与技术，印刷劳作逐渐转向半机械化、机械化，印刷模式从凸版发展到平版，实现了印刷技术上的飞跃。从20世纪20年代开始，人类社会逐渐跨入了大众传播时代，印刷出版物的品种、数量以几何级增长，出版物的内容与形式风格不仅塑造了人们的思想观念，而且影响了人类社会的视觉环境，成为一代又一代人的时代记忆。(图1-28至图1-31)

从20世纪初到20世纪八九十年代，是纸质印刷媒介的黄金时代。这一时期有两件重要的事情是值得专门提及的。

(1) 书籍设计与制作的平民化、经济化。在手工抄写时代，书籍制作的材料成本、人力成本都很高昂。先进的生产技术解决了这个问题，使得

图1-28 15世纪中期，古腾堡做出了欧洲历史上的第一本活字印刷的《圣经》，标志着西方图书批量生产的开始

图1-29 金属活字与木刻雕版插图结合印刷的宗教书籍内页

图1-30 19世纪法国巴黎的一间书店内景，出版业此时步入了黄金时代

图1-31 18世纪欧洲的街头卖书人

图 1-32 互联网网站部分取代了报纸、杂志的传统功能

图 1-33 可以在触屏设备上虚拟翻阅的电子杂志

图 1-34 专供阅读电子书的 Kindle 电子书阅读器

知识与文化的传播得以面向最广大的民众，并使得进一步的人类社会变革成为可能。书籍制作工艺的变革、书籍读者的平民化，都对书籍设计的风貌产生了决定性影响。总体而言，现代书籍的版式风格是简约的、功能化的，以方便读者阅读为第一要旨。在装帧工艺方面，现代书籍以标准化的双面印刷、胶装为主。

(2) 报刊的鼎盛发展。20 世纪的信息传播，除了电视以外（发展中国家电视的普及经历了一个漫长的过程），大量还是依靠报纸、杂志等快销式印刷品。这一时期出现了大量时尚类、文艺类的杂志，引领了出版物设计的某些重要潮流，成为原创设计风格的起源地之一。

三、互联网时代的出版物

互联网诞生之初，有关“印刷消亡”“纸质书消亡”的论调甚嚣尘上，但是几十年过去了，这些预言并没有实现。我们看到，互联网时代的资讯世界是空前多样并蓄的。除了传统的纸质印刷媒介、电子光碟媒介之外，出版物开始借由互联网渠道，以非物质的电子文件方式传播、发售。

从广义角度来讲，目前互联网存在的大量门户网站、专业网站都属于出版物的范畴，因为它们的功能与传统的报纸、杂志、宣传材料是一致的（图 1-32）。杂志开始了电子化进程，一些传统纸质杂志开始发行电子版，许多新兴的电子刊物也逐渐被创办（图 1-33）。电子杂志通过互联网发往用户的邮箱。历史悠久的书籍出版也紧跟互联网生态，其中最具代表性的模式莫过于亚马逊经营销售的电子书及配套专用的 Kindle 电子书阅读器。（图 1-34）