هامبورغ, ألمانيا

كونستهاله هامبورغ: روائع

عشرون عملاً من مجموعة كونستهاله هامبورغ، من المعلم فرانكه ودورر مروراً بفريدريش والرومانسية الألمانية وصولاً إلى ليبرمان وبيكمان وماغريت وباومايستر.

ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي



يُعدّ كونستهاله هامبورغ أحد المتاحف الفنية الكبرى في ألمانيا، وتمتد مجموعته عبر عدة قرون. ويتميّز خصوصاً بلوحاته الرومانسية الألمانية، ويأتي كثير من زواره من أجل كاسبار دافيد فريدريش.

تضع هذه المختارات المؤلفة من عشرين عملاً لوحة فريدريش «جوال فوق بحر الضباب» بين لوحات ليوهان كريستيان دال وكارل بليشن وياكوب غنسلر. يقدّم دال إطلالة جنوبية على خليج نابولي وغابة شمالية وعرة، ويقدّم بليشن بيتاً للنخيل، وغنسلر مدينة هامبورغ نفسها بعد الحريق. وبالعودة إلى زمن أسبق، نجد لوحة على خشب للمعلم فرانكه ورسماً لدورر. وتمتد المختارات إلى الفن الحديث بأعمال مانيه وروسو وبيكمان وماغريت وباولا مودرسون-بيكر وويلي باومايستر. ويحضر ماكس ليبرمان بأعمال أكثر من أي فنان آخر، وتُناقَش لوحاته معاً في الختام.

تمتد بعض الموضوعات عبر القرون. فتظهر قصص الكتاب المقدس بمعالجات شديدة الاختلاف، من مشهد السجود عند فرانكه إلى يسوع الصبي بين الشيوخ عند ليبرمان وحواء مع الحية عند روسو. ومن الأفضل قراءة لوحات أخرى في أزواج: جنوب دال إزاء شماله، وشاطئ بيكمان إزاء سيركه، وأم مودرسون-بيكر وطفلها إلى جانب فلاحتها المسنة. أما ماغريت فيقف منفرداً. وما يجعل فهمه صعباً ليس قصة، بل التسميات التي يرسمها.

اختيرت الأعمال من مجموعة كونستهاله هامبورغ بصورة مستقلة عن المتحف. وتحتفظ التواريخ ونِسَب الأعمال إلى أصحابها بالتحفظات المسجلة لكل عمل، بما فيها التواريخ التقريبية والنطاقات الزمنية.

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/hamburger-kunsthalle

الأعمال المختارة · 20

1. Nana
1877 · Édouard Manet

2. Wanderer above the Sea of Fog
1818 · Caspar David Friedrich

3. Adoration of the Child
1426 حوالي عام · Master Francke

4. Bluxao V
1955 · Willi Baumeister

5. Eve
1906 - 1907 حوالي · Henri Rousseau

6. Swift Hope
1928 · René Magritte

7. Amsterdam Orphan Girls in the Garden
1885 · Max Liebermann

8. The Net Menders
1887–1889 · Max Liebermann

9. View from Pimonte over the Bay of Naples
1821 · Johan Christian Dahl

10. Boats on the Beach
1937 · Max Beckmann

11. The Surgeon Ferdinand Sauerbruch
1932 · Max Liebermann

12. The Terrace of the Hotel Louis C. Jacob
1902 · Max Liebermann

13. Head of a Child
1520 · Albrecht Dürer

14. Hamburg after the Fire of 1842
1842 · Jacob Gensler

15. Inside the Palm House on the Pfaueninsel
1832–1834 · Carl Blechen

16. The Twelve-Year-Old Jesus in the Temple
1879 · Max Liebermann

17. Mother and Child
1903 حوالي عام · Paula Modersohn-Becker

18. Nordic Landscape
1822 · Johan Christian Dahl

19. Old Peasant Woman
1903 حوالي عام · Paula Modersohn-Becker

20. Sea Lions in the Circus
1928 · Max Beckmann

01 / 20

Nana

Édouard Manet

1877 · ألوان زيتية على قماش · Hamburger Kunsthalle



Édouard Manet. Nana. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/edouard-manet/nana-1877 · Public domain (WikiArt source label)

استدارت نانا عن مرآتها لتنظر إلى خارج اللوحة، كأن شيئاً قد قاطعها. وعند طرف الغرفة لا يظهر من شخص آخر إلا جزء منه، ولا يبيّن مانيه ما يدور بينهما، إن كان ثمة شيء يدور أصلاً. وأياً كان ما لفت انتباهها، فهو خارج المشهد، وربما كان في الجهة التي نقف فيها نحن من إطار اللوحة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

02 / 20

Wanderer above the Sea of Fog

Caspar David Friedrich

Hamburger Kunsthalle · 1818



Caspar David Friedrich. The Wanderer Above the Sea of Fog. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

يقف رجل بثبات على أرض مرتفعة، مولّياً ظهره لنا، فوق ضباب ابتلع معظم الأرض تحته. ومع اختفاء هذا القدر من التضاريس، يصعب تقدير المسافات، ولأن وجهه ملتفت بعيداً عنا، لا نجد تعبيراً يخبرنا كيف يرى هذا المنظر. يحجب فريدريش الأمرين معاً. ولعل هذا يفسّر جانباً كبيراً من قدرة اللوحة على استبقائنا أمامها: ففي غياب وجه نقرأ تعبيره، يسهل أن نضع أنفسنا في موضعه.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

03 / 20

Adoration of the Child

Master Francke

حوالي عام 1426 · تمبرا على خشب البلوط · Hamburger Kunsthalle



Master Francke. Adoration of the Child. WikiArt source label: Master Francke Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/master-francke/adoration-of-the-child · Master Francke Fair Use (WikiArt source label)

أقدم عمل في المختارات لوحة بالتمبرا على خشب البلوط، زاخرة بالألوان والزخارف. وعلى الرغم من هذا الثراء كله، يشغل الطفل الوليد والمجموعة في الوسط حيزاً صغيراً من السطح على نحو يثير الدهشة. ومع ذلك، يحتفظون بمكانتهم لأن كل ما عداهم مرتب حولهم، ولأن الشخصيات الراكعة، التي تجسّد فعلياً السجود الوارد في العنوان، تعيد توجيه الانتباه إلى الطفل باستمرار.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

04 / 20

Bluxao V

Willi Baumeister

1955 · ألوان زيتية على ورق مقوى · Hamburger Kunsthalle



Willi Baumeister. Bluxao V. WikiArt source label: Willi Baumeister Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/willi-baumeister/bluxao-v-1955 · Willi Baumeister Fair Use (WikiArt source label)

أحدث عمل في المختارات مرسوم بالألوان الزيتية على ورق مقوى. تتجمع أشكال داكنة في وسط أرضية زرقاء، وتمتد منها زوائد زاهية في اتجاهات عدة. يسهل أن نبدأ برؤية هيئة بشرية، ويتيح باومايستر هذه القراءة من دون أن يؤكدها، إذ لا يقابل كل جزء فيها عضواً من أعضاء الجسم. أما ما يجعله محدداً فهو الثقل والاتجاه: فالمركز الداكن يتماسك في مواجهة شدّ أذرعه الأكثر سطوعاً.

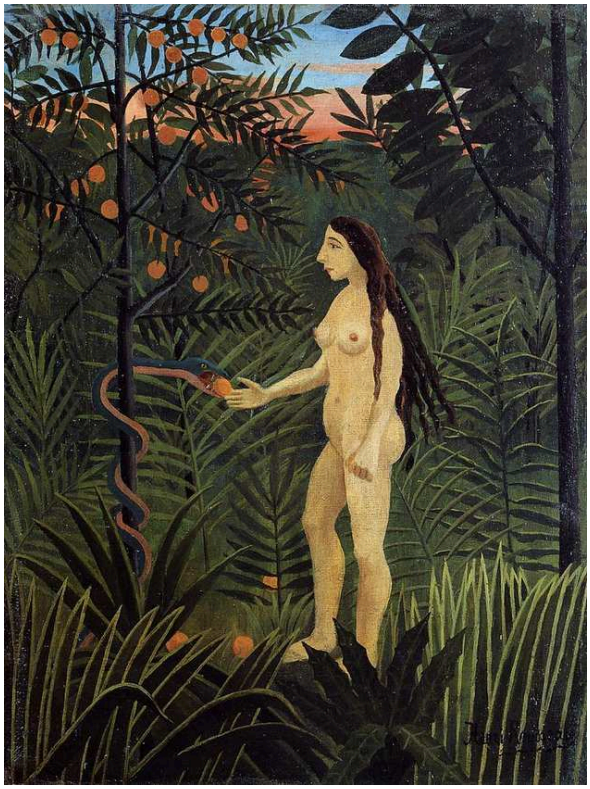
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

05 / 20

Eve

Henri Rousseau

حوالي 1907 - 1906 · ألوان زيتية على قماش · Hamburger Kunsthalle



Henri Rousseau. Eve. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/henri-rousseau/eve-1907 · Public domain (WikiArt source label)

تحتشد الأوراق والثمار حول حواء والحية، منتصبة كحاجز بدلاً من أن تتراجع في عمق حديقة. يرسم روسو كل نبتة على حدة، فتحتفظ الأوراق والثمار المتكررة بأشكالها الخاصة بدلاً من أن تندمج في كتلة نباتية، ولا يكاد يوجد عمق يدفع أي شيء إلى الخلف. وهكذا تصبح النباتات بارزة بقدر الشخصيات، وهو أمر له دلالته في هذا الموضوع. ففي لوحة لحواء والحية، يصعب اعتبار الثمار مجرد زينة.

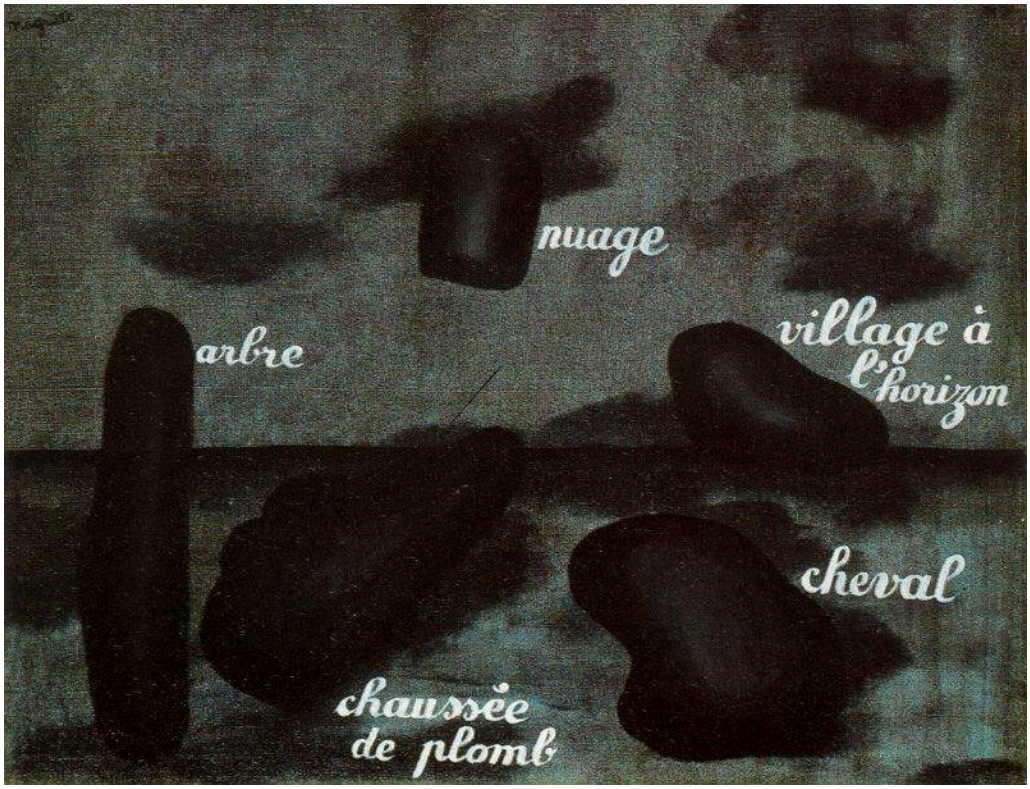
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

06 / 20

Swift Hope

René Magritte

1928 · ألوان زيتية على قماش · Hamburger Kunsthalle



René Magritte. Swift Hope. WikiArt source label: Rene Magritte Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/swift-hope-1928 · Rene Magritte Fair Use (WikiArt source label)

رُسمت كلمات على القماش كأنها بطاقات تعريف، لكن الأشكال المجاورة لها لا تُظهر بوضوح ما تسمّيه تلك الكلمات. عادةً ما تحسم بطاقة التعريف ماهية ما ننظر إليه؛ أما هذه فتشير إلى شيء ما من دون أن تعرّف بأي شيء على نحو موثوق. وفي مواضع أخرى من هذه المختارات، يؤدي العنوان هذه المهمة الحاسمة، فيخبرنا مثلاً أن فتيات ليبرمان في الحديقة يتيمات من أمستردام. أما عنوان «أمل سريع» فلا يقدّم عوناً من هذا النوع.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

07 / 20

Amsterdam Orphan Girls in the Garden

Max Liebermann

1885 · ألوان زيتية على قماش · Hamburger Kunsthalle



WikiArt. Public domain. Full source frame preserved; proportional resize and JPEG compression. · Public domain

تُميّز الفساتين والمآزر المتطابقة، وهي زيّ مؤسسة، الفتيات بوصفهن مجموعة، ويبقيهن ليبرمان معاً في الحديقة. ومع ذلك، تنهمك كل واحدة منهن في عملها الخاص. أما الطيور على الأرض من حولهن فتتحرك بحرية أكبر.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: HK-1584

08 / 20

The Net Menders

Max Liebermann

Hamburger Kunsthalle · 1887–1889



Max Liebermann. The Net Menders. Image credit: Max Liebermann; anagoria. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1888_Liebermann_Die_Netzflickerinnen_anagoria.JPG. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

هذا العمل أيضاً نشاط مشترك، لكن ليبرمان لا يجمع العاملات معاً كما فعل مع الفتيات اليتيمات. فهن موزعات على أرض مكشوفة: تحدد هيئة واقفة في المقدمة مقياس الأحجام، وتتخذ الأخريات مواضع مختلفة، تعمل كل منهن على جزء مختلف من المهمة. وما يصل بينهن هو الشباك نفسها، التي تربط كل عاملة بالتي تليها.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 1580

09 / 20

View from Pimonte over the Bay of Naples

Johan Christian Dahl

Hamburger Kunsthalle · 1821



Johan Christian Dahl. Blick von Pimonte auf die Bucht von Neapel. Image credit: Johan Christian Dahl; Source credit: Photographer and uploader was Hajotthu at de.wikipedia. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

يتيح المسافرون بين الصخور والأشجار في المقدمة تقدير حجم ما يمتد وراءهم، حيث ينفتح خليج نابولي. ولا يرسم دال القريب والبعيد بالقدر نفسه من التفاصيل. وفي البعيد، يضفي الدخان المتصاعد من البركان حركة على المشهد الواسع.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: HK-5612

10 / 20

Boats on the Beach

Max Beckmann

Hamburger Kunsthalle · 1937



Max Beckmann. Boats on the beach. Image credit: Max Beckmann. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

تحيط خطوط داكنة سميكة بالأشرعة وهياكل القوارب والأشخاص على السواء، فلا يكون للأجساد ثقل أكبر من القوارب. ولا ينفتح الشاطئ على عمق. يضغطه بيكمان في أشكال إسفينية ومنحنيات تتجاور مع مساحات قوية من الرمل والماء، وعلى الأشخاص أن يجدوا موضعاً لهم في أي فراغات تتركها القوارب.

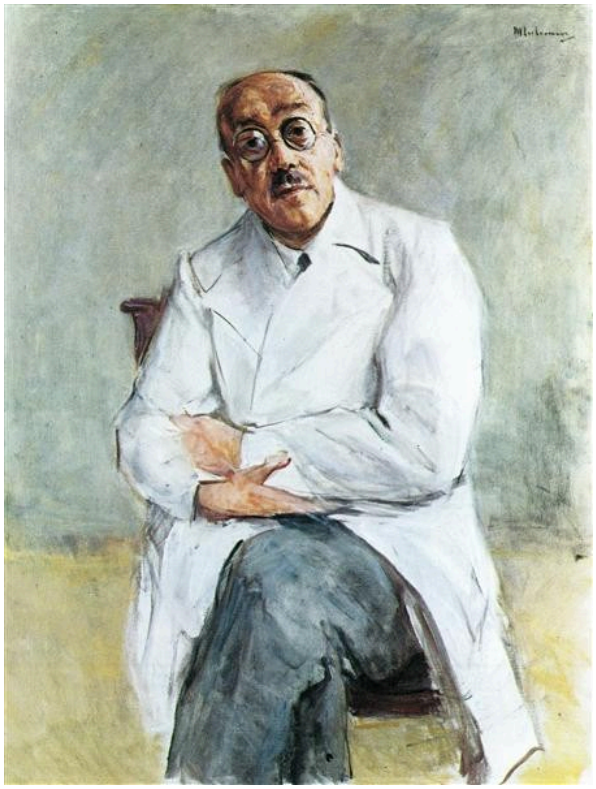
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: HK-200626

11 / 20

The Surgeon Ferdinand Sauerbruch

Max Liebermann

1932 · ألوان زيتية على قماش · Hamburger Kunsthalle



WikiArt. Public domain. Full source frame preserved; proportional resize and JPEG compression. · Public domain

يكفي المعطف الأبيض ليُظهر ليبرمان أن فرديناند زاوربروخ جرّاح. فلا عملية جارية ولا أداة ظاهرة. ويُبقي كلاً من المعطف والمحيط شاحباً، وفي مقابلهما تحافظ التفاتة رأسه على تركيز الانتباه على الرجل نفسه.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: HK-2927

12 / 20

The Terrace of the Hotel Louis C. Jacob

Max Liebermann

1902 · ألوان زيتية؛ قماش (سطح الرسم) · Hamburger Kunsthalle



WikiArt. Public domain. Full source frame preserved; proportional resize and JPEG compression. · Public domain

تتكرر الطاولات والكراسي وجذوع الأشجار على امتداد الشرفة وهي تتراجع بمحاذاة النهر، في نسق منتظم يخفف ليبرمان من صرامته ببقع الضوء والظل المتناثرة عليه. وضمن هذا النظام، يجلس الزوار في مجموعات منفصلة، لكل منها حيز خاص.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: HK-1597

13 / 20

Head of a Child

Albrecht Dürer

Hamburger Kunsthalle · 1520



Head of a child. WikiArt; Albrecht Dürer. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

يرسم دورر رأس الطفل وحده، من دون أشخاص آخرين أو قصة. العينان مغمضتان والشفتان منفرجتان قليلاً. قد يكون ذلك نوماً أو حالة أقصر زمناً، ولا شيء في الرسم يحسم أيهما. يستخدم نوعاً من الخطوط للشعر الملتف ونوعاً آخر لسطوح الوجه الملساء، وتظل الخطوط ظاهرة بوصفها خطوطاً حتى وهي تبني الشكل.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

Hamburg after the Fire of 1842

Jacob Gensler

Hamburger Kunsthalle · 1842



Jacob Gensler. Hamburg after the Fire of 1842. Image credit: Jacob Gensler; Source credit: ~. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

يعود منظر غنسلر لهامبورغ إلى سنة الحريق، ويُظهر المدينة جزئياً من خلال ما أزاله الحريق. تملأ المقدمةَ بقايا البناء القائمة والأنقاض المتناثرة، وتُظهر الشخصيات الصغيرة بين الركام مدى اتساع الأرض التي انكشفت. وقد أتاح الدمار أيضاً إطلالة عبر الماء إلى ما صار ممكناً رؤيته في الجهة الأخرى. يستفيد غنسلر من ذلك، فتستند اللوحة، على نحو يبعث على شيء من عدم الارتياح، إلى إطلالة أوجدها الفقد نفسه.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

Inside the Palm House on the Pfaueninsel

Carl Blechen

Hamburger Kunsthalle · 1832–1834



Carl Blechen. Inside the Palm House on the Pfaueninsel near Potsdam. Image credit: Carl Blechen. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

بين المناظر الطبيعية ومشاهد المدن المحيطة بفريدريش، هذه هي اللوحة الوحيدة التي يدور مشهدها في الداخل، حيث تُحتجز الطبيعة تحت الزجاج. لا يدع بليشن الغلبة للنخيل ولا للمبنى. تبدو أجسام الناس تحت النخيل ضئيلة قياساً إليه، وتنتشر سعفاته عبر هيكل الألواح الزجاجية، ومع ذلك لا يُسمح للأوراق بأن تحجب كيفية بناء المكان.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 1324

16 / 20

The Twelve-Year-Old Jesus in the Temple

Max Liebermann

1879 · ألوان زيتية؛ قماش (سطح الرسم) · Hamburger Kunsthalle



Max Liebermann; Hamburger Kunsthalle, online Sammlung. Public domain. Full source frame preserved; proportional resize and JPEG compression. · Public domain

من بين لوحات ليبرمان هنا، هذه هي الوحيدة ذات الموضوع المستمد من الكتاب المقدس، وهو يعالج الواقعة بوصفها تبادلاً بين الكلام والإصغاء. يتحدث الصبي إلى مجموعة متقاربة من الشيوخ، توحي أعمارهم وكتبهم وملابسهم بسلطة راسخة. وتُظهر مواضعهم وطريقة استجابتهم انقلاب الأدوار بوضوح: فالكلمة للصبي، والسنّ والعلم يصغيان.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: HK-5424

17 / 20

Mother and Child

Paula Modersohn-Becker

Hamburger Kunsthalle · حوالي عام 1903



Paula Modersohn-Becker. Mother and Child. Image credit: Paula Modersohn-Becker; Source credit: Hamburger Kunsthalle, Onlinesammlung. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

ترسم مودرسون-بيكر الأم والطفل في شكلين متصلين، يحيط الجسم الأكبر فيهما بالأصغر، وتبني مساحات اللون العريضة الكتلة. ولا تحمل الوجوه إلا قدراً ضئيلاً من التفاصيل، فلا يظهر على أي منهما تعبير عاطفي. وبدلاً من ذلك، يتجسد الموضوع في فعل الاحتضان الجسدي، إذ يحمل جسم ثقل جسم آخر. وإلى جانب كثافة اللون والزخارف في «سجود للطفل» للمعلم فرانكه، لا تُبقي هذه اللوحة شيئاً تقريباً سوى ذلك الفعل.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

18 / 20

Nordic Landscape

Johan Christian Dahl

Hamburger Kunsthalle · 1822



Johan Christian Dahl. Nordic Landscape. Image credit: Johan Christian Dahl; Source credit: Photographer and uploader was Hajotthu at de.wikipedia. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

تملأ المقدمة أرض وعرة وجذوع ساقطة وغابة متشابكة، ووراءها أفق بعيد مضيء. لا يمهّد دال طريقاً إلى داخل المشهد من أجل إطلالة مبهجة. تبقى الأشجار الساقطة والأرض غير المستوية في مواضعها، وتبرز ملمسها في مقابل الضوء. وفي الإطلالة على خليج نابولي، التي رسمها قبل عام، أتاحت المقدمة تقدير المسافة. أما هنا فهي تعترض الطريق.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: HK-1063

Old Peasant Woman

Paula Modersohn-Becker

حوالي عام 1903 · Hamburger Kunsthalle



Paula Modersohn-Becker. Old Peasant Woman. Image credit: Paula Modersohn-Becker. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

تسند رأسها إلى إحدى يديها، وتعقد ذراعها الأخرى أمام جسدها، في وضعية قد تدل على الراحة أو الإرهاق. وكما في «أم وطفل»، تبسّط مودرسون-بيكر الأشكال من دون أن تفقدها ثقلها. وتُبقي الملابس داكنة، فتترك لليدين والوجه حمل اللوحة، وترسمها ببساطة، من دون إضفاء طابع مثالي عليها.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

20 / 20

Sea Lions in the Circus

Max Beckmann

Hamburger Kunsthalle · 1928



Max Beckmann. Sea lions in the circus. Image credit: Max Beckmann. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

تزدحم مساحة اللوحة الضيقة بالأطواق وأسود البحر التي تؤدي عروضاً ومنشآت السيرك الملونة. وكما في «قوارب على الشاطئ»، تُبقي الخطوط المحيطية السميكة كل عنصر متميزاً، لكن لا يكاد يوجد هنا فراغ بينها. وليس لدى مؤدي العروض إلا حيز ضئيل جداً لأداء عروضهم.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: HK-5046

تتبّع ليبرمان

إذا أُخذت لوحات ليبرمان هنا بحسب ترتيبها الزمني، فإنها تشكّل تسلسلاً صغيراً خاصاً بها: يسوع الصغير في الهيكل، والفتيات اليتيمات في الحديقة، ومصلحات الشباك، وشرفة الفندق، وأخيراً صورة زاوربروخ. تنتقل الموضوعات من الكتاب المقدس إلى العمل ثم إلى الترفيه، وتصبح تجمعات الأشخاص أقل تماسكاً مع هذا الانتقال، على وجه التقريب. يحتشد الشيوخ حول الصبي، وتبقى الفتيات ذوات الزي الموحد معاً. وتتفرق مصلحات الشباك، ولا يجمع بينهن إلا ما يصلحنه، ويجلس زوار الشرفة متباعدين في مجموعاتهم الخاصة. ثم يغيب الجمع تماماً. فلا أحد إلى جانب زاوربروخ، ولا يكاد يحيط به مكان، ولا يعود العمل إلى التسلسل إلا بوصفه إشارة، في معطفه الأبيض.

قراءات إضافية

Concerning the Spiritual in Art

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

يعرض مؤلَّف كاندينسكي النظري، بترجمة مايكل سادلير الإنجليزية، حجة رسّام نفسه بشأن اللون والشكل والروحاني في الفن. إنه طرح فنان واحد، ورفيق مناسب للوحات التجريدية والتعبيرية في هذه المختارات.

موقع المتحف الإلكتروني · دليل المجموعة الرسمي

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

ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

Artline · كونستهاله هامبورغ: روائع