

Sophie WILLIAMSON

AUT Auckland University of Technology

<https://orcid.org/0009-0001-1170-3137>

sophie@myphone.coop

Sophie Williamson is a communication designer based in Auckland, New Zealand. Having lived in England for most of her life, she is interested in exploring her rediscovered personal connection with the landscape and environment of her new home through design.

Sophie Williamson é uma designer de comunicação que mora em Auckland, Nova Zelândia. Tendo morado na Inglaterra durante a maior parte de sua vida, ela está interessada em explorar sua conexão pessoal redescoberta com a paisagem e o ambiente de seu novo lar por meio do design.

Cairn: Exploring Presence and Place through Reimagined Field Journals

Keywords

Exploration, Journey, Landscape,
Place, Publication.

Abstract

This practice-led research project explores a personal reconnection with the landscape of Aotearoa. It takes the form of eight stacked books which become symbolic stones within a paper cairn, employing the metaphor of a cairn to represent the marking of significant places. Each book implements elements of illustration, photography, and storytelling to evoke a sense of place and create an

immersive exploration of a specific location in Aotearoa. Taking cues from the conventions of field journals as a genre of publication, Cairn takes a phenomenological approach to place, concerned with how a personal experience of each location might manifest visually. Woven throughout is an ode to New Zealand's natural beauty and exploration off the beaten track.

Introduction

At its core, this project is an exploration of a personal reconnection with the Aotearoa landscape, through the metaphor of a cairn. It takes the form of eight books, which become 'stones' in a 'paper cairn'. Each book explores a different collection of experiences and imagery centred on a specific location. Discovered while road tripping up and down the country over the last three years, these places are deeply significant to me, as my experiences in each form my connection and sense of belonging to this country. Woven throughout the designed artefacts is an ode to New Zealand's natural beauty and exploration off the beaten track. The first session will delve into the wider context within which the project sits, considering three areas of knowledge; theories of place, the field journal, and the cairn. The second session will explore the methodology, methods, strategies and approaches drawn on in the journey of practice. The final session will be a critical review reflecting on design choices in the artefacts which are the final manifestation of my work.

Contextual Review

There are numerous contextual areas of knowledge that my project has drawn from, but three main themes stand out. These themes are theories of place, publications in the genre of field journals, and the concept of a cairn. Each idea has shaped the content and visual identity of the work.

Theories of Place

Firstly, theories of place. Cairn is a curation of places, so it was important to understand what makes each location significant to me. My research concluded that there are three main approaches to the study of place (Skinner, 2021). The descriptive approach, which involves describing the physical aspects of an area and their characteristics. For example; the beach had crystal clear water and golden sand. The social constructionist approach, which is related to human geography and takes into account the social context of the space. For example; The beach was a popular surf spot for the locals. And the phenomenological approach, which is concerned with how an individual experiences a place, and the subjective relationship between that person and place. For example; I camped on the beach and had an amazing time.

The phenomenological approach is closely linked to the concept of Topophilia- an idea developed by Yi-Fu Tuan, who explains that our perception is what creates the bond between us and a place (Tuan, 1990). This idea is integral to my work, as my personal connection to each place is the overarching concept behind each book.

As such, this project takes a mainly phenomenological approach to place, meaning it explores how I subjectively experienced and perceived each place as an individual. The physical and social context of the location is less significant, as for me the significance of each location was determined by the way I experienced it. Because of this, the illustrations and written observations are based on personal memories, and the photographs are direct links to the time I spent there.

The Field Journal

The second contextual area which has shaped this project is the publication genre of a field journal, the conventions from which much of the content and visual language of Cairn has been drawn. Field journals are books commonly used by scientists and explorers to record observations while out in the field (Stirling, n.d.). They are concerned with place, focusing on the characteristics of a certain area, so it seemed fitting for Cairn to take many of its cues from them. Cairn is written from my perspective, as if I had been taking field notes while exploring and experiencing each place for the first time. This relates back to the concept of Topophilia, concerned with the idea that my own experience of each place makes it significant.

Unlike a guidebook, a field guide doesn't try to convey the full geographical and social context of a location. It is more concerned with observing and recording the small details, like a plant or

object found at the site (Farnsworth, 2013). This builds a sense of place, through observations, sketches, and photographs. Cairn takes its cues from this idea. The structure of each book is similar to a field journal, with illustrations, images and written descriptions. There are sections for 'specimens', 'observations, and 'notes'. This gives a sense of finding small clues which build up to give the bigger picture of the scene.

One project which builds on the idea of a field journal and strongly influenced Cairn is Portugal, by Italian graphic designer Elisabetta Vedovato (Vedovato, 2023). Portugal is a passion project inspired by the designer's trip to Portugal in 2022. It takes the form of a book which seamlessly combines sketches, film photography, and the written observations of the designer to create an artefact which perfectly captures the spirit of a vibrant and colourful country, from her unique perspective (Figure 1).

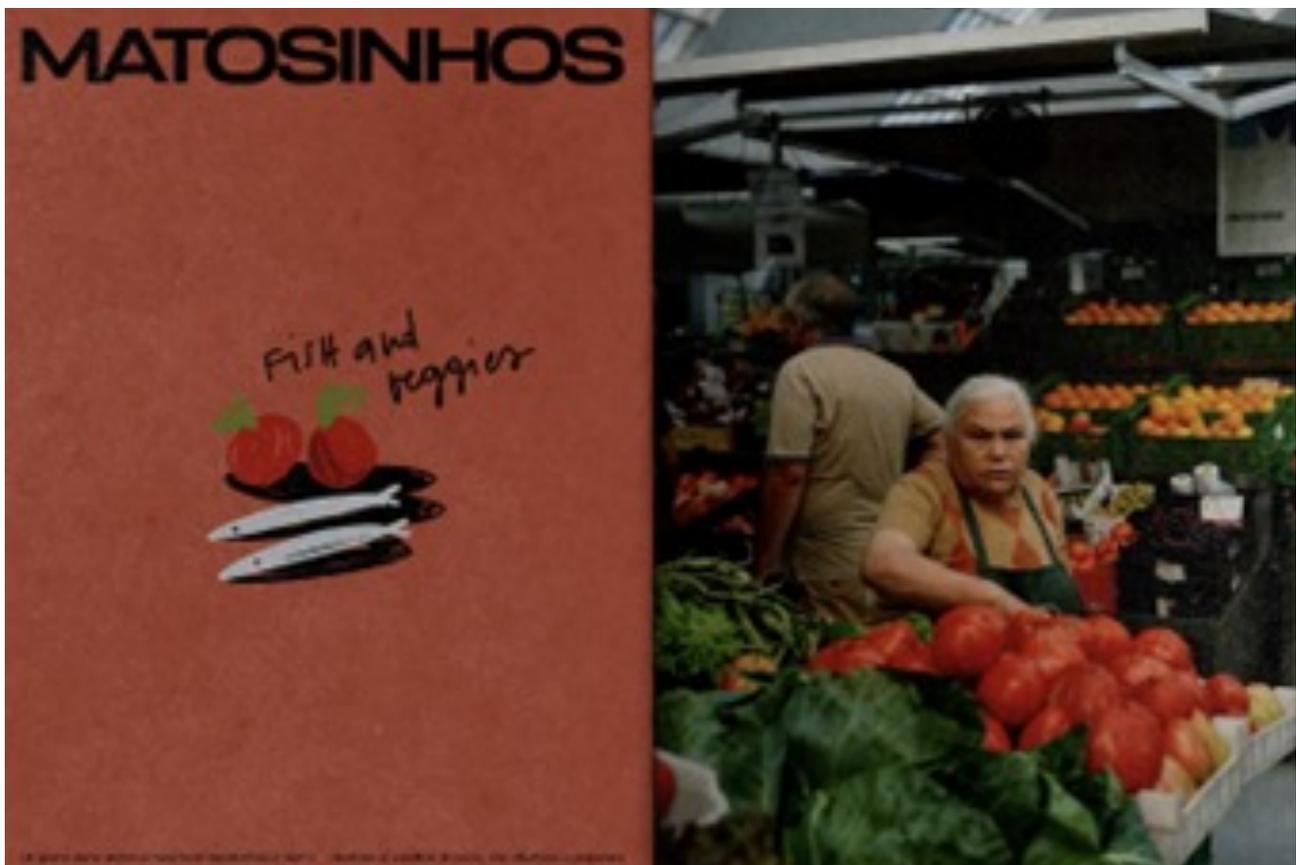

Figure 1. Spread from Portugal, by Lisabetta Vedovato

The Cairn

The third contextual area is the concept of a cairn. Historically a cairn is a man-made stack of rocks found all over the world, built by numerous different civilisations across time and continents (Mizin, 2013).

They are intentionally built for one or more of the following reasons: As a trail marker to guide travellers over unfamiliar landscapes, to acknowledge significant locations such as a landmark or historically important place, to indicate the end of a long or difficult journey, and lastly as a way of leaving one's mark on a place.

A cairn symbolises everything that this project aims to do, and as such is an idea that is woven deeply into the design. The project's purpose is to be a paper cairn. It embodies the characteristics of a cairn in several different ways: By acting as a series of trail markers along my journey throughout Aotearoa. By acknowledging the places that are most significant to me found and experienced whilst exploring the country. By indicating the end of a journey of reconnection with the Aotearoa landscape. And by leaving a lasting mark on these places by recording my presence there (Figure 2).

Figure 2. Cairns Built by Hikers in Queenstown

Methodology

Cairns is positioned as a practice-led methodology project that uses practice as the driver of the research and employ exagetical wirting contextualising the creative process, as discussed in: Ardern & Mortensen Steagall, 2023; Brown & Mortensen Steagall, 2023; Chambers, & Mortensen Steagall, 2023; Falconer & Mortensen Steagall, 2023; Lum, & Mortensen Steagall, 2023; Mortensen Steagall, & Grieve, 2023; Li & Mortensen Steagall,

2023; Lewis & Mortensen Steagall, 2023; Shan & Mortensen Steagall, 2023; Wilson & Tavares, 2023.

During the development of my project, numerous methods helped shape and refine my work. These methods were divided into four main pillars; ideation, testing, making, and consultation. This session will discuss how each of them contributed to the development of the project.

Ideation

First came ideation. Cairn began with a huge brainstorm on a blank piece of paper, a brainstorm which continued to be added to throughout the project as more ideas and solutions occurred to me. I found it much easier to move forward down a particular path if I had got all my other ideas out in writing first, to be doubled back to in the event of a wrong turn (of which there were many). As well as written brainstorms, visual development began with a moodboard which developed over time, adapting as my project shifted. The concept, format, and content of my project were only arrived at after any other ideas were first considered and tested. Once the concept of a cairn was found, and the physical places on which the books are based were

established, ideation for each book began. This started with digging into my personal archives and collecting old film photos from each location. The photos sparked memories and feelings which I wrote down and collected too. From these written recollections came the idea of field notes, a way of setting down my memories of each place in the style of an observation, as if written there in the moment. In turn, this collection of observations became the starting point for whimsical sketches. The idea of a reimagined field journal was born, combining observations, photographs, and sketches into a contemporary version of the pocket notebook of a scientist or explorer.

Testing

The second part of my creative process was testing, which was the longest and most complex part of the project and continued until the end. I spent weeks experimenting with colour, layout, type, and illustrative style. The challenge of working across eight books instead of just one as I originally intended was significant, as the visual system I was creating had to be tested across them all. There were several occasions when I felt lost, struggling to decide on a visual system which spoke to the concept of the project. In the end,

what pulled me through was physical testing in the form of prototypes. Prototyping was an incredibly valuable part of the testing process. I created two full scale physical prototypes over the course of the project, both of which were a significant step forward. Each gave me a massive push in the right direction, showing me what worked and what didn't. Testing out the physical format of the project was immensely helpful, as once the look and nature of the stacked books was established, the inside content began to make much more sense to me.

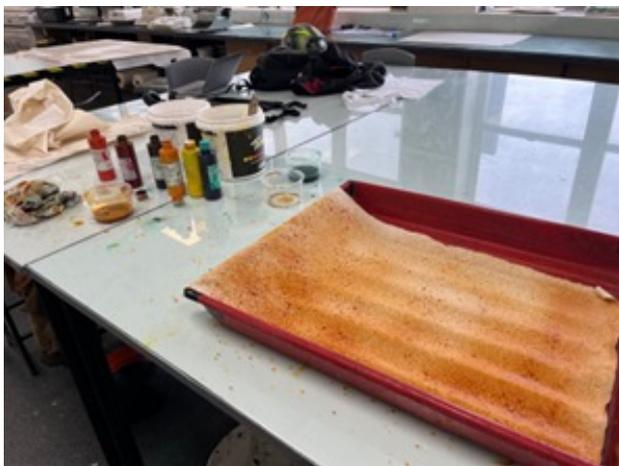
Making

Making was the third part. Once the basic structure, design system, and format of the books were in place, it became a matter of producing the content and covers for each, although testing continued throughout and changes were continually implemented.

The making was made up of writing, illustrating, cloth dying, binding, and woodworking. I wrote the 'field journal' style notes based on personal memories and experiences I have associated with each place, and my illustrations were born from these memories. Both writing and illustration began

on paper, with quick notes and sketches. With these sketches as a starting point, I began illustrating in Procreate on my iPad, finally bringing them into InDesign with my writing to work on the layout.

The cloth dying and binding process was a huge part of creating my final product, as the physicality of the stacked books referencing the stacked stones of a cairn is integral to the concept of the project. I spent a few days in the screenprinting studio dying cloth to reflect the different landscapes within the seven books. The making of the covers with the cloth and the

Figure 3. Dying Cloth for the Book Covers.

Note: This fabric was sprayed with yellow dye to imitate sand, as the location within the book it will cover is a beach.

binding itself took another few days, as each of the eight books had to be meticulously printed, cut, assembled, stitched, and glued (Figure 3).

The final process was woodworking, in order to build the box which contains the books and is also used as a plinth when they are displayed. Creating in a three dimensional space was new to me, but having access to the laser cutter was invaluable in simplifying the process. The process of designing, testing, cutting, sanding, and building resulted in a simple and elegant box with a sliding lid and engraved cairn design (Figure 4).

Figure 4. The box

Consultation

Throughout this project, I have been guided by constant streams of invaluable feedback from my peers and tutors. Through open dialogue, feedback sessions, and meaningful discussions, their input provided invaluable insights and helped me refine ideas, identify problems, and make informed decisions. This consultative approach not only kept the project on track but also made it more robust by ensuring that it resonated with a broader audience.

My tutor feedback sessions after formative presentations in particular were integral in shedding light on my project. I was initially

hindered by the restraint of making just one book, and then later on, three. The overarching aim of the project was lost, as there was no real visual idea that was tying the project to the concept of a cairn. Discussions with my tutor helped me to break out of this rut, and come up with the format of eight books of different shapes and sizes which could be stacked in reference to the stones of a cairn. This was a major turning point in the project and led me to focus much more on the physicality of the final product rather than getting bogged down with the details of the content.

Critical Commentary

This session offers a critical commentary on the design of my project and the thinking that impacted its development. There are three main themes which have influenced my work; placemaking through illustration and photography,

conventions of a field journal, and a cairn as a basis for format. These ideas are directly linked to my contextual knowledge, and explore how this knowledge manifested in my work.

Placemaking Through Illustration, Photography, and Colour

Each element of the project is carefully considered to create a sense of place. By weaving together elements of illustration, photography, and colour, it seeks to transport the reader to each new landscape.

Each book is laid out in such a way as to guide the reader through each location in the most engaging way. At the start, a wide double page spread showcases an establishing photo, where you get an overall idea of the scene. A double page illustration follows which depicts memories or thoughts from the field notes on the supporting insert, beginning to prompt the reader's imagination and immerse them further into the landscape. At the core of the book, the symbolic cairn is depicted, marking this place as significant. The pages after delve into the details of the place, exploring the things that make it interesting like specimens, flora, objects, and textures, through further illustrative and photographic imagery.

The photographs are sourced from personal archives of film shot over the last three years all over the country. The warm grain of analogue

photography brings a sense of nostalgia which matches the field notes and supports the notion that these experiences were in the past, memories captured in a field journal. Illustration serves as another tool for creating a sense of place and offering readers a vivid glimpse of each location. They are windows into the essence of each place, capturing its unique character and beauty.

The colours and textures of the landscape manifest in the design of each book, further helping to transport the reader. Colour within the book is derived from the scenery, bright blue for an ocean, warm yellow for a beach, and deep green for a lake. The cloth which binds the book is hand dyed to mimic the textures of the landscape. For example, the reflections on a blue river, the cracked surface of a rocky mountain, the rough grain of a sandy beach. As a result, the binding offers a tantalising hint of what's inside before you've even opened the book. Colour and texture become another placemaking tool that links to the beautiful and varied landscapes of Aotearoa.

Conventions of a Field Journal

The publication genre of a field journal is integral to the structure of each book. In my contextual review I spoke about how a field journal builds up an idea of place by setting the scene gradually for the reader, through observations, specimens,

and sketches. This is what I aimed to achieve in Cairn. Careful reading of each book rewards the reader with clues, which when put together at the end, results in a clear picture of the place.

Cairn doesn't aim to completely imitate every element of a field journal, instead the design system alludes to or takes inspiration from certain conventions. For example, the typography. Two fonts are used; Beth Ellen, the handwritten script typeface used for the field notes. This typeface alludes to notes scribbled down in the field by scientists or explorers. IBM plex mono, a monospace typeface used for the prompt headings such as 'Observations' and 'sketch', imitates the simple and scientific looking type commonly found as the printed text in field guides and journals. This contrast between the uniformity and order of the headings and the boxes, and the comparatively rough and handwritten look of the field notes, is what instantly brings to mind the look of a field journal.

The belly band around each book also looks like something you might find around a journal when you buy it, something that shows important information like the number of pages and a description of what's inside. In the case of Cairn, it shows the title, volume number, and location. All of the type in the book is contained in inserts, smaller pages separated from the supporting imagery. This is so that the text can be printed using a RISO printer, giving the pages of field notes an authentic and tactile quality reminiscent of a genuine field journal. The unique, slightly imperfect printing process of RISO adds a charming and handmade aesthetic, echoing the unpredictability of notes taken during fieldwork. It also imparts a sense of nostalgia which aligns with the idea of reminiscing on past experiences.

A Cairn as a Basis for Format

The concept of a cairn is at the core of this project, and that includes being the basis for its physical format. Cairn takes the form of 8 books in varying shapes and sizes, where the lack of uniformity references the natural irregularities of stones. Stacked into a pile, each book becomes a 'stone' in the 'paper cairn' that is built. In this way, the physicality of the artefact is a metaphor for a cairn, and as such, encompasses the meaning and significance that a cairn embodies.

Although a cairn is man made, it is built from the natural materials found at the site, and as such visually it is very much part of the landscape. The rocks with which it is made lend it a roughness and imperfection. This clear connection to the

irregularity of nature finds its way into the books themselves, manifesting in the rough texture of the RISO inks, the organic and unpredictable nature of the cloth covers, the imperfect handwritten type.

Burnt into the lid of the box is a cairn, a clear reference to the meaning of the artefacts within without the use of words or explanation. When the books are on display, the wooden box is designed to be used as a plinth, adding height and weight to the stack. Constructed from rustic wood, the aim was that it could blend into the New Zealand landscape just like a real stone cairn. Although used as a plinth while the books are on display, it also of course functions as a regular storage box to keep the books undamaged.

Conclusion

Through the design of a series of place centred publications, I have created artefacts which reflect my sense of reconnection with and belonging to the Aotearoa landscape. The result is an immersive celebration of our natural landscapes. This exegesis has delved into the significant ideas and processes utilised in driving the project to its conclusion.

This enquiry has been rich in discoveries, both in the realm of design and within myself. It has allowed me to process and creatively express feelings and ideas concerning my sense of connection with my home. However, the journey has not been without obstacles. Never having been immersed in the field of bookmaking before this project, a steep learning curve was

inevitable when it came to the practical craft involved in the making of not one, but eight books. But this challenge became an opportunity to engage with new realms of knowledge and creativity, from binding to cloth dying.

In terms of prospects, I am interested in how the thinking developed in this project might be applied to future design work. Place centred publication is certainly an area in which I can see my practice developing, as I sit on the cusp of my travels to Europe and beyond. Now that I have thoroughly explored my connection with Aotearoa, my home, perhaps it is time now to apply this enquiry to new places further afield. It's certain that in the coming months, I will set out on a fresh adventure and discover new territory to build my cairn.

Cairn: Explorando a Presença e o Lugar por meio de Diários de Campo Reimaginados

Palavras-chave

Exploração, Viagem, Paisagem,
Lugar, Publicação.

Resumo

Este projeto de pesquisa orientado pela prática explora uma reconexão pessoal com a paisagem de Aotearoa. Ele tem a forma de oito livros empilhados que se tornam pedras simbólicas em um monte de pedras de papel, empregando a metáfora de um monte de pedras para representar a marcação de lugares significativos. Cada livro implementa elementos de ilustração, fotografia e narração de histórias para evocar um senso de lugar e criar

uma exploração imersiva de um local específico em Aotearoa. Seguindo as convenções dos diários de campo como um gênero de publicação, Cairn adota uma abordagem fenomenológica do lugar, preocupada com a forma como uma experiência pessoal de cada local pode se manifestar visualmente. Em toda a obra, há uma ode à beleza natural da Nova Zelândia e à exploração fora dos caminhos mais conhecidos.

Introdução

Em sua essência, esse projeto é uma exploração de uma reconexão pessoal com a paisagem de Aotearoa, por meio da metáfora de um monte de pedras. Ele tem a forma de oito livros, que se tornam “pedras” em um “monte de pedras de papel”. Cada livro explora uma coleção diferente de experiências e imagens centradas em um local específico. Descobertos durante viagens de carro pelo país nos últimos três anos, esses lugares são profundamente significativos para mim, pois minhas experiências em cada um deles formam minha conexão e meu senso de pertencimento a este país. Em todos os artefatos projetados, há uma ode à beleza natural da Nova Zelândia e à exploração fora dos caminhos mais conhecidos.

A primeira sessão se aprofundará no contexto mais amplo no qual o projeto se insere, considerando três áreas de conhecimento: teorias de lugar, o diário de campo e o monte de pedras. A segunda sessão explorará a metodologia, os métodos, as estratégias e as abordagens utilizadas na jornada da prática. A sessão final será uma revisão crítica que refletirá sobre as escolhas de design nos artefatos que são a manifestação final do meu trabalho.

Revisão Contextual

Há várias áreas contextuais de conhecimento das quais meu projeto se valeu, mas três temas principais se destacam. Esses temas são teorias de lugar, publicações no gênero de diários de campo e o conceito de um cairn. Cada ideia moldou o conteúdo e a identidade visual do trabalho.

Teorias do lugar

Em primeiro lugar, as teorias de lugar. A Cairn é uma curadoria de lugares, portanto, era importante entender o que torna cada local significativo para mim. Minha pesquisa concluiu que há três abordagens principais para o estudo do lugar (Skinner, 2021). A abordagem descritiva, que envolve a descrição dos aspectos físicos de uma área e suas características. Por exemplo, a praia tinha água cristalina e areia dourada. A abordagem construcionista social, que está relacionada à geografia humana e leva em conta o contexto social do espaço. Por exemplo: a praia era um local de surfe popular entre os habitantes locais. E a abordagem fenomenológica, que se preocupa com a forma como um indivíduo vivencia um lugar e a relação subjetiva entre essa pessoa e o lugar. Por exemplo: Eu acampeei na praia e me diverti muito.

A abordagem fenomenológica está intimamente ligada ao conceito de Topofilia - uma ideia desenvolvida por Yi-Fu Tuan, que explica que nossa percepção é o que cria o vínculo entre nós e um lugar (Tuan, 1990). Essa ideia é essencial para o meu trabalho, pois minha conexão pessoal com cada lugar é o conceito abrangente por trás de cada livro.

Dessa forma, este projeto adota uma abordagem principalmente fenomenológica do local, o que significa que ele explora como eu subjetivamente vivenciei e percebi cada local como um indivíduo. O contexto físico e social do local é menos significativo, pois para mim o significado de cada local foi determinado pela maneira como o vivenciei. Por isso, as ilustrações e observações escritas são baseadas em memórias pessoais, e as fotografias são links diretos para o tempo que passei lá.

O diário de campo

A segunda área contextual que moldou este projeto é o gênero de publicação de um diário de campo, as convenções das quais grande parte do conteúdo e da linguagem visual de Cairn foi extraída. Os diários de campo são livros comumente usados por cientistas e exploradores para registrar observações enquanto estão em campo (Stirling, n.d.). Eles se preocupam com o lugar, concentrando-se nas características de uma determinada área, por isso pareceu adequado que o Cairn se inspirasse neles. Cairn foi escrito a partir da minha perspectiva, como se eu estivesse fazendo anotações de campo enquanto explorava e vivenciava cada lugar pela primeira vez. Isso se relaciona com o conceito de topofilia, relacionado à ideia de que minha própria experiência de cada lugar o torna significativo.

Diferentemente de um guia, um guia de campo não tenta transmitir todo o contexto geográfico e social de um local. Ele está mais preocupado em observar e registrar os pequenos detalhes, como uma planta

ou um objeto encontrado no local (Farnsworth, 2013). Isso cria um senso de lugar por meio de observações, esboços e fotografias. O Cairn se inspira nessa ideia. A estrutura de cada livro é semelhante a um diário de campo, com ilustrações, imagens e descrições escritas. Há seções para “espécimes”, “observações” e “notas”. Isso dá a sensação de encontrar pequenas pistas que se acumulam para dar uma visão mais ampla da cena.

Um projeto que se baseia na ideia de um diário de campo e influenciou fortemente o Cairn é o Portugal, da designer gráfica italiana Elisabetta Vedovato (Vedovato, 2023). Portugal é um projeto de paixão inspirado na viagem da designer a Portugal em 2022. Ele tem a forma de um livro que combina perfeitamente esboços, fotografias de filmes e observações escritas da designer para criar um artefato que capta perfeitamente o espírito de um país vibrante e colorido, a partir de sua perspectiva única (Figura 1).

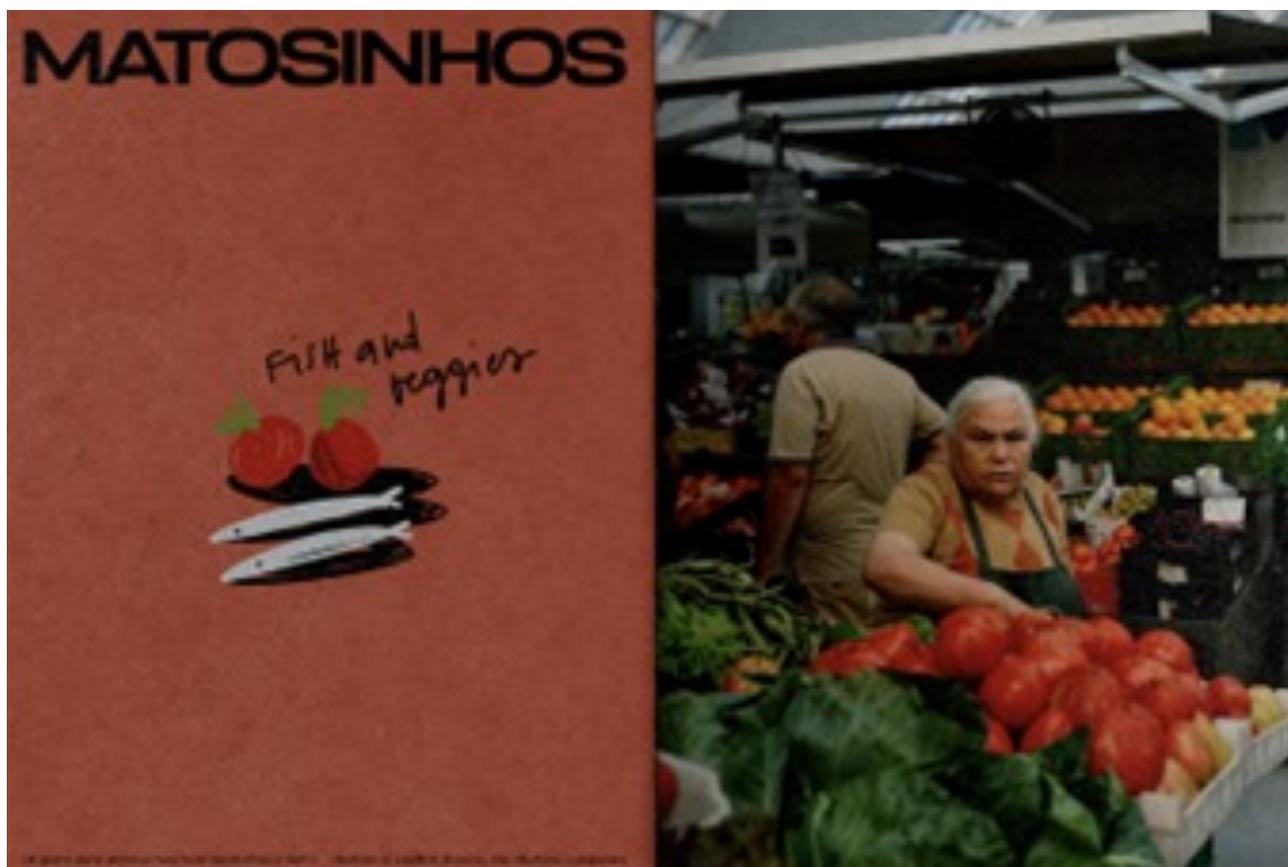

Figura 1. Spread de Portugal, por Lisabetta Vedovato

O Cairn

A terceira área contextual é o conceito de um cairn. Historicamente, um cairn é uma pilha de pedras feita pelo homem e encontrada em todo o mundo, construída por várias civilizações diferentes ao longo do tempo e dos continentes (Mizin, 2013). Eles são construídos intencionalmente por um ou mais dos seguintes motivos: Como um marcador de trilha para orientar os viajantes em paisagens desconhecidas, para reconhecer locais significativos, como um marco ou um lugar historicamente importante, para indicar o fim de uma jornada longa ou difícil e, por fim, como uma forma de deixar a própria marca em um lugar.

Um monte de pedras simboliza tudo o que este projeto pretende fazer e, como tal, é uma ideia que está profundamente incorporada ao design. O objetivo do projeto é ser um monte de pedras de papel. Ele incorpora as características de um monte de pedras de várias maneiras diferentes: Atuando como uma série de marcadores de trilha ao longo da minha jornada por Aotearoa. Reconhecendo os lugares mais significativos

para mim, encontrados e vivenciados enquanto explorava o país. Indicando o fim de uma jornada de reconexão com a paisagem de Aotearoa. E ao deixar uma marca duradoura nesses lugares, registrando minha presença neles (Figura 2).

Figura 2. Cairns construídos por caminhantes em Queenstown

Metodologia

O Cairns está posicionado como um projeto de metodologia orientado pela prática que usa a prática como o condutor da pesquisa e emprega uma abordagem experimental que contextualiza o processo criativo, conforme discutido em: Ardern & Mortensen Steagall, 2023; Brown & Mortensen Steagall, 2023; Chambers, & Mortensen Steagall, 2023; Falconer & Mortensen Steagall, 2023; Lum, & Mortensen Steagall, 2023; Mortensen Steagall, & Grieve, 2023; Li & Mortensen Steagall, 2023; Lewis

& Mortensen Steagall, 2023; Shan & Mortensen Steagall, 2023; Wilson & Tavares, 2023.

Durante o desenvolvimento do meu projeto, vários métodos ajudaram a moldar e refinar meu trabalho. Esses métodos foram divididos em quatro pilares principais: ideação, teste, criação e consulta. Esta sessão discutirá como cada um deles contribuiu para o desenvolvimento do projeto.

Ideação

Primeiro veio a ideação. O Cairn começou com um enorme brainstorm em uma folha de papel em branco, um brainstorm que continuou a ser adicionado ao longo do projeto à medida que mais ideias e soluções me ocorriam. Para mim, era muito mais fácil avançar em um determinado caminho se eu tivesse escrito todas as minhas outras ideias primeiro, para voltar a elas no caso de uma virada errada (que foram muitas). Assim como os brainstorms escritos, o desenvolvimento visual começou com um moodboard que se desenvolveu ao longo do tempo, adaptando-se à medida que meu projeto mudava. O conceito, o formato e o conteúdo do meu projeto só foram definidos depois que todas as outras ideias foram consideradas e testadas. Depois que o conceito de um cairn foi encontrado

e os locais físicos nos quais os livros se baseiam foram estabelecidos, iniciou-se a idealização de cada livro. Isso começou com a pesquisa em meus arquivos pessoais e a coleta de fotos de filmes antigos de cada local. As fotos despertaram lembranças e sentimentos que anotei e coletei também. A partir dessas lembranças escritas, surgiu a ideia das anotações de campo, uma forma de registrar minhas lembranças de cada lugar no estilo de uma observação, como se tivesse sido escrita no momento. Por sua vez, essa coleção de observações tornou-se o ponto de partida para esboços caprichosos. Nasceu a ideia de um diário de campo reimaginado, combinando observações, fotografias e esboços em uma versão contemporânea do caderno de bolso de um cientista ou explorador.

Testes

A segunda parte do meu processo criativo foi o teste, que foi a parte mais longa e complexa do projeto e continuou até o final. Passei semanas fazendo experimentos com cor, layout, tipo e estilo ilustrativo. O desafio de trabalhar com oito livros em vez de apenas um, como pretendia originalmente, foi significativo, pois o sistema visual que eu estava criando precisava ser testado em todos eles. Houve várias ocasiões em que me senti perdido, lutando para decidir sobre um sistema visual que se relacionasse com o conceito do projeto. No final, o que me ajudou foi o teste físico na forma de protótipos.

A criação de protótipos foi uma parte incrivelmente valiosa do processo de teste. Criei dois protótipos físicos em escala real no decorrer do projeto, e ambos representaram um avanço significativo. Cada um deles me deu um grande impulso na direção certa, mostrando-me o que funcionava e o que não funcionava. Testar o formato físico do projeto foi extremamente útil, pois assim que a aparência e a natureza dos livros empilhados foram estabelecidas, o conteúdo interno começou a fazer muito mais sentido para mim.

Fabricação

A criação foi a terceira parte. Uma vez que a estrutura básica, o sistema de design e o formato dos livros estavam estabelecidos, passou-se a produzir o conteúdo e as capas de cada um, embora os testes continuassem sendo feitos e as alterações fossem implementadas continuamente.

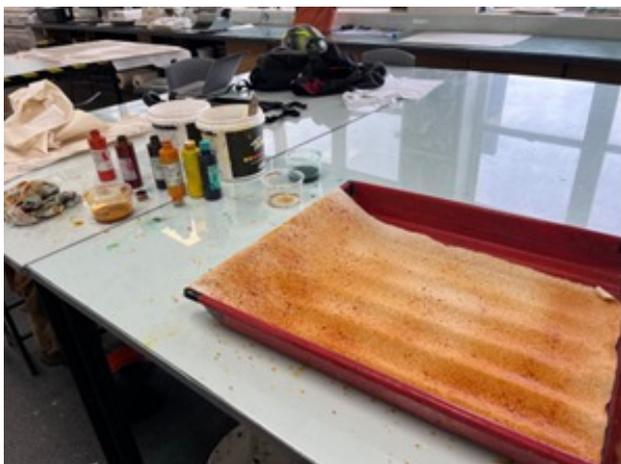
A produção consistiu em escrever, ilustrar, tingir tecidos, encadernar e trabalhar com madeira. Escrevi as anotações no estilo “diário de campo” com base em memórias e experiências pessoais que associei a cada lugar, e minhas ilustrações nasceram dessas memórias. Tanto a escrita quanto a ilustração começaram no papel, com anotações e esboços rápidos. Com esses esboços como ponto de partida, comecei a ilustrar no Procreate em meu iPad e, por fim, levei-os para o InDesign com meu texto para trabalhar no layout.

O processo de tingimento e encadernação do tecido foi uma grande parte da criação do meu produto final, pois a fisicalidade dos livros empilhados, fazendo referência às pedras empilhadas de

um monte de pedras, é parte integrante do conceito do projeto. Passei alguns dias no estúdio de serigrafia tingindo tecidos para refletir as diferentes paisagens dos sete livros. A confecção das capas com o tecido e a encadernação em si levaram mais alguns dias, pois cada um dos oito livros teve de ser meticulosamente impresso, cortado, montado, costurado e colado (Figura 3).

Observação: Esse tecido foi borrifado com corante amarelo para imitar areia, pois o local do livro que ele cobrirá é uma praia.

O processo final foi a marcenaria, para construir a caixa que contém os livros e que também é usada como um pedestal quando eles são exibidos. Criar em um espaço tridimensional era algo novo para mim, mas ter acesso ao cortador a laser foi de grande valia para simplificar o processo. O processo de projetar, testar, cortar, lixar e construir resultou em uma caixa simples e elegante com uma tampa deslizante e um desenho de um monte de pedras gravado (Figura 4).

Figura 3. Tingimento de tecido para as capas dos livros.

Figura 4. A caixa.

Consulta

Ao longo deste projeto, fui orientado por fluxos constantes de feedback inestimável de meus colegas e tutores. Por meio de diálogos abertos, sessões de feedback e discussões significativas, suas contribuições forneceram percepções inestimáveis e me ajudaram a refinar ideias, identificar problemas e tomar decisões informadas. Essa abordagem consultiva não apenas manteve o projeto no caminho certo, mas também o tornou mais robusto, garantindo que ele repercutisse em um público mais amplo.

As sessões de feedback do meu tutor após as apresentações formativas, em particular, foram

essenciais para esclarecer meu projeto. No início, fui prejudicado pela restrição de fazer apenas um livro e, mais tarde, três. O objetivo geral do projeto se perdeu, pois não havia uma ideia visual real que ligasse o projeto ao conceito de um monte de pedras. As discussões com meu tutor me ajudaram a sair dessa rotina e a criar o formato de oito livros de diferentes formas e tamanhos que poderiam ser empilhados em referência às pedras de um monte de pedras. Esse foi um ponto de virada importante no projeto e me levou a me concentrar muito mais na fisicalidade do produto final, em vez de ficar atolado nos detalhes do conteúdo.

Comentário Crítico

Esta sessão oferece um comentário crítico sobre o design do meu projeto e o pensamento que impactou seu desenvolvimento. Há três temas principais que influenciaram meu trabalho: placemaking por meio de ilustração e fotografia,

convenções de um diário de campo e um cairn como base para o formato. Essas ideias estão diretamente ligadas ao meu conhecimento contextual e exploram como esse conhecimento se manifestou em meu trabalho.

Placemaking por meio de ilustração, fotografia e cores

Cada elemento do projeto é cuidadosamente considerado para criar um senso de lugar. Ao combinar elementos de ilustração, fotografia e cor, o projeto busca transportar o leitor para cada nova paisagem.

Cada livro é organizado de forma a guiar o leitor por cada local da maneira mais envolvente possível. No início, uma ampla página dupla mostra uma foto de estabelecimento, na qual se tem uma ideia geral da cena. Em seguida, há uma ilustração de página dupla que retrata memórias ou pensamentos das anotações de campo no encarte de apoio, começando a estimular a imaginação do leitor e

a mergulhá-lo ainda mais na paisagem. No centro do livro, o monte de pedras simbólico é retratado, marcando esse lugar como significativo. As páginas seguintes se aprofundam nos detalhes do local, explorando os aspectos que o tornam interessante, como espécimes, flora, objetos e texturas, por meio de outras imagens ilustrativas e fotográficas.

As fotografias são provenientes de arquivos pessoais de filmes filmados nos últimos três anos em todo o país. O grão quente da fotografia analógica traz uma sensação de nostalgia que combina com as anotações de campo e sustenta

a noção de que essas experiências foram no passado, memórias capturadas em um diário de campo. A ilustração serve como outra ferramenta para criar um senso de lugar e oferecer aos leitores um vislumbre vívido de cada local. Elas são janelas para a essência de cada lugar, capturando seu caráter e beleza únicos.

As cores e texturas da paisagem se manifestam no design de cada livro, ajudando ainda mais a transportar o leitor. A cor do livro é derivada do cenário: azul brilhante para um oceano, amarelo

quente para uma praia e verde profundo para um lago. O tecido que encaderna o livro é tingido à mão para imitar as texturas da paisagem. Por exemplo, os reflexos em um rio azul, a superfície rachada de uma montanha rochosa, o grão áspero de uma praia arenosa. Como resultado, a encadernação oferece uma dica tentadora do que há em seu interior antes mesmo de você abrir o livro. A cor e a textura se tornam outra ferramenta de criação de locais que se relaciona com as belas e variadas paisagens de Aotearoa.

Convenções de um diário de campo

O gênero de publicação de um diário de campo é essencial para a estrutura de cada livro. Em minha análise contextual, falei sobre como um diário de campo constrói uma ideia de lugar ao estabelecer o cenário gradualmente para o leitor, por meio de observações, espécimes e esboços. Foi isso que procurei fazer em Cairn. A leitura cuidadosa de cada livro recompensa o leitor com pistas que, quando reunidas no final, resultam em uma imagem clara do lugar.

O Cairn não tem como objetivo imitar completamente todos os elementos de um diário de campo; em vez disso, o sistema de design faz alusão a certas convenções ou se inspira nelas. Por exemplo, a tipografia. São usadas duas fontes: Beth Ellen, a fonte de escrita manuscrita usada para as anotações de campo. Essa fonte faz alusão às anotações feitas em campo por cientistas ou exploradores. IBM plex mono, uma fonte mono-espaçada usada para os títulos dos avisos, como 'Observations' e 'sketch', imita a fonte simples e de aparência científica comumente encontrada como texto impresso em guias de campo e periódicos. Esse contraste entre a uniformidade e a ordem dos

cabeçalhos e das caixas, e a aparência comparativamente áspera e manuscrita das anotações de campo, é o que instantaneamente traz à mente a aparência de um diário de campo.

A faixa ao redor de cada livro também se parece com algo que você encontra ao redor de um periódico quando o compra, algo que mostra informações importantes como o número de páginas e uma descrição do que há dentro dele. No caso do Cairn, ela mostra o título, o número do volume e a localização.

Todo o texto do livro está contido em encartes, páginas menores separadas das imagens de apoio. Isso é feito para que o texto possa ser impresso usando uma impressora RISO, dando às páginas de anotações de campo uma qualidade autêntica e tátil que lembra um diário de campo genuíno. O processo de impressão exclusivo e levemente imperfeito da RISO acrescenta uma estética charmosa e artesanal, ecoando a imprevisibilidade das anotações feitas durante o trabalho de campo. Ele também transmite uma sensação de nostalgia que se alinha com a ideia de lembrar experiências passadas.

Um Cairn como base para o formato

O conceito de um cairn está no centro deste projeto, e isso inclui ser a base para seu formato físico. O Cairn tem a forma de 8 livros de formas e tamanhos variados, em que a falta de uniformidade faz referência às irregularidades naturais das pedras. Empilhados, cada livro se torna uma “pedra” no “monte de pedras de papel” que é construído. Dessa forma, a fisicalidade do artefato é uma metáfora de um monte de pedras e, como tal, engloba o significado e a importância que um monte de pedras incorpora.

Embora um cairn seja feito pelo homem, ele é construído com os materiais naturais encontrados no local e, como tal, visualmente faz parte da paisagem. As rochas com as quais é feito lhe conferem aspereza e imperfeição. Essa clara conexão com a irregularidade da natureza se estende aos próprios livros, manifestando-se na

textura áspera das tintas RISO, na natureza orgânica e imprevisível das capas de tecido e na letra imperfeita escrita à mão.

Na tampa da caixa há um monte de pedras, uma referência clara ao significado dos artefatos contidos nela sem o uso de palavras ou explicações. Quando os livros estão em exposição, a caixa de madeira foi projetada para ser usada como um pedestal, acrescentando altura e peso à pilha. Construída com madeira rústica, o objetivo era que ela pudesse se misturar à paisagem da Nova Zelândia, como um verdadeiro monte de pedras. Embora seja usada como um pedestal enquanto os livros estão em exibição, ela também funciona como uma caixa de armazenamento regular para manter os livros intactos.

Conclusão

Por meio do design de uma série de publicações centradas em lugares, criei artefatos que refletem meu senso de reconexão e pertencimento à paisagem de Aotearoa. O resultado é uma celebração imersiva de nossas paisagens naturais. Esta exegese se aprofundou nas ideias e nos processos significativos utilizados para conduzir o projeto à sua conclusão.

Essa pesquisa foi rica em descobertas, tanto no campo do design quanto dentro de mim. Ela permitiu que eu processasse e expressasse de forma criativa sentimentos e ideias relacionados ao meu senso de conexão com a minha casa. Entretanto, a jornada não foi isenta de obstáculos. Como nunca havia mergulhado no campo da produção de livros antes desse projeto, era inevitável uma curva de aprendizado acentuada quando se tratava da

prática artesanal envolvida na produção não de um, mas de oito livros. Mas esse desafio se tornou uma oportunidade de se envolver com novas áreas de conhecimento e criatividade, desde a encadernação até o tingimento de tecidos.

Em termos de perspectivas, estou interessado em saber como o pensamento desenvolvido neste projeto pode ser aplicado a futuros trabalhos de design. A publicação centrada no local é certamente uma área na qual posso ver minha prática se desenvolvendo, já que estou prestes a viajar para a Europa e além. Agora que explorei a fundo minha conexão com Aotearoa, meu lar, talvez seja hora de aplicar essa pesquisa a novos lugares mais distantes. É certo que, nos próximos meses, partirei em uma nova aventura e descobrirei um novo território para construir meu monte de pedras.

References

- Ardern, S., & Mortensen Steagall, M. (2023). Awakening takes place within: a practice-led research through texture and embodiment. *DAT Journal*, 8(1), 70-100. doi:10.29147/datjournal.v8i1.701
- Brown, R., & Mortensen Steagall, M. (2023). Painting the kitchen tables: Exploring women's domestic creative spaces through publication design. *DAT Journal*, 8(1), 134-169. doi:10.29147/datjournal.v8i1.692
- Chambers, J., & Mortensen Steagall, M. (2023). Second nature, a practice-led design investigation into consumerism responding to sustainable home habits. *DAT Journal*, 8(1), 213-249. doi:10.29147/datjournal.v8i1.695
- Falconer, T., & Mortensen Steagall, M. (2023). Grounding: A practice-led graphic exploration of ecofeminism, wellbeing and ecological consciousness for young women (Uma exploração gráfica do ecofeminismo, do bem-estar e da consciência ecológica orientada pela prática para mulheres jovens). *DAT Journal*, 8(1), 101-133. doi:10.29147/datjournal.v8i1.689
- Farnsworth, E. J. (2013, novembro). Next-Generation Field Guides (Guias de campo da próxima geração). *BioScience*, 63(11), 891-899. <https://doi.org/10.1525/bio.2013.63.11.8>
- Lewis, S., & Mortensen Steagall, M. (2023). Menos de 5 mm - A ameaça invisível: A practice-led investigation into micro-plastics effects on coral reefs (Uma investigação conduzida pela prática sobre os efeitos dos microplásticos nos recifes de coral). *DAT Journal*, 8(1), 170-212. doi:10.29147/datjournal.v8i1.691
- Li, Q., & Mortensen Steagall, M. (2023). Memories from COVID-19 A practice-led research about the effects of the lockdown through the perspective of a Chinese student. *DAT Journal*, 8(1), 250-292. doi:10.29147/datjournal.v8i1.693
- Lum, K., & Mortensen Steagall, M. (2023). Breakthrough: An illustrated autoethnographic narrative into professional identity and storytelling. *DAT Journal*, 8(1), 336-369. doi:10.29147/datjournal.v8i1.694
- Mizin, V. (2013, novembro). Stone Cairns and Simulacra: Navigation, Folklore, and Tradition in the Arctic (Navegação, Folclore e Tradição no Ártico). *Time and Mind: The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture*, 6(3), 313-329. <https://www.tandfonline-com.ezproxy.aut.ac.nz/doi/citedby/10.2752/175169713X-13673499387082?scroll=top&needAccess=true&role=tab>
- Mortensen Steagall, M., & Grieve, F. (2023). Creative practice as research: an undergraduate practice-led project in Communication Design in New Zealand (Prática criativa como pesquisa: um projeto de graduação conduzido pela prática em Design de Comunicação na Nova Zelândia). *DAT Journal*, 8(1), 5-41. doi:10.29147/datjournal.v8i1.700
- Shan, K., & Mortensen Steagall, M. (2023). Forgotten: an autoethnographic exploration of belonging through Graphic Design (Esquecido: uma exploração autoetnográfica do pertencimento por meio do design gráfico). *DAT Journal*, 8(1), 293-335. doi:10.29147/datjournal.v8i1.690
- Skinner, M. (2021). AQA A-Level Geography. Grupo Hodder Education.
- Tuan, Y.-F. (1990). *Topophilia: A Study of Environmental Perceptions, Attitudes, and Values* [Um Estudo de Percepções, Atitudes e Valores Ambientais]. Columbia University Press.
- Vedovato, E. (2023, 29 de maio). *Portugal 2022 - Travel Journal on Behance*. Behance. Recuperado em 30 de agosto de 2023, de <https://www.behance.net/gallery/171772061/Portugal-2022-Travel-Journal>
- Stirling, E. (s.d.). *Keeping a Field Journal 1*. Museu Americano de História Natural. Recuperado em 2 de outubro de 2023, de <https://www.amnh.org/learn-teach/curriculum-collections/biodiversity-counts/what-is-biodiversity/keeping-a-field-journal-1-eleanor-sterling>
- Wilson, D. & Tavares, T. (2023). Arjun: A creative exploration of worldbuilding to discuss cultural dislocation and belonging (Arjun: Uma exploração criativa da construção de mundos para discutir deslocamento cultural e pertencimento). *DAT Journal*, 8(1), 42-69. <https://doi.org/10.29147/datjournal.v8i1.697>

HOW TO QUOTE (APA)

Williamson, S. (2024). Cairn: Exploring Presence and Place through Reimagined Field Journals. *LINK Praxis Journal of Practice-led Research*, 2 (1), 302-321. <https://doi.org/10.24135/link-praxis.v2i1.19>