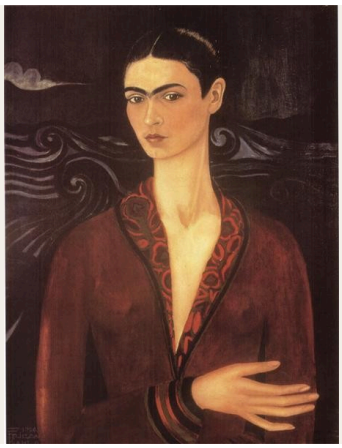
1907–1954

فريدا كاهلو: ما الذي تتسع له الصورة الذاتية؟

عشرون عملاً لفريدا كاهلو: صور ذاتية تتضاعف فيها هيئتها أو تنشق أو تزدحم بما حولها، إلى جانب صور عائلية وصور لأشخاص آخرين ولوحة طبيعة صامتة.

ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي



تُعرف الصور الذاتية لفريدا كاهلو على نطاق يتجاوز المتاحف بكثير، وقد تحول صورها الفوتوغرافية المألوفة، إلى جانب الأحداث الدرامية في حياتها، دون رؤية اللوحات نفسها. ومع ذلك، فيها الكثير مما يستحق النظر: النباتات والحيوانات التي اختارتها، والملابس التي ارتدتها، والأشخاص الذين استحضرتهم، والطريقة المباشرة على نحو غريب التي رسمت بها الوجه.

تحتل الصور الذاتية مركز هذه المجموعة المختارة، لكنها لا تستأثر بها. فهنا أيضاً ركاب حافلة، وامرأة مسنّة تحيك، ووالدها مع كاميرته، وطبيعة صامتة من البطيخ المقطّع. وبين هذه الأعمال، تبدو الصور الذاتية أقل شبهاً بصورة واحدة تتكرر، وأقرب إلى سلسلة من اللوحات المتباينة تماماً: وجه أمام خلفية لا تفصح كثيراً عن محيطه، وجسد مضاعف، وجسد مشقوق، ووجه تتزايد حوله القرود والأوراق ازدحاماً. ويظهر دييغو ريفيرا مرتين، في علاقتين مختلفتين جداً بها. تحمل عدة أعمال كتابات، وتتجاوز أعمال أخرى السطح المرسوم بالزجاج أو المرآة. بعض الصور رقيق، وبعضها تصعب مواجهته بالنظر، وقليل منها يستعصي على القراءة السهلة. وتحضر السيرة حيث توضح ما تعرضه اللوحة.

عشرون اختياراً تحريرياً، وليست فهرساً شاملاً. تعرض عدة أعمال فقدان الحمل والإصابة والدم بصورة صريحة. تحتفظ الصور المستنسخة ببيانات النسب وبيانات الحقوق المسجلة لها؛ فتداول صورة بحرية لا يمنح ترخيصاً بإعادة استخدامها.

استكشف هذه المجموعة في Artline

استعرض هذه الأعمال العشرين جنباً إلى جنب مع الكتب والأحداث التي عاصرتها. ويشمل هذا العرض الزمني كلاً من فريدا كاهلو، وديبغو ريفيرا، وجورجيا أوكيف، وتارسيلا دو أمارال، وريميديوس فارو؛ إذ توفر هذه المقارنات سياقاً تاريخياً، دون أن تنطوي على ادعاءات بوجود تأثير مباشر.

الأعمال الفنية في سياقها من عاش ومتى؟

artlines.org/guides/frida-kahlo

الأعمال المختارة · 20

1. Self-Portrait in a Velvet Dress
1926 · Frida Kahlo

2. The Bus
1929 · Frida Kahlo

3. Frieda and Diego Rivera
1931 · Frida Kahlo

4. Henry Ford Hospital (The Flying Bed)
1932 · Frida Kahlo

5. Self-Portrait on the Border between Mexico and the United States
1932 · Frida Kahlo

6. My Grandparents, My Parents, and I
1936 · Frida Kahlo

7. Fulang-Chang and I
1937 · Frida Kahlo؛ جُمِّع بعد عام 1939

8. Self-Portrait Dedicated to Leon Trotsky
1937 · Frida Kahlo

9. The Frame
1938 · Frida Kahlo

10. The Two Fridas
1939 · Frida Kahlo

11. Self-Portrait with Cropped Hair
1940 · Frida Kahlo

12. Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird
1940 · Frida Kahlo

13. Self-Portrait with Monkey and Parrot
1942 · Frida Kahlo

14. Self-Portrait with Monkeys
1943 · Frida Kahlo

15. Portrait of Doña Rosita Morillo
1944 · Frida Kahlo

16. The Broken Column
1944 · Frida Kahlo

17. The Wounded Deer
1946 · Frida Kahlo

18. Diego and I
1949 · Frida Kahlo

19. Portrait of My Father
1951 · Frida Kahlo

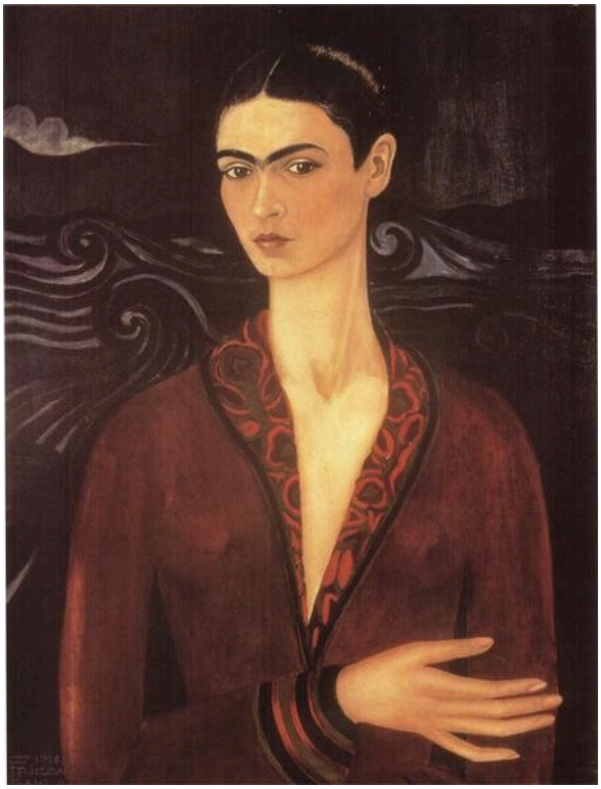
20. Viva la Vida, Watermelons
1954 · Frida Kahlo

01 / 20

Self-Portrait in a Velvet Dress

Frida Kahlo

1926



Frida Kahlo; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

لوحة مبكرة، رُسمت حين كانت كاهلو لا تزال فنانة شابة، وتتسم بطابع رسمي. فالعنق الطويل والشعر الداكن والمخمل الأحمر القاني للفستان تصنع صورة مقصودة بعناية، لا مجرد شبه عابر، وهي تنظر إلى خارج اللوحة مباشرة. لا تفصح الخلفية كثيراً عن مكانها، وهو تحفظ يبرز بجوار عدة صور ذاتية لاحقة هنا، تحيط بها الأوراق والحيوانات بكثافة. وتوحي الوضعية المضبوطة بعناية برسامة تستكشف كيف ترغب في الظهور.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

02 / 20

The Bus

Frida Kahlo

1929

Frida Kahlo; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

تنتقل كاهلو هنا من وجهها إلى أشخاص آخرين. يتشارك صف من الركاب مقعداً واحداً، وتُرى المدينة عبر النوافذ، وتميّز بينهم ملابسهم وما يحملونه: ثياب عمل، وقبعة، وسلّة، وطفل يحمله أحدهم بين ذراعيه. أما المقعد فيفعل العكس؛ إذ يجلسهم جنباً إلى جنب، فتُقاس المسافات الاجتماعية بينهم وهم على مقربة شديدة بعضهم من بعض.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

03 / 20

Frieda and Diego Rivera

Frida Kahlo

San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), San Francisco, CA, US · ألوان زيتية على قماش · 1931

WikiArt; Frida Kahlo · Public domain

ثمة مفارقة في هوية من يحمل الأدوات. فريڤيرا هو من يحمل لوحة الألوان والفُرَش، مع أن كاهلو هي التي رسمت اللوحة، وهو أكبر منها بكثير في الصورة: بدلته الداكنة الكبيرة بجوار هيئتها الأصغر بملابس زاهية، وتربط بينهما يداهما المتشابكتان. وتحول لافتة مكتوبة الصورة الثنائية إلى وثيقة موجّهة إلى متلقٍ. ويُكتب اسمها الأول في العنوان Frieda، بحرف e.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

04 / 20

Henry Ford Hospital (The Flying Bed)

Frida Kahlo

1932

Frida Kahlo; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

بعد فقدان حمل في ديترويت، رسمت كاهلو نفسها في سرير مستشفى موضوع في العراء، أمام أفق صناعي. ويلتقط العنوان البديل، «السرير الطائر»، غرابة المشهد: سرير مستشفى لا مستشفى حوله، وبالتالي لا جدران تحمي المريضة. تمتد حبال حمراء من جسدها إلى مجموعة من الأشكال المنفصلة، بعضها تشريحي. وتصل بينها الحبال بوصفها تجارب، أو ربما رموزاً لما حدث، لا بوصفها أشياء يمكن أن تجتمع يوماً في غرفة واحدة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

05 / 20

Self-Portrait on the Border between Mexico and the United States

Frida Kahlo

1932 · ألوان زيتية على معدن

WikiArt; Frida Kahlo · Public domain

تنقسم اللوحة إلى قسمين. تملأ أشكال تاريخية ونباتات أحد الجانبين، ومصانع وآلات الجانب الآخر، وتنتشر تحت الأرض جذور وكابلات كشبكتين متنافستين. تقف كاهلو على قاعدة عند الخط الفاصل. ولأن المشهدين لا يمتزجان أبداً، يظل الطرح المتعلق بالمكسيك والولايات المتحدة تخطيطياً، قريباً من رسم توضيحي، وتبقى هيئتها وحدها ما يجمع طرفي المقارنة. والقاعدة مكان للعرض، وقد تبدو فوقها عالقة، لا تنتمي تماماً إلى أي من الجانبين.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

06 / 20

My Grandparents, My Parents, and I

Frida Kahlo

1936 · ألوان زيتية وتمبرا على الزنك · Museum of Modern Art

Frida Kahlo; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

شجرة عائلة تؤخذ بمعناها الحرفي، بالألوان الزيتية والتمبرا على الزنك. يتتبع شريط أحمر تسلسل النسب، فيصل بين أجيال لا يُعقل أن تجتمع في مشهد واحد بالمقياس نفسه، وينتهي عند الطفلة في الفناء، التي يُفترض أنها «أنا» الواردة في العنوان. وفوق المنزل يظهر والدا كاهلو في ملابس زفافهما، في لحظة أخرى من تاريخ العائلة أُدرجت في الصورة نفسها. الشبه هنا أقل أهمية من الموضع: فالمعلومات يحملها مكان كل شخص، وما يتصل بماذا.

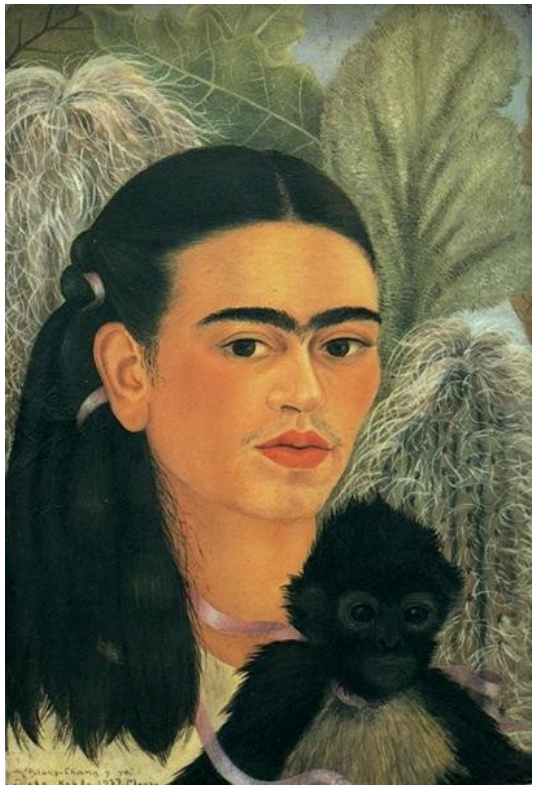
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 102.1976

07 / 20

Fulang-Chang and I

Frida Kahlo

1937؛ جُمِّع بعد عام 1939 · ألوان زيتية على لوح ماسونيت · Museum of Modern Art



WikiArt; Frida Kahlo · Public domain

تُظهر الصورة المستنسخة المألوفة، مثل المعروضة هنا، اللوح المرسوم وحده: قرداً يجلس قريباً من كاهلو بين أوراق وشريط. لكن العمل الموجود في مجموعة متحف الفن الحديث (MoMA) يتجاوز ذلك. ففي وقت ما بعد 1939، جُمعت مرآة مع اللوحة، لتضع انعكاس المشاهد نفسه بجوار الثنائي المرسوم. وهكذا تتحول صورة ثنائية لامرأة وقرد إلى لقاء من ثلاثة أطراف، يُكمله كل من يصادف أن ينظر إليه.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

08 / 20

Self-Portrait Dedicated to Leon Trotsky

Frida Kahlo

1937 · ألوان زيتية على لوح ماسونيت · National Museum of Women in the Arts

Frida Kahlo; reproduction via WikiArt · Public domain (WikiArt source label)

تقف كاهلو بكامل قامتها بين ستارتين مفتوحتين، كما لو كانت على مسرح صغير، وتحمل أزهاراً ورسالة مكتوبة. ويسمّي الإهداء ليون تروتسكي بوصفه متلقي الصورة، وقد رُتبت اللوحة كهدية: فالأزهار والرسالة أشياء تُقدَّم، وهي تظهر على مسافة تلائم الظهور أمام الناس، مع حيز حولها تقف فيه. أما الصور الذاتية المقرّبة مع الحيوانات، التي تأتي لاحقاً في هذه المجموعة، فلا تترك مجالاً لهذا النوع من الظهور الرسمي.

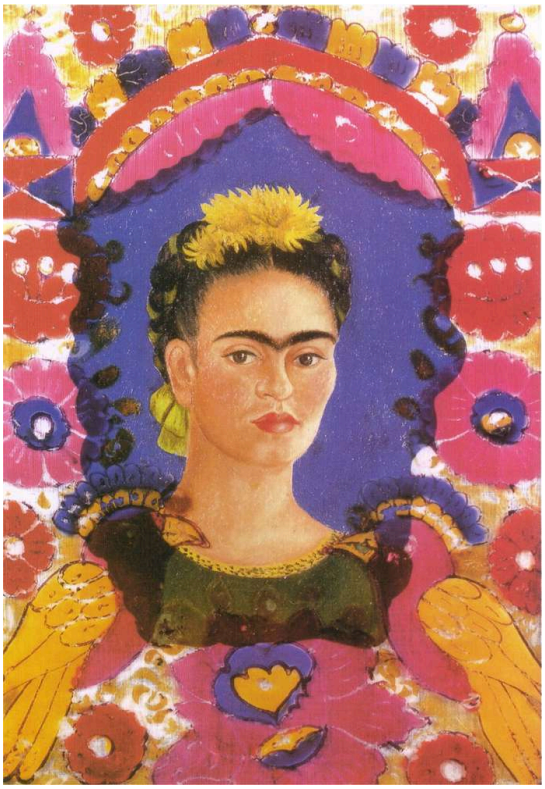
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

09 / 20

The Frame

Frida Kahlo

1938 · ألوان زيتية على الألومنيوم، مع إطار من الزجاج المرسوم عليه · Centre Pompidou



Frida Kahlo; reproduction via WikiArt · Public domain (WikiArt source label)

كما يوحي العنوان، فإن الإطار هنا جزء من العمل. تُجمع صورة ذاتية صغيرة مرسومة على الألومنيوم مع إطار منفصل من الزجاج المرسوم، تُدخل أزهاره وطيوره الحِرَف الزخرفية المكسيكية في تكوين اللوحة. ولا يقع الاثنان على السطح نفسه. وحيث يتداخلان، يُرى وجه كاهلو عبر الزجاج، فتقع الزخرفة أمام الصورة كما تحيط بها. ولو أُزيل الإطار، لفقدت الصورة جانباً كبيراً من مظهرها.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: JP 929 P (1)

10 / 20

The Two Fridas

Frida Kahlo

1939 · ألوان زيتية على قماش · Museo de Arte Moderno

Frida Kahlo; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

فريدتان جالستان، تمسك إحداهما بيد الأخرى. تتشابه تعابيرهما كثيراً، لذا فالملابس هي ما يميّز بينهما. ويربطهما أكثر من أيديهما: فقلب كل منهما ظاهر، ويمتد وعاء دموي من إحداهما إلى الأخرى. وقد لطّخ الدم التنورة الفاتحة، مما يجعل ذلك الخط المشترك بينهما يبدو عرضة للأذى؛ أما اليدان المتشابكتان فهما الصلة الأكثر ثباتاً.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

11 / 20

Self-Portrait with Cropped Hair

Frida Kahlo

1940 · ألوان زيتية على قماش · Museum of Modern Art

Frida Kahlo; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

اكتمل القص بالفعل. تجلس كاهلو في بدلة فضفاضة والمقص ما زال في يدها، والشعر الذي قصّته ملقى على الأرض حولها، فتُظهر اللوحة مظهرها المتغير وما أزاله هذا التغيير معاً. وعلى امتداد أعلاها سطر من كلمات أغنية، يضيف صوتاً آخر إلى الصورة. تتصل الكلمات بالحب وبكيفية إظهار الأنوثة؛ وهي تزيد المشهد حدة من دون أن تحسم معنى هذا الفعل.

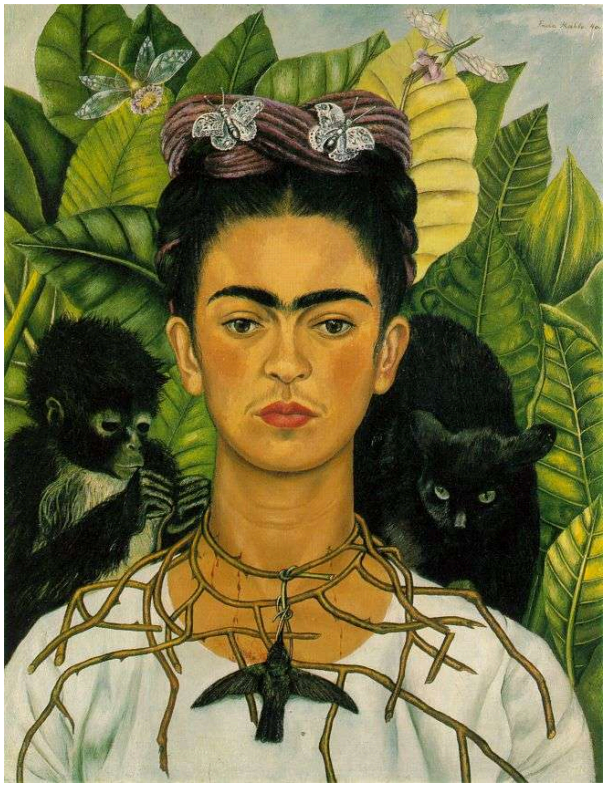
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 3.1943

12 / 20

Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird

Frida Kahlo

1940 · ألوان زيتية على قماش · Harry Ransom Center



Frida Kahlo; reproduction via WikiArt · Public domain (WikiArt source label)

كل شيء هنا يضيق حول الوجه. تتعلق قلادة من الشوك بعنق كاهلو، ويظهر معها طائر طنان، وعند كتفيها قط وقرد، فيما تحجب الأوراق الكثيفة خلفها أي إطلالة. تدعو الحيوانات والنباتات إلى قراءة رمزية، وقد يرغب المشاهد في مفتاح لفهمها. لكن اللوحة لا تحتاج إليه كي تُحدث أثرها: فالشوك عند العنق والكائنات على هذا القرب يوحيان بالضغط قبل أن يفك أحد رموزهما.

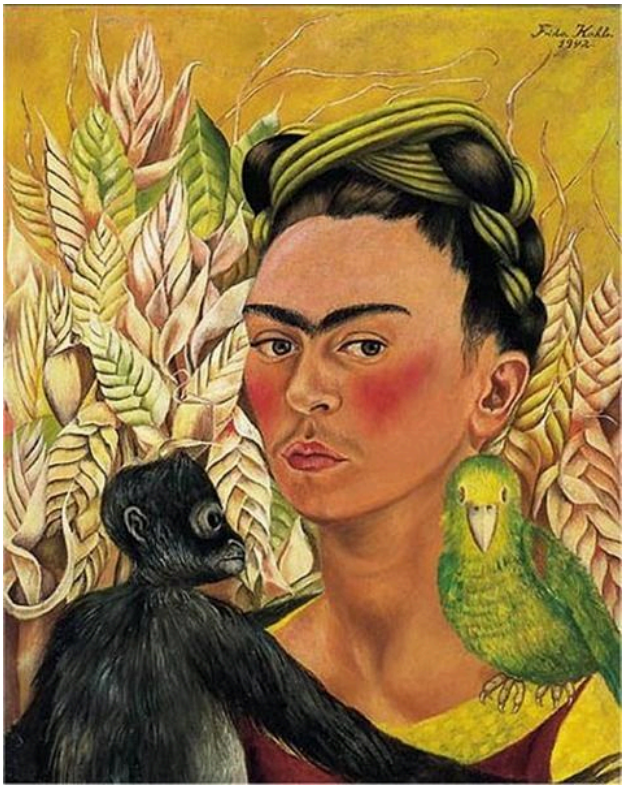
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

13 / 20

Self-Portrait with Monkey and Parrot

Frida Kahlo

1942 · زيت على لوح ماسونيت · Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba)



Frida Kahlo; Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba); Colección Malba. Donación Eduardo F. Costantini, 2003; WikiArt · Public domain

يبدو الترتيب متناظراً في خطوطه العامة: قرد على أحد جانبي وجهها، وببغاء أخضر على الجانب الآخر. لكن اللون يخلخل هذا التناظر. يقترب أخضر الببغاء من لون الثوب أسفله، فيربط الطائر بها، فيما يظل القرد الداكن منفصلاً. وتزيد التفاتة طفيفة في رأسها من اضطراب التوازن.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 2003.34

14 / 20

Self-Portrait with Monkeys

Frida Kahlo

1943 · ألوان زيتية على قماش

Frida Kahlo; reproduction via WikiArt · Public domain (WikiArt source label)

تمنحها الصور الذاتية السابقة هنا بضعة حيوانات تؤنسها؛ أما هذه فتمنحها حشداً. تتزاحم عدة قرود حول بلوزتها البيضاء، وتتداخل أطرافها أمام غطاء كثيف من الأوراق، وكان من السهل أن تتفكك الصورة إلى فوضى. لكنها تتماسك لأن الحركة تتوزع حول أطراف هيئة تظل ساكنة، ولأن حدود وجهها الواضحة تمنح العين موضعاً تستريح عنده.

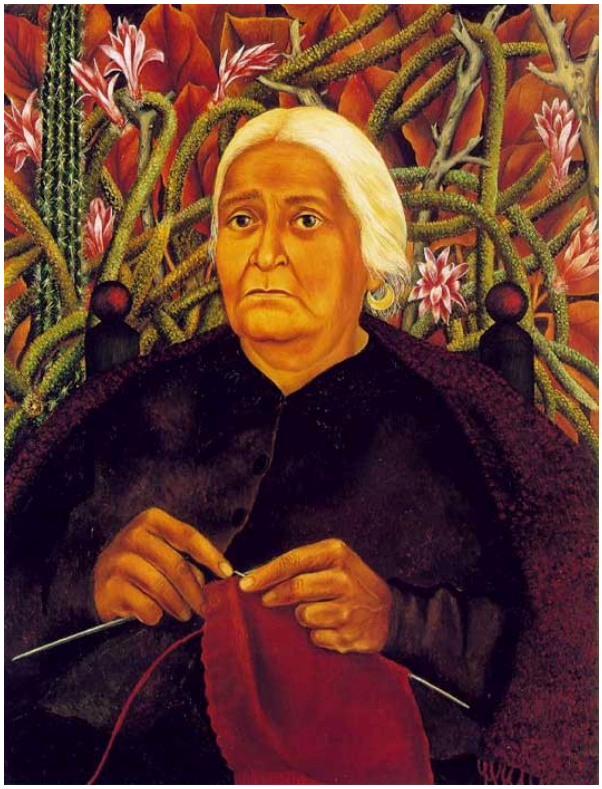
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

15 / 20

Portrait of Doña Rosita Morillo

Frida Kahlo

1944 · ألوان زيتية على لوح ماسونيت



Frida Kahlo; reproduction via WikiArt · Public domain (WikiArt source label)

تظهر السيدة روزيتا موريو، وهي امرأة مسنّة، تحيك. يبرز الخيط الفاتح والإبر أمام فستانها الداكن، فتتجه العين أولاً إلى يديها وهما تعملان. تحيط بها النباتات كما تحيط بكاهلو في الصور الذاتية إلى حد بعيد، لكن الوجه بلا شك وجه شخص آخر.

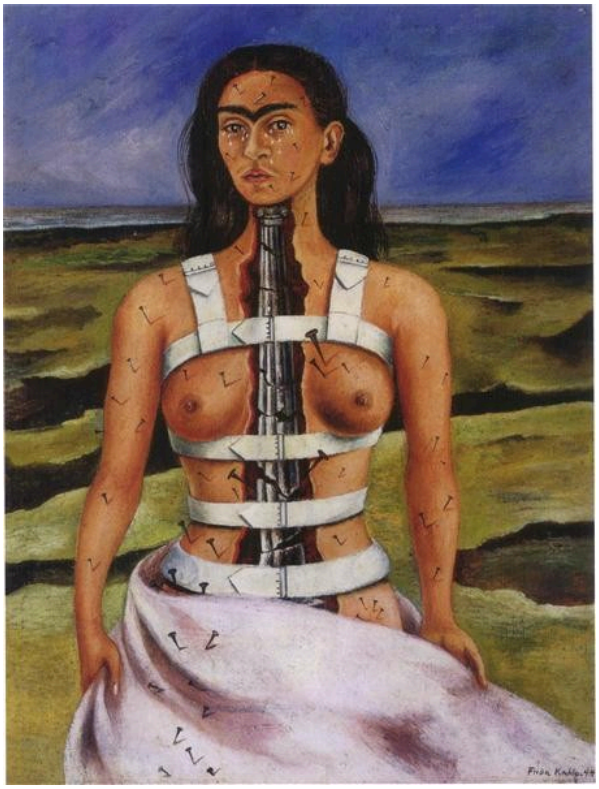
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

16 / 20

The Broken Column

Frida Kahlo

1944



Frida Kahlo; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

يقوم عمود معماري مكسور مقام البنية المستترة داخل الجذع: فالدعامة نفسها هي ما انهار. تربط الأشرطة الجسد، وتدل المسامير والدموع على الألم عند سطحه. وتمتد الشقوق إلى المشهد الطبيعي خلفه، كأن الضرر لم يتوقف عند حدود الجسد.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

17 / 20

The Wounded Deer

Frida Kahlo

1946

Frida Kahlo; WikiArt · Public domain (WikiArt label)

أيل بوجه كاهلو، تخترق جسده سهام بدلاً من مسامير «العمود المكسور». ويجلب الجسد الحيواني نوعاً آخر من قابلية التعرض للأذى: فالأيل يستطيع الركض، لكنه هدف أيضاً. تتقارب جذوع الأشجار حوله، وتقسم الغابة إلى فراغات ضيقة. وثمة فسحة وراءها، لكن لا طريق واضحاً للوصول إليها.

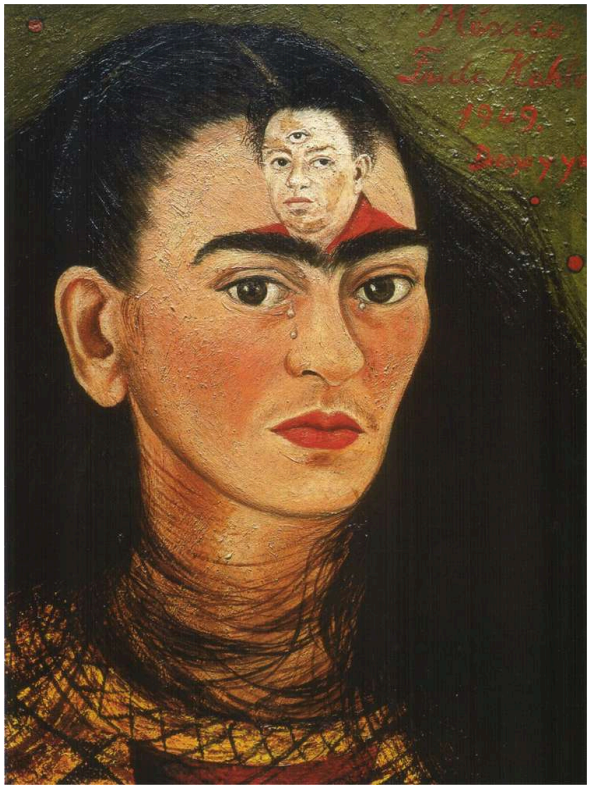
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

18 / 20

Diego and I

Frida Kahlo

1949 · ألوان زيتية، قماش، لوح ألياف مضغوط (ماسونيت)



Frida Kahlo; reproduction via WikiArt · Public domain (WikiArt source label)

تستقر صورة صغيرة لدييغو ريفيرا على جبهة كاهلو، في الموضع الذي يُخصَّص أحياناً لعين ثالثة، ولوجهه المدرج عين إضافية تخصه. وتحتها تسيل الدموع على وجهها، وشعرها منسدل. في الصورة الثنائية السابقة ضمن هذه المجموعة، وقف الزوجان جنباً إلى جنب، تصل بينهما يداهما المتشابكتان. أما هنا فلا حيز ولا مكان يحيط بهما، بل وجهها وحده، وهو داخل صورتها عن نفسها.

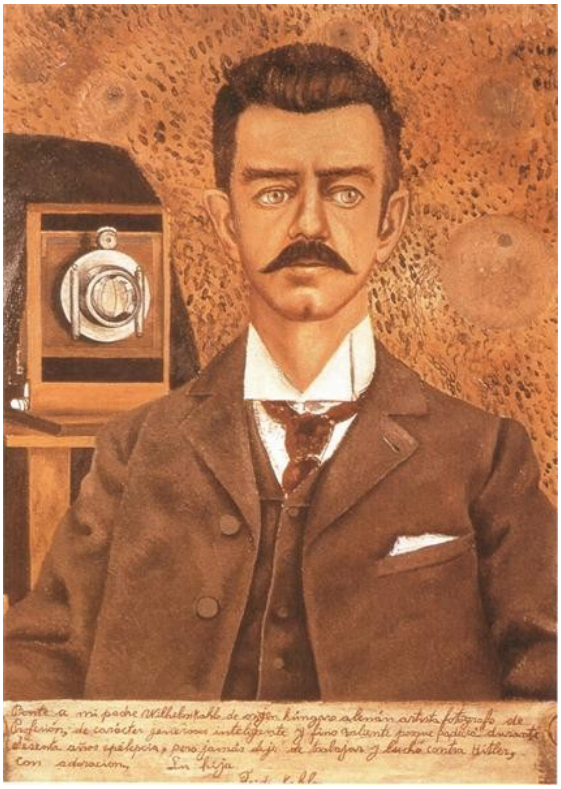
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

19 / 20

Portrait of My Father

Frida Kahlo

1951 · ألوان زيتية على لوح ماسونيت



WikiArt; Frida Kahlo · Public domain

يظهر غييرمو كاهلو مع كاميرا تدل على حياته المهنية، وفي ملابس رسمية، رزيناً ومنضبط الهيئة. وتحت الصورة كتابة بكلمات ابنته، تقدم رواية عنه لا يستطيع الشبه وحده أن يقدمها. وقد ظهر مرة من قبل في هذه المجموعة، بملابس زفافه فوق المنزل في لوحة شجرة العائلة، حيث كان حلقة في شريط النسب.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

20 / 20

Viva la Vida, Watermelons

Frida Kahlo

1954 · ألوان زيتية على لوح ماسونيت

WikiArt; Frida Kahlo · Public domain

لا وجه إطلاقاً هذه المرة، بل بطيخ مقطّع إلى شرائح متفاوتة، ولبّه أحمر ساطع. وتستقر عبارة "VIVA LA VIDA"، التي تعني «تحيا الحياة»، داخل لبّ إحدى القطع. تبقى حروفها بين القشر والبذور والشرائح، بدلاً من أن تطفو فوق الثمار كشعار، فتكون الكلمات جزءاً من الطبيعة الصامتة عوضاً عن أن توضع فوقها كتعليق.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

كلمات وزجاج ومرآة

الكتابة هي الوسيلة الأكثر شيوعاً التي تتجاوز بها هذه اللوحات حدود الشبه المرسوم، ونادراً ما تكون الكلمات مجرد تعليقات. فهي تؤدي وظائف مختلفة، وتشغل مواضع مختلفة. فاللافتة في الصورة الثنائية مع ريفيرا والإهداء إلى تروتسكي موجّهان إلى شخص. وتستعير كلمات الأغنية الممتدة أعلى «صورة ذاتية بشعر مقصوص» صوت أغنية، وتُقرأ السطور تحت غييرمو كاهلو بوصفها شهادة، أما "VIVA LA VIDA" فهي هتاف يستقر في الثمرة نفسها. ويمتد كل من «الإطار» و«فولانغ تشانغ وأنا» إلى الخارج عبر المادة بدلاً من ذلك: الأول بوضع زجاج مرسوم بين المشاهد ووجه كاهلو، والثاني بإضافة مرآة يظهر فيها المشاهد. في هذه المجموعة، كثيراً ما تكون الصورة رسالة أو وثيقة أو عملاً جُمعت أجزاؤه، إلى جانب كونها تمثيلاً للشبه، وتتوجه أكثر من مرة إلى شخص خارجها: متلقٍ مذكور بالاسم، أو غريب تلتقطه المرآة.

قراءات إضافية

The Diary of Frida Kahlo: An Intimate Self-Portrait

Frida Kahlo; introduction by Carlos Fuentes; commentary by Sarah M. Lowe · صفحة الناشر؛ الشراء أو المكتبة

اليوميات نفسها، بصفحاتها المرسومة والمكتوبة الموضوعة جنباً إلى جنب، مع مقدمة لكارلوس فوينتس وتعليقات لسارة م. لو. تعود صفحاتها إلى فترة مختلفة عن فترة اللوحات المبكرة هنا، وتكون أكثر فائدة عند قراءتها إلى جانب الأعمال اللاحقة، حيث تتقاسم الكتابات السطح مع الصورة.

Frida Kahlo: Self-Portrait with Cropped Hair

Jodi Roberts · The Museum of Modern Art, 2019 · نموذج مجاني بصيغة PDF من الناشر

كتاب كامل عن لوحة واحدة، هي «صورة ذاتية بشعر مقصوص»، كتبته جودي روبرتس لسلسلة «واحد لواحد» الصادرة عن متحف الفن الحديث (MoMA). يتأمل عن كثب البدلة والشعر المتناثر وكلمات الأغنية المرسومة على امتداد أعلى القماش. ولا تشمل العينة المجانية التي يتيحها الناشر سوى جزء من الكتاب.

مصدر عن الفنان · البحث المتحفي

تم التحقق من المصادر: 12-10-2026

ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

Artline · فريدا كاهلو: ما الذي تتسع له الصورة الذاتية؟