

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

đánh giá tranh

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

Sáng tạo và Quan sát: Tạo ra thứ gì đó khác thường, độc đáo, chu đáo hoặc được quan sát rất kỹ. Tác phẩm nghệ thuật của bạn phải truyền đạt tốt ý tưởng của nó cho dù ý tưởng của bạn là "một người có thể cô đơn, ngay cả trong đám đông" hay "những cánh hoa mỏng manh, đa dạng và đẹp đến khó tin."

Một loạt các cách tiếp cận hoạt động ở đây:

sâu sắc ← quan sát tốt = sáng tạo → bất ngờ

Quality of brushwork

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

Some brushstrokes are better:

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

Kỹ thuật sơn: Phối màu chu đáo bao gồm cả màu xám, được vẽ bằng nhiều loại nhãn hiệu và nét cọ chất lượng.

Một số nét vẽ tốt hơn:

pha trộn $\rightarrow$ hoa văn $\rightarrow$ kết cấu $\rightarrow$ họa tiết

Composition

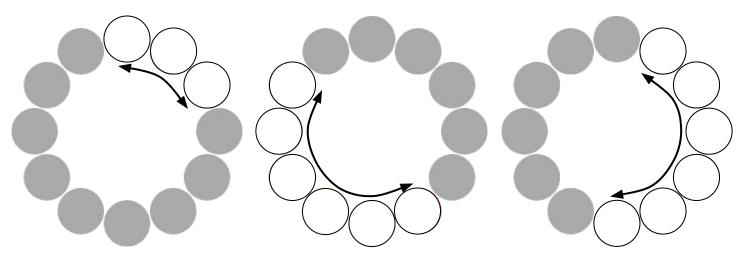
You should create a painting that uses a clear **colour scheme**, is **non-central**, and **well-balanced**.

Bố cục: Bạn nên tạo một bức tranh sử dụng bảng màu rõ ràng, không tập trung và cân đối.

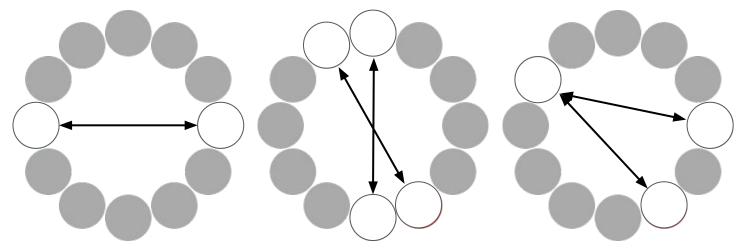
Painting basics: Colour schemes

Khái niệm cơ bản về hội họa: Cách phối màu

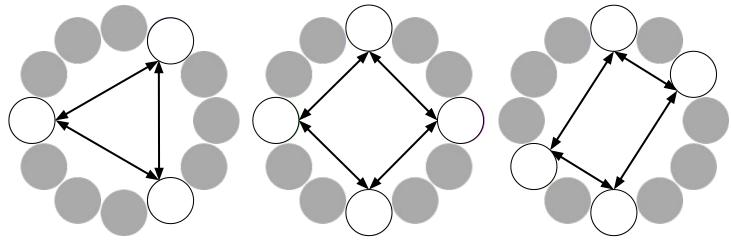
Please paint the **correct colours** in the **white circles.** Use your colour wheel as a guide. Vui lòng sơn đúng màu vào các vòng tròn màu trắng. Sử dụng bánh xe màu của bạn làm hướng dẫn.

Analogous colours create a feeling of beauty and harmony. They are close on the colour wheel. Các màu tương tự tạo cảm giác đẹp và hài hòa. Chúng gần nhau trên bánh xe màu.

Complementary colours create a feeling of conflict and energy. They are opposites on the colour wheel. Các màu bổ sung tạo ra cảm giác xung đột và năng lượng. Chúng đối lập nhau trên bánh xe màu sắc.

Other possibilities include a **triangular**, **square**, or **rectangular** colour scheme. They communicate balance. *Các khả năng khác bao gồm phối màu hình tam giác, hình vuông hoặc hình chữ nhật. Chúng mang lại sư cân bằng.*

Painting basics - Colour wheel Tên: Vẽ tranh cơ bản - **Bánh xe màu** Mix your colours carefully — you should have an even flow between colours. **Trộn màu sắc của bạn một cách cẩn thận** - bạn nên có sự đồng đều giữa các màu sắc **Use saturated colours** — you should not be able to see the gray lines and writing underneath. **Sử dụng màu bão hòa** - bạn sẽ không thể nhìn thấy các đường màu xám và chữ viết bên dưới **Do not add outlines** — outlines break down colour flow and flatten things. Không thêm đường viền - đường viền phá vỡ dòng màu và làm phẳng mọi thứ Apply your colours smoothly and carefully. Áp dụng màu sắc của bạn một cách trơn tru và cẩn thận Put desaturated colours in the inside circle — use its complement (opposite) to grey it out. Đặt các màu đã khử bão hòa vào vòng tròn bên trong - sử dụng phần bù (đối diện) của no để làm xám nó Secondary colour may thir cap primary colour Blue blue-violet cyan luc lam màu xanh da trời tanh tim Magen<u>ta</u> green màu xanh lá primary colour màu cơ bản secondary colour màu thứ cấp màu đó tươi Vellow-green Vellow-green Way vang-xann Sups nous molles agnero-bag dis that when molos thebrosse UED DO NEW Primary colour

гаш лаив yellow-orange

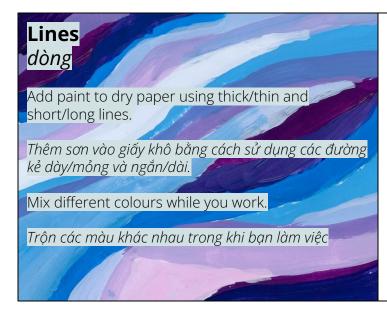
Acrylic technique basics I

Name:

Khái niệm cơ bản về kỹ thuật acrylic I

Wet-on-dry Ướt trên khô Add paint to your brush, and add it to dry paper, like normal. Thêm sơn vào cọ và thêm sơn vào giấy khô như bình thường. Mix different colours while you work. Trộn các màu khác nhau trong khi bạn làm việc

Acrylic technique basics II Kỹ thuật cơ bản về acrylic II

Name:

Dry brush Bàn chải khô Use scrap paper or paper towel to get the extra paint off of your brush, then make scratchy lines on dry paper Dùng giấy vụn hoặc khăn giấy để loại bỏ sơn thừa trên cọ, sau đó tạo những đường xước trên giấy khô Mix different colours while you work. Trộn các màu khác nhau trong khi bạn làm việc

Glazing kính

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.

Phủ một lớp màu và để khô. Sau đó trộn một ít sơn trong suốt và sơn lên trên lớp đầu tiên để điều chỉnh màu.

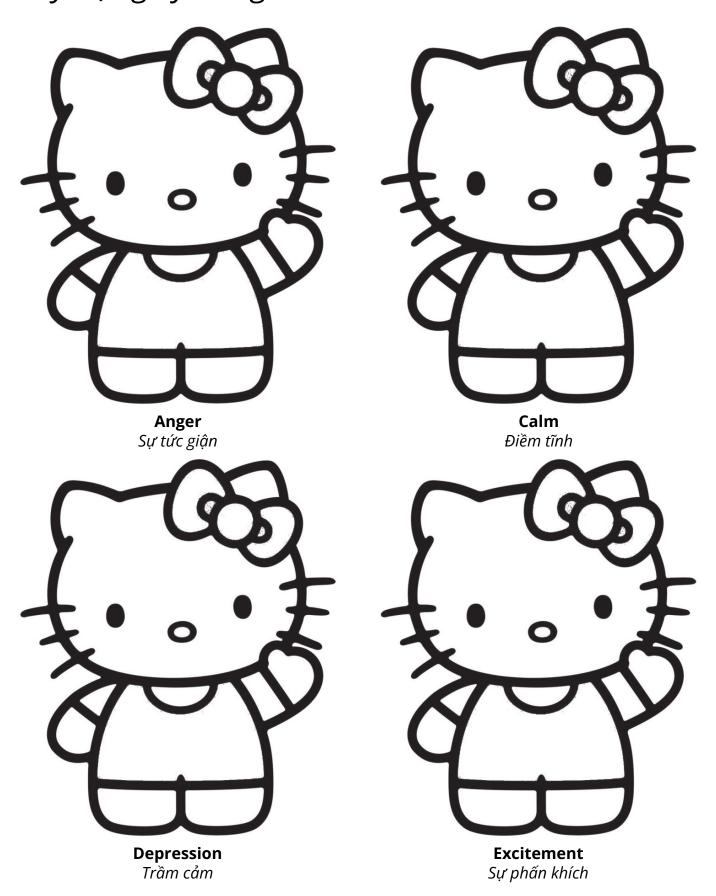
Wet-on-wet blending

Trôn ướt trên ướt

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.

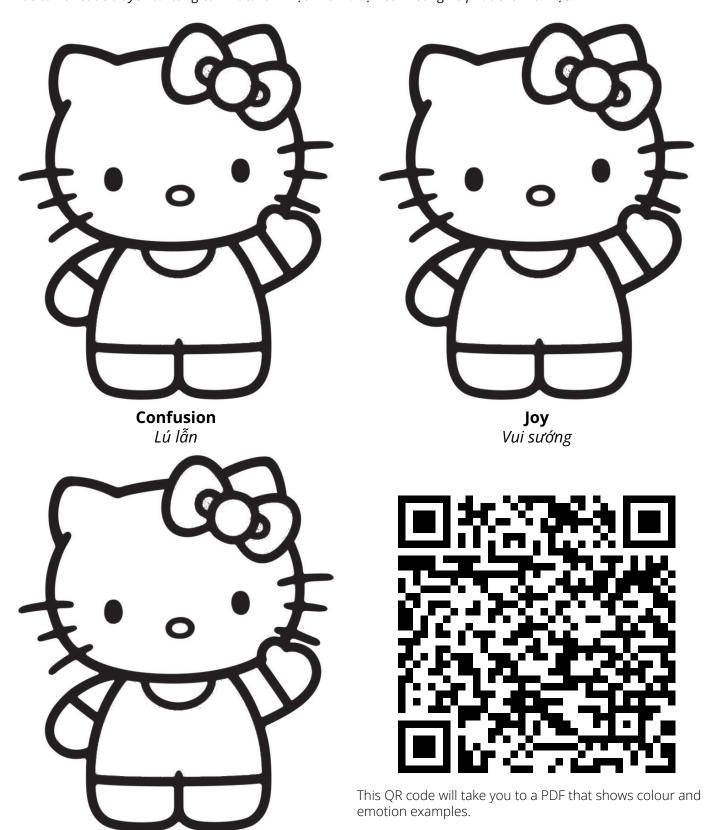
Trộn hai màu với nhau trên bảng màu của bạn. Đổ một vùng sơn ướt, sau đó nhanh chóng trộn bằng một màu khác trước khi cả hai đều khô.

Painting skill builder: **Colour and Emotion** *Xây dựng kỹ năng vẽ tranh: Màu sắc và Cảm xúc*

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.

Vấn đề không phải là bạn nói gì mà là cách bạn nói. Vẽ từng con mèo bằng cách sử dụng màu sắc và nét vẽ chính xác cần thiết để truyền tải từng cảm xúc. Làm việc nhanh: bạn có khoảng 10 phút cho mỗi việc.

Love

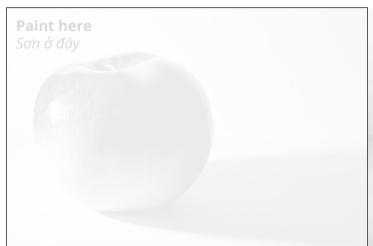
Yêu

Mã QR này sẽ đưa bạn đến một tệp PDF hiển thị các ví dụ về màu sắc và cảm xúc.

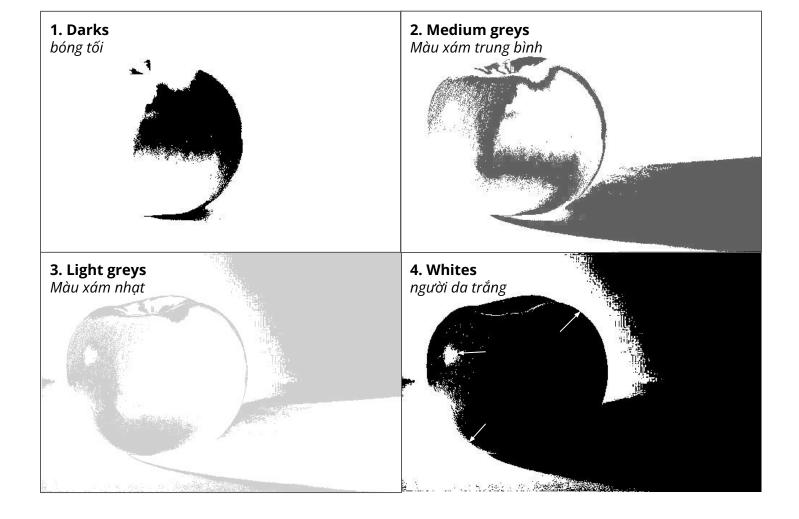
Acrylic painting basics - **Apple** Khái niệm cơ bản về sơn acrylic - Apple

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.

Chọn bảng màu trước khi bắt đầu Trộn bốn bước sơn trước khi bắt đầu. Trước tiên, bạn có thể muốn vẽ lên các bức tranh ở cuối trang.

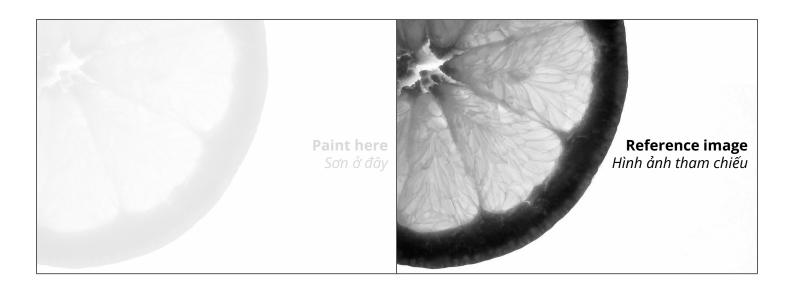

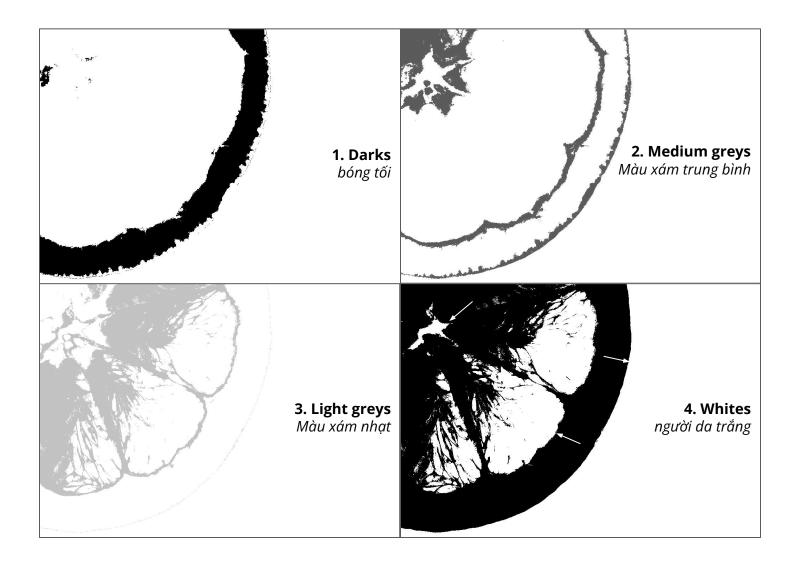

Acrylic painting basics - **Orange** *Tranh acrylic cơ bản - Cam*

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.

Chọn bảng màu trước khi bắt đầu Trộn bốn bước sơn trước khi bắt đầu. Trước tiên, bạn có thể muốn vẽ lên các bức tranh ở cuối trang.

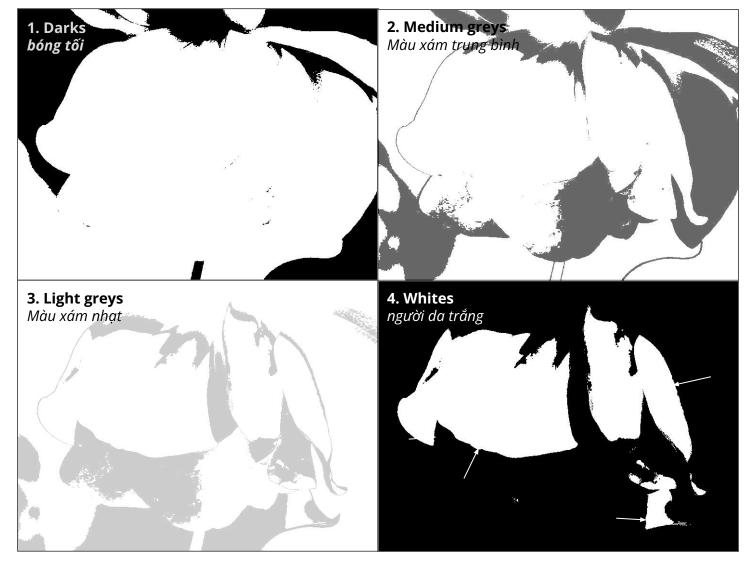

Acrylic painting basics - **Flower** *Tranh acrylic cơ bản - Hoa*

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.

Chọn bảng màu trước khi bắt đầu Trộn bốn bước sơn trước khi bắt đầu. Trước tiên, bạn có thể muốn vẽ lên các bức tranh ở cuối trang.

Acrylic painting basics - **Vermeer** *Tranh acrylic cơ bản - Vermeer*

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.

Chọn bảng màu trước khi bắt đầu Trộn bốn bước sơn trước khi bắt đầu. Trước tiên, bạn có thể muốn vẽ lên các bức tranh ở cuối trang.

Idea Development/Phát triển ý tưởng

1 **Generate ideas/T***α***o** *ý tưởng* maximum of 50%/*tối đα 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/ <i>Số lượng bản phác thảo đơn giản</i> $\rightarrow$ $\times$ 2%	=	=	_%
Number of better sketches/ <i>Số lượng bản phác thảo tốt hơn</i> $\rightarrow$ $\times$ 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 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.

9	%
_	_ (

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 bât.
- Vẽ khung xung quanh hình thu nhỏ của ban để hiển thi các canh của tác phẩm nghê 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 = $\circ$ 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 ban 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%.

Acrylic painting evaluation criteria

Tiêu chí đánh giá tranh acrylic

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."

Sáng tạo và quan sát Tạo ra điều gì đó khác thường, độc đáo, chu đáo hoặc được quan sát rất

kỹ. Tác phẩm nghệ thuật của bạn phải truyền tải rõ ràng ý tưởng của mình cho dù ý tưởng của bạn là "một người có thể cô đơn, ngay cả khi ở trong đám đông" hay "những cánh hoa rất tinh tế, đa dạng và đẹp đến

khó tin".

Painting technique Thoughtful colour mixing including greys, painted with a

variety of quality marks and brushstrokes.

Kỹ thuật vẽ tranh Sự pha trộn màu sắc chu đáo bao gồm cả màu xám, được vẽ bằng

nhiều dấu hiệu và nét vẽ chất lượng.

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

is non-central, and well-balanced.

Thành phần Bạn nên tạo một bức tranh sử dụng gam màu rõ ràng, không trung tâm

và cân đối.

Từ vựng về tranh acrylic

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

Màu sắc tương tự các nhóm màu nằm cạnh nhau trên bánh xe màu

Colour composition the arrangement of colours in an artwork

Thành phần màu sắc sự sắp xếp màu sắc trong một tác phẩm nghệ thuật

Colour scheme the balanced choice of colours in an artwork

Cách phối màu sự lựa chọn cân bằng của màu sắc trong một tác phẩm nghệ thuật

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

Bánh xe màu một vòng tròn gồm các phần màu thể hiện mối quan hệ giữa các màu

Complementary colours colours that are opposites on the colour wheel

Màu sắc bổ sung những màu đối lập trên bánh xe màu

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

Màu sắc mát mẻ màu sắc bình tĩnh và êm dịu, chẳng hạn như xanh lam và xanh lá cây

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

lục lam một màu xanh lục là một trong những màu cơ bản

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

Tranh cọ khô tạo những nét vẽ thô ráp bằng cách sử dụng cọ gần như khô

Dull colours colours that are weak, and not very vivid

Màu xỉn màu sắc yếu và không sống động lắm

Intense colours colours that are strong and very vivid

Màu sắc đậm màu sắc mạnh mẽ và rất sống động

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

Màu đỏ tươi màu tím đỏ (hồng đậm) là một trong những màu cơ bản

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

magenta

Màu cơ bản một màu không thể trộn lẫn bằng các màu khác, ví dụ: lục lam, vàng và đỏ tươi

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

blue

Màu thứ cấp màu được tạo ra bằng cách trôn hai màu cơ bản, ví du: đỏ, lục và lạm

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

the complementary

Phân chia phối màu bổ sung một bảng màu sử dụng một màu cơ bản và hai màu ở hai bên của màu bổ sung

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

shape of a square

Phối màu hình vuông một bảng màu trong đó các màu được cân bằng xung quanh bánh xe màu theo hình

vuông

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

shape of a triangle

Phối màu hình tam giác một bảng màu trong đó các màu được cân bằng xung quanh bánh xe màu theo hình

tam giác

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

Màu sắc ấm áp màu sắc gợi lên sức nóng hoặc niềm đam mê: vàng, cam và đỏ

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

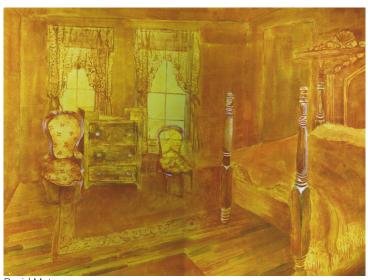
Sơn ướt trên ướt thêm một màu sơn ướt khác vào bức tranh đã ướt

Gayathri Ponneri

Amelia McGrath

David Matyas

Cristian Inoue Iguchi, Spring 2025

Leah Carbyn

Zoe Bartel

Acrylic painting goal-setting

/10

Đặt mục tiêu vẽ tranh Acrylic

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.

Vào cuối mỗi buổi học, vui lòng dành thời gian viết mục tiêu của bạn cho buổi học tiếp theoTác phẩm nghệ thuật của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên các kỹ năng kỹ thuật của bạn về hội họa acrylic, khả năng thể hiện sự quan sát và sáng tạo chặt chẽ, cũng như mức độ bạn tạo ra một bố cục cân bằng, không tập trung với một bảng màu rõ ràng. Hãy ghi nhớ những tiêu chí này khi chọn mục tiêu của ban.

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

Hãy nêu cụ thể: Bạn đang tập trung vào những phần nào trong bản vẽ của mình? Bạn cần kỹ năng vẽ nào nhất để làm được điều này?

- → What should be improved and where: Cần cải thiện những gì và ở đâu:
  - What should be improved and where:
- → What can be added and where: Có thể thêm gì và thêm ở đâu:

Cần cải thiện điều gì và ở đâu:

→ What you can do to **catch up**:

Những gì bạn có thể làm để theo kịp:

- "Look for more mixed greys in the skin tones."
- "Cần tìm thêm nhiều màu xám pha trộn trong tông màu da".
- "I need to **mix more purples** into the **water** for my colour scheme." "Tôi cần pha thêm màu tím vào nước để có bảng màu phù hợp."
- *"I should blend the colours in the sky better"*"Tôi nên pha trộn màu sắc trên bầu trời tốt hơn"
- "I need to **come in at lunch or afterschool** to catch up."
  "Con cần đến vào giờ ăn trưa hoặc sau giờ học để theo kịp."

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