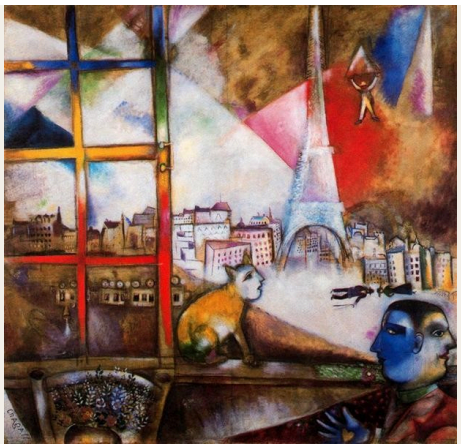
نيويورك, الولايات المتحدة

متحف سولومون آر. غوغنهايم: روائع

عشرون لوحة حديثة من مجموعات غوغنهايم في نيويورك والبندقية، يبرز فيها التجريد وأعمال أوائل القرن العشرين.

ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

يشتهر متحف سولومون آر. غوغنهايم في نيويورك بمبناه الحلزوني الذي صممه فرانك لويد رايت، لكنه بدأ بوصفه مجموعة للفن الحديث. وتضم مقتنياته مجموعة مهمة من أعمال كاندينسكي، إلى جانب فنانين آخرين وجدوا طرقًا للرسم دون الاعتماد على التمثيل التقليدي.

يترك هذا الدليل المبنى جانبًا ليركز على اللوحات. تأتي اللوحات العشرون المختارة في معظمها من نيويورك، مع بضع لوحات من مجموعة بيغي غوغنهايم في البندقية. وتمتد من منظر طبيعي لبيسارو وبورتريه لسيزان إلى شبكة موندريان وألواح كيلي اللونية. ولكل من كاندينسكي وشاغال وميرو وبولوك عملان هنا، مما يتيح مقارنة كل فنان بنفسه. يزدحم أحد عملي ميرو بالعناصر وتقل العناصر في الآخر. ويصعب فصل أشكال كاندينسكي في أحد العملين، بينما تتباعد بوضوح في الآخر. ويمكن مقارنة شبكة بولوك المتشابكة بلوحة لاحقة تبدو فيها عيون وأجزاء من أجساد وكأنها تطفو إلى السطح.

اختارت آرتلاين هذه الأعمال من مقتنيات غوغنهايم الموثقة، وهذا الاختيار مستقل عن المتحف. فامتلاك عمل لا يعني عرضه، ولذلك قد يكون أي من هذه الأعمال معارًا أو غير معروض. وتتبع التواريخ ونسب الأعمال إلى فنانيها السجلات المرتبطة، بما فيها من تحفظات.

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/guggenheim-new-york

الأعمال المختارة · 20

1. Paris through the Window
1913 · Marc Chagall

2. Blue, Green, Yellow, Orange, Red
1966 · Ellsworth Kelly

3. Composition No. 2
1922 · Piet Mondrian

4. Enchanted Forest
1947 · Jackson Pollock

5. The Tilled Field
1923–1924 · Joan Miró

6. The Hermitage at Pontoise
1867 · Camille Pissarro

7. The Hare
1927 · Joan Miró

8. Landscape with Rain
Wassily Kandinsky
Василий Васильевич Кандинский
1913 ·

9. Man with Crossed Arms
1900 · Paul Cézanne

10. Nude
1917 · Amedeo Modigliani

11. Ocean Greyness
1953 · Jackson Pollock

12. The Artillerymen
1893 · Henri Rousseau

13. The Soldier Drinks
1911–1912 · Marc Chagall

14. Three Studies for a Crucifixion
1962 · Francis Bacon

15. New Harmony
1936 · Paul Klee

16. Upward
Wassily Kandinsky
Василий Васильевич Кандинский
· أكتوبر 1929

17. Cats
Natalia Goncharova
Наталья Сергеевна Гончарова
1913 ·

18. At the Cycle-Race Track
1912 · Jean Metzinger

19. The Steer
1911 · Franz Marc

20. Windows Open Simultaneously
1912 · Robert Delaunay

01 / 20

Paris through the Window

Marc Chagall

1913 · ألوان زيتية على قماش · Solomon R. Guggenheim Museum

Marc Chagall. Paris Through the Window. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

النافذة المطلة على مدينة وسيلة مألوفة في التصوير، ويستخدمها شاغال لتأطير مشهد لا يمكن أن يتيحه أي شارع. يمكنك التعرف على معالم باريس، لكنها تتقاسم المشهد مع شخصية ذات وجهين، وقط بتعبير إنساني، وغير ذلك الكثير. المدينة حقيقية بما يكفي لتسميتها. أما المشهد فليس كذلك: لم يكن بوسع أحد أن يراه من أي شقة فعلية. فما وراء هذه النافذة يأتي من خيال الرسام بقدر ما يأتي من باريس.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 37.438

02 / 20

Blue, Green, Yellow, Orange, Red

Ellsworth Kelly

1966 · ألوان زيتية على قماش · Solomon R. Guggenheim Museum

Ellsworth Kelly. Blue Green Yellow Orange Red. WikiArt source label: (c) Ellsworth Kelly, all rights reserved. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/ellsworth-kelly/blue-green-yellow-orange-red-1966 · (c) Ellsworth Kelly, all rights reserved (WikiArt source label)

العنوان قائمة، واللوحة تلتزم بها: خمسة ألواح لونية عمودية متجاورة، من دون تصوير غرفة أو منظر طبيعي. حيث يلتقي الأزرق بالأخضر، لا يوجد خط مرسوم، بل الحافة التي ينتهي عندها لوح ويبدأ التالي. يؤدي هذا الفصل المادي وظيفة الخط المحيطي في لوحات أخرى، فيحدد مدى امتداد كل لون. لكنه لا يستطيع تحديد مدى قوة اللون في نظرنا، لأن ذلك يعتمد جزئيًا على الألوان المجاورة له.

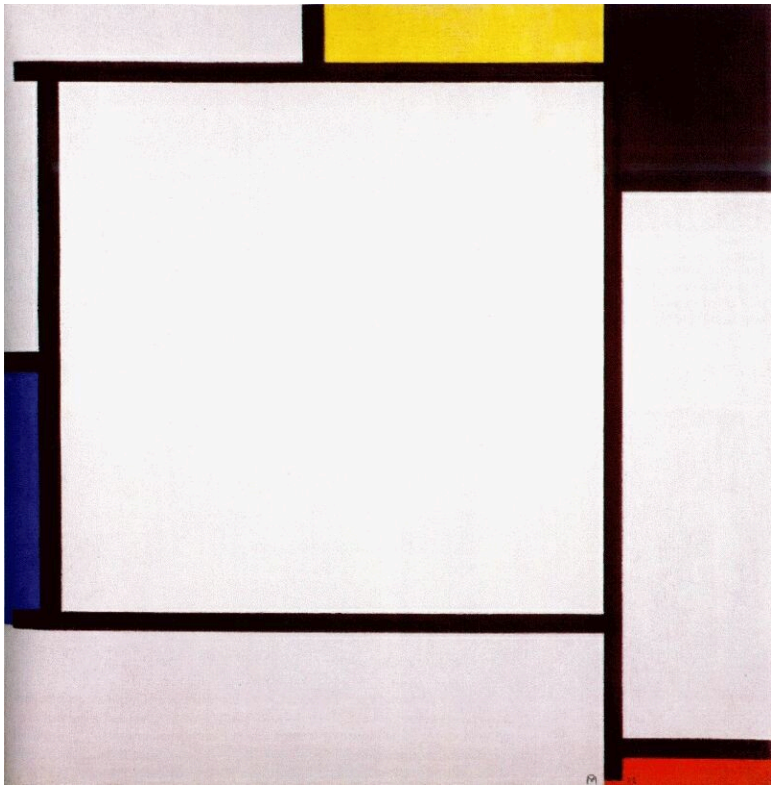
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

03 / 20

Composition No. 2

Piet Mondrian

1922 · ألوان زيتية على قماش · Solomon R. Guggenheim Museum

Piet Mondrian. Composition 2. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/piet-mondrian/composition-2-1922 · Public domain (WikiArt source label)

«شبكة» هي الكلمة البديهية، لكنها ليست دقيقة تمامًا. فالمستطيلات التي تحصرها خطوط موندريان السوداء غير متساوية، ولذلك لا يتشكل أي نمط منتظم. يُترك جزء كبير من المربع أبيض، وينحصر اللون في مساحات أصغر تتزاحم قرب الحواف. ولا يدين التوازن بشيء للتناظر. قد يبدو الأبيض فارغًا أول الأمر، لكن التقسيمات السوداء المحيطة به تمنحه ثقلًا.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

04 / 20

Enchanted Forest

Jackson Pollock

1947 · ألوان زيتية وطلاء مينا ألكيدي على قماش · Peggy Guggenheim Collection, Venice (Solomon R. Guggenheim Foundation, New York)

Enchanted Forest. WikiArt; Jackson Pollock. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Jackson Pollock

حاول تتبع خط واحد عبر «الغابة المسحورة»، وستجده عاجلًا أو آجلًا يختفي تحت خط آخر. استُخدمت ألوان زيتية وطلاء مينا ألكيدي، بالأسود والأبيض والذهبي والأحمر. تتراكب الخطوط من دون أن تشكل شيئًا واحدًا محددًا، ولا توجد شخصية مركزية ينتهي إليها النظر. ومع ذلك، لا تتكاثف الشبكة لتصبح كتلة مصمتة، لأن المساحات المفتوحة بين خيوطها تُبقي الخطوط المفردة واضحة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

05 / 20

The Tilled Field

Joan Miró

Solomon R. Guggenheim Museum · 1923–1924

Joan Miró. The Tilled Field. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

يمنحنا ميرو ما يكفي للتعرف على مكان ريفي: حيوانات ونباتات وبيت وأعلام. ثم يجعل هذا التعرف غير موثوق. تتبدل النسب، وتصير التفاصيل غير معقولة، ولا تلتزم الكائنات ببنية تشريحية متسقة. تجمع الأرضية الصفراء هذه الابتكارات المنفصلة، فتستطيع العين الانتقال من حيوان مألوف إلى علامة تستعصي على التسمية.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

06 / 20

The Hermitage at Pontoise

Camille Pissarro

1867 · ألوان زيتية على قماش · Solomon R. Guggenheim Museum

L'Hermitage at Pontoise. WikiArt; Camille Pissarro. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

هذه أقدم لوحة في المجموعة المختارة بفارق كبير، وموضوعها متواضع: بيوت بين الأشجار على منحدر، تربطها الطرق التي تمر عبر التجمع السكني. لا يدع بيسارو المباني ولا النباتات تطغى على المشهد. تتخلل السقوف أوراق الأشجار، وتحجب الأشجار البيوت جزئيًا، ويوضح الطريق منطق توزيعها المتناثر. لا يهيمن على المنظر أي عنصر ضخم مهيب. يستمد المشهد الطبيعي بنيته من السكن العادي.

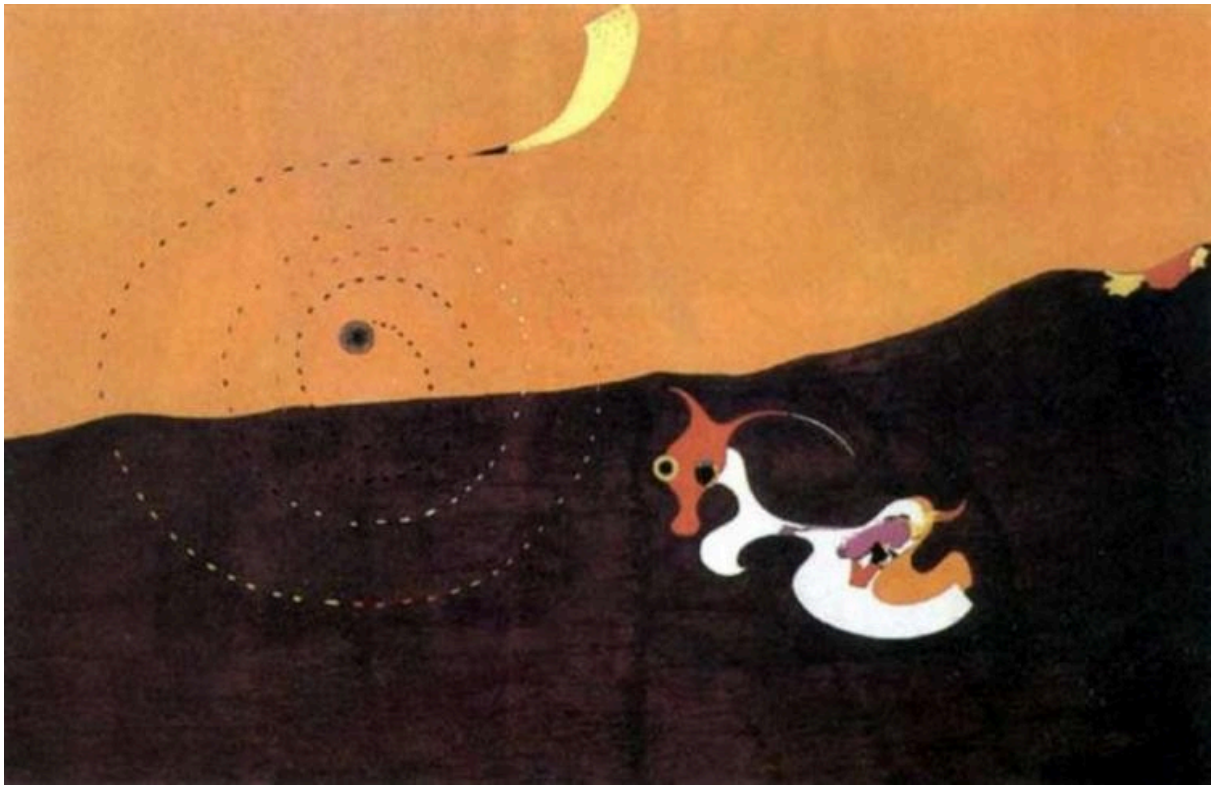
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

07 / 20

The Hare

Joan Miró

Solomon R. Guggenheim Museum · 1927

Joan Miró. Landscape (The Hare). Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

بعد الابتكارات المزدحمة في «الحقل المحروث»، يمنح ميرو أرنبه البري مساحة واسعة. يترك جزءًا كبيرًا من القماش للبرتقالي فوق شريط أغمق، ويقف الكائن الأبيض ذو المفاصل الغريبة مكشوفًا على هذه الخلفية. لا تشير إلى أنه الحيوان المذكور في العنوان إلا تفاصيل قليلة، لكنها كافية.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 57.1459

08 / 20

Landscape with Rain

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1913 · ألوان زيتية على قماش · Solomon R. Guggenheim Museum

Wassily Kandinsky. Landscape with Rain. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/landscape-with-rain-1913 · Public domain (WikiArt source label)

يمنحك العنوان هنا نقطة ارتكاز مفيدة. فمن السهل إلى حد معقول قراءة العلامات المائلة بوصفها مطرًا. أما التلال والمباني فأصعب تمييزًا. توحي بها مساحات أفتح وأغمق، لكن كاندينسكي لا يقدم نقطة نظر ثابتة يمكن انطلاقًا منها إعادة تركيبها. وتحمل الخطوط القطرية أيضًا حالة الطقس عبر السطح كله، فوق أشكال يصعب أصلًا تمييز بعضها من بعض.

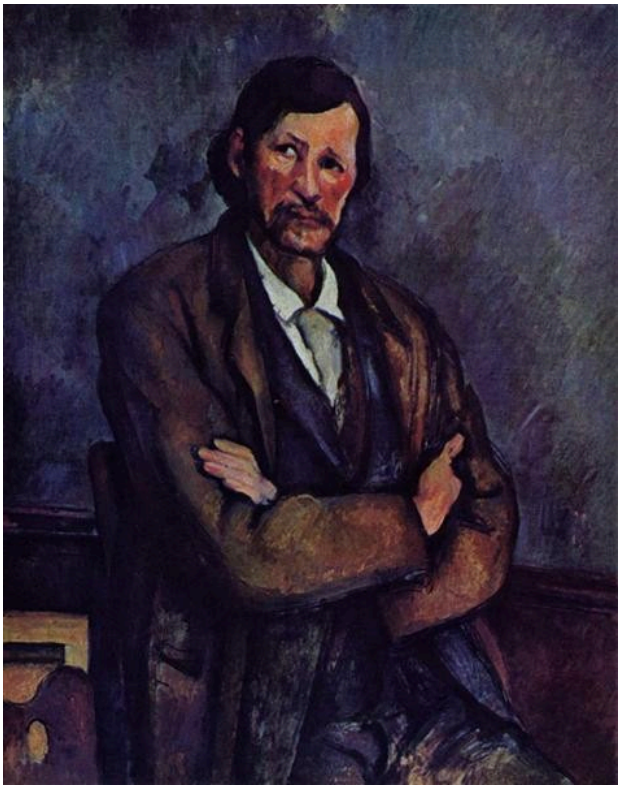
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

09 / 20

Man with Crossed Arms

Paul Cézanne

1900 · ألوان زيتية على قماش · Solomon R. Guggenheim Museum

Man with Crossed Arms. WikiArt; Paul Cézanne. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

تمنح الذراعان المعقودتان الرجل الجالس هيئة متماسكة، ويخل ميل رأسه بتوازنها قليلًا. يبني سيزان المعطف الأزرق والوجه من رقع لونية تظل ظاهرة. ولا تمتزج هذه الرقع أبدًا في محاكاة ناعمة للقماش والبشرة. يبدو الرجل صلبًا، لكن هذه الصلابة مركبة: فسكونه يعتمد على تعديلات صغيرة كثيرة بين مساحات الطلاء المتجاورة.

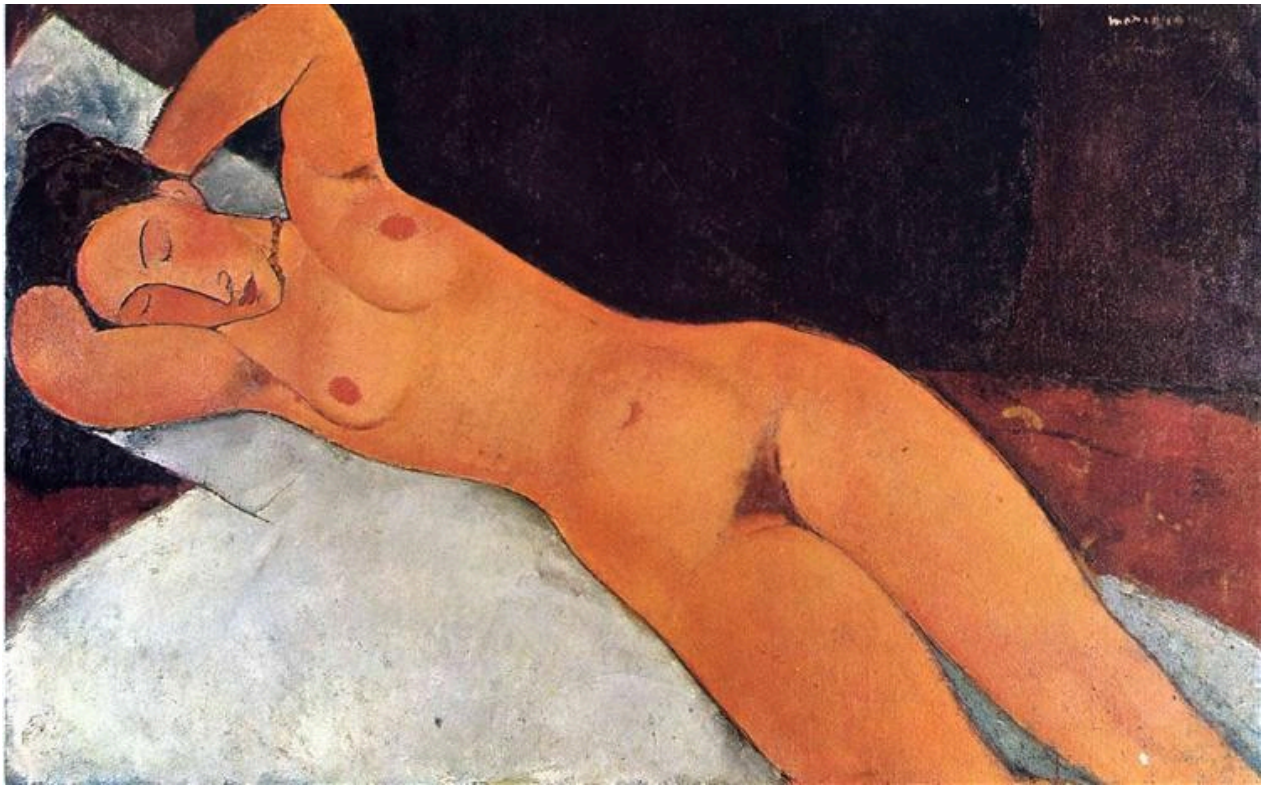
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

10 / 20

Nude

Amedeo Modigliani

1917 · ألوان زيتية على قماش · Solomon R. Guggenheim Museum

Nude. WikiArt; Amedeo Modigliani. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

يمنح موديلياني الجسد المستلقي مساحة القماش كلها تقريبًا. لا يظهر من الداخل إلا القليل، وتُختزل المفروشات إلى الحد الأدنى، فتدرك الوضعية فورًا ولا تجد الكثير مما يمكن قراءته سواها. ما يستوقف العين هو الخط المحيطي، وهو خط متصل يُبقي لون الجسد الدافئ متميزًا عن المحيط الأغمق. تملأ الهيئة الممددة الصورة بإحكام إلى درجة تجعل علاقتها بحواف القماش لافتة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

11 / 20

Ocean Greyness

Jackson Pollock

1953 · ألوان زيتية · Solomon R. Guggenheim Museum

Ocean Greyness. WikiArt; Jackson Pollock. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Jackson Pollock

«الغابة المسحورة» شبكة لا تشكل أي شيء محدد. أما «رمادية المحيط» فتظل تلمح إلى صور. تفصل منحنيات سوداء أشكالًا شاحبة عن حقل رمادي، وتوحي بعض المواضع بعيون أو أجزاء من أجساد. لا يتجمع أي منها ليكوّن هيئة، والتعرف على شكل لا يخبرك بشيء عن الشكل المجاور له. ورغم العنوان، لا يوجد أفق يمكن الاعتماد عليه للفصل بين الماء والسماء. إن كان هنا محيط، فيبدو أن الرمادي وحده يحمله.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

12 / 20

The Artillerymen

Henri Rousseau

1893 · ألوان زيتية على قماش · Solomon R. Guggenheim Museum

Henri Rousseau. The Artillerymen. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/henri-rousseau/the-artillerymen-1893 · Public domain (WikiArt source label)

يتجمع رجال روسو المرتدون الزي العسكري حول مدفع تحت الأشجار، ولا يحدث شيء. توجد معدات عسكرية، لكن لا شيء من حركة المعركة؛ فالمدفع يخبرك ببساطة بوظيفة الرجال. ويأتي النظام في المشهد من طريقة ترتيب المجموعة. تتكرر الأجساد، كما يُفترض بأجساد أفراد وحدة عسكرية، لكن لكل وجه ملامحه المميزة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

13 / 20

The Soldier Drinks

Marc Chagall

1911–1912 · ألوان زيتية على قماش · Solomon R. Guggenheim Museum

Marc Chagall. The Soldier Drinks. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

مثل رجال مدفعية روسو، يظهر جندي شاغال وهو يفعل شيئًا غير القتال، ولا يكاد الفعل يحتمل مزيدًا من الوضوح: جندي، وإناء للشرب، وطاولة. الغرفة هي التي لا تنضبط. فأشكالها المائلة وشخصياتها ذات المقاييس المختلفة تجعل تقدير أبعادها صعبًا. ويسهم الإناء في تثبيت الموضوع أكثر مما يمكن لأي منظور متسق أن يفعل.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 49.1211

14 / 20

Three Studies for a Crucifixion

Francis Bacon

1962 · ألوان زيتية ورمل على قماش · Solomon R. Guggenheim Museum

Francis Bacon. Three Studies for a Crucifixion. WikiArt source label: Francis Bacon Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/francis-bacon/three-studies-for-a-crucifixion-1962 · Francis Bacon Fair Use (WikiArt source label)

لا يترك بيكون للعين موضعًا مريحًا تستقر عليه. تتوزع أجساد وأشكال شبيهة باللحم على ثلاث لوحات بدلًا من أن تجتمع في مشهد واحد، وتجعل الخلفيات البرتقالية والحمراء الزاهية تجاهل اللحم الشاحب أمرًا صعبًا. توفر أجزاء من غرف إطارًا جزئيًا لا أكثر. يشير العنوان إلى صلب، لكن الصور لا تنتظم في سرد ديني مألوف، لذا يحق لنا التساؤل عن مقدار ما يبقى من الموضوع الديني خارج الكلمة. وما ينتقل من لوحة إلى أخرى هو انكشاف الجسد، بترتيب مختلف في كل مرة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

15 / 20

New Harmony

Paul Klee

Solomon R. Guggenheim Museum · 1936

Paul Klee. New Harmony. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

تعمل مستطيلات كلي وفق المبدأ نفسه الذي تعمل به مستطيلات موندريان. فهي توحي بشبكة، لكن نسبها غير متساوية ولا يتكرر شيء آليًا. ويفترق الرسامان في تعاملهما مع اللون. يضع موندريان ألوانه في مقابل مساحات بيضاء واسعة. أما كلي فيُبقي ألوانه خافتة في العمل كله، مع فواصل أغمق تمنح كل وحدة ثقلًا مختلفًا. يكمن الانسجام المذكور في العنوان في هذه التعديلات، التي تحافظ على نظام من دون أن تجعل كل الأجزاء متطابقة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

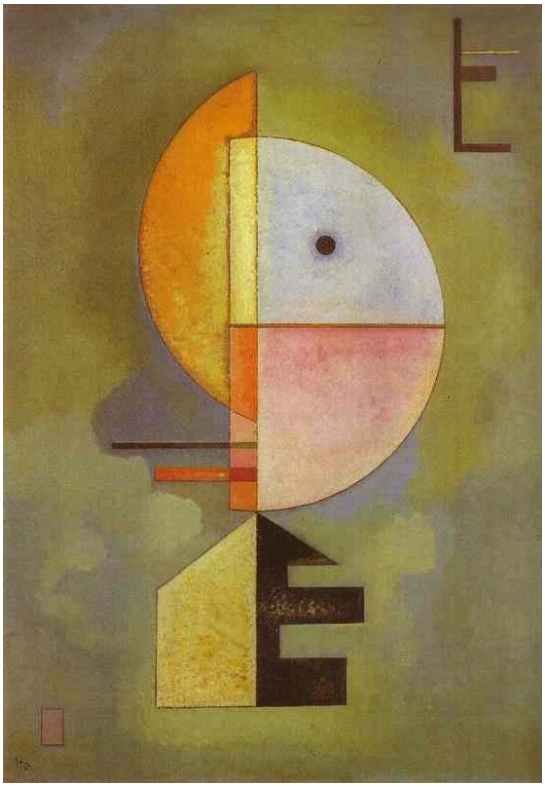
16 / 20

Upward

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

أكتوبر 1929 · ألوان زيتية على ورق مقوى · Peggy Guggenheim Collection, Venice (Solomon R. Guggenheim Foundation, New York)

Wassily Kandinsky. Upward. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/upward-1929 · Public domain (WikiArt source label)

رُسمت «نحو الأعلى» بالألوان الزيتية على ورق مقوى، وتُبقي أشكالها متباعدة على نحو لا تفعله «منظر طبيعي مع مطر» أبدًا. تُترك بينها مساحة كافية من الحقل الأخضر الفيروزي، فتغدو صلاتها الهشة سهلة التتبع. يسند خط عمودي رفيع أشكالًا نصف دائرية وزاويّة، تتوازن بعيدًا عن المركز. قد يبدو الترتيب هيئة مركبة من أجزاء، لكن العنوان يشير بدلًا من ذلك إلى الاتجاه الذي تبدو سائرة فيه.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

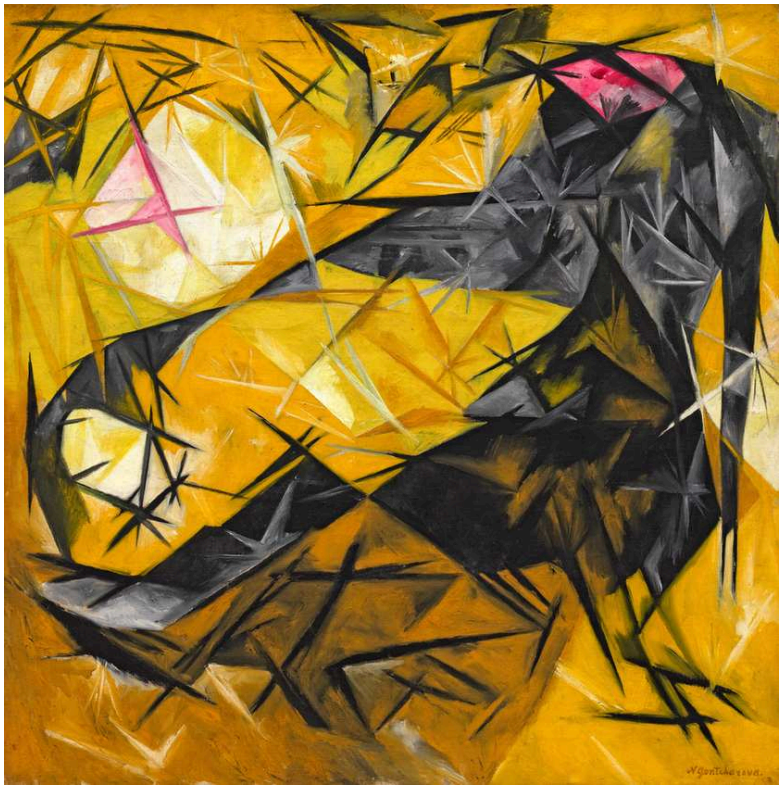
17 / 20

Cats

Natalia Goncharova

Наталья Сергеевна Гончарова

Solomon R. Guggenheim Museum · 1913

Natalia Goncharova. Cats (rayist percep.[tion] in rose, black, and yellow). Image credit: Natalia Goncharova. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

يتطلب العثور على القطط بعض الجهد. تعبر خطوط قطرية صفراء ووردية وداكنة السطح بإلحاح شديد، وتمر عبر الحيوانات والخلفية على السواء، حتى يتلاشى التمييز بينهما. يدفعك العنوان إلى البحث عن أجساد، ويمكن العثور عليها. لكن الخطوط القطرية تواصل جذب الصورة نحو نظام خاص بها.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 57.1484

At the Cycle-Race Track

Jean Metzinger

Peggy Guggenheim Collection, Venice · 1912

Jean Metzinger. At the Cycle-Race Track. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

ينقل متزنغر الإحساس بالسرعة من خلال التزاحم. تتلاصق الأشكال المجزأة والكتابات واللمحات من المضمار مع راكب الدراجة والعجلات، التي تظل قابلة للتعرف عليها في جميع أجزاء اللوحة. تصل المعلومات من أجزاء مختلفة من الحدث معًا، وتضيق الفجوة بين الراكب ومحيطه. لا يوجد تمويه لمشهد ثابت. يأتي الإحساس بالسرعة من كثرة ما تعرضه الصورة في آن واحد.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

The Steer

Franz Marc

Solomon R. Guggenheim Museum · 1911

Franz Marc. The Steer (The Bull). Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

يلتف ثور مارك الشاحب داخل منظر طبيعي مبني من أشكال خضراء وحمراء وزرقاء، وتردد منحنياتها منحنيات جسده. لذلك يبدو الحيوان منسجمًا مع محيطه، لا موضوعًا فوقه. يظل اللون يميز كل مساحة عن التالية، بينما تصل بينها الأشكال المشتركة. ومن بين الحيوانات في هذه المجموعة المختارة، ربما يكون الثور أكثرها ألفة بمحيطه.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

20 / 20

Windows Open Simultaneously

Robert Delaunay

Solomon R. Guggenheim Museum · 1912

Robert Delaunay. Simultaneous Windows (2nd Motif, 1st Part). WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/robert-delaunay/simultaneous-windows-2nd-motif-1st-part · Public domain (WikiArt source label)

هذه نافذة أخرى تطل على مدينة، وهي مختلفة جدًا عن نافذة شاغال. يحتفظ شاغال بنافذته بوصفها إطارًا ويملأ المشهد وراءها بابتكاراته. أما دولوني فيجزئ النوافذ والمشهد على السواء إلى مساحات متراكبة من الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر. تبقى إشارات إلى كليهما، لكنها تتنافس مع التقسيمات والروابط التي ينشئها اللون وحده. وتغدو الحواف التي يُفترض أن تفصل الداخل عن الخارج مجرد مادة إضافية لسطح اللوحة. تنطبق الكلمة الأخيرة من العنوان على العمل: إذ يمكن قراءة الصورة في اتجاهات عدة في آن واحد، ولا تستقر أبدًا على مشهد واحد.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

التخطيط للزيارة

تنتمي «الغابة المسحورة» و«نحو الأعلى» و«في مضمار سباق الدراجات» إلى مجموعة بيغي غوغنهايم في البندقية. أما اللوحات الأخرى فتنتمي إلى المتحف في نيويورك. راجع السجلات الحالية لكل متحف على حدة قبل السفر، لأن إدراج عمل في هذا الدليل لا يضمن عرضه.

قراءات إضافية

Concerning the Spiritual in Art

Wassily Kandinsky; translated by Michael Sadleir · اقرأ مجانًا · الإنجليزية

عرض كاندينسكي نفسه لأفكاره عن اللون والشكل، في ترجمة مايكل سادلير الإنجليزية. يعرض الكتاب حجة الرسام بكلماته هو، مما يجعله رفيقًا مفيدًا عند تأمل «منظر طبيعي مع مطر» و«نحو الأعلى».

موقع المتحف الإلكتروني · دليل المجموعة الرسمي

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

ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

Artline · متحف سولومون آر. غوغنهايم: روائع