

Jo Scanlan-Casey, 2022-23

Gabriel Espinoza, 2022-23

Seth Bennett-Crundwell, 2022-23

Bible Omod, 2022-23

Andrew O'Neil Santiago, 2022-23

Avery Myette, 2022-23

Lily Sin, 2022-23

Daisha Farmer, 2022-23

Tia Eshetu, 2022-23

Expressive clay portrait

___/10 Idea development

___/10 Feedback

Criteria for your finished clay portrait:

Realistic proportion and detail: Your portrait is clearly recognizable and is highly detailed with correct shapes and sizes.

Clay technique: The sculpture is well-crafted, has excellent texture, is strong, and will not break or explode.

Emotional expression: A specific emotion is clearly expressed in the portrait. This emotion is clearly communicated across the whole of the face.

Expressive clay portrait step-by-step

صورة الطين التعبيرية خطوة بخطوة

1. Choose a specific emotion that you want to communicate in your portrait. You may wish to choose a specific person to sculpt at this stage as well.

اختر عاطفة معينة تريد إيصالها في صورتك. قد ترغب في اختيار شخص معين لنحته في هذه المرحلة أيضًا. اختر من:

Sadness	الحزن
Anger	الغضب
Disgust	الاشمئزاز
Surprise	مفاجأة
Fear	يخاف
Contempt	ازدراء
Derision	السخرية
Confusion	ارتباك

2. Divide your clay in half. One half will be for creating the sphere of the head, and the other half will be for the features and neck.

قسّم الطين إلى نصفين. سيكون النصف الأول لإنشاء كرة الرأس ، والنصف الآخر سيكون للميزات والرقبة.

3. Create a hollow sphere that will act as a foundation for your portrait. Divide the clay for the sphere in half, and create a hollow hemisphere of clay with each one. The walls should be about 8mm thick. Use a plastic knife to roughen the edges and then join the two halves together without squishing either hemisphere. Carefully smooth over the seam without deforming the hemispheres. You want the sphere to be airtight at this stage.

قم بإنشاء كرة مجوفة تعمل كأساس لصورتك. قسّم طين الكرة إلى نصفين ، وخلق نصف كرة مجوف من الطين مع كل واحد. يجب أن يكون سمك الجدران حوالي 8 مم. استخدم سكينًا بلاستيكيًا لتقوية الحواف ثم قم بربط النصفين معًا دون سحق أي من نصفي الكرة الأرضية. قم بسلاسة التماس بعناية دون تشويه نصفي الكرة الأرضية. تريد أن تكون الكرة محكمة الإغلاق في هذه المرحلة.

4. Paddle the sphere into an egg shape with a wooden spoon. This will both shape and strengthen your clay.

جذفي الكرة في شكل بيضة بملعقة خشبية. سيؤدي ذلك إلى تشكيل الطين وتقويته.

5. Mark out the general proportions of the face.

حدد النسب العامة للوجه.

- Eyes will be near the halfway mark between the top of the head and the bottom of the chin.
- The bridge of the nose will start between the eyes and the tip will stop a little short of half the distance from the eyeline to the chin.
- The lips will be halfway between the tip of the nose and the chin.
- The space between the eyes is usually equal to the width of one eye.
- The mouth is usually as wide as the space between the two pupils of the eye.

- ستكون العيون قريبة من علامة المنتصف بين أعلى الرأس وأسفل الذقن.
- سيبدأ جسر الأنف بين العينين وسيتوقف طرفه قليلاً لمسافة نصف المسافة من خط العين إلى الذقن.
- ستكون الشفاه في منتصف المسافة بين طرف الأنف والذقن.
- عادة ما تكون المسافة بين العينين مساوية لعرض عين واحدة.
- عادة ما يكون الفم بعرض المسافة بين يؤبؤي العين.

6. Add the features. The order is not critical. Add the clay roughly at first. Smoothing too quickly with squeeze the moisture from the clay and make it much harder to mould and shape. Then add and remove clay to refine the features.

أضف الميزات. الترتيب ليس حرجاً. أضف الطين تقريباً في البداية. قم بالتنعيم بسرعة كبيرة عن طريق الضغط على الرطوبة من الطين وجعل تشكيلها وتشكيلها أكثر صعوبة. ثم قم بإضافة وإزالة الطين لتحسين الميزات.

Keep observing a real person's face. Choose a photograph to work from - or much better: choose someone in the class.

استمر في مراقبة وجه شخص حقيقي. اختر صورة للعمل منها - أو أفضل بكثير: اختر شخصاً في الفصل.

• Nose	أنف
• Brows	الحواجب
• Cheekbones	عظام الخد
• fill in forehead	املا الجبين
• Lips	شفه
• Chin	ذقن
• Cheeks	الخددين
• Eyes	عيون
• Hair	شعر

7. Adjust the features of the face to express emotion. You will be tempted to simply make a blank face. Keep looking at real people with obvious emotions. Look at how the parts of the face are different from emotion to emotion. There is a huge difference between a sad chin and a disgusted chin.

اضبط ملامح الوجه للتعبير عن المشاعر. سوف تميل ببساطة إلى جعل وجهك فارغاً. استمر في النظر إلى أناس حقيقيين لديهم مشاعر واضحة. انظر كيف تختلف أجزاء الوجه من عاطفة إلى عاطفة. هناك فرق كبير بين الذقن الحزين والذقن المقرنف.

8. Smooth and refine the features. Keep adding and removing clay as needed. Smooth the parts of the face together so that there is a seamless transition from one part to another. Keep working from observation and keep focused on communicating your emotion.

تنعيم وصل الميزات. استمر في إضافة وإزالة الطين حسب الحاجة. قم بسلاسة أجزاء الوجه معاً بحيث يكون هناك انتقال سلس من جزء إلى آخر. استمر في العمل بعيداً عن الملاحظة واستمر في التركيز على توصيل مشاعرك.

9. Add a neck to support your sculpture. Make sure it is not looking up.

أضف رقبة لدعم النحت الخاص بك. تأكد من أنه لا يبحث.

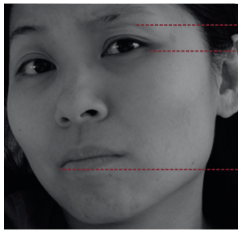
10. Add hair to your sculpture. Observe from real life to help you get the shape and texture.

أضف الشعر إلى التمثال الخاص بك. لاحظ من الحياة الواقعية لمساعدتك في الحصول على الشكل والملمس.

11. Discreetly puncture your portrait so that the air can escape during firing.

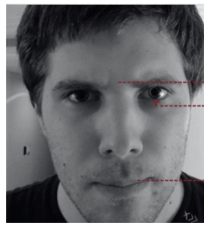
قم بثقب صورتك بتكتك حتى يتمكن الهواء من الهروب أثناء إطلاق النار.

Skill builders Expressive Faces

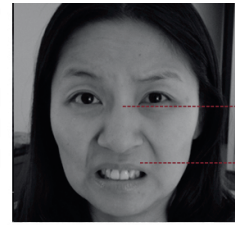
sadness

- ① drooping upper eyelids
- ② losing focus in eyes
- ③ slight pulling down of lip corners

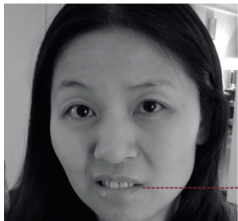
anger

- ① eyebrows down and together
- ② eyes glare
- ③ narrowing of the lips

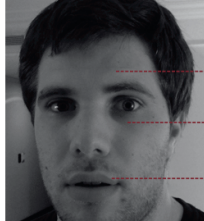
disgust

- ① nose wrinkling
- ② upper lip raised

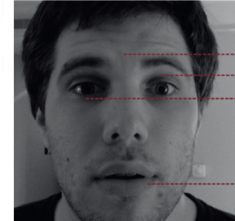
contempt

- ① lip corner tightened and raised on only one side of face

surprise

- Lasts for only one second:
- ① eyebrows raised
 - ② eyes widened
 - ③ mouth open

fear

- ① eyebrows raised and pulled together
- ② raised upper eyelids
- ③ tensed lower eyelids
- ④ lips slightly stretched horizontally back to ears

1. Contempt:
lifted brows, upper lip lifted.
How to cause this:
It's enough just to wipe the sweat off your head with a tip of your tie.

2. Controlled anger:
tightly shut lips, flared nostrils, eyes squinting slightly.
How to cause this:
Find a photo album with your ex-wife photos and put it in a prominent place.

3. Fear:
eyes open wide, eyebrows slightly raised corners of the mouth are pointing downward.
How to cause this:
Pick up the phone and say: "Hey Wolfgang! I heard you and your brother have no place to live? Well, come live with us!"

4. Sarcastic Smile
mouth half-open, eyes slightly squinting.
How to cause this:
Going out with your buddies, promise to be home at 9 pm.

5. Obligatory Smile
mouth corners are pointing in different directions, in a lopsided smile.
How to cause this:
Invite your boss to visit your house.

6. Derision
lips shut, eyes squinting.
How to cause this:
Refuse to pay extra \$100 for a hotel room with a better view.

7. Asking nicely:
lifted eyebrows, trembling chin
How to cause this:
Promise something, then change your mind.

8. Pleading:
wrinkled forehead, lips slightly open, eyes wet.
How to cause this:
Again promise her something, (see previous), and then change your mind again.

9. Baffled Anger
one eye squinted, jaw put forward.
How to cause this:
when you learn wins, go to bed dressed in it's colors.

10. Confusion:
eyes open wide, mouth slightly open.
How to cause this:
get a tattoo with a different girl's name.

11. Deep Hatred
all face muscles are frozen as in a mask.
How to cause this:
Say that her new dress is good, but your secretary's dress is better.

12. Humble Submission.
mouth is closed, one eyebrow slightly raised.
How to cause this:
As yet unknown.

Once upon a time, you simply wanted to make a portrait look right. Now it is time to use your skills to express emotion. Make expressive shaded drawings in your sketchbook.

The Seven Universal Facial Expressions of Emotion

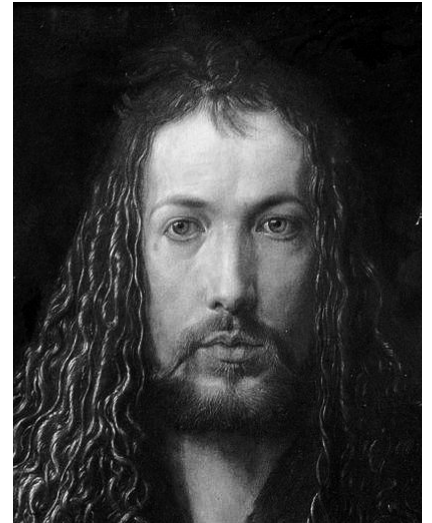
Video: We have only four facial expressions!

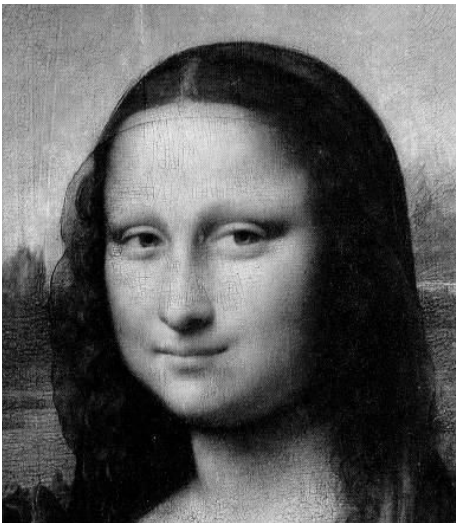
Édouard Manet, *Olympia*, 1863

Johannes Vermeer, *Girl with a Pearl Earring*, c 1665

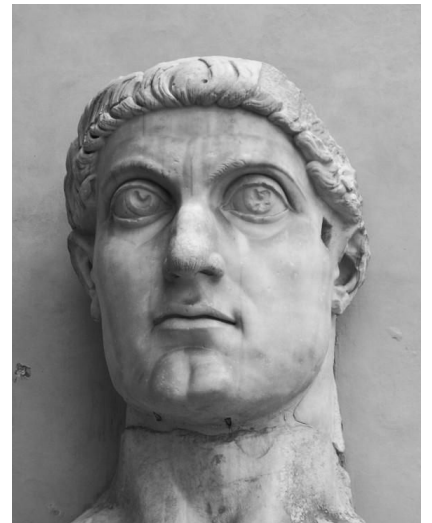
Albrecht Dürer, *Self-portrait*, 1500

Leonardo da Vinci, *Mona Lisa*, c. 1503-1506

Frida Kahlo, *The Two Fridas*, 1939

Unknown, *Head of Constantine*, circa 315

Portraits from art history

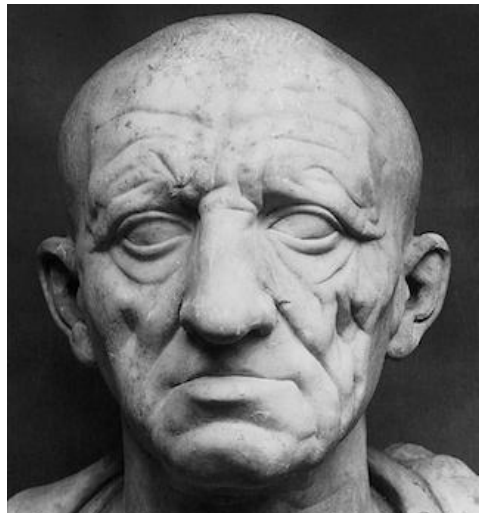
Roy Lichtenstein, *In the Car*, 1963

Rembrandt, *Self-Portrait with Two Circles*, c. 1665-1669

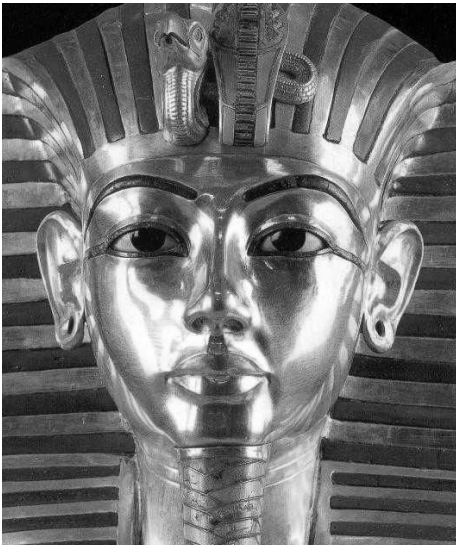
Jan van Eyck, *The Arnolfini Portrait*, 1434

Unknown, *Head of a Roman Patrician* (Cato the Elder), 75-50 BC

Myron, *Discobolus*, circa 450 BC

Unknown, *The Death Mask of King Tutankhamen*, 1320 BC

Jean-Auguste-Dominique Ingres, *Princesse de Broglie*, 1851-53

Edvard Munch, *The Scream of Nature*, 1893

Jeff Koons, *Rabbit*, 1986

Otto Dix, *Portrait of the Journalist Sylvia Von Harden*, 1926

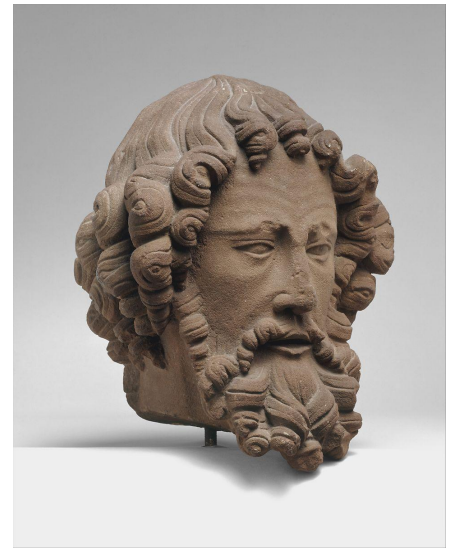
Édouard Manet, *A Bar at the Folies-Bergère*, 1881-82

After Leochares, *Apollo Belvedere*,
white marble, 120–140 CE.

**Marble portrait of the emperor
Antoninus Pius,** ca. 138–161 CE.

**Unknown German artist, *Head of an
Apostle*,** ca. 1280–1300.

Michelangelo (Italy), *David*,
1501–1504. White marble.

Gian Lorenzo Bernini (Italy), *David*,
1623–24.

**Harriet Goodhue Hosmer (US),
Daphne,** 1853, carved 1854.

Sculpted faces

**Antonio Canova (Italian), *Psyche
Revived by Cupid's Kiss*,** 1787–1793.

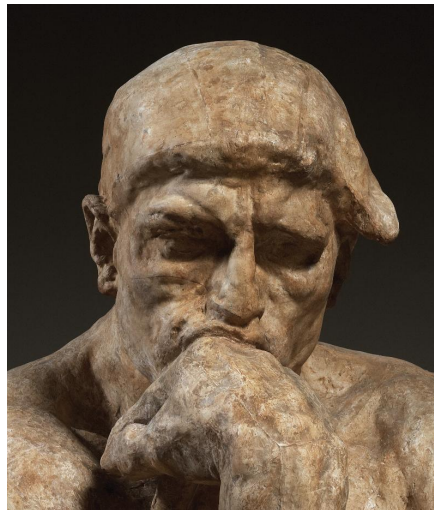
**Edgar Degas (France), *Little Dancer,
Aged Fourteen*,** 1878–1881.

from

Art History

Ernst Ludwig Kirchner (German),
Expressionist wooden sculpture.

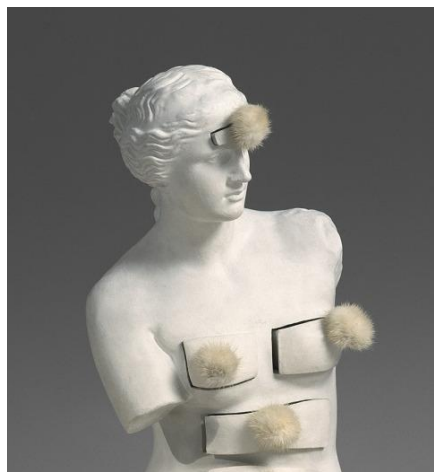
Auguste Rodin (France), *The Thinker*,
1878-1881.

Constantin Brâncuși, *Portrait of
Mademoiselle Pogany*, 1912.

Jacques Lipchitz (US), *Man with
Mandolin*, 1916-17.

Salvador Dalí (Spain), *Venus de Milo
with Drawers*, 1936.

Raoul Hausmann (Austria), *The Spirit
of Our Time - Mechanical Head*, 1919.

Roy Lichtenstein (US), *Head With
Blue Shadow*, 1965.

Expressive clay portrait evaluation

تقييم معبرة لصورة الطين

Realistic proportion and detail

The sculpted portrait shows the correct shapes and sizes of the face of a specific person. The person is clearly recognizable and is highly detailed.

التناسب والتفاصيل الواقعية

تُظهر الصورة المنحوتة الأشكال والأحجام الصحيحة لوجه شخص معين. يمكن التعرف على الشخص بوضوح وهو مفصل للغاية.

Clay technique

The sculpture is well-crafted, with excellent skin and hair texture. As well, it is strong without being thick and heavy, and does not present a risk of breaking or exploding.

تقنية الصلصال

النحت متقن الصنع ، مع ملمس بشرة وشعر ممتازين. كما أنه قوي دون أن يكون سميكًا وثقيلًا ، ولا يمثل خطر الانكسار أو الانفجار.

Emotional expression

A specific emotion is clearly expressed in the portrait, and this expression is clearly communicated across the whole of the face.

التعبير العاطفي

يتم التعبير عن عاطفة محددة بوضوح في الصورة ، ويتم توصيل هذا التعبير بوضوح عبر الوجه كله.

توليد الأفكار - بحد أقصى 50 %

1 Generate ideas — maximum of 50%

Use lists, a web map, or simple drawings to come up with a LOT of ideas! If you already have an idea in mind, choose that as your central theme and expand upon it. Let your ideas wander - one idea leads to another. Drawings can be details of source images, different viewpoints, textures, technical experiments, etc.

استخدام خريطة الويب القوائم، أو رسومات بسيطة لتأتي مع الكثير من الأفكار! إذا كان لديك بالفعل فكرة في العقل، واختيار هذا كموضوع مركزي وتوسيع عليه. دع أفكارك يهيمنون على وجوههم - واحد يؤدي فكرة إلى أخرى. يمكن أن تكون الرسومات تفاصيل مصدر الصور، وجهات نظر مختلفة، والقوام، والتجارب الفنية، الخ

عدد الكلمات → $\text{Number of words} \rightarrow \text{_____} \div 3 = \text{_____} \%$ $\text{_____} \% = 3 \div \text{_____}$

عدد الرسومات البسيطة → $\text{Number of simple sketches} \rightarrow \text{_____} \times 2\% = \text{_____} \%$ $\text{_____} \% = 2\% \times \text{_____}$

عدد من الرسومات أفضل → $\text{Number of better sketches} \rightarrow \text{_____} \times 4\% = \text{_____} \%$ $\text{_____} \% = 4\% \times \text{_____}$

2 Select the best and join together ideas

حدد أفضل الأفكار وانضم إليهم معاً

Circle the **best** ideas circled = □ 5%

ضع دائرة حول أفضل الأفكار: دائري □ = 5%

Link into **groups** of ideas linked = □ 5%

اربطها بمجموعات من الأفكار: □ = 5%

3 Print reference images — maximum of 8 images

طباعة الصور المرجعية - بحد أقصى 8 صور

- Print **EIGHT** reference images so you can accurately observe the challenging parts of your artwork. Taking your and using own photographs is preferred, but image searches are also fine.
- Do not simply copy a picture that you find.** The idea is to edit and combine source images to create your own artwork. If you simply copy a picture, you are plagiarizing and will earn a zero for your idea generation and any criteria involving creativity in your final artwork.
- Up to half of your pictures may be of drawings, paintings, or other artworks of others to use as inspiration. The other images must be realistic photographs.
- You must hand in the **printed** copy of the images to earn the marks.

- طباعة الصور إشارة EIGHT حتى تتمكن من مراقبة بدقة أجزاء تحدي من الأعمال الفنية الخاصة بك. اتخاذ الخاص بك واستخدام الصور الخاصة ويفضل، ولكن البحث صورة هي أيضا غرامة.
- لا ببساطة نسخ الصورة التي ترونها. والفكرة هي تحرير والجمع بين مصدر الصور لخلق عمل فني خاص بك. إذا كنت ببساطة نسخ صورة، كنت يغشون وسوف تكسب صفر لتوليد فكرة وأية معايير تنطوي على الإبداع في العمل الفني النهائي.
- ما يصل إلى نصف من الصور الخاصة بك قد يكون من الرسومات واللوحات، أو غيرها من الأعمال الفنية من الآخرين لاستخدام الإلهام. يجب أن تكون الصور الأخرى والصور واقعية.
- يجب تسليم نسخة مطبوعة من الصور لكسب علامات.

_____ الصور $\times 5\% = \text{_____} \%$ $\text{_____} \% = 5\% \times \text{_____}$

4 Thumbnail compositions — maximum of 10

المؤلفات المصغرة - بحد أقصى 10 صور مصغرة

- Create THREE thumbnail drawings anywhere in the idea development section.
- These should be based on combinations of ideas that you can up with. Include your background.
- Experiment with unusual angles, viewpoints, and arrangements to help make your artwork stand out.
- Draw a frame around your thumbnails to show the edges of the artwork.

- إنشاء ثلاثة رسومات مصغرة في أي مكان في قسم تطوير الفكرة.
- وينبغي أن تستند هذه على مزيج من الأفكار التي يمكن أن تصل معها. تشمل الخلفية الخاصة بك.
- تجربة مع زوايا غير عادية، وجهات النظر، وترتيبات للمساعدة في جعل عملك الفني تبرز.
- رسم إطار حول الصور المصغرة لتظهر حواف العمل الفني.

$$\text{_____ thumbnails} \times 8\% = \text{_____}\% \quad \text{الصور المصغرة} \times 8\% = \text{_____}\%$$

5 Rough copy — great quality or better

نسخة تقريبية - جودة رائعة أو أفضل

- Take the best ideas from your thumbnails and combine them into an improved rough copy.
- Use this to work out the bugs and improve your skills before you start the real thing.
- If you are using colour, use paint or coloured pencil to show your colour scheme.
- Draw in a frame to show the outer edges of your artwork.
- **Remember to choose a non-central composition.**

- اتخاذ أفضل الأفكار من الصور المصغرة والجمع بينهما في نسخة الخام محسنة.
- استخدام هذا للعمل على البق وتحسين المهارات الخاصة بك قبل البدء الشيء الحقيقي.
- إذا كنت تستخدم اللون، والطلاء استخدام قلم رصاص أو الملونة لإظهار الألوان الخاصة بك.
- رسم في إطار لإظهار الحواف الخارجية من الأعمال الفنية الخاصة بك.
- تذكر أن تختار تركيبة غير مركزي.

$$\text{_____ drawing} \times 25\% = \text{_____}\% \quad \text{رسم} \times 25\% = \text{_____}\%$$

$$\text{Total} = \text{_____}\%$$

$$\text{المجموع} = \text{_____}\%$$

NOTE: If you simply copy a picture from the internet, your mark drops to 25%.

ملاحظة: إذا قمت ببساطة بنسخ صورة من الإنترنت ، فستنخفض العلامة إلى 25%.

Ben Bogardus

Amelia McGrath

Zoe Bartel

Daegan Noel

Kumi Henden