Le Portugal, *pays invité d'honneur*

Le Portugal, pays invité à l'honneur

Isabel Cordeiro,
Secrétaire d'État à la Culture du Portugal
Secretária de Estado da Cultura de Portugal

FR | L'opportunité pour le Portugal de participer, en tant que pays invité d'honneur, à la 4e édition de la Biennale De Mains de Maîtres est une étape d'une importance et d'un prestige incontestable pour la diffusion de nos arts, techniques et artefacts traditionnels, dont la valorisation est aujourd'hui le but inscrit dans le Programme National Saber Fazer Portugal, coordonné par la Direction Générale des Arts.
Cette rencontre, qui emmène au cœur de la ville de Luxembourg un ensemble révélateur de pièces réalisées par des artisans nationaux, sélectionnés avec le souci de favoriser la reconnaissance du secteur et de valoriser les matériaux et productions artisanales traditionnelles, permet non seulement de concevoir et internationaliser notre Culture, en contribuant à la promotion de la construction de la marque internationale du Portugal, mais aussi en renforçant les relations avec les réseaux extérieurs d'art et d'artisanat et avec les communautés portugaises résidant au Luxembourg, qui ont une représentation particulière dans ce pays.
Il est donc important de saluer le sens de l'opportunité de Son Altesse Royale la Duchesse héritière, la Princesse Stéphanie de Luxembourg, Présidente d'honneur de l'Association De Mains de Maîtres Luxembourg, et de son Président, Roland Kuhn, qui, pour la première fois, invitent un étranger à participer à la Biennale De Mains de Maîtres.
Le projet curatorial, sous la responsabilité de la Direction Générale des Arts, à travers le Programme National Saber Fazer Portugal avec le cabinet de conseil THP – The Home Project Design Studio, a souligné la reconnaissance de la nature actuelle de la production artisanale et de sa pertinence pour la société contemporaine. Les intentions d'exposition, également exprimés dans ce catalogue, mettent en valeur le travail de ces artistes, souvent anonymes, dont le savoir ancestral s'est transmis de génération en génération. Pour mieux répondre aux conceptions de l'époque, les formes uniques et identitaires produites par ces professionnels – qui, à d'autres époques et contextes, reflétaient souvent la relation du Portugal avec le monde – ont subi des changements dans leur conception, se modernisant et s'adaptant aux fonctions actuelles; mais en s'éloignant de la production en série et des tendances du marché mondial. Les matières premières, d'origine naturelle, que ces créateurs portugais ont toujours utilisées, révèlent des préoccupations économiques et environnementales qu'il est important de souligner aujourd'hui comme bénéfiques pour la durabilité de l'environnement.
Le Portugal possède une production artisanale très vaste et riche, les pièces présentées dans cette exposition en sont le miroir, couvrant, entre autres, arts et métiers, ceux liés au textile, à la céramique et à l'art de travailler avec des éléments végétaux, révélant l'importance du travail manuel, individuel et collaboratif, entre artisans et petits fabricants. Je suis certain que cette rencontre internationale apportera une riche contribution à la valorisation des produits artisanaux, en favorisant la récupération de leur utilisation dans nos foyers, en révisant les habitudes de consommation actuelles et, surtout, en préservant la mémoire culturelle du Portugal.

PT | A oportunidade de participação de Portugal, como País convidado de honra, na 4ª edição da Bienal De Mains de Maîtres é um marco de inquestionável relevância e prestígio para a divulgação das nossas artes tradicionais, técnicas e artefactos, cujo propósito de valorização está hoje inscrito no Programa Nacional Saber Fazer Portugal, coordenado pela Direção-Geral das Artes.
Este encontro, que leva ao coração da cidade do Luxemburgo um revelador conjunto de peças produzidas por artesãos nacionais, selecionadas com a preocupação de promover o reconhecimento do setor e elevar o estatuto dos materiais e das produções artesanais tradicionais, permite-nos não só projetar e internacionalizar a nossa Cultura, contribuindo para a promoção da construção da marca internacional de Portugal, mas também reforçar as relações com redes externas de artes e ofícios e com as comunidades portuguesas residentes no Luxemburgo, que neste país têm especial representatividade.
Importa, portanto, enaltecer o sentido de oportunidade de Sua Alteza Real a Grã-Duquesa Herdeira, Princesa Stéphanie do Luxemburgo, Presidente Honorária da Association De Mains de Maîtres Luxembourg, e do seu Presidente, Roland Kuhn que, pela primeira vez, convidam um país estrangeiro a integrar a Bienal De Mains de Maîtres.
O projeto curatorial, da responsabilidade da Direção-Geral das Artes, através do Programa Nacional Saber Fazer Portugal com consultoria THP – The Home Project Design Studio, colocou em evidência o reconhecimento da atualidade da produção artesanal e a sua relevância para a sociedade contemporânea. As intenções expositivas, igualmente expressas neste catálogo, sublinham o valor do trabalho destes artistas, tantas vezes anónimos, cujos conhecimentos ancestrais foram passando de geração em geração. Para melhor responder aos desígnios do tempo, as formas únicas e identitárias produzidas por estes profissionais – que, noutras épocas e contextos refletiam muitas vezes a relação de Portugal com o mundo –, têm sofrido modificações no seu desenho, modernizando-se e adaptando-se às funções presentes; porém afastando-se da produção em série e das tendências do mercado global. As matérias-primas, de origem natural, a que sempre recorreram estes criadores portugueses, revelam-nos preocupações económicas e ambientais que importa hoje enfatizar como benéficas para a sustentabilidade do meio ambiente.
Portugal tem uma produção artesanal muito vasta e rica, as peças apresentadas nesta mostra são espelho disso mesmo, abarcando, entre outras artes e ofícios, as ligadas aos têxteis, à cerâmica e à arte de trabalhar elementos vegetais, revelando a importância do trabalho manual, individual e colaborativo, entre artesãos, artesãs e pequenas manufaturas. Estou certa de que este encontro internacional dará um riquíssimo contributo à valorização dos produtos artesanais, promovendo a recuperação do seu uso nas nossas casas, revendo hábitos de consumo dos nossos dias e, acima de tudo, preservando a memória cultural de Portugal.

Le Portugal, pays invité à l'honneur

Américo Rodrigues,

Directeur Général des Arts Ministère de la Culture, Portugal
Diretor Geral das Artes Ministério da Cultura, Portugal

FR | L'invitation du Portugal à présenter ses arts et son artisanat dans une initiative d'un tel prestige international, comme la Biennale De Mains de Maîtres, représente avant tout un grand défi pour le Programme National Saber Fazer, coordonné par la Direction Générale des Arts du Ministère de la Culture du Portugal.
Participer à cette biennale nous incite à réfléchir sur l'importance et l'urgence de réhabiliter, d'étudier et de faire connaître les pratiques et techniques artisanales ancestrales, qui constituent un patrimoine à sauvegarder, mais aussi à valoriser. D'autre part, cela nous amène à choisir les meilleures façons d'exposer des œuvres aussi uniques, qui allient tradition et langages contemporains, à travers des récits qui créent des interprétations et des connexions qui nous surprennent.
La participation du Portugal est également l'occasion d'entamer un processus de qualification des présentations internationales des arts et de l'artisanat. Le fort investissement du ministère de la Culture dans cette initiative n'est donc pas négligeable.
Les conditions nécessaires ont été créées pour que l'exposition et les activités complémentaires soient un exemple du potentiel de nos arts traditionnels. Cette détermination révèle la valeur que nous attribuons au Programme Saber Fazer.
Nous pensons qu'avec la création du programme, des mesures décisives sont prises dans la promotion du «savoir-faire» portugais, en créant un réseau de collaboration d'artistes, d'artisans et d'artisans, qui s'enrichit quotidiennement. Il existe désormais un référentiel numérique en constante évolution de nos arts et métiers, animé par un ensemble de projets qui renforcent le prestige de divers éléments de la culture de notre pays.
La DGArtes/MC est consciente du défi et de l'opportunité. Elle a l'expérience d'être responsable des représentations officielles lors de plusieurs événements internationaux majeurs. L'exigence et la rigueur portée aux processus résultant de notre implication dans d'autres initiatives seront désormais mises au service de notre présence à la Biennale De Mains de Maîtres.
Enfin, je tiens à remercier l'honorable invitation de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse Héréditaire, la Princesse Stéphanie de Luxembourg (Présidente d'Honneur de l'Association De Mains de Maîtres Luxembourg), et de son Président, Roland Kuhn. Je tiens également à remercier Jean-Marc Dimanche (Commissaire Général de la Biennale) pour son proche soutien. Un mot de gratitude à Son Excellence l'Ambassadrice du Luxembourg au Portugal, Martine Schommer, et à son attachée culturelle, Aline Schiltz, pour leur complicité et leur dévouement infatigable. J'exprime également notre gratitude à l'Ambassade du Portugal au Luxembourg, en la personne de S.E. l'Ambassadeur Pedro Sousa e Abreu, et à la Directrice du Centre Culturel Portugais - Camões, Adília Martins de Carvalho, pour leur soutien.
Un dernier merci à toute l'équipe, représentée par Maria João Ferreira et Ana Botas, qui, au sein de DGArtes, ont développé un travail unique, dans cette circonstance et dans d'autres, et à The Home Project Design Studio, représenté par Álbio Nascimento et Kathi Stertzig, avec la collaboration d'Ana Marta Clemente, qui a maintenu son rôle de consultant dans le commissariat de ce projet d'exposition et dans les défis de ce programme. Bien joué !

PT | O convite para que Portugal mostre as suas artes e ofícios numa iniciativa de tanto prestígio internacional, como é a Bienal De Mains de Maîtres, representa, sobretudo, um grande desafio para o Programa Nacional Saber Fazer, coordenado pela Direção-Geral das Artes do Ministério da Cultura de Portugal.
A participação nesta bienal motiva-nos a refletir sobre a importância e a urgência do repositório, o estudo e a divulgação de práticas e técnicas artísticas ancestrais, que se constituem como património a salvaguardar, mas também a desenvolver. Por outro lado, leva-nos a escolher as melhores formas de expor obras tão singulares, que cruzem a tradição com as linguagens da contemporaneidade, através de narrativas criadoras de interpretações e ligações que nos surpreendam.
A participação de Portugal é também uma oportunidade para iniciarmos um processo de qualificação das apresentações internacionais das artes e ofícios. Não é, pois, de somenos importância o forte investimento nesta iniciativa por parte do Ministério da Cultura.
Foram criadas as condições necessárias para que a exposição e as atividades complementares fossem um exemplo das potencialidades das nossas artes tradicionais. Essa determinação é reveladora do valor que atribuímos ao Programa Saber Fazer.
Acreditamos que, com a criação do programa, estão a dar-se passos decisivos na promoção do "saber-fazer" português, criando uma rede de colaborações de artistas, artesãos e artífices, que se enriquece diariamente. Há, agora, um repositório digital, sempre em evolução, das nossas artes e ofícios, dinamizado por um conjunto de projetos que reforçam o prestígio de vários elementos da cultura do nosso país.
A DGArtes/MC está consciente do desafio e da oportunidade. Tem a experiência de se responsabilizar pelas representações oficiais em vários eventos internacionais de primeiro plano. A exigência e o rigor postos nos processos decorrentes do nosso envolvimento noutras iniciativas serão agora colocados ao serviço da nossa presença na Bienal De Mains de Maîtres.
Finalmente, cumpre-me agradecer o honroso convite de Sua Alteza Real a Grã-Duquesa Herdeira, Princesa Stéphanie do Luxemburgo (Presidente Honorária da Association De Mains de Maîtres Luxembourg), e do seu Presidente, Roland Kuhn. Agradeço também a Jean-Marc Dimanche (Comissário Geral da Bienal) o seu acompanhamento próximo. Uma palavra de gratidão para a S. Exa a Embaixadora do Luxemburgo em Portugal, Martine Schommer, e para a sua Adida cultural, Aline Schiltz, pela cumplicidade e incansável dedicação. Apresento também a nossa gratidão à Embaixada de Portugal no Luxemburgo, na pessoa de S. E. o Senhor Embaixador Pedro Sousa e Abreu, e à Diretora do Centro Cultural Português - Camões, Adília Martins de Carvalho, pelo seu apoio.
Um agradecimento final a toda a equipa, representada por Maria João Ferreira e Ana Botas, que, dentro da DGArtes, tem desenvolvido um trabalho ímpar, nesta e noutras circunstâncias, e à The Home Project Design Studio, representada por Álbio Nascimento e Kathi Stertzig, com a colaboração de Ana Marta Clemente, que tiveram o seu papel de consultores na curadoria deste projeto expositivo e nos desafios deste Programa. Bem hajam!

Production artisanale portugaise:
L'actualité du savoir-faire ancestral

LU | Déi traditionell Konscht huet sech am Laf vun der Zäit staark verännert, well si vu verschiddene Generatioune validéiert an ëmmer nees aktualiséiert gouf. Hir Techniken an hir Objeten, déi déif an den deegleche Gewunnechten an am haislechen Ëmfeld verwuerzelt sinn, verschwannen awer aus eisem Alldag. An awer offenbaart eng nei Opfaassung vun der Welt, an där mir liewen, den authenteschen a ganzheetleche Charakter vun dësen Utensilien an erméiglecht esou eng Revalorisatioun vun hiren Hierstellungstechniken, déi haut nees gesicht, ugepasst oder verbessert ginn.

D'Konscht an d'Konschthandwierk si mat deene selwechten Erausfuerderunge konfrontéiert ewéi d'Massenindustrie an de gewéinleche Konsument: Digitaliséierung, kënschtlech Intelligenz, Klimawandel a Weltwirtschaft. Déi traditionell handwierklech Produktioun huet awer de Virdeel, datt si den dréngendste Problemer vun eiser Zäit méi ausgeräift a valabel Äntwerten entgéintsetze kann, well si en equilibréiert Verhältnis zu der Ëmwelt, zu der mënschlecher Dimensioun vun hirer Produktioun an zum Respekt vun der Kultur huet. Fir dës Äntwert ze verstoen, ass et wichteg, datt ee sech net vum rasante Rhythmus vun der kënschtlecher Innovatioun, déi duerch global Megatrends ausgeléist gëtt, maträisse léisst, an datt een d'Zäit, déi natierlech Schéinheet vun de Materialer an d'Effikassitéit vun de joerhonnertenale Prozesser schätze léiert.

Déi traditionell handwierklech Produktioun ass keng Reliquie aus der Vergaangenheet mee e wichtege Bestanddeel vun der Géigewaart a vun der Zukunft. D'Produkter an d'Déngschtleeschtungen, déi vun den Handwierker a klenge Fabrikanten ugebuede ginn, stellen eng nohalteg Äntwert op d'Erausfuerderunge vun eiser Zäit duer. Hir Aarbecht baséiert op alen Techniken an Technologien a benotzt bewosst déi verfügbar Ressourcen. Doraus kënne mir haut eng wichteg Léier zéien, besonnesch aus der Aart a Weis, wéi si intelligent an effikass Léisunge fir eist dagdeeglecht Liewe presentéieren. D'Rostoffer an déi vernakulär Praktiken erhalen an d'Faszinatioun fir d'Erschafe mat den eegenen Hänn fleegen, dat si wichteg Etappen um Wee, fir eppes Neies ze schafen a gläichzäiteg dat, wat scho besteet, ze erhalen an ze verbesseren.
Déi offiziell portugisesch Vertriedung op der Biennale De Mains de Maîtres orientéiert sech un der Missioun, déi am Nationale Programm „Saber Fazer Portugal" verankert ass, an ënnersträicht seng grouss Leitprinzippien, nämlech d'Unerkennung vum aktuelle Charakter a vun der Pertinenz fir eis haiteg Gesellschaft vun der handwierklecher Produktioun, déi op uraalt Wëssen zeréckgräift. Dës Pertinenz spigelt sech op véier Achsen erëm: d'Bedeitung am Alldag vun hire Produktiounen, de Respekt vun der Landschaft, de Wäert vum Patrimoine an d'wirtschaftlech Resilienz.

FR | Les arts traditionnels ont beaucoup évolué au fil du temps, ayant été validés par différentes générations et actualisés à plusieurs reprises. Cependant, leurs techniques et objets, profondément ancrés dans les coutumes quotidiennes et l'environnement domestique, disparaissent de notre vie quotidienne. Toutefois, une nouvelle compréhension du monde dans lequel nous vivons révèle le caractère authentique et holistique de ces ustensiles, permettant une revalorisation de leurs techniques de production, qui sont à nouveau recherchées, adaptées ou améliorées.

Les arts et l'artisanat sont confrontés aux mêmes défis que l'industrie de masse et le consommateur quotidien : la numérisation, l'intelligence artificielle, la crise climatique et l'économie mondiale. Cependant, la production artisanale traditionnelle a l'avantage d'offrir des réponses plus sages et plus valables aux problèmes les plus urgents de notre temps, grâce à son rapport équilibré avec l'environnement, à l'échelle humaine de sa production et au respect de la culture. Pour comprendre cette réponse, il est important de ne pas se laisser entraîner par le rythme rapide de l'innovation artificielle provoquée par les mégatendances mondiales et d'apprendre à valoriser le temps, la beauté naturelle des matériaux et l'efficacité des processus ancestraux.

La production artisanale traditionnelle n'est pas une relique du passé, mais un élément essentiel du présent et du futur. Les produits et services proposés par les artisans et petits fabricants constituent une réponse durable aux principaux défis de notre époque. Leur travail est réalisé à partir de techniques et de technologies anciennes et utilise consciemment les ressources disponibles, ce qui donne lieu à des leçons importantes pour l'époque contemporaine, notamment dans la manière dont ils présentent des solutions intelligentes et efficaces pour la vie quotidienne. Préserver les matières premières, les pratiques vernaculaires et nourrir la fascination pour la création de ses propres mains sont des étapes importantes vers la réalisation de quelque chose de nouveau, tout en préservant et en améliorant ce qui existe déjà.
La représentation officielle portugaise à la Biennale De Mains de Maîtres a pour fil conducteur la mission qui préside le Programme National Saber Fazer Portugal, en soulignant les grands principes qui le guident, à savoir, la reconnaissance de la nature actuelle et de la pertinence de la production artisanale pour la société contemporaine, soutenue par des savoirs ancestraux. Cette pertinence se traduit par quatre axes: le sens quotidien de ses productions, le respect du paysage, la valeur patrimoniale et la résilience économique.

EN | While traditional arts are constantly validated and updated by different generations, their techniques and artefacts, deeply rooted in daily customs and the domestic environment, have been gradually disappearing from our lives. Nonetheless, new understandings of the world we live in and the impact of human activities are leading to the re-adoption of the authentic and holistic nature of these production techniques and media, which are once again sought after, albeit in new and improved ways.

Arts and crafts face the same challenges and context as mass industry and the average consumer: digitalisation, artificial intelligence, the climate crisis, and the global economy. Thanks to its balanced relationship with the environment, the human scale of its production, and its respect for culture, traditional craft production has the advantage of offering wiser, more valid responses to the most pressing concerns of our time. To understand this response, it is important not to get caught up in the rapid pace of the artificial innovation of global megatrends and to learn to value time, the natural beauty of materials, and the efficiency of ancestral processes.

Traditional craft production is not a relic of the past, but a vital part of our present and future. The products and services offered by craftsmen and women, artisans and small manufacturers are a cultured and sustainable response to the major challenges of our time. Their work is carried out using ancient techniques and technologies, making conscientious use of available resources and providing important lessons for the world today in the form of clever and effective solutions for everyday life.
Preserving raw materials, vernacular practices, and the fascination for creating with one's own hands are important steps towards achieving something new while preserving and improving that which already exists.

The same principles and mission that underpin the Saber Fazer Portugal Programme provide the guiding thread to Portugal's official participation in De Mains de Maîtres, namely the recognition of the relevance to contemporary society of craft productions based on ancestral knowledge. This relevance can be seen in four axes: the everyday meaning of these productions, respect for landscape, heritage value, and economic resilience.

Sens du quotidien

Bedeitung am Alldag
Everyday meaning

LU | Déi traditionell handwierklech Produktioun ass vun Natur aus kreativ an evolutiv. Si ass d'Resultat vun der Upassung an dem Perfektionéiere vun de Formen iwwer Generatioune vun Handwierker, déi se anonym, awer mat hirer ganz perséinlecher Nott an hirem Sënn fir Schéinheet entwéckelt hunn. An deem Sënn gehéiert d'Wësse vun eise Virfaren net der Vergaangenheet un, mee et aktualiséiert sech: D'Kreatiounen an d'Produkter, déi Generatiounen duerchlaf hunn, bleiwen, well se sënnvoll funktional, verständlech a reparabel sinn. Dat richtegt Gläichgewiicht tëschent dem verfügbare Material, der Technik an dem Notze féiert zu der Sophistikatioun vun der traditioneller handwierklecher Produktioun; aus der Einfachheet vun de Formen a Geste fir se hierzestellen ergëtt sech d'Raffiness.

FR | La production artisanale traditionnelle est intrinsèquement créative et évolutive. Il résulte de l'adaptation et du perfectionnement des formes au fil des générations d'artisans qui les ont développé de manière anonyme avec leur touche personnelle et leur esthétique. C'est en ce sens que les savoirs ancestraux n'appartiennent pas au passé, ils s'actualisent: les créations et les produits qui ont traversé les générations demeurent parce qu'ils sont judicieusement fonctionnels, intelligibles et réparables. Une bonne adéquation entre les matériaux accessibles, la technique et l'utilité aboutit à la sophistication de la production artisanale traditionnelle; et de la simplicité des formes et des gestes qui les créent, se démarque le raffinement.

EN | Traditional craft production is intrinsically creative and evolving. It is the result of the adaptation and refinement of forms to functions over generations of artisans who anonymously developed them with their own personal sensibility and aesthetic. It is in this sense that ancestral knowledge is not a thing of the past, but something contemporary. Creations and products that have endured for generations remain with us because they are functional, intelligible and repairable. A good match between accessible materials, technique and utility is what gives rise to the sophistication of traditional handicraft production, with the simplicity of the forms and gestures that create them standing out in their refinement.

Respect du paysage

Respekt vun der Landschaft
Respect for the landscape

LU | Déi traditionell handwierklech Produktioun benotzt d'Rostoffer op eng sënnvoll Manéier. Vill dovunner ginn direkt an der Natur gesammelt, am Respekt vum Ubauzyklus an den Ubauprozesser, an domat och vun der Nohaltegkeet vun den Ekosystemer, well d'Perennitéit vun de Materialer dovun ofhänkt. Aus dem verantwortungsvollen Ëmgang mat de Ressourcen, déi dës Produkter aus biologeschen Originnen hierstellen, zéie mir Virdeeler fir eis Ëmwelt, souwuel beim Hierstellungsprozess wéi och beim Benotzen, well si um Enn vun hirer Gebrauchsdauer vill manner schiedegend fir d'Ëmwelt sinn an, a verschiddene Fäll, esouguer kompostéiert kënne ginn. Zil ass et, déi positiv Auswierkunge vun der handwierklecher Produktioun op d'Ëmwelt, souwuel bei der Fabrikatioun wéi och wat d'Konsumgewunnechten ugeet, duerzestellen, a gläichzäiteg d'Bild vum Traditionellen, dat mat sengem urspréngleche Kontext vun Aarmut a Verbindung bruecht gëtt, opzeléisen, andeem d'Lektiounen a puncto schounend Notzung vun de Ressourcen, Ekologie an Nohaltegkeet iwwerholl ginn.

FR | La production artisanale traditionnelle fait bon usage des matières premières, dont beaucoup sont collectées directement dans la nature, en s'appuyant sur la maîtrise des cycles et des processus de culture, respectant ainsi la durabilité des écosystèmes, car la pérennité des matériaux en dépend. De l'utilisation responsable des ressources d'origine biologique pour fabriquer ces produits, nous tirons des bénéfices environnementaux, tant dans leurs processus de production que dans l'utilisation que nous en faisons, car à la fin de leur vie, ils sont beaucoup moins polluants, voire, dans le cas de certains matériaux, deviennent des matières compostables. L'objectif est d'exposer les bénéfices de la production artisanale sur l'environnement, tant dans sa fabrication que dans ses habitudes de consommation, et en même temps de dissiper l'image du traditionnel associé à ses contextes originaux de pauvreté, en récupérant ses enseignements d'économie des ressources, d'écologie et la durabilité.

EN | Traditional craft production makes good use of raw materials, many of them collected directly from nature in established cultivation cycles and respecting the sustainability of the ecosystems necessary for their continued existence. The responsible use of resources of organic origin for the manufacture of these products has various environmental benefits, both in their production and in the subsequent use we make of them, since at the end of their useful life they are much less polluting, and even compostable in many cases. The aim is thus to celebrate the environmental benefits of craft production, both in its manufacture and in its consumption, while recovering its teachings of efficiency, ecology and sustainability and dispelling its traditional association with poverty.

VALEUR CULTURELLE

KULTURELLE WÄERT
HERITAGE VALUE

LU | Déi handwierklech Produktioun huet eng direkt Verbindung mat de Wäerter, déi lokal als en Deel vun der kultureller Identitéit vun enger Regioun ugesi ginn. Aus dësem Aspekt leede sech och hiert Potenzial, fir sozialen a wirtschaftleche Wäert ze kreéieren, of.
D'Konschthandwierker, déi haut mat iwwerliwwerten Techniken an Technologië produzéieren, maachen dat mat originelle visuelle Coden a Léisungen, déi dat deeglecht Liewe beräicheren an et manner ofhängeg maache vun de weltwäit eenheetlechen ästheetesche Stiler, Trends a Modeller, a gläichzäiteg dat kulturellt an handwierklecht Gediechtnes vun de Regiounen erhalen. Si bauen op dës Manéier eng zäitgenëssesch materiell Kultur op, déi net nëmmen déi eenzegaarteg Charakteristike vun enger Landschaft mee och dat historescht Vermiechtnes vun de villen Aflëss, déi d'kulturell Diversitéit vum Land ausmaachen, erëmspigelen.

FR | La production artisanale traditionnelle est intrinsèquement créative et évolutive. Il résulte de l'adaptation et du perfectionnement des formes au fil des générations d'artisans qui les ont développé de manière anonyme avec leur touche personnelle et leur esthétique. C'est en ce sens que les savoirs ancestraux n'appartiennent pas au passé, ils s'actualisent : les créations et les produits qui ont traversé les générations demeurent parce qu'ils sont judicieusement fonctionnels, intelligibles et réparables. Une bonne adéquation entre les matériaux accessibles, la technique et l'utilité aboutit à la sophistication de la production artisanale traditionnelle ; et de la simplicité des formes et des gestes qui les créent, se démarque le raffinement.

EN | Craft production has a very direct relationship with the values that underpin local cultural identity, enabling the creation of social and economic value.
Artisans today who produce with old techniques and technologies do so with original visual codes and solutions which enrich everyday life and make it less dependent on the uniform styles, trends and aesthetic models of the global market, while preserving the cultural and artisanal memory of their own territories. In this way they construct a contemporary material culture that reflects not only the unique characteristics of a landscape but also the historical legacy of multiple influences that form part of their country's cultural diversity.

RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE

WIRTSCHAFTLECH RESILIENZ
ECONOMIC RESILIENCE

LU | D'Kultur vun der handwierklecher Produktioun zeechent sech duerch d'Qualitéit vun hire Propositioune fir nei Wäertschöpfungsketten aus. Opgrond vun hirer materieller Qualitéit an hirer natierlecher Ästheetik kënnen déi lokal entworf an hiergestallten handwierklech Produkter an Déngschtleeschtungen op en Neits an eis deeglech Routinnen an an eis modern Konsumgewunnechten agebonne ginn. Si droen esou zu der sozioekonomescher Nohaltegkeet vun den Territoiren, zu engem bewossten a verantwortungsvolle Konsumverhalen an domat zum Fonctionnement vun de lokalen an zirkuläre Wirtschafte bäi.

Niewent dëse véier Achsen, déi sech transversal duerch de ganze Secteur vun der traditioneller Konscht an dem traitionellen Handwierk zéien, wëlle mir véier Charakteristiken ervirsträichen, déi an allen Artefakte vun eise Virfare present sinn an hei unhand vu spezifeschen Utensilien illustréiert ginn. D'Symbolik, d'materiell Intelligenz, den techneschen Detail an d'Iddi vu Schutz si Konzepter, déi op eng fléissend Aart a Weis a verschiddenen Artefakten opdauchen a sech kräizen, an déi de Konschthandwierker hir Fäegkeet ënner Beweis stellen, an all Epoch déi ënnerschiddlech Besoine vun der Gesellschaft ze erfëllen.

D'Selektioun vun den ausgestallten Objeten ass motivéiert duerch Duerstellung vun de fundamentale Charakteristike vun der handwierklecher Konscht, d'Diversitéit vun de Rostoffer an hir Verbindung mam Territoire, d'Diversitéit vun den ausgestallte Wierker an den Ëmfang vun der Ausstellung, déi net den Usproch vun Exhaustivitéit oder vun individueller Appreciatioun huet. An dëser Selektioun fënnt een ausschliisslech Objeten, déi aktuell produzéiert ginn, wat hiren zäitgenëssesche Charakter ënnersträicht. All eenzelt Stéck gëtt och haut nach produzéiert. De kollektive Patrimoine vum Savoir-faire gëtt hei representéiert duerch Wierker vu Meeschteren, déi als reegelrecht Ambassadeuren de Visiteur alueden, méi iwwer déi materiell an immateriell Kultur vum haitege Portugal gewuer ze ginn.

FR | La culture de la production artisanale se distingue par la qualité des propositions qu'elle présente pour de nouvelles chaînes de valeur. Les produits et services artisanaux, conçus et produits localement, peuvent à nouveau faire partie des routines quotidiennes et des habitudes de consommation d'aujourd'hui, en raison de leur qualité matérielle et esthétique intrinsèque. Ce faisant, ils contribuent à la durabilité socio-économique des territoires, à une consommation consciente et responsable, c'est-à-dire au fonctionnement des économies locales et circulaires.

En plus de ces quatre axes transversaux à l'ensemble du secteur des Arts et Métiers traditionnels, nous entendons mettre en évidence quatre caractéristiques présentes dans tous les artefacts ancestraux, qui sont ici illustrées à travers des utensilies spécifiques. Le Symbolique, l'Intelligence Matérielle, le Détail Technique et l'Abri sont des concepts qui se manifestent et se croisent de manière fluide dans différents artefacts, révélant la maîtrise des artisans à répondre aux divers besoins des sociétés à chaque époque.

L'ensemble des objets présents dans l'exposition est donc une sélection motivée par la représentation des caractéristiques fondamentales inhérentes aux arts artisanaux, par la diversité des matières premières et leur lien avec les territoires, par la diversité des œuvres représentées et par l'ampleur de l'exposition, loin de l'idée d'une exposition exhaustive ou d'une appréciation individuelle. Cette sélection rassemble uniquement des objets actuellement produits, soulignant leur caractère contemporain. Toutes ces pièces continuent d'être fabriquées aujourd'hui. Le patrimoine collectif des savoir-faire est représenté ici par les œuvres de ces maîtres, qui, en tant que leurs ambassadeurs, invitent le visiteur à en apprendre davantage sur la culture matérielle et immatérielle portugaise actuelle.

EN | The culture of artisanal production stands out for the quality of the proposals it presents for new chains of value. Craft products and services, designed and produced locally, can once again become part of the daily routines and consumption habits of today's world due to their intrinsic material and aesthetic quality. In so doing, they contribute to the socio-economic sustainability of territories and to conscious and responsible consumption, i.e. to the functioning of local and circular economies.

In addition to these four axes that underpin the entire traditional Arts and Crafts sector, we intend to highlight four characteristics present in all ancestral artefacts, which are exemplified here through specific utensils that clearly illustrate them. The Symbolic, Material Intelligence, Technical Meticulousness, and Shelter are concepts that are manifested fluidly in all high-quality craft artefacts, revealing the mastery of the artisans in responding to the diverse needs of societies in their time.

Rather than offering an exhaustive or individualised exhibition, the selection of the artefacts featured in this exhibition was driven by the representativeness of the fundamental characteristics inherent to the handicrafts, by the diversity of raw materials and their connection to the territories, by the diversity of the work represented, and by the scope of the Portuguese national territory. This selection exclusively features artefacts produced today, highlighting their contemporary character. Indeed, all these pieces continue to be made today. The collective heritage of artisanal knowledge is represented by the works of these masters, who as ambassadors of their craft, invite the visitor to learn more about the current state of Portuguese material and immaterial culture.

Le Symbolique

D'Symbolik
The Symbolic

LU | D'Géigestänn, déi eis am Alldag ëmginn, hunn niewent dem prakteschen Notzen, dee mir hinne ginn, affektiv, perséinlech Dimensiounen oder Verbindungen zu engem Kollektiv, iwwer déi mir eis mat hinne verbannen. Heiansdo si si en Deel vu Familljegeschichten, si markéiert vun deemjéinegen, dee se realiséiert huet, sinn d'Resultat vum Ausdrock vun Zouneigung zu enger Persoun, si mat standardiséierten dekorativen Elementer vun enger Traditioun beschrëft, an heiansdo gehéiere si zu engem Kollektiv oder sinn als Produkt associéiert mat de Feierlechkeeten, déi bestëmmt Momenter vum Joer prägen, mat enger Hierkonft an engem Sënn, déi am Laf vun der Zäit verluergaang sinn.
Mir hunn déi portugisesch Masken als Beispill gewielt, fir déi symbolesch Dimensioun vun dësen Artefakten ervirzehiewen. Si sinn Deel vu Ritualer, déi engem Grupp oder enger Communautéit e Sënn ginn an déi wichteg Momenter vum Kalenner markéieren. Iwwer de kënschtlereschen Ausdrock, deen hinne Form gëtt, eraus enthale si Bedeitungen, déi sech duerch d'Deelhuelen u rituellen, ëffentlechen oder verstoppte Manifestatiounen an der Reproduktioun an am Oprechterhale vu gesellschaftlechen a kulturelle Systemer ausdrécken. Si weisen eng grouss Diversitéit op, dëst net nëmme bei de benotzte Materialer (Holz, Kork, planzlech Faseren, Metall) a bei der Fabrikatioun, mee och a Bezuch op d'Festivitéiten, vun deene si e feste Bestanddeel sinn an déi an der Zäit vu Chrëschtdag bis Fuesdënschdeg stattfannen. Déi portugisesch Masken hunn als gemeinsamen Nenner Elementer vun Transgressioun, Diabolismus an dem Onheemlechen, déi sech souwuel an hirer Konstruktioun wéi och am Verhale vun de maskéierte Persounen, déi se souzesoen ausstellen, erëmfannen, genee ewéi am komplette Kostüm, an deem si sech presentéieren. D'Zeremonien, zu deene si gehéieren, stamen aus enger Zäit, an där déi ländlech Gesellschaften direkt vun de landwirtschaftlechen Zykle gereegelt goufen. Si duerchzéien de Wanter, eng Zäit vum Joer, an där et e bëssen Erliichterung vun deene schwéiersten Aarbechte gëtt, an deenen d'Dierfer sech méi isoléieren an op sech selwer bezéien. D'Maske fungéieren als verbannend Element vun de Communautéiten.
Mam Fortbeweege vun der Landwirtschaft an der demografescher Ausdënnung vun den Dierfer an no enger Krisenzäit koum et zu engem neie Bewosstsinn an zu der Förderung vun de lokale kulturellen Identitéiten, déi déi maskéiert Fester nees nei belieft hunn. Integréiert an en neie Kontext, gepräägt vu villen Initiativen, déi de Patrimoine an d'Siichtbarkeet förderen, gesellt sech zu der rituneller Dimensioun och eng performativ Dimensioun a mécht esou d'maskéiert Fester fir nei, méi breet Publicken op, déi dofir suergen, datt d'Maske weider produzéiert an nei erfonnt ginn.

FR | Les objets qui nous entourent au quotidien, outre les usages pratiques que nous leur donnons, contiennent des dimensions affectives, personnelles, ou des relations avec un collectif, à travers lesquelles nous nous connectons à eux. Parfois, ils font partie d'histoires familiales ; ils portent la marque de celui qui les a réalisés; résulte d'une manifestation d'affection pour quelqu'un ; ils sont inscrits avec des éléments décoratifs standardisés par une tradition locale; parfois, ils appartiennent à un collectif ou sont des productions associées à des festivités qui marquent des moments de l'année, avec une origine et un sens perdus dans le temps.
Les masques portugais sont l'exemple que nous avons choisi pour mettre en valeur la dimension symbolique de ces artefacts. Ils participent à des rituels qui donnent du sens à un groupe ou une communauté, marquant les moments importants du calendrier. Au-delà de l'expression artistique qui leur donne forme, ils contiennent des significations qui s'expriment dans la reproduction et le maintien des systèmes sociaux et culturels à travers leur participation à des manifestations rituelles, publiques ou cachées. Ils présentent une grande diversité, non seulement par les matériaux utilisés, par leur fabrication (bois, liège, fibres végétales, métal), mais aussi par les festivités dont ils font partie intégrante et qui se déroulent pendant la période qui comprend Noël et les mardis gras. Les masques dans le contexte portugais ont pour dénominateurs communs des éléments de transgression, de diabolisme et d'inquiétant qui se révèlent tant dans leur construction que dans le comportement des personnes masquées qui les exhibent, ainsi que dans le costume complet dans lequel ils apparaissent. Les cérémonies dont ils font partis résultent d'une époque où les sociétés rurales étaient directement régulées par les cycles agricoles. Ils traversent l'hiver, une période de l'année de soulagement des travaux les plus pénibles et d'un plus grand isolement des villages à l'intérieur d'eux-mêmes, fonctionnant comme un élément agrégateur des communautés.
Avec l'éloignement de l'agriculture et l'éclaircissement démographique des villages, et après une période de crise dans sa perpétuation, une prise de conscience et une promotion des identités culturelles locales ont émergé, qui sont venues revitaliser les fêtes masquées. Insérée dans un nouveau contexte, marquée par de multiples initiatives patrimoniales et de visibilité, une dimension performative s'ajoute à la dimension rituelle, ouvrant les fêtes masquées à des publics nouveaux et plus larges, motivant la production continue et la réinvention des masques.

EN | Beyond the practical uses we give them, the objects that surround us in our daily lives contain affective, personal dimensions and often a relationship with a collective, allowing us to connect with the same. Sometimes they form part of family stories; bear the mark of the person who produced them; are an expression of affection for someone; are inscribed with decorative elements standardised by local tradition; belong to a collective; or are associated with festivities that mark moments of the year, with an origin and meaning that has been lost in time.
Portuguese masks are the example we have chosen to highlight the symbolic dimension of these artefacts. They are used in rituals that give meaning to groups and communities, marking important moments in the calendar. Beyond the artistic expression that gives them form, they contain meanings that are expressed in the reproduction and maintenance of social and cultural systems through their participation in ritual manifestations, whether public or more intimate. They present a great diversity, not only in the materials used in their production (wood, cork, plant fibres, metal), but also in the festivities of which they are an integral part and which take place during Christmas and Carnival. Masks in Portugal share elements of transgression, the diabolical and the disturbing, which are revealed both in their production and in the behaviour of the masqueraders who make use of them in full costume. The ceremonies of which they form part date from rural societies that were directly regulated by agricultural cycles and are particularly associated with winter, the period of greatest relief from heavy labour and of the greatest seclusion of villages within themselves, functioning as an aggregating element of their communities.
Following the decline of agricultural production and the demographic ageing that threatened many villages, an emerging awareness and promotion of local cultural identities has revitalised masked festivities. Readopted in a new context and in multiple initiatives that seek to make heritage more visible, a performative dimension has been added to the ritual dimension, opening masked festivities to new and wider audiences and ensuring continuity in the production and reinvention of the masks.

Le Symbolique

MASQUE,
Vannerie
Hélder Saraiva, Projet Guarda Ninhos.
Gonçalo, Guarda
Osier
44x50 cm
Emprunt du Conseil Municipal de Guarda

MASQUE
Vannerie
Catarina Martins. Penedono
Carex
50x60 cm
Emprunt d'Origem Comum

'CARETO' MASQUE DE MARDI GRAS
Boiseries
Adão de Castro Almeida. Lazarim, Lamego
Bois d'aulne
26x58x16 cm
Collection d'État

Le Symbolique

MASQUE DE «CHOCALHEIRO BRAVO»
Boiseries
Casimiro Lavrador. Bemposta, Mogadouro
Bois, polychromie, cheveux
70cm (hauter)
Emprunt du d'artisan

'CARETO' MASQUE DE MARDI GRAS
Travaux en laiton
Sofia Pombares et Luís Filipe Costa. Podence, Macedo de Cavaleiros
Laiton, polychrome
20 cm (hauteur)
Collection d'État

MASQUE DE "CORRIDA AO ENTRUDO"
Travaux de liège
Jorge Lucas. Aigra Nova, Góis
30 cm (hauter) x 30 cm (diamètre)
Emprunt de la Lousitânea – Liga dos Amigos da Serra da Lousã

L' Intelligence matérielle

D'materiell Intelligenz
The Material Intelligence

LU | Datt bestëmmten ural Kenntnisser iwwer d'Produktioun vu Géigestänn aus dem dagdeegleche Gebrauch bis haut nach weiderbestinn, léisst sech duerch eng staark landwirtschaftlech Traditioun a Portugal, déi rezent demografesch Transitioun a Richtung Stied an eng gesellschaftlech Ofschottung, déi bal en halleft Joerhonnert gedauert huet, erklären. D'handwierklech Produktioun entsteet aus der Erfëllung vu Besoinen, déi spezifesch mat engem däitlech rurale Kontext verbonne sinn, an aus de Prinzippie vun hirer Verbonnenheet mat der Natur. D'Liesen an d'Uwende vun der Landschaft, de Respekt vun de saisonalen Zyklen, ouni d'Regeneratioun vun de Ressourcen a Gefor ze bréngen, bewierken eng geschéckerlech Verwendung vun de Formen an den natierlechen Eegenschafte bei der Entwécklung vu Léisunge fir eist deeglecht Liewen.
Obwuel déi al Formen a Modeller no an no verschwonne sinn, bleiwe verschiddener erhalen: an de Miwwelen, vu Bänke bis zu Still, an der Kichen, vun de Géigestänn, fir Liewensmëttel ze preparéieren, ze zerwéieren, ze transportéieren an ze versuergen, bis zu de Kréi, fir d'Waasser ze versuergen an ze killen, an esouguer am Keller, bei der Verwendung vu Skulpturen, fir Wäin hierzestellen an ze versuergen. D'Iessen ass ee vun de Beräicher, an deene bestëmmten Utensilien am längste bestoe bleift. D'Caçoila ass fir d'Hierstellung vum Chanfana indispensabel a bestëmmt säi Goût; d'Schossel mam gedréinte Bord oder d'Fettpan, fir de Räis an den Uewen ze bréngen, an an dee gläichzäiteg d'Fett vum Fleesch erofdrëpst, dat am Uewe bréit. D'Cataplana, déi souwuel de Géigestand wéi och de Plat bezeechent, deen och haut nach doranner preparéiert gëtt, opgrond vu senger Haltbarkeet a senger Zoubereedungsmanéier, bei där d'Hëtzt besser genotzt gëtt a manner Fett néideg ass. De Cucharro, deen aus de Kniet am Stamm vun der Korkeech entsteet an niewent de Waasserquellen opgehaange gëtt, fir ze hëllefen, den Duuscht ze läschen, woubäi e vun den asepteschen Eegenschafte vum Naturkork profitéiert, dee liicht ass, och emol fale gelooss ka ginn, a widderstandsfäeg géint méi laange Kontakt mat Fiichtegkeet ass.
D'Beispiller, déi mir hei uféieren, sinn der nëmmen e puer ënnert villen anere gudde Beispiller vun enger gekonnter a raffinéierter Allianz tëschent Funktioun, Form a Material, déi sech am Laf vun der Zäit duerch d'praktesch Erfarung entwéckelt huet an och haut nach pertinent an aktuell ka sinn.

FR | La pérénisation jusqu'à nos jours de certains savoirs ancestraux dans la production d'objets d'usage quotidien peut s'expliquer par la présence d'une forte tradition agricole au Portugal, une transition démographique récente vers les centres urbains et une fermeture sociale qui a duré près d'un demi-siècle. La production artisanale trouve son origine dans la satisfaction de besoins spécifiques à un contexte nettement rural et dans les principes de relation avec la nature qui lui sont inhérents. La lecture et l'application du paysage, le respect des cycles saisonniers sans compromettre la régénération des ressources, recourent à une utilisation habile des formes et des caractéristiques naturelles dans le développement de solutions pour la vie quotidienne.
Malgré l'abandon progressif des formes et des modèles anciens, certains restent fonctionnels: dans le mobilier, des bancs aux chaises; dans la cuisine, depuis les objets pour préparer, servir, transporter et conserver les aliments, jusqu'aux cruches pour contenir et rafraîchir l'eau; et même en cave, dans l'utilisation de sculptures pour l'élaboration et la conservation du vin. La nourriture est l'un des domaines dans lesquels certains ustensiles durent plus longtemps. La caçoila reste indispensable à la fabrication du chanfana et détermine sa saveur; le bol tordu ou la lèchefrite pour amener le riz au four, dans lequel s'égoutte en même temps la graisse de la viande qui y rôtit. La cataplana qui désigne l'objet et en même temps le plat qui continue à y être cuisiné aujourd'hui en raison de sa durabilité et de son processus de cuisson, avec une plus grande rentabilité de la chaleur et une moindre utilisation de graisse. Le cucharro qui prend forme dans les nœuds du tronc du chêne-liège et est accroché à côté des sources d'eau pour aider à étancher la soif, en profitant des caractéristiques aseptiques du liège naturel, léger, résistant aux chutes et au contact prolongé avec l'humidité.
Les exemples que nous soulignons ne sont que quelques-uns parmi tant d'autres bons exemples qui résultent d'un savant raffinement de l'alliance entre fonction, forme et matériau, développé par l'expérience pratique au fil du temps et qui peut continuer à être pertinent et actuel.

EN | The presence of a strong agricultural tradition in Portugal explains why ancestral knowledge in the production of artefacts for everyday use has remained to this day. Craft production has its origins in the fulfilment of needs inherent to a markedly rural context and its inherent relationship with nature. The reading and application of the landscape, respecting the cycles of seasonality and not compromising the regeneration of resources, involve the skilful use of natural forms and characteristics in the development of solutions for everyday life.

Despite the gradual abandonment of old forms and models, many of these products remain functional: in furniture, from stools to chairs; in the kitchen, from objects for making, serving, transporting and preserving food, to jars for containing and cooling water; and in the cellar, in the use of wood for the production and storage of wine. Food is one of the areas where craft utensils have long played a role. The caçoila remains essential for preparing the dish chanfana as well as a determining factor for its taste; the alguidar torto ('crooked bowl') with the fat from the meat roasting in the oven dripping into the crooked bowl or dripping pan where the rice is cooked. The cataplana, which designates both the object and the dish that continues to be cooked in it today, whose enduring popularity is owed to its greater thermal efficiency and reduced requirements for fat. The cucharro, which follows the shape of the knots of the cork oak trunk and is hung near water sources for drinking, makes use of the light weight and aseptic characteristics of natural cork, which is also resistant to prolonged contact with moisture.
These are just a few of many examples of craft objects that provide a perfect balance between function, form and material, developed by practical experience over time and which can continue to be relevant today.

L' Intelligence matérielle

FAUTEUIL VANNERIE
Fernando Nelas. Gonçalo, Guarda
Osier
69 cm (longueur) x 90 cm (hauter)
Collection d'État

CHAISE
Meubles en jonc
Manuel Ferreira. Santarém
Jonc
80 cm (hauter) x 60 cm (diamètre)
Collection d'État

FAUTEUIL DE L'ALENTEJO
Fabrication de chaises en bois et jonc
Joaquim Boavida. Redondo
Pin et crosse
49 cm (profondeur) x 54 cm (largeur) x 168 cm (hauteur)
Collection d'État

TABOURET EN BOIS ET JONC
Fabrication de chaises en bois et jonc
Manuel Pica. Baleizão, Beja
Pin et scirpe
30 cm (longueur) x 45 cm (hauter)
Collection d'État

L' Intelligence matérielle

TABOURET
Meubles en jonc
Arthur Fonseca. Secorio, Santarém
Bout
37 cm (hauter) x 36 cm (diamètre)
Collection d'État

TROPEÇO (TABOURET EN LIÈGE)
Art pastoral
António Adélio Real. Portalegre
Liège
35 cm (largeur) x 32 cm (hauter) x 30 cm (profondeur)
Emprunt d'Origem Comum

CATAPLANA
Chaudronnerie
Analide do Carmo. Loulé
Cuivrerie
15x28 cm
Emprunt du Loulé Criativo

TARRO (BOÎTE À LUNCH EN LIÉGE)
Art pastoral
António Adélio Real. Portalegre
Liège
50 cm (cuivrerie) x 40 cm (diamètre)
Collection d'État

L' Intelligence matérielle

CUCHARRO (CUILLÈRE EN LIÈGE)
Art pastoral
António Adélio Real. Portalegre
Liège
26 cm (longueur) x 12 cm (largeur)
Collection d'État

PICHET À 2 BECS
Poterie en argile noire
Poterie Quirino Ferreira.
Carapinhal, Miranda do Corvo
Argile
30 cm (hauteur)
Collection d'État

CAÇOILA (POT EN ARGILE NOIRE AVEC COUVERCLE)
Poterie en argile noire
Poterie Artantiga. Molelos, Tondela
Argile
30 cm (longueur) x 20 cm (hauteur)
Collection d'État

ALGUIDAR TORTO (BOL CORBÉ)
Poterie en argile noire
César Teixeira. Gondar, Amarante
Argile
25 cm (longueur) x 20 cm (largeur) x 15 cm (hauteur)
Collection d'État

ALGUIDAR (BOL)
Poterie
Poterie AGP. Bajouca, Leiria
Argile
50 cm (diamètre)
Collection d'État

TALHA (GRAND POT)
Poterie
António Mestre. Beringel, Beja
Argile
180 cm (hauteur)
Collection d'État

LES DÉTAILS TECHNIQUES

DÉI TECHNESCH DETAILER
THE TECHNICAL METICULOUSNESS

LU | Dat Ländlecht a Verbindung mat Aarmut huet zu enger fälschlecher Generaliséierung vum Zesummenhang tëschent der handwierklecher Produktioun an deem Rustikalen, dem Onperfekten an dem Graffe gefouert. Dëst Virurteel berout och op der Verwendung vu méi rudimentairen Techniken an Instrumenter. An awer existéiert am handwierkleche Modell Virtuositéit, si weist sech a senger Ingeniositéit an exzellenter Fäegkeet, mat einfachen an elementaren Instrumenter, mat Technologien, déi haut ënnert dem Begrëff Low-Tech zesummegefaasst ginn, komplex Formen a Léisungen ze kreéieren.

Déi traditionell Konschtaarbechte schafen awer net nëmmen effikass Produkter fir e prakteschen Zweck. Si verbanne Sënn fir Ästheetik, raffinéiert Beherrschung vun der Technik a manuell Geschéckerlechkeet mat enger Materialkenntnis, déi heiansdo iwwer déi konventionell Supporten erausgeet. Déi dekorativ Raffiness vu verschiddene Géigestänn ass mat den typeschen Technike vun anere Materialer vergläichbar: hëlze Läffel, déi zu der „Pastoralismus" genannte Konschtrichtung zielen, si „brodéiert", déi dekorativ Kompositioune vun der Poterietechnik Nisa gesinn aus eméi Spëtzt op Leem an d'Weessstréi gëtt als Fuedem fir onvergläichlech delikat Stéckereie benotzt.

Dës an aner Artefakte sollen d'Sophistikatioun ervirhiewen, déi een an den techneschen Detailer erëmfënnt. Déi delikat Forme sinn net nëmmen op Prezisiounsmaschinnen an -instrumenter zeréckzeféieren. A Wierklechkeet gëtt et keng Maschinn, déi an der Lag ass, eenzeler vun dësen Techniken auszeféieren.

D'Anmut an d'Liichtegkeet vun der Klöppelspëtzt, déi méi lokal an de Communautéite laanscht d'Küst hiergestallt gëtt, entsteet aus der Verwendung vu speziellen Instrumenter, déi och op der Hand hiergestallt ginn, nämlech d'Klöppel, reegelrecht Skulpturen aus gedrechseltem Holz. All dës Stécker hunn hire Gebrauchsaspekt iwwerdroen, d'Geschier vun Nisa oder de Kaddoscoffret vu Guimarães sinn e puer Beispiller dofir. Bei der manueller Hierstellung vun de Lorvão-Bengelen ass een iwwer hir Utilitéit erausgaangen, andeems dekorativ Elementer derbäigefüügt an esou kleng skulptural Objete geschaf goufen. D'Veraarbechtung vu Figebammuerch oder vu Fëschschuppen op den Azoren ass eng reng Abstraktiounsübung, bei där e lokal verfügbaart Material benotzt gëtt. D'Konscht vum Filigranen, richteg Spëtzt mat Gold- oder Sëlwerfuedem, war wichteg, fir de soziale Status duerzestellen, e symbolescht Element vun Ostentatioun an engem och stratifizéierte rurale Kontext. Gondomar war en unerkannt Zentrum fir Goldschmaddaarbechten, déi och en emotionale Wäert fir de Patrimoine hunn.

FR | La ruralité associée à la pauvreté a conduit à une généralisation erronée du rapport entre la production artisanale et le rustique, l'imparfait et le grossier. Ce préjugé repose également sur l'utilisation de techniques et d'outils plus rudimentaires. Cependant, la virtuosité existe dans le modèle artisanal, se révélant dans l'ingéniosité et l'excellente aptitude avec laquelle il crée des formes complexes, des solutions, à travers des outils simples et élémentaires, des technologies qui sont aujourd'hui englobées dans le concept de basse technologie.

Les arts traditionnels ne se limitent pas à créer des produits efficaces pour une fonction pratique. Ils allient sens esthétique, maîtrise raffinée de la technique et habileté manuelle à une connaissance des matériaux allant parfois au-delà des supports conventionnels. Le raffinement décoratif de certains objets est comparable à des techniques typiques d'autres matériaux : les cuillères en bois, qui relèvent d'un art dit du pastoralisme, sont « brodées » ; les compositions décoratives de la technique de poterie Nisa ressemblent à de la dentelle sur de l'argile et la paille de blé est utilisée comme fil pour une broderie d'une délicatesse exquise.

Ces artefacts et d'autres visent à mettre en valeur la sophistication qui se démarque des détails techniques. La délicatesse des formes n'est pas seulement obtenue grâce à des machines et des outils de précision. En fait, il n'existe aucune machine capable d'exécuter certaines de ces techniques.

La grâce et la légèreté de la dentelle aux fuseaux, produite plus localement dans les communautés côtières, résulte de l'utilisation d'ustensiles spécifiques également produits manuellement - les fuseaux, véritables sculptures en bois tourné. Tous ces biens ont transposé leur dimension utilitaire, la vaisselle de Nisa ou le coffret cadeau de Guimarães en sont quelques exemples. La production manuelle des bâtons de Lorvão allait au-delà de leur utilité, ajoutant des éléments décoratifs et produisant de petits objets sculpturaux. Le travail des noyaux de figuier ou des écailles de poisson des Açores est un exercice d'abstraction pur, utilisant un matériau accessible localement. L'art du filigrane, véritable dentelle au fil d'or ou d'argent, jouait un rôle d'affirmation du statut social et un élément symbolique d'ostentation dans un contexte rural également stratifié, Gondomar étant un centre reconnu de production d'orfèvrerie, également de valeur émotionnelle patrimoniale.

EN | Rural poverty has led to a prejudiced association between craft production and imperfect rustic production, which often share the use of rudimentary techniques and tools. However, virtuosity exists in craft production, and is revealed in the exquisite skill with which complex solutions are created through technologies that we understand today as rudimentary.

Traditional arts are more than the creation of effective products for a practical function. They combine aesthetic sense with a refined mastery of technique, and manual skill with knowledge of the behaviour of materials, at times transcending conventional supports. The decorative refinement of certain artefacts is even comparable to techniques specific to other materials: the wooden spoons of traditional shepherds art are said to be "embroidered"; the decorative compositions of the stones applied in Nisa pottery resemble lace; and wheat straw is used as a thread for embroidery with exquisite delicacy.

These and other artefacts are intended to highlight the sophistication that arises from technical meticulousness. The delicacy of these refined shapes is not achieved only by machines and precision tools. In fact, no machinery is capable of performing many of these techniques.

The gracefulness and lightness of bobbin lace, which is more predominant in coastal communities, requires specific hand-made tools that are themselves true sculptures in turned wood. All these objects, such as the Nisa pottery or the pitcher sets from Guimarães, transcend their utilitarian dimension. The manual production of the tooth picks of Lorvão went beyond their utility, adding decorative elements to produce small sculptural objects. The work in fig tree pith and fish scales from the Azores are an exercise in pure abstraction made from a locally accessible material. The art of filigree, veritable lace in gold or silver, played a role of affirming social status and as a symbolic element of ostentation in a rural context that was also stratified, with Gondomar being a recognised centre of goldsmithing of affective and heritage value.

These are just a few of many examples of craft objects that provide a perfect balance between function, form and material, developed by practical experience over time and which can continue to be relevant today.