

Yayına Geliş Tarihi:07/06/2020
Yayına Kabul Tarihi:29/07/2020
Online Yayın Tarihi: 13/08/2020

Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik
Araştırmalar Dergisi
Cilt: 4, Sayı: 10, Yıl: 2020, Sayfa: 137-149
ISSN: 2587-2206

GERÇEKÇİ BİR AMERİKALI RESSAM: THOMAS EAKİNS

Ufuk ÇETİN¹

Özet

Thomas Eakins, 1844 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde, Philadelphia'da doğmuş ve 25 Haziran 1916'da Philadelphia'da ölmüş Amerikalı gerçekçi bir ressamdır. 19. yüzyıl Amerikan Gerçekçiliği geleneğini belki de en iyi duruma getirmiştir.. Çoğunlukla arkadaşlarının portrelerini, yüzme ve tekne gezisi gibi açık hava sporları sahnelerini çizmiştir. Açık ve duygusal olmayan doğası nedeniyle çağdaşları tarafından eleştirilmiştir.

Eakins 1866'da Fransa'ya gitti. École des Beaux-Arts'a kaydoldu ve üç yıl boyunca önde gelen akademik ressam Jean-Léon Gérôme ile çalıştı. İzlenimcilerin öncü çalışmalarından etkilenmeyen Eakins, resme verdiği önem ile sağlam bir akademik geleneği benimsedi.

Daha önceki yıllarının da etkisiyle güçlü açık hava yaşamına devam etti - avcılık, yelkencilik, balık tutma, yüzme, kürek çekme gibi. Bu etkinlikler, aile çevresi gibi, ona sanatı için konu sağladı. Samimi bir realist olan Eakins, en iyi bildiği insanları ve dünyayı basit bir şekilde resimlemiş ve konularını yaşadığı hayattan seçmiştir.

Eakins'in ilgi alanları, büyük Fransız ressam Edgar Degas'ı anımsatan yönleriyle spor, anatomi, hareket, müzik, heykel, fotoğrafçılık gibi geniş bir yelpazede değişmektedir ancak Degas'ın yenilikçi stilist kaygılarından etkilenmemiştir.

Günümüzde çok tanınır, Amerikan sanat tarihinin en önemli sanatçılarından biri olarak kabul edilse de yaşarken çalışmaları çok az tanınmıştır.

Anahtar Kelimeler: 19.yüzyıl, Amerikan Resimleri, Manzara Resimleri, Gerçekçi Ressamlar

JEL Z19

¹ NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Silahtarağa Mahallesi Üniversite 1.Sokak No:13 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ, 0282 250 23 00, ucetin@nku.edu.tr, (ORCID:0000-0001-5102-8183)

A REALISTIC AMERICAN PAINTER THOMAS EAKINS**Abstract**

Thomas Eakins is an American realist painter born in, 1844, Philadelphia, U.S. and died on June 25, 1916, Philadelphia, He carried the tradition of 19th-century American Realism to perhaps its highest achievement. He painted mainly portraits of his friends and scenes of outdoor sports, such as swimming and boating. He was received with distaste by his contemporaries because of its frank and unsentimental nature.

Eakins went to France in 1866. He enrolled at the École des Beaux-Arts and studied with the leading academic painter Jean-Léon Gérôme for over three years. Unaffected by the avant-garde painting of the Impressionists, Eakins absorbed a solid academic tradition with its emphasis on drawing.

He resumed the vigorous outdoor life of his earlier years hunting, sailing, fishing, swimming, rowing. These activities, like his family circle, provided him with subject matter for his art. A candid realist, Eakins simply painted the people and the world that he knew best, choosing his subjects from the life that he lived.

Eakins's interests ranged widely sports, anatomy, locomotion, music, sculpture, photography in directions often reminiscent of his great French contemporary Edgar Degas but without that artist's innovative stylistic concerns.

He is now widely acknowledged to be one of the most important artists in American art history, even though his work received little recognition during his lifetime.

Keywords: *Nineteenth-Century, American Drawings Landscape Paintings, Realist Painters*

1-GİRİŞ

“Gerçekçilik, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1800-1900 yılları arasında yapılan sanat eserleri için kullanılan bir tanımdır. 1820'ye kadar Amerikan sanatı büyük ölçüde Avrupa üsluplarının türeviyken, Thomas Cole ve Hudson Nehri Okulu, Amerikan manzarasını vurgulayan farklı bir resim üslubu geliştirecekti (Novak, 2007: 35).” Daha sonra Albert Bierstadt tarafından Amerikan Batı'sındaki seyahatleri sırasında milliyetçi temalarla zenginleştirilen bu kavram keşfedilmiştir. 19. yüzyıl Amerikan sanatındaki üslupların evrimi, genç, kırsal bir cumhuriyetten uluslararası süper güce kadar ulaşan ülkenin kendi gelişimine uygun bir çizgiyi yakalamıştır.

Romantiklerden etkilenen Thomas Cole ve ilk yerli Amerikan sanat akımı olan Hudson Nehri Okulu doğayı yücelterek yüzyılın ortalarında etkili bir şekilde genişlemiş, tuvaleri Amerikan gururunun bir ifadesi olarak kabul edilmiştir. Eakins suluboya resim sanatında da belli başlı ressamlar

arasında bulunarak oldukça iyi kazançlar sağlamıştır. Tarzı yüzyılın son çeyreğinde gelişecek bir teknik olmuştur.

“1860'larda ve yıkıcı iç savaştan sonra, Winslow Homer ve Thomas Eakins gibi ressamalar, çalışmalarındaki günlük sahnelerin karanlık ve sade gerçekçiliğini vurgulayarak, Avrupa akademilerinin baskın stiline de yanıt verdi (Baigell, 1996: 17).” Bu öykünme geleneği 1870'lerde ve 80'lerde Amerikan İzlenimcileriyle devam etti ve geniş fırçalarla puslu manzara oluşturmak için açık havada çalıştılar. Benzer şekilde, Whistler'in öncülük ettiği Tonalizm gelişmiş bir hareket olarak doğaya, gizemli bir şekilde, hatta manevi bir dayanakla eşlik etti. Nasıl?

Yüzyılın sonunda, sanatçılar, klasik Amerikan dış mekan sahnelerinden asla tamamen uzaklaşmasalar da, yüzyılın başındaki Yaldızlı Çağ toplumunun zenginliğini mükemmel bir şekilde sergiledi. John Singer Sargent'ın zengin dokulu portrelerinden ve James Abbott McNeill Whistler'in stilize edilmiş konularından Homer'in rüzgârlı manzaralarına kadar Amerikan sanatı, hem sofistike hem de geniş ve verimli Amerikan manzarasını sergiledi.

Mary Cassatt ve John Singer Sargent, her ikisi de 19. yüzyılın sonlarındaki samimi portreleriyle tanınan, Atlantik'in her iki tarafını resimlemişlerdir. Aynı zamanda fotoğrafçı Timothy O'Sullivan, belgesel ve manzara fotoğrafçılığı için benzersiz stiller geliştirirken, sosyal olarak motive olmuş Jacob Riis lensini New York City üzerinde kullanmıştır.

Mimaride ise yüzyılın başlarında Neoklasisizm ve Neo-Gotik'in canlandırıcı üslupları, anıtların yapımında kullanıldı, Neo-Gotik, özellikle Chicago Okulu'ndan gökdelenler inşa etmek için endüstriyel tekniklerden yararlanmıştı.

Bu dönemin öncesinde, hala eski kültürlere, tema bakımından klasiğe, Avrupa tarzı okullara bağımlı olduğuna dair kanıtlar vardı. Ülke ve sanatsal geleneği hala gençti ve birçok sanatçı, hem cesaretlendirme hem de onaylama için eski geleneğe bakma gereğini hissetti. Ancak iyimserlik, pragmatizm ve yaratıcılığın Amerikan özellikleri tekrar tekrar devam ediyor ve yüzyılın sonuna doğru kendilerini neredeyse Avrupalı hale getiren Amerikan sanatçıların çalışmalarında bile bir Amerikan lezzeti görmek mümkün görülüyordu.

Tür resminin popüleritesi veya günlük yaşam sahneleri ABD'de iç savaş sırasında ve hemen sonrasında devam etti. Güney Carolina, Charleston'da doğan William Aiken Walker, kariyerinin çoğunu Georgia, Florida, Louisiana, Maryland, Kuzey Carolina ve Güney Carolina'da seyahat

ederek geçiren başarılı bir ressamdı. İç Savaş sırasında Konfederasyon ordusunda görev yaptıktan sonra Walker, sanatsal enerjisini Güney'in manzarasını ve günlük yaşamını görüntülemeye yöneltti. Resimlerinin birçoğu küçük ölçekte olup kolayca taşınabilir ve ucuzdu. Yaptığı bazı şehir ve nehir sahneleri Currier ve Ives adlı basım firmasında litograf olarak yayımlandı. Diğer resimlerinde de Walker, Afro-Amerikan liman işçileri, gazeteler ve satıcılarla pazar ve rıhtım görünüşlerini canlandırır.

Resim – 1. Pamuk Toplayanlar, Tarih Bilinmiyor, Yağlıboya.

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/%27Cotton_Pickers%27%2C_oil_painting_on_panel_by_William_Aiken_Walker.jpg, 26.05.2020)

2-THOMAS EAKINS KİMDİR?

“Thomas Cowperthwait Eakins (25 Temmuz 1844 - 25 Haziran 1916) Amerikalı gerçekçi ressam, fotoğrafçı, heykeltıraş ve güzel sanatlar eğitimcisiydi. Amerikan sanat tarihinin en önemli sanatçılarından biri olarak kabul edilmektedir (Koch, 1983: 49)”.

Profesyonel kariyeri boyunca, 1870'lerin başından 40 yıl sonra sağlığı bozulmaya başlayana kadar, Eakins, memleketi Philadelphia'daki insanları seçerek günlük hayattan sahneleri titizlikle çalıştı. Sanat, bilim, tıp ve din adamlarında genellikle arkadaşların, aile üyelerinin veya önde gelen insanların yüzlerce portresini çizdi. Toplu olarak ele alındığında, portreler

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Philadelphia'nın entelektüel yaşamına genel bir bakış sunar.

Buna ek olarak, Eakins portreyi çizim odasından dışarı çıkaran ve kentnin ofislerine, sokaklarına, parklarına, nehirlerine, arenalarına ve amfi tiyatrolarına getiren bir dizi büyük resim yaptı. Bu aktif açık hava mekanları, ona en çok ilham veren konuyu resimlemesine izin verdi. Resim sürecinde vücudun formlarını tam güneş ışığında modelleyebilip çalışmalarını perspektif de kullanarak derin alan görüntüleri yaratabiliyordu. Eakins ayrıca, şimdi yenilikçi olarak görülen yeni alan olan fotoğraf çekimi teknolojilerine de yoğun ilgi gösterdi.

“Eakins'in hayatında daha az önemli olmayan bir konu daha vardı o da öğretmen olarak çalışmasıydı. Bir eğitimci olarak Amerikan sanatında oldukça etkili bir kişiydi. Portre ve figürü gerçekçi bir şekilde resimlemek isteyen bir sanatçı olarak onu besleyen zorluklar, davranışsal ve cinsel skandalların başarısını kestiği ve itibarını zedelediği bir eğitimci olarak kariyerinde paralel ve hatta güçlendirici olmuştur. (Novak, 2007: 72).”

Eakins, yaşamı boyunca resimleri hakkında çok tartışılan bir figürdü. Ölümünden bu yana Amerikan sanat tarihçileri tarafından "on dokuzuncu ve yirminci yüzyılın başlarında Amerikan sanatında en güçlü, en derin gerçekçi" olarak kabul edilmektedir.

Önemli bir realist olarak, Eakins büyük ölçüde zarif bir duygusallık açısından sanat ve kültür düşünen bir halka ağır ve kaba görünüyordu. Bugün bize, Amerikalıları sık sık güçlü olduğu kadar hassas bir algı ile kaydetmiş ve bize göre, idealleştirmede bir Amerikan yaşamının özünü korumuş gibi görünmektedir.

Amerika'nın en büyük, en uzlaşmaz ve gerçekçi ressamı olarak Thomas Eakins kariyerini insan figürünü yansıtmaya adanmıştır. Yağlıboya, suluboya, heykel ve fotoğrafçılıkla ilgilenmiştir. Eakins, 1844 yılında Philadelphia'da doğdu. 1862'den 1866'ya kadar Pennsylvania Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydolmuş, Jefferson Tıp Fakültesi'nde anatomi derslerine katılıp Philadelphia'nın sanat koleksiyonları, sergileri ve sanatçılarıyla olan bağlantılarından faydalanmıştır. Paris'e 1866 yılında okumak için gelen Eakins, Amerikan sanatının odağını Avrupa'dan akademisyenlerin tercih ettiği figürlü konulara çevirecek genç ressamların öncülülerindendi. Fransa'da yaklaşık üç yıllık bir eğitimden sonra, esas olarak Jean-Léon Gérôme (1824-1904) altındaki École des Beaux-Arts'ta ve kısaca portre sanatçısı Léon Bonnat (1833-1922) ile ve İspanya'da çalışmıştır. Çocukluğundan itibaren atletikti; etrafındaki dünyayı tasvir etmeyi amaçlayan iddialı, özgün bir genç sanatçı olarak, teknik becerilerini

göstermek için fırsatlar sunan, kendisinin zevk aldığı aktiviteleri konu olarak benimsedi.

“Eakins, sporculara ve açık hava etkinliklerine hayranlığını ifade eden resim çalışmaları yaparken, sessiz ve gölgeli iç mekanlarda kadın ve çocukların yoğun, düşünceli görüntülerini yarattı. Genellikle arkadaşları ve ailenin bu tuvaleri, tür ve portre arasındaki ayrımın gösterişli şekilde ortaya çıkartmaktadır.1875 Mart'ının sonlarında sanatçı bir arkadaşına “Yakında henüz yaptığım her şeyden çok daha iyi işler yapacağımı hissediyorum demıştır. (Poesch, 1983: 14).” Görünüşe göre Eakins'in coşkusu ateşleyen proje, neredeyse bir yıl boyunca onu meşgul eden çalışması ve Philadelphia Centennial Exposition'da çok tartışmaya neden oldu.

1876'da Pennsylvania Akademisi'nde ders vermeye başladıktan sonra Amerika'nın önde gelen sanat okuluna dönüştürdü. Bununla birlikte, öğretim yöntemleri, özellikle de çıplak modeller kullanımı konusunda hoşnutsuzluk ortaya çıktı. Eakins'in kendi çıplaklığını kolayca kabul etmesini, akademik çalışmanın temel bir unsuru olarak Victoria Philadelphia'yı da memnun etmedi.

1887'den kariyerinin sonuna kadar, Eakins neredeyse tamamen portre fotoğrafına odaklandı. Genellikle yaşam ölçeğinde çalıştı, dış mekan ışığını bıraktı. Portreleri, James McNeill Whistler ve John Singer Sargent'ın resimlerinde araştırmacı bir zekâyı yansıtmadır. Eakins, portreler için nadiren ücret almıştır, resimlediği kişilerin çoğu arkadaş ya da tanıdıktı. 1898 ve 1899'da, 1870'lerden beri ilk kez, Eakins atletizm konusuna geri döndü. Boks ve güreş resimleri, konusunda daha önceki kürek sahneleri kadar yenilikçiydi. Eakins'in vizyonu yaşadığı dönemde az sayıdaki eleştirel seslerle kabul edilmiş olsa da, sanatını insan figürünün doğru tasvirine odaklama arayışının kesin kararlılığı kendisine sanat dünyasında ciddi bir yer kazandırmıştı.

Eakins 25 Haziran 1916'da ölmüştür. Kasım 1917'de Metropolitan Sanat Müzesi resimlerinden altmışının bir arada olduğu bir sergisini açtı. Pennsylvania Akademisi ise bir ay sonra 139 eserini sergilemiştir. 1930'ların başında, Eakins Amerika'nın en büyük sanatçılarından biri olarak kabul edilmiştir.

3-ÇALIŞMALARINDAN BAZI ÖRNEKLER

Resim – 2. Dans Dersi, 1878, Suluboya.

(<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/10821>,
26.05.2020)

Bu suluboya çalışması, farklı nesillerin çalan ve müziğe eşlik eden üç erkek figürünü gösterir. Abraham Lincoln ve oğlu Tad'ın ünlü fotoğrafının çerçeveli bir kopyası, figürlerin ailevi ilişkilerini gösterip özgürleşmelerini vurgulamaktadır. Bu suluboya Eakins'e ilk ödülünü (gümüş madalya) 1878'de Boston'daki Massachusetts Hayırsever Mekanik Derneği sergisinde kazandırmıştır.

Resim – 3. Tekli Kürek çekmede Max Schmitt, 1871, Yağlıboya.

(<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/10819>,
26.05.2020)

1870 yılında Avrupa'dan Philadelphia'ya dönen Eakins, benzersiz bir şekilde tanımlandığı bir konu olan kürek sporunun bir dizi temsilini başlatmıştır. Bu, bu resim yağlıboya serisindeki ilk büyük çalışmasıdır. Ekim 1870'te Schuylkill Nehri üzerinde önemli bir yarışta bir avukat ve yetenekli amatör kürekçi olan Max Schmitt'in (1843-1900) zaferini anlattığına inanılmaktadır.

Resim – 4. Sanatçının eşi ve köpeği, 1884, Yağlıboya.

(<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/10811>,
26.05.2020)

Eakins bu portreye Ocak 1884'te evlendikten kısa bir süre sonra yetenekli bir ressam ve fotoğrafçı olan eski öğrencisi Susan Hannah Macdowell (1851-1938) ile başladı. Resimdeki yer çiftin Philadelphia'daki 1330 Chestnut Street'teki stüdyosu eşi ve köpeği bir arada görülmektedir. Çift burada 1884'ten 1886'ya kadar yaşamıştır.

Resim – 5. Satranç Oynayanlar, 1876, Yağlıboya.

(<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/10813>,
26.05.2020)

“Satranç Oynayanlar” isimli bu çalışma sanatçının babasını bir Philadelphiadaki evinin Rönesans salonunda iki arkadaşıyla olan bir satranç maçı izlerken gösteriyor. Eakins, babasını satranç masasının çekmecesinde bulunan Latince bir yazı ile onurlandırmıştır. Eakins’in Fransızca öğretmeni Jean-Léon Gérôme tarafından bir resmi yeniden üretilerek şöminenin üzerinde asılı durumdadır. Eakins, dikkatli mekansal yapısı ve titiz detaylarıyla Gérôme’in akademik derslerine bağlı kalmıştır.1881’de Satranç Oyuncuları, Metropolitan Müzesi tarafından yaşayan bir sanatçının hediyesi olarak kabul edilen ilk eser olmuştur.

Resim – 6. Tekli Bir Kürekle John Biglin, 1873, Yağlıboya.

(<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/10818>,
26.05.2020)

1873'te Eakins sergi için suluboya çalışmaları hazırlamaya başladığında, spor sahneleri de çalışmalarında yer almaya başladı. Bu resim, Parisli öğretmeni Jean-Léon Gérôme'e eleştiri için gönderdiği bir suluboya çalışmasının (Yale Üniversitesi Sanat Galerisi) güzel bir kopyasıdır. Öğretmeni Eakins'a suluboya çalışman tamamıyla çok iyi olduğunu ve New York'da senin gibi beni gururlandıran bir öğrencimin olmasından çok mutluyum diye yazmıştır.

4-SONUÇ

On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıl Amerikan ressamaları Avrupa örneklerinden ve geleneklerinden faydalanarak öğrendiklerini kendi potalarında eritmişlerdir. Ülkenin ilk yıllarında sanatın kültürel önemi, ülke olgunlaşmaya, gelişmeye ve kendini tanımlamaya başladığında artmıştır. 19. yüzyılın Amerikalı ressamaları, eski neoklasik tarzlar ve konuyla ilgili olarak natüralizmi ve romantizmi benimsiyorlardı. Georgia doğumlu sanatçılar, göçmenler, geçici sakinler veya turistler olsun, eyaletteki birçok ressam Amerikan sanat tarihine önemli katkılar yapmıştı. Georgia'daki resim tarihi portrenin uygarlık olarak önemi, manzara sahnelerinin rolü, bilimsel doğallığın ve gerçekçiliğin önemi ile sanatın merkezinde şiir ve duyguların ortaya çıkışıyla Amerikan resim tarihini yansıtır. 18.ve 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletlerinde oldukça önemli bir dönemdir.

Bu döneme ait olan resimlerde Amerikan tarihin yansımasından daha önemli olan Eakins'in çalışmalarının yüksek kalitesidir. Sully'nin portreleri de mükemmeldir ve Mount'un ülke yaşamını çağrıştırmaları 1850'lerin atmosferini mükemmel bir şekilde yakalar; Bierstadt'ın geniş batı panoramaları, kristal berraklığında sağlanırken Eakins ve Homer'in algıları ve içgörüsü ile kendilerini Amerikanın en büyük sanatçıları arasına almaktadır.

Thomas Eakins ve Winslow Homer'in gerçekçiliği, Amerikan yaşamının ustaca kahramanca imgeleriyle aktarmaya çalışılmaktadır. Çalışmamızda Eakins'a ait üç çalışma seçilerek kendisi ve sanatı genel olarak tanıtılmıştır.

KAYNAKÇA

BAIGELL; M. (1996) A Concise History Of American Painting And Sculpture: Revised Edition 1st Edition, Westview Press, Colorado.

KOCH, M. L. (1983) The Romance of American Landscape: The Art of Thomas Addison Richards, Georgia Museum of Art Bulletin 8.

NOVAK, B. (2007) American Painting of the Nineteenth Century: Realism, Idealism, and the American Experience With a New Preface, Oxford University Press. Inc., New York.

POESCH, J. (1983) The Art of the Old South: Painting, Sculpture, Architecture, and the Products of Craftsmen 1560-1860, Alfred A. Knopf Inc., New York.

İNTERNET KAYNAKLARI

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/%27Cotton_Pickers%27%2C_oil_painting_on_panel_by_William_Aiken_Walker.jpg,
26.05.2020

<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/10821>, 26.05.2020

<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/10819>, 26.05.2020

<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/10811>, 26.05.2020

<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/10813>,26.05.2020

<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/10818>, 26.05.2020