

EL COLOR DEL GUSTO

Laboratorio

Experiencia del **arte en la gastronomía mexicana**

Jugar con la fusión de 4 mundos arte, cocina, tradición y contemporánea

Imaginar el gusto con colores

Componer una **paleta** de colores con alimentos

Soñar

Crear recetas con técnicas y corrientes de las **artes plásticas**

Publicar el color del gusto como **identidad** en el arte de la
gastronomía mexicana contemporánea

Mise en bouche: ¿A qué sabe la estética?

Cuando la contemplación se transforma en atracción, y la luz en color, nos provoca a través del espíritu y de la retina todos los sentidos. Si el color nos seduce, eso supone que algo más que la vista entra en juego, como el olor, el oído, el tacto o el gusto. Lo que nos intriga es la cuestión de eliminar los límites entre la percepción y la recepción de esa estética que llamaremos, conforme a nuestra investigación, golosa. Creo que la importancia que tiene el color en un platillo está un poco demeritada; comer el amarillo de un huevo, el verde de una col con un verde diferente de un espárrago, el blanco de un coco, con el rojo anaranjado de un pimiento participa en el proceso del placer de la degustación. Todos lo sabemos, “Comemos por los ojos”.

Estoy de acuerdo, lo que comemos son alimentos ante todo, pero con una fusión de estética con el gusto. Ya que si recordamos el significado de estética, que es el estudio de la belleza, de lo que los sentidos pueden percibir relativo a lo sensible, a lo bello, notaremos que en la gastronomía siempre se tiene como meta llegar al punto en el que el platillo tenga el balance entre sabor y belleza.

Por lo tanto, la cocina está íntimamente relacionada con la belleza y el arte, porque no existe un elemento en el plato que no se haya puesto en la búsqueda del balance perfecto en armonía con los otros.

La gastronomía satisface el apetito de los cinco sentidos; dando una importancia al equilibrio entre el gusto, el color, las texturas, la arquitectura del plato, entre otros, sin que ninguno sobresalga, para respetar la exactitud de una emoción gustativa.

Para ser más gourmet en nuestro análisis, colocaremos el color en el centro de importancia. No se trata de una tendencia, sino de saber por qué el color es tan poderoso para guiar nuestra gula. Es fácil, el color atrae al ojo, por su colorido organizado en el plato como aquí en el grafismo de Ducasse*, pero también nos permite saber cómo está cocido un producto, y a qué temperatura fue tratado, ya que una zanahoria no tiene el mismo color cuando está cocida al vapor o en una sartén. El naranja puede variar hasta el marrón volviéndose color dorado y estos cambios de coloración nos informan sobre el sabor final del producto.

Aquí es donde el paladar comienza a mentalizar de manera poética: **El color del gusto.**

*Grafismo de color de Alain Ducasse

LABORATORIO

Constituir un laboratorio de arte en cocina en México con vosotros chef, para mí es un sueño. Le agradezco su motivación y emoción, sin su arte culinario no podría hacer esa experiencia estética.

Partir del color para viajar hasta el gusto es el proyecto de nuestro laboratorio. Los colores de los alimentos nos servirán de base, para ejecutar una paleta de colores. Tomaremos los colores primarios que existen en el maíz (rojo, amarillo y azul), base de la comida mexicana. Con las técnicas plásticas como contraste, texturas, transparencias, luz; trabajaremos los alimentos imaginando recetas, con el fin de encontrar un equilibrio gustativo y visual.

Para ayudarles a materializar nuestro trabajo, les presentare las diferentes corrientes de arte así como el trabajo del chef y el artista francés Jean Luc Fau, alumno de Michel Bras, con quien trabajé en su restaurante : Gustos y colores.

Los corrientes de arte que vamos a trabajar son:

- _Minimalismo
- _Abstracto
- _Cubismo
- _Impresionismo/ Expresionismo
- _Fovismo/ Puntillismo
- _Surrealismo/ Dadaísmo
- _Barroco
- _Eat art/ Land art
- _Ready made/ Pop art

El Minimalismo

Es la tendencia a reducir a lo esencial. Movimiento de los años 1960 en la escultura, pintura y música. Como dice el arquitecto Mies Van der Rohe ‘Lo menos es lo más’.

Los artistas trabajan la forma, el color, la línea y tratan de depurarlo como el color en lo monocromático donde se trata de un solo color. Es un concepto muy oriental basado en la fuerza del medio y un equilibrio exacto.

Robert Morris

Wolfgang Laib

Anish Kapoor

Hiroki Takemura

Heston Blumenthal

El Abstracto

En los años 1910 es un lenguaje visual de forma, color y línea para crear una composición que puede existir con independencia de referencias visuales del mundo real. El arte occidental había estado, desde el Renacimiento hasta mediados del siglo XIX, sometido a la lógica de la perspectiva y a un intento de reproducir una ilusión de realidad visible.

Tàpies

Mark Rothko

Kandinsky

Ferrán Adrià

Jean Luc Fau

Cubismo

Surge al principio del siglo XX, constituyendo la primera de las vanguardias artísticas. Se trata de cortar el espacio real, deconstruyéndolo con formas geométricas. Picasso, Juan Gris o Fernad Léger, reconstituían el mundo con sistema de collage, utilizando pintura, papel, tejido, cartón, etc. Se adopta así la llamada perspectiva múltiple; se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano. La representación del mundo pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia de las cosas, desde un punto de vista determinado, sino con lo que se sabe de ellas.

André Lhote
Juan García Gálvez

Diego Rivera

Teresa Izquierdo

Juan Mari Arzak

Michel Bras

El Impresionismo

Característico francés, se desarrolla a la mitad del siglo XIX. Con la invención del tubo de pintura los artistas salen de los talleres para representar la naturaleza pero con toque de luz. El ejemplo más famoso para entenderlo es la pintura de Monet: *Impression soleil levant*. Se trata de traducir lo que vemos pero analizando cada color que compone la luz. Es, en otras palabras, poner lo que uno ve, de la manera en como lo ve realmente.

Claude Monet

Manet

Albert Adrià

Michel Bras

El Expresionismo

Es parte de la continuidad del fovismo en Alemania al principio del siglo XX. Fue condenado por el “régimen nazi” considerado degenerado. Es una manera de expresar sus emociones en imagen, dando al color y a las formas una simbología, es en otras palabras, expresar eso que uno ve de la manera en la que lo siente.

Munch

Van Gogh

René Redzepi

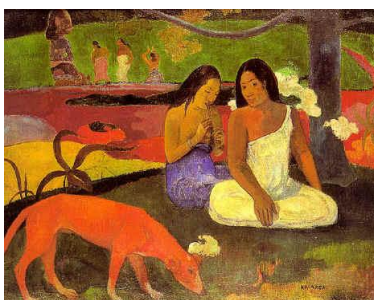
Albert Adrià

El Fovismo

Liberar el color con una fuerza casi salvaje: largos planos de colores violentos, puros y vivos, Su precursor es Matisse “Cuando pongo un verde, no quiere decir hierba, cuando pongo un azul, no quiere decir cielo”. Se trata de separar el color en los años 1910 con la referencia de su objeto en fin de acentuar la expresión y de reaccionar con provocación a las sensaciones visuales, es la expresión del color en sí mismo.

Henri Matisse

Paul Gauguin

Carlo Crisci

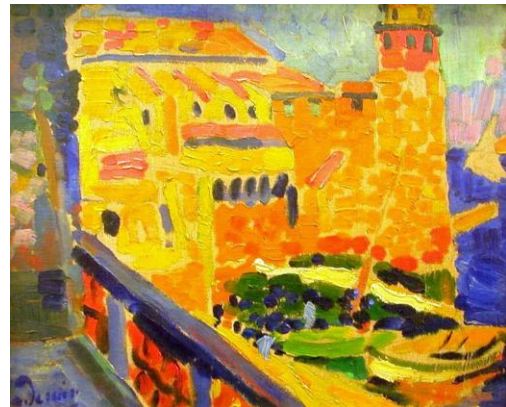
Cédric Béchade

El Puntillismo

Técnica plástica con puntillos de colores inventada en 1883 por el artista francés Georges Seurat. Se trata de pintar con puntos y no con toques. Juntándolos aparece una imagen. Es la reconciliación de los rígidos principios del dibujo con los principios ópticos intuidos por los grandes coloristas. La mente lógica y reflexiva de estos pintores pedía la reducción del instinto al orden, del impulso al cálculo, reduciendo a lo esencial, no sólo los temas de la vida moderna o el paisaje, sino también el método impresionista de presentarlos. De hecho, la declaración de Charles Blanc *El color, que está controlado por leyes fijas, se puede enseñar como la música*, explicando la interacción entre ellos como una melodía

Georges Seurat

André Derain

Ben Shewry

Pascal Devalkeneer

El Surrealismo

Según André Breton, se trata de « *dictar el pensamiento, en ausencia de todo control ejecutado por la razón, fuera de toda preocupación estética o moral* ». El surrealismo aparece en los años 1920 y los artistas como Dalí o Magritte mezclan la poesía de lo imaginario con lo real.

Dalí

Pub Perrier "Dalí"

Magritte

Juan Mari Arzak

Ferrán Adrià

Danny García

El Dadaísmo

Movimiento intelectual, artístico y literario entre 1916 y 1925. Para el artista Dada, la vida es arte, juega con la sensación, los sentidos como se ve en el “*desayuno de piel*”. Aquí por ejemplo Man Ray reinventa el “*Bain turque*” creando “*Le Violon d’Ingres*”, a partir de la obra del artista del mismo nombre (Ingres) y haciendo alusión a una expresión francesa.

En Francia, decir –mon dada- ó decir –mon violon d’Ingres- significa mi favorito, frase por la cual utilizó el “Baño turco” de Ingres para hacer “El Violin d’Ingres”, dentro de la corriente dada, es decir, su favorito.

Es, en otras palabras, la libertad del artista para jugar.

Man Ray

Ingres

Meret Oppenheim

Eneko Atxa

Anatoli Komm

El Eat-art

Movimiento contemporáneo de los años 60 inventado por Spoerri quien desacralizó el arte hasta comerlo. Hizo el alimento obra de arte trayéndolo en el museo. El espectador está invitado a cenar una exposición, quien quedara incrustada en los famosos “tableau piège”:

Spoerri

Marchetti

El Barroco

Significa Perla irregular, El Barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental que produjo obras en el campo de la literatura, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza y la música, y que abarca desde el año 1600 hasta el año 1750 aproximadamente. Se suele situar entre el Renacimiento y el Neoclásico, en una época en la cual la influyente Iglesia Católica europea tuvo que reaccionar contra muchos movimientos revolucionarios culturales que produjeron una nueva ciencia y una religión disidente dentro del propio catolicismo dominante: la Reforma protestante.

Iglesia de los Remedios, Cholula

Iglesia de Tonanzintla

Zurbaran

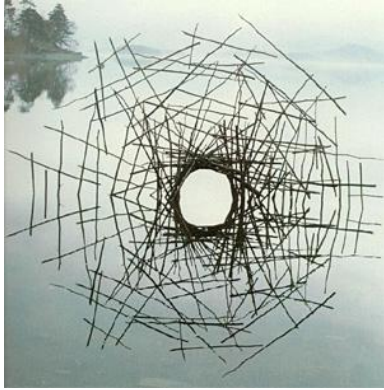

Fauchon

El Land art

Tendencia del arte contemporáneo, de los años 60, donde los artistas salen de los museos “arte in situ”, utilizando la naturaleza como material plástica para ejecutar una obra como: tierra, arena, hoja, madera, piedra, hielo, agua, flores... Es una experiencia efímera en contra de la mercancía del arte. El resultado como archivo es la fotografía.

Andy Goldworthy

Andy Goldworthy

Robert Smithson

Albert Adriá

Ferrán Adriá

Ready made

Iniciado por Marcel Duchamp en el año 1913, el arte se vuelve en todo lo que uno puede encontrar, que ya este fabricado y sobretodo redefinido. Es el hecho de utilizar objetos industriales, no fabricados por la mano del artista y darle un sentido propio. Ese concepto fue un escándalo pero es una manera de preguntarnos: ¿qué es el arte? Es el origen de la instalación, que es el hecho de disponer una obra en 3D en el espacio.

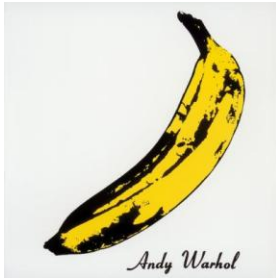
Joseph Beuys (instalación)

Juan Mari Arzak

El Pop art

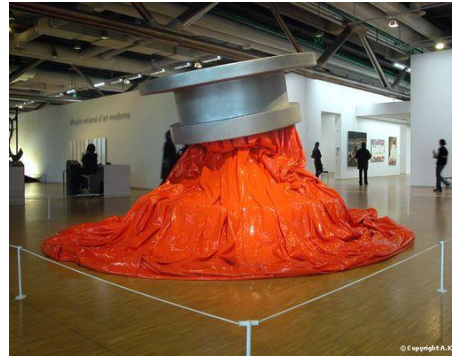
Movimiento que mezcla el arte y lo industrial en los años 1950 en Inglaterra con Richard Hamilton, y luego se vuelve americano en los 60 con Andy Warhol. Es cuestión de llevar el arte a lo popular y presentar el arte como producto consumible: barato, prescindible, efímero como la publicidad.

Andy Warhol

Andy Warhol

Claes Oldenburg

