

Dinah Jung (Hrsg. / Ed.)

DAS PARFUMERBE ASIENS
THE PERFUMERY HERITAGE OF ASIA

DAS PARFUMERBE ASIENS

THE PERFUMERY HERITAGE OF ASIA

Dinah Jung (Hrsg. / Ed.)

Ausstellungskonzeption, Fotos, Text / Exhibition concept, photos, text
Dinah Jung

Kommunikationsdesign (Ausstellung und Katalog) / Communication design (exhibition and catalogue)
Annika Aufdermauer, Carolin Peters (Rhein-Sieg Akademie für realistische bildende Kunst und Design RSAK)

© Dinah Jung, 2015
Gebundene Ausgabe / Paper: Publiziert im Selbstverlag / Self-published
E-edition: Heidelberg: HeiDOK, <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de>

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf reproduziert, in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung oder auf andere Weise übertragen werden, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Copyright-Inhabers.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner.

DAS PARFUMERBE ASIENS THE PERFUMERY HERITAGE OF ASIA

Fotoausstellung, Café der Thalia Buchhandlung Bonn, 25. Juni - 14. Juli 2015
Photo Exhibition, Thalia Bookstore Café Bonn, 25 June - 14 July 2015

Die Ausstellung wird unterstützt durch
Professor Dr. Christoph Wulf
Freie Universität Berlin und Vizepräsident der Deutschen UNESCO-Kommission

The exhibition is supported by
Professor Dr. Christoph Wulf
Free University of Berlin and Vice President of the German Commission for UNESCO

INHALT / CONTENTS

Einführung / Introduction	10
Katalog / Catalogue	14
Danksagung / Acknowledgments	42
Das Projekt / The Project	46

EINLEITUNG

“Parfum” – seit jeher ruft dieses Wort Träume von exotischen Pflanzen und Duftlandschaften hervor. Bei einer genaueren Betrachtung des Wortes tritt die Kulturgeschichte des Objektes zutage: *per fumare* – “durch Räuchern”. Offensichtlich war die Produktion feiner Düfte zum Zeitpunkt der Entstehung des Wortes im südlichen Mitteleuropa im 16. Jahrhundert mit einer Wärmequelle verbunden. Die angedeutete Technik weist auf den bedeutenden Einfluss aus Asien hin. Die Europäer lernten gerade in verstärktem Maße die vielfältigen Räucher- und Destillationskünste Asiens kennen, die sie zur Weiterentwicklung der heimischen Parfummkunst in Europa beflügelte.

Doch was ist mit der asiatischen Parfummkultur? Welche Arten der Parfumproduktion und Inszenierung von Düften sind generell möglich und in den verschiedenen Kulturen der Welt bekannt?

Die Durchführung der 39. Tagung des UNESCO-Welterbekomitees in Bonn im

Sommer 2015 ist Anlass, über die kulturellen Errungenschaften in Zusammenhang mit olfaktorischen Qualitäten nachzudenken. Bislang fällt dieser Sinn weitgehend aus der akademischen Betrachtung; und auch kein UNESCO-Welterbe wurde als solches anerkannt, um speziell Besonderheiten olfaktorischer Kultur und Natur zu schützen.

Das reiche Parfumerbe Asiens lädt besonders ein, über den unbekanntten Sinn nachzudenken. Seit Jahrhunderten – mancherorts seit über 1.500 – 5.000 Jahren – werden Aromata in Asien für ihre gesundheitlichen und ästhetischen Qualitäten geschätzt. Über die Jahrhunderte entwickelten sich Hochkulturen bezüglich der Herstellung und Nutzung von solchen Parfumprodukten wie Räucherwerk, Destillaten, Blumen und aromatischen Objekten. Mit dem exponentiellen Anstieg des globalen Konsums im 20. Jahrhundert sind heutzutage aromaträgende natürliche Ressourcen in ihrer Existenz bedroht; und auch moderne Produkte

sind nicht immer unproblematisch. Die mit der Verfeinerung von aromatischen Materialien und ihrem Genuss verbundenen Künste unterliegen einem tiefgreifenden Wandel.

Die Photoausstellung soll...

...Asien mit seinem Reichtum an lokalen Parfumtraditionen repräsentieren,
...die verschiedenen Momente der Parfummkunst vorstellen:

- Gewinnung und Verfeinerung von aromatischen Materialien,
- praktische Inszenierung des Duftes,
- Wahrnehmung der olfaktorischen Qualität,

...die Facetten des Erbes beispielhaft aufzeigen:

- Ressourcen, Praktiken, Repräsentationen, Wissen, Identität,

... und damit zugleich auf die gesellschaftliche Bedeutung der Parfummkunst sowie die Bedeutung des nachhaltigen Konsums von Aromata aufmerksam machen.

INTRODUCTION

“Perfume” – the word conjures up dreams of exotic plants and fragrant landscapes. On closer inspection, the word reveals the cultural history of the object: *per fumare* – “through smoking”. Obviously, the production of fine fragrances was connected with heat in southern Middle Europe at the time this word originated in the 16th century. It contains a technical hint indicating the weighty influence from Asia. European people were increasingly learning about the various Asian arts of burning incense and distilling. It inspired them to reconfigure their own perfumery arts at home.

However, what about Asian perfumery? Which kinds of perfume production, as well as methods of creating fragrances, are generally possible? And which ones are used by the various cultures in the world?

The meeting of the World Heritage Committee for its 39th session in Bonn in summer 2015 serves as an occasion to reflect upon cultural achievements related

to aromatic qualities. So far the olfactory sense widely escapes scholarly attention. Similarly, there is no UNESCO World Heritage which is protected with the specific aim of safeguarding olfaction-related culture and nature.

The wealth of Asian perfumery arts especially is an invitation to reconsider the unknown sense. Aromatics have been appreciated for their health and aesthetic qualities in Asia for centuries – at some locations for over 1.500–5.000 years. High cultures of perfumery developed, producing and using such perfume products as incense, distillates, flowers and aromatic objects. Due to the exponential rise of their global consumption in the 20th century, key resources have become threatened with extinction. Modern products are not always unproblematic either. The refinement of aromatic products, as well as the arts of appreciating these goods in meritorious ways, are undergoing profound change.

The photo exhibition serves to ...
... portray Asia with its wealth of local perfumery traditions,
... introduce the different moments which are characteristic of the arts of perfumery:

- the production and refinement of aromatic materials,
- the creation of olfactory happenings,
- the olfactory perception of the aromatic quality,

... allude to the facets of its heritage by examples:

- resources, skills, representations, knowledge, identity,

... and by that, call attention to the societal significance of perfumery arts, as well as the significance of sustainable consumption of aromatics.

Vorbereitung einer Räucherung zum “Duftlauschen”.

Bildausschnitt. Japan, Unbekannt, Edo / ca. 1700. (Shoyeido Archives, Kyoto).

Der resultierende Räucherduft hängt von zahlreichen Bedingungen ab, wie beispielsweise der Qualität der Aromata, der Hitzequelle und der Räuchertemperatur. Zusätzlich erfordert das “Lauschen des Duftes” außergewöhnliche Sensibilität, Erfahrung und Aufmerksamkeit vom “Lauschenden”.

Preparation of incense for “listening to fragrance”.

Detail. Japan, Unknown, Edo / ca. 1700. (Shoyeido Archives, Kyoto).

The resulting fragrance depends on various conditions – the quality of the aromatics, the heat source, the temperature and others. In addition, the skill of “listening to fragrance” requires exceptional olfactory sensitivity, experience and attention from the “listener”.

Herstellung von Duftschmuck.

Jemen.

Im Morgengrauen gepflückte Blüten Arabischen Jasmins werden tagsüber zu duftenden Ketten geflochten. Die Flechttechnik bestimmt das visuelle und olfaktorische Ergebnis.

Production of fragrant jewelry.

Yemen.

Blossoms of Arabian jasmine picked at dawn are weaved into fragrant garlands during the day. The plaiting technique determines the visual and olfactory result.

Privates Duftopfer.

Indien.

Die tägliche Gabe eines Duftopfers ist vielen Hindus selbstverständlich.

Private fragrant offering.

India.

The practice of fragrant offerings is an integral part of the daily worshipping of many Hindus.

Räucherspiralen als Gebete mit persönlichen Wünschen.

Hongkong, Man-Mo-Tempel zu Ehren des Literaturgottes und des Gottes der Kriegskünste.

Das Abbrennen der Spiralen ruft nicht nur einen Räucherduft hervor; es versinnbildlicht zugleich ein Gebet, das über eine bestimmte Zeitdauer bis zum Abbrennen der Spirale verläuft.

Incense coils as prayers with personal messages.

Hong Kong, Man Mo Temple in tribute to the God of Literature and the God of War.

Burning incense coils does not only result in the rise of fragrance. It simultaneously represents a prayer that lasts over a defined period of time up to the moment the burning ash of the remaining coil end dies down.

**Geste der Gastfreundschaft: Offe-
rieren des räuchernden Brenners.**
Jemen.

**Gesture of hospitality: Offering
burning incense.**
Yemen.

Beistelltisch mit Räucherutensilien.

Bildausschnitt. China, Du Jin (1456–1528), “Eighteen scholars” (Rollbilder), Ming-Dynastie. (Shanghai Museum).

Das Gemäldegenre reflektiert die Praxis von Künstlern, Adligen und Intellektuellen in der damaligen Zeit: Aromata, Brenner und Besteck stehen zum Räuchern auf einem Beistelltisch bereit. Das Dufterlebnis dient der kreativen Arbeit und unterstreicht die Bedeutung des Zusammentreffens.

Side table with incense accessories.

Detail. China, Du Jin (1456–1528), “Eighteen scholars” (hanging scrolls), Ming dynasty. (Shanghai Museum).

The painting reflects the practice of artists, the nobility and literati in those times: Aromatics, a censer and a set of incense cutlery are on hand for burning incense. The fragrant activity serves to stimulate the creative work and emphasizes the value given to the meeting.

Herstellung von Räucherstäbchen.
Laos.

Production of incense sticks.
Laos.

Buddha aus Duftholz.

Malaysia, Holzschnitzkunst, Agarholz.
(Privatbesitz).

Durch Schnitzen wird die naturgewachsene Holzfasern sichtbar gemacht. Das Auffinden eines Buddha-Bildes in der natürlichen Faserung gilt als besonderes Glück. Es versinnbildlicht die besondere, spirituelle Qualität dieses Duftholzes auf visueller Art – zusätzlich zu seinem Duft, der die Meditation unterstützt, und seiner Entstehungsgeschichte durch eine Abwehrreaktion auf ungünstige Umweltfaktoren, ähnlich dem buddhistischen Ideal der Persönlichkeitsentwicklung.

Buddha, carved from aromatic wood.

Malaysia, wood carving, agarwood.
(Private collection).

Artists carve it to reveal the natural grain of the wood. Finding the image of a Buddha is considered to be particularly beneficial. It visually reflects the amazing spiritual quality of this aromatic wood. In addition, its fragrance supports meditation, and also its way of developing unveils its character. The aromatic oil is produced in reaction to unfavourable conditions, similar to the Buddhist ideal of developing the human personality.

Flakons.

Indien, Magenhaut, 20. Jh.
(Privatbesitz).

Seit alters her dienten Flakons aus Magenhaut dem Transport von Destillaten über lange Distanzen, die in Asien traditionell mit Lasttieren vorgenommen wurden. In späteren Jahrhunderten ermöglichten größere Flakonversionen den entstehenden Manufakturen die fachgerechte Lagerung von Parfumölen und -wässern.

Vials.

India, stomach lining, 20th century.
(Private collection).

From early on, vials made of stomach lining have been used for transporting distillates over long distances; pack animals carried the goods. In later centuries, bigger flasks were used by the emerging manufacturers to professionally store the perfume oils and waters.

Der duftende islamische Garten.

Iran, Wandgemälde, 19./20. Jh. (Baghe Jahan Nama, Shiraz).

Das islamische Paradies ist als eine duftende Oase charakterisiert. Die Vorstellung inspirierte über die Jahrhunderte hinweg die Gartenkunst wie auch die Repräsentation spiritueller Qualitäten in der persischen Malerei und Poesie.

The fragrant Islamic garden.

Iran, wall painting, 19th/20th century (Baghe Jahan Nama, Shiraz).

The Islamic Paradise is characterized as a fragrant oasis. The idea inspired garden art as well as ways of representing spiritual qualities in Persian painting and poetics through the centuries.

Dreifuß-Räucherbrenner, Blauweiß Porzellan mit persischer Inschrift.

Tianshun-Ära (1457–1464) – Ming-Dynastie (1368–1644). (Palastmuseum, Beijing).

Der Form nach an Räucherbrenner für die ostasiatische Praxis des “Duftlauschens” erinnernd, zeigt die persische Aufschrift doch eindeutig Einflüsse aus dem Westen auf. Die Zeilen entstammen dem Gedichtband *Bustan* von Sadi (1209–1292). Die Seidenstraße ermöglichte schon früh sowohl die Migration von Parfumeuren als auch den Transport von Aromata und Parfumwissen zwischen Ost und West.

Tripod incense burner, Blue-and-white porcelain with Persian inscription.

Tianshun reign (1457–1464) – Ming dynasty (1368–1644). (Palace Museum, Beijing).

The shape of the censer evokes thoughts of the Eastern Asian censers used for practising “listening to fragrance”. However, the Persian inscription reveals Western influences. The verses are taken from the poetic work *Bustan* by Sadi (1209–1292). From early on, the Silk Road served to transmit perfumery knowledge and aromatics between East and West.

**Antwortzettelchen der Teilnehmer
an einem hochritualisierten Duft-
ratespiel – präsentiert auf einem
Tablett.**

Japan.

Die Assoziation von Düften mit poetischen Qualitäten erreichte einen besonderen Höhepunkt im Rahmen von *kodo* – dem “Weg des Duftes”. Das Erkennen von Duftqualitäten diente der Schulung der Persönlichkeit. Aus der spirituellen Aufgabe entwickelte sich zunehmend eine soziale Praxis, die heutzutage eine Renaissance erlebt.

**Answer sheets of the participants at
a ritual incense appreciation game
– presented on a tray.**

Japan.

The association of fragrances with poetic qualities reached artistic heights in the context of *kodo* – the “Way of Fragrance”. Deducing the specific olfactory-poetic nature of a fragrance stimulated the development of the personal character. The spiritual exercise increasingly developed into a social practice, which is nowadays undergoing a revival.

Genuss einer duftenden Blume – Ali Quli Istajlu “Sher Afghan Khan”, der erste Ehemann von Nur Jahan.

Bildausschnitt.

Indien, Unbekannt, 19. Jh. (Rotes Fort, Delhi).

Das Porträt stellt beispielhaft die Wertschätzung von Blumen und Düften seitens der Mogul-Elite dar, die den Import aller Arten von Pflanzen förderte und ihrerseits einen wichtigen Impetus für die Weiterentwicklung der Parfumdünste an anderen Orten Asiens gab.

Appreciating a fragrant flower – Ali Quli Istajlu “Sher Afghan Khan”, the first husband of Nur Jahan.

Detail.

India, Unknown, 19th century. (Red Fort, Delhi).

The portrait illustrates the value given to flowers and fragrances by the Mughal nobility. The dynasty supported the importing of all kinds of plants. Vice versa, its perfumery provided an important impetus for the development of the perfumery arts elsewhere in Asia.

DANKSAGUNG / ACKNOWLEDGMENTS

Besonderer Dank geht an:

Zahlreiche Parfumproduzenten, -händler und -konsumenten in Asien.
Museen, Archive, Bibliotheken und andere Institutionen in und außerhalb Asien(s) –
darunter vor allem diejenigen, die die ausgestellten Objekte beherbergen.
Thalia Buchhandlung Bonn.

Special thanks are addressed to:

Numerous perfume producers, traders and consumers in Asia.
Museums, archives, libraries and other institutions in and beyond Asia - especially those
which house the exhibited objects.
Thalia Bookstore Bonn.

DAS PROJEKT / THE PROJECT

Das Projekt / The Project

Die Ausstellung wurde von Dinah Jung in Zusammenarbeit mit einem Team junger Akademiker internationaler Herkunft sowie Studierenden der Rhein-Sieg-Akademie für realistische bildende Kunst und Design Hennef erstellt.

The exhibition was organised by Dinah Jung in collaboration with a team of young academics of international background and with students of the Rhein-Sieg-Akademie für realistische bildende Kunst und Design Hennef.

Fotos / Photos

Alle Fotos wurden in den Jahren 2002–2014 aufgenommen. Mögliche Verletzungen von Copyrights bzgl. der Präsentation der Bilder im Rahmen der Ausstellung einschließlich des Katalogs sind nicht bekannt. Wir bitten gegebenenfalls um Kontaktaufnahme.

All pictures were taken in the years 2002–2014. We are not aware of any infringements of copyrights concerning the presentation of the photos at this exhibition, including the catalogue. If however there are, we kindly ask you to get in touch.

Ausstellungskonzeption, Fotos, Text / Exhibition concept, photos, text

Dr. Dinah Jung

Ethnologin, Associate Member – Universität Heidelberg / Cluster Asia, hat über viele Jahre Asien bereist und lokale Parfumtraditionen erforscht. Die Ausstellung erstellte sie als nebenberuflich freischaffende Fotografin und Wissenschaftlerin.

Anthropologist, Associate Member – University of Heidelberg / Cluster Asia, has travelled throughout Asia over many years and researched local perfumery traditions. The photo exhibition was produced by her as a sideline freelance photographer and scholar.

Wissenschaftliche Assistenz / Scientific assistance

Jiani Gao, Stephanie Akiko Haschke, Anna Leacock, Tayebbeh Rafiee Sadi.

Kommunikationsdesign (Ausstellung und Katalog) /

Communication design (exhibition and catalogue)

Annika Aufdermauer, Carolin Peters (Rhein-Sieg-Akademie für realistische bildende Kunst und Design RSAK)
Supervision: Klaus Honemann

DIE AKADEMIE STELLT SICH VOR / THE ACADEMY INTRODUCES ITSELF

Seit 27 Jahren steht die Rhein-Sieg-Akademie für realistische bildende Kunst und Design (RSAK) für staatlich anerkannte Design-Ausbildung und kooperiert mit der renommierten Werbeagentur GREY Düsseldorf und der Weiterbildungsgesellschaft IHK, Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg, die die Abschlussprüfungen abnehmen und zertifizieren.

Momentan studieren über 250 junge Kreative an der Akademie Grafik- und Kommunikationsdesign und werden von rund 40 Dozenten unterrichtet, die mitten in der beruflichen Praxis stehen. Über 20 verschiedene Fächer in gestaltender Kunst und Design werden mit den Inhalten der Werbe-, Kommunikations- und Medienbranche verknüpft.

Die Teilnahme an Wettbewerben und Praxis-Projekten komplementieren das Lehrangebot. Der Stundenplan umfasst 40 Wochenstunden mit Präsenzpflcht.

Nach dem viersemestrigen Grundstudium entscheidet man sich im Hauptstudium für eine Zusatzqualifikation in Industrie-, Illustrations-, Mode- sowie Foto-, TV-, Video- oder Game- und Animations-Design. Im neunten Semester wird die Abschlussarbeit selbst konzipiert, komplett mit allen Kommunikationsmaßnahmen gestalterisch umgesetzt und am eigenen Stand präsentiert.

For 27 years the “Rhein-Sieg-Akademie für realistische Kunst und Design“ has been a well-renowned academy for realistic art, fine arts and design, i. e. for advanced education in design. The academy is situated in Hennef, near Cologne and is recognised by the state. We cooperate with the Germany’s leading advertising and marketing agency GREY (Düsseldorf) and with the chamber of Industry and Commerce in Bonn/Rhein-Sieg. The final exams are supervised and co-certified by our partners.

At the moment there are over 250 students who study at the academy. About 40 tutors, lecturers and professors teach here. All tutors, lecturers and professors are well renowned masters and professionals in their academic subject. There are over 20 different subjects like visual arts and design, marketing, advertising, law, economics, history of art etc.

Participation in projects and competitions are an important part of our academic education. The timetable covers 40 hours per week with compulsory attendance for all students.

After a basic studies period of 4 semesters you can decide for an additional qualification program: industry-, illustration-, fashion-design, photography/TV, video/game-design and design of animation. In the ninth semester the final exam takes place. It consists of a presentation of a project and oral exams.

www.rsak.de

DAS PARFUMERBE ASIENS

THE PERFUMERY HERITAGE OF ASIA

DAS PARFUMERBE ASIENS

THE PERFUMERY HERITAGE OF ASIA