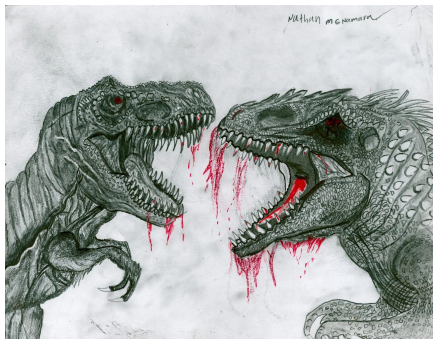

Avery Comeau, Spring 2025

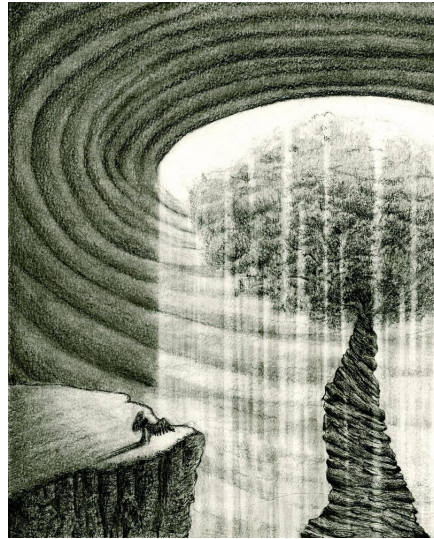
Sarah Hasener, Spring 2025

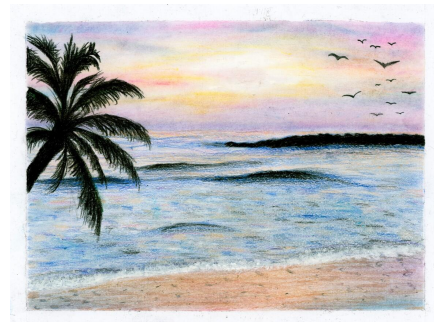
Nathan McNamara, Spring 2025

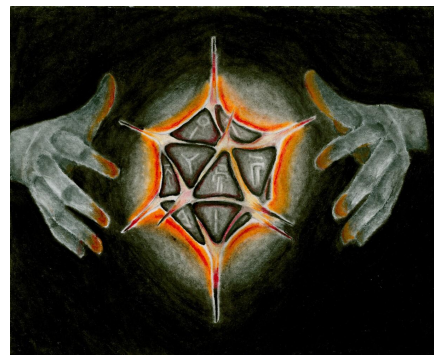
Scarlett Reynolds, Fall 2024

Cristian Inoue Iguchi, Fall 2024

Amelia Burgess, Spring 2025

Olivia Gallagher-Temple, Spring 2025

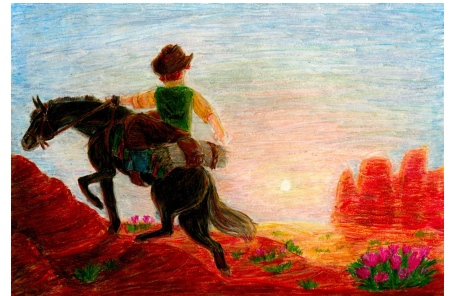
Viktoriia Svrydenko, Fall 2024

Emmy Bickerton, Spring 2025

Claire Mercier, Spring 2025

Mariah Wentzell, Spring 2025

Texture

___/10 Idea development

___/10 Goal-setting/Work-in-Progress

Criteria for the texture project

Materials technique: How well you use charcoal, ink, pastel, coloured pencil, and so on to create accurate line, shape, and shading.

Texture: How well you capture the visual sense of each texture.

Composition: How well you create an artwork that is fully complete, well-balanced, and non-central. If you are using colour, this includes using a clear colour scheme.

Be creative. Try doing something unusual. Everything has some kind of texture. Look for things most people wouldn't see or make up your own texture <- (really fun). -EM

Draw some textures in the thumbnail drawing and use the corresponding ones for the final drawing. -JC

When drawing texture you must get the most important lines down first. For example, if you were to be drawing someone's hair the first lines should be roughing out the shape or basic details. -DM

Make sure that you use many different textures in your drawing to make it look as interesting as possible. Also make all the textures very detailed. -MS

When drawing texture focus on the tiny details. Keep looking at your images (every snowflake looks different). Don't start patterns unless there is one. -LC

Do the most detailed sections first. Then it won't be as hard to fill in the rest because you will already have done the most challenging part. -TV

Draw what you see, not what you know - observe things carefully and don't draw things because you think they should be there. -MS

Use high res reference images and look very closely at the textures. Pick a composition that has room for lots of textures. Don't spend too long sketching stuff out. -LS

Observe textures closely. Every detail counts. -JB

If you decide to use charcoal work from the inside out to get the least amount of smudging. -CW

Make sure you have a 100% sure idea because you don't want to switch ideas halfway into the project. -PM

Advice from former students
Textural explorations

Evaluation criteria for the texture drawing

Критерии оценки рисунка текстуры

Materials technique Техника работы с материалами	How well you use charcoal, ink, pastel, coloured pencil, and so on to create accurate line, shape, and shading . Насколько хорошо вы владеете углем, тушью, пастелью, цветными карандашами и т. д. для создания точных линий, форм и теней.
Texture Текстура	How well you capture the visual sense of each texture. Насколько хорошо вы уловили визуальный смысл каждой текстуры.
Composition Композиция	How well you create an artwork that is fully complete, well-balanced, and non-central . If you are using colour, this includes using a clear colour scheme . Насколько хорошо вы создаёте полностью завершённое, сбалансированное и нецентральное произведение искусства. Если вы используете цвет, это подразумевает использование чёткой цветовой схемы.

Vocabulary for the texture drawing

Словарь для рисования текстур

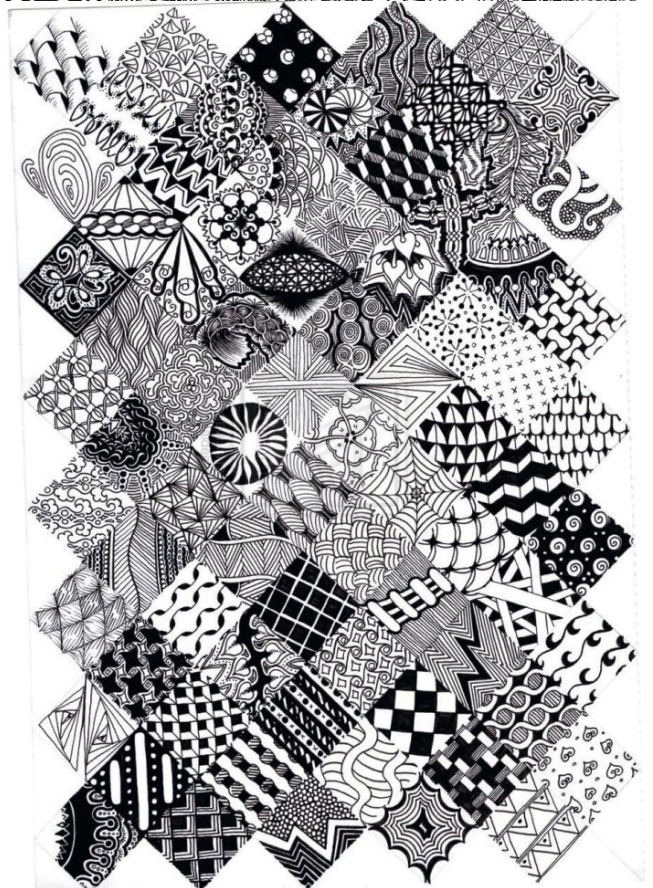
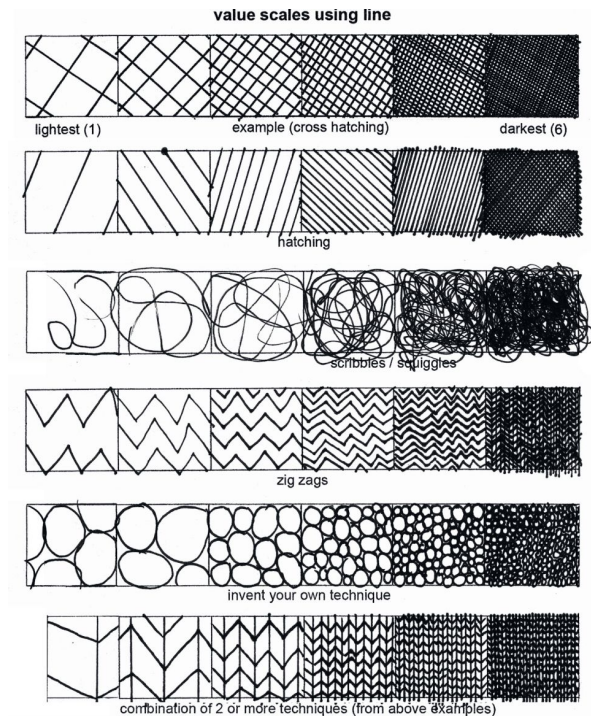
composition композиция	the arrangement of things in an artwork расположение вещей в произведении искусства
creativity креативность	ideas that are useful, unique, and insightful идеи, которые полезны, уникальны и содержательны
cross-hatching штриховка	drawing using close parallel lines that cross each other at an angle рисование с использованием близких параллельных линий, пересекающих друг друга под углом
hatching штриховка	drawing using close parallel lines рисование с использованием близких параллельных линий
idea development разработка идей	a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas процесс, который используется для создания полезных, содержательных и уникальных идей
negative space отрицательное пространство	the shape of the space between the things you would normally look at (the positive space) форма пространства между вещами, на которые вы обычно смотрите (положительное пространство)
non-central composition нецентральная композиция	an arrangement where the most important thing is NOT in the middle композиция, в которой самое важное находится НЕ в середине
pointillism пуантилизм	drawing or painting with small dots or dashes рисунки или живопись маленькими точками или штрихами
positive space положительное пространство	the contour of the things you would normally look at контур вещей, на которые вы обычно смотрите
reference images референсные изображения	photographs you look at carefully so you can make a better artwork фотографии, которые вы внимательно смотрите, чтобы создать лучшую работу
stippling пунктир	drawing using small dots рисование мелкими точками
texture текстура	drawing that looks the same as what it feels like рисунок, который выглядит так же, как и ощущается
thumbnail drawings эскизные рисунки	small drawings that are used to develop the composition of an artwork небольшие рисунки, которые используются для разработки композиции художественного произведения

Skill builder: **Created textures** / Формирование навыков: создание текстур

Some textures are created. Created textures are more like a pattern than realistic. Draw a collection of created textures in your workbook.

Некоторые текстуры созданы. Созданные текстуры больше похожи на узор, чем на реалистичные. Нарисуйте коллекцию созданных текстур в своей рабочей тетради.

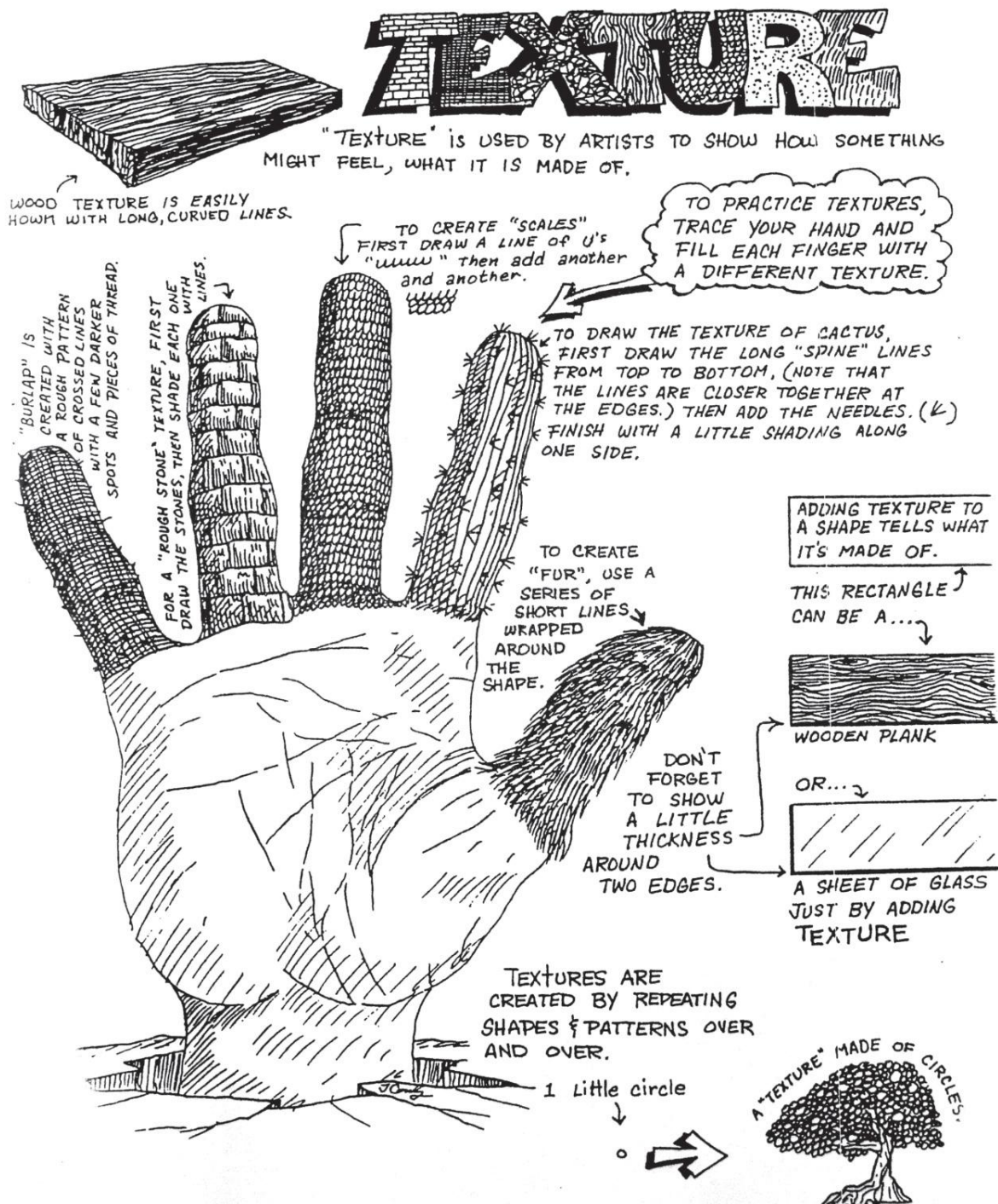
Skill builder: **Hand textures** / Формирование навыков: Текстуры рук

Sometimes texture is created, and sometimes it is observed. Sometimes interesting things happen when you put an unexpected texture on a shape.

Иногда текстура создается, а иногда ее можно наблюдать. Иногда интересные вещи происходят, когда вы накладываете на форму неожиданную текстуру.

Draw your hand in your sketchbook. **Avoid tracing:** the lack of observation will set you up for a rough start. Then draw a different texture for each of your fingers.

Нарисуйте руку в альбоме. Избегайте обводки: недостаток наблюдательности может привести к неровному началу. Затем нарисуйте разную текстуру для каждого пальца.

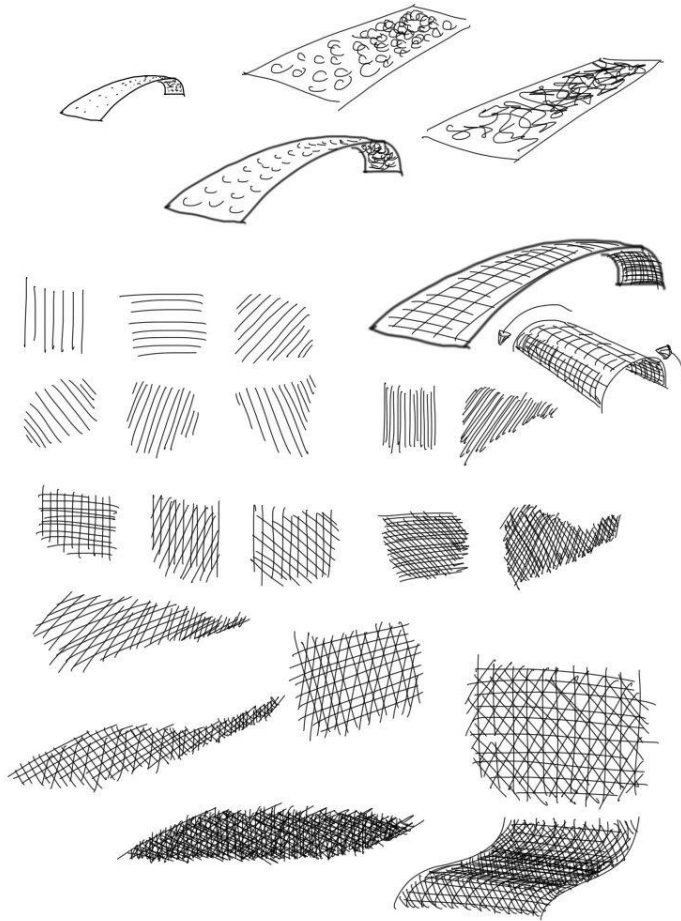

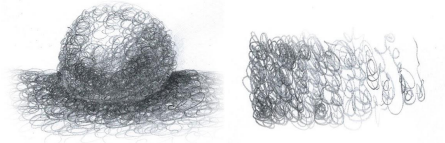
Technique Basic Crosshatching

Stippling

Scumbling

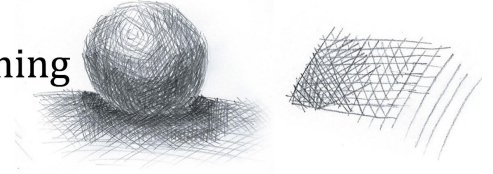
Shading

Smudging

Crosshatching

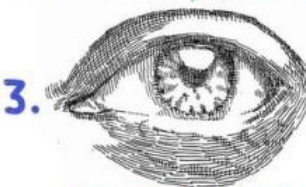
CROSSHATCHING AN EYE

- PENCIL OUTLINE**
- Can be loose & messy!
  - Outline areas of shadow
  - Double-check proportions

- HORIZONTAL LINES**
- Keep shadows light
  - Avoid areas you're unsure of
  - Don't erase outlines yet!

- VERTICAL LINES**
- Start to darken
  - Emphasize edges so you can erase outlines after

- DIAGONAL LINES**
- Add details with small marks
  - Line direction should still respond to 3D shapes

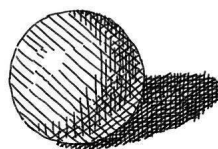
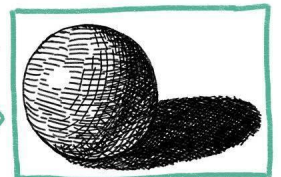

- DARKEN & REFINE**
- Make darkest areas black
  - Preserve those highlights!
  - Focus on tiny details in iris
  - Add some outline to clarify
  - Take a step back & admire!

HOW TO AVOID COMMON CROSSHATCHING MISTAKES

A DECENT-LOOKING SPHERE!

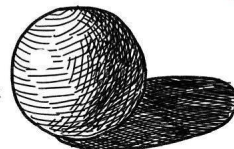
- FULL RANGE OF DARK & LIGHT
- OUTLINE CLARIFIES WITHOUT BEING DISTRACTING
- HATCHING SHOWS SHAPE OF OBJECT

LINES DON'T FOLLOW FORM

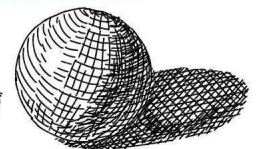
LOOKS FLAT

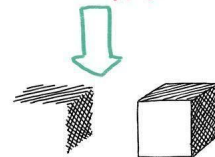
OUTLINE TOO DARK

CREATES DEPTH

LIMITED TONAL RANGE

FIRST: LIGHT OUTLINE

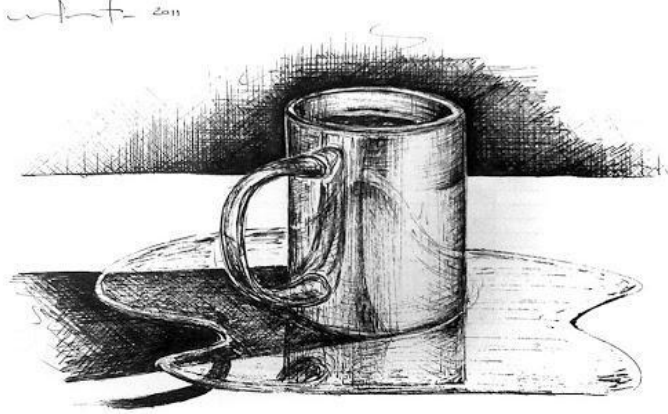
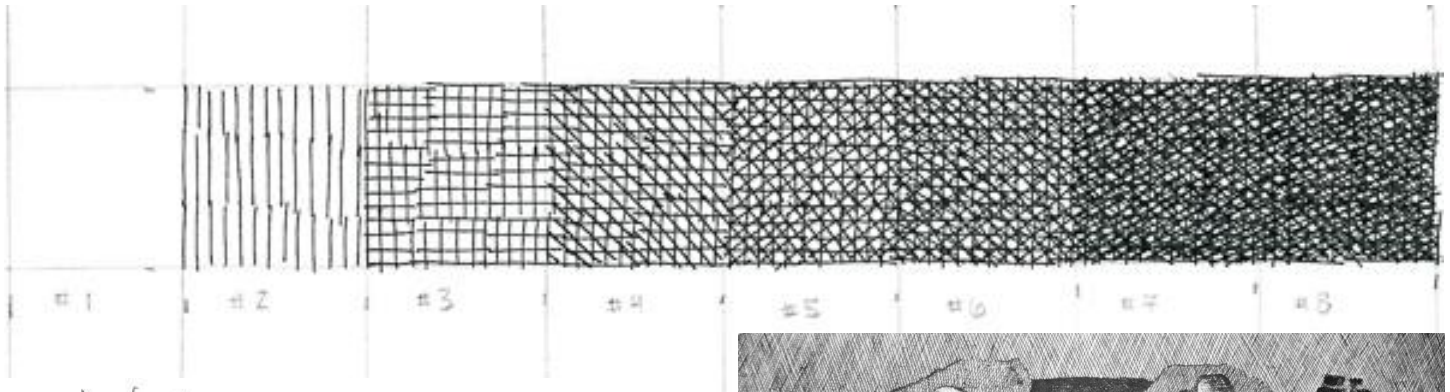

USE FULL TONAL SPECTRUM

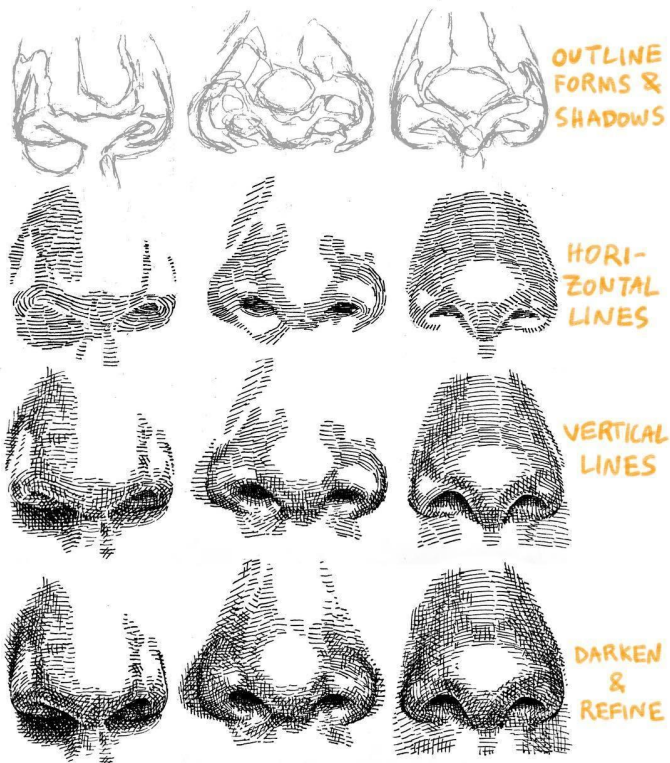

Technique Intermediate Crosshatching

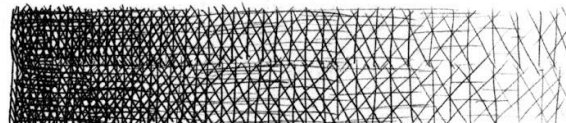
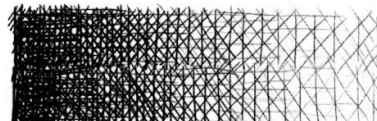
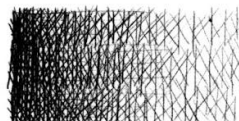
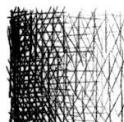
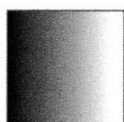

CROSSHATCHING NOSES

RATE OF GRADATION

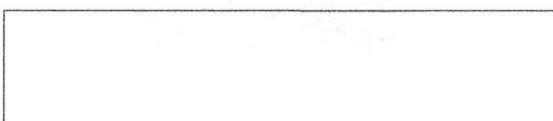
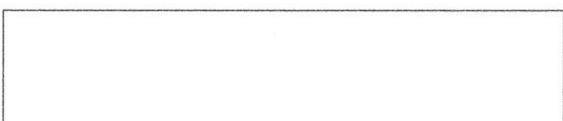
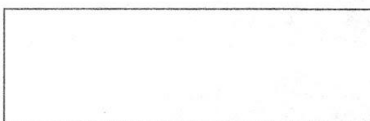
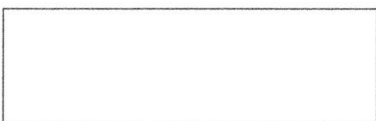
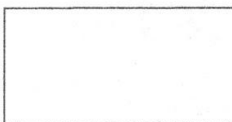
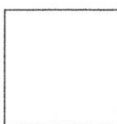
Sometimes the nature of the light source, or the size and shape of the form, affects the rate of the transition between light and shadow values. To account for this, you should practice to control how fast or slow the values shift between light and deep values.

Practice

Practice

THE BASIC STROKES

These are the main types of strokes used to create most pen and ink drawings. Note that each may appear in a variety of forms. Practice until you are sufficiently proficient with each of them and are able to recognize and distinguish their use in works of other artists.

		Practice		Practice		Practice
Hatching						
Cross-hatching						
Uneven Hatching						
Curved Hatching						
Scribbling						
Stippling						
Flowing Lines						

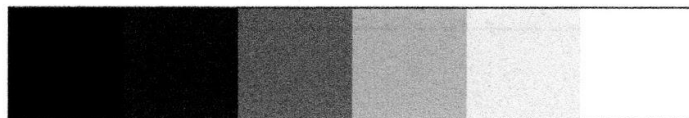
Aim to be as proficient as possible with as many of the basic strokes as possible. Each bears its own unique characteristics, which gives you more versatility and can make your artwork more visually appealing.

		Practice		Practice		Practice
Hatching						
Cross-hatching						
Uneven Hatching						
Curved Hatching						
Scribbling						
Stippling						
Flowing Lines						

6-STEP VALUE SCALE

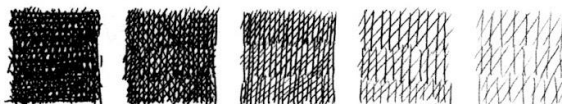
Creating value scales is one of the most invaluable exercises in drawing. With pen and ink drawing, you will find that each type of basic stroke presents its own challenge. Experiment with the variations to see what types of adjustments are needed in order to convey value change.

Hatching

Cross-hatching

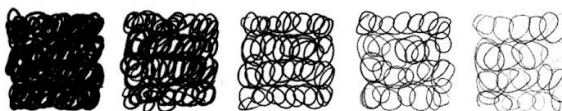
Uneven Hatching

Curved Hatching

Scribbling

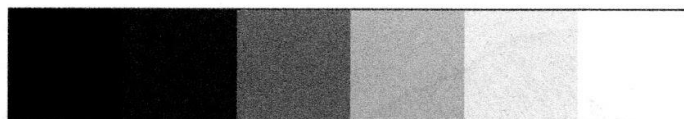

Stippling

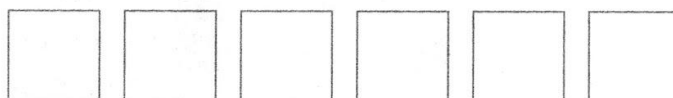

Flowing Lines

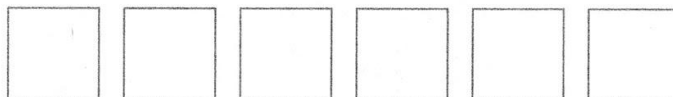

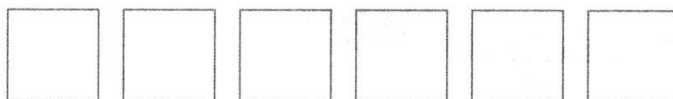
Hatching

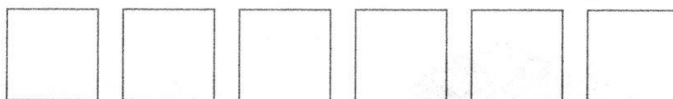
Cross-hatching

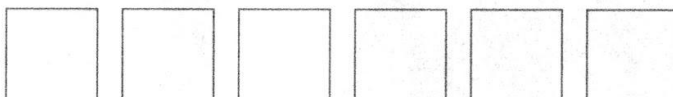
Uneven Hatching

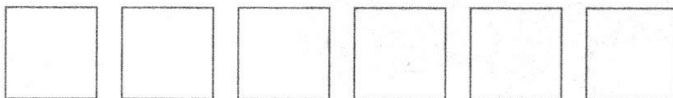
Curved Hatching

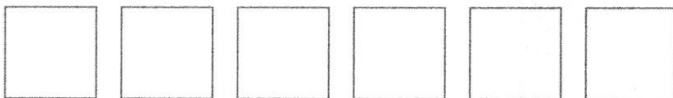
Scribbling

Stippling

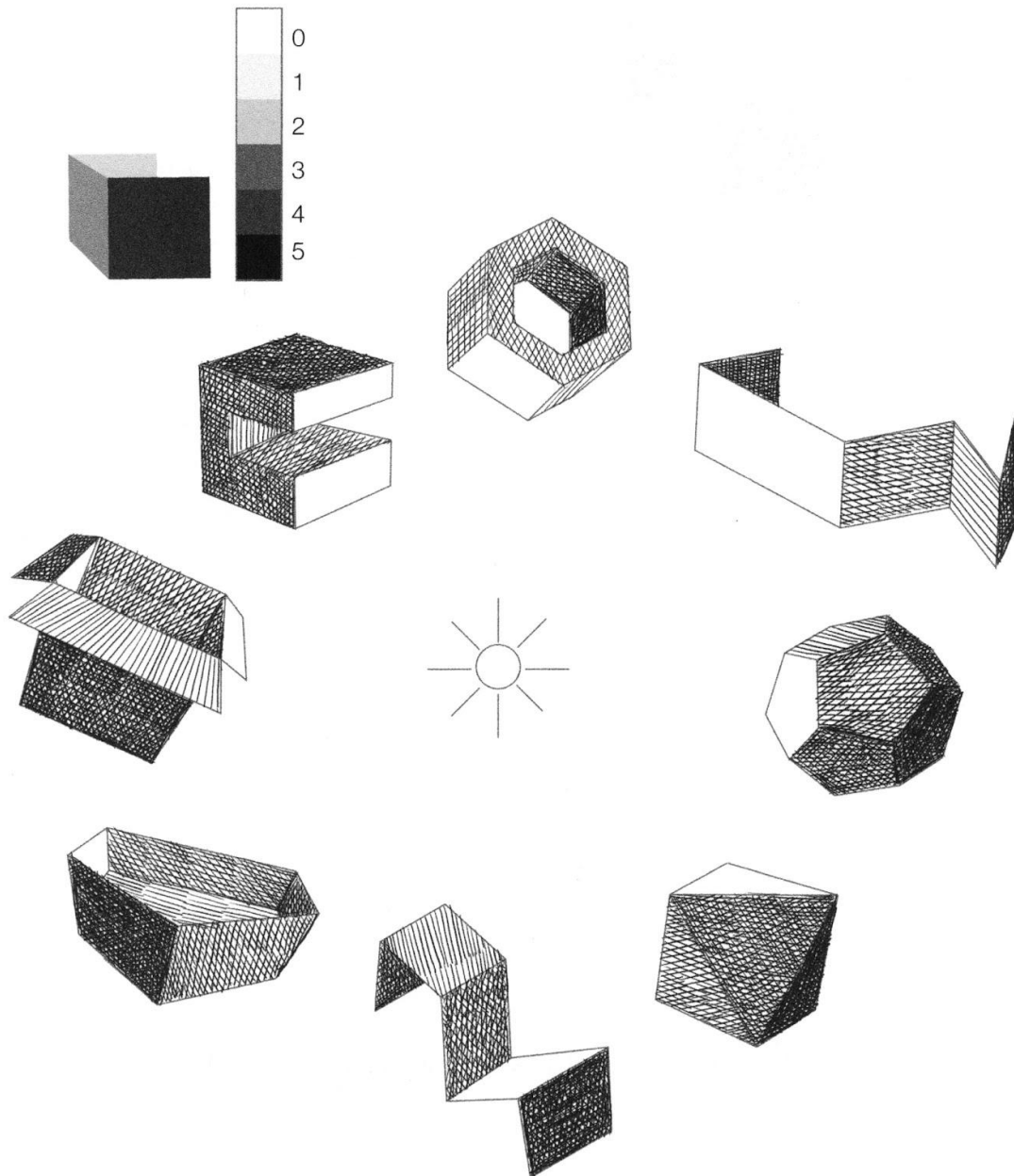
Flowing Lines

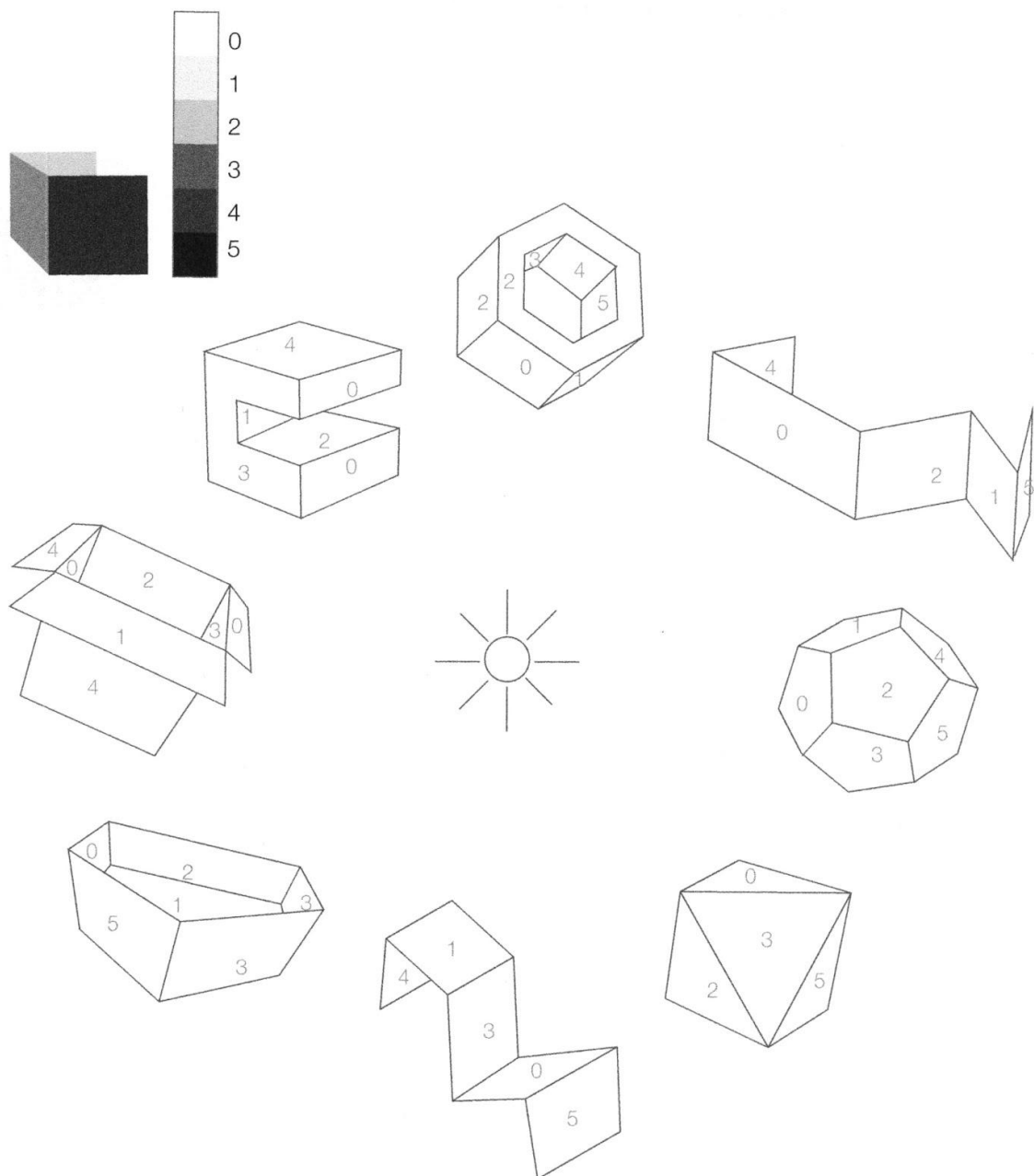

SHADING BLOCK FORMS

This exercise expands the value range to six values and increases the complexity of the forms. However, the same basic principle applies, so determining the value for each plane is not as elusive as you may think. Study the orientation of each plane with respect to the light source.

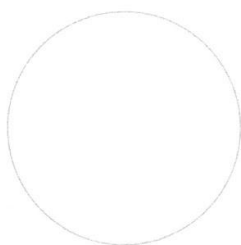

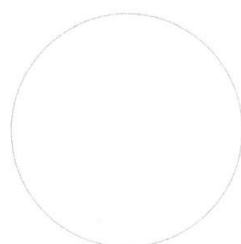
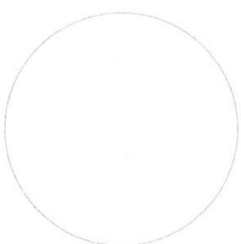
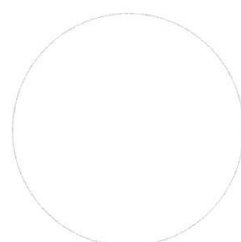
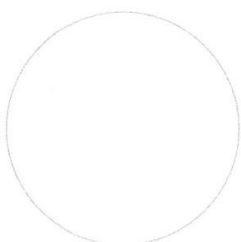
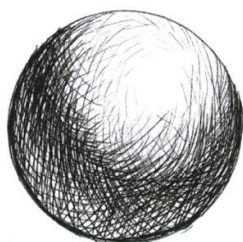
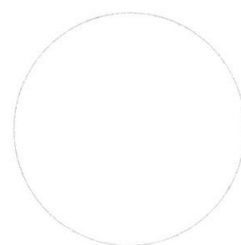
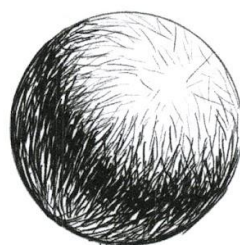
Use the numbers as a guide to assigning values to each plane.

Practice

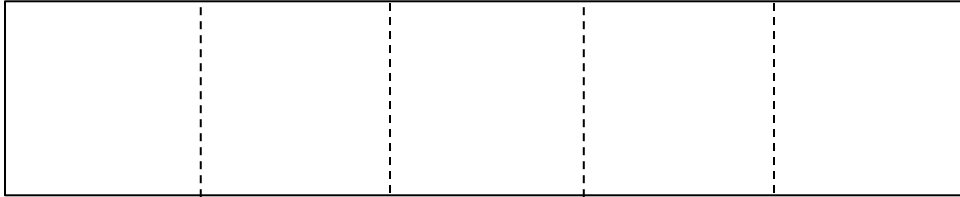
Practice

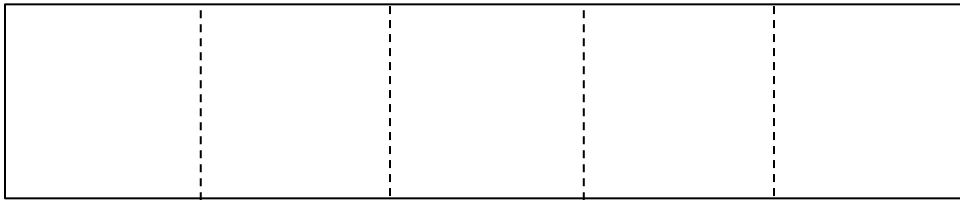
Skill builder

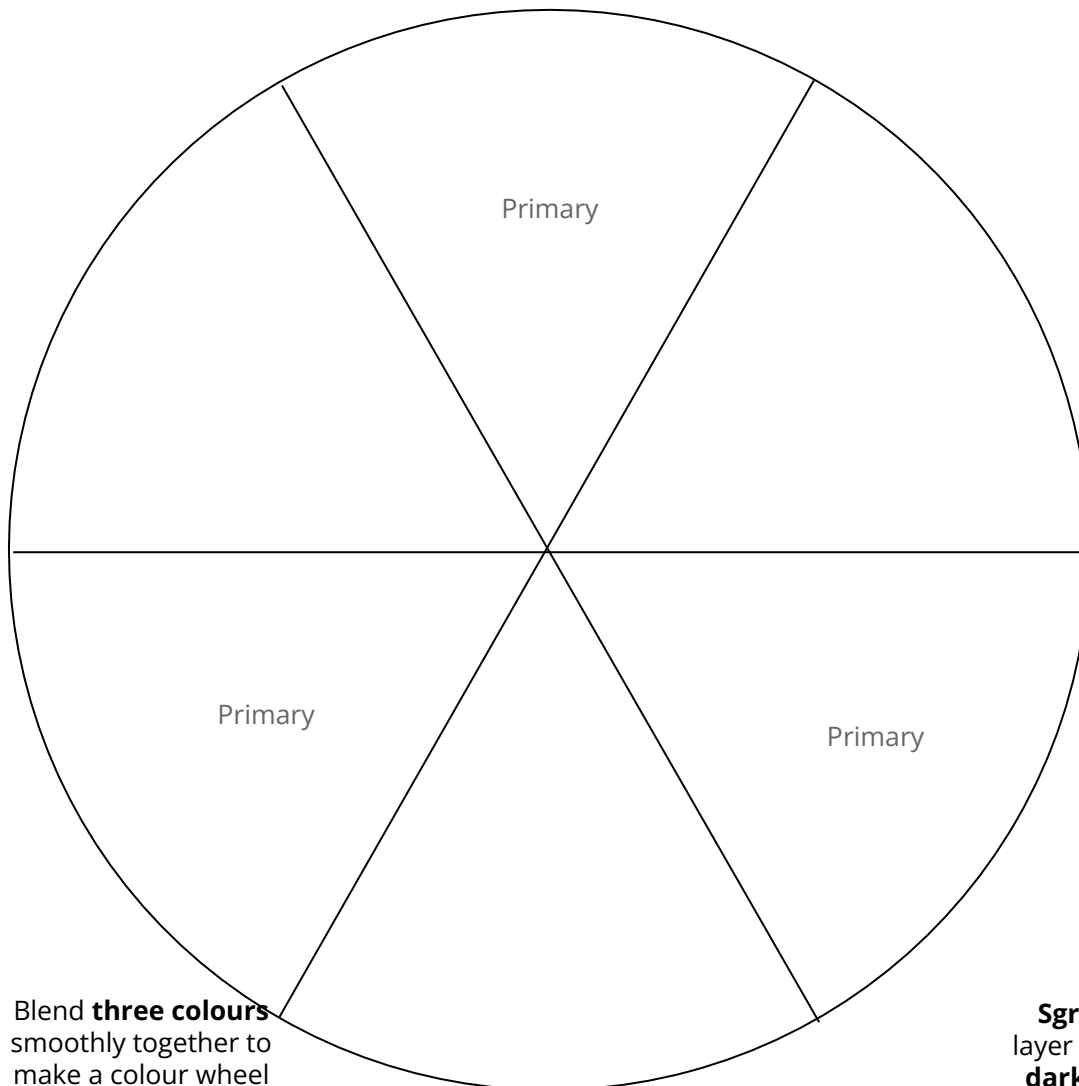
Blend **one colour** of pastel smoothly from dark to light

Blend **one colour + a light colour** smoothly from dark to light

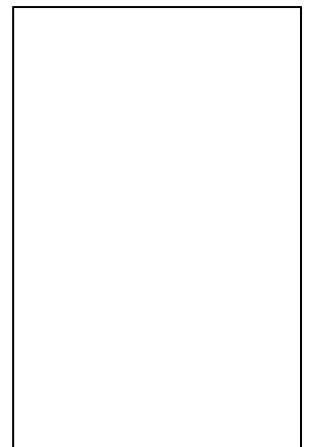
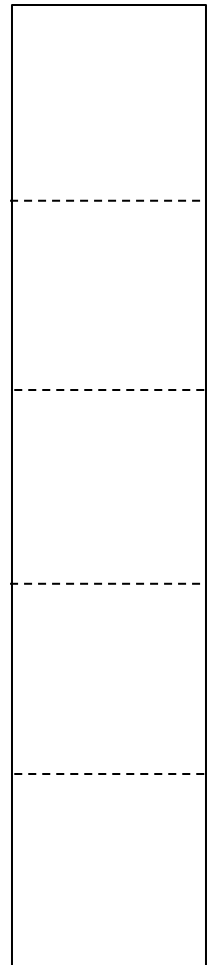
Blend **one colour + a dark colour** smoothly from dark to light

Blend **three colours** smoothly together to make a colour wheel

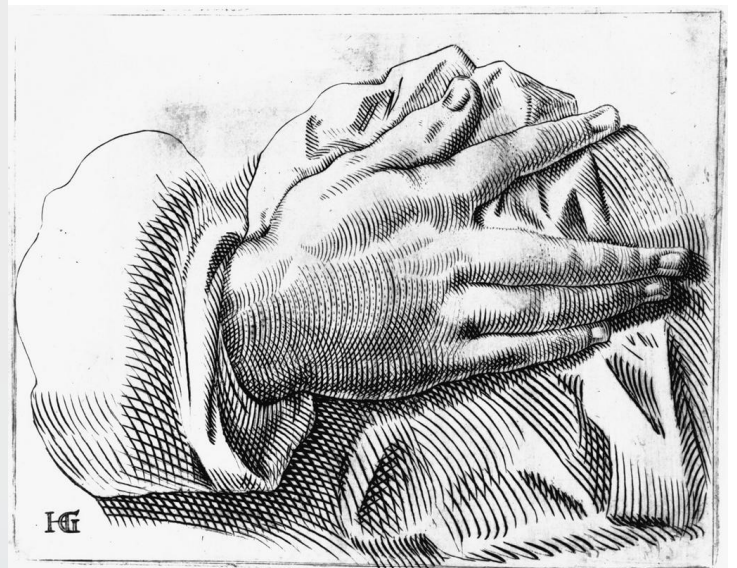
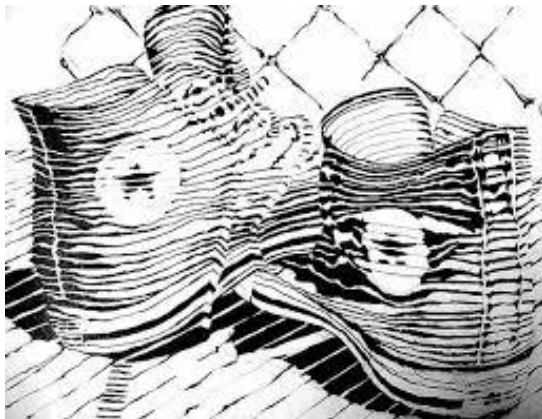
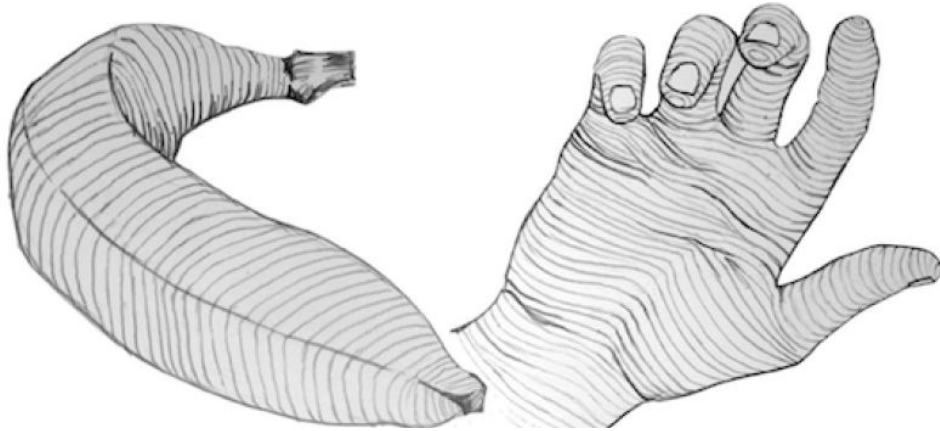
Pastels

Stipple - two colours smoothly together with dots

Sgraffito - put down a thick base layer of a **light colour**, cover it with a **dark colour**, then scratch through!

Technique **Cross contour**

STUDY OF A HAND
Anonymous Artists

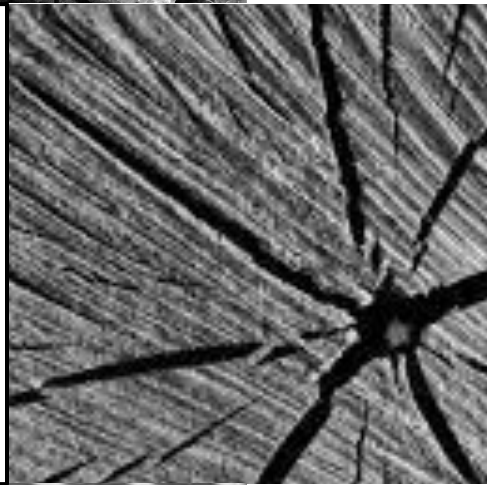
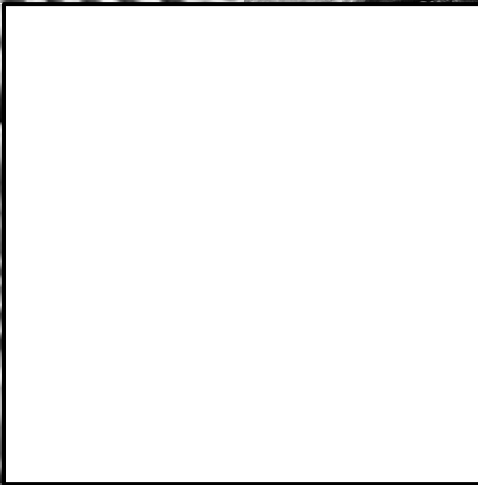
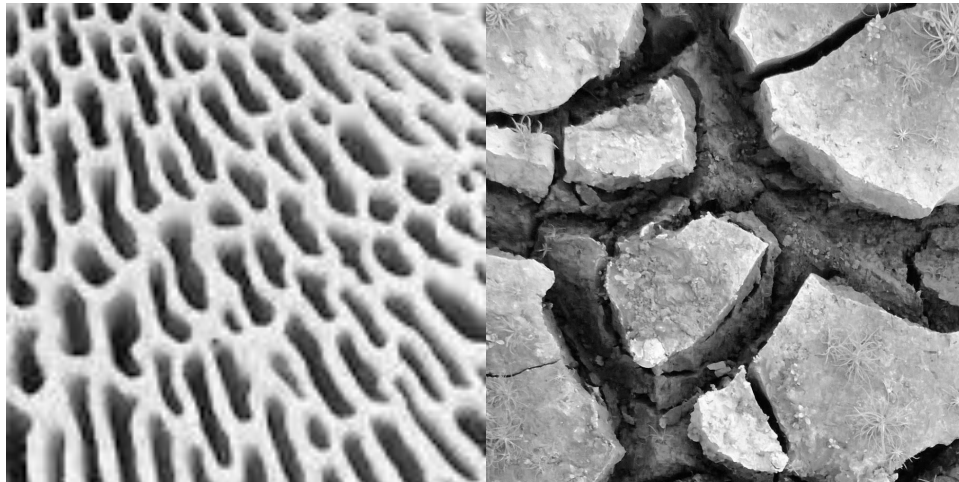

Skill builder: **Texture in nature I**

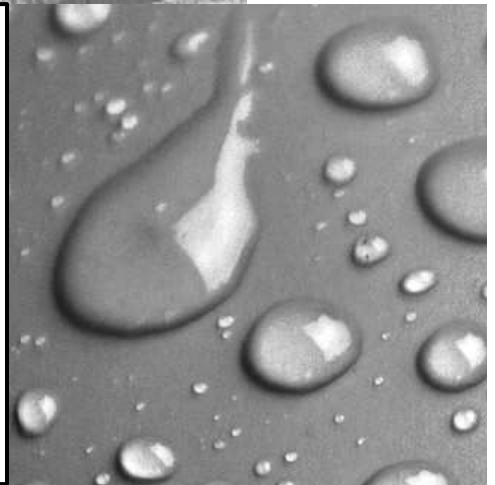
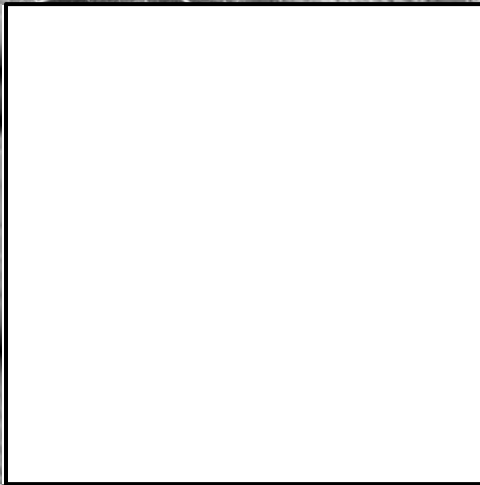
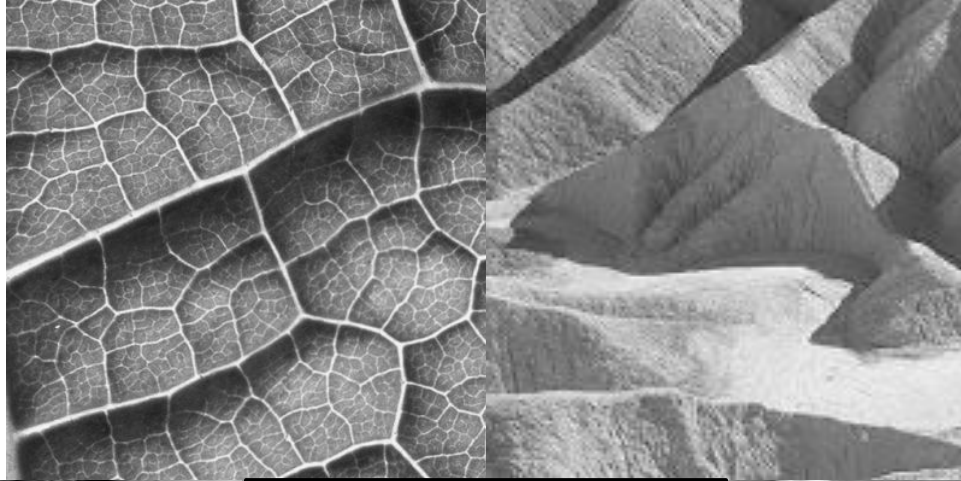

Skill builder: **Texture in nature II**

Skill builder: **Texture in nature III**

Creativity — Brainstorming practice I

Креативность — практика мозгового штурма I

Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills.

Творчеству можно научиться. Самая большая ошибка новичков — пытаться держать все идеи в голове. Вам придётся практиковаться в составлении списка из большого количества идей, чтобы улучшить свои творческие навыки.

- You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Вы улучшите свою способность генерировать большое количество идей.
- You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded. Most people stop good ideas while they are still in their mind.
Вы улучшите свою способность воздерживаться от суждений до тех пор, пока ваша идея не будет записана. Большинство людей останавливают хорошие идеи, пока они ещё в их голове.
- You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Вы улучшите свою способность намеренно искать необычные или специфические идеи, связанные с темой.

Your topic today: **Things that are sharp, or that have made you angry or frustrated**

Ваша тема на сегодня: Вещи, которые вас раздражают или расстраивают.

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _____

Когда вы закончите, пожалуйста, подсчитайте количество сгенерированных вами идей: _____

Creativity — Brainstorming practice II

Креативность — практика мозгового штурма II

Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills.

Творчеству можно научиться. Самая большая ошибка новичков — пытаться держать все идеи в голове. Вам придётся практиковаться в составлении списка из большого количества идей, чтобы улучшить свои творческие навыки.

- You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Вы улучшите свою способность генерировать большое количество идей.
- You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded. Most people stop good ideas while they are still in their mind.
Вы улучшите свою способность воздерживаться от суждений до тех пор, пока ваша идея не будет записана. Большинство людей останавливают хорошие идеи, пока они ещё в их голове.
- You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Вы улучшите свою способность намеренно искать необычные или специфические идеи, связанные с темой.

Your topic today: **Things that are curved, or that have surprised or confused you**

Ваша тема на сегодня: Предметы, которые имеют изогнутую форму или которые вас удивили или смущали.

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _____

Когда вы закончите, пожалуйста, подсчитайте количество сгенерированных вами идей: _____

Creativity — Brainstorming practice III

Креативность — практика мозгового штурма III

Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills.

Творчеству можно научиться. Самая большая ошибка новичков — пытаться держать все идеи в голове. Вам придётся практиковаться в составлении списка из большого количества идей, чтобы улучшить свои творческие навыки.

- You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Вы улучшите свою способность генерировать большое количество идей.
- You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded. Most people stop good ideas while they are still in their mind.
Вы улучшите свою способность воздерживаться от суждений до тех пор, пока ваша идея не будет записана. Большинство людей останавливают хорошие идеи, пока они ещё в их голове.
- You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Вы улучшите свою способность намеренно искать необычные или специфические идеи, связанные с темой.

Your topic today: **Things that are disgusting, or that have made you anxious or afraid**

Ваша тема на сегодня: Вещи, которые вызывают у вас отвращение или тревогу или страх.

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _____

Когда вы закончите, пожалуйста, подсчитайте количество сгенерированных вами идей: _____

Creativity — Things that you wish would change

Творчество — вещи, которые вы хотели бы изменить

These words will be used to help you develop your idea for your painting. They will go towards your idea development mark.

Эти слова помогут вам развить идею для картины. Они пойдут в зачёт за развитие идеи.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Idea Development/Разработка идеи

1 Generate ideas/Генерируйте идеи

maximum of 50%/максимум 50%

Use lists, a web map, or simple drawings to come up with a LOT of ideas! If you already have an idea in mind, choose that as your central theme and expand upon it. Let your ideas wander - one idea leads to another. Drawings can be details of source images, different viewpoints, textures, technical experiments, etc.

Используйте списки, веб-карты или простые рисунки, чтобы придумать МНОГО идей! Если у вас уже есть идея, выберите ее в качестве центральной темы и развивайте ее. Позвольте своим идеям блуждать – одна идея ведет к другой. Рисунки могут представлять собой детали исходных изображений, различные точки зрения, текстуры, технические эксперименты и т. д.

Number of **words**/Количество слов → ____ ÷ 3 = ____%

Number of **simple** sketches/Количество простых эскизов → ____ × 2% = ____%

Number of **better** sketches/Количество лучших эскизов → ____ × 4% = ____%

2 Select the best and join together ideas/Выбирайте лучшее и объединяйте идеи

Circle the **best** ideas/Объедините лучшие идеи

circled/обведено кружком = □ 5%

Link into **groups** of ideas/Связывайтесь с группами идей

linked/связанный = □ 5%

3 Print reference images/Печать эталонных изображений

maximum of 8 images

- 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.
- Распечатайте ВОСЕМЬ эталонных изображений, чтобы вы могли точно наблюдать сложные части вашего произведения искусства. Предпочтительно делать свои и использовать собственные фотографии, но поиск по изображениям также подойдет.
- Не просто копируйте найденную картинку. Идея состоит в том, чтобы редактировать и комбинировать исходные изображения для создания собственных иллюстраций. Если вы просто скопируете изображение, вы занимаетесь плагиатом и получите ноль за генерацию идеи и любые критерии, связанные с креативностью в вашей окончательной работе.
- До половины ваших изображений могут представлять собой рисунки, картины или другие произведения искусства, которые вы можете использовать в качестве вдохновения. Остальные изображения должны быть реалистичными фотографиями.
- Чтобы получить оценки, вы должны сдать распечатанные копии изображений.

____ images/изображения × 5% = ____%

Idea Development/Разработка идеи

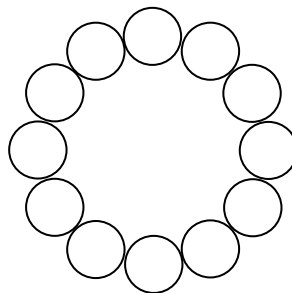
4 Compositions/Композиции maximum of 10 thumbnails

- Create 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.
- Selecting a colour scheme counts as a composition, and so do rough digital collages
- Создавайте эскизы рисунков в любом месте раздела разработки идей.
- Они должны основываться на комбинациях идей, которые вы можете придумать. Включите свой фон.
- Экспериментируйте с необычными ракурсами, точками обзора и расположением, чтобы ваши работы выделялись среди других.
- Нарисуйте рамку вокруг миниатюр, чтобы показать края изображения.
- Выбор цветовой схемы считается композицией, как и грубые цифровые коллажи.

____ thumbnails/миниатюры x 8% = ____ %

____ digital collages/цифровые коллажи x 8% = ____ %

Selecting a **colour scheme**/Выбор цветовой схемы = ☐ 8%

5 Rough copy/Черновик great quality or better

- 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.**
- Возьмите лучшие идеи из своих эскизов и объедините их в улучшенный черновой вариант.
- Используйте это, чтобы исправить ошибки и улучшить свои навыки, прежде чем приступить к делу.
- Если вы используете цвет, используйте краску или цветной карандаш, чтобы показать свою цветовую схему.
- Нарисуйте рамку, чтобы показать внешние края вашего произведения искусства.
- Не забудьте выбрать нецентральную композицию.

____ drawing/рисунок x 25% = ____ %

Total/Общий = ____ %

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

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы просто скопируете картинку из Интернета, ваша оценка упадет до 25%.

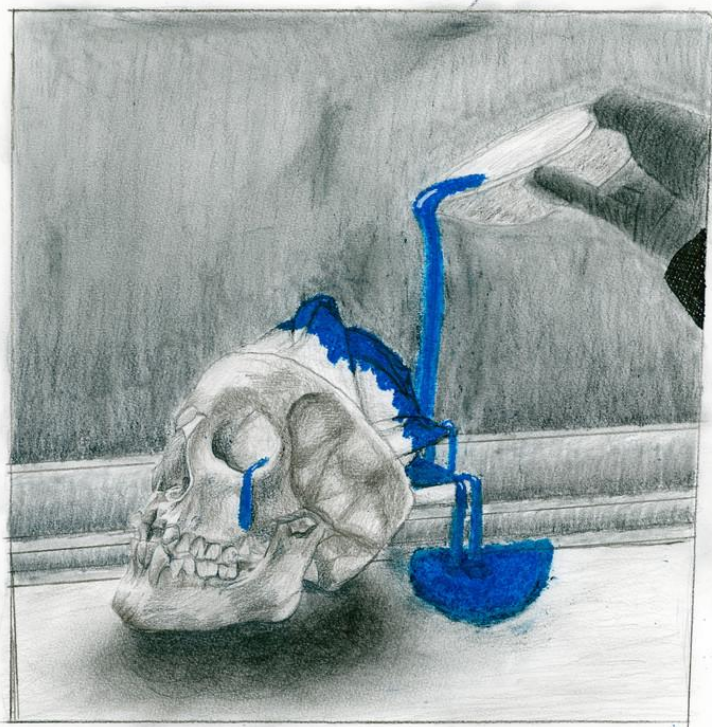

Seth Bennett-Crundwell, 2022-23

Tia Eshetu, 2022-23

Jenny Morris, 2023-24

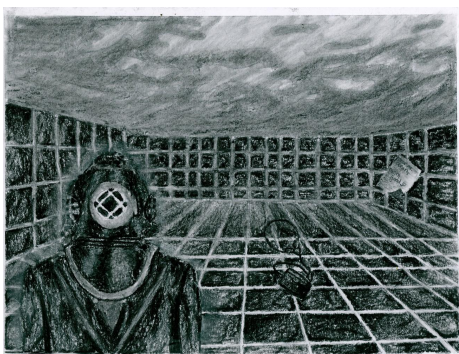
Jack Nehme, 2023-24

Lily Sin, 2022-23

Daisha Farmer, 2022-23

Sophia Hewitt, 2022-23

Ray Cleary, 2022-23

Texture drawing goal-setting

____/10

Постановка цели рисования текстуры

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 skills for the drawing materials you chose**, your ability to create **visual texture**, and how well you are creating a balanced, non-central **composition**. Keep these criteria in mind when choosing your goal.

В конце каждого занятия, пожалуйста, найдите время, чтобы написать свою цель на следующее занятие. Ваша работа будет оцениваться на основе ваших технических навыков в работе с выбранными вами материалами для рисования, вашей способности создавать визуальную текстуру и того, насколько хорошо вы создаете сбалансированную, нецентральную композицию. Помните об этих критериях при выборе цели.

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

Будьте конкретны: На каких частях рисунка вы фокусируетесь? Какие навыки рисования вам больше всего нужны для этого?

→	What should be improved and where : Что и где следует улучшить:	<i>"Look for more texture in the bark of the trees"</i> «Ищите больше текстуры в коре деревьев».
→	What should be improved and where : Что и где следует улучшить:	<i>"I need to darken the grey of the sky"</i> «Мне нужно затемнить серость неба».
→	What can be added and where : Что можно добавить и где:	<i>"I should add some texture to the rocks in the front"</i> «Мне нужно добавить немного текстуры камням спереди»
→	What you can do to catch up : Что вы можете сделать, чтобы наверстать упущенное:	<i>"I need to take my drawing home this weekend."</i> «Мне нужно забрать свой рисунок домой на этих выходных».

1.

2.

3.

4.

5.

6.

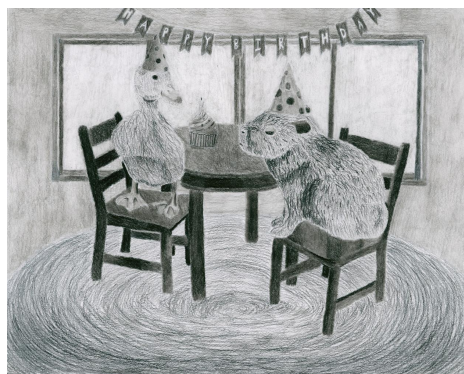
7.

8.

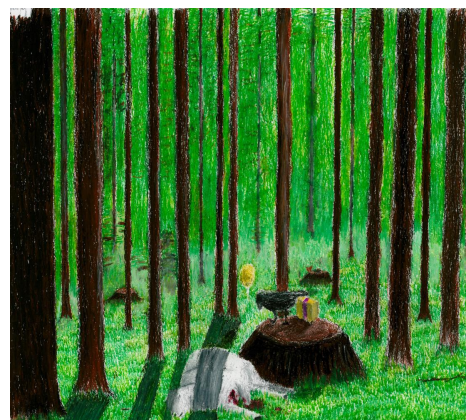

Ziyao Ding, 2023-24

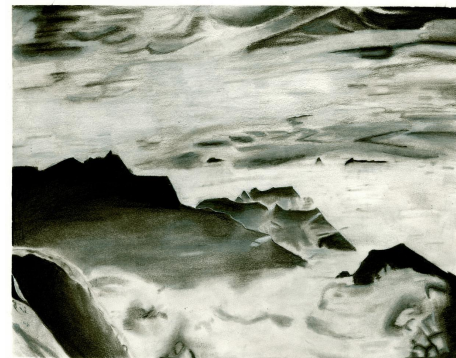
Julia Chiasson, 2023-24

Drew Gooding, 2023-24

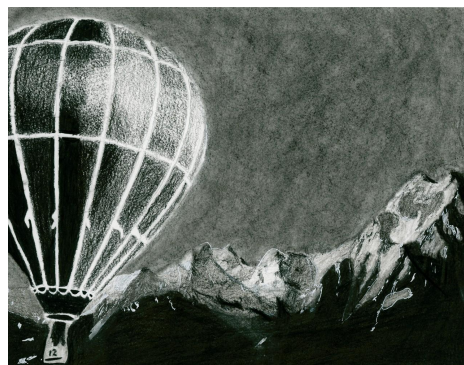
Siyun Lee, 2023-24

Ruzzel Asidera, 2023-24

Norah Bezanson, Spring 2025

George Jangaard, 2023-24

Paetra Van Ritchie, Spring 2025

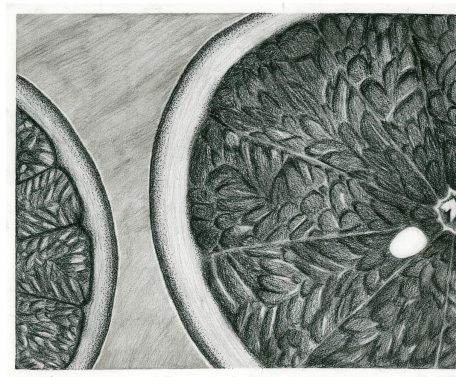
Maia Menard, 2023-24

Tony Nguyen, 2023-24

Sadie Buxton, 2023-24

Brooklyn Walker, 2023-24