

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

Виразний глиняний портрет поетапно

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. **Виберіть конкретну емоцію, яку ви хочете передати своїм портретом.** Можливо, ви також захочете вибрати конкретну людину для ліплення на цьому етапі. Виберіть з:

Sadness	смуток
Anger	гнів
Disgust	огида
Surprise	сюрприз
Fear	страх
Contempt	презирство
Derision	глузування
Confusion	спантеличеність

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. **Розділіть глину навпіл.** Одна половина буде для створення сфери голови, а друга половина буде для рис і шиї.

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.

Створіть порожнисту сферу, яка стане основою для вашого портрета. Розділіть глину для сфери навпіл і створіть порожнисту півсферу з глини з кожної. Товщина стінок повинна бути близько 8 мм. Використовуйте пластиковий ніж, щоб зробити шорсткими краї, а потім з'єднайте дві половини разом, не здавлюючи півкулі. Аккуратно загладьте шов, не деформуючи півсфери. Ви хочете, щоб на цьому етапі сфера була герметичною.

4. Paddle the sphere into an egg shape with a wooden spoon. This will both shape and strengthen your clay. **За допомогою дерев'яної ложки надайте кулі форму яйця.** Це сформує та зміцнить вашу глину.

5. Mark out the general proportions of the face. **Позначте загальні пропорції обличчя.**

- 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.
- Очі будуть на півдорозі між верхньою частиною голови та нижньою частиною підборіддя.
- Перенісся буде починатися між очима, а кінчик зупинятися трохи нижче половини відстані від лінії очей до підборіддя.
- Губи будуть посередині між кінчиком носа і підборіддям.
- Відстань між очима зазвичай дорівнює ширині одного ока.
- Рот зазвичай такий же широкий, як простір між двома зіницями ока.

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.

Додайте функції. Порядок не критичний. Спочатку грубо додайте глину. Занадто швидке згладжування вичавлює вологу з глини, що значно ускладнює формування та формування. Потім додайте та видаліть глину, щоб уточнити риси.

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

Продовжуйте спостерігати за обличчям реальної людини. Виберіть фотографію для роботи - або набагато краще: виберіть когось у класі.

• Nose	ніс
• Brows	брови
• Cheekbones	вилиці
• fill in forehead	заповнити лоб
• Lips	губи
• Chin	підборіддя
• Cheeks	щоки
• Eyes	очі
• Hair	волосся

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.

Налаштуйте риси обличчя, щоб виразити емоції. У вас виникне спокуса просто зробити порожнє обличчя. Продовжуйте дивитися на реальних людей з явними емоціями. Подивіться, як частини обличчя відрізняються від емоції до емоції. Існує величезна різниця між сумним підборіддям і огидним підборіддям.

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.

Згладьте та вдосконаліть риси. Продовжуйте додавати та видаляти глину за потреби. Згладьте частини обличчя так, щоб був плавний перехід від однієї частини до іншої. Продовжуйте працювати від спостережень і зосереджуйтеся на передачі своїх емоцій.

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

Додайте шию, щоб підтримувати вашу скульптуру. Переконайтеся, що він не дивиться вгору.

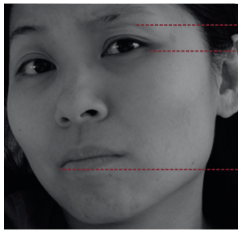
10. Add hair to your sculpture. Observe from real life to help you get the shape and texture.

Додайте волосся до вашої скульптури. Спостерігайте з реального життя, щоб отримати форму та текстуру.

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

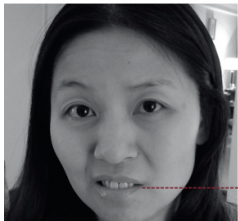
Обережно проткніть свій портрет, щоб повітря могло вийти під час стрільби.

Skill builders Expressive Faces

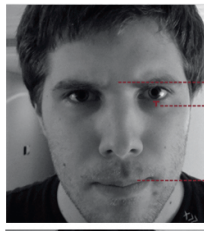
sadness

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

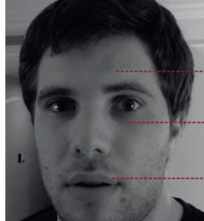
contempt

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

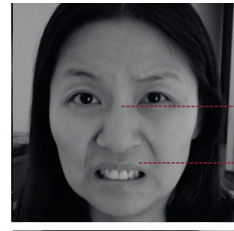
anger

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

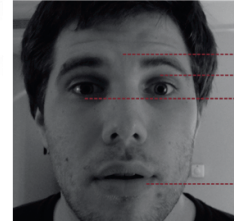
surprise

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

disgust

- ① nose wrinkling
- ② upper lip raised

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

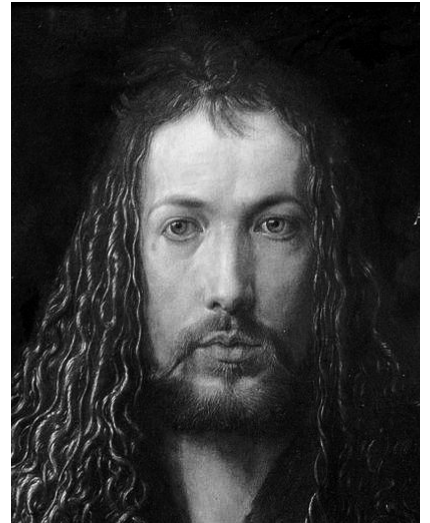
Video: We have only four facial expressions!

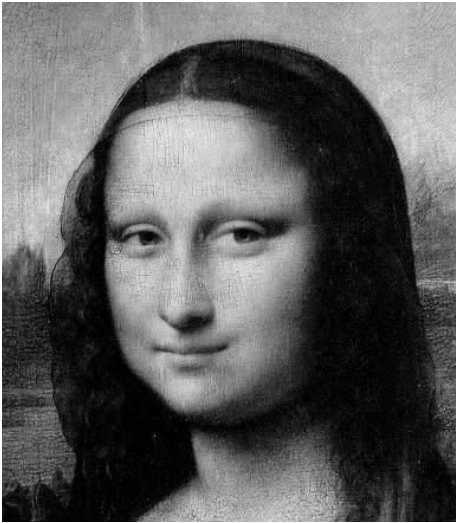
Édouard Manet, *Olympia*, 1863

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

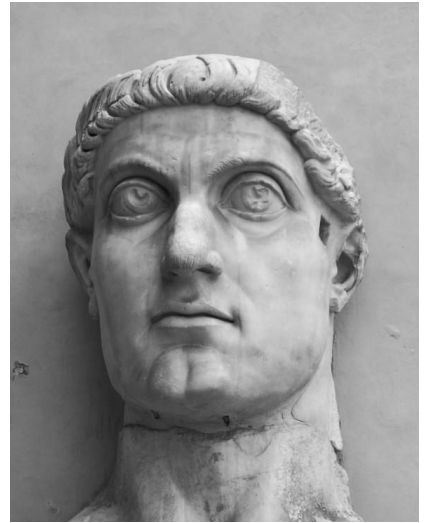
Albrecht Dürer, *Self-portrait*, 1500

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

Frida Kahlo, *The Two Fridas*, 1939

Unknown, *Head of Constantine*, circa 315

Portraits from art history

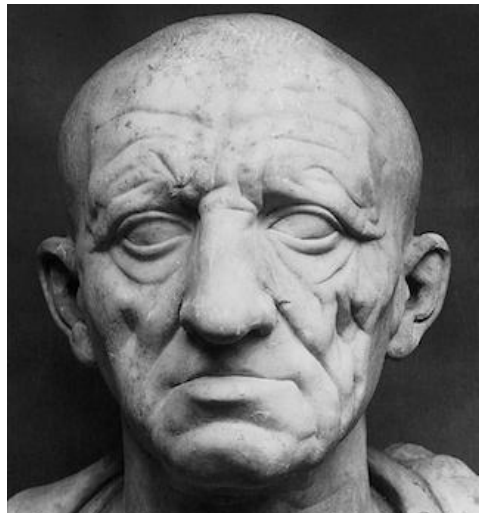
Roy Lichtenstein, *In the Car*, 1963

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

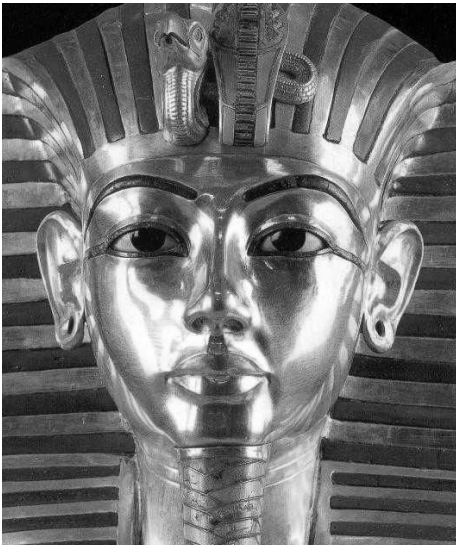
Jan van Eyck, *The Arnolfini Portrait*, 1434

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

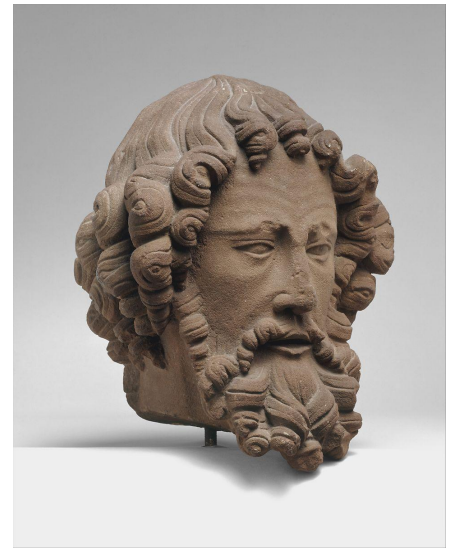
Édouard Manet, *A Bar at the Folies-Bergère*, 1881-82

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.

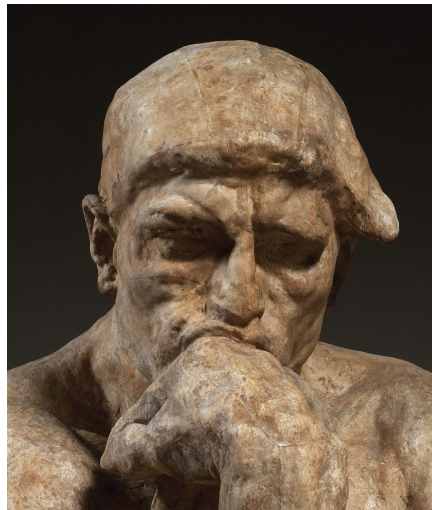
**Edgar Degas (France), *Little Dancer,
Aged Fourteen*,** 1878–1881.

from

Art History

Ernst Ludwig Kirchner (German),
Expressionist wooden sculpture.

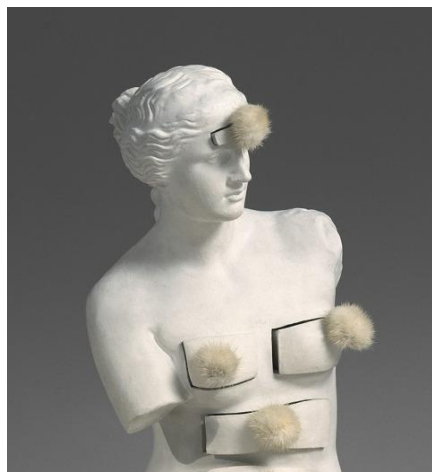
Auguste Rodin (France), *The Thinker*,
1878-1881.

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

Виразна глиняна портретна оцінка

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.

Реалістичні пропорції та деталізація

скульптурний портрет показує правильні форми та розміри обличчя конкретної людини. Особу можна чітко впізнати та дуже деталізовано.

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.

Техніка глини

скульптура добре виготовлена, має чудову текстуру шкіри та волосся. Крім того, він міцний, але не товстий і важкий, і не представляє ризику розбити або вибухнути.

Emotional expression

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

Емоційне вираження

певна емоція чітко виражена на портреті, і цей вираз чітко передається по всьому обличчю.

Idea Development Розробка ідей

1 Generate ideas Генеруйте ідеї

maximum of 50% максимум 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.

Використовуйте списки, веб-карту або прості малюнки, щоб придумати БАГАТО ідей! Якщо у вас уже є ідея, виберіть її як центральну тему та розгорніть її. Нехай ваші ідеї блукають - одна ідея веде до іншої. Малюнки можуть бути деталями вихідних зображень, різних точок зору, текстур, технічних експериментів тощо.

*Number of **words*** Кількість слів → ____ ÷ 3 = ____%

*Number of **simple** sketches* Кількість простих ескізів → ____ × 2% = ____%

*Number of **better** sketches* Кількість кращих ескізів → ____ × 4% = ____%

2 Select the best and join together ideas Виберіть найкраще та об'єднайте ідеї

*Circle the **best** ideas* Обведіть найкращі ідеї circled обведено = □ 5%

*Link into **groups** of ideas* Об'єднайте в групи ідей linked пов'язано = □ 5%

3 Print reference images Друк довідкових зображень

- 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.
- Надрукуйте ВІСІМ еталонних зображень, щоб ви могли точно спостерігати за складними частинами вашої роботи. Бажано робити власні та використовувати власні фотографії, але пошук зображень також підходить.
- **Не просто копіюйте знайдене зображення.** Ідея полягає в тому, щоб редагувати та комбінувати вихідні зображення для створення власного твору мистецтва. Якщо ви просто копіюєте зображення, ви займаєтеся плагіатом і отримаєте нуль за генерацію ідей та будь-які критерії, пов'язані з креативністю у вашій остаточній роботі.
- До половини ваших фотографій можуть складатися з малюнків, картин чи інших творів мистецтва інших, щоб використовувати їх як натхнення. Інші зображення мають бути реалістичними.
- Ви повинні здати друковану копію зображень, щоб отримати бали.

____ images зображень × 5% = ____%

*maximum of 8 images
максимум 8 зображень*

Idea Development Розробка ідеї

4 Thumbnail compositions Ескізні композиції

- 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.
-
- Створіть ТРИ мініатюри малюнків будь-де в розділі розробки ідеї.
 - Вони повинні базуватися на комбінаціях ідей, які ви можете прийняти. Додайте свій фон.
 - Експериментуйте з незвичайними ракурсами, точками огляду та розташуванням, щоб виділити ваші твори мистецтва.
 - Намалюйте рамку навколо ескізів, щоб показати краї ілюстрації.

_____ thumbnails мініатюр x 8%

= _____%

max of 10 thumbnails

максимум 10 мініатюр

5 Rough copy Груба копія

- 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.**
-
- Візьміть найкращі ідеї зі своїх мініатюр і об'єднайте їх у покращену копію.
 - Використовуйте це, щоб усунути помилки та вдосконалити свої навички, перш ніж почати справжню справу.
 - Якщо ви використовуєте колір, використовуйте фарбу або кольоровий олівець, щоб показати свою колірну схему.
 - Намалюйте рамку, щоб показати зовнішні краї вашої ілюстрації.
 - **Не забувайте вибрати нецентральну композицію.**

_____ drawing малюнок x 25%

= _____%

great quality or better

відмінної якості або кращої

Total Всього = _____%

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

ПРИМІТКА: якщо ви просто скопіюєте зображення з Інтернету, ви отримаєте 25%.

Ben Bogardus

Amelia McGrath

Zoe Bartel

Daegan Noel

Kumi Henden