

THE ART OF FRAGRANCE

FILE EN AIGUILLES SERGE LUTENS / BOIS D'HIVER EX NIHILO / AZIYADÉ [PARFLUM] D'EMPIRE / IRIS NOBILIS AQUA DI PARMA / PULP BYREDO / BOIS FARINE L'ARTISAN PARFUMEUR / EN PASSANT FREDERIC MALLE

Inspiration, choice, transformation, association, creativity...the fragrance creation process is just as divine as the maturing of a grand cru wine and just as specialized as that of gastronomy, with the challenge lying in inventing a product that is an original combination but reveals each of its components...to sum up, an art form.

Faced with his fragrance organ, the perfumer is like a painter with his palette. Failed tests, unexpected discoveries and infinite fine-tuning are all part of the creative process. Managing to stabilize the formula, between chemistry and magic, is where the art of perfumery lies. It starts with the raw materials, their choice, use and sometimes distortion to extract their olfactory essence. Then, the proportions; The juice must evoke a memory or an emotion; just as the eyes alight on a painting, the nose senses a skin that exhales a vibrant harmony, speaking to the imagination. This is something that Serge Lutens does to perfection with his signature juices inspired by a given moment, as with the toast-like Jeux de Peau, the mysterious Fille en aiguilles or the imaginary land of Chergui. This sensorial echo is shared by L'Artisan Parfumeur with its Méchant Loup or Bois Farine, both like something out of a fairy tale remembered from childhood. That is the great art of the master perfumer, to tell a story in its entirety with only one of the five senses. At Parfum d'Empire, we are told the story of a country. The vibrant and unusual Aziyadé and Wazamba are like two beating hearts, candied fruits and wood and a millefeuille of scents that are struggling for attention.

Surprise. Personality. Emotion. Niche fragrances are flying the flag of creativity: there is no compromise for these masters of the perfect note that nevertheless - every so often - is a discord. At Byredo, M/Mink is a story of fur, bestial and dark, while Pulp is a juicy accord of fruits that answer to praline. Ex Nihilo also plays on extremes with its Rose Hybris or Bois d'Hiver, while Frédéric Malle, the maestro of scents, gives voice to creations as venomous as Carnal Flower or as limpid as En Passant. Because there is little need for complexity: the difficulty often resides in the originality of simplicity. To find proof of this, you only need look to Acqua di Parma, whose Cologne Iris Nobile is as great as it is evident.

Вдохновение, выбор, трансформация, сочетание, творчество... Создание парфюма — такой же сокровенный процесс, как вызревание благородного вина, и такой же тонкий, как приготовление кулинарного шедевра. Это изобретение нового целого, так чтобы каждый знакомый компонент предстал в новом свете. Настоящее искусство.

Парфюмер передрабочим столом — как художник перед палитрой. Пробы, неудачи, неожиданные открытия и бесконечные модуляции — необходимые составляющие творческого процесса. Парфюмерное искусство состоит в том, чтобы найти и закрепить идеальную формулу: немного химии, немного волшебства. Все начинается с компонентов. Их нужно отобрать, определить, как с ними обращаться, чтобы извлечь суть аромата. Затем соотношение. Духи должны перекликаться с воспоминанием, с ощущением. Они должны дышать на коже пронзительной гармонией, на которую обоняние отзывается так же чутко и безошибочно, как глаз на красоту картины, и обращаться напрямую к воображению. Это великолепно удается Сержу Лютену — автору ароматов, в которых заключено мгновение во всей полноте: «Jeux de Peau», облегающий теплым духом поджаренного хлеба, таинственный «Fille en aiguilles», несравненный «Chergui», из которого вырастает целый сказочный мир. «Méchant Loup» и «Bois Farine» от Artisan Parfumeur тоже напоминают о сказках, которые помнишь с детства. Действительно великий парфюмер может на языке одного-единственного из пяти чувств сложить целый рассказ. Ароматы Parfum d'Empire говорят об эпохе или о стране. Живые, ни на что не похожие «Aziyadé» и «Wazamba» — как бьющееся сердце; в душистом фруктовом или древесном букете сплетаются разные ноты... Находка. Взгляд. Чувство. Авторская парфюмерия — истинно творческий жанр. Мастера верной ноты — верной именно потому, что звучит диссонансом, — не признают компромиссов. «M/Mink2 от Byredo — образ меха, темного, животного. «Pulp» — сладкие, сочные фрукты с поджаренным миндалем. В «Rose Hybris» и «Bois d'Hiver» от Ex Nihilo есть что-то экстремальное. Фредерик Малль тоже охотно экспериментирует с крайностями: с одной стороны, мрачный, словно ядовитый аромат «Carnal Flower», с другой — кристально чистый «En Passant». В парфюмерном искусстве важно не переборщить со сложностью. Часто самое сложное — как раз поддаться к невиданной до сих пор простоте. Пример тому — «Cologne Iris Nobile» от Aqua Di Parma: каждая нота этой композиции говорит сама за себя, и в этом ее красота.

S'inspirer, choisir, transformer, associer, créer... Le processus de création d'une fragrance est aussi divin que celui de la maturation d'un grand cru et le procédé aussi pointu que celui de la gastronomie. Inventer un tout inédit en y révélant pourtant chaque composante. Tout un art.

Face à son orgue à parfum, le parfumeur est comme le peintre devant sa palette. Essais ratés, découvertes inattendues et modulations infinies sont autant d'étapes du processus de création. Arriver à stabiliser une formule, entre chimie et magie, là est l'art de la parfumerie. Il commence par les matières premières, leur choix, leur utilisation et parfois leur distorsion pour en extraire la substantifique moelle olfactive. Puis leurs proportions. Le jus doit faire écho à un souvenir, une émotion : comme les yeux se posent sur un tableau, le nez se pose sur une peau qui exhale cette vibrante harmonie, parlant à l'imaginaire. Ce que fait parfaitement Serge Lutens avec ces jus signatures issus d'un instant comme Jeux de Peau, entre tartine et pain grillé, la mystérieuse Fille en aiguilles ou le pays imaginaire de l'innénarrable Chergui. Echo sensoriel partagé par L'Artisan Parfumeur et son Méchant Loup ou son Bois Farine, tout deux comme sortis des contes de notre enfance. Grand art du maître parfumeur que celui de raconter une histoire entière avec un seul des cinq sens. Chez Byredo M/Mink est une histoire de fourrure, animale et sombre quand Pulp est un accord juteux de fruits répondant à la praline. Ex Nihilo joue aussi les extrêmes avec sa Rose Hybris ou son Bois d'Hiver tandis que Frederic Malle en maestro es-senteurs donne la parole à des créations aussi vénéneuses que Carnal Flower, ou aussi limpides que En Passant. Car point besoin de complexité : la difficulté réside souvent dans la simplicité inédite. Une preuve qu'apporte chaque jour Aqua Di Parma avec sa Cologne Iris Nobile qui a la grandeur de son évidence.

الالهام ، الاختيار ، التحول ، التناغم ، الابداع ، عملية خلق العبير الجميل من ابناء الجنة و تحتاج لوقت ونضج. والعملية التي توصلنا لأريج خاص دقيقة كالفن وتركيب الذوق العالي في معمل الماكولات والنكهات. ان تألف شيء جديد لابد وان ترفع من قيمة المكونات. من صميم الفن بمعنى الكلمة.

امام أرغن العطور يقف مؤلف العطر كالرسم أمام لوحة الألوان. تمر عملية الابداع بخطوات التجربة الخاطئة والاكتشاف الغريب و التنوع المتناهي. ثم ان تقرر ان تختار تركيبة معينة بين الكيمياء و السحر: هذا هو فن العطور. ولابد من المواد الالوية و اختيارها و استخدامها مع التغيير الجذري احيانا حتى تستخرج العنصر الداخلى الجوهرى على الافن. ثم اختيار بعد العطر : في العطر ترن ذاكرة ما و يحمل ذكريات انفعال ما. مثلما ترى العين للوحة في الفن ، الانف تركز على البشرة التي ترك حولها طابع متناغم بنبرة التناسق والوافق في حوار مع لغة الخيال. هذا ما قام به سرج لوتانس بتوقيع عطور استخرجها من لحظة "جى دى بو" بين الزبدة على الخبز و الخبز المحمص. و "في أن اجوية" عطر غامض. أو البلاد الخيالية التي من المستحيل وصفها لدى شيرجى. اصداء حسية يتناولها بالتناوب «الارتيزان بارفومير» (الفنان الحرق مؤلف العطور) و الذئب الشرير أو ميشان لو أو غابة الطحين (بواه فارين). الاثنان كأنهما من قصص الاطفال في الذاكرة. فن قيم يعرفه كل متخصص في تأليف العطور. ويحكى قصة من البداية حتى آخرها بحاسة واحدة فقط. لدى بارفان دامير حكاية و تاريخ البلاد. بنبرة خاصة و غريبة جدا أزياديه و وزميا هما قلبان يخفقان. وفواكه مركزة و خشب من ألف نوع و نوع من باقة رواائح، انها مفاجأة ووجهة نظر معينة وشعور. المجموعات الخاصة جدا في تأليف العطور ترفع عاليا راية الابداع. المتخصص في فن العطر لا يتقبل الا النبرة أو الدرجة المضبوطة وحتى لو بدت غريبة فهي دائما رائعة. لدى بيريديو م/مينك قصة الغراء مرتبطة بعالم الحيوانات وداكنة بغموض. عندما تكون بالب نغمة من عطر طيب الفاكهة أو البندق و اللوز و السكر. و اكس نيهيلو تلعب لعبة العبير في أقصى حد بروز هيريس أو بيوا ديفير أما فريدريك مال كقائض أوركسترا نغمات العبير يحاور كلمات الابداع بتشويق حارمع «كرنال فلور» أو الجمال الشفاف مع اون باسان. لا داعي اذا لتعقيد المفاهيم لأن الصعوبة كامنة في البساطة المتجددة. وثبت لنا أكوا دى بارما هذا المعنى الجميل بكولونيا إيريس نوبيلي ، و الاسم على مسمى لأنها من العطور الفخمة فعلا.