

Jo Scanlan-Casey, 2022-23

Gabriel Espinoza, 2022-23

Seth Bennett-Crundwell, 2022-23

Bible Omod, 2022-23

Andrew O'Neil Santiago, 2022-23

Avery Myette, 2022-23

Lily Sin, 2022-23

Daisha Farmer, 2022-23

Tia Eshetu, 2022-23

Expressive clay portrait

___/10 Idea development

___/10 Feedback

Criteria for your finished clay portrait:

Realistic proportion and detail: Your portrait is clearly recognizable and is highly detailed with correct shapes and sizes.

Clay technique: The sculpture is well-crafted, has excellent texture, is strong, and will not break or explode.

Emotional expression: A specific emotion is clearly expressed in the portrait. This emotion is clearly communicated across the whole of the face.

Building your expressive clay portrait step by step

شم و اندوه /
Anger /
آنژار /
Disgust /
Surprise /
Fear /
تهرور /
Contempt /
تمسخر /
گیجی /
Confusion /

1 Choose a specific emotion.

پی احساس خاص را انتخاب کنید.

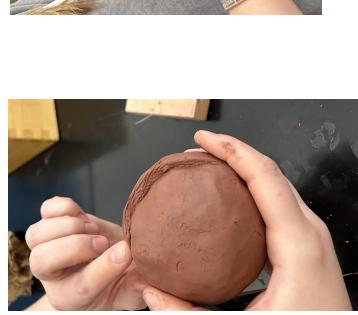
2 Divide your clay in half.

خاک را خود را به نصف تقسیم کنید.

3 Create a hollow sphere.

پیک کره توخلی ایجاد کنید.

4 Paddle the sphere into an egg shape.

پیک کره را به شکل نیم مرغ درازد.

5 Mark out the general proportions.

نسبت های کلی را مشخص کنید.

کره را به شکل نیم مرغ درازد.

پیک کره توخلی ایجاد کنید.

ویژگی ها را اضافه کنید.

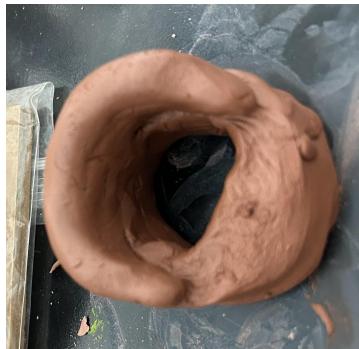
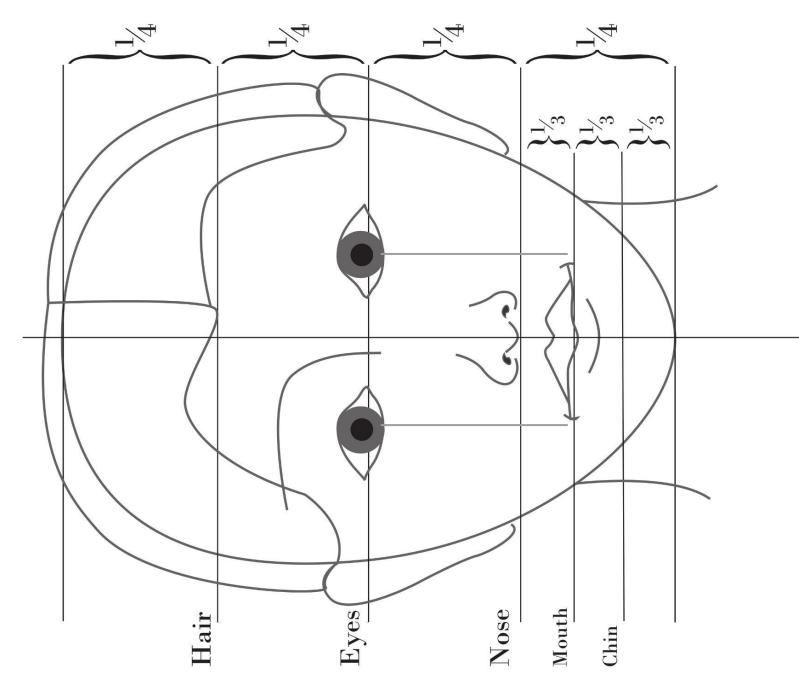

ویژگی ها را اضافه کنید.

گام به گام پرتره رس رسا خود را بسازید

8 Smooth and refine the features.
ویژگی ها را صاف و اصلاح کنید.

9 Add a neck to support your sculpture.
پک گردن برای حمایت از مجسمه خود اضافه کنید.

10 Add hair to your sculpture.
مورا بدمسمه خود اضافه کنید.

با احتفاظ آن را سوراخ کنید تا منظر شود.

Skill builders Expressive Faces

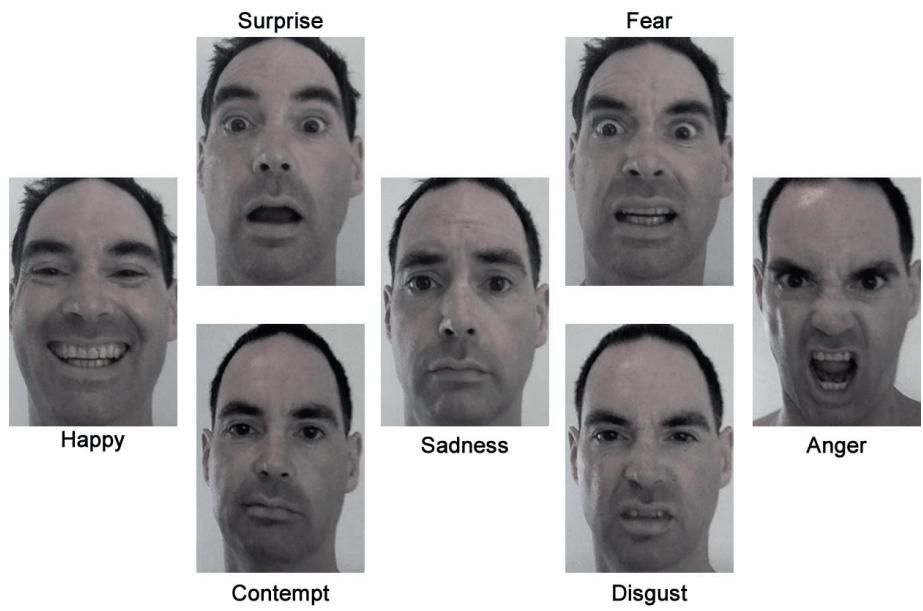
Once upon a time, you simply wanted to make a portrait look right. Now it is time to use your skills to express emotion. Make expressive shaded drawings in your sketchbook.

The Seven Universal Facial Expressions of Emotion

Video: We have only four facial expressions!

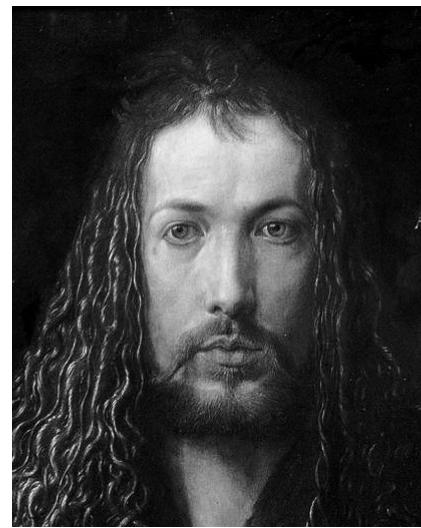

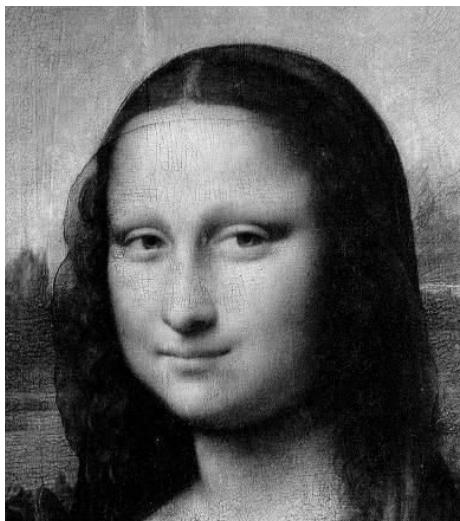
Édouard Manet, *Olympia*, 1863

Johannes Vermeer, *Girl with a Pearl Earring*, c 1665

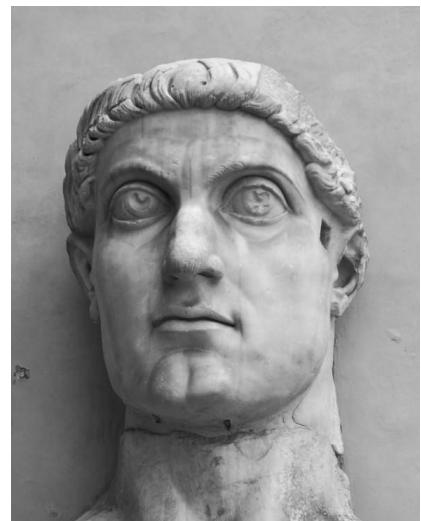
Albrecht Dürer, *Self-portrait*, 1500

Leonardo da Vinci, *Mona Lisa*, c. 1503-1506

Frida Kahlo, *The Two Fridas*, 1939

Unknown, *Head of Constantine*, circa 315

Portraits from art history

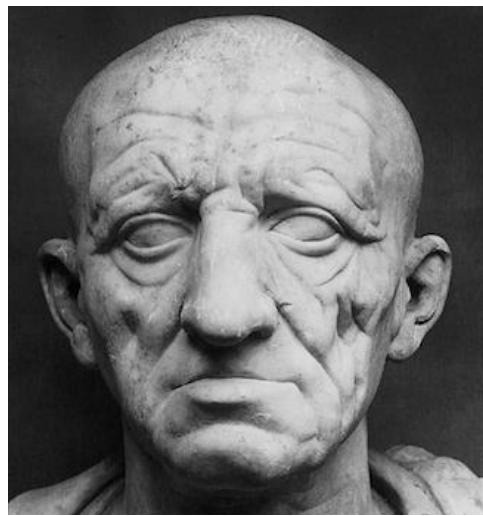
Roy Lichtenstein, *In the Car*, 1963

Rembrandt, *Self-Portrait with Two Circles*, c. 1665-1669

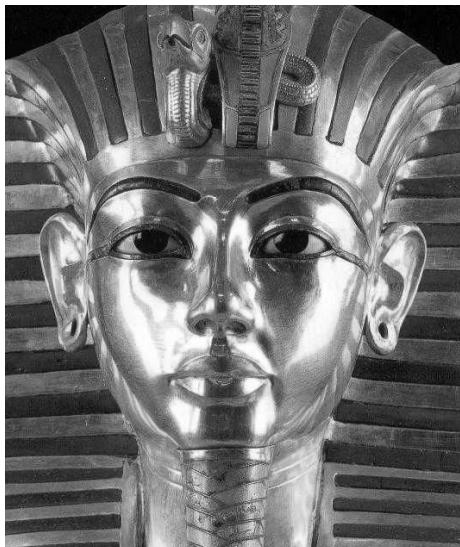
Jan van Eyck, *The Arnolfini Portrait*,
1434

Unknown, *Head of a Roman Patrician*
(Cato the Elder), 75-50 BC

Myron, *Discobolus*, circa 450 BC

Unknown, *The Death Mask of King Tutankhamen*, 1320 BC

Jean-Auguste-Dominique Ingres,
Princesse de Broglie, 1851-53

Edvard Munch, *The Scream of Nature*, 1893

Jeff Koons, *Rabbit*, 1986

Otto Dix, *Portrait of the Journalist Sylvia Von Harden*, 1926

Édouard Manet, *A Bar at the Folies-Bergère*, 1881-82

After Leochares, *Apollo Belvedere*, white marble, 120–140 CE.

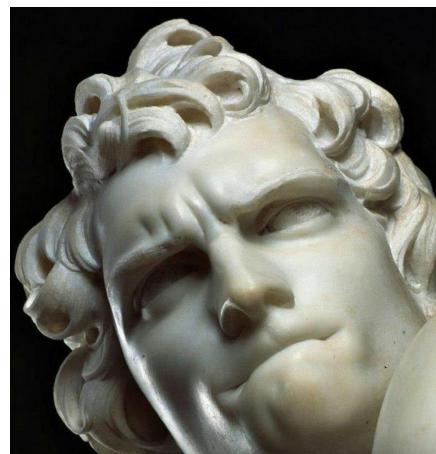
Marble portrait of the emperor Antoninus Pius, ca. 138–161 CE.

Unknown German artist, *Head of an Apostle*, ca. 1280–1300.

Michelangelo (Italy), *David*, 1501–1504. White marble.

Gian Lorenzo Bernini (Italy), *David*, 1623–24.

Harriet Goodhue Hosmer (US), *Daphne*, 1853, carved 1854.

Antonio Canova (Italian), *Psyche Revived by Cupid's Kiss*, 1787–1793.

Edgar Degas (France), *Little Dancer, Aged Fourteen*, 1878–1881.

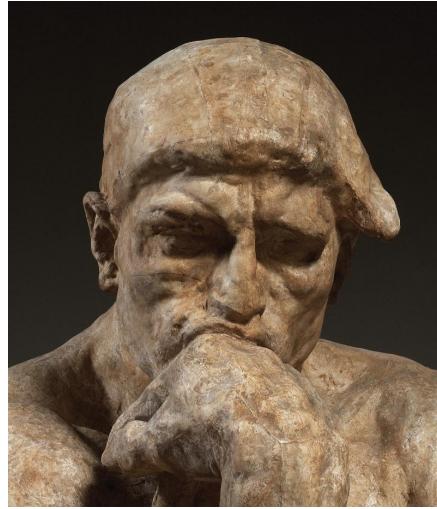
Sculpted faces

from

Art History

Ernst Ludwig Kirchner (German), Expressionist wooden sculpture.

Auguste Rodin (France), *The Thinker*, 1878-1881.

Constantin Brâncuși, *Portrait of Mademoiselle Pogany*, 1912.

Jacques Lipchitz (US), *Man with Mandolin*, 1916-17.

Raoul Hausmann (Austria), *The Spirit of Our Time - Mechanical Head*, 1919.

Salvador Dalí (Spain), *Venus de Milo with Drawers*, 1936.

Roy Lichtenstein (US), *Head With Blue Shadow*, 1965.

Expressive clay portrait evaluation

ارزیابی پرتره رس رسا

Realistic proportion and detail

The sculpted portrait shows the correct shapes and sizes of the face of a specific person. The person is clearly recognizable and is highly detailed.

تناسب و جزئیات واقع گرایانه

پرتره حجاری شده شکل ها و اندازه های صحیح صورت یک فرد خاص را نشان می دهد. شخص به وضوح قابل تشخیص است و بسیار دقیق است.

Clay technique

The sculpture is well-crafted, with excellent skin and hair texture. As well, it is strong without being thick and heavy, and does not present a risk of breaking or exploding.

تکنیک خاک رس

مجسمه به خوبی ساخته شده است، با بافت پوست و مو عالی است. همچنین بدون اینکه ضخیم و سنگین باشد قوی است و خطر شکستگی یا انفجار را ندارد.

Emotional expression

A specific emotion is clearly expressed in the portrait, and this expression is clearly communicated across the whole of the face.

بیان عاطفی

یک احساس خاص به وضوح در پرتره بیان می شود، و این بیان به وضوح در کل چهره بیان می شود.

Idea Development/ توسعه ایده

- 1 **Generate ideas/ ایده تولید کنید** maximum of 50%/50% حداکثر
- 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.
- از فهرست ها، یک نقشه وب یا نقاشی های ساده برای ارائه ایده های زیادی استفاده کنید! اگر از قبیل ایده ای در ذهن دارید، آن را به عنوان موضوع اصلی خود انتخاب کنید و آن را گسترش دهید. بگذارید ایده هایتان سرگردان شوند - یک ایده به دیگر منتهی می شود. نقشه ها می توانند جزئیات تصاویر منبع، بینگاه های مختلف، بافت ها، آزمایش های فنی و غیره باشند.

$$\text{تعداد کلمات} \rightarrow \frac{\text{Number of words}}{3} = \text{_____ \%}$$
$$\text{تعداد طرح های ساده} \rightarrow \frac{\text{Number of simple sketches}}{2} = \text{_____ \%}$$
$$\text{تعداد طرح های بهتر} \rightarrow \frac{\text{Number of better sketches}}{4} = \text{_____ \%}$$

- 2 **Select the best and join together ideas/ بهترین ها را انتخاب کنید و ایده ها را به هم پیوندید**

Circle the best ideas/ دور بهترین ایده ها بنویس circled حلقه زده = % 5 □

Link into groups of ideas/ پیوند به گروه های ایده ها linked مرتب است = % 5 □

- 3 **Print reference images/ چاپ تصاویر مرجع** maximum of 8 images

- Print **EIGHT** reference images so you can accurately observe the challenging parts of your artwork. Taking your 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.

- هشت تصویر مرجع چاپ کنید تا بتوانید به دقت بخش های چالش برانگیز اثار هنری خود را مشاهده کنید. گرفتن و استفاده از عکس های شخصی ترجیح داده می شود، اما جستجوی تصویر نیز خوب است. به سادگی عکسی را که پیدا کردید کپی نکنید.
- ایده این است که تصاویر منبع را ویرایش و ترکیب کنید تا اثر هنری خود را ایجاد کنید. اگر به سادگی یک عکس را کپی کنید، سرقت ادبی کرده اید و برای تولید ایده و هر معیاری که خلاصه دارد اثر هنری نهایی خود را شامل می شود، یک صفر دریافت خواهد کرد.
- حداکثر نیمی از تصاویر شما ممکن است از طراحی، نقاشی یا سایر اثار هنری دیگران باشد تا به عنوان الهام از آنها استفاده کنید. سایر تصاویر باید عکس های واقع گرایانه باشند.
- برای کسب امتیاز باید کپی چاپ شده تصاویر را تحويل دهید.

$$\text{_____ images} \times 5\% = \text{_____ \%}$$

Idea Development/ توسعه ایده

4 Compositions/ ترکیبات

maximum of 10 thumbnails

- Create thumbnail drawings anywhere in the idea development section.
- These should be based on combinations of ideas that you can come 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

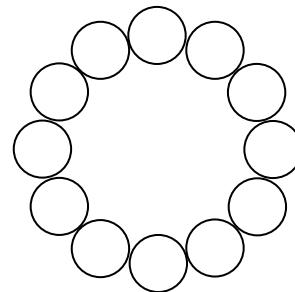
نقشه های بند انگشتی را در هر جایی از بخش توسعه ایده ایجاد کنید. اینها باید بر اساس ترکیبی از ایده هایی باشد که می توانید با آنها بسازید. پس زمینه خود را درج کنید. برای برجسته کردن اثر هنری خود، زوایای، دیدگاهها و ترتیبات غیرمعمول را آزمایش کنید. برای نشان دادن لبه های اثر هنری، یک قاب در اطراف تصاویر کوچک خود بکشید. انتخاب یک طرح رنگ به عنوان یک ترکیب به حساب می آید، و همچنان کلژ های دیجیتال خشن

•

_____ thumbnails/ عکسها × 8% = _____ %

_____ digital collages × 8% = _____ %

Selecting a colour scheme/ رنگی × 8% = _____ %

5 Rough copy/ کپی تقریبی

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.**

بهترین ایده ها را از تصاویر کوچک خود بگیرید و آنها را در یک کپی خام بپسوند یافته ترکیب کنید.

از این برای رفع اشکالات و بهبود مهارت های خود قبل از شروع کار واقعی استفاده کنید.

اگر از رنگ استفاده می کنید، از رنگ یا مداد رنگی

برای نشان دادن طرح رنگ خود استفاده کنید. در یک قاب بکشید تا لبه های بیرونی اثر هنری خود را نشان دهید.

به یاد داشته باشید که یک ترکیب غیر مرکزی را انتخاب کنید.

•

•

•

•

_____ drawing/ طراحی × 25% = _____ %

Total/ مجموع = _____ %

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

توجه: اگر به سادگی یک عکس را از اینترنت کپی کنید، نمره شما به 25٪ کاهش می یابد.

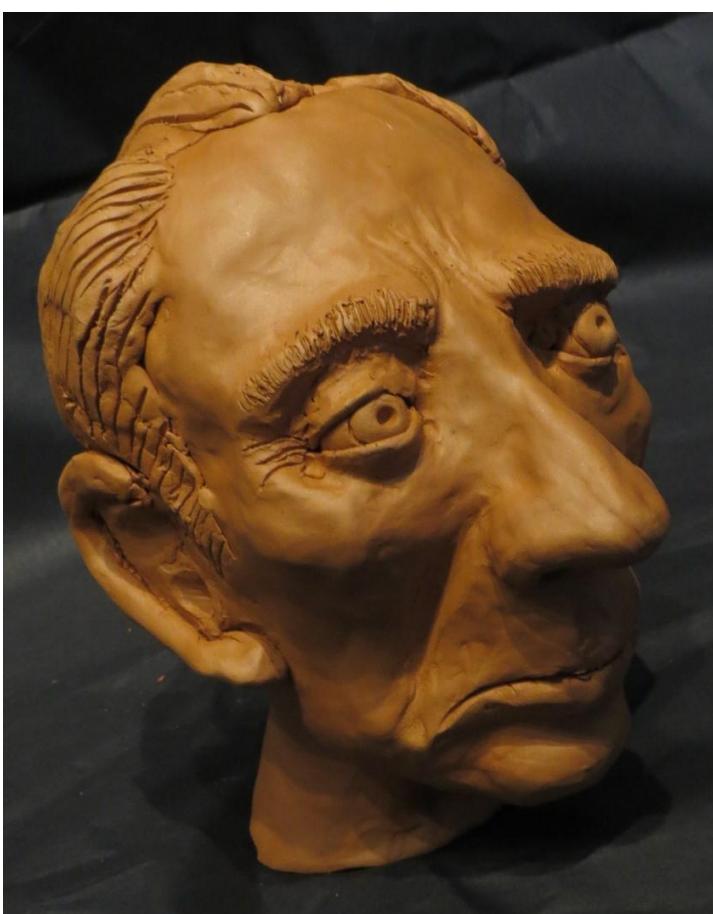
Ben Bogardus

Amelia McGrath

Zoe Bartel

Daegan Noel

Kumi Henden