

Isabelle Christie, Spring 2025

Julia Hann, Spring 2025

A McKeane, Spring 2025

Danielle Brown, Spring 2025

Esja Nener, Spring 2025

Ram Dandu, Spring 2025

Mischaela Wong, Spring 2025

Luke Ryan, Spring 2025

Arvin Kiyabi, Spring 2025

Lana Cvetkovic, Spring 2025

James Clark, Spring 2025

Eunsol An, Spring 2025

Paityn Fownes, Spring 2025

Stephanie Connor, Spring 2025

Depth Drawing

Blurry backgrounds

Combining photos

/10 Idea development Developed so far: ___

_/10 Progress & goals

Criteria for your finished Depth Drawing:

Technique: Shading & detail Shape, contour, smoothness, gradients **Technique: Sense of depth** Changing detail & contrast for near/far Composition Complete, full, finished, balanced

The depth drawing all time hall of fame

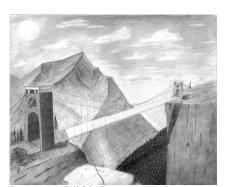
Sarah Regan, Fall 2018

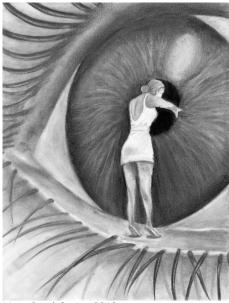
Dylan Smith, Spring 2018

Hayden Coyle, Fall 2017

Danny Liu, Fall 2015

Heny Patel, Spring 2019

Edie Ford, Fall 2016

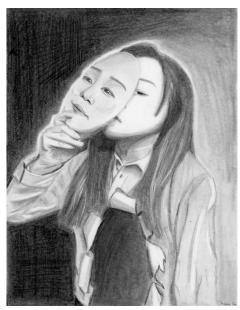

Desiree Boucher, Spring 2014

Lungta Boyce, Fall 2019

Choi Yoojeong, Spring 2017

Linda Yu, Spring 2013

Evaluation criteria for the depth drawing

Критерії оцінки глибини малюнка

Shading, proportion, detail Proportion, contour, deep blacks, smoothness, and blending.

Штрихування, пропорції, деталізація Пропорції, контури, глибокий чорний колір, гладкість і

змішування.

Sense of depth Changing focus, contrast, size, and perspective.

Відчуття глибини Зміна фокусу, контрасту, розміру та перспективи.

Composition Complete, full, balanced, and non-central.

Композиція Повний, повний, збалансований і нецентральний.

Словник глибинного малюнка

atmospheric perspective making things that are far away seem blurred and less contrasty

атмосферна перспектива щоб речі, які знаходяться далеко, здавалися розмитими та менш

контрастними

background the part of an artwork that is far away

частина твору мистецтва, яка знаходиться далеко ТЛО

in drawing: mixing from light to dark greys; in painting: mixing from one colour to blending

another

в малюнку: змішування від світлого до темно-сірого; у живописі: змішування змішування

одного кольору з іншим

blurring details making small things have less detail so they seem far away

щоб маленькі речі мали менше деталей, щоб вони здавалися далекими розмиття деталей

central composition an arrangement where the most important thing is in the middle

центральна композиція розташування, де найважливіше знаходиться посередині

composition the arrangement of things in an artwork

розташування речей у творі мистецтва склад

the difference between the lights and darks contrast

різниця між світлом і темрявою контраст

creativity ideas that are useful, unique, and insightful

творчість ідеї, які є корисними, унікальними та проникливими

cropping cutting off part of a picture

відрізання частини малюнка кадрування

making the difference between the lights and darks smaller so that things look decreasing contrast

muddier and far away

зменшуючи різницю між світлом і темрявою, щоб речі виглядали бруднішими зменшення контрасту

та далекими

depth the sense that some things are near and others are far away

глибина відчуття, що деякі речі знаходяться поблизу, а інші - далеко

idea development a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas

розвиток ідеї процес, який використовується для створення корисних, проникливих та

унікальних ідей

increasing contrast making the range between the lights and darks bigger so that things look more

intense and near

підвищення контрастності збільшення діапазону між світлими та темними відтінками, щоб речі

виглядали більш інтенсивними та близькими

insightful something that shows deep thinking

проникливий те, що демонструє глибоке мислення

non-central composition an arrangement where the most important thing is NOT in the middle

нецентральна композиція розташування, де найважливіше НЕ посередині

perspective using diagonal lines that converge to create a realistic sense of depth

перспектива використання діагональних ліній, які сходяться, щоб створити реалістичне

відчуття глибини

rotating turning a picture to a new angle

обертовий перевертаючи картину під новим кутом

sharpening details making small things have more detail so they seem close up

заточування деталей робити дрібні речі більш деталізованими, щоб вони здавалися зблизька

thumbnail drawings small drawings that are used to develop the composition of an artwork

мініатюрні малюнки невеликі малюнки, які використовуються для розробки композиції художнього

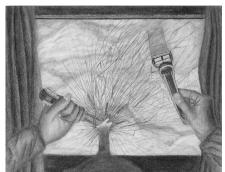
твору

unique something that is rare, or one-of-a-kind

унікальний те, що є рідкісним або єдиним у своєму роді

zooming in/zooming out making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out)

збільшення/віддалення зробити зображення ближчим (збільшення) або віддаленим (зменшення)

Yeonji Jung, Spring 2024

Felix Silver, Spring 2024

Alex Damczyk, Spring 2024

Taliyah Walter, Fall 2024

Gabby Leitao, Spring 2024

Remi Partridge, Spring 2024

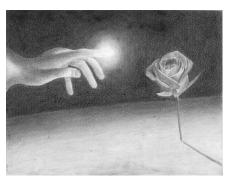
Brooklyn Hubley, Spring 2024

Mona Albaqami, Fall 2024

Eliza Kim, Spring 2024

Jack Buckman, Spring 2024

Eunsol Lee, Spring 2024

Nour Hussain, Fall 2024

Callum Muise, Spring 2024

Alana Mercier, Spring 2024

Skill builder

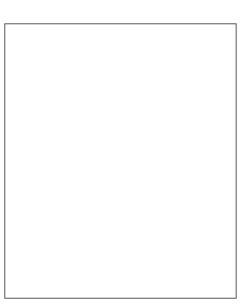
Drawing blurs I

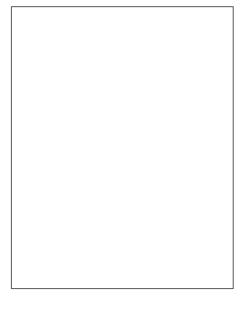
Drawing blurs II

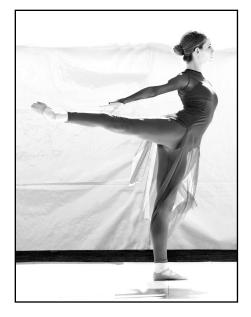

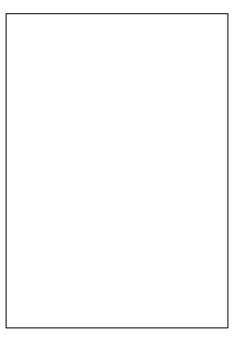
Skill builder **Drawing depth I**

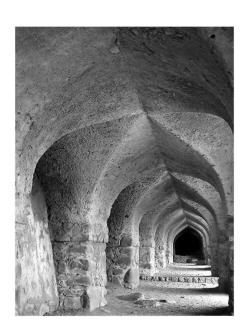

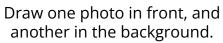

Skill builder **Drawing depth II**

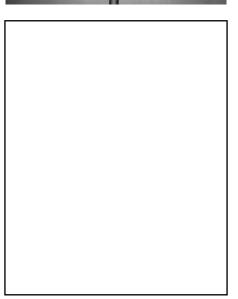

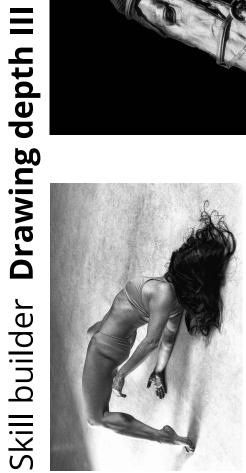

Draw one photo in front, and another in the background.

Skill builder Drawing depth IV

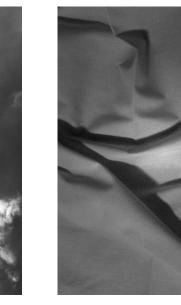
Draw one photo in front, and another in the background.

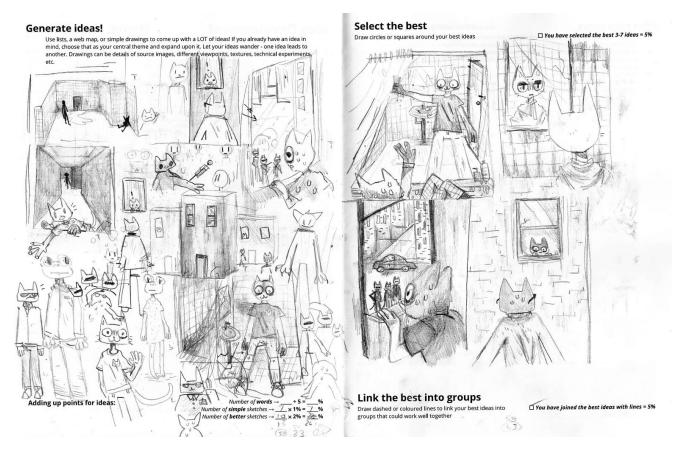

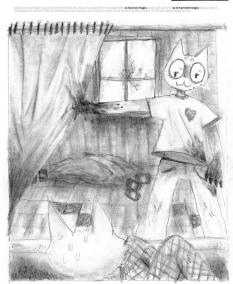

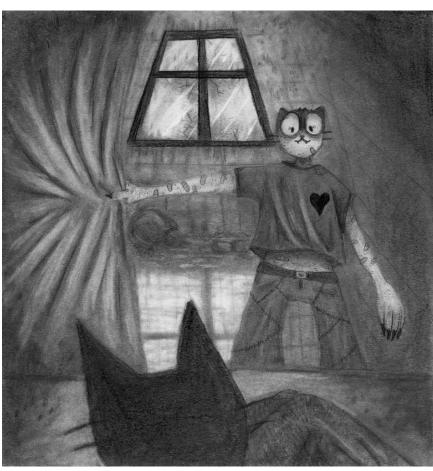

Development of **Ruby Jangaard's** depth drawing

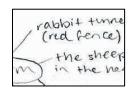

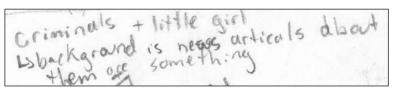
Idea Development / Розробка ідеї

Name / Ім'я:

1 Generate ideas / Генеруйте ідеї

maximum of 50%/максимум 50%

Number of **words**/Кількість слів $\rightarrow$ ____ $\div$ 3

Number of **simple** sketches/Кількість простих етюдів → × 2%

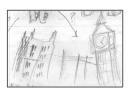

3

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

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

Circle the **best** ideas/Обведіть найкращі ідеї

Circled/Обведено = 05%

Link into **groups** of ideas/Об'єднайте в групи ідей

Linked/Пов'язано = 05%

Print reference images / Надрукуйте контрольні зображення maximum of 8 images

images/зображення ____ x 5%

Thumbnail compositions / Ескізи композицій maximum of 10 thumbnails 4

> +1 thumbnail for rough collage/+1 мініатюра для чорного колажу = 0 8%

thumbnails/мініатюри ____ x 8%

5 Rough copy / Чорна копія great quality+/чудова якість +

drawing/малюнок ____ x 25% = ____%

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, ваша оцінка знизиться до 25%.

Generate ideas / Генеруйте ідеї

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 своєю центральною темою 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.

A I I .	• .	•			- •	
Adding iin	nainte	tor	14026	///	62 DID 22	1001
AUUIIIY UU	11011111	1111	IUEAS I	′ Додавання	vanıs sa	1/161
, . u. u	P	. • .		Д-Д		-m

Select the best Виберіть найкраще

Draw circles or squares around your best ideas Намалюйте кола або квадрати навколо ваших найкращих ідей

☐ You have selected the best 3-7 ideas = 5%☐ Ви вибрали 3-7 найкращих ідей = 5%

Link the best into groups Об'єднайте найкращих у групи

Draw dashed or coloured lines to link your best ideas into groups that could work well together Намалюйте пунктирні або кольорові лінії, щоб об'єднати ваші найкращі ідеї в групи, які можуть працювати разом

	$\square$ You have joined the best ideas with lines = 5	5%
□ Ви прі	ıєдналися до найкращих ідей із рядками = 5	5%

Print references / Роздрукувати посилання

- Print **SIX** reference images so you can accurately observe the challenging parts of your artwork. Taking and using your own photographs is preferred, but image searches are also fine. Надрукуйте ШІСТЬ еталонних зображень, щоб ви могли точно спостерігати складні частини свого твору мистецтва. Бажано робити та використовувати власні фотографії, але пошук зображень також підходить.
- 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.

  Не просто копіюйте знайдене зображення. Ідея полягає в тому, щоб відредагувати та поєднати вихідні зображення для створення власного твору мистецтва. Якщо ви просто скопіюєте зображення, ви плагіат і отримаєте нуль за генерацію ідеї та будь-які критерії, пов'язані з креативністю у вашій остаточній роботі.
- 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.

  До половини ваших зображень можуть складатися з малюнків, картин чи інших творів мистецтва інших, щоб використовувати їх як натхнення. Інші зображення мають бути реалістичними фотографіями.
- You must hand in the **printed** copy of the images to earn the marks. Ви повинні здати друковану копію зображень, щоб отримати бали.

Number of reference photos / Кількість довідкових фотографій → ____ x 5% = ____%

Thumbnail compositions / Ескізні композиції

- Create **TWO or more** thumbnail drawings anywhere in the idea development section. Створіть ДВА чи більше мініатюрних малюнків будь-де в розділі розробки ідеї.
- These should be based on combinations of ideas that you come up with. Include your **background**. Вони повинні ґрунтуватися на комбінаціях ідей, які ви придумали. Включіть своє минуле.
- Experiment with unusual angles, viewpoints, and arrangements to help make your artwork stand out. Експериментуйте з незвичайними ракурсами, точками огляду та розташуванням, щоб виділити ваші твори мистецтва.
- Draw a frame around your thumbnails to show the edges of the artwork. Намалюйте рамку навколо своїх мініатюр, щоб показати краї ілюстрації.

Adding up points for THUMBNAIL drawings / Нарахування балів за малюнки МІНІАТЮРИ

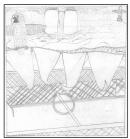
Number of **thumbnail** drawings / Кількість мініатюр малюнків →

× 8% =

Rough drawing / Чорновий малюнок

- Take the best ideas from your thumbnails and combine them into an improved rough copy. Візьміть найкращі ідеї зі своїх мініатюр і об'єднайте їх у покращену копію.
- Use this to work out the bugs and improve your skills before you start the real thing. Використовуйте це, щоб усунути помилки та вдосконалити свої навички, перш ніж почати справжню справу
- If you are using colour, use paint or coloured pencil to show your colour scheme. Якщо ви використовуєте колір, використовуйте фарбу або кольоровий олівець, щоб показати свою колірну схему
  - Draw in a frame to show the outer edges of your artwork. Намалюйте рамку, щоб показати зовнішні краї вашої ілюстрації
  - Remember to choose a non-central composition. Не забувайте вибирати нецентральну композицію

Examples of ROUGH drawings / Приклади ЧЕРНОВИХ креслень

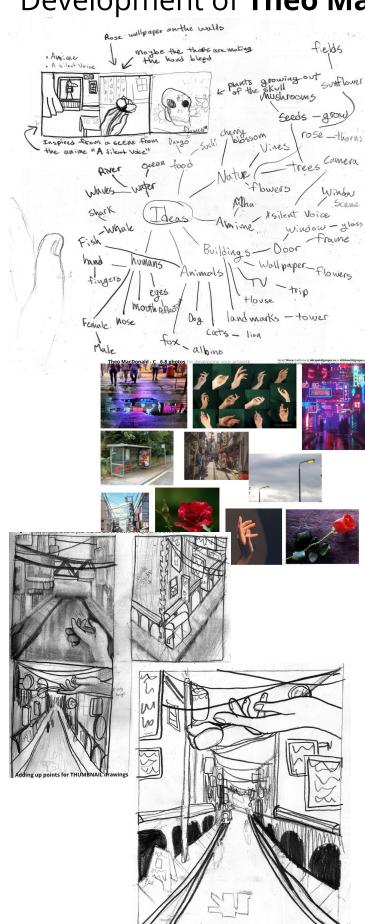

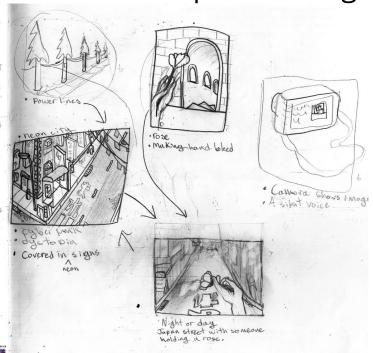

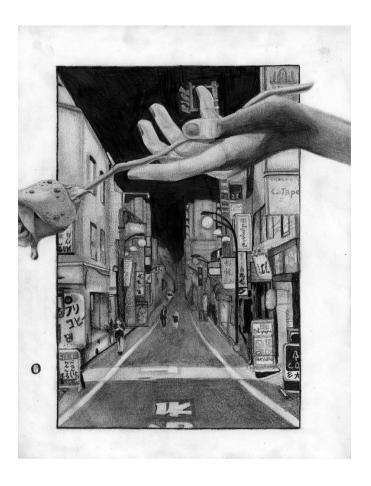

Development of **Theo MacDonald's** depth drawing

Constance Power Gorveatt, Fall 2023

Emma Mosher, Fall 2023

Kabir Kumar, Fall 2023

Lily Webb, Fall 2023

Logan Dibbin-Stone, Fall 2023

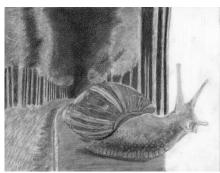
Maneila Murphy, Fall 2023

Felix Harpur, Fall 2023

Chloe Snair, Fall 2023

Fatma Yaman, Fall 2023

Julija Bowman, Fall 2023

Zoey Berezowsky, Fall 2023

Valeriia Shevchenko, Fall 2023

Catherine Fraser, Spring 2024

Mid-project feedback to students – D	epth Drawing	Прізвище:	
 Відгуки серед студентів у середині	. –	-	

This project will be evaluated according to three general criteria. In order to help you do your best, here is some feedback with suggestions about how to improve your drawing. I have only chosen what I think are the most important pieces of advice for you. If these suggestions are unclear, please ask me or a friend.

Цей проект буде оцінюватись за трьома загальними критеріями. Щоб допомогти вам зробити все можливе, ось кілька відгуків із пропозиціями щодо того, як покращити малюнок. Я вибрав лише найважливіші поради для вас. Якщо ці пропозиції незрозумілі, запитайте мене чи друга.

Shading, Proportion, and Detail - Затінення, пропорції та деталі

Shading is using light and dark to draw. It is an easy way to make things look realistic and three dimensional. Proportion is the name of the skill where you accurately portray shapes and sizes.

Затінення - це використання світла та темності для малювання. Це простий спосіб зробити речі реалістичними та тривимірними. Пропорція - це назва вміння, в якому ви точно зображуєте форми та розміри.

- Observe closely. Keep looking at your photograph. Try to forget what you are looking at, and focus on the component lines and shapes. It appears that some of your artwork is drawn from memory, making it less realistic. Поспостерігайте уважно. Продовжуйте дивитися на свою фотографію. Спробуйте забути, на що ви дивитесь, і зосередьтеся на складових лініях та формах. Схоже, що деякі ваші твори створені з пам'яті, що робить їх менш реалістичними.
- Consider changes in texture. Hair needs a different kind of drawing than bark, clouds, water, or rock. Try to capture the texture of the different things you are drawing.
   Розглянемо зміни текстури. Волосся потребують іншого малюнка, ніж кора, хмари, вода чи камінь.
   Спробуйте захопити текстуру різних речей, які ви малюєте.
- Lighten your outlines. Outlines are essential to getting proportions correct, but they should disappear after you start shading.
  - **Освітліть свої обриси.** Контури важливі для правильності пропорцій, але вони повинні зникнути після того, як ви почнете затінювати.
- Darken your darks. Doing so will increase the overall impact of your drawing, and will help it pop.
   Затемніть свої темряви. Це збільшить загальний вплив вашого малюнка та допоможе йому з'явитися.
- Add tone to your lights. Leaving areas white tends to leave the impression that your artwork is unfinished.
   Instead, look for light shades of grey you can add instead.
  - **Додайте тон вашим вогням.** Залишаючи білі ділянки, залишається враження, що творіння незавершені. Натомість шукайте світлі відтінки сірого, які можна додати замість них.
- Work on smoothness. Build up your greys by stacking layers of alternating line directions, use lines with overlapping lines (no white gaps), or use a blending stump.
  - **Попрацюйте над плавністю.** Створіть свої сірі кольори, укладаючи шари почергових напрямків ліній, використовуйте лінії з перекриваються лініями (без білих прогалин) або використовуйте пень для змішування.
- Work on blending. Your shadows are sometimes going abruptly from light to dark, with few or no middle grays.
   Add grays to the middle areas until you end up with smooth blends instead of sudden jumps.
   Робота над змішуванням. Ваші тіні іноді різко переходять від світлого до темного, з невеликою кількістю середніх сірих або без них. Додавайте сірі до середніх областей, поки не отримаєте гладкі суміші замість раптових стрибків.
- Look carefully at the different grays. You can get basic hair texture by creating lines that flow along the length.
   However, it works even better when you replicate the pattern of light and dark of the different strands. It takes more time, but the impact is many times stronger.
  - **Уважно подивіться на різні сірі кольори.** Ви можете отримати базову текстуру волосся, створивши лінії, що проходять по довжині. Тим не менш, це працює ще краще, коли ви відтворюєте візерунок світлого та темного різних пасом. Це займає більше часу, але вплив в рази сильніший.

Sense of Depth - Почуття глибини

You can use many techniques to create a sense of depth in your artwork. Ви можете використовувати багато прийомів, щоб створити відчуття глибини у творі мистецтва.

- Add detail to the closest areas, and reduce it in the distance. Right now, your artwork does not use changes in detail to show depth. You may have to blur some of the existing detail in the distance to make this look natural, and add very precise detail to the closest objects.
  - **Додавайте деталі до найближчих областей і зменшуйте їх на відстані.** Зараз ваш твір не використовує детальних змін, щоб показати глибину. Можливо, вам доведеться розмити деякі наявні деталі на відстані, щоб зробити цей вигляд природним, і додати дуже точні деталі до найближчих об'єктів.
- Add contrast to the closest areas and reduce contrast in the distance. Things that have brighter whites and
  darker blacks appear to be closer to you. Things that have low contrast, such as fading into a grey background,
  appear further away.
  - **Додайте контраст до найближчих областей і зменшіть контраст на відстані.** Речі, які мають яскравіші білі та темніші чорні, здаються вам ближчими. Речі з низькою контрастністю, наприклад, зникнення на сірому тлі, виглядають далі.
- Add more layers of depth to your artwork. Right now your artwork has a narrow sense of depth. Add something in front and/or behind so that there are additional layers of distance.
   Додайте більше глибин до своїх творів мистецтва. Зараз твоє мистецтво має вузьке відчуття глибини. Додайте щось спереду та/або ззаду, щоб були додаткові шари відстані.
- Use overlap, changes in size, or converging lines to show distance as well. Sure, these are the easy methods, but they are effective. Most people stage their artworks so that the action does not overlap. This is both predictable and flat.
  - **Використовуйте перекриття, зміни розміру або сходяться лінії, щоб також показати відстань.** Звичайно, це прості методи, але вони ефективні. Більшість людей інсценують свої твори так, щоб дія не перекривалась. Це і передбачувано, і рівно.

Composition - Композиція

Composition is the overall arrangement and completeness of your artwork. Композиція - це загальне розташування та завершеність твору мистецтва.

- Develop your background. A background puts a person or object in a particular place, real or imaginary. Compared to drawings without backgrounds, your artwork may look simple and incomplete.

  Розвивайте свій досвід. Фон ставить людину або предмет у певне місце, реальне чи уявне. Порівняно з малюнками без фону, ваші твори можуть виглядати простими і неповними.
- Start shading your background. You have some lines in there, but it lacks substance in comparison to the rest of your drawing.
  - **Почніть затінювати фон.** У вас є деякі рядки, але в ньому немає сутності в порівнянні з рештою вашого малюнка.
- Your artwork is centrally composed. Avoid having important things right in the middle. Move it away from the center and consider zooming in on it or creating a tilted composition.
  - **Ваші твори створені централізовано.** Уникайте мати важливі речі посередині. Відсуньте його від центру і подумайте про збільшення масштабу або створення нахиленої композиції.
- You seem to be behind. Please consider working on your project at lunch or before or after school. Or, try to pick up your pace or use your time more effectively during class. If you have enough done, you can ask if you can take it home to work on it. Remember that if too much of your work is done outside school I cannot accept it.

  3дається, ти позаду. Будь ласка, подумайте над тим, щоб працювати над вашим проектом під час обіду або до або після школи. Або спробуйте збільшити свій темп або ефективніше використовувати час під час занять. Якщо ви зробили достатньо, ви можете запитати, чи можете ви забрати його додому, щоб попрацювати над цим. Пам'ятайте, що якщо надто багато вашої роботи виконується поза школою, я не можу це прийняти.

Depth drawing goal-setting

/10

Глибина малювання цілепокладання

At the **end of each class**, please take time to write your goal for the next class. Your artwork will be marked based on your **technical drawing skills**, ability to create a **sense of depth**, and how well you are creating a balanced, non-central **composition**. Keep these criteria in mind when choosing your goal.

Наприкінці кожного заняття знайдіть час, щоб написати свою мету для наступного заняття. Ваші роботи будуть оцінені на основі ваших навичок технічного малювання, здатності створювати відчуття глибини та того, наскільки добре ви створюєте збалансовану, нецентральну композицію . Пам'ятайте про ці критерії, обираючи мету.

Be specific: What parts of your drawing are you focusing on? What drawing skills do you need most to do this?

Будьте конкретні: на яких частинах вашого малюнка ви зосереджуєтеся? Які навички малювання вам найбільше потрібні для цього?

- → What should be improved and where:
  Що і де варто покращити:
- → What should be improved and where:
  Що і де варто покращити:
- → What can be added and where:
  Що можна додати і куди:
- → What you can do to catch up:
  Що ви можете зробити, щоб наздогнати:

"Look for more detail in the shadows of the trees" «Шукайте більше деталей у тіні дерев»

"I need to lower the contrast in the sky" «Мені потрібно зменшити контрастність неба»

"I should **add some trees** in **front of the lake**" «Я повинен додати кілька дерев перед озером»

"I need to take my drawing home this weekend.«Ці вихідні мені потрібно забрати свій малюнок додому.»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Quinn Ryall, Fall 2024

Cordelia Masuda, Fall 2024

Ana Mihai, Fall 2024

Oliver Jamieson, Fall 2024

Sam Shapiro, Fall 2024

Jane Langille, Fall 2024

Sienna Matthew, Spring 2025

Jule Conrady, Fall 2024

Emma Norovsambuu, Spring 2025

Libby Zhang, Fall 2024

Liv Tate, Spring 2025

Gabin Lee, Fall 2024

Jacob Ryan, Fall 2024

Nell McClare, Spring 2025

Maddox Nye, Fall 2024

Anderson Cole, Fall 2024

DH Lee, Spring 2025

Oliver MacDonald, Spring 2025