

Acta de Reunión.

2 de Junio

- Debemos entender el arte en su contexto. No podemos comprender el periodo de la Edad Media con los ojos de la actualidad. El juicio no es equivalente.
- ¿Que es el arte?
 - o La definición es abierta y completamente objetivo. No es una definición unánime, no hay consenso.
 - o Lo que es arte lo definen los profesionales del ámbito del arte.
 - o En los últimos años se ha liberalizado lo que es arte. Ahora todos podemos hablar de arte.
 - o El arte reside en el discurso, en la manera de expresarnos, en la sensibilidad.
 - o Diferencia entre arte y artes aplicada. La cocina tiene características similares a los que son las artes aplicadas por la limitación del restaurante.
 - o El arte tiene una finalidad estética.
- El termino arte procede del latín “ars”. Equivalente a tekne en griego. Arte y técnica tenía la misma equivalencia.
 - o Con el tiempo técnica se usa para designar aquellas disciplinas que tienen producciones intelectuales.
- Si el arte se hace por encargo ¿Sigue siendo arte?
- Sapiens.
 - o Método léxico Semántico. Anexo 1. Documento Magali.
 - o Método clasificatorio. ¿Como podemos clasificar el arte? Visión de 30 o 40 criterios clasificatorios.
 - o Método comparativo. Con que podemos comparar el arte: lenguaje, la belleza, la artesanía...
 - Artesanía y arte no son antagónicas.
 - Necesidades versus actividades. El arte es una actividad muy extraña.
 - No existe artear como verbo.
 - Cuando surgen las vanguardias, los propios artistas, rechazan las vanguardias como arte. El salón de los rechazados de Paris. ¿Cuántos años pasan hasta que se consideran arte? ¿Cuántos años pasaran hasta que determinadas obras de algunos cocineros las tomen como arte?
 - o Método sistémico:
 - ¿Qué necesidad satisface el arte? Ninguna primaria. ¿Hay seres humanos que tiene necesidad de expresarse? ¿y de consumir expresiones de otros? En la historia hay arte antes del lenguaje
 - Creatividad, crear y creación. Términos parecidos que confunden. Creación y arte.
 - Arte es cuando el ámbito del arte lo acepta. ¿Pasa lo mismo en la cocina? ¿Si nadie te lo compra como una creación, hay creatividad en el resultado? Solo hasta que los TOP reconocen la creatividad o la calidad de un cocinero, obra, restaurante, menú, plato...
- Es un relato que construyes a partir de ti.
- Sobre los niveles del arte:
 - o Hay diferentes formas de clasificar el arte y diferentes niveles dentro de lo que podemos considerar arte, no es blanco y negro, sino que hay muchos grises.
- Lo que nos vincula al arte es la creatividad como disciplina. Pero ¿todas las disciplinas necesitan creatividad? ¿Un medico que opera y crea una nueva técnica, es creativo?
- ¿Porque es tan importante que al cocinero se le considere artista?
 - o Porque tiene un valor emocional.
 - o Por auto realización, vanidad o ego.
 - o Porque quieres que te de igual lo que dices. Es un tema de libertad y de que tu actividad no tenga ningún tope ni limitación creativa.
 - o Porque llamamos artista a alguien que hace en su disciplina algo creativo, original y con una intención de expresarse y sin una búsqueda comercial. Picasso creaba y luego tenía que ganar dinero. Actitud no comercial es un hecho diferencial.

- Cuando te prostituyes como artista, no está bien visto en el mundo del arte.
-

Sobre el reconocimiento de tu disciplina:

- ¿Cuál sería el más alto a nivel de reconocimiento de un profesional? Cuando el reconocimiento lo hacen los propios profesionales de la disciplina. En el caso de la cocina, que los máximos cocineros a nivel creativo te reconozcan como cocinero creativo es el máximo reconocimiento.
 - ¿Los cocineros se juntan a debatir sobre estos temas? (pregunta para Ferrán: El consejo del BCC ha sido lo más parecido que he estado en algo similar. 10 de los 30 hot.
 - Los profesionales son los que marcan el ritmo. Y por eso Andoni aun se aguanta, porque hay un reconocimiento global de los propios expertos del sector, aunque no tenga el reconocimiento de las guías, periodistas...
 - ¿Por qué lo hacen? Porque los profesionales del mundo de la cocina saben que es necesario alguien como Andoni.
- En el mundo del arte pasa lo mismo. Hay una serie de gurús. Cuando los mismos artistas admiran a alguien, va.
 - Esto no quita el problema de que un pintor de la rambla se considera artista. El problema es considerar a un caricaturista al mismo nivel que un artista conceptual.
 - Como en la cocina. Son necesarios lugares como elBulli, como Mugaritz, que tiran del carro.
- Como podríamos clasificar el arte:
 - Precio: podemos comprar el precio de una obra y de un menú de degustación. El resultado artístico del artista.
 - Magali sobre la evolución que implica que el precio de la obra no estuviera basado en los costes del material y horas de trabajo, sino en base a lo que el artista considere y el comprador este dispuesto a pagar. Hoy en día puedes tener un coste muy bajo en una obra y venderla por 10 veces su valor.
 - Según la profesión
 - Disciplina académica
 - Cuanto lo vendes, cuanto te cuesta
 - Si es efímero o no.
 - Una canción.
- Características de un cocinero artista:
 - El talento creativo. Virtuoso o artista. El virtuoso podría ser alguien que hiciera algo perfecto. Etxebarri entre virtuoso y creativo.
 - La capacidad de expresión. Que expresas haciendo un arroz muy bueno. Puedes expresar tu mismo. Identidad propia como cocinero, esto es cultural, no artístico.
 - ¿Hay cultura que no es arte?
 - Provocar una reflexión.
 - La comunicación. Que tu quieras manifestar algo.
 - La creación y la reproducción de una paella. El concepto de único es bastante ligado al arte. Replicas, litografías.... Pero el concepto de único no está en la música.

Comparaciones con otras disciplinas:

- En el mundo de la música nadie se cuestiona que es un artista. Todo el mundo se considera artista por ser músico. En la cocina tenemos cierto pudor a considerarnos artista.
- ¿En el mundo del arte está contemplado que un cocinero puede ser artista? Al máximo nivel artístico, se le dejaría entrar a este olimpo a muy pocos cocineros, pero al igual que a muy pocos artistas de otras disciplinas. Al olimpo, entran muy pocos.

Crear un lenguaje propio es el máximo nivel.

- Si eres capaz de generar en una disciplina, tu propio lenguaje, ¿se te debería considerar artista?
- Dice Ferrán que a él le da igual. Considero que uno sea artista o no, no genera ningún valor. Yo quiero poner en valor lo creativo. Con el 99 por ciento de los artistas no han tenido la repercusión creativa que ha tenido Ferrán Adrià. Seguramente le da igual, dice,

que porque no vive dentro del mundo del arte y por lo tanto no hay un sentimiento de pertenencia a grupo de artistas.

- Cuando el bullí ha expuesto, ha sido exposiciones divulgativas.
- Tendría que haber mas sinergias entre el máximo nivel. Si les interesa. Jajaja

Sobre la creatividad y el arte:

- Un cirujano puede ser creativo, pero no artista. No hay finalidad estética, ni manifestación.
- La restauración, nos limita mucho el discurso que hay después. Porque al final, haces lo que haces para que a la gente le guste.
- El tema es que te lo compren una parte alta de la pirámide. Es como si compras un partido de la champions league con un partido del Roses.

Sobre Unamuno:

- ¿Cual es la utilidad del arte?
- Unamuno vive las vanguardias y la transformación del arte clásico y no entiende las vanguardias.
- Dushamp: el arte es la idea.
- ¿La naturaleza hace arte? ¿O el arte es propio del ser humano? El arte es propio del ser humano. Lo distingue de la naturaleza y reside en el proceso de producción y no en lo producido.

Sobre el contexto del arte:

- Una cosa es el mercado del arte y otra el valor. A mucha gente que no sabe quien en Dushamp, pero su obra cambio para siempre la forma en la que producimos, hablamos y reflexionamos sobre arte.
- La influencia. Una manera de medir el nivel artístico es la influencia que tiene. Tu sabes la influencia que tuvo en el mundo del arte. Diferentes formas de medirlo.
- Lenguaje, intención y tiempo.

¿Qué será arte en 15 años?

- Los estilos se yuxtaponen. Cuando llegamos al arte contemporáneo es un desmadre.
 - o Las nuevas tecnologías, nuevos conceptos creativo.
 - o En la cocina deberíamos compararlo con el arte específico de un campo, no el arte como concepto en general.
 - o Entre la experiencia artística y la degustación. El arte no lo introduces dentro de tu cuerpo, la comida si, e involucra el resto de los sentidos.

Conclusiones

- No hay que obsesionarse con la respuesta. Debemos entender el arte como un ámbito que tendrá que dejarnos participar si quiere, y no al revés. No seremos nosotros quien marca el camino, sino serán ellos los que marquen nuestra cocina.
- Todo el mundo puede considerarse artista, pero otra cosa es que te compren
- Dentro del mundo de la cocina existe mucho reparo por hablar de las relaciones de la cocina con el arte. Hay miedo, complejo de inferioridad, complejo de desconocimiento.
 - o Documental sobre la belleza de Quique. La gente del arte no rajaba bola de la cocina. Quique tiene actitud artista sin duda alguna.
 - o Hay un cierto pudor por considerarnos artistas.
- Pedro:
 - o Muy obsesionados en la cocina. Somos cocineros y debemos valorar por tanto la creatividad ponemos siempre de ejemplo a Mugaritz, pero es el único. No debemos obsesionarnos con ello. Debemos obsesionarnos con la creatividad y no con ser artistas o no.
 - Considerar a la profesión del circuito de creatividad ya es importante.
- Roxana:
 - o el concepto artístico estaría en la creación o en la experiencia, pero nunca en la reproducción fuera de excepciones.
 - o El virtuosismo en la reproducción. Un restaurante son cadenas de producción, reproducción.

- yo creo en esta relación que se hace en otras disciplinas. Cuestionarse si es arte es lo de menos. Cada uno tiene una esencia y tienes que defenderlo seas quien seas.
- Pol:
 - Algo ya se esta moviendo para que la gastronomía este en boca, que lo estemos discutiendo.
 - La diferencia de generaciones. Antes nos lo vendían de forma diferente, ahora a nuestra generación le da menos pudor. Ahora un niño con un teclado en casa y un programa puede hacer algo genuino y bueno.
- Patria:
 - no hay que relacionar cocina con arte. Sino que en la cocina puede tener arte. Yo no me considero artista, puedo cocinar bien, pero no tengo talento estético. Además de eso un artista debería saber expresar las ideas y comunicarlas.
- Borja:
 - Estoy de acuerdo en que debemos cambiar el foco. Dentro de la cocina se puede generar arte, pero no por ello toda la cocina es arte. Que separa la cocina artística de la que no.
- Christian:
 - Ser menos dogmáticos, mirar mas la libertad y la intención de reflexión del que crea. Desde el momento que creas. Mas arte que el resultado.
- Inés:
 - El dialogo con otras disciplinas es lo que nso acerca al arte.
 - Lo que nos vincula al arte es la creatividad.

Evolución histórica del concepto de Arte:

CONCEPTO DE ARTE:

ARTE: Uno de los principales medios de expresión del ser humano a través del cual manifiesta sus ideas y sus sentimientos y la forma en como se relaciona con el mundo.

- Definición abierta y totalmente subjetiva
- No existe un acuerdo unánime entre diferentes disciplinas (historiadores, filósofos o artistas)

Según la RAE:

- Capacidad, habilidad para hacer algo.
- Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.
- Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer algo.
- Maña, astucia.
- Disposición personal de alguien. *Buen, mal arte.*
- Instrumento que sirve para pescar. U. m. en pl.
- Libro que contiene los preceptos de la gramática latina.
- Lógica, física y metafísica. *Curso de artes.*

El término arte procede del latín *ars* y es equivalente al término griego *téchne*, de donde proviene técnica. Originalmente se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer. Así, artistas eran tanto el cocinero como el jardinero, el constructor, el pintor o el poeta.

Con el tiempo, la derivación latina **de ars-arte** se utilizó para designar **las disciplinas relacionadas con las artes de lo estético y lo emotivo**, y la derivación griega de **técnica**, para aquellas disciplinas que tienen que ver con las producciones intelectuales y de artículos de uso. En la actualidad es difícil encontrar que ambos términos (arte y técnica) se confundan o utilicen como sinónimos.

Definiciones (de artistas) del concepto de arte

- **Marcel Duchamp:** “El arte es la idea”
- **Tàpies:** “El arte es la filosofía que refleja un pensamiento”
- **Marc Chagall:** “El arte es un estado del alma”
- **Vincent Van Gogh:** “El arte es el hombre agregado a la naturaleza, dándole al misterio de la vida y la forma en que ambos (naturaleza y hombre) interactúan, una solución mágicamente abstracta e indescifrable, quizás indefinible en estricto rigor”.
- **Da Vinci:** “La pintura es poesía ciega”
- **Rodin:** “El Arte como placer de un espíritu que penetra en la naturaleza y descubre que también ésta tiene alma”.
- **Edgard Degas:** “El arte es un vicio, no te cansas con él legítimamente, lo raptas”
- **Picasso:** “El arte es una mentira que nos acerca a la verdad”. “El objeto del arte es quitar el polvo de la vida diaria de nuestras almas”.
- **Bansky:** “El arte debe consolar al perturbado y perturbar al cómodo”
- **Braque:** “Solo hay una cosa valiosa en el arte: las cosas que no puedes explicar”
- **Paul Cézanne:** “Un arte que no se basa en el sentimiento no es arte”
- **Paul Klee:** “El arte no reproduce lo visible. Lo hace visible”
- **Edvard Munch:** “El arte nace de la alegría y del dolor, sobre todo del dolor. Crece a partir de las vidas humanas”.

Edad Antigua:

- Antigüedad clásica grecolatina: primera vez en la historia que se reflexiona sobre el arte.
- Se considera el arte como una habilidad del ser humano en cualquier terreno productivo (sinónimo de destreza). Por tanto, “arte” es destreza para construir un objeto, para comandar un ejército o para convencer al público en un debate. Cualquier habilidad sujeta a reglas.
- La poesía no estaba catalogada como arte porque venía de la inspiración
- ARISTÓTELES:
 - El arte es una actividad humana, lo que lo distingue de la naturaleza. Reside en el proceso de producción y no en lo producido.
 - Cada arte es una producción, pero no cada producción es un arte: solo lo es la producción consciente basada en el conocimiento. La basada en el instinto, la experiencia o la práctica no es arte.
 - Según esta definición, para Aristóteles eran artes no solo lo que hoy conocemos como Bellas Artes (pintura, escultura, literatura, música, danza, arquitectura), sino también la artesanía, la zapatería o la construcción de barcos, y también el conocimiento que las posibilita, base de la producción, lo llama arte.
 - No era un concepto estático sino dinámico, **pues daba más importancia al proceso de producción que al producto acabado**. Hace hincapié en el factor intelectual, en los conocimientos indispensables para crear una obra, porque no hay arte sin reglas generales.

- **Las condiciones para que el arte se haga posible son:** conocimiento, capacidades innatas y eficiencia. El conocimiento necesario en el arte no es puramente teórico, ha de ser un conocimiento general adquirido mediante la experiencia. La habilidad requerida se adquiere con la práctica. El ejercicio es esencial: el arte puede y debe ser aprendido, pero también son indispensables las capacidades innatas.
 - Aristóteles no llegó a formular el concepto de Bellas Artes como tal y **rechazó la división sofista entre las artes útiles y placenteras** ya que, para él, la poesía, la escultura o la música, no siendo artes útiles, tampoco están al servicio exclusivo del placer.
 - El fin del arte: no existe intención del artista, en cuanto que a la imitación es una tendencia natural del hombre, un objetivo en sí mismo que no sirve para ningún otro fin. Pero, en cuanto a los efectos que produce su obra, contribuye a la realización del fin supremo del hombre: la felicidad, lográndose eso mediante la scholé (el ocio o tiempo libre). El arte es capaz y digno de ocupar el ocio y ofrecer felicidad.
- Quintiliano: aquello que está basado en un método y un orden
 - Platón: capacidad de hacer cosas por medio de la inteligencia a través de un aprendizaje. El arte tiene un sentido general, es la capacidad creadora del ser.
 - Casiodoro (escritor): 3 objetivos principales del arte: enseñar, conmover y complacer.
 - Platón: el valor del arte radica en su capacidad para representar lo bello y no tanto una actividad productora.

Edad Media:

- **La escolástica**: corriente teológica y filosófica medieval que utilizó la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo.
- En la Edad Media el valor del arte tiene una conexión básica con la religión y también con lo pedagógico. La necesidad de vincular la creación artística a la exposición y expresión de las Sagradas Escrituras determinan un valor que aún no está necesariamente relacionado con lo económico.

¿Qué dice sobre el arte?

- *La escolástica establece que la inteligencia tiene funciones especulativas y prácticas. Las facultades de la inteligencia las sitúa en el **orden especulativo**, cuyo objetivo es conocer. El arte lo sitúa en el **orden práctico** porque se sirve del conocimiento para lograr una obra o una acción.*
- *El orden práctico (donde se sitúa el arte) se divide en obrar y hacer. La obra es el uso de la libertad dentro de la moralidad. El hacer es la acción productiva conforme las reglas y valores de la obra buscando la perfección.*
- El arte se ubica en el hacer. **Es crear cosas capaces de emocionar el alma humana como una continuación de la creación de Dios.**
- **El arte es imprimir una idea en una materia, es una cualidad de orden intelectual, es una virtud del entendimiento práctico que debe conducir al verdadero bien con cierta perfección de espíritu.**
- **El arte es la ordenación de la razón buscando los medios adecuados.**
- **El artista posee las leyes y no es poseído por ellas, no está obligado por ellas, sino que es él quien obliga, mediante ellas a la materia y a la realidad.**

Concepto de belleza:

Santo Tomás de Aquino estableció las condiciones de la belleza:

- Integridad y perfección
- Proporción. Concordancia con el orden y la unidad
- Claridad. El brillo, los colores, lo inteligible, la hermosura y el resplandor de la forma.

Edad Moderna:

- **Renacimiento:**

- Se empieza a gestar un cambio de mentalidad: se separan los oficios y las ciencias de las artes.
- Se incluye en las artes la poesía, considerada hasta entonces un tipo de filosofía.
- Uno de los factores que más ayudó a este cambio fue la mejora de la situación social del artista. Los nobles y los ricos italianos empezaron a mostrar interés por la belleza y, como consecuencia de ello, los productos del artista adquirieron un nuevo estatus de objetos destinados al consumo estético. El arte se convirtió en un medio de promoción social.
- Surgen varios tratados teóricos sobre el arte. Los más famosos son los de Alberti, que recibió la influencia aristotélica y pretendió aportar una base científica al arte.
- Ghiberti fue el primero en señalar los periodos de la historia del arte y distinguió: la antigüedad clásica, el periodo medieval y el renacer de las artes.

- **Barroco:**

- El valor del arte comienza a desligarse del valor material y surge una valorización más allá de lo que cuesta su creación. Surge la idea del valor de mercado. Los grandes aristócratas contratan a los mejores artistas para decorar sus estancias y comienza a comerciarse con determinadas obras de arte. Sentido básicamente hedonista y de prestigio social.

Edad Contemporánea:

El arte se aleja de la religión y de la representación del poder para ser fiel al reflejo de la voluntad del artista, centrándose más en las cualidades sensibles de la obra que no en su significado. Hasta la llegada de las vanguardias, el arte cumplirá tres funciones clave: el deleite estético, la enseñanza y la representación del mundo que rodea a los artistas.

“La estética no viene dada por la razón sino por los sentimientos” (Jean Baptiste Dubos, Reflexiones críticas sobre la poesía y la pintura – 1719). El arte conmueve, llega al espíritu de una forma más directa e inmediata que el conocimiento racional.

- **Romanticismo (finales XVIII-XIX):**

- Un arte que surge espontáneamente del individuo, desarrollando la noción de genio.
- El arte es la expresión de las emociones del artista, que comienza a ser mitificado
- Para algunos artistas románticos, en la obra de arte se encuentran el interior del artista y su propio lenguaje natural.

- Schopenhauer (filósofo alemán) dedica uno de sus libros a la teoría del arte. Dice que el arte es una vía para escapar del estado de infelicidad propio del hombre. Identifica el conocimiento con creación artística, que es la forma más profunda de conocimiento. El arte es la reconciliación entre voluntad y conciencia, entre objeto y sujeto, alcanzando un estado de contemplación, de felicidad. El arte habla en el idioma de la intuición, no de la reflexión; es complementario de la filosofía, la ética y la religión. El arte es una forma de librarse de la voluntad, de ir más allá del yo.

- **Arte contemporáneo y las vanguardias artísticas:**

- Sucesión incesante de movimientos artísticos que se dan en este momento. Ya en la segunda mitad del siglo XIX los movimientos se suceden, pero en el XX se convierte en un mosaico en el que se yuxtaponen. Los artistas intervienen de unos y de otros, recogen y mezclan movimientos.
- **El arte no se entiende:** el impresionismo no fue entendido en su momento, tampoco Van Gogh y Gauguin, lo mismo ocurre con los autores actuales. Además, nos falta la perspectiva histórica, que nos facilita claves para poner en valor el artista y su obra. Sin ella no podemos conocer qué aporta a la sociedad, qué escuela crea, qué marca deja en el arte. Sin embargo, la época contemporánea está contaminada por una serie de factores que dificultan su valoración objetiva, como el marketing o el mercado del arte.
- En el arte contemporáneo se rechaza el qué, qué se representa, y se sustituye por el cómo, cómo se lleva a cabo la representación. De qué manera se traslada la naturaleza sin estar apegados a un modo concreto de la representación.
- **Kandinsky:** habla de la necesidad en el arte contemporáneo del principio de la necesidad interior. Dice que lo importante es que el artista transmita su alma y su sensibilidad, y el cómo plasmarlo sobre la superficie no está pautado, cada necesidad interior determinará la forma más adecuada.
- **El concepto de belleza:** Para el arte contemporáneo la belleza no va a ser un objetivo prioritario, lo subordinan a otros valores. El artista puede buscarla o no, se ha convertido en una opción. El arte contemporáneo introduce una estética de lo feo, a través de lo cual va a buscar la expresión de unos valores distintos a los tradicionales.
- **Cuestionar la “artisticidad” del arte:** Hasta el momento el artista partía de una idea, se materializa en un proceso creativo y da lugar a un producto final. Pero en el arte contemporáneo se diferencian las tres fases. Algunas corrientes valorarán la idea, otra el proceso creativo y otras centrarán su interés en la obra. Por tanto, el arte contemporáneo nos invita a buscar respuestas, muchas de ellas no son evidentes, porque el artista quiere sacarnos de nuestro espacio de confort, obligarnos a reflexionar. Del mismo modo que era necesario indagar en el arte de otras épocas.
- **Cómo se define el arte contemporáneo:** el arte no es imagen, sino que es un lenguaje con el que construir una realidad. Los artistas reivindican el papel de las herramientas de comunicación del arte, sus signos propios: forma, línea, color, vacío, textura y considera que no necesita de otros elementos añadidos, sino que con sus propios recursos pueden transmitir