

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

đánh giá tranh

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**

Sáng tạo và Quan sát: Tạo ra thứ gì đó khác thường, độc đáo, chu đáo hoặc được quan sát rất kỹ. Tác phẩm nghệ thuật của bạn phải truyền đạt tốt ý tưởng của nó cho dù ý tưởng của bạn là "một người có thể cô đơn, ngay cả trong đám đông" hay "những cánh hoa mỏng manh, đa dạng và đẹp đến khó tin."

Một loạt các cách tiếp cận hoạt động ở đây: **sâu sắc ← quan sát tốt = sáng tạo → bất ngờ**

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**

Kỹ thuật sơn: Phối màu chu đáo bao gồm cả màu xám, được vẽ bằng nhiều loại nhãn hiệu và nét cọ chất lượng.

Một số nét vẽ tốt hơn: **pha trộn → hoa văn → kết cấu → họa tiết**

Composition

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

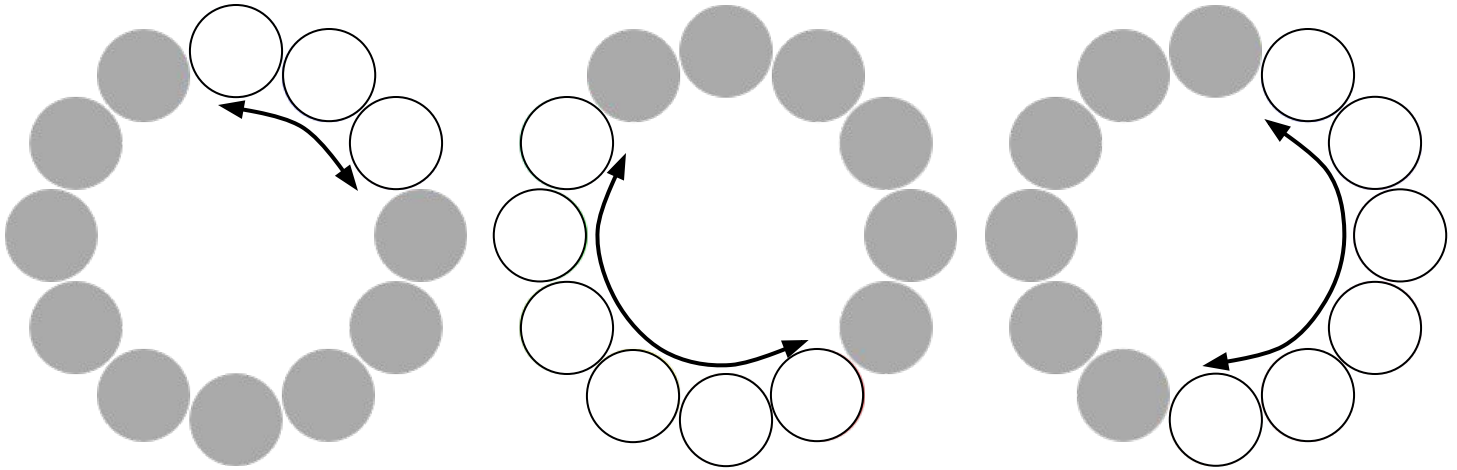
Bố cục: Bạn nên tạo một bức tranh sử dụng bảng màu rõ ràng, không tập trung và cân đối.

Painting basics: **Colour schemes**

Khái niệm cơ bản về hội họa: Cách phối màu

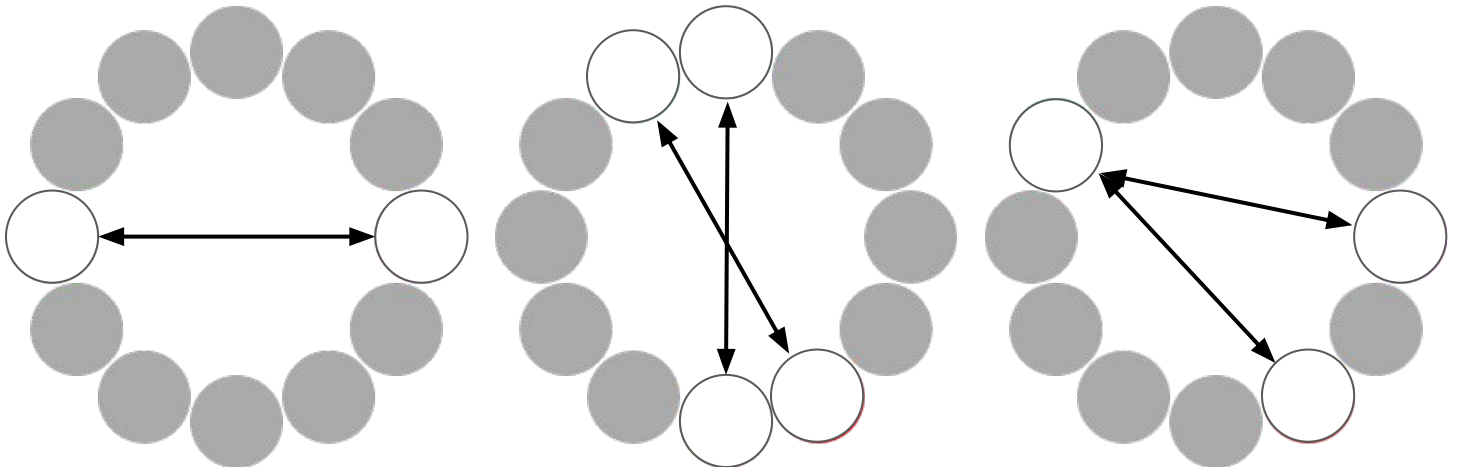
Please paint the **correct colours** in the **white circles**. Use your colour wheel as a guide.

Vui lòng sơn đúng màu vào các vòng tròn màu trắng. Sử dụng bánh xe màu của bạn làm hướng dẫn.

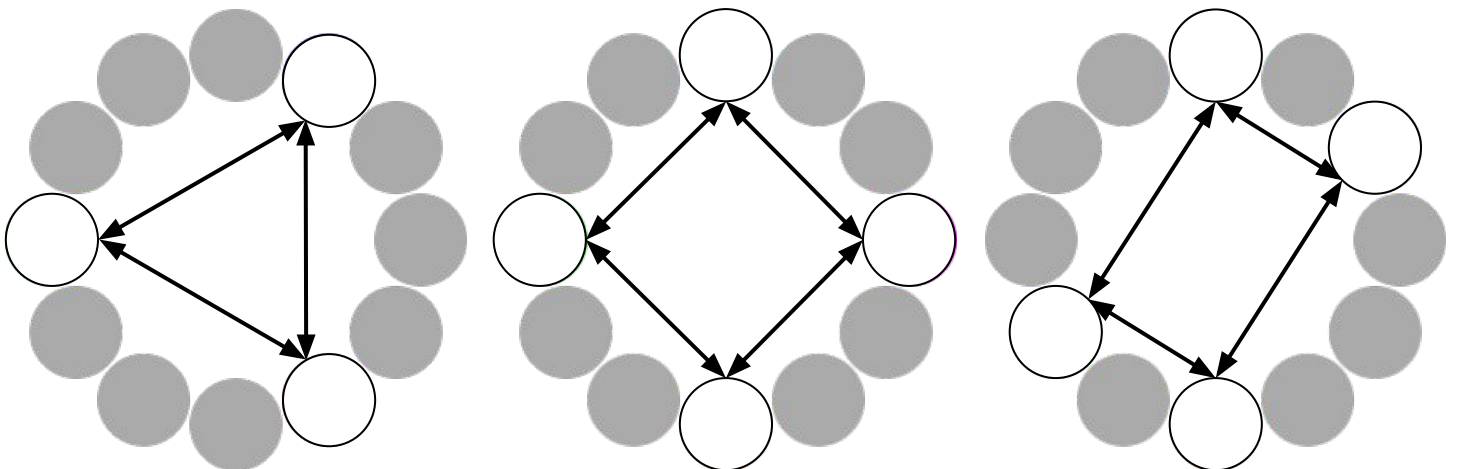
Analogous colours create a feeling of beauty and harmony. They are close on the colour wheel.

Các màu tương tự tạo cảm giác đẹp và hài hòa. Chúng gần nhau trên bánh xe màu.

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

Các màu bổ sung tạo ra cảm giác xung đột và năng lượng. Chúng đối lập nhau trên bánh xe màu sắc.

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

Các khả năng khác bao gồm phối màu hình tam giác, hình vuông hoặc hình chữ nhật. Chúng mang lại sự cân bằng.

Painting basics - **Colour wheel**

Name: _____

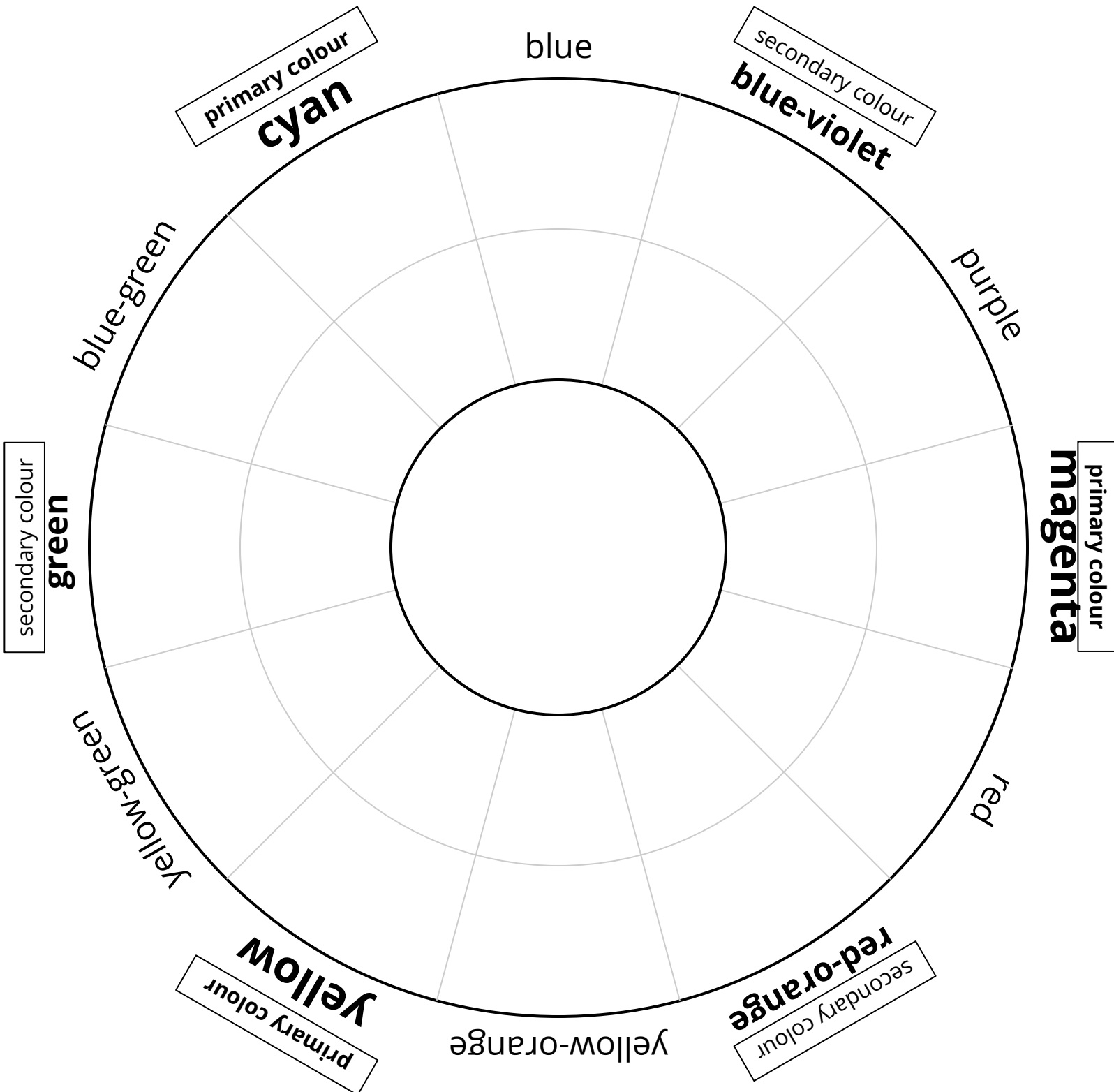
Mix your colours carefully — you should have an even flow between colours

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**

Name:

Khái niệm cơ bản về kỹ thuật acrylic I

Wet-on-dry

Ướt trên khô

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

Thêm sơn vào cọ và thêm sơn vào giấy khô như bình thường.

Mix different colours while you work.

Trộn các màu khác nhau trong khi bạn làm việc

Pointillism (dots and dashes)

Chủ nghĩa điểm (dấu chấm và dấu gạch ngang)

Add paint to dry paper using dabs and short brushstrokes.

Thêm sơn vào giấy khô bằng cách sử dụng chấm và nét vẽ ngắn

Mix different colours while you work.

Trộn các màu khác nhau trong khi bạn làm việc

Lines

dòng

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

Thêm sơn vào giấy khô bằng cách sử dụng các đường kẻ dày/mỏng và ngắn/dài.

Mix different colours while you work.

Trộn các màu khác nhau trong khi bạn làm việc

Acrylic **technique basics II**

Name:

Kỹ thuật cơ bản về acrylic II

Dry brush

Bàn chải khô

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

Dùng giấy vụn hoặc khăn giấy để loại bỏ sơn thừa trên cọ, sau đó tạo những đường xước trên giấy khô

Mix different colours while you work.

Trộn các màu khác nhau trong khi bạn làm việc

Glazing

kính

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.

Phủ một lớp màu và để khô. Sau đó trộn một ít sơn trong suốt và sơn lên trên lớp đầu tiên để điều chỉnh màu.

Wet-on-wet blending

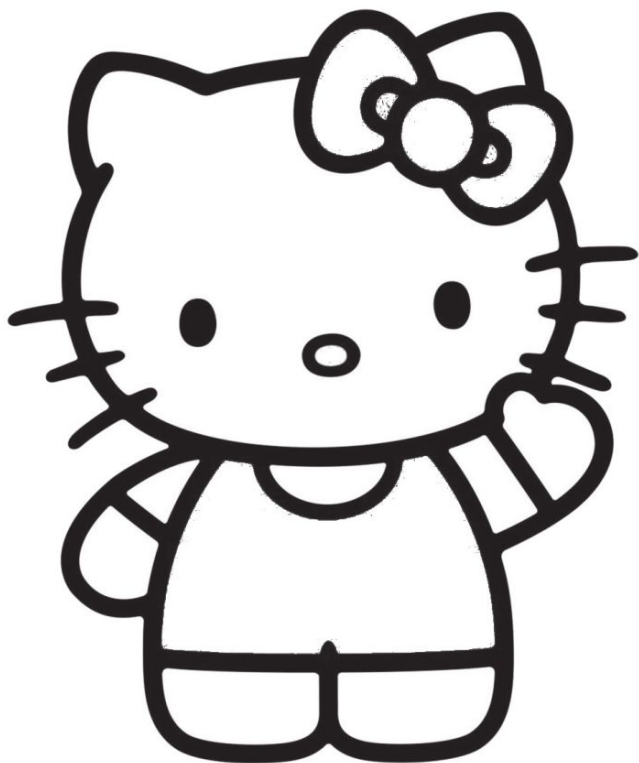
Trộn ướt trên ướt

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.

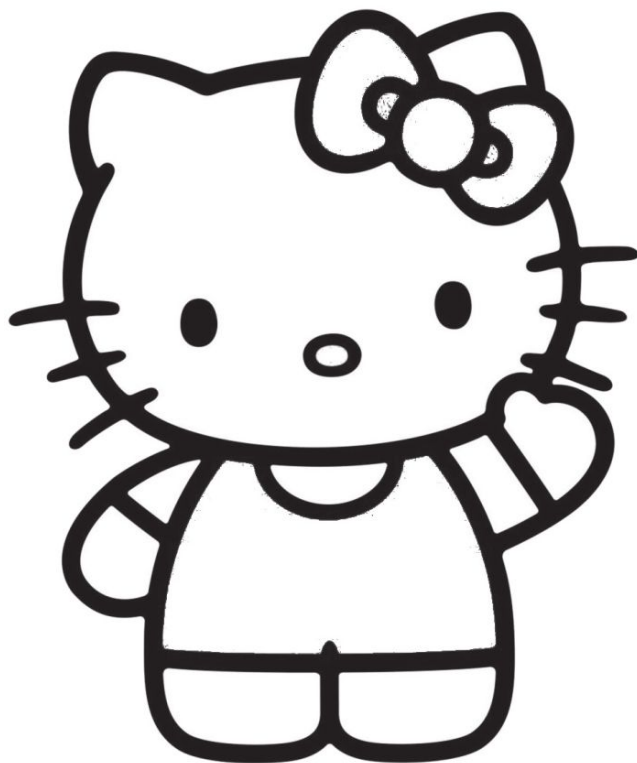
Trộn hai màu với nhau trên bảng màu của bạn. Đổ một vùng sơn ướt, sau đó nhanh chóng trộn bằng một màu khác trước khi cả hai đều khô.

Painting skill builder: **Colour and Emotion**

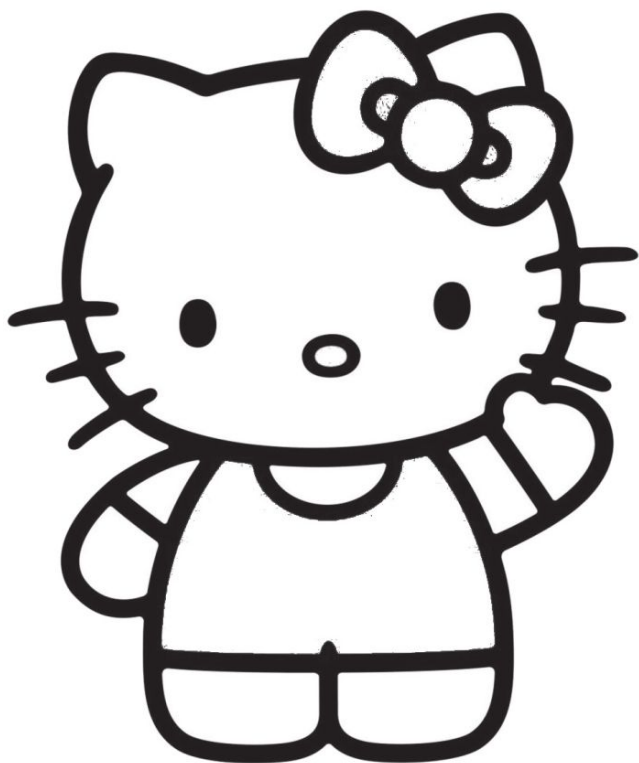
Xây dựng kỹ năng vẽ tranh: Màu sắc và Cảm xúc

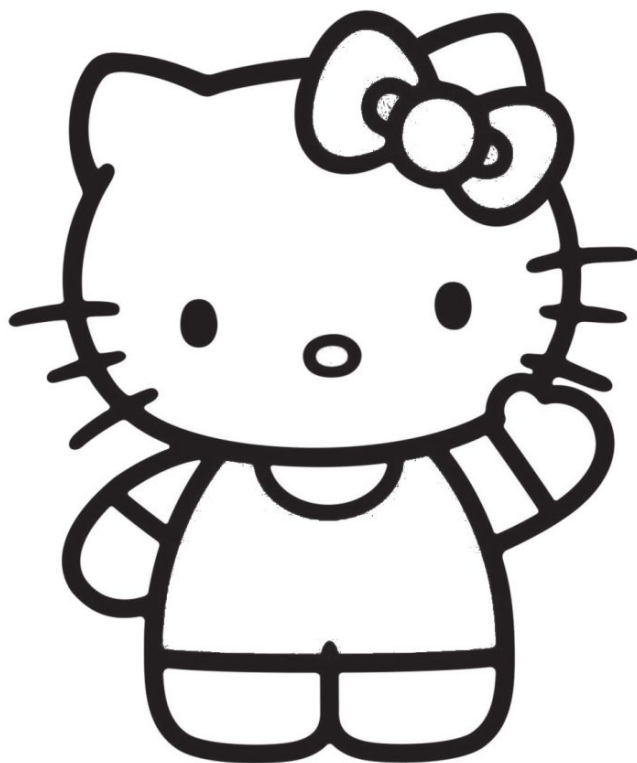
Anger
Sự tức giận

Calm
Điềm tĩnh

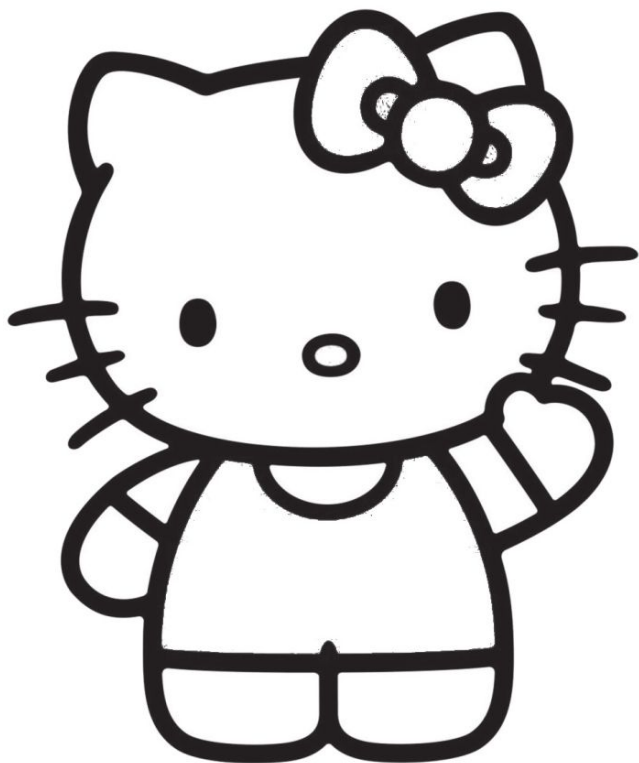
Depression
Trầm cảm

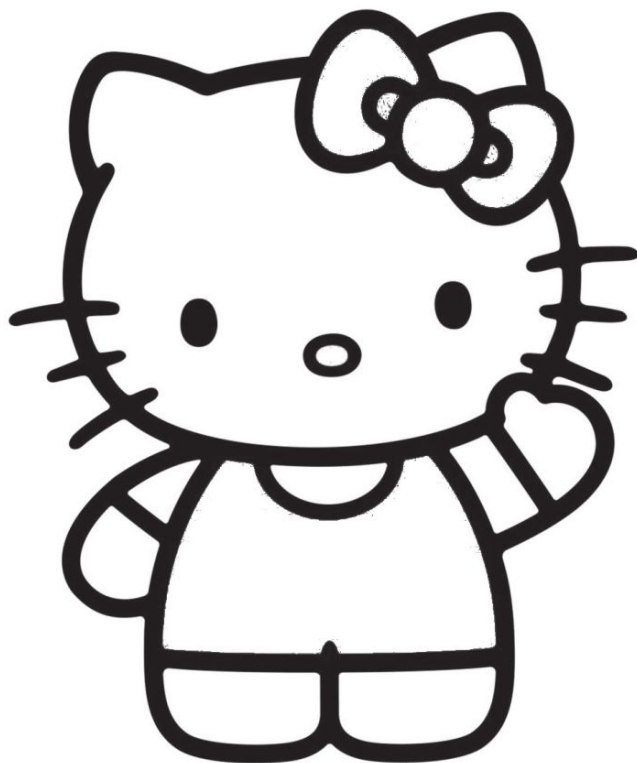
Excitement
Sự phấn khích

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.

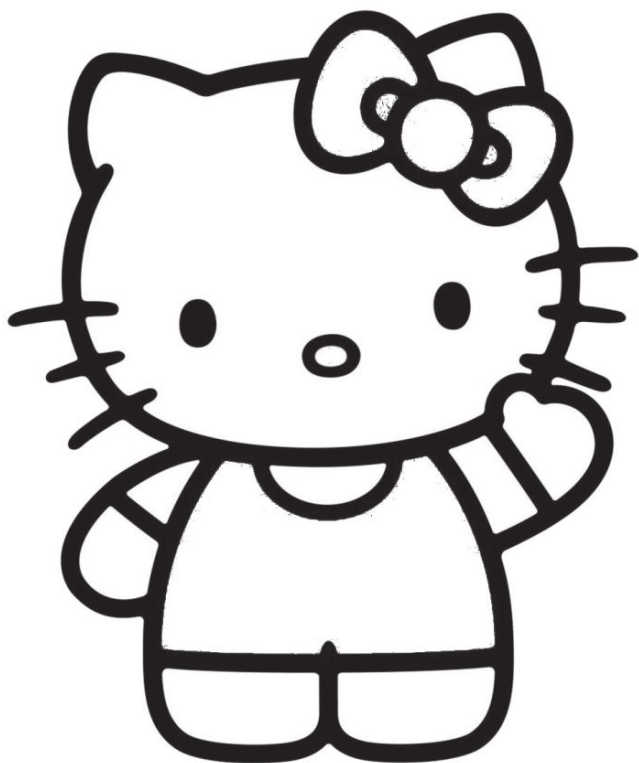
Vấn đề không phải là bạn nói gì mà là cách bạn nói. Vẽ từng con mèo bằng cách sử dụng màu sắc và nét vẽ chính xác cần thiết để truyền tải từng cảm xúc. Làm việc nhanh: bạn có khoảng 10 phút cho mỗi việc.

Confusion
Lú lẫn

Joy
Vui sướng

Love
Yêu

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

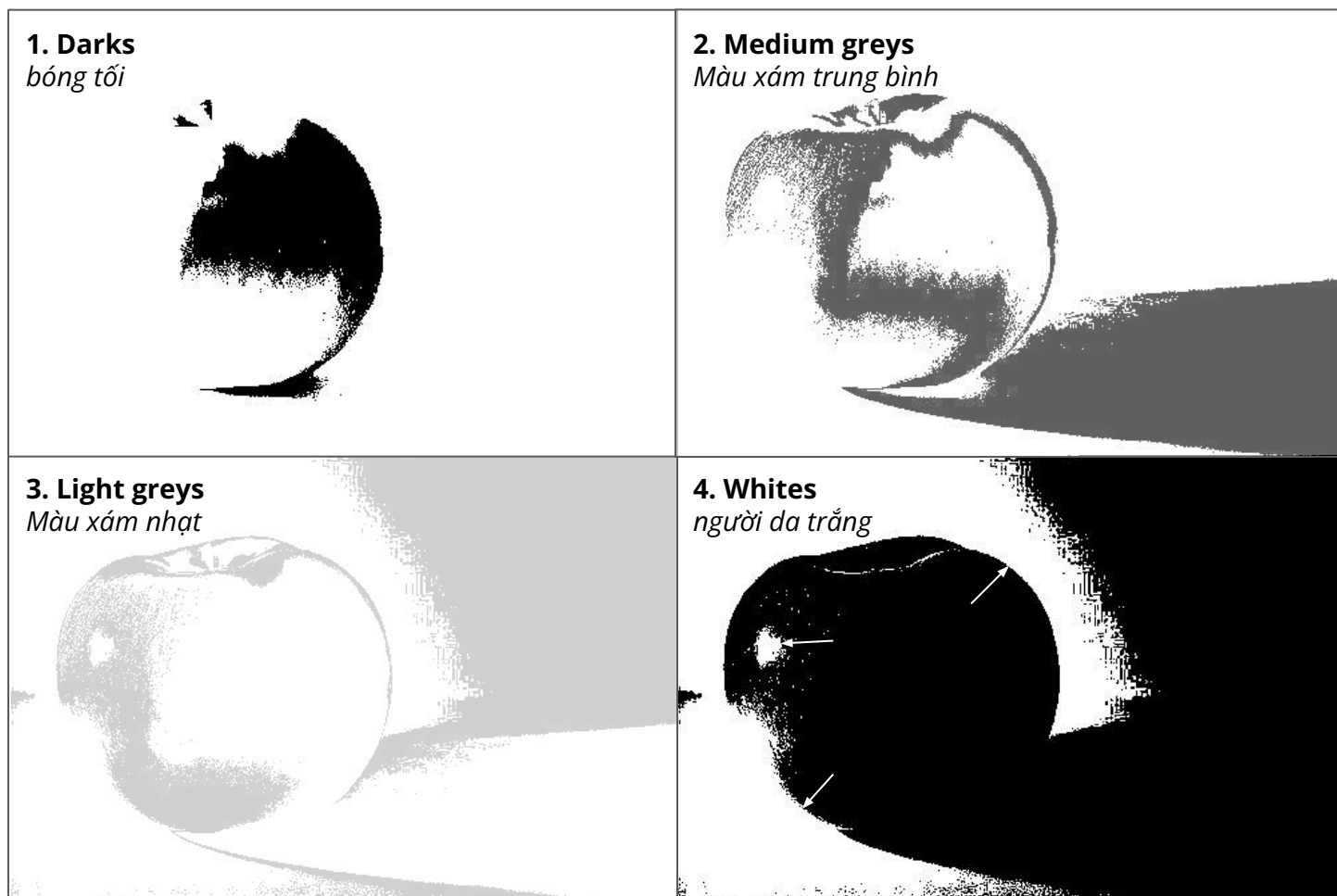
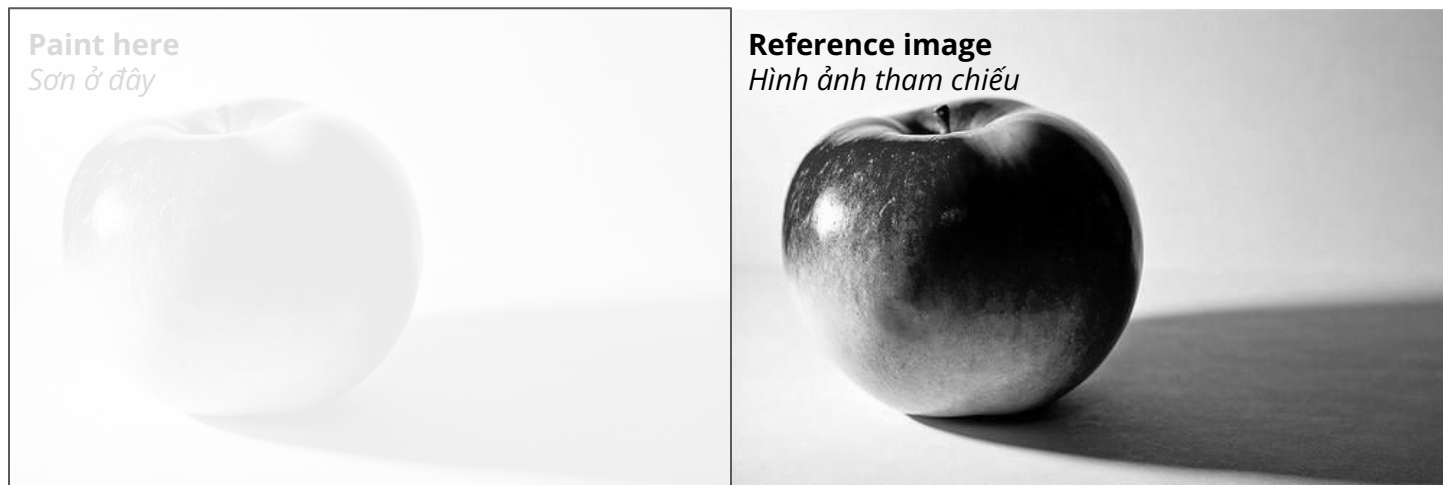
Mã QR này sẽ đưa bạn đến một tệp PDF hiển thị các ví dụ về màu sắc và cảm xúc.

Acrylic painting basics - **Apple**

Khái niệm cơ bản về sơn acrylic - 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.

Chọn bảng màu trước khi bắt đầu Trộn bốn bước sơn trước khi bắt đầu. Trước tiên, bạn có thể muốn vẽ lên các bức tranh ở cuối trang.

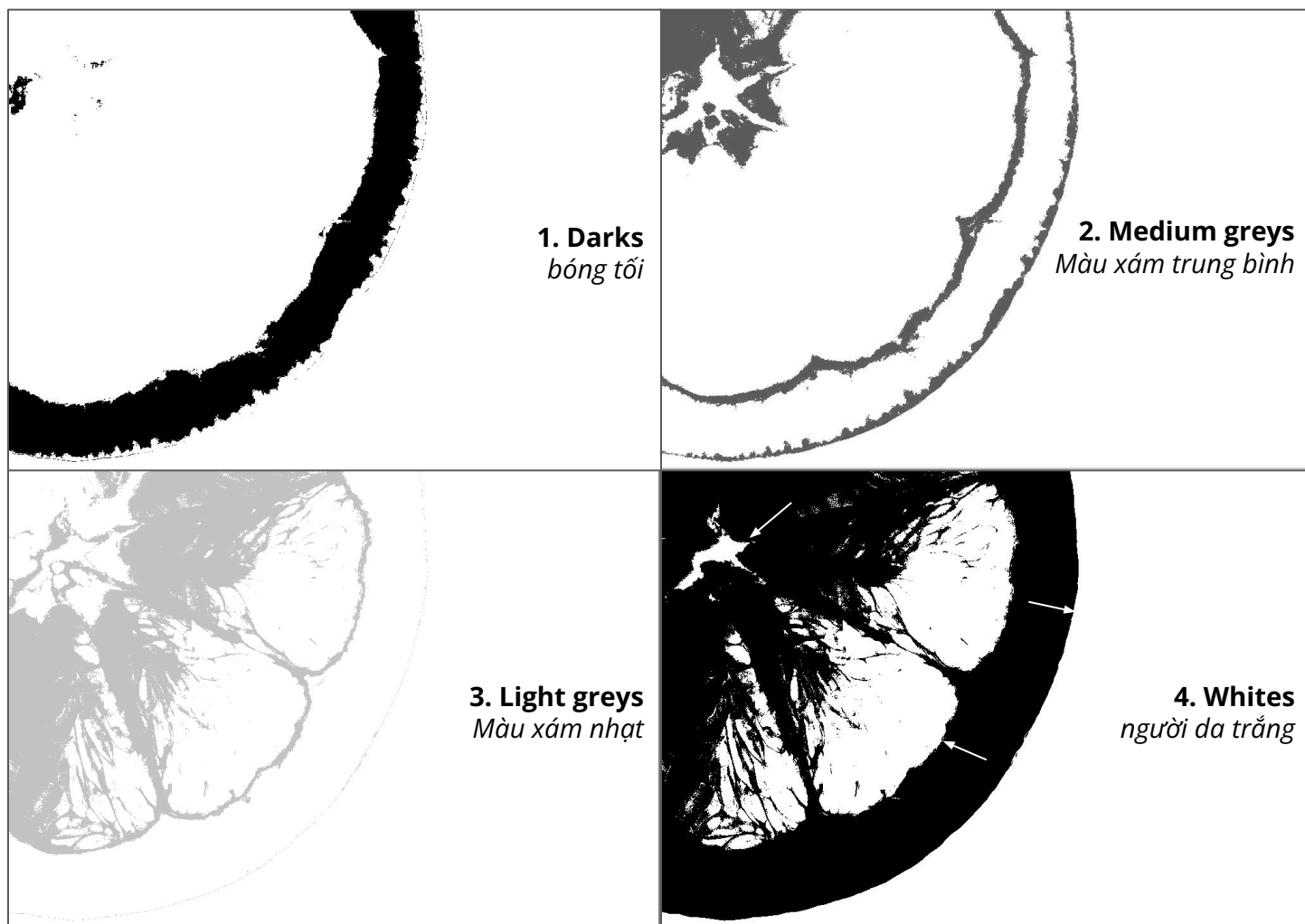
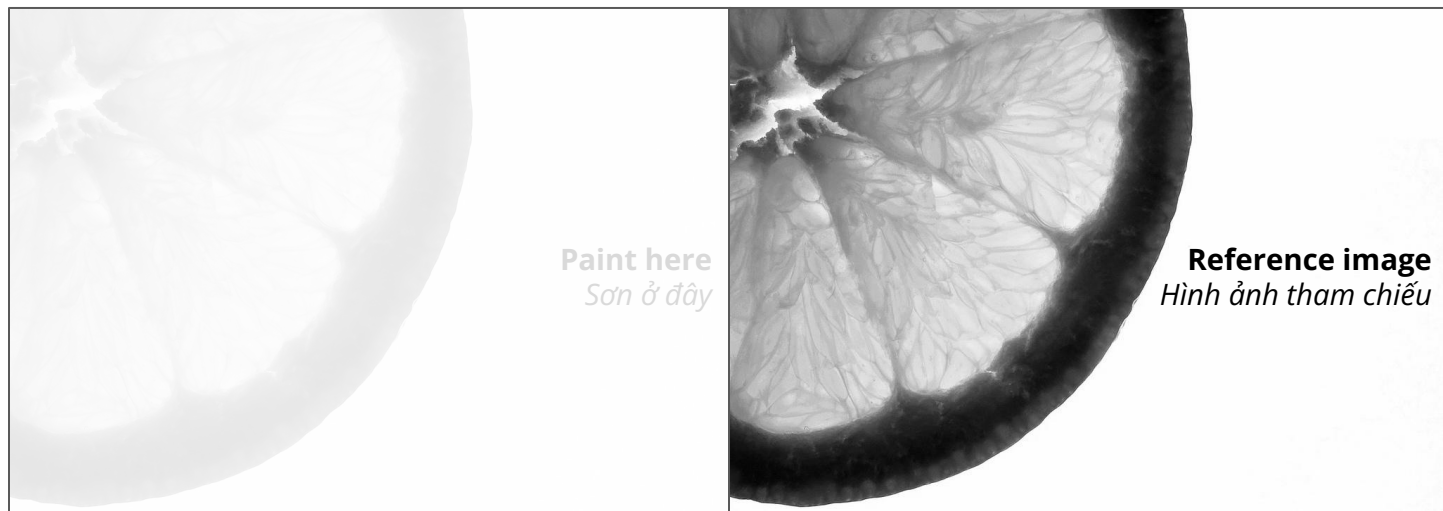

Acrylic painting basics - **Orange**

Tranh acrylic cơ bản - Cam

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.

Chọn bảng màu trước khi bắt đầu Trộn bốn bước sơn trước khi bắt đầu. Trước tiên, bạn có thể muốn vẽ lên các bức tranh ở cuối trang.

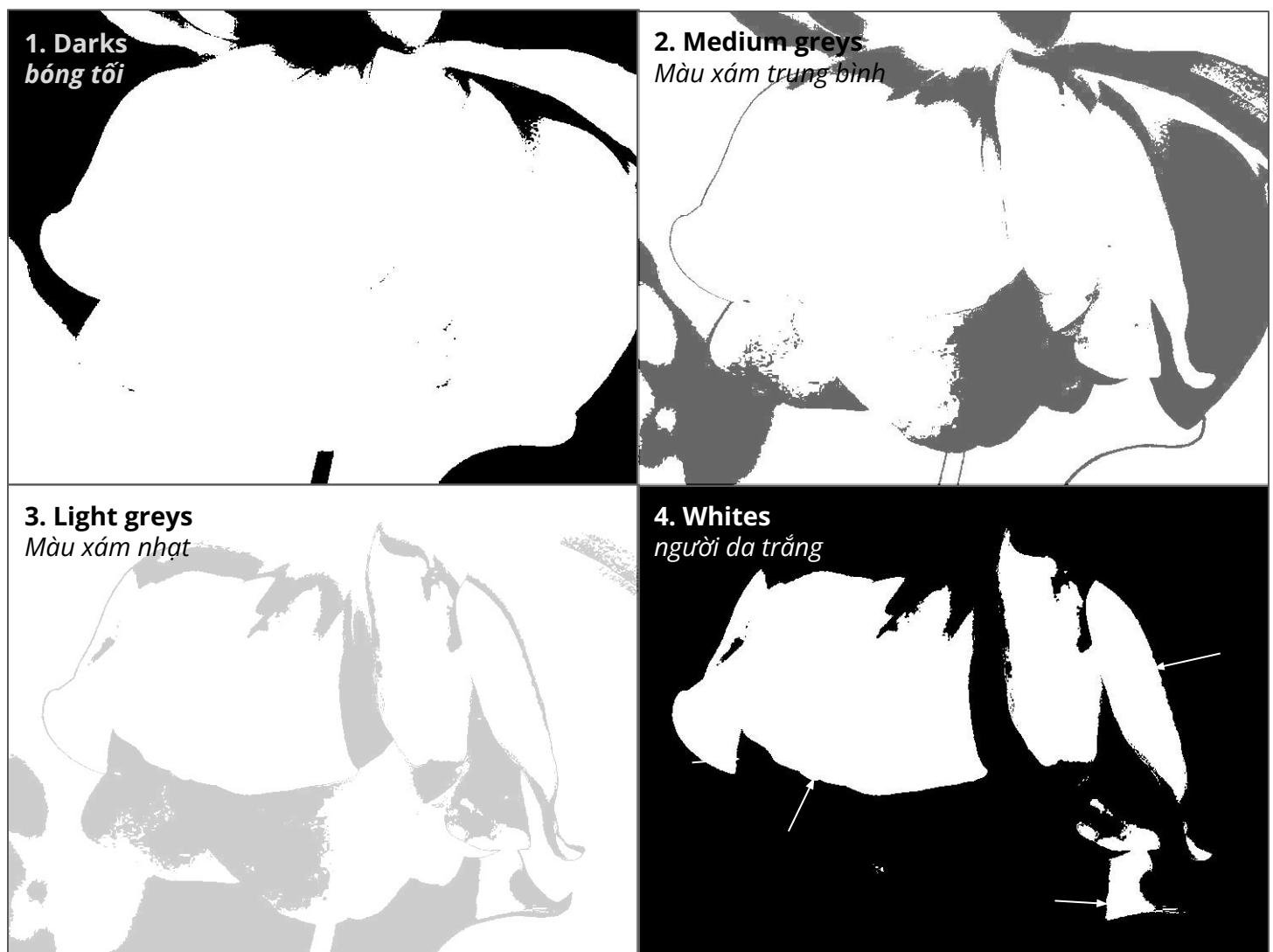

Acrylic painting basics - Flower

Tranh acrylic cơ bản - Hoa

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.

Chọn bảng màu trước khi bắt đầu. Trộn bốn bước sơn trước khi bắt đầu. Trước tiên, bạn có thể muốn vẽ lên các bức tranh ở cuối trang.

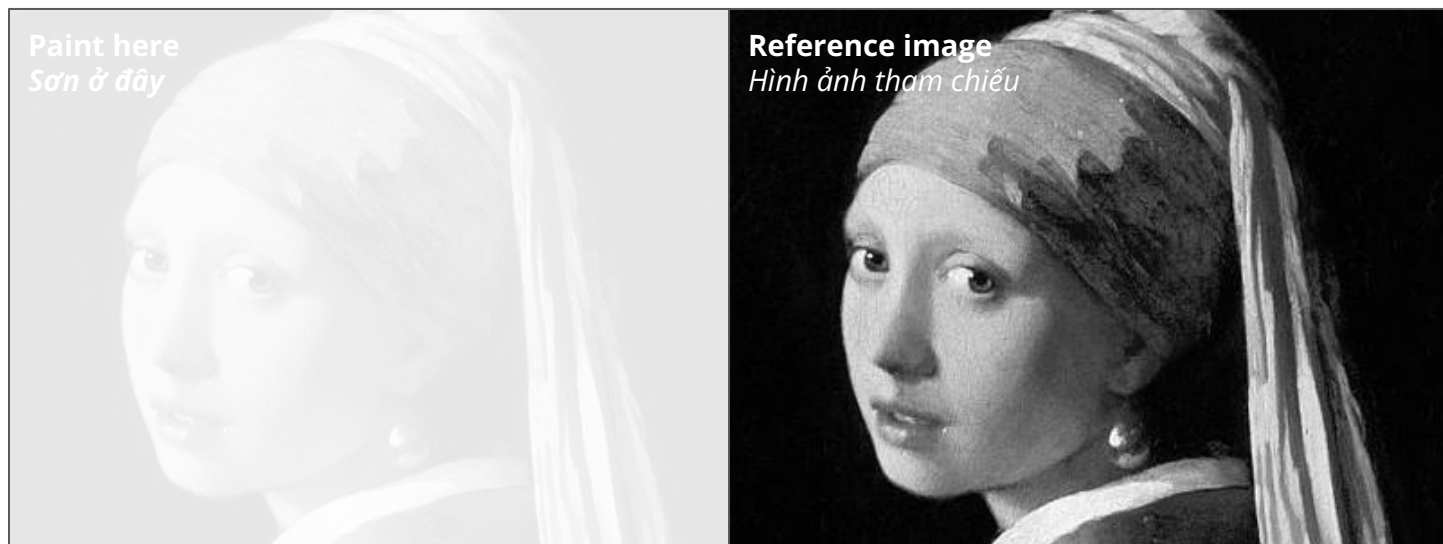

Acrylic painting basics - Vermeer

Tranh acrylic cơ bản - Vermeer

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.

Chọn bảng màu trước khi bắt đầu Trộn bốn bước sơn trước khi bắt đầu. Trước tiên, bạn có thể muốn vẽ lên các bức tranh ở cuối trang.

Idea Development / *Phát triển ý tưởng*

1 Generate ideas / *Tạo ý tưởng*

maximum of 50% / *tối đa là 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.

Sử dụng danh sách, bản đồ web hoặc bản vẽ đơn giản để đưa ra RẤT NHIỀU ý tưởng! Nếu bạn đã có ý tưởng trong đầu, hãy chọn nó làm chủ đề chính và mở rộng nó. Hãy để ý tưởng của bạn lang thang - ý tưởng này dẫn đến ý tưởng khác. Bản vẽ có thể là chi tiết của hình ảnh nguồn, các góc nhìn khác nhau, kết cấu, thí nghiệm kỹ thuật, v.v.

Number of **words** / *Số từ* → ____ ÷ 3 = ____ %

Number of **simple** sketches / *Số bản phác thảo đơn giản* → ____ × 2% = ____ %

Number of **better** sketches / *Số bản phác thảo tốt hơn* → ____ × 4% = ____ %

2 Select the best and join together ideas / *Chọn ý tưởng tốt nhất và kết hợp với nhau*

Circle the **best** ideas

Khoanh tròn những ý tưởng tốt nhất

circled / *khoanh tròn* = □ 5%

Link into **groups** of ideas

Liên kết thành các nhóm ý tưởng

linked / *được liên kết* = □ 5%

3 Print reference images / *In hình ảnh tham khảo*

maximum of 8 images / *tối đa 8 hình ảnh*

- 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.
- *In TÁM hình ảnh tham khảo để bạn có thể quan sát chính xác các phần thách thức trong tác phẩm nghệ thuật của mình. Chụp và sử dụng ảnh của chính bạn được ưu tiên hơn, nhưng tìm kiếm hình ảnh cũng tốt.*
- **Không chỉ đơn giản là sao chép một hình ảnh mà bạn tìm thấy.** Ý tưởng là chỉnh sửa và kết hợp các hình ảnh nguồn để tạo ra tác phẩm nghệ thuật của riêng bạn. Nếu bạn chỉ sao chép một bức tranh, bạn đang ăn cắp ý tưởng và sẽ bị điểm 0 cho việc tạo ý tưởng và bất kỳ tiêu chí nào liên quan đến tính sáng tạo trong tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của bạn.
- *Lên đến một nửa số hình ảnh của bạn có thể là hình vẽ, tranh vẽ hoặc tác phẩm nghệ thuật khác của người khác để sử dụng làm nguồn cảm hứng. Các hình ảnh khác phải là hình ảnh thực tế.*
- *Bạn phải nộp bản in của các hình ảnh để đạt điểm.*

____ images / *ảnh* × 5%

= ____ %

Idea Development / *Phát triển ý tưởng*

4 Thumbnail compositions / *bố cục hình thu nhỏ* maximum of 10 thumbnails / *tối đa 10 hình thu nhỏ*

- 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.
- *Tạo BA bản vẽ thu nhỏ ở bất kỳ đâu trong phần phát triển ý tưởng.*
- *Những điều này nên dựa trên sự kết hợp các ý tưởng mà bạn có thể nghĩ ra. Bao gồm nền của bạn.*
- *Thử nghiệm với các góc, góc nhìn và cách sắp xếp khác thường để giúp tác phẩm nghệ thuật của bạn nổi bật.*
- *Vẽ một khung xung quanh hình thu nhỏ của bạn để hiển thị các cạnh của tác phẩm nghệ thuật.*

____ thumbnails / *hình thu nhỏ* x 8% = ____%

5 Rough copy / *bản thô* great quality or better / *chất lượng tuyệt vời hoặc tốt hơn*

- 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.**
- *Lấy những ý tưởng hay nhất từ hình thu nhỏ của bạn và kết hợp chúng thành một bản sao thô cải tiến.*
- *Sử dụng điều này để tìm ra các lỗi và cải thiện kỹ năng của bạn trước khi bạn bắt đầu thực sự.*
- *Nếu bạn đang sử dụng màu sắc, hãy sử dụng sơn hoặc bút chì màu để thể hiện cách phối màu của bạn.*
- *Vẽ trong một khung để hiển thị các cạnh bên ngoài của tác phẩm nghệ thuật của bạn.*
- **Hãy nhớ chọn một bố cục không trung tâm.**

____ drawing / *bản vẽ* x 25% = ____%

Total / *Tổng cộng* = ____%

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

LƯU Ý: Nếu bạn chỉ sao chép ảnh từ internet, bạn sẽ nhận được 25%.

Acrylic painting evaluation criteria

Tiêu chí đánh giá tranh acrylic

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."

Sáng tạo và quan sát

Tạo ra điều gì đó khác thường, độc đáo, chu đáo hoặc được quan sát rất kỹ. Tác phẩm nghệ thuật của bạn phải truyền tải rõ ràng ý tưởng của mình cho dù ý tưởng của bạn là "một người có thể cô đơn, ngay cả khi ở trong đám đông" hay "những cánh hoa rất tinh tế, đa dạng và đẹp đến khó tin".

Painting technique

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

Kỹ thuật vẽ tranh

Sự pha trộn màu sắc chu đáo bao gồm cả màu xám, được vẽ bằng nhiều dấu hiệu và nét vẽ chất lượng.

Composition

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

Thành phần

Bạn nên tạo một bức tranh sử dụng gam màu rõ ràng, không trung tâm và cân đối.

Từ vựng về tranh acrylic

Analogous colours

Màu sắc tương tự

groups of colours that are next to each other on the colour wheel

các nhóm màu nằm cạnh nhau trên bánh xe màu

Colour composition

Thành phần màu sắc

the arrangement of colours in an artwork

sự sắp xếp màu sắc trong một tác phẩm nghệ thuật

Colour scheme

Cách phối màu

the balanced choice of colours in an artwork

sự lựa chọn cân bằng của màu sắc trong một tác phẩm nghệ thuật

Colour wheel

Bánh xe màu

a circle of coloured sections that shows the relationships between colours

một vòng tròn gồm các phần màu thể hiện mối quan hệ giữa các màu

Complementary colours

Màu sắc bổ sung

colours that are opposites on the colour wheel

những màu đối lập trên bánh xe màu

Cool colours

Màu sắc mát mẻ

colours that are calm and soothing, such as blues and greens

màu sắc bình tĩnh và êm dịu, chẳng hạn như xanh lam và xanh lá cây

Cyan

lục lam

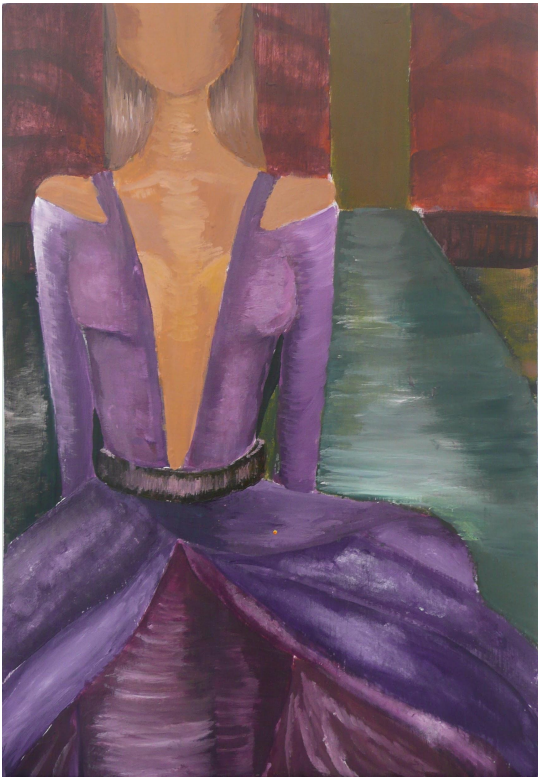
a greenish-blue colour that is one of the colour primaries

một màu xanh lục là một trong những màu cơ bản

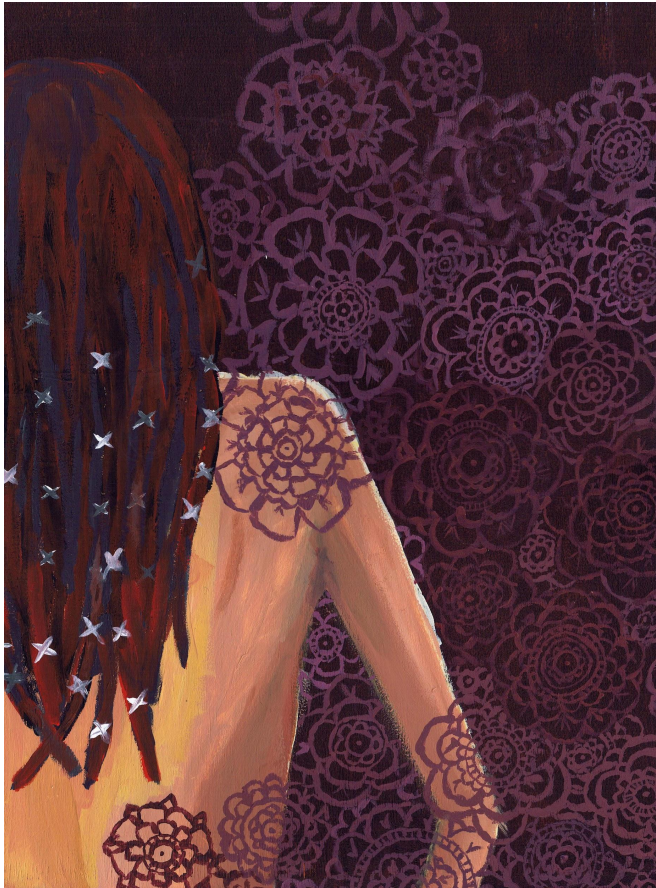
Dry brush painting Tranh cọ khô	creating scratchy brushstrokes using a brush that is mostly dry tạo những nét vẽ thô ráp bằng cách sử dụng cọ gần như khô
Dull colours Màu xỉn	colours that are weak, and not very vivid màu sắc yếu và không sống động lắm
Intense colours Màu sắc đậm	colours that are strong and very vivid màu sắc mạnh mẽ và rất sống động
Magenta Màu đỏ tươi	a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries màu tím đỏ (hồng đậm) là một trong những màu cơ bản
Primary colour Màu cơ bản	a colour that cannot be mixed using other colours, for example: cyan, yellow, and magenta một màu không thể trộn lẫn bằng các màu khác, ví dụ: lục lam, vàng và đỏ tươi
Secondary colour Màu thứ cấp	a colour that is created by mixing two primary colours, for example: red, green, and blue màu được tạo ra bằng cách trộn hai màu cơ bản, ví dụ: đỏ, lục và lam
Split complementary colour scheme Phân chia phối màu bổ sung	a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the complementary một bảng màu sử dụng một màu cơ bản và hai màu ở hai bên của màu bổ sung
Square colour scheme Phối màu hình vuông	a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the shape of a square một bảng màu trong đó các màu được cân bằng xung quanh bánh xe màu theo hình vuông
Triangle colour scheme Phối màu hình tam giác	a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the shape of a triangle một bảng màu trong đó các màu được cân bằng xung quanh bánh xe màu theo hình tam giác
Warm colours Màu sắc ấm áp	colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds màu sắc gợi lên sức nóng hoặc niềm đam mê: vàng, cam và đỏ
Wet-on-wet painting Sơn ướt trên ướt	adding a different colour of wet paint to a painting that is already wet thêm một màu sơn ướt khác vào bức tranh đã ướt

Zoe Bartel

Sandy Haroun

Lauren McGowan

Rena Tom

Phản hồi của bạn bè về bức tranh - Tên nghệ sĩ:

Creativity and Observation - Sáng tạo và quan sát

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

Xem xét quan sát, chi tiết đường chính xác, hình dạng và bóng. Cũng xem xét ý tưởng được truyền đạt rõ ràng như thế nào.

Quality of brushwork - Chất lượng cọ vẽ

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

Phải có nhiều loại nhãn hiệu và nét vẽ khác nhau có chất lượng cao. Xem xét các loại nét cọ khác nhau như pha trộn, cọ khô và các khối màu. Ngoài ra, hãy xem xét việc trộn màu chính xác, chẳng hạn như có nhiều vùng sáng và tối, và các màu xám được trộn cẩn thận. Một số nét vẽ tốt hơn:

pha trộn → hoa văn → kết cấu → họa tiết

Composition - Thành phần

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.

Xem xét liệu chúng có lớp nền hoàn chỉnh hay không, nền được phát triển tốt như thế nào, chúng có bảng màu rõ ràng không và mức độ cân bằng của kết cấu, màu sắc, ánh sáng và bóng tối trong tác phẩm nghệ thuật. Cũng xem xét cung cấp lời khuyên về cách hoàn thành dự án.

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**"

Hãy cụ thể: nói nó ở ĐÂU, và họ nên LÀM Gì/CÁI Gì đang diễn ra tốt đẹp

Ví dụ: "Bạn có thể làm cho kết cấu trên tóc anh ấy đẹp hơn bằng cách quan sát hình dạng của ánh sáng và bóng tối"

You should offer **FIVE pieces** of positive and negative feedback.

Bạn nên đưa ra NĂM phản hồi tích cực và tiêu cực.

1.

2.

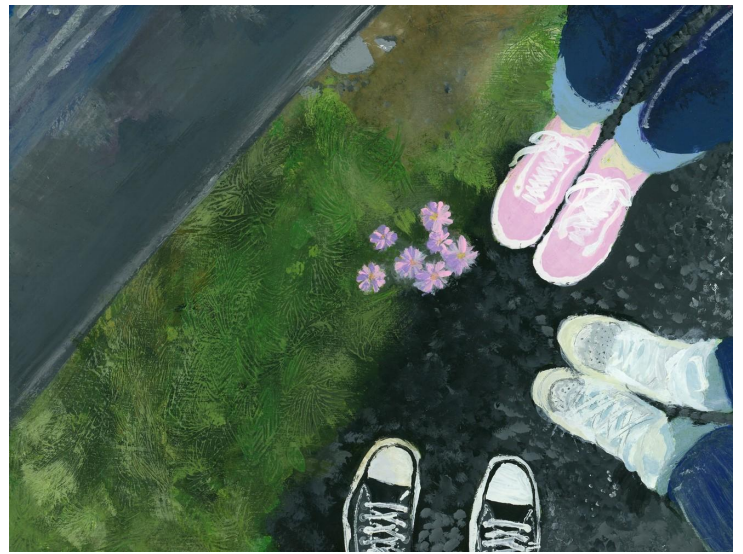
3.

4.

5.

Gayathri Ponneri

Amelia McGrath

David Matyas

Leah Carbyn

Zoe Bartel