

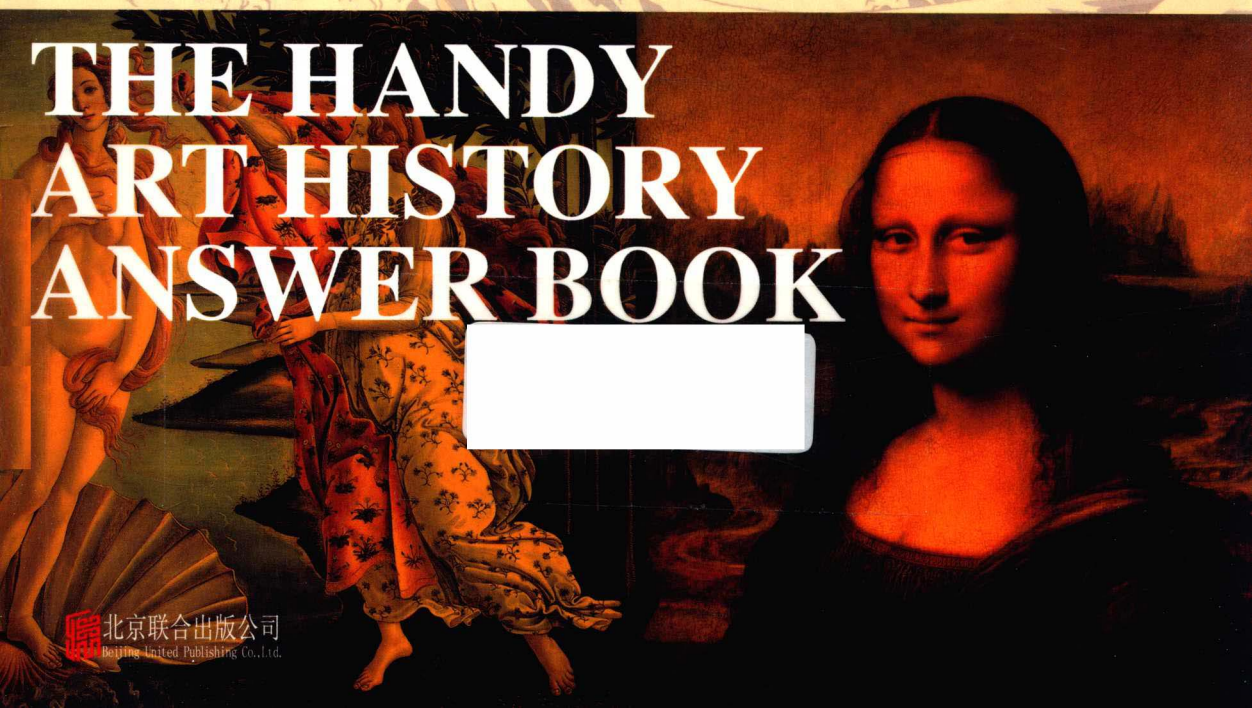
爱问百科

[美] 玛德琳·迪克尔森 / 编著
Madelynn Dickerson

杜菁菁 / 译

人类艺术简史

THE HANDY
ART HISTORY
ANSWER BOOK

爱问百科 人类艺术简史

THE HANDY ART HISTORY ANSWER BOOK

〔美〕玛德琳·迪克尔森 / 编著 杜菁菁 / 译
Madelynn Dickerson

 北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

爱问百科. 人类艺术简史 / (美) 迪克尔森编著 ;
杜菁菁译. — 北京 : 北京联合出版公司, 2015. 12
ISBN 978-7-5502-6571-4

I. ①爱… II. ①迪… ②杜… III. ①科学知识—普
及读物 IV. ①Z228

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第268706号

THE HANDY ART HISTORY ANSWER BOOK by Madelynn Dickerson
Copyright © 2013 by Visible Ink Press
Simplified Chinese translation copyright © 2015 by United Sky (Beijing) New Media Co., Ltd.
Published by arrangement with Visible Ink Press
through Bardon-Chinese Media Agency
All rights reserved.

北京市版权局著作权合同登记 图字: 01-2015-6269

探索家

关注未读好书

爱问百科. 人类艺术简史

作 者: (美) 玛德琳·迪克尔森 编著
译 者: 杜菁菁
出 品 人: 唐学雷
策 划: 联合天际
特约编辑: 李鹏程
责任编辑: 李 伟 刘 凯
美术编辑: 王颖会
封面设计: 一大俗人

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

小森印刷(北京)有限公司印刷 新华书店经销
字数220千字 710毫米×1000毫米 1/16 20印张

2016年1月第1版 2016年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5502-6571-4

定价: 48.00元

联合天际Club
官方直销平台

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有, 侵权必究
本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换
电话: (010) 82060201

主要艺术史时期年表

如下年表不包括艺术史上的所有时期和运动，但是它将提供全球艺术史主要时期的基本脉络。所有年份均为大致时间。（编注：一些朝代的时间并非传统意义上的建立与结束的时间，如谈到中国隋朝或日本室町时代的艺术时，是从这个朝代统一全国算起，而非其建国时间。这一点需要注意。）

史前艺术

旧石器时代艺术 / 约公元前 35000—前 8000 年

新石器时代艺术 / 约公元前 8000—前 2000 年

古代艺术

古代近东艺术 / 约公元前 3000—前 600 年

古代埃及艺术 / 约公元前 3000—前 30 年

印度河流域艺术 / 约公元前 3000—前 1000 年

古代爱琴文明艺术 / 约公元前 3000—前 700 年

古代中国艺术 / 约公元前 2000—前 200 年

中美洲前古典时期艺术 / 约公元前 1500—前 300 年

古代希腊艺术 / 约公元前 1000—前 30 年

古代罗马艺术 / 约公元前 500—公元 476 年

非洲诺克文明艺术 / 约公元前 500—前 200 年

印度孔雀王朝佛教艺术 / 约公元前 322—前 185 年

笈多时期印度艺术 / 约公元 320—公元 550 年

前现代世界艺术

杰内马里帝国艺术 / 约公元 200—1600 年

中美洲古典时期艺术 / 约公元前 250—公元 900 年

日本古坟（大和）与飞鸟时代艺术 / 约公元前 300—公元 646 年

早期拜占庭艺术 / 公元 476—公元 1453 年

日本奈良时代艺术 / 约公元 646—794 年

印度中世纪艺术 / 约 650—1530 年

伊斯兰帝国艺术 / 约 700—1500 年

欧洲中世纪艺术 / 约 700—1400 年

日本平安时代艺术 / 约 794—1185 年

中美洲后古典时期艺术 / 约 900—1500 年

大津巴布韦艺术 / 约 1000—1500 年
日本镰仓时代艺术 / 约 1185—1392 年
中国元代艺术 / 约 1280—1368 年
中国明代艺术 / 约 1368—1644 年
日本室町时代艺术 / 约 1392—1568 年
欧洲文艺复兴艺术 / 约 1400—1600 年
尼日利亚贝宁帝国艺术 / 约 1440—1900 年
印度莫卧儿王朝艺术 / 约 1530—1900 年
巴洛克艺术 / 约 1600—1750 年
日本江户时代艺术 / 约 1600—1868 年
中国清代艺术 / 约 1644—1911 年
印度拉其普特艺术 / 约 1700—1800 年
洛可可艺术 / 约 1750—1850 年
新古典主义艺术 / 约 1750—1850 年
浪漫主义艺术 / 约 1750—1850 年

现代世界艺术

现实主义 / 约 1850—1900 年
印象主义 / 约 1860—约 1890 年
后印象主义 / 约 1890—1910 年

现代主义

野兽派 / 约 1900—1930 年
表现主义 / 约 1900—1940 年
立体主义 / 约 1900—1920 年
未来主义 / 约 1900—1930 年
风格派 / 约 1900—1930 年
中国近现代艺术 / 约 1911 年至今
结构主义与至上主义 / 约 1915—1930 年
达达与超现实主义 / 约 1917—约 1950 年
抽象表现主义 / 约 1940—1960 年
波普艺术的开始 / 约 1960 年
极简主义的开始 / 约 1960 年

6 后现代主义 / 约 1970 年至今

导言

我们都会自然而然地被艺术所吸引——它可以是美丽的、神秘的，甚至是令人震惊的。在日常生活中，艺术和视觉图像包围着我们，影响着我们对历史和其他文化的理解。地球上的每种文化，都将时间和精力用于创造和保护艺术作品。无论是一个陶瓷花瓶，一幅绘制的肖像，还是一件影像装置，艺术作品能够激励我们，吸引我们，甚至激怒我们。

本书意图通过一系列易于理解的问题重新思考艺术史，探讨世界各地艺术品的历史与含义。本书涵盖了从宽泛到具体的各种问题，目的是对艺术的基础知识、文化情境以及具体作品的细节，提供深刻见解。本书对关键术语的解释以及词汇索引，将有助于读者扩大艺术词汇量，更加深入地参与到艺术史的讨论之中。

每章内容都包括有用的图表、重点问题和文中提及的艺术作品的高质量彩色图片。八个主要章节均细分为几个部分，将艺术品和与其相关的艺术运动置于更广泛的历史背景之中。例如，“从工业革命到第一次世界大战，约1850—1914年”讨论了19世纪艺术的变化，比较了主要艺术运动（如现实主义和印象主义）的异同，探索了摄影这一新兴艺术形式的作用，并解释了非西方艺术运动对该时期艺术的影响。

很多传统艺术史书只专注于西方世界的艺术，但是，撰写本书的目的是向读者展现世界各地的艺术传统，所以内容涵盖了每一片有人类居住的大陆的艺术，按时间顺序与欧洲和美国的艺术史共同展开，涉及内容十分广泛。

艺术及艺术的历史令艺术家与观者同样心潮澎湃。当我们参观画廊和博物馆，遇见公众艺术，看到书中的图像时，艺术能够令我们惊喜、平静抑或是感到困惑。我衷心地希望《爱问百科：人类艺术简史》不仅提供有用、全面、有趣的艺术史知识，而且能够点燃你的热情，鼓励你继续阅读、学习和探索丰富多彩与令人着迷的艺术世界。

CONTENTS

目 录

主要艺术史时期年表 // 5

导 言 // 7

问题索引 // 302

古代世界艺术, 约公元前 5000—
公元 400 年 // 31

古代近东艺术 / 31 / 印度与东南亚艺术 / 34

古代非洲艺术 / 38 / 古代埃及艺术 / 39

古代中国艺术 / 42 / 早期日本与朝鲜 / 46

古代美洲艺术 / 47 / 爱琴艺术 / 49

古代希腊艺术 / 51 / 伊特鲁里亚艺术 / 58

罗马艺术 / 60

艺术的原理与历史 // 1

艺术基础概念 / 5 / 建筑基础概念 / 12

形式与风格 / 15 / 发现艺术的含义 / 19

史前艺术 / 21

中世纪世界, 约 400—1300 年 // 67

早期犹太教与基督教艺术 / 67

拜占庭艺术 / 70 / 伊斯兰艺术 / 73 / 北欧早期

的中世纪艺术 / 78 / 加洛林与奥托艺术 / 82

印度与东南亚 / 86 / 隋朝至元朝时期的中国艺术, 约 589—1368 年 / 89

1400 年之前的朝鲜艺术 / 93

1400 年之前的日本艺术 / 94

中世纪的非洲艺术 / 97

前哥伦布时期的美洲 / 99 / 北美洲 / 104

罗马风格欧洲艺术 / 106 / 哥特时期的欧洲 / 110

早期现代世界, 约 1300—1600 年 // 113

前文艺复兴 / 113

意大利文艺复兴早期 / 117

北欧文艺复兴 / 123

意大利文艺复兴盛期 / 127

文艺复兴时期的威尼斯 / 134

16 世纪的欧洲艺术与建筑 / 138

伊斯兰艺术与奥斯曼帝国 / 146

非洲艺术 / 150 / 艺术与禅宗佛教 / 151

新世界的艺术 / 152

巴洛克及其以后, 约 1600—1850 年 // 157

巴洛克时期的意大利与法国 /157

荷兰与佛兰德斯绘画 /166

西班牙黄金时代 /169

亚洲艺术 /172 / 洛可可与 18 世纪 /174

印度莫卧儿艺术 /180 /

新古典主义艺术 /182

浪漫主义 /187 / 美洲艺术 /193

从工业革命到第一次世界大战,
约 1850—1914 年 // 197

19 世纪晚期绘画 /197 / 早期摄影 /205

日本艺术 /208 / 印象派 /211

后印象派 /217 / 建筑 /224

非洲艺术 /227 / 20 世纪早期艺术 /228

世界大战期间及以后的现代世界,
约 1914—1960 年 // 235

20 世纪初的前卫艺术 /235

建筑与设计 /240

达达主义与超现实主义 /245

摄影 /250

约 1960 年前的现代艺术 /252

美国艺术与欧洲影响 /254

拉丁美洲现代艺术 /259

第二次世界大战后的欧洲艺术 /262

美国土著艺术 /266

太平洋艺术 /268

当代艺术, 20 世纪 60 年代至今 // 271

波普艺术 /271

观念艺术与其他现代艺术运动 /275

艺术、文化与政治 /282

具象艺术 /286

后现代主义与艺术 /287

当代艺术与科技 /292

新兴艺术形式 /295

当代艺术与全球化 /296

独立探索艺术 /299

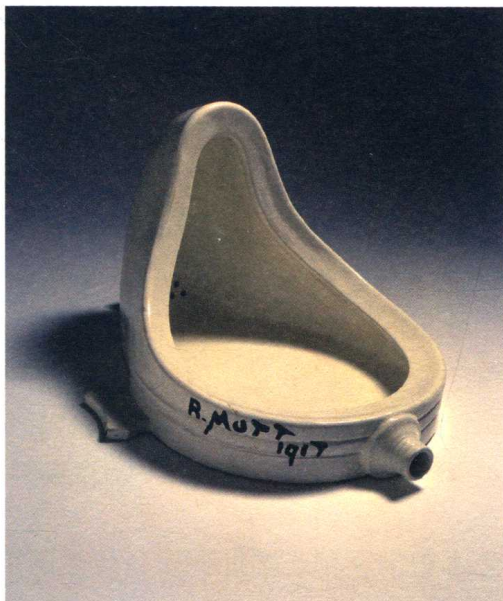

艺术的原理与历史

艺术是什么？

本书的主题是艺术史，所以你可能会认为艺术本身的定义是非常明确的——恰恰相反。从某个角度来看，艺术是被社会认可为艺术的任何事物，常常是手工精心制作的、美的、与宗教相关的或者有历史意义甚至理论意义的物品。艺术品分绘画、素描、雕塑和建筑几个种类，同时也可以包含家具、纺织品、舞蹈、表演、影像和装置作品等。

艺术的定义是多种多样的，因时间的推移、文化之间的差异以及个人的想法而改变。例如，一件绘有图案的古希腊花瓶对古希腊社会来讲，并不是珍贵的艺术品。但是如今，世界各地的顶级博物馆都会拥有几件重要的古希腊陶器藏品，价值往往达上百万美元。当两个好朋友一起逛当代艺术画廊时，可能会对其中展示的“艺术”看法完全

● 杜尚的《喷泉》

不同。1917年，当艺术家马塞尔·杜尚（Marcel Duchamp）向独立艺术家协会（Society of Independent Artists）的展览提交了一个陶瓷小便池时，把整个艺术界都给震惊了。尽管协会拒绝这件名为《喷泉》（*Fountain*）的作品参展，但是它却被一些人认为是前卫艺术运动的杰作，代表着20世纪的人们对艺术的看法发生了意义深远的巨大转变。

谁是艺术家？

艺术家是创作艺术品的人，这么解释可能像是在开玩笑。但是，正如“艺术”的定义随着时间推移而改变，我们对艺术家的定义和期待也会发生变化。传统的艺术家是工匠或手艺人，例如，欧洲中世纪的雕塑家被认为是手工劳动者。直到文艺复兴之后，对艺术家的文化认知才逐渐改变。伟大的艺术大师列奥纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci）和迭戈·委拉斯凯兹（Diego Velázquez）等，都证明了艺术家绝不仅仅是手工劳动者。他们希望自己的天赋和特殊才能被承认。艺术家都是天赋奇才这种观点一直持续到现在。

什么是艺术史？

艺术史是对视觉艺术的学术研究。包括教授、作家、博物馆和画廊的专业人士在内的艺术史学者，都会关注艺术品的历史意义、作品的具体含义以及某种特定文化或某位艺术家创作的艺术品。

传统的艺术史常以“概览”的形式呈现，以西方为重点，用叙事的形式阐释艺术史，包括起源、中间部分和结尾。经典艺术史书籍如贡布里希的《艺术的故事》（E.H. Gombrich, *The Story of Art*）和詹森的《艺术的历史》（Janson, *History of Art*），就延续了这个历史悠久的传统。尽管这种艺术史叙事方式仍然具有价值，但是学者们对它的疑虑却越来越多。一些大学和学院不再教授艺术史，转而提供“视觉研究”或“视觉文化”的课程项目，目的是避免这种以西方为中心的叙事方式的局限性，更深入地理解视觉艺术。

艺术史学家和艺术批评家有什么区别？

艺术史学家关注一件艺术品的含义及其历史文化背景，而艺术批评家的任务是评估一件作品，决定它是不是一件“优秀”或者“成功”的作品。通

常，批评家会前往画廊、博物馆或者去欣赏私人收藏的艺术品，随后写下他们对这些作品的个人观点。然而，正如艺术本身的定义一样，艺术批评的定义有时也模糊不清。著名批评家及学者詹姆斯·艾尔金斯（James Elkins）对两者的不同之处提出了疑问，他认为，艺术史学家和他们的批评家同事一样，也经常表达个人观点。

如何判断艺术品的“好”与“坏”？

如果你和朋友一起去看电影，并对电影好不好看的问题发生过争执，那么你就已经很熟悉艺术批评的基础了。你的朋友可能会认为《黑客帝国》是一部具有突破性的电影，主题深刻、演员演技扎实，但是你可能会完全不同意。当你发现电影演职员表播放完之后，你们的争论还持续了几个小时，那么很明显，无论怎么评论电影中尴尬的爱情故事或者庸俗的镜头，你都无法说服朋友接受你的观点了。最后，你们接受了双方观点不同这一事实。评价一件艺术品的情况也大同小异。写作时，批评家会考虑艺术家的技能、作品的技术、形态和意义，但是最终，一切都是争议的。杜尚名为《喷泉》的小便池本身并不是好作品或坏作品。一些批评家相信它意义深远，但是其他人认为它只是个噱头。对它的好坏之争不仅是欣赏艺术的一个乐趣所在，更是艺术史学术研究不可或缺的一部分。

为什么艺术这么贵？

这个问题本质上关乎价值和品味，而这两者都不是固定的。艺术家和他们的艺术风格有时受欢迎，有时被抛弃，影响着作品的价格和地位。文艺复兴时期的艺术家桑德罗·波提切利（Sandro Botticelli）的画作并非一直受尊崇。从他在16世纪初过世一直到19世纪中叶，波提切利的艺术基本上都被藏家忽视和遗忘了。但19世纪的精英艺术买家重新发现了他的作品后，其价值立即大幅上涨。如今，波提切利的画作已经成为意大利文艺复兴时期遗留下来的最珍贵的艺术品之一。再举一个例子，荷兰艺术家文森特·梵高（Vincent van Gogh）在他37岁过世后才大获成功。现在，梵高的作品非常受欢迎，他的一幅画作往往价值上百万美元。

但是，为什么要花上百万美元买一些没有什么用处的东西呢？一块石板或者一张涂了颜料的帆布为什么值这么多钱？首先，艺术不仅是文化载体，同时也是商品，所以会受一些经济因素如供给和需求的影响。这也许可以解释为什么艺术品的价格常常在艺术家过世后上涨。其次，艺术在很大程度上是奢侈品，因而成为了地位的象征。达明安·赫斯特（Damien Hirst）的一条保存在福尔马林里的鲨鱼 [官方作品名称是《生者对死者无动于衷》（*The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living*）] 价值 120 万美元，它的拥有者借此公开显示了他的巨额财富。可能正是因为艺术没有实际用途，它的价格才会飙升。

什么是美？

人类会被美丽的事物吸引，这是毋庸置疑的。在金色的日落、年轻的脸庞或者任何令人愉悦的形状和色彩组合之中，我们都能看到美。然而，哲学家大卫·休谟（David Hume）曾说过：“美不是事物本身的属性。它只存在于观赏者的心中。”尽管这一观点随后引出了“情人眼里出西施”之类的陈词滥调，但是也说明美并不一定要有用途。我们人类的兴趣在于美本身。

艺术史学家和哲学家十分关注美学，也就是对艺术和美的研究，美学会探讨“这件艺术作品为什么美”以及之前提到的“什么是艺术品”等问题。艺术领域的学者会研究美如何与逻辑、道德和宇宙秩序相关。“什么是美”这一问题 是艺术哲学的核心。

什么是资助人？

资助人是购买艺术家的作品或者以其他方式在经济上支持艺术家的个人、团体，甚至是公司或者博物馆。理解资助（或庇护）是艺术史研究的重要课题，对资助人需求和欲望的了解，能够揭示一件艺术作品的意义或创作目的。美第奇家族是历史上有名的艺术资助人之一，文艺复兴时期，该家族资产雄厚、有权有势，控制着整座佛罗伦萨城。科西莫·德·美第奇（Cosimo de' Medici）从 16 世纪艺术家彭托尔莫（Pontormo）、布伦齐诺（Bronzino）处定制了作品，而艺术大师米开朗琪罗（Michelangelo）早期也蒙受美第奇

家族的关照，甚至还以年轻学徒的身份住在美第奇家里，并到洛伦佐·德·美第奇（Lorenzo de' Medici）的艺术学校学习。

资助人对艺术界一直有着强大的影响力。20 世纪初，美国作家兼艺术收藏家格特鲁德·斯泰因（Gertrude Stein）和她的兄弟利奥·斯泰因（Leo Stein）以购买作品的方式资助了艺术家巴勃罗·毕加索（Pablo Picasso）和亨利·马蒂斯（Henri Matisse），当时他们的现代风格尚未被主流认可。近期的例子，则是英国广告公司高管查尔斯·萨奇（Charles Saatchi），他为一些“年轻英国艺术家”（YBAs）提供了资助，这些艺术家中包括达明安·赫斯特和翠西·艾敏（Tracey Emin）。萨奇为他的萨奇画廊收藏作品，而他购买并在该画廊展出的艺术品，又直接影响了当代艺术品味及艺术品的货币价值。2010 年，萨奇将他的画廊捐给了英国公众。

艺术博物馆和画廊的区别是什么？

尽管博物馆和画廊都是展示艺术品的地方，其区别主要在于，画廊展出艺术品通常出于销售目的，而博物馆则不然。博物馆和画廊扮演着与公众分享艺术和文化观念的重要角色。有一点可能会令人困惑，那就是“画廊”（gallery）这个词也指博物馆里的一个或几个相连的房间。如果你去纽约大都会艺术博物馆这类的地方走一走，就会发现展厅都被称作“gallery”。

艺术基础概念

艺术家的媒介是什么？

媒介（medium，复数是 media）一词，指的是艺术创作所用的材料。媒介的种类有很多，包括画布上使用的不同种类的颜料（如油彩颜料和丙烯酸颜料），还有墨水、大理石、水泥、木料、玻璃和金属。艺术家也会借助各种技术手段制作版画、照片、视频、声音和数字图像。混合媒介的意思是使用两种以上的材料来制作艺术品。20 世纪艺术家罗伯特·劳森伯格（Robert Rauschenberg）的作品《组合》，就是混合媒介的典型例子。他于 1959 年创作的《峡谷》（Canyon），通常被认为是一幅画，但是它的创作材料却包

括油彩颜料、铅笔、纸、金属、照片、布料、木材、画布、纽扣、镜子、一个老鹰标本、一个用绳子绑住的枕头和一支颜料管。

什么是平面艺术？

“平面艺术”（graphic art）这个词的涵盖范围很大，包括二维艺术品，如绘画、油画和版画，尤其是那些强调线条而非颜色的作品。作为范围很广的一类艺术，平面艺术却不同于平面设计，后者指的是包含文字和图像的印刷作品。

什么是素描？

素描是平面艺术的一种形式，通常用铅笔、炭笔、蜡笔或墨水在纸上绘制。一般说来，素描是黑白的、由线条组成的图案，但是，素描的定义比较灵活，而且随时间发生了很大变化。在文艺复兴初期人们看到素描，就会想起它脆弱的材料，因而认为它们不是完整的艺术品。素描是艺术家做前期准备时绘制的草图，也是艺术家与资助人交流作品想法的方式。直到文艺复兴晚期，素描才开始被认为是一种独立的艺术形式。

什么是草图？

草图是快速画出的初步素描。

什么是绘画？

颜料是由有颜色的物质（通常是粉末状的）和一种黏合剂（如水或者油）制成的混合液体。绘画是一个拉紧的画布或木板之类的二维表面，而且上面用很艺术的方式涂了颜料。壁画（wall mural 或 fresco）可以算是一种绘画，同理，纸上的作品也是绘画，如一本书的插图手稿或手卷。最常见的颜料是油彩颜料、蛋彩颜料（常见于意大利文艺复兴时期绘画）、水彩颜料和丙烯颜料（一种现代的水溶性颜料）。

油彩颜料和蛋彩颜料有什么区别？

油彩颜料是有色物质与油混合而成的，常用亚麻籽油或其他植物油。油彩颜料呈色美丽、鲜艳，而且因为干得很慢，所以很容易与别的颜色混合。文

文艺复兴晚期，荷兰画家的油画技巧日臻成熟，油画也因此慢慢地传到了整个欧洲。在文艺复兴时期的意大利，尤其是托斯卡纳地区，比起油彩，艺术家更喜欢使用历史相对悠久的蛋彩颜料。蛋彩颜料由有色物质和蛋黄混合而成，比油彩颜料干得更慢。和油彩一样，蛋彩颜料色彩鲜艳亮丽。

什么是水彩？

油彩颜料是有色物质与油混合而成的，水彩则是有色物质与水混合制成的，通常用于纸上。水彩上色很薄，呈现一片淡淡的透明颜色区域。19世纪以前，大多数时候水彩只被用于快速绘制草图，不像其他绘画种类那样高雅。然而，19世纪著名艺术评论家约翰·拉斯金（John Ruskin）对它进行了推广，艺术家特纳（J.M.W.Turner，使用油彩和水彩）也用水彩绘制了令人印象深刻的大型画作，自此之后，人们对水彩的看法有所改变。如今，水彩仍是广受世界各地艺术家欢迎的一种媒介。

什么是水粉？

水粉（gouache）是一种不透明的水彩颜料，也被称作“体色”（body color）。由于添加了胶水和白色颜料，水粉颜料具有不透光性。

什么是丙烯颜料？

丙烯酸是一种合成涂料，它同时具有油彩和水彩的部分特性。丙烯酸可溶于水，但是有些也可以与油混合。丙烯颜料变干后，看上去很像油彩。作为20世纪的发明，它是最受现代艺术家欢迎的颜料类型。

什么是蜡画？

色蜡颜料是有色物质和热蜡（如蜂蜡）混合而成的。色蜡是古希腊的发明，流行于古罗马，尤其常用于绘制雕塑，因为色蜡颜色鲜艳饱满，可保持时间较长。尽管色蜡技术很难掌握、需要大量人力，但是一些20世纪的艺术家用重新开始将其应用于艺术作品。当代艺术家贾斯珀·琼斯（Jasper Johns）就以使用色蜡著称。

什么是彩色粉笔?

彩色粉笔是一种素描时常用的材料。将有色物质加入树胶或树脂，做成小棒的形状，粉笔就制成了。当使用彩色粉笔在一个平面上绘图时，涂上的颜色呈粉状，可以用指尖涂抹或混合。画完后，粉笔画需要用一种喷剂固定，否则色彩会被弄脏，但是这些喷剂有可能导致褪色。埃德加·德加（Edgar Degas）和玛丽·卡萨特（Mary Cassatt）就是使用彩色粉笔作画的著名印象派画家。

什么是版画?

版画是一个机械制作过程，艺术家可借此为一张图像制作多个副本。最早的版画形式之一，是在日本和中国流行了上千年的木刻版画。制作木刻版画时，艺术家在一块木板上刻出浮雕图像，然后给刻好的表面上墨，将木板按在纸上印出图像。套色版画或彩色版画则需雕刻多块木板，将各个木板上的图像一一套准后叠印而成。当代艺术家仍然使用这种方法，但是他们常用麻胶板来替代木板，制作出的版画称为麻胶版画。

其他版画种类包括 15 世纪发明的凹版画。制作凹版画时，将图像刻入一个金属板（如铜板），将凹下的部分填满油墨，然后按在纸上。凹版印刷中，印出的图像与金属板上的图像是反向的。常见的凹版技术包括雕刻、蚀刻、针刻和飞尘蚀刻法。

雕刻法和蚀刻法有什么不同?

雕刻和蚀刻都是制作凹版画的方法。雕刻法中，艺术家使用锋利的尖头刻刀（法语名为 burin）在金属板上刻出线条，将金属板上墨，油墨随即流入雕刻刀刻出的凹槽内，然后再把金属板按在纸上。针刻法与雕刻法类似，只不过用针代替刻刀。

蚀刻法则有些不同。蚀刻法中，艺术家在金属板上涂一层耐酸材料。与直接在板上雕刻不同，艺术家是在这层材料上绘入图案，露出底下的铜，随后将铜板浸入酸性液体中。暴露的铜板被酸侵蚀，形成凹入的线条，呈现图案。铜板在酸性液体中浸泡时间越长，凹槽就越深，能填入的墨量就更多。金属板做好后，就可以按在纸上，印出图案。飞尘蚀刻法是一种蚀刻方法，艺术家用这种方法可以制作不同色调或墨量的区域。飞尘蚀刻法是 18 世纪的发明，制

作时需将树脂加热，涂在金属板表面，随后将其放入酸性液体，耐酸漆用于制作最终印刷图案上的留白部分。

什么是石印？

石印是制作版画的一种方式，艺术家用特制高密度蜡笔在一块平整、光滑的石板上绘制图案。涂在石板表面的油墨粘在油腻的蜡笔痕迹上，艺术家即可将纸按在石板上制作印刷品。石印术是 18 世纪的发明，用这种方法创作的艺术家可以自由绘画，无需雕刻。

什么是摄影？

希腊语中 phos 即“光”，graph 即“绘画”，因此，英语中 photography（摄影）字面意思为“光的绘画”，这个词本身就对摄影的过程进行了解释。摄影术发明于 19 世纪，是通过照相机中感光介质的曝光记录图像的方法。相机其实是一个无光的暗箱，里面装着摄影胶片。摄影师用照相机对准想要拍摄的场景，通过迅速开合相机快门，使胶片向该场景短暂曝光，胶片上的光敏化学物质见光发生反应。在暗室里将胶片浸入显影剂，就可以使反色图像显现。不过，当代摄影师通常在电子设备上完成这一步骤。摄影可以说是历史上意义最重大的发明之一。尽管最初仅仅是一个科学上的尝试，但如今，摄影已经成为重要的艺术媒介。想要了解更多包括银版摄影法在内的摄影发明知识，请见“从工业革命到第一次世界大战，约 1850—1914 年”部分的内容。关于现当代摄影师的内容请见“当代艺术，20 世纪 60 年代至今”部分的内容。

什么是雕塑？

包括素描、绘画在内的平面艺术是二维的，但雕塑则是三维立体的。创作雕塑的艺术家称为雕塑家。传统上来讲，雕塑家用雕刻、模制、铸造等不同的方式创作，当代雕塑家有时还用构建（或者装配）的方法来制作作品。艺术家根据创作技术选择不同材料，石材（如大理石）和木材常用于雕刻。米开朗琪罗著名的《大卫》就是用卡拉拉大理石雕刻而成的，这种美丽的灰白色石材产自托斯卡纳。模制则需要黏土等更软、更可塑的材料。20 世纪 70 年代，中国古代的秦始皇陵中曾出土了超过七千个陶俑兵士。陶器（terracotta，意为“焙烤过的土”）常用作模制雕塑，尤其是在古代。