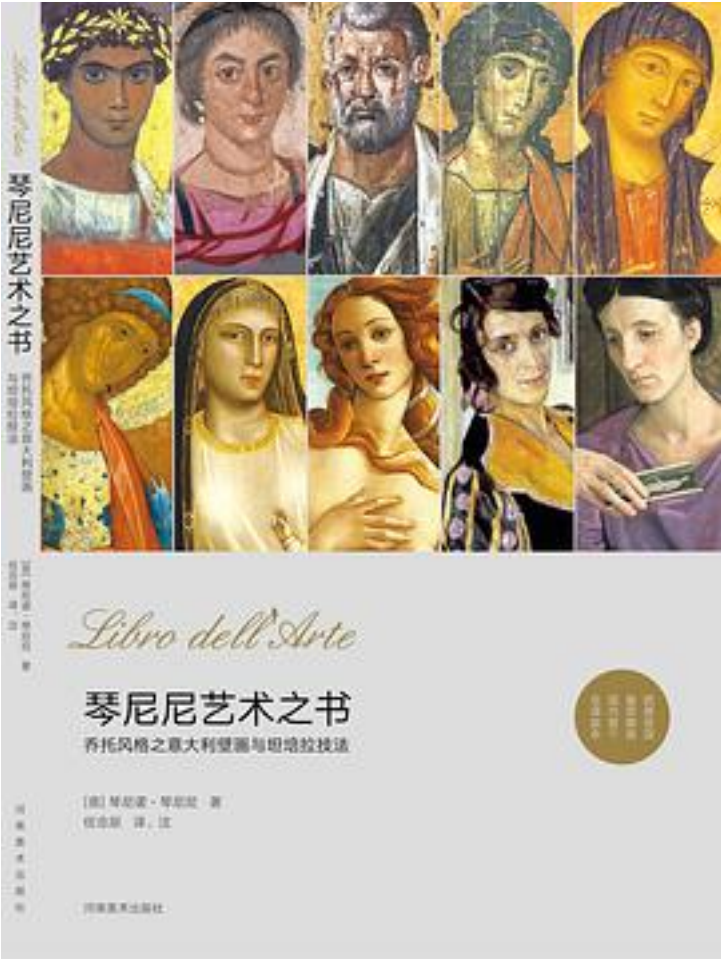

琴尼尼艺术之书

[琴尼尼艺术之书_下载链接1](#)

著者:[意] 琴尼诺·琴尼尼

出版者:河南美术出版社

出版时间:2017-2

装帧:平装

isbn:9787540137946

坦培拉绘画作为一种十分古老的架上绘画形式，在拜占庭、中世纪及文艺复兴前期曾为西方画家作为主要绘画形式广泛运用，而后弗兰德斯画家则在其基础上创造出了油画这一新的绘画形式。时至今日坦培拉绘画技法仍被运用于不少宗教及古典技法绘画之中，

然而其在中国却并不如水彩与油画那般为人所熟知，甚至由于狭隘的认知不少翻译及美术工作者将其称之为蛋彩画（对应以水调和之水彩画），虽然鸡蛋坦培拉是坦培拉绘画中最为主要的一种，但我们不可因此一概而论，对于坦培拉绘画最为准确的定义应为“以乳液调和色料并进行绘画的绘画形式”。这里边的乳液是指通过某种方法将水性溶液与油性材料乳化并融合在一起形成的乳状溶液，这其中既有以鸡蛋乳液为代表的天然乳液，又有以酪素、树胶等为代表的人造乳液，其性质各有不同。近些年经少数画家推广，人们对坦培拉的了解虽有提升，但仍无法一窥其全貌。

西方绘画在中国之发展兴起于上世纪初，由于种种历史及文化原因，发展至今仍难言完善，而在材料技法研究领域更是一片空白，相关书籍著作也只有少数译自国外之著作，对于研究所用之重要参考材料——古代大师不同时期的手稿及技术著作则更是凤毛麟角。由意大利画家琴尼诺·琴尼尼所著的《琴尼尼艺术之书》详细记录了绘画史上具有承前启后重要意义之大师乔托的绘画技法，主要涉及木板上坦培拉绘画、壁画与羊皮纸上微型画领域。本书前两部分主要讲解如何进行素描绘制与色料之准备，第三部分讲解湿壁画与干壁画的准备与绘制，第四部分讲解如何在木板进行坦培拉绘画，第五部分讲解如何在羊皮纸及其他材料之上进行绘画，第六部分讲解雕塑翻模的相关技巧，本书作为绘画技法研究之重要参考，曾被各国绘画技法书籍大量引用。

本次出版作为本书首个中文版，以1899年Christian J.Herringham翻译之英文版与1933年А.Лужецкая翻译之俄文版作为母本，并参考1844年Mrs.Merrifield翻译之英文版以及1821年出版之意大利原版进行翻译。

本书注释还将集两种英文译版之长，结合各译版注释并参考多部技法著作及古代手稿，而本书译文之后将附有本人撰写的《坦培拉绘画发展纵览》对坦培拉绘画发展做概括性论述，以期读者了解乔托技法及此书在西方绘画上之重要性。另外无论是原版还是各个翻译版本均无插图，本次翻译出版将会插入大量的图片作为辅助，以便读者对书中内容的理解

关于本书之体例。本书原版采用笔记格式撰写，不分章节只依条目顺序排列，其他译版也是沿用此体例并未做修改。鉴于本书条目较为混乱，此次翻译出版之时根据内容对其做了分章处理，个别条目改为章节前言，而章节之中则依旧采用条目的方式编排。另外本书开头及结尾部分作者引用圣经对上帝之赞美因与内容无关，故而将其删去。在本书结尾将会附有关键名词之译名对照，参考文献以供读者参考。

作者介绍:

原作者

琴尼诺·琴尼尼（Cenino Cennini 又译为钦尼诺·钦尼尼）1370~1427,生于意大利托斯卡纳地区，早年曾拜于佛罗伦萨画家阿尼奥洛·迦迪门下，其父塔得奥·迦迪乃是乔托之高徒兼教子。阿尼奥洛自其父那里继承了乔托的全部绘画技法，并又将其传给了琴尼尼。然而作为画家，琴尼尼似乎并不成功，其生平也仅仅只有瓦萨里所著《艺苑名人传》中阿尼奥洛传记之后寥寥数语。其存世作品不多，只要少数几幅木板上坦培拉绘画与湿壁画，但是其作者是否为琴尼尼仍有争议，相对于其生平与绘画作品，《艺术之书》则更广为人知。

译者

任念辰

，留俄画家，1991年生于河南省开封市，毕业于俄罗斯莫斯科国立苏里科夫美术学院油画系壁画及大型装饰艺术工作室，师从俄罗斯人民艺术家叶甫根尼·马克西莫夫，在读期间曾跟随俄罗斯著名画家安德烈·列姆涅夫学习坦培拉绘画技法，后进入俄罗斯莫斯科国立斯特罗冈诺夫工艺美术大学攻读艺术博士学位，并从事西方绘画技法材料研究

及学术著作翻译工作

目录: 总目录

- 1.序言
- 2.译者序
- 3.琴尼尼艺术之书原文翻译及注释
- 4.坦培拉绘画发展纵览
- 5.后记
- 6.附录

《琴尼尼艺术之书原文翻译及注释》 目录

第一章、序章

- I.自述
- II.对艺术之追求所为何也？ 利益乎？理想乎？
- III.艺术之路何以前行
- IV.绘画艺术之形式与构成
- V.如何方能学到绘画艺术之全部精髓

第二章、素描之准备与进行

- 1.银笔素描
- VI.如何准备用于绘画之小木片
- VII.适用于素描之其他底材
- VIII.何种骨头作为木片上之底料最合适
- IX.银笔制作与银笔绘画之法及其绘画时机
- X.你应如何处理形体之光影以画出若浮雕一般之立体感
- XI.如何绘画于羊皮纸与“棉纸”之上，并以水彩之法处理明暗
- XII.怎样使用铅笔绘画
- XIII.用铅笔（此铅笔同上）作画之时，如何清除错误
- 2.蘸水笔素描及有色纸制作
- XIV.如何削一杆绘画所用之鹅毛笔
- XV.关于有色纸上之素描
- XVI.有色纸制作所用绿色之调和之法
- XVII.如何在羊皮纸上着色与抛光
- XVIII.刷底所用深紫色之调和法
- XIX.刷底所用蓝色之调和法
- XX.刷底所用淡红色或桃红色之调和法
- XXI.刷底所用肉色之调和法
- XXII.刷底所用灰褐色之调和法
- 3.描图纸制作与临摹
- XXIII.描图纸之使用
- XXIV.制作透明描图纸最为可靠之方式
- XXV.用胶制作透明描图纸之另一方法
- XXVI.将纸制成描图纸之方式
- XXVII.为什么你应尽可能多的临摹大师的作品
- XXVIII.比起临摹大师作品，不间断之写生则更加重要
- 素描之写生
- XXIX.如何制作绘画所用之优质细木炭条
- XXX.一种与炭条近似，可用来绘画之石块
- XXXI.你应如何调整你的生活方式，保养自己的双手；应涉足何种圈子；如何选择和进行绘画
- XXXII.在纸上以木炭条进行素描绘画前之比例测量法以及银笔定稿之法
- XXXIII.有色纸上以水彩施加明暗及提白之法
- XXXIV.如何用水彩白色提白以及用黑色水彩画出阴影

第三章、绘画所用之色料

XXXV.何为天然色料、应如何研磨
XXXVI.制备黑色色料之方式
XXXVII.Sinopia之特性
XXXVIII.壁画中肤色绘制所需Cinabrese制备之法,及其具备何种特性
XXXIX.朱砂(cinabar)之特性及其研磨之法
XL.Minium(铅丹或是红铅)之特性
XLI.Amatito(铁红,直译为赤铁矿)之特性
XLII.Dragon's blood(龙血树脂)之特性
XLIII.lacca(紫胶色淀)之特性
XLIV.土黄(ochre)之特性
XLV.那不勒斯黄(Giallorino【英】Naples yellow)之特性
XLVI.雌黄(orpiment)之特性
XLVII.雄黄(realgar)之特性
XLVIII.Zafferano(或Saffron-yellow,红花黄)之特性
XLIX.Arzica之特性
L.绿土(verdeterra)之特性
LI.孔雀石绿(malachite)之特性
LII.如何以雌黄(orpiment)与靛蓝(indigo)制作绿色色料
LIII.如何以蓝铜矿(azzurro della magna)与那不勒斯黄(Giallorino)制作绿色色料
LIV.如何以群青制作绿色色料(ultramarine blue)
LV.铜绿(【英】verdigris【意】verderame)之特性
LVI.如何用绿土(verde-terra)与铅白或石灰白制作绿色色料
LVII.石灰白(bianco sangiovanni)之特性
LVIII.铅白(biacca)之特性
LIX.蓝铜矿(Azzurro della Magna又译为不莱梅蓝)之特性
LXI.群青(ultramarine blue)制备方法及其特性
第四章、绘画所需之画笔及制作
LXII.白鼬毛画笔制作之法
LXIII.猪鬃画笔制作之法
LXIV.如何防止鼬被虫蛀
第五章、壁画之准备与绘制
LXV.人体之比例
1.湿壁画
LXVI.于墙面上绘制湿壁画之方式与规则,以及绘制年轻人面部肤色之法
LXVII.湿壁画中绘制老人面部之法
LXVIII.湿壁画中其他类型头发与胡须绘制之法
LXIX.湿壁画中服饰绘制之法
LXX.如何调制湿壁画所用之紫色
LXXI.如何调制湿壁画所用群青之替代色
LXXII.如何调制湿壁画所用胭脂色淀之替代色
LXXIII.如何在湿壁画上画出渐变灰色调之衣饰
LXXIV.如何去除需要绘画墙壁之上的潮气
LXXV.另外两种墙壁之准备方式
2.干壁画
LXXVI.干壁画绘制之法以及所需之调色剂制作之法
LXXVII.干壁画中紫色调合之法
LXXVIII.如何在干壁画上画出渐变之胭脂色淀(lacca)
LXXIX.如何在干壁画及湿壁画中画出渐变土黄色调之衣饰
LXXX.如何在干壁画及湿壁画中画出土褐色(berretino)衣饰
LXXXI.
如何在干壁画以及湿壁画中画出近似木头之褐色LXXXII.在湿壁画与干壁画中绘制僧侣之黑色袍服
LXXXIII.湿壁画及干壁画中山峰着色之法
LXXXIV.湿壁画及干壁画中草木等绿色植物着色之法

LXXXV.湿壁画及干壁画上建筑着色之法

3.湿壁画与干壁画技法混合使用

LXXXVI.如何在湿壁画中画出渐变绿色调之衣饰

LXXXVII.如何为衣裙或圣母玛利亚之斗篷涂上蓝铜矿（azzurro della mara）或群青（ultramarine）

LXXXVIII.山峰写生之法

LXXXIX.在房间及门廊下以干壁画方式使用绿土进行绘画

油性颜料在壁画中之运用

XC.如何以油性颜料开始在墙壁之上绘画

XCI.如何熬制用于调色及覆染之熟油

XCII.如何制作品质极佳的日晒稠油

XCIII.如何以油研磨色料以及油性颜料于墙壁之上作画之法

XCIV.如何在铁、木板以及石头表面以油性颜料作画

4.黄金材料在壁画装饰中的运用

XCV.你应养成在绘画时始终使用优质色料与黄金材料之习惯

XCVI.如何切割镀金锡片并以之进行装饰

XCVII.如何制作用于装饰之绿色锡片

XCVIII.如何以金箔胶为锡片贴上金箔

XCVIX.如何制作与切割星星，并将其镶在墙上

C.如何以镀金之锡箔（根据描述，此处应为厚度类似如今烤箱用铝箔纸之锡箔，因为太厚的金属片无法在墙壁上轻易压出纹理）制作圣人头顶之光环

CI.如何在墙壁上以灰泥堆起立体之光环

5.壁画所用浅浮雕之制作之法

CII.如何在墙上堆砌浮雕纹饰

CIII.如何在新鲜灰泥层上制作浮雕纹饰

CIV.如何以石模翻制浮雕纹饰，并将其用于壁画表面之装饰

CV.如何用光油制作墙壁装饰所用之浮雕纹饰

CVI.如何用蜡制作墙面装饰所用之浮雕纹饰

第六章、木板上坦培拉绘画之准备、绘制、装饰与上光

1.各种胶料及粘合剂制作

CVII.浆糊熬制之法

CVIII.如何制作用于石材快速粘合之粘接剂CIX.如何制作玻璃器物之粘接剂

CX.鱼胶如何溶解与使用

CXI.皮胶的制作与使用

CXIII.群青及其它色料与胶液混合之法

CXIV.以石灰与干酪制成之胶料

CXII.木板绘画底子制作所用之最完美胶料

2.木板坦培拉所用之木板准备，上胶与底子制作之法

CXV.木板绘画所用之木板准备与上胶之法

CXVI.如何将亚麻布贴于木板之上

CXVII.如何用刮板制作木板绘画之第一层粗石膏底子

CXVIII.如何准备粗石膏底子上精细绘画层制作所用之熟石膏

CXIX.如何以熟石膏制作粗石膏底子上之精细绘画层

CXX.如何在未刮上粗石膏底料之木板上制作熟石膏底子

CXXI.如何制作用于堆砌立体纹饰之熟石膏底料

CXXII.如何打磨抛光以熟石膏制成之精细绘画层

CXXIII.熟石膏制成精细绘画层之具体抛光之法，以及挫下之废渣有何用处

3.木板绘画之起稿于表面浅浮雕制作之法

CXXIV.如何以木炭进行起稿并以墨水定稿

CXXV.如何在进行贴金装饰之前标出形体之轮廓

CXXVI.如何以熟石膏堆砌立体纹饰以及如何在其上镶嵌宝石

CXXVII.如何翻模制作浮雕纹饰并以此为画面进行装饰

4.木板绘画表面贴金、抛光以及金箔装饰之法

CXXVIII.如何调和贴金所用之红玄武土并将其涂于木板之上

CXXIX.用于贴金之红玄武土涂料的另一种研磨混合方式
CXXX.以绿土 (verde-terra) 制作贴金涂料之法
CXXXI.木板坦培拉表面贴金之法
CXXXII.什么石头适合金箔抛光
CXXXIII.如何准备和处理用于抛光之石头
CXXXIV.金箔抛光需要怎样之时机，时机不适宜时又当如何补救
CXXXV.木板上金箔抛光之法
CXXXVI.什么厚度的金箔适合以黏附剂贴金与抛光
CXXXVII.如何画出圣徒头上之光环与王冠
CXXXVIII.如何在金箔底子上画出各色服饰
CXXXIX.如何在画面中服饰上画出金银织绣之效果
CXL.如何为画中人物制出华丽金银或天蓝色服饰，以及如何将此法运用至墙壁之上
5.木板绘画中衣饰与人物绘制之法
CXLi.在墙壁上绘出天鹅绒、丝绸或亚麻布料质感与肌理之法
CXLII.木板绘画之作画步骤，衣饰绘制之法以及颜料调和之法
CXLIII.如何画出蓝色、金色或是紫色之衣饰
CXLIV.如何为面部、手、脚及其他肤色部分着色
CXLV.如何为死人及其胡须与头发着色
CXLVI.如何为受伤之人着色以及其伤口处理之法
CXLVII.如何在壁画与木板绘画中为水源或是为有鱼或无鱼之河流着色
6.木板绘画之上光
CXLVIII.如何在适当的时间为作品上光
CXLIX.如何使画面快速获得上光效果
第七章、黏附剂之制作
CL.如何制作画中服饰等其它地方装饰所用之黏附剂
CLI.如何制作可以快速贴金之黏附剂
CLII.如何以大蒜制作黏附剂，及其适用之时机及与使用之方式
第八章、手抄本上之微型画绘制
CLIII.微型画绘制及贴金之法
CLIV.其它纸上贴金之法
CLV.一种与黄金相似，名为porporina的颜料及其制作之法
CLVI.如何研磨金箔银箔并将其调合制成颜料，用于画面上树叶及其他装饰之绘制
CLVII.羊皮纸上绘画所用之颜料
第九章、其他材料表面绘画、贴金与装饰
CLVIII.亚麻布料上绘画之法
CLIX.如何在黑色或蓝色布料及窗帘上绘画
CLX.如何绘制刺绣所用之花样
CLXI.在锦缎、条幅、旗帜以及其他布料上着色与贴金之法
CLXII.如何在天鹅绒布料上绘画与贴金
CLXIII.如何在毛料织物上贴金
CLXIV.如何绘制马饰以及比赛竞技所用之装饰与斗篷
CLXV.制作竞技参与者及典礼司礼官所用头盔及其上装饰之法
CLXVI.箱子或是小匣子上装饰着色之法
CLXVII.如何在玻璃上绘画
CLXVIII.如何为圣物匣制作马赛克装饰镶嵌，以及以羽毛管及蛋壳制作马赛克之法
CLXIX.布料印花之法
CLXX.如何在石像上贴金
CLXXI.如何去除已着色面部之颜色
CLXXII.为什么女子应避免在其皮肤上使用化妆品
第十章、真人模型及其他装饰物之翻制
CLXXIII.如何制作一个男性或是女性之面部模型
CLXXIV.如何保证在面部模型翻制时模特可以正常呼吸
CLXXV.如何以石膏为活人翻制面部模型及从面部取下，并以石膏模翻制金属模
CLXXVI.如何制作一个完整的人体或是动物模型，并以其翻铸出金属模型

- CLXXVII.如何制作自己的人体模型并以其翻铸金属模型
- CLXXVIII.以金属与石膏翻制小型装饰之物
- CLXXIX.如何以蜡模或石膏模制作硬币之复制品
- CLXXX.如何以木灰制作硬币或印章之压模
- 《坦培拉绘画发展纵览》目录
- 一、坦培拉绘画发展概述
- 二、坦培拉绘画之起源：以法尤姆肖像画为代表的古希腊罗马式蜡画技法
- 三、早期坦培拉绘画的发展与成熟：以鸡蛋坦培拉为主要材料的拜占庭圣像画技法
- 四、欧洲古典坦培拉绘画的初步形成：琴尼尼笔下的乔托风格之坦培拉绘画技法
- 五、古典坦培拉的辉煌与油画的初步形成:文艺复兴时期坦培拉绘画技法以及油画混合技法
- 六、近当代坦培拉绘画的诸多表现形式及其日后在中国发展之思考
- · · · · · [\(收起\)](#)

[琴尼尼艺术之书_下载链接1](#)

标签

艺术

绘画技法

绘画

坦培拉

艺术史

纸书

2017

艺术史书单

评论

自从我淘宝是买来，就立马下架了？！

俄罗斯圣像画

[琴尼尼艺术之书_下载链接1](#)

书评

[琴尼尼艺术之书_下载链接1](#)