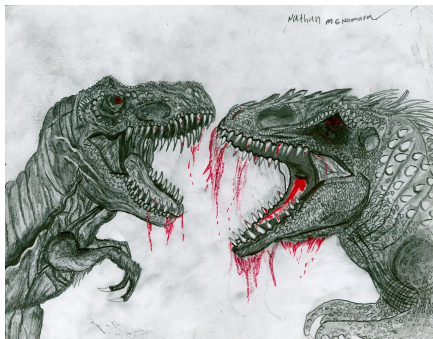




Avery Comeau, Spring 2025



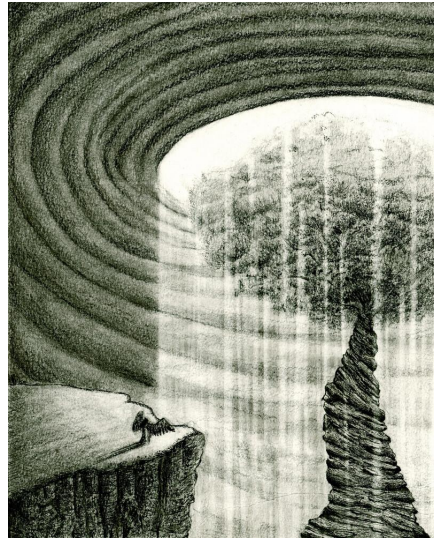
Sarah Hasener, Spring 2025



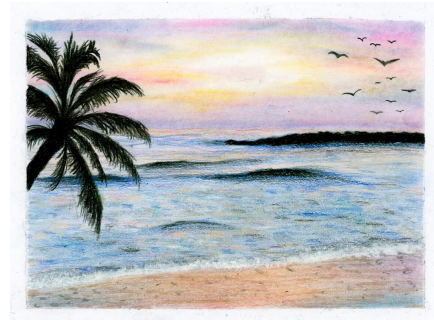
Nathan McNamara, Spring 2025



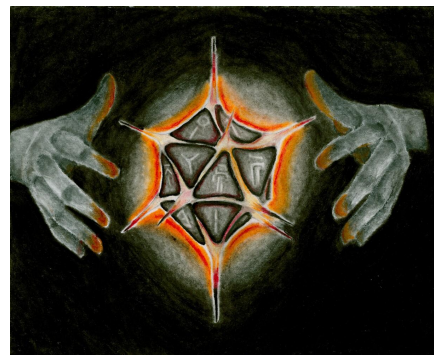
Scarlett Reynolds, Fall 2024



Cristian Inoue Iguchi, Fall 2024



Amelia Burgess, Spring 2025



Olivia Gallagher-Temple, Spring 2025



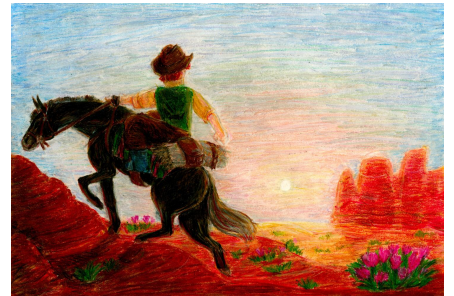
Viktoriia Svrydenko, Fall 2024



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

## Критеријуми за оцењивање цртежа текстуре

<b>Materials technique</b> Техника материјала	How well you use charcoal, ink, pastel, coloured pencil, and so on to create <b>accurate line, shape, and shading</b> . Колико добро користите угаљ, мастило, пастел, оловку у боји и тако даље да бисте направили тачне линије, облик и сенчење.
<b>Texture</b> Текстура	How well you capture the <b>visual sense</b> of each texture. Колико добро ухватите визуелни осећај сваке текстуре.
<b>Composition</b> Композиција	How well you create an artwork that is fully <b>complete, well-balanced, and non-central</b> . If you are using colour, this includes using a clear <b>colour scheme</b> . Колико добро креирате уметничко дело које је потпуно комплетно, добро избалансирано и нецентрично. Ако користите боју, то укључује коришћење јасне шеме боја.

## Vocabulary for the texture drawing

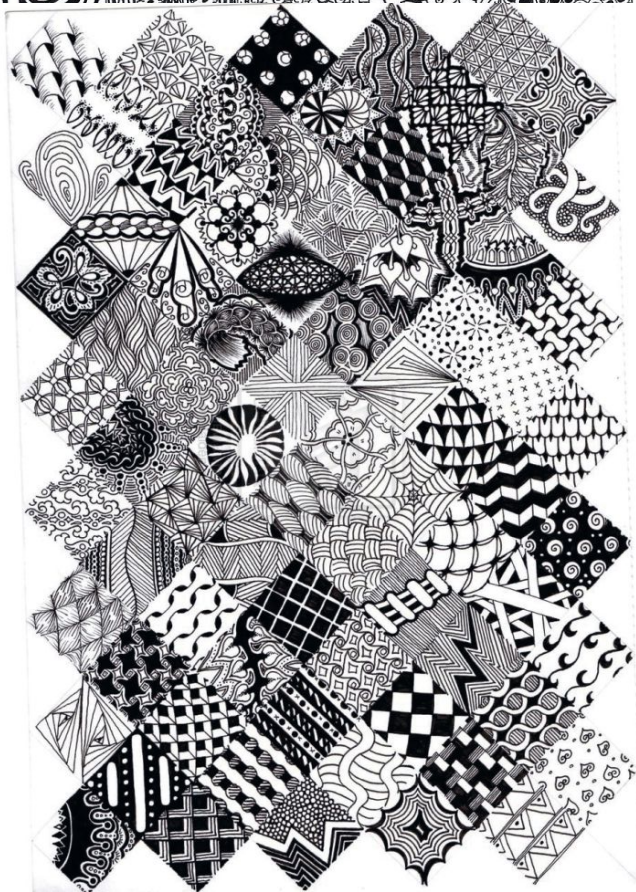
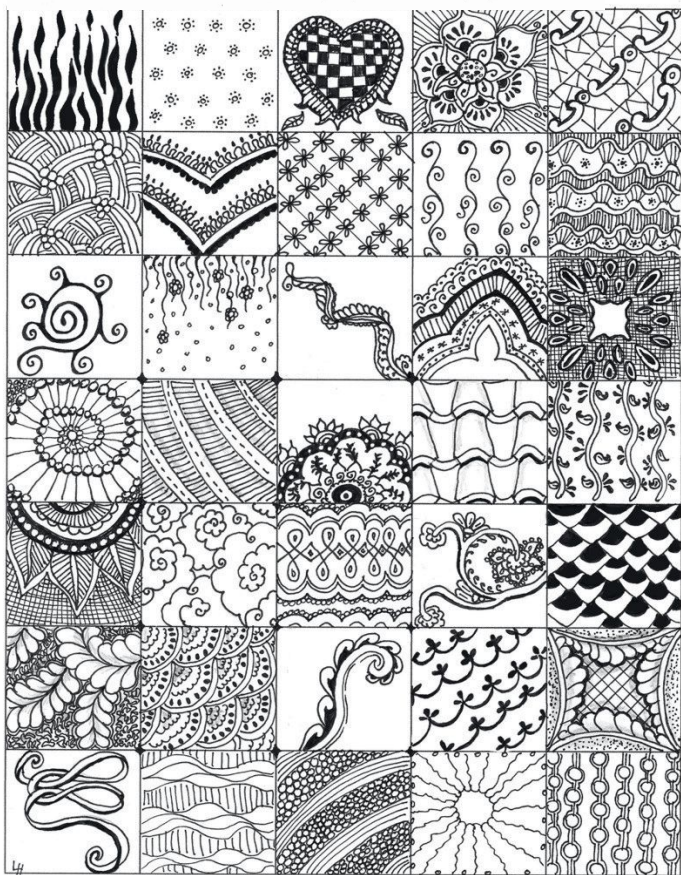
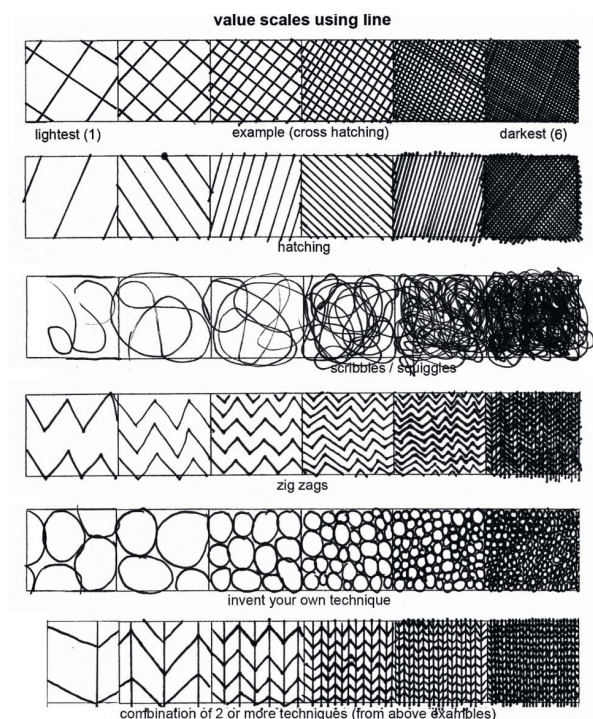
### Речник за цртање текстуре

<b>composition</b> композиција	<b>the arrangement of things in an artwork</b> распоред ствари у уметничком делу
<b>creativity</b> креативност	<b>ideas that are useful, unique, and insightful</b> идеје које су корисне, јединствене и проницљиве
<b>cross-hatching</b> шрафирање	<b>drawing using close parallel lines that cross each other at an angle</b> цртеж коришћењем блиских паралелних линија које се укрштају под углом
<b>hatching</b> шрафирање	<b>drawing using close parallel lines</b> цртеж коришћењем блиских паралелних линија
<b>idea development</b> развој идеја	<b>a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas</b> процес који се користи за стварање корисних, проницљивих и јединствених идеја
<b>negative space</b> негативан простор	<b>the shape of the space between the things you would normally look at (the positive space)</b> облик простора између ствари које бисте иначе гледали (позитивни простор)
<b>non-central composition</b> нецентрална композиција	<b>an arrangement where the most important thing is NOT in the middle</b> аранжман где најважније НИЈЕ у средини
<b>pointillism</b> поинтилизам	<b>drawing or painting with small dots or dashes</b> цртање или сликање малим тачкама или цртицама
<b>positive space</b> позитиван простор	<b>the contour of the things you would normally look at</b> контура ствари које бисте иначе гледали
<b>reference images</b> референтне слике	<b>photographs you look at carefully so you can make a better artwork</b> фотографије које пажљиво гледате да бисте могли да направите бољи уметнички рад
<b>stippling</b> исцртавање	<b>drawing using small dots</b> цртање помоћу малих тачака
<b>texture</b> текстура	<b>drawing that looks the same as what it feels like</b> цртеж који изгледа исто као што изгледа
<b>thumbnail drawings</b> сличица	<b>small drawings that are used to develop the composition of an artwork</b> мали цртежи који се користе за развој композиције уметничког дела

## Skill builder: **Created textures** / Градитель вештина: Креиране текстуре

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

Неке текстуре су креиране. Креиране текстуре су више као шаблон него реалистичне. Нацртајте колекцију створених текстура у радној свесци.





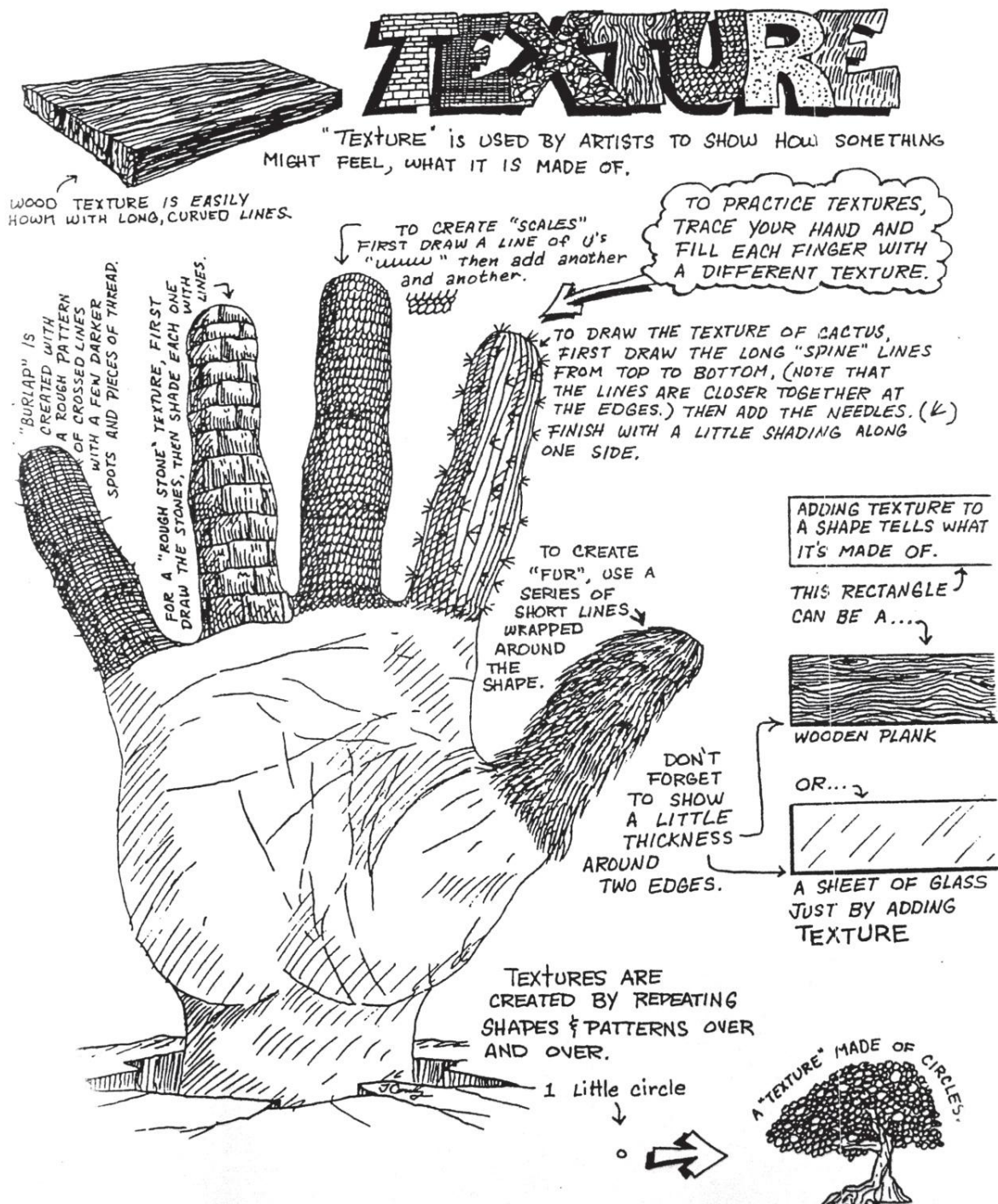
# Skill builder: **Hand textures** / Градитељ вештина: Ручне текстуре

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

Понекад се креира текстура, а понекад се примећује. Понекад се дешавају занимљиве ствари када ставите неочекивану текстуру на облик.

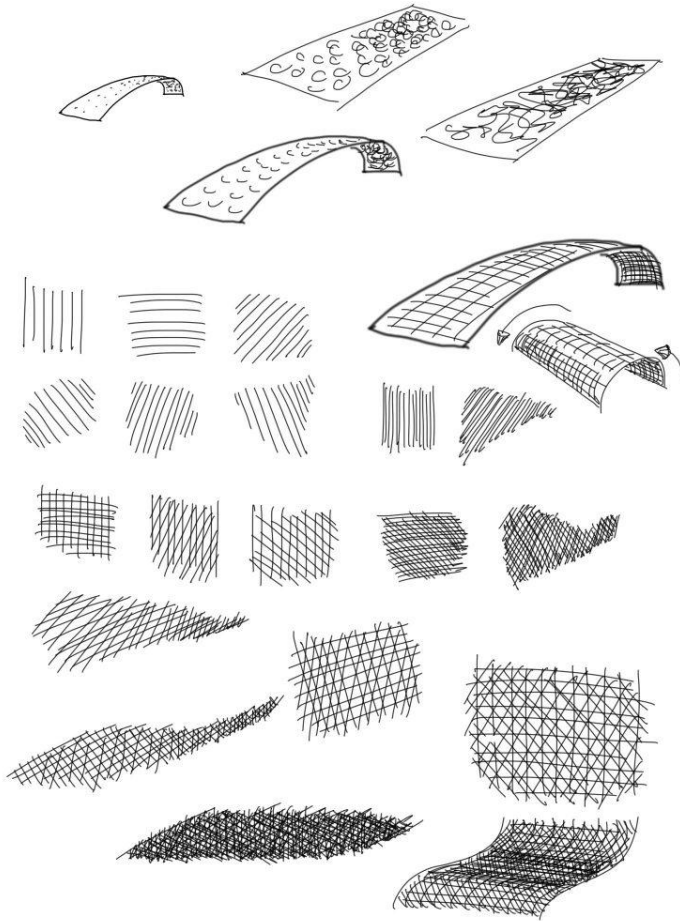
Draw your hand in your sketchbook. **Avoid tracing:** the lack of observation will set you up for a rough start. Then draw a different texture for each of your fingers.

Нацртајте руку у свом блоку за цртање. Избегавајте праћење: недостатак запажања ће вас припремити за груб почетак. Затим нацртајте различиту текстуру за сваки прст.





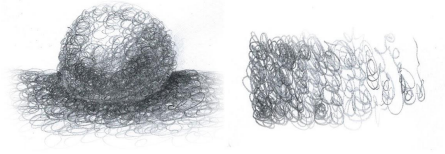
# Technique Basic Crosshatching



Stippling



Scumbling



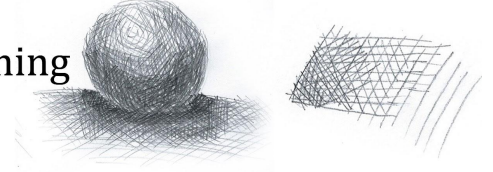
Shading



Smudging



Crosshatching



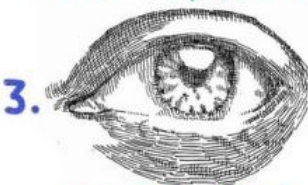
## CROSSHATCHING AN EYE



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



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



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



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

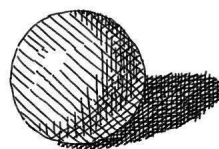


- 5. DARKEN & REFINE**
- Make darkest areas black
  - Preserve those highlights!
  - Focus on tiny details in iris
  - Add some outline to clarify
  - Take a step back & admire!

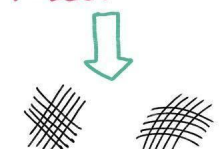
## HOW TO AVOID COMMON CROSSHATCHING MISTAKES

### A DECENT-LOOKING SPHERE!

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



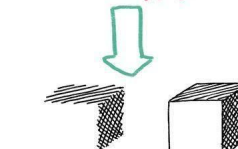
LINES DON'T FOLLOW FORM



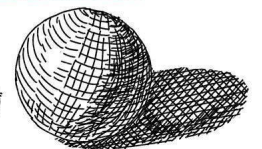
LOOKS FLAT



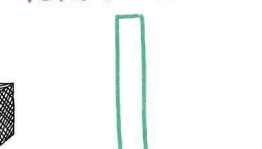
OUTLINE TOO DARK



CREATES DEPTH



LIMITED TONAL RANGE



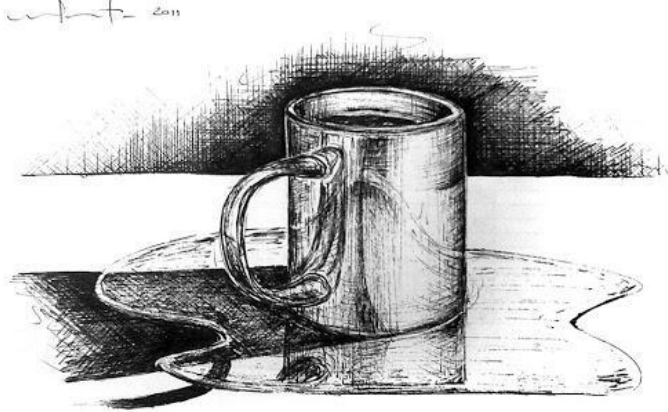
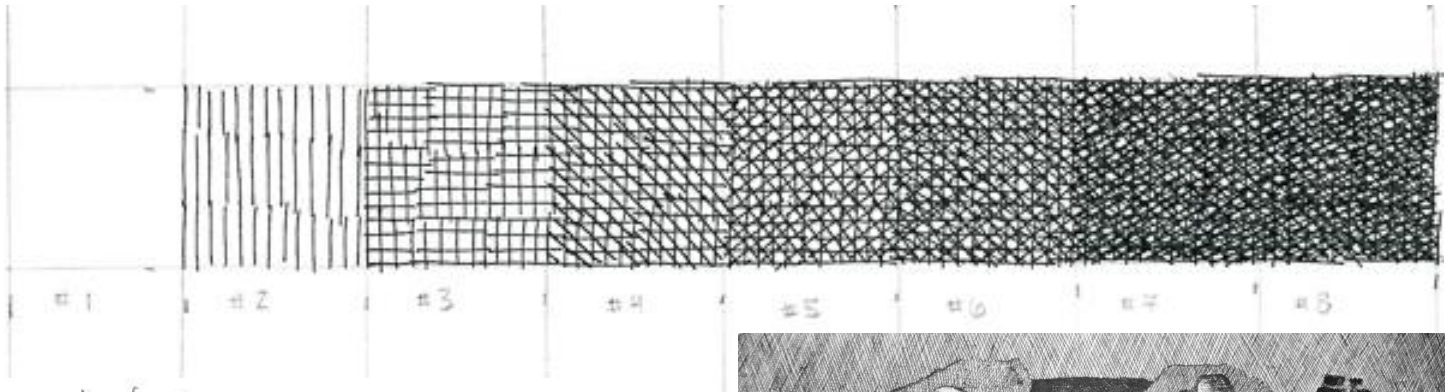
FIRST: LIGHT OUTLINE



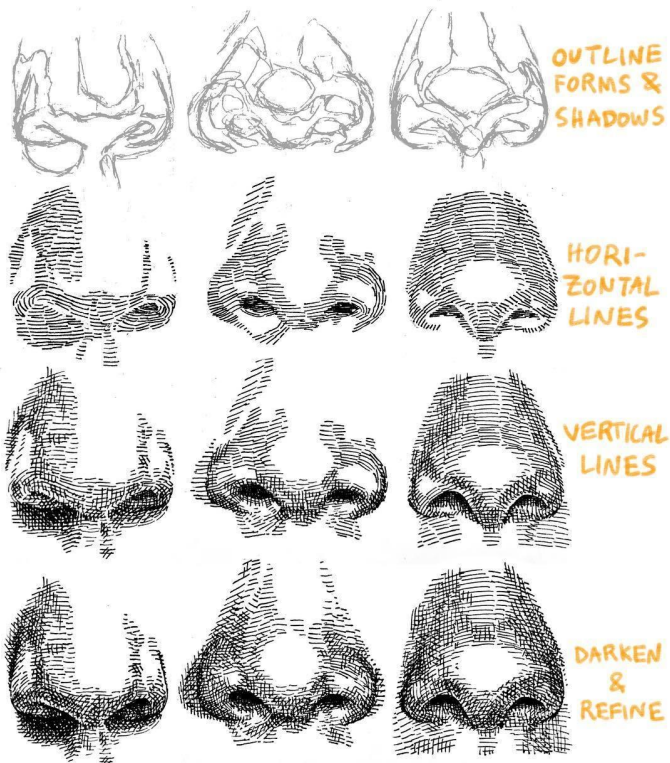
USE FULL TONAL SPECTRUM



# Technique Intermediate Crosshatching

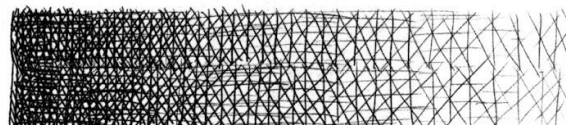
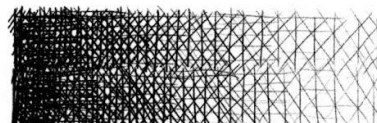
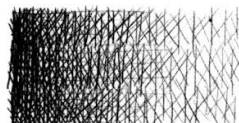
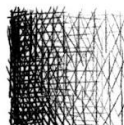


## CROSSHATCHING NOSES

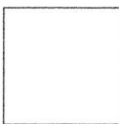


### RATE OF GRADATION

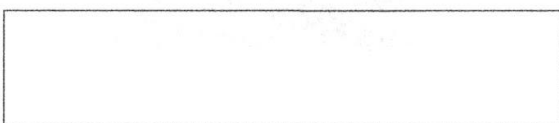
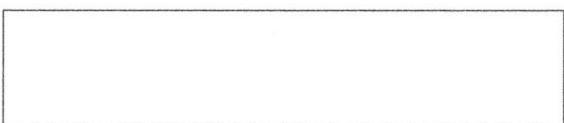
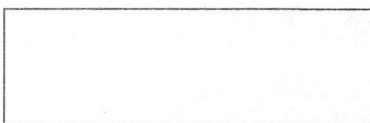
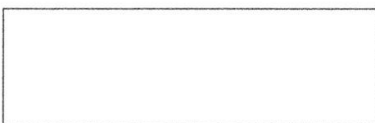
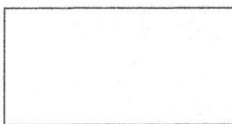
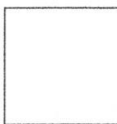
Sometimes the nature of the light source, or the size and shape of the form, affects the rate of the transition between light and shadow values. To account for this, you should practice to control how fast or slow the values shift between light and deep values.



Practice







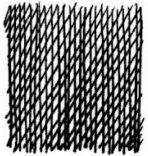

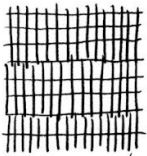

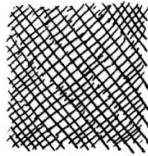









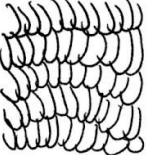



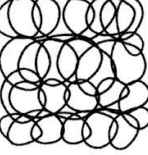





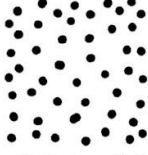













Practice





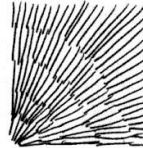
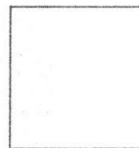
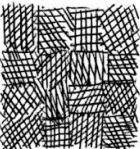



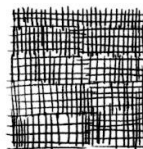

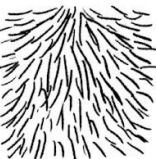

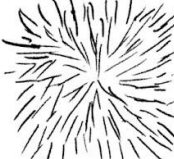



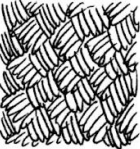
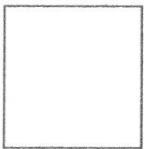
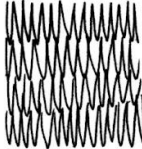

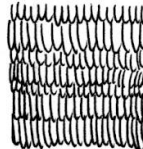








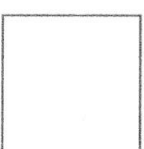
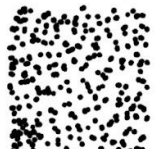
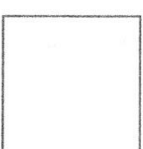

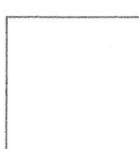








### THE BASIC STROKES

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.

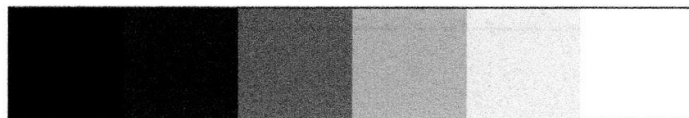
		Practice		Practice		Practice
Hatching						
Cross-hatching						
Uneven Hatching						
Curved Hatching						
Scribbling						
Stippling						
Flowing Lines						

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

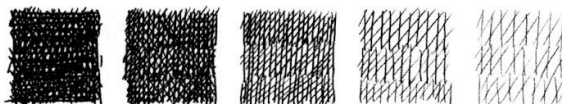
Creating value scales is one of the most invaluable exercises in drawing. With pen and ink drawing, you will find that each type of basic stroke presents its own challenge. Experiment with the variations to see what types of adjustments are needed in order to convey value change.



Hatching



Cross-hatching



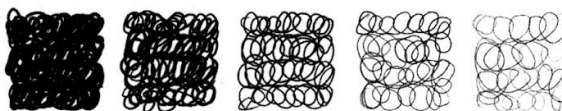
Uneven Hatching



Curved Hatching



Scribbling

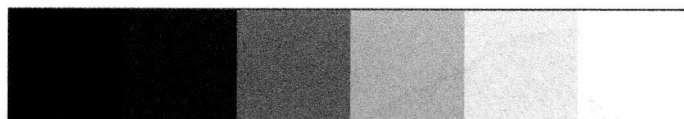


Stippling

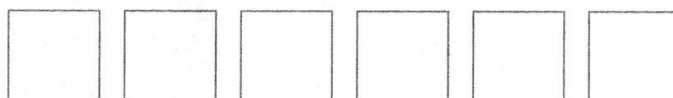


Flowing Lines

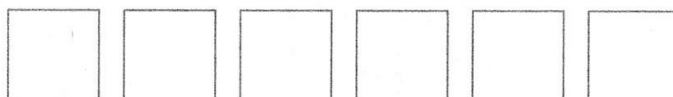




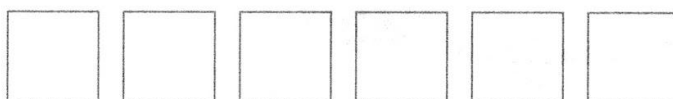
Hatching



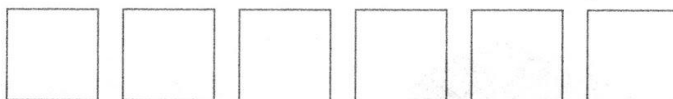
Cross-hatching



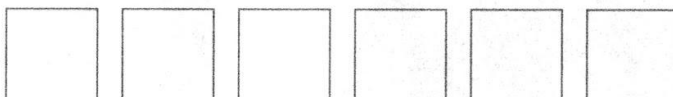
Uneven Hatching



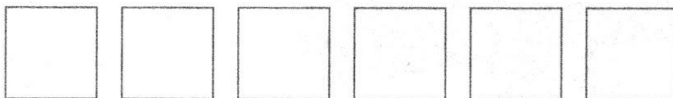
Curved Hatching



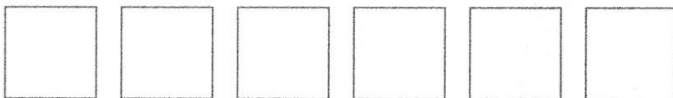
Scribbling



Stippling

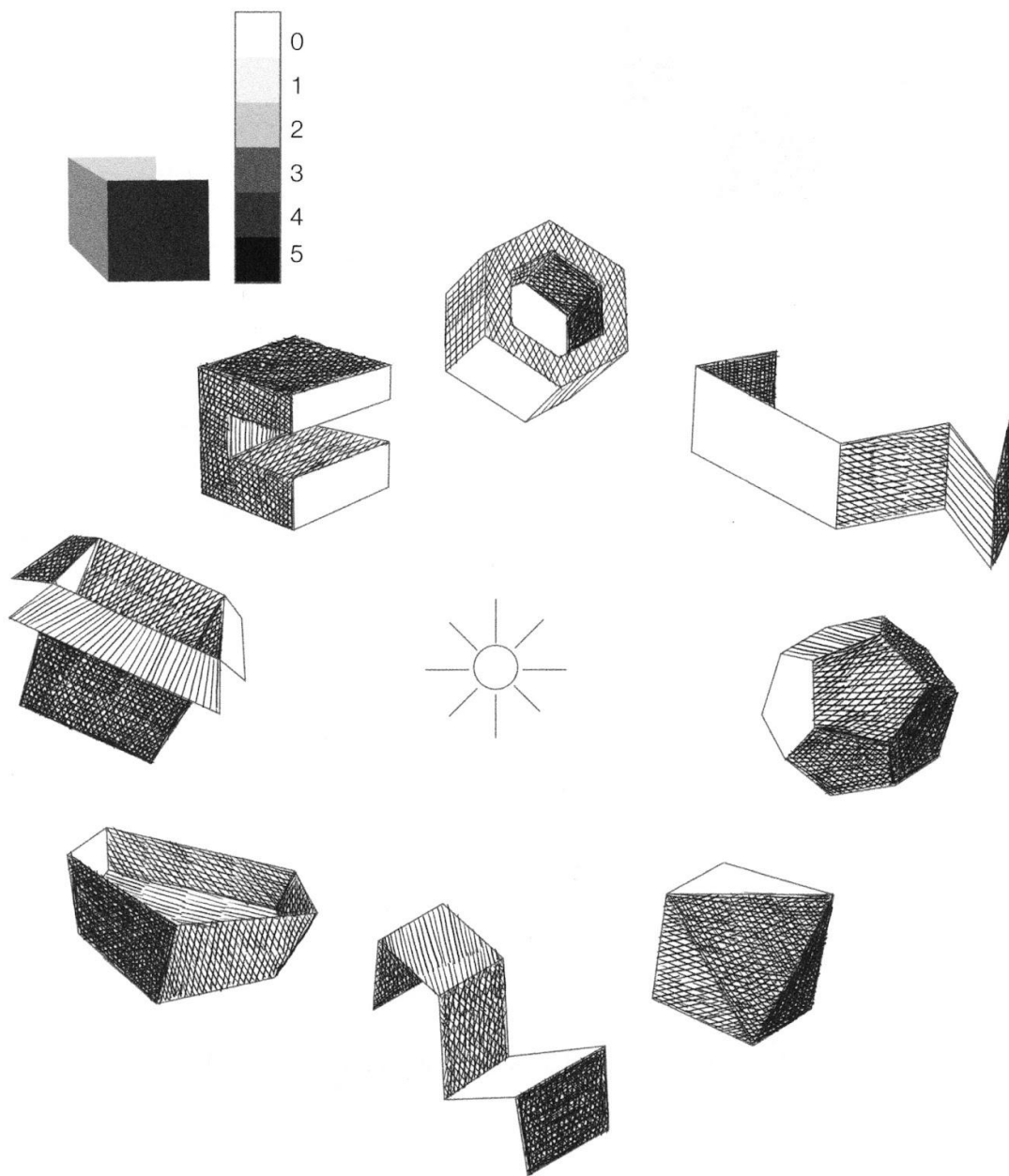


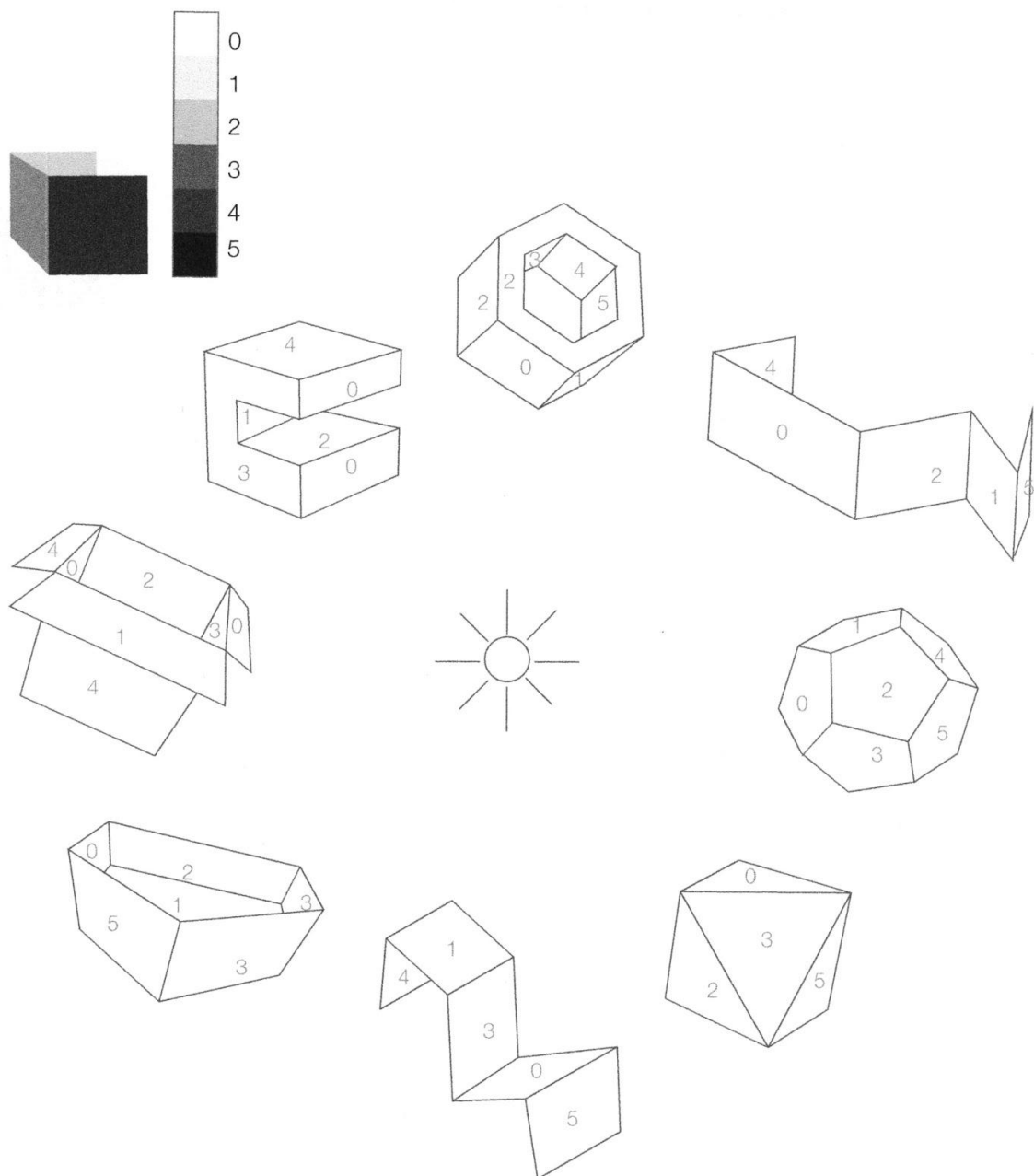
Flowing Lines



### SHADING BLOCK FORMS

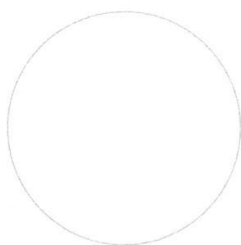
This exercise expands the value range to six values and increases the complexity of the forms. However, the same basic principle applies, so determining the value for each plane is not as elusive as you may think. Study the orientation of each plane with respect to the light source.



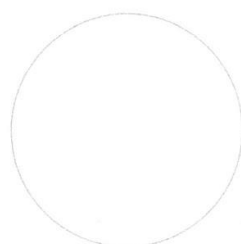
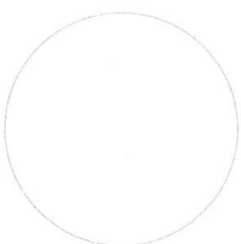
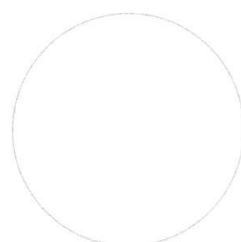
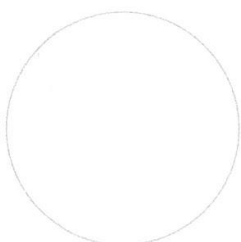
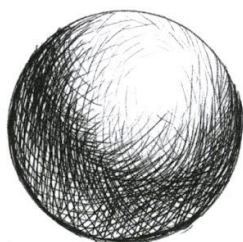
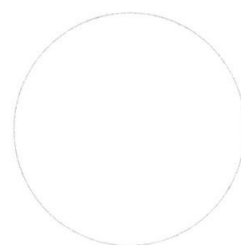


Use the numbers as a guide to assigning values to each plane.

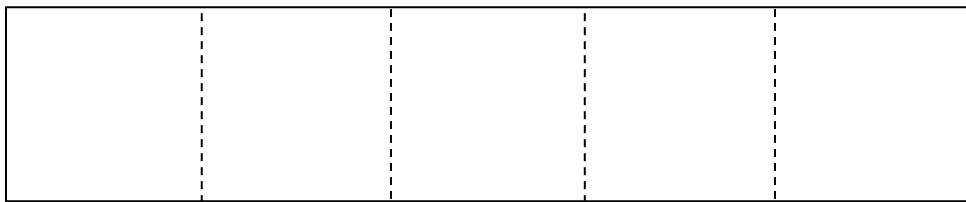
Practice



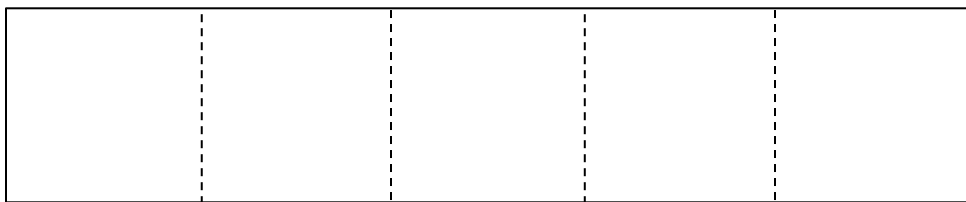
Practice



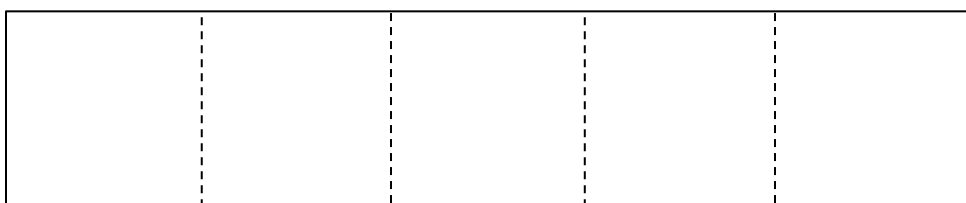
# Skill builder



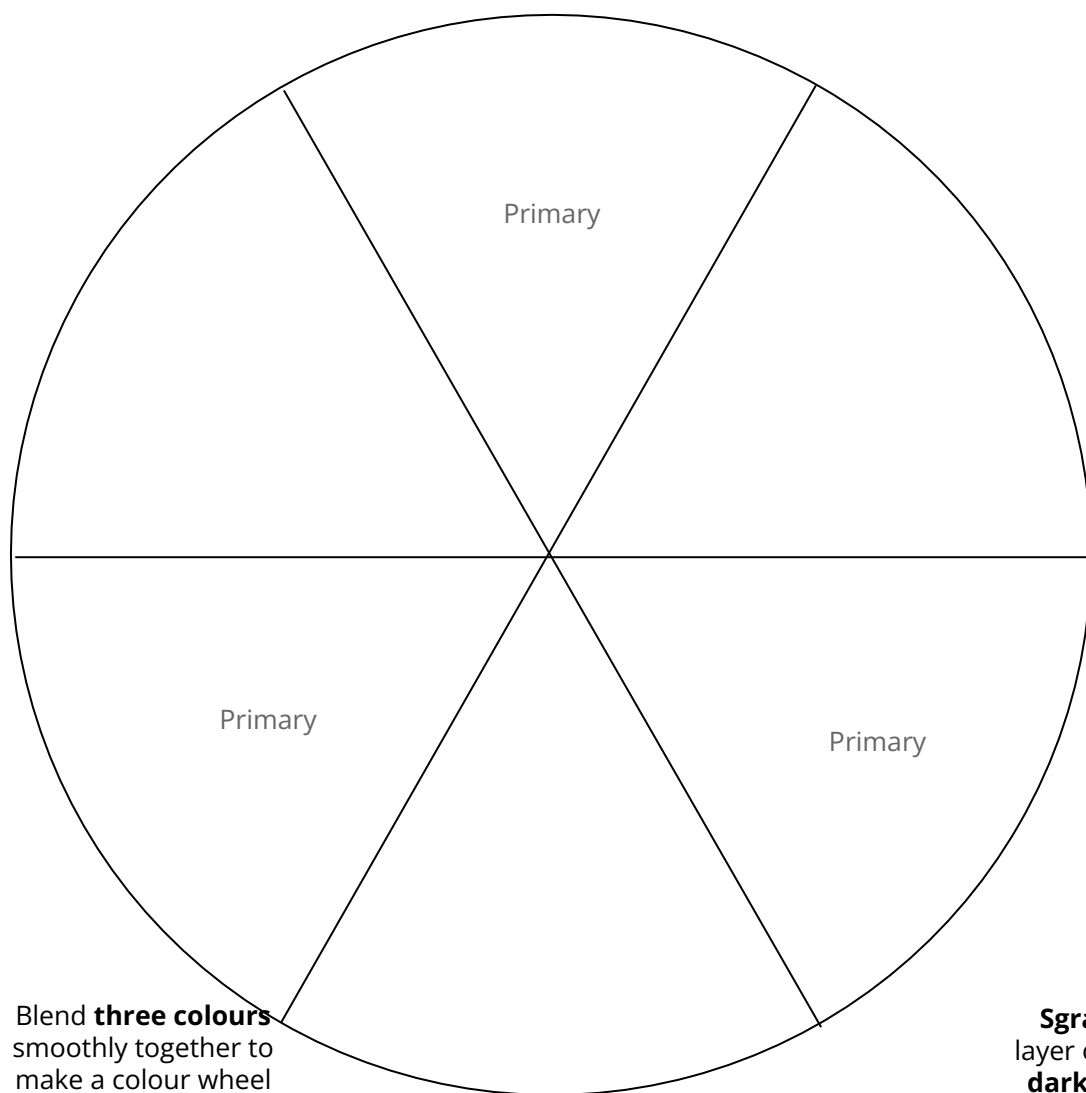
Blend **one colour** of pastel smoothly from dark to light



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



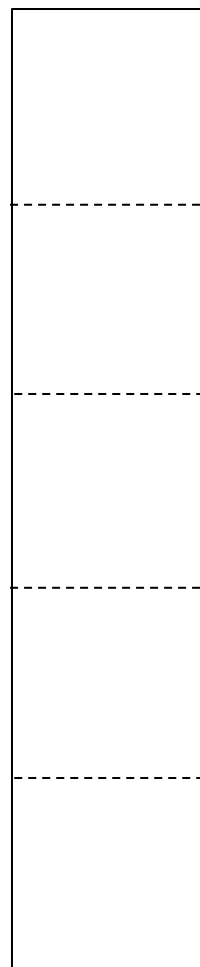
Blend **one colour + a dark colour** smoothly from dark to light



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

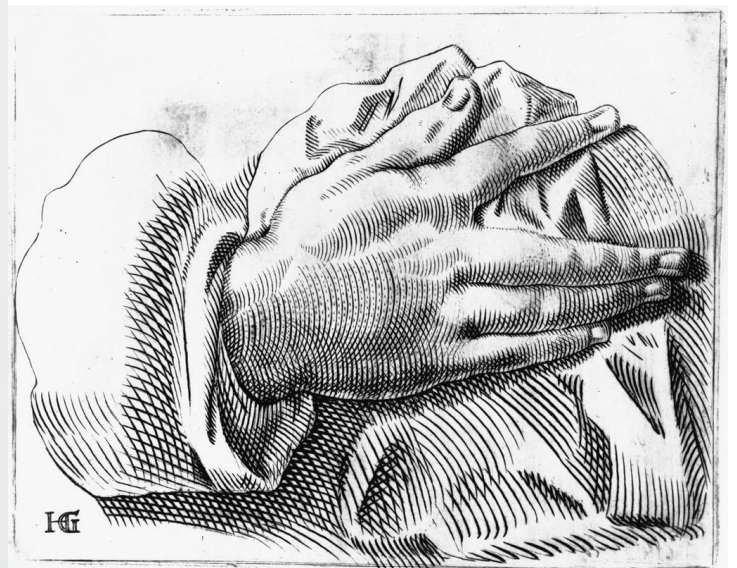
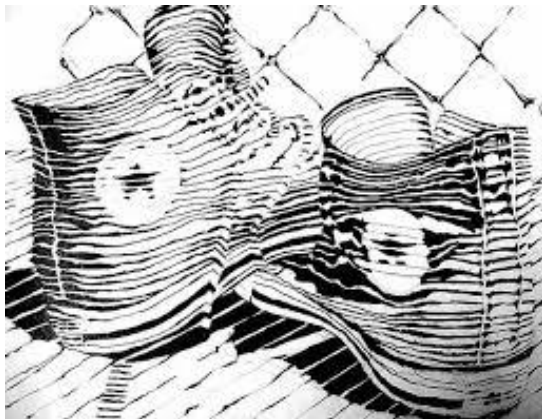
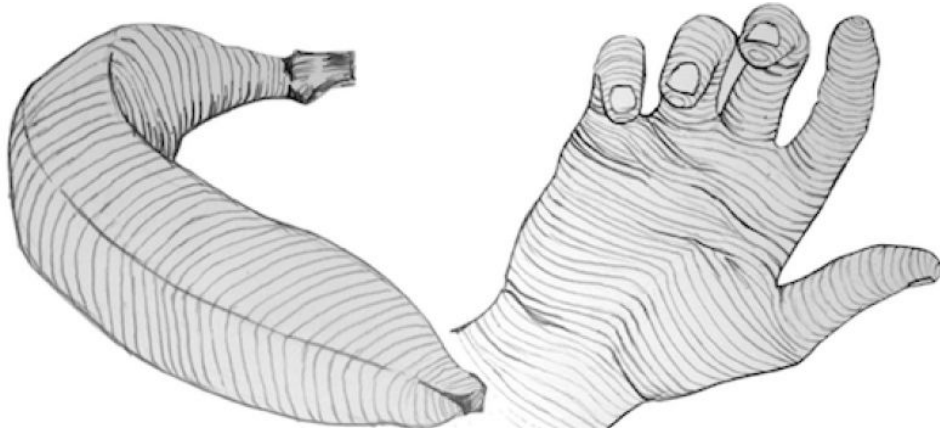
# Pastels

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!

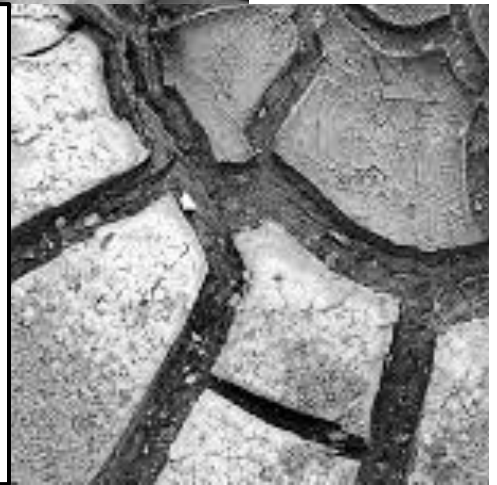
# Technique **Cross contour**



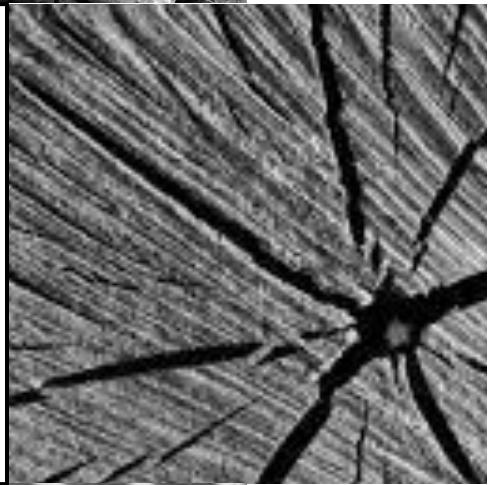
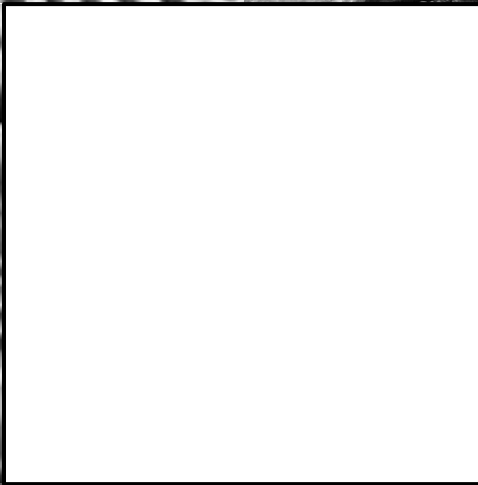
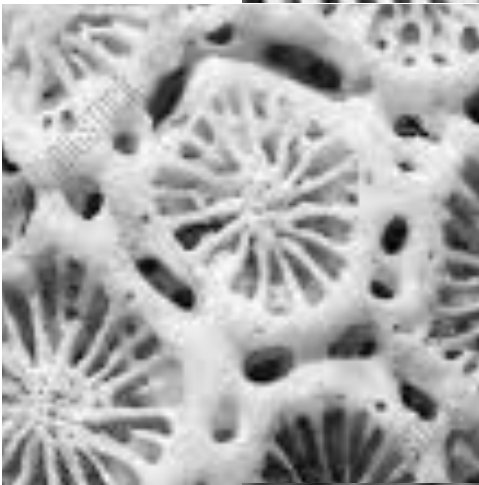
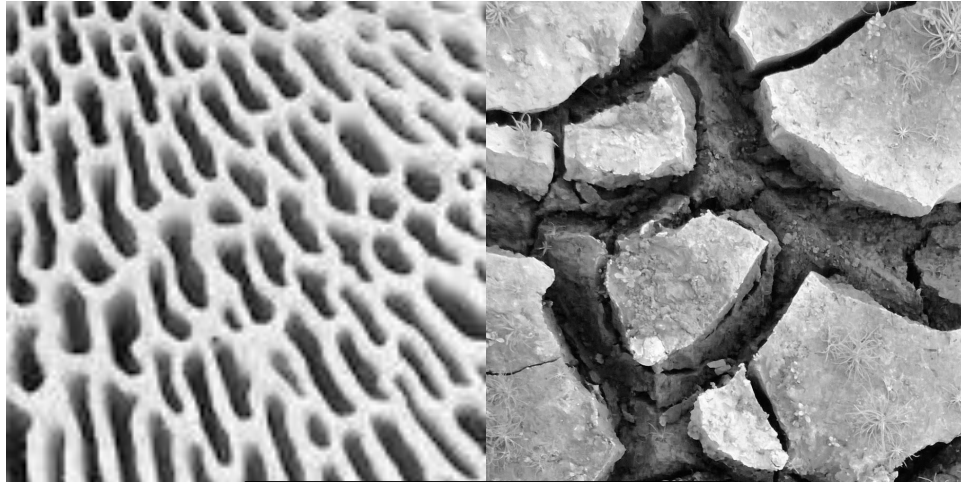
STUDY OF A HAND  
Anonymous Artists



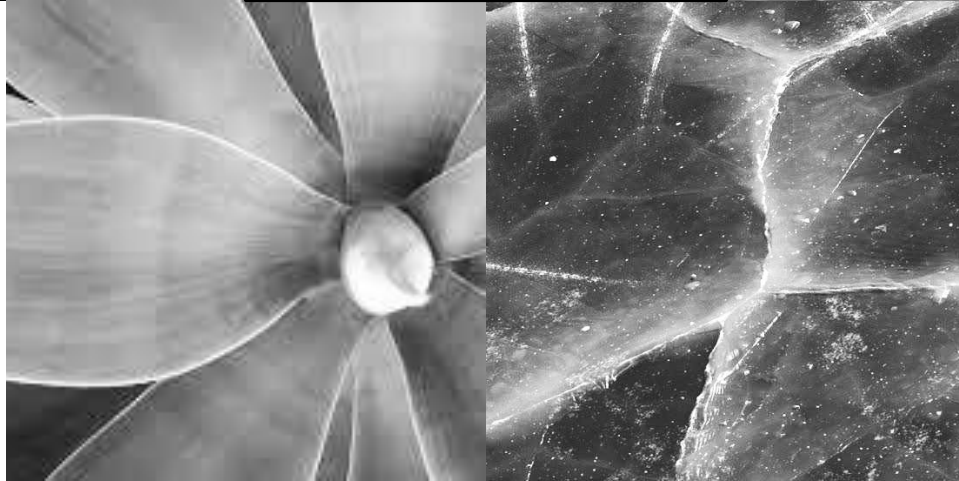
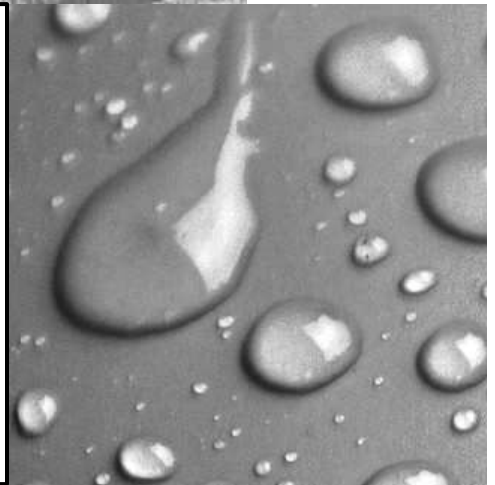
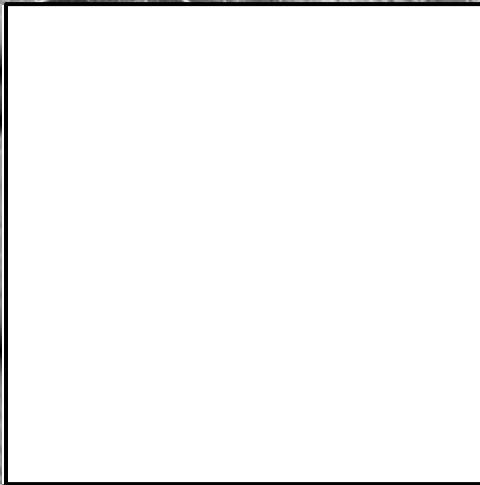
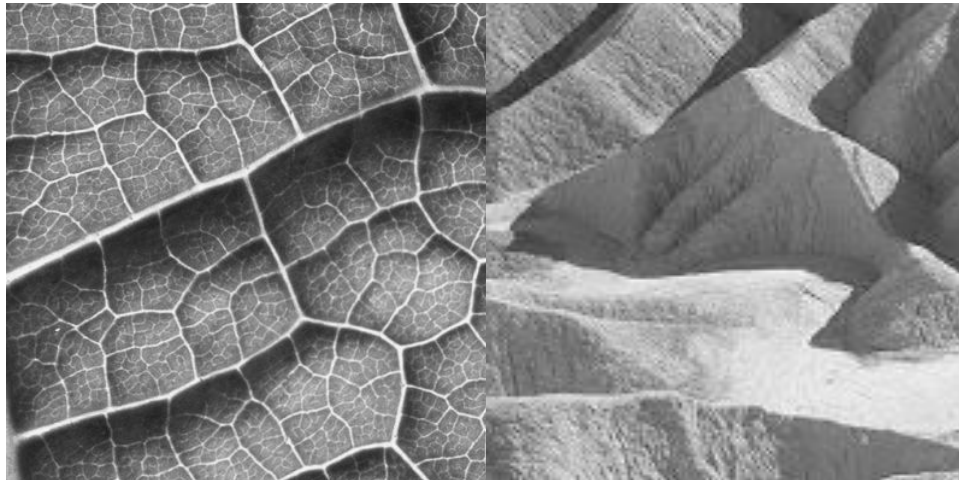
# Skill builder: **Texture in nature I**



## Skill builder: **Texture in nature II**



## Skill builder: **Texture in nature III**



# Creativity — Brainstorming practice I

## Креативност — Пракса размишљања И

**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.

Креативност се може научити. Највећа грешка за почетнике је покушај да све своје идеје задржите у глави. Вежбаћете да наведете велики број идеја како бисте унапредили своје креативне вештине.

- You will improve your ability to generate a large number of ideas.  
Побољшаћете своју способност да генеришете велики број идеја.
- 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.  
Побољшаћете своју способност да суспендујете пресуду све док ваша идеја не буде снимљена. Већина људи зауставља добре идеје док су им још у мислима.
- You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.  
Побољшаћете своју способност да намерно тражите необичне или специфичне идеје у вези са темом.

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

Ваша данашња тема: Ствари које су оштре, или које су вас наљутиле или фрустрирале

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

Када завршите, пребројите број идеја које сте генерисали: \_\_\_\_\_

# Creativity — Brainstorming practice II

## Креативност — Пракса размишљања ИИ

**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.

Креативност се може научити. Највећа грешка за почетнике је покушај да све своје идеје задржите у глави. Вежбаћете да наведете велики број идеја како бисте унапредили своје креативне вештине.

- You will improve your ability to generate a large number of ideas.  
Побољшаћете своју способност да генеришете велики број идеја.
- 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.  
Побољшаћете своју способност да суспендујете пресуду све док ваша идеја не буде снимљена. Већина људи зауставља добре идеје док су им још у мислима.
- You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.  
Побољшаћете своју способност да намерно тражите необичне или специфичне идеје у вези са темом.

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

Ваша тема данас: Ствари које су закривљене, или које су вас изненадиле или збуниле

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

Када завршите, пребројите број идеја које сте генерисали: \_\_\_\_\_

# Creativity — Brainstorming practice III

## Креативност — Пракса размишљања ИИИ

**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.

Креативност се може научити. Највећа грешка за почетнике је покушај да све своје идеје задржите у глави. Вежбаћете да наведете велики број идеја како бисте унапредили своје креативне вештине.

- You will improve your ability to generate a large number of ideas.  
Побољшаћете своју способност да генеришете велики број идеја.
- 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.  
Побољшаћете своју способност да суспендујете пресуду све док ваша идеја не буде снимљена. Већина људи зауставља добре идеје док су им још у мислима.
- You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.  
Побољшаћете своју способност да намерно тражите необичне или специфичне идеје у вези са темом.

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

Ваша данашња тема: Ствари које су одвратне, или због којих сте узнемирени или уплашени

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

Када завршите, пребројите број идеја које сте генерисали: \_\_\_\_\_

# **Creativity** — Things that you wish would change

## Креативност — Ствари које желите да се промене

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

Ове речи ће вам помоћи да развијете своју идеју за своју слику. Они ће ићи у правцу развоја ваше идеје.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

# Idea Development/Развој идеја

## 1 Generate ideas/Генеришите идеје

maximum of 50%/максимално 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.

Користите листе, веб мапу или једноставне цртеже да бисте дошли до ПУНО идеја! Ако већ имате идеју на уму, изаберите је као своју централну тему и проширите је. Пустите своје идеје да лутају - једна идеја води другој. Цртежи могу бити детаљи изворних слика, различитих гледишта, текстура, техничких експеримената итд.

Number of **words**/Број речи  $\rightarrow \text{___} \div 3 = \text{___} \%$

Number of **simple** sketches/Број једноставних скица  $\rightarrow \text{___} \times 2\% = \text{___} \%$

Number of **better** sketches/Број бољих скица  $\rightarrow \text{___} \times 4\% = \text{___} \%$

## 2 Select the best and join together ideas/Изаберите најбоље и спојите идеје

**Circle** the **best** ideas/Заокружите најбоље идеје

circled/заокружена = ☐ 5%

**Link** into **groups** of ideas/Повежите се у групе идеја

linked/повезан = ☐ 5%

## 3 Print reference images/3 Одштампајте референтне слике

maximum of 8 images

- Print **EIGHT** reference images so you can accurately observe the challenging parts of your artwork. Taking your 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.
- Одштампајте ОСАМ референтних слика како бисте могли прецизно да посматрате изазовне делове свог уметничког дела. Пожељно је да узмете своје и користите сопствене фотографије, али претраживање слика је такође у реду.
- Немојте једноставно копирати слику коју пронађете. Идеја је да уредите и комбинујете изворне слике да бисте креирали своје уметничко дело.
- Ако једноставно копирате слику, плагириате и зарадићете нулу за генерисање идеје и све критеријуме који укључују креативност у вашем коначном уметничком делу. До половине ваших слика могу бити цртежи, слике или друга уметничка дела других које можете користити као инспирацију.
- Остале слике морају бити реалистичне фотографије. Морате предати штампану копију слика да бисте зарадили оцене.

$\text{___}$  images/слике  $\times 5\%$

$= \text{___} \%$

# Idea Development/Развој идеја

## 4 Compositions/Композиције maximum of 10 thumbnails

- 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.
  - Selecting a colour scheme counts as a composition, and so do rough digital collages
- 
- Направите ТРИ цртежа сличица било где у одељку за развој идеја.
  - Они би требало да буду засновани на комбинацијама идеја које можете да направите.
  - Укључите своју позадину. Експериментишите са необичним угловима, гледиштима и аранжманима како бисте помогли да се ваше уметничко дело истакне.
  - Нацртајте оквир око сличица да бисте приказали ивице уметничког дела.
  - Избор шеме боја се рачуна као композиција, као и груби дигитални колажи

\_\_\_\_ thumbnails/сличице x 8%

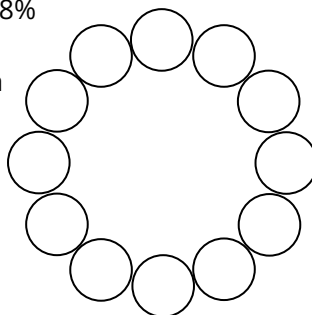
= \_\_\_\_%

\_\_\_\_ digital collages/дигитални колажи x 8%

= \_\_\_\_%

Selecting a **colour scheme**/Избор шеме боја

= □ 8%



## 5 Rough copy/Груба копија 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.**
- 
- Узмите најбоље идеје са својих сличица и комбинујте их у побољшану грубу копију.
  - Користите ово да разрадите грешке и побољшате своје вештине пре него што почнете са правом ствари.
  - Ако користите боју, користите боју или оловку у боји да покажете своју шему боја.
  - Нацртајте оквир да бисте приказали спољне ивице свог уметничког дела.
  - Не заборавите да изаберете композицију која није централна.

\_\_\_\_ drawing/цртеж x 25%

= \_\_\_\_%

**Total/Укупно = \_\_\_\_%**

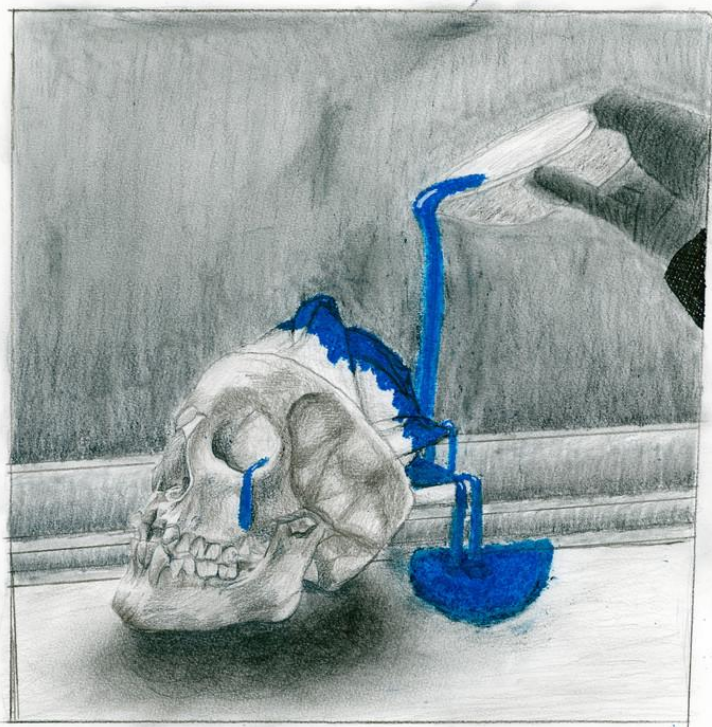
**NOTE:** If you simply copy a picture from the internet, your mark drops to 25%.

**НАПОМЕНА:** Ако једноставно копирате слику са интернета, ваша оцена пада на 25%.









Seth Bennett-Crundwell, 2022-23



Tia Eshetu, 2022-23



Jenny Morris, 2023-24



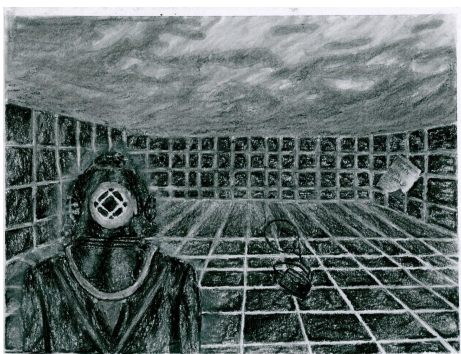
Jack Nehme, 2023-24



Lily Sin, 2022-23



Daisha Farmer, 2022-23



Sophia Hewitt, 2022-23



Ray Cleary, 2022-23

# Texture drawing goal-setting

\_\_\_\_/10

## Постављање циљева цртања текстуре

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.

На крају сваког часа, одвојите време да напишете свој циљ за следећи час. Ваш уметнички рад ће бити означен на основу ваших техничких вештина за материјале за цртање које сте одабрали, ваше способности да креирате визуелну текстуру и колико добро стварате уравнотежену, нецентралну композицију. Имајте на уму ове критеријуме када бирате свој циљ.

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

Будите конкретни: на које делове свог цртежа се фокусирасте? Које вештине цртања су вам најпотребније да бисте то урадили?

- |   |  |   |
|---|--|---|
| → | <b>What</b> should be <b>improved</b> and <b>where</b> :<br>Шта треба побољшати и где: | <i>"Look for <b>more texture</b> in the <b>bark of the trees</b>"</i><br>„Потражите више текстуре у кори дрвећа“                |
| → | <b>What</b> should be <b>improved</b> and <b>where</b> :<br>Шта треба побољшати и где: | <i>"I need to <b>darken the grey</b> of the <b>sky</b>"</i><br>„Треба да потамним сивило неба“                                  |
| → | <b>What</b> can be <b>added</b> and <b>where</b> :<br>Шта се може додати и где:        | <i>"I should <b>add some texture</b> to the <b>rocks</b> in the front"</i><br>„Требало би да додам мало текстуре камењу испред“ |
| → | What you can do to <b>catch up</b> :<br>Шта можете да урадите да надокнадите:          | <i>"I need to <b>take my drawing home</b> this weekend."</i><br>„Морам да понесем свој цртеж кући овог викенда.“                |

1.

2.

3.

4.

5.

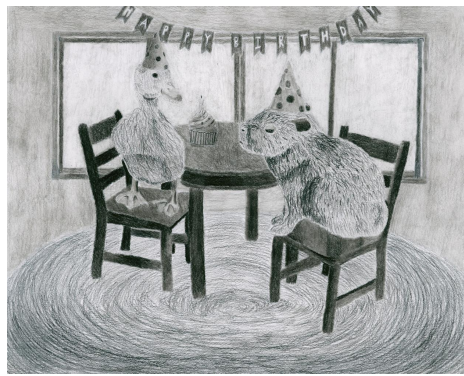
6.

7.

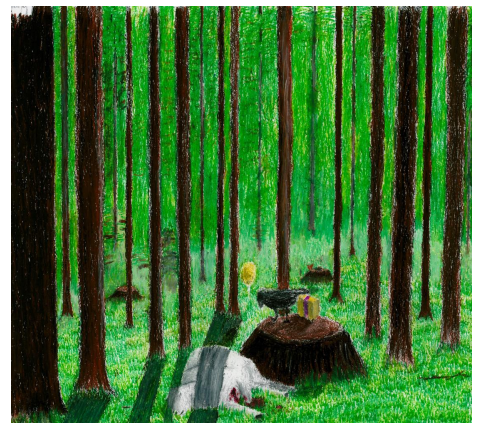
8.



Ziyao Ding, 2023-24



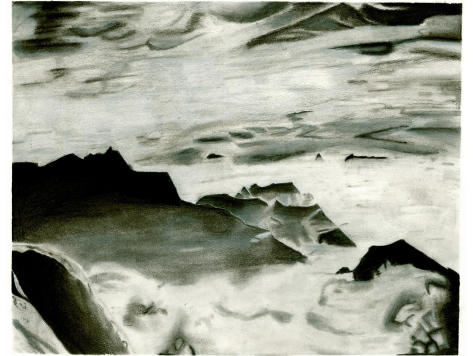
Julia Chiasson, 2023-24



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



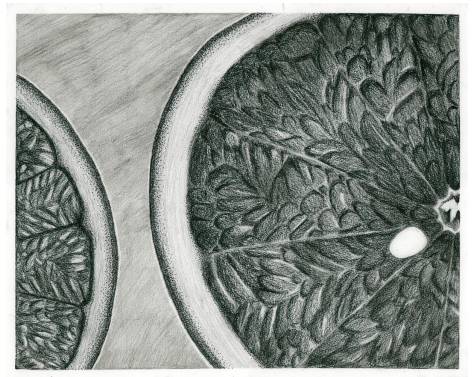
Maia Menard, 2023-24



Tony Nguyen, 2023-24



Sadie Buxton, 2023-24



Brooklyn Walker, 2023-24