

Norah Bezanson, Spring 2025

Mariah Wentzell, Spring 2025

Carter Gibbons, Spring 2025

Kurt Villena, Spring 2025

Sarah Hasener, Spring 2025

Kalousi Nacro Garo, Spring 2025

Paetra Van Ritchie, Spring 2025

Ellie Fowlow, Spring 2025

Katelyn Stewart, Spring 2025

Zoey Berezowski, Spring 2025

Matt Inkpen, Spring 2025

Painting

____/10 Idea development

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

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 $\rightarrow$ pattern $\rightarrow$ texture $\rightarrow$ 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

회화 평가

Creativity and Observation

Make something that is: unusual, unique, thoughtful, or very well-observed. Your artwork should communicate it's 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 $\leftarrow$ well-observed = creative $\rightarrow$ unexpected

창의력과 관측: 이상한 독특한, 사려 깊은, 또는 아주 잘 관찰:되어 있는지 확인 뭔가. 당신의 작품은 "꽃의 꽃잎 변화, 섬세한, 그리고 믿을 수 없을 정도로 아름답다." "심지어 군중, 사람이 외로운 일 수있다"당신의 아이디어가 잘 여부의 아이디어를 전달하거나한다

접근의 범위는 여기에 작동합니다 통찰력은 ← 잘 관찰 = 창조적 → 예기치

Quality of brushwork

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

Some brushstrokes are better:

blending $\rightarrow$ pattern $\rightarrow$ texture $\rightarrow$ painterliness

페인팅 기법: 회색을 포함한 사려 깊은 색상 혼합, 다양한 품질 표시 및 브러시 스트로크로 페인팅.

일부 브러시 스트로크는 더 나은됩니다 $\rightarrow$ 질감 $\rightarrow$ painterliness 패턴 $\rightarrow$ 혼합.

Composition

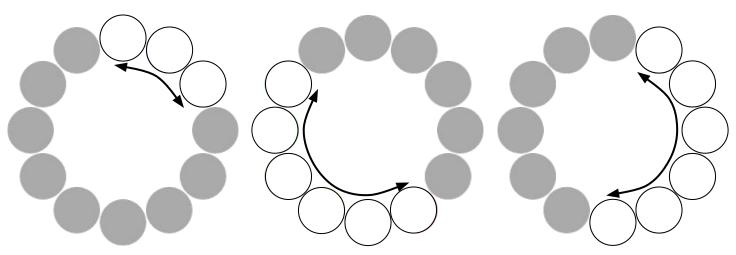
You should create a painting that uses a clear **colour scheme**, is **non-central**, and **well-balanced**.

구성: 당신은 명확한 색상을 사용하여 그림을 만들어야합니다, 비 - 중앙, 잘 균형이다.

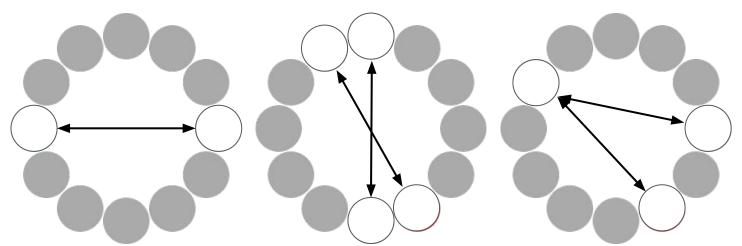
Painting basics: Colour schemes

페인팅 기본 사항: 색 구성표

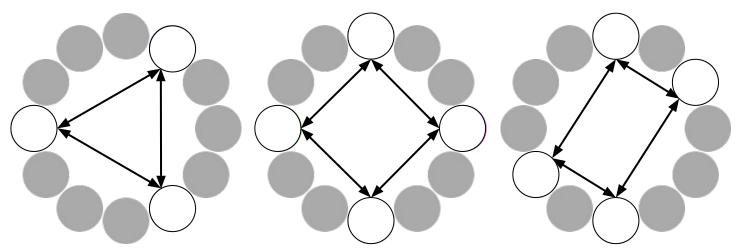
Please paint the **correct colours** in the **white circles.** Use your colour wheel as a guide. 흰색 원 안에 올바른 색상을 칠해 주세요. 색상환을 가이드로 사용하세요.

Analogous colours create a feeling of beauty and harmony. They are close on the colour wheel. 유사한 색상은 아름다움과 조화의 느낌을 만들어냅니다. 색상환에서 가깝습니다.

Complementary colours create a feeling of conflict and energy. They are opposites on the colour wheel. 보색은 갈등과 에너지의 느낌을 만들어내며 색상환에서 정반대입니다.

Other possibilities include a **triangular**, **square**, or **rectangular** colour scheme. They communicate balance. 다른 가능성으로는 삼각형, 정사각형 또는 직사각형 색상 구성표가 있으며 이는 균형을 전달합니다.

Painting basics - Colour wheel Name: 그림 기초 - **컬러 휠** Mix your colours carefully — you should have an even flow between colours 색상을 조심스럽게 섞어 - 색상 사이에 균일 한 흐름이 있어야합니다. **Use saturated colours** — you should not be able to see the gray lines and writing underneath **포화 된 색상을 사용하십시오 -** 회색 선을 볼 수 없어야합니다. **Do not add outlines** — outlines break down colour flow and flatten things 윤곽선을 추가하지 마십시오. 윤곽선이 색상 흐름을 분해하고 물건을 평평하게합니다. Apply your colours smoothly and carefully. 당신의 색상을 원활하고 조심스럽게 바르십시오. Put desaturated colours in the inside circle — use its complement (opposite) to grey it out **안쪽 원에 형성된 색상을 넣으십시오 -** 그 보체 (반대편)를 회색으로 사용하십시오. Secondary colour St. A. A. A. primary colour NE MA Blue-violet Holet blue 푸른 Magenta ₹0 primary colour 기본 ML 퍼 H 玉 secondary colour green 마 젠 J<u>¥</u> 0¢ $\Box$ AME WOLOS VIEDNOSSE RETION TEST Primary colour 3/2 Mg 지반오 - ሥ년고 yellow-orange

<u>扒</u>

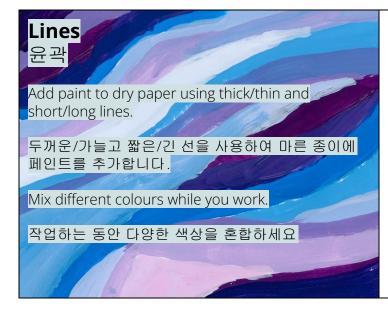
Acrylic **technique basics I**

아크릴기법기초 I

Name:

Acrylic **technique basics II**

아크릴기법기초II

Name:

Dry brush 드라이 브러쉬 Use scrap paper or paper towel to get the extrapaint off of your brush, then make scratchy lines on dry paper 종이나 종이 타월을 사용하여 브러시에서 여분의 페인트를 제거한 다음 마른 종이에 긁는 선을 만듭니다. Mix different colours while you work. 작업하는 동안 다양한 색상을 혼합하세요

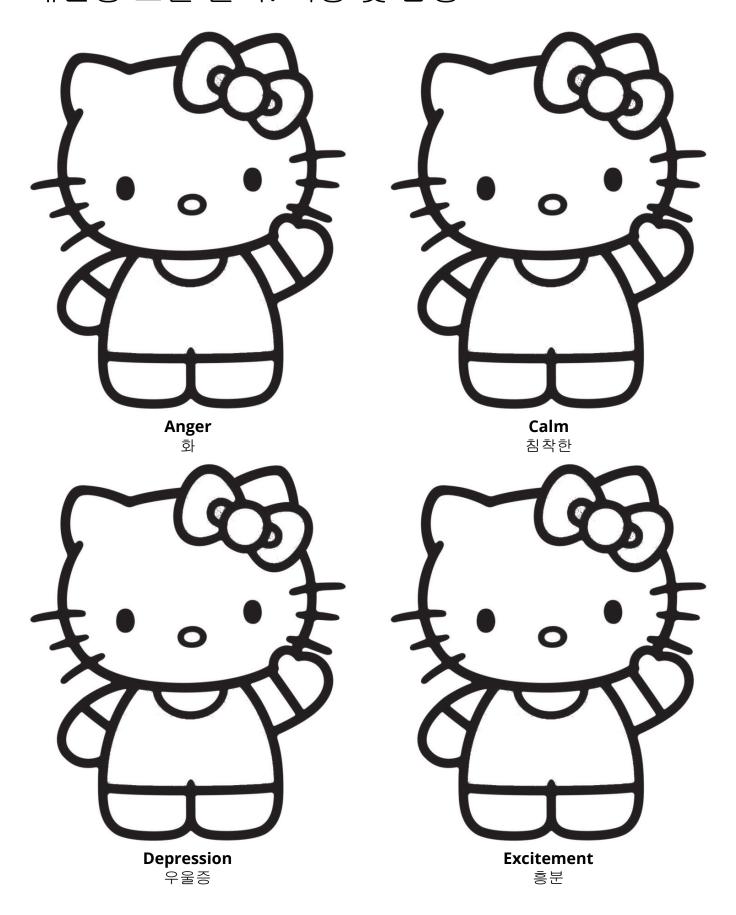
Glazing 유약

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.

색상을 한 겹 깔고 건조시킨 다음 투명 물감을 섞어서 첫 번째 레이어 위에 칠해 색상을 조정하세요.

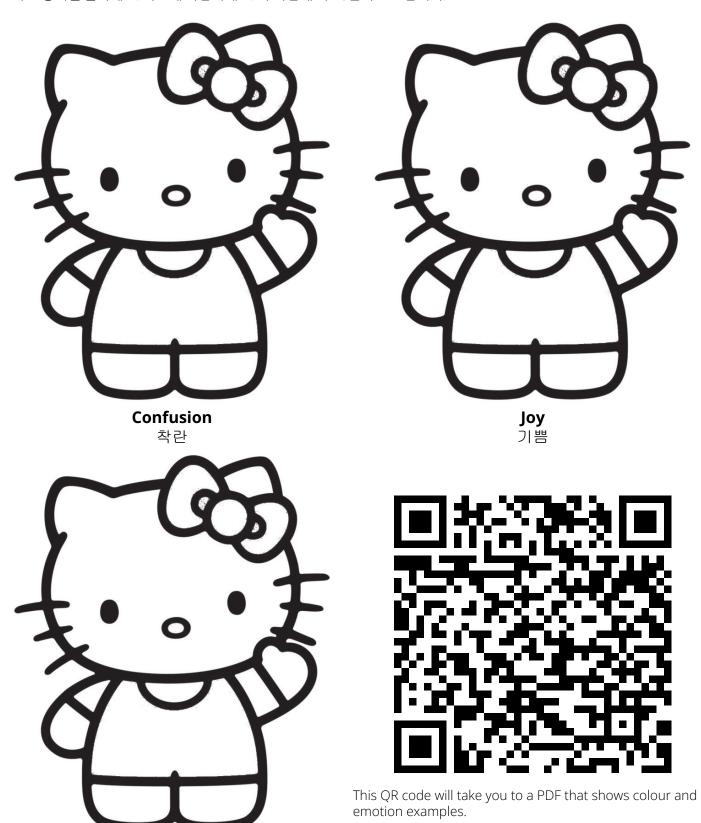
Wet-on-wet blending 습식-습식 블렌딩 Mix a together two colours on your palettes. Put down an area of wet paint, and then quickly blend in a different colour before they both dry out. 팔레트에 있는 두 가지 색상을 함께 섞으세요. 젖은 페인트를 칠한 다음 두 색상이 마르기 전에 다른 색상을 빠르게 혼합하세요.

Painting skill builder: **Colour and Emotion** 페인팅 스킬 빌더: 색상 및 감정

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.

말하는 내용이 아니라 어떻게 말하는가가 중요합니다. 각 감정을 전달하는 데 필요한 정확한 색상과 붓놀림을 사용하여 각 고양이를 칠하세요. 빠르게 작업하세요. 각 작업에 약 10분이 소요됩니다.

Love 사랑 이 QR 코드는 색상과 감정 예시를 보여주는 PDF로 이동합니다.

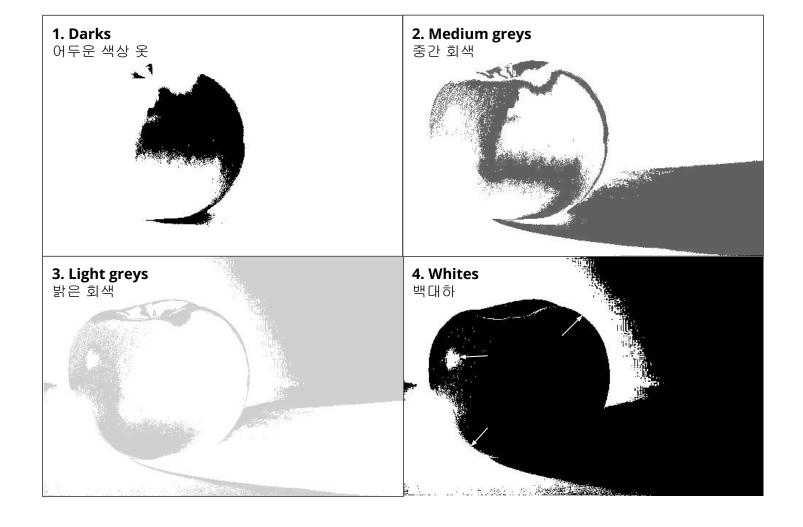
Acrylic painting basics - **Apple** 아크릴 페인팅의 기본 - Apple

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.

시작하기 전에 색 구성표를 선택하세요. 시작하기 전에 **4**단계의 페인트를 섞으세요. 먼저 페이지 하단에 있는 그림 위에 그림을 그릴 수도 있습니다.

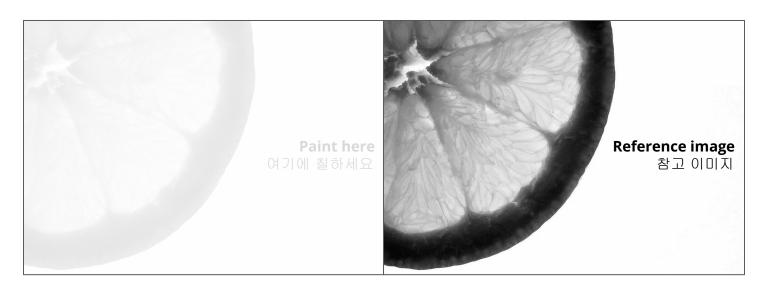

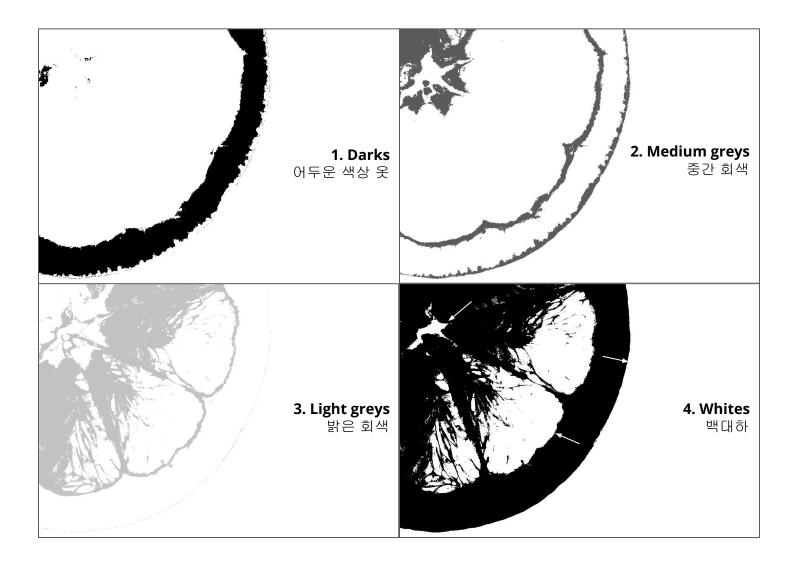

Acrylic painting basics - **Orange** 아크릴화 기초 - 오렌지

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.

시작하기 전에 색 구성표를 선택하세요. 시작하기 전에 **4**단계의 페인트를 섞으세요. 먼저 페이지 하단에 있는 그림 위에 그림을 그릴 수도 있습니다.

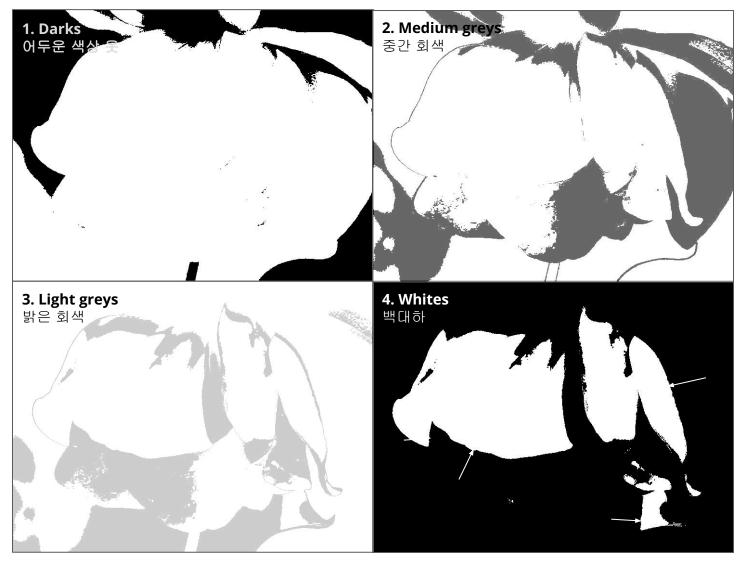

Acrylic painting basics - **Flower** 아크릴화 기초 - 꽃

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. 시작하기 전에 색 구성표를 선택하세요. 시작하기 전에 4단계의 페인트를 섞으세요. 먼저 페이지 하단에 있는 그림 위에 그림을 그릴 수도

있습니다.

Acrylic painting basics - **Vermeer** 아크릴화의 기초 - 베르메르

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. 시작하기 전에 색 구성표를 선택하세요. 시작하기 전에 4단계의 페인트를 섞으세요. 먼저 페이지 하단에 있는 그림 위에 그림을 그릴 수도

있습니다.

Idea Development/아이디어 개발

1 **Generate ideas/아이디어 생성** maximum of 50%/최대 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.

목록, 웹 지도 또는 간단한 그림을 사용하여 많은 아이디어를 생각해 보세요! 이미 염두에 두고 있는 아이디어가 있다면 이를 중심 주제로 선택하고 확장하세요. 아이디어가 방황하게 하세요. 하나의 아이디어가 다른 아이디어로 이어집니다. 도면은 소스 이미지의 세부 사항, 다양한 관점, 질감, 기술 실험 등이 될 수 있습니다.

Number of words/단어 $\rightarrow$ ÷ 3 = 9

Number of **simple** sketches/단순 스케치 수 → ____ x 2% = ____%

Number of **better** sketches/더 나은 스케치 수 → x 4% = %

2 Select the best and join together ideas/최고의 것을 선택하고 아이디어를 결합하십시오

Circle the best ideas/최고의 아이디어에 동그라미를 치세요

circled/동그라미 = 05%

Link into groups of ideas/아이디어 그룹으로 연결

linked/연결됨 = □5%

%

- 3 Print reference images/참조 이미지 인쇄 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.
  - 작품의 까다로운 부분을 정확하게 관찰할 수 있도록 8개의 참조 이미지를 인쇄하세요. 자신이 직접 촬영한 사진을 사용하는 것이 선호되지만 이미지 검색도 괜찮습니다.
  - 찾은 사진을 단순히 복사하지 마십시오. 아이디어는 소스 이미지를 편집하고 결합하여 자신만의 작품을 만드는 것입니다. 단순히 사진을 복사하는 경우 표절이며 아이디어 생성 및 최종 작품의 창의성과 관련된 모든 기준에서 **0**점을 받게 된니다
  - 사진의 최대 절반은 영감을 얻기 위해 다른 사람의 그림, 그림 또는 기타 예술 작품으로 구성될 수 있습니다. 다른 이미지는 사실적인 사진이어야 합니다.
  - 점수를 얻으려면 인쇄된 이미지 사본을 제출해야 합니다.

images/이미지 x 5%	

Idea Development/아이디어 개발

4 Compositions/작곡

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
- 아이디어 개발 섹션 어디든 썸네일 그림을 만드세요.
- 이는 당신이 생각해 낼 수 있는 아이디어의 조합을 기반으로 해야 합니다. 배경을 포함하세요.
- 특이한 각도, 시점, 배열을 실험해 보세요.
- 작품을 돋보이게 만드는 데 도움이 됩니다. 썸네일 주위에 프레임을 그려 아트워크의 가장자리를 표시합니다.
- 색 구성표를 선택하는 것은 구성으로 간주되며 대략적인 디지털 콜라주도 마찬가지입니다.

_____thumbnails/미리보기이미지 x 8% = ____%
____digital collages/디지털 콜라주 x 8% = ____%
Selecting a colour scheme/색 구성표 선택 = - 8%

5 Rough copy/초고

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.
- 썸네일에서 최고의 아이디어를 뽑아 개선된 초안으로 결합해 보세요.
- 실제 작업을 시작하기 전에 이를 사용하여 버그를 해결하고 기술을 향상시키십시오.
- 색상을 사용하는 경우 페인트나 색연필을 사용하여 색상 구성을 표시하세요.
- 프레임에 그림을 그려 아트워크의 바깥쪽 가장자리를 표시합니다.
- 중앙이 아닌 구성을 선택하는 것을 잊지 마세요.

____ drawing/그림 x 25% = ____%

Total/총 = %

NOTE: If you simply copy a picture from the internet, your mark drops to 25%. 참고: 단순히 인터넷에서 사진을 복사하면 점수가 **25%**로 떨어집니다.

Acrylic painting evaluation criteria

아크릴화 평가기준

Creativity and Observation Make something that is unusual, unique, thoughtful, or very

well-observed. Your artwork should communicate it's 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."

창의성과 관찰 독특하고, 독특하고, 사려 깊고, 매우 잘 관찰되는 무언가를

만드십시오. 당신의 작품은 당신의 아이디어가 "사람은 군중 속에서도 외로울 수 있다"인지 아니면 "꽃잎은 섬세하고 다양하며

믿을 수 없을 정도로 아름답다"인지 그 아이디어를 잘 전달해야

합니다.

Painting technique Thoughtful colour mixing including greys, painted with a

variety of quality marks and brushstrokes.

회화 기법 다양한 품질 표시와 브러시 스트로크로 칠해진 회색을 포함한 사려

깊은 색상 혼합.

Composition You should create a painting that uses a clear colour scheme,

is non-central, and well-balanced.

구성 명확한 색 구성표를 사용하고 중심이 아니며 균형이 잘 잡힌 그림을

만들어야 합니다.

아크릴화에 대한 용어

Analogous colours groups of colours that are next to each other on the colour wheel

유사한 색상 사람 생상환에서 서로 인접한 색상 그룹

Colour composition the arrangement of colours in an artwork

색상 구성 작품 속 색의 배열

Colour scheme the balanced choice of colours in an artwork

색상 작품의 균형 잡힌 색상 선택

Colour wheel a circle of coloured sections that shows the relationships between colours

컬러 휠 색상 간의 관계를 보여주는 색상 섹션의 원

Complementary colours colours that are opposites on the colour wheel

보색 색상환에서 반대쪽에 있는 색상

Cool colours colours that are calm and soothing, such as blues and greens

멋진 색상 파란색, 녹색 등 차분하고 차분한 색상

Cyan a greenish-blue colour that is one of the colour primaries

청록색 원색 중 하나인 녹청색

Dry brush painting creating scratchy brushstrokes using a brush that is mostly dry

드라이 브러쉬 페인팅 대부분 건조한 브러시를 사용하여 긁힌 브러시 스트로크 만들기

Dull colours colours that are weak, and not very vivid

흐릿한 색상 약하고 선명하지 않은 색상

Intense colours colours that are strong and very vivid

강렬한 색상 강렬하고 매우 선명한 색상

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

마젠타 원색 중 하나인 붉은 보라색(핫핑크)

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

magenta

기본 색상 다른 색상과 혼합할 수 없는 색상(예: 청록색, 노란색, 자홍색)

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

blue

보조 색상 빨간색, 녹색, 파란색과 같은 두 가지 기본 색상을 혼합하여 만들어지는 색상

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

the complementary

분할 보색 구성표 하나의 기본 색상과 보색의 양쪽에 두 가지 색상을 사용하는 색상 구성표

Square colour scheme a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the

shape of a square

정사각형 색상 구성표 정사각형 모양의 색상환을 중심으로 색상이 균형을 이룬 색상 구성표

Triangle colour scheme a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the

shape of a triangle

삼각형 색 구성표 삼각형 모양의 색상환을 중심으로 색상이 균형을 이루는 배색

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

따뜻한 색상 열이나 열정을 암시하는 색상: 노란색, 주황색, 빨간색

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

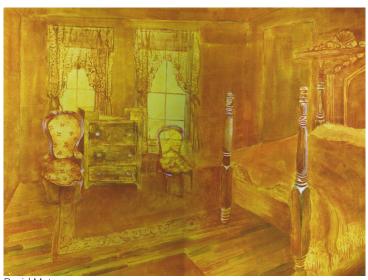
습식 페인팅 이미 젖은 그림에 다른 색상의 젖은 페인트를 추가하는 것

Gayathri Ponneri

Amelia McGrath

David Matyas

Cristian Inoue Iguchi, Spring 2025

Leah Carbyn

Zoe Bartel

Acrylic painting goal-setting

/10

아크릴 페인팅 목표 설정

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 acrylic painting**, your ability to show **close observation and creativity**, and how well you are creating a balanced, non-central **composition with a clear colour scheme**. Keep these criteria in mind when choosing your goals.

매 수업이 끝날 때마다 다음 수업 목표를 적어주세요. 아크릴 페인팅에 대한 기교, 세심한 관찰력과 창의력, 그리고 균형 잡히고 중심이 없는 구도와 명확한 색 구성표를 얼마나 잘 구현했는지를 바탕으로 작품 평가가 이루어집니다. 목표를 정할 때 이러한 기준을 염두에 두세요.

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

구체적으로 말해 주세요. 그림의 어떤 부분에 집중하고 있나요? 이를 위해 가장 필요한 그림 실력은 무엇인가요?

- → What should be improved and where: 무엇을 개선해야 하고, 어디에 개선해야 할까요?
  - What should be improved and where:
- → What can be added and where: 무엇을 어디에 추가할 수 있나요?

개선해야 할 점과 개선할 부분:

→ What you can do to **catch up**: 따라잡기 위해 할 수 있는 일:

- "Look for more mixed greys in the skin tones."
- "피부 톤에 혼합된 회색이 더 많이 있는지 살펴보세요."
- "I need to **mix more purples** into the **water** for my colour scheme."
  "색 구성표에 맞게 물에 보라색을 더 섞어야 합니다."
- "I should **blend the colours** in the **sky** better" "하늘의 색상을 더 잘 섞어야 해요"
- "I need to **come in at lunch or afterschool** to catch up." "점심시간이나 방과 후에 와서 따라잡아야 해요."

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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

Olivia Keating-Cole, Spring 2025