

2016-00998**Arlander, Annette****KF**

Information om sökande

Namn: Annette Arlander**Dr-examen:** 1999-05-07**Födelsedatum:** 19560169**Akademisk titel:** Professor**Kön:** Kvinna**Arbetsgivare:** University of the Arts Helsinki**Medelsförvaltare:** Stockholms konstnärliga högskola**Hemvist:** Forskning

Information om ansökan

Utljynsningsnamn: Forskningsbidrag Stora utlysningen 2016 (Konstnärlig forskning)**Bidragsform:** Projektbidrag**Sökt inriktning:** Konstnärlig forskning**Ämnesområde utlysning:** KF**Projekttitle (svenska):** Att uppträda / samarbeta med växter**Projektstart:** 2017-01-01**Projektslut:** 2018-12-31**Sökt beredningsgrupp:** KF, KF, KF**Klassificeringskod:** 60404. Scenkonst, 60401. Bildkonst**Nyckelord:** performance, media, landskap, växter, konstnärligt gränsöverskridande undersökningar

Söpta medel

År: 2017 2018**Belopp:** 1 902 622 1 937 874

Projekttitel (svenska)*

Att uppträda / samarbeta med växter

Projekttitel (engelska)*

Performing with Plants

Abstract (engelska)*

"Performing with plants" is an artistic research project aiming to investigate the question "how to perform landscape today?". A post-humanist perspective prompts us to rethink the notion of landscape, and to realize that the surrounding world consists of life forms and material phenomena with differing degrees of volition, needs and agency. What forms of performing landscape could be relevant in this situation? One possibility is to approach individual elements, like singular trees, and explore what could be done together with them.

The most important inquiries to be explored are: 1) How to collaborate with nonhuman entities like plants? 2) How to further develop experiences from previous attempts at performing landscape? 3) How to create actions with plants, in which humans can be invited to participate? An overarching research topic is: How to perform landscape today by collaborating with trees and other plants, with an awareness of the insights generated by post-humanist and new-materialist research?

The aim of the project is to develop techniques generated during previous work by the applicant, i.e. the twelve-year project *Animal Years* (2002-2014), where focus was on showing changes in the landscape over time, rather than collaboration with the trees. By collaborating with plants more sensitively and ecologically, sustainable modes of performing can be developed, in order to serve as inspiration and provocation regarding ways of understanding our surrounding world.

Populärvetenskaplig beskrivning (svenska)*

Att uppträda eller samarbeta med växter, och i synnerhet med träd, är ett konstnärligt forskningsprojekt som vidareutvecklar och fördjupar frågan ”hur uppföra landskap idag?”, vilken jag arbetat med i olika former under ett antal år. Frågan är inte retorisk; vår relation till miljön har ändrats drastiskt och kräver nya förhållningssätt. Det posthumanistiska perspektivet förutsätter att vi tänker om i frågan om begreppet landskap eller miljö och inser att vår omvärld består av olika varelser, livsformer och materiella fenomen med varierande grad av vilja, behov och agens. Vilka former för att uppföra, förverkliga eller verkställa landskap kan vara relevanta i detta läge? En möjlighet är att närma sig några individuella element i landskapet, som enstaka träd, och undersöka hur man kan samverka med dem, som exempelvis att tillsammans uppträda inför en kamera. Att utpröva sådana möjligheter i praktiken är huvudsyftet med projektet

Projektet ”performing with plants” avser att undersöka huruvida samarbeten med träd och andra växter kan vara ett sätt att gå i dialog med vår omgivning i samklang med en posthumanistisk och (ny)materialistisk syn på miljön. Projektet bearbetar och utvecklar den praktik jag kallat Performing Landscape (att uppföra landskap) och kommer att experimentera med metoder att uppföra landskap som är relevanta idag. Genom att fokusera på individuella delar av landskapet, särskilt växter – till vilka vi rent kemiskt står i ett symbiotiskt förhållande, emedan de producerar syret vi förbrukar och vi producerar koldioxiden de behöver - kan förhopningsvis mer sensitiva och ekologiskt hållbara sätt att uppföra landskap utvecklas. Och dessa metoder, konstverk och evenemang kan eventuellt tjäna som inspiration och provokation och leda till en delvis annorlunda förståelse och upplevelse av vår omvärld.

Projektet är ett försök att artikulera och vidareutveckla erfarenheterna från tidigare arbeten. De viktigaste frågorna som undersöks är: 1) Hur kan jag samarbeta med ickemenskliga varelser, som växter, träd eller buskar? 2) Hur vidareutvecklar jag erfarenheterna och teknikerna från tidigare försök att uppföra landskap? 3) Hur skapar jag handlingar med växter som andra medverkande kan delta i? Som en övergripande forskningsuppgift ställer projektet frågan: Hur kan vi, med en medvetenhet om den posthumanistiska och ny-materialistiska forskningens insikter, uppföra landskap idag, genom att samarbeta med träd och andra växter?

Frågorna undersöks i praktiken, genom att utgå från tidigare arbetsmetoder och systematiskt variera några element i dem. Det huvudsakliga arbetsättet består i att utföra dokumenterade praktiska experiment, utvecklade på basis av tidigare erfarenheter av att uppföra landskap, och att reflektera över erfarenheterna från dessa experiment i relation till några teoretiska begrepp. De tre huvudsakliga uttrycksformerna som används i det konstnärliga undersökandet är 1) performances för kamera som upprepas med ett och samma träd och editeras till videoarbeten, 2) videoinspelade samarbets-performance med åskådare eller gäster som editeras till en video och uppförs som en projektion på samma ställe i en live performance, 3) interaktiva experiment med talande träd, eller en lecture performance där voice over text, live aktioner och en monolog framförs tillsammans med projicerat video material. Med utgångspunkt i experimenten skapas också poetiska texter, recept eller anvisningar, ”handlingspartitur” eller ”event scores”, att antingen förverkligas eller kontempleras, som ett slags återupplivande av en fluxus-teknik. En central dimension av projektet är således att utkristallisera och artikulera metoder för att sam-agera med växter och träd, möjliga att tillämpa som en poetisk och kritisk praktik.

Projektet kommer att resultera i konstverk i form av performances för kamera, videoarbeten, performance evenemang med projektioner där deltagare medverkar, en lecture performance, samt en publikation med poetiska handlingspartiturer, det vill säga en artikulerad metod för, och en serie exempel på hur man kan samarbeta och interagera med träd. Projektet planeras att redovisas i en teoretiskt reflekterande artikel både på svenska och engelska, en blogg om processen, ett öppet mediaarkiv på Research Catalogue, och flera konferenspresentationer. Under projektets lopp anordnas två symposier med inbjudna sakkunniga.

Redogörelse för etiska överväganden*

Inga uttalade etiska problem eftersom projektet inte inbegriper hantering av persondata, djurförsök, eller humanförsök.

I projektet ingår hantering av persondata

Nej

I projektet ingår djurförsök

Nej

I projektet ingår humanförsök

Nej

Forskningsplan*

Se nästa sida för bilaga.

Performing with Plants – Att uppträda/samarbeta med växter

Annette Arlander

Abstract

“Performing with plants” is an artistic research project aiming to investigate the question “how to perform landscape today?”. A post-humanist perspective prompts us to rethink the notion of landscape, and to realize that the surrounding world consists of life forms and material phenomena with differing degrees of volition, needs and agency. What forms of performing landscape could be relevant in this situation? One possibility is to approach individual elements, like singular trees, and explore what could be done together with them. The most important inquiries to be explored are: 1) How to collaborate with nonhuman entities like plants? 2) How to further develop experiences from previous attempts at performing landscape? 3) How to create actions with plants, in which humans can be invited to participate? An overarching research topic is: How to perform landscape today by collaborating with trees and other plants, with an awareness of the insights generated by post-humanist and new-materialist research?

The aim of the project is to develop techniques generated during previous work by the applicant, i.e. the twelve-year project *Animal Years* (2002-2014), where focus was on showing changes in the landscape over time, rather than collaboration with the trees. By collaborating with plants more sensitively and ecologically, sustainable modes of performing can be developed, in order to serve as inspiration and provocation regarding ways of understanding our surrounding world.

Populärvetenskaplig beskrivning

Att uppträda eller samarbeta med växter, och i synnerhet med träd, är ett konstnärligt forskningsprojekt som vidareutvecklar och fördjupar frågan ”hur uppföra landskap idag?”, vilken jag arbetat med i olika former under ett antal år. Frågan är inte retorisk; vår relation till miljön har ändrats drastiskt och kräver nya förhållningssätt. Det posthumanistiska perspektivet förutsätter att vi tänker om i frågan om begreppet landskap eller miljö och inser att vår omvärld består av olika varelser, livsformer och materiella fenomen med varierande grad av vilja, behov och agens. Vilka former för att uppföra, förverkliga eller verkställa landskap kan vara relevanta i detta läge? En möjlighet är att närma sig några individuella element i landskapet, som enstaka träd, och undersöka hur man kan samverka med dem, som exempelvis att tillsammans uppträda inför en kamera. Att utpröva sådana möjligheter i praktiken är huvudsyftet med projektet

Projektet ”performing with plants” avser att undersöka huruvida samarbeten med träd och andra växter kan vara ett sätt att gå i dialog med vår omgivning i samklang med en posthumanistisk och (ny)materialistisk syn på miljön. Projektet bearbetar och utvecklar den praktik jag kallat Performing Landscape (att uppföra landskap) och kommer att experimentera med metoder att uppföra landskap som är relevanta idag. Genom att fokusera på individuella delar av landskapet, särskilt växter – till vilka vi rent kemiskt står i ett symbiotiskt förhållande, emedan de producerar syret vi förbrukar och vi producerar koldioxiden de behöver - kan förhoppningsvis mer sensitiva och ekologiskt hållbara sätt att uppföra landskap utvecklas. Och dessa metoder, konstverk och evenemang kan eventuellt tjäna som inspiration och provokation och leda till en delvis annorlunda förståelse och upplevelse av vår omvärld.

Projektet är ett försök att artikulera och vidareutveckla erfarenheterna från tidigare arbeten. De viktigaste frågorna som undersöks är: 1) Hur kan jag samarbeta med ickemänskliga varelser, som växter, träd eller buskar? 2) Hur vidareutvecklar jag erfarenheterna och teknikerna från tidigare försök att uppföra landskap? 3) Hur skapar jag handlingar med växter som andra medverkande kan delta i? Som en övergripande forskningsuppgift ställer projektet frågan: Hur kan vi, med en medvetenhet om den posthumanistiska och ny-materialistiska forskningens insikter, uppföra landskap idag, genom att samarbeta med träd och andra växter?

Frågorna undersöks i praktiken, genom att utgå från tidigare arbetsmetoder och systematiskt variera några element i dem. Det huvudsakliga arbetssättet består i att utföra dokumenterade praktiska experiment, utvecklade på basis av tidigare erfarenheter av att uppföra landskap, och att reflektera över erfarenheterna från dessa experiment i relation till några teoretiska begrepp. De tre huvudsakliga uttrycksformerna som används i det konstnärliga undersökandet är 1) performances för kamera som upprepas med ett och samma träd och editeras till videoarbeten, 2) videoinspelade samarbets-performance med åskådare eller gäster som editeras till en video och uppförs som en projekton på samma ställe i en live performance, 3) interaktiva experiment med talande träd, eller en lecture performance där voice over text, live aktioner och en monolog framförs tillsammans med projicerat video material. Med utgångspunkt i experimenten skapas också poetiska texter, recept eller anvisningar, "handlingspartitur" eller "event scores", att antingen förverkligas eller kontempleras, som ett slags återupplivande av en fluxus-teknik. En central dimension av projektet är således att utkristallisera och artikulera metoder för att sam-agera med växter och träd, möjliga att tillämpa som en poetisk och kritisk praktik.

Projektet kommer att resultera i konstverk i form av performances för kamera, videoarbeten, performance evenemang med projektoner där deltagare medverkar, en lecture performance, samt en publikation med poetiska handlingspartiturer, det vill säga en artikulerad metod för, och en serie exempel på hur man kan samarbeta och interagera med träd. Projektet planeras att redovisas i en teoretiskt reflekterande artikel både på svenska och engelska, en blogg om processen, ett öppet media-arkiv på Research Catalogue, och flera konferenspresentationer. Under projektets lopp anordnas två symposier med inbjudna sakkunniga.

Syfte och mål

Att uppträda eller samarbeta med växter, och i synnerhet med träd, är ett konstnärligt forskningsprojekt som vidareutvecklar och specificerar frågan "hur uppföra landskap idag?", vilken jag arbetat med i olika former under ett antal år. Frågan är inte retorisk; vår relation till miljön har ändrats drastiskt och kräver nya förhållningssätt. Det posthumanistiska perspektivet förutsätter att vi tänker om i frågan om begreppet landskap eller miljö och inser att vår omvärld består av olika varelser, livsformer och materiella fenomen med varierande grad av vilja, behov och agens. Vilka former för att uppföra, förverkliga eller verkställa landskap kan vara relevanta i detta läge? En möjlighet är att nära sig några individuella element i landskapet, som enstaka träd, och undersöka vad man kan göra tillsammans med dem, till exempel hur man kan uppträda för kamera tillsammans. Att pröva på dessa möjligheter i praktiken är huvudsyftet med projektet.

Projektet "performing with plants" avser att undersöka huruvida att uppträda med träd och andra växter kunde vara ett sätt att samarbeta med vår omgivning i samklang en posthumanistisk och (ny)materialistisk syn på miljön. Projektet bearbetar och utvecklar den praktik jag kallat Performing Landscape (att uppföra landskap) och experimenterar fram sätt att uppföra landskap som är relevanta idag. Genom att fokusera på individuella delar av landskapet, särskilt växter - vilka vi rent kemiskt står i ett symbiotiskt förhållande till, emedan de producerar det syre vi förbrukar och vi producerar den koldioxid de nyttjar - kan förhoppningsvis mer sensitiva och ekologiskt hållbara sätt att uppföra landskap utvecklas. Och dessa metoder, konstverk och evenemang kan eventuellt tjänstgöra som inspiration och provokation till annorlunda sätt att uppfatta och uppleva vår omvärld.

Projektet kommer således att producera konstverk i form av performances för kamera, videoarbeten, performance evenemang med projektioner där deltagare medverkar, en lecture performance, och poetiska handlingspartitur, det vill säga en artikulerad metod för, och en serie exempel på hur man kan sam-agera med träd. Projektet kommer att resultera i en teoretiskt reflekterande artikel både på svenska och engelska, och i hybridformer som en blogg om processen, ett öppet media-arkiv på Research Catalogue, och flera konferenspresentationer i samband med IFTR (International Federation for Theatre Research), PSI (Performance Studies International), New Materialisms, CARPA (Colloquium on Artistic research in Performing Arts) samt SKH:s interna forskningsdagar. Under projektets lopp anordnas två symposier med inbjudna sakkunniga.

Förutom att utveckla och artikulera metoder för att samarbeta med växter, och i synnerhet träd, och på så sätt vidareutveckla sätt att uppföra landskap, vill projektet bidra till att stärka forskningsmiljön på Stockholms Konstnärliga Högskola genom en praktik som står i skärningspunkten av performativa och mediala praktiker, genom att publicera material både på svenska, engelska och audiovisuellt och genom att delta i diskussionen kring konstnärlig forskning i Norden och internationellt.

Områdesöversikt

Inom såväl bildkonst som scenkonst anknyter landskap till en tradition av att gestalta mänskliga känslor och stämningar genom att projicera dem på miljön, genom att förmänskliga landskapet som ett uttryck för inre upplevelser. Klassiska exempel är det romantiska landskapsmåleriet (med C.D. Friedrich som det kanske mest kända exemplet) eller poetiska landskapsbeskrivningar inom dramatiken (med Shakespeares Kung Lear på heden som ett praktexempel). Inom modernismen har denna traditionella uppfattning av landskap redan länge ifrågasatts och kritiseras (Andrews 1999) som romantisk, kolonialistisk, anakronistisk och oförenlig med en samtida (post)konceptuell syn på konsten. Idag kan även denna modernistiska kritik uppfattas som förlegad, eftersom vi inte längre självklart kan dra en skiljelinje mellan natur och kultur, mellan människan och hennes omgivning och andra varelser hon delar denna planet med.

Diskussionen kring begreppet landskap och huruvida det alls är användbart inom samtidskonsten har tagits upp inom konstteori (DeLue & Elkins 2008). Begreppets mångtydighet har diskuterats inom geografin (Wylie 2007) och även till en del rehabiliterats inom feministisk teori (Casid 2011). Inom teater och performance har landskap behandlats i samband med dramatik (Fuchs & Chaudhuri 2002), i diskussionerna kring det platsspecifika (Kaye 2000; Hill & Paris 2006, Pearson 2010,) och i samband med eco-performance (Giannachi et al. 2005; Kershaw 2007, Arons & May 2012). Inom film finns en intressant diskussion kring så kallad ecocinema (Rust & Monani 2013). Inom konstnärlig forskning har Matts Leiderstam (2006) kritiskt granskat landskapsbegreppet och Monica Sand (2008) närmat sig liknande frågeställningar i Sverige.

Teoretiskt anknyter projektet till posthumanistiska och ny-materialistiska diskussioner om materiens vitalitet och gränserna för animistiska förhållningssätt. Att relegera vissa delar av tillvaron till att tjänstgöra som miljö eller omgivning åt människan är inte längre självklart acceptabelt. Emedan vi omges av mer eller mindre levande ting och varelser, som har ett slags subjektivitet (Abram 2010), eller en form av makt, "thingpower" (Bennett 2010), måste vi förstå även begreppen miljö, omgivning eller landskap på ett annorlunda sätt. Detta projekt avser att utgå från, men också att i praktiken

undersöka ifall begrepp som Donna Haraway's "natureculture" (2003), Karen Barad's "intra-action" och "materialdiscursive practices" (2007), Rosi Braidottis "zoe" (2013) och Michael Marder's "vegetal democracy" (2013) kunde vara till hjälp då man artikulerar försök att samarbeta med delar av miljön, exempelvis enstaka träd.

Konstnärligt sett kan projektet placeras i skärningspunkten av performancekonsten, miljökonsten och mediekonsten (eller videokonsten, ifall man i dagens läge kan tala om en särskild sådan), med särskild betoning på arvet från Fluxus, (Friedman 1990; Deuze 2002; Robinson 2002 Higgins 2002;) i synnerhet gällande attityd och användningen av handlingspartitur eller "event score". Kombinationen landskap och kvinnokropp har en lång tradition inom performance konsten, med Ana Mendieta och hennes *Silueta* serie (1973–1980) som kanske det mest kända exemplet. Marilyn Arsem eller performance konstnären Essi Kausalainen som har samarbetat med växter kan nämnas som samtida exempel. Inom dans har konstnärer som Eeo Stubbefield tillsammans med den åldrande Anna Halprin, eller Paula Kramer, undersökt relationen kropp och landskap. Inom fotokonsten har bland annat Susanna Majuri och Elina Brotherus placerat sig själv i landskapet. Inom bildkonsten har träd tjänstgjort som material åt Robert Smithson, Giuseppe Penone eller Philippa Lawrence som klär in träd i filt, eller som samarbetspartners åt t.ex. Tuula Närhinens, som låtit träd och gräs måla med ljus genom att fästa lampor på dem och fotografera resultatet. Terike Haapoja har skapat installationer där växters andning översätts till ljud för Venedigbiennalen 2014, och Eija-Liisa Ahtila har filmt ett porträtt av en jättelik gran, *Horizontal* (2011) och visat hur våra representationssystem byggs upp för att gestalta människan. Dessa är bara ett fåtal exempel från ett vitt fält.

Just nu (i mars 2016), bjude Moderna Museet i Stockholm på en stor samlingsutställning under namnet *Livet Självt*, vars introduktion väl kunde gälla som en motivation även för detta projekt: "Trots dagens avancerade teorier om komplexa system och den syntetiska biologins svindlande möjligheter, kan vi inte med bestämdhet säga varken vad som är vid liv eller vad liv består av. Ett försök att nära sig ämnet genom en konstutställning verkar därför motiverat – om så bara för att känna av vår oförmåga att finna tillfredsställande svar." I stället för att försöka göra växterna förståeliga för människan med hjälp av teknologi, t.ex. genom att ljudsätta biologiska processer (som t.ex. Marcus Maerder som sonifierar träd), eller genom att direkt bearbeta biologiska processer inom traditionen för bio art, där levande vävnader och celler eller bakterier utgör material för konsten, är avsikten med detta projekt att undersöka vardagliga kroppsliga former av samarbete.

Projektet kan placeras inom ramen för konstnärligt gränsöverskridande undersökningar genom att det berör både performativa och media praktkritiker. Dels experimenterar projektet praktiskt i skärningspunkten mellan det performativa (uppförande) och det media (och digitala) med hjälp av olika kombinationer av performance för kamera och live performance, videoverk och projektorer på inspelningsplatsen. Dels använder projektet begreppen som analytiska linser för att beskriva de praktiska experimenten. Det performativa används därför både i Butler's mening av produktiv upprepning och i Austin's med efterföljares mening som verkställande effektivitet. Det media förstas både i bemärkelsen medium (video eller performance), i relation till det förmedlade eller medierade och remedierade (Bolter & Gruzin 2000) och som en utmaning från de sociala medierna att tänka i nya former av produktion och distribution.

En relevant skärningspunkt för gränsöverskridningar uppstår i brytningen mellan konstformer och traditioner – performance konsten med dess värdesättande av den kroppsliga närvaren i ögonblicket och upplevelsen här och nu tillsammans med åskådare eller vittnen, video- och mediekonstens sätt att värdera upprepning, förvandling och ett kritiskt refleterande över teknologin, samt miljökonstens känslighet inför naturfenomen och de effekter ett konstverk kan ha på miljön. En stor del av samtidskonsten använder video som ett uttrycksmedel bland andra, för att redovisa för en konstpublik via dokumentation konstprojekt som skett annanstans. Detta projekt ansluter sig till den trenden, men undersöker också möjligheter att utnyttja den samtida teknologins lätt-tillgänglighet för att utveckla performance praktiker för kamera som kan användas av konstnärer och en intresserad allmänhet tillika. Genom experiment som åskådarna inbjuds att delta i tangerar projektet också den pågående diskussionen kring participation, deltagande och relationsorienterade former av konstutövning, där frågor kring möten, samtal, samarbete och etiska överväganden blir centrala.

Projektbeskrivning (teori och metod)

Projektet utgår från teoribildning och metodologiska diskussioner inom konstnärlig forskning (Borgdorff 2012; Schwab 2015; Biggs & Karlsson 2011) och creative arts research (Barrett & Bolt 2010, 2014) samt performance as research (Allegue & al. 2009, Riley & Hunter 2009; Freeman 2010; Nelson 2013). De viktigaste metoderna för att skapa kunskap och för att förmedla den sker via konstnärlig praktik. Därutöver anknyter den teoretiska utgångspunkten för projektet till nymaterialistiska tankegångar och begrepp som 'natureculture' (Haraway 2003) 'intra-action' och 'materialdiscursive practices' (Barad 2007), 'thingpower' (Bennett 2010) och 'zoe' (Braidotti 2013), samt framför allt till den utforskning av växttänkandet som Michael Marder (2013, 2015) utarbetat.

Metodologiskt har projektet en viss släktskap till autoetnografi, eftersom den konstnärliga forskarens egna erfarenheter utgör ett centralt material. Det har dessutom likheter med en tillämpad form av action research genom sin cykliska struktur, där planering, handling, presentation, reflektion, reviderad planering, ny handling osv. alternerar. Avsikten är att använda och vidareutveckla de tekniker som kommit fram i tidigare arbeten, att bygga vidare på erfarenheterna från det tolvåriga projekt *Animal Years* (2002-2014) och serien *Trees Talk* (2003-) och att utnyttja materialet som ett slags skisser för projektet.

"Vad skulle det innebära för ett uppförande eller för någon annan form av konstnärlig praktik att sträva som en växt åt alla håll samtidigt, i excess, och med en yttersta rumslig och kroppslig uppmärksamhet riktad på varje tum av den plats där detta sker? Var går gränsen mellan koncentration och spridning här? Och hur kan vi först kasta oss in i ett sådant uppförande eller en sådan skapande handling, som ett frö som sprids utan den minsta garanti för att det skall gro? Vad skulle behöva upprättas för att ett sådant uppförande skulle kunna växa, vidga sitt grepp, och samtidigt förblifft rotat i det sammanhang där det först dök upp? Vad skulle dess modulära självkomplicerings och självupprepning innehära på denna plats... ? Och hur, ifall alls, skulle det engagera sig med själva växterna?"ⁱ (Marder 2015, 193.)

Projektet "Performing with plants – Att sam-agera med växter" kan ses som ett försök att besvara Marder's utmaning, ovan, genom praktiska experiment och försök att artikulera och vidareutveckla

erfarenheterna från tidigare arbeten genom att skapa performance tillsammans med växter, särskilt träd. De viktigaste frågorna som undersöks är:

- 1) Hur samarbeta med ickemänskliga varelser, som växter (träd eller buskar)?
- 2) Hur vidareutveckla erfarenheterna och teknikerna från tidigare försök att uppföra landskap?
- 3) Hur skapa handlingar med växter som man kan bjuda in medverkande att delta i?

Som en övergripande forskningsuppgift ställer projektet frågan: Hur uppföra landskap idag, genom att samarbeta med träd och andra växter, med en medvetenhet om den posthumanistiska och ny-materialistiska forskningens insikter?

Frågorna undersöks i praktiken, genom att utgå från tidigare arbetsmetoder och systematiskt variera några element i dem. Det huvudsakliga arbetssättet består i att utföra dokumenterade praktiska experiment, utvecklade på basis av tidigare erfarenheter av att uppföra landskap, och att reflektera över erfarenheterna från dessa experiment i relation till ovan nämnda teoretiska begrepp. De olika aspekterna av praktiken, som att använda en kamera på stativ som ett vittne, eller att återvända regelbundet till samma plats, utgör utgångspunkten för en serie experiment, där parametrarna växlas, och tillämpas på samarbetet med utvalda träd. Frågorna kan specificeras till konstnärliga arbetsfrågor som till exempel:

- 1) Hur artikulera praktiska metoder för att samarbeta med växter, i form av poetiska "scores" eller utförliga anvisningar?
- 2) Hur kombinera projicerad video med levande performance, i en lecture performance eller genom att projicera video tillbaka på den plats där den spelats in?

En grupp metoder att vidareutveckla härstammar från serien *Animal Years*, där jag kommit att t.ex. sitta på en björk (*Sitting on a Birch* 2006) sitta i en tall (*Year of the Dog – Sitting in a Tree* 2007), hänga i en tall (*Year of the Dog in Kalvolia – Calendar* 2008), sitta under en gran (*Under the Spruce I-III* 2008), och att hålla i en enrisbuske (*Year of the Rabbit – With a Juniper* 2012). Tanken är att undersöka andra sätt att samverka med träd på basis av erfarenheten från dessa årslånga projekt, där fokus låg på att gestalta förändringarna i landskapet över tid, genom att upprepa samma handling och bild en gång i veckan under ett år, inte samarbetet med träden i sig.

En annan metod att undersöka grundar sig på några små försök att bjuda åskådare att medverka (som i *Year of the Snake – Swinging Along* 2014), och att arbeta med projektioner på inspelningsplatsen i ett slags sam-performance (*Swinging in Moonlight* 2014 och *Swinging Together* 2015). I dessa exempel hänger jag en liten gunga i ett träd, bjuder förbipasserande att gunga, uppleva trädet och att uppträda för kameran. Videon editeras, projiceras tillbaka på trädet och i en performance försöker jag gunga i takt med dem som gungar i bilden. Att projicera en video av ett träd tillbaka på trädet, är en teknik som kan utvecklas vidare med andra former av sam-agerande med träd och med olika kombinationer av video och live performance.

En tredje metod bygger på en oregelbundet återkommande men pågående serie plats-specifika miniatyrhörspel, *Trees Talk*, som skapas för särskilda träd och buskar, och baserar sig fritt på det irländska trädalfabetet beth-luis-nion (björk-rönn-ask) utgör en annan bakgrund att bygga vidare på. Tillsvidare har följande träd fått var sin korta monolog hängande från hörlurar på sina grenar: Björk,

Rönn, Ask, Al och Lönn (2003) Ek, Lönn, Lind, Tall och Gran (2004) Vide (2006) Äppelträd (2008) Hagtorn (2010) och Hasselnöt (2016, på kommande). De talande träden har varit ljudinstallationer eller nonstop miniatyrhörspel, skrivna, framförda och bandade av mig och presenterade på festivaler eller utomhus utställningar i hörlurar hängande från träden i fråga. Hur kunde dessa narrativa, fiktiva monologer utvecklas till något mer interaktivt? De kan också tjänstgöra som en grund för att skapa en lecture performance, en form som jag sällan arbetat med, men som jag nu skall experimentera med. Genom att kombinera videoprojektion, live performance och voice over text samt monolog 'här och nu', kan erfarenheterna från experimenten delas med en publik och bli en del av diskussionerna i en forskningsmiljö, där gestaltning inför en levande publik värderas som disseminationsform.

De tre huvudsakliga uttrycksformerna, baserade på tidigare experiment, som används i det konstnärliga undersökandet är

- 1) performances för kamera upprepade med samma träd och editerade till videoarbeten.
- 2) samarbets-performance där åskådare eller gäster medverkar i en performance för kamera som editeras till en video och uppförs som en projektion på samma ställe i en live performance.
- 3) Interaktiva experiment med talande träd, eller en lecture performance där voice over text, live aktioner och en monolog framförs tillsammans med projicerat video material

På basis av dessa skapas mer eller mindre poetiska texter, recept eller anvisningar, "handlingspartitur" eller "event scores", att antingen förverkliga eller fundera över, som en uppdatering av en fluxus -teknik för samtiden. En central dimension av projektet är således att utkristallisera och artikulera metoder för att sam-agera med växter och träd, som kan tillämpas som ett slags poetisk och kritisk praktik.

Genom att föra en öppen loggbok (en blogg) om processen, med möjlighet att kommentera, och genom att sammanställa ett öppet media arkiv på Research Catalogue, kommer materialet att finnas forskningsmiljön och andra intresserade tillhanda genast från starten. På så sätt blir processen en del av verken, och av den "output" som projektet genererar.

Projektorganisation och genomförande

Projektet utförs som ett två-årigt (2017-2018), individuellt forskningsprojekt, anknutet till forskningsavdelningen på Stockholms Konstnärliga Högskola (80%).

Tidsplan

Våren 2017

1. Organisera ett inledande symposium eller seminarium med inbjudna gäster (bl. a. Michael Marder)
2. Spela in videomaterial; att experimentera inför kamera med utvalda träd och välja ett antal att regelbundet återvända till,

3. Skriva och publicera en blogg om processen, ett slags öppna 'field notes' (hela projektet igenom)
4. Utnyttja Research Catalogue som ett arkiverings- och publiceringsredskap för inspelat video material (hela projektet igenom).
5. Söka reda på andra konstnärer som arbetar med växter eller träd och kartlägga relevant litteratur.
6. Presentera projektet för kommentarer på SKH:s interna forskningsdagar, för performance as research working group i IFTR (International Federation for Theatre Research), för artistic research working group i PSI (Performance Studies International), på New Materialisms - konferensen, på CARPA 5 (Colloquium on artistic Research in Performing Arts), samt övriga sammanhang för konstnärlig forskning.

Hösten 2017

1. Fortsätta med att spela in videomaterial medträden.
2. Fortsätta med process bloggen, och det öppna arkivet på Research Catalogue.
3. Förbereda första sam-performance med projektioner, experiment med sam-agerande som involverar åskådare vid några avträden och utarbeta till performance med projektion på samma plats.
4. Skriva en artikel som presenterar den grundläggande problemställningen, på svenska

Våren 2018

1. Editera video materialet
2. Organisera en öppen screening av video arbeten på SKH
3. Fortsätta med process bloggen, och det öppna arkivet på Research Catalogue.
4. Förbereda en andra sam-performance med projektioner, experiment med sam-agerande som involverar åskådare vid några avträden och utarbeta till performance med projektion på samma plats.
5. Förbereda och uppföra en lecture performance om projektet.
6. Skriva en artikel som presenterar projektet och artikulerar metoden, på engelska för en referentgranskad tidskrift.
7. Presentera projektets preliminära resultat på SKH:s interna forskningsdagar, för performance as research working group i IFTR (International Federation for Theatre Research), för artistic research working group i PSI (Performance Studies International), på New Materialisms - konferensen, samt övriga sammanhang för konstnärlig forskning.

Hösten 2018

1. Fortsätta med process bloggen, och det öppna arkivet på Research Catalogue.
2. Redigera artikeln som presenterar projektet och artikulerar metoden, på engelska, för en referentgranskad tidskrift.
3. Sammanställa en publikation med "handlingspartitur" eller "event scores" på svenska och engelska.
4. Organisera ett avslutande symposium med inbjudna gäster.
5. Sammanställa en exposition på RC för SKH:s portal (eller för att publiceras i tidskriften NORJAR, ifall den startats)

Betydelse

Att undersöka sätt att samarbeta med varelserna i vår omgivning är en central uppgift för konstnärerna idag. Det är nödvändigt att hitta sätt att förhålla sig till landskapet, miljön och vår omgivning, sätt som är meningsfulla och relevanta ur dagens ekologiska, ny-materialistiska och posthumanistiska perspektiv. Den konstnärliga forskningen kan bidra bland annat genom sin förmåga att anlita och skapa olika hybridformer. Det här projektet deltar i den nymaterialistiska posthumanistiska diskussionen genom att a) utveckla konstnärliga praktiker och producera konstnärliga resultat som kan kritiskt ifrågasätta existerande konventioner i relation till omgivningen och b) att teoretiskt reflektera, baserat på praktiska experiment, vad det innebär att samarbeta med växter, i synnerhet träd. Projektets betydelse vilar i sista hand på växternas betydelse – de skapar förutsättningarna för livet på planeten i dess nuvarande syrebaserade form.

Projektet har betydelse för sitt sammanhang genom att anknyta till två av SKH:s profilområden inom forskning. Genom att arbeta med videoteknik och enkla former av upprepning, genom att presentera de konstnärliga resultaten inom ramen för samtidskonsten och genom att begrunda den särskilda materialitet landskapet i allmänhet och enskilda träd i synnerhet erbjuder, samt genom att utveckla särskilda produktionsformer och arbetsmetoder som ett alternativ till rådande produktionsvillkor tangerar projektet centrala frågor kring området konst, teknik och materialitet. Genom att fokusera på landskapet och platsen som något att uppföra, uppleva, uppskatta och återvända till, genom att anordna performance evenemang där åskådarna förvandlas till medverkande och genom att skapa olika fora för kommentarer och samtal (blogg, media arkiv, lecture performance) tangerar projektet även profilområdet plats händelse möte.

Projektets betydelse för konstnärlig forskning ligger dels i dess karaktär av undersökande och gränsöverskridande konstnärlig praktik, i skärningspunkten av performance konst, mediekonst och miljökonst, eller i gränslandet mellan performativa och mediala praktiker. Dels är betydelsen i dess hybrida karaktär, emedan resultaten av projektet riktar sig till såväl en konstpublik som en tvärdisciplinär akademisk publik inom bl.a. performance studies, performance as research och eventuellt performance philosophy. En viktig dimension består i att stödja och berika skapandet av en mångsidig forskningsmiljö för konstnärlig forskning på SKH och att hämta in erfarenheter från tidigare konstnärlig forskning i detta nya sammanhang. Den största betydelsen kan förväntas resultera av det faktum att frågeställningen - hur samarbeta med ickemänskliga varelser som växter eller träd - kommunlicerar på ett tvärdisciplinärt och transdisciplinärt plan, men växer fram ur den konstnärliga praktiken utan att instrumentalisera den.

Preliminära resultat

I mina tidigare arbeten och artiklar har träd och växter ofta figurerat som medverkande i någon form, även om de sällan fått framträda i "huvudrollen". De preliminära resultaten för projektet "performing with plants" kan indelas i fyra grupper: 1) I videoarbeten finns växter eller träd ofta med i en viktig

roll, även om avsikten oftast varit att gestalta tiden, och samarbetet med växterna har varit mer eller mindre omedvetet. 2) De första försöken att skapa en samarbets-performance där åskådarna medverkar och att kombinera projekton av en video med dem tillbaka på samma ställe där det spelats in, har varit lovande, och inspirerar till vidare experiment. 3) Serien "Talande Träd" (*Trees Talk*), som bestått av små plats-specifika hörspel, monologer skrivna och uppförda av mig, utgör en annan typ av försök till samarbete. 4) I några publikationer har jag skrivit om arbeten där växter eller träd spelat en central roll. I synnerhet "Working with a Witches Broom – Att arbeta med en markvast" som utgår från Michael Marder's filosofi om växttänkandet, är relevant som ett preliminärt resultat. I "Becoming Juniper – Performing Landscape as Artistic Research" skildras upplevelsen av att försöka samarbeta med en växt, en enrisbuske, mer konkret, och artikeln kan tjänstgöra som en grund att bygga vidare på. "Performing with Trees – Landscape and Artistic Research" (2010) presenterar några tidigare försök. *Performing Landscape – Notes on Site-specific Work and Artistic Research. Texts 2001-2011* ger en bakgrund till problematiken med att uppföra landskap.

1) Några exempel på video arbeten där träden medverkar i en "biroll".

Year of the Snake – Swinging Along (mix) 2014 (3 min. 30 sec.) HD 16:9
<http://www.av-arkki.fi/en/works/year-the-snake-swinging-along-mix/>

Year of the Rabbit – With a Juniper 2012 (20 min 10 sec) HD 16:9
<http://www.av-arkki.fi/en/works/year-of-the-rabbit-with-a-juniper/>

Holding Hands with Junipers – Ibiza 2012 (15 min 6 sec) HD 16:9
<http://www.av-arkki.fi/en/works/holding-hands-with-junipers-ibiza/>

Under the Spruce I-III 2008 three-channel video installation DV 4:3 (28 min)
<http://www.av-arkki.fi/en/works/under-the-spruce-i-iii/>

Year of the Dog – Sitting in a Tree 2007 (8 min 10 sec) DV 4:3
<http://www.av-arkki.fi/en/works/year-of-the-dog-sitting-in-a-tree/>

Day and Night of the Dog 2007 (4 min) DV 4:3
<http://www.av-arkki.fi/en/works/day-and-night-of-the-dog/>

Year of the Dog in Kalvola – Calendar 2007 (4 min 10 sec) DV 4:3
<http://www.av-arkki.fi/en/works/year-of-the-dog-in-kalvola-calendar/>

2) Några samarbets-performance med projektioner dokumenterade på vimeo:

Swinging in Moonlight (mini) 9.8. 2014. <https://vimeo.com/103242549>

Swinging Together 29.8.2015. <https://vimeo.com/137770819>

- 3) Serien "Talande Träd" (*Trees Talk*) finns dokumenterad på Research Catalogue:
<https://www.researchcatalogue.net/profile/show-exposition?exposition=62946>

Den har tillvidare bestått av följande delar:

Orapihlajan varjossa – I Skuggan av Hagtornen – In the Shadow of the Hawthorn (4 x 5 min.)
Living Room 306, 4 km2 –festivalen i Åbo 2.-5.6.2010.

Omenapuu [Äppelträdet] (30 min.) Hiidentie/Taiteen tiet, Salo 5.6.-6.9. 2008.

Pajun puhetta [Vide-tal / Willow talk]. (5 min.) Töölö, Helsingfors 25.-29.4.2006.

Puut puhuvat [Trees Talk] (5 x 4 min.) Minna's Park, ANTI – Contemporary Art Festival, Kuopio
16.-19.9. 2004.

Puut Puhuvat [Trees Talk]. (5 x 4-6 min) Harakka Island 3.7.-14.9. 2003.

- 4) Artiklar där arbeten med växter och träd diskuterats:

"Working with a Witches' Broom / Att Arbeta med en Markvast" *Ruukku Studies in Artistic Research* 3/2015. <http://www.researchcatalogue.net/profile/show-exposition?exposition=61895>

"Becoming Juniper – Performing Landscape as Artistic Research". I Nivel No 5 2015, The Publication Series of the Theatre Academy Helsinki Nivel <http://nivel.teak.fi/becoming-juniper/becoming-juniper-performing-landscape-as-artistic-research-annette-arlander/>

“‘Becoming Juniper’. Landschaft performen als künstlerische Forschung” [‘Becoming Juniper’ som konstnärlig forskning]. I Erika Fischer-Lichte & Daniela Hahn (ed.) *Ökologie und die Künste*. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag 2015, 141-157.

“From interaction to intra-action in performing landscape”. In: Beatriz REVELLES BENAVENTE, Ana M. GONZÁLEZ RAMOS, Krizia NARDINI (coord.). “New feminist materialism: engendering an ethic-onto-epistemological methodology”. *Artnodes*. No. 14, p. 26-34.

<http://journals.uoc.edu/index.php/artnodes/issue/view/n14>

“Immediate Mediation – On the Performativity of Blogging” i Bruce Barton, Melanie Dreyer-Lude & Anna Birch (kur/red.) *Experiments and Intensities Vol 3 Mediating Practices(s)*
Performance as research and – in – through – mediation 2013.

<http://www.experimentsandintensities.com/published/vol-3/immediate-mediation-on-the-performativity-of-blogging/>

Performing Landscape – Notes on Site-specific Work and Artistic Research. Texts 2001-2011.
Acta Scenica 28. Theatre Academy Helsinki 2012.

<https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37613>

"Performing with Trees: Landscape and Artistic Research" i John Freeman *Blood, Sweat & Theory – Research through practice in performance*. Libri Publishing 2010, p. 158-176.

Litteratur

- Abram, David. 2010. *Becoming Animal – An Earthly Cosmology*. New York: Random House Inc.
- Allegue, L., Kershaw, B., Jones, S. and Piccini, A. (eds.) 2009. *Practice-as-Research in Performances and Screen*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Andrews, Malcolm. 1999. *Landscape and Western Art*. New York: Oxford University Press.
- Arlander, Annette. 2012. *Performing Landscape – Notes on Site-specific Work and Artistic Research. Texts 2001-2011*. Acta Scenica 28. Helsinki: Theatre Academy Helsinki.
<https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37613>
- Arons, Wendy and May, Theresa J. 2012. *Readings in Performance and Ecology*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Barad, Karen. 2007. *Meeting the universe halfway: quantum physics and the entanglement of matter and meaning*, Durham: Duke University Press.
- Barrett, Estelle and Barbara Bolt. (eds.) 2014. *Material Inventions. Applying Creative Arts Research*. I.B. Tauris.
- Barrett, Estelle and Barbara Bolt (eds.) 2010 [2007]. *Practice as Research: Approaches to Creative Arts Enquiry*. London and New York: Tauris.
- Bennett, Jane. 2010. *Vibrant Matter, a political ecology of things*. Durham and London: Duke University Press.
- Michael Biggs and Henrik Karlsson (eds.) 2011. *The Routledge Companion to Research in the Arts*. London and New York: Routledge.
- Bolter, Jay David & Grusin, Richard. 2000. *Remediation. Understanding New Media*. MIT Press.
- Borgdorff, Henk. 2012. *The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia*. Leiden: Leiden University Press.
- Braidotti, Rosi. 2013. *The Posthuman*. Cambridge, UK; Malden MA: Polity Press.

- Casid, Jill H. 2011. "Epilogue: Landscape in, around, and under the periformative" in *Women and Performance* Vol. 21 Number 1 March 2011, 97-116.
- Cubitt, Sean and Salma Monani (eds.) *Ecocinema Theory and Practice*. Routledge 2013.
- DeLue, Rachel Ziady and Elkins, James 2008. (eds.) *Landscape Theory*. New York and London: Routledge.
- Dezeuse, Anna. 2002. "Origins of the Fluxus Score. From Indeterminacy to the 'Do-it-yourself' Artwork." *Performance Research On Fluxus* vol 7 no 3, 78–94.
- Freeman, John. (ed.) 2010. *Blood, Sweat & Theory – Research through practice in performance*. LondOn: Libri Publishing.
- Friedman, Ken. 1990. *Fluxus Workbook*. Oslo: El Djarida.
- Fuchs, Elinor & Una Chaudhuri 2002. *Land/Scape/Theatre*. University of Michigan Press.
- Giannachi, Gabriella and Nigel Stewart. 2005. (eds.). *Performing Nature – Explorations in Ecology and the Arts*. Bern: Peter Lang AB.
- Guattari, Félix. 2000. *The Three Ecologies*. London: The Athlone Press.
- Haraway, Donna. 2003. *The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness*. Chicago: Prickly Paradigm Press.
- Higgins, Hannah. 2002. *Fluxus Experience*. Berkeley: University of California Press.
- Hill, Leslie and Helen Paris. 2006. (eds.). *Performance and Place*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Kaye, Nick. 2000. *Site-specific art - performance, place, documentation*. London and New York: Routledge.
- Kershaw, Baz. 2007. *Theatre Ecology – Environments and Performance Events*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Leiderstam, Matts 2006. *See and Seen Seeing Landscape through Artistic Practice*. Doctorial Studies and Research in Fine and Performing Arts no.2. Malmö: Lund University
- Marder, Michael 2015 The Place of Plants: Spatiality, Movement, Growth. *Performance Philosophy* Vol 1 (2015):185-194.
- Marder, Michael. 2013. *Plant-Thinking. A Philosophy of Vegetal Life*. New York: Columbia University

Press.

Nelson, Robin (ed.) 2013. *Practice as Research in the Arts – Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Pearson, Mike. 2010. *Site-specific Performance*. London: Routledge

Robinson, Julia E. 2002. "The Brechtian Event Score – a Structure in Fluxus." *Performance Research* 7: 3, 111–123.

Riley, Shannon Rose and Lynette Hunter (eds.) 2009. *Mapping Landscapes for Performance as Research. Scholarly Acts and Creative Cartographies*. Basingstoke: Palgrave

Sand, Monika. 2008. Konsten att Gunga: Experiment som aktiverar mellanrum. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan.

Schwab, Michael. 2013. "Introduction." In Michael Schwab (ed.) *Experimental Systems. Future Knowledge in Artistic Research*. Leuven: Leuven University Press, pp. 5-14.

Schwab, Michael and Henk Borgdorff (eds.) 2014. *The Exposition of Artistic Research – Publishing Art in Academia*. Leiden University Press.

Wylie, John. 2007. *Landscape* London and New York: Routledge.

Omnämnda konstnärer och utställningar:

Mary Jane Jacob Ana Mendieta: The "Silueta" Series (1973-1980)
Marilyn Arsem <http://marilynarsem.net>

Eeo Stubblefield Stilldance <http://www.stilldance.net>

<http://www.hatchfund.org/user/eeostublefield>

Paula Kramer <http://paulakramer.de>

Eija-Liisa Ahtila *Horizontal* (2011) <http://www.emma.museum/en/node/2759>

Tuula Närhinens <http://www.tuulanarhinen.net>

Essi Kausalainen <http://www.essikausalainen.com>

Elina Brotherus <http://www.elinabrotherus.com>

Susanna Majuri <http://www.susannamajuri.com>

Terike Haapoja <http://www.terikehaapoja.net>

Philippa Lawrence <http://philippalawrence.com>

Marcus Maeder <http://blog.zhdk.ch/marcusmaeder/>

The Bio Art society <http://bioartsociety.fi>

ⁱ What would it mean for a performance, or for another artistic practice, to strive like a plant in all directions at once, excessively, and with the utmost spatial or corporeal attention paid to every inch of the place where it unfolds? Where is the border between concentration and scattering here? And how can we first throw ourselves into such a performance or creative act, the way a seed is sown without any guarantee that it would germinate? What would need to be set up for this kind of performance to grow, to extend its reach, while remaining rooted in the context wherein it first cropped up? What would its modular self-complication or self-replication in this place, which I have provocatively analogized to the Baroque, entail? And how, if at all, would it engage with the plants themselves? (Marder 2015, 193.)

Relevans*

Att undersöka sätt att samarbeta med varelserna i vår omgivning är en central uppgift för konstnära idag. Det är nödvändigt att hitta sätt att förhålla sig till landskapet, miljön och vår omgivning, sätt som är meningsfulla och relevanta ur dagens ekologiska, ny-materialistiska och posthumanistiska perspektiv. Den konstnärliga forskningen kan bidra bland annat genom sin förmåga att anlita och skapa olika hybridformer. Det här projektet deltar i den nymaterialistiska posthumanistiska diskussionen genom att a) utveckla konstnärliga praktiker och producera konstnärliga resultat som kan kritisiskt ifrågasätta existerande konventioner i relation till omgivningen och b) att teoretiskt reflektera, baserat på praktiska experiment, vad det innebär att samarbeta med växter, i synnerhet träd. Projektets betydelse vilar i sista hand på växternas betydelse – de skapar förutsättningarna för livet på planeten i dess nuvarande syrebaserade form.

Projektet har betydelse för sitt sammanhang genom att anknyta till två av SKH:s profilområden inom forskning. Genom att arbeta med videoteknik och enkla former av upprepning, genom att presentera de konstnärliga resultaten inom ramen för samtidskonsten och genom att begrunda den särskilda materialitet landskapet i allmänhet och enskilda träd i synnerhet erbjuder, samt genom att utveckla särskilda produktionsformer och arbetsmetoder som ett alternativ till rådande produktionsvillkor tangerar projektet centrala frågor kring området konst, teknik och materialitet. Genom att fokusera på landskapet och platsen som något att uppföra, uppleva, uppskatta och återvända till, genom att anordna performance evenemang där åskådarna förvandlas till medverkande och genom att skapa olika fora för kommentarer och samtal (blogg, media arkiv, lecture performance) tangerar projektet även profilområdet plats händelse möte.

Projektets betydelse för konstnärlig forskning ligger dels i dess karaktär av undersökande och gränsöverskridande konstnärlig praktik, i skärningspunkten av performance konst, mediekonst och miljökonst, eller i gränslandet mellan performativa och mediala praktiker. Dels är betydelsen i dess hybrida karaktär, emedan resultaten av projektet riktar sig till såväl en konstpublik som en tvärdisciplinär akademisk publik inom bl.a. performance studies, performance as research och eventuellt performance philosophy. En viktig dimension består i att stödja och berika skapandet av en mångsidig forskningsmiljö för konstnärlig forskning på SKH och att hämta in erfarenheter från tidigare konstnärlig forskning i detta nya sammanhang. Den största betydelsen kan förväntas resultera av det faktum att frågeställningen - hur samarbeta med ickemänskliga varelser som växter eller träd - kommunicerar på ett tvärdisciplinärt och transdisciplinärt plan, men växer fram ur den konstnärliga praktiken utan att instrumentalisera den.

Jag är projektledare för ett pågående projektbidrag inom området Konstnärlig forskning för vilket Vetenskapsrådets utbetalning av medel pågår t o m 2016

Aktivitetsgrad i projektet*

Roll i projektet	Namn	Procent av heltid
1 Projektledare	Annette Arlander	80

Löner inklusive sociala avgifter

Roll i projektet	Namn	Procent av lönen
1 Projektledare	Annette Arlander	80
Totalt		
		2017
1	937 565	956 316
Totalt	937 565	956 316
		Totalt
		1 893 881
		1 893 881

Övriga kostnader

Lokaler

Typ av lokal	2017	2018

Driftskostnader

Driftskostnader	Beskrivning	2017	2018	Totalt
1 80.000	resor till konferenser	40 000	40 000	80 000
2 200.000	två symposier	100 000	100 000	200 000
Totalt		140 000	140 000	280 000

Avskrivningar utrustning

Avskrivning	Beskrivning	2017	2018

Total kostnad för projektet

Total budget*

Specificerade kostnader	2017	2018	Totalt, sökt	Annan kostnad	Total kostnad
1 Löner inkl. sociala avgifter	937 565	956 316	1 893 881		1 893 881
2 Driftskostnader	140 000	140 000	280 000		280 000
3 Avskrivningar utrustning			0		0
4 Lokaler			0	928 002	928 002
5 Delsumma	1 077 565	1 096 316	2 173 881	928 002	3 101 883
6 Indirekta kostnader	825 057	841 558	1 666 615		1 666 615
7 Total projektkostnad	1 902 622	1 937 874	3 840 496	928 002	4 768 498

Motivering av sökt budget

Motivering av sökt budget*

Budgeten består av månadsloon - motsvarande applicantens lön som professor - resekostnader samt kostnader för arrangerandet av ett inledande symposium och ett avslutande symposium med inbjudna sakkunniga föredragshållare. Resorna gäller i främsta hand resor till konferenser - IFTR (International Federation for Theatre Research), PSI (Performance Studies International), och New Materialisms, vilka anordnas årligen på olika håll i världen. Eftersom ort och tidpunkt för konferenserna inte är definitivt fastslagna, och även andra för ämnet relevanta konferenser kan komma applicanten till känna, är resekostnaderna budgeterade som en totalsumma.

Annan finansiering för detta projekt

Finansiär	Sökande/projektledare	Typ av bidrag	Status	Dnr eller motsv.
		2017		2018

Publikationer (pdf)*

Se nästa sida för bilaga.

Publikationsförteckning

Annette Arlander

Fackgranskade originalartiklar

“Blogin pitämisen performatiivisuus” [Bloggandets performativitet]. I Annette Arlander, Helena Erkkilä, Taina Riikonen & Helena Saarikoski (red.) *Esitystutkimus* [Performance Studies] Partuuna, Helsinki 2015, 205-232

“Working with a Witches’ Broom / Att Arbeta med en Markvast” *Ruukku Studies in Artistic Research* 3/2015. <http://www.researchcatalogue.net/profile/show-exposition?exposition=61895>

“Performing Landscape for Years”. *Performance Research* 19-3 2014, 27-31.
http://www.tandfonline.com/eprint/hmjsGrUVhbky97bGKbwb/full#.U_H9z1b42Vg

“Elävä esitys” [En levande föreställning] i Marjatta Häti-Korkeila, Hanna Järvinen, Jukka Kortti, Riku Roihankorpi (ed.) *Teatteri ja Media(t)* [Teater och Media] Näyttämö ja tutkimus 5. Teatterintutkimuksen seura Helsinki 2014, 13-36. <http://www.teats.fi/TeaTS5.pdf>

“Tuulikaide – Eräänlainen alku” / “Wind Rail – Sort of a Beginning” *Ruukku – Studies in Artistic Research* 1/ 2013 <http://www.researchcatalogue.net/view/42484/42634/53>

”Performing Landscape: Live and Alive” *Total Art Journal* Vol. 2. 2012.
<http://totalartjournal.com/archives/3201/annette-arlander/>

“Performing Landscape as Autotopographical Exercise” *Contemporary Theatre Review* 22:2. 2012, 251-258.

“Santa Marian suola-altaat – epäpaikoista ja performatiivisen tutkimuksen haasteista” [Salt dammarna vid Santa Maria – icke-platser och den performativa forskningens utmaningar] i Liisa Ikonen, Hanna Järvinen, Maiju Loukola (red.) *Näyttämöltä tutkimukseksi – esittävien taiteiden metodologiset haasteet* [Från Scen till Forskning – Metodologiska Utmaningar inom Scenkonsten]. Näyttämö ja tutkimus 4. Teatterintutkimuksen seura Helsinki 2012, 9-26.
<http://www.teats.fi/TeaTS4.pdf>

“Event scores for performing interruptions” i Tiina Mäntymäki & Olli Mäkinen (red.) *Art and Resistance*. University of Vaasa. Research Papers 290. 2009, 153-168.

“Huomioita hiekassa – maisema, esitys, liikkuva kuva ja liike kuvassa” [Anteckningar i sand – landskap, performance, rörlig bild och rörelse i bilden] i Laura Gröndahl, Teemu Paavolainen & Anna Thuring (red.) *Näkyvä ja näkymätöntä* [Synligt och Osynligt]. Näyttämö ja tutkimus 3. Teatterintutkimuksen seura Helsinki 2009, 49-68. <http://www.teats.fi/TeaTS3.pdf>

“Finding your way through the woods – experiences in artistic research” *Nordic Theatre Studies* Vol. 20. 2008, 28-41.

“Miten maisema minua liikuttaa” [Hur landskapet rör mig] i Olli Mäkinen & Tiina Mäntymäki (red.) *Taide ja liike* [Konst och Rörelse]. Vaasan yliopiston julkaisuja Tutkimuksia 282, Vaasa 2007, 143-181.

“Performing Landscape – Many Places, Many Patrons” i Irene Eynat-Confino & Eva Sormova (red.) *Patronage, Spectacle and the Stage*. Theatre Institute Prague 2006, 167-179.

“Performing Landscape – Acting Text” *Nordic Theatre Studies* Vol. 15. 2003, 60-76.

Fackgranskade konferensbidrag

Monografier

Performing Landscape – Notes on Site-specific Work and Artistic Research. Texts 2001-2011. Acta Scenica 28. Theatre Academy Helsinki 2012. <https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37613>

Esitys tilana [Föreställningen som Rum]. Acta Scenica 2. [textdelen av doktorsavhandlingen] Theatre Academy Helsinki 1998. <https://helda.helsinki.fi/handle/10138/33401>

Forskningsöversiktartiklar

“Mikä esitystutkimus?” [Vilken performance forskning?] Inledning till Annette Arlander, Helena Erkkilä, Taina Riikonen & Helena Saarikoski (red.) *Esitystutkimus* [Performance forskning] Partuuna, Helsinki 2015, 7-25.

“Om metoder i konstnärlig forskning / On methods of artistic research” i Torbjörn Lind (red.) *Metod - Process - Redovisning Konstnärlig Forksning Årsbok 2014 / Method - Process - Reporting Artistic Research Yearbook 2014* Vetenskapsrådet / Swedish Research Council 2014, 13-25 / 26-39. <https://publikationer.vr.se/wp-content/uploads/2014/08/--rsbok-KF-2014-pdf-hela-boken.pdf>

“Taiteellisesta tutkimuksesta” [Om konstnärlig forskning] *Lähikuva* 3/2013, 7-24.

“Artistic Research in a Nordic Context” i Robin Nelson (red.) *Practice as Research in the Arts – Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances*. Palgrave Macmillan, 152-162.

“Characteristics of Visual and Performing Arts” i Michael Biggs & Henrik Karlsson (red.) *The Routledge Companion to Research in the Arts*. Routledge 2011, 315-332.

Böcker och bokkapitel

Icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter

“Becoming Juniper – Performing Landscape as Artistic Research”. I Nivel No 5 2015, The Publication Series of the Theatre Academy Helsinki Nivel <http://nivel.teak.fi/becoming-juniper/becoming-juniper-performing-landscape-as-artistic-research-annette-arlander/>

“‘Becoming Juniper’. Landschaft performen als künstlerische Forschung” [‘Becoming Juniper’ som konstnärlig forskning]. I Erika Fischer-Lichte & Daniela Hahn (ed.) *Ökologie und die Künste*. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag 2015, 141-157.

“From interaction to intra-action in performing landscape”. In: Beatriz REVELLES BENAVENTE, Ana M. GONZÁLEZ RAMOS, Krizia NARDINI (coord.). “New feminist materialism: engendering an ethic-onto-epistemological methodology”. *Artnodes*. No. 14, p. 26-34.

<http://journals.uoc.edu/index.php/artnodes/issue/view/n14>

“Riding and Ox in Search of an Ox” i Annette Arlander (red.). *This and That – Essays on Live Art and Performance Studies*. Episodi 04. University of the Arts Helsinki, Theatre Academy 2014, 212-230. <https://helda.helsinki.fi/handle/10138/43179>

“Immediate Mediation – On the Performativity of Blogging” i Bruce Barton, Melanie Dreyer-Lude & Anna Birch (kur/red.) *Experiments and Intensities Vol 3 Mediating Practices(s) Performance as research and – in – through – mediation* 2013.

<http://www.experimentsandintensities.com/published/vol-3/immediate-mediation-on-the-performativity-of-blogging/>

“Interlude 3: To Write PaR: An International Conversation” i Bruce Barton, Melanie Dreyer-Lude & Anna Birch (kur/red.) *Experiments and Intensities Vol 3 Mediating Practices(s) Performance as research and – in – through – mediation* 2013.

<http://www.experimentsandintensities.com/published/vol-3/interlude-3-to-write-par/>

“Interlude 4: To Write PaR, Once Upon a Time in the Chilly North” i Bruce Barton, Melanie Dreyer-Lude & Anna Birch (kur/red.) *Experiments and Intensities Vol 3 Mediating Practices(s) Performance as research and – in – through – mediation* 2013.

<http://www.experimentsandintensities.com/published/vol-3/interlude-4-to-write-par/>

“Performing Time Through Place” i Riku Roihankorpi & Teemu Paavolainen (red.) *SPACE-EVENT-AGENCY-EXPERIENCE* Open Access E-Publication of the DREX Project. Centre for Practice as Research in Theatre University of Tampere 2012.

http://t7.uta.fi/drex/DREX/11_TextsAndPublicationsEn.html

“Laajennettu kuunnelma – miniloitsu ja sen seitsemän esitystä” [Utvägat hörspel – En miniatur besvärljelse och dess sju uppföranden] i Eero Aro & Mikko Viljanen (red.) *Korville piirretyt kuvat – kirjoituksia kuunnelmasta ja äänitaiteesta* [Bilder för Öronen – Texter om hörspel och ljudkonst]. Like 2011, 235-280.

“Is performance art self-portraiture? – Me or other people as medium” i Annette Arlander (red.) *Converging Perspectives – Writings on Performance Art*. Episodi 3. Theatre Academy Helsinki 2011, 8-25.

“Performing with Trees: Landscape and Artistic Research” i John Freeman *Blood, Sweat & Theory – Research through practice in performance*. Libri Publishing 2010, 158-176.

“Esiintyjä tekijänä – tekijä esiintyjänä” [Performern som Auteur – Auteuren som Performer] i Ruuskanen, Annukka (red.) *Nykyteatterikirja – 2000-luvun alun uusi skene* [Samtidsteatern – den nya scenen i början på det 21sta århundradet]. Like 2010, 86-100.

“Kohtaamispalika, epäpalika, vastapaikka ja performanssi” [Mötesplats, icke-plats, mot-plats, performance] i Lea Kantonen (red.) *Ankaraa ja myötätuntoista kuuntelua – keskustelevala kirjoitusta paikkasidonnaisesta taiteesta* [Att lyssna strängt och med medkänsla – dialogiska texter om plats-specifik konst]. Academy of Fine Art Helsinki 2010, 86-94.

“Artistic Research – from Apartness to Umbrella Concept at the Theatre Academy, Finland” i Shannon Rose Riley & Lynette Hunter (red.) *Mapping Landscapes for Performance as Research – Scholarly Acts and Creative Cartographies*. Palgrave Macmillan 2009, 77-83.

“Performing landscape” i Ludivine Allegue, Simon Jones, Baz Kershaw, Angela Piccini (red.) *Practice-as-research in performance and screen*. (katalog och DVD) Palgrave Macmillan 2009, 191.

“On performance art and performance art” in Annette Arlander (ed.) *Essays on Live Art and Performance Art*. Episodi 2. Theatre Academy Helsinki 2009, 16-25.

<https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40290>

“Yksityisestä julkiseen” [From Privat till Publik] i Risto Pitkänen (red.) *Taiteilija tutkijana, tutkija taiteilijana* [Konstnären som forskare, forskaren som konstnär]. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 90. Jyväskylän yliopisto 2007, 131-158.

“Performing Landscape” i Soile Veijola (red.) *Landscape of Presence – Aesthetics, Amenities and Technologies*. University of Lapland Publications in the Social Sciences B 47. Rovaniemi 2003, 145-168.

“Moved by the Wind” *Performance Research* Volume 8 No 4. December 2003, 126-129.

“From Space to Place – to Landscape” i *Further and Continuing Education of performing artists in the Nordic countries – a Nordic task*. Proceedings from the conference in Oslo, 12th-14th November 1999. Nordic Theatre and Dance – Nordic Centre for the Performing Arts – Nordic Council of Ministers. TemaNord 2000:621. Copenhagen 2000, 43-52.

“Tila ja aika - eli miten megalomaanisesta idealistista tuli suhteellisuudentajuinen pragmaatikko” [Tid och rum – eller hur en megalomanisk idealist blev en pragmatiker med sinne för proportioner] i Pia Houni & Pentti Paavolainen (red.) *Taide, kertomus ja identiteetti* [Konst, berättelse och identitet]. Acta Scenica 3. Theatre Academy Helsinki 1999, 48-65.

“Esityksen tila – katsojan paikka” [Föreställningens rum – åskådarens plats] *Synteesi* 3/1997, 79-88.

“Some Conversations... in various spaces” i Pentti Paavolainen & Anu Ala-Korpela (red.) *Knowledge is a Matter of Doing*. Acta Scenica 1. Theatre Academy Helsinki 1995, 118-125.

Redigerade specialnummer av tidskrift

Processen i konstnärlig forskning (red.) Annette Arlander & Markus Kuikka *Ruukku – Tidskrift för Konstnärlig Forskning* Nummer 4. 2015 <http://ruukku-journal.fi/fi/issues/4>

Experience and Experimentality in Artistic Research. (red.) Mika Elo & Annette Arlander *Ruukku – Studies in Artistic Research*. Issue 1. 2013.

<http://ruukku-journal.fi/en/issues/1>

Redigerade konferenspublikationer

The Non-human and the Inhuman in Performing Arts - Bodies, Organisms and Objects in Conflict.

Proceedings of Carpa 4 - Colloquium on Artistic Research in Performing Arts. Nivel. The Performing Arts Research Centre, Tutke. University of the Arts Helsinki, Theatre Academy. (på kommande)

The Impact of Performance as Research. Proceedings of Carpa 3 – Colloquium on artistic research in performing arts. Nivel 02. The Performing Arts Research Centre, Tutke. University of the Arts Helsinki, Theatre Academy 2014. <http://nivel.teak.fi/carpa/>

Artistic Research in Action – Proceedings of CARPA 2 – Colloquium on Artistic Research in Performing Arts. The Publication Series of the Theatre Academy vol. 42. Theatre Academy Helsinki 2011. http://www.teak.fi/general/Uploads_files/Julkaisumyynti/carpa2.pdf

How does artistic research change us? Proceedings of CARPA 1 - 1st Colloquium on Artistic Research in Performing Arts Theatre Academy, Helsinki November 19.-21. 2009. Theatre Academy 2010. http://files.teatterikorkeakoulu.fi/carpa/CARPA_1_proceedings.pdf

Redigerade böcker

Performance as Research: Knowledge, Methods, Impact (red.) Annette Arlander, Bruce Barton, Melanie Dreyer-Lude, Ben Spatz (på kommande).

Tekijä – teos, esitys ja yhteiskunta [Upphovsman – verk, föreställning, samhälle] (ed.) Annette Arlander, Laura Gröndahl, Helka-Maria Kinnunen & Marja Silde. Näyttämö ja tutkimus 6. Teatterintutkimuksen seura Helsinki (på kommande).

Esitystutkimus. [Performance forskning] (red.) Annette Arlander, Helena Erkkilä, Taina Riikonen, Helena Saarikoski. Helsingfors: Partuuna 2015.

This and That – Essays on Live Art and Performance Studies. Episodi 04. University of the Arts Helsinki, Theatre Academy 2014. <https://helda.helsinki.fi/handle/10138/43179>

Converging Perspectives – Writings on Performance Art. Episodi 3. Theatre Academy Helsinki 2011. <https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40291>

Essays on Live Art and Performance Art. Episodi 2. Theatre Academy Helsinki 2009. <https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40290>

Esitystaidetta kohti – kokemuksia, ajatuksia, näkemyksiä [Mot performance konst – erfarenheter, idéer, synpunkter]. Episodi 1. Theatre Academy Helsinki 2003.

Patent

Egenutvecklade allmänt tillgängliga datorprogram eller databaser

---

Populärvetenskapliga publikationer inklusive böcker/ presentationer

Publikationer i facktidskrifter och liknande publikationer

“Performances for Camera” *Icehole* #2 2015, The Live Art Journal
<http://www.icehole.fi/icehole/home-vol2/>

“Year of the Snake Swinging (mini)” video. *Ice Hole* #1 2015, The Live Art Journal.
<http://www.icehole.fi/icehole/home-1/>

“Year of the Snake Swinging” i Yelena Gluzman, Matvei Yankelevich (red.) *Emergency Index* vol. 3. Ugly duckling presse, New York 2014, 40-41.

“Jäädytetty aika ja maiseman tapahtuminen” [Frusen Tid och Händelser i Landskapet] *AVEK* –lehti 2/2014, 22-28.

“Calling the Dragon” i Yelena Gluzman, Matvei Yankelevich (red.) *Emergency Index* vol. 2. Ugly duckling presse, New York 2013, 44-45.

“Year of the Rabbit – With a Juniper” i Yelena Gluzman, Matvei Yankelevich (red.) *Emergency Index* Ugly duckling presse, New York 2012, 64-65.

“Is Performance Art Self-Portraiture – Me or Other People as Medium” i Benedicte Clementsen, Karen Kipphoff and Agnes Nedregard (red.) *Never? Now? Performance Art!* Never or Now, Bergen & Revolver Publishing. Berlin 2011, 34-47. <http://www.neverornow.no/>

“Esiintyjästä ja tekijyydestä” [Om artister och upphovsmän] *Esitys* no 1/2011, 4-9

“Paikkakohtainen esitys – tilannekohtainen teos” [plats-specifik föreställning – situations-specifikt verk] *Kompositio* 4/ 2009, 5-10.

“Dokumentaatio ja performanssi” [Dokumentation och performance] *Esitys* no 2/ 2009, 4-11.

“Esitys ja taide / Performance and Art” i Juha Valkeapää (red.) *Amorph! 08 Muu ry* 2008.

“Miten esityksellistää maisema, miten toimeenpanna paikka?”/ “How to turn a Landscape into a Performance, How to carry out a Place?” i Mirka Niskala (red.) *ANTI Contemporary Art Festival 2002-2006, Time-Based and Site-Specific Contemporary Art in Kuopio*. Savonia 2007, 49-61.

“Mihin opettajaa tarvitaan” [Vad behövs läraren till] i artikeln Annette Arlander, Siri Kolu, Max Ryynänen, Osa I: Opettajana taidekorkeakoulussa. [Del I: Att vara lärare i en konsthögskola] *Taidekasvatuksen verkcolehti SYNNYT* 4/2006, 25-29. <https://wiki.aalto.fi/display/Synnyt/4-2006>

“Do You Remember? Do you? – No I don’t” i Saini Lehtinen (red.) *TTT- Kellariteatteri 1965-2005 Muistijälkiä*. Tampereen Työväenteatteri 2006, 77-89.

“Performing landscape – changing site” *3 x t – tidskrift for teori og teater* Nr 20/2005, 116-123.

“Kuinka esityksellistää maisema?” [Hur uppföra landskap?] (Marja Sakari & Annette Arlander) i Otso Kantokorpi & Marja Sakari (red.) *Mistä on taiteilijat tehty?* [Vad är konstnärer gjorda av?] Museet för nutidskonst Kiasma & Taide 2004, 31-43.

“Näyttämökohtaisudesta” [Om scen-specificitet] *Nuori Voima* 2/ 2004, 32-35.

“Valoa ja ihoa kristallipallossa” (virkaanastujaisesitelmä) [Ljus och hud i kristallkulen, inaugurationsföreläsning] *Teatterikorkeakoulu-lehti* 2/2003, 28-33.

“Johdanto” ja ”jälkisanat (taiteilija kirjoittajana)” [Introduktion och efter-ord, konstnären som skribent] i Annette Arlander (red.) *Esitystaidetta kohti – kokemuksia, ajatuksia, näkemyksiä*. [Mot performance konst – erfarenheter, idéer, synpunkter] Episodi 1. Teatterikorkeakoulu 2003, 5-7, 128-136.

“Itseään itselleen esittävät vanhukset – Beckettin viimeiset näytelmät” [Åldringar som uppför sig själva till sig själv – Becketts sista pjäser] *Nuori Voima* 6/2002, 20-25.

“Esitys tilana ja tila esityksenä” [Föreställningen som rum – rummet som föreställning] *Teatterilehti* 6/2001, 12-15.

“Esitys, installaatio ja liike tilassa” / “Performance, Installation and Movement in Space” i *Pertti Kekarainen Paikka 1/Site 1* Museet för nutidskonst Kiasma 1999, 23-34.

“Om rummet – ’att göra något innebär att vara någonstans’”, *Teatterikorkeakoulu-lehti*, extra nummer 1996, 28-32.

“Jotakin keskusteluja tilasta” [Några samtal on rummet] *Teatterikorkeakoulu-lehti* nro 1/1996, 14-20, 50.

“Sitruunat ja muut hedelmät” [Citroner och annan frukt] *Teatterilehti* 1/1996, 19-24.

“Minä lähdin kotoani...” [Jag gick hemifrån...] i Pauline von Bonsdorff (red.) *Ympäristöestetiikan polkuja* [Stigar inom miljöestetiken] International Institute of Aesthetics Series vol. 2. Jyväskylä 1996, 6-9.

“Is yesterday's avant-garde today's avant-garde too? Why a futurist reconstruction?” (Annette Arlander och Pieta Koskenniemi), *News from the Finnish Theatre* 1989.

“Annette Arlander” (intervju) i Anneli Ollikainen (red.) *Haaveesta vai pakosta? Näkökulmia teatteriohjaajan työhön*. [Ur dröm eller tvång? Perspektiv på en teaterregissörs konst] Valtion Painatuskeskus Teatterikorkeakoulu 1986, 7-26.

“Regressio I + II” i Satu Kiljunen, Juha-Pekka Hotinen, Kimmo Takala (red.) *Performance* Taidehalli 1985, 14-17, 115-16.

“Kains arv eller sju meditationer om politisk sadomasochism” [Seven meditations on political sadomasochism] *Fågel Fenix* nr. 1. 1976, 52-53.

Lärdomsprov

Esitys tilana [Föreställningen som Rum]. Acta Scenica 2. [textdelen av doktorsavhandlingen] Theatre Academy Helsinki 1998. <https://helda.helsinki.fi/handle/10138/33401>

Om rummet i några uppsättningar baserade på texter av Velimir Hlebnikov. Pro gradu avhandling Avdelningen för teatervetenskap. Helsingfors Universitet 1996.

Joitakin keskusteluja XI - Raportti TEE -projektiin esityssarjasta Joitakin keskusteluja I-X [Ett antal samtal XI – rapport om föreställningsserien Ett antal samtal I-X], den skriftliga delen av konstnärligt licentiatarbete. Avdelningen för regi och dramaturgi. Teaterhögskolan, 1995.

Publikationer för allmänheten

“Esitystaide ja performanssi” [Live Art och performance] i Anssi Mäkinen (ed.) *Maamme Suomi* WSOY 2007, 420-421.

Gestaltande / konstnärliga verk

Se bifogad CV samt <http://annettearlander.com>

CV

CV - Annette Arlander

Namn: Annette Arlander	Dr-examen: 1999-05-07
Födelsedatum: 19560169	Akademisk titel: Professor
Kön: Kvinna	Arbetsgivare: University of the Arts Helsinki
Land: Finland	

Utbildning

Utbildning på grund- och avancerad nivå

År Examen

1996	60409. Teatervetenskap, Magisterexamen, Helsingin yliopisto
1981	60404. Scenkonst, Konstn högskoleexamen scen o medier/motsv, Theatre Academy Helsinki

Arbetsliv

Anställningar

Period	Anställning	Del av forskning i anställningen (%)	Arbetsgivare
mars 2016 - augusti 2016	Professor	80	Stockholms konstnärliga högskola, Forskning
mars 2016 - juli 2016 (Nuvarande)	Professor	10	University of the Arts Helsinki, Performing Arts Research Center

Publikationer

Publikationer - Annette Arlander

Namn: Annette Arlander	Dr-examen: 1999-05-07
Födelsedatum: 19560169	Akademisk titel: Professor
Kön: Kvinna	Arbetsgivare: University of the Arts Helsinki
Land: Finland	

Arlander, Annette har inte lagt till några publikationer till ansökan.

Registrera

Villkor

Ansökan ska förutom av den sökande även signeras av behörig företrädare för medelsförvaltaren. Företrädaren är vanligtvis prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas men beror på medelsförvaltares organisationsstruktur.

Signering av den *sökande* innebär en bekräftelse av att:

- uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner
- eventuella bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
- nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning.

Signering av *medelsförvaltaren* innebär en bekräftelse av att:

- den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
- medelsförvaltaren godkänner kostnadsberäkningen i ansökan

- den forskning som utförs inom projektet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signeras ansökan.