

¿Qué es un doctorado en Artes Plásticas y Ciencias del Arte?¹

What is a PhD in Fine Arts and Sciences of Art?

GISÈLE GRAMMARE

Universidad de París 1 Panthéon / Sorbona, París, Francia
grammare.gisele@orange.fr

Este texto está dedicado a los doctorandos
en Artes Plásticas del seminario:
“Por un arte del encuentro”²

Resumen

Hay pocas universidades en el mundo que ofrecen un plan de estudios integral en las Artes Plásticas que conduzcan a un doctorado en Artes Plásticas y Ciencias del Arte. A menudo, el curso de formación en Artes no va más allá de la obtención de un diploma al cabo de cinco años de estudio, como sucede en las escuelas de arte. La singularidad del doctorado establecido en el seno de la universidad francesa es que está construido a partir de la práctica artística de un alto nivel de parte de un doctorando y participa en la investigación, así como otras disciplinas de las Humanidades. La metodología utilizada se inscribe en la continuidad de la concepción de la enseñanza de las artes plásticas en el sistema de Educación Nacional francés. Este artículo recuerda este contexto. Se basa en la experiencia llevada a cabo por la autora en tanto directora de Estudios en un seminario de doctorado desde 2005 en la Escuela Doctoral de la Facultad de Artes y Ciencias del Arte de la Universidad de París 1 Panthéon / Sorbona.

PALABRAS CLAVE: doctorado, artes plásticas, ciencias del arte, universidad francesa, metodología.

Abstract

There are few universities in the world offering a comprehensive curriculum in Fine Arts leading to a PhD in Arts and Sciences of Art. Often the training course in Arts does not go beyond obtaining a diploma after five years of study, as it happens in art schools. The uniqueness of the thesis implementation within the French university is that it is built from the artistic practice of a high level of PhD students and participates in research as well as to other disciplines of Humanities. The methodology used is inscribed in the continuity of the conception of the teaching of Fine Arts in the French National Education system. This article recalls this context. It is based on the experience gained by the author in a doctoral seminar since 2005 in the Graduate School of the Faculty of Fine Arts and Sciences of Art at the University of Paris 1 Pantheon / Sorbonne.

KEYWORDS: PhD, fine arts, sciences of arts, French university, methodology.

¹ Artículo inédito, traducido del francés por Camila Salame.

² “Por un arte de encuentro”, seminario establecido en la Escuela Doctoral de la Facultad de Artes Plásticas y Ciencias del Arte de la Universidad de París I Panthéon / Sorbona, creado en 2006 por Gisèle Grammare.

Introducción

No se puede aislar la investigación en artes plásticas en la universidad francesa y la forma final que ella toma en su más alto grado, la tesis de Doctorado en Artes Plásticas y Ciencias del Arte, de la presencia ininterrumpida de esta disciplina en el seno de la Educación Nacional³. Si se separa esta formación universitaria de la educación superior del lugar que ocupa la enseñanza de las artes plásticas en todo el sistema educativo francés, se minimiza en gran parte la influencia que representa su enseñanza, obligatoria desde el comienzo de la escuela, que contribuye al desarrollo de una práctica artística al igual que a la educación de la juventud y el público del arte⁴. Ahora bien, las artes plásticas comparten con la música esta situación particular en el seno de la Educación Nacional durante la enseñanza secundaria (escuela elemental y superior), contrariamente a las otras disciplinas artísticas tales como la danza, el teatro y el cine que no son enseñadas, sino opcionalmente, a partir de la secundaria superior. No existen diplomas de enseñanza específicos para impartir estas disciplinas durante la secundaria superior, sino que ellas son a menudo asumidas por los profesores de literatura y filosofía.

Fuera del sistema de Educación Nacional, en los niveles de primaria y secundaria, luego el superior, la música, la danza y el teatro se practican en los conservatorios, que dependen también del Ministerio de la Cultura. Las artes plásticas son enseñadas también en escuelas de arte a las cuales se accede por medio de un concurso de admisión. Estas no preparan a sus estudiantes para la enseñanza artística y tienen por vocación, sobre todo, formar futuros artistas. Ellas otorgan un diploma nacional al cabo de cinco años de estudios.

En cambio, la enseñanza de las artes plásticas en la universidad está abierta a titulares del diploma de bachiller⁵, sin selección ni concurso de admisión al

³ Para este artículo he considerado que como introducción podría ser útil dar algunos elementos que conciernen la enseñanza de las artes plásticas en el seno del sistema de Educación Nacional francés, luego de la universidad. Es probable que estas particularidades sean poco conocidas, sin embargo, deben tomarse en cuenta, para aprehender las condiciones para desarrollar una tesis en Artes Plásticas y Ciencias del Arte tal cual esta está constituida. Esto podría contribuir también a informar a los colegas de universidades extranjeras deseosos de establecer ellos mismos un camino que conduzca a elaborar una tesis en artes plásticas.

⁴ “El título de artes plásticas es, luego, parte de la historia del sistema educativo francés desde hace décadas y no es por azar si es hacia fines de los años 60 que este se generaliza en los textos reglamentarios de la Educación nacional, es decir, en un momento de transición en la evolución de las mentalidades” (Roux, Claude. *L'enseignement de l'art: la formation d'une discipline*. París: 1999. 19-20).

⁵ Bachillerato: Diploma Nacional de la secundaria, que confiere el título de Bachiller, primer grado de la formación universitaria, que proporciona acceso a la educación superior.

igual que todas las otras disciplinas. Los futuros profesores de artes plásticas para la enseñanza secundaria, profesores especializados en esta materia, se forman allí siguiendo un plan de estudio universitario de mínimo cinco años, antes de pasar los concursos de C.A.P.E.S⁶ o de la *Agregation*⁷. Luego, pueden comenzar una tesis de doctorado si desean continuar su carrera en la enseñanza superior. Muchos profesores titulares y profesores catedráticos en estas disciplinas han seguido esta formación; sin embargo otros profesores-investigadores de artes plásticas que enseñan a nivel superior no son titulares de la Agregación de Artes Plásticas para la enseñanza secundaria u otros concursos, antes de comenzar una tesis.

Por su parte desde los años 70, época de la introducción de las artes plásticas en la universidad, se ha desarrollado una reflexión dedicada a definir las estructuras de la enseñanza, los métodos y los contenidos respecto de tal disciplina. A esta reflexión se asociaron tanto profesores de secundaria, fundadores de la entrada de las artes plásticas a la universidad, como artistas plásticos y académicos venidos de universidades centradas en ciencias humanas, con el fin de crear, a todo nivel, las formaciones universitarias correspondientes. Asunto, cuyo desarrollo, como era de esperar, no ha estado exento de vicisitudes de todo tipo, sobre todo en lo referido a la dimensión de investigación que está en juego en el ámbito de las artes plásticas⁸. Cuestión que evidentemente ha ido superando obstáculos para instalarse, cada vez con más propiedad, en el seno de una universidad actual y altamente compleja.

Contexto y Contenidos

La aplicación progresiva del plan de estudios en las artes plásticas en la universidad hizo de esta, y pese a todo, una nueva disciplina en tal institución.

⁶ C.A.P.E.S: Certificado de aptitud para la enseñanza secundaria.

⁷ La *Agregation* es el concurso de más alto nivel de competencia por el acceso a la enseñanza secundaria. Existe en algunas disciplinas desde 1766.

⁸ Hubo que esperar 1992 y 1993 para que a nivel nacional en Francia se organizaran coloquios con el tema de la enseñanza de las artes plásticas en la universidad, seguido de publicaciones de actas: 3 y 4 de abril de 1992 en la Sorbona según iniciativa del CERAP (Centro de Estudios y de Investigaciones en Artes plásticas) y septiembre en Aix-en-Provence, Universidad de Verano, en la que participaron numerosos actores de la disciplina, prácticos y teóricos, así como también artistas. Ahí se podía aún leer que respecto de tal disciplina era “urgente pensar seriamente [entre otros aspectos] el reconocimiento, tanto científico, como artístico de nuestra investigación”. “Nuestro trabajo” (continuaba ese mismo texto) es “todavía mal conocido, incluso ignorado en las instancias universitarias, ministeriales o del mundo exterior en los cuales deberían ocupar un lugar” (Flechniakoska 43-44). Tal reflexión iba incluso más allá, al afirmar que se podía “constatar amargamente que la investigación es frágil, incierta y mal conocida” (45).

Hoy ella está inscrita dentro de un marco idéntico al de todas las disciplinas académicas basadas en la actual ley que indica: L. M. D, licenciatura en tres años, máster en dos años, doctorado en un mínimo de tres años, más comúnmente en cinco años en el caso de las artes plásticas. Lo que distingue a este doctorado de otros programas es que se basa en la práctica personal artística del doctorando. Esta diferencia proviene de una concepción pedagógica y didáctica de la enseñanza de las artes plásticas llevada a cabo desde la escuela secundaria por los profesores especializados que trabajan en este nivel y que han sido a su vez formados de esta manera. Es decir, los estudiantes están capacitados para producir un discurso crítico sobre la producción plástica que han realizado. Así, desde el principio, cuando la enseñanza se ejerce adecuadamente, la reflexión participa del trabajo plástico y se establece de manera conjunta bajo formas adaptadas al nivel del estudiante, apareciendo también conceptos de la historia del arte que se incluyen en los programas. Problemática enriquecida, tanto por las dimensiones allí abordadas, como por las dificultades que ello conlleva.

Para describir el método desarrollado en el marco de una didáctica de las artes plásticas, se utiliza a menudo el término “articulación” entre la teoría y la práctica. Esto se explica por un constante ir y venir entre hacer y analizar. Este método se opone a lo que sería una práctica artística basada exclusivamente en la expresión libre y personal del estudiante y resultante de su espontaneidad, sin tener otro propósito que el de satisfacer a quien la realiza. En cambio, esta modalidad se integra como un factor indispensable de la creación artística, del debate y de la reflexión que preceden al acto artístico. Luego, el análisis de lo realizado, al igual que el proceso y los elementos implementados para este propósito –que permiten dar como resultado la obra– son parte del enfoque y método artístico. Si bien la espontaneidad como parte del deseo de hacer es deseable para originar el gesto, esta no es suficiente para definir lo que sucede ni tampoco lo justifica. Son estas condiciones las que presentan las posibilidades de evaluación de las producciones artísticas realizadas, a partir de criterios subyacentes, así como el discurso crítico que permite a los propios estudiantes definir sus objetivos y a su vez medir el grado de éxito o fracaso de su proyecto. Esta articulación entre la teoría y la práctica también proporciona al estudiante la posibilidad de continuar su trabajo en el contexto de un artista que se muestra no solo capaz de producir un trabajo una sola vez, de forma accidental. En cambio, encaminando su investigación, se profundiza el sentido de su expresión personal y su singularidad será reconocida con el tiempo.

Durante los tres años de la Licencia en Artes Plásticas, los estudiantes desarrollan su propia práctica artística en todos los campos de la forma, ya se trate de prácticas gráficas y pictóricas, escultóricas, en dos o tres dimensiones, fotografía, video, a menudo asociada con las artes digitales. En todos estos espacios de enseñanza, ellos se entrenan para formular una reflexión sobre su creación personal. Al mismo tiempo reciben una enseñanza obligatoria sobre historia del arte y estética, a veces complementado con otras ciencias humanas,

como la sociología y el psicoanálisis, la literatura, lecciones útiles para que los estudiantes tengan un conocimiento teórico sólido y una buena cultura general, que podrán integrar según las necesidades de su investigación artística personal, con el fin de tener una comprensión consistente sobre los orígenes históricos artísticos y filosóficos de lo que hacen. En cuanto a los profesores que participan en la enseñanza de la práctica estos tienen, en su mayoría, una actividad creativa personal que es lo que se exige para asegurar la pertinencia y calidad de la transmisión educativa. La participación activa en la creación artística sobre el plano profesional de estos profesores-artistas es variable, pero debe ser probada.

A partir del nivel de máster, en donde la enseñanza se hace a través de la modalidad de seminarios, la práctica artística de los estudiantes ya no se lleva a cabo en los talleres de la universidad como durante los años de pregrado. Consideramos que en este nivel –y este es un paso decisivo en el compromiso de realizar una investigación– el estudiante es capaz de definir sus propios objetivos de creación y de realización. Ya no debe dar respuesta a un tema colectivo propuesto por el profesor como durante la licenciatura. En su lugar debe dominar su práctica y ser capaz de asegurar de forma relativamente autónoma, su desarrollo. Paralelamente, los estudiantes abordan el verdadero aprendizaje en torno a la expresión de manera escrita de su práctica artística personal, lo que deberá conducir a la realización de un texto de un centenar de páginas, cumpliendo con los estándares académicos requeridos en todas las disciplinas. Los profesores que participan en la enseñanza a nivel de máster son profesores asociados y profesores *des universités* (titulares en otras nomenclaturas internacionales) que poseen ellos mismos un doctorado en artes plásticas.

Este proceso continuo de formación en artes plásticas da acceso al doctorado, siendo la maestría de investigación un prerrequisito necesario, ya que se trata de un texto de investigación realizado a partir de la práctica personal del candidato. En el momento de la sustentación de tesis, que condiciona la obtención del diploma, el candidato debe mostrar, igualmente, una exposición representativa de su producción artística, convirtiéndose estos dos aspectos de la investigación en asuntos inseparables. Más aún, es en este entrecruzamiento productivo y creativo, que toma cuerpo y justificación un trabajo de este alto nivel universitario.

Seminario

Una de las condiciones fundamentales es que el estudiante que desea ingresar a un doctorado de artes plásticas debe poseer un diploma de maestría de investigación y haber obtenido una muy buena mención. Con frecuencia desea continuar con el director de su maestría para que se garantice la continuidad del trabajo. Sin embargo, existe la posibilidad de conceder equivalencias o exenciones, tanto a los egresados de las escuelas de arte como a estudiantes extranjeros. El estudiante de doctorado se dirige de preferencia a un profesor cuya práctica

artística personal y los campos de investigación son compatibles con los suyos, al igual que la perspectiva sobre los medios utilizados y afiliaciones estéticas. Solo realizan esta función *professeurs des universités* facultados para dirigir investigaciones, es decir, aquellos quienes poseen, no solo un doctorado en artes plásticas como es necesaria para profesores asociados, sino además el título de HDR, Habilitación para Dirigir Investigaciones. Este grado universitario, que se adquiere luego del doctorado, da derecho al título de *professeur des universités* y permite a su vez ser responsable de un seminario de doctorandos en preparación de una tesis doctoral.

El marco legal previsto para la obtención de un título de doctorado prevé que el doctorando sea capaz de terminar su tesis en tres años. Este requisito se cumple en las artes plásticas en estudiantes de doctorado que, desde su entrada en el seminario, muestran una práctica artística personal de cierta envergadura, acercándose a la práctica profesional de un artista plástico. Al mismo tiempo la redacción del texto requiere también un aprendizaje continuo. De hecho, tal es el doble desafío de la tesis en artes plásticas iniciada desde la maestría: mostrar una práctica artística personal del nivel de un artista plástico, un profesional del arte, articulada a la redacción de un texto de tesis, cuya calidad es igual a la requerida en otras disciplinas de las humanidades, y que, por lo tanto, debe responder a todos los criterios estrictamente académicos esperados para este ejercicio universitario.

El doctorando en artes plásticas, como se ha explicado, no puede considerar la constitución de su tesis sino a partir de su actividad como artista, la que legitima la teoría que se hace en torno a ella, pues el tema de investigación se deriva de la práctica misma. Como artista, el doctorando teoriza su práctica. Para ello debe adquirir una cultura artística general basada simultáneamente en la historia del arte, la crítica, la filosofía y la estética. A menudo, en función de la especificidad de su práctica artística, las relaciones con los campos vecinos, como la fotografía –si esta no caracteriza la práctica de doctorado– o la arquitectura son establecidas y sirven para establecer las especificidades de su investigación.

Figura 1: Intervención de Olivier Turpin, pintura sobre la fachada de la UFR (Facultad de Artes Plásticas y Ciencias del Arte de la Universidad de París 1). Fotografía de Parya Vatankhah.

Igualmente otras disciplinas artísticas como el teatro, el cine, la danza y la música participan en la conceptualización del trabajo, ya que este es el caso en el arte moderno y contemporáneo. Todos los movimientos, en especial los movimientos artísticos del siglo XIX, incluidas las vanguardias en Europa y en el mundo en el siglo XX, se han estructurado de esta manera y reflejan este cruce interdisciplinario⁹. Este amplio corpus también está en contacto con la poesía y la literatura. No obstante, el conocimiento en todas estas disciplinas no puede limitarse a la época moderna y la contemporánea, ya que todo el campo histórico de su desarrollo puede ser aprovechado al servicio de referencias adecuadas y escogidas con discernimiento sobre la práctica singular del estudiante de doctorado para construir el trabajo de investigación. Incluso pueden ser tomadas en cuenta, dentro de este marco, aportes e influencias provenientes de diferentes culturas, a veces en función de la procedencia geográfica del estudiante de doctorado, pero también de sus gustos, sus viajes, sus diversas experiencias vividas.

⁹ Por ejemplo, el vínculo entre las diferentes disciplinas en la vanguardia artística ha sido particularmente evidente en los años 1920 en Alemania en la enseñanza en la Bauhaus. La Black Mountain College, 1933/1957, en los Estados Unidos, se inspiró en este modelo. Algunos miembros de la Bauhaus en el exilio fueron invitados para enseñar allí. Teóricos como Clement Greenberg se codearon allí con los pintores Willem de Kooning, Franz Kline, entre otros. Más allá de este período, la colaboración artística entre John Cage, Merce Cunningham, Robert Rauschenberg y muchos otros se mantiene entre la música, la danza y la pintura.

Referencias como método

El uso de la referencia es un arte de la relación, del reencuentro entre las artes, épocas, culturas, lugares en el mundo¹⁰. Estos vínculos entre la práctica artística del doctorando, y lo que constituye las referencias convenientes, son base para gran parte del ejercicio específico del doctorado en artes plásticas. De hecho, hacer un doctorado en esta área significa que surgirán nociones y conceptos provenientes de esta práctica singular, para ser retomados y utilizados, ellos mismos, para contribuir a la teorización dentro de la disciplina, volviéndose así útiles para otros investigadores y estudiantes. La cuestión de la referencia es esencial para la aplicación de la argumentación teórica. Es el nivel profesional de la práctica artística del doctorando la que exige enfrentamientos, diálogos, encuentros, primero con la obra de otros artistas en su campo, pero también con los discursos sobre el arte en general.

De forma que establecer las referencias ligadas al trabajo artístico del doctorando constituye el factor clave en la construcción de la tesis de doctorado. Estas participan del movimiento gradual y continuo de los cuestionamientos y de las investigaciones que este utiliza para situar su práctica. Identificar las vías, las influencias encontradas y los significados que de estas pueden aparecer permite estimular también la creación de manera profunda gracias a un mayor conocimiento y conciencia de los procesos que la atraviesan. Con respecto a esto, la escritura y la estructuración del pensamiento escrito son factores activos de la creación plástica, en el sentido en que constituyen un “pensamiento creador . . . Pues la simultaneidad de varios temas independientes es una realidad que existe no solo en la música . . .” escribió Paul Klee (296). Estos temas independientes, que pueden ser discutidos aquí, no solo en la música, provienen de las múltiples influencias recibidas que reaparecen en el proceso de creación y que es importante conocer, describir y explicar.

Sobre la perspectiva de redactar una tesis en artes plásticas, las obras y los textos de maestría se unen para hacer tesis. La simultaneidad de dos temas es evidente; el primero toma un aspecto plástico, el segundo, uno escrito; el objetivo es que, aunque sean simultáneos, no sean independientes, sino, al contrario, que estén asociados, y sean solidarios y recíprocos. El pensamiento creador está implicado en la realización plástica y en el hacer del escrito que la analiza, así la creación plástica y la creación literaria se entremezclan o se unen según los casos, produciendo una trabazón que es mucho más que la mera superposición de dos dimensiones familiares.

En este sentido, la obra y los escritos de Paul Klee, artista, teórico del arte moderno, profesor en la Bauhaus, conservan toda su actualidad al considerar el trabajo que consiste en articular la práctica artística y la teoría artística, en el seno

¹⁰ Ver UFAN. *Un art de la rencontre*. París: Actes Sud, 2002 y UFAN. *L'art de la résonance*. París: Beaux-Arts de Paris éditions, 2013.

de una reflexión sobre la naturaleza de un doctorado en artes plásticas, porque él habla y escribe a partir de su experiencia como artista-profesor-investigador. Además, está particularmente instruido para dar testimonio de su experiencia, ya que generó el reencuentro entre el músico, violinista profesional que él fue, y el artista, reencuentro ejemplar. Paul Klee continúa: "... así como todos los aspectos típicos de la realidad no son válidos solo en una ocasión, pero que encuentra su fundamento y sus raíces en cualquier fenómeno, en todas partes..." (296). El artista invita de este modo a hacer una transferencia de las observaciones realizadas de un campo a otro, de una época a otra y, por lo tanto, comprometiendo al creador, al artista para trabajar y además llevar a cabo una generalización teórica bajo la forma de pensamiento creador, activo, audaz. Este pensamiento creador es un pensamiento plástico flexible, abierto a la experiencia. El pensamiento creador, creando el deseo de avanzar y de abrir nuevos caminos, revela lo que estaba oculto y permite determinar la naturaleza del enfoque y método artístico.

Asistimos, así, a un doble movimiento entre la escritura y la práctica artística, alimentándose mutuamente; un doble movimiento que corresponde a la articulación deseada entre la teoría y la práctica. Articulación que siguiendo a Eric Vandecasteele, también puede catalogarse como una "contradicción inaugural, donde reside la singularidad y quizá la fuerza de las artes plásticas en tanto que disciplina universitaria" (69). Aun si la práctica artística del estudiante de doctorado, al entrar en el seminario de tesis, debe desde ya proporcionarle –por su calidad, su dimensión y su experiencia– un conjunto sustancial de obras plásticas como material puesto a la disposición de su reflexión, esto no será suficiente. Durante todo el período de gestación de la tesis otras obras aparecen también en respuesta al ejercicio de la escritura, incluso si en algún momento el cuerpo de la obra plástica estuviese acabado, para permitir también la clausura del discurso, la conclusión del trabajo de tesis de doctorado en un espacio limitado de trescientas páginas de texto.

El juego consiste en colocar en perspectiva el trabajo plástico personal poniendo a prueba las referencias y basándose en un ejercicio analítico de los componentes de esta práctica. Partiendo de las componentes materiales de los trabajos y de lo visible que de ellos deriva, se pasa por una descripción exacta, luego renovada, para extraer desde allí la singularidad, la complejidad. Este rigor evitará las aproximaciones de circunstancia demasiado superficiales, hechas entre tal y tal artista y la práctica del candidato, prefiriendo, en su lugar, tener con uno o varios artistas un acompañamiento. Es un explicar implicado y persistente. Esto considerando siempre que "la tesis es un ejercicio formalmente definido por la institución con una estructura simple, desde donde la investigación en artes plásticas debe encontrar los caminos que le permitan manifestar la complejidad de sus mutaciones y de su diferencia" (Chateau 9).

El estudiante de doctorado aprenderá a medir el grado de similitud, proximidad entre él mismo y el otro, con el fin de diferenciar y distinguir adecuadamente lo que converge de lo que difiere. Examinando más allá de lo visible,

a veces percibido demasiado rápidamente, lo que es verdaderamente el vínculo deseado entre él y el otro, cuando se profundiza como debe ser, sabiendo que en ocasiones, las semejanzas formales de lo visible, aparecerán en el análisis y que, de hecho, revelan enfoques y métodos muy distintos. Evitaremos, así, cualquier generalización trivial y la globalización injusta de la obra completa de un artista o movimiento, de las cual podríamos solicitar demasiado desconsideradamente y, en cambio, seleccionar algunas obras bien adaptadas en función de la época, a los textos en proceso de escritura, y muy precisamente a tal o tal trabajo pertinente.

Ver y exponer

La referencia, arte de poner en relación y el encuentro entre práctica artística personal del doctorando y aquella de otros artistas, solo existe gracias a un verdadero conocimiento vivido realmente, especialmente cuando se trata de obras plásticas en pintura, dibujo y todas las técnicas de impresión de grabado, la escultura y la instalación, así como las prácticas *in situ*. Solo la experiencia real frente a las obras, vistas y revisitadas con tanta frecuencia como sea posible, permite apreciar los formatos, las técnicas, las materias y los materiales. Ver y aprender a ver; para enriquecer la experiencia que tenemos como espectador, se aprende y se exige. Este es el hecho insustituible: estar en el mismo espacio que una obra es una situación esencial, la primera condición para acceder a un conocimiento de las obras plásticas. Cuando estas están reproducidas sobre una pantalla o en papel nunca podrán producir y transmitir el pensamiento deseado por el artista, que es, en efecto, el encuentro artístico, la emoción de lo sensible. En relación con el cine, Jean-Luc Godard decía que las películas que se ven por televisión son tan solo reproducciones de películas, como cuando hablamos de las reproducciones de cuadros sobre papel o sobre la pantalla sobre todo por internet. Incluso el video requiere un cuidado en su presentación y exhibición.

En esta línea, el seminario da especial importancia a las exposiciones temporales, a las visitas a galerías y centros de arte, así como a las colecciones permanentes de los museos de todo el mundo. Su asistencia regular proporciona una relación directa y viva con las obras. Sin ser presentadas como la danza y el teatro, que son artes escénicas, las artes plásticas poseen una dimensión de la realidad, ligado a la existencia material de las obras en un lugar dado, lo cual no reemplaza la virtualidad. La actualidad de las exposiciones ofrece una comprensión renovada de la presentación de las obras. En cuanto al medio crítico en estas ocasiones está dado por la prensa, las revistas y los catálogos, que son materiales útiles para la formación del juicio de gusto que no pueden formarse sino a partir de un gran número de obras conocidas y vistas. A menudo, la nueva presentación de obras famosas, acompañadas de una crítica abundante, abre nuevas perspectivas que animan la discusión, lo que contribuye a considerar de otra manera los discursos antiguos, a veces un poco gastados.

Esta información interviene en el análisis de las producciones artísticas realizadas por el doctorando, análisis plástico, que combinando la descripción de lo visiblemente percibido, da como resultado unos comentarios personales que toman en cuenta el conocimiento del discurso crítico de otros teóricos del arte.

La exposición en sí es, entonces, un objeto de análisis, ya que es una dimensión de la práctica artística en la que el estudiante se ejercita al comienzo de sus estudios en artes plásticas, por primera vez en el marco institucional, para luego practicarlo de forma independiente. Hay que recordar que lo que distingue una práctica artística de carácter profesional de una práctica aficionada es un paso obligado por la exposición pública de la obra, que consiste en la confrontación con el público. Es así como la exposición es parte de la obra misma e, incluso, una dimensión esencial de la misma. La organización de la exposición debe ser pensada en estos términos, ya que la instalación y la presentación particular de las obras generan cambios de sentido. El seminario contribuye a este entrenamiento mediante la organización de exposiciones colectivas, nombradas diferentemente cada año en función de la actualidad de las investigaciones del grupo sobre cuestionamientos teóricos tratados colectivamente¹¹. Esto constituye un entrenamiento respecto de lo que será exigido en el momento de la sustentación del doctorado. En el espacio de análisis de las obras de los demás y de las propias, así como en la labor de investigación que constituye la búsqueda de las relaciones entre ellas, se debe en parte el éxito y la relevancia de la referencia en beneficio de la caracterización de la práctica personal del doctorando.

Escribir

La práctica de la referencia pone en relación, de acuerdo con las decisiones libres realizadas por el estudiante, su obra y la de otros artistas. Los escritos de los artistas —ya sean escritos teóricos sobre su concepción del arte de su tiempo o de otros períodos son así como los textos o entrevistas relativas a su propio trabajo— son de gran interés. Bajo ciertos aspectos, se encuentran con los objetivos teóricos que están en juego en la realización de un doctorado en artes plásticas, cuando los propios artistas se conviertan en críticos de su trabajo. Esto cruza e incluye también, necesariamente, los discursos producidos por estetas e historiadores del arte y que conciernen a los artistas. Evidentemente no se espera que el estudiante se contente con citarlos, tomando lo que le es personalmente relevante para dar base a su argumentación, sino que entre en discusión con sus puntos de vista, que haga evidentes los matices de opinión e

¹¹ Seminario “Por un arte del encuentro” organizó en el año 2012 una exposición colectiva de los estudiantes de doctorado en la Galería Michel Journiac de la Facultad: “Pasaje (s) de la época”, esto fue en respuesta a la exposición Walter Benjamin - Museo de Arte Archivos e Historia del Judaísmo. En 2014, ‘ENTRE DEUX’, es una exposición testimonio del encuentro entre un seminario de la Universidad de París VIII y la nuestra.

incluso las diferencias o las contradicciones. En esta confrontación producida teóricamente, el pensamiento propio del doctorando debe emerger y hacer tesis.

Si la tesis de doctorado reúne las mismas expectativas como aquellas realizadas en otras disciplinas, esto no significa, sin embargo, que el área de las artes plásticas no pueda introducir en su presentación y concepción ciertas formas derivadas de su especificidad, sujetas a la evaluación del director de investigación. Ciertas prácticas plásticas se muestran a veces bajo un formato visual de texto de investigación, encontrando su inspiración en los libros de artista o en las ilustraciones de textos poéticos, o aun donde sea que se pueda jugar en una relación texto/imagen en un formato compatible con un texto de investigación. Muchas posibilidades se ofrecen para dar forma al objeto-tesis que en las artes plásticas merecen ser exploradas. De todos modos, incluso si el estudiante se dedica modestamente en este campo, si su práctica no se presta para ello, una tesis en artes plásticas debe distinguirse inmediatamente por la calidad de todo lo que en ella hay para ver y leer. La práctica artística del candidato debe aparecer prontamente y distinguirse visualmente por la abundancia y la calidad de las reproducciones fotográficas de su trabajo, las que no pueden, de ninguna manera, ser confundidas con las de todos los artistas citados como referencias y que intervienen solamente en un segundo lugar.

Los textos de investigación mejor realizados son aquellos que logran separarse de las presentaciones convencionales articulando, allí también, la práctica y la teoría, cuando se observa claramente una relación controlada entre la naturaleza de la producción plástica y la calidad del trabajo escrito, reflejando una pertenencia estética y conceptual relacionada. La composición estructural del texto de investigación, en términos de plan, partes y capítulos puede estar sometida a una lógica proveniente de las obras plásticas personales reproducidas y analizadas, según un estilo, como se ha dicho, entre ver y leer la tesis. Se piensa, por ejemplo, en las posibilidades ofrecidas por las obras producidas en serie, en partes que se siguen, en polípticos cuya estructura puede servir de modelo para la presentación del texto mismo.

En su redacción, la tesis en artes plásticas es también una cuestión de escribir, un ejercicio literario, aunque es difícil conseguir una calidad escrita igual a la madurez adquirida por medio de la práctica plástica. Este último es el objeto de un ejercicio constante, realizado durante muchos años, mientras que la escritura no es la especialidad del campo del estudiante de doctorado. Sin embargo, dado que el estudiante de doctorado, futuro docente-investigador es conducido él también a expresarse en forma escrita y oral en diversas comunicaciones, es importante que la calidad literaria de su expresión sea capaz de acompañar, lo más cercanamente posible, la pertenencia estética de su expresión como artista, nutriéndose mutuamente, enriqueciéndose y dando como resultado una cierta unidad de estilo. Esta calidad literaria debe trabajarse, por cierto, más allá de la simple corrección perfecta de la lengua particular en la que se piensa y se escribe el discurso. Podemos añadir que el cuidado en la escritura es una contribución

a la defensa de todas las lenguas y culturas y permite resistir, gracias a esta distinción, a una uniformización estandarizada empobrecedora de la lengua. Esta unidad proveniente de la obra de una misma persona, tanto artista y escritor, es un objetivo difícil de alcanzar, aunque intensamente deseado. La legibilidad del conjunto debe respetar además el acceso a los contenidos, integrando las contribuciones científicas relacionadas con la bibliografía, los diferentes índices, así como las disposiciones formales de notas, citas y otros. ¿No será deseable, entonces, que el doctorando ejercitara o recurriera a la imagen de ese tipo bastardo que es el escritor-escribiente, del que habla Roland Barthes, que conjuga el manejo literario del lenguaje con la instrumentalización que permite también comunicar, explicar, informar? (1971).

Epílogo, a modo de conclusión

Cada defensa de tesis en artes plásticas marca un momento importante compartido tanto por el doctorando como por el director de la investigación y el jurado. Para la defensa, el estudiante presenta públicamente una parte de las producciones plásticas, en una exposición real, lo que se generó de la redacción del texto de investigación. Este es un momento único que reúne, al mismo tiempo y en el mismo lugar, lo que será leído y lo que será visto. Es indispensable que las obras estén expuestas con el fin de permitir una evaluación compleja de una tesis en artes plásticas. Para ello algunas sustentaciones de doctorado tienen lugar en la Galería de Michel Journiac de la misma facultad, Unidad de Investigación y Formación en Artes Plásticas y Ciencias del Arte.

Figura 2: Defensa de Bassam Kyrillos, Galería Michel Journiac. Fotografía de Shen-Te Lin.

La profesión de los universitarios en artes plásticas reúne un entorno restringido a nivel nacional en Francia. La experiencia artística común alrededor de este proyecto ha tejido lazos diferentes dentro de otras disciplinas, un poco como lo que sucede en un grupo de teatro o una orquesta, en donde el compromiso colectivo bajo la conducción de un director de orquesta o director de teatro se parece un poco a lo que se vive durante varios años bajo la supervisión del director de investigación en un seminario. Como tal, si bien la defensa de un doctorado en artes plásticas no es un verdadero espectáculo es, al menos, una representación. Es importante que esto sea así porque es un gesto artístico completo que combina la teoría y la práctica en una apuesta en constante renovación. Llegar a este final es en sí un éxito, ya que ha sido llevado a cabo conjuntamente hasta su término algo que aparece cada vez como un desafío singular.

Es cierto que la tesis de doctorado en artes plásticas, que valida una práctica artística personal, pone en perspectiva en la escritura de una memoria los filtros de las referencias, permitiendo extraer nuevos conceptos o redefiniciones al servicio del campo disciplinario y suscitando debates. Este ejercicio, desarrollado por profesores-investigadores y por artistas, no es siempre comprendido en su totalidad; incluso institucionalmente por la universidad francesa. La razón principal se debe a que es la culminación de una formación de grado en el centro del cual se afirma la práctica artística de un estudiante de posgrado / artista / investigador. Pero además, ella está atravesada por los debates y las cuestiones relacionadas con las prácticas artísticas contemporáneas del mundo del arte. Ella se inscribe, entonces, en espacios rivales basados en las afiliaciones estéticas y éticas de los diferentes actores, todo lo cual hace que el lugar de los enfrentamientos en torno de un proyecto como este sea una cuestión emocionante, que está constantemente en redefinición, llevado a cabo por estudiantes y docentes artistas-investigadores, de forma solidaria y conjunta.

Obras citadas

- Barthes, Roland. “Écrivains et écrivains”. *Essais critiques*. París: Seuil, 1971. 153-159. Impreso.
- Chateau, Dominique. “Introduction”. *Les arts plastiques à l’université*. Aix-en-Provence: Publications de l’Université de Provence, 1993. 7-10. Impreso.
- Cohen, Jacques. “Investigación en artes plásticas en París I. La maestría”. *Cuadernos de la Escuela de Arte* 1 (1996): 117-138. Impreso.
- Flechniakoska, Jean-louis. “La recherche en arts plastiques à l’université: au-delà de la thèse. Urgence de structures”. *Les arts plastiques à l’université*. Aix-en-Provence: Publications de l’Université de Provence, 1993. 43-48. Impreso.
- Klee, Paul. *La pensée créatrice*. París: Dessain et Tolra, 1973. Impreso.
- Roux, Claude. *L’enseignement de l’art: la formation d’une discipline*. París: Éditions Jacqueline Chambon, 1999. Impreso.
- Ufan, Lee. *Un art de la rencontre*. París: Actes Sud, 2002. Impreso.

---. *L'art de la résonance*. París: Beaux-Arts de Paris éditions, 2013. Impreso.
Vandecasteele, Eric. "Praticiens et théoriciens sont dans un bateau". *Les arts plastiques à l'université*. Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence, 1993. 69-75. Impreso.

Recepción: julio de 2014

Aceptación: noviembre de 2014