ديترويت, الولايات المتحدة

معهد ديترويت للفنون: روائع

عشرون عملاً من معهد ديترويت للفنون، معظمها لوحات أوروبية وأمريكية، إلى جانب الجدار الشمالي من جداريات ريفيرا «صناعة ديترويت».

ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

تُعد جداريات دييغو ريفيرا «صناعة ديترويت»، التي رسمها للمتحف، من أشهر أعمال معهد ديترويت للفنون. لكن مقتنياته واسعة التنوع. يضم هذا الاختيار المؤلف من عشرين عملاً موضوعات من الكتاب المقدس لكارافاجيو وبوسان ويوردانس، و«الكابوس» لفوسيلي، ولوحتين للقديس جيروم يختلف تاريخ نسبتهما إلى الفنانين. ويشمل مناظر طبيعية لتشرش وبيرشتات، ومنظراً لكوكوشكا لنهر إلبه قرب دريسدن، و«النافذة» لماتيس، وأعمالاً أحدث لبيكون وبورجوا وشان. وقد تكون بعض الأعمال غير معروضة أو مُعارة.

اختارت آرتلاين هذه الأعمال من مقتنيات المتحف الموثقة، بصورة مستقلة عن المتحف. وقد تكون بعض الأعمال مُعارة أو غير معروضة. وتحتفظ نسب الأعمال وتواريخها بالتحفظات الواردة في السجلات المرتبطة.

استكشف هذه المجموعة في Artline

اطلع على الأعمال المختارة إلى جانب الكتب والأحداث التي عاصرتها، أو قارن بين الفترات الزمنية التي عاش فيها الفنانون. توفر هذه الكتب والأحداث سياقاً عاماً، ولا تُعد دليلاً على تأثير مباشر. كما يضم هذا الدليل الأعمال التي لا تتوفر لها تواريخ مؤكدة.

الأعمال الفنية في سياقها من عاش ومتى؟

artlines.org/guides/detroit-institute-arts

الأعمال المختارة · 20

1. The Nightmare
1781 · Henry Fuseli

2. Detroit Industry: North Wall
1932–1933 · Diego Rivera

3. Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket
1875 · James Abbott McNeill Whistler

4. Martha and Mary Magdalene
1598 · Caravaggio

5. The Window
1916 · Henri Matisse

6. Cotopaxi
1862 · Frederic Edwin Church

7. Saint Jerome in His Study
1435 حوالي عام · Jan van Eyck

8. Saint Jerome in the Desert
1450–1465 · Rogier van der Weyden

9. McSorley's Bar
1912 · John Sloan

10. Love Flight of a Pink Candy Heart
1930 · Florine Stettheimer

11. Bookshop: Hebrew Books, Holy Day Books
1953 · Ben Shahn

12. Study for Crouching Nude
1952 · Francis Bacon

13. View of the Outskirts of Paris
1896 · Henri Rousseau

14. The Appeal (Two Women and a Man)
Titian · من أوائل القرن 16 إلى منتصفه

15. The Holy Family
1641 · Nicolas Poussin

16. The Blind Leading the Blind
1949 · Louise Bourgeois

17. The Elbe near Dresden
1921 · Oskar Kokoschka

18. The Wolf River, Kansas
1859 · Albert Bierstadt

19. Girl with a Mandolin
1758-1760 · Giovanni Battista Tiepolo

20. Job
Jacob Jordaens · حوالي عام 1620

01 / 20

The Nightmare

Henry Fuseli

Detroit Institute of Arts · 1781

Henry Fuseli. The Nightmare. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

تستلقي امرأة نائمة على سرير. يجثم مخلوق غريب على صدرها؛ ومن خلفهما يبرز رأس حصان من الظلام. يجعل فوسيلي كل عنصر واضحاً تماماً، فيما يُبقي المشهد بأكمله مستحيلاً. النائمة لا تدري بما يجري، لكن كابوسها اتخذ شكلاً مادياً في الغرفة، ونحن ننظر إليه مباشرة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

02 / 20

Detroit Industry: North Wall

Diego Rivera

Detroit Institute of Arts · 1932–1933

Diego Rivera. Detroit Industry, North Wall. Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

رسم ريفيرا هذا الجدار ضمن سلسلة من الجداريات بتقنية الفريسكو تحيط بغرفة كاملة. يُظهر الجدار الشمالي صالة الإنتاج في المصنع: عمال ينشغل كل منهم بمهمة محددة، وأجساد وأنابيب تتكرر عبر المشهد، وأفعال فردية تنتظم في منظومة إنتاج واحدة. وللحجم أهمية هنا. تستطيع الصور المستنسخة إظهار ما تفعله كل شخصية، لكنها لا تنقل أثر الصناعة وهي تملأ الغرفة، ولا أثر التصوير الجداري وقد تحوّل إلى سرد للعمل الجماعي المنظّم عبر فضاء معماري.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

03 / 20

Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket

James Abbott McNeill Whistler

Detroit Institute of Arts · 1875

James Abbott McNeill Whistler. Nocturne in Black and Gold – the Falling Rocket. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

تتساقط علامات ذهبية عبر الظلام. توحي بضع لمسات بالماء والأشخاص والبعد، لكن ويسلر لا يقدم إلا القدر الكافي للتعرّف عليها. يكاد الصاروخ الناري يغيب، متناثراً في نقاط من الضوء واللون بدلاً من أن يُرسم بخطوط واضحة. وتعتمد اللوحة في تأثيرها على اللون ودرجاته والجو الشعوري أكثر من اعتمادها على الوصف.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

04 / 20

Martha and Mary Magdalene

Caravaggio

1598 · ألوان زيتية على قماش · Detroit Institute of Arts

Martha and Mary Magdalene. WikiArt; Caravaggio. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

تدخل مرآة في الحوار بين المرأتين بوصفها شيئاً مادياً. فهي حجة وحقيقة ملموسة معاً: شيء يمكن حمله وتوجيهه. يختزل كارافاجيو لقاء مرثا ومريم المجدلية بأكمله في هذا التبادل، بشخصيتين في حيز ضيق من دون أي مشهد محيط يتجاوزهما. تتحدث إحداهما، فيما تلفت يد الأخرى الانتباه إلى جسدها هي. الموضوع ديني، لكن ما نراه حوار عن المظهر يجري باستخدام سطح عاكس فعلي.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

05 / 20

The Window

Henri Matisse

1916 · ألوان زيتية على قماش · Detroit Institute of Arts

Henri Matisse. The Window. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/the-window-1916 · Public domain (WikiArt source label)

تقسم النافذة القماش إلى داخل أزرق وخارج أخضر، لكن ماتيس يسطّح هذا التقسيم إلى حد يصبح معه الداخل والخارج مساحتين لونيتين متجاورتين. تظل الطاولة والكرسي والزهور قابلة للتعرّف، ومع ذلك تؤدي حوافها أيضاً وظيفة الحدود بين مساحات الصباغ. وتُبقي اللوحة طبيعتها المزدوجة ماثلة أمام العين: فتحة تطل على فضاء، وترتيباً مسطحاً للألوان.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

06 / 20

Cotopaxi

Frederic Edwin Church

Detroit Institute of Arts · 1862

Frederic Edwin Church. Cotopaxi (Ecuador). Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

يتصاعد الدخان من البركان وينتشر في السماء، فيحوّل الضوء إلى الأحمر فوق المشهد الطبيعي كله. رُسمت المقدمة بتفاصيل دقيقة، وتمنحنا معالمها الصغيرة مقياساً نقيس به الثوران. لكن الأفق غير مستقر، والحدث يغيّر الهواء نفسه. تستمد اللوحة طابعها الدرامي من المسافة: نحن بعيدون بما يكفي لرؤية المشهد كله، وبعيدون أكثر مما يسمح لنا بفعل أي شيء حياله.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

07 / 20

Saint Jerome in His Study

Jan van Eyck

حوالي عام 1435 · ألوان زيتية على ورق كتاني مُثبَّت على لوح من خشب البلوط · Detroit Institute of Arts

Jan van Eyck. St. Jerome in his Study. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/jan-van-eyck/st-jerome-in-his-study-1432 · Public domain (WikiArt source label)

تُظهر هذه اللوحة الصغيرة جداً، التي يبلغ ارتفاعها نحو عشرين سنتيمتراً، جيروم منهمكاً في عمله داخل غرفة مكتظة بالكتب والأدوات، وعند قدميه الأسد الوارد في أسطورته. رُسمت بألوان زيتية على ورق كتاني مُثبَّت على خشب البلوط. وينسبها معهد ديترويت حالياً إلى يان فان إيك ويؤرخها بنحو 1435، مع أن نسبتها تغيّرت على مر السنين. وأياً كانت اليد التي رسمتها، فإنها تكافئ النظر المتأني: كل شيء فيها متميز بوضوح، والحيز ضيق ومتماسك تماماً في آن واحد.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

08 / 20

Saint Jerome in the Desert

Rogier van der Weyden

1450–1465 · ألوان زيتية على لوح من خشب البلوط · Detroit Institute of Arts

Saint Jerome and the Lion. WikiArt; Rogier van der Weyden. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

تُظهر لوحة جيروم الأخرى القديس في الهواء الطلق، بجوار الأسد الذي يعتني بمخلبه. تتزاحم حولهما صخور حادة الزوايا، فتجعل الصحراء تبدو مغلقة كأنها حيز داخلي. ينسب المتحف هذا العمل إلى محترف روجير فان در فايدن، وهو ما يضعه ضمن ممارسته الفنية من دون أن يعني بالضرورة أنه من تنفيذ يده. وتُظهر مقارنة لوحتي جيروم، إحداهما في حجرة دراسة والأخرى في البرية، مدى اختلاف مقاربات الفنانين للموضوع نفسه، وكيف يمكن أن يتباين تاريخ نسبة الأعمال.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

09 / 20

McSorley's Bar

John Sloan

Detroit Institute of Arts · 1912

John Sloan. McSorley's Bar. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

يقف رجال ويتكئون عند منضدة الحانة؛ وتزدحم الجدران بالصور والتجهيزات والأشياء المتراكمة في غرفة تُستخدم باستمرار. يبرز عامل يرتدي الأبيض أمام عتمة الداخل. لا مركز للحدث في هذه اللوحة المرسومة عام 1912، ولا شخصية رئيسية. إنها سجل لمكان ترتّبه العادة، وتحدده المواضع التي يقف فيها الناس عند دخولهم، لا الحكاية.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

10 / 20

Love Flight of a Pink Candy Heart

Florine Stettheimer

Detroit Institute of Arts · 1930

Florine Stettheimer. Love Flight of a Pink Candy Heart. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

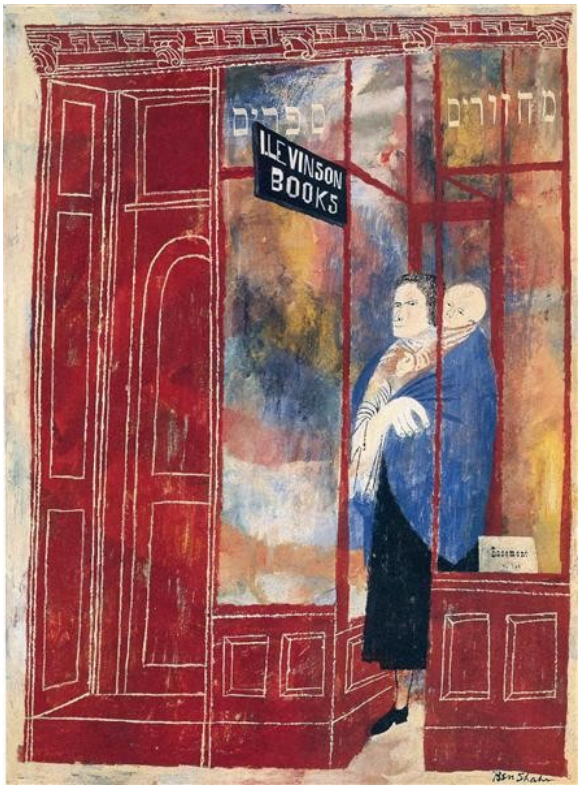
شخصيات، وشكل وردي على هيئة قلب، ولافتات زاهية، ووقائع صغيرة متناثرة على أرضية صفراء؛ يتحدد حجم كل منها وفق دوره في الصورة أكثر مما يتحدد بأبعاده المادية. لا تُنشئ لوحة ستيتهايمر فضاءً موحداً ذا مقياس متسق. بل تُقرأ كسلسلة من الأحداث التي تقع في آن واحد، مسطحة وزخرفية ومتروكة عمداً بلا حسم. يَعِد العنوان بالتحليق، لكن لا شيء هنا يوحي باتجاه واحد.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

Bookshop: Hebrew Books, Holy Day Books

Ben Shahn

Detroit Institute of Arts · 1953

Ben Shahn. Bookshop: Hebrew Books, Holy Day Books. Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

تأتي الكلمات أولاً: «كتب عبرية، كتب الأعياد الدينية»، مكتوبة بحروف واضحة على المتجر. يستخدم شان اللافتة لتحديد نوع المتجر قبل أن تخبرنا الشخصية عند العتبة بأي شيء عن الموجود هناك أو عن الزمن. الخطوط الرفيعة، والمدخل الأحمر، والتشكيل الدقيق للحروف؛ كل ذلك يميز هذا المكان بعينه، بوصفه متجراً صغيراً متخصصاً تحدده السلع التي يبيعها والكتابة على واجهته.

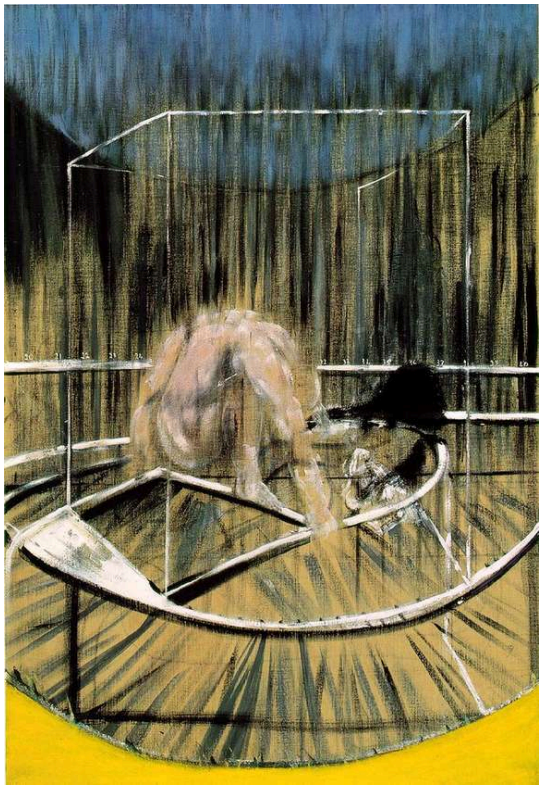
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

12 / 20

Study for Crouching Nude

Francis Bacon

1952 · ألوان زيتية على قماش · Detroit Institute of Arts

Francis Bacon. Study for Crouching Nude. WikiArt source label: Francis Bacon Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/francis-bacon/study-for-crouching-nude-1952 · Francis Bacon Fair Use (WikiArt source label)

يرسم بيكون قفصاً هندسياً حول الجسد القابع في وضع القرفصاء، لكنه يترك الهيئة نفسها غير مستقرة، شبه متلاشية. حدود الحيز واضحة، أما تشريح الجسد فلا. تنحدر خطوط عمودية على الخلفية الداكنة. يصف العنوان العمل بأنه دراسة، مما يوحي بطابع غير نهائي، لكن الإحساس بالاحتجاز مقصود: فلا يترك الهيكل للجسد إلا حيزاً يكاد لا يُذكر، وتبدو الوضعية متضايقة حتى من دون قضبان.

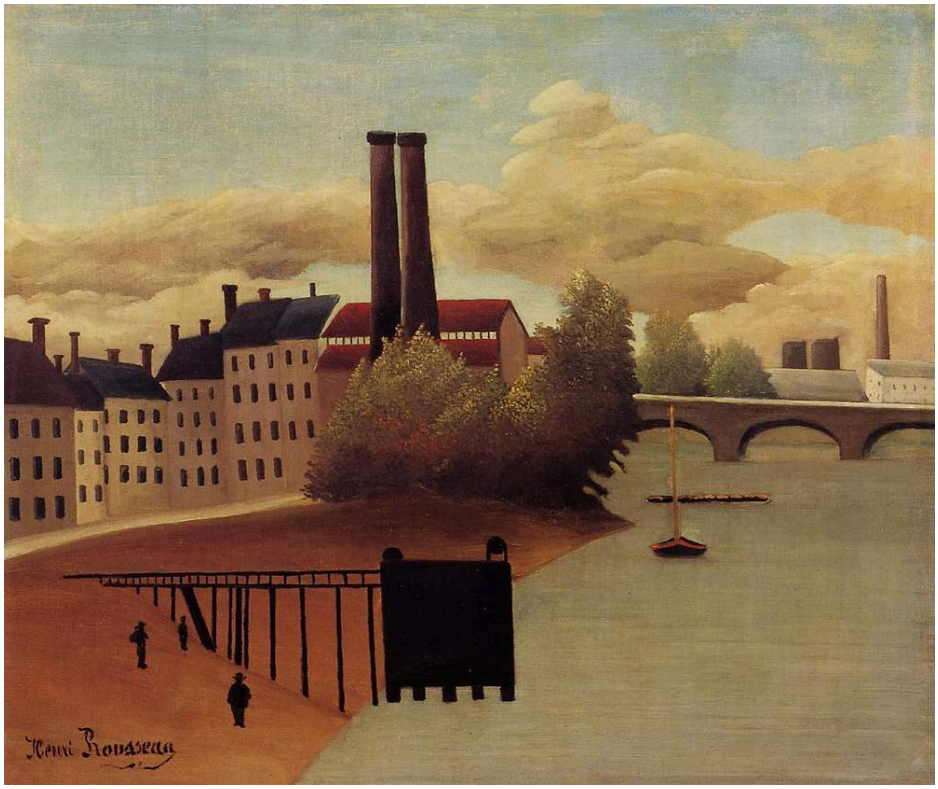
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

13 / 20

View of the Outskirts of Paris

Henri Rousseau

1896 · ألوان زيتية على قماش · Detroit Institute of Arts

Henri Rousseau. View of the Outskirts of Paris. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/henri-rousseau/view-of-the-outskirts-of-paris-1896 · Public domain (WikiArt source label)

يُظهر منظر روسو من ضفة النهر مصانع ومداخن كأشكال واضحة ومنفصلة على الجانب الآخر من الماء. تظهر الصناعة بوصفها عمارة، لا عملاً بشرياً. لا أشخاص يعملون، ولا إشارة إلى ما يجري داخل هذه المباني. يسود اللوحة سكون غريب: إنها سجل لأطراف باريس عام 1896، لا يظهر فيه الإنتاج إلا في هيئة مبانٍ تُرى من الخارج.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

14 / 20

The Appeal (Two Women and a Man)

Titian

من أوائل القرن 16 إلى منتصفه · Detroit Institute of Arts

Two women and a man (Trio). WikiArt; Giorgione. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

ثلاث شخصيات متقاربة، تصل بينها الأيدي والنظرات. لكن ما يحدث بينها لا يتبلور في حكاية واضحة، وقد تغيّر كل من العنوان ونسبة اللوحة مع مرور الزمن. يسجلها المتحف الآن بعنوان «الالتماس» لتيتيان، ويؤرخها بالفترة من أوائل القرن السادس عشر إلى منتصفه. تستبقي اللوحة الانتباه من دون أن تفسر نفسها، ولعل هذا سبب استمرار الغموض حول هويتها.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

15 / 20

The Holy Family

Nicolas Poussin

Detroit Institute of Arts · 1641

Nicolas Poussin. The Holy Family. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

تنحني مريم نحو المهد، ويقف يوسف أبعد إلى الخلف. يضبط بوسان هذه الدرجات المختلفة من القرب داخل إطار معماري راسخ: الأقمشة المنسدلة، وفتحة مرتفعة، وبنية الغرفة، كلها محددة بوضوح. تنظم اللوحة المكان بعناية، لكن هذه العناية نفسها موجهة نحو فعل منزلي صغير في المركز. عمارة وألفة في توازن.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

16 / 20

The Blind Leading the Blind

Louise Bourgeois

Detroit Institute of Arts · 1949

Louise Bourgeois. The Blind Leading the Blind. Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

دعامات عمودية وردية يصل بينها قضيب أفقي، وتستدق كل منها باتجاه القاعدة. يشير العنوان إلى أناس، لكن بورجوا لا تمنحهم رؤوساً ولا أجساداً فردية. ما نراه عناصر متكررة، مجردة ومزعزعة، تضيق حتى تنتهي بنقاط تبدو عاجزة عن إبقاء الهيكل منتصباً. عدم الاستقرار كامن في الشكل نفسه، في مجموعة تتقاسم موطن ضعف واحداً.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

17 / 20

The Elbe near Dresden

Oskar Kokoschka

Detroit Institute of Arts · 1921

Oskar Kokoschka. The Elbe Near Dresden. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

يظل برج الكنيسة والبلدة قابلين للتعرّف في هذا المنظر لنهر إلبه قرب دريسدن، لكن معالجة كوكوشكا تجعل المشهد كله غير مستقر. مياه زرقاء، وشرائط حمراء وخضراء على امتداد الضفتين، والاضطراب نفسه يمتد إلى السماء. لا تثبت المباني في مواضعها؛ بل تتحرك مع سطح اللوحة، كجزء من الاضطراب اللوني نفسه. رسم كوكوشكا هذا العمل عام 1921، ويبدو المشهد بأكمله متزعزعاً.

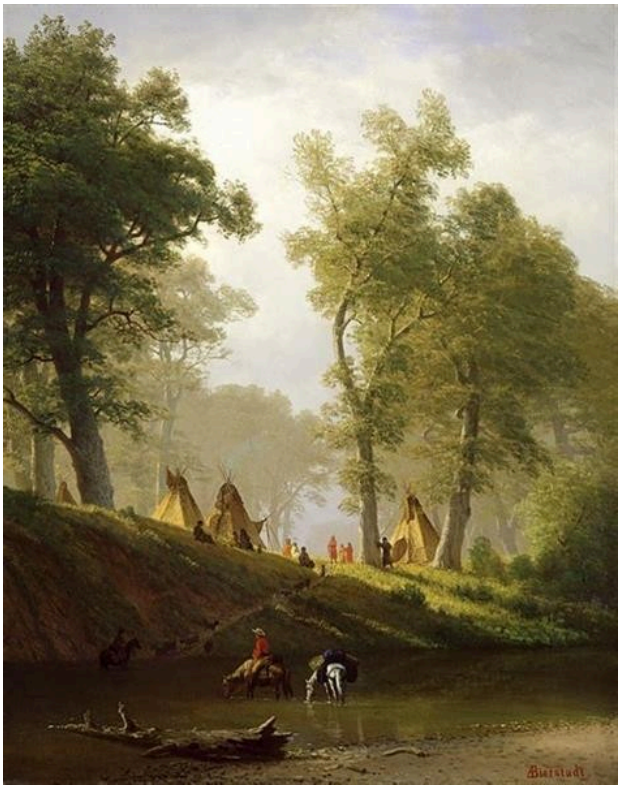
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

18 / 20

The Wolf River, Kansas

Albert Bierstadt

Detroit Institute of Arts · 1859

Albert Bierstadt. The Wolf River, Kansas. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

خيام وأشخاص في فسحة بين الأشجار، رُسموا من مسافة بعيدة بما يكفي ليصبح الناس جزءاً من نسق أوسع للضوء والظل تحت أشجار طويلة. تؤرَّخ اللوحة بعام 1859. يبدو المخيم مأهولاً بوضوح، لكن الأشخاص أصغر وأبعد من أن يخبرونا بالكثير عن سكانه. يحدد المقياس والمسافة ما تستطيع اللوحة قوله وما لا تستطيع.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

19 / 20

Girl with a Mandolin

Giovanni Battista Tiepolo

Detroit Institute of Arts · 1758-1760

Giovanni Battista Tiepolo. Girl with a Mandolin. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

كلتا اليدين على المندولين، والرأس ملتفت إلى اتجاه آخر. تستمد الوضعية حيويتها من كونها غير مريحة بعض الشيء، ومن أن الوجه واليدين لا تتجه في اتجاه واحد. يُبرز تيبولو بشرة شاحبة وقماشاً زاهياً من خلفية داكنة، لكن حياة الصورة تنبع من ذلك الاختلال البسيط في التناظر، ومن المرأة العالقة بين الآلة وما استرعى انتباهها في مكان آخر.

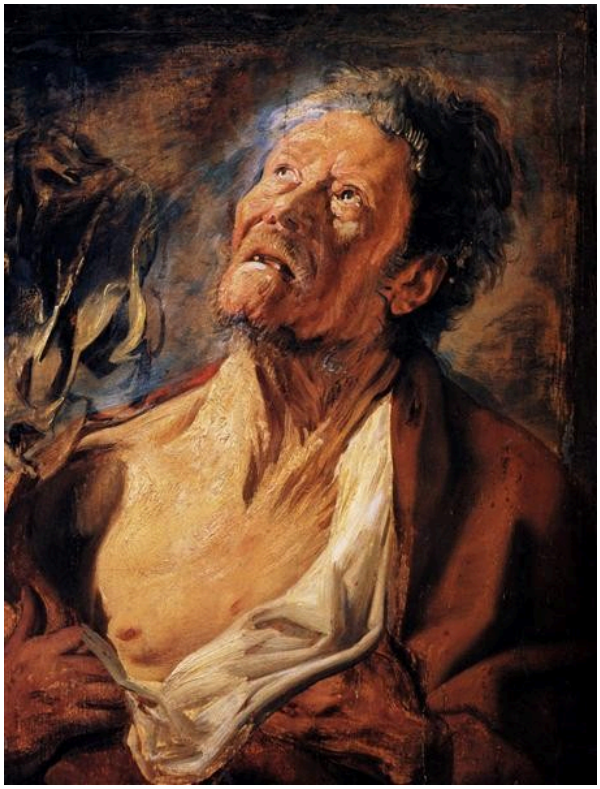
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

20 / 20

Job

Jacob Jordaens

حوالي عام 1620 · ألوان زيتية على لوح من خشب البلوط · Detroit Institute of Arts

Job. WikiArt; WikiArt. Proportional resize and JPEG compression; complete source frame. · Public domain

يبني يوردانس هذه الصورة من وجه أنهكته السنين، وصدر عارٍ، ونظرة متجهة إلى أعلى. يسقط الضوء على جسد مكشوف يبدو هشاً وذا سمات خاصة. تُبقي اللوحة أيوب فرداً بعينه، شيخاً في ألم جسدي يلتمس الفرج، بدلاً من أن تحوله إلى رمز مجرد للصبر. رُسمت بألوان زيتية على لوح من خشب البلوط، وتظل المعاناة التي تعرضها محددة وملموسة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 43.418

قبل الزيارة

هذه الأعمال مختارة من مجموعة المتحف، ولا تشكل مسار زيارة محدداً. وقد يكون بعضها مُعاراً أو غير معروض. تقدم سجلات المتحف الحالية معلومات محدّثة عن العرض ونسبة الأعمال إلى الفنانين. ويتناول مدخل ريفيرا الجدار الشمالي فقط من جداريات «صناعة ديترويت»، لا السلسلة الكاملة.

قراءات إضافية

The Practice and Science of Drawing

Harold Speed · اقرأ مجانًا · الإنجليزية

يتناول مؤلَّف هارولد سبيد الكتلة والخط والدرجات اللونية بعبارات عامة. وهو لا يناقش مجموعة ديترويت، لكنه يقدم شرحاً عملياً لكيفية عمل الرسم، ينطبق على عصور وأحجام مختلفة، من اللوحات الصغيرة على ألواح إلى التكوينات الكبيرة التي تضم شخوصاً.

موقع المتحف الإلكتروني · دليل المجموعة الرسمي

تم التحقق من المصادر ومعلومات الزوار: 12-10-2026

ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

Artline · معهد ديترويت للفنون: روائع