

GRAND TOUR

GRAND TOUR

走 进 文 艺 复 兴 发 源 地
At the Sources of the Renaissance
Alle fonti del Rinascimento

主编

Edited by

A cura di

马里奥·英菲利塞

Mario Infelise

刘曼文

Liu Manwen

GRAND TOUR

主办
Promoter
Promotore

上海市对外文化交流协会
Shanghai International Culture Association
Associazione Internazionale della Cultura di Shanghai

阿利桑德罗·柯科钦斯基基金会
Alessandro Kokocinski Foundation
Fondazione Alessandro Kokocinski

佛罗伦萨绘画学院
Academy of the Arts of Drawing
Accademia delle Arti del Disegno

协办
Collaborators
Collaboratori

波比市政府
Poppi Municipality
Comune di Poppi

图斯卡尼亚市政府
Tuscania Municipality
Comune di Tuscania

卡森蒂诺创意中心
Casentino Creative Center
Centro Creativo Casentino

凡勒纳圣地
Sanctuary "La Verna"
Santuario "La Verna"

方济各朝圣路协会
"I Cammini di Francesco" Association
Associazione "I Cammini di Francesco"

伊凡·布鲁斯基基金会
Ivan Bruschi foundation
Fondazione Ivan Bruski

支持
With the support of
Col patrocinio di

托斯卡纳大区
Tuscany Region
Regione Toscana

承办
Organizer
Organizzatore

上海瀚意文化传播有限公司
Shanghai Hanyi Culture Communication Co., Ltd.

战略合作
Cooperazione strategica
Strategic Cooperation

上海汉唐文化发展有限公司
Shanghai Hantang Culture Development Co., Ltd.

上海市对外文化交流协会
Shanghai International Culture Association

ALESSANDRO KOKOCINSKI FOUNDATION

ACCADEMIA DELLE ARTI DEL DISEGNO

I Cammini di
Francesco

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

HANYI
CULTURE

汉 唐 文 化

邓晓贤

副会长兼秘书长
上海市对外文化交流协会

作为对世界历史文化发展做出过重大贡献的文明古国，中国和意大利两国之间的文化交流由来已久，横跨万里，绵延流长。双方对文化理解与尊重拥有强烈的历史共鸣，这为两国开展文化交流与合作奠定了稳固而深厚的基础。

2017年，中意建交进入第47个年头。在践行“一带一路”发展战略的大背景之下，中意关系正进入承前启后、蓬勃发展的新时期。今年2月，意大利总统马塔雷拉对中国展开国事访问；5月，意大利总理真蒂洛尼出席“一带一路”国际合作高峰论坛；6月，上海市委书记韩正率团访问意大利，考察上海在当地的合作伙伴。两国领导层的密切往来让我们看到了中意两国互助合作的广阔前景。这也为中意文化交流创造了良好的外部发展条件。

文化可以交流，艺术可以互鉴。始于300多年前的意大利“格朗度”计划正是对这一概念的完美实践。历史上众多知名文人学者的参与使得“格朗度”成为世界文化交流史上经典中的经典，也成为打破地域界限唤起民众心理认同和情感认同的优秀范本。

机缘巧合，意大利柯科钦斯基基金会（Fondazione Alessandro Kokocinski）与我会海外理事周志伟先生将“格朗度”带入了中国艺术家视野，开启了“格朗度”与中国文化的对话之旅。自2014年始，已有数位中国艺术家参与了此项活动，他们都是中国文化界的优秀代表，在各自的专业领域成绩斐然。他们的积极参与对推动中国大众了解“格朗度”计划，以及推动“格朗度”所倡导文化融合、艺术无界的理念传播起到了积极的作用；同时，也为意大利大众零距离接触中国文化打开了新的窗口，并为中国与意大利开展文化交流开启了具有典范意义的合作模式。

感谢各位艺术家的倾情奉献，也感谢意大利各方对于此次中国活动的大力支持与帮助。我们真诚期待与意大利方面发扬和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，开展更紧密、更深入、更广泛的合作，特别是进一步丰富人文领域交流合作。希望我们的努力能够为中意文化交流锦上添花，并祝愿两国人民的友谊如中国水墨画的意蕴般深远绵长。

2017 Italy Grand Tour by Chinese Artists

Deng Xiaoxian

Vice President & Secretary General
Shanghai International Culture Association

China and Italy, two of the world's ancient civilizations, made great offerings to the cultural development of humankind, and the dialogues between them boasted a long history and a scale as grand as their geographical distance. Constant exchanges and cooperative efforts were made possible by our common understanding of and respect for civilizations and cultures as the footstone.

2017 marks the 47th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two nations. With the Belt and Road strategy at the backdrop, the relationship between China and Italy has embarked upon a new era of vigor and flourishing, a link between the past and the future. Mattarella, President of Italy, came to visit China in February. Italian Prime Minister Gentiloni was present at the Belt and Road Forum for International Cooperation in May. A delegate led by Shanghai Party Secretary Han Zheng visited Italy in June to inspect joint local programs with Shanghai. Close interaction at the top have painted a rosy picture for the future of bilateral exchanges, the soil in which collaboration at the cultural level is now rooted.

Cultures benefit from exchanges; the same holds true for arts. And the Italy Grand Tour initiated some 300 years ago is a perfect exemplification. Thanks to the advocacy of many eminent intellectuals in history, it has become one of the most classic events for universal dialogues of cultures, an epitome of public recognition and empathy that transcends geographical limitations.

Fortunately, Mr. Zhou Zhiwei, an overseas representative of our Association, had the opportunity to partner with the Italy Fondazione Alessandro Kokocinski to introduce the Grand Tour to the Chinese artists, an eye-opener for it to cross route with the Chinese culture. Ever since 2014, quite a few Chinese artists have played an active part in this event, all of them having national fame and prominence in the cultural circles. They helped to promote to the Chinese public the Grand Tour as well as its idea of cultural fusion and breaking artistic boundaries. Similarly, the Italian public can now experience the Chinese culture up-close. This is a highly meaningful cooperation model ever created for bilateral cultural interactions between the two nations.

We appreciate the artists for their full dedication and the tremendous assistance we received from Italy for this China event. It is our sincere hope that we carry on with collaboration and inclusion and that it can be mutually enlightening and beneficial, the exact spirit of the silkroad-and that it would bring about closer, stronger and wider collaboration especially in the cultural disciplines. We wish that our efforts would payoff for these to become the building-blocks for bilateral linkage, with which the Sino-Italian friendship will be cemented, profound and long-lasting just as the Chinese ink paintings connote.

Il Grand Tour 2017 degli artisti cinesi

Deng Xiaoxian

Vice Presidente e Segretario Generale
Associazione culturale internazionale di Shanghai

Il Grand Tour 2017 degli artisti cinesi Cina e Italia, due antiche civiltà che hanno contribuito al progresso dell'umanità, il dialogo tra esse vanta una lunga storia ed è ampio quanto la loro distanza geografica. La comprensione reciproca e il rispetto tra civiltà e culture diverse sono le pietre miliari che hanno reso possibili scambi costanti.

Il 2017 è il quarantasettesimo anniversario dall'inizio delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. Grazie anche al contributo della Belt and Road Strategy è iniziata un'epoca particolarmente attiva e fruttuosa nelle relazioni tra Cina e Italia con un legame tra passato e futuro. Nel mese di febbraio il presidente italiano Mattarella è venuto in visita in Cina, nel mese di maggio il primo ministro Gentiloni ha partecipato al Belt and Road Forum for International Cooperation, in giugno una delegazione condotta dal segretario del partito della città di Shanghai Han Zheng si è recata in Italia per esaminare i progetti comuni. Questa interazione al vertice dei due paesi fa prevedere un futuro di scambi bilaterali mentre il terreno per un'intensa collaborazione in campo culturale appare pronto.

Le diverse culture traggono beneficio dagli scambi e lo stesso vale per le arti. Ne è un perfetto esempio il Grand Tour iniziato 300 anni fa. Eminent personaggi, intellettuali, letterati hanno partecipato al Grand tour, un classico esempio di dialogo fra civiltà diverse, di empatia culturale che trascende i confini geografici.

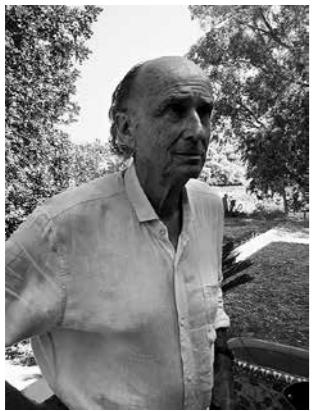
Il maestro Zhou Zhiwei, rappresentante della nostra Associazione all'estero, in collaborazione con la Fondazione italiana Alessandro Kokocinski ha introdotto gli artisti cinesi al Grand Tour. E' quindi cominciato un viaggio di dialogo tra Grand Tour e cultura cinese.

Dal 2014 alcuni autorevoli artisti cinesi hanno avuto un ruolo attivo in questo evento. Hanno fatto conoscere il Grand Tour al pubblico cinese, hanno diffuso l'idea di una fusione di culture che travalichi i confini artistici nazionali. Allo stesso tempo il pubblico italiano ha avuto la possibilità di conoscere la cultura cinese più da vicino. Questa collaborazione ha creato un modello di interazione culturale bilaterale molto significativo.

Vogliamo esprimere profondo apprezzamento per l'impegno degli artisti e per la straordinaria assistenza ricevuta in Italia per questo evento cinese. Ci auguriamo che questa collaborazione sia di mutuo beneficio, ci unisca, ci renda più forti nel campo della cultura, abbia lo stesso spirito che caratterizza la via della seta.

Auspichiamo che i nostri sforzi rafforzino i nostri accordi bilaterali e che l'amicizia italo-cinese sia vigorosa, durevole e significativamente profonda come la pennellata a china nella pittura cinese.

Gabriele Menegatti
孟凯蒂
Italian Ambassador to China (2003-2006)
原意大利驻华大使(2003年至2006年)

意大利和中国的文化交流延绵了几个世纪，不断丰富着两个古老文明的内涵。我坚信，这一深厚的历史积淀，以及对美和艺术的共同追求，将带领我们创造更多更深入的文化交流。

出生于米兰的天主教耶稣会士郎世宁无疑是绘画和建筑领域的伟大先驱。18世纪初，郎世宁前往北京，随后成为宫廷画家，历经康雍乾三朝，侍奉乾隆逾三十载。

郎世宁推动了中西传统的和谐交融。他巧妙地将西方的绘画技法（透视法、明暗对比等）融入中国画的意境、意旨和技法中。除了众多绘画珍品，郎世宁中西融汇的风格还体现在清漪园的宫殿、亭阁、喷泉等各类建筑中。不幸的是，清漪园在1860年第二次鸦片战争期间被英法联军烧毁。然而，我们现在依然可以寻觅到中西建筑风格结合相融的痕迹。

让我们再回到当下。如果郎世宁生活在今天，看到中国画家来访意大利，参观艺术城市、游览乡间美景、感受意大利的历史文化，他一定深感欣慰。我指的正是“Grand Tour”项目，和18世纪一样，如今的“Grand Tour”从罗马到佛罗伦萨，途径蒂沃利、维泰尔博、奥尔维耶托、佩鲁贾、阿雷佐等城镇。这些地方曾是许多艺术大师的灵感源泉，例如达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、贝鲁吉诺、皮埃罗·德拉·弗朗切斯卡等等。

在阿利桑德罗·柯科钦斯基基金会、周志伟先生主持的国际艺术家协会“桥”，以及上海市对外文化交流协会的支持下，中国画家重游“Grand Tour”的项目已开展四年，途中留下了许多珍贵作品，展现了娴熟的技法和高超的意境。

除了要感谢为这次画展做出贡献的艺术家，我想特别感谢阿利桑德罗·柯科钦斯基先生，是他最早提出设想，为中国友人成功开启了“Grand Tour”的大门。2006年，阿利桑德罗的作品曾于北京中国美术馆展出，得到各界赞赏。坚信艺术无国界的他，由此萌发了进一步促进文化交流的想法。

今天展出的作品来自多位知名的中国艺术家。继他们之后，也将有源源不断的追随者，踏上中国艺术家的“Grand Tour”，并被写入历史之中！

Cultural exchanges between Italy and China have, through the centuries, enriched our two ancient civilizations, and, I am sure that the weight of history will lead our two countries to more and more meaningful exchanges motivated by the common passion for beauty and art.

A great precursor in the field of painting and architecture was unmistakably the Milanese Jesuit Giuseppe Castiglione, known by our Chinese friends by the name of Lang Shining. In 1700 Castiglione had the chance to live in Beijing and serve, as Court Painter, three great emperors: Kang Shi, Yongzheng, and above all, for more than thirty years, the refined Qianlong.

Lang Shining is responsible for the harmonious fusion of European and Chinese tradition. He was able to adapt western techniques (firstly perspective and chiaroscuro) to the Chinese sensibilities, themes and techniques.

Not only did he leave many paintings, Lang Shining also left important evidence of this fusion of styles in many palaces, pavilions, and fountains in the ancient Summer Palace sadly destroyed by Anglo-French troops during the Second Opium War in 1860. Traces of the happy marriage of styles are still clear today.

To get back to modern times, Castiglione would be the first to be delighted by the presence, for several years now, of famous Chinese painters visiting Italian places and cities full of Art, well known for the beauty of their countryside, the wealth of monuments and their historical heritage.

I am referring to the most important stops of the Grand Tour which, today, as in the 1700s, goes from Rome to Florence, stopping in Tivoli, Viterbo, Orvieto, Perugia and Arezzo. The towns and the land that inspired great painters such as Leonardo, Michelangelo, Raphael, Perugino, Piero della Francesca, just to mention few of them who are known and dear to our Chinese friends.

It is thanks to the Kokocinski Foundation, to the Shanghai International Culture Association and to Master Zhou Zhiwei, responsible for The International Artists Association "Ponti", together with the sensibility of Shanghai Municipality that important Chinese painters have been retracing the Grand Tour stops for some years, leaving lively evidence of their skills and sensibilities in the paintings of their stay.

Complimenting the artists that contributed to the exhibition, let me warmly thank Master Alessandro Kokocinski who first had the successful intuition of opening the doors of the Grand Tour to our Chinese brothers and sisters.

The idea emerged in Alessandro, rightly convinced that art does not know nationality or borders, since the warm welcome of his works in Beijing in 2006, when he exhibited at the National Art Museum of China (NAMOC-Beijing) applauded by both critics and audience.

The Chinese painters that are exhibiting today are well-known masters. Through their many disciples the Grand Tour of Chinese artists will be renewed year after year and will become part of history.

Gli scambi culturali tra Italia e Cina hanno, attraverso i secoli, arricchito le nostre due antichissime civiltà e, sono certo, il peso della Storia porterà anche in futuro i nostri due paesi a scambi sempre più intensi, dettati dalla comune passione per la bellezza e l'arte.

Un grande precursore fu indubbiamente nel campo della pittura e della architettura il gesuita milanese Giuseppe Castiglione, noto ai nostri amici cinesi, con il nome di Lang Shining. Castiglione ebbe la ventura nel 1700 di vivere a Pechino e servire come pittore di corte ben tre grandi imperatori: Kang Shi, Yongzheng, e soprattutto per più di trenta anni, il raffinato Qianlong.

Si deve a Lang Shining l'armoniosa fusione della tradizione europea e cinese. Egli seppe infatti adattare le tecniche occidentali (prospettiva e chiaroscuro, in primis) alla sensibilità, tematiche e tecniche cinesi.

Oltre alle molte pitture lasciateci, Lang Shining lasciò un'importante testimonianza di questa fusione di stili nei molti palazzi, padiglioni e fontane del vecchio Palazzo d'estate, malauguratamente distrutto nel 1860 dalle truppe Anglo-Francesi, nel corso della Seconda Guerra dell'oppio. Le tracce comunque tuttora esistenti recano testimonianza del felice matrimonio di stili.

Per venire a oggi, Castiglione sarebbe il primo a rallegrarsi per la presenza, ormai da anni, di famosi pittori cinesi in visita ai luoghi e alle città d'arte italiani più famosi per la bellezza del paesaggio, la ricchezza dei monumenti, il loro retaggio storico. Alludo alle tappe più importanti del Grand Tour che, oggi come nel 1700, spazia da Roma a Firenze, con tappe a Tivoli, Viterbo, Orvieto, Perugia, Arezzo. Sono le città e le campagne che hanno cresciuto e ispirato grandi pittori quali Leonardo, Michelangelo, Raffaello, il Perugino, Piero della Francesca, solo per citarne alcuni ben noti e cari anche ai nostri amici cinesi.

Si deve alla Fondazione Kokocinski e alla Shanghai International Culture Association, al Maestro Zhiwei Zhou, responsabile dell'Associazione degli artisti internazionale "Ponte", oltre che alla sensibilità della Shanghai Municipality, se da alcuni anni importanti pittori cinesi ripercorrono le tappe del Grand Tour, lasciando del loro soggiorno, nei loro quadri, una viva testimonianza della loro sensibilità e bravura.

Sia lecito nel complimentare i vari artisti che hanno contribuito alla mostra, rivolgere un affettuoso, sentito ringraziamento al maestro Alessandro Kokocinski che per primo ebbe la felice intuizione di aprire le porte del Grand Tour ai confratelli pittori cinesi.

L'idea sorse spontanea in Alessandro, giustamente convinto che l'arte non conosce nazionalità o frontiere, all'indomani della calorosa accoglienza riservata alle sue opere a Pechino, nel 2006, esposte con successo di critica e di pubblico al National Art Museum of China (NAMOC-Pechino).

I pittori cinesi che oggi espongono sono tutti maestri affermati. Attraverso i loro molti discepoli il Grand Tour degli artisti cinesi si rinnoverà di anno in anno e entrerà nella storia.

Fabrizio Nevola
法布里茨奥·内伏拉
收藏家，意大利总统府高级官员

去年的“Grand Tour”项目圆满结束后，我们亲爱的画家朋友刘曼文、丁一林、殷雄、周志伟对这一主题仍抱有浓厚的兴趣，决定从另一个视角挖掘“Grand Tour”并前往圣方济各的圣地探寻文艺复兴的根源。

从圣莱奥到卡普雷塞米开朗基罗，从阿雷佐到乌尔比诺，从圣塞波尔克罗到阿西西，几位艺术家开启了一段崭新的“Grand Tour”，探访皮埃罗·德拉·弗朗切斯卡、米开朗基罗、贝鲁吉诺、瓦萨里、德拉·罗比亚兄弟等艺术大师的故乡。这些文艺巨匠描绘文艺复兴时期君主们的丰功伟绩，对意大利的艺术史产生了深远影响。

中国艺术家们沉浸在意大利的历史文化中，尤其是在凡勒纳圣地。弗朗切斯哥在这里经历了人生中的重要时刻。艺术家们每天面对不同的现实，而简朴、包容、分享的精神贯穿始终，这令他们动容，也收获了前所未有的体验。

受到圣地浓郁人文气息的感召，中国艺术家们将求知、参与以及人文精神融入绘画创作，并将旅居凡勒纳圣地期间的作品，陈列在壮美的波比古堡中展出。而波比古堡又与但丁·阿利基耶里颇有渊源，它俯瞰整个卡森帝诺地区，区域虽不大，却对意大利艺术和文学的发展影响深远。

这段旅程中，意大利组织方与周志伟先生带领的艺术家团队积极合作、其乐融融。我们希望能借此机会搭建起一座桥梁，让更多中国人了解“Grand Tour”的文化传统、风土人情及其中涌现的艺术大师。

“Grand Tour”以艺术为语言，若能拉近东西方之间的距离，我们将感到非常骄傲。

Fabrizio Nevola
Painting Collector, Official at Quirinal Palace

Fabrizio Nevola
Collezionista, alto funzionario del palazzo del Quirinale

After the success of last year our dear friends, the Chinese painters Liu Manwen, Din Yiling, Yin Xiong and Zhou Zhiwei have decided to expand the theme of the Grand Tour with a different perspective of extraordinary interest, a quest for the origins of the Renaissance in the lands of St. Francis. From San Leo to Caprese Michelangelo, from Arezzo to Urbino, from San Sepolcro to Assisi, the artists have set off on a journey of initiation, exploring the lands of the Grand Tour which produced Piero della Francesca, Michelangelo, Perugino, Vasari, the della Robbia brothers and many other artists. The interpreters of extraordinary stories employed in the service of Renaissance Lords who contributed so much to the history of Italian art.

One of the most involving moments of their stay in Italy was the time spent in La Verna, a Franciscan place par excellence where the Saint spent some of the most significant moments of his life. The daily comparison and relationship with so many different realities, linked to each other by the simplicity, the welcome and the sharing of experience charmed the artists and involved them in a new unique experience.

It is in this spirit of new knowledge, participation and human understanding that, with most profound and real Franciscan feelings, the Chinese artists have presented the works painted during their stay in La Verna in the spectacular Poppi Castle. Poppi, a place that was dear to Dante Alighieri, overlooks the Casentino region which, though small, has contributed so much to Italian art and literature.

The feelings of cooperation and fellowship that have accompanied us, the organizers and the artists, guided by Master Zhou Zhiwei, give us hope for the possibility of creating a bridge that will, in the near future, offer Chinese Culture knowledge of the Grand Tour, of its territories and of its artists.

We will be proud if we manage to succeed in drawing the West closer to the East through the message of art conveyed by the Grand Tour.

Dopo il successo dello scorso anno, gli amici pittori cinesi Liu Manwen, Din Yiling, YinXiong, Zhou Zhiwei hanno voluto approfondire il tema del Grand Tour con un'ottica diversa e di straordinario interesse, alla ricerca delle origini del Rinascimento nei territori di San Francesco.

Da San Leo a Caprese Michelangelo, da Arezzo ad Urbino, da San Sepolcro ad Assisi, gli artisti hanno intrapreso un viaggio iniziatico alla scoperta dei territori del Grand Tour che diedero i natali a Piero della Francesca, a Michelangelo, a Raffaello, a Perugino, a Vasari, ai della Robbia e a tanti altri artisti.

Gli stessi interpreti di storie straordinarie al servizio dei Signori rinascimentali che tanto hanno contribuito alla storia dell'arte italiana.

Uno dei momenti più coinvolgenti della permanenza in Italia è stato sicuramente il tempo trascorso alla Verna, luogo francescano per eccellenza.

Qui il Santo visse alcuni dei momenti più significativi della sua esistenza. Il confronto quotidiano ed il rapporto con realtà così differenti ma legate tra loro dalla semplicità, dall'accoglienza e dalla condivisione hanno affascinato gli artisti, coinvolgendoli in una esperienza assolutamente nuova e, forse irripetibile.

È con questo spirito di nuove conoscenze, di partecipazione e di umana comprensione che nel più profondo e vero sentimento francescano, gli artisti cinesi, ad Ottobre, nello straordinario e scenografico Castello di Poppi, hanno presentato le loro opere eseguite durante la permanenza alla Verna.

Poppi, luogo caro a Dante Alighieri, domina quel territorio del Casentino che, seppure piccolo per estensione, tanto ha dato alla letteratura e alla storia dell'arte italiana.

I sentimenti di cooperazione e fratellanza che hanno accompagnato noi organizzatori e gli artisti guidati dal maestro Zhou Zhiwei ci portano ad auspicare la possibilità di creare quel ponte che in un prossimo futuro condurrà la Cultura Cinese alla conoscenza del Grand Tour, dei suoi territori e dei suoi artisti.

Per noi sarà motivo di orgoglio riuscire ad avvicinare l'Occidente all'Oriente attraverso il messaggio dell'arte trasmesso dal Grand Tour.

在圣与俗之间
阿西西的圣方济各上教堂壁画

娜蒂娅·牧纳里
Nadia Munari
艺术史论家

圣方济各(1181/1182年-1226年)辞世后不久就成为了圣像作品的题材,伴随而生的还有一种全新的艺术手法。这一手法颠覆早期传统风格,以方济会创始人的圣像为起始点,逐步影响所有圣像的创作。大量置于方济会教堂中的13世纪耶稣受难像,纷纷一反原先的庄严刻板,这之中最具代表性的作品,就是契马布埃(Cimabue, 约1240年-1302年)绘制于阿西西圣方济各上教堂耳堂中的湿壁画。一种全新的绘画语言从此出现在方济会的宗教艺术中,它以更写实的方式描绘宗教内容,突破了早期教会艺术的创作定式。这种艺术手法的根源可以追溯到圣方济各记叙的个人经历,以及1228年他被追封为圣徒之后(资料引述自FF)其他人撰写的圣徒言行录。根据圣徒言行录,弗朗契斯哥的传道声情并茂,并辅以各种生动的姿态和肢体语言,对宗教内容更写实的阐释方式也由此出现在了绘画艺术的创作之中。

除了后人对弗朗契斯哥生平事迹的记录,他本人的作品也提供了更直观展现他精神的视角。其中最好的例证就是他创作的《太阳兄弟赞歌》(Cantico di frate Sole),诗歌的大部分创作于1225年左右,据说,大约一年之后,他临终前完成了赞颂“肉体死亡姊妹”的最后两节诗句。这首赞歌以更贴近世俗的意大利语替代了传统的拉丁文。当时弗朗契斯哥已近失明,却清晰准确地描绘了不同的生灵和造物的本质之美。他的笔下没有神秘或出奇的经历,而是通过对俗世的观察和思考,揭示神性的存在。

弗朗契斯哥的作品在形式和内容上都饱含真挚情感,充满喜悦地歌颂现实、世俗日常和自然,而后人对他的记述或描绘则常常暗指着神迹。在世俗与神圣之间,是在这位圣人身上发现的特殊印痕——弗朗契斯哥要求逝后赤身置地;这些印痕如同耶稣受难时所承受的伤痕,因而被视作“圣痕”(stimmate di Cristo)。罗马教会在1237年承认了他的圣痕;1255年,圣痕出现在与圣人相关的绘画作品中。而这一史无前例的显圣,既成为了弗朗契斯哥虔诚传教的证明,也为当时就其存在的合法性备受热议的方济会敲下了神圣的许可“印鉴”。波纳文图拉(Bonaventure, 1257年成为方济会总会长)曾著有一部弗朗契斯哥传,这部记述于1263年得到教会认可,其中,为了阐释这一非同寻常的显圣,他将圣方济各领受圣痕的过程比喻为“由上帝之手奇迹般绘制”。这位圣人受“上帝绘制”的躯体,名正言顺地丰富了方济会的圣像艺术创作。同时,弗朗契斯哥作品中根植于十字架的“完全的喜乐”,在绘画场景中突出表现为他领受与耶稣受难同样的圣痕。

方济会圣像创作乃至整个西方绘画的巨大转折,发生在阿西西圣方济各上教堂。这座教堂在1254年获封圣殿,并注定成为方济会所有教堂效仿的典范。教皇尼古拉三世(1277年-1280年在位)在上教堂的耳堂开启了一项大型的壁画工程,尼古拉四世(1288年-1292年在位,是第一位出身方济会的教皇)将壁画拓展至教堂中殿。中殿四个柱间都绘有上中下三排湿壁画。上两排描绘的是《圣经》中创世纪的场景。正门背面和南墙绘有耶稣的生平故事。平行绘制的《旧约》和《新约》场景遵循了罗马大教堂从公元5世纪流传的传统。而在最下面一排最接近观者的位置,则是方济会28个历史场景,由乔托创作,主要取材于波纳文图拉所著圣方济各传记《大传》(Leggenda Maggiore)。

由此可见,传统中的层级颠倒了过来,更“现代”的圣人,较之圣经的场景,占据了更显眼的位置。就如同弗朗契斯哥的作品用意大利语替代拉丁语,采用全新方式创作的组画,在尊重“神圣历史”的同时更强调“现代历史”的地位。为了完成这项浩大的工程,许多绘画大师从罗马和托斯卡纳等地汇集到阿西西。

壁画绘制从耳堂和后殿开始,主要由契马布埃指导。耳堂旁第一个柱间中的圣经场景,主要由罗马的艺术大师绘制,很可能由雅各布·托利蒂(Jacopo Torriti)督导。1288年,乔托(Giotto, 1267年-1337年大约)来到这里,将整项工程作为当代肖像绘画风格“实验基地”。那么,为何方济会的圣像组画能在绘画史上占据如此重要的地位?对于阿西西的圣方济各的全新描绘手法,又是如何颠覆了宗教圣像画的传统风格?

Between sacred and profane
The Frescoes in the Upper Basilica of St Francis of Assisi

Nadia Munari
Art historian

1568年版《艺苑名人传》(The Lives)为现代艺术史奠定了基石，也梳理了文艺复兴时期的艺术谱系。它的作者乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari)在乔托的传记中，描述了阿西西的湿壁画。他发现乔托享有的盛名，源于他刻画了人物丰富的姿态、神情、服饰，以及故事性的构图和对自然万物的观察和描摹。许多同时期的研究者也强调了乔托为他的画中人物所创造的真实场景。因此，乔托现实主义手法立刻获得了广泛认同，成为绘画史上不可磨灭的创举和丰碑。

随着连环组画中绘制技法的发展，画中人物的造型和体态越来越富有立体感，面部特征更鲜明、更具表现力，对各处细节的描绘也越来越形象逼真。这一全新艺术手法的诞生，源于13世纪方济会修士对光线和透视法的研究、乔托对古典风格的借鉴，也源于逐步萌芽的人文主义对人与自然环境之间关系的全新解读。然而，过多地从形式上探讨新手法的价值，反而容易忽视乔托画中的写实手法与很多事物之间的联系，包括弗朗西斯哥本人的形象、他对躯体的重新审视和深思、方济会对于世界的阐释，乃至以领受圣痕隐喻基督形象的动机。这些主题在阿西西的壁画中展现得淋漓尽致。名为《方济各弃父和财产》(rinuncia ai beni)的壁画，革命性地描绘了弗朗西斯哥赤身裸体的形象，意蕴丰富：既标志他从此远离世俗家庭和父辈、影射方济会对神贫的坚守，也表明了年轻的弗朗西斯哥对圣父全身心的信赖，同时这幅壁画也与上方壁画中亚当夏娃遮蔽身体的场景形成鲜明的对比。阿西西的壁画不仅生动刻画了人物形象，也着力呈现了人物所处的背景，各种不同地点引人瞩目，映射宗教生活不再局限于修道院墙之内，已然更具流动性，遍及世俗世界的道路、广场以及宏伟的宗教建筑中。这些壁画还突破了几个世纪以来背景中单一城郭景象，呈现了自然景观和野外生物，例如《圣方济各向鸟儿布道》(Predica agli Uccelli)。壁画中还有两处描绘了领受圣痕的情形：一处是撒拉弗天使降临凡勒纳山，另一处是弗朗西斯哥死后核实圣痕的场景。因此，早已有评论家发现了一条清晰而深刻的脉络，联系着弗朗西斯哥的灵性、他在方济会绘画作品中的形象，以及视觉语言的更新。

最后，阿西西的壁画对现代艺术做出的贡献，还在于重新定义了人性与神性之间的关系。弗朗西斯哥的经历融入整个救世图景中，拉近了圣经时代与当前世俗生活的距离。在画中，弗朗西斯哥领受圣痕的形象与身负圣痕的耶稣极为相似，也因此成为了这组神圣壁画的一部分，而如果没有弗朗西斯哥的经历和形象，也许教堂里就不会有描绘当代世俗生活的画作，甚至连现实主义艺术手法都不会在文艺复兴中出现。阿西西的壁画极为重要，这座意大利中部的小城也因此成为知识分子、画家和艺术爱好者探索早期欧洲艺术、进行Grand Tour的必经之地。在13世纪，凡勒纳山上建起了一些建筑群，包括教堂、礼拜堂和修女院等。15世纪中叶，这些建筑遭遇了一场大火，大部分都经历了重建。传言中，正是在这个与世隔绝又山廓崎岖的地方，弗朗西斯哥首次领受了圣痕，而如今，这里依然吸引了众多信众和不满足于追寻艺术巨作的文化游客。他们不仅喜爱欣赏到伟大的艺术作品，更希望能找寻到广受爱戴的弗朗西斯哥与神圣联结的踪迹。弗朗西斯哥已经超越了他曾经生活的文化世界，某种意义上来说，他革新了时代。

The figure of St Francis (1181 / 1182-1226) began to appear very soon after his death and has always been represented through images. The use of pictorial language, innovative when compared to earlier traditions, was not restricted to the Franciscans, to depictions of the founder of their Order, but began to affect the entire production of holy, iconographic subjects. One clear example is that of the huge Crucifixes, painted for Franciscan churches in the 1200s, which depicted a new image, a suffering Christ, one which was adopted by, amongst others, Cimabue (c.1240 - 1302) in the frescoes on the transept of the Upper Basilica in Assisi. The importance this new pictorial language introduced into the Franciscan world, is that it expressed events realistically, in a way unknown in earlier Christian artistic production. This new depiction is rooted both in St Francis's own experiences, as recounted in his writings, and in biographical works about him which were written after 1228, the year he was proclaimed a saint. In hagiographic accounts, Francis is the protagonist of events narrated in a realistic style, which illustrate what is being said through gestures and body language, which are well suited to pictorial representations of such events.

As well as focusing on Francis and on his symbolic actions as described by his biographers, it is also possible to go back and to find the visual dimension that connotes them directly in some of the Saint's own writings. One example, the "Cantico di frate Sole" (Canticle of the Creatures) much of which, according to tradition, was written in 1225, with the exception of the last two stanzas, dedicated to sister "morte corporale" (death of the body), which were added one year later, shortly before Francis himself died. Here, abandoning Latin, Francis wrote the oldest poem in the vernacular that has come down to us. Almost blind, he offers a sober, incisive description of all creatures, living things, which are evoked in all their essential perfection. There are no references to mystical experiences or to exceptional events since contemplation of the profane horizon constitutes, for the inner eye of Francis, a revelation of the Divine presence.

The fundamental timbre of Franciscan writings seems to be connotated by a feeling of concreteness and a joyous celebration of reality in all its forms and aspects. Somewhere between this language of praise of everyday experiences and the nature of the literary and pictorial narrations of the figure of Francis which are pervaded by allusions to miraculous events, lies the discovery of a series of marks on the saint's body – before dying Francis had asked to be laid on the ground naked – marks which were interpreted as being the "stimmate del Cristo" (stigmata of Christ), that is, a reproduction of the wounds made by the nails on the cross. This unprecedented phenomenon, recognised by the Church in 1237 and explicitly shown pictorially after 1255, was seen as proof of the extent to which Francis conformed to the evangelical model as well as being a "seal" of divine approval for the Rule as practised by the friar, which was still being hotly disputed within the Order. Bonaventure, head of the Order after 1257, wrote a biography of Francis (approved in 1263) and, in order to explain this extraordinary manifestation, he used the metaphor of the transformation of Francis into a sort of image of the Crucifix itself, miraculously painted "by the finger of the living God". The body of the saint, decorated by "divine painting", serves to legitimise the iconographic fortunes of the Franciscan subject. At the same time, the feeling of joy that dominates in Francis' own writings, is replaced in pictorial representations, by emphasis on the theme of his participation in the suffering of Christ upon the cross. The great turning point in Franciscan iconography and, also, in Western painting, took place in the Upper Basilica of Assisi. This church was consecrated in 1254 and was destined to become a model and prototype of all works subsequently carried out in all the Order's churches. The realisation of the huge pictorial endeavour, was begun by Pope Nicholas III (1277 - 80) in the transept area, and was extended to the nave after the election of Nicholas IV (1288 - 92), the first Pope elected from the ranks of the Order of Friars Minor. Decorations in the nave of the church, which has four bays, were planned as three rows of frescoes, one above the other. In the two upper rows are biblical scenes, drawn from Genesis, while episodes from the life of Christ are on the opposite side – on the south wall – and on the counter-façade. The parallel depiction of episodes from Old and New Testaments in the nave, follows a narrative tradition that started back in the 5th century AD in Roman basilicas. At the lowest level, closest to the person observing, are the 28 scenes of Franciscan "history", by Giotto, most of which are drawn from Bonaventure's biography the Leggenda Maggiore (the Major Legend). Hence here, the hierarchy is turned upside down, with the "modern" saint in a better position for viewing than are the biblical scenes. The linguistic gap introduced by the formal novelty of the cycle, accentuates the emphasis on "modern history" with respect to "sacred history". To realise this extraordinary task, various master painters converged on Assisi, mainly from Rome and Tuscany.

Tra sacro e profano

Gli affreschi della Basilica superiore di San Francesco ad Assisi

Nadia Munari
Storico dell'arte

Work began from the transept and the apse, mainly directed by Cimabue. The biblical scenes in the first bay, starting from the transept, were mainly carried out by Maestri from Rome, probably under the guidance of Jacopo Torriti. After 1288, when Giotto (1267c. - 1337) could be involved in the work, the site became the laboratory par excellence of contemporary figurative language. But which aspects, in the Franciscan scenes, justified the widely shared recognition of the importance of these cycles for the history of painting? And, what relationship is there between the break with previous iconographic traditions of sacred images and the "novelty" of the figure of St Francis of Assisi?

In the 1568 edition of "The Lives" – a work which both laid the foundations for modern artistic historiography and established the genealogy of Renaissance language – Giorgio Vasari described the frescoes in Assisi in his biography of Giotto, and found in the "variety" of "gestures and attitudes of each figure", in the "composition" of the stories, in the reproduction of various types of clothing and in the "imitations and observations of things of Nature", the main elements that, eventually, permitted the painter to achieve his "great fame". Thus the realism of Giotto's language of images was immediately recognised as a novel contribution to painting: contemporary studies too highlight his experiments in creating, rendering realistically, the habitable spaces within which his figures are then placed.

As the cycle develops the figures, bodies take on depth and solidity; physiognomies become more individual and more expressive and the description of the minute details of reality become even more accurate. The origins of this new approach lie in the contribution made by the Franciscans in the field of optics and of perspective in the 1200s, by Giotto's interest in classical models and by the new relationship between humans and the environment inspired by the slow emergence of humanist culture. However, a predominantly formal evaluation of the new painting techniques neglects the crucial question of the nexus between the realistic representations in Giotto's cycle and the figure of Francis himself, with his re-evaluation of the body, his contemplation of the world, and the Order's subsequent elaboration of the motif of the imitation of Christ associated with the phenomenon of the stigmata. Each of these themes are explicitly expressed in Assisi. The revolutionary naked figure of Francis that appears in the Rinuncia ai beni (Renunciation of worldly goods) has a variety of meanings: it marks a distancing from the paternal world; alludes to the new religious Order's programme of radical poverty; shows the total trust of the young man in the heavenly Father and enters into a dialogue with the biblical scenes of the upper register (row), in which Adam and Eve, with a gesture that is the complete opposite of Francis' action, cover their bodies. In Assisi, not only the importance given to the human figure but also the attention paid to backgrounds, the wide variety of places depicted, are a focus of attention, mirroring a religious life that is no longer bounded by the walls of a monastery, but has become itinerant, travelling the roads, squares and religious edifices of the world outside. Besides the depictions of urban scenes also natural landscapes are represented again, inhabited, such as in the scene of the Predica agli Uccelli (Preaching to the birds), by wild creatures. Two scenes in the cycle are dedicated to the phenomenon of the stigmata: one is set upon Mount Verna, with the appearance of Seraphim, while the other concerns the verification of the stigmata after Francis had died. Thus, there is a clear, profound nexus, long recognised by the critics, between the concrete spirituality of Francis, the re-elaboration of the figure of Francis by the Order and the renewal of visual language. One last contribution from Assisi is that of redefining the relationship between humanity and the Sacred. Inserting the Storie francescane within a far broader iconographic programme, one that incorporates the entire story of salvation, serves to 'close the gap' between the eras of biblical revelations and current daily life. Without the story of Francis, whose image once made to resemble that of Christ with the stigmata also made him worthy of inclusion in a sacred cycle, there would have been no way either of depicting, or illustrating contemporary everyday reality on the walls of a church neither, importantly, would it have been possible, subsequently, to have represented reality in Renaissance painting. The importance of the frescoes in Assisi explains why this small town in central Italy became one of the stop off places to visit on the Grand Tour undertaken by intellectuals, painters and art lovers, all of whom were attracted by the most important works of European Art. In the 13th century a group of buildings, Church, Chapels and a Convent, were built on Mount Verna too. They were then largely rebuilt after a fire in the second half of the 15th century. This isolated, rugged place which, according to tradition, is where the stigmata first appeared, is still an important place for both the faithful and for cultural tourists who seek not only artistic masterpieces, but also contact with traces of the spiritual experiences of a man with a universal appeal, one who cannot be categorised within the cultural world he inhabited, a world within which he was also an innovator.

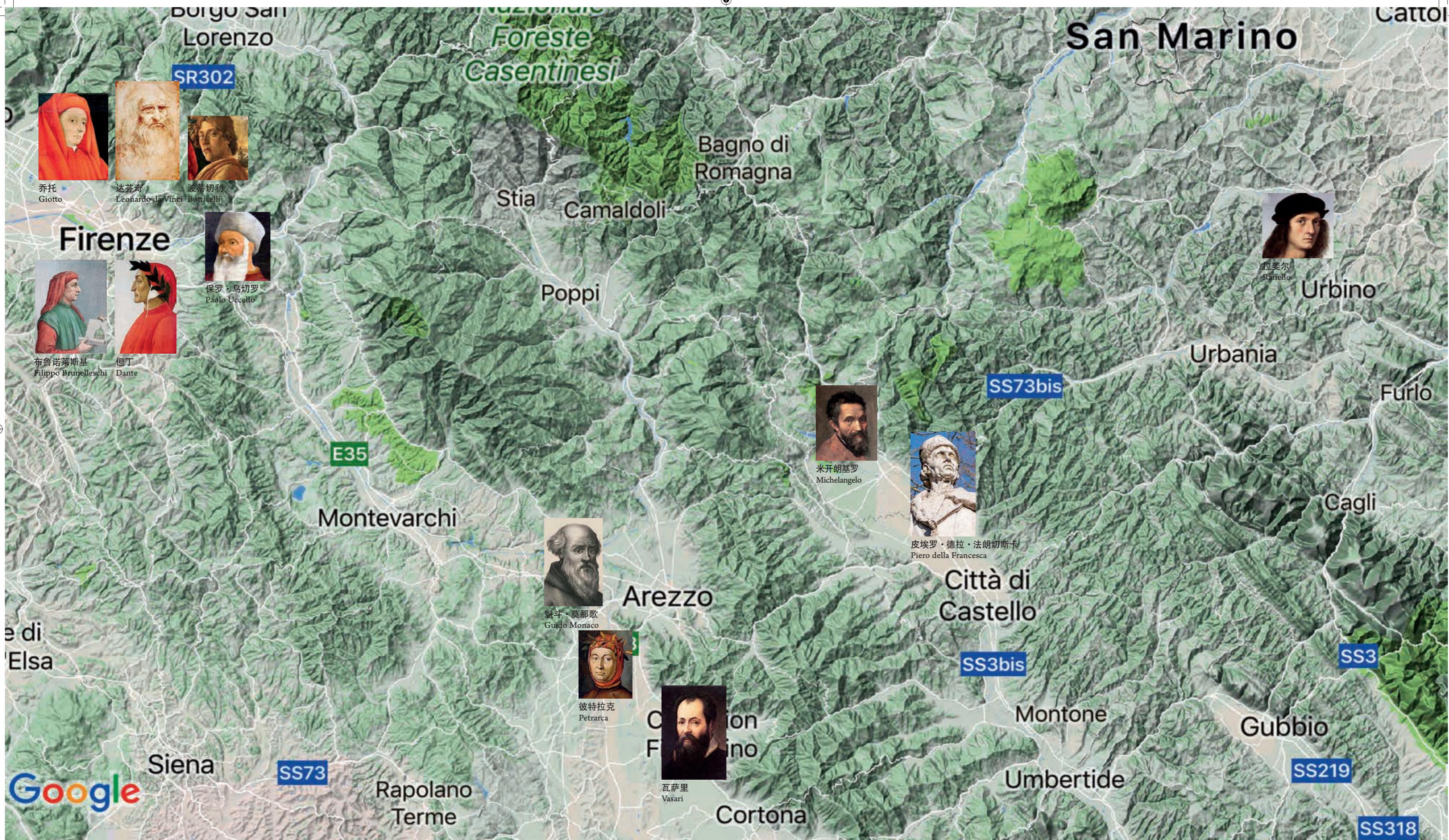
La figura di Francesco d'Assisi (1181/1182-1226) appare, fin dai primi anni successivi alla morte, legata alla rappresentazione in immagini. L'uso del linguaggio pittorico, con forme innovative rispetto alla tradizione, non si limita, da parte dei Francescani, alla raffigurazione del fondatore dell'Ordine, ma riguarda l'intera produzione dei soggetti iconografici sacri. Il caso esemplare è rappresentato dai grandi Crocifissi dipinti per le chiese francescane nel Duecento, nei quali compare la nuova tipologia del Cristo sofferente adottata, tra gli altri, da Cimabue (1240 circa-1302) negli affreschi del transetto della Basilica superiore di Assisi. Il ruolo rilevante acquisito, nel mondo francescano, dal linguaggio pittorico – declinato in forme realistiche sconosciute alla precedente produzione artistica del cristianesimo – affonda le sue radici nell'esperienza dello stesso Francesco, come emerge dai suoi scritti e dai testi biografici dedicati alla sua figura a partire dal 1228, quando viene proclamato santo. Nei racconti agiografici, Francesco è infatti protagonista di episodi nei quali, alla parola, associa il linguaggio corporeo dei gesti, profondamente congeniale ad una traduzione pittorica. Oltre allo sguardo rivolto verso Francesco e le sue azioni simboliche descritte dai biografi è possibile compiere un percorso inverso e risalire da alcuni testi del santo, alla dimensione visiva che li connota. Accenniamo almeno all'esempio del Cantico di frate Sole, scritto, secondo la tradizione, nel 1225, ad eccezione delle ultime due strofe – dedicate a sorella «morte corporale» – aggiunte l'anno successivo, negli ultimi giorni di vita dell'autore. Abbandonando il latino, Francesco compone il più antico testo poetico in volgare che ci sia pervenuto. L'autore, ormai quasi cieco, offre una descrizione sobria e incisiva delle creature, evocate nella loro essenziale perfezione. Non ci sono riferimenti a esperienze mistiche o eventi eccezionali: la contemplazione dell'orizzonte profano costituisce, per lo sguardo interiore di Francesco, una forma di rivelazione della presenza divina. Il timbro fondamentale della scrittura francescana appare connotato da un senso di concretezza e gioiosa celebrazione della realtà, in ogni suo aspetto. Tra questo linguaggio di lode dell'esperienza quotidiana e il carattere, pervaso di illusioni a fatti miracolosi, delle narrazioni letterarie e pittoriche relative alla figura di Francesco, si colloca la scoperta sul corpo del santo – che aveva chiesto, prima di morire, di essere deposto nudo sulla terra – di una serie di segni, interpretati come le «stimmate di Cristo», cioè la riproduzione delle ferite dei chiodi della croce. Il fenomeno senza precedenti – ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa nel 1237 e integralmente riprodotto in forma pittorica dopo il 1255 – viene visto come il risultato della completa conformazione di Francesco al modello evangelico e come il «sigillo» divino di approvazione della Regola di vita praticata dal frate, occasione di aspri contrasti interni all'Ordine. Nella redazione, approvata nel 1263, della biografia del santo composta da Bonaventura – dal 1257 alla guida dell'Ordine – l'autore usa, per descrivere la straordinaria manifestazione, la metafora della trasformazione di Francesco in una sorta di immagine del Crocifisso, miracolosamente dipinta «dal dito del Dio vivente». Il corpo del santo, decorato da una «pittura divina», legittima la fortuna iconografica del soggetto francescano. Al tempo stesso, l'atteggiamento di letizia, dominante negli scritti di Francesco, cede il posto, nelle immagini, all'insistenza sul tema della partecipazione alla sofferenza della croce.

La grande svolta nell'iconografia francescana e, insieme, nella storia della pittura occidentale, avviene nel cantiere della Basilica superiore di Assisi, consacrata nel 1254 e destinata a diventare modello e prototipo delle operazioni realizzate in seguito nelle chiese dell'Ordine. La realizzazione della monumentale impresa pittorica, avviata da papa Niccolò III (1277-80) nella zona del transetto, prosegue, con l'elezione di Niccolò IV (1288-92), primo pontefice proveniente dall'Ordine dei frati Minori, nella navata. La decorazione del corpo della chiesa, composto da quattro campate, prevede tre ordini sovrapposti di affreschi. Nei due registri superiori sono rappresentate scene bibliche tratte dalla Genesi, opposte a episodi della vita di Cristo nella controfacciata e nella parete a sud. Lo svolgimento parallelo, nella navata, di episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento segue una tradizione narrativa elaborata nelle basiliche romane fin dal V secolo. Nel livello più basso e vicino all'osservatore, si collocano invece le ventotto scene giottesche delle Storie francescane, in gran parte ispirate alla Leggenda Maggiore di Bonaventura. Con una inversione gerarchica, dunque, le vicende del santo moderno appaiono in una posizione privilegiata rispetto alle scene bibliche. Lo stesso scarso linguistico introdotto dalle novità formali del ciclo accentua l'enfasi sugli episodi della storia moderna rispetto a quelli della storia sacra. Per la realizzazione della straordinaria impresa, convergono ad Assisi diverse maestranze, soprattutto romane e toscane. I lavori cominciano dal transetto e dall'abside, in gran parte sotto la guida di Cimabue. Le scene bibliche delle prime campate, partendo dal transetto, sono realizzate da maestranze romane, probabilmente guidate da Jacopo

Torriti. Dopo il 1288, con l'arrivo di Giotto (1267 circa-1337), il cantiere diventa il laboratorio per eccellenza della lingua figurativa moderna. Quali aspetti, nelle scene francescane, giustificano la condivisa valutazione dell'importanza del ciclo per la storia della pittura e quali relazioni possono essere individuate tra la rottura con la precedente tradizione iconografica delle immagini sacre e la novità della figura di Francesco d'Assisi?

Nell'edizione del 1568 delle Vite – opera che fonda la moderna storiografia artistica e stabilisce la genealogia del linguaggio rinascimentale – Giorgio Vasari descrive gli affreschi di Assisi nella biografia dedicata a Giotto, indicando nella «varietà» di «gesti et attitudini di ciascuna figura», nella «composizione» delle storie, nella riproduzione dei diversi tipi di abiti e nelle «imitazioni et osservazioni delle cose della natura», i principali elementi che consentono al pittore di raggiungere, con questa impresa, «grandissima fama». La novità immediatamente riconosciuta al linguaggio giottesco riguarda dunque il realismo delle immagini. Gli studi contemporanei sottolineano la sperimentazione della resa di spazi abitabili, all'interno dei quali sono accolte le figure. Nel corso dello sviluppo del ciclo i corpi acquisiscono spessore e massa, le fisionomie si fanno più individuali ed espressive, la descrizione dei particolari minuti della realtà diventa più accurata. All'origine di queste novità vengono individuati i contributi forniti dagli studi dei Francescani sull'ottica e la prospettiva, nel corso del Duecento, l'interesse per i modelli antichi attribuito a Giotto e una nuova relazione tra uomo e ambiente suggerita dal sorgere della cultura umanista.

Una valutazione prevalentemente formale delle novità pittoriche trascura tuttavia la questione cruciale del nesso tra la rappresentazione realistica del ciclo giottesco e la figura di Francesco, con la sua rivalutazione del corpo, della contemplazione del mondo e con la successiva elaborazione, da parte dell'Ordine, del motivo dell'imitazione di Cristo connessa al fenomeno delle stimmate. Ciascuno dei temi evocati trova ad Assisi esplicita espressione. Nella Rinuncia ai beni compare la rivoluzionaria figura del nudo di Francesco, che rimanda a vari significati: segna il distacco dal mondo paterno, allude al programma di radicale povertà del nuovo Ordine religioso, mostra l'affidamento totale del giovane al Padre celeste ed entra in dialogo con le scene bibliche del registro superiore, nelle quali Adamo ed Eva, con gesto opposto a quello di Francesco, coprono i loro corpi. Oltre al rilievo delle figure umane, negli sfondi di Assisi emerge l'attenzione per la varietà dei luoghi rappresentati, specchio di una vita religiosa non più confinata entro le mura di un monastero, ma itinerante attraverso strade, piazze, edifici di culto delle città. Accanto alle scene urbane fa la sua comparsa, dopo secoli, la rappresentazione del paesaggio naturale, popolato, come la scena della Predica agli uccelli, da animali selvatici. Al fenomeno delle stimmate, nel ciclo, sono dedicate due scene, una ambientata sul monte della Verna, con l'apparizione del Serafino, l'altra relativa alla Verifica delle stimmate dopo la morte. Tra la spiritualità concreta di Francesco, la rielaborazione della figura da parte dell'Ordine e il rinnovamento della lingua visiva, esiste dunque, come risulta ormai evidente, un nesso profondo, da tempo riconosciuto da una parte della critica. Un ultimo contributo viene da Assisi nella ridefinizione del rapporto tra l'uomo ed il sacro. Con l'inserimento delle Storie francescane all'interno di un più vasto programma iconografico che comprende l'intera storia della salvezza, viene infatti abbattuta la frattura tra il tempo della rivelazione biblica e la vita quotidiana. Senza la storia di Francesco, la sua figura resa dalle stimmate simile a Cristo e quindi degna di comparire in un ciclo sacro, la rappresentazione della realtà comune non avrebbe trovato posto sulle pareti di una chiesa e, a partire da questo prototipo fondamentale, nella successiva pittura del Rinascimento. L'importanza della pittura di Assisi spiega dunque il fatto che il borgo dell'Italia centrale sia entrato tra le tappe del Grand Tour, compiuto da intellettuali, pittori e semplici conoscitori, attratti dalle opere più significative dell'arte europea. Anche sul monte della Verna è sorto un complesso duecentesco di edifici – chiesa, cappelle e convento – in gran parte ricostruiti, dopo un incendio, nella seconda metà del Quattrocento. Il luogo aspro e appartato, nel quale la tradizione colloca l'evento delle stimmate, resta tuttavia meta privilegiata di fedeli e visitatori alla ricerca non solo di capolavori artistici, ma del contatto con le tracce dell'esperienza spirituale di un uomo dalla personalità dotata di uno spessore universale, non riducibile alle categorie del mondo culturale nel quale ha agito e del quale è stato innovatore.

GRAND TOUR 精神在继续
The spirit of Grand Tour goes on
Lo spirito del Grand Tour continua

他们面对、但丁“神曲”

Their Divine Comedy
La loro Divina Commedia

王维新

Wang Weixin
艺术家，中央美术学院教授
Artist Professor of China Central Academy of Fine Arts
Artista Professore dell'Accademia Centrale di Belle Arti

阿利桑德罗·柯科钦斯基

Alessandro Kokocinski
意大利艺术家
Italian Artist
Artista italiano

回归自然、心灵出发

Going back to nature and leaving with your heart
Ritorno alla natura e partenza col cuore

刘曼文

Liu Manwen
艺术家，上海油画雕塑院教授
Artist Professor of Shanghai Oil painting & Sculpture Institute
Artista Professoressa dell'Istituto di pittura ad olio e scultura Shanghai

丁一林

Ding Yilin
艺术家，中央美术学院教授
Artist Professor of China Central Academy of Fine Arts
Artista Professore dell'Accademia Centrale di Belle Arti

殷雄

Yin Xiong
艺术家，上海油画雕塑院教授
Artist Professor of Shanghai Oil Painting & Sculpture Institute
Artista Professoressa dell'Istituto di pittura ad olio e scultura Shanghai

周志伟

Zhou Zhiwei
艺术家，“桥”国际艺术家协会主席
Artist Chairman of Rome International Artists Association "Bridge"
Artista Presidente dell'Associazione di Artisti Internazionale "Ponte" di Roma

融情于境、超然之美

Creating beauty with feelings
Creare la bellezza con sentimento

王作欣

Wang Zuoxin
歌唱家，上海音乐学院教授
Singer Professor of Shanghai Conservatory of Music
Cantante Professoressa del Conservatorio Musicale di Shanghai

乔尔乔·塞文素
Giorgio Seveso
艺术评论家

中国画家的Grand Tour之旅几乎已经成为一种“传统”，他们来到意大利作画并深入了解意大利文化，一如浪漫主义时期的学者和艺术家。当时的Grand Tour就是为了重新发现古罗马的遗迹，以及意大利灿烂的历史、自然和人文。今年，五位中国艺术家再次踏上这片土地，尽情挥洒自己的才情。

他们的旅程可谓是数百年马可·波罗东方之旅的“逆行”。他们来到遥远的意大利，造访未知的地点，面对全新的景物架起画板，描绘着对他们而言也许只在文学作品中出现过的主题。

除了延续Grand Tour这一项目的初衷，今年，几位艺术家还受邀与阿利桑德罗·柯科钦斯基共同诠释但丁《神曲》的奇妙意象。艺术家们通过各具特色的创作语言和表现手法，将异域风光和个人感受生动地呈现在画布上，创作出一系列精美的作品。借由绘画，他们用自己具象的语言，传达出此番经历带给他们的视觉冲击和创作渴望。

我们来自中国的画家朋友脑海中的意象不再是稻田佛塔、层峦叠嶂、笔走龙蛇，取而代之的是修道院和城堡、树林和山谷、中世纪的村庄和宫殿，以及托斯卡纳、翁布里亚、拉兹奥等地的角楼和回廊。

他们的“意大利”作品向我们证明：对自然与平衡的热爱、对和谐与比例的追求是全世界共通的美学语言，超越了品味和文化的界限，绘画，是技、道、心的修行。这门古老的艺术不断被赋予新的内涵，成为人类不同思想和文化间的一场共情。

马塞尔普鲁斯特曾说：“创造力无关新风景，而需要新眼睛。”刘曼文、丁一林、周志伟、殷雄、王维新等艺术家带给我们的正是他们的“新眼睛”。我相信此次成果丰硕的意大利之行所孕育的画作，可以让人重新发现意大利，带来不同文化视角下丰富而多元的诠释。正如米兰艺术评论家Giovanni Testori所言，他曾这样评价从自然中找寻灵感的艺术家：“对于画家而言，自然和写实并不冲突。难的是怎样既还原自然生灭的本来面貌，又通过继承和借鉴，在每一次创作中赋予自然不同的意蕴。”

Marco Polo, the other way round

By Giorgio Seveso
Art Critic

The Grand Tour of a group of Chinese painters coming to Italy to paint and to get to know our country is almost becoming a "tradition". As in the Romantic Age when artists and intellectuals who wanted to discover the relics of the Roman world and the bright beauty of our history, of our nature and of our people would travel to Italy; this year too, five artists from China have come to travel up and down our country in order to assess their skills and talents here.

These artists have taken the long journey Marco Polo, the great Venetian explorer took a very long time ago, the other way round. They have visited places and far-off lands unknown to them, placing their easels before new themes, new subjects unusual for them or only known by them through literature. This was the original idea in the project, which has been enriched this year by the invitation to collaborate with our Alessandro Kokocinski for a co-interpretation of the wonderful imagery of La Divina Commedia (the Divine Comedy by Dante).

The result has, indubitably, been a number of high quality canvases in which the artists have adapted their own language and techniques to the very striking impulse given by the relationship with landscapes, places and situations that are very different from those of their native land.

Through drawing and painting, they have, somehow, "translated" into their own figurative language the visual novelty and the expressive stimuli evoked by the meeting with the sites visited and the interpretative opportunities they offered.

Convents and castles, woods and forests, paths, ravines, patches of vegetation in Franciscan places, mediaeval villages and palaces, cloisters and turrets of Tuscany, Umbria and Latium and of our varied landscapes have, thus, entered the imagination of our Chinese friends replacing rice fields, pagodas, misty mountains and the elegant and refined traditional calligraphy.

The "Italian" works of these painters tell us today that love for nature and equilibrium, a quest for harmony and proportion are an international language of beauty, an Esperanto without borders of taste and culture which does not need dictionaries or exotic grammar to be understood or appreciated everywhere.

This is the message we get from this project. Painting, in its real inner meaning, that is as an intense exercise of mind, heart, technical savoir faire, of a skill which is ancient but always relevant and renewed, is a common ground for human sensibility today in every latitude of thought and culture. Marcel Proust used to say "Creativity is not looking for new landscapes but looking at them with new eyes".

This is what Liu Manwen, Din Yillin, Zhou Zhiwei, Yin Xiong and Wang Weixin have done. I believe that the images of this fruitful Italian stay offer a sense of rediscovery, of rich and plural reinterpretation, in the sense that Giovanni Testori gives to the sincere artist who turns to nature for inspiration. The Milanese critic wrote "There is no contrast between reality and nature for a painter. There is only the hard complexity through which nature becomes reality, lives and dies in its own appearance, is nourished with acquisition and heritage, to become a different reality over and over again."

Questo del Grand tour di un gruppo di pittori cinesi a dipingere e conoscere la nostra terra, sta ormai diventando quasi una "tradizione". Sulla scorta del viaggio in Italia che compivano gli artisti e gli intellettuali dell'epoca romantica alla scoperta delle vestigia della romanità e delle bellezze vivaci della nostra Storia, della nostra natura e della nostra gente, anche quest'anno infatti cinque artisti di quel grande paese hanno viaggiato in lungo e in largo da noi, ispirandosi alla nostra letteratura, alla nostra arte e alle suggestioni della nostra terra per misurare mestiere e talento su questi terreni. Proprio come fu in qualche maniera per il grande viaggio di Marco Polo, compiuto in epoca ormai lontana dal grande esploratore veneziano e oggi ripercorso al contrario, questi artisti hanno visitato da noi luoghi e contrade a loro sconosciuti, piantando il cavalletto dinnanzi a temi e soggetti nuovi, per loro insoliti o solo già noti per via letteraria.

Questa l'idea originaria dell'operazione, che quest'anno si è arricchita anche dell'invito a collaborare con il nostro Alessandro Kokocinski per una interpretazione a più mani della favolosa imagerie della Divina Commedia.

Ciò che ne è risultato è senz'altro una messe di opere di grande qualità, che hanno visto gli autori adeguare il proprio linguaggio e la propria tecnica all'impulso vivissimo ricavato dal rapporto con paesaggi, luoghi e situazioni assai lontani da quelli nativi. Ognuno di loro, infatti, disegnando e dipingendo, ha in qualche modo "tradotto" nel proprio linguaggio figurativo i termini di novità visiva e gli stimoli di espressività rappresentati dall'incontro con i siti visitati e con le occasioni interpretative che essi hanno significato. E dunque castelli e conventi, boschi e foreste, sentieri, anfratti, macchiai di vegetazione dei luoghi francescani o della nostra storia medievale, con i suoi borghi e palazzi, chiostri e torrette della Toscana, dell'Umbria, del Lazio e delle nostre più diverse campagne, sono entrati nell'immaginario di questi nostri amici cinesi, sostituendovi risaie e pagode e monti nebbiosi o gli eleganti e raffinati grafismi della tradizione ...

L'amore per la natura e per l'equilibrio, la ricerca dell'armonia e della proporzione – ci dicono oggi queste loro opere "italiane" – costituiscono una sorta di linguaggio internazionale e interlinguistico della bellezza, un esperanto senza confini di gusto e di cultura che non ha bisogno di dizionari o di grammatiche esotiche per essere compreso e apprezzato da tutti.

Il messaggio che ci viene da questa iniziativa è proprio questo. La pittura, quando essa sia ancora intesa come tale, cioè come intenso esercizio della mente, del cuore e del savoir faire tecnico di un mestiere antico ma sempre attuale e rinnovato, è davvero un terreno comune per la sensibilità degli uomini e delle donne di oggi, sotto ogni latitudine di pensiero e di cultura.

Marcel Proust diceva che "la creatività non è cercare nuovi paesaggi, ma è di guardarli con occhi nuovi".

È quello che hanno fatto Liu Manwen, Din Yillin, Zhou Zhiwei, Yin Xiong e Wang Weixin. Le loro immagini in questo profondo soggiorno italiano hanno davvero avuto – a mio modo di vedere – il senso di una riscoperta, di una reinterpretazione ricca e plurale, proprio nel senso che Giovanni Testori attribuiva all'artista sincero che si volga alla natura per ispirare il proprio lavoro: "Tra realtà e natura", scriveva il critico milanese, "per un pittore non esiste contrasto: esiste solo la faticosa complessità con cui la natura di volta in volta diviene realtà, vive e muore del suo stesso aspetto, si nutre d'acquisizioni e retaggi, per ridiventare continuamente una realtà diversa".

但丁、阿利桑德罗与我

王维新

两年前，我应意大利艺术大师阿利桑德罗的邀请，随 Grand Tour 团队出访了意大利，对罗马周边地区有关文艺复兴时期的史迹作了深入参访，从艺术的审美角度挖掘了某些人文性的宝藏。在考察过程中，特别是与阿利桑德罗的接触中，得知他曾为但丁的《神曲》作过插图，勾起了我们共同的爱好和艺术创作的共同情结。因我于 1983 年，为浙江人民美术出版社编辑的“世界文学名著”连环画丛书，绘制过一百幅线描钢笔画《神曲》插图作品。

但丁出身于意大利佛罗伦萨市的一个贵族家庭。曾为佛罗伦萨最高行政长官之一，后因政治原因被流放，流放期间创作出《神曲》。他是中世纪文艺复兴时期最伟大的诗人。与莎士比亚、歌德并称为世界三大文学巨匠。而但丁发表的《神曲》代表了中世纪文艺复兴时代的人文主义思想的曙光，横贯了诗歌、哲学、神学等诸多领域，不仅在那个时代，即使在任何一个时代也都散发着罕见的魅力！

我和阿利桑德罗正由于共同的情感和热情都创作了《神曲》的绘画作品。这是我们俩人的相知和相融。我在他的工作室拜读了他数十幅《神曲》的插图。其作品从构

Dante, Alessandro, and Me

Wang Weixin

Two years ago, per kind invitation of the great Italian artist Alessandro Kokocinski, I joined the "Grand Tour" to visit Italy. I was particularly interested in visiting the places in the vicinity of Rome where the Renaissance flourished, studying the glorious treasures from artistic and aesthetic perspectives. From conversations with Alessandro I knew that he had once provided illustrations for Dante's *The Divine Comedy*. As it happened, back in 1983 I had drawn 100 pen-sketch illustrations for *The Divine Comedy* as part of a series *World Classics Illustrated* published by Zhejiang People's Art Press. The same love for art has bonded me and Alessandro ever since.

Dante (1265-1321) was born to an aristocratic family in Florence. He once served as city prior (Florence's highest position) and was sent into exile for political reasons. During exile, Dante wrote *The Divine Comedy*. As the greatest poet of medieval and Italian literature, Dante joins Shakespeare and Goethe as one of the three greatest literary giants in the world. His masterpiece *The Divine Comedy* is the beacon of humanistic spirit for the medieval and early Renaissance world that shines brilliantly in the realms of poetry, philosophy, theology, and many more. Dante is not of an age, as Ben Jonson said of Shakespeare, but for all time.

The same love for art inspired both me and Alessandro when we created illustrations for Dante's *The Divine Comedy*. It brought us together in warm friendship and deep, mutual appreciation. In Alessandro's studio I had the pleasure of seeing his illustrations for *The Divine Comedy* and was wonderstruck by the power and beauty of his work, from conceptualization to imagery to color tone. It was a nourishing experience both technically and in the spiritual sense. In his artworks I saw the soul of a poet, a poet's passion and power of imagination. His style reminds me of Diego Velázquez (1599-1660) in its elegance and of Francisco Goya (1746-1828) in its singular ability to evoke the uncanny and the absurd. Ultimately, what throbs in his artworks is his heart and soul, channeled via a kind of hallucinatory realism of his own. As Alessandro himself puts it when talking about the essence of his illustrations for *The Divine Comedy*: "I am my own heaven; I am my own hell." It is a heartfelt truth from his lifetime struggle in pursuit of art and beauty.

Alessandro and I also share a passion for copper plate etching and have both worked creatively in this unique art form. Although we don't speak the same languages, we are bonded together in our souls by Dante and by the same love for art.

Dante, Alessandro ed io

Wang Weixin

Due anni fa per gentile invito del grande artista italiano Alessandro Kokocinski mi sono unito al "Grand Tour" per visitare l'Italia. Ero particolarmente interessato ai luoghi nei dintorni di Roma dove fiorì il Rinascimento, ero desideroso di conoscere i tesori dell'umanesimo. In quel periodo ho anche avuto modo di approfondire la conoscenza di Alessandro e sono venuto a sapere che aveva disegnato delle bellissime illustrazioni della Divina Commedia. Io, nel 1983, avevo realizzato 100 illustrazioni del capolavoro di Dante per la serie "World Classics illustrated" pubblicata dalla casa editrice Zhejiang People's Art Press e questa coincidenza ha ulteriormente rafforzato il nostro intenso legame artistico. Dante, nato in una famiglia aristocratica fiorentina, svolse anche la funzione di priore della sua città ma per motivi politici venne condannato all'esilio. Durante l'esilio scrisse la Divina Commedia. Fu il più grande poeta medievale italiano. Insieme a Shakespeare e Goethe è uno dei tre giganti della letteratura mondiale. Il suo capolavoro, La Divina Commedia è considerato il faro dello spirito umanistico del Medioevo e del primo Rinascimento che porta luce in tutti i campi: la poesia, la filosofia, la teologia e molti altri. Dante non appartiene ad un'epoca, come Ben Jonson disse di Shakespeare, è l'uomo di tutti i tempi.

Alessandro ed io condividiamo anche l'interesse per le incisioni. Abbiamo entrambi esperienza e passione per questa unica forma d'arte. Noi non comuniciamo attraverso una lingua, comuniciamo attraverso l'affinità dell'anima.

王维新
Wang Weixin

但丁《神曲》（地狱篇）

The Divine Comedy by Dante Alighieri (Inferno)
La Divina Commedia di Dante Alighieri (Inferno)

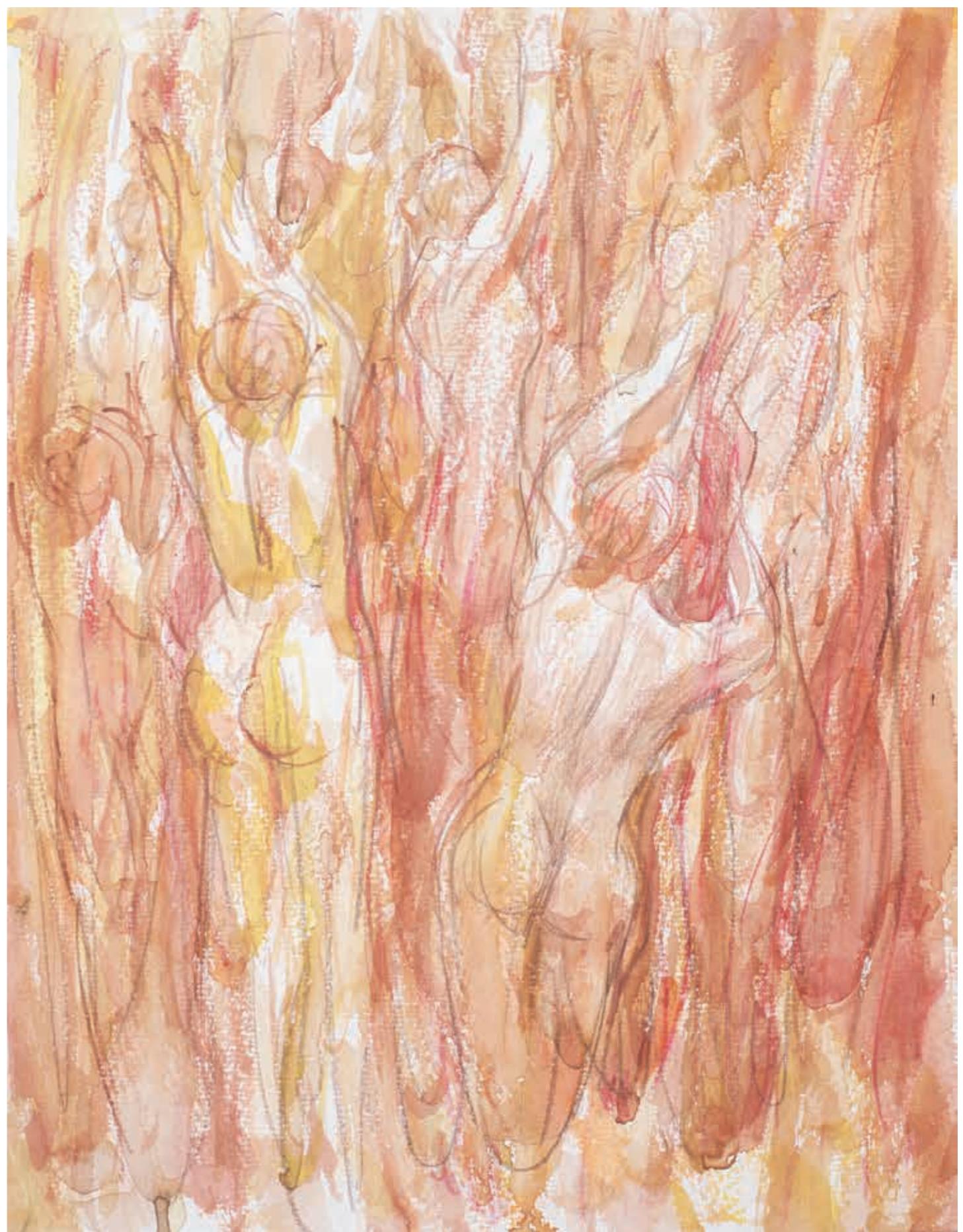
2017年 纸本水彩 70×50cm×9
2017 Watercolour on paper 70×50cm×9
2017 Acquarello su carta 70×50cm×9

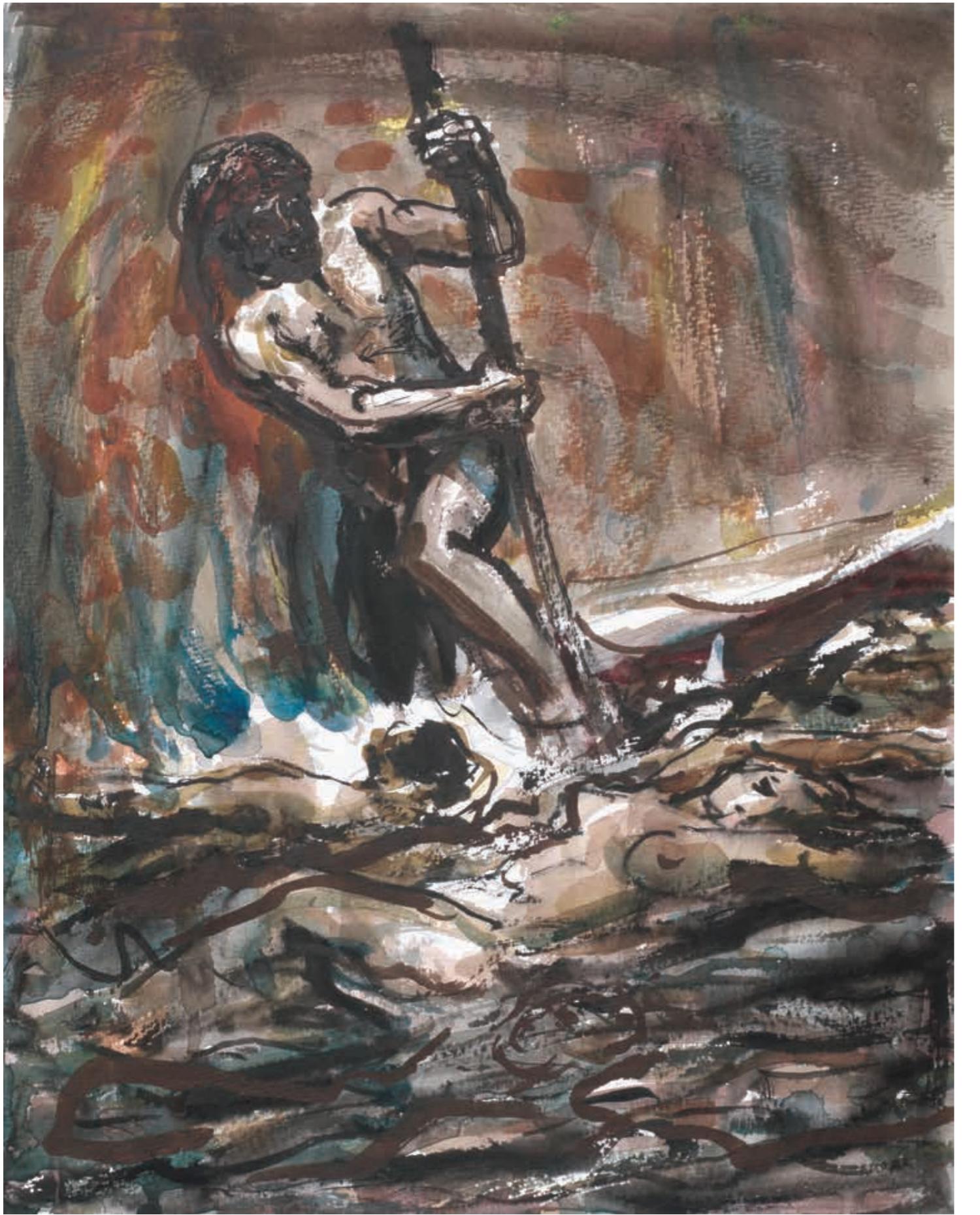

44

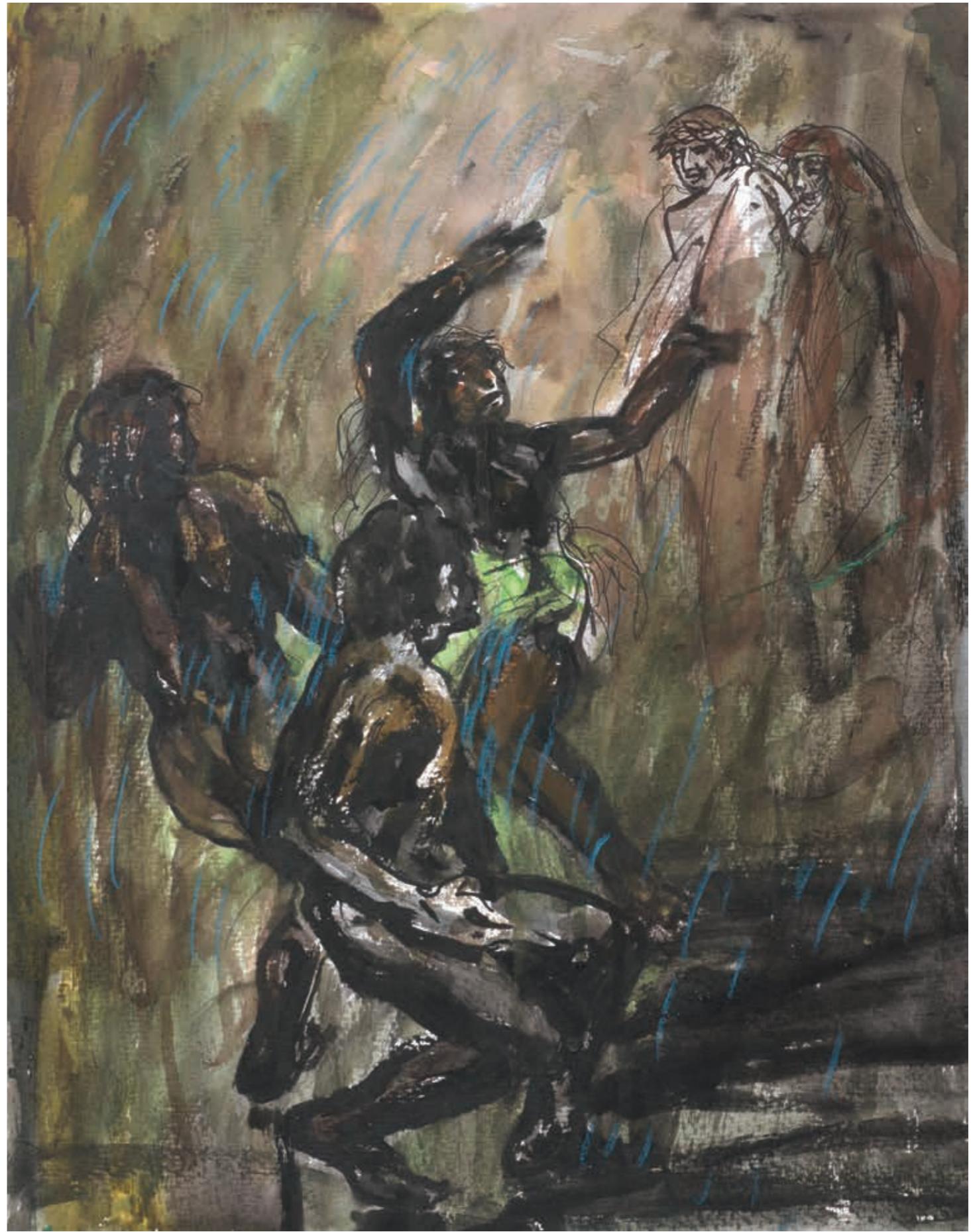

45

48

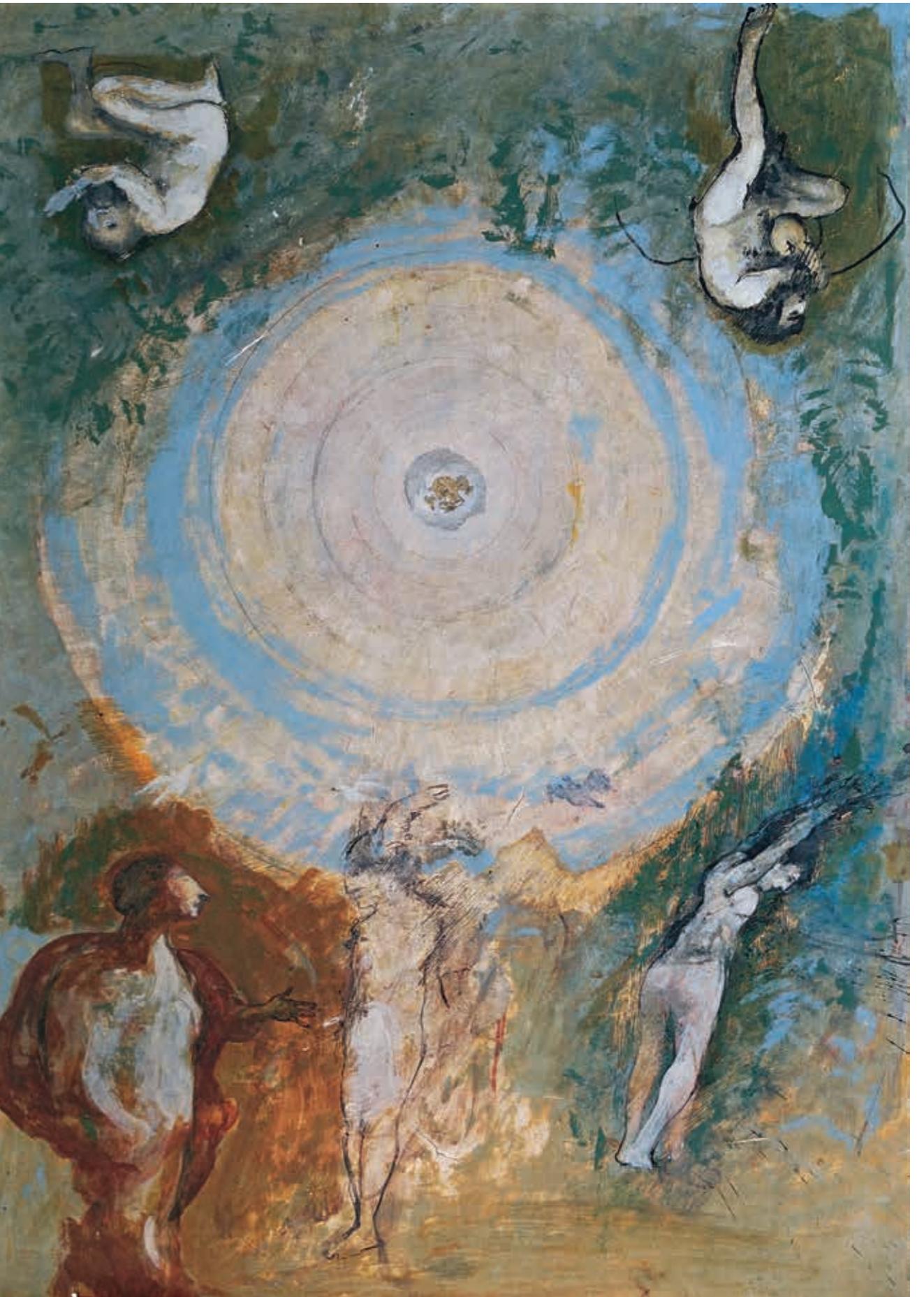

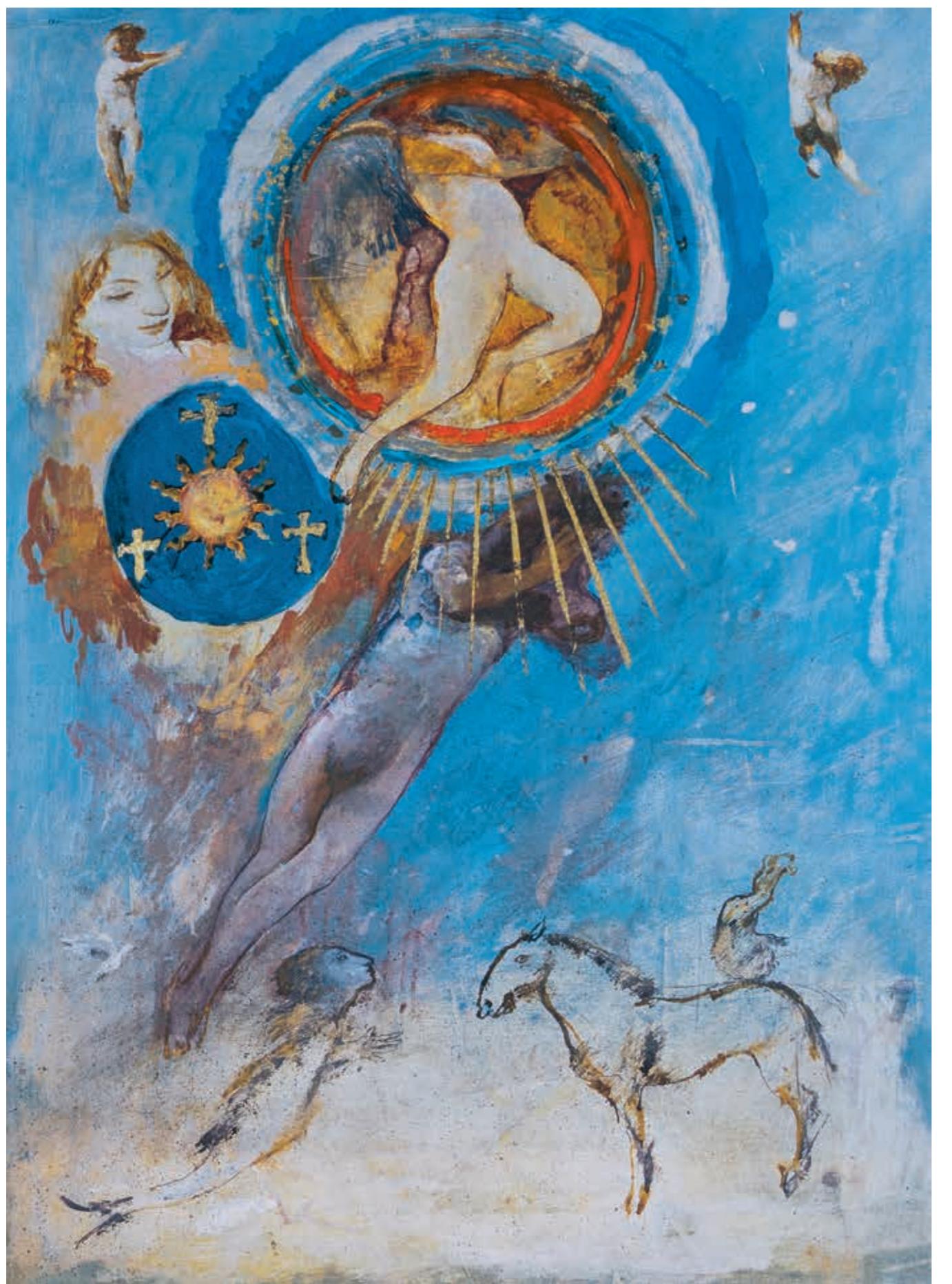
49

阿利桑德罗·柯科钦斯基
Alessandro Kokocinski

但丁《神曲》（天堂篇）
The Divine Comedy by Dante Alighieri (Paradise)
La Divina Commedia di Dante Alighieri (Paradiso)

2003年 纸本综合材料 70×50cm×8
2003 Mixed material 70×50cm×8
2003 Materiale misto 70×50cm×8

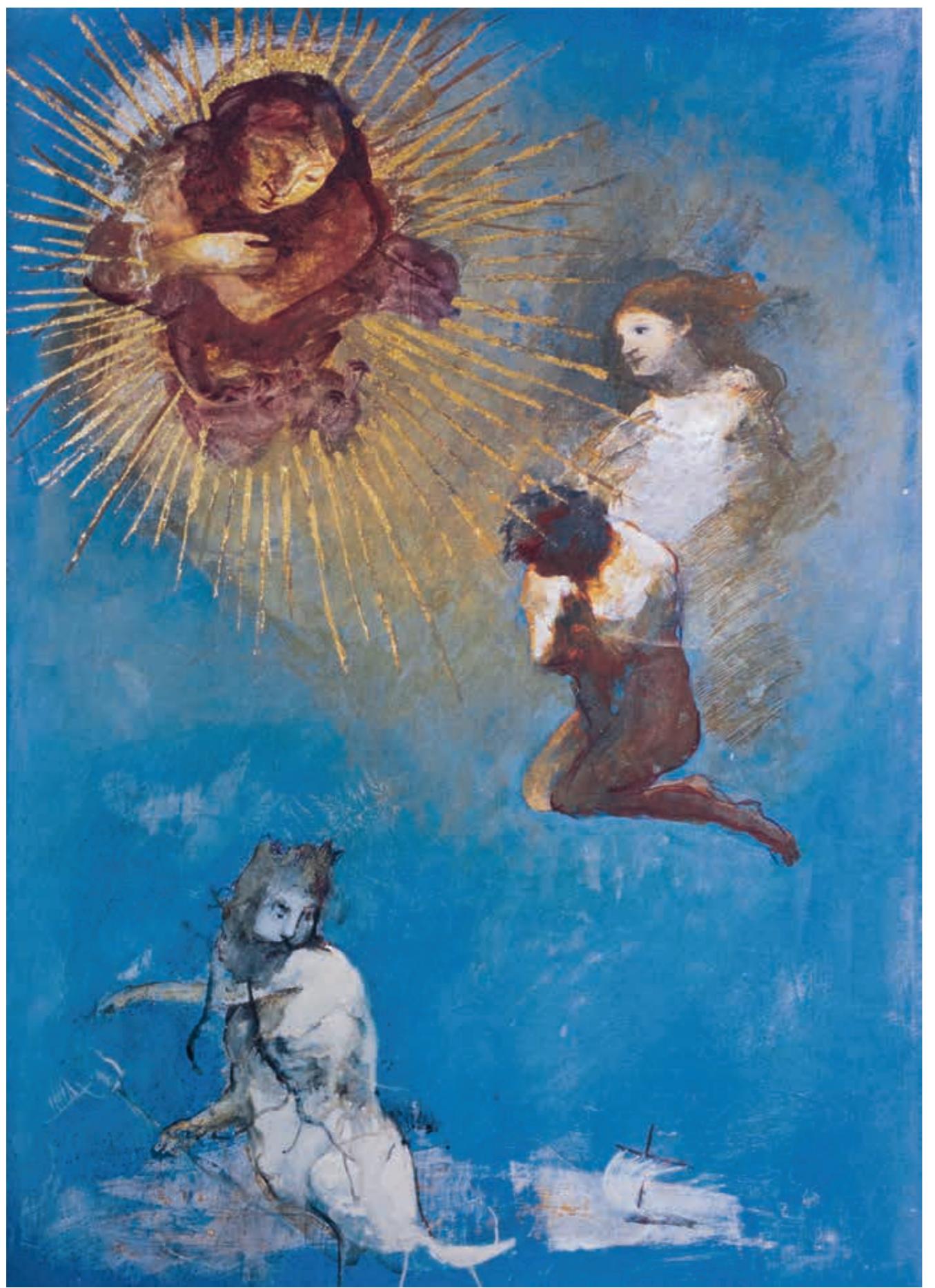

52

53

54

55

56

57

视觉的温度

刘曼文

当一切成为“曾经”与“历史”的时候，想象的空间将是个体化的普遍特征。回望文艺复兴，一连串的名作巨匠如雷灌顶的震撼！神圣的魄力让人无法抗拒。

艺术朝圣是一个心灵的出发点，在一个恰当又巧合的时间轴开启了“Grand Tour 走进文艺复兴发源地”活动及展览，一切如期进行。意大利是文艺复兴发源地的源头，佛罗伦萨成为我们耳熟能详的文艺复兴最辉煌艺术圣地。

然而，从文艺复兴发源地内地阿雷佐地区开始用步履丈量这一地域的神奇，是此行主要目的。这里出生的伟大人物有：但丁、乔托、瓦萨里、米开朗基罗、达芬奇、拉斐尔、彼特拉克、皮埃罗·德拉·弗朗切斯卡等伟大人物。

走过米开朗基罗、拉斐尔出生的房子，听到更多关于文艺复兴的故事，看到眼前山水建筑，似乎进入达芬奇密码世界！跟随文艺复兴人性化解释，我们开始了解圣方济各，普世的人文精神出现在经典艺术名作中。在寻源头中我们来到了凡勒纳圣地、波比的魁蒂公爵古堡，从神圣肃穆渐渐体悟到生命的活力，无论修士、修女、

Journey to the Soul

Liu Manwen

香客、路人，在自然间都贯穿融汇，驻足停留时深深呼吸着灵性聚焦的气息！相机和手机都时刻成为记录瞬间感悟的工具，而画布上的创造变得尤为迫切，这是画家的对话方式和本能，当我坚实地行走在文艺复兴发源地的同时，视觉感知的温度也深深走进内心世界。

When everything recedes into the “past” and becomes “history,” only imagination can take us back in time and space to see and relive what is already gone by. Traveling back to the age of the Renaissance, one cannot help but marvel at those great masters of art, awestruck by their splendor and singular power. On an auspicious day when all the stars were perfectly aligned, I embarked on this “Grand Tour - At the Sources of the Renaissance,” that I had long dreamed of taking. The tour began from Florence, the most glorious of the Renaissance that I had read so much about. It was a journey of the soul, a pilgrimage. The highlight of the tour for me, though, was walking the sacred grounds of Arezzo, where it all began, relishing each and every step. Here I imagined saying hello to the giants of the Renaissance this blessed place had given birth to: Dante, Giotto, Vasari, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raphael, Petrarch, Piero della Francesca, and more.

I visited the birth homes of Michelangelo and Raphael, listened to amazing stories of the Renaissance, and meandered along the streets of magnificent historical buildings with lush green hills and waters in the backdrop, letting myself lose in the world of da Vinci

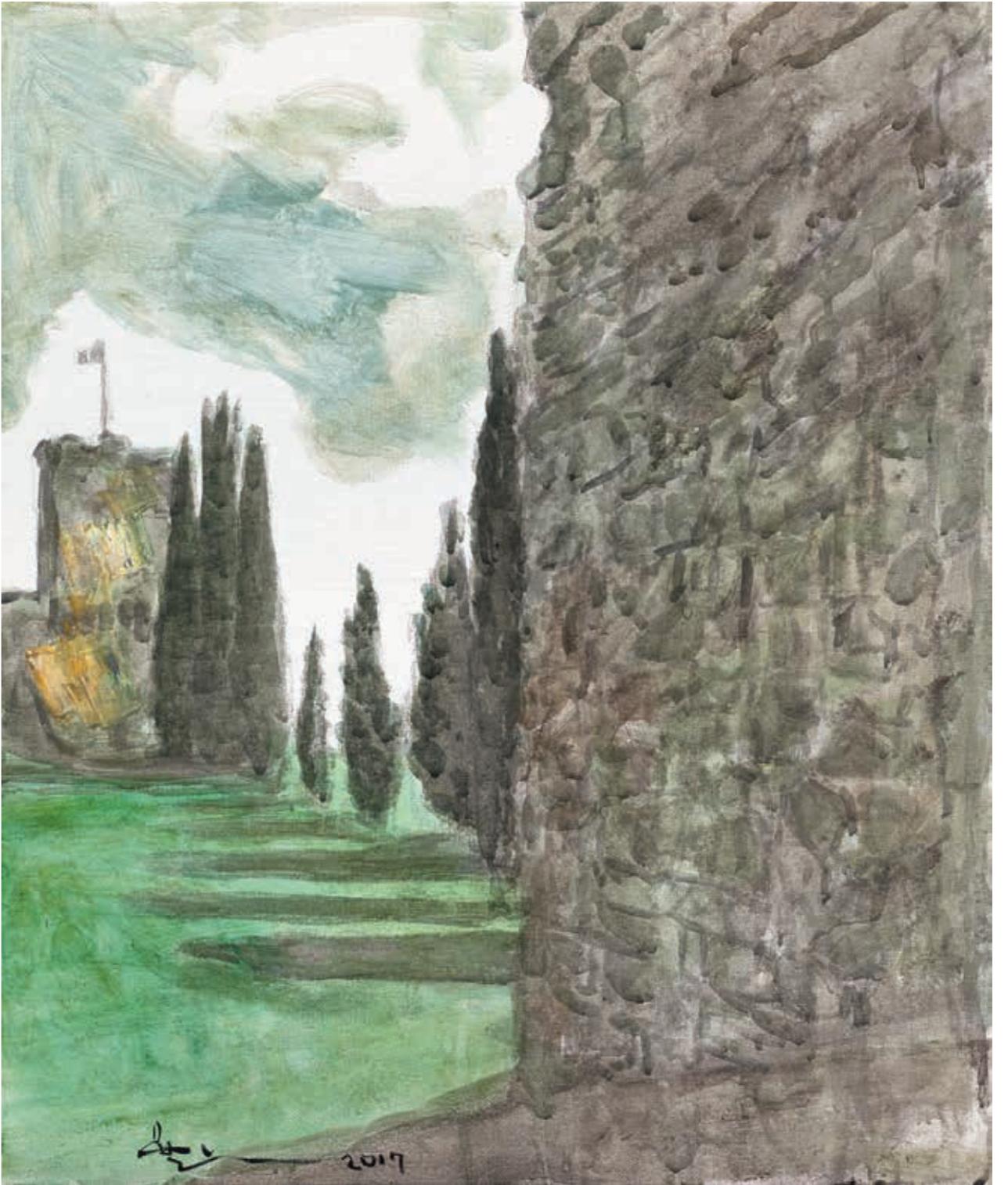
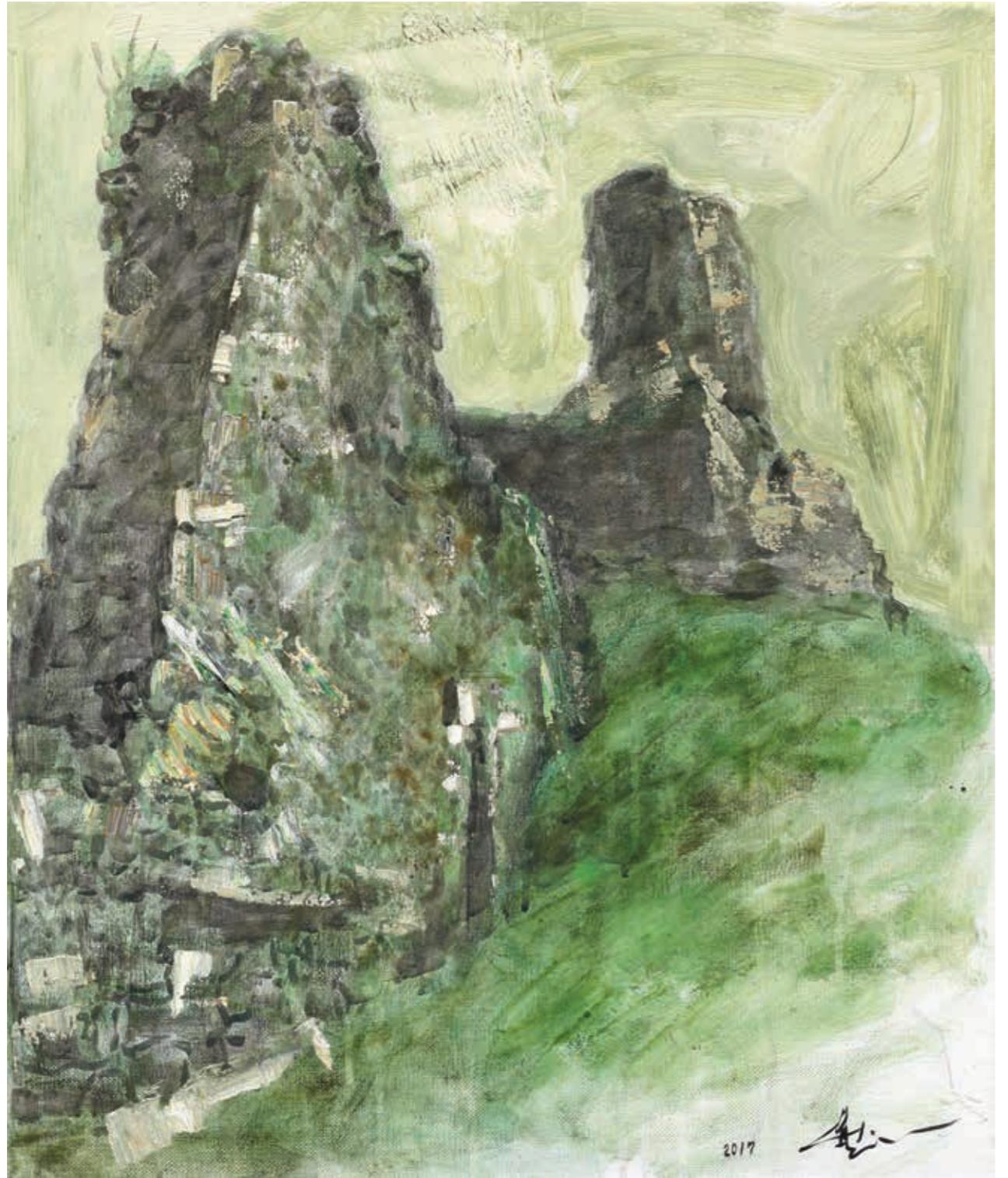
codes. A talk given about Saint Francis of Assisi, how the humanistic spirit is alive in his religious teachings and in the masterpieces of the Renaissance, fascinated me. Then, following the roots of the great revival, I came to La Verna Sanctuary and Castello dei Conti Guidi in Poppi, where spirit and nature, body and soul are in perfect harmony, and where priests, nuns, pilgrims, travelers, all feel happily at home. Wandering around in this heavenly place, I tried to breathe it all deep into my being. Camera in hand, at the ready, I wanted to record every precious moment of this “Grand Tour,” but I felt even more the urge to create, to put my thoughts and sentiments onto the canvas, the natural language of an artist whereby to communicate with the world. As I walked the sacred grounds that gave birth to the Renaissance, my imagination took wing and journeyed deep into the soul.

Quando gli eventi iniziano a far parte del passato e diventano storia solo l’immaginazione può riportarci indietro nel tempo e nello spazio per rivivere ciò che è trascorso. Viaggiando indietro nel tempo fino all’epoca del Rinascimento non possiamo fare a meno di provare emozione davanti alle opere dei grandi maestri del passato, di essere stupefatti dal loro splendore e dalla loro energia. In un giorno di buon auspicio, un giorno in cui le stelle mi apparivano tutte perfettamente allineate, ho iniziato il Grand Tour alle fonti del Rinascimento che avevo atteso con grande trepidazione. Il Tour è iniziato a Firenze, gloria del Rinascimento e città della quale avevo letto tanto nei libri. Per me è stato un viaggio dell’anima, un pellegrinaggio. Il momento più intenso del Tour è stato quando ho percorso, gustando passo dopo passo, le sacre terre dove tutta questa meraviglia ebbe inizio. In quei luoghi ho immaginato di salutare i giganti del Rinascimento ai quali queste terre hanno dato i natali: Dante, Giotto, Vasari, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, Petrarca, Piero della Francesca e altri. Ho visitato le case dove nacquero Raffaello e

Michelangelo, ho ascoltato le incredibili storie del Rinascimento, con uno sfondo di lussureggianti verdi colline e corsi d’acqua ho percorso strade fiancheggiate da magnifici edifici storici, quasi perdendomi in un’atmosfera da Codice Da Vinci. Sono stata affascinata da una conferenza su Francesco d’Assisi, ho appreso come i suoi insegnamenti siano vivi nello spirito umanistico e nei capolavori del Rinascimento. Successivamente, seguendo le fonti di questo grande revival, sono arrivata al Santuario della Verna e al Castello dei Conti Guidi di Poppi dove spirito e natura, corpo e anima sono perfettamente in armonia e dove frati, suore, pellegrini, turisti, tutti si sentono a casa propria. Passeggiando in questi luoghi incantevoli, ho cercato di respirarne intensamente l’atmosfera. Macchina fotografica alla mano, desideravo registrare ogni singolo momento di questo Grand Tour ma ancor di più sentivo l’impulso di creare, di porre i miei pensieri e le mie sensazioni sulla tela, di utilizzare il linguaggio naturale con cui l’artista comunica col mondo. Camminando per le sacre terre dove nacque il Rinascimento la mia immaginazione prese il volo viaggiando profondamente verso la mia anima.

但丁的足迹 NO.1
Following in Dante's footsteps n.1
Sulle orme di Dante n.1

2017年 布面油画 60×50cm
2017 Oil on canvas 60×50cm
2017 Olio su tela 60×50cm

钟声 NO.1
The bell ring n.1
Il suono della campana n.1

2016年 布面油画 80×60cm
2016 Oil on canvas 80×60cm
2016 Olio su tela 80×60cm

钟声 NO.2
The bell ring n.2
Il suono della campana n.2

2016年 布面油画 80×60cm
2016 Oil on canvas 80×60cm
2016 Olio su tela 80×60cm

无题 NO.1
Untitled n.1
Senza Titolo n.1

20016年 布面油画 70×50cm
20016 Oil on canvas 70×50cm
20016 Olio su tela 70×50cm

无题 NO.2
Untitled n.2
Senza Titolo n.2

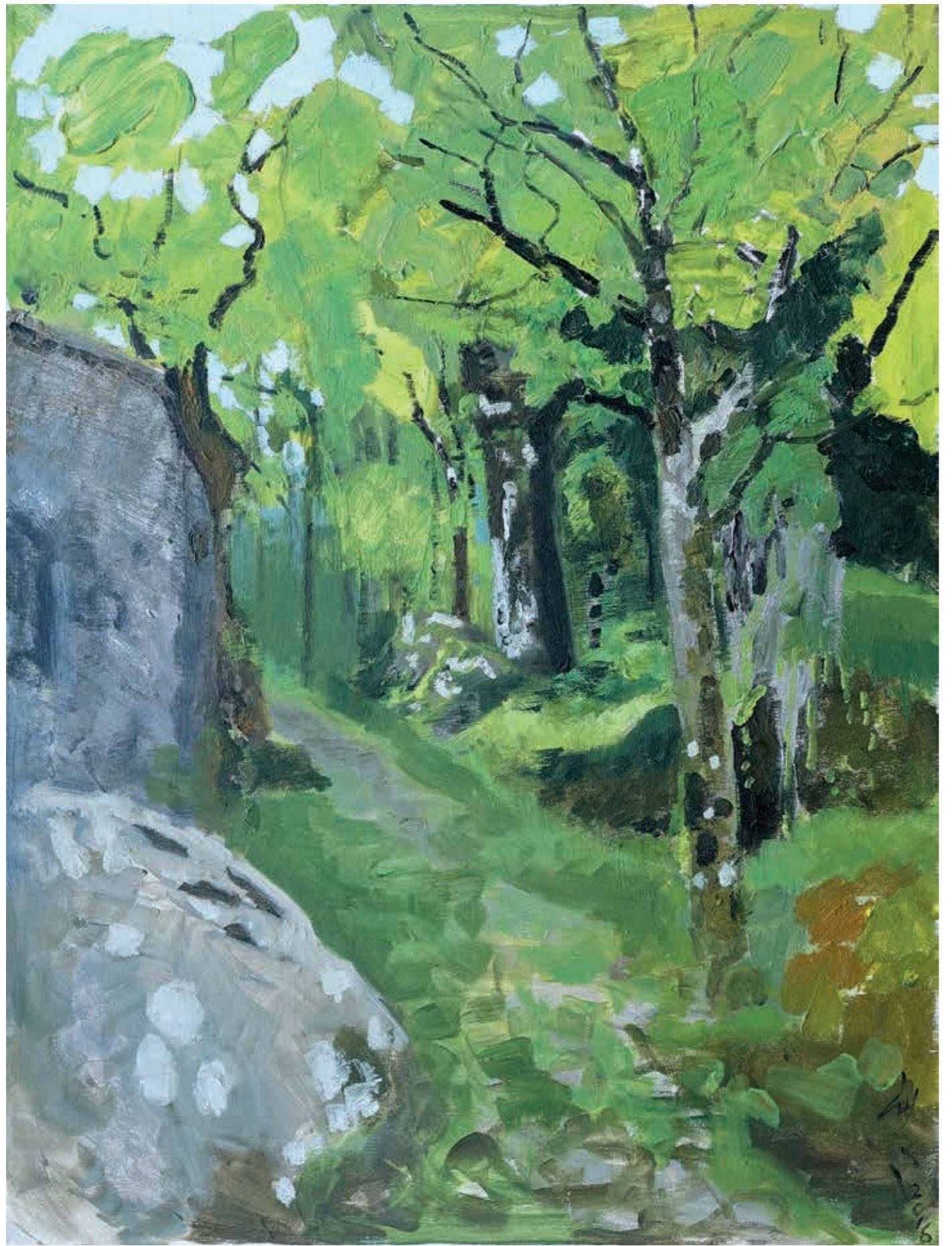
20016年 布面油画 70×50cm
20016 Oil on canvas 70×50cm
20016 Olio su tela 70×50cm

无题 NO.3
Untitled n.3
Senza Titolo n.3

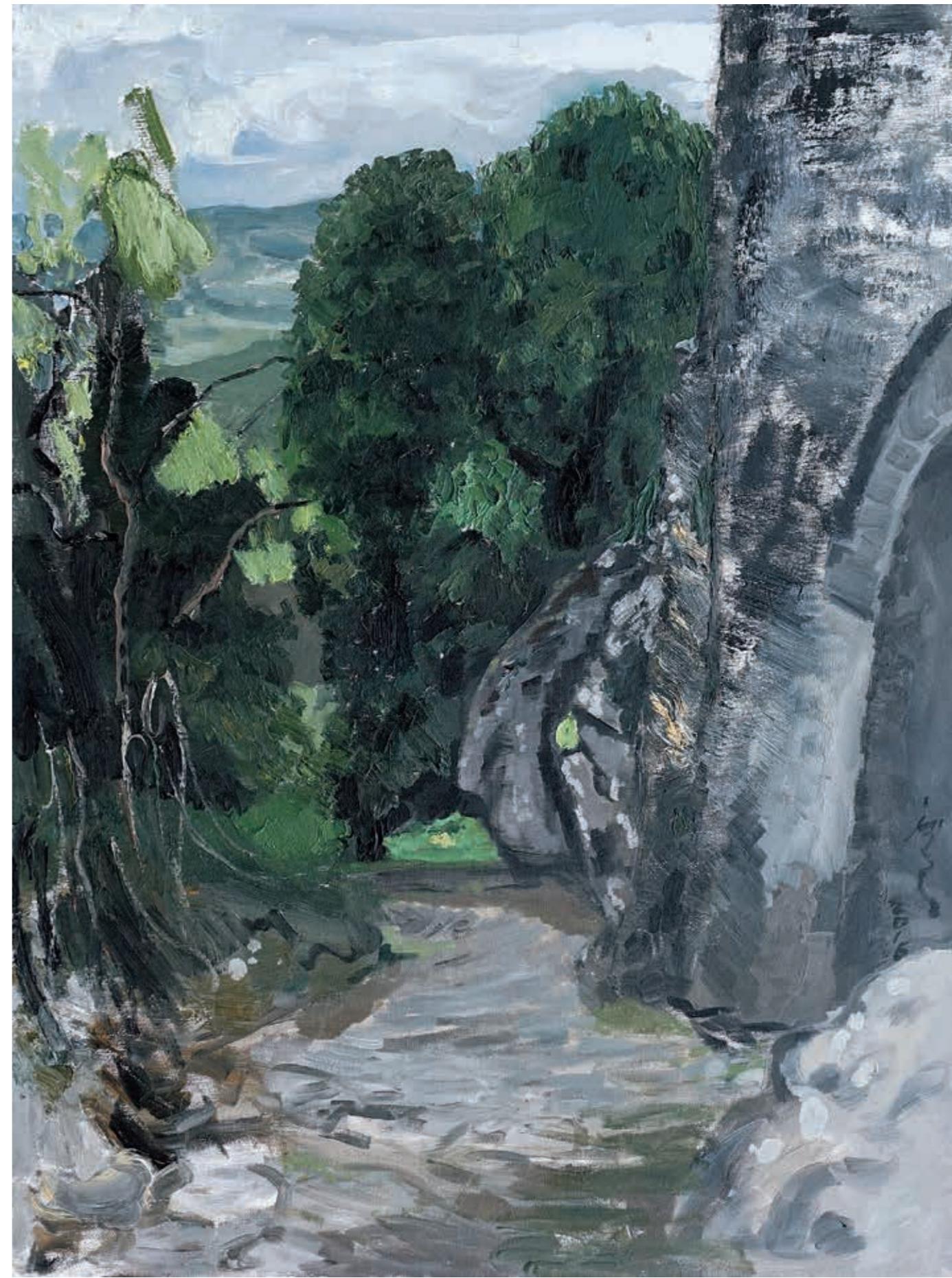
20016年 布面油画 70×50cm
20016 Oil on canvas 70×50cm
20016 Olio su tela 70×50cm

朝圣路风景 NO.1
Pilgrim Road
Landscape n.1
Paesaggio del
cammino n.1

2016 年 布面油画
80 × 60cm
2016 Oil on canvas
80 × 60cm
2016 Olio su tela
80 × 60cm

朝圣路风景 NO.2
Pilgrim Road
Landscape n.2
Paesaggio del
cammino n.2

2016 年 布面油画
80 × 60cm
2016 Oil on canvas
80 × 60cm
2016 Olio su tela
80 × 60cm

对视托斯卡纳风景
Tuscany!
La Toscana!

2016年 布面油画 50×70cm
2016 Oil on canvas 50×70cm
2016 Olio su tela 50×70cm

走进文艺复兴发源地

丁一林

2016年，在刘曼文女士和周志伟先生的共同策划下，“走进文艺复兴发源地”暨中国艺术家意大利旅行写生第二次活动就此展开。这次旅行，不仅拜访了我们的老朋友、著名艺术家阿利桑德罗·柯科钦斯基先生，而且还游览、考察了阿雷佐(Arezzo)、波比古堡(Castello di Poppi)、圣·莱奥(San Leo)、圣·塞波克罗(San Sepolcro)、米开朗基罗诞生地(Caprese Michelangelo)，乌尔比诺(Urbino)等地。并且在圣方济当年修行山谷旁边的凡勒纳修道院进行了为期三周的写生创作活动。丰富的活动不仅让我们大开眼界，更加深入了解了意大利古老而深厚的历史及人文传统，更难能可贵的是能够住在以往心目中神秘的修道院里，这既给了我们近距离接触神父、修士们的机会，也被这座伫立在山顶上的古老建筑所震撼，从而激发起强烈的好奇心与绘画欲望。匆匆几幅画下来，却未能完全表达出自己的感受：山雨欲来的乌云下伫立的十字架；晚霞透过梧桐树干和叶的缝隙将教堂、钟楼撒上一片金光；长满绿色青苔、幽静而苍翠的松林……这一切至今还清晰地浮现在眼前。耳边仍然回响着教会队列行进中咏唱的颂歌，身着雪白教服的神父，那双我从未见过的眼睛，那么清澈，那么至诚，似乎可以融化世间一切丑陋与邪恶。

凡勒纳山顶上这座普通的修道院，却放射出清纯、朴素、高尚、威严的精神之光。

Going into the Birthplace of Renaissance

Ding Yilin

Planned by Ms. Liu Manwen and Mr. Zhou Zhiwei, “Going into the Birthplace of Renaissance”- the Grand Tour II of Chinese Artists started in 2016. During this trip, we visited our old friend, Mr Alessandro Kokocinski who is a famous artist, and also paid a visit to the well-known places including Arezzo, Castello di Poppi, San Leo, Caprese Michelangelo and Urbino. The three-week activity of painting was arranged in La Verna Monastery, near the valley where San Francesco practiced in the ancient time.

The various kinds of activities of the Grand Tour not only offered us the opportunity to learn about the profound history and culture of ancient Italy, but also provided us with the accommodation in the monastery which is a mysterious place in our mind. Therefore, we were able to get along with the friars. The

old buildings on the top of the mountain inspired us with enthusiasm and curiosity. I sketched several pieces quickly, but I still could not express my feeling exactly: the Christian cross beneath the dark clouds when it was going to rain, the church and bell tower covered by the golden light which was from the sunset glow between the branches and leaves, the peaceful and verdant pine forest mantled over with green mosses. These sceneries are still in my mind clearly and the ode sang together by the friars is still in my ear. I have never seen such sincere eyes like the Priest's. He was in pure white robe, and the clarity and sincerity in his eyes could melt all the ugliness and evil in the world. This common monastery on the top of La Verna mountain sent forth spiritual light of purity, simplicity, nobility and majesty.

Organizzato dai maestri Liu Manwen e Zhou Zhiwei, il secondo Grand Tour Alle fonti del Rinascimento, è iniziato nel 2016. Durante questo viaggio abbiamo reso omaggio al grande amico Alessandro Kokocinski, che è un grande maestro e abbiamo visitato bellissimi luoghi come Arezzo, Il Castello di Poppi, San Leo, Caprese Michelangelo e Urbino. Per tre settimane abbiamo dipinto nel Monastero della Verna, nella vallata dove San Francesco aveva vissuto nei tempi antichi. Le varie attività organizzate per il Grand Tour ci hanno fornito la grande opportunità di imparare la storia e la cultura dei luoghi ma anche di vivere in un monastero, un posto misterioso che non potrò mai dimenticare, dove abbiamo potuto anche passare del tempo con i monaci. L'antico edificio in cima alla montagna ci ha ispirato, entusiasmato, incuriosito.

Percorrendo i luoghi dove è nato il Rinascimento.

Ding Yilin

Ho subito abbozzato alcune tele con la sensazione di non essere riuscito a esprimere pienamente le mie emozioni: la croce cristiana sovrastata da nuvole nere prima del temporale, il tramonto sulla chiesa e il campanile avvolto da raggi di luce dorati che penetravano la fitta vegetazione circostante, il silenzio della verdeggiate foresta coperta di muschio. Queste scene sono ancora impresse nella mia mente e mi sembra ancora di sentire il canto dei frati. Sono stato colpito dalla sincerità negli occhi del monaco che conduceva la processione. Indossava un saio bianco candido, la chiarezza e la sincerità nei suoi occhi avrebbero potuto sciogliere gli orrori, le cattiverie del mondo. Era un monastero semplice, in cima al Monte della Verna, che sprigionava una luce spirituale colma di purezza, genuinità, nobiltà, maestosità.

凡勒纳修道院
La Verna Convent
Il convento della Verna

2016年 布面油画 60×80cm
2016 Oil on canvas 60×80cm
2016 Olio su tela 60×80cm

波比城堡
Poppi Town
La città di Poppi

2016年 布面油画 80×60cm
2016 Oil on canvas 80×60cm
2016 Olio su tela 80×60cm

圣方济山谷
Saint Francis' cave
La grotta di San Francesco

2016年 布面油画 80×60cm
2016 Oil on canvas 80×60cm
2016 Olio su tela 80×60cm

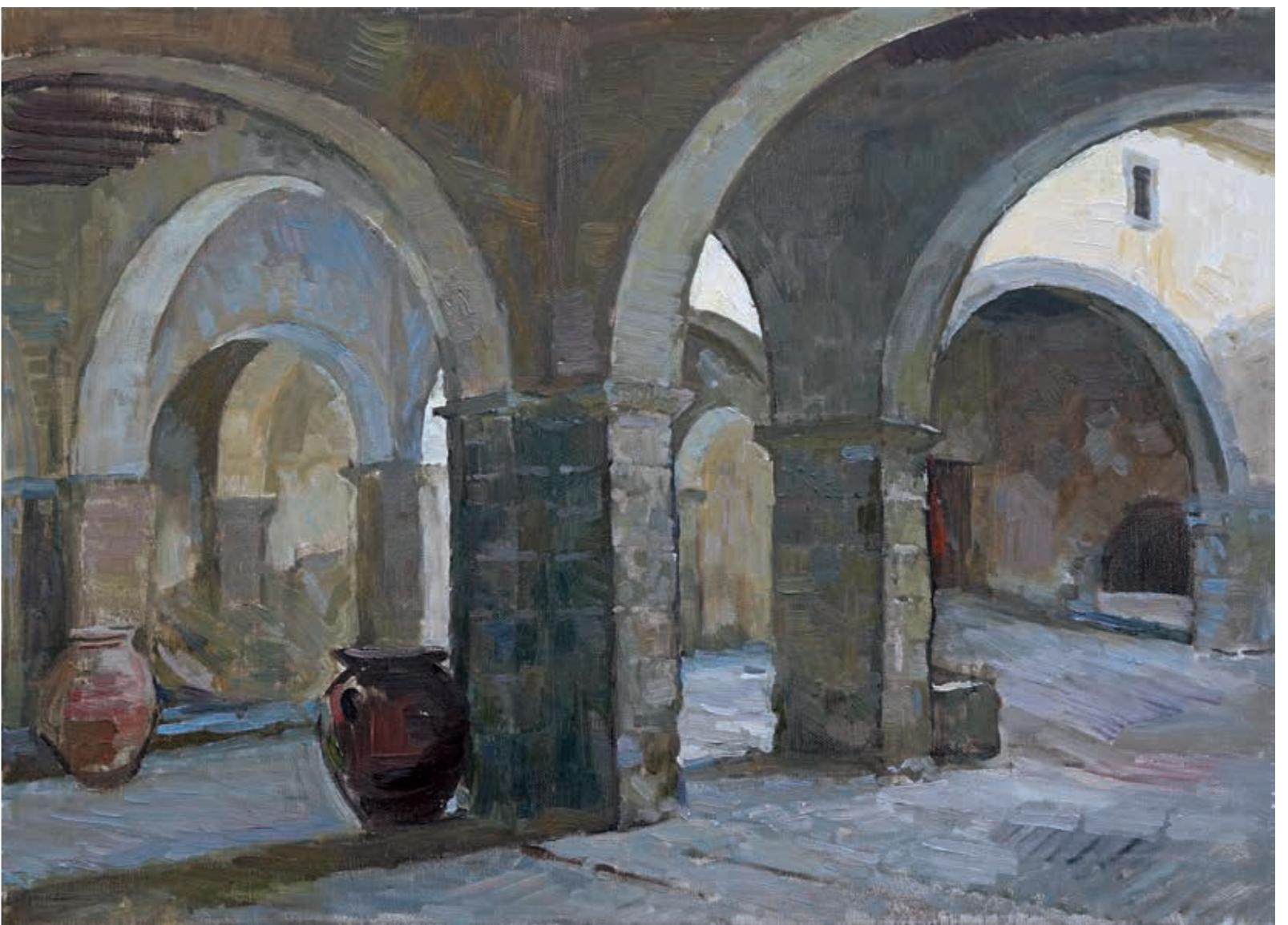
凡勒纳修道院的雨天
The Convent in the Rain
Pioggia sul convento

2016年 布面油画 60×80cm
2016 Oil on canvas 60×80cm
2016 Olio su tela 60×80cm

修道院内景
Convent interior
L'interno del convento

2016年 布面油画 60×80cm
2016 Oil on canvas 60×80cm
2016 Olio su tela 60×80cm

陶瓷壁画

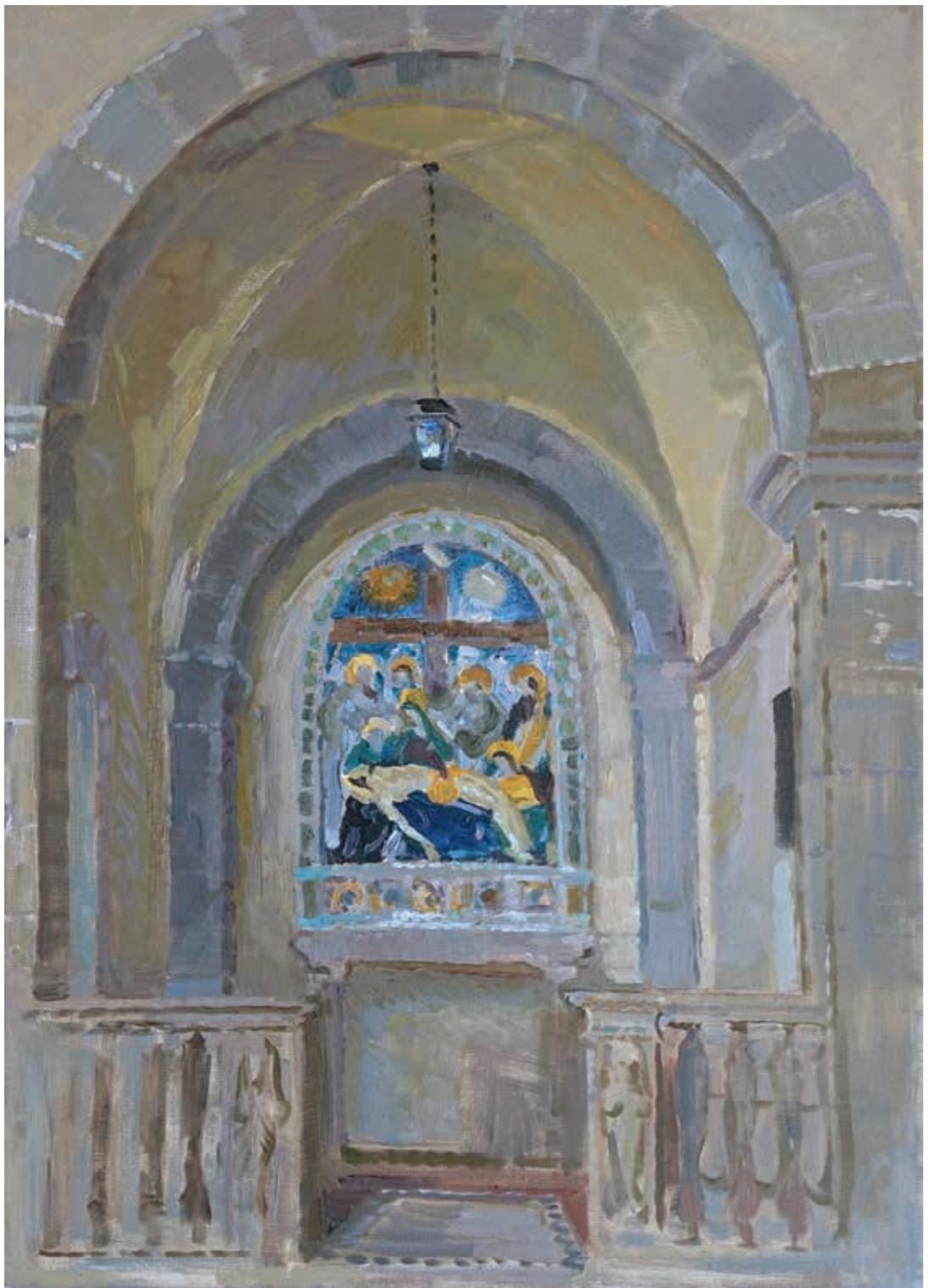
Ceramic Fresco

L'affresco di ceramica

2016年 布面油画 70×50cm

2016 Oil on canvas 70×50cm

2016 Olio su tela 70×50cm

古老的水井

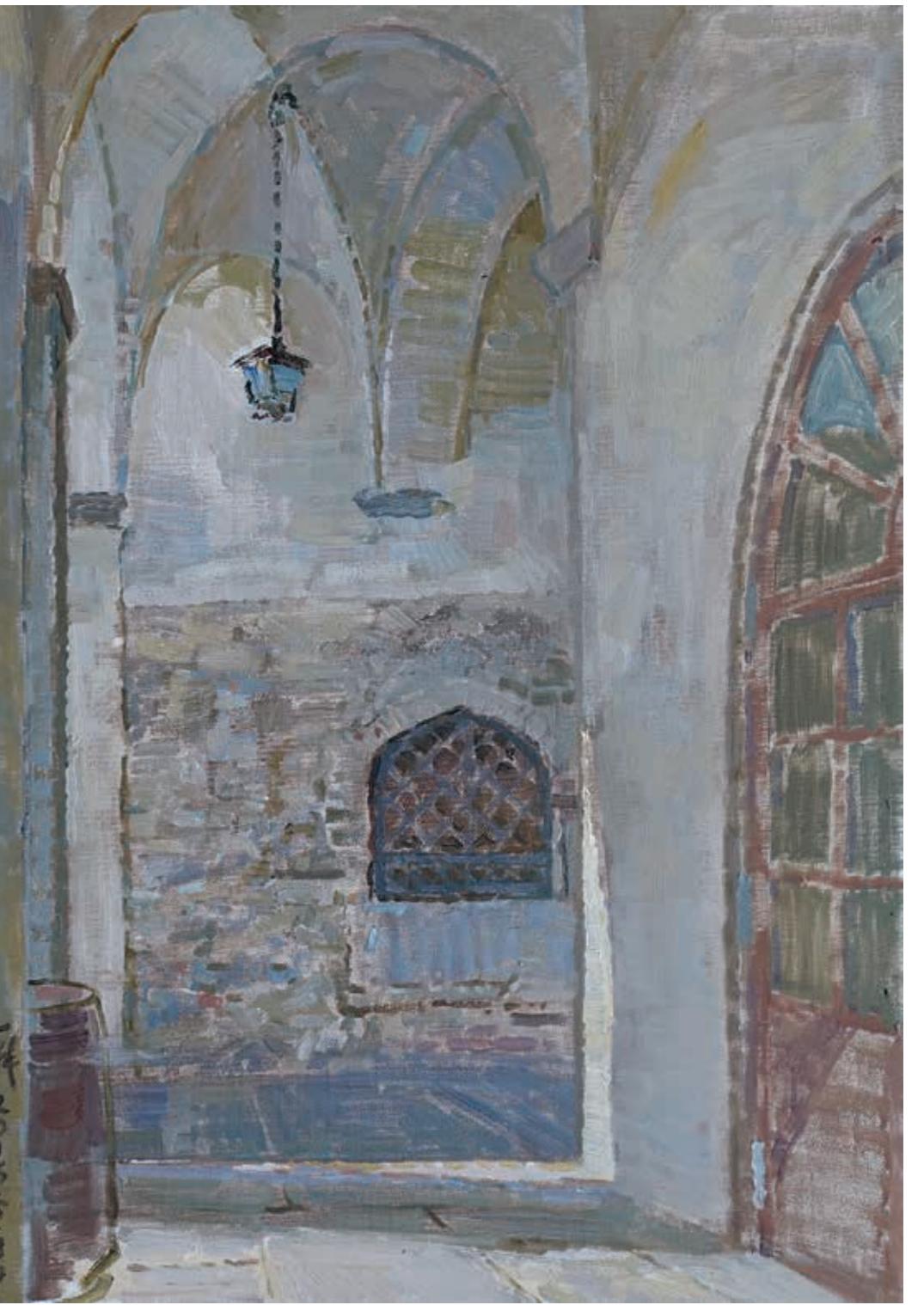
The old Well

Il vecchio pozzo

2016年 布面油画 70×50cm

2016 Oil on canvas 70×50cm

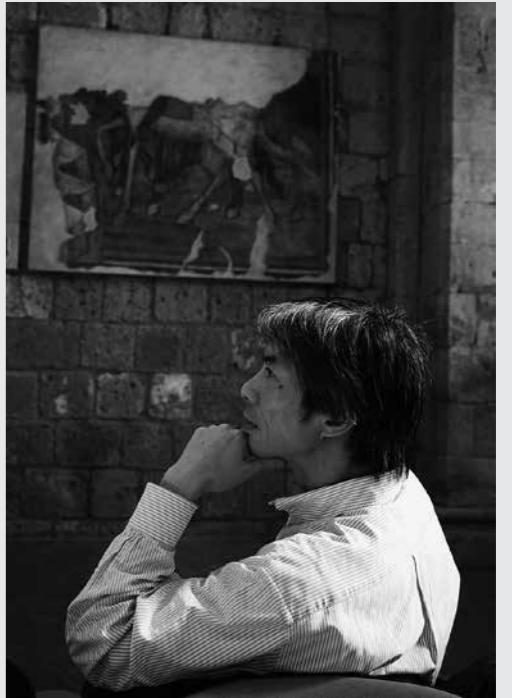
2016 Olio su tela 70×50cm

修道院中
In the Middle of the Convent
Nel centro del convento

2016年 布面油画 60×80cm
2016 Oil on canvas 60×80cm
2016 Olio su tela 60×80cm

致利玛窦和柯科钦斯基

殷雄

当再次受到柯科钦斯基基金会的邀请踏上意大利的土地，惊叹和发现的喜悦仍延续着，却更多了一份震撼和沉思。回国后，思绪仍长久地沉浸在意大利文艺复兴之旅的行程中。恰巧，上海的徐汇艺术馆邀请我为十六世纪的先贤利玛窦创作一幅肖像画以作永久陈设和收藏之用，为此我开始阅读资料，这位最早、最系统地向中国介绍西方宗教和学术思想的传教士，对发展中国和欧洲的文化交流产生了历史性的影响，他在中国度过了他的后半生并长眠于这片他热爱的土地。他是意大利人。于此，在我们尊敬的朋友柯科钦斯基和先贤利玛窦——这两位相隔数百年的意大利人之间，便有了精神上的关联：一位深入

To Matteo Ricci and Alessandro Kokocinski

Yin Xiong

到中国，一位迫切地将意大利之门向中国朋友敞开。也正因为如此，文化的互渗、传承、交流才得以延续。对于文艺复兴的源头之旅，我们是受惠者、朝圣者、也是传播者。我会长久怀念这片美丽的土地，也会长久感谢科科钦斯基及许多对我们旅行帮助巨大的热情的意大利朋友。我还会回来的。

When I set foot on the Italian soil again per another kind invitation of Fondazione Alessandro Kokocinski, I was awestruck again and felt the same joy of discovery, only with deeper thoughts and appreciation. Long after I returned to China, my mind still lingered in the memorable trip visiting the roots of the Renaissance. As it happened, Xuhui Art Museum of Shanghai asked me to paint a portrait of Matteo Ricci (1552-1610) for exhibition and permanent collection. I began to read and get to know the great Jesuit missionary who traveled to China in the 16th century to introduce Western religion and learning and to promote cultural interchange between China and Europe. This great Italian spent the second half of his life in China and found his final resting place here in his adopted home. The historical significance of Matteo

Ricci's extraordinary work, the very first and most comprehensive of its kind, is still felt today. Thus, two Italians, our beloved friend Kokocinski and the great Matteo Ricci, separated by a few hundred years of time, are closely connected by the same greatness of spirit: One coming all the way to bring Italy to China, one inviting Chinese friends to Italy to experience all it has to offer. Thanks to both, cultural interchange between the two great peoples continues to this day. I took the trip to the birthplace of the Renaissance as a beneficiary, a pilgrim, and a messenger. I will forever cherish the memories of this beautiful land and its wonderful people. I will always remain indebted to Kokocinski and all of our Italian friends who helped make our trip a profound and unforgettable experience. I will come back and visit again.

A Matteo Ricci e Alessandro Kokocinski

Yin Xiong

seconda metà della sua vita in Cina e morì in questa terra che lui amava. Due italiani, il caro Alessandro Kokocinski e il grande Matteo Ricci, sebbene separati da 400 anni di storia, sono uniti dalla stessa grandezza di spirito. Uno di loro ha portato l'Italia in Cina e l'altro ha portato gli amici cinesi in Italia. Grazie ad entrambi questo scambio di culture continua oggi. Abbiamo intrapreso il viaggio alle fonti del Rinascimento da pellegrini, da missionari e ne abbiamo tratto grande beneficio. Ricorderò a lungo questa bellissima terra e ringrazio Alessandro Kokocinski e gli amici italiani che hanno reso questo viaggio una profonda indimenticabile esperienza. Io ritornerò.

波比的城堡
Poppi Castle
Il castello di Poppi

2016年 布面油画 70×50cm
2016 Oil on canvas 70×50cm
2016 Olio su tela 70×50cm

88

89

凡勒纳修道院之一
La Verna Convent n.1
Il convento della Verna n.1

2016年 布面油画 60×80cm
2016 Oil on canvas 60×80cm
2016 Olio su tela 60×80cm

凡勒纳修道院之二
La Verna Convent n.2
Il convento della Verna n.2

2016年 布面油画 60×80cm
2016 Oil on canvas 60×80cm
2016 Olio su tela 60×80cm

凡勒纳修道院之三
La Verna Convent n.3
Il convento della Verna n.3

2016年 布面油画 60×80cm
2016 Oil on canvas 60×80cm
2016 Olio su tela 60×80cm

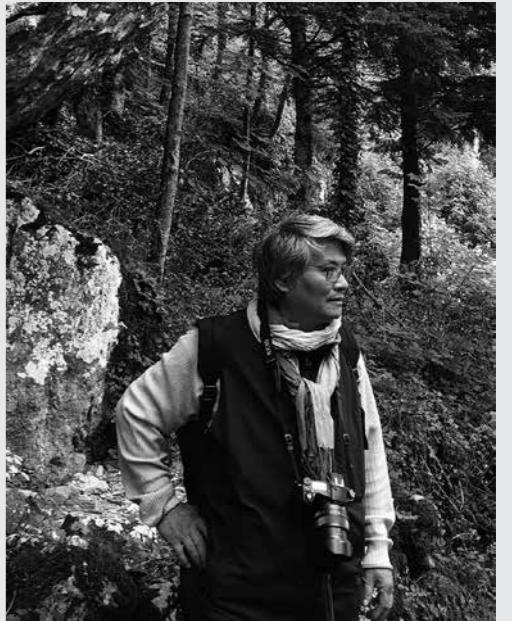

圣地
Sanctuary
Santuario

2016年 布面油画 60×80cm
2016 Oil on canvas 60×80cm
2016 Olio su tela 60×80cm

漫步凡勒纳圣地

周志伟

在托斯卡纳的内地，在甜蜜连绵的山峦中，有那么一个三角形坚硬的山峰，但丁在神曲中这样描绘“在台伯河和阿诺河之间的酷石群中……”阿西西的弗朗契斯哥抛弃了一切隐居于此，他和自然对话，寻找自己，传说中他在这儿受了圣痕，他的出现给禁锢，灰暗的中世纪带来一丝曙光，穿透朦胧的阴云，使大地从沉睡中开始慢慢醒来。今年在“走进文艺复兴发源地”的主题下，我们到了凡勒纳圣地，来感受体验这个神秘的自然。几世纪来从全球各地每年百万人计的朝圣者源源不断，从他们的神情里可以查觉到他们内心的诚挚。顶天立地的白杨树密集的铺盖着坚硬布满青苔的巨石，时而，一束明亮的阳光透过密林，投射到深色的岩石上，青苔冒出蒸

Walking the Hallowed Grounds of

La Verna

Zhou Zhiwei

汽，鸟儿欢乐的歌唱，一切被这神奇的力量所束缚，阿西西的弗朗契斯哥在这儿找到归宿。

我在这儿徘徊，联想翩翩，距离我所在，十五公里处诞生了米开朗基罗，二十公里处诞生了皮彼罗·德拉·弗朗契斯卡，八十公里处诞生了但丁、彼特拉克。一束光亮中，我仿佛看到岩间孤独的阿西西的弗朗契斯哥正和自然对话，仿佛看到乔托在认真描绘着他的故事，又仿佛看到沉思中的彼特拉克……

In the heartland of Tuscany, amidst lush green hills and “twixt” the enchanted rivers Tiber and Arno there stands a rugged, majestic mount singularly described by Dante in *The Divine Comedy*. It is here that Francis of Assisi came and found his sanctuary. Here he talked to nature, searched for himself, and, as legend goes, received the stigmata. From here he brought forth a beacon of light that pierced through the thick gloom of the medieval times and gradually awakened the spirit of the world.

During the “At the Renaissance Sources” trip we took this year, we came to La Verna Sanctuary to see and breathe its blissful air. Here we join the millions of pilgrims who have come every year for centuries, all the faces lit up with pious joy.

Sky-high white poplars tower over big, moss-covered

rocks. Now and then a sliver of warm sunlight penetrates the thicket to shine upon the deep-colored rocks, from where arises a puff of dreamy, misty air, as if dancing to the tune of birds chirping nearby. It is here where everything basks in the glory of the divine that Francis of Assisi finds his home.

As I meandered on the hallowed grounds of La Verna, my thoughts taking wing, I felt the presence of Michelangelo, who was born only 15 kilometers away from here, Piero della Francesca, who was born 20 kilometers away, Dante and Petrarcha who were born a mere 80-kilometer distance away. In a blush of light I imagined seeing Francis of Assisi murmuring to nature by a lone rock, Giotto hard at work putting his stories on the canvas, and Petrarch once again lost in deep thoughts...

Passeggiando per le sacre terre

della Verna

Zhou Zhiwei

Nel cuore della Toscana, tra lussureggianti verdi colline, tra i magici fiumi Tevere e Arno si erge un monte maestoso e aspro, descritto in modo unico da Dante nella *Divina Commedia*. E’ qui che Francesco d’Assisi rinunciò a tutto e si ritirò. Qui parlava alla natura, cercava se stesso e, secondo la tradizione cristiana, qui si verificò il fenomeno delle stimmate.

Francesco fu come un raggio di luce che, passando attraverso la fitta oscurità dell’epoca medievale, risvegliò gradualmente lo spirito del mondo.

Quest’anno, durante il viaggio “Alle fonti del Rinascimento” siamo arrivati al santuario della Verna per conoscere e per respirare la sua aria misteriosa. Qui, per secoli, si sono avvicinati, milioni di pellegrini; in loro ho visto i volti accesi da serena sincerità.

Altissimi pioppi bianchi sovrastano le grandi rocce

ricoperte di muschio. Talvolta un sottile raggio di luce penetra la fitta vegetazione facendo brillare i colori intensi delle rocce dalle quali si leva una brezza quasi irreale, che, avvolta nella nebbia, sembra danzare col canto degli uccelli tutt’intorno.

Qui tutto è circondato da una forza misteriosa e qui Francesco d’Assisi trovò il suo rifugio.

Mentre passeggiavo per le sacre terre della Verna i miei pensieri prendono il volo. Sento la presenza di Michelangelo, nato solo a 15 chilometri da qui, di Piero della Francesca, nato a 20 chilometri, di Dante e Petrarcha, nati a soli 80 chilometri di distanza.

In un raggio di luce mi par di scorgere, tra le crude rocce, Francesco che parla alla natura, Giotto intento a dipingerne le storie e Petrarcha immerso nei pensieri più profondi...

孤独 献给彼特拉克
Solitude, tribute to Petrarcha
Solitudine, omaggio a Petrarca

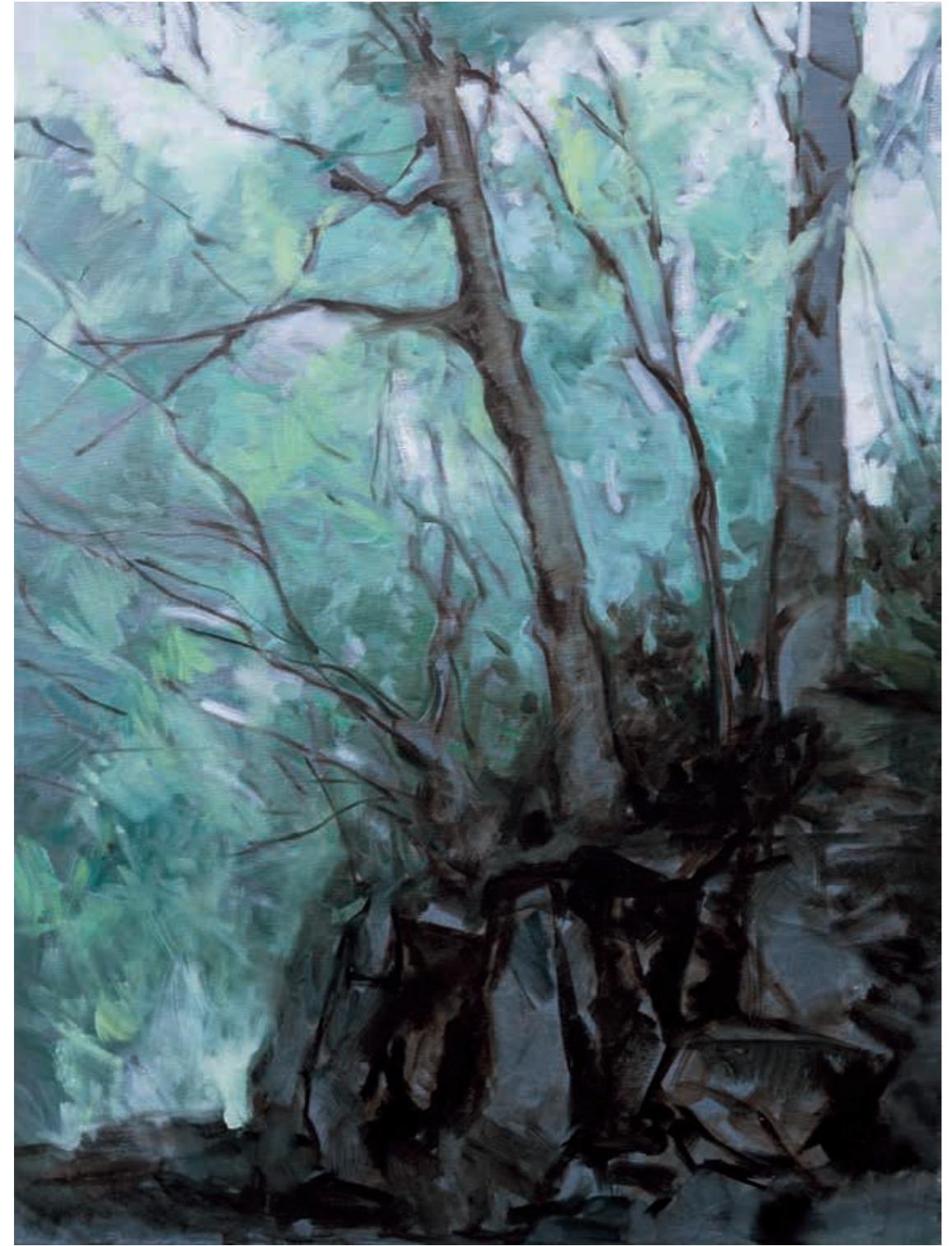
2017年 布面油画 160×380cm
2017 Oil on canvas 160×380cm
2017 Olio su tela 160×380cm

酷石与光 NO.1
Between Light and Rock n.1
Tra luce e roccia n.1

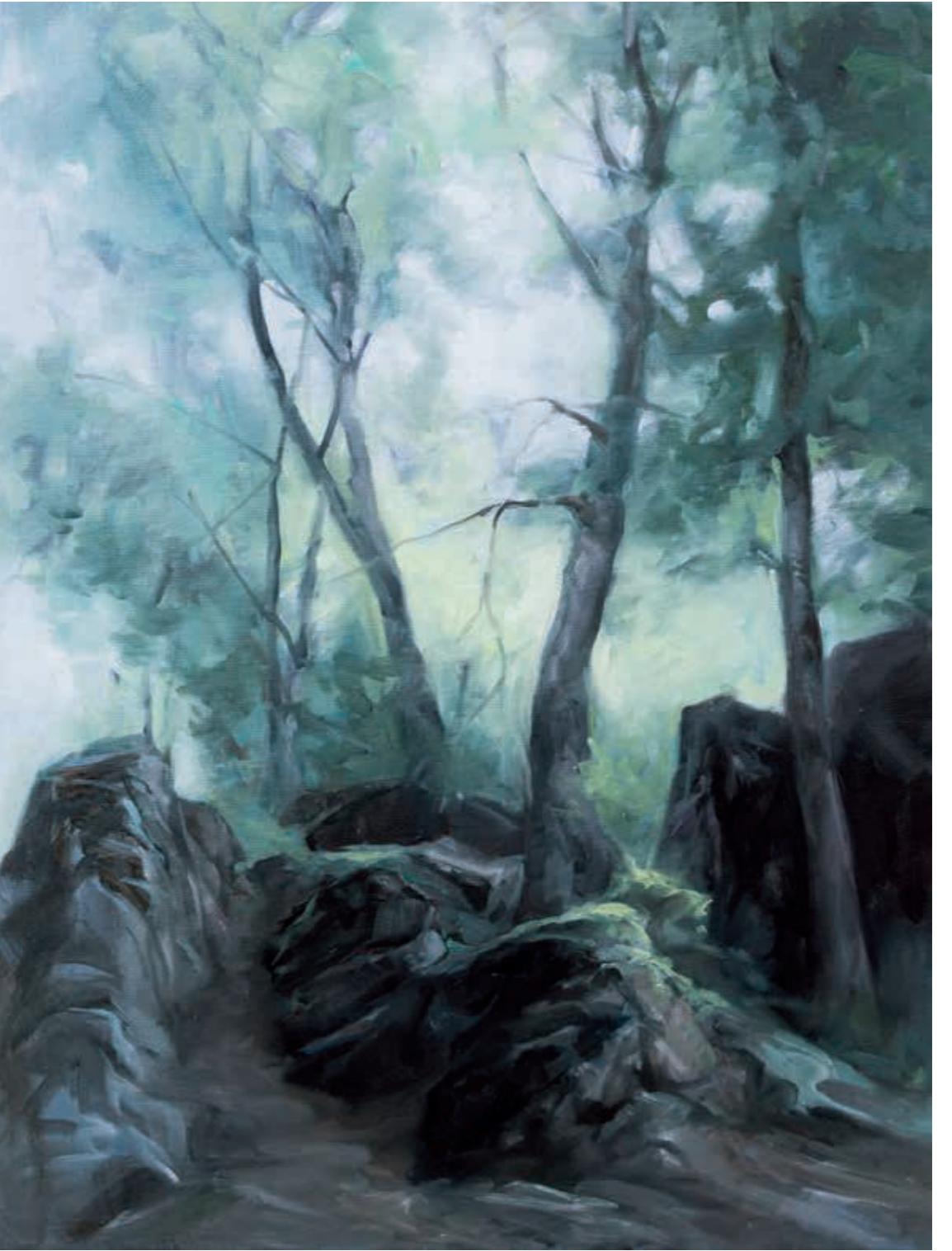
2016年 布面油画 80×60cm
2016 Oil on canvas 80×60cm
2016 Olio su tela 80×60cm

102

酷石与光 NO.2
Between Light and Rock n.2
Tra luce e roccia n.2

2016年 布面油画 70×50cm
2016 Oil on canvas 70×50cm
2016 Olio su tela 70×50cm

103

酷石与光 NO.3
Between Light and Rock n.3
Tra luce e roccia n.3

2016年 布面油画 60×80cm
2016 Oil on canvas 60×80cm
2016 Olio su tela 60×80cm

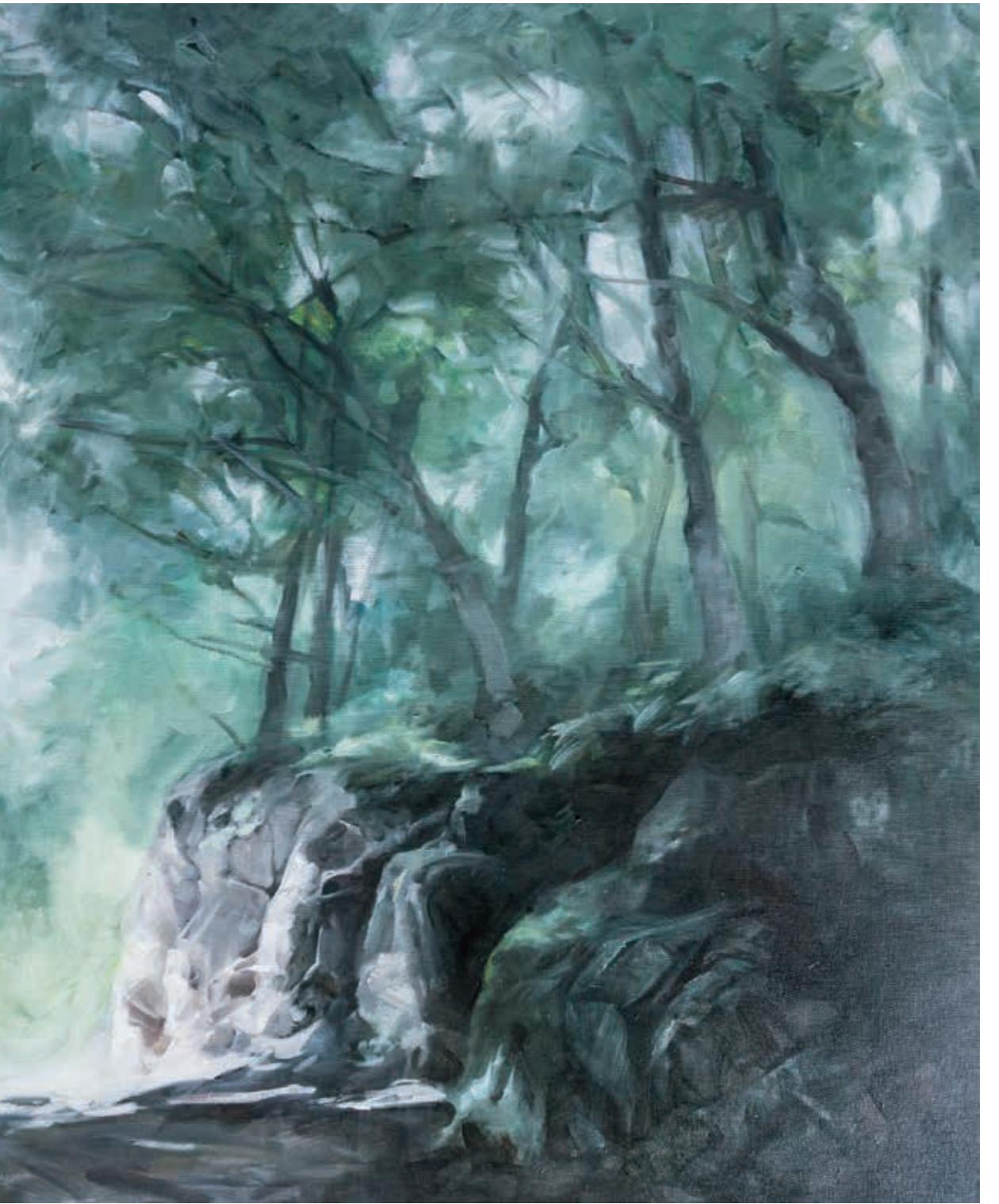
对话
Dialogue
Dialogo

2016年 布面油画 120×100cm
2016 Oil on canvas 120×100cm
2016 Olio su tela 120×100cm

酷石与光 NO.4
Between Light and Rock n.4
Tra luce e roccia n.4

2016年 布面油画 70×60cm
2016 Oil on canvas 70×60cm
2016 Olio su tela 70×60cm

王作欣

Wang Zuoxin

Wang Zuoxin

作为音乐家，我曾在世界各地的舞台上举办过音乐会，但最令我魂萦梦绕的，当属在意大利波比魁蒂公爵古堡中的那次。在但丁住过的古堡演唱，无疑是一次永生难忘的高贵的艺术体验。置身其中，我呼吸着，聆听着，感受着，触摸着，亲吻着，膜拜着，激动着，吟唱着……身心早已融化在这被文艺巨匠们加冕了的如梦如幻的，精美绝伦的艺术圣地。通过中国和意大利的古典音乐瑰宝的演绎，我仿佛在超越时空的疆域和艺术先贤们相遇，那是一个无以言喻的，独具魅力的夜晚。衷心感谢著名艺术家，此次活动的策划人周志伟先生、刘曼文女士及意大利阿利桑德罗·柯科钦斯基基金会的邀请，有幸与其他著名的艺术家们一起，重走文艺复兴朝圣之路。旅途中，令人销魂摄魄的自然

美景和享誉世界的艺术遗迹，像阵阵波澜，激荡得我们心潮澎湃，此生难忘！Grand Tour 的集文学艺术之大成之精神，她所达到的美的高度，至今令人叹为观止，难以企及。但，秉承这一精神，开创新世纪 Grand Tour 美好愿景的征程，已在我们的心中和脚下，迈开了最坚实有力，具有深远意义的第一步！

As a musician, I've given many concerts on stages around the world. But I must say, the one moment that lingers in my dreams and pulls my heartstrings was at Tuscany's Poppi Castle. Performing in the place where Dante once stood was a noble and divine artistic experience, one I will remember the rest of my life. Being there, I let go of myself and with abandon I breathed, listened, felt touched, kissed, worshipped, flushed with excitement, and sang...
I found myself, then and there, both physically and spiritually immersed in that gorgeous, dreamlike sanctuary of art, graced by the unsurpassed brilliance of Renaissance giants. Through the treasure trove of classic music of China and Italy, I was in a position to transcend time and space to pay tribute to those saints of art. It was an exceptionally charming evening, beyond words.

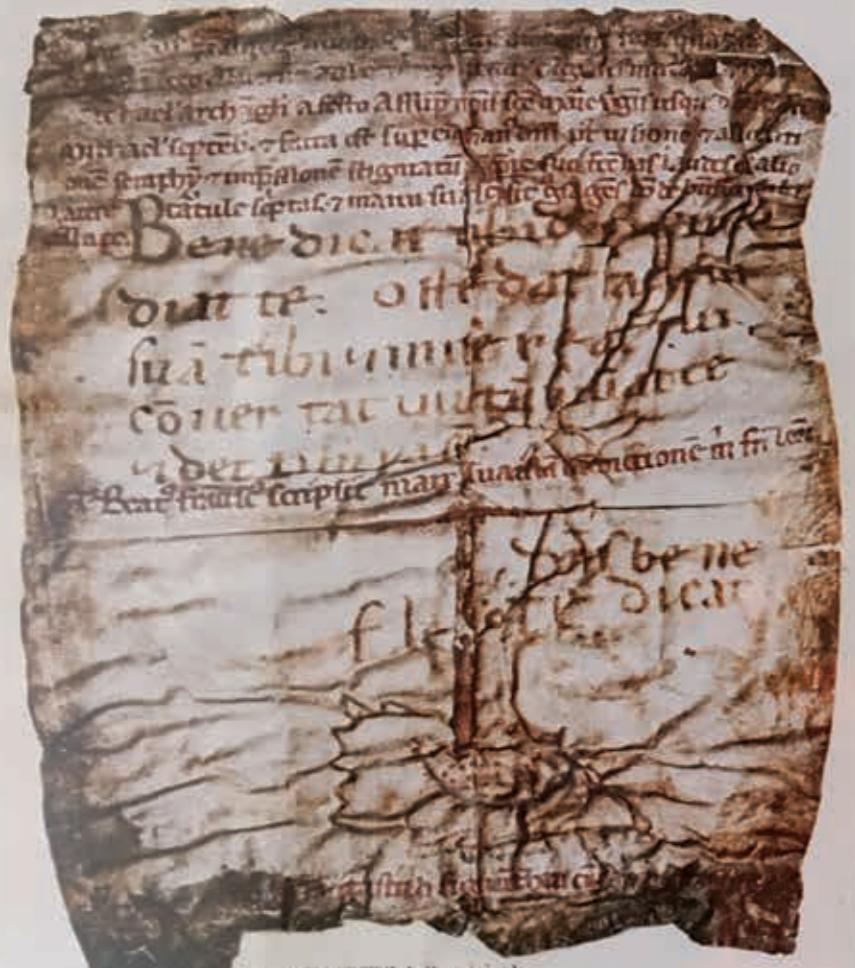
I would like to extend my sincere gratitude to the famous artists Mr. Zhou Zhiwei and Ms. Liu Manwen for planning this splendid tour. And special thanks to the Alessandro Kokocinski Fund for their invitation. It was a great honor, alongside other renowned artists, to embark once again on this Renaissance pilgrimage. Our hearts, along the tour, were filled with exaltation and excitement by the breathtaking natural landscape and the world-famous art ruins. They left an indelible imprint on the memory in all our lives.
Deriving its spirit and principle from the marriage of literature and art, the Grand Tour has set up a standard of beauty that is awe-inspiring and yet hard to emulate. But keeping faith with this spirit in our heart, we have taken our first step with determination and profound significance, on the road to building a brighter future in the new century's Grand Tour.

Come musicista mi sono esibita su palcoscenici di tutto il mondo per i miei concerti, ma un luogo che mi ha particolarmente toccato il cuore, a cui penso con nostalgia, è il Castello dei Conti Guidi di Poppi in Toscana. Esibirmi in un luogo dove ha vissuto Dante è stata per me una esperienza artistica divina che non dimenticherò mai. Lì mi sono lasciata andare, ho respirato, ho ascoltato, mi sono commossa, ho baciato, ho amato, sono arrossita d'emozione, ho cantato...
Mi sono trovata nel luogo giusto, al momento giusto, immersa sia fisicamente che spiritualmente in un formidabile santuario di arte reso sacro dall'insuperabile grandezza dei giganti del Rinascimento. Attraverso i tesori della musica classica italiana e cinese sono riuscita a trascendere il tempo e lo spazio rendendo omaggio ai quei maestri d'arte. È stata una serata affascinante, difficile da esprimere con le parole.

Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine ai maestri Zhou Zhiwei e Liu Manwen che hanno organizzato questo splendido evento. Speciale riconoscenza va anche al Maestro Alessandro Kokocinski che mi ha invitata a parteciparvi. È stato un grande onore unirsi in questo pellegrinaggio alle fonti del Rinascimento ad artisti di tale pregio. Durante il viaggio i nostri cuori erano pieni di entusiasmo e emozione nel vedere bellezze naturali mozzafiato e siti d'arte così rinomati. Quei luoghi rimarranno impressi nella mia memoria per sempre. Questo Grand Tour, nato dall'unione di arte e letteratura, ci ha immerso in una bellezza quasi irreale, impareggiabile. Tenendo fede ai nostri sentimenti abbiamo intrapreso questo viaggio con determinazione e impegno per costruire un futuro migliore col Grand Tour del nuovo secolo.

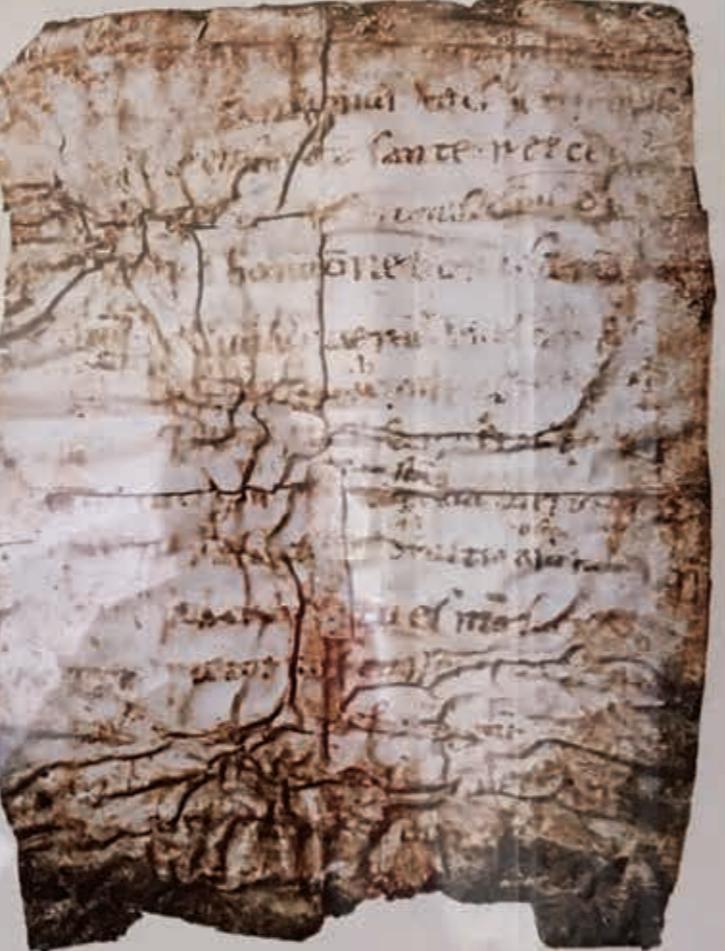
BENEDIZIONE A FRATE LEONE

La "CHARTULA" originale
si conserva nella Basilica di S. Francesco in Assisi.

CALCO COLOGNE FRANCISCANA — ANNO 1950

LAUDI DI DIO ALTISSIMO

"CHARTULA" DI S. FRANCESCO

Glue

La colonna sonora completa è incisa su dischi RICORDI

Fratello sole sorella luna

tratto dal film di Franco Zeffirelli

FINE

Lento

8-12-29

di BENJAMIN-R. ORTOLANI

Dol - ce è sen - da - to il
Ci ha - ce - da - to il

ti cie - re lo
co - me nel mio cuo - re
re le
ra u - mil - men - te
sta na - scen - do a - mo - rel - na - ma
fra - tel - lo so - te
Dol - ce è ca - pi - re
ma - dre ter - ra
con che non son più so - lo ri
ma - che son - na
fuo - co il - ven
te - to
di u - na im - men - sa la - ria e l'az - qua

我住长江头

〔宋〕李之仪词
青 主曲

Allegro ma non troppo

连贯 一元可成

我住长江头
长 江 头,

寻文艺复兴根源

At the Sources of the Renaissance
Alle fonti del Rinascimento

2015年5月意大利国家东方艺术博物馆展览开幕

May 2015 Opening Ceremony at the National Museum of Eastern Art in Rome
Maggio 2015 Inaugurazione al Museo Nazionale di Arte orientale a Roma

2016年5月意大利图斯卡尼亚市图书馆美术馆展览开幕

May 2016 Opening Ceremony at the Town Hall Library in Tuscania
Maggio 2016 Inaugurazione nella Biblioteca comunale di Tuscania

2016年10月意大利波比市魁蒂公爵古堡开幕暨音乐会

October 2016 Opening Ceremony and Concert at Count Guidi Castle in Poppi
Ottobre 2016 Inaugurazione e Concerto nel Castello dei Conti Guidi a Poppi

中国艺术家的 Grand Tour 活动及花絮

The artists: exchanges, work and meetings
Gli artisti : scambi, lavoro e incontri

2015年5月意大利国家东方艺术博物馆展览开幕

May 2015 Opening ceremony at the National Museum of Eastern Art in Rome

Maggio 2015 Inaugurazione al Museo Nazionale di Arte orientale a Roma

2016年5月意大利图斯卡尼亚市图书馆美术馆展览开幕

May 2016 Opening Ceremony at the Town Hall Library in Tuscania

Maggio 2016 Inaugurazione nella Biblioteca comunale di Tuscania

2016年10月意大利波比市魁蒂公爵古堡开幕暨音乐会

October 2016 Opening Ceremony and Concert at Count Guidi Castle in Poppi

Ottobre 2016 Inaugurazione e Concerto nel Castello dei Conti Guidi a Poppi

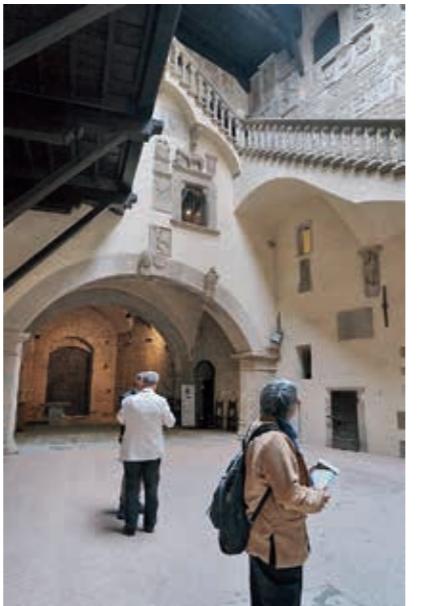

中国艺术家的 Grand Tour 活动及花絮 The artists: exchanges, work and meetings Gli artisti : scambi, lavoro e incontri

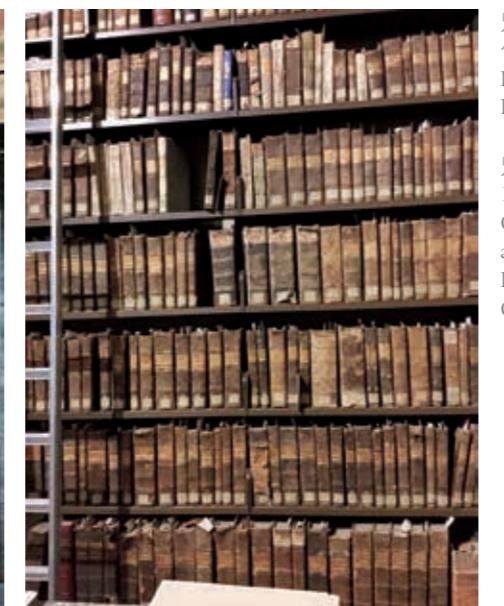

古堡藏书，左一阿雷佐银行总裁，左二刘曼文，
中古书研究专家，右一布鲁斯基金会主席，右
二意大利总统府高级官员
the Team
La squadra

古堡内景
Castle interior
L'interno del castello

开幕式前夕
Before the opening ceremony
Prima dell'inaugurazione

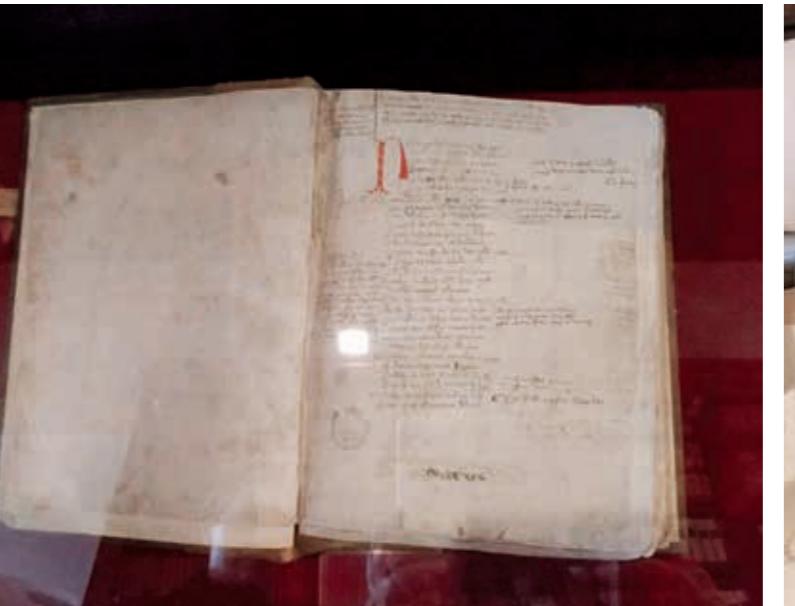

魁蒂公爵古堡，
但丁的卧室
Dante's room
La stanza di Dante

魁蒂公爵古堡藏书
1100-1300年
Count Guido collection
at the castle
La collezione del conte
Guidi al Castello

古堡收藏但丁《神曲》手稿
Manuscript of Dante's work
Opera di Dante manoscritta

当年的波比古堡 1100 年
Il castello di Poppi nel 1100
Poppi Castle in 1100

波比魁蒂公爵古堡藏书，世
界第一本手写在小羊皮上的
音乐书内页
The first music book in the world
I primi libri di musica del mondo

波比魁蒂公爵古堡藏书，世
界第一本手写在小羊皮上的
音乐书外壳
Parchment book cover
Legatura di libro in pergamen

1300 年手写在羊皮书
1300 parchment Book
Libro di pergamena del 1300

波比魁蒂公爵古堡藏书密室
The secret room
La stanza segreta

“问鼎世界”采访阿利桑德罗·柯科钦斯基
“A World of Excellence” interview to Mr Kokocinski
“Eccellenze nel mondo” intervista a Kokocinski

采访意大利历史学家
Interview to the historian
intervista allo storico

“问鼎世界”采访孟凯蒂大使
“A World of Excellence” interview to Ambassador Menegatti
“Eccellenze nel mondo” intervista all’ambasciatore Menegatti

策划人刘曼文、周志伟在凡勒纳圣地与修士们交流
Dialogue in the convent
Dialogo in convento

花园里的会议
Garden meeting
Discussione in giardino

策划团队
The team
La squadra

托斯卡纳大区副主席露西亚·阿贝尔蒂
The vice president of Tuscany Lucia Alberti
La Vice Presidente della Toscana Lucia Alberti

花园里
In the garden
Nel giardino

访问拉兹奥大区文化官员
interview to the authorities
intervista ai funzionari culturali

策划团队
The team
La squadra

阿利桑德罗·柯科钦斯基基金会主要成员研究活动
The Foundation members meeting
Incontro dei membri della fondazione

意大利总统府高级官员准备接受采访
Before the interview
Prima dell'intervista

拉斐尔出生在这座房子
Raffaello's birthplace
La casa natale di Raffaello

拉斐尔出生地乌尔比诺 1
Urbino, Raffaello's birthplace 1
Urbino, città natale di Raffaello 1

拉斐尔出生地乌尔比诺 2
Urbino, Raffaello's birthplace 2
Urbino, città natale di Raffaello 2

拉斐尔出生地乌尔比诺 3
Urbino, Raffaello's birthplace 3
Urbino, città natale di Raffaello 3

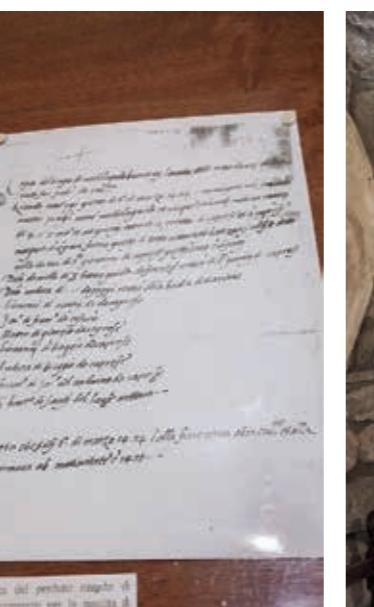
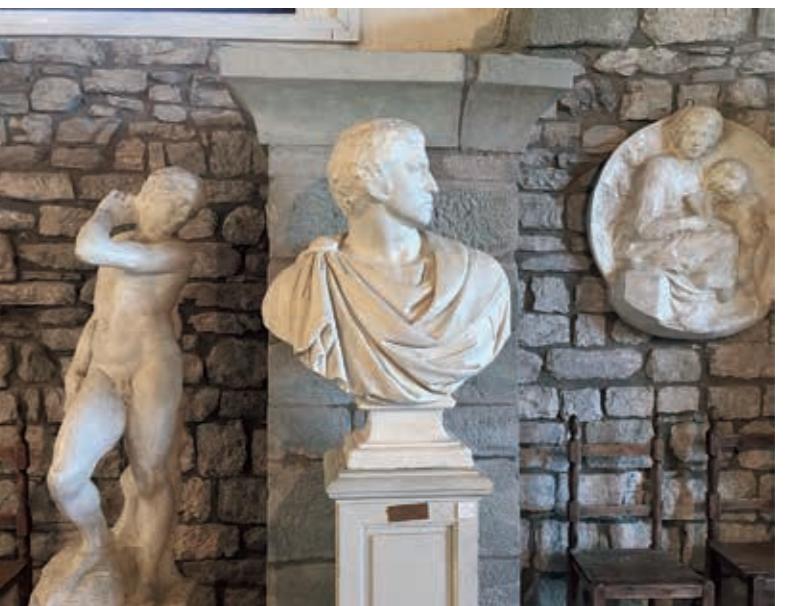

米开朗基罗出生在这个房间
Michelangelo's window
La finestra di Michelangelo

米开朗基罗出生在这座房子
Michelangelo's bedroom
La stanza di Michelangelo

米开朗基罗出生地的博物馆 1
Michelangelo's birthplace 1
La casa natale di Michelangelo 1

米开朗基罗出生证
Michelangelo's birth certificate
l'atto di nascita di Michelangelo

米开朗基罗出生地的博物馆 2
Michelangelo's birthplace 2
La casa natale di Michelangelo 2

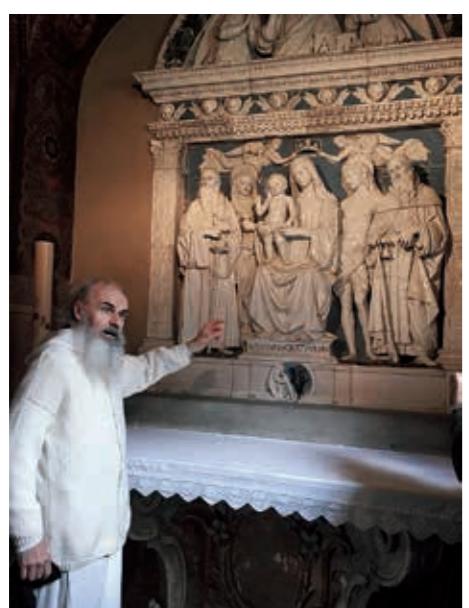
卡马多里的藏书（知识圣殿）
Camaldoli library
La Biblioteca di Camaldoli

凡勒纳内景
La Verna Interior
Interno della Verna

圣方济各的衣服 1300 年
Saint Francis' tunic
La tunica di san Francesco

文艺复兴大师安德莱·德罗比亚的陶磁浮雕
Presentation
Presentazione

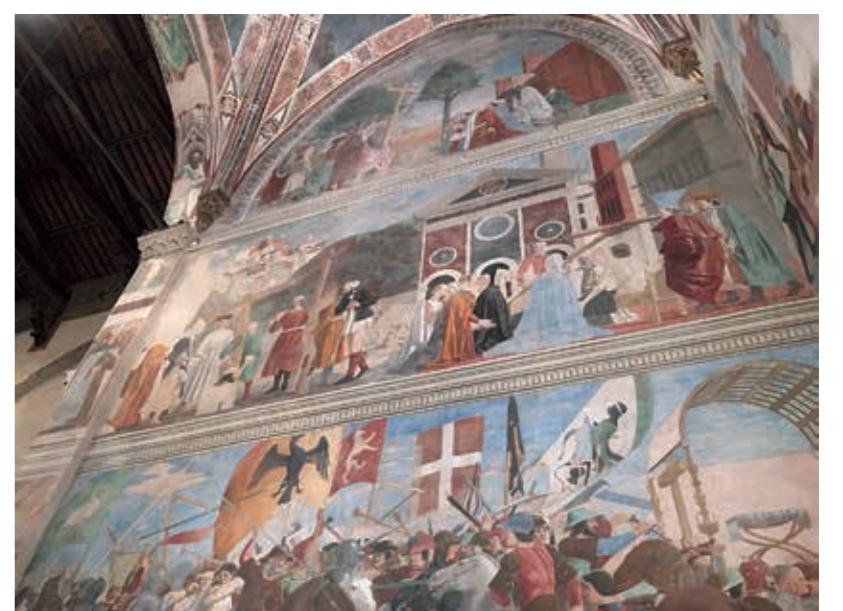
皮埃罗·德拉·弗朗切斯卡大型壁画教堂外景
Saint Francis' church in Arezzo
La chiesa di San Francesco ad Arezzo

凡勒纳（文艺复兴重要雕塑家作品）
La Verna: Della Robbia works
La Verna: Opere di Della Robbia

观赏瓦萨利作品
Visit to Vasari's works
Visita alle opere di Vasari

文艺复兴时期重要代表皮埃罗·德拉·弗朗切斯卡大型壁画
Piero della Francesca's frescoes
Affreschi di Piero della Francesca

圣莱奥城门
San Leo's door
La porta di San Leo

圣莱奥古堡
San Leo Castle
Il castello di San Leo

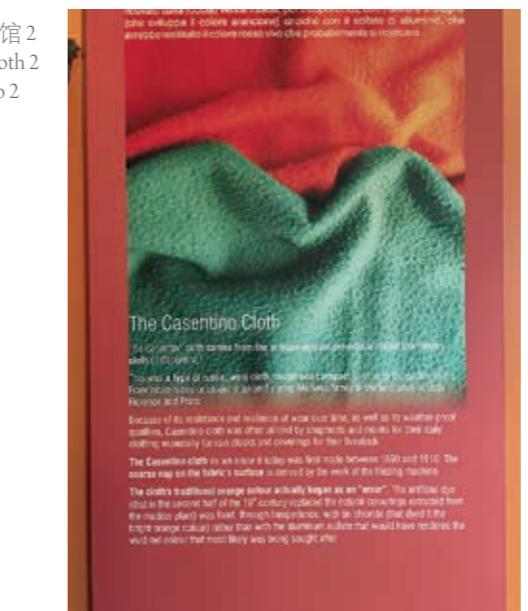
达尼罗在做文艺复兴时期传承的方法烤肉
Renaissance menu
Il menu rinascimentale

马莫克里与刘曼文在交流
Renato Mammucari and Liu Manwen
Renato Mammucari e Liu Manwen

卡森蒂诺古老羊毛
博物馆 1
The museum of
Casentino Cloth 1
Il Museo del tessuto
Casentino 1

导览在等中国艺术家
Waiting for the
Chinese artists
Aspettando gli artisti
cinesi

卡森蒂诺古老羊毛博物馆 2
The museum of Casentino Cloth 2
Il museo del tessuto Casentino 2

托斯卡纳
Tuscany
Toscana

米开朗基罗在这里诞生
Visit
Visita

汉唐文化结缘文艺复兴

把“汉唐文化”和“文艺复兴”这两个词放在一起看，是件很有意思的事。“汉”和“唐”是古代中国的鼎盛时期，艺术、科学、文化蓬勃发展，对外交流也空前活跃。上海汉唐文化发展有限公司以这两个朝代为名，意在传承宝贵历史遗产，促进东西方文化交流。

而起源于意大利的文艺复兴是欧洲重要的思想文化运动，肯定人的价值和尊严，对后世产生了深远影响。

无论东方还是西方，过去还是将来，总有一些价值是共通的，而这些共通之处或许正可以指引我们更好地理解自己当下所处的位置，瞻望未来前行的方向。

汉唐文化一直对意大利文艺复兴的历史深感兴趣，希望深入挖掘，并将这一属于全人类的宝贵财富以我们的视角、以纪录片的形式，呈现给更多观众。

2014年，一群中国艺术家背起行囊，拿起画笔，赴意大利重启Grand Tour的伟大传统。对于汉唐文化来说，这是一个绝佳的契机，在拍摄和记录艺术家们的人文之旅的同时，我们也来到了文艺复兴最初发源的地方，追溯大师足迹，探索文艺复兴对今人的启迪。

托斯卡纳的风景引人沉醉。这是一片让人来了就不想走的土地，连笼罩山峦的云雾也自带灵气，或许是因地灵而人杰，这才如此群星闪耀。

阿西西的弗朗契斯哥、乔托、但丁、皮埃罗·德拉·弗朗切斯卡、拉斐尔、米开朗基罗……这些或者似曾相识、或者如雷贯耳的名字，在我们采集素材的过程中，逐渐变得血肉丰满、真实可感。我们聆听着专家们独具见地的讲解，惊艳于那些藏在古堡中的壁画和羊皮纸手卷，感动于艺术家和手工艺人数十年如一日对创造和留存美的孜孜以求。

“文艺复兴”作为一个历史阶段，距离我

When Hantang Culture Meets Italian Renaissance

我们已有五六百年，但它作为一种精神，却从未消逝。今时今日，我们再度踏上Grand Tour之旅，回望文艺复兴，所要复兴的正是这样一种精神：不盲从权威，对世界充满好奇，相信人的价值并通过自己的努力去实现这种价值。

汉唐文化有幸与文艺复兴结缘。感谢周志伟、刘曼文老师给予我们的大力支持，也感谢意大利相关机构为我们的拍摄提供诸多便利。希望我们的努力可以为中意之间的文化交流开拓出一片崭新天地，希望我们的纪录片，可以作为如今时代传承文化的一种介质，在更多人心中播撒下文艺复兴精神的种子。

汉唐文化一直对意大利文艺复兴的历史深感兴趣，希望深入挖掘，并将这一属于全人类的宝贵财富以我们的视角、以纪录片的形式，呈现给更多观众。

2014年，一群中国艺术家背起行囊，拿起画笔，赴意大利重启Grand Tour的伟大传统。对于汉唐文化来说，这是一个绝佳的契机，在拍摄和记录艺术家们的人文之旅的同时，我们也来到了文艺复兴最初发源的地方，追溯大师足迹，探索文艺复兴对今人的启迪。

托斯卡纳的风景引人沉醉。这是一片让人来了就不想走的土地，连笼罩山峦的云雾也自带灵气，或许是因地灵而人杰，这才如此群星闪耀。

阿西西的弗朗契斯哥、乔托、但丁、皮埃罗·德拉·弗朗切斯卡、拉斐尔、米开朗基罗……这些或者似曾相识、或者如雷贯耳的名字，在我们采集素材的过程中，逐渐变得血肉丰满、真实可感。我们聆听着专家们独具见地的讲解，惊艳于那些藏在古堡中的壁画和羊皮纸手卷，感动于艺术家和手工艺人数十年如一日对创造和留存美的孜孜以求。

“文艺复兴”作为一个历史阶段，距离我

To consider the two terms “Han-Tang Culture” and “Italian Renaissance” together is an interesting proposition.

The “Han” dynasty (202BC-220) and the “Tang” dynasty (618-907) represent two of the most splendid periods in ancient Chinese history, with magnificent achievements in science, arts and literature as well as cultural exchange with the outside world. By referencing the two dynasties in our company’s name, Shanghai Hantang Culture Development Co., Ltd. aims to carry on our splendid cultural heritage and to further promote cultural exchanges between East and West.

The Renaissance, on the other hand, which began in Italy in the 14th century, represents a most important period in European history - a cultural and intellectual movement inspired by the rediscovery of classic learning and the reawakening of humanistic spirit. It marks the beginning of the early modern age, its far-reaching importance still keenly felt today.

East and West and past and future are closely interlinked by certain core values that are universal. These universal values, we believe, are our moral and intellectual compass as we study and assess where we are and journey toward the future.

Shanghai Hantang Culture has been keenly interested in the Italian Renaissance and looking for opportunities to produce documentaries from our unique perspectives so that its splendid achievements and treasures can be seen and appreciated by people all over the world.

Such an opportunity presented itself in 2014 when a group of Chinese artists joined the Grand Tour program to visit Italy and walk the hallowed grounds where it all began and paint on sites. Our camera crew not only provided full coverage of the Chinese artists during their journey, but also relished the opportunity to trace the footsteps of the great masters. It was quite an inspiring and unforgettable experience for every crew member too.

The scenery of Tuscany is breathtakingly beautiful: its green hills, rugged, cloud-kissing mounts, its very air and hallowed grounds that gave birth to so many great masters - everything here is divinely blessed. It is a paradise on earth indeed.

We had heard so much of the awestruck names of Saint Francis of Assisi, Giotto, Dante, Piero della Francesca, Raphael, Michelangelo. Only when we were on the same hallowed grounds that had given birth to these great masters we got to know them more intimately. They became real and personable. As we listened to the vivid, illuminating talks by art historians and experts, we were mesmerized by the murals in Castello dei conti Guidi in Poppi and its collection of parchment manuscripts, our hearts filled with admiration for the artists who had worked so dedicatedly for years, day in and day out, to create such immortal masterpieces.

Although the Renaissance happened five or six hundred years ago, its spirit has never faded. Today, we join the Grand Tour program to walk the hallowed grounds again where it all began exactly because we want to keep the spirit of the Renaissance alive and well forever - by refusing to follow any authority blindly; by remaining curious about the world; and by having faith in core human values and doing our utmost to realize those values.

We are profoundly grateful to Mr. Zhou Zhiwei and Ms. Li Manwen for inviting Shanghai Hantang Culture to be part of the exciting “Grand Tour: Into the Birthplace of the Renaissance” program. We extend our heartfelt gratitude to all the Italian agencies and friends who have provided generous help to our camera crew every step of the way. Finally, we hope that our work has helped broaden the vistas of Sino-Italian cultural exchange in meaningful ways. Our joy would know no bounds if the documentaries we have made help spread the spirit of the Renaissance far and wide to brighten the heart and soul of many more people in the world.

Il’ opportunità si è presentata nel 2014 quando un gruppo di artisti cinesi iniziò il “Grand Tour” per visitare l’Italia, percorrere le sacre terre dove tutto è iniziato e dipingere dal vero. Girando il reportage delle attività e degli spostamenti degli artisti cinesi, la nostra troupe ha avuto il piacere di percorrere le vie dei grandi maestri del passato, un’esperienza unica e indimenticabile per ciascuno di noi.

Il paesaggio toscano è straordinario. Le sue verdi colline, i suoi monti aspri baciati dalle nuvole, la sua atmosfera, le sue sacre terre hanno dati i natali a moltissimi grandi maestri; ogni cosa qui è

Quando la cultura Hantang incontra il Rinascimento

sopranaturale, un vero paradies in terra.

Avevamo sentito parlare di grandi uomini come Francesco d’Assisi, Giotto, Dante, Piero della Francesca, Raffaello, Michelangelo ma quando siamo arrivati nelle sacre terre che li hanno visto nascere siamo riusciti a conoscerli profondamente e ad apprezzare questi eccezionali maestri come delle persone reali. Gli interventi degli esperti e degli storici d’arte sono stati illuminanti, siamo stati ipnotizzati dagli affreschi del castello dei Conti Guidi e dalla sua collezione di manoscritti su pergamena. I nostri cuori si sono riempiti di ammirazione pensando a chi aveva lavorato con dedizione per moltissimi anni, giorno dopo giorno, per creare quei manoscritti immortali.

Sebbene il Rinascimento sia avvenuto secoli fa il suo spirito non si è mai spento. Oggi ci siamo uniti al Grand Tour per ripercorrere i sacri luoghi dove tutto ebbe inizio perché lo spirito del Rinascimento resti vivo per sempre e per diffonderne la conoscenza nel mondo. Noi crediamo nei più profondi valori dell’animo umano e ci adoperiamo per diffonderne la loro conoscenza.

Siamo grati ai maestri Zhou Zhiwei e Liu Manwen per aver invitato la Hantang Culture a fare parte del progetto Grand Tour. Estendiamo la nostra gratitudine alle istituzioni e agli amici italiani che hanno generosamente aiutato la nostra troupe in tutti i momenti della realizzazione delle riprese.

Infine speriamo che il nostro lavoro sia utile per favorire scambi di cultura proficui tra Cina e Italia. Sarebbe per noi una grande gioia scoprire che i documentari che abbiamo realizzato abbiano diffuso lo spirito del Rinascimento e abbiano illuminato il cuore e l’anima di nuove persone nel mondo.

上海汉唐文化发展有限公司

上海汉唐文化发展有限公司成立于2003年，是一家业内领先的传媒企业，秉承“以人为本，向世界传播美”的信念，率先以视频为载体，促进东西方文化交流、引领生活美学。汉唐文化以内容为王，开创《问鼎世界》（周播专题纪录片）和《极致》（日播资讯报道）两档节目。制作团队赶赴世界各地，报道世界各大电影节、音乐艺术节、时装周、车展、游艇展、家具设计展、钟表展等全球行业盛会。汉唐文化拥有独一无二的跨媒体平台，覆

Hantang Culture

Hantang Culture is a leading media and services company founded in 2003 in Shanghai, China. It uses videos to deliver beauty worldwide with humanistic values, and promotes East-West cultural exchanges and the art of fine living. Hantang Culture prevails in content with its two programs: A World of Excellence (weekly documentary series) and The Ultimate Luxury (daily reports). Its production team travels around the world to cover a wide range of leading global events, including film and music festivals, fashion weeks, auto and yacht shows, furniture fairs, and watch and jewelry shows.

Hantang Culture

Hantang Culture broadcasts through an unparalleled multichannel platform, covering 50 TV channels, 50 airports, high-speed railway stations, all flights operated by seven major Chinese airlines, and digital platforms, with an audience of more than 1.3 billion. Hantang Culture has established partnerships with a number of prestigious international organizations, including the Salzburg Festival, Baselworld, Salone del Mobile.Milano, and La Biennale Paris.

Hantang culture è un'azienda leader nel campo dei Media fondata nel 2003 a Shanghai, Cina. Con principi umanistici, i suoi programmi portano la bellezza in tutte le parti del mondo, promuovono scambi culturali tra est e ovest e l'arte di vivere nel bello. Per diffondere i suoi contenuti Hantang culture, si avvale di due programmi: A World of Excellence (una serie di documentari settimanali) e The Ultimate Luxury (una serie di reportage quotidiani). Le sue troupe cinematografiche viaggiano in tutte le parti del mondo per seguire un'ampia gamma di importanti eventi globali come mostre del Cinema, festival della musica, sfilate di alta moda, saloni dell'automobile e della nautica, fiere del mobile e mostre di orologi e gioielli. Hantang Culture utilizza un'ineguagliabile rete multicanale che trasmette su canali televisivi, in 50 aeroporti, stazioni per treni ad alta velocità, su tutti i voli delle sette principali linee aeree cinesi e piattaforme digitali, con un'audience di 1.3 miliardi. Hantang Culture ha stabilito partenariato con numerose istituzioni internazionali come il Festival di Salisburgo, il Salone di Basilea Baselworld, il Salone del Mobile di Milano e la Biennale di Parigi.

Grand Tour 精神在继续

周志伟，

Grand Tour 策划人，阿利桑德罗·柯科钦斯基基金会（Grand Tour 计划委员会主任）

刘曼文

Grand Tour 策划人，上海油画雕塑院美术馆馆长

Grand Tour 是意大利向全世界打开的一扇门。在 17 世纪，欧洲掀起了一个前往意大利探索发现古希腊、古罗马文化的热潮，年青人从各地跋山涉水来到意大利这个美丽的国土接受艺术的熏陶，它被称为 Grand Tour。

历史上 Grand Tour 中的伟大人物有：伏尔泰、哥德、拜伦、巴尔扎克、陀斯托耶夫斯基、托马斯·曼、沃尔夫、莫扎特、门德尔松、柏辽兹、透纳、科罗、德加等，他们的作品成为欧洲现代文化艺术的垫基石。

由于种种说不清道不明的原因，中国人对于欧洲的 Grand Tour 还是一片空白。这样一个具有三百多年历史传承的文化现象，没有中国人参与的记录，我们感到十分缺憾。中国作为一个文明古国理所当然地有责任融入世界文化序列。于是，我们从 2014 年开始推动关于 Grand Tour 的计划，活动发起机构“阿利桑德罗·柯科钦斯基基金会”表示：“艺术家应重新审视艺术与自然的关系”倡导“艺术回归自然”的理念。这也正是 Grand Tour 精神内核的一部分。

我们的想法得到了中国、意大利官方和艺术界的高度重视和热情关注。曾任意大利驻华大使的孟凯蒂 (Menegatti) 先生了解到我们整个活动的意图后，表示会全力以赴支持。意大利总统府高级官员、收藏家内伏拉 (Nevola) 先生和 Grand Tour 历史梳理的权威艺术评论家马莫克里 (Mammucari) 先生，为活动提了很多建设性的思路。

我们的线路划定在以罗马为轴心，艺术家们选择最触动内心的场景开始写生创作的每一刻！参与的中国艺术家，都是从事西方绘画创作与研究的学者，对意大利的情感和敬意早已是渗入骨髓。从活动发起，上海瀚意文化就全身心投入到 Grand Tour 计划中的每一项具体内容。也正因为如此全程活动才有了实质性的保障。中国艺术家在意大利现场写生、交流到展览的呈现，其实是实现和完成了各个方面人士的梦想。

正如马莫克里 (Mammucari) 先生在 2015 年意大利国家东方艺术博物馆“Grand Tour 中国艺术家视角中的意大利。”展览前言中写到：“今天，来自中国的五位艺术家来到这里，出于其特别的敏感和高度的专业精神，他们看到了命中注定的意大利，在这里人们‘迷失灵魂’，而尤其在罗马，石头也会‘说话’。这些作品出自五位中国艺术家之手，而手仅仅是表现他们灵感的工具。事实上，单纯依靠技巧，不管技巧如何精致、准确，均不足以让他们绘制出这次‘宏伟旅行’的作品。这些绘画作品捕捉到观察者眼前的感觉，激情洋溢。这五位艺术家的作品，引导我们在短时间内去阅读一个又一个的画面，而画上的小标题，如同一扇扇窗户，照亮了那些等待着聚焦着生命的残片，让话语转化为形象，并让图像转化为话语。他们的作品如同‘跟踪拍摄’那些打动他们艺术的画面，仿佛透明地写出思想，阅读它们则如阅读纸张中的水印。”展览在意大利国家东方艺术博物馆（罗马）持续了近半年。

2016 年我们继续开始策划“Grand Tour 走进文艺复兴发源地”。这次我们把考查、感受、创作交流的着重点放在了托斯卡纳的文艺复兴发源地内地，Grand Tour 不仅仅涌现出了一大批伟大的艺术家，还有伟大的文学家、音乐家。本着这个精神，这一次不仅仅邀请艺术家，还有一位歌唱家和一位作家。

我们在老朋友内伏拉 (Nevola) 先生和古柯罗 (Cuccaro) 先生的陪同下，考察了阿雷佐 (Arezzo)，卡布勒赛·米开朗基罗 (Caprese Michelangelo)，凡勒纳圣地 (Santuario di Verna)，波比 (Poppi)，乌尔比诺 (Urbino)，在这方圆一百五十公里，探寻和朝圣米开朗基罗、皮埃罗·德拉·法朗契斯卡、拉斐尔、但丁、彼特拉克等伟大人物的精神与作品。

在波比 (Poppi) 魁蒂公爵古堡，我们得到古柯罗 (Cuccaro) 先生和古堡主管萨勒卫 (Salvi) 先生的热情接待，参观古堡的历史和古书 (1100-1300

手写羊皮书)，欣赏这些珍贵收藏的同时更加惊叹但丁曾在这里居住两年多并开始写作他的“神曲”，面对但丁《神曲》手稿时，恍若穿越时空，感触着历史的生命力。

凡勒纳圣地是一块神奇又严酷的土地，阿西西的弗朗契斯哥在这儿找到了归宿，他抛弃了财富，并当着大众脱掉了身上衣服还给其父，劝其把所有财物分给穷人！他隐居于此，与鸟儿对话，与野狼分食，写出了《太阳兄弟，月亮姐妹》等歌颂大自然的诗歌，传说中他在这儿受到了圣痕，从此历史上出现了一个新的人物，圣方济各。在阿西西 (Assisi) 圣方济各大教堂我们看到了乔托绘制的弗朗契斯哥故事的经典壁画，画中的圣人不再是中世纪脱离尘世的符号，而是有情感有血有肉的现实人物。欧洲的一些史学家们认为乔托是文艺复兴的先驱，阿西西的弗朗契斯哥启发了乔托，打开了禁锢的中世纪之门，点燃了人文主义的星星之火。在这样的氛围下，中国的艺术家们以激动的画笔描述着所思所感。歌唱家和作家各自探寻着为之着迷的一切。

2016 年 10 月“Grand Tour·寻文艺复兴根源”展览暨演唱会在波比魁蒂公爵古堡正式拉开帷幕，出席开幕式的有：欧共体文化委员会主席柯士达 (Costa) 女士，欧共体议会副会长萨索里 (Sassori) 先生，托斯卡纳大区政府派来的专员，柯科钦斯基 (Kokocinski) 基金会主席、原意大利驻华大使孟凯蒂 (Menegatti) 先生，中国驻意大利大使馆文化参赞张建达先生，上海瀚意文化代表吴晓红女士，红衣主教马尔凯多 (Marchetto) 先生，凡勒纳圣地主管法兰其斯柯 (Francesco) 史学家、意大利公共事业部副部长恁其尼 (Nencini) 先生，他们分别致辞和专题演讲。中国著名歌唱家王作欣演唱了中国、意大利经典歌曲，最后以一曲“太阳兄弟，月亮姐妹”将观众引入高潮，观众们忘我地共同合唱着，这一刻的中国文化与意大利文化之间似乎完全相融在同一个境界中！

我们的 Grand Tour 已经走过历时三个春夏秋冬。从环绕罗马附近区域开始研究并感受着从伊特鲁利亚到古罗马遗迹再到文艺复兴发源地，一点一滴的心血开始化为现实，中国人开始进入世界大文化进程。我们亲历了来自于中国和意大利方面有识之士的帮助，使得这样一项文化理想得以生根落地。

中国与意大利都是具有悠久历史的文明古国，上海市对外文化交流协会与阿利桑德罗·柯科钦斯基基金会有着共同的两国文化交流理想，基于此 2017 年 10 月两个机构将联合主办：“Grand Tour 走进文艺复兴发源地”中国艺术家作品展暨新书发布会。展览将在有着 450 年历史的美术学院“佛罗伦萨绘画学院”（世界第一个美术学院，由美蒂奇家族创建于 1533 年，第一任院长瓦萨里，名誉院长米开朗基罗），共叙中国与意大利文化交流与传承的意义。

上海汉唐文化发展有限公司，始终以促进东西方文化交流为己任，从 2016 年开始积极参与到计划中，摄制组全程报道我们的旅程和工作，创作了《极致》系列报道以及《问鼎世界》纪录片系列中的《Grand Tour 走进文艺复兴发源地》、《文艺复兴大师皮埃罗·德拉·法朗契斯卡》、《佛罗伦萨硬石镶嵌艺术》等专题。

一路走来，我们要特别感谢支持和帮助我们的各界人士及朋友：

Gabriele de Stefano, Nadia Munari, Roberto Salvi, Mario Frison, Gemma Infelise, Annalisa Baracchi, Giovanna Velluti, Maddalena Murari, Roberto Ciarla, Maria Luisa Giorgi
Grand Tour 精神凝聚了越来越多的专家和精英人士参与其中，同时引导着我们回归自然，从心灵出发。Grand Tour 成为了我们链接世界文化的纽带，从 17 世纪开始自发的，不断延续的，因战争而中断的，但不变的是 Grand Tour 精神的经久不衰。新时期 Grand Tour 是有计划、有步骤来进行的，我们充分相信，尊重历史、创造未来。

The Spirit of Grand Tour Shines Forever

Zhou Zhiwei

Grand Tour Organizer, Fondazione Alessandro Kokocinski Grand Tour Planning Committee Chair

Liu Manwen

Grand Tour Organizer, SPSI Art Museum Curator

When the Grand Tour of Europe began in the 17th century, young people came to Italy in droves to see for themselves the splendid culture of ancient Rome. It was a grand experience for them indeed as they toured the beautiful country and immersed themselves in the magnificence of classic Italian arts and literature. The most famous "alum" of the Grand Tour includes Tolstoy, Goethe, Byron, Balzac, Dostoevsky, Thomas Mann, Virginia Woolf, Mozart, Mendelssohn, Berlioz, Turner, Corot, Degas, and many more, a glittering constellation of great masters of modern European art.

For a long time for unknown reasons the Grand Tour of Europe that had been going on for more than 300 years was not as well-known in China as it should be. We find it a pity that generations of our talented young people have not been able to join the tour to be inspired and nourished—to expand their horizons and deepen their appreciation of great arts and literature, both Chinese and Western. Thus concerned, we came up with a plan to promote Grand Tour to the Chinese. Fondazione Alessandro Kokocinski, which sponsors the tour in Italy, believes that "Artists should reexamine the relationship between art and nature" and advocates the idea that "Art returns to nature." This, we feel, is the heart and soul of the Grand Tour.

Our plan was enthusiastically received by pertinent Chinese and Italian government agencies as well as many artists. Upon knowing our plan, Mr. Menegatti, former Italian ambassador to China, offered his wholehearted support. Mr. Nevola, senior official of Palazzo del Quirinale and avid art collector, and Mr. Mammucari, an art critic and authority on the history of the Grand Tour, provided a lot of constructive feedback.

Our program for the Grand Tour centered on Rome and allowed the participating artists to paint on sites that touched and inspired them the most. All the Chinese artists joining the program are either practitioners or scholars of Western painting. Ardent admiration of Italian culture is very much in their genetic makeup. Through meticulous planning, from the itinerary down to the smallest detail, Shanghai Hanyi Culture made the utmost effort to ensure the success of the program. What the Chinese artists experienced in Italy, from painting on site to cultural exchange to exhibition, was a dream-come-true for so many people.

Indeed, as Mr. Mammucari said in the preface for the 2015 "Grand Tour: Italy seen by Chinese artists" exhibition at Museo Nazionale d'Arte Orientale, the Chinese artists were particularly inspired by the sights and sounds of Rome where even the "stones speak." All of their works on exhibition were not created with hands alone; they were expressions of the artists' extraordinary sensibility, passion, and love; each artwork a window into the artist's soul. The exhibition, well received, lasted for half a year.

In 2016 we expanded our "Grand Tour" program to include a trip "At the Renaissance Sources." This time we set our sights on the heartland of Tuscany so Chinese artists could visit, study, and paint on site where the great revival began. Throughout its history the Grand Tour has attracted not only great artists, but also great writers, musicians, etc. So we invited a singer and a writer, both highly accomplished, to join our 2016 trip.

Guided by our good friends Mr. Nevola and Mr. Cuccaro, we visited Arezzo, Caprese Michelangelo, Santuario di Verna, Poppi, and Urbino. Within a 150-kilometer radius and with pious joy in our hearts, we wandered around the hallowed grounds, awestruck, trying to follow the footsteps of Michelangelo, Piero della Francesca, Raphael, Dante, Petrarch, etc.

At Castello dei Conti Guidi in Poppi we were warmly received by Mr. Cuccaro and Mr. Salvi, the curator. We were so amazed by the ancient castle's history and its most rare and precious collection of parchment manuscripts (1100-1300). Dante lived here for two years when he began to write The Divine Comedy. When we stood in the presence of Dante's manuscript, our joy knew no bounds, our imagination took wing, and we felt as if we were watching the divinely inspired Dante scribbling away on sheets of parchment paper right in front of our eyes.

La Verna is an amazing place with a rugged and majestic mount. It is here that Francis of Assisi came, having given up his wealth and told his father to distribute his fortunes amongst the poor, and found his sanctuary. It is here that he talked to the birds, shared food with the wolves, and wrote Canticle of the Sun to sing praise of the beauty and wonder

of nature. It is here that, as the legend goes, he received the stigmata and became what he is to the world today: Saint Francis of Assisi. Inside the magnificent Basilica of Saint Francis of Assisi we saw murals created by Giotto telling the stories of Saint Francis. In these murals Saint Francis is not represented as a stern medieval religious figure, but a real, kind, full-blooded human being. Some historians believe that Saint Francis of Assisi inspired Giotto, a forerunner of the Renaissance, cracked open the ironclad medieval world, and lit up the torch of the humanistic spirit. Immersed in the vibe of this hallowed place and inspired, Chinese artists set to put their joyous thoughts and feelings on the canvases, the singer and writer in gushing notes and words.

In the beautiful month of October, 2016, the "Grand Tour: At the Renaissance Sources" Exhibition and Concert held its opening ceremony at the magnificent Castello dei Conti Guidi in Poppi. Dignitaries attending the ceremony included Mme Costa, chair of the EU Cultural Affairs Committee, Mr. Sassoli, vice president of European Parliament, envoys from the Tuscany Regional government, Mr. Menegatti, president of Fondazione Alessandro Kokocinski and former Italian ambassador to China, Mr. Zhang Jianda, cultural attaché of the Chinese embassy in Italy, Ms. Wu Xiaohong, Shanghai Hanyi Culture representative, Cardinal Marchetto, Father Francesco, curator of La Verna Sanctuary, and Mr. Nencini, historian and deputy minister of Italian Ministry of Public Administration. They all gave welcome remarks and spoke of the significance of such cultural exchange programs.

Well-known Chinese singer Wang Zuoxin sang popular Chinese and Italian songs. Her last song was "Brother Sun, Sister Moon," which brought the celebration to its climax. All the audiences joined in a heartfelt chorus as the magnificent Castello dei Conti Guidi in Poppi resounded with the same joy of Chinese and Italian friendship and deep mutual appreciation.

Our Grand Tour program that took its first step in the vicinity of Rome has already gone on for three years, taking its participants to the rich culture and history of Etruria, ancient Rome, and the birthplace of the Renaissance. Our dedicated efforts have paid off as more and more Chinese join us in this grand tour to deepen our knowledge and appreciation of world cultures. Along the way we have received so much generous help from so many Chinese and Italian friends, which has made it possible to translate our visions into reality.

Inspired by the same vision and ideals of promoting deeper understanding and mutual appreciation between China and Italy, two great countries with splendid culture and history, Shanghai International Culture Association and Fondazione Alessandro Kokocinski will jointly sponsor the "Grand Tour: At the Renaissance Sources" Chinese Artists Exhibition and Book Release, to be held in October 2017 in the Accademia delle Arti del Disegno. We feel extraordinarily fortunate and honored to be able to hold the events at the famed art academy, the first of its kind in the world, founded by Cosimo I de' Medici in 1563, with Vasari serving as the inaugural president and Michelangelo as its honorary president.

Shanghai Hantang Culture Development Co., Ltd, which sees promotion of cultural exchanges between East and West as part of its core mission, has been actively involved in our program since 2016. Its camera crew has been providing full coverage of our program and produced The Ultimate Luxury series, and A World of Excellence documentary series including "Into the Birthplace of the Renaissance," "Renaissance Master Piero della Francesca," and "Florentine Pietra Dura – the Living Legacy of the Medici."

We are also profoundly grateful to all the friends for their generous support every step of our way, especially the following: Gabriele de Stefano, Nadia Munari, Roberto Salvi, Mario Frison, Gemma Infelise, Annalisa Baracchi, Giovanna Velluti, Maddalena Murari, Roberto Ciarla, and Maria Luisa Giorgi.

Our Grand Tour program is the collective labor of love for more and more people: artists, scholars, and other enthusiasts. It is our collective journey of the soul that takes us back to nature, to where it all began. It is our link to the splendor of world cultures. The spirit of the Grand Tour, which began in the 17th century, has shone brightly ever since, despite the interruptions of war. It will continue to shine our pathway forward as we redouble our efforts to build a better world for all.

Lo spirito del Grand Tour continua

Zhou Zhiwei

Organizzatore del Grand Tour

Direttore del Comitato del Progetto Grand Tour della Fondazione Alessandro Kokocinski

Liu Manwen

Organizzatrice del Grand Tour

Direttrice del SPSI Art Museum di Shanghai

Quando il Grand Tour iniziò fu come una finestra dell'Italia aperta verso il mondo. All'inizio del diciassettesimo secolo molti giovani aristocratici europei venivano in Italia attraversando laghi e fiumi, valicando i monti per conoscere la splendida cultura dell'antica Roma e dell'antica Grecia, per cercare l'influenza dell'arte in questa bellissima terra. Questo evento si chiama Grand Tour.

I più famosi Grand Tourist furono Tolstoy, Goethe, Byron, Balzac, Dostoyevsky, Thomas Mann, Virginia Wolf, Mozart, Mendelsshon, Berlioz, Turner, Corot, Degas e molti altri, le loro opere sono divenute pietre miliari della cultura moderna europea. Per diversi motivi storici il Grand Tour, che iniziò in Europa più di 300 anni fa, è ancora carta bianca per i cinesi. Non c'è traccia nella storia che i cinesi vi abbiano mai partecipato e noi ce ne rammarichiamo. La Cina, antico paese di grande cultura deve essere introdotta alla cultura del mondo. E' proprio partendo da questa considerazione che nel 2014 è nata l'idea del Grand Tour degli artisti cinesi. La Fondazione Alessandro Kokocinski, che promuove questo Grand Tour ha un'idea chiara, ritiene che gli artisti dovrebbero riconsiderare il rapporto tra arte e natura e appoggia l'idea che l'arte ritorna alla natura. Questo, secondo noi, è il nocciolo, l'anima del Grand Tour.

La nostra idea fu accolta con entusiasmo dagli organi competenti sia in Italia che in Cina e anche da numerosi artisti. Venuto a conoscenza del nostro progetto, Gabriele Menegatti, già ambasciatore d'Italia in Cina, comprese e approvò la nostra idea offrendoci grande supporto. Fabrizio Nevola, funzionario del Quirinale e appassionato collezionista d'arte e Renato Mammucari, grande esperto di storia del Grand Tour, collaborarono con contributi costruttivi e costanti.

Il nostro primo programma si concentrava su Roma e i suoi dintorni. Gli artisti dipingevano dal vero ritraendo tutto ciò che più li ispirava, ciò che creava in loro delle emozioni. Gli artisti selezionati erano tutti degli studiosi già esperti di pittura occidentale, si può dire che una fervente ammirazione della cultura Italiana era già parte del loro 'patrimonio genetico'. Il nostro Sponsor, La Shanghai Hanyi Culture, si adoperò in tutti i modi per assicurare il successo del programma. Tutto andò al meglio: la pittura en plein air, gli scambi con i colleghi italiani, l'esposizione; per gli artisti cinesi fu la realizzazione di un sogno.

Renato Mammucari presentò così la mostra "Grand Tour, l'Italia visto dagli artisti cinesi" tenutasi presso il Museo Nazionale di Arte Orientale a Roma nel 2015: "... troviamo oggi cinque artisti cinesi che, grazie alla loro particolare sensibilità e grande professionalità, sono riusciti a vedere in un'Italia dove, a cominciare da Roma, anche le pietre 'parlano', un luogo predestinato dove l'anima si smarrisce. Le opere di questi cinque artisti nascono dalle loro mani. Queste infatti altro non sono che lo strumento attraverso il quale riescono ad esprimere la loro ispirazione: la sola tecnica, pur precisa e puntuale, non consentirebbe di dipingere composizioni come quelle realizzate in quest'ultimo Grand Tour, che riescono a catturare i sentimenti prima ancora degli occhi tanto sono piene di passione. Gli artisti ci conducono per mano nella lettura aiutandoci - nello sfogliare le immagini che si susseguono con un ritmo sempre serrato - con dei piccoli titoli che al pari delle finestre danno luce a quei frammenti di vita vissuta che non aspettavano altro che essere messi a fuoco, facendo sì che il linguaggio si tramutasse in iconografia e l'immagine divenisse parola. Il loro lavoro va inteso come una carrellata cinematografica delle visioni che hanno colpito la loro arte, come pensieri scritti in trasparenza da leggersi in filigrana." La mostra fu accolta con grande successo e durò sei mesi.

Nel 2016 il programma del Grand Tour continua per esplorare le fonti del Rinascimento. Questa volta abbiamo visitato il cuore della Toscana per vedere, studiare e dipingere i luoghi in cui questo grande fenomeno artistico nacque. In passato il Grand Tour aveva attratto, oltre ai pittori, molti scrittori e musicisti. Il nostro gruppo 2016 comprendeva, infatti, anche una scrittrice e una musicista, molto felici di unirsi a noi.

Guidati dagli amici Fabrizio Nevola e Emanuele Cuccaro abbiamo visitato Arezzo, Caprese Michelangelo, Il Santuario di La Verna, Il castello di Poppi e Urbino. Abbiamo passeggiato, in un raggio di 150 chilometri, in terre sacre agli artisti coi cuori pieni di entusiasmo; in preda a un timore quasi reverenziale abbiamo cercato di seguire le tracce di Michelangelo, Piero della Francesca, Raffaello, Dante, Petrarca...

Al castello dei Conti Guidi a Poppi siamo stati ricevuti con calore da Emanuele Cuccaro e da Roberto Salvi, il direttore del castello. Siamo stati affascinati dalla storia dell'antico castello e dalla preziosissima collezione di rari manoscritti (1100-1300) in pergamena nella biblioteca. Dante visse lì per due anni, lì cominciò a scrivere la Divina Commedia. Ci siamo

emozionati davanti al manoscritto della Divina Commedia, ci sentivamo come se avessimo davanti agli occhi Dante, divinamente ispirato, intento a scrivere sulla pergamena.

La Verna è un luogo sorprendente, con monti aspri e maestosi. Qui Francesco, dopo aver rinunciato ai suoi beni e aver chiesto al padre di distribuire le sue fortune ai poveri, si fermò e trovò il suo rifugio. Qui parlava agli uccelli, condivideva il cibo coi lupi selvaggi, qui scrisse il Cantico delle Creature in cui lodava la bellezza della natura. Qui, secondo la tradizione cristiana, ricevette le stimmate. Da quel momento nella storia apparve una nuova figura: San Francesco d'Assisi.

Nella magnifica basilica di San Francesco d'Assisi abbiamo visto gli affreschi creati da Giotto che raccontano le storie del Santo. In quegli affreschi San Francesco non appare come una rigida figura religiosa medievale ma come un essere umano reale ed espresso. Secondo alcuni storici Giotto, un precursore del Rinascimento, fu ispirato da Francesco che, aprendo una porta nel buio mondo medioevale, cominciò ad accendere la luce dello spirito umanistico. Immersi nell'atmosfera di questo sacro luogo gli artisti cinesi, ispirati, hanno dipinto le loro emozioni sulla tela mentre la cantante e la scrittrice esprimevano le loro sensazioni con i loro linguaggi.

Nel mese di ottobre 2016 è stata inaugurata la mostra "Il Grand Tour, alle fonti del Rinascimento" nel magnifico Castello dei Conti Guidi di Poppi con un concerto e un convegno. Alla cerimonia hanno partecipato molte autorità tra cui i delegati dell'Onorevole Costa, presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo, di David Sassoli, vicepresidente del Parlamento Europeo, della Regione Toscana, Gabriele Menegatti, presidente della Fondazione Kokocinski, già ambasciatore d'Italia in Cina, Mr Zhang Jianda, addetto alla cultura dell'ambasciata cinese in Italia, Ms Wu Xiaohong, della Shanghai Hanyi Culture, l'Arcivescovo Agostino Marchetto, Padre Francesco, guardiano del Santuario di La Verna, l'onorevole Nencini, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tutti hanno contribuito al convegno con discorsi su temi diversi sottolineando l'importanza di programmi di scambio fra culture.

La nota cantante cinese Wang Zuoxin ha intonato celebri canzoni cinesi e italiane. Il concerto si è concluso con la canzone "Fratello sole, sorella luna" e quando il pubblico si è unito al canto di Wang il bellissimo castello dei Conti Guidi Di Poppi risuonava in un gioioso coro di fratellanza italo-cinese.

Sono passati ormai tre anni da quando il nostro Grand Tour è cominciato alla scoperta della civiltà etrusca, abbiamo proseguito con l'antica Roma e ora abbiamo percorso i luoghi della Toscana dove è nato il Rinascimento. Poco alla volta abbiamo contribuito a portare una parte di storia della civiltà occidentale in Cina. Ciò è stato possibile grazie all'intervento e alla collaborazione di molti amici cinesi e italiani.

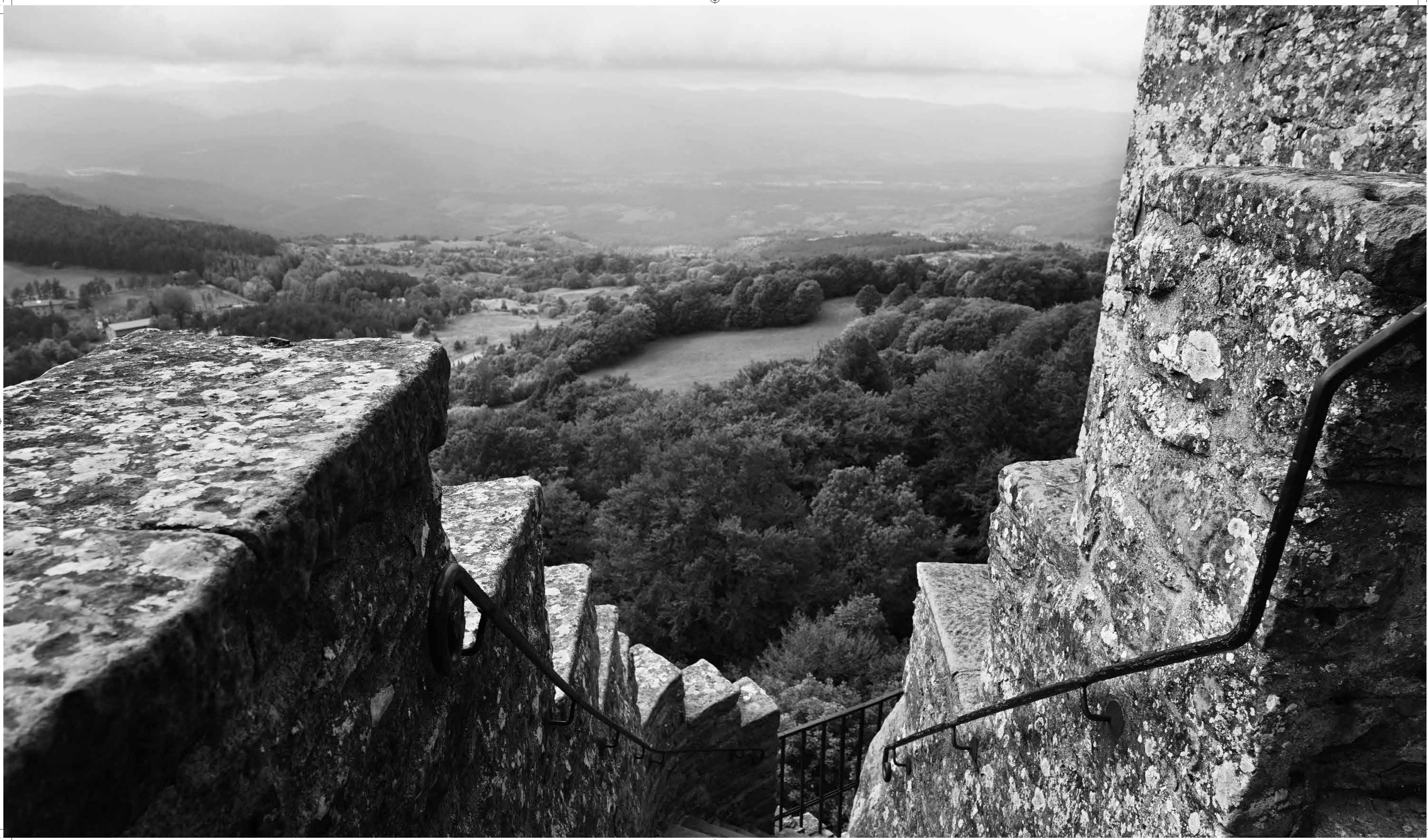
Ispirate dallo stesso ideale di promuovere comprensione e conoscenza tra Italia e Cina, due grandi paesi ricchi di storia e cultura, La Shanghai International Culture Association e la Fondazione Alessandro Kokocinski organizzano insieme l'esposizione "Il Grand Tour alle fonti del Rinascimento" nell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze in ottobre 2017. Siamo molto orgogliosi e onorati di tenere questo evento in questa prestigiosa Accademia, la più antica accademia di belle arti del mondo, fondata da Cosimo de' Medici nel 1563 su consiglio di Giorgio Vasari che fu il primo direttore. Michelangelo Buonarroti ne fu presidente onorario.

La Shanghai Hantang Culture Development Co., Ltd., la cui principale missione è promuovere scambi culturali tra est e ovest, è attiva nel nostro programma dal 2016.

La sua troupe cinematografica ha girato ampia documentazione del nostro progetto Grand Tour nelle sue serie di documentari "The Ultimate Luxury" e "A World of Excellence". Citiamo ad esempio i programmi "Nei luoghi dove è nato il Rinascimento", "Il Maestro del Rinascimento Piero della Francesca", "La lavorazione delle pietre dure a Firenze, eredità vivente della famiglia Medici".

Siamo profondamente grati a tutti gli amici per il loro generoso supporto in ogni fase del nostro percorso, in modo particolare a Gabriele de Stefano, Nadia Munari, Roberto Salvi, Mario Frison, Gemma Infelise, Annalisa Baracchi, Giovanna Velluti, Maddalena Murari, Roberto Ciarla e Maria Luisa Giorgi.

Lo spirito del Grand Tour unisce sempre più persone: artisti, studiosi e appassionati. Il Grand Tour è un viaggio dell'anima che ci riporta alla natura, un legame tra noi e le culture del mondo. Iniziato nel diciassettesimo secolo in modo spontaneo, si è interrotto solamente durante le guerre e il suo spirito non si è mai spento. Oggi, il nostro Grand tour è stato programmato e studiato con la convinzione che solo conoscendo e rispettando la storia del passato potremo essere in grado di creare il futuro.

主编：
Edited by
A cura di

马里奥·英菲利塞
Mario Infelise
刘曼文
Liu Manwen

统筹
Supervisor
Supervisore

周志伟
Zhou Zhiwei

设计
Designer
Grafico

沈依群
Shen Yiqun

翻译
Translations
Traduzioni

杰玛·英菲利塞
Gemma Infelise
伊拉丽·安娜·柯雷克
Hilary Anne Creek
上海汉唐文化发展有限公司
Shanghai Hantang Culture Development Co., Ltd.

校对
Proofreading
Correzione Bozze

阿莱桑德罗·知深·周
Alessandro Zhisen Zhou
杰玛·英菲利塞
Gemma Infelise

GRAND TOUR

走进文艺复兴发源地
At the Sources of the Renaissance

Alle fonti del Rinascimento

著 者 马里奥·英菲利塞 刘曼文

责任编辑 萨尔维·罗伯特 文青

技术编辑 沈依群

印 刷 上海雅昌艺术印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 11

印 数 0001—1000

版 次 2017年10月第一版

印 次 2017年10月第一次印刷

GRAND TOUR