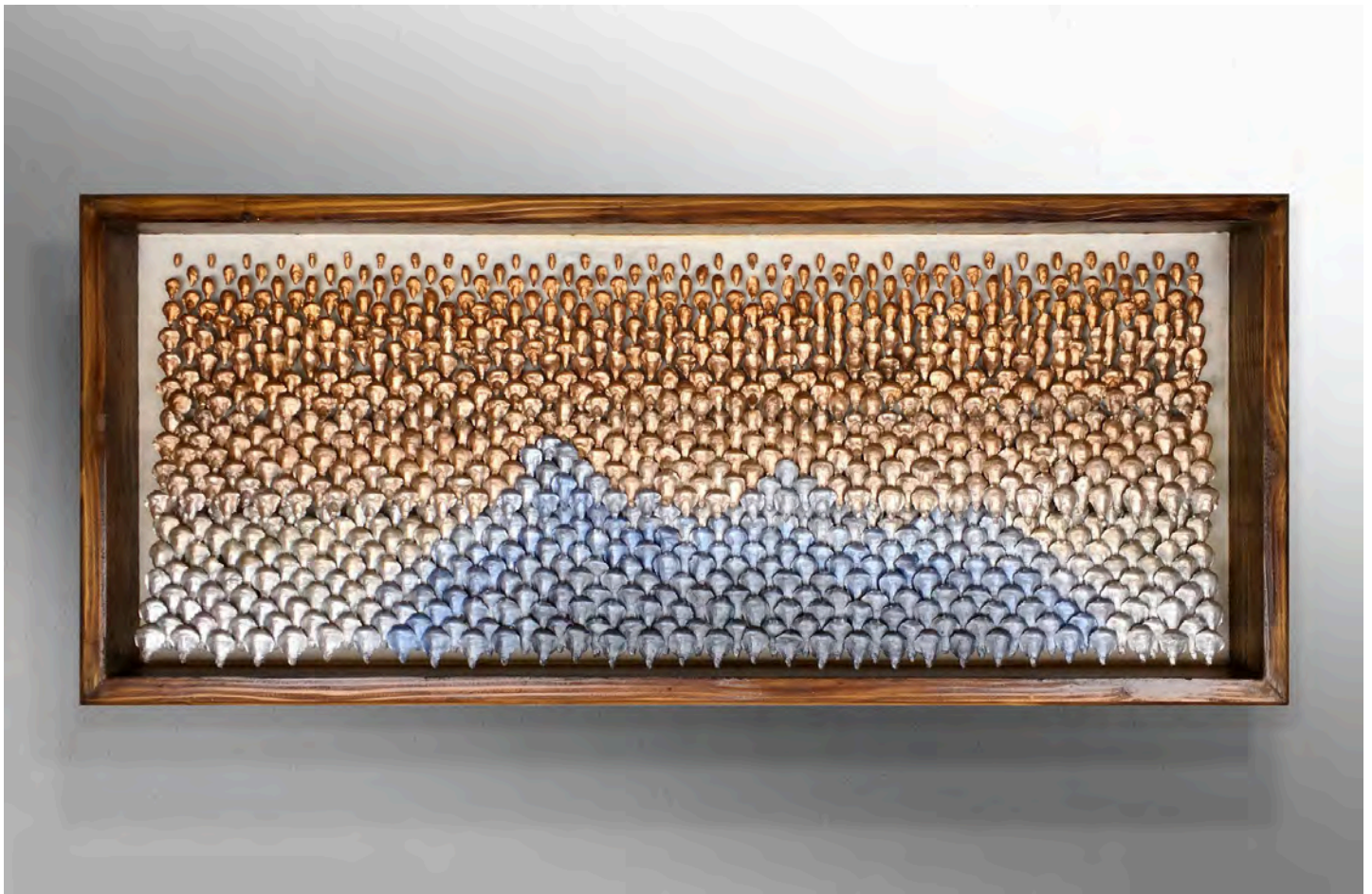

OCTOBER 29, 2021

Interview with Bao-Khang Luu: Inherent Beauty in Everything

ARTIST SPOTLIGHT

Une Reconfiguration 25 | Bao-Khang Luu | 2021 | pinecone scales on wood, acrylic | 30.45 x 72.70 x 6.67 cm

EN | FR

Bao-Khang Luu (/bao-khang-luu)

Bonjour, Bao. You've recently relocated to San Francisco from Switzerland. What was your connection to Switzerland?

I settled in Villars-sur-Ollon with my husband after he accepted a position with a boarding school. We were in London before that. I've lived most of my life in large cities. Having the opportunity to live in a small Swiss village was a welcome change. I loved having more space and being able to see the sky which are luxuries for urbanites. I found transitioning from city life to village life almost effortless, though learning how to use a fireplace was not so smooth. I had been studying French for a few years while in London already, thus I was able to meet the new government language requirements easily enough. I'm not completely fluent, so I appreciated the opportunity to use French on a daily basis. Amazing scenery, fresh air, amiable neighbors, wonderful Swiss friends, Swiss food—there is so much to love about the country. It's incredibly beautiful. I adore Switzerland.

Gornergrat

The materials you use in your “Les Configurations” series look familiar, but it’s difficult to say exactly what they are. What are your materials, and how did you come to use them in the series?

During my first autumn in Villars-sur-Ollon I wanted to create terrariums with moss and lichen I found littering the streets and paths of the village after every rainfall. I also noticed a plethora of pinecones, and I decided to gather them as well. If I find a critical mass of things I can’t help but collect it for future projects or purely in appreciation of the material’s inherent beauty. Galerie Alpine discovered I had a creative background, so they asked me to submit work to the gallery for consideration. It was suggested I show work different from the mountain scenes the gallery is known for. I decided to make art that was abstract. I wanted the art to connect to the village in a substantive way. It was obvious to me that one way to do this was to use materials found only in the village—pine cones from the village, scraps from the local carpenter, abandoned furniture found in the village. I can tell you exactly from where in the village I gathered them. All the materials have a story.

Lichen and pine cones from Villars-sur-Ollon

Your pieces play with depth, movement, and colour. How did this evolve from the start of the series?

The series actually started as radiating spheres of whole pine cones. I wasn't completely satisfied with that direction. I've deconstructed all but one piece from this part of the series. It's at Galerie Alpine. It looks great as holiday decor though.

When I was a child, my older brother taught me how to make flowers from pine cone by snapping them into sections and bending individual scales to make petals. I decided to reduce the pine cone into its individual components to use as my base material. The pine cone's form gives a clear direction on how one could arrange and manipulate the scales. I started with floral and organic compositions glued onto paper. Through editing and simplification I arrived at a pattern resembling snake skin or roof tiling. It's what a pinecone would like, if you could peel the surface pattern off a closed pine cone and lay it flat. I was reconfiguring the pine cone. That's where the name of the series comes from.

It seems the concept of mounting on posts carried over from your earlier sphere pieces. Why did you decide to do that?

I have a penchant for mounting things in shadow boxes. I love mounting things on bases and pedestals. I love how putting things on pins in glass boxes give them the visual space to breathe. When one does this to objects they become precious. It's easier to consider their natural forms and inherent beauty. Using this technique I can recontextualise and elevate pine cone scales figuratively and literally. By mounting them on posts I can introduce a third dimension into compositions by varying the height of the posts.

I began with a single slanted plane. I introduced multiple intersecting planes as I created more pieces. I thought colour would distract from the inherent beauty of the pine cone scales, so earlier pieces were unpainted and monochrome.

Pine cone Sphere 01 | 2019

Early prototype

baokhangl...
Villars-sur-Ollon

[View profile](#)

[View more on Instagram](#)

14 likes

Add a comment...

The are a few pieces in your “Les Configurations” series that don’t look like pine cone scales. They look like insect wings. What are those?

That is true! They are not pine cone scales, but neither are they insect wings. While deconstructing pine cones I would come across winged seeds. I collected these and made pieces from them as well, but the compositions are curvilinear to reference the movement of the seeds as they disperse through the wind. They are quite a contrast from the rectilinear pieces and very challenging to create. There are not many seeds that are undamaged, so gathering enough to make one piece takes time. They’re small, very delicate, and difficult to work with, but I love how they look.

The pine tree seeds are light gold in colour and naturally shiny. Inspired by another artist at Galerie Alpine, I used copper acrylic paint to accentuate the seeds. It wasn’t until I worked on a commission that I really started using colour. There are only a few centimeters of depth in a typical piece. By using colour and gradients I can accentuate the dimensionality of pieces. My final piece in Switzerland is the first representational piece. It’s a rendition of the Dents du Midi, but it’s quite abstracted of course. I’ve continued to use colour in subsequent pieces. The piece I created for the ArtSpan Open Studios Exhibition uses colour and is representational. It is the side of a mountain at sunset, something I saw everyday from my atelier in Switzerland.

It’s striking how different these materials are from your earlier body of work with six pack rings. One is fabricated and representative of consumerism and the other entirely natural and delicate. How does this fit in with your artistic perspective?

My work stems from the concept that everything has inherent beauty and intrinsic value, whether natural or man-made.

There is beauty in everything. We only have to open our minds to see it. Decontextualization, recontextualization, physical

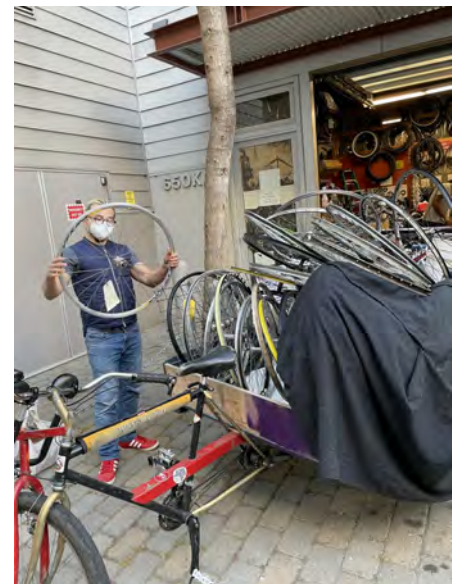
189 Allium | 2011 | six-pack rings

manipulation, and other techniques can help a viewer see it. Everything also has value. I find consumer culture and the contemporary concept of trash puzzling. Value changes depending on demand, rarity, place, other interrelated factors, but at the end of the day, value is an artificial construct we place on things. Valuation is interesting. It can also be horrific, when we deem something to have absolutely no value leading to incredible wastage. There is the other extreme, when we deem something so valuable we are willing to do questionable acts for it. With my background as a designer, I am cognizant of the incredible amount of work, time, money, and resources needed to create even the most humble of man-made things. The same thing can be said of the incredible forces and confluences that create our natural world. I try to honour the energy and history by using things one would typically ignore. My perspective aligns with sustainability, but the fact is I truly abhor waste.

Your career spans an expansive geography - New York, London, Switzerland, and now San Francisco. Are there similar aspects of these locations from which you draw inspiration? To what extent do these locales factor into your work?

My work draws directly from the places in which they were created. They use materials found there. As I mentioned earlier, every material has a story. I couldn't simply buy traditional art materials from a shop to create my work. In this way, my work is like a diary. It embodies my time in these places. The connection to the place is central. I do have a store of materials for my "Les Reconfiguration" series here in San Francisco. I'll finish these off while I'm here, but the series will come to a close when the final pine cone scale is mounted.

Your background is as varied as the places you've lived - dancer, designer, artist, and even a record-breaking competitive powerlifter. What was this path to becoming an artist like and is it over or all part of your life of reinvention?

Gathering materials at The Bike Kitchen

I've always wanted to be an artist. There was never a doubt in my mind, but family and societal expectations get in the way, so one takes a circuitous path. I am truly grateful though, as each phase of my life has been a deep dive into very different areas making me a deep and wide well to draw from. From design, to microbiology, and even athletic competition, all aspects of my life inform the reasons and ways in which I make art. I'm incredibly process-oriented which I learned from design and athletic training. I have my preferences and natural inclinations, but I am not afraid of any medium. I would like to revisit large installations, performance, and interactive technology. My aesthetic and subject matter is still evolving, and I should hope that would not stop.

You've traded a view of the Dents du Midi for a skyline of skyscrapers and a horizon of the San Francisco Bay. What does the future hold for your next series?

For the near future, I'm returning to man-made materials. I'm currently going through a process of material investigations and creating components for a new series using different types of plastic bags. I'm revisiting lighting as a form. I was commissioned for four pieces which use bicycle rims and lacing. I'll be expanding on the concepts. I'm excited to execute the ideas I have planned, and also see how the series evolves. The "Les Reconfiguration" series hasn't ended yet. I've previously used mostly metallic colours, but I'll be kicking pure hues up a few gears. I'm also making them into little "jewel boxes", a direction I had planned for the series, and I'm fully implementing now.

Boole 01 | 2021 | bicycle rim, elastic

Interview avec Bao-Khang Luu: La Beauté Inhérente à Tout

Frience

Déconstruction d'une armoire abandonnée trouvée dans le village

Bonjour, Bao. Vous avez récemment quitté la Suisse pour vous installer à San Francisco. Quel était votre lien avec la Suisse?

Je me suis installée à Villars-sur-Ollon avec mon mari après qu'il ait accepté un poste dans un internat. Avant cela, nous étions à Londres. J'ai vécu la plupart de ma vie dans des grandes villes. Avoir la possibilité de vivre dans un petit village suisse était un changement qui m'a enthousiasmé. J'ai aimé avoir plus d'espace et pouvoir voir le ciel, ce qui est un luxe pour les citadins. J'ai trouvé la transition de la vie urbaine à la vie villageoise presque sans effort, même si apprendre à utiliser une cheminée n'a pas été si facile. J'avais déjà étudié le français pendant quelques années à Londres, ce qui m'a permis de répondre assez facilement aux nouvelles exigences linguistiques du gouvernement. Je ne parle pas encore couramment le français, mais j'ai apprécié la possibilité de l'utiliser quotidiennement. Des paysages incroyables, de l'air frais, des

voisins aimables, de merveilleux amis suisses, de la cuisine suisse—il y a tant de choses à aimer dans ce pays. C'est incroyablement beau. J'adore la Suisse.

Les matériaux que vous utilisez dans votre série "Les Configurations" semblent familiers, mais il est difficile de dire exactement ce qu'ils sont. Quels sont vos matériaux, et comment en êtes-vous venue à les utiliser dans la série?

Lors de mon premier automne à Villars-sur-Ollon, j'ai voulu créer des terrariums avec la mousse et le lichen qui jonchaient les rues et les chemins du village après chaque chute de pluie. J'ai également remarqué une pléthore de pommes de pin, et j'ai décidé de les ramasser également. Si je trouve une masse critique de choses, Je sens que je dois les ramasser pour de futurs projets ou simplement pour apprécier la beauté inhérente du matériau. La Galerie Alpine a découvert que j'avais une formation créative et m'a demandé de soumettre des œuvres à la galerie. On m'a suggéré de présenter des œuvres différentes des scènes de montagne pour lesquelles la galerie est connue. J'ai décidé de faire de l'art abstrait. Je voulais que l'art ait un lien concret avec le village. Il m'a semblé évident que l'un des moyens d'y parvenir était d'utiliser des matériaux trouvés uniquement dans le village - pommes de pin du village, chutes du menuisier local, meubles abandonnés trouvés dans le village. Je peux vous dire exactement où je les ai trouvés dans le village. Tous ces matériaux ont une histoire.

Vos pièces jouent avec la profondeur, le mouvement et la couleur. Comment cela a-t-il évolué depuis le début de la série?

La série a en fait commencé par des sphères rayonnantes de pommes de pin entières. Je n'étais pas complètement satisfait de cette orientation. J'ai déconstruit toutes les pièces de cette partie de la série, sauf une. Elle se trouve à la Galerie Alpine. Elle est superbe comme décoration pour l'hiver.

Quand j'étais enfant, mon frère aîné m'a appris à faire des fleurs avec des pommes de pin en les coupant en sections et en pliant les écailles individuelles pour faire des pétales. J'ai décidé de démonter la pomme de pin et d'utiliser ses parties comme matériau de base. La forme de la pomme de pin donne une direction claire sur la façon dont on peut

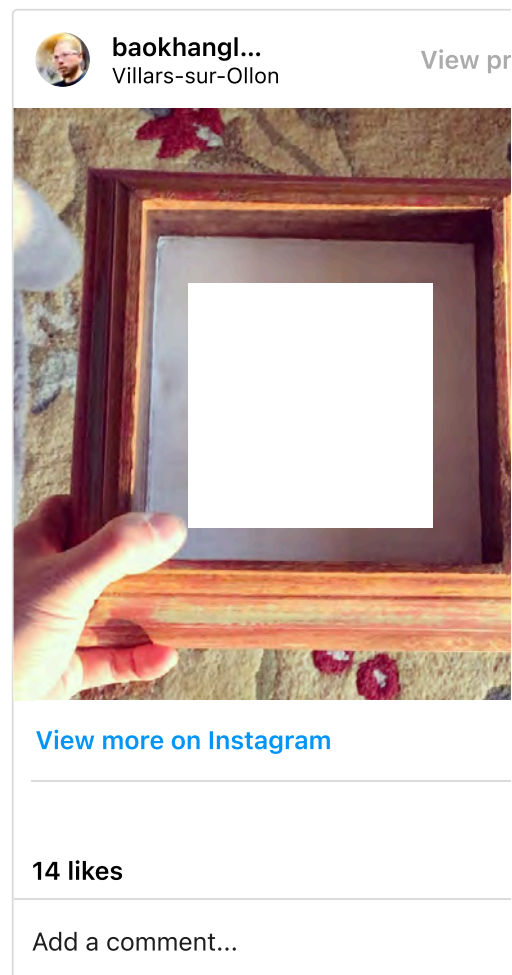
premier prototype

arranger et manipuler les écailles. J'ai commencé par des compositions florales et organiques collées sur du papier. En éditant et en simplifiant, je suis arrivé à un motif ressemblant à une peau de serpent ou à un toit de tuiles. C'est ce à quoi ressemblerait une pomme de pin, si on pouvait décoller le motif de surface d'une pomme de pin fermée et la poser à plat. Je reconfigurais la pomme de pin. C'est de là que vient le nom de la série.

Il semble que le concept de montage sur des baguettes ait été repris de vos premières pièces en forme de sphère. Pourquoi avez-vous décidé de le faire?

J'ai un penchant pour le montage des objets dans des boîtes cadre. J'aime monter des objets sur des bases et des piédestaux. J'aime la façon dont le fait de monter les objets sur des broches dans des boîtes cadre leur donne l'espace visuel nécessaire pour respirer. Quand on fait cela aux objets, ils deviennent précieux. Il est plus facile de considérer leurs formes naturelles et leur beauté inhérente. Grâce à cette technique, je peux recontextualiser et élever les écailles de pommes de pin, au sens propre comme au sens figuré. En les montant sur des poteaux, je peux introduire une troisième dimension dans les compositions en variant la hauteur des baguettes.

J'ai commencé par un seul plan incliné. J'ai introduit plusieurs plans qui se croisent au fur et à mesure que je crée d'autres pièces. Je pensais que la couleur détournerait l'attention de la beauté inhérente des écailles de pommes de pin, c'est pourquoi les premières pièces étaient non peintes et monochromes.

Une Reconfiguration 07 | 2020

Une Reconfiguration 26 | 2021

Il y a quelques pièces de votre série “Les Configurations” qui ne ressemblent pas à des écailles de pommes de pin. Elles ressemblent à des ailes d’insectes. Qu’est-ce que c’est?

C’est vrai ! Ce ne sont ni des écailles de pomme de pin ni des ailes d’insecte. En déconstruisant les pommes de pin, j’ai trouvé sur des graines ailées. Je les ai ramassées et j’en ai également fait des pièces, mais les compositions sont curvilignes pour faire référence au mouvement des graines lorsqu’elles se dispersent dans le vent. Elles sont très différentes des pièces rectilignes et très difficiles à créer. Il n’y a pas beaucoup de graines intactes, et en rassembler suffisamment pour réaliser une pièce prend du temps. Elles sont petites, très délicates et difficiles à travailler, mais j’adore leur aspect.

Les graines de pin sont de couleur or clair et brillent naturellement. Inspirée par une autre artiste de la Galerie Alpine, j’ai utilisé de la peinture acrylique cuivrée pour accentuer les graines. Ce n’est que lorsque j’ai travaillé sur une commande que j’ai vraiment commencé à utiliser la couleur. Il n’y a que quelques centimètres de profondeur dans une œuvre typique. En utilisant la couleur et les dégradés, je peux accentuer la dimensionnalité des pièces. Ma dernière pièce en Suisse est la première pièce représentative. Il s’agit d’une interprétation des Dents du Midi, mais elle est bien sûr très abstraite. J’ai continué à utiliser la couleur dans mes œuvres suivantes. L’œuvre que j’ai créée pour l’exposition ArtSpan Open Studios utilise la couleur et est représentative. Elle représente le flanc d’une montagne au coucher du soleil, une scène que je voyais tous les jours depuis mon atelier en Suisse.

Il est remarquable de constater à quel point ces matériaux sont différents de votre travail antérieur avec des porte-cigarettes de plastique. L’un est fabriqué et représentatif du consumérisme, l’autre est entièrement naturel et délicat. Comment cela s’inscrit-il dans votre perspective artistique?

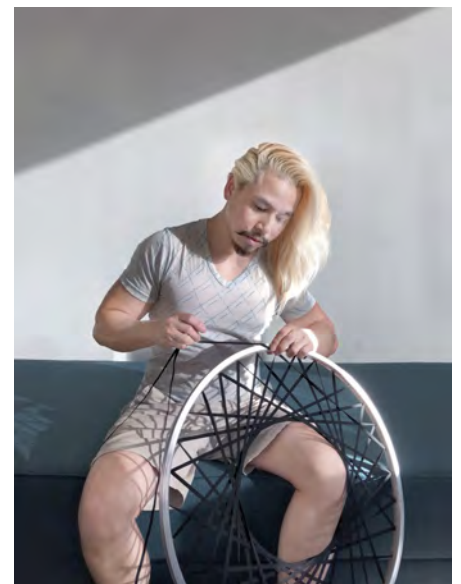

165 *Helianthus* | 2011 | porte-cigarettes de plastique

Mon travail découle du concept selon lequel tout a une beauté inhérente et une valeur intrinsèque, qu'il s'agisse d'objets naturels ou fabriqués par l'homme. Il y a de la beauté dans tout. Il suffit d'ouvrir son esprit pour la voir. La décontextualisation, la recontextualisation, la manipulation physique et d'autres techniques peuvent aider l'observateur à la voir. Tout a également une valeur. La culture de consommation et le concept contemporain de déchet me laissent perplexe. La valeur change en fonction de la demande, de la rareté, du lieu et d'autres facteurs interdépendants, mais en fin de compte, la valeur est une construction artificielle que nous plaçons sur les choses. L'évaluation est intéressante. Elle peut également être terrible, lorsque nous estimons qu'un objet n'a absolument aucune valeur, ce qui entraîne un gaspillage incroyable. Il y a l'autre extrême, lorsque nous estimons qu'une chose a tellement de valeur que nous sommes prêts à faire des actes douteux pour elle. En tant que designer, je suis conscient de l'incroyable quantité de travail, de temps, d'argent et de ressources nécessaires pour créer même le plus humble des objets fabriqués par l'homme. On peut dire la même chose des forces et des confluences incroyables qui créent notre monde naturel. J'essaie d'honorer l'énergie et l'histoire en utilisant des objets que l'on ignore habituellement. Mon point de vue s'aligne sur la durabilité, mais le fait est que j'ai vraiment horreur du gaspillage.

Votre carrière s'étend sur un vaste territoire - New York, Londres, la Suisse, et maintenant San Francisco. Y a-t-il des aspects similaires de ces lieux dont vous vous inspirez? Dans quelle mesure ces lieux sont-ils pris en compte dans votre travail?

Mes œuvres s'inspirent directement des lieux dans lesquels elles ont été créées. Elles utilisent des matériaux trouvés sur place. Comme je l'ai mentionné précédemment, chaque matériau a une histoire. Je ne pouvais pas simplement acheter des matériaux d'art traditionnels dans un magasin pour créer mes œuvres. En ce sens, mes œuvres sont comme un journal intime. Il incarne le temps que j'ai passé dans ces lieux. Le lien avec le lieu est central. J'ai un stock de matériaux pour ma

série "Les Reconfiguration" ici à San Francisco. Je vais les terminer pendant que je suis ici, mais la série s'achèvera lorsque la dernière échelle de pomme de pin sera montée.

Votre parcours est aussi varié que les endroits où vous avez vécu : danseur, designer, artiste, et même athlète de compétition ayant battu des records. Comment s'est déroulé votre cheminement vers l'art et est-ce terminé ou cela fait-il partie de votre vie de réinvention?

J'ai toujours voulu être un artiste. Je n'en ai jamais douté, mais les attentes de la famille et de la société s'y opposent, ce qui fait que l'on emprunte des chemins détournés. Je suis cependant très reconnaissante, car chaque phase de ma vie a été un plongeon profond dans des domaines très différents, ce qui m'a permis de puiser dans un puits vaste et profond. Du design à la microbiologie, en passant par la compétition sportive, tous les aspects de ma vie influencent les raisons et les façons dont je fais de l'art. Je suis incroyablement orienté vers le processus, ce que j'ai appris du design et de l'entraînement athlétique. J'ai mes préférences et mes inclinations naturelles, mais je n'ai peur d'aucun support. J'aimerais revisiter les grandes installations, la performance et la technologie interactive. Mon esthétique et mes sujets évoluent toujours, et j'espère que cela ne s'arrêtera pas.

Vous avez troqué une vue des Dents du Midi contre un horizon de gratte-ciel et un horizon de la baie de San Francisco. Qu'avez-vous prévu pour votre prochaine série?

Dans un avenir proche, je reviens aux matériaux artificiels. Je suis actuellement en train de faire des recherches sur les matériaux et de créer des éléments pour une nouvelle série en utilisant différents types de sacs en plastique. Je revisite l'éclairage en tant que forme. On m'a commandé quatre pièces qui utilisent des jantes de vélo et des lacets. Je vais développer ces concepts. J'ai hâte de mettre en œuvre les idées que j'ai prévues et de voir comment la série évolue. La série "Les Reconfiguration" n'est pas encore terminée. Jusqu'à présent, j'ai surtout utilisé des couleurs métalliques, mais je vais passer à la vitesse supérieure avec les teintes pures. Je les transforme également en petites "boîtes à bijoux", une orientation que j'avais prévue pour la série et que je suis en train de mettre en œuvre.

Lacer des jantes de bicyclette

