

CREATIVE CRAFTS

Experience and Inspiration
Experiência e Inspiração

INTRODUÇÃO

As regiões da Europa têm tradições de artesanato centenárias, representativas da sua identidade e que refletem o seu passado. Apesar da singularidade dos seus produtos tradicionais, estes têm vários aspetos em comum, uma vez que as diferentes histórias dos artesanatos nacionais têm grandes relações entre si.

Da mesma forma, os setores artesanais do conjunto dos países europeus enfrentam atualmente desafios semelhantes, sendo os mais significativos a dificuldade de conquistar o seu espaço em mercados saturados de objetos de produção massificada, o desinteresse dos jovens em dedicarem-se às artes tradicionais, o que conduz à extinção dos conhecimentos reunidos ao longo de séculos, e a perda da capacidade de cativar o público com criações artesanais. A insuficiência de recursos financeiros e a fraca cooperação tornam difícil a transformação das atividades artesanais em verdadeiros negócios.

Para ajudar o setor do artesanato a superar os desafios com que se depara, os parceiros do projeto “Regional Cooperation for Crafts’ Development” contribuíram com 12 histórias sobre artes tradicionais criativas, incluindo ideias e experiências de seis países diferentes: Letónia, Espanha, Países Baixos, Bulgária, Grécia e Portugal. Pretende-se que estas experiências possam ser usadas como fonte de inspiração para desenvolver o setor do artesanato tanto na sua região como em toda a Europa.

Por isso, não hesite – explore as diferentes experiências dos países europeus e inspire-se para tomar ações que promovam o desenvolvimento das artes tradicionais, mantendo-as vivas para as próximas gerações!

INTRODUCTION

Different regions within Europe have centuries-long crafts traditions, which embody their identities and tell of their past. While each of the European traditional products are unique, they have much in common, as the history of national crafts throughout the continent is closely intertwined.

Today, crafts sectors throughout Europe face similar problems; the most significant of which are, difficulties in competing within markets against mass-produced goods; the lack of interest from younger generations to pick up and continue the practice of traditional skills (leading to the loss of knowledge accumulated over centuries); the lack of interest from the general public; and insufficient financial resources and inadequate cooperation – leaving crafts sectors lacking in terms of real business activities.

In order to serve as inspiration for the development of crafts sectors throughout Europe, and to help overcome the challenges they face, the partners of the “Regional Cooperation for Crafts Development” project have provided twelve stories about creative crafts, which comprise ideas and experiences from six countries: Latvia, Spain, the Netherlands, Bulgaria, Greece, and Portugal.

So don't hesitate – explore the diverse experience of European countries to get inspired and take action towards the development of crafts and keeping them alive for the future generations!

TÓPICOS TOPICS

As histórias apresentadas focam quatro temas no âmbito do desenvolvimento do artesanato europeu contemporâneo e criativo: a preservação dos saberes e tradições do artesanato; a agregação de valor através da implementação de estratégias de design e inovação; ações de apoio ao artesanato (por exemplo estabelecimento de redes profissionais, legislação e “branding”); e a educação e transferência de saberes.

The presented stories of creative European crafts cover four main topics of issues in contemporary crafts development: preserving crafts skills and traditions; adding value by implementing design strategies and innovation; supportive actions (e.g. professional networking, legislation, and branding); and crafts education and skills transfer.

**PRESERVAR
OS SABERES E
AS TRADIÇÕES
ARTESANAIS**
PRESERVING
CRAFT SKILLS
AND TRADITIONS

**DESIGN E
INOVAÇÃO EM
ARTESANATO**
DESIGN AND
INNOVATION IN
CRAFTS

**APOIOS AO
ARTESANATO**
SUPPORT FOR
CRAFTS

**EDUCAÇÃO
EM TÉCNICAS
ARTESANAIS**
CRAFTS
EDUCATION

	/ Ateliers De Artes Aplicadas Tradicionais – uma Forma de Preservar os Saberes Tradicionais	/ Applied Folk Art Studios – A Way to Preserve Traditional Skills	4
	/ Base De Dados Eletrónica de Modelos de Artes Tradicionais	/ An Electronic Database of Traditional Crafts Models”	8
	/ “Way Of Arts”, um Projeto de Engenharia Cultural	/ “Way of Arts”, A Cultural Engineering Project”	12
	/ Produtos Modernos Inspirados na Tradição	/ Modern Products Inspired by Traditions	16
	/ Produção de Barcos de Bioplástico Utilizando Técnicas de Impressão Tridimensional	/ Making Bio-Plastic Boats with 3D Printing Technologies”	20
	/ “Pressure-Cooker” – Cooperação Entre o Artesanato e o Design	/ “Pressure-Cookers” – Cooperation of Crafts and Design	24
	/ Susdesign – Projeto “Significados da Matéria no Design”	/ SUSDESIGN – “Meanings of Matter in Design” project	28
	/ Câmaras Locais De Artes e Ofícios – da Lei Relativa ao Artesanato à Realidade	/ Regional Chambers of Skilled Crafts – Between the Crafts Act and Reality	32
	/ Marca Comum “Hellenic Handcrafted Creations” para Produtos de Artesanato Locais	/ “Hellenic Handcrafted Creations” Common Brand for Local Craft Products	36
	/ Estabelecimento de uma Rede de Apoios para a Promoção do Emprego de Estudantes na Área do Artesanato	/ Establishing a Support Network to Foster the Employment of Crafts Students	40
	/ “Children’s Corner” no Complexo Etnográfico-Arquitetónico ao Ar Livre “Etar”	/ “Children’s Corner” at the Architectural-Ethnographic Open-Air Complex “ETAR”	44
	/ Projetos de Facilitação de Start-Ups para Estudantes na Área do Artesanato da Escola de Belas-Artes De Granada	/ Projects Facilitating Start-Up for Crafts Students at the Granada School of Art	48

Ateliers de Artes Aplicadas Tradicionais – Uma Forma de Preservar os Saberes Tradicionais

Applied Folk Art Studios – A Way to Preserve Traditional Skills

EXPLORE!

O fenómeno Letão – uma forma de investigar, preservar e ensinar as artes tradicionais!

Os ateliers de artes aplicadas tradicionais são organizações de artesãos qualificados e entusiastas do artesanato que utilizam voluntariamente o seu tempo livre para adquirir e preservar ativamente o património cultural e as artes tradicionais. Existem mais de 183 ateliers de artes aplicadas tradicionais em todo o país, e só em Riga existem 28 ateliers que integram 664 participantes. Os ateliers sensibilizam as pessoas para o artesanato através de exposições e demonstrações de técnicas artesanais. No entanto, carecem de uma abordagem moderna relativamente à transferência das técnicas artesanais e têm uma capacidade limitada para atrair mais novos membros.

O evento “Meet Your Master Craftsman!” [Conheça o seu Mestre Artesão!] é uma atividade bem-sucedida na promoção dos saberes e das tradições artesanais

As pessoas podem conhecer pessoalmente membros dos ateliers e outros artesãos a fim de aprenderem as suas técnicas e partilharem dos seus conhecimentos. O evento decorre em abril, proporcionando a oportunidade de visitar, ao longo de três dias, mestres artesãos em mais de 100 locais na Letónia. Em quatro anos, mais de 10 mil pessoas de todas as faixas etárias participaram no evento, sendo este um acontecimento muito aguardado na Letónia todas as primaveras.

EXPLORE!

A Latvian approach to research, preserve, and teach traditional crafts.

Applied Folk Art Studios are organizations consisting of both skilled artisans, as well as crafts enthusiasts, who volunteer to spend their leisure time to acquire and preserve cultural heritage and folk art. Numbering more than 183 all around the country, with 28 studios involving 664 participants in Riga alone, these studios aim to increase awareness of crafts through exhibitions and demonstrations; however they lack a modern approach for the transfer of crafts skills, and possess a limited capacity to attract new members.

The event “Meet Your Master Craftsman!” is an example of a successful activity for promoting craft skills and traditions,

as people are given the chance to personally meet with members of the Applied Folk Art Studios as well as other craftsmen, and learn skills and gain knowledge. The event takes place annually in April, providing a 3 day opportunity to visit master artisans at more than 100 locations throughout Latvia. Over the course of 4 years, more than 10,000 participants of all age groups have taken part in this event, making it a much anticipated spring happening.

EXPERIENCIE!

Na década de 60 do século XX, os primeiros “grupos recreativos” começaram a ganhar forma no setor do artesanato. Até então, os saberes artesanais eram principalmente conservados numa base individual. Os motivos para a cooperação foram a vontade de adquirir e melhorar as técnicas artesanais, a obtenção de materiais e ferramentas e a necessidade de dispor de locais adequados para as atividades artesanais.

Atualmente, os ateliers funcionam com o apoio financeiro e material dos municípios e do Estado, mas, ainda assim, os seus membros contribuem bastante para a sua manutenção. O desenvolvimento dos ateliers de artes aplicadas tradicionais e a preservação dos valores são coordenados pelo Centro Nacional de Cultura da Letónia.

O crescente envelhecimento dos membros e as dificuldades em atrair novos membros, bem como a informação fragmentada sobre os ateliers e os grupos recreativos artesanais, são os principais entraves ao desenvolvimento.

É igualmente essencial ter consciência das técnicas que estão em perigo de extinção e fazer com que os artesãos e os jovens se interessem pela sua preservação.

EXPERIENCE!

The first so called “hobby groups” began to form in the field of crafts in the 1960s through the necessity and willingness to acquire and improve crafts techniques, to acquire materials and tools, and the need for suitable spaces for crafts activities. Previously, crafts skills were mostly maintained on an individual basis.

Today, the studios function with the financial and material aid of municipalities, as well as the state, but members still contribute significantly to their upkeep. The development of Applied Folk Art Studios, and the preservation of their values are coordinated by the Latvian National Center for Culture.

The ageing of existing members and difficulties in attracting younger generations, as well as the limited diffusion of information on the studios and craft hobby groups are the main challenges hindering their development.

Awareness of skills that are under danger from extinction, and getting craftsmen and young generations interested in preserving them are paramount.

INSPIRE-SE!

O que se pode melhorar?

- ◆ Assegurar a estabilidade financeira a longo prazo e dar a conhecer as oportunidades que os ateliers proporcionam.
- ◆ Atrair profissionais do marketing tendo em vista o estabelecimento de pontos de contacto onde as diferentes gerações possam interagir. Facilitar a cooperação com representantes de setores semelhantes (estilo de vida saudável, proteção ambiental, ensino sobre a cultura, a história e o design, turismo e entretenimento).
- ◆ Oferecer aulas de pensamento criativo aos administradores dos ateliers.

O que podemos aprender?

- ◆ Adotar a experiência dos ateliers a fim de estabelecer novas atividades a nível europeu, como, por exemplo, uma rede de acampamentos locais e internacionais para crianças e jovens.
- ◆ Criar uma instituição que garanta que os “grupos recreativos” asseguram o ensino e a preservação das técnicas artesanais (a nível municipal e local).
- ◆ Adotar a ideia do evento “Meet Your Master Craftsman!” [Conheça o seu Mestre Artesão!] (a nível local e nacional) e criar um sistema e uma estrutura para as práticas de promoção do artesanato.
- ◆ Preservar os saberes tradicionais em formato digital, ou seja, publicando tutoriais em vídeo online e outros materiais sobre os saberes tradicionais dos artesãos europeus.

GET INSPIRED!

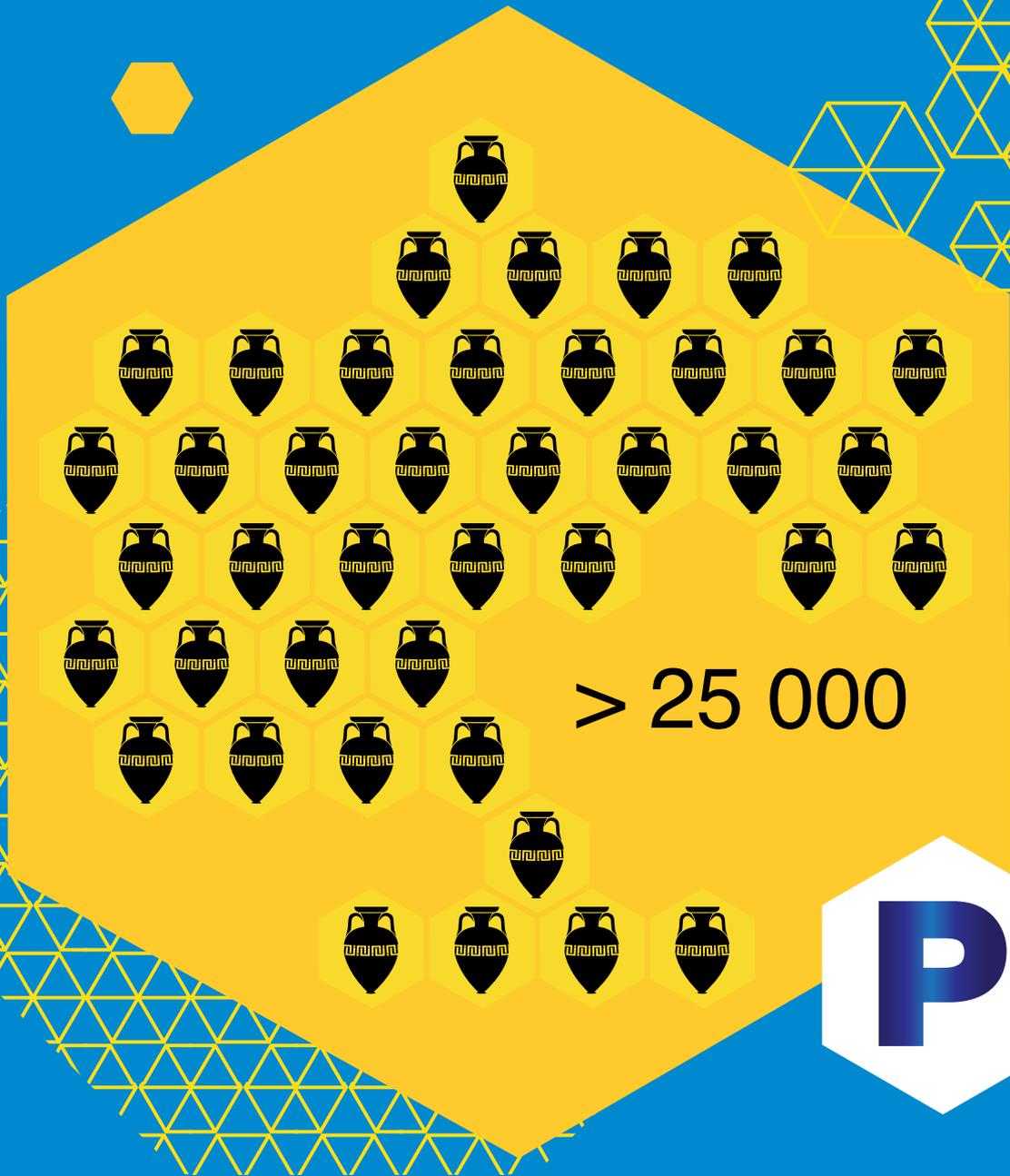
What to improve?

- ◆ Ensure financial stability in the long-run and raise awareness on opportunities that studios provide.
- ◆ Attract marketing professionals for the establishment of contact points where different generations could interact. To facilitate cooperation with representatives of similar sectors (healthy lifestyle, environment protection, culture-historical and design education, tourism, entertainment).
- ◆ Offer creative-thinking classes to the management of studios.

What can we learn?

- ◆ To adopt the experience of the studios in order to establish new activities at the European level, e.g. a network of local and international camps for children and young people.
- ◆ To establish an institution ensuring that “hobby groups” provide education and the preservation of craft skills (at local, municipal level).
- ◆ To adopt and implement the ideas of “Meet Your Master Craftsman!” (at both local and national levels) and create a system and structure for crafts promotion practices.
- ◆ To preserve traditional skills in digital form, i.e. by posting online video tutorials and other materials about the traditional skills of European craftsmen.

EXPLORE!

A base de dados contém mais de 25 mil exemplos do artesanato tradicional grego.

A digitalização proporciona o acesso online a produtos artesanais, bem como a informações necessárias para realizar investigações, utilizar ou desenvolver as artes tradicionais.

Uma das suas principais vantagens é a preservação das tradições de forma inovadora e sustentável, atraindo jovens, investigadores e outros interessados. O registo do património artesanal e tradicional constitui uma base de preservação dos produtos de artesanato tradicionais, bem como uma fonte de inspiração para criar novos produtos com base na tradição.

A base de dados foi criada pela EOMMEX – uma organização sem fins lucrativos que opera sob a supervisão do Ministério do Desenvolvimento. Esta tem sido uma das organizações fulcrais em termos de apoio para as PME e os artesãos na Grécia. Contudo, a organização encontra-se encerrada desde julho de 2011 devido aos seus avultados custos operacionais, e a base de dados está “congelada” e indisponível ao público.

EXPLORE!

This database contains more than 25,000 samples of Greek traditional crafts.

Digital inventorying provides online access to crafts products, as well as information for research, use, and development of traditional crafts, maintaining traditions in an innovative and sustainable way, which is attractive and accessible to the youth, researchers, and other interested parties. In addition to being a storage for traditional crafts products, the register serves as a source of inspiration for creating new heritage-derived products.

The database was created by EOMMEX, a non-profit organization operating under the supervision of the Greek Ministry of Development, and has been key in supporting SMEs and craftsmen in Greece. However, as of July 2011, the organization has been shut down due to its high operational costs, and the database was “frozen”, no longer accessible by the public.

EXPERIENCIE!

Criar uma base de dados exige muito trabalho e investigação aprofundada para a identificação e recolha dos produtos de artesanato tradicionais e respetivas técnicas de criação. É essencial definir os critérios segundo os quais os produtos artesanais são selecionados para serem incluídos na base de dados.

Para ter utilidade, a base de dados tem de estar disponível e ser conhecida pelo público.

Da mesma forma, os vários intervenientes do setor do artesanato, ou seja, instituições de ensino, organizações de artesãos profissionais, especialistas em artesanato, etc., devem ser envolvidos na criação e utilização da base de dados. Fundar uma organização que assegure a manutenção da base de dados, bem como financiar a sua manutenção e desenvolvimento, constitui um desafio.

EXPERIENCIE!

The creation of such a database requires much work and in-depth research, identifying and collection information on traditional crafts products and their production methods. It is essential to define the criteria by which crafts products are selected to be inventoried within the database.

The usefulness of such a database depends on its accessibility and awareness.

Additionally, various players related with the crafts sector should be involved in the establishment and implementation of the database, such as educational institutions, professional craftsmen organizations, crafts experts, etc. A primary challenge is the establishment of an organization to maintain the database, as well as providing funding for its maintenance and development.

INSPIRE-SE!

O que se pode melhorar?

- Restaurar a base de dados e torná-la totalmente funcional e acessível, transferindo as funções de manutenção para outra instituição.
- Atrair financiamento e recursos humanos para digitalizar as artes tradicionais e assegurar a manutenção da base de dados.
- Incentivar os artesãos e outras partes interessadas a facultar informações para digitalização.
- Promover a base de dados como um recurso para o conhecimento, a investigação e a preservação das artes tradicionais.

O que podemos aprender?

- Desenvolver uma base de dados que contenha exemplos das artes tradicionais europeias e incluir informações de contacto dos artesãos em atividade.
- Criar uma plataforma conjunta destinada à cooperação que forneça informações adicionais sobre os saberes artesanais (para incentivar os designers e outros a encontrarem os artesãos).

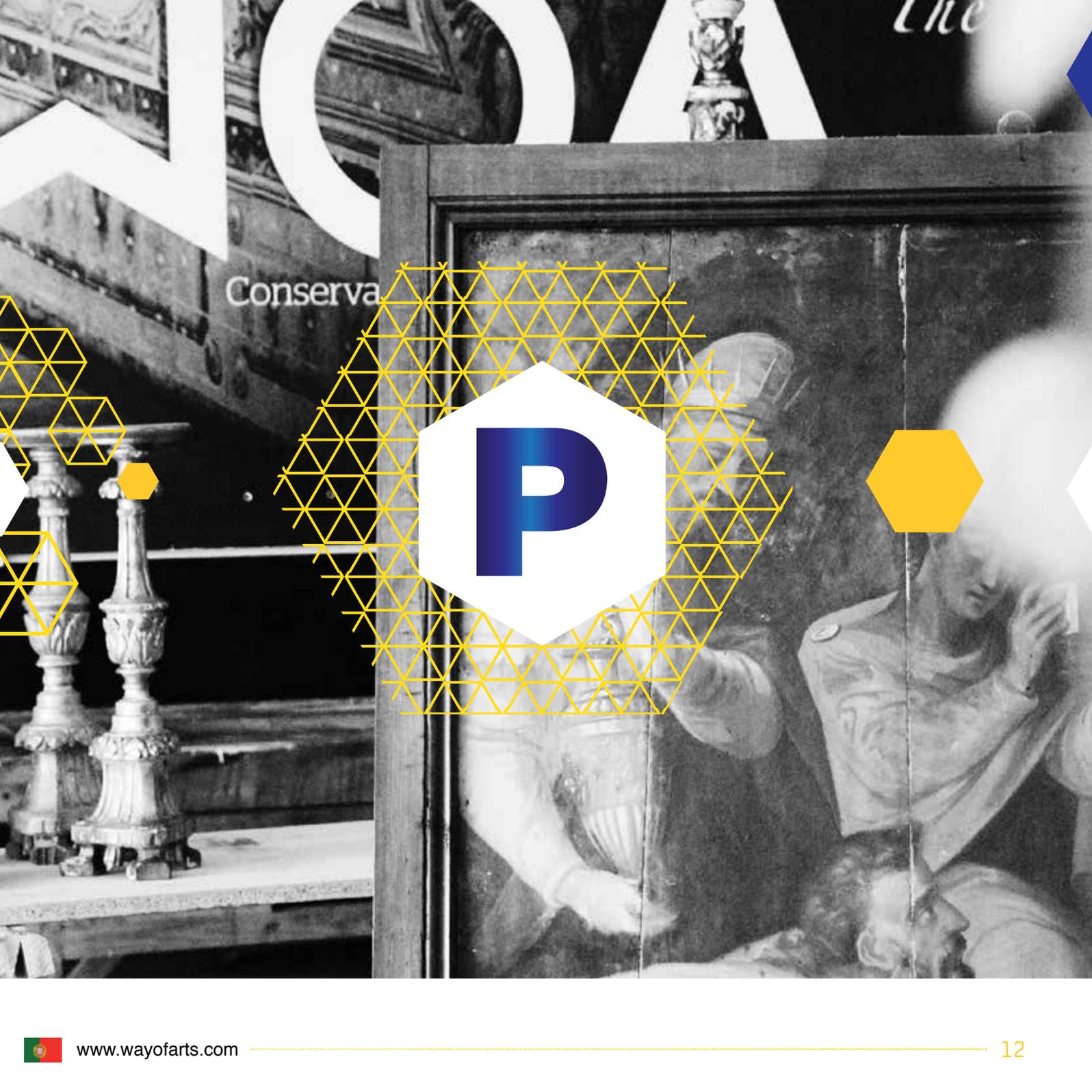
GET INSPIRED!

What to improve?

- Restore the database and make it fully-functional and accessible by transferring the maintenance functions to another institution.
- Attract funding and human resources to digitalize crafts and to maintain the database.
- Encourage craftsmen and other interested parties to provide information for digitalization.
- Promote the database as a resource to get familiarized with, and to research and preserve crafts.

What can we learn?

- To develop a database containing samples of traditional European crafts and include the contact details of working craftsmen.
- To create a joint platform for cooperation, which provides additional information about the crafts skills (to encourage designers, etc. to get in contact with craftsmen).

Conserva

P

EXPLORE!

A Way of Arts (WOA) é um projeto empresarial empreendedor que combina as técnicas artesanais tradicionais de conservação e restauro com a produção e a promoção da arte contemporânea.

O projeto nasceu em 2001 e teve na sua génese tanto o talentoso e rico currículo do seu diretor-fundador, Gonçalo Leandro, como também uma forte convicção pessoal. Desde 2003, a WOA tem desenvolvido a interligação de diferentes domínios artísticos, sendo o seu principal foco de negócio a Conservação do Património (pintura, antiguidades, mobiliário e objetos de coleção).

“Senti que o projeto que pretendia desenvolver teria de se basear numa forte relação entre o passado e o presente, mas sempre com os olhos no futuro”, explica o diretor-fundador da WOA.

Ao longo dos últimos 10 anos, uma administração cuidadosa e uma equipa talentosa e multidisciplinar de especialistas em artesanato desenvolveram um inovador programa de empreendedorismo e um modelo para o desenvolvimento do artesanato e das artes regionais, bem como uma produção artística extremamente relevante com base no artesanato de excelência.

EXPLORE!

Way of Arts (WOA) is an entrepreneurial business project, blending traditional crafts skills of conservation and restoration, with the production and promotion of contemporary art.

The project was born in 2001, from the rich talented background and strong personal conviction of its founding director, Gonçalo Leandro. Since 2003, WOA has been operating in the interconnection of different artistic fields, and its primary focus is on heritage conservation (paintings, antiques, furniture, collection objects etc.).

“I felt that the project I wanted to develop would need to be based on a strict relationship between the past and the present, always with an eye on the future”, explains the founding director of WOA.

Over the last 10 years, a careful management and a talented multidisciplinary team of crafts experts have developed both an innovative entrepreneurial program, and a model for regional arts and crafts development, in addition to highly relevant artistic output based on crafts excellence.

EXPERIENCIE!

A principal atividade da WOA é a Conservação e Restauro do Património. Além disso, uma equipa de artistas e especialistas em artesanato altamente qualificados também desenvolve objetos originais para interiores (mobiliário, trabalhos em madeira e outras estruturas de pequena e média dimensão), pintura decorativa e douradura. As diferentes iniciativas artísticas (workshops, exposições e atividades criativas em residências artísticas, também em outros países, como a China e a França) asseguram formação criativa contínua para os colaboradores e o fortalecimento das suas competências.

Uma vez que o projeto apresenta uma abordagem inovadora ao restauro, ligando as artes e o artesanato, muitos jornalistas e críticos profissionais tiveram, inicialmente, algumas reservas em aceitar o conceito do projeto: o estabelecimento de uma ponte entre as técnicas e os saberes tradicionais e as mais inovadoras formas de expressão conceptual. Não obstante, a WOA tem ganho maior reconhecimento nos últimos anos como um bom exemplo de projeto empreendedor criativo, especialmente depois de se ter juntado à DNA Cascais – o Centro de Empreendedorismo Regional de Cascais – em 2011.

A WOA tem vindo a ser apresentada como um caso exemplar nas indústrias criativas.

EXPERIENCE!

The core of the business of WOA is “Heritage Conservation & Restoration”; additionally, a team of highly-skilled crafts experts and artists also develops original interior objects (e.g., furniture, woodwork, and other small and medium sized objects), decorative painting, and gilding. Different artistic applications (workshops, exhibitions, and creative work in artist residencies – internationally, also in countries like France and China), ensure a permanent creative training for staff and empowerment of their skills.

The innovative approach of the project to restoration, through the connecting of arts and crafts, has made it initially difficult for many professional critics and journalists to accept it: the bridging of traditional techniques and skills, with more innovative conceptual ways of expression. Despite this, WOA has gained greater recognition over the last years as a good example of a creative entrepreneurial project; specially after joining DNA Cascais – the Regional Entrepreneurs’ Center of Cascais in 2011.

WOA has been presented as an exemplary case in the creative industries.

INSPIRE-SE!

O que se pode melhorar?

- Alcançar a excelência nas áreas de intervenção da WOA através da compreensão e concentração no valor acrescentado da equipa interna, bem como na relação próxima com a região (Cascais) à qual a WOA pertence.
- Melhorar a estratégia de negócio, adquirindo novas áreas de intervenção (p. ex., restauro de fachadas de edifícios).
- Desenvolver projetos integrados no setor do turismo, envolvendo artesãos, designers, artistas contemporâneos, historiadores e entidades locais, a fim de desenvolver o artesanato, as artes regionais e o pensamento criativo em geral.

O que podemos aprender?

- Compreender e respeitar as diferenças culturais e o património cultural regional no âmbito da conservação e do restauro.
- Estabelecer equipas de pessoas criativas, talentosas e de mente aberta, com áreas de especialização diferentes e complementares (desde o planeamento e a gestão ao conhecimento aprofundado sobre questões técnicas, artistas e artesãos qualificados e à excelência nas competências curatoriais) de modo a criar projetos semelhantes a nível nacional e europeu.
- Promover a colaboração entre escolas de design e de arte, escolas profissionais e organizações de arte / design / artesanato através de workshops, eventos e projetos artísticos a fim de desenvolver as práticas do restauro, da conservação e da criação do património cultural.

GET INSPIRED!

What to improve?

- Achieve excellence in WOA areas of intervention by gaining an understanding of and focusing on the added-value of the internal team, as well as the close relationship with the region (Cascais) to which WOA belongs.
- Improve the business strategy by finding new fields of intervention (e.g., restoration of building facades).
- Develop integrated projects in the field of tourism involving craftsmen, designers, contemporary artists, historians, and local entities in order to develop regional crafts, arts, and creative thinking in general.

What can we learn?

- To understand and respect cultural differences and regional cultural heritage in the fields of conservation and restoration.
- To establish teams of creative, talented, and open-minded individuals with different and complementary fields of expertise (from planning and management to deep knowledge in technical matters, to skilled craftsmen and artists, to excellence in curatorial skills) in order to create similar projects at the national and European levels.
- To promote collaboration between design and art schools, professional schools and art/design/craft organizations through workshops, art events, and projects, in order to develop the practices of restoration, conservation, and the creation of cultural heritage.

EXPLORE!

As experiências criativas com saberes e tradições artesanais resultam em produtos inovadores e competitivos!

Ao longo dos últimos cinco anos (desde 2009), várias novas empresas estabeleceram-se na Letónia, apresentando produtos de design e histórias especiais sobre os mesmos, atraindo assim consumidores locais e estrangeiros. Apresentamos dois desses casos:

“Bug” – um atelier de acessórios em madeira – laços, acessórios para o cabelo e botões de punho. Graças ao marketing, a “Bug” tornou-se numa marca de design bastante conhecida na Letónia e noutros países (Lituânia e Dinamarca).

“Lude” – um atelier de tecelagem e uma empresa social – tapetes têxteis e acessórios para interiores. No espaço de um ano, foram contratados 10 idosos, desenvolveram-se 5 linhas de design de tapetes e foi dado um impulso a outras – tendo-se iniciado um negócio social que tira partido dos saberes e das tradições artesanais.

Estas pequenas empresas apresentaram um desenvolvimento rápido, penetrando nos mercados locais e estrangeiros, e apresentando boas taxas de exportação num curto período de tempo.

EXPLORE!

Creative experiments with traditions and craft skills result in innovative and competitive products.

Over the course of the last five years (since 2009), many new companies have been established in Latvia, coming up with new design products and special stories about them, thus attracting local and foreign consumers.

Two examples:

“**Bug**” – a studio of wooden accessories: bow ties, hair accessories, and cufflinks. Thanks to efficient marketing, “Bug” has become a well-known design brand in Latvia, as well as in other countries (Lithuania and Denmark).

“**Lude**” – a weaving studio and a social enterprise: textile rugs and interior accessories. Over the course of a year, 10 seniors were hired, 5 rug design lines developed, and an incentive for others to start a social business making use of traditional skills and heritage has been given.

These small enterprises have shown rapid development by entering both the local and foreign markets and showing good export rates within a short period of time.

EXPERIENCE!

The primary success factor is establishing a team and combining crafts skills, design, marketing, management, and creativity.

Many companies have also proven that economic crises can actually increase creativity and provide incentive for entrepreneurship-based activities and the establishment of businesses.

“**Bug**”, for example, was founded at the end of 2012, without any external financial support. The operational and development costs of the company are currently about 2000 Euros/month. Investment in the marketing of new products are paramount to the development and diffusion of the company’s image, and entering new markets.

The “**Lude**” weaving studio, as another example, was established with the financial support (about 7000 Euros) of the social entrepreneurship program “Brigade”. Currently, production is made by seniors, while recycled textile waste (second-hand clothing, production waste) is preferred as raw materials.

EXPERIENCIE!

O fator de sucesso é a criação de uma equipa que combine o talento artístico com aptidões para o design, o marketing e a gestão, e também a criatividade.

Muitas empresas mostraram que, ao contrário do esperado, a crise económica pode fomentar a criatividade, pelo que vemos muitas pessoas a investir nos seus próprios negócios.

A “Bug” foi fundada no fim de 2012, sem qualquer apoio financeiro externo. Os custos operacionais e de desenvolvimento da empresa são de 2000 Euros por mês. O investimento em marketing de produtos novos é vital para a criação da imagem da empresa e para a penetração nos mercados estrangeiros.

O atelier de tecelagem “Lude” foi estabelecido com o apoio financeiro do programa de empreendedorismo social “Brigade” (aprox. 7000 Euros). Os produtos desta empresa são produzidos por pessoas idosas e utilizam desperdícios têxteis reciclados (artigos de vestuário em segunda mão e restos de produção) como matéria-prima.

INSPIRE-SE!

O que se pode melhorar?

- Apoiar as empresas no desenvolvimento de novos produtos, na entrada em novos mercados, na participação em feiras internacionais, etc.
- Melhorar a tecnologia, aumentando a capacidade de produção de modo a responder à procura e facilitar o crescimento.
- Promover o design e o artesanato da Letónia por todo o mundo, editando um catálogo com produtos modernos baseados numa síntese entre o design e a tradição.

O que podemos aprender?

- Com a ajuda de diferentes métodos e atividades, encorajar o pensamento criativo e transformar as ideias em realidade.
- Encorajar os designers a melhorar os seus produtos mediante a incorporação de valores tradicionais e estimular os artesãos a ver o seu trabalho de forma mais criativa. Cooperar e encontrar forma de tornar os produtos tradicionais atrativos, tanto para os mercados locais como para os mercados estrangeiros.
- Adotar um modelo de cooperação – trabalho em equipa envolvendo diversos especialistas – no negócio. Estabelecer uma plataforma de encontro digital a nível europeu para os artesãos, designers, profissionais de marketing e instituições de ensino, etc.
- Facilitar a exportação e o comércio eletrónico de produtos artesanais e de design.

GET INSPIRED!

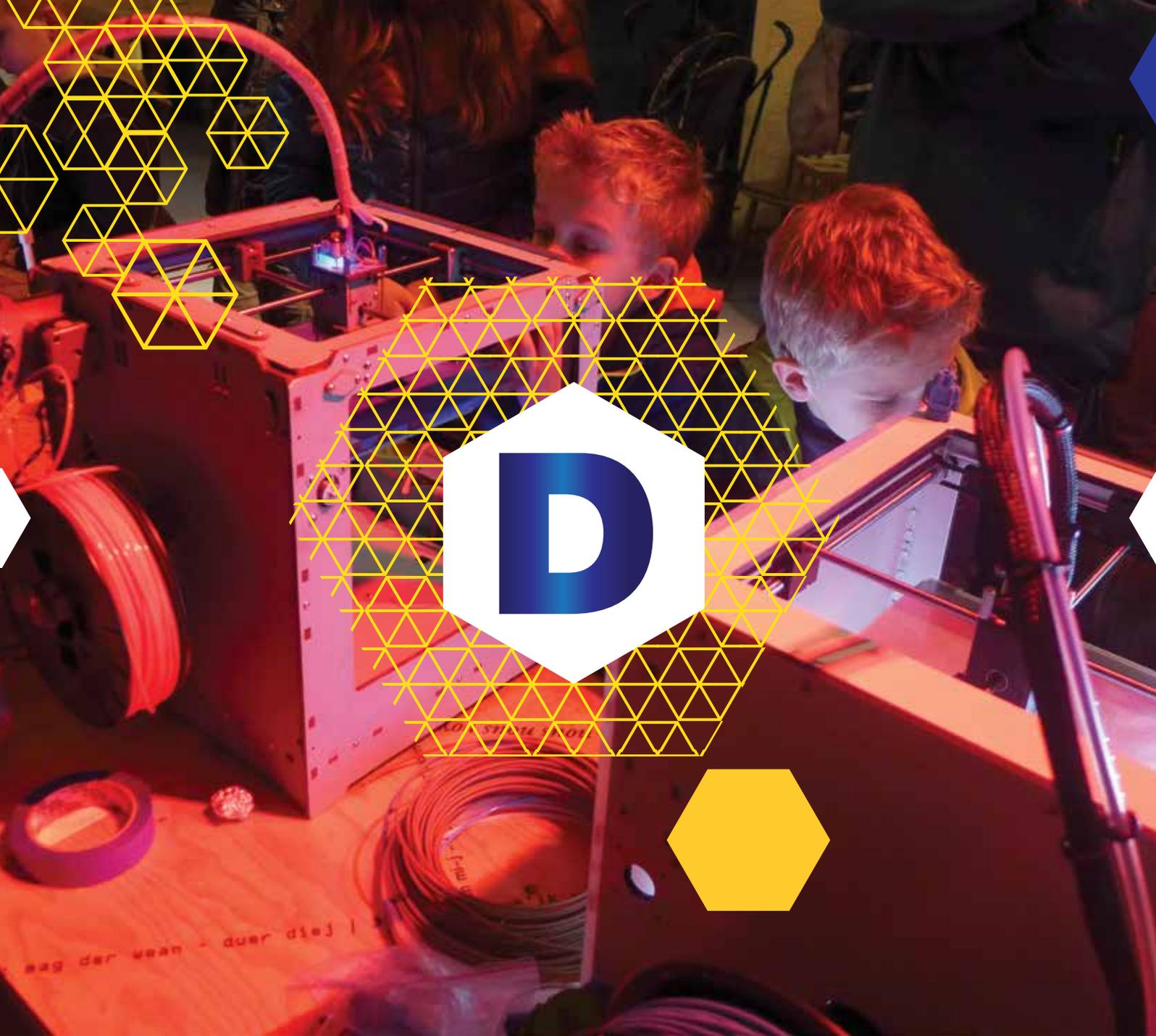
What to improve?

- Provide support for companies to develop new products, enter new markets, participate in international fairs, etc.
- Improve technology, thus increasing manufacturing output to meet demand and to facilitate growth.
- Promote Latvian design and crafts worldwide by issuing a catalogue with modern products based on the synthesis of design and tradition.

What can we learn?

- To encourage “outside the box” thinking, and turning ideas into reality with the help of different methods and activities.
- To encourage designers to improve their products with traditional values, and to stimulate creativity in the work of craftsmen; to cooperate, and to find a way to make traditions attractive both in local and foreign markets.
- To adopt the cooperation model – teamwork involving various specialists – in business; to establish a digital meeting platform at European level for craftsmen, designers, marketing professionals, and educational institutions, etc.
- To facilitate the export and e-commerce of crafts and design products.

EXPLORE!

A tecnologia de ponta faz parte da vida cotidiana das pessoas, pelo que também começam a surgir inovações no artesanato. Na Holanda, a organização “House of Design” e o município da província da Frísia combinaram o design, a tecnologia mais recente e os trabalhos manuais. Esta iniciativa visou a invenção de novas ferramentas para o artesanato e resultou na criação de barcos de bioplástico utilizando técnicas de impressão tridimensional. Também foram envolvidas neste projeto crianças de famílias socialmente desfavorecidas. Para estes participantes, tratou-se de ótima oportunidade para conhecer a tecnologia mais recente e energias alternativas.

Em consequência, as crianças desenvolveram novas competências. Para o setor do artesanato, porém, este revelou-se um método inovador para atingir os resultados desejados.

Foram também iniciados novos projetos utilizando soluções 3D, na província da Frísia, após a conclusão deste projeto. Em curso encontra-se o estabelecimento de uma rede de designers criativos para ajudar a encontrar soluções para a criação de objetos de barro, cortiça e outros materiais com a ajuda de uma impressora 3D.

EXPLORE!

With state-of-the-art technology becoming an ever increasing part of people’s daily lives, innovation has become an increasingly essential aspect of crafts as well. In the Netherlands, design and the most recent technologies and hand-work are integrated by the organization, “House of Design” and the municipality of the Province of Fryslan. The objective is the creation of new tools for craftsmen, one result of which, were bio-plastic boats made with 3D printing technologies. Children from socially disadvantaged backgrounds were also involved; for them, this was an exciting new opportunity to get to know the latest technology and alternative energy applications, first hand.

This initiative resulted in the children developing new skills; for the crafts sector, on the other hand, it was a new method for attaining the desired results.

Additionally, the success of this application created incentive for the province to initiate new projects involving 3D printing solutions. A network for creative designers is also being established, to help seek solutions using different materials such as clay and cork, among others, through the implementation of 3D printing technologies.

EXPERIENCE!

The activity was conducted in cooperation with the Province of Fryslan and the design organization, “House of Design” within the scope of the INTERREG IVB project, “Cradle to Cradle Islands”, the INTERREG IVC project, “Regio Crafts”; and the competition, “Dong Energy Solar Challenge”. School children, with the assistance of designers, designed the boats, while technology students provided the programming necessary for construction with 3D printing, with the use of bio-plastics. The completed hulls were then equipped with miniature solar cells, and presented to an international panel of expert, and scientists at the final conference of the “Cradle to Cradle Islands” project, in Leeuwarden.

Financial support, the collaboration of several sectors, and strong teams were key to success, as well as the enthusiasm of the participants. While there was some doubt as to whether the implementation of 3D printing technologies and synthesized materials constituted craft,

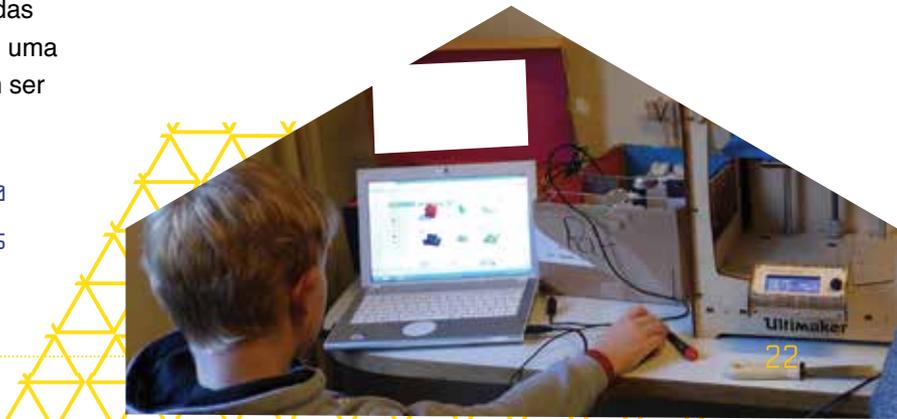
the successful results made it worthwhile to consider the benefits of the utilization of modern technologies within the crafts sector.

EXPERIENCIE!

A atividade foi levada a cabo em colaboração com a província da Frísia e a organização de design “House of Design”, no âmbito do projeto “Cradle to Cradle Islands” da INTERREG IVB, do projeto “Regio Crafts” da INTERREG IVC e do concurso “Dong Energy Solar Challenge”. Com a ajuda de designers, crianças em idade escolar criaram designs de barcos e alunos da área da tecnologia ficaram encarregues da programação para a produção de barcos de bioplástico utilizando técnicas de impressão tridimensional. Os barcos ready-made foram equipados com células solares em miniatura e apresentados perante um painel internacional de especialistas e cientistas na conferência final do projeto “Cradle to Cradle Islands”, em Leeuwarden.

Os fatores-chave do sucesso foram o apoio financeiro, a interação de diversos setores e a forte equipa. Igualmente importante foi o entusiasmo de todas as pessoas envolvidas. Existem, porém, algumas dúvidas relativamente ao facto de as técnicas que envolvem uma impressora 3D e materiais sintéticos ainda poderem ser consideradas “artesanato”. Por outro lado,

os excelentes resultados obtidos levam a valorizar os benefícios das mais recentes tecnologias no setor do artesanato.

INSPIRE-SE!

O que se pode melhorar?

- Promover a troca de experiências em impressão tridimensional e introduzir/desenvolver novos métodos de ensino que envolvam a utilização de tecnologia 3D em escolas primárias e secundárias.
- Garantir publicidade, marketing, workshops e outras iniciativas para aumentar o interesse dos parceiros e da sociedade.

O que podemos aprender?

- Utilizar a tecnologia de impressão tridimensional de forma inteligente, de modo a não minorizar o valor e a necessidade do trabalho manual.
- Estabelecer um centro de artes aplicadas com tecnologia de ponta de modo a que os artesãos possam ter a oportunidade de se familiarizar com as tecnologias de processamento personalizado (p.ex. a impressão tridimensional), as suas vantagens e desvantagens, e identificar as vantagens do trabalho manual de modo a poderem focar-se nas mesmas.
- Introduzir a impressora como forma de acelerar o ciclo de desenvolvimento de produtos nas empresas de artesanato modernas.

GET INSPIRED!

What to improve?

- Foster experience exchange on 3D printing and introduce/develop new teaching methods that involve the use of 3D printing technologies in primary and can use “secondary schools.”
- Ensure publicity, marketing, workshops, and other measures to increase the interest of partners and society.

What can we learn?

- To use 3D printing technologies in a smart way so that it would not diminish the value of, and necessity for, hand-work.
- To establish a “crafts center” for high technologies, where craftsmen could have an opportunity to familiarize themselves with personalized processing technologies (e.g., 3D printing), to recognize their strengths and weaknesses, as well as to identify the advantages provided by the handwork, and to focus on them.
- To introduce the printer as a means to increase the speed of the product development cycle in modern craft enterprises.

EXPLORE!

Com a aproximação do estatuto de Capital Europeia da Cultura 2018, a atmosfera geral em Leeuwarden (Países Baixos) fervilha com criatividade e inovações. Esta foi a cidade onde, em dezembro de 2012, foi lançado o método de criação colaborativa “Pressure-cooker”. Aplicando esta abordagem inovadora, designers e artesãos juntaram-se para criar novas ideias de produtos nos quais as melhores tradições artesanais se encontram com o design moderno.

Esta interação trouxe frutos tanto para artesãos como para designers.

Demonstra-se assim como a tradição, quando combinada com uma abordagem criativa e o design, pode resultar em produtos apetecíveis.

Em resultado, fabricam-se agora novos produtos de elevado valor acrescentado.

EXPLORE!

With the European Capital of Culture 2018 drawing nearer, an atmosphere of creativity and innovation is prevalent in city of Leeuwarden (Province of Friesland, the Netherlands). It is here, that in December 2012, the “Pressure Cooker” method was launched – bringing designers and craftsmen together in an innovative approach, it facilitates new product ideas where crafts traditions meet modern design.

This collaborative interaction has been fruitful for both craftsmen and designers,

demonstrating how an innovative approach combining tradition and design, can bring about demanded products.

As a result of this initiative, new, high added-value products are being developed.

EXPERIENCE!

The “Pressure Cooker” method was developed by the “House of Design” design center, in collaboration with bachelor’s students from the Academy of Arts Minerva (Groningen), and involving craftsmen and designers from the Regio Crafts partner countries. The total costs of the activity were around 3000 Euros.

The involvement of different participants and various topics are paramount in bringing about innovative results. Funding, a competent staff, support from the state and the local municipality, the involvement of SMEs and other organizations, in addition to cooperation with educational institutions, were fundamental in the employment of the method, in the case of the Netherlands.

The “Pressure Cooker” takes advantage of different approaches and materials. Being open to experimentation, not being afraid of making mistakes, and persistence are ways to get new outcomes.

EXPERIENCIE!

O método “Pressure-cooker” foi lançado pelo centro de design “House of Design” em colaboração com os estudantes de licenciatura da Academia de Artes Minerva (Groningen). Envolveu artesãos e designers dos países parceiros do projeto Regio Crafts. O custo total da atividade foi de cerca de 3 mil euros.

Para a obtenção de resultados inovadores, é fundamental envolver participantes diversificados e abordar vários tópicos. O financiamento, o pessoal, o apoio do estado e dos governos locais, a publicidade, o envolvimento das PME e de outras organizações, em conjunto com a cooperação de instituições de ensino, no caso dos Países Baixos, revelaram-se pontos fundamentais para a utilização do método.

O método “Pressure-cooker” combina diversas abordagens e materiais. Da mesma forma, estar aberto às experiências, não ter medo de errar e tentar outra vez são formas de obter novos resultados.

INSPIRE-SE!

O que se pode melhorar?

- ◆ Incluir o fabrico personalizado nas indústrias criativas, combinando métodos tradicionais com inovações na área do design.
- ◆ Implementar a prática a longo prazo, garantindo a cooperação permanente entre designers e artesãos.
- ◆ Atrair outras organizações, p.ex. incubadoras de empresas, empresas de financiamento de projetos de empreendedorismo social.

O que podemos aprender?

- ◆ Empregar vários métodos de interação entre artesãos e designers.
- ◆ Encorajar a cooperação entre artesãos e designers europeus.
- ◆ Empregar o método de cooperação nos negócios e na educação para a arte/design nos estabelecimentos de ensino ou em diferentes áreas de um estabelecimento de ensino, de modo a estabelecer uma rede de cooperação entre as escolas de arte e de design e os artesãos e membros de ateliers de artes aplicadas tradicionais.

GET INSPIRED!

What to improve?

- ◆ Include personalized manufacturing that combines tradition-based methods with design innovations into the creative industries.
- ◆ Implement the practice in the long-run, ensuring permanent cooperation between designers and craftsmen.
- ◆ Attract other organizations, e.g., business incubators, social entrepreneurship funds.

What can we learn?

- ◆ To employ various methods of interaction between craftsmen and designers.
- ◆ To encourage cooperation among European craftsmen and designers.
- ◆ To employ methods of cooperation in business and design/art education, among educational establishments or the different qualifications of an educational establishment,
- ◆ To establish a cooperation network among design and art schools, and craftsmen and members of Applied Folk Art Studios.

EXPLORE!

A SUSDESIGN é uma empresa baseada no município de Cascais e Lisboa especializada em soluções criativas, na investigação e na educação para a sustentabilidade no setor do design. A SUSDESIGN concebeu a iniciativa “Significados da Matéria no Design”, com o objectivo de criar novos produtos com um design atraente, através da união do design moderno com as tradições do artesanato e da cultura local. Esta abordagem proporciona uma ferramenta para a inovação e a sustentabilidade do património regional.

Quando os designers interagem com os artesãos, ambos saem a ganhar. Os designers familiarizam-se com os materiais e as técnicas tradicionais, e os artesãos têm a oportunidade de descobrir métodos que adicionam valor às suas criações.

A interação resultou em 14 novos produtos que combinam o artesanato com o design. Os protótipos foram apresentados em galerias de Lisboa, Londres e Berlim.

A interação entre artesãos e designers resultou na geração de novo conhecimento e na aprendizagem de lições relevantes; incentivando as autoridades locais a considerarem o desenvolvimento do artesanato local como parte das Industrias Criativas.

EXPLORE!

SUSDESIGN is a Portuguese company based in Cascais and Lisbon, which specializes in creative solutions, research, and education in the field of design for sustainability. It created the initiative “Meanings of Matter in Design”, aiming to create new products with attractive designs by blending modern design with crafts traditions, taking local culture and crafts as inspiration. This approach gave birth to a tool for innovation and the sustainability of regional heritage.

The collaboration of designers with craftsmen is a win-win situation; designers get to learn and experiment with traditional materials and techniques, while craftsmen are provided with the opportunity to discover new methods of adding value to their products.

This initiative resulted in 14 new design-craft products, the prototypes of which were displayed in galleries of Lisbon, London, and Berlin.

The collaborative interaction between craftsmen and designers resulted in the generation of knowledge, as well as the learning of relevant lessons, giving incentive to local authorities to consider the idea of accepting crafts as a part of the creative industries.

EXPERIENCIE!

Ao longo de ano e meio, a iniciativa “Significados da matéria no design”, financiada pelo Instituto das Artes do Ministério da Cultura de Portugal, procurou estabelecer uma ponte entre a tradição e as tendências modernas. Procurou-se identificar oportunidades de acrescentar valor aos produtos artesanais através do design. Entre os participantes podem referir-se autoridades locais, 7 artesãos locais, 14 designers e um grupo de cientistas.

A iniciativa desenvolve-se em três fases principais - exploração, experimentação e disseminação. A fase final incluiu a exposição dos novos produtos, a criação de uma página web, um catálogo de produtos e a sensibilização das autoridades locais e das entidades relacionadas com os setores criativos e do artesanato.

Quando o projeto terminou, concluiu-se que para além da implementação de estratégias de design, a continuação da iniciativa deveria integrar a exploração dos aspetos económicos e de inovação no artesanato. A pergunta: “Como pode a iniciativa ser desenvolvida de forma a aumentar os lucros e a permitir a entrada nos mercados internacionais?” foi elaborada.

EXPERIENCE!

The “Meanings of Matter in Design” initiative, financed by the Arts Institute of the Portuguese Ministry of Culture, had the objective of bridging tradition with modern trends, exploring opportunities to add value to crafts products through the implementation of design.

The initiative comprised 3 main phases – exploration, experimentation and demonstration, and dissemination, involving local authorities, 7 local craftsmen, 14 designers, and a group of scientists, among others. The final phase comprised an exhibition, the creation of an internet webpage, a product catalogue, and initiatives to increase awareness among local authorities as well as the creative industries and crafts.

When the project was completed, it was concluded that beyond the implementation of design strategies, the continuation of the initiative should concern the exploration of the economic aspects of crafts innovation. The question, “How can the initiative be further developed to increase profits, and gain entry into the international markets?” was asked.

INSPIRE-SE!

O que se pode melhorar?

- As autoridades locais devem planear uma visão estratégica inovadora para o setor do artesanato, envolvendo parceiros económicos e voltando a implementar novos ciclos de workshops criativos, com a participação de mais artesãos e designers.

O que podemos aprender?

- Alargar, ampliar e introduzir a nova abordagem que torna o design numa ferramenta que promove a inovação e a sustentabilidade do património regional.
- Estabelecer laboratórios criativos a nível regional no setor do artesanato, aproximando as artes tradicionais das indústrias criativas.
- Proceder à recolha dos melhores exemplos de cooperação entre designers e artesãos e compilar um catálogo que inclua produtos de elevada qualidade.
- Formar artesãos em questões relacionadas com o desenvolvimento sustentável, tais como as mais recentes soluções em termos de eficiência de recursos (materiais e energia) e de design funcional.

GET INSPIRED!

What to improve?

- Local authorities should plan a more innovative strategic vision for the crafts sector by involving economic partners, as well as re-implementing new cycles of creative workshops with other craftsmen and designers taking part.

What can we learn?

- To extend, overtake, and introduce the new approach, which makes design a tool that enables innovation and improves the sustainability of regional heritage.
- To establish regional creative labs in the crafts sector, thus bringing crafts closer to the creative industries.
- To collect the best samples of cooperation between designers and craftsmen, and to compile a catalogue that would include products of high quality.
- To train craftsmen in the issues of sustainable development such as the latest solutions in resources efficiency (materials and energy) and functional design.

EXPLORE!

A Lei búlgara sobre o Artesanato, em vigor desde 2001, contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento do setor do artesanato, por exemplo, ao iniciar o estabelecimento de organizações de apoio a artesãos designadas Câmaras Regionais de Artes Aplicadas (CRAA). No conjunto, foram criadas 26 CRAA entre 2002 e 2003. Em 2011, a legislação foi profundamente revista, o que resultou na redução de várias restrições e efeitos negativos.

Assumir o artesanato como profissão deixou de depender da adesão a uma CRAA. Em resultado, deixou de ser possível controlar se aqueles que se autointitulam artesãos são verdadeiros profissionais. Não existem distinções entre os que aprenderam uma arte ao frequentar um centro de formação vocacional durante 1 ano e artesãos com 9 e 10 anos de experiência. Os registos em CRAA não são exigidos, dado que o registo nacional BULSTAT é considerado suficiente. Apenas os artesãos que planeiam a expansão para o estrangeiro tentam obter certificados, dado que os mesmos são internacionalmente reconhecidos.

□ número de atividades definidas como artesanato tem-se reduzido significativamente, passando de 129 para 57, o que nega a oportunidade a artesãos com capacidades específicas de serem certificados.

EXPLORE!

In effect since 2001, the Bulgarian “Crafts Act” has contributed significantly to the development of the crafts sector through the establishment of support organizations for craftsmen, called “Regional Chambers of Skilled Crafts (RCSC), a total of 26 of which were opened from 2002 to 2003. In 2011 the Act was significantly revised to reduce several of the restrictions and limitations.

For example, taking up crafts as a profession no longer requires membership in an RCSC. As a result, it is not possible to control whether or not those defining themselves as craftsmen are real professionals. Additionally there is no longer a distinction between those who learn crafts skills over the course of a year at a vocational education training center, and craftsmen with 9-10 years of experience. The demand for RCSC registration has also decreased, as registration in the national BULSTAT register is deemed sufficient – ; mainly, only craftsmen who plan on operating abroad attempt to get certified, as these are recognized internationally.

The number of activities recognized as crafts has significantly decreased from 129 to 57, taking away the opportunity for craftsmen with certain skills to get certified.

EXPERIENCE!

When adopting or revising a legislative framework with such a great impact on the whole sector, all stakeholders, i.e. state, craftsmen, and consumers, need to be involved.

The main incentive behind the establishment of RCSCs was the requests of the heads of municipalities, thus being created by administrations, rather than by craftsmen; therefore, the needs of the craftsmen were not met.

Sticking to the initial principles and failing to increase the capacity of RCSC management have resulted in limitations on the services provided, as well as insufficient support for members. Confidence in the organizations from craftsmen has been lost, while the management of RCSC also failed to attract financing from EU funds and other programs, which could have been used to make significant improvements.

EXPERIENCIE!

Na adoção ou revisão de um quadro legislativo com grande impacto global no setor, deveriam ser envolvidas todas as partes interessadas, i.e. o estado, os artesãos e os consumidores.

As CRAA, enquanto organizações de apoio aos artesãos, foram estabelecidas a pedido dos municípios, sendo, portanto, unidades criadas pela administração e não por artesãos. Por conseguinte, as necessidades dos artesãos não têm uma resposta adequada da parte das CRAA.

A continuação da aplicação dos mesmos princípios e o não desenvolvimento das capacidades de gestão das CRAA resultaram em serviços de baixa qualidade e no apoio insuficiente aos membros. Os artesãos perderam a confiança nas organizações. A gestão das CRAA também não tem conseguido atrair financiamentos da parte da UE e de outros programas que poderiam resultar em melhorias significativas.

INSPIRE-SE!

O que se pode melhorar?

- Desenvolver uma nova lei relativa ao artesanato com o envolvimento de especialistas e outras partes interessadas.
- Tornar possível o estabelecimento de contactos dentro das CRAA, a participação em organizações internacionais de artesãos e a partilha de boas práticas.
- Planear e pôr em prática projetos apoiados pela UE e por outros programas e fundos internacionais.
- Criar centros de formação profissional sob o patrocínio das CRAA para a elaboração de um programa de formação de artesãos.
- Dar a conhecer as CRAA e as atividades desenvolvidas pelos artesãos (p. ex. em feiras).

O que podemos aprender?

- Realizar inquéritos e estabelecer um enquadramento jurídico relevante a nível nacional; definir o estatuto de mestre artesão, bem como os critérios para adquirir esse mesmo estatuto e as atividades que podem ser consideradas como artesanais a nível europeu.
- Desenvolver um registo ou base de dados de artesãos europeus para servir como fonte de informação principal relativa aos artesãos e à qualidade dos seus produtos.

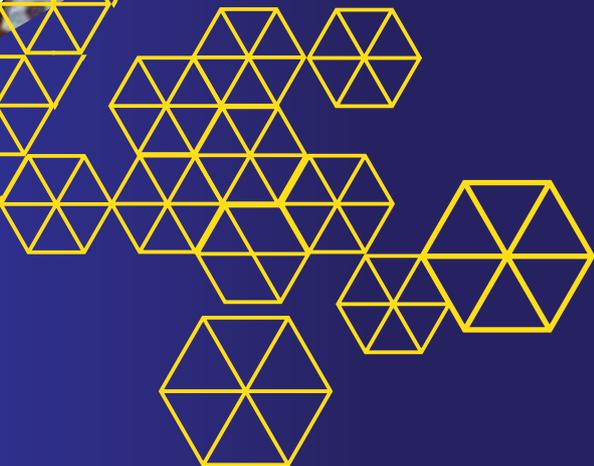
GET INSPIRED!

What to improve?

- Develop a new “Crafts Act” by involving experts and other stakeholders.
- Facilitate networking within RCSCs, participation in international craftsmen organizations, and the exchange of good practices.
- Plan and carry out projects with the help of the EU and other international programs and funds.
- Establish centers for vocational training and education under the auspices of RCSCs, to organize training for craftsmen.
- Raise awareness about RCSCs and activities carried out by craftsmen (exhibitions, fairs, etc.)

What can we learn?

- To conduct surveys and set up a relevant legal framework at the national level; to define the status of master craftsmen, as well as criteria for obtaining it, and activities that can be considered crafts at the European level.
- To establish an integrated register – a database of European craftsmen as a main information source on craftsmen and the quality of their products.

Marca Comum “Hellenic Handcrafted Creations” para Produtos de Artesanato Locais

“Hellenic Handcrafted Creations” Common Brand for Local Crafts Products

EXPLORE!

O rótulo “Hellenic Handcrafted Creations”, criado pela organização grega de pequenas e médias empresas e artesanato EOMMEX, tornou-se numa ferramenta importante para dar a conhecer os artesãos locais e seus produtos. Este rótulo é atribuído aos produtos artesanais que cumprem determinados critérios de qualidade. Trata-se de uma oportunidade para os artesãos e criadores menos conhecidos receberem destaque neste setor competitivo e conquistarem o mercado. Existem também algumas vantagens para os consumidores, tendo em conta que o rótulo garante a origem e qualidade dos produtos.

O rótulo contribui também para a criação de reputação e o aumento da competitividade, ao mesmo tempo que ajuda a conquistar a confiança dos consumidores.

O rótulo serve como uma ótima ferramenta para a promoção dos produtos dos artesãos sem que estejam envolvidos custos de marketing.

Contudo, desde que a EOMMEX deixou de funcionar, este rótulo deixou de estar disponível para atribuição. No entanto, encontram-se ainda disponíveis alguns produtos com a garantia de qualidade associada ao nome desta marca.

EXPLORE!

The “Hellenic Handcrafted Creations” label, developed by the Greek Support Organization for the Development of SMEs and Crafts (EOMMEX), has become an indispensable tool in raising awareness about local craftsmen and their products. The label is awarded to crafts products that meet certain quality criteria. For little-known but skilled craftsmen and designers, it is an opportunity to stand out from the competition, and expand within the market; while for consumers, it is a guarantee of provenance and quality.

The label builds reputation and increases competitiveness; it helps to win the trust of consumers.

While the label was a good tool for craftsmen to promote their products without having to cover substantial marketing costs, it has ceased to be awarded, as EOMMEX no longer operates. Still, several products possessing the brand name quality assurance are available.

EXPERIENCIE!

A oportunidade para utilizar o rótulo começa com o pedido de utilização. Em seguida, é feita uma avaliação por parte de profissionais que verificam a funcionalidade e aparência dos produtos, bem como os materiais usados e o método de produção. É também tido em consideração o valor tradicional e comercial dos produtos.

Aquando da avaliação para a atribuição do rótulo a um determinado produto, é vital considerar critérios claros e objetivos que garantam qualidade e autenticidade, bem como a existência de um comité profissional de avaliação.

É importante que o nome da marca seja forte e único, com um elevado nível de notoriedade associado à mesma. A sua função principal é promover os produtos artesanais tradicionais.

EXPERIENCE!

The process of becoming certified to use the label begins with application, followed by the assessment of the product(s) by professionals, who check functionality, the materials used, the method of crafting, and aesthetic properties. The heritage and commercial values of the product(s) are also evaluated.

In addition to evaluation by a professional committee, clear, objective criteria, guaranteeing quality and authenticity are essential in assessing whether a product should be awarded the label.

As the primary function of the brand is to promote quality traditional crafts products, awareness and the strength of the brand are vital.

INSPIRE-SE!

O que se pode melhorar?

- Reavaliar os custos salariais, da manutenção do rótulo e da loja online para desenvolver um método novo e mais eficaz de atribuição do rótulo de qualidade.
- Desenvolver uma forma atrativa e inovadora para promover e vender os produtos artesanais.

O que podemos aprender?

- Criar um grupo de trabalho e desenvolver uma estratégia de implementação de uma plataforma de marketing para o artesanato.
- Desenvolver um rótulo ao nível da região do Mar Báltico e identificá-lo como representativo de uma lista dos melhores produtos artesanais da região báltica, compilada por especialistas/habitantes locais/turistas, etc.
- Criar uma rede para troca de experiências e cooperação entre os utilizadores da plataforma.

GET INSPIRED!

What to improve?

- Reevaluate the costs of wages, the label, and online shop maintenance, in order to come up with a new, more efficient way to award the quality label.
- Develop an innovative and attractive way to promote and sell crafts products.

What can we learn?

- To set up a work group and to develop a strategy for the implementation of a marketing platform for crafts.
- To develop a label around the Baltic Sea Region and to position it as an inventory of the best products of Baltic craftsmen compiled by experts/local people/tourists, etc.
- To create a network for experience exchange and cooperation amongst those using the platform.

Estabelecimento de uma Rede de Apoios para a Promoção do Emprego de Estudantes na Área do Artesanato

Establishing a Support Network to Foster the Employment of Crafts Students

EXPLORE!

Na Andaluzia (Espanha), os setores da arte e do artesanato são geridos por uma rede de coordenação que opera com o apoio do Ministério de Educação, Cultura e Desporto. Este providencia a formação de estudantes, artesãos ativos e pessoas desempregadas com competências artesanais, entre outras, para ajudá-los a encontrar o seu lugar nos setores tradicional, industrial e do turismo.

No espaço de um ano, foram oferecidos 234 cursos teórico-práticos a 2412 pessoas (1798 desempregadas e 614 empregadas). Além disso, desde o estabelecimento da rede, mais de 25 000 estudantes têm recebido formação escolar com uma percentagem de colocação no mercado de trabalho de 90%. Um total de 411 empresas foram criadas por ex-estudantes.

A organização de apoio e os fundos providenciados pelo ministério desempenharam um papel crucial na melhoria da qualidade da educação, aumentando o prestígio associado ao artesanato e promovendo o desenvolvimento de uma estratégia integrada de marketing.

Igualmente vital tem sido a colaboração entre os artesãos, os estabelecimentos de ensino, os estudantes e os organismos públicos.

EXPLORE!

The arts and crafts sectors in Andalusia (Spain) are managed by a coordination network that operates with the support of the Department of Education, Culture, and Sports, which provides training for students, working craftsmen, and unemployed denizens in crafts and other skills, in order to aid them in establishing a presence in traditional and industrial production sectors, as well as tourism.

Over the course of a single year, 234 theoretical and practical courses for 2,412 participants (1,798 unemployed and 614 working) have been provided. Additionally, over 25,000 students have been trained at schools since the operationalization of the network, boasting a labor market insertion level of 90%. A total of 411 companies have been established by such former students.

The organizational support and funding provided by the network have played a major role in improving the quality of education, raising the prestige of crafts, as well as aiding in the development of an integrated marketing strategy.

Collaboration between craftsmen, educational institutions and students, as well as a public body have been vital.

EXPERIENCIE!

Para o aumento da empregabilidade dos artesãos, foi providenciado apoio na aquisição de competências ligadas ao empreendedorismo, introduziram-se as mais recentes tecnologias no artesanato, organizaram-se conferências e workshops, além de iniciativas de investigação e experimentação, e atribuíram-se bolsas e materiais de aprendizagem a estudantes. Em 14 centros de formação administrados pelo Ministério da Educação, Cultura e Desporto, estão a ser conduzidas ações de formação em atividades empresariais tradicionais e setores emergentes relevantes para o artesanato, tais como ambiente, desenvolvimento sustentável e tecnologias da informação e comunicação.

Desde 2010, o Ministério do Emprego e Segurança Social investiu mais de 20,5 milhões de euros por ano em formação especializada de alta qualidade nas escolas.

EXPERIENCE!

Support for learning entrepreneurship skills, introducing the most recent technologies in crafts, organizing conferences and workshops, research and experiments, providing grants and learning materials to students – all this was provided to increase employment among craftsmen. Today, training in conventional entrepreneurial activities, as well as emerging sectors such as environment and sustainable development, and information and communication technologies relevant to crafts are conducted in 14 training centers, under the Department of Education, Culture, and Sports.

The Department of Employment has been investing over 20.5 million Euros annually for specialized high-quality training in schools since 2010.

INSPIRE-SE!

O que se pode melhorar?

- Criar uma marca de qualidade para o artesanato andaluz que assegure a qualidade e origem dos produtos.
- Ajudar os artesãos a exporem os seus produtos nos mercados locais e internacionais, bem como transformar este setor numa atração turística, através da criação de rotas artesanais de interesse.
- Fortalecer a capacidade de interação no seio de uma determinada área e entre as várias instituições.

O que podemos aprender?

- Introduzir elementos de um modelo de formação dual na formação profissional, p. ex. aquando da reconversão profissional de desempregados.
- Estabelecer uma plataforma online de cooperação e uma agência física/online multi-serviços que ofereça determinados serviços (atendimento por telefone, Skype, etc.) para facilitar a cooperação com os criadores, os estabelecimentos de formação, as empresas, as organizações de apoio e outros.
- Desenvolver um plano de desenvolvimento integrado para a área do artesanato.

GET INSPIRED!

What to improve?

- The creation of an Andalusia crafts quality brand to provide an assurance of quality and provenance.
- Help craftsmen to position their products in the local and international markets, as well as promoting the sector as a tourist attraction, by creating crafts routes of interest.
- Strengthen the ability to interact within a certain area and between various institutions.

What can we learn?

- To introduce elements of a dual education system into vocational education, i.e. when retraining unemployed people.
- To establish an online cooperation platform, as well as a physical and online “one stop agency”, which would provide services (consultations over phone, Skype, etc.) to facilitate cooperation with designers, educational establishments, companies, support organizations, etc.
- To develop an integrated crafts development plan.

“Children’s Corner” no Complexo Etnográfico Arquitetónico ao Ar Livre “ETAR”

EXPLORE!

Foi criada uma área especial denominada “Children’s Corner” (O Canto das Crianças), dentro do complexo “ETAR” em Gabrovo. Trata-se do único museu etnográfico ao ar livre na Bulgária que mantém vivo o artesanato, o estilo de vida e a arquitetura búlgara, oferecendo formação em artesanato. Desde 2013, as crianças dos 4 aos 12 anos que frequentam o “Children’s Corner” têm recebido barro, fio e outros materiais para realizarem experiências artesanais; podem também escutar histórias contadas pelos artesãos, conhecer os trajes típicos búlgaros, aprender cânticos e danças tradicionais nacionais e participar em jogos tradicionais.

“Children’s Corner” tornou-se num local onde os jogos e as brincadeiras se transformam em ferramentas que permitem o contato das crianças com a sua herança cultural e as ajuda a interagir com os artesãos.

Desde o seu lançamento, um total de 1716 crianças visitou o “Children’s Corner”, com o número de visitantes diários a aumentar para um total de 90. Foi criado um website de promoção do museu e das atividades que este desenvolve, incluindo uma versão inglesa do mesmo (<http://www.etar.org/index-en.htm>).

The “Children’s Corner” at the Architectural-Ethnographic Open Air Complex “ETAR”

EXPLORE!

A “Children’s Corner” has been established within the “ETAR” complex in Gabrovo, the only open-air ethnographic museum in Bulgaria, which maintains traditional Bulgarian crafts, the way of life and architecture, and provides training in crafts. Since 2013, children aged 4 to 12, are offered clay, yarn, and other materials to experiment with, the opportunity to interact with craftsmen, to learn about Bulgarian folk costumes, as well as learning traditional songs and dances, and to participate in traditional children’s games.

The “Children’s Corner” has become a place games and play turn into tools that introduce children to their national cultural heritage, and help them interact with craftsmen.

Since its initiation, a total of 1,716 children have participated in the “Children’s Corner”, with up to a 90 visitors daily. To increase awareness about the museum and its activities, a website including an English version, has been established (<http://www.etar.org/index-en.htm>).

EXPERIENCIE!

Existem 9 programas de formação supervisionados por artesãos experientes para a aprendizagem das tradições e técnicas de artesanato búlgaras. O museu é financiado pelo Estado (o Ministério da Cultura suporta os custos de remuneração dos empregados do museu) e pelo município (a administração local suporta os custos da infraestrutura).

O principal desafio enfrentado durante a criação do “children’s Corner” foi a contratação de mão-de-obra profissional, p. ex. artesãos com conhecimentos etnográficos e pedagógicos, bem como conhecimento de línguas estrangeiras, tendo em conta que o salário oferecido era consideravelmente baixo.

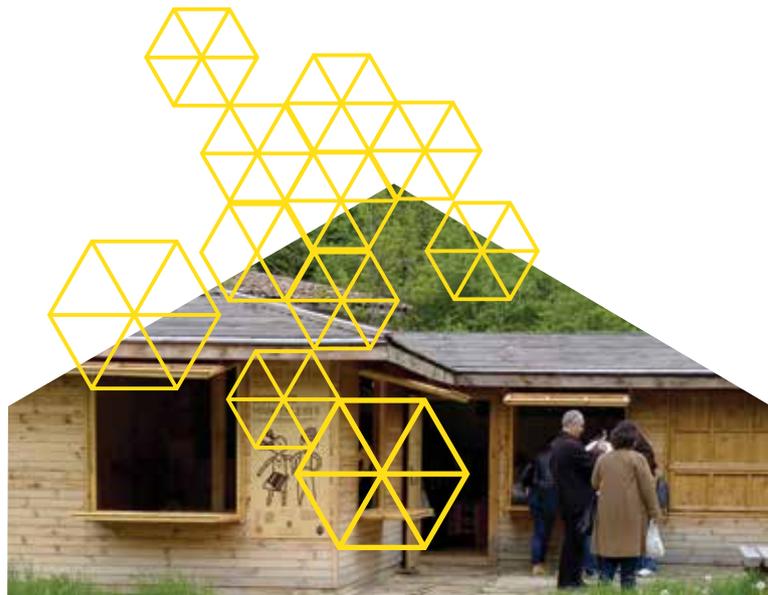
Cativar o interesse das crianças constitui uma pré-condição para manter o artesanato vivo e prolongar as atividades desenvolvidas pelo museu.

EXPERIENCE!

Currently, there are 9 training programs provided to learn about Bulgarian traditions and crafts under the supervision of experienced craftsmen. The museum is financed by the state (the Ministry of Culture covers the remuneration costs for employees) and the municipality (the local administration covers infrastructure costs).

The main challenge in establishing the “Children’s Corner” was finding the professional workforce, i.e. craftsmen with knowledge in ethnography and pedagogy, as well as sufficient language skills, as the salaries offered were quite low.

Getting future generations interested is a pre-condition in keeping crafts alive and maintaining the activities carried out by the museum.

INSPIRE-SE!

O que se pode melhorar?

- ◆ Dar a conhecer o museu para promover e expandir a iniciativa do “Children’s Corner”.
- ◆ Melhorar as infraestruturas quando necessário para que as atividades do “Children’s corner” possam ser realizadas durante todo o ano.

O que podemos aprender?

- ◆ Desenvolver métodos de formação, em cooperação com as organizações artesanais locais, com base na experiência do “Children’s corner” e promover a sua utilização em escolas e centros de crianças e jovens, bem como junto de provedores de ensino.
- ◆ Introduzir métodos originais na formação artesanal, tornando-a mais atrativa.
- ◆ Atrair público e fundos da UE que financiem programas semelhantes nos museus a nível nacional e europeu.

GET INSPIRED!

What to improve?

- ◆ Raise awareness about the museum, promote and extend the “Children’s Corner” initiative.
- ◆ Improve infrastructure as needed so that activities at the “Children’s Corner” can be carried out all year round.

What can we learn?

- ◆ To develop training methods based on the “Children’s Corner” experience and to offer them to schools, as well as children and youth interest centers etc, and education providers, in cooperation with local crafts organizations.
- ◆ To introduce original methods in crafts training, thus making it more attractive.
- ◆ To attract public and EU financing for similar programs in museums at national and European levels.

Projetos de Facilitação de Start-Ups para Estudantes na Área do Artesanato da Escola de Belas-artes de Granada

Projects Facilitating Start-Ups for Crafts Students at the Granada School of Art

EXPLORE!

A falta de competências ligadas ao empreendedorismo é frequente entre os jovens artesãos (estudantes de design e arte). Para corrigir este problema e encorajar a criação do próprio emprego entre os jovens, são desenvolvidos três tipos de projetos na Escola de Belas-Artes de Granada (com o apoio externo do Governo Regional da Andaluzia).

Juntamente com o empreendedorismo, estes projetos contribuem para o envolvimento dos artesãos nos setores do turismo e da produção.

Os projetos foram lançados em 2011, quando o Departamento para a Orientação Educacional, Formação, Avaliação e Inovação foi estabelecido e a regulamentação para os estabelecimentos de ensino entrou em vigor. Foi também realizado um workshop intitulado “Como criar o seu próprio negócio?”, destinado a promover o empreendedorismo como uma oportunidade para tornar as ideias dos estudantes em realidade com a ajuda da Rede Territorial para Apoio ao Empresário.

EXPLORE!

The lack of entrepreneurial skills is a common problem amongst young craftsmen (design and art students). In order to meliorate this dilemma and to encourage start-ups and self-employment amongst youths, 3 types of projects are currently being conducted at the Granada School of Art (with external support from the Regional Government of Andalusia).

Along with entrepreneurship, these projects contribute to engaging craftsmen in the tourism and manufacturing sectors.

The projects were launched in 2011, with the establishment of the Department of Educational Guidance, Training, Assessment, and Innovation, and the introduction of the regulation of educational establishments. Additionally, a workshop on, “How to Create Your Business?” was conducted, with the intention of presenting entrepreneurship as an opportunity to realizing students’ ideas with help from the Territorial Network in Support of Entrepreneurs.

EXPERIENCIE!

Em 2013, 50 estudantes estiveram envolvidos em “O meu projeto dentro de uma rede”, tendo recebido apoios enquanto empreendedores culturais e participando no programa Empredejovent, financiado pelo Estado e pela UE. Estes projetos tornaram possível o estabelecimento de contatos, a melhoria das competências digitais dos professores, o uso de métodos inovadores e a mobilidade dos estudantes e professores.

A capacidade empreendedora é crucial, tendo em conta que o artesanato avança cada vez mais na direção de um contexto de negócio.

É essencial identificar potenciais nichos de mercado em crescimento e concentrar nestes toda a atenção, de forma a obter os melhores resultados possíveis da formação nesta área.

A inovação sob o ponto de vista da formação e do trabalho também é importante.

EXPERIENCIE!

50 students were involved in the “My Project within a Network” initiative in 2013, receiving aid for entrepreneurial cultural activities, and participating in the “Empredejovent” program, financed by state and EU funds. Projects were aimed at the facilitation of networking, improvement of teachers’ digital skills, the use of innovative methods, the encouragement of entrepreneurship, support for students, as well as new training methods and mobility for students and teachers.

Entrepreneurial skills have become essential in crafts, as the sector is increasingly moving towards a more professional business environment.

The identification of growing business niches with potential, and focusing on them is vital to achieve the best possible results from the training.

Innovation both in terms of training and actual work, is important as well.

INSPIRE-SE!

O que se pode melhorar?

- Continuar a envolver as instituições de apoio nos projetos das instituições de ensino, encorajando a empregabilidade e o empreendedorismo associados ao artesanato.
- Conseguir financiamento adicional para este tipo de projetos, limitando assim a sua dependência de interesses e recursos provenientes de instituições de apoio.
- Procurar ferramentas que encorajem os artesãos a dar continuidade ao seu trabalho após a realização do projeto.

O que podemos aprender?

- Providenciar oportunidades no âmbito da educação empresarial e do apoio ao empreendedorismo, p. ex. centros de artesanato ou de formação de adultos.
- Encorajar os estabelecimentos de ensino na área do artesanato (escolas profissionais, centros de artesanato, etc.) a iniciar projetos educativos.
- Encorajar os estudantes de design, arte e escolas de artesanato a tomar uma posição mais ativa nos projetos de empreendedorismo dos estudantes, promovendo a cooperação entre os estudantes de diferentes áreas.
- Criar um modelo de formação em empreendedorismo que se foque na colaboração com empresários (distribuidores/fornecedores).

GET INSPIRED!

What to improve?

- Continue involving support institutions in the projects of educational institutions to encourage employment and start-up in crafts.
- Find additional funding for such projects, thus limiting their dependence on the interests and resources of support institutions.
- Seek tools encouraging craftsmen to continue their work after the project.

What can we learn?

- To provide opportunities for entrepreneurial education and start-up aid for craftsmen, i.e. at crafts or adult education centers.
- To encourage crafts educational establishments (vocational schools, crafts centers, etc.) in initiating education projects.
- To encourage students of design, arts, and crafts schools to take a more active role in student enterprise projects by emphasizing cooperation amongst students from different fields.
- To create an entrepreneurial training module with focus on cooperation with entrepreneurs (distributors/suppliers).

Chefe de projeto:

Região de planeamento
de Zemgale
Katoļu iela 2b
LV3001
Jelgava
Latvija

Lead partner:

Zemgale
Planning Region
Katoļu street 2b
LV3001
Jelgava
Latvia

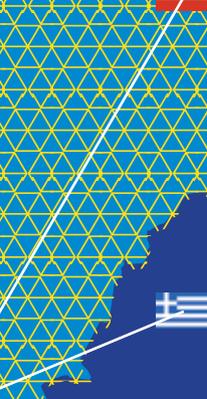
Parceiros:

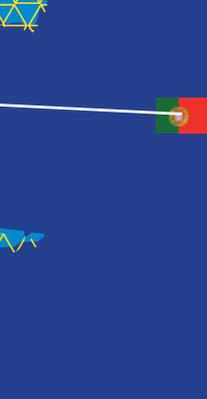
Fundação pública El legado andalusí
Parque de las Ciencias. Avda. de la Ciencia s/n
18006
Granada
Espanha
www.legadoandalusi.es

Fundação Kulturele Haadstêd 2018
Agora 4
8934 CJ
Leeuwarden
Países Baixos
www.fryslan2018.eu

Associação Regional de Municípios “Central Stara
Planina”
9 Opalchenska str.
5300
Gabrovo
Bulgaria
www.rso-csp.org

Município de Paggaios
64100
Paggaios
Grécia
www.dimospaggiou.gr

Câmara Municipal de Cascais
Praça 5 de Outubro
2754-501
Cascais
Portugal
www.cm-cascais.pt

Partners:

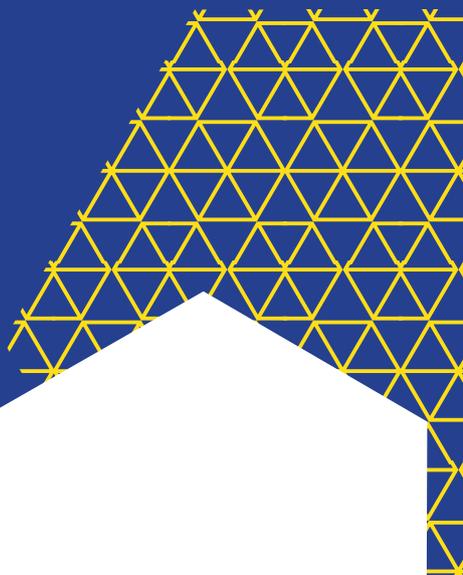
Public Foundation “The Legacy of al-Andalus”
Parque de las Ciencias. Avda. de la Ciencia s/n
18006
Granada
Spain
www.legadoandalusi.es

Foundation “Kulturele Haadstêd 2018”
Agora 4
8934 CJ
Leeuwarden
Netherlands
www.fryslan2018.eu

Regional Association of Municipalities “Central Stara
Planina”
9 Opalchenska str.
5300
Gabrovo
Bulgary
www.rso-csp.org

Municipality of Paggaios
64100
Paggaios
Greece
www.dimospaggiou.gr

Cascais Town Hall
Praça 5 de Outubro
2754-501
Cascais
Portugal
www.cm-cascais.pt

ACERCA DO PROJETO

O presente documento foi financiado ao abrigo do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional - Programa INTERREG IVC - no âmbito do projeto de cooperação regional para o desenvolvimento do artesanato “Regional Cooperation for Crafts Development”.

O objetivo geral do projeto é fortalecer a atividade artesanal na União Europeia enquanto setor económico e promover a sua importância para a economia e o desenvolvimento das regiões de cada um dos parceiros do projeto.

Publicação e Edição: Câmara Municipal de Cascais e SUSDESIGN

Fotografias: Arquivos da Região de planeamento de Zemgale, Fundação pública El legado andalusí, Fundação Kulturele Haadstêd 2018, Associação Regional de Municípios “Central Stara Planina”, Município de Paggai, Câmara Municipal de Cascais (SUSDESIGN; WOA), “Lude”, “Bug” e Līga Tetere.

Design Gráfico: Sofia Dias

Agradecimento: Matiss Zvaigzne (designer versão Letã)

Cascais, 2014

ABOUT THE PROJECT

This report is funded by the European Union’s Regional Development fund through the INTERREG IVC program project “Regional Cooperation for Crafts Development”.

The ultimate objective of the project was to strengthen the crafts industry in the European Union as an economic sector, and to increase its importance in the economy and development of each project partner region.

Publication and Edition: Cascais Town Hall and SUSDESIGN.

Photographs: From archives of Zemgale Planning region, Public Foundation The Legacy of al-Andalus, Foundation Kulturele Haadsted 2018, Regional Association of Municipalities “Central Stara Planina”, Municipality of Paggai, Cascais Town Hall (SUSDESIGN; WOA), “Lude”, “Bug” and Līga Tetere.

Graphic Design: Sofia Dias

Acknowledgments: Matiss Zvaigzne (designer of the Latvian version)

Cascais, 2014

PARTNER_

SUSdesign[®]

PROMOTER_

CASCAIS