

CLASSIQUES
GARNIER

« Résumés », in JAQUET (Chantal) (dir.), *L'Art olfactif contemporain*, p. 303-312

DOI : [10.15122/isbn.978-2-8124-3553-9.p.0303](https://doi.org/10.15122/isbn.978-2-8124-3553-9.p.0303)

La diffusion ou la divulgation de ce document et de son contenu via Internet ou tout autre moyen de communication ne sont pas autorisées hormis dans un cadre privé.

© 2015. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

RÉSUMÉS/ABSTRACTS

Chantal JAQUET, « Introduction. Des objets à flairer à l'œuvre parfumée »

Professeur à l'université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, Chantal Jaquet est philosophe, spécialiste d'histoire de la philosophie moderne et de la philosophie du corps. Coordinatrice du projet « La création olfactive, du kôdo vers les pratiques artistiques contemporaines », elle a publié une vingtaine de livres, et notamment *Philosophie de l'odorat* (Paris, 2010) *Les Transclasses ou la non reproduction* (Paris, 2014).

Si la composition des parfums ne fait pas partie des beaux-arts, la question se pose de savoir s'il est possible de concevoir une création olfactive artistique appréciée par le public, indépendamment de l'usage des fragrances à des fins d'hygiène et de séduction. L'objectif est alors d'analyser l'émergence d'un art contemporain olfactif et le passage des objets à flairer de Marcel Duchamp à l'œuvre parfumée de type monosensoriel ou polysensoriel.

If the composition of perfume is not considered part of the beaux-arts, is it nonetheless possible to conceive of an olfactory artistic creation which is appreciated by the public but independent of the use of fragrance for hygiene or seduction? The objective here is to analyse the emergence of the contemporary olfactory arts and the transition from Marcel Duchamps' scent objects to the perfumed work of the monosensorial or polysensorial type.

Isabelle RIEUSSET LEMARIÉ, « Reconnaître le parfum. L'horizon historique d'une nouvelle conception de l'art élargi »

Isabelle Rieusset-Lemarié est maître de conférences HDR en esthétique à l'université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. Elle a exploré les perspectives ouvertes par W. Benjamin dans *La Société des clones à l'ère de la reproduction multimédia* (Paris, 1999). Elle a mis au jour l'interaction de l'art, du sacré et de l'éros dans la culture des parfums avec *Déeses du parfum et de la métamorphose* (Paris, 2011).

Le développement de la culture du parfum est subordonné à des conditions théoriques ayant trait à la définition de l'art et à sa refonte. Il s'agit donc de

revenir sur l'histoire de l'exclusion des parfums du champ artistique et de promouvoir une pensée de l'art élargi. Cette démarche suppose de revoir les catégories établies en mettant en évidence la présence d'un véritable art olfactif dès la préhistoire.

The development of the culture of perfume is subordinated to theoretical conditions related to the definition of art and its reworking. This necessitates a return to the history of the exclusion of smell from the artistic field in order to promote a broader conception of art. This approach seeks to revise established categories by illuminating the presence of a veritable olfactory art since prehistory.

Annick LE GUÉRER, « La reconnaissance artistique du parfum »

Annick Le Guérer est docteur de l'université, anthropologue et philosophe, chercheuse spécialiste de l'odorat, des odeurs et du parfum et membre associé du LIMSIC (université de Bourgogne). Elle a publié notamment *Les Pouvoirs de l'odeur* (Paris, 2002, 4e éd.), *Le Parfum des origines à nos jours* (Paris, 2005), *Osmothèque* (Forcalquier, 2010), *Quand le Parfum portait Remède* (Forcalquier, 2009).

La reconnaissance artistique du parfum est le résultat d'un processus historique de longue haleine. L'objectif de l'article est d'en analyser les étapes en montrant comment la composition de parfum conquiert ses lettres de noblesse, en se séparant de la pharmacie, puis en résistant à l'industrie pour devenir une création à part entière, favorisée par l'avènement de la chimie.

The artistic recognition of perfume is the result of a long-term historical undertaking. The objective of this article is to analyse the stages of this and show how the composition of perfume acquired its nobility by separating itself from medicine and by resisting industrialisation in order to become a creation entirely apart, facilitated by the growth of chemistry.

André HOLLEY, « Les trois piliers de l'art du parfum »

Professeur émérite de neurosciences à l'université Claude Bernard, à Lyon, et associé au centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon, André Holley est notamment l'auteur de *l'Éloge de l'odorat* (Paris, 1999).

Pour parvenir à une reconnaissance effective de la création olfactive, il est nécessaire de vaincre les réticences à accorder à la composition de parfum le statut d'œuvre d'art. Cela implique de prendre appui sur les trois piliers de

l'art du parfum, le processus de création, la constitution d'une histoire des œuvres et l'existence d'un public d'amateurs éclairés.

To really understand olfactory creation, it is necessary to overcome the resistance there often is to accord perfume the status of art. This process must be supported by the three pillars of the art of perfume : the process of creation, the constitution of a history of its works, and the existence of a public of enlightened amateurs.

Jacqueline BLANC-MOUCHET, « À la poursuite de la dimension olfactive »

Jacqueline Blanc-Mouchet fut archéologue et cinéaste avant de devenir « Metteur en scène d'odeurs et de parfums ». Initiatrice de l'Odorama cité des sciences, du numéro spécial d'*Autrement* « L'essence d'un sens » et de la théma « Tous les parfums d'Arabie », elle s'intéresse à tous les domaines où l'on saisit l'odorat en action.

Le développement d'un art intégrant les odeurs est tributaire des progrès technologiques ayant trait à la diffusion des fragrances dans un espace donné sans détériorer leur qualité. Jacqueline Blanc-Mouchet examine les moyens d'odoriser les œuvres et relate son parcours de metteuse en scène olfactive, depuis l'invention du premier Odorama de la Villette, jusqu'aux diverses techniques dont disposent actuellement les artistes.

The development of an art integrating odours is dependent on technological developments allowing the diffusion of fragrances in a given space without a reduction in their quality. Jacqueline Blanc-Mouchet examines ways of making works smell, and recounts the path she took to become an olfactory director, from the invention of the first Odorama de la Villette to the various techniques which artists can now make use of.

Roland SALESE et Sophie DOMISSECK, « Techniques d'odorisation dans les arts vivants »

Sophie Hare Domisseck, coordinatrice de projets socio-culturels, s'est consacrée pendant deux ans à l'évaluation des conditions de réception et de représentations d'objets olfactifs dans les arts vivants (INRA, UR 1197 neurobiologie de l'olfaction et modélisation en imagerie ; NOeMI, centre de recherche de Jouy-en-Josas).

Roland Salese est chercheur en biologie cellulaire et moléculaire. Il a appliqué cette spécialité à plusieurs thèmes de recherche dont l'odorat. Il a créé et dirigé, entre 2001 et 2009, le laboratoire de Neurobiologie de l'olfaction à l'Inra de Jouy-en-Josas. En parallèle, il s'est intéressé à la création olfactive, ce qui a débouché, sur

sa participation au programme « Kôdô », financé par l'ANR, sur la création olfactive dans les arts contemporains.

Un art olfactif digne de ce nom dépend foncièrement de conditions techniques : la mise au point de systèmes d'odorisation, la maîtrise de la diffusion et de la ventilation. L'article se penche sur les pratiques d'odorisation, leur histoire et les avancées technologiques en la matière. Il fait ainsi le point sur les différents moyens d'odoriser, notamment dans les arts vivants au théâtre, et compare leur efficacité respective en soulignant à la fois leurs mérites et leurs limites.

Any olfactory art worthy of the name depends on technical conditions : a focus on systems of odourisation and a mastery of diffusion and ventilation. This article considers odourisation practices, their history, and technological advancements in the field. It also reviews the different ways of odourising, notably in the performing arts, like the theatre, and compares their respective merits and limitations.

Jean-Pierre ROYET, Anne-Lise SAIVE, Jane PLAILLY et Alexandra VEYRAC,
« Être parfumeur, une question de prédisposition ou d'entraînement ? »

Jean-Pierre Royet, directeur de recherche au CNRS, est spécialiste des processus cognitifs olfactifs. Il étudie principalement les processus émotionnels et mnésiques olfactifs. Il travaille aussi bien chez le sujet sain que chez le patient qui présente un trouble de la fonction olfactive. Il utilise principalement les techniques d'imagerie cérébrale, mais également celles d'électrophysiologie.

Doctorante en thèse de neurosciences cognitives, Anne-Lise Saive s'intéresse à la mémoire épisodique olfactive ou plus précisément à la capacité des odeurs à rappeler des souvenirs riches et détaillés. Elle cherche à mieux appréhender les réseaux neuronaux impliqués dans cette mémoire et à comprendre comment ils communiquent et interagissent entre eux pour permettre le rappel de souvenirs.

Chercheuse en neurosciences cognitives au centre de recherche en neurosciences de Lyon 1, Jane Plailly travaille sur la mémoire des odeurs chez l'humain, et plus particulièrement sur le lien privilégié qui existe entre olfaction, émotion et mémoire. Pour mener à bien ces recherches, elle couple des techniques d'imagerie cérébrale à des paradigmes de psychologie comportementale.

Post doctorante au labex Cortex, Alexandra Veyrac est chercheuse associée au centre de neurosciences de Paris Sud (CNPS) CNRS UMR8195. Ses travaux portent sur l'identification des mécanismes de plasticité du cerveau adulte qui sous-tendent la mémoire humaine.

L'art olfactif implique l'existence de Nez capable de sentir et de concevoir des compositions odorantes. L'article se fonde sur l'étude neurobiologique du système olfactif et s'interroge sur le caractère inné ou acquis des performances des parfumeurs afin de déterminer si leur art relève d'une prédisposition ou d'un entraînement.

Olfactory art implies the existence of a nose capable of sensing and conceiving compositions of scent. This article is based on the neurobiological study of the olfactory system. It examines the performances of perfumers so as to determine whether their art is the result of predisposition or training.

Didier TROTIER, « Jugement esthétique olfactif et neurosciences ? »

Didier Trotier est chercheur CNRS (neurobiologie sensorielle de l'olfaction et de la gustation, INAF, CNRS, Gif-sur-Yvette) et neurobiologiste. Il étudie les indices électrophysiologiques de l'activation cérébrale lors de la mise en jeu du système olfactif chez les sujets normaux ou présentant des pathologies.

Il ne saurait y avoir un essor de l'art olfactif sans un public éclairé capable de l'apprécier et de former des jugements olfactifs. L'article a ainsi pour objet d'examiner l'activité du cerveau lors de la réception des œuvres et de s'interroger sur la question de savoir s'il est possible de s'inspirer des études neuroesthétiques menées actuellement pour d'autres modalités sensorielles, comme la vision, pour essayer de trouver les corrélats cérébraux du jugement esthétique olfactif.

Olfactory art cannot take off further without an enlightened public able to appreciate and form olfactory judgements. This article seeks to examine brain activity during the reception of works and asks whether it is possible to follow the lead of neuroaesthetic studies currently used with other sensorial modalities, such as sight, in order to find the cerebral correlates of aesthetic olfactory judgement.

Jean-Claude ELLENA, « Le parfum, un acte poétique »

Jean-Claude Ellena est parfumeur. Après avoir créé pour de nombreuses marques, il est depuis 2004 le parfumeur attitré de la maison Hermès, où il a créé notamment la collection Hermessence, celle des Parfums-Jardin, des Colognes, et de nombreux parfums comme Terre d'Hermès en 2006 et Jour d'Hermès en 2013. Il a publié le *Journal d'un parfumeur* (Paris, 2011) et *La Note Verte* (Paris, 2013).

Revenant sur sa trajectoire, Jean-Claude Ellena assimile la création de parfums non pas à la production d'un concept, mais à un acte poétique qui puise sa source dans les rencontres entre l'homme et le monde. L'article a pour objet de rendre compte de sa démarche artistique au cours de la création de parfums sous la forme littéraire d'un journal qui relate la naissance d'*épices marine*.

Looking back at his trajectory, Jean-Claude Ellena likens the creation of perfume not to the production of a concept but rather to a poetic act which draws on the encounters between human and world. This article seeks to make sense of his artistic approach to the creation of perfumes in the literary form of a journal that recounts the birth of marine spices.

Marie-Anouch SARKISSIAN, « Trois œuvres d'art olfactives mettant en pratique le concept d'interface Parfum-Musique »

Marie-Anouch Sarkissian est agent artistique territorial non titulaire à l'école de musique et de danse de Champagnole (Franche-Comté). Elle est également coordinatrice parfum et musique pour l'association Arts d'essence d'Etoy (Suisse).

L'article explore les interactions entre musique et parfum et s'interroge sur la possibilité de traduire l'une dans l'autre, à partir de l'analyse de trois œuvres d'art olfactives créées en hommage à Poulenc, Chopin et Ravel. Il met l'accent sur la nécessaire synergie entre musicien et parfumeur pour concevoir cette interface.

This article explores interactions between music and perfume and considers the possibility of translating one into the other, beginning with the analysis of three works of olfactory art created in homage to Poulenc, Chopin and Ravel. It emphasises the synergy between musician and perfumer which is necessary in order to conceive this interface.

Jim DROBNICK, « Smell: the Hybrid Art »

Jim Drobnick publie sur les arts plastiques, les arts vivants, les sens et les pratiques post-medias. Ses écrits paraissent dans *The Multisensory Museum* (Lanham, 2014) et dans de nombreux journaux et catalogues. Il a dirigé *Aural Cultures* (Toronto, 2004) et *The Smell Culture Reader* (Paris, 2006). Il est conservateur pour le DisplayCult collaboratif, il enseigne à l'université OCAD à Toronto et il a cofondé le *Journal of Curatorial Studies*.

Partant de l'idée que l'art olfactif est nécessairement hybride, l'article se penche sur les pratiques artistiques contemporaines en la matière et en explore les différentes facettes, analysant plus particulièrement les œuvres d'Oswaldo Maciá, de Leslie Hill et Helen Paris, ainsi que celle de Brian Goeltzenleuchter.

Starting with the idea that olfactory art is necessarily hybrid, this article focuses on contemporary plastic arts in the medium and explores its different facets, analysing the work of Oswaldo Maciá, Leslie Hill, and Helen Paris in particular, as well as that of Brian Goeltzenleuchter.

Boris RAUX, « Mes chroniques olfactives »

Boris Raux est un artiste contemporain travaillant entre Londres et Paris. Depuis 2003, il développe un travail autour de notre univers olfactif. Ses œuvres ont été exposées collectivement ou personnellement en France, en Belgique et en Angleterre.

Mêlant réflexion théorique et présentation de ses œuvres, Boris Raux évoque ses chroniques olfactives et l'évolution de son travail au cours de ces dernières années. Il décrit sa pratique d'artiste jouant avec les pouvoirs subversifs et plastiques de l'odeur, à travers performances et installations.

Combining theoretical reflections with a presentation of his work, Boris Raux evokes his olfactory chronicles and the evolution of his work over the course of the past few years. He describes his artistic practices which play with the subversive, plastic powers of smell through performances and installations.

Akiko ISHII-FÔRET, « La voie de l'art olfactif chez Maki Ueda »

Après une thèse sur les mécanismes physico-chimiques impliqués dans la cuisine comme la formation du yaourt ou de la mayonnaise au Japon et en France, Akiko Ishii Fôret a poursuivi des recherches sur l'odorat, à l'INRA et au CNRS, appliquant des méthodes psychophysiques et de neurosciences, d'abord sur la perception humaine des mélanges d'odeurs, comme celles du vin, puis sur les activités cérébrales pendant le jeu de Kôdô. Elle est actuellement attachée culturelle à l'ambassade du Japon.

L'article a pour objet de retracer le parcours de l'artiste japonaise, Maki Ueda, qui emprunte peu à peu la voie de l'art olfactif. Il analyse les raisons de son choix de la dimension olfactive et relate l'évolution de ses recherches artistiques à la croisée de la culture orientale et occidentale.

This article retraces the trajectory of the Japanese artist, Maki Ueda, who has gradually begun to experiment with olfactory art. It analyses the reasons for her choice and recounts the evolution of her artistic investigations which lie at the crossroads between eastern and western art.

Yoko IWASAKI, « La possibilité de la nouvelle reconnaissance de l'espace et l'art olfactif japonais »

Philosophe et spécialiste d'esthétique, Yoko Iwasaki est maîtresse assistante à l'université d'art Kyoto-Saga. Elle organise un séminaire de recherches sur la possibilité de la constitution d'un art et d'un dessin olfactifs et gustatifs. Elle a autrefois expérimenté le Kôdô.

La fréquence du recours aux odeurs dans les Installations conduit à s'interroger sur ce type d'art contemporain et à prendre en compte sa spécificité. L'article montre ainsi que l'installation est sans doute la forme d'expression la plus propre à l'art relevant du seul parfum et met en évidence le rôle décisif des odeurs dans la reconnaissance de l'espace au sein de l'art japonais.

The frequent recourse to smell in installations has prompted an examination of this type of contemporary art and an identification of its specificity. This article shows that installation is doubtless the form of expression most suited to an art based solely on perfume, and demonstrates the decisive role played by smell in the recognition of the space which lies at the heart of Japanese art.

Dominique PAQUET, « L'acteur olfactif »

Dominique Paquet a mené des études de philosophie parallèlement à sa carrière de comédienne. Chargée de cours dans plusieurs universités, elle travaille à des adaptations théâtrales de textes littéraires et philosophiques avant d'écrire et de publier des textes de théâtre destinées au jeune public. Depuis plusieurs années, elle anime des cafés-philo pour adultes mais aussi des choco-philo pour les enfants.

Dans le cadre des arts vivants, comme le théâtre, se développent des pratiques artistiques olfactives. L'article se focalise ainsi sur la construction d'un corps olfactif de l'acteur et analyse les effets induits sur le jeu théâtral par l'introduction des odeurs et des parfums sur les planches, et la prise en compte de cette dimension sensorielle dans les postures scéniques.

Olfactory artistic practices are being developed in the context of performing arts such as theatre. This article focuses on the construction of the olfactory body of the actor and analyses the effects introduced into theatre by smell and perfume as well as the way this sensorial dimension is accounted for on stage.

Violaine DE CARNÉ, « Théâtre olfactif. Un itinéraire singulier »

Comédienne, auteure et metteuse en scène, Violaine de Carné crée la compagnie de théâtre Le TIR et La Lyre en 2001. Elle écrit, joue et met en scène des spectacles inspirés par les odeurs : *Chœur d'Artichaut* ou *L'Alchimie du Goût*, en 2003, qui associe à la dégustation de vin et de fromage une performance de chant choral. Elle propose des visites guidées, théâtrales et olfactives pour des lieux patrimoniaux.

Le théâtre peut être le lieu privilégié d'une mise en scène où s'écrivent, se jouent et se diffusent des pièces olfactives. Violaine de Carné auteure et metteuse en scène relate son itinéraire singulier fondé sur une dramaturgie des odeurs, notamment dans *L'Encens et le Goudron* ou plus récemment dans *Les Parfums de l'âme*.

Theatre is a privileged setting in which olfactory plays can be written, performed, and diffused. The author and director Violaine de Carné recounts her singular trajectory based on the dramaturgy of smell, most notably in L'Encens et le Goudron or more recently Les Parfums de l'âme.

Laurence FANUEL, « Création olfactive "hors piste". L'odorisation théâtrale des *Parfums de l'âme* »

Laurence Fanuel est parfumeuse et Ph D en biochimie. Originnaire de Belgique, elle entre en 1997 chez Procter & Gamble, où elle devient parfumeuse sur de grandes marques de produits pour la maison, puis travaille au sein de maisons de parfumerie. Aujourd'hui indépendante, elle s'engage dans une recherche active sur la connexion des sens et la création d'odeurs nouvelles au travers de collaborations artistiques et scientifiques.

Une pièce de théâtre odorisée suppose la collaboration entre metteur en scène et parfumeur pour créer les odeurs adéquates et les intégrer au jeu des acteurs. Laurence Fanuel analyse l'expérience de parfumeuse hors-piste qui l'a conduite à odoriser *Les Parfums de l'âme* et le mouvement de synergie entre son art et celui de l'auteure et metteuse en scène, Violaine de Carné.

A scented play presupposes a collaboration between director and perfumer so that adequate smells can be created and they can be integrated into the actors' performance. Laurence Faniuel analyses the experience of the off-piste perfumer which led her to 'odorise' Les Parfums de l'âme, as well as the movement of synergy between her art and that of the director Violaine de Carné.

Sophie DOMISSECK et Roland SALESSE, « Le spectateur olfactif. La réception de la pièce *Les Parfums de l'âme* par le public »

La compréhension de la démarche intégrée impliquée par une pièce comme *Les Parfums de l'âme* où auteur, metteur en scène, acteurs, parfumeur et diffuseur doivent travailler de concert, passe par la prise en compte de la réception de l'œuvre par le public. L'objectif de l'article est d'étudier la réception des *Parfums de l'âme* sur la base d'enquêtes réalisées au cours des représentations successives de la pièce.

Understanding the integrated approach which is implied in a play like Les Parfums de l'âme, in which the author, director, actors, perfumer, and diffuser must work together, necessitates an assessment of its public reception. The aim of this article is to study the reception of Parfums de l'âme based on surveys carried out over the course of successive performances.