

LINK 2024
Proceedings
Vol.5 No.1

6th Conference in
Practice-Oriented Research
and Global South

<https://ojs.aut.ac.nz/linksymposium/>
ISSN 2744-4015

LINK 2024
Proceedings

Vol.5 No.1

Cross-Cultural Practice-Led
Research in the Global South

6th Conference in
Practice-Oriented Research and Global South

Conference Proceedings of LINK 2024
6th International Conference
on Practice-Oriented Research and Global South
Vol.5 No.1 (2024)

ISSN 2744-4015

Online version:

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

Conference Proceedings Editor

Marcos Mortensen Steagall

Spanish and Portuguese Translation

Marcos Mortensen Steagall

Publisher

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

Graphic Design

Andrea Graciano

Cover Photograph:

Vale de la Luna, Atacama Desert,
Chile – January 2015

Photographer: 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.

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!

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!

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!

Organising
Team

Organising team

AUT University

Prof. Guy Littlefair

Dean - Design & Creative Technologies

Prof. Mandy Smith

Head of School – Art & Design

Prof. Susan Hedges

Deputy Head of School – Art & Design

Gregory Bennett

Associate Head of School – Research

Fiona Grieve

*Head of Department – Interactive
and Communication Design*

Jenni Tupu

Programme Director - Bachelor of Design

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

Education New Zealand

Bruna de Natale

Market Development Manager

Conference General Chair

Associate Professor Marcos Mortesen Steagall

Auckland University of Technology

Conference Vice-Chairs

Professor Michèle Wilkomirsky

Professor Sergio Nesteriuk

Dr Tatiana Tavares

Conference Producer

Janete Rodrigues

Research Assistant

Cherise Cheung

Special Acknowledgments

Welby Ings

Hinematau McNeill

Inspiration

Ilza Mortensen Setagall

Lois Ings

Marcia Filomena Tavares

Conference Chairs
& Committee

Internacional Scientific and Artistic committee

Marcos Mortensen Steagall

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Fiona Grieve

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Mirtes Marins de Oliveira

*Anhembi Morumbi University
Brazil*

Michèle Wilkomirsky

*Pontifical Catholic University of
Valparaiso - Chile*

Alfredo Gutierrez Borrero

*Universidad de Bogotá Jorge
Tadeo Lozano - Colombia*

Tatiana Tavares

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Sérgio Nesteriuk Gallo

*Anhembi Morumbi University
Brazil*

Priscila Arantes

*Anhembi Morumbi University
Brazil*

Board of reviewers

Dr Aderito Fernandes Marcos

*University of Saint Joseph
Macao - China*

Dr Claudio Aguayo

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Dr Diana Albarran

*Auckland University
New Zealand*

Dr Alexandre Santaella Braga

*Pontifical Catholic University of
São Paulo - Brazil*

David van Vliet

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Fiona Grieve

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Dr Andrea Catropa

*Anhembi Morumbi University
Brazil*

Dr Daniel Raposo

*Inst. Politécnico de Castelo Branco
Portugal*

Dr George Hajian

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Dr Cecelia Faumuina

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Dr Daniela Salgado

*Pontifical Catholic University of
Valparaiso - Chile*

Gregory Bennett

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Herbert Spencer

*Pontifical Catholic University of
Valparaiso - Chile*

Dr Luis Guerra

*BAU Univ. Centre of Design Barcelona
Spain*

Dr Rachel Zuanon

*Unicamp
Brazil*

Professor Hinematau McNeill

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Dr Luis Guerra Miranda

*University of the Arts Helsinki
Finland*

Raul Sarrot

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Dr Hossein Najafi

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Dr Michèle Wilkomirsky

*Pontifical Catholic University of
Valparaiso - Chile*

Dr Ricardo Chacon Mestre

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Dr Isabel Cristina Carvalho

*Aberta University
Portugal*

Dr Miguel Carvalhais

*University of Porto
Portugal*

Rodrigo Hill

*The University of Waikato
New Zealand*

James Smith

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Nicholas Jones

*Auckland University
New Zealand*

Dr Rosangella Leote

*USP
Brazil*

Janaina Moraes

*Auckland University
New Zealand*

Pat Badani

*ISEA
International*

Dr Selma Pereira

*Instituto Superior Manuel Teixeira
Gomes - Portugal*

Dr Jani Wilson

*University of Canterbury
New Zealand*

Dr Patrícia Gouveia

*Universidade de Lisboa
Portugal*

Sérgio Nesteriuk Gallo

*Anhembi Morumbi University
Brazil*

Dr Jenni Tupu

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Dr Pedro Andrade

*University of Minho
Portugal*

Dr Tatiana Tavares

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Dr João Carlos Massarolo

*UFSCAR
Brazil*

Dr Pedro Jorge A. Alves da Veiga

*Aberta University
Portugal*

Dr Tiago Cruz

*Universidade da Maia
Portugal*

Dr Jorge C. S. Cardoso

*University of Coimbra
Portugal*

Dr Priscila Besen

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Professor Welby Ings

*Auckland University of Technology
New Zealand*

Introduction to
LINK 2024

Introduction

LINK 2024 Conference Proceedings: Cross-Cultural Practice-Led Research in the Global South

The **LINK 2024 Conference on Practice-Led Research and the Global South** brings together research that engages with cultural, environmental, and societal challenges from a Global South perspective. Structured into four sessions, the conference proceedings presents a range of methodologies, cultural insights, articulated through creative practices that address pressing emergent issues.

Session one features contributions from New Zealand researchers exploring practice-oriented research articulated through storytelling and image-making in its various forms, addressing themes such as environmental responsibility, identity, and sensory engagement. **Welby Ings** provides a historical view with *Genesis*, tracing the evolution of New Zealand's practice-oriented PhDs. **Tatiana Tavares'** *Saints of Paradox: Integrating Cultural and Storytelling Concepts in an Interactive Digital Narrative* blends imagination and reality through augmented reality. **Marcos Steagall** examines photography as a spiritual tool in *Immersive Photography: Exploring Spiritual and Embodied Dimensions Beyond Cognition*, while **Cecelia Faumuina** integrates Oceanic cultural

values into contemporary art with *A Practice-led inquiry led by an Oceanic Artistic Research Paradigm*. **David van Vliet** uses lens-based art to advocate for ecological awareness in *The dying lake: Waikare and the embodied artist*.

Jason Kennedy's *Animation-Directed Embodied Performance Technique (ADEPT): A Framework for Creating Better Animation Video Reference* applies scientific understanding to enhance animation techniques, and **Joseph Michael's** *The Sea Within: Navigating Transcendental Healing and Transgenerational Grief Through Encounters with Humpback Whales* explores inherited trauma through immersive multimedia. **Cherise Cheung's** *The Melancholic Traveller* reflects on diaspora using cyanotype techniques, and **James Smith** presents *Multiperspective Convergence in Transmedia Storytelling: A Practice-Led Exploration of Interactive Narratives*, fostering pluralism in media narratives. **Summer Shan's** *Wanderer: An aesthetic inquiry into the experience of exile* explores sensory aspects of exile, while **Qianying Li's** *Dreams of a Solo Traveller: Silk, Poetry, and Social Change in Chinese Visual Design* challenges traditional gender roles in China. **Hossein Najafi** discusses AI's potential in creative research with *AI as praxis: artificial*

intelligence as a method in practice-led research for art and design PhD students. **Herbert Spencer** promotes inclusivity in visual communication with *Designing a Pictogram-Based Visual Language Tool for Self-Determination*, and **Fiona Grieve** concludes the session with *Connecting communities: Curatorial approaches in collaborative publication design*, encouraging multivocality and inclusion. This session reflects New Zealand's engagement with environmental consciousness, cultural storytelling, and inclusive design practices.

In **session two**, Māori scholars present research rooted in Aotearoa's Indigenous research, focusing on redesigning a world with resilience, identity, and cultural reconnection. **Hinematau McNeill** opens with *Reviving Ancestral Māori Traditions: Urupā Tautaiāo and Modern Adaptations*, examining the preservation and adaptation of Māori traditions within contemporary design through Urupā Tautaiāo, ensuring these customs evolve while staying connected to cultural heritage. **Kat Freeman's** *Ancient Wisdom, Modern Sustainability: Māori Youth and Urupā Tautaiāo* explores sustainable practices in Māori burial sites, while **Sonia Mehana's** *The Cost of Dying: A Te Ao Māori Perspective* advocates for funeral practices that align with Māori cultural and ecological values. **Toiroa Williams** shares *He uri nō Te Whakatōhea: Navigating Cultural Heritage in the Face of Historical Injustice*, a work that honours Whakatōhea heritage through photography, music, and poetry. **Tangaroa Paroa's** *Rere atu taku poi; the artform that allows for true identity and expression* uses the poi art form to celebrate takatāpui identity. **Uenuku Jefferies'** *He tamaiti nā Tangaroa, He Ahuahu o Mataora: Documenting Puhoro* reclaims traditional Māori tattooing practices, while **Wiremu Tipuna** examines intergenerational Māori knowledge in *Ngā Mātāpuna me ngā Tikanga I tuku iho I te ao Māori – Māori principles of Inter-generational knowledge transmission*. **Jenni Hohepa-Tupu** discusses the

complexities of transracial adoption in *Transracial Adoption: How this practice embraces or deracinates our origins*. This session offers perspectives on how Māori research fosters cultural practices that reinforce identity and community connections.

In **session three**, Brazilian researchers focus on design's role in education, sustainability, and social history. **Guilherme Tadeu de Godoy's** *Manga Rosa Group and Alienarte Magazine: dialogues between editorial design and experimental art* examines Brazil's 1970s countercultural design. **Daniel Grizante de Andrade** explores the use of animation in museum contexts with *Immaterial Collections, Ephemeral Exhibitions: animations in exhibition design*. **Claudia Alquezar Facca** presents *Design thinking in engineering education: Fab Lab as a transversal space*, highlighting interdisciplinary collaboration in engineering education, while **Miriam Therezinha Lona's** *Management teaching in digital design courses* proposes a reflective model for design management education. This session demonstrates Brazil's commitment to sustainable design, interdisciplinary learning, and social impact within educational frameworks.

Session four extends the discussion to Chilean researchers and Aotearoa scholars addressing themes of place, heritage, and Indigenous design practices. **Michèle Wilkomirsky** synthesises four decades of South American design practice in *Reflections on design work practice in travesia*, investigating intersections between art and education. **Jaime Reyes** explores Chile's design heritage through creative documentation in *Notebooks and Journals: A Creative and Academic Legacy at the PUCV School of Architecture and Design*. **Nicolás Piérola** uses drawing as an observational method in *Drawing as a research tool*, and **Iván Ivelic** examines Indigenous values in urban planning with *Learning from Participatory Design Practices With Urban Indigenous Communities*

In Chile And Aotearoa, New Zealand. **Claudia Aravena Abughosh's** *Palestine Project* addresses transculturation within Santiago's Palestinian community, while **Alvaro Mercado** discusses the socio-environmental impacts of desalination in *On Tracing Extractive Urbanism Nexus in Chile's Norte Chico*. Contributions from **Tatiana Tavares, Toiroa Williams, Jason Kennedy, James Smith, Qianying Li,** and **Joseph Michael** bring additional perspectives adapted to the Chilean context, exploring cultural heritage, Indigenous knowledge, and socially engaged design.

Collectively, the **LINK 2024 proceedings** emphasise the conference's role in connecting scholars, facilitating collaborative practice, and advancing research that critically addresses cultural and social issues across the Global South. Through its commitment to cross-cultural, practice-led methodologies, LINK 2024 enables a collaborative framework that strengthens dialogue and mutual support, fostering a deeper understanding and appreciation of diverse perspectives within the field.

Marcos Mortensen Steagall

LINK 2024 Conference Chair

Actas de la Conferencia LINK 2024:

Investigación transcultural dirigida por la práctica en el Sur Global

La **Conferencia LINK 2024 sobre Investigación Orientada a la Práctica y el Sur Global** reúne investigaciones que abordan los retos culturales, medioambientales y sociales desde la perspectiva del Sur Global. Estructuradas en cuatro sesiones, las actas de la conferencia presentan una serie de metodologías y perspectivas culturales, articuladas a través de prácticas creativas que abordan cuestiones emergentes apremiantes.

La **primera sesión** presenta contribuciones de investigadores neozelandeses que exploran la investigación orientada a la práctica articulada a través de la narración y la creación de imágenes en sus diversas formas, abordando temas como la responsabilidad medioambiental, la identidad y el compromiso sensorial. **Welby Ings** ofrece una visión histórica con *Génesis*, que traza la evolución de los doctorados neozelandeses orientados a la práctica. **Tatiana Tavares'** *Saints of Paradox: Integrating Cultural and Storytelling Concepts in an Interactive Digital Narrative* mezcla imaginación y realidad a través de la realidad aumentada. **Marcos Steagall** examina la fotografía como herramienta espiritual en *Immersive Photography: Exploring Spiritual and Embodied Dimensions*

Beyond Cognition, mientras que **Cecelia Faumuina** integra los valores culturales oceánicos en el arte contemporáneo con *A Practice-led inquiry led by an Oceanic Artistic Research Paradigm*. **David van Vliet** utiliza el arte basado en la lente para abogar por la concienciación ecológica en *El lago moribundo: Waikare* y el artista encarnado. **Jason Kennedy's** *Animation-Directed Embodied Performance Technique (ADEPT): A Framework for Creating Better Animation Video Reference* aplica la comprensión científica para mejorar las técnicas de animación, y **Joseph Michael's** *The Sea Within: Navigating Transcendental Healing and Transgenerational Grief Through Encounters with Humpback Whales* explora el trauma heredado a través de la inmersión multimedia. *The Melancholic Traveller*, de **Cherise Cheung**, reflexiona sobre la diáspora utilizando técnicas de cianotipia, y **James Smith** presenta *Multiperspective Convergence in Transmedia Storytelling: A Practice-Led Exploration of Interactive Narratives*, que fomenta el pluralismo en las narraciones multimedia. *Wanderer*, de **Summer Shan**: *An aesthetic inquiry into the experience of exile* explora los aspectos sensoriales del exilio, mientras que *Dreams of a Solo Traveller*, de **Qianying Li** : *Seda, poesía*

y cambio social en el diseño visual chino cuestiona los roles tradicionales de género en China. **Hossein Najafi** analiza el potencial de la IA en la investigación creativa con AI as praxis: artificial intelligence as a method in practice-led research for art and design PhD students. **Herbert Spencer** promueve la inclusividad en la comunicación visual con Designing a Pictogram-Based Visual Language Tool for Self-Determination, y **Fiona Grieve** concluye la sesión con Connecting communities: Curatorial approaches in collaborative publication design, fomentando la multivocalidad y la inclusión. Esta sesión refleja el compromiso de Nueva Zelanda con la conciencia medioambiental, la narración cultural y las prácticas de diseño inclusivas.

En la **segunda sesión**, los académicos maoríes presentan investigaciones arraigadas en la investigación indígena de Aotearoa, centradas en el rediseño de un mundo con resiliencia, identidad y reconexión cultural. **Hinematau McNeill** abre con Reviving Ancestral Māori Traditions: Urupā Tautaiāo y adaptaciones modernas, en la que examina la preservación y adaptación de las tradiciones maoríes dentro del diseño contemporáneo a través de Urupā Tautaiāo, garantizando que estas costumbres evolucionen al tiempo que permanecen conectadas con el patrimonio cultural. Sabiduría antigua, sostenibilidad moderna, de **Kat Freeman**: Māori Youth and Urupā Tautaiāo explora las prácticas sostenibles en los lugares de enterramiento maoríes, mientras que The Cost of Dying: A Te Ao Māori Perspective, de **Sonia Mehana**, aboga por unas prácticas funerarias acordes con los valores culturales y ecológicos maoríes. **Toiroa Williams** comparte He uri nō Te Whakatōhea: Navigating Cultural Heritage in the Face of Historical Injustice, una obra que honra la herencia whakatōhea a través de la fotografía, la música y la poesía. Rere atu taku poi, de **Tangaroa Paroa**; la forma artística que permite la verdadera identidad y expresión utiliza la forma artística poi para celebrar la identidad takatāpui. **Uenuku Jefferies'**

He tamaiti nā Tangaroa, He Ahuahu o Mataora: Documenting Puhoro recupera las prácticas tradicionales maoríes del tatuaje, mientras que **Wiremu Tipuna** examina el conocimiento intergeneracional maorí en Ngā Mātāpuna me ngā Tikanga I tuku iho I te ao Māori - Māori principles of Inter-generational knowledge transmission. **Jenni Hohepa-Tupu** analiza las complejidades de la adopción transracial en Adopción transracial: How this practice embraces or deracinates our origins. Esta sesión ofrece perspectivas sobre cómo la investigación maorí fomenta prácticas culturales que refuerzan la identidad y las conexiones comunitarias.

En la **tercera sesión**, los investigadores brasileños se centran en el papel del diseño en la educación, la sostenibilidad y la historia social. El grupo Manga Rosa de **Guilherme Tadeu de Godoy** y la revista Alienarte: diálogos entre el diseño editorial y el arte experimental examinan el diseño contracultural brasileño de los años setenta. **Daniel Grizante de Andrade** explora el uso de la animación en contextos museísticos con Colecciones inmateriales, exposiciones efímeras: animaciones en el diseño de exposiciones. **Claudia Alquezar Facca** presenta el pensamiento de diseño en la enseñanza de la ingeniería: Fab Lab como espacio transversal, destacando la colaboración interdisciplinar en la enseñanza de la ingeniería, mientras que **Miriam Therezinha Lona's** La enseñanza de la gestión en los cursos de diseño digital propone un modelo reflexivo para la enseñanza de la gestión del diseño. Esta sesión demuestra el compromiso de Brasil con el diseño sostenible, el aprendizaje interdisciplinar y el impacto social dentro de los marcos educativos.

La **cuarta sesión** amplía el debate a investigadores chilenos y estudiosos de Aotearoa que abordan temas relacionados con el lugar, el patrimonio y las prácticas de diseño indígenas. **Michèle Wilkomirsky** sintetiza cuatro décadas de prácticas de diseño sudamericanas en Reflexiones sobre la práctica laboral del diseño en travesía,

investigando las intersecciones entre arte y educación. **Jaime Reyes** explora el patrimonio del diseño chileno a través de la documentación creativa en Cuadernos y Bitácoras: Un legado creativo y académico en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV. **Nicolás Piérola** utiliza el dibujo como método de observación en Drawing as a research tool, e Iván Ivelic examina los valores indígenas en la planificación urbana con Learning from Participatory Design Practices With Urban Indigenous Communities In Chile And Aotearoa, New Zealand. El Proyecto Palestina de **Claudia Aravena Abughosh** borda la transculturación en el seno de la comunidad palestina de Santiago, mientras que **Álvaro Mercado** analiza los impactos socioambientales de la desalinización en On Tracing Extractive Urbanism Nexus in Chile's Norte Chico. Las contribuciones de **Tatiana Tavares**,

Toiroa Williams, Jason Kennedy, James Smith, Qianying Li y Joseph Michael aportan perspectivas adicionales adaptadas al contexto chileno, explorando el patrimonio cultural, el conocimiento indígena y el diseño socialmente comprometido.

En conjunto, **las actas de LINK 2024** ponen de relieve el papel de la conferencia a la hora de conectar a los académicos, facilitar la práctica colaborativa y hacer avanzar la investigación que aborda de forma crítica las cuestiones culturales y sociales en todo el Sur Global. A través de su compromiso con las metodologías interculturales y orientadas a la práctica, LINK 2024 permite un marco de colaboración que refuerza el diálogo y el apoyo mutuo, fomentando una comprensión y una apreciación más profundas de las diversas perspectivas dentro del campo.

Marcos Mortensen Steagall

LINK 2024 Conference Chair

Anais da Conferência LINK 2024:

Pesquisa transcultural conduzida pela prática no Sul Global

A **Conferência LINK 2024 sobre Pesquisa Orientada pela a Prática e o Sul Global** reúne pesquisas que se envolvem com desafios culturais, ambientais e sociais a partir de uma perspectiva do Sul Global. Estruturados em quatro sessões, os anais da conferência apresentam uma variedade de metodologias e percepções culturais, articuladas por meio de práticas criativas que abordam questões emergentes.

A **primeira sessão** apresenta contribuições de pesquisadores da Nova Zelândia que exploram a pesquisa orientada pela a prática, articulada por meio da narração de histórias e da criação de imagens em suas várias formas, abordando temas como responsabilidade ambiental, identidade e envolvimento sensorial. **Welby Ings** oferece uma visão histórica com *Genesis*, traçando a evolução dos PhDs orientados para a prática da Nova Zelândia. **Tatiana Tavares** em *Saints of Paradox: Integrating Cultural and Storytelling Concepts in an Interactive Digital Narrative* combina imaginação e realidade por meio da realidade aumentada. **Marcos Steagall** examina a fotografia como uma ferramenta espiritual em *Immersive Photography: Exploring Spiritual and Embodied Dimensions Beyond Cognition*, enquanto **Cecelia Faumuina** integra os valores culturais da Oceania à arte contemporânea

em *A Practice-led inquiry led by an Oceanic Artistic Research Paradigm*. **David van Vliet** usa a arte baseada em lentes para defender a consciência ecológica em *The dying lake: Waikare and the embodied artist. A Animation-Directed Embodied Performance Technique (ADEPT): A Framework for Creating Better Animation Video Reference*, de **Jason Kennedy**, aplica o conhecimento científico para aprimorar as técnicas de animação, e *The Sea Within: Navigating Transcendental Healing and Transgenerational Grief Through Encounters with Humpback Whales*, de **Joseph Michael**, explora traumas herdados por meio de multimídia imersiva. *The Melancholic Traveller*, de **Cherise Cheung**, reflete sobre a diáspora usando técnicas de cianotipia, e **James Smith** apresenta *Multiperspective Convergence in Transmedia Storytelling: A Practice-Led Exploration of Interactive Narratives*, promovendo o pluralismo nas narrativas da mídia. *Wanderer: An aesthetic inquiry into the experience of exile*, de **Summer Shan**, explora aspectos sensoriais do exílio, enquanto *Dreams of a Solo Traveller: Silk, Poetry, and Social Change in Chinese Visual Design*, de **Qianying Li**, desafia os papéis tradicionais de gênero na China. **Hossein Najafi** discute o potencial da IA na pesquisa criativa com *AI as praxis: artificial intelligence as a method in practice-led research for art and*

design PhD students. **Herbert Spencer** promove a inclusão na comunicação visual com *Designing a Pictogram-Based Visual Language Tool for Self-Determination*, e **Fiona Grieve** conclui a sessão com *Connecting communities: Curatorial approaches in collaborative publication design*, incentivando a multivocalidade e a inclusão. Essa sessão reflete o envolvimento da Nova Zelândia com a consciência ambiental, a narração de histórias culturais e as práticas de design inclusivo.

Na **segunda sessão**, acadêmicos maoris apresentam pesquisas enraizadas na pesquisa indígena de Aotearoa, com foco no redesenho de um mundo com resiliência, identidade e reconexão cultural. **Hinematau McNeill** abre com *Reviving Ancestral Māori Traditions: Urupā Tautaiiao and Modern Adaptations*, examinando a preservação e a adaptação das tradições maori no design contemporâneo por meio do Urupā Tautaiiao, garantindo que esses costumes evoluam e permaneçam conectados ao patrimônio cultural. *Ancient Wisdom, Modern Sustainability (Sabedoria antiga, sustentabilidade moderna): Māori Youth and Urupā Tautaiiao*, de **Kat Freeman**, explora práticas sustentáveis em locais de sepultamento maori, enquanto *The Cost of Dying: A Te Ao Māori Perspective*, de **Sonia Mehana**, defende práticas funerárias que se alinham aos valores culturais e ecológicos maoris. **Toiroa Williams** compartilha *He uri nō Te Whakatōhea: Navigating Cultural Heritage in the Face of Historical Injustice*, um trabalho que homenageia a herança Whakatōhea por meio de fotografia, música e poesia. **Tangaroa Paroa** em *Rere atu taku poi: the artform that allows for true identity and expression* usa a forma de arte poi para celebrar a identidade takatāpui. **Uenuku Jefferies'** *He tamaiti nā Tangaroa, He Ahuahu o Mataora: Documenting Puhoro* recupera as práticas tradicionais de tatuagem maori, enquanto **Wiremu Tipuna** examina o conhecimento maori intergeracional em *Ngā Mātāpuna me ngā Tikanga I tuku iho I te ao Māori - Māori principles of Inter-generational knowledge transmission*. **Jenni Hohepa-Tupu** discute as complexidades da

adoção transracional em *Transracial Adoption: Como essa prática abraça ou desracializa nossas origens*. Esta sessão oferece perspectivas sobre como a pesquisa maori promove práticas culturais que reforçam a identidade e as conexões comunitárias.

Na **terceira sessão**, pesquisadores brasileiros enfocam o papel do design na educação, na sustentabilidade e na história social. O *Grupo Manga Rosa e a Revista Alienarte: diálogos entre design editorial e arte experimental*, de **Guilherme Tadeu de Godoy**, examina o design contracultural brasileiro dos anos 1970. **Daniel Grizante de Andrade** explora o uso da animação em contextos de museus com *Immaterial Collections, Ephemeral Exhibitions: animations in exhibition design*. **Claudia Alquezar Facca** apresenta *Design thinking na educação em engenharia: Fab Lab como um espaço transversal*, destacando a colaboração interdisciplinar no ensino de engenharia, enquanto **Miriam Therezinha Lona**, em *Ensino de gestão em cursos de design digital*, propõe um modelo reflexivo para o ensino de gestão de design. Essa sessão demonstra o compromisso do Brasil com o design sustentável, o aprendizado interdisciplinar e o impacto social dentro das estruturas educacionais.

A **quarta sessão** estende a discussão para pesquisadores chilenos e acadêmicos de Aotearoa que abordam temas de lugar, patrimônio e práticas de design indígena. **Michèle Wilkomirsky** sintetiza quatro décadas de prática de design na América do Sul em *Reflections on design work practice in travesia*, investigando as interseções entre arte e educação. **Jaime Reyes** explora o patrimônio de design do Chile por meio de documentação criativa em *Notebooks and Journals: A Creative and Academic Legacy at the PUCV School of Architecture and Design*. **Nicolás Piérola** usa o desenho como método de observação em *Drawing as a research tool*, e **Iván Ivelic** examina os valores indígenas no planejamento urbano em *Learning from Participatory Design Practices With Urban Indigenous Communities In Chile*

And Aotearoa, New Zealand. **Claudia Aravena Abughosh** em *Palestine Project* aborda a transculturação na comunidade palestina de Santiago, enquanto **Alvaro Mercado** discute os impactos socioambientais da dessalinização em *On Tracing Extractive Urbanism Nexus in Chile's Norte Chico*. As contribuições de **Tatiana Tavares, Toiroa Williams, Jason Kennedy, James Smith, Qianying Li** e **Joseph Michael** trazem perspectivas adicionais adaptadas ao contexto chileno, explorando o patrimônio cultural, o conhecimento indígena e o design socialmente engajado.

Coletivamente, os **anais da LINK 2024** enfatizam o papel da conferência em conectar acadêmicos, facilitar a prática colaborativa e promover pesquisas que abordem criticamente questões culturais e sociais em todo o Sul Global. Por meio de seu compromisso com metodologias interculturais e orientadas para a prática, a LINK 2024 possibilita uma estrutura colaborativa que fortalece o diálogo e o apoio mútuo, promovendo uma compreensão e uma apreciação mais profundas das diversas perspectivas dentro do campo.

Marcos Mortensen Steagall

LINK 2024 Conference Chair

Table of
contents

Contents

LINK 2024 Brazil - New Zealand

Session 1

02 Welby Ings

Genesis

06 Tatiana Tavares

Saints of Paradox: Integrating Cultural and Storytelling Concepts in an Interactive Digital Narrative
Beyond Cognition
Interactive Digital Narrative

10 Marcos Steagall

Immersive Photography: Exploring Spiritual and Embodied Dimensions Beyond Cognition

14 Cecelia Faumuina

A Practice-led inquiry led by an Oceanic Artistic Research Paradigm

18 David van Vliet

The dying lake: Waikare and the embodied artist

22 Jason Kennedy

Animation-Directed Embodied Performance Technique (ADEPT): A Framework for Creating Better Animation Video Reference

26 Joseph Michael

The Sea Within: Navigating Transcendental Healing and Transgenerational Grief Through Encounters with Humpback Whales

30 Cherise Cheung

The Melancholic Traveller

34 James Smith

Multiperspective Convergence in Transmedia Storytelling: A Practice-Led Exploration of Interactive Narratives

38 Summer Shan

Wanderer: An aesthetic inquiry into the experience of exile

42 Qianying Li

Dreams of a Solo Traveller

46 Hossein Najafi

AI as praxis: Artificial intelligence as a method in practice-led research for art and design PhD students

50 Herbert Spencer

Designing a Pictogram-Based Visual Language Tool for Self-Determination

54 Fiona Grieve

Connecting communities: Curatorial approaches in collaborative publication design

Contents

LINK 2024 Brazil – Maori

Session 2

59 Hinematau McNeill

Reviving Ancestral Māori Traditions:
Urupā Tautaiāo and Modern Adaptations

63 Kathleen Freewin

Ancient Wisdom, Modern Sustainability:
Māori Youth and Urupā Tautaiāo

67 Sonia Mehana

The Cost of Dying:
A Te Ao Māori Perspective

71 Toiroa Williams

He uri nō Te Whakatōhea: Navigating Cultural
Heritage in the Face of Historical Injustice

75 Tangaroa Paora

Rere atu taku poi: the artform that allows
for true identity and expression

79 Uenuku Jefferies

He tamaiti nā Tangaroa, He Ahuahu o Mataora:
Documenting Puhoro

83 Wiremu Tipuna

Ngā Mātāpuna me ngā Tikanga I tuku iho I te
ao Māori: Māori principles of Inter-generational
knowledge transmission

87 Jenni Hohepa-Tupu

Transracial Adoption: How this practice
embraces or deracinates our origins

LINK 2024 Brazil – Brazilians

Session 3

92 Guilherme Godoy

Manga Rosa Group and Alienarte Magazine:
dialogues between editorial design
and experimental art

96 Daniel Andrade

Immaterial Collections, Ephemeral
Exhibitions: Animations in exhibition design

100 Claudia Facca

Design thinking in engineering education:
Fab Lab as a transversal space

104 Miriam Lona

Management teaching in digital design courses

Contents

LINK 2024 Chile – Global South

Session 4

109 Tatiana Tavares

Paradoxical Realities: Embodying cultural and storytelling concepts in an Interactive Digital Narrative

113 Toiroa Williams

He uri nō Te Whakatōhea: Exploring Cultural Heritage and Historical Injustice

117 Jason Kennedy

Muscular headband or sexual display? A practice-oriented case-study for producing scientifically informed palaeoart of *Palaeoloxodon namadicus sinhaleyus*

121 James Smith

Multiperspectivity and Convergence in Transmedia Storytelling: A Practice-Oriented Exploration of Interactive Narratives

125 Qianying Li

Dreams of a Solo Traveller: Exploring Cultural Identity and Gender Roles Through Silk and Poetic Visual Communication

129 Joseph Michael

The Sea Within: Exploring Transcendental Experiences of Healing While Swimming with Humpback Whales and Transgenerational Grief

133 Marcos Steagall

Immersive Photography: Exploring Realms Beyond Cognition and Physicality

137 Michele Wilkomirsky

Reflections on Design Work Practice in Travesia

141 Jaime Reyes

Notebooks and Journals: A Creative and Academic Legacy at the PUCV School of Architecture and Design

145 Nicolás Piérola

Drawing as a research tool

149 Iván Ivelic

Learning from Participatory Design Practices with Urban Indigenous Communities in Chile and Aotearoa, New Zealand

153 Claudia Abughosh

Palestine Project

157 Alvaro Mercado

On Tracing Extractive Urbanism Nexus in Chile's Norte Chico

LINK 2024 Brasil – Nueva Zelanda

Sesión 1

04 Welby Ings

Genesis

08 Tatiana Tavares

Santos del Paradox: Integración de conceptos culturales y narrativos en una narración digital interactiva

12 Marcos Steagall

Fotografía inmersiva: Exploración de las dimensiones espirituales y corporales más allá de la cognición

16 Cecelia Faumuina

Una investigación práctica guiada por un paradigma de investigación artística oceánica

20 David van Vliet

El lago moribundo: Waikare y el artista encarnado

24 Jason Kennedy

Animation-Directed Embodied Performance Technique (ADEPT): un marco para crear mejores vídeos de animación de referencia

28 Joseph Michael

El mar interior: Navegando por la curación trascendental y el duelo transgeneracional a través de encuentros con ballenas jorobadas

32 Cherise Cheung

La viajera melancólica

36 James Smith

Convergencia multiperspectiva en la narración transmedia: Una exploración práctica de las narrativas interactivas

40 Summer Shan

Wanderer: Una indagación estética sobre la experiencia del exilio

44 Qianying Li

Sueños de una viajera en solitario

48 Hossein Najafi

La IA como práctica: La inteligencia artificial como método en la investigación dirigida por la práctica para estudiantes de doctorado en arte y diseño

52 Herbert Spencer

Diseño de una herramienta de lenguaje visual basada en pictogramas para la autodeterminación

56 Fiona Grieve

Conectando comunidades: Enfoques curatoriales en el diseño colaborativo de publicaciones

Contenido

LINK 2024 Brasil – Maori

Sesión 2

61 Hinematau McNeill

Reviviendo tradiciones ancestrales Māori: Urupā Tautaiāo y adaptaciones modernas

65 Kathleen Freewin

Sabiduría Ancestral, Sostenibilidad Moderna: La juventud maorí y Urupā Tautaiāo

69 Sonia Mehana

El coste de la muerte: Una perspectiva Te Ao Māori

73 Toiroa Williams

He uri nō Te Whakatōhea: Navegando por el patrimonio cultural frente a la injusticia histórica

77 Tangaroa Paora

Rere atu taku poi: la forma de arte que permite la verdadera identidad y expresión

81 Uenuku Jefferies

He tamaiti nā Tangaroa, He Ahuahu o Mataora: La documentación de Puhoro

85 Wiremu Tipuna

Ngā Mātāpuna me ngā Tikanga | tuku iho | te ao Māori: Principios maoríes de transmisión intergeneracional del conocimiento

89 Jenni Hohepa-Tupu

Adopción transracia: Cómo esta práctica abraza o desarraiga nuestros orígenes

LINK 2024 Brasil – Brasileños

Sesión 3

94 Guilherme Godoy

Manga Rosa Group y Revista Alienarte: diálogos entre diseño editorial y arte experimental

98 Daniel Andrade

Colecciones inmateriales, exposiciones efímeras: Animaciones en el diseño de exposiciones

102 Claudia Facca

Pensamiento de diseño en la enseñanza de la ingeniería: Fab Lab como espacio transversal

106 Miriam Lona

Enseñanza de la gestión en cursos de diseño digital

Contenido

LINK 2024 Chile – Sur Global

Sesión 4

111 Tatiana Tavares

Realidades paradójicas: Incorporación de conceptos culturales y storytelling en una narrativa digital

115 Toiroa Williams

He uri nō Te Whakatōhea: Explorando el patrimonio cultural y la injusticia histórica

119 Jason Kennedy

¿Diadema muscular o exhibición sexual? Un estudio de caso orientado a la práctica para producir paleoartes científicamente informados de *Palaeoloxodon namadicus* sinhaleyus

123 James Smith

Multiperspectividad y convergencia en la narración transmedia: Una exploración de las narrativas interactivas orientada a la práctica

127 Qianying Li

Sueños de un viajero solitario: La exploración de la identidad cultural y los roles de género a través de la seda y la comunicación visual poética

131 Joseph Michael

El mar interior: Explorando experiencias trascendentales de curación mientras se nada con ballenas jorobadas y el duelo transgeneracional

135 Marcos Steagall

Fotografía inmersiva: Explorando reinos más allá de la cognición y la fisicalidad

139 Michele Wilkomirsky

Reflexiones acerca de las prácticas de obra de diseño en Travesía

143 Jaime Reyes

Cuadernos y Bitácoras: El legado académico creativo en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV

147 Nicolás Piérola

El dibujo como herramienta de investigación

151 Iván Ivelic

Aprendiendo de las prácticas de diseño participativo con comunidades indígenas urbanas en Chile y Aotearoa, Nueva Zelanda

155 Claudia Abughosh

Proyecto Palestina

159 Alvaro Mercado

Trazando el nexo del urbanismo extractivo en el Norte Chico de Chile

PORTUGUÊS

Conteúdo

LINK 2024 Brasil – Nova Zelândia

Sessão 1

05 Welby Ings

Genesis

09 Tatiana Tavares

Santos do Paradoxo: Integrando conceitos culturais e de Storytelling em uma narrativa digital interativa

13 Marcos Steagall

Fotografia imersiva: Explorando dimensões espirituais e incorporadas além da cognição

17 Cecelia Faumuina

Uma investigação prática, conduzida por um paradigma de pesquisa artística oceânica

21 David van Vliet

O lago moribundo: Waikare e o artista incorporado

25 Jason Kennedy

Animation-Directed Embodied Performance Technique (ADEPT): Uma metodologia para a criação de referências para vídeos de animação de melhor qualidade

29 Joseph Michael

O Mar Interior: Navegando na cura transcendental e no luto transgeracional por meio de encontros com baleias jubarte

33 Cherise Cheung

A viajante melancólica

37 James Smith

Convergência multiperspectiva em narrativas transmídia: Uma exploração prática das narrativas interativas

41 Summer Shan

Wanderer: Uma investigação estética sobre a experiência do exílio

45 Qianying Li

Sonhos de uma viajante solitária

49 Hossein Najafi

AI como prática: Inteligência artificial como método de pesquisa orientada pela prática para estudantes de doutorado em arte e design

53 Herbert Spencer

Projetando uma ferramenta de linguagem visual baseada em pictogramas para autodeterminação

57 Fiona Grieve

Conectando comunidades: Abordagens curatoriais no design de publicações colaborativas

Conteúdo

LINK 2024 Brasil – Maori

Sessão 2

62 Hinematau McNeill

Revivendo tradições ancestrais Māori: Urupā Tautaiiao e adaptações modernas

66 Kathleen Freewin

Sabedoria Antiga, Sustentabilidade Moderna: Juventude Māori e Urupā Tautaiiao

70 Sonia Mehana

O custo da morte:
Uma perspectiva Te Ao Māori

74 Toiroa Williams

He uri nō Te Whakatōhea: Navegando pelo patrimônio cultural em face da injustiça histórica

78 Tangaroa Paora

Rere atu taku poi: a forma de arte que permite a verdadeira identidade e expressão

82 Uenuku Jefferies

He tamaiti nā Tangaroa, He Ahuahu o Mataora: Documentando Puhoro

86 Wiremu Tipuna

Ngā Mātāpuna me ngā Tikanga | tuku iho | te ao Māori: Princípios Māori de transmissão de conhecimento intergeracional

90 Jenni Hohepa-Tupu

Adoção transracional: Como essa prática abraça ou desracializa nossas origens

LINK 2024 Brasil – Brasileiros

Sessão 3

95 Guilherme Godoy

Grupo Manga Rosa e Revista Alienart: diálogos entre design editorial e arte experimental

99 Daniel Andrade

Coleções Imateriais, Exposições Efêmeras: Animações no design de exposições

103 Claudia Facca

Pensamento do design na formação em engenharia: Fab Lab como espaço transversal

107 Miriam Lona

O ensino de gestão nos cursos de design digital

LINK 2024 Chile – Sul Global

Sessão 4

112 Tatiana Tavares

Realidades Paradoxiais: Incorporando conceitos culturais e narrativos em uma narrativa digital

116 Toiroa Williams

He uri nō Te Whakatōhea: Explorando o patrimônio cultural e a injustiça histórica

120 Jason Kennedy

Faixa muscular ou exibição sexual? Um estudo de caso orientado para a produção de paleoarte cientificamente informada de *Palaeoloxodon namadicus sinhaleyus*

124 James Smith

Multiperspectividade e convergência na narrativa transmídia: Uma exploração de narrativas interativas orientadas para a prática

128 Qianying Li

Sonhos de uma viajante solitária: Explorando a identidade cultural e os papéis de gênero por meio da seda e da comunicação visual poética

132 Joseph Michael

O Mar Interior: Explorando experiências transcendentais de cura ao nadar com baleias jubarte e sofrimento transgeracional

136 Marcos Steagall

Fotografia imersiva: Explorando reinos além da cognição e da fisicalidade

140 Michele Wilkomirsky

Reflexões sobre a prática do trabalho de design em Travesia

144 Jaime Reyes

Cadernos e Diários: Um legado criativo e acadêmico na Escola de Arquitetura e Design da PUCV

148 Nicolás Piérola

O desenho como ferramenta de pesquisa

152 Iván Ivelic

Aprendendo com práticas de design participativa com comunidades indígenas urbanas no Chile e em Aotearoa, Nova Zelândia

156 Claudia Abughosh

Projeto Palestina

160 Alvaro Mercado

Sobre o rastreamento do nexa do urbanismo extrativista no Norte Chico do Chile

LINK 2024 Brazil

New Zealand

Session 1

Welby Souj

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0002-4684-3762

welby.ings@aut.ac.nz

Welby Ings is a Professor of Design and co-director of doctoral programmes in the School of Art & Design at Auckland University of Technology. He is an elected Fellow of the British Royal Society of Arts and a multi-award winning author, illustrator and film director. Welby's research focuses on design methodologies, practice-led research and disobedient thought. He has supervised over 40 doctoral and masters theses and is an international examiner in design. In 2001 he was awarded the Prime Minister's inaugural, Supreme Award for Tertiary Teaching Excellence.

Welby Ings es catedrático de Diseño y codirector de los programas de doctorado de la Escuela de Arte y Diseño de la Universidad Tecnológica de Auckland. Es miembro electo de la Real Sociedad Británica de las Artes y autor, ilustrador y director de cine multipremiado. La investigación de Welby se centra en las metodologías de diseño, la investigación dirigida por la práctica y el pensamiento desobediente. Ha dirigido más de 40 tesis doctorales y de máster y es examinador internacional en diseño. En 2001 fue galardonado con el premio inaugural del Primer Ministro, el Premio Supremo a la Excelencia Docente Terciaria.

Welby Ings é professor de design e codiretor de programas de doutorado na School of Art & Design da Auckland University of Technology. Ele é membro eleito da British Royal Society of Arts e autor, ilustrador e diretor de cinema ganhador de vários prêmios. A pesquisa de Welby se concentra em metodologias de design, pesquisa orientada pela prática e pensamento desobediente. Ele supervisionou mais de 40 teses de doutorado e mestrado e é um examinador internacional em design. Em 2001, ele recebeu o prêmio inaugural do Primeiro Ministro, Supreme Award for Tertiary Teaching Excellence.

HOW TO QUOTE (APA)

Ings, W. (2024). Genesis. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.2-5).

DOI <https://10.24135/link2023.v5i1.208>

Genesis

Keywords

Artistic doctorates, exegesis, narrative, practice-led research, thesis.

The doctorate has an eight-hundred-year history (Nobel, 1994). However, the first Doctor of Philosophy was not awarded in an English university until 1920. In New Zealand, after its abolishment in 1926, the Ph.D. was reintroduced in 1944 (Ings, 2014). The country's first practice-led artistic Ph.D. was not awarded until 2005. This thesis, 'Talking Pictures' (Ings, 2005), considered ways in which narrative music videos maintain attention durability over multiple screenings. The project was significant because at the time, short film was moving beyond the confines of the cinema and was accessible on DVDs or recently launched video sharing websites like Vimeo and YouTube. Because these locations allowed for multiple

viewings of the same film, the study proposed alternative methods of narration that might extend a short film's durability and complexity. The thesis was presented in three parts: The Oscar-qualifying short film 'boy' (Ings, 2005), an exhibition of props and sets created for the narrative, and a 100,000 word exegesis. As New Zealand's first practice-led Ph.D., the study required a redesign of policies and procedures related practice-led, artistic doctorates, including the nature of entry criteria, requirements for confirmation of candidature, peer review and examination. The address accompanying this poster unpacks these issues, considering how their redesign enabled the development of subsequent practice-led theses.

Genesis

Palabras clave

Doctorados artísticos, exégesis, narrativa, investigación orientada a la práctica, tesis.

El doctorado tiene ochocientos años de historia (Nobel, 1994). Sin embargo, el primer doctorado en Filosofía no se concedió en una universidad inglesa hasta 1920. En Nueva Zelanda, tras su abolición en 1926, el doctorado se reintrodujo en 1944 (Ings, 2014). El primer doctorado artístico dirigido por la práctica del país no se concedió hasta 2005. Esta tesis, «Talking Pictures» (Ings, 2005), estudiaba la forma en que los vídeos musicales narrativos mantienen la durabilidad de la atención a lo largo de múltiples proyecciones. El proyecto era significativo porque, en aquella época, el cortometraje estaba saliendo de los confines del cine y era accesible en DVD o en sitios web de intercambio de vídeos recién lanzados, como Vimeo y YouTube. Dado que estos lugares permitían múltiples visionados de la misma película, el estudio propuso métodos

alternativos de narración que podrían ampliar la durabilidad y complejidad de un cortometraje. La tesis se presentó en tres partes: El cortometraje «boy» (Ings, 2005), que opta a un Oscar, una exposición de atrezzo y decorados creados para la narración, y una exégesis de 100.000 palabras. Al ser el primer doctorado dirigido por la práctica de Nueva Zelanda, el estudio exigió un rediseño de las políticas y los procedimientos relacionados con los doctorados artísticos dirigidos por la práctica, incluida la naturaleza de los criterios de admisión, los requisitos para la confirmación de la candidatura, la revisión por pares y el examen. En el discurso que acompaña a este póster se analizan estas cuestiones y se estudia cómo su rediseño permitió el desarrollo de posteriores tesis dirigidas por la práctica.

Genesis

Palavras-chave

Doutorado artístico, exegese, narrativa, pesquisa orientada pela prática, tese.

O doutorado tem uma história de oitocentos anos (Nobel, 1994). No entanto, o primeiro título de Doutor em Filosofia só foi concedido em uma universidade inglesa em 1920. Na Nova Zelândia, após sua abolição em 1926, o Ph.D. foi reintroduzido em 1944 (Ings, 2014). O primeiro Ph.D. artístico do país, orientado pela prática, só foi concedido em 2005. Essa tese, 'Talking Pictures' (Ings, 2005), analisou as maneiras pelas quais os vídeos musicais narrativos mantêm a durabilidade da atenção em várias exibições. O projeto foi significativo porque, na época, os curtas-metragens estavam ultrapassando os limites do cinema e podiam ser acessados em DVDs ou em sites de compartilhamento de vídeos recém-lançados, como o Vimeo e o YouTube. Como esses locais permitiam várias exibições do mesmo filme, o estudo propôs

métodos alternativos de narração que poderiam ampliar a durabilidade e a complexidade de um curta-metragem. A tese foi apresentada em três partes: O curta-metragem "boy" (Ings, 2005), qualificado para o Oscar, uma exposição de adereços e cenários criados para a narrativa e uma exegese de 100.000 palavras. Como o primeiro Ph.D. conduzido pela prática na Nova Zelândia, o estudo exigiu uma reformulação das políticas e dos procedimentos relacionados aos doutorados artísticos conduzidos pela prática, incluindo a natureza dos critérios de entrada, os requisitos para a confirmação da candidatura, a revisão por pares e o exame. O discurso que acompanha este pôster analisa essas questões, considerando como sua reformulação possibilitou o desenvolvimento de teses subsequentes conduzidas pela prática.

Tatiana Tavares

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0002-0365-5438

tatiana.tavares@aut.ac.nz

Dr Tatiana Tavares is a Senior lecturer and the Programme Director for Doctoral Studies 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.

Dra. Tatiana Tavares es profesora titular y Directora del Programa de Estudios de Doctorado de la Universidad AUT de Auckland (Nueva Zelanda). Es una artista en activo con 15 años de experiencia en la industria del diseño gráfico. Su tesis doctoral artística (finalizada en 2019) se ocupa de los potenciales de la polivocalidad y la narrativa digital interactiva. Sus temas implican metodologías de investigación dirigidas por la práctica, sincretismo latinoamericano en forma artística y literaria, realismo mágico y tecnología emergente. Sus prácticas de diseño abarcan el diseño gráfico, la escritura creativa, la ilustración, el atrezzo, el cine, el diseño sonoro, la tecnología de realidad aumentada y la animación.

Dra. Tatiana Tavares é professora sênior e diretora do programa de estudos de doutorado da AUT University em Auckland, Nova Zelândia. Ela é uma artista praticante com 15 anos de experiência no setor de design gráfico. Sua tese de doutorado artístico (concluída em 2019) trata dos potenciais da polivocalidade e da narrativa digital interativa. Seus temas envolvem metodologias de pesquisa orientadas pela prática, sincretismo latino-americano na forma artística e literária, realismo mágico e tecnologia emergente. Suas práticas de design abrangem design gráfico, escrita criativa, ilustração, criação de adereços, filmes, design de som, tecnologia de RA e animação.

HOW TO QUOTE (APA)

Tavares, T. (2024). Connecting communities: Saints of Paradox: Integrating Cultural and Storytelling Concepts in an Interactive Digital Narrative. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.6-9). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.211>

Saints of Paradox: Integrating Cultural and Storytelling Concepts in an Interactive Digital Narrative

Keywords

Realismo maravilhoso, Augmented Reality,
Interactive Narrative, Polyvocal,
Practice-led research.

This presentation will discuss a practice-led, artistic research project that explores the potential of an interactive digital narrative to examine the boundaries between reality and imagination within the framework of Realismo Maravilhoso. The practical project, *Saints of Paradox*, is designed as a printed picture book that can be expanded using AR (Augmented Reality) technology. The structure of the book enables readers to explore different versions of a narrative as presented by three distinct syncretic narrators, or saints. These saints reinterpret the story through alterations in the illustrative content and monologue. The artistic artefact is conceived as a series of pictorial sets in potentia. When the pages are scanned with a mobile device, animated characters appear within

a illustrated world, accompanied by a cinematic soundscape. Methodologically, this research is grounded in an artistic research paradigm that supports a heuristic approach for idea discovery and refinement. The research draws on both tacit and explicit knowledge in the development of the fictional narrative, its structure, and stylistic elements. The process involves three interrelated methods: designer's journals, iterative assembly, over-viewing and testing, and the strategic application of feedback. This project contributes to the practice of polyvocal and dialogic storytelling, fostering the creation of a culturally distinctive, transcultural narrative text. It also expands the possibilities of interactivity and immersion within a sequential, print-based narrative.

Santos del Paradox:

Integración de conceptos culturales y narrativos en una narración digital interactiva

Palabras clave

Narrativa interactiva, Polifónico, Realismo maravilloso, Realidad aumentada, Investigación basada en la práctica.

En esta presentación se debatirá un proyecto de investigación artística dirigido por la práctica que explora el potencial de una narrativa digital interactiva para examinar los límites entre la realidad y la imaginación en el marco del Realismo Maravilloso. El proyecto práctico, *Saints of Paradox*, está diseñado como un libro ilustrado impreso que puede ampliarse utilizando la tecnología RA (Realidad Aumentada). La estructura del libro permite a los lectores explorar diferentes versiones de una narración presentada por tres narradores sincréticos distintos, o santos. Estos santos reinterpretan la historia mediante alteraciones en el contenido ilustrativo y el monólogo. El artefacto artístico se concibe como una serie de conjuntos pictóricos in potentia. Cuando se escanean las páginas con un dispositivo móvil, aparecen personajes animados dentro de un mundo ilustrado, acompañados

de un paisaje sonoro cinematográfico. Metodológicamente, esta investigación se basa en un paradigma de investigación artística que apoya un enfoque heurístico para el descubrimiento y perfeccionamiento de ideas. La investigación se basa en conocimientos tanto tácitos como explícitos para el desarrollo de la narrativa de ficción, su estructura y sus elementos estilísticos. El proceso incluye tres métodos interrelacionados: diarios del diseñador, montaje iterativo, revisión y pruebas, y aplicación estratégica de la retroalimentación. Este proyecto contribuye a la práctica de la narración polivocal y dialógica, fomentando la creación de un texto narrativo transcultural y culturalmente distintivo. También amplía las posibilidades de interactividad e inmersión dentro de una narrativa secuencial impresa.

Santos do Paradoxo:

Integrando conceitos culturais e de Storytelling em uma narrativa digital interativa

Palavras-chave

Narrativa interativa, Realidades Paradoxais
Realismo maravilhoso, Realidade aumentada,
Polifônico, Pesquisa baseada na prática.

Esta apresentação discutirá um projeto de pesquisa artística conduzido pela prática que explora o potencial de uma narrativa digital interativa para examinar os limites entre a realidade e a imaginação dentro da estrutura do Realismo Maravilhoso. O projeto prático, *Saints of Paradox* (Santos do Paradoxo), foi concebido como um livro ilustrado impresso que pode ser expandido usando a tecnologia de RA (Realidade Aumentada). A estrutura do livro permite que os leitores explorem diferentes versões de uma narrativa apresentada por três narradores sincréticos distintos, ou santos. Esses santos reinterpretam a história por meio de alterações no conteúdo ilustrativo e no monólogo. O artefato artístico é concebido como uma série de conjuntos pictóricos in potentia. Quando as páginas são digitalizadas com um dispositivo móvel, personagens animados

aparecem em um mundo ilustrado, acompanhados por uma paisagem sonora cinematográfica. Metodologicamente, esta pesquisa está fundamentada em um paradigma de pesquisa artística que apoia uma abordagem heurística para a descoberta e o refinamento de ideias. A pesquisa baseia-se em conhecimento tácito e explícito no desenvolvimento da narrativa ficcional, sua estrutura e elementos estilísticos. O processo envolve três métodos inter-relacionados: diários do designer, montagem iterativa, visão geral e testes, e a aplicação estratégica de feedback. Este projeto contribui para a prática de contar histórias polivocais e dialógicas, promovendo a criação de um texto narrativo transcultural e culturalmente distinto. Ele também expande as possibilidades de interatividade e imersão em uma narrativa sequencial e impressa.

Marcos Steagall

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0003-2108-4445

marcos.steagall@aut.ac.nz

Marcos Mortensen Steagall is an Associate Professor in the Department of Communication Design at Auckland University of Technology (AUT). In his research and professional pursuits, Dr. Mortensen Steagall explores the intersection of visual semiotics and practice-oriented methodologies in Art, Design, Communication, and Technology. His artistic practice, primarily centred on lens-based and digital image-making, serves as a method for knowledge production. Dr. Mortensen Steagall's work is characterised by an interdisciplinary approach that merges academic research with artistic practice, highlighting the significance of embracing diverse cultural narratives and knowledge systems in Design. Additionally, he is the editor of the academic journal LINK Praxis and chairs the LINK International Conference, focusing on Practice-led Research and the Global South.

“Marcos Mortensen Steagall es profesor asociado del Departamento de Diseño de la Comunicación de la Universidad Tecnológica de Auckland (AUT). En su labor investigadora y profesional, el Dr. Mortensen Steagall explora la intersección de la semiótica visual y las metodologías orientadas a la práctica en Arte, Diseño, Comunicación y Tecnología. Su práctica artística, centrada principalmente en la creación de imágenes digitales y con lentes, sirve como método para la producción de conocimiento. El trabajo del Dr. Mortensen Steagall se caracteriza por un enfoque interdisciplinar que fusiona la investigación académica con la práctica artística, destacando la importancia de abarcar diversas narrativas culturales y sistemas de conocimiento en el diseño. Además, es editor de la revista académica LINK Praxis y preside la Conferencia Internacional LINK, que se centra en la investigación orientada a la práctica y el Sur Global.

Marcos Mortensen Steagall é professor associado do Departamento de Design de Comunicação da Auckland University of Technology (AUT). Em suas pesquisas e atividades profissionais, o Dr. Mortensen Steagall explora a interseção da semiótica visual e metodologias orientadas para a prática em arte, design, comunicação e tecnologia. Sua prática artística, centrada principalmente na criação de imagens digitais e baseadas em lentes, serve como um método para a produção de conhecimento. O trabalho do Dr. Mortensen Steagall é caracterizado por uma abordagem interdisciplinar que mescla a pesquisa acadêmica com a prática artística, destacando a importância de se adotar diversas narrativas culturais e sistemas de conhecimento em Design. Além disso, ele é editor da revista acadêmica LINK Praxis e preside a Conferência Internacional LINK, que se concentra na pesquisa orientada

HOW TO QUOTE (APA)

Steagall, M. (2024). Immersive Photography: Exploring Spiritual and Embodied Dimensions Beyond Cognition. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.10-13). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.212>

Immersive Photography: Exploring Spiritual and Embodied Dimensions Beyond Cognition

Keywords

Immersion, Embodiment,
Landscape Photography,
Mauri, Practice-led research.

This study introduces a practice-led, artistic research project that explores the question: What considerations are necessary when photographing land to convey an immersive, embodied, and spiritually-attuned connection between the self and the subject? The study suggests that embodiment transcends cognitive and physical realms, engaging with a 'living essence' that can be interpreted as a form of spiritual knowledge. When a photographer connects with the land on this deeper level, the process becomes a communion between the 'essence of the living self' and the 'essence of the living earth,' fostering a profound connection. The research employs heuristic inquiry to support a dialectical approach to problem-solving, where practical experience generates new, practically relevant insights. The research process is thoroughly documented in

a reflective field journal, incorporating images, poetic writing, technical data, and critical analysis. This multifaceted approach facilitates reflection on the state of immersion experienced by the photographer and the outcomes that arise from it. By exploring the concept of 'Immersive Photography,' this research contributes to ongoing discussions about how photographers engage with the land. It proposes and critically assesses this concept as both a methodological and conceptual framework, offering fresh perspectives on the relationship between the photographer, the land, and the spiritual aspects of this interaction. The study seeks to enrich the dialogue surrounding the artistic practice of photography, particularly in the context of embodied engagement with the natural environment.

Fotografía inmersiva:

Exploración de las dimensiones espirituales y corporales más allá de la cognición

Palabras clave

Inmersión, Encarnación,
Fotografía de paisajes, Mauri,
Investigación guiada por la práctica.

Este estudio presenta un proyecto de investigación artística dirigido por la práctica que explora la cuestión: ¿Qué consideraciones son necesarias a la hora de fotografiar la tierra para transmitir una conexión envolvente, encarnada y en sintonía espiritual entre el yo y el sujeto? El estudio sugiere que la corporeidad trasciende los ámbitos cognitivo y físico y se relaciona con una «esencia viva» que puede interpretarse como una forma de conocimiento espiritual. Cuando un fotógrafo conecta con la tierra a este nivel más profundo, el proceso se convierte en una comunión entre la «esencia del ser vivo» y la «esencia de la tierra viva», lo que fomenta una conexión profunda. La investigación emplea la indagación heurística para apoyar un enfoque dialéctico de la resolución de problemas, en el que la experiencia práctica genera nuevas percepciones de relevancia práctica. El proceso

de investigación se documenta minuciosamente en un diario de campo reflexivo, que incorpora imágenes, escritura poética, datos técnicos y análisis crítico. Este enfoque polifacético facilita la reflexión sobre el estado de inmersión experimentado por el fotógrafo y los resultados que de él se derivan. Al explorar el concepto de «fotografía inmersiva», esta investigación contribuye a los debates en curso sobre el modo en que los fotógrafos se relacionan con la tierra. Propone y evalúa críticamente este concepto como marco metodológico y conceptual, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la relación entre el fotógrafo, la tierra y los aspectos espirituales de esta interacción. El estudio pretende enriquecer el diálogo en torno a la práctica artística de la fotografía, especialmente en el contexto del compromiso encarnado con el entorno natural.

Fotografia imersiva:

Explorando dimensões espirituais e incorporadas além da cognição

Palavras-chave

Imersão, Incorporação,
Fotografia de paisagem, Mauri,
Pesquisa orientada pela prática.

Este estudo apresenta um projeto de pesquisa artística conduzido pela prática que explora a questão: Que considerações são necessárias ao fotografar a terra para transmitir uma conexão imersiva, incorporada e espiritualmente sintonizada entre o eu e o sujeito? O estudo sugere que a incorporação transcende os domínios cognitivos e físicos, envolvendo-se com uma “essência viva” que pode ser interpretada como uma forma de conhecimento espiritual. Quando um fotógrafo se conecta com a terra nesse nível mais profundo, o processo se torna uma comunhão entre a “essência do eu vivo” e a “essência da terra viva”, promovendo uma conexão profunda. A pesquisa emprega investigação heurística para apoiar uma abordagem dialética à solução de problemas, em que a experiência prática gera novas percepções relevantes para a prática. O processo de pesquisa

é minuciosamente documentado em um diário de campo reflexivo, incorporando imagens, escrita poética, dados técnicos e análise crítica. Essa abordagem multifacetada facilita a reflexão sobre o estado de imersão vivenciado pelo fotógrafo e os resultados que surgem a partir dele. Ao explorar o conceito de “Fotografia Imersiva”, esta pesquisa contribui para as discussões em andamento sobre como os fotógrafos se envolvem com a terra. Ela propõe e avalia criticamente esse conceito como uma estrutura metodológica e conceitual, oferecendo novas perspectivas sobre a relação entre o fotógrafo, a terra e os aspectos espirituais dessa interação. O estudo busca enriquecer o diálogo em torno da prática artística da fotografia, especialmente no contexto do envolvimento incorporado com o ambiente natural.

Cecelia Faumuina

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0001-8634-8590

cecelia.faumuina@aut.ac.nz

Cecelia Faumuina is a lecturer in Communication Design. Before entering the academic world she worked in Audio Visual Production / Graphic Design and taught Art, Design, Visual Communication, and Technology in various Secondary Schools around Tamaki Makaurau, Auckland. She is passionate about the potential of people, particularly youth, their well-being, the quality of their education, and how they navigate the world they live in. Cecelia is conscience that people's relationships to themselves and each other are also important to the relationship of people in nature and deeply considers Hau'ofa's* (2017) assertion, "Oceania is us. We are the sea, we are the ocean."

Cecelia Faumuina es profesora de Diseño de la Comunicación. Antes de entrar en el mundo académico trabajó en Producción Audiovisual / Diseño Gráfico y fue profesora de Arte, Diseño, Comunicación Visual y Tecnología en varios institutos de secundaria de Tamaki Makaurau, Auckland. Le apasiona el potencial de las personas, en particular de los jóvenes, su bienestar, la calidad de su educación y cómo se desenvuelven en el mundo en el que viven. Cecelia es consciente de que las relaciones de las personas consigo mismas y entre sí también son importantes para la relación de las personas en la naturaleza y considera profundamente la afirmación de Hau'ofa* (2017): "Oceanía somos nosotros. Somos el mar, somos el océano".

Cecelia Faumuina é professora de Design de Comunicação. Antes de entrar no mundo acadêmico, trabalhou em produção audiovisual/design gráfico e lecionou arte, design, comunicação visual e tecnologia em várias escolas secundárias em Tamaki Makaurau, Auckland. Ela é apaixonada pelo potencial das pessoas, especialmente dos jovens, seu bem-estar, a qualidade de sua educação e como eles navegam no mundo em que vivem. Cecelia tem consciência de que o relacionamento das pessoas consigo mesmas e entre si também é importante para o relacionamento das pessoas na natureza e considera profundamente a afirmação de Hau'ofa* (2017): "A Oceania somos nós. Nós somos o mar, nós somos o oceano".

HOW TO QUOTE (APA)

Faumuina, C. (2024). A Practice-led inquiry led by an Oceanic Artistic Research Paradigm. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.47-50). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.217>

A Practice-led inquiry led by an Oceanic Artistic Research Paradigm

Keywords

Oceanic Research, Artistic Practice, Practice-led research, Faiva, 'Asi.

This presentation explores a practice led PhD project that investigates the role of Oceanic values and ways of knowing and being to inform faiva (creative practice / performance), which aims to engage, create mafana (warmth) and malie (harmony) to make manifest 'asi (the presence of the unseen) in the artistic expression of Oceanic youth. In 1993, Wolfgramm identified 'asi as a crucial element in the climax of faiva, reflecting a spirit that energises and gives agency to artistic work. This research examines what occurs when young Oceanic individuals collaborate creatively, using cultural heritage values to create meaningful faiva, and how this process of collaboration may activate 'asi both before and after the peak of performance. The study is underpinned by two key bodies of work. The first, a co-created project named Lila, involved a team of research participants who combined their talents to

develop and present a contemporary faiva in 2019. This case study is complemented by interviews with contemporary Oceanic youth leaders, who offer insights into the phenomenon of 'asi and its role in artistic practice. The second body of work, FAIVA | FAI VĀ, represents the researcher's personal synthesis and reflection on 'asi. This contemporary faiva integrates spoken word poetry, sound, drawing, video design, and performance to explore autobiographical themes and poetic expressions. By interweaving these elements, the researcher reflects on the nature and agency of 'asi within the creative process. Through these works, the research aims to contribute to a deeper understanding of 'asi and its potential to resource creativity and foster a sense of belonging in the development and performance of contemporary faiva among Oceanic youth.

Una investigación práctica guiada por un paradigma de investigación artística oceánica

Palabras clave

Investigación oceánica, Práctica artística, Investigación dirigida por la práctica, Faiva, 'Asi.

Esta presentación explora un proyecto de doctorado dirigido por la práctica que investiga el papel de los valores oceánicos y las formas de conocer y ser para informar faiva (práctica creativa / rendimiento), que tiene como objetivo involucrar, crear mafana (calidez) y malie (armonía) para hacer manifiesta 'asi (la presencia de lo invisible) en la expresión artística de la juventud oceánica. En 1993, Wolfgramm identificó a 'asi como un elemento crucial en el clímax de la faiva, que refleja un espíritu que da energía y agencia al trabajo artístico. Esta investigación examina lo que ocurre cuando los jóvenes oceánicos colaboran creativamente, utilizando los valores del patrimonio cultural para crear un faiva significativo, y cómo este proceso de colaboración puede activar 'asi tanto antes como después del punto álgido de la actuación. El estudio se basa en dos trabajos clave. El primero, un proyecto co-creado llamado Lila, involucró a un equipo de participantes en la investigación

que combinaron sus talentos para desarrollar y presentar una faiva contemporánea en 2019. Este estudio de caso se complementa con entrevistas a líderes juveniles oceánicos contemporáneos, que ofrecen perspectivas sobre el fenómeno de 'asi y su papel en la práctica artística. El segundo cuerpo de trabajo, FAIVA | FAI VĀ, representa la síntesis y reflexión personal del investigador sobre 'asi. Esta faiva contemporánea integra poesía hablada, sonido, dibujo, diseño de vídeo y performance para explorar temas autobiográficos y expresiones poéticas. Al entrelazar estos elementos, la investigadora reflexiona sobre la naturaleza y la agencia de 'asi dentro del proceso creativo. A través de estos trabajos, la investigación pretende contribuir a una comprensión más profunda de 'asi y de su potencial como recurso para la creatividad y para fomentar un sentimiento de pertenencia en el desarrollo y la representación de la faiva contemporánea entre los jóvenes oceánicos.

Uma investigação prática, conduzida por um paradigma de pesquisa artística oceânica

Palavras-chave

Pesquisa oceânica, Prática artística,
Pesquisa orientada pela prática,
Faiva, 'Asi.

Esta apresentação explora um projeto de doutorado conduzido pela prática que investiga o papel dos valores e das formas de conhecer e ser da Oceania para informar a faiva (prática criativa/performance), que tem como objetivo envolver, criar mafana (calor) e malie (harmonia) para manifestar 'asi (a presença do invisível) na expressão artística da juventude da Oceania. Em 1993, Wolfgramm identificou o 'asi como um elemento crucial no clímax do faiva, refletindo um espírito que energiza e dá agência ao trabalho artístico. Esta pesquisa examina o que ocorre quando jovens da Oceania colaboram de forma criativa, usando valores do patrimônio cultural para criar um faiva significativo, e como esse processo de colaboração pode ativar o 'asi antes e depois do auge da performance. O estudo é sustentado por dois corpos principais de trabalho. O primeiro, um projeto cocriado chamado Lila, envolveu uma equipe de participantes da pesquisa

que combinaram seus talentos para desenvolver e apresentar um faiva contemporâneo em 2019. Esse estudo de caso é complementado por entrevistas com jovens líderes contemporâneos da Oceania, que oferecem insights sobre o fenômeno do 'asi e seu papel na prática artística. O segundo corpo de trabalho, FAIVA | FAI VÃ, representa a síntese e a reflexão pessoal do pesquisador sobre o 'asi. Essa faiva contemporânea integra poesia falada, som, desenho, design de vídeo e performance para explorar temas autobiográficos e expressões poéticas. Ao entrelaçar esses elementos, o pesquisador reflete sobre a natureza e a agência do 'asi no processo criativo. Por meio desses trabalhos, a pesquisa tem como objetivo contribuir para uma compreensão mais profunda do 'asi e seu potencial para estimular a criatividade e promover um senso de pertencimento no desenvolvimento e no desempenho da faiva contemporânea entre os jovens da Oceania.

David van Vliet

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0003-1480-3018

david-joel.van.vliet@aut.ac.nz

David is a designer and photographer who is currently pursuing a PhD at Auckland University of Technology (AUT). His research explores how lens-based recording can communicate an embodied connection to land. As a lecturer in the Communication Design Department, David's academic focus is on the use of lens-based media in generating knowledge through practice-led research. His work seeks to understand how visual media can convey embodied, lived experiences. Artistically, David is engaged in the exploration of hybridised media, combining different forms to express and investigate the nuances of subjective experience and its connection to the environment.

David es un diseñador y fotógrafo que actualmente cursa un doctorado en la Universidad Tecnológica de Auckland (AUT). Su investigación explora cómo el registro basado en lentes puede comunicar una conexión personificada con la tierra. Como profesor del Departamento de Diseño de la Comunicación, el interés académico de David se centra en el uso de medios basados en la lente para generar conocimiento a través de la investigación dirigida por la práctica. Su trabajo trata de comprender cómo los medios visuales pueden transmitir experiencias vividas y encarnadas. Artísticamente, David se dedica a la exploración de medios híbridos, combinando diferentes formas para expresar e investigar los matices de la experiencia subjetiva y su conexión con el entorno.

David é um designer e fotógrafo que atualmente está fazendo doutorado na Auckland University of Technology (AUT). Sua pesquisa explora como a gravação baseada em lentes pode comunicar uma conexão incorporada com a terra. Como professor do Departamento de Design de Comunicação, o foco acadêmico de David é o uso de mídia baseada em lentes na geração de conhecimento por meio de pesquisa orientada pela prática. Seu trabalho busca entender como a mídia visual pode transmitir experiências vividas e incorporadas. Artisticamente, David está envolvido na exploração de mídias híbridas, combinando diferentes formas para expressar e investigar as nuances da experiência subjetiva e sua conexão com o meio ambiente.

HOW TO QUOTE (APA)

Van-Vliet, D. (2024). The dying lake: Waikare and the embodied artist. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp. 18-21). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.215>

The dying lake: Waikare and the embodied artist

Keywords

Anthropocene, Embodiment, Lake Waikare, Lens-based recording, Practice-led research.

This presentation discusses a practice-led PhD thesis that considers how artistic action in a heavily polluted, localised environment might lead to an experience and expression of embodiment. Accordingly, the research question asks: How might lens-based recording serve in communicating an embodied connection to land? The research investigates alternative ways of considering value from embodied localised engagement with the land. In adopting this position, the study considers the Anthropocene as inseparable from cognition and shifts its focus from global, political mobilisation, to embodied relationality (Ingold, 2021). The project, that is currently 18 months into development, explores the subjective relationship between the practitioner and his environment, where an intrinsic connection is actioned between

knowing and doing. This perspective aligns with the concept of 'situated cognition' where knowledge is inherently located within the context of activity (Brown et al., 1989). The presentation uses composited photographic images, and moving image sequences of Lake Waikare, to consider the nature of duration (Bergson, 1957) and an intimate connection with a single site. Methodologically, the project constitutes a heuristic inquiry that utilises a subjective, iterative, reflective approach to problem-solving. The significance of the study lies in its contribution to existing discourses surrounding how embodied experiences of land (interpreted through multi-mediatic approaches) can be used to elevate the intimate and the visceral and negotiate a narrative of experience that considers processes of disconnection, destruction, and reconnection.

El lago moribundo: Waikare y el artista encarnado

Palabras clave

Antropoceno, Encarnación, Lago Waikare, Grabación con lentes, Investigación práctica.

En esta presentación se analiza una tesis doctoral dirigida por la práctica que estudia cómo la acción artística en un entorno localizado y muy contaminado puede conducir a una experiencia y expresión de la corporeidad. En consecuencia, la pregunta de investigación es la siguiente ¿Cómo puede servir la grabación con lentes para comunicar una conexión corporal con la tierra? La investigación estudia formas alternativas de considerar el valor del compromiso encarnado y localizado con la tierra. Al adoptar esta postura, el estudio considera que el Antropoceno es inseparable de la cognición y cambia su enfoque de la movilización política global a la relacionalidad encarnada (Ingold, 2021). El proyecto, que actualmente lleva 18 meses de desarrollo, explora la relación subjetiva entre el practicante y su entorno, donde se establece una conexión intrínseca entre el saber y el hacer.

Esta perspectiva coincide con el concepto de «cognición situada», según el cual el conocimiento se encuentra inherentemente en el contexto de la actividad (Brown et al., 1989). La presentación utiliza imágenes fotográficas compuestas y secuencias de imágenes en movimiento del lago Waikare para considerar la naturaleza de la duración (Bergson, 1957) y una conexión íntima con un único lugar. Metodológicamente, el proyecto constituye una investigación heurística que utiliza un enfoque subjetivo, iterativo y reflexivo para la resolución de problemas. La importancia del estudio radica en su contribución a los discursos existentes sobre cómo las experiencias corporales de la tierra (interpretadas a través de enfoques multimediáticos) pueden utilizarse para elevar lo íntimo y lo visceral y negociar una narrativa de la experiencia que tenga en cuenta los procesos de desconexión, destrucción y reconexión.

O lago moribundo: Waikare e o artista incorporado

Palavras-chave

Antropoceno, Incorporação, Lago Waikare,
Registro baseado em lentes,
Pesquisa orientada pela prática.

Esta apresentação discute uma tese de doutorado orientada pela prática que considera como a ação artística em um ambiente localizado e altamente poluído pode levar a uma experiência e expressão de incorporação. Dessa forma, a pergunta da pesquisa é: Como o registro baseado em lentes pode servir para comunicar uma conexão incorporada com a terra? A pesquisa investiga formas alternativas de considerar o valor do envolvimento localizado e incorporado com a terra. Ao adotar essa posição, o estudo considera o Antropoceno como inseparável da cognição e muda seu foco da mobilização política global para a relacionalidade incorporada (Ingold, 2021). O projeto, que atualmente está em desenvolvimento há 18 meses, explora a relação subjetiva entre o praticante e seu ambiente, onde uma conexão intrínseca é acionada entre saber e fazer. Essa perspectiva se alinha com

o conceito de “cognição situada”, em que o conhecimento está inerentemente localizado no contexto da atividade (Brown et al., 1989). A apresentação usa imagens fotográficas compostas e sequências de imagens em movimento do Lago Waikare para considerar a natureza da duração (Bergson, 1957) e uma conexão íntima com um único local. Metodologicamente, o projeto constitui uma investigação heurística que utiliza uma abordagem subjetiva, iterativa e reflexiva para a solução de problemas. A importância do estudo está em sua contribuição para os discursos existentes sobre como as experiências corporificadas da terra (interpretadas por meio de abordagens multimídia) podem ser usadas para elevar o íntimo e o visceral e negociar uma narrativa de experiência que considere processos de desconexão, destruição e reconexão.

Jason Kennedy

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0002-9355-9414

jason.kennedy@aut.ac.nz

Dr Jason Kennedy is a senior lecturer of animation at Auckland University of Technology. He combines his experience as a professional animator and actor through his animation practice. His research (both academic and industry-focused) is dedicated to helping animators better see, understand, and apply character acting in performance-based animations. He is a collaborative research member of Eco Astronomy, an international research and innovation hub in multidisciplinary astronomy. In this capacity, he produces animated performances in the form of scientific visualisations of extinct animals to support palaeontological research and museum exhibits, which links with his early career direction as a palaeontologist. As an actor, Jason has starred in the multiple award-winning short film "Holding South" (2021), for which he also served as the VFX lead. He lives in Auckland, New Zealand with his wife Devanshi and their two cats, Stygi and Moloch.

Dr. Jason Kennedy es profesor titular de animación en la Universidad Tecnológica de Auckland. Combina su experiencia como animador y actor profesional a través de su práctica de la animación. Su investigación (tanto académica como centrada en la industria) se dedica a ayudar a los animadores a ver, comprender y aplicar mejor la interpretación de personajes en animaciones basadas en la actuación. Es miembro investigador colaborador de Eco Astronomy, un centro internacional de investigación e innovación en astronomía multidisciplinar. En calidad de tal, produce representaciones animadas en forma de visualizaciones científicas de animales extintos para apoyar la investigación paleontológica y las exposiciones en museos, lo que enlaza con la orientación de su carrera como paleontólogo. Como actor, Jason ha protagonizado el cortometraje ganador de múltiples premios «Holding South» (2021), para el que también trabajó como director de efectos visuales. Vive en Auckland (Nueva Zelanda) con su esposa Devanshi y sus dos gatos, Stygi y Moloch.

Dr. Jason Kennedy é professor sênior de animação na Auckland University of Technology. Ele combina sua experiência como animador e ator profissional em sua prática de animação. Sua pesquisa (tanto acadêmica quanto voltada para o setor) é dedicada a ajudar os animadores a ver, entender e aplicar melhor a atuação de personagens em animações baseadas em desempenho. Ele é membro de pesquisa colaborativa da Eco Astronomy, um centro internacional de pesquisa e inovação em astronomia multidisciplinar. Nessa função, ele produz performances animadas na forma de visualizações científicas de animais extintos para apoiar pesquisas paleontológicas e exposições em museus, o que se relaciona com o início de sua carreira como paleontólogo. Como ator, Jason estrelou o curta-metragem vencedor de vários prêmios "Holding South" (2021), no qual também atuou como líder de efeitos visuais. Ele mora em Auckland, Nova Zelândia, com sua esposa Devanshi e seus dois gatos, Stygi e Moloch.

HOW TO QUOTE (APA)

Kennedy, J. (2024). Animation-Directed Embodied Performance Technique (ADEPT): A Framework for Creating Better Animation Video Reference. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.22-25). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.216>

Animation-Directed Embodied Performance Technique (ADEPT): A Framework for Creating Better Animation Video Reference

Keywords

Animation, Acting, Performance, Reference, Education.

Across animation curricula at academic institutions, there is no unified or industry-recognised framework for developing students' performance skills, whether through observation or direct experience. Performance for animation remains a niche subject, while there exist some useful explications for how acting training can apply to animators, how animators engage with animation reference is less understood. Unfortunately, many animation educators either do not recognise the value of embodied techniques when teaching animation reference, or they are unable to implement such techniques. As a result, the current educational environment produces more technically capable animators than graduates with robust performance skills. This research describes the narratological and performance utility of an embodied performance framework for teaching character animation. This framework is based on practice-led enquiries within the domains of acting, animation, tertiary education, and studio-based production. Drawing on the researcher's experience as an actor and animator, this framework seeks to resolve a number of underexplored questions:

- What challenges will animators face when engaging in embodied performance practice?

- Which styles of performance are accessible and safe for animators without prior experience?
- How may animators overcome reluctance to engage with embodied practice?
- Which embodied performance strategies are likely to yield more useful animation information?
- Do certain types of performance experience provide different benefits to animators?
- How to best extrapolate pose and performance information from video reference?

These questions serve as a starting point in the development of the Animation-Directed Embodied Performance Technique framework (ADEPT), which integrates performance traditions from Michael Chekhov and Rudolf Laban. This framework promotes nuanced physical and expressive strategies when producing animation reference. Particularly, these strategies are intimately framed to correspond with the narrative requirements at every point within a story. An embodied pedagogy reinforces the importance of narrative appeal in animation to captivate audiences and promote empathy through believable character performance.

Animation-Directed Embodied Performance Technique (ADEPT):

un marco para crear mejores vídeos de animación de referencia

Palabras clave

Animación, Interpretación, Actuación, Referencia, Educación.

En los planes de estudios de animación de las instituciones académicas, no existe un marco unificado o reconocido por el sector para desarrollar las habilidades interpretativas de los estudiantes, ya sea a través de la observación o de la experiencia directa. La interpretación para la animación sigue siendo un tema de nicho, aunque existen algunas explicaciones útiles sobre cómo la formación actoral puede aplicarse a los animadores, se entiende menos cómo los animadores se comprometen con la referencia de la animación. Lamentablemente, muchos educadores de animación no reconocen el valor de las técnicas corporales a la hora de enseñar referencias de animación o son incapaces de aplicarlas. Como resultado, el entorno educativo actual produce más animadores técnicamente capaces que graduados con sólidas habilidades interpretativas. Esta investigación describe la utilidad narratológica y de interpretación de un marco de interpretación encarnada para la enseñanza de la animación de personajes. Este marco se basa en investigaciones prácticas en los ámbitos de la interpretación, la animación, la enseñanza superior y la producción en estudio. Partiendo de la experiencia del investigador como actor y animador, este marco pretende resolver una serie de cuestiones poco exploradas:

- ¿A qué desafíos se enfrentan los animadores cuando practican la interpretación corporal?

- ¿Qué estilos de interpretación son accesibles y seguros para los animadores sin experiencia previa?
- ¿Cómo pueden los animadores superar la reticencia a participar en prácticas corporales?
- ¿Qué estrategias de interpretación corporal pueden producir información más útil para la animación?
- ¿Proporcionan determinados tipos de experiencia interpretativa diferentes beneficios a los animadores?
- ¿Cuál es la mejor manera de extrapolar la información sobre la pose y el rendimiento a partir de referencias de vídeo?

Estas preguntas han servido de punto de partida para el desarrollo del marco Animation-Directed Embodied Performance Technique (ADEPT), que integra las tradiciones interpretativas de Michael Chéjov y Rudolf Laban. Este marco promueve estrategias físicas y expresivas matizadas a la hora de producir animación de referencia. En particular, estas estrategias están íntimamente enmarcadas para corresponderse con los requisitos narrativos en cada punto dentro de una historia. Una pedagogía encarnada refuerza la importancia del atractivo narrativo en la animación para cautivar al público y fomentar la empatía mediante la interpretación creíble de los personajes.

Animation-Directed Embodied Performance Technique (ADEPT): uma metodologia para a criação de referências para vídeos de animação de melhor qualidade

Palavras-chave

Animação, Atuação, Desempenho,
Referência, Educação.

Nos currículos de animação das instituições acadêmicas, não há uma estrutura unificada ou reconhecida pelo setor para desenvolver as habilidades de desempenho dos alunos, seja por meio de observação ou experiência direta. O desempenho para animação continua sendo um assunto de nicho, embora existam algumas explicações úteis sobre como o treinamento de atuação pode ser aplicado aos animadores, a forma como os animadores se envolvem com a referência de animação é menos compreendida. Infelizmente, muitos educadores de animação não reconhecem o valor das técnicas incorporadas ao ensinar referência de animação ou não conseguem implementar essas técnicas. Como resultado, o ambiente educacional atual produz mais animadores tecnicamente capazes do que graduados com habilidades de desempenho sólidas. Esta pesquisa descreve a utilidade narratológica e de desempenho de uma estrutura de desempenho incorporada para o ensino de animação de personagens. Essa estrutura baseia-se em investigações conduzidas pela prática nos domínios da atuação, animação, educação terciária e produção em estúdio. Com base na experiência do pesquisador como ator e animador, essa estrutura procura resolver várias questões pouco exploradas:

- Quais desafios os animadores enfrentarão ao se envolverem na prática de desempenho incorporado?

- Quais estilos de desempenho são acessíveis e seguros para animadores sem experiência prévia?
- Como os animadores podem superar a relutância em se envolver com a prática incorporada?
- Quais estratégias de desempenho incorporado provavelmente produzirão informações de animação mais úteis?
- Certos tipos de experiência de desempenho proporcionam benefícios diferentes aos animadores?
- Como extrapolar melhor as informações de pose e desempenho a partir de referências de vídeo?

Essas perguntas servem como ponto de partida para o desenvolvimento da estrutura Animation-Directed Embodied Performance Technique (ADEPT), que integra as tradições de desempenho de Michael Chekhov e Rudolf Laban. Essa estrutura promove estratégias físicas e expressivas diferenciadas ao produzir referências de animação. Particularmente, essas estratégias são intimamente estruturadas para corresponder aos requisitos narrativos em cada ponto de uma história. Uma pedagogia incorporada reforça a importância do apelo narrativo na animação para cativar o público e promover a empatia por meio do desempenho crível do personagem.

Joseph Michael

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0009-0000-8151-8378

joseph.michael@aut.ac.nz

Joseph is an Artist in residence at Auckland University of Technology AUT and an Edmund Hillary Fellow. Joseph Michael's artworks embody a magical balance between fine art and forward-thinking technical knowledge. His large-scale projections of icebergs on monumental buildings bring the remoteness of the Antarctic to the core of urban centres, thus challenging a human centred worldview, by collapsing the space and time relationship between humans and the natural world and bringing into stark focus the consequences of our treatment of the planet. He is currently pursuing a Master of Philosophy with a practice-led research thesis at AUT.

Joseph es artista residente en la Universidad Tecnológica de Auckland AUT y becario de Edmund Hillary. Las obras de Joseph Michael encarnan un equilibrio mágico entre las bellas artes y los conocimientos técnicos de vanguardia. Sus proyecciones a gran escala de icebergs sobre edificios monumentales trasladan la lejanía de la Antártida al centro de los núcleos urbanos, desafiando así una visión del mundo centrada en el ser humano, al colapsar la relación espacio-temporal entre los seres humanos y el mundo natural y poner en evidencia las consecuencias del trato que damos al planeta. Actualmente cursa un máster en Filosofía con una tesis de investigación práctica en la AUT.

Joseph é artista residente na Auckland University of Technology AUT e bolsista da Edmund Hillary. As obras de arte de Joseph Michael incorporam um equilíbrio mágico entre a arte refinada e o conhecimento técnico com visão de futuro. Suas projeções em grande escala de icebergs em prédios monumentais trazem o isolamento da Antártica para o centro dos centros urbanos, desafiando assim uma visão de mundo centrada no ser humano, colapsando a relação de espaço e tempo entre os seres humanos e o mundo natural e trazendo à tona as consequências de nosso tratamento do planeta. Atualmente, ele está fazendo um mestrado em filosofia com uma tese de pesquisa orientada pela prática na AUT.

HOW TO QUOTE (APA)

Michael, J. (2024). The Sea Within: Navigating Transcendental Healing and Transgenerational Grief Through Encounters with Humpback Whales. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.26-29). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.218>

The Sea Within:

Navigating Transcendental Healing and Transgenerational Grief Through Encounters with Humpback Whales

Keywords

Healing, Humpback whales, Multimedia, Transcendental, Transgenerational grief.

This practice-oriented artistic project, undertaken as part of a Master of Philosophy, aims to explore how transgenerational grief and healing can be conveyed through the profound experience of diving with humpback whales, presented within multimedia installations. The project investigates the potential of these installations to act as a medium for translating the transcendental experience of whale diving, using sensory data to express and possibly heal traumas passed down through ancestral narratives. Transgenerational grief, a concept referring to the transmission of trauma across generations, often appears in families that have faced significant historical upheavals. For me, this journey of exploration and healing began with my grandmother's escape from World War II in Europe, an event that has deeply impacted my family's history and sense of identity. This project is a conscious effort to reconnect with my whakapapa (genealogical lineage),

allowing me to rediscover ancestral stories and acknowledge the dislocation and suffering experienced by my forebears. By engaging with these narratives, I aim to honour their resilience and weave their legacy into my contemporary identity. The research follows a practice-led methodology, encompassing stages such as planning, embodiment, immersion, sensory data gathering, and installation prototyping. This methodological approach not only enhances the understanding of how transcendental experiences, such as diving with humpback whales, can be expressed artistically but also explores their potential as a tool for emotional and psychological healing. The project provides a fresh perspective on the intersection of art, healing, and identity integration, offering valuable insights to the broader discourse on the role of art in processing and conveying cultural and familial legacies.

El mar interior:

Navegando por la curación trascendental y el duelo transgeneracional a través de encuentros con ballenas jorobadas

Palabras clave

Ballenas jorobadas, Curación, Duelo transgeneracional, Multimedia, Trascendental.

Este proyecto artístico orientado a la práctica, realizado en el marco de un Máster de Filosofía, pretende explorar cómo el duelo y la curación transgeneracionales pueden transmitirse a través de la profunda experiencia de bucear con ballenas jorobadas, presentada en instalaciones multimedia. El proyecto investiga el potencial de estas instalaciones para actuar como medio de traducción de la experiencia trascendental del buceo con ballenas, utilizando datos sensoriales para expresar y posiblemente curar traumas transmitidos a través de narraciones ancestrales. El duelo transgeneracional, un concepto que hace referencia a la transmisión de traumas de una generación a otra, suele aparecer en familias que se han enfrentado a importantes convulsiones históricas. Para mí, este viaje de exploración y curación comenzó con la huida de mi abuela de la Segunda Guerra Mundial en Europa, un acontecimiento que ha marcado profundamente la historia y el sentido de identidad de mi familia. Este proyecto es un esfuerzo consciente por

reconectar con mi whakapapa (linaje genealógico), lo que me permite redescubrir historias ancestrales y reconocer la dislocación y el sufrimiento experimentados por mis antepasados. Al comprometerme con estos relatos, pretendo honrar su resistencia y tejer su legado en mi identidad contemporánea. La investigación sigue una metodología práctica que abarca fases como la planificación, la encarnación, la inmersión, la recopilación de datos sensoriales y la creación de prototipos de instalación. Este enfoque metodológico no sólo mejora la comprensión de cómo las experiencias trascendentales, como bucear con ballenas jorobadas, pueden expresarse artísticamente, sino que también explora su potencial como herramienta para la curación emocional y psicológica. El proyecto aporta una nueva perspectiva sobre la intersección del arte, la curación y la integración de la identidad, y ofrece valiosas perspectivas al discurso más amplio sobre el papel del arte en el procesamiento y la transmisión de legados culturales y familiares.

O Mar Interior:

Navegando na cura transcendental e no luto transgeracional por meio de encontros com baleias jubarte

Palavras-chave

Baleias-jubarte, Cura, Luto transgeracional, Multimídia, Transcendental.

Este projeto artístico orientado para a prática, realizado como parte de um Mestrado em Filosofia, tem como objetivo explorar como o luto e a cura transgeracionais podem ser transmitidos por meio da profunda experiência de mergulho com baleias jubarte, apresentada em instalações multimídia. O projeto investiga o potencial dessas instalações para atuar como um meio de traduzir a experiência transcendental do mergulho com baleias, usando dados sensoriais para expressar e possivelmente curar traumas transmitidos por meio de narrativas ancestrais. O luto transgeracional, um conceito que se refere à transmissão de traumas entre gerações, aparece com frequência em famílias que enfrentaram transtornos históricos significativos. Para mim, essa jornada de exploração e cura começou com a fuga da minha avó da Segunda Guerra Mundial na Europa, um evento que afetou profundamente a história e o senso de identidade da minha família. Este projeto é um esforço consciente para me reconectar com minha whakapapa (linhagem

genealógica), permitindo-me redescobrir histórias ancestrais e reconhecer o deslocamento e o sofrimento vividos por meus antepassados. Ao me envolver com essas narrativas, pretendo honrar a resiliência deles e incorporar seu legado à minha identidade contemporânea. A pesquisa segue uma metodologia orientada pela prática, abrangendo etapas como planejamento, incorporação, imersão, coleta de dados sensoriais e prototipagem da instalação. Essa abordagem metodológica não só aumenta a compreensão de como as experiências transcendentais, como o mergulho com baleias jubarte, podem ser expressas artisticamente, mas também explora seu potencial como uma ferramenta para a cura emocional e psicológica. O projeto fornece uma nova perspectiva sobre a interseção de arte, cura e integração de identidade, oferecendo percepções valiosas para o discurso mais amplo sobre o papel da arte no processamento e na transmissão de legados culturais e familiares.

Cherise ฉะรินทร์

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0009-0007-0505-9377

cherise.157@gmail.com

ManWa Cheung, a postgraduate student from China, studying for a Master of Philosophy at Auckland University of Technology (AUT). She excel in integrating Eastern and Western techniques, using nostalgic art to interpret cultural belonging. Her research involves practice-led inquiries, poetic writing, bookbinding, travelogue and autoethnographic research, utilising various materials to explore and express her ideas. She is passionate about blending old and new, drawing from historical and cultural contexts to create resonance and nostalgia works.

ManWa Cheung es una estudiante china de posgrado que cursa un máster en Filosofía en la Universidad Tecnológica de Auckland (AUT). Destaca en la integración de técnicas orientales y occidentales, utilizando el arte nostálgico para interpretar la pertenencia cultural. Su investigación incluye indagaciones prácticas, escritura poética, encuadernación, diarios de viaje e investigación autoetnográfica, utilizando diversos materiales para explorar y expresar sus ideas. Le apasiona mezclar lo viejo y lo nuevo, basándose en contextos históricos y culturales para crear obras de resonancia y nostalgia.

ManWa Cheung, estudante de pós-graduação da China, está fazendo mestrado em filosofia na Auckland University of Technology (AUT). Ela se destaca na integração de técnicas orientais e ocidentais, usando a arte nostálgica para interpretar o pertencimento cultural. Sua pesquisa envolve investigações orientadas pela prática, escrita poética, encadernação de livros, relatos de viagem e pesquisa autoetnográfica, utilizando vários materiais para explorar e expressar suas ideias. Ela é apaixonada por misturar o antigo e o novo, extraindo de contextos históricos e culturais para criar trabalhos de ressonância e nostalgia.

HOW TO QUOTE (APA)

Cheung, M. (2024). The Melancholic Traveller. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.30-33). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.224>

The Melancholic Traveller

Keywords

懷舊藝術 (nostalgic art), 龍鱗裝 (dragon scale binding),
日常生活 (engagement with the everyday),
Cyanotype illustration, Travelogue.

The project, 忘歸 (The Melancholic Traveller), is a travelogue crafted using 龍鱗裝 (dragon scale binding), integrating cyanotype illustrations, poetry, and bilingual text in English and Chinese. This work explores the essence of nostalgia and the fluid concept of 家鄉 (homeland) for the Chinese diaspora, reflecting on a distinct Chinese world through artistic and poetic expressions. Created during a six-week field study in Guangdong and Macau, the project documents the experience of being confined by COVID-19 lockdowns. The travelogue captures an intimate, constrained world that gradually expanded as restrictions lifted. The title, 忘歸, meaning to forget and to return, evokes the melancholy and fragility of nostalgia, drawing on the concept of 熬路 (Ao Liu), which suggests

a suspension in time. Nostalgia is depicted as a bridge between cultures, blending Western cyanotype aesthetics with Eastern dragon scale binding. The use of rice paper and traditional bookbinding techniques, combined with cyanotype printing, creates a unique cultural synthesis that merges traditional Chinese craftsmanship with contemporary artistic practices. The project connects 懷舊藝術 (nostalgic Chinese art) with modern interpretations of traditional crafts, aiming to evoke a deep sense of home, identity, and belonging for diasporic Chinese readers. It seeks to resonate with those who have experienced the displacement and longing inherent in the diasporic journey, offering a contemplative space to explore the intersection of memory, culture, and identity.

La viajera melancólica

Palabras clave

懷舊藝術 (arte nostálgico),
龍鱗裝 (encuadernación con escamas de dragón),
日常生活 (compromiso con lo cotidiano),
Ilustración con cianotipos, Cuaderno de viaje.

O projeto, 忘歸 (The Melancholic Traveller), é um diário de viagem feito com 龍鱗裝 (encadernação em escala de dragão), integrando ilustrações de cianotipia, poesia e texto bilíngue em inglês e chinês. Esse trabalho explora a essência da nostalgia e o conceito fluido de “家鄉” (terra natal) para a diáspora chinesa, refletindo sobre um mundo chinês distinto por meio de expressões artísticas e poéticas. Criado durante um estudo de campo de seis semanas em Guangdong e Macau, o projeto documenta a experiência de ser confinado pelos lockdowns da COVID-19. O relato de viagem captura um mundo íntimo e restrito que se expandiu gradualmente com o fim das restrições. O título, 忘歸, que significa “esquecer” e “retornar”, evoca a melancolia e a fragilidade da nostalgia, baseando-se no conceito de 熬路 (Ao Liu), que sugere uma suspensão no tempo.

A nostalgia é retratada como uma ponte entre culturas, misturando a estética ocidental do cianotipo com a encadernação oriental em escala de dragão. O uso de papel de arroz e técnicas tradicionais de encadernação, combinados com a impressão de cianotipia, cria uma síntese cultural única que mescla o artesanato tradicional chinês com práticas artísticas contemporâneas. O projeto conecta a 懷舊藝術 (arte nostálgica chinesa) com interpretações modernas do artesanato tradicional, com o objetivo de evocar um profundo senso de lar, identidade e pertencimento para os leitores chineses da diáspora. A obra busca ressoar com aqueles que vivenciaram o deslocamento e a saudade inerentes à jornada diaspórica, oferecendo um espaço contemplativo para explorar a interseção de memória, cultura e identidade.

A viajante melancólica

Palavras-chave

懷舊藝術 (Arte nostálgica),
龍鱗裝 (encadernação com escamas de dragão),
日常生活 (envolvimento com o cotidiano),
Ilustração de cianotipia, Relato de viagem.

O projeto, 忘歸 (The Melancholic Traveller), é um diário de viagem feito com 龍鱗裝 (encadernação em escala de dragão), integrando ilustrações de cianotipia, poesia e texto bilíngue em inglês e chinês. Esse trabalho explora a essência da nostalgia e o conceito fluido de “家鄉” (terra natal) para a diáspora chinesa, refletindo sobre um mundo chinês distinto por meio de expressões artísticas e poéticas. Criado durante um estudo de campo de seis semanas em Guangdong e Macau, o projeto documenta a experiência de ser confinado pelos lockdowns da COVID-19. O relato de viagem captura um mundo íntimo e restrito que se expandiu gradualmente com o fim das restrições. O título, 忘歸, que significa “esquecer” e “retornar”, evoca a melancolia e a fragilidade da nostalgia, baseando-se no conceito de 熬路 (Ao Liu), que sugere uma suspensão no tempo.

A nostalgia é retratada como uma ponte entre culturas, misturando a estética ocidental do cianotipo com a encadernação oriental em escala de dragão. O uso de papel de arroz e técnicas tradicionais de encadernação, combinados com a impressão de cianotipia, cria uma síntese cultural única que mescla o artesanato tradicional chinês com práticas artísticas contemporâneas. O projeto conecta a 懷舊藝術 (arte nostálgica chinesa) com interpretações modernas do artesanato tradicional, com o objetivo de evocar um profundo senso de lar, identidade e pertencimento para os leitores chineses da diáspora. A obra busca ressoar com aqueles que vivenciaram o deslocamento e a saudade inerentes à jornada diaspórica, oferecendo um espaço contemplativo para explorar a interseção de memória, cultura e identidade.

James Smith

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0003-1080-1592

james.smith@aut.ac.nz

James Smith is a lecturer in interaction and communication design in the School of Art and Design, the Faculty of Design and Creative Technologies at Auckland University of Technology (AUT). His practice-based research focuses primarily on design for new and emerging technologies, embodied and enactive design approaches, intercultural co-design, new modes and forms of interactive storytelling, and Global South epistemologies and methodologies.

James Smith es profesor de diseño de interacción y comunicación en la Escuela de Arte y Diseño de la Facultad de Diseño y Tecnologías Creativas de la Universidad Tecnológica de Auckland (AUT). Su investigación basada en la práctica se centra principalmente en el diseño para tecnologías nuevas y emergentes, los enfoques de diseño encarnado y enactivo, el codiseño intercultural, los nuevos modos y formas de narración interactiva y las epistemologías y metodologías del Sur Global.

James Smith é professor de design de interação e comunicação na School of Art and Design, na Faculty of Design and Creative Technologies da Auckland University of Technology (AUT). Sua pesquisa baseada na prática se concentra principalmente em design para tecnologias novas e emergentes, abordagens de design incorporadas e enativas, co-design intercultural, novos modos e formas de contar histórias interativas e epistemologias e metodologias do Sul Global.

HOW TO QUOTE (APA)

Smith, J. (2024). Multiperspective Convergence in Transmedia Storytelling: A Practice-Led Exploration of Interactive Narratives. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.34-37). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.214>

Multiperspective Convergence in Transmedia Storytelling: A Practice-Led Exploration of Interactive Narratives

Keywords

Transmedia Storytelling, Multi-voiced narratives, Practice-oriented research, Interactive media, Interactive Design.

This practice-oriented design research project seeks to explore the question: How might the creative use of multiperspective transmedia storytelling and interactive media foster convergence? In an era marked by increasing polarisation and partisan politics within contemporary society, it is crucial to investigate how media can promote multiplicity. This PhD research examines how transmedia narratives, as conceptualised by Jenkins (2006) and Murray (2012), can be utilised to create stories that encapsulate a diversity of voices and perspectives. The primary goal of this project is to understand how technology-driven storytelling techniques can facilitate the coexistence of varied narratives. The research holds both ecological and cultural significance, beginning with a Pōhutukawa (myrtle) tree in Central Tāmaki Makaurau Auckland,

Aotearoa New Zealand, which serves as the focal point of inquiry. The project explores and represents multiple narratives centred around this tree, using it as a metaphor for the potential of storytelling to promote multiperspectivity. The methodological approach is practice-oriented, with the design researcher employing methods such as prototyping, lens-based media processes like photogrammetry, and filmmaking to gather data and create diverse narrative experiences about the site. This research makes a significant contribution to the fields of transmedia design and interactive narrative studies by demonstrating how transmedia narratives can be crafted to convey stories that integrate multiple perspectives, thus fostering a media environment that embraces diversity and multiplicity.

Convergencia multiperspectiva en la narración transmedia:

Una exploración práctica de las narrativas interactivas

Palabras clave

Narración transmedia, Narrativas multivoces, Investigación orientada a la práctica, Medios interactivos, Diseño interactivo.

Este proyecto de investigación sobre diseño orientado a la práctica pretende explorar la siguiente cuestión: ¿Cómo puede fomentar la convergencia el uso creativo de la narración transmedia multiperspectiva y los medios interactivos? En una época marcada por el aumento de la polarización y la política partidista en la sociedad contemporánea, es crucial investigar cómo los medios de comunicación pueden promover la multiplicidad. Esta investigación doctoral examina cómo las narrativas transmedia, tal y como las conceptualizan Jenkins (2006) y Murray (2012), pueden utilizarse para crear historias que encapsulen una diversidad de voces y perspectivas. El objetivo principal de este proyecto es comprender cómo las técnicas de narración impulsadas por la tecnología pueden facilitar la coexistencia de narrativas variadas. La investigación tiene un significado tanto ecológico como cultural, comenzando con un

árbol Pōhutukawa (mirto) en Central Tāmaki Makaurau Auckland, Aotearoa Nueva Zelanda, que sirve como punto focal de la investigación. El proyecto explora y representa múltiples narrativas en torno a este árbol, utilizándolo como metáfora del potencial de la narración para promover la multiperspectividad. El enfoque metodológico está orientado a la práctica, y el investigador en diseño emplea métodos como la creación de prototipos, procesos mediáticos basados en lentes, como la fotogrametría, y la realización de películas para recopilar datos y crear diversas experiencias narrativas sobre el lugar. Esta investigación aporta una contribución significativa a los campos del diseño transmedia y los estudios de narrativa interactiva al demostrar cómo pueden elaborarse narrativas transmedia para transmitir historias que integren múltiples perspectivas, fomentando así un entorno mediático que acoja la diversidad y la multiplicidad.

Convergência multiperspectiva em narrativas transmídia:

Uma exploração prática das narrativas interativas

Palavras-chave

Narrativas transmídia, Narrativas multivocal, Pesquisa orientada pela prática, Mídia interativa, Design interativo.

Este projeto de pesquisa de design orientado para a prática busca explorar a questão: Como o uso criativo da narrativa transmídia multiperspectiva e da mídia interativa pode promover a convergência? Em uma época marcada pelo aumento da polarização e da política partidária na sociedade contemporânea, é fundamental investigar como a mídia pode promover a multiplicidade. Esta pesquisa de doutorado examina como as narrativas transmídia, conforme conceituadas por Jenkins (2006) e Murray (2012), podem ser utilizadas para criar histórias que englobem uma diversidade de vozes e perspectivas. O objetivo principal deste projeto é entender como as técnicas de narração orientadas pela tecnologia podem facilitar a coexistência de narrativas variadas. A pesquisa tem significado ecológico e cultural, começando com uma árvore Pōhutukawa (murta) em Central Tāmaki

Makaurau Auckland, Aotearoa Nova Zelândia, que serve como ponto focal de investigação. O projeto explora e representa várias narrativas centradas nessa árvore, usando-a como metáfora do potencial da narração de histórias para promover a multiperspectividade. A abordagem metodológica é orientada para a prática, com o pesquisador de design empregando métodos como prototipagem, processos de mídia baseados em lentes, como fotogrametria e filmagem, para coletar dados e criar diversas experiências narrativas sobre o local. Esta pesquisa faz uma contribuição significativa para os campos do design transmídia e dos estudos de narrativas interativas, demonstrando como as narrativas transmídia podem ser criadas para transmitir histórias que integram várias perspectivas, promovendo assim um ambiente de mídia que abraça a diversidade e a multiplicidade.

Summer news

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0002-1022-2067

gpr3140@autuni.ac.nz

Kexin Shan is a postgraduate student from China who lives in New Zealand and works as a visual communication designer. She holds a Bachelor of Communication Design and a Master of Design from Auckland University of Technology. She specializes in utilizing her own experiences to develop design explorations. Whether expanding on real experiences or constructing fictional worlds, she builds bridges between the imaginary and the real to create meaning. She combines different phenomena with visual communication design to convey internal voices. Research interests include practice-led inquiry in graphic design, poetic inquiry, sensory design, autoethnographic research and heuristics methodologies.

Kexin Shan es una estudiante china de posgrado que vive en Nueva Zelanda y trabaja como diseñadora de comunicación visual. Es licenciada en Diseño de la Comunicación y tiene un máster en Diseño por la Universidad Tecnológica de Auckland. Se especializa en utilizar sus propias experiencias para desarrollar exploraciones de diseño. Ya sea ampliando experiencias reales o construyendo mundos ficticios, tiende puentes entre lo imaginario y lo real para crear significado. Combina distintos fenómenos con el diseño de comunicación visual para transmitir voces internas. Sus intereses de investigación incluyen la investigación práctica en diseño gráfico, la investigación poética, el diseño sensorial, la investigación autoetnográfica y las metodologías heurísticas.

Kexin Shan é uma estudante de pós-graduação da China que vive na Nova Zelândia e trabalha como designer de comunicação visual. Ela é bacharel em Design de Comunicação e mestre em Design pela Auckland University of Technology. Ela é especialista em utilizar suas próprias experiências para desenvolver explorações de design. Seja expandindo experiências reais ou construindo mundos fictícios, ela constrói pontes entre o imaginário e o real para criar significado. Ela combina diferentes fenômenos com design de comunicação visual para transmitir vozes internas. Seus interesses de pesquisa incluem investigação conduzida pela prática em design gráfico, investigação poética, design sensorial, pesquisa autoetnográfica e metodologias heurísticas.

HOW TO QUOTE (APA)

Shan, K. (2024). Wanderer: An aesthetic inquiry into the experience of exile. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.38-41). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.223>

Wanderer:

An aesthetic inquiry into the experience of exile

Keywords

Aesthetic (sensory) design, 羈旅 (Exile),
Fictional, Poetic inquiry,
旅行皮箱 (Portmanteau).

This practice-led, artistic research project asks: If a sensory designer draws on a historical literary convention of the 羈旅 (exile), how might she create fictional artefacts that speak to the experience of loss and disorientation experienced by a Chinese student studying overseas? The project tells the story of Jiang Xiazheng, and her experience of exile when living as a Chinese student overseas. At the center of the study is a fictional 旅行皮箱 (suitcase-portmanteau) that constitutes a repository of ephemera. This suitcase operates as a form of narrative portrait. Each artefact inside it is a fictional

design (including the student's passport, official documents, and assignments she submitted for assessment). In composite these relate a story of estrangement and eventual triumph. Jiang Xiazheng's background narrative is available in a small bound notebook (on the shelf). On the table beside the suitcase is her final degree project. The suitcase has two layers. Please feel free to unpack and examine each artefact and return it to its original position. When you read, touch, smell and feel the objects, they will speak of an extraordinary experience in the language of aesthetic (sensory) design.

Wanderer:

Una indagación estética sobre la experiencia del exilio

Palabras clave

Diseño estético (sensorial), 羈旅 (Exilio), Ficción, Investigación poética, 旅行皮箱 (Portmanteau).

Este proyecto de investigación artística dirigido por la práctica se pregunta: Si una diseñadora sensorial se basa en una convención literaria histórica del the 羈旅 (exilio), ¿cómo podría crear artefactos ficticios que hablen de la experiencia de pérdida y desorientación que experimenta una estudiante china que estudia en el extranjero? El proyecto narra la historia de Jiang Xiazheng y su experiencia del exilio al vivir como estudiante china en el extranjero. En el centro del estudio se encuentra una 旅行皮箱 (maleta-portamaletas) ficticia que constituye un depósito de objetos efímeros. Esta maleta funciona como una forma de retrato narrativo. Cada uno de los artefactos

que contiene es un diseño ficticio (entre ellos, el pasaporte de la estudiante, documentos oficiales y trabajos que presentó para su evaluación). En conjunto, relatan una historia de distanciamiento y triunfo final. La narración de fondo de Jiang Xiazheng está disponible en un pequeño cuaderno encuadernado (en la estantería). Sobre la mesa, junto a la maleta, está su proyecto de fin de carrera. La maleta tiene dos capas. Siéntase libre de desembalar y examinar cada artefacto y devolverlo a su posición original. Cuando lea, toque, huela y sienta los objetos, le hablarán de una experiencia extraordinaria en el lenguaje del diseño estético (sensorial).

Wanderer:

Uma investigação estética sobre a experiência do exílio

Palavras-chave

Design estético (sensorial), 羈旅 (Exile), Ficcional, Investigação poética, 旅行皮箱 (Portmanteau).

Este projeto de pesquisa artística conduzido pela prática questiona: Se uma designer sensorial se baseia em uma convenção literária histórica do 羈旅 (exílio), como ela pode criar artefatos fictícios que falam da experiência de perda e desorientação vivida por um estudante chinês que estuda no exterior? O projeto conta a história de Jiang Xiazheng e sua experiência de exílio ao viver como estudante chinesa no exterior. No centro do estudo está uma 旅行皮箱 (mala-portmanteau) fictícia que constitui um repositório de coisas efêmeras. Essa mala funciona como uma forma de retrato narrativo. Cada artefato dentro dela é um

desenho fictício (incluindo o passaporte da aluna, documentos oficiais e trabalhos que ela enviou para avaliação). Em conjunto, eles relatam uma história de distanciamento e eventual triunfo. A narrativa de fundo de Jiang Xiazheng está disponível em um pequeno caderno encadernado (na prateleira). Na mesa ao lado da mala está seu projeto final de graduação. A mala tem duas camadas. Fique à vontade para desembalar e examinar cada artefato e devolvê-lo à sua posição original. Quando o senhor ler, tocar, cheirar e sentir os objetos, eles falarão de uma experiência extraordinária na linguagem do design estético (sensorial).

Qianying

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0002-5555-5930

kyv4807@autuni.ac.nz

Qianying is a graphic designer from China and currently living and studying in Aotearoa New Zealand. I completed bachelor's and master's degree at AUT, majoring in Communication Design. With a background in human-centred design, I'm interested in autoethnographic approaches in graphic design, and how the self can inform the creative process in the search for authenticity, and originality and to maintain the dignity of the story. I hope to use the communication design skills to contribute to both digital and physical communication design solutions.

Qianying es una diseñadora gráfica de China que actualmente vive y estudia en Aotearoa Nueva Zelanda. Realicé una licenciatura y un máster en AUT, especializándome en diseño de comunicación. Con formación en diseño centrado en el ser humano, me interesan los enfoques autoetnográficos en el diseño gráfico y cómo el yo puede informar el proceso creativo en la búsqueda de autenticidad y originalidad y para mantener la dignidad de la historia. Espero utilizar mis conocimientos de diseño de comunicación para contribuir a soluciones de diseño de comunicación tanto digitales como físicas.

Qianying é uma designer gráfica da China que atualmente mora e estuda em Aotearoa, Nova Zelândia. Concluí o bacharelado e o mestrado na AUT, com especialização em Design de Comunicação. Com formação em design centrado no ser humano, estou interessada em abordagens autoetnográficas em design gráfico e em como o eu pode informar o processo criativo na busca de autenticidade e originalidade e manter a dignidade da história. Espero usar as habilidades de design de comunicação para contribuir com soluções de design de comunicação digital e física.

HOW TO QUOTE (APA)

Li, Q. (2024). Dreams of a Solo Traveller: Silk, Poetry, and Social Change in Chinese Visual Design. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.42-45). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.222>

Dreams of a Solo Traveller

Keywords

Aspiration, 剩女 (the Leftover Woman), 诗中有画, 画中有诗 (painting in the poetry, poetry in the painting), silk, the solo traveller.

Dreams of a Solo Traveller constitutes a positive rethinking of the Chinese derogatory concept of 剩女 (the Leftover Woman). Leftover Women is used to define unmarried, urban, professional single women over the age of 27. In this study, the term is used to describe women who, forsaking conventional expectations of marriage, consciously make alternative choices about their future. The research draws on personal experience and existing literature relating to familial and cultural expectations that many young, contemporary Chinese women must navigate. The discursive relationship between poetry and painting is articulately captured in the Chinese term 诗中有画/画中有诗 'painting in poetry and poetry in painting'. 诗中有画 'painting in poetry' refers to the pictorial vividness of a poetic work, and 画中有诗 'poetry in painting', refers to the

poetic and aesthetic content of a painting. Poetry and painting here refers to an ancient Chinese practice of combining literary and pictorial form in an intrinsic relationship. The study draws on this relationship to create contemporary design expressions of a social phenomenon. Using silk as a material substrate, the project explores the potentials of poetry, calligraphy, fabric design, illustration and printing to rethink existing conventions of gender expectation and culturally mandated marriage. Formatted on draped, silk 'sheets', seven poems created by the researcher update the Chinese principle of 'painting in poetry and poetry in painting' as contemporary visual communication design practice. The works are accompanied by a catalogue that provides translations of each poem (into English) and a brief explanation of each work.

Sueños de una viajera en solitario

Palabras clave

Aspiración, 剩女 (la Mujer Sobrante), 诗中有画, 画中有诗 (la pintura en la poesía, la poesía en la pintura), la seda, el viajera solitario.

Sueños de una viajera en solitario constituye un replanteamiento positivo del concepto despectivo chino de 剩女 (la mujer sobrante). Mujer sobrante se utiliza para definir a las mujeres solteras, urbanas, profesionales y solteras de más de 27 años. En este estudio, el término se utiliza para describir a las mujeres que, renunciando a las expectativas convencionales de matrimonio, toman conscientemente decisiones alternativas sobre su futuro. La investigación se basa en la experiencia personal y en la bibliografía existente sobre las expectativas familiares y culturales que muchas jóvenes chinas contemporáneas deben sortear. La relación discursiva entre poesía y pintura queda articuladamente plasmada en el término chino 诗中有画/画中有诗 'pintura en la poesía/ poesía en la pintura'. 诗中有画 'pintura en la poesía' se refiere a la viveza pictórica de una obra poética, y 画中有诗 'poesía en la pintura', al contenido poético y estético de un cuadro. Poesía y pintura se refiere aquí a una antigua práctica china de combinar la forma literaria y pictórica en una relación intrínseca. El estudio se basa en esta relación para crear expresiones de diseño contemporáneo de un fenómeno social.

Utilizando la seda como sustrato material, el proyecto explora los potenciales de la poesía, la caligrafía, el diseño de tejidos, la ilustración y la impresión para replantearse las convenciones existentes sobre las expectativas de género y el matrimonio por mandato cultural. Formateados en "sábanas" de seda drapeadas, siete poemas creados por la investigadora actualizan el principio chino de "pintar en poesía y poesía en pintura" como práctica contemporánea de diseño de comunicación visual. Las obras van acompañadas de un catálogo que ofrece traducciones de cada poema (al inglés) y una breve explicación de cada obra. El estudio contribuye a un corpus ya existente de comentarios cualitativos sobre la construcción de la Mujer Sobrante, al proporcionar un análisis artístico encarnado, enmarcado en las aspiraciones, desde la experiencia en primera persona. El resultado demuestra cómo el diseño de la comunicación puede emplearse de forma poética para llegar a públicos que hasta ahora han estado expuestos a discursos sobre el tema enmarcados en un contexto puramente académico.

Sonhos de uma viajante solitária

Palavras-chave

Aspiração, 剩女 (a mulher que sobrou), 诗中有画, 画中有诗 (pintura na poesia, poesia na pintura), seda, a viajante solo.

Dreams of a Solo Traveller (Sonhos de uma viajante solo) constitui uma reformulação positiva do conceito chinês depreciativo de 剩女 (a mulher que sobrou). O termo Leftover Women é usado para definir mulheres solteiras, urbanas, profissionais e solteiras com mais de 27 anos de idade. Neste estudo, o termo é usado para descrever mulheres que, abandonando as expectativas convencionais de casamento, conscientemente fazem escolhas alternativas sobre seu futuro. A pesquisa se baseia na experiência pessoal e na literatura existente relacionada às expectativas familiares e culturais que muitas mulheres chinesas jovens e contemporâneas precisam navegar. A relação discursiva entre poesia e pintura é capturada de forma articulada no termo chinês 诗中有画/画中有诗 'pintura em poesia/ poesia em pintura'. 诗中有画 "pintura na poesia" refere-se à vivacidade pictórica de uma obra poética, e 画中有诗 "poesia na pintura" refere-se ao conteúdo poético e estético de uma pintura. Poesia e pintura aqui se referem a uma antiga prática chinesa de combinar formas literárias e pictóricas em uma relação intrínseca. O estudo baseia-se nessa relação

para criar expressões de design contemporâneo de um fenômeno social. Usando a seda como substrato material, o projeto explora os potenciais da poesia, da caligrafia, do design de tecidos, da ilustração e da impressão para repensar as convenções existentes de expectativa de gênero e casamento culturalmente obrigatório. Formatos em "folhas" de seda drapeadas, sete poemas criados pelo pesquisador atualizam o princípio chinês de "pintura em poesia e poesia em pintura" como prática contemporânea de design de comunicação visual. As obras são acompanhadas por um catálogo que fornece traduções de cada poema (para o inglês) e uma breve explicação de cada obra. O estudo contribui para um conjunto existente de comentários qualitativos sobre a construção da Leftover Woman, fornecendo uma análise artística incorporada, emoldurada por aspirações, a partir da experiência em primeira pessoa. O resultado demonstra como o design de comunicação pode ser empregado de forma poética para atingir públicos que até agora foram expostos a discursos puramente acadêmicos sobre o assunto.

Hossein Najafi

Hong Kong Polytechnic University

ORCID: 0000-0002-4760-6371

hossein.najafi@polyu.edu.kh

Hossein Najafi is an media, animation, visual effects and drawing Associate Professor of Practice at School of Design in Hong Kong Polytechnic University. He is a practicing artist, and a researcher specializing in design, creativity, practice-led and heuristic research. After founding a production studio and working with various companies in London, Istanbul and Auckland, he brought a wealth of industry experience to his academic career. Hossein holds a PhD in Art and Design and in his doctoral thesis, he investigated identity loss and transition through Persian illuminationist approaches that interfaced with heuristics. Hossein is recently researching on the creative heuristic processes in AI models.

Hossein Najafi es profesor asociado de medios de comunicación, animación, efectos visuales y dibujo en la Escuela de Diseño de la Universidad Politécnica de Hong Kong. Es artista en activo e investigador especializado en diseño, creatividad e investigación práctica y heurística. Tras fundar un estudio de producción y trabajar con varias empresas en Londres, Estambul y Auckland, aportó una gran experiencia industrial a su carrera académica. Hossein es doctor en Arte y Diseño y en su tesis doctoral investigó la pérdida de identidad y la transición a través de enfoques iluministas persas que interactuaban con la heurística. Recientemente, Hossein está investigando sobre los procesos heurísticos creativos en modelos de IA.

Hossein Najafi é professor associado de prática de mídia, animação, efeitos visuais e desenho na School of Design da Universidade Politécnica de Hong Kong. Ele é um artista praticante e pesquisador especializado em design, criatividade, pesquisa heurística e orientada pela prática. Depois de fundar um estúdio de produção e trabalhar com várias empresas em Londres, Istambul e Auckland, ele trouxe uma vasta experiência no setor para sua carreira acadêmica. Hossein é PhD em Arte e Design e, em sua tese de doutorado, investigou a perda e a transição de identidade por meio de abordagens iluministas persas que interagem com a heurística. Hossein está pesquisando recentemente sobre os processos heurísticos criativos em modelos de IA.

HOW TO QUOTE (APA)

Najafi, H. (2024). AI as praxis: artificial intelligence as a method in practice-led research for art and design PhD students. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.46-49). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.231>

AI as praxis:

Artificial intelligence as a method in practice-led research for art and design PhD students

Keywords

Artificial intelligence (ai), Heuristics, Creative inquiry, Iterative process, Practice-led research.

This paper examines the role of Artificial Intelligence (AI) as a methodological tool in practice-led PhD research, emphasizing its capacity to expand creative possibilities. AI's generative and iterative capabilities allow PhD students to engage in new forms of creative inquiry, positioning AI not just as a technical tool but as a collaborator in the research process. Through its ability to generate, refine, and adapt creative outputs, AI enables students to explore and experiment with innovative ideas. This research will demonstrate how AI supports the essential cycles of creation and reflection that define practice-led methodologies, allowing students to navigate complex creative challenges with a more dynamic approach. The choice of practice-led research as the framework for this investigation is essential, as it provides the flexibility needed to integrate AI technologies.

Practice-led methodologies encourage iterative processes of making, thinking, and re-evaluating, which align perfectly with AI's evolving nature. Through this interaction, students can further the limits of traditional artistic inquiry, examining new methods of storytelling, design, and artistic creation. Supervisors play a crucial role in mentoring students through this process, guiding them to maintain academic rigor while exploring the creative potential AI offers. The paper will explore case studies where AI has been embedded in practice-led PhD research, demonstrating its transformative effects. By doing so, this research highlights how AI can enhance both the creative process and the academic inquiry, offering a forward-looking framework for integrating AI into practice-led PhD research across creative disciplines.

La IA como práctica:

La inteligencia artificial como método en la investigación dirigida por la práctica para estudiantes de doctorado en arte y diseño

Palabras clave

Inteligencia artificial (IA), Heurística, Investigación creativa, Proceso iterativo, Investigación dirigida por la práctica.

Este artículo examina el papel de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta metodológica en la investigación doctoral dirigida por la práctica, haciendo hincapié en su capacidad para ampliar las posibilidades creativas. Las capacidades generativas e iterativas de la IA permiten a los estudiantes de doctorado participar en nuevas formas de investigación creativa, posicionando a la IA no sólo como una herramienta técnica sino como un colaborador en el proceso de investigación. Gracias a su capacidad para generar, refinar y adaptar resultados creativos, la IA permite a los estudiantes explorar y experimentar con ideas innovadoras. Esta investigación demostrará cómo la IA apoya los ciclos esenciales de creación y reflexión que definen las metodologías dirigidas por la práctica, permitiendo a los estudiantes enfrentarse a complejos retos creativos con un enfoque más dinámico. La elección de la investigación dirigida por la práctica como marco para esta investigación es esencial, ya que proporciona la

flexibilidad necesaria para integrar las tecnologías de IA. Las metodologías dirigidas por la práctica fomentan los procesos iterativos de hacer, pensar y reevaluar, que se alinean perfectamente con la naturaleza evolutiva de la IA. A través de esta interacción, los estudiantes pueden ir más allá de los límites de la investigación artística tradicional, examinando nuevos métodos de narración, diseño y creación artística. Los supervisores desempeñan un papel crucial en la tutoría de los estudiantes a lo largo de este proceso, guiándoles para que mantengan el rigor académico al tiempo que exploran el potencial creativo que ofrece la IA. La ponencia explorará estudios de casos en los que la IA se ha integrado en la investigación doctoral dirigida por la práctica, demostrando sus efectos transformadores. Al hacerlo, esta investigación pone de relieve cómo la IA puede mejorar tanto el proceso creativo como la investigación académica, ofreciendo un marco con visión de futuro para integrar la IA en la investigación doctoral dirigida por la práctica en todas las disciplinas creativas.

AI como prática:

Inteligência artificial como método de pesquisa orientada pela prática para estudantes de doutorado em arte e design

Palavras-chave

Inteligência artificial (IA), Heurística, Investigação criativa, Processo iterativo, Pesquisa orientada pela prática.

Este artigo examina o papel da Inteligência Artificial (IA) como ferramenta metodológica na pesquisa de doutorado conduzida pela prática, enfatizando sua capacidade de expandir as possibilidades criativas. Os recursos gerativos e iterativos da IA permitem que os alunos de doutorado se envolvam em novas formas de investigação criativa, posicionando a IA não apenas como uma ferramenta técnica, mas como uma colaboradora no processo de pesquisa. Por meio de sua capacidade de gerar, refinar e adaptar resultados criativos, a IA permite que os alunos explorem e experimentem ideias inovadoras. Esta pesquisa demonstrará como a IA apoia os ciclos essenciais de criação e reflexão que definem as metodologias orientadas pela prática, permitindo que os alunos enfrentem desafios criativos complexos com uma abordagem mais dinâmica. A escolha da pesquisa orientada pela prática como estrutura para esta investigação é essencial, pois oferece a flexibilidade necessária para integrar as tecnologias de IA. As metodologias

orientadas pela prática incentivam processos iterativos de criação, reflexão e reavaliação, que se alinham perfeitamente com a natureza evolutiva da IA. Por meio dessa interação, os alunos podem ampliar os limites da pesquisa artística tradicional, examinando novos métodos de contar histórias, design e criação artística. Os supervisores desempenham um papel fundamental na orientação dos alunos durante esse processo, orientando-os a manter o rigor acadêmico enquanto exploram o potencial criativo que a IA oferece. O artigo explorará estudos de caso em que a IA foi incorporada à pesquisa de doutorado conduzida pela prática, demonstrando seus efeitos transformadores. Ao fazer isso, esta pesquisa destaca como a IA pode aprimorar tanto o processo criativo quanto a investigação acadêmica, oferecendo uma estrutura voltada para o futuro para a integração da IA na pesquisa de doutorado conduzida pela prática em todas as disciplinas criativas.

Herbert Spencer

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0003-1484-4477

hspencer@ead.cl

Herbert Spencer is an Interaction Designer and professor at the Pontifical Catholic University of Valparaíso. In 2024, he will begin a practice-based PhD at Auckland University of Technology (AUT). A Fulbright Scholar with an MDes from Carnegie Mellon University, Herbert has over 20 years of teaching experience and has supervised more than 70 theses. His research focuses on using technology to support civic engagement and empower adults with intellectual disabilities, with significant contributions in projects like PiX and PICTOS. He also leads the Masters Program in Architecture and Design (MAD) at his home institution.

Herbert Spencer es diseñador de interacción y profesor en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En 2024 comenzará un doctorado basado en la práctica en la Universidad Tecnológica de Auckland (AUT). Becario Fulbright y MDes por la Universidad Carnegie Mellon, Herbert cuenta con más de 20 años de experiencia docente y ha dirigido más de 70 tesis. Su investigación se centra en el uso de la tecnología para apoyar el compromiso cívico y capacitar a los adultos con discapacidad intelectual, con importantes contribuciones en proyectos como PiX y PICTOS. También dirige el Programa de Máster en Arquitectura y Diseño (MAD) en su institución de origen.

Herbert Spencer é designer de interação e professor da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso. Em 2024, ele iniciará um doutorado baseado na prática na Auckland University of Technology (AUT). Bolsista da Fulbright com mestrado pela Carnegie Mellon University, Herbert tem mais de 20 anos de experiência em ensino e supervisionou mais de 70 teses. Sua pesquisa se concentra no uso da tecnologia para apoiar o engajamento cívico e capacitar adultos com deficiências intelectuais, com contribuições significativas em projetos como PiX e PICTOS. Ele também lidera o Programa de Mestrado em Arquitetura e Design (MAD) em sua instituição de origem.

HOW TO QUOTE (APA)

Spencer, H. (2024). Designing a Pictogram-Based Visual Language Tool for Self-Determination. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.50-53). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.225>

Designing a Pictogram-Based Visual Language Tool for Self-Determination

Keywords

Communication Design, Pictogram-Based, Practice-Based Research, Self-Determination, Visual Language.

This presentation focuses on a doctoral research project aimed at developing a pictogram-based visual language system to support individuals with complex communication needs (CCN) in Chile and Aotearoa New Zealand. The project seeks to enhance the self-determination and independence of adults with CCN by creating a universally accessible tool that promotes self-expression. The research employs a practice-based methodology, combining theoretical frameworks in augmentative communication with practical design and testing processes. It builds on existing research, such as the PICTOS project in Chile, which has advanced accessibility in public services through the use of pictograms. This project aims to extend such applications into a cohesive visual language system that enables improved decision-making and autonomy for users with CCN. The research design includes co-creation workshops with stakeholders,

iterative prototyping, and extensive field testing to ensure that the tool is responsive to the real-world needs and challenges faced by individuals with CCN. Accessible communication methods, such as easy-to-read documents and visual aids, are integrated into the research process to ensure participant comprehension. The project follows a mixed-methods approach, collecting both quantitative and qualitative data to evaluate the tool's effectiveness, with self-determination measured using standardised instruments alongside interviews, testimonials, and focus groups. Funded by a FONDEF IDEA project grant in Chile and supplemented by scholarships, the research contributes to the fields of augmentative communication and visual language systems, with the ultimate goal of improving communication accessibility for underserved populations in both Chile and Aotearoa New Zealand.

Diseño de una herramienta de lenguaje visual basada en pictogramas para la autodeterminación

Palabras clave

Diseño de la comunicación, Basado en pictogramas, Investigación basada en la práctica, Autodeterminación, Lenguaje visual.

Esta presentación se centra en un proyecto de investigación doctoral destinado a desarrollar un sistema de lenguaje visual basado en pictogramas para apoyar a las personas con necesidades complejas de comunicación (NCC) en Chile y Aotearoa Nueva Zelanda. El proyecto pretende mejorar la autodeterminación y la independencia de los adultos con CCN mediante la creación de una herramienta universalmente accesible que promueva la autoexpresión. La investigación emplea una metodología basada en la práctica, combinando marcos teóricos en comunicación aumentativa con procesos prácticos de diseño y prueba. Se basa en investigaciones ya existentes, como el proyecto PICTOS en Chile, que ha hecho avanzar la accesibilidad en los servicios públicos mediante el uso de pictogramas. Este proyecto pretende ampliar dichas aplicaciones en un sistema de lenguaje visual cohesivo que permita mejorar la toma de decisiones y la autonomía de los usuarios con CCN. El diseño de la investigación incluye talleres de cocreación con las partes

interesadas, la creación iterativa de prototipos y extensas pruebas de campo para garantizar que la herramienta responde a las necesidades y retos del mundo real a los que se enfrentan las personas con CCN. En el proceso de investigación se integran métodos de comunicación accesibles, como documentos de fácil lectura y ayudas visuales, para garantizar la comprensión de los participantes. El proyecto sigue un enfoque de métodos mixtos, recopilando datos cuantitativos y cualitativos para evaluar la eficacia de la herramienta, midiendo la autodeterminación mediante instrumentos estandarizados junto con entrevistas, testimonios y grupos de discusión. Financiada por una beca del proyecto IDEA de FONDEF en Chile y complementada con becas, la investigación contribuye a los campos de la comunicación aumentativa y los sistemas de lenguaje visual, con el objetivo último de mejorar la accesibilidad a la comunicación de las poblaciones desatendidas tanto en Chile como en Aotearoa Nueva Zelanda.

Projetando uma ferramenta de linguagem visual baseada em pictogramas para autodeterminação

Palavras-chave

Design de comunicação, Baseado em pictogramas, Pesquisa baseada na prática, Autodeterminação, Linguagem visual.

Esta apresentação se concentra em um projeto de pesquisa de doutorado que visa desenvolver um sistema de linguagem visual baseado em pictogramas para dar suporte a indivíduos com necessidades complexas de comunicação (CCN) no Chile e em Aotearoa, Nova Zelândia. O projeto busca aumentar a autodeterminação e a independência de adultos com CCN por meio da criação de uma ferramenta universalmente acessível que promova a autoexpressão. A pesquisa emprega uma metodologia baseada na prática, combinando estruturas teóricas em comunicação aumentativa com processos práticos de design e teste. Ela se baseia em pesquisas existentes, como o projeto PICTOS no Chile, que promoveu a acessibilidade em serviços públicos por meio do uso de pictogramas. Esse projeto tem como objetivo estender esses aplicativos para um sistema de linguagem visual coeso que possibilite uma melhor tomada de decisões e autonomia para usuários com CCN. O projeto

de pesquisa inclui workshops de cocriação com as partes interessadas, prototipagem iterativa e extensos testes de campo para garantir que a ferramenta atenda às necessidades e aos desafios do mundo real enfrentados por pessoas com CCN. Métodos de comunicação acessíveis, como documentos de fácil leitura e recursos visuais, são integrados ao processo de pesquisa para garantir a compreensão dos participantes. O projeto segue uma abordagem de métodos mistos, coletando dados quantitativos e qualitativos para avaliar a eficácia da ferramenta, com a autodeterminação medida por meio de instrumentos padronizados, além de entrevistas, depoimentos e grupos focais. Financiada por um subsídio do projeto IDEA do FONDEF no Chile e complementada por bolsas de estudo, a pesquisa contribui para os campos da comunicação aumentativa e dos sistemas de linguagem visual, com o objetivo final de melhorar a acessibilidade da comunicação para populações carentes no Chile e em Aotearoa, na Nova Zelândia.

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.

LINK 2024 Brazil

Maori

Session 2

Hinematau McNeill

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0003-2604-7715

hinematau.mcneill@aut.ac.nz

The driving force behind everything that Professor Hinematau McNeill does is wanting to make a difference for people who have been marginalised. In the 1980s, McNeill helped initiate Māori women's refuges and pushed for the mandatory reporting of domestic violence. She joined Te Ara Poutama as a Senior Lecturer in 1997. Her doctorate worked with renowned tohunga (specialist/healer) Hohepa Kereopa, looking at what promotes mental wellness in Tūhoe kaumātua. Hinematau is Tapuika, Ngāti Moko, and worked on the historical record as a Treaty negotiator for her iwi, which settled with the Crown in 2014. More recently, an interest in artistic practice-led research has helped emerging scholars operate creatively in a way that values indigenous epistemologies and ways of working. Hinematau was raised in a marae-based community and she believes that when indigenous knowledge is truly valued it will invigorate and enrich the learning experience of everyone.

La fuerza motriz de todo lo que hace el profesor Hinematau McNeill es querer marcar la diferencia para las personas marginadas. En los años ochenta, McNeill ayudó a poner en marcha refugios para mujeres maoríes e impulsó la denuncia obligatoria de la violencia doméstica. Se incorporó a Te Ara Poutama como profesora titular en 1997. En su doctorado trabajó con la renombrada tohunga (especialista/curandera) Hohepa Kereopa, estudiando qué promueve el bienestar mental en los tūhoe kaumātua. Hinematau es Tapuika, Ngāti Moko, y trabajó en el registro histórico como negociadora del Tratado para su iwi, que llegó a un acuerdo con la Corona en 2014. Más recientemente, su interés por la investigación basada en la práctica artística ha ayudado a los nuevos académicos a trabajar de forma creativa, valorando las epistemologías y formas de trabajo indígenas. Hinematau creció en una comunidad basada en las mareas y cree que cuando el conocimiento indígena se valora de verdad, vigoriza y enriquece la experiencia de aprendizaje de todos.

A força motriz por trás de tudo o que o professor Hinematau McNeill faz é querer fazer a diferença para as pessoas que foram marginalizadas. Na década de 1980, McNeill ajudou a criar refúgios para mulheres maoris e pressionou pela notificação obrigatória da violência doméstica. Ela ingressou na Te Ara Poutama como professora sênior em 1997. Seu doutorado foi realizado com o renomado tohunga (especialista/curandeiro) Hohepa Kereopa, analisando o que promove o bem-estar mental em Tūhoe kaumātua. Hinematau é Tapuika, Ngāti Moko, e trabalhou no registro histórico como negociadora do Tratado para seu iwi, que se estabeleceu com a Coroa em 2014. Mais recentemente, o interesse pela pesquisa orientada pela prática artística ajudou os acadêmicos emergentes a operar criativamente de uma forma que valoriza as epistemologias e as formas de trabalho indígenas. Hinematau foi criada em uma comunidade baseada em marae e acredita que, quando o conhecimento indígena é realmente valorizado, ele revigora e enriquece a experiência de aprendizado de todos.

HOW TO QUOTE (APA)

McNeill, H. (2024). Reviving Ancestral Māori Traditions: Urupā Tautaiāo and Modern Adaptations. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.59-62). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.227>

Reviving Ancestral Māori Traditions: Urupā Tautaiāo and Modern Adaptations

Keywords

Cultural Heritage, Decolonising, Māori Traditions, Natural Burials, Urupā.

Supported by the Marsden Fund Council, with Government funding managed by the Royal Society Te Apārangi, this research on urupā tautaiāo (natural burials) is built on a decolonising agenda. It provides a significant opportunity for Māori to re-evaluate, reconnect with, and adapt ancient customs for modern contexts. The primary focus of this design practice is the restoration of graves in the urupā (burial ground) of Ngāti Moko, a hapū (subtribe) of the Tapuika tribe, located on ancestral land in New Zealand's central North Island. To prepare for the gravesite's development, a series of hui a hapū (tribal meetings) were held, fostering community engagement and participation in the research. The project drew on the expertise of oral arts experts, filmmakers, photographers, a

master carver, and a master weaver. Positioned among traditional gravestones and using only natural materials, the gravesite is designed to reflect the natural beauty of the environment, enhanced with distinctive Māori cultural motifs. The gravesite incorporates low-maintenance native plants and three pou (traditional carvings) that represent pūrākau (Māori sacred narratives) of life and death, creating a space that honours both cultural heritage and natural beauty. This research contributes to discourses on Indigenous-led sustainable practices, cultural heritage preservation, and the role of design in the reconciliation of traditional knowledge with contemporary environmental needs.

Reviviendo tradiciones ancestrales Māori: Urupā Tautaiiao y adaptaciones modernas

Palabras clave

Patrimonio cultural, Descolonización,
Tradiciones maoríes,
Sepultamentos naturales, Urupā.

Apoiada por el Consejo del Fondo Marsden, con financiación gubernamental gestionada por la Royal Society Te Apārangi, esta investigación sobre urupā tautaiiao (entierros naturales) se basa en una agenda descolonizadora. Proporciona una oportunidad significativa para que los maoríes reevalúen, vuelvan a conectar y adapten las costumbres ancestrales a los contextos modernos. El objetivo principal de esta práctica de diseño es la restauración de tumbas en el urupā (cementerio) de Ngāti Moko, una hapū (subtribu) de la tribu Tapuika, situada en tierras ancestrales en la zona central de la Isla Norte de Nueva Zelanda. Para preparar la puesta en valor de la tumba, se celebraron una serie de hui a hapū (reuniones tribales) que fomentaron el compromiso y la participación de la comunidad en la investigación. El proyecto contó con la experiencia de expertos

en arte oral, cineastas, fotógrafos, un maestro tallador y un maestro tejedor. Situada entre lápidas tradicionales y utilizando únicamente materiales naturales, la tumba está diseñada para reflejar la belleza natural del entorno, realizada con motivos culturales maoríes distintivos. La tumba incorpora plantas autóctonas de bajo mantenimiento y tres pou (tallas tradicionales) que representan pūrākau (narraciones sagradas maoríes) de la vida y la muerte, creando un espacio que honra tanto el patrimonio cultural como la belleza natural. Esta investigación contribuye a los discursos sobre las prácticas sostenibles dirigidas por los indígenas, la conservación del patrimonio cultural y el papel del diseño en la reconciliación de los conocimientos tradicionales con las necesidades medioambientales contemporáneas.

Revivendo tradições ancestrais Māori: Urupā Tautaiiao e adaptações modernas

Palavras-chave

Patrimônio cultural,
Descolonização, Tradições maori,
Sepultamentos naturais, Urupā.

Apoiada pelo Marsden Fund Council, com financiamento do governo gerenciado pela Royal Society Te Apārangi, esta pesquisa sobre urupā tautaiiao (sepultamentos naturais) baseia-se em uma agenda descolonizadora. Ela oferece uma oportunidade significativa para que os maoris reavaliem, reconectem-se e adaptem costumes antigos a contextos modernos. O foco principal dessa prática de design é a restauração de sepulturas no urupā (cemitério) de Ngāti Moko, uma hapū (subtribo) da tribo Tapuika, localizada em terras ancestrais na Ilha Norte central da Nova Zelândia. Para preparar o desenvolvimento do túmulo, foi realizada uma série de hui a hapū (reuniões tribais), promovendo o envolvimento e a participação da comunidade na pesquisa. O projeto contou com a experiência de especialistas

em artes orais, cineastas, fotógrafos, um mestre entalhador e um mestre tecelão. Posicionado entre lápides tradicionais e usando apenas materiais naturais, o túmulo foi projetado para refletir a beleza natural do ambiente, realçado com motivos culturais maoris distintos. O túmulo incorpora plantas nativas de baixa manutenção e três pou (esculturas tradicionais) que representam pūrākau (narrativas sagradas maori) de vida e morte, criando um espaço que honra tanto o patrimônio cultural quanto a beleza natural. Esta pesquisa contribui para os discursos sobre práticas sustentáveis lideradas por indígenas, preservação do patrimônio cultural e o papel do design na reconciliação do conhecimento tradicional com as necessidades ambientais contemporâneas.

Kathleen Freewin

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0002-5835-9580

kathleen.freewin@aut.ac.nz

Kathleen is a descendant of the tribes Whanau-ā-Apanui and Whakatōhea in Aotearoa, New Zealand. She is a young Indigenous researcher dedicated to exploring Indigenous epistemologies and traditional knowledge within Indigenous communities. Her work emphasises collaborative approaches which aim to uplift the well-being of current generations while enhancing the lived realities of future generations. Her body of work endeavours to promote holistic understanding and sustainable practices that honour and respect Indigenous perspectives and realities. Her research engages with young indigenous community members to ensure that their voices are heard, fostering resilience and empowerment within Indigenous populations.

Kathleen es descendiente de las tribus Whanau-ā-Apanui y Whakatōhea de Aotearoa, Nueva Zelanda. Es una joven investigadora indígena dedicada a explorar las epistemologías indígenas y el conocimiento tradicional dentro de las comunidades indígenas. Su trabajo hace hincapié en los enfoques colaborativos destinados a mejorar el bienestar de las generaciones actuales y, al mismo tiempo, las realidades vividas por las generaciones futuras. Su trabajo trata de promover una comprensión holística y unas prácticas sostenibles que honren y respeten las perspectivas y realidades indígenas. Su investigación se centra en los miembros jóvenes de las comunidades indígenas para garantizar que sus voces sean escuchadas, fomentando la resiliencia y el empoderamiento de las poblaciones indígenas.

Kathleen é descendente das tribos Whanau-ā-Apanui e Whakatōhea em Aotearoa, Nova Zelândia. Ela é uma jovem pesquisadora indígena que se dedica a explorar epistemologias indígenas e conhecimento tradicional em comunidades indígenas. Seu trabalho enfatiza abordagens colaborativas que visam a elevar o bem-estar das gerações atuais e, ao mesmo tempo, melhorar as realidades vividas pelas gerações futuras. Seu corpo de trabalho se esforça para promover a compreensão holística e práticas sustentáveis que honram e respeitam as perspectivas e realidades indígenas. Sua pesquisa envolve jovens membros de comunidades indígenas para garantir que suas vozes sejam ouvidas, promovendo a resiliência e o empoderamento das populações indígenas.

HOW TO QUOTE (APA)

Freewin, K. (2024). Ancient Wisdom, Modern Sustainability: Māori Youth and Urupā Tautaiāo. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.63-66). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.226>

Ancient Wisdom, Modern Sustainability: Māori Youth and Urupā Tautaiiao

Keywords

Ancient Practices, Ancestral Wisdom, Māori Youth, Sustainable Burial, Urupā Tautaiiao.

The shift towards indigenous epistemologies represents one of the most transformative developments in universities over the past three decades and is now gaining significant momentum in Aotearoa New Zealand. This movement is introducing dynamic new perspectives on research and fresh methodologies for its conduct, enhancing awareness of the diverse types of knowledge that indigenous practices can convey. It also offers profound insights into the creative process. Indigenous practices provide alternative ways of knowing and novel approaches to conducting and presenting research. This article examines a particular Māori project within this framework, which aims to challenge indigenous communities to re-evaluate post-colonial practices that have harmed the environment, particularly in the context of death. The project investigates the attitudes of rangatahi (Māori youth) towards reviving ancient Māori death

practices and explores how these practices can inform the development of design interventions that counteract colonial mortuary practices. It forms part of a larger research initiative funded by the Marsden Fund of the Royal Society of New Zealand. The project's outcomes include the design of a modern urupā tautaiiao (natural burial) commemoration site, incorporating technology such as tribal social media platforms for death-related matters and GPS mapping of wāhi tapu (sacred sites). Given the sacred nature of death (tapu) to Māori, with its strict ritual observances for spiritual safety, the revitalisation of tribal knowledge is essential. This project highlights the importance of including indigenous youth voices, as they are the stewards of both the planet and its people, contributing to a deeper understanding of research that crosses philosophical, inter-generational, territorial, and community boundaries, enriching cultural studies and creative practice.

Sabiduría Ancestral, Sostenibilidad Moderna: La juventud maorí y Urupā Tautaiāo

Palabras clave

Prácticas ancestrales, Sabiduría ancestral,
Juventud maorí, Entierro sostenible,
Urupā Tautaiāo.

El cambio hacia las epistemologías indígenas representa uno de los desarrollos más transformadores en las universidades en las últimas tres décadas y ahora está ganando un impulso significativo en Aotearoa Nueva Zelanda. Este movimiento está introduciendo nuevas y dinámicas perspectivas sobre la investigación y nuevas metodologías para llevarla a cabo, aumentando la concienciación sobre los diversos tipos de conocimiento que pueden transmitir las prácticas indígenas. También ofrece una visión profunda del proceso creativo. Las prácticas indígenas ofrecen formas alternativas de conocimiento y enfoques novedosos para llevar a cabo y presentar la investigación. En este artículo se examina un proyecto maorí concreto dentro de este marco, cuyo objetivo es desafiar a las comunidades indígenas a reevaluar las prácticas poscoloniales que han dañado el medio ambiente, especialmente en el contexto de la muerte. El proyecto investiga las actitudes de los rangatahi (jóvenes maoríes) hacia la recuperación de las antiguas prácticas maoríes en torno a la muerte y explora cómo estas prácticas pueden informar

el desarrollo de intervenciones de diseño que contrarresten las prácticas mortuorias coloniales. El proyecto forma parte de una iniciativa de investigación más amplia financiada por el Fondo Marsden de la Real Sociedad de Nueva Zelanda. Los resultados del proyecto incluyen el diseño de un moderno lugar de conmemoración urupā tautaiāo (entierro natural), que incorpora tecnología como plataformas tribales de medios sociales para asuntos relacionados con la muerte y cartografía GPS de wāhi tapu (lugares sagrados). Dada la naturaleza sagrada de la muerte (tapu) para los maoríes, con sus estrictas observancias rituales para la seguridad espiritual, la revitalización del conocimiento tribal es esencial. Este proyecto pone de relieve la importancia de incluir las voces de los jóvenes indígenas, ya que son los guardianes tanto del planeta como de su gente, contribuyendo a una comprensión más profunda de la investigación que cruza fronteras filosóficas, intergeneracionales, territoriales y comunitarias, enriqueciendo los estudios culturales y la práctica creativa.

Sabedoria Antiga, Sustentabilidade Moderna: Juventude Māori e Urupā Tautaiāo

Palavras-chave

Práticas antigas, Sabedoria ancestral,
Juventude maori, Sepultamento sustentável,
Urupā Tautaiāo.

A mudança para epistemologias indígenas representa um dos desenvolvimentos mais transformadores nas universidades nas últimas três décadas e agora está ganhando um impulso significativo em Aotearoa, Nova Zelândia. Esse movimento está introduzindo novas perspectivas dinâmicas sobre a pesquisa e novas metodologias para sua condução, aumentando a conscientização sobre os diversos tipos de conhecimento que as práticas indígenas podem transmitir. Ele também oferece percepções profundas sobre o processo criativo. As práticas indígenas oferecem formas alternativas de conhecimento e novas abordagens para conduzir e apresentar pesquisas. Este artigo examina um projeto maori específico dentro dessa estrutura, que tem como objetivo desafiar as comunidades indígenas a reavaliar as práticas pós-coloniais que prejudicaram o meio ambiente, especialmente no contexto da morte. O projeto investiga as atitudes dos rangatahi (jovens maoris) em relação ao reavivamento das antigas práticas de morte maori e explora como essas

práticas podem informar o desenvolvimento de intervenções de design que neutralizem as práticas mortuárias coloniais. O projeto faz parte de uma iniciativa de pesquisa maior, financiada pelo Marsden Fund da Royal Society of New Zealand. Os resultados do projeto incluem o design de um local moderno de comemoração de urupā tautaiāo (enterro natural), incorporando tecnologia como plataformas tribais de mídia social para assuntos relacionados à morte e mapeamento por GPS de wāhi tapu (locais sagrados). Dada a natureza sagrada da morte (tapu) para os maoris, com suas rigorosas observâncias rituais para a segurança espiritual, a revitalização do conhecimento tribal é essencial. Esse projeto destaca a importância de incluir as vozes dos jovens indígenas, pois eles são os administradores do planeta e de seu povo, contribuindo para uma compreensão mais profunda da pesquisa que ultrapassa as fronteiras filosóficas, intergeracionais, territoriais e comunitárias, enriquecendo os estudos culturais e a prática criativa.

Sonia Mehana

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0009-0006-4556-0230

sonia.mehana@aut.ac.nz

Sonia Mehana hails from Ngāpuhi, Ngāti Kuri and Ngāti Whātua. Her PhD research explores the economic viability of green burials for whānau (family) Māori. The premise is that Urupā Tautaiāo (natural burials) make a significant contribution to alleviating tangihanga (customary funerals) costs which can be financially crippling. Her research is intent on producing evidence to support this claim. She will also be focusing on opportunities for Māori in grassroots businesses to support tangihanga. Sonia manages the Undergraduate Programmes in the Faculty of Māori and Indigenous Development at Auckland University of Technology (AUT).

Sonia Mehana procede de Ngāpuhi, Ngāti Kuri y Ngāti Whātua. Su investigación doctoral explora la viabilidad económica de los entierros verdes para whānau (familia) maoríes. La premisa es que los Urupā Tautaiāo (entierros naturales) contribuyen de manera significativa a aliviar los costes de los tangihanga (funerales tradicionales), que pueden ser económicamente agobiantes. Su investigación pretende aportar pruebas que respalden esta afirmación. También se centrará en las oportunidades que tienen los maoríes en las empresas de base para apoyar el tangihanga. Sonia dirige los programas de licenciatura de la Facultad de Desarrollo Maorí e Indígena de la Universidad Tecnológica de Auckland (AUT).

Sonia Mehana é natural de Ngāpuhi, Ngāti Kuri e Ngāti Whātua. Sua pesquisa de doutorado explora a viabilidade econômica de enterros verdes para whānau (família) Māori. A premissa é que os Urupā Tautaiāo (sepultamentos naturais) contribuem significativamente para aliviar os custos de tangihanga (funerais costumeiros), que podem ser financeiramente incapacitantes. Sua pesquisa tem a intenção de produzir evidências para apoiar essa afirmação. Ela também se concentrará nas oportunidades para os maoris em negócios de base para apoiar o tangihanga. Sonia gerencia os programas de graduação na Faculdade de Māori e Desenvolvimento Indígena da Universidade de Tecnologia de Auckland (AUT).

HOW TO QUOTE (APA)

Mehana, S. (2024). The Cost of Dying: A Te Ao Māori Perspective. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp. 67-70). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.228>

The Cost of Dying: A Te Ao Māori Perspective

Keywords

Cultural significance,
Economic development, Kaitiakitanga,
Tangihanga, Urupā tautaiāo.

Tangihanga often place significant financial pressure on families (Barlow, 1991, McNeill et al. 2022). According to Māori funeral director Francis Tipene, tangihanga (customary Māori funerals) costs can exceed NZD \$8,000, prompting many Māori to reconsider traditional funeral practices (Te Ao Māori News, 2015). The disappearance of tangihanga would be yet another triumph for the colonial project. Cultural significance of tangihanga is the central focus of my research, driving my exploration of the intersection between Māori customs and environmental stewardship. Understanding the evolution of Māori economic development is paramount in comprehending how Māori can effectively participate in this industry. The adaptation of traditional practices, such as the incorporation of Western embalming

techniques and conventional burial practices, poses complex challenges that intersect with deeply ingrained Māori values. Modern funeral practices contravene kaitiakitanga (duty of care to the environment). Urupā tautaiāo (Māori natural burials) addresses this issue. However, affordability within the context of death is the key driver of my research. By embracing culturally responsive strategies and recognising the complexities of Māori economic resilience, we can support tangihanga sustainability. My presentation adopts a multifaceted approach: first, to understand the costs associated with death from a te ao Māori perspective, and second, to explore the entrepreneurial spirit within Māori communities to identify opportunities for Māori in grassroots businesses.

El coste de la muerte:

Una perspectiva Te Ao Māori

Palabras clave

Importancia cultural,
Desarrollo económico, Kaitiakitanga,
Tangihanga, Urupā tautaiiao.

Los tangihanga suelen suponer una importante presión económica para las familias (Barlow, 1991, McNeill et al. 2022). Según el director de funerarias maorí Francis Tipene, los costes de los tangihanga (funerales maoríes tradicionales) pueden superar los 8.000 dólares neozelandeses, lo que lleva a muchos maoríes a reconsiderar las prácticas funerarias tradicionales (Te Ao Māori News, 2015). La desaparición del tangihanga sería otro triunfo del proyecto colonial. La importancia cultural del tangihanga es el tema central de mi investigación, que me lleva a explorar la intersección entre las costumbres maoríes y la gestión medioambiental. Comprender la evolución del desarrollo económico maorí es fundamental para entender cómo pueden participar los maoríes en esta industria. La adaptación de las prácticas tradicionales, como la incorporación de técnicas occidentales de embalsamamiento

y prácticas funerarias convencionales, plantea retos complejos que se entrecruzan con valores maoríes profundamente arraigados. Las prácticas funerarias modernas contravienen el kaitiakitanga (deber de cuidar el medio ambiente). Urupā tautaiiao (entierros naturales maoríes) aborda esta cuestión. Sin embargo, la asequibilidad en el contexto de la muerte es el motor clave de mi investigación. Al adoptar estrategias culturalmente sensibles y reconocer las complejidades de la resiliencia económica maorí, podemos apoyar la sostenibilidad tangihanga. Mi presentación adopta un enfoque multifacético: en primer lugar, comprender los costes asociados a la muerte desde una perspectiva te ao maorí y, en segundo lugar, explorar el espíritu empresarial dentro de las comunidades maoríes para identificar oportunidades para los maoríes en las empresas de base.

O custo da morte:

Uma perspectiva Te Ao Māori

Palavras-chave

Significado cultural,
Desenvolvimento econômico, Kaitiakitanga,
Tangihanga, Urupā tautaiiao

O tangihanga geralmente exerce uma pressão financeira significativa sobre as famílias (Barlow, 1991, McNeill et al. 2022). De acordo com o diretor de funerais maori Francis Tipene, os custos do tangihanga (funerais maori costumeiros) podem ultrapassar NZD \$8.000, levando muitos maoris a reconsiderar as práticas funerárias tradicionais (Te Ao Māori News, 2015). O desaparecimento do tangihanga seria mais um triunfo do projeto colonial. O significado cultural do tangihanga é o foco central da minha pesquisa, impulsionando minha exploração da interseção entre os costumes maoris e a gestão ambiental. Entender a evolução do desenvolvimento econômico maori é fundamental para compreender como os maoris podem participar efetivamente desse setor. A adaptação de práticas tradicionais, como a incorporação de técnicas ocidentais de embalsamamento e práticas convencionais de

sepultamento, apresenta desafios complexos que se cruzam com valores maoris profundamente arraigados. As práticas funerárias modernas violam o kaitiakitanga (dever de cuidado com o meio ambiente). O Urupā tautaiiao (enterros naturais maoris) aborda essa questão. No entanto, a acessibilidade econômica dentro do contexto da morte é o principal motivador da minha pesquisa. Ao adotar estratégias culturalmente responsivas e reconhecer as complexidades da resiliência econômica maori, podemos apoiar a sustentabilidade tangihanga. Minha apresentação adota uma abordagem multifacetada: primeiro, para entender os custos associados à morte a partir de uma perspectiva te ao maori e, segundo, para explorar o espírito empreendedor dentro das comunidades maori para identificar oportunidades para os maoris em negócios de base.

Toiroa SWEIIM

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0002-7276-2843

toi.williams@aut.ac.nz

Toiroa is a Lecturer at Te Ipukarea: National Māori Language Research Institute within the Faculty of Design and Creative Technologies at Auckland University of Technology. He earned his Master's in documentary filmmaking in 2016 and has been honoured with prestigious scholarships such as the AUT INTERNZ at Sundance Institute and the AUT Vice-Chancellor's Scholarship. He completed a PhD in Art and Design, specialising in storytelling and documentary filmmaking, focusing on te reo and mātauranga Māori. Toiroa draws inspiration from his whānau and his hometown of Ōpōtiki. He is dedicated to sharing Indigenous narratives to educate future generations, helping to reconnect whānau with their culture, language, and history.

Toiroa es profesor en Te Ipukarea: National Māori Language Research Institute de la Facultad de Diseño y Tecnologías Creativas de la Universidad Tecnológica de Auckland. Obtuvo su máster en realización de documentales en 2016 y ha sido galardonado con prestigiosas becas como la AUT INTERNZ en el Sundance Institute y la AUT Vice-Chancellor's Scholarship. Completó un doctorado en Arte y Diseño, especializándose en narración y realización de documentales, centrándose en te reo y mātauranga Māori. Toiroa se inspira en su whānau y en su ciudad natal de Ōpōtiki. Se dedica a compartir relatos indígenas para educar a las generaciones futuras, ayudando a reconectar a los whānau con su cultura, su lengua y su historia.

Toiroa é professor do Te Ipukarea: National Māori Language Research Institute na Faculdade de Design e Tecnologias Criativas da Universidade de Tecnologia de Auckland. Ele obteve seu mestrado em cinema documental em 2016 e foi homenageado com bolsas de estudo de prestígio, como a AUT INTERNZ no Sundance Institute e a bolsa de estudos do vice-reitor da AUT. Concluiu um doutorado em Arte e Design, especializando-se em narração de histórias e produção de documentários, com foco em te reo e mātauranga maori. Toiroa se inspira em seus whānau e em sua cidade natal, Ōpōtiki. Ele se dedica a compartilhar narrativas indígenas para educar as gerações futuras, ajudando a reconectar os whānau com sua cultura, idioma e história.

HOW TO QUOTE (APA)

Williams, T. (2024). He uri nō Te Whakatōhea: Navigating Cultural Heritage in the Face of Historical Injustice. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.71-74). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.219>

He uri nō Te Whakatōhea:

Navigating Cultural Heritage in the Face of Historical Injustice

Keywords

Cultural Heritage, Genealogy, Indigenous representation, Reconciliation, Whakapapa.

He uri nō Te Whakatōhea, which translates to, I am a descendant of Te Whakatōhea is a presentation that sheds light on a historical injustice that affected generations of indigenous Māori descendants from the Te Whakatōhea tribe, situated on the east coast of New Zealand. This presentation not only acknowledges the cultural significance of Mokomoko, a prominent Whakatōhea chief but as a seventh-generation grandchild of Mokomoko, it also serves as a celebration of rich cultural heritage. Through the mediums of photography, music, poetry, and traditional lament, we come together to honour the sacred connections between family, land, and the historical injustices endured by our community. This approach aims to amplify the voices and narratives that shape our collective identity as a people. Understanding our past is crucial for navigating our future. By delving into our

whakapapa, genealogical lineage, it connects us to our ancestors. This exploration provides invaluable insights that guide our path toward a future imbued with purpose and resilience. The wisdom and endurance of those who came before us serve as a guiding light, illuminating our journey ahead and reminding us of the importance of acknowledging their struggles. He uri nō Te Whakatōhea, serves as a platform for redefining indigenous representation and engaging with documentary installations. Representing both the contemporary and ancient facets of our identity. It symbolises a meaningful projection into the present and the future, shaping discourse surrounding justice advocacy and reconciliation. This aligns with the recent settlement (2024) between our tribe Te Whakatōhea and the New Zealand Government, further underscoring the significance of our work in contributing to healing and societal progress.

He uri nō Te Whakatōhea:

Navegando por el patrimonio cultural frente a la injusticia histórica

Palabras clave

Patrimonio cultural,
Genealogía, Representación indígena,
Reconciliación, Whakapapa.

He uri nō Te Whakatōhea, que se traduce como Soy descendiente de Te Whakatōhea, es una presentación que pone de relieve una injusticia histórica que ha afectado a generaciones de descendientes maoríes indígenas de la tribu Te Whakatōhea, situada en la costa este de Nueva Zelanda. Esta presentación no sólo reconoce la importancia cultural de Mokomoko, un destacado jefe whakatōhea, sino que, como nieto de séptima generación de Mokomoko, celebra un rico patrimonio cultural. A través de la fotografía, la música, la poesía y el lamento tradicional, nos reunimos para honrar las conexiones sagradas entre la familia, la tierra y las injusticias históricas sufridas por nuestra comunidad. Este enfoque pretende amplificar las voces y los relatos que conforman nuestra identidad colectiva como pueblo. Comprender nuestro pasado es vital para navegar por nuestro futuro. Al explorar nuestro whakapapa, o linaje genealógico, conectamos

con nuestros antepasados. Esta exploración nos ofrece valiosísimos conocimientos que guían nuestro viaje hacia un futuro imbuido de propósito y resistencia. La sabiduría y la resistencia de quienes nos precedieron nos sirven de guía, iluminan nuestro camino y nos recuerdan la importancia de reconocer sus luchas. He uri nō Te Whakatōhea sirve de plataforma para redefinir la representación indígena y comprometerse con las instalaciones documentales, representando tanto las facetas contemporáneas como las antiguas de nuestra identidad. Simboliza una proyección significativa hacia el presente y el futuro, dando forma al discurso sobre la defensa de la justicia y la reconciliación. Esto es especialmente relevante a la luz del reciente acuerdo (2024) entre nuestra tribu, Te Whakatōhea, y el Gobierno de Nueva Zelanda, lo que subraya aún más la importancia de esta obra para contribuir a la curación y al progreso de la sociedad.

He uri nō Te Whakatōhea:

Navegando pelo patrimônio cultural em face da injustiça histórica

Palavras-chave

Patrimônio Cultural, Genealogia, Representação indígena, Reconciliação, Whakapapa.

He uri nō Te Whakatōhea, que significa Eu sou um descendente de Te Whakatōhea, é uma apresentação que destaca uma injustiça histórica que afetou gerações de descendentes indígenas maoris da tribo Te Whakatōhea, localizada na costa leste da Nova Zelândia. Esta apresentação não apenas reconhece o significado cultural de Mokomoko, um proeminente chefe Whakatōhea, mas também, como neto de sétima geração de Mokomoko, celebra um rico patrimônio cultural. Por meio da fotografia, da música, da poesia e do lamento tradicional, nos reunimos para honrar as conexões sagradas entre a família, a terra e as injustiças históricas sofridas por nossa comunidade. Essa abordagem busca ampliar as vozes e as narrativas que moldam nossa identidade coletiva como povo. Compreender nosso passado é vital para navegar em nosso futuro. Ao explorarmos nossa whakapapa, ou linhagem genealógica, nos conectamos com

nossos ancestrais. Essa exploração oferece percepções inestimáveis que orientam nossa jornada rumo a um futuro imbuído de propósito e resiliência. A sabedoria e a resistência daqueles que vieram antes de nós servem como uma luz guia, iluminando nosso caminho e nos lembrando da importância de reconhecer suas lutas. A He uri nō Te Whakatōhea serve como uma plataforma para redefinir a representação indígena e envolver-se com instalações documentais, representando as facetas contemporâneas e antigas de nossa identidade. Ele simboliza uma projeção significativa no presente e no futuro, moldando o discurso sobre a defesa da justiça e a reconciliação. Isso é particularmente relevante à luz do recente acordo (2024) entre a nossa tribo, Te Whakatōhea, e o governo da Nova Zelândia, ressaltando ainda mais a importância desse trabalho na contribuição para a cura e o progresso social.

Tangaroa Paora

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0001-9722-6732

tangaroa.paora@aut.ac.nz

Tangaroa Paul (they/them) of Muriwhenua descent, completed a PhD in practice-led research that explores gender role differentiation through the nature of performative expression. They also lecture in Te Ara Poutama - Faculty of Māori and Indigenous Studies at Auckland University of Technology, teaching in te reo Māori, Media, Gender Studies and more. Tangaroa is passionate about Kapa Haka (Māori Performing Arts) and is finding a space for gender fluidity to exist in this art form.

Tangaroa Paul (ellas/ellos) de ascendencia muriwhenua, completó un doctorado en investigación dirigida por la práctica que explora la diferenciación de los roles de género a través de la naturaleza de la expresión performativa. También da clases en Te Ara Poutama - Facultad de Estudios Maoríes e Indígenas de la Universidad Tecnológica de Auckland, impartiendo clases de te reo maorí, medios de comunicación y estudios de género, entre otros. Tangaroa es una apasionada del Kapa Haka (artes escénicas maoríes) y está buscando un espacio para que exista la fluidez de género en esta forma de arte.

Tangaroa Paul (eles/elas), descendente de Muriwhenua, concluiu um doutorado em pesquisa orientada pela prática que explora a diferenciação de papéis de gênero por meio da natureza da expressão performativa. Elas também lecionam em Te Ara Poutama - Faculdade de Estudos Māori e Indígenas da Universidade de Tecnologia de Auckland, ensinando te reo Māori, Mídia, Estudos de Gênero e muito mais. Tangaroa é apaixonada por Kapa Haka (artes performáticas maori) e está encontrando um espaço para a fluidez de gênero nessa forma de arte.

HOW TO QUOTE (APA)

Paora, T. (2024). Rere atu taku poi, the artform that allows for true identity and expression. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp. 75-78). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.220>

Rere atu taku poi: the artform that allows for true identity and expression

Keywords

Poi, Kapa Haka, Takatāpui,
Gender, Performance.

Over the past 30 years, poi has been a significant tool in Kapa Haka (Māori performing arts) where women have used the poi to demonstrate beauty, grace and femininity. However, poi and its influence on the artform has made its way back into the world of Kapa Haka recognising the divine creativity that Māori men bring to this aspect of performance. Despite very few male's performing poi on competitive stages such as Ngā Kapa Haka Tuarua o Aotearoa (Secondary National competition) or Te Matatini (Senior Kapa Haka National competition), we are seeing more male's perform poi in general. This now traces back to the origin point of poi being used traditionally by men as a training tool to prepare for combat to now being in contemporary times, where it is used to express ones authentic self. Tāne Māori who are recognised as poi experts identify or connect with the idea of being takatāpui. This article discusses the journey of reclamation of an artform that originates itself in the notion of the masculinity

to now being revolutionised to the expression of femininity and in turn creates the idea of irarere an artform that merges both the masculine and feminine being through expression of poi. For some, poi can be a space to freely show who you are, connected to through cultural expression and affirming in identity. It is through poi performance that takatāpui are able to perform in such a way that blurs this binary idea of male and female, of masculine and feminine, of gender and sexuality, of performing and being. This allows for the exploration of the unknown and gives way to those who choose to forge a new path in performative expression. Carrying on from Paora (2023) doctoral study on the artistic reconsideration of gender role differentiation that gives voice to takatāpui identity, this discussion seeks to affirm that poi as a traditional training tool or contemporary artform is the space for takatāpui to explore themselves and how they express their true authentic being.

Rere atu taku poi:

la forma de arte que permite la verdadera identidad y expresión

Palabras clave

Poi, Kapa Haka, Takatāpui, Género, Interpretación.

Durante los últimos 30 años, el poi ha sido una herramienta importante en el Kapa Haka (artes escénicas maoríes), donde las mujeres han utilizado el poi para demostrar belleza, gracia y feminidad. Sin embargo, el poi y su influencia en la forma artística se ha abierto camino de nuevo en el mundo del Kapa Haka reconociendo la divina creatividad que los hombres maoríes aportan a este aspecto de la actuación. A pesar de que muy pocos hombres interpretan poi en escenarios competitivos como Ngā Kapa Haka Tuarua o Aotearoa (competición nacional secundaria) o Te Matatini (competición nacional senior de Kapa Haka), estamos viendo a más hombres interpretar poi en general. Esto se remonta ahora al punto de origen de que el poi fuera utilizado tradicionalmente por los hombres como herramienta de entrenamiento para prepararse para el combate hasta llegar a la época contemporánea, en la que se utiliza para expresar el auténtico yo de cada uno. Los tāne maoríes reconocidos como expertos en poi se identifican o conectan con la idea de ser takatāpui. Este artículo analiza el viaje de reivindicación de una forma de

arte que se origina en la noción de la masculinidad para ahora revolucionarse hacia la expresión de la feminidad y a su vez crea la idea de irarere una forma de arte que fusiona tanto el ser masculino como el femenino a través de la expresión del poi. Para algunos, el poi puede ser un espacio para mostrar libremente quién se es, conectarse a través de la expresión cultural y afirmarse en la identidad. Es a través de la interpretación del poi que los takatāpui son capaces de actuar de tal forma que se difumina esta idea binaria de hombre y mujer, de masculino y femenino, de género y sexualidad, de interpretar y ser. Esto permite la exploración de lo desconocido y da paso a quienes deciden forjarse un nuevo camino en la expresión performativa. Continuando con el estudio doctoral de Paora (2023) sobre la reconsideración artística de la diferenciación de los roles de género que da voz a la identidad takatāpui, este debate pretende afirmar que el poi como herramienta de entrenamiento tradicional o forma artística contemporánea es el espacio para que los takatāpui se exploren a sí mismos y expresen su verdadero ser auténtico.

Rere atu taku poi:

a forma de arte que permite a verdadeira identidade e expressão

Palavras-chave

Poi, Kapa Haka, Takatāpui, Gênero, Desempenho.

Nos últimos 30 anos, o poi tem sido uma ferramenta importante no Kapa Haka (artes cênicas maori), onde as mulheres usaram o poi para demonstrar beleza, graça e feminilidade. No entanto, o poi e sua influência na forma de arte voltaram ao mundo da Kapa Haka, reconhecendo a criatividade divina que os homens maoris trazem para esse aspecto da performance. Apesar de pouquíssimos homens apresentarem poi em palcos competitivos, como o Ngā Kapa Haka Tuarua o Aotearoa (competição nacional secundária) ou o Te Matatini (competição nacional de Kapa Haka sênior), estamos vendo mais homens apresentarem poi em geral. Isso remonta ao ponto de origem do poi, que era usado tradicionalmente pelos homens como uma ferramenta de treinamento para se preparar para o combate, e agora, nos tempos contemporâneos, é usado para expressar o seu eu autêntico. Tāne Māori que são reconhecidos como especialistas em poi se identificam ou se conectam com a ideia de ser takatāpui. Este artigo discute a jornada de recuperação de uma forma de arte que se originou na noção de masculinidade e que agora está sendo

revolucionada para a expressão da feminilidade e, por sua vez, cria a ideia de irarere, uma forma de arte que mescla tanto o ser masculino quanto o feminino por meio da expressão do poi. Para alguns, o poi pode ser um espaço para mostrar livremente quem o senhor é, conectado por meio da expressão cultural e da afirmação da identidade. É por meio da performance do poi que os takatāpui são capazes de se apresentar de uma forma que desfoca essa ideia binária de masculino e feminino, de masculino e feminino, de gênero e sexualidade, de performance e ser. Isso permite a exploração do desconhecido e abre caminho para aqueles que optam por forjar um novo caminho na expressão performática. Dando continuidade ao estudo de doutorado de Paora (2023) sobre a reconsideração artística da diferenciação de papéis de gênero que dá voz à identidade takatāpui, esta discussão procura afirmar que o poi, como ferramenta de treinamento tradicional ou forma de arte contemporânea, é o espaço para os takatāpui explorarem a si mesmos e como expressam seu verdadeiro ser autêntico.

Uenuku Jefferies

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0009-0009-7419-2758

jty5712@autuni.ac.nz

Uenukuterangihoka, raised in Ōpōtiki within Te Whakatōhea, embraces whānau and community in his journey as an indigenous storyteller. His practice-led research, *He Tamaiti nā Tangaroa, He Ahuahu o Mataora*, documents the reclamation of traditional Māori tattoo (puhoro), drawing on pūrākau (Māori stories). Through film, Uenuku explores pre-colonial ceremonies, honouring whakapapa, whenua (land), and moana (ocean). His work revitalises ancient rituals and investigates how indigenous narratives can guide contemporary documentary-making, connecting Māori cultural identity with universal themes of tradition and transformation.

Uenukuterangihoka, criado en Ōpōtiki dentro de Te Whakatōhea, abraza whānau y comunidad en su viaje como narrador indígena. Su investigación dirigida por la práctica, *He Tamaiti nā Tangaroa, He Ahuahu o Mataora*, documenta la recuperación del tatuaje tradicional maorí (puhoro), basándose en pūrākau (historias maoríes). A través del cine, Uenuku explora las ceremonias precoloniales, honrando el whakapapa, el whenua (tierra) y el moana (océano). Su trabajo revitaliza antiguos rituales e investiga cómo las narrativas indígenas pueden guiar la realización de documentales contemporáneos, conectando la identidad cultural maorí con temas universales de tradición y transformación.

Uenukuterangihoka, criado em Ōpōtiki dentro de Te Whakatōhea, abraça os whānau e a comunidade em sua jornada como contador de histórias indígena. Sua pesquisa orientada pela prática, *He Tamaiti nā Tangaroa, He Ahuahu o Mataora*, documenta a recuperação da tatuagem tradicional maori (puhoro), com base em pūrākau (histórias maoris). Por meio de filmes, Uenuku explora cerimônias pré-coloniais, homenageando whakapapa, whenua (terra) e moana (oceano). Seu trabalho revitaliza rituais antigos e investiga como as narrativas indígenas podem orientar a produção contemporânea de documentários, conectando a identidade cultural maori com temas universais de tradição e transformação.

HOW TO QUOTE (APA)

Jefferies, U. (2024). *He tamaiti nā Tangaroa, He Ahuahu o Mataora: Documenting Puhoro*. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp. 79-82). DOI <https://10.24135/link2023.v5i1.221>

He tamaiti nā Tangaroa, He Ahuahu o Mataora: Documenting Puhoro

Keywords

Indigenous filmmaking, Tā Moko, Puhoro, Wairua, Pūrākau.

He Tamaiti nā Tangaroa, He Ahuahu o Mataora: Documenting Puhoro is a video documentary that revisits pūrākau to convey pre-colonial cultural ceremonies, experiences, and traditions through a distinctive form of Māori documentary-making. This practice-led research project explores the question: How might a filmmaker approach the recording of a traditional puhoro by drawing on traditional pūrākau? The thesis aims to reclaim, document, and preserve a traditional Māori tattoo art form, which, while deeply connected to whakapapa, whenua (land), and moana (ocean), also serves as a mark of honour in traditional Polynesian society. Situated within the Kaupapa Māori research paradigm, the study focuses on two key aspects. Firstly, it examines the culturally significant journey of the researcher receiving a puhoro (Māori tattoo) through traditional methods, paying tribute to

the Māori traditions and stories embedded in this rite. Secondly, it artistically investigates how pūrākau can guide contemporary documentary-making in the recording and presentation of indigenous narratives. The research is significant for its dual focus. It documents the reclamation of the Māori practice of puhoro as an intrinsic part of traditional tā moko, including the revitalisation of tohi rituals (dedication to the gods) and karakia tawhito (pre-colonial chants). Additionally, it reinterprets pūrākau as a culturally anchored method of inquiry and documentation, contributing to the discourse on distinctive Māori filmmaking approaches. Though rooted in Māori traditions, the documentary's universal themes of identity, tradition, and personal growth will resonate with a global audience interested in indigenous cultures, rites of passage, and personal transformation.

He tamaiti nā Tangaroa, He Ahuahu o Mataora: La documentación de Puhoro

Palabras clave

Cinematografía indígena, Tā Moko,
Puhoro, Wairua, Pūrākau.

He Tamaiti nā Tangaroa, He Ahuahu o Mataora: Documenting Puhoro es un vídeo documental que revisita el pūrākau para transmitir ceremonias, experiencias y tradiciones culturales precoloniales a través de una forma distintiva de creación documental maorí. Este proyecto de investigación dirigido por la práctica explora la cuestión: ¿Cómo podría un cineasta abordar la grabación de un puhoro tradicional recurriendo al pūrākau tradicional? La tesis pretende reivindicar, documentar y preservar una forma de arte del tatuaje tradicional maorí que, aunque está profundamente conectada con whakapapa, whenua (tierra) y moana (océano), también sirve como marca de honor en la sociedad polinesia tradicional. Situado dentro del paradigma de investigación Kaupapa Māori, el estudio se centra en dos aspectos clave. En primer lugar, examina el viaje culturalmente significativo de la investigadora al recibir un puhoro (tatuaje maorí) a través de métodos tradicionales, rindiendo

homenaje a las tradiciones e historias maoríes incrustadas en este rito. En segundo lugar, investiga artísticamente cómo el pūrākau puede guiar la creación documental contemporánea en la grabación y presentación de las narrativas indígenas. La investigación es significativa por su doble enfoque. Documenta la recuperación de la práctica maorí del puhoro como parte intrínseca del tā moko tradicional, incluida la revitalización de los rituales tohi (dedicación a los dioses) y karakia tawhito (cánticos precoloniales). Además, reinterpreta el pūrākau como un método culturalmente anclado de investigación y documentación, contribuyendo al discurso sobre los enfoques cinematográficos maoríes distintivos. Aunque arraigado en las tradiciones maoríes, los temas universales de identidad, tradición y crecimiento personal del documental resonarán en un público global interesado en las culturas indígenas, los ritos de paso y la transformación personal.

He tamaiti nā Tangaroa, He Ahuahu o Mataora: Documentando Puhoro

Palavras-chave

Produção de filmes indígenas,
Tā Moko, Puhoro, Wairua, Pūrākau.

He Tamaiti nā Tangaroa, He Ahuahu o Mataora: Documenting Puhoro é um documentário em vídeo que revisita o pūrākau para transmitir cerimônias, experiências e tradições culturais pré-coloniais por meio de uma forma distinta de produção de documentários maori. Esse projeto de pesquisa orientado pela prática explora a questão: Como um cineasta pode abordar a gravação de um puhoro tradicional usando o pūrākau tradicional? A tese tem como objetivo recuperar, documentar e preservar uma forma de arte de tatuagem maori tradicional, que, embora profundamente conectada a whakapapa, whenua (terra) e moana (oceano), também serve como uma marca de honra na sociedade polinésia tradicional. Situado dentro do paradigma de pesquisa Kaupapa Māori, o estudo se concentra em dois aspectos principais. Em primeiro lugar, ele examina a jornada culturalmente significativa do pesquisador que recebe uma puhoro (tatuagem maori) por meio de métodos

tradicionais, prestando homenagem às tradições e histórias maoris incorporadas a esse rito. Em segundo lugar, ela investiga artisticamente como o pūrākau pode orientar a produção contemporânea de documentários no registro e na apresentação de narrativas indígenas. A pesquisa é significativa por seu foco duplo. Ela documenta a recuperação da prática maori do puhoro como uma parte intrínseca do tā moko tradicional, incluindo a revitalização dos rituais tohi (dedicação aos deuses) e karakia tawhito (cantos pré-coloniais). Além disso, ele reinterpreta o pūrākau como um método culturalmente ancorado de investigação e documentação, contribuindo para o discurso sobre abordagens distintas de filmagem maori. Embora enraizado nas tradições maori, os temas universais de identidade, tradição e crescimento pessoal do documentário repercutirão em um público global interessado em culturas indígenas, ritos de passagem e transformação pessoal.

Wiremu Tipuna

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0009-0006-6875-1005

wiremu.tipuna@auckland.ac.nz

Wiremu Tipuna (Ngāti Kahungunu ki te Wairoa, Ngāti Mākorō) is the Kaiārahi o Te Wāhanga Ture and Associate Dean Māori at the University of Auckland's School of Law. Coming from a working-class background, Wiremu spent 14 years as an electrician and four years as a personal trainer before transitioning into the tertiary education sector, where he has worked for 16 years. He holds a Master of Arts in Māori Development and provides leadership in Māori student recruitment, retention, and success, while also promoting Vision Mātauranga in research. Wiremu has been recognised for his contributions with several awards, including the AHEIA Award for Excellence in People & Culture (2022) and the AUT Vice Chancellor's Excellence Award (2018).

Wiremu Tipuna (Ngāti Kahungunu ki te Wairoa, Ngāti Mākorō) es el Kaiārahi o Te Wāhanga Ture y decano asociado maorí de la Facultad de Derecho de la Universidad de Auckland. Procedente de la clase trabajadora, Wiremu trabajó 14 años como electricista y cuatro como entrenador personal antes de pasar al sector de la educación terciaria, donde ha trabajado durante 16 años. Posee un máster en Desarrollo Maorí y ejerce su liderazgo en la captación, retención y éxito de los estudiantes maoríes, al tiempo que promueve Vision Mātauranga en la investigación. Wiremu ha sido reconocido por sus contribuciones con varios premios, entre ellos el AHEIA Award for Excellence in People & Culture (2022) y el AUT Vice Chancellor's Excellence Award (2018).

Wiremu Tipuna (Ngāti Kahungunu ki te Wairoa, Ngāti Mākorō) é o Kaiārahi o Te Wāhanga Ture e Reitor Associado Māori da Faculdade de Direito da Universidade de Auckland. Oriundo da classe trabalhadora, Wiremu passou 14 anos como electricista e quatro anos como personal trainer antes de fazer a transição para o setor de educação superior, onde trabalha há 16 anos. Ele tem mestrado em desenvolvimento maori e lidera o recrutamento, a retenção e o sucesso de alunos maoris, além de promover a Vision Mātauranga na pesquisa. Wiremu foi reconhecido por suas contribuições com vários prêmios, incluindo o AHEIA Award for Excellence in People & Culture (2022) e o AUT Vice Chancellor's Excellence Award (2018).

HOW TO QUOTE (APA)

Tipuna, W. (2024). Ngā Mātāpuna me ngā Tikanga I tuku iho I te ao Māori – Māori principles of Inter-generational knowledge transmission. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.83-86). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.230>

Ngā Mātāpuna me ngā Tikanga I tuku iho I te ao Māori: Māori principles of Inter-generational knowledge transmission

Keywords

Cultural preservation,
Knowledge transmission,
Māori identity, Tikanga, Waiata.

This presentation examines the critical role of tikanga (protocols and practices) and Mātāpuna (values) in the transmission of knowledge across generations within Māori communities. Key practices, such as whakawhanaungatanga (relationship building) and pepeha (a formal introduction model), serve as essential mechanisms for embedding and passing on cultural knowledge. A pepeha, far beyond a mere introduction, provides a detailed narrative of the individual's connections to the whenua (land), maunga (mountains), moana (lakes), awa (rivers), and tai ao (environment), framing personal identity within a broader ancestral and geographical context. Whakawhanaungatanga plays a pivotal role in strengthening these relationships, particularly through engagement in traditional practices such as toitoi tuna, toi tuna, and hī tuna (eel fishing). These activities

are significant not only for their cultural and environmental engagement but also as a means of reinforcing collective memory and continuity within the whānau (family) and community. Additionally, this presentation highlights the importance of waiata Māori (Māori songs) as a powerful vehicle for intergenerational knowledge transmission. Waiata carries embedded cultural values and narratives, linking individuals to their heritage, environment, and spiritual beliefs. By examining the use of waiata as a method for conveying cultural knowledge, this presentation will offer insights into the broader role of tikanga and Mātāpuna in maintaining and sustaining Māori knowledge systems. In doing so, the presentation aims to shed light on how these traditional practices and values continue to shape and preserve Māori identity and knowledge across generations.

Ngā Mātāpuna me ngā Tikanga I tuku iho I te ao Māori: Principios maoríes de transmisión intergeneracional del conocimiento

Palabras clave

Conservación cultural, Identidad maorí,
Transmisión de conocimientos,
Tikanga, Waiata.

Esta presentación examina el papel fundamental del tikanga (protocolos y prácticas) y del Mātāpuna (valores) en la transmisión de conocimientos a través de las generaciones dentro de las comunidades maoríes. Las prácticas clave, como el whakawhanaungatanga (establecimiento de relaciones) y el pepeha (un modelo de presentación formal), sirven como mecanismos esenciales para arraigar y transmitir los conocimientos culturales. Un pepeha, mucho más allá de una mera introducción, proporciona una narración detallada de las conexiones del individuo con el whenua (tierra), maunga (montañas), moana (lagos), awa (ríos) y tai ao (medio ambiente), enmarcando la identidad personal dentro de un contexto ancestral y geográfico más amplio. El whakawhanaungatanga desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de estas relaciones, especialmente a través de la participación en prácticas tradicionales como el toitoi tuna, el toi tuna y el hī tuna (pesca de anguilas). Estas

actividades son significativas no sólo por su compromiso cultural y medioambiental, sino también como medio de reforzar la memoria colectiva y la continuidad dentro de la whānau (familia) y la comunidad. Además, esta presentación destaca la importancia de las waiata Māori (canciones maoríes) como poderoso vehículo de transmisión intergeneracional de conocimientos. Las waiata llevan implícitos valores culturales y narrativas que vinculan a los individuos con su patrimonio, su entorno y sus creencias espirituales. Al examinar el uso de la waiata como método de transmisión del conocimiento cultural, esta presentación ofrecerá una visión del papel más amplio de la tikanga y la Mātāpuna en el mantenimiento y la sostenibilidad de los sistemas de conocimiento maoríes. Al hacerlo, la presentación pretende arrojar luz sobre cómo estas prácticas y valores tradicionales siguen conformando y preservando la identidad y el conocimiento maoríes a través de las generaciones.

Ngā Mātāpuna me ngā Tikanga I tuku iho I te ao Māori:

Princípios Māori de transmissão de conhecimento intergeracional

Palavras-chave

Preservação cultural, Identidade maori,
Transmissão de conhecimento,
Tikanga, Waiata.

Esta apresentação examina o papel fundamental do tikanga (protocolos e práticas) e do Mātāpuna (valores) na transmissão de conhecimento entre gerações nas comunidades maori. Práticas fundamentais, como whakawhanaungatanga (construção de relacionamento) e pepeha (um modelo de introdução formal), servem como mecanismos essenciais para incorporar e transmitir o conhecimento cultural. Um pepeha, muito além de uma mera apresentação, fornece uma narrativa detalhada das conexões do indivíduo com o whenua (terra), maunga (montanhas), moana (lagos), awa (rios) e tai ao (ambiente), enquadrando a identidade pessoal em um contexto ancestral e geográfico mais amplo. O Whakawhanaungatanga desempenha um papel fundamental no fortalecimento desses relacionamentos, especialmente por meio do envolvimento em práticas tradicionais como toitoi tuna, toi tuna e hī tuna (pesca de enguias).

Essas atividades são importantes não apenas por seu envolvimento cultural e ambiental, mas também como um meio de reforçar a memória coletiva e a continuidade dentro da whānau (família) e da comunidade. Além disso, esta apresentação destaca a importância do waiata Māori (canções Māori) como um veículo poderoso para a transmissão de conhecimento entre gerações. O waiata carrega valores e narrativas culturais incorporados, ligando os indivíduos a seu patrimônio, ambiente e crenças espirituais. Ao examinar o uso do waiata como um método de transmissão de conhecimento cultural, esta apresentação oferecerá insights sobre o papel mais amplo do tikanga e do Mātāpuna na manutenção e sustentação dos sistemas de conhecimento maori. Ao fazer isso, a apresentação visa esclarecer como essas práticas e valores tradicionais continuam a moldar e preservar a identidade e o conhecimento maori ao longo das gerações.

Jenni Hohepa-Tupu

Auckland University of Technology / PUC-V

ORCID: 0000-0003-3447-3220

jenni.hohepa.tupu@aut.ac.nz

Jenni Hohepa-Tupu is an adoptee, state and foster care survivor and is of Māori and Pacific descent. She was raised by Māori from tribes of Ngāpuhi and Te Aupōuri and is yet to connect to her whakapapa (genealogy). This story is about the quest for connection to whakapapa, a line of descent from one's own indigenous identity. These doctoral studies have aided her own identity search in bringing to the fore conversations about adoption and facing the difficulties in finding whakapapa. Consideration of the differences between the traditional Māori practice of whāngai, under lore, in caring for children with the contrasting practice, under law, of adoption is also discussed.

Jenni Hohepa-Tupu es una adoptada, superviviente de la acogida estatal y de acogida y de ascendencia maorí y del Pacífico. Fue criada por maoríes de las tribus de Ngāpuhi y Te Aupōuri y aún no ha conectado con su whakapapa (genealogía). Esta historia trata de la búsqueda de la conexión con el whakapapa, una línea de descendencia de la propia identidad indígena. Estos estudios de doctorado han ayudado a su propia búsqueda de identidad al sacar a la luz conversaciones sobre la adopción y enfrentarse a las dificultades para encontrar a whakapapa. También se analizan las diferencias entre la práctica tradicional maorí del whāngai, bajo la lore, en el cuidado de los niños con la práctica contrastada, bajo la ley, de la adopción.

Jenni Hohepa-Tupu é uma sobrevivente de adoção, estado e lares adotivos e é descendente de Māori e do Pacífico. Ela foi criada por maoris das tribos Ngāpuhi e Te Aupōuri e ainda não conseguiu se conectar com sua whakapapa (genealogia). Essa história é sobre a busca de conexão com a whakapapa, uma linha de descendência da própria identidade indígena. Esses estudos de doutorado ajudaram a senhora a buscar sua própria identidade, trazendo à tona conversas sobre adoção e enfrentando as dificuldades de encontrar o whakapapa. Também é discutida a consideração das diferenças entre a prática tradicional maori de whāngai, de acordo com a tradição, no cuidado com as crianças e a prática contrastante, de acordo com a lei, da adoção.

HOW TO QUOTE (APA)

Hohepa-Tupu, J. (2024). Transracial Adoption: How this practice embraces or deracinates our origins. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.87-90). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.250>

Transracial Adoption:

How this practice embraces or deracinates our origins

Keywords

Ancestral healing,
Cultural reconnection, Indigenous identity,
Transracial adoption, Whakapapa.

This is about whakapapa and the quest for whakapapa, a line of descent from one's indigenous ancestry. I have experienced many aspects of child welfare having been transracially adopted, committed to care of the State and then fostered. I am of Māori and Pacific descent and have sought all my life for connections to an indigenous identity. This has not been an easy journey, hindered by restrictions of access to information about my biological families. My doctoral studies have aided this in bringing to the fore conversations about adoption and facing the difficulties of finding details about ancestry. State decision makers placed many Māori children into the care of non-Māori under closed adoption, oblivious to the importance of whakapapa with an adopted identity that had no placement with whakapapa or indigeneity. Connecting to culture and indigenous ways with

the security of a cultural identity, should not be the sole task of an adoptee, nor one that is faced alone. Being transracially adopted and facing an identity journey with limited support is an emotional nightmare whereas consideration of how indigeneity can be reached in the healing and identity-wellbeing of our family's should be included. Consideration of the differences between the traditional Māori practice of lore in caring for children within families, with the contrasting adoption practice where legal processes are laden with systemic and historic inequities. Consideration for our descendants is very important as it is our responsibility to ensure they are able to be grounded in culture and identity. This work seeks to continue healing for transracially adopted people and to advocate for authority to be returned to our own people for the care, welfare and the raising of our descendants.

Adopción transracial: Cómo esta práctica abraza o desarraiga nuestros orígenes

Palabras clave

Curación ancestral,
Reconexión cultural, Identidad indígena,
Adopción transracial, Whakapapa.

Se trata de whakapapa y de la búsqueda de whakapapa, una línea de descendencia de la propia ascendencia indígena. He experimentado muchos aspectos del bienestar infantil al haber sido adoptada transracionalmente, entregada al cuidado del Estado y luego acogida. Soy de ascendencia maorí y del Pacífico y he buscado toda mi vida conexiones con una identidad indígena. No ha sido un camino fácil, obstaculizado por las restricciones de acceso a la información sobre mis familias biológicas. Mis estudios de doctorado han contribuido a ello al sacar a la luz conversaciones sobre la adopción y enfrentarme a las dificultades de encontrar detalles sobre la ascendencia. Los responsables estatales colocaron a muchos niños maoríes al cuidado de no maoríes en régimen de adopción cerrada, ajenos a la importancia del whakapapa con una identidad adoptada que no tenía ninguna relación con el whakapapa o la indigenidad. Conectar con la cultura y las formas indígenas con la seguridad

de una identidad cultural, no debe ser la única tarea de un adoptado, ni una que se afronte solo. Ser adoptado transracionalmente y enfrentarse a un viaje de identidad con un apoyo limitado es una pesadilla emocional, mientras que debería incluirse la consideración de cómo puede alcanzarse la indigenidad en la curación y el bienestar de la identidad de nuestras familias. La consideración de las diferencias entre la práctica tradicional maorí del lore en el cuidado de los niños dentro de las familias, con la contrastante práctica de la adopción donde los procesos legales están cargados de desigualdades sistémicas e históricas. La consideración de nuestros descendientes es muy importante, ya que es nuestra responsabilidad garantizar que puedan arraigarse en la cultura y la identidad. Este trabajo pretende seguir sanando a las personas adoptadas transracionalmente y abogar por que se devuelva la autoridad a nuestro propio pueblo para el cuidado, el bienestar y la crianza de nuestros descendientes.

Adoção transracial:

Como essa prática abraça ou desracializa nossas origens

Palavras-chave

Cura ancestral,
Reconexão cultural, Identidade indígena,
Adoção transracial, Whakapapa.

Trata-se de whakapapa e da busca por whakapapa, uma linha de descendência de um ancestral indígena. Vivenciei muitos aspectos do bem-estar infantil, tendo sido adotada por uma pessoa de origem transracial, entregue aos cuidados do Estado e depois acolhida. Sou descendente de maoris e do Pacífico e, durante toda a minha vida, busquei conexões com uma identidade indígena. Essa não tem sido uma jornada fácil, dificultada por restrições de acesso a informações sobre minhas famílias biológicas. Meus estudos de doutorado ajudaram a trazer à tona conversas sobre adoção e a enfrentar as dificuldades de encontrar detalhes sobre ancestralidade. Os tomadores de decisão do Estado colocaram muitas crianças maoris sob os cuidados de não maoris em uma adoção fechada, alheios à importância do whakapapa com uma identidade adotada que não tinha relação com whakapapa ou indigeneidade. Conectar-se à cultura e às formas indígenas com a segurança de uma identidade

cultural não deve ser a única tarefa de um adotado, nem uma tarefa que seja enfrentada sozinho. Ser adotado transracionalmente e enfrentar uma jornada de identidade com apoio limitado é um pesadelo emocional, ao passo que a consideração de como a indigeneidade pode ser alcançada na cura e no bem-estar da identidade de nossa família deve ser incluída. A consideração das diferenças entre a prática tradicional maori do lore no cuidado com as crianças dentro das famílias, com a prática contrastante da adoção, onde os processos legais são carregados de desigualdades sistêmicas e históricas. A consideração por nossos descendentes é muito importante, pois é nossa responsabilidade garantir que eles sejam capazes de se fundamentar na cultura e na identidade. Este trabalho busca dar continuidade à cura para as pessoas adotadas transracionalmente e defender que a autoridade seja devolvida ao nosso próprio povo para o cuidado, o bem-estar e a criação de nossos descendentes.

LINK 2024 Brazil

Brazilians

Session 3

Guilherme Λοροϋ

Universidade Anhembi Morumbi

ORCID: 0000-0002-8407-2057

guilhermezine@gmail.com

Guilherme Godoy is a graphic designer, graphic producer and university lecturer with 22 years' experience in editorial design, packaging design and management of pre-press and graphic production processes. He holds a PhD in Design from Anhembi Morumbi University (2022) with a CAPES scholarship, and carried out the research Grupo Manga Rosa and Alienarte Magazine: dialogues between editorial design and experimental art. He has a Master's degree in Design (2018), also from Anhembi Morumbi, where she investigated graphic design and resistance in the posters of the Women's Movement for Amnesty during the Brazilian dictatorship. He is currently teaching Graphic Design and Photography at Universidade Paulista (UNIP).

Guilherme Godoy es diseñador gráfico, productor gráfico y profesor universitario con 22 años de experiencia en diseño editorial, diseño de embalajes y gestión de procesos de preimpresión y producción gráfica. Doctor en Diseño por la Universidad Anhembi Morumbi (2022) con beca CAPES, realizó la investigación «Grupo Manga Rosa y Revista Alienarte: diálogos entre diseño editorial y arte experimental.» Tiene una Maestría en Diseño (2018), también por la Anhembi Morumbi, donde investigó el diseño gráfico y la resistencia en los carteles del Movimiento de Mujeres por la Amnistía durante la dictadura brasileña. Actualmente es docente de Diseño Gráfico y Fotografía en la Universidad Paulista (UNIP).

Guilherme Godoy é designer gráfico, produtor gráfico e professor universitário com 22 anos de experiência nas áreas de design editorial, design de embalagens e gerenciamento de processos de pré-impressão e produção gráfica. Doutor em Design pela Universidade Anhembi Morumbi (2022) com bolsa CAPES, desenvolveu a pesquisa "Grupo Manga Rosa e Revista Alienarte: diálogos entre design editorial e arte experimental." Mestre em Design (2018), também pela Anhembi Morumbi, investigou o design gráfico e a resistência nos cartazes do Movimento Feminino pela Anistia durante a ditadura brasileira. Atualmente, leciona Design Gráfico e Fotografia na Universidade Paulista (UNIP).

HOW TO QUOTE (APA)

Godoy, G. (2024). Manga Rosa Group and Alienarte Magazine: dialogues between editorial design and experimental art. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.92-95). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.232>

Manga Rosa Group and Alienarte Magazine: dialogues between editorial design and experimental art

Keywords

Brazilian dictatorship, Graphic Design, Manga Rosa Group, History of art, History of design.

This presentation is part of a doctoral thesis that carries out an investigative analysis of the first two editions of Alienarte magazine (1978 and 1979) and the dialogues that emerge from their analysis between graphic design and experimental visual arts, focusing on the work of the Manga Rosa group. The conceptualisations of what can be identified as a magazine editorial product were described, accompanied by a panoramic mapping of the production of editorial products prior to the 1970s. The aim is to identify a connection that brings the production of Alienarte magazines closer to the context of alternative magazine production in the 1970s, those on the margins of the Brazilian dictatorship. Throughout the analysis of the two editions, the following items were observed: the

magazine's graphic design, construction grid, typographic choice and printing methods, binding and methods of monitored experimentation. The investigation seeks to understand the mechanisms of visual production - the design and articulated visual elements - of each of the magazines, as well as the historical-cultural chain that Brazilian visual arts and design experienced during this period. This approach understands that the field of editorial design is capable of promoting dialogues with the field of experimental art, making it possible to bring these two practices together. Finally, this is a work that contributes to studies of the history of Brazilian design and art, in the sense that it looks at a group of contemporary and relevant artists, but still little referenced: the Manga Rosa group.

Manga Rosa Group y Revista Alienarte: diálogos entre diseño editorial y arte experimental

Palabras clave

Dictadura brasileña, Diseño gráfico,
Manga Rosa Group, Historia del arte,
Historia del diseño.

Esta presentación forma parte de una tesis doctoral que realiza un análisis investigativo de los dos primeros números de la revista Alienarte (1978 y 1979) y de los diálogos que surgen de su análisis entre el diseño gráfico y las artes visuales experimentales, centrándose en el trabajo del grupo Manga Rosa. Se describieron las conceptualizaciones de lo que puede identificarse como producto editorial de revista, acompañadas de una cartografía panorámica de la producción de productos editoriales anteriores a la década de 1970. El objetivo es identificar una conexión que acerque la producción de las revistas Alienarte al contexto de la producción de revistas alternativas en los años 70, aquellas al margen de la dictadura brasileña. A lo largo del análisis de las dos ediciones, se observaron los siguientes elementos: el diseño gráfico de la revista, la

retícula de construcción, la elección tipográfica y los métodos de impresión, la encuadernación y los métodos de experimentación monitorizada. La investigación busca comprender los mecanismos de producción visual -el diseño y los elementos visuales articulados- de cada una de las revistas, así como el encadenamiento histórico-cultural que las artes visuales y el diseño brasileños vivieron en este período. Este abordaje entiende que el campo del diseño editorial es capaz de promover diálogos con el campo del arte experimental, posibilitando el acercamiento entre estas dos prácticas. Por último, este es un trabajo que contribuye a los estudios de la historia del diseño y del arte brasileños, en el sentido de que examina un grupo de artistas contemporáneos y relevantes, pero aún poco referenciado: el grupo Manga Rosa.

Grupo Manga Rosa e Revista Alienarte: diálogos entre design editorial e arte experimental

Palavras-chave

Ditadura brasileira, Design Gráfico,
Grupo Manga Rosa, História da arte,
História do design.

Essa apresentação é uma fração da tese de doutorado que realiza uma análise investigativa das duas primeiras edições da revista Alienarte (1978 e 1979) e os diálogos que, a partir de suas análises, emergem entre design gráfico e artes visuais experimentais, tendo como foco o trabalho do grupo Manga Rosa. Foram descritas as conceituações do que pode ser identificado como produto editorial revista, acompanhadas de um mapeamento panorâmico da produção de produtos editoriais anteriores à década de 1970. O objetivo é identificar uma conexão que aproxime as produções das revistas Alienarte ao contexto de produção de revistas alternativas da década de 1970, aquelas às margens da ditadura brasileira. Ao longo da análise das duas edições, foram observados os seguintes itens: projeto gráfico da revista, elaboração de grade de construção,

escolha tipográficas e métodos de impressão, encadernação e métodos de experimentação monitorada. A investigação busca entender os mecanismos de produção visual - o design e os elementos visuais articulados - de cada uma das revistas, assim como também a cadeia histórico-cultural que as artes visuais e o design brasileiros experimentaram nesse período. Essa abordagem compreende que o campo do design editorial é capaz de promover diálogos com o campo da arte experimental, possibilitando a junção dessas duas práticas. Por fim, trata-se de um trabalho que contribui para os estudos da história do design e da arte brasileiras, no sentido de que se debruça sobre um grupo de artistas contemporâneos e de relevância, porém ainda pouco referenciados: o grupo Manga Rosa.

Daniel Andrade

Universidade Anhembi Morumbi

ORCID: 0000-0002-7776-1671

dzante@gmail.com

Daniel Grizante de Andrade is a professor and motion designer. He has a PhD in Design from Anhembi Morumbi University and a Master's in Communication and Semiotics from PUC-SP. Since 2002, he has been directing and animating openings for TV programmes and films, music videos and commercials. As a designer with Estúdio Preto e Branco, he has developed audiovisual pieces for exhibitions in cultural spaces such as SESI Lab in Brasília, Museu do Ipiranga, Museu da Imigração and Memorial da Resistência in São Paulo. Some of these animations were awarded prizes by the ICOM International Committee for Audiovisual, New Technologies and Social Media. He teaches at IED-SP and Senac São Paulo.

Daniel Grizante de Andrade es profesor y motion designer. Es Doctor en Diseño por la Universidad Anhembi Morumbi y Máster en Comunicación y Semiótica por la PUC-SP. Desde 2002, dirige y anima aperturas para programas y películas de televisión, vídeos musicales y anuncios publicitarios. Como diseñador del Estúdio Preto e Branco, ha desarrollado piezas audiovisuales para exposiciones en espacios culturales como el SESI Lab de Brasilia, el Museu do Ipiranga, el Museu da Imigração y el Memorial da Resistência de São Paulo. Algunas de estas animaciones fueron premiadas por el Comité Internacional del ICOM para el Audiovisual, las Nuevas Tecnologías y los Medios Sociales. Imparte clases en el IED-SP y en el Senac de São Paulo.

Daniel Grizante de Andrade é professor e motion designer. Doutor em Design pela Universidade Anhembi Morumbi e Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Desde 2002, dirige e anima aberturas para programas de TV e filmes, videoclipes e comerciais. Como designer, junto ao Estúdio Preto e Branco, desenvolveu peças audiovisuais para exposições em espaços culturais, como o SESI Lab em Brasília, Museu do Ipiranga, Museu da Imigração, Memorial da Resistência, em São Paulo. Algumas destas animações foram premiadas pelo ICOM International Committee for Audiovisual, New Technologies and Social Media. É professor nas graduações do IED-SP e no Senac São Paulo.

HOW TO QUOTE (APA)

Andrade, D. (2024). Immaterial Collections, Ephemeral Exhibitions: animations in exhibition design. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.96-99). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.233>

Immaterial Collections, Ephemeral Exhibitions: Animations in exhibition design

Keywords

Animation, Design, Exhibition Design, Museum, Intangible Heritage.

The research is about the use of animations in the design of exhibitions in intangible-themed museums, which are seen as spectacular and are becoming increasingly popular nowadays. Animation, a language that has always been close to the universe of children, media manifestations, entertainment and fantasy, comes up against the museum, an institution with social authority, centred on its concern with reality and the historical document. The collision between these two worlds gave rise to this research. It starts by investigating the museum universe, with a view to technological use and the relationship between the museum, society, entertainment, leisure and education. The culture of design is brought into the discussion and how it is linked to the design of exhibitions relating to intangible heritage. Exposure design is brought into tension

with the experiences and strategies of fruition and creation in cinema and television. The concepts of immateriality and ephemerality are also explored. It also explores the concept of animation and the interface between reality and fantasy, looking at differences and similarities in relation to live action cinema and the existence of documentary and educational animations. Animation is understood within the culture of design, with practices and uses in the media universe, coming to the conclusion that its main contemporary characteristic is experimentation. It concludes with an analysis of two museums in São Paulo: the São Paulo State Immigration Museum and the Portuguese Language Museum, observing, based on the concepts studied, the uses given to animations in the exhibition design projects of the two institutions.

Colecciones inmateriales, exposiciones efímeras:

Animaciones en el diseño de exposiciones

Palabras clave

Animación, Diseño, Diseño de exposiciones, Museo, Patrimonio inmaterial.

La investigación versa sobre el uso de animaciones en el diseño de exposiciones en museos de temática inmaterial, consideradas espectaculares y cada vez más populares en nuestros días. La animación, un lenguaje que siempre ha estado cerca del universo infantil, las manifestaciones mediáticas, el entretenimiento y la fantasía, se enfrenta al museo, una institución con autoridad social, centrada en su preocupación por la realidad y el documento histórico. La colisión entre estos dos mundos dio origen a esta investigación. Comienza investigando el universo del museo, con la vista puesta en el uso tecnológico y la relación entre el museo, la sociedad, el entretenimiento, el ocio y la educación. Se introduce en el debate la cultura del diseño y su relación con el diseño de exposiciones relacionadas con el patrimonio inmaterial. El diseño de exposiciones se pone en tensión

con las experiencias y estrategias de fruición y creación en el cine y la televisión. También se exploran los conceptos de inmaterialidad y efimeridad. También se explora el concepto de animación y la interfaz entre realidad y fantasía, examinando las diferencias y similitudes en relación con el cine de acción en vivo y la existencia de animaciones documentales y educativas. La animación se entiende dentro de la cultura del diseño, con prácticas y usos en el universo mediático, llegando a la conclusión de que su principal característica contemporánea es la experimentación. Se concluye con el análisis de dos museos de São Paulo: el Museo de la Inmigración del Estado de São Paulo y el Museo de la Lengua Portuguesa, observando, a partir de los conceptos estudiados, los usos dados a las animaciones en los proyectos de diseño expositivo de las dos instituciones.

Coleções Imateriais, Exposições Efêmeras: Animações no design de exposições

Palavras-chave

Animação, Design, Design de Exposições,
Museu, Patrimônio Imaterial

A pesquisa se trata do uso de animações nos projetos de exposições em museus de temática imaterial, entendidas como espetaculares e observadas de modo crescente na atualidade. A animação, linguagem que sempre esteve próxima ao universo infantil, às manifestações midiáticas, ao entretenimento e à fantasia, dá de encontro ao museu, instituição com autoridade social, centrada na preocupação com a realidade e com o documento histórico. A colisão entre dois mundos dá origem a esta pesquisa. Parte-se da investigação sobre o universo museal, tendo em vista o uso tecnológico e as relações entre museu, sociedade, entretenimento, lazer e educação. É trazido à discussão a cultura do design e como ela está ligada ao projeto de exposições referentes aos patrimônios imateriais. O design expográfico é tensionado com as

experiências e estratégias de fruição e criação do cinema e da televisão. Trabalha-se também os conceitos de imaterialidade e efemeridade. Explora-se também o conceito de animação e a interface entre realidade e fantasia, constatando diferenças e semelhanças em relação ao cinema live action e a existência de animações documentais e educativas. Compreende-se a animação dentro da cultura do design, com práticas e usos no universo midiático, chegando à conclusão de que sua principal característica contemporânea é a experimentação. Termina-se com a análise de dois museus paulistas: o Museu da Imigração do Estado de São Paulo e o Museu da Língua Portuguesa, observando, a partir dos conceitos estudados, os usos dados às animações nos projetos de design de exposições das duas instituições.

Claudia Facca

Instituto Mauá de Tecnologia

ORCID: 0000-0003-0113-5516

claudiafacca01@gmail.com

Designer, educator and researcher. PhD in Design (Universidade Anhembi Morumbi, 2020), with a Sandwich Doctorate (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto/Portugal, 2019), Master in Design (Universidade Anhembi Morumbi, 2008), Specialist in Communication and Arts and Didactics of Higher Education (Universidade Presbiteriana Mackenzie, 1992/1993), Bachelor of Industrial Design - Product Design (Universidade Presbiteriana Mackenzie, 1991). She has over 30 years of academic and professional experience. She is a researcher in the LabDesign (CEUN-IMT) and Inovassign (UFSM) research groups. She is a full professor on the Design and Engineering programmes at the Mauá Institute of Technology and a guest professor at the University of Beira Interior in Portugal.

Diseñadora, educadora e investigadora. Doctora en Diseño (Universidade Anhembi Morumbi, 2020), con un Doctorado Sandwich (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto/Portugal, 2019), Máster en Diseño (Universidade Anhembi Morumbi, 2008), Especialista en Comunicación y Artes y Didáctica de la Educación Superior (Universidade Presbiteriana Mackenzie, 1992/1993), Licenciada en Diseño Industrial - Diseño de Producto (Universidade Presbiteriana Mackenzie, 1991). Tiene más de 30 años de experiencia académica y profesional. Es investigadora de los grupos de investigación LabDesign (CEUN-IMT) e Inovassign (UFSM). Es profesora titular en los programas de Diseño e Ingeniería del Instituto Tecnológico de Mauá y profesora invitada en la Universidad de Beira Interior en Portugal.

Designer, educadora e pesquisadora. Doutora em Design (Universidade Anhembi Morumbi, 2020), com Doutorado Sanduíche (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto/Portugal, 2019), Mestre em Design (Universidade Anhembi Morumbi, 2008), Especialista em Comunicação e Artes e Didática do Ensino Superior (Universidade Presbiteriana Mackenzie, 1992/1993), Bacharelem Desenho Industrial - Projeto de Produto (Universidade Presbiteriana Mackenzie, 1991). Possui mais de 30 anos de experiência acadêmica e profissional. É pesquisadora dos grupos de pesquisa: LabDesign (CEUN-IMT) e Inovassign (UFSM). É professora titular nos cursos de Design e Engenharia no Instituto Mauá de Tecnologia e professora convidada na Universidade da Beira Interior, em Portugal.

HOW TO QUOTE (APA)

Facca, C. (2024). Design thinking in engineering education: Fab Lab as a transversal space. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp. 100-103). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.234>

Design thinking in engineering education: Fab Lab as a transversal space

Keywords

Design, Education, Engineering, Fab Lab, Transdisciplinarity.

This study investigates the interactions between Design and Engineering, two areas that, in addition to going beyond their traditional boundaries, dialogue with other disciplines in search of innovative solutions to contemporary challenges. Focussing on the inclusion of Design teaching in Engineering courses, it uses the Design Thinking methodology as a strategic tool and the Fab Lab as a space for collaborative creation. Design is approached as a multidisciplinary element that can integrate and transcend disciplines, especially when applied to design practice, contributing to the training of engineers capable of developing innovative products and services. The exploratory research, based on a bibliographic and documentary review, built a theoretical framework that relates the ideas of great educators - such as Dewey, Montessori, Piaget, Papert and

Perrenoud - to current trends in higher education. These trends include the teaching of STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) and STEAM (with the inclusion of the Arts), active learning strategies based on projects and maker education, which encourages creative practice. Two case studies were carried out to analyse the integration of design in engineering education. The first study took place at the Mauá Institute of Technology in São Paulo and analysed the application of Design Thinking in introductory engineering subjects. The second was conducted at the University of Porto, in Portugal, and examined the interaction between Environmental Engineering and Product Design students. In both cases, a great potential for collaboration between the areas was observed, as well as the students' positive receptiveness to the new model.

Pensamiento de diseño en la enseñanza de la ingeniería: Fab Lab como espacio transversal

Palabras clave

Diseño, Educación, Ingeniería,
Fab Lab, Transdisciplinariedad.

Este estudio investiga las interacciones entre Diseño e Ingeniería, dos áreas que, además de traspasar sus fronteras tradicionales, dialogan con otras disciplinas en busca de soluciones innovadoras a los retos contemporáneos. Centrándose en la inclusión de la enseñanza del Diseño en los cursos de Ingeniería, utiliza la metodología Design Thinking como herramienta estratégica y el Fab Lab como espacio de creación colaborativa. El diseño se aborda como un elemento multidisciplinar que puede integrar y trascender disciplinas, especialmente cuando se aplica a la práctica del diseño, contribuyendo a la formación de ingenieros capaces de desarrollar productos y servicios innovadores. La investigación exploratoria, basada en una revisión bibliográfica y documental, construyó un marco teórico que relaciona las ideas de grandes educadores -como Dewey, Montessori, Piaget, Papert y Perrenoud- con

las tendencias actuales de la educación superior. Estas tendencias incluyen la enseñanza de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y STEAM (con la inclusión de las Artes), estrategias de aprendizaje activo basadas en proyectos y la educación maker, que fomenta la práctica creativa. Se realizaron dos estudios de casos para analizar la integración del diseño en la enseñanza de la ingeniería. El primer estudio tuvo lugar en el Instituto Mauá de Tecnología de São Paulo y analizó la aplicación del Design Thinking en asignaturas introductorias de ingeniería. El segundo se llevó a cabo en la Universidad de Oporto, en Portugal, y examinó la interacción entre estudiantes de Ingeniería Medioambiental y Diseño de Productos. En ambos casos, se observó un gran potencial de colaboración entre las áreas, así como la receptividad positiva de los estudiantes al nuevo modelo.

Pensamento do design na formação em engenharia: Fab Lab como espaço transversal

Palavras-chave

Design, Educação, Engenharia, Fab Lab, Transdisciplinaridade.

Este estudo investiga as interações entre Design e Engenharia, duas áreas que, além de ultrapassarem seus limites tradicionais, dialogam com outras disciplinas em busca de soluções inovadoras para desafios contemporâneos. Focando na inserção do ensino de Design nos cursos de Engenharia, utiliza a metodologia do Design Thinking como ferramenta estratégica e o Fab Lab como espaço de criação colaborativa. O Design é abordado como um elemento multidisciplinar, que pode integrar e transcender disciplinas, especialmente quando aplicado à prática projetual, contribuindo para a formação de engenheiros capazes de desenvolver produtos e serviços inovadores. A pesquisa de caráter exploratório, baseada em revisão bibliográfica e documental, construiu um referencial teórico que relaciona as ideias de grandes educadores – como Dewey, Montessori,

Piaget, Papert e Perrenoud – às tendências atuais no ensino superior. Essas tendências incluem o ensino de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e STEAM (com a inclusão das Artes), estratégias de aprendizagem ativa baseadas em projetos e a educação maker, que estimula a prática criativa. Foram realizados dois estudos de caso para analisar a integração do Design no ensino de Engenharia. O primeiro estudo ocorreu no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Paulo, e analisou a aplicação do Design Thinking em disciplinas introdutórias de Engenharia. O segundo foi conduzido na Universidade do Porto, em Portugal, e examinou a interação entre estudantes de Engenharia Ambiental e Design de Produto. Em ambos os casos, observou-se um grande potencial de colaboração entre as áreas, bem como a receptividade positiva dos alunos ao novo modelo.

Miriam Lona

Universidade Anhembi Morumbi

ORCID: 0000-0002-9342-7956

miriam.lona@animaeducacao.com.br

PhD in Design from Anhembi Morumbi University (2022), Master in Design (2014), Specialist in Product Creation and Development (2007) and Bachelor in Fashion Business (2006) from the same institution. Textile technician at SENAI-SP (2014). He is currently a lecturer at Anhembi Morumbi University on the Fashion Design and Fashion Business undergraduate programmes. In almost 20 years of experience as a designer, he has worked in the development of textile products, with a focus on imports and purchases from Asian and European suppliers. As an independent researcher, he has published internationally in the areas of design, textiles and fashion, with an emphasis on the (in)sustainability of the sector.

Doctora en Diseño por la Universidad Anhembi Morumbi (2022), Máster en Diseño (2014), Especialista en Creación y Desarrollo de Productos (2007) y Licenciada en Fashion Business (2006) por la misma institución. Técnico textil en el SENAI-SP (2014). Actualmente es profesor en la Universidad Anhembi Morumbi en las licenciaturas de Diseño de Moda y Fashion Business. En sus casi 20 años de experiencia como diseñador, ha trabajado en el desarrollo de productos textiles, con especial atención a las importaciones y compras a proveedores asiáticos y europeos. Como investigador independiente, ha publicado a escala internacional en los ámbitos del diseño, el textil y la moda, haciendo hincapié en la (in)sostenibilidad del sector.

Doutor em Design pela Universidade Anhembi Morumbi (2022), Mestre em Design (2014), Especialista em Criação e Desenvolvimento de Produto (2007) e Bacharel em Negócios da Moda (2006) pela mesma instituição. Técnico Têxtil pelo SENAI-SP (2014). Atualmente é docente da Universidade Anhembi Morumbi nos cursos de graduação em Design de Moda e Negócios da Moda. Em quase 20 anos de experiência como designer, atuou no desenvolvimento de produtos têxteis, com foco em importação e compras de fornecedores asiáticos e europeus. Como pesquisador independente, tem publicações internacionais nas áreas de design, têxtil e moda com ênfase na (in) sustentabilidade do setor.

HOW TO QUOTE (APA)

Lona, M. (2024). Management teaching in digital design courses. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp. 104-107). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.236>

Management teaching in digital design courses

Keywords

Design, Reflective teaching, Case studies, Management, Design management.

This paper, presented for the Doctorate in Design at Anhembi Morumbi University, investigates how management is taught in Digital Design courses and offers a proposal for reflective management teaching. In order to achieve this objective, we sought to understand, from a theoretical perspective, the evolution of design from the beginning of the 20th century to the present day, the value of design management at operational, tactical and strategic levels and reflective teaching according to John Dewey, Donald Schön and Paulo Freire. Given their nature, design management courses are more objective and directive, restricting their content to aspects related to administration. Therefore, the aim of this work is to broaden the scope of the research

by allowing the construction of multiple case studies of the Digital Design courses at PUC-Campinas and Anhembi Morumbi University. In order to make these discussions possible, this research was designed through a literature review, exploratory field research and a Multiple Case Study (carried out with coordinators and teachers from two higher education courses in São Paulo). The results obtained made it possible to analyse how management is taught and to construct case studies. It is considered that, due to their training in design, proposals for reflective management teaching through reflective practice are closer to the designer's universe, and thus allow students more autonomy in enabling actions that also include creative daring.

Enseñanza de la gestión en cursos de diseño digital

Palabras clave

Diseño, Enseñanza reflexiva, Estudios de casos, Gestión, Gestión del diseño.

Este trabajo, presentado para el Doctorado en Diseño de la Universidad Anhembi Morumbi, investiga cómo se enseña la gestión en los cursos de Diseño Digital y ofrece una propuesta de enseñanza reflexiva de la gestión. Para alcanzar este objetivo, se buscó comprender, desde una perspectiva teórica, la evolución del diseño desde principios del siglo XX hasta la actualidad, el valor de la gestión del diseño en los niveles operativo, táctico y estratégico y la enseñanza reflexiva según John Dewey, Donald Schön y Paulo Freire. Dada su naturaleza, los cursos de gestión del diseño son más objetivos y directivos, restringiendo su contenido a aspectos relacionados con la administración. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es ampliar el alcance de la investigación permitiendo la construcción

de múltiples estudios de caso de los cursos de Diseño Digital de la PUC-Campinas y de la Universidad Anhembi Morumbi. Para posibilitar estas discusiones, esta investigación fue diseñada a través de una revisión bibliográfica, una investigación de campo exploratoria y un Estudio de Caso Múltiple (realizado con coordinadores y profesores de dos cursos de enseñanza superior de São Paulo). Los resultados obtenidos permitieron analizar cómo se enseña gestión y construir estudios de caso. Se considera que, debido a su formación en diseño, las propuestas de enseñanza de la gestión reflexiva a través de la práctica reflexiva se aproximan más al universo del diseñador y, por lo tanto, permiten a los estudiantes una mayor autonomía para posibilitar acciones que incluyan también la osadía creativa.

O ensino de gestão nos cursos de design digital

Palavras-chave

Design, Ensino reflexivo, Estudo de casos, Gestão, Gestão do Design.

Trabalho apresentado para o Doutorado em Design da Universidade Anhembí Morumbi, investigou como é o ensino de gestão nos cursos de Design Digital e oferece uma proposta para o ensino reflexivo da gestão. Para alcançar esse objetivo, buscou-se compreender, sob uma perspectiva teórica, a evolução do design do início do século XX até os dias atuais, o valor da gestão do design nos níveis operacional, tático e estratégico e o ensino reflexivo conforme John Dewey, Donald Schön e Paulo Freire. Dada a sua natureza, as disciplinas de gestão do design são mais objetivas e diretivas, restringindo seu conteúdo a aspectos ligados a administração. Sendo assim, o intuito deste trabalho é ampliar o escopo da pesquisa permitindo a construção do estudo de casos

múltiplos dos cursos de Design Digital da PUC-Campinas e da Universidade Anhembí Morumbi. A fim de viabilizar tais discussões, a presente investigação foi delineada por meio de revisão bibliográfica, pesquisa de campo exploratória e Estudo de Casos múltiplos (realizado com coordenadores e professores de dois cursos de ensino superior em São Paulo). Os resultados obtidos permitiram analisar como é o ensino de gestão e construir estudos de casos. Considera-se que pela própria formação do design, as propostas sobre o ensino reflexivo de gestão por meio da prática-reflexiva são mais próximas ao universo do designer, e assim possibilitam mais autonomia aos estudantes, na viabilização de ações que contemplem também a ousadia criadora.

LINK 2024 Chile

Global South

Session 4

Tatiana Tavares

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0002-0365-5438

tatiana.tavares@aut.ac.nz

Dr Tatiana Tavares is a Senior lecturer and the Programme Director for Doctoral Studies 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.

Dra. Tatiana Tavares es profesora titular y Directora del Programa de Estudios de Doctorado de la Universidad AUT de Auckland (Nueva Zelanda). Es una artista en activo con 15 años de experiencia en la industria del diseño gráfico. Su tesis doctoral artística (finalizada en 2019) se ocupa de los potenciales de la polivocalidad y la narrativa digital interactiva. Sus temas implican metodologías de investigación dirigidas por la práctica, sincretismo latinoamericano en forma artística y literaria, realismo mágico y tecnología emergente. Sus prácticas de diseño abarcan el diseño gráfico, la escritura creativa, la ilustración, el atrezzo, el cine, el diseño sonoro, la tecnología de realidad aumentada y la animación.

Dra. Tatiana Tavares é professora sênior e diretora do programa de estudos de doutorado da AUT University em Auckland, Nova Zelândia. Ela é uma artista praticante com 15 anos de experiência no setor de design gráfico. Sua tese de doutorado artístico (concluída em 2019) trata dos potenciais da polivocalidade e da narrativa digital interativa. Seus temas envolvem metodologias de pesquisa orientadas pela prática, sincretismo latino-americano na forma artística e literária, realismo mágico e tecnologia emergente. Suas práticas de design abrangem design gráfico, escrita criativa, ilustração, criação de adereços, filmes, design de som, tecnologia de RA e animação.

HOW TO QUOTE (APA)

Tavares, T. (2024). Paradoxical Realities: Embodying cultural and storytelling concepts in an Interactive Digital Narrative. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp. 109-112). DOI <https://10.24135/link2023.v5i1.243>

Paradoxical Realities:

Embodying cultural and storytelling concepts in an Interactive Digital Narrative

Keywords

Realismo maravilhoso, Augmented Reality, Interactive Narrative, Polyvocal, Practice-led research.

This presentation outlines a practice-led, artistic research project that asks: What is the potential of an interactive digital narrative in exploring the interplay between story elements to examine the boundaries between reality and imagination within the framework of Realismo Maravilhoso? The design outcome, *Saints of Paradox*, is designed as a printed picture book that can be expanded through the use of AR (Augmented Reality) technology. The book's structure allows for the reading of different versions of a narrative as presented by three distinctive syncretic narrators, or saints. These saints are syncretic and they interpret a story through changes in illustrative content and monologue. The artistic artefact is formatted as a series of pictorial sets in potentia. Upon scanning the pages with a mobile device,

animated characters emerge within a illustrated world, accompanied by cinematic soundscapes. Methodologically, this research emanates from an artistic research paradigm that supports a heuristic approach to the discovery and refinement of ideas. Thus, the research draws upon both tacit and explicit knowledge in the development of a fictional narrative, its structure, and stylistic treatments. Three interrelated methods are used: designer's journals, iterative assembly, overviewing and testing, and the strategic use of feedback. The project contributes to polyvocality and dialogical storytelling and aids in the creation of a distinctive transcultural narrative text through practice. It expands the possibilities of interactivity and immersion within a sequential, print-based narrative.

Realidades paradójicas:

Incorporación de conceptos culturales y storytelling en una narrativa digital

Palabras clave

Realismo maravilhoso, Polivocal, Realidad Aumentada, Narrativa Interactiva, Investigación basada en la práctica.

Esta presentación esboza un proyecto de investigación artística dirigido por la práctica que se pregunta: ¿Cuál es el potencial de una narrativa digital interactiva a la hora de explorar la interacción entre los elementos de la historia para examinar los límites entre la realidad y la imaginación en el marco del Realismo Maravilhoso? El resultado del diseño, *Saints of Paradox*, está concebido como un libro ilustrado impreso que puede ampliarse mediante el uso de la tecnología RA (Realidad Aumentada). La estructura del libro permite la lectura de diferentes versiones de una narración presentada por tres narradores sincréticos distintos, o santos. Estos santos son sincréticos e interpretan una historia mediante cambios en el contenido ilustrativo y el monólogo. El artefacto artístico está formateado como una serie de conjuntos pictóricos in potentia. Al escanear las páginas con un dispositivo

móvil, surgen personajes animados dentro de un mundo ilustrado, acompañados de paisajes sonoros cinematográficos. Metodológicamente, esta investigación emana de un paradigma de investigación artística que apoya un enfoque heurístico para el descubrimiento y perfeccionamiento de ideas. Así, la investigación recurre a conocimientos tanto tácitos como explícitos en el desarrollo de una narrativa de ficción, su estructura y sus tratamientos estilísticos. Se utilizan tres métodos interrelacionados: diarios del diseñador, montaje iterativo, revisión y pruebas, y uso estratégico de la retroalimentación. El proyecto contribuye a la polivocalidad y a la narración dialógica y ayuda a la creación de un texto narrativo transcultural distintivo a través de la práctica. Amplía las posibilidades de interactividad e inmersión dentro de una narrativa secuencial basada en la impresión.

Realidades Paradoxais:

Incorporando conceitos culturais e narrativos em uma narrativa digital

Palavras-chave

Realismo maravilhoso, Polivocal, Realidade Aumentada, Narrativa Interativa, Pesquisa liderada pela prática.

Esta apresentação descreve um projeto de pesquisa artística conduzido pela prática que pergunta: Qual é o potencial de uma narrativa digital interativa na exploração da interação entre os elementos da história para examinar os limites entre a realidade e a imaginação dentro da estrutura do Realismo Maravilhoso? O resultado do projeto, *Saints of Paradox*, foi concebido como um livro ilustrado impresso que pode ser expandido com o uso da tecnologia de RA (Realidade Aumentada). A estrutura do livro permite a leitura de diferentes versões de uma narrativa apresentada por três narradores sincréticos distintos, ou santos. Esses santos são sincréticos e interpretam uma história por meio de mudanças no conteúdo ilustrativo e no monólogo. O artefato artístico é formatado como uma série de conjuntos pictóricos in potentia. Ao digitalizar as páginas

com um dispositivo móvel, surgem personagens animados em um mundo ilustrado, acompanhados por paisagens sonoras cinematográficas. Metodologicamente, esta pesquisa emana de um paradigma de pesquisa artística que apoia uma abordagem heurística para a descoberta e o refinamento de ideias. Assim, a pesquisa se baseia tanto no conhecimento tácito quanto no explícito para o desenvolvimento de uma narrativa fictícia, sua estrutura e tratamentos estilísticos. Três métodos inter-relacionados são usados: diários do designer, montagem iterativa, visão geral e testes, e o uso estratégico de feedback. O projeto contribui para a polivocalidade e a narrativa dialógica e ajuda na criação de um texto narrativo transcultural distinto por meio da prática. Ele expande as possibilidades de interatividade e imersão em uma narrativa sequencial baseada em impressão.

Toiroa Williams

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0002-7276-2843

toi.williams@aut.ac.nz

Toiroa is a Lecturer at Te Ipukarea: National Māori Language Research Institute within the Faculty of Design and Creative Technologies at Auckland University of Technology. He earned his Master's in documentary filmmaking in 2016 and has been honoured with prestigious scholarships such as the AUT INTERNZ at Sundance Institute and the AUT Vice-Chancellor's Scholarship. He completed a PhD in Art and Design, specialising in storytelling and documentary filmmaking, focusing on te reo and mātauranga Māori. Toiroa draws inspiration from his whānau and his hometown of Ōpōtiki. He is dedicated to sharing Indigenous narratives to educate future generations, helping to reconnect whānau with their culture, language, and history.

Toiroa es profesor en Te Ipukarea: National Māori Language Research Institute de la Facultad de Diseño y Tecnologías Creativas de la Universidad Tecnológica de Auckland. Obtuvo su máster en realización de documentales en 2016 y ha sido galardonado con prestigiosas becas como la AUT INTERNZ en el Sundance Institute y la AUT Vice-Chancellor's Scholarship. Completó un doctorado en Arte y Diseño, especializándose en narración y realización de documentales, centrándose en te reo y mātauranga Māori. Toiroa se inspira en su whānau y en su ciudad natal de Ōpōtiki. Se dedica a compartir relatos indígenas para educar a las generaciones futuras, ayudando a reconectar a los whānau con su cultura, su lengua y su historia.

Toiroa é professor do Te Ipukarea: National Māori Language Research Institute na Faculdade de Design e Tecnologias Criativas da Universidade de Tecnologia de Auckland. Ele obteve seu mestrado em cinema documental em 2016 e foi homenageado com bolsas de estudo de prestígio, como a AUT INTERNZ no Sundance Institute e a bolsa de estudos do vice-reitor da AUT. Concluiu um doutorado em Arte e Design, especializando-se em narração de histórias e produção de documentários, com foco em te reo e mātauranga maori. Toiroa se inspira em seus whānau e em sua cidade natal, Ōpōtiki. Ele se dedica a compartilhar narrativas indígenas para educar as gerações futuras, ajudando a reconectar os whānau com sua cultura, idioma e história.

HOW TO QUOTE (APA)

Williams, T. (2024). He uri nō Te Whakatōhea: Exploring Cultural Heritage and Historical Injustice. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp. 113-116). DOI <https://10.24135/link2023.v5i1.248>

He uri nō Te Whakatōhea:

Exploring Cultural Heritage and Historical Injustice

Keywords

Cultural heritage, Genealogy, Indigenous Representation, Reconciliation, Whakapapa.

He uri nō Te Whakatōhea is a presentation that sheds light on a historical injustice that affected generations of Māori descendants from the Te Whakatōhea tribe, situated on the east coast of Aotearoa New Zealand. This presentation acknowledges the cultural significance of Mekomoko, a prominent Whakatōhea chief, through an account from a seventh-generation grandchild, serving as a celebration of cultural heritage. Through the mediums of photography, music, poetry, and traditional lament, the project honours the sacred connections between family, land, and the historical injustices endured by the community. This approach aims to amplify the voices and narratives that shape the collective identity of the people. By exploring the researcher's whakapapa, which refers to the genealogical lineage that connects to the

ancestors, the study provides insights that guide the path toward a future imbued with purpose and resilience. The wisdom and endurance of those who came before serve as a guiding light, illuminating the journey ahead and reminding us of the importance of acknowledging their struggles. He uri nō Te Whakatōhea serves as a platform for redefining indigenous representation and engaging with documentary installations. Representing both the contemporary and ancient facets of identity, it symbolises a projection into the present and the future, shaping discourse surrounding justice advocacy and reconciliation. This project is considered within the context of the recent settlement (2024) between Te Whakatōhea and the New Zealand Government, further underscoring its significance in contributing to healing and societal progress.

He uri nō Te Whakatōhea:

Explorando el patrimonio cultural y la injusticia histórica

Palabras clave

Patrimonio cultural, Genealogía, Representación indígena, Reconciliación, Whakapapa.

He uri nō Te Whakatōhea es una presentación que arroja luz sobre una injusticia histórica que afectó a generaciones de descendientes maoríes de la tribu Te Whakatōhea, situada en la costa este de Aotearoa Nueva Zelanda. Esta presentación reconoce la importancia cultural de Mokomoko, un destacado jefe Whakatōhea, a través del relato de un nieto de la séptima generación, que sirve como celebración del patrimonio cultural. A través de la fotografía, la música, la poesía y el lamento tradicional, el proyecto honra las conexiones sagradas entre la familia, la tierra y las injusticias históricas sufridas por la comunidad. Este enfoque pretende amplificar las voces y los relatos que conforman la identidad colectiva del pueblo. Al explorar el whakapapa del investigador, que se refiere al linaje genealógico que conecta con los antepasados, el

estudio aporta ideas que guían el camino hacia un futuro imbuido de propósito y resistencia. La sabiduría y la resistencia de los que vinieron antes sirven como luz de guía, iluminando el viaje que tenemos por delante y recordándonos la importancia de reconocer sus luchas. He uri nō Te Whakatōhea sirve de plataforma para redefinir la representación indígena y comprometerse con las instalaciones documentales. Al representar tanto las facetas contemporáneas como las antiguas de la identidad, simboliza una proyección hacia el presente y el futuro, dando forma al discurso en torno a la defensa de la justicia y la reconciliación. Este proyecto se considera en el contexto del reciente acuerdo (2024) entre Te Whakatōhea y el Gobierno de Nueva Zelanda, lo que subraya aún más su importancia para contribuir a la curación y al progreso de la sociedad.

He uri nō Te Whakatōhea:

explorando o patrimônio cultural e a injustiça histórica

Palavras-chave

Patrimônio cultural, Genealogia, Representação indígena, Reconciliação, Whakapapa.

He uri nō Te Whakatōhea é uma apresentação que lança luz sobre uma injustiça histórica que afetou gerações de descendentes maoris da tribo Te Whakatōhea, situada na costa leste de Aotearoa, Nova Zelândia. Esta apresentação reconhece o significado cultural de Mokomoko, um proeminente chefe Whakatōhea, por meio de um relato de um neto da sétima geração, servindo como uma celebração do patrimônio cultural. Por meio da fotografia, da música, da poesia e do lamento tradicional, o projeto homenageia as conexões sagradas entre a família, a terra e as injustiças históricas sofridas pela comunidade. Essa abordagem visa ampliar as vozes e as narrativas que moldam a identidade coletiva do povo. Ao explorar o whakapapa do pesquisador, que se refere à linhagem genealógica que se conecta aos ancestrais, o estudo fornece

percepções que orientam o caminho em direção a um futuro imbuído de propósito e resiliência. A sabedoria e a resistência daqueles que vieram antes servem como uma luz orientadora, iluminando a jornada à frente e nos lembrando da importância de reconhecer suas lutas. He uri nō Te Whakatōhea serve como uma plataforma para redefinir a representação indígena e envolver-se com instalações documentais. Representando as facetas contemporâneas e antigas da identidade, ele simboliza uma projeção no presente e no futuro, moldando o discurso em torno da defesa da justiça e da reconciliação. Esse projeto é considerado dentro do contexto do recente acordo (2024) entre Te Whakatōhea e o governo da Nova Zelândia, ressaltando ainda mais sua importância na contribuição para a cura e o progresso social.

Jason Kennedy

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0002-9355-9414

jason.kennedy@aut.ac.nz

Dr Jason Kennedy is a senior lecturer of animation at Auckland University of Technology. He combines his experience as a professional animator and actor through his animation practice. His research (both academic and industry-focused) is dedicated to helping animators better see, understand, and apply character acting in performance-based animations. He is a collaborative research member of Eco Astronomy, an international research and innovation hub in multidisciplinary astronomy. In this capacity, he produces animated performances in the form of scientific visualisations of extinct animals to support palaeontological research and museum exhibits, which links with his early career direction as a palaeontologist. As an actor, Jason has starred in the multiple award-winning short film "Holding South" (2021), for which he also served as the VFX lead. He lives in Auckland, New Zealand with his wife Devanshi and their two cats, Stygi and Moloch.

Dr. Jason Kennedy es profesor titular de animación en la Universidad Tecnológica de Auckland. Combina su experiencia como animador y actor profesional a través de su práctica de la animación. Su investigación (tanto académica como centrada en la industria) se dedica a ayudar a los animadores a ver, comprender y aplicar mejor la interpretación de personajes en animaciones basadas en la actuación. Es miembro investigador colaborador de Eco Astronomy, un centro internacional de investigación e innovación en astronomía multidisciplinar. En calidad de tal, produce representaciones animadas en forma de visualizaciones científicas de animales extintos para apoyar la investigación paleontológica y las exposiciones en museos, lo que enlaza con la orientación de su carrera como paleontólogo. Como actor, Jason ha protagonizado el cortometraje ganador de múltiples premios «Holding South» (2021), para el que también trabajó como director de efectos visuales. Vive en Auckland (Nueva Zelanda) con su esposa Devanshi y sus dos gatos, Stygi y Moloch.

Dr. Jason Kennedy é professor sênior de animação na Auckland University of Technology. Ele combina sua experiência como animador e ator profissional em sua prática de animação. Sua pesquisa (tanto acadêmica quanto voltada para o setor) é dedicada a ajudar os animadores a ver, entender e aplicar melhor a atuação de personagens em animações baseadas em desempenho. Ele é membro de pesquisa colaborativa da Eco Astronomy, um centro internacional de pesquisa e inovação em astronomia multidisciplinar. Nessa função, ele produz performances animadas na forma de visualizações científicas de animais extintos para apoiar pesquisas paleontológicas e exposições em museus, o que se relaciona com o início de sua carreira como paleontólogo. Como ator, Jason estrelou o curta-metragem vencedor de vários prêmios "Holding South" (2021), no qual também atuou como líder de efeitos visuais. Ele mora em Auckland, Nova Zelândia, com sua esposa Devanshi e seus dois gatos, Stygi e Moloch.

HOW TO QUOTE (APA)

Kennedy, J. (2024). Muscular headband or sexual display? A practice-oriented case-study for producing scientifically informed palaeoart of *Palaeoloxodon namadicus sinhaleyus*. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.117-120). DOI <https://10.24135/link2023.v5i1.246>

Muscular headband or sexual display?

A practice-oriented case-study for producing scientifically informed palaeoart of *Palaeoloxodon namadicus sinhaleyus*

Keywords

Scientific visualisation, Palaeoart, Reconstruction, 3D Animation, Sri Lanka.

Sri Lanka (SL) is home to a diverse array of extinct megafauna endemic to the island, many of which are only known from fossils excavated in the early- and mid-Twentieth Century. Palaeoart is a powerful means to influence public awareness about prehistoric life, but there are few visual reconstructions of these species. This research elucidates the 3D animation design process of a new palaeoart reconstruction of *Palaeoloxodon namadicus sinhaleyus*. While the fossil record of the gigantic straight-tusked elephant *P. namadicus* is well-represented within the Indian subcontinent, the only known evidence of a Lankan *P. namadicus* is a small range of fossils discovered within the Sabaragamuwa Basin. When describing these fossils, palaeontologist P.E.P. Deraniyagala believed they were sufficiently smaller in size to classify as a Lankan subspecies. Deraniyagala was also an artist and rendered the first reconstructions of *P. namadicus sinhaleyus*. These illustrations convey the general appearance but lack refined details. Of particular note is

Deraniyagala's reconstruction of the parieto-occipital crest (POC), a stand-out feature of *Palaeoloxodontinae*. Deraniyagala relied on evidence from the *forma typica* for the POC, which he interpreted as a bony protuberance covered in skin, muscle, and fat. It was hypothesised the POC was a sexual display feature and Deraniyagala's reconstruction reflects this understanding, remaining the only authoritative reconstruction of *P. namadicus sinhaleyus* for nearly seventy years. This research details the methods of digital reconstruction used to update the 3D visualisation of *P. namadicus sinhaleyus* as a slightly smaller version of *P. namadicus*. Importantly, these illustrations update the POC to reflect the hypothesis that the bony prominence served as a site of dorsal neck muscle attachment to provide support for the massive cranial bulk. Through meaningful scientific and artistic consultation, the extraneous muscular details of Deraniyagala's reconstruction are reimagined with more harmonious, design-directed form and function.

¿Diadema muscular o exhibición sexual?

Un estudio de caso orientado a la práctica para producir paleoartes científicamente informados de *Palaeoloxodon namadicus sinhaleyus*

Palabras clave

Visualización científica, Paleoarte, Reconstrucción, Animación 3D, Sri Lanka.

Sri Lanka (SL) alberga una variada gama de megafauna extinguida endémica de la isla, muchos de los cuales sólo se conocen por fósiles excavados a principios y mediados del siglo XX. El paleoarte es un poderoso medio para sensibilizar al público sobre la vida prehistórica, pero hay pocas reconstrucciones visuales de estas especies. Esta investigación aclara el proceso de diseño de la animación 3D de una nueva reconstrucción paleoartística del *Palaeoloxodon namadicus sinhaleyus*. Mientras que el registro fósil del gigantesco elefante de colmillos rectos *P. namadicus* está bien representado en el subcontinente indio, la única prueba conocida de un *P. namadicus* de Lankan es una pequeña serie de fósiles descubiertos en la cuenca de Sabaragamuwa. Al describir estos fósiles, el paleontólogo P.E.P. Deraniyagala creía que eran lo suficientemente pequeños como para clasificarlos como una subespecie de Lankan. Deraniyagala también era artista y realizó las primeras reconstrucciones del *P. namadicus sinhaleyus*. Estas ilustraciones transmiten el aspecto general pero carecen de detalles

refinados. Cabe destacar la reconstrucción de Deraniyagala de la cresta parieto-occipital (POC), una característica sobresaliente de los *Palaeoloxodontinae*. Deraniyagala se basó en la forma típica de la cresta parieto-occipital, que interpretó como una protuberancia ósea cubierta de piel, músculo y grasa. La reconstrucción de Deraniyagala refleja esta interpretación y sigue siendo la única reconstrucción autorizada de *P. namadicus sinhaleyus* desde hace casi setenta años. Esta investigación detalla los métodos de reconstrucción digital utilizados para actualizar la visualización en 3D de *P. namadicus sinhaleyus* como una versión ligeramente más pequeña de *P. namadicus*. Es importante destacar que estas ilustraciones actualizan el POC para reflejar la hipótesis de que la prominencia ósea servía como lugar de fijación del músculo dorsal del cuello para proporcionar soporte a la enorme masa craneal. Gracias a una significativa consulta científica y artística, los detalles musculares superfluos de la reconstrucción de Deraniyagala se reimaginan con una forma y función más armoniosas y orientadas al diseño.

Faixa muscular ou exibição sexual?

Um estudo de caso orientado para a prática para a produção de paleoarte cientificamente informada de *Palaeoloxodon namadicus sinhaleyus*

Palavras-chave

Visualização científica, Paleoarte, Reconstrução, Animação 3D, Sri Lanka.

O Sri Lanka (SL) abriga uma gama diversificada de megafauna extinta endêmica da ilha, muitas das quais são conhecidas apenas por fósseis escavados no início e em meados do século XX. A paleoarte é um meio poderoso de influenciar a conscientização pública sobre a vida pré-histórica, mas há poucas reconstruções visuais dessas espécies. Esta pesquisa elucida o processo de design de animação 3D de uma nova reconstrução paleoartística do *Palaeoloxodon namadicus sinhaleyus*. Embora o registro fóssil do gigantesco elefante de presas retas *P. namadicus* esteja bem representado no subcontinente indiano, a única evidência conhecida de um *P. namadicus* da Líbia é uma pequena variedade de fósseis descobertos na Bacia de Sabaragamuwa. Ao descrever esses fósseis, o paleontólogo P.E.P. Deraniyagala acreditava que eles eram suficientemente menores em tamanho para serem classificados como uma subespécie do Lanka. Deraniyagala também era um artista e fez as primeiras reconstruções do *P. namadicus sinhaleyus*. Essas ilustrações transmitem a aparência geral, mas carecem de detalhes refinados. Destaca-se a reconstrução de

Deraniyagala da crista parieto-occipital (POC), uma característica marcante do *Palaeoloxodontinae*. Deraniyagala baseou-se em evidências da forma típica do POC, que ele interpretou como uma protuberância óssea coberta de pele, músculo e gordura. Foi levantada a hipótese de que o POC era uma característica de exibição sexual e a reconstrução de Deraniyagala reflete esse entendimento, permanecendo como a única reconstrução autorizada do *P. namadicus sinhaleyus* por quase setenta anos. Esta pesquisa detalha os métodos de reconstrução digital usados para atualizar a visualização em 3D do *P. namadicus sinhaleyus* como uma versão ligeiramente menor do *P. namadicus*. É importante ressaltar que essas ilustrações atualizam o POC para refletir a hipótese de que a proeminência óssea serviu como um local de fixação do músculo dorsal do pescoço para fornecer suporte para o enorme volume craniano. Por meio de uma consulta científica e artística significativa, os detalhes musculares estranhos da reconstrução de Deraniyagala são reimaginados com forma e função mais harmoniosas e direcionadas ao design.

James Smith

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0003-1080-1592

james.smith@aut.ac.nz

James Smith is a lecturer in interaction and communication design in the School of Art and Design, the Faculty of Design and Creative Technologies at Auckland University of Technology (AUT). His practice-based research focuses primarily on design for new and emerging technologies, embodied and enactive design approaches, intercultural co-design, new modes and forms of interactive storytelling, and Global South epistemologies and methodologies.

James Smith es profesor de diseño de interacción y comunicación en la Escuela de Arte y Diseño de la Facultad de Diseño y Tecnologías Creativas de la Universidad Tecnológica de Auckland (AUT). Su investigación basada en la práctica se centra principalmente en el diseño para tecnologías nuevas y emergentes, los enfoques de diseño encarnado y enactivo, el codiseño intercultural, los nuevos modos y formas de narración interactiva y las epistemologías y metodologías del Sur Global.

James Smith é professor de design de interação e comunicação na School of Art and Design, na Faculty of Design and Creative Technologies da Auckland University of Technology (AUT). Sua pesquisa baseada na prática se concentra principalmente em design para tecnologias novas e emergentes, abordagens de design incorporadas e enativas, co-design intercultural, novos modos e formas de contar histórias interativas e epistemologias e metodologias do Sul Global.

HOW TO QUOTE (APA)

Smith, J. (2024). Multiperspectivity and Convergence in Transmedia Storytelling: A Practice-Oriented Exploration of Interactive Narratives. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.121-124). DOI <https://10.24135/link2023.v5i1.245>

Multiperspectivity and Convergence in Transmedia Storytelling: A Practice-Oriented Exploration of Interactive Narratives

Keywords

Transmedia Storytelling, Multi-voiced narratives, Practice-oriented research, Interactive media, Interactive Design.

This design research project, grounded in practice, seeks to address the question: how can the creative application of multiperspective transmedia storytelling and interactive media promote convergence? Amid a contemporary landscape marked by rising polarization and partisan dynamics, exploring media's capacity to embrace multiplicity is crucial. This PhD research examines how transmedia storytelling, as conceptualized by Jenkins (2006) and Murray (2012), can craft narratives that encompass a diversity of voices and viewpoints. The primary objective is to understand how technology-enabled storytelling approaches can support the coexistence of varied narratives. Ecologically and culturally significant, this research centers on a Pōhutukawa (myrtle) tree in Central Tāmaki

Makaurau Auckland, Aotearoa New Zealand, serving as both a symbolic and literal site of inquiry. The project engages with narratives focused on this tree, using it as a metaphor for storytelling's potential to foster diverse perspectives. The methodology follows a practice-oriented research approach, with the design researcher employing techniques like prototyping, lens-based media processes (such as photogrammetry), and filmmaking to collect data and craft narrative experiences connected to the site. By demonstrating how transmedia narratives can be designed to integrate varied perspectives, this research advances the fields of transmedia design and interactive narrative studies, supporting a media landscape that values multiplicity.

Multiperspectividad y convergencia en la narración transmedia:

Una exploración de las narrativas interactivas orientada a la práctica

Palabras clave

Narración transmedia, Narrativas multivoces, Investigación orientada a la práctica, Medios interactivos, Diseño interactivo.

Este proyecto de investigación de diseño orientado a la práctica pretende explorar la siguiente cuestión: ¿cómo puede fomentar la convergencia el uso creativo de la narración transmedia multiperspectiva y los medios interactivos? En un contexto de creciente polarización y política partidista dentro de la sociedad contemporánea, es esencial explorar cómo los medios de comunicación pueden fomentar la multiplicidad. Esta investigación doctoral investiga cómo las narrativas transmedia, tal y como las conceptualizan Jenkins (2006) y Murray (2012), pueden emplearse para crear historias que encapsulen una multiplicidad de voces y perspectivas. El objetivo principal de este proyecto es comprender cómo los métodos de narración impulsados por la tecnología pueden permitir la coexistencia de diversas narrativas. Esta investigación tiene un significado tanto ecológico como cultural, tomando como punto de

partida un árbol Pōhutukawa (mirto) en Central Tāmaki Makaurau Auckland, Aotearoa Nueva Zelanda, que sirve como lugar de investigación. El proyecto explora y representa diferentes narrativas en torno a este árbol, utilizando el propio árbol como metáfora del potencial de la narración para fomentar la multiperspectividad. El enfoque metodológico es una investigación orientada a la práctica, en la que el investigador del diseño emplea métodos como la creación de prototipos, procesos mediáticos basados en objetivos como la fotogrametría y la realización de películas para recopilar datos y crear diversas experiencias narrativas sobre el lugar. Esta investigación contribuye a los campos del diseño transmedia y los estudios de narrativa interactiva al demostrar cómo pueden diseñarse narrativas transmedia para transmitir historias que integren diferentes perspectivas, fomentando así un entorno mediático que acoja la multiplicidad.

Multiperspectividade e convergência na narrativa transmídia:

Uma exploração de narrativas interativas orientada para a prática

Palavras-chave

Narrativas transmídia, Narrativas multivocal, Pesquisa orientada pela prática, Mídia interativa, Design interativo.

Este projeto de pesquisa de design, fundamentado na prática, procura abordar a seguinte questão: como a aplicação criativa da narrativa transmídia multiperspectiva e da mídia interativa pode promover a convergência? Em meio a um cenário contemporâneo marcado pelo aumento da polarização e da dinâmica partidária, é fundamental explorar a capacidade da mídia de abraçar a multiplicidade. Esta pesquisa de doutorado examina como a narrativa transmídia, conforme conceituada por Jenkins (2006) e Murray (2012), pode criar narrativas que abrangem uma diversidade de vozes e pontos de vista. O objetivo principal é entender como as abordagens de narração de histórias viabilizadas pela tecnologia podem apoiar a coexistência de narrativas variadas. Ecologicamente e culturalmente significativa, esta pesquisa se concentra em uma

árvore Pōhutukawa (murta) em Central Tāmaki Makaurau Auckland, Aotearoa Nova Zelândia, servindo como um local simbólico e literal de investigação. O projeto se envolve com narrativas focadas nessa árvore, usando-a como metáfora do potencial da narração de histórias para promover diversas perspectivas. A metodologia segue uma abordagem de pesquisa orientada para a prática, com o pesquisador de design empregando técnicas como prototipagem, processos de mídia baseados em lentes (como fotogrametria) e produção de filmes para coletar dados e criar experiências narrativas conectadas ao local. Ao demonstrar como as narrativas transmídia podem ser projetadas para integrar perspectivas variadas, esta pesquisa avança os campos do design transmídia e dos estudos de narrativas interativas, apoiando um cenário de mídia que valoriza a multiplicidade.

Qianying

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0002-5555-5930

kyv4807@autuni.ac.nz

Qianying is a graphic designer from China and currently living and studying in Aotearoa New Zealand. I completed bachelor's and master's degree at AUT, majoring in Communication Design. With a background in human-centred design, I'm interested in autoethnographic approaches in graphic design, and how the self can inform the creative process in the search for authenticity, and originality and to maintain the dignity of the story. I hope to use the communication design skills to contribute to both digital and physical communication design solutions.

Qianying es una diseñadora gráfica de China que actualmente vive y estudia en Aotearoa Nueva Zelanda. Realicé una licenciatura y un máster en AUT, especializándome en diseño de comunicación. Con formación en diseño centrado en el ser humano, me interesan los enfoques autoetnográficos en el diseño gráfico y cómo el yo puede informar el proceso creativo en la búsqueda de autenticidad y originalidad y para mantener la dignidad de la historia. Espero utilizar mis conocimientos de diseño de comunicación para contribuir a soluciones de diseño de comunicación tanto digitales como físicas.

Qianying é uma designer gráfica da China que atualmente mora e estuda em Aotearoa, Nova Zelândia. Concluí o bacharelado e o mestrado na AUT, com especialização em Design de Comunicação. Com formação em design centrado no ser humano, estou interessada em abordagens autoetnográficas em design gráfico e em como o eu pode informar o processo criativo na busca de autenticidade e originalidade e manter a dignidade da história. Espero usar as habilidades de design de comunicação para contribuir com soluções de design de comunicação digital e física.

HOW TO QUOTE (APA)

Li, Q. (2024). Dreams of a Solo Traveller: Exploring Cultural Identity and Gender Roles Through Silk and Poetic Visual Communication. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.125-128). DOI <https://10.24135/link2023.v5i1.249>

Dreams of a Solo Traveller:

Exploring Cultural Identity and Gender Roles Through Silk and Poetic Visual Communication

Keywords

Aspiration, 剩女 (the Leftover Woman), 诗中有画, 画中有诗 (painting in the poetry, poetry in the painting), silk, the solo traveller.

Dreams of a Solo Traveller offers a reimagined perspective on the Chinese term 剩女 (Shèngnǚ or “Leftover Woman”), a label often applied to unmarried, urban professional women over the age of 27. In this research, the term is reframed to represent women who, rather than adhering to traditional marital expectations, deliberately pursue alternative paths for their future. The study is informed by personal experiences as well as literature on the familial and societal pressures faced by many young Chinese women today. A central concept in the research is the discursive interplay between poetry and painting, encapsulated in the Chinese expression 诗中有画/画中有诗 (‘painting in poetry and poetry in painting’). 诗中有画 refers to the vivid imagery

found in poetry, while 画中有诗 reflects the poetic essence within painting. This ancient Chinese practice of blending literary and visual art forms is a key influence on the study, which uses this relationship to express contemporary social issues through design. The project explores how poetry, calligraphy, fabric design, illustration, and printing—utilized on silk—can challenge and reimagine societal gender expectations. Seven original poems, presented on draped silk, bring a modern interpretation to the concept of ‘painting in poetry and poetry in painting,’ applied in a visual communication design context. Each work is accompanied by a catalogue that includes English translations of the poems and concise explanations of each piece.

Sueños de un viajero solitario:

La exploración de la identidad cultural y los roles de género a través de la seda y la comunicación visual poética

Palabras clave

Aspiración, 剩女 (la Mujer Sobrante), 诗中有画, 画中有诗 (la pintura en la poesía, la poesía en la pintura), la seda, el viajero solitario.

Sueños de una viajera en solitario ofrece una perspectiva reimaginada del término chino 剩女 (Shèngnǚ o «mujer sobrante»), una etiqueta que suele aplicarse a las mujeres profesionales urbanas solteras de más de 27 años. En esta investigación, el término se reformula para representar a las mujeres que, en lugar de adherirse a las expectativas matrimoniales tradicionales, persiguen deliberadamente caminos alternativos para su futuro. El estudio se nutre de experiencias personales, así como de la literatura sobre las presiones familiares y sociales a las que se enfrentan muchas jóvenes chinas hoy en día. Un concepto central de la investigación es la interacción discursiva entre poesía y pintura, encapsulada en la expresión china 诗中有画/画中有诗 ('la pintura en la poesía y la poesía en la pintura'). 诗中有画 se refiere a la vívida imaginación

que se encuentra en la poesía, mientras que 画中有诗 refleja la esencia poética dentro de la pintura. Esta antigua práctica china de mezclar formas de arte literario y visual es una influencia clave en el estudio, que utiliza esta relación para expresar cuestiones sociales contemporáneas a través del diseño. El proyecto explora cómo la poesía, la caligrafía, el diseño de telas, la ilustración y la impresión -utilizados sobre seda- pueden desafiar y reimaginar las expectativas sociales de género. Siete poemas originales, presentados sobre seda drapeada, aportan una interpretación moderna al concepto de «pintura en la poesía y poesía en la pintura», aplicado en un contexto de diseño de comunicación visual. Cada obra va acompañada de un catálogo que incluye traducciones al inglés de los poemas y explicaciones concisas de cada pieza.

Sonhos de uma viajante solitária:

Explorando a identidade cultural e os papéis de gênero por meio da seda e da comunicação visual poética

Palavras-chave

Aspiração, 剩女 (a mulher que sobrou), 诗中有画, 画中有诗 (pintura na poesia, poesia na pintura), seda, a viajante solo.

Dreams of a Solo Traveller oferece uma perspectiva reimaginada sobre o termo chinês 剩女 (Shèngnǚ ou “Leftover Woman”), um rótulo frequentemente aplicado a mulheres solteiras, profissionais urbanas com mais de 27 anos de idade. Nesta pesquisa, o termo é reformulado para representar mulheres que, em vez de aderir às expectativas matrimoniais tradicionais, buscam deliberadamente caminhos alternativos para seu futuro. O estudo é baseado em experiências pessoais, bem como na literatura sobre as pressões familiares e sociais enfrentadas por muitas jovens chinesas atualmente. Um conceito central na pesquisa é a interação discursiva entre poesia e pintura, encapsulada na expressão chinesa 诗中有画/画中有诗 (“pintura na poesia e poesia na pintura”). 诗中有画 refere-se às imagens

vívidas encontradas na poesia, enquanto 画中有诗 reflete a essência poética da pintura. Essa antiga prática chinesa de combinar formas de arte literária e visual é uma influência fundamental para o estudo, que usa essa relação para expressar questões sociais contemporâneas por meio do design. O projeto explora como a poesia, a caligrafia, o design de tecidos, a ilustração e a impressão - utilizados em seda - podem desafiar e reimaginar as expectativas sociais de gênero. Sete poemas originais, apresentados em seda drapeada, trazem uma interpretação moderna do conceito de “pintura em poesia e poesia em pintura”, aplicado em um contexto de design de comunicação visual. Cada obra é acompanhada por um catálogo que inclui traduções em inglês dos poemas e explicações concisas de cada peça.

Joseph Michael

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0009-0000-8151-8378

joseph.michael@aut.ac.nz

Joseph is an Artist in residence at Auckland University of Technology AUT and an Edmund Hillary Fellow. Joseph Michael's artworks embody a magical balance between fine art and forward-thinking technical knowledge. His large-scale projections of icebergs on monumental buildings bring the remoteness of the Antarctic to the core of urban centres, thus challenging a human centred worldview, by collapsing the space and time relationship between humans and the natural world and bringing into stark focus the consequences of our treatment of the planet. He is currently pursuing a Master of Philosophy with a practice-led research thesis at AUT.

Joseph es artista residente en la Universidad Tecnológica de Auckland AUT y becario de Edmund Hillary. Las obras de Joseph Michael encarnan un equilibrio mágico entre las bellas artes y los conocimientos técnicos de vanguardia. Sus proyecciones a gran escala de icebergs sobre edificios monumentales trasladan la lejanía de la Antártida al centro de los núcleos urbanos, desafiando así una visión del mundo centrada en el ser humano, al colapsar la relación espacio-temporal entre los seres humanos y el mundo natural y poner en evidencia las consecuencias del trato que damos al planeta. Actualmente cursa un máster en Filosofía con una tesis de investigación práctica en la AUT.

Joseph é artista residente na Auckland University of Technology AUT e bolsista da Edmund Hillary. As obras de arte de Joseph Michael incorporam um equilíbrio mágico entre a arte refinada e o conhecimento técnico com visão de futuro. Suas projeções em grande escala de icebergs em prédios monumentais trazem o isolamento da Antártica para o centro dos centros urbanos, desafiando assim uma visão de mundo centrada no ser humano, colapsando a relação de espaço e tempo entre os seres humanos e o mundo natural e trazendo à tona as consequências de nosso tratamento do planeta. Atualmente, ele está fazendo um mestrado em filosofia com uma tese de pesquisa orientada pela prática na AUT.

HOW TO QUOTE (APA)

Michael, J. (2024). The Sea Within: Exploring Transcendental Experiences of Healing While Swimming with Humpback Whales and Transgenerational Grief. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.129-132). DOI <https://10.24135/link2023.v5i1.247>

The Sea Within:

Exploring Transcendental Experiences of Healing While Swimming with Humpback Whales and Transgenerational Grief

Keywords

Healing, Humpback whales, Multimedia, Transcendental, Transgenerational grief.

This practice-oriented artistic project, undertaken as part of a Master of Philosophy, seeks to explore how transgenerational grief and healing can be articulated through the profound experience of diving with humpback whales, presented within multimedia installations. The project examines the potential of these installations to serve as a medium for translating the transcendental experience of whale diving, using sensory data to convey and potentially heal traumas inherited through ancestral narratives. Transgenerational grief, a concept that refers to the transmission of trauma across generations, often manifests in families who have endured significant historical upheavals. For me, this journey of exploration and healing began with my grandmother's escape from World War II in Europe, an event that has deeply influenced my family's history and sense of identity. This project represents a deliberate effort to reconnect

with my whakapapa (genealogical lineage), allowing me to rediscover ancestral stories and acknowledge the dislocation and suffering my forebears experienced. By engaging with these narratives, I aim to honour their resilience and integrate their legacy into my contemporary identity. The research employs a practice-led methodology, encompassing stages of planning, embodiment, immersion, sensory data gathering, and installation prototyping. This methodological approach not only deepens the understanding of how transcendental experiences, such as diving with humpback whales, can be expressed artistically but also explores their potential as a tool for emotional and psychological healing. The project offers a novel perspective on the intersection of art, healing, and identity integration, contributing valuable insights to the broader discourse on the role of art in processing and transmitting cultural and familial legacies.

El mar interior:

Explorando experiencias trascendentales de curación mientras se nada con ballenas jorobadas y el duelo transgeneracional

Palabras clave

Ballenas jorobadas, Curación, Duelo transgeneracional, Multimedia, Trascendental.

Este proyecto artístico orientado a la práctica pretende responder a la pregunta ¿Cómo puede articularse el duelo transgeneracional y la curación a través del buceo con ballenas jorobadas en instalaciones multimedia? El proyecto ahonda en el potencial de las instalaciones multimedia para traducir la profunda y trascendental experiencia de bucear con ballenas jorobadas, utilizando datos sensoriales para transmitir y potencialmente curar traumas transmitidos a través de historias ancestrales. El duelo transgeneracional implica la transmisión del trauma y sus efectos a través de generaciones, manifestándose a menudo en familias que se han enfrentado a acontecimientos históricos significativos. En mi caso, este viaje comenzó con la huida de mi abuela de la Segunda Guerra Mundial en Europa, un acontecimiento que marcó

profundamente la historia de mi familia. Este proyecto es un intento de reconectar con mi whakapapa (linaje genealógico), redescubriendo historias ancestrales y reconociendo la dislocación que sufrieron. Con ello pretendo honrar su resistencia e integrar su legado en mi identidad. La investigación emplea una metodología práctica que incluye la planificación, la encarnación, la inmersión, la recopilación de datos sensoriales y la creación de prototipos de instalaciones. Este enfoque contribuye a una comprensión más profunda de cómo las experiencias trascendentales, como bucear con ballenas jorobadas, y sus potenciales propiedades curativas pueden expresarse y comunicarse a través de instalaciones multimedia, ofreciendo una perspectiva única sobre la curación y la integración de la identidad.

O Mar Interior:

explorando experiências transcendentais
de cura ao nadar com baleias jubarte e
sofrimento transgeracional

Palavras-chave

Baleias-jubarte, Cura,
Luto transgeracional,
Multimídia, Transcendental.

Este projeto artístico orientado para a prática, realizado como parte de um Mestrado em Filosofia, busca explorar como o luto e a cura transgeracionais podem ser articulados por meio da profunda experiência de mergulho com baleias jubarte, apresentada em instalações multimídia. O projeto examina o potencial dessas instalações para servir como um meio de traduzir a experiência transcendental do mergulho com baleias, usando dados sensoriais para transmitir e potencialmente curar traumas herdados por meio de narrativas ancestrais. O luto transgeracional, um conceito que se refere à transmissão de traumas entre gerações, muitas vezes se manifesta em famílias que passaram por transtornos históricos significativos. Para mim, essa jornada de exploração e cura começou com a fuga da minha avó da Segunda Guerra Mundial na Europa, um evento que influenciou profundamente a história e o senso de identidade da minha família. Este projeto representa um esforço deliberado para me reconectar com a minha whakapapa (linhagem genealógica),

permitindo-me redescobrir histórias ancestrais e reconhecer o deslocamento e o sofrimento que meus antepassados vivenciaram. Ao me envolver com essas narrativas, pretendo honrar sua resiliência e integrar seu legado à minha identidade contemporânea. A pesquisa emprega uma metodologia orientada pela prática, abrangendo estágios de planejamento, incorporação, imersão, coleta de dados sensoriais e prototipagem da instalação. Essa abordagem metodológica não apenas aprofunda a compreensão de como as experiências transcendentais, como o mergulho com baleias jubarte, podem ser expressas artisticamente, mas também explora seu potencial como uma ferramenta para a cura emocional e psicológica. O projeto oferece uma nova perspectiva sobre a interseção de arte, cura e integração de identidade, contribuindo com percepções valiosas para o discurso mais amplo sobre o papel da arte no processamento e na transmissão de legados culturais e familiares.

Marcos Steagall

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0000-0003-2108-4445

marcos.steagall@aut.ac.nz

Marcos Mortensen Steagall is an Associate Professor in the Department of Communication Design at Auckland University of Technology (AUT). In his research and professional pursuits, Dr. Mortensen Steagall explores the intersection of visual semiotics and practice-oriented methodologies in Art, Design, Communication, and Technology. His artistic practice, primarily centred on lens-based and digital image-making, serves as a method for knowledge production. Dr. Mortensen Steagall's work is characterised by an interdisciplinary approach that merges academic research with artistic practice, highlighting the significance of embracing diverse cultural narratives and knowledge systems in Design. Additionally, he is the editor of the academic journal *LINK Praxis* and chairs the *LINK International Conference*, focusing on Practice-led Research and the Global South.

“Marcos Mortensen Steagall es profesor asociado del Departamento de Diseño de la Comunicación de la Universidad Tecnológica de Auckland (AUT). En su labor investigadora y profesional, el Dr. Mortensen Steagall explora la intersección de la semiótica visual y las metodologías orientadas a la práctica en Arte, Diseño, Comunicación y Tecnología. Su práctica artística, centrada principalmente en la creación de imágenes digitales y con lentes, sirve como método para la producción de conocimiento. El trabajo del Dr. Mortensen Steagall se caracteriza por un enfoque interdisciplinar que fusiona la investigación académica con la práctica artística, destacando la importancia de abarcar diversas narrativas culturales y sistemas de conocimiento en el diseño. Además, es editor de la revista académica *LINK Praxis* y preside la Conferencia Internacional *LINK*, que se centra en la investigación orientada a la práctica y el Sur Global.

Marcos Mortensen Steagall é professor associado do Departamento de Design de Comunicação da Auckland University of Technology (AUT). Em suas pesquisas e atividades profissionais, o Dr. Mortensen Steagall explora a interseção da semiótica visual e metodologias orientadas para a prática em arte, design, comunicação e tecnologia. Sua prática artística, centrada principalmente na criação de imagens digitais e baseadas em lentes, serve como um método para a produção de conhecimento. O trabalho do Dr. Mortensen Steagall é caracterizado por uma abordagem interdisciplinar que mescla a pesquisa acadêmica com a prática artística, destacando a importância de se adotar diversas narrativas culturais e sistemas de conhecimento em Design. Além disso, ele é editor da revista acadêmica *LINK Praxis* e preside a Conferência Internacional *LINK*, que se concentra na pesquisa orientada

HOW TO QUOTE (APA)

Steagall, M. (2024). Immersive Photography: Exploring Realms Beyond Cognition and Physicality. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp. 133-136). DOI <https://10.24135/link2023.v5i1.244>

Immersive Photography: Exploring Realms Beyond Cognition and Physicality

Keywords

Immersion, Embodiment,
Landscape Photography,
Mauri, Practice-led research.

This study presents a practice-led, artistic research project that asks the question: What considerations must be taken into account when photographing land to convey an immersive, embodied, and spiritually-attuned connection between the self and what is captured? The study posits that embodiment extends beyond cognitive and physical realms, engaging with a 'living essence' that can be broadly interpreted as spiritual knowledge. When a photographer interacts with the land on this deeper level, the process transforms into a communion between the 'essence of the living self' and the 'essence of the living earth,' creating a profound connection. The study employs heuristic inquiry to facilitate a dialectical approach to problem-solving, where practical experience leads to new insights with tangible relevance. The research

process is documented in a reflective field journal, incorporating images, poetic writing, technical data, and critical analysis. This multifaceted approach allows for a reflection on the state of immersion experienced by the photographer and the resulting outcomes. By examining the process of 'Immersive Photography,' this research contributes to current discussions on how photographers engage with the land. It proposes and critically evaluates this concept as both a methodological and conceptual framework, offering new perspectives on the relationship between the photographer, the land, and the spiritual dimensions of this interaction. This study aims to contribute to the dialogue surrounding the artistic practice of photography, especially in the context of embodied engagement with the environment.

Fotografía inmersiva:

Explorando reinos más allá de la cognición y la fisicalidad

Palabras clave

Inmersión, Encarnación,
Fotografía de paisajes, Mauri,
Investigación guiada por la práctica.

Esta presentación profundiza en un proyecto de investigación artística dirigido por la práctica que explora la cuestión: ¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta al fotografiar la tierra para transmitir una conexión envolvente, encarnada y en sintonía espiritual entre el ser y lo que se captura? Este estudio postula que la corporeidad va más allá de los ámbitos cognitivo y físico, pues se relaciona con una «esencia viva» que puede interpretarse en sentido amplio como conocimiento espiritual. Cuando un fotógrafo interactúa con la tierra a este nivel más profundo, el proceso se transforma en una comunión entre la «esencia del ser vivo» y la «esencia de la tierra viva», creando una conexión profunda. El estudio emplea la indagación heurística para facilitar un enfoque dialéctico de la resolución de problemas, en el que la experiencia práctica conduce a nuevas percepciones con una relevancia tangible.

El proceso de investigación se documenta meticulosamente en un diario de campo reflexivo, que incorpora imágenes, escritura poética, datos técnicos y análisis crítico. Este enfoque polifacético permite reflexionar en profundidad sobre el estado de inmersión experimentado por el fotógrafo y los resultados obtenidos. Al examinar el proceso de la «fotografía inmersiva», esta investigación contribuye a los debates actuales sobre el modo en que los fotógrafos se relacionan con la tierra. Propone y evalúa críticamente este concepto como marco metodológico y conceptual, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la relación entre el fotógrafo, la tierra y las dimensiones espirituales de esta interacción. Este estudio pretende enriquecer el diálogo en torno a la práctica artística de la fotografía, especialmente en el contexto de un compromiso profundo y encarnado con el medio ambiente.

Fotografia imersiva:

Explorando reinos além da cognição e da fisicalidade

Palavras-chave

Imersão, Incorporação,
Fotografia de paisagem, Mauri,
Pesquisa orientada pela prática.

Este estudo apresenta um projeto de pesquisa artística conduzido pela prática que faz a seguinte pergunta: Que considerações devem ser levadas em conta ao fotografar a terra para transmitir uma conexão imersiva, incorporada e espiritualmente sintonizada entre o eu e o que é capturado? O estudo postula que a incorporação se estende além dos domínios cognitivos e físicos, envolvendo-se com uma “essência viva” que pode ser amplamente interpretada como conhecimento espiritual. Quando um fotógrafo interage com a terra nesse nível mais profundo, o processo se transforma em uma comunhão entre a “essência do eu vivo” e a “essência da terra viva”, criando uma conexão profunda. O estudo emprega a investigação heurística para facilitar uma abordagem dialética à solução de problemas, em que a experiência prática leva a

novas percepções com relevância tangível. O processo de pesquisa é documentado em um diário de campo reflexivo, incorporando imagens, escrita poética, dados técnicos e análise crítica. Essa abordagem multifacetada permite uma reflexão sobre o estado de imersão vivenciado pelo fotógrafo e os resultados resultantes. Ao examinar o processo de “Fotografia Imersiva”, esta pesquisa contribui para as discussões atuais sobre como os fotógrafos se envolvem com a terra. Ela propõe e avalia criticamente esse conceito como uma estrutura metodológica e conceitual, oferecendo novas perspectivas sobre a relação entre o fotógrafo, a terra e as dimensões espirituais dessa interação. Este estudo tem como objetivo contribuir para o diálogo em torno da prática artística da fotografia, especialmente no contexto do envolvimento incorporado com o meio ambiente.

Michele Wilkomirsky

Pontificia Universidad

Católica de Valparaíso

ORCID: 0000-0002-8757-6111

michele.wilkomirsky@pucv.cl

Michèle Wilkomirsky Uribe is an Associate Professor, Graphic Designer, Doctor of the Rey Juan Carlos University, Secretary of the Architecture and Urbanism Faculty of the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). Professor of the design career at the PUCV School of Architecture and Design (EAD). In the Design undergraduate course, she teaches the workshop Legible City and the Digital Editions workshop. In addition, she teaches Design and Contemporary Culture and supervises undergraduate thesis. Also she in Master's thesis evaluation committee member at the EAD. Her projects are in Co Design for emergency contexts, digital editorial, and interaction Design.

Michèle Wilkomirsky Uribe es Profesora Adjunta, Diseñadora Gráfica, Doctora por la Universidad Rey Juan Carlos y actual Secretaria de Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). Profesora de la carrera de diseño en la Escuela de Arquitectura y Diseño (EAD) de la PUCV. Imparte los talleres llamados Ciudad Legible y el taller de Ediciones Digitales. Imparte la asignatura Diseño y Cultura Contemporánea y dirige tesis de pregrado desde el año 2005. También es miembro del comité de evaluación de tesis de magister de la EAD. Su investigación se centra principalmente en CoDiseño para contextos de emergencia, diseño de interacción y diseño editorial.

Michèle Wilkomirsky Uribe é professora associada, designer gráfica, doutora pela Universidade Rey Juan Carlos, secretária da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontificia Universidade Católica de Valparaíso (PUCV). Professora da carreira de design da Escola de Arquitetura e Design (EAD) da PUCV. No curso de graduação em Design, ministra a oficina Cidade Legível e a oficina Edições Digitais. Além disso, ministra a disciplina Design e Cultura Contemporânea e orienta teses de graduação. Também é membro do comitê de avaliação de teses de mestrado no EAD. Seus projetos são em Co Design para contextos de emergência, editorial digital e design de interação.

HOW TO QUOTE (APA)

Wilkomirsky, M. (2024). Reflections on design work practice in travesia. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.137-140). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.239>

Reflections on Design Work Practice in Travesía

Keywords

Design Work, Ephemeral,
Material forms, Poetical origin, Travesías.

After years of joint experiences with Dr. Arturo Chicano and in the context of the celebration of 40 years of Travesías through the continent of our school, it is necessary to make a theoretical reflection about the dimensions covered in 9 works of design made in different parts of South America, in which both artistic and pedagogical aspects intersect to give shape to a formal purpose that is often ephemeral. In this conference we will present five questions that we have defined as pillars on which the practice of artistic design outside the classroom is based. Recognising that in the beginning, 40 years ago, the questions of extension were architectural, today these questions need to be answered from the nature of Design, in Travesías, given the maturity of the discipline. The questions are the following:

1. To place, to found or to remain? We ask ourselves about the work that is placed or founded and that which remains or is transitory.
2. Why is the economy of the work fundamental to design?
3. Place or Place-ness? Relationship between the place of crossing and all its related geographical possibilities.
4. Meaning: explain the poetic origin of each crossing and the questions we ask ourselves on each occasion of the crossing regarding the meaning of the form.
5. Pedagogical dimension: explores the experience of the voyage and its role in the formation of students as well as teachers. Is it possible to sustain them?

These questions are not necessarily presented in a logical hierarchy, as each experience emphasises one or other aspect of the journey.

Reflexiones acerca de las prácticas de obra de diseño en Travesía

Palabras clave

Forma material, Efímera, Sentido poético, Travesías, Obra.

Tras años de experiencias conjuntas con el Dr. Arturo Chicano y en el contexto de la celebración de 40 años de Travesías por el continente de nuestra escuela, es necesario realizar una reflexión teórica acerca de las dimensiones abarcadas en 9 obras de diseño realizadas en distintos puntos de América del Sur, en las que tanto aspectos artísticos como pedagógicos se entrecruzan para dar figura a un propósito formal muchas veces efímero. En esta conferencia presentaremos cinco preguntas que hemos definido como pilares sobre los que se sustenta la práctica de lo artístico del diseño fuera del aula. Reconociendo que en un inicio, hace 40 años, las preguntas por la extensión eran arquitectónicas, hoy estas preguntas requerimos contestarlas desde la naturaleza del Diseño, en Travesía dada la madurez de la disciplina. Las preguntas son las siguientes:

1. ¿Colocar, fundar o permanecer? Nos preguntamos acerca de la obra que se coloca o se funda y de la que permanece o es transitoria.
2. ¿Por qué para el diseño es fundamental la economía de la obra?
3. ¿Lugar o Lugaridad? Relación entre el lugar de travesía y todas sus posibilidades geográficas conexas.
4. Sentido: explica el origen poético de cada travesía y las preguntas que en cada ocasión de travesías nos hacemos respecto al sentido de la forma.
5. Dimensión pedagógica: explora la experiencia de la travesía y su rol en la formación de estudiantes así como el de profesor. ¿Es posible sostenerlas?

Estas preguntas no necesariamente se presentan en una jerarquía lógica puesto que en cada experiencia se acentúa una u otra arista de la travesía.

Reflexões sobre a prática do trabalho de design em Travesia

Palavras-chave

Trabalho de design, Formas materiais, Efêmero, Origem poética, Travesías

Depois de anos de experiências conjuntas com o Dr. Arturo Chicano e no contexto da comemoração dos 40 anos de Travesías pelo continente de nossa escola, é necessário fazer uma reflexão teórica sobre as dimensões abordadas em 9 trabalhos de design feitos em diferentes partes da América do Sul, nos quais os aspectos artísticos e pedagógicos se cruzam para dar forma a um propósito formal que muitas vezes é efêmero. Nesta conferência, apresentaremos cinco questões que definimos como pilares sobre os quais se baseia a prática do design artístico fora da sala de aula. Reconhecendo que no início, há 40 anos, as questões de extensão eram arquitetônicas, hoje essas questões precisam ser respondidas a partir da natureza do Design, em Travesías, dada a maturidade da disciplina. As perguntas são as seguintes:

1. Colocar, fundar ou permanecer? Nós nos perguntamos sobre o trabalho que é colocado ou fundado e o que permanece ou é transitório.
2. Por que a economia do trabalho é fundamental para o design?
3. Lugar ou localidade? Relação entre o local de travessia e todas as suas possibilidades geográficas relacionadas.
4. Significado: explique a origem poética de cada travessia e as perguntas que fazemos a nós mesmos em cada ocasião da travessia com relação ao significado da forma.
5. Dimensão pedagógica: explora a experiência da viagem e seu papel na formação de alunos e professores. É possível sustentá-los?

Essas perguntas não são necessariamente apresentadas em uma hierarquia lógica, pois cada experiência enfatiza um ou outro aspecto da viagem.

Jaime Reyes

Pontificia Universidad

Católica de Valparaíso

ORCID: 0009-0003-2985-5010

jaime.reyes@ead.cl

Poet. Industrial Designer and Master in History at PUCV, PhD in Design at PUC Rio de Janeiro. He participates in the subject Amereida Workshop, in the construction of the university environment in the poetry-craft relationship. He teaches subjects of Introduction to Design and Architecture. He was head of the publishing workshop at its creation. He was for four years Director of the School's Master's programme, teaching especially in the Nautical & Maritime mention. In the current postgraduate programme he is a researcher in the area of 'Education, Space and Learning' and holds the chair of the 'America Seminar'. Since 2007 he is the Head of the José Vial Armstrong Historical Archive.

Poeta. Diseñador Industrial y Magister en Historia en la PUCV, Doctor en Diseño en la PUC Rio de Janeiro. Participa en la asignatura Taller de Amereida, en la construcción del ámbito universitario en la relación poesía-oficio. Es profesor de asignaturas de Presentación al Diseño y la Arquitectura. Fue Jefe del Taller de Ediciones en su creación. Fue durante cuatro años Director del programa de Magister de la Escuela, haciendo clases especialmente en la mención Náutico & Marítimo. En el posgrado actual es investigador en el área "Educación, Espacio y Aprendizaje" y lleva la cátedra del "Seminario de América". Desde 2007 es el Jefe del Archivo Histórico José Vial Armstrong.

Poeta. Designer Industrial e Mestre em História pela PUCV, Doutorando em Design pela PUC Rio de Janeiro. Participa da disciplina Oficina Amereida, na construção do ambiente universitário na relação poesia-artesanato. Leciona as disciplinas de Introdução ao Design e Arquitetura. Foi chefe da oficina de editoração em sua criação. Durante quatro anos, foi diretor do programa de mestrado da escola, lecionando especialmente na área de Náutica e Marítima. No atual programa de pós-graduação, é pesquisador na área de "Educação, Espaço e Aprendizagem" e preside o "Seminário América". Desde 2007, é o diretor do Arquivo Histórico José Vial Armstrong.

HOW TO QUOTE (APA)

Reyes, J. (2024). Notebooks and Journals: A Creative and Academic Legacy at the PUCV School of Architecture and Design. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp. 141-144). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.240>

Notebooks and Journals: A Creative and Academic Legacy at the PUCV School of Architecture and Design

Keywords

Academic legacy, Architecture,
Cultural identity, Methodology, Notebooks.

This work explores the rich tradition of notebooks and journals developed by the faculty of the School of Architecture and Design at the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) from 1952 to the present. These notebooks represent a unique record of the creative, academic, and everyday processes of the teaching community, forming a living archive that documents their thoughts, works, and lives. The life and work notebooks of architects and designers such as Miguel Eyquem, Fabio Cruz, Manuel Casanueva, and José Balcells, among others, are not merely

tools for documentation but dynamic entities that reflect the unfolding of thought, artistic creation, and philosophical reflection. In addition to their fundamental role in shaping new generations, these notebooks reveal a way of life that merges art, poetry, architecture, and design, offering valuable insights at both academic and cultural levels. This study examines how these practices, which seem to be fading in the face of digitization, still provide a rich and multidimensional methodology for student training and the construction of the cultural identity of PUCV.

Cuadernos y Bitácoras:

el legado académico creativo en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV

Palabras clave

Arquitectura, Cuadernos, Identidad cultural, Legado académico, Metodología.

Este trabajo explora la rica tradición de cuadernos y diarios desarrollados por el cuerpo docente de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) desde 1952 hasta la actualidad. Estos cuadernos representan un registro único de los procesos creativos, académicos y cotidianos de la comunidad docente, conformando un archivo vivo que documenta sus pensamientos, obras y vidas. Los cuadernos de vida y obra de arquitectos y diseñadores como Miguel Eyquem, Fabio Cruz, Manuel Casanueva y José Balcells, entre otros, no son meros instrumentos de documentación, sino

entidades dinámicas que reflejan el desarrollo del pensamiento, la creación artística y la reflexión filosófica. Además de su papel fundamental en la formación de las nuevas generaciones, estos cuadernos revelan un modo de vida que fusiona arte, poesía, arquitectura y diseño, ofreciendo valiosas perspectivas tanto a nivel académico como cultural. Este estudio examina cómo estas prácticas, que parecen desvanecerse frente a la digitalización, aún proporcionan una metodología rica y multidimensional para la formación de los estudiantes y la construcción de la identidad cultural de la PUCV.

Cadernos e Diários:

Um Legado Criativo e Acadêmico na Escola de Arquitetura e Design da PUCV

Palavras-chave

Legado acadêmico, Arquitetura, Cadernos, Identidade cultural, Metodologia.

Este trabalho explora a rica tradição de cadernos e diários desenvolvidos pelo corpo docente da Escola de Arquitetura e Design da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso (PUCV) de 1952 até o presente. Esses cadernos representam um registro único dos processos criativos, acadêmicos e cotidianos da comunidade docente, formando um arquivo vivo que documenta seus pensamentos, trabalhos e vidas. Os cadernos de vida e trabalho de arquitetos e designers como Miguel Eyquem, Fabio Cruz, Manuel Casanueva e José Balcells, entre outros, não são meras ferramentas de

documentação, mas entidades dinâmicas que refletem o desdobramento do pensamento, a criação artística e a reflexão filosófica. Além de seu papel fundamental na formação de novas gerações, esses cadernos revelam um modo de vida que mescla arte, poesia, arquitetura e design, oferecendo percepções valiosas tanto em nível acadêmico quanto cultural. Este estudo examina como essas práticas, que parecem estar desaparecendo diante da digitalização, ainda oferecem uma metodologia rica e multidimensional para a formação dos alunos e a construção da identidade cultural da PUCV.

Nicolás Piérola

Pontificia Universidad

Católica de Valparaíso

ORCID: 0009-0002-3538-4246

napierola@gmail.com

Nicolás Piérola Fuentes, (1988), has a degree in Art and Education, with a specialisation in Visual Arts Pedagogy. He teaches the subject 'Drawing and the Gaze. Seminar-Workshop' at the Art Institute of the PUCV. He has been recognized for his work, being selected for the Guide 100 Visual Artists of Valparaíso in 2020, the XLI National Contest of Young Art in 2019, and obtaining the second prize in the Young Art Contest of the Artequín Museum that same year. In 2012, he received a grant for the workshop The Rhythm Project at the TSONAMI Festival. His publications include 'The prehistory of drawing: a history of the hand' and 'Art and merchandise. Las esferas del arte y del mercado del arte' in Revista Rizoma (2021), as well as the poetry anthology "La letra se escribe con sangre" (2020).

"Nicolás Piérola Fuentes, (1988), es Licenciado en Arte y en Educación, con especialización en Pedagogía en Artes Visuales. Imparte la asignatura "El Dibujo y la Mirada. Seminario-Taller" en el Instituto de Arte de la PUCV. Ha sido reconocido por su trabajo, siendo seleccionado para la Guía 100 Artistas Visuales de Valparaíso en 2020, el XLI Concurso Nacional de Arte Joven en 2019, y obteniendo el segundo premio en el Concurso de Arte Joven del Museo Artequín ese mismo año. En 2012, fue becado para el workshop The Rhythm Project en el Festival TSONAMI. Entre sus publicaciones destacan "La prehistoria del dibujo: una historia de la mano" y "Arte y mercancía. Las esferas del arte y del mercado del arte" en la Revista Rizoma (2021), así como la antología poética "La letra se escribe con sangre" (2020)."

Nicolás Piérola Fuentes, (1988), é formado em Arte e Educação, com especialização em Pedagogia das Artes Visuais. Leciona a disciplina "O Desenho e o Olhar. Seminário-Oficina" no Instituto de Artes da PUCV. Tem sido reconhecido por seu trabalho, sendo selecionado para o Guia 100 Artistas Visuais de Valparaíso em 2020, o XLI Concurso Nacional de Arte Jovem em 2019, e obtendo o segundo prêmio no Concurso de Arte Jovem do Museu Artequín no mesmo ano. Em 2012, ele recebeu uma bolsa para o workshop The Rhythm Project no Festival TSONAMI. Suas publicações incluem "The prehistory of drawing: a history of the hand" e "Art and merchandise. Las esferas del arte y del mercado del arte" na Revista Rizoma (2021), bem como a antologia de poesia 'La letra se escribe con sangre' (2020).

HOW TO QUOTE (APA)

Pierolas, N. (2024). Drawing as a research tool. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp. 145-148). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.237>

Drawing as a research tool

Keywords

Awareness, Creativity, Expression, Perception, Reflection.

Every drawing we see or make reveals something about the world. It can tell us about a moment, a time, a history, as much as about who created it and how we observe what surrounds us. Drawing is as innate as seeing, because both mature in tandem with the development of our minds. Without drawing, that is, without understanding the images as such (what makes them different from what we observe and at the same time, what makes them similar), we would hardly develop the ability to read or write, as the connections we establish through drawing are essential for those processes. Seeing something is an immediate and automatic process. Seeing something deeply requires time, it requires awareness of what is seen. In other words, drawing requires temporality, giving oneself a moment. From our childhood it demands it and can do so until the end of our lives. As Arnheim

says, 'all perception is also thinking, all reasoning is also intuition, all observation is also invention'. Drawing, in this way, becomes a transformative practice regardless of the field in which it is directed. To give a few examples: Richard Feynman, the famous physicist, took drawing workshops with models for years in order to convey complex concepts in diagrams that were as simplified as possible, Sylvia Plath found in drawing a means of expression that complemented her writing: as her hand moved across the paper, her mind opened up to new poetic possibilities. Always in tension with the other spheres of knowledge, but also always in continuous interaction, drawing makes it possible to connect that which is not always evident: it makes visible that which does not appear in a first reflection, because it is an extension of the reflective process.

El dibujo como herramienta de investigación

Palabras clave

Autoexpresión, Conciencia,
Creatividad, Percepción, Reflexión.

Cada dibujo que vemos o hacemos, nos revela algo sobre el mundo. Puede hablarnos sobre un momento, una época, una historia, tanto como sobre quién lo creó y cómo observamos lo que nos rodea. Dibujar es tan innato como ver, porque maduran ambas en conjunto con el desarrollo de nuestra mente. Sin dibujar, es decir, sin comprender las imágenes como tal (lo que las hace diferentes de aquello que observamos y al mismo tiempo, lo que las asemeja), difícilmente desarrollaríamos la habilidad de leer o escribir, ya que las conexiones que establecemos a través del dibujo, son esenciales para aquellos procesos. Ver algo, es un proceso inmediato y automático. Ver profundamente algo, requiere tiempo, requiere conciencia sobre lo que se ve. En otras palabras, el dibujo requiere temporalidad, darse un momento. Desde nuestra infancia así lo exige y puede hacerlo hasta el fin de nuestras vidas. Y es que, como dice Arnheim, “todo percibir es

también pensar, todo razonamiento es también intuición, toda observación es también invención.” Dibujar, de este modo, se vuelve una práctica transformadora independiente del ámbito en el que se dirija. Por dar algunos ejemplos: Richard Feynman, famoso físico, cursó por años talleres de dibujo con modelo, con el fin de lograr transmitir conceptos complejos en diagramas lo más simplificados posibles, asimismo, Sylvia Plath hallaba en el dibujo un medio de expresión complementario a su escritura: al mismo tiempo que la mano recorría el papel, su mente se abría a nuevas posibilidades poéticas. Siempre en tensión con las demás esferas del conocimiento, pero también siempre en continua interacción, el dibujo permite conectar aquello que no siempre es evidente: vuelve visible aquello que no aparece en una primera reflexión, porque es una extensión del proceso reflexivo.

O desenho como ferramenta de pesquisa

Palavras-chave

Consciência, Criatividade, Expressão, Percepção, Reflexão.

Todo desenho que vemos ou fazemos revela algo sobre o mundo. Ele pode nos falar sobre um momento, uma época, uma história, tanto quanto sobre quem o criou e como observamos o que nos cerca. Desenhar é tão inato quanto enxergar, pois ambos amadurecem junto com o desenvolvimento de nossas mentes. Sem desenhar, ou seja, sem entender as imagens como tais (o que as torna diferentes do que observamos e, ao mesmo tempo, o que as torna semelhantes), dificilmente desenvolveríamos a capacidade de ler ou escrever, pois as conexões que estabelecemos por meio do desenho são essenciais para esses processos. Ver algo é um processo imediato e automático. Ver algo profundamente requer tempo, requer consciência do que é visto. Em outras palavras, desenhar requer temporalidade, dar a si mesmo um momento. Desde nossa infância, ele exige isso e pode fazê-lo até o fim de nossas vidas. Como diz Arnheim, “toda percepção é

também pensamento, todo raciocínio é também intuição, toda observação é também invenção”. Dessa forma, o desenho se torna uma prática transformadora, independentemente do campo para o qual é direcionado. Para dar alguns exemplos: Richard Feynman, o famoso físico, fez oficinas de desenho com modelos durante anos para transmitir conceitos complexos em diagramas tão simplificados quanto possível, Sylvia Plath encontrou no desenho um meio de expressão que complementava sua escrita: à medida que sua mão se movia pelo papel, sua mente se abria para novas possibilidades poéticas. Sempre em tensão com as outras esferas do conhecimento, mas também sempre em contínua interação, o desenho permite conectar o que nem sempre é evidente: ele torna visível o que não aparece em uma primeira reflexão, porque é uma extensão do processo reflexivo.

Iván Ivelic

Pontificia Universidad

Católica de Valparaíso

ORCID: 0000-0002-7940-6438

ivan.ivelic@ead.cl

Iván Ivelic Yanes is a full professor at the PUCV School of Architecture and Design, where he has worked uninterruptedly from 1995 to the present day, in undergraduate and postgraduate teaching, research, liaison with the environment and institutional management. Current Director of the Amereida Cultural Corporation and inhabitant of the Amereida Open City from 1970 to the present day, from where he has contributed to the discipline in the exploration of new ways of thinking and developing architecture collectively and under an artistic conception.

Iván Ivelic Yanes es profesor Titular de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV en la cual ha trabajado ininterrumpidamente desde 1995 a la actualidad, en docencia de pre y post grado, investigación, vinculación con el medio y gestión institucional. Actual Director de la Corporación Cultural Amereida y habitante de la Ciudad Abierta de Amereida desde el año 1970 hasta la actualidad desde donde ha contribuido a la disciplina en la exploración de nuevas formas para pensar y desarrollar la arquitectura de forma colectiva y bajo una concepción artística.

Iván Ivelic Yanes é professor titular da Faculdade de Arquitetura e Design da PUCV, onde trabalha ininterruptamente desde 1995 até hoje, no ensino de graduação e pós-graduação, na pesquisa, na ligação com o meio ambiente e na gestão institucional. Atual Diretor da Corporação Cultural Amereida e habitante da Cidade Aberta de Amereida de 1970 até hoje, de onde tem contribuído para a disciplina na exploração de novas formas de pensar e desenvolver a arquitetura de forma coletiva e sob uma concepção artística.

HOW TO QUOTE (APA)

Ivelic, I. (2024). Learning from Participatory Design Practices With Urban Indigenous Communities In Chile And Aotearoa, New Zealand. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.149-152). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.242>

Learning from Participatory Design Practices with Urban Indigenous Communities in Chile and Aotearoa, New Zealand

Keywords

Codesign, Co-Housing, Communities, Indigenous, Wellbeing.

Co-housing and communal living are gaining increasing attention worldwide as they offer significant social and environmental benefits. Historically, most Indigenous communities worldwide have lived in communal dwellings with intergenerational ties, shared resources, and deep connections to the land and nature. However, many of these populations have been displaced from their ancestral lands and communities and now live in homes and neighborhoods that do not reflect their values, traditions, and worldviews. In recent decades, increasing efforts have been to recover these original values and translate them

into contemporary community housing through participatory design processes. There is little literature that examines contemporary housing co-designed with Indigenous communities from an international perspective. This article presents the results of research conducted in New Zealand and Chile on participatory practices in the co-design of collective housing with Indigenous communities, based on a literature review and interviews with the designers of one of the emblematic cases in Chile where Indigenous values have been integrated into social housing through co-design processes with the intercultural community that inhabits it.

Aprendiendo de las prácticas de diseño participativo con comunidades indígenas urbanas en Chile y Aotearoa, Nueva Zelanda

Palabras clave

Codiseño, Covivienda, Comunidades, Indígenas, Bienestar.

La covivienda y la vida en común están ganando cada vez más atención en todo el mundo, ya que ofrecen importantes beneficios sociales y medioambientales. Históricamente, la mayoría de las comunidades indígenas del mundo han vivido en viviendas colectivas con lazos intergeneracionales, recursos compartidos y profundas conexiones con la tierra y la naturaleza. Sin embargo, muchas de estas poblaciones han sido desplazadas de sus tierras y comunidades ancestrales y ahora viven en hogares y barrios que no reflejan sus valores, tradiciones y cosmovisión. En las últimas décadas se han multiplicado los esfuerzos por recuperar estos valores originales y plasmarlos

en viviendas comunitarias contemporáneas mediante procesos de diseño participativo. Existe poca literatura que examine la vivienda contemporánea co-diseñada con comunidades indígenas desde una perspectiva internacional. Este artículo presenta los resultados de una investigación realizada en Nueva Zelanda y Chile sobre prácticas participativas en el co-diseño de vivienda colectiva con comunidades indígenas, basada en una revisión bibliográfica y entrevistas con los diseñadores de uno de los casos emblemáticos en Chile donde los valores indígenas han sido integrados a la vivienda social a través de procesos de co-diseño con la comunidad intercultural que la habita.

Aprendendo com práticas de design participativo com comunidades indígenas urbanas no Chile e em Aotearoa, Nova Zelândia

Palavras-chave

Codesign, Co-Habitação, Comunidades, Indígenas, Bem-estar.

A co-habitação e a vida em comunidade estão ganhando cada vez mais atenção em todo o mundo, pois oferecem benefícios sociais e ambientais significativos. Historicamente, a maioria das comunidades indígenas em todo o mundo viveu em habitações comunitárias com laços intergeracionais, recursos compartilhados e conexões profundas com a terra e a natureza. No entanto, muitas dessas populações foram deslocadas de suas terras e comunidades ancestrais e agora vivem em casas e bairros que não refletem seus valores, tradições e visões de mundo. Nas últimas décadas, esforços crescentes têm sido feitos para recuperar esses valores originais e traduzi-los em moradias comunitárias

contemporâneas por meio de processos de design participativo. Há pouca literatura que examine as moradias contemporâneas projetadas em conjunto com as comunidades indígenas de uma perspectiva internacional. Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada na Nova Zelândia e no Chile sobre práticas participativas no projeto conjunto de moradias coletivas com comunidades indígenas, com base em uma revisão da literatura e em entrevistas com os projetistas de um dos casos emblemáticos no Chile, onde os valores indígenas foram integrados às moradias sociais por meio de processos de projeto conjunto com a comunidade intercultural que as habita.

Claudia Abughosh

Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso
ORCID: 0000-0002-8281-3763
abuaravena@gmail.com

Visual artist and academic. She is an audiovisual communicator from the Arcos Institute and holds a Master's degree in Cultural Studies from the Arcis University. She has developed a prolific body of work in video and installation, addressing themes linked to uprootedness, otherness and contemporary social imaginaries. He has received numerous awards, among others, his video 11 de septiembre won the Festival Prize at the Oberhausen International Short Film Festival, Germany 2002, she received the Stiftung Kunstfonds Bonn grant in 2008 and the Golden Cube Prize at the Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest, Germany 2003, Prize at the Locarno Video Arte festival, Switzerland, 1998. Award for Best Experimental Short Film at the Santiago Short Film Festival, 1994.

Artista visual y académica. Es comunicadora audiovisual del Instituto Arcos y Magíster en Estudios Culturales de la Universidad Arcis. Ha desarrollado una prolífica obra en torno al video y la instalación abordando temática vinculadas al desarraigo, la alteridad y los imaginarios sociales contemporáneos. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre otros, su video 11 de septiembre obtuvo el Premio del Festival en Oberhausen International Short Film Festival, Alemania 2002, recibió la beca del Stiftung Kunstfonds Bonn en 2008 y el Golden Cube Prize, en Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest, Alemania 2003, Premio en Locarno Video Arte festival, Suiza, 1998. Premio al Mejor Cortometraje Experimental en el Festival de Cortometrajes de Santiago, 1994.

Artista visual e acadêmica. É comunicadora audiovisual pelo Instituto Arcos e tem mestrado em Estudos Culturais pela Universidade Arcis. Desenvolveu um prolífico corpo de trabalho em vídeo e instalação, abordando temas ligados ao desenraizamento, à alteridade e aos imaginários sociais contemporâneos. Recebeu inúmeros prêmios, entre outros, seu vídeo 11 de septiembre ganhou o Prêmio do Festival no Festival Internacional de Curtas-Metragens de Oberhausen, Alemanha, 2002, recebeu a bolsa Stiftung Kunstfonds Bonn em 2008 e o Prêmio Golden Cube no Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest, Alemanha, 2003, Prêmio no festival Locarno Video Arte, Suíça, 1998. Prêmio de melhor curta-metragem experimental no Festival de Curtas-Metragens de Santiago, 1994.

HOW TO QUOTE (APA)

Abughosh, C. (2024). Palestine Project. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp. 153-156). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.238>

Palestine Project

Keywords

Cultural mobility, Dislocation, Identity, Re-territorialisation, Transculturation.

Proyecto Palestina is a body of work that includes the video installations Beitjala and Greetings from Palestina, as well as the video Out of Place. For Aravena, whose father is Chilean and whose mother is Palestinian, the double filiation emerges as the matrix of his work. Beitjala consists of three video projections mounted in the windows of a textile shop located in the busy Patronato, an old Arab-Palestinian neighbourhood in Santiago. The installation in the public space addresses the socio-cultural context of Chile, seeking a creative confrontation with the theme of dislocation, cultural mobility and issues of transculturation. The foundational gesture of the return to the origin: Beitjala and Palestina, makes visible the re-territorialisation of a culture, which has established itself in a

place distant from its origins. Greetings from Palestina is based on a dynamic of souvenirs that is brought into a precarious situation and then parodied. An image of a Bethlehem street blocked by a wall is projected onto a wall. The intervened landscape operates as an error and outlier that defines possible and impossible concepts, that enable and avoid. The strategy of the installation involves a confrontation of the gaze of the stranger with this 'error'. Out of Place promotes an intense exploration of representation and territory, of questions of memory and identity. Aravena's gazes are divided between personal experience and historical and political questions, which broadens the field of meaning of the images, the artist multiplies her points of view using sophisticated language games.

Proyecto Palestina

Palabras clave

Movilidad cultural, Dislocación, Identidad, Reterritorialización, Transculturación.

Proyecto Palestina es un cuerpo de obra que alberga las video-instalaciones Beitjala y Greetings from Palestina, además del video Out of Place. Para Aravena, de padre chileno y madre palestina, la doble filiación emerge como matriz de sus trabajos. Beitjala, consiste en tres video-proyecciones montadas en las vitrinas de un comercio textil situado en el concurrido Patronato, antiguo barrio árabe-palestino de Santiago. La instalación en el espacio público aborda el contexto socio-cultural de Chile, buscando una confrontación creativa con el tema de la dislocación, la movilidad cultural y cuestiones de transculturación. El gesto fundacional del retorno al origen: Beitjala y Palestina, visibiliza la re-territorialización de una cultura, que se ha establecido en un lugar distante de sus orígenes. Greetings from Palestina, se basa

en una dinámica de souvenirs que es llevada a una situación precaria y luego parodiada. Sobre un muro se proyecta una imagen en la que se ve una calle de Belén bloqueada por un muro. El paisaje intervenido opera como error y perfilador que define conceptos posibles e imposibles, que capacitan y evitan. La estrategia de la instalación implica una confrontación de la mirada del extraño con este "error". Out of Place, promueve una intensa exploración de la representación y el territorio, de preguntas por la memoria y la identidad. Las miradas de Aravena están divididas entre la experiencia personal y preguntas históricas y políticas, lo cual amplía el campo de significación de las imágenes, la artista multiplica sus puntos de vista utilizando sofisticados juegos de lenguaje.

Projeto Palestina

Palavras-chave

Mobilidade cultural, Deslocamento, Identidade, Reterritorialização, Transculturação.

O Projeto Palestina é um conjunto de obras que inclui as instalações de vídeo Beitjala e Saudações da Palestina, bem como o vídeo Out of Place. Para Aravena, cujo pai é chileno e cuja mãe é palestina, a dupla filiação surge como a matriz de seu trabalho. Beitjala consiste em três projeções de vídeo montadas nas janelas de uma loja de tecidos localizada no movimentado Patronato, um antigo bairro árabe-palestino de Santiago. A instalação no espaço público aborda o contexto sociocultural do Chile, buscando um confronto criativo com o tema do deslocamento, da mobilidade cultural e das questões de transculturação. O gesto fundamental do retorno à origem: Beitjala e Palestina, torna visível a reterritorialização de uma cultura que se estabeleceu em um lugar distante de suas

origens. Greetings from Palestine baseia-se em uma dinâmica de lembranças que é levada a uma situação precária e depois parodiada. Uma imagem de uma rua de Belém bloqueada por um muro é projetada em uma parede. A paisagem interposta funciona como um erro e um delineador que define conceitos possíveis e impossíveis, que permitem e evitam. A estratégia da instalação envolve um confronto do olhar do estranho com esse “erro”. Out of Place promove uma intensa exploração de representação e território, de questões de memória e identidade. Os olhares de Aravena se dividem entre a experiência pessoal e questões históricas e políticas, o que amplia o campo de significado das imagens, a artista multiplica seus pontos de vista usando sofisticados jogos de linguagem.

Alvaro Mercado

Pontificia Universidad

Católica de Valparaíso

ORCID: 0000-0001-8349-9887

alvaro.mercado@ead.cl

Álvaro Mercado is an architect from PUCV (2010), with a Master in City and Territory (2017) and a PhD in Architecture and Urbanism from the Université libre de Bruxelles (2022). Since 2013, he has been a professor at the School of Architecture and Design of the PUCV, where he is currently an associate professor. His teaching and research focus on situated and speculative methods to analyse and act on the urban peripheries of Valparaíso. His PhD explored the implications of the South American geo-poetic approach of the Valparaíso School, specifically Amereida's Travesías (1964-1984), for questioning the logics of Modernity/Coloniality in the urbanisation of the hinterland, known as the Inland Sea.

Álvaro Mercado es arquitecto por la PUCV (2010), con un máster en Ciudad y Territorio (2017) y un doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la Université libre de Bruxelles (2022). Desde 2013, es profesor en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV, donde actualmente es profesor asociado. Su docencia e investigación se centran en métodos situados y especulativos para analizar y actuar en las periferias urbanas de Valparaíso. Su doctorado exploró las implicaciones del enfoque geo-poético sudamericano de la Escuela de Valparaíso, específicamente las Travesías de Amereida (1964-1984), para cuestionar las lógicas de la Modernidad/Colonialidad en la urbanización del hinterland, conocido como Mar Interior.

Álvaro Mercado é arquiteto pela PUCV (2010), com mestrado em Cidade e Território (2017) e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Université libre de Bruxelles (2022). Desde 2013, é professor da Faculdade de Arquitetura e Design da PUCV, onde atualmente é professor associado. Seu ensino e pesquisa se concentram em métodos situados e especulativos para analisar e agir nas periferias urbanas de Valparaíso. Seu doutorado explorou as implicações da abordagem geo-poética sul-americana da Escola de Valparaíso, especificamente Travesías (1964-1984) de Amereida, para questionar as lógicas da modernidade/colonialidade na urbanização do interior, conhecido como Mar Interior.

HOW TO QUOTE (APA)

Mercado, A. (2024). On Tracing Extractive Urbanism Nexus in Chile's Norte Chico. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp. 157-160). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.241>

On Tracing Extractive Urbanism Nexus in Chile's Norte Chico

Keywords

Extractive urbanization, Desalination, Operational landscape, Actors/Actants, Multi-scale representations.

In Chile, a new cycle of extractive urbanization is rapidly unfolding, creating complex material and immaterial entanglements between the Andes Mountains and the Pacific Ocean. Central to this transformation is the desalination of seawater, which is pumped up from the coast to the mountains, an operation that significantly reshapes both seascapes and landscapes. Although these changes remain largely invisible across terrestrial and maritime environments, they are propelled by the paradigm of the blue economy and sustainability discourses. These narratives, while advocating for economic and environmental balance, also ignite ecopolitical controversies concerning the exploitation and dispossession of critical resources such as minerals, freshwater, and seawater. This research traces the intricate

network of actors and actants involved in the desalination process, which connects the coastal town of Los Vilos with the mining industry in the Andes of the Coquimbo Region. By examining these connections, the study offers an exploration of multi-scale and multi-species representations that are crucial for analysing and envisioning the future development of the operational architecture and infrastructure of extractivism. This infrastructure is not only altering the physical landscapes and seascapes of Norte Chico but is also raising important questions about the socio-environmental impact of such extractive practices. The contribution aims to provide insights into how these developments are reshaping the region and influencing broader discussions on sustainability and resource management.

Trazando el nexo del urbanismo extractivo en el Norte Chico de Chile

Palabras clave

Urbanización extractiva, Desalinización, Paisaje operativo, Actores/actores, Representaciones multiescala.

En Chile, un nuevo ciclo de urbanización extractiva se está desarrollando rápidamente, creando complejos enredos materiales e inmateriales entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico. Un elemento central de esta transformación es la desalinización del agua de mar, que se bombea desde la costa hasta las montañas, una operación que modifica significativamente tanto los paisajes marinos como los terrestres. Aunque estos cambios siguen siendo en gran medida invisibles en los entornos terrestres y marítimos, están impulsados por el paradigma de la economía azul y los discursos de sostenibilidad. Estos discursos, que abogan por el equilibrio económico y medioambiental, también suscitan controversias ecológicas en torno a la explotación y el desposeimiento de recursos esenciales como los minerales, el agua dulce y el agua de mar. Esta investigación

rastrea la intrincada red de actores y agentes involucrados en el proceso de desalinización, que conecta la ciudad costera de Los Vilos con la industria minera en los Andes de la Región de Coquimbo. Al examinar estas conexiones, el estudio ofrece una exploración de representaciones multiescalares y multiespecies que son cruciales para analizar y prever el futuro desarrollo de la arquitectura operativa y la infraestructura del extractivismo. Esta infraestructura no sólo está alterando los paisajes físicos y marinos del Norte Chico, sino que también está planteando importantes cuestiones sobre el impacto socioambiental de dichas prácticas extractivas. El objetivo de esta contribución es ofrecer una visión de cómo estos avances están reconfigurando la región e influyendo en debates más amplios sobre sostenibilidad y gestión de recursos.

Sobre o rastreamento do nexo do urbanismo extrativista no Norte Chico do Chile

Palavras-chave

Urbanização extrativista, Dessalinização, Paisagem operacional, Atores/Atuantes, Representações em várias escalas.

No Chile, um novo ciclo de urbanização extrativista está se desenvolvendo rapidamente, criando complexos emaranhados materiais e imateriais entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. O ponto central dessa transformação é a dessalinização da água do mar, que é bombeada da costa para as montanhas, uma operação que remodela significativamente as paisagens marítimas e as paisagens. Embora essas mudanças permaneçam em grande parte invisíveis nos ambientes terrestres e marítimos, elas são impulsionadas pelo paradigma da economia azul e pelos discursos de sustentabilidade. Essas narrativas, ao mesmo tempo em que defendem o equilíbrio econômico e ambiental, também acendem controvérsias ecológicas relativas à exploração e à desapropriação de recursos essenciais, como minerais, água

doce e água do mar. Esta pesquisa traça a intrincada rede de atores e agentes envolvidos no processo de dessalinização, que conecta a cidade costeira de Los Vilos com o setor de mineração nos Andes da região de Coquimbo. Ao examinar essas conexões, o estudo oferece uma exploração de representações em várias escalas e espécies que são cruciais para analisar e prever o desenvolvimento futuro da arquitetura operacional e da infraestrutura do extrativismo. Essa infraestrutura não está apenas alterando as paisagens físicas e marinhas do Norte Chico, mas também está levantando questões importantes sobre o impacto socioambiental de tais práticas extrativistas. A contribuição tem como objetivo fornecer percepções sobre como esses desenvolvimentos estão remodelando a região e influenciando discussões mais amplas sobre sustentabilidade e gestão de recursos.