

Fiona Grieve

AUT Auckland University of Technology

<https://orcid.org/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 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.

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.

Connecting communities: Curatorial approaches in collaborative publication design

Keywords

Bicultural collaboration, co-design, curatorial publishing, editorial design, practice-oriented research.

Abstract

Traditional editorial design frameworks often reinforce dominant narratives, limiting alternative perspectives and reducing cultural plurality. Standardised systems prioritise singular viewpoints, while overly flexible approaches risk losing coherence. This article examines how a co-design curatorial publishing model can support multivocality in editorial design. The study focuses on *Threaded Magazine* and its two-decade evolution in fostering practitioner-led inclusivity as the place of inquiry. It investigates how curatorial frameworks can maintain both visual coherence and diverse representation, addressing the challenges of balancing structure and inclusivity. As part of a doctoral qualification, this article documents the first year of a PhD practice-oriented

design research project, outlining its development through a key review and approval stage. The study employs two methodological frameworks: close reading, a literary analysis method used in the confirmation of candidature, and creative production, which integrates visualisation and prototyping in the thesis construction phase. The findings contribute to discussions on inclusive editorial design by reconsidering curatorial practice beyond traditional publishing models. Additionally, the study examines how a Māori and non-Māori collaborative framework informs bicultural partnerships in publication design, offering insights into relational and culturally responsive editorial strategies.

Introduction

This article presents a practice-oriented PhD research project investigating how curatorial publishing functions as a collaborative editorial model that supports multivocality. The study examines *Threaded Magazine*, an independent publication that has facilitated practitioner-led dialogue and editorial inclusivity for over two decades (Grieve & Redmond, 2009; Grieve &

Clarke, 2022; Tavares, Grieve, Clarke, & Sheehan, 2023; Grieve & Steagall, 2024). The research analyses how publication design integrates diverse perspectives while maintaining a coherent visual and editorial structure.

The study considers the impact of corporate media consolidation on editorial plurality, as centralised media ownership

often limits alternative narratives (Noam, 2016; Uzuegbunam, 2020). In response, independent publishing serves as a platform for sustaining diverse voices and fostering knowledge production outside dominant frameworks (Ludovico, 2024). Within this context, *Threaded Magazine* (Figure 1) employs a co-design curatorial publishing model to establish relational

Figure 1. Threaded Edition 20, (2018, cover) and Threaded Edition 21, (2022, cover). Full copyright. Note: Edition 20 featured ten indigenous practitioners from Aotearoa/New Zealand. Collaborators included cultural advisory group Ngā Aho (national network of Māori design professionals), Desna Whaanga-Schollum, and kaumātua and kuia (elders) from Whakapara Marae, Ngāti Hau, Te Taitokerau, Aotearoa/ New Zealand. Edition 21 features fourteen national and international practitioners and a Z-fold cover binds two pukapuka, Te Pō and Te Mārama into one publication to communicate the Māori creation story told from a Ngāti Hau perspective.

and culturally responsive editorial strategies (Berryman et al., 2015) and uphold ethical relational engagement (Vaeau & Trundle, 2020). The research also examines how Māori and non-Māori collaboration informs editorial practices that balance inclusivity with structured coherence.

By positioning curatorial publishing as a relational and participatory practice, this research expands discourse on inclusive editorial design (Kalantzis-Cope, 2020). It reframes curatorship beyond its association with museum collections (Rogoff, 2013), presenting publication design as a medium for cultural exchange, knowledge production, and collective authorship.

The article is structured in four sections. The first establishes a theoretical foundation through a contextual review of editorial practice, curatorial editorship, and design citizenship. The second outlines the research methodology, detailing two primary approaches: close reading, which involves literature analysis and interviews, and creative production, which integrates prototyping and co-design. The third introduces Threaded Mauhanga as a practice-oriented editorial model, positioning creative practice as a method of inquiry. The final section presents critical commentary, identifying emergent themes and contributing to broader discussions on inclusive editorial frameworks.

Contextual Review of Knowledge

In the review of knowledge for this study, the project examined the processes of editorship within independent publications based in Aotearoa/New Zealand to understand the frameworks and ideologies that shape editorial practice. This review adopted a trifurcate approach: Section one required an examination of literature related to editorial practice. Section two reviewed contemporary discourses related to curatorial concepts of editorship. Section three investigated graphic design practice in the development of a distinctive print-based identity and the contested

field of design citizenship. Given the proscribed word count of a Confirmation of Candidature submission, an additional, contextualising review of the contemporary history of independent publishing in Aotearoa/New Zealand was provided to seek insights in the specific entities that have influenced the evolution of independent design publications. As a result of the project's focus on *Threaded Magazine*, the historical analysis is a natural requirement to understand the magazine's positioning within the broader media landscape.

Independent publishing

Independent publishing provides an alternative to traditional media structures, allowing creators to maintain full control over content, design, and distribution (Jenkins, 2014). It supports diverse voices and experimental approaches that may not fit mainstream publishing models (Friedman, 2016). Ludovico (2024) describes independent publishers as a decentralised network fostering communities through shared interests and creative practices, positioning publications as spaces for discourse and knowledge production. In democratic societies, independent publishing plays a vital role in amplifying marginalised

perspectives and challenging dominant narratives (Edwards, 2018). Operating outside corporate media structures, it maintains editorial autonomy, resisting external influences that shape mainstream discourse. *Threaded Magazine* aligns with this ethos, functioning as a community-driven publication committed to multivocality and inclusive editorial practice. By maintaining independence from large media corporations, Threaded ensures a pluralistic approach, supporting diverse voices and fostering participatory media engagement.

The social impact of publishing practice

Publishing extends beyond information dissemination; it actively shapes and reflects societal values, cultural norms, and intellectual exchange (Coker, 2017; Thompson, 2012). As a vehicle for knowledge production, it contributes to the democratisation of ideas, particularly in the digital era, where accessible platforms have broadened participation in the cultural landscape (Jenkins, 2014; Smith, 2019).

The rise of self-publishing has further expanded this impact, enabling diverse voices to challenge traditional curatorial roles and reshape editorial authority (Kawasaki & Welch, 2018). While this shift fosters inclusivity, it also raises concerns around content quality and information reliability (Cavannah, 2021). Within this PhD research, editorial practice is framed as a socially responsible act, prioritising participation and representation. It aligns with Redmond's (2024) concept of publishing as "a socially engaged zone of relations," where multiple narratives and experiences coexist, reinforcing the role of publishing as an active site of discourse and cultural production.

The curatorial concept in editorship

In this project I employ the term curatorial to describe a distinctive approach taken to publishing *Threaded Magazine*. This approach fosters community, while creating and disseminating knowledge through a multivocal system that reflects diversity, and a distinctive design signature. I define the curatorial in publishing as a network of models that guide publishers' goals, from financial gain to ideological advancement (Coser, Kadushin

& Powell, 1982). Each publisher's curatorial paradigm shapes its editorial identity and activities, influenced by internal and external factors such as individual editor choices, organisational cultures, and societal norms (Powell, 1985; Shoemaker & Reese, 1996). Tinius and Macdonald (2020) describe curatorial practice as a reflective process within its expanded field, highlighting the dynamic interplay of aspirations and strategies shaping an overarching curatorial approach.

The curatorial applied to the practice of editorship

Bhaskar (2016) defines curation as a two-step process involving filtering and amplifying content, emphasising that selection is an active and evolving practice shaped by implicit models. His 2019 framework further conceptualises curation as a dynamic process that shapes a publication's identity and generates value by determining what is published and why.

Rogoff (2013) expands the notion of curatorship in publishing, encompassing activities such as collecting, conserving, exhibiting, interpreting, discoursing, contextualising, and publicising. She argues that curatorial practice serves as a platform for idea development, allowing emerging insights to shape new relationships throughout the process.

Triscot (2017) proposes a transdisciplinary co-inquiry methodology, where curators, artists, specialists, and those with situated expertise collaboratively produce knowledge around shared concerns. In this context, the research repositions curatorial practice beyond its traditional association with museum collections, framing it as a model for inclusive editorial design.

Graphic design practice and citizenship

This section examines language and visual language in graphic design, focusing on how publication design conventions are structured within graphic systems that establish aesthetic cohesion (Kress & van Leeuwen, 1996). It investigates design distinctiveness, design citizenship, and the role of publication as an extension of the exhibition space.

The study applies linguistic perspectives (Wittgenstein, 1953; Chomsky, 1968) to analyse how graphic design functions as a language system that conveys meaning within practitioner and community contexts. It also incorporates ideas from cognitive science, neuroscience, and sociology (Borodinsky et al., 2011; Pulvermüller, 2019; Durkheim, 1982) to examine how visual language influences perception and structures thought.

Here, visual language refers to the underlying framework governing visual communication, while graphic design encompasses the practices that apply this language to create tangible, expressive works. This perspective accounts for the materiality of printed matter, its sensory engagement, technological production, and cultural significance (mana).

Expanding the linguistic model of sign and concept (Barthes, 1977), visual language is understood as a structured system of communication, akin to spoken or written language. These foundational elements allow designers to construct a coherent and accessible visual lexicon (Poulin, 2011).

Lupton (2015) asserts that visual communication actively shapes perception through structured meaning-making, while Gale (2019) describes design as a 'voice' shaped through tone and contrast. In this study, voice signifies positionality, reflecting both individual and collective perspectives.

To develop a cohesive visual identity for *Threaded Magazine*, systems theory is considered, where interrelated elements function within defined parameters to form a unified whole (von Bertalanffy, 1967). This research constructs a visual language that integrates diverse applications while maintaining consistency, reinforcing meaning, and strengthening editorial identity (Vaughan, 2018).

Identity and distinctiveness in graphic design

The concept of distinctiveness in design refers to the use of images, symbols, visual devices, and qualities that establish a recognisable graphic identity. This visual language operates as a cohesive system, integrating elements such as colour, composition, and typography, structured through design principles to create a unified identity.

Breakwell (2015) defines identity as the combination of intrinsic characteristics, such as beliefs and values, alongside external attributes, including social roles and affiliations. Identity is not static; rather, it evolves dynamically through interactions with the environment and lived experiences (Stets & Burke, 2000; Breakwell, 2015).

Gaillard (2007) argues that graphic distinctiveness ensures visual positionality by establishing clear distinctions. Elements such as colour, structural design, proportion, typeface, and stylistic choices contribute to differentiation. When applied to publications, visual identity functions as a living system, continuously shaped by context, time, and space. It operates as both a reflection of its creators and an evolving response to its audience and environment.

Applying this framework to *Threaded Magazine*, its identity can be understood as an interplay between internal values and external expression. While its positionality, ethos, and guiding principles form the foundation, its outward representation—typography, layout, and visual design—constitutes its distinctive identity within the editorial landscape.

The concept of DNA in graphic design

A way to understand distinctiveness in graphic design is Bhaskar's (2013) metaphor of a DNA signature, which refers to the combination of movable and interdependent parts that, when combined, create a distinctive graphic identity and language. According to Bhaskar (2019), the choices in filtering and selection determine the amplification and graphic presentation of language and content that contributes to a publication's unique curatorial DNA, shaping its overall character. The research seeks to identify Threaded's DNA and acknowledges that the designer resides within the research which is likely to reveal a strong genetic overlap with the researcher and the practitioner themselves, reflecting an intertwined essence rather than a completely distinct identity.

Socially engaged editorial practices as citizenship

This research explores designer's citizenship as the capacity for designers to apply their skills to address social and environmental challenges (Berman, 2008). It advocates for a shift from designing for passive consumption to fostering participatory, community-driven processes (Fry, 2009; Manzini, 2015). This approach positions designers as facilitators, enabling communities to actively engage in shaping their own narratives, thus contributing to social innovation and equity (Westley et al., 2017).

Heller (2015) defines citizen designers as professionals who take cultural and social responsibility for the impact of their work. Initially introduced by Heller and Vienne (2003), this concept emphasises instigating, investigating, and

ingratiating—ensuring that design communicates effectively, ethically, and accessibly. Ludovico (2024) extends this idea to editorial design, advocating for object-oriented publishing that prioritises audience relationships through trusted formats and meaningful engagement.

The relational dimension of this research underpins its conceptual aims, fostering authentic and transformative co-construction. It aligns with Birchall's (2015) argument that socially relevant publishing should prioritise community-led narratives, positioning curators as caretakers of collective knowledge.

Publication as an expansion of the exhibition space

This research explores the potential of publications as exhibition mediums, expanding their role beyond traditional formats to function as integrated communication tools (Della Mura, 2018). This approach combines design and knowledge dissemination, focusing on the relationship between curated experiences and experiential learning (Kolb, 1984).

Triscott (2017) advocates for a transdisciplinary approach to cultural production, promoting cooperative methods that generate meaning across publications, exhibitions, and events. Reframing the researcher as an editorial curator, this project examines how publication design can represent Māori knowledge through multidimensional storytelling. It integrates cultural concepts such as wairua, hau, and mauri, alongside physical and technological experiences, fostering a more immersive and layered narrative. The study positions publication design as a platform for cultural engagement, merging creative innovation with an expanded understanding of editorial curation.

Methodology

A research paradigm provides a structured framework that shapes the beliefs, values, and methods guiding scientific inquiry (Kuhn, 1962). It informs hypothesis development, experimental design, and data interpretation, influencing knowledge production and research trajectories. This practice-led study aligns with a post-positivist paradigm, which acknowledges the subjectivity of knowledge and the researcher's influence on

findings. Post-positivism rejects absolute truth, advocating for a nuanced reality shaped by systematic inquiry and multiple perspectives (Creswell & Poth, 2018). This paradigm enables a comprehensive understanding of complex phenomena, supporting the study's methodological approach.

Methodology refers to the structured processes used to explore and create knowledge.

Borgdorff (2012) argues that artistic research methodologies are inherently practice-oriented, emphasising experiential and reflective practices. This study employs a practice-oriented methodology, integrating creative practice as a primary research method (Candy, 2006, 2021; Candy & Edmonds, 2018). Practice-oriented research generates new knowledge through artistic production, positioning the artefact as a core component of inquiry.

Figure 2. Threaded Mauhanga (2024, cover) and Philosophy and Concepts category 2, double page spread (2024, pp. 5-6). Full copyright. Note: Threaded Mauhanga Volume 1 is a method designed to comprehend the complexities that underpin the object of inquiry and to bring it to life through printed matter. The aim of volume 1 is to produce an initial framework to analyse, describe and identify the specific issues at play within the *Threaded Magazine* project.

Methods

Research methods are the structured approaches used to collect, analyse, interpret, and, in the case of artistic inquiry, create data. Creswell and Creswell (2018) assert that the selection of methods is determined by the research question, objectives, and the researcher's underlying paradigm, methodologies, and philosophical assumptions.

In artistic research, methods are practice-oriented, integrating creative processes as both a

subject and means of inquiry. Here, making and reflecting function as intertwined research activities. This project employs two distinct methods. The first method approach, 'close reading,' includes a literature review, a compendium mapping the landscape of independent publishing in New Zealand, interviews with industry specialists, and an analysis of 21 issues of *Threaded Magazine* to identify evolving trends and systems within its context.

The second method approach, creative production, focuses on producing *Threaded Mauhanga*, a limited-edition series of low-fi publications accompanying the research. This framework employs analytical and speculative methods such as problem visualisation, prototyping, and iterative experimentation. It is supported by an advisory group and developed through collaboration and co-design processes, ensuring a dynamic and reflexive approach to publication design.

Approach 1: Close reading

Close reading is a method of literary analysis that interprets a text in detail, examining language, structure, and meaning. Informed by Derrida's (1976) concept of deconstruction, it challenges assumptions, binaries, and contradictions to uncover deeper layers of meaning and multiple interpretations (Ellis, 1988).

In archival research, close reading analyses historical documents to reveal socio-political and cultural dynamics. In visual analysis, it examines artworks, photographs, and films through semiotic analysis, interpreting visual elements, composition, and symbolism to uncover underlying ideologies and assumptions.

This project applies close reading through a three-fold structure, integrating a contextual knowledge review with qualitative data from graphic design practice. This approach critically

interrogates editorial design conventions, contributing to the discourse on curatorial publishing and multivocal identities.

A) Literature Review

Firstly, a close reading structure was applied to review literature and the contextual field of knowledge related to editorial practices. This review aimed to establish a theoretical framework that situates independent publishing within broader socio-political and economic contexts.

B) Compendium

Secondly, initial research undertaken to understand the history and nature of independent publishing in Aotearoa/New Zealand revealed the fragmented nature of contextual knowledge in the field. Due to the lack of specific literature on the

historical evolution of independent publishing in New Zealand, a close reading and forensic investigation were necessary. This process resulted in the development of an Appendix Two, which offers a historical ontological collection and review of publishing practices.

C) Interviews

Interviews will be conducted with practitioners, including curatorial specialists, designers, independent publishers and editors from Aotearoa/New Zealand, to analyse and identify editorial systems and publishing models.

D) Examination of 21 Issues of Threaded Magazine

Fourthly, a framework is applied to determine shifts in perspective, spanning context and time to understand cultural, social, ethical and visual elements of *Threaded Magazine's* editorial approach and its evolution. This includes a strategy for analysing, producing, selecting and combining visual elements considerations to ensure graphic stability and aesthetic consistency while preserving the multifaceted voices of the editorial model.

Approach 2: Creative production

This phase encompasses two methods (infographics and prototyping) that will be utilised in the production of *Threaded Magazine*. These will be supported by three other methods (an advisory group, collaboration and co-design) that will be employed to consolidate aspects related to the publication's ethos.

A) Visualisation through infographics

Infographics are employed as a visualisation approach that enables a holistic analysis of the production process established over the last 20 years of producing *Threaded Magazine*. Infographics serve as a powerful tool for conveying complex information clearly and efficiently, facilitating a better understanding of the production dynamics and the magazine's adaptive strategies (Smiciklas, 2012).

B) Prototyping and Iterative experimentation

Prototyping will be utilised to develop visual components that form the new visual language, especially for the creation of the publications associated with the project. This method will rely on a comprehensive series of prototypes that will be developed to assess graphic models. The objective of this graphic system is to derive results that harmonise aesthetics with a diversity of voices, thus forming the visual syntax.

C) Advisory Groups

The project will establish advisory groups critical to advancing knowledge and appreciation of mātauranga Māori, the traditional Māori knowledge system, processes and practices. These sessions will be organised to convene the community of partners and advisors integral to the cultural and ethnic aspects presented within the research. This consultation with Kaiārahi and Kaihāpai will guide a cultural partnership between Māori and non-Māori and ensure that the research respects but also engages with the indigenous knowledge. In addition a group will be convened to provide feedback on the design practice. These workshops will focus on visual criticality with the intention of debating, reflecting and providing feedback on use of graphic language and systems for visual communication strategies. Drawing on the principle that in order to develop a critical graphic design practice, a designer must approach design as criticism (Laranjo, 2017).

D) Collaboration and Co-Design

Threaded Magazine has a collaborative approach to co-design the magazine issues, where practitioners and production members are encouraged to share knowledge, including that which has arisen from their experience, culture and personal insights. In the next issue of the project, the aim will be to formulate new protocols for co-design and participation with design practitioners.

Critical Commentary

The research moved in a branching manner rather than a linear path, requiring reflection, analysis and evaluation at every step (Bowers, 2012). The Literature required an examination of independent publishing, including social impact, mass media, financial and political factors, and the impact of media culture to understand publishing paradigms and the evolving nature of publishing practices.

The review was conducted to gain an understanding of a publication as a mass media device, drawing from literature

in communication and media studies. The critical findings at this phase in the research establish six emergent ideas that warrant further investigation.

1. A view that publishing is a domain of social practice requiring design citizenship.
2. The role of bicultural collaborative processes in bridging diverse perspectives and fostering community building through curatorial practices.

3. The concept of distinctiveness in graphic design identity.

4. Identifying editorial principles that support a multivocal identity within a community of practitioners.

5. A reconsideration of the term curatorial to understand its application and meaning in the context of an independent magazine that operates within a community-centred framework.

6. The idea of publications as an exhibition space.

The Compendium and the Evolution of Threaded Mauhanga

The Compendium, presented as Appendix 2, is a living document compiling an ontological survey of publishing practices. It establishes a taxonomy divided into nine sections, providing a framework for analysing historical and contemporary editorial landscapes in visual design, with a primary focus on Aotearoa New Zealand. This evolving resource examines editorial models, aesthetics, language, key figures, audiences, and stakeholders, with potential for an archival website or infographic mapping connections from people to publication (Redmond, 2024).

Ethics approval for this research was obtained in May 2024 (valid until 28 May 2027), ensuring adherence to ethical considerations regarding collaboration, cooperation, and intellectual property in design and art practices. Threaded Mauhanga Volume 1 integrates Mātauranga Māori through consultation with Threaded Design

Director Kyra Clarke (Ngāti Hau, Ngāpuhi) and iwi advisors, embedding cultural knowledge through conscious and respectful engagement.

Launched in September 2024, Threaded Mauhanga Vol. 1 documents the evolving identity of *Threaded Magazine*. It establishes a structured matrix of six analytical categories - Concepts, Audience and Community, Aesthetics and Visual Conventions, Collaboration Processes, Thematic and Visual Language, and Technology -tracing past curatorial decisions and editorial strategies.

Future volumes of Threaded Mauhanga will refine the editorial framework, addressing practice-based inquiries and evolving in response to research. Volume 1 serves as an initial foundation for analysing the publication's distinct characteristics, informing the development and prototyping of a graphic language and system for the final artefact.

Technical print media embellishments

In *Threaded Magazine*, printed media embellishments are used to enhance the visual and tactile experience, adding depth and meaning to the design. These technical enhancements support the visual communication by engaging the reader's senses in a subtle yet effective manner.

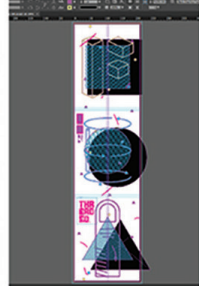
Elements such as foil stamping on the masthead or spot UV coating are employed to create contrasts between gloss and matte finishes, drawing attention to specific design features. This technique highlights key areas of the publication, guiding the reader's focus and enhancing the overall aesthetic impact.

Changes in format, such as adjustments to the publication's size or the inclusion of fold-out pages, are often used to reflect the conceptual themes of the issue. These modifications help to convey the thematic focus and support the editorial content, ensuring that the form of the magazine aligns with its purpose.

Debossing introduces a tactile element to the magazine, creating subtle texture variations that enhance the physical interaction with the publication. This technique adds a sensory dimension to the design, making the printed material an active part of the reader's experience.

The use of specialist coloured paper stocks adds another layer to the visual narrative. These papers are often chosen to differentiate sections within the publication or to align with the thematic direction of an issue. The texture and colour of the paper itself contribute to the reader's engagement with the content, reinforcing the connection between the physical form and the editorial message.

Digital technologies and multidimensional content

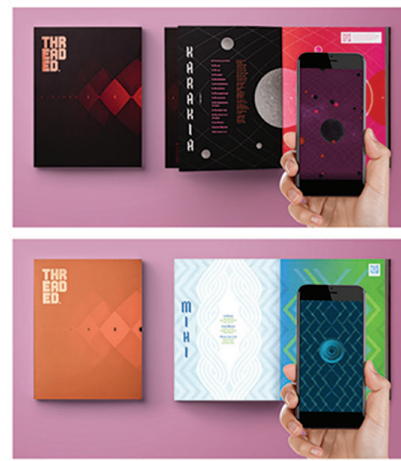
Threaded Magazine explores the ways in which publication design can expand the representation of Māori knowledge by incorporating multidimensional elements, integrating physical experiences and spiritual concepts, such as wairua (spirit of a person that exists beyond death), hau (breath) and mauri (life force). The project seeks to combine music, motion, printed matter and ritual to offer a more immersive and layered narrative experience.

This approach is particularly evident in the ways the magazine interprets indigenous concepts and oral storytelling traditions, which require both creative and spiritual translations into graphic media. In Edition 21, AR is used to activate a

three-dimensional virtual space that responded to the magazine's sonic design. This allowed the thematic focus of each issue to address cultural dualities, such as male/female, light/dark and seen/unseen, through multidimensional media.

Te oro o te orokohanga, representing the creation of sound, highlighted the way that the unseen is conveyed through vibrations and frequencies, and connects the narrative to whakapapa (ancestral heritage), (Sheehan, 2022). By integrating these elements, *Threaded Magazine* challenges the conventional limits of physical publications, merging cultural significance with technological and creative innovation.

In Edition 21 each cover page opens with a charged karanga by Kaahi Wharford (Ngāhika) and ends with closing mahi by Jesse Wharford. Both were guest contributors for *Threaded Magazine* Edition 21.

The overall production of *Threaded Magazine* Edition 21 was a collaboration. Brand Designer: Dr Maree Sheehan. Digital Manuscript Writers: Ngāhi Tamara, Ngāhi Tahu Ngāhi Whaka, Irish ancestry) conceptualised and created the print interpretations, while Brazilian-Antares New Zealand Designer Dr Talana Tarana responded to them visually through the AR experiences operating in the publication.

Figure 3. *Threaded Mauhanga*, Technology category 6, double page spread, (2024, pp.19-20). Full copyright. Note: The project seeks to combine music, motion, printed matter and ritual to offer a more immersive and layered narrative experience. This approach is particularly evident in the ways the magazine interprets indigenous concepts and oral story telling traditions, which require both creative and spiritual translations into graphic media.

Why practice was the appropriate method for research

This study examines curatorial publishing and visual design strategies through both analysis and practice, generating insights into the editorial approach of *Threaded Magazine*.

Threaded Magazine serves as the primary site of inquiry, operating at multiple levels. As a mass media entity, it contributes to cultural discourse by curating and disseminating ideas to specific audiences. As a printed publication, it embodies technical, aesthetic, philosophical, and ethical considerations. A key focus of the research is to document and analyse these relationships while defining the magazine's ontology—what is known about it—and its epistemology—how this knowledge is acquired and interpreted.

At the core of this methodology is the principle that research evolves through mahi (making)

and is shaped by critical reflection on emerging findings (Ings, 2015; Scrivener, 2002; Pouwhare, 2020). By integrating creative practice with critical analysis, the study investigates how curatorial and graphic design strategies function in independent publishing.

Given its medium-specific characteristics, the study directly engages with the printed form, ensuring that research questions are examined within the publication's own media, conventions, and industry standards. *Threaded Mauhanga* offers an editorial approach through which the research unfolds, where practice itself becomes a means of questioning and investigation. It provides a structure to articulate the evolving phases of the PhD, embedding inquiry within experimental thinking and design practice.

Conclusion

This study examines curatorial publishing as a collaborative editorial model that structures multivocality, focusing on *Threaded Magazine*. Through a practice-oriented approach, it investigates how editorial frameworks integrate multiple perspectives while maintaining visual and conceptual coherence within independent publishing. It also addresses the impact of corporate media consolidation on editorial plurality, positioning independent publications as sites for sustaining diverse voices.

It contributes to discussions on inclusive editorial design and actively engages in a sustained collaboration between Māori and non-Māori designers spanning two decades. By implementing a co-design curatorial publishing model, the study identifies editorial structures that facilitate relational and culturally responsive engagement. The introduction of Threaded Mauhanga as a methodological

editorial model formalises practice as a method of generating knowledge through design. The findings extend curatorship beyond its traditional association with museum collections, positioning publication design as a framework for cultural exchange and collective authorship. It defines how editorial practices function within community-driven publishing and examines how emerging technologies incorporate sound, motion, and ritual to expand print-based narratives into multimedia formats.

The next phase of research involves structuring editorial methodologies through co-design workshops with practitioners and contributors. These sessions will establish protocols for cross-cultural collaboration, formalise principles for co-authorship, and test editorial systems that sustain plurality and coherence within independent publishing.

Acknowledgements

I extend my gratitude to my thesis advisor, Professor Hinematau McNeill (Tapuika, Ngāti Moko), and Threaded Design Director, Kyra Clarke (Ngāti Hau, Ngāpuhi), whose guidance and support have been invaluable to this research.

Conectando comunidades: Abordagens curatoriais no design de publicações colaborativas

Palavras-chave

Colaboração bicultural, co-design, publicação curatorial, design editorial, pesquisa orientada para a prática

Resumo

As estruturas tradicionais de design editorial geralmente reforçam as narrativas dominantes, limitando perspectivas alternativas e reduzindo a pluralidade cultural. Os sistemas padronizados priorizam pontos de vista singulares, enquanto as abordagens excessivamente flexíveis correm o risco de perder a coerência. Este artigo examina como um modelo de publicação com curadoria de co-design pode apoiar a multivocalidade no design editorial. O estudo se concentra na Threaded Magazine e em sua evolução de duas décadas na promoção da inclusão liderada por profissionais como o local de investigação. Ele investiga como as estruturas curatoriais podem manter tanto a coerência visual quanto a representação diversificada, abordando os desafios de equilibrar estrutura e inclusão. Como parte de uma

qualificação de doutorado, este artigo documenta o primeiro ano de um projeto de pesquisa de design com metodologia orientada pela prática, delineando seu desenvolvimento até o estágio de qualificação. O estudo emprega duas estruturas metodológicas: close reading, um método de análise literária usado na qualificação da candidatura, e produção criativa, que integra visualização e prototipagem na fase de construção do componente prático da tese. Os resultados contribuem para as discussões sobre design editorial inclusivo, reconsiderando a prática curatorial associada ao design de publicação. Além disso, o estudo examina como uma estrutura colaborativa maori e não maori informa parcerias biculturais no design de publicações, oferecendo percepções sobre estratégias editoriais relacionais e culturalmente responsivas.

Introdução

Este artigo apresenta um projeto de pesquisa de doutorado orientado para a prática que investiga como a publicação curatorial funciona como um modelo editorial colaborativo que apoia a multivocalidade. O estudo examina a Threaded Magazine, uma publicação independente que facilitou o diálogo liderado por profissionais e a inclusão editorial por mais de duas décadas (Grieve & Redmond, 2009; Grieve &

Clarke, 2022; Tavares, Grieve, Clarke, & Sheehan, 2023; Grieve & Steagall, 2024). A pesquisa analisa como o design da publicação integra diversas perspectivas e, ao mesmo tempo, mantém uma estrutura visual e editorial coerente.

O estudo considera o impacto da consolidação da mídia corporativa sobre a pluralidade editorial, pois a propriedade centralizada da mídia geralmente

limita as narrativas alternativas (Noam, 2016; Uzuegbunam, 2020). Em resposta, a publicação independente serve como uma plataforma para sustentar diversas vozes e promover a produção de conhecimento fora das estruturas dominantes (Ludovico, 2024). Nesse contexto, a Threaded Magazine (Figura 1) emprega um modelo de publicação com curadoria de co-design para estabelecer estratégias editoriais relacionais

Figura 1. Threaded Edition 20, (2018, capa) e Threaded Edition 21, (2022, capa). Direitos autorais completos. Observação: A edição 20 contou com dez praticantes indígenas de Aotearoa/Nova Zelândia. Os colaboradores incluíram o grupo consultivo cultural Ngā Aho (rede nacional de profissionais de design maori), Desna Whaanga-Schollum e kaumātua e kuia (anciãos) de Whakapara Marae, Ngāti Hau, Te Taitokerau, Aotearoa/Nova Zelândia. A edição 21 apresenta quatorze praticantes nacionais e internacionais e uma capa dobrada em Z que dois pukapuka, Te Pō e Te Mārama, em uma única publicação para comunicar a história da criação maori contada a partir de uma perspectiva Ngāti Hau.

e culturalmente responsivas (Berryman et al., 2015) e defender o engajamento relacional ético (Vaeau & Trundle, 2020). A pesquisa também examina como a colaboração maori e não maori informa as práticas editoriais que equilibram a inclusão com a coerência estruturada.

Ao posicionar a publicação curatorial como uma prática relacional e participativa, esta pesquisa expande o discurso sobre design editorial inclusivo (Kalantzis-Cope, 2020). Ela reformula a curadoria para além de sua associação com coleções de museus (Rogoff, 2013), apresentando o design de publicações como um meio de intercâmbio cultural, produção de conhecimento e autoria coletiva. O artigo está estruturado em quatro seções.

A primeira estabelece uma base teórica por meio de uma análise contextual da prática editorial, da editoria curatorial e da cidadania do design. A segunda descreve a metodologia de pesquisa, detalhando duas abordagens principais: leitura atenta, que envolve análise de literatura e entrevistas, e produção criativa, que integra prototipagem e co-design. A terceira seção apresenta o Threaded Mauhanga como um modelo editorial orientado para a prática, posicionando a prática criativa como um método de investigação. A seção final apresenta comentários críticos, identificando temas emergentes e contribuindo para discussões mais amplas sobre estruturas editoriais inclusivas.

Revisão contextual do conhecimento

Na revisão do conhecimento para este estudo, o projeto examinou os processos de editoração em publicações independentes sediadas em Aotearoa/Nova Zelândia para entender as estruturas e ideologias que moldam a prática editorial. Essa revisão adotou uma abordagem trifurcada: A primeira seção exigiu um exame da literatura relacionada à prática editorial. A seção dois analisou os discursos contemporâneos relacionados aos conceitos curatoriais de editoração. A seção três investigou a prática do design gráfico no desenvolvimento de uma identidade impressa distinta e o campo contestado

da cidadania do design. Dada a quantidade de palavras prescritas para a apresentação de uma Confirmação de Candidatura, foi feita uma análise adicional e contextualizada da história contemporânea da publicação independente em Aotearoa/Nova Zelândia para buscar insights sobre as entidades específicas que influenciaram a evolução das publicações de design independentes. Como resultado do foco do projeto na Threaded Magazine, a análise histórica é um requisito natural para entender o posicionamento da revista no cenário mais amplo da mídia.

Publicação independente

A publicação independente oferece uma alternativa às estruturas tradicionais de mídia, permitindo que os criadores mantenham controle total sobre o conteúdo, o design e a distribuição (Jenkins, 2014). Ela apoia diversas vozes e abordagens experimentais que podem não se encaixar nos modelos de publicação convencionais (Friedman, 2016). Ludovico (2024) descreve as editoras independentes como uma rede descentralizada que promove comunidades por meio de interesses compartilhados e práticas criativas, posicionando as publicações como espaços para discurso e produção de conhecimento. Em sociedades democráticas, a publicação

independente desempenha um papel vital na ampliação de perspectivas marginalizadas e no desafio de narrativas dominantes (Edwards, 2018). Operando fora das estruturas da mídia corporativa, ela mantém a autonomia editorial, resistindo a influências externas que moldam o discurso dominante. A Threaded Magazine se alinha a esse ethos, funcionando como uma publicação voltada para a comunidade e comprometida com a multivocalidade e a prática editorial inclusiva. Ao manter a independência das grandes corporações de mídia, a Threaded garante uma abordagem pluralista, apoiando diversas vozes e promovendo o envolvimento participativo da mídia.

O impacto social da prática editorial

A publicação vai além da disseminação de informações; ela molda e reflete ativamente os valores sociais, as normas culturais e o intercâmbio intelectual (Coker, 2017; Thompson, 2012). Como veículo de produção de conhecimento, ela contribui para a democratização de ideias, especialmente na era digital, em que as plataformas acessíveis ampliaram a participação no cenário cultural (Jenkins, 2014; Smith, 2019).

O aumento da autopublicação expandiu ainda mais esse impacto, permitindo que diversas vozes desafiem as funções curatoriais tradicionais e reformulem a autoridade editorial (Kawasaki e Welch, 2018). Embora essa mudança promova a inclusão, ela também levanta preocupações sobre a qualidade do conteúdo e a confiabilidade das informações (Cavannah, 2021). Nesta pesquisa de doutorado, a prática editorial é enquadrada como um ato socialmente responsável, priorizando a participação e a representação. Ela se alinha com o conceito de Redmond () de publicação como “uma zona de relações socialmente engajada”, onde coexistem múltiplas narrativas e experiências, reforçando o papel da publicação como um local ativo de discurso e produção cultural

O conceito curatorial na editoração

Neste projeto, uso o termo curatorial para descrever uma abordagem diferenciada adotada para a publicação da Threaded Magazine. Essa abordagem promove a comunidade, ao mesmo tempo em que cria e dissemina o conhecimento por meio de um sistema multivocal que reflete a diversidade e uma assinatura de design diferenciada. Defino a curadoria na publicação como uma rede de modelos que orientam os objetivos dos editores, desde o ganho financeiro até o avanço ideológico (Cosser, Kadushin &

Powell, 1982). O paradigma curatorial de cada editora molda sua identidade e atividades editoriais, influenciado por fatores internos e externos, como escolhas individuais do editor, culturas organizacionais e normas sociais (Powell, 1985; Shoemaker & Reese, 1996). Tinius e Macdonald (2020) descrevem a prática curatorial como um processo reflexivo dentro de seu campo expandido, destacando a interação dinâmica de aspirações e estratégias que moldam uma abordagem curatorial abrangente

A curadoria aplicada à prática da editoração

Bhaskar (2016) define a curadoria como um processo de duas etapas que envolve filtragem e amplificação de conteúdo, enfatizando que a seleção é uma prática ativa e em evolução, moldada por modelos implícitos. Sua estrutura de 2019 conceitua ainda a curadoria como um processo dinâmico que molda a identidade de uma publicação e gera valor ao determinar o que é publicado e por quê.

Rogoff (2013) amplia a noção de curadoria na publicação, abrangendo atividades como coleta, conservação, exibição, interpretação, discurso, contextualização e divulgação. Ela argumenta que a prática curatorial serve como uma plataforma para o desenvolvimento de ideias, permitindo que as percepções emergentes moldem novos relacionamentos ao longo do processo.

Triscot (2017) propõe uma metodologia de co-investigação transdisciplinar, em que curadores, artistas, especialistas e aqueles com experiência situada produzem conhecimento de forma colaborativa em torno de preocupações compartilhadas. Nesse contexto, a pesquisa reposiciona a prática curatorial além de sua associação tradicional com coleções de museus, enquadrando-a como um modelo de design editorial inclusivo.

Prática de design gráfico e cidadania

Esta seção examina a linguagem e a linguagem visual no design gráfico, concentrando-se em como as convenções de design de publicações são estruturadas dentro de sistemas gráficos que estabelecem a coesão estética (Kress & van Leeuwen, 1996). Ela investiga a distinção do design, a cidadania do design e a função da publicação como uma extensão do espaço de exposição.

O estudo aplica perspectivas linguísticas (Wittgenstein, 1953; Chomsky, 1968) para analisar como o design gráfico funciona como um sistema de linguagem que transmite significado nos contextos do profissional e da comunidade. Ele também incorpora ideias da ciência cognitiva, da neurociência e da sociologia (Borodinsky et al., 2011; Pulvermüller, 2019; Durkheim, 1982) para examinar como a linguagem visual influencia a percepção e estrutura o pensamento.

Aqui, a linguagem visual se refere à estrutura subjacente que rege a comunicação visual, enquanto o design gráfico abrange as práticas que aplicam essa linguagem para criar trabalhos tangíveis e expressivos. Essa perspectiva leva em conta a materialidade do material impresso, seu envolvimento sensorial, produção tecnológica e significado cultural (mana).

Expandindo o modelo linguístico de signo e conceito (Barthes, 1977), a linguagem visual é entendida como um sistema estruturado de comunicação, semelhante à linguagem falada ou escrita. Esses elementos fundamentais permitem que os designers construam um léxico visual coerente e acessível (Poulin, 2011).

Lupton (2015) afirma que a comunicação visual molda ativamente a percepção por meio da criação estruturada de significados, enquanto Gale (2019) descreve o design como uma “voz” moldada por meio de tom e contraste. Neste estudo, voz significa posicionamento, refletindo perspectivas individuais e coletivas. Para desenvolver uma identidade visual coesa para a Threaded Magazine, considera-se a teoria dos

sistemas, em que elementos inter-relacionados funcionam dentro de parâmetros definidos para formar um todo unificado (von Bertalanffy, 1967). Essa pesquisa constrói uma linguagem visual que integra diversos aplicativos, mantendo a consistência, reforçando o significado e fortalecendo a identidade editorial (Vaughan, 2018).

Identidade e distinção no design gráfico

O conceito de distinção no design refere-se ao uso de imagens, símbolos, dispositivos visuais e qualidades que estabelecem uma identidade gráfica reconhecível. Essa linguagem visual funciona como um sistema coeso, integrando elementos como cor, composição e tipografia, estruturados por meio de princípios de design para criar uma identidade unificada.

Breakwell (2015) define identidade como a combinação de características intrínsecas, como crenças e valores, com atributos externos, inclusive funções sociais e afiliações. A identidade não é estática; ao contrário, ela evolui dinamicamente por meio de interações com o ambiente e experiências vividas (Stets & Burke, 2000; Breakwell, 2015).

Gaillard (2007) argumenta que a distinção gráfica garante o posicionamento visual ao estabelecer distinções claras. Elementos como cor, design estrutural, proporção, tipo de letra e escolhas estilísticas contribuem para a diferenciação. Quando aplicada a publicações, a identidade visual funciona como um sistema vivo, continuamente moldado pelo contexto, tempo e espaço. Ela opera como um reflexo de seus criadores e como uma resposta em evolução ao seu público e ao ambiente.

Aplicando essa estrutura à Threaded Magazine, sua identidade pode ser entendida como uma interação entre valores internos e expressão externa. Enquanto seu posicionamento, ethos e princípios orientadores formam a base, sua representação externa - tipografia, layout e design visual - constitui sua identidade distinta no cenário editorial.

O conceito de DNA no design gráfico

Uma maneira de entender a distinção no design gráfico é a metáfora de Bhaskar (2013) de uma assinatura de DNA, que se refere à combinação de partes móveis e interdependentes que, quando combinadas, criam uma identidade gráfica e uma linguagem distintas. De acordo com Bhaskar (2019), as escolhas de filtragem e seleção determinam a amplificação e a apresentação gráfica da linguagem e do conteúdo que contribuem para o DNA curatorial exclusivo de uma publicação, moldando seu caráter geral. A pesquisa busca identificar o DNA do Threaded e reconhece que o designer reside na pesquisa, o que provavelmente revelará uma forte sobreposição genética com o pesquisador e o próprio profissional, refletindo uma essência entrelaçada em vez de uma identidade completamente distinta.

Práticas editoriais socialmente engajadas como cidadania

Esta pesquisa explora a cidadania do designer como a capacidade dos designers de aplicar suas habilidades para enfrentar os desafios sociais e ambientais (Berman, 2008). Ela defende uma mudança do design para consumo passivo para a promoção de processos participativos e orientados pela comunidade (Fry, 2009; Manzini, 2015). Essa abordagem posiciona os designers como facilitadores, permitindo que as comunidades se envolvam ativamente na formação de suas próprias narrativas, contribuindo assim para a inovação social e a equidade (Westley et al., 2017).

Heller (2015) define designers cidadãos como profissionais que assumem responsabilidade cultural e social pelo impacto de seu trabalho. Inicialmente introduzido por Heller e Vienne (2003), esse conceito enfatiza a instigação, a investigação e a integração, garantindo

que o design se comunique de forma eficaz, ética e acessível. Ludovico (2024) estende essa ideia ao design editorial, defendendo a publicação orientada a objetos que prioriza o relacionamento com o público por meio de formatos confiáveis e envolvimento significativo.

A dimensão relacional desta pesquisa sustenta seus objetivos conceituais, promovendo a co-construção autêntica e transformadora. Ela se alinha com o argumento de Birchall (2015) de que a publicação socialmente relevante deve priorizar as narrativas lideradas pela comunidade, posicionando os curadores como cuidadores do conhecimento coletivo.

Publicação como uma expansão do espaço de exposição

Esta pesquisa explora o potencial das publicações como mídias de exposição, expandindo seu papel além dos formatos tradicionais para funcionar como ferramentas de comunicação integradas (Della Mura, 2018). Essa abordagem combina design e disseminação de conhecimento, concentrando-se na relação entre experiências com curadoria e aprendizado experimental (Kolb, 1984).

Triscott (2017) defende uma abordagem transdisciplinar para a produção cultural, promovendo métodos cooperativos que geram significado em publicações, exposições e eventos. Reformulando o pesquisador como um curador editorial, este projeto examina como o design da publicação pode representar o conhecimento maori por meio da narrativa multidimensional. Ele integra conceitos culturais como wairua, hau e mauri, juntamente com experiências físicas e tecnológicas, promovendo uma narrativa mais imersiva e em camadas. O estudo posiciona o design de publicações como uma plataforma para o envolvimento cultural, mesclando a inovação criativa com uma compreensão ampliada da curadoria editorial.

Metodologia

Um paradigma de pesquisa fornece uma estrutura estruturada que molda as crenças, os valores e os métodos que orientam a investigação científica (Kuhn, 1962). Ele informa o desenvolvimento de hipóteses, o projeto experimental e a interpretação de dados, influenciando a produção de conhecimento e as trajetórias de pesquisa. Este estudo orientado pela prática alinha-se ao paradigma pós-positivista, que reconhece a subjetividade do conhecimento e a influência do pesquisador nos resultados.

O pós-positivismo rejeita a verdade absoluta, defendendo uma realidade matizada moldada pela investigação sistemática e por várias perspectivas (Creswell & Poth, 2018). Esse paradigma permite uma compreensão abrangente de fenômenos complexos, apoiando a abordagem metodológica do estudo.

A metodologia refere-se aos processos estruturados usados para explorar e criar conhecimento. Borgdorff (2012) argumenta que as metodologias

de pesquisa artística são inerentemente orientadas para a prática, enfatizando práticas experimentais e reflexivas.

Este estudo emprega uma metodologia orientada para a prática, integrando a prática criativa como método primário de pesquisa (Candy, 2006, 2021; Candy & Edmonds, 2018). A pesquisa orientada para a prática gera novos conhecimentos por meio da produção artística, posicionando o artefato como um componente central da investigação.

Figura 2. Mauhanga rosqueado (2024, capa) e Filosofia e conceitos categoria 2, página dupla (2024, pp. 5-6). Direitos autorais completos. Observação: O Threaded Mauhanga Volume 1 é um método projetado para compreender as complexidades que sustentam o objeto de pesquisa e para dar vida a ele por meio de material impresso. O objetivo do volume 1 é produzir uma estrutura inicial para analisar, descrever e identificar as questões específicas em jogo no projeto da Threaded Magazine.

Métodos

Os métodos de pesquisa são as abordagens estruturadas usadas para coletar, analisar, interpretar e, no caso da pesquisa artística, criar dados. Creswell e Creswell (2018) afirmam que a seleção de métodos é determinada pela questão da pesquisa, pelos objetivos e pelo paradigma subjacente, pelas metodologias e pelas suposições filosóficas do pesquisador.

Na pesquisa artística, os métodos são orientados para a prática, integrando processos criativos tanto como

assunto quanto como meio de investigação. Aqui, fazer e refletir funcionam como atividades de pesquisa entrelaçadas. Este projeto emprega dois métodos distintos. A primeira abordagem metodológica, a “leitura atenta”, inclui uma revisão da literatura, um compêndio que mapeia o cenário da publicação independente na Nova Zelândia, entrevistas com especialistas do setor e uma análise de 21 edições da Threaded Magazine para identificar tendências e sistemas em evolução dentro de seu contexto.

A segunda abordagem metodológica, a produção criativa, concentra-se na produção do Threaded Mauhanga, uma série de publicações de baixa fidelidade de edição limitada que acompanha a pesquisa. Essa estrutura emprega métodos analíticos e especulativos, como visualização de problemas, prototipagem e experimentação iterativa. Ela é apoiada por um grupo consultivo e desenvolvida por meio de processos de colaboração e co-design, garantindo uma abordagem dinâmica e reflexiva ao design de publicações.

Abordagem 1: Leitura atenta

O close reading é um método de análise literária que interpreta um texto em detalhes, examinando a linguagem, a estrutura e o significado. Baseado no conceito de desconstrução de Derrida (1976), ele desafia suposições, binarismos e contradições para descobrir camadas mais profundas de significado e múltiplas interpretações (Ellis, 1988).

Na pesquisa de arquivos, a leitura atenta analisa documentos históricos para revelar dinâmicas sociopolíticas e culturais. Na análise visual, examina obras de arte, fotografias e filmes por meio da análise semiótica, interpretando elementos visuais, composição e simbolismo para revelar ideologias e suposições subjacentes.

Este projeto aplica a leitura atenta por meio de uma estrutura tripla, integrando uma análise de conhecimento contextual com dados qualitativos da prática do design gráfico. Essa abordagem questiona criticamente as convenções de design editorial, contribuindo para o discurso sobre publicações curatoriais e identidades multivocais.

A) Revisão da literatura

Em primeiro lugar, foi aplicada uma estrutura de leitura atenta para revisar a literatura e o campo contextual de conhecimento relacionado às práticas editoriais. Essa revisão teve como objetivo estabelecer uma estrutura teórica que situa a publicação independente em contextos sociopolíticos e econômicos mais amplos.

B) Compêndio

Em segundo lugar, a pesquisa inicial realizada para entender a história e a natureza da publicação independente em Aotearoa/Nova Zelândia revelou a natureza fragmentada do conhecimento contextual no campo. Devido à falta de literatura específica sobre a evolução histórica da publicação independente na Nova Zelândia, foi necessária uma leitura atenta e uma investigação forense. Esse processo resultou no desenvolvimento de um Apêndice Dois, que oferece uma coleção ontológica histórica e uma revisão das práticas de publicação.

C) Entrevistas

Serão realizadas entrevistas com profissionais, incluindo especialistas em curadoria, designers, editores independentes e editores de Aotearoa/ Nova Zelândia, para analisar e identificar sistemas editoriais e modelos de publicação.

D) Exame de 21 edições da revista Threaded

Em quarto lugar, uma estrutura é aplicada para determinar mudanças de perspectiva, abrangendo o contexto e o tempo para entender os elementos culturais, sociais, éticos e visuais da abordagem editorial da Threaded Magazine e sua evolução. Isso inclui uma estratégia para analisar, produzir, selecionar e combinar considerações sobre elementos visuais para garantir a estabilidade gráfica e a consistência estética e, ao mesmo tempo, preservar as vozes multifacetadas do modelo editorial.

Abordagem 2: Produção criativa

Essa fase engloba dois métodos (infográficos e prototipagem) que serão utilizados na da Threaded Magazine. Eles serão apoiados por três outros métodos (um grupo consultivo, colaboração e co-design) que serão empregados para consolidar aspectos relacionados ao ethos da publicação.

A) Visualização por meio de infográficos

Os infográficos são empregados como uma abordagem de visualização que permite uma análise holística do processo de produção estabelecido nos últimos 20 anos de produção da Threaded Magazine. Os infográficos servem como uma ferramenta poderosa para transmitir informações complexas de forma clara e eficiente, facilitando uma melhor compreensão da dinâmica de produção e das estratégias adaptativas da revista (Smicklas, 2012).

B) Prototipagem e experimentação iterativa

A prototipagem será utilizada para desenvolver componentes visuais que formam a nova linguagem visual, especialmente para a criação das publicações associadas ao projeto. Esse método se baseará em uma série abrangente de protótipos que serão desenvolvidos para avaliar modelos gráficos. O objetivo desse sistema gráfico é obter resultados que harmonizem a estética com uma diversidade de vozes, formando assim a sintaxe visual.

C) Grupos consultivos

O projeto estabelecerá grupos consultivos essenciais para o avanço do conhecimento e da apreciação do mātāuranga maori, o sistema de conhecimento, processos e práticas tradicionais maori. Essas sessões serão organizadas para reunir a comunidade de parceiros e consultores que fazem parte dos aspectos culturais e étnicos apresentados na pesquisa. Essa consulta com Kaiārahi e Kaihāpai orientará uma parceria cultural entre maoris e não maoris e garantirá que a pesquisa respeite, mas também se envolva com o conhecimento indígena.

Além disso, um grupo será reunido para fornecer feedback sobre a prática de design. Esses workshops se concentrarão na criticidade visual com a intenção de debater, refletir e fornecer feedback sobre o uso da linguagem gráfica e dos sistemas para estratégias de comunicação visual. Com base no princípio de que, para desenvolver uma prática crítica de design gráfico, o designer deve abordar o design como crítica (Laranjo, 2017).

D) Colaboração e co-design

A revista Threaded tem uma abordagem colaborativa para o co-design das edições da revista, em que os profissionais e os membros da produção são incentivados a compartilhar conhecimento, inclusive o que surgiu de sua experiência, cultura e percepções pessoais. Na próxima edição do projeto, o objetivo será formular novos protocolos para co-design e participação com profissionais de design.

Comentário crítico

A pesquisa se desenvolveu de forma ramificada em vez de linear, exigindo reflexão, análise e avaliação em cada etapa (Bowers, 2012). A literatura exigiu um exame da publicação independente, incluindo impacto social, mídia de massa, fatores financeiros e políticos e o impacto da cultura da mídia para entender os paradigmas de publicação e a natureza evolutiva das práticas de publicação. A revisão foi conduzida para obter uma compreensão da publicação como um dispositivo de mídia de massa, com base

na literatura em estudos de comunicação e mídia. As descobertas críticas nesta fase da pesquisa estabelecem seis ideias emergentes que justificam uma investigação mais aprofundada.

1. Uma visão de que a publicação é um domínio de prática social que requer cidadania de design
2. O papel dos processos colaborativos biculturais na união de diversas perspectivas e na promoção da construção de comunidades por meio de práticas curatoriais.

3. O conceito de distinção na identidade do design gráfico
4. Identificação de princípios editoriais que apoiam uma identidade multivocal em uma comunidade de profissionais.
5. Uma reconsideração do termo curadoria para entender sua aplicação e significado no contexto de uma revista independente que opera dentro de uma estrutura centrada na comunidade
6. A ideia de publicações como um espaço de exposição.

O compêndio e a evolução do Threaded Mauhanga

O Compêndio, apresentado como Apêndice 2, é um documento vivo que compila uma pesquisa ontológica das práticas editoriais. Ele estabelece uma taxonomia dividida em nove seções, fornecendo uma estrutura para a análise de cenários editoriais históricos e contemporâneos em design visual, com foco principal em Aotearoa Nova Zelândia. Esse recurso em evolução examina modelos editoriais, estética, linguagem, figuras-chave, públicos e partes interessadas, com potencial para um site de arquivo ou infográfico que mapeia as conexões entre as pessoas e a publicação (Redmond, 2024).

A aprovação ética para esta pesquisa foi obtida em maio de 2024 (válida até 28 de maio de 2027), garantindo a adesão às considerações éticas relativas à colaboração, cooperação e propriedade intelectual em práticas de design e arte. O Threaded Mauhanga Volume 1 integra o Mātauranga Māori por meio de consultas com a diretora de design do Threaded, Kyra

Clarke (Ngāti Hau, Ngāpuhi), e consultores iwi, incorporando o conhecimento cultural por meio de um envolvimento consciente e respeitoso.

Lançada em setembro de 2024, a Threaded Mauhanga Vol. 1 documenta a identidade em evolução da Threaded Magazine. Ele estabelece uma matriz estruturada de seis categorias analíticas - Conceitos, Público e Comunidade, Estética e Convenções Visuais, Processos de Colaboração, Linguagem Temática e Visual e Tecnologia - que rastreiam decisões curatoriais e estratégias editoriais passadas.

Os futuros volumes do Threaded Mauhanga aperfeiçoarão a estrutura editorial, abordando questionamentos baseados na prática e evoluindo em resposta à pesquisa. O Volume 1 serve como base inicial para analisar as características distintas da publicação, informando o desenvolvimento e a criação de protótipos de uma linguagem gráfica e de um sistema para o artefato final.

Technical print media embellishments

In *Threaded Magazine*, printed media embellishments are used to enhance the visual and tactile experience, adding depth and meaning to the design. These technical enhancements support the visual communication by engaging the reader's senses in a subtle yet effective manner.

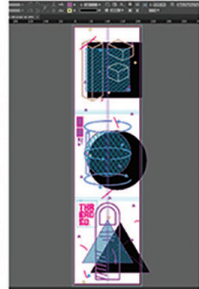
Elements such as foil stamping on the masthead or spot UV coating are employed to create contrasts between gloss and matte finishes, drawing attention to specific design features. This technique highlights key areas of the publication, guiding the reader's focus and enhancing the overall aesthetic impact.

Changes in format, such as adjustments to the publication's size or the inclusion of fold-out pages, are often used to reflect the conceptual themes of the issue. These modifications help to convey the thematic focus and support the editorial content, ensuring that the form of the magazine aligns with its purpose.

Debossing introduces a tactile element to the magazine, creating subtle texture variations that enhance the physical interaction with the publication. This technique adds a sensory dimension to the design, making the printed material an active part of the reader's experience.

The use of specialist coloured paper stocks adds another layer to the visual narrative. These papers are often chosen to differentiate sections within the publication or to align with the thematic direction of an issue. The texture and colour of the paper itself contribute to the reader's engagement with the content, reinforcing the connection between the physical form and the editorial message.

Digital technologies and multidimensional content

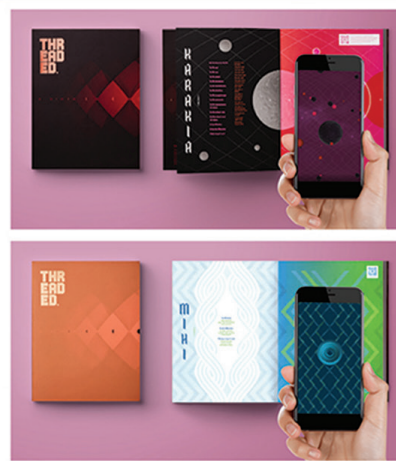
Threaded Magazine explores the ways in which publication design can expand the representation of Māori knowledge by incorporating multidimensional elements, integrating physical experiences and spiritual concepts, such as wairua (spirit of a person that exists beyond death), hau (breath) and mauri (life force). The project seeks to combine music, motion, printed matter and ritual to offer a more immersive and layered narrative experience.

This approach is particularly evident in the ways the magazine interprets Indigenous concepts and oral storytelling traditions, which require both creative and spiritual translations into graphic media. In Edition 21, AR as used to activate a

three-dimensional virtual space that responded to the magazine's sonic design. This allowed the thematic focus of each issue to address cultural dualities, such as male/female, light/dark and seen/unseen, through multidimensional media.

Te oro o te orokohanga, representing the creation of sound, highlighted the way that the unseen is conveyed through vibrations and frequencies, and connects the narrative to whakapapa (ancestral heritage), (Sheehan, 2022). By integrating these elements, *Threaded Magazine* challenges the conventional limits of physical publications, merging cultural significance with technological and creative innovation.

In Edition 21 each cover page opens with a chantled koru by Kaahi Wharford (Ngāhika) and ends with closing mōhi by Jesse Wharford. Both were guest contributors for *Threaded Magazine* Edition 21.

The overall production of *Threaded Magazine* Edition 21 was a collaboration. Brand Designer: Dr Maria Sheehan. Digital Manuscript Writers: Ngāhi Taharua, Ngāhi Tahu Ngāhi Whaka, Irish ancestry) conceptualised and created the print interpretations, while Brazilian-Antares New Zealand Designer Dr Talana Tarawa responded to them visually through the AR experiences operating in the publication.

Figura 3. Mauhanga com rosca, categoria de tecnologia 6, página dupla, (2024, pp. 19-20). Direitos autorais completos. Observação: o projeto busca combinar música, movimento, material impresso e ritual para oferecer uma experiência narrativa mais imersiva e em camadas. Essa abordagem é particularmente evidente nas formas como a revista interpreta conceitos indígenas e tradições orais de contar histórias, que exigem traduções criativas e espirituais para a mídia gráfica.

Por que a prática foi o método apropriado para a pesquisa

Este estudo examina a publicação curatorial e as estratégias de design visual por meio de análise e prática, gerando percepções sobre a abordagem editorial da *Threaded Magazine*

A *Threaded Magazine* atua como o principal local de pesquisa, operando em vários níveis. Como uma entidade de mídia de massa, ela contribui para o discurso cultural por meio da curadoria e da disseminação de ideias para públicos específicos. Como uma publicação impressa, ela incorpora considerações técnicas, estéticas, filosóficas e éticas. Um dos principais focos

da pesquisa é documentar e analisar essas relações, definindo a ontologia da revista - o que se sabe sobre ela - e sua epistemologia - como esse conhecimento é adquirido e interpretado.

No centro dessa metodologia está o princípio de que a pesquisa evolui por meio do mahi (fazer) e é moldada pela reflexão crítica sobre as descobertas emergentes (Ings, 2015; Scrivener, 2002; Pouwhare, 2020). Ao integrar a prática criativa com a análise crítica, o estudo investiga como as estratégias de curadoria e design gráfico funcionam na publicação independente.

Devido às suas características específicas de mídia, o estudo se envolve diretamente com o formato impresso, garantindo que as perguntas da pesquisa sejam examinadas dentro da própria mídia, das convenções e dos padrões do setor da publicação. O Threaded Mauhanga oferece uma

abordagem editorial por meio da qual a pesquisa se desenvolve, onde a própria prática se torna um meio de questionamento e investigação. Ele fornece uma estrutura para articular as fases de evolução do doutorado, incorporando a pesquisa ao pensamento experimental e à prática de design.

Conclusão

Este estudo examina a publicação curatorial como um modelo editorial colaborativo que estrutura a multivocalidade, com foco na Threaded Magazine. Por meio de uma abordagem orientada para a prática, ele investiga como as estruturas editoriais integram várias perspectivas e, ao mesmo tempo, mantêm a coerência visual e conceitual dentro da publicação independente. Também aborda o impacto da consolidação da mídia corporativa sobre a pluralidade editorial, posicionando as publicações independentes como locais para a manutenção de diversas vozes.

Ele contribui para as discussões sobre design editorial inclusivo e se envolve ativamente em uma colaboração contínua entre designers maoris e não maoris que se estende por duas décadas. Ao implementar um modelo de publicação com curadoria de co-design, o estudo identifica estruturas editoriais que facilitam o engajamento relacional e culturalmente responsivo. A introdução do Threaded Mauhanga

como um modelo editorial metodológico formaliza a prática como um método de geração de conhecimento por meio do design.

As descobertas estendem a curadoria para além de sua associação tradicional com coleções de museus, posicionando o design de publicações como uma estrutura para o intercâmbio cultural e a autoria coletiva. Ele define como as práticas editoriais funcionam dentro da publicação voltada para a comunidade e examina como as tecnologias emergentes incorporam som, movimento e ritual para expandir as narrativas impressas para formatos multimídia.

A próxima fase da pesquisa envolve a estruturação de metodologias editoriais por meio de workshops de co-design com profissionais e colaboradores. Essas sessões estabelecerão protocolos para colaboração intercultural, formalizarão princípios para coautoria e testarão sistemas editoriais que sustentem a pluralidade e a coerência na publicação independente.

Agradecimentos

Estendo minha gratidão ao meu orientador de tese, Professor Hinematau McNeill (Tapuika, Ngāti Moko), e à Diretora de Design da Threaded, Kyra Clarke (Ngāti Hau, Ngāpuhi), cuja orientação e apoio foram inestimáveis para esta pesquisa.

Conectando comunidades: Enfoques curatoriales en el diseño colaborativo de publicaciones

Palabras clave

Colaboración bicultural, codiseño, publicación curatorial, diseño editorial, investigación orientada a la práctica

Resumen

Los marcos tradicionales de diseño editorial suelen reforzar las narrativas dominantes, limitando las perspectivas alternativas y reduciendo la pluralidad cultural. Los sistemas estandarizados dan prioridad a puntos de vista singulares, mientras que los enfoques excesivamente flexibles corren el riesgo de perder coherencia. Este artículo examina cómo un modelo editorial de comisariado codiseñado puede apoyar la multivocalidad en el diseño editorial. El estudio se centra en Threaded Magazine y su evolución de dos décadas en el fomento de la inclusividad dirigida por profesionales como lugar de investigación. Investiga cómo los marcos curatoriales pueden mantener tanto la coherencia visual como la representación diversa, abordando los retos de equilibrar estructura e inclusividad. Como parte de una titulación doctoral, este artículo documenta el

primer año de un proyecto de investigación doctoral sobre diseño orientado a la práctica, esbozando su desarrollo a través de una fase clave de revisión y aprobación. El estudio emplea dos marcos metodológicos: la lectura atenta, un método de análisis literario utilizado en la confirmación de la candidatura, y la producción creativa, que integra la visualización y la creación de prototipos en la fase de construcción de la tesis. Las conclusiones contribuyen a los debates sobre el diseño editorial inclusivo al reconsiderar la práctica curatorial más allá de los modelos editoriales tradicionales. Además, el estudio examina cómo un marco de colaboración entre maoríes y no maoríes sirve de base a las asociaciones biculturales en el diseño de publicaciones, ofreciendo ideas sobre estrategias editoriales relacionales y culturalmente receptivas.

Introducción

Este artículo presenta un proyecto de investigación doctoral orientado a la práctica que investiga cómo la publicación curatorial funciona como un modelo editorial colaborativo que apoya la multivocalidad. El estudio examina Threaded Magazine, una publicación independiente que ha facilitado el diálogo entre profesionales y la inclusión editorial durante más de dos décadas (Grieve & Redmond, 2009; Grieve & Clarke, 2022; Tavares, Grieve,

Clarke, & Sheehan, 2023; Grieve & Steagall, 2024). La investigación analiza cómo el diseño de publicaciones integra diversas perspectivas al tiempo que mantiene una estructura visual y editorial coherente.

El estudio considera el impacto de la consolidación de los medios corporativos en la pluralidad editorial, ya que la propiedad centralizada de los medios a menudo limita las narrativas alternativas

(Noam, 2016; Uzuegbunam, 2020). En respuesta, la edición independiente sirve de plataforma para sostener voces diversas y fomentar la producción de conocimiento fuera de los marcos dominantes (Ludovico, 2024). En este contexto, Threaded Magazine (Figura 1) emplea un modelo de publicación curatorial de codiseño para establecer estrategias editoriales relacionales y culturalmente sensibles (Berryman et al., 2015) y

Figura 1. Edición roscada 20, (2018, portada) y Edición roscada 21, (2022, portada). Derechos de autor completos. Nota: En la edición 20 participaron diez profesionales indígenas de Aotearoa/Nueva Zelanda. Colaboraron el grupo de asesoramiento cultural Ngā Aho (red nacional de profesionales maoríes del diseño), Desna Whaanga-Schollum, y kaumātua y kuia (ancianos) de Whakapara Marae, Ngāti Hau, Te Taitokerau, Aotearoa/Nueva Zelanda. La edición 21 cuenta con catorce profesionales nacionales e internacionales y una cubierta plegada en Z que une dos pukapuka, Te Pō y Te Mārama en una sola publicación para comunicar la historia de la creación maorí contada desde una perspectiva Ngāti Hau.

mantener un compromiso relacional ético (Vaeau & Trundle, 2020). La investigación también examina cómo la colaboración maorí y no maorí informa las prácticas editoriales que equilibran la inclusión con la coherencia estructurada.

Al situar la edición curatorial como una práctica relacional y participativa, esta investigación amplía el discurso sobre el diseño editorial inclusivo (Kalantzis-Cope, 2020). Reformula el comisariado más allá de su asociación con las colecciones de museos (Rogoff, 2013), presentando el diseño editorial como un medio para el intercambio cultural, la producción de conocimiento y la autoría colectiva.

El artículo se estructura en cuatro secciones. La primera establece una base teórica mediante una revisión contextual de la práctica editorial, el comisariado editorial y la ciudadanía del diseño. La segunda esboza la metodología de la investigación, detallando dos enfoques principales: la lectura atenta, que implica análisis bibliográfico y entrevistas, y la producción creativa, que integra la creación de prototipos y el codiseño. El tercero presenta Threaded Mauhanga como modelo editorial orientado a la práctica, situando la práctica creativa como método de investigación. La última sección presenta comentarios críticos, identifica temas emergentes y contribuye a debates más amplios sobre marcos editoriales inclusivos.

Revisión contextual de los conocimientos

En la revisión de conocimientos para este estudio, el proyecto examinó los procesos de edición dentro de las publicaciones independientes con sede en Aotearoa/Nueva Zelanda para comprender los marcos y las ideologías que conforman la práctica editorial. Esta revisión adoptó un enfoque trifurcado: En la primera sección se examinó la bibliografía relacionada con la práctica editorial. La sección dos examinó los discursos contemporáneos relacionados con los conceptos curatoriales de la edición. La sección tres investigaba la práctica del diseño gráfico en el desarrollo de una identidad impresa distintiva y el controvertido campo de la

ciudadanía del diseño. Habida cuenta del número de palabras exigido para la presentación de la Confirmación de Candidatura, se realizó una revisión adicional y contextualizada de la historia contemporánea de la edición independiente en Aotearoa/Nueva Zelanda, con el fin de comprender mejor las entidades específicas que han influido en la evolución de las publicaciones de diseño independientes. Dado que el proyecto se centra en Threaded Magazine, el análisis histórico es un requisito natural para comprender el posicionamiento de la revista en el panorama más amplio de los medios de comunicación.

Edición independiente

La edición independiente ofrece una alternativa a las estructuras tradicionales de los medios de comunicación, permitiendo a los creadores mantener el control total sobre el contenido, el diseño y la distribución (Jenkins, 2014). Apoya voces diversas y enfoques experimentales que pueden no encajar en los modelos editoriales dominantes (Friedman, 2016). Ludovico (2024) describe las editoriales independientes como una red descentralizada que fomenta las comunidades a través de intereses compartidos y prácticas creativas,

posicionando las publicaciones como espacios para el discurso y la producción de conocimiento. En las sociedades democráticas, la edición independiente desempeña un papel fundamental a la hora de amplificar las perspectivas marginadas y cuestionar las narrativas dominantes (Edwards, 2018). Al operar fuera de las estructuras de los medios corporativos, mantiene la autonomía editorial, resistiendo las influencias externas que dan forma al discurso dominante. Threaded Magazine se alinea con este ethos, funcionando como una

publicación impulsada por la comunidad comprometida con la multivocalidad y la práctica editorial inclusiva. Al mantenerse independiente de las grandes corporaciones mediáticas, Threaded garantiza un enfoque pluralista, apoyando voces diversas y fomentando la participación en los medios.

El impacto social de la práctica editorial

La publicación va más allá de la difusión de información; configura y refleja activamente los valores sociales, las normas culturales y el intercambio intelectual (Coker, 2017; Thompson, 2012). Como vehículo para la producción de conocimiento, contribuye a la democratización de las ideas, especialmente en la era digital, en la que las plataformas accesibles han ampliado la participación en el panorama cultural (Jenkins, 2014; Smith, 2019).

El auge de la autopublicación ha ampliado aún más este impacto, permitiendo que diversas voces desafíen los roles curatoriales tradicionales y remodelen la autoridad editorial (Kawasaki & Welch, 2018). Si bien este cambio fomenta la inclusión, también plantea preocupaciones en torno a la calidad del contenido y la fiabilidad de la información (Cavannah, 2021). Dentro de esta investigación doctoral, la práctica editorial se enmarca como un acto socialmente responsable, que prioriza la participación y la representación. Se alinea con el concepto de Redmond (2024) de la edición como “una zona de relaciones socialmente comprometida”, donde coexisten múltiples narrativas y experiencias, reforzando el papel de la edición como un sitio activo de discurso y producción cultural

El concepto curatorial en la edición

En este proyecto empleo el término comisariado para describir un enfoque distintivo adoptado para publicar Threaded Magazine. Este enfoque fomenta la comunidad, al tiempo que crea y difunde conocimientos a través de un sistema

multivocal que refleja la diversidad y una firma de diseño distintiva. Defino lo curatorial en la edición como una red de modelos que guían los objetivos de los editores, desde el beneficio económico hasta el avance ideológico (Coser, Kadushin & Powell, 1982). El paradigma curatorial de cada editorial configura su identidad y sus actividades editoriales, influido por factores internos y externos como las elecciones individuales de los editores, las culturas organizativas y las normas sociales (Powell, 1985; Shoemaker & Reese, 1996). Tinius y Macdonald (2020) describen la práctica del comisariado como un proceso reflexivo dentro de su campo ampliado, destacando la interacción dinámica de aspiraciones y estrategias que dan forma a un enfoque curatorial global

El comisariado aplicado a la práctica de la edición

Bhaskar (2016) define la curación como un proceso de dos pasos que implica filtrar y amplificar contenidos, haciendo hincapié en que la selección es una práctica activa y evolutiva conformada por modelos implícitos. Su marco de 2019 conceptualiza además la curación como un proceso dinámico que da forma a la identidad de una publicación y genera valor al determinar qué se publica y por qué. Rogoff (2013) amplía la noción de comisariado en la edición, abarcando actividades como la recopilación, la conservación, la exposición, la interpretación, el discurso, la contextualización y la publicidad. Argumenta que la práctica curatorial sirve de plataforma para el desarrollo de ideas, permitiendo que las ideas emergentes den forma a nuevas relaciones a lo largo del proceso. Triscot (2017) propone una metodología de co-investigación transdisciplinaria, en la que comisarios, artistas, especialistas y personas con conocimientos especializados producen conocimientos en colaboración en torno a preocupaciones compartidas. En este contexto, la investigación reposiciona la práctica curatorial más allá de su asociación tradicional con las colecciones de museos, enmarcándola como un modelo de diseño editorial inclusivo.

Práctica del diseño gráfico y ciudadanía

Esta sección examina el lenguaje y el lenguaje visual en el diseño gráfico, centrándose en cómo se estructuran las convenciones del diseño de publicaciones dentro de sistemas gráficos que establecen una cohesión estética (Kress & van Leeuwen, 1996). Se investiga el carácter distintivo del diseño, la ciudadanía del diseño y el papel de la publicación como extensión del espacio expositivo.

El estudio aplica perspectivas lingüísticas (Wittgenstein, 1953; Chomsky, 1968) para analizar cómo el diseño gráfico funciona como un sistema lingüístico que transmite significado dentro de contextos profesionales y comunitarios. También incorpora ideas de la ciencia cognitiva, la neurociencia y la sociología (Borodinsky et al., 2011; Pulvermüller, 2019; Durkheim, 1982) para examinar cómo el lenguaje visual influye en la percepción y estructura el pensamiento.

Aquí, el lenguaje visual se refiere al marco subyacente que rige la comunicación visual, mientras que el diseño gráfico abarca las prácticas que aplican este lenguaje para crear obras tangibles y expresivas. Esta perspectiva tiene en cuenta la materialidad del material impreso, su compromiso sensorial, su producción tecnológica y su significado cultural (maná).

Ampliando el modelo lingüístico de signo y concepto (Barthes, 1977), el lenguaje visual se entiende como un sistema estructurado de comunicación, similar al lenguaje hablado o escrito. Estos elementos fundacionales permiten a los diseñadores construir un léxico visual coherente y accesible (Poulin, 2011).

Lupton (2015) afirma que la comunicación visual moldea activamente la percepción a través de la creación estructurada de significados, mientras que Gale (2019) describe el diseño como una “voz” formada a través del tono y el contraste. En este estudio, la voz significa posicionalidad y refleja perspectivas tanto individuales como colectivas.

Para desarrollar una identidad visual cohesiva para Threaded Magazine, se considera la teoría de sistemas, donde los elementos interrelacionados funcionan dentro de parámetros definidos para formar un todo unificado (von Bertalanffy, 1967). Esta investigación construye un lenguaje visual que integra diversas aplicaciones al tiempo que mantiene la coherencia, refuerza el significado y fortalece la identidad editorial (Vaughan, 2018).

Identidad y carácter distintivo en el diseño gráfico

El concepto de distintividad en el diseño se refiere al uso de imágenes, símbolos, dispositivos visuales y cualidades que establecen una identidad gráfica reconocible. Este lenguaje visual funciona como un sistema cohesivo que integra elementos como el color, la composición y la tipografía, estructurados mediante principios de diseño para crear una identidad unificada. Breakwell (2015) define la identidad como la combinación de características intrínsecas, como las creencias y los valores, junto con atributos externos, incluidos los roles sociales y las afiliaciones. La identidad no es estática, sino que evoluciona dinámicamente a través de las interacciones con el entorno y las experiencias vividas (Stets y Burke, 2000; Breakwell, 2015). Gaillard (2007) sostiene que el carácter distintivo gráfico garantiza la posicionalidad visual al establecer distinciones claras. Elementos como el color, el diseño estructural, la proporción, el tipo de letra y las elecciones estilísticas contribuyen a la diferenciación. Cuando se aplica a las publicaciones, la identidad visual funciona como un sistema vivo, moldeado continuamente por el contexto, el tiempo y el espacio. Es a la vez un reflejo de sus creadores y una respuesta en evolución a su público y su entorno. Aplicando este marco a Threaded Magazine, su identidad puede entenderse como una interacción entre valores internos y expresión externa. Mientras que su posicionamiento, ética y principios rectores constituyen la base, su representación externa -tipografía, maquetación y diseño visual- constituye su identidad distintiva dentro del panorama editorial.

El concepto de ADN en el diseño gráfico

Una forma de entender el carácter distintivo en el diseño gráfico es la metáfora de Bhaskar (2013) de una firma de ADN, que se refiere a la combinación de partes móviles e interdependientes que, cuando se combinan, crean una identidad gráfica y un lenguaje distintivos. Según Bhaskar (2019), las elecciones en el filtrado y la selección determinan la amplificación y la presentación gráfica del lenguaje y el contenido que contribuye al ADN curatorial único de una publicación, dando forma a su carácter general. La investigación trata de identificar el ADN de Threaded y reconoce que el diseñador reside dentro de la investigación, que probablemente revele una fuerte superposición genética con el investigador y el propio profesional, lo que refleja una esencia entrelazada en lugar de una identidad completamente distinta.

Prácticas editoriales socialmente comprometidas como ciudadanía

Esta investigación explora la ciudadanía del diseñador como la capacidad de los diseñadores de aplicar sus habilidades para abordar los retos sociales y medioambientales (Berman, 2008). Aboga por un cambio del diseño para el consumo pasivo al fomento de procesos participativos e impulsados por la comunidad (Fry, 2009; Manzini, 2015). Este enfoque sitúa a los diseñadores de como facilitadores que permiten a las comunidades participar activamente en la configuración de sus propias narrativas, contribuyendo así a la innovación social y la equidad (Westley et al., 2017).

Heller (2015) define a los diseñadores ciudadanos como profesionales que asumen la responsabilidad cultural y social del impacto de su trabajo. Introducido inicialmente por Heller y Vienne (2003), este concepto hace hincapié en instigar, investigar y congraciarse, garantizando que

el diseño comunique de forma eficaz, ética y accesible. Ludovico (2024) extiende esta idea al diseño editorial y aboga por una publicación orientada a objetos que dé prioridad a las relaciones con el público a través de formatos de confianza y un compromiso significativo.

La dimensión relacional de esta investigación sustenta sus objetivos conceptuales, fomentando una co-construcción auténtica y transformadora. Coincide con el argumento de Birchall (2015) de que la publicación socialmente relevante debe dar prioridad a las narrativas dirigidas por la comunidad, posicionando a los comisarios como cuidadores del conocimiento colectivo.

Publicación como ampliación del espacio expositivo

Esta investigación explora el potencial de las publicaciones como soportes expositivos, ampliando su papel más allá de los formatos tradicionales para funcionar como herramientas de comunicación integradas (Della Mura, 2018). Este enfoque combina el diseño y la difusión de conocimientos, centrándose en la relación entre las experiencias comisariadas y el aprendizaje experiencial (Kolb, 1984).

Triscott (2017) aboga por un enfoque transdisciplinar de la producción cultural, promoviendo métodos cooperativos que generen significado a través de publicaciones, exposiciones y eventos. Al replantear el investigador como comisario editorial, este proyecto examina cómo el diseño de publicaciones puede representar el conocimiento maorí a través de la narración multidimensional. Integra conceptos culturales como wairua, hau y mauri, junto con experiencias físicas y tecnológicas, fomentando una narrativa más inmersiva y estratificada. El estudio posiciona el diseño de publicaciones como una plataforma para el compromiso cultural, fusionando la innovación creativa con una comprensión ampliada de la curación editorial.

Metodología

Un paradigma de investigación proporciona un marco estructurado que da forma a las creencias, valores y métodos que guían la investigación científica (Kuhn, 1962). Informa el desarrollo de hipótesis, el diseño experimental y la interpretación de datos, influyendo en la producción de conocimientos y las trayectorias de investigación. Este estudio dirigido por la práctica se ajusta al paradigma pospositivista, que reconoce la subjetividad del conocimiento y la influencia del investigador en los resultados. El pospositivismo

rechaza la verdad absoluta, abogando por una realidad matizada conformada por la investigación sistemática y múltiples perspectivas (Creswell & Poth, 2018). Este paradigma permite una comprensión integral de fenómenos complejos, apoyando el enfoque metodológico del estudio.

La metodología se refiere a los procesos estructurados utilizados para explorar y crear conocimiento. Borgdorff (2012) sostiene que las metodologías de investigación artística están

inherentemente orientadas a la práctica, haciendo hincapié en las prácticas experienciales y reflexivas. Este estudio emplea una metodología orientada a la práctica, integrando la práctica creativa como método de investigación primario (Candy, 2006, 2021; Candy & Edmonds, 2018). La investigación orientada a la práctica genera nuevos conocimientos a través de la producción artística, posicionando el artefacto como un componente central de la investigación.

PHILOSOPHY AND CONCEPTS

WHAKAWHANGATANGA

Who we are

Alana Hurlbut by Sarah-Jane (Shelly) Ong
by Hurlbut/Sarah-Jane Hurlbut, 2018

Threaded Magazine, originated in 2003 as a collaborative project between graphic designers Kyra Clarke (founder) and Fiona Grieve, who first met in Auckland at Unitec, New Zealand. The project was sparked by our shared recognition of a significant gap in the editorial landscape for showcasing diverse voices within the design community. We observed a need for a platform that would challenge conventional perspectives while offering a more inclusive representation of the design field. Now in its 21st year, *Threaded Magazine* is built on three core principles that define its foundation:

- A commitment to learning, dissemination and advising
- A focus on working collaboratively and collectively
- A mission to empower and support others.

Our collaboration operates through a multifaceted structure, linking the work of the Threaded Studio with the international publication, *Threaded Magazine*. This connection facilitates a consistent exchange of ideas and positions, combining practical design efforts with a bicultural editorial focus. As a result, *Threaded Magazine* serves as a platform for presenting diverse perspectives while contributing to the broader conversation within the international design community.

Figura 2. Mauhanga enhebrada (2024, portada) y Filosofía y conceptos categoría 2, doble página (2024, pp. 5-6). Derechos de autor completos. Nota: El volumen 1 de Threaded Mauhanga es un método concebido para comprender las complejidades que subyacen al objeto de investigación y darle vida a través del material impreso. El objetivo del volumen 1 es producir un marco inicial para analizar, describir e identificar las cuestiones específicas en juego dentro del proyecto Threaded Magazine

Métodos

Los métodos de investigación son los enfoques estructurados utilizados para recopilar, analizar, interpretar y, en el caso de la investigación artística, crear datos. Creswell y Creswell (2018) afirman que la selección de métodos viene determinada por la pregunta de investigación, los objetivos y el paradigma, las metodologías y los supuestos filosóficos subyacentes del investigador.

En la investigación artística, los métodos están orientados a la práctica e integran los procesos

creativos como tema y medio de investigación. En este caso, la creación y la reflexión funcionan como actividades de investigación entrelazadas. Este proyecto emplea dos métodos distintos. El primero, la “lectura atenta”, incluye una revisión bibliográfica, un compendio del panorama de la edición independiente en Nueva Zelanda, entrevistas con especialistas del sector y un análisis de 21 números de la revista Threaded para identificar las tendencias y los sistemas en evolución dentro de su contexto.

El segundo enfoque metodológico, la producción creativa, se centra en la elaboración de Threaded Mauhanga, una serie de publicaciones de baja fidelidad de edición limitada que acompañan a la investigación. Este marco emplea métodos analíticos y especulativos como la visualización de problemas, la creación de prototipos y la experimentación iterativa. Cuenta con el apoyo de un grupo asesor y se desarrolla mediante procesos de colaboración y codiseño, lo que garantiza un enfoque dinámico y reflexivo del diseño de publicaciones.

Enfoque 1: Lectura atenta

La lectura atenta es un método de análisis literario que interpreta un texto en detalle, examinando el lenguaje, la estructura y el significado. Inspirado en el concepto de deconstrucción de Derrida (1976), cuestiona supuestos, binarios y contradicciones para descubrir capas más profundas de significado y múltiples interpretaciones (Ellis, 1988).

En la investigación de archivos, la lectura atenta analiza documentos históricos para revelar dinámicas sociopolíticas y culturales. En el análisis visual, examina obras de arte, fotografías y películas a través del análisis semiótico, interpretando los elementos visuales, la composición y el simbolismo para descubrir ideologías y supuestos subyacentes.

Este proyecto aplica la lectura atenta a través de una estructura triple, integrando una revisión del conocimiento contextual con datos cualitativos procedentes de la práctica del diseño gráfico. Este enfoque interroga críticamente las convenciones del diseño editorial,

contribuyendo al discurso sobre la edición curatorial y las identidades multivocales.

A) Revisión bibliográfica

En primer lugar, se aplicó una estructura de lectura atenta para revisar la literatura y el campo de conocimiento contextual relacionado con las prácticas editoriales. Esta revisión pretendía establecer un marco teórico que situara la edición independiente dentro de contextos sociopolíticos y económicos más amplios.

B) Compendio

En segundo lugar, la investigación inicial emprendida para comprender la historia y la naturaleza de la edición independiente en Aotearoa/Nueva Zelanda puso de manifiesto el carácter fragmentario de los conocimientos contextuales en la materia. Debido a la falta de bibliografía específica sobre la evolución

histórica de la edición independiente en Nueva Zelanda, fue necesaria una lectura detenida y una investigación forense. Este proceso dio lugar a la elaboración de un Apéndice Dos, que ofrece una recopilación ontológica histórica y una revisión de las prácticas editoriales.

C) Entrevistas

Se realizarán entrevistas con profesionales, entre ellos especialistas en comisariado, diseñadores, editores independientes y redactores de Aotearoa/ Nueva Zelanda, para analizar e identificar sistemas editoriales y modelos de publicación.

D) Examen de 21 números de la revista Threaded

En cuarto lugar, se aplica un marco para determinar los cambios de perspectiva, abarcando el contexto y el tiempo para comprender los elementos culturales, sociales, éticos y visuales del enfoque editorial de Threaded Magazine y su evolución. Esto incluye una estrategia de análisis, producción, selección y combinación de consideraciones sobre elementos visuales para garantizar la estabilidad gráfica y la coherencia estética, preservando al mismo tiempo las voces polifacéticas del modelo editorial.

Enfoque 2: Producción creativa

Esta fase engloba dos métodos (infografía y prototipado) que se utilizarán en la de Threaded Magazine. Se apoyará en otros tres métodos (un grupo consultivo, la colaboración y el codiseño) que se emplearán para consolidar aspectos relacionados con el ethos de la publicación.

A) Visualización mediante infografías

La infografía se emplea como un enfoque de visualización que permite un análisis holístico del proceso de producción establecido a lo largo de los últimos 20 años de producción de Threaded Magazine. La infografía es una potente herramienta para transmitir información compleja de forma clara y eficaz, lo que facilita una mejor comprensión de la dinámica de producción y las estrategias de adaptación de la revista (Smiciklas, 2012).

B) Prototipos y experimentación iterativa

El prototipado se utilizará para desarrollar componentes visuales que formen el nuevo lenguaje visual, especialmente para la creación de las publicaciones asociadas al proyecto. Este método se basará en una amplia serie de prototipos que se desarrollarán para evaluar modelos gráficos. El objetivo de este sistema gráfico es obtener resultados que armonicen la estética con una diversidad de voces, formando así la sintaxis visual.

C) Grupos consultivos

El proyecto establecerá grupos consultivos fundamentales para avanzar en el conocimiento y la apreciación del mātauranga Māori, el sistema de conocimientos, procesos y prácticas tradicionales maoríes. Estas sesiones se organizarán para convocar a la comunidad de socios y asesores integral de los aspectos culturales y étnicos presentados dentro de la investigación. Esta consulta con Kaiārahi y Kaihāpai guiará una asociación cultural entre maoríes y no maoríes y garantizará que la investigación respete pero también se comprometa con el conocimiento indígena. Además, se convocará a un grupo para que aporte su opinión sobre la práctica del diseño. Estos talleres se centrarán en la criticidad visual con la intención de debatir, reflexionar y retroalimentar sobre el uso del lenguaje gráfico y los sistemas de estrategias de comunicación visual. Partiendo del principio de que para desarrollar una práctica crítica del diseño gráfico, el diseñador debe abordar el diseño como crítica (Laranjo, 2017).

D) Colaboración y codiseño

Threaded Magazine tiene un enfoque colaborativo para el codiseño de los números de la revista, en el que se anima a los profesionales y a los miembros de la producción a compartir conocimientos, incluidos los que han surgido de su experiencia, cultura y puntos de vista personales. En el próximo número del proyecto, el objetivo será formular nuevos protocolos de codiseño y participación con los profesionales del diseño.

Comentario crítico

La investigación se desarrolló de forma ramificada en lugar de lineal, lo que exigió reflexión, análisis y evaluación a cada paso (Bowers, 2012). La bibliografía exigía un examen de la edición independiente, incluido el impacto social, los medios de comunicación de masas, los factores financieros y políticos y el impacto de la cultura mediática para comprender los paradigmas editoriales y la naturaleza evolutiva de las prácticas editoriales. La revisión se llevó a cabo para comprender la publicación como un dispositivo de los medios de comunicación de masas,

a partir de la literatura en los estudios de comunicación y medios de comunicación.

Las conclusiones críticas de esta fase de la investigación establecen seis ideas emergentes que merecen una investigación más profunda.

1. La publicación es un ámbito de práctica social que requiere una ciudadanía de diseño.
2. El papel de los procesos de colaboración biculturales en el acercamiento de perspectivas diversas y el fomento de la creación de comunidades a través de prácticas curatoriales.

3. El concepto de carácter distintivo en la identidad del diseño gráfico

4. Identificar los principios editoriales que sustentan una identidad multivocal dentro de una de profesionales.

5. Una reconsideración del término “comisariado” para entender su aplicación y significado en el contexto de una revista independiente que opera en un marco centrado en la comunidad.

6. La idea de las publicaciones como espacio de exposición.

El Compendio y la evolución de la Threaded Mauhanga

El Compendio, presentado como Apéndice 2, es un documento vivo que recopila un estudio ontológico de las prácticas editoriales. Establece una taxonomía dividida en nueve secciones, proporcionando un marco para analizar los paisajes editoriales históricos y contemporáneos en el diseño visual, con un enfoque principal en Aotearoa Nueva Zelanda. Este recurso en evolución examina los modelos editoriales, la estética, el lenguaje, las figuras clave, las audiencias y las partes interesadas, con potencial para un sitio web de archivo o una infografía que cartografíe las conexiones desde las personas hasta la publicación (Redmond, 2024).

La aprobación ética de esta investigación se obtuvo en mayo de 2024 (válida hasta el 28 de mayo de 2027), lo que garantiza el cumplimiento de las consideraciones éticas relativas a la colaboración, la cooperación y la propiedad intelectual en las prácticas artísticas y de diseño. El volumen 1 de Threaded Mauhanga integra el Mātauranga Māori a través de consultas con Kyra Clarke (Ngāti Hau, Ngāpuhi), directora de

Threaded Design, y con asesores de las iwi, integrando el conocimiento cultural a través de un compromiso consciente y respetuoso. Lanzado en septiembre de 2024, Threaded Mauhanga Vol. 1 documenta la evolución de la identidad de Threaded Magazine. Establece una matriz estructurada de seis categorías analíticas -Conceptos, Público y Comunidad, Estética y Convenciones Visuales, Procesos de Colaboración, Lenguaje Temático y Visual, y Tecnología- que rastrean decisiones curatoriales y estrategias editoriales pasadas.

Los futuros volúmenes de Threaded Mauhanga perfeccionarán el marco editorial, abordando cuestiones basadas en la práctica y evolucionando en respuesta a la investigación. El volumen 1 sirve de base inicial para analizar las características distintivas de la publicación, y sirve de base para el desarrollo y la creación de prototipos de un lenguaje gráfico y un sistema para el artefacto final.

Technical print media embellishments

In *Threaded Magazine*, printed media embellishments are used to enhance the visual and tactile experience, adding depth and meaning to the design. These technical enhancements support the visual communication by engaging the reader's senses in a subtle yet effective manner.

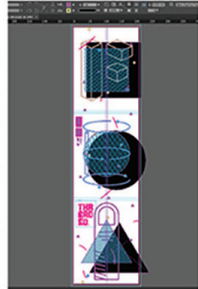
Elements such as foil stamping on the masthead or spot UV coating are employed to create contrasts between gloss and matte finishes, drawing attention to specific design features. This technique highlights key areas of the publication, guiding the reader's focus and enhancing the overall aesthetic impact.

Changes in format, such as adjustments to the publication's size or the inclusion of fold-out pages, are often used to reflect the conceptual themes of the issue. These modifications help to convey the thematic focus and support the editorial content, ensuring that the form of the magazine aligns with its purpose.

Debossing introduces a tactile element to the magazine, creating subtle texture variations that enhance the physical interaction with the publication. This technique adds a sensory dimension to the design, making the printed material an active part of the reader's experience.

The use of specialist coloured paper stocks adds another layer to the visual narrative. These papers are often chosen to differentiate sections within the publication or to align with the thematic direction of an issue. The texture and colour of the paper itself contribute to the reader's engagement with the content, reinforcing the connection between the physical form and the editorial message.

Digital technologies and multidimensional content

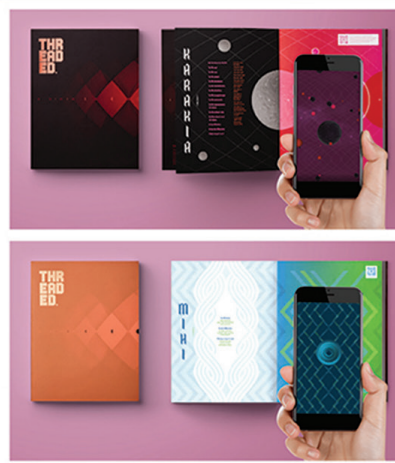
Threaded Magazine explores the ways in which publication design can expand the representation of Māori knowledge by incorporating multidimensional elements, integrating physical experiences and spiritual concepts, such as wairua (spirit of a person that exists beyond death), hau (breath) and mauri (life force). The project seeks to combine music, motion, printed matter and ritual to offer a more immersive and layered narrative experience.

This approach is particularly evident in the ways the magazine interprets Indigenous concepts and oral storytelling traditions, which require both creative and spiritual translations into graphic media. In Edition 21, AR as used to activate a

three-dimensional virtual space that responded to the magazine's sonic design. This allowed the thematic focus of each issue to address cultural dualities, such as male/female, light/dark and seen/unseen, through multidimensional media.

Te oro o te orokohanga, representing the creation of sound, highlighted the way that the unseen is conveyed through vibrations and frequencies, and connects the narrative to whakapapa (ancestral heritage), (Sheehan, 2022). By integrating these elements, *Threaded Magazine* challenges the conventional limits of physical publications, merging cultural significance with technological and creative innovation.

In Edition 21 each cover page opens with a chantled karanga by Kaanui Wharford (Ngāhika) and ends with closing mahi by these Wharford. Both were guest contributors for *Threaded Magazine* Edition 21.

The overall production of *Threaded Magazine* Edition 21 was a collaboration. Brand Designer: Dr Maria Sheehan, Digital Management: Wharford, Ngāhika (Wharford, Ngāhika) (Wharford, Ngāhika) conceptualised and created the print interpretations, while Brazilian-Antares New Zealand Designer Dr Talana Tarana responded to them visually through the AR experiences operating in the publication.

Figura 3. Mauhanga roscada, categoría tecnológica 6, doble página, (2024, pp. 19-20). Todos los derechos reservados. Nota: El proyecto trata de combinar música, movimiento, material impreso y ritual para ofrecer una experiencia narrativa más envolvente y estratificada. Este enfoque es especialmente evidente en la forma en que la revista interpreta los conceptos indígenas y las tradiciones de narración oral, que requieren traducciones creativas y espirituales a los medios gráficos.

Por qué la práctica era el método adecuado para la investigación

Este estudio examina las estrategias curatoriales de edición y diseño visual a través del análisis y la práctica, generando ideas sobre el enfoque editorial de *Threaded Magazine*

Threaded Magazine es el principal centro de investigación y opera a varios niveles. Como medio de comunicación de masas, contribuye al discurso cultural seleccionando y difundiendo ideas a públicos específicos. Como publicación impresa, incorpora consideraciones técnicas, estéticas, filosóficas y éticas. Uno de los principales objetivos de la investigación es documentar y analizar estas relaciones, definiendo

al mismo tiempo la ontología de la revista -lo que se sabe de ella- y su epistemología -cómo se adquiere e interpreta este conocimiento-.

En el núcleo de esta metodología se encuentra el principio de que la investigación evoluciona a través del mahi (hacer) y se configura mediante la reflexión crítica sobre los hallazgos emergentes (Ings, 2015; Scrivener, 2002; Pouwhare, 2020). Al integrar la práctica creativa con el análisis crítico, el estudio investiga cómo funcionan las estrategias de comisariado y diseño gráfico en la edición independiente.

Dadas las características específicas de su medio, el estudio se compromete directamente con la forma impresa, garantizando que las preguntas de la investigación se examinen dentro de los propios medios, convenciones y normas de la industria de la publicación. Threaded Mauhanga ofrece un enfoque editorial a través

del cual se desarrolla la investigación, donde la propia práctica se convierte en un medio de cuestionamiento e investigación. Proporciona una estructura para articular las fases evolutivas del doctorado, integrando la investigación en el pensamiento experimental y la práctica del diseño.

Conclusión

Este estudio examina la publicación curatorial como modelo editorial colaborativo que estructura la multivocalidad, centrándose en Threaded Magazine. A través de un enfoque orientado a la práctica, investiga cómo los marcos editoriales integran múltiples perspectivas al tiempo que mantienen la coherencia visual y conceptual dentro de la publicación independiente. También aborda el impacto de la consolidación de los medios corporativos en la pluralidad editorial, posicionando a las publicaciones independientes como sitios para sostener voces diversas.

Contribuye a los debates sobre el diseño editorial inclusivo y participa activamente en una colaboración sostenida entre diseñadores maoríes y no maoríes a lo largo de dos décadas. Mediante la aplicación de un modelo editorial curatorial de codiseño, el estudio identifica estructuras editoriales que facilitan el compromiso relacional y culturalmente sensible. La introducción de Threaded Mauhanga como modelo editorial

metodológico formaliza la práctica como método de generación de conocimiento a través del diseño.

Las conclusiones amplían el comisariado más allá de su asociación tradicional con las colecciones de museos, situando el diseño de publicaciones como marco para el intercambio cultural y la autoría colectiva. Define cómo funcionan las prácticas editoriales dentro de la publicación impulsada por la comunidad y examina cómo las tecnologías emergentes incorporan el sonido, el movimiento y el ritual para ampliar las narrativas basadas en la impresión a formatos multimedia.

La siguiente fase de la investigación consiste en estructurar metodologías editoriales mediante talleres de codiseño con profesionales y colaboradores. En estas sesiones se establecerán protocolos de colaboración intercultural, se formalizarán principios de coautoría y se pondrán a prueba sistemas editoriales que mantengan la pluralidad y la coherencia dentro de la edición independiente.

Agradecimientos

Extiendo mi gratitud a mi director de tesis, el profesor Hinematau McNeill (Tapuika, Ngāti Moko), y a la directora de Threaded Design, Kyra Clarke (Ngāti Hau, Ngāpuhi), cuya orientación y apoyo han sido inestimables para esta investigación.

References

- Barnett, S. (2010). What's wrong with media monopolies? A lesson from history and a new approach to media ownership policy. *MEDIA@LSE Electronic Working Papers*, 18.
- Berryman, M., Ford, T., Nevin, A., & SooHoo, S. (2015). Culturally responsive contexts: Establishing relationships for inclusion. *International Journal of Special Education*, 30(3), 39.
- Bhaskar, M. (2016). *Curation: The power of selection in a world of excess*. Piatkus.
- Bhaskar, M. (2019). *The content machine: Towards a theory of publishing from the printing press to the digital network*. Anthem Press.
- Breakwell, G. M. (2015). *The psychology of risk*. Cambridge University Press.
- Cavannah, M. (2021, January 21). Self-publishing vs. traditional publishing: A guide to the pros and cons. *Reedsy*. <https://blog.reedsy.com/learning/courses/publishing/self-publishing-vs-traditional-publishing/>
- Coker, J. (2017). The imprints of change: How publishing shapes society. *Public Policy & Administration Quarterly*, 21(4), 482-501.
- Coser, L. A., Kadushin, C., & Powell, W. W. (1982). *Books: The culture and commerce of publishing*. University of Chicago Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Derrida, J. (1976). *Of grammatology* (G. C. Spivak, Trans.). Johns Hopkins University Press.
- Durkheim, E. (1982). *The rules of sociological method*. The Free Press.
- Edwards, R. (2018). *Independent publishing and the future of books*. Routledge.
- Ellis, J. M. (1988). *Against deconstruction*. Princeton University Press.
- Friedman, J. (2016). *The business of being a writer*. University of Chicago Press.
- Gaillard, J. (2007). *Aesthetics and identity in visual culture*. Routledge.
- Gale, M. (2019). *Design voice: The role of contrast in communication*. MIT Press.
- Grieve, F., & Clarke, K. (2022). Threaded magazine: Adopting a culturally connected approach. *Revista GEMInIS*, 13(2), 105-119.
- Grieve, F., & Redmond, M. (2009). The site of publication in contemporary practice. *Scope: Contemporary Research Topics* (Art & Design, 4).
- Grieve, F., & Steagall, M. M. (2024, October). Connecting communities: Curatorial approaches in collaborative publication design. In *LINK 2024 Conference Proceedings* (Vol. 5, No. 1, pp. 54-57).
- Heller, S. (2015). *Citizen designer: Perspectives on design responsibility*. Skyhorse Publishing.
- Heller, S., & Vienne, V. (2003). *Citizen designer: Perspectives on design responsibility*. Allworth Press.
- Ings, W. (2015). *Disobedient teaching: Surviving and creating change in education*. Otago University Press.
- Jenkins, H. (2014). If it doesn't spread, it's dead: How the new media spreadability is shaping the media landscape and a new approach to public participation. *Columbia Journalism Review*, 52(3), 66-79.

- Kalantzis-Cope, P. (2020). Introduction: Publishing as a social practice: Considering publishing studies. *Information, Medium and Society*, 18(1).
- Kawasaki, G., & Welch, S. (2018). Disrupting the gatekeepers: How self-publishing is changing the publishing industry. *Journal of Cultural Economy*, 11(2), 189-207.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (1996). *Reading images: The grammar of visual design*. Routledge.
- Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press.
- Laranjo, F. (2017). *Modes of criticism*. Onomatopoe.
- Ludovico, A. (2024). *Tactical publishing: Using senses, software, and archives in the twenty-first century*. MIT Press.
- Lupton, E. (2015). *Graphic design: The new basics* (2nd ed.). Princeton Architectural Press.
- Manzini, E. (2015). *Design, when everybody designs: An introduction to design for social innovation*. MIT Press.
- McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M. (2018). Polarization and the global crisis of democracy: Common patterns, dynamics, and pernicious consequences for democratic polities. *American Behavioral Scientist*, 62(1), 16-42.
- Miller, L. (2009). The cost of warehousing and distribution for publishers. *Publishing Research Quarterly*, 25(3), 207-219.
- Noam, E. M. (Ed.). (2016). *Who owns the world's media?: Media concentration and ownership around the world*. Oxford University Press.
- Poulin, R. (2011). *The language of graphic design: An illustrated handbook for understanding fundamental design principles*. Rockport Publishers.
- Pouwhare, R. (2020). *Indigenous knowledge and research methodologies*. Te Whare Wānanga o Awanuiārangī.
- Powell, W. W. (1985). *The institutional ecology of publishing*. University of Chicago Press.
- Redmond, M. (2024). Publishing as a socially engaged zone of relations. *Journal of Cultural Studies*, 19(1), 45-62.
- Rogoff, I. (2013). Curatorial practices in publishing: Collecting, exhibiting, interpreting, and publicising. *Journal of Visual Culture*, 12(3), 22-38.
- Scrivener, S. (2002). The art object does not embody a form of knowledge. *Working Papers in Art and Design*, 2.
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (1996). *Mediating the message: Theories of influences on mass media content* (2nd ed.). Longman.
- Smith, A. (2019, December 12). The democratization of publishing: How the internet is changing the way we share stories. *Publishing Perspectives*. <https://publishingperspectives.com/contact/>
- Smith, J. (2021). The evolution of self-publishing: Digital platforms and the democratisation of the publishing industry. *Journal of Digital Publishing*, 15(3), 45-60.
- Steagall, M. M. (2022, December). Reo Rua (Two Voices): A cross-cultural Māori-non-Māori creative collaboration. *LINK 2022 Conference Proceedings*, 3(1), 41-44.
- Stets, J. E., & Burke, P. J. (2000). Identity theory and social identity theory. *Social Psychology Quarterly*, 63(3), 224-237.
- Sunstein, C. (2018). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Tavares, T., Grieve, F., Clarke, K., & Sheehan, M. (2023). Threaded Edition 21: Exploring Māori creation narratives with augmented reality-animated sonic experiences in publication design. *Journal of Pervasive Media*, 8(1), 123-142.
- Thompson, J. B. (2012). *Books in the digital age: The transformation of reading in a hyperconnected world*. Polity.

Tinius, J., & Macdonald, S. (2020). Curatorial practices as reflective processes: Expanding the field. *Museum and Society*, 18(2), 67-84.

Triscott, N. (2017). Transdisciplinary co-inquiry: Curating across disciplines. *Journal of Artistic Research*, 5(1), 1-12.

Uzuegbunam, C. E. (2020). Concentration of media ownership. In D. L. Merskin (Ed.), *The SAGE international encyclopedia of mass media and society* (pp. 368-369). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781483375519.n144>

Vaughan, L. (2018). *Designing research practice: Critical reflections on the design thinking research symposia series*. Routledge.

Von Bertalanffy, L. (1967). *General system theory: Foundations, development, applications*. George Braziller.

Wittgenstein, L. (1953). *Philosophical investigations* (G. E. M. Anscombe, Trans.). Blackwell.

HOW TO QUOTE (APA)

Grieve, F. (2025). Connecting communities: Curatorial approaches in collaborative publication design.

LINK Praxis Journal of Practice-led Research, 3 (1), 1-40.
<https://doi.org/10.24135/link-praxis.v3i1.37>