

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

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**

Творчість і спостережливість: створюйте щось незвичайне, унікальне, продумане або дуже добре спостережене. Ваші твори мистецтва повинні добре передавати свою ідею, незалежно від того, чи ваша ідея: «людина може бути самотньою навіть у натовпі» або «пелюстки квітів ніжні, різноманітні та неймовірно красиві».

Тут працює цілий ряд підходів:

проникливий ← добре спостережуваний = творчий → неочікуваний

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**

Техніка малювання: продумане змішування кольорів, включаючи сірі, намальоване різноманітними знаками якості та мазками.

Деякі мазки кращі: **змішування → візерунок → текстура → живопис**

Composition

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

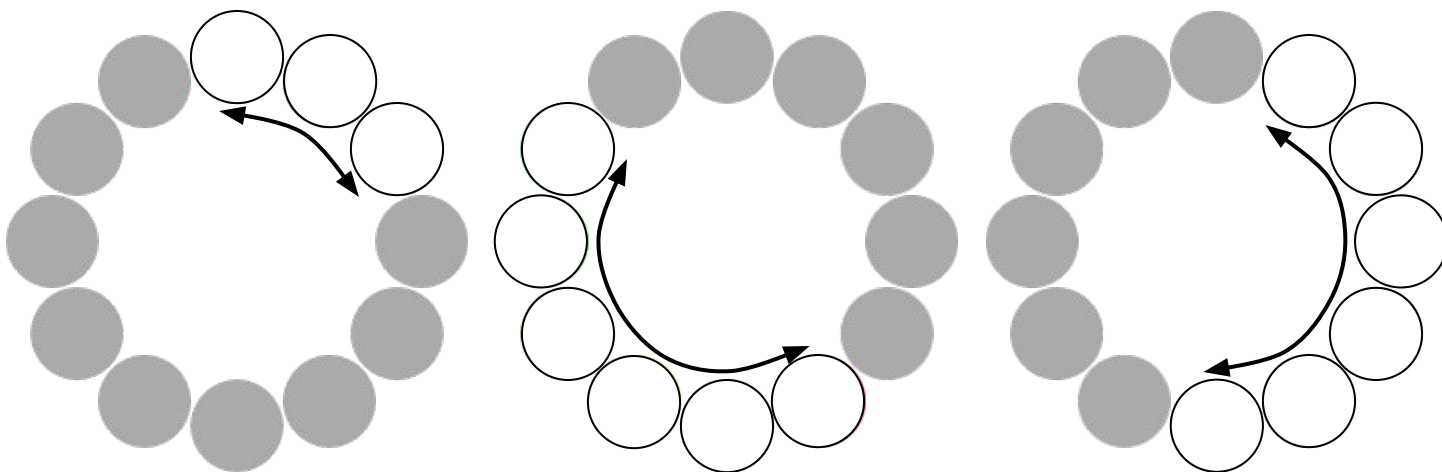
Композиція: Ви повинні створити картину, яка використовує чітку колірну схему, не є центральною та добре збалансованою.

Painting basics: **Colour schemes**

Основи живопису: кольорові схеми

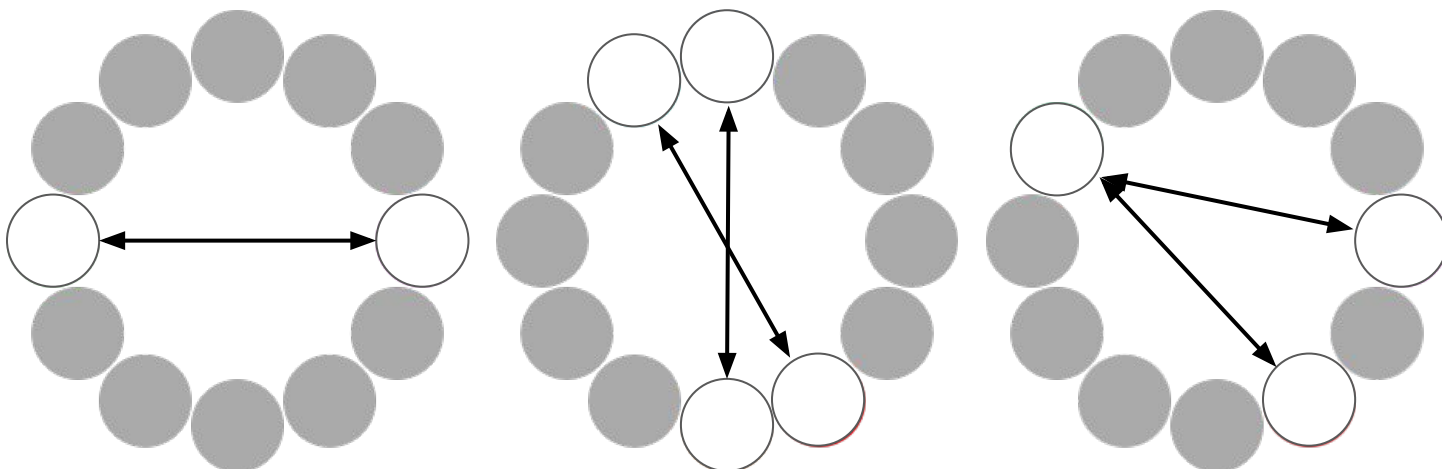
Please paint the **correct colours** in the **white circles**. Use your colour wheel as a guide.

Будь ласка, зафарбуйте правильні кольори в білих колах. Використовуйте колірне коло як орієнтир.

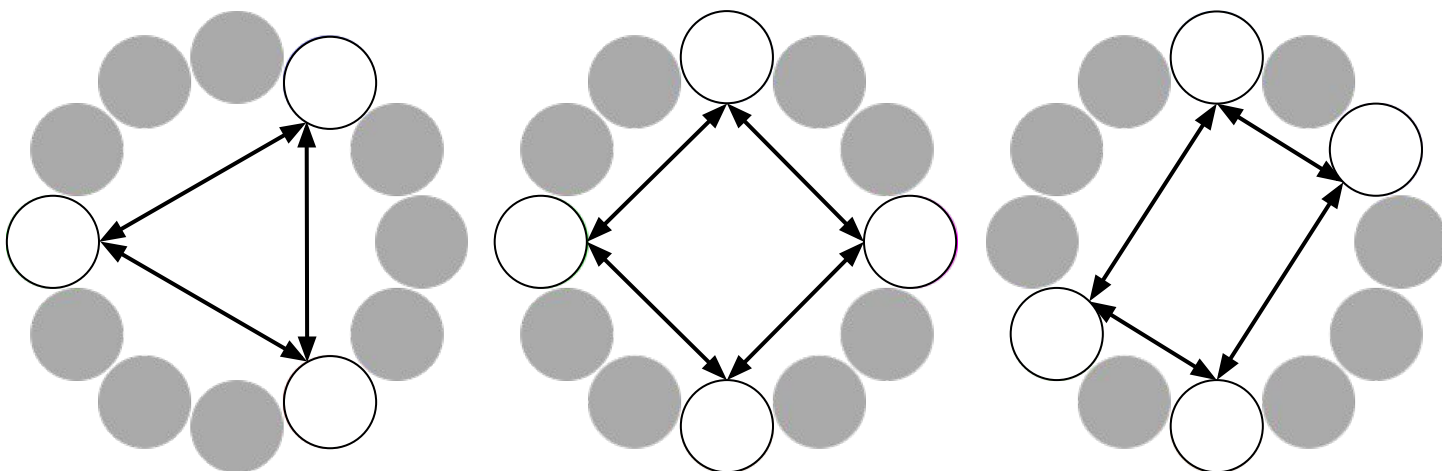
Analogous colours create a feeling of beauty and harmony. They are close on the colour wheel.

Аналогічні кольори створюють відчуття краси та гармонії. Вони близькі на колірному колі.

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

Додаткові кольори створюють відчуття конфлікту та енергії. Вони протилежні на колірному колі.

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

Інші можливості включають трикутну, квадратну або прямокутну колірну схему. Вони передають баланс.

Painting basics - Colour wheel

Name: _____

Основи малювання - Колірне коло

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

Обережно змішайте кольори — між кольорами має вийти рівномірний потік.

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

Використовуйте насичені кольори — ви не повинні бачити сірі лінії та написи під ними.

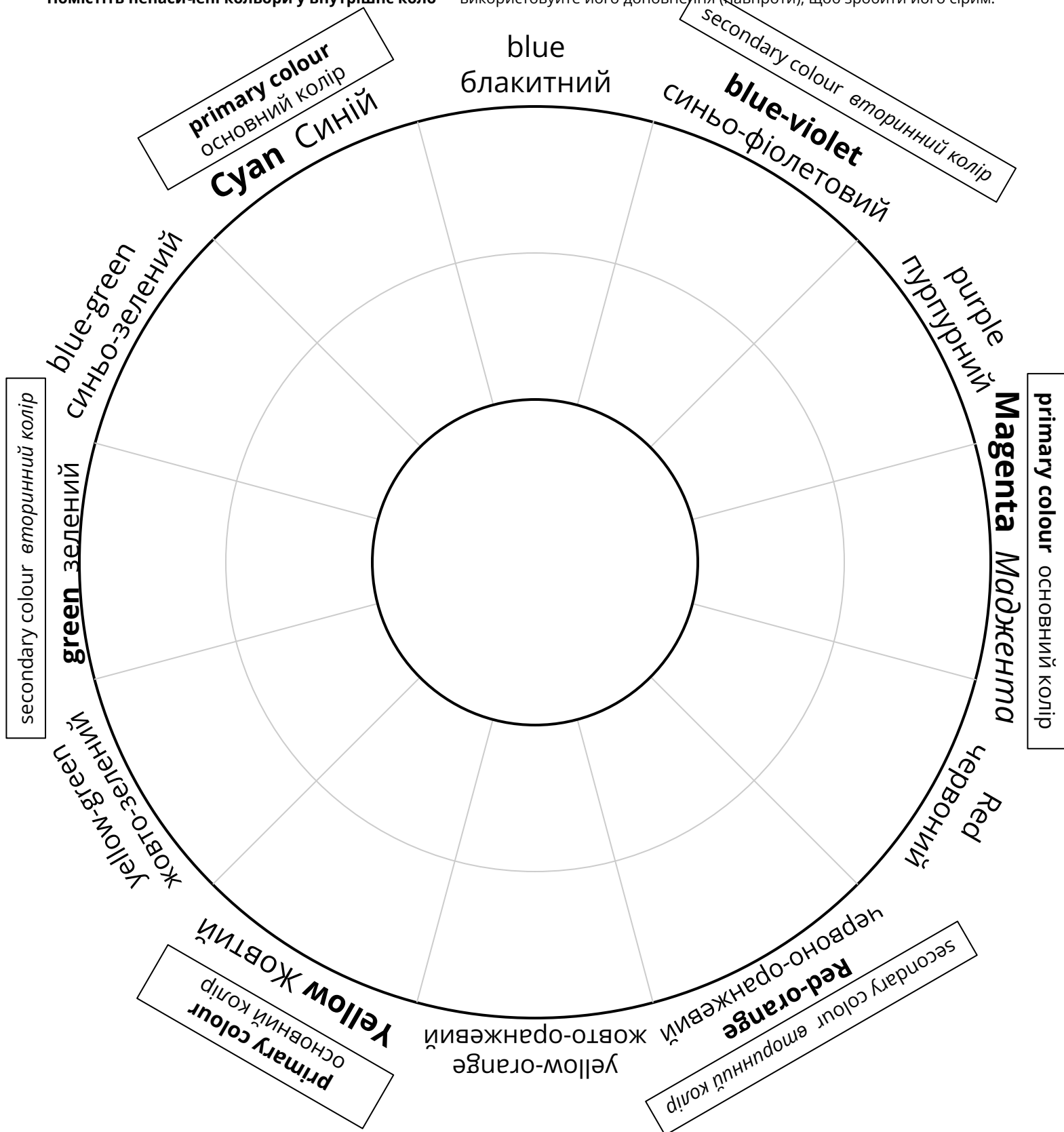
Do not add outlines — outlines break down colour flow and flatten things.

Не додавайте контури — контури порушують потік кольорів і згладжують речі.

Apply your colours smoothly and carefully. Наносьте кольори плавно й акуратно.

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

Помістіть ненасичені кольори у внутрішнє коло — використовуйте його доповнення (навпроти), щоб зробити його сірим.

Acrylic **technique basics I**

Основи акрилової техніки I

Name:

Wet-on-dry Мокро-сухе

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

Додайте фарбу на пензлик і додайте її на сухий папір, як звичайний.

Mix different colours while you work.

Змішуйте різні кольори під час роботи

Pointillism (dots and dashes)

Пуантилізм (крапки і тире)

Add paint to dry paper using dabs and short brushstrokes.

Додайте фарбу на сухий папір за допомогою мазків і коротких мазків

Mix different colours while you work.

Змішуйте різні кольори під час роботи

Lines Лінії

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

Додайте фарбу на сухий папір за допомогою товстих/тонких і коротких/довгих ліній.

Mix different colours while you work.

Змішуйте різні кольори під час роботи

Acrylic **technique basics II**

Name:

Основи техніки акрилу II

Dry brush Суха щітка

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

Використовуйте макулатуру або паперовий рушник, щоб видалити зайву фарбу з пензля, а потім зробіть подряпини на сухому папері

Mix different colours while you work.

Змішуйте різні кольори під час роботи

Glazing Скління

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.

Нанесіть шар кольору та дайте йому висохнути. Потім змішайте трохи прозорої фарби та зафарбуйте поверх першого шару, щоб відрегулювати колір.

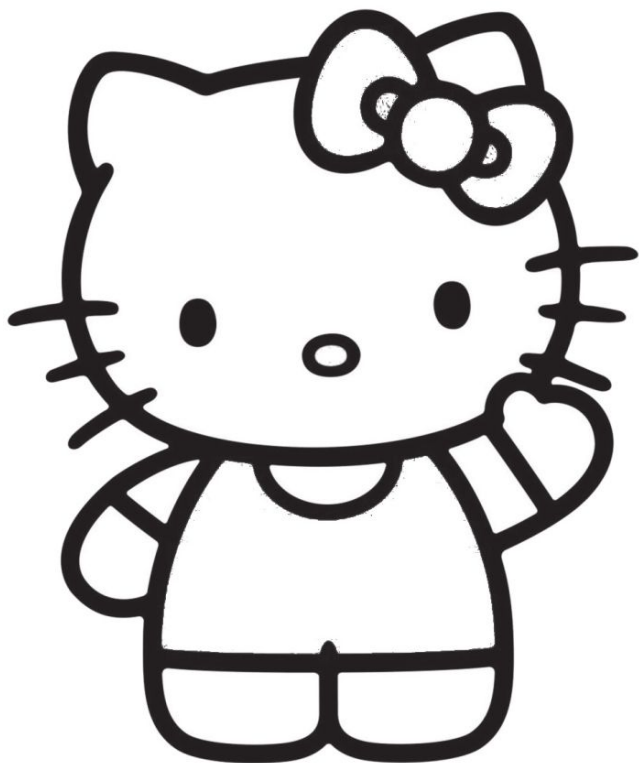
Wet-on-wet blending Змішування «мокре по мокрому».

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.

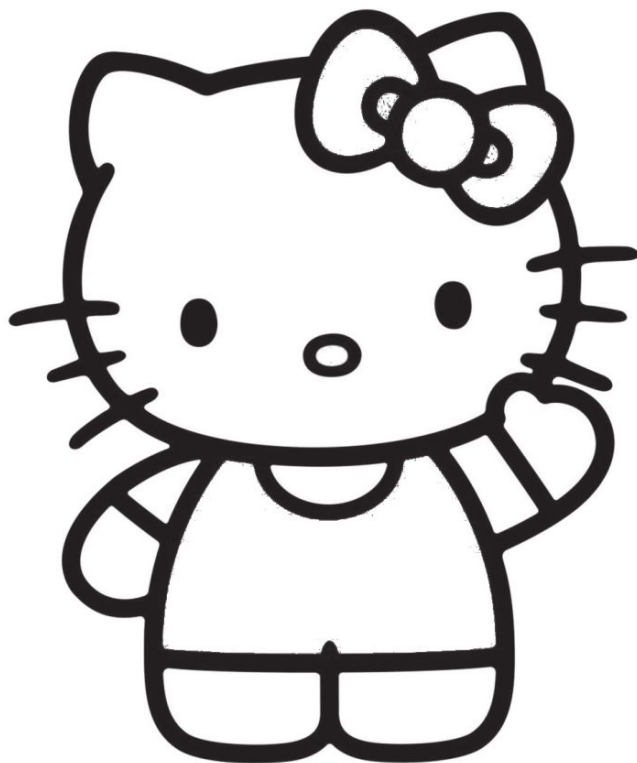
Змішайте два кольори на вашій палітрі. Нанесіть ділянку вологої фарби, а потім швидко змішайте інший колір, поки вони обидва не висохнуть.

Painting skill builder: **Colour and Emotion**

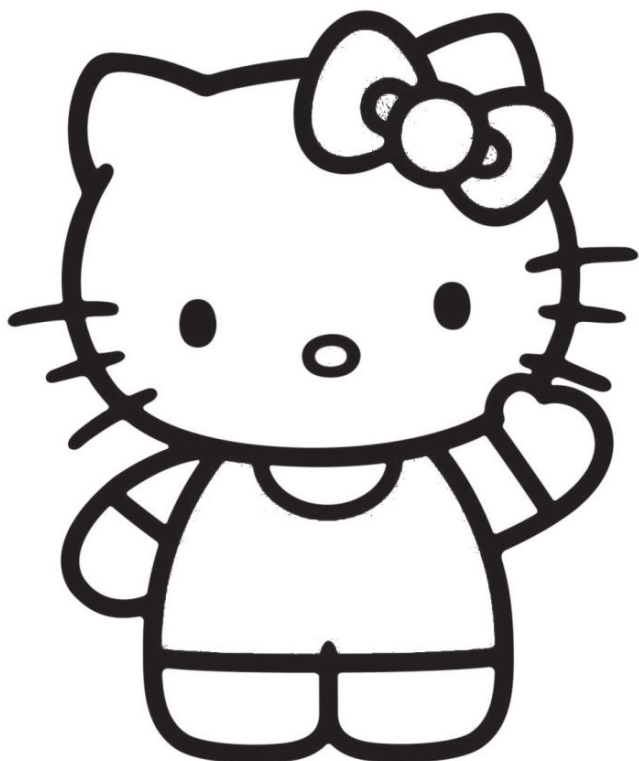
Розвиток навичок малювання: колір і емоція

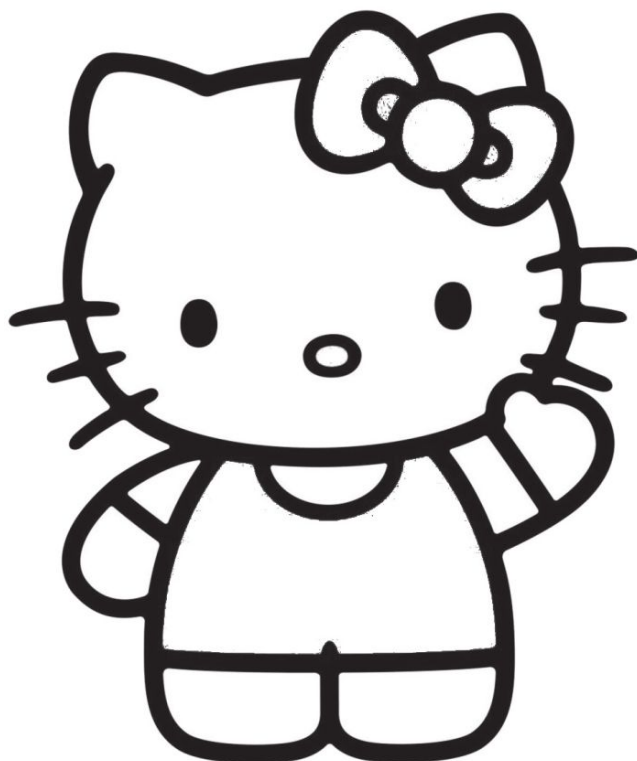
Anger
Гнів

Calm
Спокійно

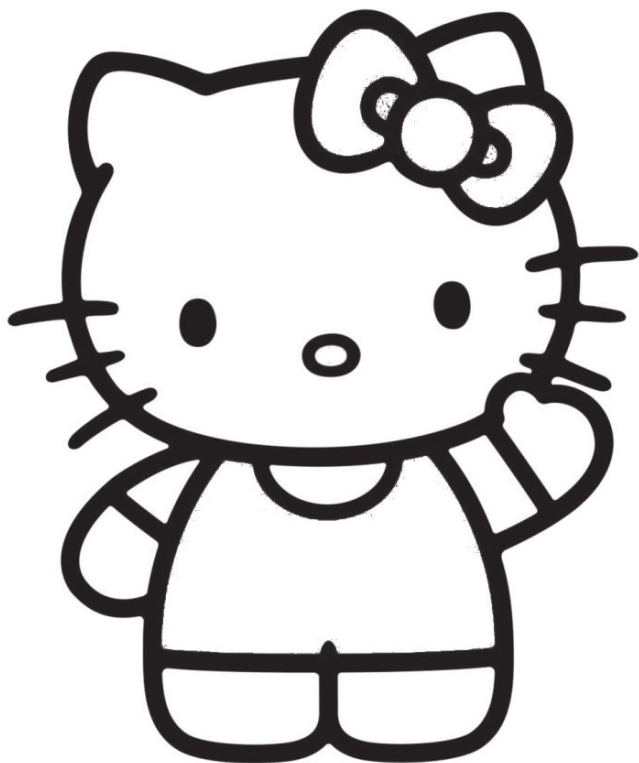
Depression
депресія

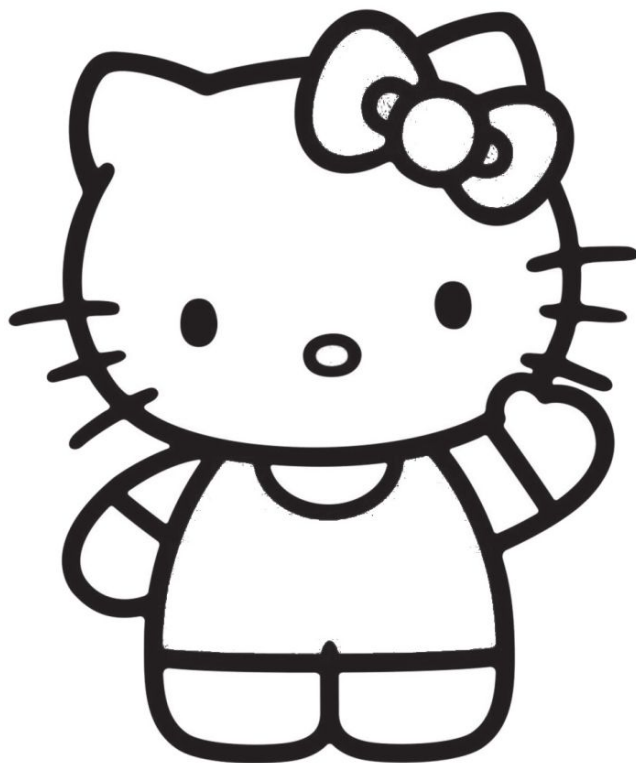
Excitement
Хвилювання

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.

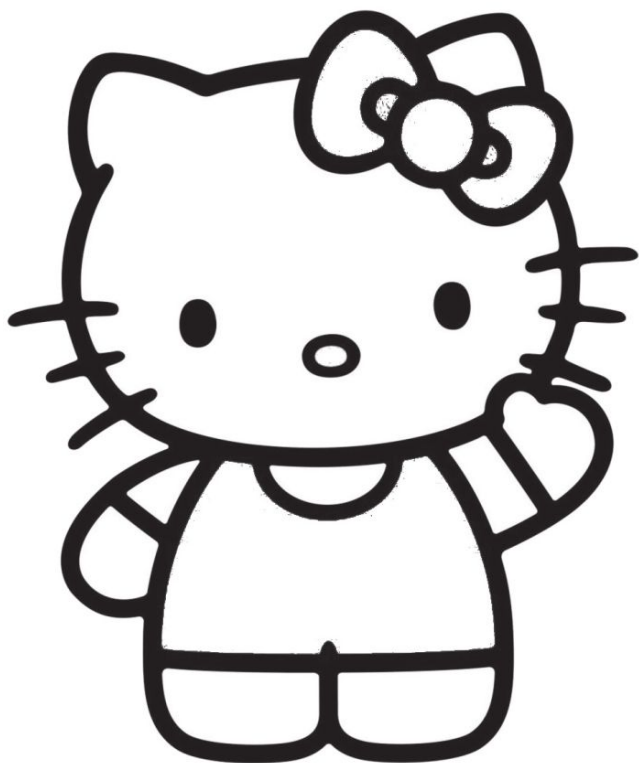
Важливо не те, що ви говорите, а те, як ви це говорите. Розфарбуйте кожного кота, використовуючи точні кольори та мазки, необхідні для передачі кожної емоції. Працюйте швидко: у вас є близько 10 хвилин на кожен.

Confusion
Спантиченість

Joy
Радість

Love
кохання

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

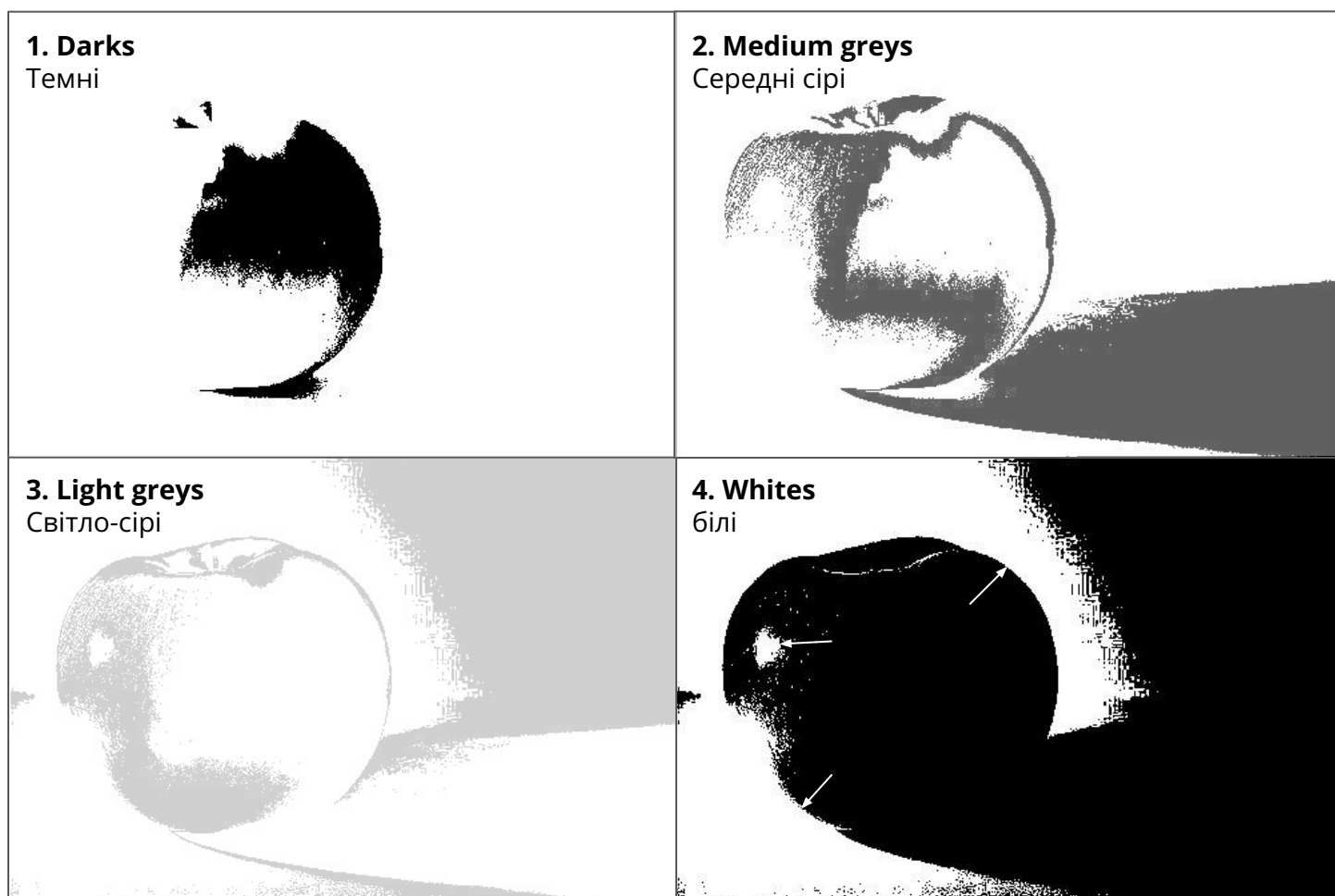
Цей QR-код переведе вас до PDF-файлу, який показує приклади кольорів і емоцій.

Acrylic painting basics - **Apple**

Основи акрилового живопису - 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.

Перш ніж почати, виберіть колірну схему. Перш ніж почати, змішайте чотири етапи фарби. Можливо, ви захочете спершу намалювати поверх малюнків унизу сторінки.

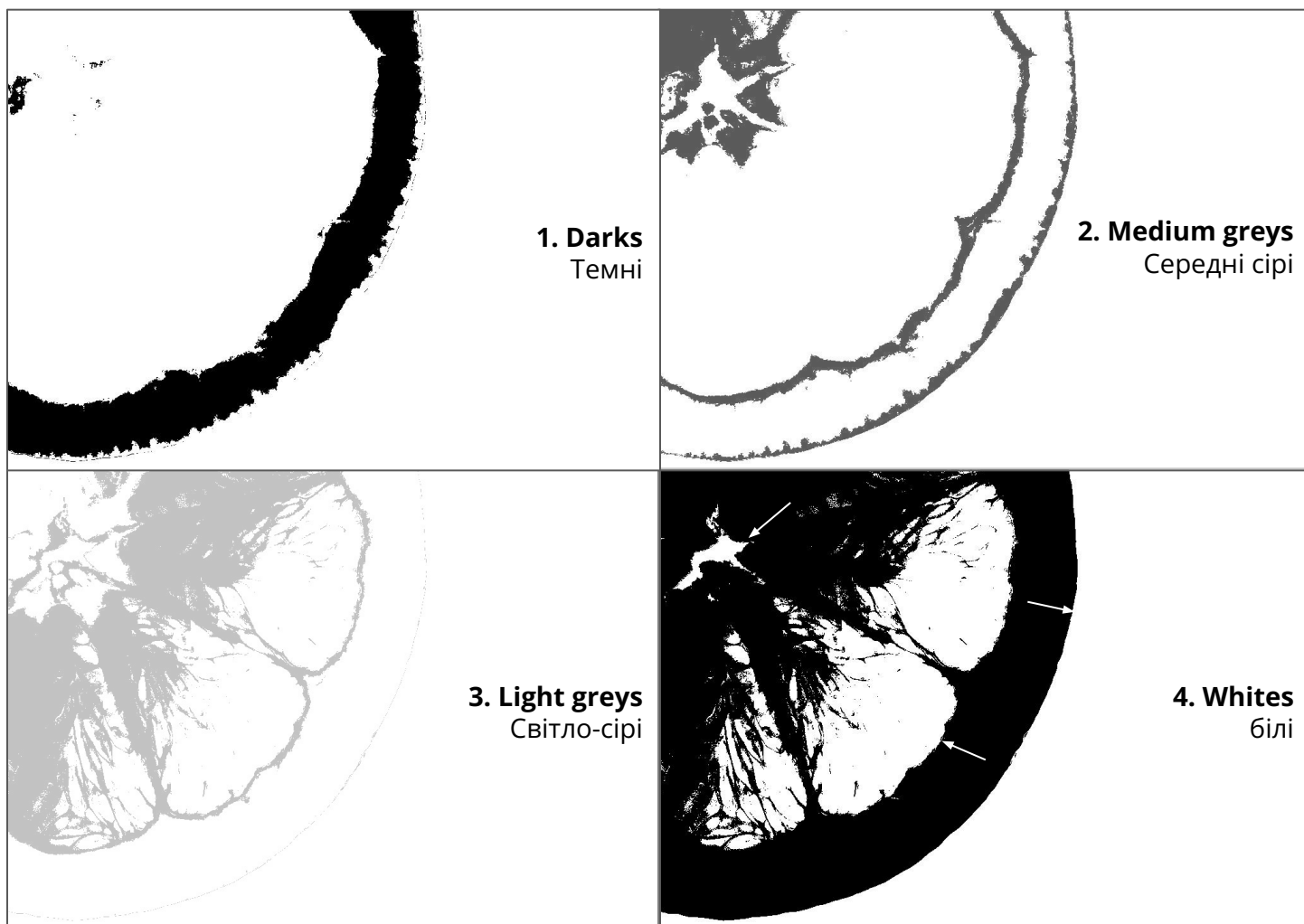

Acrylic painting basics - **Orange**

Основи акрилового живопису - Апельсин

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.

Перш ніж почати, виберіть колірну схему. Перш ніж почати, змішайте чотири етапи фарби. Можливо, ви захочете спершу намалювати поверх малюнків унизу сторінки.

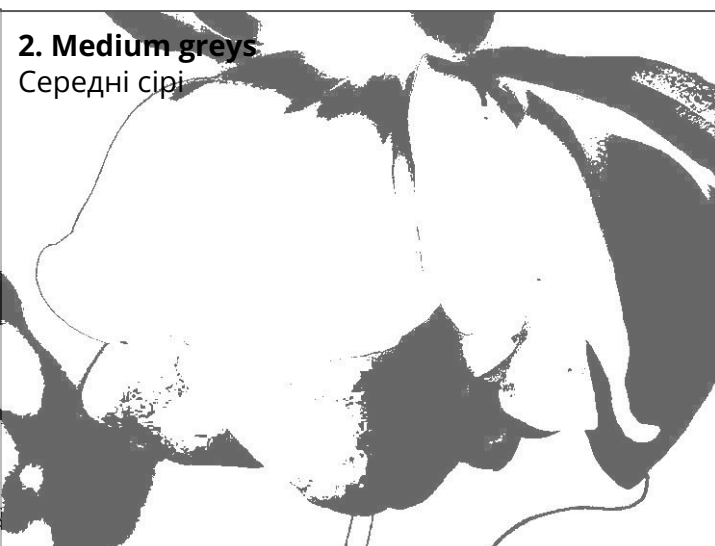
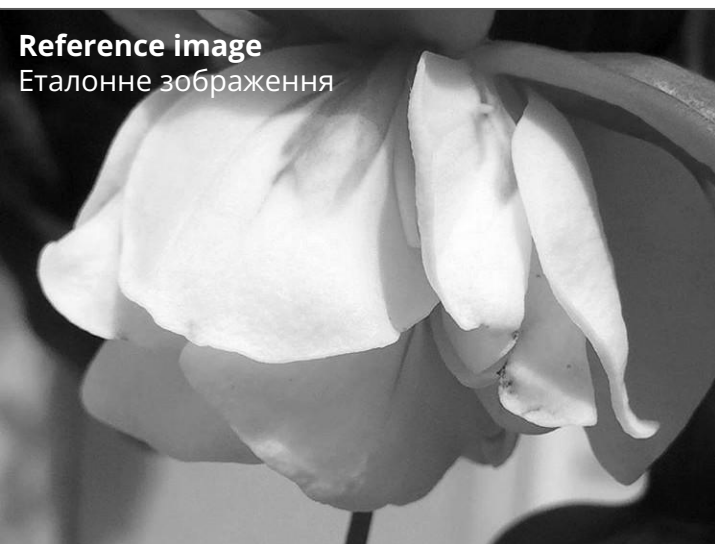
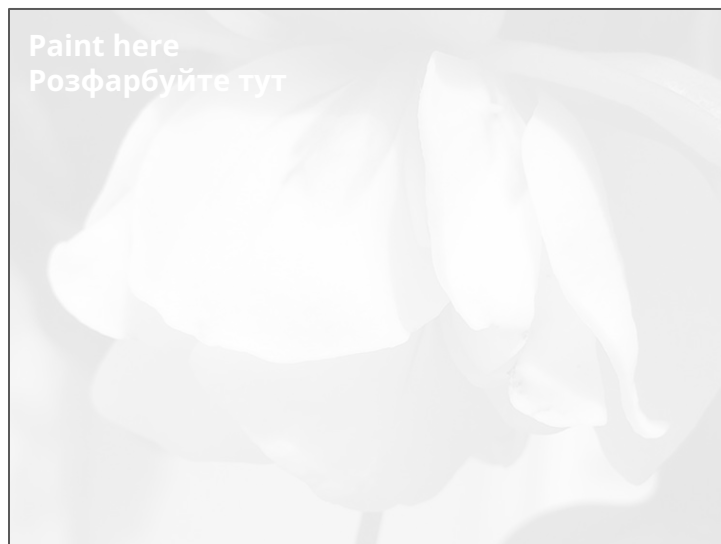

Acrylic painting basics - **Flower**

Основи акрилового живопису - Квітка

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.

Перш ніж почати, виберіть колірну схему. Перш ніж почати, змішайте чотири етапи фарби. Можливо, ви захочете спершу намалювати поверх малюнків унизу сторінки.

Acrylic painting basics - **Vermeer**

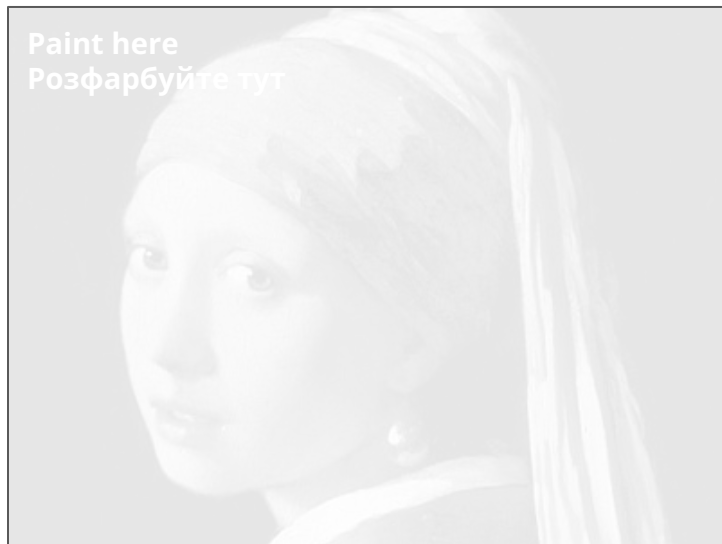
Основи акрилового живопису - Вермеєр

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.

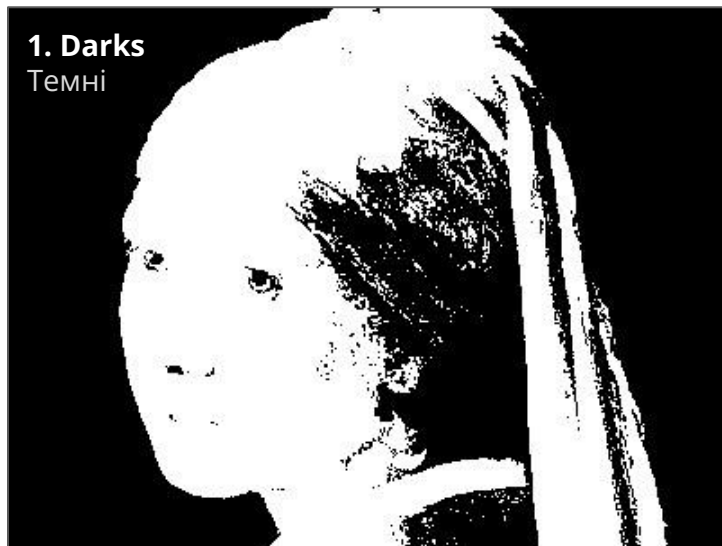
Перш ніж почати, виберіть колірну схему. Перш ніж почати, змішайте чотири етапи фарби. Можливо, ви захочете спершу намалювати поверх малюнків унизу сторінки.

Paint here
Розфарбуйте тут

Reference image
Еталонне зображення

1. Darks
Темні

2. Medium greys
Середні сірі

3. Light greys
Світло-сірі

4. Whites
білі

Idea Development Розробка ідей

1 Generate ideas Генеруйте ідеї

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.

Використовуйте списки, веб-карту або прості малюнки, щоб придумати БАГАТО ідей! Якщо у вас уже є ідея, виберіть її як центральну тему та розгорніть її. Нехай ваші ідеї блукають - одна ідея веде до іншої. Малюнки можуть бути деталями вихідних зображень, різних точок зору, текстур, технічних експериментів тощо.

*Number of **words*** Кількість слів → ____ ÷ 3 = ____%

*Number of **simple** sketches* Кількість простих ескізів → ____ × 2% = ____%

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

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

*Circle the **best** ideas* Обведіть найкращі ідеї circled обведено = □ 5%

*Link into **groups** of ideas* Об'єднайте в групи ідей linked пов'язано = □ 5%

3 Print reference images Друк довідкових зображень

- 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.
- Надрукуйте ВІСІМ еталонних зображень, щоб ви могли точно спостерігати за складними частинами вашої роботи. Бажано робити власні та використовувати власні фотографії, але пошук зображень також підходить.
- **Не просто копіюйте знайдене зображення.** Ідея полягає в тому, щоб редагувати та комбінувати вихідні зображення для створення власного твору мистецтва. Якщо ви просто копіюєте зображення, ви займаєтеся плагіатом і отримаєте нуль за генерацію ідей та будь-які критерії, пов'язані з креативністю у вашій остаточній роботі.
- До половини ваших фотографій можуть складатися з малюнків, картин чи інших творів мистецтва інших, щоб використовувати їх як натхнення. Інші зображення мають бути реалістичними.
- Ви повинні здати друковану копію зображень, щоб отримати бали.

____ images зображень × 5% = ____%

*maximum of 8 images
максимум 8 зображень*

Idea Development Розробка ідеї

4 Thumbnail compositions Ескізні композиції

- 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.
- Створіть ТРИ мініатюри малюнків будь-де в розділі розробки ідеї.
- Вони повинні базуватися на комбінаціях ідей, які ви можете прийняти. Додайте свій фон.
- Експериментуйте з незвичайними ракурсами, точками огляду та розташуванням, щоб виділити ваші твори мистецтва.
- Намалюйте рамку навколо ескізів, щоб показати краї ілюстрації.

_____ thumbnails мініатюр x 8%

= _____%

max of 10 thumbnails

максимум 10 мініатюр

5 Rough copy Груба копія

- 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.**
- Візьміть найкращі ідеї зі своїх мініатюр і об'єднайте їх у покращену копію.
- Використовуйте це, щоб усунути помилки та вдосконалити свої навички, перш ніж почати справжню справу.
- Якщо ви використовуєте колір, використовуйте фарбу або кольоровий олівець, щоб показати свою колірну схему.
- Намалюйте рамку, щоб показати зовнішні краї вашої ілюстрації.
- **Не забувайте вибрати нецентральну композицію.**

_____ drawing малюнок x 25%

= _____%

great quality or better

відмінної якості або кращої

Total Всього = _____%

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

ПРИМІТКА: якщо ви просто скопіюєте зображення з Інтернету, ви отримаєте 25%.

Acrylic painting evaluation criteria

Критерії оцінки акрилового живопису

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."
Творчість і спостережливість	Зробіть щось незвичайне, унікальне, продумане або добре спостережене. Ваші твори мистецтва повинні добре передавати свою ідею, незалежно від того, чи ваша ідея: «людина може бути самотньою навіть у натовпі» або «пелюстки квітів ніжні, різноманітні та неймовірно красиві».
Painting technique	Thoughtful colour mixing including greys, painted with a variety of quality marks and brushstrokes.
Техніка малювання	Продумане змішування кольорів, включаючи сірі, намальоване різноманітними знаками якості та мазками.
Composition	You should create a painting that uses a clear colour scheme, is non-central, and well-balanced.
Композиція	Ви повинні створити картину, яка використовує чітку колірну схему, не є центральною та добре збалансованою.

Словник для акрилового живопису

Analogous colours	groups of colours that are next to each other on the colour wheel
Аналогічні кольори	групи кольорів, які знаходяться поруч один з одним на колірному колі
Colour composition	the arrangement of colours in an artwork
Кольорова композиція	розташування кольорів у художньому творі
Colour scheme	the balanced choice of colours in an artwork
Колірна схема	збалансований вибір кольорів у творі мистецтва
Colour wheel	a circle of coloured sections that shows the relationships between colours
Колірне коло	коло кольорових секцій, що показує співвідношення між кольорами
Complementary colours	colours that are opposites on the colour wheel
Додаткові кольори	кольори, протилежні на колірному колі
Cool colours	colours that are calm and soothing, such as blues and greens
Холодні кольори	кольори, які є спокійними та заспокійливими, наприклад сині та зелені
Cyan	a greenish-blue colour that is one of the colour primaries
Блакитний	зеленувато-блакитний колір, який є одним із основних кольорів

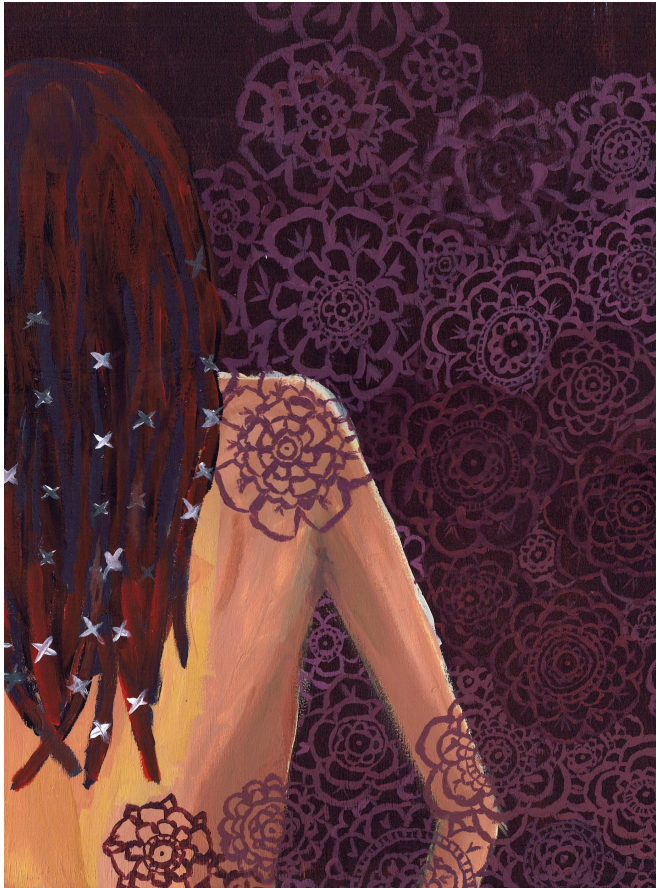
Dry brush painting Малювання сухим пензлем	creating scratchy brushstrokes using a brush that is mostly dry створення нерівних мазків пензлем, який переважно сухий
Dull colours Неяскраві кольори	colours that are weak, and not very vivid кольори слабкі та не дуже яскраві
Intense colours Інтенсивні кольори	colours that are strong and very vivid сильні та дуже яскраві кольори
Magenta Маджента	a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries червонувато-фіолетовий (гаряче-рожевий), який є одним із основних кольорів
Primary colour Основний колір	a colour that cannot be mixed using other colours, for example: cyan, yellow, and magenta колір, який не можна змішувати з іншими кольорами, наприклад: блакитний, жовтий і пурпурний
Secondary colour Вторинний колір	a colour that is created by mixing two primary colours, for example: red, green, and blue колір, який створюється шляхом змішування двох основних кольорів, наприклад: червоного, зеленого та синього
Split complementary colour scheme Розділена комплементарна	a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the complementary колірна схема з використанням одного базового кольору та двох кольорів по обидва боки від додаткового
Square colour scheme Квадратна кольорова схема	a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the shape of a square колірна схема, в якій кольори збалансовані навколо колірної кола у формі квадрата
Triangle colour scheme Колірна схема трикутник	a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the shape of a triangle колірна схема, в якій кольори збалансовані навколо колірної кола у формі трикутника
Warm colours Теплі кольори	colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds кольори, які вказують на жар або пристрасть: жовті, помаранчеві та червоні
Wet-on-wet painting Фарбування мокрим по мокрому	adding a different colour of wet paint to a painting that is already wet додавання іншого кольору вологої фарби до картини, яка вже волога

Zoe Bartel

Sandy Haroun

Lauren McGowan

Rena Tom

Name of artist Ім'я виконавця:

Creativity and Observation Творчість і спостережливість

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

Подумайте про спостережливість, точні деталі ліній, форми та затінення. Також подумайте про те, наскільки чітко передана ідея.

Quality of brushwork Якість пензля

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

Повинна бути різноманітність різних видів знаків і мазків високої якості. Розгляньте різні типи мазків, такі як змішування, сухий пензель і блоки кольорів. Також враховуйте точне змішування кольорів, наприклад наявність великого діапазону світлих і темних кольорів і ретельного змішування сірих кольорів. Деякі мазки краще:

змішування → візерунок → текстура → живописність

Composition Композиція

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.

Зверніть увагу на те, чи мають вони повний базовий шар, наскільки добре розроблений фон, чи мають вони чітку колірну схему та наскільки добре збалансовані текстури, кольори, світлі та темні відтінки в ілюстрації. Також розгляньте можливість надання порад щодо завершення проекту.

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**"

Будьте конкретними: скажіть, ДЕ це, і ЩО вони повинні РОБИТИ/ЩО йде добре

Приклад: «Ви можете покращити структуру його волосся, спостерігаючи за формами світлих і темних кольорів»

You should offer **FIVE pieces** of positive and negative feedback.
Ви повинні надати П'ЯТЬ позитивних і негативних відгуків.

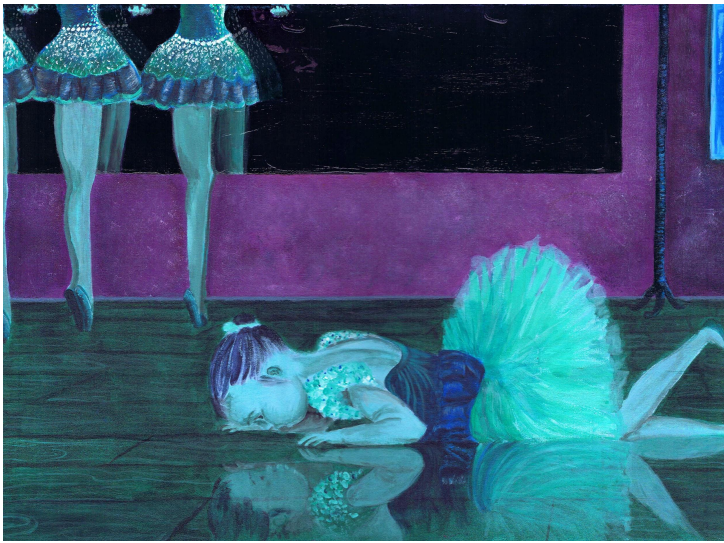
1.

2.

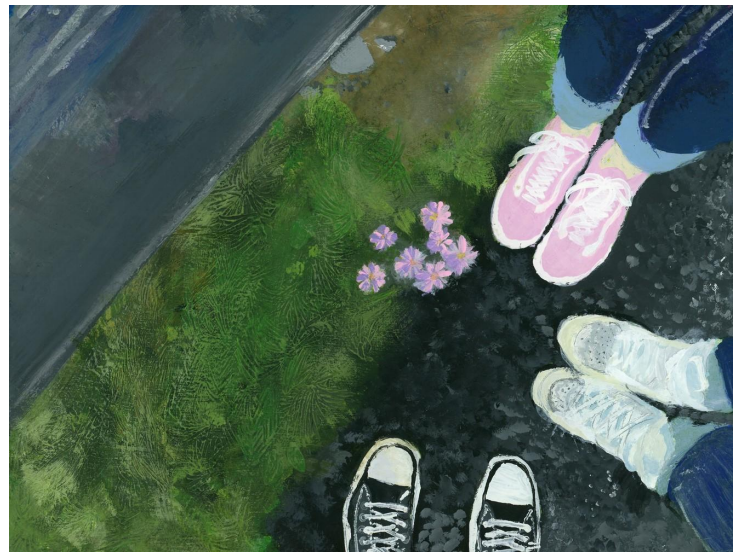
3.

4.

5.

Gayathri Ponneri

Amelia McGrath

David Matyas

Leah Carbyn

Zoe Bartel