Artistic Research Bibliography

Alix de Morant ; Chloé Déchery , August 2017

French-Bibliography

Institutionnal context

Chercher sa recherche, pratiques et perspectives de la recherche en écoles d’art,

Presses Universitaires de Nancy, 2012

SAINT GUILHEM, [L’Enseignement supérieur « Culture » et ses liens avec l’enseignement supérieur : état des lieux et perspectives de structuration](http://ceac.recherche.univ-lille3.fr/uploads/file/seminaires/2014/rapport_st_guillem.pdf), rapport pour les ministres chargés de l’Enseignement supérieur et de la Culture, juin 2012.

Art & Research

ANDRIEU Bernard (dir.)*: Les corps du chercheur. Une méthodologie immersive,* Presses Universitaires de Nancy, collection Epistémologie du corps, L’Harmattan, Paris, 2011.

AUSTIN John Langshaw, *Quand dire c’est faire*, trad. de l’anglais par Gilles Lane, Seuil, Paris, 1970.

BRIGNONE Patricia (dir.), *Du dire au faire*, MAC/VAL, 2002.

BUTLER Judith, *Le pouvoir des mots ; politique du performatif*, trad. de l’anglais par Charlotte Nordmann, Éditions Amsterdam, 2004.

BRUNEAU Monik et VILLENEUVE André (ed.), *Traiter de Recherche Création en art*, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2008.

Le COGUIEC Eric &GOSSELIN, *La Recherche Création: Pour une compréhension de la recherche en pratique artistique*. Québec: Presses de l’Université du Québec, 2009.

DANETIS Daniel (ed.), *Pratiques artistiques et pratiques de recherche*, Paris, L’Harmattan, coll. « Arts 8 », 2007.

DAUTREY Jehanne (ed.), *La Recherche en art(s)*, éditions MF, 2010.

DELACOURT Sandra et al., *Le chercheur et ses doubles,* éditions B42, 2016.

LOSCO-LENA, Mireille, *Faire théâtre sous le signe de la recherche,* Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017.

SCHÖN A.Donald, *Le praticien réflexif : à la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel*, Montréal, Les éditions Logiques, 1994.

Revues & Articles

L’artiste un chercheur pas comme les autres, revue Hermès n° 72, CNRS éditions 2015

Ligeia, *théâtres laboratoires*, N° 137-140, janvier-juin 2015

-ANTOINE Jean-Philippe, « Un art exemplaire : la conférence-performance », Catalogue du Nouveau Festival, Paris, Centre Pompidou, 2009, p. 28-33.

-ALLEGUE, Ludivine et MAGRIN-CHAGNOLLEAU, Ivan, *p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e,* Vol. 1, N° 1 “L’artiste chercheur”, Automne 2014.

-BIENAISE Joanna, « Une expérience d’interprétation en danse sous la loupe : démarche méthodologique d’une recherche-création heuristique », *Recherche en Danse* n°5, Revue de l’aCD 2016.

- CREISSELS Anne, « Performer le savoir : instaurer l’altérité », *Mobile Album International*, n° 3, « Performance, Body, Fiction », automne 2014, p. 114-119.

-CONTE Richard, « Editorial », Centre des études de recherches en arts plastiques, *Plastik* n°1, 2001, p.2-7.

- DESPRES Aurore et LE MOAL Philippe, « Méthodes, procédures, processus en art : Recherche en danse / Danse en recherche » dans le cadre du séminaire « Recherche en art » organisé par le Collège International de Philosophie et le Ministère de la Culture au CND, séance 4, 12 juin 2008.

-DROIT Roger-Pol (ed.), *L’Art est-il une connaissance ?* Paris, Le Monde éditions, 1993.

-KIHM Christophe, « Quels modèles pour l’enseignement de l’art ? », *Art Press* n° 259, 2009.

-LANCRI Jean, [« Modestes propositions sur les conditions d’une recherche en arts plastiques à l’Université »](http://cerap.univ-paris1.fr/spip.php?article24), *Plastik* n° 1, Editions de la Sorbonne, 2001, 107-116.

-LANDRY Pierre-Luc, « L’artiste universitaire, l’artiste théoricien : vers un paradigme intellectuel et artistique de recherche création ». *Nouvelle revue Synergies* n°10, Canada, 2017.

-SICARD Monique (dir.), « Chercheurs ou artistes? Entre art et science, ils rêvent le monde », Autrement, Paris, 1995.

Autres sources

<http://www.recherche-creation-avignon.fr/seminaire2.html>

<http://res-cam.com>

<https://www.univ-psl.fr/fr/sacre-sciences-arts-creation-recherche>

<http://archee.qc.ca/ar.php?page=article&no=475>

<http://www.methodologiesrecherchecreation.uqam.ca>

English Bibliography :

ATKINSON, T. & CLAXTON, G., *The Intuitive Practitioner: On the Value of Not Always Knowing What One is Doing*. Milton Keynes, Open University Press, 2003.

BALKEMA Annette and SLAGER Henk) *Artistic Research.* Lier & Boog series, Amsterdam, Rodopi B.V, 2002.

BANNERMAN, C, SOFAER, J. and WATT, J., *Navigating the Unknown*. Londres, Middlesex University Press, 2006.

BARRETT Estelle &BOLT Barbara, *Practice as Research: approaches to creative arts enquiry*. London: I.B. Tauris, 2007.

BIGGS, Michael and KARLSSON Henrik, *The Routledge Companion to Research in the Arts.* London: Routledge, 2010.

BORGDORFF Henk , *The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia.* Leiden University Press, Amsterdam, 2012.

BORGDORFF Henk, *Artistic Research within the Fields of Science.* Sensuous Knowledge 6. Bergen: Bergen National Academy of the Arts, 2009.

BORGDORFFHenk *The Debate on Research in the Arts.* Sensuous Knowledge 2. Bergen: Bergen National Academy of the Arts, 2006.

BUNKER, Jenny, PAKES, Anna et ROWELL, Bonnie, *Thinking through Dance: The Philosophy of Dance Performance and Practices*, Londres, Dance Books Ltd, 2003.

BUSCH Kathrin and LESAGE Dieter (eds.) *A Portrait of the Artist as Researcher: the Academy and the Bologna Process.* Antwerp, MUHKA, 2007.

CARTER Paul *Material Thinking: the theory and practice of creative research.* Carlton, VIC: Melbourne University Publishing, 2004.

COESSENS Kathleen, CRISPIN Darla and DOUGLAS Anne Douglas T*he Artistic Turn. A Manifesto.* Ghent: Orpheus Instituut / Leuven University Press, 2009.

CULL, Laura et LAGAAY, Alice, (dir.) *Encounters in Performance Philosophy* ,London/New York, Palgrave Macmillan, 2004.

DOMBOIS Florian, BAUER Ute Meta, MAREIS Claudia and SCHWAB Michael (eds.) *Intellectual Birdhouse: Artistic Practice as Research,* London,Koenig, 2012.

ELKINS, James (ed.) *Artists with PhDs. On the New Doctoral degree in Studio Art,* Washington D.C., New Academia Publishing, 2009.

FREEMAN John, *Blood Sweat and theory. Research through Practice in performance*. Faringdon, Libri Publishing, 2010.

GRAEME Sullivan, *Art Practice as Research*, Thousand Oaks, California, Sage, 2010.

HILL Leslie et PARIS Helen, *Performing Proximity*, *Curious Intimacies,* Londres, Routledge, 2014.

KNOWLES Gary & COLES Ardra, *Handbook of the Arts in Qualitative Research*, Sage, 2008.

KUNST, Bojana, *Artist at work, proximity of art and capitalism*., Winchester /Washington, Zero Books, 2015.

McLEOD Katy and HOLDRIDGE Lynn Holdridge (eds.) *Thinking through Art: Reflections on art as research.* London, Routledge, 2006.

HANNULA Mika, KAILA Jan, PALMER Roger SARJE K (eds.) *Artists as Researchers – A New Paradigm for Art Education in Europe,*Helsinki, Academy of Fine Arts, University of the Arts Helsinki, 2013.

HANNULA Mika, SUORANTA Juha and VADEN Tere (eds.) A*rtistic research – Theories, methods and practices.* Helsinki and Gothenburg, Academy of Fine Arts Finland and University of Gothenburg Sweden, 2005.

HLAVAJOVA Maria, SHEIKH Simon, WINDER Jill, *On Horizons : A Critical Reader in Contemporary Art,* Utrecht, BAK (Basis voor Aktuele Kunst) ,Rotterdam, Post Editions, 2011.

HRVATIN, Emil*, LIFE II [in progress*], Ljubljana, Maska, 2015.

Mc NIFF Shawn, *Art-based Research*, Jessica Kingsley, 1998.

NELSON, Robin, *Practice as Research in the Arts : Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances,* Londres, Palgrave, 2013.

SHUSTERMAN, Richard, *Thinking through the Body: Essays in Somaesthetics*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012

THORNTON Alan*, Artist, Researcher, Teacher,* University Chicago Press Books, 2013.

WESSELING Janneke (ed.) *See it Again, Say it Again. The Artist as Researcher.* Amsterdam, Valiz, 2011

Academic articles & essays

- ČIČIGOJ, Katja, « Prohibition - the preliminary condition of its violation : the paradox of the non-autonomous autonomy of contemporary art » in *Maska*, Sptring pomlad 2011: 62-69.

-CULL, L. 'Performance as Philosophy: Responding to the Problem of ‘Application’'. Cambridge University Press *Theatre Research International*, 2012, 37:1, pp. 20-27.

-KREFT, Lev. **«**The name as readymade: an interview with Janez Janša, Janez Janša, and Janez » in *Byproduct* ,[editor Marisa Jahn] Toronto, YYZ Books, cop. 2010 : 123-131.

-KUNST, Bojana: « On labour & performance »/ issue editors Gabriele Klein & Bojana Kunst. - London : Routledge, 2012. - 134 str. : ilustr. ; 25 cm*. Performance research*, ISSN 1352-8165 ; vol. 17, no. 6.

-KRPIČ, Tomaž, « The politics of intimate medical performances : Ive Tabar's body-art performances El-en-i and Acceptio » in *Performance research.* Vol. 19, no. 4 (2014), 64-73.

-HRVATIN, Emil. Life [In progress]. In: Performance research. Vol. 17, no. 5 (2012): 107-109.

-HRVATIN, Emil. P.E.A.C.E. : (peacekeeper's entertainment, art and cultural exchange). In: Performance research. vol. 10, no. 2 (2005): 92-99.

-MILOHNIĆ, Aldo. « Artivistic interventions as humorous re-appropriations » / Aldo Milohnić. - Način dostopa , *European journal of humour research.* - ISSN 2307-700X. - Vol. 3, no. 2/3 (2015), str. 35-49.

<http://www.europeanjournalofhumour.org/index.php/ejhr/article/view/118/pdf>.

-MILOHNIĆ, Aldo. « The dream work in theatre ».in *Performance research.* - ISSN 1352-8165 ;Vol. 21, no. 1 (2016), str. 65-71.

-OREL, Barbara, « Fusing the fictional and the real in the contemporary performing arts » in *Nordic theatre studies*, Vol. 26, no. 1 (2014: 44-55.

-PROTOPA E, « Performance-making as interruption in practice-led research ».*Choreographic Practices,* 2:1, 2011, p. 103–117.

SALECL, Renata., « Body art: hysteria or perversion? » in *M'ars,* Spring 1998: 31-40.

THOMSON, Peter, “Practice as research”. *Studies in Theatre and Performance* 22:3, 2003, p. 159–180.

Networks

<http://www.sharenetwork.eu/artistic-research-overview/bibliography>

<http://www.artresearch.eu>

Other sources

Journal for Artistic Research

<http://www.jar-online.net>

Art&Research : A Gathering of Artistic Research: From *New Science* to *Nameless Science*

<http://www.artandresearch.org.uk>

Parse Journal, University of Gothenburg, Sweden

<http://parsejournal.com/journal/>

AMFITEATER, *Journal of Performing Arts Theory ,* double-blind peer-reviewed, edited by Slovene Theatre Institut and Academy of Theatre, Ljubljana. <http://www.slogi.si/index.php?path=amfiteater>

Maska – *The Performing Arts Journal*. In 2013, *Maska* acquired an international co-publisher, Intellect Ltd. <https://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=229/>

1st Conference on Arts-Based and Artistic Research.Critical reflections on the intersection between art and research. Barcelona, January 31st - February 1st, 2013.PDF Online.

<http://som.esbrina.eu/artsbased/>

-**SLOVENIAN BOOKS**

(suggested by Tomaz Toporisic)

OCCUPYING spaces : experimental theatre in Central Europe : 1950-2010 / [Svetina, Toporišič, Rogelj: ed.) National Theatre Museum of Slovenia, 2010, Ljubljana.

No one should have seen this : the theatre of Via Negativa : 2002-2011 / [text on performancies and introductions Bojan Jablanovec ; Ljubljana : Maska, Institute for Publishing, Production and Education, 2012.

ESSAYS

-EAST-Dance-Academy. In: Parallel slalom. Editors Bojana Cvejić, Goran Sergej Pristaš. - Belgrade : Walking Theory - TkH ; Zagreb : Academy of Dramatic Art, 2013: 16-30.

-LUKAN, Blaž, « Actor's body as text . In: V: Text & reality / edited by Jeff Bernard, Jurij Fikfak, Peter Grzybek. - Ljubljana : Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU, ZRC Publishing : Institutum Studiorum Humanitatis ; Wien : Österreichische Gesellschaft für Semiotik2005: 167-171.