بوسطن, الولايات المتحدة

متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر: روائع

عشرون عملاً، من جوتو إلى سارجنت، ضمن المجموعة التي كوّنتها إيزابيلا ستيوارت غاردنر ورتّبتها في بوسطن

ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

رتّبت إيزابيلا ستيوارت غاردنر اللوحات والأثاث والمقتنيات في متحفها ببوسطن بحيث تُرى كل قاعة بوصفها كلاً متكاملاً. ويحافظ المتحف على جانب كبير من ذلك الترتيب، وتظل المجموعة وثيقة الصلة بذوقها وبتاريخها الشخصي.

تمتد الأعمال العشرون المختارة هنا من لوحة لجوتو على لوح إلى أعمال جون سينغر سارجنت، الذي يحضر بأعمال أكثر من أي فنان آخر. وتشمل «اختطاف أوروبا» لتيتيان، وعملين لبوتيتشيلي، و«هرقل» لبييرو ديلا فرانشيسكا، وهي لوحة جدارية فُصلت عن موضعها الأصلي. وتحضر غاردنر نفسها أيضاً، في صورتها التي رسمها أندرس تسورن في البندقية، إلى جانب لوحتيه لركاب عربة نقل عام ولامرأة تغتسل عند الماء. وتربط بين الأعمال المتأخرة بضعة خيوط. فالموسيقى والرقص يصلان بين «إل خاليو» لسارجنت وصورته للموسيقي تشارلز مارتن لوفلر وبين تصميمَي أزياء ليون باكست لإيدا روبنشتاين وآنا بافلوفا. كما تصل البندقية بين صورة تسورن ودراسة جون راسكن لكازا لوريدان.

اختارت آرتلاين هذه الأعمال من مقتنيات المتحف الموثّقة، بصورة مستقلة عن المتحف. ولا يعني انتماء العمل إلى المجموعة أنه سيكون معروضاً: فقد يكون أي من هذه الأعمال مُعاراً أو غير معروض، كما أن الأعمال المنفّذة على الورق لا تُعرض دائماً. وحيث يورد السجل تحفظاً بشأن تاريخ أو نسبة عمل إلى فنان، يُحافظ هنا على ذلك التحفظ.

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/isabella-stewart-gardner

الأعمال المختارة · 20

1. The Abduction of Europa
1559 - 1562 · Titian

2. The Story of Lucretia
1496 - 1504 · Sandro Botticelli

3. El Jaleo
1882 · John Singer Sargent

4. Hercules
1465 · Piero della Francesca

5. The Presentation of the Christ Child in the Temple
1320 · Giotto di Bondone

6. Madonna and Child with an Angel
1470 · Sandro Botticelli

7. Harmony in Blue and Silver: Trouville
1865 · James Abbott McNeill Whistler

8. The Omnibus
1892 · Anders Zorn

9. Isabella Stewart Gardner in Venice
1894 · Anders Zorn

10. Juana of Austria with a Young Girl
1561 · Sofonisba Anguissola

11. The Roman Tower, Andernach
1817 · J. M. W. Turner

12. The Casa Loredan, Venice
1850 · John Ruskin

13. Love's Greeting
1861 حوالي عام · Dante Gabriel Rossetti

14. Ida Rubinstein as Saint Sebastian
Léon Bakst
Лев Бакст
1911 ·

15. Anna Pavlova in Oriental Fantasy
Léon Bakst
Лев Бакст
1913 ·

16. Charles Martin Loeffler
1903 · John Singer Sargent

17. A Tent in the Rockies
1916 حوالي عام · John Singer Sargent

18. Incensing the Veil
1880 · John Singer Sargent

19. A Young Lady of Fashion
1460 أوائل عقد · Paolo Uccello

20. Morning Toilet
1888 · Anders Zorn

01 / 20

The Abduction of Europa

Titian

1559 - 1562 · ألوان زيتية على قماش · Isabella Stewart Gardner Museum

Titian. Abduction of Europa. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/titian/rape-of-europe-1562 · Public domain (WikiArt source label)

تكافح أوروبا للحفاظ على توازنها فيما يحملها الثور الأبيض، وهو زيوس متنكراً، إلى داخل الماء، ويُظهر تيتيان هذا الجهد في أطرافها وثيابها. وقد أنجز روبنز لاحقاً نسخة من اللوحة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

02 / 20

The Story of Lucretia

Sandro Botticelli

1496 - 1504 · تمبرا على لوح · Isabella Stewart Gardner Museum

Sandro Botticelli. The Story of Lucretia. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/sandro-botticelli/the-story-of-lucretia-1504 · Public domain (WikiArt source label)

يروي بوتيتشيلي عدة وقائع من قصة لوكريتيا الرومانية ضمن مشهد معماري واحد. وتقسم المباني اللوحة إلى مناطق منفصلة تجري فيها الأحداث، لكنها تجمع هذه الوقائع أيضاً في فضاء واحد. وتحمل الساحة المفتوحة في الوسط ثقل القصة. فهناك، يحوّل جسد والحشد المحيط به بإيماءاته اعتداءً شخصياً إلى قضية عامة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

03 / 20

El Jaleo

John Singer Sargent

Isabella Stewart Gardner Museum · 1882

John Singer Sargent. El Jaleo. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

يسقط ضوء حاد من الأسفل على تنورة الراقصة وذراعيها ويترك وجهها في الظل، فيما يمتد ظلها الهائل بالحركة صعوداً على الجدار. ويضع سارجنت جسدها ذا الزوايا الحادة في مقابل الموسيقيين الجالسين خلفها، الذين تحافظ وضعياتهم المتكررة على إيقاع منتظم. يزيد عرض اللوحة على ثلاثة أمتار، لكن عمقها يكاد يكون معدوماً. فالراقصة والموسيقيون على السواء محصورون في مقدمة ضحلة، ولذلك يتجلى عرض اللوحة الكبير عبر سطحها.

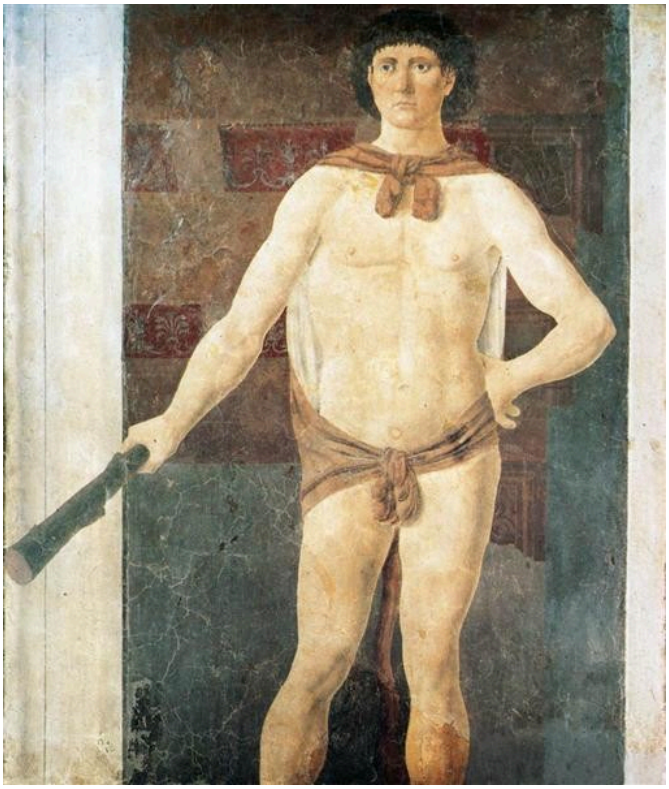
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

04 / 20

Hercules

Piero della Francesca

Isabella Stewart Gardner Museum · 1465

Hercules. WikiArt; Piero della Francesca. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

رسم بييرو ديلا فرانشيسكا هرقل هذا بتقنية الفريسكو، ثم فُصل العمل لاحقاً عن موضعه الأصلي. وتدل الهراوة على هويته. وفيما عدا ذلك، لا يمنحه بييرو أي فعل يؤديه: فلا يظهر أي من مآثره أو أعدائه الواردين في قصته. تقف الشخصية شبه العارية فحسب، ثابتة القدمين، داخل كوة معمارية ضحلة تبدو نسب جسده محسوبة لملئها.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

05 / 20

The Presentation of the Christ Child in the Temple

Giotto di Bondone

1320 · تمبرا على لوح · Isabella Stewart Gardner Museum

The Presentation of the Infant Jesus in the Temple. WikiArt; Giotto di Bondone. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

يقوم أقدم عمل في هذه المختارات على تبادل الإيماءات. يمدّ بالغون أيديهم عبر مذبح صغير، ويردّ الرضيع بمدّ يديه نحوهم؛ ويقيس جوتو لحظة التعرّف المقدّس بالمسافة بين أيديهم. وتمنح المظلة المدببة والبنية المعمارية المتراصة كل مشارك موضعاً مميزاً، فيما تعبر إيماءة الطفل الذي يمد يديه هذا النظام.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

06 / 20

Madonna and Child with an Angel

Sandro Botticelli

1470 · تمبرا على الخشب · Isabella Stewart Gardner Museum

Sandro Botticelli. Madonna and Child with an Angel. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/sandro-botticelli/madonna-and-child-with-an-angel · Public domain (WikiArt source label)

يمدّ طفل جوتو يديه عبر مذبح، أما طفل بوتيتشيلي فتحمله الأيدي. تتجمع العذراء والرضيع والملاك في مجموعة متقاربة ورؤوسهم مائلة، ولا يظهر خلفهم من المنظر الطبيعي سوى لمحة ضيقة. صُنعت اللوحة للتعبّد، لكن جانباً كبيراً مما تُظهره يتعلق بالفعل العملي المتمثل في حمل جسد صغير، وقد نُظّمت المجموعة كلها حول هذه المهمة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

07 / 20

Harmony in Blue and Silver: Trouville

James Abbott McNeill Whistler

1865 · ألوان زيتية على قماش · Isabella Stewart Gardner Museum

Harmony in Blue and Silver: Trouville. WikiArt; James Abbott McNeill Whistler. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

يسمّي عنوان ويسلر الألوان قبل المكان، وللوحة الأولويات نفسها. فالبحر والشاطئ والسماء مصوّرة بدرجات لونية متقاربة، بحيث لا تختلف الأشرطة الأفقية بعضها عن بعض إلا قليلاً. وتقطعها هيئة صغيرة واقفة تمنح الناظر مقياساً للمسافة. وفيما عدا ذلك، لا يحدث إلا القليل جداً على شاطئ تروفيل. وما يجمع المشهد هو الضبط الدقيق للون من شريط إلى آخر.

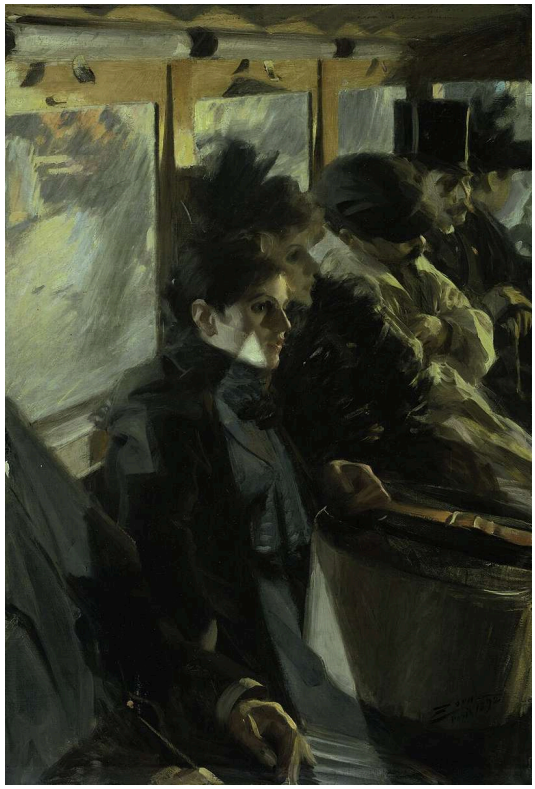
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

08 / 20

The Omnibus

Anders Zorn

Isabella Stewart Gardner Museum · 1892

Anders Zorn. The Omnibus. Image credit: Anders Zorn; Isabella Stewart Gardner Museum. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anders_Zorn_-_The_Omnibus_-_P3e1_-_Isabella_Stewart_Gardner_Museum.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

يتكدّس ركاب تسورن في عربة نقل عام ضيقة، لكنهم لا يشكّلون جماعة. يبرز الضوء الآتي من النافذة بعض الوجوه وأجزاء من الملابس، فيما تغرق شخصيات أخرى في الظل أو تحتجب جزئياً. يجلسون متلاصقين، لكن انتباههم لا يتلاقى أبداً.

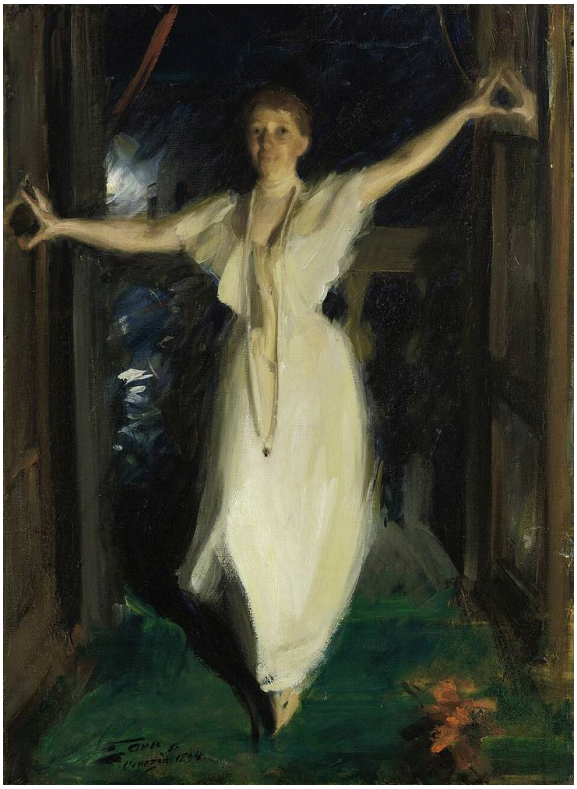
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: P3e1

09 / 20

Isabella Stewart Gardner in Venice

Anders Zorn

Isabella Stewart Gardner Museum · 1894

Anders Zorn. Isabella Stewart Gardner in Venice. Image credit: Anders Zorn; Isabella Stewart Gardner Museum. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anders_Zorn_-_Isabella_Stewart_Gardner_in_Venice_-_P17e10_-_Isabella_Stewart_Gardner_Museum.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

بحسب يوميات زوجها، كانت غاردنر تشاهد الألعاب النارية وتنادي الضيوف للخروج ورؤيتها. يرسم تسورن الدعوة في لحظة حدوثها. تقف مضاءة بضوء ساطع في المدخل بين الداخل والشرفة البندقية المعتمة، وقد التُقطت في أثناء إيماءة، وذراعاها ممدودتان نحو البابين المفتوحين على جانبيها.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: P17e10

10 / 20

Juana of Austria with a Young Girl

Sofonisba Anguissola

Isabella Stewart Gardner Museum · 1561

Sofonisba Anguissola. Portrait of Juana of Austria with a Young Girl. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

يسمّي العنوان خوانا النمساوية، لكنه يكتفي بوصف مرافقتها بأنها «فتاة صغيرة»، وتتبع اللوحة الترتيب نفسه. يرسّخ تفاوت الطول تسلسلاً هرمياً على الفور، وتعزّزه رسمية ملابسهما. وتُبقي أنغيسولا تعبيرَي وجهيهما متحفظين أمام الخلفية الداكنة. لا تبتسم أي منهما، ولا تشتركان في أي نشاط. وأياً كانت الرابطة بينهما، فلا بد من استشفافها من تقاربهما، ومن الفروق الطفيفة في وضعية جسديهما، ومن موضع الفتاة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

The Roman Tower, Andernach

J. M. W. Turner

Isabella Stewart Gardner Museum · 1817

J. M. W. Turner. The Roman Tower, Andernach. Image credit: J. M. W. Turner; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

ينتصب البرج الروماني المذكور في العنوان عنصراً رأسياً قوياً بين المباني المطلة على النهر في أندرناخ، لكن تيرنر يخصّ السماء الواسعة بمساحة كبيرة من المشهد بحيث لا يهيمن البرج عليه أبداً. وفي الأسفل، تُبقي القوارب والشخصيات الماء حافلاً بالحركة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: P1e12

The Casa Loredan, Venice

John Ruskin

Isabella Stewart Gardner Museum · 1850

John Ruskin. The Casa Loredan, Venice. Image credit: John Ruskin; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

كان راسكن يدرس كازا لوريدان، ولم يكن ينجز رسماً نهائياً، وتُظهر الورقة ما استوقف انتباهه. فقد منح بعض أجزاء الواجهة البندقية لوناً وتفاصيل، فيما ترك أجزاء أخرى في صورة خطوط خارجية خفيفة. يضع تيرنر برجه في أندرناخ ضمن مشهد نهري واسع. أما راسكن فيقترب من مبنى واحد، وينتقي حتى ضمنه، متنقلاً من الأقواس إلى الزخارف. وربما كانت المساحات المرسومة بالكاد أشكالاً لم يحتج إليها إلا لتحديد مواضع التفاصيل التي أراد فحصها عن كثب.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: P17e32

13 / 20

Love's Greeting

Dante Gabriel Rossetti

Isabella Stewart Gardner Museum · 1861 حوالي عام

Dante Gabriel Rossetti. Love's Greeting. Image credit: Dante Gabriel Rossetti; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

«تحية الحب» لقاء لا يكاد يترك حوله أي فراغ. يجمع روسيتي شخصياته بإحكام ويملأ معظم المساحة المتبقية بالأزهار والزخارف وكتابة، فيغدو المشهد مغلقاً ومنفصلاً عن أي مكان يمكن التعرّف إليه. وتأتي معظم كثافة التعبير في الصورة من تلك الزخرفة، إذ لا يوجد إلا القليل من الحركة أو ملامح المكان لحمل الشعور بغير ذلك. ويبدو الأثر نفيساً ومتكلّفاً في آن.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: P1w8

Ida Rubinstein as Saint Sebastian

Léon Bakst

Лев Бакст

Isabella Stewart Gardner Museum · 1911

Léon Bakst. Ida Rubinstein as Saint Sebastian. Image credit: Léon Bakst; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

وُضع تصميم الزي هذا لإيدا روبنشتاين في دور القديس سيباستيان من أجل المسرح. ويمنح العباء الأزرق العريض الشخصية هيئة خارجية قوية قبل أن تتبين أي تفاصيل زخرفية. ويضعه باكست في مقابل ملابس حمراء ويترك بقية الورقة فارغة. يجب أن يكون الزي واضحاً من بعيد كما من قريب. وهنا، من شأن الشكل الكبير والبسيط أن يظل واضحاً عبر قاعة العرض، فيما تُترك الزخرفة داخله لمن يكون أقرب.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: o.91.3.1

Anna Pavlova in Oriental Fantasy

Léon Bakst

Лев Бакст

Isabella Stewart Gardner Museum · 1913

Léon Bakst. Anna Pavlova in the Ballet 'Oriental Fantasy'. Image credit: Léon Bakst; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

بالمقارنة مع تصميم روبنشتاين، فإن هذا التصميم كله حركة. تمتد الذراعان، وتتخذ القدمان والأطراف زوايا في اتجاهات متعاكسة. تنتشر التنورة القصيرة إلى الخارج وينساب وشاح طويل خلفها، فيضاعف القماش كل حركة للراقصة التي سترتديه. وفي «فانتازيا شرقية» الواردة في العنوان، فإن كلمة فانتازيا هي الدقيقة. فهذا ابتكار مسرحي، ولا يخبرنا بشيء موثوق عن لباس أي ثقافة بعينها.

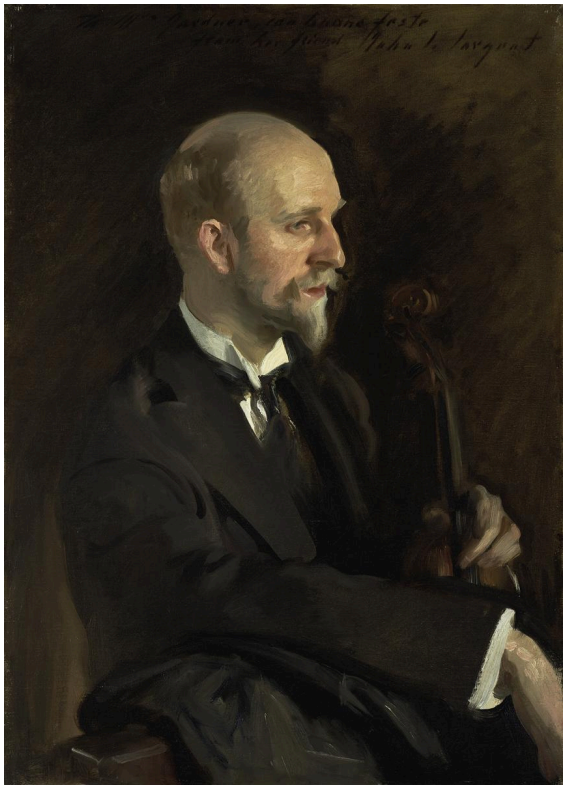
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: o.92.3.1

16 / 20

Charles Martin Loeffler

John Singer Sargent

Isabella Stewart Gardner Museum · 1903

Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ. Charles Martin Loeffler. Image credit: John Singer Sargent; Source credit: https://www.gardnermuseum.org/experience/collection/10870. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

في «إل خاليو» رسم سارجنت موسيقيين أثناء العزف، لكن تشارلز مارتن لوفلر لا يعزف. يظهر من الآلة ما يكفي للتعريف به بوصفه موسيقياً. ويوجّه سارجنت الوجه الشاحب بعيداً عن المشاهد، ويترك الملابس الداكنة تحجب معظم الجسد.

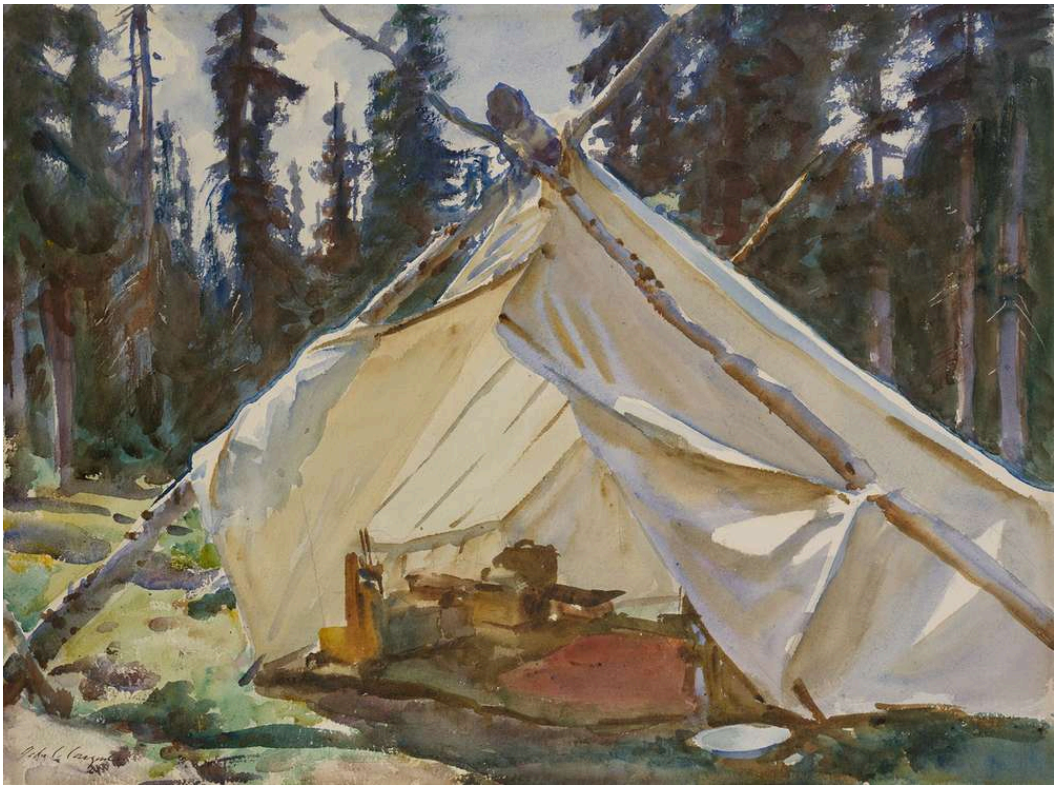
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: P1w6

17 / 20

A Tent in the Rockies

John Singer Sargent

Isabella Stewart Gardner Museum · حوالي عام 1916

Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ. A Tent in the Rockies. Image credit: John Singer Sargent; Source credit: https://www.gardnermuseum.org/experience/collection/10882. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

يرسم سارجنت الخيمة بالضربات الحرة نفسها التي يرسم بها الأشجار والأرض المحيطة بها، فيغدو قماشها المضاء بالشمس، بما عليه من ضوء وظل متغيرين، سطحاً آخر ضمن المنظر الطبيعي. ويوضح المدخل المفتوح أن هذا ليس سوى مأوى مؤقت في جبال الروكي.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: P3w17

Incensing the Veil

John Singer Sargent

Isabella Stewart Gardner Museum · 1880

Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ. Incensing the Veil. Image credit: John Singer Sargent; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

يطمس دخان البخور والقماش المعلّق والملابس الفاتحة معاً الحد الفاصل بين الشخصية والغرفة، ولا يمكن تبيّن الجسد إلا عبر حجب متعاقبة. الدخان جزء من الطقس المذكور في العنوان. وهو يتحكم أيضاً فيما يمكن رؤيته، إذ ينشر الضوء ويلطّف كل حافة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: P3w33

A Young Lady of Fashion

Paolo Uccello

أوائل عقد 1460 · Isabella Stewart Gardner Museum

Paolo Uccello. A Young Lady of Fashion. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

يصف العنوان المرأة المصوّرة من خلال ملابسها، وتفعل هذه الصورة الشخصية المنسوبة إلى باولو أوتشيلو الشيء نفسه إلى حد بعيد. تظهر في وضع جانبي صارم ولا تلتفت أبداً نحو المشاهد. ويعبّر لؤلؤها وكمّها المزخرف عن المكانة وعن الكيفية التي رغبت، أو أُريد لها، أن تُرى بها. ويظل وجهها هادئاً ومتحفظاً.

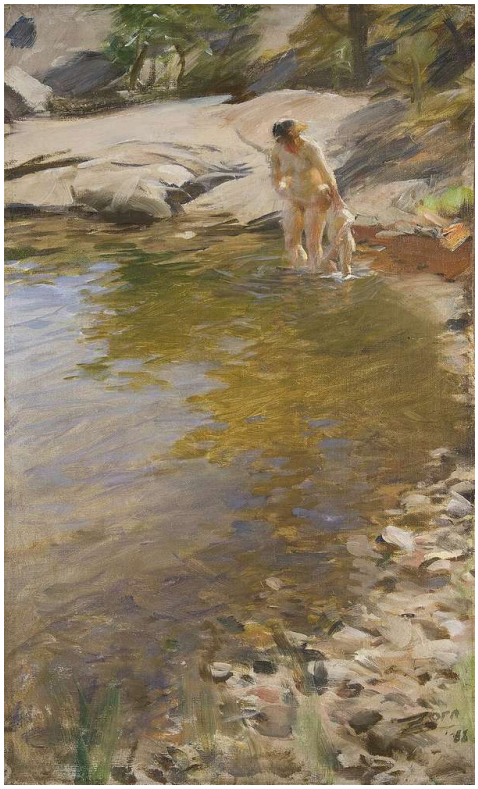
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

20 / 20

Morning Toilet

Anders Zorn

Isabella Stewart Gardner Museum · 1888

Anders Zorn. Morning Toilet. Image credit: Anders Zorn; Isabella Stewart Gardner Museum. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anders_Zorn_-_Morning_Toilet_-_P25e13_-_Isabella_Stewart_Gardner_Museum.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

تنحني امرأة لتغتسل صباحاً بجوار صخور ومياه ضحلة. يُبقي تسورن وضعية جسدها واضحة، بحيث يُفهم الفعل على الفور، ويترك الضوء المحيط بها يتكسّر إلى انعكاسات متناثرة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: P25e13

القاعات والترتيب

في متحف غاردنر، يمكن لعمارة القاعة وأثاثها أن يغيّرا الحجم الظاهر للوحة وما تستدعيه من ارتباطات بقدر ما تفعل اللوحات المجاورة، ولذلك قد يبدو العمل عند رؤيته هناك مختلفاً إلى حد ما عن وصفه هنا. ورُتّبت هذه المختارات بحسب الموضوع، لا بوصفها مساراً عبر المبنى.

قراءات إضافية

A Treatise on Painting

Leonardo da Vinci; translated by John Francis Rigaud · اقرأ مجانًا · الإنجليزية

تعرض رسالة ليوناردو، المقدّمة هنا بترجمة جون فرانسيس ريغو إلى الإنجليزية، مبادئ عملية للرسامين، تتضمن ملاحظات عن الإيماءات وترتيب الشخصيات. وتثير تلك الملاحظات أسئلة تستحق أن تُطرح على اللوحات الإيطالية في هذه المختارات. جرّبوها أولاً على شخصية هرقل المنفردة والساكنة لدى بييرو، وعلى المجموعة المتراصة في «العذراء والطفل مع ملاك» لبوتيتشيلي، ثم على الأفعال المتقاطعة الكثيرة المنتشرة في «قصة لوكريتيا».

موقع المتحف الإلكتروني · دليل المجموعة الرسمي

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

ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

Artline · متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر: روائع