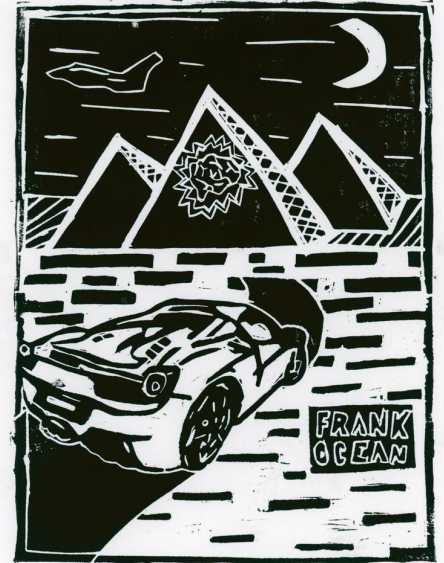

Andrew O'Neil Santiago, 2022-23

Sophia Hewitt, 2022-23

Liah Boddie, 2022-23

Ray Cleary, 2022-23

Bible Omod, 2022-23

Ella Stockley-Smith, 2022-23

Printmaking

___/10 Idea development

Criteria for your three finished prints:

Quality of carving: Carve with crisp contour, using a wide variety of line widths and shapes.

Quality of printing: Hand in your best three prints. Create clean lines, crisp edges, solid darks and clean whites. Print with careful alignment, and consistency between prints.

Composition: Create prints that are complete and full. Make sure you have a non-central composition and a balance of light areas and dark areas.

Printmaking Project outline

Printmaking is an ancient process that allows a person to create huge numbers of prints from a single drawing. In its simplest form, it involves carving into a material to make a stamp, putting ink on it, and then transferring that ink onto paper.

We are going to be carving into 8x10" print blocks with chisels and linozip tools. Then we will use brayers (ink rollers) to ink the blocks before placing paper on them and rubbing it with barrens and wooden spoons.

Things to remember

- Anything you carve onto your block will be reversed left to right, such as type or printing.
- If you want to transfer a drawing onto your block, consider using tracing paper or graphite/pastel transfer.
- Printmaking is often called the *art of the white line*. That means that everything that is white will be carved away and anything black will be left behind. (Yes, a reversed image is cool looking, but it is also a sign of someone who cannot figure out how to reverse their drawing naturally.)
- When planning your artwork, consider drawing with light coloured pencils on black paper. Also consider putting drawing ink on your linoleum block first, and then drawing with light coloured pencils on top of that too.

Đề cương đồ án in ấn

In ấn là một quy trình cổ xưa cho phép một người tạo ra số lượng bản in khổng lồ từ một bản vẽ. Ở dạng đơn giản nhất, nó liên quan đến việc khắc vào vật liệu để làm tem, bôi mực lên đó rồi chuyển mực đó lên giấy.

Chúng tôi sẽ khắc thành các khối in 8x10" bằng đục và công cụ linozip. Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng máy brayers (con lăn mực) để đổ mực lên các khối trước khi đặt giấy lên chúng và chà xát bằng cây cọ và thìa gỗ.

Những điều cần ghi nhớ

- Bất cứ thứ gì bạn khắc lên khối của mình sẽ được đảo ngược từ trái sang phải, chẳng hạn như loại hoặc in.
- Nếu bạn muốn chuyển một bản vẽ lên khối của mình, hãy cân nhắc sử dụng giấy kẻ hoặc chuyển than chì/phấn màu.
- In ấn thường được gọi là nghệ thuật của đường trắng. Điều đó có nghĩa là tất cả những gì có màu trắng sẽ bị xóa đi và những gì có màu đen sẽ bị bỏ lại phía sau. (Vâng, một hình ảnh đảo ngược trông rất bắt mắt, nhưng đó cũng là dấu hiệu của một người không thể tìm ra cách đảo ngược bản vẽ của họ một cách tự nhiên.)
- Khi lên kế hoạch cho tác phẩm nghệ thuật của bạn, hãy cân nhắc vẽ bằng bút chì màu nhạt trên giấy đen. Ngoài ra, trước tiên hãy xem xét việc bôi mực vẽ lên khối vải sơn lót sàn của bạn, sau đó vẽ bằng bút chì màu nhạt lên trên khối đó.

Printmaking evaluation

Quality of carving

Carve with crisp contour, using a wide variety of line widths and shapes.

جودة النحت: نحت بمحاذاة واضحة ، باستخدام مجموعة متنوعة من عروض الخطوط والأشكال.

雕刻质量: 使用多种线宽和形状，雕刻轮廓清晰。

کیفیت کنده کاری: حکاکی با کانتور واضح، با استفاده از طیف گسترده ای از عرض خطوط و اشکال.

彫刻の品質: さまざまな線幅と形状を使用して、鮮明な輪郭で彫刻します。

조각 품질: 다양한 선 너비와 모양을 사용하여 선명한 윤곽선으로 조각합니다.

Calidad del tallado: Talla con contorno nítido, utilizando una amplia variedad de anchos de línea y formas.

Uboru wa kuchonga: Chonga kwa kontua nyororo, kwa kutumia upana na maumbo anuwai ya mstari.

Kalidad ng pag-ukit: Mag-ukit na may malutong na tabas, gamit ang iba't ibang lapad at hugis ng linya.

Якість різьблення: вирізаєте з чітким контуром, використовуючи широку різноманітність ліній ширини та форми.

Chất lượng chạm khắc: Khắc với đường viền sắc nét, sử dụng nhiều hình dạng và độ rộng đường kẻ khác nhau.

Quality of printing

Hand in your best three prints. Create clean lines, crisp edges, solid darks and clean whites. Print with careful alignment, and consistency between prints.

جودة الطباعة: سلم أفضل ثلاث مطبوعات لديك. قم بإنشاء خطوط نظيفة ، وحواف واضحة ، ودرجات داكنة صلبة ، وبياض نظيف. اطبع بمحاذاة دقيقة واتساق بين المطبوعات.

印刷质量: 交出您最好的三张印刷品。创建干净的线条、清晰的边缘、纯色的深色和干净的白色。打印时要仔细对齐，并保证打印之间的一致性。

کیفیت چاپ: بهترین سه چاپ خود را تحویل دهید. خطوط تمیز، لبه های واضح، تیره های یکدست و سفیدهای تمیز ایجاد کنید. با تراز دقیق و سازگاری بین چاپ ها چاپ کنید.

印刷の品質: 最高の3枚の印刷物を提出してください。きれいな線、くっきりとしたエッジ、しっかりした暗色、きれいな白を作成します。慎重に位置を合わせて印刷し、印刷間の一貫性を保ちます。

인쇄 품질: 최고의 인쇄물 3장을 제출하세요. 깨끗한 선, 선명한 가장자리, 단색의 어두운 부분 및 깨끗한 흰색을 만듭니다. 주의 깊게 정렬하고 인쇄물 간의 일관성을 유지하여 인쇄합니다.

Calidad de impresión: Entrega tus tres mejores impresiones. Crea líneas limpias, bordes nítidos, oscuros sólidos y blancos limpios. Imprima con una alineación cuidadosa y consistencia entre las impresiones.

Uboru wa uchapishaji: Weka chapa zako tatu bora zaidi. Unda mistari safi, kingo nyororo, giza thabiti na nyeupe safi. Chapisha kwa mpangilio wa uangalifu, na uthabiti kati ya picha zilizochapishwa.

Kalidad ng pag-print: Ibigay ang iyong pinakamahusay na tatlong mga kopya. Lumikha ng malinis na mga linya, malulutong na mga gilid, solid na madilim at malinis na puti. Mag-print nang may maingat na pagkakahanay, at pagkakaparepareho sa pagitan ng mga print.

Якість друку: здайте свої найкращі три відбитки. Створюйте чисті лінії, чіткі краї, чіткі темні й чисті білі кольори. Друкуйте з ретельним вирівнюванням і узгодженістю між відбитками.

Chất lượng in: Hãy nộp ba bản in đẹp nhất của bạn. Tạo các đường nét rõ ràng, các cạnh sắc nét, các mảng tối đồng nhất và các mảng trắng sạch. In với sự căn chỉnh cẩn thận và tính nhất quán giữa các bản in.

Composition

Create prints that are complete and full. Make sure you have a non-central composition and a balance of light areas and dark areas.

التركيب: قم بإنشاء مطبوعات كاملة وكاملة. تأكد من أن لديك تركيبة غير مركزية وتوازن بين المناطق الفاتحة والمناطق المظلمة.

构图: 创作完整、饱满的印刷品。确保构图非中心以及亮区和暗区的平衡。

ترکیب: پرینت هایی ایجاد کنید که کامل و کامل باشند. مطمئن شوید که ترکیبی غیر مرکزی و تعادلی بین مناطق روشن و مناطق تاریک دارید.

構成: 完全かつ完全なプリントを作成します。中心から離れた構図と、明るい部分と暗い部分のバランスが取れていることを確認してください。

구성: 완전하고 꽉 찬 인쇄물을 만듭니다. 중심이 아닌 구성과 밝은 영역과 어두운 영역의 균형을 유지해야 합니다.

Composición: Cree impresiones completas y plenas. Asegúrate de tener una composición no central y un equilibrio de áreas claras y oscuras.

Muundo: Unda vichapisho vilivyo kamili na vilivyojaa. Hakikisha una utungaji usio wa kati na usawa wa maeneo ya mwanga na maeneo ya giza.

Komposisyon: Gumawa ng mga print na kumpleto at puno. Siguraduhin na mayroon kang hindi sentral na komposisyon at balanse ng mga lugar na maliwanag at madilim na lugar.

Композиція: створюйте цілісні та повні відбитки. Переконайтеся, що у вас не центральна композиція та баланс світлих і темних областей.

Thành phần: Tạo bản in hoàn chỉnh và đầy đủ. Đảm bảo rằng bạn có một bố cục không tập trung và có sự cân bằng giữa vùng sáng và vùng tối.

Skill builder Observing lines for printmaking

The strangest thing about printmaking is that you have to carve **white lines** out of a **dark background**. This is the reverse of what we do with a pencil. It **takes practice** to get used to this!

Lisa Toth

Amanda Colville

Alfred Stark

Marten Hazelaar

Skill builder Observing lines for printmaking

The strangest thing about printmaking is that you have to carve **white lines** out of a **dark background**. This is the reverse of what we do with a pencil. It **takes practice** to get used to this!

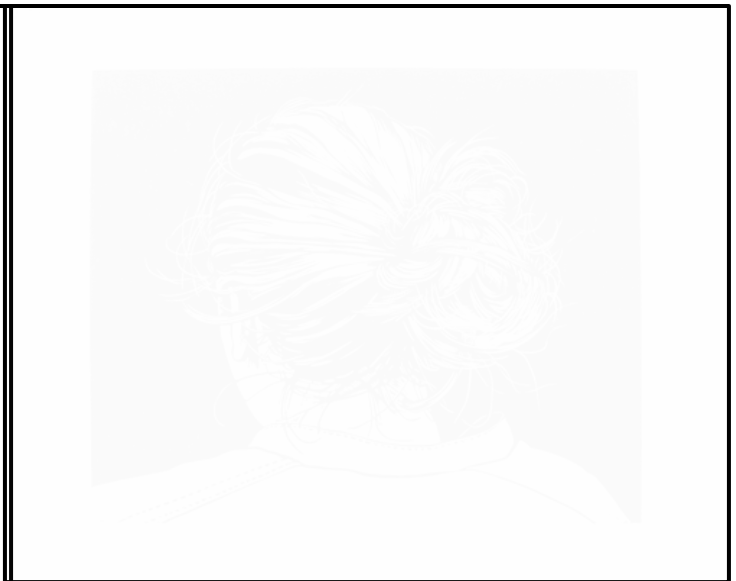
Lisa Toth

Amanda Colville

Alfred Stark

Marten Hazelaar

Ben Parsons

Darrel Perkins

Natalia Moroz

Dan Strange

Ben Parsons

Darrel Perkins

Natalia Moroz

Dan Strange

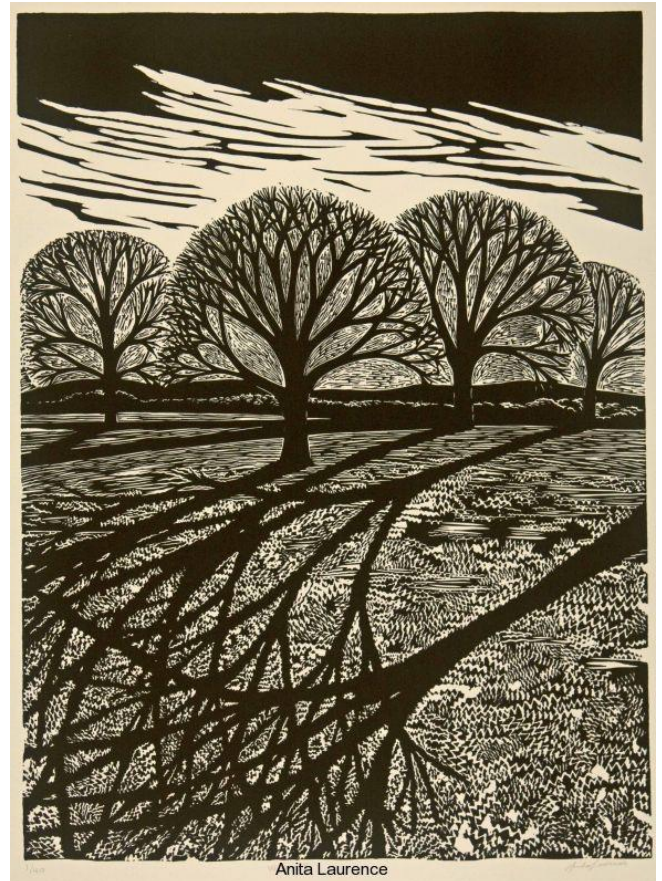
Lisa Toth

Helen Roddie

Helen Maxfield

Anita Laurence

Lisa Toth

Helen Roddie

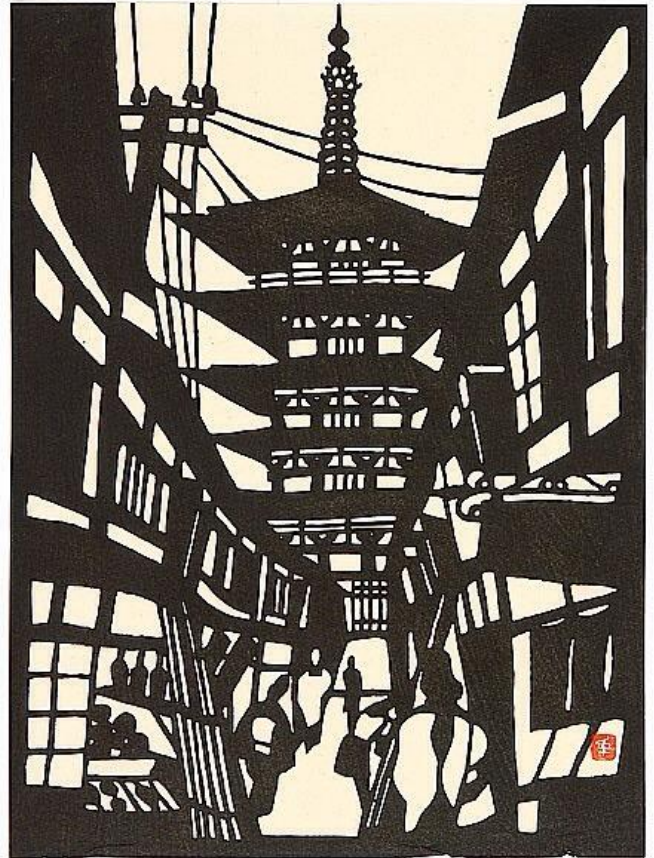
Helen Maxfield

Anita Laurence

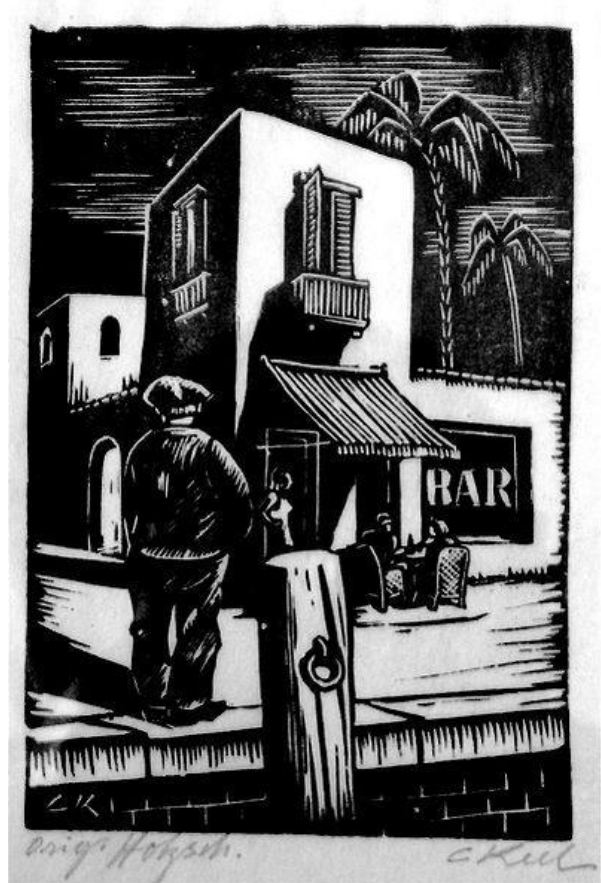
Max Thalmann

Toshijiro Inagaki

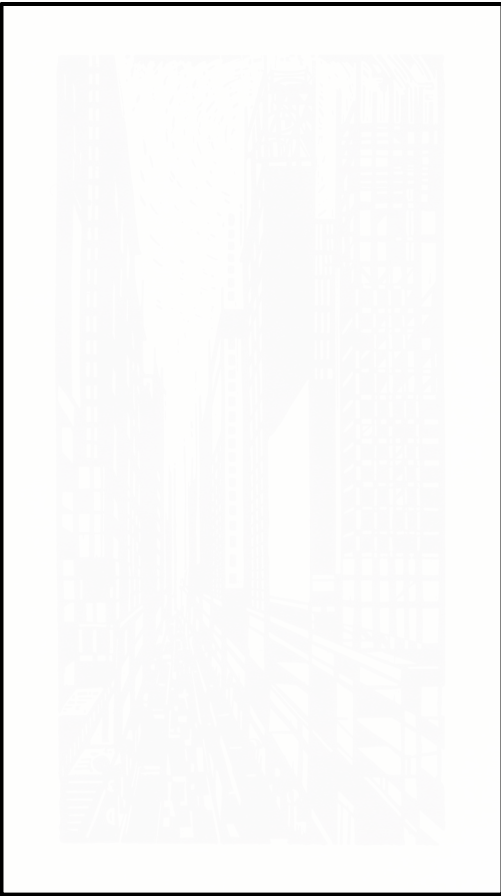

Wharton Harris Esherick

Carl Eugen Keel

Max Thalmann

Toshijiro Inagaki

Wharton Harris Esherick

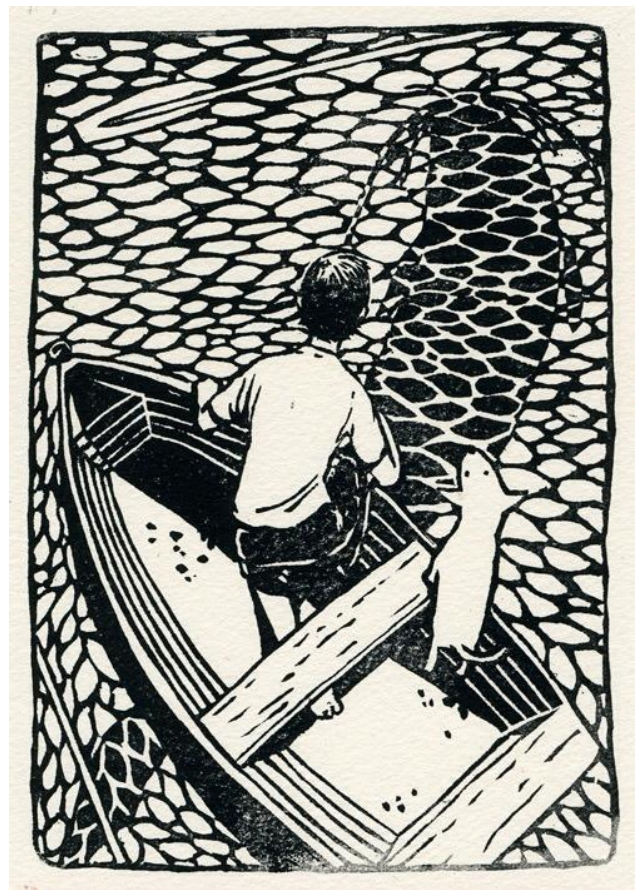

Carl Eugen Keel

Di Oliver

Kelly Dyson

Brian Reedy

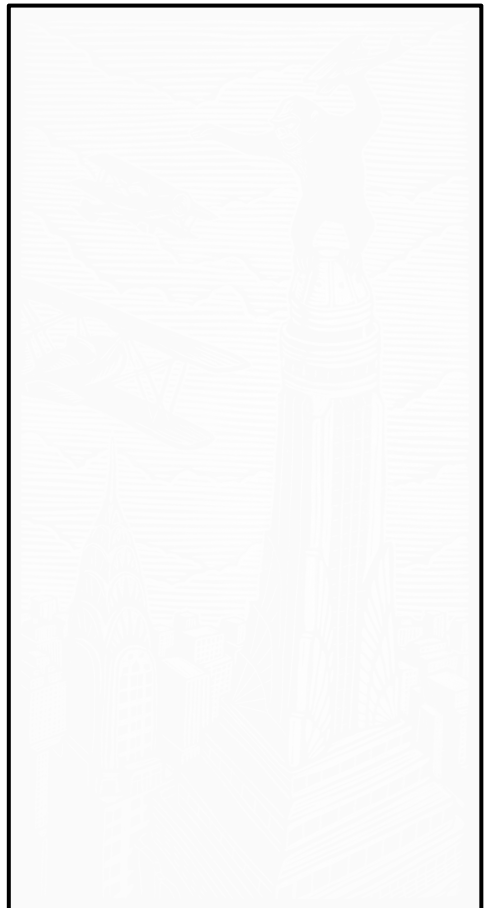
Di Oliver

Kelly Dyson

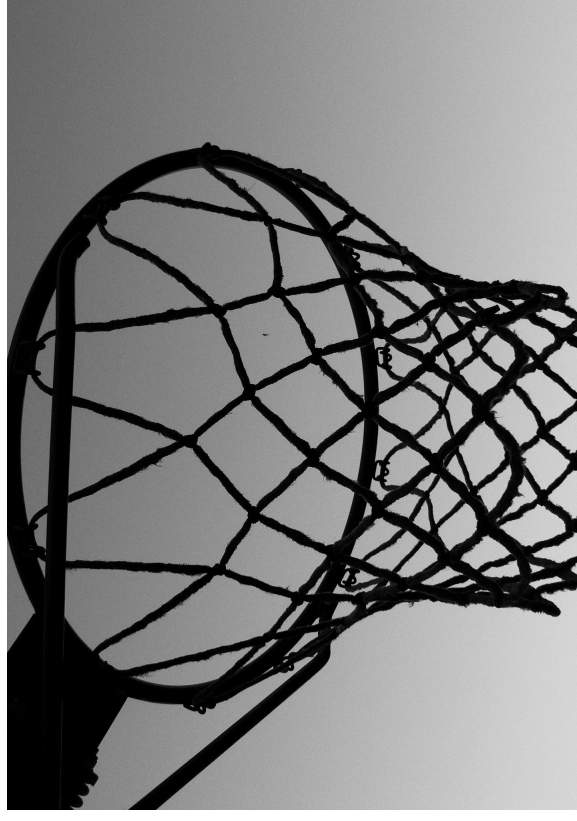
Brian Reedy

Skill builder Drawing with only black and white I

Thomas Hawk, A Duck for Stevie B
<https://www.flickr.com/photos/thomashawk/125366263>

Akash Kataruka, Basketball Net
https://www.flickr.com/photos/akash_k/140910730

<https://pxhere.com/en/photo/913700>

W.carter, Snow on branches of a cherry tree (*Prunus* sect. *Cerasus*), Gåseberg, Lysekil Municipality, Sweden.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cherry_tree_branches_with_snow.jpg

Skill builder Drawing with only black and white I

Thomas Hawk, *A Duck for Stevie B*
<https://www.flickr.com/photos/thomashawk/125366263>

Akash Kataruka, *Basketball Net*
https://www.flickr.com/photos/akash_k/140910730

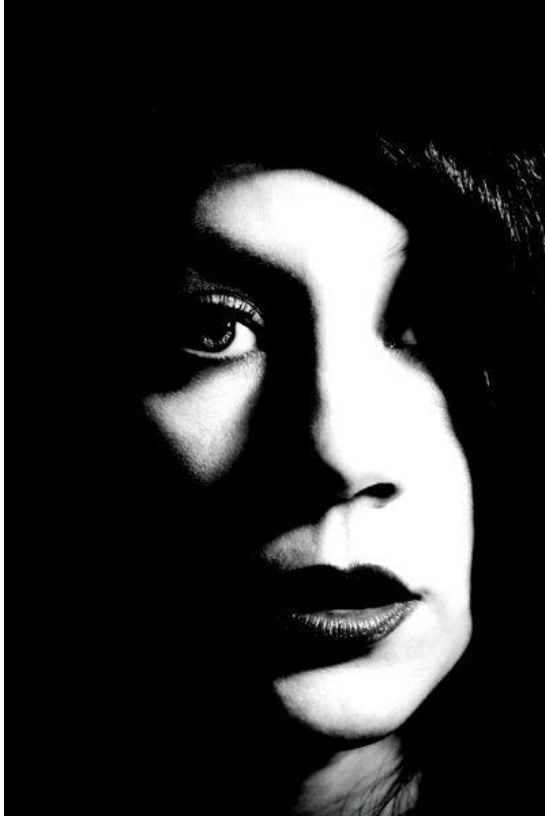

<https://pxhere.com/en/photo/913700>

W.carter, *Snow on branches of a cherry tree (*Prunus* sect. *Cerasus*), Gäseberg, Lysekil Municipality, Sweden*
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cherry_tree_branches_with_snow.jpg

Skill builder **Drawing with only black and white II**

Lifelurking, *High contrast Portrait*
<https://www.pinterest.ca/pin/507499451751392644/>

Kryziz Bonny, *Ballet Shoes*
<https://www.flickr.com/photos/kryziz/8405185756>

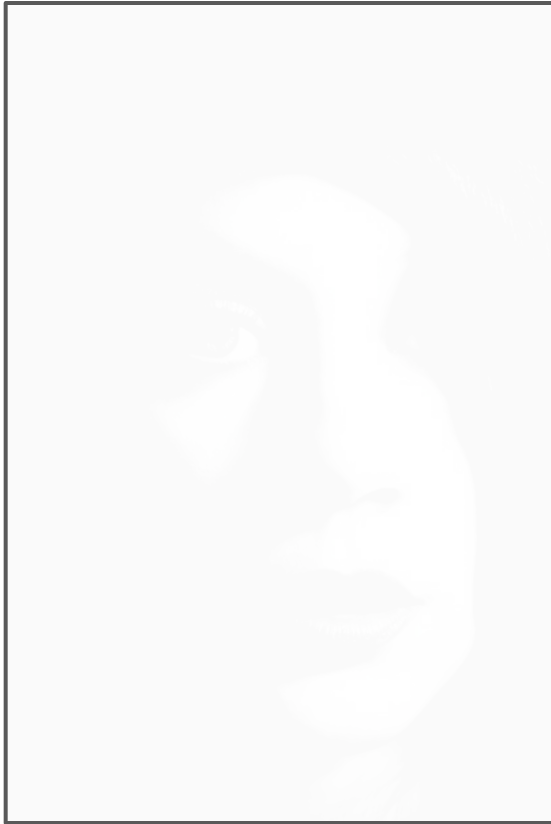
Alex Borland, *Jaguar Car Lights And Front Wheel*
<https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=268776&picture=jaguar-car-lights-and-front-wheel>

Bill Gracey, *Twisted Saguaro Cactus*
<https://www.flickr.com/photos/9422878@N08/16559740002>

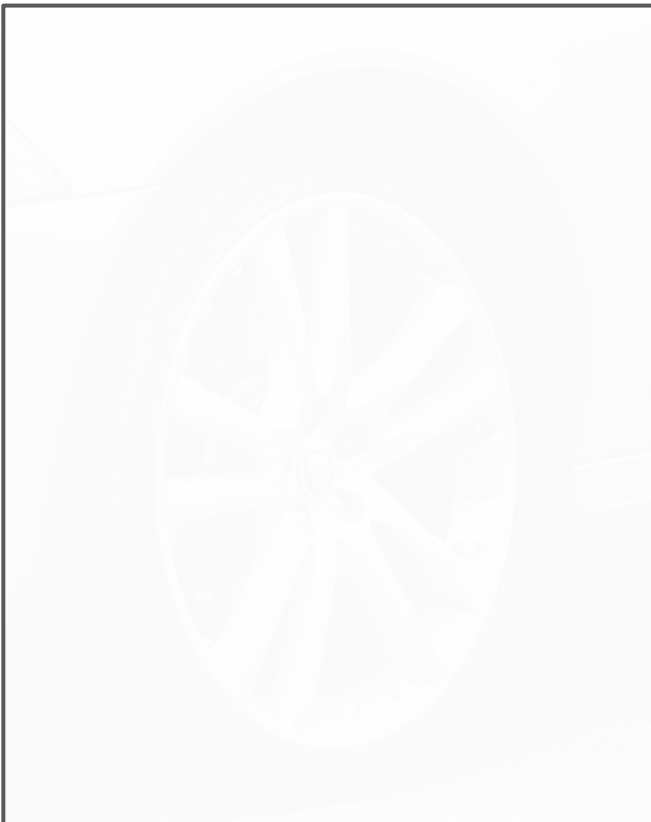
Skill builder **Drawing with only black and white II**

Lifelurking, *High contrast Portrait*
<https://www.pinterest.ca/pin/507499451751392644/>

Kryziz Bonny, *Ballet Shoes*
<https://www.flickr.com/photos/kryziz/8405185756>

Alex Borland, *Jaguar Car Lights And Front Wheel*
<https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=268776&picture=jaguar-car-lights-and-front-wheel>

Bill Gracey, *Twisted Saguaro Cactus*
<https://www.flickr.com/photos/9422878@N08/16559740002>

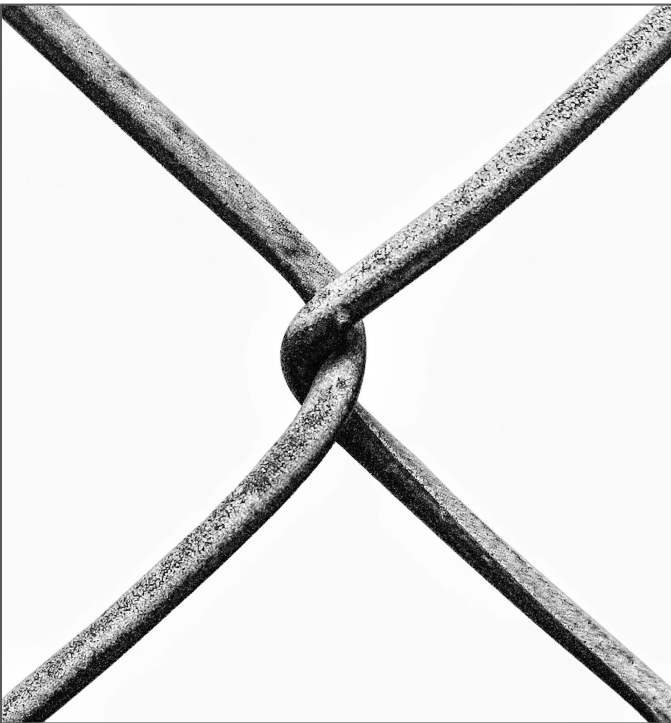
Skill builder **Drawing with only black and white III**

Tambako The Jaguar, *Beige and black fish...*
<https://www.flickr.com/photos/tambako/9407966720>

photochem_PA, *Flower, black & white #3*
<https://www.flickr.com/photos/58431807@N06/10129225683/>

Wayne S. Grazio, *A link that unites and divides*
<https://www.flickr.com/photos/fotograzio/48856745686>

Fanny Schertzer
Ice hockey goaltender helmet - Lausanne Hockey Club vs. HC Viège
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ice_hockey_goaltender_helmet_-_Lausanne_Hockey_Club_vs._HC_Vi%C3%A8ge,_01.04.2010.jpg

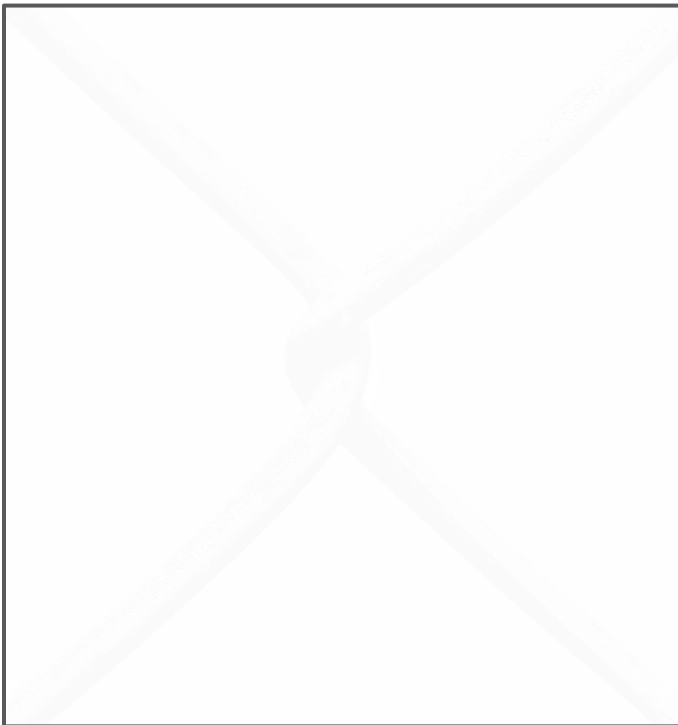
Skill builder **Drawing with only black and white III**

Tambako The Jaguar, *Beige and black fish...*
<https://www.flickr.com/photos/tambako/9407966720>

photochem_PA, *Flower, black & white #3*
<https://www.flickr.com/photos/58431807@N06/10129225683/>

Wayne S. Grazio, *A link that unites and divides*
<https://www.flickr.com/photos/fotograzio/48856745686>

Fanny Schertzer
Ice hockey goaltender helmet - Lausanne Hockey Club vs. HC Viège
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ice_hockey_goaltender_helmet_-_Lausanne_Hockey_Club_vs._HC_Vi%C3%A8ge,_01.04.2010.jpg

Printmaking carving practice

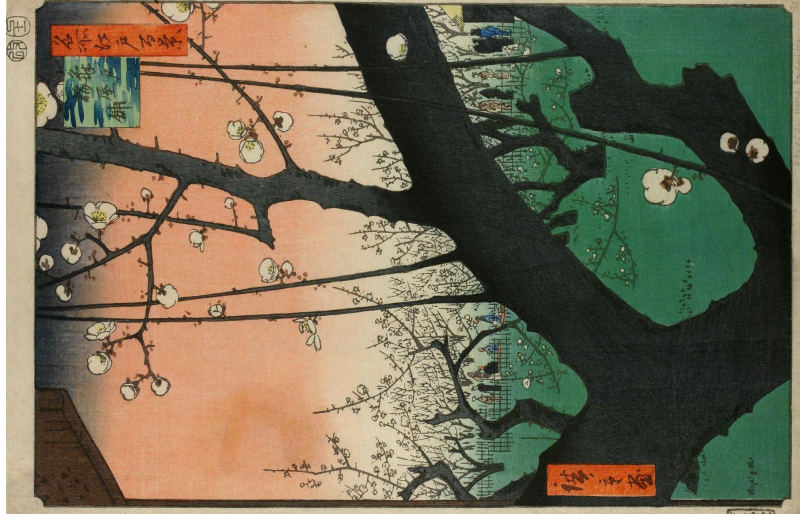
Katsushika Hokusai, *The Great Wave off Kanagawa*, 1831

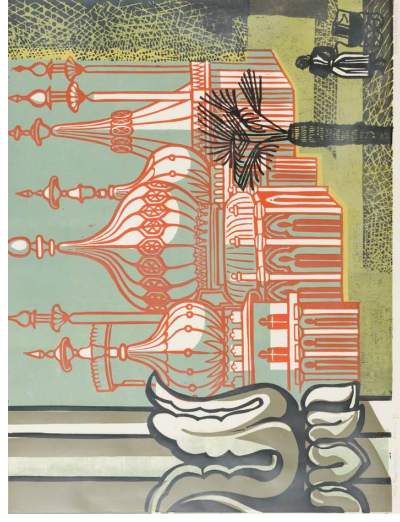
Leopoldo Méndez, *Deportation to Death (Death Train)*, 1942

William Seltzer Rice, *Back of Brice's Barn*, c. 1940

Utagawa Hiroshige, *The Plum Garden at Kameido*, 1857

Edward Bowden, *The Royal Pavilion*, c. 1956

Bruce Porter, *The Lark*, 1895

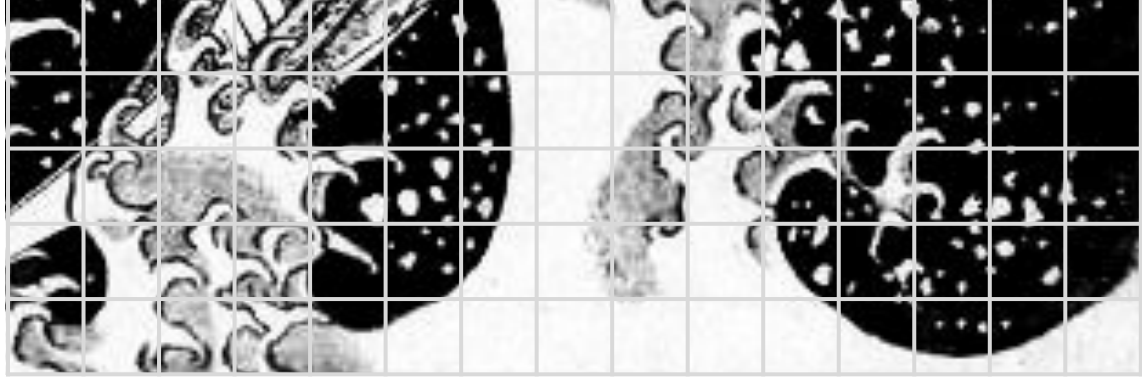
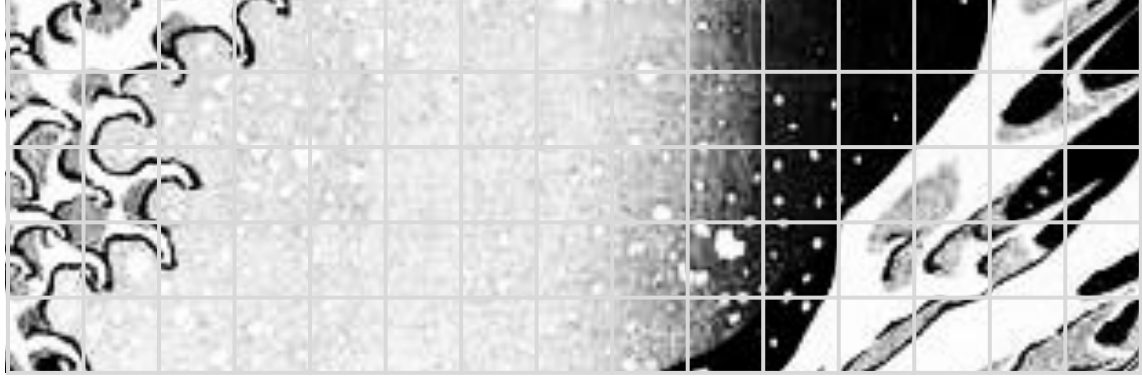
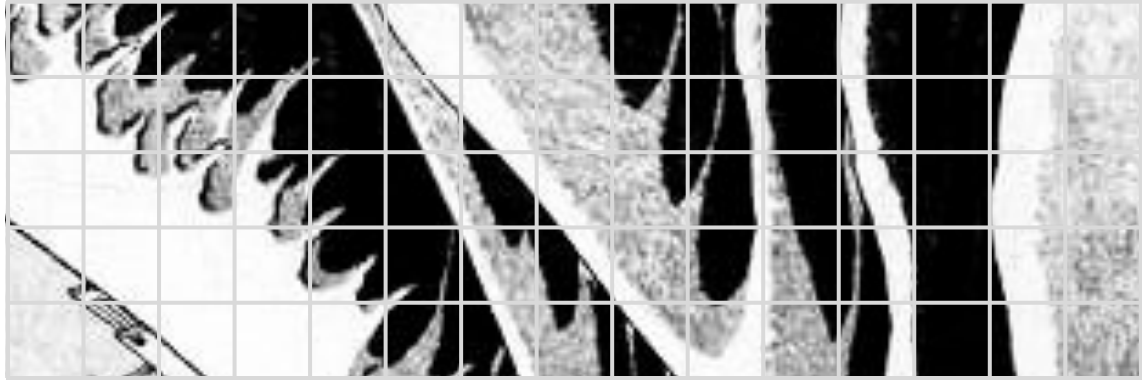

Horace Brodzky, *Bather*, 1913

Printmaking carving practice

Katsushika Hokusai, *The Great Wave off Kanagawa*, 1831

Printmaking carving practice

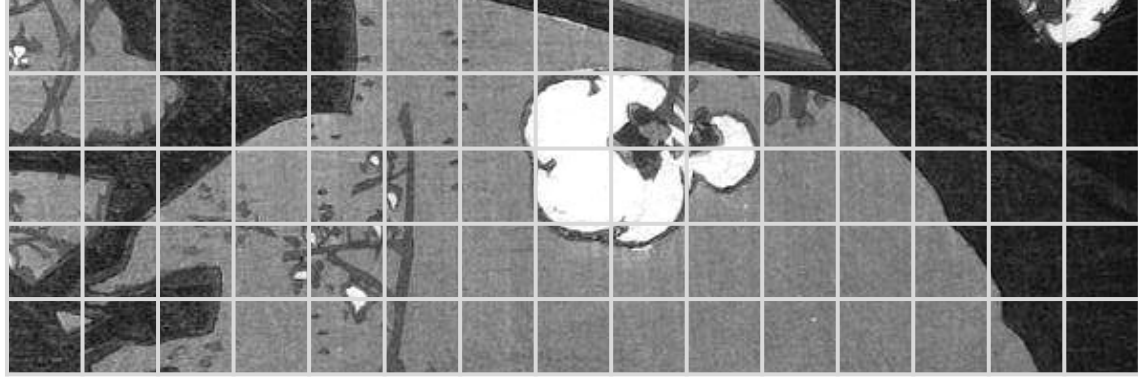
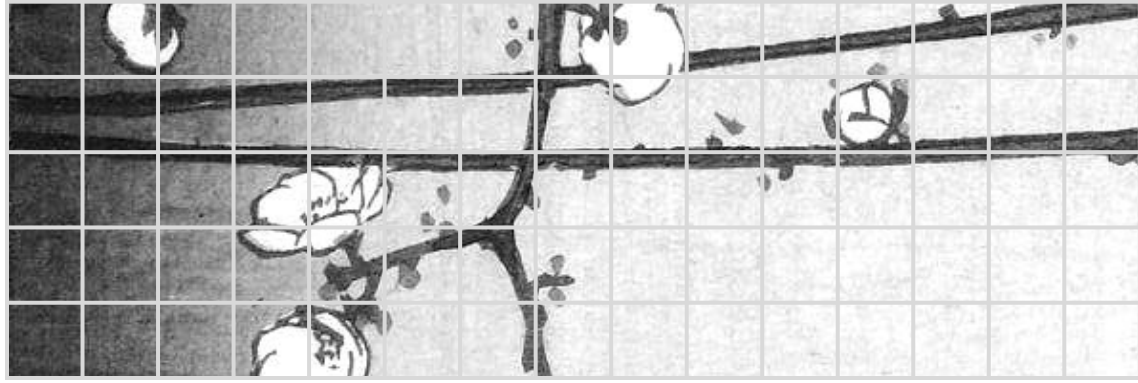
William Seltzer Rice, *Back of Brice's Barn*, c. 1940

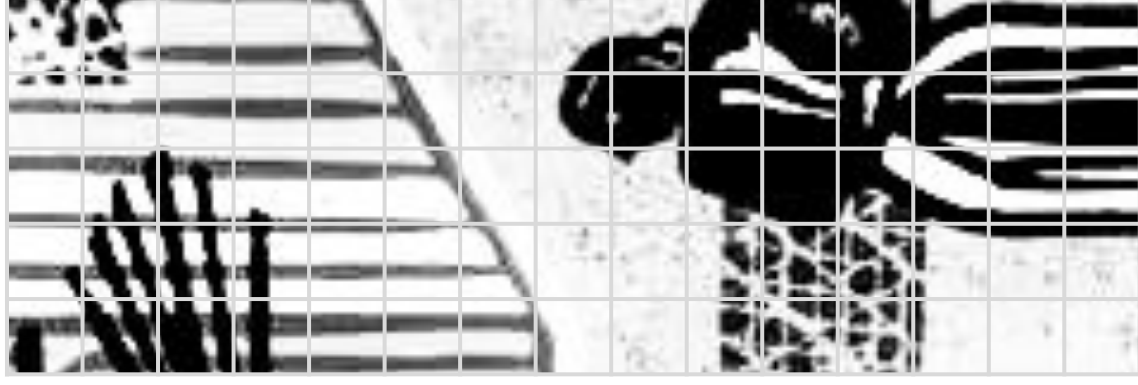
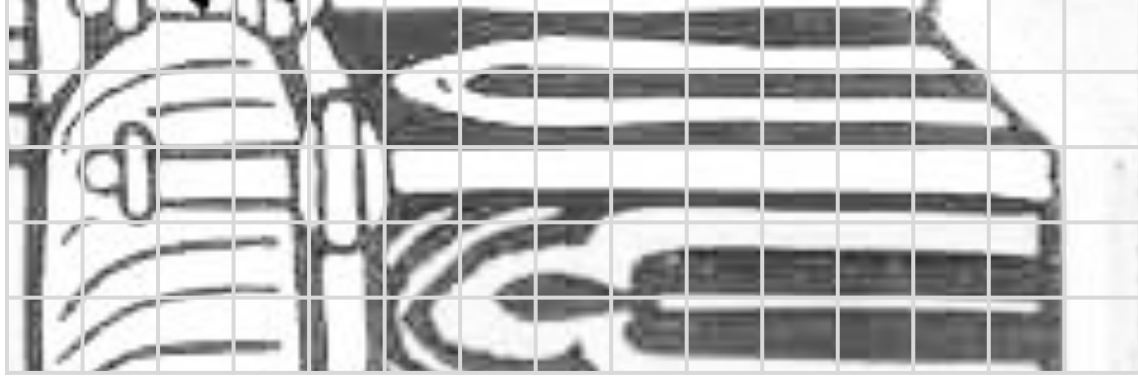
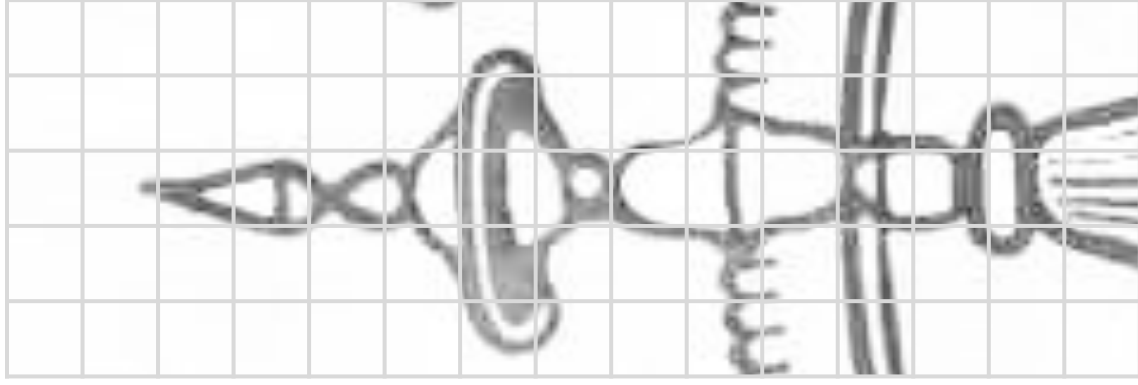
Printmaking carving practice

Utagawa Hiroshige, *The Plum Garden at Kameido*, 1857

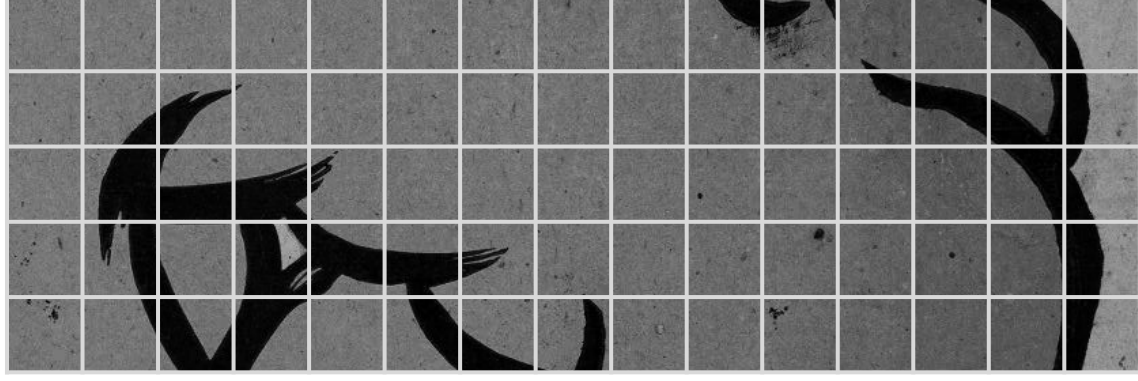
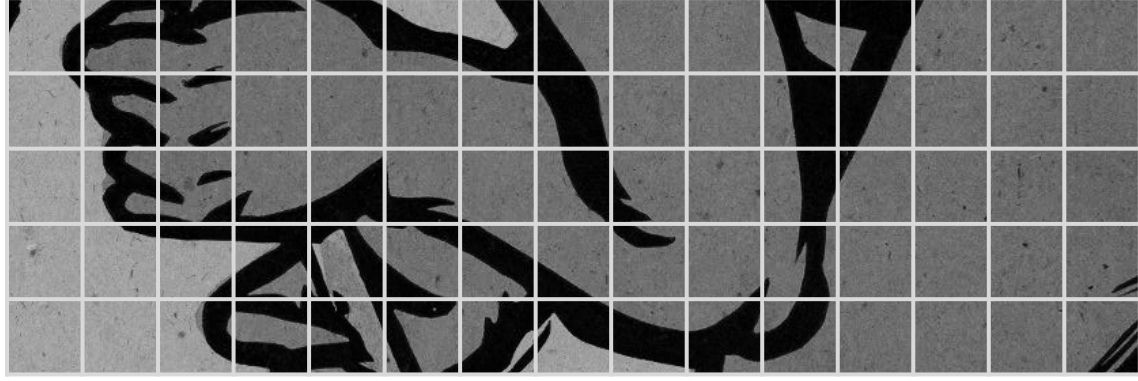
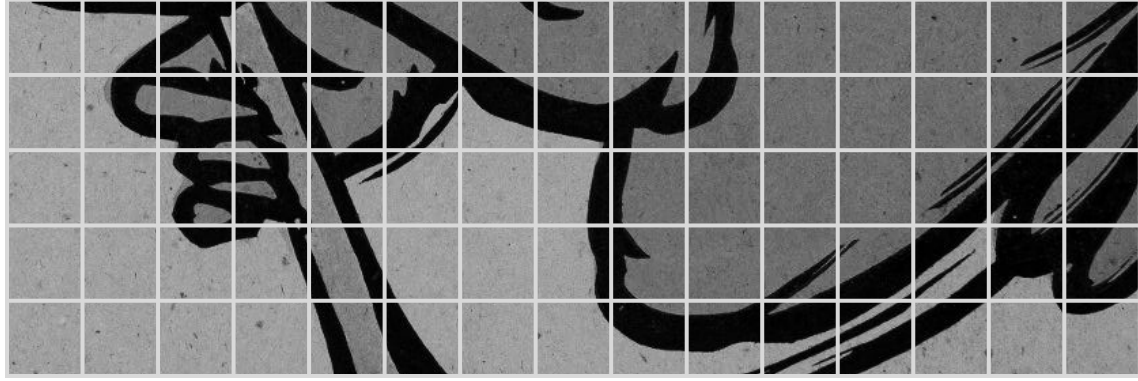
Printmaking carving practice

Edward Bowden, *The Royal Pavilion*, c. 1956

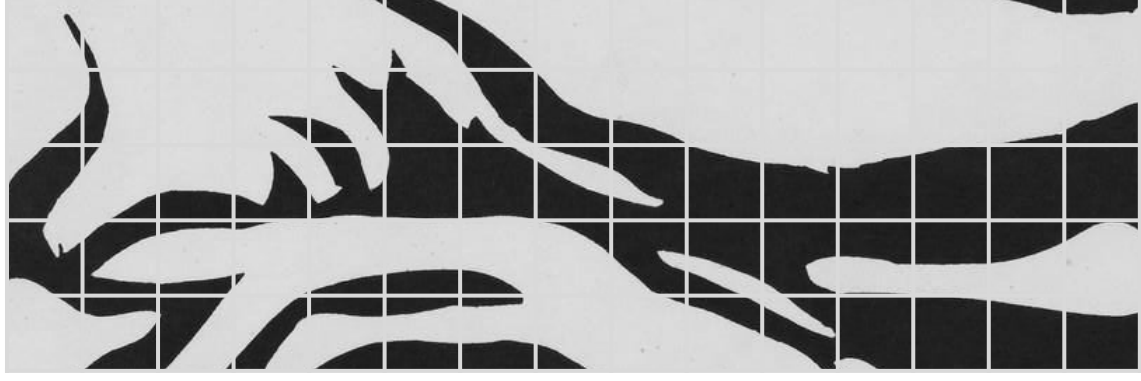
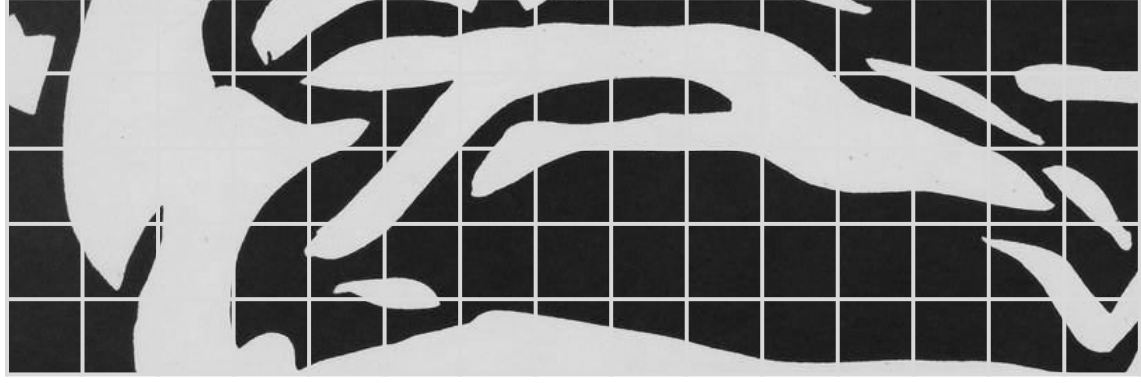
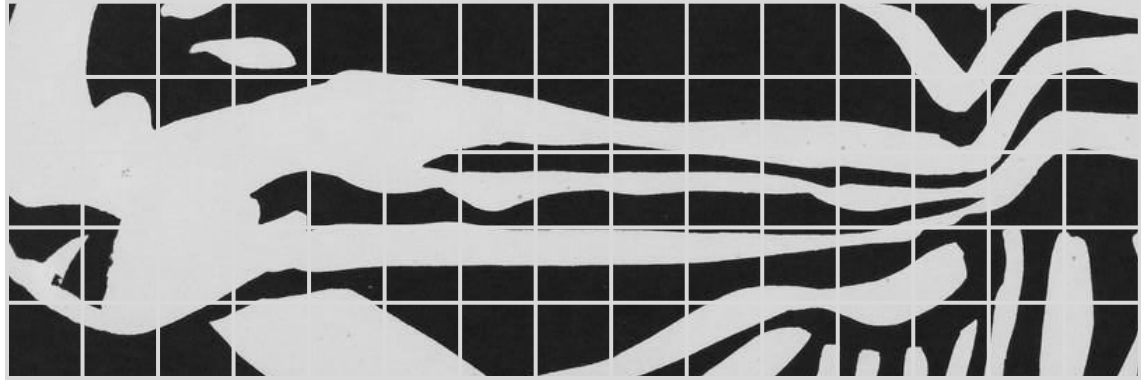

Printmaking carving practice
Bruce Porter, *The Lark*, 1895

Printmaking carving practice
Horace Brodzky, *Bather*, 1913

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* = ____%

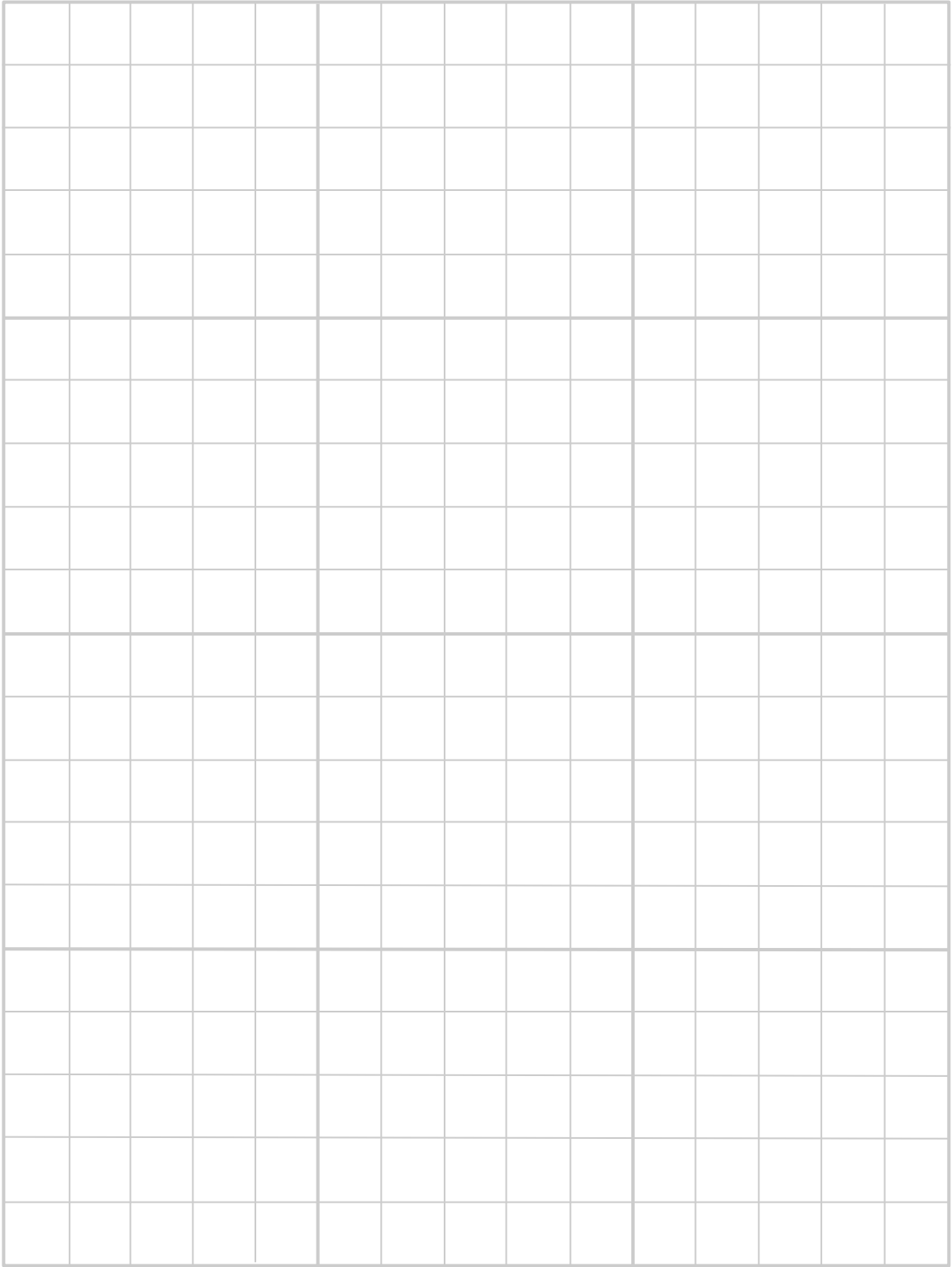
NOTE: If you simply copy a picture from the internet, your mark drops to 25%.

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

Andrew Niduaza, Spring 2021

Tyler Eastwood, Spring 2021

Aster Curry, Spring 2021

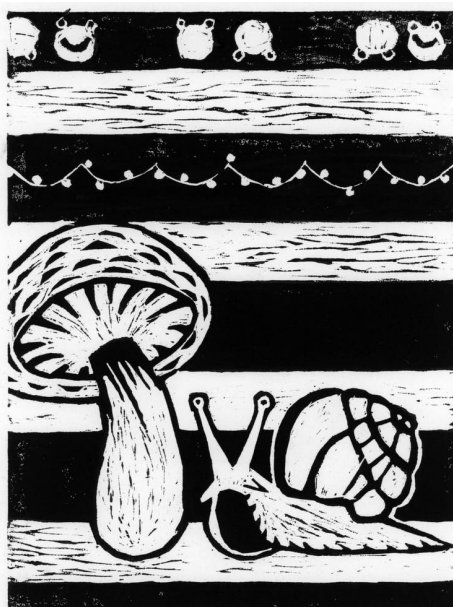
Artur Kravcovs, Spring 2021

Bea van Leeuwen, Spring 2021

Carmen Landon-Jeans, Spring 2021

Axel Feeney, Spring 2021

Omid Askari, Spring 2021