

very important

Počet členů nejexkluzivnějšího klubu na světě byste napočítali na prstech obou rukou. Titulem mistra parfémáře se totiž může pochlubit jen hrstka tvůrců vůní. Právě oni vám nyní dají mistrovskou lekci, jak v oboru, v němž uspěje jen málokdo, dojít co nejdál.

perfumers

text CINDY KERBEROVÁ foto JAKUB STRAKA

ALBERTO MORILLAS
Master Perfumer společnosti Firmenich, zakladatel značky Mizensir
„Titul mistra parfémáře získávají ti, kdo do oboru svými výtvary přinášejí osobitou vizi. Jeho udělení mě naplnilo štěstím a radostí, protože jde o velmi žádaný titul, s nímž přichází hodně svobody, ale taky zodpovědnosti.“

Kdybych měl master class na jedno téma, bylo by to: „Tvůrčí svoboda, usilovná práce a přísnost.“
Parfémářské umění se nejlépe naučíte tak, že: „Se naučíte, zapamatujete si a budete umět interpretovat parfémový vytvořený v minulosti, promítnete si je do kontextu doby, v níž vznikly, a přetlumočíte je do současnosti.“
Nejllepší škola pro parfémáře na světě je: „ISIPCA, protože poskytuje velmi dobré vzdělání, je přísná a velmi selektivní.“
Nejzásadnější lekcce, kterou jsem při svém studiu dostal: „Být trpělivý a naslouchat zákazníkům. A taky neztratit vášně pro řemeslo. Učil jsem se u několika mistrů ve Firmenich, zároveň jsem vždycky měl štěstí na velmi talentované přátele v oboru, s nimiž jsme navzájem sdíleli nápady a vyměňovali si znalosti v umění tvorby vonných kompozic.“
Jako učitel: „Nejsem moc dobrý, ale rád pomáhám druhým, jsem jim k dispozici pro konzultace a rád poradím.“
Za svůj masterpiece považuji: „Nejikoničtější je pro mě CK One, který se stal klasikou a vzorem pro unisexové vůně, novou vizí, podle níž parfém není potřeba dělit podle pohlaví, ale jen podle emocí. Pak také Acqua di Giò pro Giorgio Armani a Flower by Kenzo, které svým způsobem ovlivnily konkrétní období v moderních dějinách parfémářství.“
Masterpiece podle Vogue: Estée Lauder Pleasures
Nejnovější vůně: Bulgari Rose Goldea Blossom Delight Eau de Toilette

90 VOGUE LAB perfumes

HONORINE BLANC

Master Perfumer společnosti Firmenich

„Stala jsem se mistrem parfémářem v roce 2013. Můj způsob práce se tím nezměnil, vášeň pro obor pro mě pořád zůstává na prvním místě. Změnilo se ale to, jak ostatní vnímají mou práci.“

Kdybych měla master class na jedno téma, bylo by to: „Jak ovládat emoce během tvůrčího procesu a zůstat věrná sama sobě.“

Parfémářské umění se nejlépe naučíte tak, že: „Ovládnete ingredience, seznámíte se se strukturou vůní po boku parfémáře – a k tomu je nejlepší profesionální škola. Zbytek je neustálá dřina a práce na sobě. Osobitý styl nebo techniku za vás nikdo jiný nevytvoří.“

Nejlepší škola pro parfémáře na světě je: „ISIPCA ve Versailles a l'École Supérieure du Parfum v Paříži. Společnost Firmenich má vlastní skvělou školu, ale je mimořádně těžké se na ni dostat.“

Nejzásadnější lekce, kterou jsem při svém studiu dostala: „Sophia Grojsman, moje mentorka, mě naučila následovat vlastní srdce a dát na instinkt. Buďte k sobě přísní a nezacyklejte se v hlavě kvůli tomu, co již vzniklo v minulosti. Klíčová je vytrvalost.“

Své studenty učím: „Porozumět struktuře a zbytečně nic nekomplikovat, pokud můžete jít rovnou k věci. Vedu je k tomu, aby hledali vlastní rukopis. Umím být velmi náročná.“

Za svůj masterpiece považuji: „Těžko se mi vybírá jen jedna vůně. S každou další objevuji nové textury a pokouším se vystoupit z komfortní zóny. Kdybych jich měla jmenovat několik, tak určitě Gucci Flora Gorgeous Gardenia, Cedre Davana pro Lilanur, Viva La Juicy pro Juicy, Valentino Born in Roma, YSL Black Opium YSL a Aerin Lauder Amber Musk.“

Masterpiece podle Vogue: YSL Black Opium
Nejnovější vůně: Escada Cherry in Japan

DOMINIQUE ROPION

Master Perfumer společnosti IFF
„Získat titul mistra parfémáře IFF je mnohem víc než jen uvést na trh parfém, z nichž se staly ikony, učít mladé tvůrce, prokázat své vůdčí schopnosti a přinášet strategické inovace. Lichotí to mému egu. Stejně tak jsem hrdý na ocenění od ministra kultury Rytíř řádu umění a literatury, je to uznání parfémářství jako umění.“

Kdybych měl master class na jedno téma: „Záleželo by, pro koho by master class byla. Studenty parfémářství bych určitě učil o květinách, zejména růžích, jasmínu, tuberóze, konvalinkách, pomerančových květech a pochopení všech jejich vonných akordů. Květiny obsahují stovky molekul, na rozdíl od dřev jsou extrémně složité. Pro začátečníky bych udělal master class o vývoji v tvorbě parfémů podle jedné ingredience. Například na určení pomerančového květu podle zásadních milníků, jakými jsou Coty L'Origan, Guerlain L'Heure Bleue, Oscar de la Renta a jejich následovníci. Je to skvělý způsob, jak pochopit vývoj historie vůní podle velmi konkrétního příkladu.“

Pro to, abyste se stali parfémářem, se musíte: „Naučit nazpaměť všechny ingredience podle olfaktorických tabulek, což trvá několik let. Pak musíte nastudovat jednoduché akordy a dokázat je vytvořit s pomocí dvou až šesti ingrediencí a umět určit nejen jednotlivé látky, ale i jejich poměr. A nakonec dokázat od nuly vytvořit klasické vůně. Jedině když se pečlivě naučíte velká mistrovská díla, můžete se pustit do tvorby podle vlastní fantazie.“

Nejlepší škola pro parfémáře na světě je: „Program IFF, který jsem spoluvytvářel. Fanny Bal, spoluautorka L'Interdit a Irresistible Eau de Parfum pro Givenchy, byla první, kdo si jím prošel. Následovaly další mladí nadaní lidé jako Caroline Dumur, která právě uvedla na trh parfémovou vodu Chloé Nomade Naturelle, Claire Liegent, Paul Guerlain, Meabh Mc Curtin a další. V blízké budoucnosti o nich hodně uslyšíme!“

Nejzásadnější lekce, kterou jsem při svém studiu dostal: „Přísnost je při tvorbě nezbytnou podmínkou. To mě naučil Jean-Maurice Martine, u něhož jsem studoval v škole Roure v Grasse. Dodržoval velmi přísnou a přesnou Carlesovu metodu, kterou teď předávám já svým studentům.“

Jako učitel: „Vedle zmiňované metody dovoluji pokročilým studentům, aby si hráli s mými recepturami, a poté společně hodnotíme jejich práci, abych se ujistil, že chápou, proč jsem použil danou složku a proč právě v takovém poměru.“

Za svůj masterpiece považuji: „Nemáte nějakou jinou otázku? Ale vážně – jsem hrdý na všechny své výtvoř, které uspěly po celém světě, jako například La Vie Est Belle od Lancôme.“

Masterpiece podle Vogue: Frederic Malle Superstitious
Nejnovější vůně: Amouage Vanilla Barka

CHRISTOPHE LAUDAMIEL

Master Perfumer společnosti DreamAir, zakladatel značky The Zoo

„V každodenní práci mi titul Master Perfumer pomáhá získávat více pozornosti a respektu, což znamená méně řečí a více zajímavých spoluprací.“

Kdybych měl master class na jedno téma, bylo by to: „Show a scénografie.“

Parfémářské umění se nejlépe naučíte tak, že: „Trénujete se svým mentorem, za něhož hovoří jeho vlastní projekty a četné spolupráce s vrstevníky. Mějte nejlépe dva až tři učitele. Školy v rámci jednotlivých firem jsou lepší než ty, kde vás jen učí skládat vůně. Nechcete-li být profesionál, ale tento obor vás zajímá, doporučuji kurzy a workshopy v institucích jako například Osmothèque, Institute for Art and Olfaction v LA, Parson nebo Grasse Institute of Perfumery. Nikoli u jednotlivých značek nebo na marketingových školách.“

Nejlepší škola pro parfémáře na světě je: „Procter & Gamble Perfumery School a neříkám to jen kvůli tomu, že jsem ji sám absolvoval.“

Nejzásadnější lekce, kterou jsem při svém studiu dostal: „Pierre Bourdon mě naučil, jak být chytřejší než ingredience, Allan McRitchie mi dal formální vzdělání a Robert Lecoq mě naučil, jak řídit projekty a jednat s lidmi mimo náš obor.“

Jako učitel: „Nejdříve učím studenty, jak cítit jednotlivé ingredience a kompozice a dokázat z nich vyvozovat i nevyvozovat závěry. Skutečně cítit vůně se od pouhého čichání dost liší – a ještě hůř se to analyzuje a předjímá.“

Za svůj masterpiece považuji: „SilenceTheSea pro Strangelove NYC.“

Masterpiece podle Vogue: Strangelove NYC Fall Into Stars
Nejnovější vůně: The Zoo Community 2021

CARLOS BENAÏM

Master Perfumer společnosti IFF

„Na titul mistr parfémář jsem opravdu hrdý, představuje uznání mého postavení v rámci oboru a má smysl také v tom, že mi dává jasný hlas a moc dělat zásadní rozhodnutí. Navíc mám k dispozici více lidí po celém světě, s nimiž mohu spolupracovat.“

Kdybych měl master class na jedno téma, bylo by to: „Důvěra ve vlastní instinkty. Je to velmi důležitá dovednost, kterou si musíte osvojit a udržet. Svého nápadu, fascinace určitou vůní nebo čímkoli dalším, co přitahuje vaši pozornost, se musíte držet po celou dobu – bez ohledu na to, co si myslí všichni ostatní. Původní myšlenku musíte neustále přizívat, aby se z ní nakonec stal parfém. Pokud to dokážete, vždycky máte šanci, že se vám podaří posunout zažité hranice a vytvořit něco jedinečného.“

Parfémářské umění je: „Zajímavé, protože neexistuje pouze jeden systematický způsob, jak si ho osvojit. Nikdy jsem nechodil do žádné parfémářské školy. Vyučil jsem se u Ernesta Shiftana a Maxe Gavarryho, ti mě naučili struktury slavných vůní tím, že jsme analyzovali jednotlivé ingredience. Dnes bych se ponořil do knih a všech dostupných materiálů o extrahování a získávání nejrůznějších látek. Odjel bych do Maroka a Grasse zkoumat výrobní procesy. Udělal bych cokoli, abych si rozšířil znalosti jakýmkoli možným způsobem.“

Nejlepší škola pro parfémáře na světě: „Podle mě není jen jedna. Učit se lze mnoha způsoby. IFF spolupracuje se školou ISIPCA ve Versailles, pomohli jsme zařídit program, kde studuje mnoho fantastických parfémářů a vývojářů.“

Nejzásadnější lekce, kterou mi můj mistr dal: „Max Gavarry mě naučil dát si na čas, abych skutečně pochopil podstatu vůně. Každý měsíc jsem se musel naučit jeden ikonický parfém. Způsob výuky Ernesta Shiftana byl velmi neformální: skoč do vody a plav. Jednou mi dal za úkol analyzovat konkrétní vůni a vyrobit z ní mýdlo. Bylo to jako kreslit karikaturu, chtěl jsem zjednodušit recepturu. Ernest mě pochválil a řekl mi, abych ho dal přes noc na okno. Druhý den bylo černé. Příliš mnoho eugenolu! Byla to jedna z lekcí, jak si vybírat ingredience a pochopit technické aspekty práce. Něco takového bych se z knih nenaučil.“

Jako učitel: „Přijímám studenty na několikaměsíční praxi. Nejdůležitější je pro mě naučit je rozvíjet zvědavost a nenechat se polapit každodenním tlakem. Dále se hodně věnuji difuzi. Pro vytváření dobrých parfémů je naprosto zásadní chápat a rozumět tomu, jakým způsobem látky reagují na pokožce. Také zdůrazňuji, že není důležité vyhrát. Parfémářství je otázkou tvoření a krásy produktu. Je to osvobozující lekce, která umožňuje donekonečna tvořit.“

Za svůj masterpiece považuji: „No comment.“

Masterpiece podle Vogue: YSL Jumpsuit

Nejnovější vůně: Giorgio Armani My Way Floral

NATHALIE LORSON
Master Perfumer společnosti
Firmenich
„Mistrem parfémářem jsem se stala po čtyřiceti letech vývoje a výroby parfémů. Znamená to pro mě uznání dosavadní práce a také to, že mohu efektivně předávat své zkušenosti a znalosti mladším generacím.“

Kdybych měla master class na jedno téma, bylo by to: „Jak naslouchat druhým, zejména klientům. Učila bych, jak se napojit na ostatní a pochopit, co skutečně potřebují.“
Parfémářské umění se nejlépe naučíte, když budete: „Pracovat. Hodně a spoustu let. Procvičujte si své dovednosti, buďte zvědaví a hledejte všechny možné způsoby, jak svou zvědavost uspokojit. Jsme jako hledači pokladů, co se pídí po malých valounech zlata. Ne vždycky se to podaří, ale v tom je to kouzlo, které nás žene kupředu.“
Nejlepší škola pro parfémáře na světě: „Jsou dvě, ve Francii. Pokud bych si měla vybrat jednu, zvolila bych tu zajímavější – l'École Supérieure du Parfum. Mají širší rozsah studia pro osvojení různých dovedností včetně marketingu, hodnocení atd. Je to škola, která dává studentům něco víc, pokud jde o kulturu parfémářství.“
Nejzásadnější lekce, jakou jsem dostala: „Sophia Groisman a Pierre Wargnye mě naučili vytrvalosti. Vždy hledejte způsob, jak být lepší a jak se zdokonalovat. Být parfémářem je dlouhodobá práce a musíte vytrvat, abyste ji mohli dělat.“
Své studenty učím: „Mít od začátku jasnou vizi, než začnete cokoli formulovat. Vzorec je až druhý krok. Nejprve si však musíte umět představit cíl a to, jaké cesty k němu vedou.“
Za svůj masterpiece považují: „YSL Black Opium, které patří mezi pět nejúspěšnějších vůní na světě. Byl to velmi kreativní a inovativní nápad, z nějž se stal obrovský komerční úspěch a přinesl na scénu něco nového. A také Le Labo Another 13, na ten jsem opravdu hrdá, protože má skutečnou identitu. Dnes je na trhu tolik produktů, že abyste uspěli, musíte přinést něco odlišného.“
Masterpiece podle Vogue: Armani Privé Cuir Noir
Nejnovější vůně: YSL Black Opium Illicit Green

OLIVIER CRESP
Master Perfumer společnosti
Firmenich,
zakladatel značky Akro
„Titul mistra parfémáře má velkou hodnotu, získává se po mnoha letech, velkých úspěších a prokázáním loajality vůči lidem v oboru. Stáváte se vzorem pro ostatní. Ten svůj jsem získal v roce 2006. Umožňuje mi předkládat návrhy přímo generálnímu vedení. Považuji ho za absolutní úspěch a splněný sen.“

Kdybych měl master class na jedno téma, bylo by to: „Gurmánské vůně, jejich vývoj a co lze v této kategorii ještě vytvořit. Rád bych druhým předal svou vášeň a trpělivost. Ta je důležitá, protože některé projekty trvají i pět až šest let a po celou dobu musíte pracovat se stejným zápallem a nadšením. Někdy vyhrájete, někdy prohrájete. V obou případech musíte začínat od nuly. Je to škola trpělivosti.“
Parfémářské umění se nejlépe naučíte tak, že: „Najdete metodu, která vám pomůže se v rámci oboru rozvíjet. Buďte zvědaví, naslouchejte nápady druhých, mějte oči otevřené a uši na špičkách, zachovejte si osobní motivaci. Učím se každý den. Je to velmi náročný, ale vzrušující obor. Když jsem byl mladý, pracoval jsem na dvaceti nápadech naráz. Nyní jich je méně, ale pořád mám skvělé nápady. Nikdy to není těžké, pokud vás to, co děláte, baví. S vášní a zápallem je všechno mnohem jednodušší.“
Nejlepší škola pro parfémáře na světě je: „ISIPCA ve Versailles, l'École Supérieure du Parfum v Paříži a Grasse Institute of Perfumery. Musíte si těmito školami projít. Za mých časů jsme tolik možností neměli.“
Nejzásadnější lekce, kterou mi můj mistr dal: „Za svou pětáctiletou kariéru jsem se toho nejvíce naučil od svého otce. Nejdříve nás s bratrem a sestrou naučil to, čemu říkáme matières premières, jednotlivé ingredience a citrusové a květinové tóny z Grasse. Chodili jsme do polí, kde nám předával své znalosti. Po večerech jsem ho pozoroval, jak se snažil míchat parfémy. Ukázal nám, jak čichat. Všichni tři jsme se stali parfémáři.“
Jako učitel: „Jsem si pod svá křídla vzal deset patnáct parfémářů. Mým prvním studentem byl Francis Kurkdjian, učil jsem také mj. Marii Salamagne a Daphne Bugey. Ukázal jsem jim svou metodu a pak už bylo na nich, jak si ji přizpůsobili. Svého syna Sébastiana jsem vyučoval stylem pozorování – stále mě sleduje při práci. Když na něčem sám pracuje, mám pocit, že vidím sebe sama. Je výtečný parfémář. Výcvik všech nadaných lidí беру jako své dědictví i odkaz.“
Za svůj masterpiece považují: Thierry Mugler Angel, Dolce & Gabbana Light Blue, Versace Man Eau Fraîche, Cacharel Noa Eau de Toilette, Penhaligon's Juniper Sling.
Masterpiece podle Vogue: Lancôme Jasmin d'Eau
Nejnovější vůně: Nina Ricci Nina Soleil

NATHALIE FEISTHAUER
Master Perfumer společnosti
Givaudan a Symrise, nyní
nezávislá zakladatelka LAB
scent
„Být mistrem parfémářem pro mě znamená pracovat sama za sebe, rozvíjet vlastní jedinečný jazyk a osobitý styl.“

Kdybych měla master class na jedno téma, bylo by to: „Práce s květinami, zejména s jasmínem a růží, která tvoří samotný základ parfémářství. Je velmi důležité vybudovat si silné základy.“
Parfémářské umění se nejlépe naučíte tak, že: „Budete pracovat na solidní technice, budete k sobě přísní a samozřejmě zapálení pro tuto práci. Musíte být také hodně trpěliví, protože tato kariéra představuje velmi dlouhou cestu a získat si naprostou tvůrčí svobodu vyžaduje stavět na pevných základech.“
Nejlepší škola pro parfémáře na světě je: „Jednoznačně Givaudan Perfumery School, kde začala roku 1983 i moje profesní cesta. Rozhodně to byly nejlepší tři roky mého života.“
Nejzásadnější lekce, kterou mi můj mistr dal: „Přebírat iniciativu. Pan Amic, ředitel a CEO školy Roure, mě naučil, jak dosahovat cílů s jistotou a sebevědomím.“
Jako učitelka: „Moc ráda předávám své znalosti a dovednosti novým generacím. Sdílet vzájemně nápady je důležité. Při vyučování se zaměřuji především na to, jak mít neustále zájem a vášeň pro naše řemeslo, jak být organizovaný a zvládat a zlepšovat základní dovednosti.“
Za svůj masterpiece považují: „Miluji všechny své výtvoř, pokud mám jmenovat jen jeden, tak L'Eau des Merveilles pro Hermès. Jsem ráda, že se z něj stala klasika. Každý projekt, na kterém pracuji jako nezávislá parfémářka, je opravdu intimní, jedinečný, plný vášně a pokaždé nové dobrodružství.“
Masterpiece podle Vogue: Etat Libre d'Orange Putain des Palaces
Nejnovější vůně: Zoologist Perfumes Cow Extrait de Parfum

ANNE FLIPO
Master Perfumer společnosti IFF
„Stát se mistrem je velkým uznáním od mých vrstevníků a důležitým závazkem. Vede mě k tomu, abych nadále dělala vše tak, jak nejlépe umím, a také se starala o ostatní. Jsem na tento titul velmi hrdá.“

Kdybych měla master class na jedno téma, bylo by to: „Jak být úspěšným parfémářem. Ráda bych se oprostila od technických aspektů této práce. Chtěla bych budoucí parfémáře naučit, jak zvládnout celou kariéru a co nejvíce využít svého talentu a odborných znalostí.“
Parfémářské umění se nejlépe naučíte tak, že: „Budete studovat u těch nejlepších. Celá výuka musí být extrémně dobře strukturovaná, ať už studujete ve škole, nebo jinde. Stejně jako u všech ostatních uměleckých řemesel, i zde musejí ti nejtalentovanější tvrdě pracovat, zkoušet, učit se a přitom si zachovat kázeň a nadšení.“
Nejlepší škola pro parfémáře na světě je: „Bezpochyby IFF! Máme fantastickou metodiku, studenti dostávají potřebný čas, aby zvládli všechny základy a poznali všechny kategorie vůní – nejen parfémů, ale i prací prostředky nebo mydla. Často se stává, že žáci v každodenních činnostech zastíní svého mistra. Umějí lépe komunikovat se všemi zainteresovanými stranami a spolupracovat s odborníky, značkami a návrháři. Učí se pracovat v týmu i samostatně. Nedržíme je za ručičku, musejí se umět sami prosadit.“
Nejzásadnější lekce, kterou jsem při svém studiu dostala: „Dělej si to po svém. Ať si svět říká, co chce. To mě naučil Michel Almairac. V praxi to znamená, že se musíte dívat dopředu, soustředit se a ne sledovat, co se děje kolem.“
Učit novou generaci: „Je jedna z mých povinností. Dala jsem si za cíl naučit je sebevědomí, což je zároveň to nejtěžší. Studenti, kteří přicházejí do IFF, si často myslí, že vědí všechno, ale záhy zjistí, že to tak vůbec není. V té chvíli přicházím já. Poskytuji jim nástroje, které jim umožňují vidět, kde a jak mají se skutečnou kreativou začít. Během učení musím pečlivě zvažovat jednotlivé kroky, abych je povzbudila a zároveň posouvala blíže k dokonalosti.“
Za svůj masterpiece považují: „Synthetic Jungle pro Frederic Malle. Po technické stránce je to velmi unikátní a silná vůně. Vytvořila jsem ji sama podle místa, odkud pocházím.“
Masterpiece podle Vogue: Van Cleef & Arpels Oud Blanc
Nejnovější vůně: Paco Rabanne Phantom Legion