

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

پرتره رس رسا گام به گام

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.

احساس خاصی را انتخاب کنید که می خواهید در پرتره خود با آن ارتباط برقرار کنید. ممکن است بخواهید در این مرحله نیز فرد خاصی را برای مجسمه سازی انتخاب کنید. انتخاب از:

Sadness	غمگینی
Anger	عصبانیت
Disgust	انزجار
Surprise	تعجب
Fear	ترس
Contempt	تحقیر
Derision	تمسخر
Confusion	گیجی

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.

خاک رس خود را به نصف تقسیم کنید. یک نیمه برای ایجاد کره سر و نیم دیگر برای ویژگی ها و گردن خواهد بود.

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.

یک کره توخالی ایجاد کنید که به عنوان پایه ای برای پرتره شما عمل کند. خاک رس کره را از وسط تقسیم کنید و با هر کدام یک نیمکره توخالی از خاک رس ایجاد کنید. ضخامت دیوارها باید حدود 8 میلی متر باشد. از یک چاقوی پلاستیکی استفاده کنید تا لبه ها را زبر کنید و سپس دو نیمه را بدون کوبیدن هر یک از نیمکره ها به هم وصل کنید. بدون تغییر شکل نیمکره ها، روی درز را با دقت صاف کنید. شما می خواهید که در این مرحله کروی هوا بند باشد.

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

با قاشق چوبی کره را به شکل تخم مرغ درآورید. این کار باعث شکل گیری و تقویت خاک رس شما می شود.

5. Mark out the general proportions of the face.

نسبت های کلی صورت را مشخص کنید.

- 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.

- چشم ها نزدیک به نیمه راه بین بالای سر و پایین چانه خواهند بود.
- پل بینی از بین چشم ها شروع می شود و نوک آن کمی کمتر از نصف فاصله خط چشم تا چانه متوقف می شود.
- لب ها در نیمه راه بین نوک بینی و چانه قرار خواهند گرفت.
- فاصله بین چشم ها معمولاً برابر با عرض یک چشم است.
- دهان معمولاً به اندازه فضای بین دو مردمک چشم است.

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.

ویژگی ها را اضافه کنید. دستور مهم نیست. ابتدا خاک رس را تقریباً اضافه کنید. صاف کردن خیلی سریع با فشار دادن رطوبت خاک رس و قالب گیری و شکل دادن آن را بسیار سخت تر می کند. سپس خاک رس را اضافه و حذف کنید تا ویژگی ها را اصلاح کنید.

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

به مشاهده چهره یک شخص واقعی ادامه دهید. عکسی را برای کار انتخاب کنید - یا خیلی بهتر: فردی را در کلاس انتخاب کنید.

• Nose	بینی
• Brows	ابروها
• Cheekbones	استخوان گونه
• fill in forehead	پیشانی را پر کنید
• Lips	لب
• Chin	چانه
• Cheeks	گونه ها
• Eyes	چشم ها
• Hair	مو

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.

ویژگی های صورت را برای بیان احساسات تنظیم کنید. شما وسوسه خواهید شد که به سادگی یک چهره خالی بسازید. با احساسات آشکار به افراد واقعی نگاه کنید. ببینید که چگونه قسمت های صورت از احساسی به احساس دیگر متفاوت است. بین چانه غمگین و چانه منزجر تفاوت زیادی وجود دارد.

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.

ویژگی ها را صاف و اصلاح کنید. در صورت نیاز به اضافه کردن و حذف خاک رس ادامه دهید. قسمت های صورت را با هم صاف کنید تا انتقال بدون درز از یک قسمت به قسمت دیگر وجود داشته باشد. از مشاهده کار کنید و بر انتقال احساسات خود تمرکز کنید.

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

یک گردن برای حمایت از مجسمه خود اضافه کنید. مطمئن شوید که به بالا نگاه نمی کند.

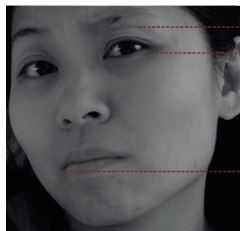
10. Add hair to your sculpture. Observe from real life to help you get the shape and texture.

مو را به مجسمه خود اضافه کنید. از زندگی واقعی مشاهده کنید تا به شما کمک کند شکل و بافت را بدست آورید.

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

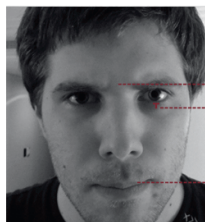
پرتره خود را با احتیاط سوراخ کنید تا هوا در هنگام شلیک خارج شود.

Skill builders Expressive Faces

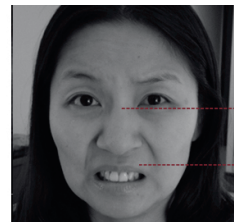
sadness

- 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

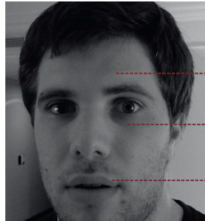
disgust

- ① nose wrinkling
- ② upper lip raised

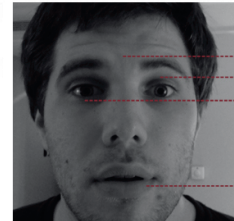
contempt

- 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

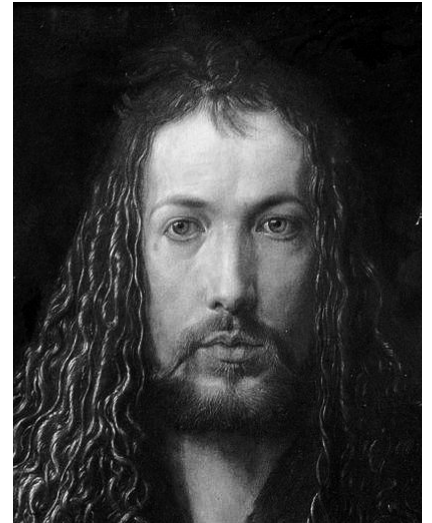
Video: We have only four facial expressions!

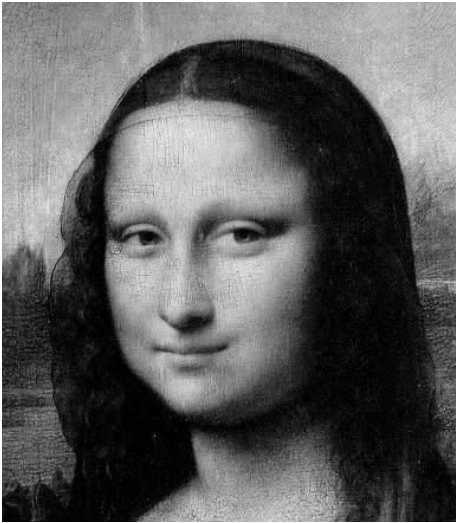
Édouard Manet, *Olympia*, 1863

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

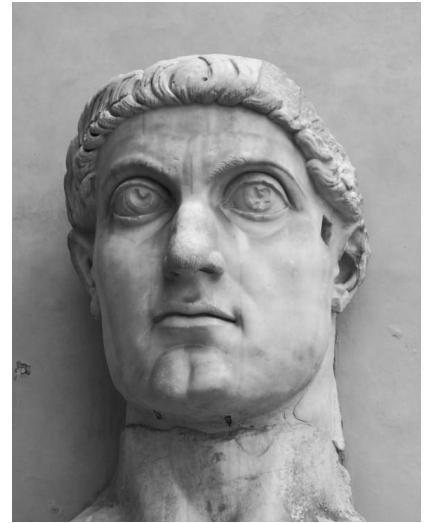
Albrecht Dürer, *Self-portrait*, 1500

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

Frida Kahlo, *The Two Fridas*, 1939

Unknown, *Head of Constantine*, circa 315

Portraits from art history

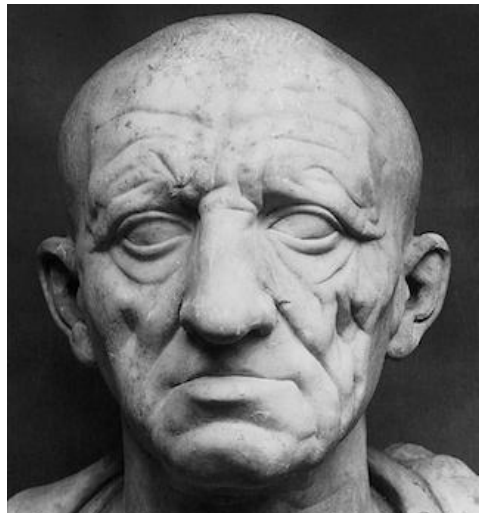
Roy Lichtenstein, *In the Car*, 1963

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

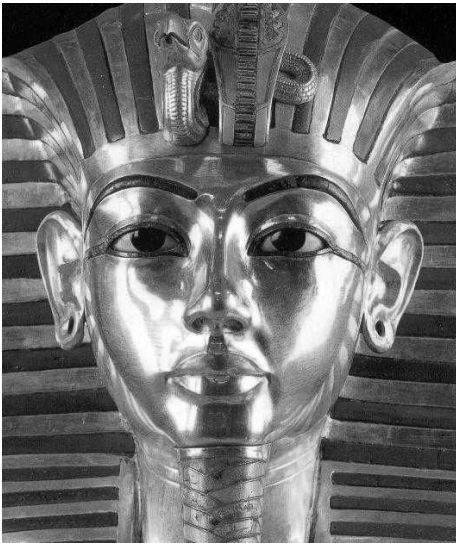
Jan van Eyck, *The Arnolfini Portrait*, 1434

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

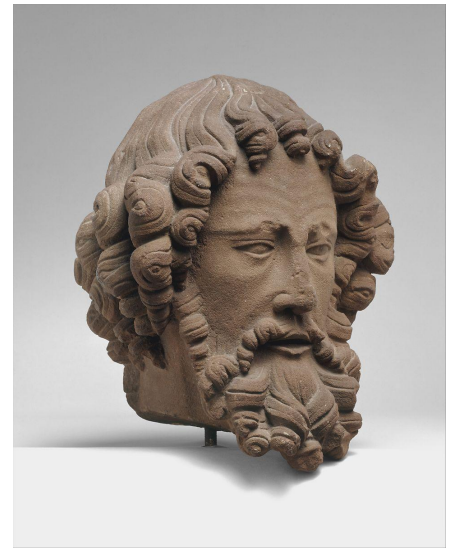
Édouard Manet, *A Bar at the Folies-Bergère*, 1881-82

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.

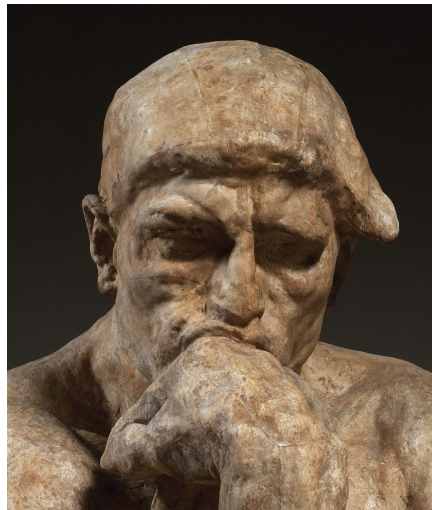
**Edgar Degas (France), *Little Dancer,
Aged Fourteen*,** 1878–1881.

from

Art History

Ernst Ludwig Kirchner (German), Expressionist wooden sculpture.

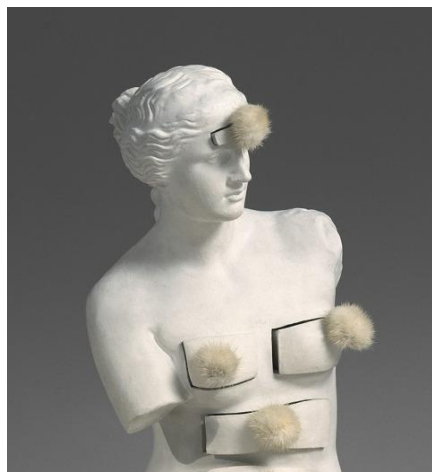
Auguste Rodin (France), *The Thinker*, 1878-1881.

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

ارزیابی پرتره رس رسا

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.

تناسب و جزئیات واقع گرایانه

پرتره حجاری شده شکل ها و اندازه های صحیح صورت یک فرد خاص را نشان می دهد. شخص به وضوح قابل تشخیص است و بسیار دقیق است.

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.

تکنیک خاک رس

مجسمه به خوبی ساخته شده است، با بافت پوست و مو عالی است. همچنین بدون اینکه ضخیم و سنگین باشد قوی است و خطر شکستگی یا انفجار را ندارد.

Emotional expression

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

بیان عاطفی

یک احساس خاص به وضوح در پرتره بیان می شود، و این بیان به وضوح در کل چهره بیان می شود.

تولید ایده - حداکثر 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.

استفاده از لیست های، نقشه وب، و یا نقاشی های ساده به آمده تا با بسیاری از ایده! اگر شما در حال حاضر یک ایده در ذهن، را انتخاب کنید که به عنوان موضوع اصلی خود و گسترش بر آن است. اجازه دهید ایده های خود را سرگردان - یک ایده منجر به دیگری. نقاشی را می توان جزئیات تصاویر منبع، دیدگاه های مختلف، بافت، آزمایش فنی، و غیره

تعداد کلمات → $\frac{\text{Number of words}}{3} = \text{Percentage}$ %

تعداد طرح های ساده → $\frac{\text{Number of simple sketches}}{2} = \text{Percentage}$ %

تعدادی از طرح بهتر → $\frac{\text{Number of better sketches}}{4} = \text{Percentage}$ %

2 Select the best and join together ideas

بهترین را انتخاب کنید و پیوستن به یکدیگر ایده

Circle the best ideas circled = 5%

دایره بهترین ایده ها دور = 5%

Link into groups of ideas linked = 5%

لینک به گروه های ایده مرتبط = 5%

3 Print reference images — maximum of 8 images

چاپ تصاویر مرجع - حداکثر 8 تصاویر

- Print **EIGHT** reference images so you can accurately observe the challenging parts of your artwork. Taking your own 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.

- هشت تصویر مرجع چاپ کنید تا بتوانید به دقت بخش های چالش برانگیز آثار هنری خود را مشاهده کنید. گرفتن و استفاده از عکس های شخصی ترجیح داده می شود، اما جستجوی تصویر نیز خوب است.
- به سادگی کپی کردن یک تصویر که شما را پیدا ایده این است که ویرایش و ترکیب تصاویر منبع برای ایجاد آثار هنری خود را. اگر شما به سادگی کپی کردن یک تصویر، شما خوشه چین و صفر برای نسل ایده خود را به دست آورند و هر معیار شامل خلاقیت در آثار نهایی خود را.
- بیش از نیمی از تصاویر ممکن است از طرح، نقاشی، و یا دیگر آثار دیگران به عنوان الهام بخش استفاده کنید. تصاویر دیگر باید عکس واقع بینانه باشد.
- شما باید در نسخه چاپ شده از تصاویر دست به کسب علامت.

تصاویر $\times 5\% = \text{Percentage}$ %

4 Thumbnail compositions — maximum of 10

ترکیب بند انگشتی - حداکثر 10

- 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.

- درست سه نقشه ریز در هر نقطه از بخش توسعه ایده.
- این را باید بر روی ترکیبی از ایده هایی که شما می توانید با است. شامل پس زمینه خود را.
- آزمایش با زاویه غیر معمول، نظرات، و ترتیبات برای کمک به ایجاد آثار هنری خود را به ایستادگی کردن.
- قرعه کشی یک قاب اطراف عکسها خود را برای نشان دادن لبه های آثار هنری.

$$\text{_____ thumbnails} \times 8\% = \text{_____}\% \quad \text{ریز عکسها} \times 8\% = \text{_____}\%$$

5 Rough copy — great quality or better

کپی خشن - با کیفیت عالی و یا بهتر

- 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.**

- نگاهی به بهترین ایده ها را از ریز عکسها خود را و ترکیب آنها را به یک کپی خشن بهبود یافته است.
- با استفاده از این به کار کردن اشکالات و بهبود مهارت های خود را قبل از اینکه شما شروع به چیزی واقعی است.
- اگر شما به استفاده از رنگ، رنگ استفاده و یا مداد رنگی برای نشان دادن رنگ خود را.
- قرعه کشی در یک قاب برای نشان دادن لبه های بیرونی از آثار هنری خود را.
- به یاد داشته باشید برای انتخاب یک ترکیب غیر مرکزی.

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

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

$$\text{مجموع} = \text{_____}\%$$

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

توجه: اگر شما به سادگی کپی کردن یک تصویر از اینترنت، علامت خود را قطره به 25%.

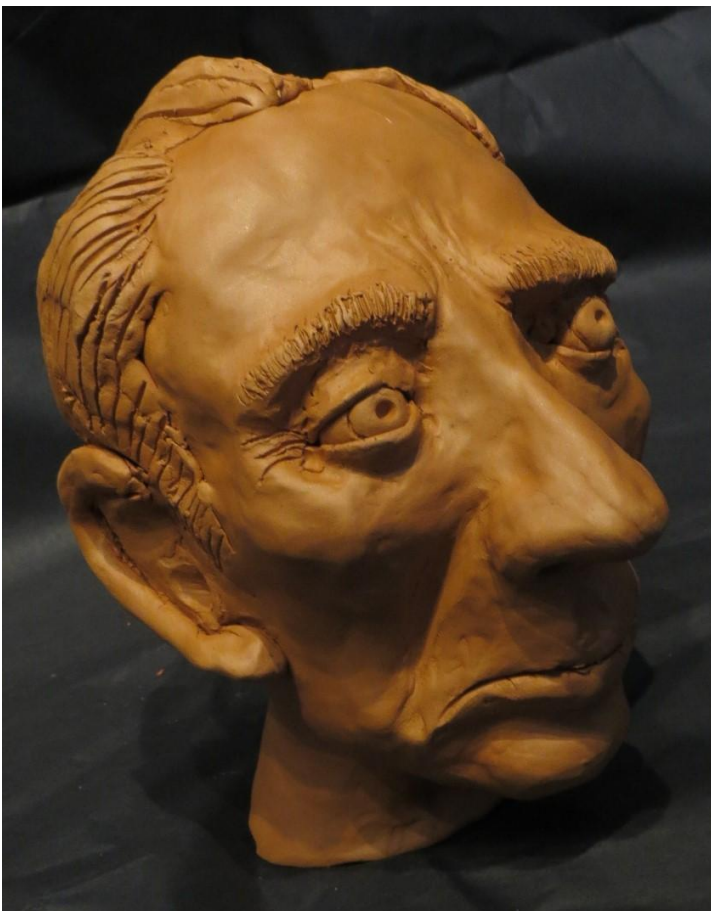
Ben Bogardus

Amelia McGrath

Zoe Bartel

Daegan Noel

Kumi Henden