

Art history

___/10 Neo-classical and Romantic art

___/10 Impressionist, Post-impressionist, and Expressionist art

___/10 Abstract, Surreal, and Modernist art

___/10 Pop, the Group of Seven, and Contemporary art

Canova, *Psyche Revived by Cupid's Kiss*, 1757-1822
Marble, 1.55m x 1.68m x 1.01m, The Louvre, Paris

Jacques-Louis David

The Death of Marat

1793

Oil on canvas
165 cm × 128 cm
Brussels.

Jean-Auguste-Dominique Ingres

Napoleon I on his Imperial Throne

1806

Oil on canvas

259 cm × 162 cm

Musée de l'Armée, Hôtel des Invalides, Paris

Jean-Auguste-Dominique Ingres

Princesse de Broglie

1851-53

Oil on canvas

121.3 x 90.8 cm

The Metropolitan Museum of Art, New York

Eugène Delacroix, *Liberty Leading the People*, 1830
Oil on canvas, 2.6 x 3.25m, Musée du Louvre, Paris

John Constable, *The Hay Wain*, 1821
Oil on canvas, 130 cm × 185 cm, National Gallery, London

Théodore Géricault, *Raft of the Medusa*, 1818-19.
Oil on canvas, 193 x 282 inches, Musée du Louvre, Paris

Caspar David Friedrich, *Das Eismeer* (*The Sea of Ice*), 1823-24
Oil on canvas, 50x38", Kunsthalle Hamburg

Art Analysis Мистецький аналіз /10

As a class, we discussed four artworks from art history. Please choose one of those artworks for analysis.

У класі ми обговорили чотири твори з історії мистецтва. Будь ласка, виберіть один із цих творів для аналізу.

Artist Виконавець: _____ Title Назва: _____

1) Observe Зверніть увагу:

Please list six things that you see Перелічіть шість речей, які ви бачите:

___/3	•	•
½ point for each thing observed	•	•
½ бала за кожне спостереження	•	•

2) Analyse Аналіз:

What clues and hints about the meaning has the artist included in this artwork? What idea or feeling does the colour, style, or technique communicate?

Які підказки та підказки щодо значення вклав художник у цей твір? Яку ідею чи почуття передає колір, стиль чи техніка?

For example Наприклад:

"The _____ means _____."
or "The way the _____ is painted tells me that _____."

"Значення _____."
або «Те, як намальовано _____, говорить мені, що _____».

___/2	•
2 visual characteristics or clues - 1 point each	
2 візуальні характеристики або підказки:	•
1 бал кожна	

3) Interpret Інтерпретувати:

In full, what do you think the artist is trying to communicate? Please give a specific reason why you think this is so.

В цілому, що, на вашу думку, намагається повідомити художник? Наведіть дві конкретні причини, чому ви так вважаєте.

___/3 •

Full meaning
+ your reason

1½ бала за повний
зміст і 1½ бала
за вашу причину •

4) Evaluate Оцініть:

Did the artist do a good job of communicating it? (In other words, Is this a good artwork?) Please give a solid and thoughtful reason why this is so.

Чи добре виконав художник це передавання? (Іншими словами, чи це хороший твір мистецтва?) Будь ласка, наведіть дві вагомі та вдумливі причини, чому це так.

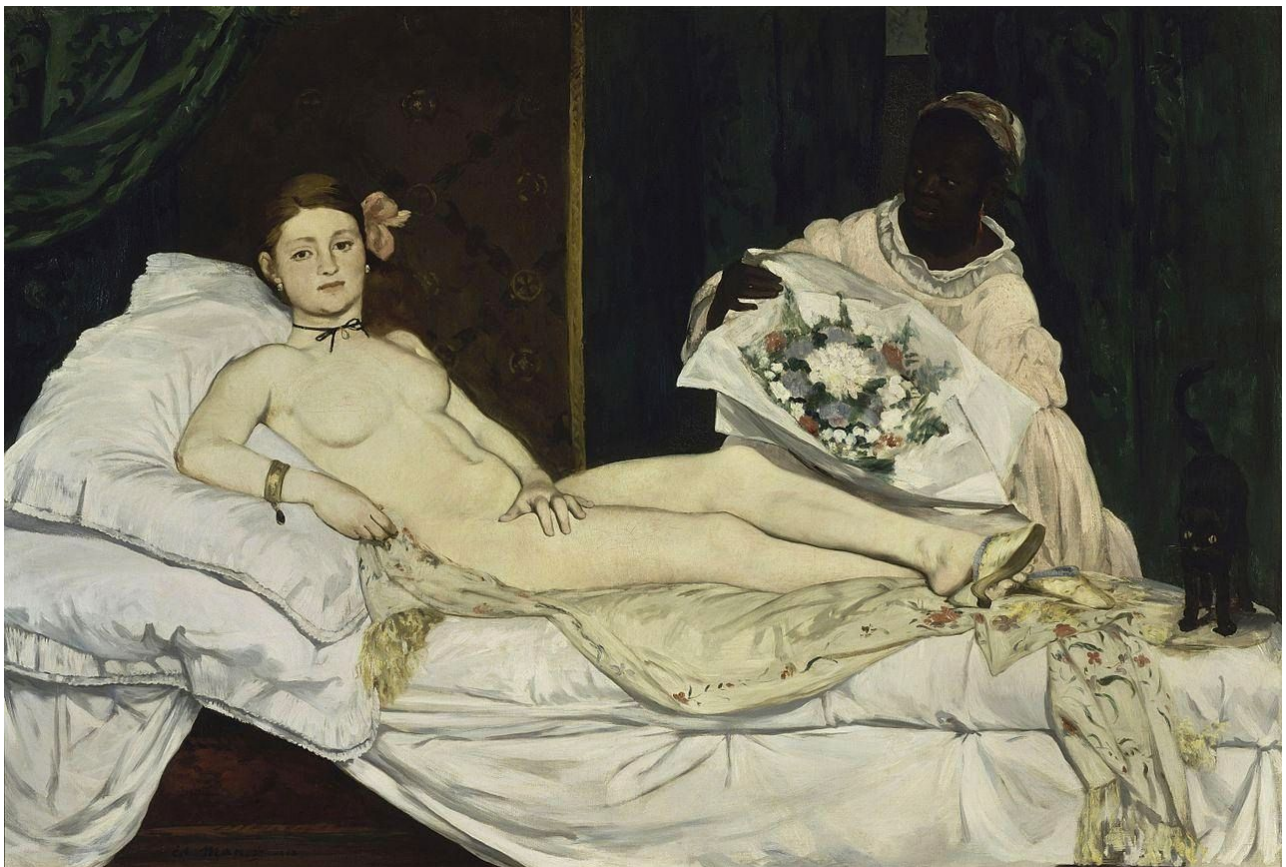
___/2 •

1 point for your
opinion and 1 point
each for your reason

1 бал за вашу
думку та 1 бал
за вашу причину •

Édouard Manet, *A Bar at the Folies-Bergère*, 1881-82
Oil on canvas, 96 x 130 cm, Courtauld Gallery, London

Édouard Manet, *Olympia*, 1863
Oil on canvas, 130.5 cm × 190 cm, Musée d'Orsay, Paris

Edgar Degas

The Dancing Class

1873-86

Oil on canvas
85 x 75 cm
Musée D'Orsay, Paris

Mary Cassatt

The Child's Bath

1893

Oil on canvas
100 x 66 cm
Art Institute of Chicago

James Ensor, *Christ's Entry into Brussels in 1889*, 1888
Oil on canvas, 252.7 x 430.5 cm, J. Paul Getty Museum

Käthe Kollwitz
Woman with Dead Child
1903
Etching
39 x 48 cm
Kunsthalle, Bremen

Max Beckmann

The Night (Die Nacht)

1918-19

Oil on canvas
133 x 153 cm
Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf

Otto Dix

Portrait of the Journalist Sylvia Von Harden

1926

Oil on canvas
89 x 121 cm
Centre Georges Pompidou, Paris

Art Analysis Мистецький аналіз /10

As a class, we discussed four artworks from art history. Please choose one of those artworks for analysis.

У класі ми обговорили чотири твори з історії мистецтва. Будь ласка, виберіть один із цих творів для аналізу.

Artist Виконавець: _____ Title Назва: _____

1) Observe Зверніть увагу:

Please list six things that you see Перелічіть шість речей, які ви бачите:

___/3	•	•
½ point for each thing observed	•	•
½ бала за кожне спостереження	•	•

2) Analyse Аналіз:

What clues and hints about the meaning has the artist included in this artwork? What idea or feeling does the colour, style, or technique communicate?

Які підказки та підказки щодо значення вклав художник у цей твір? Яку ідею чи почуття передає колір, стиль чи техніка?

For example Наприклад:

"The _____ means _____."
or "The way the _____ is painted tells me that _____."

"Значення _____."
або «Те, як намальовано _____, говорить мені, що _____».

___/2	•
2 visual characteristics or clues - 1 point each	
2 візуальні характеристики або підказки:	•
1 бал кожна	

3) Interpret Інтерпретувати:

In full, what do you think the artist is trying to communicate? Please give a specific reason why you think this is so.

В цілому, що, на вашу думку, намагається повідомити художник? Наведіть дві конкретні причини, чому ви так вважаєте.

___/3 •

Full meaning
+ your reason

1½ бала за повний
зміст і 1½ бала
за вашу причину •

4) Evaluate Оцініть:

Did the artist do a good job of communicating it? (In other words, Is this a good artwork?) Please give a solid and thoughtful reason why this is so.

Чи добре виконав художник це передавання? (Іншими словами, чи це хороший твір мистецтва?) Будь ласка, наведіть дві вагомі та вдумливі причини, чому це так.

___/2 •

1 point for your
opinion and 1 point
each for your reason

1 бал за вашу
думку та 1 бал
за вашу причину •

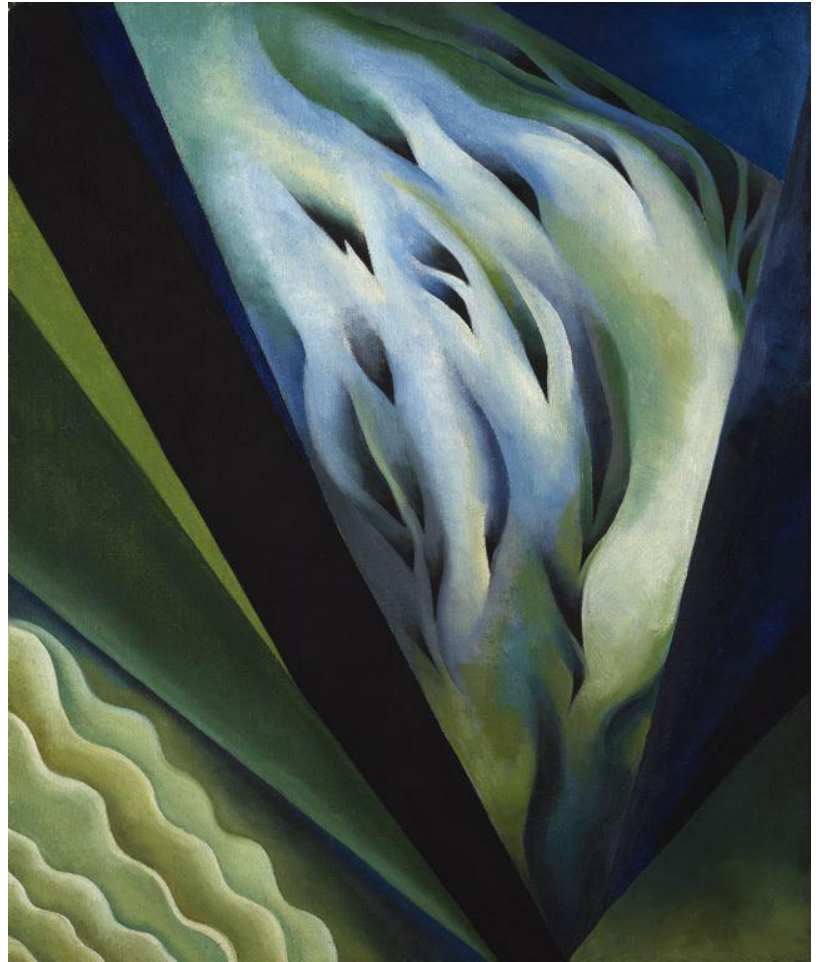
Abstraction

Georgia O'Keeffe

Blue and Green Music

1919-21

Oil on canvas
23 x 19"
Art Institute of Chicago

Barnett Newman

Voice of Fire

1967

Acrylic on canvas
540 cm × 240 cm
National Gallery of Canada

Meret Oppenheim (Switzerland), *Object*, 1936

Fur-covered cup, saucer, and spoon. Cup Ø 11cm, saucer Ø 24 cm, spoon 20 cm long, MOMA

René Magritte (Belgium), *The False Mirror*, 1929

Oil on canvas, 54 x 80.9 cm, Museum of Modern Art, New York

Surrealism

René Magritte

Time Transfixed

1938

Oil on canvas
147 × 99 cm
Art Institute of Chicago

Dada

Marcel Duchamp

The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even
(The Large Glass)

1915-1923

Oil, varnish, lead foil, lead wire, and dust on two
glass panels
278 × 178 × 9 cm

Dada

Kurt Schwitters

The Merzbau

1933

installation
Hanover, Germany

Hannah Höch

***Cut with the Kitchen Knife through the
Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in
Germany***

1919-1920

Collage of pasted papers
144 x 90cm
Nationalgalerie, Staatliche Museen zu
Berlin, Germany

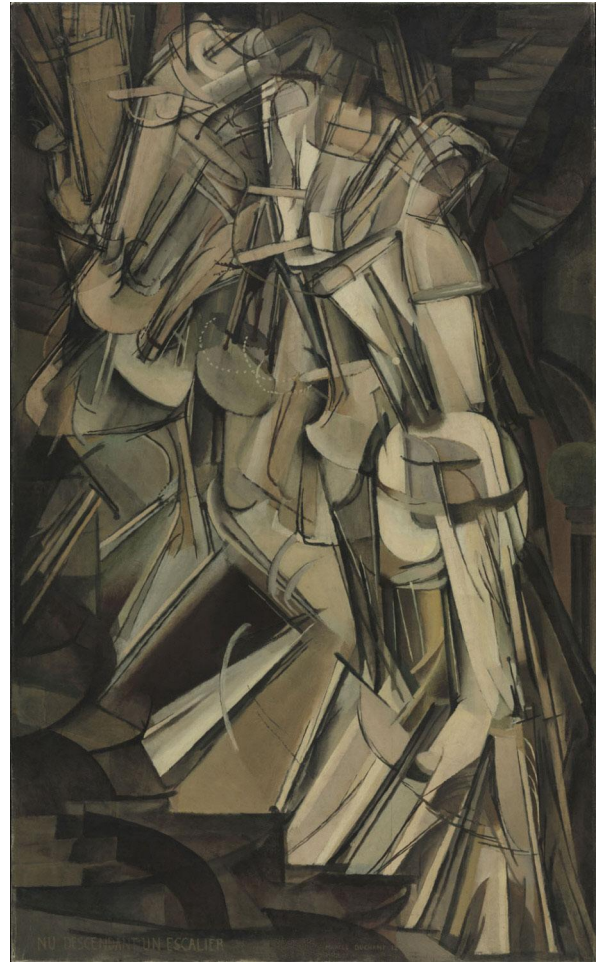
Modernism

Marcel Duchamp

Nude Descending a Staircase (No. 2)

1912

Oil on canvas
147 x 89.2 cm
Philadelphia Museum of Art

Charles Demuth

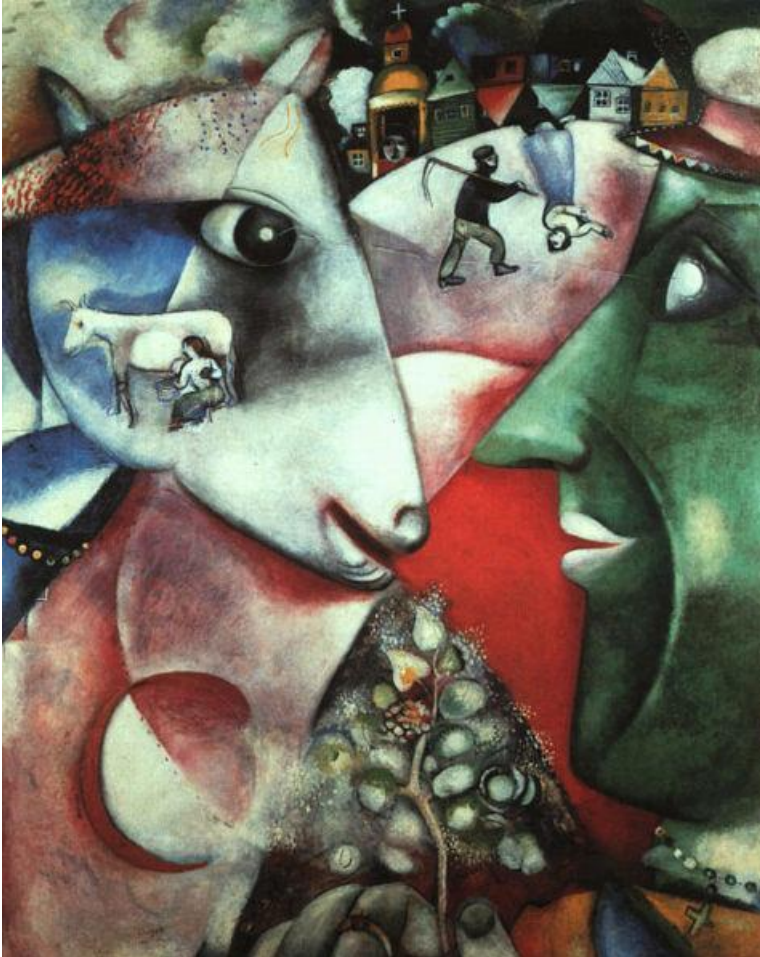
I Saw the Figure 5 in Gold

1928

Oil on cardboard
90.2 x 76.2 cm
Metropolitan Museum of Art, NY

Edward Hopper, *Nighthawks*, 1942
Oil on canvas, 33 x 60", Art Institute of Chicago

Modernism

Marc Chagall

I and the Village

1911

Oil on canvas
192.1 cm × 151.4 cm
Museum of Modern Art, NY

Art Analysis Мистецький аналіз /10

As a class, we discussed four artworks from art history. Please choose one of those artworks for analysis.

У класі ми обговорили чотири твори з історії мистецтва. Будь ласка, виберіть один із цих творів для аналізу.

Artist Виконавець: _____ Title Назва: _____

1) Observe Зверніть увагу:

Please list six things that you see Перелічіть шість речей, які ви бачите:

___/3	•	•
½ point for each thing observed	•	•
½ бала за кожне спостереження	•	•

2) Analyse Аналіз:

What clues and hints about the meaning has the artist included in this artwork? What idea or feeling does the colour, style, or technique communicate?

Які підказки та підказки щодо значення вклав художник у цей твір? Яку ідею чи почуття передає колір, стиль чи техніка?

For example Наприклад:

"The _____ means _____."
or "The way the _____ is painted tells me that _____."

"Значення _____."
або «Те, як намальовано _____, говорить мені, що _____».

___/2	•
2 visual characteristics or clues - 1 point each	
2 візуальні характеристики або підказки:	•
1 бал кожна	

3) Interpret Інтерпретувати:

In full, what do you think the artist is trying to communicate? Please give a specific reason why you think this is so.

В цілому, що, на вашу думку, намагається повідомити художник? Наведіть дві конкретні причини, чому ви так вважаєте.

___/3 •

Full meaning
+ your reason

1½ бала за повний
зміст і 1½ бала
за вашу причину •

4) Evaluate Оцініть:

Did the artist do a good job of communicating it? (In other words, Is this a good artwork?) Please give a solid and thoughtful reason why this is so.

Чи добре виконав художник це передавання? (Іншими словами, чи це хороший твір мистецтва?) Будь ласка, наведіть дві вагомі та вдумливі причини, чому це так.

___/2 •

1 point for your
opinion and 1 point
each for your reason

1 бал за вашу
думку та 1 бал
за вашу причину •

Emily Carr (Canada)

Eagle Totem

Circa 1930

oil on canvas
61 x 45.7 cm
Private collection

Tom Thompson (Canada), *The Jack Pine*, 1915-17
Oil on canvas, 127.9 x 139.8 cm, National Gallery of Canada, Ottawa

Pop

Richard Hamilton

***Just What Is It that Makes
Today's Homes So Different, So
Appealing?***

1956

Collage
10 ¼ x 9 ¾"
Kunsthalle Tübingen, Tübingen

3/25

R. Hamilton

3 Rabbit, 1986

89

Jeff Koons

Rabbit

1986

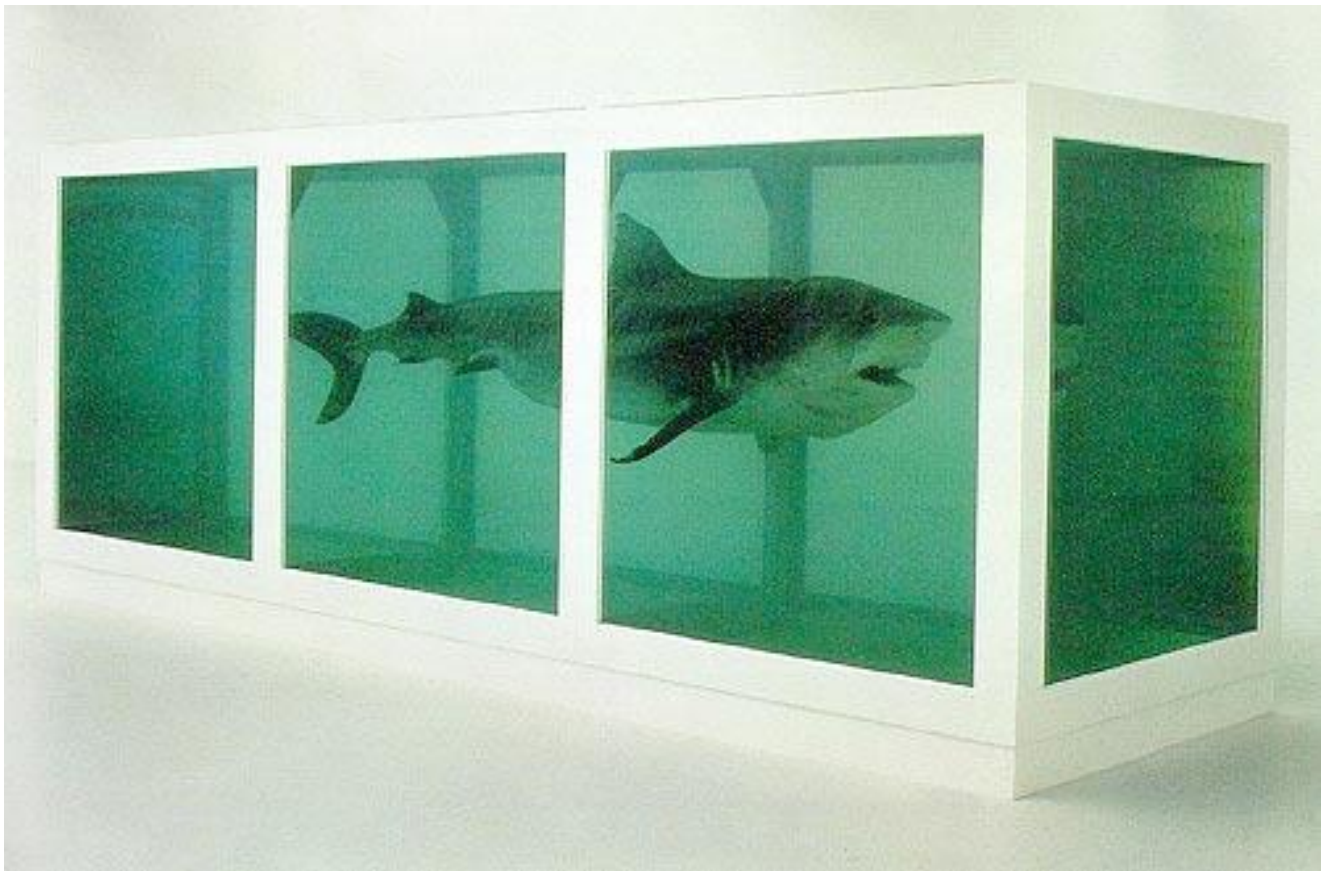
Stainless steel sculpture
The Broad, Los Angeles

Banksy (UK), *Sweep It Under The Carpet*, 2006
Tiger shark, glass, steel, formalin, 84"x204", private collection

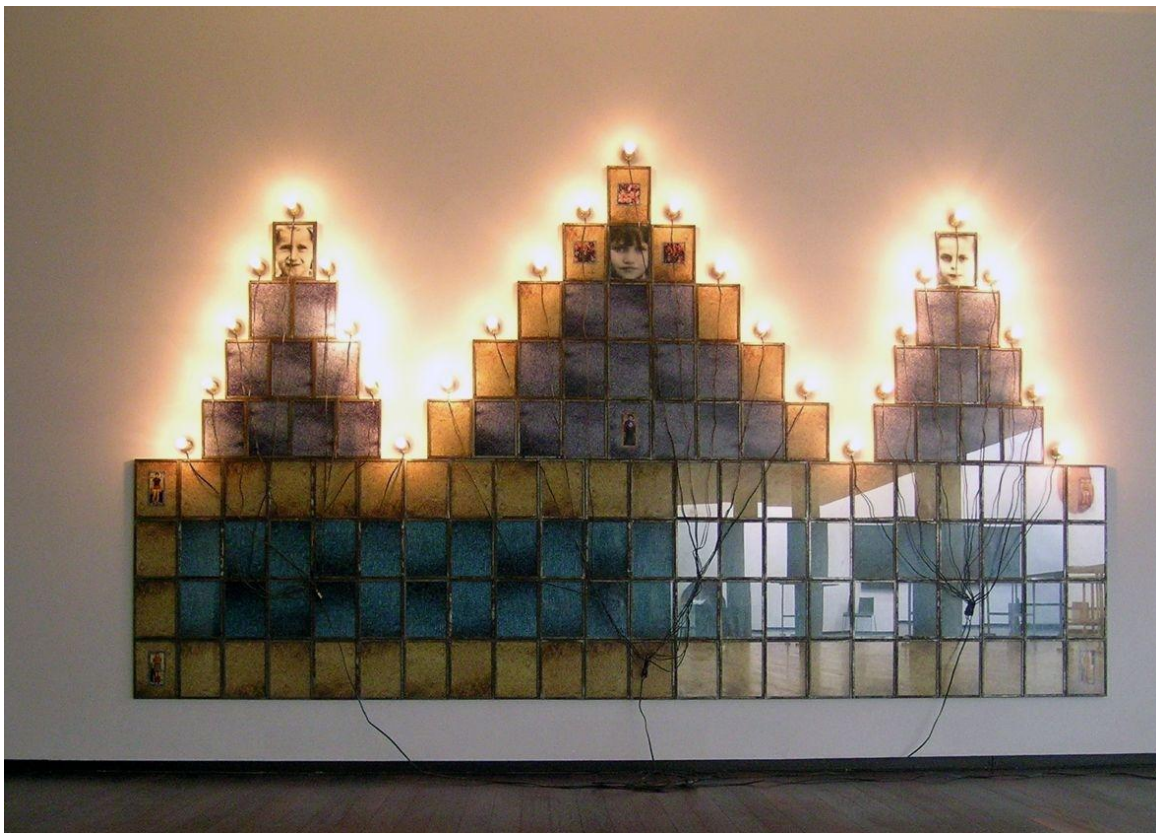
Ron Mueck (Australia), *Mask II*, 2001-02
Mixed media, San Francisco Museum of Modern Art.

Damien Hirst (UK), *The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living*, 1991
Tiger shark, glass, steel, formalin, 84"x204", private collection

Louise Bourgeois (France-US), *Maman*, 1995
Bronze with marble eggs, 30 x 33', National Gallery of Art, Ottawa.

Christian Boltanski (France), *Monument*, 1986

Black and color photographs, collages in effigies and borders, glass and metal frames, light bulbs and electric wires, 188 x 334 x 7 cm

Mary Pratt (Newfoundland), *Smears of Jam Lights of Jelly*, 2007

© Estate of Mary Pratt

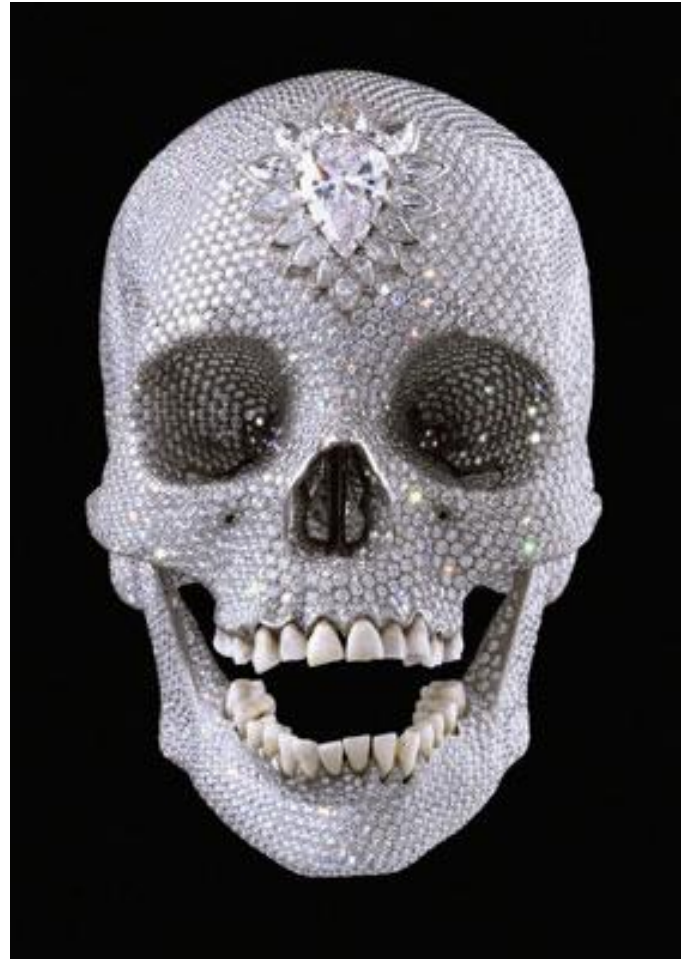
Contemporary

René Magritte

Time Transfixed

1938

Oil on canvas
147 × 99 cm
Art Institute of Chicago

Andy Goldsworthy

***Carefully Broken Pebbles Scratched White with
Another Stone***

1985

Art Analysis Мистецький аналіз /10

As a class, we discussed four artworks from art history. Please choose one of those artworks for analysis.

У класі ми обговорили чотири твори з історії мистецтва. Будь ласка, виберіть один із цих творів для аналізу.

Artist Виконавець: _____ Title Назва: _____

1) Observe Зверніть увагу:

Please list six things that you see Перелічіть шість речей, які ви бачите:

___/3	•	•
½ point for each thing observed	•	•
½ бала за кожне спостереження	•	•

2) Analyse Аналіз:

What clues and hints about the meaning has the artist included in this artwork? What idea or feeling does the colour, style, or technique communicate?

Які підказки та підказки щодо значення вклав художник у цей твір? Яку ідею чи почуття передає колір, стиль чи техніка?

For example Наприклад:

"The _____ means _____."
or "The way the _____ is painted tells me that _____."

"Значення _____."
або «Те, як намальовано _____, говорить мені, що _____».

___/2	•
2 visual characteristics or clues - 1 point each	
2 візуальні характеристики або підказки:	•
1 бал кожна	

3) Interpret Інтерпретувати:

In full, what do you think the artist is trying to communicate? Please give a specific reason why you think this is so.

В цілому, що, на вашу думку, намагається повідомити художник? Наведіть дві конкретні причини, чому ви так вважаєте.

___/3 •

Full meaning
+ your reason

1½ бала за повний
зміст і 1½ бала
за вашу причину •

4) Evaluate Оцініть:

Did the artist do a good job of communicating it? (In other words, Is this a good artwork?) Please give a solid and thoughtful reason why this is so.

Чи добре виконав художник це передавання? (Іншими словами, чи це хороший твір мистецтва?) Будь ласка, наведіть дві вагомі та вдумливі причини, чому це так.

___/2 •

1 point for your
opinion and 1 point
each for your reason

1 бал за вашу
думку та 1 бал
за вашу причину •

Art Vocabulary - АРТ-лексика

Analogous colours Аналогічні кольори	groups of colours that are next to each other on the colour wheel групи кольорів, які поруч один з одним на кольоровому колесі
Background Фон	the part of an artwork that is far away частина ілюстрації, яка знаходиться далеко
Blending Змішування	mixing from light to dark змішування від світла до темряви
Blurring details Розмивання деталей	making small things have less detail so they seem far away зробити дрібні речі менш детально, тому вони здаються далеко
Brainstorming Мозковий штурм	coming up with a large number of ideas приходить з великою кількістю ідей
Brushstroke Кишеньковий	the mark made by the bristles of a brush in painting Марк, зроблений щетинами щітки в живопису
Central composition Центральний склад	an arrangement where the most important thing is in the middle домовленість, де найважливіша річ знаходиться в середині
Colour composition Кольорова композиція	the arrangement of colours in an artwork розташування кольорів в ілюстрації
Colour scheme Кольорова схема	the choice of colours in an artwork Вибір кольорів в ілюстрації
Colour mixing Змішування кольорів	adding two or more colours together додавання двох або більше кольорів разом
Colour wheel Кольорове колесо	a circle of coloured sections that shows the relationships between colours Коло кольорових ділянок, які показують відносини між кольорами
Complementary colours Додаткові кольори	colours that are opposites on the colour wheel Кольори, які є протилежностями кольорового колеса
Composition Композиція	the arrangement of things in an artwork розташування речей в ілюстрації
Contour drawing Контурний малюнок	drawing the edges and outlines малюнок країв і контури
Contrast Контрастність	the difference between the lights and darks різниця між вогнями і темними
Cool colours Прохолодні кольори	colours that are calm and soothing, such as blues and greens кольори, які спокійно і заспокійливі, такі як блюз і зелень
Creativity Творчість	ideas that are useful, unique, and insightful ідеї, які корисні, унікальні та проникливі
Cropping Обрізання	cutting off part of a picture відрізання частини зображення
Cross-hatching Перехресний	drawing using close parallel lines that cross each other at an angle малюнок, використовуючи тісні паралельні лінії, які перетинають один одного під кутом
Cyan Циан	a greenish-blue colour that is one of the colour primaries зеленувато-синій колір, який є одним з кольорових первинних

Decreasing contrast	making the range between the lights and darks smaller so that things look muddier and far away
Зменшення контрасту	роблячи діапазон між вогнями і темніє меншим, щоб речі виглядають брудними і далеко
Depth	the sense that some things are near and others are far away
Глибина	сенса, що деякі речі близькі, а інші знаходяться далеко
Detail	small, important parts of a drawing
Детально	Маленькі, важливі частини малюнка
Dry brush painting	creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry
Хімічна фарба	Створення скреткованих щіток, використовуючи щітку, яка в основному сушать
Dull colours	colours that are weak, and not very vivid
Нудні кольори	кольори, які слабкі, і не дуже яскраві
Foreground	the part of an artwork that is biggest and closest
Передній план	частина творіння, яка є найбільшою і найближчою
Hatching	drawing using close parallel lines
Вилучення	малюнок, використовуючи тісні паралельні лінії
Idea development	a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas
Розвиток ідей	процес, який використовується для створення корисних, глибоких та унікальних ідей
Increasing contrast	making the range between the lights and darks bigger so that things look more intense and close up
Збільшення контрасту	роблячи діапазон між вогнями і темними темними, щоб речі виглядають більш інтенсивним і закритим
Insightful	something that shows deep thinking
Проникливий	щось, що показує глибоке мислення
Intense colours	colours that are strong and very vivid
Інтенсивні кольори	кольори, які є сильними і дуже яскравими
Magenta	a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries
Пурпурний	червонувато-пурпурний (гарячий рожевий), який є одним з кольорових праймерів
Modelling	making things 3D using blending
Моделювання	Створення речей 3D за допомогою змішування
Negative space	the shape of the space between the things you would normally look at (the positive space)
Негативний простір	Форма простору між речами, які ви зазвичай подивитися (позитивний простір)
Non-central composition	an arrangement where the most important thing is NOT in the middle
Не центральний склад	домовленість, де найважливіша річ не знаходиться в середині
Positive space	the contour of the things you would normally look at
Позитивний простір	контур речей, які ви зазвичай дивитися
Primary colour	a colour that cannot be mixed using other colours: cyan, yellow, and magenta
Первинний колір	колір, який не можна змішувати за допомогою інших кольорів: ціан, жовтий, і пурпур

Reference images Довідкові зображення	photographs used to look at so you can make a better artwork Фотографії, які використовуються, щоб подивитися, щоб ви могли зробити кращу ілюстрацію
Rotating Обертючий	turning a picture to a new angle Повертаючи зображення до нового кута
Secondary colour Вторинний колір	a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue колір, який створюється шляхом змішування двох основних кольорів: червоний, зелений, і синій
Shading Затінення	drawing with white, black, and greys малюнок з білим, чорним, і сіро
Sharpening details Заточення деталей	making small things have more detail so they seem close up зробити дрібні речі більш детально, тому вони здаються близькими
Smoothness Гладкість	drawing cleanly, with no bumps Малюнок чисто, без ударів
Split complementary colour scheme Спліт доповнення кольорової схеми	a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the complementary Кольорова схема, використовуючи один основний колір, і два кольори з обох сторін до комплементарного
Square colour scheme Квадратна колірна схема	a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the shape of a square Кольорова схема, в якій кольори збалансовані навколо кольорового колеса у формі квадрата
Stippling Вишивальний	drawing using small dots малюнок з використанням невеликих точок
Texture Текстура	drawing that looks the same as what it feels like малюнок, який виглядає так само, як що він відчуває
Thumbnail drawings Ескізи	small drawings that are used to develop the composition of an artwork дрібні креслення, які використовуються для розвитку складу художньої роботи
Triad colour scheme Триада кольорова схема	a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the shape of a triangle Кольорова схема, в якій кольори збалансовані навколо кольорового колеса у формі трикутника
Unique Унікальний	something that is rare, or one-of-a-kind щось рідко, або один-з-виду
Warm colours Теплі кольори	colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds Кольори, які вказують на тепла або пристрасть: жовті, апельсини та червоні
Web-mapping Веб-картографування	linking together ideas into a web зв'язування ідеї в Інтернеті
Wet-on-wet painting Мокрого живопису	adding paint to an already wet painting surface додавання фарби до вже мокрої поверхні фарби
Zooming in/zooming out Масштабування / масштабування	making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out) Зробити зображення здається ближче (масштабування) або далі (масштабування)

3/25

R. H. H. H.

