

Lhyzel Caluza, Spring 2025

Elena Mombourquette, Spring 2025

Thalia Loomer, Spring 2025

Jorja Munroe, Spring 2025

Esther Abiri, Spring 2025

Abby Christian, Spring 2025

Isla Dove, Spring 2025

Kate Nguyen, Spring 2025

Clay Vessel

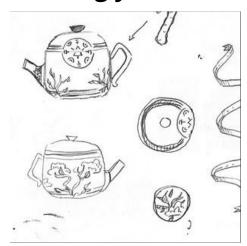
_/10 Idea development Development so far: _

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!

پہلے اپنا خیال تیار کریں!

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

اپنی مٹی کو چار ٹکڑوں میں تقسیم کریں: ایک بیس کے لیے، دو کنڈلی کے لیے، اور ایک ہر چیز اور بنگامی حالات کے لیے۔

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.

نپچے بنائیں: مٹی کی ایک ڈسک جس کی موٹی 1-5.5 سینٹی میٹر اور قطر 7-10 سینٹی میٹر ہو۔ اپنے بیگ میں کوئی بھی بچا ہوا ذخیرہ کریں۔

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

رول کرتے وقت اپنی انگلیوں کو پھیلا کر کنڈلیوں کو کھینچیں۔

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

صرف ایک انگلی یا ایک انگوٹھے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کنڈلیوں کو ایک ساتھ سمیر کریں۔

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

دونوں طرف چٹکی نہ لگائیں کیونکہ آپ اپنے برتن کو بہت خشک اور پتلا کر دیں گے۔

13. Add a **foot** by attaching a coil. ایک کنٹلی منسلک کرکے ایک پاؤں شامل کریں۔

14. **Scribe** and then **trim the lip**. لکهیں اور پھر ہونٹ تراشیں۔

15. Coat your pot with **white slip**. Let it dry and add coats until there are **no streaks**. اپنے برتن کو سفید پر چی سے ڈھانپیں۔ اسے خشک ہونے دیں اور کوٹ ڈالیں جب تک کہ کوئی لکیریں نہ ہوں.

4. Keep it fairly **rough** because smoothing it will dry it out.
اسے کافی کھردرا رکھیں کیونکہ اسے ہموار کرنے سے یہ خشک ہوجائے گا۔

5. Make a series of **coils** that are about 1-1.5cm thick. كنڭليوں كى ايك سيريز بنائيں جو تقريبا 1-5.1 سينٹى ميٹر موٹى

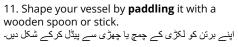

6. Remember that you are **not squeezing** the د coils. **Work quickly!**الاستان المال ا

10. Smooth the inside with your fingers. If 10. **Smooth the miside** ...... you can't reach, it is OK. اپنی انگلیوں سے اندر کو ہموار کریں۔ اگر آپ نہیں پہنچ سکتے تو یہ ٹھیک ہے۔

12. Shave it with a **Kille. ....** a metal/plastic/silicone **rib**. اسے چاقو سے منڈوائیں۔ پھر اسے دھات/پلاسٹک/سلیکون پسلی سے ہموار کریں۔ 12. Shave it with a **knife**. Then **smooth** it with

16. Do a very light rough sketch of your drawing on your pot. ۔ اپنے برتن پر اپنی ڈراننگ کا ایک بہت بلکا کھر در ا خاکہ بنائیں۔

17. Take a sharpened pencil and carve through the slip into the brown clay. ایک تیز پنسل لیں اور پرچی کے ذریعے بھوری مٹی میں تراشیں۔

18. Finally, carve your **name** on the bottom. آخر میں، نیچے اپنا نام تراشیں۔

Clay vessel evaluation criteria

مٹی کے برتن کی تشخیص کا معیار

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

مٹی کی مہارت: آپ کے مٹی کے برتن کی طاقت، توازن اور سطح کی تکمیل۔

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

نقش و نگار کا معیار: آپ کے برتن پر پیٹرن اور لائن ڈرائنگ کی بیچیدگی، معیار، مکمل پن، اور دستکاری۔

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

روزانم صفائی کی عادتیں: اپنی میز اور فرش کو صاف کرنا تاکہ یہ صاف ہو اور اس میں کوئی لکیر نہ ہو۔

ایک برتن کا اویری حصہ جسے آپ اتار سکتے ہیں۔

Vocabulary for the clay vessel

مٹی کے برتن کے لیے الفاظ

ڈھکن

apron	a piece of cloth that you wear to protect your clothes from getting dirty. کپڑے کا ایک ٹکڑا جسے آپ اپنے کپڑوں کو گندے ہونے سے بچانے کے لیے پہنتے ہیں۔	تہبند
carving	scratching into clay to change its shape or to make a picture or pattern اپنی شکل بدلنے یا تصویر یا نمونہ بنانے کے لیے مٹی میں کھرچنا	نقش
ceramic	a material that starts soft like clay, but then becomes very hard after it is cooked to a very high temperature إمک -=30= ایک ایسا مواد جو مثّی کی طرح نرم شروع ہوتا ہے ، لیکن پھر اسے بہت زیادہ درجہ حرارت پر پکانے کے بعد بہت سخت ہو جاتا ہ	
clay	a soft material used for making pots, bricks, and sculptures that becomes very hard when it is heated up. برتنوں، اینٹوں اور مجسمے بنانے کے لیے استعمال ہونے والا ایک نرم مواد جو گرم ہونے پر بہت سخت ہو۔	مظی
coil	a thin piece of clay that looks like a snake مثّی کا ایک پتلا تُکڑا جو سانپ کی طرح لگتا ہے۔	کنڈا,
earthenware	a kind of clay that is fired to a lower temperature and that needs to be glazed before becoming watertight کے بر تن ایک قسم کی مٹی جس کو کم درجہ حرارت پر فائر کیا جاتا ہے اور اسے پانی بند ہونے سے پہلے چمکانا پڑتا	مظی
foot	the bottom of a pot where it sits on a table برتن کا نچلا حصہ جہاں یہ میز پر بیٹھتا ہے۔	پاؤر
glaze	a material that you can paint onto ceramic that turns into glass when fired in a kiln ایک ایسا مواد جسے آپ سیر امک پر پینٹ کر سکتے ہیں جو بھٹے میں فائر کرنے پر شیشے میں بدل جاتا ہے	گلیز
glazing	for clay: brushing on a paint-like layer to a pot that will later become a layer of glass; for painting: using very	,
ے: رنگ تبدیل کرنے کے لیے پینٹ	thin transparent layers of paint to change the colour نگ یک متّی کے لیے: پینٹ جیسی پرت پر برتن پر برش کرنا جو بعد میں شیشے کی پرت بن جائے گی۔ پینٹنگ کے لیے کی انتہائی پتلی شفاف تہوں کا استعمال	گلیز
handle	the part of something that is used to lift or carry it کسی چیز کا وہ حصہ جو اسے اتھانے یا لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔	بينڈز
kiln	an oven used to heat up clay enough to become a hard ceramic ایک تندور جو مٹی کو اتنا گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ سخت سیر امک بن جائے۔	kiln
lid	the top of a pot that you can take off	

the top edge of a pot	
برتن کا اوپری کنارہ	بونث
hitting clay with wood to make it stronger, smoother, and a better shape مٹی کو لکڑی سے مار نا تاکہ اسے مضبوط، ہموار اور بہتر شکل بنایا جا سکے۔	پی ^ڈ لنگ
a drawing that repeats in a beautiful way ایک تُرائنگ جو خوبصورت انداز میں دہرائی جاتی ہے۔	پیٹرن
squeezing something between your thumb and finger $ y _{x} = 0 $	چوٹکی
a piece of silicone or wood used to smoothly shape some clay سلیکون یا لکڑی کا ایک ٹکڑا جو کچھ مٹی کو آسانی سے شکل دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے	پسلی
carve Xs or parallel lines to help join clay together with slip $x \in X$ and $x \in X$ where $x \in X$ is $x \in X$ and	سكور
a piece of thin metal or plastic used to shave off thin pieces of clay پتلی دھات یا پلاسٹک کا ایک ٹکڑا جو مٹی کے پتلے ٹکڑوں کو مونٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے	کهرچنی
mark an even and straight line ایک مساوی اور سیدهی لکیر کو نشان زد کریں۔	script
scrape bumps and fuzz from the surface of something $\texttt{Sund} = \texttt{Sund} + $	شيو
a liquid clay that you can use like glue to attach things together, or paint onto you ایک مانع مٹی جسے آپ چیزوں کو جوڑنے کے لیے گوند کی طرح استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کا رنگ تبد کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں۔	ır clay to change its colour پرچی
pulling something to make it longer کسی چیز کو لمبا کرنے کے لیے کھینچنا	اسٹریج
an unglazed reddish-brown earthenware clay ایک غیر چمکدار سرخی مائل بھوری مٹی کے برتن	<u>ٹیراکو</u> ٹا
to move or copy something کسی چیز کو منتقل یا کاپی کرنے کے لیے	منتقلى
remove extra clay with a tool ایک آلے سے اضافی مٹی کو ہٹا دیں۔	الله
	hitting clay with wood to make it stronger, smoother, and a better shape مثی کو لکڑی سے مار تا تلکہ اسے مضبوطہ بھوار اور ببتر شکل بنایا جا سکے۔ a drawing that repeats in a beautiful way ایک ٹراننگ جو خوبصورت انداز میں دہرائی جاتی ہے۔ squeezing something between your thumb and finger اپنے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان کسی چیز کو نچوڑتا a piece of silicone or wood used to smoothly shape some clay ملیکون یا لکڑی کا ایک ٹکڑا جو کچھ مٹی کو آسانی سے شکل دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے carve Xs or parallel lines to help join clay together with slip پرچی کے ساتھ مٹی کو جوڑنے میں مدد کے لیے کا یا متوازی لکوریں بنائیں a piece of thin metal or plastic used to shave off thin pieces of clay پرچی کے ساتھ مٹی کو جوڑنے میں مدد کے لیے کا پائے ٹکڑوں کو مونٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے mark an even and straight line scrape bumps and fuzz from the surface of something ایک مساوی اور سیدھی لکیر کو نشان زد کریں۔ a liquid clay that you can use like glue to attach things together, or paint onto you کر سکتے ہیں، ایک مانع مٹی جسے آپ چیزوں کو جوڑنے کے لیے گوند کی طرح استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کا رنگ تید کی طرح استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کا رنگ تید کی طرح استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کا رنگ تید کی عرب میکنار سرخی مائل بپوری مٹی کے بر تن by غیر چیز کو لمبا کرنے کے لیے کپینچنا to move or copy something میں چیز کو منتقل یا کاپی کرنے کے لیے کپینچنا to move extra clay with a tool

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.

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

90

COOKING AND EATING shokki 食器

GRATING DISHES おろし皿 oroshi zara

SOY SAUCE JUGS しょうゆ差し shōyu sashi

SESAME SEED ROASTER ゴマ煎り goma iri

珍味壺

PICKLE MAKING POT 漬物鉢

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

MORTAR / GRINDING BOWL すり鉢 suribachi

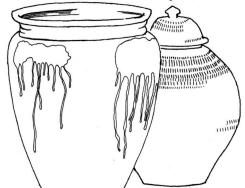

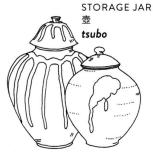

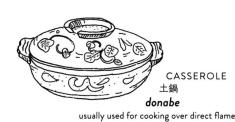

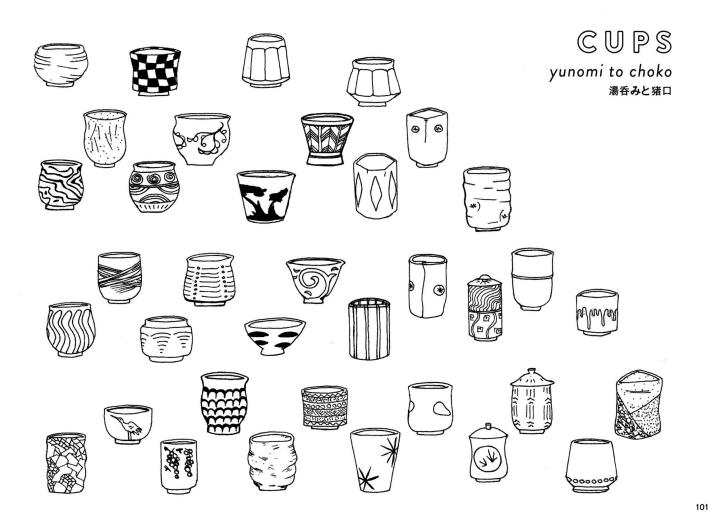
BOWL WITH SPOUT 片口 katakuchi

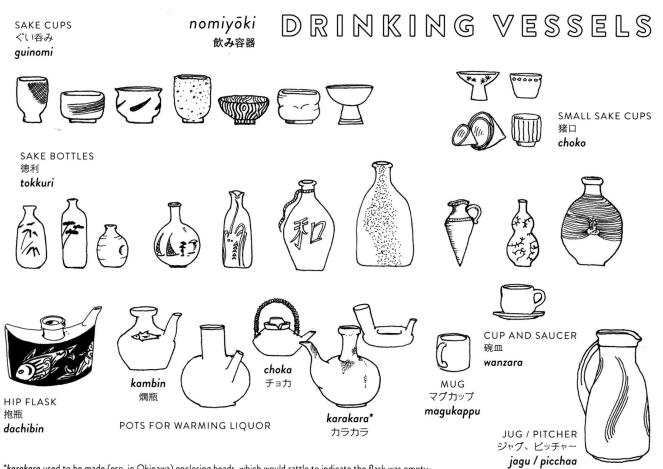

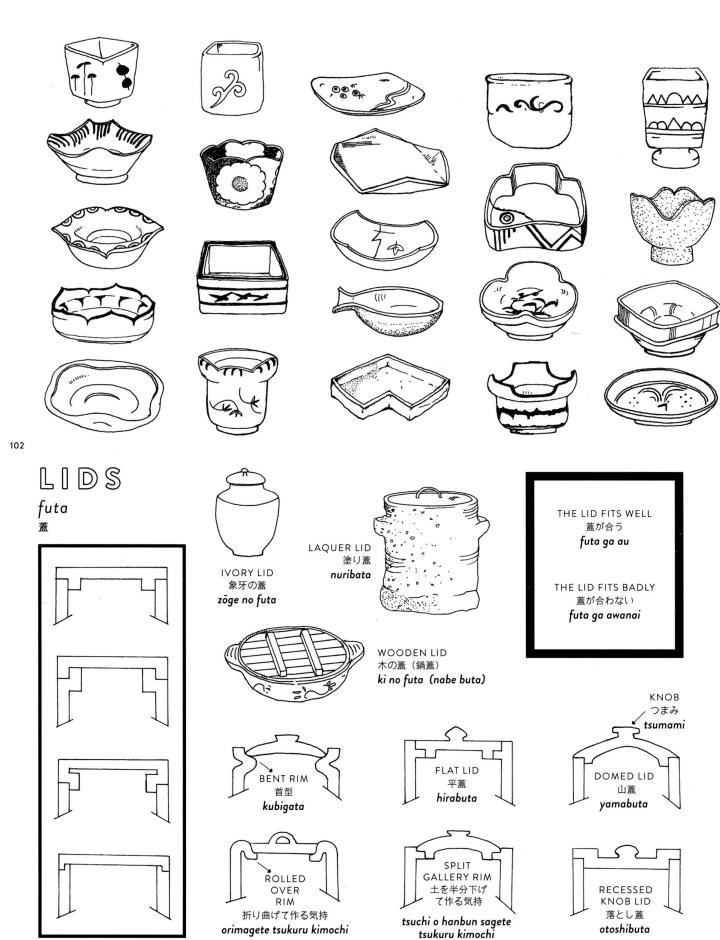

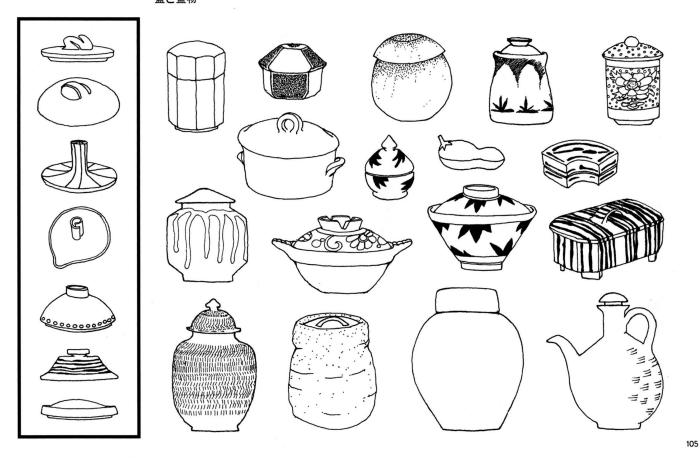

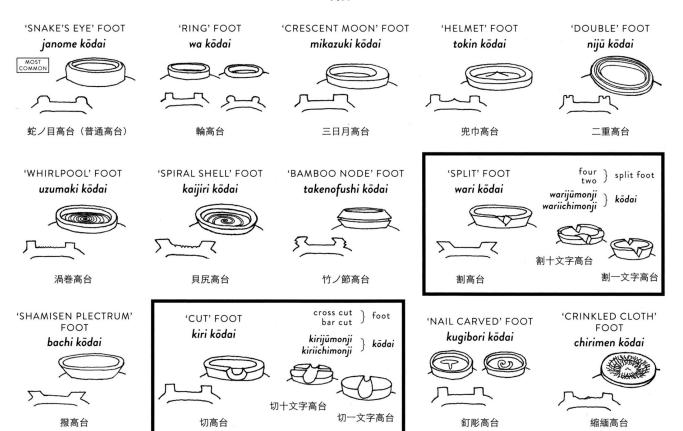

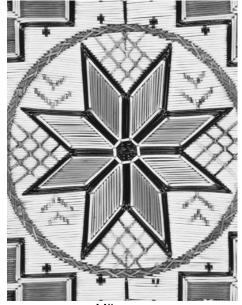

TYPES OF FOOT kg

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

Historical Patterns from around the world

Art Nouveau

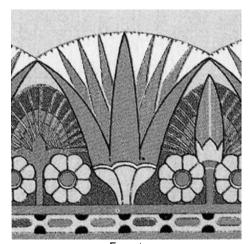

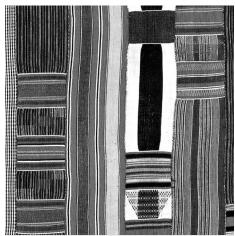
China

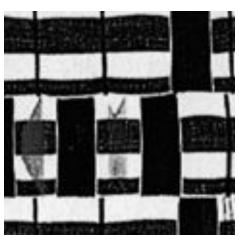
China

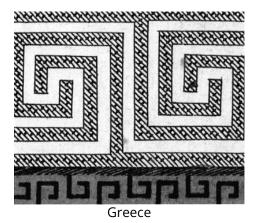
Egypt

Ghana

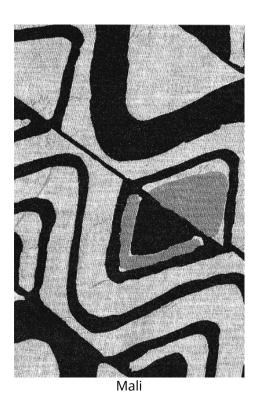

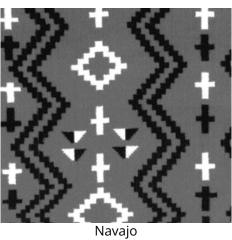
Ghana

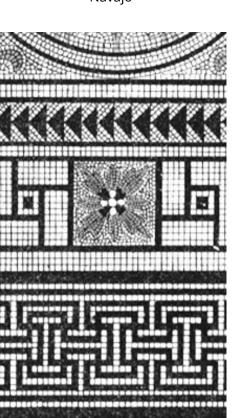

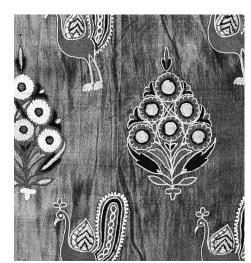

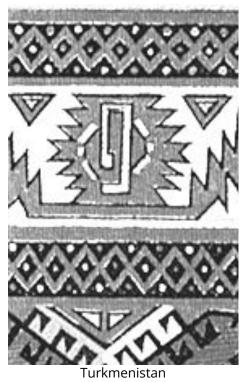

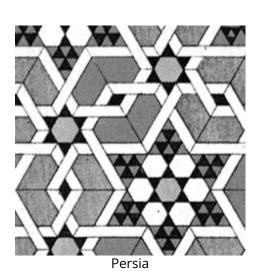

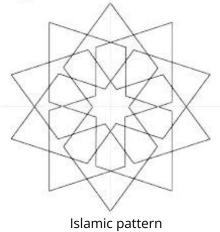
Pacific Northwest Coast

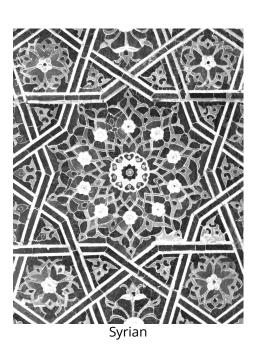

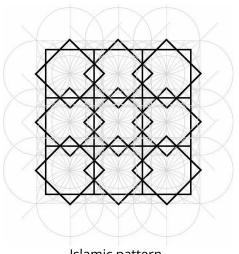

Islamic calligraphy

Islamic pattern

Clay vessel hall of fame

Lily Lowe, Fall 2017

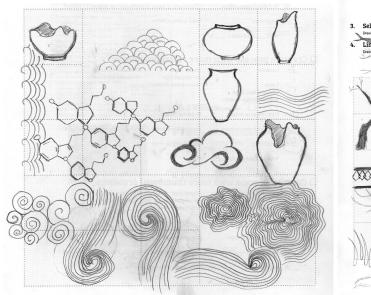
Adriana Lilley-Osende, Spring 2017

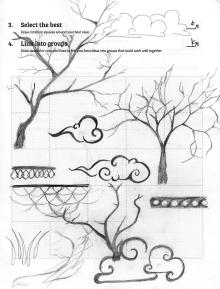

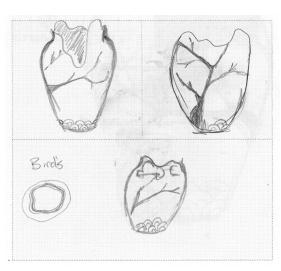
Yuri Jungi, Fall 2012

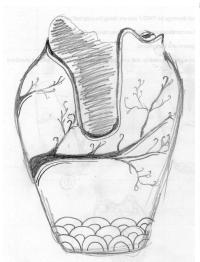
Idea generation

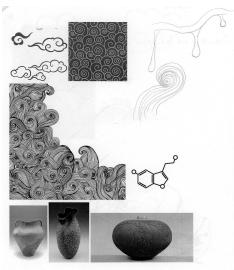
Antoinette O'Keefe's clay vessel

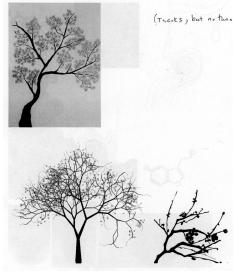

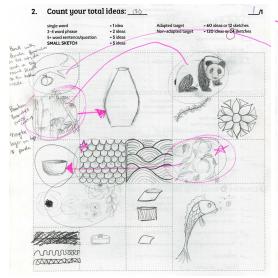

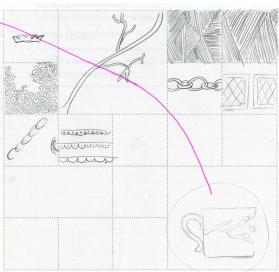

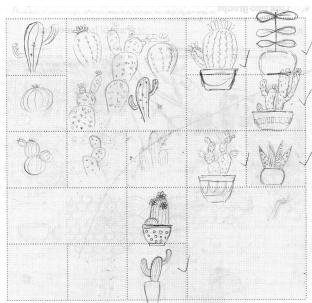

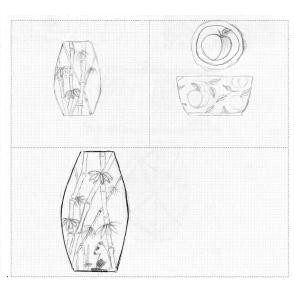
Idea generation

Lily Kungl's clay vessel

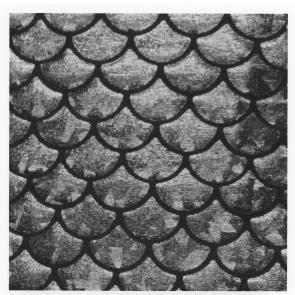

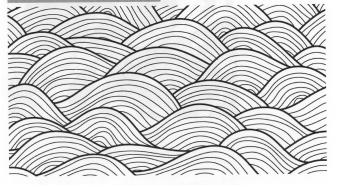

آئيڈیا ڈویلیمنٹ / Idea Development

1	Generate id	eas / .u	خيالات بيدا ك
!	deller ate la	Ca3 / -0=,	_ '== ==

%زیادہ سے زیادہ 50 / 50% maximum of

= % Number of **words** / 3 ÷ → الفاظ كى تعداد

%____ = %بېتر خاکوں کی تعداد → Number of **better** sketches / 4 x

2 Select the best and join together ideas / بہترین کا انتخاب کریں اور آنیڈیاز میں شامل ہوں۔

بېترىن خيالات كا دائره بنائيں / Circle the best ideas

circled / چکر لگایا / 5 □ =%

Link into **groups** of ideas / خیالات کے گروپوں میں لنک کریں۔ %= 0 5 منسلک / linked

عوالم جاتى تصاوير پرنٹ كريں. / Print reference images

maximum of 8 images

x 5% تصاوير / images

= ____%

4 Compositions / كمپوزيشنز

maximum of 10 thumbnails

×8 % تهمب نيلز / thumbnails ____

= ____%

____ digital collages / ڈیجیٹل کولاز / x 8%

= %

5 Rough copy / کهردری کاپی

great quality or better / بہترین معیار یا بہتر؟

____ drawing / دُرائنگ x 25%

= ____%

= کل / Total / س

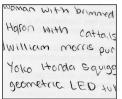
NOTE: If you simply copy a picture from the internet, your mark drops to 25%.

خیالات پیدا کریں۔ / Generate ideas

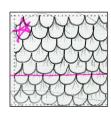
Use lists, a web map, or simple drawings to come up with a LOT of ideas! If you already have an idea in mind, choose that as your central theme and expand upon it. Let your ideas wander - one idea leads to another. Drawings can be details of source images, different viewpoints, textures, technical experiments,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

بہت سارے خیالات کے ساتھ آنے کے لیے فہرستیں، ویب نقشہ، یا سادہ ڈرائنگ کا استعمال کریں! اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے ہی کوئی آئیڈیا ہے تو اسے اپنے مرکزی تھیم کے طور پر منتخب کریں اور اس پر پھیلائیں۔ اپنے خیالات کو بھٹکنے دیں - ایک خیال دوسرے کی طرف لے جاتا ہے۔ ڈرائنگ ماخذ کی تصاویر، مختلف نقطہ نظر، ساخت، تکنیکی تجربات وغیرہ کی تفصیلات ہوسکتی ہیں۔

Adding up points for ideas خیالات کے لیے پواننٹس کا اضافہ کرنا

Number of words

الفاظ کی تعداد

Number of **simple** sketches

Muco خاکوں کی تعداد

Number of **better** sketches

بېتر خاکوں کی تعداد

بېتر خاکوں کی تعداد

The sketches

**The sketche

Select the best

Link the best into groups

بہترین کو منتخب کریں۔

بہترین کو گروپس میں جوڑیں۔

Draw circles or squares around your best ideas Draw dashed or coloured lines to link your best ideas into groups

ساتھ اچھی طرح کام کر سکتے ہیں۔

□ You have selected the best 3-7 ideas = 5%	
🗌 آپ نے بہترین 3-7 آئیڈیاز منتخب کیے ہیں = 5%	$\square$ You have joined the best ideas with lines = 5%
	🔲 آپ نے لاننوں = 5% کے ساتھ بہترین خیالات میں شمولیت اختیار کی ہے

حوالہ جات يرنٹ كريں. / 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.

چھ حوالہ جات کی تصاویر پرنٹ کریں تاکہ آپ اپنے آرٹ ورک کے مشکل حصوں کا درست مشاہدہ کر سکیں۔ اپنی تصاویر لینا اور استعمال کرنا ترجیح ہے، لیکن تصویر کی تلاش بھی ٹھیک ہے۔

• **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.

جو تصویر آپ کو ملتی ہے اسے صرف کاپی نہ کریں۔ خیال یہ ہے کہ آپ کی اپنی آرٹ ورک بنانے کے لیے ماخذ کی تصاویر میں ترمیم اور یکجا کیا جائے۔ اگر آپ محض ایک تصویر کاپی کرتے ہیں، تو آپ سرقہ کر رہے ہیں اور آپ کے آئیڈیا جنریشن اور آپ کے آخری آرٹ ورک میں تخلیقی صلاحیتوں سے متعلق کسی بھی معیار کے لیے صفر حاصل کریں گے۔

• 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.

آپ کی نصف تک تصویریں ڈرائنگ، پینٹٹگز، یا دوسروں کے فن پاروں کی ہو سکتی ہیں جو بطور الہام استعمال کریں۔ دوسری تصاویر حقیقت پسندانہ تصاویر ہونی چاہئیں۔

• You must hand in the **printed** copy of the images to earn the marks.

نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ کو امیجز کی پرنٹ شدہ کاپی دینا ہوگی۔

% ____ = %حوالم جاتي تصاوير كي تعداد → ____ > 5 × Mumber of reference photos / 5 × ____

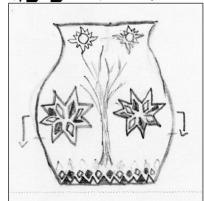
تهمب نیل کمپوزیشنز / Thumbnail compositions

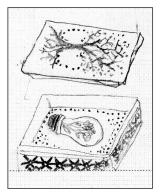
- Create TWO or more thumbnail drawings anywhere in the idea development section.
   آنیڈیا ڈیولپمنٹ سیکشن میں کہیں بھی دو یا زیادہ تھمب نیل ڈرائنگ بنائیں۔
- These should be based on combinations of ideas that you come up with. Include your background.
   یہ ان خیالات کے امتزاج پر مبنی ہونا چاہئے جن کے ساتھ آپ آتے ہیں۔ اپنا پس منظر شامل کریں۔
- Experiment with unusual angles, viewpoints, and arrangements to help make your artwork stand out. اپنے آرٹ ورک کو نمایاں کرنے میں مدد کے لیے غیر معمولی زاویوں، نقطہ نظروں اور انتظامات کے ساتھ تجربہ کریں۔
- Draw a frame around your thumbnails to show the edges of the artwork.
   آرٹ ورک کے کناروں کو دکھانے کے لیے اپنے تھمب نیلز کے گرد ایک فریم بنائیں۔

Adding up points for THUMBNAIL drawings

تھمب نیل ڈرائنگ کے لیے پوائنٹس کا اضافہ کرنا

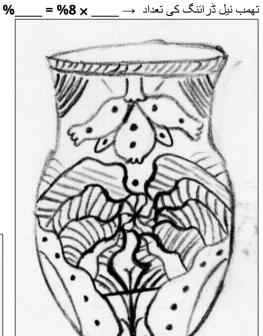

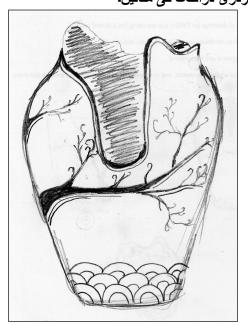

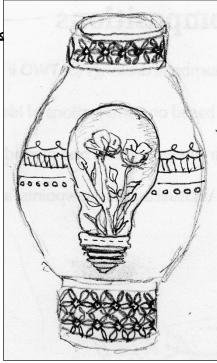
کھردری ڈرائنگ / Rough drawing

- Take the best ideas from your thumbnails and combine them into an improved rough copy.
   اپنے تھمب نیلز سے بہترین آئیڈیاز لیں اور انہیں ایک بہتر رف کاپی میں یکجا کریں۔
- Use this to work out the bugs and improve your skills before you start the real thing.
   اصل چیز شروع کرنے سے پہلے کیڑے نکالنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے اس کا استعمال کریں۔
- Draw in a frame to show the outer edges of your artwork.
   اپنے آرٹ ورک کے بیرونی کناروں کو دکھانے کے لیے ایک فریم میں کھینچیں۔
- Remember to choose a non-central composition.

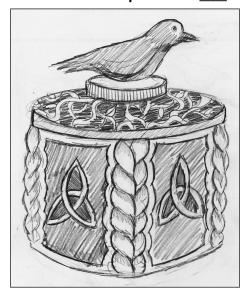
ایک غیر مرکزی ساخت کا انتخاب کرنا یاد رکهیں۔

Examples of ROUGH drawings کھردری ڈراننگ کی مثالیں۔

Rough drawing کهردری ڈرائنگ &___ = **wp to 25%**

Esra Hussein Ali Mahmoud, Fall 2023

Kadince Hunter, Fall 2023

Elijah Cochrane, Fall 2024

Islau Hamadi Juma, Fall 2023

Payton Lohnes, Fall 2023

Carson Shea, Fall 2023

Shannen Irvine, Fall 2023

Tina Chandra Sekar, Fall 2023

Marina Saez Vinals, Fall 2023

Braedan Alguire, Fall 2023

Cami Raquet, 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