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
表情豊かな粘土ポートレートを段階的に作成

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. **ポートレートで伝えたい特定の感情を選択してください。** この段階で彫刻する特定の人物を選択することもできます。 から選ぶ:

Sadness	悲しみ
Anger	怒り
Disgust	嫌悪
Surprise	サプライズ
Fear	恐れ
Contempt	軽蔑する
Derision	嘲笑
Confusion	錯乱

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. **粘土を半分に分けます。** 半分は頭の球体を作成するためのもので、もう半分は顔立ちと首を作成するためのものです。

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.

ポートレートの基礎となる中空の球体を作成します。 球体用の粘土を半分に分け、それぞれで中空の半球状の粘土を作ります。壁の厚さは約 8 mm である必要があります。 プラスチックのナイフを使ってエッジを粗くし、どちらの半球も潰さないように 2 つの半分を結合します。 半球を変形させずに、縫い目を慎重に滑らかにします。 この段階では球体が気密であることが必要です。

4. Paddle the sphere into an egg shape with a wooden spoon. This will both shape and strengthen your clay. **木のスプーンで球をこして卵の形にします。** これにより、粘土の形が整い、強化されます。

5. Mark out the general proportions of the face. 顔の全体的な比率をマークします。

- 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.

- 目は頭のてっぺんと顎の下の中間点付近にあります。
- 鼻筋は目の間から始まり、先端はアイラインから顎までの距離の半分の少し手前で止まります。
- 唇は鼻の頭と顎の中間になります。
- 両目の間隔は通常、片方の目の幅と同じです。
- 口の幅は通常、目の 2 つの瞳孔間のスペースと同じです。

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.

機能を追加します。順序は重要ではありません。最初に粘土をざっくりと加えます。粘土から水分を絞り出して滑らかにしすぎると、成形や形を整えるのが非常に困難になります。次に、粘土を追加したり除去したりして、特徴を調整します。

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

本物の人の顔を観察し続けてください。作業に使用する写真を選択します。あるいは、クラスの誰かを選択することもできます。

- Nose 鼻
- Brows 眉毛
- Cheekbones 頬骨
- fill in forehead 額を埋める
- Lips 唇
- Chin 顎
- Cheeks 頬
- Eyes 目
- Hair 髪

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.

顔の特徴を調整して感情を表現します。ただ無表情になりたくなるでしょう。明らかな感情を持った現実の人々を見つめ続けてください。顔のパーツが感情ごとにどのように異なるかを見てください。悲しい顎とうんざりした顎の間には大きな違いがあります。

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.

特徴を滑らかにして洗練させます。必要に応じて粘土を追加したり削除したりし続けます。顔のパーツを滑らかにして、あるパーツから別のパーツにシームレスに移行できるようにします。観察から作業を続け、感情を伝えることに集中し続けてください。

9. Add a neck to support your sculpture. Make sure it is not looking up. **彫刻をサポートするために首を追加します。**上を向いていないか確認してください。

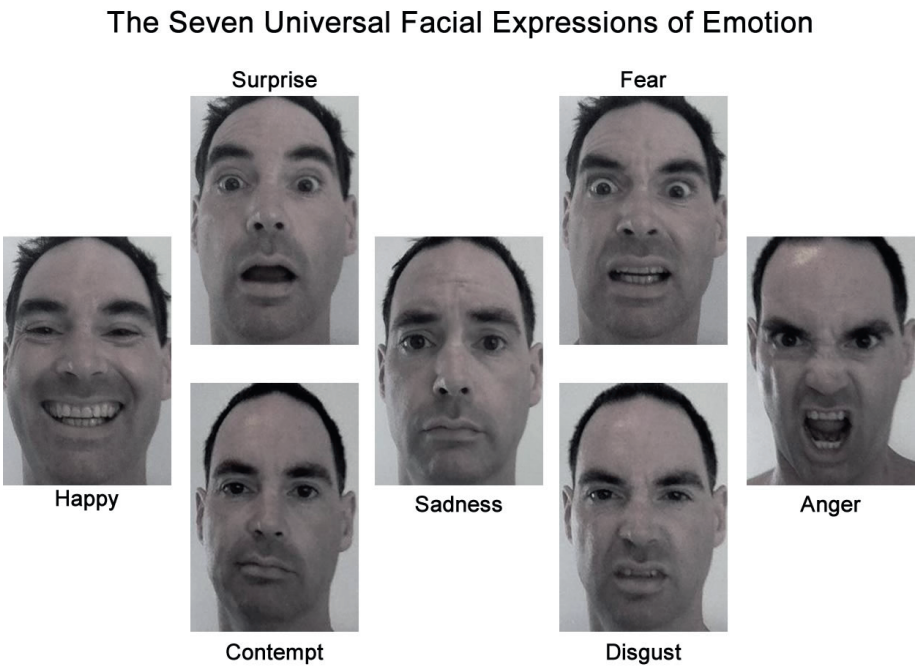
10. Add hair to your sculpture. Observe from real life to help you get the shape and texture. **彫刻に髪を追加します。**実物を観察して、形状や質感を把握するのに役立ちます。

11. Discreetly puncture your portrait so that the air can escape during firing. **射撃中に空気が抜けるように、肖像画に慎重に穴を開けます。**

Skill builders Expressive Faces

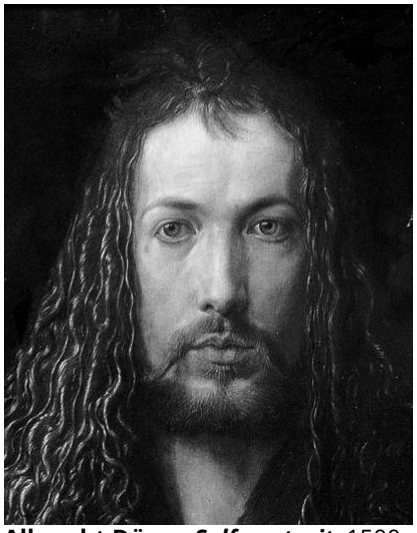
Once upon a time, you simply wanted to make a portrait look right. Now it is time to use your skills to express emotion. Make expressive shaded drawings in your sketchbook.

Video: We have only four facial expressions!

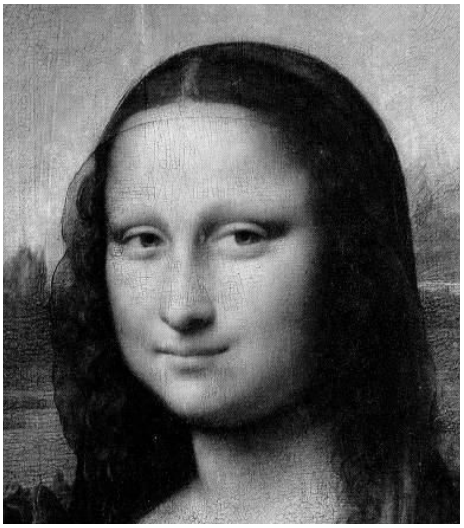


Édouard Manet, ***Olympia***, 1863

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

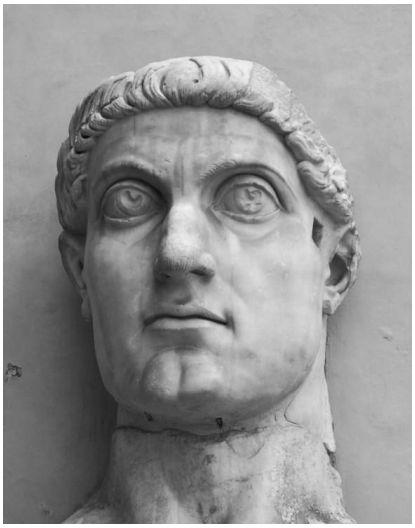


Albrecht Dürer, ***Self-portrait***, 1500



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

Frida Kahlo, ***The Two Fridas***, 1939



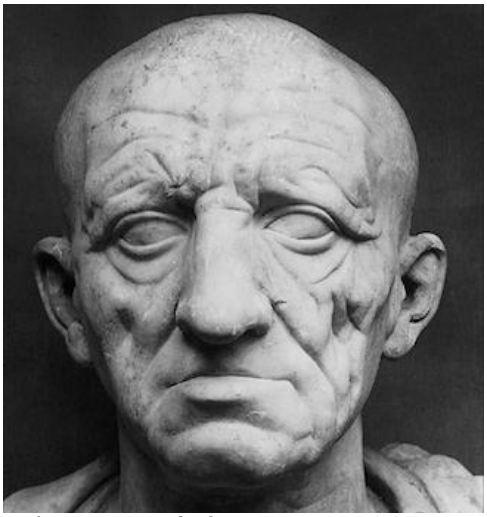
Unknown, ***Head of Constantine***, circa 315

Portraits from art history

Roy Lichtenstein, ***In the Car***, 1963

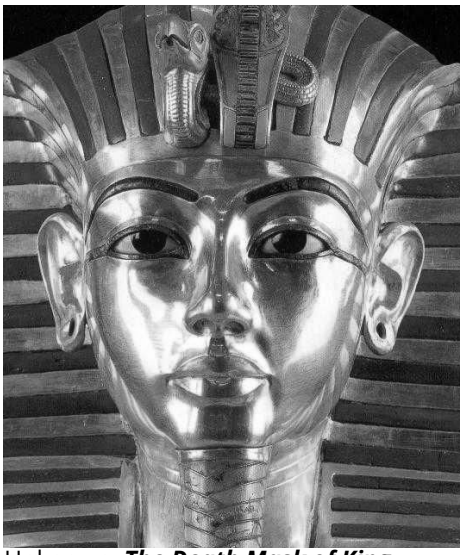
Rembrandt, ***Self-Portrait with Two Circles***, c. 1665-1669

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

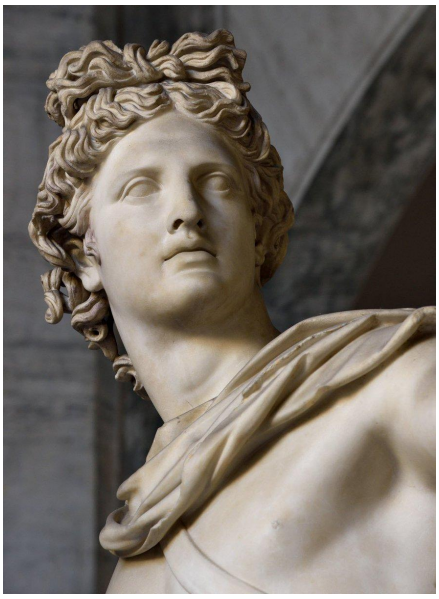
Jean-Auguste-Dominique Ingres, ***Princesse de Broglie***, 1851–53

Edvard Munch, ***The Scream of Nature***, 1893

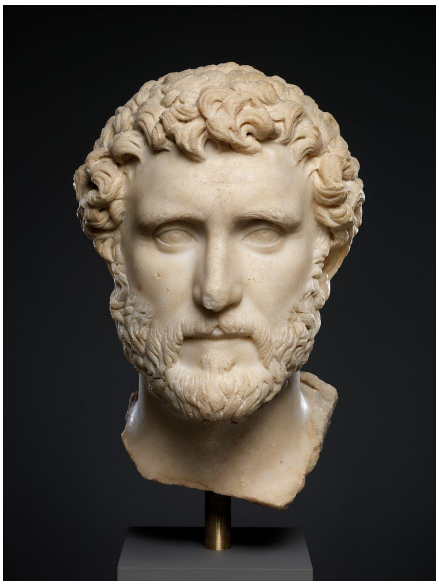
Jeff Koons, ***Rabbit***, 1986

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

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

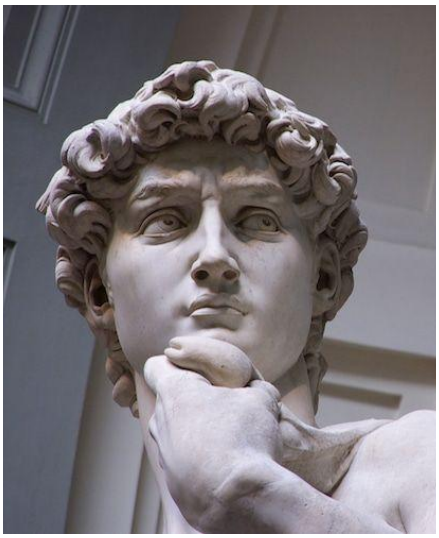


After Leochares, ***Apollo Belvedere***, white marble, 120–140 CE.

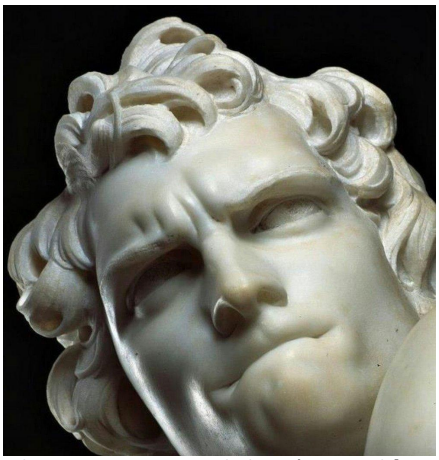


Marble portrait of the emperor Antoninus Pius, ca. 138–161 CE.

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



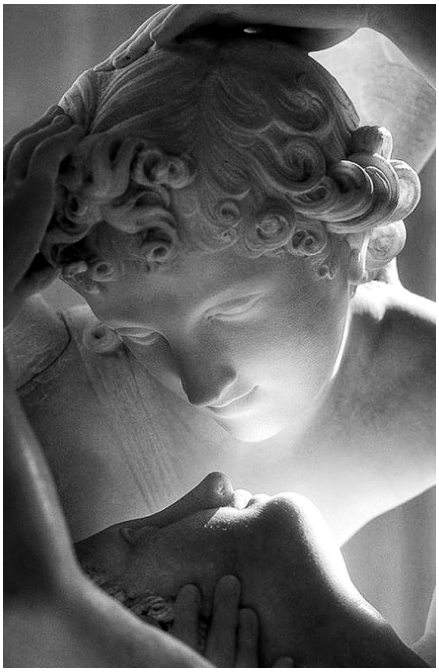
Michelangelo (Italy), ***David***, 1501–1504. White marble.



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

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

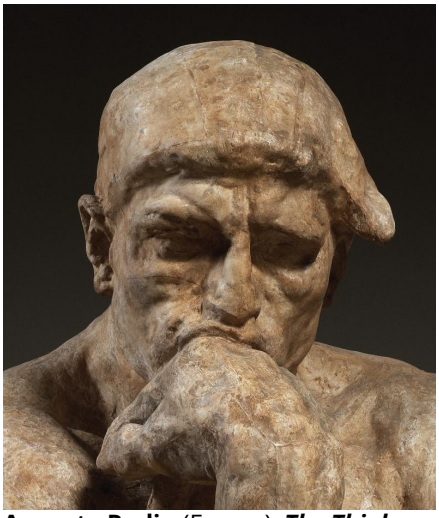
Sculpted faces



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

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

from Art History



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

Ernst Ludwig Kirchner (German), Expressionist wooden sculpture.

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

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

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

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

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

Expressive clay portrait evaluation
表現力豊かな粘土肖像画の評価

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.

リアルなプロポーションとディテール

彫刻された肖像画には、特定の人物の顔の正確な形状とサイズが表示されます。人物ははっきりと認識でき、非常に詳細に描写されています。

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.

粘土技法

彫刻は精巧に作られており、肌や髪の質感も優れています。また、厚く重くなくても強度があり、割れたり爆発したりする心配がありません。

Emotional expression

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

感情表現

ポートレートには特定の感情が明確に表現されており、その表情が顔全体にはっきりと伝わってきます。

Idea Development アイデア開発

1 Generate ideas アイデアを生み出す

maximum of 50% 最大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.

リスト、Web マップ、または簡単な図を使用して、たくさんのアイデアを考え出します。すでに頭の中にアイデアがある場合は、それを中心テーマとして選択し、それを拡張してください。アイデアを自由に放浪しましょう - 1 つのアイデアが別のアイデアにつながります。図面には、ソース イメージ、さまざまな視点、テクスチャ、技術的な実験などの詳細を含めることができます。

*Number of **words*** 単語数 → _____ ÷ 3 = _____%

*Number of **simple** sketches* 単純なスケッチの数 → _____ × 2% = _____%

*Number of **better** sketches* より良いスケッチの数 → _____ × 4% = _____%

2 Select the best and join together ideas 最適なものを選択し、アイデアを結合する

***Circle** the **best** ideas* 最高のアイデアを丸で囲みます circled 丸付き = ▢ 5%

***Link** into **groups** of ideas* アイデアのグループにリンクする linked リンク = ▢ 5%

3 Print reference images 参考画像を印刷する

- 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.

- 8 枚の参考画像を印刷して、アートワークの難しい部分を正確に観察できるようにします。自分で撮影した写真を使用することが望ましいですが、画像検索も問題ありません。
- **見つけた写真をただコピーしないでください。**アイデアは、ソース画像を編集して組み合わせて、独自のアートワークを作成することです。単純に写真をコピーした場合は盗作となり、アイデアの創出や最終的なアートワークの創造性に関する基準ではゼロ点が与えられます。
- 写真の最大半分は、インスピレーションとして使用できる他人の図面、絵画、またはその他の芸術作品である場合があります。他の画像は写実的な写真でなければなりません。
- マークを獲得するには、画像を印刷したコピーを提出する必要があります。

_____ *images* 画像 x 5% = _____%

maximum of 8 images
最大 8 画像

Idea Development アイデア開発

4 **Thumbnail compositions サムネイルの構成**

- 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.

- アイデア開発セクションの任意の場所に 3 つのサムネイル図を作成します。
- これらは、考えられるアイデアの組み合わせに基づいている必要があります。あなたの背景を含めてください。
- アートワークを際立たせるために、珍しい角度、視点、配置を試してみましょう。
- サムネイルの周囲にフレームを描画して、アートワークの端を表示します。

_____ *thumbnails* サムネイル x 8% = _____% *max of 10 thumbnails* 最大 10 個のサムネイル

5 **Rough copy 下書き**

- 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.***

- サムネイルから最良のアイデアを取り出し、それらを組み合わせて改良されたラフコピーを作成します。
- 本格的な作業を開始する前に、これを使用してバグを解決し、スキルを向上させてください。
- 色を使用する場合は、絵の具または色鉛筆を使用して配色を示します。
- フレーム内に描画して、アートワークの外側の端を表示します。
- **中心ではない構成を選択することを忘れないでください。**

_____ *drawing* 描画 x 25% = _____% *great quality or better* 優れた品質以上

Total 合計 = _____%

NOTE: If you simply copy a picture from the internet, your mark drops to 25%.
注: インターネットから画像をコピーするだけの場合、25% が得られます。

Ben Bogardus

Amelia McGrath

Zoe Bartel

Daegan Noel

Kumi Henden