

Studio in Art Study Guide

Name: _____ Period _____ Date: _____

Abstract means to simplify an image so it only symbolically represents the image, it also could mean to rearrange or distort an image; it also has come to mean a non-representational form of art which was never meant to represent something.

Analysis is done in art criticism or critique, it's the step in which you determine how the Principles of Art are used to organize the elements of art. When you make art, you are really just arranging simple elements.

art critique is An organized approach for objectively studying a work of art consisting of four stages: description, analysis, interpretation and judgment.

Balance is A Principle of art that is concerned with the sense of stability of the visual elements. There are three types of balance: symmetrical, asymmetrical and radial.

Color is A visual element that refers to what the eyes see when light is reflected off an object. Hue, value and intensity are three properties of color.

color wheel An artists tool of the color spectrum bent into a circle displaying primary, secondary and intermediate/tertiary colors and useful in organizing color schemes.

Composition is An arrangement of the visual elements in an artwork often used to refer to a work of art itself.

Contrast is A principle of art that uses the differences between the visual elements to create variety, emphasis or interest. Contrast in value is the difference between light and dark. Contrast is created by using opposites near or beside one another... **Contrast attracts attention.** People sense that areas of difference are more important than areas of sameness. Contrast also helps us **distinguish figure from ground.** It helps us recognize shapes and textures and patterns. It makes some elements more prominent than others

Composition - The arrangement of the Elements of Art (lines, colors, shapes, form, space, texture) The movement of our eyes through a composition are not random. We look for desired information and our attention is pulled to specific elements with features prominently emphasized. We quickly skip over what's irrelevant looking for meaning in what we focus on.

Contour Drawing - Contour drawing shows the outline of the subject.

Balance: is a sense of stability in the body of work. Balance can be created by repeating same shapes and by creating a feeling of equal weight.

Creativity - Using imagination rather than imitating something else. Generation of ideas, images and/or solutions.

Elements of Art (or elements of Design)- The components (PARTS OF) a work of art: line, shape, value, texture, color, form, space, and time.

Emphasis - A principle of art that stresses one element of art, defines a center of interest, or draws attention to certain areas within a work of art. Emphasis is to make one part of an artwork dominant over the other parts.

Fine Arts - Traditional art forms, such as drawing, painting, printmaking, sculpture, ceramics, fibers, jewelry, and photography. This term is often used to refer, as a group, to dance, music, theatre, and the visual arts (our art class is visual art)

Form - The visual element that is three-dimensional; having height, width and depth.

Harmony- The related qualities of the visual elements of a composition. Harmony is achieved by repetition of characteristics that are the same or similar.

Hue - Hue is another word for color, which describes colors by name, i.e. red, blue, yellow etc

Horizontal - lines run left to right such as ===

Vertical - lines run up and down such as |||||

Diagonal - lines are slanting lines such as \\\ or ///

Line -A visual element that is the path of a moving point through space. It has the properties of direction, width and length (of course no depth at all so it's not considered 3d!)

medium (media) The materials used to create a work of art.

Movement A principle of art used to guide a viewer's eye throughout the work; adds excitement to your work by showing action and directing the viewers eye throughout the picture plane.

negative space Spaces surrounding shapes or forms in two- and three-dimensional art.

Pattern Repetition of elements or motif.

Positive space Shapes or forms in two-dimensional and three-dimensional art.

Principles of Design Refers to the ways artists organize the visual elements of art: generally found to include balance, emphasis, contrast, unity, movement and rhythm. May also include: proportion, scale, repetition, pattern, and variety.

Repetition An art element repeated over and over that can produce visual rhythm.

Rhythm -A principle of art in which the appearance of movement is created by the recurrence of elements; indicating movement by the repetition of elements.

Shade - Using a mixture of black mixed with a color to make it darker. The opposite of shade is tint.

Shape -The visual element that has two-dimensions: height and width. A space with a defined or implied boundary. Two basic groups: geometric and organic.

Space -The visual element that refers to the area between, around, above, below and within objects.

Symbol -A visual image that represents something other than itself.

Technique -Specific methods or approaches when working with materials in creating works of art.

Texture -The visual element that refers to the way something feels or looks like it feels and can be actual or implied.

Unity -A principle of art that is concerned with the sense of wholeness or completeness.

Value -The visual element that refers to lightness and darkness.

Variety -A principle of art through which different elements are used to add visual interest.

DIRECTING THE VIEWERS EYES TO WHERE YOU WANT THEM TO GO: How much control do you have when it comes to directing the viewer's eye in your artwork? We can use position, emphasis, movement, eye gaze, and other visual cues to help the eye find its way through a composition. Because the eye is always moving and fixating we can help guide people through a composition by directing where the eye should look next.

Eye Gaze...Our brains are wired to detect and recognize human faces. In compositions we're drawn to pictures of people and even more we notice their eyes specifically.

We automatically move our eyes in the direction we see someone else looking. It's most likely a survival mechanism and it occurs in all people. Infants as young as three months old will follow the eye gaze of those around them. Whether it's innate or learned, eye gaze leads to joint attention.

If you want someone to look in a specific direction in your design, you can place a human face looking in that direction.

Color is another cue that can be used to attract attention and direct the eye. Contrasting color acts as a signal for the eye to move. It's one of the primitive features and it can play a large role in guiding the eye.

ABOUT LINES... VERY IMPORTANT... Lines can describe an object like words but with marks:

A continuous mark made on a surface by a moving point; it may be flat (pencil line) or three-dimensional (a rod, groove, ridge, etc.) Line may be explicit - a line painted along the edge of the road - or implied by the edge of a shape or form. Lines are used to outline (diagrammatic or contour lines), create shading and show form (structural lines, hatching and cross-hatching), decorate, express emotion, and direct the viewer's eye. Lines can be categorized as horizontal, vertical, diagonal, curved, and zigzag.

Lines can be hard, sharp, straight, geometric; they can be organic, smooth, soft, flowing, loopy, wavy.

Lines can remain a constant thickness (descriptive, analytical, objective, showing little of the action used to create them) or vary in thickness along their length (flowing, calligraphic, lyrical, showing emphasis and something of the gesture used to make them).

Expressive, gestural lines shout the force, speed and emotion put into their making. They swoop, slash, scar, skip, skid, stutter, sing, whisper, drip, bleed, splash across the surface. Lines that are sketchy and unsure express uncertainty and weakness, and are generally less pleasing. More confident lines left to build up as the artist attempts to capture her subject can display character, process of investigation, and interest.

Lines can loop closed around a shape and have no end-points (outline), or at the ends they can be flared, frayed, splayed, rounded, tapered, or cut off at any angle.

Lines divide the space and volume they are in. At the same time, they can unite and tie elements together.

Lines can be implied, edges of two areas of color that touch sort of form a line but it is technically an edge. These implied lines can direct the viewers eyes in the direction that they lead to.

Color Vocabulary:

Primary colors: colors from which all other colors are made: red, blue, and yellow

Secondary colors: colors that are created from equal amounts of a pair of primary colors:

yellow+blue=green, red+yellow=orange, blue+red=violet

Tertiary colors: colors made from a pair of primary and secondary colors, they are: red-violet, blue-violet, blue-green, yellow-green, yellow-orange, red-orange

Analogous colors: three consecutive colors on the color wheel

Complementary colors: the colors opposite on the color wheel: red & green, blue & orange, yellow & violet

Tint: a color plus white

Shade: a color plus black

Tone: a color plus gray

Monochromatic: a color and tints and shades of it

Neutral: neutrals are brown, grays, black: created by mixing two complementary colors (usually a gray-brown), or all 3 primary colors.

Resumen significa simplificar una imagen para que solo represente simbólicamente la imagen, también podría significar reorganizar o distorsionar una imagen; también ha llegado a significar una forma de arte no representativa que nunca tuvo la intención de representar algo.

El análisis se realiza en la crítica o crítica de arte, es el paso en el que se determina cómo se utilizan los Principios del arte para organizar los elementos del arte. Cuando haces arte, realmente solo estás organizando elementos simples.

La crítica de arte es un enfoque organizado para estudiar objetivamente una obra de arte que consta de cuatro etapas: descripción, análisis, interpretación y juicio.

El equilibrio es un principio del arte relacionado con la sensación de estabilidad de los elementos visuales. Existen tres tipos de balance: simétrico, asimétrico y radial.

El color es un elemento visual que se refiere a lo que ven los ojos cuando la luz se refleja desde un objeto. Tono, valor e intensidad son tres propiedades del color.

rueda de color Una herramienta de artistas del espectro de colores doblada en un círculo que muestra colores **primarios, secundarios e intermedios / terciarios** y útil para organizar esquemas de colores.

La composición es una disposición de los elementos visuales en una obra de arte que se usa a menudo para referirse a una obra de arte en sí.

El contraste es un principio del arte que utiliza las diferencias entre los elementos visuales para crear variedad, énfasis o interés. El contraste en el valor es la diferencia entre la luz y la oscuridad. El contraste se crea al usar opuestos cerca o uno al lado del otro ... El contraste atrae la atención. La gente siente que las áreas de diferencia son más importantes que las áreas de igualdad. El contraste también nos ayuda a distinguir la figura del suelo. Nos ayuda a reconocer formas y texturas y patrones. Hace que algunos elementos sean más prominentes que otros.

Composición: la disposición de los elementos del arte (líneas, colores, formas, formas, espacios, texturas). El movimiento de nuestros ojos a través de una composición no es aleatorio. Buscamos la información deseada y nuestra atención se dirige a elementos específicos con características destacadas. Rápidamente nos saltamos lo que es irrelevante en busca de significado en lo que nos enfocamos.

Dibujo de contorno: el dibujo de contorno muestra el contorno del sujeto.

Equilibrio: es una sensación de estabilidad en el cuerpo del trabajo. El equilibrio se puede crear repitiendo las mismas formas y creando una sensación de igual peso.

Creatividad - Usar la imaginación en lugar de imitar otra cosa. Generación de ideas, imágenes y / o soluciones. Elementos del arte (o elementos del diseño): los componentes (PIEZAS DE) de una obra de arte: línea, forma, valor, textura, color, forma, espacio y tiempo.

Énfasis: un principio del arte que enfatiza un elemento del arte, define un centro de interés o llama la atención sobre ciertas áreas dentro de una obra de arte. El énfasis es hacer que una parte de una obra de arte sea dominante sobre las otras partes.

Bellas artes: formas de arte tradicional, como dibujo, pintura, grabado, escultura, cerámica, fibras, joyería y fotografía. Este término se usa a menudo para referirse, como grupo, a la danza, la música, el teatro y las artes visuales (nuestra clase de arte es arte visual)

Forma - El elemento visual que es tridimensional; Teniendo altura, anchura y profundidad.

Armonía- Las cualidades relacionadas de los elementos visuales de una composición. La armonía se logra mediante la repetición de características que son iguales o similares.

Tono: Tono es otra palabra para colorear, que describe los colores por su nombre, es decir, rojo, azul, amarillo, etc.

Horizontal: las líneas se mueven de izquierda a derecha, como ===

Vertical: las líneas se mueven hacia arriba y hacia abajo, como ||||

Diagonal: las líneas son líneas inclinadas como \\\ o ///

Línea: un elemento visual que es la ruta de un punto en movimiento a través del espacio. Tiene las propiedades de dirección, anchura y longitud (por supuesto, ¡no hay profundidad en absoluto, por lo que no se considera 3d!)

Medio (medios) Los materiales utilizados para crear una obra de arte.

Movimiento Un principio del arte utilizado para guiar el ojo del espectador a lo largo de la obra; agrega emoción a su trabajo al mostrar acción y dirigir el ojo del espectador a lo largo del plano de la imagen.

espacio negativo Espacios que rodean formas o formas en arte bidimensional y tridimensional.

Patrón de repetición de elementos o motivo.

Espacio positivo. Formas o formas en arte bidimensional y tridimensional.

Principios del diseño Se refiere a las formas en que los artistas organizan los elementos visuales del arte: generalmente se encuentra que incluyen **el equilibrio, el énfasis, el contraste, la unidad, el movimiento y el ritmo. También puede incluir: proporción, escala, repetición, patrón y variedad.**

Repetición Un elemento de arte repetido una y otra vez que puede producir ritmo visual.

Ritmo: un principio del arte en el que la aparición del movimiento se crea por la recurrencia de elementos; Indicando movimiento por la repetición de elementos.

Sombra: utiliza una mezcla de negro mezclado con un color para hacerlo más oscuro. Lo contrario de la sombra es el tinte.

Forma -El elemento visual que tiene dos dimensiones: altura y anchura. Un espacio con un límite definido o implícito. Dos grupos básicos: geométrico y orgánico.

Espacio: el elemento visual que se refiere al área entre, alrededor, arriba, debajo y dentro de los objetos.

Símbolo: una imagen visual que representa algo distinto a sí misma.

Técnica: métodos o enfoques específicos cuando se trabaja con materiales para crear obras de arte.

Textura: el elemento visual que se refiere a la forma en que se siente o se ve algo que se siente y puede ser real o implícito.

Unidad: un principio del arte que se ocupa de la sensación de integridad o integridad.

Valor -El elemento visual que se refiere a la claridad y la oscuridad.

Variedad: un principio del arte a través del cual se utilizan diferentes elementos para agregar interés visual.

DIRIGIR LOS OJOS DE LOS VISITANTES A DONDE QUIERAS QUE VAN: ¿Cuánto control tienes cuando se trata de dirigir el ojo del espectador en tu obra de arte? Podemos usar la posición, el énfasis, el movimiento, la mirada y otras indicaciones visuales para ayudar a que el ojo encuentre su camino a través de una composición. Debido a que el ojo siempre se está moviendo y fijando, podemos ayudar a guiar a las personas a través de una composición dirigiendo hacia donde el ojo debe verse a continuación.

Mirada ocular ... Nuestros cerebros están conectados para detectar y reconocer rostros humanos. En composiciones nos atraen las imágenes de personas y aún más notamos sus ojos específicamente.

Automáticamente movemos nuestros ojos en la dirección en que vemos a alguien más mirando. Es muy probable que sea un mecanismo de supervivencia y se produce en todas las personas. Los bebés de tan solo tres meses seguirán la mirada de quienes los rodean. Ya sea innata o aprendida, la mirada fija conduce a la atención conjunta. Si desea que alguien mire en una dirección específica en su diseño, puede colocar una cara humana mirando en esa dirección.

El color es otra señal que puede usarse para llamar la atención y dirigir el ojo. El color de contraste actúa como una señal para que el ojo se mueva. Es una de las características primitivas y puede desempeñar un papel importante en la orientación del ojo.

ACERCA DE LAS LÍNEAS ... MUY IMPORTANTE ... Las líneas pueden describir un objeto como palabras pero con marcas:

Una marca continua hecha en una superficie por un punto en movimiento; puede ser plana (línea de lápiz) o tridimensional (una barra, surco, canto, etc.) La línea puede ser explícita, una línea pintada a lo largo del borde de la carretera, o implícita por el borde de una forma o forma. Las líneas se utilizan para delinear (diagramas o curvas de nivel), crear sombreados y mostrar formas (líneas estructurales, sombreado y sombreado), decorar, expresar emociones y dirigir el ojo del espectador. Las líneas se pueden clasificar como horizontales, verticales, diagonales, curvas y zigzag.

Las líneas pueden ser duras, agudas, rectas, geométricas; Pueden ser orgánicos, lisos, suaves, fluidos, flojos, ondulados.

Las líneas pueden seguir siendo un grosor constante (descriptivo, analítico, objetivo, mostrando poca acción utilizada para crearlas) o varían en grosor a lo largo de su longitud (fluidas, caligráficas, líricas, mostrando énfasis y algo del gesto usado para hacerlas).

borde. Estas líneas implícitas pueden dirigir los ojos de los espectadores en la dirección a la que conducen.

Expresivas, las líneas gestuales gritan la fuerza, la velocidad y la emoción puesta en su realización. Se abalanzan, cortan, cicatrizan, saltan, patinan, tartamudean, cantan, susurran, gotean, sangran, salpican la superficie. Las líneas esquemáticas e inseguras expresan incertidumbre y debilidad, y generalmente son menos agradables. Quedan más líneas de confianza para construir a medida que el artista intenta capturar su tema puede mostrar carácter, proceso de investigación e interés.

Las líneas se pueden cerrar alrededor de una forma y no tienen puntos finales (contorno), o en los extremos se pueden ensanchar, desgastar, separar, redondear, afilar o cortar en cualquier ángulo.

Las líneas dividen el espacio y el volumen en el que están. Al mismo tiempo, pueden unir y unir elementos. Las líneas pueden ser implícitas, los bordes de dos áreas de color que se tocan forman una línea, pero técnicamente es un

Vocabulario de color:

Colores primarios: colores a partir de los cuales se hacen todos los demás colores: rojo, azul y amarillo

Colores secundarios: colores que se crean a partir de cantidades iguales de un par de colores primarios:

Amarillo + azul = verde, rojo + amarillo = naranja, azul + rojo = violeta

Colores terciarios: colores hechos de un par de colores primarios y secundarios, que son: rojo violeta, azul violeta, azul verdoso, amarillo verdoso, amarillo anaranjado, rojo anaranjado.

Colores análogos: tres colores consecutivos en la rueda de colores.

Colores complementarios: los colores opuestos en la rueda de colores: rojo y verde, azul y naranja, amarillo y violeta

Tinte: un color más blanco

Sombra: un color más negro.

Tono: un color más gris.

Monocromático: un color y matices y matices de la misma.

Neutro: los neutros son marrones, grises, negros: creados mediante la mezcla de dos colores

Great Videos:

<https://www.youtube.com/watch?v=eGrGkJtSLsk>
<https://www.youtube.com/watch?v=EKUtYldLA-o>
What Is Art

<https://www.youtube.com/watch?v=qlOfbozTIY8>
Elements and Principles of Art

<https://www.youtube.com/watch?v=BwNQkhKg2Ig>
The 7 Elements of Art

<https://www.youtube.com/watch?v=eapeL2fwdc8>
Art Principles

<https://www.youtube.com/watch?v=eEKUjoaxPdM>
Elements of Art: Defined & Explained

<https://www.youtube.com/watch?v=P8UTFpSsL7s>
Elements of Art: Shape

<https://www.youtube.com/watch?v=B0brqIMp5sw>
Elements of Art: Form

https://www.youtube.com/watch?v=dF_8F8v8W2w
Elements of Art: Value

<https://www.youtube.com/watch?v=euNEGh9dLkk>
Elements of Art: Color

<https://www.youtube.com/watch?v=a1R92StQHhs>
The Color Wheel secondary and tertiary colors

<https://www.youtube.com/watch?v=WYZWDEmLR90>
color Mixing theory

<https://www.youtube.com/watch?v=tEOLdSEiHJk>
Elements of Art: Space

<https://www.youtube.com/watch?v=Nrraavg8Ook>
Elements of Art: Texture (&Pattern)

<https://www.youtube.com/watch?v=cU-bcWoqEvc>
Art & Measurement

https://www.youtube.com/watch?v=seVw58z_vtE
Unit 3, Lesson 3: Shading Cones

<https://www.youtube.com/watch?v=GcifUNfhu6o>
Unit 3, Lesson 1: Shading Cylinders

<https://www.youtube.com/watch?v=KT2OJypaPPw>
How to Understand Composition in Art

<https://www.youtube.com/watch?v=82RbrCjz5R8>
Composition in Art Part 1

<https://www.youtube.com/watch?v=vUp8-WFbw40>
Artistic Composition Part 2

<https://www.youtube.com/watch?v=PK0gb1Grb7Y>
Critiquing Art, A Learning Process

<https://www.youtube.com/watch?v=FIBeTx9zMa4>
The Critique - 4 Easy Steps with Frank Korb