

Esra Hussein Ali Mahmoud, Fall 2023

Braedan Alguire, Fall 2023

Marina Saez Vinals, Fall 2023

Islau Hamadi Juma, Fall 2023

Cami Raquet, Fall 2023

Payton Lohnes, Fall 2023

Carson Shea, Fall 2023

Kadince Hunter, Fall 2023

Shannen Irvine, Fall 2023

Lisa Khutjwe, Fall 2023

Tina Chandra Sekar, Fall 2023

Clay Vessel

___/10 Idea development

Criteria for your finished Clay Vessel:

Clay skills

Strength, balance and surface finish

Quality of Carving

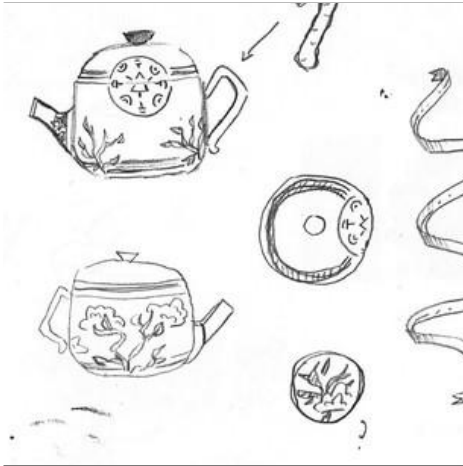
Complexity, quality, fullness, and craft

Daily Clean-up Habits

Cleaning table & floor to be streak-free

Building your vessel step by step - 船を段階的に構築していきます

1. Develop your **idea** first!
まずはアイデアを発展させてください！

2. Divide your clay into four pieces: one for a **base**, two for **coils**, and one for **everything else** and for emergencies.
粘土を4つの部分に分割します。1つはベース用、2つはコイル用、1つはその他すべてと緊急用です。

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.
底を作ります: 厚さ1~1.5 cm、直径7~10 cmの粘土の円盤。残ったものはカバンの中に保管してください。

7. **Stretch** the coils by **spreading** your fingers while rolling.
転がしながら指を広げてコイルを伸ばします。

8. **Smear** your coils together using only **one finger** or one thumb.
1本の指または1本の親指だけを使用して、コイルを一緒に塗ります。

9. **Don't pinch** on either side because you will make your pot very dry and thin.
鍋が非常に乾燥して薄くなってしまうため、両側をつままないでください。

13. Add a **foot** by attaching a coil.
コイルを取り付けて足を追加します。

14. **Scribe** and then **trim the lip**.
スクライブしてからリップをトリミングします。

15. Coat your pot with **white slip**. Let it dry and add coats until there are **no streaks**.
鍋に白いスリップを塗ります。乾燥させて、筋がなくなるまで重ね塗ります。

4. Keep it fairly **rough** because smoothing it will dry it out.
滑らかにすると乾燥してしまうので、かなり荒い状態にしておきます。

5. Make a series of **coils** that are about 1-1.5cm thick.
厚さ約1~1.5cmの一連のコイルを作ります。

6. Remember that you are **not squeezing** the coils. **Work quickly!**
コイルを締め付けないことに注意してください。早く働け！

10. **Smooth the inside** with your **fingers**. If you can't reach, it is OK.
内側を指で滑らかにします。届かなくても大丈夫です。

11. Shape your vessel by **padding** it with a wooden spoon or stick.
木のスプーンや棒でこすって器の形を整えます。

12. Shave it with a **knife**. Then **smooth** it with a metal/plastic/silicone **rib**.
ナイフで削ります。次に、金属/プラスチック/シリコンリブで滑らかにします。

16. Do a very **light rough sketch** of your drawing on your pot.
ポットに絵の非常に軽いラフスケッチを描きます。

17. Take a sharpened pencil and **carve through the slip** into the brown clay.
尖った鉛筆を使って、茶色の粘土に切り込みを入れます。

18. Finally, carve your **name** on the bottom.
最後に底面に自分の名前を彫ります。

Clay vessel evaluation criteria

土器の評価基準

Clay skills

粘土スキル

The strength, balance, and surface finish of your clay vessel.
土器の強度、バランス、表面の仕上がり。

Quality of carving

彫刻の品質

The complexity, quality, fullness, and craft of the patterns and line drawing on your vessel.
器の模様や線画の複雑さ、質、豊かさ、そして技巧。

Daily clean-up habits

毎日のお掃除習慣

Cleaning your table and floor so it is clean and has no streaks.
テーブルと床を掃除して、汚れのないきれいな状態にします。

土器の語彙

apron

エプロン

a piece of cloth that you wear to protect your clothes from getting dirty.
衣服を汚れから守るために着る布。

carving

彫刻

scratching into clay to change its shape or to make a picture or pattern
粘土を引っ搔いて形を変えたり、絵や模様を描いたりすること

ceramic

セラミック

a material that starts soft like clay, but then becomes very hard after it is cooked to a very high temperature
最初は粘土のように柔らかい素材ですが、非常に高温で調理すると非常に硬くなります。

clay

粘土

a soft material used for making pots, bricks, and sculptures that becomes very hard when it is heated up.
鍋、レンガ、彫刻などに使用される柔らかい素材ですが、加熱すると非常に硬くなります。

coil

コイル

a thin piece of clay that looks like a snake
蛇のように見える薄い粘土片

earthenware

土器

a kind of clay that is fired to a lower temperature and that needs to be glazed before becoming watertight
低温で焼成され、防水になる前に釉薬をかける必要がある一種の粘土

foot

足

the bottom of a pot where it sits on a table
テーブルの上に置かれた鍋の底

glaze

釉薬

a material that you can paint onto ceramic that turns into glass when fired in a kiln
陶磁器に絵を描いて窯で焼くとガラスになる素材

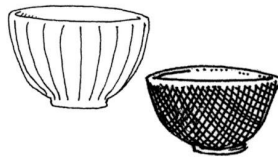
glazing ガラス	for clay: brushing on a paint-like layer to a pot that will later become a layer of glass; for painting: using very thin transparent layers of paint to change the colour 粘土の場合: ペイントのような層をブラシでポットに塗ります。これは後にガラスの層になります。ペイント用: 非常に薄い透明なペイント層を使用して色を変更します。
handle ハンドル	the part of something that is used to lift or carry it それを持ち上げたり運んだりするために使用されるものの部分
kiln 窯	an oven used to heat up clay enough to become a hard ceramic 粘土を加熱して硬いセラミックにするために使用されるオーブン
lid 蓋	the top of a pot that you can take off 鍋の上部は取り外し可能です
lip リップ	the top edge of a pot 鍋の上端
paddling パドリング	hitting clay with wood to make it stronger, smoother, and a better shape 粘土を木で叩いて、より強く、より滑らかで、より良い形にする
pattern パターン	a drawing that repeats in a beautiful way 美しく繰り返される絵
pinch ピンチ	squeezing something between your thumb and finger 親指と指の間に何かを挟む
rib リブ	a piece of silicone or wood used to smoothly shape some clay 粘土を滑らかに成形するために使用されるシリコンまたは木片
score スコア	carve Xs or parallel lines to help join clay together with slip Xまたは平行線を彫って、粘土を滑りやすく結合させます。
scraper スクレーパー	a piece of thin metal or plastic used to shave off thin pieces of clay 薄い粘土片を削り取るために使用される薄い金属またはプラスチック片
scribe 筆記者	mark an even and straight line 均等で直線的な線を引く
shave 剃る	scrape bumps and fuzz from the surface of something 何かの表面から凹凸や毛羽立ちをこすり落とす
slip スリップ	a liquid clay that you can use like glue to attach things together, or paint onto your clay to change its colour 物を接着したり、粘土にペイントして色を変えるために接着剤のように使用できる液体粘土
stretch ストレッチ	pulling something to make it longer 何かを引っ張って長くする
terracotta テラコッタ	an unglazed reddish-brown earthenware clay 素焼きの赤茶色の陶器の粘土
transfer 移行	to move or copy something 何かを移動またはコピーする
trim トリム	remove extra clay with a tool 工具を使って余分な粘土を取り除きます

BOWLS

wan, hachi

碗、鉢

RICE BOWLS
御飯茶碗
gohan jawan

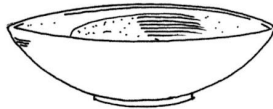

DONBURI * BOWL
丼鉢
donburi bachi

* 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

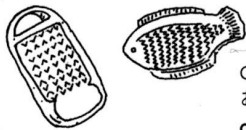
DISH WITH HANDLE
手鉢
tebachi

90

shokki
食器

COOKING AND EATING

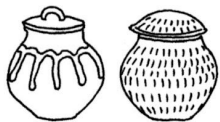
GRATING DISHES
おろし皿
oroshi zara

SOY SAUCE JUGS
しょうゆ差し
shōyū sashi

SESAME SEED ROASTER
ゴマ煎り
goma iri

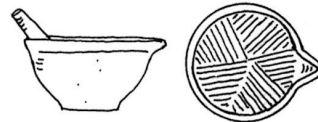

SMALL PICKLE POTS
珍味壺
chinmi tsubo

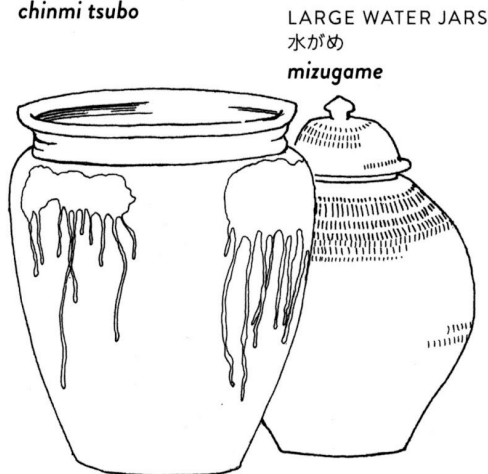

PICKLE MAKING POT
漬物鉢
tsukemono bachi

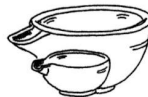
the heavy lid acts as a weight to press down the pickles inside.

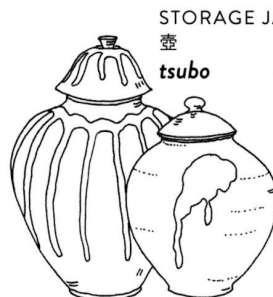
MORTAR / GRINDING BOWL
すり鉢
suribachi

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

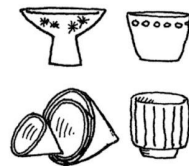

101

SAKE CUPS
ぐい呑み
guinomi

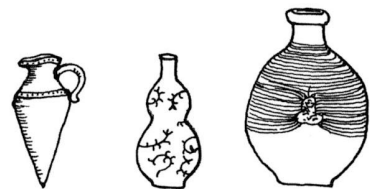
nomiyōki
飲み容器

DRINKING VESSELS

SMALL SAKE CUPS
猪口
choko

SAKE BOTTLES
德利
tokkuri

HIP FLASK
抱瓶
dachibin

kambin
燗瓶

choka
チョコカ

karakara*
カラカラ

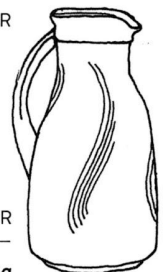
POTS FOR WARMING LIQUOR

CUP AND SAUCER
碗皿
wanzara

MUG
マグカップ
magukappu

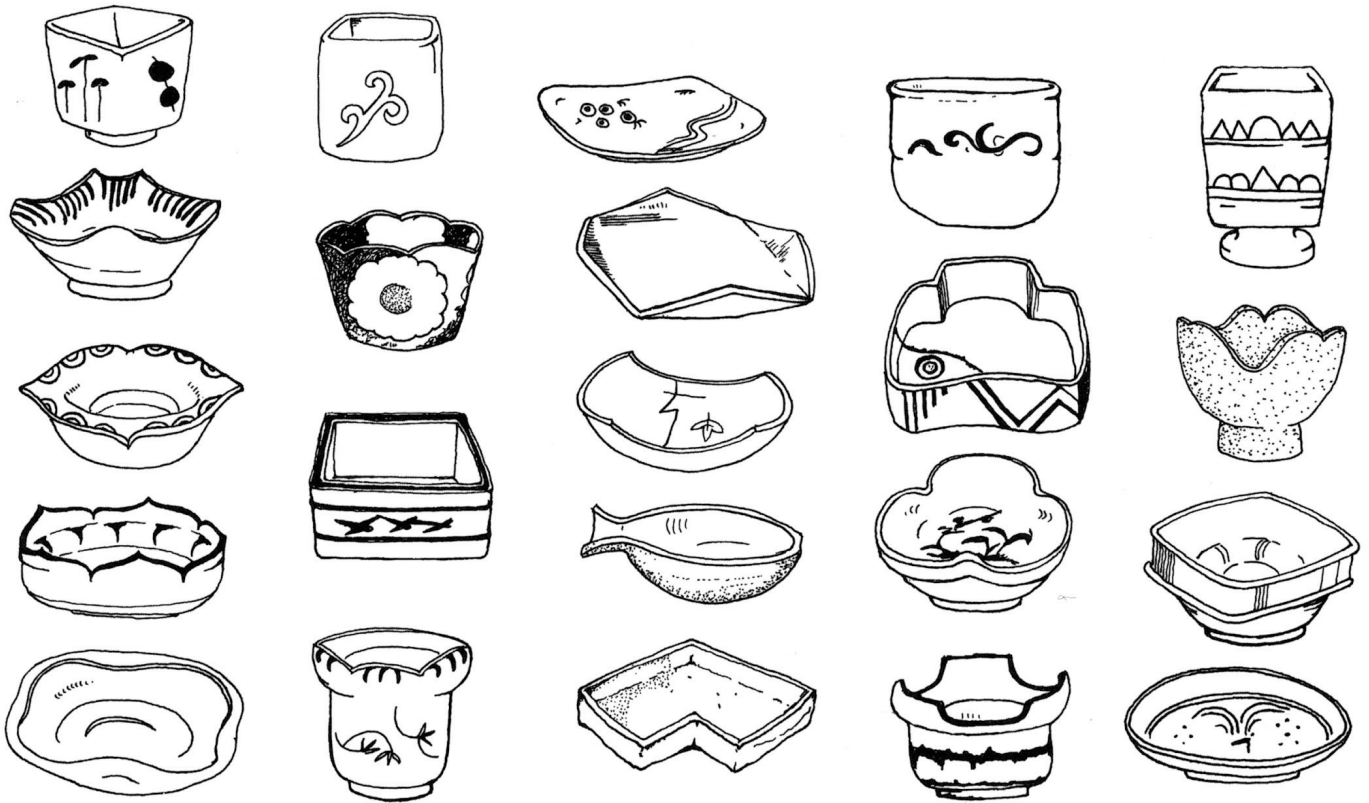

JUG / PITCHER
ジャグ、ピッチャー
jagu / picchaa

*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

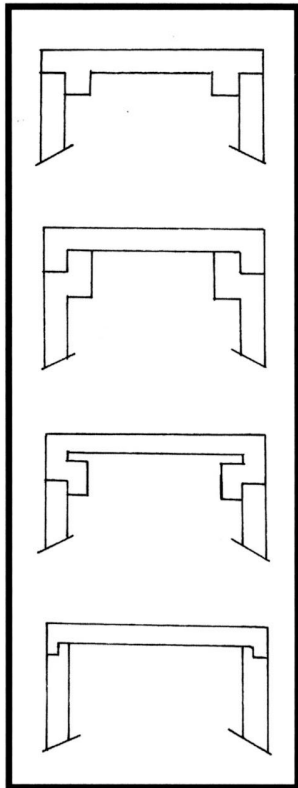
mukōzuke to kozara
向こう付と小皿

102

LIDS

futa
蓋

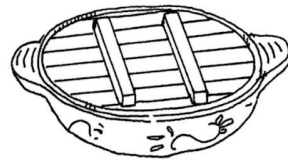

IVORY LID
象牙の蓋
zōge no futa

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

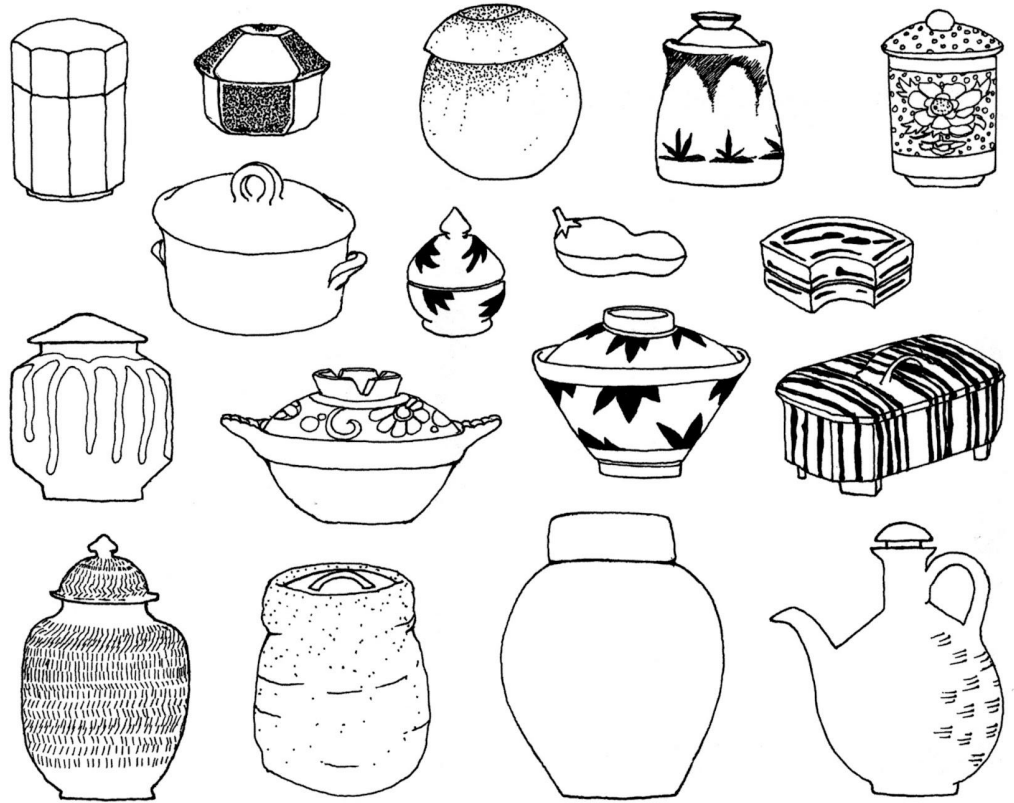
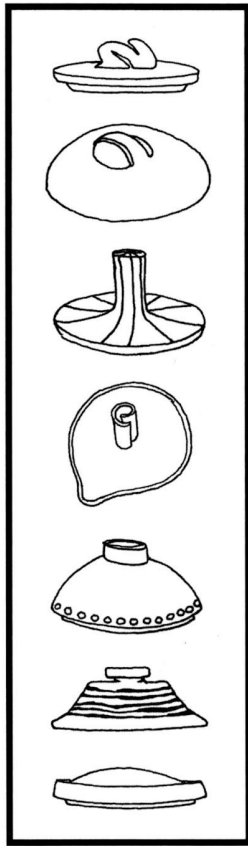
THE LID FITS WELL
蓋が合う
futa ga au

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

KNOB
つまみ
tsumami

104

These pages are from:
Simpson, Kitto, and Sodeotka,
The Japanese Pottery Book, Revised Edition, 2014

TYPES OF FOOT *kōdai*

kōdai
高台

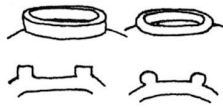
'SNAKE'S EYE' FOOT
janome kōdai

MOST COMMON

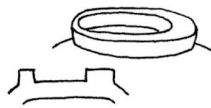
蛇ノ目高台 (普通高台)

'RING' FOOT
wa kōdai

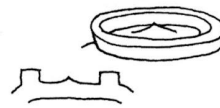
輪高台

'CRESCENT MOON' FOOT
mikazuki kōdai

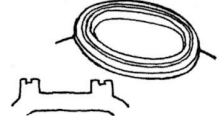
三日月高台

'HELMET' FOOT
tokin kōdai

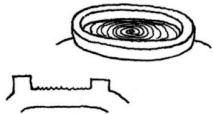
兜巾高台

'DOUBLE' FOOT
nijū kōdai

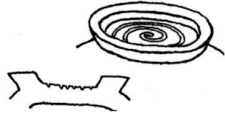
二重高台

'WHIRLPOOL' FOOT
uzumaki kōdai

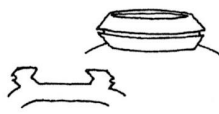
渦巻高台

'SPIRAL SHELL' FOOT
kajiri kōdai

貝尻高台

'BAMBOO NODE' FOOT
takenofushi kōdai

竹ノ節高台

'SPLIT' FOOT
wari kōdai

four } split foot
two }
warijūmonji } *kōdai*
wariichimonji }

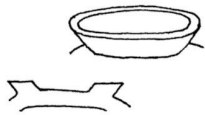
割高台

割十字高台

割一文字高台

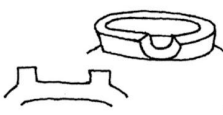
'SHAMISEN PLECTRUM' FOOT
bachi kōdai

撥高台

'CUT' FOOT
kiri kōdai

cross cut } foot
bar cut }
kirijūmonji } *kōdai*
kiriichimonji }

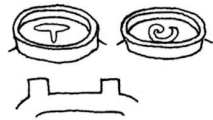
切高台

切十字高台

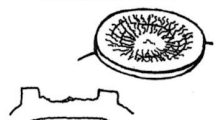
切一文字高台

'NAIL CARVED' FOOT
kugibori kōdai

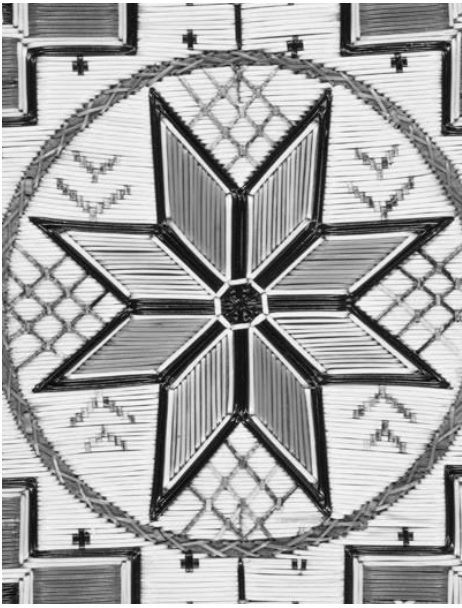
釘彫高台

'CRINKLED CLOTH' FOOT
chirimen kōdai

縮緬高台

Historical Patterns from around the world

Mi'qmaq

Maliseet

Art Nouveau

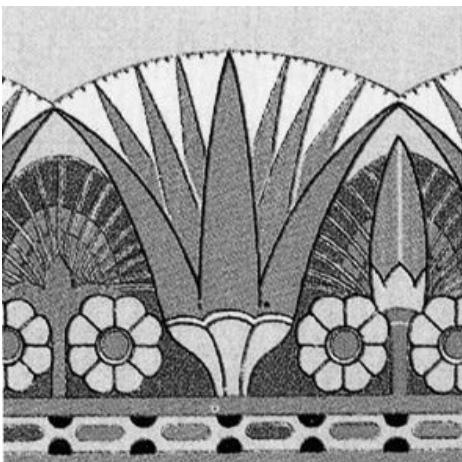
Celtic

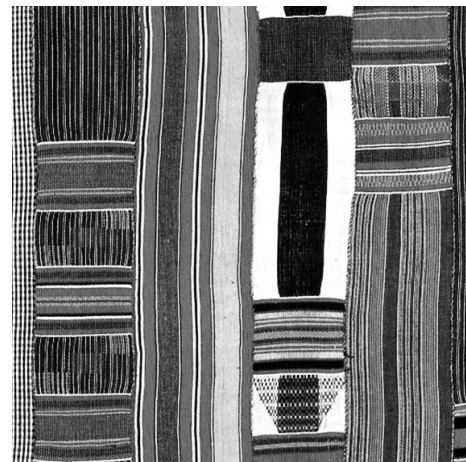
China

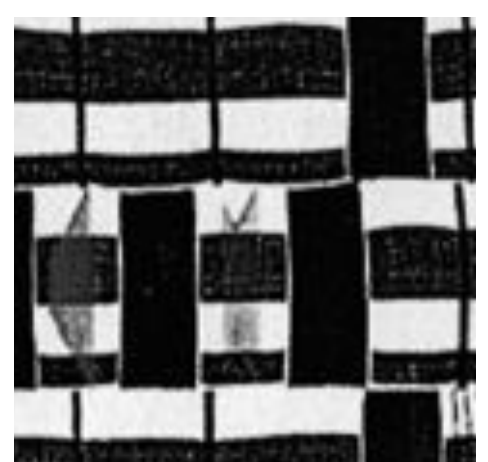
China

Egypt

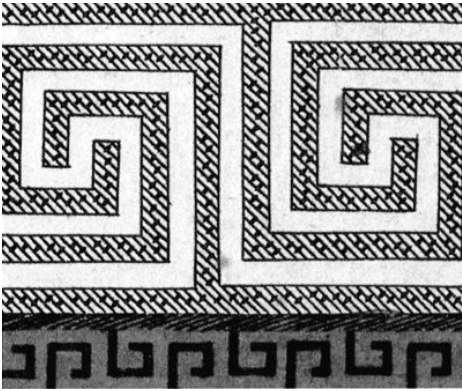

Ghana

Ghana

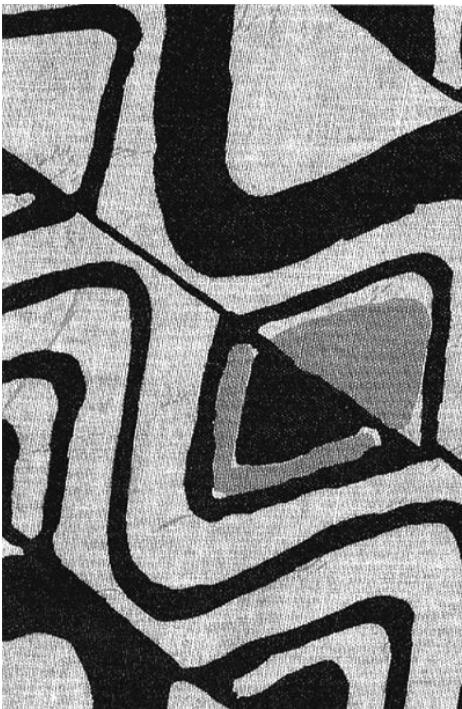
Greece

India

Japan

Mali

Navajo

Pacific Northwest Coast

Pakistan

Roman

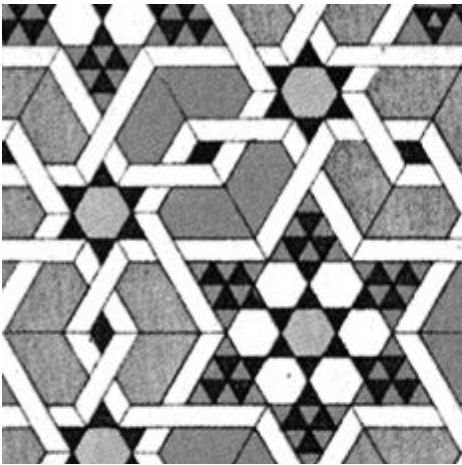
Turkmenistan

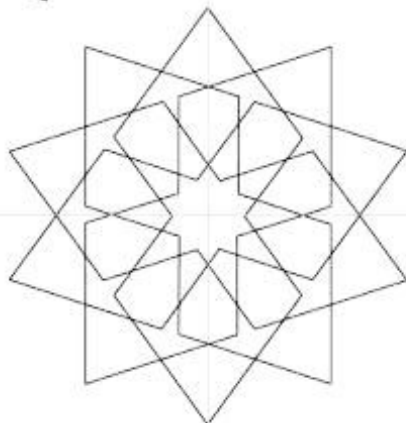
Persia

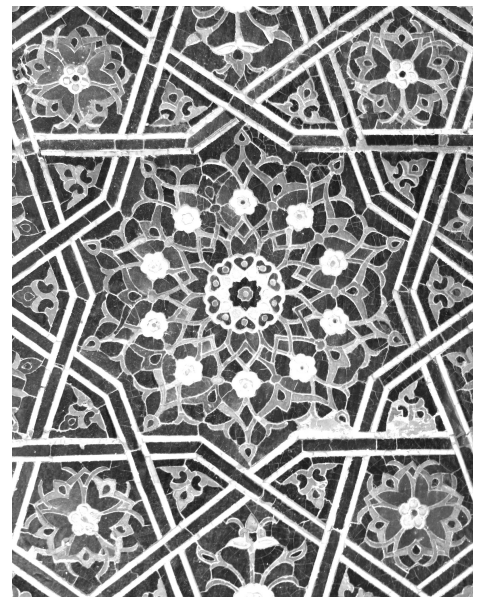
William Morris (Arts and Crafts)

Persia

Islamic pattern

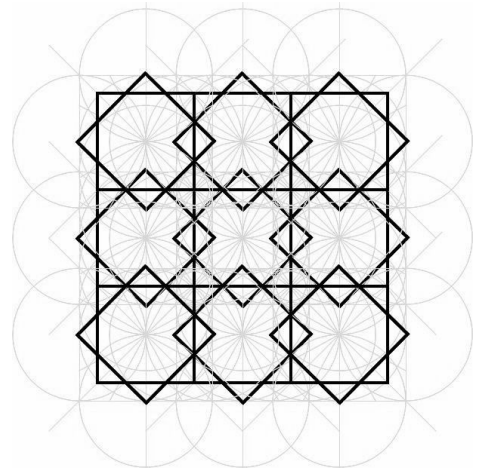
Syrian

Persia

Islamic calligraphy

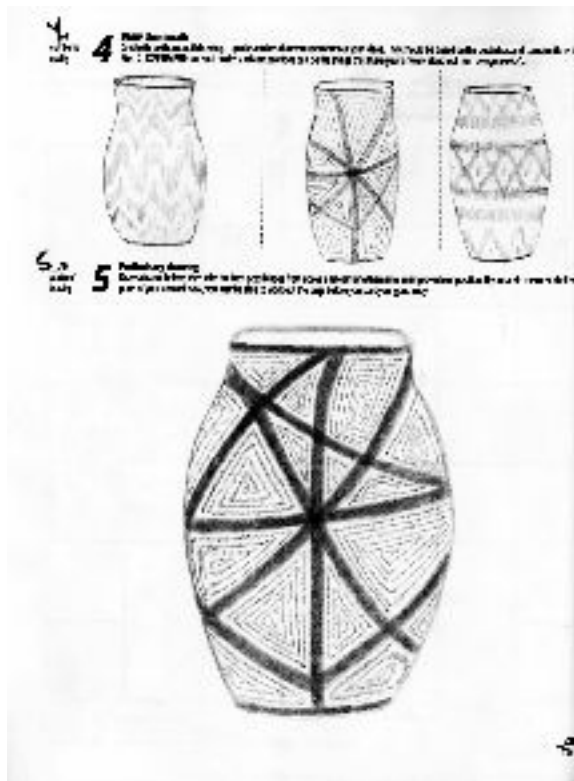
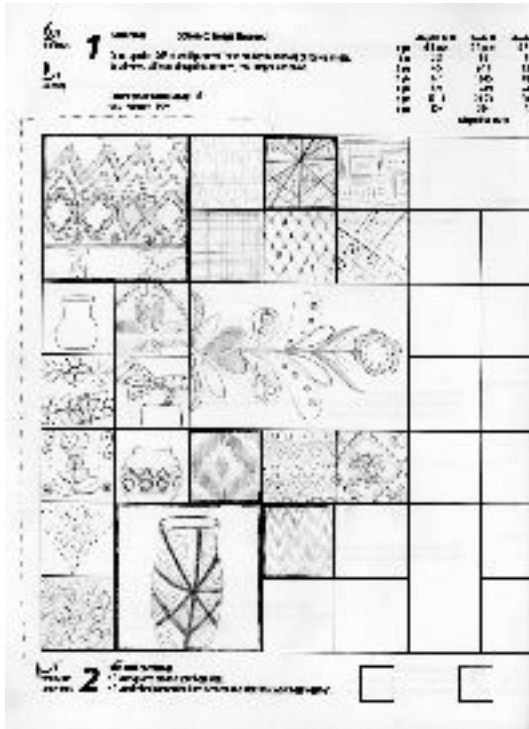

Islamic pattern

Idea generation

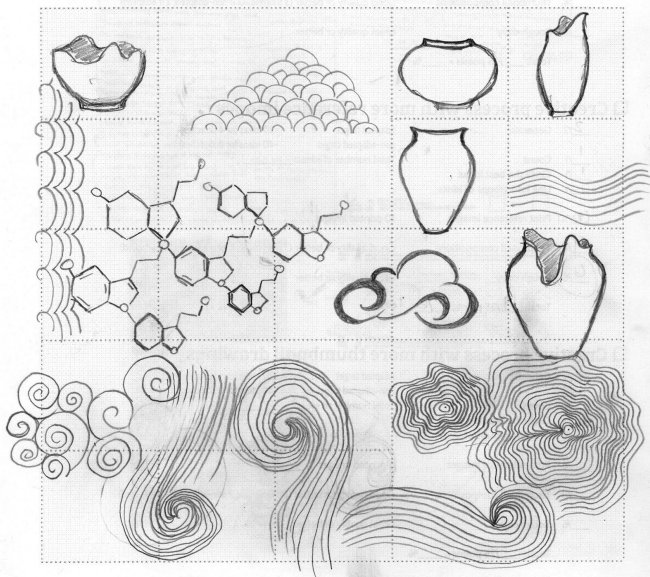
Linnea Sinclair's clay vessel

Idea generation

Antoinette O'Keefe's clay vessel

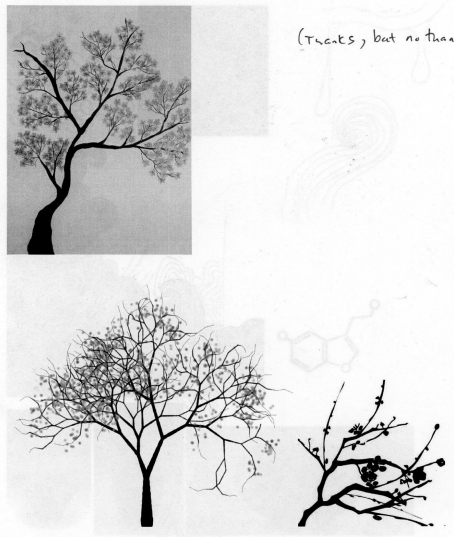
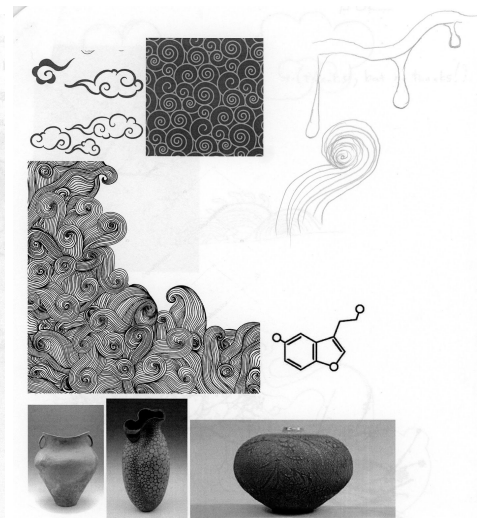
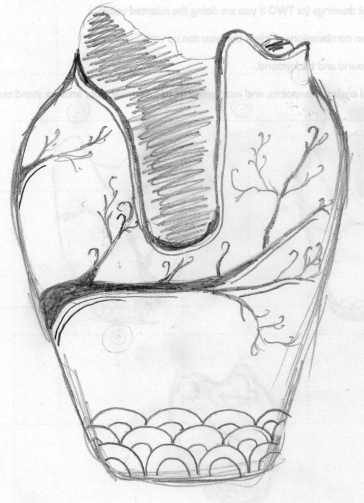
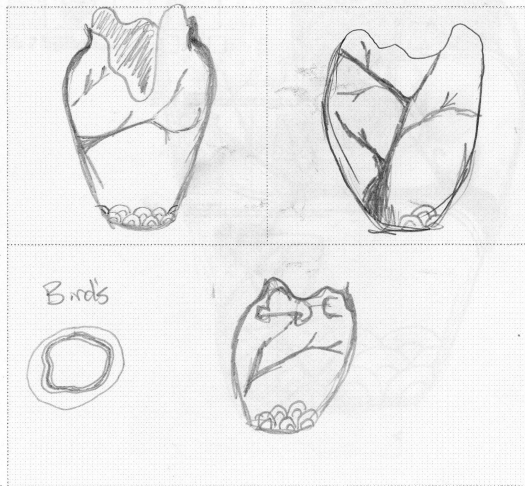
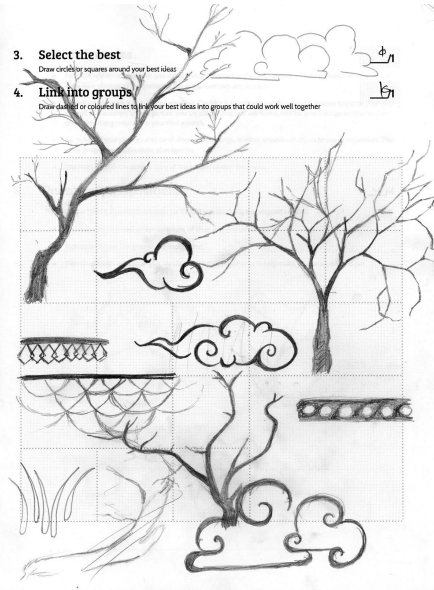

3. Select the best

Draw circles or squares around your best ideas

4. Link into groups

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

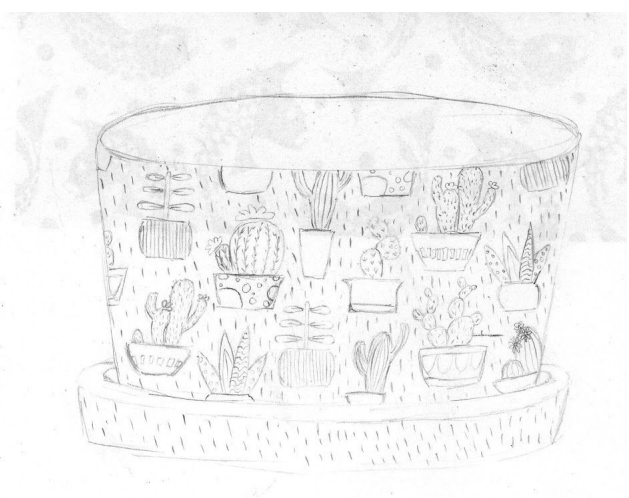
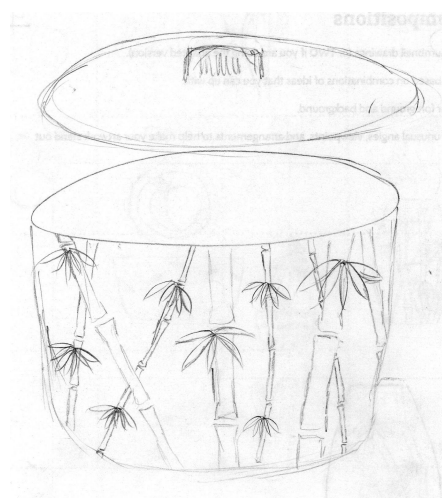
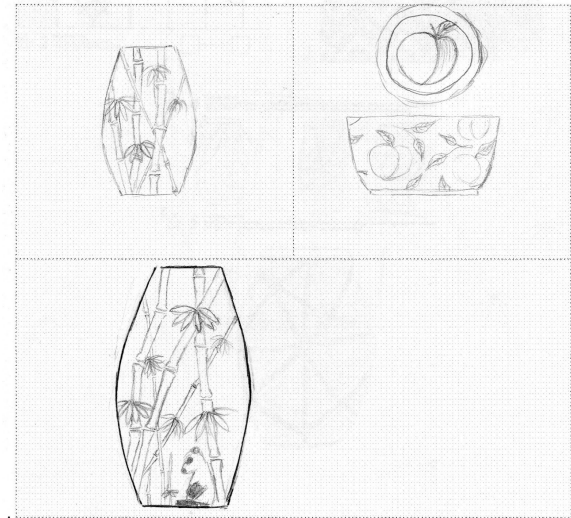
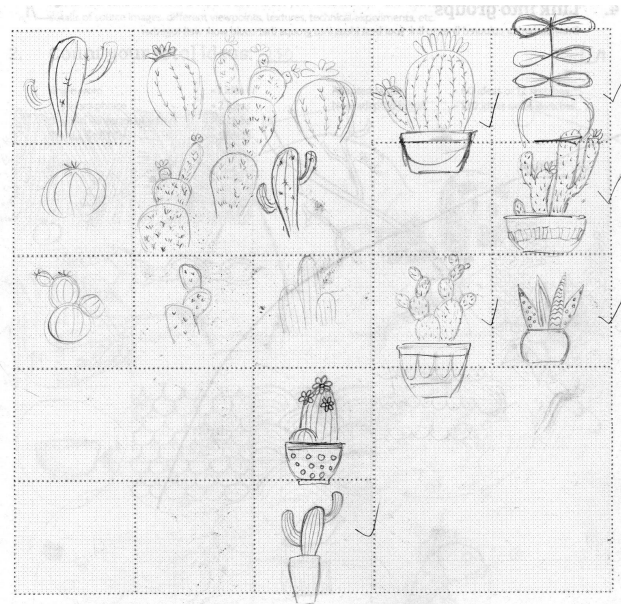
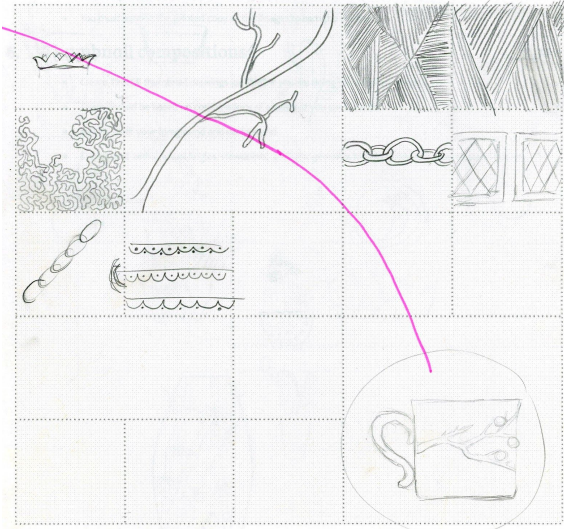
Idea generation

Lily Kungl's clay vessel

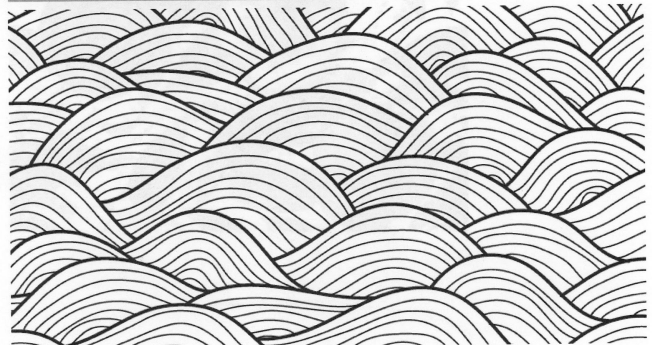
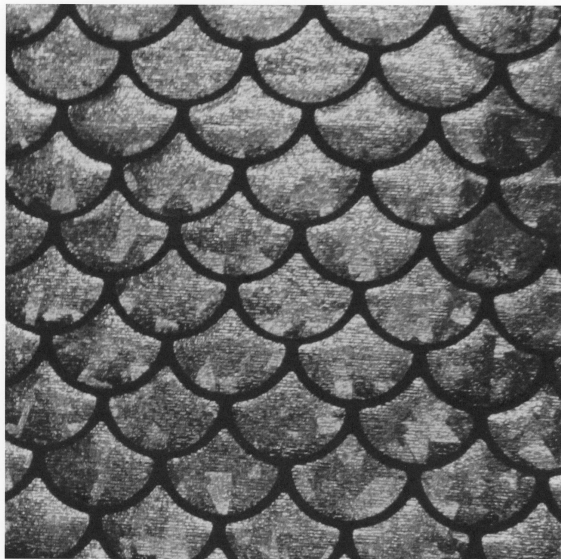
2. Count your total ideas: 150

single word	= 1 idea	Adapted target	= 60 ideas or 12 sketches
2-4 word phrase	= 2 ideas	Non-adapted target	= 120 ideas or 24 sketches
5+ word sentence/question	= 3 ideas		
SMALL SKETCH	= 5 ideas		

Bowl with bamboo
 on the outside
 and a big
 round bowl
 on the
 inside.
 Bamboo
 branches
 crossing
 Maybe
 layer on top
 of bowl.

Idea Development アイデア開発

Name 名前:

1 Generate ideas アイデアを生成 *maximum of 50%* 50%最大

Number of words → ____ ÷ 3 = ____%

言葉の数 → ____ ÷ 3 = ____%

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

簡単なスケッチの数 → ____ 2% = ____%

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

より良いスケッチの数 → × 4% = ____%

2 Select the best and join together ideas 最高のアイデアを選択し、それらを一緒に参加します

Circle the best ideas circled = □ 5%

サークル最高のアイデア 丸で囲みました = □ 5%

Link into groups of ideas linked = □ 5%

アイデアのグループにそれらをリンク リンク = □ 5%

3 Print reference images

参照画像を印刷

____ *images* × 5% = ____%

____ 画像 × 5% = ____%

maximum of 8 images

8枚の画像の最大

4 Thumbnail compositions

サムネイル組成物

____ *thumbnails* × 8% = ____%

____ サムネイル × 8% = ____%

max of 10 thumbnails

10のサムネイルの最大

5 Rough copy

下書き

____ *drawing* × 25% = ____%

____ お絵かき × 25% = ____%

great quality or better

素晴らしい品質またはより良いです

Total トータル = ____%

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

注: あなたは、単にインターネットから画像をコピーする場合は、あなたのマークは 25%に低下します。

Generate ideas!

アイデアを生成します！

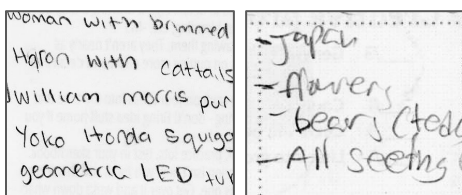
Use lists, a web map, or simple drawings to come up with a LOT of ideas! If you already have an idea in mind, choose that as your central theme and expand upon it. Let your ideas wander - one idea leads to another. Drawings can be details of source images, different viewpoints, textures, technical experiments, etc.

たくさんのアイデアを思い付くリスト、Webマップ、または単純な図面を使用してください！すでに心の中で考えを持っている場合は、あなたの中心テーマとしてそれを選択し、その上に展開します。別のアイデアリードをあなたのアイデアがさまようてみましょう。図面は、ソースイメージ、異なる視点、テクスチャ、技術実験などの詳細をすることができ

Adding up points for ideas アイデアのためのポイントを追加します：

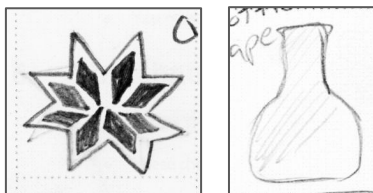
Number of **words**
言葉の数

→   ÷ 3 =   %

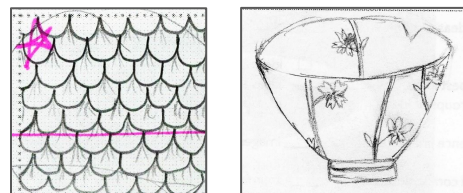
Number of **simple** sketches
簡単なスケッチの数

→   × 2% =   %

Number of **better** sketches
より良いスケッチの数

→   × 4% =   %

Select the best 最良の選択

Draw circles or squares around your best ideas
あなたの最高のアイデアを中心に円や四角形を描きます

- You have selected the best 3-7 ideas = 5%*
あなたは最高の3-7のアイデアを選択している= 5%

Link the best into groups グループに最善をリンク

Draw dashed or coloured lines to link your best ideas into
groups that could work well together
よく一緒に仕事ができるのグループにあなたの最高のアイデアをリ
ンクするために破線または色付きの線を描画します。

- You have joined the best ideas with lines = 5%*
あなたは、行= 5%で最高のアイデアに参加しています

Print references

Number of reference photos/参考写真の枚数 → ____ × 5% = ____%

印刷リファレンス

- 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.
あなたは正確にあなたのアートワークの挑戦の部分を観察することができるように6枚の参照画像を印刷します。あなた自身の写真を撮ると、使用することは好ましいが、画像検索も大丈夫ですされています。
- **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.
単にあなたが見つけたこと絵をコピーしないでくださいアイデアは編集することですし、あなた自身のアートワークを作成するために、ソースイメージを兼ね備えています。あなたは、単に画像をコピーする場合は、盗用され、あなたのアイデアを生成するためにゼロと最終的なアートワークで創造性を含む任意の条件を獲得することができます。
- 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.
あなたの写真の半分まではインスピレーションとして使用する図面、絵画、等の他の作品であってもよいです。他の画像は、現実的な写真でなければなりません。
- You must hand in the **printed** copy of the images to earn the marks.
あなたはマークを獲得するために、画像の印刷されたコピーに手なければなりません。

Thumbnail compositions

サムネイル組成物

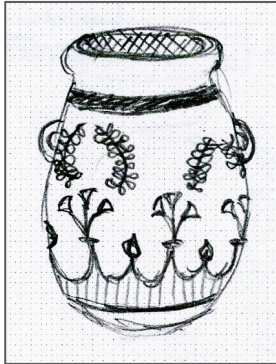
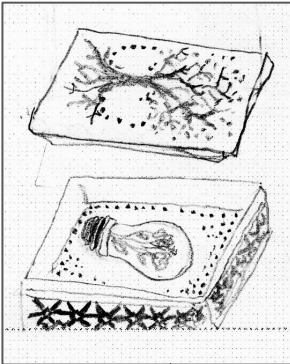
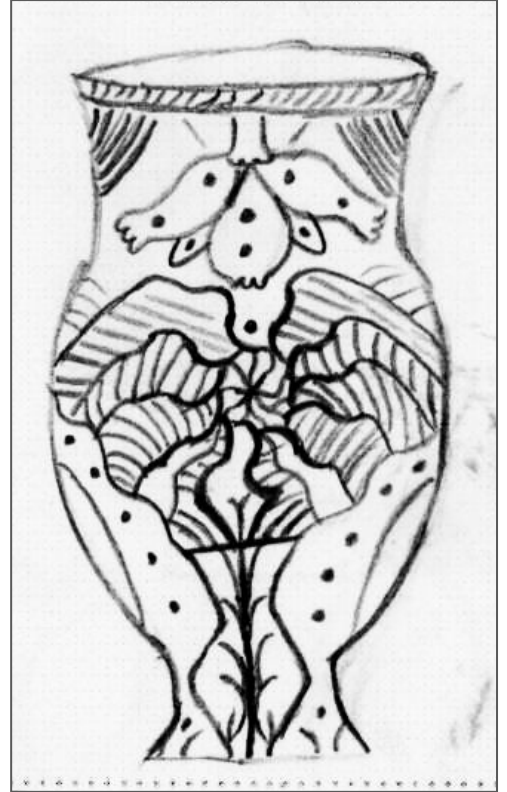
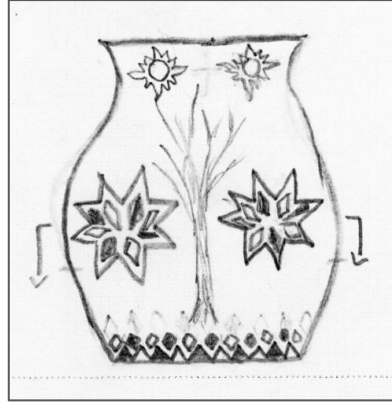
- Create **TWO or more** thumbnail drawings anywhere in the idea development section.
どこにでもアイデアの開発セクションで図面のサムネイル二つ以上を作成します。
- These should be based on combinations of ideas that you can up with. Include your **background**.
これらはあなたが思い付くアイデアの組み合わせに基づくべきです。あなたの背景を含めます。
- Experiment with unusual angles, viewpoints, and arrangements to help make your artwork stand out.
ヘルプへの異例の角度、視点、そしてアレンジを試して、あなたのアートワークを目立たせます。
- Draw a frame around your thumbnails to show the edges of the artwork.
アートワークのエッジを示すために、あなたのサムネイルの周りにフレームを描きます。

Adding up points for THUMBNAIL drawings

サムネイル図面のポイントを加算

Number of **thumbnail** drawings

サムネイル図面の数 → × 8% = ____%

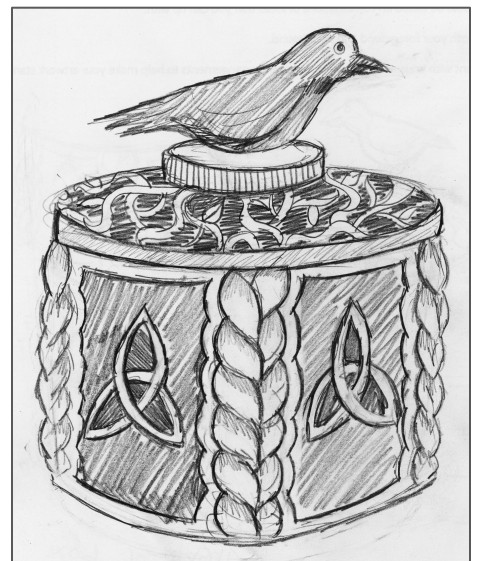
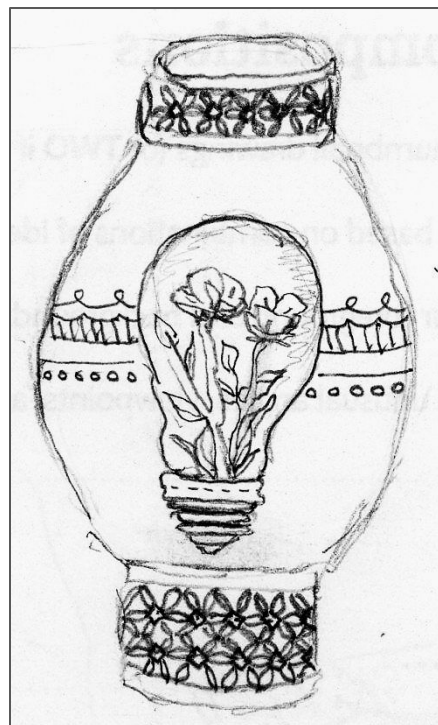
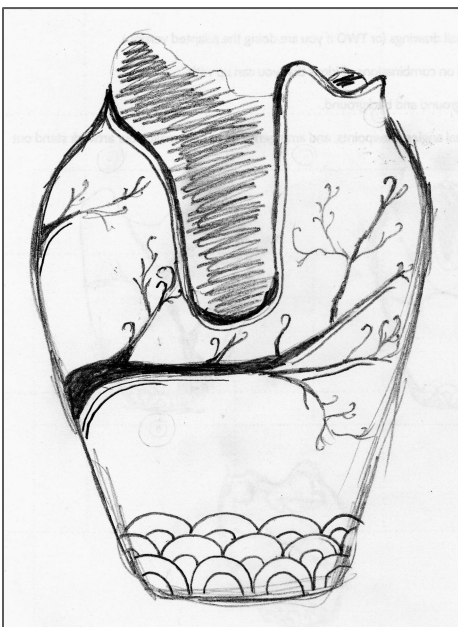

Examples of ROUGH drawings

粗図面の例

Rough drawing

ラフ描画 → 최대 25% = ____%

Rough drawing

ラフ描画

- Take the best ideas from your thumbnails and combine them into an improved rough copy.
あなたのサムネイルから最高のアイデアを取り、改善ラフコピーにそれらを組み合わせます。
- Use this to work out the bugs and improve your skills before you start the real thing.
あなたは本物を開始する前にバグをうまくし、あなたのスキルを向上させるために、これを使用します。
- If you are using colour, use paint or coloured pencil to show your colour scheme.
あなたのカラースキームを表示するには、色、使用塗料や色鉛筆を使用している場合。
- Draw in a frame to show the outer edges of your artwork.
アートワークの外縁を示すために、フレーム内に描画します。
- **Remember to choose a non-central composition.**
非中央の組成を選択することを忘れないでください。

Erin Keaveny, Fall 2022

Yosr Fadhel, Fall 2022

Willow Casey, Fall 2022

Alice MacDonald, Fall 2022

Savannah Comeau, Spring 2023

Zoe Tobin, Fall 2022

Batoul Al Mallah, Fall 2022

Alice Curry, Fall 2022

Julia Chiasson, Fall 2022

Kai Retter, Spring 2023

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