

Fiona Grieve

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0002-5996-9436

fiona.grieve@aut.ac.nz

Fiona Grieve is an Academic Leader and Creative Director with 20+ years' experience in design education, research and consultancy. She is engaged in projects that utilise collaborative processes to comprehend and distill information into visual systems. Her practice positions publication design as a reflective and reflexive research platform to facilitate educational discourse and examine practice-based research and industry contexts. She has been involved in a number of collaborations which intersect educational and professional domains of practice: THREADED is an international award winning design magazine, and FREE PLAN is the Alla Prima Project which expands on approaches to design and visual arts, assessment, curricula and studio-centred education.

Fiona Grieve es una líder académica y directora creativa con más de 20 años de experiencia en la enseñanza del diseño, la investigación y la consultoría. Participa en proyectos que utilizan procesos de colaboración para comprender y destilar la información en sistemas visuales. Su práctica posiciona el diseño de publicaciones como una plataforma de investigación reflexiva y reflexiva para facilitar el discurso educativo y examinar la investigación basada en la práctica y los contextos industriales. Ha participado en una serie de colaboraciones que entrecruzan los dominios educativos y profesionales de la práctica: THREADED es una revista de diseño galardonada internacionalmente, y FREE PLAN es el proyecto de Alla Prima que amplía los enfoques del diseño y las artes visuales, la evaluación, los planes de estudio y la educación centrada en el estudio.

Fiona Grieve é líder acadêmica e diretora de criação com mais de 20 anos de experiência em educação, pesquisa e consultoria em design. Ela está envolvida em projetos que utilizam processos colaborativos para compreender e destilar informações em sistemas visuais. Sua prática posiciona o design de publicações como uma plataforma de pesquisa reflexiva e reflexiva para facilitar o discurso educacional e examinar a pesquisa baseada na prática e os contextos do setor. Ela está envolvida em várias colaborações que cruzam domínios educacionais e profissionais da prática: THREADED é uma revista de design premiada internacionalmente, e FREE PLAN é o Projeto Alla Prima que expande as abordagens de design e artes visuais, avaliação, currículos e educação centrada em estúdio.

HOW TO QUOTE (APA)

Grieve, F. (2024). Connecting communities: Curatorial approaches in collaborative publication design. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.54-57). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.213>

Connecting communities: Curatorial approaches in collaborative publication design

Keywords

Curatorial, Graphic Identity,
Editorial, Magazine Design,
Practice-oriented design research.

This practice-oriented design research project investigates the question: What curatorial publishing approach might be applied to the development of a distinctive print-based, multivocal publication that fosters communities and reflects diversity? Publication design conventions are rooted in graphic systems that develop an aesthetic sense of unity, typically overseen by an editor to ensure a consistent visual identity. Over the last 20 years, Threaded Magazine, the site of inquiry, has developed a curatorial and editorial model that fosters dialogue between featured practitioners and their practices, promoting plurality and inclusiveness. However, this approach presents a complex challenge concerning graphic design conventions commonly held by similar editorial products. This project aims to investigate and establish a visual language that can address this dichotomy. The project is contextualised by literature on editorial practice,

the curatorial concept in editorship and graphic design practice and citizenship. It employs two distinct methodological frameworks, the first was used for the elaboration of this confirmation of candidature and the second is designed for the production stage of the thesis. The initial framework involves a literature review and the production of a compendium on the landscape of independent publishers in New Zealand, interviews with specialists and the examination of 21 issues of Threaded Magazine. The second framework will employ process visualisation through infographics, prototypes and iterative experimentation, advisory groups, collaboration and co-design. The study contributes to knowledge through a reconsideration of the term curatorial, moving it beyond its association with museum collections to understand its application and meaning in the context of independent magazine publishing that operates within a community-centred framework.

Conectando comunidades:

Enfoques curatoriales en el diseño colaborativo de publicaciones

Palabras clave

Curatorial, Graphic Identity, Editorial, Magazine Design, Practice-oriented design research.

Este proyecto de investigación de diseño orientado a la práctica investiga la cuestión: ¿Qué enfoque editorial curatorial podría aplicarse al desarrollo de una publicación impresa distintiva y multivocal que fomente las comunidades y refleje la diversidad? Las convenciones del diseño de publicaciones se basan en sistemas gráficos que desarrollan un sentido estético de unidad, normalmente supervisado por un editor para garantizar una identidad visual coherente. A lo largo de los últimos 20 años, Threaded Magazine, el lugar de la investigación, ha desarrollado un modelo editorial y de comisariado que fomenta el diálogo entre los profesionales destacados y sus prácticas, promoviendo la pluralidad y la inclusión. Sin embargo, este enfoque plantea un complejo reto en relación con las convenciones de diseño gráfico que suelen tener productos editoriales similares. Este proyecto pretende investigar y establecer un lenguaje visual que pueda abordar esta dicotomía. El proyecto está contextualizado por la literatura sobre la práctica editorial, el

concepto curatorial en la edición y la práctica del diseño gráfico y la ciudadanía. Emplea dos marcos metodológicos distintos, el primero se utilizó para la elaboración de esta confirmación de candidatura y el segundo está diseñado para la fase de producción de la tesis. El primer marco incluye una revisión bibliográfica y la elaboración de un compendio sobre el panorama de las editoriales independientes en Nueva Zelanda, entrevistas con especialistas y el examen de 21 números de Threaded Magazine. El segundo marco empleará la visualización de procesos mediante infografías, prototipos y experimentación iterativa, grupos consultivos, colaboración y codiseño. El estudio contribuye al conocimiento a través de una reconsideración del término curatorial, que va más allá de su asociación con las colecciones de museos para comprender su aplicación y significado en el contexto de la publicación de revistas independientes que operan dentro de un marco centrado en la comunidad.

Conectando comunidades:

Abordagens curatoriais no design de publicações colaborativas

Palavras-chave

Curatorial, Identidade gráfica, Editorial, Design de revista, Pesquisa de design orientada para a prática.

Este projeto de pesquisa de design orientado para a prática investiga a questão: Que abordagem de publicação curatorial pode ser aplicada ao desenvolvimento de uma publicação impressa distinta, multivocal, que promova comunidades e reflita a diversidade? As convenções de design de publicações estão enraizadas em sistemas gráficos que desenvolvem um senso estético de unidade, geralmente supervisionados por um editor para garantir uma identidade visual consistente. Nos últimos 20 anos, a Threaded Magazine, o local da pesquisa, desenvolveu um modelo editorial e de curadoria que estimula o diálogo entre os profissionais em destaque e suas práticas, promovendo a pluralidade e a inclusão. No entanto, essa abordagem apresenta um desafio complexo em relação às convenções de design gráfico comumente adotadas por produtos editoriais semelhantes. Este projeto tem como objetivo investigar e estabelecer uma linguagem visual que possa abordar essa dicotomia. O projeto é contextualizado pela

literatura sobre a prática editorial, o conceito de curadoria em editoração e a prática e cidadania do design gráfico. Ele emprega duas estruturas metodológicas distintas, a primeira foi usada para a elaboração desta confirmação de candidatura e a segunda foi projetada para o estágio de produção da tese. A estrutura inicial envolve uma revisão da literatura e a produção de um compêndio sobre o cenário das editoras independentes na Nova Zelândia, entrevistas com especialistas e a análise de 21 edições da Threaded Magazine. A segunda estrutura empregará a visualização do processo por meio de infográficos, protótipos e experimentação iterativa, grupos consultivos, colaboração e co-design. O estudo contribui para o conhecimento por meio de uma reconsideração do termo curadoria, levando-o além de sua associação com coleções de museus para entender sua aplicação e significado no contexto da publicação de revistas independentes que operam dentro de uma estrutura centrada na comunidade.