

Lhyzel Caluza, Spring 2025

Thalia Loomer, Spring 2025

Abby Christian, Spring 2025

Elena Mombourquette, Spring 2025

Jorja Munroe, Spring 2025

Isla Dove, Spring 2025

Warren White, Spring 2025

Esther Abiri, Spring 2025

Kate Nguyen, Spring 2025

Evan Cole, Spring 2025

Clay Vessel

___/10 **Idea development**
Development so far: _____

Criteria for your finished Clay Vessel:

Clay skills

Strength, balance and surface finish

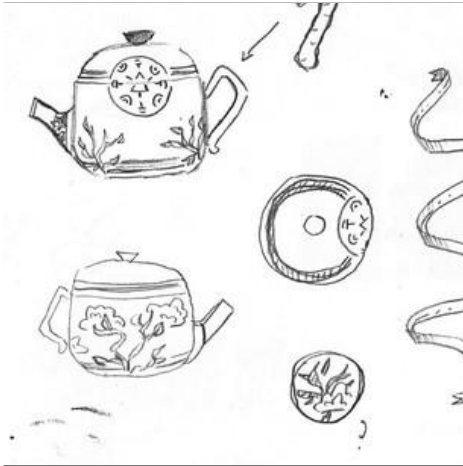
Quality of Carving

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!
Utveckla din idé först!

2. Divide your clay into four pieces: one for a **base**, two for **coils**, and one for **everything else** and for emergencies.
Dela upp leran i fyra delar: en för basen, två för spolar och en för allt annat och för nödsituationer.

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.
Gör botten: en lerskiva som är 1-1,5 cm tjock och 7-10 cm i diameter. Förvara eventuella rester i din påse.

7. **Stretch** the coils by **spreading** your fingers while rolling.
Sträck ut spolarna genom att sära på fingrarna medan du rullar.

8. **Smear** your coils together using only **one finger** or one thumb.
Smörj ihop dina spolar med bara ett finger eller en tumme.

9. **Don't pinch** on either side because you will make your pot very dry and thin.
Nyp inte på någon av sidorna eftersom du kommer att göra din gryta väldigt torr och tunn.

13. Add a **foot** by attaching a coil.
Lägg till en fot genom att fästa en spole.

14. **Scribe** and then **trim the lip**.
Rita och trimma sedan läppen.

15. Coat your pot with **white slip**. Let it dry and add coats until there are **no streaks**.
Täck din kruka med vit smörjmedel. Låt det torka och applicera lager tills det inte finns några ränder.

4. Keep it fairly **rough** because smoothing it will dry it out.
Håll det ganska grovt eftersom det torkar ut om du jämnar till det.

5. Make a series of **coils** that are about 1-1.5cm thick.
Gör en serie spolar som är cirka 1-1,5 cm tjocka.

6. Remember that you are **not squeezing** the coils. **Work quickly!**
Kom ihåg att du inte klämmer på spolarna. Arbeta snabbt!

10. **Smooth the inside** with your **fingers**. If you can't reach, it is OK.
Släta ut insidan med fingrarna. Om du inte når, är det okej.

11. Shape your vessel by **paddling** it with a wooden spoon or stick.
Forma ditt kärl genom att paddla det med en träsked eller pinne.

12. Shave it with a **knife**. Then **smooth** it with a metal/plastic/silicone **rib**.
Raka den med en kniv. Släta sedan ut den med en ribbor av metall/plast/silikon.

16. Do a very **light rough sketch** of your drawing on your pot.
Gör en mycket lätt grov skiss av din teckning på din kruka.

17. Take a sharpened pencil and **carve through the slip** into the brown clay.
Ta en vässad penna och rista igenom slockestiftet i den bruna leran.

18. Finally, carve your **name** on the bottom.
Slutligen, rista in ditt namn på botten.

Clay vessel evaluation criteria

Kriterier för utvärdering av lerkärl

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

Lerfärdigheter: Styrkan, balansen och ytfinishen hos ditt lerkärl.

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

Snideriets kvalitet: Mönstrens och linjeteckningens komplexitet, kvalitet, fyllighet och hantverksskicklighet på ditt fartyg.

Daily clean-up habits: Cleaning your table and floor so it is clean and has no streaks.

Dagliga städvanor: Rengör bordet och golvet så att det är rent och inte har några ränder.

Vocabulary for the clay vessel

Ordförråd för lerkärl

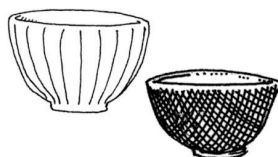
apron <i>förkläde</i>	a piece of cloth that you wear to protect your clothes from getting dirty. <i>ett tygstycke som man bär för att skydda sina kläder från att bli smutsiga.</i>
carving <i>snida</i>	scratching into clay to change its shape or to make a picture or pattern <i>att riva i lera för att ändra dess form eller för att skapa en bild eller ett mönster</i>
ceramic <i>keramik</i>	a material that starts soft like clay, but then becomes very hard after it is cooked to a very high temperature <i>ett material som börjar mjukt som lera, men sedan blir mycket hårt efter att det har kokats till en mycket hög temperatur</i>
clay <i>lera</i>	a soft material used for making pots, bricks, and sculptures that becomes very hard when it is heated up. <i>ett mjukt material som används för att tillverka krukor, tegelstenar och skulpturer som blir mycket hårt när det värms upp.</i>
coil <i>spole</i>	a thin piece of clay that looks like a snake <i>en tunn bit lera som ser ut som en orm</i>
earthenware <i>lergods</i>	a kind of clay that is fired to a lower temperature and that needs to be glazed before becoming watertight <i>en sorts lera som bränns vid en lägre temperatur och som behöver glaseras innan den blir vattentät</i>
foot <i>fot</i>	the bottom of a pot where it sits on a table <i>botten av en kruka där den står på ett bord</i>
glaze <i>glasyr</i>	a material that you can paint onto ceramic that turns into glass when fired in a kiln <i>ett material som man kan måla på keramik som förvandlas till glas när det bränns i en ugn</i>

glazing <i>glasering</i>	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 <i>för lera: pensling av ett färgliknande lager på en kruka som senare blir ett lager av glas; för målning: användning av mycket tunna transparenta lager av färg för att ändra färgen</i>
handle <i>handtag</i>	the part of something that is used to lift or carry it <i>den del av något som används för att lyfta eller bära det</i>
kiln <i>ugn</i>	an oven used to heat up clay enough to become a hard ceramic <i>en ugn som används för att värma upp lera tillräckligt för att bli en hård keramik</i>
lid <i>lock</i>	the top of a pot that you can take off <i>toppen av en kastrull som man kan ta av</i>
lip <i>läpp</i>	the top edge of a pot <i>den övre kanten av en kruka</i>
paddling <i>Paddling</i>	hitting clay with wood to make it stronger, smoother, and a better shape <i>att slå lera med trä för att göra den starkare, mjukare och få en bättre form</i>
pattern <i>mönster</i>	a drawing that repeats in a beautiful way <i>en teckning som upprepas på ett vackert sätt</i>
pinch <i>nypa</i>	squeezing something between your thumb and finger <i>klämma något mellan tummen och fingret</i>
rib <i>ribba</i>	a piece of silicone or wood used to smoothly shape some clay <i>en bit silikon eller trä som används för att smidigt forma lera</i>
score <i>poäng</i>	carve Xs or parallel lines to help join clay together with slip <i>rista X eller parallella linjer för att hjälpa till att sammanfoga lera med slip</i>
scraper <i>skrapa</i>	a piece of thin metal or plastic used to shave off thin pieces of clay <i>en bit tunn metall eller plast som används för att raka bort tunna bitar av lera</i>
scribe <i>ritare</i>	mark an even and straight line <i>markera en jämn och rak linje</i>
shave <i>raka</i>	scrape bumps and fuzz from the surface of something <i>skrapa bular och ludd från ytan på något</i>
slip <i>slip</i>	a liquid clay that you can use like glue to attach things together, or paint onto your clay to change its colour <i>en flytande lera som du kan använda som lim för att fästa saker ihop, eller måla på din lera för att ändra dess färg</i>
stretch <i>sträcka</i>	pulling something to make it longer <i>dra i något för att göra det längre</i>
terracotta <i>terrakotta</i>	an unglazed reddish-brown earthenware clay <i>en oglaserad rödbrun lergodslera</i>
transfer <i>överföra</i>	to move or copy something <i>att flytta eller kopiera något</i>
trim <i>trim</i>	remove extra clay with a tool <i>ta bort överflödiga lera med ett verktyg</i>

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

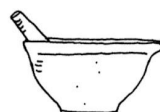

SMALL PICKLE POTS
珍味壺
chinmi tsubo

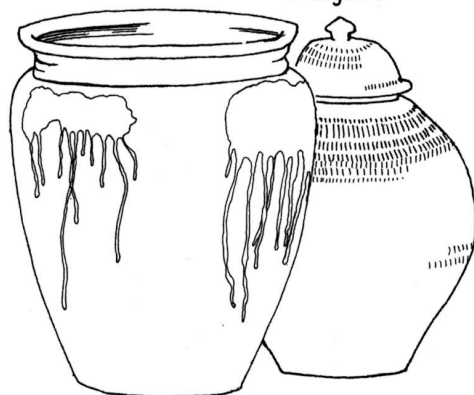

PICKLE MAKING POT
漬物鉢
tsukemono bachi

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

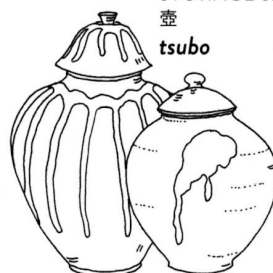
MORTAR / GRINDING BOWL
すり鉢
suribachi

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

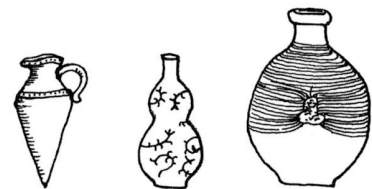
nomiyōki
飲み容器

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

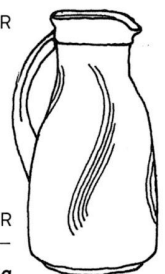
karakara*
カラカラ

MUG
マグカップ
magukappu

CUP AND SAUCER
碗皿
wanzara

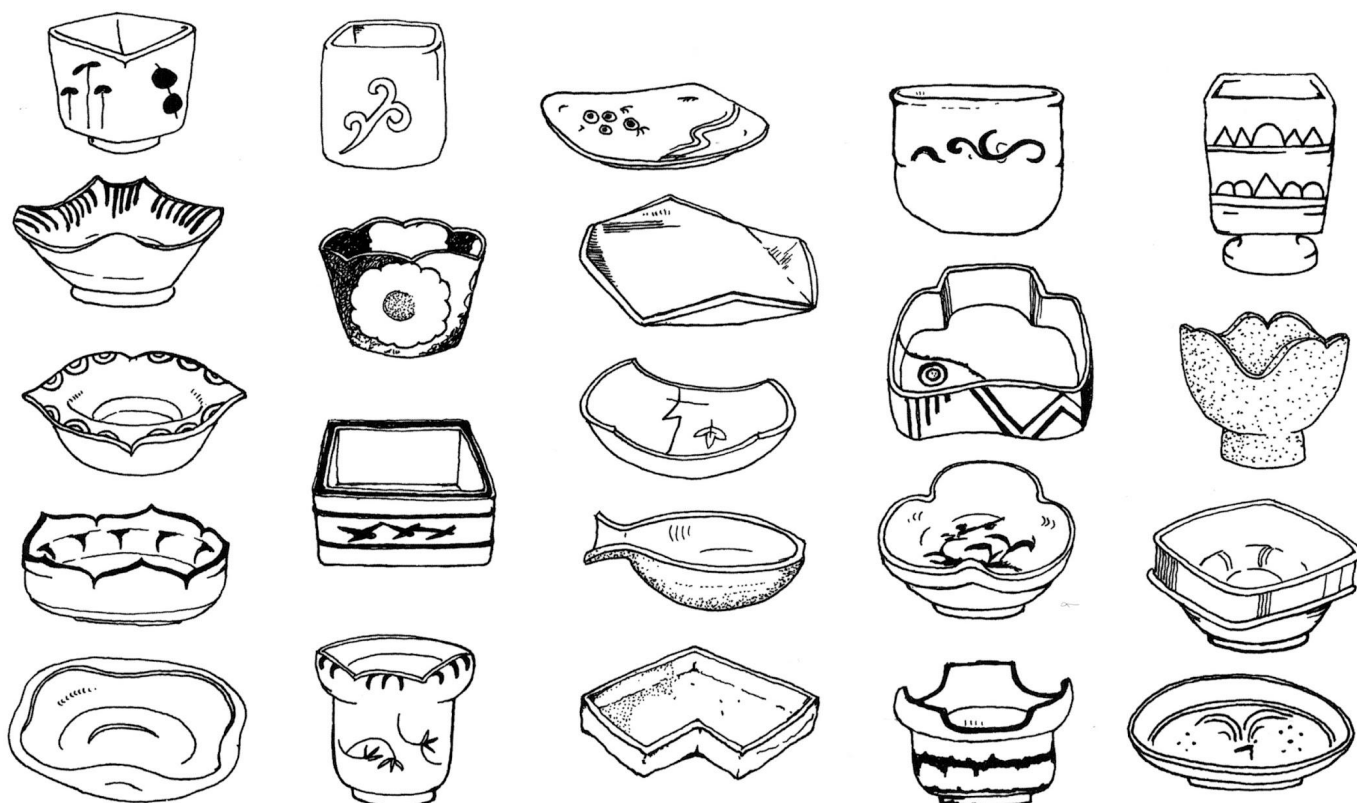

JUG / PITCHER
ジャグ、ピッチャー
jagu / picchaa

*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

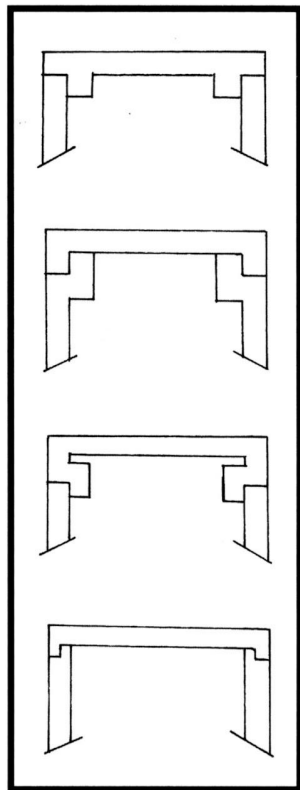
mukōzuke to kozara
向こう付と小皿

102

LIDS

futa
蓋

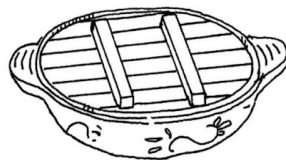

IVORY LID
象牙の蓋
zōge no futa

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

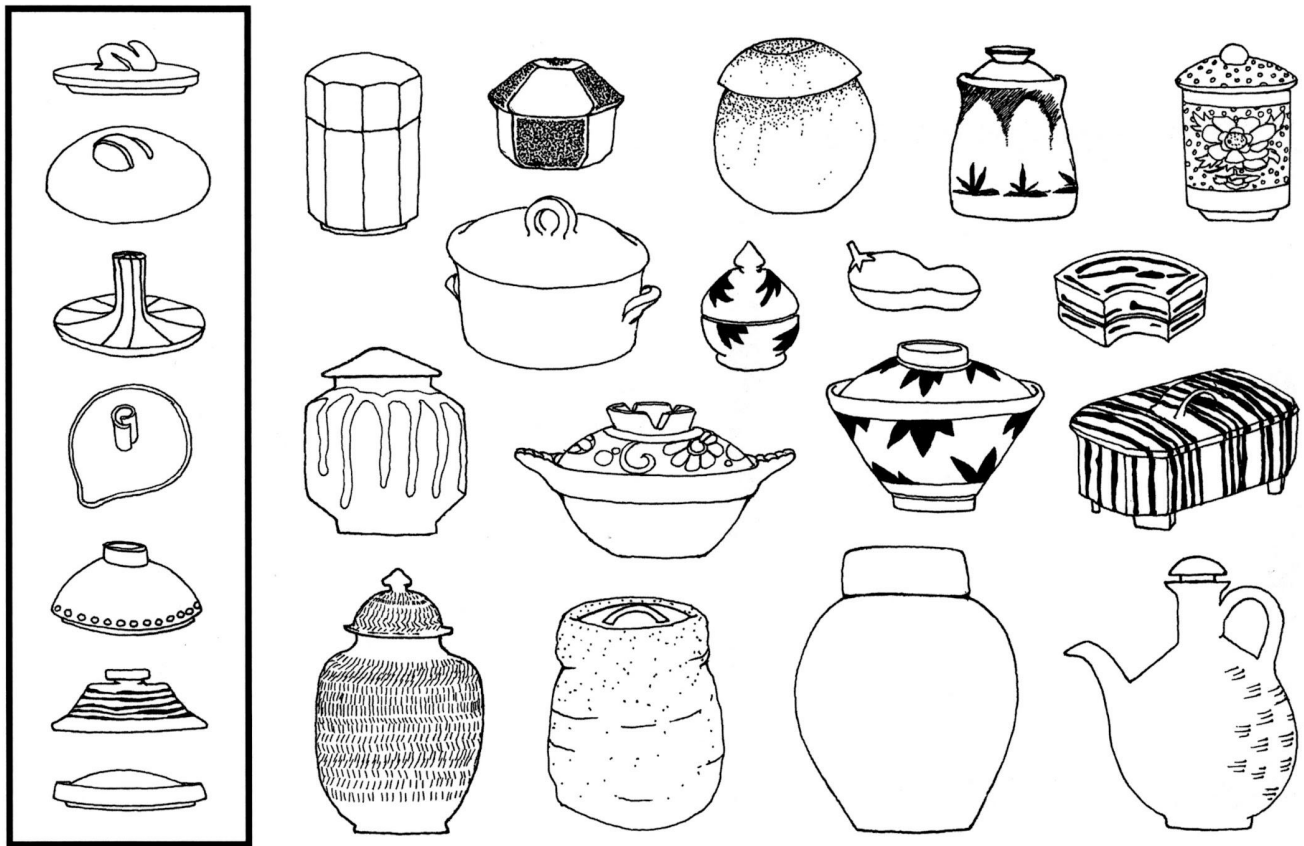
RECESSED KNOB LID
落とし蓋
otoshibuta

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

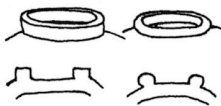
'SNAKE'S EYE' FOOT
janome kōdai

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

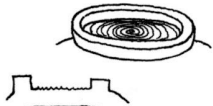
兜巾高台

'DOUBLE' FOOT
nijū kōdai

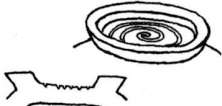
二重高台

'WHIRLPOOL' FOOT
uzumaki kōdai

渦巻高台

'SPIRAL SHELL' FOOT
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
wariichimonji } *kōdai*

割十文字高台

割一文字高台

'SHAMISEN PLECTRUM' FOOT
bachi kōdai

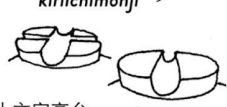
撥高台

'CUT' FOOT
kiri kōdai

切高台

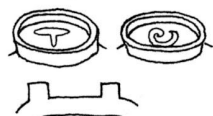
cross cut } foot
bar cut }
kirijūmonji
kiriichimonji } *kōdai*

切十文字高台

切一文字高台

'NAIL CARVED' FOOT
kugibori kōdai

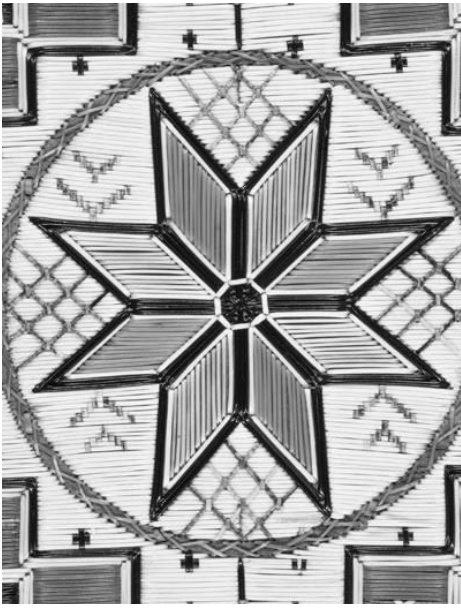
釘彫高台

'CRINKLED CLOTH' FOOT
chirimen kōdai

縮緬高台

Historical Patterns from around the world

Mi'qmaq

Maliseet

Art Nouveau

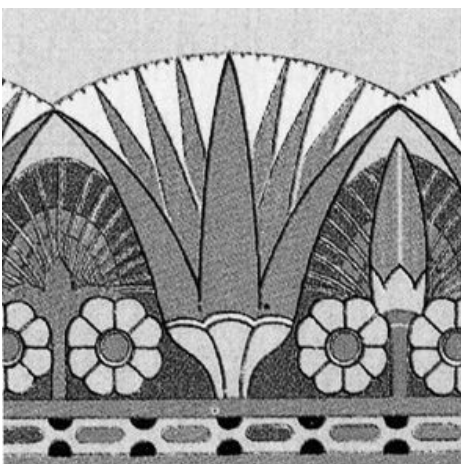
Celtic

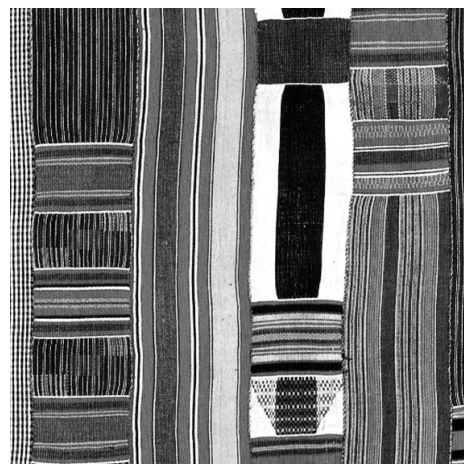
China

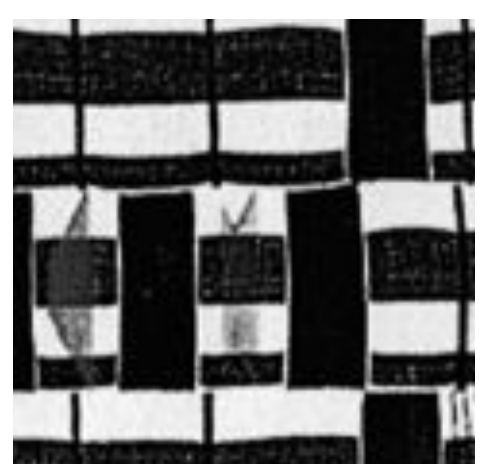
China

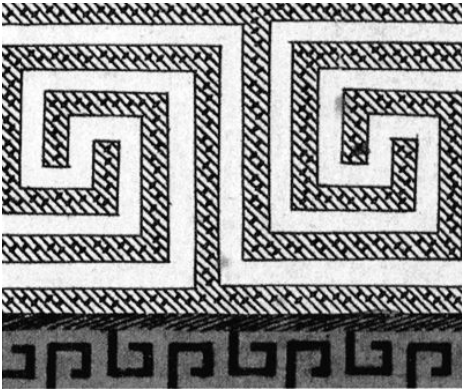
Egypt

Ghana

Ghana

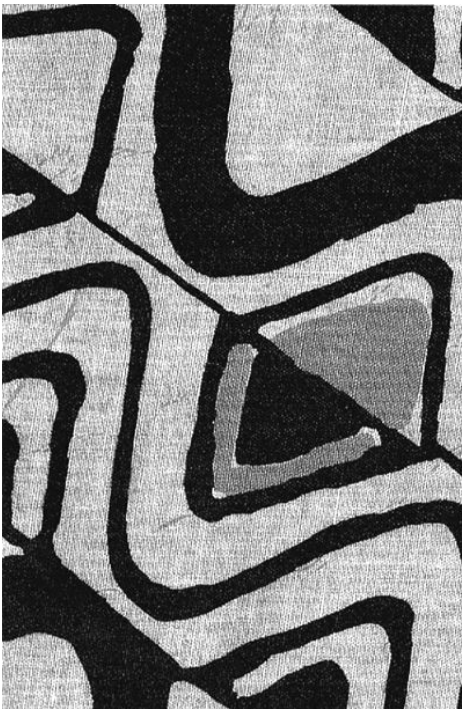
Greece

India

Japan

Mali

Navajo

Roman

Pakistan

Pacific Northwest Coast

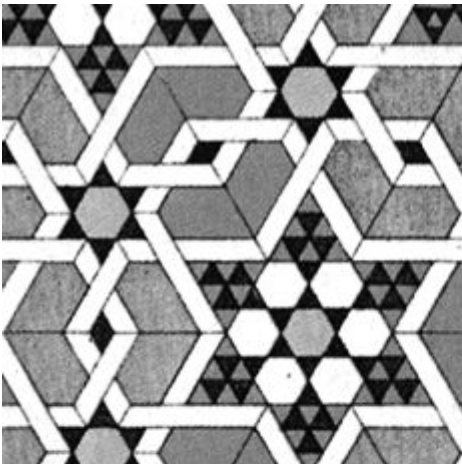
Turkmenistan

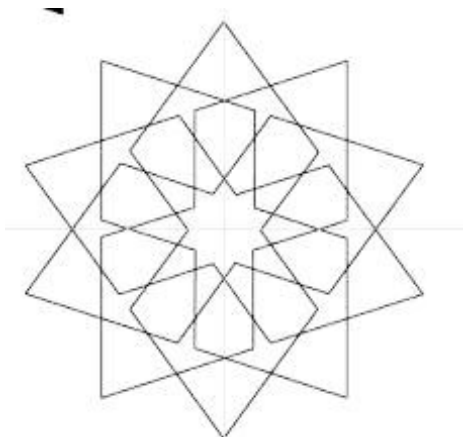
Persia

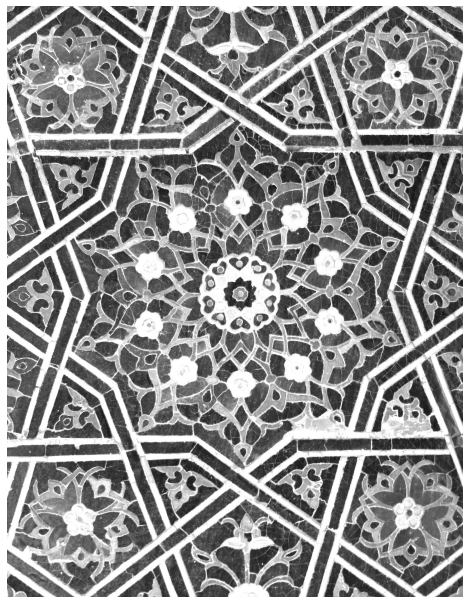
William Morris (Arts and Crafts)

Persia

Islamic pattern

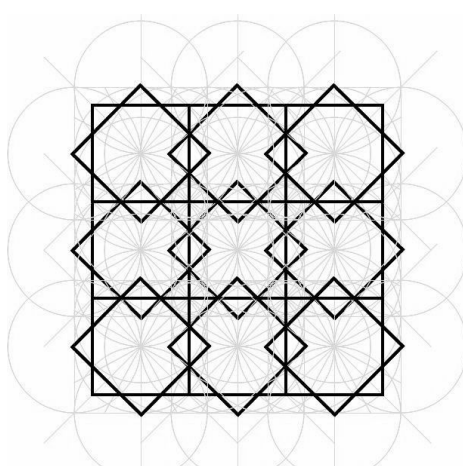
Syrian

Persia

Islamic calligraphy

Islamic pattern

Clay vessel hall of fame

Lily Lowe, Fall 2017

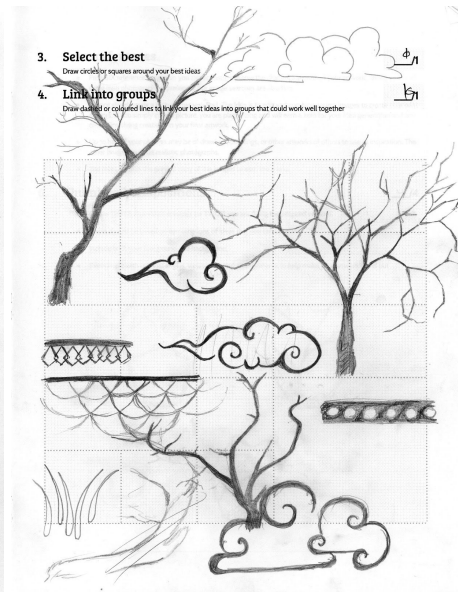
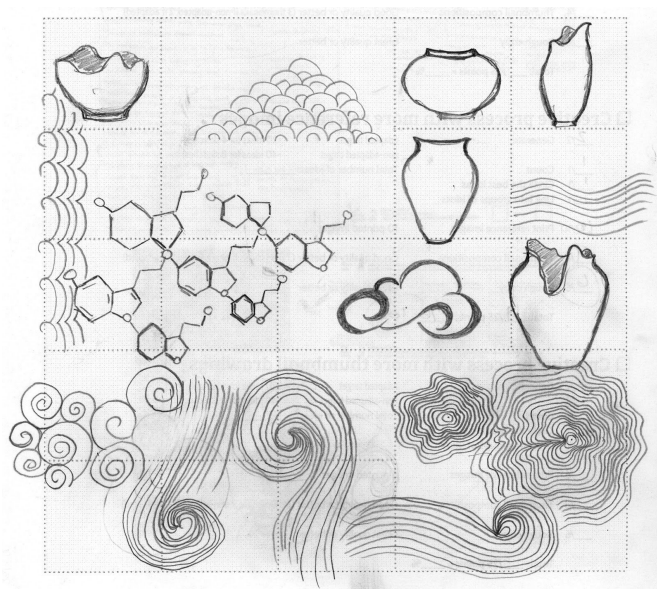
Adriana Lilley-Osende, Spring 2017

Yuri Jungi, Fall 2012

Idea generation

Antoinette O'Keefe's clay vessel

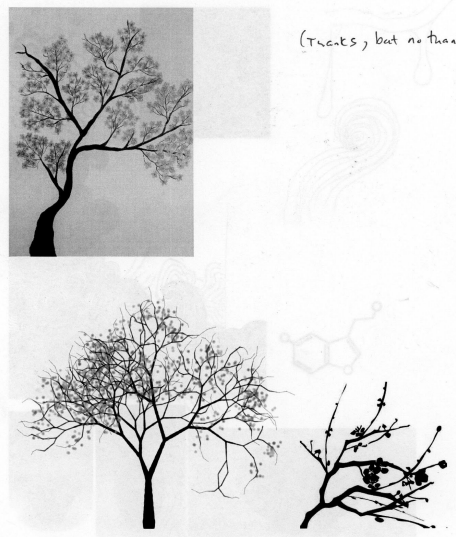
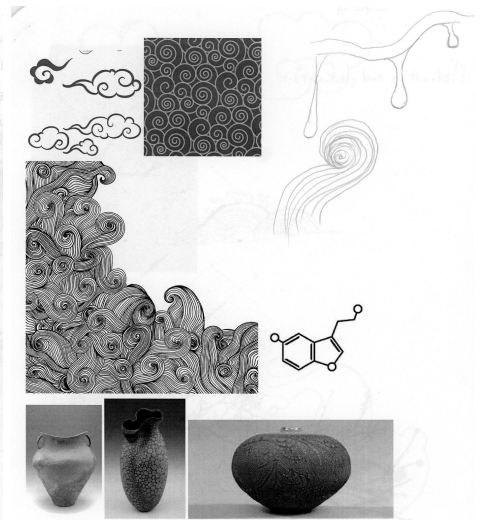
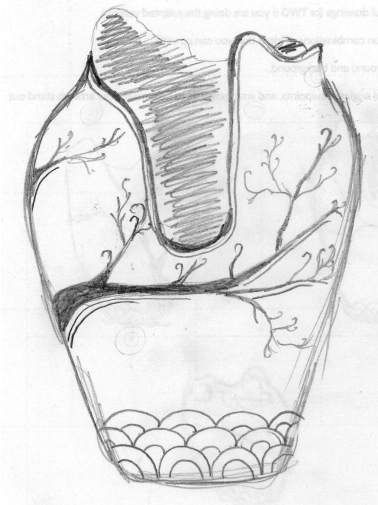
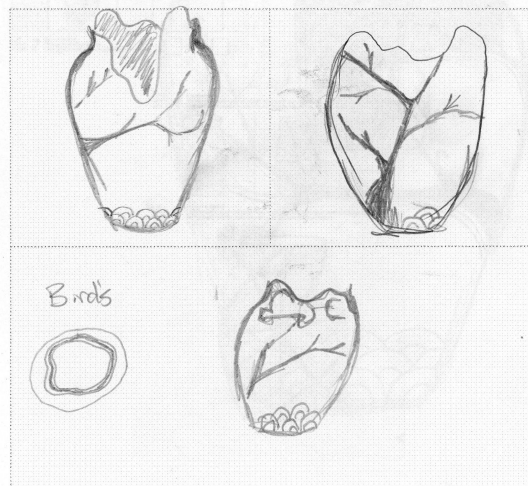

3. Select the best

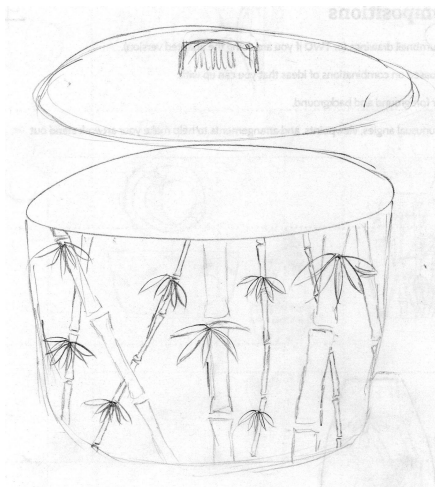
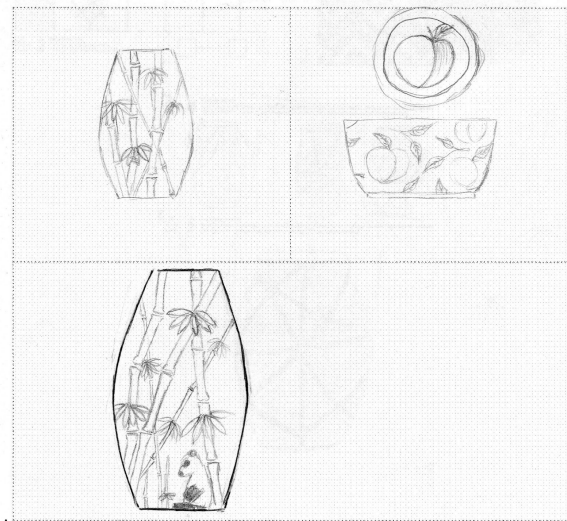
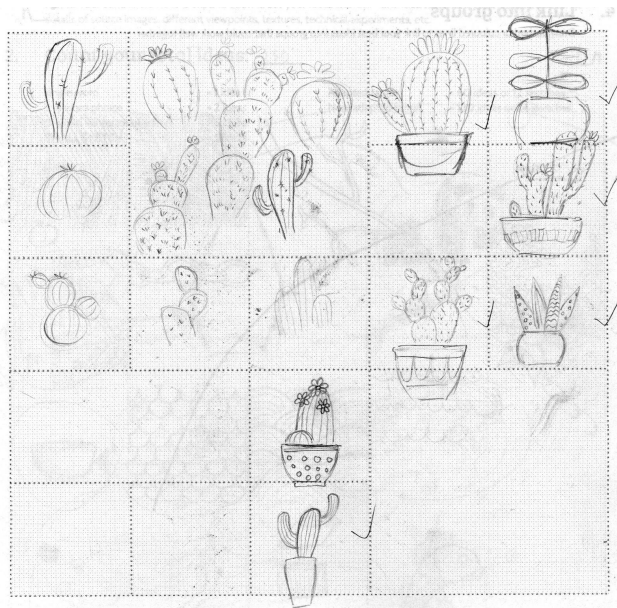
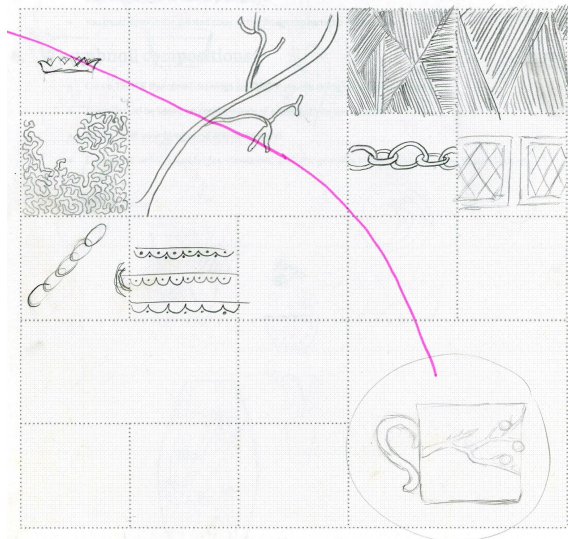
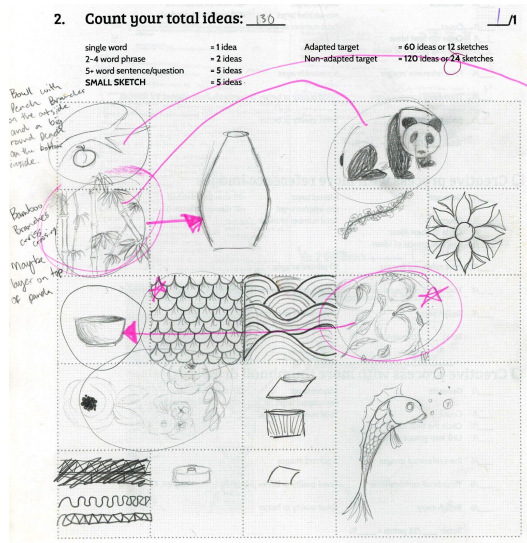
Draw circles or squares around your best ideas.

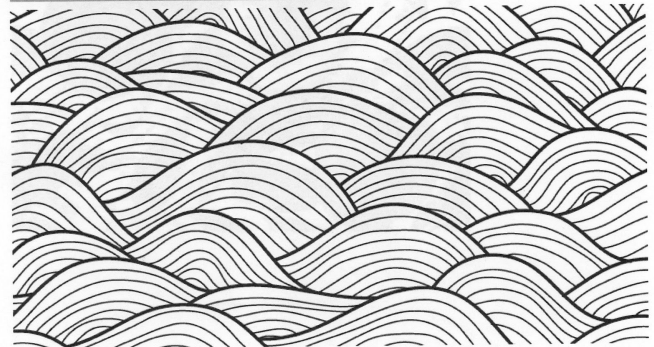
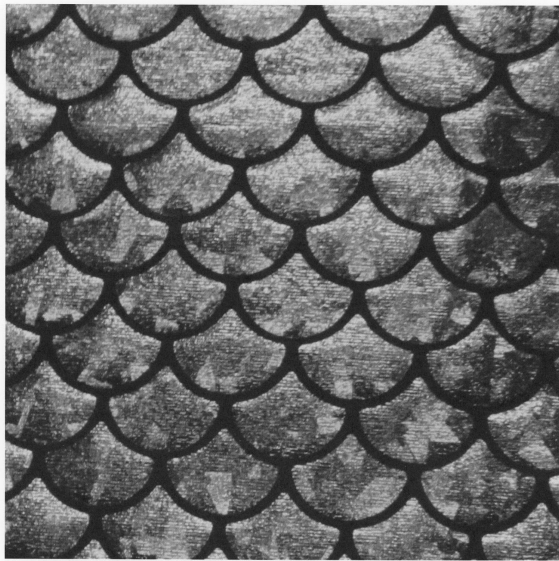
4. Link into groups

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

Lily Kungl's clay vessel

Idea Development / *Idéutveckling*

- 1 **Generate ideas / Generera idéer** maximum of 50% / maximalt 50 %
 - Number of **words** / *Antal ord* → ____ ÷ 3 = ____ %
 - Number of **simple** sketches / *Antal enkla skisser* → ____ × 2% = ____ %
 - Number of **better** sketches / *Antal bättre skisser* → ____ × 4% = ____ %

 - 2 **Select the best and join together ideas / Välj ut de bästa och sammanför idéerna**
 - Circle** the **best** ideas / *Ringa in de bästa idéerna*
 - circled / *inringad* = □ 5%
 - Link** into **groups** of ideas / *Länka till idégrupper*
 - linked / *länkad* = □ 5%

 - 3 **Print reference images / Skriv ut referensbilder** maximum of 8 images
 - ____ images / *bilder* x 5% = ____ %

 - 4 **Compositions / Kompositioner** maximum of 10 thumbnails
 - ____ **thumbnails** / *miniatyrer* x 8% = ____ %
 - ____ **digital collages** / *digitala collage* x 8% = ____ %

 - 5 **Rough copy / Grovkopia** great quality or better / bra kvalitet eller bättre
 - ____ drawing / *ritning* x 25% = ____ %

Total / Totalt = _____ %

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

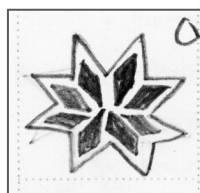
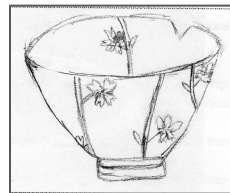
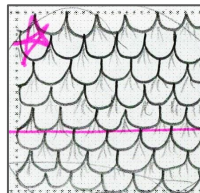
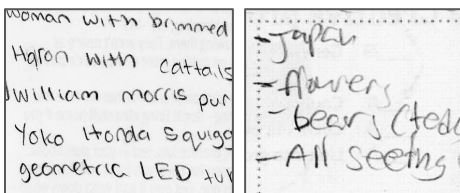
OBS: Om du bara kopierar en bild från internet sjunker ditt betyg till 25 %.

Generate ideas / Generera idéer

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.

Använd listor, en webbkarta eller enkla ritningar för att komma på MÅNGA idéer! Om du redan har en idé i åtanke, välj den som ditt centrala tema och utveckla den. Låt dina idéer vandra – en idé leder till en annan. Ritningar kan vara detaljer från källbilder, olika synvinklar, texturer, tekniska experiment etc.

Adding up points for ideas Lägg ihop poäng för idéer

Number of **words**

Antal ord → ____ ÷ 3 = ____%

Number of **simple** sketches

Antal enkla skisser → ____ × 2% = ____%

Number of **better** sketches

Antal bättre skisser → ____ × 4% = ____%

Select the best

Välj det bästa

Draw circles or squares around your best ideas

Rita cirklar eller fyrkanter runt dina bästa idéer

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

☐ *Du har valt ut de 3-7 bästa idéerna = 5 %*

Link the best into groups

Koppla ihop de bästa i grupper

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

*Rita streckade eller färgade linjer för att länka dina bästa idéer till
grupper som kan fungera bra tillsammans.*

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

☐ *Du har kopplat ihop de bästa idéerna med linjer = 5%*

Print references / Skriv ut referenser

- 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.
Skriv ut SEX referensbilder så att du noggrant kan observera de utmanande delarna av ditt konstverk. Att ta och använda dina egna fotografier är att föredra, men bildsökningar går också bra.
- **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.
Kopiera inte bara en bild du hittar. Tanken är att redigera och kombinera källbilder för att skapa ditt eget konstverk. Om du bara kopierar en bild plagierar du och får noll poäng för din idégenerering och alla kriterier som rör kreativitet i ditt slutliga konstverk.
- 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.
Upp till hälften av dina bilder får vara teckningar, målningar eller andra konstverk av andra att använda som inspiration. De andra bilderna måste vara realistiska fotografier.
- You must hand in the **printed** copy of the images to earn the marks.
Du måste lämna in den utskrivna kopian av bilderna för att få poängen.

Number of reference photos / Antal referensfoton → ____ × 5% = ____ %

Thumbnail compositions / Miniaturkompositioner

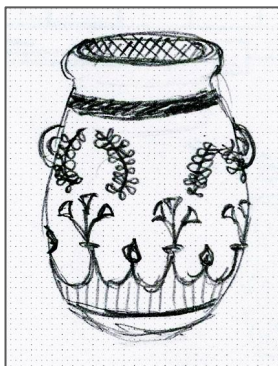
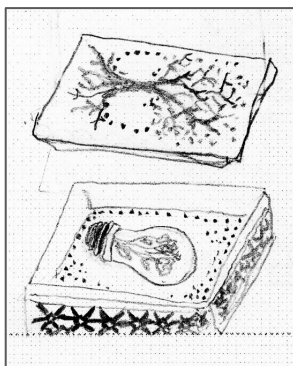
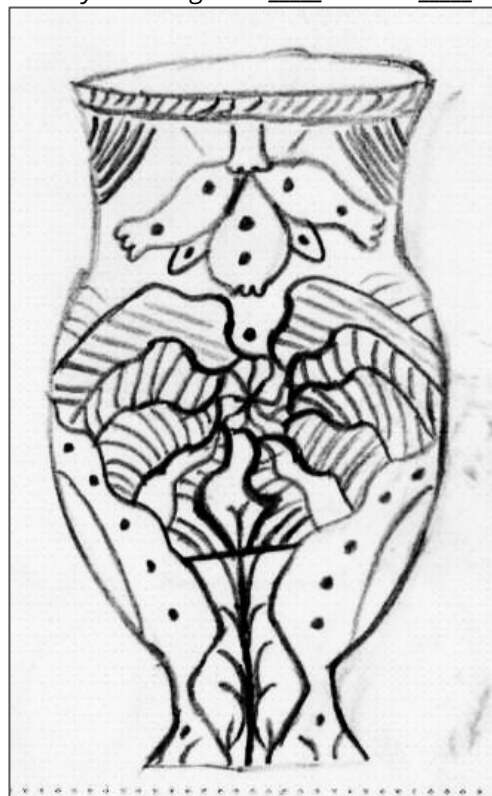
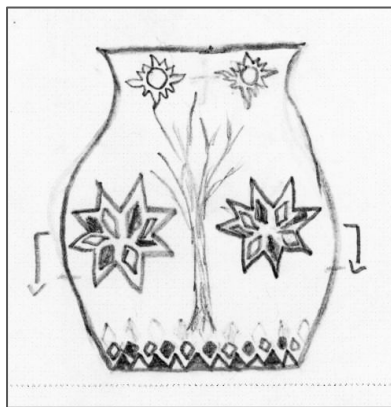
- Create **TWO or more** thumbnail drawings anywhere in the idea development section.
Skapa TVÅ eller fler miniatyrteckningar var som helst i idéutvecklingssektionen.
- These should be based on combinations of ideas that you come up with. Include your **background**.
Dessa bör baseras på kombinationer av idéer som du kommer fram till. Inkludera din bakgrund.
- Experiment with unusual angles, viewpoints, and arrangements to help make your artwork stand out.
Experimentera med ovanliga vinklar, synvinklar och arrangemang för att få ditt konstverk att sticka ut.
- Draw a frame around your thumbnails to show the edges of the artwork.
Rita en ram runt dina miniatyrbilder för att visa kanterna på teckningen.

Adding up points for THUMBNAIL drawings

Lägga ihop poäng för MINIATYR

Number of **thumbnail** drawings

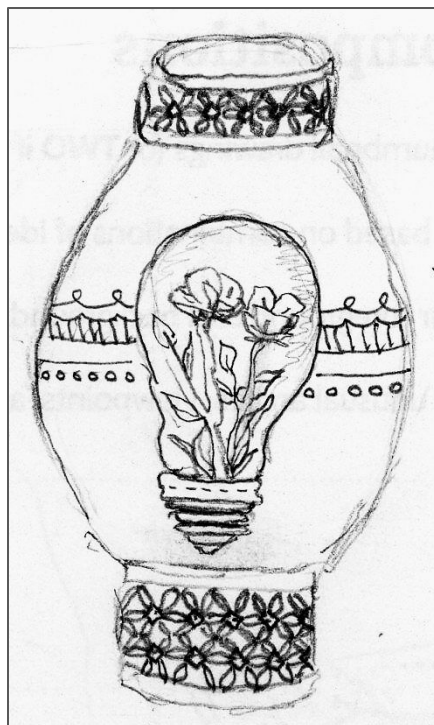
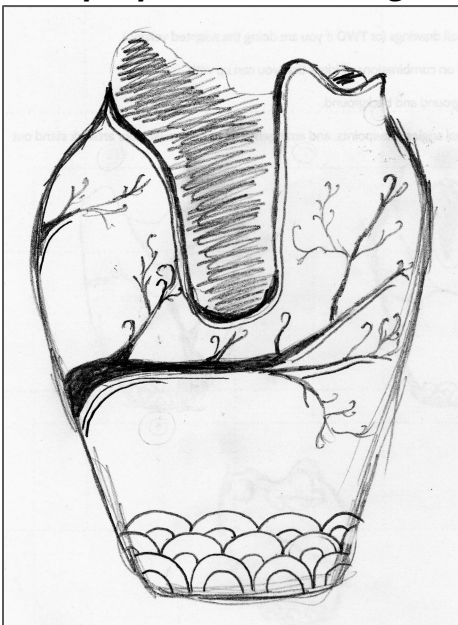
Antal miniatyrteckningar → ____ × 8% = ____%

Rough drawing / Grov ritning

- Take the best ideas from your thumbnails and combine them into an improved rough copy.
Ta de bästa idéerna från dina miniatyrbilder och kombinera dem till en förbättrad grovkopia.
- Use this to work out the bugs and improve your skills before you start the real thing.
Använd detta för att åtgärda buggarna och förbättra dina färdigheter innan du börjar på riktigt.
- If you are using colour, use paint or coloured pencil to show your colour scheme.
Om du använder färg, använd färg eller färgpenna för att visa ditt färgschema.
- Draw in a frame to show the outer edges of your artwork.
Rita in en ram för att visa ytterkanterna på ditt konstverk.
- **Remember to choose a non-central composition.**
Kom ihåg att välja en icke-central komposition.

Examples of ROUGH drawings Exempel på ROUGH-ritningar

Rough drawing
Grov ritning
→ up to 25% = ____%

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

Prabina Bhujel, Fall 2024

Mia Sterling, Fall 2024

Kathleen Lutz, Fall 2024

Ryleigh Pardy, Fall 2024

Sue Kim, Fall 2024

River Eagles, Fall 2024

Melissa Kim, Fall 2024

Libby Oram, Fall 2024

Mara Pereira Verde, Spring 2025

Rivin Hewage, Fall 2024

Meena Mukund, Fall 2024

Fisher LeCocq-Thornhill, Spring 2025