

Libro dell'Arte

琴尼尼艺术之书

乔托风格之意大利壁画与坦培拉技法

[意] 琴尼诺·琴尼尼 著

任念辰 译、注

欧美各国
备受推崇
国内首个
全译版本

河南美术出版社

琴尼尼艺术之书

乔托风格之意大利壁画与坦培拉技法

Libro dell'Arte

【意】琴尼诺·琴尼尼 著

任念辰 译、注

河南美术出版社

· 郑 州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

琴尼尼艺术之书：乔托风格之意大利壁画与坦培拉技法 / 任念辰译注. — 郑州：河南美术出版社，2017.2
ISBN 978-7-5401-3794-6

I. ① 琴… II. ① 任… III. ① 油画技法—研究
IV. ① J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 033838 号

琴尼尼艺术之书：乔托风格之意大利壁画与坦培拉技法

译 注 任念辰

责任编辑 白立献

责任校对 谭玉先

装帧设计 张志浩

出版发行 河南美术出版社

地址：郑州市经五路 66 号

邮政编码：450002

电话：(0371) 65788152

制 作 河南领航印务有限公司

印 刷 河南领航印务有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 11.5

字 数 259 千字

版 次 2017 年 2 月第 1 版

印 次 2017 年 3 月第 1 次印刷

定 价 65.00 元

序 言

PREFACE

对于这本译自意大利画家琴尼诺·琴尼尼（Cenino Cennini）的绘画技法著作《琴尼尼艺术之书》（*The Book of art of Cenino Cennini*），我建议诸位对其投之以极大关注。此书虽写于 15 世纪，但时至今日仍具有其现实意义。其重要意义之所在并非仅是其作为书籍文献为后人研究作者生活与经历提供了参考，对于今日的画家而言，其还是一部立足于绘画实践的重要参考资料。书中所记载的这些源自古代画家亲身实践的绘画准则，诸如颜料之特性、基底之准备、绘画之步骤等在今天被证实依然有效可行，不曾过时。

琴尼尼书中介绍的绘画工艺之秘诀，自其公布于世便引起了世界各地诸多艺术流派、团体及艺术家个人的极大兴趣与关注。例如在法国，这本书由 19 世纪新古典主义画派代表画家安格尔的弟子——画家维克多·穆德兹进行翻译出版。印象派画家奥古斯特·雷诺阿曾对此书极为推崇，肯定其在绘画学习过程中的重要性，并怀着极大热情支持其再版。雷诺阿坚信通过对绘画技法以及颜料传统处理工艺的学习与研究，将有助于画家探索出自己独一无二的艺术风格。

对于今日之画家而言，《琴尼尼艺术之书》之重要性还在于画家们可以从书中了解到颜料的特性，以及将这些今日看起来令人惊异的颜料用于绘画中的可能性。琴尼尼的文字虽距今已十分

遥远，但仍可帮助我们在绘画技术的汪洋大海中找出一条正确的艺术前行之路。

日前，听闻我的学生任念辰正在进行此书的翻译注释工作，对此我丝毫不感意外。广袤的俄罗斯大地始终都是伟大的东西方文化相互交流中的重要一环。念辰于此间求学多年，自然是深受这片土地之影响，行此艺术传播交流之事亦是顺理成章，且他曾随我学习过完整的坦培拉绘画与油画混合技法，

平常又热衷于西方绘画技法研究，因此我丝毫不怀疑其译注的准确性。

本书作为在中国发行的首个中文全译版，填补了绘画技法研究相关领域的空白。我坚信，此书定会有益于中国读者及相关艺术工作者的学习与研究，并进一步加强东西方文化的交流与理解。

安德烈·列姆涅夫¹

2016年于莫斯科寓所

¹ 安德烈·列姆涅夫，俄罗斯美协会会员，国立苏里科夫美术学院壁画及大型装饰艺术工作室教授，俄罗斯著名油画家及坦培拉画家。

译者序

PREFACE

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被西方画家作为主要绘画形式广泛运用，而后弗兰德斯（泛指古代尼德兰南部地区，15—17 世纪的弗兰德斯美术对欧洲美术发展影响很大）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，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 20 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。书中前两部分（现做分章处理，前两部分内容分作第一章至第三章，下同）主要讲解如何进行素描绘制与色料之准备，第三部分（第五章）讲解湿壁画与干壁画的准备与绘制，第四部分（第六章）讲解如何在木板上进行坦培拉绘画，第五部分（第八章、第九章）讲解如何在羊皮纸及其他材料之上进行绘画，第六部分（第十章）讲解雕塑翻模的相关技巧，此外还涉及了画笔、黏附剂的制作（第四章、第七章）等内容。《琴尼尼艺术之书》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。目前此书在西方各国均有翻译版本出版，但是在中国仍未有全本译注，个别书中所提及的只言片语不免令人有管中窥豹之感，故而今日我将其全文翻译并结合各国译本之注解、相关资料以及自身所学为其做详细注解，以填补此书在国内之空白，为有意于材料技法研究之同仁提供参考。

关于本书作者与乔托技法。本书作者琴尼诺·琴尼尼（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，其生平也仅有瓦萨里所著《艺苑名人传》中阿尼奥洛传记之后的寥寥数语。其存世作品不多，只有少数几幅木板上坦培拉绘画与湿

壁画，而且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。乔托所用之绘画技法是一种脱胎于拜占庭圣像画技法的鸡蛋坦培拉技法，使用蛋黄或是全蛋调和色料在石膏底子上进行绘制，并贴金装饰与上光；但是与拜占庭绘画不同的是，乔托放弃了昔日的上色方式，改用深浅不同的三个色阶进行上色，并将其过渡自然，另外在人物塑造方面也开始向写实发展。而在壁画方面，乔托使用传统湿壁画的方式进行绘制，并在之后使用以乳液调和的坦培拉颜料进行修补润色（干壁画技法），其作画方式与木板上坦培拉绘画相似。

关于翻译母本的选择。本书以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。此书的三个译版各有千秋，1899年版翻译最为通俗且篇幅完整，译者还在该书译文之后撰写了相关技术的诠释型论述，但文中注释并不详细；1844年版作为本书的英文首版，只翻译了意大利语原版首次出版的全部内容，而在此之后二次出版补充的部分章节并未译出，此译版翻译准确且文中注释旁征博引，内容翔实；最后是1933年的俄语版，同样是全本翻译，但因为语言过于追求原作者风格，并未做后期润色，读起来较为生硬，且部分内容翻译错误，同时该书注

释十分简略，对于未涉及此领域的读者而言较难理解。

关于本书注释。本书注释将集两种英文译版之长，文中注释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。

最后，希望此书能够对广大从事绘画工作、艺术研究之同仁以及艺术爱好者们有所帮助，在下实力有限，翻译注释若有错误还请指正。

任念辰

2016 年于莫斯科

总目录

CONTENTS

- 001 第一部分：《琴尼尼艺术之书》原文翻译及注释
- 119 第二部分：坦培拉绘画发展纵览
- 161 附 录
- 171 后 记

目 录

CONTENTS

005 第一章 序 章

013 第二章 素描之准备与进行

- 银笔素描 / 015
- 蘸水笔素描及有色纸制作 / 017
- 描图纸制作与临摹 / 020
- 素描之写生 / 021

025 第三章 绘画所用之色料

- 黑色 / 028
- 红色 / 029
- 黄色 / 032
- 绿色 / 035
- 白色 / 037
- 蓝色 / 038

043 第四章 绘画所需之画笔及制作

047 第五章 壁画之准备与绘制

- 湿壁画 / 049
- 干壁画 / 055
- 湿壁画与干壁画技法之混合使用 / 059
- 油性颜料在壁画中之运用 / 061

- 黄金材料在壁画装饰中的运用 / 063
- 壁画装饰所用浅浮雕之制作之法 / 065

067 第六章 木板上坦培拉绘画之准备、绘制、装饰与上光

- 各种胶料及黏合剂之制作 / 069
- 木板坦培拉所用之木板准备，上胶与底子制作之法 / 072
- 木板绘画之起稿与表面浅浮雕制作之法 / 078
- 木板绘画表面贴金、抛光以及金箔装饰之法 / 081
- 木板绘画中衣饰与人物绘制之法 / 087
- 木板绘画之上光 / 091

093 第七章 黏附剂之制作

097 第八章 手抄本上之微型画绘制

103 第九章 其他材料表面绘画、贴金与装饰

113 第十章 真人模型及其他装饰物之翻制

第一部分
PART ONE

《琴尼尼艺术之书》
原文翻译及注释

目 录

CONTENTS

005 第一章 序 章

013 第二章 素描之准备与进行

- 银笔素描 / 015
- 蘸水笔素描及有色纸制作 / 017
- 描图纸制作与临摹 / 020
- 素描之写生 / 021

025 第三章 绘画所用之色料

- 黑色 / 028
- 红色 / 029
- 黄色 / 032
- 绿色 / 035
- 白色 / 037
- 蓝色 / 038

043 第四章 绘画所需之画笔及制作

047 第五章 壁画之准备与绘制

- 湿壁画 / 049
- 干壁画 / 055
- 湿壁画与干壁画技法之混合使用 / 059
- 油性颜料在壁画中之运用 / 061

- 黄金材料在壁画装饰中的运用 / 063
- 壁画装饰所用浅浮雕之制作之法 / 065

067 第六章 木板上坦培拉绘画之准备、绘制、装饰与上光

- 各种胶料及黏合剂之制作 / 069
- 木板坦培拉所用之木板准备，上胶与底子制作之法 / 072
- 木板绘画之起稿与表面浅浮雕制作之法 / 078
- 木板绘画表面贴金、抛光以及金箔装饰之法 / 081
- 木板绘画中衣饰与人物绘制之法 / 087
- 木板绘画之上光 / 091

093 第七章 黏附剂之制作

097 第八章 手抄本上之微型画绘制

103 第九章 其他材料表面绘画、贴金与装饰

113 第十章 真人模型及其他装饰物之翻制