

Joshua . Penning's

Sculptures

Inhoud Contents

Adem vuur / Breathe fire	6	Uilen / Owls	92
Levensloop / Biography	8	Vissen / Fish	110
Speelvis / Playfish	10	Architectuur / Architectural	118
Vriendelijke Draak / Friendly Dragon	16	Sport, travel en beweging / Sports, travel and motion	124
Samenwerking / Co-operation	22	Opdrachten / Commissions	133
Tijger / Tiger	26	Vogels / Birds	138
Arbeiderskasteel / Workingman's Castle	28	Vuur / Fire	148
Krachtige beesten / Powerfull beasts	32	Werkwijze / Work method	152
Dieren in het wild / Wildlife	46	Insecten en kruipers / Insects and critters	154
Huisdieren en vee / Domestic animals	56	Schedels en monsters / Skulls and monsters	162
Cortenstaal / Corten-steel	62	Toegepaste kunst / Functional sculpture	170
Roofvogels / Birds of prey	70	Herdenkingsbeelden / Memorial sculpture	176
Imaginaire realisme / Imaginary Realism	72	Overzicht sculpturen / Overview sculptures	180
Gereedschappen / Tools	79	Meer informatie / More information	188
Inspiratie / Inspiration	84	Colofon / Colofon	190

PREVIEW

Playfish

Speeluis

Public sculpture
Openbaar kunstwerk

PREVIEW

Speeluis, speeltoestel, Blerick, Nederland

Dit kunstzinnige speeltoestel, de Speeluis, is in 2011 gemaakt in opdracht van de gemeente Venlo. Het is 4 x 4 x 2 meter groot. Het is gemaakt van cortenstaal en roestvaststaal. Het staal is behandeld met een speciale coating, waardoor er een visachtige glans ontstaat en het niet afgeeft op kleding van spelende kinderen. Het ontwerp en het dossier voor het veiligheidskeurmerk zijn gemaakt door Joshua Pennings. De productie is in samenwerking gedaan met kunstsmid Juul Baltussen. Het kunstzinnige speeltoestel staat midden in het centrum van Blerick en heeft een grote aantrekkingskracht op het winkelend publiek. Kinderen kunnen vanaf de zijkant in de buik van de vis en door de bek weer naar buiten. Door de patrijspoorten kijken ze naar buiten en de tanden fungeren als krukjes om op te zitten. Er kan op veilig op geklommen worden, want de valondergrond onder de Speeluis is zacht.

Friendly Dragon, Vladivostok, Russia

The Friendly Dragon is made in 2011/2012. Except for the stainless steel eyes, he is almost entirely made of corten-steel. A dragon is a shadow- and fable animal, usually dangerous, depicted with sharp unfriendly pointed combs on his body. This dragon is the opposite: he is gentle, with a rounded shapes and closed jaws. Even his claws and teeth are not sharp. The Friendly Dragon is 235 x 185 x 180 cm. and is first seen in 2012 in the famous Dutch bulb gardens at Keukenhof in Lisse. Everywhere he is, he attracts a lot of admirers; he enjoys being stroked and having his picture taken. In 2013 he travels on a container ship for 60 days to Vladivostok in Russia where he is in an exhibition in August. He is the public's favourite there too. The dragon is purchased and now stands on the University campus of the Far Eastern University (FEFU) which is on Russky Island, Vladivostok, Russia. He's lucky enough to have a wonderful view over the beautiful Ajax Bay and the Japanese Sea.

Co-operation

Samenwerking

Public sculpture
Openbaar kunstwerk

Samenwerking, Boxmeer/Beugen, Nederland

Eind 2012 nodigt Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen een aantal kunstenaars uit tot het maken van een ontwerp voor een kunstwerk bij de nieuwbouw van het Adviescentrum in Boxmeer/Beugen. De vraagstelling is 'samenwerking' tot uitdrukking te brengen. Van de dertien inzendingen is het werk van Joshua Pennings favoriet. Hij wint de sculptuurwedstrijd en krijgt de opdracht tot het maken van het kunstwerk.

Tegen de tijd dat bekend is wie de opdracht krijgt, zit Joshua volop in de voorbereiding van zijn komende exposities. Doordat een collectie beelden naar Vladivostok op transport moet en ook andere geplande exposities op stapel staan, heeft hij nogal wat deadlines. Het hele jaar is strak ingepland en het zou moeten lukken als hij eind juni met de productie kan beginnen. Maar... een zojuist geleverde stapel stalen platen van 500 kilogram valt om en breekt zijn voet. Daar gaat de strakke planning... Ruim acht weken uit de running. Saillant detail: de stalen pin die in Joshua's voet zat tijdens genezing, zit nu op dezelfde plaats in het kunstwerk. Uiteindelijk is het object op 30 december 2013 geplaatst.

De verbinding met de omgeving is als volgt gelegd: het Land van Cuijk & Maasduinen kent veelal gewassenteelt en akkerbouw, en is in hoofdzaak agrarisch. Joshua is uitgegaan van twee abstracte plantaardige vormen en deze zijn verwikkeld in elkaar, samen groeien ze op. Eén staat voor de ondernemer/klant en de ander voor de bank. Daarboven staan twee mensfiguren die samenwerken om hoger op te komen. Ze hebben expressieve, actieve houdingen. Dat zien we graag: actieve en ondernemende mensen en bedrijven. De figuren zijn opgebouwd uit kleine stukjes metaal(plaat). Elk stukje symboliseert een klant, een inwoner, een medewerker. Ze staan symbool voor ons allemaal. Het beeld is geheel door de kunstenaar zelf vervaardigd van cortenstaal. Het is 5,5 meter hoog en staat op een wal. Het is te zien tussen de rotonde bij het Maasziekenhuis Pantein Boxmeer en de hoek van het Rabobank Adviescentrum, een fraaie plek en een mooie opdracht.

Co-operation, Boxmeer/Beugen, The Netherlands

At the end of 2012, the Land of Cuijk and Maasduinen branch of the Rabobank invites a number of artists to design a sculpture which will be placed next to the new Advice Centre in Boxmeer/Beugen. The assignment is to depict 'Co-operation'. From the thirteen contestants, Joshua's design is the favourite and he wins the competition.

However, at the time of the result of the competition, Joshua is very busy preparing for various exhibitions. A collection of sculptures has to be transported to Vladivostok and work for other exhibitions is in progress, so he has quite a few deadlines. The whole year has to be tightly planned but it seems that he will be able to start making the Rabobank sculpture in June. Then disaster strikes – a recently delivered pile of steel sheets weighing 500 kg. topples over and breaks his foot. So forget the tight planning! Joshua is unable to work for more than eight weeks. An interesting detail: the steel pin that was in Joshua's foot during his convalescence, is incorporated in the foot of one of the figures in the finished sculpture.

The sculpture is eventually placed on 30th December 2013.

The link with the surroundings is as follows: in the Land of Cuijk and Maasduinen there is a lot of arable farming, the whole area is largely agricultural. Joshua started his design with two abstract plant-forms that are entwined, they develop together. One represents the client and the other the Rabobank. There are two figures climbing up the plant forms, one helping the other. They are in active, expressive positions. That is what we like to see – active and enterprising people and businesses. The figures are built up out of small pieces of sheet metal. Each piece symbolises a client, an inhabitant, an employee; they represent us all.

Working alone, the artist creates the sculpture entirely from corten-steel. It is 5.50 mtr. high and stands on a mound next to the Rabobank Advisory Centre and near the hospital; an excellent location and a fantastic commission.

Public sculpture
Openbaar kunstwerk

Arbeiderskasteel

Workingman's Castle

Arbeiderskasteel, Mladá Boleslav, Tsjechische Republiek

In het voorjaar van 2013 is Joshua uitgenodigd om deel te nemen aan een metaalsymposium in de stad van het automerk Skoda, Mladá Boleslav, in de Tsjechische Republiek. In totaal vijf Europese metaalkunstenaars hebben een week gewerkt aan hun eigen sculptuur en hun kennis met elkaar gedeeld. Doordat de stad een zeer grote Skodafabriek huisvest en een groot deel van de inwoners van Mladá Boleslav bij Skoda werkt, heeft Joshua het plan opgevat om dit 'Arbeiderskasteel' te maken. Het is ongeveer 250 x 45 x 55 centimeter groot en gemaakt van cortenstaal en enkele auto-onderdelen als referentie naar de stad. Het kunstwerk heeft intussen een mooie plek gekregen in een openbaar park bij de Pirková-kliniek.

The Workingman's Castle, Mladá Boleslav, Czech Republic

In the Spring of 2013, Joshua is invited to take part in a Metal Symposium in the home town of Skoda cars, Mladá Boleslav in the Czech Republic. Five European metal artists work there for a week, all of them making their own sculpture but sharing their knowledge with each other. Seeing as there is a very large Skoda factory in the city and that a large proportion of the inhabitants work there, Joshua decides to make this 'Workingman's Castle'. It is about 250 X 45 X 55 cm. big and is made from corten-steel and some car spare parts as a reference to the city. The finished artwork is on an attractive site in the public park by the Pirková Clinic.

“Eigenzinnige realiteit”

“In de krachtige, tijdloze ijzersculpturen van Josh lees je de liefde voor het vakmanschap, waarmee zijn eigenzinnige corten-stalen beelden zijn vormgegeven naar zijn realiteit. De vaak imaginair-realistische meesterwerken vragen onwillekeurig de aandacht van je door hun geraffineerde, originele details. Je voelt dat de beelden thuishoren buiten in de natuur, waarin zij zich als vanzelfsprekend voegen naar hun omgeving en, mits goed geplaatst, daarin zelfs - verbazingwekkend - kunnen overvloeien, zoals de Gorilla. Het meest aansprekend vinden wij de kunstwerken die in je verbeelding bewegen of geluid maken, zoals onze twee brutale Firebirds, die je tegen elkaar hoort ‘schetteren’ en ‘een drukte maken van jewelste’. Maar ook de uilen zijn boeiend om eindeloos naar te kijken en van te genieten.”

Ronald en Joke van Lieshout, Bergen, Nederland

“Quirky reality”

“In Josh’s forceful, timeless metal sculptures you can read the love of craftsmanship with which his corten-steel sculptures are created in accordance to his reality. These often imaginary yet realistic masterworks demand your attention through their refined, original details. You feel that the sculptures would be at home out in the countryside, where they would fit in so well with the surroundings and provided they were well situated, could easily blend in with the landscape as would be the case with the Gorilla. The artworks that we find the most inspiring are those that seem to move and communicate with us, like own two cheeky Firebirds who you can hear chattering to each other and making a general hullabaloo. But the owls are also endlessly fascinating to observe and enjoy.”

Ronald and Joke van Lieshout, Bergen, The Netherlands.

Imaginaire realisme

Hoewel het lijkt alsof ik heel erg realistisch werk, zit er meer suggestie en fantasie in dan werkelijkheid. Mijn sculpturen worden daarom ook wel ingedeeld bij het imaginair realisme. Het is mijn verzonnen werkelijkheid. Ik probeer de essentie te pakken. De kenmerkende uiterlijkheden van een bepaald dier zijn vaak overdreven aanwezig, waardoor de beelden juist lijken te kloppen met de werkelijkheid. Dat komt door de voorstelling die de toeschouwer vormt in zijn of haar hoofd en het gevoel dat dit beeld oproept. Het is heel interessant om daarmee te spelen als beeldhouwer. De kracht van de suggestie.

De biomechanische beesten, half dier en half machine, zijn grotendeels naar de werkelijkheid gevormd, totdat je opeens de machinekamer ontdekt waardoor het lijkt te worden aangedreven en elk moment kan gaan bewegen of van zijn sokkel losbreekt. Vaak zijn het krachtige dieren waarbij de technische onderdelen hun kracht benadrukken en een verhaal vertellen wat door de toeschouwer zelf kan worden ingevuld. Ik ga met mijn fantasie aan de slag, en probeer te bereiken dat de kijker dat ook doet door naar mijn werk te kijken.

Imaginary Realism

Although it seems as though I work in a very realistic way, there's much more suggestion and fantasy than realism in the way I create. That's why my sculptures also belong to the art stream of Imaginary Realism. It is my own self-created world. I try to capture the essence. The characteristic outward appearance of a certain animal is often exaggerated which is, surprisingly, exactly why it seems to correspond with reality. This is the result of the picture that the observer forms in his or her head and the feeling that it generates. It is very interesting for a sculptor to play with this phenomenon; namely the power of suggestion.

The bio-mechanical animals, half animal and half machine, are largely shaped according to reality, until you suddenly discover the engine room so that it seems that they could at any moment start moving or jump off their pedestal. Often they are strong animals whereby the technical components emphasise their strength and tell a story that the observers can fill in for themselves. I use my fantasy as a starting point and try to encourage the observer to do the same when looking at my work.

Gereedschappen

Om te kunnen maken wat ik kan bedenken, heb ik een heel scala aan metaalbewerkingstechnieken en gereedschappen nodig. Lassen en smeden is de basis. Vormen met hamer en aambeeld. Mijn smidse is uitgerust met ouderwetse en moderne gereedschappen. Het zelfgebouwde smeedvuur brandt op kolen, maar wordt door een elektrische ventilator aangeblazen. De automatische smeedhamer is een veerhamer, daar doe ik het grove smeedwerk op. Het fijnere vormen gebeurt op het aambeeld, met verschillende tassen als hulpstukken, en verschillende hamers. Het MIG-lasapparaat op krachtstroom is heel belangrijk: met cortenstaal lasdraad worden de losse onderdelen aan elkaar gelast. Ik gebruik het laspistool vaak als een soort penseel, om structuren te maken. Soms is een lasnaad esthetisch functioneel, vaker wordt hij glad afgewerkt. Verschillende haakse en rechte slijpmachines worden hiervoor gebruikt. Ook bandschuur- en polijstmachines worden ingezet. Het buigen van stafmateriaal gebeurt met de hand in hulpstukken in diverse bankschroeven en in een buigblok. Staalplaat snijden gebeurt met een plasmasnijder en een snijbrander. Een plaatschaar knipt rechte stukken uit de plaat en een knabbelschaar maakt de snippers die ik gebruik om structuur aan te brengen. Een zaagmachine, kolomboormachine en handrollenwals staan ook paraat. Vrijwel alle vormen van metaalbewerking heb ik nodig om kunnen te maken wat ik voor ogen heb.

Tools

In order to be able to make what I visualise I must master a whole range of metalworking techniques and have a large range of tools. Welding and forging is the basis, shaping with hammer and anvil. My smithy is equipped with both old-fashioned and modern tools. My self-made forge fire is fired with coal but an electric ventilator intensifies the heat. The power hammer is a spring hammer, I use it for the rough forge work. The more detailed work is done on the anvil, with various fullers and swages as attachments and with various hammers. The MIG-welder is extremely important. The various parts are welded together with corten-steel welding wire. I often use the welding torch as a kind of paintbrush, to make structures. Sometimes a weld is aesthetically functional, more often it is finished smoothly. Various angled and straight grinders are used to achieve this. Also a belt-sander and various polishing machines are utilised. The bending of steel rods is done by hand in attachments that are in different vices or with a bending block. The cutting of steel sheets with a plasma cutter and a cutting torch. Steel sheets are cut into straight pieces with a sheet cutter. A nibbler makes the chips that I use to make structures. A sawing machine, drill press and a hand rolling mill are also useful. I use virtually all possible metalworking techniques to realise what I envision.

Colofon

1e druk

© 2015 Joshua Pennings

Uitgever / Publisher

Joshua Pennings

Vormgeving / Design

Joshua Pennings

Tekst / Text

Joshua Pennings

Tekstbijdragen / Text contributions

Piet & Joke Beers (p94)

Jef Bertels (p117)

Peter Eisenburger (p179)

David Enthoven (p54)

Jac & Henny Frederix (p100)

Gérard Keijsper (p31)

Natacha Kersemakers (p177)

Jan & Paula Kloks (p109)

Wim Kremers (p24)

Ronald & Joke van Lieshout (p41)

Declan Nolan & Maia Ascanio (p136)

Yury Riabko (p19, p27)

Ton Wiegel (p150)

Jo Zinken (p142)

Tekstredactie / Text editor

Tom Verstegen, The Writehouse Tekstproducties

Vertaling / Translation

Sue Kruitwagen

Fotografie sculpturen / Photography sculptures

Joshua Pennings

Fotografie / Photography

Edwin Arendts/Joshua Pennings: p2, p191

Petr Cerva: p29, p30

Åke Gustafsson: p8

Frans Jacobs: schutblad/flyleaf, p6, p11, p12, p15

Gérard Keijsper: p28, p29, p31, p70, p110

Marijke de Plaa: omslag/cover, p21, p24, p25

Druk / Print

Tuijtel

ISBN

978-90-9028903-8

Nur 646

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

www.joshuapennings.com

Als moderne smid maakt Joshua Pennings metalen sculpturen. Krachtige dieren en fantasiefiguren zijn een belangrijk thema in zijn werk, waarin we ook voortbeweging, zoals vliegen en reizen, geregeld terug zullen zien. Hij laat zich inspireren door het materiaal, maar meestal is het zijn fantasie waaruit de sculpturen ontstaan. In zijn smidse vormt hij het koude metaal tot warme sculpturen. Bizons stampen vonken in het rond, vogels vliegen uit de hitte omhoog. IJzer en vuur, hamer en aanbeeld. Echt vakmanschap.

Joshua's werk is te zien tijdens exposities in beeldenparken en galerieën, op kunstbeurzen en bij evenementen in binnen- en buitenland. Hij maakt opdrachten voor klanten, bedrijven en gemeenten. Zijn werk bevindt zich in privé-collecties in diverse landen. Ieder beeld is uniek en met de hand vervaardigd van cortenstaal en soms met gevonden vormen.

Er is inmiddels een aantal internationale boeken waarin werk van hem is opgenomen, maar na negen jaar kunstenaarschap is het hoog tijd voor een eigen boek. Deze uitgave is vooral een kijkboek, met veel foto's die uw interesse aanwakkeren in alles wat Joshua maakt. Korte teksten geven uitleg. Hij neemt u mee in zijn wereld, ideeën, werkwijze en vuur. Adem het!

As a modern blacksmith, Joshua Pennings makes metal sculptures. Powerful animals and imaginary creatures are an important part of his work, in which movement like flying and traveling is often visible. He can be inspired by the material, but usually his imagination forms the basis of his sculptures. In his smithy he shapes cold metal into warm sculptures. Bison pounding sparks around, birds fly high out of the heat. Metal and fire, hammer and anvil. True craftsmanship. Joshua's work can be seen at exhibitions in sculpture gardens and galleries, at art fairs and events in The Netherlands and abroad. Every sculpture is unique, entirely handmade from corten-steel and sometimes with the inclusion of found objects.

There are a number of international books that have included Joshua's work, but after nine years as an artist it's time for his own book. This publication is a book to browse in - with lots of photographs that will fire your interest in everything that Joshua creates. Short texts as explanation are included where necessary. He leads you into his world, his ideas, his methods of work and his fire. Breathe it!

ISBN 978-90-9028903-8

JOSH

www.joshuapennings.com

