

Ella Stockley-Smith, 2022-23

Jo Scanlan-Casey, 2022-23

Gabriel Espinoza, 2022-23

Avery Myette, 2022-23

Liah Boddie, 2022-23

Sophia Hewitt, 2022-23

Painting

___/10 Idea development

___/10 Feedback

Criteria for your finished painting:

Creativity/observation:

Make something that is insightful, well-observed, creative, or unexpected.

Painting technique: Colour mixing, and variety of quality marks and brushstrokes.

blending → pattern → texture → painterliness

Composition:

You should create a painting that uses a clear colour scheme, is non-central, and well-balanced.

Lots of layers improve your depth of colour and overall detail. -YJ

Do as many brushstrokes as possible while blending colors together. -SH

Plan your colours out ahead of time. When doing a large portion, making a large amount of your mixed color helps to keep colours consistent and avoids having to remix them. Be cautious of how much paint you use. If you use too much the paper can take a heavy hit. -JH

When free painting with acrylics it is best to paint quick and sometimes mix paint on the painting itself. -AD

Your painting doesn't have to be realistic so don't freak out when it does not look like a photograph. Balance your lights and darks too. It can change the painting completely. -EM

Paint darker sections first then add lighter parts on top when adding shadows. It looks better than adding darker on top of light. -MC

Explore new brushstrokes. It will help. -BB

If you are having trouble blending acrylic, take water to wet paint. Paint in the direction of the object (if a flower petal flows points down, don't pull your paintbrush sideways.) Don't count on being able to make fine details, no matter what paint you use. -AS

Starting a painting, one should generally build up the entire scene at once, leaving the details until the end. Also color composition is just as important as the entire overall composition. -DM

Be patient with your paint. The colours can be mixed and essentially ruined if you do not take your time. Also the less rushed you are, the better results you will get and the better you will feel. -SW

Lay paint on so thick that it doesn't seem like it is going to dry. Work in thick layers without letting the paint dry between layers of detail. -TV

To achieve the best shading, avoid mixing colours with black and instead consider mixing a small amount of background colour with the foreground colour - it helps the subject "blend in" without disappearing into the background. -MS

While painting, try to add different sized brush strokes and add different textures to each individual section of your painting. Also think of creative colour schemes. -AA

Use lots of different brushstrokes. Try to develop your own style. Practice. Just start painting - you can always add more layers. -LS

Advice from former students Painting

Painting evaluation

塗装評価

Creativity and Observation

Make something that is: unusual, unique, thoughtful, or very well-observed. Your artwork should communicate its idea well whether your idea is "a person can be lonely, even in a crowd," or "the petals of flowers are delicate, varied, and unbelievably beautiful."

A range of approaches works here: **insightful ← well-observed = creative → unexpected**

創造性と観察力: 珍しいもの、ユニークなもの、思慮深いもの、またはよく観察されたものを作りましょう。「人はたとえ群衆の中でも孤独になれる」という考えであっても、「花びらは繊細で変化に富み、信じられないほど美しい」というような考えであっても、アートワークはそのアイデアをうまく伝える必要があります。

ここではさまざまなアプローチが機能します:

洞察力に優れた ← よく観察された = 創造的 → 予想外

Quality of brushwork

Thoughtful colour mixing including greys, painted with a variety of quality marks and brushstrokes.

Some brushstrokes are better: **blending → pattern → texture → painterliness**

塗装技術: グレーを含む慎重な色の混合、さまざまな高品質のマークとブラシストロークで塗装。

一部のブラシストロークの方が優れています: **ブレンド → パターン → テクスチャ → 絵画性**

Composition

You should create a painting that uses a clear **colour scheme**, is **non-central**, and **well-balanced**.

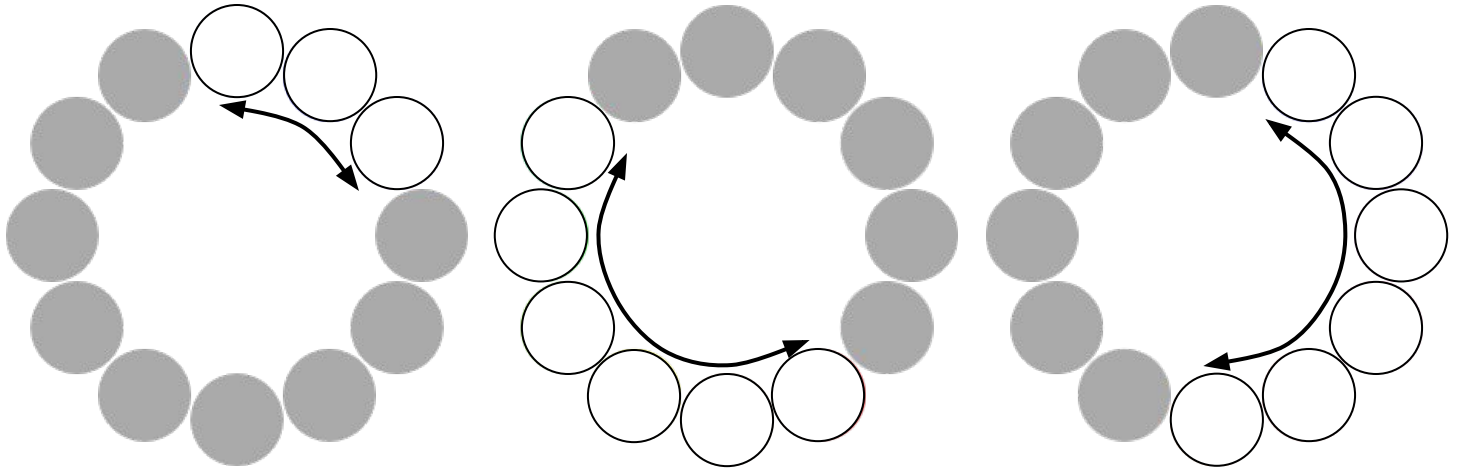
構成: 明確な配色を使用し、中心的ではなく、バランスのとれた絵を作成する必要があります。

Painting basics: **Colour schemes**

ペイントの基本: 配色

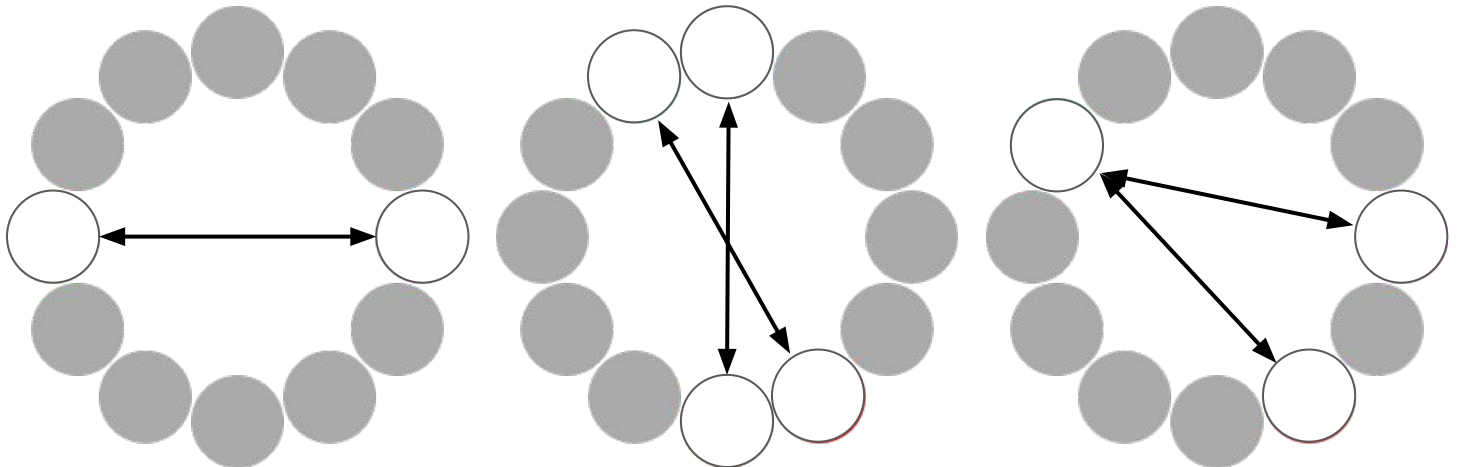
Please paint the **correct colours** in the **white circles**. Use your colour wheel as a guide.

白い円の中に正しい色をペイントしてください。カラー ホイールをガイドとして使用してください。

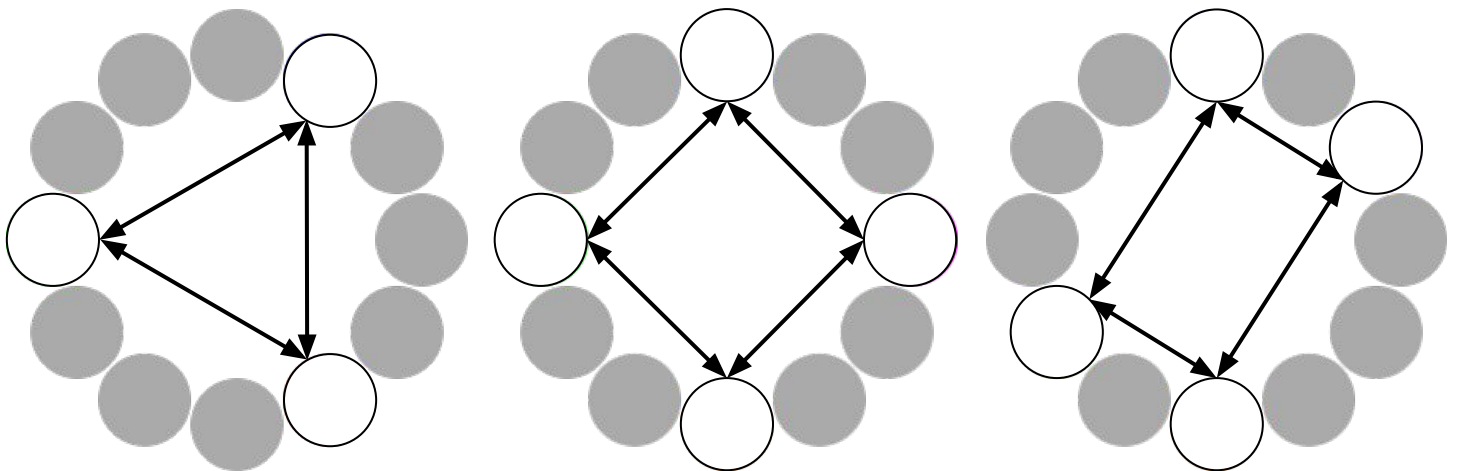
Analogous colours create a feeling of beauty and harmony. They are close on the colour wheel.

類似した色は美しさと調和の感覚を生み出します。それらは色相環上で近いものです。

Complementary colours create a feeling of conflict and energy. They are opposites on the colour wheel.

補色は対立とエネルギーの感覚を生み出します。これらは色相環上では反対です。

Other possibilities include a **triangular**, **square**, or **rectangular** colour scheme. They communicate balance.

他の可能性としては、三角形、正方形、または長方形の配色が挙げられます。それらはバランスを伝えます。

Painting basics - **Colour wheel**

Name: _____

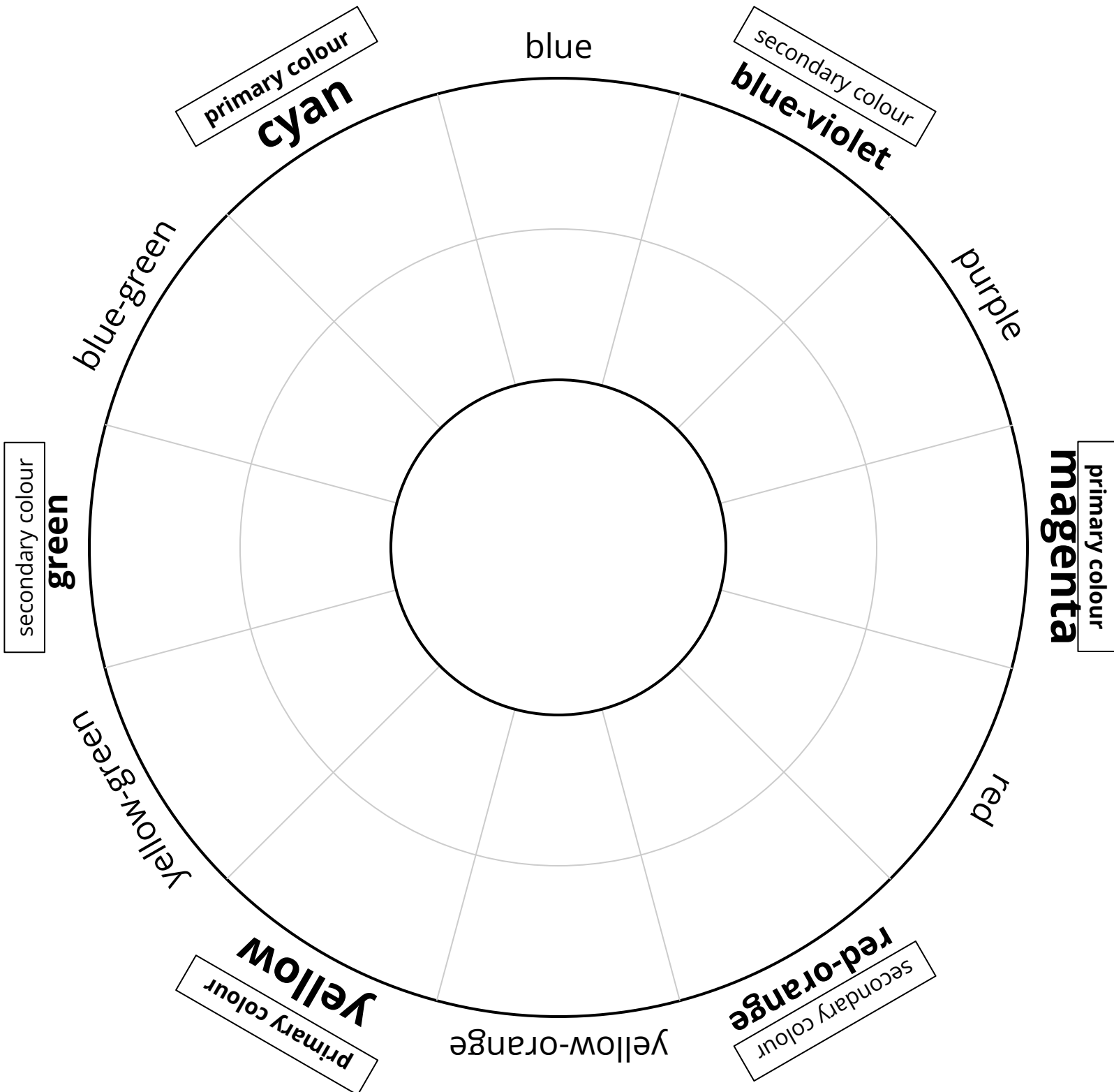
Mix your colours carefully — you should have an even flow between colours

Use saturated colours — you should not be able to see the gray lines and writing underneath

Do not add outlines — outlines break down colour flow and flatten things

Apply your colours smoothly and carefully

Put desaturated colours in the inside circle — use its complement (opposite) to grey it out

Acrylic technique basics I

アクリル技法基礎 I

Name:

Wet-on-dry ウェットオンドライ

Add paint to your brush, and add it to dry paper, like normal.

通常どおり、筆に絵の具を加え、乾いた紙に加えます。

Mix different colours while you work.

作業中にさまざまな色を混ぜ合わせます

Pointillism (dots and dashes) 点描画 (点と破線)

Add paint to dry paper using dabs and short brushstrokes.

乾いた紙に軽く塗り、短いブラシストロークで絵の具を加えます。

Mix different colours while you work.

作業中にさまざまな色を混ぜ合わせます

Lines ライン

Add paint to dry paper using thick/thin and short/long lines.

乾いた紙に太い/細い、短い/長い線を使って絵の具を加えます。

Mix different colours while you work.

作業中にさまざまな色を混ぜ合わせます

Acrylic technique basics II

アクリル技法基礎 II

Name:

Dry brush ドライブラシ

Use scrap paper or paper towel to get the extra paint off of your brush, then make scratchy lines on dry paper

紙くずやペーパータオルを使って筆から余分な絵の具を取り除き、乾いた紙にチクチクとした線を描きます。

Mix different colours while you work.

作業中にさまざまな色を混ぜ合わせます

Glazing グレージング

Put down a layer of colour and let it dry. Then mix some transparent paint and paint over on top of the first layer to adjust the colour.

色の層を置き、乾燥させてから、透明な絵の具を混ぜて、最初の層の上にペイントして色を調整します。

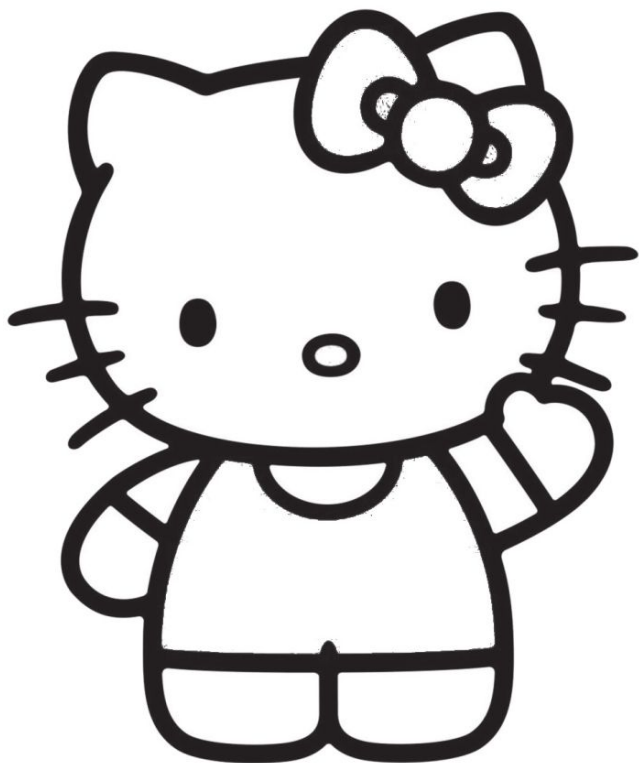
Wet-on-wet blending ウェット・オン・ウェット・ブレンディング

Mix a together two colours on your palettes. Put down an area of wet paint, and then quickly blend in a different colour before they both dry out.

パレット上で2つの色を混ぜ合わせます。濡れた絵の具の領域を置き、両方が乾く前に別の色をすばやく混ぜます。

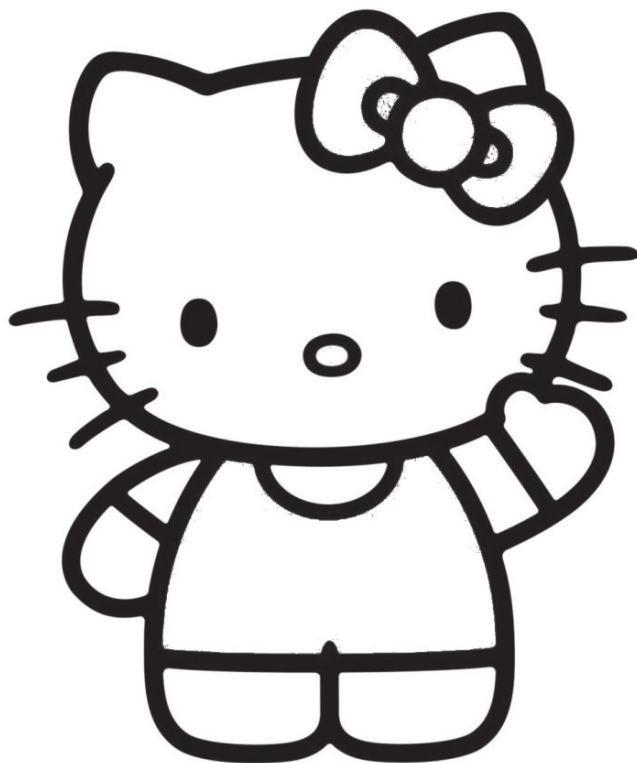
Painting skill builder: **Colour and Emotion**

絵画スキルビルダー: 色と感情

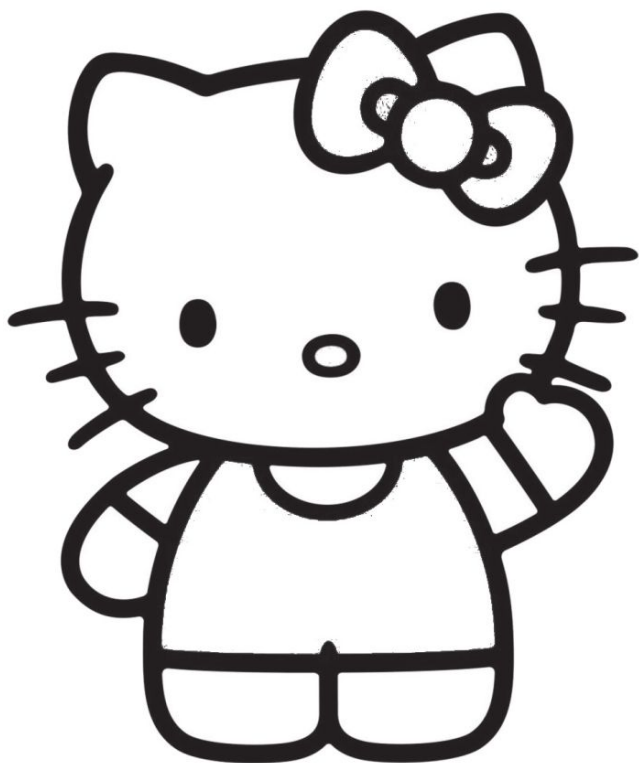
Anger

怒り

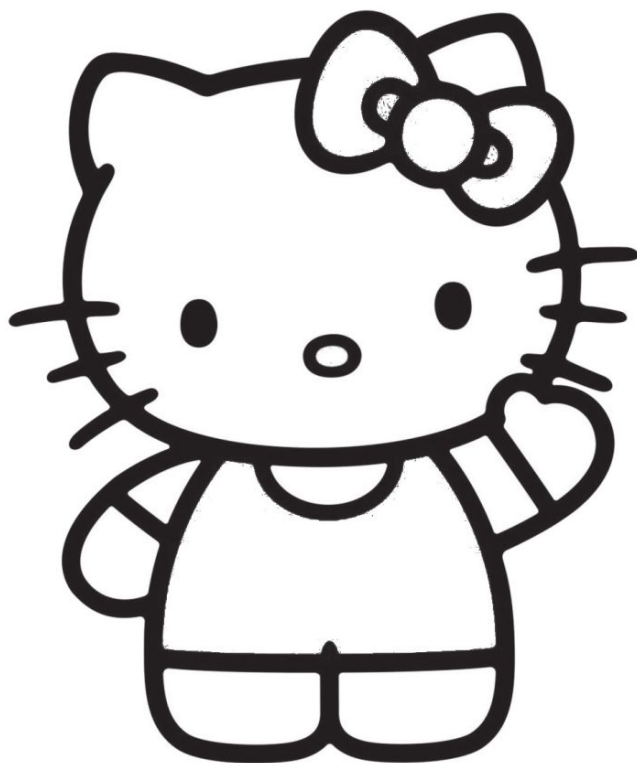
Calm

落ち着いた

Depression

うつ

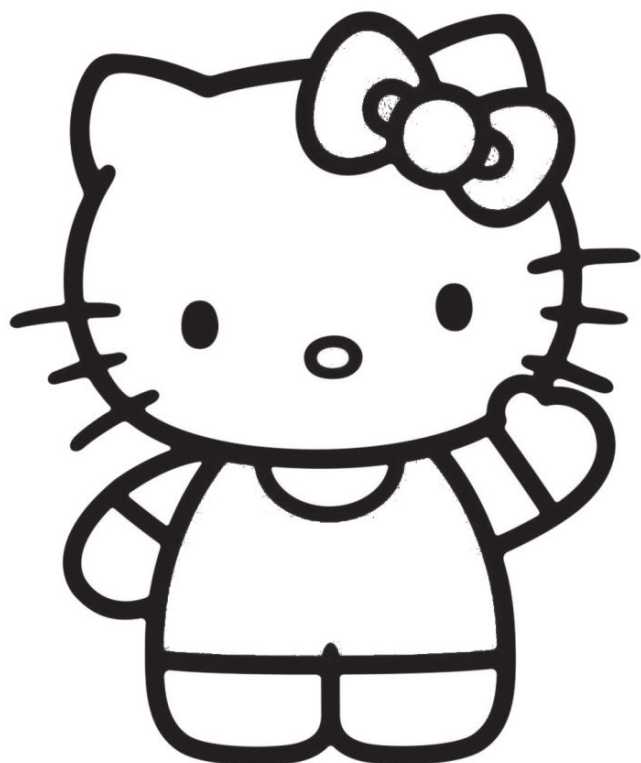

Excitement

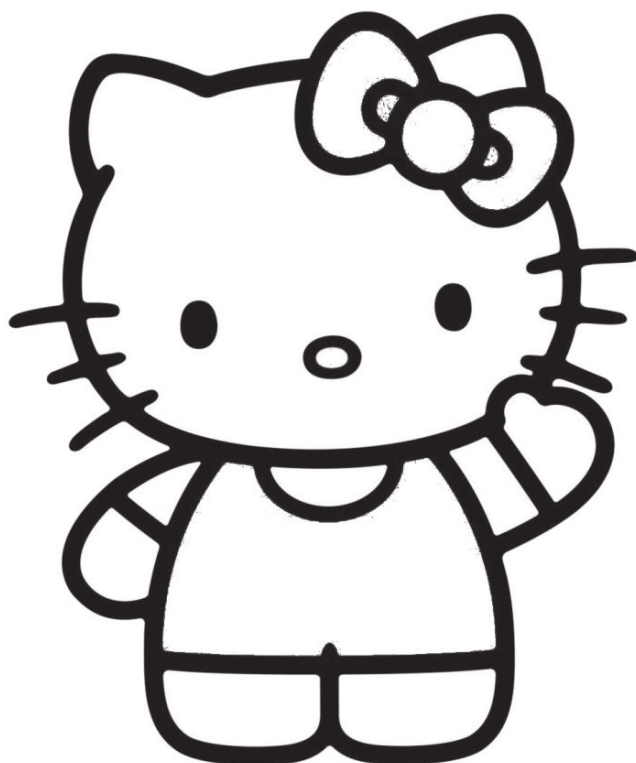
興奮

It is not what you say, but how you say it. Paint each cat using the exact colours and brushstrokes needed to communicate each emotion. Work fast: you have about 10 minutes for each one.

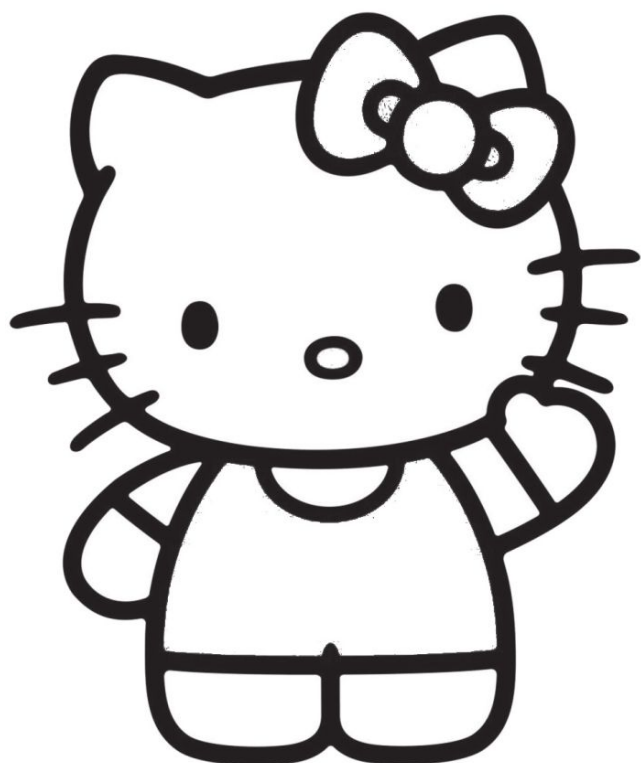
何を言うかではなく、どのように言うかが重要です。それぞれの感情を伝えるために必要な正確な色とブラシストロークを使用して、それぞれの猫を描きます。作業は手早く行います。各作業にかかる時間は約10分です。

Confusion
混乱

Joy
喜び

Love
愛

This QR code will take you to a PDF that shows colour and emotion examples.

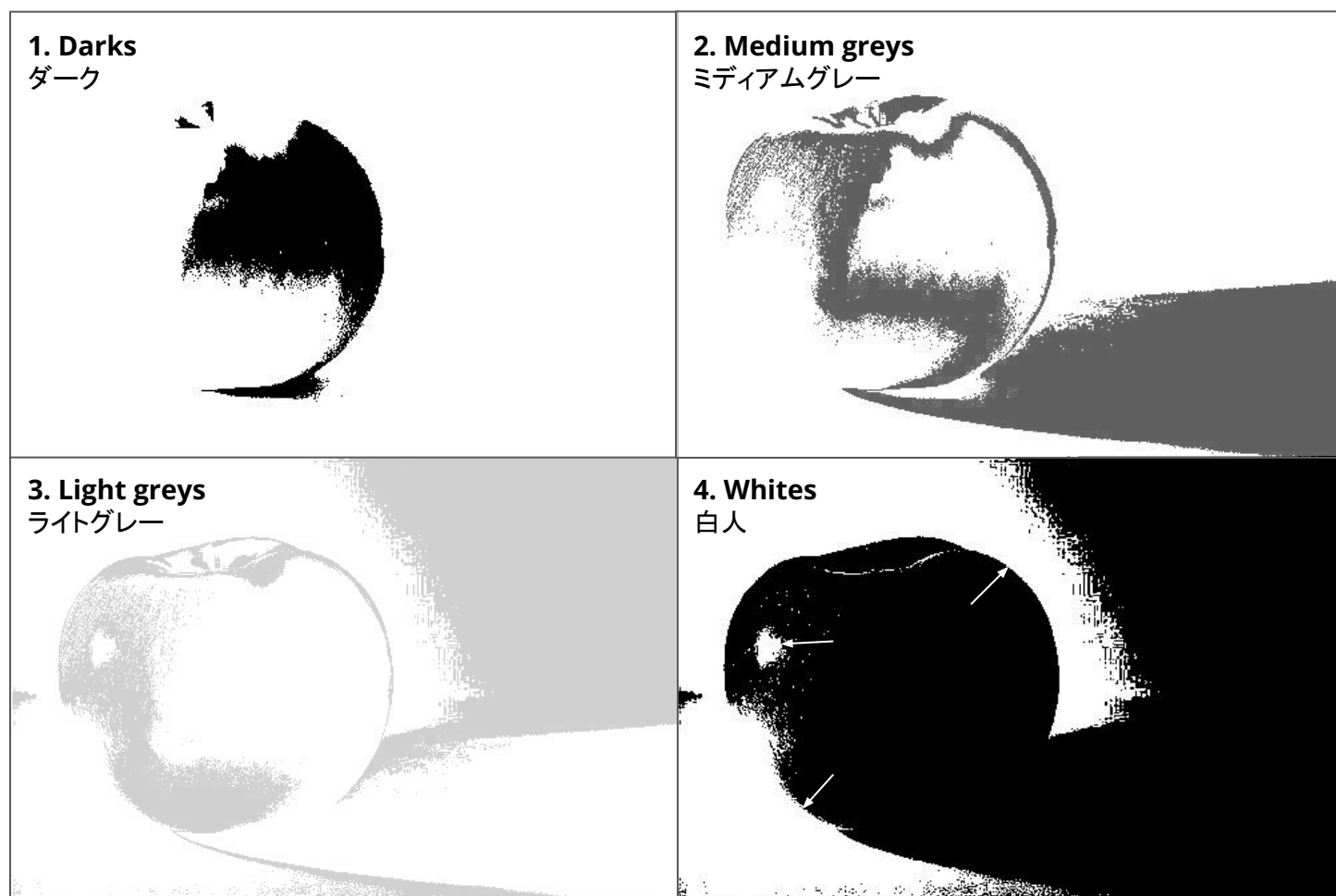
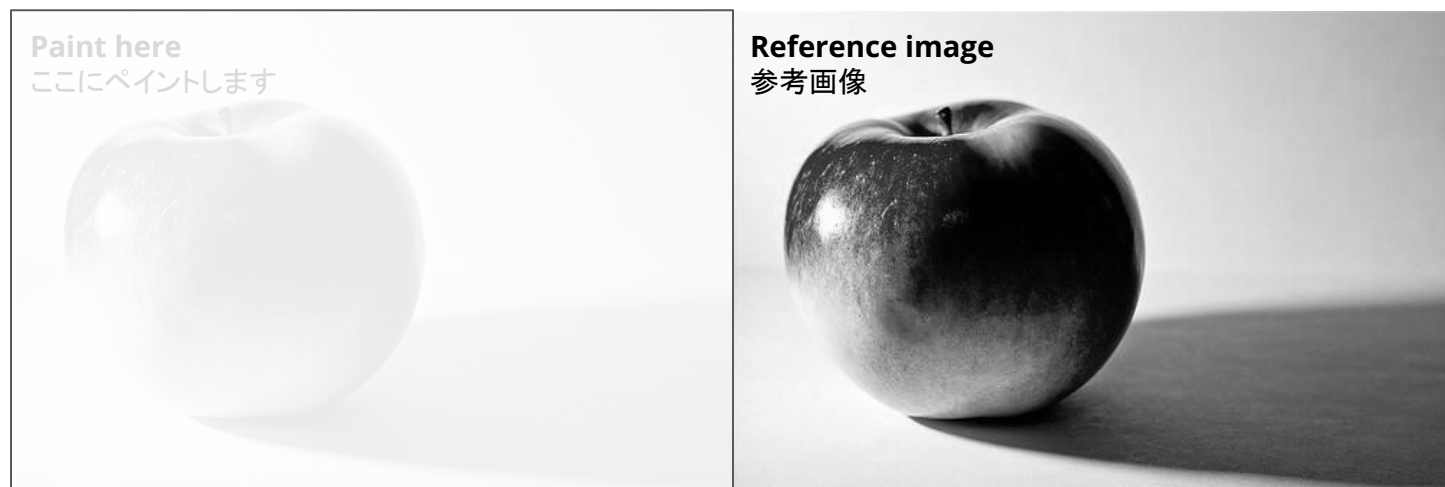
この QR コードから、色と感情の例を示すPDF にアクセスできます。

Acrylic painting basics - **Apple**

アクリル絵の具の基本 - Apple

Choose a colour scheme before you begin. Mix up your four steps of paint before you start. You might want to paint on top of the pictures at the bottom of the page first.

始める前に配色を選択してください。始める前に、ペイントの 4 つのステップを混ぜ合わせてください。最初にページの下部にある画像の上にペイントするとよいでしょう。

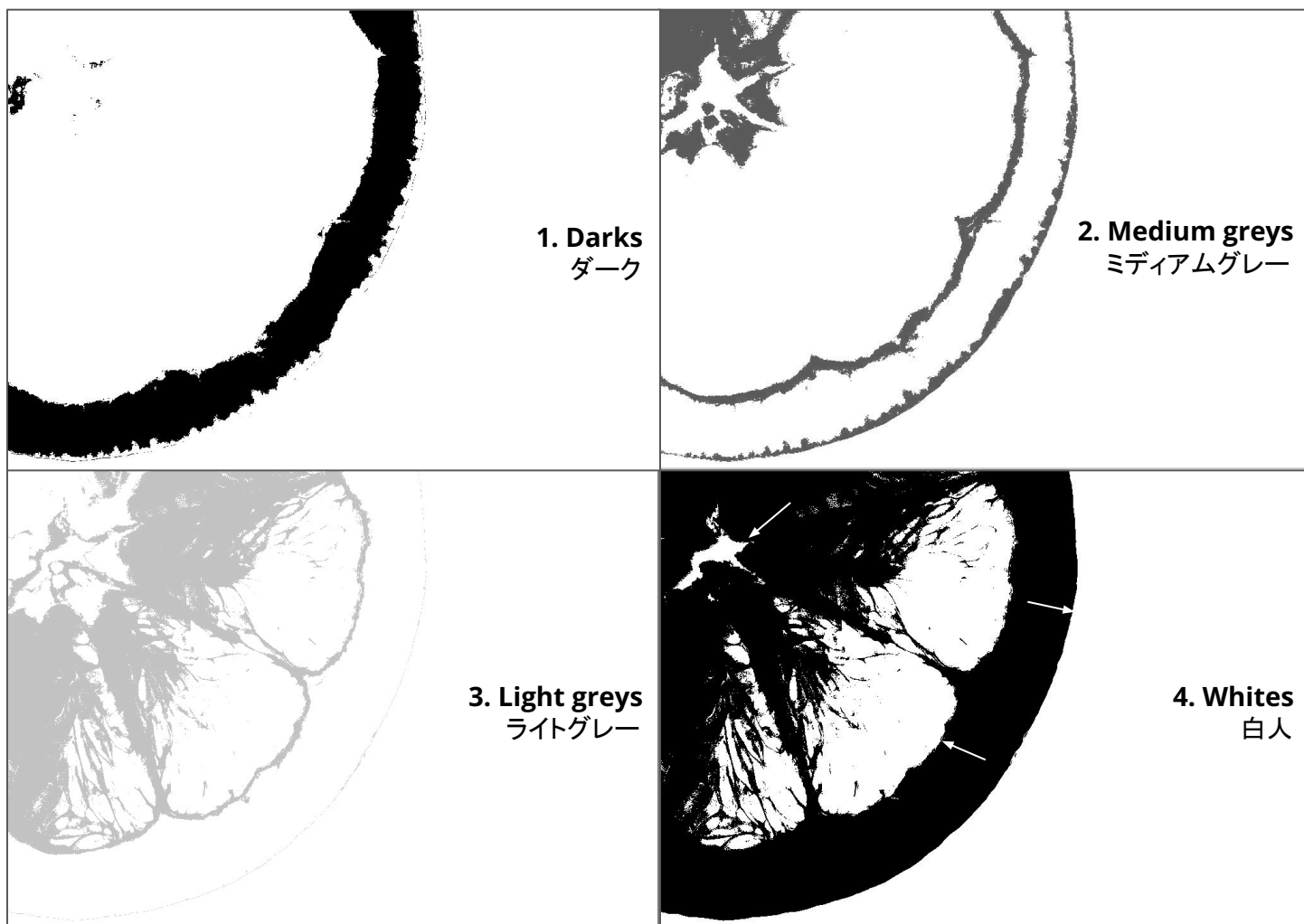

Acrylic painting basics - Orange

アクリル絵の具の基礎 - オレンジ

Choose a colour scheme before you begin. Mix up your four steps of paint before you start. You might want to paint on top of the pictures at the bottom of the page first.

始める前に配色を選択してください。始める前に、ペイントの 4 つのステップを混ぜ合わせてください。最初にページの下部にある画像の上にペイントするとよいでしょう。

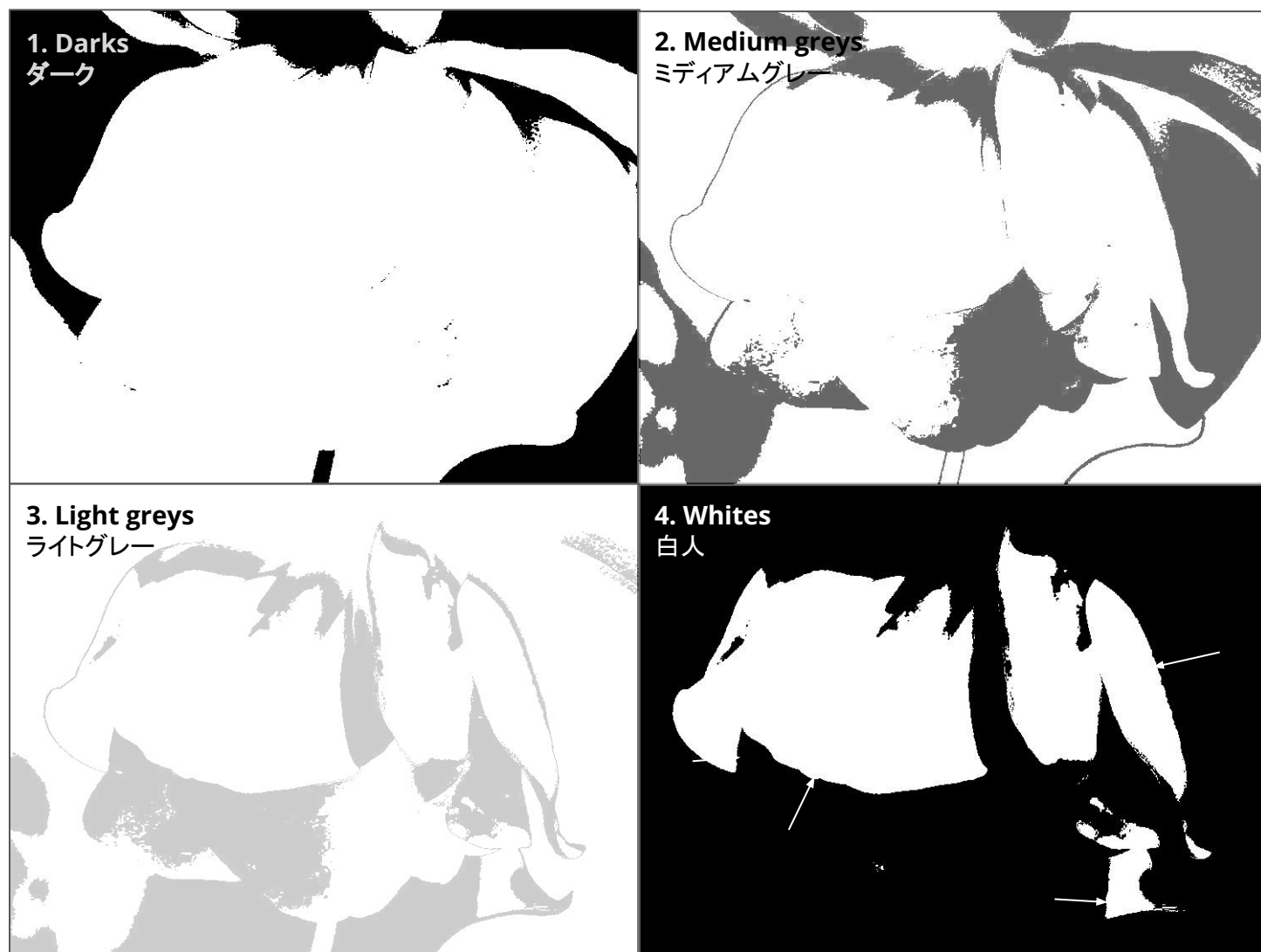

Acrylic painting basics - Flower

アクリル絵の具の基本 - 花

Choose a colour scheme before you begin. Mix up your four steps of paint before you start. You might want to paint on top of the pictures at the bottom of the page first.

始める前に配色を選択してください。始める前に、ペイントの 4 つのステップを混ぜ合わせてください。最初にページの下部にある画像の上にペイントするとよいでしょう。

Acrylic painting basics - Vermeer

アクリル絵の具の基礎 - フェルメール

Choose a colour scheme before you begin. Mix up your four steps of paint before you start. You might want to paint on top of the pictures at the bottom of the page first.

始める前に配色を選択してください。始める前に、ペイントの 4 つのステップを混ぜ合わせてください。最初にページの下部にある画像の上にペイントするとよいでしょう。

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 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.
- 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 × 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で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。

Acrylic painting evaluation criteria

アクリル絵の具の評価基準

Creativity and Observation	Make something that is unusual, unique, thoughtful, or very well-observed. Your artwork should communicate its idea well whether your idea is "a person can be lonely, even in a crowd," or "the petals of flowers are delicate, varied, and unbelievably beautiful."
創造性と観察力	珍しいもの、ユニークなもの、思慮深いもの、またはよく観察されたものを作りましょう。「人はたとえ群衆の中でも孤独になれる」という考えであっても、「花びらは繊細で変化に富み、信じられないほど美しい」というような考えであっても、アートワークはそのアイデアをうまく伝える必要があります。
Painting technique	Thoughtful colour mixing including greys, painted with a variety of quality marks and brushstrokes.
塗装技術	グレーを含む慎重な色の混合、さまざまな高品質のマークとブラシストロークで描かれています。
Composition	You should create a painting that uses a clear colour scheme, is non-central, and well-balanced.
構成	明確な配色を使用し、中心的ではなく、バランスのとれた絵を作成する必要があります。

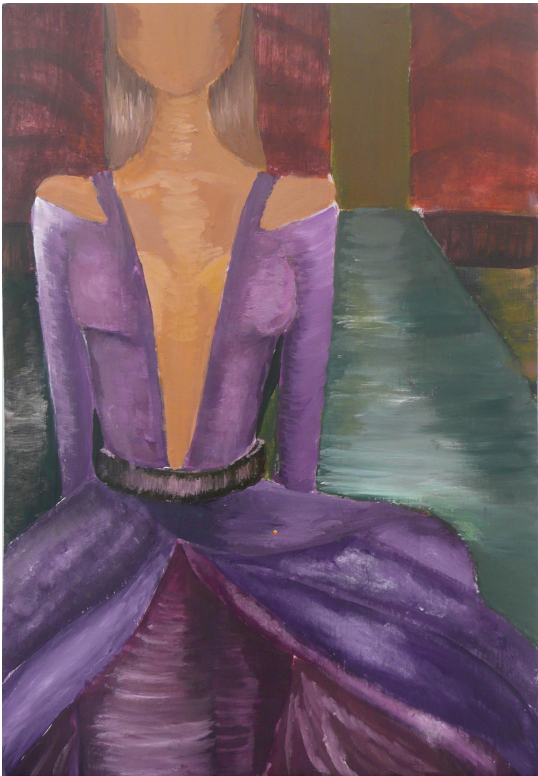
アクリル絵の具の語彙

Analogous colours	groups of colours that are next to each other on the colour wheel
類似色	カラーホイール上で隣り合う色のグループ
Colour composition	the arrangement of colours in an artwork
色の構成	作品内の色の配置
Colour scheme	the balanced choice of colours in an artwork
カラスキーム	アートワーク内のバランスの取れた色の選択
Colour wheel	a circle of coloured sections that shows the relationships between colours
カラーホイール	色の間の関係を示す色付きのセクションの円
Complementary colours	colours that are opposites on the colour wheel
補色	色相環上で反対の色
Cool colours	colours that are calm and soothing, such as blues and greens
クールな色	ブルーやグリーンなどの落ち着いた色
Cyan	a greenish-blue colour that is one of the colour primaries
シアン	原色の1つである緑がかった青の色

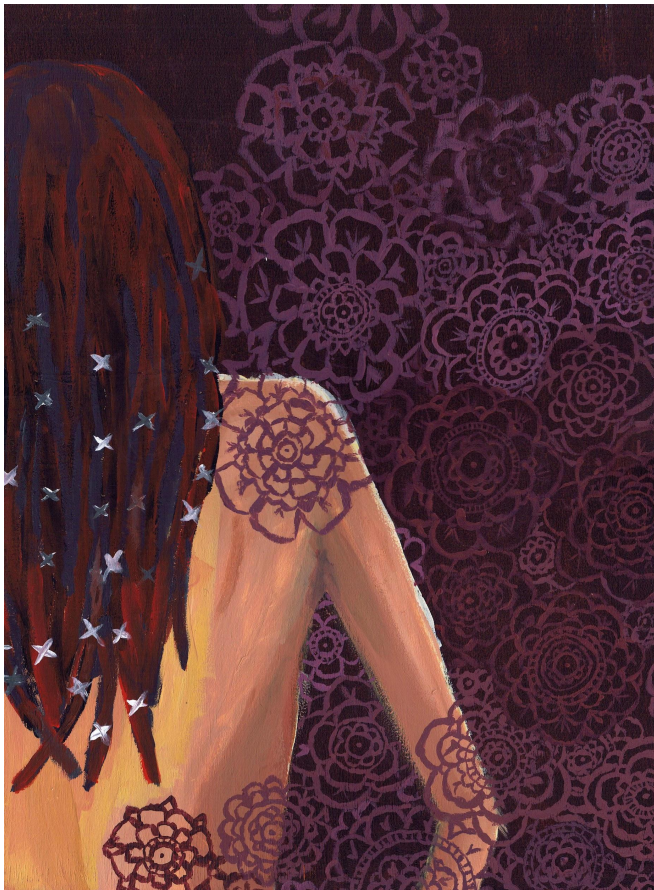
Dry brush painting ドライブラシ塗装	creating scratchy brushstrokes using a brush that is mostly dry ほとんど乾いたブラシを使用してチクチクとしたブラシストロークを作成する
Dull colours くすんだ色	colours that are weak, and not very vivid 色が弱く、あまり鮮やかではない
Intense colours 強烈な色	colours that are strong and very vivid 強くてとても鮮やかな色
Magenta 赤紫色	a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries 原色の一つである赤紫(ホットピンク)
Primary colour 原色	a colour that cannot be mixed using other colours, for example: cyan, yellow, and magenta 他の色と混合できない色 (例: シアン、イエロー、マゼンタ)
Secondary colour 二次色	a colour that is created by mixing two primary colours, for example: red, green, and blue 2つの原色を混合することによって作成される色 (例: 赤、緑、青)
Split complementary colour scheme 分割補色スキーム	a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the complementary 1つの基本色とその補色の両側に2つの色を使用する配色
Square colour scheme 正方形の配色	a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the shape of a square 正方形の形をしたカラーホイールの周囲で色のバランスがとれた配色
Triangle colour scheme 三角形の配色	a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the shape of a triangle 三角形の形のカラーホイールを中心に色のバランスがとれた配色
Warm colours 暖色系	colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds 熱や情熱を連想させる色: 黄色、オレンジ、赤
Wet-on-wet painting ウェット・オン・ウェット塗装	adding a different colour of wet paint to a painting that is already wet すでに濡れている絵に別の色の濡れた絵の具を追加する

Zoe Bartel

Sandy Haroun

Lauren McGowan

Rena Tom

Name of artist アーティスト名:

Creativity and Observation 創造性と観察力

Consider observation, accurate line detail, shapes, and shading. Also consider how clearly the idea is communicated.

観察、正確な線の詳細、形状、シェーディングを考慮してください。また、アイデアがどれだけ明確に伝わるかについても考慮してください。

Quality of brushwork 筆致の質

There must be a variety of different kinds of marks and brushstrokes of high quality. Consider different kinds of brushstroke such as blending, dry-brush, and blocks of colour. Also consider accurate colour mixing, such as having a great range of lights and darks, and carefully mixed greys. Some brushstrokes are better:

blending → pattern → texture → painterliness

さまざまな種類のマークや高品質のブラシストロークが存在する必要があります。ブレンド、ドライブラシ、色のブロックなど、さまざまな種類のブラシストロークを検討してください。また、広範囲の明暗や慎重に混合されたグレーなど、正確な色の混合も考慮してください。いくつかのブラシストロークはより優れています:

ブレンディング→パターン→テクスチャー→絵画性

Composition 構成

Consider whether they have a complete all-over base layer, how well the background is developed, do they have a **clear colour scheme**, and how well balanced the textures, colours, lights and darks are in the artwork. Also consider providing advice on how to complete the project.

全体に完全なベースレイヤーがあるかどうか、背景がどの程度うまく開発されているか、明確な配色があるか、アートワークのテクスチャ、色、明暗のバランスがどの程度取れているかを検討してください。プロジェクトを完了する方法についてアドバイスを提供することも検討してください。

Be specific: say **WHERE** it is, and **WHAT** they should **DO/WHAT** is going well

Example: "You can make the **texture in his hair** better by **observing the shapes of the lights and darks**"

具体的に: それがどこにあるのか、何をすべきか/何がうまくいっているのかを述べてください。

例: 「明暗の形を観察することで、髪の毛の質感をより良くすることができます。」

You should offer **FIVE pieces** of positive and negative feedback.
肯定的および否定的なフィードバックを 5 つ提供する必要があります。

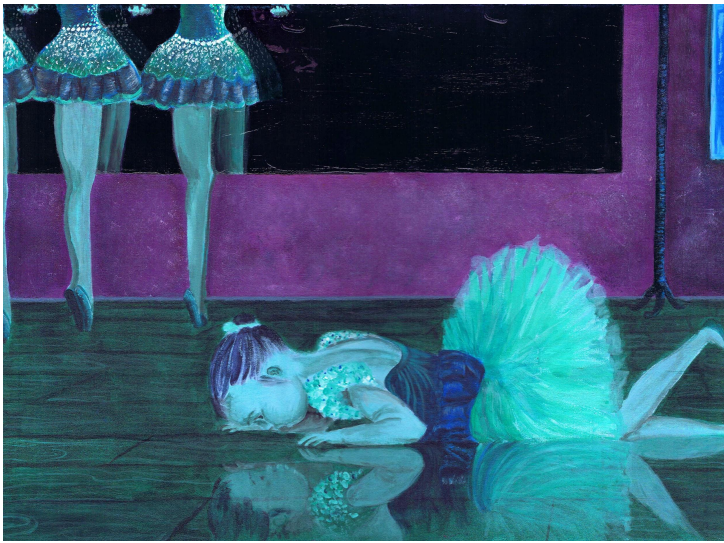
1.

2.

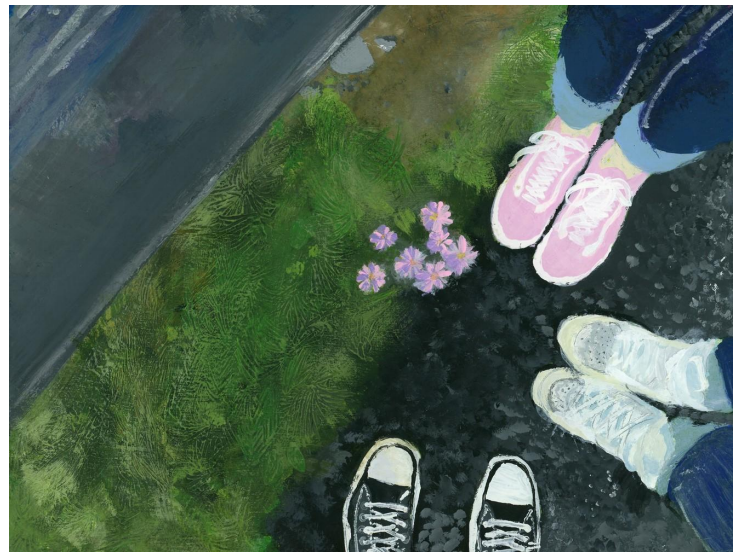
3.

4.

5.

Gayathri Ponneri

Amelia McGrath

David Matyas

Leah Carbyn

Zoe Bartel