

Madelaine Warren

AUT Auckland University of Technology

<https://orcid.org/0009-0001-3643-1692>

maddiewarren@hotmail.co.uk

Raised in the UK and now a permanent resident of Aotearoa, Madelaine Julia Janiga-Warren is a Communication Design graduate interested in exploring how design can aid in raising awareness of cultural and environmental responsibilities. She enjoys experimenting with and implementing print and image making alongside historical material, and interactive publication design.

Criada no Reino Unido e agora residente permanente em Aotearoa, Madelaine Julia Janiga-Warren é formada em Design de Comunicação e está interessada em explorar como o design pode ajudar a aumentar a conscientização sobre as responsabilidades culturais e ambientais. Ela gosta de experimentar e implementar a impressão e a criação de imagens juntamente com material histórico e design de publicações interativas.

GSR 1863:

A practice-led research exploration revealing local and difficult histories through interactive publication design

Keywords

Aotearoa, Photography, Practice-led research, Publication design, Great South Road.

Abstract

This article considers a practice-led research project that addresses the importance of remembering local histories through an exploration of the Great South Road, in Auckland, Aotearoa New Zealand. The project aims to utilise interactive publication design to visually communicate the largely unknown events that took place in the period surrounding the construction of the Great South Road, and its significance in the eventual invasion of the Waikato by Crown Forces. The methodology involved in this research consisted of a historiographical approach coupled with heuristics, by employing methods such as historical and archival research, field work, and

literature review. The visual aesthetic of the design system draws on experimental layout and the application of distressed, weathered textures to communicate and emulate a historical war-time aesthetic. The publication includes interactive elements in the form of inserted archival photographs and documents to promote deeper engagement, as well as rephotograph features. The overarching aim of the research and its outcome is to address the ignorance of the difficult history of Aotearoa amongst many New Zealanders and shed light on the lasting repercussions of colonising events on our society today.

Introduction

The everyday places and spaces we use and occupy represent a historical and geographical palimpsest of the ever present past. Understanding Aotearoa (New Zealand)'s history is vital for addressing societal issues and inequality. This article enquires into a practice-led creative research exploration that considers how an interactive publication design can aid in bringing to awareness an element of forgotten and difficult history in Aotearoa. The GSR1863 publication introduces and unravels the forgotten history of the Great South Road in a visual and engaging way that in turn acts as a steppingstone for readers to further engage with and explore both local and national history.

The article is split into three sections. The first discusses the contextual review of knowledge and provides an overview of the research underpinning

the study in terms of the issue itself and other creative practitioners addressing similar issues.

The second session offers an insight into the two main methodologies, a historiographical approach coupled with heuristics, as well as design methods, including historical and archival research, literature review, and prototyping, that were utilised throughout the process.

The final section is concerned with a critical commentary of design choices within the final artefact, explaining colour choice, format, and paper stock, as well as the interactive elements of the publication. A closing section will conclude the article, discussing learning insights, a reflection, and future research and expansion potential.

Contextual Review

This session provides a review of the contextual knowledge underpinning and informing this project. Divided into three sections, the first provides an overview of the importance of remembering darker aspects of Aotearoa's national history and why it is too often ignored or forgotten. The second considers local history, the significance

of the Great South Road, a publication in which it is a focal point, and an exhibition centred around the Land Wars and colonial impacts. The third section explores two creative practitioners whose styles and techniques have had an impact of the visual direction of the GSR1863 publication.

Selective Remembering and Settlement as Forgetting of History in Aotearoa New Zealand

In 2014, Prime Minister, John Key, stated in a radio interview that he believed New Zealand to be one of the only countries in the world that was peacefully settled. This highlighted a widely held belief by some New Zealanders that the experience of colonisation in Aotearoa was benign by comparison to other colonised countries

(Wynyard, 2019). This belief stems from the need of 'New Zealanders' to forget the physical, cultural, and economic violence perpetrated by settler colonisers on Māori (and others) in order to create a Pākehā-dominated nation that forcefully assimilated Māori into Pākehā ways (Bell et al., 2022). In Stephen Turner's terminology, "settlement

as forgetting” encompasses a dual process of forgetting: disregarding the trauma and loss linked with migration, as well as overlooking the violence perpetrated against the Māori people that played a role in establishing the settlement (Turner, 1999).

The act of deliberately forgetting and evading historical events is particularly detrimental, as it enables Pākehā control and upholds the ongoing dominance of colonialism (Bell et al., 2022). In turn, this has led to ignorance of the difficult history of Aotearoa amongst many New Zealanders.

The Importance of Remembering Difficult Histories

Creating an awareness of local and difficult stories is crucial for educating people about their communities’ history and the impacts of those events (Parahi, 2021). Stories of the atrocities committed by British Imperial forces have remained largely unknown or unacknowledged by New Zealanders who are not descendants of those attacked (O’Malley & Kidman, 2017). With the ongoing changes to the New Zealand high school history curriculum, it seems there is no better time to remember our past in order to understand our society at present

and envision a shared future (Bell et al, 2022) In 2021, a public engagement campaign on the draft curriculum content within Aotearoa schools conducted by Te Tāhuhu o te Mātauranga (Ministry of Education) found that the most frequently selected aspect amongst both ākonga (learners) and kaiako (teachers) was the opportunity to learn more about and acknowledge local, regional, or national Māori history and stories (Te Tāhuhu o te Mātauranga (Ministry of Education), 2021).

The Significance of the Great South Road

Running all the way from Newmarket in central Tāmaki Makaurau through the Waikato to Ōhaupō, the Great South Road is the longest road in Aotearoa, and one with a significantly tragic past. Built in the early 1860s by British Imperial troops, the section of the road running south from Drury “is a map of the Crown’s war against the people of Waikato” (Kerr, 2021). In Florence Kerr’s article Highway to Hell, Tainui kaumatua and history

professor, Tom Roa, explains that the construction of the Great South Road was the dagger in the heart of what could have been a very prosperous relationship between Māori and Pākehā. Roa, and fellow historian, O’Malley share in the belief that more New Zealanders should know the history of the Great South Road and how that knowledge can be used to “weave a new beginning for the future of Aotearoa New Zealand” (Kerr, 2021).

Sir Haare Williams, Charles Williams, Janine Williams, Nigel Borell (2023) Muru

The exhibition Muru explores the impacts of the local history of Waikato and Papakura from a Māori perspective, focusing on the concept of 'muru'—the restoration of justice and balance in response to harm or disrepute (Matariki Festival, n.d). Various techniques, including calligraphy, airbrush, and spray paint, were layered to create

a striking mural displayed in the Sir Edmund Hillary Library. The mural's narrative unfolds in three sections: the pre-Pākehā era, depicted in cool blue tones; the dark, fiery tones representing colonisation and suffering; and the last section in gold and yellow, with kowhaiwhai designs, symbolising hope, and reflection (Figure 1).

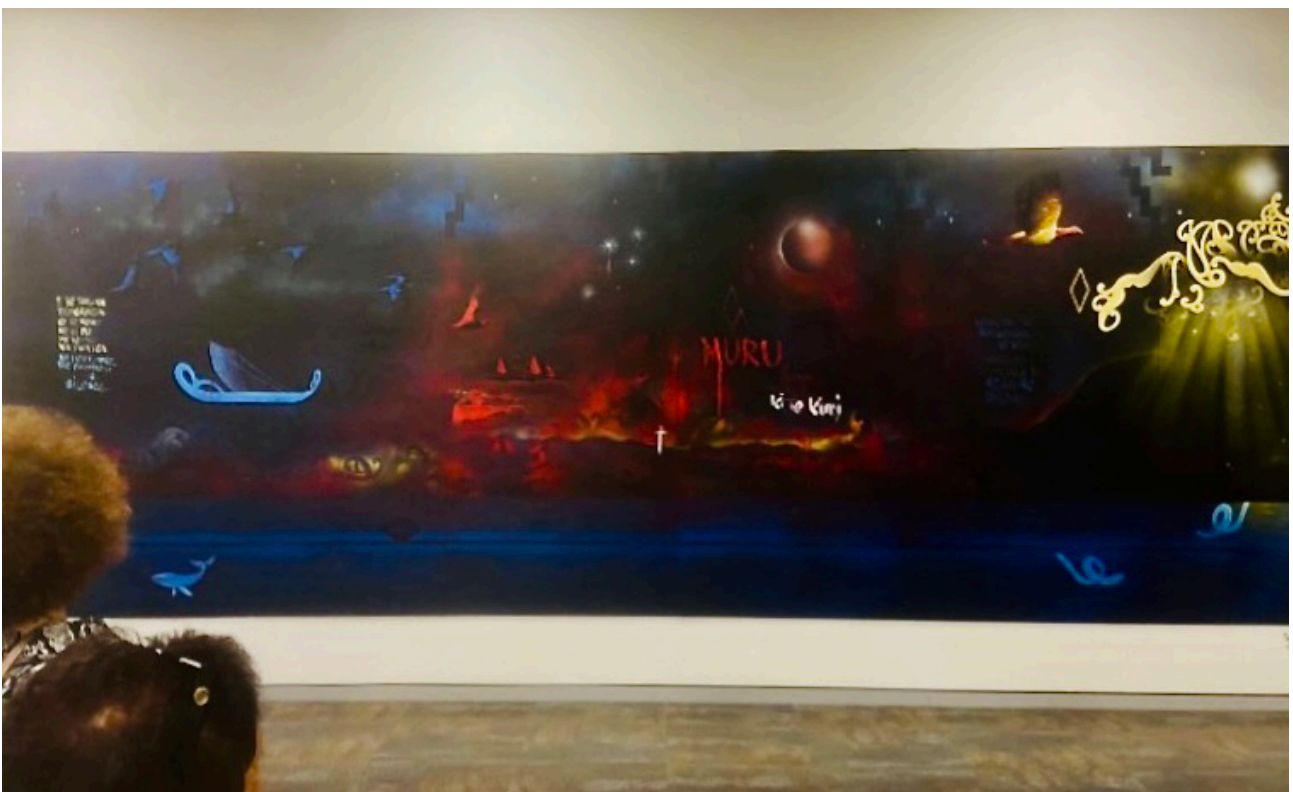

Figure 1. Photograph of the Muru Mural taken during my trip to the Sir Edmund Hillary Library, Papakura.

Scott Hamilton (2018) Ghost South Road

Ghost South Road, authored by sociologist Scott Hamilton, interweaves historical accounts and archived photos of the Great South Road, spanning from its construction to the present. Paul Janman and Ian Powell's contemporary photos, in both colour and black-and-white, captured during their walking journey along

the road, provide a contrasting and relatable visual component (Figure 2). Hamilton revisits his childhood through 'Ghost South Road' to concretise and uncover the truth behind the historic events of the road that had been largely reduced to ghost stories as a child (RNZ, 2018).

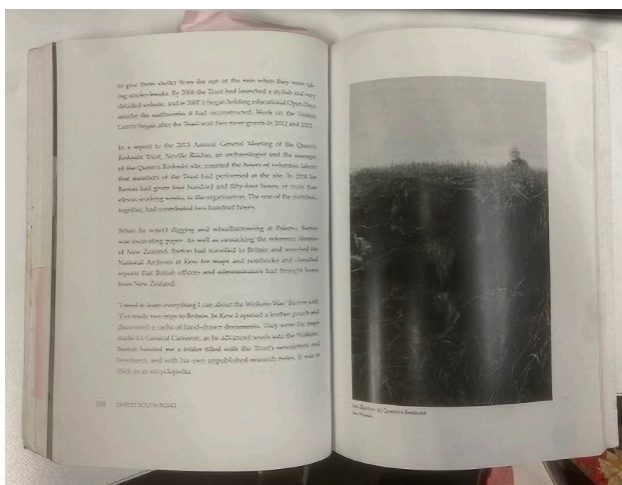

Figure 2. Photographs of spreads from Ghost South Road.

Visual methods of Communication

Layering archival material to communicate hidden colonial histories

Judy Watson (2022) Shadow Bone

Watson is an Indigenous contemporary artist from Australia whose "work is often concerned with unearthing hidden histories of Indigenous Australian experiences under colonialism" and violence against Aboriginal people (MutualArt, n.d.). Within her work, she often employs a multilayering technique made up of archived materials from the Queensland State Archives such as maps, letters, documents, and reports

(MutualArt, n.d.). Watson's short film, Shadow Bone, draws on the theme of blocking out and denying true history and is resemblant of a palimpsest in which she uses layering techniques of the archived materials to represent this (Watson, 2022), (Figure 3). Watson considers the shared history of Australia as something that "must be recognised and remembered" and "navigates both the past and present" within her practice as a way of revealing this" (Watson, 2022) (AGSA, n.d.).

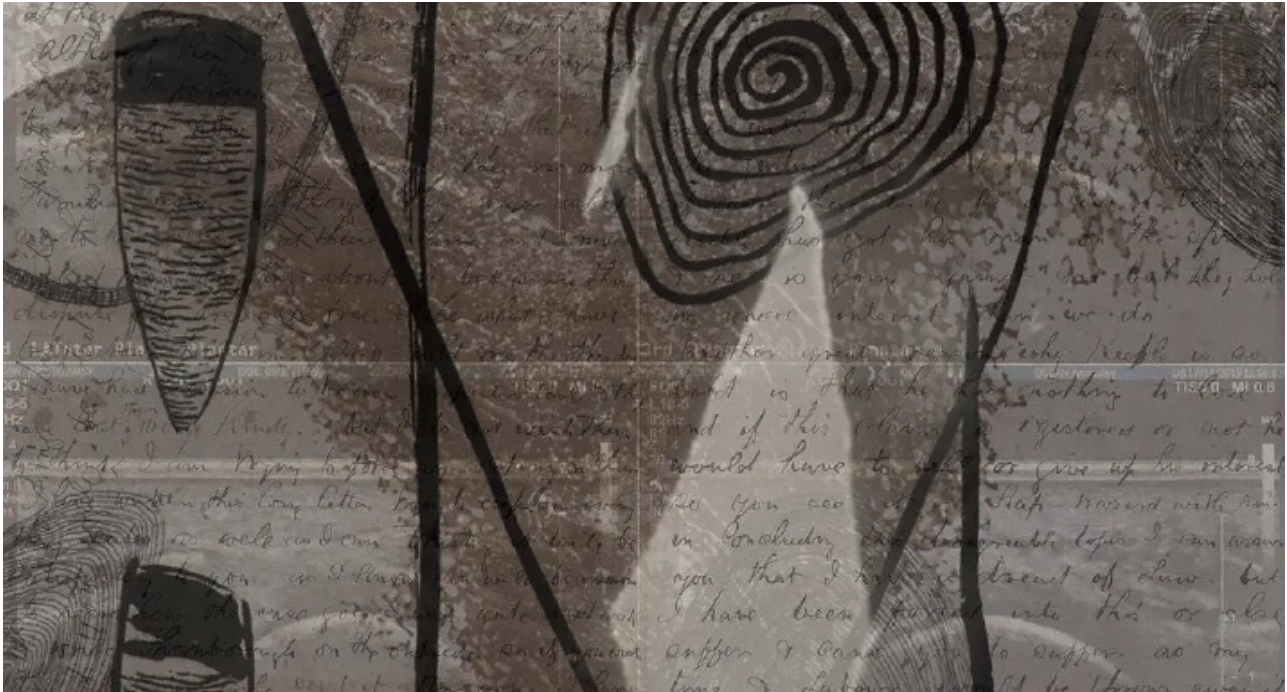

Figure 3. Milani Gallery (September 21, 2023). Still from Shadow Bone, Judy Watson, 2022, Vimeo.

Experimental layout design as a graphic strategy of communication

Chris Ashworth uses an experimental layout design within his practice and has had a strong influence on the visual style of the GSR 1863. Developing a “hybrid aesthetic called Swiss Grit” throughout the 1990’s whilst working on the Ray Gun magazine, Ashworth sought to break new ground by “bringing forward no grids or systems from the previous issue” (Ashworth, n.d). With the basis of Swiss design principles, this gritty, grunge style takes inspiration from the streets,

namely the peeled street signs in Los Angeles. Ashworth then uses this style to communicate “visual puns, subliminal codes, and typographic messages [...] derived from the stories, music or any other related source” for the article he is designing for. Within his practice, Ashworth often employs the technique of overlapped type and layering to convey and communicate ideas in which the subject matter is of a dark or hard-to-describe nature (The Futur Academy, 2019), (Figures 4 and 5).

Figure 4. Chris Ashworth, 2000. Double Page Spread from the book: Fortune Hotel, published by Penguin Books in 2000. Edited by Sarah Champion. [https:// ashworth.work/#/skyline/](https://ashworth.work/#/skyline/)

Figure 5. Chris Ashworth, 2009. 2xIntro: On the road with Patti Smith, 88-page Hardback Book. Client: Little Brown, New York, and Michael Stipe (REM). First edition published in 2009. Book layout & design by Ashworth. [https:// ashworth.work/#/maritime/](https://ashworth.work/#/maritime/)

Methodology

Having provided a review of the contextual knowledge underpinning the project, this session will now provide an explanation of the methodologies and methods employed throughout the process of producing the outcome. The use of practice-led approach to Communication Design and the exegetical writing to provide context to the creative process is recently 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.

While the primary methodology implemented throughout this practice-led research study is a historiographical inquiry of place as palimpsest, elements of heuristics are also employed as a way of activating deeper exploration and discovery. Methods employed include historical and archival research, field work in the form of site visits and photography, and various forms of prototyping and material testing.

Historiographical Research Approach

Through both the methodology and in design elements of the outcome, this project embodies an unravelling, and a presentation of a portion of the historical palimpsest of the Great South Road through historical research. As defined by Lune and Berg (2017), historiography “attempts to systematically recapture the complex nuances, the people, meanings, events, and even ideas of

the past that have influenced and shaped the present” (pp 159). Historiographical research consists of various data collection methods such as archival research, secondary sources, and field work (Hassan, 2023). Hassan (2023) also points out that one of the final steps within historical research is to communicate your findings “through a research report, academic paper, or other means”.

Heuristic Approach

According to Moustakas (1990), when engaging in heuristic research, “the task of the initial engagement is to discover an intense interest, a passionate concern that calls out to the researcher, one that holds important social meanings and personal, compelling implications” (p. 27). Furthermore, Gray et al., propose that to carry

out successful ideation in research design, one must explore the problem and solution space simultaneously (Gray et al., 2016, p. 1350). Throughout the project, immersion into the topic in the form of field work and site visits to determine a potential solution to the research question, is demonstrative of heuristic exploration in action.

Historical & Archival Research

Before starting the design process, one of the primary methods employed in the project to gather data and content was historical, contextual, and archival research. Noble and Bestley note that the historical researcher “seeks to reveal meaning in the events of the past” (pp. 60) and so various sources, including secondary, were searched to further my understanding of the events that took place during the Land Wars. As described by Hassan (2023), using secondary sources as

a method of data collection “involves analysing published works, such as books, articles, and academic papers, that discuss past events and cultures”. In addition to collecting academic material, archival sites such as DigitalNZ, the Alexander Turnbull Library, the National Library and Papers Past were searched to retrieve content such as photographic negatives and newspaper entries in relation to the Land Wars and Great South Road.

Field Work

Field work in the form of walking and driving the Great South Road became a core part of the research and design process in the initial stages of the project. As Moustakas suggests in Research design and methodology, immersing oneself in the topic in question by “going wide open to discover meanings in everyday observations, conversations, and published works” is a common method of preparation within heuristic inquiry to determine a potential solution (Moustakas, 1990). Taking several walking trips along the Great South Road with a camera and notebook enabled me to gather more local research on my initially broad topic that I may not have found by solely using the internet to continue conducting my research. An encounter with artist, writer, and kaumātua, Sir Haare Williams during the Muru exhibition at Papakura Art Gallery was particularly influential, leading to the identification of the Great South Road’s centrality in the publication I continued my field work by driving to significant

historic locations along the Great South Road. Within field work, Marvell and Simm (2016) argue that “by visiting and looking at a place, an individual can reveal its stories and thus better understand why its form is the way it is, and how that place functions” (pp. 125). Furthermore, a benefit to field work as a data collection method in historical research, as defined by Hassan (2023), is that it can “provide a first-hand understanding of the culture and environment being studied”. This approach not only allowed me to gather valuable content but also led to engaging conversations, often leading to deeper research. For instance, at Rangiriri Pā, I spoke with the niece of Brad Totorewa (chairperson of Te Runanga Ngāti Naho), who mentioned the reconstruction of trenches to retell the New Zealand Land Wars’ history. This prompted further research and the inclusion of information and visual elements on Rangiriri and Meremere Pā’s engineering in the GSR 1863 publication.

Mind mapping and Literature Review

Creating mind-maps and diagrams of recurring themes I had identified in my reading, visits, and observations, as well as establishing a timeline of events helped me to ground my own understanding, as well as identify a specific time period to focus on. I was also able to brainstorm potential ways of visually communicating the story of events through devices such as video, photography, and publication.

Whilst conducting research, I collected a bank of articles and insights that I found significant or important in explaining the events that took place at certain times and locations on the Great South Road. I was then able to select and collate extracts from historians and authors to construct a compelling narrative to story tell the events surrounding 1863 in a chronological order.

Photography

Much of the fieldwork involved photography to gather content and record findings. I used software like Adobe Capture and Illustrator to extract, manipulate, and layer textures, patterns, and details from these images, creating a library for spread design. A macro lens captured high-resolution close-up details for digital conversion to vectors.

Some archival research photographs aided in locating and replicating original shots during field visits. Though pinpointing the exact spot was challenging, this rephotography process allowed for three full-page spreads in the publication, presenting a contemporary photograph alongside the original, overlaid as an insert.

Drafting and Planning

Gathering a large amount of written material and visual content enabled me to list and categorise this to draft the different sections of the book. I could then determine the most appropriate format of the publication. Flat plan layouts were employed to establish which information and content would go where. This process

also helped me to identify certain extracts that were unneeded and could be removed. In initial format planning, coloured paper was used to experiment and establish different signature sizes and positions within the publication, as well as determine where smaller inserts could be placed.

Prototyping and Material Testing

Throughout the project, multiple physical prototypes were produced to either validate or assess certain design choices such as paper stock, printing quality and binding styles that all affect the functionality and appearance of the outcome. An evolution of low, mid, and high-fidelity prototypes can be seen in Figure... I was able to experiment with and improve my binding technique to a high standard for the outcome. Creating prototypes also enabled me to gather critical feedback on

elements that worked within the design, as well as those that needed revisiting or removing entirely. Due to the nature of the archived material, I was using for the interactive insert elements of the publication, material testing by printing on to newsprint, rice paper, butter paper and drafting film was undertaken to identify which appeared the most authentic and realistic. Prior knowledge of screen printing was utilised to test and create the cover and end pages of the publication design.

Summary

Field work played a pivotal role in refining the project's focus, thanks to site visits and in-depth conversations with local experts. Photography emerged as a vital tool in recording and documenting findings, contributing to the project's visual and narrative elements. Physical prototypes

were vital in validating and refining design choices, with specific attention to paper stock, printing quality, and binding styles. Material testing and screen printing were pivotal in enhancing the final publication's authenticity and aesthetic quality.

Critical Commentary

This session offers a critical commentary that discusses the various design considerations of the outcome and the reasons behind them. Areas covered include, overall design and narrative, layout and typography choices, format and paper stock, colour choices, and interactive elements of the book.

Overall Design Intention and Narrative Structure

Most people I spoke to had heard of the Great South Road but had little idea of its history and why it was built, let alone the lasting impact of the events that took place on it.

The overall decision to create an interactive book to story tell the events of 1863, was to provide a bitesize book covering an element of local history, that was not too extensive compared with traditional history books. The book is designed to act as a doorway to encourage the reader to learn more about local and national histories of Aotearoa.

Inspired by the narrative of the Muru mural, the narrative of GSR1863 is set in a chronological way that begins with a brief overview of life in Aotearoa and the events leading up to the construction of the road. This is followed by a section that covers the events during the road's construction that then leads into the invasion of the Waikato. Featured at the end and woven through the narrative are impacts of the invasion and events on Māori, as well as a reflection to provoke further consideration and exploration.

Layout and Typography

The visual style of the publication takes a large amount of inspiration from Chris Ashworth's 'Swiss Grit' experimental layout and page design. His use of destructive techniques and multiple layers creates imperfect features that are of a raw, gritty, and grungy aesthetic. A minimal, clean layout was not the appropriate design style to convey the messy, hostile nature of war and conflict. Distressed, weathered effects, along with grainy photocopy textures, were applied to most spreads to emulate and express a historical appearance. Some spreads are intentionally busy, with multiple layers, lines and other overlapping textural elements to create a sense of tension. Others provide more white space to provide the reader with breathing space and to create a sense of reflection.

Swiss Grit was selected as the display typeface and used to bring attention to phrases or statements drawn from the main body of the text, as well as titles of different sections. Inspired by the Letraset decals often used by designers like Ashworth, Swiss Grit typeface is a broken Helvetica based typeface full of flaws and imperfections (Behance, 2020). This best portrayed the gritty, imperfect connotations of the time period and theme. The geometric sans serif typeface, Montserrat, was chosen for the body copy due to its high legibility and versatility. It has a wide range of weights and importantly, supports macrons, which was a large factor in the decision.

Format, Binding and Paper Stock

A physical book format was chosen so that it gave the reader the opportunity to hold, learn and unfold layers of history in their hands. The book was intentionally hand-bound using a Coptic method of bookbinding, creating an exposed spine. In a metaphorical sense, the exposed spine is symbolic of exposing the secrets and hidden history of the road. As an ancient binding style, it provided more of a connection to history as it is resemblant of a historic book. Practicality wise, the Coptic binding was the best option for including the inserts, while also allowing for the book to be laid flat for studying map elements. A Swiss bound hard cover was also chosen for

this reason, while providing a protective cover and allowing visibility of the binding inside.

To add to the element of texture, Fabriano Academia drawing paper was chosen to print most of the spreads onto. Being made of acid-free, lignin free cellulose, it also contributes towards the durability of the book. The appearance and finish of the printed content by regular printers onto the paper stock was preferred over other paper stocks and general copy paper. The alternative clay toned Fabriano paper stock was chosen to break up and add an element of variation to the book, while allowing visual aspects such as the maps and typographic components to stand out.

Colour

The black and white colour scheme of the book was chosen as it is reminiscent of a road itself. Importantly, the off-white clay colour was used to screen print the cover design onto black fabric as a way of indicating to a potential reader that the content was concerned with a road. Within the book itself, not only does black and white provide

sharp contrast and an element of timelessness, but it also speaks more directly to the reader. It also created a more consistent and coherent visual identity for the publication alongside the archived black and white photographs. Black was also considered the most appropriate to convey the dark themes of the content and history.

Physical Inserts

The intention of the project was to reveal the history of the creation of the Great South Road hidden beneath layers of accumulated history. Although palimpsest style digital and physical collage techniques were created and applied to various spreads, an element of interactivity was required to further engage the reader. This prompted me to include physical inserts consisting of archived photographs,

documents and maps that were printed on to either butter paper or newsprint. The effect of the photographs printed on butter paper created an aesthetic of old photographic slides, while the newsprint documents and map emulated a fragile, archival effect. This added another dimension to the book and created an element of authenticity, allowing the reader to feel like they were physically unfolding the layers of history.

Rephotography Spreads

As cited by Bate (2010), the late German sociologist, cultural critic, and film theorist, Siegfried Kracauer compares the work of historiography to photography and argues that their common denominator of historical narrative bonds their respective aims together. While visiting the various locations of significance, I often felt myself in a state of reflection and could not help but feel a sense of atmospheric nostalgia that I wanted to recreate to aid in the

storytelling and visualisation. Creating three rephotographic spreads in the book by juxtaposing old and modern photos allows the viewer to compare the then and now of the landscape surrounding various parts of the Great South Road. By using recognisable locations, a sense of familiarity is created for the reader, while providing them with a method of visualising the history to connect it to when they are in or see that place.

Summary

These design considerations have combined to create a publication that not only educates but also immerses the reader in the complex layers of history hidden beneath the surface of the

Great South Road. The visual and interactive elements work harmoniously to engage and provoke reflection, ensuring that the historical narrative is both accessible and memorable.

Conclusion

GSR1863 is a research exploration in the form of a publication that introduces the history and reasons behind the construction of the Great South Road in a compact and visual way. This article has highlighted key aspects of the research and design process, from conception to producing the final artefact. Most notable is the rich research and content that field work provided as a core method of the design process. Prototyping was a crucial element in identifying issues with, or validating, format, type size and legibility, paper stock choices, and insert positioning.

Living on the Great South Road itself, the journey through this study in heuristically exploring the solution space also became somewhat of an exploration of my own identity and sense of place as an immigrant to Aotearoa. Within this project, I have also rediscovered my interest in photography and digital collage and how these can be used and manipulated as a tool of communication. New skills have been obtained yet again, this time in the form of book binding and making, research organisation and collation, and ink mixing for

screen printing. I was also able to draw on my existing knowledge of screen printing to create a visual exciting book cover. Over the course of this project, and in making multiple prototypes, I have developed and keen interest and enjoyment in book binding that I am eager to pursue further. Challenges faced were during the rephotography process, in often not being able to pinpoint an exact position to capture the photograph of the location.

Research during this project highlighted an ignorance of historical events that have taken place in Aotearoa, and the importance of bringing more awareness to local history. My hopes are that GSR1863 can contribute towards creating a better future by encouraging New Zealanders to look back in order to move forward. Further research opportunities could include a deeper exploration of the impacts that colonisation has had on Māori communities and Aotearoa and finding ways to communicate this. Avenues of expansion for GSR1863 could be to communicate the history of other significant locations in Aotearoa in a similar style.

GSR 1863:

Uma exploração de pesquisa orientada pela prática que revela histórias locais por meio de um design de publicação interativo

Palavras-chave

Aotearoa, Fotografia, Pesquisa orientada pela prática, Design de publicação, Great South Road.

Resumo

Este artigo considera um projeto de pesquisa orientado pela prática que aborda a importância de lembrar as histórias locais por meio de uma exploração da Great South Road, em Auckland, Aotearoa, Nova Zelândia. O projeto tem como objetivo utilizar o design de publicação interativa para comunicar visualmente os eventos amplamente desconhecidos que ocorreram no período que envolveu a construção da Great South Road e sua importância na eventual invasão de Waikato pelas forças da Coroa. A metodologia envolvida nesta pesquisa consistiu em uma abordagem historiográfica aliada à heurística, empregando métodos como pesquisa histórica e de

arquivos, trabalho de campo e revisão da literatura. A estética visual do sistema de design baseia-se em um layout experimental e na aplicação de texturas desgastadas e desgastadas pelo tempo para comunicar e emular uma estética histórica de tempo de guerra. A publicação inclui elementos interativos na forma de fotografias e documentos de arquivo inseridos para promover um envolvimento mais profundo, bem como recursos de refotografia. O objetivo geral da pesquisa e seu resultado é abordar o desconhecimento da difícil história de Aotearoa entre muitos neozelandeses e lançar luz sobre as repercussões duradouras dos eventos de colonização em nossa sociedade atual.

Introdução

Os lugares e espaços cotidianos que usamos e ocupamos representam um palimpsesto histórico e geográfico do passado sempre presente. Compreender a história de Aotearoa (Nova Zelândia) é vital para abordar questões sociais e de desigualdade. Este artigo analisa uma exploração de pesquisa criativa conduzida pela prática que considera como um design de publicação interativa pode ajudar a trazer à consciência um elemento da história esquecida e difícil em Aotearoa. A publicação GSR1863 apresenta e revela a história esquecida da Great South Road de uma forma visual e envolvente que, por sua vez, funciona como um trampolim para que os leitores se envolvam e explorem ainda mais a história local e nacional.

O artigo está dividido em três seções. A primeira discute a revisão contextual do conhecimento e

oferece uma visão geral da pesquisa que sustenta o estudo em termos da questão em si e de outros profissionais criativos que abordam questões semelhantes. A segunda seção oferece uma visão das duas principais metodologias, uma abordagem historiográfica aliada à heurística, bem como métodos de design, incluindo pesquisa histórica e de arquivos, revisão da literatura e prototipagem, que foram utilizados durante todo o processo. A seção final trata de um comentário crítico das escolhas de design no artefato final, explicando a escolha de cores, o formato e o papel, bem como os elementos interativos da publicação. Uma seção de encerramento concluirá o artigo, discutindo os insights de aprendizagem, uma reflexão e o potencial de pesquisa e expansão futuras.

Revisão Contextual

Esta sessão apresenta uma análise do conhecimento contextual que sustenta e informa este projeto. Dividida em três seções, a primeira apresenta uma visão geral da importância de lembrar aspectos mais obscuros da história nacional de Aotearoa e por que ela é frequentemente ignorada ou esquecida. A segunda

considera a história local, o significado da Great South Road, uma publicação na qual ela é um ponto focal e uma exposição centrada nas Land Wars e nos impactos coloniais. A terceira seção explora dois profissionais criativos cujos estilos e técnicas tiveram um impacto na direção visual da publicação GSR1863.

Lembrança seletiva e assentamento como esquecimento da história em Aotearoa, Nova Zelândia

Em 2014, o primeiro-ministro, John Key, declarou em uma entrevista de rádio que acreditava que a Nova Zelândia era um dos únicos países do mundo que foi colonizado pacificamente. Isso destacou uma crença amplamente difundida por alguns

neozelandeses de que a experiência da colonização em Aotearoa foi benigna em comparação com outros países colonizados (Wynyard, 2019). Essa crença decorre da necessidade dos “neozelandeses” de esquecer a violência física, cultural e econômica

perpetrada pelos colonizadores sobre os maoris (e outros) a fim de criar uma nação dominada pelos pākehās que assimilou à força os maoris aos modos pākehās (Bell et al., 2022). Na terminologia de Stephen Turner, “assentamento como esquecimento” engloba um processo duplo de esquecimento: desconsiderar o trauma e a perda ligados à migração, bem como ignorar a violência perpetrada contra o povo maori que

desempenhou um papel no estabelecimento do assentamento (Turner, 1999). O ato de esquecer e evadir deliberadamente os eventos históricos é particularmente prejudicial, pois permite o controle dos Pākehā e mantém o domínio contínuo do colonialismo (Bell et al., 2022). Por sua vez, isso levou à ignorância da difícil história de Aotearoa entre muitos neozelandeses.

A importância de se lembrar de histórias difíceis

Criar uma conscientização sobre histórias locais e difíceis é fundamental para educar as pessoas sobre a história de suas comunidades e os impactos desses eventos (Parahi, 2021). As histórias das atrocidades cometidas pelas forças imperiais britânicas permaneceram em grande parte desconhecidas ou não reconhecidas pelos neozelandeses que não são descendentes dos atacados (O'Malley & Kidman, 2017). Com as mudanças em andamento no currículo de história do ensino médio da Nova Zelândia, parece que não há melhor momento para relembra-
nosso

passado a fim de compreender nossa sociedade no presente e vislumbrar um futuro compartilhado (Bell et al., 2022), uma campanha de engajamento público sobre o esboço do conteúdo curricular nas escolas de Aotearoa conduzida pelo Te Tāhuhu o te Mātauranga (Ministério da Educação) constatou que o aspecto selecionado com mais frequência tanto entre os ākonga (alunos) quanto entre os kaiako (professores) foi a oportunidade de aprender mais sobre e reconhecer a história e as histórias Māori locais, regionais ou nacionais (Te Tāhuhu o te Mātauranga (Ministério da Educação), 2021).

O significado da Great South Road

Percorrendo todo o caminho de Newmarket, no centro de Tāmaki Makaurau, passando por Waikato até Ōhaupō, a Great South Road é a estrada mais longa de Aotearoa e tem um passado significativamente trágico. Construída no início da década de 1860 pelas tropas imperiais britânicas, a seção da estrada que vai de Drury para o sul “é um mapa da guerra da Coroa contra o povo de Waikato” (Kerr, 2021). No artigo de Florence Kerr, *Highway to Hell*, o

professor de história e kaumatua Tainui, Tom Roa, explica que a construção da Great South Road foi o punhal no coração do que poderia ter sido um relacionamento muito próspero entre os maori e os pākehā. Roa e seu colega historiador, O'Malley, compartilham a crença de que mais neozelandeses deveriam conhecer a história da Great South Road e como esse conhecimento pode ser usado para “tecer um novo começo para o futuro da Aotearoa Nova Zelândia” (Kerr, 2021).

**Sir Haare Williams, Charles Williams,
Janine Williams, Nigel Borell (2023) Muru**

A exposição Muru explora os impactos da história local de Waikato e Papakura a partir de uma perspectiva maori, concentrando-se no conceito de "muru" - a restauração da justiça e do equilíbrio em resposta a danos ou descrédito (Matariki Festival, n.d). Várias técnicas, incluindo caligrafia, aerógrafo e tinta spray, foram usadas em camadas para criar um mural impressionante exibido na

Biblioteca Sir Edmund Hillary. A narrativa do mural se desdobra em três seções: a era pré-Pākehā, retratada em tons azuis frios; os tons escuros e ardentes representando a colonização e o sofrimento; e a última seção em dourado e amarelo, com desenhos kowhaiwhai, simbolizando esperança e reflexão (Figura1).

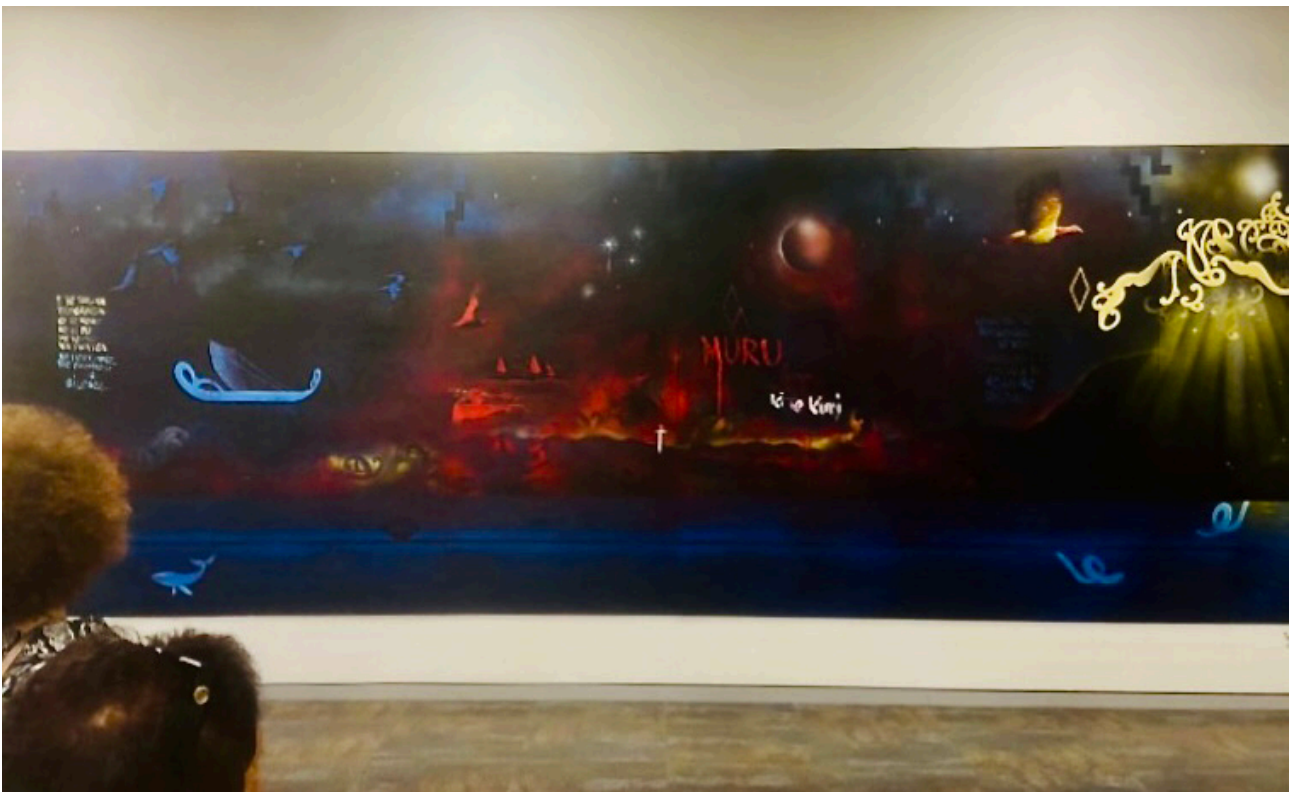

Figura 1. Fotografia do Muru Mural tirada durante minha viagem à Biblioteca Sir Edmund Hillary, Papakura.

Scott Hamilton (2018) Ghost South Road

Ghost South Road, de autoria do sociólogo Scott Hamilton, entrelaça relatos históricos e fotos arquivadas da Great South Road, desde sua construção até o presente. As fotos contemporâneas de Paul Janman e Ian Powell, em cores e em preto e branco, capturadas durante sua jornada a pé ao longo da estrada, fornecem

um componente visual contrastante e relacionável (Figura 2). Hamilton revisita sua infância por meio de “Ghost South Road” para concretizar e descobrir a verdade por trás dos eventos históricos da estrada que, quando criança, foram em grande parte reduzidos a histórias de fantasmas (RNZ, 2018).

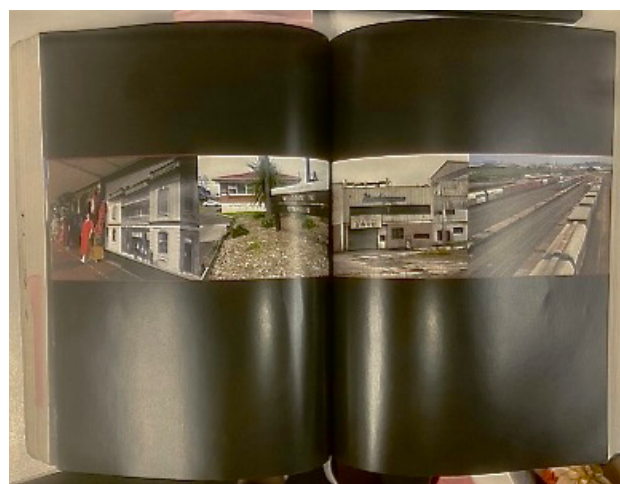
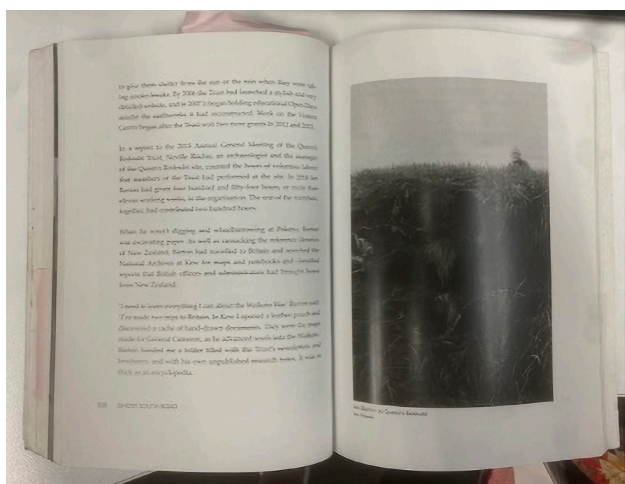

Figura 2. Fotografias de spreads da Ghost South Road.

Métodos visuais de comunicação

Camadas de material de arquivo para comunicar histórias coloniais ocultas

Judy Watson (2022) Shadow Bone

Watson é uma artista indígena contemporânea da Austrália, cujo “trabalho frequentemente se preocupa em desenterrar histórias ocultas de experiências indígenas australianas sob o colonialismo” e a violência contra o povo aborígene (MutualArt, n.d.). Em seu trabalho, ela costuma empregar uma técnica de múltiplas camadas composta de materiais arquivados dos Arquivos do Estado de Queensland, como mapas, cartas, documentos e relatórios (MutualArt, n.d.). O curta-metragem

de Watson, Shadow Bone, baseia-se no tema do bloqueio e da negação da história verdadeira e se assemelha a um palimpsesto no qual ela usa técnicas de camadas dos materiais arquivados para representar isso (Watson, 2022), (Figura 3).

Watson considera a história compartilhada da Austrália como algo que “deve ser reconhecido e lembrado” e “navega tanto pelo passado quanto pelo presente” em sua prática como forma de revelar isso” (Watson, 2022) (AGSA, n.d.).

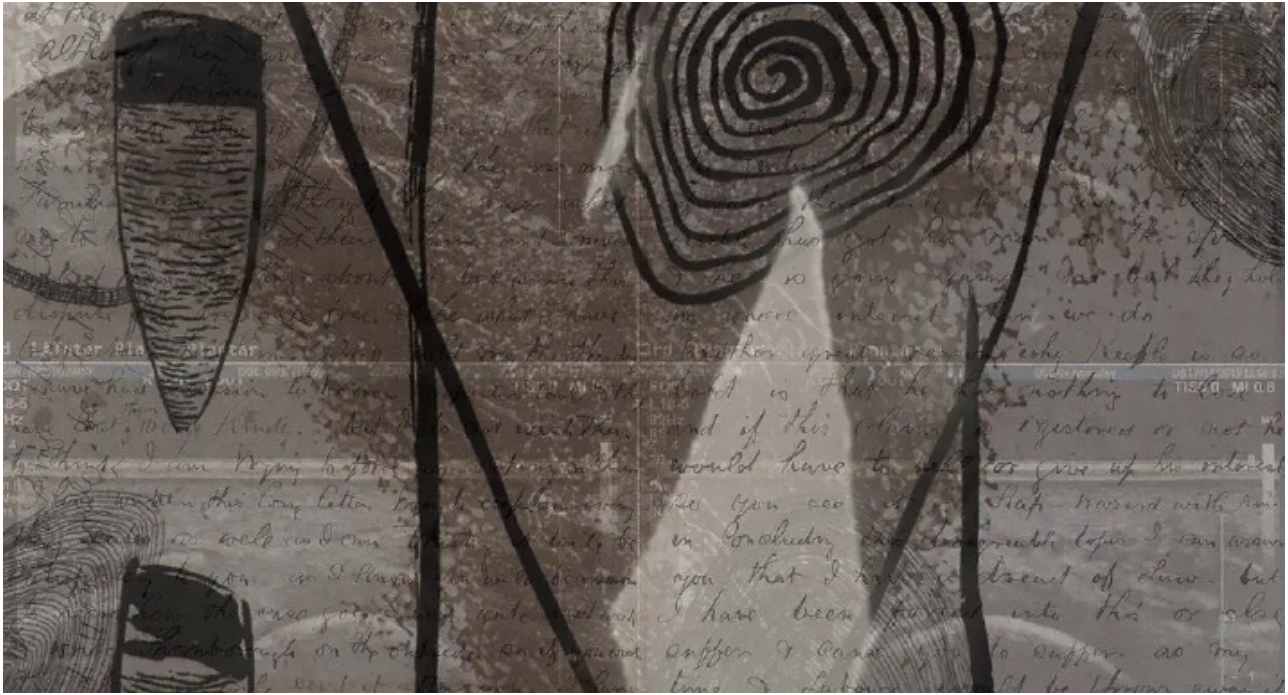

Figura 3. Galeria Milani (21 de setembro de 2023). Forma imóvel Shadow Bone, Judy Watson, 2022, Vimeo.

Design de layout experimental como uma estratégia gráfica de comunicação

Chris Ashworth usa um design de layout experimental em sua prática e teve uma forte influência no estilo visual da GSR 1863. Ao desenvolver uma “estética híbrida chamada Swiss Grit” durante a década de 1990, enquanto trabalhava na revista Ray Gun, Ashworth procurou abrir novos caminhos ao “não apresentar grades ou sistemas da edição anterior” (Ashworth, n.d). Com base nos princípios do design suíço, esse estilo grunge e sombrio se inspira nas ruas, principalmente nas placas de rua descascadas

de Los Angeles. Ashworth usa esse estilo para comunicar “trocadilhos visuais, códigos subliminares e mensagens tipográficas [...] derivados de histórias, músicas ou qualquer outra fonte relacionada” para o artigo para o qual ele está criando. Em sua prática, Ashworth frequentemente emprega a técnica de tipos sobrepostos e camadas para transmitir e comunicar ideias em que o assunto é de natureza obscura ou difícil de descrever (The Futur Academy, 2019), (Figuras 4 e 5).

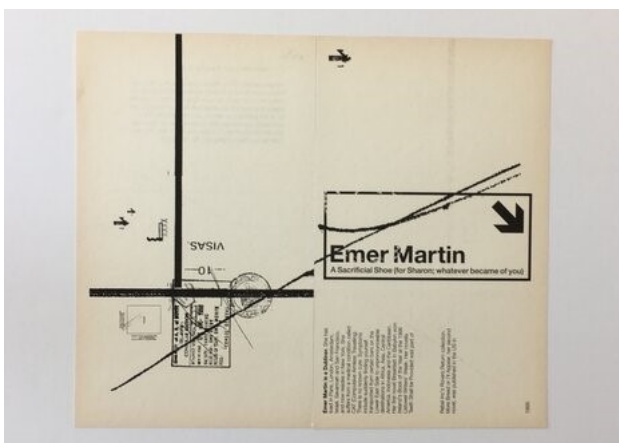

Figura 4. Chris Ashworth, 2000. Página dupla do livro: Fortune Hotel, publicado pela Penguin Books em 2000. Editado por Sarah Champion. [https:// ashworth.work/#/skyline/](https://ashworth.work/#/skyline/)

Figura 5. Chris Ashworth, 2009. 2xIntro: On the road with Patti Smith, livro de capa dura de 88 páginas. Cliente: Little Brown, Nova York, e Michael Stipe (REM). Primeira edição publicada em 2009. Layout e design do livro por Ashworth. [https:// ashworth.work/#/maritime/](https://ashworth.work/#/maritime/)

Metodologia

Depois de apresentar uma análise do conhecimento contextual que sustenta o projeto, esta sessão explicará as metodologias e os métodos empregados em todo o processo de produção do resultado. O uso da abordagem orientada pela prática para o Design de Comunicação e a escrita exegética para fornecer contexto ao processo de criação foi discutido recentemente 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.

Embora a metodologia principal implementada ao longo deste estudo de pesquisa orientado pela prática seja uma investigação historiográfica do lugar como palimpsesto, elementos de heurística também são empregados como forma de ativar a exploração e a descoberta mais profundas. Os métodos empregados incluem pesquisa histórica e de arquivos, trabalho de campo na forma de visitas ao local e fotografia, além de várias formas de prototipagem e testes de materiais.

Abordagem de pesquisa historiográfica

Por meio da metodologia e dos elementos de design do resultado, este projeto incorpora um desvendamento e uma apresentação de uma parte do palimpsesto histórico da Great South Road por meio de pesquisa histórica. Conforme definido por Lune e Berg (2017), a historiografia “tenta recuperar sistematicamente as nuances complexas, as pessoas, os significados, os eventos e até mesmo as ideias do passado que influenciaram

e moldaram o presente” (pp. 159). A pesquisa historiográfica consiste em vários métodos de coleta de dados, como pesquisa em arquivos, fontes secundárias e trabalho de campo (Hassan, 2023). Hassan (2023) também destaca que uma das etapas finais da pesquisa histórica é comunicar suas descobertas “por meio de um relatório de pesquisa, artigo acadêmico ou outros meios”.

Abordagem heurística

De acordo com Moustakas (1990), ao se engajar em uma pesquisa heurística, “a tarefa do engajamento inicial é descobrir um interesse intenso, uma preocupação apaixonada que chame a atenção do pesquisador, que tenha significados sociais importantes e implicações pessoais e convincentes” (p. 27). Além disso, Gray et al. propõem que, para realizar uma

ideação bem-sucedida no projeto de pesquisa, é preciso explorar o espaço do problema e da solução simultaneamente (Gray et al., 2016, p. 1350). Durante todo o projeto, a imersão no tópico na forma de trabalho de campo e visitas ao local para determinar uma possível solução para a pergunta da pesquisa demonstra a exploração heurística em ação.

Pesquisa histórica e de arquivos

Antes de iniciar o processo de design, um dos principais métodos empregados no projeto para coletar dados e conteúdo foi a pesquisa histórica, contextual e de arquivos. Noble e Bestley observam que o pesquisador histórico “procura revelar o significado dos eventos do passado” (pp. 60) e, portanto, várias fontes, inclusive secundárias, foram pesquisadas para aprofundar minha compreensão dos eventos que ocorreram durante as Land Wars. Conforme descrito por Hassan

(2023), o uso de fontes secundárias como método de coleta de dados “envolve a análise de trabalhos publicados, como livros, artigos e trabalhos acadêmicos, que discutem eventos e culturas passados”. Além de coletar material acadêmico, sites de arquivos como DigitalNZ, Alexander Turnbull Library, National Library e Papers Past foram pesquisados para recuperar conteúdo como negativos fotográficos e entradas de jornais relacionados às Land Wars e à Great South Road.

Trabalho de campo

O trabalho de campo, na forma de caminhar e dirigir pela Great South Road, tornou-se uma parte essencial do processo de pesquisa e design nos estágios iniciais do projeto. Como Moustakas sugere em Design e metodologia de pesquisa, mergulhar no tópico em questão “abrindo-se para descobrir significados em observações cotidianas, conversas e trabalhos publicados” é um método comum de preparação dentro da investigação heurística para determinar uma possível solução (Moustakas, 1990). Fazer várias caminhadas ao longo da Great South Road com uma câmera e um caderno de anotações me permitiu reunir mais pesquisas locais sobre o meu tópico inicialmente amplo que eu talvez não tivesse encontrado usando apenas a Internet para continuar a conduzir minha pesquisa. Um encontro com o artista, escritor e kaumātua, Sir Haare Williams, durante a exposição Muru na Papakura Art Gallery foi particularmente influente, levando à identificação da centralidade da Great South Road na publicação. Continuei meu trabalho de campo dirigindo para locais

históricos importantes ao longo da Great South Road. No trabalho de campo, Marvell e Simm (2016) argumentam que “ao visitar e olhar para um lugar, um indivíduo pode revelar suas histórias e, assim, entender melhor por que sua forma é como é e como esse lugar funciona” (pp. 125). Além disso, um benefício do trabalho de campo como método de coleta de dados na pesquisa histórica, conforme definido por Hassan (2023), é que ele pode “proporcionar uma compreensão em primeira mão da cultura e do ambiente que está sendo estudado”. Essa abordagem não só me permitiu coletar conteúdo valioso, mas também levou a conversas envolventes, muitas vezes levando a uma pesquisa mais profunda. Por exemplo, em Rangiriri Pā, conversei com a sobrinha de Brad Totorewa (presidente do Te Runanga Ngāti Naho), que mencionou a reconstrução de trincheiras para recontar a história das Guerras Terrestres da Nova Zelândia. Isso motivou mais pesquisas e a inclusão de informações e elementos visuais sobre a engenharia de Rangiriri e Meremere Pā na publicação GSR 1863.

Mapeamento mental e revisão da literatura

A criação de mapas mentais e diagramas de temas recorrentes que identifiquei em minhas leituras, visitas e observações, bem como o estabelecimento de uma linha do tempo dos eventos, ajudaram-me a fundamentar meu próprio entendimento e a identificar um período específico no qual me concentrar. Também pude fazer um brainstorming de possíveis maneiras de comunicar visualmente a história dos eventos por meio de dispositivos como vídeo, fotografia e publicação.

Durante a pesquisa, reuni um banco de artigos e percepções que considerei significativos ou importantes para explicar os eventos que ocorreram em determinados momentos e locais da Great South Road. Pude, então, selecionar e reunir trechos de historiadores e autores para construir uma narrativa convincente que contasse os eventos de 1863 em ordem cronológica.

Fotografia

Grande parte do trabalho de campo envolveu fotografia para reunir conteúdo e registrar descobertas. Usei softwares como o Adobe Capture e o Illustrator para extrair, manipular e colocar em camadas texturas, padrões e detalhes dessas imagens, criando uma biblioteca para o design de propagação. Uma lente macro capturou detalhes em close-up de alta resolução para conversão digital em vetores.

Algumas fotografias de pesquisa de arquivo ajudaram a localizar e reproduzir as fotos originais durante as visitas de campo. Embora a identificação do local exato tenha sido um desafio, esse processo de refotografia permitiu três páginas inteiras na publicação, apresentando uma fotografia contemporânea ao lado da original, sobreposta como um encarte.

Elaboração e planejamento

A coleta de uma grande quantidade de material escrito e conteúdo visual me permitiu listar e categorizar esse material para elaborar as diferentes seções do livro. Assim, pude determinar o formato mais adequado para a publicação. Foram utilizados layouts planos para estabelecer quais informações e conteúdos seriam colocados onde.

Esse processo também me ajudou a identificar determinados trechos que não eram necessários e que poderiam ser removidos. No planejamento inicial do formato, foi usado papel colorido para experimentar e estabelecer diferentes tamanhos e posições de assinaturas dentro da publicação, bem como determinar onde poderiam ser colocadas as inserções menores.

Prototipagem e teste de materiais

Durante todo o projeto, vários protótipos físicos foram produzidos para validar ou avaliar determinadas escolhas de design, como papel, qualidade de impressão e estilos de encadernação, que afetam a funcionalidade e a aparência do resultado. Uma evolução dos protótipos de baixa, média e alta fidelidade pode ser vista na Figura... Pude experimentar e aprimorar minha técnica de encadernação para obter um alto padrão para o resultado. A criação de protótipos também me permitiu obter feedback crítico sobre os elementos

que funcionavam no design, bem como aqueles que precisavam ser revisados ou totalmente removidos. Devido à natureza do material arquivado que eu estava usando para os elementos de inserção interativa da publicação, foram realizados testes de material por meio da impressão em papel jornal, papel de arroz, papel manteiga e filme de rascunho para identificar o que parecia mais autêntico e realista. O conhecimento prévio de impressão em tela foi utilizado para testar e criar a capa e as páginas finais do design da publicação.

Resumo

O trabalho de campo desempenhou um papel fundamental no refinamento do foco do projeto, graças às visitas ao local e às conversas aprofundadas com especialistas locais. A fotografia surgiu como uma ferramenta vital para registrar e documentar as descobertas, contribuindo para os elementos visuais e narrativos

do projeto. Os protótipos físicos foram essenciais para validar e refinar as escolhas de design, com atenção específica ao papel, à qualidade de impressão e aos estilos de encadernação. Os testes de materiais e a impressão em tela foram fundamentais para aprimorar a autenticidade e a qualidade estética da publicação final.

Comentário Crítico

Esta sessão oferece um comentário crítico que discute as várias considerações de design do resultado e as razões por trás delas. As áreas abordadas incluem o design geral e a narrativa, as opções de layout e tipografia, o formato e o papel, as opções de cores e os elementos interativos do livro.

Intenção geral do projeto e estrutura narrativa

A maioria das pessoas com quem conversei já tinha ouvido falar da Great South Road, mas tinha pouca ideia de sua história e do motivo pelo qual foi construída, muito menos do impacto duradouro dos eventos que ocorreram nela.

A decisão geral de criar um livro interativo para contar a história dos eventos de 1863 foi a de oferecer um livro de tamanho reduzido que abrangesse um elemento da história local, que não fosse muito extenso em comparação com os livros de história tradicionais. O livro foi projetado para funcionar como uma porta de entrada para

incentivar o leitor a aprender mais sobre as histórias locais e nacionais de Aotearoa.

Inspirada na narrativa do mural Muru, a narrativa da GSR1863 é definida de forma cronológica, começando com uma breve visão geral da vida em Aotearoa e os eventos que levaram à construção da estrada. Em seguida, há uma seção que cobre os eventos durante a construção da estrada e que leva à invasão de Waikato. No final e em meio à narrativa, são apresentados os impactos da invasão e dos eventos sobre os maoris, bem como uma reflexão para provocar mais considerações e explorações.

Layout e tipografia

O estilo visual da publicação se inspira em grande parte no layout experimental e no design de página “Swiss Grit” de Chris Ashworth. Seu uso de técnicas destrutivas e de várias camadas cria características imperfeitas com uma estética crua, arenosa e suja. Um layout minimalista e limpo não era o estilo de design adequado para transmitir a natureza desordenada e hostil da guerra e do conflito. Efeitos desgastados e desgastados pelo tempo, juntamente com texturas de fotocópia granuladas, foram aplicados à maioria das páginas para emular e expressar uma aparência histórica. Algumas folhas são intencionalmente ocupadas, com várias camadas, linhas e outros elementos texturais sobrepostos para criar uma sensação de tensão. Outras oferecem mais espaço em branco para dar ao leitor espaço para respirar e criar uma sensação de reflexão.

A Swiss Grit foi selecionada como a fonte de exibição e usada para chamar a atenção para frases ou declarações extraídas do corpo principal do texto, bem como para títulos de diferentes seções. Inspirada nos decalques Letraset frequentemente usados por designers como Ashworth, a fonte Swiss Grit é uma fonte quebrada baseada em Helvetica, cheia de falhas e imperfeições (Behance, 2020). Isso retratou melhor as conotações imperfeitas e corajosas do período e do tema. A fonte sem serifa geométrica Montserrat foi escolhida para o texto do corpo devido à sua alta legibilidade e versatilidade. Ela tem uma ampla variedade de pesos e, o que é mais importante, suporta macrons, o que foi um fator importante na decisão.

Formato, encadernação e papel

O formato de livro físico foi escolhido para dar ao leitor a oportunidade de segurar, aprender e desdobrar camadas de história em suas mãos. O livro foi intencionalmente encadernado à mão usando um método copta de encadernação, criando uma lombada exposta. Em um sentido metafórico, a lombada exposta simboliza a exposição dos segredos e da história oculta da estrada. Por ser um estilo de encadernação antigo, ele proporcionou uma conexão maior com a história, pois se assemelha a um livro histórico. Em termos práticos, a encadernação copta foi a melhor opção para incluir os encartes e, ao mesmo tempo, permitir que o livro fosse colocado na horizontal para o estudo dos elementos do mapa. Uma capa dura com encadernação suíça também foi escolhida por esse motivo, fornecendo

uma capa protetora e permitindo a visibilidade da encadernação interna.

Para aumentar o elemento de textura, o papel de desenho Fabriano Academia foi escolhido para imprimir a maior parte das páginas. Por ser feito de celulose sem ácido e sem lignina, ele também contribui para a durabilidade do livro. A aparência e o acabamento do conteúdo impresso por impressoras comuns nesse tipo de papel foram preferidos em relação a outros tipos de papel e ao papel para cópia em geral. O papel alternativo Fabriano em tom argiloso foi escolhido para dividir e acrescentar um elemento de variação ao livro, permitindo que aspectos visuais, como os mapas e os componentes tipográficos, se destacassem.

Cor

O esquema de cores preto e branco do livro foi escolhido porque lembra uma estrada. É importante ressaltar que a cor de argila esbranquiçada foi usada para imprimir o design da capa em um tecido preto como uma forma de indicar ao leitor em potencial que o conteúdo se referia a uma estrada. Dentro do próprio livro, o preto e branco não apenas oferece um contraste nítido e um

elemento de atemporalidade, mas também fala mais diretamente com o leitor. Ele também criou uma identidade visual mais consistente e coerente para a publicação, juntamente com as fotografias em preto e branco arquivadas. A cor preta também foi considerada a mais apropriada para transmitir os temas sombrios do conteúdo e da história.

Inserções físicas

A intenção do projeto era revelar a história da criação da Great South Road escondida sob camadas de história acumulada. Embora técnicas de colagem digital e física no estilo palimpsesto tenham sido criadas e aplicadas a várias páginas, foi necessário um elemento de interatividade para envolver ainda mais o leitor. Isso me levou a incluir inserções físicas que consistiam em fotografias, documentos e mapas arquivados que foram

impressos em papel manteiga ou papel jornal. O efeito das fotografias impressas em papel manteiga criou uma estética de slides fotográficos antigos, enquanto os documentos e mapas em papel jornal emularam um efeito frágil de arquivo. Isso acrescentou outra dimensão ao livro e criou um elemento de autenticidade, permitindo que o leitor sentisse que estava fisicamente desdobrando as camadas da história.

Rephotography Spreads

Conforme citado por Bate (2010), o falecido sociólogo, crítico cultural e teórico do cinema alemão Siegfried Kracauer compara o trabalho da historiografia à fotografia e argumenta que o denominador comum da narrativa histórica e seus respectivos objetivos. Ao visitar os vários locais importantes, muitas vezes me senti em um estado de reflexão e não pude deixar de sentir uma sensação de nostalgia atmosférica que eu queria recriar para ajudar na narrativa e na visualização.

A criação de três seções refotográficas no livro, com a justaposição de fotos antigas e modernas, permite que o espectador compare o antes e o agora da paisagem em torno de várias partes da Great South Road. Com o uso de locais reconhecíveis, cria-se um senso de familiaridade para o leitor e, ao mesmo tempo, fornece-se a ele um método de visualizar a história para conectá-la quando estiver no local ou o vir.

Resumo

Essas considerações de design foram combinadas para criar uma publicação que não apenas educa, mas também mergulha o leitor nas complexas camadas de história escondidas sob a superfície

da Great South Road. Os elementos visuais e interativos funcionam harmoniosamente para envolver e provocar reflexão, garantindo que a narrativa histórica seja acessível e memorável.

Conclusão

A GSR1863 é uma exploração de pesquisa na forma de uma publicação que apresenta a história e as razões por trás da construção da Great South Road de forma compacta e visual. Este artigo destacou os principais aspectos do processo de pesquisa e design, desde a concepção até a produção do artefato final. O mais notável é a rica pesquisa e o conteúdo que o trabalho de campo proporcionou como um método central do processo de design. A prototipagem foi um elemento crucial para identificar problemas ou validar o formato, o tamanho e a legibilidade do tipo, as opções de papel e o posicionamento do encarte.

Morando na própria Great South Road, a jornada desse estudo na exploração heurística do espaço da solução também se tornou, de certa forma, uma exploração de minha própria identidade e senso de lugar como imigrante em Aotearoa. Nesse projeto, também redescobri meu interesse por fotografia e colagem digital e como elas podem ser usadas e manipuladas como uma ferramenta de comunicação. Novas habilidades foram adquiridas mais uma vez, desta vez na forma de encadernação e confecção de livros, organização e agrupamento de pesquisas e mistura de tintas para impressão em

tela. Também pude aproveitar meu conhecimento existente sobre impressão em tela para criar uma capa de livro visualmente interessante. No decorrer desse projeto, e ao fazer vários protótipos, desenvolvi um grande interesse e prazer na encadernação de livros, que estou ansioso para continuar. Os desafios enfrentados foram durante o processo de refotografia, pois muitas vezes não era possível identificar uma posição exata para capturar a fotografia do local.

A pesquisa durante este projeto destacou a ignorância dos eventos históricos que ocorreram em Aotearoa e a importância de se conscientizar mais sobre a história local. Minha esperança é que o GSR1863 possa contribuir para a criação de um futuro melhor, incentivando os neozelandeses a olharem para trás para poderem seguir em frente. Outras oportunidades de pesquisa poderiam incluir uma exploração mais profunda dos impactos que a colonização teve nas comunidades maoris e em Aotearoa e encontrar maneiras de comunicar isso. As avenidas de expansão para o GSR1863 poderiam ser a comunicação da história de outros locais importantes em Aotearoa em um estilo semelhante.

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
- Ashworth, C. (n.d.). *Chris Ashworth: Ray Gun*. <https://ashworth.work/#/weite/>
- Bate, D. (2010) *The Memory of Photography, photographs*, 3:2, 243-257, DOI: 10.1080/17540763.2010.499609
- Behance. (2020.). *Swiss Grit – Fee Display Font*. <https://www.behance.net/gallery/97512509/SWISS-GRIT-FREE-DISPLAY-FONT>
- Bell, A. (1996). 'We're just New Zealanders': Pākehā identity politics. In P. Spoonley, G.
- 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
- Pearson, & C. Macpherson (Eds.), *Nga patai: Racism and ethnic relations in Aotearoa/New Zealand* (pp. 144–158). Dunmore Press.
- Bell, A., Russell, E. Aotearoa New Zealand's New National History Curriculum and Histories of Mourning. *NZ J Educ Stud* 57, 21–35 (2022). <https://doi-org.ezproxy.aut.ac.nz/10.1007/s40841-021-00231-2>
- Chandler, S. (2023). *Tips to compiling an anthology book*. Nonfiction Authors Association. <https://nonfictionauthorsassociation.com/tips-to-compiling-an-anthology-book>
- 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
- Collins, B., & Stewart, L. (2023b). *What is an anthology? Become a Writer Today*. <https://becomeawritertoday.com/what-is-an-anthology/>
- Falconer, T., & Mortensen Steagall, M. (2023). Grounding: A practice-led graphic exploration of ecofeminism, well-being and ecological consciousness for young women. *DAT Journal*, 8(1), 101-133. doi:10.29147/datjournal.v8i1.689
- GSA. (n.d.). *Curator's Insight - string over water (alkurri kingkarri wanami) and spine and teeth (mundirri banga mayi)*. The Art Gallery of South Australia. <https://www.agsa.sa.gov.au/collection-publications/about/australian-art/curators-insight-string-over-water-alkurri-kingkarri-wanami-and-spine-and-teeth-mundirri-banga-mayi/>
- Gray, Colin & Seifert, Colleen & McKilligan, Seda & Daly, Shanna & Gonzalez, Richard. (2016). What is the Content of "Design Thinking"? Design Heuristics as Conceptual Repertoire. *International Journal of Engineering Education*. 32. 1349-1355.
- Harper, L. (1999). *Radical Graphics/Graphic Radicals*. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA4771392X>
- Hassan, M. (2023, August 15). Historical research - types, methods and examples. Research Method. <https://researchmethod.net/historical-research/>
- Kidman, J., O'Malley, V., MacDonald, L., Roa, T., & Wallis, K. (2022). Remembering the Past on the Road to War: Journeying Down the Great South Road. *Fragments from a Contested Past: Remembrance, Denial and New Zealand History*. (page number range) Bridget Williams Books. <https://doi.org/10.7810/9781990046483>
- Lewis, S., & Mortensen Steagall, M. (2023). Less than 5mm – The unseen threat: A practice-led investigation into micro-plastics effects on coral reefs. *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
- Lune, H., & Berg, B. (2017). *Qualitative research methods for the social sciences, global edition*. Pearson Education, Limited.
- Marshall, D. J., Staeheli, L. A., Smaira, D., & Kastrisianakis, K. (2017). Narrating palimpsestic spaces. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 49(5), 1163-1180. https://doi-org.ezproxy.aut.ac.nz/10.1177/0308518X17690531
- Marvell, A., & Simm, D. (2016). Unravelling the geographical palimpsest through fieldwork: discovering a sense of place. *Geography*, 101(3), 125–136. https://www.jstor.org/stable/26546732
- Matariki Festival. (n.d.). *Muru*. Retrieved October 3, 2023, from https://www.matarikifestival.org.nz/2023/muru/
- Milani Gallery. (2023, September 21). *Judy Watson, shadow bone, 2022* [Video]. Vimeo. https://vimeo.com/746716042/6759789081?ts=313000&share=copy
- Mortensen Steagall, M., & Grieve, F. (2023). Creative practice as research: an undergraduate practice-led project in Communication Design in New Zealand. *DAT Journal*, 8(1), 5-41. doi:10.29147/datjournal.v8i1.700
- Moustakas, C. (1990). *Research design and methodology*. SAGE Publications, Inc., https://doi.org/10.4135/9781412995641
- MutualArt. (n.d.). *Judy Watson: Shadow Bone | Exhibitions | MutualArt*. https://www.mutualart.com/Exhibition/Judy-Watson-Shadow-Bone/AB2E51C3914F617C
- Okello, W. K., & Duran, A. (2021). 'Here and There, Then and Now': Envisioning a Palimpsest Methodology. *International Journal of Qualitative Methods*, 20. https://doi-org.ezproxy.aut.ac.nz/10.1177/16094069211042233
- O'Malley, V., & Kidman, J. (2017). Settler colonial history, commemoration and white backlash: remembering the New Zealand Wars. *Settler Colonial Studies*, 8(3), 298–313. https://doi.org/10.1080/2201473x.2017.1279831
- Onwuegbuzie, A. J., & Frels, R. (2016). *7 Steps To A Comprehensive Literature Review : A Multimodal & Cultural Approach*. Sage.
- Parahi, C. (2021). *The truth about Aotearoa*, Part 2. Dominion Post, The, A1.
- Rnz. (2018). *Our Silk Road? Scott Hamilton on Ghost South Road*. RNZ. https://www.rnz.co.nz/national/programmes/standing-room-only/audio/2018649669/our-silk-road-scott-hamilton-on-ghost-south-road
- Shan, K., & Mortensen Steagall, M. (2023). Forgotten: an autoethnographic exploration of belonging through Graphic Design. *DAT Journal*, 8(1), 293-335. doi:10.29147/datjournal.v8i1.690
- Somers, J. (2018). *Anthology: Definition and examples in literature*. ThoughtCo. https://www.thoughtco.com/anthology-definition-4159516
- Starynska, A., Messinger, D. & Kong, Y. (2021). Revealing a history: palimpsest text separation with generative networks. *IJDAR* 24, 181–195. https://doi-org.ezproxy.aut.ac.nz/10.1007/s10032-021-00379-z
- Te Tāhuhu o te Mātauranga (Ministry of Education). (2021) *Aotearoa New Zealand's histories: Summary of findings from the public engagement on the draft curriculum content*. New Zealand Council for Educational Research.
- The Futur Academy. (2019, March 8). *Embracing Randomness & Imperfection in Graphic Design & Typography w/ Chris Ashworth* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=DSDTTT_O5Pw

Thom, R. (2022). Land Loss, Historic Trauma and the Intergenerational Transmission of Wellbeing: The Experience of Iwi in Aotearoa New Zealand. *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples*, 18(4), 556–565. <https://doi.org/10.26686/wgtn.14420591.v1>

Turner, S. (1999). *Settlement as forgetting*. In K. Neumann, N. Thomas, & H. Ericksen (Eds.), *Quicksands: Foundational histories in Australia and Aotearoa New Zealand* (pp. 20–38). University of New South Wales Press.

Watson, J. (2022, December 9). *Illuminating a forgotten history*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2022/12/09/special-series/indigenous-australian-art-film.html>

Wilson, D. & Tavares, T. (2023). Arjun: A creative exploration of worldbuilding to discuss cultural dislocation and belonging. *DAT Journal*, 8(1), 42-69. <https://doi.org/10.29147/datjournal.v8i1.697>

Wynyard, M. (2017). *Plunder in the promised land: Māori land alienation and the genesis of capitalism in Aotearoa New Zealand*. In A. Bell, V. Elizabeth, T. McIntosh, & M. Wynyard (Eds.), *A land of milk and honey? Making sense of Aotearoa New Zealand* (pp. 15–22). Auckland University Press.

HOW TO QUOTE (APA)

Janiga-Warren, M. (2024). GSR 1863: A practice-led research exploration revealing local and difficult histories through interactive publication design. *LINK Praxis Journal of Practice-led Research*, 2 (1), 165-196. <https://doi.org/10.24135/link-praxis.v2i1.23>