

Thinking, Photographing: a place-based approach in practice-led research

Author: Rodrigo Hill University of Waikato, School of Arts, Screen and Media Department, Hamilton, Aotearoa New Zealand – rodrigo.hill@waikato.ac.nz

Translator: Marcos Mortensen Steagall Auckland University of Technology, Communication Design Department, Auckland, Aotearoa New Zealand – marcos.steagall@aut.ac.nz

How to quote: Hill, R. (2022). Hill, R. (2022). Thinking, Photographing: A Place-based Approach in Practice-led Research (M. Mortensen Steagall, Trans.). *The Geminis Journal*, 13 (2), 46-58. DOI: 10.53450/2179-1465.RG.2022v13i2p46-58

ABSTRACT

The article introduces photography practice as a practice-led research methodology, highlighting photographic conventions and methods as key research approaches. To illustrate these ideas I will foreground examples of my photography practice and other practitioners'. My focus is on research that explores place-based topics in which photography plays the role of generating thinking and place-making. The article positions photography as a complete practice-led research methodology within the academy, contextualising key historical practices and moments in order to propose an expanded model of place representation. I will trace the advancements of photography and its uses during the colonial period, the introduction to landscape and later the progression into tourism photography. As a counter approach to these frameworks, I propose a more nuanced iterative model of place representation capable of rendering multiple place imaginaries. This allows visual artists, practice-led researchers and ethnographers to expand existing research agendas and methodological approaches to place and place-making.

Keywords: Methodology, Photography; Place-based, Place-making; Practice-led.

Copyright: This article is licensed under the terms of the Creative Commons-Attribution 3.0 International License.

Pensar, fotografiar: un enfoque basado en el lugar en la investigación guiada por la práctica

Author: Rodrigo Hill University of Waikato, School of Arts, Screen and Media Department, Hamilton, Aotearoa New Zealand – rodrigo.hill@waikato.ac.nz

Translator: Marcos Mortensen Steagall Auckland University of Technology, Communication Design Department, Auckland, Aotearoa New Zealand – marcos.steagall@aut.ac.nz

How to quote: Hill, R. (2022). Thinking, Photographing: A Place-based Approach in Practice-led Research (M. Mortensen Steagall, Trans.). *The Geminis Journal*, 13 (2), 46-58. DOI: 10.53450/2179-1465.RG.2022v13i2p46-58

RESUMEN

El artículo presenta la práctica de la fotografía como una metodología de investigación guiada por la práctica, destacando las convenciones y los métodos fotográficos como enfoques de investigación clave. Para ilustrar estas ideas, pondré en primer plano ejemplos de mi práctica fotográfica y la de otros practicantes. Mi atención se centra en la investigación que explora temas basados en lugares en los que la fotografía desempeña el papel de generar pensamiento y creación de lugares. El artículo posiciona la fotografía como una metodología de investigación completa dirigida por la práctica dentro de la academia, contextualizando prácticas y momentos históricos clave para proponer un modelo ampliado de representación del lugar. Rastrearé los avances de la fotografía y sus usos durante el período colonial, la introducción al paisaje y luego la progresión a la fotografía turística. Como un enfoque contrario a estos marcos, propongo un modelo iterativo más matizado de representación de lugares capaz de representar múltiples imaginarios de lugares. Esto permite que los artistas visuales, los investigadores orientados a la práctica y los etnógrafos amplíen las agendas de investigación y los enfoques metodológicos existentes para el lugar y la creación de lugares..

Palabras clave: Methodology, Photography; Place-based, Place-making; Practice-led.

Copyright: This article is licensed under the terms of the Creative Commons-Attribution 3.0 International License.

INTRODUCTION

In this article I explore fundamental photographic conventions and methods as part of a complete research methodology and pathway into place-based practice-led research projects. I will foreground particular aspects of my photography practice and recent projects to illuminate these ideas further. Here practice-led research is positioned at the core of the research environment, having the ability to generate thinking through photographing. In other words, the exploration of conceptual ideas and academic frameworks evolves through photography practice. Within this scenario, its conventions, methods, modes of representation, apparatuses and parameters become part of an artistically based system of academic inquiry en route to answer complex research questions.

My goal is to unpack, reflect and shape a methodological model that incorporates a range of elements connected to photography practice. This model integrates conceptual frameworks, the affordances of different kinds of photographic apparatuses, as well as aesthetic sensibilities to construct images. This model consists of photography practice as a complex set of strategies. I use photography as a starting and ending point. I draw on a wide range of conventions in the medium in order to open novel ways of knowledge construction. This is no straight route, and it comes with no guide as I draw on multidisciplinary frameworks to intersect ideas and methods into a dynamic methodological organism.

In addition, I will discuss photography practice as practice-led research methodology within the academic context and contemporary place-based research frameworks. So more specifically the article focuses on place-based research approaches and the ways photography functions as both methodology and expanded model of place representation. I will contextualise broader historical models of place representation such as colonial photography, landscape and tourism photography, highlighting the value of more expanded photographic modes of place representation as a counter approach to these historical models.

Further to these discussions, I will foreground examples or brief case studies, focusing on aspects of my photography practice and other visual practitioners'. The analysis of these case studies will be useful to illustrate the ways academic frameworks can be explored through practice, focusing on process and iteration as methods of inquiry and articulation of research findings. I start below discussing the relationship of photography within practice-led research frameworks in the academy.

PHOTOGRAPHY AS PRACTICE-LED RESEARCH METHODOLOGY

In this section I propose a link between photography practice and practice-led research in general or research with arts-based components. My goal is to contextualise contemporary practice-led research within the possibilities of broader academic research approaches (Butt, 2017). Recently there has been a stimulating shift in academic research with the development of practice-led and creative practice forms of thinking about research and methodologies (Smith & Dean, 2009). According to authors Smith and Dean: "The turn to creative practice is one of the most exciting and revolutionary developments to occur in the university within the last two decades and is currently accelerating in influence" (2009, p.1). In parallel, Academic researchers Lesley Duxbury and Elizabeth Grieson (2008) argue that practice-led methods are

in closer proximity with what it means to think through making and all that is involved in sustained forms of creative practice — questioning, reviewing, reflecting, analysing, performing, speculating, relating, remembering, critiquing, constructing and ultimately further questioning. These are sustainable forms of

INTRODUCCIÓN

En este artículo, exploro las convenciones y los métodos fotográficos fundamentales como parte de una metodología de investigación completa y un camino hacia proyectos de investigación basados en la práctica y basados en el lugar. Pondré en primer plano aspectos particulares de mi práctica fotográfica y proyectos recientes para aclarar más estas ideas. Aquí, la investigación guiada por la práctica se posiciona en el centro del entorno de investigación, con la capacidad de generar pensamiento a través de la fotografía. En otras palabras, la exploración de ideas conceptuales y marcos académicos evoluciona a través de la práctica fotográfica. Dentro de este escenario, sus convenciones, métodos, modos de representación, aparatos y parámetros se vuelven parte de un sistema artístico de investigación académica en camino a responder preguntas de investigación complejas.

Mi objetivo es desempacar, reflexionar y dar forma a un modelo metodológico que incorpore una gama de elementos relacionados con la práctica de la fotografía. Este modelo integra marcos conceptuales y las posibilidades de diferentes tipos de aparatos fotográficos, así como sensibilidades estéticas para construir imágenes. Este modelo consiste en la práctica de la fotografía como un conjunto complejo de estrategias. Utilizo la fotografía como punto de partida y de finalización. Me baso en una amplia gama de convenciones en el medio para abrir nuevas formas de construcción del conocimiento. Esta no es una ruta directa y no viene con guía, ya que me baso en marcos multidisciplinarios para cruzar ideas y métodos en un organismo metodológico dinámico.

Además, discutiré la práctica de la fotografía como metodología de investigación guiada por la práctica dentro del contexto académico y los marcos de investigación contemporáneos basados en el lugar. Entonces, más específicamente, el artículo se centra en los enfoques de investigación basados en el lugar y las formas en que la fotografía funciona como metodología y como modelo ampliado de representación del lugar. Contextualizaré modelos históricos más amplios de representación de lugares, como la fotografía colonial, el paisaje y la fotografía turística, destacando el valor de modos fotográficos más amplios de representación de lugares, como un enfoque opuesto a estos modelos históricos.

Además de estas discusiones, pondré en primer plano ejemplos o breves estudios de casos, centrándome en aspectos de mi práctica fotográfica y la de otros profesionales visuales. El análisis de estos estudios de caso será útil para ilustrar las formas en que se pueden explorar los marcos académicos a través de la práctica, centrándose en el proceso y la iteración como métodos de indagación y articulación de los resultados de la investigación. Comienzo, a continuación, discutiendo la relación de la fotografía dentro de los marcos de investigación guiados por la práctica en la academia.

LA FOTOGRAFÍA COMO METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN GUIADA POR LA PRÁCTICA

En esta sección propongo un vínculo entre la práctica de la fotografía y la investigación guiada por la práctica en general o la investigación con componentes basados en las artes. Mi objetivo es contextualizar la investigación contemporánea guiada por la práctica dentro de las posibilidades de enfoques de investigación académica más amplios (Butt, 2017). Recientemente ha habido un cambio estimulante en la investigación académica, con el desarrollo de formas creativas y guiadas por la práctica, de pensar acerca de la investigación y las metodologías (Smith & Dean, 2009). Según los autores Smith y Dean: "El giro hacia la práctica creativa es uno de los desarrollos más emocionantes y revolucionarios que ha ocurrido en la universidad en las últimas dos décadas y actualmente

scholarship and enquiry in the academy; they are ways of legitimating affective understandings and perceptions, ways of exposing not only aesthetic but also epistemological and ontological understandings. (p. 7)

The notion that photography practice can operate as a complete research methodology is built on the idea that habitual research approaches such as ethnography tend to compartmentalise artistic methods into ethnographical approaches such as participant observation, data gathering and analysing. As a practice-led researcher focused on photography I aim to move away from the predictability of ethnographic fieldwork approaches (Ingold, 2014) by carving my own set of methods and fieldwork agendas. Within this context, my photography practice becomes a fluid multimodal practice of representation, advancing into a territory where artistic expression prevails through a project of loose but purposeful field approach-encounters. On this note, Patricia Leavy (2014), a creative practice activist, believes that “arts-based researchers are not “discovering” new research tools, they are *carving* them”(p. 3). Leavy proposes a relationship between *shape* and the forms of academic work, and how the form *shapes* the content. Leavy argues that arts-based researchers “see and build in different shapes” (p. 3). In this context, my photography practice is an attempt to *carve* a set of research methods, pursuing a methodological model that informs my research frameworks and products.

PLACE-BASED PHOTOGRAPHIC APPROACHES

In this section I trace a brief historical outline connected to the progression of photography as a practice of place representation. Photography and place have an interesting, contested and long-standing relationship. Photographic practices were initially part of the wider perspectives of modernism, assigned with making sense of the world through scientific principles of information gathering, especially observation (Kossoy, 2001). Historically, colonial photography from 1860 to 1920 offers a crucial starting point for the use of photographic methodologies (Edwards, 2011). During this time, photography was used as a discursive mechanism to generate a particular set of assumptions and perceptions with regard to the colonised societies (Dench, 2011; Schwartz & Ryan, 2003). This paralleled with the conceptualisation and the advancements of the term ‘landscape’ and its implications (Bender, 1993; Park, 2006; Waterton, 2019; Wells, 2011). These ideas infiltrated the progression of the medium of photography and the technological advancements proposed by pioneering companies such as Kodak in the first half of the twentieth century.

Amateur and tourism photography then gained momentum as a social practice informing the ways places and societies were perceived and subsequently (photographically and psychologically) made (Aquino, 2014). On this note, renowned scholar Joan Schwartz and human geographer James Ryan (2003) highlight the reverberating effects of photographic practices and imagery connected to geographical understandings of place and place-making:

...photographs have been used not only in a multiplicity of ways, but also in profoundly influential ways to shape modern geographical imaginations. From daguerreotypes to digital images, from picture postcards to magazine illustrations, photographic images have been an integral part of our engagement with the physical and human world. A powerful means of ‘picturing place’, both literally and figuratively, they participated actively in the making and dissemination of geographical knowledge. (p. 5)

These models were informed by discursive assumptions and place objectivation underpinned by ideals such as imperialism, landscape and more recently corporativism and Kodak’s picture place. My photography practice on the other hand aims to create meanings and understandings of place based on feelings and experiences connected

su influencia se está acelerando" (2009, p.1). Paralelamente, los investigadores académicos Lesley Duxbury y Elizabeth Grieson (2008) argumentan que los métodos guiados se encuentran:

[...] en mayor proximidad con lo que significa pensar a través de la creación y todo lo que está involucrado en formas sostenidas de práctica creativa: cuestionar, revisar, reflexionar, analizar, realizar, especular, relacionar, recordar, criticar, construir y, en última instancia, seguir cuestionando. Estas son formas sostenibles de erudición e investigación en la academia; son formas de legitimar comprensiones y percepciones afectivas, formas de exponer no solo comprensiones estéticas, sino también epistemológicas y ontológicas (pág. 7).

La noción de que la práctica de la fotografía puede funcionar como una metodología de investigación completa se basa en la idea de que los enfoques de investigación habituales, como la etnografía, tienden a compartimentar los métodos artísticos en enfoques etnográficos, como la observación participante, la recopilación y el análisis de datos. Como investigador guiado por la práctica centrado en la fotografía, mi objetivo es alejarme de la previsibilidad de los enfoques del trabajo de campo etnográfico (Ingold, 2014), creando mi propio conjunto de métodos y agendas de trabajo de campo. En este contexto, mi práctica fotográfica se convierte en una fluida práctica multimodal de representación, avanzando hacia un territorio donde prima la expresión artística a través de un proyecto de acercamiento-encuentro suelto pero propositivo. Al respecto, Patricia Leavy (2014), activista de prácticas creativas, cree que "los investigadores basados en las artes no están 'descubriendo' nuevas herramientas de investigación, sino que las están esculpiendo" (p. 3). Leavy propone una relación entre "la forma" y las modalidades del trabajo académico, y cómo estas dan forma al contenido. Leavy argumenta que los investigadores basados en las artes "ven y construyen en diferentes formas" (p. 3). En este contexto, mi práctica fotográfica es un intento de tallar un conjunto de métodos de investigación, siguiendo un modelo metodológico que informa mis marcos y productos de investigación.

ENFOQUES FOTOGRÁFICOS BASADOS EN EL LUGAR

En esta sección trazo un breve esbozo histórico relacionado con la progresión de la fotografía como práctica de representación de lugares. La fotografía y el lugar tienen una relación interesante, controvertida y duradera. Las prácticas fotográficas fueron inicialmente parte de las perspectivas más amplias del modernismo, asignadas a dar sentido al mundo a través de principios científicos de recopilación de información, especialmente la observación (Kossoy, 2001). Históricamente, la fotografía colonial de 1860 a 1920 ofrece un punto de partida crucial para el uso de metodologías fotográficas (Edwards, 2011). Durante este tiempo la fotografía se utilizó como mecanismo discursivo para generar un conjunto particular de supuestos y percepciones con respecto a las sociedades colonizadas (Dench, 2011; Schwartz & Ryan, 2003). Esto fue paralelo a la conceptualización y los avances del término "paisaje" y sus implicancias (Bender, 1993; Park, 2006; Waterton, 2019; Wells, 2011). Estas ideas se infiltraron en la progresión del medio de la fotografía y los avances tecnológicos propuestos por empresas pioneras como Kodak en la primera mitad del siglo XX.

La fotografía de aficionados y de turismo cobró impulso como práctica social, dando a conocer las formas en las que los lugares y las sociedades se percibían y, posteriormente, se formaban (fotográfica y psicológicamente) (Aquino, 2014). En esta nota, la renombrada académica Joan Schwartz y el geógrafo humano James Ryan (2003) destacan los efectos reverberantes de las prácticas fotográficas y las imágenes relacionados con la comprensión geográfica del lugar y la creación de lugares:

to the landscape, offering a counter approach to objective and Eurocentric models of representing place. This position relocates place as a more open and fluid concept, a space of circulation of significations and exchanges (Glowczewski, 2012; Massey et al., 2007). Building on these ideas I have conceptualised the term place imaginaries as both model of perception and imagery field of possibilities (Hill, 2019). Place here is understood as multi-layered, fluid and dynamic.

Further to the ideas introduced above, photography, landscape and place continue to be a topic of academic investigation. Author Emma Waterton (2019) argues for a shift in the ways we interact with landscapes, validating place-based embodied experiences and interactions. Waterton (2019) argues that landscapes are 'not static backdrops, but instead are imagined as fluid and animating processes in a constant state of becoming' (P.9). Academic researcher Susan Best (2011) discusses 1970s landscape photography in Australia as both a contested model of representation and artistic practice. Best highlights the complexities surrounding land representation, focusing on its ethical and conceptual implications (Best, 2011). In the book *Luigi Ghirri and the Photography of Place: Interdisciplinary Perspectives* authors Marina Spunta and Jacobo Benci (2017) foreground the spatial or landscape turn in Ghirri's work as photographer, curator and writer. Ghirri's practice as a photographer sought to expand place and landscape representation beyond the visually immediate and into a more complex, indirect and affective model of place representation (Spunta & Benci, 2017). Fast forwarding to the present moment, photography can be understood as an everyday practice connected to mediated forms of place-making through the use of digital technologies as a result of place engagements and exchanges (Pink, 2011). In the next section I will highlight aspects of my photography practice and the ways I have approached place as both locale and motif in different projects.

THINKING, PHOTOGRAPHING

Photography practice can be argued as research methodology on its own without necessarily relying on conventional or more habitual forms of academic research such as ethnographic based approaches, participant observation and interviewing (Hill, 2021a). Photographic methods such as selecting groups of photographs, making sense of archives and compiling meaningful photographic outputs such as exhibitions and installations become intrinsic to thinking and making sense of research materials towards resolved outcomes. Within this scenario photography is considered an expanded visual practice (Fontcuberta, 2015; Hill, 2021b; Shore, 2014) covering image production, selection, editing, sequencing, curation and outputting of finished products ranging from digital to installation based gallery exhibitions. The fusion of these processes comprises a complete methodology of iteration and place-making with the capacity to generate nuanced models of place representation.

As a photographer and an artist I developed a methodology based on multimodal systems of representation where multiple place imaginaries and views are validated and represented. Photographic place imaginaries are then reworked through processes of curation aimed at specific curatorial products. Qualitative research approaches to visual research informed by photography practice allow photographers and visual artists to extend their practices, moving away from the idea of photography as a mere tool to record reality and generate research data. I propose therefore, the use of photography and photographs as activated practices and materials, moving away from objectivity, data gathering and analysing. In this context, qualitative visual practitioners have the opportunity of entering a stimulating research arena of possibilities where further meanings can be catalysed. In order to

[...] las fotografías se han utilizado no solo en una multiplicidad de formas, sino también de modos profundamente influyentes para dar forma a la imaginación geográfica moderna. Desde daguerrotipos hasta imágenes digitales, desde tarjetas postales hasta ilustraciones de revistas, las imágenes fotográficas han sido una parte integral de nuestro compromiso con el mundo físico y humano. Como medios poderosos para “representar el lugar”, tanto literal como figurativamente, participaron activamente en la creación y difusión del conocimiento geográfico (p. 5).

Estos modelos fueron informados por supuestos discursivos y por la objetivación del lugar, respaldados por ideales como el imperialismo, el paisaje y, más recientemente, el corporativismo y el lugar de la imagen de Kodak. Mi práctica fotográfica, por el contrario, tiene como objetivo crear significados y entendimientos del lugar basados en sentimientos y experiencias conectados con el paisaje, ofreciendo un enfoque opuesto a los modelos objetivos y eurocéntricos de representar el lugar. Esta posición reubica al lugar como un concepto más abierto y fluido, un espacio de circulación de significaciones e intercambios (Glowczewski, 2012; Massey et al., 2007). Sobre la base de estas ideas, he conceptualizado el término imaginarios de lugar como modelo de percepción y campo de posibilidades de imágenes (Hill, 2019). El lugar aquí se entiende como multicapa, fluido y dinámico.

Además de las ideas presentadas anteriormente, la fotografía, el paisaje y el lugar continúan siendo temas de investigación académica. La autora Emma Waterton (2019) aboga por un cambio en la forma en que interactuamos con los paisajes, validando las experiencias e interacciones encarnadas basadas en el lugar. Waterton (2019) argumenta que los paisajes “no son fondos estáticos, sino que se imaginan como procesos fluidos y animados en un estado constante de transformación” (P.9). La investigadora académica Susan Best (2011) analiza la fotografía de paisajes de la década de 1970 en Australia como un modelo cuestionado de representación y práctica artística. Best destaca las complejidades que rodean la representación de la tierra, centrándose en sus implicaciones éticas y conceptuales (Best, 2011). En el libro “Luigi Ghirri y la fotografía del lugar: perspectivas interdisciplinarias”, los autores Marina Spunta y Jacobo Benci (2017) destacan el giro espacial o paisajístico en el trabajo de Ghirri como fotógrafo, curador y escritor. La práctica de Ghirri como fotógrafo buscó expandir la representación de lugares y paisajes más allá de lo visualmente inmediato y hacia un modelo más complejo, indirecto y afectivo de representación de lugares (Spunta & Benci, 2017). Avanzando rápidamente hasta el momento presente, la fotografía puede entenderse como una práctica cotidiana conectada a formas mediatizadas de creación de lugares mediante el uso de tecnologías digitales como resultado de compromisos e intercambios de lugares (Pink, 2011). En la siguiente sección destacaré aspectos de mi práctica fotográfica y las formas en que he abordado el lugar como escenario y como motivo en diferentes proyectos.

PENSAR, FOTOGRAFIAR

La práctica de la fotografía se puede argumentar como una metodología de investigación en sí misma, sin depender necesariamente de formas convencionales o más habituales de investigación académica, como enfoques etnográficos, observación participante y entrevistas (Hill, 2021a). Los métodos fotográficos, como seleccionar grupos de fotografías, dar sentido a los archivos y compilar productos fotográficos significativos como exposiciones e instalaciones, se vuelven intrínsecos para pensar y dar sentido a los materiales de investigación hacia resultados resueltos. Dentro de este escenario, la fotografía se considera una práctica visual ampliada (Fontcuberta, 2015; Hill, 2021b; Shore, 2014), que abarca la producción, selección, edición, secuenciación, curación y producción de imágenes de productos terminados, que van desde exposiciones digitales hasta exposiciones en galerías basadas en instalaciones. La fusión de estos procesos comprende una metodología

illustrate and unpack some of these considerations I review below key methodological aspects, bringing examples from other artists' and my work.

As a starting point, I share the work of photographer Patricia Townsend (2016) and her project titled *Under the Skin*. Townsend's project explored psychological feelings and emotions connected to the artist's experiences at the sand banks of Morecambe Bay, North West Coast of England. Part of Townsend's practice and creative processes required a degree of experimentation and iteration, in her words:

...to find the images that seemed to fit, but I did not yet know what the fitting might be. That is, I did not have a clear sense of what images I needed but I knew that if I began to make and look at photographs of the sands they would start to visually articulate my ideas in a way that simply trying to think through alternative approaches would not do. (p. 206)

So building on Townsend's approach and thinking through making processes I have created visual progressions of particular motifs, as exemplified in Figure 1 below, towards a final constructed photograph (main image in the montage). This approach became part of my photography practice during the years I worked on *South of the Rising Sun* (Hill, 2018). Final photographs underwent an iterative process, which involved the editing and subsequent sequencing and displaying of selected photographs.

completa de iteración y creación de lugares con la capacidad de generar modelos matizados de representación de los mismos.

Como fotógrafo y artista desarrollé una metodología basada en sistemas multimodales de representación donde se validan y representan múltiples imaginarios de lugar y miradas. Los imaginarios de lugares fotográficos se reelaboran luego a través de procesos de curación dirigidos a productos curatoriales específicos. Los enfoques de investigación cualitativa para la investigación visual informados por la práctica fotográfica permiten a los fotógrafos y artistas visuales ampliar sus prácticas, alejándose de la idea de la fotografía como una mera herramienta para registrar la realidad y generar datos de investigación. Propongo, por tanto, el uso de la fotografía y las fotografías como prácticas y materiales activados, alejándose de la objetividad, la recopilación y el análisis de datos. En este contexto, los profesionales visuales cualitativos tienen la oportunidad de entrar en un campo de investigación estimulante de posibilidades donde se pueden catalizar más significados. Con el fin de ilustrar y desglosar algunas de estas consideraciones, reviso a continuación los aspectos metodológicos clave, trayendo ejemplos del trabajo de otros artistas y mío.

Como punto de partida, comparto el trabajo de la fotógrafa Patricia Townsend (2016) y su proyecto *Under the Skin*. El proyecto de Townsend exploró los sentimientos y emociones psicológicos relacionados con las experiencias de la artista en los bancos de arena de la bahía de Morecambe, en la costa noroeste de Inglaterra. Parte de la práctica y los procesos creativos de Townsend requerían un grado de experimentación e iteración, en sus palabras:

[...] para encontrar las imágenes que parecían encajar, pero aún no sabía cuál podría ser el ajuste. Es decir, no tenía una idea clara de qué imágenes necesitaba, pero sabía que si comenzaba a hacer y mirar fotografías de las arenas, comenzarían a articular visualmente mis ideas de una manera que simplemente pensar en enfoques alternativos No lo haría (pág. 206).

Entonces, basándome en el enfoque y el pensamiento de Townsend a través de los procesos de creación, he creado progresiones visuales de motivos particulares, como se ejemplifica en la Figura 1 a continuación, hacia una fotografía construida final (imagen principal en el montaje). Este enfoque se convirtió en parte de mi práctica fotográfica durante los años que trabajé en “South of the Rising Sun” (Hill, 2018). Las fotografías finales se sometieron a un proceso iterativo que implicaba la edición y posterior secuenciación y visualización de las fotografías seleccionadas.

Figure 1. Iterative process covering different photographic stages and approaches to the Waikato River.

The two primary images on the top of the montage were part of a fluid and intuitive process of rendering photographic responses to my experiences around the Waikato River (my research locale). This stage was followed by a more intensive process of image construction through the revising of key locations and photographs all informed by theoretical and methodological frameworks. The iterative aspect of my photography practice happened within and through the making of all three images as part of an assemblage that culminates with the final image. The term final is a reference to the last photograph created and it does not involve the construction of an absolute representation of a theme or place.

Formal and conceptual aspects of the final photograph were elaborated and articulated through the stepping through of all photographs. My choice for the 4x5 large format camera to construct the last image was based on

Figura 1. Proceso iterativo que cubre diferentes etapas fotográficas y acercamientos al río Waikato. Las dos imágenes principales en la parte superior del montaje formaban parte de un proceso fluido e intuitivo para dar respuestas fotográficas a mis experiencias alrededor del río Waikato (mi lugar de investigación). Esta etapa fue seguida por un proceso más intensivo de construcción de imágenes a través de la revisión de lugares clave y fotografías, todo informado por marcos teóricos y metodológicos. El aspecto iterativo de mi práctica fotográfica sucedió dentro y a través de la realización de las tres imágenes como parte de un ensamblaje que culmina con la imagen final. El término final es una referencia a la última fotografía creada y no implica la construcción de una representación absoluta de un tema o lugar.

Los aspectos formales y conceptuales de la fotografía final fueron elaborados y articulados a través del paso a paso de todas las fotografías. Mi elección de la cámara de gran formato 4x5 para construir la última imagen se basó en su enfoque operativo y cualidades formales sustentadas en el concepto de imaginarios de lugar. En este sentido, me interesaba tanto el aparato de la cámara como la forma en que influía en mi forma de ver, sumado a la cuidadosa consideración de aspectos fotográficos formales como la composición y la luz. Estos aspectos formales fueron sustentados por conceptos teóricos, sumados a mis intenciones como artista en busca de medios de expresión.

its operational approach and formal qualities underpinned by the concept of place imaginaries. In this sense, I was interested in both the camera apparatus and the way it influenced my way of seeing added to the careful consideration of formal photographic aspects such as composition and light. These formal aspects were underpinned by theoretical concepts, added to my intentions as an artist looking for means of expression. Each camera apparatus that I used offered a particular kind of affordance and ways of rendering light. During the final installation steps for *South of the Rising Sun*, I focused on the selection of particular photographs with particular formal qualities and contents. I was interested in the morning light, for example, and the top two photographs from Figure 1 did not have that particular quality that I was after, so the actual making and selection of the final photograph became a more purposeful act influenced by intuitive creative processes.

The ideas and strategies I discuss below are informed by Keith Smith's (2010) work on the structure of the visual book. Smith built on his predecessors Nathan Lyons' (1974, 2012) and Moholy-Nagy's (1947) notions of photo montage, photo narrative and sequencing. Editing and sequencing are intrinsic methods embedded into my photography practice and in charge of making sense of visual motifs, themes and research questions. When I am working on place-based projects the selection and editing of final photographs will be informed by conceptual frameworks around place, place-making and place imaginaries. These parameters form the boundaries of my editing added to the form and content of the images as well as the selection of technically successful images (Colberg, 2016). Form and content of the images are then connected to subject matter, composition and lighting. The actual technical boundaries of my images are, in fact, more elastic in the sense that I can include on my final edit technically "poor" photographs, as long as they are in tune with my conceptual parameters (Colberg, 2016). Because I am working through multimodalities of photographic representation where my focus has moved away from the idea of reality recording, I can, therefore, extend particular technical conventions in order to render specific place imaginaries.

Figure 2 below illustrates the way I edited and sequenced images from *Let Light Create Imaginary Spaces* (Hill, 2019a) towards a digital platform. This edit reflects similar sequential progressions when compared to the ways I installed the same group of photographs formatted as a gallery installation (figure 3). The final displayed outcome (either in digital or gallery installation format) illuminates key research concepts around place and place imaginaries. Moreover, the method of sequencing is useful as a method of sense making of research materials and processes and therefore strengthening photography's position as a valid research methodology.

Cada aparato de cámara que utilicé ofrecía un tipo particular de rendimiento y formas de reproducir la luz. Durante los pasos finales de la instalación de “South of the Rising Sun”, me concentré en la selección de fotografías específicas con cualidades formales y contenidos particulares. Estaba interesado en la luz de la mañana, por ejemplo, y las dos fotografías superiores de la Figura 1 no tenían esa calidad particular que buscaba, por lo que la creación y selección de la fotografía final se convirtió en un acto más intencionado, influenciado por procesos creativos intuitivos.

Las ideas y estrategias que analizo a continuación están basadas en el trabajo de Keith Smith (2010) sobre la estructura del libro visual. Smith se basó en las nociones de montaje fotográfico, narrativa fotográfica y secuenciación de sus predecesores Nathan Lyons (1974, 2012) y Moholy-Nagy (1947). La edición y la secuenciación son métodos intrínsecos incrustados en mi práctica fotográfica y encargados de dar sentido a los motivos visuales, temas y preguntas de investigación. Cuando estoy trabajando en proyectos basados en el lugar, la selección y edición de las fotografías finales estará informada por marcos conceptuales sobre el lugar, la creación de lugares y los imaginarios de lugares. Estos parámetros forman los límites de mi edición, sumado a la forma y el contenido de las imágenes, así como la selección de imágenes técnicamente exitosas (Colberg, 2016). Luego, la forma y el contenido de las imágenes se conectan con el tema, la composición y la iluminación. Los límites técnicos reales de mis imágenes son más elásticos, en el sentido de que puedo incluir en mi edición final fotografías técnicamente “pobres”, siempre que estén en sintonía con mis parámetros conceptuales (Colberg, 2016). Debido a que estoy trabajando a través de multimodalidades de representación fotográfica donde mi enfoque se ha alejado de la idea de registro de la realidad, puedo, por lo tanto, extender convenciones técnicas particulares para representar lugares específicos imaginarios.

La Figura 2 a continuación ilustra la forma en que edité y secuencié imágenes de “Let Light Create Imaginary Spaces” (Hill, 2019a) hacia una plataforma digital. Esta edición refleja progresiones secuenciales similares en comparación con las formas en que instalé el mismo grupo de fotografías formateadas como una instalación de galería (Figura 3). El resultado final que se muestra (ya sea en formato de instalación de galería o digital) ilumina conceptos clave de investigación sobre lugares e imaginarios de lugares. Además, el método de secuenciación es útil como método para dar sentido a los materiales y procesos de investigación y, por lo tanto, fortalece la posición de la fotografía como una metodología de investigación válido.

Figure 2. Edit and sequencing of *Let Light Create Imaginary Spaces*, as displayed on rodrigo hill.com

During *Let Light Create Imaginary Spaces* I explored possibilities connected to the medium of black and white photography and the ways I could render internal place-making responses to my research locale, the Waikato River in the North Island of Aotearoa New Zealand. I focused on the rendering of light and metaphorical representations through the exploration of visual motifs such as water, light and ecology. So the editing and sequencing of *Let Light Create Imaginary Spaces* were informed by these motifs and the way light travels through all the images in various forms. The grouping of visual fragments was an initial step that relies on movement or some form of sequencing, tempo, rhythm and narrative to convey an idea or intention (Colberg, 2016; Lyons, 2012; Moholy-Nagy, 1947; Smith, 2010). I have adapted these considerations to the photography installation narrative platform, following Lyons' progression of associative objects as a key strategy to construct *Let Light Create Imaginary Spaces* (see figure 2 for detail of gallery installation sequence). Lyons (2012), and later Keith Smith (2010), proposed a differentiation of series and sequences where

series or serial image is structured so that the relationship of terms is such that each successive term is derived from the one preceding it by application of a specific principle. A sequence is structured by allowing one image to follow another by an order of succession or arrangement which is not apparently thematic or systematic. (Lyons, 2012, p. 199)

Lyons' definitions above offer crucial underpinnings to the ways I have structured and sequenced my research outputs. In summary, the concepts of sequencing and curation function like beacons, delineating the ways in which my curatorial research products are organised and presented. These are therefore crucial methods to my photography practice as sense-making tools and catalysers for complex iterative processes. This process offered valid ways of understanding and perceiving the Waikato River, opening further routes to meaning creation.

Figura 2. Edición y secuenciación de “Let Light Create Imaginary Spaces”, tal como se muestra en rodrigo hill.com

Durante “Let Light Create Imaginary Spaces” exploré las posibilidades relacionadas con el medio de la fotografía en blanco y negro y las formas en que podría generar respuestas internas de creación de lugares para mi lugar de investigación, el río Waikato en la Isla Norte de Aotearoa, Nueva Zelanda. Me concentré en la representación de la luz y las representaciones metafóricas a través de la exploración de motivos visuales como el agua, la luz y la ecología. Fue así que la edición y la secuenciación de “Let Light Create Imaginary Spaces” se basaron en estos motivos y en la forma en que la luz viaja a través de todas las imágenes en diversas formas. La agrupación de fragmentos visuales fue un paso inicial, basada en el movimiento o alguna forma de secuencia, tempo, ritmo y narrativa para transmitir una idea o intención (Colberg, 2016; Lyons, 2012; Moholy-Nagy, 1947; Smith, 2010). He adaptado estas consideraciones a la plataforma narrativa de la instalación fotográfica, siguiendo la progresión de objetos asociativos de Lyons como una estrategia clave para construir “Let Light Create Imaginary Spaces” (ver Figura 2 para detalles de la secuencia de instalación de la galería). Lyons (2012), y posteriormente Keith Smith (2010), propusieron una diferenciación de series y secuencias donde:

[...] la serie o imagen en serie está estructurada de manera que la relación de los términos es tal que cada término sucesivo se deriva del que le precede por aplicación de un principio específico. Una secuencia se estructura permitiendo que una imagen siga a otra en un orden de sucesión o disposición que aparentemente no es temático ni sistemático (Lyons, 2012, p. 199).

Las definiciones de Lyons ofrecen fundamentos cruciales para las formas en que he estructurado y secuenciado los resultados de mi investigación. En resumen, los conceptos de secuenciación y curación funcionan como faros, delineando las formas en que se organizan y presentan mis productos de investigación curatorial. Por lo tanto, estos son métodos cruciales para mi práctica fotográfica como herramientas de creación de sentido y catalizadores

Figure 3. Detail of installation sequence for Let Light Create Imaginary Spaces.

In *desacoplado* / *displaced* I focused my photography practice on my personal experiences as a Brazilian immigrant in Aotearoa New Zealand living between two cultural systems. This position was informed by multidisciplinary frameworks around the concepts of diaspora, multicultural identities, place and place-making, drawing particularly on Stuart Hall's ideas on multicultural identity and diaspora (1990, 1996).

My diaspora was out of choice and within every diaspora there is a sense of loss and connection. Individuals have to position themselves and develop (multiple) place-makings and identities. This was the conceptual territory I dove into in search of photographic possibilities to represent my internal place-making processes in Aotearoa New Zealand and Brasil. So during the Project I explored a range of representational models from landscape to still life and portraiture photography. I experimented with a range of different camera apparatuses (mobile phone, 35mm film snap-shot camera as well as digital and medium format film cameras) in search of ways to represent feelings and emotions connected to place and displacement. Figure 4 comprises a collection of photographs, a montage of images that inform and are informed by conceptual frameworks.

I argue therefore that practice-led research can function as a creative catalyser (in this case geared to photography practice) and academic model of inquiry. Photography in this environment functions as a research methodology capable of generating insights through an iterative system of inquiry and sense making.

para procesos iterativos complejos. Este proceso ofreció formas válidas de entender y percibir el río Waikato, abriendo nuevas rutas para la creación de significado.

Figura 3. Detalle de la secuencia de instalación de "Let Light Create Imaginary Spaces".

En Desacoplado/Displaced enfoqué mi práctica fotográfica en mis experiencias personales como inmigrante brasileño en Aotearoa, Nueva Zelanda, viviendo entre dos sistemas culturales. Esta posición fue informada por marcos multidisciplinares en torno a los conceptos de diáspora, identidades multiculturales, lugar y creación de lugares, basándose particularmente en las ideas de Stuart Hall sobre identidad multicultural y diáspora (1990, 1996).

Mi diáspora fue por elección y dentro de cada diáspora hay una sensación de pérdida y conexión. Los individuos tienen que posicionarse y desarrollar múltiples localizaciones e identidades. Este fue el territorio conceptual en el que me sumergí en busca de posibilidades fotográficas para representar mis procesos internos de creación de lugares en Aotearoa, Nueva Zelanda, y Brasil. Así que durante el proyecto exploré una variedad de modelos de representación, desde paisajes hasta bodegones y fotografía de retratos. Experimenté con una variedad de diferentes aparatos de cámara (teléfono móvil, cámara instantánea de película de 35 mm y cámaras de película de formato medio y digital) en busca de formas de representar sentimientos y emociones relacionadas con el lugar y el desplazamiento. La Figura 4 incluye una colección de fotografías, un montaje de imágenes que informan y son informados por marcos conceptuales.

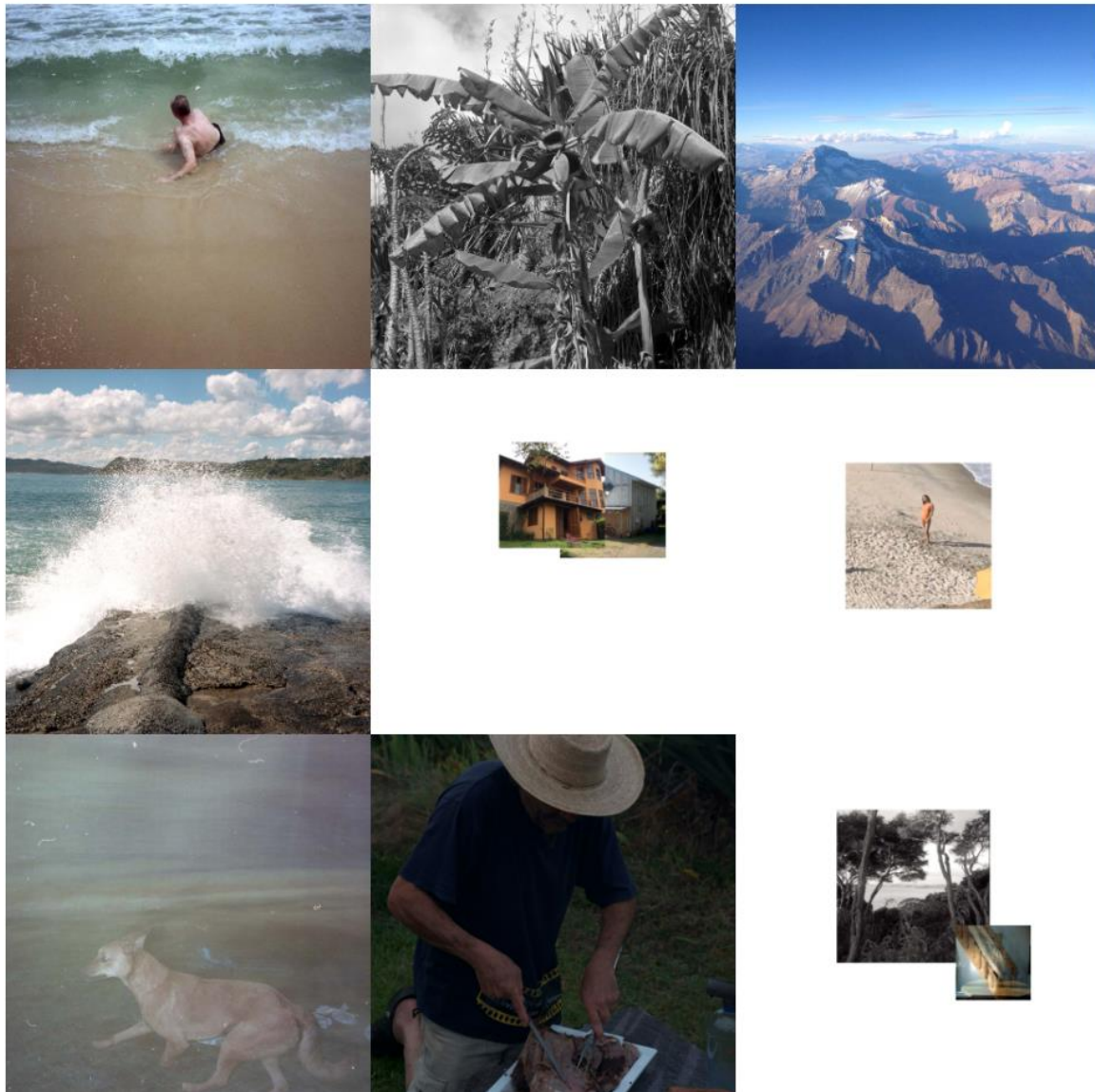

Figure 4. Sequencing fragment from *Desacoplado / Displaced*, as displayed on rodrigo hill.com

CONCLUSION

In this article I have discussed and demonstrated the ways photography practice can be adapted into a complete research methodology and nuanced model of academic argumentation. Similarly, resulting practice-led research outputs can be used as a form of end point in which research findings are presented and articulated. I have offered practice-led models of research focused on photography practice and particularly place-based projects. This is a valid approach and allows visual artists, practice-led researchers and visual ethnographers to expand existing research agendas methods and methodological approaches to place and place-making.

The article contextualised practice-led research in the academy (Butt, 2017; Duxbury et al., 2008; H. Smith & Dean, 2009), highlighting photography practice and contemporary models of representation as part of nuanced methodological systems. In addition, the article located particular historical moments related to photography and place representation and its long and contested relationship (Best, 2011; Schwartz & Ryan, 2003). Building on theories of place and place-making I introduced the concept of place imaginaries as framework for my

Argumento, por lo tanto, que la investigación guiada por la práctica puede funcionar como un catalizador creativo (en este caso orientado a la práctica de la fotografía) y un modelo académico de investigación. La fotografía en este entorno funciona como una metodología de investigación capaz de generar conocimientos a través de un sistema iterativo de indagación y búsqueda de sentido.

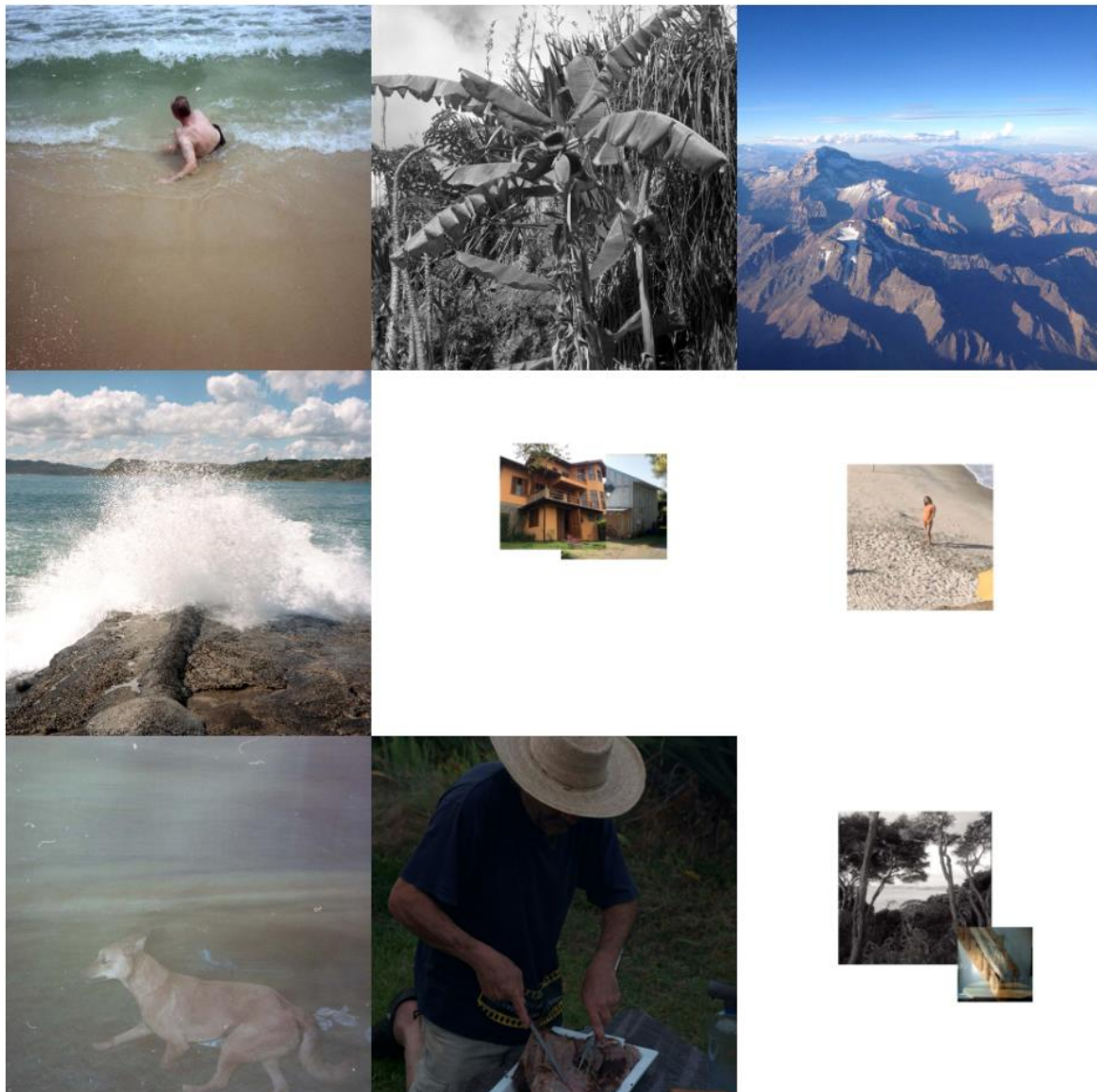

Figura 4: Fragmento de secuenciación de “Desacoplado/Displaced”, como se muestra en rodrigohill.com

CONCLUSIÓN

En este artículo he discutido y demostrado las formas en que la práctica de la fotografía se puede adaptar a una metodología de investigación completa y a un modelo matizado de argumentación académica. Del mismo modo, los resultados de la investigación basados en la práctica pueden utilizarse como una forma de punto final en la que se presentan y articulan los resultados de la investigación. He ofrecido modelos de investigación guiados por la práctica centrados en la práctica de la fotografía y, en particular, en proyectos basados en el lugar. Este es un

photography practice and free flowing imagery space where multiple photographic exchanges may occur. I have foregrounded examples or brief case studies, focusing on aspects of my photography practice and other visual practitioners. The analysis of these case studies were useful to illustrate the ways conceptual frameworks can be explored through practice, focusing on process and iteration as methods of inquiry and articulation of research findings. Photography practice however does not offer final absolute conclusions but an end point where multiple meanings can be constructed and articulated.

To conclude, in this context, multidisciplinary research frameworks were matched with practice-led photographic approaches to place representation to form a complex and nuanced research organism in charge of generating thinking through photographing.

enfoque válido y permite que los artistas visuales, los investigadores orientados a la práctica y los etnógrafos visuales amplíen los métodos y enfoques metodológicos de las agendas de investigación existentes para el lugar y la creación de lugares.

El artículo contextualiza la investigación guiada por la práctica en la academia (Butt, 2017; Duxbury et al., 2008; H. Smith & Dean, 2009), destacando la práctica fotográfica y los modelos contemporáneos de representación como parte de sistemas metodológicos matizados. Además, el artículo ubica momentos históricos particulares relacionados con la fotografía y la representación del lugar y su larga y controvertida relación (Best, 2011; Schwartz & Ryan, 2003). Sobre la base de las teorías del lugar y la creación de lugares, introduce el concepto de imaginarios de lugares como marco para mi práctica fotográfica y un espacio de imágenes que fluye libremente, donde pueden ocurrir múltiples intercambios fotográficos. He destacado ejemplos o breves estudios de casos, centrándome en aspectos de mi práctica fotográfica y otros profesionales visuales. El análisis de estos estudios de caso fue útil para ilustrar las formas en que se pueden explorar los marcos conceptuales a través de la práctica, centrándose en el proceso y la iteración como métodos de indagación y articulación de los resultados de la investigación. La práctica de la fotografía, sin embargo, no ofrece conclusiones finales absolutas, sino un punto final donde se pueden construir y articular múltiples significados.

Para concluir, en este contexto, se combinaron marcos de investigación multidisciplinarios con enfoques fotográficos guiados por la práctica para ubicar la representación con el objetivo de formar un organismo de investigación complejo y matizado encargado de generar pensamiento a través de la fotografía.

REFERENCES

- Aquino, L. A. de. (2014). *Picture ahead: A Kodak e a construção do turista-fotógrafo / Picture ahead: Kodak and the construction of a tourist-photographer* [Doctoral dissertation, Universidade Estadual de Campinas]. <http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/285273>
- Bender, B. (1993). *Landscape: Politics and perspectives*. Berg.
- Best, S. (2011). *Landscape after land rights, after conceptual art: 'Photography and Place: [Australian Landscape Photography 1970s Until Now']*. *Eyeline*, 75(75), 33–37.
- Butt, D. (2017). *Artistic Research in the Future Academy*. Intellect.
- Colberg, J. (2016). *Understanding photobooks*. Routledge. <https://ebookcentral-proquest-com>
- Dench, S. (2011). Representing the Waikato: Photography and colonisation. *Journal of New Zealand Literature*, 29(2), 66–88.
- Duxbury, L., Waite, D., & Grierson, E. M. (2008). *Thinking through practice: Art as research in the academy*. School of Art, RMIT University.
- Edwards, E. (2011). *Tracing photography*. In J. Ruby & M. Banks (Eds.), *Made to be seen: Perspectives on the history of visual anthropology* (pp. 159–189). University of Chicago Press. <http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10519583>
- Fontcuberta, J. (2015). *The Post-Photographic Condition / Anti-Utopias* (S. Bors, Interviewer) [Interview]. <https://anti-utopias.com/newswire/post-photographic-condition/>
- Glowczewski, B. (2012). From academic heritage to Aboriginal priorities: Anthropological responsibilities. *Revista de Antropologia Da UFSCar*, 4(2), 6–19. <https://researchonline.jcu.edu.au/33208/1/33208%20Glowczewski%202011.pdf>
- Hall, S. (1990). *Cultural Identity and Diaposra*. In *Identity: Community, culture, difference*. (pp. 222–237). Lawrence and Wishart.
- Hall, S. (1996). *Questions of cultural identity*. SAGE.
- Hill, R. (2018). *South of the Rising Sun / Whakatetonga o te Whitinga o te Rā* [Photography Installation].
- Hill, R. (2019a). *Let Light Create Imaginary Spaces*. *Contemporary Ethnography Across the Disciplines Conference*.
- Hill, R. (2019b). *Place imaginaries: Photography and place-making at Te Awa River Ride* [Thesis, The University of Waikato]. <https://researchcommons.waikato.ac.nz/handle/10289/12797>
- Hill, R. (2021a). 11 *Let Light Create Imaginary Spaces: Photography and Place-Making* (Rodrigo Hill). In *Ethnographic Borders and Boundaries*. Peter Lang. <https://www.peterlang.com/view/9781789975512/html/ch23.xhtml>
- Hill, R. (2021b). *Post-photography: Lens-based methodology and practice-led ways of critical thinking* | Link Symposium Abstracts 2020. <https://doi.org/10.24135/linksymposium.vi.9>
- Ingold, T. (2014). That's enough about ethnography! *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 4(1), 383–395. <https://doi.org/10.14318/hau4.1.021>
- Kossoy, B. (2001). *Fotografia & história* (2a edição revista.). Ateliê Editorial.
- Leavy, P. (2014). *Method meets art: Arts-based research practice* (2nd ed.). The Guilford Press. <http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11001927>
- Lyons, N. (1974). *Notations in passing*. MIT Press.
- Lyons, N. (2012). *Nathan Lyons: Selected essays, lectures, and interviews* (J. S. McDonald, Ed.). University of Texas Press.
- Marina Spunta, editor, & Jacopo Benci, editor. (2017). *Luigi Ghirri and the photography of place: Interdisciplinary perspectives*. Peter Lang AG.
- Massey, D. B., Allen, J., & Sarre, P. (Eds.). (2007). *Human geography today*. Polity Press.
- Moholy-Nagy, L. (1947). *Vision in motion*. P. Theobald. //catalog.hathitrust.org/Record/000365875
- Park, G. (2006). *Theatre country: Essays on landscape and whenua*. Victoria University Press.
- Pink, S. (2011). Amateur photographic practice, collective representation and the constitution of place. *Visual Studies*, 26(2), 92–101. <https://doi.org/10.1080/1472586X.2011.571884>
- Schwartz, J. M., & Ryan, J. R. (Eds.). (2003). *Picturing place: Photography and the geographical imagination*. I.B. Tauris.
- Shore, R. (2014). *Post-photography: The artist with a camera*. Laurence King Publishing.

- Smith, H., & Dean, R. T. (2009). *Practice-led research, research-led practice in the creative arts*. University Press.
- Smith, K. A. (2010). *Structure of the visual book* (4th ed.). K. Smith Books.
- Spunta, M., & Benci, J. (2017). *Luigi Ghirri and the Photography of Place: Interdisciplinary Perspectives* (Vol. 27). Peter Lang Ltd, International Academic Publishers.
- Townsend, P. (2016). *Patricia Townsend: Between Inner and Outer Worlds*. In Photographers and Research: The Role of Research in Contemporary Photographic Practice (pp. 204–217). Taylor & Francis.
- Waterton, E. (2019). More Than Representational Landscapes. In P. Howard, I. Thompson, M. Atha, & E. Waterton (Eds.), *The Routledge Companion to Landscape Studies* (2nd ed., pp. 91–101). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315195063>
- Wells, L. (2011). *Land matters: Landscape photography, culture and identity*. I. B. Tauris.