



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

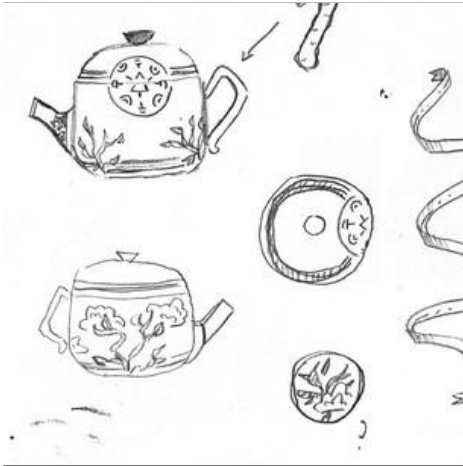
Quality of Carving

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!

ابتدا ایده خود را توسعه دهید!



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

خاک رس خود را به چهار قطعه تقسیم کنید: یکی برای یک پایه ، دو برای سیم پیچ و دیگری برای هر چیز دیگری و برای موارد اضطراری.



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.

پایین را بسازید: دیسک خاک رس که 1-1.5 سانتی متر ضخامت و قطر 7-10 سانتی متر دارد. هرگونه باقی مانده را در کیف خود ذخیره کنید.



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

با پخش انگشتان خود هنگام نورد ، سیم پیچ ها را دراز کنید.



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

کوئل های خود را با استفاده از فقط یک انگشت یا یک انگشت شست به هم صاف کنید.



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

از هر طرف نزنید زیرا گلدان خود را بسیار خشک و نازک می کنید.



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

با اتصال یک سیم پیچ ، یک پا اضافه کنید.



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

کاتب و سپس لب را برش دهید.



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

گلدان خود را با لغزش سفید بپوشانید. بگذارید خشک شود و کت ها را اضافه کنید تا هیچ رگه ای نباشد.



4. Keep it fairly **rough** because smoothing it will dry it out.
آن را نسبتاً خشن نگه دارید زیرا صاف کردن آن خشک می شود.



5. Make a series of **coils** that are about 1-1.5cm thick.
یک سری سیم پیچ را که در حدود 1-1.5 سانتی متر ضخامت دارد بسازید.



6. Remember that you are **not squeezing** the coils. **Work quickly!**
به یاد داشته باشید که شما سیم پیچ ها را فشرده نمی کنید. سریع کار کنید!



10. **Smooth the inside** with your **fingers**. If you can't reach, it is OK.
داخل را با انگشتان خود صاف کنید. اگر نتوانید برسید، اشکالی ندارد.



11. Shape your vessel by **paddling** it with a wooden spoon or stick.
کشتی خود را با لکه دار کردن آن با یک قاشق یا چوب چوبی شکل دهید.



12. Shave it with a **knife**. Then **smooth** it with a metal/plastic/silicone **rib**.
آن را با چاقو اصلاح کنید. سپس آن را با دنده فلزی/پلاستیکی/سیلیکونی صاف کنید.



16. Do a very **light rough sketch** of your drawing on your pot.
یک طرح بسیار خشن از نقاشی خود را روی گلدان خود انجام دهید.



17. Take a sharpened pencil and **carve through the slip** into the brown clay.
یک مداد تیز را برداشته و از طریق لغزش درون خاک رس قهوه ای حک کنید.



18. Finally, carve your **name** on the bottom.
در آخر، نام خود را در پایین حک کنید.

Clay vessel evaluation criteria

معیارهای ارزیابی ظرف سفالی

Clay skills

The strength, balance, and surface finish of your clay vessel.

استحکام، تعادل و پرداخت سطح ظرف سفالی شما.

مهارت های خاک رس

Quality of carving

The complexity, quality, fullness, and craft of the patterns and line drawing on your vessel.

پیچیدگی، کیفیت، پر بودن و مهارت الگوها و خط کشی روی کشتی شما.

کیفیت کنده کاری

Daily clean-up habits

Cleaning your table and floor so it is clean and has no streaks.

میز و کف خود را تمیز کنید تا تمیز و بدون رگه باشد.

عادات پاکسازی روزانه

واژگان برای ظرف سفالی

apron

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

یک تکه پارچه که برای محافظت از لباس های خود از کثیف شدن می پوشید.

پیشبند

carving

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

خراشیدن روی خاک رس برای تغییر شکل آن یا ایجاد یک تصویر یا الگو

کنده کاری

ceramic

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

ماده ای که مانند خاک رس نرم می شود، اما پس از پختن در دمای بسیار بالا بسیار سفت می شود

سرامیک

clay

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

ماده ای نرم که برای ساخت گلدان، آجر و مجسمه استفاده می شود که با گرم شدن بسیار سخت می شود.

خاک رس

coil

a thin piece of clay that looks like a snake

یک قطعه خاک رس نازک که شبیه مار است

سیم پیچ

earthenware

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

نوعی خاک رس که در دمای پایین تری پخته می شود و قبل از اینکه آبگیر شود باید لعاب داده شود

سفال

foot

the bottom of a pot where it sits on a table

ته دیگ جایی که روی میز می نشیند

پا

glaze

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

ماده ای که می توانید آن را روی سرامیک رنگ کنید که با پختن در کوره به شیشه تبدیل می شود

لعاب

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

برای خاک رس: برس زدن روی یک لایه رنگ مانند به گلدانی که بعداً به یک لایه شیشه تبدیل می شود. برای

لعاب دادن

رنگ آمیزی: استفاده از لایه های شفاف بسیار نازک رنگ برای تغییر رنگ

handle

the part of something that is used to lift or carry it

بخشی از چیزی که برای بلند کردن یا حمل آن استفاده می شود

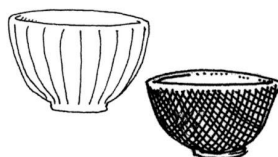
رسیدگی

kiln	an oven used to heat up clay enough to become a hard ceramic کوره ای که برای گرم کردن خاک رس به اندازه کافی برای تبدیل شدن به یک سرامیک سخت استفاده می شود	کوره
lid	the top of a pot that you can take off بالای گلدانی که می توانید آن را بردارید	درب
lip	the top edge of a pot لبه بالایی یک گلدان	لب
paddling	hitting clay with wood to make it stronger, smoother, and a better shape با چوب به خاک رس بزنید تا محکم تر، صاف تر و شکل بهتری پیدا کند	دست و پا زدن
pattern	a drawing that repeats in a beautiful way نقاشی که به شیوه ای زیبا تکرار می شود	الگو
pinch	squeezing something between your thumb and finger فشار دادن چیزی بین شست و انگشت	خرج کردن
rib	a piece of silicone or wood used to smoothly shape some clay یک تکه سیلیکون یا چوب که برای شکل دادن صاف مقداری خاک رس استفاده می شود	دنده
score	carve Xs or parallel lines to help join clay together with slip Xs یا خطوط موازی را برای کمک به اتصال خاک رس به یکدیگر با لغزش حک کنید	نمره
scraper	a piece of thin metal or plastic used to shave off thin pieces of clay یک تکه فلز یا پلاستیک نازک که برای تراشیدن قطعات نازک خاک رس استفاده می شود	خراشنده
scribe	mark an even and straight line یک خط صاف و مستقیم را علامت بزنید	کاتب
shave	scrape bumps and fuzz from the surface of something خراشیدن برآمدگی ها و خراشیدن از سطح چیزی	تراشیدن
slip	a liquid clay that you can use like glue to attach things together, or paint onto your clay to change its colour یک خاک رس مایع که می توانید از آن مانند چسب برای چسباندن چیزها به یکدیگر استفاده کنید یا روی خاک رس خود رنگ کنید تا رنگ آن تغییر کند.	لغز خوردن
stretch	pulling something to make it longer کشیدن چیزی برای طولانی شدن آن	کش آمدن
terracotta	an unglazed reddish-brown earthenware clay خاک رس سفالی قهوه ای مایل به قرمز بدون لعاب	سفالین
transfer	to move or copy something جابجایی یا کپی کردن چیزی	انتقال
trim	remove extra clay with a tool خاک رس اضافی را با ابزار پاک کنید	کوتاه کردن

BOWLS

wan, hachi

碗、鉢



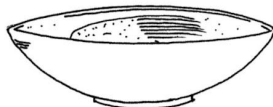
RICE BOWLS
御飯茶碗
gohan jawan



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

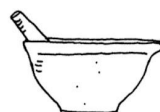


SMALL PICKLE POTS
珍味壺
chinmi tsubo

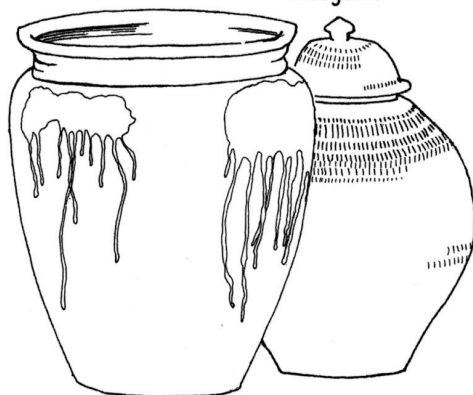


PICKLE MAKING POT
漬物鉢
tsukemono bachi

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



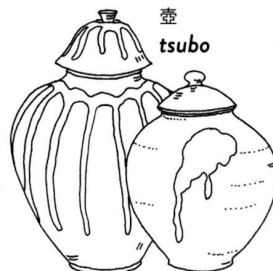
MORTAR / GRINDING BOWL
すり鉢
suribachi



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
德利
tokkuri



HIP FLASK
抱瓶
dachibin



kambin
燗瓶



choka
チョカ



karakara*
カラカラ

POTS FOR WARMING LIQUOR

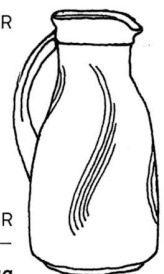


CUP AND SAUCER
碗皿
wanzara



MUG
マグカップ
magukappu

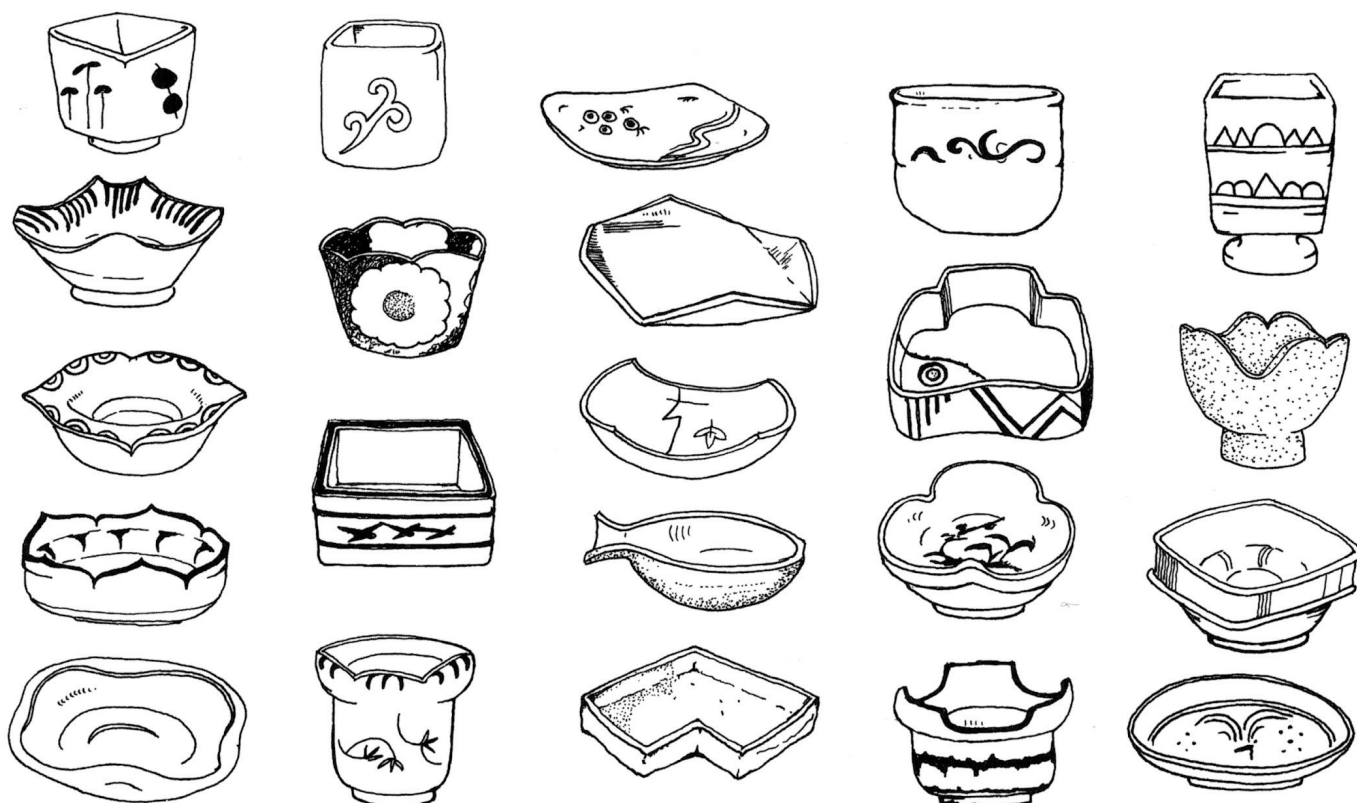
JUG / PITCHER
ジャグ、ピッチャー
jagu / picchaa



*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

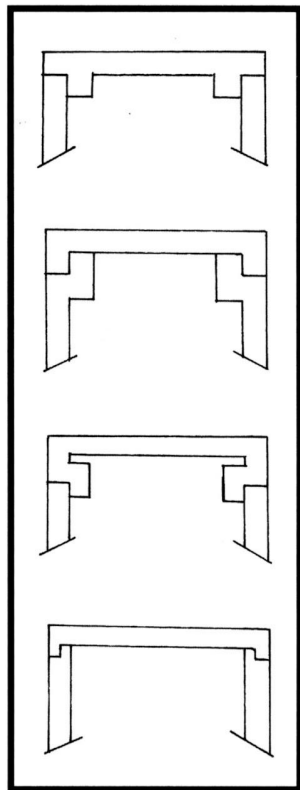
mukōzuke to kozara
向こう付と小皿



102

LIDS

futa
蓋

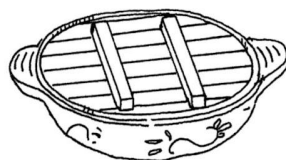


IVORY LID
象牙の蓋
zōge no futa

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

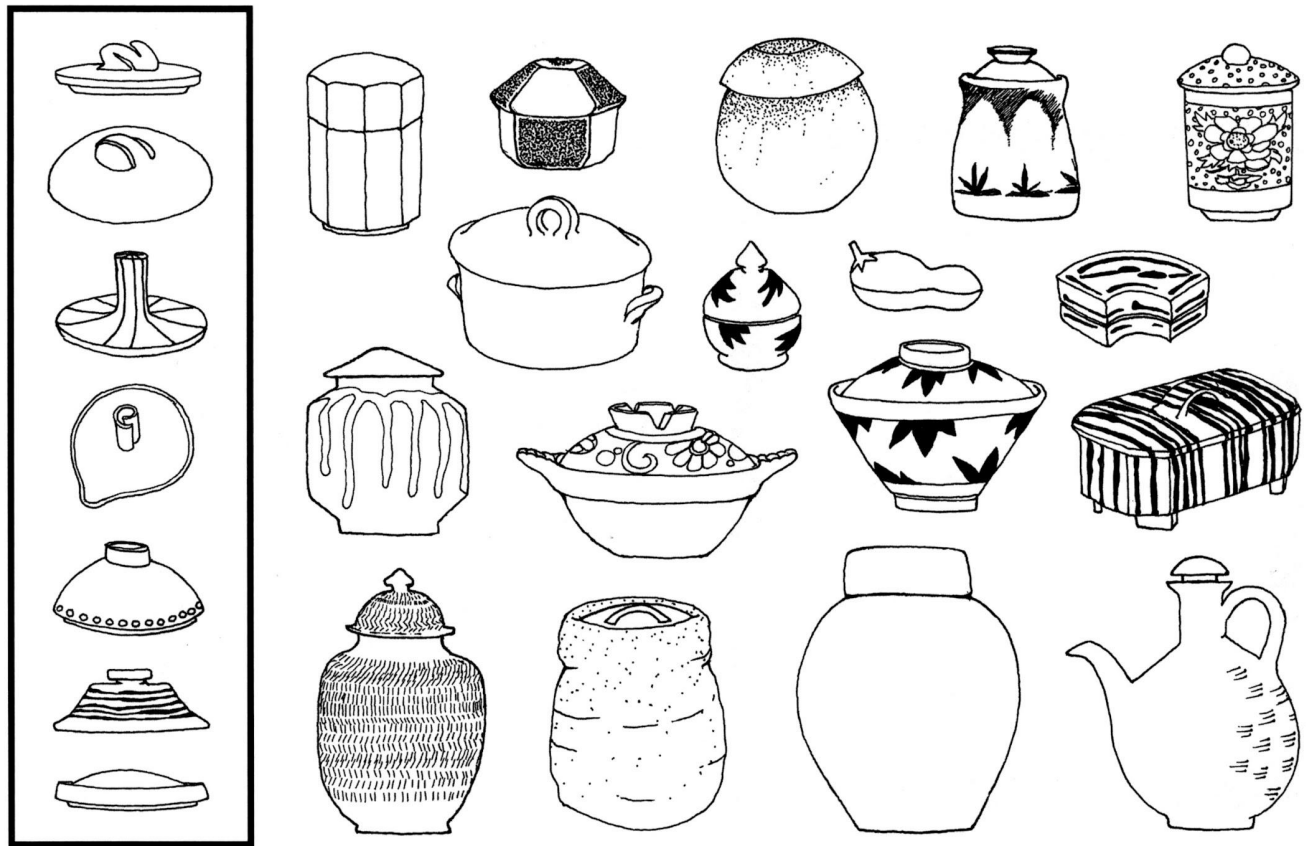
RECESSED KNOB LID
落とし蓋
otoshibuta

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:

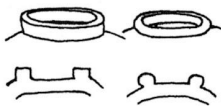
Simpson, Kitto, and Sodeotka,

The Japanese Pottery Book, Revised Edition, 2014

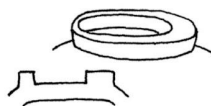
TYPES OF FOOT

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

蛇ノ目高台 (普通高台)

'RING' FOOT
wa kōdai

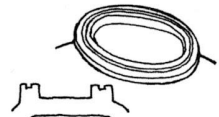
輪高台

'CRESCENT MOON' FOOT
mikazuki kōdai

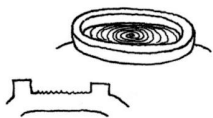
三日月高台

'HELMET' FOOT
tokin kōdai

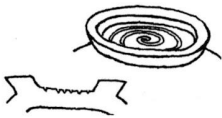
兜巾高台

'DOUBLE' FOOT
nijū kōdai

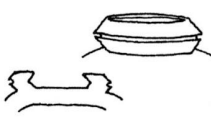
二重高台

'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

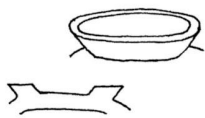
'SPLIT' FOOT
wari kōdai

割高台

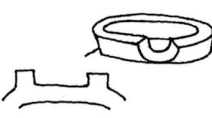
four } split foot
two }
warijūmonji } kōdai
wariichimonji }

割十文字高台

割一文字高台

'SHAMISEN PLECTRUM' FOOT
bachi kōdai

撥高台

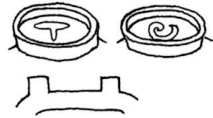
'CUT' FOOT
kiri kōdai

切高台

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

切十文字高台

切一文字高台

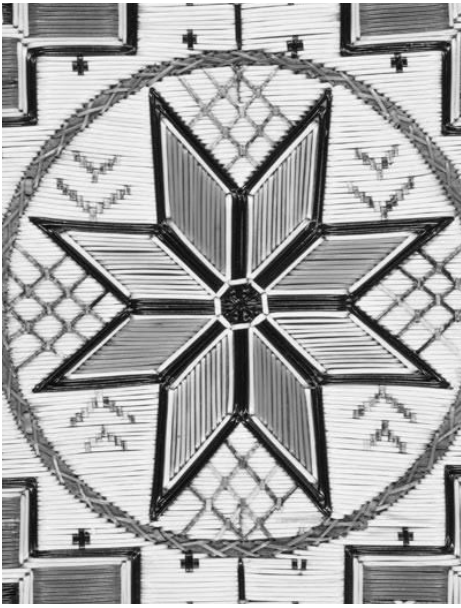
'NAIL CARVED' FOOT
kugibori kōdai

釘彫高台

'CRINKLED CLOTH' FOOT
chirimen kōdai

縮緬高台

Historical Patterns from around the world



Mi'qmaq



Maliseet



Art Nouveau



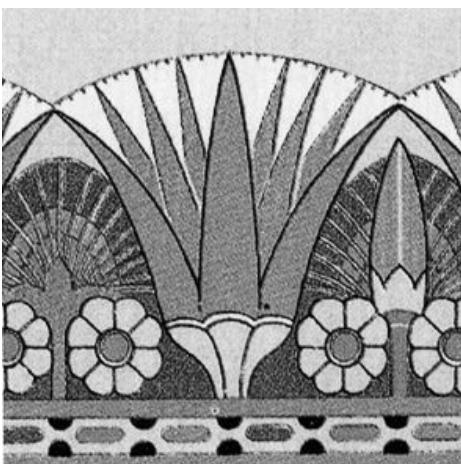
Celtic



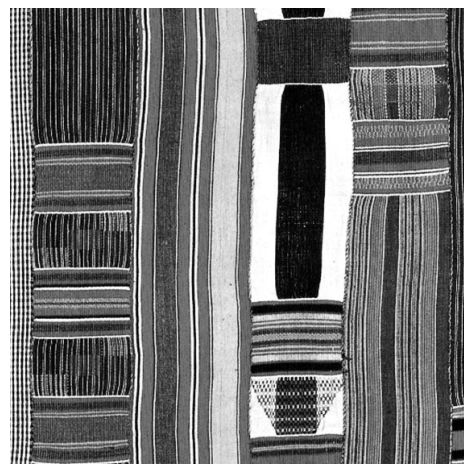
China



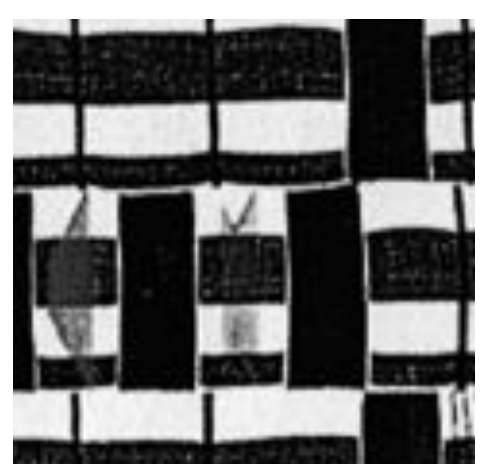
China



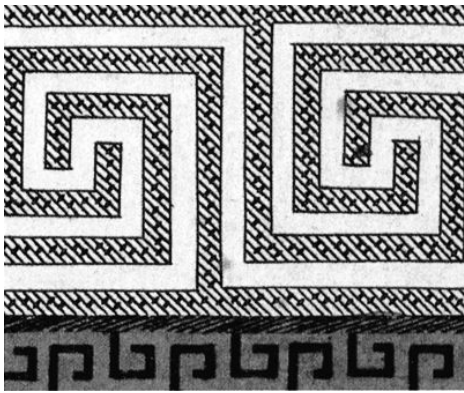
Egypt



Ghana



Ghana



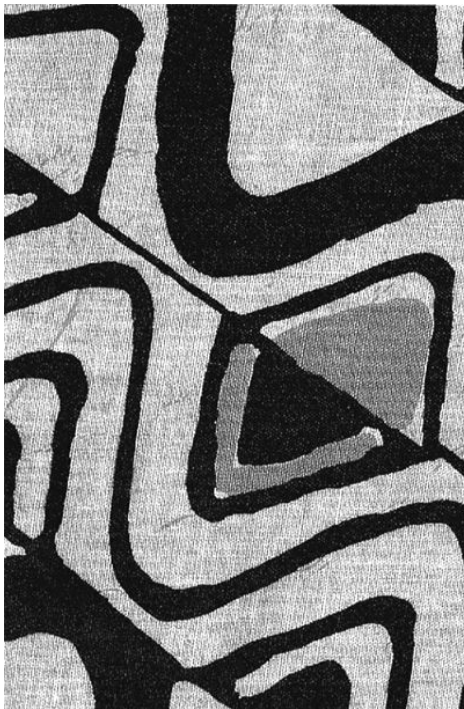
Greece



India



Japan



Mali



Navajo



Roman



Pakistan



Pacific Northwest Coast



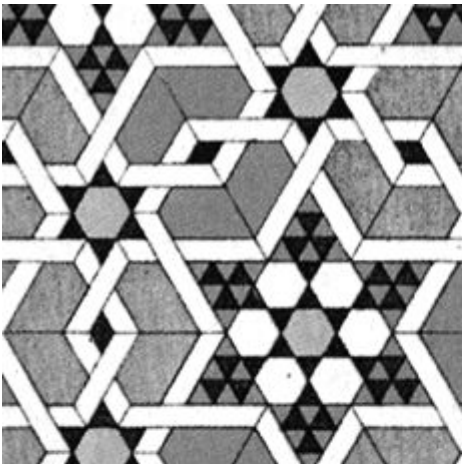
Turkmenistan



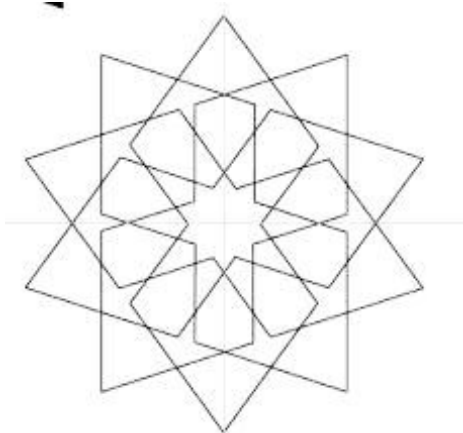
Persia



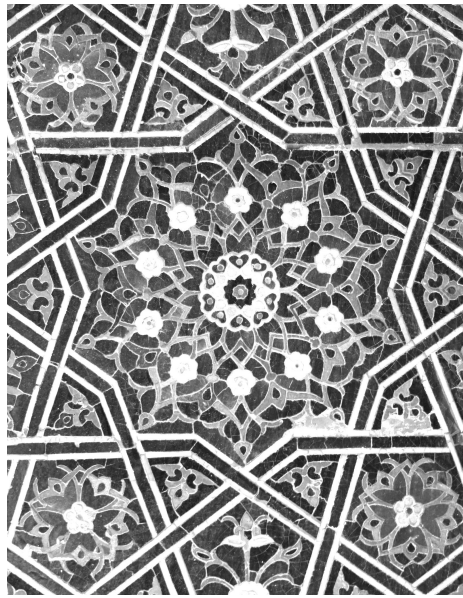
William Morris (Arts and Crafts)



Persia



Islamic pattern



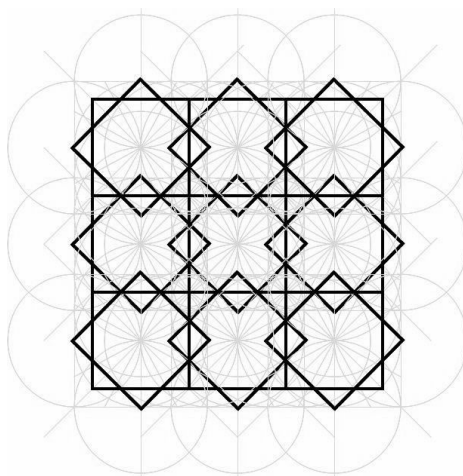
Syrian



Persia

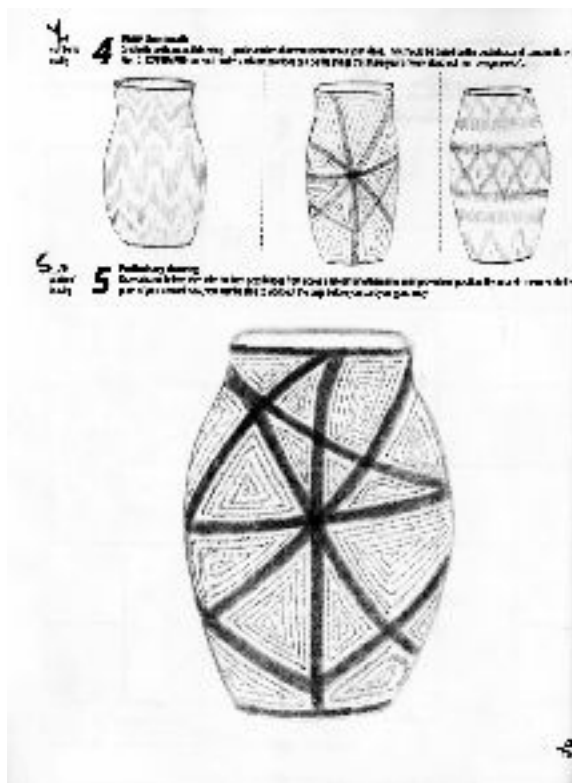
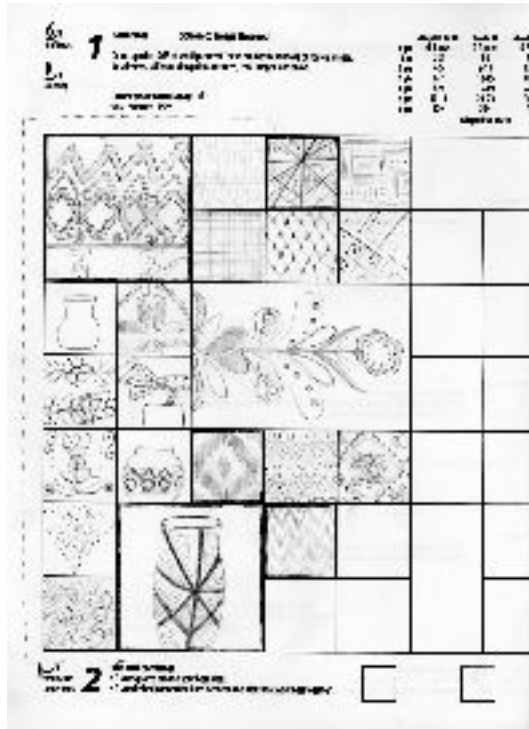


Islamic calligraphy



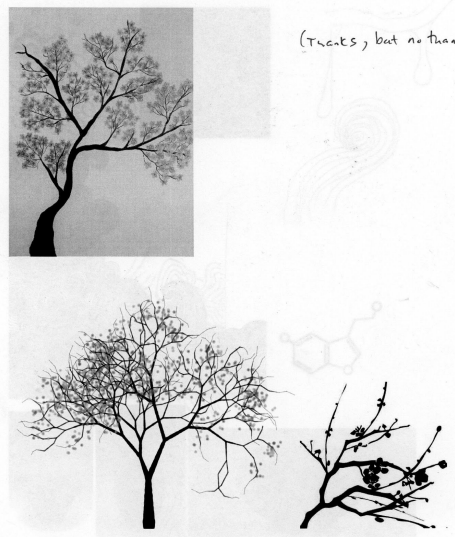
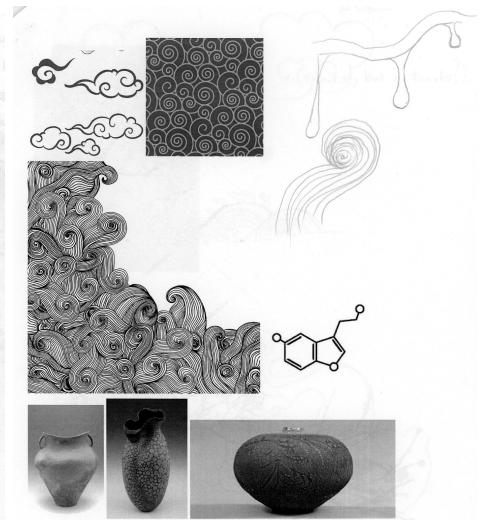
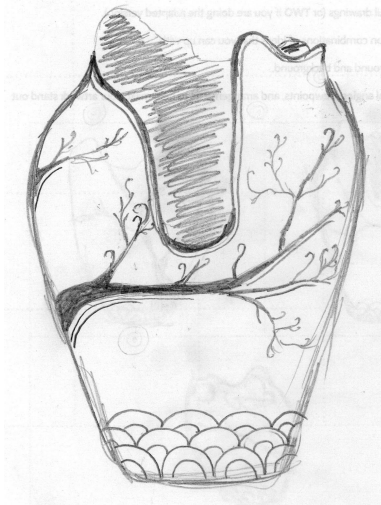
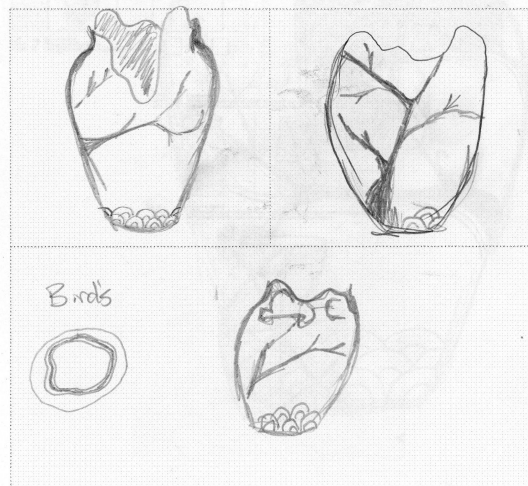
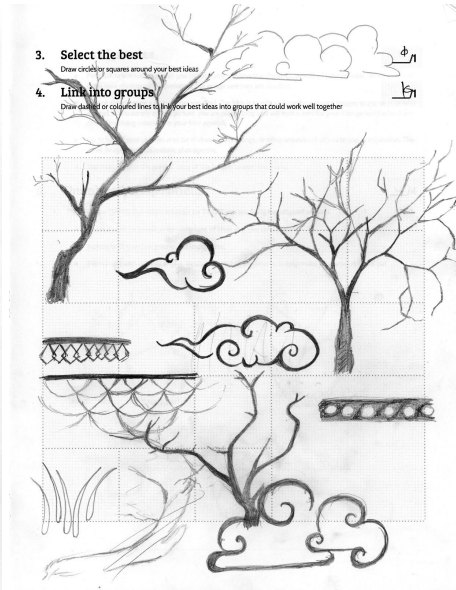
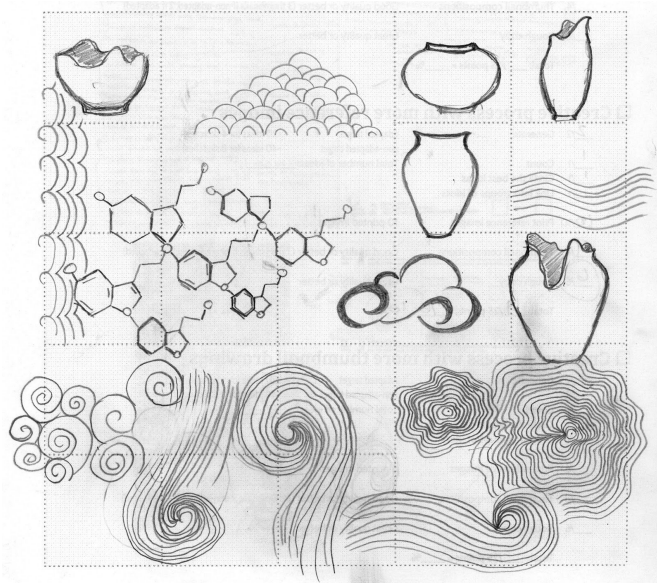
Islamic pattern

Linnea Sinclair's clay vessel

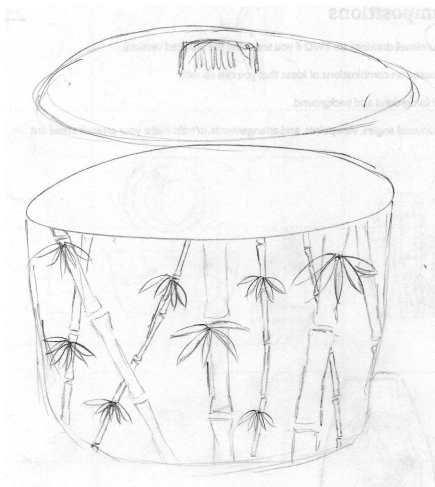
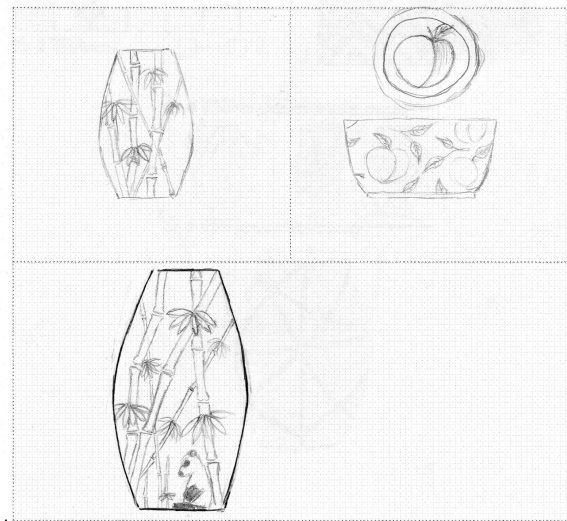
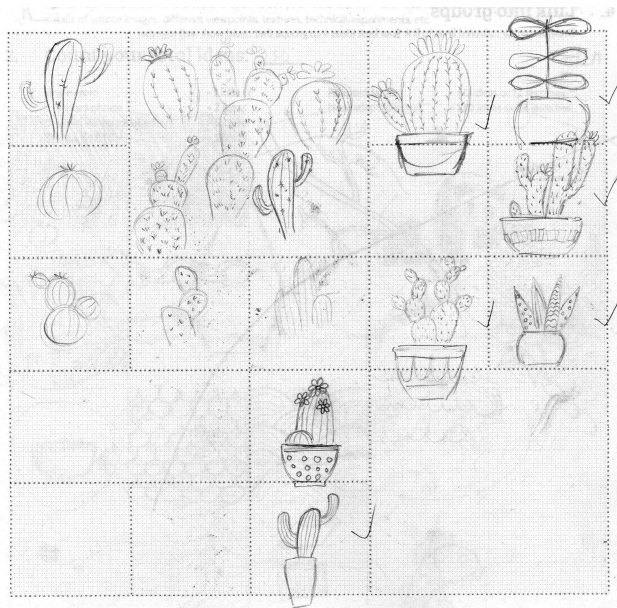
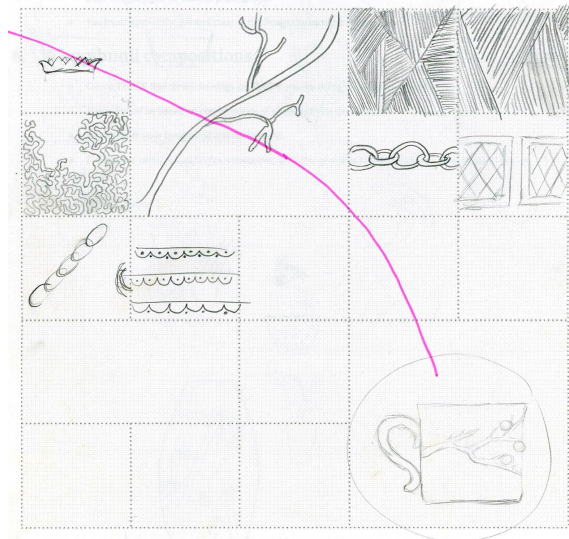
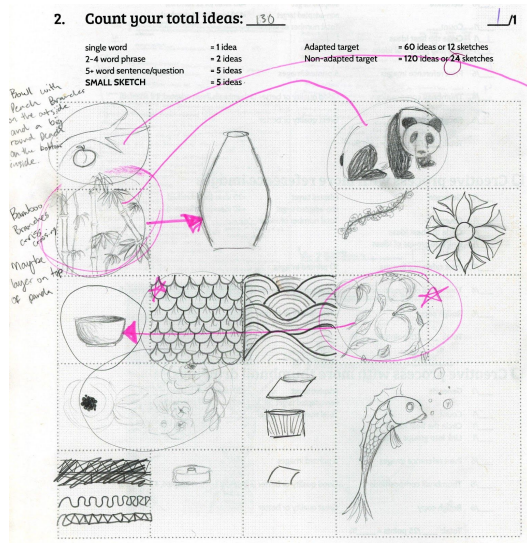


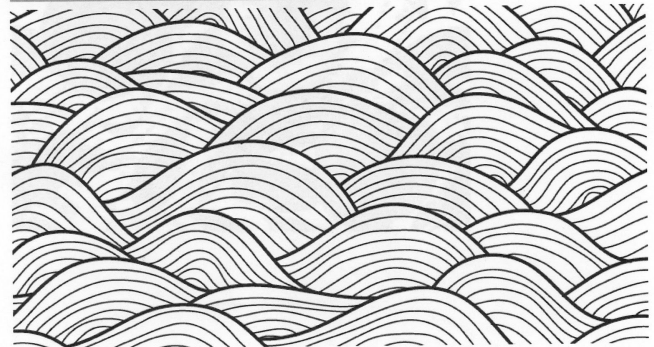
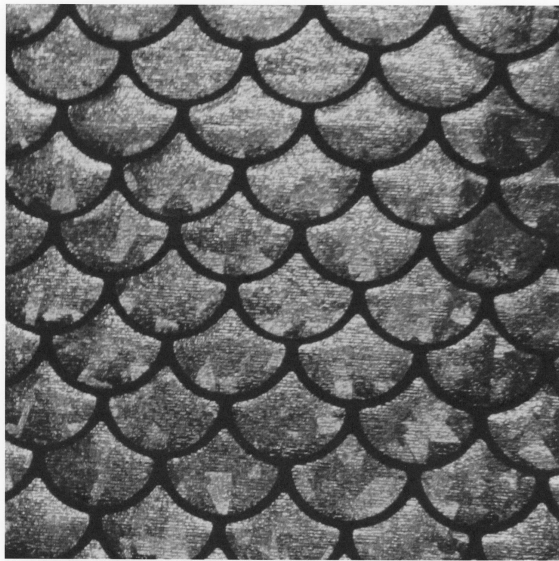
Idea generation

Antoinette O'Keefe's clay vessel



Lily Kungl's clay vessel





Idea Development

Name

نام:

1 **Generate ideas** — maximum of 50%

ایده ها را تولید کنید - حداکثر 50%

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

تعداد کلمات → 3 ÷ ____ = %

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

تعداد طرح های ساده → 2% × ____ = %

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

تعداد طرح های بهتر → 4% × ____ = %

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

بهترین ایده ها را انتخاب کنید و به آنها پیوندید

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

دایره بهترین ایده ها: 5% □ = circled

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

پیوند آنها را به گروه های ایده: لینک □ = 5%

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

چاپ تصاویر مرجع - حداکثر 8

____ images × 5% = ____%

____ تصاویر 5% × = %

4 **Thumbnail compositions** — maximum of 10

ترکیبای کوچک - حداکثر 10 ریز عکسها

____ thumbnails × 8% = ____%

____ thumbnails × 8% = %

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

کپی خشن - کیفیت عالی یا بهتر

____ drawing × 25% = ____%

____ طراحی 25% × = %

Total = ____%

مجموع = ____%

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

توجه: اگر شما به سادگی یک عکس از اینترنت کپی کنید، علامت شما به 25% کاهش می یابد.

Generate ideas !

ایده ها را تولید کنید!

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.

استفاده از لیست ها، یک نقشه وب یا نقشه های ساده برای ارائه بسیاری از ایده ها! اگر شما در حال حاضر ایده ای دارید، آن را به عنوان موضوع مرکزی خود انتخاب کنید و آن را گسترش دهید. اجازه دهید ایده های شما سرگردان باشند - یک ایده منجر به دیگری می شود. نقاشی ها می توانند جزئیات تصاویر منبع، دیدگاه های مختلف، بافت ها، آزمایش های فنی و غیره باشند.

Adding up points for ideas:

Number of **words**

→ تعداد کلمات

$$\% \text{ } ____ = 3 \div ____$$

Number of **simple** sketches

→ تعداد طرح های ساده

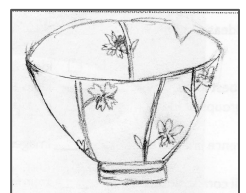
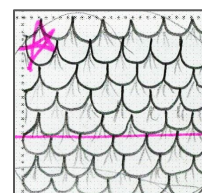
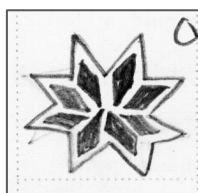
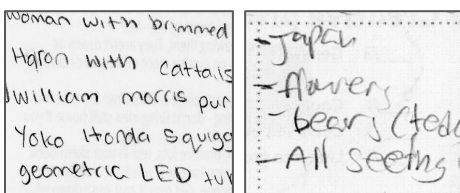
$$\% \text{ } ____ = 2\% \times ____$$

اضافه کردن امتیاز برای ایده ها:

Number of **better** sketches

→ تعداد طرح های بهتر

$$\% \text{ } ____ = 4\% \times ____$$



Select the best

Draw circles or squares around your best ideas

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

بهترین را انتخاب کنید

☐ شما بهترین ایده های 3-7 را انتخاب کرده اید = 5%

☐ شما بهترین ایده های 3-7 را انتخاب کرده اید = 5%

Link the best into groups

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

قرعه کشی خطوط رنگی یا رنگی برای پیوند بهترین ایده های خود را به گروه هایی که می توانند با هم کار کنند.

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

پیوند بهترین را به گروه ها

☐ شما به بهترین ایده ها با خطوط = 5% پیوستید

Print references

- Print **SIX** reference images so you can accurately observe the challenging parts of your artwork. Taking and using your own photographs is preferred, but image searches are also fine.
چاپ شش تصویر مرجع، بنابراین شما می توانید به طور دقیق بخش های چالش انگیز آثار هنری خود را مشاهده کنید. گرفتن و استفاده از عکس های خود ترجیح داده شده است، اما جستجوهای تصویری نیز خوب هستند.
- **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.
به سادگی یک تصویر را که پیدا می کنید کپی نکنید. ایده این است که تصاویر منبع را ویرایش و ترکیب کنید تا آثار هنری خود را ایجاد کنید. اگر شما به سادگی یک تصویر را کپی کنید، شما سرقت می کنید و صفر را برای تولید ایده خود و هر معیار مربوط به خلاقیت در آثار هنری نهایی خود کسب خواهید کرد.
- 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.
تا نیمی از تصاویر شما ممکن است از نقاشی ها، نقاشی ها یا سایر آثار هنری دیگران استفاده کنند تا به عنوان الهام استفاده کنند. تصاویر دیگر باید عکس های واقع بینانه باشند.
- You must hand in the **printed** copy of the images to earn the marks.
شما باید در کپی چاپ شده از تصاویر برای کسب علامت ها دست بزنید.

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

$$\text{تعداد عکس های مرجع} \rightarrow ___ \times 5\% = ___ \%$$

ترکیبات کوچک

Thumbnail compositions

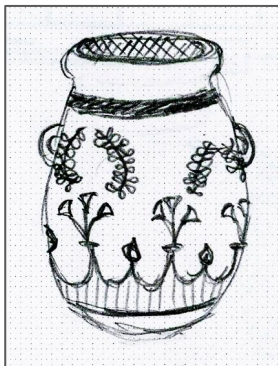
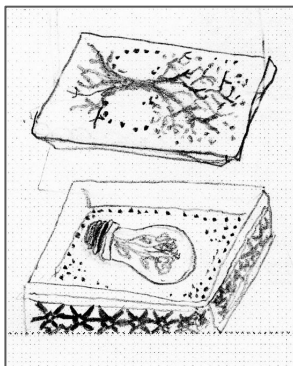
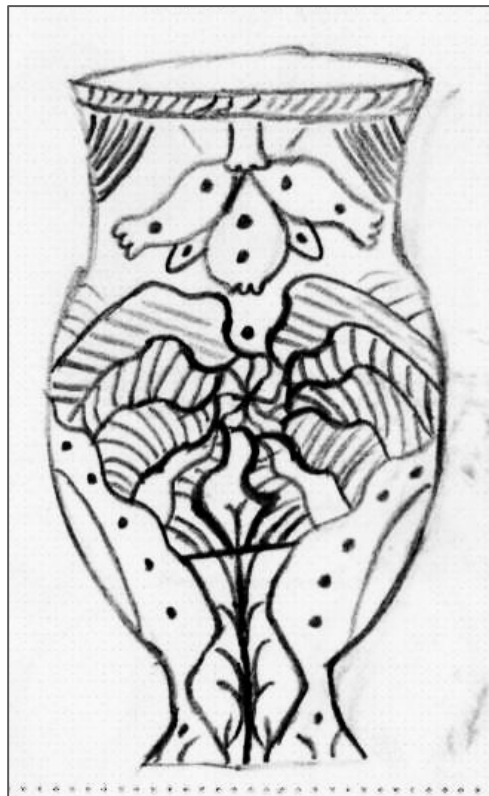
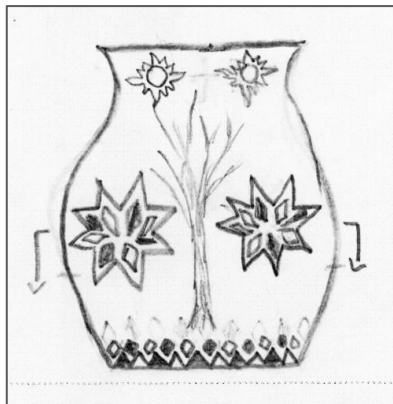
- Create **TWO or more** thumbnail drawings anywhere in the idea development section.
طراحی دو یا چند تصویر کوچک را در هر نقطه از بخش توسعه ایده ایجاد کنید.
- These should be based on combinations of ideas that you come up with. Include your **background**.
این باید بر اساس ترکیبی از ایده هایی باشد که با آن روبرو می شوید. شامل پس زمینه شما
- Experiment with unusual angles, viewpoints, and arrangements to help make your artwork stand out.
آزمایش با زاویه های غیر معمول، دیدگاه ها و ترتیبات برای کمک به ساختن آثار هنری خود را برجسته کنید.
- Draw a frame around your thumbnails to show the edges of the artwork.
یک قاب را در اطراف ریز عکسها خود بکشید تا لبه های آثار هنری را نشان دهید.

Adding up points for THUMBNAIL drawings

اضافه کردن امتیاز برای نقاشی های ریز عکس

Number of thumbnail drawings

تعداد نقاشی های تصویر بند انگشتی → $\% \text{ } _____ = \%8 \times _____$

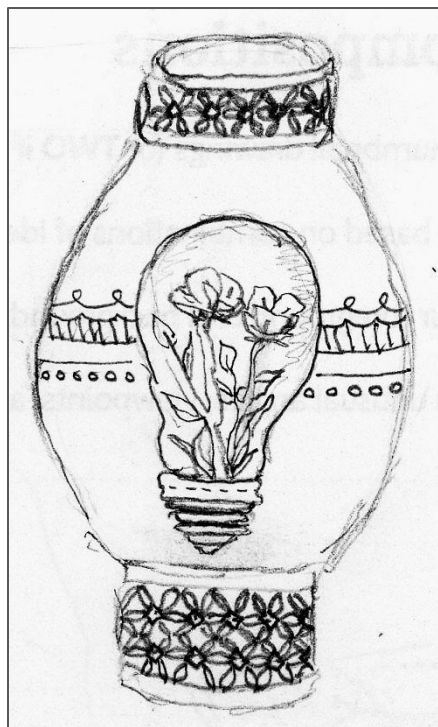
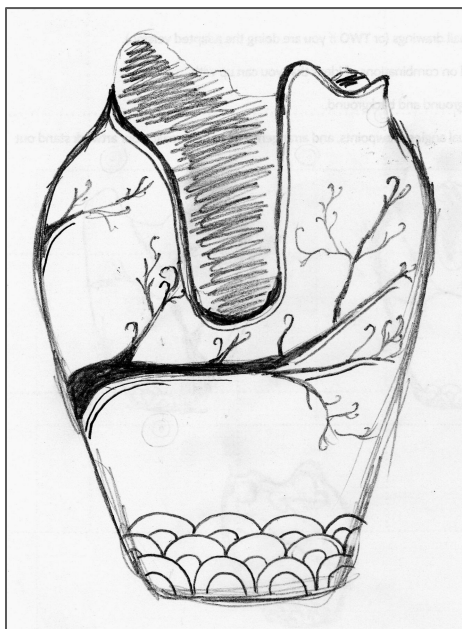


Examples of ROUGH drawings

Rough drawing → up to 25% = $_____ \%$

نمونه هایی از نقاشی های خشن

نقاشی خشن → تا 25% = $\% \text{ } _____$



Rough drawing

- Take the best ideas from your thumbnails and combine them into an improved rough copy.
بهترین ایده ها را از ریز عکسها خود ببرید و آنها را به یک کپی خشن بهبود دهید.
- Use this to work out the bugs and improve your skills before you start the real thing.
با استفاده از این برای کار کردن اشکالات و بهبود مهارت های خود را قبل از شروع چیز واقعی.
- If you are using colour, use paint or coloured pencil to show your colour scheme.
اگر از رنگ استفاده می کنید، از رنگ یا مداد رنگی استفاده کنید تا طرح رنگ خود را نشان دهید.
- Draw in a frame to show the outer edges of your artwork.
قرعه کشی در یک قاب برای نشان دادن لبه های بیرونی آثار هنری خود را.
- **Remember to choose a non-central composition.**
به یاد داشته باشید یک ترکیب غیر مرکزی را انتخاب کنید.



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



Cami Raquet, Fall 2023



Elijah Cochrane, Fall 2024



Shannen Irvine, Fall 2023



Tina Chandra Sekar, Fall 2023



Lisa Khutjwe, Fall 2023