

實踐即真知

Practice as Research

後多元時代的方法論

王筑筠
英國Exeter大學哲學博士

1

本體論

被討論事物
的本質

本質

2

知識論/
認識論

認識論

什麼可以視
為知識/事
實

事實

3

方法論

認識事物的
方法

方法

Practice as Research

PaR

實踐研究

實踐作為研究

Practice as research in performance

Performance as research

Practice-based research

Practice-led research

Research-led practice

英國的實(操)作式的研究

- 新進研究法
- 1960年出現，1990年快速發展
- Practitioner research
 - 專業領域從業者在工作場域中進行的研究

Practice as Research(PaR)的發展

Piccini (2004)

- 1992-2001, 高等教育科研評估
- 1997 實踐型博論報告
 - UK CGE · 1999特別訓練需求 · 2001定義何謂實踐型博論
- 1998-2002, Bristol PARIP
- 2000, 創意和表演藝術獎學金(實踐型博士研究的試驗計畫)
- 2002, Arts and the Humanities Research Board
- 2005, Arts and the Humanities Research Council

PARIP於2001提出四個主題

- PaR 是什麼?
- 提問 PaR 在 '現場' 媒介 (戲劇、劇場、舞蹈) 和 '錄製' 媒介 (電影、電視、動態影像)
- 相關文檔、研究實踐和表演媒體：我們如何再/現 (re/present) 實作AS研究?
- PaR 的學術背景如何影響其追求與評估

PARIP彙整出，PaR...

- Kershaw等人(2011), 63-65.
- 活動性(activity), 而不是架構 (structure)
- 過程(process), 而不是固定(fixity)
- 行動(action), 而不是再現(representation)
- 集體(collectiveness), 而不是個人主義 (individualism)
- 反思性(reflexivity), 而不是自我意識(self-consciousness)

關於PaR

Midgelow (2020)

- 提出「藝術家的創作」可以作為一種研究形式 (FORM)
- 對於實務和其過程提問
- 透過藝術方式(藝術作為方法)說明和分享研究
- 藝術研究、實務本位研究、表演作為研究

Midgelow(2020)並進一步提問

- 編創實踐研究的知識是什麼性質和形式？
- 方法學和工作方式在這類型的研究中扮演/發揮什麼角色/功能？
- 透過實踐研究可以發現和分享什麼內容是其他研究策略無法提供？
- 如何依據研究職責，將模組前景和使用與自己見解和發現提供給他人？

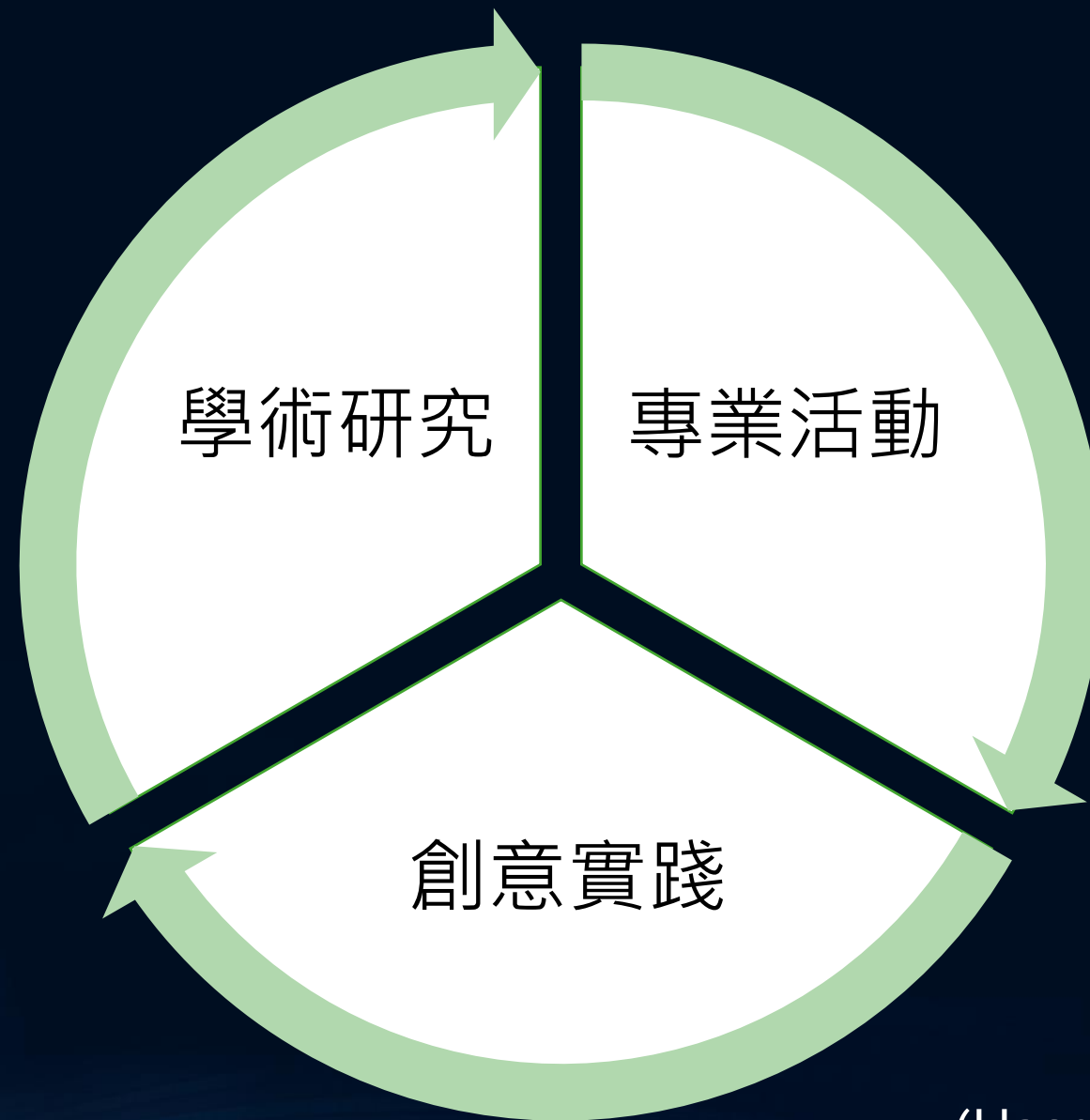
實踐研究的知識是什麼性質和形式？

知識 knowledge

- 個人或群體，透過經驗或學習一個主題 (subject) 的理解 (understanding) 或信息 (information)
- 歸屬: 事實知識、原理知識、技能知識、人際知識
- 表達: 隱性/默會知識、顯性
- 來源: 個人知識、集體 (collective) 知識

當「藝術家的創作」(artwork)
包含藝術家的成果和知識'
(McKechnie & Stevens, 2009)
，它作為研究形式所得到的知識/
事實會是什麼？

‘PaR實作是取得多元知識的建構方式’(Nelson,2013)

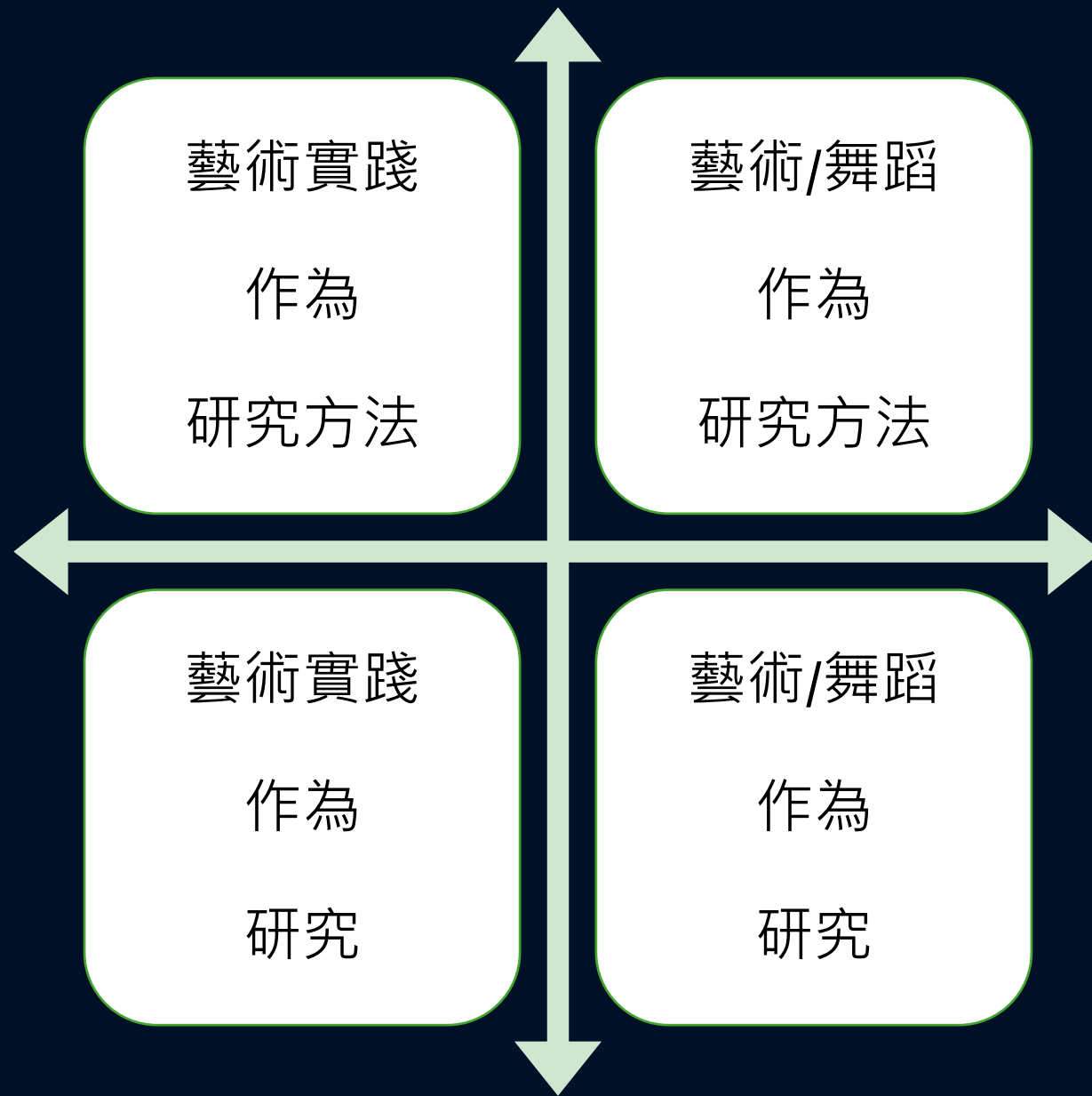

(Haseman & Mafe, 2009)

方法學和工作方式在
這類型的研究中扮演/
發揮什麼角色/功能?

Art-based research 以藝術為本研究

- 著重藝術知識
 - 使用藝術表達作為探究的手段
- 透過藝術改變
 - 基於藝術(Art-based)的行動研究

行動研究

紮根理論

參與觀察

個案研究

傳記法

Barrett(2010)強調成功的[實踐]研究計畫

- 需思考有什麼新知識/認識是場域(studio)探索和方法學產生，是其他研究法無法揭露的？

透過實踐研究可以發現
和分享什麼內容是其他
研究策略無法提供？

舉例來說，表演研究的多元研究法

- 行動研究的探索週期
- 反身性實踐
- 演出後的感知研究
- 動作追蹤與修復

(Midgelow, 2020)

藝術作為一種思考方式

‘創作作品是一種研究形式
實踐引帶出研究見解’
(Smith & Dean, 2009)

案例分享

Thomas Kampe

- 動作、舞蹈、劇場和現場藝術(Live Art)
- 表演者、編舞者、研究者、導演、身心學講師
- 訓練背景
 - 德國，視覺藝術家訓練
 - 英國，BA Middlesex大學, MEd Kassel University, DipHE Laban, PhD London Metropolitan University

(2016). Whispering secrets. *Journal of Dance & Somatic Practices*, 8(2), 165-177.

- 'The Secret Listeners'(2012), London, UK
- <http://secretlisteners.pascal-theatre.com/>
- 大型即時回應計畫，跨學科資產藝術計畫
- 1942-1945年特倫特公園大廈第二次世界大戰高級戰俘的記錄文字檔
- 家庭背景、舞蹈學習經驗、相關創作
- 創造一個開放的蒙太奇

案例分享

Susanne Martin

- 以德國柏林為主的藝術家、研究者和教師
- 即興、接觸即興、age(ing)的身體敘述、舞蹈中的幽默與諷刺、藝術研究法、以即興和藝術為主的學習、知識的生產與傳播
- 2017, PhD, Middlesex University

Email Interview with Susanne Martin (Raphael, 2018)

- 特別的研究方法/視點，研究者/藝術家
- 身體表演的現場經驗和傳統研究形式
- 結合舞者的藝術實踐和理論研究，以便更了解age(ing)和舞蹈

舞蹈如何有助於 我們對age(ing) 經驗的了解

(訪談問題)

- 2003/35歲，編舞者，對age(ing)圖像和敘事感興趣
- 編創和飾演不同角色
- 舞蹈中對於age(ing)的意識與關注，如傳統的選拔與競爭
- 新的方式去體驗和呈現動作中的人類身體
- 現代舞蹈有質疑和消除陳規定型的身體和與年齡有關的價值觀和形象的可能，這不僅是舞蹈的一部分，也是我們日常文化的一部分

‘我決定進行學術研究，因為我意識到到現在為止，這是有可能以實踐藝術家身分進行博士學位研究，並能專注我作為舞蹈藝術家發展藝術方法與實踐。’

‘...PaR讓我能夠澄清和加深我對於age(ing)的持續探索，同時也繼續澄清和加深我在即興和演出製作的藝術實踐。’

Fountain of Youth 2014

<https://vimeo.com/130871033>

Fountain of Age 2015

<https://vimeo.com/142264906>

舞蹈能做些什麼 是寫作無法的？

(訪談問題)

- 藝術形式，展現身體、動作、身體關係 (physical relationships)
- Having and being a body
- 在生活、每天、動作間，我們是多麼的不穩定和不斷變化
- 跳舞和觀看舞蹈會觸動(activate)接受管道和允許其他的體驗性時刻

在你的實踐中即興
擔任什麼角色和
其如何連結你對於
age(ing)的認知?

(訪談問題)

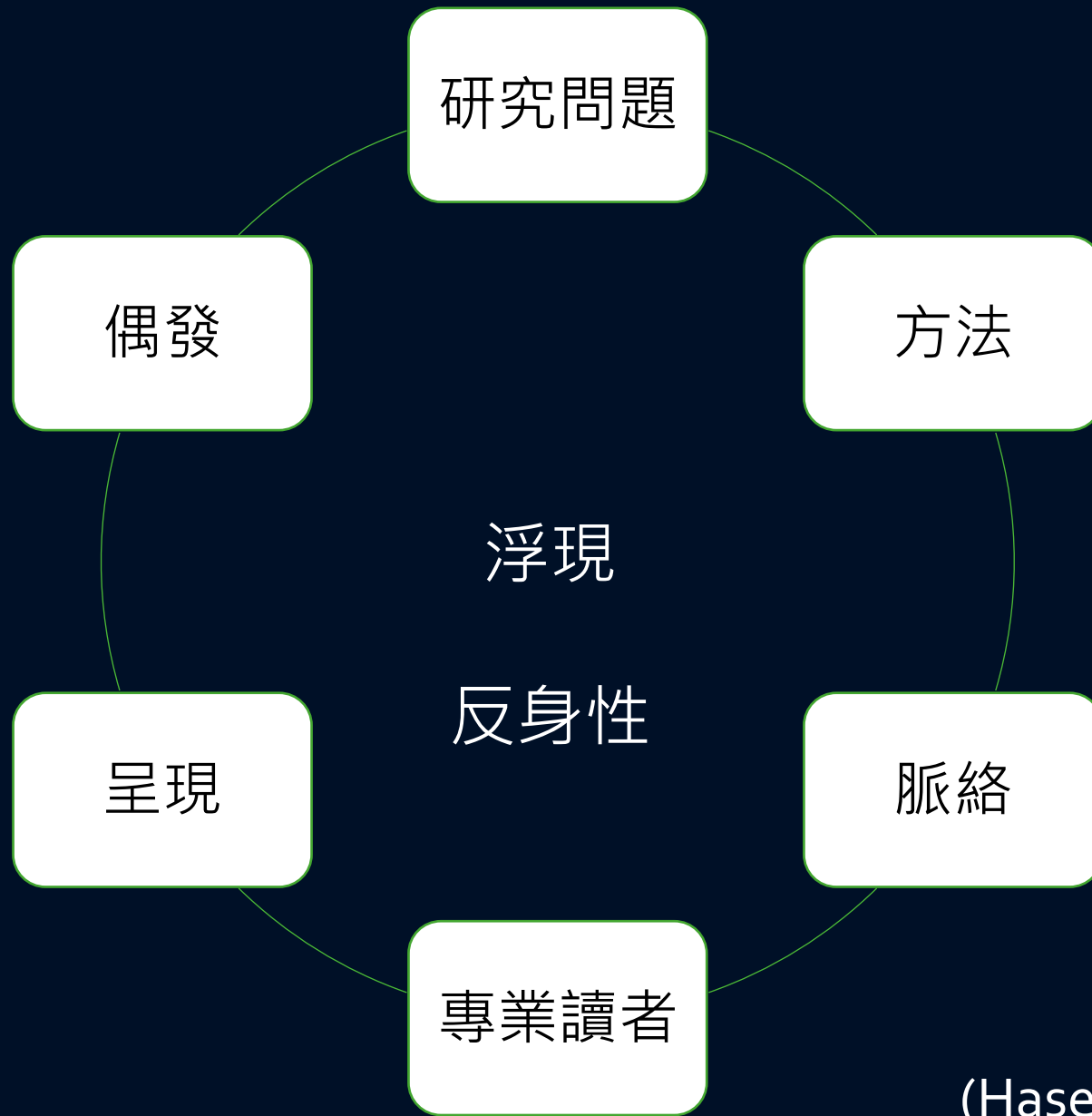
- 多數即興藝術家在40-50歲過後仍在發展，所以好奇探究
- Age-friendly
- 訪談和觀察記錄，46-63
- 游牧主觀(nomadic subjectivities, Braidotti, 1994)
- 創造性地利用身體和生活的變化來應對當前和現在的狀況
- 即興實踐對於西方舞蹈傳統以青年為主和對於老年主義暗流有關鍵性的影響

你如何描述目前的作法？

(訪談問題)

- 編舞的舞者、跳即興的編舞家、做研究的即興舞者、使用舞者的視角(perspective)和發展為舞者的方法探究age(ing)的研究者
- 音樂與舞蹈的表演製作、合作編創、講座、研討會分享(後兩者帶入舞蹈)
- '使用我的生命, always age(ing),總是不穩定的身體為觀眾創造一個體驗時刻'

如何依據研究職責，將
模組前景和使用與自己
見解和發現提供給他人？

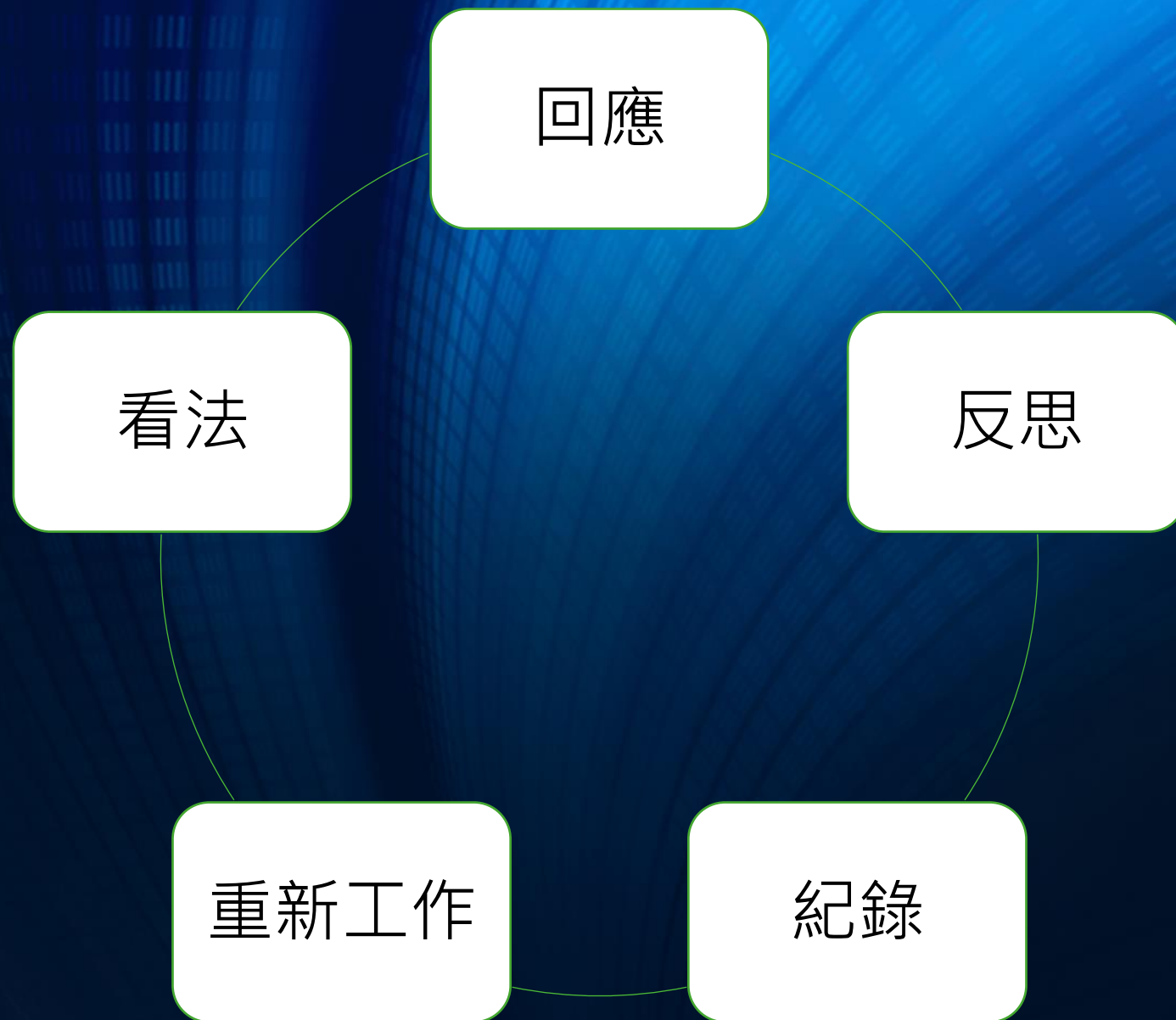
(Haseman & Mafe, 2009)

是進行中(In-process)研究

是持續性的過程研究

所以研究歷程中，需要紀錄的不只是步驟/過程

沒有文檔可以取代現場

重要性/意義

獨創性

貢獻

對誰而言

研究者的主觀性

對於開放過程的敏感度

意義的建構與溝通

Meaning are made,
not found.

閱讀

實踐

Knowing

知

實踐出真知

參考文獻

- Barrett, E. (2010). Introduction. In E. Barrett, B. Bolt, *Practice as research: Approach to creative arts enquiry*.
- Bucknall, J. (2018). The daisy chain model. In A. Arlander, B. Barton, M. Dreyer-Lude, B. Spatz(eds), *Performance as research*.
- Haseman, B., Mafe, D. (2009). Acquiring know-how: Research training for practice-led researchers. In H. Smith, R. T. Dean (eds), *Practice-led research, research-led practice in the creative arts*.
- Kershaw et al (2011). Practice as research: Transdisciplinary innovation in action. In B. Kershaw & H. Nicholson (eds), *Research methods in theatre and performance*.
- McKechnic, S., Stevens, C. (2009). Knowledge unspoken: Contemporary dance and the cycle of practice-led research, basic and applied research, and research-led practice. In H. Smith, R. T. Dean, *Practice-led research, research-led practice in the creative arts*.
- Midgelow, V.L. (2020). Practice-as-Research. In S. Dodds (ed.), *The Bloomsbury companion to dance studies*.
- Nelson, R. (2013). *Research as practice in the Arts*.
- Piccini, A. (2004). An historical perspective on practice as research. *Studies in Theatre and Performance*, 23(3), 191-207.
- Smith, H., Dean, R. T. (2009). Introduction: Practice-led research, research-led practice - Towards the interactive cyclic web. In H. Smith, R. T. Dean, *Practice-led research, research-led practice in the creative arts*.