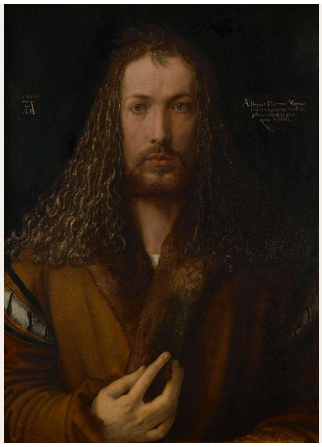
ميونخ, ألمانيا

بيناكوتيك ولينباخهاوس في ميونخ: روائع

من جوتو إلى الفارس الأزرق: ثلاثون لوحة من ألتِه بيناكوثيك ونويه بيناكوثيك ولينباخهاوس في ميونخ.

ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي



تقع مجموعات ميونخ الثلاث الكبرى للوحات على مقربة بعضها من بعض، وتستمد هذه المختارات أعمالها من المجموعات الثلاث جميعًا. يقدّم ألتِه بيناكوثيك، موطن أعمال الأساتذة القدامى، أقدم اللوحات، من لوحة الصلب ذات الخلفية الذهبية لجوتو إلى لوحتين مختلفتين جدًا لرامبرانت. ويُعرف نويه بيناكوثيك بلوحات القرن التاسع عشر، وإن كانت الأعمال المختارة منه تتجاوز ذلك القرن قليلًا من طرفيه، من مشهد أنجيليكا كوفمان المستمد من الكتاب المقدس إلى رقصة إميل نولده. أما لينباخهاوس فيُعرف قبل كل شيء بحلقة الفارس الأزرق، ويسهم هنا بأعمال لكاندينسكي ومونتر ومارك ورفاقهم.

يمتد خيط واحد عبر المجموعات الثلاث: رسامون ينظرون إلى رسامين، ومن بينهم أنفسهم. يصوّر دورر ورامبرانت الشاب وجهيهما، ويفعل كورينث الشيء نفسه بصحبة هيكل عظمي. ويراقب مانيه مونيه وهو يعمل. وفي لوحات الفارس الأزرق، تكاد هذه العادة تصبح صورة لحلقة بأكملها. ترسم مونتر ياولنسكي وفيريفكين وكاندينسكي، ويظهر كل منهم هنا أيضًا بعمل من إبداعه. ويتكرر حضور كاندينسكي أكثر من أي شخص آخر: مرة عند الطاولة في منزل مورناو، وثلاث مرات بصفته رسامًا، بمنظر لمورناو تظهر فيه السكة الحديدية، ودراسة لونية، وارتجال.

اختارت آرتلاين هذه الأعمال من مقتنيات المتاحف الموثّقة، بصورة مستقلة عن المتاحف. ولا يعني وجود عمل في مجموعة أنه معروض بالضرورة: فقد يكون مُعارًا أو غير معروض، وقد يتبدّل عرض الأعمال على الورق خصوصًا. وحيث تتحفّظ سجلات المتحف بشأن تاريخ أو نسبة عمل، يُحافَظ على هذا التحفّظ.

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/munich-museums

30 · الأعمال المختارة

1. Self-Portrait in a Fur-Trimmed Robe
1500 · Albrecht Dürer

2. The Crucifixion
1320–1325 · Giotto di Bondone

3. Saints Cosmas and Damian Saved
1438–1440 · Fra Angelico

4. Virgin of the Annunciation
1473 · Antonello da Messina

5. Madonna of the Curtain
1512 · Raphael

6. The Crowning with Thorns
1570–1575 · Titian

7. The Great Last Judgement
1617 حوالي عام · Peter Paul Rubens

8. The Hippopotamus and Crocodile Hunt
1615–1616 · Peter Paul Rubens

9. The Risen Christ
1661 · Rembrandt van Rijn

10. Self-Portrait as a Young Man
1629 · Rembrandt van Rijn

11. Sunflowers
1888 · Vincent van Gogh

12. Monet in His Studio Boat
1874 · Édouard Manet

13. The Poor Poet
1839 · Carl Spitzweg (سجل المتحف)

14. The Gazebo
1818 · Caspar David Friedrich

15. Christ and the Samaritan Woman at the Well
1796 · Angelica Kauffman

الأعمال المختارة · 30

16. A Beer Garden in Munich
1884 · Max Liebermann

17. Children with a Goldfish Bowl
1906–1907 · Paula Modersohn-Becker

18. A Street in Upper Norwood
1871 · Camille Pissarro

19. The Road to Hampton Court
1874 · Alfred Sisley

20. Dance Around the Golden Calf
1910 · Emil Nolde

21. Blue Horse I
1911 · Franz Marc

22. Colour Study: Squares with Concentric Circles
Wassily Kandinsky
Василий Васильевич Кандинский
1913 ·

23. Into the Night
Marianne von Werefkin
Марианна Владимировна Верёвкина
1910 ·

24. Jawlensky and Werefkin
1908–1909 · Gabriele Münter

25. Kandinsky and Erma Bossi at the Table in the Murnau House
1912 · Gabriele Münter

26. Portrait of the Dancer Alexander Sakharoff
1909 · Alexej von Jawlensky

27. Promenade
1913 · August Macke

28. Murnau View with Railway and Castle
Wassily Kandinsky
Василий Васильевич Кандинский
1909 ·

29. Self-Portrait with a Skeleton
1896 · Lovis Corinth

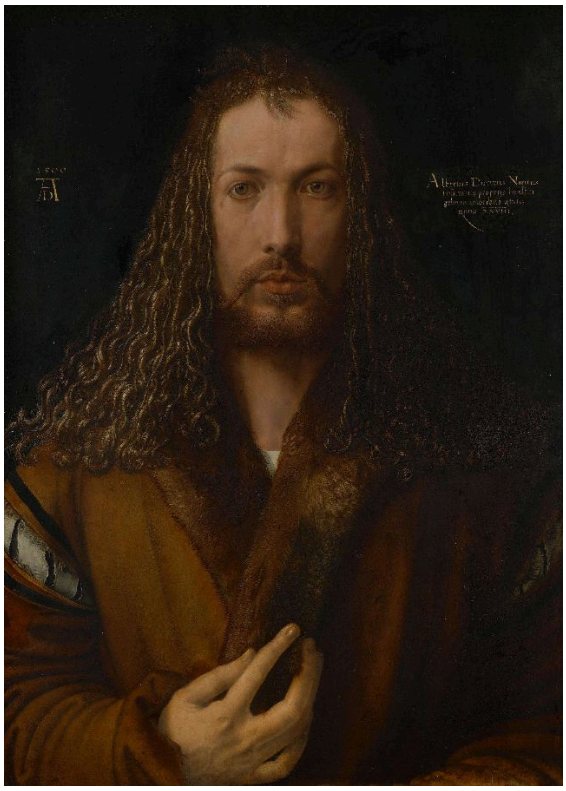
30. Improvisation: Gorge
Wassily Kandinsky
Василий Васильевич Кандинский
1914 ·

01 / 30

Self-Portrait in a Fur-Trimmed Robe

Albrecht Dürer

1500 · ألوان على خشب الزيزفون؛ لم يحدد المصدر المادة الرابطة · Alte Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen



Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München. Albrecht Dürer, Selbstbildnis im Pelzrock, 1500. © https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/Qlx2QpQ4Xq CC BY-SA 4.0; compressed study reproduction. · CC BY-SA 4.0

يواجه دورر الناظر مباشرة، رافعًا إحدى يديه إلى الفرو عند ياقته. ويشير المتحف إلى أن التناظر والوضعية الأمامية يستحضران صورًا مألوفة للمسيح، وهو نموذج جريء يُستعار لتصوير المرء نفسه. لا تحدد اللوحة إلى أي مدى ينبغي المضي في هذه المقارنة، والعينان والشعر والملامح هي ملامحه هو بلا التباس. وللفرو أهمية تضاهي أهمية الوضعية؛ إذ يتيح له سطحًا يمارس عليه ذلك النوع من الملاحظة الدقيقة الذي كانت تعتمد عليه سمعة الرسام.

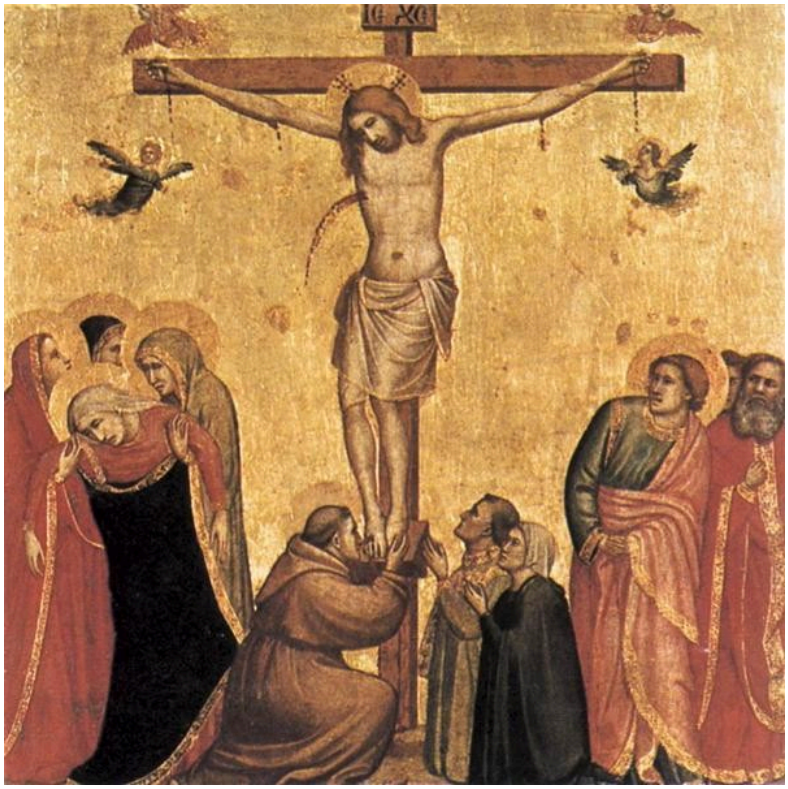
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 537

02 / 30

The Crucifixion

Giotto di Bondone

Alte Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen · 1320–1325



Giotto di Bondone. The Crucifixion. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

يملأ الذهب الخلفية، فيفصل المشهد عن أي منظر أرضي، ومع ذلك تتمتع أجساد المفجوعين عند أسفل الصليب بثقل حقيقي. لا يكرر جوتو التعبير نفسه من وجه إلى آخر. بل يسري الحزن في الأجساد كلها: تنحني وتلتفت ويسند بعضها بعضًا، بإيماءات يمكن لأي شخص أن يتعرف إليها.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

03 / 30

Saints Cosmas and Damian Saved

Fra Angelico

1438–1440 · تمبرا على لوح خشبي · Alte Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Fra Angelico. Saint Cosmas and Saint Damian Salvaged. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/fra-angelico/saint-cosmas-and-saint-damian-salvaged-1440 · Public domain (WikiArt source label)

يجمع فرا أنجيليكو أكثر من لحظة من قصة القديسين في منظر طبيعي واحد، ويجعل الأرض نفسها تؤدي وظيفة الأطر. تفصل المسالك والمباني واختلافات مستوى الأرض بين المجموعات الصغيرة من الأشخاص، فيمكن تتبّع كل واقعة على رقعتها الخاصة من الأرض.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

04 / 30

Virgin of the Annunciation

Antonello da Messina

Alte Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen · 1473

Antonello da Messina. Virgin of the Annunciation. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

يخبرنا كتاب مفتوح بأن شيئًا ما قد قُوطع. وما عدا ذلك تتركه اللوحة للعذراء نفسها. تتجلى استجابتها في انتباهها الذي اتجه إلى أعلى وفي يديها المتقاطعتين، ولا يفسرها إلا القليل مما يحيط بها. يكثّف أنتونيلو البشارة في الوجه والرداء والإيماءة، بحيث يحمل تغير طفيف في الوضعية ما قد يوزعه تصوير أكثر ازدحامًا على الملاك والعمارة والمنظر الطبيعي.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

05 / 30

Madonna of the Curtain

Raphael

1512 · ألوان زيتية على لوح خشبي · Alte Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Madonna della Tenda. WikiArt; Raphael. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

يحيط الستار الذي تستمد منه اللوحة اسمها بالمجموعة من دون أن يقطعها. وداخل هذا الحيز، يحشد رافائيل الأشخاص متقاربين، لكن لا يضيع أي منهم وسط التداخل. تقود يد أو نظرة دائمًا من جسد إلى آخر، فلا يلتبس عليك أبدًا من يلمس من، أو من ينظر إلى من.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

06 / 30

The Crowning with Thorns

Titian

Alte Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen · 1570–1575

Titian. Crowning with Thorns. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

تتقاطع العصي والأذرع وتضغط على المسيح الجالس، وكان ترتيبها وحده كافيًا لإحداث العنف. لكن معالجة تيتيان للألوان تجعل المشهد أشد إقلاقًا. تتفكك الحدود بين البشرة والقماش والظل، ولا تستقر الاتجاهات المتنافسة تمامًا.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

07 / 30

The Great Last Judgement

Peter Paul Rubens

حوالي عام 1617 · ألوان على قماش؛ لم يحدد المصدر المادة الرابطة · Alte Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München. Peter Paul Rubens, Das Große Jüngste Gericht, um 1617. © https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/Dj4mkQbL5A CC BY-SA 4.0; compressed study reproduction. · CC BY-SA 4.0

تحتفظ صورة مستنسخة صغيرة بتصميم لوحة المذبح هذه، لكنها تفقد معظم أثر حجمها، لأن روبنز نظّمها لتؤدي مفعولها على أكثر من مقياس. فمن بعيد، تتضح أولًا التيارات العريضة للأجساد الصاعدة والهابطة وتجعل الحشد قابلًا للفهم، بينما يفصل الضوء بين أجزاء كان سيصعب، لولاه، تمييزها بوصفها أشخاصًا منفردين. ولا تبرز أطراف ووجوه بعينها إلا بعد ذلك.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 890

08 / 30

The Hippopotamus and Crocodile Hunt

Peter Paul Rubens

Alte Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen · 1615–1616

Peter Paul Rubens. Hippopotamus and Crocodile Hunt. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

يحشر روبنز خيولًا وصيادين وفرس نهر وتمساحًا في مركز مشترك لا يترك مجالًا يُذكر للتراجع. تتجاذب الأسلحة والأطراف في اتجاهات متعارضة، وتُبقي الفروق بين جلود الحيوانات والبشرة والملابس كل جزء من الصراع واضحًا. يُقدَّم الصيد بوصفه اصطدامًا، مما يجعل اللوحة دليلًا ضعيفًا على سلوك أي من الحيوانين خارج الرسم.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

09 / 30

The Risen Christ

Rembrandt van Rijn

Alte Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen · 1661

Rembrandt van Rijn. Christ Resurrected. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

لولا عنوان هذه اللوحة، كم مما فيها كان سيدلك على موضوعها؟ يعرّف المتحف الشخصية بأنها المسيح بعد القيامة، لكن جراح الآلام لا تظهر، ولا يفسّر الحدثَ إلا القليل من الفعل المحيط. وما يبقى هو شخصية مصوّرة إلى الخصر تُرى من الأمام، يضيء النور جذعها وتظهر يد بالقرب منه. وله حضور قريب كحضور شخص يجلس لرسام ليرسم صورته.

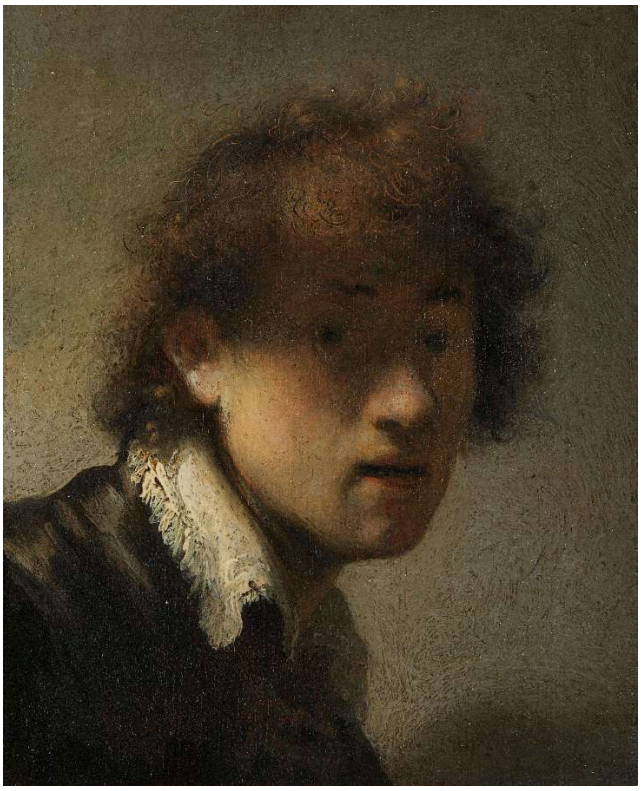
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

10 / 30

Self-Portrait as a Young Man

Rembrandt van Rijn

1629 · ألوان على خشب البلوط؛ لم يحدد المصدر المادة الرابطة · Alte Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen



Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München. Rembrandt (Harmensz. van Rijn), Jugendliches Selbstbildnis, 1629. © https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/y7GE1PmGPV CC BY-SA 4.0; compressed study reproduction. · CC BY-SA 4.0

عرض دورر وجهه كاملًا ومن الأمام. أما رامبرانت الشاب فيدع شعره يلقي ظلًا على ملامحه، فيما تلتقط ياقته وخصلاته اللمسات الأشد إضاءة، فيكشف الضوء من الوجه أقل مما يبدو أنه يعد به للوهلة الأولى. من الغريب أن يُدمَج الإخفاء في صورة يرسمها المرء لوجهه، ويجب أن يظل الشبه قائمًا على الرغم منه.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 11427

11 / 30

Sunflowers

Vincent van Gogh

1888 · ألوان زيتية على قماش · نيو بيناكوثيك — بايرن ستاتسجيمالدساملونجن

Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Neue Pinakothek München. Vincent van Gogh, Sonnenblumen, 1888. © https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/Y0GR9B7LRX CC BY-SA 4.0; compressed study reproduction. · CC BY-SA 4.0

رُسمت «عباد الشمس» ضمن سلسلة، والخلفية الزرقاء المخضرة إحدى السمات التي تميز نسخة ميونخ هذه عن سائر النسخ. يتكرر الأصفر أمامها، لكن لا تتطابق زهرتان. وفي هذا النطاق اللوني الضيق، تكمن الفروق في الشكل ومرحلة النمو: أزهار متفتحة، وبتلات ملتفة، ورؤوس بذور ثقيلة. يتجه كل رأس وجهته الخاصة ويغيّر توازن المجموعة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 8672

12 / 30

Monet in His Studio Boat

Édouard Manet

1874 · ألوان زيتية على قماش · نيو بيناكوثيك — بايرن ستاتسجيمالدساملونجن

Édouard Manet. Monet in his Studio Boat. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/edouard-manet/monet-in-his-floating-studio-1874 · Public domain (WikiArt source label)

يضع القارب المرسم مونيه داخل الظروف ذاتها التي يرسمها. يؤطّر مأواه الداكن ملابس مونيه الفاتحة وحامل لوحة، بينما تصف لمسات متقطعة الماء من حوله. وصورة مانيه هذه هي، جزئيًا، توثيق للمعدات ولترتيب عمل يتيح الرسم في الهواء الطلق، فلم يعد المنظر الطبيعي الموضوع الوحيد.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

13 / 30

The Poor Poet

Carl Spitzweg

1839 (سجل المتحف) · نيو بيناكوثيك — بايرن ستاتسجيمالدساملونجن

Carl Spitzweg. The Poor Poet. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

أصبحت المظلة تجهيزًا داخليًا، تؤوي السرير في غرفة علّية. وتكمل الكتب والأوراق والسقف المنخفض ترتيبات الشاعر المرتجلة للعمل. يستمد شبيتسفيغ طرافته من هذه التفاصيل المادية، لا من أي ادعاء عظيم بشأن العبقرية. والتاريخ الوارد في العنوان هو ما يسجله المتحف لنسخة ميونخ.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

14 / 30

The Gazebo

Caspar David Friedrich

1818 · ألوان زيتية على قماش · نيو بيناكوثيك — بايرن ستاتسجيمالدساملونجن

The Gazebo. WikiArt; Caspar David Friedrich. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

يسمّي العنوان موضع الاحتماء، لا المنظر. تُرى قمة برج بعيدة عبر فتحة بين النباتات والدعامات، حيث تتوقف شخصيتان. وبإدراج المكان الذي يُطلّ منه على المنظر، يؤطّر فريدريش البُعد ويمنحه نقطة انطلاق مادية.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

15 / 30

Christ and the Samaritan Woman at the Well

Angelica Kauffman

1796 · نيو بيناكوثيك — بايرن ستاتسجيمالدساملونجن

Angelica Kauffman. Christ and the Samaritan woman at the well. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

تروي كوفمان هذا الحوار المستمد من الكتاب المقدس من خلال الأيدي. تقسّم إيماءات الشخصيتين الحوار إلى خطوات يمكن تتبعها عبر البئر، ويميّز الأحمر والأزرق الجسدين أمام منظر طبيعي هادئ الألوان. ولا تستحضر حشدًا ليبدو اللقاء أكثر حفلًا بالأحداث مما هو عليه.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

16 / 30

A Beer Garden in Munich

Max Liebermann

1884 · نيو بيناكوثيك — بايرن ستاتسجيمالدساملونجن

Max Liebermann. Beer Garden in Munich. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

اللوحة الوحيدة في المختارات التي يرد اسم ميونخ في عنوانها تُظهر حشدًا يقضي وقت فراغه، من دون مركز للمشهد. تواصل جذوع الأشجار تقطيع رؤية الطاولات والزوار، وتبعثر أشعة الشمس مزيدًا من الانقطاعات على الملابس والأرض. ينشغل كثيرون في آن واحد، ولا تُرى اللقاءات إلا جزئيًا، ولا يمنح ليبرمان واقعة واحدة الصدارة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

17 / 30

Children with a Goldfish Bowl

Paula Modersohn-Becker

1906–1907 · ألوان زيتية وتمبرا على قماش · نيو بيناكوثيك — بايرن ستاتسجيمالدساملونجن

Paula Modersohn-Becker. Children with goldfish bowl. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/paula-modersohn-becker/children-with-goldfish-bowl-1907 · Public domain (WikiArt source label)

يتحدث العنوان عن أطفال، لكن الطفل الذي يحمل الوعاء هو الذي يرتكز عليه تكوين اللوحة. تبني مودرسون-بيكر هذه الشخصية من أشكال عريضة وحدود حاسمة، مع قدر قليل من إبراز الحجم الدقيق، فتبدو أشبه بصورة ظلية. يبقي الوعاء الانتباه قريبًا من جسد الطفل، وتتزاحم الأوراق النباتية والأشياء في الحيز الضيق من دون أن تزيحه عن موقعه المحوري.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

18 / 30

A Street in Upper Norwood

Camille Pissarro

1871 · ألوان زيتية على قماش · نيو بيناكوثيك — بايرن ستاتسجيمالدساملونجن

Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Neue Pinakothek München. Camille Pissarro, Straße in Upper Norwood, 1871. © https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/PdxzrBExw5 CC BY-SA 4.0; compressed study reproduction. · CC BY-SA 4.0

يتناول بيسارو شارعًا عاديًا في إحدى الضواحي، بلا معلم بارز ولا حدث، ويعالجه بوصفه موضوعًا مستقلًا للمنظر الطبيعي. يقود الطريق وخطوط الأسطح إلى العمق تحت سماء رمادية واسعة. ويندرج المارة الصغار في هذا الامتداد نحو العمق، وتقطعه الأغصان العارية.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 8699

19 / 30

The Road to Hampton Court

Alfred Sisley

1874 · نيو بيناكوثيك — بايرن ستاتسجيمالدساملونجن

Alfred Sisley. The Road to Hampton Court. Image credit: Alfred Sisley. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

يستخدم سيسلي الوسيلة الأساسية نفسها التي يستخدمها بيسارو في شارع أبر نوروود، وهي مسار يمتد مبتعدًا، ليحقق أثرًا مختلفًا تمامًا. يمتد طريق ذو لون دافئ إلى البعيد بمحاذاة ماء أبرد لونًا، وتتكرر الأشجار والأشخاص بأحجام تتناقص، حتى تكاد تستطيع قياس الامتداد نحو العمق. شارع بيسارو محصور. أما هنا فيترك النهر أحد الجانبين مفتوحًا، وتتسع المسافة كثيرًا بين الأرض القريبة والسماء.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 13134

20 / 30

Dance Around the Golden Calf

Emil Nolde

1910 · نيو بيناكوثيك — بايرن ستاتسجيمالدساملونجن

Emil Nolde. Dance Around the Golden Calf. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

تختفي الأطراف الممدودة في مساحات لونية ثم تعود إلى الظهور عند حدود بارزة. ويصعب في مواضع التمييز بين وضعية الجسد ومحيطها. لا يحاكي أصفر نولده وأحمره وأزرقه أي ضوء معتاد، لكنها تنظّم المشهد، ويُبقي التقاؤها الحاد الرقصة مستمرة.

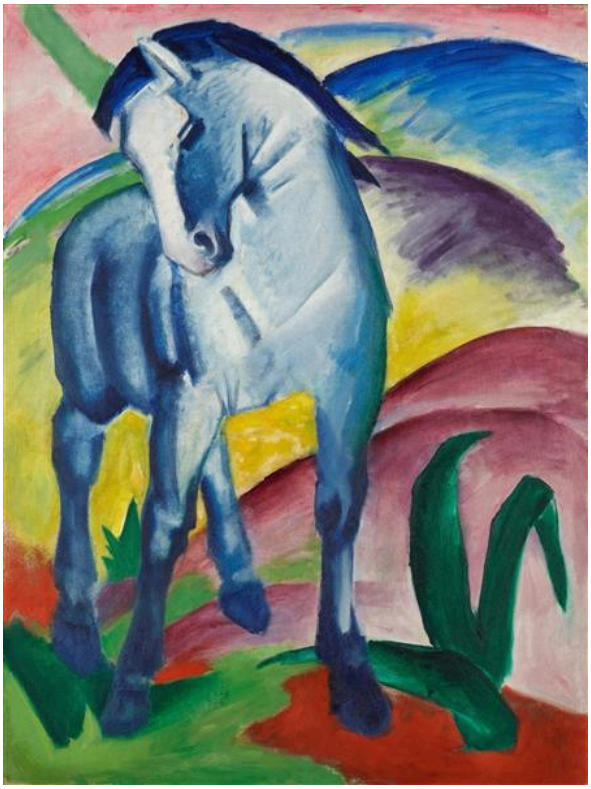
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

21 / 30

Blue Horse I

Franz Marc

Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München · 1911



Franz Marc. Blue Horse I. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

الحصان أزرق، لكن رأسه المنخفض لا يمكن أن يكون إلا رأس حصان. تكرر التلال المستديرة انحناءة عنقه، فيرتبط الحيوان والمنظر الطبيعي بالشكل، ولا يعود اللون مضطرًا إلى وصف أي شيء. يُبقي مارك من الجسد قدرًا مألوفًا يكفي ليؤدي الأزرق هذه الوظيفة من دون أن نفقد التعرف إلى الحيوان.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

22 / 30

Colour Study: Squares with Concentric Circles

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München · 1913

Wassily Kandinsky. Color Study: Squares with Concentric Circles. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

يضم كل مربع مجموعة من الحلقات المتحدة المركز. تتغير الألوان المتجاورة من مربع إلى آخر، وكذلك عرض الحلقات وترتيبها ونسبها، فيمكنك مقارنة مدى قوة ظهور لون ما في ظروف مختلفة. لهذا تُنجَز الدراسة، ولا توجد هيئة خفية تبحث عنها. ومع ذلك، فإن الحلقات غير منتظمة بما يكفي كي لا يبدو العمل أبدًا كأنه مخطط آلي.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

23 / 30

Into the Night

Marianne von Werefkin

Марианна Владимировна Верёвкина

Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München · 1910

Marianne von Werefkin. Into the night. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

تضيّق الواجهات المتقاربة ممر المارة ولا تترك فوقهم إلا القليل من السماء. تُضمّن فيريفكين هذا الضغط في نسب الشارع نفسه. وأيًا كان ما يفكر فيه الأشخاص، فإن العمارة وحدها توحي بما قد يجعل الطريق نحو الليل شاقًا.

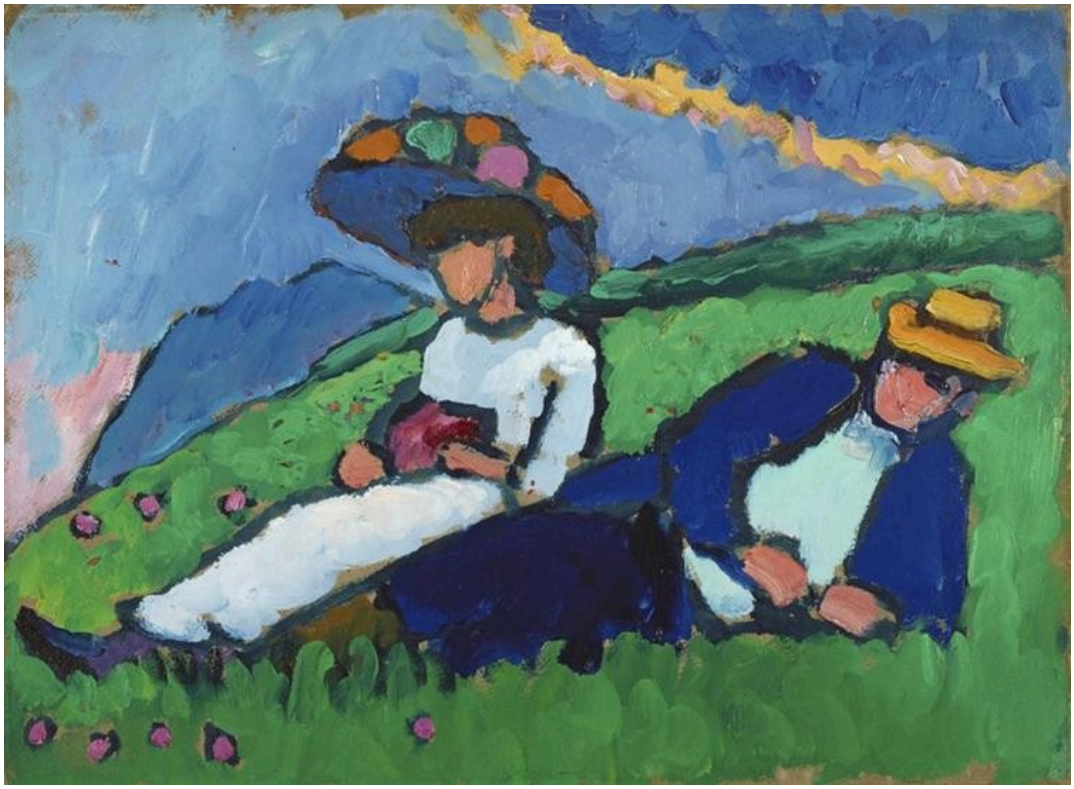
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

24 / 30

Jawlensky and Werefkin

Gabriele Münter

Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München · 1908–1909



Gabriele Münter. Jawlensky and Werefkin. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

تُرى رسامة «نحو الليل» هنا مستريحة إلى جانب ياولنسكي، تحت قدر من السماء أكبر بكثير مما يتاح للمارة في لوحتها. تضع مونتر الاثنين على منحدر أخضر يميل بهما نحو سطح اللوحة، وتشكل ملابسهما رقعًا متمايزة تحت المساحة الزرقاء الواسعة. لكل منهما وضعيته الخاصة، لكن كليهما يظل محكومًا بالتنظيم اللوني الأوسع، وللمنحدر أهمية تضاهي أهمية الشخصين المستريحين عليه.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

25 / 30

Kandinsky and Erma Bossi at the Table in the Murnau House

Gabriele Münter

Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München · 1912

Gabriele Münter. Kandinsky and Erma Bossi at the Table in the Murnau House. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

هذه المرة، يجلس الأشخاص الذين تصوّرهم مونتر في الداخل، عند الطاولة في منزل مورناو المذكور في العنوان. يبرز مفرش طاولة فاتح ووجوه الجالسين أمام جدار داكن، وتجعل الكراسي والأشياء الصغيرة من الغرفة مكانًا بعينه. يظهر أفراد حلقة فنية بوصفهم صحبة منزلية عادية، من دون وضعيات احتفالية، وتحافظ الكتل اللونية الكبيرة على تماسك المجموعة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

26 / 30

Portrait of the Dancer Alexander Sakharoff

Alexej von Jawlensky

Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München · 1909

Alexej von Jawlensky. Portrait of the Dancer Alexander Sakharoff. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

لا يكاد يوجد أثر لخشبة مسرح، ومع ذلك يرسم ياولنسكي ساخاروف بزي الأداء ومساحيق التجميل، ويبدو أنه يعامل هذا المظهر بوصفه جزءًا من هوية الراقص. يجمع الزي الأحمر الجسد في مساحة واحدة قوية تحت الوجه الشاحب المزيّن بالمساحيق. يلتفت الجسد بينما تتجه النظرة إلى الخارج، ويستمد الشعر والعينان والفم حدتها من اللون المحيط بها.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

27 / 30

Promenade

August Macke

Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München · 1913

August Macke. Promenade. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

في حديقة البيرة عند ليبرمان، تعترض جذوع الأشجار رؤية الزوار. أما في «تنزه» لماكه، فترسي نمطًا تواصله القامات المنتصبة. يتشارك المارة والنباتات السطح نفسه، ولا تُبقي الشخصيات متمايزة وسط المساحات العريضة المتشابكة للأوراق إلا الملابس وتغيّرات الاتجاه.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

28 / 30

Murnau View with Railway and Castle

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1909 · ألوان زيتية على ورق مقوّى · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

Wassily Kandinsky. Murnau view with railway and castle. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/murnau-view-with-railway-and-castle-1909 · Public domain (WikiArt source label)

يمتد قطار في الجزء السفلي من هذا المنظر كخط أفقي راسخ، تحت أرض وسماء زاهيتين ذواتي أشكال زاويّة. يزداد لون كاندينسكي استقلالًا عما يصفه، لكن ما يبقى من القاطرة وعمود وبعض المباني يكفي للتعرف إلى المكان، ويجمع ذلك الخط السفلي الثابت الأجزاء المتفرقة.

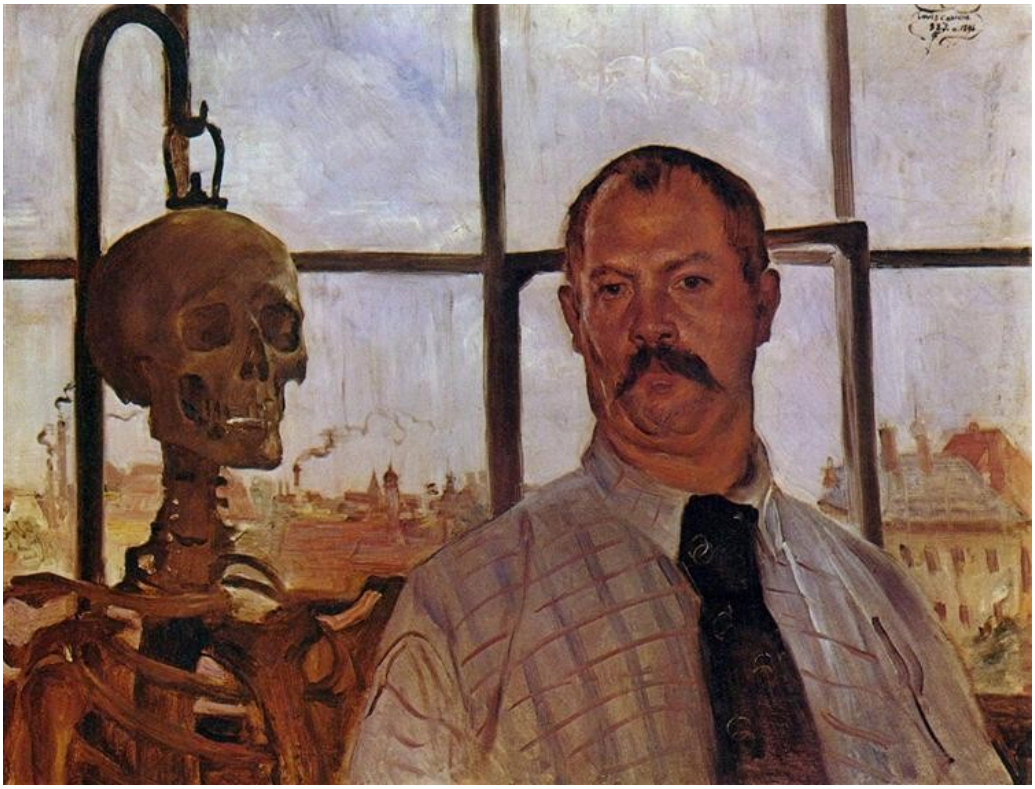
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

29 / 30

Self-Portrait with a Skeleton

Lovis Corinth

Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München · 1896



Lovis Corinth. Self-portrait with Skeleton. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

الهيكل العظمي من تجهيزات المرسم المعتادة، وهو شيء يدرسه الرسام. يمنح كورينث هذا الهيكل حضورًا يكاد يساوي حضوره: يقف الرسام والهيكل منتصبين أمام النوافذ ويشغلان حيزين متقاربين في المساحة. وإذ يوضع إلى جانب جسده الحي المكسو بالملابس، فإنه يدعو أيضًا إلى قراءة تتصل بالفناء، ولا تحتاج اللوحة إلى كثير من الرموز الإضافية لتدعمها.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

30 / 30

Improvisation: Gorge

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München · ألوان زيتية على قماش · 1914

11. VASILY KANDINSKY: *Improvisation 'Gorge'*. 1914. Munich, Städtische Galerie

Wassily Kandinsky. Improvisation. Gorge. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/improvisation-gorge-1914 · Public domain (WikiArt source label)

يَعِد العنوان بتضاريس. قد توحي الخطوط القطرية بمنحدر، لكنها تستمر عبر حدود تفكك أي منظر متسق، ولا تستقر الخطوط والألوان أبدًا في مكان واحد يمكن استطلاعه. لا شيء هنا يرسّخ اللوحة على النحو الذي فعله القطار في منظر مورناو.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

حيث تتداخل المجموعات

تُعرف المتاحف الثلاثة بفترات مختلفة، لكن الحد الفاصل بين نويه بيناكوثيك ولينباخهاوس أقل صرامة مما توحي به التسميات. تنتمي صورة كورينث الذاتية إلى لينباخهاوس، لكنها أقدم من لوحة مودرسون-بيكر ولوحة نولده، وكلتاهما في مجموعة نويه بيناكوثيك. رُسمت «الرقص حول العجل الذهبي» لنولده و«نحو الليل» لفيريفكين في العام نفسه، وتوجد الآن واحدة في كل مجموعة، وتفيد المقارنة بينهما. تقوم كلتاهما على الأزرق والأحمر، مع إضافة الأصفر عند نولده والبنفسجي عند فيريفكين، لكن الألوان المشتركة تعمل في اتجاهين متعاكسين. يستخدمها نولده لإذابة الحد بين الجسد ومحيطه، فتبدو الرقصة منتمية إلى أرضية اللوحة المرسومة بقدر انتمائها إلى الراقصين. وتستخدمها فيريفكين لجعل ذلك الحد أشد صلابة. يظل المارة في لوحتها متمايزين عن الواجهات، مما يوضح أكثر مدى إحكام المباني حصارها حولهم.

قراءات إضافية

Concerning the Spiritual in Art

Wassily Kandinsky; translated by M. T. H. Sadler · اقرأ مجاناً · الإنجليزية

عرض كاندينسكي نفسه للون والشكل وغايات الرسم، في ترجمة م. ت. هـ. سادلر الإنجليزية. وتتصل حججه بعدة لوحات في هذه المختارات، ومنها لوحاته.

Über das Geistige in der Kunst

Wassily Kandinsky · اقرأ مجاناً · الألمانية

النص الألماني الأصلي لكتاب كاندينسكي. استخدمه للتحقق من مصطلح أو مقطع بمقارنته بترجمة سادلر.

Histoire de Édouard Manet et de son oeuvre

Théodore Duret · اقرأ مجاناً · الفرنسية

دراسة تيودور دوريه المبكرة عن مانيه وأعماله، بالفرنسية. تقدّم عرضًا تاريخيًا للرسام الذي صوّر مونيه في مرسمه العائم.

موقع المتحف الإلكتروني · دليل المجموعة الرسمي

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

ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي