

**Design Participativo:
Uma Experiência no Vale do
Jequitinhonha**

Rita de Castro Engler

Coordenação

Ana Luiza Cerqueira Freitas, Lia Krucken, Rachel Montenegro Campos, Rita de Castro Engler

Textos

André Corrêa, Rachel Montenegro Campos

Fotos

Design Participativo: Uma Experiência no Vale do Jequitinhonha

1ª edição

Belo Horizonte

EdUEMG

2010

Sumário

Prefácio <i>Preface</i> Dijon de Moraes	.7	
Introdução Rita de Castro Engler	.17	
	23.	Inovação de produtos e valorização de recursos naturais do Vale do Jequitinhonha por meio do design participativo <i>Product innovation and valorization of Jequitinhonha Valley natural resources through Participative Design</i> Rita de Castro Engler
	37.	O povo do Jequitinhonha <i>The people of Jequitinhonha</i> Rachel Montenegro e Rita de Castro Engler
	47.	Design + Artesanato <i>Design + Handicraft</i> Ana Luiza Cerqueira Freitas
	55.	Comunidades criativas: as artesãs do barro em Turmalina <i>Creative Communities: Turmalina clay artisans</i> Lia Krucken e Rachel Montenegro

Prefácio

Dijon de Moraes, Ph.D em design

Preface

Gostaria de dizer que passei a minha infância e parte da minha adolescência no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Pedra Azul, onde nasci. Dali trago grandes recordações de uma criança feliz, o que pode ser traduzido em liberdade, brincadeiras de rua e participações em festas populares. Ali também fiz os primeiros estudos, li minhas primeiras histórias e dei o ingênuo primeiro beijo.

Pedra Azul da minha infância era de muitas festividades, expedições às grandes pedras que circundam a cidade, festas juninas que ocorriam sempre conforme a antiga tradição, procissões religiosas, brincadeiras na chuva de final de ano e correrias atrás do bumba-meu-boi, por nós chamados de Boi de Janeiro. Curiosamente, Pedra Azul também me levou à atividade de design pois, como já relatei em outras oportunidades em diversas palestras, recordo que a minha mãe mantinha o hábito, junto com outras amigas, de arrendar a padaria da cidade. Esta prática acontecia no mínimo uma vez por mês, para fazer biscoitos para toda a família. Nessas ocasiões, ela me levava junto pois eu era o caçula da família e,

I was born in the town of Pedra Azul, located in the Jequitinhonha Valley, where I spent my childhood and teenage years. Those days bring me back pleasant memories from that cheery child I used to be, which can be translated into freedom, street games and being part of popular festivals. Over there, my first studies took place. Over there, I read my first stories. Over there, I gave my first innocent kiss.

Pedra Azul of my childhood was a place of many festive events, expeditions to those massive rocks that surround the town, June Feasts according to ancient tradition, religious processions, playing in the end of the year rain and chasing the Bumba-meu-Boi, simply called by us the January Ox. Interestingly, if I remember correctly, Pedra Azul also led me to the activity of design because, as I have already reported in other opportunities and various lectures I gave, my mother along with other friends, had the habit of renting the town bakery, at least once a month, in order to make cookies for the whole family. On these occasions, because I was the youngest of the family, she

para me entreter, me ocupava com um saco de confeitaria cheio de massa fina de biscoito e um tabuleiro de alumínio onde eu estendia os meus próprios biscoitos em formato de bolas, revólveres, casas, cadeiras, escadas, bicicletas, pássaros, bules, xícaras, etc. e no fim do dia voltava para casa feliz com meus produtos artístico-comestíveis que dividia somente com os amigos mais próximos da minha rua.

Por outro lado, meu pai, com seu coração generoso, mantinha na nossa despensa um saco de farinha e outro de arroz para que fossem distribuídos aos mendicantes que faziam rota na nossa rua, e eu, singelamente, me distraía na tarefa de encher o canequinho a ser entregue ao pedinte que passava, e ao outro que se seguia. Até que um dia me vi servindo a avó de um amigo de jogo de futebol de rua, fato que me deixou perplexo por diversos dias e cuja imagem trago comigo nitidamente viva até os dias atuais e que me marcou profundamente como homem e cidadão. O Vale do Jequitinhonha é assim, muitas festividades e beleza, mas também muita

would take me along. In order to amuse myself, I would keep myself busy with a decorating bag filled with thin cookie dough together with an aluminum baking tin. Then, I would shape the dough into guns, houses, chairs, ladders, bicycles, birds, teapots and cups and also I would lay them on the baking tin. At the end of the day, I would go home happily with my artistic and edible products that I only would share with the closest friends from my street.

On the other hand, my father, with his generous spirit, kept in our pantry a bag of flour and another of rice to be distributed to beggars who always passed by our street. I distract myself in a simple way with the task of filling the cup to be hand over to the one who was passing by, and to those others that would follow him. I kept doing it until a time when I have found myself serving the grandmother of a friend from my street soccer. This puzzled me for several days, and to this day it is still in my mind. It has affected me deeply both as a man and as a citizen. The Jequitinhonha Valley is like that: many festivities and beauty, but also a lot of inequality

desigualdade e tristeza.

Quando, no início dos anos oitenta, assistia em Belo Horizonte ao balé “Maria... Maria...” do Grupo Corpo, com músicas de Milton Nascimento, e que narrava a dura vida das mulheres do Vale, “...uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta...”, ou mesmo ouvia a bela canção feita para a pequena cidade do Alto Jequitinhonha, Itamarandiba, também do Milton Nascimento e Fernando Brant, que diz na sua letra: “...no caminho desta cidade passarás por Turmalina, sonharás com Pedra Azul, viverás em Diamantina...”, ou em outra emblemática passagem da mesma música que diz “... como é miúda e quase sem vida, a vida do povo que mora no Vale...”; tais momentos adquiriam para mim um sabor muito especial, de compreensão espontânea, sem necessidade de explicação, de verdadeiro sentimento de “pertencimento” local.

Na mesma década de oitenta, ocorreu a grande apresentação de músicos, poetas, ceramistas e artistas do Vale ao Brasil e ao mundo. Entre os protagonistas

and sadness.

In the early eighties, in Belo Horizonte, I remember watching a ballet performance named “Maria ... Maria ...” by Grupo Corpo Contemporary Dance Company, featuring Milton Nascimento’s music. One song portrayed the hard life of women in the Valley, “... a woman who deserves to live and love like any other one of the planet ...”. There is another beautiful one, made for a small town in the Upper Jequitinhonha, named Itamarandiba, also by Milton Nascimento and Fernando Brant. Its lyrics say: “... on the road to this city you will pass over Turmalina. You will dream about Pedra Azul. You will live in Diamantine ...” Also, in this song, there is another symbolic passing that says “... how tiny and almost lifeless is the life of the people who live in the Valley ...” From those moments, I got a very special taste of a spontaneous understanding, without the need for any explanation, the true feeling of “belonging” to a place.

desse movimento se encontravam o meu irmão Paulinho Pedra Azul, Saulo Laranjeira, Tadeu Franco, Rubinho do Vale e os ceramistas Lira Marques de Araçuaí e Didi de Jequitinhonha, entre tantos outros que traduziram em arte a riqueza da cultura regional do Vale. Finalmente, dessa vez, o Vale do Jequitinhonha deixava de ser o “Vale da Miséria” ou o “Vale da Escuridão” para ser conhecido como o Vale da arte e da rica cultura autóctone, espontânea e naif (no sentido de pura). Participei de forma efetiva desses movimentos, frequentei os Festivales, era presença certa nas mostras e shows que lotavam os espaços culturais de Belo Horizonte. E no âmbito pessoal, desenvolvi, ainda como estudante de design, em 1982, o produto “Protetor Manual para Pedreiros” que consistia em uma peça para evitar acidentes com as mãos e que era destinada a centenas de homens, mulheres e crianças do Vale que tinham como atividade profissional o ofício de transformar blocos de pedras em pequenas britas somente utilizando as marretas e as mãos. Este produto foi contemplado com o “Prêmio de Design CNPq – Equipamentos para

In the same decade, there was a great introduction of musicians, poets, potters and artists from the Valley to Brazil and to the world. Among the protagonists of this movement were my brother, Paulinho Pedra Azul; Saulo Laranjeira; Tadeu Franco; Rubens Vale and the potters Lira Marques, from Araçuaí; and Didi from Jequitinhonha, among many others that have translated into art the richness of the regional culture of the Valley. Finally, at this time, the Jequitinhonha Valley was no longer the “Valley of Misery” or the “Valley of Darkness” but it turned to be known as the Valley of Art and Rich, Spontaneous and Naif (in the sense of purity) Culture. I have taken part in these movements in an effective way. Also, I have attended Festivals and certainly, I would be part of some exhibitions and concerts that packed the cultural centers of Belo Horizonte. Also, in the personal level, when I was a student of Design in 1982, I developed the product “Hand Protector for stonemasons”. It was a piece to prevent hand injuries of hundreds of men, women and children from the Valley whose professional activity

segurança no trabalho”, concurso organizado pelo Gui Bonsiepe no ano de 1983.

Fiz esta introdução, antes de entrar no tema definitivo ora em pauta, para mostrar que reconheço e admiro as iniciativas que dizem respeito ao Vale do Jequitinhonha, sua história e sua riqueza cultural, desta feita de forma ainda mais próxima e afetiva por se tratar de uma ação em design que envolve a valorização local, a identidade cultural e a questão do território de origem como forma de reconhecimento regional, todos esses temas a mim tão caros e que também compõem o meu âmbito de pesquisa. A proposta da autora de contemplar a questão das cerâmicas produzidas no Vale através do tema: Inovação de produtos e valorização de recursos naturais do Vale do Jequitinhonha por meio do design participativo, me parece oportuna e adequada. Oportuna, por se tratar de um dos bens da cultura material de Minas mais em evidência na atualidade – as “cerâmicas do Vale” em geral e as “noivas do Vale” em especial são de uma contemporaneidade ímpar dentro do intelecto ativo e do fascinante mundo dos artefatos

consisted of turning blocks of stones into crushed rock using only their hands and mallets. CNPq granted this product the Design Award - Safety at Work Equipments, in the 1983 competition organized by Gui Bonsiepe.

I made this introduction in order to show, before entering the final topic on the agenda, my recognition and respect to the initiatives related to the Jequitinhonha Valley, its history and cultural richness. Now, even in a closer and more affective way, once it deals with a design action that involves local valorization, cultural identity and question of territory of origin as a way of regional recognition. These issues are very dear to me and also part of my research. The authors' proposal of addressing the issue of the ceramics produced in the Valley through the theme: Product Innovation and Valorization of the Jequitinhonha Valley Natural Resources through Participative Design seems to me timely and appropriate. Timely, because today, ceramics are the most evident material culture property of the state of Minas Gerais. The “Ceramics

artesanais-, onde ainda existe a verdadeira marca da mão do homem, neste caso das mulheres, onde se vê espelhado o seu modo de ser e de agir ou seja, onde se destacam os atributos que configuram a sua cultura imaterial. Tive a oportunidade de ver as bonecas e as famosas noivas do Vale, principalmente as peças de Dona Isabel Mendes, que são vendidas por milhares de euros em diversas lojas da Europa.

Mas, curiosamente, é importante lembrar, várias dessas cerâmicas não chegam aos seus destinos justamente por se danificarem no caminho. Por isso mesmo tenho como sendo bastante adequada a abordagem das autoras nesta tentativa de resolução de dois problemas: o primeiro inerente à qualidade das embalagens para produtos em cerâmica, tendo como laboratório piloto algumas regiões do extenso Vale como: Turmalina, Campo Buriti e Coqueiro do Campo. A segunda é que a solução desse problema venha a passar pela inserção dos homens (os maridos das mulheres ceramistas) nessa atividade laboral, ao ser proposto que participem da feitura das novas embalagens dos produtos artesanais.

of the Valley” in general and the “Brides of the Valley” in particular are, of a unique contemporaneousness, within the active intellect and the fascinating world of the handmade artifacts. There is still a real mark of man’s hand (in this case women), which reflects their way of being and acting, that is, which emphasizes the attributes that shape their immaterial culture. I had the opportunity to see the dolls and the famous brides of the Valley, especially the pieces by Dona Isabel Mendes, which cost thousands of Euros in several European stores.

Interestingly, it is necessary to remember, many of these ceramics never arrive at their final destinations justly due to damage in shipping. For this reason, I find the authors’ approach in trying to solve two of the problems quite appropriately: the first one, is inherent in the quality of the packaging for ceramic products, which pilot laboratory has occurred in some of the regions of this vast Valley as Turmalina, Campo Buriti e Coqueiro do Campo. The second one is that, the solution of this problem should

Tal metodologia, aplicada pela equipe de trabalho, serve para conter erros e disseminar os acertos de forma consciente e avançada, como acreditamos deva ser a atividade de design no que tange à produção artesanal, ou seja: melhorar o processo sem interferir no conceito, promover a logística e o serviço dos artefatos sem alterar a sua condição de artesanato. Esta ação poderia também ser denominada, além de “design participativo”, de “design atitudinal”, “ativism design” ou mesmo de design inclusivo.

Merece, assim, o nosso reconhecimento toda a equipe envolvida com o projeto Inovação de produtos e valorização de recursos naturais do Vale do Jequitinhonha por meio do design participativo e de igual forma a coordenação da colega da Escola de Design da UEMG profa. Rita Engler que se propôs o desafio de decodificar a cultura do Vale, os materiais ali utilizados, as ferramentas e utensílios disponíveis em busca de solucionar o problema que se encontrava como uma eterna questão aberta.

pass by the inclusion of men (the potters' husbands) in this work activity to be proposed, that they would participate in the making of the new packaging for the handmade products. This methodology, applied by the working group, serves for refraining from errors and disseminating successes in a conscious and advanced way. As we believe the design activity should be in regard to handmade production, that is: to improve the process without interfering in the concept, promote logistics and service of the artifacts without altering its condition of craft. This action besides called by “participative design”, could also be called by “attitudinal design”, “activism design” or even by inclusive design.

Thus, the following persons deserve our gratitude: all the team involved in the project (Product Innovation and Valorization of the Jequitinhonha Valley Natural Resources Through Participative Design), and, equally, my colleague from University of Minas Gerais State, School of Design, Professor Rita Engler. She has proposed the

Por fim, retorno ao início da minha introdução e me permito relatar que no ano de 2009 levei o meu filho de seis anos, e que nasceu em Milão, para conhecer a minha cidade de origem no Vale do Jequitinhonha. Após vários dias tirando leite de vaca, ajudando a fazer queijo cabacinha, pescando em lagoas, montando a cavalo na Fazenda Recanto, jogando futebol no mesmo pequeno estádio da cidade onde também aprendi a jogar, e de ter visitado o grupo escolar e as salas de aula onde estudei e subido nas mesmas pedras por onde passei, dele ouvi, com uma sinceridade terna e infantil: papai eu queria morar aqui...

challenge to decipher the culture of the Valley; the materials used there, the available tools and utilities in search of solving the problem that was like an eternal open question.

Finally, returning to the beginning of my introduction, I want to say that, in 2009, I took my six years old boy, born in Milan, to my hometown in the Jequitinhonha Valley. After we had spent several days milking cows, helping to make cabacinha cheese, fishing in ponds, horseback riding at Recanto Farm, playing soccer just in the town's small field where I had also learned to play, visiting the elementary school and the classrooms where I used to attend to, climbing on the top of the same rocks where I had passed through, I heard my son saying with a tender and childish sincerity: Daddy, I would like to live here...

Introdução

Rita de Castro Engler

Esta publicação é o resultado do trabalho de pesquisa e extensão realizado por um grupo de alunos e professores da Escola de Design (ED) da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), no qual tive a oportunidade de atuar como coordenadora.

Esta pesquisa foi desenvolvida junto às comunidades Coqueiro Campo e Campo do Buriti, de ceramistas, do município de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha. O resultado do trabalho foi a produção de uma linha de embalagens para transporte das peças e, como forma de valorização do produto, de embalagens para presente.

Ao finalizarmos nossa pesquisa, sentimos a necessidade de produzir um documento de referência para as ceramistas, a fim de que nossa contribuição pudesse ser reproduzida e levada a outras comunidades. A ideia inicial era publicar uma cartilha, explicando passo a passo a fabricação das embalagens criadas e desenvolvidas em conjunto com a comunidade. Isso asseguraria sua correta produção quando o grupo da universidade não estivesse mais presente para auxiliar e supervisionar o

This publication, which I had the opportunity to be a coordinator, is a result of a research and extension work carried out by a group of undergraduate students and faculty of University of Minas Gerais State, School of Design (SD).

We have conducted this study in two ceramic communities, in the towns of Turmalina, Coqueiro Campo and Campo do Buriti, located in the Jequitinhonha Valley. The result of this work led to: a packaging production line used for transportation of pieces of pottery, a way of adding value to the product and a creation of a gift package line.

After completing our investigation, we felt the need to write a document that could be a reference work for ceramists so that our contribution could be spread and reproduced in other communities. In order to ensure a proper production, since the school team would no longer be available to assist and supervise the packaging fabrication, our initial intention was to produce a step by step booklet on how

processo. Porém, esta tornou-se apenas a parte final da nossa publicação, pois todos nós tínhamos histórias pra contar e uma infinidade de imagens maravilhosas que deveríamos dividir.

O vale, as ceramistas e seus estilos de vida nos cativaram. Queremos que todos possam participar dessa experiência que foi tão rica para o nosso grupo. Cada pesquisador com seu enfoque, ângulo e lente especial que o permite ver a mesma história, explorando-a de forma diferente. Foi assim que escolhemos apresentar nosso trabalho. Primeiro eu apresento o nosso projeto resumidamente. No segundo texto, Rachel e eu mostramos um pouco da nossa percepção sobre as comunidades onde desenvolvemos a pesquisa. Em seguida, a Ana Luiza destaca o trabalho das ceramistas. Por fim, Lia e Rachel ressaltam o processo criativo e a cadeia de valor. As imagens vão permitir uma viagem até Turmalina através das lentes das câmeras do André e da Rachel. Optamos por uma encadernação que permite subtrair facilmente uma página sem prejuízo do todo. Assim, se você tiver vontade de retirar uma imagem para expor na sua parede, agenda, caderno não terá problemas.

to manufacture that packaging created and developed in conjunction with the community. All right, but as you will see, this turned to be the last part of our report because we all had a story to tell, countless and incredible images that we wanted to share with you.

Since the Valley, the potters, their lifestyle have captivated us; we desire that everyone could be part of such a rich experience to which our entire group was exposed. Where each researcher focused on, the point at which they stood, the lens they used, all enabled them to capture and consider the same story from a different point of view. Thus, we decided to present our work, firstly by my short introduction of our project. In the second paper, Rachel and I showed our glimpses of those communities where we have developed our research. Additionally, Ana Luiza spoke more specifically of the potters' work and, finally, Lia and Rachel talked about the creative process and the value chain analysis. In addition to that, through the images captured by the lenses of André and Rachel's cameras you will be able to travel to

Diversos centros de pesquisa da ED participaram desse projeto através de seus membros. Gostaríamos de destacar o Centro de Estudos em Design e Tecnologia (CEDTec), Centro de Estudos Teoria, Pesquisa e Cultura em Design (C&T) e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design e Ergonomia (CPqD). Precisamos também agradecer uma série de pessoas e entidades que muito nos ajudaram durante nossa pesquisa: FAPEMIG, UEMG, CNPq, Fundação Renato Azeredo - especialmente a Cláudia Esteves -, as funcionárias do CRAS de Turmalina, a população de Campo Alegre e Buriti - em especial a Dona Iraci, Dona Zezinha e Ulisses -, os professores Dijon de Moraes, Jairo Camara, Sebastiana Lana, Iara Mol, outros profissionais como Antônio Carlos Maia Figueiredo, o aluno Lucas Righi, as bolsistas Daniella, Elisa e Viviane e todos aqueles que torceram pelo sucesso do projeto e que não mencionamos, ou a lista não teria fim. Muito obrigada!

Espero que sua experiência com esse livro possa, mesmo que por um breve instante, transportá-lo para Coqueiro Campo ou Campo Buriti. Boa viagem!

Turmalina too.

Members of several research centers of the School of Design participated in this project. We would highlight the CEDTec (Center for Studies in Design and Technology), C & T (Center for Theory Studies, Research and Culture in Design) and CPqD (Center for Research and Development in Design and Ergonomics). We also want to thank a number of persons and entities, which significantly helped us during our research: FAPEMIG; UEMG; CNPq; Renato Azeredo Foundation, especially Claudia Esteves; the workers at the CRAS of Turmalina; the inhabitants of Campo Alegre, Campo do Buriti and, in particular, D. Iraci, D. Zezinha and Ulysses; professors Dijon de Moraes, Jairo Câmara, Sebastiana Lana, Iara Mol; others professionals like Antônio Carlos Maia Figueiredo, Daniela and Fuad from EdUEMG; the student Lucas Righi, Daniella, Elisa and Viviane, and those not mentioned (otherwise this list would be endless), but kept their fingers crossed that everything would work out right - thank you!

Inovação de produtos e valorização de recursos naturais do Vale do Jequitinhonha por meio do design participativo

Rita de Castro Engler

*Product innovation and valorization of Jequitinhonha
Valley natural resources through Participative Design*

Antes de falarmos do projeto objeto desta publicação, é importante fazer uma reflexão sobre design. O design entendido e aplicado neste projeto vai muito além do luxo, da forma ou da economia. Na verdade ele vai além do trabalho do designer, pois é fruto de uma reflexão coletiva e busca tornar a vida de todos mais “fácil”. Assim, o design procura utilizar o conhecimento, os materiais e a cultura de cada sociedade de maneira a encontrar soluções inteligentes que permitam a melhor utilização de recursos, melhorando e embelezando os produtos, processos e serviços. Embelezando também, por que não? o belo é sempre agradável.

Acreditamos que o design existe para todos e, portanto, deve ser divulgado, levado a locais onde ele ainda não existe de maneira formal, tornando-o acessível ao maior número possível de pessoas.

Before discussing the objective of this publication, it is important to reflect on design. Design as understood and applied in this project goes far beyond luxury, shape or economy. In fact it goes beyond the work of the designer; it is the result of a collective reflection and its goal is to make the life of all easier. Therefore, design seeks to use each society knowledge, materials and culture in order to find smart solutions that enable better resource usage by improving processes and service, and beautifying products, why not? Beauty is always pleasant.

We believe that design is for all, and therefore must be made known, taken to places where it does not exist formally, making it accessible to as many people as possible.

Ideia Inicial

A ideia inicial do projeto era identificar e propor, por meio do “design participativo”, estratégias de valorização de recursos e produtos selecionados da região do Vale do Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais. Escolhemos o Vale do Jequitinhonha por ser uma das regiões menos desenvolvidas do Brasil e, ao mesmo tempo, uma das regiões mais ricas em potencial de geração de riquezas naturais. Havia, portanto, uma grande possibilidade e necessidade de desenvolver um projeto em que a atuação dos designers seria criar soluções reais que beneficiariam a vida comunitária, mas não sem antes identificar, valorizar e respeitar a biodiversidade e seu ritmo. A definição de design do do EIDD (Design for all Europe, antes denominado European Institute for Design and Disability) na declaração de 2004, em Estocolmo, cabe bem aqui: “O Design para todos é o design para a diversidade humana, inclusão social e equidade”.

Initial Idea

The initial project goal was to, based on Participative Design, propose resources valorization strategies and identify select products of the Jequitinhonha Valley region, in the state of Minas Gerais. We chose this geographic region because it is one of less developed regions of Brazil and, albeit one with the highest possibilities for wealth generation from natural resources. This scenario presented itself as an important possibility for developing a project where the designers intervention would concentrate on the creation of practical solutions which would be beneficial to the overall community life. This was to be accomplished only after identifying and valuing its biodiversity and respecting the community's pace. Hence, the statement: “Design for All is design for human diversity, social inclusion and equality” (European Institute for Design and Disability –EIDD, nowadays called Design for all Europe, Stockholm Declaration 2004), expresses well what we envisioned for this project.

Objetivos

Este projeto de caráter original tem sua relevância relacionada ao tema, à abordagem, aos resultados esperados e, sobretudo, às perspectivas de disseminação de seus resultados. Dentre os possíveis impactos da pesquisa, destacamos a integração territorial competitiva por meio da valorização de recursos físicos e humanos das localidades contempladas, da inovação em produtos e do desenvolvimento de redes entre instituição de ensino e pesquisa e comunidades. Assim, esperamos contribuir para fomentar a promoção da inclusão produtiva, da geração de renda e da capacitação por meio da relação dialógica com a comunidade.

Nossa proposta é identificar e propor estratégias de valorização de recursos e produtos selecionados da região do Vale do Jequitinhonha (MG) por meio do Design participativo, visando:

- a. Agregar valor aos produtos, reforçando a identidade local;
- b. Fomentar o desenvolvimento de alternativas de fonte de renda para a comunidade local;
- c. Valorizar e proteger o patrimônio imaterial e material da região;

Goals

The originality of this project stems from its theme, the approach, expected results and, above all, the prospects for disseminating of its results. Among the possible impacts of research, we highlight the competitive territorial integration through the valorization of physical and human resources of the locations covered, innovation and the development of networks among educational research institution and communities. In this way, we expect to promote the productive inclusion, income generation and capability through a dialogic relationship with the community.

Therefore, our proposal is to identify and offer to the selected resource and products of the Jequitinhonha Valley valorization strategies through the Participative Design, aiming at:

- a. Adding value to the products by reinforcing the local identity;*
- b. Instigating the development of alternatives of source of income to the local community;*
- c. Valuing and protecting the region material and*

d. Fomentar a intensificação da atuação de docentes e discentes da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais junto a comunidades.

Obviamente, as mudanças de enfoque profissional e o surgimento de modelos de sucesso no desenvolvimento de produtos e na produção comunitária não virão rapidamente. A estratégia é continuar pesquisando e incentivando a produção comunitária sustentável, aprimorando a organização e a realização de eventos de cunho educativo e cultural. Além disso, desenvolver e conscientizar o consumidor, sem deixar de lado a geração e implementação de políticas públicas, visando o desenvolvimento da região.

non-material heritage;

d. Instigating the intensification of University of Minas Gerais State, School of Design teaching staff as well as its student body performance among the communities.

Obviously, changes in professional focus and emergence of models for success both in the product development as well as in the community production do not come fast. The strategy is to continue researching and encouraging a sustainable community production, in nature, improving the organization and the execution of educational and cultural events, besides, by developing the consumer's awareness without leaving behind the generation and implementation of public politics, having in view the region development.

Abordagem

Nosso primeiro passo foi identificar por meio da realização de visitas in-loco e pesquisa de campo, os principais recursos da região utilizados na fabricação de artesanato e produtos caseiros com potencial de mercado e de melhoria através do Design. Após os primeiros estudos, optamos por trabalhar com duas comunidades de ceramistas do município de Turmalina, Campo Buriti e Coqueiro Campo. Desde o início fomos muito bem recebidas pelos habitantes, que nos abriram as portas de suas casas e nos permitiram compreender melhor o contexto local, assim pudemos identificar as necessidades primordiais da comunidade em relação a suporte e capacitação.

Não são poucos os problemas enfrentados por essas comunidades. Porém, tínhamos que escolher uma forma de trabalho que não interferisse no produto propriamente dito para não correremos o risco de descaracterizá-los. A cerâmica é uma tradição que se manteve através de gerações, sendo passada de mãe para filha. A técnica utilizada evoluiu pouco entre as gerações, mas os produtos diversificaram. No início eram

Approach

Our first step was, through the conduct of site visits and field research, to identify the principal resources in the region used for manufacturing of both handicrafts and home made products which had a market potential and could be improved by Design. After the initial studies, we chose to work with three communities of potters in the town of Turmalina, Campos Buriti and Coqueiro Campo. From the beginning, the inhabitants welcome us by opening the door of their houses and allowing us to better understand the local context. Due to it, we could identify the community fundamental necessities concerning support and training.

Many are the problems faced by those communities, however, we had to choose a way of working that would not interfere with the product itself preventing us from running the risk of changing the product's characteristic. Ceramic is a tradition kept and transmitted from generation to generation, passed down from mother to daughter. Even though there were few changes in its techniques, there is a diversity of

panelas e hoje as “Noivas do Jequitinhonha” são as mais populares, entre as peças produzidas pelas ceramistas.

A cerâmica produzida em Turmalina é muito frágil, por isso o manuseio e transporte carecem de cuidados especiais. Em consequência, um dos maiores problemas enfrentados pelas artesãs do Vale do Jequitinhonha é o transporte de suas mercadorias. Para o transporte, as mercadorias são embaladas em plástico bolha, folhas de jornais amassadas, tiras de papel e posteriormente colocadas em caixas de papelão. As artesãs compram o jornal e retalhos de revistas, mas dependem da doação do plástico bolha e da caixa de papelão.

Esse procedimento acarreta a perda de produtos durante o transporte e ocasiona manchas nas peças em função da tinta do jornal. Além disso, essa embalagem não possui uma estética agradável, não dialoga com o produto, não funciona adequadamente para o transporte e gera uma grande quantidade de resíduo e de alto impacto ambiental.

products. In the beginning there were only pans but today the most popular pieces produced by ceramists are the “Jequitinhonha’s Brides”. The ceramics produced in Turmalina are very fragile, because of that, a special care is required in shipping and handling. In consequence, one of the biggest problems faced by Jequitinhonha Valley craftswomen is the shipping of their goods.

For shipping, firstly the products are packed in bubble wrap, then, in crumpled newspaper and paper strips, and lately, placed in cardboard boxes. The artisans buy the newspaper and scrap magazines, but depend on donation of bubble wrap and cardboard box. This procedure causes the loss of products during transportation and, due to the newspaper ink, the spots in some pieces of ceramic. In addition, this packaging is not aesthetically pleasing, does not hold dialogue with its product, is not proper for shipping, produces large quantities of residues and causes a higher environment impact.

Research, visits and interviews held with artisans

Pesquisas, visitas e entrevistas realizadas com as artesãs e seus clientes nos permitiram verificar que ambos estão insatisfeitos com a embalagem atual. Não só pela má apresentação que desvaloriza o produto, mas também pelo fato do jornal manchar as peças.

Diante dessa situação, nossa equipe sugeriu melhorar a forma de embalar as peças, valorizando a arte e cultura do Vale do Jequitinhonha. Nossa proposta era usar matérias-primas da região, de baixo custo e fácil produção, a fim de evitar maiores perdas e danos aos produtos, além de valorizá-los e protegê-los para venda e transporte. As embalagens foram desenvolvidas em oficinas e com as artesãs de maneira que elas pudessem participar do processo de criação e se apropriar do produto final. As sugestões desenvolvidas pela nossa equipe foram apresentadas às artesãs como ponto de partida. Todos os comentários e ideias foram discutidos com os grupos para a definição da versão definitiva.

Durante o processo de desenvolvimento das embalagens, percebemos a oportunidade de amenizar outro grande problema das comunidades de ceramistas: a falta de presença

and their customers show that both of them are not satisfied with the current packaging, not only for its poor presentation that devalues the product, but also because of the spotting of the pieces caused by newspaper ink. Having this in view, our team suggested packaging improvement in order to add value to the art and culture of the Jequitinhonha Valley.

In order to avoid further damage to the products, to protect them and increase their value for sale and shipping, we proposed the use of low price, easy production raw material found in those areas. The packages were developed in workshops with the artisans, so that they could participate in the creating process and appropriate the final product. As a starting point, the suggestions developed by our team were presented to the artisans. All comments and ideas were discussed with the group so that they could come up with the pack final version.

We saw, throughout the packaging development process, an opportunity to alleviate another

A decorative horizontal line consisting of a series of small, dark brown dots of varying sizes, arranged in a slightly wavy pattern across the top of the page.

masculina nas comunidades. Culturalmente o artesanato de peças de cerâmica é considerado um trabalho feminino. Então, os homens, sem opção de trabalho, migram para plantações de cana em busca do sustento, deixando suas famílias sozinhas durante a maior parte do ano.

A criação de uma linha de embalagens em madeira e a implantação de uma oficina de marcenaria permitiria o emprego de alguns membros da comunidade e consequentemente sua fixação junto à comunidade.

major problem among the potters: the lack of male presence in the communities. Culturally, ceramics are considered a female work, therefore, the male population, without work options; migrate to sugar cane plantations in search of sustenance, leaving their families by themselves during most of the year.

Both the creation of a wooden packaging line and the location of a carpentry workshop would provide jobs for some members of the communities and consequently would cause them to settle down.

Solução proposta

O design pode intervir positivamente de diversas maneiras no artesanato do Vale do Jequitinhonha. Hoje, as embalagens são uma ótima oportunidade de intervir com o design, o que é possível através da criação de uma linha de embalagens abordando todo o processo de transporte e venda do artesanato. Nesse sentido, nosso projeto pode ser de crucial importância para aumentar as vendas e melhorar a logística de distribuição do artesanato.

Foram propostas três linhas de embalagens para os produtos em cerâmica feitos pelas artesãs de Campo do Buriti e Campo Alegre. As peças todas feitas em eucalipto, matéria-prima abundante na região devido ao investimento de grandes empresas.

- Para o transporte: engradados rústicos e resistentes para transporte aéreo e terrestre, vendas a varejo e atacado. Esses engradados são retornáveis e durante o teste, foram utilizados pelas artesãs como suporte para a exposição das peças. As ceramistas usaram os engradados como módulos de uma estante, formando um expositor funcional e prático.

Proposed Solution

In many ways, Design can intervene positively in the handicrafts of the Jequitinhonha Valley. Nowadays, a good example of this intervention can be seen in packaging. It is possible, through the creation of a packaging line, to address the whole process of sale and shipping of craft items. In this sense, our project can be of crucial importance to increase sales and improve crafts distribution logistic.

The team proposed three packaging lines for the ceramics made by Campo do Buriti and Campo Alegre artisans – all pieces made of eucalyptus wood – abundant raw material found in those areas due to the investment of large reforestation companies.

- *For transportation: rustic and sturdy crates for air and terrestrial transport, retail sales and wholesale. These crates are returnable and during the test, were used by artisans as support for the exhibition of their pieces. The potters used them as modules of a shelf, building up a functional and practical display.*

- Embalagem básica: sacolas de pano (americano cru) preenchidas de pipoca, palha (de bananeira, de milho), sisal desfiado ou serragem de eucalipto para amortecer impactos sofridos pelos produtos durante os deslocamentos.

- Embalagem premium: caixas em formato de oratório para abrigar as noivinhas em três tamanhos diferentes. Especial para presentes corporativos, empresariais e datas comemorativas.

As embalagens foram testadas e aprovadas pelas artesãs e clientes durante uma feira. Não houve perdas durante o teste piloto realizado com 400 peças e aquelas que estavam com embalagens de presente foram vendidas rapidamente. Os clientes aprovaram e, quando questionados, mostraram-se dispostos a pagar pelas embalagens.

As embalagens valorizaram e, através da logomarca que traziam, permitiram a identificação do artesanato de cada comunidade. Assim, tornaram-se um complemento visual e identificador do produto. O desenvolvimento

- *Basic Package: natural unbleached cotton bags filled with popcorn, straw (banana leaf and corn straw), shredded sisal or eucalyptus sawdust to absorb impact suffered by the products during transportation.*

- *Premium Package: box-shaped as a portable wood shrine to shelter the three different sizes “little brides”. Especially for corporate, business and commemorative dates gifts.*

During a fair, those packaging were tested and approved by both artisans and customers. Throughout the pilot test, 400 ceramic pieces were tested and those in a gift packages were sold quickly. The customers approved the boxes and, when questioned, were willing to pay for them.

Packaging, besides raising the value of the product, allowed costumers to identify the handicraft of each community, therefore they become a visual complement as well as product identification. Premium packages in small, median

de embalagens para transporte terrestre, para peças unitárias e leves, para peças unitárias de grande e médio porte e ainda as embalagens premium valoriza ainda mais o produto e a cultura local. Dessa forma, o design atua de maneira consciente e sustentável nas comunidades dos artesões, fazendo parte da vida no Vale do Jequitinhonha. As embalagens além de funcionais, se tornam mais uma ferramenta de marketing para a venda e distribuição das peças produzidas pelas comunidades.

Assim, respeitando a cultura local e sem atropelar os costumes e as tradições, desenvolvemos uma solução prática, barata, fácil e possível de ser reproduzida. As embalagens foram concebidas com a participação das artesãs durante o processo. Para isso foram utilizados materiais abundantes na região e sua concepção/design permite a reprodução das peças com maquinário simples e funcionários inexperientes.

As melhorias conquistadas com a introdução do design valorizam o produto final e podem proporcionar melhoras na qualidade de vida dos moradores na região.

or large sizes used for terrestrial transport of single handicraft pieces increase the product value and promote the local culture. Thus, in the artisans' communities, the Design works in a conscious and sustainable way as a part of the Jequitinhonha Valley's life. Besides being functional, packages become another marketing tool for the sale and the distribution of the crafts produced by the communities. Thus, by respecting the local culture without infringing the customs and traditions, we have developed an inexpensive and practical, solution that can be easily reproduced.

During the process of creation, designers and local artisans took part in conceiving packaging. In order to accomplish that, those materials abundant in that area were employed. Due to the pack simple design, the model can be reproduced using not only ordinary machinery but also inexperienced labor.

Given these facts, the improvement reached by the introduction of this design added value to the final product as well as increased the quality of life of the local residents.

O povo do Jequitinhonha

Rachel Montenegro e Rita de Castro Engler

The people of Jequitinhonha

A população dessa região mineira ainda possui resquícios de seu passado baiano, pois pertenceu a esta capitania até o fim das duas primeiras décadas do século XVIII. As primeiras ligações vieram pelo norte, o sul do vale permaneceu isolado. A forma de colonização foi selvagem e predatória, o que explica, em parte, a miséria que ainda hoje atinge a região, a quarta mais pobre do mundo. As comunidades onde desenvolvemos nosso projeto, Campo Buriti e Coqueiro Campo, localizadas no município de Turmalina, não fogem a essa triste realidade.

No passado, nessa região, havia uma densa floresta de flora e fauna diversificada. Hoje, o povo vive em meio a uma floresta homogênea, apenas de eucaliptos plantados por empresas de reflorestamento. A população usa as mãos para transformar a terra, pois é do barro que tiram grande parte do seu sustento. Há muito tempo, os diamantes, grande riqueza original, já foram levados pelos garimpeiros, que deixaram um rastro de devastação na mata e desapareceram com os córregos.

This area of the Jequitinhonha Valley in the state of Minas Gerais used to belong to the Captaincy of Bahia until the end of the 18th century, and vestiges of this past influence are interwoven in the population of Jequitinhonha Valley. The first connections came through the northern part of the Valley while the southern part remained isolated. The savage and predatory colonization process partly explains the poverty afflicting the region, one of the four poorest areas in the world. Campo Buriti e Coqueiro Campo, in the district of Turmalina – the communities where we have developed our project – are no exceptions to that sad reality.

In the old days, this region was covered by a dense forest with a rich flora and a bountiful fauna. Diamonds, the main representative of their original mineral wealth, were taken by the miners long ago, who left behind a trail of destruction, a devastated forest and mud-choked brooks. Nowadays, its people must live in the midst of a homogeneous forest of eucalyptus planted by forestry companies, and have to use their hands to

A miscigenação de índios, pretos e brancos é percebida não somente na cor da pele, mas também no artesanato. A cerâmica, objeto desse projeto, revela a influência indígena que está presente nos fornos e pigmentos utilizados. Os segredos dessa arte são passados pelas cablocas de geração a geração. Assim como nas comunidades indígenas, algumas tarefas são restritas ao universo por vezes masculino, outras, feminino. No caso da cerâmica, é uma atividade reservada às mulheres, pois os homens não são aceitos como ceramistas. Como a única atividade comercial desenvolvida nas comunidades estudadas é a cerâmica, homens quase não são vistos por ali. Devido à baixa escolaridade e pouca oferta de emprego, a solução para manter a “comida na mesa”, na maioria das vezes, é achada muito longe. E assim, os homens são presentes na vida dos filhos e das esposas por apenas 25% do ano, na época da entressafra, já que grande parte trabalha no corte de cana-de-açúcar.

O povo tem a pele dourada pelo sol, revelando de forma mais intensa a expressão de uma vida cheia de experiências, cansaços e desconfianças. Como em todo

transform the dirt, since much of their livelihood depends on shaping the clay.

Miscegenation of Native Americans, Africans and Portuguese is perceived both in the color of their skin and in their handicrafts. Their ceramic – the object of this project – their ovens, the pigments they use and the secrets passed on from generation to generation by the caboclas, clear shows their indigenous influence. In some of the indian settlements, as well as in several communities of the Jequitinhonha Valley, there is a clear division of types of activities between males and females: pottery making, for instance, is a female activity and it is not acceptable that men work as ceramist. Since the only commercial activity is based on ceramic, there are almost no men in the communities we have studied. Due to low education levels and scarce local job offer, their option to keep food on the table, in most cases, is found very far from their homes. The majority of the male population works in far away plantations as

bom mineiro, vemos no brilho do olhar, a busca de um futuro melhor. Atualmente, o povo é a maior riqueza do Vale do Jequitinhonha, mas as dificuldades econômicas dificultam a retenção dos talentos, que migram para outras regiões em busca de melhores oportunidades.

É uma terra de pessoas esforçadas, que não tem medo do trabalho, as duras condições não os fazem recuar. Mulheres e crianças de pés descalços vivem a trabalhar com sua rica tradição. Da terra vem parte do sustento: o barro moldado, trabalhado e queimado em cada quintal. Cada artesã administra sua própria produção e orgulha-se de suas obras, que são únicas e têm a marca, o traço da autora.

Cansadas de falsas promessas e orgulhosas de sua história e cultura, a princípio, elas nos recebem caladas, mas com olhar atento. Aos poucos, oferecem café e bolinhos na folha, com muita simplicidade. E é no espaço entre um gole e outro, que a troca de experiências é feita. Elas apresentam seus trabalhos com desenvoltura e começam a ter consciência de seu valor artístico.

sugar cane cutters, and they end up spending only twenty five percent of the year - the off season period -with their wives and children.

The golden, sun-tanned complexion of their people, reveals with intensity a life full of intense experiences. As a typical inhabitant of the state of Minas Gerais, they look tired and suspicious, contrasted by their sparkling eyes, the hallmark of those who yearn for a better future. Unfortunately, the people – which is in fact the greatest wealth in the Jequitinhonha Valley – is being driven away from their local communities due the economic hardships, attracted by seemingly better opportunities from richer areas.

Jequitinhonha is a land of hardworking people who are not afraid of working nor are intimidated by the harsh conditions. Barefoot women and children live to work enabled only by their rich cultural tradition and creativity. A substantial portion of their sustenance comes from the soil - a molded, worked and burned

A falta de educação formal é um obstáculo para uma melhor inserção comercial do artesanato. Em conversas informais, as artesãs comentam sobre as dificuldades que têm para as coisas mais simples, por exemplo, a emissão de uma nota fiscal. Para superar os problemas, hoje, elas já se apresentam de forma mais organizada em associações, porque perceberam que unidas podem mais. Cada uma oferece o seu melhor em benefício de toda a comunidade, e as funções são distribuídas de acordo com as habilidades apresentadas.

Em um espaço comum, as peças são apresentadas. Cada artesã tem o seu “canto” – sua prateleira com decoração própria. Produtos únicos: pratos, copos, painéis, flores, vasos e bonecas. Estas são seus espelhos, reflexos perfeitos de feições e traços que exprimem seu estado de espírito: emburradas ou alegres, casadas ou solteiras. Apenas morenas, pois loiras e ruivas não se encontram por lá. A arte reflete a vida das comunidades, é visível a semelhança entre as feições das bonecas e das artesãs que as produzem. Como

clay in the rustic atelier of their poor backyard. Each artisan runs her own production and is proud of her work. Those are unique pieces of art and they carry each potter's mark, her characteristic trace.

Proud of their history and culture, but tired of false promises, in the beginning they have kindly welcomed us silently, but with untiring watchful eyes. They offered us, with great simplicity, coffee and cakes baked on leaves and gradually, between each sips of coffee from the colorful enameled cups, we exchange experiences. Gradually they started to show their work with growing self-confidence and as they perceived the delightful expressions on our faces an in appreciation form our words, they became further conscious of the artistic value of their unique crafts.

One important issue, is the lack of formal education, which becomes a hindrance to improve the commercial insertion of their handicrafts in the market. During our informal

viajar é um luxo dado a poucos, a única realidade que conhecem é a da comunidade onde vivem. E seus trabalhos retratam bem a vida e a rotina do Vale do Jequitinhonha.

As ruas não têm asfaltos, nem calçadas, os banheiros são de fossas, não existe coleta de lixo e o transporte público é oferecido três vezes na semana, uma vez ao dia. O contato com o resto do mundo é feito pelas imagens da televisão, que é luxo de algumas famílias. Assim, a vida na cidade grande parece muito distante e é inacessível a maior parte da população. Podemos perceber o reflexo disso no artesanato das comunidades, ele ainda é puro, original, sem contaminação e influências de fora, o que o torna único e mais valioso.

As crianças são felizes, criadas soltas na comunidade, brincam livres. De almas puras, elas são cheias de sonhos e desejos insignificantes aos nossos olhos, como ganhar um simples bombom de presente de aniversário. Uma lição a mais a aprender: ser simples e feliz com pouco. Ao mesmo tempo paira no ar uma pergunta:

conversations, they expressed their difficulties in doing the simple tasks, such as issuing an invoice. After realizing that together they can accomplish much more overcome all such problems, today they are able to present themselves in a more organized way through associations.

In order that the whole community may benefit from it, each potter offers her best and the tasks are distributed according to the skills presented. The pieces are displayed in an in common area with separated spaces and shelves for each artisan decorated in a unique way. Matchless products are available: plates, glasses, pots, flowers, vases and dolls. These are very special, that are as the artisans' mirrors, a clayish perfect reflection of countenances and features that express their mood. Sullen or bright, married or not. Just brunettes, because over there, there are neither blondes nor redheads. Their art reflects the life of their communities. The resemblance between the features of the dolls and of their makers is very clear. Traveling is a luxury

como reverter esse quadro de pobreza sem alterar essa cultura, sem torná-los ambiciosos? Qual o preço do desenvolvimento?

Apesar da grande quantidade de apoio governamental e de projetos em prol do desenvolvimento da região, esta ainda é tida como uma das mais pobres do mundo. Porém, seu potencial é imenso. O Vale do Jequitinhonha é conhecido no Brasil pela riqueza em produtos manuais. Em Minas Gerais, o vale é considerado a região mais expressiva, mas, comercialmente, ainda não obteve sucesso. Sua característica é a simplicidade e a originalidade, o que encanta o público nacional e estrangeiro. A resposta para a pobreza talvez ainda leve algum tempo para ser encontrada, mas, com certeza, passa pela educação, que ainda é bastante precária na região.

awarded to a few, therefore the only reality they know is the area and community where they live, whose life and routine are skillfully expressed through their work.

There are unpaved streets without sidewalks, pit toilets, no garbage collection and public transportation is available only once a day, three times a week. Contact with the outside world happens through the transmitted television signals, still an unaffordable luxury to the majority of the families. Also, life in the big city seems to them far removed from reality, distant and inaccessible. However, we can still see the reflection in these communities' handicrafts which remain pure, original, without contamination and major influences from the outside world, reason why their products are so unique and invaluable.

Their children grow and play freely – they are truly joyful, with pure souls, full of dreams and, in our eyes, feel happy when receiving a simple chocolate as a birthday gift. This is another

A decorative horizontal line composed of numerous small, dark brown dots of varying sizes, arranged in a slightly wavy pattern across the top of the page.

lesson to be learned – to be simple and grateful with little. But, at the same time, there is a question in the air: how to reverse this situation of poverty, without changing their culture, without making them ambitious? What is the actual cost of development? Despite the large amount of government support and projects that seek to develop the region, in spite of its tremendous potential, this area is still considered one of the world's poorest.

The Jequitinhonha Valley is known in Brazil by the wealth of its handicrafts. However, even being considered one of the most impressive region in the state of Minas Gerais, the Valley has not yet attained commercial success. The area is still marked by its simplicity and originality, which charms audiences nationally and abroad. The answer to poverty may still take some time to be found, but certainly it involves education which, in that region, is still precarious.

Design + Artesanato

Ana Luiza Cerqueira Freitas

Design + Handicraft

Atualmente, nas ações de desenvolvimento do artesanato e de muitos outros tipos de produtos de base artesanal, a importância de se considerar os valores que compõem seus diferenciais é ressaltada com frequência. O produto artesanal de caráter espontâneo possui alto valor agregado, em especial o valor de estima. Esta se realiza em função dos valores que constituem o contexto produtivo - uma manifestação cultural, religiosa ou popular, o uso de uma matéria-prima típica de determinada região, a habilidade e a técnica do artesão, a tradição, uma função inerente ao contexto procedente, um saber-fazer singular e impalpável.

O artesanato tem sido considerado uma atividade produtiva que gera desenvolvimento econômico e sociocultural. Por essa razão, ele vem passando por avaliações e reestruturações no tocante não só ao produto final, mas também em relação ao processo produtivo e de inserção no mercado.

O ofício de ceramista é de grande relevância no cotidiano do processo de civilização. Muitos artefatos derivados

Nowadays, in the actions of development of handicrafts and many other kind of basic artisan products, it is frequently emphasized the importance of taking into consideration the values that making their differentials. The handmade product spontaneous character has high added value, especially esteem value. Esteem takes place as a result of values which constitute the productive context – a cultural, religious or popular manifestation, the use of a typical raw material from a specific region, the artisan's skill and technique, an inherent function to the proceeding context and a unique and intangible know-how.

Handicraft has been considered a productive activity which generates economic and socialcultural development. For this reason, it has been undergoing restructuring and evaluations regarding not only the final product, but also the relation to the productive and market insertion process.

The craft of ceramics is of great relevance in the

dessa técnica foram e ainda são muito utilizados para os afazeres cotidianos. São filtros,oringas, panelas, fornos (principalmente nas zonas rurais), pratos, vasos, além de peças de caráter mais artístico como esculturas e imagens de santos.

A cerâmica produzida no Vale do Jequitinhonha é considerada uma referência cultural no estado e talvez seja a produção artesanal de maior destaque no quesito originalidade, sendo também alvo de diversas propostas institucionais de intervenção. Provavelmente, as formas originais do fazer nessa região são uma das mais discutidas e defendidas, mesmo que novas propostas representem uma contribuição para a qualidade final dos produtos tais como a otimização do tempo de queima, a resistência das peças, a fixação de pigmentos naturais, dentre outras. Nesse caso, o valor parece estar mais no ofício, no modo de fazer.

É possível perceber o papel formativo desse ofício nos seus locais de origem. No Vale do Jequitinhonha, as famosas bonecas de cerâmica têm a sua história formada

daily life of the civilizing process. Many artifacts from this technique were and still are used for daily life chores such as clay pot filters, water jugs, cooking pots, clay ovens (especially in rural areas), plates, vases besides more artistic pieces as sculpture and saint figures.

The pottery produced in the Jequitinhonha Valley, subject of various institutional intervention proposals, is considered a cultural landmark in the state and perhaps, concerning its originality, the most prominent artisanal production. Probably, even if new suggested proposals represent a contribution to the products final quality – such as the optimization of burning time, the strength of the parts, the fixing of natural pigments among others – one of the most discussed and defended subjects is the originality of the regional ways of doing crafts. In this case, the main focus seems to be on the ceramic trade – on the way of doing.

It is possible to notice the formative role of this trade in those places of origin. “In the

em um percurso de cerca de três gerações, segundo o depoimento de uma artesã de Coqueiro Campo que hoje tem o seu trabalho reconhecido dentro e fora do Brasil. Antes dessas gerações, o ofício de ceramista era dominado pelas paneleiras que habitavam a região. O trabalho era atribuído às ancestrais índias que criavam e fabricavam objetos utilitários – as panelas. O ofício, ou o saber-fazer, ainda mantém as suas características técnicas originais, mas hoje, os produtos adquirem uma utilidade cognitiva, interpretativa e artística.

A atividade de design, de caráter prático e investigativo, se concentra na solução de problemas específicos e concretos e procura aplicar suas descobertas, colocando-as a serviço da produção, sendo o produto final visto como uma componente do processo. A aplicação desses princípios no desenvolvimento do produto artesanal significa pensar a experimentação, a matéria-prima, a técnica, o mercado e as novas possibilidades de comercialização. O desafio está em conciliar necessidades - como qualidade, custos, acesso ao mercado - e aspectos que mais caracterizam e peculiarizam o artesanato.

Jequitinhonha Valley, the ceramic dolls history consists of almost three generations” says a local artisan from Coqueiro Campo whose work today is recognized both in and outside Brazil. Prior to that, the ceramic trade was controlled by the paneleiras (pan makers) that inhabited the region. The work was attributed to the ancient Indigenous people who created and manufactured utilitarian utensils – panelas (pans). The trade or know-how, still maintains its original feature techniques, but today, the products acquire a cognitive, interpretive and artistic utility.

The activity of design, of a practical and investigative character, focus on solving specific and concrete problems and seeks to apply its findings, by placing them into service of production. Thereby, the final product is viewed as a component of the process. The application of these principles in the development of the artisan product means thinking about the experimentation, the raw material, the technology, the market place and

O aumento da receptividade do artesanato pelo mercado vem intensificando a produção. Esse é um ponto que tem merecido atenção no tocante ao planejamento, organização e condições de comercialização. Nesse sentido, tendo como premissa o respeito aos valores socioculturais e técnicos do artesão, pois eles carregam os aspectos diferenciais demandados pelos consumidores de artesanato, identificamos de forma conjunta com as comunidades produtoras de Coqueiro Campo e Campo Alegre, a necessidade de se trabalhar soluções para o transporte das peças artesanais, garantindo que as mesmas cheguem íntegras ao local de destino.

Para a elaboração e planejamento de nossa proposta de trabalho, focamos nas considerações feitas pelos integrantes das comunidades produtivas: o alto índice de quebra das peças no transporte para feiras e eventos, a predominância do trabalho feminino na produção do artesanato, a evasão dos homens em busca de trabalho em localidades distantes, atuando em condições de trabalho que tem gerado consequências

the new marketing possibilities. The challenge is to reconcile the needs – such as quality, cost, market access – and those aspects that characterize and turn handicraft so peculiar.

The wide acceptance of handicraft items causes an increase in production. Because of that, more attention should be paid to the planning, organization and marketing condition. In this sense, with the premise of respect for the artisans' sociocultural and technical values (since they are the ones that carry the distinguishing features demanded by consumers of craft), jointly with the producing communities of Coqueiro Campo and Campo Alegre, we identified through work-out solutions the necessity of improving transportation of handicraft pieces and ensuring that they will arrive intact at final destination.

For the development and planning of our work proposal, we focus on the considerations made by the productive members of communities:

severas à saúde física e psicológica, e à disponibilidade de matéria-prima para a produção das embalagens – a madeira de eucalipto, abundante na região.

Com base nessas informações e nas observações de campo referentes ao artesanato, produto, produção, distribuição e comercialização, identificamos a oportunidade de criar um novo grupo produtivo com a participação dos homens para a produção de embalagens. Tendo em vista que as artesãs são os atores responsáveis pelo domínio técnico e pela carga simbólica dos produtos gerados, acrescentamos ao cenário a demanda de uma embalagem de consumo que potencializasse o valor das peças.

O autêntico e espontâneo artesanato do Vale do Jequitinhonha pode ser considerado um bem material enquanto artefato e um bem imaterial enquanto ofício. É uma atividade caracterizada pela dinâmica da constante transformação. Ele é dotado da expressão pessoal das artesãs. É fruto de criatividade, habilidade técnica e da relação com o seu contexto de procedência.

the high rate of breakage during shipping to craft fairs and festivals; the dominance of women in production of handicrafts; exodus of the male population to distant locations (due to lack of local employment opportunities, they were exposed to insalubrious work condition which affect both their physical and psychological health), and availability of raw material for production of packaging – the eucalyptus wood, abundant in the region.

Based on this information and field observations concerning artisans, product, production, distribution and marketing, we identified the opportunity to create a male labor force participation in a new packaging manufacturing group. Since artisans are actors responsible for technical skills and symbolic value of their generated products, we added to it a demanding for a consumer packaging which could enhance the value of the pieces.

The spontaneous and authentic handicraft of the Jequitinhonha Valley can be considered,

Realizar um estudo para reconhecer uma situação de oportunidade de projeto no setor produtivo artesanal significa realizar um exame minucioso dos aspectos principais que o envolvem e identificar os seus principais atores, ou seja, a aplicação de uma metodologia de diagnóstico. Posteriormente, a conduta metodológica adotada para a elaboração do plano de ações esteve focada no produto, no sistema produtivo e no indivíduo, um formato já verificado como eficiente na realização de projetos de caráter participativo. Nesse sentido, o envolvimento de todos foi fundamental para promover a continuidade e a apropriação por parte dessas comunidades produtoras de todo esse processo de desenvolvimento sociocultural e econômico.

while artifact, as a material good and while trade as an immaterial one. Handicraft is an activity characterized by a constant change, endowed with the artisans' personal expression, and is the result of creativity, technical ability and relationship with its context of origin.

Conduct a study to recognize a situation of opportunity to design in the productive craft means to perform a thorough examination of the key issues that surround and identify the key actors, namely the application of a method of diagnosis. Subsequently, the methodology adopted to conduct the preparation of the action plan was focused on product, production system and the individual, a format already established as effective in delivering projects with a participatory approach. In this sense, the involvement of all was essential to promote continuity and ownership of these communities that produce this whole process of socialcultural and economic development.

Comunidades criativas: as artesãs do barro em Turmalina

Lia Krucken e Rachel Montenegro

*Creative Communities:
Turmalina clay artisans*

O trabalho artesanal realizado pelas mulheres de Turmalina são testemunhos de uma riqueza de tradições e da cultura característica da região. As cerâmicas representam a capacidade e a criatividade de transformar recursos locais – neste caso o barro – em fonte de renda e trabalho.

Mãos na massa, e o barro é trabalhado, esculpido, toma diversas formas. As noivas, o sapo-boi, as flores, os vasos, são peças que trazem em si a identidade e as histórias do território e da comunidade que as produzem.

O trabalho segue todo um ritual, um “saber fazer”, que se inicia na coleta e na preparação da matéria-prima, continua na manipulação do barro e na escolha das formas que serão dadas. A queima – que constituiria um capítulo a parte – resulta de conhecimentos passados de geração em geração. O forno que assa as peças é o mesmo em que o feijão é cozido, rito integrante do cotidiano. Ao longo dos dias, entram e saem as peças, que as vezes demoram até sete dias para cozer.

The artisanal work of the women of Turmalina is a reflection of the richness of tradition as well as of the cultural characteristics of that region. Ceramics represent the ability and the creativeness of changing local resources – in this case clay – into a source of both employment and income.

By hand-building techniques, they work the clay, sculpted it into different forms as brides, bullfrogs, flowers and vases – pieces that carry within themselves the identity and history of the land and community which make them.

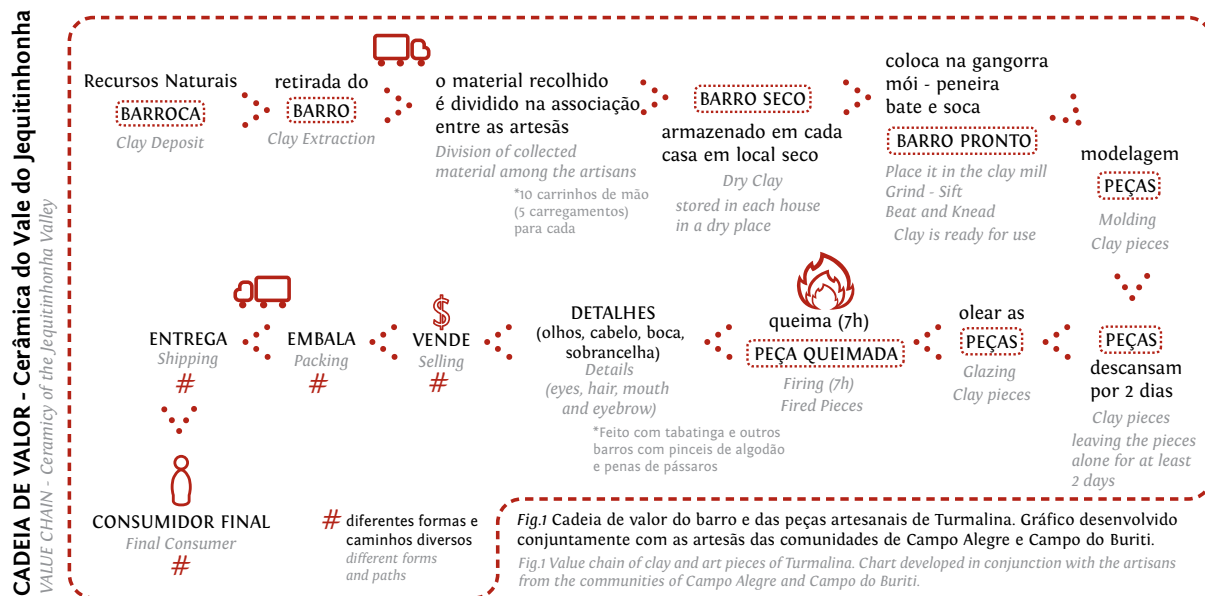
The ceramic-making process follows a ritual, a know-how – which starts with collecting and preparing the raw material followed by working in clay and choosing the given forms. Firing – which is just another part – it is a result of passing on of knowledge from one generation to another. The wood fired oven used to fire the pieces is the same to cook the beans, a ritual they carry out in their daily life. Throughout the day, they place and remove pieces from the oven which, sometimes, take up to a week to some of the clay pieces to

O processo pode ser representado, de forma bastante simplificada, a partir da análise da cadeia de valor (Fig. 1).

reach maturity.

In a simple way, the whole process can be expressed by the value chain analysis (Fig. 1).

Um importante elemento de identidade da região são as cores. As diversas matizes das peças de barro lembram o calor, a aridez e a secura da região. É importante observar que somente são usados pigmentos naturais, o que é mais uma característica que reforça a originalidade das peças.

Conhecer este trabalho e as artesãs foi uma grande honra. O nosso desafio como designers era interagir na busca de soluções aos problemas que essas comunidades enfrentavam. A análise da cadeia de valor nos ajudou a perceber em que pontos poderíamos atuar para valorizar ainda mais as qualidades que já existiam. Um ponto crítico percebido foi a embalagem e o transporte. E assim, nos debruçamos em propor sistemas que solucionassem essa pequena parte da cadeia de valor, que era foco de tantas perdas e quebras das peças, caracterizadas por sua fragilidade. As propostas foram concebidas em conjunto com a comunidade e os testes feitos atestaram a importância de realmente disponibilizar embalagens que protejam esses produtos. Fazer as peças chegarem inteiras aos consumidores finais é imprescindível para

Colors are a key element of the region identity. The several shades of clay pieces remind us of the heat, aridness and dryness of the region. It is also relevant to consider another feature that enhances the originality of the pieces: the use of natural dyes only.

It was a tremendous honor for us to get to know the artisans and their work. Our challenge as designers was to interact with these communities in order to find solutions to those problems they face. Through the value chain analysis, we have noticed in which points we could contribute to develop those qualities that already existed. We detected two critical points: packing and shipping. Because of that, we proposed systems that could solve ongoing inefficiencies in this segment of the value chain. For instance, the cause of so much breakage and loss was the fragility of the clay pieces. Designers in conjunction with communities have developed a proposal. As a result, conducted tests confirmed the importance of providing packaging that would protect these products.

manter a qualidade desenvolvida ao longo de todo o processo de fabricação.

O desafio continua. Outras questões surgem: Como produzir as embalagens de forma contínua? Onde comercializar os produtos? Como comunicar a história do produtos e suas características originais de forma que sua qualidade seja percebida com sucesso pelos consumidores?

Alguns pontos deste projeto evidenciam o importante papel do designer na atuação junto a comunidades criativas¹. O principal desafio do design na contemporaneidade é, justamente, desenvolver e/ou suportar o desenvolvimento de soluções que exigem uma visão alargada do projeto, envolvendo produtos, serviços e comunicação, de forma conjunta e sustentável. É neste contexto que a riqueza interpretativa e a habilidade visionária, características próprias desta disciplina, podem contribuir para o desenvolvimento de uma pluralidade de soluções e de cenários de futuro.

Allowing the pieces to get to the final consumers right is a necessity in order to maintain the quality of the product developed throughout the manufacturing process.

The challenge continues. Other questions arise: How to produce packaging in a continuous way? Where to market the products? How to share all the story of the products as well as their original features in a way that their qualities could be successfully perceived by consumers?

Some points of this project confirm the importance of the designer's position when acting jointly with the creative communities . In contemporaneity, the main challenge of Design is precisely to develop and / or support the development of solutions that require a broader vision of the project, involving products, services and communication, in a jointly and sustainable way. It is in this context that the interpretative richness, and the visionary ability the proper characteristics of this subject can contribute to the development of a number of

Neste contexto o termo “criativo” não se deve à capacidade criativa individual das pessoas, mas a capacidade que um grupo de cidadãos, por meio de objetivos compartilhados, têm de inovar e inventar novos caminhos para resolver um problema e/ou explorar possibilidades. Esta visão difere do modelo corrente, no qual as soluções de serviços se baseiam em papéis pré determinados do cliente e do fornecedor e integra uma proposta participativa. Desta forma, o designer interage com a comunidade de forma ampliada - envolvendo atores dos setores empresarial, governamental e acadêmico - no desenvolvimento de soluções coletivas.

A abordagem das Comunidades Criativas surgiu da percepção do potencial das iniciativas espontâneas de grupos que desenvolvem trabalhos cooperativos de forma inovativa para resolver problemas em seu dia a dia². Esta abordagem é apontada por diversos pesquisadores como uma estratégia sustentável contemporânea. Destaca-se pela percepção de que as relações em uma comunidade não são lineares e que as interações entre os membros se dão de forma circular, promovendo a redefinição entre os limites particulares e públicos³.

solutions and to future scenarios. In this context, the term “creative” does not convey people’s personal, creative capacity, on the contrary, it means the capacity of a group of citizens, through shared goals, to innovate and invent new ways to solve a problem and/or exploit opportunities. Contrary to the view of the current model, in which the service solutions are based on predetermined customer and supplier’s roles, this one integrates participative proposal. Thus, on a broader scale, the designer interacts with community members - involving actors from business, government and academic sectors - in the development of joint solutions.

The Creative Communities strategy arose from the identification of groups potential, spontaneous, initiatives which develop cooperative works, in an innovative way, in order to solve their daily lives problems. Various researchers have pointed to this approach as a contemporary, sustainable strategy that stands out by the realization that the community relationships are non-linear while the interactions between its members occur in a

Por fim, concluímos com o testemunho de que projetos de extensão, como este, constituem uma oportunidade essencial para o desenvolvimento do conhecimento e de ferramentas de atuação de forma integrada. O envolvimento dos setores acadêmico, governamental e sociedade trazem aderência à realidade e às reais necessidades das comunidades. Ao estimular a capacidade inovadora das comunidades percebe-se uma riqueza de possibilidades a serem exploradas com o apoio do design para promover melhoria da qualidade de vida e integração territorial competitiva.

circular form, promoting the redefinition between private and public boundaries.

Finally, we conclude with the testimony that extension projects, such as this, are an excellent opportunity to develop, in an integrated manner, knowledge and tools for performance. The association of academic, government and community sectors lead to the adherence to the communities' reality and real needs. By encouraging communities' innovative capacity, this opens up a lot of possibilities to be explored with the support of the Design, promoting, therefore, a better quality of life and a competitive, territorial integration.

JOSEFINA

Notas

1 Comunidades criativas são “...grupos de cidadãos auto-organizados que buscam soluções para problemas de forma inovadora e estão abertos a novas possibilidades, fazem isto como um passo na direção de um processo de aprendizado social focado na sustentabilidade ambiental.” (MERONI 2006, tradução do autor)

2 Este tema é abordado por MANZINI 2007

3 Estas questões são aprofundadas por CIPOLLA 2008 e MERONI 2006.

Notes

¹ *Creative communities are “...groups of innovative citizens organizing themselves to solve a problem or to open a new possibility, and doing so as a positive step in the social learning process towards social and environmental sustainability.” (MERONI 2006)*

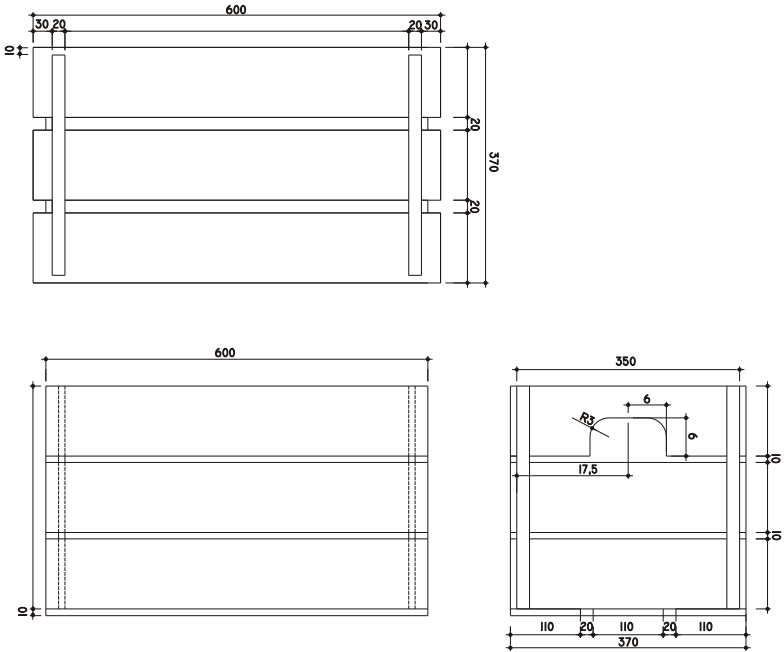
² *MANZINI, 2007, approached this issue*

³ *CIPPOLA, 2008 and MERONI, 2006, deepened these questions.*

Embalagem Engradado Retornável

Desenho: 1/1

Embalagem Premium Grande

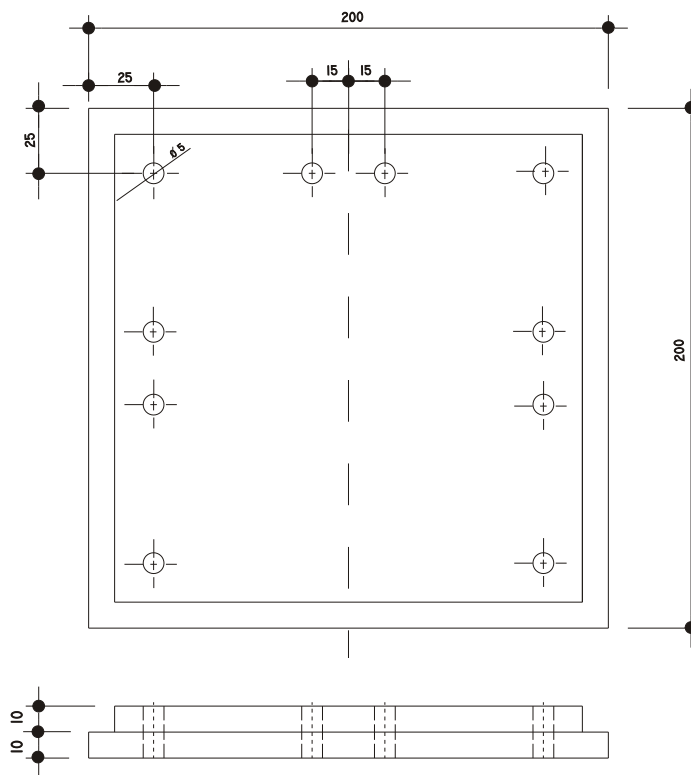
Denominação: Base da Caixa

Quantidade: 2

Material: Eucalipto

Dimensões: 200X200mm

Desenho: 1/3

Anexo

Embalagem Premium Grande

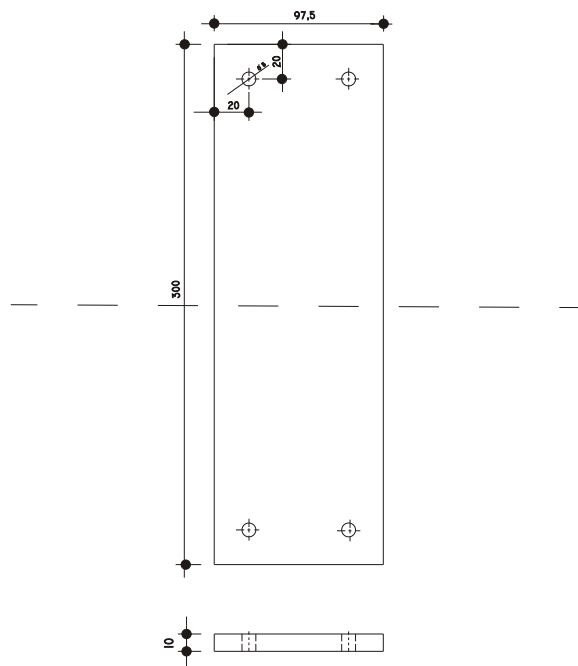
Denominação: Lateral 1

Quantidade: 3

Material: Eucalipto

Dimensões: 97,5 x 300mm

Desenho: 2/3

Embalagem Premium Grande

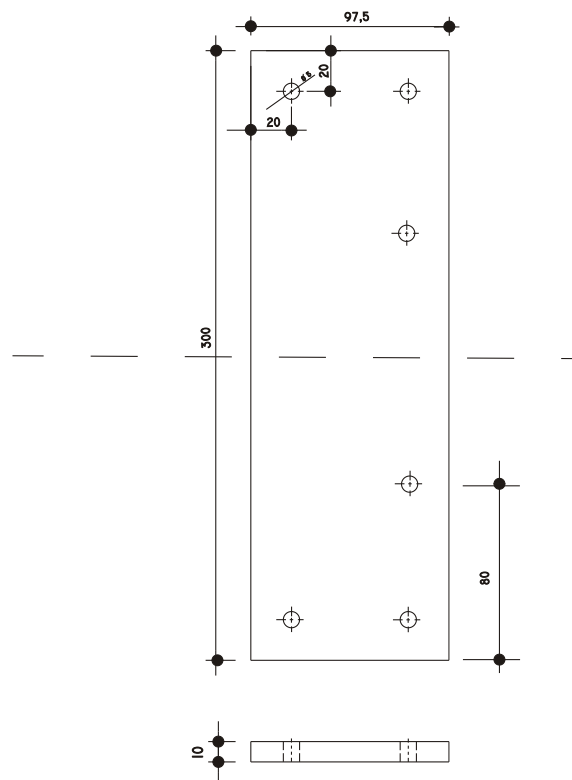
Denominação: Lateral 3 amarra

Quantidade: 4

Material: Eucalipto

Dimensões: 97,5 x 300mm

Desenho: 3/3

Embalagem para transporte

Para venda a varejo e atacado. Engradado retornável.

Embalagem básica

Presente e vendas a varejo no galpão da associação e nas feiras. Bolsa reutilizável.

Embalagem premium

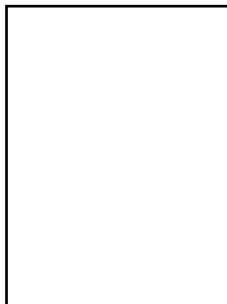
Presente corporativo.

Coleção para museus.

Para presentes especiais.

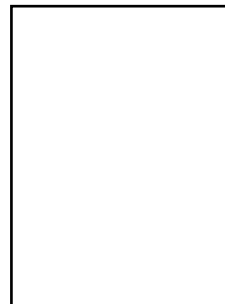

Rita de Castro Engler

rcengler@uol.com.br

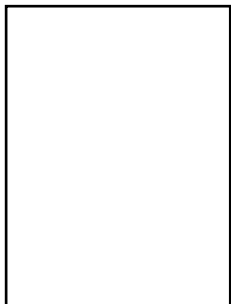
Engenheira Civil pela UFMG, MSc em Engenharia de Produção PUC/RJ, Doutora em Engenharia Industrial e Gestão de Inovação Tecnológica pela Ecole Centrale Paris, com pós-doutorado em Design e Ergonomia na UEMG. Foi coordenadora do Mestrado em Gestão de Tecnologia do CEFET/RJ, criou e dirigiu o Programa de Liderança da Business School São Paulo. Foi sócia, fundadora e diretora da Eventail – produções & eventos. Atualmente é professora responsável por Inovação & Design, no programa de mestrado em Design, Inovação e Tecnologia da UEMG, coordenadora do CEDTec - Centro de Design, Inovação e Tecnologia e líder do grupo de pesquisas no CNPq - Design, Inovação e Tecnologia. Atua nas áreas de Gestão da Inovação, Design Participativo, Sustentabilidade e Comunidades Criativas.

Lia Krucken

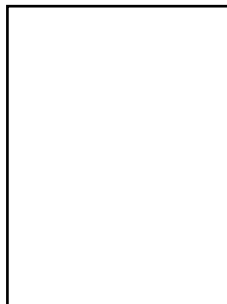
lia.krucken@cocreando.it

Doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (2005), com pesquisa junto ao Departamento de Design Industrial do Politecnico di Milano. Professora junto à Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e professora convidada do Núcleo de Inovação da Fundação Dom Cabral. Colabora junto à empresa italiana Co-Creando Srl e à Agência Alemã para Desenvolvimento – GTZ.

Ana Luiza C. Freitas

Designer, mestre em Engenharia de Produção, é professora titular da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais desde 1995. Desenvolve pesquisas e atividades de ensino e consultoria sobre design e produção de base artesanal desde 1997. Em 2008, na cidade de Montevidéu, Uruguai, recebeu o Prêmio Mercocidades de Ciência e Tecnologia 2007 pelo trabalho em pesquisa aplicada sobre uma estrutura metodológica de referência, fundamentada por metodologias do processo criativo, de design de produto e da pesquisa-ação, para ações de design no processo de inserção e incremento de grupos produtivos de base artesanal.

Rachel Montenegro Campos

Mestranda em Design, Sustentabilidade e Inovação na UEMG. Graduada em Design de Produto pela Escola de Design da UEMG. Técnica em Design de Jóias pelo SENAI-MG. Desenvolveu pesquisas sobre Design Participativo no Vale do Jequitinhonha com subsidio da FAPEMIG e CNPq pelo CPqD - Escola de Design da UEMG. Voluntária do projeto: O uso do design como ferramenta para melhoria das condições de trabalho dos catadores - subsidiado pelo CNPq. Participante do grupo de pesquisas - Design, Inovação e Tecnologia. Atua na área de Design Participativo, Ecodesign, Design para a Sustentabilidade e Comunidades Criativas.

André Corrêa

Atualmente é fotógrafo - La Foto e da Spiritolibero. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em DESIGN e FOTOGRAFIA É aluno bolsista do projeto “Inovação de produtos e valorização de recursos naturais do Vale do Jequitinhonha por meio do design participativo”