

Robert Pouwhare

ROBERT POUWHARE - NGĀI TŪHOE

Auckland University

<https://orcid.org/0000-0002-8093-2099>

Dr Diana Albarrán González is a Native Latin American design researcher and craftivist from Mexico. She is a Lecturer in the Design programmes at the Creative Arts and Industry faculty at the University of Auckland. With more than 18 years of international experience, she seeks to address challenges in a variety of contexts through a meaningful sense of culture, diversity awareness and sensitivity, and the exploration of connections between Moana-nui-a-Kiwa and Abya Yala.

HOW TO QUOTE (APA7):

Albarrán González, D. (2022). Weaving decolonising metaphors: Backstrap loom as design research methodology. In M. Mortensen Steagall and S. Nesteriuk (Eds.) *Proceedings of LINK 2022 4th Edition of the International Conference of Practice and Research in Design & Global South Vol.3 No.1* (pp. 65-68). DOI: <http://dx.doi.org/10.24135/link2022.v3i1.182>

Video
Presentation

The Māui Narratives: from bowdlerisation, dislocation and infantilisation to veracity, relevance and connection

Keywords

Bowdlerisation; Māui; Pūrākau; Storytelling; Te reo Māori.

In Aotearoa New Zealand, as a consequence of colonisation, generations of Māori have been alienated from both their language and culture. This project harnessed an artistic re-consideration of pūrākau (traditional stories) such that previously fractured or erased stories relating to Māui-tikitiki-a-Taranga were orchestrated into a coherent narrative network. Storytelling is not the same as reading a story aloud or reciting a piece from memory. It also differs from performed drama, although it shares certain characteristics with all of these art forms. As a storyteller I look into the eyes of the audience and we both construct a virtual world. Together the listener and the teller compose the tale. The storyteller uses voice, pause and gesture; a listener, from the first moment, absorbs, reacts and co-creates. For each, the pūrākau is unique. Its story images differ. The experience can be profound, exercising thinking and emotional transformation. In the design of 14 episodes of the Māui narrative, connections were made between imagery, sound and the resonance of traditional, oral storytelling. The resulting Māui pūrākau, functions not only to revive the beauty of te reo Māori, but also to resurface traditional

values that lie embedded within these ancient stories. The presentation contributes to knowledge through three distinct points. First, it supports language revitalisation by employing ancient words, phrases and karakia that are heard. Thus, we encounter language expressed not in its neutral written form, but in relation to tone, pause, rhythm, pronunciation and context. Second, it connects the Māui narratives into a cohesive whole. In doing this it also uses whakapapa to make connections and to provide meaning and chronology both within and between the episodes. Third, it elevates the pūrākau beyond the level of simple children's stories. The inclusion of karakia reinforces that these incantations are in fact sacred texts. Rich in ancient language they give us glimpses into ancient epistemologies. Appreciating this elevated state, we can understand how these pūrākau dealt with complex human and societal issues including abortion, rape, incest, murder, love, challenging traditional hierarchies, the power of women, and the sacredness of knowledge and ritual. Finally, the presentation considers both in theory and practice, the process of intergenerational bowdlerisation.

As Narrativas Māui: da expurgação, deslocamento e infantilização à veracidade, relevância e conexão

Palavras Chave:

Bowdlerização; Maui; Pūrākau; Narrativa; Te Reo Maori.

Em Aotearoa, Nova Zelândia, como consequência da colonização, gerações de Māori foram alienadas de sua língua e cultura. Este projeto aproveitou uma reconsideração artística de pūrākau (histórias tradicionais), de modo que histórias previamente fragmentadas ou apagadas relacionadas a Māui-tikitiki-a-Taranga foram orquestradas em uma rede narrativa coerente. Contar histórias não é o mesmo que ler uma história em voz alta ou recitar uma peça de memória. Também difere do drama encenado, embora compartilhe certas características com todas essas formas de arte. Como contador de histórias, olho nos olhos do público e ambos construímos um mundo virtual. Juntos, o ouvinte e o contador compõem o conto. O contador de histórias usa voz, pausa e gesto; um ouvinte, desde o primeiro momento, absorve, reage e co-cria. Para cada um, o pūrākau é único. Suas imagens de história diferem. A experiência pode ser profunda, exercitando o pensamento e a transformação emocional. Na concepção de 14 episódios da narrativa Māui, foram feitas conexões entre imagens, sons e a ressonância da narrativa oral tradicional. O Māui pūrākau resultante funciona não apenas para reviver a beleza de te reo Māori, mas também para ressurgir os

valores tradicionais que estão embutidos nessas histórias antigas. A apresentação contribui para o conhecimento através de três pontos distintos. Em primeiro lugar, apoia a revitalização da linguagem, empregando palavras antigas, frases e karakia que são ouvidos. Assim, encontramos a linguagem expressa não em sua forma escrita neutra, mas em relação ao tom, pausa, ritmo, pronúncia e contexto. Em segundo lugar, conecta as narrativas Māui em um todo coeso. Ao fazer isso, ele também usa whakapapa para fazer conexões e fornecer significado e cronologia dentro e entre os episódios. Em terceiro lugar, eleva o pūrākau além do nível das histórias infantis simples. A inclusão de karakia reforça que esses encantamentos são de fato textos sagrados. Ricos em linguagem antiga, eles nos dão vislumbres de epistemologias antigas. Apreciando esse estado elevado, podemos entender como esses pūrākau lidaram com questões humanas e sociais complexas, incluindo aborto, estupro, incesto, assassinato, amor, desafiando as hierarquias tradicionais, o poder das mulheres e a sacralidade do conhecimento e do ritual. Finalmente, a apresentação considera tanto na teoria quanto na prática, o processo de expurgação intergeracional.

Las narrativas de Māui: de la extorsión, la dislocación y la infantilización a la veracidad, relevancia y la conexión.

Palabras clave:

Bowdlerización; Maui; Purakau; Narración; Te reo maorí.

En Aotearoa, Nueva Zelanda, como consecuencia de la colonización, generaciones de maoríes han sido alienadas tanto de su lengua como de su cultura. Este proyecto aprovechó una reconsideración artística de pūrākau (historias tradicionales) de tal manera que las historias previamente fracturadas o borradas relacionadas con Māui-tikitiki-a-Taranga se orquestaron en una red narrativa coherente. No es lo mismo contar un cuento que leer un cuento en voz alta o recitar un fragmento de memoria. También difiere del teatro representado, aunque comparte ciertas características con todas estas formas de arte. Como narrador, miro a los ojos de la audiencia y ambos construimos un mundo virtual. Juntos, el oyente y el narrador componen el cuento. El narrador utiliza la voz, la pausa y el gesto; un oyente, desde el primer momento, absorbe, reacciona y co-crea. Para cada uno, el pūrākau es único. Las imágenes de su historia difieren. La experiencia puede ser profunda, ejercitando el pensamiento y la transformación emocional. En el diseño de 14 episodios de la narrativa de Māui, se establecieron conexiones entre las imágenes, el sonido y la resonancia de la narración oral tradicional. El Māui pūrākau resultante funciona no solo para revivir la belleza de te reo Māori, sino también para resurgir los valores tradicionales

que se encuentran en estas historias antiguas. La presentación contribuye al conocimiento a través de tres puntos bien diferenciados. En primer lugar, apoya la revitalización del idioma mediante el empleo de palabras, frases y karakia antiguos que se escuchan. Así, nos encontramos con el lenguaje expresado no en su forma neutra escrita, sino en relación con el tono, la pausa, el ritmo, la pronunciación y el contexto. En segundo lugar, conecta las narrativas de Māui en un todo cohesivo. Al hacer esto, también usa whakapapa para hacer conexiones y proporcionar significado y cronología tanto dentro como entre los episodios. En tercer lugar, eleva el pūrākau más allá del nivel de los simples cuentos infantiles. La inclusión de karakia refuerza que estos encantamientos son de hecho textos sagrados. Ricos en lenguaje antiguo, nos dan vislumbres de epistemologías antiguas. Al apreciar este estado elevado, podemos comprender cómo estos pūrākau abordaron problemas humanos y sociales complejos, incluidos el aborto, la violación, el incesto, el asesinato, el amor, el desafío de las jerarquías tradicionales, el poder de las mujeres y la santidad del conocimiento y el ritual. Finalmente, la presentación considera tanto en la teoría como en la práctica, el proceso de extorsión intergeneracional.