

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

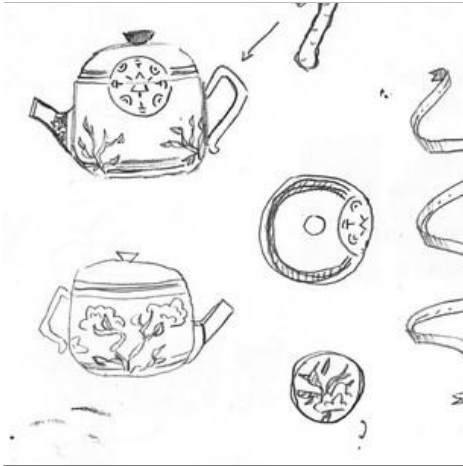
Complexity, quality, fullness, and craft

Daily Clean-up Habits

Cleaning table & floor to be streak-free

Building your vessel step by step

1. Develop your **idea** first!
Спершу розвивайте свою ідею!

2. Divide your clay into four pieces: one for a **base**, two for **coils**, and one for **everything else** and for emergencies.
Розділіть свою глину на чотири шматки: один на основу, дві для котушок, і один для всього іншого та для надзвичайних ситуацій.

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.
Зробіть дно: диск глини, що становить 1-1,5 см і діаметром 7-10 см. Зберігайте будь-які залишки у сумці.

7. **Stretch** the coils by **spreading** your fingers while rolling.
Розтягніть котушки, розповсюджуючи пальці під час кочення.

8. **Smear** your coils together using only **one finger** or one thumb.
Розгладьте котушки разом, використовуючи лише один палець або один великий палець.

9. **Don't pinch** on either side because you will make your pot very dry and thin.
Не прищипуйте з обох боків, тому що ви зробите свій горщик дуже сухим і тонким.

13. Add a **foot** by attaching a coil.
Додайте ногу, прикріпивши котушку.

14. **Scribe** and then **trim the lip**.
Писати, а потім обрізати губу.

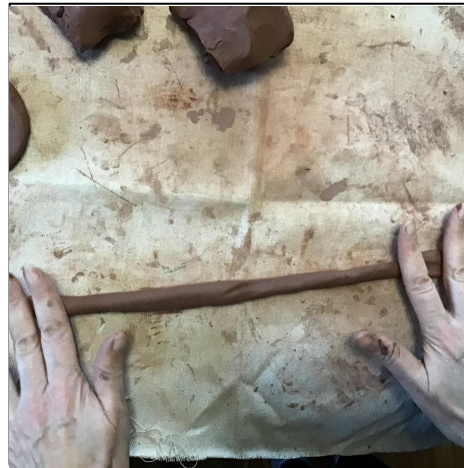

15. Coat your pot with **white slip**. Let it dry and add coats until there are **no streaks**.
Покрийте свій горщик білим ковзанням. Дайте йому висохнути і додайте пальто, поки не буде смуг.

4. Keep it fairly **rough** because smoothing it will dry it out.
Зберігайте його досить грубим, оскільки згладжування його висушить.

5. Make a series of **coils** that are about 1-1.5cm thick.
Зробіть низку котушок товщиною близько 1-1,5 см.

6. Remember that you are **not squeezing** the coils. **Work quickly!**
Пам'ятайте, що ви не стискаєте котушки. Працюйте швидко!

10. **Smooth the inside** with your **fingers**. If you can't reach, it is OK.
Розгладьте всередині пальцями. Якщо ви не можете дістатися, це нормально.

11. Shape your vessel by **paddling** it with a wooden spoon or stick.
Сформуйте посудину, розбиваючи його дерев'яною ложкою або палицею.

12. Shave it with a **knife**. Then **smooth** it with a metal/plastic/silicone **rib**.
Поголити його ножом. Потім розгладьте його металевим/пластиковим/сіліконовим ребром.

16. Do a very **light rough sketch** of your drawing on your pot.
Зробіть дуже легкий ескіз свого малюнка на своєму горщику.

17. Take a sharpened pencil and **carve through the slip** into the brown clay.
Візьміть загострений олівець і прорізайте ковзання в коричневу глину.

18. Finally, carve your **name** on the bottom.
Нарешті, вирізайте своє ім'я вниз.

Clay vessel evaluation criteria

Критерії оцінки глиняного посуду

Clay skills

Навички глини

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

Міцність, баланс і якість поверхні вашої глиняної посудини.

Quality of carving

Якість різьблення

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

Складність, якість, повнота та майстерність візерунків і лінійних малюнків на вашому судні.

Daily clean-up habits

Звичка щоденного прибирання

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

Мийте свій стіл і підлогу, щоб вони були чистими та без розводів.

Словник до глиняної посудини

apron

фартух

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

шматок тканини, який ви носите, щоб захистити свій одяг від забруднення.

carving

різьблення

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

видряпування глини, щоб змінити її форму або зробити малюнок чи візерунок

ceramic

керамічний

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

матеріал, який спочатку стає м'яким, як глина, але потім стає дуже твердим після приготування до дуже високої температури

clay

глина

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

м'який матеріал, який використовується для виготовлення горщиків, цеглин і скульптур, який при нагріванні стає дуже твердим.

coil

катушка

a thin piece of clay that looks like a snake

тонкий шматок глини, схожий на змію

earthenware

глиняний посуд

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

різновид глини, яку обпалюють до нижчої температури і яку потрібно глазувати, перш ніж стати водонепроникною

foot

стопа

the bottom of a pot where it sits on a table

дно горщика, де він стоїть на столі

glaze

глазур

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

матеріал, який ви можете малювати на кераміці, яка перетворюється на скло під час випалу в печі

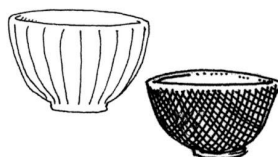
glazing склінняня	for clay: brushing on a paint-like layer to a pot that will later become a layer of glass; for painting: using very thin transparent layers of paint to change the colour для глини: нанесення пензликом шару фарби на горщик, який пізніше стане шаром скла; для фарбування: використання дуже тонких прозорих шарів фарби для зміни кольору
handle ручка	the part of something that is used to lift or carry it частина чогось, яка використовується для підйому або перенесення
kiln піч	an oven used to heat up clay enough to become a hard ceramic піч, яка використовується для нагрівання глини настільки, щоб вона стала твердою керамікою
lid кришка	the top of a pot that you can take off верхню частину горщика, яку можна зняти
lip губа	the top edge of a pot верхній край горщика
paddling веслування	hitting clay with wood to make it stronger, smoother, and a better shape зіткнення глини з деревом, щоб зробити її міцнішою, гладкішою та кращою формою
pattern візерунок	a drawing that repeats in a beautiful way малюнок, який красиво повторюється
pinch щіпка	squeezing something between your thumb and finger стискання чогось між великим і пальцями
rib ребро	a piece of silicone or wood used to smoothly shape some clay шматок силікону або дерева, який використовується для гладкої форми глини
score рахунок	carve Xs or parallel lines to help join clay together with slip вирізайте крестики або паралельні лінії, щоб допомогти з'єднати глину разом із ковзанням
scraper скребок	a piece of thin metal or plastic used to shave off thin pieces of clay шматок тонкого металу або пластику, який використовується для збивання тонких шматків глини
scribe писар	mark an even and straight line позначте рівну і пряму лінію
shave голитися	scrape bumps and fuzz from the surface of something зішкребти нерівності та пух з поверхні чого-небудь
slip ковзати	a liquid clay that you can use like glue to attach things together, or paint onto your clay to change its colour рідку глину, яку ви можете використовувати як клей, щоб скріпити речі, або намалюйте глину, щоб змінити її колір
stretch розтягнутись	pulling something to make it longer тягнути щось, щоб зробити його довшим
terracotta теракотовий	an unglazed reddish-brown earthenware clay неглазурована червонувато-коричнева глиняна глина
transfer передача	to move or copy something перемістити або скопіювати щось
trim обрізати	remove extra clay with a tool видалити зайву глину інструментом

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

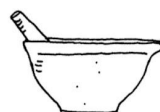

SMALL PICKLE POTS
珍味壺
chinmi tsubo

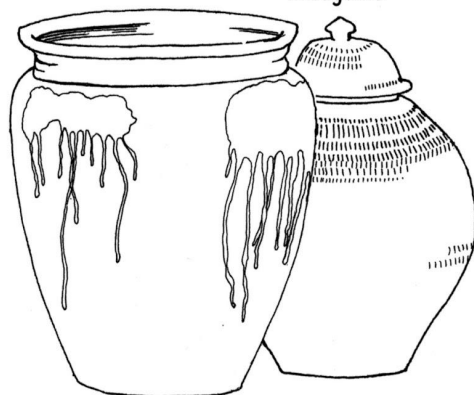

PICKLE MAKING POT
漬物鉢
tsukemono bachi

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

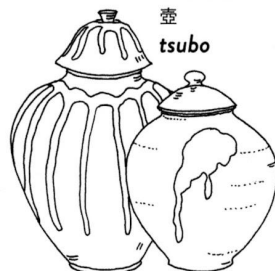
MORTAR / GRINDING BOWL
すり鉢
suribachi

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

POTS FOR WARMING LIQUOR

choka
チョカ

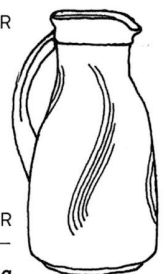
karakara*
カラカラ

MUG
マグカップ
magukappu

CUP AND SAUCER
碗皿
wanzara

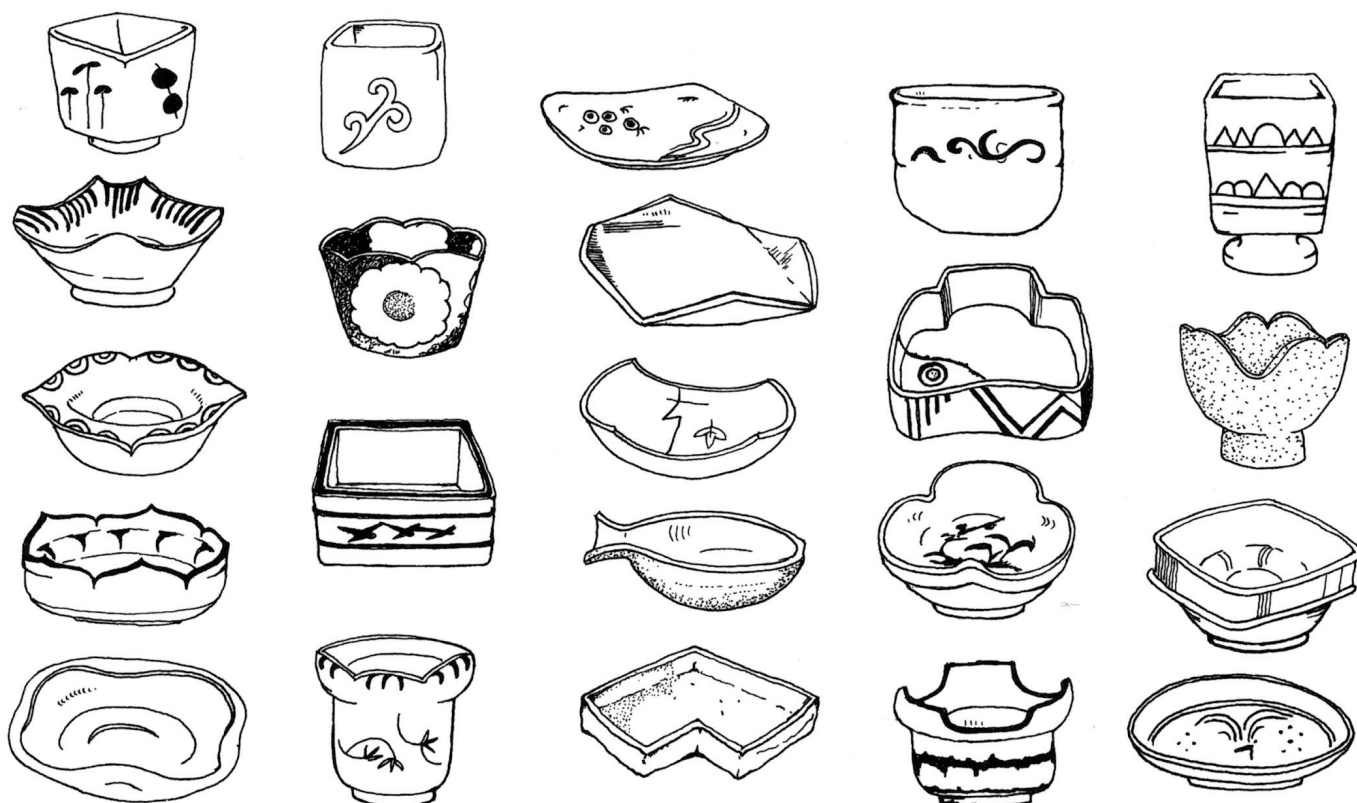
JUG / PITCHER
ジャグ、ピッチャー
jagu / picchaa

*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

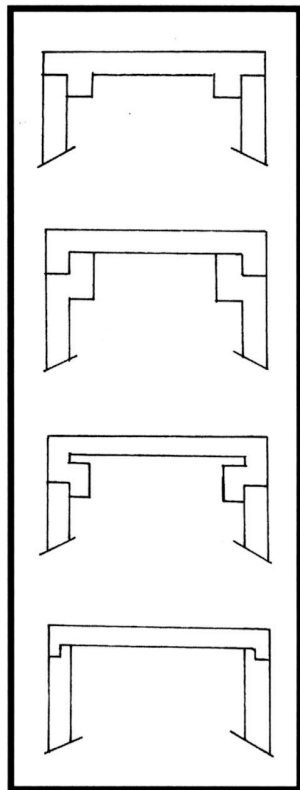
mukōzuke to kozara
向こう付と小皿

102

LIDS

futa
蓋

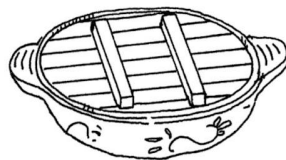

IVORY LID
象牙の蓋
zōge no futa

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

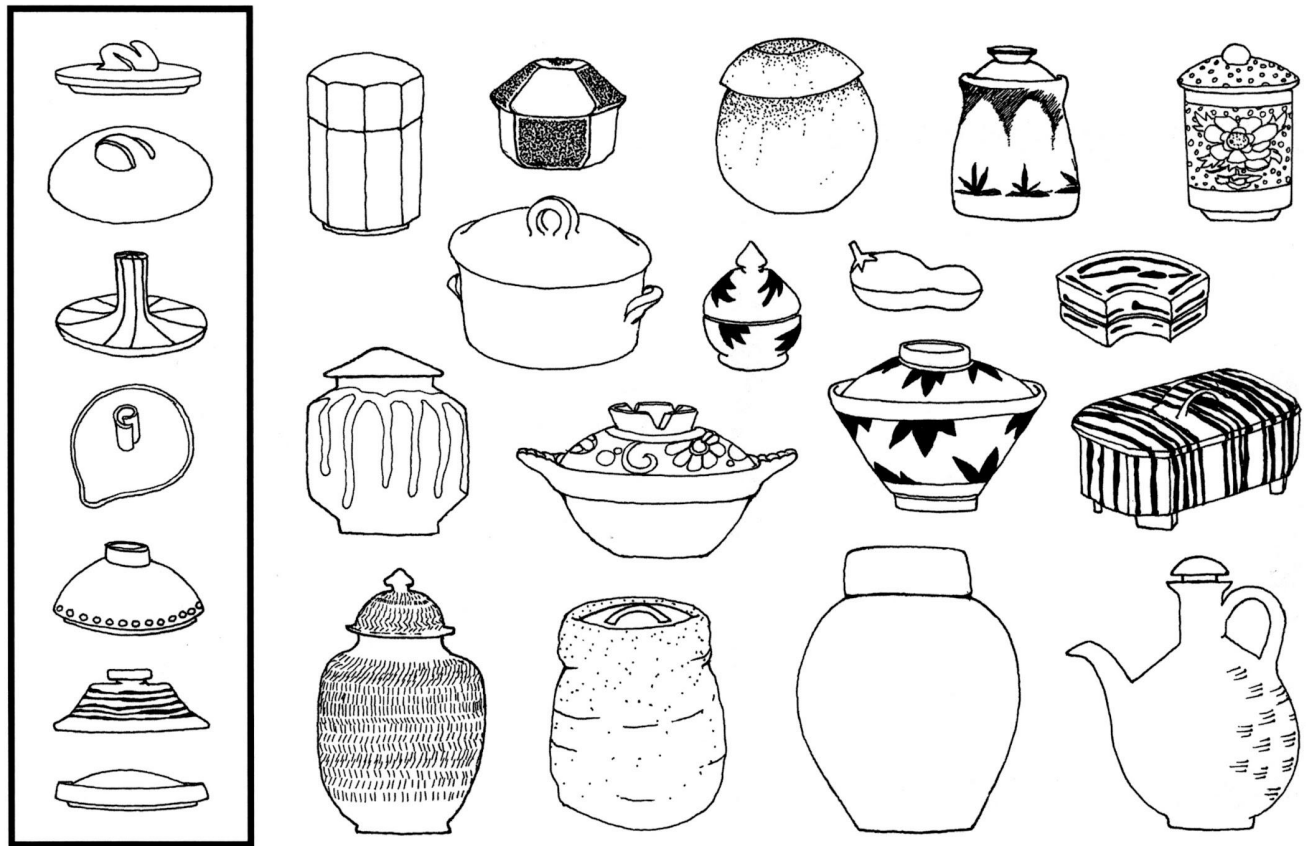
RECESSED KNOB LID
落とし蓋
otoshibuta

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:

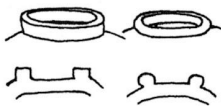
Simpson, Kitto, and Sodeotka,

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

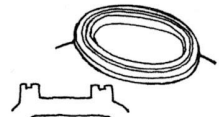
輪高台

'CRESCENT MOON' FOOT
mikazuki kōdai

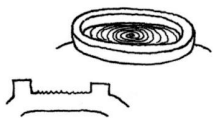
三日月高台

'HELMET' FOOT
tokin kōdai

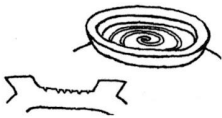
兜巾高台

'DOUBLE' FOOT
nijū kōdai

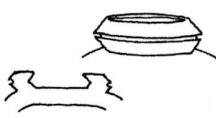
二重高台

'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

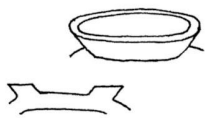
'SPLIT' FOOT
wari kōdai

割高台

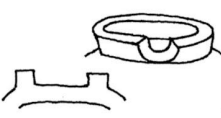
four } split foot
two } warijūmonji
kōdai
wariichimonji

割十文字高台

割一文字高台

'SHAMISEN PLECTRUM'
FOOT
bachi kōdai

撥高台

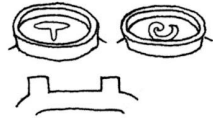
'CUT' FOOT
kiri kōdai

切高台

cross cut } foot
bar cut }
kiri jūmonji } kōdai
kiri ichimonji

切十文字高台

切一文字高台

'NAIL CARVED' FOOT
kugibori kōdai

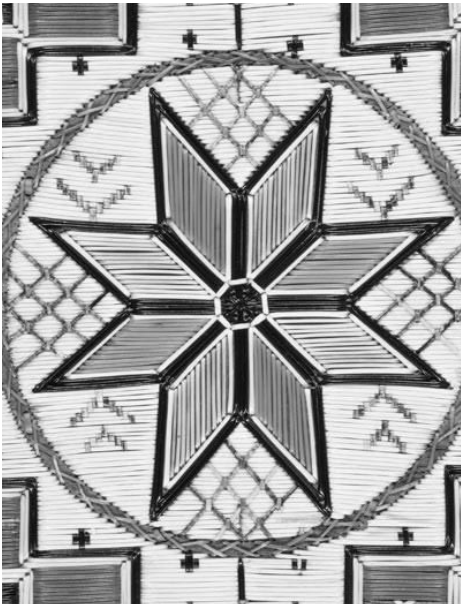
釘彫高台

'CRINKLED CLOTH'
FOOT
chirimen kōdai

縮緬高台

Historical Patterns from around the world

Mi'qmaq

Maliseet

Art Nouveau

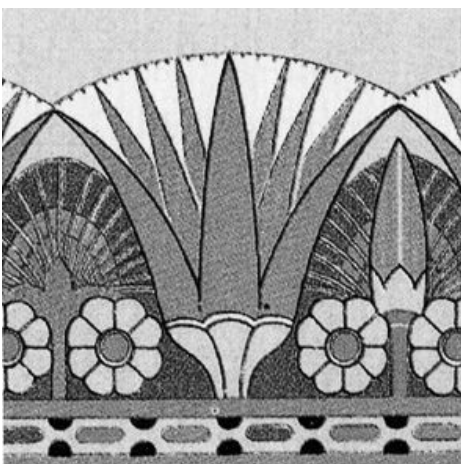
Celtic

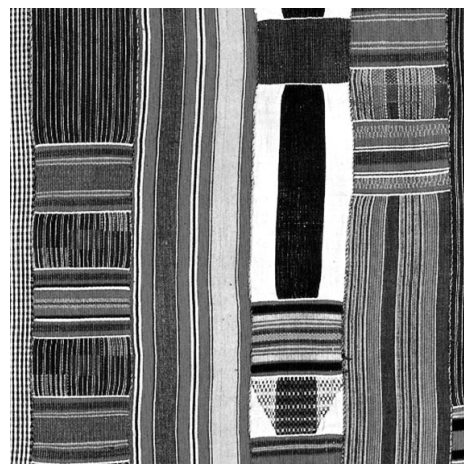
China

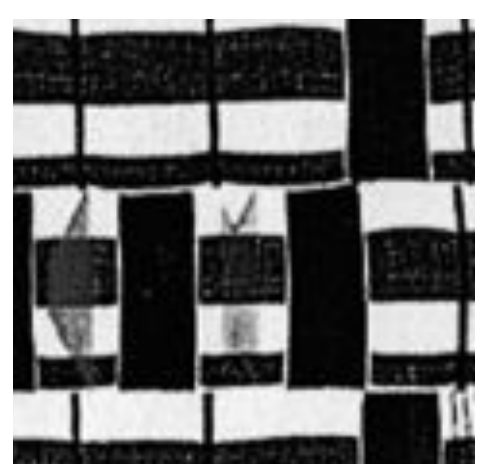
China

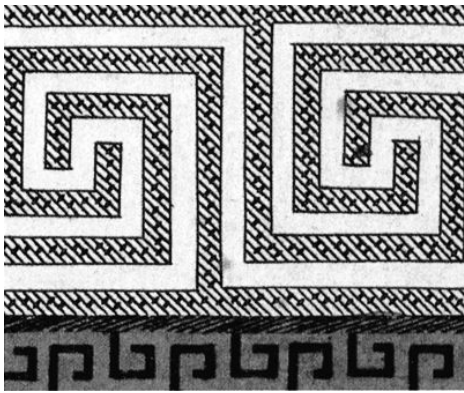
Egypt

Ghana

Ghana

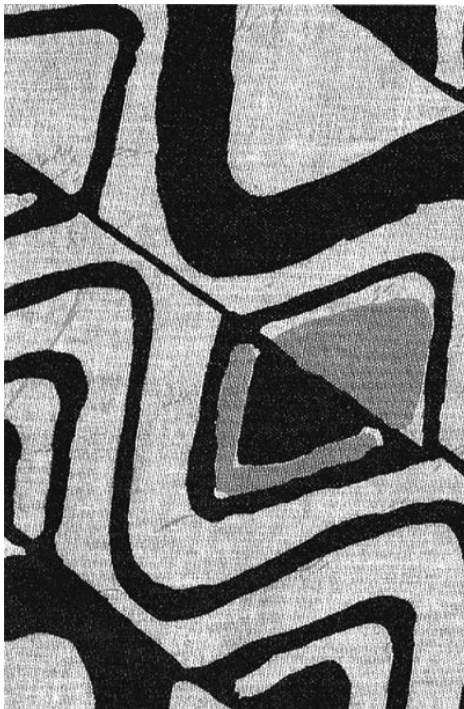
Greece

India

Japan

Mali

Navajo

Roman

Pakistan

Pacific Northwest Coast

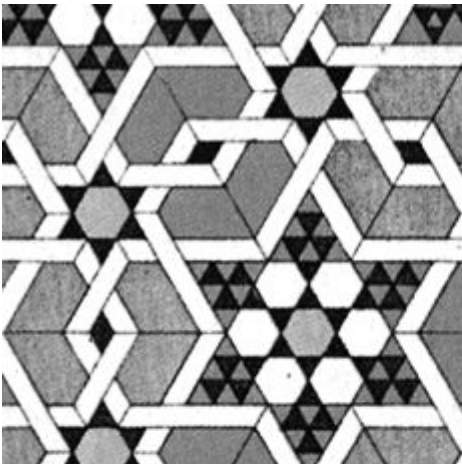
Turkmenistan

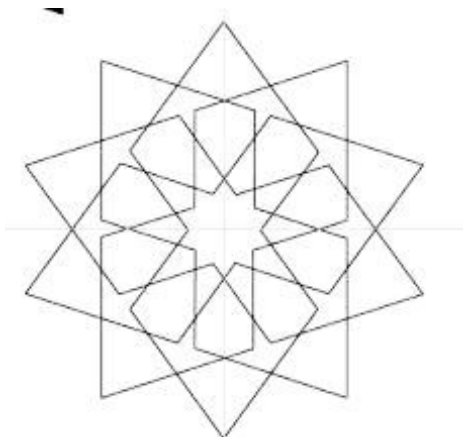
Persia

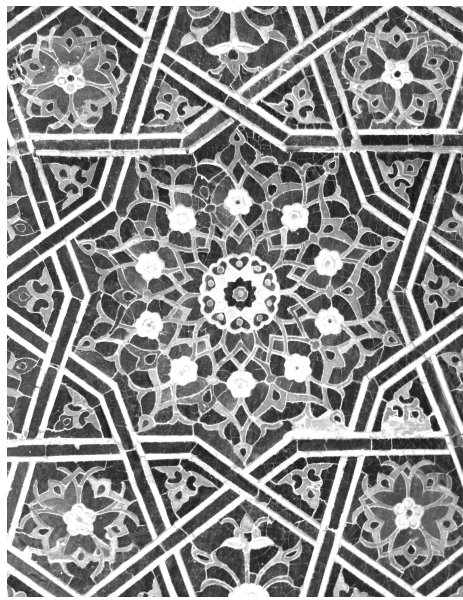
William Morris (Arts and Crafts)

Persia

Islamic pattern

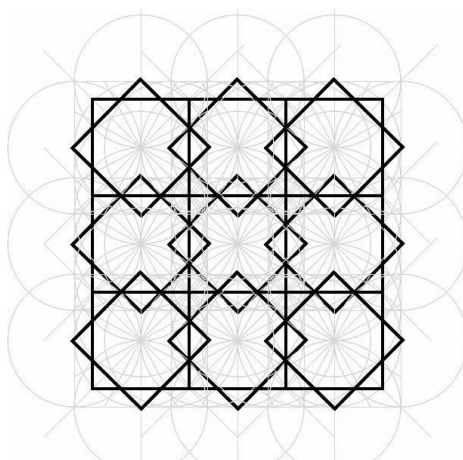
Syrian

Persia

Islamic calligraphy

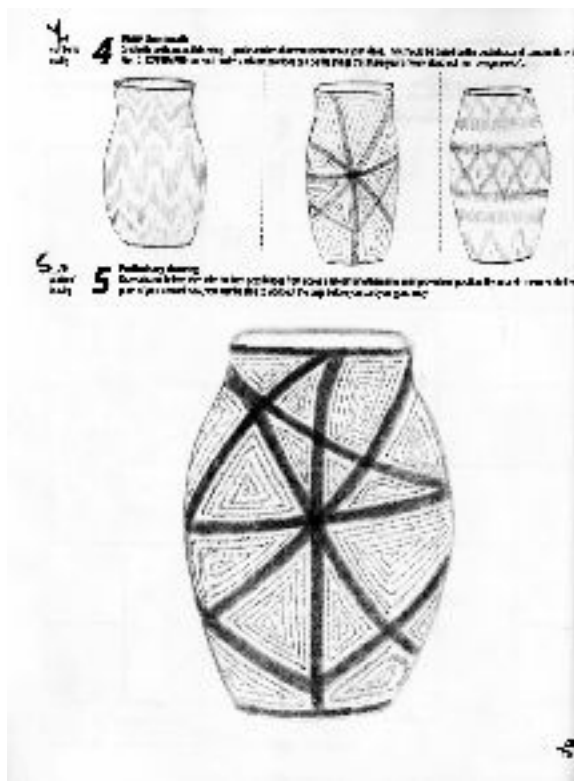
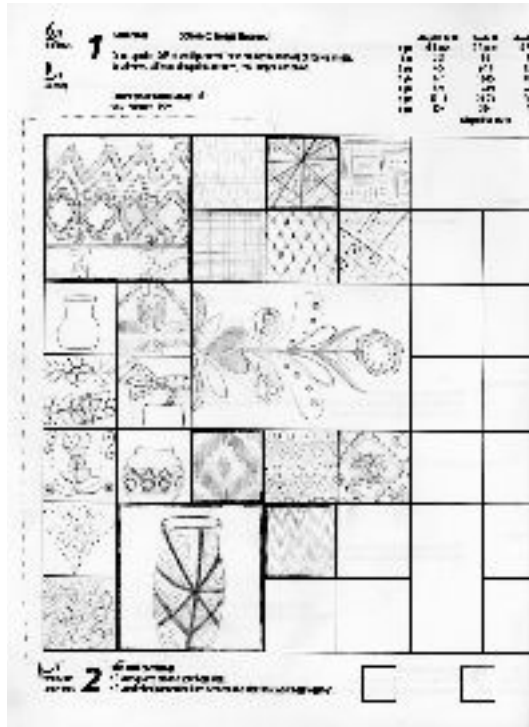

Islamic pattern

Idea generation

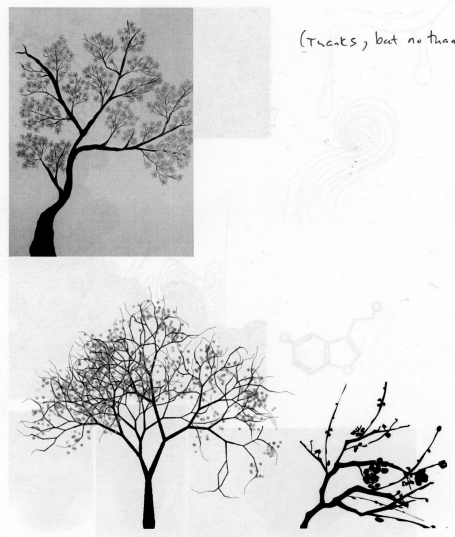
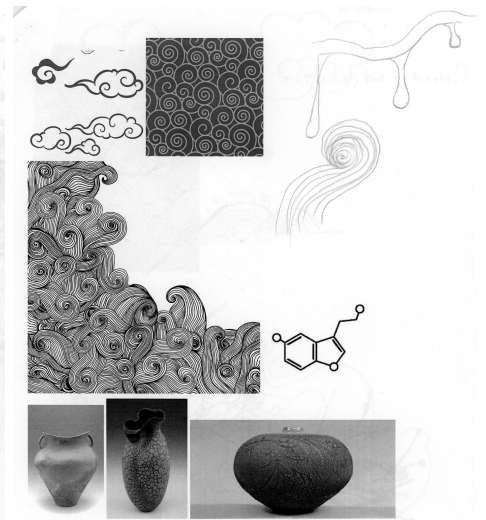
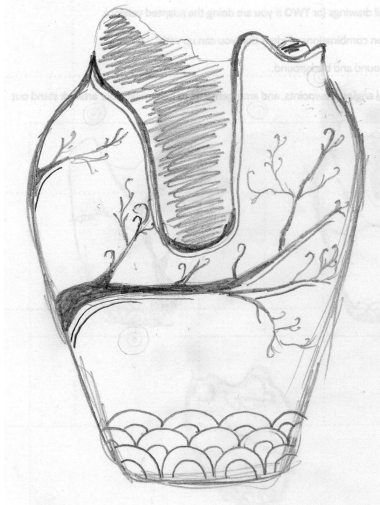
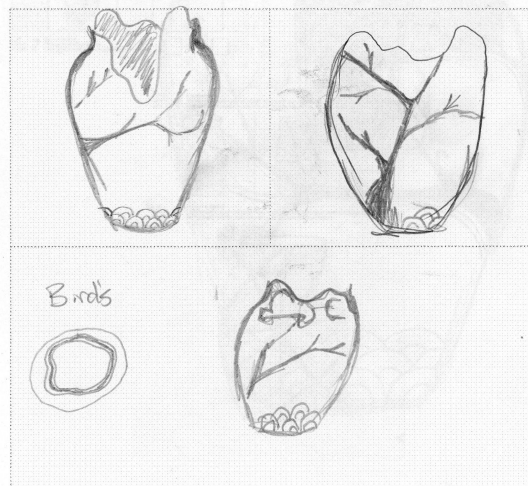
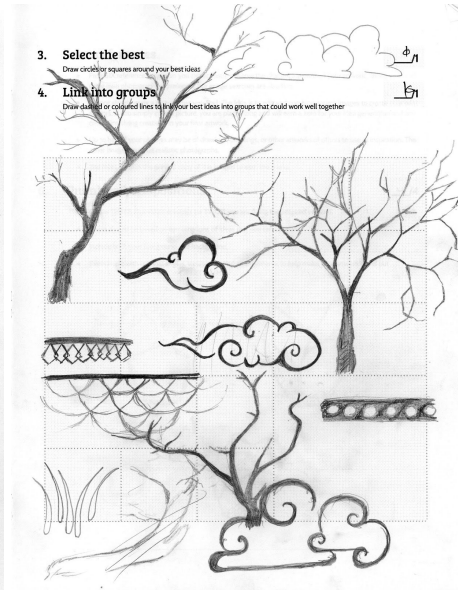
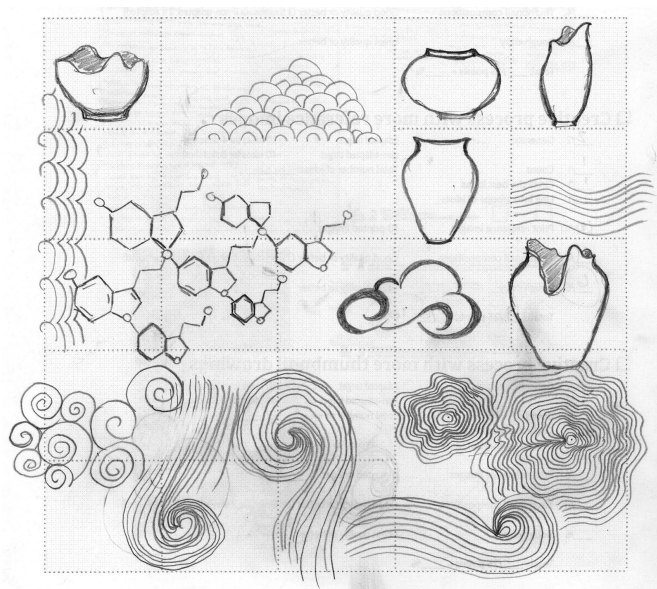
Linnea Sinclair's clay vessel

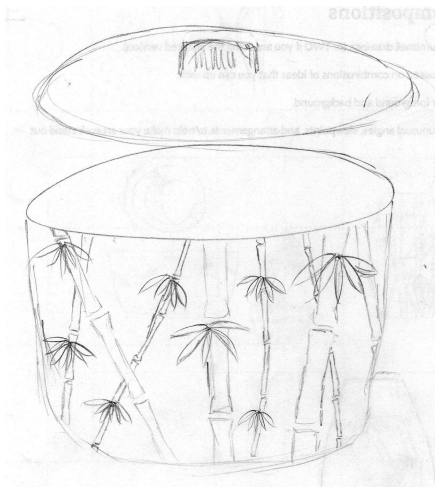
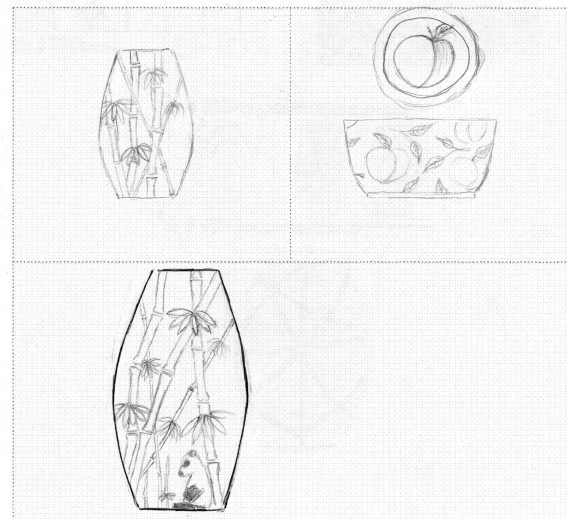
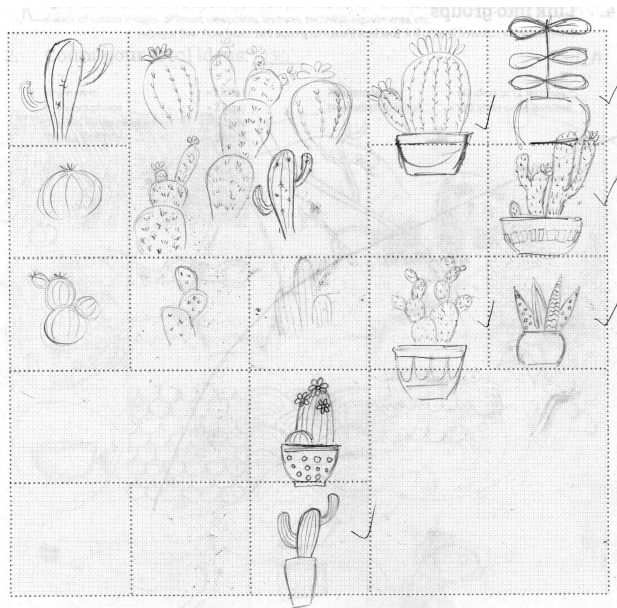
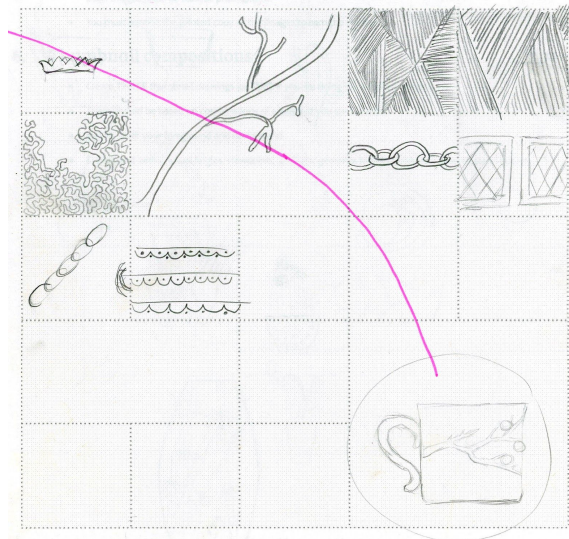
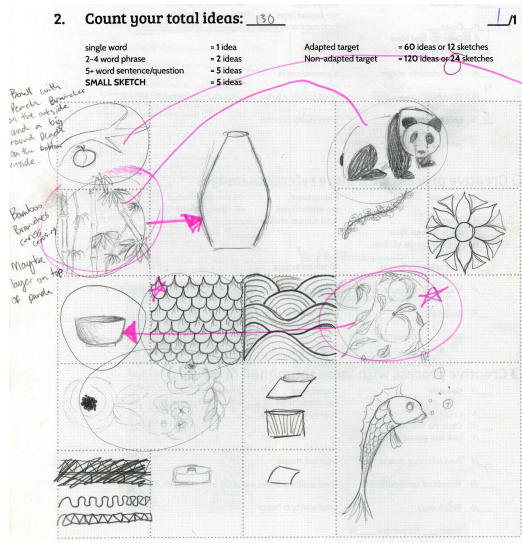
Idea generation

Antoinette O'Keefe's clay vessel

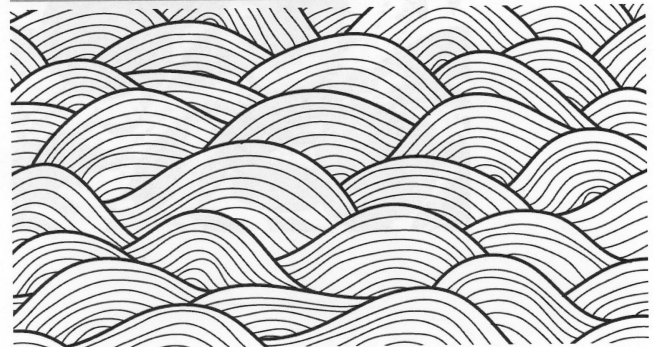
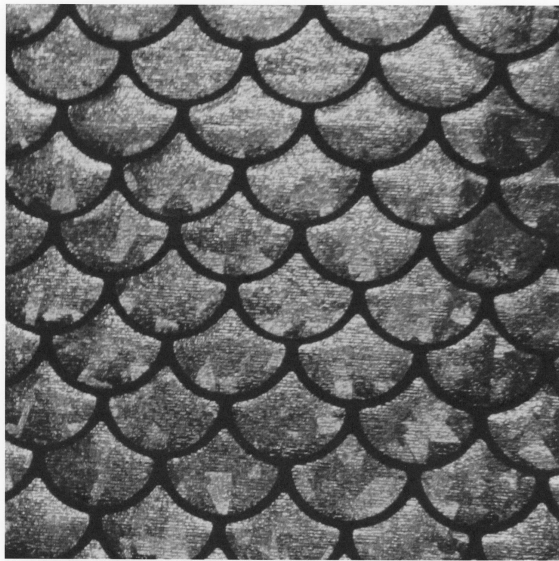

Lily Kungl's clay vessel

Idea Development/Розробка ідей

Name/Ім'я:

1 Generate ideas/Створюйте ідеї

maximum of 50%/максимум 50%

Number of **words**/Кількість слів → ____ ÷ 3 = ____%

Number of **simple** sketches/Кількість простих ескізів → ____ × 2% = ____%

Number of **better** sketches/Кількість кращих ескізів → ____ × 4% = ____%

2 Select the best and join together ideas Виберіть найкращі ідеї та об'єднайте їх разом

Circle the **best** ideas

Обведіть найкращі ідеї circled/обведено = □ 5%

Link into **groups** of ideas

Об'єднайте їх у групи ідей linked/пов'язано = □ 5%

3 Print reference images/Друк еталонних зображень

maximum of 8 images

____ images/зображень × 5% = ____%

4 Thumbnail compositions/Композиції мініатюр

maximum of 10 thumbnails

____ thumbnails/ескізів × 8% = ____%

5 Rough copy/Груба копія

great quality+/відмінна якість або краща

____ drawing/креслення × 25% = ____%

Total/Разом = ____%

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

ПРИМІТКА. Якщо ви просто скопіюєте зображення з Інтернету, ваш показник знизиться до 25%.

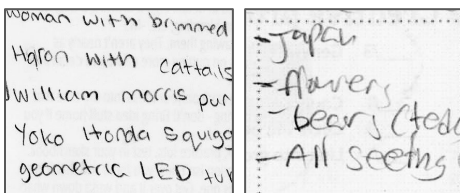
Generate ideas/Генеруйте ідеї!

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.

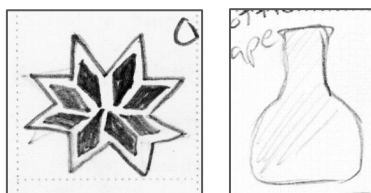
Використовуйте списки, веб -карту або прості малюнки, щоб придумати БАГАТО ідей! Якщо у вас вже є ідея, оберіть її як свою центральну тему та розширте її. Нехай ваші ідеї блукають - одна ідея веде до іншої. Малюнки можуть бути деталями вихідних зображень, різних точок зору, текстур, технічних експериментів тощо.

Adding up points for ideas/Додавання балів за ідеї:

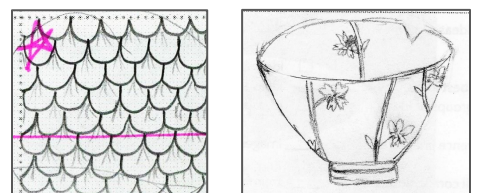
Number of **words**/
Кількість слів
→ $\_\_\_ \div 3 = \_\_\_ \%$

Number of **simple** sketches/
Кількість простих ескізів
→ $\_\_\_ \times 2\% = \_\_\_ \%$

Number of **better** sketches/
Кількість кращих ескізів
→ $\_\_\_ \times 4\% = \_\_\_ \%$

Select the best

Виберіть найкраще

Draw circles or squares around your best ideas/
Намалюйте кола або квадрати навколо своїх
найкращих ідей

☐ You have selected the best 3-7 ideas = 5%
Ви вибрали найкращі 3-7 ідей = 5%

Link the best into groups

Об'єднайте найкращих у групи

Draw dashed or coloured lines to link your best ideas into groups
that could work well together.
Намалюйте пунктирні або кольорові лінії, щоб об'єднати свої
найкращі ідеї в групи, які могли б добре працювати разом.

☐ You have joined the best ideas with lines = 5%
Ви приєдналися до найкращих ідей за допомогою рядків
= 5%

Print references

Number of reference photos

Роздрукувати посилання

Кількість еталонних фотографій → ____ × 5% = ____%

- 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.
Роздрукуйте шість еталонних зображень, щоб ви могли точно спостерігати за складними частинами вашого твору мистецтва. Краще фотографувати та використовувати власні фотографії, але пошук зображень також підходить.
- **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.
Не копіюйте просто знайдене зображення. Ідея полягає в тому, щоб редагувати та поєднувати вихідні зображення для створення власних творів мистецтва. Якщо ви просто скопіюєте картину, ви плагіатуватимете і заробите нуль для створення вашої ідеї та будь-яких критеріїв, що стосуються творчості у вашому остаточному творі мистецтва.
- 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.
До половини ваших фотографій можуть складатися з малюнків, картин чи інших творів мистецтва інших, які можна використати як натхнення. Інші зображення мають бути реалістичними.
- You must hand in the **printed** copy of the images to earn the marks.
Щоб отримати оцінки, ви повинні здати друковану копію зображень.

Thumbnail compositions

Композиції ескізів

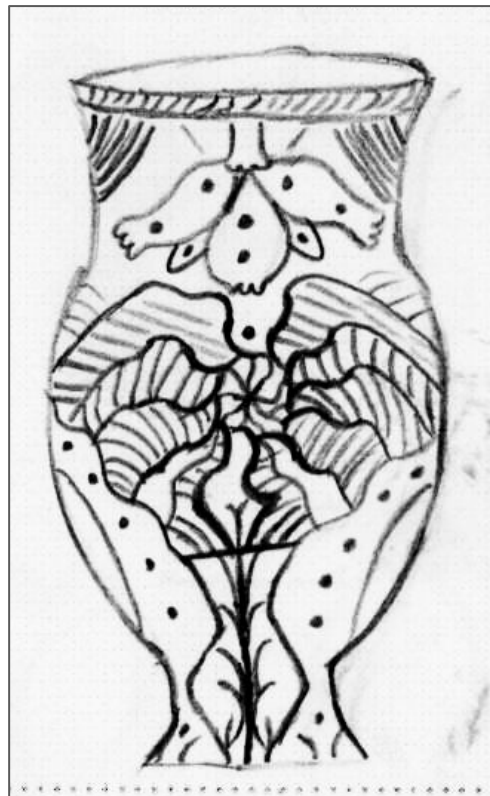
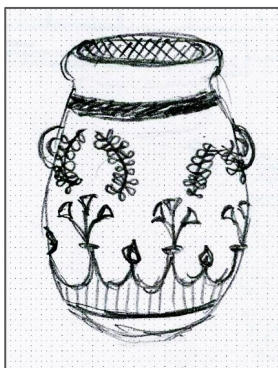
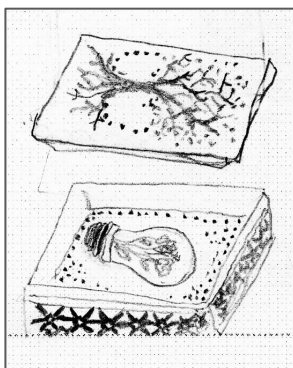
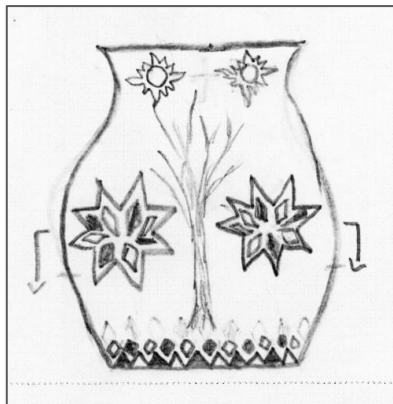
- Create **TWO or more** thumbnail drawings anywhere in the idea development section.
Створіть ДВА або більше ескізів у будь-якому місці розділу розробки ідей.
- These should be based on combinations of ideas that you come up with. Include your **background**.
Вони повинні ґрунтуватися на поєднаннях ідей, які ви придумали. Додайте своє походження.
- Experiment with unusual angles, viewpoints, and arrangements to help make your artwork stand out.
Експериментуйте з незвичайними ракурсами, точками зору та розташуванням, щоб допомогти вашим творам мистецтва виділитися.
- Draw a frame around your thumbnails to show the edges of the artwork.
Намалюйте рамку навколо мініатюр, щоб показати краї ілюстрації.

Adding up points for THUMBNAIL drawings

Додавання балів для ескізів

Number of **thumbnail** drawings

Кількість ескізів → ____ x 8% = ____%

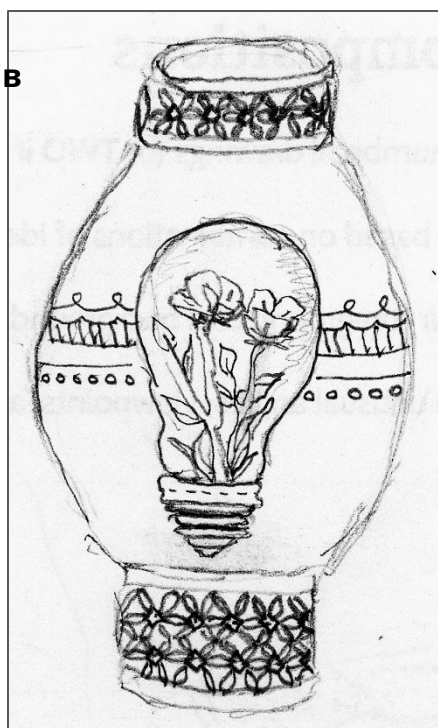
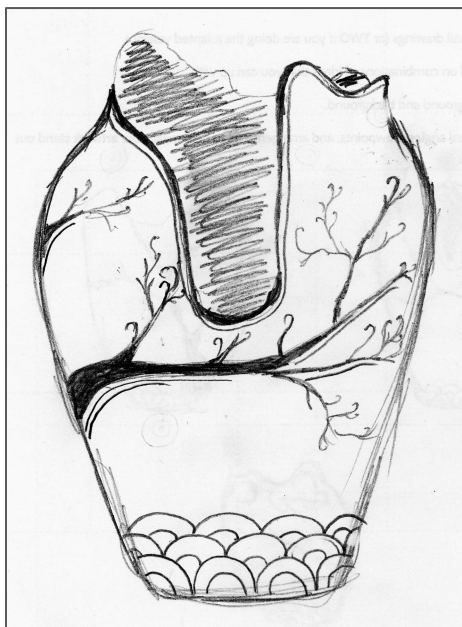
Examples of ROUGH drawings

Приклади чорнових малюнків

Rough drawing

Чорновий малюнок →

up to 25% = ____%

Rough drawing

Грубе малювання

- Take the best ideas from your thumbnails and combine them into an improved rough copy.
Візьміть найкращі ідеї зі своїх мініатюр та об'єднайте їх у покращену чорнову копію.
- Use this to work out the bugs and improve your skills before you start the real thing.
Використовуйте це, щоб виправити помилки та вдосконалити свої навички, перш ніж почати справжню справу.
- If you are using colour, use paint or coloured pencil to show your colour scheme.
Якщо ви використовуєте колір, використовуйте фарбу або кольоровий олівець, щоб показати свою колірну схему.
- Draw in a frame to show the outer edges of your artwork.
Намалюйте рамку, щоб показати зовнішні краї твору мистецтва.
- **Remember to choose a non-central composition.**
Не забудьте вибрати нецентральну композицію.

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