

Artistic Research: Überblick

Prof. Dr. Aristotelis Hadjacos

Frage

- Was könnte das sein, Artistic Research?
- Wofür braucht man Artistic Research?
- Wie machen Sie selber in Ihren Projekten Artistic Research?

(Borgdorff 2012)

3 Typen von Kunst/Forschung

- Forschung in/durch Kunst = Artistic Research
  - „research in the arts“ (Borgdorff 2012)
- Forschung über die Kunst
  - „research on arts“ (Borgdorff 2012)
  - Geisteswissenschaftliche Disziplinen: Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, Theaterwissenschaften, Medienwissenschaften, etc.
- Forschung für die Kunst
  - „research for the arts“ (Borgdorff 2012)
  - Angewandte Wissenschaften: Materialwissenschaft, Musikinformatik, Filminformatik, etc.

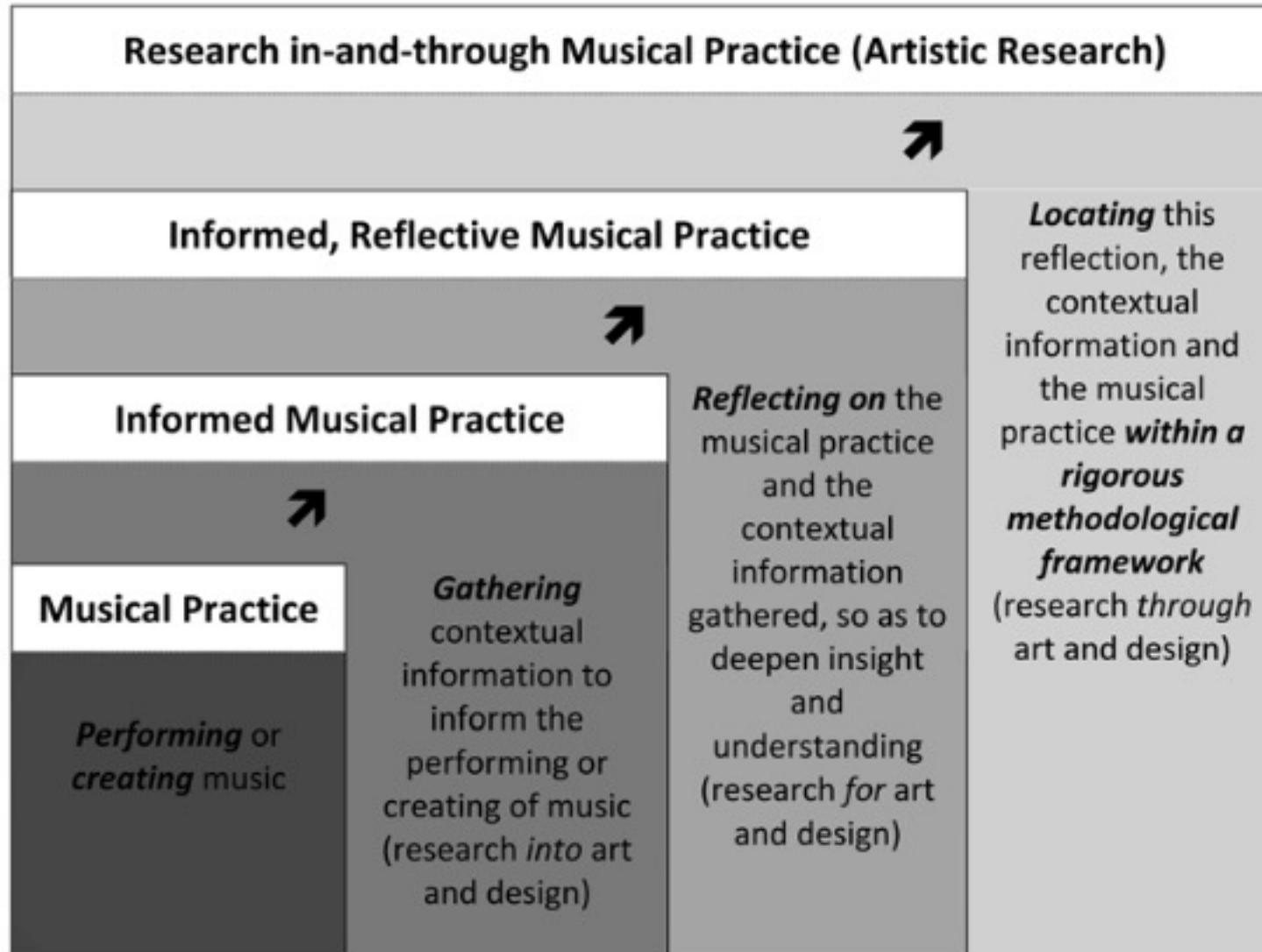
Was ist Artistic Research (AR)?

- Künstler & Werk nicht mehr Objekt („über“) oder Ziel („für“) der Forschung
- AR stellt die künstlerische Praxis ins Zentrum der Wissensgenerierung
- Eingebettet in Theorie, Reflexion, Übertragung wissenschaftlicher Methoden & Ansätze, Dokumentation
- Verbindet damit Offenheit der Wahrnehmung und Imagination mit kohärentem Denken und Reflexion

Häufig genutzte alternative Begriffe

- Artistic Research – Künstlerische Forschung
- Practice-Based Research – Praxisbasierte Forschung
- Practice-Led Research – Praxisgeleitete Forschung
- Artistic-Scientific Research – Künstlerisch-wissenschaftliche Forschung
- Artistic Development – Künstlerische Entwicklung
- Practice as Research, Performance as Research (als Gegenposition)
- ...

From Practice to Artistic Research

Crispin, Darla (2015): Artistic Research and Music Scholarship. Musings and Models from a Continental European Perspective. In: Artistic Practice as Research in Music: Theory, Criticism, Practice. Routledge

Themen der Veranstaltung

- Theorie und (hochschulpolitischer) Diskurs
- Forschungsfragen
- Methoden
- Dokumentation & Veröffentlichung
- Beispiele
- Eigene Praxis

Was ist „Research“?

It must define a series of **research questions**, issues or problems that will be addressed in the course of the research. It must also define its aims and objectives in terms of seeking to **enhance knowledge** and understanding relating to the questions, issues or problems to be addressed

It must specify a research context for the questions, issues or problems to be addressed. You must specify **why it is important** that these particular questions, issues or problems should be addressed; **what other research** is being or has been conducted in this area; and **what particular contribution** this project will make to the advancement of **creativity**, insights, knowledge and understanding in this area.

It must specify the **research methods** for addressing and answering the research questions, issues or problems. You must state how, in the course of the research project, you will seek to answer the questions, address the issues or solve the problems. You should also explain the rationale for your chosen research methods and why you think they provide the most appropriate means by which to address the research questions, issues or problems.

(AHRC Research Funding Guide Version 7.0 | June 2024)

Und konkreter: Was ist „Artistic Research“?

Practice based research is **the generation of knowledge through practical means**. It's a form of research that values knowing through doing and it also involves an **articulation of that internal knowledge in an external format**. There is an iterative cycle involved, where **the research informs knowledge and the knowledge informs doing**. Picking up, testing and contesting theoretical ideas along the way. Often **artistic concerns** lead the research rather than questions around impact.

Knowledge by means of practice and the outcomes of that practice. Positioning the **researcher as a creator** engaged in an **exploratory process** to explore the research question. Understanding through application, the study of a researchers own creative process.

(AHRC Research Funding Guide Version 7.0 | June 2024)

The European Association of Conservatoires (AEC)

- Gegründet 1953
- Mitglieder: ca. 300 Institutionen in 57 Ländern (nicht nur Europa)
- Hauptsitz: Brüssel
- Mitarbeiter: 7 Angestellte
- Struktur:
  - AEC Council: 12 Vertreter aus Mitgliedsinstitutionen (12 Länder)
  - Executive Committee: Präsident, Generalsekretär, 2 Vizepräsidenten
  - General Assembly: Hauptorgan der AEC, Vertreter aller aktiven und assoziierten Mitglieder
    - Entscheidet über Politik, Aktivitäten, Jahresberichte, Finanzen
    - Wählt den AEC Council
  - Working Groups: Freiwillige Experten für Veranstaltungen und Aktivitäten
    - AEC European Platform for Artistic Research in Music (EPARM) Preparatory Working Group

White Paper (AEC 2015)

Das Verständnis der AEC zum Begriff „artistic research – künstlerische Forschung“ nimmt seinen Ausgangspunkt daher in der Überzeugung, dass dieser möglichst viele Varianten miteinschließen und sich **nicht an eine spezifische Lehrmeinung** klammern soll. Es wird als eine Tugend angesehen, dass der Begriff viele Facetten aufweist und Gebrauch von jeglicher Forschungsdisziplin oder -methode macht, die zweckdienlich ist.

„Artistic research - künstlerische Forschung“ kann als **eine Form der Forschung definiert werden, die über eine starke Verankerung in der künstlerischen Praxis verfügt und die neues Wissen, neue Einsichten oder Perspektiven innerhalb der Kunst schafft und damit sowohl der Kunst selbst als auch der Innovation dient.**

„Artistic research - künstlerische Forschung“, verfügt gewöhnlich über alle, oder fast alle der folgenden Eigenschaften:

- Sie wird üblicherweise von **forschenden KünstlerInnen betrieben, oder in Zusammenarbeit mit KünstlerInnen in Forschungsgruppen**
- Sie fördert einen kritischen Dialog mit der entsprechenden Kunstsparte, mit anderen relevanten Wissensgebieten und zwischen Forschenden und anwendungsorientierten Berufsgruppen
- Sie wird unterstützt von kritischer Reflexion über ihren Forschungsgegenstand und/oder über dessen Umfeld
- Sie benennt und reflektiert Methoden und bestimmte Arbeitsabläufe
- Sie teilt ihre für die entsprechende Zielgruppen relevanten Erkenntnisse mit der Gemeinschaft aller KünstlerInnen und gibt sie auch an die Öffentlichkeit weiter, um das allgemeine kulturelle Verständnis zu bereichern

AEC White Paper (contd.)

Merkmale künstlerischer Forschung, die sie als voll etablierte Disziplin bestätigen

- Eigene nationale und internationale Forschungsgesellschaften
- Eigene Publikationsorgane
- Eigene, unverwechselbare Diskurse (und nicht bloß einen Diskurs)
- Eigene allgemein anerkannte führende ExpertInnen in der entsprechenden Disziplin
- Eigene regelmäßige Konferenzen
- Vollbeschäftigte Stellen für künstlerisch Forschende in Musikhochschulen
- Einschlägige Doktoratsausbildung und Förderung von Post-Docs
- Forschungsförderprogramme, die explizit künstlerische Forschung ansprechen
- Finanzielle Unterstützung von einschlägigen Studierenden ab den Masterstudien

ELIA (European League of Institutes of the Arts)

- Gegründet 1990
- Über 300 Institutionen, repräsentiert 300.000 Studierende
- Ziele: Förderung von Zusammenarbeit, Interessenvertretung und Innovation in der Kunsthochschulbildung in Europa
- Struktur
  - Representative Board (21 Delegierte)
  - Executive Board (Präsident + max. 8 weitere Deligierte)
  - Executive Office in Amsterdam
- Kernaktivitäten:
  - Organisation internationaler Konferenzen (Biennale, ELIA Academy, Leadership Symposium)
  - Unterstützung von künstlerischer Forschung
  - Interessenvertretung für Kunsthochschulbildung auf europäischer Ebene
  - Bereitstellung von Ressourcen: Publikationsmöglichkeiten, Vernetzung und Finanzierung

The Vienna Declaration (ELIA, AEC, et al. 2020)

Key features of Artistic Research

Excellent AR is research **through means of high level artistic practice and reflection**; it is an epistemic inquiry, directed towards increasing **knowledge, insight, understanding and skills**. Within this frame, AR is aligned in all aspects with the five main criteria that constitute Research & Development in the Frascati Manual. Through topics and problems stemming from and relevant to artistic practice, AR also addresses key issues of a broader cultural, social and economic significance.

AR is undertaken in all art practice disciplines - including architecture, design, film, photography, fine art, media and digital arts, music and the performing arts - and achieves its results both within those disciplines, as well as often in a **transdisciplinary** setting, combining AR methods with methods from other research traditions.

Aufgabe

Lesen Sie den Text:

Frayling, C. (1994). Research in art and design. Royal College of Art Research Papers, vol 1, no 1, 1993/4.

- Wie charakterisiert Frayling den stereotypischen Künstler, Designer und Wissenschaftler?
- Welche Gegenargumente führt er gegen die Stereotype auf?
- Wie definiert Frayling „research into art and design“, „research through art and design“, und „research for art and design“?

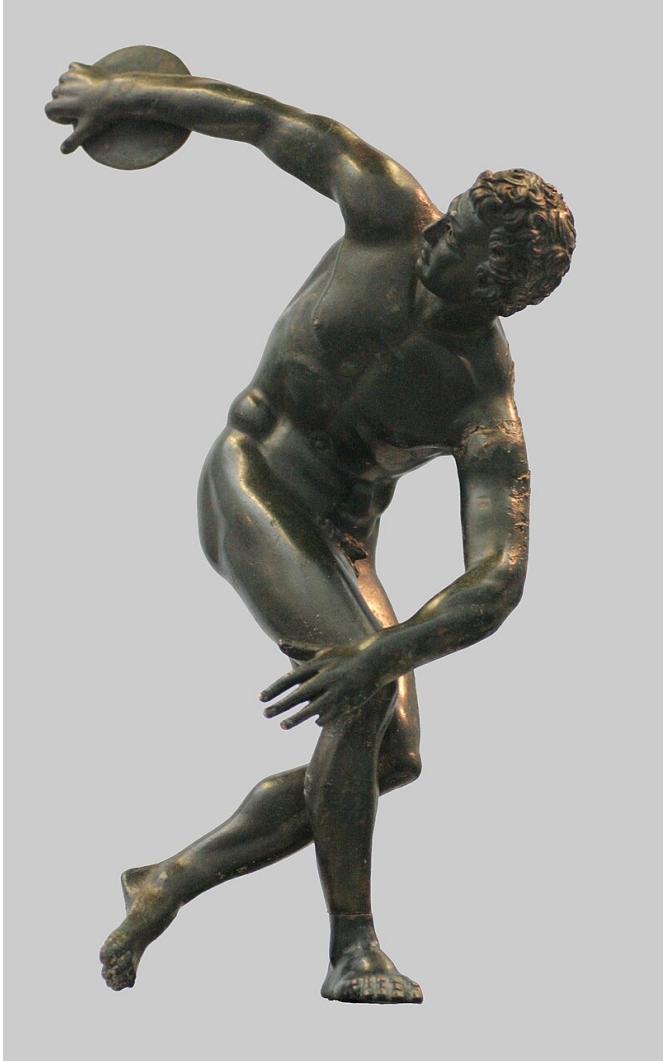
Exkurs: Schreiben,
siehe Folien im Teil
„Wissenschaftliche Kompetenzen“

Verständlichkeits-Kreuz (Paper von Frayling)

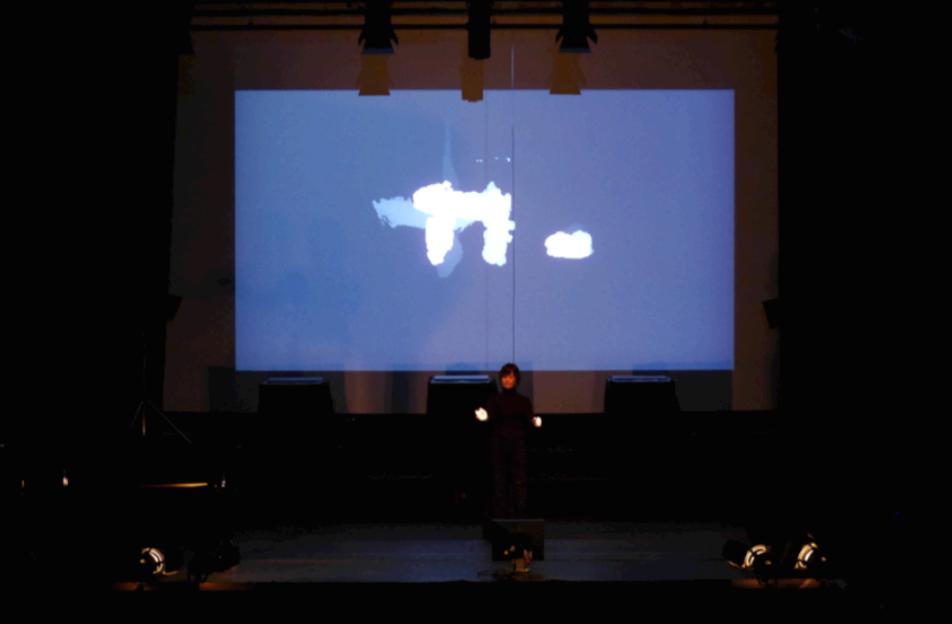
Einfachheit	Gliederung / Ordnung
Kürze / Prägnanz	Zusätzliche Stimulanz

Was ist Artistic Research?

- Forschung = Produktion oder Suche nach neuem Wissen
- Was ist künstlerisches Wissen?
- Wo ist künstlerisches Wissen?
- Wie finden wir es?

Roman bronze reproduction of
Myron's Discobolus, 2nd
century AD

Thierry de Mey: Light Music

Barcelona-Sessel (Ludwig Mies
van der Rohe and Lilly Reich)

Welches Wissen ist in den Kunstwerken enthalten?

Künstlerisches Wissen: Wo?

- Kognitionswissenschaftliches Konzept „Distributed & Embedded Cognition“
- Kognition verteilt:
  - Akteure
  - Objekte & externe Ressourcen: Notizen, Computer, Diagramme usw.
  - Umgebungen
- Beispiel Flugzeugcockpit: Crew und Instrumente arbeiten gemeinsam. Kognition ist auf Team und Technologie verteilt.

Künstlerisches Wissen: Wo?

- Implizites Wissen, stilles Wissen (tacit knowledge)
  - „können, ohne sagen zu können wie“
  - Nicht verbalisierbar, nicht formalisierbar, erfahrungsgebunden
  - Beispiele?
- Gegensatz: explizites Wissen
  - Eindeutig kodiertes Wissen
  - Kommunizierbar (Sprache, Schrift)
  - Z.B. wissenschaftliche Erkenntnisse

Frage

- Welche Rolle spielt das implizite Wissen für die künstlerische Arbeit?
- Welche Rolle spielt das implizite Wissen in der künstlerischen Forschung?

Künstlerisches Wissen: Wo?

- Eingebettet in einen Kontext
  - Historisch
  - Institutionell
  - Philosophisch-theoretisch
  - Politisch
  - Zeitgenössische Praxis / Community
  - ...

Künstlerisches Wissen. Wie? Forschungsmethoden

Whenever the boundary of Artistic Research is approached, however, a new set of imperatives obtains; not only must a rigorous **methodological framework** be structured through which the research may be conducted, but it must also be articulated in such a way that the findings of the research may be shared with the **wider research community** – a community that may, or may not, be fully conversant with the kind of musical / research practice being undertaken.

Crispin, Darla (2015): Artistic Research and Music Scholarship. Musings and Models from a Continental European Perspectiv. In: Artistic Practice as Research in Music: Theory, Criticism, Practice. Routledge

Künstlerisches Wissen. Wie? Forschungsmethoden

- Erkundung, wie künstlerische Praxis Erkenntnisse hervorbringen kann
- „Um-“Anwendung wissenschaftlicher Methoden
- Gegenstandsadäquate, künstlerisch motivierte Methoden: Montage, Reihen und Serien, Improvisation
- Künstlerische Forschung ist oft inter-/multidisziplinär: Vielfalt der Methoden

Wissenschaftliche Methoden

- Forschungsmethoden sind essenziell für wissenschaftliches Arbeiten
- Eine Methode ist ein planmäßiges, zielgerichtetes und systematisches Verfahren bzw. Vorgehen
- Im Kontext des wissenschaftlichen Arbeitens sind Methoden Untersuchungsverfahren, um Forschungsergebnisse zu erarbeiten
- Voraussetzung für Nachvollziehbar- und Replizierbarkeit der wissenschaftlichen Arbeit

Wissenschaftlicher Methodenkatalog (Auswahl für AR)

- Literuranalyse
- Analytisch-theoretische Methoden
  - Diskursanalyse, Hermeneutik
- Beobachtungen
  - Teilnehmende Beobachtung, Autoethnographie
- Qualitative Analyse
  - Analyse von Texten, Interviews, Bildern, Videos,
- Quantitative Analyse
  - Operationalisierung, Datenerhebung, Datenaufbereitung, Statistik (deskriptiv, inferentiell), Interpretation

Frage

- X = Methode der vorherigen Folie
- Was ist X?
- Wie mache ich X?
- Inwiefern ist X eine wissenschaftliche Methode?
- In welchen Disziplinen und wofür wird X angewendet?

Die wichtigste Methode in AR ist die
Forschung durch künstlerische Praxis

Journale & Publikationsorgane

- Journal of Artistic Research (JAR)
<https://www.jar-online.net/en>
- Platform for Artistic Research Sweden (PARSE)
<https://parsejournal.com/>
- Nordic Journal for Artistic Research (VIS)
<https://www.visjournal.nu/>
- Research Catalogue
<https://www.researchcatalogue.net/>

Aufgabe

In 2-er-Gruppen: Durchsuchen Sie die genannten Journale nach einem für Sie interessanten Artikel (eventuell auch mit Bezug zu Ihrer Praxis), den Sie in einigen Wochen präsentieren (20 Minuten inklusive Diskussion).

- <https://www.jar-online.net/en>
- <https://parsejournal.com/>
- <https://www.visjournal.nu/>

Artistic Research: eine Definition

Künstlerische Forschung ist ein Überbegriff für **erkenntnisorientierte** künstlerische Praktiken mit ausgeprägten **reflexiven** Bestandteilen.

<https://www.kug.ac.at/forschung/forschungsbereiche-organisationseinheiten/forschungsbereiche/kuenstlerische-forschung/>

Merkmale

1. Der Forschungsvorgang beinhaltet **ergebnisoffene explorative und experimentelle**, sowie kritisch reflektierende künstlerische **Prozesse**, die zentral auf qualifizierter künstlerischer Praxis beruhen.
2. Er ist gekennzeichnet durch die **Formulierung und Bearbeitung von Forschungsfragen** und beinhaltet Dokumentation, Analyse und **theoretische Betrachtung** ebenso wie eine **Reflexion** der gewählten Methoden und der Relation der forschenden Person(en) zum Forschungsprozess. Dieser ist Teil der künstlerischen Praxis oder wird in Wechselwirkung mit ihr geführt.

Merkmale

3. Einzelne künstlerische Forscher*innen wie Forschungsgruppen arbeiten dabei oft **inter- oder transdisziplinär**. Wissenschaftliche Arbeitsweisen und Erkenntniswege können hinzutreten.
4. Forschungsansätze und -kontakte (State of the Art) werden benannt bzw. **rezipiert und kritisch reflektiert**.
5. Forschungsergebnisse sind Erkenntnisse, deren **Veröffentlichung** in geeigneter Form (schriftlich und gegebenenfalls unter Hinzunahme weiterer Medien und Darstellungsformen) sie als vertieftes Verständnis und neues Wissen für die jeweiligen Fachdiskurse transparent, nachvollziehbar und kritisierbar macht und zur **Weiterentwicklung der Kunst** beiträgt.

Beispiel: United Film Stills (Cindy Sherman)

- Serie von Schwarzweißfotografien
- Zwischen 1977 und 1980 entstanden
- Sherman besetzt sich selbst in stereotypen Frauenrollen, die von Filmen der 1950er und 1960er Jahre inspiriert sind.
- <https://mo.ma/488jCJZ>
- Welche Merkmale von AR erfüllt das Werk?
Welche sicher nicht, welche vielleicht doch?

Evaluation von Artistic Research

- Qualität der künstlerischen Arbeit
  - Beherrschung des praktischen und technischen Know-hows
- Ästhetisches Interesse
  - Sinnliche und expressive Wirkung
- Epistemischer Reichtum
  - Methodisch überzeugend
  - Bezug zu vorhandenem Wissen
- Ansprechende Dokumentation und Präsentation
  - Des Forschungsprozesses
  - Der Ergebnisse

Kritik an Artistic Research

- „Me-Search“
  - Zu subjektiv, zu fokussiert auf das Individuum (Forschungsfrage)
  - Ergebnisse nicht übertragbar, verallgemeinerbar (Methodik)
- Disziplinierung & Akademisierung der Künste
- Kunst als Forschung (practice-as-research): Ohne schriftliche Kontextualisierung / Reflexion
- Überlegenheit des „Herzens“ über den „Verstand“
- Interessenkonflikte, Selbstdarstellung, Hagiographie

Dr. art. & Dr. mus.

Die Verleihung des Dr. art. und Dr. mus. – Ein Bärenservice für Kunst und Wissenschaft, Forschung & Lehre 3/11, S. 218–221.

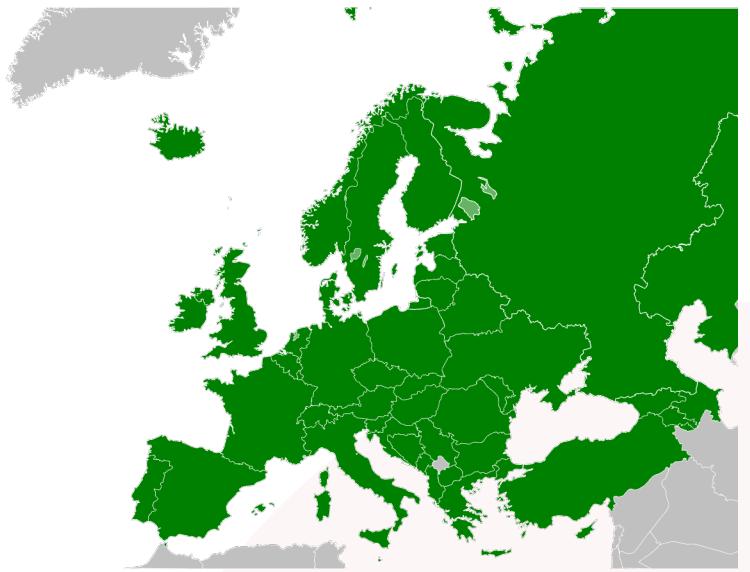
Der Forschungsbegriff ist inhaltlich mit Ausschließlichkeitscharakter auf die Wissenschaft bezogen.
„Wissenschaftliche Forschung“ ist ein Pleonasmus. Forschung ist Ausübung und Entwicklung der Wissenschaften.

PhD und Professional Doctorates (USA, GB)

- Doctor of Philosophy (PhD)
  - Häufigster Doktorgrad
  - Forschungsbasiert. Wird in den meisten wissenschaftlichen Disziplinen vergeben.
  - Die Studierenden müssen eine Dissertation einreichen und verteidigen.
  - Dauer: in der Regel 3-4 Jahre.
- Professional Doctorate
  - DMus auf der Grundlage eines Portfolios an Kompositionen, musikalischen Darbietungen und/oder wissenschaftlichen Veröffentlichungen
  - Doctor of Medicine, Juris Doctor
  - ....
- Trennlinie zwischen PhD und Professional Doctorate nicht immer eindeutig

Der Bologna-Prozess

- Harmonisierung der europäischen Hochschulbildung durch die Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraums (EHR)
- 1999: Unterzeichnung der Bologna-Erklärung
- Dreistufiges Studiensystem: Bachelor - Master - **Doktorat**
- Anerkennung von Studienleistungen: Einführung des ECTS-Systems
- Förderung der Mobilität von Studierenden und Lehrenden
- Vorteile:
  - Einfacher Austausch zwischen europäischen Hochschulen
  - Erhöhte Transparenz der Bildungsabschlüsse
  - Verbesserte Berufschancen durch international anerkannte Abschlüsse

Deutschland: künstlerisch-wissenschaftliche Promotion

- Z.B. Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf
- Fächer: Drehbuch/Dramaturgie, Film- und Fernsehproduktion und Filmkulturerbe
- §11(1) der Promotionsordnung:
Das **wissenschaftlich-künstlerische** Promotionsvorhaben bietet die Möglichkeit, eine Dissertation in Verbindung mit einem künstlerischen Forschungsprojekt zu erarbeiten und zu veröffentlichen. Das wissenschaftlich-künstlerische Promotionsvorhaben entsteht in enger Verflechtung von wissenschaftlicher und künstlerischer Forschung, **wobei der wissenschaftliche Forschungsanteil** überwiegt.

Künstlerisch-wissenschaftliche Promotion

- Hochschule für Musik Freiburg
- Hochschule für Musik und Theater Hamburg
- Hochschule für Musik Karlsruhe
- Hochschule für bildende Künste Hamburg
- Hochschule für Gestaltung Offenbach: <https://is.gd/xChpDe>
- Filmuniversität Babelsberg: <https://is.gd/GulZuz>
- Promotionsprojekte: <https://is.gd/aGG2TO>
(siehe auch Promotionsprojekte 202X.pdf)

Hochschulpolitische Großwetterlage: Wissenschaftsrat

Empfehlungen zur postgradualen Qualifikationsphase an Kunst- und Musikhochschulen (2021):

Der Wissenschaftsrat erkennt im hybriden Bereich ein interessantes Entwicklungspotenzial, das durch die Graduierten und ihre Qualifikationsvorhaben weiter erschlossen werden kann. Er empfiehlt den Trägern der Hochschulen, die Entwicklung **hybrider postgradualer Studienangebote** an KMHS zuzulassen und zu beobachten.

Eine flächendeckende Einführung hybrider postgradualer Angebote hält der Wissenschaftsrat zum jetzigen Zeitpunkt nicht für zielführend. Er empfiehlt vielmehr, deutschlandweit an einer **kleinen Zahl von Standorten** gezielt die Voraussetzungen für eine hybride postgraduale Phase zu schaffen.

Hochschulpolitische „Großwetterlage: KunstHG §59(1):

Durch die Promotion wird in den an der Kunsthochschule vertretenen **wissenschaftlichen Fächern** eine über das allgemeine Studienziel gemäß § 50 hinausgehende Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit nachgewiesen. Die Befähigung wird auf Grund einer wissenschaftlich beachtlichen schriftlichen Arbeit (Dissertation) und weiterer Prüfungsleistungen festgestellt. Auf Grund der Promotion wird der Doktorgrad verliehen;

Warum Artistic Research?

- Erweiterung der künstlerischen Praxis, konzeptuell stärkere Kunst
- Erweiterung der Relevanz: Bearbeitung gesellschaftlicher, kultureller oder politischer Fragen über die ästhetische Ebene heraus
- Erforschung von Expressivität und Wahrnehmung: „Die Kunst einen Schritt voran bringen“
- Akademische Anerkennung, Publikationsmöglichkeiten, Förderungen

Integration von Wissenschaft und Kunstausübung

- Integration von wissenschaftlichem und künstlerischem Interesse
  - Medienwissenschaft und Medienproduktion
  - Filmwissenschaft und Regie
  - Musikwissenschaft und Musiker
- Chancen
  - Entwicklung der künstlerischen Praxis als eine Form der Forschung
  - Entwicklung der Forschung in/durch künstlerische Praxis, auch hypothesengenerierend
  - Handlungsoptionen & Entscheidungsfreiheit
- Wissenschaftliche Forschungspraxis: wenig Bewusstsein für den kreativen Prozess
  - „Ideen lassen sich nicht komplett vermeiden“

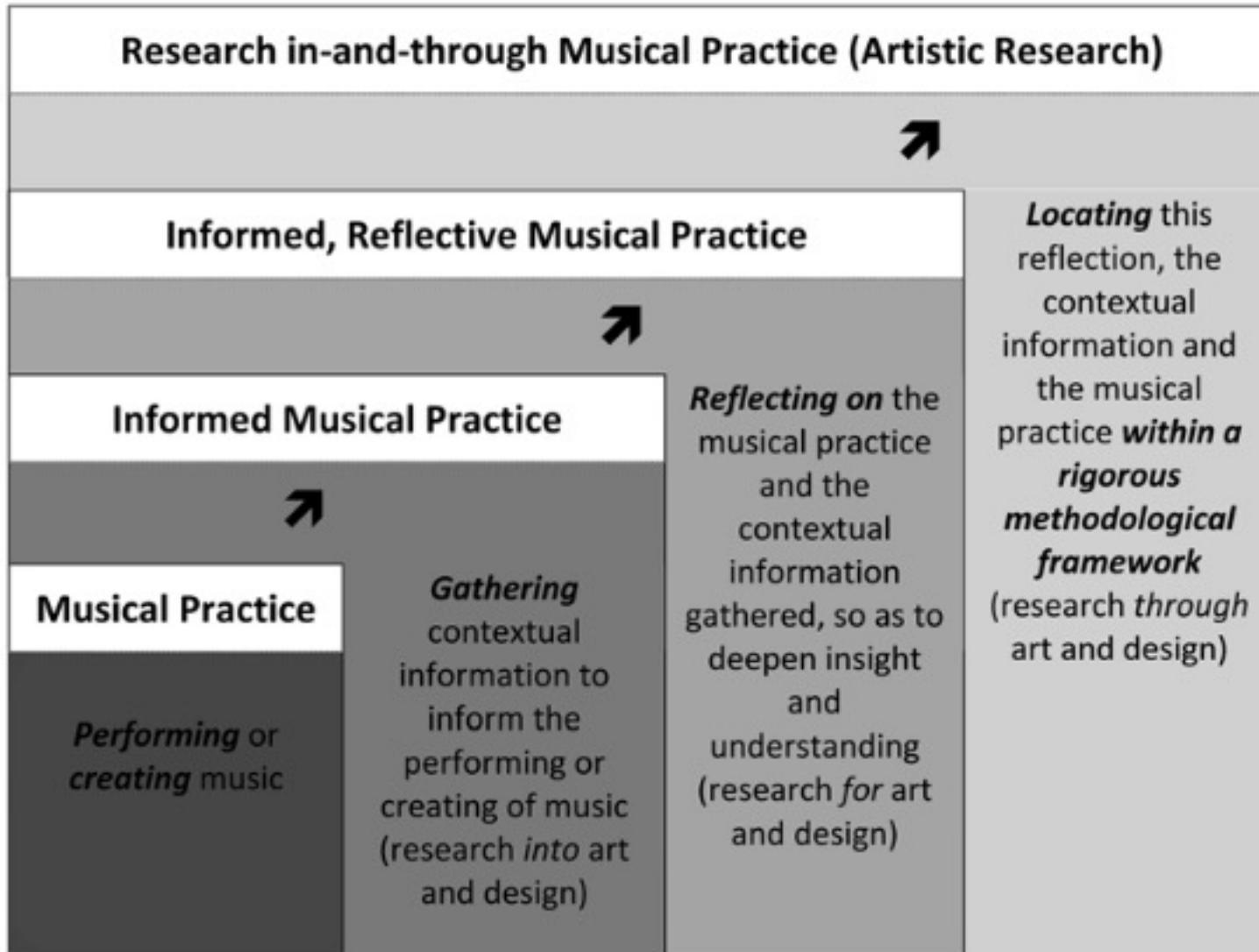
Literatur (Auswahl)

- Borgdorff, Henk (2012): *The Conflict of the Faculties. Perspectives on Artistic Research and Academia*. Leiden University Press.
- Haarmann, Anke (2019): *Artistic Research. Eine Epistemologische Ästhetik*. Bielefeld: transcript.
- Henke, Silvia, et al. (2019): *Manifesto of Artistic Research. A Defense Against Its Advocates*. Think Art Diaphanes.

(Frayling 1993)

From Practice to Artistic Research

Crispin, Darla (2015): Artistic Research and Music Scholarship. Musings and Models from a Continental European Perspective. In: Artistic Practice as Research in Music: Theory, Criticism, Practice. Routledge

Aufgabe

Lesen Sie das erste und zweite Kapitel im Buch:

Borgdorff, H. (2012). *The conflict of the faculties: Perspectives on artistic research and academia*. Leiden University Press.

Fragen: siehe nächste Folie

Aufgabe (Fortsetzung)

1. Wie definiert Borgdorff Artistic Research?
2. Inwiefern trägt künstlerische Forschung laut Borgdorff zur Wissensproduktion bei? Welche Art von Wissen ist das?
3. Welche drei Arten von Forschung über die künstlerische Praxis unterscheidet Borgdorff?
4. Wie unterscheidet sich künstlerische Forschung von herkömmlicher wissenschaftlicher Forschung? Welche Gemeinsamkeiten sieht Borgdorff?
5. Was ist das Ziel von Artistic Research?

Ausblick

- Einführung in Artistic Research (erledigt!)
  - Definition und Grundbegriffe
  - Unterschiede zwischen künstlerischer und wissenschaftlicher Forschung
  - Artistic Research im akademischen Kontext
- Methodologie der Artistic Research
  - Forschungsfrage
  - Künstlerische Praxis als Forschungsmethode
  - Dokumentation und Reflexion
  - Wissenschaftliche Kompetenzen
- Fallbeispiele von AR Projekten
- Projektarbeit