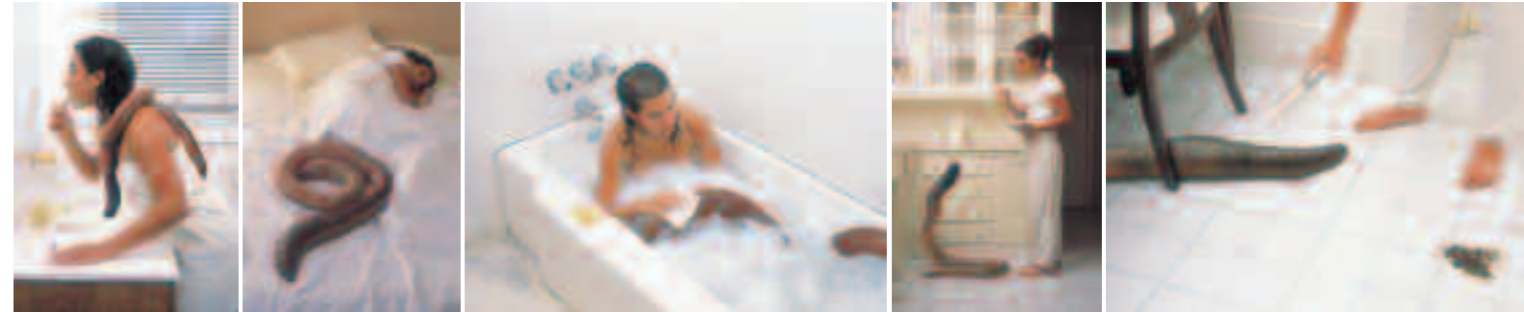

a taste of
Margot Quan Knight
art photography

A Girl's Best Friend was created in 2002 in San Francisco. I read that women of the past were not allowed to attend art academies or to draw nude figures, and therefore there have been very few female "great masters." I realized that women artists could benefit from the friendship of a giant phallus. Margot

Lipstick Worm; Bed Worm; Bath Worm; Cheerio Worm; Bad Worm / A Girl's Best Friend

name Margot Quan Knight

what art photography

where Seattle

age 28

web www.margotknight.com

music BBC Radio 1

last movie Charlie and the Chocolate Factory

last book Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities and Software

INTERVIEW

Margot Quan Knight is a nice young photographer who loves riding her bicycle. She can produce spectacular visuals filled with deep meanings and often very funny. She introduces the series of her work with a personal commentary.

EN Can you reveal to us what inspires your imagery?

Having ideas is like making bread. You throw in water, salt, flour – boring things that taste bad by themselves. We each have our own “yeast” that transforms the ingredients into something more delicious. I find my ingredients in everyday life, in love, in childhood, in my dad’s garden. You can hide a potato in the garden in spring, and then later when you go looking for it, you find a treasure of golden potatoes under the dirt. Once I hugged a chicken, but her next egg came out without any cracks – a miracle. I’m also inspired by my parents. They are both doctors. I learned a lot from my mom’s books on

congenital human malformation, which are full of photos of distorted bodies. I’ve watched my dad operate to fix someone’s knee. He does surgery, and I try to as well, with photography.

You often combine natural landscapes with amazing everyday home visions, reversing the real meaning into visual perceptions. How did you come up with this artistic approach?

I watched TV, especially the ads. In the narrative of advertising, if there is a banana, it has to be the perfect banana: bright yellow, no spots. The story in the ad isn’t about a specific banana, it refers to the symbol of a banana. There are also symbols of the perfect family, of the stained

laundry, of the beautiful single woman. I adopted advertising's language of generalities because these "quintessential" objects carry stories with them, and everyone knows the endings to the stories: someone slips on the banana peel, the stained laundry becomes white, the woman falls in love. When the viewer holds this expectation, then there is room for me to add a twist, to change the ending of the story. I began to focus on advertising while I was in college. I lived in a house with 3 other girls: they were all pretty, smart enough to attend a prestigious college, and all of them fought with eating disorders. Who did this to them? I wanted to question the media's definition of beauty. The photos I made in college were not good, but I am still curious about who controls the female body, and for what purpose.

This Miele issue fits well with your art scenery. In the Hunt series you describe in a modern and funny perspective a young couple

living out in the country. Beside your (surreal) photographic portrayals, what do you like the most? Downtown Seattle Espresso shops or the quiet relaxing atmosphere of the nearby countryside?

The nice thing about Seattle is that you don't have to choose. I live a few blocks away from the heart of downtown, but I spend a lot of time outside the city. After photography, my favorite thing is to be outside on my bike. I bike everywhere: to the photo lab, to my "studio" at my parents' house 14 miles away, or further east of Seattle to the mountains and countryside. Luckily I like my bike, because a car would be too expensive.

Your artwork has deep impact, power and irony. How important is digital post-production in your work in order to get the final effect? How would the world be today without Photoshop?

The images we consume today taste like the soft

white middle of bread. If Photoshop disappeared, we would have to get used to the taste of crusty, whole-grain images. The ladies in the magazines would have crooked smiles, zits, chubby thighs, smaller breasts; it would be terrible.

I always use the computer to clean up my work, even if the image seems to be a "straight" photograph. In the past it was very obvious that my images were made with Photoshop, as in the Fabrica series. Now I make more of the props by hand, but Photoshop is still essential, especially when the viewer can't tell that it has been used. In the Procreation series, most of the images were "straight" photos, but I used Photoshop to manipulate the lighting. For example, in the Dock triptych, I took two pictures: one at the correct exposure, and one that is too light. I cut out Mary and Gabriel from the light photo, and pasted them into the correct photo, so they are a little lighter than their surroundings. I did this throughout the series, in order to make the figures "glow" the way they do in the old paintings.

Fabrica All the images in this series were made while I was a researcher at Fabrica, the communication research center of Benetton, from 2000-2002. I had a great time at Fabrica. I realized that I want to spend my life making images. Margot

© Margot Quan Knight / Fabrica

Nest / Taking Care

Taking Care This series was inspired by Fernand Leger's paintings of dismembered women. I created plaster body parts and photographed them with real women in 2003. This project was a diary for me during a transitional time of my life. Margot

© Margot Quan Knight / **Fabrica**

Your recent works, (Procreation, for example) seem going in a different direction compared to the ones of few years ago. Are you at an artistic turning point?

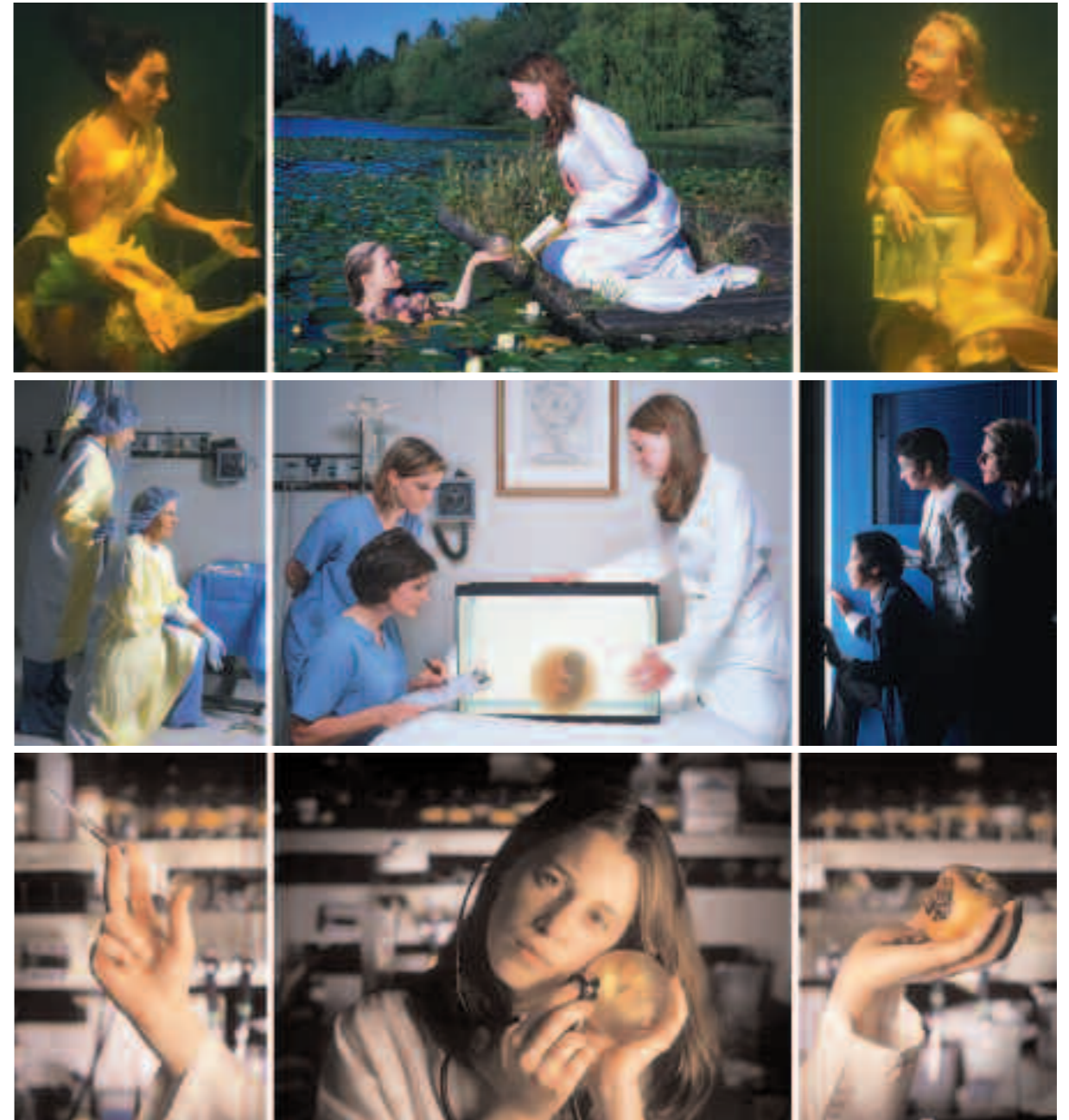
Yes, you could be right.

The Procreation series was the result of a 2-year walk. I was wondering around, feeling lost; there was fog; one tree looked like another. But even when you walk in circles, your footsteps form a continuous line behind you. So looking back, I realize that my photo experiments have been heading in a certain direction over the last two years – towards a greater emphasis on narrative, towards more hands – on prop construction, towards a less conspicuous use of Photoshop, towards a more researched approach to making images. This is very different than the way I worked at Fabrica in 2001. The Fabrica images each tell their own story, without a longer narrative. The Hunt series is in the middle: the images are all part of a single story, the props are made by hand, the story is imaginative, not based on any research.

Now I am thinking more before I take each step. The Procreation series re-tells the story of the birth of Christ within the context of the debate on embryonic research. I spent eons in the library, researching medieval and renaissance religious paintings; I read books about the ethics of stem cell research; I visited hospitals to learn about modern birthing procedures. Mary became a modern scientist and her child an immortal stem cell. My steps were very slow and heavy as I made these photos; I felt the weight of such an ancient story.

This Miele issue is about Country. Would you give us your own definition of this word and a brief comment regarding the series included in this pages (Fabrica, Taking Care, A Girl's best friend, Hunt)?

The Country is an imaginary place whose favorite color is green; it's where the "good old days" are still today, where pick-up trucks grow like weeds but there is no traffic; where you can pee out the window and no one will see you; it's probably a good place to drill for oil.

Dock triptych; Hospital triptych; Lab triptych / **Procreation**

Margot Quan Knight è una fotografa giovane, simpatica, amante della bicicletta. È capace di immagini spettacolari, cariche di significato e spesso molto divertenti. Descrive per Miele le serie del suo lavoro con un commento personale.

Quali sono le fonti d'ispirazione che utilizzi per la creazione delle tue immagini?

Avere idee è come fare il pane. Si butta dentro acqua, sale, farina – cose che non sono buone da sole. Ognuno di noi ha il suo "lievito" diverso, che fa diventare questi ingredienti qualcosa di più gustoso. Trovo i miei ingredienti nella vita quotidiana, nell'amore, nella mia infanzia, nell'orto di mio papà. Puoi nascondere una patata nella terra in primavera, e dopo vai a cercarla e troverai un tesoro di patate sotto terra. Una volta ho abbracciato forte una gallina, ma l'uovo successivo è venuto fuori senza crepa... ecco un miracolo. Sono anche ispirata dai miei genitori – sono entrambi medici. Ho imparato tanto dai libri di mia mamma, dove ci sono foto di corpi trasformati dalle malattie. Ho assistito a un'operazione fatta da mio padre per sistemare un ginocchio. Lui fa il chirurgo, e anch'io ci provo con la fotografia.

Spesso unisci immaginari legati alla natura con visioni domestiche sorprendenti, invertendo il senso comune nella percezione visiva. Come nasce questo meccanismo?

Ho guardato la televisione, specialmente la pubblicità. Nella narrativa della pubblicità, se c'è una banana, dev'essere una banana perfetta: gialla senza macchie. La storia non parla di una banana specifica, ma del simbolo della banana. Ci sono anche i simboli dalla famiglia perfetta, la biancheria macchiata, la bella donna single. Io adotto il linguaggio generalista della pubblicità perché questi soggetti contengono storie di cui tutti conoscono il finale: qualcuno scivola sulla buccia di banana, la biancheria macchiata diventa bianca, la donna si innamora. Ho iniziato a pensare alla pubblicità quando ero all'università. Vivevo in una casa con altre tre ragazze: erano tutte belle, abbastanza intelligenti per entrare in un college prestigioso e tutte tre

avevano disturbi alimentari. Chi ha provocato questo? Volevo combattere la definizione della bellezza che c'è nei media. Le foto che ho fatto all'università non erano buone, ma oggi sono ancora curiosa di capire chi controlla il corpo femminile, e per quale motivo.

Il tema di questo numero di Miele si adatta bene agli scenari di molti tuoi lavori. Nella serie Hunt descrivi una giovane coppia che vive in campagna, ma in una chiave moderna e divertente. Ambientazioni fotografiche a parte, preferisci il downtown di Seattle o la tranquillità della campagna circostante?

La cosa carina di Seattle è che non devi necessariamente scegliere. Io vivo a pochi isolati di distanza dal cuore del centro, ma trascorro molto tempo fuori. Dopo la fotografia la cosa che preferisco è andare in bici. Vado ovunque: al laboratorio fotografico, nello studio a casa dei miei a 14 miglia di distanza o fino ad Est verso campagna e montagne. Fortunatamente mi piace la bici, perché un'auto sarebbe troppo costosa.

Le tue immagini hanno grande impatto, potenza e ironia. Quanto pesa il ritocco digitale per il raggiungimento del risultato? Come sarebbe il mondo senza Photoshop?

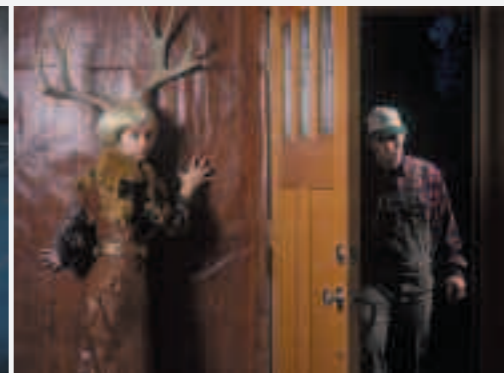
Le immagini che consumiamo oggi hanno il gusto di pane bianco dal centro morbido, senza crosta.

Se sparisse Photoshop, dovremmo ritrovare il gusto per l'immagine integrale con la crosta. Le belline delle riviste avrebbero i sorrisi storti, i brufoli, la ciccia, le tette piccole; sarebbe terribile.

Uso sempre il computer per pulire il mio lavoro, anche se l'immagine sembra una foto normale. Nel passato era evidente che le mie foto erano realizzate con Photoshop, come nella serie fatta a Fabrica. Adesso costruisco a mano la maggior parte dei modelli che uso nelle foto, ma Photoshop è ancora importante, specialmente quando non si vede. Nella serie Procreation, tante foto erano normali, ma ho usato Photoshop per controllare la luce. Per esempio, nel trittico

dietro di te. Così guardando indietro mi accorgo che i miei esperimenti sulla fotografia si stanno orientando verso un'enfasi narrativa, l'utilizzo di modelli, un uso ridotto di Photoshop e un approccio orientato alla ricerca nel creare immagini. Questo è molto diverso da quello che ho fatto a Fabrica nel 2001. Ognuna di quelle immagini racconta una storia, senza una narrazione più lunga. La serie Hunt è a metà: le immagini fanno parte di una singola storia, i modelli sono fatti a mano, la storia è inventata, non basata su una ricerca.

Adesso io penso molto di più prima di ogni step. La serie Procreation riprende la storia della nascita di Cristo all'interno del dibattito sulla

Bed; Home; TV dinner (close) / **The Hunt**

Dock, ho fatto due foto: una con esposizione corretta, un'altra sovraesposta. Ho tagliato le figure di Maria e Gabriele dalla foto chiara e le ho incollate sulla foto corretta, così le sagome risultano più in risalto rispetto all'ambiente circostante. Ho fatto così in tutta la serie per fare in modo che i corpi risultassero luminescenti, come nei dipinti antichi.

I tuoi lavori più recenti (Procreation, per esempio) sembrano distanziarsi notevolmente da quelli che risalgono a qualche anno fa. Sei a una svolta artistica?

Sì, potrebbe essere. La serie Procreazione era il risultato di due anni di cammino. Giravo, mi sentivo persa, c'era nebbia, un albero sembrava uguale a un altro. Ma anche quando camminavo in circolo le impronte formano una linea continua

ricerca embrionale. Ho impiegato tempo in biblioteca per individuare di dipinti del medioevo e rinascimentali; ho letto libri sull'etica nella ricerca sulle cellule staminali, ho visitato ospedali per imparare le moderne tecniche del parto. Maria è diventata una scienziata moderna e il suo bambino una cellula staminale immortale. I miei passi nel fare queste foto erano lenti e pesanti; sentivo il peso di una storia così antica.

Il tema di questo numero di Miele è Country. Ci piacerebbe avere una tua definizione.

Country è un posto immaginario dove il colore preferito è verde, dove "i vecchi tempi" sono ancora oggi, dove i pick-up crescono come erbaccia ma non c'è traffico, dove puoi fare pipì fuori dalla finestra senza essere visto; può essere un bel posto per trapanare alla ricerca di petrolio.

The Hunt was a collaborative project that I did with my cousin, Meribah Knight, who is a fashion stylist in New York. We considered the mythical american pioneers, and whether they would be able to survive in modern suburbia.
Margot

