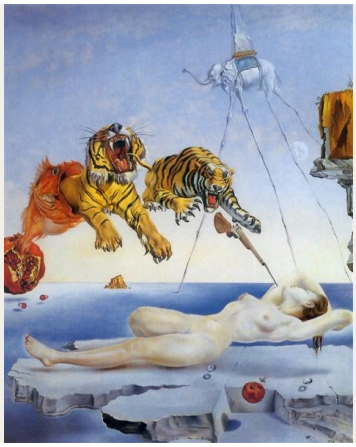
مدريد, إسبانيا

متحف تيسين بورنيميسا الوطني: روائع

عشرون لوحة من مجموعة تيسن-بورنيميسا، من روجير فان دير فايدن إلى روثكو.

ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي



نشأ متحف تيسن-بورنيميسا الوطني في مدريد من مجموعة خاصة جمعتها عائلة تيسن-بورنيميسا. وتتميز مجموعته باتساع نطاقها، إذ تمتد من تصوير العصور الوسطى مرورًا بعصر النهضة وصولًا إلى القرن العشرين، مما يجعله مكمّلًا مفيدًا لمتحفَي البرادو والملكة صوفيا.

تغطي اللوحات العشرون المختارة هنا جانبًا كبيرًا من هذا النطاق، من اللوحات الهولندية المبكرة على ألواح لروجير فان دير فايدن وبيتروس كريستوس إلى روثكو. وهي غير مرتبة زمنيًا. فعلى امتداد هذه الفترة الطويلة، تتكرر الموضوعات نفسها بأيدي فنانين مختلفين تمامًا، ويتيح هذا التسلسل لبعضها أن يلتقي. هناك مشهدان للصلب، لأوتشيلو وثورباران، ومشهدان للتزيّن: أحدهما أسطوري لروبنز، والآخر لبوشيه تدور أحداثه بين الأقمشة والحواجز. وهناك تكرارات أخرى أقل توقعًا. فالقمر يظهر فوق صباح عيد الفصح عند فريدريش، ثم يظهر مجددًا فوق نيويورك عند أوكيف، في صحبة مختلفة تمامًا.

أعدّت آرتلاين هذا الاختيار من مقتنيات المتحف الموثّقة، بصورة مستقلة عن المتحف. وتحافظ التواريخ ونسب الأعمال إلى أصحابها على التحفظات الواردة في السجلات. وحيث تختلف المصادر، كما في تاريخ لوحة دالي، تُذكر الروايتان.

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/thyssen-bornemisza

الأعمال المختارة · 20

1. Dream Caused by the Flight of a Bee around a Pomegranate a Second before Awakening
Salvador Dalí · 1947 في سجل تيسن الحالي؛ حوالي 1944 في كتالوغ مؤسسة دالي

2. A Bend in the River Loing in Summer
1896 · Alfred Sisley

3. The Apotheosis of Hercules
1765 · Giovanni Domenico Tiepolo

4. Young Knight in a Landscape
1510 · Vittore Carpaccio

5. The Crucifixion
1438 · Paolo Uccello

6. Christ on the Cross
1627 · Francisco de Zurbarán

7. Easter Morning
1835 · Caspar David Friedrich

8. The Grand Canal from Campo San Vio
1723 · Canaletto

9. The Happy Pierrot
1712 · Jean-Antoine Watteau

10. New York with Moon
1925 · Georgia O'Keeffe

11. Our Lady of the Dry Tree
Petrus Christus · حوالي عام 1450

12. Piazza San Marco Looking East
Canaletto · حوالي عام 1723

13. Saint Catherine of Alexandria
Caravaggio · حوالي 99–1598

14. Black, Red, Black
1968 · Mark Rothko

15. The Cook
Gabriël Metsu · حوالي 1657 - حوالي 1667

16. Landscape at Dusk
1885 · Vincent van Gogh

17. The Toilette
1742 · François Boucher

18. The Toilet of Venus
1608 · Peter Paul Rubens

19. The Virgin and Child
1432 · Rogier van der Weyden

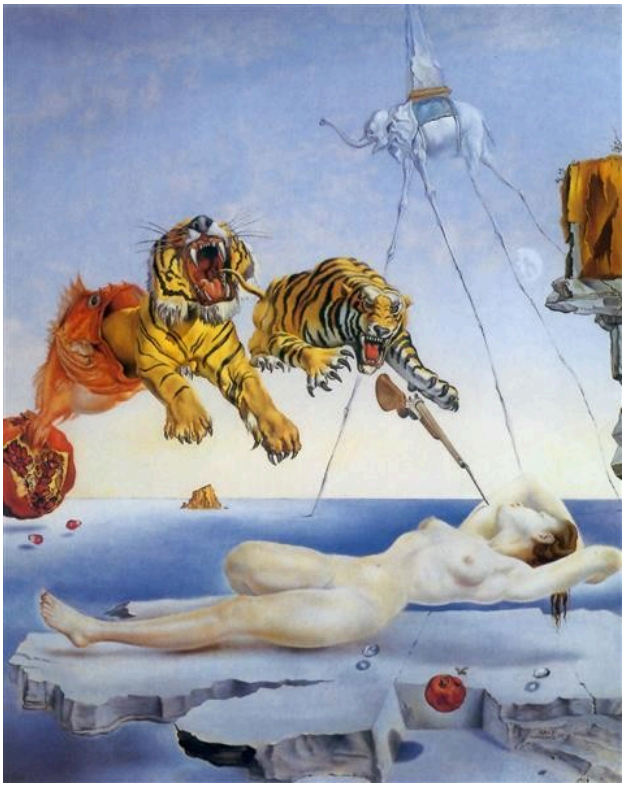
20. A Balcony, Boulevard Haussmann
1880 · Gustave Caillebotte

01 / 20

Dream Caused by the Flight of a Bee around a Pomegranate a Second before Awakening

Salvador Dalí

1947 في سجل تيسن الحالي؛ حوالي 1944 في كتالوغ مؤسسة دالي · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza



Salvador Dalí. Dream Caused by the Flight of a Bee around a Pomegranate a Second before Awakening. Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

تنام امرأة فيما يتكشف فوقها تسلسل مستحيل. تتعاقب أسماك ونمور وأشكال أخرى، رُسم كل منها بوضوح حاد الحدود، وإن لم يربط بينها سوى منطق الحلم. ويكاد العنوان يُقرأ كتشخيص: فهو يحدد اللحظة، قبل الاستيقاظ بثانية، ويسمّي السبب، وهو طيران نحلة حول ثمرة رمان. أما ما إذا كان ذلك يفسر وجود النمور فمسألة أخرى.

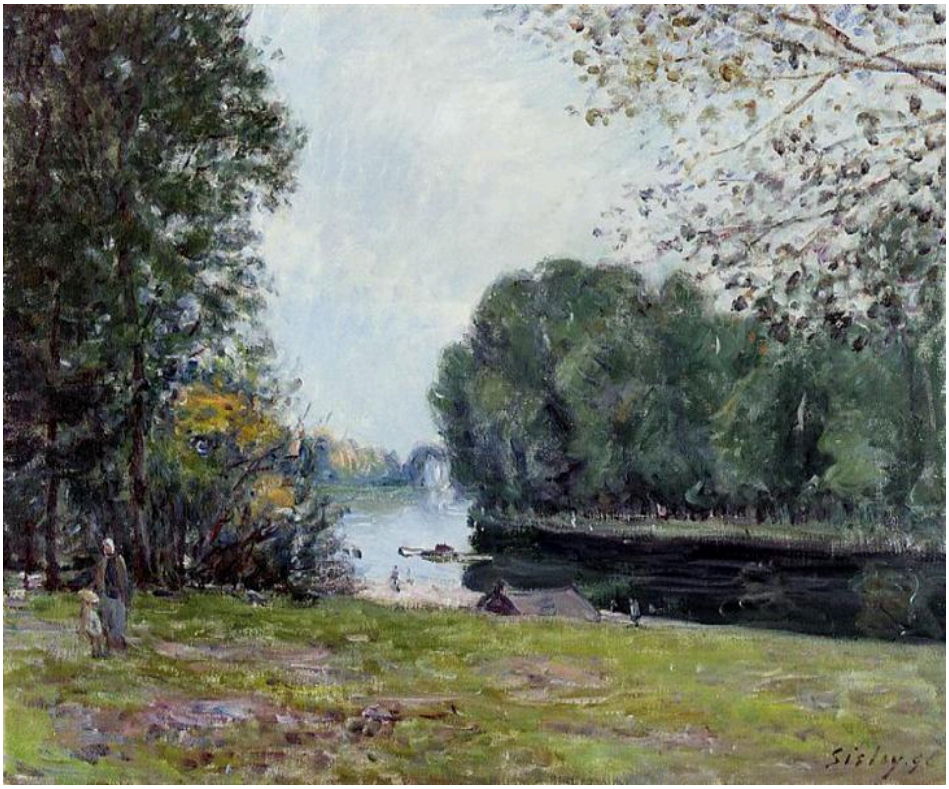
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

02 / 20

A Bend in the River Loing in Summer

Alfred Sisley

1896 · ألوان زيتية على قماش · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza



A Turn of the River Loing, Summer. WikiArt; Alfred Sisley. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

ليس الموضوع نهر لوانغ عمومًا، بل منعطفًا فيه، وهذا المنعطف هو بيت القصيد. فبعد الضفة القريبة، ينعطف النهر مبتعدًا ويختفي مجراه اللاحق عن الأنظار. تصطف الأشجار والأعشاب على جانبي الماء، ويتغير الضوء المنعكس على امتداده، وتمنح بضعة أشخاص صغار عند حافة الماء إحساسًا بالمقياس.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

03 / 20

The Apotheosis of Hercules

Giovanni Domenico Tiepolo

1765 · ألوان زيتية · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Giovanni Domenico Tiepolo. Apotheosis of Hercules. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/giovanni-domenico-tiepolo/apotheosis-of-hercules-1765 · Public domain (WikiArt source label)

التأليه هو الارتقاء إلى منزلة إلهية، وهنا يتعلق الأمر بهرقل، وقد بُنيت اللوحة حول الحركة الصاعدة التي توحي بها الكلمة. يحشد جان دومينيكو تيبيولو جمعًا مزدحمًا داخل شكل بيضاوي، ويترك لهذا الشكل أن يحدد توزيع العناصر. تتجمع الشخصيات الأشد قتامة والسحب قرب الحافة، فيما تحدد فتحة أكثر إشراقًا اتجاه الصعود. وقد صيغ تكوين المشهد ليُرى من أسفل.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

04 / 20

Young Knight in a Landscape

Vittore Carpaccio

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza · 1510

Vittore Carpaccio. Portrait of a Knight. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

يقف شاب يرتدي درعًا بثبات في منظر طبيعي حافل بالنباتات والحيوانات وفارس. يمنحه كارباتشيو التركيز المكثف الذي يميز الصورة الشخصية، وتبدو التفاصيل المحيطة به كأنها ينبغي أن تخبرنا بهويته. ولعلها تفعل. لكن هوية الشخص المصوَّر غير مؤكدة، وكذلك دلالة كل تفصيل على حدة.

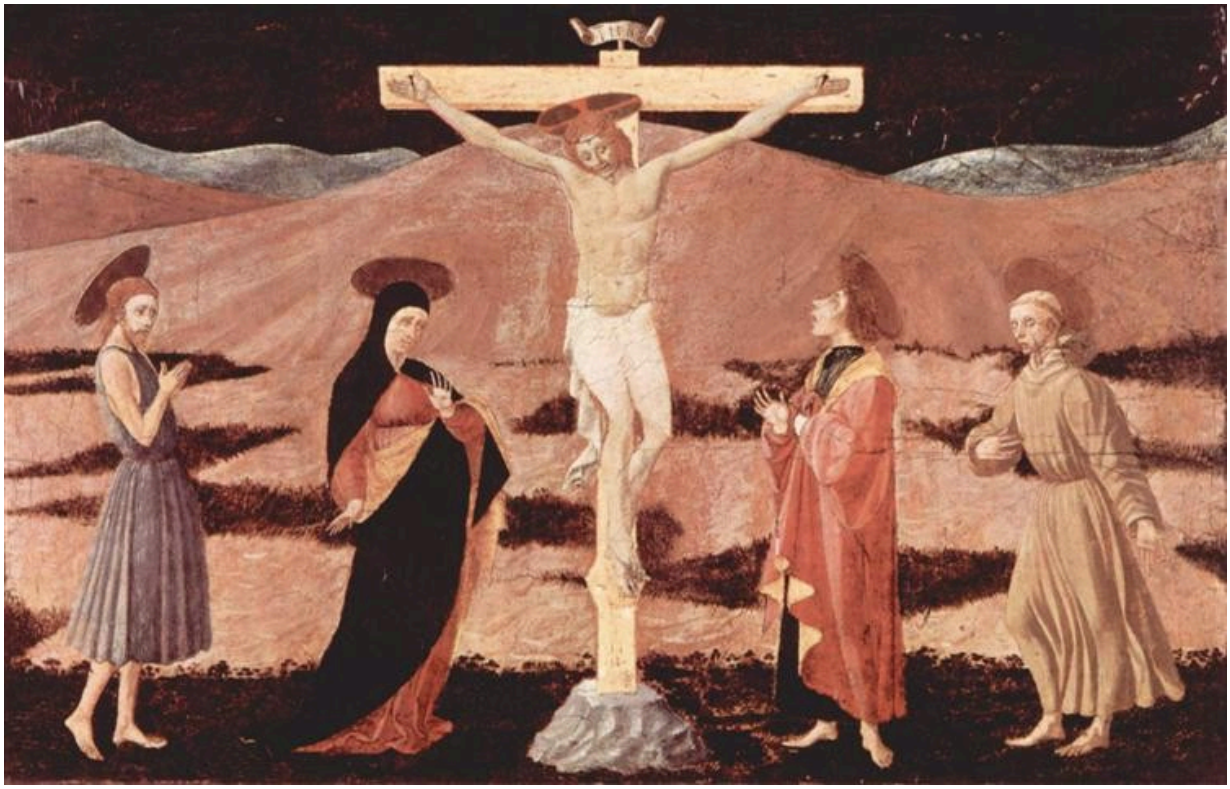
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

05 / 20

The Crucifixion

Paolo Uccello

1438 · تمبرا على لوح · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza



Christ on cross. WikiArt; Paolo Uccello. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

بالنسبة إلى مشهد معاناة، يبدو هذا المشهد منظمًا على نحو لافت. يرتفع الصليب وسط مجموعة منخفضة وعريضة من النائحين، فيتقابل محوره الرأسي مع خطهم الأفقي، وتفصل تلال زاويّة في تضاريس مبسطة بين الأجساد. ولكل نائح موضع ثابت بالنسبة إلى الموت الذي يقع في المركز.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

06 / 20

Christ on the Cross

Francisco de Zurbarán

1627 · ألوان زيتية على قماش · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Francisco de Zurbarán. Christ on the Cross. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/francisco-de-zurbaran/christ-on-the-cross-1627 · Public domain (WikiArt source label)

بجوار لوحة أوتشيلو، يبدو هذا مشهد صلب صيغ بالحذف: لا نائحين، ولا تلال، ولا محيط يكاد يُذكر. على خلفية تكاد تكون سوداء، يحمل الجسد الشاحب والقماش الأبيض الصورة، ويسندهما الصليب. لا شيء حول الشخصية يروي القصة. وعلى المشاهد أن يأتي بها معه.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

07 / 20

Easter Morning

Caspar David Friedrich

1835 · ألوان زيتية على قماش · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

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

يبتعد ثلاثة سائرين بين أشجار عارية، تحت سماء لا يزال القمر ظاهرًا فيها. ما الذي يجعل هذا صباح عيد الفصح، لا مجرد نزهة في الصباح الباكر؟ لا يرسم فريدريش معجزة. وإذا كانت اللوحة تستجيب لعنوانها، فإنها تفعل ذلك بالضوء والفصل: قمر باقٍ في سماء الصباح، وأشجار لم تورق بعد. ويسهم السائرون في ذلك أيضًا. فعلى صغرهم في المنظر الطبيعي، تمنح حركتهم على الطريق غايةً له.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

08 / 20

The Grand Canal from Campo San Vio

Canaletto

1723 · ألوان زيتية على قماش · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Canaletto. Grand Canal, Looking East from the Campo San Vio. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/canaletto/grand-canal-looking-east-from-the-campo-san-vio-1723 · Public domain (WikiArt source label)

يسمّي العنوان موضع الرؤية. فمن كامبو سان فيو، يجمع كاناليتو درجات في المقدمة وقوارب صغيرة وواجهات قصور طويلة في فضاء واحد واضح المعالم. ويحدد منظوره المحكم البنية الكبرى أولًا، ويمكن للقوارب أن تنتظر. فعلى صغرها بجوار القصور، يظل بالإمكان تتبّع كل منها في مساره الخاص عبر الماء.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

09 / 20

The Happy Pierrot

Jean-Antoine Watteau

1712 · ألوان زيتية على قماش · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Happy Pierrot. WikiArt; Jean-Antoine Watteau. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

تتجمع فرقة ترتدي أزياء تمثيلية حول موسيقي بين الأشجار. يؤدي أفرادها أدوارًا مسرحية، لكن لا خشبة محددة الحدود بوضوح تضمهم. يجذب الزي الفاتح النظر أولًا، وهو على الأرجح زي بييرو المذكور في العنوان، ويأتي معه ما يقرره العنوان. فهل مرتديه سعيد حقًا إلى هذا الحد؟ يعلن الزي عن دور، لا عن مزاج الشخص الذي بداخله، وتزعزع الوقفات والوجوه الساكنة في المجموعة هذا المرح.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

10 / 20

New York with Moon

Georgia O'Keeffe

1925 · ألوان زيتية على قماش · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Georgia O'Keeffe. New York with Moon. WikiArt source label: Georgia O'Keeffe Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/georgia-o-keeffe/new-york-with-moon · Georgia O'Keeffe Fair Use (WikiArt source label)

لا توجد إطلالة مفتوحة على المدينة. ترسم أوكيف المباني من أسفل، ويضيّق ارتفاعها مساحة السماء التي يتعين على قمر العنوان أن يتقاسمها معها. في الأعلى، تلتقي الحواف المعمارية الحادة بأشكال أكثر ليونة. وفي الأسفل، وعلى مقربة منا، يستأثر مصباح شارع ولمسة حمراء باهتمام خاص، فيجد القمر ما ينافسه.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

11 / 20

Our Lady of the Dry Tree

Petrus Christus

حوالي عام 1450 · ألوان زيتية على لوح · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Petrus Christus. Our Lady of the Dry Tree. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/petrus-christus/our-lady-of-the-dry-tree · Public domain (WikiArt source label)

الشجرة اليابسة في العنوان هي كذلك تمامًا: أغصان عارية تبدو بلا حياة تحيط بمريم والطفل، وتتدلى بينها حروف ذهبية. تجتمع الكتابة والأشكال النباتية والشخصيات المقدسة في صورة مكثفة لا تتصرف كمنظر طبيعي عادي. الشجرة أقرب إلى إطار منها إلى محيط للمشهد، ولأنها تبدو ميتة إلى هذا الحد، يبرز الاثنان أكثر.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

12 / 20

Piazza San Marco Looking East

Canaletto

حوالي عام 1723 · ألوان زيتية على قماش · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Canaletto. Piazza San Marco Looking East along the Central Line. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/canaletto/piazza-san-marco-looking-east-along-the-central-line · Public domain (WikiArt source label)

يقترب منظر كاناليتو الآخر في هذا الاختيار زمنيًا من لوحة القناة الكبرى، لكنه يستبدل الماء بالحجر. تقود صفوف الأروقة المعقودة العين نحو البازيليكا، ويتضح تخطيط الساحة على الفور. أما المشاة فيستغرق تأملهم وقتًا أطول. فهم صغار متناثرون، يقسّمون مساحة الرصف الواسعة إلى لقاءات ومسارات منفصلة، ويؤدون للساحة ما تؤديه القوارب للقناة.

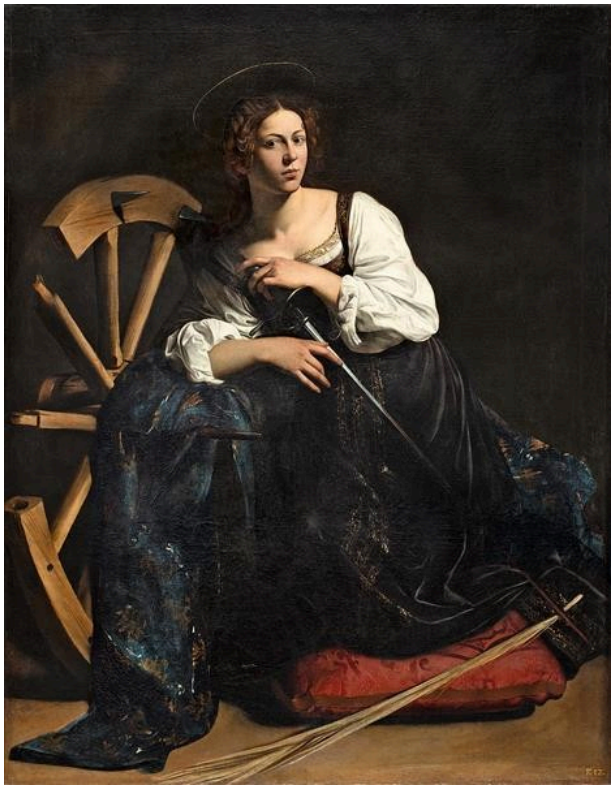
مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

13 / 20

Saint Catherine of Alexandria

Caravaggio

حوالي 99–1598 · ألوان زيتية على قماش · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza



Caravaggio. Saint Catherine of Alexandria. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

تجثو كاترين وتنظر مباشرة إلى خارج اللوحة. وحولها، بزوايا مائلة، تستقر العجلة المكسورة والسيف، أداتا استشهادها. وهما موجودان للتعريف بها، لا لإظهار الاستشهاد وهو يحدث، ونظرتها المباشرة هي التي تمسك باللوحة أكثر مما تفعل القصة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 81 (1934.37)

14 / 20

Black, Red, Black

Mark Rothko

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza · 1968

Mark Rothko. Black, Red and Black. WikiArt source label: Mark Rothko Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/mark-rothko/black-red-and-black-1968 · Mark Rothko Fair Use (WikiArt source label)

يُقرأ العنوان كقائمة جرد، ويبدو للوهلة الأولى أنها كاملة: شريط أحمر بين مساحات داكنة، بحواف ناعمة وغير منتظمة. لكن اللوحة تقوم على فروق دقيقة، والنظرة السريعة تختزل الدرجات الداكنة إلى سواد موحّد. ومع منحها الوقت، تبدأ العلاقات بين المساحات في الظهور، وتبدو قائمة الجرد أقصر مما ينبغي.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

15 / 20

The Cook

Gabriël Metsu

حوالي 1657 - حوالي 1667 · ألوان زيتية على قماش · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Gabriël Metsu. The Cook. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/gabriel-metsu/the-cook · Public domain (WikiArt source label)

كان من الممكن أن تشكّل الأسماك والأوعية والطاولة المغطاة بالأبيض لوحة طبيعة صامتة، لكن هذه اللوحة تحمل اسم شخص. يولي ميتسو المؤن والأدوات عناية دقيقة تجعل عمل إعداد الطعام ملموسًا ومحددًا، ومع ذلك يظل وجه الطاهية ظاهرًا بوضوح بينها. الغرفة مهيأة للعمل، وليست عرضًا للوفرة.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

16 / 20

Landscape at Dusk

Vincent van Gogh

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza · 1885

Vincent van Gogh. Landscape at Dusk. Image credit: Vincent van Gogh. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

لم يبقَ سوى قليل من الضوء: شريط ضيق أصفر برتقالي عند الأفق، فوق أرض وعرة وأشجار رفيعة. يُبقي فان غوخ المقدمة غير مستوية وخافتة، فيكتسب الوهج البعيد ثقلًا أكبر.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني · جرد: 788 (1966.8)

17 / 20

The Toilette

François Boucher

1742 · ألوان زيتية على قماش · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

The Toilet. WikiArt; François Boucher. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

يجري التزيّن، أو عملية ارتداء الملابس، هنا في غرفة مزدحمة بالأقمشة والحواجز والأشياء الصغيرة. وتظل حركات امرأة جالسة وشخص آخر منشغل بالملابس واضحة وسط هذا كله، وتبدو الملابس التي يجري التعامل معها منسجمة مع المنسوجات التي تملأ الغرفة. وعلى الرغم من كل زخارفها، تظهر الغرفة وهي قيد الاستخدام.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

18 / 20

The Toilet of Venus

Peter Paul Rubens

1608 · ألوان زيتية على قماش · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Venus at her Toilet. WikiArt; Peter Paul Rubens. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

حيث يوزع بوشيه مشهد التزيّن على غرفة مزدحمة، يقترب روبنز من المشهد. تملأ البشرة الشاحبة والقماش الأبيض والأيدي التي تعتني بالشخصيات جزءًا كبيرًا من مجال الرؤية، ويتحول الموضوع الأسطوري إلى فعل حميم. تتلامس الشخصيات مباشرة، وتضيف مرآة كيوبيد خط نظر ثانيًا، فتُدخل صورة داخل الصورة في التفاعل بينها.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

The Virgin and Child

Rogier van der Weyden

1432 · ألوان زيتية · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Virgin and Child. WikiArt; Rogier van der Weyden. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

تحتوي حنية قوطية متقنة العذراء والطفل، ويبدو التكوين كله كأنه حجر منحوت. وتحول ألوان الملابس والأجساد دون أن تبدو الشخصيات مجرد زخرفة نحتية، فتجمع في آن واحد بين هيئة النحت وحيوية التصوير. تؤوي الحنية الاثنين وتفصلهما أيضًا عن فضاء المشاهد. وقد تؤدي شجرة بيتروس كريستوس اليابسة وظيفة مشابهة، إذ تحيط بالشخصيات بشيء بلا حياة: أغصان ميتة حيث يستخدم روجير الحجر.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

A Balcony, Boulevard Haussmann

Gustave Caillebotte

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza · 1880

Gustave Caillebotte. Balcony, Boulevard Haussmann. Image credit: Gustave Caillebotte. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

بالنسبة إلى لوحة تحمل اسم جادة، فإنها لا تُظهر منها إلا القليل على نحو لافت. نقف خلف رجلين في شرفة، وتشغل أجسادهما والدرابزين جزءًا من مجال الرؤية أصلًا. تظهر الأشجار والواجهات المجاورة، لكن الشارع نفسه غائب في معظمه عن النظر، ومن موضعنا يُرجح أننا نرى منه أقل مما يريانه. يصبح النظر إلى المدينة فعلًا يحدث داخل اللوحة: يراقب الرجلان من أعلى، على مسافة مما يجري في الأسفل، أيًا كان.

مصدر معلومات العمل · افتح العمل الفني

فوق وتحت

يضع كل من تييبولو وأوكيف المشاهد في الأسفل، بنتائج مختلفة تمامًا. فالشكل البيضاوي عند تييبولو صُمّم لهذا الموضع: النظر إليه من أسفل يعني اتباع اتجاه صعود البطل، خارج الحشد المظلل ونحو الضوء. وتُبقينا أوكيف في موضع منخفض أيضًا، لكن النظر إلى أعلى في نيويورك التي ترسمها يصطدم بالعمارة قبل أن يبلغ السماء، ولا ينال القمر إلا ما تتركه المباني. وقد يبدو الارتفاع هو الحل. يرفعنا كايبوت بالفعل إلى شرفة، لكنه يضعنا بعد ذلك في مؤخرتها، خلف الرجلين والدرابزين، حيث يظل الشارع في الأسفل محجوبًا إلى حد كبير.

قراءات إضافية

Impressionism: A Centenary Exhibition

Anne Dayez, Michel Hoog and Charles S. Moffett · اقرأ عبر الإنترنت أو حمّل · الإنجليزية

كتالوغ معرض عن الانطباعية وسياقاتها، يمكن قراءته عبر الإنترنت أو تنزيله. وتكمن فائدته الكبرى هنا في توفير خلفية عن سيسلي وكايبوت، وعن كيفية تغيّر موضوعات التصوير في القرن التاسع عشر. ولا يتناول إلا قليلًا الأعمال الأسبق والأحدث في هذا الاختيار.

موقع المتحف الإلكتروني · دليل المجموعة الرسمي

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

ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

Artline · متحف تيسين بورنيميسا الوطني: روائع