

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:

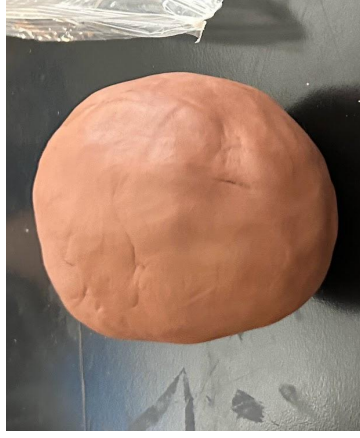
Realistic proportion and detail: Your portrait is clearly recognizable and is highly detailed with correct shapes and sizes.

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

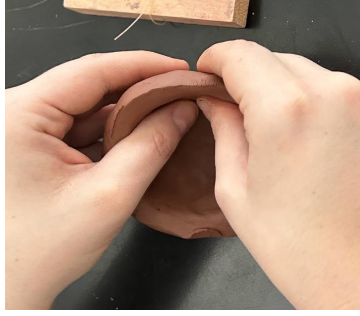
Sadness / Nỗi buồn
 Anger / Sự tức giận
 Disgust / Ghê tởm
 Surprise / Sự ngạc nhiên
 Fear / Nỗi sợ
 Contempt / Khinh thường
 Derision / Chế nhạo
 Confusion / Lú lẫn

2 Divide your clay **in half**.
 Chia đất sét của bạn làm đôi.

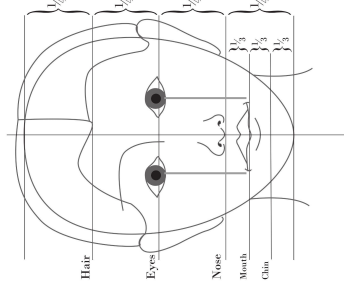
1 Choose a **specific emotion**.
 Chọn một cảm xúc cụ thể.

3 Create a **hollow sphere**.
 Tạo một quả cầu rỗng.

4 **Paddle** the sphere into an **egg shape**.
 Chèo quả cầu thành hình quả trứng.

5 Mark out the **general proportions**.
 Đánh dấu các tỷ lệ chung.

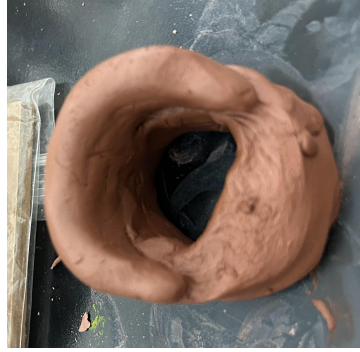

6 Add the **features**.
 Thêm các tính năng.

Xây dựng bức chân dung đất sét biểu cảm của bạn từng bước

8 Smooth and refine the features.
Làm mịn và tinh chỉnh các tính năng.

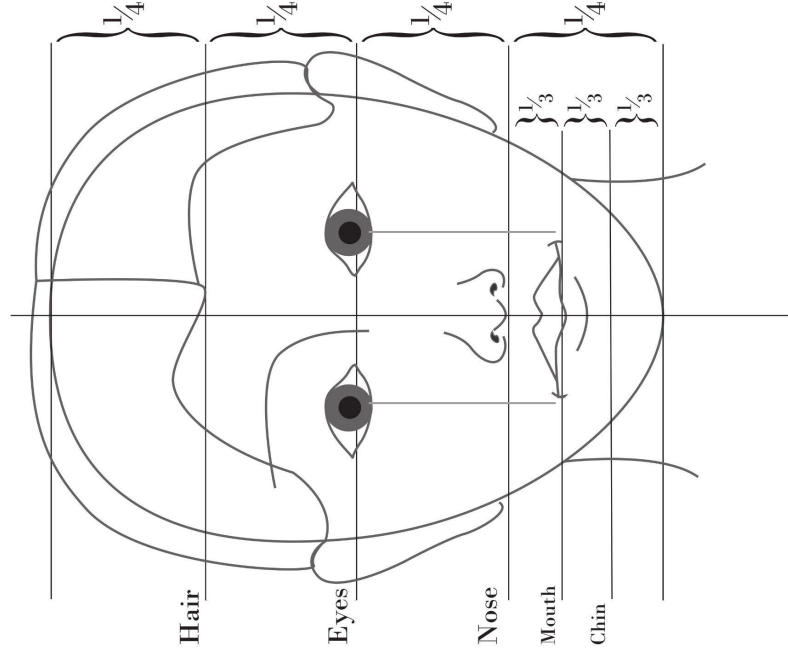
9 Add a neck to support your sculpture.
Thêm một chiếc cổ để hỗ trợ tác phẩm điêu khắc của bạn.

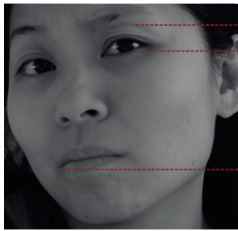
10 Add hair to your sculpture.
Thêm tóc vào tác phẩm điêu khắc của bạn.

11 Discreetly puncture it so it won't explode.
Hãy khéo léo chọc thủng nó để nó không phát nổ.

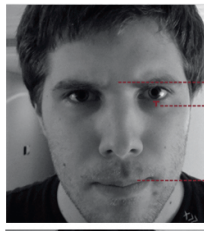

Skill builders Expressive Faces

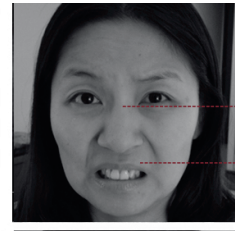
sadness

- ① drooping upper eyelids
- ② losing focus in eyes
- ③ slight pulling down of lip corners

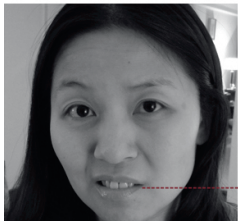
anger

- ① eyebrows down and together
- ② eyes glare
- ③ narrowing of the lips

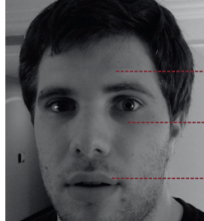
disgust

- ① nose wrinkling
- ② upper lip raised

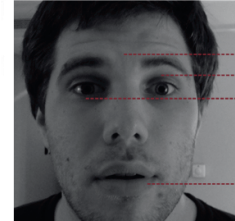
contempt

- ① lip corner tightened and raised on only one side of face

surprise

- Lasts for only one second:
- ① eyebrows raised
 - ② eyes widened
 - ③ mouth open

fear

- ① eyebrows raised and pulled together
- ② raised upper eyelids
- ③ tensed lower eyelids
- ④ lips slightly stretched horizontally back to ears

1. Contempt:

lifted brows, upper lip lifted.
How to cause this:
It's enough just to wipe the sweat off your head with a tip of your tie.

2. Controlled anger:

tightly shut lips, flared nostrils, eyes squinting slightly.
How to cause this:
Find a photo album with your ex-wife photos and put it in a prominent place.

3. Fear:

eyes open wide, eyebrows slightly raised corners of the mouth are pointing downward.
How to cause this:
Pick up the phone and say: "Hey Wolfgang! I heard you and your brother have no place to live? Well, come live with us!"

4. Sarcastic Smile

mouth half-open, eyes slightly squinting.
How to cause this:
Going out with your buddies, promise to be home at 9 pm.

5. Obligatory Smile

mouth corners are pointing in different directions, in a lopsided smile.
How to cause this:
Invite your boss to visit your house.

6. Derision

lips shut, eyes squinting.
How to cause this:
Refuse to pay extra \$100 for a hotel room with a better view.

7. Asking nicely:

lifted eyebrows, trembling chin
How to cause this:
Promise something, then change your mind.

8. Pleading:

wrinkled forehead, lips slightly open, eyes wet.
How to cause this:
Again promise her something, (see previous), and then change your mind again.

9. Baffled Anger

one eye squinted, jaw put forward.
How to cause this:
when you learn wins, go to bed dressed in it's colors.

10. Confusion:

eyes open wide, mouth slightly open.
How to cause this:
get a tattoo with a different girl's name.

11. Deep Hatred

all face muscles are frozen as in a mask.
How to cause this:
Say that her new dress is good, but your secretary's dress is better.

12. Humble Submission.

mouth is closed, one eyebrow slightly raised.
How to cause this:
As yet unknown.

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

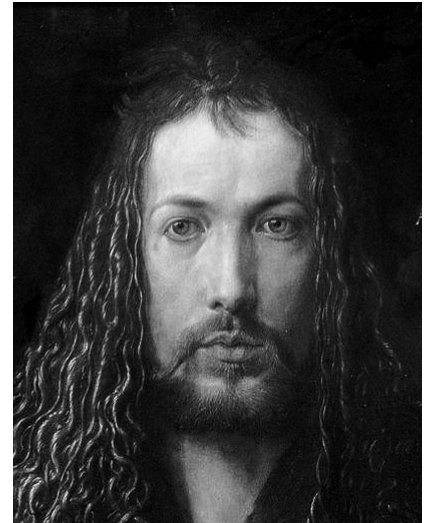
Video: We have only four facial expressions!

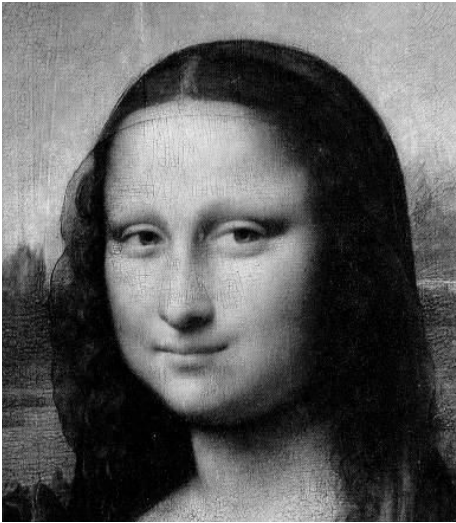
Édouard Manet, *Olympia*, 1863

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

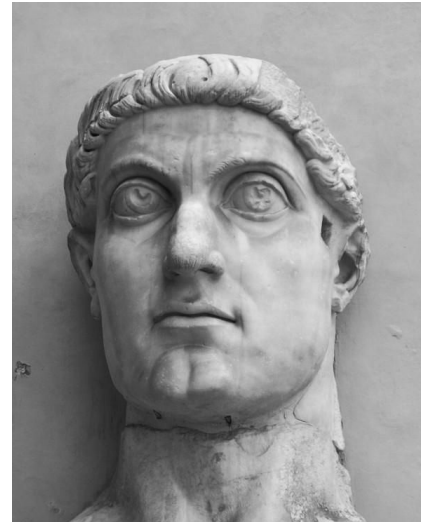
Albrecht Dürer, *Self-portrait*, 1500

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

Frida Kahlo, *The Two Fridas*, 1939

Unknown, *Head of Constantine*, circa 315

Portraits from art history

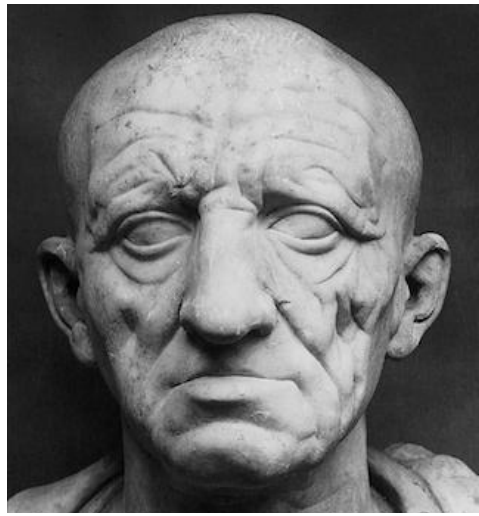
Roy Lichtenstein, *In the Car*, 1963

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

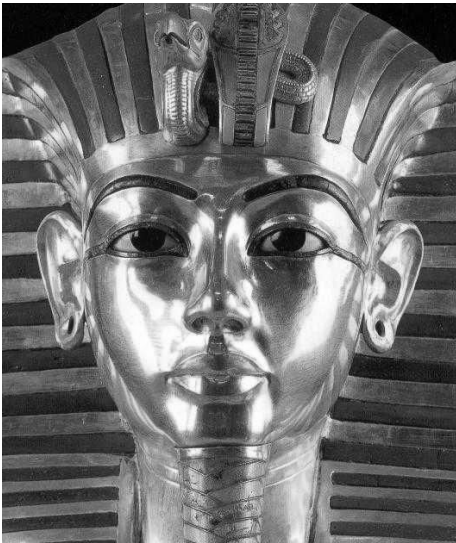
Jan van Eyck, *The Arnolfini Portrait*, 1434

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

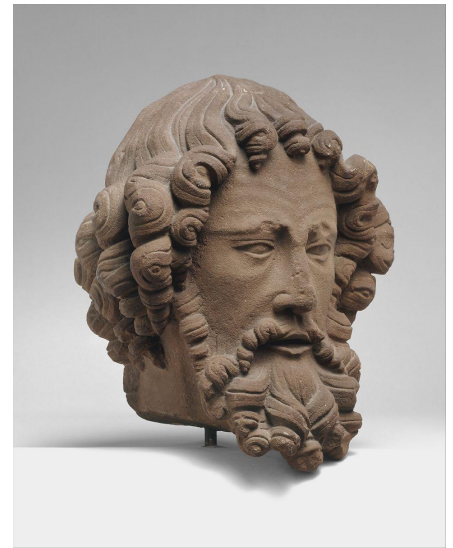
Édouard Manet, *A Bar at the Folies-Bergère*, 1881-82

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.

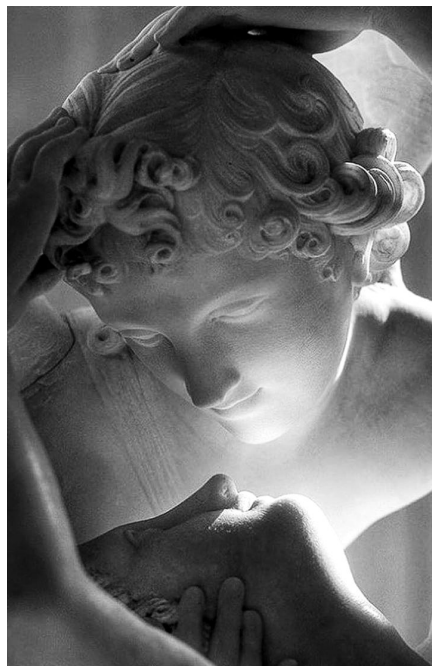

Gian Lorenzo Bernini (Italy), *David*,
1623–24.

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

Sculpted faces

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

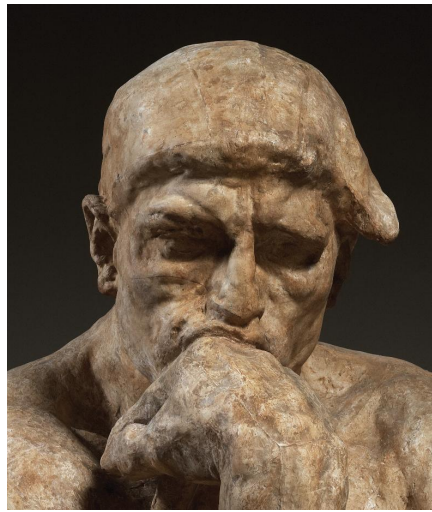
**Edgar Degas (France), *Little Dancer,
Aged Fourteen*,** 1878–1881.

from

Art History

Ernst Ludwig Kirchner (German),
Expressionist wooden sculpture.

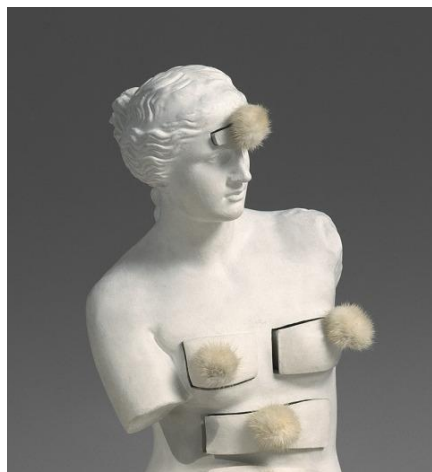
Auguste Rodin (France), *The Thinker*,
1878-1881.

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

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

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

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

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

Expressive clay portrait evaluation

Đánh giá chân dung đất sét biểu cảm

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.

Tỷ lệ thực tế và chi tiết

Bức chân dung điêu khắc thể hiện đúng hình dạng và kích thước khuôn mặt của một người cụ thể. Người đó có thể nhận ra rõ ràng và rất chi tiết..

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.

kỹ thuật đất sét

Tác phẩm điêu khắc được chế tác tinh xảo, với kết cấu da và tóc tuyệt vời. Đồng thời, nó chắc chắn mà không dày và nặng, đồng thời không có nguy cơ bị vỡ hoặc phát nổ.

Emotional expression

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

Biểu hiện tình cảm

Một cảm xúc cụ thể được thể hiện rõ ràng trong bức chân dung và biểu cảm này được truyền đạt rõ ràng trên toàn bộ khuôn mặt.

Idea Development/Phát triển ý tưởng

1 Generate ideas/Tạo ý tưởng maximum of 50%/tối đa 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.

Sử dụng danh sách, bản đồ web hoặc bản vẽ đơn giản để nảy ra RẤT NHIỀU ý tưởng! Nếu bạn đã có ý tưởng trong đầu, hãy chọn ý tưởng đó làm chủ đề trung tâm và mở rộng ý tưởng đó. Hãy để ý tưởng của bạn lang thang - ý tưởng này dẫn đến ý tưởng khác. Bản vẽ có thể là chi tiết của hình ảnh nguồn, các góc nhìn khác nhau, kết cấu, thí nghiệm kỹ thuật, v.v.

Number of **words**/Số lượng từ $\rightarrow$ ____ $\div$ 3 = ____ %

Number of **simple** sketches/Số lượng bản phác thảo đơn giản $\rightarrow$ ____ $\times$ 2% = ____ %

Number of **better** sketches/Số lượng bản phác thảo tốt hơn $\rightarrow$ ____ $\times$ 4% = ____ %

2 Select the best and join together ideas/Chọn những ý tưởng tốt nhất và kết hợp các ý tưởng

Circle the **best** ideas/Khoanh tròn những ý tưởng hay nhất

circled/khoanh tròn = ☐ 5%

Link into **groups** of ideas/Liên kết thành các nhóm ý tưởng

linked/liên kết = ☐ 5%

3 Print reference images/

In hình ảnh tham khảo maximum of 8 images

- Print **EIGHT** reference images so you can accurately observe the challenging parts of your artwork. Taking your own and using own photographs is preferred, but image searches are also fine.
- **Do not simply copy a picture that you find.** The idea is to edit and combine source images to create your own artwork. If you simply copy a picture, you are plagiarizing and will earn a zero for your idea generation and any criteria involving creativity in your final artwork.
- Up to half of your pictures may be of drawings, paintings, or other artworks of others to use as inspiration. The other images must be realistic photographs.
- You must hand in the **printed** copy of the images to earn the marks.
- *In TÁM hình ảnh tham khảo để bạn có thể quan sát chính xác những phần khó khăn trong tác phẩm nghệ thuật của mình. Ưu tiên chụp và sử dụng ảnh của chính bạn, nhưng tìm kiếm hình ảnh cũng được.*
- *Đừng chỉ sao chép một hình ảnh mà bạn tìm thấy. Ý tưởng là chỉnh sửa và kết hợp các hình ảnh nguồn để tạo ra tác phẩm nghệ thuật của riêng bạn. Nếu bạn chỉ sao chép một bức tranh, bạn đang đạo văn và sẽ bị điểm 0 cho việc tạo ý tưởng cũng như bất kỳ tiêu chí nào liên quan đến tính sáng tạo trong tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của bạn.*
- *Tối đa một nửa số bức tranh của bạn có thể là hình vẽ, tranh vẽ hoặc tác phẩm nghệ thuật khác của người khác để sử dụng làm nguồn cảm hứng. Các hình ảnh khác phải là ảnh thực tế.*
- *Bạn phải nộp bản in của hình ảnh để được tính điểm.*

____ images/hình ảnh $\times$ 5% = ____ %

Idea Development/Phát triển ý tưởng

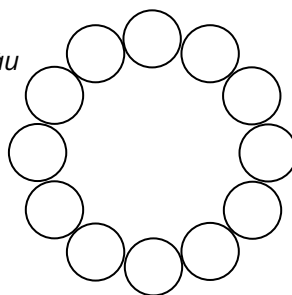
4 Compositions/Sáng tác *maximum of 10 thumbnails*

- 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
- Tạo bản vẽ hình thu nhỏ ở bất kỳ đâu trong phần phát triển ý tưởng.
- Những điều này phải dựa trên sự kết hợp các ý tưởng mà bạn có thể nghĩ ra. Bao gồm nền của bạn.
- Hãy thử nghiệm những góc độ, góc nhìn và cách sắp xếp khác lạ để giúp tác phẩm nghệ thuật của bạn trở nên nổi bật.
- Vẽ khung xung quanh hình thu nhỏ của bạn để hiển thị các cạnh của tác phẩm nghệ thuật.
- Việc chọn một bảng màu được tính là một bố cục và các ảnh ghép kỹ thuật số thô cũng vậy

_____ thumbnails/hình thu nhỏ x 8% = _____ %

_____ digital collages/ảnh ghép kỹ thuật số x 8% = _____ %

Selecting a **colour scheme**/Chọn một bảng màu = □ 8%

5 Rough copy/Bản thô *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.**
- Lấy những ý tưởng hay nhất từ hình thu nhỏ của bạn và kết hợp chúng thành bản sao thô cải tiến.
- Hãy sử dụng điều này để tìm ra lỗi và cải thiện kỹ năng của bạn trước khi bạn bắt đầu thực sự.
- Nếu bạn đang sử dụng màu sắc, hãy sử dụng sơn hoặc bút chì màu để thể hiện cách phối màu của bạn.
- Vẽ trong khung để hiển thị các cạnh bên ngoài của tác phẩm nghệ thuật của bạn.
- Hãy nhớ chọn bố cục không nằm ở trung tâm.

_____ drawing/vẽ x 25% = _____ %

Total/Tổng cộng = _____ %

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

LƯU Ý: Nếu bạn chỉ sao chép một bức ảnh từ internet, điểm của bạn sẽ giảm xuống còn 25%.

Ben Bogardus

Amelia McGrath

Zoe Bartel

Daegan Noel

Kumi Henden