

Prabina Bhujel, Fall 2024

River Eagles, Fall 2024

Kathleen Lutz, Fall 2024

Sue Kim, Fall 2024

Ryleigh Pardy, Fall 2024

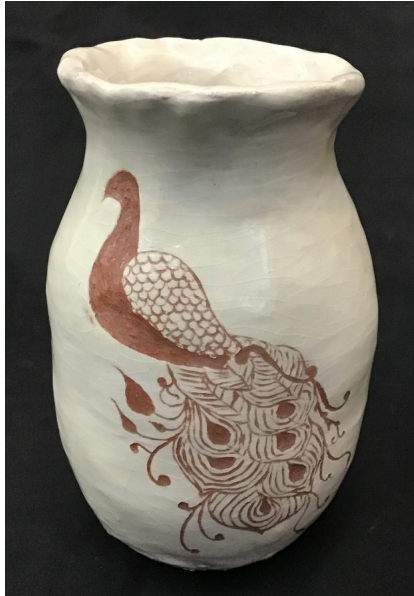
Melissa Kim, Fall 2024

Libby Oram, Fall 2024

Rivin Hewage, Fall 2024

Meena Mukund, Fall 2024

Mia Sterling, Fall 2024

Clay Vessel

___/10 Idea development

Criteria for your finished Clay Vessel:

Clay skills

Strength, balance and surface finish

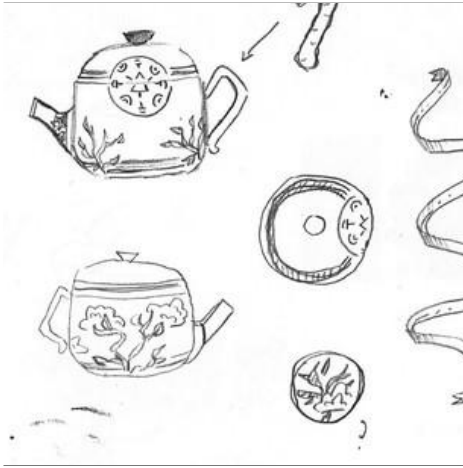
Quality of Carving

Complexity, quality, fullness, and craft

Daily Clean-up Habits

Cleaning table & floor to be streak-free

Building your vessel step by step

1. Develop your **idea** first!

تطوير فكرتك أولاً!

2. Divide your clay into four pieces: one for a **base**, two for **coils**, and one for **everything else** and for emergencies.

قسم الصلصال إلى أربع قطع: واحدة لقاعدة ، واثنان للملفات ، وواحدة لكل شيء آخر ولحالات الطوارئ.

3. Make the **bottom**: a disc of clay that is 1-1.5 cm thick and 7-10 cm in diameter.

Store any leftovers in your bag.

اجعل القاع: قرص من الطين بسمك 1-1.5 سم وقطره 7-10 سم. تخزين أي بقايا في حقيبتك.

7. **Stretch** the coils by **spreading** your fingers while rolling.

تمتد لفائف عن طريق نشر أصابعك أثناء التدحرج.

8. **Smear** your coils together using only **one finger** or one thumb.

قم بتلميح لفاائفك معًا باستخدام إصبع واحد فقط أو إبهام واحد.

9. **Don't pinch** on either side because you will make your pot very dry and thin.

لا تقمص على كلا الجانبين لأنك ستجعل وعاءك جافاً ورقيقاً جداً.

13. Add a **foot** by attaching a coil.

أضف قدمًا عن طريق ربط ملف.

14. **Scribe** and then **trim the lip**.

كاتب ثم تقليم الشفة.

15. Coat your pot with **white slip**. Let it dry and add coats until there are **no streaks**.

معطف الوعاء الخاص بك مع زلة بيضاء. دعها تجف وأضف المعاطف حتى لا تكون هناك خطوط.

4. Keep it fairly **rough** because smoothing it will dry it out.
اجعله خشناً إلى حد ما لأن تنعيمه سيجففه.

5. Make a series of **coils** that are about 1-1.5cm thick.
اصنع سلسلة من الملفات التي يبلغ سمكها حوالي 1-1.5 سم.

6. Remember that you are **not squeezing** the coils. **Work quickly!**
تذكر أنك لا تضغط على الملفات. أعمل بسرعة!

10. **Smooth the inside** with your **fingers**. If you can't reach, it is OK.
قم بتنعيم الداخل بأصابعك. إذا لم تتمكن من الوصول ، فلا بأس.

11. Shape your vessel by **paddling** it with a wooden spoon or stick.
قم بتشكيل الوعاء الخاص بك عن طريق تجديفها بملعقة خشبية أو عصا.

12. Shave it with a **knife**. Then **smooth** it with a metal/plastic/silicone **rib**.
حلقه بسكين. ثم قم بتنعيمه باستخدام ضلع معدني/بلاستيكي/سيليكون.

16. Do a very **light rough sketch** of your drawing on your pot.
قم بعمل رسم خشن خفيف جدًا لرسمك على قدرك.

17. Take a sharpened pencil and **carve through the slip** into the brown clay.
خذ قلم رصاص شحذ ونحت من خلال الانزلاق في الطين البني.

18. Finally, carve your **name** on the bottom.
وأخيرا ، نحت اسمك في الأسفل.

Clay vessel evaluation criteria

معايير تقييم السفن الطينية

Clay skills

The strength, balance, and surface finish of your clay vessel.
مهارات الطين القوة والتوازن والتشطيب السطحي لسفينة الطين الخاصة بك.

Quality of carving

The complexity, quality, fullness, and craft of the patterns and line drawing on your vessel.
جودة النحت التعقيد والجودة والاكتمال والحرفية للأنماط والرسم الخطي على سفينتك.

Daily clean-up habits

Cleaning your table and floor so it is clean and has no streaks.
عادات التنظيف اليومية تنظيف طاولتك وأرضيتك بحيث تكون نظيفة وخالية من أي خطوط.

مفردات خاصة بالوعاء الطيني

apron

a piece of cloth that you wear to protect your clothes from getting dirty.

قطعة من القماش ترتديها لحماية ملابسك من الاتساخ.

ساحة

carving

scratching into clay to change its shape or to make a picture or pattern

خدش الطين لتغيير شكله أو لعمل صورة أو نمط

نحت

ceramic

a material that starts soft like clay, but then becomes very hard after it is cooked to a very high temperature

مادة تبدأ لينة مثل الطين، ثم تصبح صلبة جدًا بعد طهيها على درجة حرارة عالية جدًا

سيراميك

clay

a soft material used for making pots, bricks, and sculptures that becomes very hard when it is heated up.

مادة ناعمة تستخدم في صناعة الأواني والطوب والمنحوتات، وتصبح صلبة جدًا عند تسخينها.

فخار

coil

a thin piece of clay that looks like a snake

قطعة رقيقة من الطين تشبه الثعبان

لفه

earthenware

a kind of clay that is fired to a lower temperature and that needs to be glazed before becoming watertight

نوع من الطين يتم تسخينه إلى درجة حرارة منخفضة ويحتاج إلى تزيجه قبل أن يصبح مانعًا للماء

خزف

foot

the bottom of a pot where it sits on a table

الجزء السفلي من الوعاء حيث يوضع على الطاولة

قدم

glaze

a material that you can paint onto ceramic that turns into glass when fired in a kiln

مادة يمكنك طلاءها على السيراميك وتتحول إلى زجاج عند حرقها في الفرن

سطح أملس

glazing

for clay: brushing on a paint-like layer to a pot that will later become a layer of glass; for painting: using very thin transparent layers of paint to change the colour

بالنسبة للطين: دهن طبقة تشبه الطلاء بالفرشاة على الوعاء الذي سيصبح فيما بعد طبقة من الزجاج؛ للرسم: استخدام

طبقات رقيقة جدًا من الطلاء الشفاف لتغيير اللون

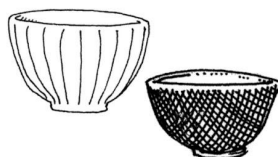
تزيج

handle	the part of something that is used to lift or carry it جزء من الشيء يستخدم لرفعه أو حمله	مقبض
kiln	an oven used to heat up clay enough to become a hard ceramic فرن يستخدم لتسخين الطين بدرجة كافية ليصبح سيراميكًا صلبًا	فرن
lid	the top of a pot that you can take off الجزء العلوي من الوعاء الذي يمكنك خلعها	جفن العين
lip	the top edge of a pot الحافة العلوية للوعاء	شفة
paddling	hitting clay with wood to make it stronger, smoother, and a better shape ضرب الطين بالخشب لجعله أقوى وأكثر سلاسة وأفضل شكلًا	التجديف
pattern	a drawing that repeats in a beautiful way رسمه تتكرر بطريقة جميلة	نمط
pinch	squeezing something between your thumb and finger الضغط على شيء ما بين إبهامك وإصبعك	قرصة
rib	a piece of silicone or wood used to smoothly shape some clay قطعة من السيليكون أو الخشب تستخدم لتشكيل بعض الطين بسلاسة	ضلع
score	carve Xs or parallel lines to help join clay together with slip نحت X أو خطوط متوازية للمساعدة في ربط الطين ببعضه البعض والانزلاق	نتيجة
scraper	a piece of thin metal or plastic used to shave off thin pieces of clay قطعة من المعدن أو البلاستيك الرقيق تستخدم لحلاقة قطع رقيقة من الطين	مكشطة
scribe	mark an even and straight line بمناسبة خط متساوي ومستقيم	الكاتب
shave	scrape bumps and fuzz from the surface of something كشط المطبات والزغب من سطح شيء ما	حلاقة
slip	a liquid clay that you can use like glue to attach things together, or paint onto your clay to change its colour طين سائل يمكنك استخدامه مثل الغراء لربط الأشياء معًا، أو الطلاء على الطين لتغيير لونه	ينزلق
stretch	pulling something to make it longer سحب شيء لجعله أطول	تمتد
terracotta	an unglazed reddish-brown earthenware clay طين خزفي بني محمر غير مزجج	الطين
transfer	to move or copy something لنقل أو نسخ شيء ما	تحويل
trim	remove extra clay with a tool قم بإزالة الطين الزائد باستخدام أداة	تقليم

BOWLS

wan, hachi

碗、鉢

RICE BOWLS
御飯茶碗
gohan jawan

DONBURI * BOWL
丼鉢
donburi bachi
* Rice covered with egg and / or vegetables and meat.

LARGE BOWL
大鉢
ōbachi

LARGE WIDE DISH
平鉢
hirabachi

NESTING BOWLS
入れ子
ireko

SMALL BOWLS
小鉢
kobachi

LARGE PLATE
大皿
ōzara

SOBA* CUPS
そば猪口
soba choko

* Buckwheat noodles - the cup is for the sauce into which they are dipped.

OTHER POTS

CHINESE SPOON
散り蓮華
chirirenge

CHAWAN MUSHI* POT
茶碗蒸し碗
chawan mushi wan
*A steamed, savoury egg custard.

PICKLE POTS
漬け物鉢
tsukemono bachi

TIERED BOX
段重、重ね鉢
danjū,
kasane bachi

DISH WITH HANDLE
手鉢
tebachi

90

shokki 食器

COOKING AND EATING

GRATING DISHES
おろし皿
oroshi zara

SOY SAUCE JUGS
しょうゆ差し
shōyū sashi

SESAME SEED ROASTER
ゴマ煎り
goma iri

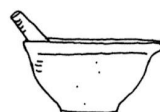

SMALL PICKLE POTS
珍味壺
chinmi tsubo

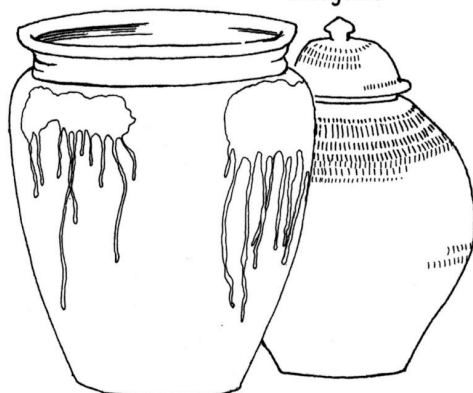

PICKLE MAKING POT
漬物鉢
tsukemono bachi

the heavy lid acts as a weight to press down the pickles inside.

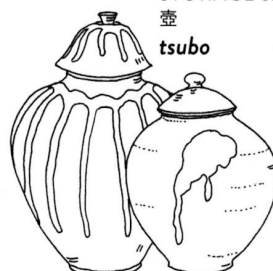
MORTAR / GRINDING BOWL
すり鉢
suribachi

LARGE WATER JARS
水がめ
mizugame

BOWL WITH SPOUT
片口
katakuchi

STORAGE JAR
壺
tsubo

COOKING POT
行平鍋
yukihiranabe

CASSEROLE
土鍋
donabe
usually used for cooking over direct flame

CUPS

yunomi to choko
湯呑みと猪口

101

SAKE CUPS
ぐい呑み
guinomi

nomiyōki
飲み容器

DRINKING VESSELS

SMALL SAKE CUPS
猪口
choko

SAKE BOTTLES
徳利
tokkuri

HIP FLASK
抱瓶
dachibin

kambin
燗瓶

choka
チョカ

karakara*
カラカラ

POTS FOR WARMING LIQUOR

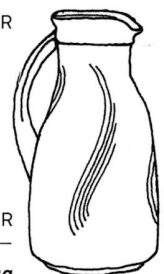

CUP AND SAUCER
碗皿
wanzara

MUG
マグカップ
magukappu

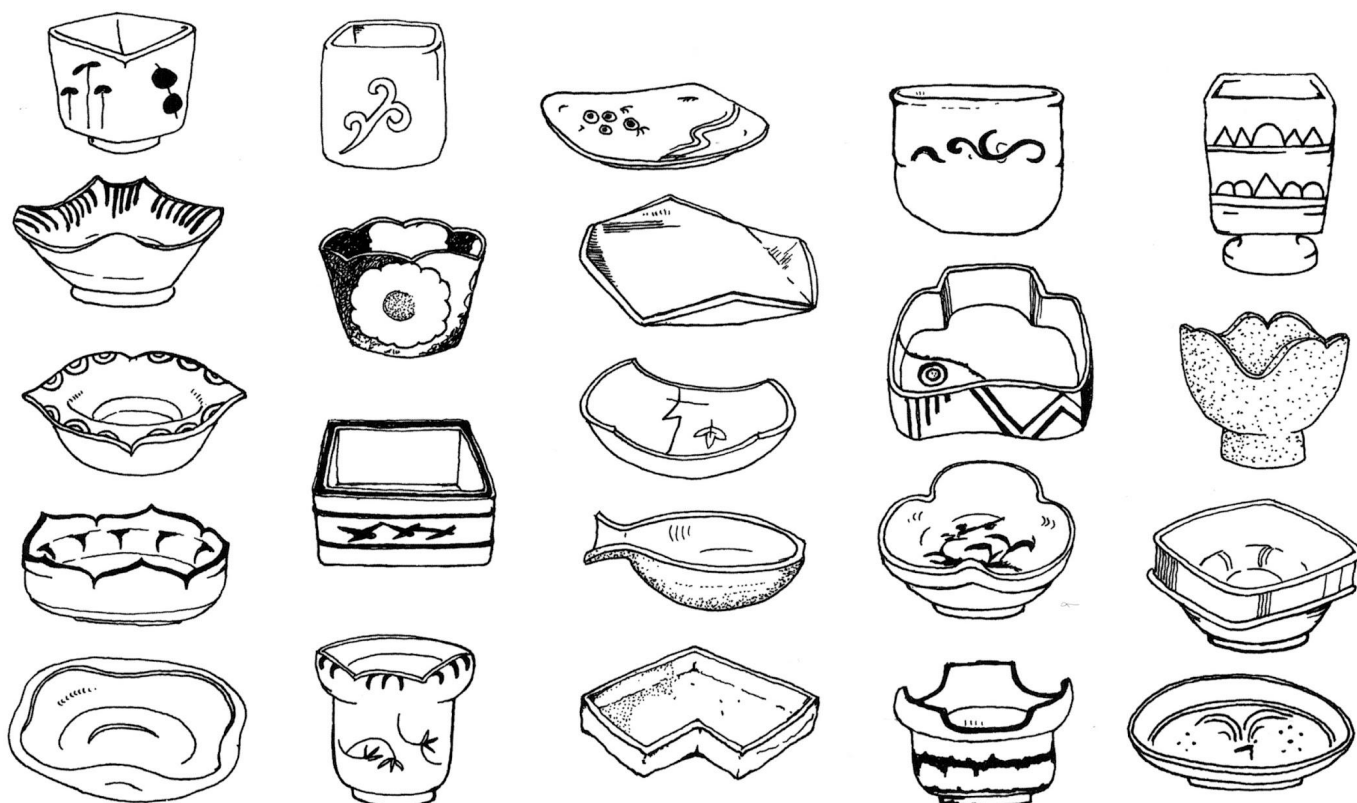
JUG / PITCHER
ジャグ、ピッチャー
jagu / picchaa

*karakara used to be made (esp. in Okinawa) enclosing beads, which would rattle to indicate the flask was empty-
karakara is said to be the sound of the rattling beads. Kara also means empty.

SMALL SERVING DISHES

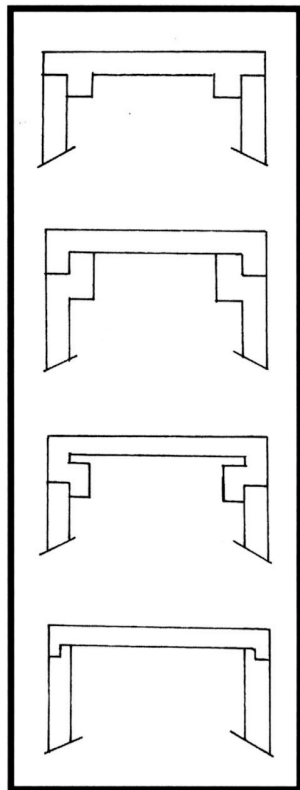
mukōzuke to kozara
向こう付と小皿

102

LIDS

futa
蓋

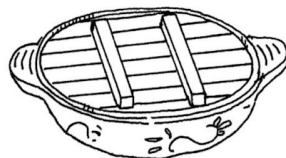

IVORY LID
象牙の蓋
zōge no futa

LAQUER LID
塗り蓋
nuribata

WOODEN LID
木の蓋 (鍋蓋)
ki no futa (nabe buta)

BENT RIM
首型
kubigata

FLAT LID
平蓋
hirabuta

DOMED LID
山蓋
yamabuta

ROLLED OVER RIM
折り曲げて作る気持
orimagete tsukuru kimochi

SPLIT GALLERY RIM
土を半分下げ
て作る気持
tsuchi o hanbun sagete
tsukuru kimochi

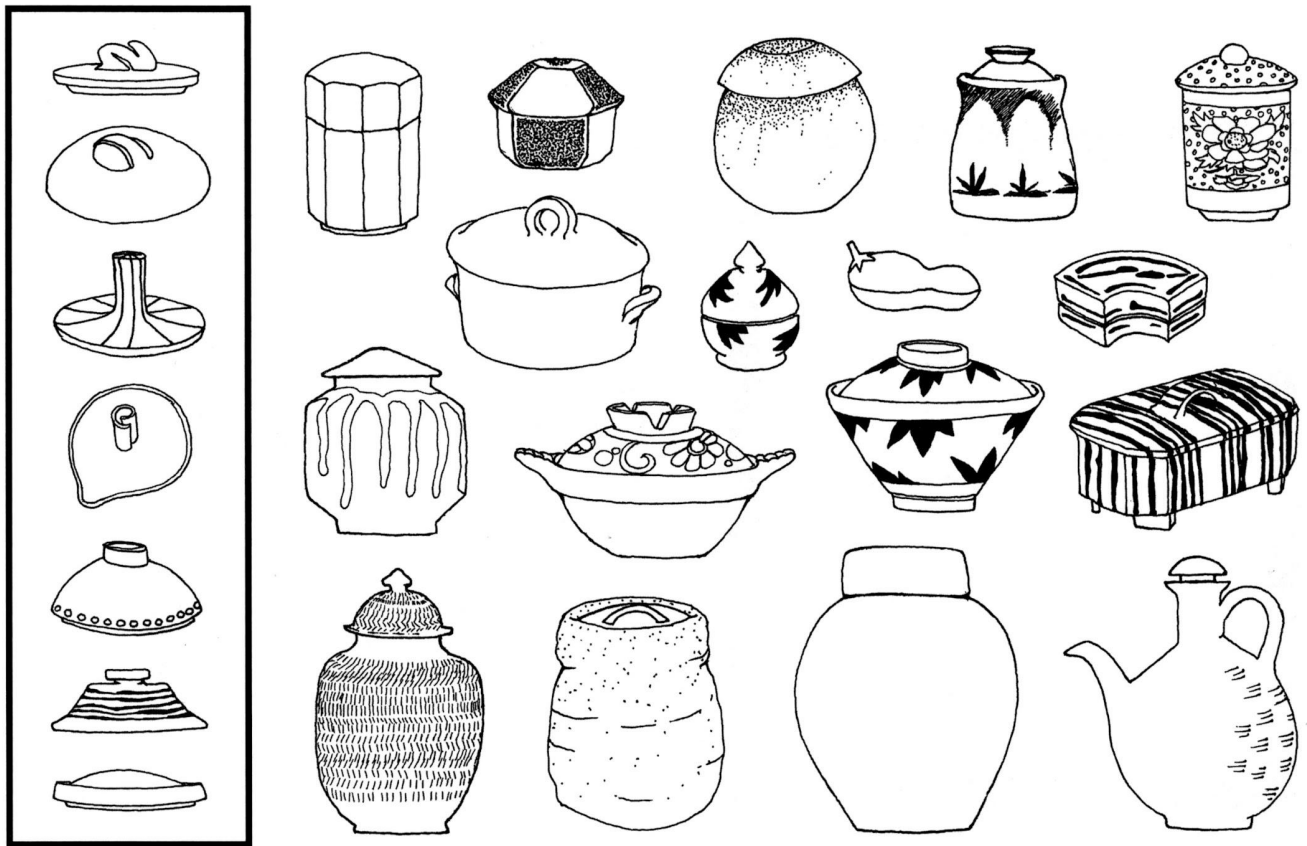
RECESSED KNOB LID
落とし蓋
otoshibuta

THE LID FITS WELL
蓋が合う
futa ga au

THE LID FITS BADLY
蓋が合わない
futa ga awanai

KNOB
つまみ
tsumami

104

105

These pages are from:

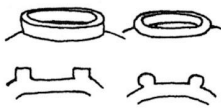
Simpson, Kitto, and Sodeotka,

The Japanese Pottery Book, Revised Edition, 2014

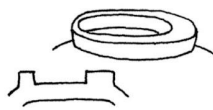
TYPES OF FOOT

kōdai
高台'SNAKE'S EYE' FOOT
janome kōdaiMOST
COMMON

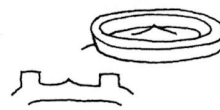
蛇ノ目高台 (普通高台)

'RING' FOOT
wa kōdai

輪高台

'CRESCENT MOON' FOOT
mikazuki kōdai

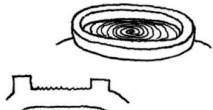
三日月高台

'HELMET' FOOT
tokin kōdai

兜巾高台

'DOUBLE' FOOT
nijū kōdai

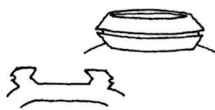
二重高台

'WHIRLPOOL' FOOT
uzumaki kōdai

渦巻高台

'SPIRAL SHELL' FOOT
kaijiri kōdai

貝尻高台

'BAMBOO NODE' FOOT
takenofushi kōdai

竹ノ節高台

'SPLIT' FOOT
wari kōdai

割高台

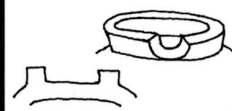
four } split foot
two }
warijūmonji } kōdai
wariichimonji }

割十文字高台

割一文字高台

'SHAMISEN PLECTRUM'
FOOT
bachi kōdai

撥高台

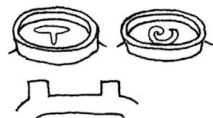
'CUT' FOOT
kiri kōdai

切高台

cross cut } foot
bar cut }
kiriijūmonji } kōdai
kiriichimonji }

切十文字高台

切一文字高台

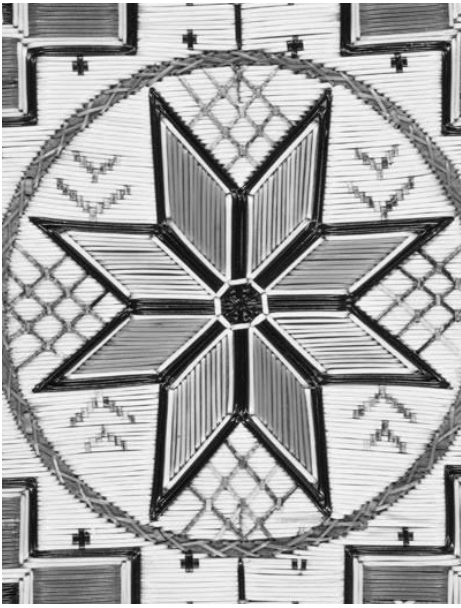
'NAIL CARVED' FOOT
kugibori kōdai

釘彫高台

'CRINKLED CLOTH'
FOOT
chirimen kōdai

縮緬高台

Historical Patterns from around the world

Mi'qmaq

Maliseet

Art Nouveau

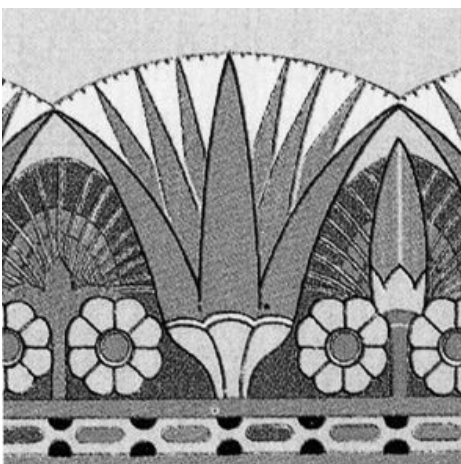
Celtic

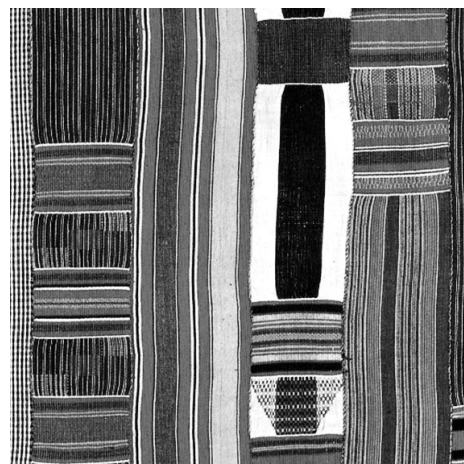
China

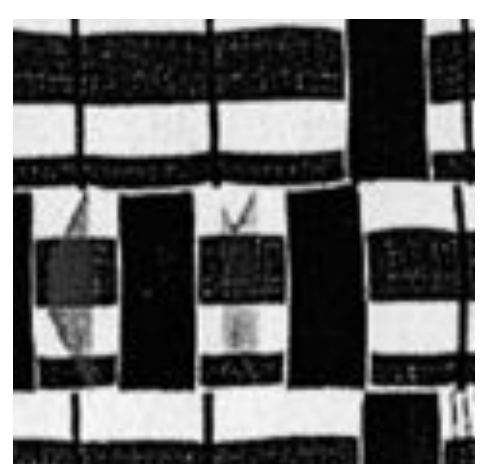
China

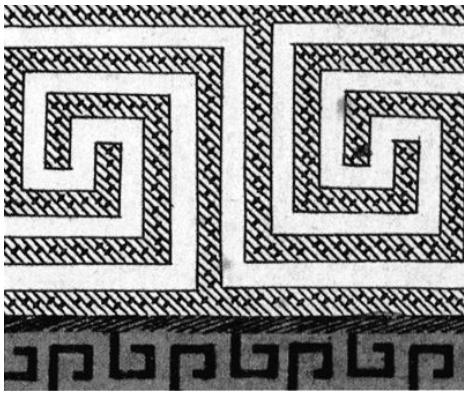
Egypt

Ghana

Ghana

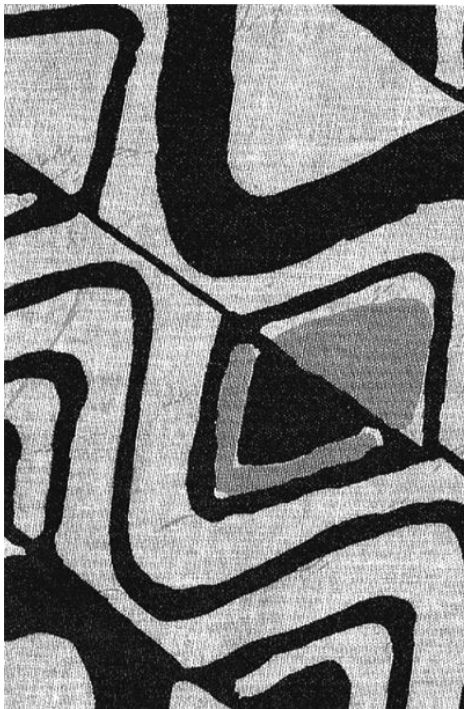
Greece

India

Japan

Mali

Navajo

Roman

Pakistan

Pacific Northwest Coast

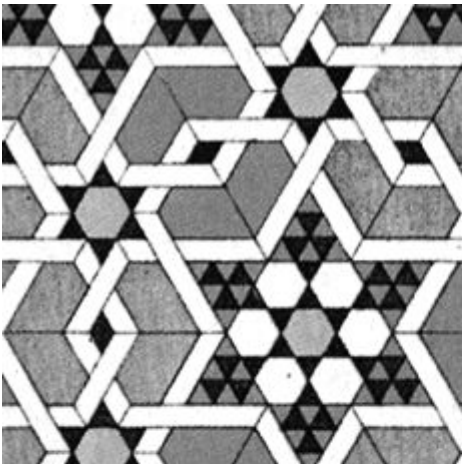
Turkmenistan

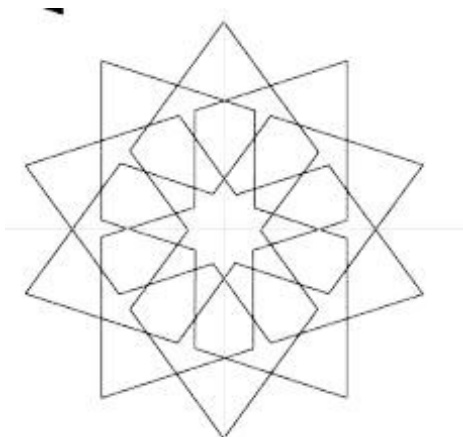
Persia

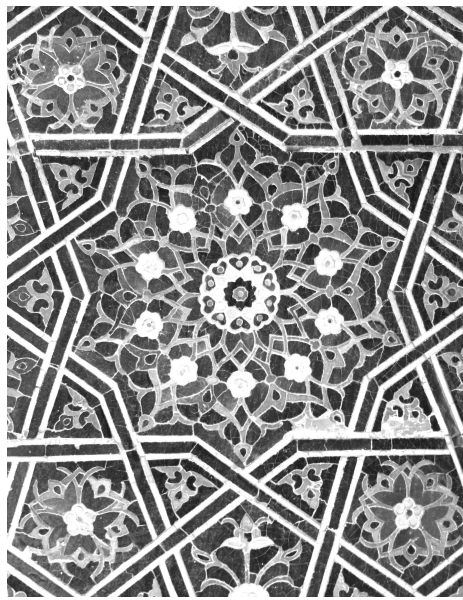
William Morris (Arts and Crafts)

Persia

Islamic pattern

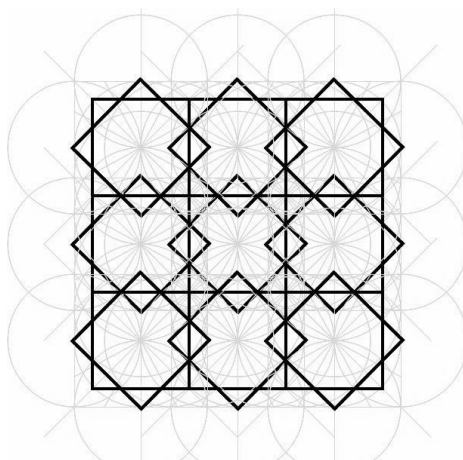
Syrian

Persia

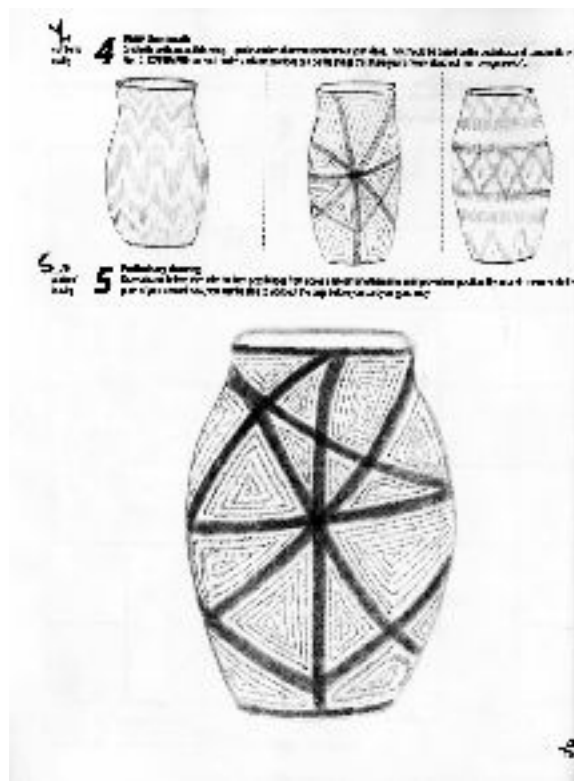
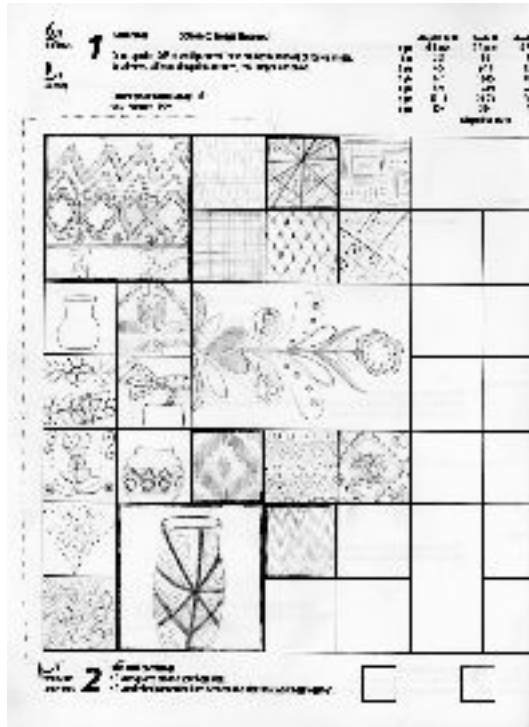
Islamic calligraphy

Islamic pattern

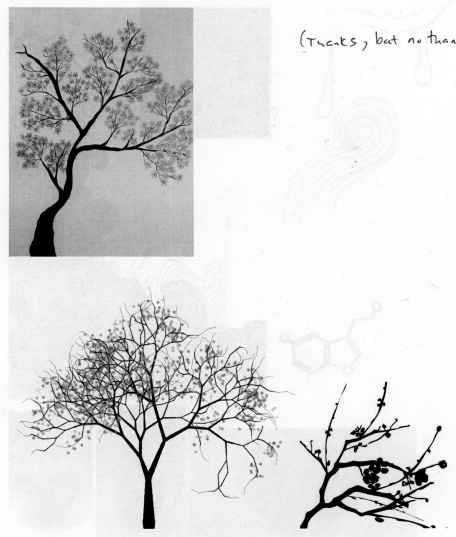
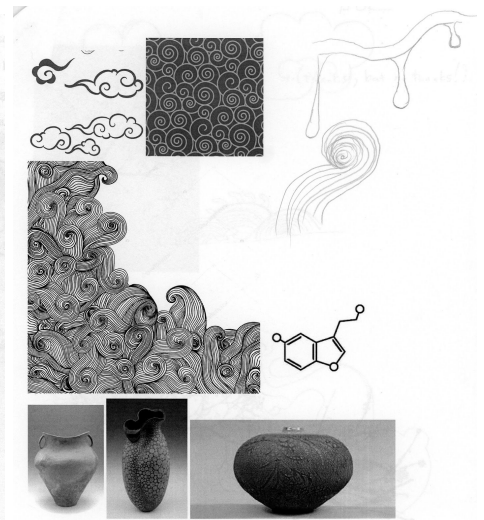
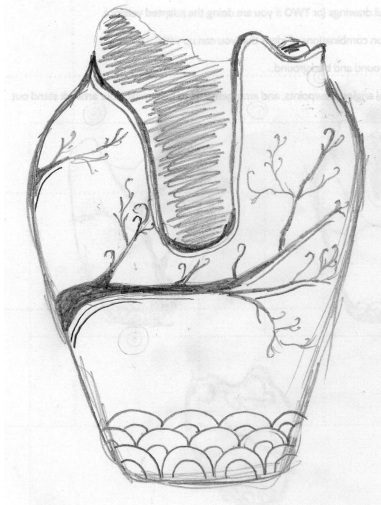
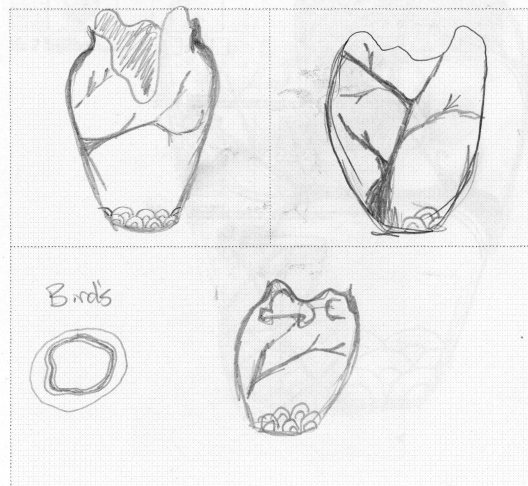
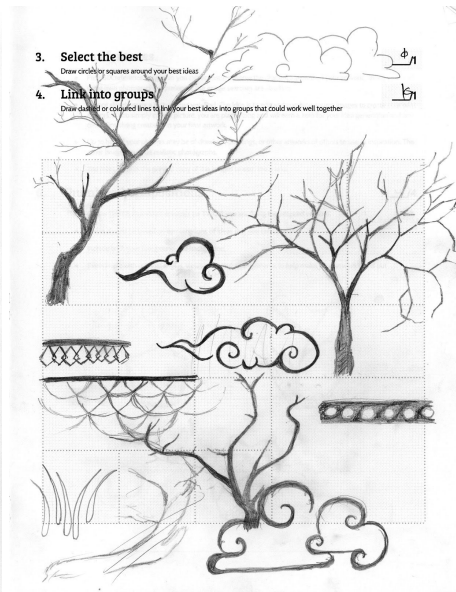
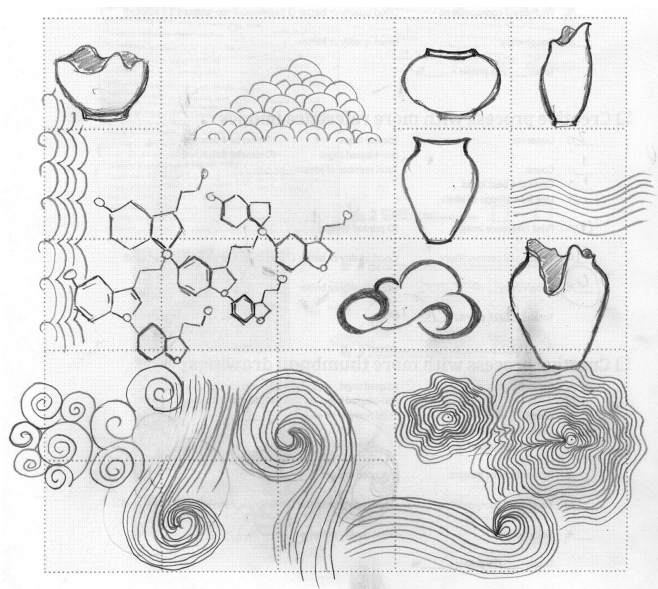
Idea generation

Linnea Sinclair's clay vessel

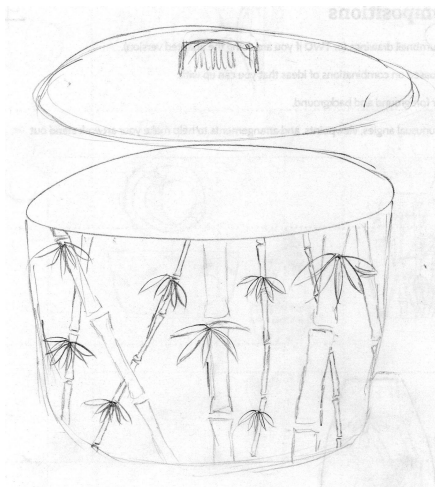
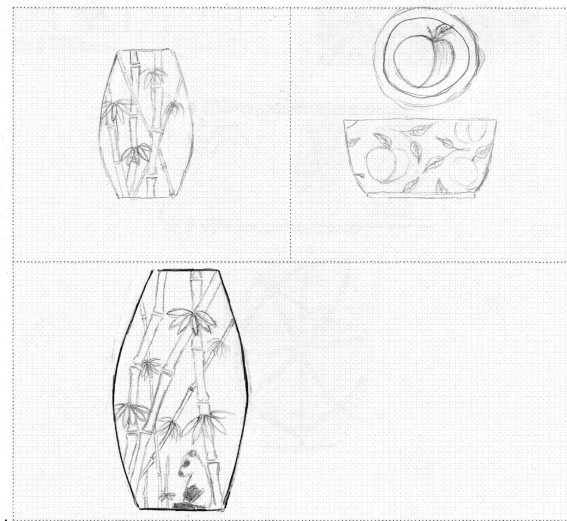
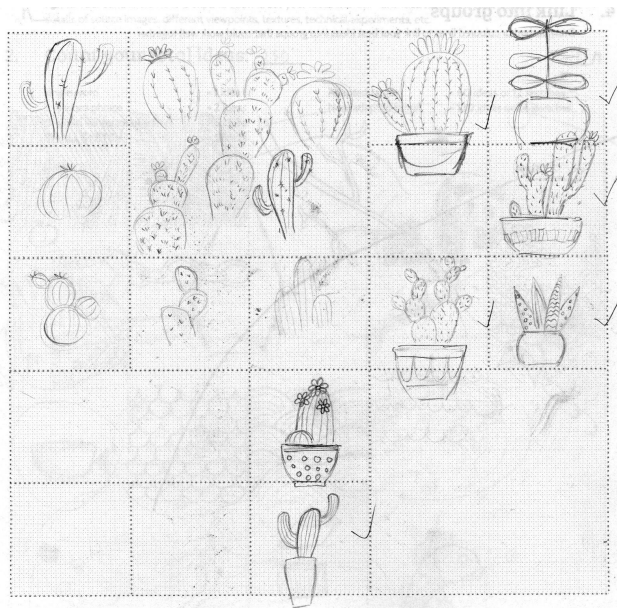
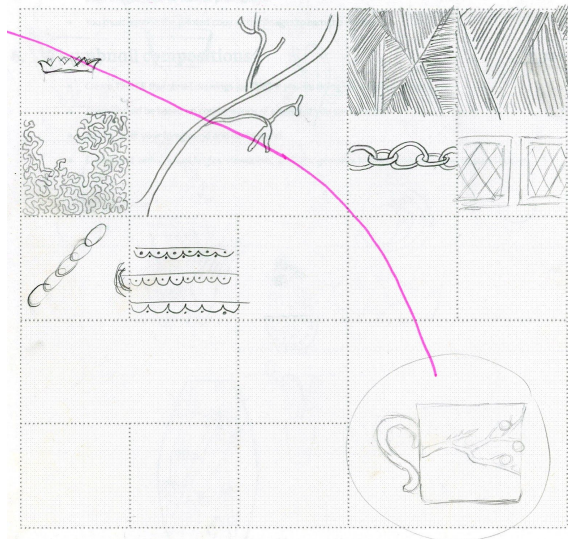
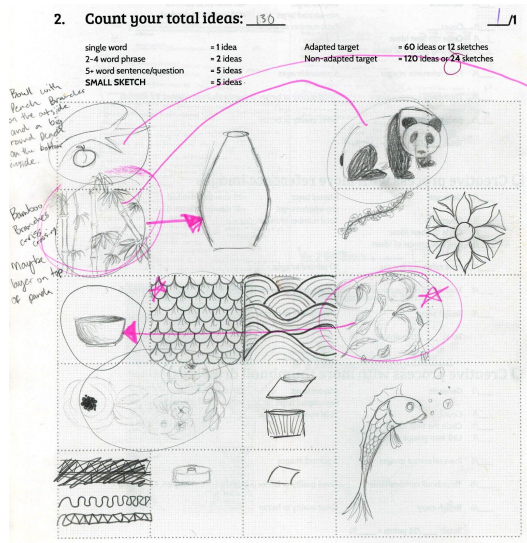

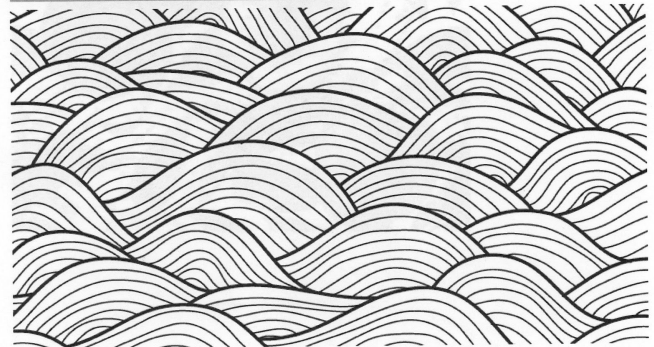
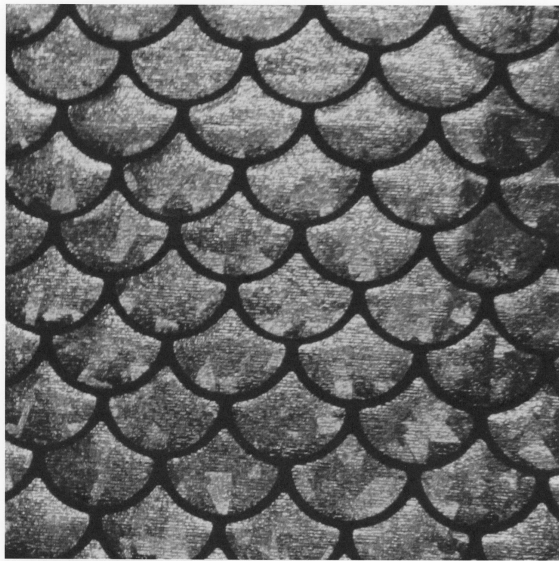
Idea generation

Antoinette O'Keefe's clay vessel

Lily Kungl's clay vessel

Idea Development

Name

فكرة التنمية

اسم

توليد الأفكار - بحد أقصى 50 %

1 **Generate ideas** — maximum of 50%

Number of **words** → ____ ÷ 3 = ____%

عدد الكلمات → ____ ÷ 3 = ____%

Number of **simple** sketches → ____ × 2% = ____%

عدد الرسومات البسيطة → ____ × 2% = ____%

Number of **better** sketches → ____ × 4% = ____%

عدد من الرسومات أفضل → ____ × 4% = ____%

2 **Select the best and join together ideas**

Circle the **best** ideas circled = □ 5%

حدد أفضل الأفكار وانضم إليهم معاً
ضع دائرة حول أفضل الأفكار: دائري □ = 5%

Link into **groups** of ideas linked = □ 5%

اربطها بمجموعات من الأفكار: □ = 5% linked

3 **Print reference images** — maximum of 8 images

____ images × 5% = ____%

طباعة الصور المرجعية - بحد أقصى 8 صور
الصور × 5% = ____%

4 **Thumbnail compositions** — maximum of 10

____ thumbnails × 8% = ____%

المؤلفات المصغرة - بحد أقصى 10 صور مصغرة
الصور المصغرة × 8% = ____%

5 **Rough copy** — great quality or better

____ drawing × 25% = ____%

نسخة تقريبية - جودة رائعة أو أفضل
رسم × 25% = ____%

Total = ____%

المجموع = ____%

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

ملاحظة: إذا قمت ببساطة بنسخ صورة من الإنترنت ، فستنخفض العلامة إلى 25%.

Generate ideas !

توليد الأفكار!

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.

استخدم القوائم أو خريطة الويب أو رسومات بسيطة للتوصل إلى الكثير من الأفكار! إذا كان لديك فكرة بالفعل ، فاختر ذلك الموضوع الرئيسي الخاص بك وقم بتوسيعه. دع أفكارك تتجول - فكرة واحدة تؤدي إلى أخرى. يمكن أن تكون الرسومات تفاصيل عن الصور المصدر ووجهات النظر المختلفة والأنسجة والتجارب الفنية وما إلى ذلك.

Adding up points for ideas:

Number of **words**

← عدد الكلمات

$$\% \text{ } \underline{\hspace{1cm}} = 3 \div \underline{\hspace{1cm}}$$

Number of **simple** sketches

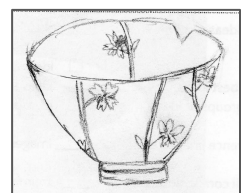
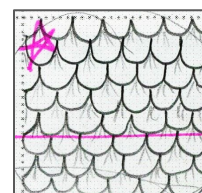
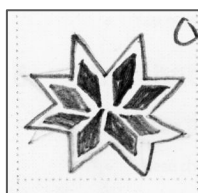
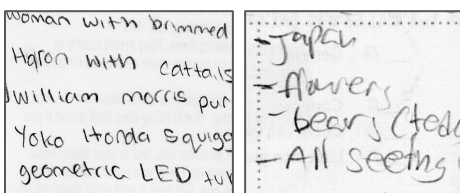
← عدد الرسومات البسيطة

$$\% \text{ } \underline{\hspace{1cm}} = 2\% \times \underline{\hspace{1cm}}$$

Number of **better** sketches

← عدد من الرسومات أفضل

$$\% \text{ } \underline{\hspace{1cm}} = \% 4 \times \underline{\hspace{1cm}}$$

Select the best

Draw circles or squares around your best ideas

اختر الأفضل

ارسم دوائر أو مربعات حول أفضل أفكارك

☐ You have selected the best 3-7 ideas = 5%

have لقد اخترت أفضل الأفكار 3-7 = 5%

Link the best into groups

Draw dashed or coloured lines to link your best ideas into groups that could work well together

ارسم خطوطًا متقطعة أو ملونة لربط أفضل أفكارك بمجموعات يمكن أن تعمل جيدًا معًا.

☐ You have joined the best ideas with lines = 5%

ربط الأفضل في مجموعات

joined لقد انضممت إلى أفضل الأفكار بخطوط = 5%

Print references

مراجع الطباعة

- Print **SIX** 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.
قم بطباعة ست صور مرجعية حتى تتمكن من مراقبة الأجزاء الصعبة من عملك الفني بدقة. يُفضل التقاط الصور الخاصة بك واستخدامها ، ولكن عمليات البحث عن الصور جيدة أيضًا.
- **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.
لا تقم ببساطة بنسخ صورة تجدها. الفكرة هي تحرير الصور المصدر والجمع بينها لإنشاء عملك الفني الخاص. إذا قمت ببساطة بنسخ صورة ، فأنت تسرق وستحصل على صفر لجيل فكرتك وأي معايير تنطوي على الإبداع في عملك الفني النهائي.
- 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.
قد يكون ما يصل إلى نصف صورك عبارة عن رسومات أو لوحات أو أي أعمال فنية أخرى تستخدمها كإلهام. يجب أن تكون الصور الأخرى صورًا واقعية.
- You must hand in the **printed** copy of the images to earn the marks.
يجب عليك تسليم النسخة المطبوعة من الصور لكسب العلامات.

$$\text{Number of reference photos} \rightarrow ___ \times 5\% = ___\% \\ \text{عدد الصور المرجعية} \rightarrow ___ \times 5\% = ___\%$$

Thumbnail compositions

التراكيب المصغرة

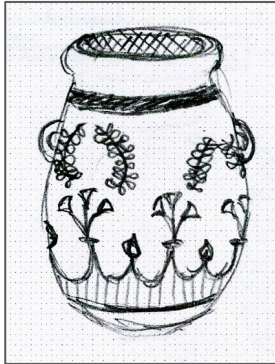
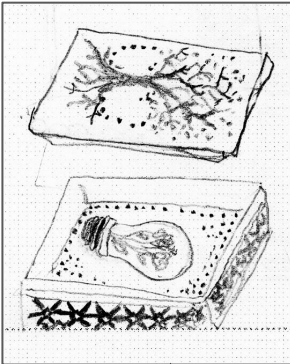
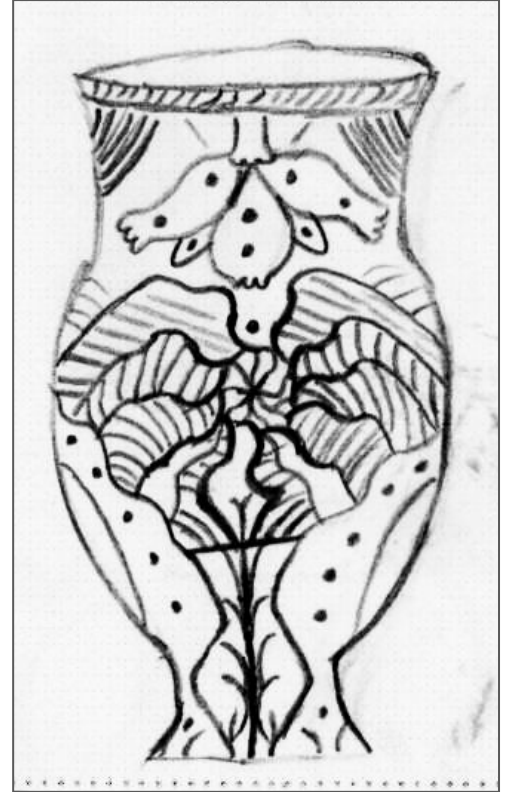
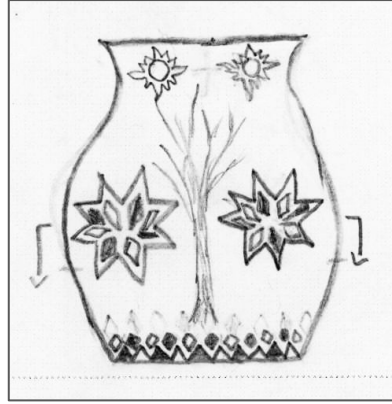
- Create **TWO or more** thumbnail drawings anywhere in the idea development section.
قم بإنشاء اثنين أو أكثر من الرسومات المصغرة في أي مكان في قسم تطوير الفكرة.
- These should be based on combinations of ideas that you can up with. Include your **background**.
يجب أن تستند هذه إلى مجموعات من الأفكار التي يمكنك مواكبة ذلك. تشمل الخلفية الخاصة بك.
- Experiment with unusual angles, viewpoints, and arrangements to help make your artwork stand out.
قم بتجربة زوايا ووجهات نظر وترتيبات غير عادية للمساعدة في جعل عملك الفني بارزًا.
- Draw a frame around your thumbnails to show the edges of the artwork.
ارسم إطارًا حول الصور المصغرة لإظهار حواف العمل الفني.

Adding up points for THUMBNAIL drawings

إضافة نقاط للرسومات المصغرة

Number of **thumbnail** drawings

عدد الرسومات المصغرة → $\% \text{ ____ } = \%8 \times \text{ ____ }$

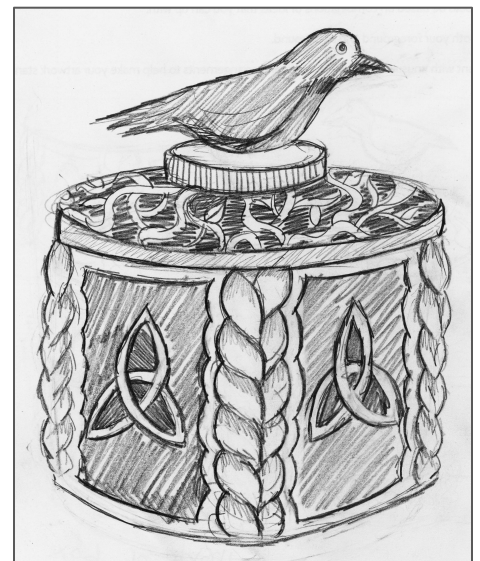
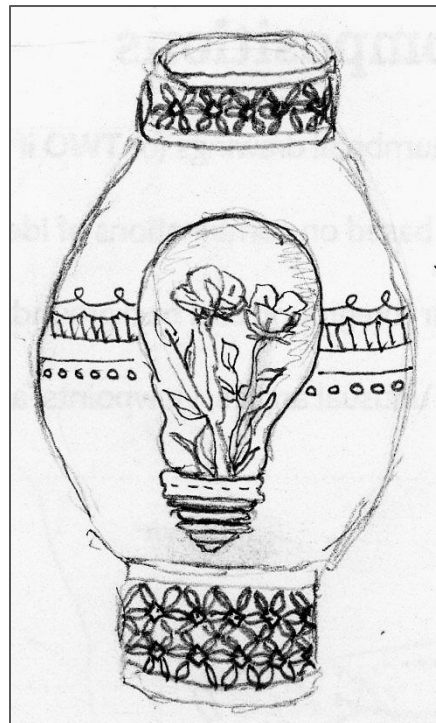
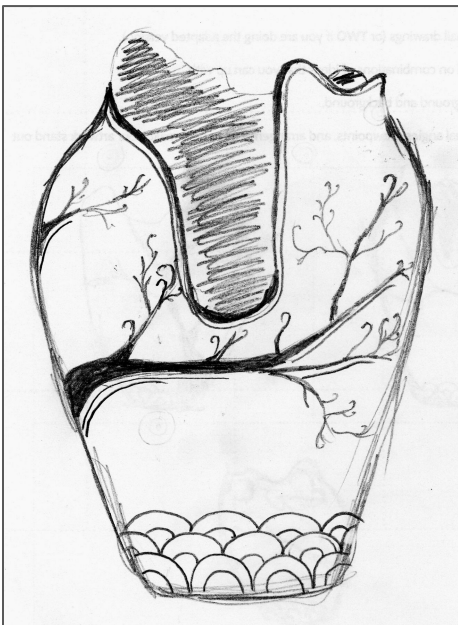

Examples of ROUGH drawings

أمثلة من الرسومات الخام

Rough drawing

رسم تقريبي ← يصل إلى $\%25 = \% \text{ ____ }$

Rough drawing

الرسم الخام

- Take the best ideas from your thumbnails and combine them into an improved rough copy.
احصل على أفضل الأفكار من الصور المصغرة وقم بدمجها في نسخة أولية محسنة.
- Use this to work out the bugs and improve your skills before you start the real thing.
استخدم هذا لاكتشاف الأخطاء وتحسين مهاراتك قبل البدء بالشئ الحقيقي.
- If you are using colour, use paint or coloured pencil to show your colour scheme.
إذا كنت تستخدم اللون ، فاستخدم الطلاء أو القلم الملون لإظهار نظام الألوان الخاص بك.
- Draw in a frame to show the outer edges of your artwork.
ارسم في إطار لإظهار الحواف الخارجية لعملك الفني.
- **Remember to choose a non-central composition.**
تذكر أن تختار تركيبة غير مركزية.

Rowan LaPointe, Spring 2023

Erica Hastings-James, Spring 2023

Eunsu Lee, Spring 2023

Alana Natte, Spring 2023

Alexa Maillet, Spring 2023

Nuala Kazi, Spring 2023

Snail/Mace Munro, Spring 2023

Livia Dias Bestteti Santos, Fall 2023

Raelyn Davis, Spring 2023

Taryn Donnelly, Spring 2023

Izzy Hussey, Spring 2023

Razan Izeldin, Spring 2023

Esra Hussein Ali Mahmoud, Fall 2023

Islau Hamadi Juma, Fall 2023

Marina Saez Vinals, Fall 2023

Kadince Hunter, Fall 2023

Payton Lohnes, Fall 2023

Braedan Alguire, Fall 2023

Carson Shea, Fall 2023

Elijah Cochrane, Fall 2024

Shannen Irvine, Fall 2023

Cami Raquet, Fall 2023

Tina Chandra Sekar, Fall 2023

Lisa Khutjwe, Fall 2023