

ABADIA RETUERTA

Jan Davidsz de Heem (1606-1683)

Still life

oil on oak panel 38

x 63 cm

Painted 1629

Jan Davidsz De Heem was a Dutch painter famed for his Baroque still lifes of flowers and fruit, arranged on opulent dinner tables with elaborate goblets and platters. He also painted vanitas. Born on April 17, 1606 in Utrecht, Netherlands, he studied under his father, David de Heem the Elder, and later with painters Balthasar van der Ast and David Bailly. In 1625, de Heem moved to Leiden, moving again in the 1630s to Antwerp.

He spent lengthy periods in Utrecht, and was a member of the Utrecht guild between 1669 and 1672.

De Heem was considered one of the greatest still life painters of his time, especially known for *A Table of Desserts* (1640), which combines brilliant local colors within the harmony of a golden brown backdrop. Today, his works are in the collections of the Hermitage Museum in St.

Petersburg, the Louvre Museum in Paris, the National Gallery in London, the Rijksmuseum in Amsterdam, and The Metropolitan Museum of Art in New York, among others. De Heem died on April 26, 1684 in Antwerp, Belgium.

Dated 1629, this still life (signed and dated lower left: Johannes. de. heem. Fecit. 1629) is a key work in our understanding of the young Jan Davidsz de Heem's development as a still-life painter. The artist's earliest work dates from 1626, when he was twenty, and it was around this time that he moved from Utrecht, where he was born in 1606, to Leiden. De Heem's earliest still lifes betray the unmistakable influence of Balthasar van der Ast who was in Utrecht from 1619 to 1632 and it seems very likely, if not certain, that the young De Heem underwent some sort of training in his Utrecht workshop, given that his earliest known paintings, from 1626-28, are conceived

ABADIA RETUERTA

wholly in the Van der Ast tradition and have indeed often been mistaken for the elder artist's work. His last still life painted in Van der Ast's style is from 1628 (private collection, London) and it is a painting that is inconceivable without prior knowledge of, for example, Van der Ast's 1623 *Still life with Parrots* (Copenhagen, Statens Museum for Kunst).

The years 1628-29 were key in De Heem's development and the present painting, along with the 1628 dated *Still life with a roemer and pocket-watch* (Gotha, Schloss Museum), are the first in which De Heem's mature style can be perceived. Both this and the Gotha painting are, however, by no means De Heem at his most recognisable and, strangely, they reflect the influence of the proponents of the so-called monochrome 'banketjes' active in Haarlem at this time, Willem Claesz. Heda and Pieter Claesz.. Not until the 1630s did De Heem seem to settle into a style of his own, but even then he was prone to imitate the successes of others such as Jan Jansz. den Uyl, who was also born in Utrecht but active by this time in Leiden. As Ingvar Bergström put it in his 1988 article: "In his earliest works Jan Davidsz. De Heem is like a chameleon... (adopting] the colouring of his temporary artistic environment."

Compared with the earlier works in the style of Van der Ast, the present still life is notable for the artist's much-enhanced understanding of space. Where his most youthful works incorporate a stacking up of objects one above the other, here De Heem has created a believable space in which one object lies behind another, receding back from the picture plane. Likewise the brushwork is much slicker and more confident and the reflections in the pewter plates are exquisitely rendered. This work is therefore an important bridge between De Heem's youthful, and somewhat slavish, imitations of Van der Ast and the opulent 'pronkstilleven' for which he would soon become the most sought-after of still-life painters in The Netherlands.

Jan Davidsz de Heem (1606-1683)

Naturaleza muerta

óleo sobre tabla de roble 38 x

63 cm

Pintado en 1629

ABADIA RETUERTA

Jan Davidsz De Heem fue un pintor holandés famoso por sus bodegones barrocos de flores y frutas, dispuestas en opulentas mesas con elaboradas copas y fuentes. También pintó vanitas. Nacido el 17 de abril de 1606 en Utrecht (Países Bajos), estudió con su padre, David de Heem el Viejo, y más tarde con los pintores Balthasar van der Ast y David Bailly. En 1625, de Heem se trasladó a Leiden y, en la década de 1630, de nuevo a Amberes.

Pasó largas temporadas en Utrecht, y fue miembro del gremio de Utrecht entre 1669 y 1672.

De Heem fue considerado uno de los mejores pintores de bodegones de su época, especialmente conocido por Una mesa de postres (1640), que combina brillantes colores locales dentro de la armonía de un fondo marrón dorado. En la actualidad, sus obras se encuentran en las colecciones del Museo del Hermitage de San Petersburgo, el Museo del Louvre de París, la National Gallery de Londres, el Rijksmuseum de Ámsterdam y el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, entre otros. De Heem murió el 26 de abril de 1684 en Amberes, Bélgica.

Fecha en 1629 (firmado y fechado abajo a la izquierda: Johannes. de. heem. Fecit. 1629), este bodegón es una obra clave para comprender el desarrollo del joven Jan Davidsz de Heem como pintor de naturalezas muertas. Las primeras obras del artista datan de 1626, cuando tenía veinte años, época en la que se trasladó de Utrecht, donde nació en 1606, a Leiden. Las primeras naturalezas muertas de De Heem revelan la influencia inconfundible de Balthasar van der Ast, que estuvo en Utrecht de 1619 a 1632, y parece muy probable, si no seguro, que el joven De Heem recibiera algún tipo de formación en su taller de Utrecht, dado que sus primeras pinturas conocidas, de 1626-28, están concebidas totalmente en la tradición de Van der Ast y, de hecho, a menudo se han confundido con la obra del artista mayor. Su último bodegón pintado al estilo de Van der Ast es de 1628 (colección privada, Londres) y es un cuadro inconcebible sin el conocimiento previo de, por ejemplo, el Bodegón con loros de Van der Ast de 1623 (Copenhague, Statens Museum for Kunst).

Los años 1628-29 fueron clave en el desarrollo de De Heem y el presente cuadro, junto con el Bodegón con roemer y reloj de bolsillo (Gotha, Schloss Museum), fechado en 1628, son los primeros en los que puede percibirse el estilo maduro de De Heem. Sin embargo, tanto este cuadro como el de Gotha no son en absoluto los más reconocibles de De Heem y, curiosamente, reflejan la influencia de los defensores de los llamados "banketjes" monocromos activos en Haarlem en esta época, Willem Claesz. Heda y Pieter Claesz.. No fue hasta la década de 1630 cuando De Heem pareció asentarse en un estilo propio, pero incluso entonces era propenso a imitar los éxitos de otros como Jan Jansz. den Uyl, que también había nacido en Utrecht, pero que por entonces trabajaba en Leiden. Como dice Ingvar Bergström en su artículo de 1988: "En sus primeras obras, Jan Davidsz. De Heem es como un camaleón... (adopta) el colorido de su entorno artístico temporal".

En comparación con las obras anteriores del estilo de Van der Ast, el presente bodegón es notablemente diferente.