

Lacey Sullivan, Fall 2024

Sam Labonte, Fall 2024

Maleah Sufian, Fall 2024

Lisa Evlanov, Fall 2024

Max Lawrence, Fall 2024

Irene Oh, Fall 2024

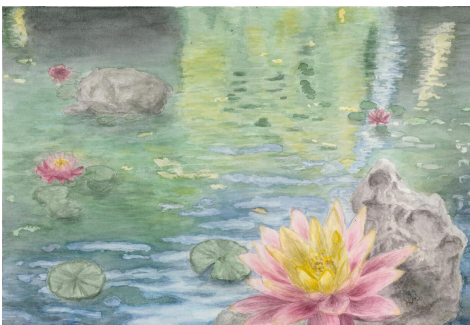
Riyona Christy, Fall 2024

Nika Krushko, Fall 2024

Josie Leslie, Fall 2024

Ariel Zou, Fall 2024

Painting

- _____ colour wheel
- _____ watercolour techniques
- _____ colour & emotion
- _____ apple & orange
- _____ observing photos

_____/10 **Idea development**

_____/10 **Feedback**

Criteria for your finished Painting:

Quality of observation

Shapes, contours, sizes, naturalism

Painting technique

Colour mixing, brushstrokes, texture

Composition

Non-central, balanced colour scheme

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.

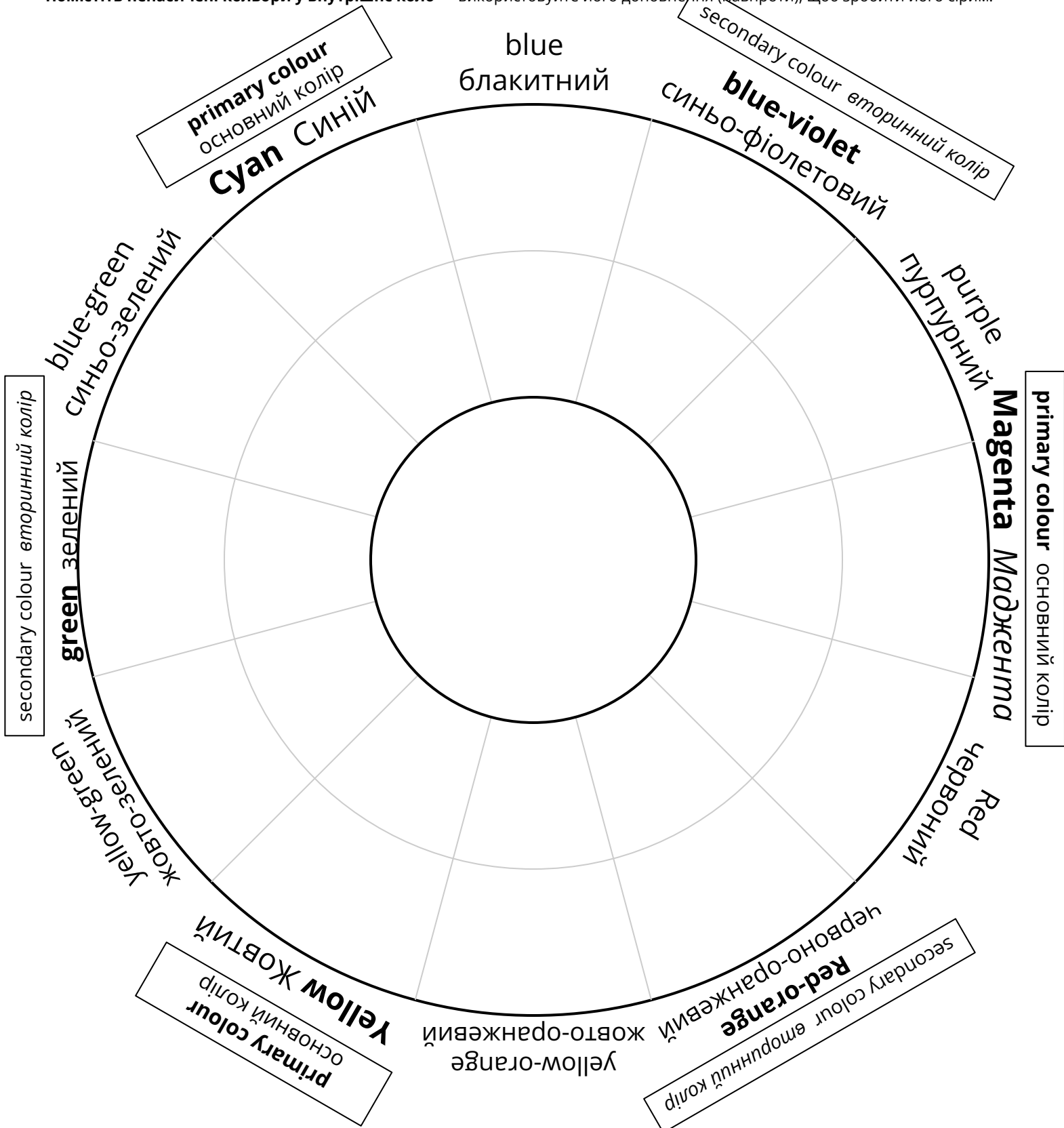
Do not add outlines — outlines break down colour flow and flatten things.

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.

Painting criteria and building your skills step-by-step

Критерії живопису та створення ваших навичок крок

Quality of observation: Careful detail, proportion, and shading with the goal of realism

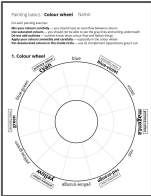
Якість спостереження: ретельна деталь, частка та затінення з метою реалізму

Quality of painting technique: Excellent colour mixing, blending, brushwork, and texture

Якість техніки живопису: відмінне змішування кольорів, змішування, змішування, кисть та текстура

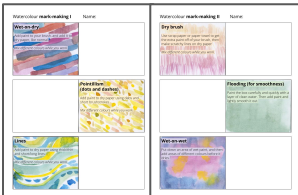
Composition: Creating a full, well-balanced, non-central composition with a clear colour scheme

Склад: Створення повного, збалансованого, не центрального складу з чіткою кольоровою схемою

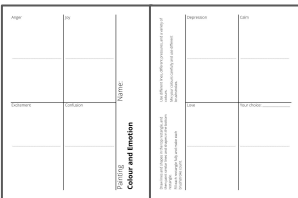
Step 1. Learn how to mix colours and greys

Крок 1. Дізнайтеся, як змішувати кольори та гри

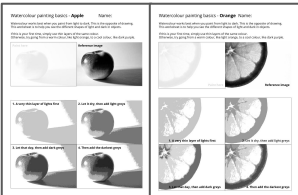
Step 2. Practice basic watercolour techniques

Крок 2. Відпрацювання основних технік акварелі

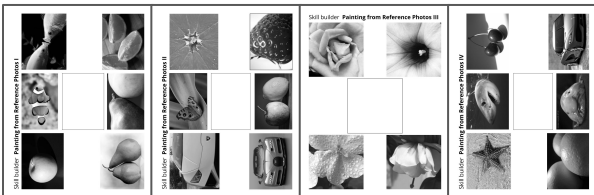
Step 3. Optionally, learn how to abstractly express emotion

Крок 3. За бажанням навчіться абстрактно виражати емоції

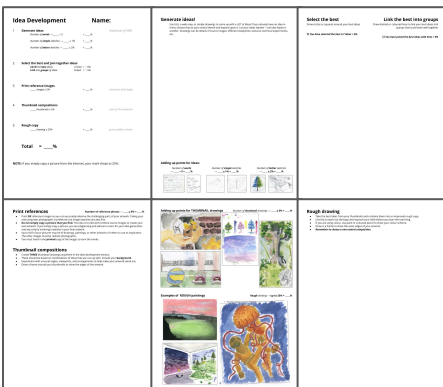
Step 4. Practice painting in layers from dark to light

Крок 4. Практика живопису в шарах з темного до світла

Step 5. Practice painting from photos

Крок 5. Практика живопису з фотографій

Step 6. Develop an idea for your painting

Крок 6. Розробити ідею для вашої картинки

Watercolour **technique basics I**

Name:

Основи техніки акварелі I

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

Основи техніки акварелі 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

Скористайтесь скраповим папером або паперовим рушником, 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

Flooding (for smoothness)

Залив (для гладкості)

Paint the box carefully and quickly with a layer of clean water. Then add paint and lightly smooth it out.

Обережно та швидко пофарбуйте коробку шаром чистої води, потім додайте фарбу та злегка розгладьте її.

Wet-on-wet

Мокро-на-мокрому

Put down an area of wet paint, and then add areas of different colours before it dries.

Покладіть ділянку вологої фарби, а потім додайте ділянки різних кольорів, перш ніж вона висохне.

Словник акварельного живопису

analogous colours аналогічні кольори	groups of colours that are next to each other on the colour wheel групи кольорів, які знаходяться поруч один з одним на колірному колі
apron фартух	a piece of cloth that you wear to protect your clothes from getting dirty. шматок тканини, який ви носите, щоб захистити свій одяг від забруднення.
blending змішування	in drawing: mixing from light to dark greys; in painting: mixing from one colour to another в малюнку: змішування від світлого до темно-сірого; у живописі: змішування одного кольору з іншим
brush пензлик	a tool with hairs on the end that is used in painting інструмент із ворсинками на кінці, який використовують у малюванні
brushstroke мазок	the mark made by a brush when you paint слід, зроблений пензликом під час малювання
central composition центральна композиція	an arrangement where the most important thing is in the middle розташування, де найважливіше знаходиться посередині
colour mixing змішування кольорів	adding two or more colours together додавання двох або більше кольорів разом
colour scheme колірна гамма	the balanced choice of colours in an artwork збалансований вибір кольорів у творі мистецтва
colour wheel колірне коло	a circle of coloured sections that shows the relationships between colours коло кольорових секцій, що показує співвідношення між кольорами
complementary colours додаткові кольори	colours that are opposites on the colour wheel кольори, протилежні на колірному колі
cyan блакитний	a greenish-blue colour that is one of the colour primaries зеленувато-блакитний колір, який є одним із основних кольорів
dry brush painting фарбування сухим пензлем	creating scratchy brushstrokes using a brush that is mostly dry створення нерівних мазків пензлем, який переважно сухий
dull colours тьмяні кольори	colours that are greyish, and not very vivid кольори сіруваті та не дуже яскраві
flooding затоплення	putting down a layer of clean water onto the paper before adding paint нанесення шару чистої води на папір перед додаванням фарби
intense colours інтенсивні кольори	colours that are very bright and vivid кольори дуже яскраві та живі
layering нашарування	adding several small amounts of pencil or paint on top of each other додавання кількох невеликих кількостей олівця або фарби один на одного
magenta пурпуровий	a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries червонувато-фіолетовий (гаряче-рожевий), який є одним із основних кольорів
monochrome	a colour scheme that only uses light and dark versions of a single colour or grey

монохромний	колірна схема, яка використовує лише світлі та темні версії одного кольору або сірого
non-central composition нецентральна композиція	an arrangement where the most important thing is NOT in the middle розташування, де найважливіше НЕ посередині
palette палітра	a painting tool that is used to mix colours on інструмент для малювання, який використовується для змішування кольорів
pointillism пуантилізм	drawing or painting with small dots or dashes малювання або малювання дрібними крапками чи рисками
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
rectangular colour scheme прямокутна кольорова схема	a balanced colour scheme that looks like a rectangle on the colour wheel збалансована колірна схема, яка виглядає як прямокутник на колірному колі
secondary colour вторинний колір	a colour that is created by mixing two primary colours, for example: red, green, and blue колір, який утворюється шляхом змішування двох основних кольорів, наприклад: червоного, зеленого та синього
split complementary colour scheme розділити додаткову колірну схему	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 колірна 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 колірного кола у формі квадрата
synesthesia синестезія	the experience of when one of your senses or feelings is triggered by another досвід, коли одне з ваших почуттів чи почуттів спрацьовує інше
triangle colour scheme кольорова схема трикутника	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 колірного кола у формі трикутника
watercolour акварель	paint that is mixed with a lot of water to use properly фарбу, яка змішується з великою кількістю води для правильного використання
wet-on-dry painting фарбування мокрим по сухому	the normal way of painting by adding wet paint on top of a dry painting звичайний спосіб малювання шляхом додавання вологої фарби поверх сухої картини
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

Anger
Гнів

Joy
Радість

Excitement
Хвилювання

Confusion
Спантиченість

Painting skill builder Name:

Розвиток навичок малювання Ім'я:

Colour and Emotion
Колір і емоції

Draw lines and shapes in the top of the rectangle, and then paint similar lines and shapes in the bottom rectangle.

Намалюйте лінії та фігури у верхній частині прямокутника, а потім зафарбуйте подібні лінії та фігури в нижньому прямокутнику

Fill each rectangle fully and think about how to make each brushstroke express the emotion.

Повністю заповніть кожен прямокутник і подумайте, як зробити так, щоб кожен мазок виражав емоцію.

Use different lines, pressures, and a variety of colours.
Використовуйте різні лінії, натиски та різні кольори

Mix your colours carefully and use different brushstrokes.
Ретельно змішуйте кольори та використовуйте різні мазки

Love
кохання

Depression
депресія

Your choice:
Ваш вибір:

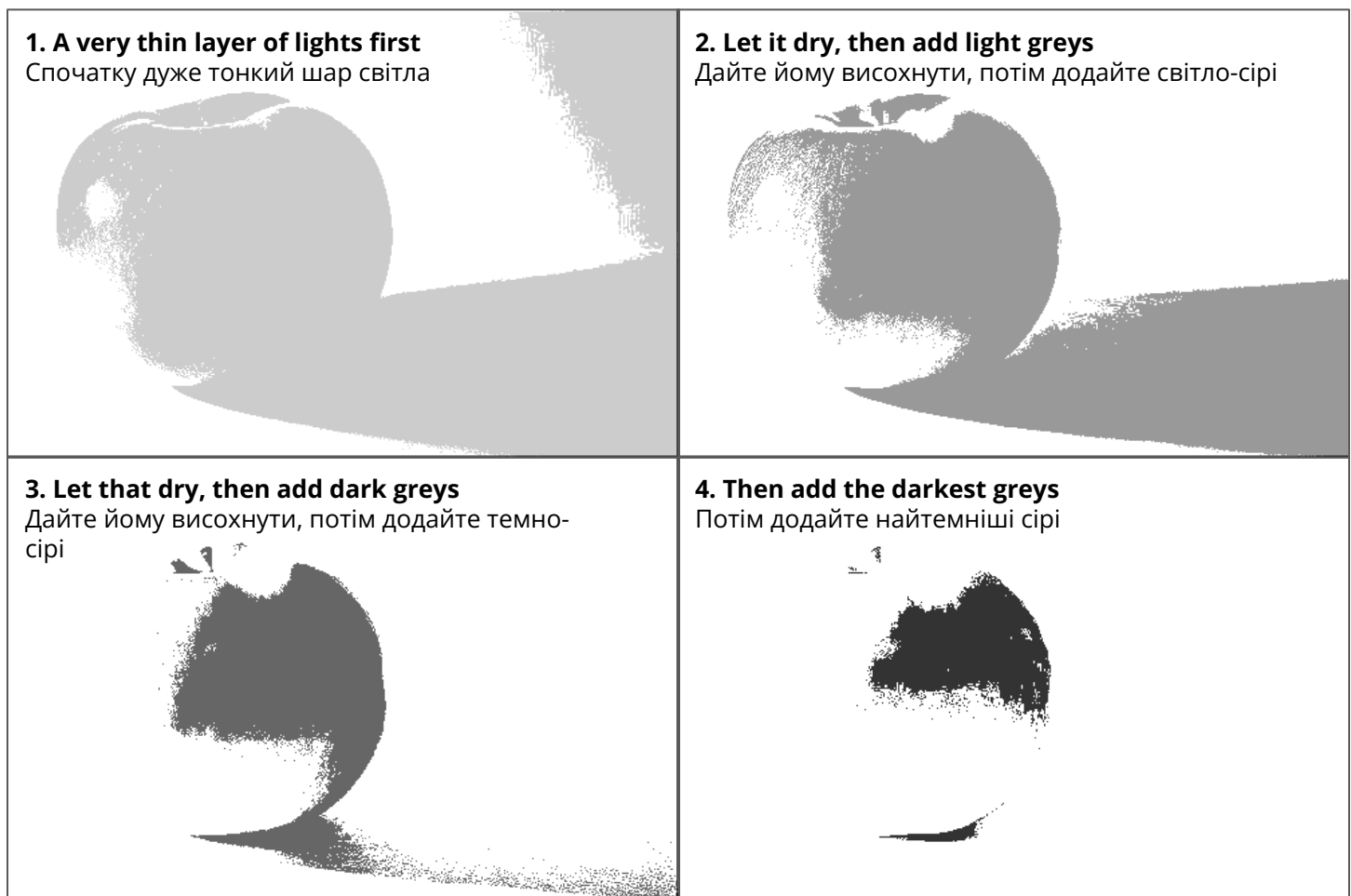
Calm
Спокійно

Watercolour painting basics - **Apple**

Основи акварельного живопису - **Apple**

Watercolour works best when you paint from light to dark. This is the opposite of drawing. This worksheet is to help you see the different shapes of light and dark in objects. If this is your first time, simply use thin layers of the same colour. Otherwise, try going from a warm colour, like light orange, to a cool colour, like dark purple.

Акварель найкраще працює, коли ви малюєте від світлого до темного. Це навпаки малювання. Цей робочий аркуш допоможе вам побачити різні форми світла і темряви в об'єктах. Якщо це ваш перший раз, просто використовуйте тонкі шари одного кольору. В іншому випадку спробуйте перейти від теплого кольору, як-от світло-помаранчевий, до холодного кольору, як-от темно-фіолетовий.

Watercolour painting basics - Orange

Основи акварельного живопису - помаранчевий

Watercolour works best when you paint from light to dark. This is the opposite of drawing. This worksheet is to help you see the different shapes of light and dark in objects. If this is your first time, simply use thin layers of the same colour. Otherwise, try going from a warm colour, like light orange, to a cool colour, like dark purple.

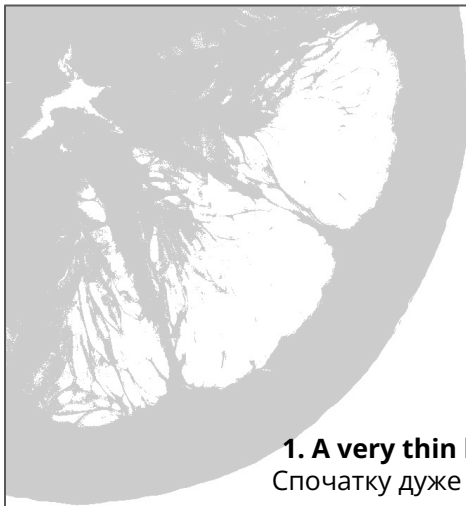
Акварель найкраще працює, коли ви малюєте від світлого до темного. Це навпаки малювання. Цей робочий аркуш допоможе вам побачити різні форми світлого й темного кольорів в об'єктах. Якщо це ваш перший раз, просто використовуйте тонкі шари одного кольору. В іншому випадку спробуйте перейти від теплого кольору, як-от світло-помаранчевий, до холодного кольору, як-от темно-фіолетовий.

Paint here
Розфарбуйте тут

Reference image
Еталонне зображення

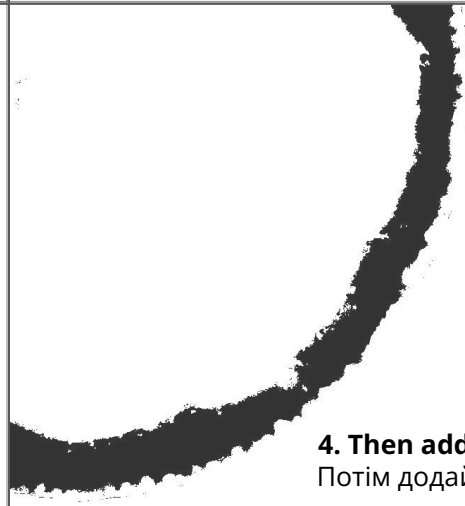
1. A very thin layer of lights first
Спочатку дуже тонкий шар світла

2. Let it dry, then add light greys
Дайте йому висохнути, потім додайте світло-сірі

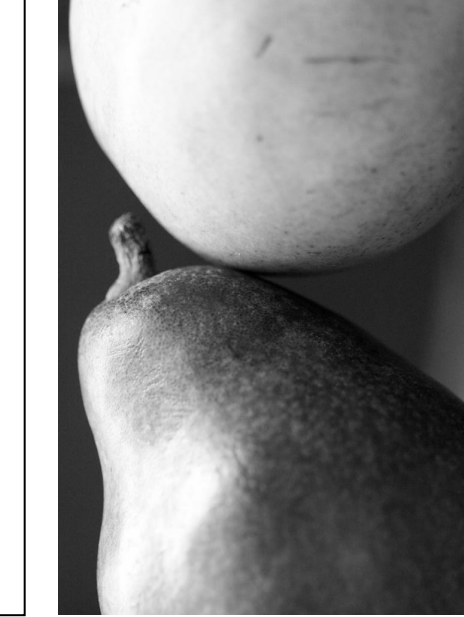
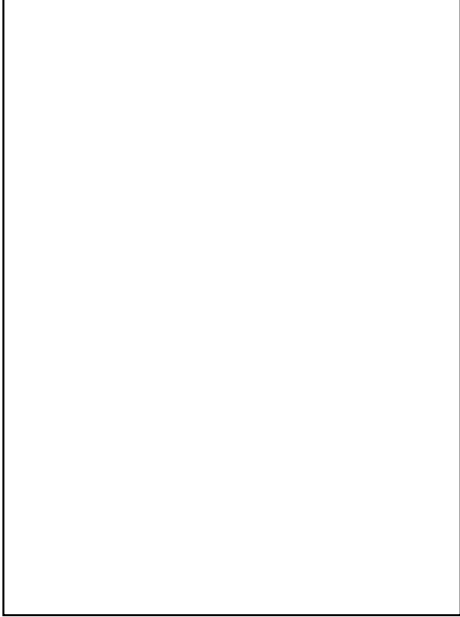
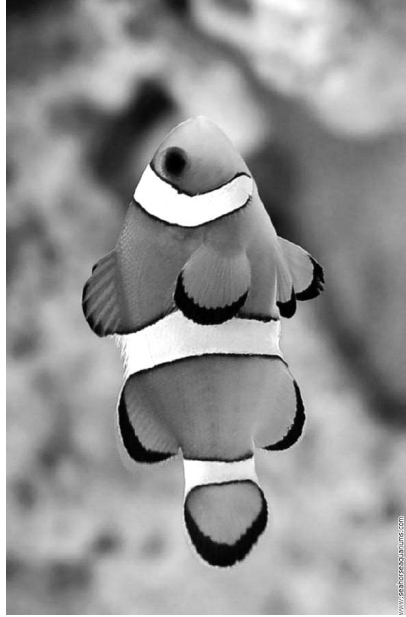

3. Let that dry, then add dark greys
Дайте йому висохнути, потім додайте темно-сірі

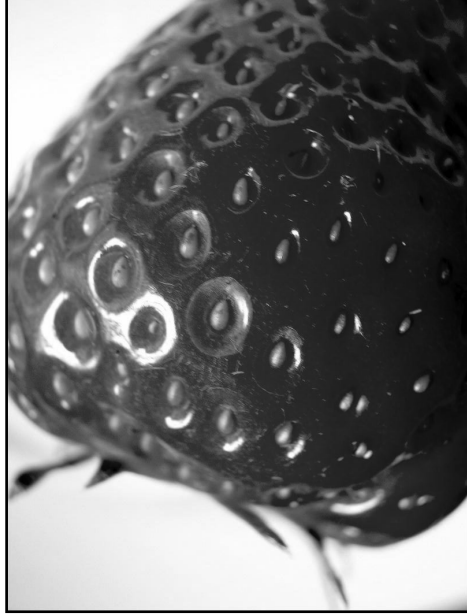
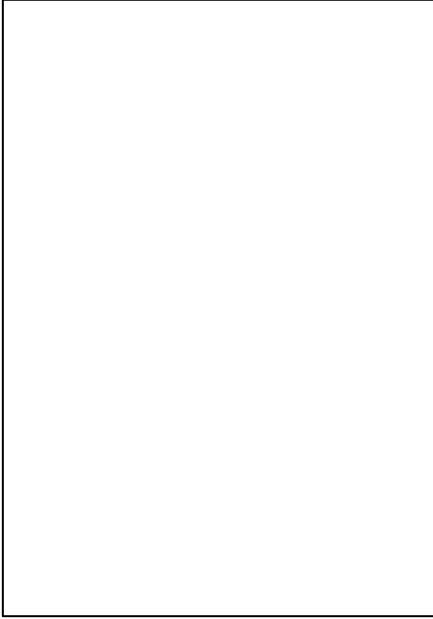
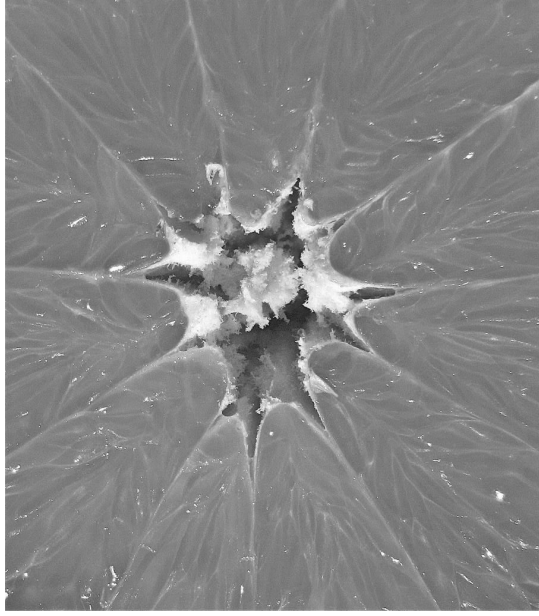

4. Then add the darkest greys
Потім додайте найтемніші сірі

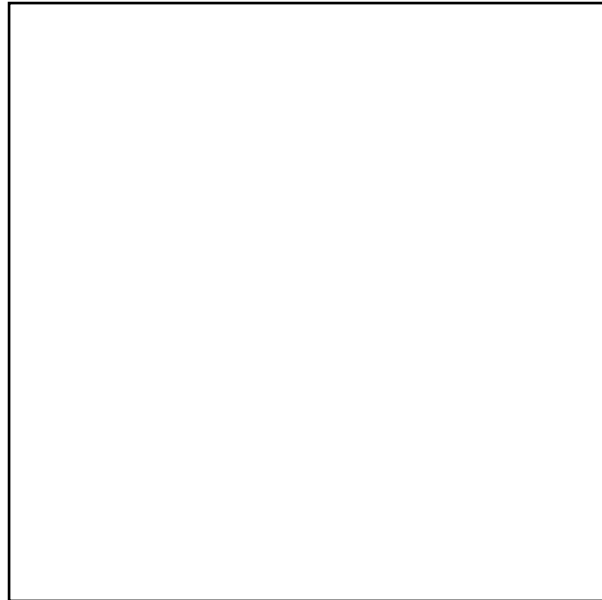
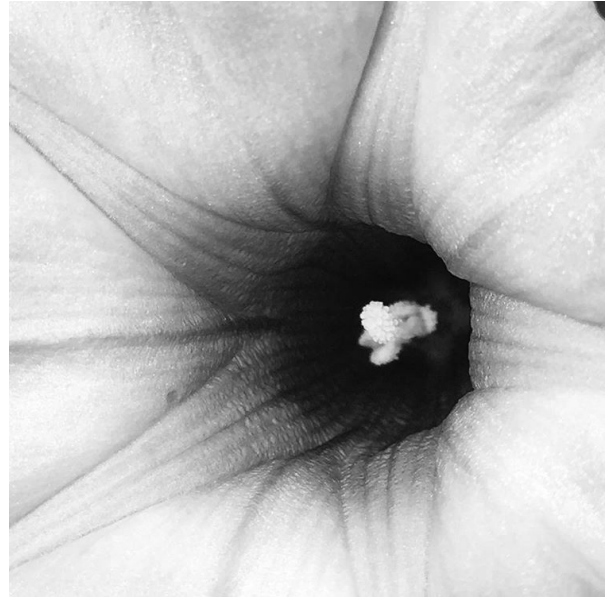
Skill builder Painting from Reference Photos I

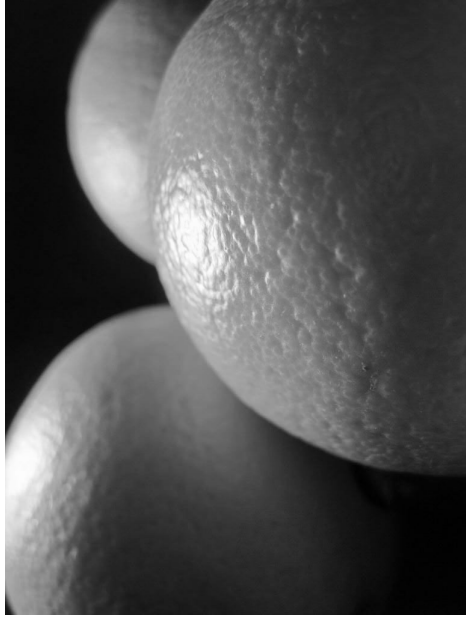
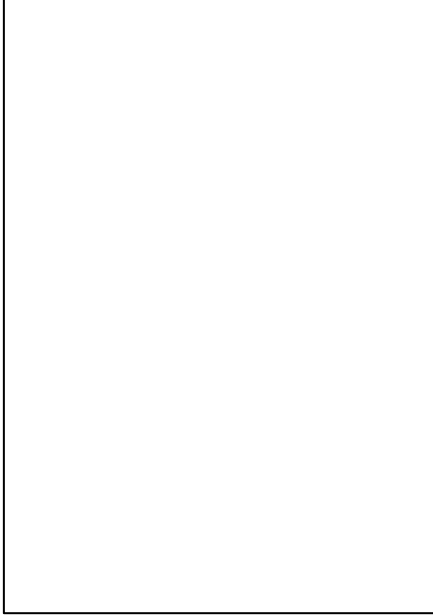
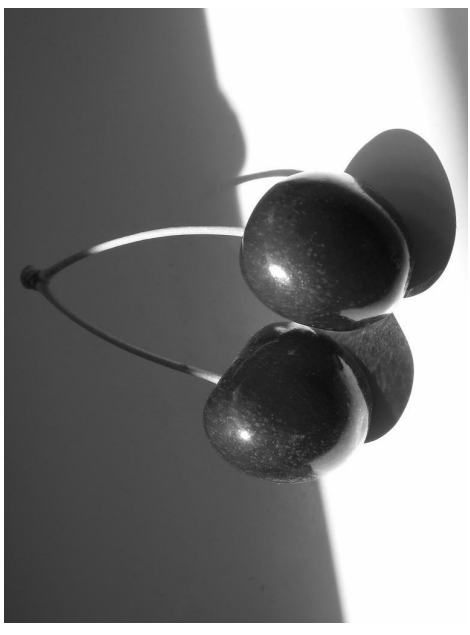
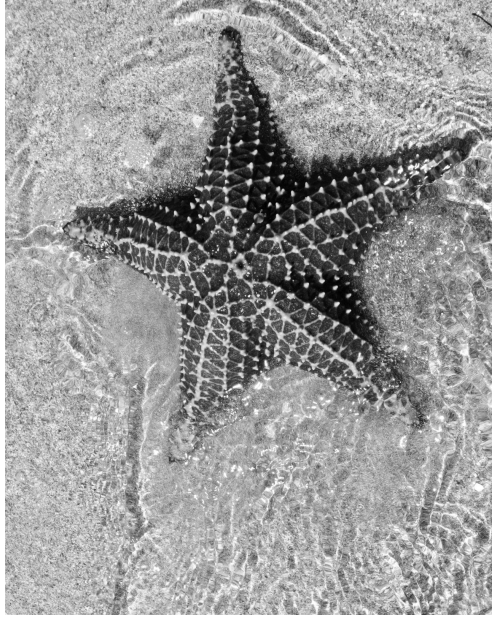
Skill builder Painting from Reference Photos II

Skill builder **Painting from Reference Photos III**

Skill builder Painting from Reference Photos IV

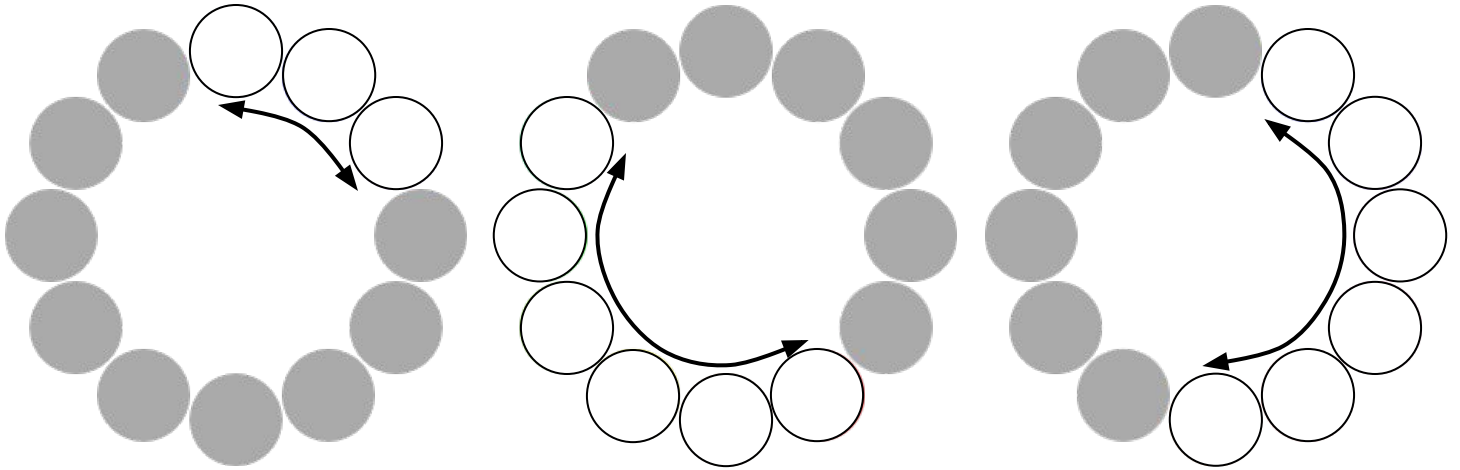

Painting basics: **Colour schemes**

Основи живопису: кольорові схеми

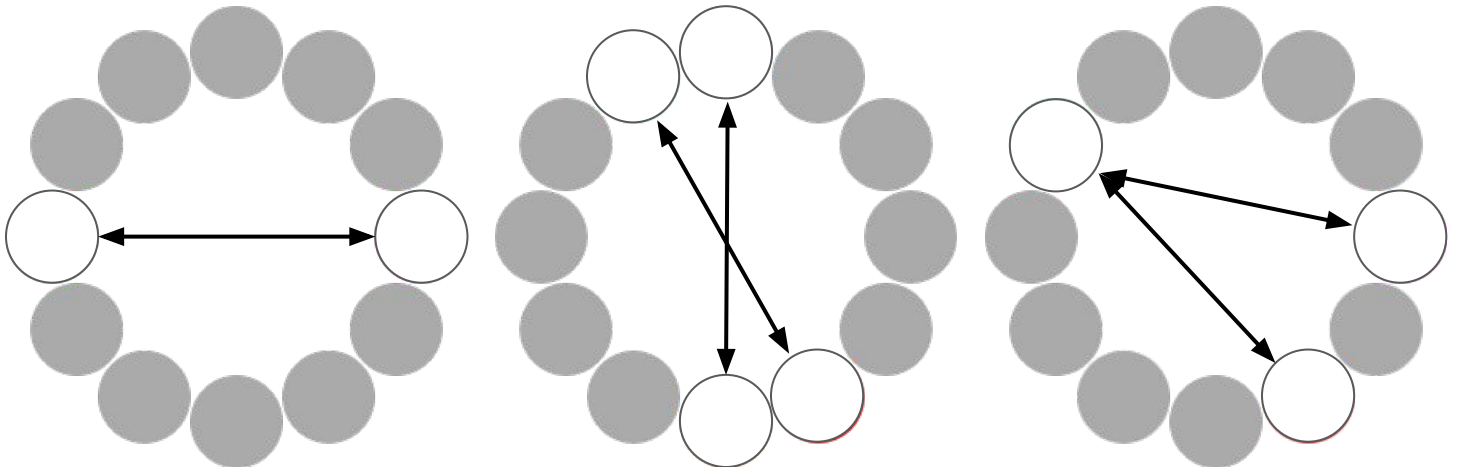
Please paint the **correct colours** in the **white circles**. Use your colour wheel as a guide.

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

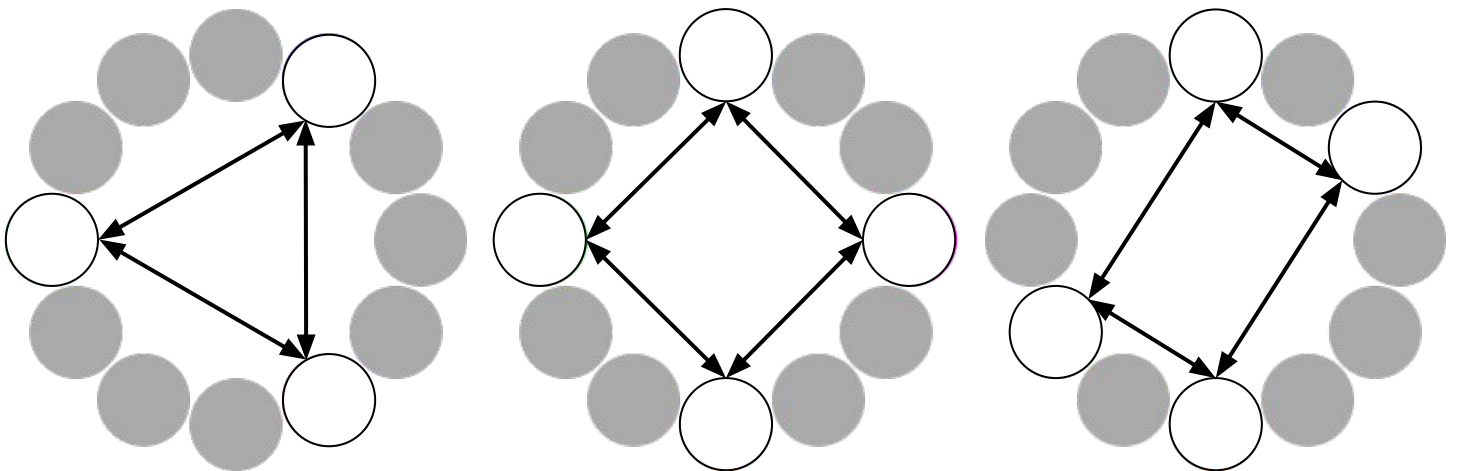
Analogous colours create a feeling of beauty and harmony. They are close on the colour wheel.

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.

Idea Development / Розробка ідеї

1 **Generate ideas / Генеруйте ідеї** maximum of 50% / максимум 50%

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

Number of **simple** sketches / Кількість простих етюдів → ____ × 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 / обведений = □ 5%

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

3 **Print reference images / Друк довідкових зображень** maximum of 8 images

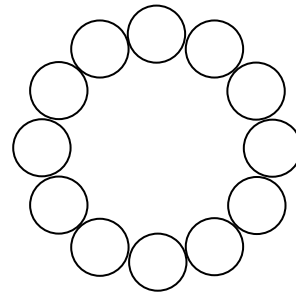
____ images / зображення x 5% = ____%

4 **Compositions / Композиції** maximum of 10 thumbnails

____ **thumbnails** / мініатюри x 8% = ____%

____ **digital collages** / цифрові колажі x 8% = ____%

Selecting a **colour scheme** / Вибір колірної гами = □ 8%

5 **Rough copy / Груба копія** great quality or better / чудова якість або краща

____ drawing / малювання x 25% = ____%

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, ваша оцінка знизиться до 25%.

Generate ideas / Генеруйте ідеї

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.

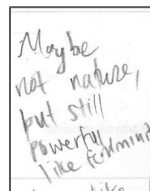
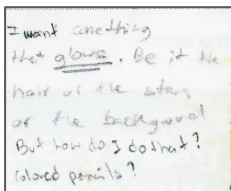
Використовуйте списки, веб-карту або прості малюнки, щоб придумати БАГАТО ідей! Якщо у вас уже є ідея, виберіть її як центральну тему та розгорніть її. Нехай ваші ідеї блукають - одна ідея веде до іншої. Малюнки можуть бути деталями вихідних зображень, різних точок зору, текстур, технічних експериментів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

Adding up points for ideas / Додавання балів за ідеї :

Number of **words**/

Кількість слів

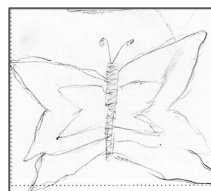
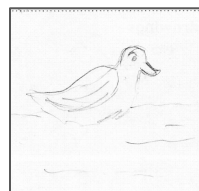
_____ ÷ 3 = _____%

Number of **simple** sketches/

Кількість простих етюдів

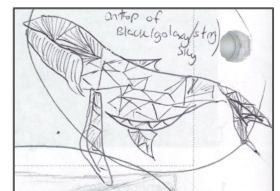
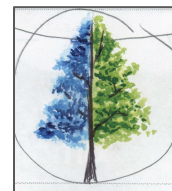
_____ x 2% = _____%

Number of **better** sketches/

Кількість кращих ескізів

_____ x 4% = _____%

Select the best

Виберіть найкраще

Draw circles or squares around your best ideas
Намалюйте кола або квадрати навколо ваших найкращих ідей

- You have selected the best 3-7 ideas = 5%
- Ви вибрали 3-7 найкращих ідей = 5%

Link the best into groups

Об'єднайте найкращих у групи

Draw dashed or coloured lines to link your best ideas into groups that could work well together
Намалюйте пунктирні або кольорові лінії, щоб об'єднати ваші найкращі ідеї в групи, які можуть працювати разом

- You have joined the best ideas with lines = 5%
- Ви приєдналися до найкращих ідей із рядками = 5%

Print references / Роздрукувати посилання

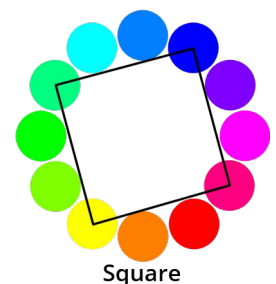
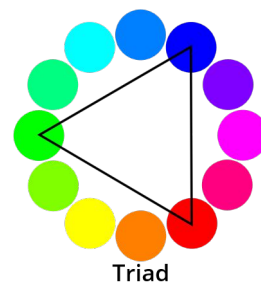
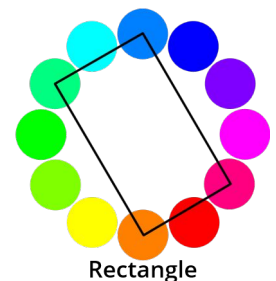
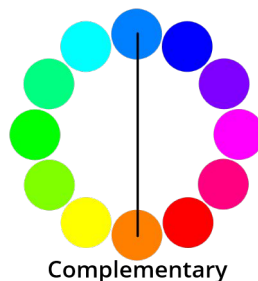
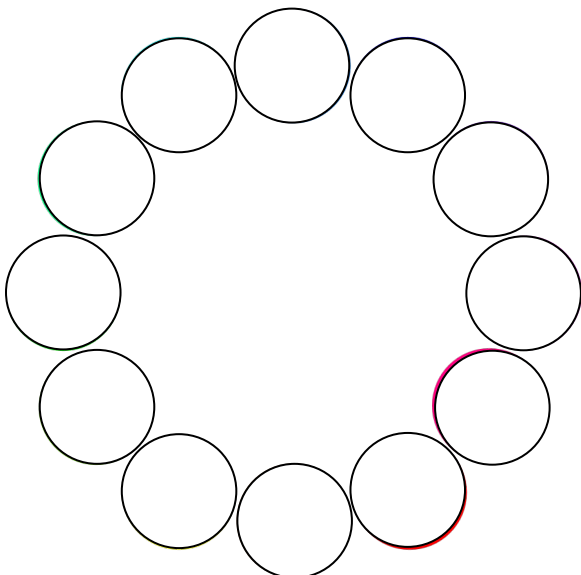
Number of photos/Кількість фотографій

→ ___ × 5% = ___%

- Print **EIGHT** reference images so you can accurately observe the challenging parts of your artwork. Taking and using your own photographs is preferred, but image searches are also fine.
Надрукуйте ВІСІМ еталонних зображень, щоб ви могли точно спостерігати за складними частинами вашої роботи. Бажано робити та використовувати власні фотографії, але пошук зображень також підходить.
- **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.
Не просто копіюйте знайдене зображення. Ідея полягає в тому, щоб редагувати та комбінувати вихідні зображення для створення власного твору мистецтва. Якщо ви просто скопіюєте зображення, ви плагіат і отримаєте нуль за генерацію ідеї та будь-які критерії, пов'язані з креативністю у вашій остаточній роботі.
- 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.
До половини ваших фотографій можуть складатися з малюнків, картин чи інших творів мистецтва інших, щоб використовувати їх як натхнення. Інші зображення мають бути реалістичними.
- You must hand in the **printed** copy of the images to earn the marks.
Ви повинні здати друковану копію зображень, щоб отримати бали.

Compositions / Композиції

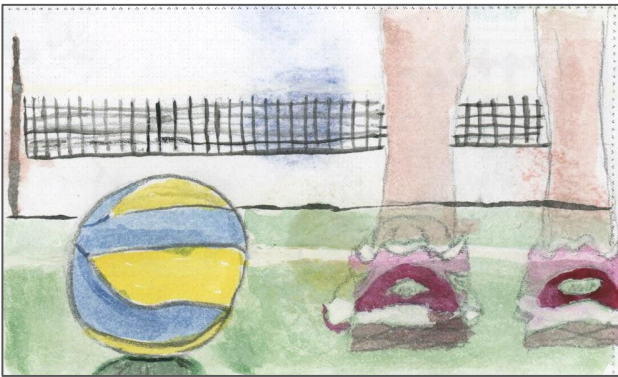
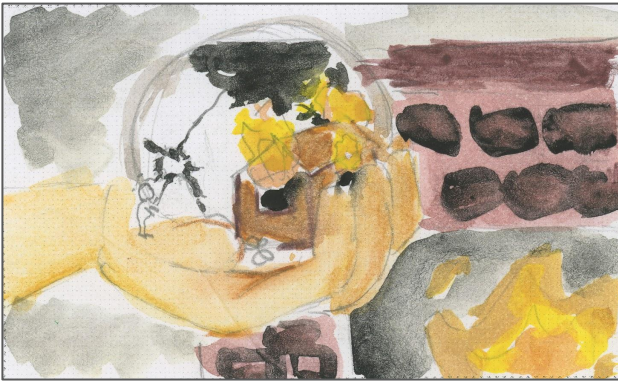
- Create **TWO or more** thumbnail drawings anywhere in the idea development section.
Створіть ДВА чи більше мініатюрних малюнків будь-де в розділі розробки ідеї.
- These should be based on combinations of ideas that you come up with. Include your **background**.
Вони повинні базуватися на комбінаціях ідей, які ви придумаете. Додайте свій фон.
- Experiment with unusual angles, viewpoints, and arrangements to help make your artwork stand out.
Експериментуйте з незвичайними ракурсами, точками огляду та розташуванням, щоб виділити ваші твори мистецтва.
- Draw a frame around your thumbnails to show the edges of the artwork.
Намалюйте рамку навколо своїх мініатюр, щоб показати краї ілюстрації.
- Each **rough digital collage** counts as an extra composition, and so does choosing a **colour scheme!**
Кожен грубий цифровий колаж вважається додатковою композицією, як і вибір колірної схеми!

Adding up points for THUMBNAIL drawings
Нарахування балів за малюнки МІНІАТЮРИ

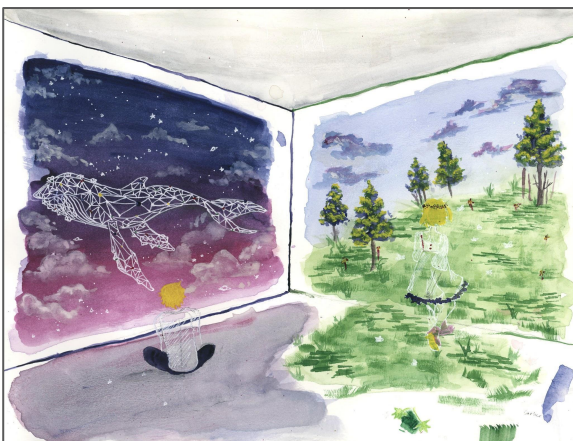
Thumbnails/Мініатюри → ___ × 8% = ___%

Rough collages/Грубі колажі → ___ × 8% = ___%

Examples of ROUGH drawings
Приклади ЧЕРНОВИХ креслень

Rough drawing/Черновий малюнок
 → up to 25% = ___%

Rough drawing / Чорновий малюнок

- Take the best ideas from your thumbnails and combine them into an improved rough copy.
Візьміть найкращі ідеї зі своїх мініатюр і об'єднайте їх у покращену копію.
- Use this to work out the bugs and improve your skills before you start the real thing.
Використовуйте це, щоб усунути помилки та вдосконалити свої навички, перш ніж почати справжню справу.
- If you are using colour, use paint or coloured pencil to show your colour scheme.
Якщо ви використовуєте колір, використовуйте фарбу або кольоровий олівець, щоб показати свою колірну схему.
- Draw in a frame to show the outer edges of your artwork.
Намалюйте рамку, щоб показати зовнішні краї вашої ілюстрації.
- **Remember to choose a non-central composition.**
Не забувайте вибирати нецентральну композицію.

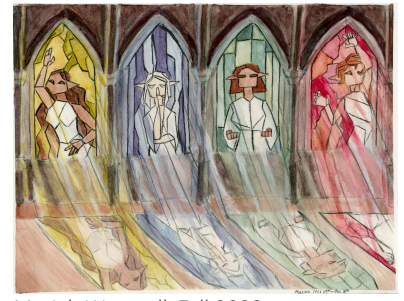

Robyn Bezanson, Fall 2023

Ash Harpell, Fall 2023

Mariah Wentzell, Fall 2023

Adam Dill, Fall 2023

Leela Dogra, Fall 2023

Ella MacKinnon, Fall 2023

Sam Price, Fall 2023

Quincey Johnston, Fall 2023

Lexi Reed, Fall 2023

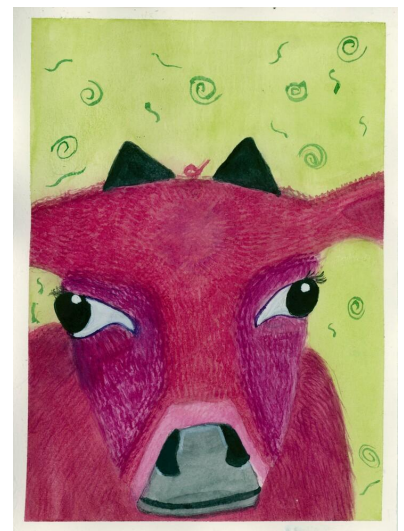
Ava Loren O'Carroll, Fall 2023

Arianna Brill, Fall 2023

Libby Rourke, Fall 2023

Jillian Creelman, Spring 2024

Mid-project feedback – Painting Name/Прізвище: _____

Відгуки про середину проекту-Живопис

This project will be evaluated using four general criteria. To help you do your best, here is some feedback with suggestions about how to improve your painting. I have only chosen what I think are the most important pieces of advice for you. If these suggestions are unclear, please ask me or a friend to give you more help.

Цей проект буде оцінюватись за чотирма загальними критеріями. Щоб допомогти вам зробити все можливе, ось кілька відгуків із пропозиціями щодо того, як покращити малюнок. Я вибрав лише найважливіші поради для вас. Якщо ці пропозиції є незрозумілими, попросіть мене або друга допомогти вам.

Quality of observation - Якість спостереження

- **Observe closely.** Keep looking at your photographs. Focus on the component lines, shapes, and colours.
Поспостерігайте уважно. Продовжуйте переглядати свої фотографії. Зосередьтеся на складових лініях, формах та кольорах.
- **Look for missing details.** Look for small things that you may have overlooked.
Шукайте відсутні деталі. Шукайте дрібниці, які ви могли не помітити.
- **Measure carefully.** Use a grid, rulers, or slips of paper to guide sizes and locations.
Уважно виміряйте. Використовуйте сітку, лінійки або папірці, щоб орієнтувати розміри та розташування.
- **Observe the shapes of your shadows.** Take a closer look at the shapes and sizes of the light & dark areas.
Спостерігайте за формами своїх тіней. Подивіться уважніше на форми та розміри світлих та темних ділянок.
- **Consider changes in texture.** Try to capture the texture of the different things you are painting.
Розглянемо зміни текстури. Спробуйте захопити текстуру різних речей, які ви малюєте.

Quality of painting technique - Якість техніки малювання

- **Lighten your outlines.** Outlines should disappear in the final painting.
Освітліть свої обриси. У остаточному малюнку обриси повинні зникнути.
- **Darken your darks.** Doing so will increase the overall impact of your painting, and will help it pop.
Затемніть свої темряви. Це збільшить загальний вплив вашої картини та допоможе їй з'явитися.
- **Add tone to your lights.** Leaving areas white tends to leave the impression that your artwork is unfinished.
Додайте тон вашим вогням. Залишаючи білі ділянки, залишається враження, що творіння незавершені.
- **Work on careful brushwork.** Apply each brushstroke with care and thought.
Працуйте над ретельним пензлем. Наносьте кожен мазок обережно і продумано.

- **Work on gradients.** You can make your paint blend smoothly from one colour to another.
Робота над градієнтами. Ви можете змусити фарбу плавно зливатися з одного кольору в інший.
- **Mix your colours more carefully.** Blend together three or more colours before painting with it.
Ретельно змішуйте кольори. Змішайте між собою три або більше кольорів, перш ніж малювати ними.
- **Create textures with brushstrokes.** Use different techniques to show the nature of different materials.
Створюйте текстури мазками. Використовуйте різні методи, щоб показати природу різних матеріалів.

Sense of depth - Відчуття глибини

- **Use warm and cool colours.** Warm colours come forward, cool colours go backward.
Використовуйте теплі та холодні кольори. Теплі кольори виступають вперед, холодні - назад.
- **Use high and low intensity colours.** Intense colours come forward, dull colours go into the distance.
Використовуйте кольори високої та низької інтенсивності. Інтенсивні кольори виступають вперед, тьмяні - вдалині.
- **Use high and low contrast.** Dramatic lights and darks are near but muddy colours are far away.
Використовуйте високий і низький контраст. Драматичні вогні і темряви поруч, але каламутні кольори далеко.
- **Use high and low detail.** Near things are sharp, but blurry things are in the distance.
Використовуйте високі та низькі деталі. Поруч речі різкі, але розмиті - вдалині.

Composition - Композиція

- **Start painting your background.** It lacks substance in comparison to the rest of your painting.
Почніть малювати тло. Йому бракує субстанції в порівнянні з рештою вашої картини.
- **Make sure your painting is non-central.** You may have to cut off one or more edges to make this work.
Переконайтеся, що ваша картина не є центральною. Можливо, вам доведеться відрізати один або кілька країв, щоб ця робота працювала.
- **Make sure your painting is balanced.** One or more areas appear to be empty.
Переконайтеся, що ваш малюнок збалансований. Одна або кілька областей, здається, порожні.
- **Make sure your colour scheme is clear.** Restrict your colour scheme so that your composition works.
Переконайтеся, що ваша колірна гамма чітка. Обмежте кольорову гаму, щоб ваша композиція працювала.
- **You seem to be behind.** Please consider working on your project at lunch or before or after school. Or, try to pick up your pace or use your time more effectively during class. If you have enough done, you can ask if you can take it home to work on it. Remember that if too much of your work is done outside school I cannot accept it.
Здається, ти позаду. Будь ласка, подумайте над тим, щоб працювати над вашим проектом під час обіду або до або після школи. Або спробуйте збільшити свій темп або ефективніше використовувати час під час занять. Якщо ви зробили достатньо, ви можете запитати, чи можете ви забрати його додому, щоб попрацювати над цим. Пам'ятайте, що якщо надто багато вашої роботи виконується поза школою, я не можу це прийняти.

Watercolour goal-setting

____/10

Акварельне цілепокладання

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 drawing skills**, ability to **observe and paint realistically**, and how well you are creating a balanced, non-central composition with a **clear colour scheme**. Keep these criteria in mind when choosing your goal.

Наприкінці кожного заняття знайдіть час, щоб написати свою мету для наступного заняття. Ваші роботи будуть оцінені на основі ваших навичок технічного малювання, здатності спостерігати та реалістично малювати, а також того, наскільки добре ви створюєте збалансовану, нецентральну композицію з чіткою кольоровою схемою. Пам'ятайте про ці критерії, обираючи мету.

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

Будьте конкретними: на яких частинах вашого малюнка ви зосереджуєтеся? Які навички малювання вам найбільше потрібні для цього?

→	What should be improved and where: Що і де слід покращити:	<i>"I should darken around the flames."</i> «Я повинен темніти навколо полум'я».
→	What should be improved and where: Що і де варто покращити:	<i>"I need to make the water in the back less bright"</i> «Мені потрібно зробити воду ззаду менш яскравою»
→	What can be added and where: Що і куди можна додати:	<i>"Look at my photos to add the shadows in the clouds."</i> «Подивіться на мої фотографії, щоб додати тіні в хмарах».
→	What you can do to catch up: Що ви можете зробити, щоб наздогнати:	<i>"I need to bring a friend to work with me at lunch tomorrow."</i> «Мені потрібно взяти друга на роботу завтра в обід».

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lena Epstein, Spring 2024

Amelia Burgess, Spring 2024

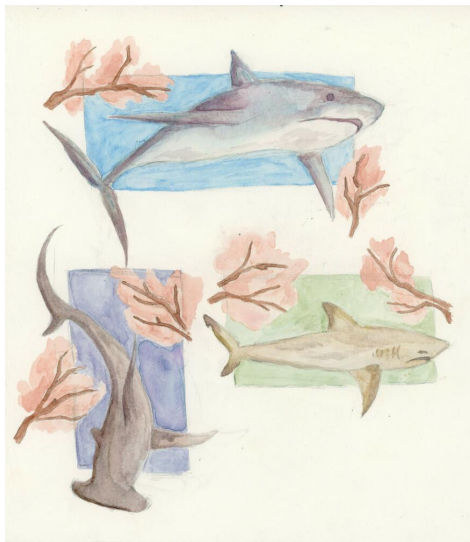
Jack Buckman, Spring 2024

Sofia Gaytan Montoya, Spring 2024

Eunsol Lee, Spring 2024

Sienna Paddon, Spring 2024

Seb Fridell-Ervine, Fall 2024

Mirella El Chater, Fall 2024

Ira Rysukhina, Spring 2024

Callum Muise, Spring 2024

Sofia Tucker, Fall 2024