

LINK 2023
Proceedings
Vol. 4 No.1

link

5th Conference in
Practice-Oriented Research and Global South

Conference Proceedings of LINK 2023
5th International Conference
on Practice-Oriented Research and Global South
Vol. 4 No. 1 (2023)

ISSN 2744-4015

Online version:

<https://ojs.aut.ac.nz/linksymposium/>

Publishing date: 25/12/2023

Conference Proceedings Editors:

Marcos Mortensen Steagall

Robert Pouwhare

Publisher:

Auckland University of Technology
School of Art + Design, WE Building
Communication Design Department
27 Saint Paul Street, WE5, City Campus
Auckland CBD, 1010

Cover Photograph:

Waioatahe Beach, Opotiki, Bay of Plenty, Aotearoa
New Zealand. Photographer: Marcos Mortensen
Steagall, January 2022.

Spanish and Portuguese translations:

Marcos Mortensen Steagall

This work is licensed under a Creative
Commons Attribution 4.0 International
License. All rights reserved. Authors retain
the copyright of their respective content.

LINK 2023
Proceedings
Vol. 4 No.1

5th Conference in
Practice-Oriented Research and Global South

Karakia

Karakia

Pou hihiri

Pou rarama

Tiaho i roto

Tiaho i waho

Mārama i roto

Mārama i waho

Tēnā te pou te pou kei i a tātau

Te pou o te wānanga

Te pou o te hauora

Te pou o te ahurea oi!

Whano whano

Haramai te toki haumie

Hui e...Tāiki e!

Let us be diligent

Let us be enlightened

Shine within

Sparkle outward

Instil a deep understanding

Aware of the outer world

We have this expertise in our grasp

The knowledge of higher learning

The knowledge of health

The knowledge of an energetic culture

Let us proceed

be ready and resolute

United to progress the purpose!

Sejamos diligentes

Sejamos iluminados

Brilhemos por dentro

Brilhemos por fora

Incutir uma compreensão profunda

Consciente do mundo exterior

Temos esta experiência ao nosso alcance

Conhecimento do ensino superior

Conhecimento da saúde e bem estar

Conhecimento de uma cultura energética

Vamos prosseguir

estejamos prontos e resolutos

Unidos para progredir no propósito!

Seamos diligentes

Seamos iluminados

Brillemos desde adentro

Brillemos afuera

Inculcar una comprensión profunda

Consciente del mundo exterior

Tenemos esta experiencia a nuestro alcance

Conocimiento de la educación superior

Conocimientos de salud y bienestar.

Conocimiento de una cultura energética.

Procedamos

estemos listos y decididos

¡Unidos al progreso en propósito!

Organising Team

Organising Team

AUT University

Prof. Guy Littlefair

Dean - Design & Creative Technologies

Prof. Mandy Smith

Head of School – Art & Design

Dr. Susan Hedges

Deputy Head of School – Art & Design

Gregory Bennett

Associate Head of School – Research

Fiona Grieve

Head of Department – Comm Design

Jenni Tupu

Programme Director – Bachelor of Design

Conference General Chair

CO-CHAIR

Dr. Marcos Mortensen Steagall

Auckland University of Technology

CO-CHAIR

Dr. Robert Pouwhare

Auckland University

Special acknowledgments

Professor Welby Ings

Professor Hinematau McNeill

Dr Alfredo Gutierrez Borrero

Ilza Mortensen Steagall

Conference Producer

Janete Rodrigues

Production Advisor

Gary Tatham

Research Assistants

Braidie Patience

Miu Vongsakulkasem

Qiannyng Li

Thy Nguyen

Galo Agency

Laiz Sousa

Mariana Nepomuceno

Tales Rocha

Thiago Rebouças

AUT's Library Team

Donna Coventry

Scholarly Communications Coordinator

Luqman Hayes

Research Services Senior Manager

Craig Murdoch

Online & Open Initiatives Senior Manager

Julie Drabsch

Metadata Services Specialist

Conference
Chairs &
Committee

International Scientific and Artistic Committee

Alfredo Gutierrez

University of Bogota Jorge Tadeo
Lozano, Colombia

Fiona Grieve

Auckland University of Technology
Aotearoa

João Carlos Massarolo

Federal University of São Carlos
Brazil

Marcos Mortensen Steagall

Auckland University of Technology
Aotearoa

Michèle Wilkomirsky

Pontifical Catholic University of
Valparaiso, Chile

Priscila Arantes

Anhembi Morumbi University
Brazil

Sérgio Nesteriuk Gallo

Anhembi Morumbi University
Brazil

Board of Reviewers

Aderito Fernandes Marcos

University of Saint Joseph,
Macao - China

Alexandre Santaella Braga

Pontifical Catholic
University of São Paulo, Brazil

Andrea Catropa

Anhembi Morumbi University
Brazil

Dr Andrea Catropa

Anhembi Morumbi University
Brazil

Dr Cecelia Faumuina

Auckland University of Technology
New Zealand

Dr Claudio Aguayo

Auckland University of Technology
New Zealand

David van Vliet

Auckland University of Technology
New Zealand

Dr Daniel Raposo

Inst. Politécnico de Castelo Branco
Portugal

Dr Daniela Salgado

PUC-V
Chile

Dr Diana Albarran

Auckland University
New Zealand

Dr Hossein Najafi

Auckland University of Technology
New Zealand

Professor Hinematau Mc- Neill

Auckland University of Technology
New Zealand

Dr George Hajian

Auckland University of Technology
New Zealand

Gregory Bennett

Auckland University of Technology
New Zealand

Herbert Spencer

PUC-V - Chile

Dr Isabel Cristina Carvalho

Aberta University
Portugal

Dr Jani Wilson

University of Canterbury
New Zealand

Nicholas Jones

Auckland University
New Zealand

Dr Priscila Besen

Auckland University of Technology
New Zealand

Dr Rachel Zuanon

Unicamp - Brazil

Dr Ricardo Chacon Mestre

Auckland University of Technology
New Zealand

Dr Jenni Tupu

Auckland University of Technology
New Zealand

Rodrigo Hill

The University of Waikato
New Zealand

Professor Welby Ings

Auckland University of Technology
New Zealand

Dr Tatiana Tavares

Auckland University of Technology
New Zealand

James Smith

Auckland University of Technology
New Zealand

Janaina Moraes

Auckland University
New Zealand

Dr Jorge C. S. Cardoso

University of Coimbra
Portugal

Dr Luis Guerra Miranda

University of the Arts Helsinki
Finland

Dr Miguel Carvalhais

University of Porto
Portugal

Pat Badani

ISEA International

Dr Patrícia Gouveia

Universidade de Lisboa
Portugal

Dr Pedro Andrade

University of Minho
Portugal

Dr Pedro Jorge A. Alves da Veiga

Aberta University
Portugal

Dr Rosangella Leote

USP -Brazil

Dr Selma Pereira

Instituto Superior Manuel Teixeira
Gomes - Portugal

Dr Tiago Cruz

Universidade da Maia
Portugal

Introduction to LINK 2023

Introduction

The 5th Edition of LINK 2023 International Conference of Practice-led Research and Global South, focusing on the Latin American Diaspora in Aotearoa New Zealand, aimed to advance the experiences of this community and their contributions to culture and knowledge. It examined their impact and influence on design, creativity, language, and diasporic knowledge, emphasising a Global South perspective and valuing decolonial epistemologies.

LINK 2023 continued the tradition of fostering new connections between design and Global South narratives. The conference looked beyond the creation of art or design, aiming to understand how these creative processes contribute to a broader understanding of diverse cultural experiences. The conference challenged established norms in research and practice, addressing the need to decolonise research methodologies in higher education. It re-evaluated these methodologies through practice-oriented inquiry, highlighting interconnectedness across making and the physical, social, emotional, spiritual, and intellectual dimensions. This approach underscored the appreciation of indigenous epistemologies and pluriversal world views.

Day one featured presentations from Marcos Steagall and Toiroa Williams from Auckland University of Technology with "Mai Tawhiti," focusing on research collaborations. Tatiana Tavares from AUT discussed "Carnival Land," exploring cultural dislocation. Janaína Moraes from the University of Auckland contributed "Residencing: An Invitation Poetics." Priscila Besen from AUT followed with "Co-designing collective housing for a regenerative future." Herbert Spencer from Pontificia Universidad Católica de Valparaíso talked about "The epic and poetics of the Travesía"

in design education. Rodrigo Hill from the University of Waikato concluded with "Displacement – Memories and Reveries," focusing on photography and diaspora.

The second day began with "Solastalgia: conflict and the fabric of life. Transdisciplinary creative practice research approaches" by Alberto Alvarez-Jimenez, Karen Barbour, Declan Patrick, Rodrigo Hill, and Xavier Meade. Moira Fortin Cornejo from the University of Otago presented "Practice as Research - a collective form of activism from a South American perspective." Aline Frey from Massey University discussed "Weaving Spaces Together." Ana Azevedo talked about "Cultivating global citizenship." Annelore Spieker from the University of Waikato presented "Have we asked the children?" Diego Barbosa from Waikato Institute of Technology explored "Careta, who are you? Aspects of the carnivalesque in African Brazilian manifestations as strategies of subversion and resistance." Raul Sarrot from Auckland University of Technology wrapped up with "A glocal design mindset: challenges and opportunities of creative nomads in local and global ecosystems."

As LINK 2023 concludes, it has provided rich thoughts and dialogues from the diverse perspectives of practice-led research and Global South. Focusing on the Latin American diaspora in Aotearoa, it opened new understandings of cultural exchange, identity, and creative expression. The conference served as a platform for academic exchange and a catalyst for broader cultural understanding, recognising diverse perspectives. The insights and inspirations from these two days will encourage further exploration, contributing to a more inclusive and detailed understanding of our interconnected world.

Dr Marcos Mortensen Steagall
Dr Robert Pouwhare
LINK 2023 Conference Chairs

Introdução

A 5ª edição da LINK 2023 International Conference of Practice-led Research and Global South, com foco na diáspora latino-americana em Aotearoa Nova Zelândia, teve como objetivo promover as experiências dessa comunidade e suas contribuições para a cultura e o conhecimento. A conferência examinou seu impacto e influência sobre o design, a criatividade, o idioma e o conhecimento diaspórico, enfatizando uma perspectiva do Sul Global e valorizando as epistemologias decoloniais.

A LINK 2023 deu continuidade à tradição de promover novas conexões entre o design e as narrativas do Sul Global. A conferência foi além da criação de arte ou design, com o objetivo de entender como esses processos criativos contribuem para uma compreensão mais ampla das diversas experiências culturais. A conferência desafiou as normas estabelecidas na pesquisa e na prática, abordando a necessidade de descolonizar as metodologias de pesquisa no ensino superior. Ela reavaliou essas metodologias por meio de uma pesquisa orientada para a prática, destacando a interconexão entre o fazer e as dimensões física, social, emocional, espiritual e intelectual. Essa abordagem ressaltou a valorização de epistemologias indígenas e visões de mundo pluriversais.

O primeiro dia contou com apresentações de Marcos Steagall e Toiroa Williams da Auckland University of Technology com "Mai Tawhiti", com foco em colaborações de pesquisa. Tatiana Tavares, da AUT, discutiu "Carnival Land", explorando o deslocamento cultural. Janaína Moraes, da Universidade de Auckland, contribuiu com "Residencing: An Invitation Poetics". Priscila Besen, da AUT, falou sobre "Co-projetando habitações coletivas para um futuro regenerativo". Herbert Spencer, da Pontificia Universidad

Católica de Valparaíso, falou sobre "The epic and poetics of the Travesía" na educação em design. Rodrigo Hill, da Universidade de Waikato, concluiu com "Displacement - Memories and Reveries", com foco em fotografia e diáspora.

O segundo dia começou com "Solastalgia: conflito e o tecido da vida. Abordagens de pesquisa de práticas criativas transdisciplinares", por Alberto Alvarez-Jimenez, Karen Barbour, Declan Patrick, Rodrigo Hill e Xavier Meade. Moira Fortin Cornejo, da Universidade de Otago, apresentou "Practice as Research - a collective form of activism from a South American perspective". Aline Frey, da Universidade Massey, discutiu "Tecendo Espaços Juntos". Ana Azevedo falou sobre "Cultivando a cidadania global". Annelore Spieker, da Universidade de Waikato, apresentou "Perguntamos às crianças?". Diego Barbosa, do Waikato Institute of Technology, explorou "Careta, quem é você? Aspectos do carnavalesco nas manifestações afro-brasileiras como estratégias de subversão e resistência". Raul Sarrot, da Auckland University of Technology, encerrou com "A global design mindset: challenges and opportunities of creative nomads in local and global ecosystems".

Ao concluir o LINK 2023, estamos convitos que ele proporcionou reflexões e diálogos ricos a partir das diversas perspectivas da pesquisa orientada pela prática e do Sul Global. Com foco na diáspora latino-americana em Aotearoa, buscou abrir novos entendimentos sobre intercâmbio cultural, identidade e expressão criativa. A conferência serviu como uma plataforma para o intercâmbio acadêmico e um catalisador para uma compreensão cultural mais ampla, reconhecendo diversas perspectivas. As percepções e inspirações desses dois dias incentivarão novas explorações, contribuindo para uma compreensão mais inclusiva e detalhada de nosso mundo interconectado.

Dr Marcos Mortensen Steagall

Dr Robert Pouwhare

LINK 2023 Conference Chairs

Introduction

La 5ª Edición de LINK 2023 Conferencia Internacional de Investigación Dirigida por la Práctica y el Sur Global, centrada en la Diáspora Latinoamericana en Aotearoa Nueva Zelanda, tuvo como objetivo avanzar en las experiencias de esta comunidad y sus contribuciones a la cultura y el conocimiento. Examinó su impacto e influencia en el diseño, la creatividad, el lenguaje y el conocimiento diaspórico, haciendo hincapié en una perspectiva del Sur Global y valorando las epistemologías decoloniales.

LINK 2023 continuó la tradición de fomentar nuevas conexiones entre el diseño y las narrativas del Sur Global. La conferencia fue más allá de la creación de arte o diseño, con el objetivo de entender cómo estos procesos creativos contribuyen a una comprensión más amplia de las diversas experiencias culturales. La conferencia cuestionó las normas establecidas en la investigación y la práctica, abordando la necesidad de descolonizar las metodologías de investigación en la enseñanza superior. Reevaluó estas metodologías a través de una investigación orientada a la práctica, destacando la interconexión entre la creación y las dimensiones físicas, sociales, emocionales, espirituales e intelectuales. Este enfoque puso de relieve la valoración de las epistemologías indígenas y las cosmovisiones pluriversales.

El primer día, Marcos Steagall y Toiroa Williams, de la Universidad Tecnológica de Auckland, presentaron "Mai Tawhiti", centrado en la colaboración en la investigación. Tatiana Tavares, de la AUT, habló de "Carnival Land", que explora la dislocación cultural. Janaína Moraes, de la Universidad de Auckland, contribuyó con "Residencing: An Invitation Poetics". Priscila Besen, de la AUT, siguió con "Co-diseño de vivienda colectiva para un futuro regenerativo". Herbert Spencer, de la Pontificia Universidad Católica

de Valparaíso, habló de "La épica y la poética de la Travesía" en la enseñanza del diseño. Rodrigo Hill, de la Universidad de Waikato, concluyó con "Displacement - Memories and Reveries", centrado en la fotografía y la diáspora.

La segunda jornada comenzó con "Solastalgia: el conflicto y el tejido de la vida. Transdisciplinary creative practice research approaches", a cargo de Alberto Álvarez-Jiménez, Karen Barbour, Declan Patrick, Rodrigo Hill y Xavier Meade. Moira Fortin Cornejo, de la Universidad de Otago, presentó "La práctica como investigación: una forma colectiva de activismo desde una perspectiva sudamericana". Aline Frey, de la Universidad de Massey, habló de "Tejiendo espacios juntos". Ana Azevedo habló de "Cultivar la ciudadanía global". Annelore Spieker, de la Universidad de Waikato, presentó "¿Hemos preguntado a los niños?". Diego Barbosa, del Instituto de Tecnología de Waikato, exploró "Caretá, ¿quién eres? Aspectos de lo carnavalesco en las manifestaciones afrobrasileñas como estrategias de subversión y resistencia". Raul Sarrot, de la Universidad Tecnológica de Auckland, concluyó con "Una mentalidad de diseño glocal: retos y oportunidades de los nómadas creativos en ecosistemas locales y globales".

Al concluir LINK 2023, ha aportado ricas reflexiones y diálogos desde las diversas perspectivas de la investigación orientada a la práctica y el Sur Global. Al centrarse en la diáspora latinoamericana en Aotearoa, abrió nuevas perspectivas sobre el intercambio cultural, la identidad y la expresión creativa. La conferencia sirvió de plataforma para el intercambio académico y de catalizador para un entendimiento cultural más amplio, reconociendo las diversas perspectivas. Las ideas e inspiraciones de estos dos días animarán a seguir explorando, contribuyendo a una comprensión más inclusiva y detallada de nuestro mundo interconectado.

Dr Marcos Mortensen Steagall
Dr Robert Pouwhare
LINK 2023 Conference Chairs

Presenters

Marcos Mortensen Steagall

MARCOS MORTENSEN STEAGALL

Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0003-2108-4445

Marcos Mortensen Steagall is an Associate Professor in the Department of Communication Design (CD) at Auckland University of Technology (AUT), since February 2016. Within AUT, he serves as the CD Postgraduate Strand Leader and Year Three Programme Leader for CD and Interaction Design. Dr. Steagall holds a Master's degree (2000) and a PhD (2006) in Communication & Semiotics from PUC-SP in Brazil, and a PhD in Art & Design from AUT (2019). He is the editor of the LINK Praxis journal and the chair of the LINK International Conference in Practice-led Research in the Global South. His research interests include practice-oriented research methodologies in Art & Design, focusing on the Global South.

HOW TO QUOTE (APA7):

Mortensen Steagall, M. (2023). Mai Tawhiti: a storie of research collaboration in Aotearoa New Zealand between a Māori and a non-Māori practitioners. In M. Mortensen Steagall (Ed.), *In M Steagall & R. Pouwhare (Eds.), LINK 2023 5th International Conference in Practice-oriented Research and Global South (pp.17-20)*.. <https://10.24135/link2023.v4i1.204>

Video
Presentation

Mai Tawhiti: a storie of research collaboration in Aotearoa New Zealand between a Māori and a non-Māori practitioners

Keywords

Practice-led research; Collaboration Māori–non-Māori; Photography Practice; Aotearoa; Māori principles; Mokomoko.

In recent decades, there has been an emergence of academic discourse about the Global South and Indigenous knowledge internationally, opening opportunities for practice-led research due to the rich epistemologies from Aotearoa. In New Zealand, Māori designers and artists have enriched and redefined the conceptual boundaries of how research is conducted in the academy by providing access to different ways of knowing and alternative methods for leading and presenting knowledge. Despite the exponential growth in global interest in Indigenous knowledge, there remains scant research on creative collaborations between Māori and non-Māori practitioners. Engaging in these collaborative approaches requires adherence to Māori principles to ensure a respectful process that upholds the mana (status, dignity) of participants and the research. This presentation focuses on a collaborative partnership

between Māori and non-Māori practitioners that challenges conceptions of ethnicity and reflects the complexity of a globally multi-ethnic society. This presentation was articulated through the poetic photographic installation called 'Tangata Whenua,' supporting a practice-led PhD project entitled 'KO WAI AU? Who am I?'. This project explores how a Māori documentary maker from this iwi (tribe) might sensitively address the grief and injustice of a tragic historical event. In this creative partnership, the researchers collaborated to record the land still bearing the painful remnants of the colonial accounts of the 1866 execution of Toiroa's ancestor Mokomoko. This presentation contributes to the understanding of cross-cultural and intercultural creativity. It discusses how the shared conceptualization of ideas, immersion in different creative processes, personal reflection, and development over time can foster collaboration.

Mai Tawhiti: uma história de colaboração em pesquisa na Aotearoa Nova Zelândia entre um pesquisador maori e um não maori

Palavras Chave:

Pesquisa orientada pela prática; Colaboração maori-não-maori; Prática fotográfica; Aotearoa; Princípios maori; Mokomoko.

Nas últimas décadas, houve o surgimento de um discurso acadêmico sobre o Sul Global e o conhecimento indígena internacionalmente, abrindo oportunidades para a pesquisa orientada pela prática devido às suas ricas epistemologias. Na Aotearoa Nova Zelândia, os designers e artistas maoris enriquecem e redefinem os limites conceituais de como a pesquisa é conduzida na academia e no ensino superior em Design, fornecendo acesso a diferentes formas de conhecimento e métodos alternativos para conduzir e apresentar o conhecimento. Apesar do crescimento exponencial do interesse global no conhecimento indígena, ainda há poucas pesquisas sobre colaborações criativas entre profissionais maoris e não maoris. O engajamento nessas abordagens colaborativas exige a adesão aos princípios maoris para garantir um processo respeitoso que mantenha o mana (status, dignidade) dos participantes e da pesquisa. Esta apresentação se concentra em uma parceria

colaborativa entre pesquisadores maoris e não maoris que desafia as concepções de etnia e reflete a complexidade de uma sociedade globalmente multiétnica. Essa apresentação foi articulada por meio da instalação fotográfica poética chamada 'Tangata Whenua', apoiando um projeto de doutorado conduzido pela prática intitulado 'KO WAI AU? Quem sou eu?'. Esse projeto explora a parceria com um documentarista maori dessa iwi (tribo) abordando com sensibilidade a dor e a injustiça de um evento histórico trágico. Nessa parceria criativa, os pesquisadores colaboraram para registrar a terra que ainda carrega os dolorosos vestígios dos relatos coloniais da execução do ancestral de Toiroa, Mokomoko, em 1866. Esta apresentação contribui para a compreensão da criatividade transcultural e intercultural. Ela discute como a conceitualização compartilhada de ideias, a imersão em diferentes processos criativos, a reflexão pessoal e o desenvolvimento ao longo do tempo podem promover a colaboração.

Mai Tawhiti: una historia de colaboración en investigación en Aotearoa, Nueva Zelanda, entre practicantes maoríes y no maoríes.

Palabras clave:

Investigación dirigida por la práctica; Colaboración maorí-no maorí; Práctica fotográfica; Aotearoa; Principios maoríes; Mokomoko.

En las últimas décadas, ha surgido un discurso académico sobre el Sur Global y el conocimiento indígena a nivel internacional, abriendo oportunidades para la investigación dirigida por la práctica debido a las ricas epistemologías de Aotearoa. En Nueva Zelanda, los diseñadores y artistas maoríes han enriquecido y redefinido los límites conceptuales de cómo se lleva a cabo la investigación en la academia, proporcionando acceso a diferentes formas de conocer y métodos alternativos para dirigir y presentar el conocimiento. A pesar del crecimiento exponencial del interés mundial por el conocimiento indígena, siguen siendo escasas las investigaciones sobre colaboraciones creativas entre profesionales maoríes y no maoríes. La participación en estos enfoques de colaboración requiere la adhesión a los principios maoríes para garantizar un proceso respetuoso que defienda el mana (estatus, dignidad) de los participantes y la investigación. Esta presentación se centra en una asociación

de colaboración entre profesionales maoríes y no maoríes que desafía los conceptos de etnicidad y refleja la complejidad de una sociedad multiétnica global. Esta presentación se articuló a través de la instalación fotográfica poética llamada 'Tangata Whenua', que apoya un proyecto de doctorado dirigido por la práctica titulado 'KO WAI AU? ¿Quién soy yo? Este proyecto explora cómo un documentalista maorí de esta iwi (tribu) podría abordar con sensibilidad el dolor y la injusticia de un trágico acontecimiento histórico. En esta asociación creativa, los investigadores colaboraron para grabar la tierra que aún conserva los dolorosos vestigios de los relatos coloniales de la ejecución en 1866 de Mokomoko, antepasado de Toiroa. Esta presentación contribuye a la comprensión de la creatividad transcultural e intercultural. Analiza cómo la conceptualización compartida de ideas, la inmersión en diferentes procesos creativos, la reflexión personal y el desarrollo a lo largo del tiempo pueden fomentar la colaboración.

Tatiana SARJEVI

TATIANA TAVARES

Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0002-0365-5438

Dr Tatiana Tavares is a Senior lecturer and a Year 2 leader in Communication Design at AUT University in Auckland, New Zealand. She is a practicing artist with 15 years' experience in the graphic design industry. Her artistic doctoral thesis (completed in 2019) is concerned with the potentials of polyvocality and interactive digital narrative. Her subjects involve practice-led research methodologies, Latin American syncretism in artistic and literary form, magical realism, and emergent technology. Her design practices cross graphic design, creative writing, illustration, prop making, film, sound design, AR technology and animation.

HOW TO QUOTE (APA7):

Tavares, T. (2023). Carnival Land: An creative consideration of sequential storytelling to discuss cultural dislocation. In M Steagall & R. Pouwhare (Eds.), *LINK 2023 5th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.21-24). <https://10.24135/link2022.v4i1.196>

Video
Presentation

Carnival Land: An creative consideration of sequential storytelling to discuss cultural dislocation

Keywords

Carnival, immigration, picture book, illustration, practice-led

This presentation will outline the practice-led research project *Carnival Land*, a picture book that weaves together sequential storytelling and illustration to discuss cultural dislocation. Based on my experiences as an immigrant from Brazil to New Zealand, it provides a narrative in metaphors and a creative orchestration of photomontage, bilinguality, and theatricised multi-page spreads. The story tells of the trials and eventual transformation of a young girl in a foreign land, where aspirations appear as costumes in an annual Carnival parade.

Several theoretical frameworks significantly influenced *Carnival Land*. These were notions of transgression, carnality, and Carnival (Bakhtin, 1968); structure and discourse surrounding bricolage (Strauss, 1962); and writings relating to journey both as a rite of passage (Gennep, 1960; Turner, 1979); and as a process of immigration. Carnival has served as a primary metaphor, underpinning both the story and conceptual aspects of the work. Traditionally, people in Carnival parades participate in a symbolic ritual of identity change and re-negotiation of social and

cultural contexts. They do this by assuming (in costume and behaviour) an alternative self. This transformative aspect of Carnival may be seen as a form of symbolical reversal, a brief moment of liminality that allows people to imagine new meanings and values in a ritual of performance. It is through this process that the performative nature of Carnival becomes a transformative process of being. The carnal (bodily) nature of Carnival enables specific linkages between the transformation of the self and the nature of immigration as a transitional physical/social/personal experience.

Methodologically, the project emanates from an artistic research paradigm (Klein, 2010) that supports a heuristic approach (Douglass & Moustakas, 1985) to the discovery and refinement of ideas. The project employed autoethnography as a research design intended to facilitate the strategic accessing of personal experience and synthesised it into a fictional work. Thus, the research draws upon both tacit and explicit knowledge in developing the narrative, its structure, and stylistic treatments.

Terra do Carnaval: Uma consideração criativa da narrativa sequencial para articulação deslocamento cultural.

Palavras Chave:

Carnaval, imigração, livro ilustrado, ilustração, pesquisa orientada pela prática

Esta apresentação apresentara o projeto de pesquisa orientada pela prática Carnival Land, um livro ilustrado que combina narração de histórias sequenciais e ilustração para discutir o deslocamento cultural. Baseado em minhas experiências como imigrante do Brasil para a Nova Zelândia, o livro oferece uma narrativa em metáforas e uma orquestração criativa de fotomontagem, bilinguismo e páginas teatralizadas de várias páginas. A história conta as provocações e a eventual transformação de uma jovem em uma terra estrangeira, onde as aspirações aparecem como fantasias em um desfile anual de carnaval. Várias estruturas teóricas influenciaram significativamente Carnival Land. Essas foram as noções de transgressão, carnalidade e Carnaval (Bakhtin, 1968); estrutura e discurso em torno da bricolagem (Strauss, 1962); e escritos relacionados à viagem como um rito de passagem (Gennep, 1960; Turner, 1979) e como um processo de imigração. O carnaval serviu como metáfora principal, sustentando tanto a história quanto os aspectos conceituais do trabalho. Tradicionalmente, as pessoas nos desfiles de carnaval participam de um ritual simbólico de mudança de identidade

e renegociação de contextos sociais e culturais. Elas fazem isso assumindo (na fantasia e no comportamento) um eu alternativo. Esse aspecto transformador do Carnaval pode ser visto como uma forma de reversão simbólica, um breve momento de liminaridade que permite que as pessoas imaginem novos significados e valores em um ritual de performance. É por meio desse processo que a natureza performática do Carnaval se torna um processo transformador do ser. A natureza carnal (corporal) do Carnaval permite vínculos específicos entre a transformação do eu e a natureza da imigração como uma experiência física/social/pessoal de transição. Metodologicamente, o projeto emana de um paradigma de pesquisa artística (Klein, 2010) que apoia uma abordagem heurística (Douglass & Moustakas, 1985) para a descoberta e o refinamento de ideias. O projeto empregou a autoetnografia como um design de pesquisa destinado a facilitar o acesso estratégico à experiência pessoal e sintetizou-a em um trabalho ficcional. Assim, a pesquisa baseia-se tanto no conhecimento tácito quanto no explícito para desenvolver a narrativa, sua estrutura e tratamentos estilísticos.

Carnival Land: Una consideración creativa de la narración secuencial para debatir la dislocación cultural

Palabras clave:

Carnaval, inmigración, libro ilustrado, ilustración, guiado por la práctica Traducido con www.DeepL.com/Translator (versión gratuita)

Esta presentación esbozará el proyecto de investigación práctica *Carnival Land*, un libro ilustrado que entrelaza la narración secuencial y la ilustración para debatir la dislocación cultural. Basado en mis experiencias como inmigrante de Brasil a Nueva Zelanda, ofrece una narrativa en metáforas y una orquestación creativa de fotomontaje, bilingüismo y despliegues teatralizados de varias páginas. La historia narra las pruebas y la transformación final de una joven en una tierra extranjera, donde las aspiraciones aparecen como disfraces en un desfile anual de Carnaval.

Varios marcos teóricos influyeron significativamente en *Carnival Land*. Se trata de las nociones de transgresión, carnalidad y Carnaval (Bajtín, 1968); la estructura y el discurso en torno al bricolaje (Strauss, 1962); y los escritos relacionados con el viaje como rito de paso (Gennep, 1960; Turner, 1979) y como proceso de inmigración. El carnaval ha servido como metáfora principal, apuntalando tanto la historia como los aspectos conceptuales de la obra. Tradicionalmente, los participantes en los desfiles de Carnaval participan en un ritual simbólico de cambio de identidad y renegociación de los contextos sociales y culturales. Lo hacen asumiendo (con disfraces y

comportamientos) un yo alternativo. Este aspecto transformador del Carnaval puede considerarse una forma de inversión simbólica, un breve momento de liminalidad que permite a la gente imaginar nuevos significados y valores en un ritual de representación. Es a través de este proceso que la naturaleza performativa del Carnaval se convierte en un proceso transformador del ser. La naturaleza carnal (corporal) del Carnaval permite establecer vínculos específicos entre la transformación del yo y la naturaleza de la inmigración como experiencia transitoria física/social/personal.

Metodológicamente, el proyecto emana de un paradigma de investigación artística (Klein, 2010) que apoya un enfoque heurístico (Douglass & Moustakas, 1985) para el descubrimiento y refinamiento de ideas. El proyecto empleó la autoetnografía como diseño de investigación destinado a facilitar el acceso estratégico a la experiencia personal y la sintetizó en una obra de ficción. De este modo, la investigación recurre tanto al conocimiento tácito como al explícito para desarrollar la narración, su estructura y sus tratamientos estilísticos.

Janaína MORAES

JANAÍNA MORAES

Waipapa Taumata Rau (University of Auckland)

ORCID: 0000-0001-6910-8691

Janaína Moraes is a Brazilian artist based in Aotearoa (New Zealand), Janaína's work navigates between dance, language, performance, pedagogy and research as entangled/expanded art forms. Focused in an invitation poetics, she proposes choreography as events that create temporary containers for togetherness. Currently a PhD Candidate and Lecturer in Dance Studies at the Waipapa Taumata Rau (University of Auckland).

HOW TO QUOTE (APA7):

Moraes, J. (2023). Residencing invitation poetics: a choreographic process. In M. Mortensen Steagall (Ed.), In M Steagall & R. Pouwhare (Eds.), *LINK 2023 5th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.25-28). <https://10.24135/link2022.v4i1.195>.

Video
Presentation

Residencing invitation poétics: a choreographic process

Keywords

Choreographic practice; Curatorial practice; Poetics; Practice-led research; Residencing.

This research is a choreographic practice. It is a choreo-lingual exercise that dwells with notions of language, context and displacement as experiences of transition(ing). As a journey towards (and around) home, this trans-national study engages with logics and theoretical positions from Latin America alongside with Aotearoa (New Zealand). As part of my practice-led doctoral research, I propose a choreographic process that is crafted around the notion of an invitation poétics. In this practice, notions of host-guest relationships and the context of art residencies are the orientation devices for discussing issues on hospitality, the position of the “other” and counter-colonial approaches to dance practice, curationship and the locality of art/pedagogy. For this conference, I will focus on the discussion of Art residencies as curatorial terrains of be-longing, stepping into counter-colonial practices of curation. Valuing pluralist, poly relations that engage in response to a situated territory, I navigate with quilombola philosopher and quilombo historian Antonio Bispo dos Santos

(2015) and Beatriz Nascimento (2018) to envision curatorial practices as experiences of confluence. To emphasise cura within the notion of curation is, amongst other things, to bring attention to care as the operative practice of election, one that operates less in the realms of selecting and vibrates more through the notions of healing and enchantment – curative exercises of making kin. I will share how, finding in art residencies a fertile ground for exploring invitation poétics, I have invited (and responded to invitations from) a range of people – amongst dancers, non-dancers, artists and non-artists – in extremely different contexts – schools, libraries, houses, churches, villages, studios, streets – and for disparate reasons, or with very distinct focuses – aesthetical, social, pedagogical and so on; and how these experiences led me to learn from notions of aquilombamento, provoking me to think of curatorial practices that value ecosystems of care, learning, experimenting, conversing and co-curating as a re:pairing practice that experiments through sensing belonging with place, time and relations through bio-interaction and cosmophilia.

Poética do convite à residência: um processo coreográfico

Palavras Chave:

Pesquisa orientada pela prática; Poética; Prática coreográfica; Prática curatorial; Residência

Esta pesquisa é uma prática coreográfica. É um exercício coreo-lingual que se debruça sobre as noções de idioma, contexto e deslocamento como experiências de transição. Como uma jornada em direção a (e em torno de) casa, este estudo transnacional se envolve com lógicas e posições teóricas da América Latina juntamente com Aotearoa (Nova Zelândia). Como parte da minha pesquisa de doutorado orientada pela prática, proponho um processo coreográfico elaborado em torno da noção de uma poética do convite. Nessa prática, as noções de relações entre anfitrião e convidado e o contexto de residências artísticas são os dispositivos de orientação para a discussão de questões sobre hospitalidade, a posição do "outro" e abordagens anticoloniais para a prática da dança, curadoria e a localidade da arte/pedagogia. Para esta conferência, vou me concentrar na discussão das residências artísticas como terrenos curatoriais de permanência, entrando em práticas anticoloniais de curadoria. Valorizando relações pluralistas e políticas que se engajam em resposta a um território situado, navego com o filósofo quilombola e historiador de quilombo Antonio Bispo dos Santos (2015) e Beatriz Nascimento (2018) para

visualizar práticas curatoriais como experiências de confluência. Enfatizar a cura dentro da noção de curadoria é, entre outras coisas, chamar a atenção para o cuidado como a prática operativa da eleição, que opera menos nos domínios da seleção e vibra mais por meio das noções de cura e encantamento - exercícios curativos de fazer parentes.

Compartilharei como, ao encontrar nas residências artísticas um terreno fértil para explorar a poética dos convites, convidei (e respondi a convites de) uma série de pessoas - entre dançarinos, não dançarinos, artistas e não artistas - em contextos extremamente diferentes - escolas, bibliotecas, casas, igrejas, vilarejos, estúdios, ruas - e por motivos díspares, ou com focos muito distintos - estéticos, sociais, pedagógicos e assim por diante; e como essas experiências me levaram a aprender com as noções de aquilombamento, provocando-me a pensar em práticas curatoriais que valorizam os ecossistemas de cuidado, aprendizado, experimentação, conversação e cocuradoria como um re: prática de emparelhamento que experimenta por meio da sensação de pertencimento com o lugar, o tempo e as relações por meio da biointeração e da cosmofilia.

La poética de la invitación a residir: un proceso coreográfico

Palabras clave:

Investigación práctica; Poética; Práctica coreográfica; Práctica curatorial; Residencia

Esta investigación es una práctica coreográfica. Es un ejercicio coreo-lingüístico que se detiene en las nociones de lengua, contexto y desplazamiento como experiencias de transición. Como un viaje hacia (y alrededor de) casa, este estudio transnacional se compromete con lógicas y posiciones teóricas de América Latina junto con Aotearoa (Nueva Zelanda). Como parte de mi investigación doctoral práctica, propongo un proceso coreográfico elaborado en torno a la noción de una poética de la invitación. En esta práctica, las nociones de relaciones anfitrión-invitado y el contexto de las residencias artísticas son los dispositivos de orientación para debatir cuestiones sobre la hospitalidad, la posición del "otro" y los enfoques anticoloniales de la práctica de la danza, la curaduría y la localidad del arte/ pedagogía. En esta conferencia, me centraré en el debate sobre las residencias artísticas como terrenos curatoriales de prolongación, adentrándome en prácticas de curaduría contracolonias. Valorando las relaciones pluralistas y poli que se comprometen en respuesta a un territorio situado, navego con el filósofo quilombola y el historiador quilombo Antonio Bispo dos Santos (2015) y Beatriz

Nascimento (2018) para imaginar las prácticas curatoriales como experiencias de confluencia. Enfatizar cura dentro de la noción de curaduría es, entre otras cosas, llamar la atención sobre el cuidado como práctica operativa de elección, una que opera menos en los ámbitos de la selección y vibra más a través de las nociones de curación y encantamiento - ejercicios curativos de hacer parentesco. Compartiré cómo, al encontrar en las residencias artísticas un terreno fértil para explorar la poética de la invitación, he invitado (y respondido a invitaciones de) una serie de personas -entre bailarines, no bailarines, artistas y no artistas- en contextos extremadamente diferentes -escuelas, bibliotecas, casas, iglesias, pueblos, estudios, calles- y por razones dispares, o con enfoques muy distintos -estéticos, sociales, pedagógicos, etc.-; y cómo estas experiencias me llevaron a aprender de las nociones de aquilombamento, provocándome a pensar en prácticas curatoriales que valoran los ecosistemas de cuidado, aprendizaje, experimentación, conversación y co-curaduría como re: práctica de emparejamiento que experimenta a través de sentir la pertenencia con el lugar, el tiempo y las relaciones a través de la bio-interacción y la cosmofilia.

Priscila Besen

PRISCILA BESEN

Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0003-2264-992X

Priscila is a Lecturer in Sustainable and Regenerative Architecture at AUT's Huri Te Ao School of Future Environments. Her research, teaching and practice aim to develop better design practices to create regenerative, healthy, liveable built environments for a post-carbon future. She undertook undergraduate studies in architecture in Brazil and the USA, and completed her Masters and PhD at the University of Auckland. She integrates life-cycle thinking into built environment design through her research on post-occupancy evaluation, co-design, life-cycle energy performance, adaptive reuse and retrofit.

HOW TO QUOTE (APA7):

Besen, P. (2023). Co-designing collective housing for a regenerative future: Lessons from Indigenous communities in Aotearoa New Zealand and South America. In M. Mortensen Steagall (Ed.), Lin M Steagall & R. Pouwhare (Eds.), *LINK 2023 5th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.29-32). <https://10.24135/link2022.v4i1.199>

Video
Presentation

Co-designing collective housing for a regenerative future: Lessons from Indigenous communities in Aotearoa New Zealand and South America

Keywords

Indigenous knowledge, co-design, collective housing, regenerative design.

Since moving to Aotearoa New Zealand, I have been attempting to learn about Mātauranga Māori and understand how we can embed values from local cultures and traditional knowledges into the design of our future built environments. These learnings help me rethink architectural design and pedagogy not only here, but also in my home country, Brazil, and the wider South American context. In the global context of climate and ecological crises, Indigenous knowledge can help us learn to live lives with a closer connection to the natural environment, to be mindful of the use of natural resources and to be more collective-oriented. Indigenous perspectives are important in our transition to a regenerative future, where we aim to go beyond sustainability to create positive impacts for ecology, health and society. In this context, I have been working with a team of researchers from Auckland University of Technology and Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, on a project investigating co-design practices to develop better housing models with Indigenous communities. Indigenous concepts of 'home' are multidimensional and often extend beyond the physical and social environments where people live. Although there are diverse cultures across the world, fundamental ideals of 'home' are shared amongst many Indigenous communities, such as relationships that connect a person to all that surrounds them, connections to other people,

living beings, land, ancestors, stories, languages, and traditions. Most housing options in colonised countries have tended to promote values of individualisation, private property rights and nuclear family units; public housing policies and architectural designs have often been imposed on indigenous communities based on non-indigenous ideals of good housing. However, more recently, these original values and collective forms of living have been re-emerging across the globe, with many successful examples of new collective housing co-designed with Indigenous communities. This presentation will share findings from this research carried out in Aotearoa New Zealand and South America, which investigates contemporary housing solutions co-designed with Indigenous communities. Case studies from different countries are explored, and interviews with architects reveal key lessons learned in participatory practices with residents. The findings show differences and similarities across the Pacific, highlighting key valuable shared principles that can be applied to all forms of housing for a regenerative future, such as multigenerational relationships, connection to the natural environment, shared spaces and resources and initiatives to create a real sense of community. The lessons learned about co-design processes can be valuable for designers working with collective housing in the Global South and other areas across the globe.

Co-projetando habitações coletivas para um futuro regenerativo: Lições de comunidades indígenas em Aotearoa, Nova Zelândia e América do Sul

Palavras Chave:

Conhecimento indígena, co-design, habitação coletiva, design regenerativo.

Desde que me mudei para Aotearoa, Nova Zelândia, tenho tentado aprender sobre Mātauranga Māori e entender como podemos incorporar valores de culturas locais e conhecimentos tradicionais no projeto de nossos futuros ambientes construídos. Esses aprendizados me ajudam a repensar o projeto arquitetônico e a pedagogia não apenas aqui, mas também no meu país de origem, o Brasil, e no contexto sul-americano mais amplo. No contexto global de crises climáticas e ecológicas, o conhecimento indígena pode nos ajudar a aprender a viver vidas com uma conexão mais próxima com o ambiente natural, a ter consciência do uso dos recursos naturais e a ser mais orientados para o coletivo. As perspectivas indígenas são importantes em nossa transição para um futuro regenerativo, no qual pretendemos ir além da sustentabilidade para criar impactos positivos na ecologia, na saúde e na sociedade. Nesse contexto, tenho trabalhado com uma equipe de pesquisadores da Auckland University of Technology e da Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, no Chile, em um projeto que investiga práticas de co-design para desenvolver melhores modelos de moradia com comunidades indígenas. Os conceitos indígenas de "Iar" são multidimensionais e muitas vezes vão além dos ambientes físicos e sociais onde as pessoas vivem. Embora existam diversas culturas em todo o mundo, os ideais fundamentais de "Iar" são compartilhados entre muitas comunidades indígenas, como relacionamentos que conectam uma pessoa a tudo o que a cerca, conexões com outras pessoas, seres vivos, terras, ancestrais, histórias, idiomas

e tradições. A maioria das opções de moradia nos países colonizados tendeu a promover valores de individualização, direitos de propriedade privada e unidades familiares nucleares; as políticas públicas de moradia e os projetos arquitetônicos foram muitas vezes impostos às comunidades indígenas com base em ideais não indígenas de boa moradia. No entanto, mais recentemente, esses valores originais e as formas coletivas de vida têm ressurgido em todo o mundo, com muitos exemplos bem-sucedidos de novas moradias coletivas projetadas em conjunto com as comunidades indígenas. Esta apresentação compartilhará os resultados dessa pesquisa realizada em Aotearoa, Nova Zelândia e América do Sul, que investiga soluções habitacionais contemporâneas projetadas em conjunto com comunidades indígenas. São explorados estudos de caso de diferentes países, e entrevistas com arquitetos revelam as principais lições aprendidas em práticas participativas com os residentes. As descobertas mostram diferenças e semelhanças em todo o Pacífico, destacando os principais e valiosos princípios compartilhados que podem ser aplicados a todas as formas de moradia para um futuro regenerativo, como relacionamentos multigeracionais, conexão com o ambiente natural, espaços e recursos compartilhados e iniciativas para criar um verdadeiro senso de comunidade. As lições aprendidas sobre os processos de co-design podem ser valiosas para os designers que trabalham com habitações coletivas no Sul Global e em outras áreas do mundo.

Co-diseñar viviendas colectivas para un futuro regenerativo: Lecciones de las comunidades indígenas de Aotearoa Nueva Zelanda y Sudamérica

Palabras clave:

Conocimiento indígena, codiseño, vivienda colectiva, diseño regenerativo.

Desde que me mudé a Aotearoa Nueva Zelanda, he estado tratando de aprender sobre Mātauranga Māori y entender cómo podemos integrar los valores de las culturas locales y los conocimientos tradicionales en el diseño de nuestros futuros entornos construidos. Estos conocimientos me ayudan a replantearme el diseño arquitectónico y la pedagogía no sólo aquí, sino también en mi país, Brasil, y en el contexto sudamericano en general. En el contexto mundial de crisis climática y ecológica, el conocimiento indígena puede ayudarnos a aprender a vivir con una conexión más estrecha con el entorno natural, a ser conscientes del uso de los recursos naturales y a estar más orientados hacia lo colectivo. Las perspectivas indígenas son importantes en nuestra transición hacia un futuro regenerativo, en el que pretendemos ir más allá de la sostenibilidad para crear impactos positivos para la ecología, la salud y la sociedad. En este contexto, he estado trabajando con un equipo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Auckland y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) en un proyecto que investiga prácticas de codiseño para desarrollar mejores modelos de vivienda con las comunidades indígenas. Los conceptos indígenas de "hogar" son multidimensionales y a menudo van más allá del entorno físico y social en el que viven las personas. Aunque existen diversas culturas en todo el mundo, muchas comunidades indígenas comparten ideales fundamentales de "hogar", como las relaciones que conectan a una persona con todo lo que la rodea, las conexiones con otras personas, seres vivos, tierra, antepasados,

historias, lenguas y tradiciones. La mayoría de las opciones de vivienda en los países colonizados han tendido a promover valores de individualización, derechos de propiedad privada y unidades familiares nucleares; las políticas de vivienda pública y los diseños arquitectónicos se han impuesto a menudo a las comunidades indígenas basándose en ideales no indígenas de buena vivienda. Sin embargo, más recientemente, estos valores originales y formas colectivas de vida han resurgido en todo el mundo, con muchos ejemplos de éxito de nuevas viviendas colectivas diseñadas conjuntamente con las comunidades indígenas. En esta presentación se expondrán los resultados de una investigación llevada a cabo en Aotearoa, Nueva Zelanda, y Sudamérica, en la que se estudian soluciones contemporáneas de vivienda diseñadas conjuntamente con comunidades indígenas. Se analizan estudios de casos de distintos países, y las entrevistas con arquitectos revelan las principales lecciones aprendidas en las prácticas participativas con los residentes. Las conclusiones muestran diferencias y similitudes en todo el Pacífico, destacando valiosos principios clave compartidos que pueden aplicarse a todas las formas de vivienda para un futuro regenerativo, como las relaciones multigeneracionales, la conexión con el entorno natural, los espacios y recursos compartidos y las iniciativas para crear un verdadero sentido de comunidad. Las lecciones aprendidas sobre los procesos de codiseño pueden ser valiosas para los diseñadores que trabajan con viviendas colectivas en el Sur Global y en otras zonas del planeta.

Herbert G. Spencer

Zajezduog

HERBERT G. SPENCER GONZÁLEZ

Pontifical Catholic University of Valparaíso – PUCV

ORCID: 0000-0003-1484-4477

Herbert Spencer is an innovative Interaction Designer and esteemed professor with over two decades of pedagogical experience. A Fulbright Scholar with an MDes from Carnegie Mellon University, he has supervised 70+ theses and taught 20+ courses. Herbert is deeply committed to leveraging technology for civic engagement and deliberation. He currently spearheads a multidisciplinary research project empowering adults with intellectual disabilities. His contributions to the field extend to Latin America, notably through PiX and PICTOS, tools that have significantly impacted interaction design and accessibility. He is also the current head of the Masters Program in Architecture and Design (MAD).

HOW TO QUOTE (APA7):

Spencer, H. (2023). The epic and poetics of the Travesía as a space of resistance in design education. In M Steagall & R. Pouwhare (Eds.), *LINK 2023 5th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp. 33-36). <https://10.24135/link2022.v4i1.193>.

Video
Presentation

The epic and poetics of the Travesía as a space of resistance in design education

Keywords

Architecture Education; Design Education; Pedagogy; Poetics; Travesía.

The “Travesías” are an emblematic practice of the PUCV School of Architecture and Design, recognised as a radical element in the training of designers and architects. They originated not from a pedagogical intentionality but from an artistic impulse inherent in the poetry-craft relationship (and, within the framework of a school, in the teacher-disciple relationship). Their systematisation as a permanent part of the curriculum is a later phenomenon due to their resounding success in disciplinary apprenticeship.

The theoretical and poetic foundations of the travesías are multiple and varied, each essential to the school. These include contemplative observation as the primary action of the craft, the permanent question about America and being American, the collective sense in the epic of undertaking a shared adventure and the sense of the Work from its inaugural and gratuitous sense. These elements coexist and intersect and amplify each other, constituting the rich complexity that defines the experience of the voyages.

The contemporary context poses severe challenges to these fundamental principles, both in the installation of new subjectivities and new ethos and in institutional and normative aspects. Greater psychological fragility among young people results in a much lesser willingness

to engage in physical adventures in wild environments, with less focus and much more fragmented attention. At the institutional level, the judicialisation of education and the right to free education commodify time, threatening the viability of travesías as an enterprise that exceeds mere instruction, to name but a few aspects that threaten them.

Moreover, in an age that advocates tackling more significant practical challenges such as energy sustainability, access to clean water, climate change or social inequality, to name but a few, a “poetic purpose” is indeed an oxymoron. Furthermore, it risks being misunderstood as irresponsible: in times of urgency, there is no room for poetry, apparently. The sense of design as a problem solver does not necessarily reveal the depth and richness of the possible.

This presentation seeks, first, to critically examine the meaning of travesías in the light of contemporary challenges and, second, to open a dialogue with the academic and professional community to discuss whether these fundamental principles are still recognised as valuable. Also, explore new ways and means of reinventing travesías, especially when their core values are threatened by the cultural and systemic transformations of our time.

A epopeia e as poéticas da Travesía como espaço de resistência no ensino de design

Palavras Chave:

Educação em Arquitetura; Educação em Design; Pedagogia; Poética; Travesía.

As “Travesías” são uma prática emblemática da Escola de Arquitetura e Design da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso (PUCV), são reconhecidas como um elemento radical na formação de designers e arquitetos. Elas se originaram não de uma intencionalidade pedagógica, mas de um impulso artístico inerente à relação poesia-artesanato (e, no âmbito de uma escola, à relação professor-discípulo). Sua sistematização como parte permanente do currículo é um fenômeno posterior devido ao seu sucesso retumbante no aprendizado disciplinar.

Os fundamentos teóricos e poéticos das travesías são múltiplos e variados, cada um deles essencial para a escola. Entre eles estão a observação contemplativa como ação primária do ofício, a pergunta permanente sobre a América e o ser americano, o sentido coletivo da epopeia de empreender uma aventura compartilhada e o sentido da Obra a partir de seu sentido inaugural e gratuito. Esses elementos coexistem, se cruzam e se amplificam mutuamente, constituindo a rica complexidade que define a experiência das viagens.

O contexto contemporâneo impõe sérios desafios a esses princípios fundamentais, tanto na instalação de novas subjetividades e novos ethos quanto em aspectos institucionais e normativos. A maior fragilidade psicológica dos jovens resulta em uma disposição muito menor para se envolver em aventuras físicas em ambientes selvagens, com

menos foco e atenção muito mais fragmentada. Em nível institucional, a judicialização da educação e o direito à educação gratuita mercantilizam o tempo, ameaçando a viabilidade das travesías como um empreendimento que excede a mera instrução, para citar apenas alguns aspectos que as ameaçam.

Além disso, em uma época que defende o enfrentamento de desafios práticos mais significativos, como a sustentabilidade energética, o acesso à água potável, as mudanças climáticas ou a desigualdade social, para citar apenas alguns, um “propósito poético” é de fato um oxímoro. Além disso, ele corre o risco de ser mal interpretado como irresponsável: em tempos de urgência, aparentemente não há espaço para a poesia. O sentido do design como solucionador de problemas não revela necessariamente a profundidade e a riqueza do possível.

Esta apresentação busca, em primeiro lugar, examinar criticamente o significado de travesías à luz dos desafios contemporâneos e, em segundo lugar, abrir um diálogo com a comunidade acadêmica e profissional para discutir se esses princípios fundamentais ainda são reconhecidos como valiosos. Além disso, explorar novas formas e meios de reinventar as travesías, especialmente quando seus valores fundamentais são ameaçados pelas transformações culturais e sistêmicas de nosso tempo.

La épica y la poética de la Travesía como un espacio de resistencia en la educación del Diseño

Palabras clave:

Enseñanza de la Arquitectura; Enseñanza del Diseño; Pedagogía; Poética; Travesía.

Las "Travesías" constituyen una práctica emblemática de la e[ad] Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV, reconocidas como un elemento radical en la formación de diseñadores y arquitectos. Se originaron, no desde una intencionalidad pedagógica, sino desde un impulso artístico inherente a la relación poesía-oficio (Y, en el marco de una escuela, en la relación maestro-discípulo). Su sistematización como parte permanente del currículum es un fenómeno posterior que se dio debido al éxito rotundo que ellas significaron en la formación disciplinar y humana.

Los fundamentos teóricos y poéticos de las travesías son múltiples y variados, cada uno de ellos, esencial a la escuela. Estos incluyen a la observación contemplativa como la acción primera del oficio; la pregunta permanente por América y el ser americano; el sentido colectivo en la épica del emprender una aventura común y el sentido de la Obra, desde su sentido inaugural y gratuito. Estos elementos no solo coexisten, sino que se cruzan y amplifican entre sí, constituyendo la rica complejidad que define la experiencia de las travesías.

El contexto contemporáneo plantea desafíos severos a estos fundamentos, tanto desde la instalación de nuevas subjetividades, nuevos ethos, como en los aspectos institucionales y normativos. Una mayor fragilidad psicológica entre los jóvenes lo que repercute en una

mucha menor disposición a aventuras físicas en entornos agrestes, con menos foco y una atención mucho más fragmentada. A nivel institucional, la judicialización de la educación y el derecho a la gratuidad académica comoditizan el tiempo, amenazando la viabilidad de las travesías como una empresa que excede la mera instrucción, sólo por nombrar algunos aspectos que las amenazan.

Además, en una época que aboga por abordar grandes desafíos prácticos como la sostenibilidad energética, el acceso al agua potable, el cambio climático o la desigualdad social, por nombrar algunos; un "propósito poético" es realmente un oxímoron. Y corre el riesgo de ser malinterpretado como irresponsable: en tiempo de urgencias no cabe la poesía, aparentemente. El sentido del diseño como "resolvedor de problemas" no revela necesariamente la profundidad y riqueza de lo posible.

Esta presentación busca, primero, examinar críticamente el sentido de la travesía a la luz de los desafíos que contemporáneamente se presentan y segundo, abrir un diálogo con la comunidad académica y profesional para discutir si estos principios fundamentales todavía se reconocen como valiosos y explorar nuevas formas y modos para reinventar las travesías, especialmente cuando sus valores esenciales se encuentran amenazados por las transformaciones culturales y sistémicas de nuestro tiempo.

Rodrigo

DR RODRIGO HILL

University of Waikato

ORCID: 0000-0003-3943-0393

Rodrigo is an established exhibiting artist both in Aotearoa New Zealand and internationally specialised in gallery installations and publications. Rodrigo's creative interests are rooted at the intersection of lens-based and documentary approaches in which photography plays the role of representing layered 'place-imaginaries'. Rodrigo holds a PhD in practice-led research and is a lecturer at the University of Waikato School of Arts Screen and Media. Rodrigo's research explores the multiple possibilities that surround photographic practices and how photography is used as a way to perceive and make place.

HOW TO QUOTE (APA7):

Hill, R. (2023). Memories and Reveries: photography, memory and diaspora. In M. Mortensen Steagall (Ed.), In M Steagall & R. Pouwhare (Eds.), *LINK 2023 5th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.37-40). <https://10.24135/link2022.v4i1.200>

Video
Presentation

Memories and Reveries: photography, memory and diaspora

Keywords

Photography, nostalgia, diaspora, memory, creative practice research.

This presentation aims to explore the intersection of photography with notions of memory and diaspora as catalysers for the development of a lens-based model of representation connected to affect, cultural perception and nostalgia. I will discuss and present my recent creative practice research project titled *Desacoplado: Memórias e Devaneios* (Displacement: Memories and Reveries) exhibited at the Auckland Museum as part of *Toró: é tudo tanto* group exhibition from March to October 2023. The project compiles personal archival imagery produced throughout the last twenty years, marking temporal points that preceded or at times ran in parallel with migration experiences to and in Aotearoa. Drawing on Stuart Hall's notions on diaspora and Svetlana Boym's take on nostalgia I constructed a theoretical model to support and inform my creative practice developments. Hall asserted that diaspora is surrounded by a sense of loss and connection while Boym discusses nostalgia as a feeling of loss and displacement. These distinctive concepts and views were useful to understand my own condition as an immigrant in Aotearoa, displaced from my home environment and yet part of an ongoing

process of becoming. To address these concepts I started a process of reviewing my photographic archive, looking for imagery that could fit a family album of some kind, ranging from snap-shots, family photographs and archival imagery re-worked through montage, cropping, printing and picture framing strategies. This process covered multiple iterative stages and ways of selecting, compiling, curating and presenting the photographs. These methodological stages were useful to shape a model to address the ways notions of nostalgia and diaspora can be discussed and represented through lens-based and curatorial approaches, positioning photography at core as both practice and research methodology. This led to the compilation of 18 photographs, covering various personal moments and responses to diasporic experiences both in Aotearoa and my home country Brasil. My presentation at the 2023 LINK conference will aim to unpack some of the creative decisions, ideas and processes connected to *Desacoplado: Memórias e Devaneios*, highlighting the value of photography and creative practice as means to address complex research concepts.

Memories and Reveries: fotografia, memória e diáspora

Palavras Chave:

Fotografia, nostalgia, diáspora, memória, pesquisa de prática criativa.

Esta apresentação tem como objetivo explorar a interseção da fotografia com as noções de memória e diáspora como catalisadores para o desenvolvimento de um modelo de representação baseado em lentes, conectado ao afeto, à percepção cultural e à nostalgia. Discutirei e apresentarei meu recente projeto de pesquisa de prática criativa intitulado *Desacoplado: Memórias e Devaneios* (*Displacement: Memories and Reveries*), exibido no Museu de Auckland como parte da exposição coletiva *Toró: é tudo tanto*, de março a outubro de 2023. O projeto compila imagens de arquivos pessoais produzidas ao longo dos últimos vinte anos, marcando pontos temporais que precederam ou, às vezes, correram paralelamente às experiências de migração para e em Aotearoa. Com base nas noções de Stuart Hall sobre diáspora e na visão de Svetlana Boym sobre nostalgia, construí um modelo teórico para apoiar e informar os desenvolvimentos de minha prática criativa. Hall afirmou que a diáspora é cercada por um sentimento de perda e conexão, enquanto Boym discute a nostalgia como um sentimento de perda e deslocamento. Esses conceitos e pontos de vista distintos foram úteis para entender minha própria condição de imigrante em Aotearoa, deslocada do meu ambiente de origem e, ainda assim, parte

de um processo contínuo de transformação. Para abordar esses conceitos, iniciei um processo de revisão do meu arquivo fotográfico, procurando imagens que pudessem se encaixar em algum tipo de álbum de família, desde instantâneos, fotografias de família e imagens de arquivo retrabalhadas por meio de estratégias de montagem, corte, impressão e enquadramento de imagens. Esse processo abrangeu vários estágios iterativos e formas de seleção, compilação, curadoria e apresentação das fotografias. Esses estágios metodológicos foram úteis para moldar um modelo que abordasse as maneiras pelas quais as noções de nostalgia e diáspora podem ser discutidas e representadas por meio de abordagens curatoriais e baseadas em lentes, posicionando a fotografia no centro da prática e da metodologia de pesquisa. Isso levou à compilação de 18 fotografias, abrangendo vários momentos pessoais e respostas a experiências diaspóricas tanto em Aotearoa quanto em meu país natal, o Brasil. Minha apresentação na conferência 2023 LINK terá como objetivo desvendar algumas das decisões criativas, ideias e processos ligados ao *Desacoplado: Memórias e Devaneios*, destacando o valor da fotografia e da prática criativa como meios de abordar conceitos complexos de pesquisa.

Recuerdos y ensueños: fotografía, memoria y diáspora

Palabras clave:

Fotografía, nostalgia, diáspora, memoria, investigación práctica creativa.

Esta presentación pretende explorar la intersección de la fotografía con las nociones de memoria y diáspora como catalizadores para el desarrollo de un modelo de representación basado en la lente y conectado con el afecto, la percepción cultural y la nostalgia. Discutiré y presentaré mi reciente proyecto de investigación de práctica creativa titulado *Desacoplado: Memórias e Devaneios (Desplazamiento: Recuerdos y Ensueños)* expuesto en el Museo de Auckland como parte de la exposición colectiva *Toró: é tudo* tanto de marzo a octubre de 2023. El proyecto recopila imágenes de archivo personales producidas a lo largo de los últimos veinte años, marcando puntos temporales que precedieron o a veces corrieron en paralelo con experiencias migratorias hacia y en Aotearoa. Basándome en las nociones de Stuart Hall sobre la diáspora y de Svetlana Boym sobre la nostalgia, construí un modelo teórico para apoyar e informar el desarrollo de mi práctica creativa. Hall afirma que la diáspora está rodeada de un sentimiento de pérdida y conexión, mientras que Boym habla de la nostalgia como un sentimiento de pérdida y desplazamiento. Estos distintos conceptos y puntos de vista me resultaron útiles para comprender mi propia condición de inmigrante en Aotearoa, desplazada de mi entorno familiar y, sin embargo, parte de un

proceso continuo de transformación. Para abordar estos conceptos comencé un proceso de revisión de mi archivo fotográfico, buscando imágenes que pudieran encajar en algún tipo de álbum familiar, desde instantáneas, fotografías familiares e imágenes de archivo reelaboradas mediante estrategias de montaje, recorte, impresión y encuadre. Este proceso abarcó múltiples etapas iterativas y formas de seleccionar, recopilar, conservar y presentar las fotografías. Estas etapas metodológicas sirvieron para dar forma a un modelo que aborda las formas en que las nociones de nostalgia y diáspora pueden debatirse y representarse a través de enfoques basados en la lente y el comisariado, situando la fotografía en el centro como práctica y metodología de investigación. Esto llevó a la compilación de 18 fotografías, que cubren varios momentos personales y respuestas a experiencias diaspóricas tanto en Aotearoa como en mi país natal, Brasil. Mi presentación en la conferencia 2023 LINK tendrá como objetivo desentrañar algunas de las decisiones creativas, ideas y procesos relacionados con *Desacoplado: Memórias e Devaneios*, destacando el valor de la fotografía y la práctica creativa como medios para abordar conceptos de investigación complejos.

Waikato's Group

RODRIGO HILL

University of Waikato
<https://orcid.org/0000-0003-3943-0393>

Rodrigo is an established exhibiting artist both in Aotearoa New Zealand and internationally specialised in gallery installations and publications. Rodrigo's creative interests are rooted at the intersection of lens-based and documentary approaches in which photography plays the role of representing layered 'place-imaginaries'. Rodrigo holds a PhD in practice-led research and is a lecturer at the University of Waikato School of Arts Screen and Media. Rodrigo's research explores the multiple possibilities that surround photographic practices and how photography is used as a way to perceive and make place.

DECLAN PATRICK

University of Waikato
<https://orcid.org/0000-0003-1819-626X>

Declan Patrick is an academic and theatre practitioner working across performance, dance and video. His research takes the form of traditional academic publications and performance. As a theatre practitioner, Declan Patrick has worked as an actor, singer, dancer, playwright, director, choreographer and producer. He has worked as artistic director of a number of companies, and his performance company, Fighting Fit Productions, has made work and toured in New Zealand, the Philippines, China, the United Kingdom and Spain. He is currently a senior lecturer in Theatre Studies at the University of Waikato.

KAREN BARBOUR

University of Waikato
<https://orcid.org/0000-0002-6262-7146>

Karen Barbour is Associate Professor and Head of Te Kura Toi School of Arts at The University of Waikato. Creativity and embodiment frame her academic research in dance, video/digital dance and creative practice in the arts. She has a particular interest in site dance, relationships to place and environmental change.

ALBERTO ALVAREZ-JIMENEZ

University of Waikato
<https://orcid.org/0000-0002-8313-405X>

Dr. Alberto Alvarez-Jimenez, is a Colombian and Canadian citizen, based in Aotearoa New Zealand. He holds a PhD degree from the University of Ottawa, a Master of Laws from McGill University, and law degree from Universidad de la Sabana. Currently, he is a senior lecturer at the Faculty of Law of the University of Waikato and his area of research and expertise is international law.

XAVIER MEADE

University of Waikato
<https://orcid.org/0009-0008-8812-2294>

Xavier is a visual artist, born in Mexico, living more than half his life in Aotearoa (New Zealand). His practice is in the fields of painting, photography, graphic design, calligraphy, eco design and architecture. Retired tutor and researcher at Wintec in Kirikiriroa. His collaborative poster projects, paintings and photography have been exhibited in Aotearoa, Mexico, Cuba, Spain, Scotland, USA and Croatia. His work has been published in various national and international books and magazines.

HOW TO QUOTE (APA7):

Alvarez-Jimenez, A.; Barbour, K.; Hill, R.; Meade, X.; Patrick, D. (2023). Solastalgia: conflict and the fabric of life. *Transdisciplinary creative practice research approaches. In M Steagall & R. Pouwhare (Eds.), LINK 2023 5th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.41-44). <https://10.24135/link2022.v4i1.201>

Solastalgia: conflict and the fabric of life. Transdisciplinary creative practice research approaches.

Keywords

Dance, Embodied Research, International Humanitarian Law, Lens-Based, Transdisciplinary.

The focus of this keynote presentation is to explore the value of transdisciplinary and creative practice research approaches to address complex concepts and principles. One of the outputs of this research was Solastalgia: conflict and the fabric of life, a gallery installation exhibited at Ramp Gallery in August 2023. This collaboration began with conversations between researchers in law, and visual and performing arts, in relation to international humanitarian law, specifically the principles of distinction and proportionality. As the research progressed, the pivot point became the investigation of the concept of solastalgia – the civilian experience of pain and distress caused by destruction of home and home environments. In the broadest sense, all research involves the researchers' embodiment and especially so in arts-based and creative practice research. More specifically, using embodied research methods to gather and express complex nuanced understandings means paying attention to embodied experiences and their meanings in every moment of research. The work of movement/dance artists draws on heightened attention to sensory input, to proprioception

and kinesthetic awareness, the thoughts and emotions in lived experiences in relationship with others and environments around us. In parallel, painting and lens-based approaches engage as methodological and curatorial strategies to immersive and sensorial bodily interpretations. Here responsive painting, photography, video of live and place-based performances were combined to bring nuanced insights into the many layers of the concepts and principles addressed. Bringing un-alike disciplinary knowledges into dialogue through embodied research, art practice and multi-media gallery installation, led to a variety of research iterations, including written, performed and exhibited outcomes. In sharing this keynote, researchers Alberto, Rodrigo, Karen, Declan and Xavier offer insights generated from engaging in transdisciplinary through creative practice research approaches. The research team will unpack and discuss creative practice processes, decisions and iterations as part of a complex methodological system that culminated in the curation of Solastalgia: conflict and the fabric of life as a multimedia gallery installation.

Solastalgia: conflito e o tecido da vida. Abordagens de pesquisa de práticas criativas transdisciplinares.

Palavras Chave:

Dança, Pesquisa Incorporada, Direito Internacional Humanitário, Baseado em Lentes, Transdisciplinar.

O foco desta apresentação principal é explorar o valor das abordagens de pesquisa de práticas criativas e transdisciplinares para tratar de conceitos e princípios complexos. Um dos resultados dessa pesquisa foi Solastalgia: conflict and the fabric of life, uma instalação de galeria exibida na Ramp Gallery em agosto de 2023. Essa colaboração começou com conversas entre pesquisadores em direito e artes visuais e cênicas, em relação ao direito humanitário internacional, especificamente os princípios de distinção e proporcionalidade. À medida que a pesquisa avançava, o ponto central tornou-se a investigação do conceito de solastalgia - a experiência civil de dor e angústia causada pela destruição do lar e dos ambientes domésticos. No sentido mais amplo, toda pesquisa envolve a incorporação do pesquisador e, especialmente, a pesquisa baseada em artes e práticas criativas. Mais especificamente, usar métodos de pesquisa incorporados para reunir e expressar entendimentos complexos e matizados significa prestar atenção às experiências incorporadas e seus significados em cada momento da pesquisa. O trabalho dos artistas de movimento/dança se baseia em uma maior atenção à entrada sensorial, à propriocepção e à consciência

cinestésica, aos pensamentos e às emoções nas experiências vividas em relação aos outros e aos ambientes ao nosso redor. Paralelamente, a pintura e as abordagens baseadas em lentes se envolvem como estratégias metodológicas e curatoriais para interpretações corporais imersivas e sensoriais. Aqui, a pintura responsiva, a fotografia e o vídeo de performances ao vivo e baseadas no local foram combinados para trazer percepções diferenciadas sobre as muitas camadas dos conceitos e princípios abordados. O diálogo entre conhecimentos disciplinares não semelhantes por meio de pesquisa incorporada, prática artística e instalação de galeria multimídia levou a uma variedade de iterações de pesquisa, incluindo resultados escritos, executados e exibidos. Ao compartilhar esta palestra, os pesquisadores Alberto, Rodrigo, Karen, Declan e Xavier oferecem percepções geradas pelo envolvimento em abordagens de pesquisa transdisciplinares por meio de práticas criativas. A equipe de pesquisa irá desvendar e discutir processos, decisões e iterações de práticas criativas como parte de um sistema metodológico complexo que culminou na curadoria de Solastalgia: conflict and the fabric of life como uma instalação de galeria multimídia.

Solastalgia: conflicto y tejido de la vida. Enfoques de investigación de la práctica creativa transdisciplinar.

Palabras clave:

Danza, Derecho Internacional Humanitario, Investigación Corporalizada, Lens-Based, Transdisciplinar.

El objetivo de esta ponencia es explorar el valor de los enfoques transdisciplinarios y creativos de la investigación práctica para abordar conceptos y principios complejos. Uno de los resultados de esta investigación fue Solastalgia: el conflicto y el tejido de la vida, una instalación expuesta en la Galería Ramp en agosto de 2023. Esta colaboración comenzó con conversaciones entre investigadores en derecho y artes visuales y escénicas, en relación con el derecho internacional humanitario, concretamente los principios de distinción y proporcionalidad. A medida que la investigación avanzaba, el punto de inflexión pasó a ser la investigación del concepto de solastalgia: la experiencia civil del dolor y la angustia causados por la destrucción del hogar y de los entornos domésticos. En el sentido más amplio, toda investigación implica la corporeidad del investigador, y especialmente en la investigación basada en las artes y la práctica creativa. Más concretamente, utilizar métodos de investigación corporales para recoger y expresar complejas comprensiones matizadas significa prestar atención a las experiencias corporales y sus significados en cada momento de la investigación. El trabajo de los artistas del movimiento y la danza se basa en una mayor atención a la información sensorial,

la propiocepción y la conciencia cinestésica, los pensamientos y las emociones de las experiencias vividas en relación con los demás y el entorno que nos rodea. Paralelamente, la pintura y los enfoques basados en la lente participan como estrategias metodológicas y curatoriales en interpretaciones corporales inmersivas y sensoriales. En este caso se combinaron la pintura sensible, la fotografía y el vídeo de actuaciones en directo y en el lugar para aportar matices a las múltiples capas de los conceptos y principios abordados. La puesta en diálogo de conocimientos disciplinares distintos a través de la investigación corporal, la práctica artística y la instalación multimedia en galerías dio lugar a una serie de iteraciones de la investigación, que incluyeron resultados escritos, representados y expuestos. En esta ponencia, los investigadores Alberto, Rodrigo, Karen, Declan y Xavier expondrán las ideas generadas a partir de la participación en enfoques de investigación transdisciplinarios a través de la práctica creativa. El equipo de investigación expondrá y debatirá los procesos, decisiones e iteraciones de la práctica creativa como parte de un complejo sistema metodológico que culminó en la comisaría de Solastalgia: el conflicto y el tejido de la vida como instalación multimedia en una galería.

Maira Fortin

Cornejo

MOIRA FORTIN CORNEJO

University of Otago

ORCID: 0000-0001-8933-9315

Maira Fortin Cornejo is an actress and lecturer at Languages and Cultures at the University of Otago (Aotearoa/New Zealand). She is the author of the book *Rapa Nui Theatre: Staging Indigenous Identities in Easter Island* (2023), which examines the relationships between theatrical productions and socio-political aspects of Rapa Nui culture from precolonial times to the present. Dr Fortin's research interest also relates to translation, linguistically and physically, performing in *La Panamericana* (2019), the Spanish version of *The Motorway* (2017, 2018, 2019), a bilingual and intercultural take on Cortázar's *La Autopista del Sur*, investigating how the change of language affects the acting, the movement, and the overall production of the play.

HOW TO QUOTE (APA7):

Fortin, M. (2023). Practice as Research a collective form of activism from a South American perspective. In M Steagall & R. Pouwhare (Eds.), *LINK 2023 5th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.45-48). <https://10.24135/link2022.v4i1.202>

Video
Presentation

Practice as Research a collective form of activism from a South American perspective

Keywords

Activism; Diaspora; Language and Culture; Practice as research; South American perspective.

As a Chilean living in Aotearoa/ New Zealand I am constantly looking to Latin and South America. Living in the diaspora has allowed me to examine and reflect upon the different socio-political issues arising in the region from afar and with perspective. As an actress and researcher, I am on an ongoing exploration considering how to share research projects from a creative activist standpoint, moving beyond traditional academic research publications into forms that are situated and accessed in the exchanges of everyday relationships and resistance. Written academic outputs are primarily intended for reading, although some contain images or photographs that complement and / or enrich the verbal content. These outputs tend to reach a small portion of the population, the highly educated elite with economic means to access books and participate in conferences or symposiums. Practice as research emerges from a rigorous process of research, critical analysis, and embodied distillation of academic texts. Practice as research relates to my aim to share research not only with wider audiences reaching communities with different cultural and linguistic backgrounds. It also relates to my intention to create work that

could resonate outwards, across borders and boundaries, transferring content from one format to another, from the academic world to a medium of expression such as theatre, illustration, dance and/ or digital. The concept of transposition emphasizes the creative process that operates in the transition from one medium to another, it "designates the idea of transference, but also that of transplantation, of putting something in another place, of removing certain models, but thinking of another register or system" (Wolf, 2001, p. 16). The transposition process creates a new object, precisely from other languages, cultural contexts, and disciplinary formats (Wolf, 2001). The idea of transmedia transformation certainly applies to my way of finding spaces to share research. Working across languages, Spanish, English, German and French has enabled me to work collectively and in collaboration with other artists, researchers, and activists. These collective actions have been produced through different media and artistic languages where each of us bring our specific artistic experiences, aesthetic incarnations, and gender experiences to inform our research practices.

Prática como pesquisa: uma forma coletiva de ativismo a partir de uma perspectiva sul-americana

Palavras Chave:

Ativismo; Diáspora; Língua e cultura; Prática como pesquisa; Perspectiva sul-americana.

Como chileno que vive em Aotearoa/Nova Zelândia, estou constantemente olhando para a América Latina e do Sul. Viver na diáspora me permitiu examinar e refletir sobre as diferentes questões sociopolíticas que surgem na região de longe e com perspectiva. Como atriz e pesquisadora, estou em uma exploração contínua, considerando como compartilhar projetos de pesquisa a partir de um ponto de vista ativista criativo, indo além das publicações tradicionais de pesquisa acadêmica para formas situadas e acessadas nas trocas de relacionamentos e resistência cotidianos. Os resultados acadêmicos escritos destinam-se principalmente à leitura, embora alguns contêm imagens ou fotografias que complementam e/ou enriquecem o conteúdo verbal. Esses resultados tendem a atingir uma pequena parcela da população, a elite altamente educada com recursos econômicos para acessar livros e participar de conferências ou simpósios. A prática como pesquisa surge de um processo rigoroso de pesquisa, análise crítica e destilação incorporada de textos acadêmicos. A prática como pesquisa está relacionada ao meu objetivo de compartilhar a pesquisa não apenas com públicos mais amplos, mas também com comunidades de diferentes origens culturais e

linguísticas. Também está relacionada à minha intenção de criar um trabalho que possa ressoar para fora, além de fronteiras e limites, transferindo conteúdo de um formato para outro, do mundo acadêmico para um meio de expressão, como teatro, ilustração, dança e/ou digital. O conceito de transposição enfatiza o processo criativo que opera na transição de um meio para outro, ele “designa a ideia de transferência, mas também a de transplante, de colocar algo em outro lugar, de remover certos modelos, mas pensando em outro registro ou sistema” (Wolf, 2001, p. 16). O processo de transposição cria um novo objeto, precisamente a partir de outras linguagens, contextos culturais e formatos disciplinares (Wolf, 2001). A ideia de transformação transmídia certamente se aplica à minha maneira de encontrar espaços para compartilhar pesquisas. Trabalhar em vários idiomas, espanhol, inglês, alemão e francês, me permitiu trabalhar coletivamente e em colaboração com outros artistas, pesquisadores e ativistas. Essas ações coletivas foram produzidas por meio de diferentes mídias e linguagens artísticas, em que cada um de nós traz nossas experiências artísticas específicas, encarnações estéticas e experiências de gênero para informar nossas práticas de pesquisa.

La práctica como investigación una forma colectiva de activismo desde una perspectiva sudamericana

Palabras clave:

Activismo; Diáspora; Lengua y cultura; Práctica como investigación; Perspectiva sudamericana.

Como chilena residente en Aotearoa/ Nueva Zelanda miro constantemente hacia Latinoamérica y Sudamérica. Vivir en la diáspora me ha permitido examinar y reflexionar desde lejos y con perspectiva sobre los diferentes temas sociopolíticos que surgen en la región. Como actriz e investigadora, estoy en una continua exploración considerando cómo compartir proyectos de investigación desde un punto de vista activista creativo, yendo más allá de las publicaciones tradicionales de investigación académica hacia formas que se sitúan y a las que se accede en los intercambios de relaciones y resistencias cotidianas. Los productos académicos escritos están destinados principalmente a la lectura, aunque algunos contienen imágenes o fotografías que complementan y/o enriquecen el contenido verbal. Estos productos tienden a llegar a una pequeña parte de la población, la élite altamente educada con medios económicos para acceder a libros y participar en conferencias o simposios. La práctica como investigación surge de un riguroso proceso de investigación, análisis crítico y destilación encarnada de textos académicos. La práctica como investigación se relaciona con mi objetivo de compartir la investigación no sólo con un público más amplio que llegue a comunidades con diferentes antecedentes

culturales y lingüísticos. También se relaciona con mi intención de crear obras que puedan resonar hacia el exterior, más allá de fronteras y límites, transfiriendo contenidos de un formato a otro, del mundo académico a un medio de expresión como el teatro, la ilustración, la danza y/o lo digital. El concepto de transposición hace hincapié en el proceso creativo que opera en la transición de un medio a otro, "designa la idea de transferencia, pero también la de trasplante, de poner algo en otro lugar, de eliminar ciertos modelos, pero pensando en otro registro o sistema" (Wolf, 2001, p. 16). El proceso de transposición crea un objeto nuevo, precisamente a partir de otros lenguajes, contextos culturales y formatos disciplinarios (Wolf, 2001). La idea de transformación transmedia se aplica sin duda a mi forma de encontrar espacios para compartir la investigación. Trabajar en varios idiomas, español, inglés, alemán y francés, me ha permitido trabajar colectivamente y en colaboración con otros artistas, investigadores y activistas. Estas acciones colectivas se han producido a través de diferentes medios y lenguajes artísticos en los que cada uno de nosotros aportamos nuestras experiencias artísticas específicas, encarnaciones estéticas y experiencias de género para informar nuestras prácticas de investigación.

Aline Frey

ALINE FREY

Massey University

ORCID: 0000-0002-4160-8675

Aline Frey has almost 20 years of research, teaching and artistic experience across universities and colleges in New Zealand, Australia and Brazil. Her PhD in Film and Cultural Studies (The University of Queensland, Australia) focuses on how Indigenous peoples are using multiple media formats to communicate about historical and contemporary struggles such as colonisation and climate crises. She holds a MA (University of Otago, NZ), and currently works as an Advisor in Research Development (Massey University). She has balanced excellence in teaching and research with a track record of artistic projects, working as an independent filmmaker and photographer.

HOW TO QUOTE (APA7):

Frey, A. (2023). Waving Spaces Together: The use of photography to produce narratives of proximity. In M Steagall & R. Pouwhare (Eds.), *LINK 2023 5th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.49-52). <https://10.24135/link2023.v4i1.206>

Video
Presentation

Waving Spaces Together: The use of photography to produce narratives of proximity

Keywords

Belonging; Habitus Clivé; Identity; Migration; Photography.

This presentation aims to explore the intersection between migration and photography, tackling two essential questions: How do migrants grapple with their emotions of displacement and settlement through photography? And, how are these coping strategies visually constructed in contemporary photographic projects? Through an analysis of diverse photographic projects, including "Belonging" (Frey, 2022) and "Traces of Brazil" (Frey, 2023), this presentation unravels the intricate ways in which migrant photography weaves together spaces and people across the globe. By closely examining these projects, the goal is to comprehend the visual narratives that emerge and the insights they provide into the migrant experience. Furthermore, this presentation seeks to explore the role of photography in the process of homemaking among migrants. Migrant photography, exemplified in projects like "Belonging" and "Traces of Brazil," congregates in both close and remote spaces, forming a non-physical and internalised territory. This intermediary space, situated between dislocation and settlement and facilitated by photography, becomes a potent mechanism for

fostering a sense of belonging. Interestingly, this sense of belonging is not confined to a specific geographic space. Instead, photography, as a medium, offers a means to stand in an interim space of settlement and familiarity, enabling individuals to establish a connection with a sense of place that transcends physical boundaries. In exploring into these dynamics, this presentation aspires to contribute to on-going debates regarding the use of contemporary photography as a tool for producing and disseminating migrant narratives. The aim is to explore the potential of migrant media within interdisciplinary contexts, particularly in terms of dislocation and displacement. Through this exploration, I seek to better understand Pierre Bourdieu's notion of habitus clivé [cleft habitus] as an internal contradiction and subjective division acquired as individuals move from one social context to another. In conclusion, this presentation aims to shed light on the ways in which photography can display the complex experiences of migrants, offering a different perspective on the intersection of identity, belonging, memory and settlement.

Waving Spaces Together: O uso da fotografia para produzir narrativas de proximidade

Palavras Chave:

Pertencimento; Habitus Clivé; Identidade; Migração; Fotografia.

Esta apresentação tem como objetivo explorar a interseção entre migração e fotografia, abordando duas questões essenciais: Como os migrantes lidam com suas emoções de deslocamento e assentamento por meio da fotografia? E como essas estratégias de enfrentamento são construídas visualmente em projetos fotográficos contemporâneos? Por meio de uma análise de diversos projetos fotográficos, incluindo "Belonging" (Frey, 2022) e "Traces of Brazil" (Frey, 2023), esta apresentação revela as maneiras intrincadas pelas quais a fotografia de migrantes une espaços e pessoas em todo o mundo. Ao examinar de perto esses projetos, o objetivo é compreender as narrativas visuais que surgem e as percepções que elas fornecem sobre a experiência do migrante. Além disso, esta apresentação busca explorar o papel da fotografia no processo de criação de casas entre os migrantes. A fotografia de migrantes, exemplificada em projetos como "Belonging" e "Traces of Brazil", reúne-se em espaços próximos e remotos, formando um território não físico e internalizado. Esse espaço intermediário, situado entre o deslocamento e o assentamento e facilitado pela fotografia, torna-se um mecanismo potente para promover um senso de pertencimento. É interessante

notar que esse senso de pertencimento não está confinado a um espaço geográfico específico. Em vez disso, a fotografia, como mídia, oferece um meio de permanecer em um espaço intermediário de assentamento e familiaridade, permitindo que os indivíduos estabeleçam uma conexão com um senso de lugar que transcende as fronteiras físicas. Ao explorar essa dinâmica, esta apresentação pretende contribuir para os debates em andamento sobre o uso da fotografia contemporânea como uma ferramenta para produzir e disseminar narrativas de migrantes. O objetivo é explorar o potencial da mídia migrante dentro de contextos interdisciplinares, especialmente em termos de deslocamento e assentamento. Por meio dessa exploração, busco entender melhor a noção de habitus clivé de Pierre Bourdieu como uma contradição interna e uma divisão subjetiva adquirida à medida que os indivíduos passam de um contexto social para outro. Concluindo, esta apresentação tem como objetivo esclarecer as maneiras pelas quais a fotografia pode mostrar as experiências complexas dos migrantes, oferecendo uma perspectiva diferente sobre a interseção de identidade, pertencimento, memória e assentamento.

Waving Spaces Together: El uso de la fotografía para producir narrativas de proximidad

Palabras clave:

Fotografía; Habitus Clivé; Identidad; Migración; Pertenencia.

Esta presentación pretende explorar la intersección entre migración y fotografía, abordando dos cuestiones esenciales: ¿Cómo afrontan los migrantes sus emociones de desplazamiento y asentamiento a través de la fotografía? Y, ¿cómo se construyen visualmente estas estrategias de afrontamiento en los proyectos fotográficos contemporáneos? A través del análisis de diversos proyectos fotográficos, como "Belonging" (Frey, 2022) y "Traces of Brazil" (Frey, 2023), esta presentación desentraña las intrincadas formas en que la fotografía de migrantes entrelaza espacios y personas de todo el mundo. Examinando de cerca estos proyectos, el objetivo es comprender las narrativas visuales que surgen y las percepciones que proporcionan sobre la experiencia de la migración. Además, esta presentación pretende explorar el papel de la fotografía en el proceso de creación de hogares entre los emigrantes. La fotografía migrante, ejemplificada en proyectos como "Belonging" y "Traces of Brazil", se congrega tanto en espacios cercanos como remotos, formando un territorio no físico e interiorizado. Este espacio intermedio, situado entre la dislocación y el asentamiento y facilitado por la fotografía, se convierte en un potente mecanismo para fomentar el sentimiento

de pertenencia. Curiosamente, este sentimiento de pertenencia no se limita a un espacio geográfico concreto. Por el contrario, la fotografía, como medio, ofrece la posibilidad de situarse en un espacio intermedio de asentamiento y familiaridad, permitiendo a los individuos establecer una conexión con un sentido del lugar que trasciende las fronteras físicas. Al explorar estas dinámicas, esta presentación aspira a contribuir a los debates en curso sobre el uso de la fotografía contemporánea como herramienta para producir y difundir narrativas de emigrantes. El objetivo es explorar el potencial de los medios de comunicación de los inmigrantes en contextos interdisciplinarios, especialmente en términos de dislocación y desplazamiento. A través de esta exploración, intento comprender mejor la noción de Pierre Bourdieu de habitus clivé [hábito hendido] como contradicción interna y división subjetiva adquirida a medida que los individuos se desplazan de un contexto social a otro. En conclusión, esta presentación pretende arrojar luz sobre las formas en que la fotografía puede mostrar las complejas experiencias de los migrantes, ofreciendo una perspectiva diferente sobre la intersección de identidad, pertenencia, memoria y asentamiento.

Ana Camargo Azevedo

ANA CAMARGO AZEVEDO

Education New Zealand Manapou ki te Ao (ENZ)

ORCID: 0009-0009-5763-5617

Ana Azevedo believes cultural understanding, reciprocity and long-term people to people relationships are the basis for a more equitable international education sector that can positively impact individuals and societies. Ana has over 16 years of experience in building international partnerships and collaboration with a strong focus on creating connections between Latin America and Oceania. She is interested in skills transfer, knowledge transfer, languages, and cultural idiosyncrasies. Ana represented Education New Zealand Manapou ki te Ao (ENZ), the New Zealand Government agency for international education, for 12 years in Brazil. In New Zealand she was ENZ's Head of Internationalisation for 4 years.

HOW TO QUOTE (APA7):

Azevedo, A. (2023). Cultivating global citizenship: Reciprocity, people-to-people relationships, and cultural acknowledgement for building true internationalisation. In M Steagall & R. Pouwhare (Eds.), *LINK 2023 5th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.53-56).. <https://10.24135/link2022.v4i1.203>

Video
Presentation

Cultivating global citizenship: Reciprocity, people-to-people relationships, and cultural acknowledgement for building true internationalisation.

Keywords

Equity; Higher education; Internationalisation; Partnership; Reciprocity.

The internationalisation of Higher Education is an evolving non-linear phenomenon, associated with the globalisation of the world economy in the way it affects the needs and objectives of education. Over the past decades it has increasingly become a fundamental part of governmental agendas, through the interconnections between student learning, employment, university governance, education diplomacy, knowledge economy, socio-economic impacts and countries' strategies to influence international reputation. As a result, it affects global politics, and the world's economy.

In a world divided by concepts such as developed and developing economies, colonisers and colonised nations or student sources and student destinations, internationalisation became entwined with historical legacies. It is marked by contemporary challenges that created barriers for the development of a truly reciprocal and collaborative approach to partnerships. The progressive adoption of English as the mainstream language for research publication, the use of migration policies and the concept of full tuition fees for international students reinforced a

colonialist, westernised idea of the world that may ignore indigenous goals and epistemologies.

While the principle of reciprocity is a key element in the internationalisation discourse, its practical application can be challenging due to historical imbalances.

This presentation will explore possibilities where commonalities between Latin America and New Zealand historical, geographical, and social contexts could lead into the development of a more inclusive and equitable approach to internationalisation in Education. The presentation will delve in possible answers for the question: would it be possible to leverage the values brought by diaspora communities, in alignment with those established by the Māori culture, for the development of a new model of internationalisation strategy, valuing developing a more inclusive and equitable approach to internationalisation of higher education?

It contributes to an expanded understanding of the structural aspects of internationalisation through the proposition of non-colonial approaches and a commentary on practice.

Cultivando a cidadania global: Reciprocidade, relações interpessoais e reconhecimento cultural para a construção de uma verdadeira internacionalização.

Palavras Chave:

Equidade; Ensino superior; Internacionalização; Parceria; Reciprocidade.

A internacionalização do ensino superior é um fenômeno não linear e em evolução, associado à globalização da economia na forma como ela afeta as necessidades e os objetivos da educação.

Nas últimas décadas, o processo de internacionalização ganhou espaço como parte fundamental das agendas governamentais, por meio de políticas públicas que interconectam o processo de aprendizado, os níveis de empregabilidade, a governança universitária, a diplomacia educacional, a economia do conhecimento, os impactos socioeconômicos e as estratégias dos países para influenciar sua reputação internacional. Como resultado, os diferentes processos de internacionalização afetam a política global e a economia mundial.

Em um mundo dividido por conceitos como o de economias desenvolvidas e em desenvolvimento, nações colonizadoras e colonizadas ou fontes de estudantes e destinos de estudantes, a internacionalização se entrelaçou com legados históricos e ficou marcada por desafios contemporâneos que criam barreiras para o desenvolvimento de parcerias verdadeiramente recíprocas e colaborativas. A adoção progressiva do inglês como principal idioma para a publicação de pesquisas, o uso de políticas de migração e o conceito de taxas integrais para estudantes

internacionais reforçaram uma ideia colonialista e ocidentalizada do mundo que pode ignorar as metas e epistemologias indígenas.

Embora o princípio da reciprocidade seja um elemento fundamental no discurso da internacionalização, sua aplicação prática pode ser desafiadora devido a desequilíbrios históricos.

Esta apresentação explorará as possibilidades em que as semelhanças entre os contextos históricos, geográficos e sociais da América Latina e da Nova Zelândia poderiam levar ao desenvolvimento de uma abordagem mais inclusiva e equitativa da internacionalização na educação. A apresentação se aprofundará em possíveis respostas para a pergunta: seria possível alavancar os valores trazidos pelas comunidades da diáspora, em alinhamento com aqueles estabelecidos pela cultura Māori, para o desenvolvimento de um novo modelo de estratégia de internacionalização, valorizando o desenvolvimento de uma abordagem mais inclusiva e equitativa para a internacionalização do ensino superior?

O estudo contribui para uma compreensão ampliada dos aspectos estruturais da internacionalização por meio da proposição de abordagens não coloniais e de um comentário sobre a prática.

Cultivar la ciudadanía global: Reciprocidad, relaciones interpersonales y reconocimiento cultural para construir una verdadera internacionalización.

Palabras clave:

Equidad; Educación superior; Internacionalización; Asociación; Reciprocidad.

La internacionalización de la educación superior es un fenómeno no lineal en evolución, asociado a la globalización de la economía mundial en la forma en que afecta a las necesidades y objetivos de la educación. En las últimas décadas se ha convertido en una parte cada vez más fundamental de las agendas gubernamentales, a través de las interconexiones entre el aprendizaje de los estudiantes, el empleo, la gobernanza universitaria, la diplomacia de la educación, la economía del conocimiento, las repercusiones socioeconómicas y las estrategias de los países para influir en la reputación internacional. En consecuencia, afecta a la política global y a la economía mundial. En un mundo dividido por conceptos como el desarrollo, en el que las economías desarrolladas y en desarrollo, los colonizadores y las naciones colonizadas o las fuentes y los destinos de los estudiantes, la internacionalización se entrelaza con los legados históricos. Está marcada por los retos contemporáneos que crearon barreras para el desarrollo de un enfoque verdaderamente recíproco y colaborativo de las asociaciones. La progresiva adopción del inglés como lengua principal para la publicación de trabajos de investigación, el uso de políticas migratorias y el concepto de tasas académicas completas para

los estudiantes internacionales reforzaron una idea colonialista y occidentalizada del mundo que puede ignorar los objetivos y epistemologías autóctonos. Aunque el principio de reciprocidad es un elemento clave en el discurso de la internacionalización, su aplicación práctica puede resultar difícil debido a los desequilibrios históricos. Esta presentación explorará las posibilidades en las que los puntos en común entre los contextos históricos, geográficos y sociales de América Latina y Nueva Zelanda podrían conducir al desarrollo de un enfoque más inclusivo y equitativo de la internacionalización en la Educación. La presentación profundizará en las posibles respuestas a la pregunta: ¿sería posible aprovechar los valores aportados por las comunidades de la diáspora, en alineación con los establecidos por la cultura maorí, para el desarrollo de un nuevo modelo de estrategia de internacionalización, valorando el desarrollo de un enfoque más inclusivo y equitativo para la internacionalización de la educación superior?

Contribuye a ampliar la comprensión de los aspectos estructurales de la internacionalización mediante la propuesta de enfoques no coloniales y un comentario sobre la práctica.

Annelore Spieker

ANNELORE SPIEKER

University of Waikato

ORCID: 0000-0001-6482-3282

Annelore is a Teaching Fellow at the School of Arts (University of Waikato) and a PhD candidate in the School of Arts (University of Waikato). Annelore has been teaching at the tertiary level since 2006, dedicating most of her teaching career to media and communication studies, having a particular interest in Latin American cultural studies, postcolonialism, representations of culture, race and ethnicity, pop culture, new methodological approaches in media research, and research with children.

HOW TO QUOTE (APA7):

Spieker, A. (2023). Have we asked the children?. In M Steagall & R. Pouwhare (Eds.), *LINK 2023 5th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.57-60). <https://10.24135/link2022.v4i1.198>

Video
Presentation

Have we asked the children?: Children's perceptions of culture and ethnicities in global animated films in Aotearoa New Zealand.

Keywords

Cultural mediations; Hybrid culture; Latin America; Media studies

The ideas of the Spanish-Colombian academic Jesus Martín-Barbero concerning cultural mediations and the night map will be the primary focus of this discussion as the central theoretical framework for comprehending how young people create meaning in the media, particularly worldwide animated films. Even though the theoretical framework was formed within the setting of Latin America, the notions developed by Martín-Barbero are flexible enough to be applied to any media situation. This academic discourse is enhanced by the notions of hybrid culture proposed by Néstor García Canclini. These ideas provide additional foundation for the concepts and theories that are discussed in this work. Within the context of multicultural Aotearoa New Zealand, the theoretical framework was tested with young people attending English-medium schools, formerly known as mainstream schools. Participants ranged in age from six to twelve years old, and there were boys and girls from multiple ethnic origins participating. The data collection took place over the course of three years and used, among different methodologies, work groups (resembling

focus groups), online surveys, and interviews. The discussion with the children aimed to discuss sixteen different Disney and Pixar films and their respective twenty-four main characters. The purpose of the conversation was to understand where children feel the characters might have come from and why they have such ideas about those characters, films' tales, and their places. The research also focused on what characters children and young people would identify the most and the reason behind this decision. According to the research findings, one of the factors that support children in comprehending their surroundings is the cultural context of their household and how the schools they attend provide conversations around the topic of cultural identity. This research aims to show how it is possible to enhance cultural awareness in young people in a fun and light way. A diverse media setting can lead young people to demonstrate more sensitivity to the similarities and differences between two or more cultures and use this in effective communication with members of other cultural groups.

Já perguntamos às crianças?

Palavras Chave:

Consciência cultural; Mediações culturais; América Latina; Cultura híbrida; América Latina; Estudos de mídia.

As ideias do acadêmico hispano-colombiano Jesus Martín-Barbero sobre as mediações culturais e o mapa noturno serão o foco principal desta discussão como a estrutura teórica central para compreender como os jovens criam significado na mídia, especialmente nos filmes de animação mundiais. Embora a estrutura teórica tenha sido formada no cenário da América Latina, as noções desenvolvidas por Martín-Barbero são flexíveis o suficiente para serem aplicadas a qualquer situação de mídia. Esse discurso acadêmico é aprimorado pelas noções de cultura híbrida propostas por Néstor García Canclini. Essas ideias fornecem uma base adicional para os conceitos e teorias discutidos neste trabalho. No contexto multicultural de Aotearoa, na Nova Zelândia, a estrutura teórica foi testada com jovens que frequentavam escolas de ensino médio em inglês, anteriormente conhecidas como escolas regulares. A idade dos participantes variava de seis a doze anos, e havia meninos e meninas de várias origens étnicas. A coleta de dados ocorreu ao longo de três anos e utilizou, entre outras metodologias, grupos de trabalho (semelhantes a grupos focais),

pesquisas on-line e entrevistas. A conversa com as crianças teve como objetivo discutir dezesseis filmes diferentes da Disney e da Pixar e seus respectivos vinte e quatro personagens principais. O objetivo da conversa era entender de onde as crianças acham que os personagens podem ter vindo e por que elas têm essas ideias sobre esses personagens, as histórias dos filmes e seus lugares. A pesquisa também se concentrou em quais personagens as crianças e os jovens mais se identificariam e o motivo por trás dessa decisão. De acordo com os resultados da pesquisa, um dos fatores que ajudam as crianças a compreender o ambiente em que vivem é o contexto cultural de sua casa e como as escolas que frequentam proporcionam conversas sobre o tema da identidade cultural. Esta pesquisa tem como objetivo mostrar como é possível aumentar a consciência cultural dos jovens de uma forma divertida e leve. Um ambiente de mídia diversificado pode levar os jovens a demonstrar mais sensibilidade às semelhanças e diferenças entre duas ou mais culturas e usar isso na comunicação eficaz com membros de outros grupos culturais.

Hemos preguntado a los niños?

Palabras clave:

Conciencia cultural; Mediaciones culturales; Cultura híbrida; América Latina; Estudios mediáticos

Las ideas del académico hispano-colombiano Jesús Martín-Barbero sobre las mediaciones culturales y el mapa nocturno serán el foco principal de esta discusión como marco teórico central para comprender cómo los jóvenes crean significado en los medios de comunicación, en particular en las películas de animación de todo el mundo. Aunque el marco teórico se formó en el entorno de América Latina, las nociones desarrolladas por Martín-Barbero son lo suficientemente flexibles como para aplicarse a cualquier situación mediática. Este discurso académico se ve reforzado por las nociones de cultura híbrida propuestas por Néstor García Canclini. Estas ideas proporcionan una base adicional para los conceptos y teorías que se discuten en este trabajo. En el contexto multicultural de Aotearoa (Nueva Zelanda), el marco teórico se puso a prueba con jóvenes que asistían a escuelas de enseñanza media inglesa, anteriormente conocidas como escuelas ordinarias. La edad de los participantes oscilaba entre los seis y los doce años, y participaban chicos y chicas de múltiples orígenes étnicos. La recogida de datos se llevó a cabo a lo largo de tres años y se utilizaron,

entre distintas metodologías, grupos de trabajo (parecidos a grupos de discusión), encuestas en línea y entrevistas. La conversación con los niños pretendía debatir sobre dieciséis películas diferentes de Disney y Pixar y sus respectivos veinticuatro personajes principales. El propósito de la conversación era comprender de dónde creen los niños que pueden haber salido los personajes y por qué tienen esas ideas sobre esos personajes, las historias de las películas y sus lugares. La investigación también se centró en saber con qué personajes se identificaban más los niños y jóvenes y el motivo de esta decisión. Según los resultados de la investigación, uno de los factores que ayudan a los niños a comprender su entorno es el contexto cultural de su hogar y cómo las escuelas a las que asisten ofrecen conversaciones en torno al tema de la identidad cultural. Esta investigación pretende mostrar cómo es posible aumentar la conciencia cultural de los jóvenes de una forma divertida y ligera. Un entorno mediático diverso puede llevar a los jóvenes a demostrar una mayor sensibilidad hacia las similitudes y diferencias entre dos o más culturas y a utilizar esto en una comunicación eficaz con miembros de otros grupos culturales.

Diego Ribeiro Barbosa

DIEGO RIBEIRO BARBOSA

Waikato Institute of Technology - Wintec Te Pūkenga

ORCID: 0009-0005-2028-7904

Diego Barbosa is a Brazilian visual artist based in Tāmaki Makaurau Auckland. He has completed a Bachelor in Graphic Design at Universidade do Estado da Bahia, and Honours in Photography at Waikato Institute of Technology, resulting in the project 'Careta, who are you?' His practice mainly focuses on symbolism, displacement, cultural identity and hybridism, and his recent works have been exhibited at Ramp Gallery, Never Project Space, and Auckland War Memorial Museum (Aotearoa New Zealand).

HOW TO QUOTE (APA7):

Barbosa, D. (2023). Careta, who are you? Aspects of the carnivalesque in African Brazilian manifestations as strategies of subversion and resistance. In M Steagall & R. Pouwhare (Eds.), *LINK 2023 5th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.61-64). <https://10.24135/link2022.v4i1.197>

Video
Presentation

Careta, who are you? Aspects of the carnivalesque in African Brazilian manifestations as strategies of subversion and resistance.

Keywords

African Brazilian; Carnavalesque; Cultural Manifestations; Photography; Subversion.

The element of nonconformity in opposition to the authoritarianism of the official culture present in European folk carnival festivities traveled with European colonisers to the Americas, where they were met by diverse African and Indigenous traditions, giving birth to new forms of manifestation in the melting pot of cultures collateral to colonialism. Existing under a colonial system willing to suppress any subversive or marginal aspects, diasporic Black culture made use of carnivalesque modes of representation to temporarily subvert the authority of the official institutions, having the resistance against dominant power through the crossing of its culture as an important part of surviving in this environment, connected with the local hopes, aspirations and tragedies of those who occupy to this day the margins of society. In Brazil, many of these marginal

manifestations happen as festivals connected to the period of catholic celebrations. In this research I focused on how these elements can be identified in the collective popular manifestations of 'Caretas do Acupe' and 'Nego Fugido', both present in the region of Recôncavo Baiano, in Brazil. The strategies found in these manifestations pervade African-American manifestations associated with black cultural resistance, and display instances where African traditional practices crossed and resignified aspects of European culture, using the carnivalesque as the sign of double articulation that enabled them to create counter-narratives to mock, disrupt and resist colonial power. These ideas were then articulated in the photographic project 'Careta, who are you?', which explored narratives created to connect and mix my own moving cultural identity from Bahia while living in Aotearoa.

Careta, quem é você? Aspectos do carnavalesco nas manifestações afro-brasileiras como estratégias de subversão e resistência.

Palavras Chave:

Afro-brasileiro; Carnavalesco; Manifestações culturais; Fotografia; Subversão.

O elemento de inconformismo em oposição ao autoritarismo da cultura oficial presente nas festividades carnavalescas folclóricas europeias viajou com os colonizadores europeus para as Américas, onde se depararam com diversas tradições africanas e indígenas, dando origem a novas formas de manifestação no caldeirão de culturas colateral ao colonialismo. Existindo sob um sistema colonial disposto a suprimir quaisquer aspectos subversivos ou marginais, a cultura negra diaspórica fez uso de modos carnavalescos de representação para subverter temporariamente a autoridade das instituições oficiais, tendo a resistência contra o poder dominante por meio do cruzamento de sua cultura como parte importante da sobrevivência nesse ambiente, conectada com as esperanças, aspirações e tragédias locais daqueles que ocupam até hoje as margens da sociedade. No Brasil, muitas dessas manifestações marginais acontecem

como festivais ligados ao período das celebrações católicas. Nesta pesquisa, concentrei-me em como esses elementos podem ser identificados nas manifestações populares coletivas de "Caretas do Acupe" e "Negro Fugido", ambas presentes na região do Recôncavo Baiano, no Brasil. As estratégias encontradas nessas manifestações permeiam as manifestações afro-americanas associadas à resistência cultural negra e mostram casos em que as práticas tradicionais africanas cruzaram e ressignificaram aspectos da cultura europeia, usando o carnavalesco como signo de dupla articulação que lhes permitiu criar contra-narrativas para zombar, perturbar e resistir ao poder colonial. Essas ideias foram então articuladas no projeto fotográfico "Careta, quem é você?", que explorou narrativas criadas para conectar e misturar minha própria identidade cultural em movimento da Bahia enquanto vivia em Aotearoa.

Careta, ¿quién eres? Aspectos de lo carnavalesco en las manifestaciones afrobrasileñas como estrategias de subversión y resistencia.

Palabras clave:

Afrobrasileño; Carnavalesco; Fotografía; Manifestaciones culturales; Subversión.

El elemento de inconformismo en oposición al autoritarismo de la cultura oficial presente en las fiestas carnavalescas folclóricas europeas viajó con los colonizadores europeos a las Américas, donde se encontraron con diversas tradiciones africanas e indígenas, dando origen a nuevas formas de manifestación en el crisol de culturas colateral al colonialismo. Existiendo bajo un sistema colonial dispuesto a suprimir cualquier aspecto subversivo o marginal, la cultura negra diaspórica hizo uso de modos carnavalescos de representación para subvertir temporalmente la autoridad de las instituciones oficiales, teniendo la resistencia contra el poder dominante a través del cruce de su cultura como parte importante de la supervivencia en este entorno, conectada con las esperanzas, aspiraciones y tragedias locales de aquellos que ocupan hasta hoy los márgenes de la sociedad. En Brasil, muchas de estas manifestaciones marginales se producen en forma de festivales

relacionados con el periodo de celebraciones católicas. En esta investigación me centré en cómo estos elementos pueden identificarse en las manifestaciones populares colectivas de "Caretas do Acupe" y "Nego Fugido", ambas presentes en la región de Recôncavo Baiano, en Brasil. Las estrategias encontradas en estas manifestaciones impregnan las manifestaciones afroamericanas asociadas a la resistencia cultural negra, y muestran instancias en las que las prácticas tradicionales africanas cruzaban y resignificaban aspectos de la cultura europea, utilizando lo carnavalesco como signo de doble articulación que les permitía crear contranarrativas para burlarse, perturbar y resistir al poder colonial. Estas ideas se articularon después en el proyecto fotográfico "Careta, ¿quién eres?", que exploraba narrativas creadas para conectar y mezclar mi propia identidad cultural en movimiento desde Bahía mientras vivía en Aotearoa.

Raul Sarrot

RAUL SARROT

Auckland University of Technology

<https://orcid.org/0000-0003-1819-626X>

Raul Sarrot is an Argentinean-born, New Zealand based, designer, strategist and creative director. This globe-trotting creative soul, has as much experience running successful design and branding studios as being 'on the other side', taking an active role in corporate boardroom decisions. Raul's creative background and deep industry experience has been forged working with a mix of international and local clients across all media channels, both commercial and non-for-profit. These days, he divides his time between leading his own boutique design studio (freshfish.co.nz), teaching Design papers at AUT and being a creative strategy consultant to several companies.

HOW TO QUOTE (APA7):

Sarrot, R. (2023). A glocal design mindset: challenges and opportunities of creative nomads in local and global ecosystems. In M Steagall & R. Pouwhare (Eds.), *LINK 2023 5th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp. 65-68). <https://10.24135/link2023.v4i1.205>

Video
Presentation

A glocal design mindset: challenges and opportunities of creative nomads in local and global ecosystems

Keywords

glocal, design mindset, creative nomads, creative ecosystems, diaspora, migration.

The design landscape –as the world itself– presents ongoing challenging scenarios that evolve hand in hand with technology advancements and the correlated impact on ecosystems and human behaviours. Specifically –at a global scale– it can be observed as a growing trend the emergence of opposing and sometimes colliding creative scenarios: while some design briefs increasingly demand a worldview and adaptable global design mindsets to connect with audiences in diverse ecosystems to deliver value to a challenging economy at scale, others –particularly with an Aotearoa New Zealand lens– are more so inclined to look inwards to recognise, understand and embrace the local indigenous cultures with an empathetic, ethical and mindful approach.

With this in mind, what are the challenges and opportunities for diasporic creative nomads to transform these challenges into value-driven participation when adapting to their newly chosen land and related cultural ecosystem? How much

of their best natural or learnt empathy –part of their design mindset– can realistically shift, pivot or adapt to incorporate and reflect the culture of the new ecosystem, and how much would they unavoidably still carry ingrained as part of their cultural DNA? Could their cultural background and global experience become an asset to add value as global acumen and –at the same time– help bring fresh perspectives when working in very localised cultural matters?

Taking Descartes' *cogito, ergo sum* as a starting point (from his 1637 *Discourse on the Method*, which later was translated into English as "I think, therefore I am") and weaving diverse philosophical and artistic expressions and schools of thought –such as Wassily Kandinsky, Otl Aicher and Hundertwasser– this piece of research proposes an open dialogue offering insights into how post-diasporic designers could transform the challenges and cultural barriers to add value to their new adopted country or culture.

Uma mentalidade de design glocal: desafios e oportunidades de nômades criativos em ecossistemas locais e globais

Palavras Chave:

glocal, mentalidade de design, nômades criativos, ecossistemas criativos, diáspora, migração.

O cenário do design, assim como o próprio mundo, apresenta cenários desafiadores contínuos que evoluem lado a lado com os avanços tecnológicos e o impacto correlato sobre os ecossistemas e os comportamentos humanos. Especificamente, em escala global, pode-se observar como uma tendência crescente o surgimento de cenários criativos opostos e, às vezes, conflitantes: enquanto alguns briefs de design exigem cada vez mais uma visão de mundo e mentalidades de design global adaptáveis para se conectar com públicos em diversos ecossistemas e agregar valor a uma economia complexa e em escala, outros, especificamente com uma perspectiva de Aotearoa, Nova Zelândia, estão mais propensos a olhar para dentro para reconhecer, entender e abraçar as culturas indígenas locais com uma abordagem empática, ética e consciente.

Com isso em mente, quais são os desafios e as oportunidades para os nômades criativos da diáspora transformarem esses desafios em participação orientada por valores ao se adaptarem à sua terra recém-escolhida e ao ecossistema da

respectiva cultura? Quanto de sua melhor empatia natural ou aprendida - parte de sua mentalidade de design - pode realisticamente mudar, girar ou se adaptar para incorporar e refletir a cultura do novo ecossistema, e quanto eles inevitavelmente ainda carregariam arraigado como parte de seu DNA cultural? Sua formação cultural e experiência global poderiam se tornar um ativo para agregar valor como perspicácia global e, ao mesmo tempo, ajudar a trazer novas perspectivas ao trabalhar em questões culturais muito localizadas?

Tomando o cogito, ergo sum de Descartes como ponto de partida (de seu Discurso sobre o Método, de 1637, que mais tarde foi traduzido para o inglês como "I think, therefore I am") e entrelaçando diversas expressões filosóficas e artísticas e escolas de pensamento - como Wassily Kandinsky, Otl Aicher e Hundertwasser -, esta pesquisa propõe um diálogo aberto que oferece percepções sobre como os designers pós-diaspóricos poderiam transformar os desafios e as barreiras culturais para agregar valor ao novo país ou cultura adotados.

Una mentalidad de diseño glocal: retos y oportunidades de los nómadas creativos en ecosistemas locales y globales

Palabras clave:

glocal, mentalidad de diseño, nómadas creativos, ecosistemas creativos, diáspora, migración.

El panorama del diseño -como el mundo mismo- presenta continuos escenarios de desafío que evolucionan de la mano de los avances tecnológicos y su correlativo impacto en los ecosistemas y los comportamientos humanos. En concreto, a escala mundial, se observa una tendencia creciente a la aparición de escenarios creativos opuestos y, en ocasiones, contrapuestos: mientras que algunos proyectos de diseño exigen cada vez más una visión global y una mentalidad de diseño adaptable para conectar con audiencias de diversos ecosistemas y aportar valor a una economía exigente a gran escala, otros, especialmente desde la perspectiva de Aotearoa Nueva Zelanda, se inclinan más por mirar hacia dentro para reconocer, comprender y abrazar las culturas indígenas locales con un enfoque empático, ético y consciente.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son los retos y las oportunidades para que los nómadas creativos de la diáspora transformen estos retos en una participación impulsada por los valores a la hora de adaptarse a su nueva tierra elegida y

al ecosistema cultural relacionado? ¿Cuánto de su mejor empatía natural o aprendida -parte de su mentalidad de diseño- puede cambiar, pivotar o adaptarse de forma realista para incorporar y reflejar la cultura del nuevo ecosistema, y cuánto seguiría inevitablemente arraigado como parte de su ADN cultural? ¿Podría su bagaje cultural y su experiencia global convertirse en una baza para añadir valor como perspicacia global y -al mismo tiempo- ayudar a aportar nuevas perspectivas al trabajar en asuntos culturales muy localizados?

Tomando como punto de partida el cogito, ergo sum de Descartes (de su Discurso del Método de 1637, que más tarde se tradujo al inglés como "Pienso, luego existo") y entretrejiendo diversas expresiones filosóficas y artísticas y escuelas de pensamiento -como Wassily Kandinsky, Otl Aicher y Hundertwasser-, este trabajo de investigación propone un diálogo abierto que ofrezca ideas sobre cómo los diseñadores posdiáspóricos podrían transformar los retos y las barreras culturales para añadir valor a su nuevo país o cultura de adopción.

