

Алина Владимировна ВЕНКОВА / Ксения Сергеевна МАКСИМОВА

| Технологии «Artistic Research» как новая форма художественного высказывания |

Алина Владимировна ВЕНКОВА

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48
Институт философии человека, Кафедра теории и истории культуры
Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва
129301, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавтов, 2
Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальных исследований в сфере культуры
Доцент, кандидат культурологии
ORCID 0000-0002-3075-612X
E-mail: venkova@mail.ru

Ксения Сергеевна МАКСИМОВА

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48
Магистрант кафедры теории и истории культуры
ORCID 0000-0002-6631-2301
E-mail: kseniia.maksimovaa@yandex.ru

ТЕХНОЛОГИИ «ARTISTIC RESEARCH» КАК НОВАЯ ФОРМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ

В статье рассматривается генезис, значение и актуальное состояние новой сферы гибридной художественной деятельности – исследования, основанного на художественной практике (artistic research). Показаны генетические основания и практические экспликации трех форм artistic research – искусствоведческой, социально-ориентированной и исследовательской.

Показана важность семантики понятия «исследование» для описываемой художественной практики, стремящейся переопределить на современном этапе смысловую наполненность понятий «исследование», «художник», «искусство», «ученый». Раскрывается междисциплинарный характер этих устремлений. Показывается чувствительность практики artistic research к проблеме транс- и интермедиальности. Проблема важности для современного художественного опыта вопроса о медиумспецифичности проблематизируется в исследовательском поле теоретической рефлексии над этим понятием.

Отдельно рассматривается вопрос границ предметной области artistic research. Показывается важность практик сотрудничества и сотворчества в

контексте данной художественной деятельности. Показано, что метод исследования, основанного на художественной практике, вырастает из размыкания границ жанров искусства и рамок академических дисциплин. Он акцентирует важность партиципаторного, перформативного, тактильного и телесно-моторного элементов опыта.

Исследование, основанное на художественной практике, в первую очередь направлено на выстраивание траекторий взаимодействия между членами сообществ разного уровня – от микросообществ до глобальных коллективов. Практика artistic research вписывается в общий тренд новой ответственности художника, увлеченного развитием инструментов деколонизации сознания, повседневных практик и этических императивов участников современных общественных групп.

Ключевые слова: Artistic Research, creative practices research, Participatory Art Based Research, партиципаторные формы искусства, арт-интервенция, художественное исследование, художественное образование.

Алина Владимировна ВЕНКОВА / Ксения Сергеевна МАКСИМОВА

| Технологии «Artistic Research» как новая форма художественного высказывания |

Понятие «художественное исследование» (artistic research) впервые появляется в европейских дискуссиях в 1990-е годы. Сначала в административных документах, затем в научном и художественных дискурсах. В каждой из этих сфер были последовательно определены разные подходы к определению этого понятия, отличные по своим смысловым акцентам.

Сегодня в официальных отчетах и научной литературе эта семантическая разобщенность толкования сохраняется. Художники, экспертные комитеты, исследователи часто понимают задачи, методы художественного исследования по-разному. Отсюда три варианта определения термина: **искусствоведческий, социально-ориентированный и исследовательский**.

Так, Нина Мальтеруд (Nina Malterud), художница по керамике и ректор Бергенской Академии (2002–2010), определяет художественное исследование в **искусствоведческом ключе** как «исследование в искусстве и посредством него»¹. То есть, для исследовательницы важен потенциал artistic research в изучении новых форм действительности посредством художественных практик. Отправная точка для artistic research, по Мальтеруд, – личный опыт художника и его проницательность².

Социально-ориентированное видение художественного исследования предложено в докладе норвежского экспертного комитета (The Jørgensen Committee) по вопросам художе-

ственных исследований: «художественное исследование охватывает художественные процессы, которые приводят к созданию общедоступного художественного продукта»³. Как видно из определения, для экспертов значимыми является социальные функции художественной практики, в то время как ее художественный потенциал нивелируется. О методах исследования в документе говорится: «[Художественный] процесс также может включать подробное размышление о развитии и презентации художественного продукта»⁴.

Исследовательский взгляд на художественную практику представлен в работах Дитера Лесажа (Dieter Lesage), профессора философии, политики и искусства. Так, в статье «Кто боится художественных исследований?» («Who's Afraid of Artistic Research?») автор определяет художественное исследование через классические, научные категории о методе, проблеме и результате. Художественная практика понимается как проект – от постановки художественного вопроса, его исследования до возможного представления решения в виде произведения искусства, перформанса или явления.

³ Jørgensenutvalget. (2007). Vekt på kunstnerisk utviklingsarbeid. https://ekstern.filer.uib.no/kmd/W3-publisering/Forskning/Kunstnerisk%20utviklingsarbeid/UHR_v_ekt_paa_kunstnerisk_utviklingsarbeid_2007_Jørgensen.pdf (accessed: 20.11.2020)

⁴ Ibid.

⁵ Lesage, D. (2009). Who's Afraid of Artistic Research? On measuring artistic research output. Art and research. A Journal of Ideas, Contexts and Methods. Retrieved December 24, 2020, from <http://www.artandresearch.org.uk/v2n2/pdfs/lesage.pdf> (accessed: 23.11.2020)

¹ Malterud, N. (2012). Artistic research – necessary and challenging. Nordic Journal of Art and Research. Retrieved December 24, 2020, from https://www.ninamalterud.no/pdf/tekster_kunstutd/Malterud_Artistic_Research_2012.pdf (accessed: 20.11.2020)

² Ibid.

Алина Владимировна ВЕНКОВА / Ксения Сергеевна МАКСИМОВА

| Технологии «Artistic Research» как новая форма художественного высказывания |

Вероятно, с позиции художника artistic research – это, прежде всего, новый, творческий метод познания. С точки зрения эксперта по образованию – альтернативный способ решения вопросов социального значения. Из перспективы исследователя – способ открытия нового знания.

Несколько обобщенный подход к дефиниции, учитывающий все три взгляда, можно представить следующим образом: **художественное исследование** – это процессуальная, художественная практика, которая предполагает определение, изучение и публичное представление результата исследовательской деятельности, основанной на искусстве.

Хронологически дискуссия о художественном исследовании, как уже было сказано, получила развитие в конце XX в. Среди возможных стимулов для начала разговора – Болонский процесс и/или региональные инициативы некоторых британских университетов. Ответ снова определяется точкой зрения наблюдателя.

Американский исследователь Джеймс Элкинс (James Elkins) считает, что понятие «artistic research» впервые было использовано в художественно-академическом дискурсе **Великобритании**⁶. По его мнению, термин был придуман для обозначения исследовательского потенциала художественных программ, увеличения бюрократического числа «научных трудов» университета. Такой гибкий подход к понятиям позволял художественным факультетам получать хорошее финансирование от государства за «эффективные показатели работы». В Велико-

британии размеры государственной поддержки образовательных программ определяются количественными показателями, где учитывается число опубликованных статей, прочитанных докладов, обученных студентов. В это же время и с той же целью, как считает Д. Элкинсу, были сформулированы и новые понятия «creative practices research», «practice-based research», а также открыты аспирантские программы для художников⁷.

С другой точки зрения на проблему генезиса понятия смотрит бельгийский профессор философии Дитер Лесаж. Исследователь считает, что поводом к разговору о художественном исследовании стали новые требования к учебным программам, обозначенные в постановлениях по Болонскому процессу⁸. Согласно Болонской декларации одной из приоритетных задач процесса является: «Содействие необходимым европейским измерениям (dimensions) в высшем образовании, особенно в отношении разработки учебных планов, межведомственного сотрудничества, программ мобильности и интегрированных программ обучения, подготовки кадров и проведения научных исследований»⁹. Как закономерный вывод из этого тезиса, во всех университетах Европы должна была быть организована научная работа, в том числе и на художественных факультетах. В ответ на

⁷ Там же.

⁸ Lesage, D. (2009). Who's Afraid of Artistic Research? On measuring artistic research output. Art and research. A Journal of Ideas, Contexts and Methods. Retrieved December 24, 2020, from <http://www.artandresearch.org.uk/v2n2/pdfs/lesage.pdf> (accessed: 21.12.2020)

⁹ Bologna Declaration, June 19, 1999, http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/Ministerial_conference/02/8/1999_Bologna_Declaration_English_553028.pdf (accessed: 20.12.2020)

⁶ Воропай Л. «Художественное исследование» как симптом: о месте художника в «когнитивном капитализме» / Л. Воропай // Художественный журнал. — 2013. — № 92. — URL: <http://moscowartmagazine.com/issue/6/article/55> (дата обращения: 23.12.2020).

Алина Владимировна ВЕНКОВА / Ксения Сергеевна МАКСИМОВА

| Технологии «Artistic Research» как новая форма художественного высказывания |

эти правила художественные университеты стали проводить новые, художественные исследования.

Д. Десаж определяет начало дискуссии об artistic research как общеевропейского явления стартом Болонского процесса. Общее в утверждениях двух разных мнений Д. Элкинса и Д. Десажа состоит в том, термин изначально был придуман для описания способов и форм академической работы. С этим соглашается и другая исследовательница – Нина Мальтеруд: «понятие "художественное исследование" было придумано для того, чтобы описать работу на переднем крае (the forefront) высшего образования»¹⁰.

В научной среде художественная практика была изучена в контексте теорий эстетики и методологии науки. Были актуализированы вопросы: «что мы понимаем под исследованием?», «кто такой художник?», «каков портрет современного ученого?». В предложенных ответах (они представлены ниже) значение каждого из центральных понятий – исследование, художник, ученый – приобрело новые акценты. То есть, уже принятые, вторичные ранее практики каждой из сфер стали первичными: исследование стало пониматься в более художественном смысле; деятельность художника – в научном, ученого – в художественном смысле.

Так, Кристофер Фрейлинг (Christopher Frayling) изучил **генезис и семантику понятия «исследование»**¹¹. Выяснилось, что в повседневной речи слово преимущественно исполь-

зуется для описания научной деятельности. В то время, как по Оксфордскому словарю оно может быть применено также для представления художественного опыта. Кристофер использовал семантическую особенность слова и переопределил исследование как научную и художественную практику. Получилось, что забытая «художественность» исследовательского опыта получила новое звучание: «"исследование" было, может быть и будет оставаться важной, возможно, самой важной поддержкой (nourishment) для практики и преподавания искусства, ремесла и дизайна». Схожим образом практика исследования понималась до XX века – специфическое, научное определение слова было дано только в эпоху модерна.

Аналогичный подход К. Фрейлинг применил для анализа понятий «художник» и «ученый»¹²: он изучил медийные, общепринятые стереотипы о двух профессиях, а затем исследовал ряд биографий. Стало понятно, что типичный художник – это экспрессивный, преданный внутреннему миру творец. А образцовый ученый – аккуратный, последовательный и логичный профессор. В реальном мире, напротив, все обозначенные качества могут быть применены в равной степени к двум профессиям: художники (А. Дюрер, Д. Стаббс, Л. да Винчи) проводят научные исследования, а учеными иногда становятся творческие люди с большим воображением. Как следствие, по Фрейлингу, обобщенные образы и художника, и ученого должны быть расширены, дабы не быть столь фрагментарными и неточными: «Если стереотип ученого как исследователя нуждается в некоторой корректировке – чтобы он казался ближе к искусству и дизайну (хотя ни в коем случае не идентичен ему), – популярный образ

¹⁰ Malterud, N. (2012). Artistic research – necessary and challenging. *Nordic Journal of Art and Research*. Retrieved December 24, 2020, from https://www.ninamalterud.no/pdf/tekster_kunstutd/Malterud_Artistic_Research_2012.pdf (accessed: 22.12.2020)

¹¹ Frayling, C. (1994). *Research in Art and Design*. Royal College of Art Research Papers, Vol 1, No 1.

¹² Ibid.

Алина Владимировна ВЕНКОВА / Ксения Сергеевна МАКСИМОВА

| Технологии «Artistic Research» как новая форма художественного высказывания |

прекрасного художника также нуждается в большой работе»¹³.

Эта семантическая игра Фрейлинга очень значима, в ней были переопределены термины: «исследование», «художник», «ученый». И, как следствие, – обозначен путь для развития новых практик, основанных на понимании художника как ученого, ученого как художника, искусства как исследования, исследования как искусства.

Одной из них, и является художественное исследование, «исследование через искусство». По Фрейлингу, эта форма – важная составляющая в триаде методов исследования художественного пространства: «исследования в искусстве, исследования через искусство и исследования для искусства»¹⁴. В первом случае, речь идет об искусствоведческом исследовании, во втором – о художественном, в третьем – о прикладном (возможные темы такого исследования: форма кисти или структура бумаги). Искусствоведческие исследования выполняются историками искусств, прикладные – специалистами технического профиля, художественные – художниками (художниками как исследователями).

Позднее Джулиан Кляйн (Julian Klein), Дитер Лесаж и Эллиот Эйснер (Elliot Eisner) осмыслили вопросы формы, тематического разнообразия и восприятия художественного исследования. Их рассуждения были конкретными и отвечали на вопросы содержания новой художественной практики.

В частности, Эллиот Эйснер сравнил репрезентативные возможности различных **медиумов**. Выяснилось, что сегодня преобладающим способом представления знания является форма текста: доступная, понятная и общепри-

нятая¹⁵. Другие методы трансляции опыта фактически не используются. Эйснер предложил рассматривать их как альтернативные, поскольку не все знание может быть передано словесно, например, даже приблизительно трудно найти точное означаемое к вкусу воды, аромату цветов и звуку дождя: «со второй половины XX века становится все более очевидным, что знание или понимание не всегда сводятся к языку. Как говорит Майкл Полани (Michael Polanyi), мы знаем больше, чем можем сказать»¹⁶. Эту идею последовательно развил Дитер Лесаж, переопределив задачи художественной выставки. Исследователь отметил, что форма выставки может быть использована для презентации результатов художественного исследования¹⁷.

На практике, художники также обращаются к медиумам картины, музыки, спектакля, сайта, зина. Каждую из этих форм можно понимать как **модель нового знания**. Гарет Сомерс (Gareth Somers), например, опубликовал результаты исследования в форме текста пьесы и видео-трейлера спектакля¹⁸. Художник изучал способы перформативного представления биографии Уильяма Шекспира. Исследовательница Линда Лин (Linda Lien) разработала приложение-опрос для жителей муниципалитета Квам

¹⁵ Eisner, E. (2008). Art and Knowledge. In J. Gary Knowles & Ardra L. Cole (Eds.), *Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues* (pp. 3–12). SAGE Publications.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Lesage, D. (2009). Who's Afraid of Artistic Research? On measuring artistic research output. *Art and research. A Journal of Ideas, Contexts and Methods*. Retrieved December 24, 2020, from <http://www.artandresearch.org.uk/v2n2/pdfs/lesage.pdf> (accessed: 20.11.2020)

¹⁸ Somers, G. (2020). The secrets and passions of William Shakespeare. Research catalogue. An international database for artistic research. <https://doi.org/10.22501/rc.1026244> (accessed: 25.11.2020)

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Алина Владимировна ВЕНКОВА / Ксения Сергеевна МАКСИМОВА

| Технологии «Artistic Research» как новая форма художественного высказывания |

(Хардангер, Норвегия)¹⁹. Программа определяла перечень востребованных продуктов среди населения, основываясь на результатах онлайн-голосования. Создание и запуск приложения были частью большого исследовательского проекта, направленного на изучение методов визуализации региональной идентичности.

Вопрос **границ предметной области** artistic research был решен теоретиками в пользу открытости интересам художников. Кажется, они не ограничены. Спектр уже изученных тем тесно связан с вопросами истории искусств, культурологии, философии, информатики, медицины. Среди них: «Кто мы? Как мы хотим жить? Что реально? Что мы можем знать? Когда что-то существует? Что такое время?»²⁰ Плюс вопросы гендерной и постколониальной теории. В связи с отсутствием тематических границ, саму практику художественного исследования можно сравнить со способом исследования. Здесь важнее то, как изучается, а не то, что изучается.

С. Эммерсон (S. Emerson), Б. Лански (B. Lansky)²¹ и Э. Фаллоуфилд (E. Fallowfield)²² исследовали способы представле-

ния и восприятия музыки на цифровых носителях. Практики сотворчества были изучены Э. Ингамеллс (A. Ingamells)²³ и П. Уинн-Уилсоном (P. Wynne-Willson)²⁴. Исследователей интересовали альтернативные способы дирижирования и представления двуязычных спектаклей. Формы музыкальной импровизации, способы производства знания в эпоху постправды, вариации тембра голоса во время головной боли были исследованы А. А. Кастинен (A.A. Kastinen)²⁵, А. Энгельхардт²⁶ и Ф. Шенк (F. Schenk)²⁷.

Метод исследования, основанного на художественной практике, вырастает из размыкания границ жанров искусства и рамок академических дисциплин. В artistic research одновременно выстраивается и объект, и метод исследования. Этот подход определяется как гибридный²⁸, выходящий за пределы установленных

¹⁹ Dibosa, D., Ophuysen, T (n.d.). 'We are lateral thinkers and boundary pushers'. SHARE Academic Network. <http://www.sharenetwork.eu/images/products/7/3-we-are-lateral-thinkers-and-boundary-pushers-examples.pdf>

²⁰ Klein, J. (2017). What is artistic research? Journal for Artistic Research. Retrieved December 24, 2020, from <https://www.jar-online.net/what-artistic-research> (accessed: 20.11.2020)

²¹ Emerson, S., Lansky, B. (2020). Beyond black and white. Research catalogue. An international database for artistic research. <https://doi.org/10.22501/NMH-AR.1081430> (accessed: 18.11.2020)

²² Fallowfield, E. (2020). Multiphonics for stringed instruments: performance practice and research practice. Research catalogue. An international database for artistic research. <https://doi.org/10.22501/NMH-AR.1057169>

²³ Ingamells, A. (2020). Up down left right. Research catalogue. An international database for artistic research. <https://doi.org/10.22501/rc.966068> (accessed: 20.11.2020)

²⁴ Wynne-Willson, P. (2020). Orange polar bear – a cross-cultural performance piece for teenagers in Seoul and Birmingham. Research catalogue. An international database for artistic research. <https://doi.org/10.22501/rc.1058856> (accessed: 15.11.2020)

²⁵ Kastinen, A.A. (2021). Six hours of exploratory improvisation. Research catalogue. An international database for artistic research.

<https://doi.org/10.22501/rc.1089971> (accessed: 20.11.2020)

²⁶ Engelhardt, A. (2020). Machinic infrastructures of truth. Garage.digital. <https://garage.digital/ru/projects/machinic-infrastructures-of-truth-2020> (accessed: 27.11.2020)

²⁷ Schenk, F. (2020). Biomimetics, color and the arts. Research catalogue. An international database for artistic research. <https://doi.org/10.22501/rc.972064> (accessed: 20.11.2020)

²⁸ Дерюгина О. Гибридные практики: зачем объединять искусство и антропологию. 23.06.2020. URL: <https://syg.ma/@olga-deryugina/gibridnyie-praktiki->

Алина Владимировна ВЕНКОВА / Ксения Сергеевна МАКСИМОВА

| Технологии «Artistic Research» как новая форма художественного высказывания |

границ. В силу этого, особую важность приобретает персональный опыт, акцент делается не только на аналитической, рационализированной стороне этой работы, но и на чувственной, телесно-тактильной, моторной составляющей художественной практики.

Благодаря акценту на телесном и чувственном компонентах опыта, в artistic research появляются такие направления как «исследования, основанные на партиципаторных практиках» (Participatory Art Based Research – название группы, разрабатывающей метод artistic research на основе принципов партиципаторности. Сокращенно исследовательская платформа называет себя PABR: <https://pab-research.de>). Как пишут авторы проекта²⁹, они не стремятся к поиску отличий художественного исследования от традиционной исследовательской практики, они ищут формы взаимодействия с обществом и внутри общества для создания полезных практик участия, инструментов арт-интервенций, где может ответ на возникающие вызовы может быть найден совместными усилиями участников такого взаимодействия.

Деятельность платформы укладывается в три траектории:

- Первая траектория – гуманитарные науки становятся экспериментальными.
- Вторая траектория – процессы художественного поиска становятся достоянием общества.
- Третья траектория – повседневные знания и активная практика противостоят

академическим кругам и искусству при помощи социальных экспериментов³⁰.

Вместо более-менее привычных форм перформативных действий, таких как индивидуальный или коллективный перформанс, перформанс-интервенция или перформанс-танец используется широкий спектр перформативных практик, таких как испытание институции, лабораторная серия, перформанс-эксперимент, перформативная коллекция, невероятное собрание, гетеротопическая зона, встреча один на один, интервенция в реальность, создание медиа-инструмента³¹.

Художник становится не только историком, как в эссе Марка Годфри о Мэттью Бакин-геме³², но и автором партиципаторных арт-интервенций, социальным художником-исследователем, что в полной мере отвечает императивам этики новой ответственности, разделяемой художественным сообществом разных стран.

Исследовательская методология artistic research также была определена Д. Кляйном³³, М. Ханнулой (M. Hannula), как множественная и толерантная: «Цель двух метафор демократии опыта и методологического разнообразия – показать возможную отправную точку для художественного исследования»³⁴. Это еще одна аналогия к гуманитарным наукам. В исследова-

³⁰ Ibid

³¹ Participatory Art Based Research. Research Methods. URL: <https://pab-research.de/home-2/> (accessed: 12.11.2020)

³² Годфри, М. Художник как историк. – М.: VAC Press, Artguide Editions, 2021. – 96 с.

³³ Klein, J. (2017). What is artistic research? Journal for Artistic Research. Retrieved December 24, 2020, from <https://www.jar-online.net/what-artistic-research> (accessed: 23.11.2020)

³⁴ Hannula, M., Suoranta, J., Vadén T. (2005). Artistic Research — Theories, Methods and Practices. Academy of Fine Arts, University of Gothenburg.

zachiem-obiediniat-iskusstvo-i-antropologhiu. (дата обращения: 10.10.2020)

²⁹ Participatory Art Based Research. URL: <https://pab-research.de/what-is-pabr-and-what-is-this-online-resource-about/> (accessed: 12.11.2020)

Алина Владимировна ВЕНКОВА / Ксения Сергеевна МАКСИМОВА

| Технологии «Artistic Research» как новая форма художественного высказывания |

нии могут быть применены, например, методы поиска, интерпретации, объяснения, моделирования и эксперимента³⁵.

Адекватное восприятие и **понимание** художественной формы исследования, как отмечают Джулиан Клайн и Эллиот Эйсер³⁶, возможны только при условии непосредственного взаимодействия реципиента с предметом: «[художественное] знание должно быть получено через чувственное и эмоциональное восприятие, именно через тот самый художественный опыт, от которого оно не может быть отделено»³⁷. Трансляция опыта на языке символов осложнена: зрительные, слуховые и осязательные практики индивидуальны и многозначны. В словесной форме все вариации перцепции представить, сформулировать и описать непросто.

Как второе следствие из сказанного, результаты исследования, представленные художественно, могут быть понятны по-разному: «Таким образом, чем больше двусмысленности или объема дается для личной интерпретации означаемого материала, тем меньше достигается референциальная точность»³⁸. С одной стороны, это усложняет процессы коммуникации: художник и зритель считывают в объекте разную информацию. С другой, – создает условие

для открытой дискуссии на тему³⁹, в ней могут быть обозначены новые исследовательские задачи. Вопрос об авторской идее менее интересен для этого разговора: теоретическое обоснование проекта, его концептуальную основу художник обозначает в критической рефлексии. То, есть автор сам интерпретирует, объясняет свою работу.

Сегодня художественные исследования выполняются независимыми художниками и исследователями, а также учащимися. Соответствующие **образовательные программы** есть в 15 странах Европы⁴⁰. Уровень большинства из них – аспирантура. Магистерские программы уже открыты в Великобритании, Испании, Нидерландах и Швейцарии⁴¹. Результаты исследовательских проектов студентов в этих странах применяются в культурных индустриях, образовательных и социальных сферах:

«Влияние художественных исследований выходит за рамки высшего образования и связано с различными профессиональными областями и сообществами, в частности, с культурной и креативной индустриями, а также с образовательным и социальным сектором»⁴².

Формы и методы реализации образовательных программ вариативны⁴³. Институцио-

³⁵ Klein, J. (2017). What is artistic research? Journal for Artistic Research. Retrieved December 24, 2020, from <https://www.jar-online.net/what-artistic-research> (accessed: 20.11.2020)

³⁶ Eisner, E. (2008). Art and Knowledge. In J. Gary Knowles & Ardra L. Cole (Eds.), Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues (pp. 3–12). SAGE Publications

³⁷ Klein, J. (2017). What is artistic research? Journal for Artistic Research. Retrieved December 24, 2020, from <https://www.jar-online.net/what-artistic-research> (accessed: 18.11.2020)

³⁸ Eisner, E. (2008). Art and Knowledge. In J. Gary Knowles & Ardra L. Cole (Eds.), Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues (pp. 3–12). SAGE Publications

³⁹ Ibid.

⁴⁰ SHARE Academic Network. (n.d.). Overview of research in the arts in Europe. Institutions and Programmes. <http://sharenetwork.eu/artistic-research-overview> (accessed: 20.11.2020)

⁴¹ Там же.

⁴² The Vienna Declaration on Artistic Research, 2020, <https://societyforartisticresearch.org/wp-content/uploads/2020/10/Vienna-Declaration-on-Artistic-Research-Final.pdf> (accessed: 27.11.2020)

⁴³ Dibosa, D., Ophuysen, T (n.d.). Emerging Models for Artistic Research across Europe. SHARE Academic Network. <http://www.sharenetwork.eu/images/products/5/1-emerging-models-for-artistic-research-across-europe.pdf> (accessed: 25.12.2020)

Алина Владимировна ВЕНКОВА / Ксения Сергеевна МАКСИМОВА

| Технологии «Artistic Research» как новая форма художественного высказывания |

нальная специфика, модели обучения определяются в соответствии с нормативными документами об образовании конкретной страны, а также на основании устава университета/исследовательского центра.

В Великобритании пройти обучение по аспирантской программе можно, например, в Лондонском университете искусств (University of the Arts London), Королевском колледже искусств (Royal College of Art), Университете Хаддерсфилда (University of Huddersfield). Первые программы были открыты в 1990-х годах, за прошедшие тридцать лет более 2000 аспирантов успешно защитили художественные проекты и завершили обучение⁴⁴.

К сравнению, в Финляндии исследовательские факультеты есть в Университете искусств (University of the Arts Helsinki) и Университете Аалто (Aalto University). Более 400 выпускников программ получили ученую степень⁴⁵. Статистическая разница в числе выпускников университетов Англии и Финляндии отчасти может быть объяснена несоответствием в единицах приема. В Финляндии обучение для большинства учащихся бесплатное, внебюджетных мест мало. В Англии обучение преимущественно платное, но есть возможность получить стипендию.

На художественных факультетах исследовательский проект рассматривается как эквивалентный научной исследовательской диссер-

тации⁴⁶. В случае успешной защиты соискателю присваивается ученая степень (PhD in the arts).

Формально процесс работы над исследованием предполагает создание художественной формы и критическое осмысление результатов. Художественное высказывание может быть передано посредством разных медиумов: кино, фотография, изобразительное искусство, музыка, цифровое искусство⁴⁷. Трансдисциплинарный подход также возможен⁴⁸. Под критической рефлексией понимается описание процесса работы над проектом и полученных результатов: «почему именно эта художественная форма была выбрана?», «какие теории были применены?», «как вы оцениваете работу?». Она может быть представлена в виде письменного приложения, видео-эссе, радиопрограммы⁴⁹. Другие формы презентации также возможны: «В рамках [Норвежской] Программы Исследовательский Стипендий активно поощряются эксперименты с формой критической рефлексии, с тем, чтобы выяснить, какие формы могут наилучшим образом передавать размышления автора в каждом отдельном проекте»⁵⁰.

⁴⁴ Dibosa, D., Ophuysen, T (n.d.). Emerging Models for Artistic Research across Europe. SHARE Academic Network. <http://www.sharenetwork.eu/images/products/5/1-emerging-models-for-artistic-research-across-europe.pdf> (accessed: 18.11.2020)

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Malterud, N. (2012). Artistic research – necessary and challenging. Nordic Journal of Art and Research. Retrieved December 24, 2020, from https://www.ninamalterud.no/pdf/tekster_kunstutd/Malterud_Artistic_Research_2012.pdf (accessed 20.11.2020)

⁴⁷ The Vienna Declaration on Artistic Research, 2020, <https://societyforartisticresearch.org/wp-content/uploads/2020/10/Vienna-Declaration-on-Artistic-Research-Final.pdf> (accessed: 15.11.2020)

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Malterud, N. (2012). Artistic research – necessary and challenging. Nordic Journal of Art and Research. Retrieved December 24, 2020, from https://www.ninamalterud.no/pdf/tekster_kunstutd/Malterud_Artistic_Research_2012.pdf (accessed: 25.11.2020)

⁵⁰ Ibid.

Алина Владимировна ВЕНКОВА / Ксения Сергеевна МАКСИМОВА

| Технологии «Artistic Research» как новая форма художественного высказывания |

В критической рефлексии могут быть обозначены предмет, цель и методы исследования⁵¹ – эта структура очень напоминает план введения классической, научной работы. Там же может быть приведено описание изученных источников, обозначена преемственность новой работы по отношению к исследовательской традиции и сформулирована ее актуальность. Далее может быть аргументирован выбор исследователем конкретного инструментария и научной методологии. Исследование должно быть сформулировано «логично, убедительно, честно, экономно и максимально точно»⁵², оно должно быть «смелым и способным смеяться над собой»⁵³.

Предполагается, что в содержании художественного исследования не будут приведены однозначные решения поставленных задач: «[Оно] должно показывать новые точки зрения и фактические связи с определенными темами свежим и примечательным образом»⁵⁴. То есть, формулирование альтернативных вопросов, проблем, мнений, можно понимать как главную цель художественной практики. Это определяет широкий потенциал применения artistic research вне сферы образования.

Подводя итог, можно контекстуализировать опыт художественного исследования в рамках двух тенденций: трансдисциплинарности и деколонизации знания. Для осуществления художественных проектов исследователи применяют методы и смыслы из разных областей науки, тем самым, сглаживая существующие иерархии (например, между естественными и гуманитарными науками). Во время презента-

ции работы и дискуссии на поставленную тему нивелируются и другие границы: между зрителем и автором.

Список литературы

Malterud N. Artistic research – necessary and challenging / N. Malterud // *Nordic Journal of Art and Research*. — 2012. — № 1. — URL: https://www.ninamalterud.no/pdf/tekster_kunstutd/Malterud_Artistic_Research_2012.pdf (дата обращения: 23.12.2020).

Vekt på kunstnerisk utviklingsarbeid. — Norway, 2007. — 39 s.

Lesage D. Who's Afraid of Artistic Research? On measuring artistic research output / D. Lesage // *Art and research. A Journal of Ideas, Contexts and Methods*. — 2009. — № 2. — URL: <http://www.artandresearch.org.uk/v2n2/pdfs/lesage.pdf> (accessed 20.11.2020)

Воропай Л. «Художественное исследование» как симптом: о месте художника в «когнитивном капитализме» / Л. Воропай // *Художественный журнал*. — 2013. — № 92. — URL: <http://moscowartmagazine.com/issue/6/article/55> (дата обращения: 23.12.2020).

Bologna Declaration. — Bologna, 1999. — 6 p.

Frayling C. Research in Art and Design / C. Frayling ; Royal College of Art Research Papers. — London, 1994. — 5 p.

Eisner E. Art and Knowledge / E. Eisner // *Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues* / SAGE Publications. — 2008. — P. 3–12.

Somers G. 1616: The secrets and passions of William Shakespeare / G. Somers // *Research Catalogue. An international database for artistic research*. — 2020. — URL: <https://doi.org/10.22501/rc.1026244> (accessed: 15.05.2020).

Dibosa D. 'We are lateral thinkers and boundary pushers' / D. Dibosa, T. Ophuysen // *SHARE Academic Network*. — URL: <http://www.sharenetwork.eu/images/products/7/3-we-are-lateral-thinkers-and-boundary-pushers-examples.pdf> (accessed: 25.01.2021).

⁵¹ Hannula, M., Suoranta, J., Vadén T. (2005). *Artistic Research — Theories, Methods and Practices*. Academy of Fine Arts, University of Gothenburg.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

Алина Владимировна ВЕНКОВА / Ксения Сергеевна МАКСИМОВА

| Технологии «Artistic Research» как новая форма художественного высказывания |

Klein J. What is artistic research? / J. Klein // Journal for Artistic Research URL: <https://www.jar-online.net/what-artistic-research> (дата обращения: 23.12.2020).

Emmerson S., Lanskey B. Beyond black and white / S. Emmerson, B. Lanskey // Research catalogue. An international database for artistic research. — 2020. — URL: <https://doi.org/10.22501/NMH-AR.1081430> (дата обращения: 15.05.2020).

Fallowfield E. Multiphonics for stringed instruments: performance practice and research practice / E. Fallowfield // research catalogue. An international database for artistic research. — 2020. — URL: <https://doi.org/10.22501/NMH-AR.1057169> (accessed: 15.05.2020).

Ingamells A. Up down left right / A. Ingamells // Research Catalogue. An international database for artistic research. — 2020. — URL: <https://doi.org/10.22501/rc.966068> (дата обращения: 15.05.2020).

Wynne-Willson P. Orange polar bear – a cross-cultural performance piece for teenagers in Seoul and Birmingham / P. Wynne-Willson // Research Catalogue. An international database for artistic research. — 2020. — URL: <https://doi.org/10.22501/rc.1058856> (дата обращения: 15.05.2020).

Kastinen A.A. Six hours of exploratory improvisation / A.A. Kastinen // Research Catalogue. An international database for artistic research. — 2021. — URL: <https://doi.org/10.22501/rc.1089971> (дата обращения: 15.05.2020).

Энгельхардт А. Машинные инфраструктуры правды / А. Энгельхардт // GARAGE.DIGITAL. — 2020. — URL: <https://garage.digital/ru/projects/machinic-infrastructures-of-truth-2020> (дата обращения: 16.05.2020).

Schenk F. Biomimetics, color and the arts / F. Schenk // Research catalogue. An international database for artistic research. — 2020. — URL: <https://doi.org/10.22501/rc.972064> (дата обращения: 16.05.2020).

Hannula M. Artistic Research — Theories, Methods and Practices / M. Hannula, J. Suoranta, T. Vadén ; Academy of Fine Arts, University of Gothenburg — Espoo : Cosmoprint Oy, 2005. — 174 p.

Overview of research in the arts in Europe. Institutions and Programmes. – Текст : электронный // SHARE Academic Network. — URL: <http://sharenetwork.eu/artistic-research-overview> (дата обращения: 14.01.2021).

The Vienna Declaration on Artistic Research. — Vienna, 2020. — 2 p.

Dibosa D. Emerging Models for Artistic Research across Europe / D. Dibosa, T. Ophuysen // SHARE Academic Network. — URL: <http://www.sharenetwork.eu/images/products/5/1-emerging-models-for-artistic-research-across-europe.pdf> (дата обращения: 14.01.2021).

Alina V. VENKOVA / Ksenia S. MAKSIMOVA

| "Artistic Research" as a new form of the artistic and academic practice |

Alina V. VENKOVA

Herzen State Pedagogical University
48, Moika Emb., St. Petersburg, Russian Federation, 191186
D. S. Likhachev Russian Institute of Cultural and Natural Heritage, Moscow
2, st. Cosmonauts, Moscow, Russian Federation, 129301
Principal Research Fellow of the Center for Basic Studies in the Sphere of Culture
Associate Professor, PhD in Cultural Studies
ORCID 0000-0002-3075-612X
E-mail: venkova@mail.ru

Ksenia S. MAKSIMOVA

Herzen State Pedagogical University
48, Moika Emb., St. Petersburg, Russian Federation, 191186
Postgraduate Student of Theory and History of Culture Department
ORCID 0000-0002-6631-2301
E-mail: kseniia.maksimovaa@yandex.ru

"ARTISTIC RESEARCH" AS A NEW FORM OF THE ARTISTIC AND ACADEMIC PRACTICE

The article examines the genesis, meaning and current state of a new sphere of hybrid artistic activity – research based on artistic practice (artistic research). The foundations and practical explications of three forms of artistic research – art history, socially oriented and research are shown.

The importance of the semantics of the concept of "research" is shown for the described artistic practice, which seeks to redefine at the present stage the semantic content of the concepts of "research", "artist", "art", "scientist". The interdisciplinary nature of these aspirations is revealed. The sensitivity of artistic research practice to the problem of trans- and intermediality is shown.

The problem of the importance of the issue of medium specificity for modern and contemporary artistic experience is problematized in the research field of theoretical reflection on this concept.

The issue of the boundaries of the subject area of artistic research is considered.

The importance of cooperation and co-creation practices in the context of this artistic activity is shown.

It is shown that the research method based on artistic practice grows out of opening the boundaries of art genres and the framework of academic disciplines.

That emphasizes the importance of participatory, performative and tactile elements of experience.

Research based on artistic practice is primarily aimed at building trajectories of interaction between members of communities of different levels – from microcommunities to global collectives.

The practice of artistic research fits into the general trend of the new responsibility of the artist, who is keen on developing tools for decolonizing consciousness, everyday practices and ethical imperatives of members of modern social groups.

Key words: Artistic Research, creative practices research, Participatory Art Based Research, art intervention, art education.

References

Malterud, N. (2012). Artistic research – necessary and challenging. *Nordic Journal of Art and Research*. Retrieved December 24, 2020, from https://www.ninamalterud.no/pdf/tekster_kunstutd/Malterud_Artistic_Research_2012.pdf

Jørgensenutvalget. (2007). Vekt på kunstnerisk utviklingsarbeid. https://ekstern.filer.uib.no/kmd/W3-publisering/Forskning/Kunstnerisk%20utviklingsarbeid/UHR_vekt_paa_kunstnerisk_utviklingsarbeid_2007_Jørgensen.pdf

Alina V. VENKOVA / Ksenia S. MAKSIMOVA

| "Artistic Research" as a new form of the artistic and academic practice |

Lesage, D. (2009). Who's Afraid of Artistic Research? On measuring artistic research output. *Art and research. A Journal of Ideas, Contexts and Methods*. Retrieved December 24, 2020, from <http://www.artandresearch.org.uk/v2n2/pdfs/lesage.pdf>

Voropay L. «Artistic Research» as a symptom: about the artist's place in cognitive capitalism. *moscowart-magazine.com: Moscow Art Magazine*. 2013. Available at: <http://moscowartmagazine.com/issue/6/article/55> (accessed 24 December 2020).

Bologna Declaration, June 19, 1999, http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/02/8/1999_Bologna_Declaration_English_553028.pdf

Frayling, C. (1994). *Research in Art and Design*. Royal College of Art Research Papers, Vol 1, No 1.

Eisner, E. (2008). Art and Knowledge. In J. Gary Knowles & Ardra L. Cole (Eds.), *Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues* (pp. 3-12). SAGE Publications.

Somers, G. (2020). The secrets and passions of William Shakespeare. *Research catalogue. An international database for artistic research*. <https://doi.org/10.22501/rc.1026244>

Dibosa, D., Ophuysen, T (n.d.). 'We are lateral thinkers and boundary pushers'. *SHARE Academic Network*. <http://www.sharenetwork.eu/images/products/7/3-we-are-lateral-thinkers-and-boundary-pushers-examples.pdf>

Klein, J. (2017). What is artistic research? *Journal for Artistic Research*. Retrieved December 24, 2020, from <https://www.jar-online.net/what-artistic-research>

Emmerson, S., Lanskey, B. (2020). Beyond black and white. *Research catalogue. An international database for artistic research*. <https://doi.org/10.22501/NMH-AR.1081430>

Fallowfield, E. (2020). Multiphonics for stringed instruments: performance practice and research practice. *Research catalogue. An international database for artistic research*. <https://doi.org/10.22501/NMH-AR.1057169>

Ingamells, A. (2020). Up down left right. *Research catalogue. An international database for artistic research*. <https://doi.org/10.22501/rc.966068>

Wynne-Willson, P. (2020). Orange polar bear – a cross-cultural performance piece for teenagers in Seoul and Birmingham. *Research catalogue. An international database for artistic research*. <https://doi.org/10.22501/rc.1058856>

Kastinen, A.A. (2021). Six hours of exploratory improvisation. *Research catalogue. An international database for artistic research*. <https://doi.org/10.22501/rc.1089971>

Engelhardt, A. (2020). Machinic infrastructures of truth. *Garage.digital*. <https://garage.digital/ru/projects/machinic-infrastructures-of-truth-2020>

Schenk, F. (2020). Biomimetics, color and the arts. *Research catalogue. An international database for artistic research*. <https://doi.org/10.22501/rc.972064>

Hannula, M., Suoranta, J., Vadén T. (2005). *Artistic Research — Theories, Methods and Practices*. Academy of Fine Arts, University of Gothenburg.

SHARE Academic Network. (n.d.). Overview of research in the arts in Europe. *Institutions and Programmes*. <http://sharenetwork.eu/artistic-research-overview>

The Vienna Declaration on Artistic Research, 2020, <https://societyforartisticresearch.org/wp-content/uploads/2020/10/Vienna-Declaration-on-Artistic-Research-Final.pdf>

Dibosa, D., Ophuysen, T (n.d.). Emerging Models for Artistic Research across Europe. *SHARE Academic Network*. <http://www.sharenetwork.eu/images/products/5/1-emerging-models-for-artistic-research-across-europe.pdf>

