

初中美术教师（聘用教师控制数）说课教材 B 卷

第三课 变化与统一

3 变化与统一

在艺术设计中，变化与统一是将物体存在的具体形态（个体物象）或抽象形态（包括点、线、面、体量等）依循一定的内在秩序和设计原则进行分解、组合，以取得或谐调或对比的内外关系，从而构成理想的组合形式。平面构成正体现了艺术设计中的变化与统一这一原则和设计手法。

点、线、面是平面构成最基本的造型要素，通常称为“构成三要素”。

点

透明点的重复 点的渐变

点是在对比中存在的，自然界中的任何形态，只要小到一定程度，相对而言都能够形成不同形态的点。

生活中的点

线

线的变化 直线的排列

有规则的线 无规则的线

生活中的线

线是点移动的轨迹。它既有长度，在生活的艺术表现中也可以具有宽度和厚度。

18

面

偶然形 几何形

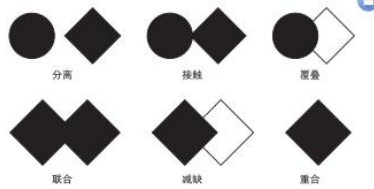
有机形 自然形

生活中的面

面是线移动的轨迹。面有各种形，如圆形、方形、自然形、偶然形、凹凸形和弧形等。

平面构成的基本形是指构成图形的基本元素单位。一个点、一条线、一块面都可以成为基本形元素。基本形的设计应以简练为原则。

在构成中，形与形的组合关系有以下几种方式：

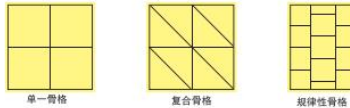

形与底的空间关系示意图

底 形 消失 “正”形 “负”形

19

平面构成的基本骨格是按照一定的规律将基本形组合起来的编排方式。它与基本形犹如骨和肉的关系，相互依存。常见骨格形式有以下几种：

平面构成的基本形式有重复构成和近似构成。

重复构成：是由两个以上相同的基本形在骨格内反复排列构成画面，产生有规律、有条理的整齐美。

重复构成

重复构成

建筑装饰中的重复构成

20

近似构成：是由近似基本形在骨格内反复排列构成画面，但属于非规律的变动，是重复的轻度变异。

近似构成 近似构成

知识窗

“构成”是指将造型要素按照视觉效果、力学或精神动力学等一定原则组成具有美好形象和色彩的形体的造型行为。一般有平面构成、立体构成、色彩构成三种基本方法。

生活中的近似构成

随着现代社会与经济的发展和全球文化的推进,现代设计意识与技术迅速提高,平面构成在工业、建筑、纺织印染、书籍装帧、舞台美术、包装装潢等设计领域得到广泛的应用,其设计理念、技术水平得到了迅速提升。

国际羊毛标志

20世纪 杰兰西斯科·伊罗尼基(英国)

斑点椅子

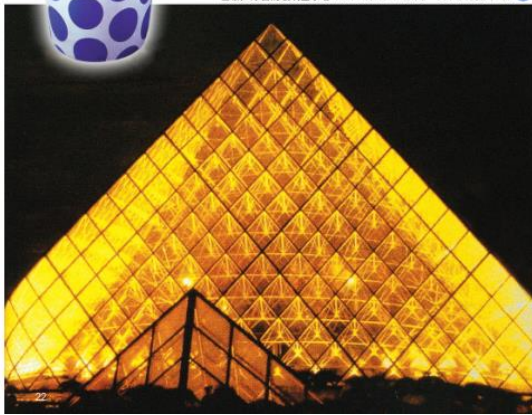
20世纪 彼得·斯多克(美国)

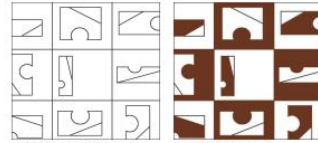
亚利桑那地毯

20世纪 莫瑞奥莱尔·杜·梅斯奈尔(意大利)

巴黎卢浮宫的玻璃金字塔(20世纪,法国)设计者 贝聿铭(美国华人)

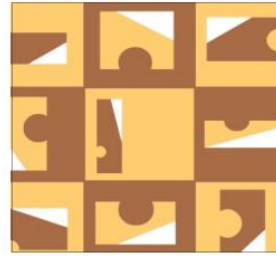

平面构成制作步骤

1. 在稿纸上用铅笔画好图形。

2. 用无毒颜料涂上颜色。

3. 再上色,完成作品。

作业要求

1. 运用所学知识,尝试用多个基本形在骨格内反复排列构成一个画面。
2. 用点、线、面的基本元素,完成一幅平面构成设计作品。

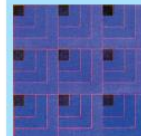
工具材料提示

工具: 铅笔、钢笔、毛笔、直尺、三角尺、圆规、调色盘等。
材料: 素描纸、墨汁、白纸、涂色纸等。

学生作品

重复构成

重复构成

近似构成