

Olfactoscape de Maki Ueda, una percepción multisensorial del espacio

Caro Verbeek

18-03-2012

"Como tenemos dos fosas nasales y la capacidad de movernos, podemos percibir los olores en estéreo y navegar a través de un espacio inhalando"

Cierro los ojos, pongo las manos sobre la tela colocada en círculo que cae desde el techo y me adentro lentamente en *Olfactoscape* de Maki Ueda, concentrándome en las pistas olfatorias rociadas sobre la tela que tengo delante. En la invitación se anunciaba como "Chanel n°5 deconstruido". De repente, me llega un olor que me sobrepasa. Aunque sabía lo que me esperaba, es arrollador, una fragancia de almizcle penetrante, animal. Doy un paso atrás. Lo sigo oliendo. Me recupero del shock inicial y voy girando hacia la izquierda hasta que desaparece. Ya no huelo nada. Me acerco más a la tela en el sentido contrario a las agujas del reloj y percibo un aroma más agradable y menos acre que ya había sentido un poco antes. Es un olor menos volátil, con menos volumen, por decirlo de alguna manera. Cambio el peso de un pie al otro para intentar encontrar la frontera exacta entre ambos olores. ¡Ahí está! Clara como el filo de una navaja.

Me doy cuenta de que el movimiento facilita la percepción espacial del olor hasta tal punto que es posible percibir formas flotantes claramente definidas.

"Como tenemos dos fosas nasales y la capacidad de movernos, podemos percibir los olores en estéreo y navegar a través de un espacio inhalando", explica Maki Ueda al público antes de invitarlo a visitar *Olfactoscape* durante el evento *Smell This!* organizado por el V2 el 15 de marzo de 2012. "Acordaos de mantener los ojos cerrados y de moveros muy despacio", añade con una expresión muy seria. *Olfacto* significa 'olfato' y *scape* 'paisaje', y los olores contenidos dentro del espacio circular son los de los componentes más importantes del famoso perfume Chanel nº5. La idea es permitir que los visitantes perciban el espacio usando uno de nuestros sentidos más infravalorados. "¿Por qué optaste por este tipo de estructura?", pregunta un visitante con curiosidad. Ueda responde: "Cuando te colocas de pie en el centro percibes la armonía, aunque también hubiese sido interesante un espacio laberíntico o un rectángulo estrecho".

"Chanel nº5 fue el primer perfume moderno", añade Ueda. "Todos los perfumeros actuales tienen que ser capaces de reproducirlo". Sus orígenes están rodeados de mitos. Una de las historias cuenta que el perfumero sufrió una sobredosis de aldehídos y ¡bingo!, así nació el primer perfume moderno. Tiene un olor muy característico, pero se supone que fue un error. Si aislamos sus aldehídos, tienen un olor más bien desagradable y "graso", según propias palabras de Ueda.

La mayoría somos conscientes de que algunos olores que por separado nos parecen horribles o nauseabundos pueden ser agradables, o incluso muy atractivos, cuando se cubren con notas florales o frutales. El almizcle y el indol (presentes en las heces humanas y asociados con las prostitutas a principios del siglo XIX, cuando se creó Chanel nº5) empezaron a ser aceptados por las mujeres de clase alta después de mezclarlos con vainilla o limón.

Chanel n°5 es un perfume con tantas capas que resulta casi esquizofrénico. Al deconstruir y agrupar sus ingredientes principales, Ueda nos presenta una versión tridimensional de uno de los perfumes más famosos de todos los tiempos. La artista nos invita a percibir los olores menos agradables por separado, exponiendo a la *femme fatale* desnuda (las notas base) que se oculta bajo la dama vestida y civilizada que vemos a simple vista (las notas medias y altas). Es casi como ver una película de terror. Sabes que está a punto de pasar algo, pero no puedes predecir cuándo. No obstante, el cuerpo lo nota antes que la mente.

Bajo toda esa capa conceptual, la pieza tiene un sentido más político y sensual del que solo eres consciente cuando experimentas su paisaje olfativo. Te obliga a combinar varios sentidos como si fueran uno: el tacto, el olfato y la propiocepción o la cinestesia. Las experiencias cinestésicas suelen estar basadas en elementos visuales, o sonoros, combinados con movimientos. Aunque este sentido no es muy conocido, es el que nos informa de nuestra posición en un espacio definido. Las circunstancias únicas que ofrece Olfactoscape nos brindan la posibilidad de desplazarnos a través del espacio usando nuestras manos, nariz y cuerpo. El hecho de saber que están presentes ciertos ingredientes, como el indol, aldehídos y almizcle, ofrece una dimensión extra. Cuando los percibes después de que tu cuerpo se haya movido casi 360°, se convierten en una gran apoteosis final.

Después de cambiar la oscuridad y la serenidad de la instalación por el aire «neutro» y la luz eléctrica brillante, me encuentro en un estado mental totalmente distinto. El viaje multisensorial y consciente a través de Chanel n°5 me ha dejado marcada

A multi-sensorial perception of space 'Olfactoscape' by Maki Ueda

Caro Verbeek

18-03-2012

'Because we have two nostrils and because we can move, we are able to perceive smells in stereo and navigate through a space by inhaling'

Eyes closed, hands on the circularly arranged cloth hanging from the ceiling, concentrated on the olfactory clues sprayed on the textile in front of me, I slowly make my way through Maki Ueda's 'Olfactoscape'. 'Chanel no. 5 deconstructed' it said in the announcement. Suddenly an obtrusive smells hits me like a brick wall. I knew this was coming, but still it's incredibly overwhelming; pure animalistic and deeply penetrating musk! Without hesitating I take one step back. It's still there. Recovering from the first shock I am turning slightly to the left as it disappears. Nothing now. I move closer to the smooth flexible wall counter-clockwise. This brings me back to the more pleasant less pungent aroma I perceived one minute earlier. This one is less volatile, has less volume so to speak. By shifting my weight from one foot to another I try to find the exact border between the two. And there it is! Sharp like a knife. Apparently movement facilitates a spatial perception of odour to such a level that it becomes a floating and clearly defined shape.

'Because we have two nostrils and because we can move, we are able to perceive smells in stereo and navigate through a space by inhaling', Maki Ueda tells the audience before inviting them to visit 'Olfactoscape' during the V2 'Smell this' event on the 15th of March. 'Remember to keep your eyes closed and to move slowly', she adds with a serious expression on her face. 'Olfacto' referring to the sense of smell and 'scape' to a landscape, this circular installation containing the most important components of the famous Chanel no. 5, enables visitors to experience space by one of our most underrated senses.

‘Why did you choose this type of construction’ one curious bystander remarks. Ueda: ‘When you stand in the middle, you perceive the harmony, that’s why this installation is organized as a circle, although a labyrinth or a rectangular narrow space would have been interesting as well’.

‘This was the first modern perfume’, she continues. ‘All perfumers educated now have to be able to reproduce it’. Chanel no. 5 is a so-called signature perfume. Its origins are surrounded by myths. One of the stories is that of a perfume mixer that somehow overdosed on aldehydes and ‘boom’: the birth of the first modern perfume, which - supposedly by mistake - has an extremely characteristic aroma. When isolated, these aldehydes are somewhat unpleasant and ‘fatty’ as Maki describes them.

Most of us are familiar with the fact that odours that are perceived as foul or hideous when secluded, turn out to pleasant and (wildly) attractive when covered with floral or fruity top notes. Musk and indole (to be found in human feces and associated with prostitutes at that time) are suddenly acceptable by upper class women when combined with vanilla or citrus. Chanel no. 5 is one of these layered almost schizophrenic perfumes. By deconstructing and grouping the most important ingredients, the artist presents to us a three-dimensional version of the most famous perfumes of all times. She allows us to smell the less agreeable odorants separately, exposing the bare naked femme fatale (base notes) underneath the civilized dressed up lady at the surface (top and middle notes). This makes it a bit like watching a scary movie. You know something is about to happen, but you can’t predict when. But your body knows before your mind.

Beside this more conceptual layer, there is a poetic and purely sensual aspect to the work which one can exclusively become aware of while experiencing this aromatic landscape. It forces you to combine several of your senses as if they were one: touch, smell and proprioception or kinaesthesia.

A kinaesthetic experience is usually conceived by sight and even sound in combination with movement. This less well known sense tells us what our position is in a defined space. The unique circumstances provided by Olfactoscape, hand us the possibility to navigate through space with our hands, nose and body. The knowledge of the presence of certain ingredients, such as indole, aldehydes and musk, offers an extra dimension. Once you perceive them, being aware of the fact that your body almost described 360 degrees by this point, they function as a grand finale.

After exchanging the darkness and consolation of the installation for 'neutral' air and sharp electric light I am in a complete different state of mind. The mindful and multi-sensorial journey through Chanel no. 5 definitely left its mark on me.

