

与气味一起生活

我们每次呼吸都能感受到气味，并立即被我们大脑最原始的部分解释。近年来，从神经科学到人文科学的研究人员和实践者都在努力更好地理解嗅觉，它深刻地，但往往在不知不觉中，塑造了我们的生活方式：我们的饮食习惯，我们的社会交往，我们的情绪，记忆，甚至我们的幸福和安全。尽管气味在自然界中难以捉摸、转瞬即逝，但它可能因此被有意地用于改善我们生活的许多方面。此外，尽管嗅觉在西方长期被忽视，但它也具有文化、审美和实用价值，许多古代和外国文化就是例证。

当代设计师的工作是考虑思想、身体和事物的相互作用，在他们的手中，气味以创新的方式被调和，以提高一种新的感官意识形式。本次展览将邀请来自世界各地的约40位设计师和艺术家，他们的作品反映并参与了所有嗅觉事物日益增长的文化化。围绕并研究嗅觉，考虑到它的神经生物学、历史、社会和审美特性，这些实践者试图改变我们与世界的联系和互动方式。他们博学的努力促使我们用鼻子从不同的角度观察物体，反过来，利用物体以新颖的方式理解气味，从而促进了新的气味文化的出现。

“嗅觉设计”一词可以指各种各样的实践，包括香水制作、嗅觉营销、舞台设计、建筑甚至城市规划。“与气味一起生活”专注于物体，而不仅仅是香味产品，而是创造性和艺术性的界面，以提供从享乐到功能的多种设计成果的香味。我们展出的是一种前所未有的、有用的、有意义和美丽的嗅觉对象的集合体。我们可以通过眼睛和鼻子去发现他们！

参与的艺术家和工作室包括：Antonio Gardoni、Charline Ronzon-Jaricot、Nendo、Unfold 工作室、Ariane Shirvani、Sofia Caraza、JIA、José Bermúdez、Sara Ricciardi、Kaja Solgaard Dahl、Outofstock工作室、Gilles Belley、Monica Förster设计工作室、atelier oi、Rui Pereira & Ryosuke Fukusada、Zanellato / Bortotto、Kin Objects、Noé Duchaufour Lawrance、Susana Soares、Lizzie Ostrom、Claudia Adiwijaya、Lena Saleh、Jody Kocken、Philipp Emrich、Daniele Bortotto、Julie de Mol、Ebram Investments、Lizso Wia Kollar、Peter de Cupere、Lena Beigel、Virginia San Fratello 和 Ronald Rael、Patrick Palcic、OVR Technology、Karen Campa 和 Katie Dobberstein、Fabien Florek 和 Corinna Hartinger、Carla Bengtson、Ani Liu、tipstudio。

策展人：伊丽莎白·皮苏(Elisabetta Pisu)和克拉拉·穆勒(Clara Muller)

No. 1

感觉的方式。 嗅觉文化和沉思

他们说，停下来闻闻玫瑰花香。事实上，我们很少停下来去闻任何东西，但是当挥发性分子接触到我们的嗅觉感受器时，我们有太多的东西要去感受和探索！在这一部分，我们专门讨论气味的审美和文化价值，展出的物品邀请我们仔细地、深思地去发现真正的气味是什么样子的。它们促使我们做出不寻常的手势和行为，让我们集中注意力，这是一种微妙的感知，突出了我们鼻子和嗅觉大脑的非凡能力。这种精致的注意力长期以来一直是一些文化的一部分，这些文化有着与嗅觉相关的古老信仰和习俗，要么是亵渎的——比如日本的克丁艺术(Kōdō)，它涉及一种嗅觉沉思——要么是非常精神的。自古以来，大多数宗教确实与香水有一种精神上的联系——源自拉丁语的per fumum，意思是“通过烟雾”——在许多文化中，燃烧芳香物质作为宗教仪式的一部分仍然是一种习俗。几个世纪以来，许多具有极高机械和美学价值的物品都被设计成这种效果。如今，设计师们正在借鉴这些文化，重新定义传统，重新诠释传说，重新利用仪式形式，把它们变成原始的嗅觉对象，打造一种当代的嗅觉文化。

旁注

1. 认识嗅觉

您知道吗?没有人天生就有特别敏锐的嗅觉。当然,人们的嗅觉方式也存在一些差异。您感知气味的方式取决于您的基因组、您的文化、您对气味的关注程度、您的心理状态,以及您之前是否遇到过该气味。但除非你患有特定的疾病或损伤,否则你越注意气味,你就越能闻到气味。人们认为,人类的鼻子能够区分数百万种不同的气味,即使是很低浓度的气味。有些人——尤其是调香师——甚至能够想象气味或气味的组合,就像你闭着眼睛想象一种颜色一样。在脑部扫描中,他们的眼窝前额皮质似乎比平均厚度要厚:这全是训练的结果!

2. 古老的起源

您是否知道香水诞生于青铜时代的埃及和美索不达米亚,以及香水的神圣维度,后来成为许多古代文明的一部分?从8世纪开始,香水就伴随着希腊人在地中海沿岸定居下来,直到希腊化时期,由于亚历山大大帝的征服,新的原材料来源被开放,香水才得以普及。在罗马和平时期,香水得以广泛流通,技术和产品也日益丰富。书面资料和考古发现——用作容器和分配器的容器,以及实际的有机残留物——提供了关于古代芳香成分(树脂、植物、香料、油、动物分泌物)以及它们是如何使用的重要数据。有些是男人和女人为了美容或治疗目的而涂抹的,有些是供奉给神的,在祭祀、公共仪式上焚烧,并融入葬礼仪式。

3. 现代香水

您是否知道,在西方哲学家忽视嗅觉的几个世纪之后,在19世纪的欧洲,人们对气味重新产生了兴趣?一方面,人们开始关注消除室内外难闻气味(或称“密阿玛斯”),另一方面则关注创造有史以来最美丽、最精致的香味。由于合成化学的发现,香水业确实进入了工业时代。研究人员开始在实验室中制造合成分子,无论是天然存在的分子还是全新的分子,这降低了生产成本,让更多的人可以买到香味产品,但也为调香师拓宽了创作的可能性,把他们的手艺变成了一种艺术。这种在现代生活中对嗅觉新发现的迷恋后来在文学、艺术和娱乐中显现出来。

4. 嗅探世界

您是否知道,在世界上的某些地方,特别是在气味更浓、更多样的热带地区,气味在社会文化和宇宙学方面扮演着重要的角色?在某些社会中,气味是文化符号,既不是主观的,也不是任意的,而是作为共享的社会结构习得的。感官人类学的研究人员发现,许多人的气味对他们的身体结构起着重要作用,比如小安达曼岛的昂吉人,马来半岛的巴特克·尼格里托斯人,或者塞内加尔的谢尔·恩杜特人。在这些外来的宇宙论中,气味可以决定宗教、自然和政治秩序,加强社会结构,引导人类的社交,参与人与精神的交流,组织物理和意识形态空间,体现时间、生或死等概念,并承载许多其他的象征意义。这些人不仅有共同的世界观,而且还有“世界气味”!

No. 2

鼻子邂逅眼睛。 大自然的力量与美丽

这第二部分是对独特设计的气味扩散器的美学探索，一饱鼻福。与气味扩散工程师不同的是，设计师在关注技术的同时，也关注事物的外观。因此，他们面临的挑战是创造介于美观和效率、外观和功能之间的物体，同时处理一个看不见的无形问题。他们使用一系列落后的扩散技术-毛细作用、分散、蒸发、加热等-强调材料、形状、纹理和受自然资源、形式和现象启发的运动。此外，由于气味本质上是动态的，一些设计师创造了既能促进运动又能使其可视化的物体，通常是通过诉诸这四种元素的力量。比温暖的微风吹到鼻子上更易感受到；比开始下起雨来，或是把树叶捏在手指间的时候更美好。我们什么时候能感受得到这种气味呢？这些都是设计师们在努力缩小规模的同时捕捉自然永恒之美的感受。因此，这里展示的一些扩散器变得类似于装饰性的雕塑艺术作品，突出了物理性和有机性，而不是技术。

旁注

1. 跨模态感知

您是否知道不同类型刺激之间的一致体验会影响整体知觉吗？例如，研究表明，当母亲的气味同时出现时，三个月大的婴儿对看到的面孔的大脑反应会发生改变。相反，无论我们是否意识到，我们对气味的体验都会受到一致的触觉、声音和视觉刺激的影响。当一个人看到的图片是奶酪还是脏袜子时，他对相似气味的快感反应会有所不同。而被偷偷染成无臭红色染料的白葡萄酒几乎总是被描述为红酒。跨模态感知领域的研究也表明，即使是非联觉个体也倾向于将气味与特定的音调、亮度、颜色、味道和形状联系起来。例如，柑橘气味往往会让人联想到棱角分明的形状和高音调的声音。更好地理解这种跨模态对应可以带来设计更好的产品、界面、环境和改进的非语言交流。

2. 雨的味道

您是否知道下雨时大地散发出的气味有一个诗意的希腊名字吗？Petrichor一词来源于希腊语petra(岩石)和ichor(众神之血)，由澳大利亚研究人员伊莎贝尔·贝尔(Isabel Bear)和迪克·托马斯(Dick Thomas)在1964年创造。这种独特的气味是由某些植物在干旱时期分泌并被土壤和岩石吸收的挥发油和土臭素组成的，土臭素是土壤中某些细菌的代谢副产物，闻起来像甜菜。当雨滴撞击到土壤或粗糙的混凝土等多孔表面时，它们会捕获微小的气泡，这些气泡向上喷射并破裂，喷射出气溶胶，释放出有气味的化合物，这一现象可以给艺术家和科学家带来灵感。人类的鼻子对土臭素沉积的泥土味极其敏感，即使是很低的浓度，这可能是因为我们的祖先依靠雨天才能生存。

3. 灵感来自大自然

您是否知道香水艺术本身就是来源于大自然的产物？自从文明诞生以来，人类就已经找到了提取花、树、芳香植物、根、香料甚至动物的珍贵香味的方法。随着时间的推移，获取天然原料的技术不断发展并成倍增加，从浸渍、花香的提取和压榨，到蒸馏、溶剂萃取，以及最近的超临界CO₂萃取。然而，一些芳香无比的花朵—如百合、康乃馨、牡丹、金银花等—不会储存精油，因此无法提取。

因此，调香师们找到了一些方法，通过将其他天然成分和合成分子结合起来，来模仿这些难以捉摸的“沉默花朵”的气味。自20世纪80年代以来，顶空技术、气相色谱法和质谱法可以帮助调香师分析植物释放的挥发性有机化合物的组成，并将其转换成他们可以根据自己的敏感度进行解释的图表。

No. 3

关怀的气息。 健康和幸福

香水曾经与药典密切相关。从古代到19世纪，它们或多或少被用来预防和治疗各种疾病。尽管现代医学和药学蓬勃发展，但嗅觉仍被广泛用于改善健康。虽然它可以成为一种强大的诊断工具，能够检测出预示疾病的挥发性化合物，但它的缺失也可能预示着感染、神经退行性疾病，甚至是抑郁症。此外，由于挥发性分子通过嗅觉神经元与外界直接接触的鼻子进入人体，它们可以影响我们的生理和心理状态。但是气味需要接口才能在这个领域中被正确使用。人们可能会想到中世纪晚期欧洲瘟疫医生戴的奇特口罩，口罩上有长长的喙，用来容纳具有保护作用的芳香植物。本节介绍的设计师创造了一些物品，让气味和芳香相互作用，对身体有益。或是用于嗅觉诊断，或受芳香疗法和芳香学的启发而产生了更具表现力的方式。这些物品旨在调节气味，从而对心理健康、幸福和日常生活产生积极影响。包括情绪调节、睡眠管理或适应性调节训练和老年人护理。有些甚至是为了帮助患者应对其他疾病，如感觉障碍或过敏，扩大了医疗领域内嗅觉设计的视野。

旁注

1. 子宫内的嗅觉

您是否知道嗅觉是胎儿发育完全的第一批感官之一？**鼻子在怀孕的前三个月就开始形成**，从怀孕的第6或第7个月开始，我们开始通过羊水学习气味。因此，我们母亲的饮食甚至在出生前就影响了我们的嗅觉和味觉偏好，而且在出生后也会通过母乳喂养来影响。例如，我们评估了在怀孕期间食用或未食用茴香味的母亲所生的新生儿的嗅觉反应。然后对这两组婴儿进行跟踪调查，当两组婴儿暴露在大茴香气味下时，研究人员对他们的行为进行标记，以观察他们对大茴香气味的喜欢程度和厌恶程度。食用大茴香的母亲所生的婴儿在出生后的头几天就表现出对大茴香气味的稳定偏好。**在完全能辨认母亲的脸之前，新生儿也能够通过皮肤和母乳的气味来认出他们的母亲。**

2. 为什么哺乳动物有气味

您是否知道哺乳动物的嗅觉决定了它们许多最重要的行为？嗅觉在营养(寻找食物, 确定可食用的食物, 调节食欲), 社交(识别亲属, 感知情绪状态, 寻找伴侣), 避免危险(检测有毒物质, 冷杉或捕食者), 以及定位(跟踪路线, 确定领土或迁徙路线)方面发挥着重要作用。嗅觉信息在大脑中的传播速度特别快, 因为嗅觉是用来触发快速反应的。这也解释了为什么对一种气味最快速的反应是将其分为好气味或坏气味: 迅速喜欢或拒绝是生存进化的必要条件。当面对一种被判定为恶心的气味时, 岛叶皮层甚至会触发无意识的防御机制, 比如皱眉、咳嗽、打喷嚏或呕吐。嗅觉判断总是在我们不知不觉中做出的, 而且在指导我们的日常行为, 就像它们指导动物一样。

3. 没有嗅觉的生活

您是否知道, 在新冠肺炎(Covid-19)之前, 丧失嗅觉是一种罕见的、相当不为人知的情况?如果不是先天缺陷, 嗅觉缺失症通常是由于头部创伤、病毒感染、某些过敏和上呼吸道感染或慢性炎症疾病和神经紊乱造成的嗅觉神经损伤引起的。虽然嗅觉可能会在一段时间后恢复, 但在某些情况下, 它也可能永远不会恢复。我们对这种缺失造成的后果不能掉以轻心。造成的后果有: 食欲和性欲的丧失、焦虑、抑郁以及强烈的孤立感、困惑感和挫败感。事实证明, 没有嗅觉的生活也是危险的, 因为他们无法探测到烟雾或气体泄漏。自新冠肺炎疫情爆发以来, 嗅觉训练方案蓬勃发展, 以帮助人们恢复嗅觉, 并由此完全恢复活力。

4. 香水为药

您是否知道, 香水从诞生之日起就被用来治疗疾病?许多芳香物质被用作防腐剂, 如没药、熏衣草或迷迭香, 或具有治疗效果, 如安息香。从中世纪到19世纪, 许多香水都因其药用特性而闻名, 比如14世纪的加尔慕罗水(Carmelite Water)和匈牙利皇后水(the Queen of Hungary's Water), 据说可以预防瘟疫的四盗醋(Four thieves vinegar), 甚至还有著名的科隆香水(Eau de Cologne), 由让-保罗·费米尼斯(Jean-Paul Féminis)在17世纪发明, 长期以来被认为是真正的灵丹妙药。自古以来, 人们设计了许多物品来巧妙地携带和使用这些神奇的气味, 比如鼠疫医生的喙型口罩, 里面的芳香植物可以过滤和净化吸入的空气。为了保护自己, 上流社会的人们还携带了香醋盒, 这种小盒子用来保存浸泡在香醋中的海绵。此外, 他们还携带了香丸, 这是一种镂空的、刻有雕刻图案的珠宝, 里面装满了香味材料。

芬芳的生活艺术。 一种新的存在感和愉悦感

无论是从建筑材料和物体中自然散发出来的，还是刻意添加到空气中的，气味都有助于营造氛围感和归属感。气味将我们置身于特定的空间，让我们在其中的有所体验，并将这种体验沉淀到我们的脑海中。经过三个世纪的西方除臭运动，人们渴望安静的嗅觉空间，环境气味已经成为家庭、办公室、商店和其他公共空间中常见的享乐主义做法。尤其是在家里，现在的人们寻求一种独特的、熟悉的、令人愉快的气味。本节中的设计师们发现了一种创新的方法，将气味引入到我们的日常环境中，创造出一种有香味的生活艺术形式。他们中的一些人已经创造了实用的装饰性物品，以一种非典型的方式为家里增添香气，摆脱了传统的室内喷雾、香炉或香烛。其他人则挑战我们对平凡物品的感知和互动方式，给它们一个意想不到的香味维度。通过这样做，他们也挑战了我们思考和完成日常行为和惯例的方式，比如吃饭、喝水、洗澡、报时，甚至玩耍。总之，所有这些设计师的核心思想都是从根本上将我们置于空间和时间中，并通过气味激发一种新的参与感、存在感和愉悦感。

旁注

1. 味道就是气味

您知道吗,我们认为是味道的东西实际上有80%是气味,两者都被归类为化学感应的形式?位于舌头和上颚的味觉感受器或味蕾只能感知到基本的味道:甜、咸、酸、苦、鲜味(或咸味),以及有争议的脂肪。与此同时,我们正在吃的或喝的东西散发出的挥发性分子通过从我们的嘴巴传播到我们的嗅觉感受器来激活我们的嗅觉。我们确实是通过两种主要途径来感知气味的:正鼻(鼻孔)和后鼻(我们的嘴后部)。正是这些来自舌头、鼻子和其他感觉细胞的信息的组合,比如三叉神经(负责感觉辛辣、冷却和涩味),使我们能够将食物和饮料的特性感知为一种我们通常称之为“味道”的感觉。

2. 时间感

您是否知道人类可以通过嗅觉来判断时间?气味确实可以提供时间地标:例如,印度安达曼群岛的翁格人的日历是基于一朵花的气味周期,而埃塞俄比亚西南部的达萨内奇人(Dassanetch)的日历是基于四季特有的香味。在中国,香钟出现在宋朝(the Song dynasty),通过燃烧芳香物质来报时,这一传统最终传播到日本等邻近国家。人们设计这些时钟,用来存放熏香或熏香粉,并按照已知的燃烧速率进行校准,以分钟、小时或天来测量时间。另一种更主观的方法是通过熏香来估计时间,就是嗅闻空气中悬浮的气味的变化。确切地说,是在时间的流逝中呼吸。

No.5

喷它,不要说出来。 沟通、情感和记忆

有时, 气味胜于雄辩。本节探讨了通过嗅觉进行交流和记忆的替代性和推测性模式。从进化的角度来看, 嗅觉塑造了我们的社会行为。但是, 当第一批人类开始用两条腿走路时, 他们的鼻子与其他人类的差距就越来越远: 视觉、听觉, 其次是触摸, 随后成为人际交流的主要方式。然而, 嗅觉或多或少会无意地在我们的人际关系、吸引和拒绝中扮演着重要的角色。本节中的设计师们试图想象我们如何通过这种与生俱来的感觉, 通过有意地相互交流和接触——也通过与非人类交流和接触——来创造有意义的互动。在许多方面, 嗅觉是一种与他人取得联系、恢复亲密关系和消除距离的方式。谁没有在闻到爱人的香水时, 突然感到与其深深地联系在一起, 无论他们是真的很亲近还是相距甚远? 因为嗅觉靠近边缘系统, 所以它有很强的情感成分, 构成了创造和重新激活记忆的最有效和最深刻的方式。这个部分的一些物品和服装可以让我们捕捉当下, 恢复过去, 重新连接到遥远的时间、人或地方。记忆和纪念品, 一种气味。通过这些设计, 都可以起到情感照片的作用。们说一张图片胜过千言万语。一种气味能抵得上一千张图片吗?

旁注

1. 普鲁斯特的玛德莱娜

您知道为什么气味能唤起如此生动的记忆吗？ 嗅觉信息与大脑的边缘系统有着特殊的关系，它同时通过梨状皮质、杏仁核（负责情绪）和海马体（作为记忆库）。 因此，我们会根据第一次闻到气味的情感背景来记忆气味。 当我们再次遇到它时，它会激活大脑相同的部分，完好无损地恢复情绪和记忆。 在心理学中，这种强大而又不由自主的回忆现象有时被称为“普鲁斯特记忆”，根据的是法国小说家马塞尔·普鲁斯特的代表作《追忆逝水年华》。 在一段著名的文字中，叙述者突然被浸泡在茶中的玛德莱娜的味道带回了他的童年：“久远的往事了无陈迹[...]唯独气味和滋味虽说更脆弱却更有生命力[...]气味和滋味经久不散，就像灵魂，随时准备提醒我们，在所有遗址的废墟中，等待和希望他们的时刻；”

2. 挥发性交流

您知道吗，与动物相比，植物更多的是通过挥发性有机化合物(包括气味)来交流？ 植物合成了数以万计的挥发性有机化合物，它们是植物世界交流的语言。通过它们，植物向授粉者招手，抵御食草动物和病原体等微生物，召唤有用的昆虫捕食者，并提醒其他植物注意危险的存在。被食草动物破坏的植物会释放出复杂的挥发性化合物混合物，这些化合物可以使邻近的树枝产生抵抗力。例如，新割的草的气味实际上是受损叶片向同类发出的警告叫声。因为，是的，植物确实可以通过分子水平上的气味受体来“闻”，尽管这个过程比动物慢得多。如果植物和其他哺乳动物能做到这一点，为什么人类不能学会用气味来交流呢？

3. 嗅觉遗产

您知道有这样一种嗅觉遗产吗？总部位于法国凡尔赛的Osmothèque是世界上唯一的香水储藏室。它不仅仅是一个简单的配方数据库，更是一个香水的宝库，无论是现在还在商店货架上还是早就卖光了的。在那里，它们被保存下来留给子孙后代，是集体历史和身份的片段，也是个人历史的片段。但嗅觉遗产也以其他方式被接受。许多研究人员和艺术家正在努力识别、保存和重现具有文化和历史意义的气味、感官残留物和人类文明的重要组成部分。2001年，日本列出并标注了100个值得保护的嗅觉景观。2016年，伊斯坦布尔的科奇大学安纳托利亚文明研究中心展出了在安纳托利亚具有特殊意义的气味。

最近，Odeuropa项目开始收集在1500年至1900年间人们在欧洲可能闻到的气味的数据库。尽管转瞬即逝，但气味肯定会世界留下它们的痕迹。