

金石气

2000—2016
精选优秀设计作品

浙江人民美术出版社

公共艺术 作品选

有位雕塑家完成了一座非常美丽的雕塑，有人问他：“你是怎样雕出这座完美的雕塑的？”雕塑家回答：“这座雕塑原来就在那里，我只是将它多余的边边角角去掉而已。”

2000—2016

精选优秀设计作品

金国胜

公共艺术作品选

图书在版编目(CIP)数据

金国胜公共艺术作品选 : 2000-2016精选优秀设计作品 / 金国胜著. -- 杭州 : 浙江人民美术出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5340-5627-7

I. ①金… II. ①金… III. ①艺术—设计—作品集—中国—现代 IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第018161号

作 者 金国胜
责任编辑 程 勤
装帧设计 程 瀚
责任校对 张金辉
责任印制 陈柏荣

金国胜公共艺术作品选 2000—2016精选优秀设计作品

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店
制 版 浙江海虹彩色印务有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
版 次 2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷
开 本 889mm × 1194mm 1/16
印 张 3.5
书 号 ISBN 978-7-5340-5627-7
定 价 128.00元

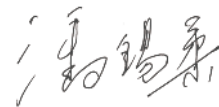
如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

认识金国胜老师已有二十多个年头了，记得那时我临近退休，他找我给雕塑资格证申请表盖章（浙江省城市雕塑规划委员会印章）。那个年代申请资格证可谓严格：首先得有两位著名雕塑家推荐，并由全国城雕委艺术委员会对申请者的城市雕塑作品进行评审，故没有一定的实力根本不可能获得，但他却成功了。从此，我们的接触逐渐多了起来：介绍他来雕塑系深造，有过雕塑合作……他常说我是他最敬仰的师长，我想是潜移默化中对他的影响罢了。

最近，他有一本即将出版的作品集放到我案头，仔细翻阅之后，竟为之一振，让人刮目相看。他是一位相当刻苦又严谨的雕塑家，他爱雕塑艺术似生命，如痴如醉地钻研，忘我地工作，在艺术上有很强的悟性。雕塑是有“形”的空间艺术，如果说有“形”是雕塑的真正开始，那么“形感”是以雕塑创造为目的的。古往今来，成功的雕塑艺术创作往往是良好“形感”的转换，“形感”获取的有与无、强与弱、多与少，直接决定着雕塑作品的艺术感染力。伟大的艺术家都是探索空间的，罗丹要求塑造要往“深度发展”，这一切都是为了从体积、空间出发，从“形”入手的。雕塑是靠它的“形感”来表达意念，传递情感，从而与环境互动。所以说，“形感”与“空间环境”的把握运用能力在公共艺术中就显得尤为重要。金国胜的雕塑能使“形感”和“空间环境”得以统一，实属不易。雕塑只有与环境共存，才会有生命力和感染力。他这三十余座雕塑作品矗立在公共空间中，二十多年来得到了公众的认可和喜爱，我想这本身就是对作品很高的褒奖。相反，公共艺术如果不能引起公众的共鸣，遭到公众的质疑，那么，无论多伟大的雕塑家，也不能算是成功的。

公共艺术是开放空间中的一种艺术存在，它不仅具有文化艺术的属性，还具有社会和政治意义。从古至今，中国的石窟艺术、建筑艺术都因当时的社会和政治环境而生。因此，公共艺术除了审美意义之外，还具有强化民族精神、体现社会意愿的作用，营造

出身心愉悦的理想艺术意境。当今时代，在城市化进程中，雕塑这个名词逐渐为更多人所关注。它已不仅仅是一个艺术门类，更是城市文化建设、百姓精神文化生活的一个重要内容。中国雕塑界的老中青艺术家正践行“中国精神、中国气派、时代风格”的创作理念，以续写二十一世纪的中国雕塑史诗。通过现实的雕塑让世界了解中国，了解中国民族复兴精神，这便是中国雕塑之路，也是中国雕塑人的梦想。希望作品集能给广大读者带来启迪，从中受益，也衷心祝愿金国胜老师在这条艺术之路上越走越远并取得更大的成就。

2016年10月10日于西子湖畔

潘锡柔，中国美术学院教授，我国著名雕塑家。原中国美术学院雕塑系主任，全国城市建设指导委员会委员，中国雕塑学会常务理事，浙江省雕塑家协会副会长，获国务院特殊津贴。

2000—2016

精选优秀设计作品

公共艺术作品选

金国胜

Jin Guosheng

毕业于中央工艺美术学院本科获学士学位。中国美术学院艺术设计学研究生课程班毕业。现为绍兴文理学院美术学院副教授、学院学术委员，浙江省越文化研究中心研究员，中国雕塑学会会员，全国城市雕塑建设指导委员会注册雕塑家。

长期潜心城市雕塑、公共艺术景观的创作设计和教学。作品入编《中国雕塑名家》辞书。2009年应韩国祥明大学邀请赴韩访问并参加艺术作品展。编著有教科书《公共艺术设计》、《室内陈设艺术设计教程》等。

/ 序

在几十年的时光里，没有显赫的光环，也没有名利，只有用心和手默默地创造自己的人生轨迹。如此走来，倒也显轻松，没有了追逐名利的苦与累，尽是创作所带来的乐趣。

自爱上公共艺术那天起，我的人生便注定与它共命运；从最初的谋生，到求知，再到投身公共艺术事业，三十余载，无不充满艰辛、彷徨和快乐。

如果说是性格决定我的人生轨迹，那么，毫无疑问反过来又是公共艺术造就了我的性格。

两者已不再分割，如醉如痴，乐在其中……

自己的学艺生涯是非常艰难的，因为我并非生于艺术世家，爸妈的工作与艺术毫不相干。然后，有幸得以一次大学的机会，便像一个饿汉，如饥似渴地学，贪婪地吸取知识，即便已经跨上讲台，还是回到美院不断“回炉”，如此反复，直到45岁那年才算停止“折腾”。

教师是崇高的职业，但是教师的职业也着实给了我巨大的压力，如果用“厚积薄发”来形容教师是最恰当不过了，因为当你面对学生时，对于专业知识的解读不光是一个知识点能解决问题，必须把所有的知识点串联起来加以解读，这就要求教师的知识面必须渊博。因此，总觉得自己浅薄，很是努力地快速“充电”，使自己迅速“渊博”起来，由此倒也促使自身的专业能力得到很大升华。自2000年至今的十多年间先后创作了《运河纤夫》《茶馆》等青铜组雕，《戒珠》《过门不入》《同舟共济》等典故石雕，《辛亥英烈陶成章》《爱乡楷模张杰》《科学家徐光宪》《学界泰斗蔡元培》等名人雕像。

《小女孩》 石膏 高42cm 1990年

《小女孩》是作者早期的作品，速塑刚满4岁的女儿创作而成，女孩的天真烂漫一览无余。

课堂写生习作 穿衣 110 cm × 90 cm

与此同时还应邀承接多个颇具影响的景观规划设计项目。按理已进入炉火纯青期，做起项目来理应轻车熟路，轻松些了，但我面对新的创作项目时，仍然会非常努力地去，总感觉是社会赋予的一份责任和使命，因每一件作品都比我的生命要长，将会永远地展现在公众面前接受评判，人们总是要求公共艺术的完美性，就像每个人都希望自己的人生完美一样是一件相当重大的事件，我不敢怠慢，总是全身心投入去做好它，达到完美。而当我面对学生时，总是想：我的教学将会直接影响学生的人生轨迹，责任重如泰山啊，因此，没有理由不努力。我想只有这样，也许艺术之树才会常青不衰，才有可能达到成功的彼岸。

优秀的城市公共艺术不光给人们以美感，同时裸露在公共空间，任何视角、任何视点都在向人们倾诉，传达内在纯真的思想风韵，是符合人最彻底、最核心、最真的人文精神，潜移默化地影响大众共同的行为意识，是真善美的和谐统一体。从公共艺术文化内涵、作用以及制约当前公共艺术发展成因进行分析，公共艺术对于现代城市公共空间的重要意义和赋予的使命是不言而喻的，人们为营造赏心悦目的城市公共大空间、大环境而绞尽脑汁的思想永远是坚定不移。我仍然会用毕生的精力去创造赏心悦目的城市公共空间和环境，为城市共享空间作出微薄之力。虽说这项工作又累又忙，但很是充实，它有人们难以体味的成功后的喜悦。

课堂写生习作 等大人像 玻璃钢 高172cm

/ 论

公共艺术也叫环境艺术雕塑，是一门研究人文空间环境的艺术。人文精神有时往往是抽象的、象征性的意识形态，作为人文景观环境的营造手段和构建必须借助有形的“载体”来体现，通过“载体”共同构建而成的人文景观空间，这就是公共艺术的魅力。人们置身其中便是一种情感的归属、依靠和文化认同感。“载体”犹如一本本形象的史书，无不记载着历史，默默地向人们叙述时代的成长过程，给人以无尽的遐想，让后人领悟到传统文化精神的精髓。

公共艺术对于城市形象个性的形成、城市文化的形成、城市美的形成等都具有非常重要的意义和作用，无论从历史的还是现实的角度去评判，都无法抹去其承载的重要地位。从其空间构成实质分析，多方面显现其重要使命。

首先体现在公共艺术与建筑空间。就建筑本身而言所包涵的空间都是“虚”的，虚的空间正是有用的空间，并且具有显著的功能性、目的性。相反，公共艺术、雕塑的空间结构中，自身的空间是实的，它和建筑完全不同，虽然有的大型雕塑，内部也可能有空间，但不是雕塑的主要表现功能，大多数雕塑的实体本身只是作为雕塑的第二空间表现而存在的元素，是没有功能的空间。建筑空间与雕塑两者是虚实关系，形成城市大空间、大环境的审美意韵。在这种情况下，假如不存在的话，这空间就会崩溃，出现某种微妙的空疏，就变成似乎在何处突然裂开个大洞的乏味的空间了，也正是这种关系，使雕塑在建筑空间中得以永远占据“宝座”地位。

其次是体现在公共艺术与城市文明。公共艺术的出现与发展是人类物质文明与精神文明向前发展的必然结果。在现代社会不断进步的今天，人类在创造自己文明的同时，对于艺术美的追求也不断在进步，发达的现代大都市中，在拥挤的人群中我们不难发现在我们中间更有预示着各种精神象征的纪念雕塑，它们是有灵魂且静止的，它们是精神的象征，是人类文明的缩影，它们抒发着人们对未来的憧憬，对过去的怀念，精神的寄托。不论是表达纪念、主题、装饰还是陈列，它们已经是这个城市的组成，是人们生活中必不可少的美的元素。尽管公共艺术只是环境艺术景观中的一个组成部分，但它的作用却已经不能用公共艺术一词来概括，在人类精神世界里，一种在现实中物化的象征，寄托的是怀念，是力量，是人类不屈不挠的创造精神。

课堂写生习作 素描女人体

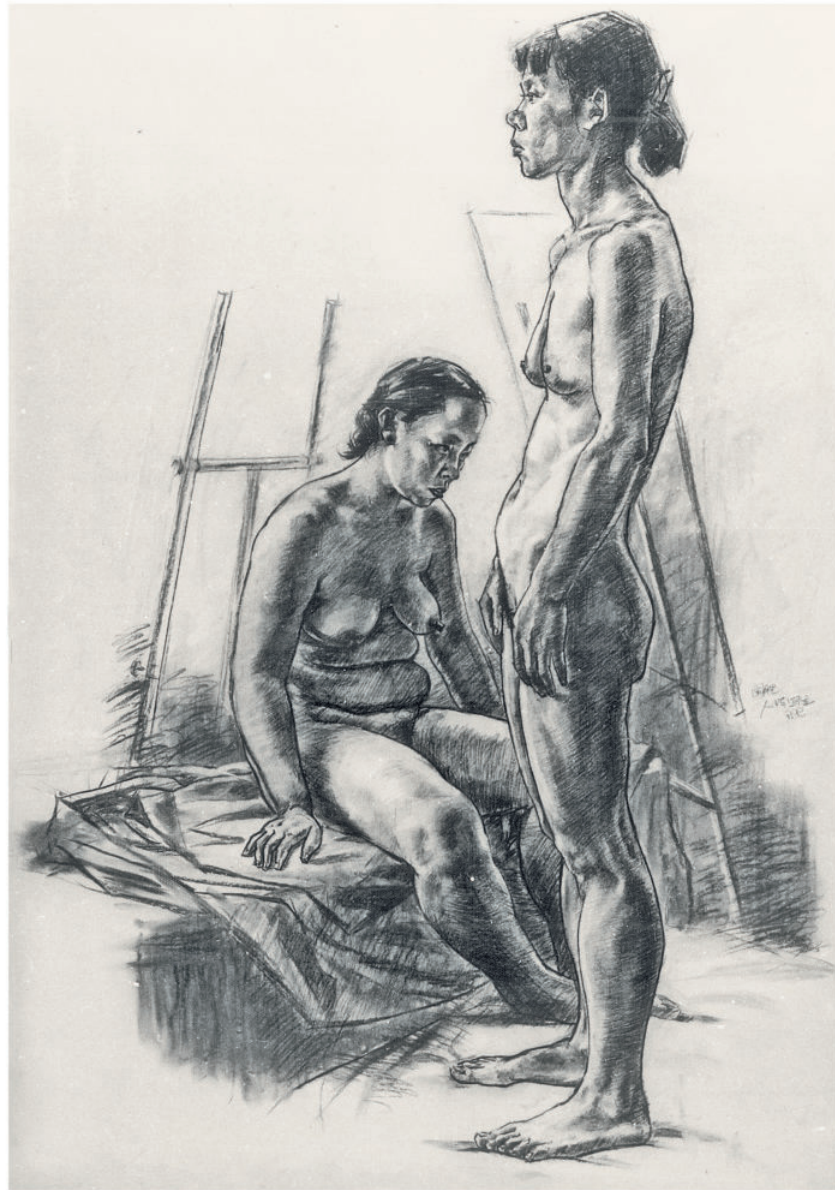
最后体现在公共艺术与城市的影响力。公共艺术的某些特性明显区别于非公共艺术，它必须具备高度的公共性，是作为客体存在于公共环境中，其欣赏者才是公共艺术的主体因素，公共艺术不完全是个人的艺术行为，他必须服从于公共环境所需要，服从于公众的审美需要、情感取向。但当一件公共艺术作品受到公众的广泛好评和赞叹，成为公认的经典之作，成为地区性、全国性乃至全球性具有影响力的标志后，其主体地位将大幅度的提高，欣赏者更多的置于客体地位，对其进行观摩和瞻仰。

2016年7月于风则江廊桥下

《树艺》 青铜 2002年

浮雕既起到建筑外墙的装饰，烘托出建筑文化意蕴，同时，浮雕寓意美术学院培养艺术学子的教学宗旨。

课堂写生习作 素描双人体

经常有朋友鼓励我说该出本作品集啦，但回看身后的公共艺术作品，不经犯难起来：能经得起大众品鉴嘛？可是强烈的自我陶醉又促使我很想与大家分享，于是遴选了 30 余件公共艺术作品以飨读者，殷切希望广大同行、朋友们不吝施教，提出宝贵意见。

《花季》 木雕 高 98 cm 2010 年
作品用两段香樟木雕琢而成，表现两位正值豆蔻
年华的青春少女窃窃私语，讲述美好青春故事。

《辛亥英烈 陶成章》
青铜
80 cm × 70 cm
2002 年

《著名科学家 徐光宪》
青铜
70 cm × 65 cm
2013 年

《爱国侨胞 张杰》
青铜
70 cm × 65 cm
2010 年

《民主革命先驱 孙中山》
青铜
80 cm × 70 cm
2016 年

《浪花》 青铜 长 120 cm 2012 年

架上雕塑

《蔡元培》
石膏
高 60 cm
2010 年

《蔡邕》
玻璃钢
高 44 cm
2010 年

《心声》 高 100 cm 玻璃钢 1991 年

《听笛》
玻璃钢
高 36 cm
2010 年

《少林小子》
石膏
高 44 cm
2010 年

共享空间

《酒的传说》
玻璃钢仿铜
720 cm × 600 cm
2012 年

浮雕雕刻投醪出征、流觞曲水等酒文化传说故事,体现了酒文化博物馆的主题思想。浮雕高7.2米,弧形饰面与共享空间相融。

浮雕《天书》运用抽象艺术形式，以象征中国文字起源的岩画、象形字等为元素，构成一幅意味深长的「天书」，「天书」寓意中国文化的博大精深，是一部永远读不完「书」，以此引申浩瀚的书海，学无止境。浮雕高3米，气势磅礴，使空间得到很好升华。

《天书》
大理石
1300 cm × 918 cm
2014年