

Ella Stockley-Smith, 2022-23

Jo Scanlan-Casey, 2022-23

Gabriel Espinoza, 2022-23

Avery Myette, 2022-23

Liah Boddie, 2022-23

Sophia Hewitt, 2022-23

Painting

___/10 Idea development

___/10 Feedback

Criteria for your finished painting:

Creativity/observation:

Make something that is insightful, well-observed, creative, or unexpected.

Painting technique: Colour mixing, and variety of quality marks and brushstrokes.

blending → pattern → texture → painterliness

Composition:

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

Lots of layers improve your depth of colour and overall detail. -YJ

Do as many brushstrokes as possible while blending colors together. -SH

Plan your colours out ahead of time. When doing a large portion, making a large amount of your mixed color helps to keep colours consistent and avoids having to remix them. Be cautious of how much paint you use. If you use too much the paper can take a heavy hit. -JH

When free painting with acrylics it is best to paint quick and sometimes mix paint on the painting itself. - AD

Your painting doesn't have to be realistic so don't freak out when it does not look like a photograph. Balance your lights and darks too. It can change the painting completely. -EM

Paint darker sections first then add lighter parts on top when adding shadows. It looks better than adding darker on top of light. -MC

Explore new brushstrokes. It will help. -BB

If you are having trouble blending acrylic, take water to wet paint. Paint in the direction of the object (if a flower petal flows points down, don't pull your paintbrush sideways.) Don't count on being able to make fine details, no matter what paint you use. -AS

Starting a painting, one should generally build up the entire scene at once, leaving the details until the end. Also color composition is just as important as the entire overall composition. -DM

Be patient with your paint. The colours can be mixed and essentially ruined if you do not take your time. Also the less rushed you are, the better results you will get and the better you will feel. -SW

Lay paint on so thick that it doesn't seem like it is going to dry. Work in thick layers without letting the paint dry between layers of detail. -TV

To achieve the best shading, avoid mixing colours with black and instead consider mixing a small amount of background colour with the foreground colour - it helps the subject "blend in" without disappearing into the background. -MS

While painting, try to add different sized brush strokes and add different textures to each individual section of your painting. Also think of creative colour schemes. -AA

Use lots of different brushstrokes. Try to develop your own style. Practice. Just start painting - you can always add more layers. -LS

Advice from former students
Painting

Painting evaluation

تقييم اللوحة

Creativity and Observation

Make something that is: unusual, unique, thoughtful, or very well-observed. Your artwork should communicate its idea well whether your idea is "a person can be lonely, even in a crowd," or "the petals of flowers are delicate, varied, and unbelievably beautiful."

A range of approaches works here: **insightful ← well-observed = creative → unexpected**

الإبداع والمراقبة: أصنع شيئا ما: غير عادية، فريدة من نوعها، ومدروس، أو جدا لاحظ جيدا. الأعمال الفنية الخاصة بك ينبغي أن تواصل انها فكرة جيدة عما إذا كان لديك فكرة "يمكن للشخص أن يكون وحيدا، حتى في حشد من الناس"، أو "بتلات الزهور هي حساسة، اختلفت، وجميلة بشكل لا يصدق."

وهناك مجموعة من النهج يعمل هنا: الثاقبة ← احظ جيدا = خلاقية → غير متوقع

Quality of brushwork

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

Some brushstrokes are better: **blending → pattern → texture → painterliness**

تقنية الرسم: خلط مدروس للألوان بما في ذلك الرمادي، ومطلبي بمجموعة متنوعة من علامات الجودة وضربات الفرشاة.

بعض ضربات على نحو أفضل: مزج → → نمط نسيج → painterliness.

Composition

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

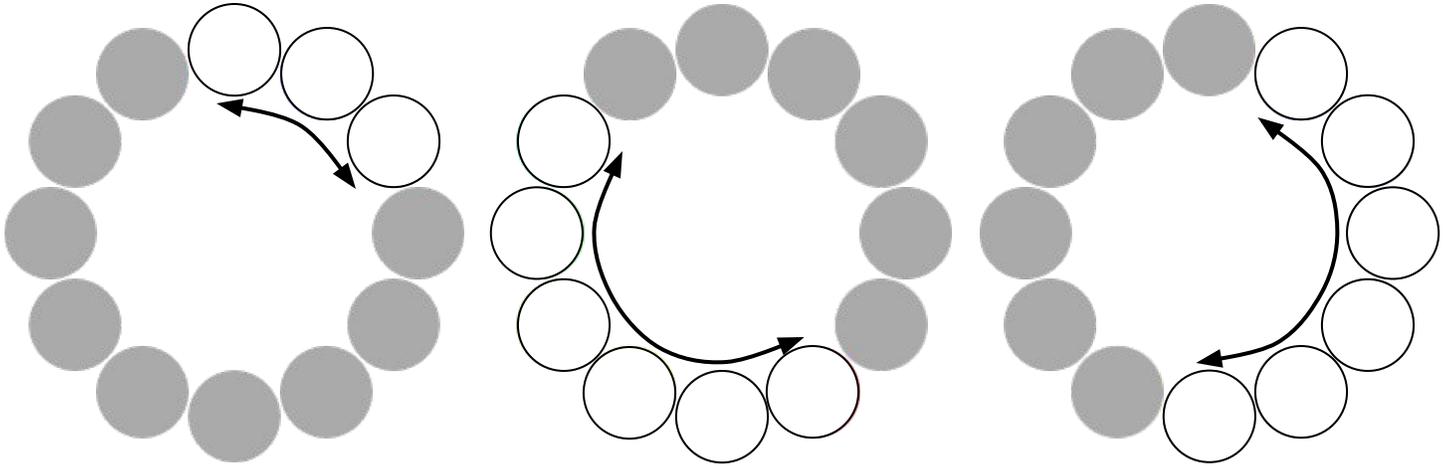
التركيب: يجب إنشاء اللوحة التي تستخدم نظام ألوان واضحة وغير قابلة للوسط، ومتوازنة بشكل جيد.

Painting basics: Colour schemes

أساسيات الرسم: أنظمة الألوان

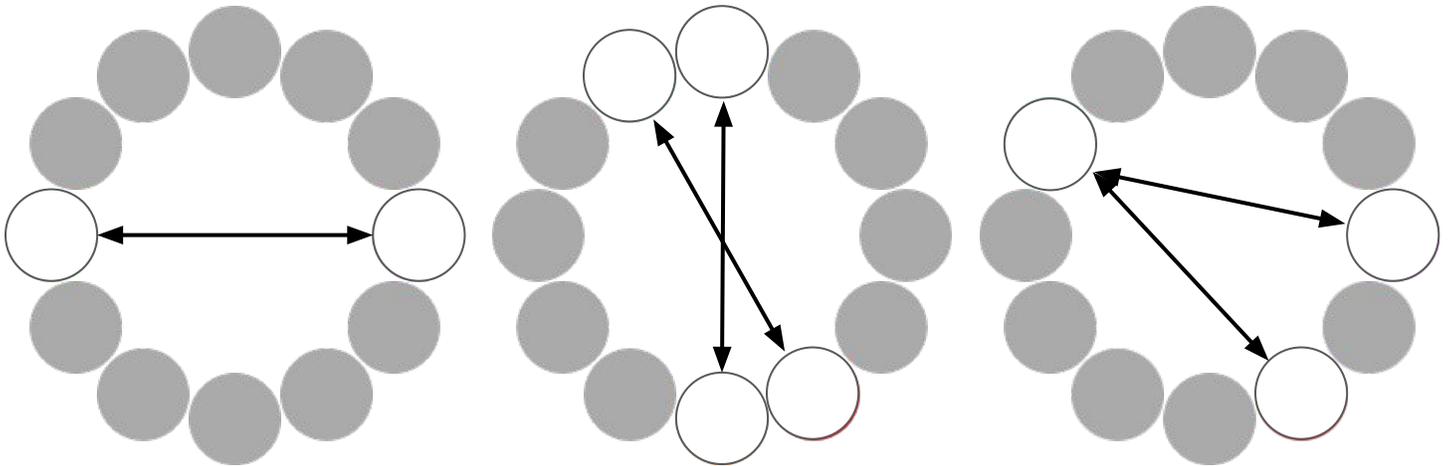
Please paint the **correct colours** in the **white circles**. Use your colour wheel as a guide.

يرجى رسم الألوان الصحيحة في الدوائر البيضاء، استخدم عجلة الألوان كدليل.

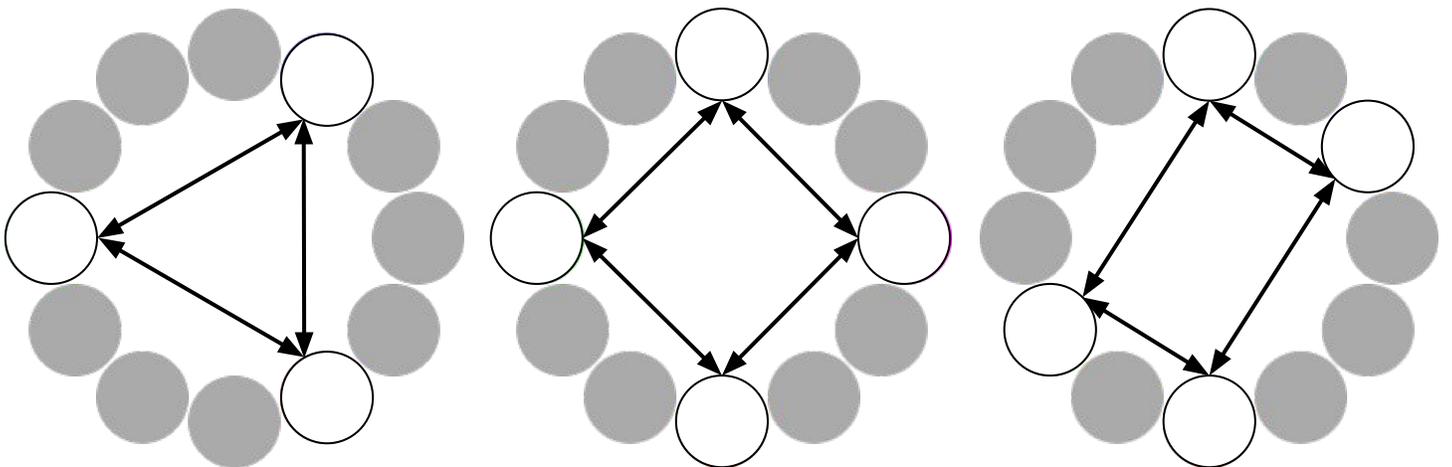
Analogous colours create a feeling of beauty and harmony. They are close on the colour wheel.

تخلق الألوان المتماثلة شعورًا بالجمال والانسجام، فهي قريبة من عجلة الألوان.

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

تخلق الألوان المكملة شعورًا بالصراع والطاقة، فهي متضادة في عجلة الألوان.

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

تتضمن الاحتمالات الأخرى نظام ألوان مثلثًا أو مربعًا أو مستطيلًا، فهي توصل التوازن.

Painting basics - Colour wheel

Name:

اللوحة أساسيات - عجلة الألوان

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

مزيج الألوان بعناية - يجب أن يكون لتدفق حتى بين الألوان

Use saturated colours — you should not be able to see the gray lines and writing underneath

استخدام الألوان المشبعة - يجب أن لا تكون قادرا على رؤية خطوط رمادية والكتابة تحت

Do not add outlines — outlines break down colour flow and flatten things

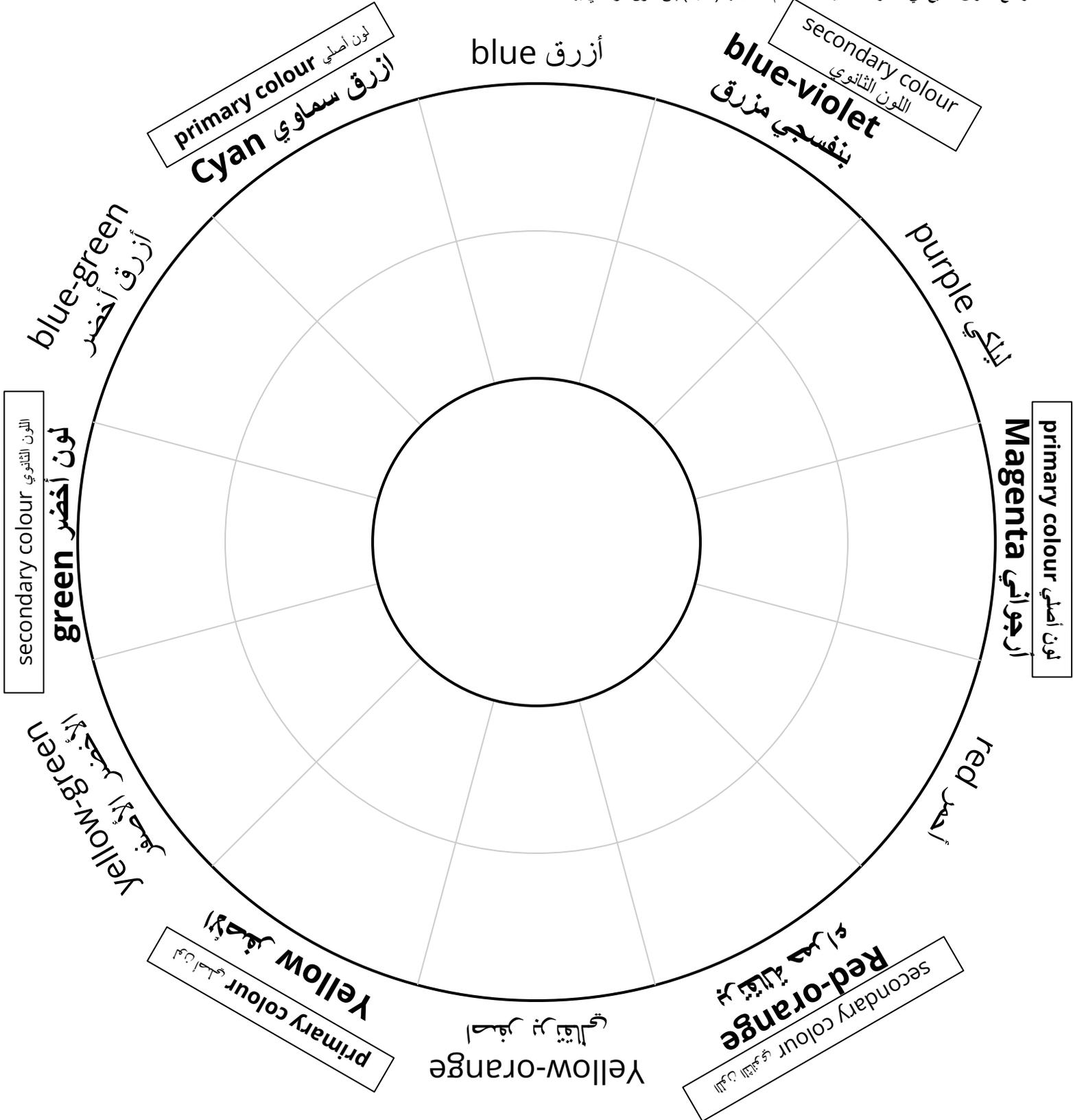
لا تقم بإضافة الخطوط العريضة - الخطوط العريضة كسر تدفق اللون وأشياء تتسطح

Apply your colours smoothly and carefully

تطبيق الألوان بشكل سلس ودقيق

Put desaturated colours in the inside circle — use its complement (opposite) to grey it out

وضع الألوان مشبع في الدائرة الداخلية - استخدام مكمّل لها (مقابل) إلى اللون الرمادي بها

Wet-on-dry

رطب على جاف

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

أضف الطلاء إلى فرشاةك وأضفه إلى الورق الجاف كالمعتاد.

Mix different colours while you work.

امزج الألوان المختلفة أثناء العمل

Pointillism (dots and dashes)

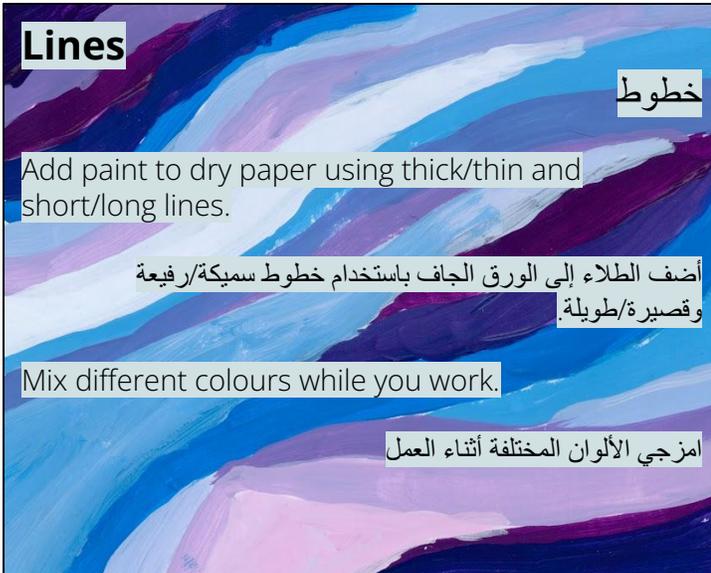
النقطية (النقاط والشرطات)

Add paint to dry paper using dabs and short brushstrokes.

أضف الطلاء إلى الورق الجاف باستخدام اللمسات وضربات الفرشاة القصيرة

Mix different colours while you work.

امزج الألوان المختلفة أثناء العمل

Lines

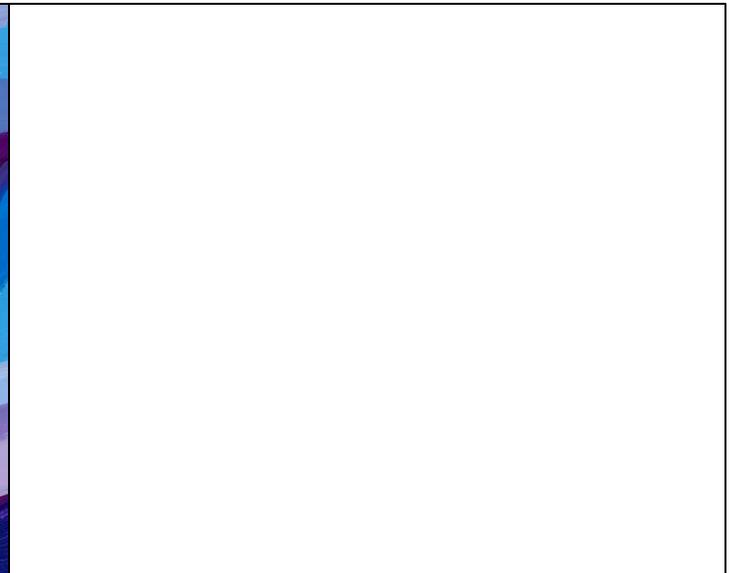
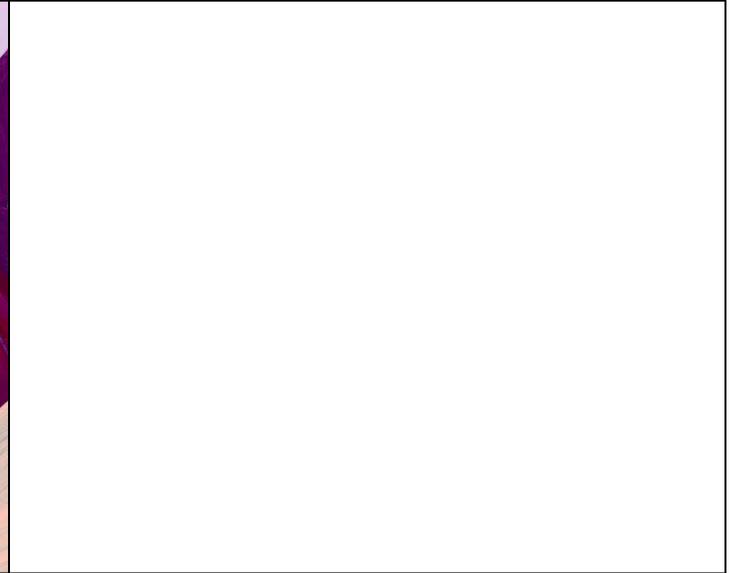
خطوط

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

أضف الطلاء إلى الورق الجاف باستخدام خطوط سميكة/رفيعة وقصيرة/طويلة.

Mix different colours while you work.

امزج الألوان المختلفة أثناء العمل

Dry brush

الفرشاة الجافة

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

استخدم ورق القصاصات أو منشفة ورقية لإزالة الطلاء الزائد من الفرشاة، ثم ارسم خطوطًا مخدوشة على الورق الجاف

Mix different colours while you work.

امزج الألوان المختلفة أثناء العمل

Glazing

تزيج

Put down a layer of colour and let it dry. Then mix some transparent paint and paint over on top of the first layer to adjust the colour.

ضعي طبقة من اللون واتركيها حتى تجف، ثم قومي بخلط بعض الطلاء الشفاف ثم دهنيه فوق الطبقة الأولى لضبط اللون.

Wet-on-wet blending

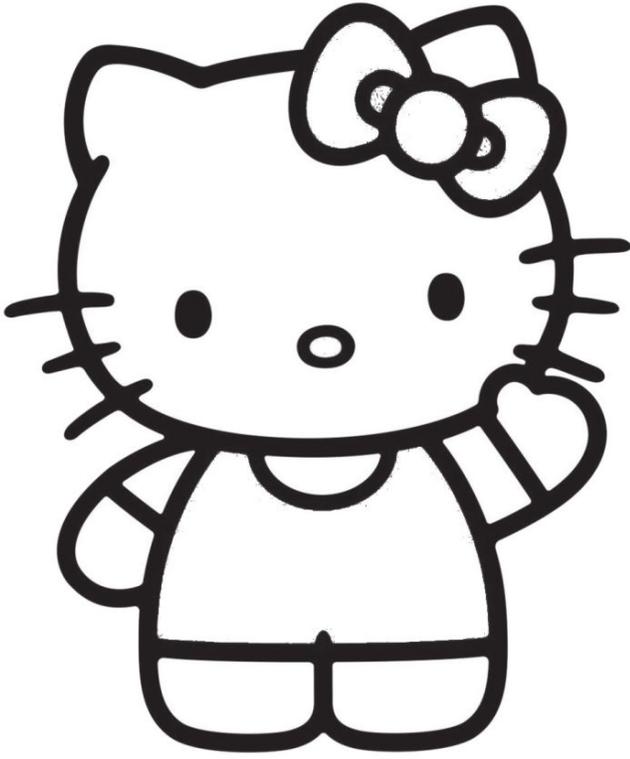
مزج رطب على رطب

Mix a together two colours on your palettes. Put down an area of wet paint, and then quickly blend in a different colour before they both dry out.

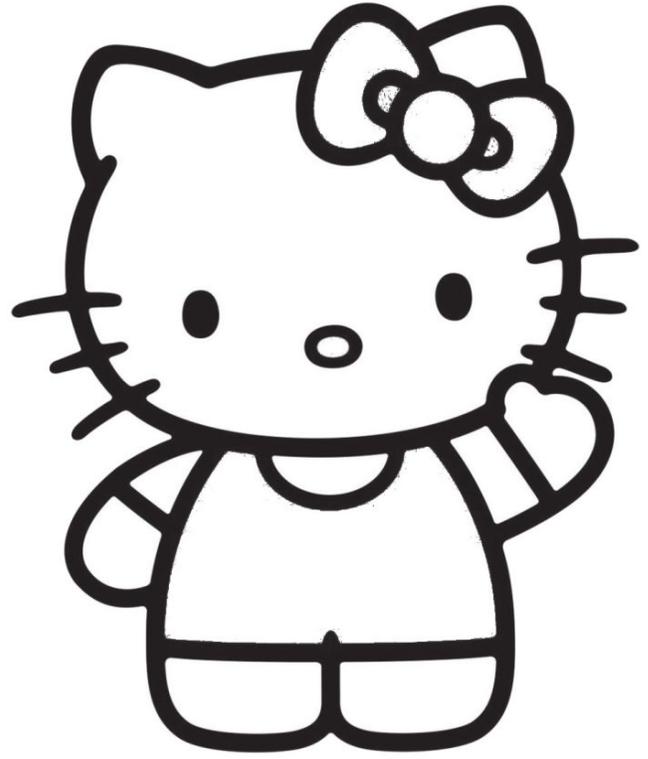
امزج لونين معًا على لوحات الألوان الخاصة بك، ثم ضع مساحة من الطلاء المبلل، ثم امزجها بسرعة بلون مختلف قبل أن يجف كلاهما.

Painting skill builder: **Colour and Emotion**

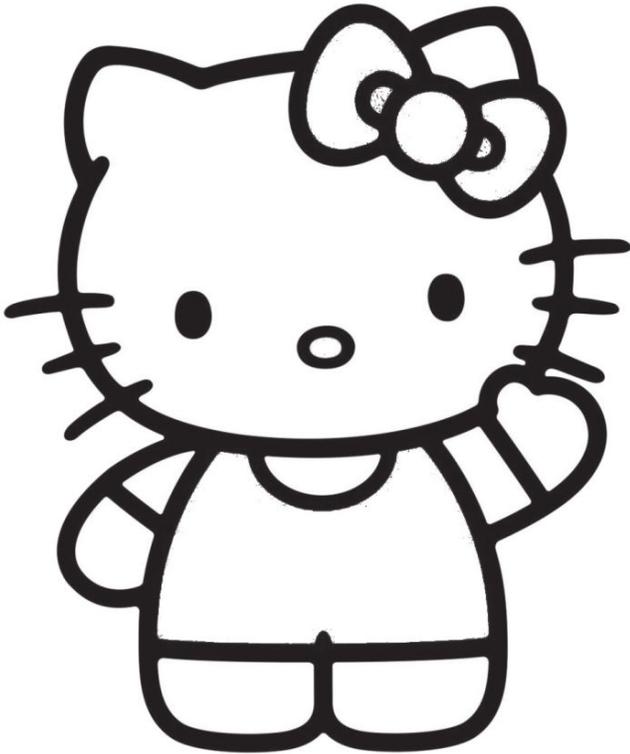
منشئ مهارات الرسم: اللون والعاطفة

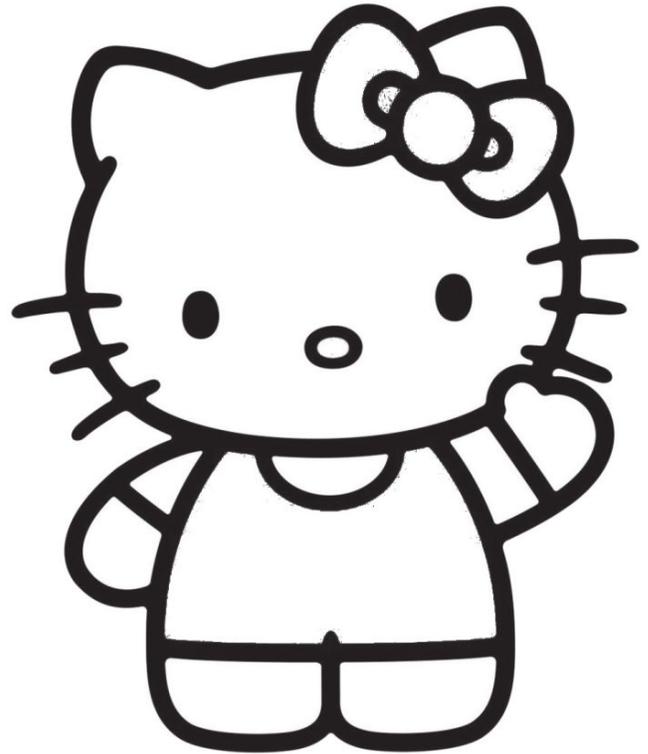
Anger
الغضب

Calm
هادئ

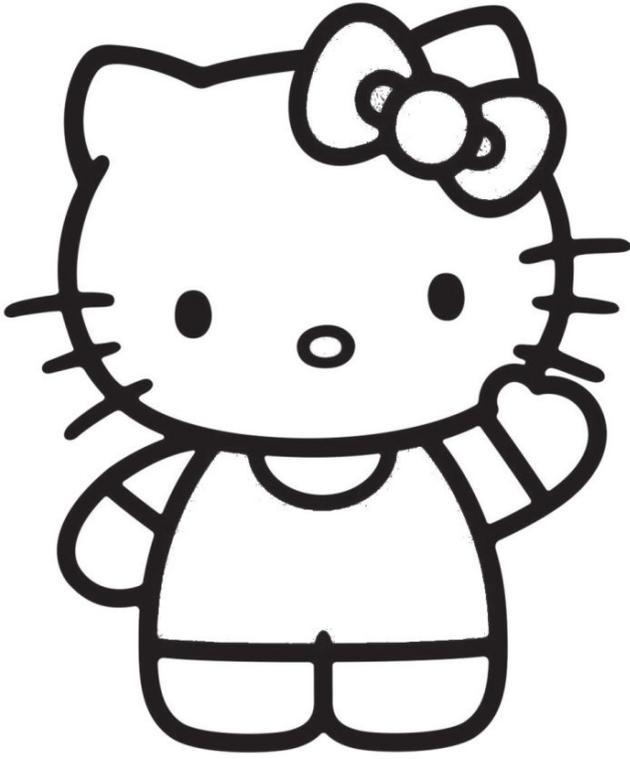
Depression
اكتئاب

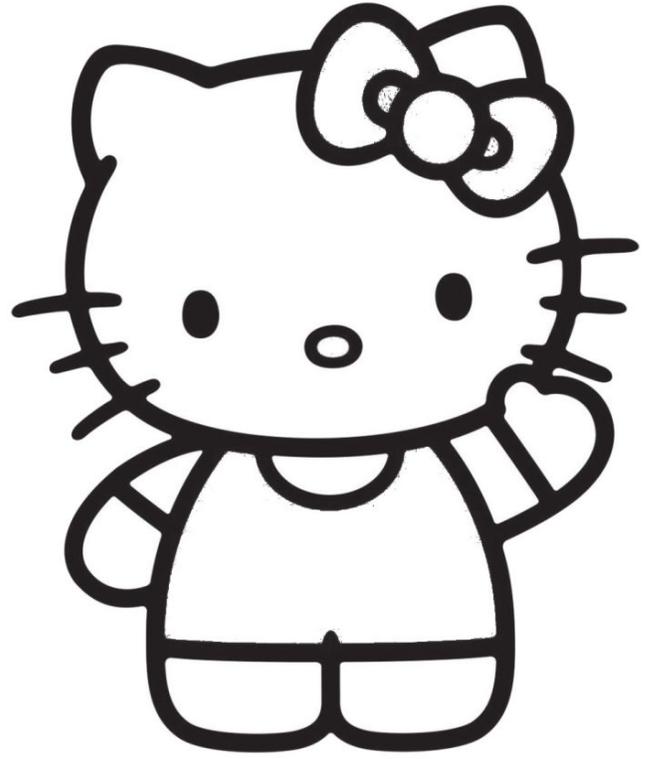
Excitement
الإثارة

It is not what you say, but how you say it. Paint each cat using the exact colours and brushstrokes needed to communicate each emotion. Work fast: you have about 10 minutes for each one.

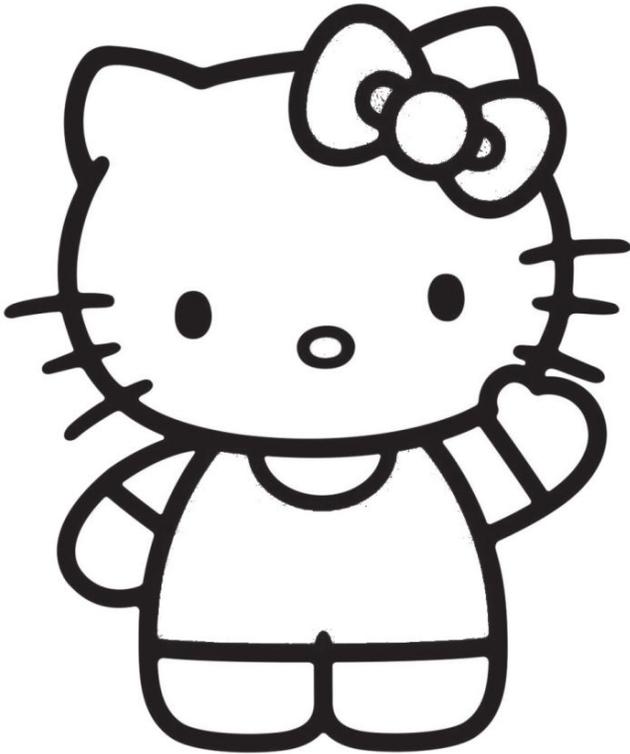
لا يتعلق الأمر بما تقوله، بل كيف تقوله. قم برسم كل قطة باستخدام الألوان الدقيقة وضربات الفرشاة اللازمة لتوصيل كل مشاعر. اعمل بسرعة: لديك حوالي 10 دقائق لكل واحدة.

Confusion
ارتباك

Joy
مرح

Love
حب

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

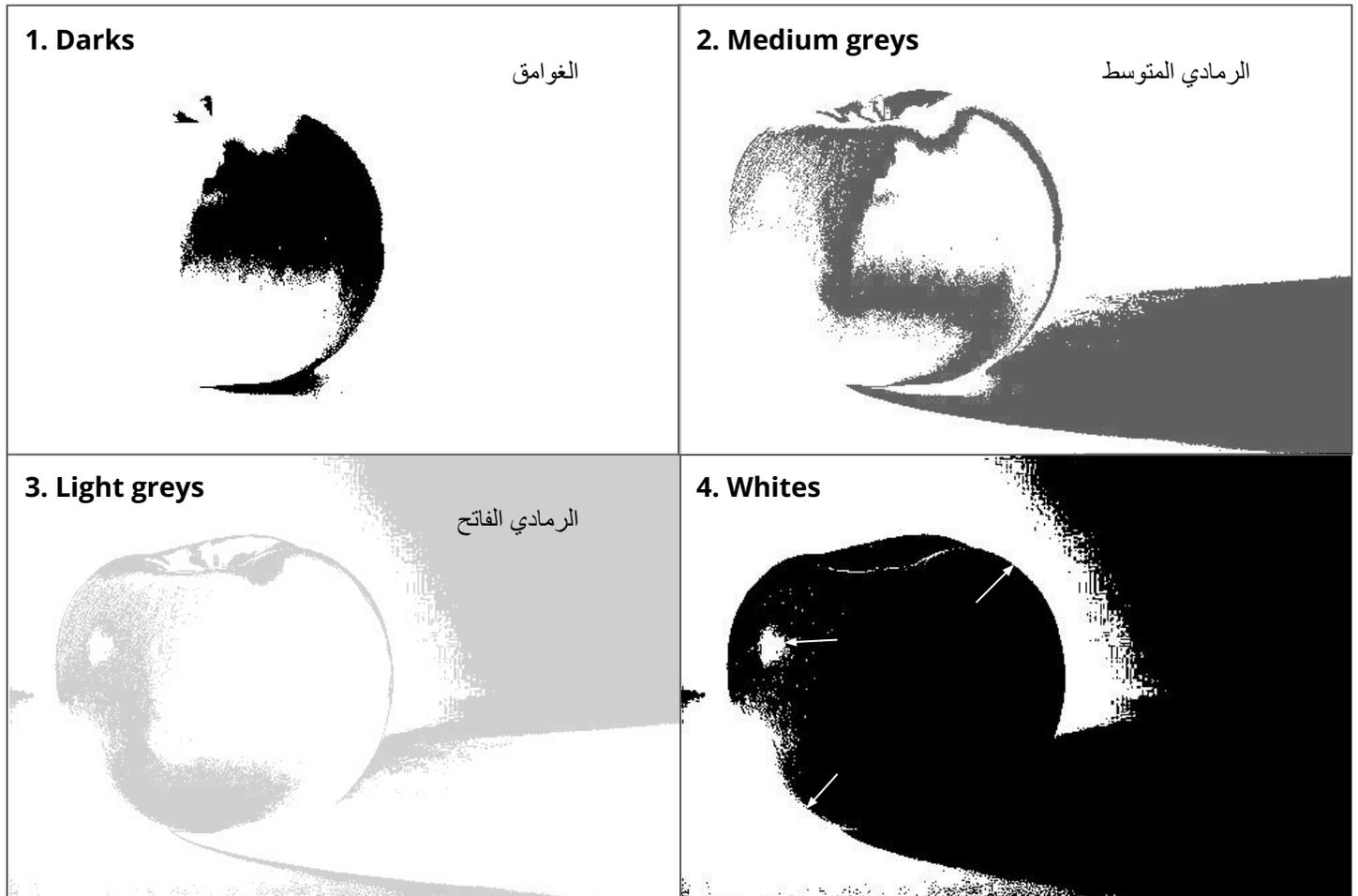
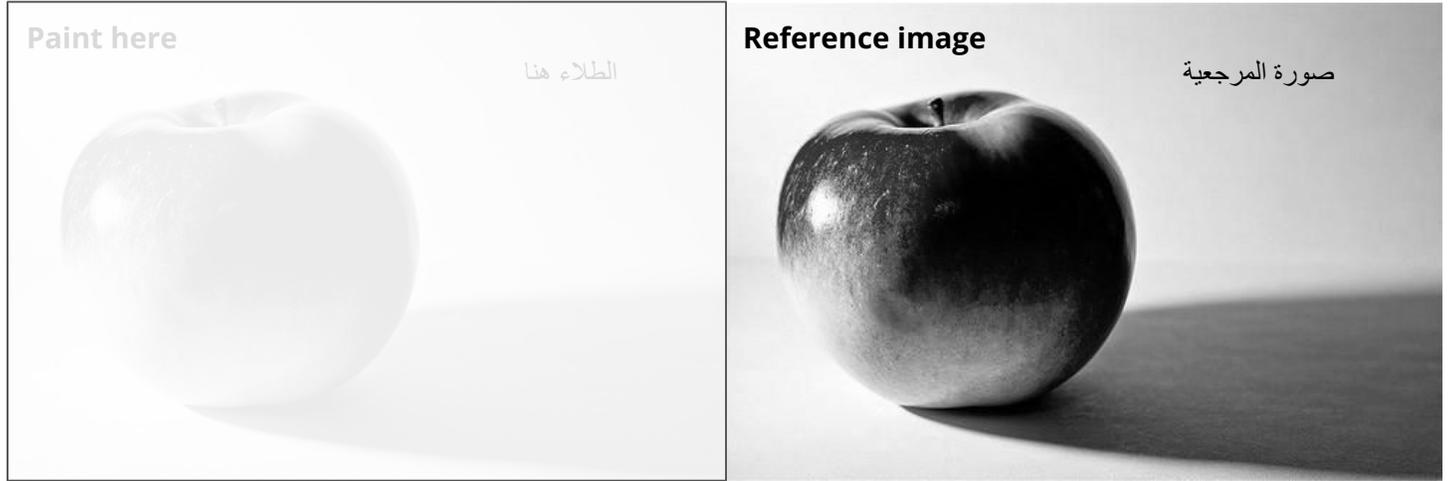
سينقلك رمز الاستجابة السريعة هذا إلى ملف PDF يعرض أمثلة الألوان والعاطفة.

Acrylic painting basics - Apple

أساسيات الرسم بالأكريليك - أبل

Choose a colour scheme before you begin. Mix up your four steps of paint before you start. You might want to paint on top of the pictures at the bottom of the page first.

اختر نظام ألوان قبل أن تبدأ، امزج خطوات الطلاء الأربع قبل أن تبدأ. قد ترغب في الطلاء أعلى الصور الموجودة أسفل الصفحة أولاً.

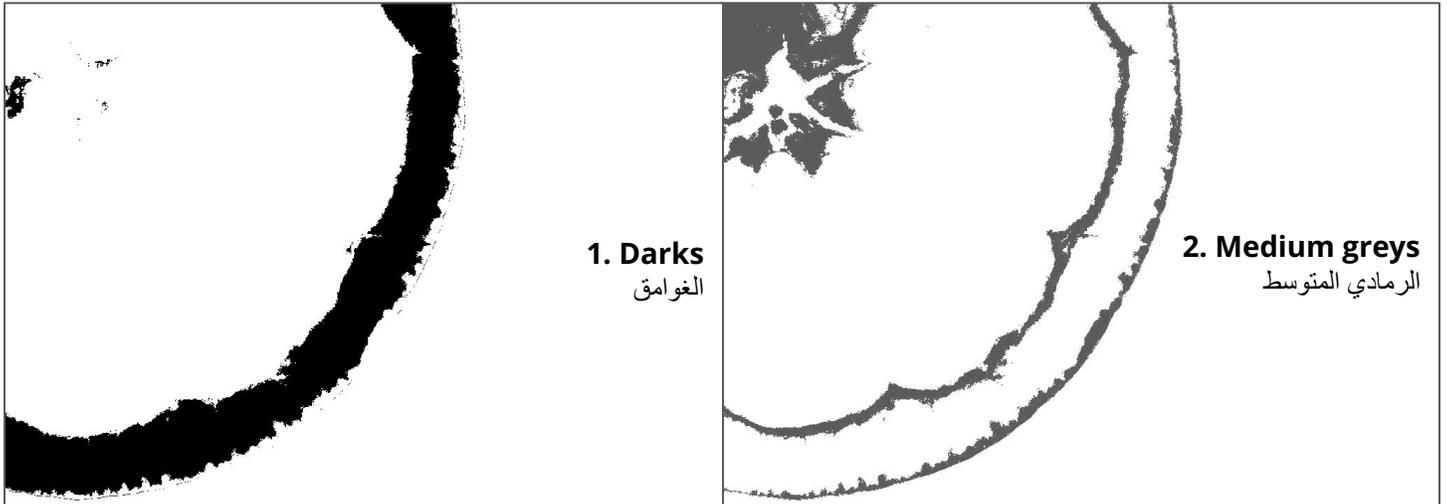

Acrylic painting basics - Orange

أساسيات الرسم بالأكريليك - برتقالي

Choose a colour scheme before you begin. Mix up your four steps of paint before you start. You might want to paint on top of the pictures at the bottom of the page first.

اختر نظام ألوان قبل أن تبدأ، امزج خطوات الطلاء الأربع قبل أن تبدأ. قد ترغب في الطلاء أعلى الصور الموجودة أسفل الصفحة أولاً.

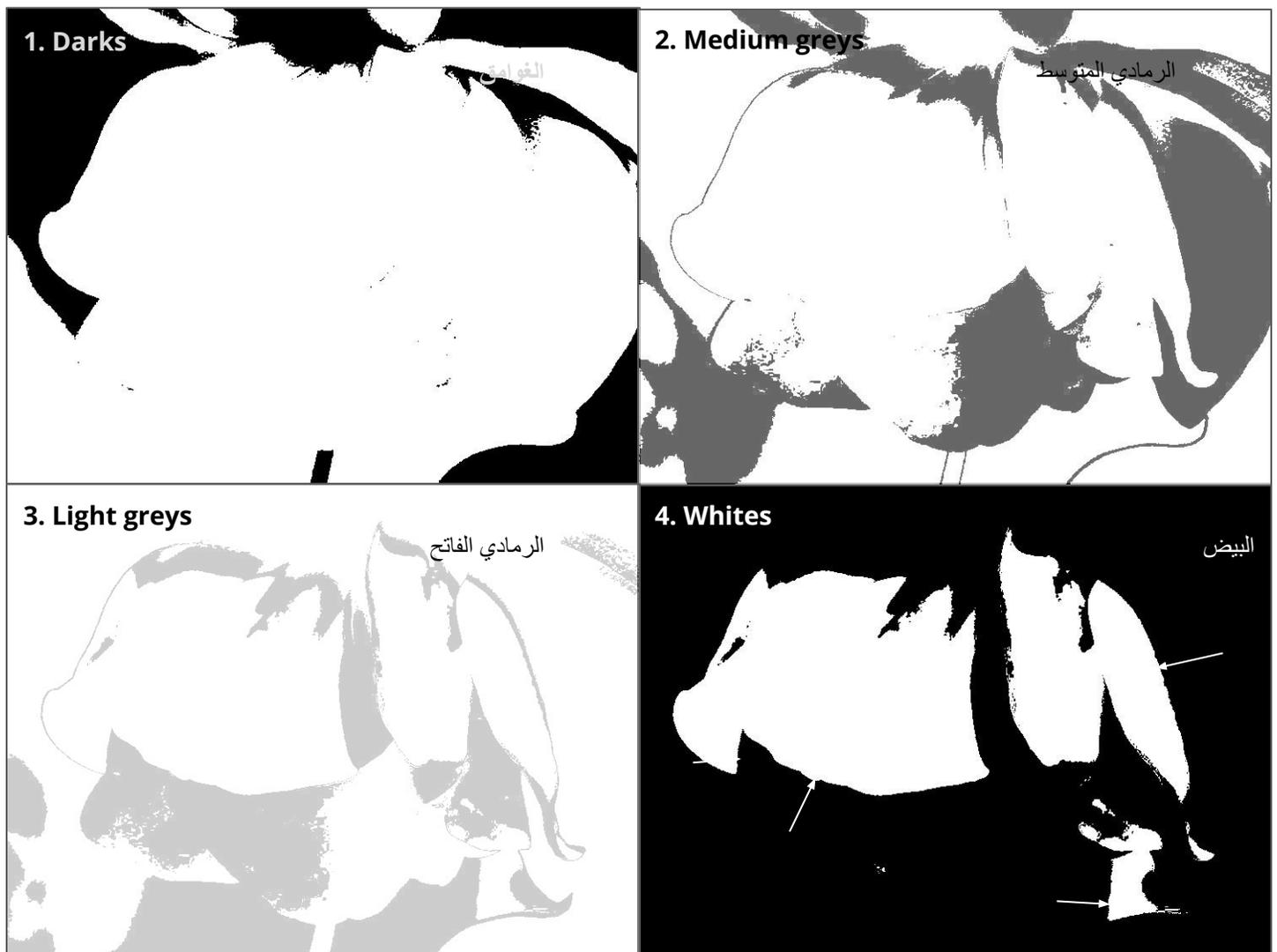

Acrylic painting basics - Flower

أساسيات الرسم بالأكريليك - الزهرة

Choose a colour scheme before you begin. Mix up your four steps of paint before you start. You might want to paint on top of the pictures at the bottom of the page first.

اختر نظام ألوان قبل أن تبدأ، امزج خطوات الطلاء الأربع قبل أن تبدأ. قد ترغب في الطلاء أعلى الصور الموجودة أسفل الصفحة أولاً.

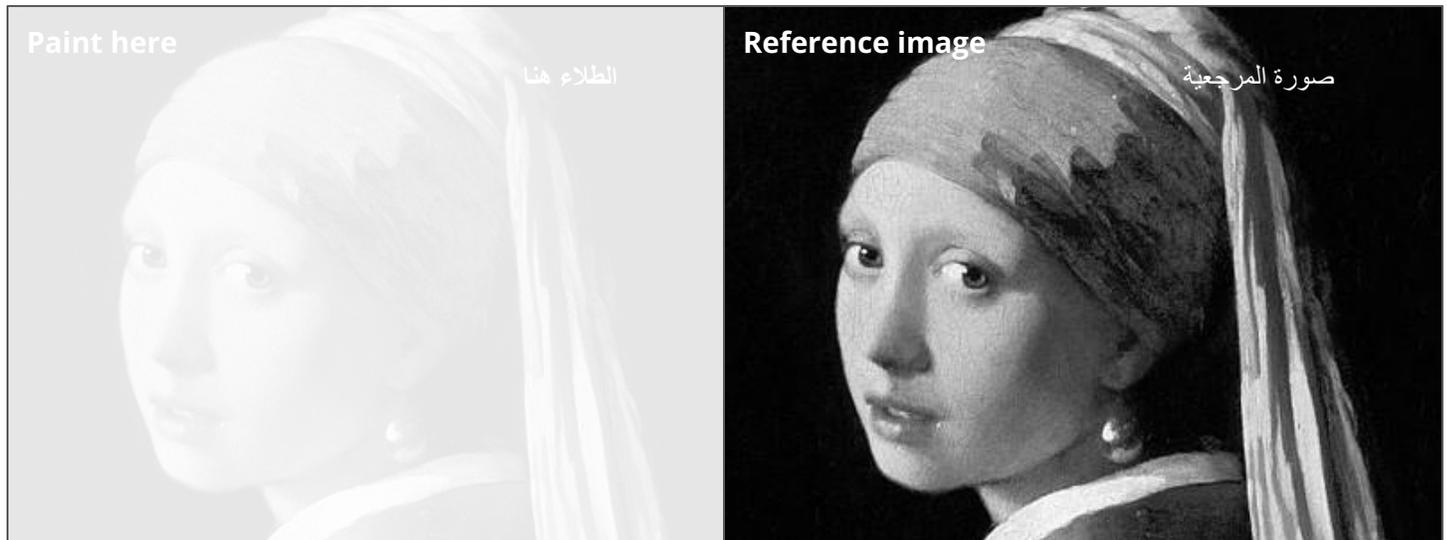

Acrylic painting basics - Vermeer

أساسيات الرسم بالأكريليك - فيرمير

Choose a colour scheme before you begin. Mix up your four steps of paint before you start. You might want to paint on top of the pictures at the bottom of the page first.

اختر نظام ألوان قبل أن تبدأ، امزج خطوات الطلاء الأربع قبل أن تبدأ. قد ترغب في الطلاء أعلى الصور الموجودة أسفل الصفحة أولاً.

توليد الأفكار - بحد أقصى 50 %

1 Generate ideas — maximum of 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.

استخدام خريطة الويب القوائم، أو رسومات بسيطة لتأتي مع الكثير من الأفكار! إذا كان لديك بالفعل فكرة في العقل، واختيار هذا كموضوع مركزي وتوسيع عليه. دع أفكارك بهيمون على وجوههم - واحد يؤدي فكرة إلى أخرى. يمكن أن تكون الرسومات تفاصيل مصدر الصور، وجهات نظر مختلفة، والقوام، والتجارب الفنية، الخ

عدد الكلمات → $\text{عدد الكلمات} \div 3 = \text{عدد الكلمات} \%$

عدد الرسومات البسيطة → $\text{عدد الرسومات البسيطة} \times 2\% = \text{عدد الرسومات البسيطة} \%$

عدد من الرسومات أفضل → $\text{عدد من الرسومات أفضل} \times 4\% = \text{عدد من الرسومات أفضل} \%$

2 Select the best and join together ideas

حدد أفضل الأفكار وانضم إليهم معاً

Circle the **best** ideas circled = 5%

ضع دائرة حول أفضل الأفكار: دائري = 5%

Link into **groups** of ideas linked = 5%

اربطها بمجموعات من الأفكار: 5% = linked

3 Print reference images — maximum of 8 images

طباعة الصور المرجعية - بحد أقصى 8 صور

- 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.

- طباعة الصور إشارة EIGHT حتى تتمكن من مراقبة بدقة أجزاء تحدي من الأعمال الفنية الخاصة بك. اتخاذ الخاص بك واستخدام الصور الخاصة ويفضل، ولكن البحث صورة هي أيضا غرامة.
- لا ببساطة نسخ الصورة التي ترونها. والفكرة هي لتحرير والجمع بين مصدر الصور لخلق عمل فني خاص بك. إذا كنت ببساطة نسخ صورة، كنت يغشون وسوف تكسب صفر لتوليد فكرة وأية معايير تنطوي على الإبداع في العمل الفني النهائي.
- ما يصل إلى نصف من الصور الخاصة بك قد يكون من الرسومات واللوحات، أو غيرها من الأعمال الفنية من الآخرين لاستخدام الإلهام. يجب أن تكون الصور الأخرى والصور واقعية.
- يجب تسليم نسخة مطبوعة من الصور لكسب علامات.

_____ images x 5% = _____ %

_____ الصور × 5% = _____ %

4 **Thumbnail compositions** — maximum of 10

المؤلفات المصغرة - بحد أقصى 10 صور مصغرة

- 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.

- إنشاء ثلاثة رسومات مصغرة في أي مكان في قسم تطوير الفكرة.
- وينبغي أن تستند هذه على مزيج من الأفكار التي يمكن أن تصل معها. تشمل الخلفية الخاصة بك.
- تجربة مع زوايا غير عادية، وجهات النظر، وترتيبات للمساعدة في جعل عملك الفني تبرز.
- رسم إطار حول الصور المصغرة لتظهر حواف العمل الفني.

_____ thumbnails x 8% = _____%

_____ الصور المصغرة × 8% = _____%

5 **Rough copy** — great quality or better

نسخة تقريبية - جودة رائعة أو أفضل

- 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.**

- اتخاذ أفضل الأفكار من الصور المصغرة والجمع بينهما في نسخة الخام محسنة.
- استخدام هذا للعمل على البق وتحسين المهارات الخاصة بك قبل البدء الشيء الحقيقي.
- إذا كنت تستخدم اللون، والطلاء استخدام قلم رصاص أو الملونة لإظهار الألوان الخاصة بك.
- رسم في إطار لإظهار الحواف الخارجية من الأعمال الفنية الخاصة بك.
- تذكر أن تختار تركيبة غير مركزي.

_____ drawing x 25% = _____%

_____ رسم × 25% = _____%

Total = _____%

المجموع = _____%

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

ملاحظة: إذا قمت ببساطة بنسخ صورة من الإنترنت، فستنخفض العلامة إلى 25%.

Acrylic painting evaluation criteria

معايير تقييم الرسم بالأكريليك

Creativity and Observation	Make something that is unusual, unique, thoughtful, or very well-observed. Your artwork should communicate its idea well whether your idea is "a person can be lonely, even in a crowd," or "the petals of flowers are delicate, varied, and unbelievably beautiful."	الإبداع والملاحظة
	اصنع شيئاً غير عادي أو فريداً أو مدروساً أو تمت ملاحظته جيداً. يجب أن ينقل عملك الفني فكرته بشكل جيد سواء كانت فكرتك هي "يمكن لأي شخص أن يشعر بالوحدة، حتى في حشد من الناس،" أو "بتلات الزهور حساسة ومتنوعة وجميلة بشكل لا يصدق".	
Painting technique	Thoughtful colour mixing including greys, painted with a variety of quality marks and brushstrokes.	تقنية الرسم
	مزيج مدروس من الألوان بما في ذلك الألوان الرمادية، والمطلية بمجموعة متنوعة من علامات الجودة وضربات الفرشاة.	
Composition	You should create a painting that uses a clear colour scheme, is non-central, and well-balanced.	تعبير
	يجب عليك إنشاء لوحة تستخدم نظام ألوان واضح، وغير مركزية، ومتوازنة بشكل جيد.	

مفردات الرسم بالأكريليك

Analogous colours	groups of colours that are next to each other on the colour wheel	الألوان المتماثلة
	مجموعات من الألوان المتجاورة على عجلة الألوان	
Colour composition	the arrangement of colours in an artwork	تكوين اللون
	ترتيب الألوان في العمل الفني	
Colour scheme	the balanced choice of colours in an artwork	نظام الألوان
	الاختيار المتوازن للألوان في العمل الفني	
Colour wheel	a circle of coloured sections that shows the relationships between colours	عجلة الألوان
	دائرة من الأقسام الملونة توضح العلاقات بين الألوان	
Complementary colours	colours that are opposites on the colour wheel	الألوان التكميلية
	الألوان المتضادة في عجلة الألوان	
Cool colours	colours that are calm and soothing, such as blues and greens	ألوان باردة
	الألوان الهادئة والمهدئة، مثل اللون الأزرق والأخضر	
Cyan	a greenish-blue colour that is one of the colour primaries	أزرق سماوي
	لون أزرق مخضر وهو أحد الألوان الأساسية	
Dry brush painting	creating scratchy brushstrokes using a brush that is mostly dry	الرسم بالفرشاة الجافة
	إنشاء ضربات فرشاة مخدشة باستخدام فرشاة جافة في الغالب	
Dull colours	colours that are weak, and not very vivid	

الألوان ضعيفة، وليست زاهية جدًا

الألوان الباهتة

Intense colours

colours that are strong and very vivid

ألوان قوية وحيوية للغاية

ألوان مكثفة

Magenta

a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries

أرجواني محمر (وردي فاقع) وهو أحد الألوان الأساسية

أرجواني

Primary colour

a colour that cannot be mixed using other colours, for example: cyan, yellow, and magenta

لون لا يمكن مزجه مع ألوان أخرى، على سبيل المثال: الأزرق السماوي والأصفر والأرجواني

اللون الأساسي

Secondary colour

a colour that is created by mixing two primary colours, for example: red, green, and blue

لون يتم إنشاؤه عن طريق مزج لونين أساسيين، على سبيل المثال: الأحمر والأخضر والأزرق

اللون الثانوي

Split complementary colour scheme a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the complementary

نظام ألوان باستخدام لون أساسي واحد ولونين على جانبي اللون التكميلي

تقسيم نظام الألوان التكميلي

Square colour scheme

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the shape of a square

نظام ألوان يتم فيه موازنة الألوان حول عجلة الألوان على شكل مربع

نظام الألوان المربعة

Triangle colour scheme

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the shape of a triangle

نظام ألوان يتم فيه موازنة الألوان حول عجلة الألوان على شكل مثلث

نظام الألوان المثلث

Warm colours

colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds

الألوان التي توحي بالحرارة أو العاطفة: الأصفر والبرتقالي والأحمر

الألوان الدافئة

Wet-on-wet painting

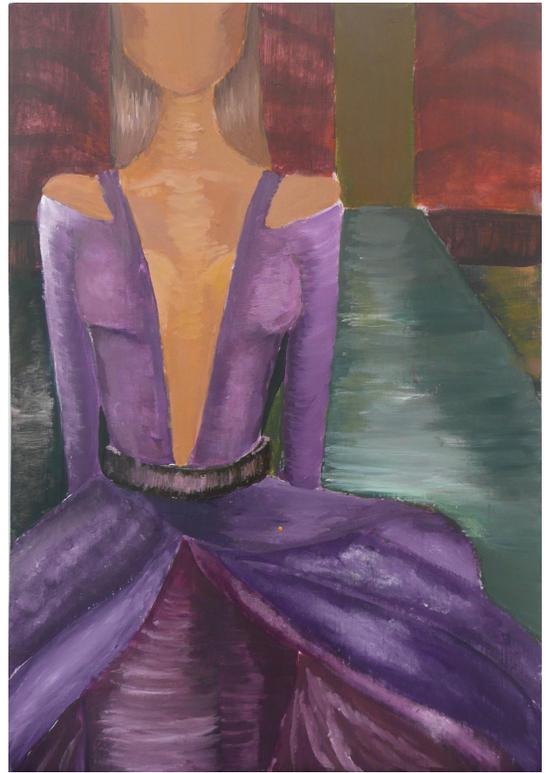
adding a different colour of wet paint to a painting that is already wet

إضافة لون مختلف من الطلاء المبلل إلى لوحة مبللة بالفعل

الرسم الرطب على الرطب

Zoe Bartel

Sandy Haroun

Lauren McGowan

Rena Tom

Name of artist:

اسم الفنان:

Creativity and Observation**الإبداع والمراقبة**

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

النظر في المراقبة، والتفاصيل خط دقيق والأشكال والتظليل. ضع في اعتبارك أيضا كيف بوضوح وترسل هذه الفكرة.

Quality of brushwork**نوعية ضربات فرشاة**

There must be a variety of different kinds of marks and brushstrokes of high quality. Consider different kinds of brushstroke such as blending, dry-brush, and blocks of colour. Also consider accurate colour mixing, such as having a great range of lights and darks, and carefully mixed greys. Some brushstrokes are better:

blending → pattern → texture → painterliness

يجب أن يكون هناك مجموعة متنوعة من أنواع مختلفة من العلامات وضربات ذات جودة عالية. النظر في أنواع مختلفة من brushstroke مثل المزج وجافة فرشاة، وكتل لونية. ضع في اعتبارك أيضا دقيق خلط الألوان، مثل وجود مجموعة كبيرة من الأضواء والغوامق، والرمادي المختلط بعناية. بعض ضربات بشكل أفضل:

Composition**تكوين**

Consider whether they have a complete all-over base layer, how well the background is developed, do they have a **clear colour scheme**, and how well balanced the textures, colours, lights and darks are in the artwork. Also consider providing advice on how to complete the project.

النظر في ما إذا كان لديهم طبقة الأساس في جميع أنحاء كاملة، جيدا كيف وضعت الخلفية، هل لديهم مخطط لون واضح، ومدى متوازنة القوام والألوان والأضواء والغوامق هي في العمل الفني. ضع في اعتبارك أيضا تقديم المشورة بشأن كيفية إنجاز المشروع.

Be specific: say **WHERE** it is, and **WHAT** they should **DO/WHAT** is going well

Example: "You can make the **texture in his hair** better by **observing the shapes of the lights and darks**"

تكون محددة: أقول أين هو، وما ينبغي القيام به / ما تسيير على ما يرام
على سبيل المثال: "يمكنك جعل الملمس في شعره بشكل أفضل من خلال مراقبة أشكال الأضواء والغوامق"

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

يجب أن تقدم خمس قطع من ردود الفعل الإيجابية والسلبية.

1.

2.

3.

4.

5.

Gayathri Ponneri

Amelia McGrath

David Matyas

Leah Carbyn

Zoe Bartel