I ett program om konstnärlig forskning på SR, producerat av P1 kultur, med titeln *Konstnärlig forskning – för vem?* tog man igen upp diskussionen om Bogdan Szybers numera välkända och omdiskuterade avhandling som underkändes vid SKH i maj förra året. Det var detta programmet handlade om, snarare än konstnärlig forskning i allmänhet, men frågeställningen i rubriken är tydlig: varför behövs ens konstnärlig forskning? Vem har nytta av den? Problemformuleringen som präglar programmet är att konstnärlig forskning är eller riskerar att bli en akademisk disciplin där text är ekonomin. Den är i konflikt med konstlivet, den går inte att förstå för utomstående, den kan inte bedöma konstnärlig kvalitet och det går att fuska sig till ett (bra) resultat.

Text, och textproduktion har länge varit en central del av bildkonsten i synnerhet och konsten i allmänhet. Det som i programmet framställs som ett problem är att den konstnärliga forskningen premierar textproduktion och att denna skymmer konsten. Texten blir akademisk och slutar tjäna konsten. Det hade definitivt varit ett problem, men konstnärlig forskning i Sverige idag ser inte ut så. Diskussionen omkring textens roll i relation till den konstnärliga produktionen är levande. Det finns avhandlingar som lutar åt det akademiska och det finns avhandlingar som helt saknar akademisk text. Text i konstnärlig forskning spänner över hela spektrumet från akademisk text till olika hybridformer av konstnärlig praktik i kombination med akademisk, beskrivande, dokumenterande, essäistisk ibland till och med poetiskt reflekterande text.

Konflikten mellan konstnärlig praktik och text i konstnärlig forskning presenteras ibland som något av en binär relation. Ett projekt är antingen text eller konst. Det borde vara enkelt att bryta ner dikotomin, men den återkommer ofta. Det som framställs som en konflikt mellan, låt oss kalla det teori och praktik, är en av teserna i Szybers avhandling *Fauxthentication: Art Academia and Authorship (or the site-specifics of the Academic Artist)*. Men dessa frågor har man ju funderat över länge och så gott som alla filosofer de senaste 2500 åren har berört temat. Vad gäller konstnärlig forskning specifikt så tog kanske diskussionen om textens kvalitet och position i avhandlingen först ordentlig fart när Riitta Nelimarkkas avhandling Self Portrait blev underkänd i Finland år 2000. Texten hon hade skrivit och som ackompanjerade de tre utställningarna var alldeles för självbiografisk menade universitetet. Det ledde till en omfattande debatt och i Finland idag kan en avhandling i musik består av fyra konserter och någon slags reflektion. I vissa fall en bok på 300 sidor, i andra en pamflett i fyrfärgstryck på sex sidor. Diskussionen om textens betydelse i relation till praktiken har stått i centrum för ett otal seminarier, innan dess och ännu fler därefter. Den är en ständig diskussion även på kandidat- och masternivå, en diskussion som inte bara tar språket framåt utan även konsten.

I centrum för resonemanget om faran med konstnärlig forskning ligger en modernistisk och ibland elitistisk syn på konst. Om konstnären återerövrar konsten, dess metod och teoretiska bakgrund (ja, det finns så gott som alltid en sådan, vare sig det är konstnärlig forskning eller inte) så försvinner något av konstvärldens privilegium: köparen, beställaren, kritikern, producenten, teoretikern eller marknaden kan inte längre hävda tolkningsföreträde. De rollerna kan nu få en helt ny betydelse. Metoden för att upprätthålla maktstrukturen verkar då bli att skylla på konstnärens textproduktion som exkluderande, eller onödigt naiv. Båda stör det överenskommna perspektivet på konst.

Visst kan den konstnärliga forskningens texter vara snåriga, men syftet med dessa är bl.a. att göra det möjligt att komma på insidan av den konstnärliga processen, och det är snårigt. Men om man jämför med en avhandling i sociologi eller antropologi har jag svårt att tro att dessa är mer lättförståeliga för den oinvigde. Det kan vara lätt att ta till sig resultaten, men att fullt ut förstå metoden eller teorin kräver specialistkunskap. Och det är ju själva syftet med en doktorsavhandling, den är skriven av och för specialister. Filosofin är kanske den vetenskap som ligger närmast till hands för en jämförelse: den formulerar sig i text om ting som ofta inte är verifierbara och som kan te sig helt abstrakta. Har de filosofiska texterna förringat värdet av det metafysiska, av upplevelsen, medvetandet, etiken eller av språket i sig? Nej, tvärtom. På samma sätt är det med den konstnärliga forskningen. Den kommer fortsätta att komplettera de konstnärliga resultaten med text av olika slag. Det kommer stärka konsten, inte förringa den.

Det finns några olika, motstridiga teser som läggs fram i programmet. Å ena sidan tanken om att konstnärlig forskning premierar den språkliga aspekten och å andra sidan att avhandlingarna är alldeles för ostrukturerade och saknar den akademiska rigorositet som kännetecknar akademisk text. De är alltså inte tillräckligt akademiska? En annan är den om konstnärlig forsknings ovilja eller oförmåga att kommunicera sina resultat. Kommunikationen av forskningsresultat är svårt och något hela forskningsfältet kämpar med. Flera konstnärliga forskare har varit synliga det sista året och jag skulle säga att konstnärlig forskning tvärtom har varit relativt bra på att sprida sina resultat. Däremot är det svårt att tränga igenom mediabruset, och det gäller all experimentell konst. Kulturlivet har varit relativt dåliga på att rapportera om konstnärlig forskning och min upplevelse är att de stora kulturinstitutionerna, med några få undantag, ser konstnärlig forskning som något som står utanför deras ansvarsområde. Konstnärsnämnden och Kulturrådet har länge varit skeptiska (visserligen av relevanta ekonomiska skäl) vilket bidragit till att skapa en klyfta mellan konstnärlig forskning och delar av det traditionella konstlivet. Detta är problematiskt för samverkan fungerar bara om det finns någon att samverka med.

Många projekt i konstnärlig forskning går ut på att kritiskt granska förhållandena för att bedriva konstnärlig praktik. Genom att ifrågasätta maktstrukturerna, traditionerna och kraven som reglerar konstlivet utmanas de strukturer som varit vana att . Frågan är alltså: om konstnärliga forskare är beredda att kommunicera om sin konstnärliga och forskande praktik, är konstlivet berett att lyssna?

Här bör även nämnas det strukturella motståndet mot konstnärlig forskning på högskolorna. Det har inte varit smärtfritt att gå från den traditionella konsthögskolan eller konservatoriet till en modern högskola som också har forskning. Det finns motstånd från lärare såväl som från ledning, på ett sätt som i vissa fall gjort doktorander som ett slags bihang, utan någon som helst koppling till högskolans verksamhet i övrigt. Det går knappast att se som akademisering. Många projekt i konstnärlig forskning, kanske de flesta, går ut på att kritiskt granska förhållandena för att bedriva konstnärlig praktik genom att ifrågasätta maktstrukturerna, traditionerna och kraven som reglerar konstlivet. Kanske blir den på så sätt helt ofrivilligt ett hot mot såväl inom akademien som utanför den?

Pandemin har visat hur extremt utsatta konstnärer är och konstnärlig forskning har redan innan dess pekat på behovet av att granska destruktiva maktstrukturer i operan, konserthusen, och på teatern, för att bara nämna några nyliga exempel. Men det finns behov av förändring långt utanför de sfärerna också. Att konsten flyttar från konstlivet till akademien är ett resultat av att konstlivet inte ger konsten de nödvändiga förutsättningarna. Att konstnärlig forskning i musik är intressant för musiker är att den initierade diskussionen av musiken i media har ersatts av korta skivrecensioner av den breda musiken. Behovet av den kritiska diskussionen av experimentell musik finns kvar, och då tar vi hand om det själva.

Konsten vill inte, och kommer inte bli akademiserad. Målet är istället att prägla akademien med konstnärliga perspektiv. Den konstnärliga kunskapsdimensionen finns inte i vetenskapen och ska vi klara de framtida samhällsutmaningarna behöver vi den. I slutändan kanske konstnärlig forskning blir onödig, men det är först när den öppnat upp för nya sätt att förstå mänsklig aktivitet och varseblivning på ett sätt som skapar skillnad. Det har redan börjat.