

Digital Stitchery: Gerald Bybee

I have always been captivated by images and light and craft. My grandmother's house was filled with dark wood and large rectangular windows that imbued every object inside with directional sidelight and large, soft, sculptural highlights. I would stand by the Singer sewing machine as my grandmother stitched simple fabrics into elegant garments. She was an example to me of the importance of hard work, fine craftsmanship, and self-reliance. Sometimes I think I should rename my Macintosh "Singer." As a youth, I devoured the photos in my mother's LIFE, LOOK, NATIONAL GEOGRAPHIC, TIME and NEWSWEEK magazines. Like most teenage boys, I especially loved looking at the feminine forms depicted in her VOGUE and BAZAAR magazines.

But I was equally fascinated by the light, line and style of photographers such as Penn and Avedon—names I wasn't aware of then but who I would come to revere throughout my career in photography.

Our father's Polaroid Land Camera enthralled my older brothers and me. A trap door opened in the back where we peeled out a curly, monochrome print that had to be slathered with wet, pungent goo. A few years later, Dad's "jack-in-the-box" SX70 camera beguiled us. The color images ejected and processed right before your eyes—and no coating to sting your nose! When my brothers each traveled to France years later, they used machines called "Pentax"s and "Canon"s to capture images of the enchanted French countryside. I envied their skill and ability to record such beauty and wonder.

In school I studied electronics and spent many hours in my basement workshop constructing crystal radio kits, crude electronic games, speakers for my garage band, and psychedelic strobes and black lights. I attempted to build a darkroom before I even owned my first camera, although I left for college before finishing it.

Not surprisingly, my electrical engineering goals were quickly abandoned for a major in communications and photography. I felt I could be more successful creating images with lenses and light than with paint and brush, pencil and paper, clay or bronze. The scanners, computers, and silicon chips I use today provide me with a sense of creative liberation just as the camera and darkroom did some 25 years ago. What I might have done with chemistry only five years ago I now do digitally, electronically.

The ongoing discussion and debate about digital imagery is rather frustrating. Photography is not necessarily reality; imagery should be evaluated as merely one perspective of reality. Photographs by the process itself are manipulated images. Every photographer uses unique tools to craft ideas and points of view into images. Each alters reality through lens selection, cropping, editing, exposure and even choice of film and chemistry. The process and craft are really no different than that of a painter, sculptor, or even a writer, editor or director.

I shoot a wide variety of subject matter on location and in the studio. About 95% of it is funneled through a digital process that allows me one more opportunity for creative control. The process is cleaner, hopefully more environmentally-friendly and affords immediate feedback by means of the computer screen. While the process seems speedier, the main advantage to me is the opportunity to experiment and explore many more variations and options in a given period

of time. But in the end, the finished product is still the same; an image transmitting or reflecting light into the eyes and soul of a viewer. Hopefully the image tantalizes the eye and in some way touches the viewer.

I first became interested in digital imaging in the mid-1980s as a photographer directing Scitex operators who were working with my images. I prided myself on the ability to shoot images that would cut together quickly and seamlessly on these expensive computer systems that filled entire rooms. Becoming more involved, I longed for the opportunity to control the machines. As soon as the technology came to the desktop, I began to experiment. In the middle of a large campaign for Intel, a service bureau was unable to meet a major deadline. With no other option at hand, I took the files home, loaded them on my Macintosh and worked on them for 72 nonstop hours. On Monday, when I sent the file to be imaged it looked as good or better than the film from the million-dollar system. The only difference was the amount of sleep the operator got! From then on, I decided I would sacrifice my nights in order to do my own retouching and control my own projects from start to finish. I suppose you could say I learned digital imaging in my sleep.

I try to keep a photographic integrity to my images. I shoot traditionally and scan my own film. The difference now is that the film is not the finished product and generally contains only the essence of the subject matter. Many frames may be combined to capture one expression or body position or background. Elements are subtly or extremely distorted, molded, altered and/or layered until they feel right. Sometimes the image builds itself before my eyes. Other times I revisit the image time and time again, reworking the elements like a painter adding layers of pigment to an oil painting.

My imaging odyssey began on a Mac IICI and I suffered through all the beta software imaginable. I remember spending days applying distortion effects in Photoshop I.D. without previews, waiting literally hours for one variation to be rendered, only to drag it to the trash and try again. Today, the same process takes only moments to calculate. I can only imagine what the next decade will bring to the desktop.

The scanning process is similar to printing my own negatives. I use a Scanview drum scanner to extract, add, or alter the film to provide the broadest spectrum of information for the computer to address. One needs to understand that the 24-bit color space addressed by a central processing unit (CPU) is much less than the 36- or 48-bit space seen by a scanner photo multiplier tube (PMT), charged coupling device (CCD), or digital camera imaging chip. There is much

subjective interpretation that is best manipulated in a higher bit depth while the scanner or digital camera is accessing the original information of the subject itself or scanning the original transparency.

I use a variety of software — Color Quartet from Scanview for scanning, Photoshop, and Live Picture, along with a collection of filters and specialized image-editing tools for compositing. Photoshop is by far the unifying industry standard. Almost a common language, its vast array of tools, plug-ins and controls can handle almost any image-editing task at hand. Live Picture is an amazing piece of software that works with large brushes on high resolution images in near-real time. While sometimes criticized for its interface, which was patterned after a paintbox rather than standard Adobe or Mac UIs, once mastered it allows for fast layer implementation, masking, and most importantly, the use of large, soft edge brushes on high resolution images in real time for applying effects, painting and distorting images. For me, it allows for much more intuitive hand-worked edges, painting, and localized application of effects, distortions and color correction.

While we enjoy the speed of the current generation of desktop computers, and fifth and sixth generation imaging software, digital cameras are just now entering their second generation. I've been evaluating and testing a variety of cameras and am now implementing them into my everyday toolbox. New interpolation technologies, like fractal compression software, may pave the way for the use of much smaller files from digital cameras to be manipulated faster, compressed

and transmitted on the Internet, and then later decompressed and even enlarged for high-resolution output without degradation. New chip and capture technologies promise better image resolution and lower prices for digital cameras.

I still cast and shoot professional talent and work with clients in my San Francisco production studio, but my "digital" studio is in my home and barn on 80 acres of flood plain in the California wine country of western Sonoma County. Along with the John Deere tractor, I have a network of Macintosh computers, Fuji printers and a variety of cameras and scanners. Digital cameras and printers allow independence from city labs and help us fit into the local organic community. Our Website and the Internet allow us to market ourselves and communicate with clients globally. I have recently taken to creating image distortions in a style I've dubbed "photocubist" and am embarking on the path to fine art prints, books such as the one you are holding, and a solo published work.

My four-year-old daughter wanders into my studio and critiques my images on the screen while she paints with watercolors on paper or on the Wacom tablet in Photoshop. In the spare moments between advertising deadlines, e-mail, phones and faxes, she and I marvel at rainbows and sunsets and watch the geese on the pond, have tea parties with Mom, or go on boat rides. Late night is still my most prolific and creative production time. I sit at my "Singer" and stitch together images for clients and for my own simple enjoyment of the craft and art of photography.

Raccommodage numérique: Gerald Bybee

J'ai toujours été fasciné par les images, la lumière et l'artisanat. La maison de ma grand-mère possédait de larges embrasures de fenêtre en bois sombre. La lumière pénétrant de l'extérieur nimbait chaque objet d'un éclairage doux, lui conférant une apparence sculpturale. Je restais debout près de la machine à coudre Singer tandis que ma grand-mère réalisait d'élégants vêtements à partir de simples bouts de tissu. Pour moi, elle incarnait l'assiduité, l'amour du travail bien fait et l'autonomie. Je pense parfois que je devrais rebaptiser mon ordinateur «Singer». Petit garçon, je dévorais les magazines de ma mère: LIFE, LOOK, NATIONAL GEOGRAPHIC, TIME et NEWSWEEK. Comme beaucoup d'adolescents, j'aimais par-dessus tout regarder les silhouettes féminines de VOGUE et de BAZAAR.

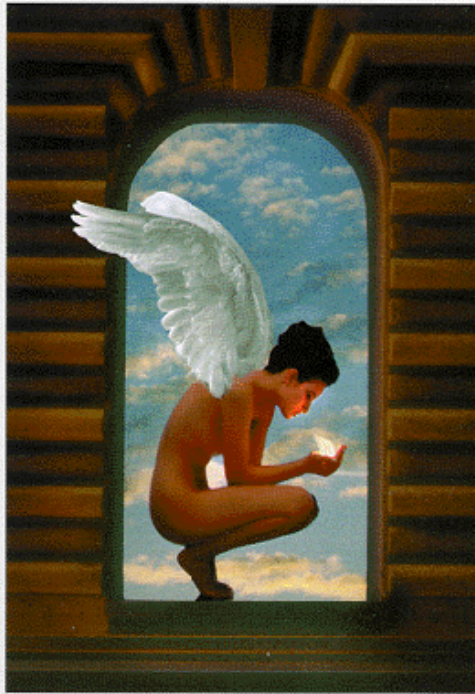
A l'époque, j'ignorais tout de la renommée de grands photographes comme Penn et Avedon, mais j'étais fasciné par la lumière, le style et les lignes de leurs images.

Mes frères aînés et moi-même étions enthousiasmés par l'appareil photo Polaroid Land de papa. Quand on ouvrait la petite trappe située au dos de l'appareil, on en tirait une photographie monochrome toute gondolée qu'il fallait ensuite enduire d'une sorte de colle humide. Quelques années plus tard, nous avons été séduits par le modèle SY70 (dit «Jack in the Box»). L'appareil photo crachait des images en couleur qui se développaient lentement devant nous, sans cette affreuse colle qui nous piquait les yeux! Lorsque mes frères sont allés en France des années plus tard, ils ont utilisé des appareils Pentax et Canon pour prendre des photos des magnifiques paysages de la campagne française. J'admirais leur habileté à capturer tant de beauté sur une image.

A l'école, j'ai étudié l'électronique et je passais beaucoup de temps dans la cave à construire des radios piézoélectriques, des jeux électro-niques, des enceintes acoustiques pour mon groupe de musique ainsi que des éclairages psychédéliques. J'ai créé ma première chambre noire dans la cave, avant même de posséder un appareil photo, mais j'ai dû quitter la maison pour aller à l'université avant d'avoir pu terminer mon œuvre.

Rapidement, mon intention première de devenir ingénieur électricien s'est transformée en une vocation pour les études de communication et de photographie. Je pensais que j'aurais de meilleures chances de réussir en créant des images à l'aide d'un objectif plutôt qu'avec des pinces, des crayons, du papier, de la terre cuite ou du bronze. J'utilise aujourd'hui des scanners, des ordinateurs et des puces en silicone parce qu'ils me donnent un sentiment de liberté tout comme l'appareil photo et la chambre noire il y a 25 ans. Ce que je réalisais il y a cinq ans grâce à un processus chimique, je le réalise aujourd'hui numériquement grâce à des logiciels.

Le débat actuel sur l'imagerie numérique me semble aussi vain que frustrant. La photographie ne représente pas la réalité pure, mais bien plus une perspective de la réalité. Le photographe manipule la réalité par le fait même qu'il la photographie, et chacun applique ses propres procédés afin de faire dire à l'image ce

qu'il veut. Il peut s'agir du choix de l'angle, de l'objectif, de l'exposition, du découpage et même du choix du film et du développement. Cet art ne se différencie en somme guère de celui d'un peintre, d'un sculpteur, d'un écrivain ou d'un metteur en scène.

J'ai photographié toutes sortes de sujets en extérieur ou en studio, et 95% de mes images sont ensuite retravaillées grâce à la technologie numérique, ce qui me donne plus de contrôle sur le résultat final. Cette méthode est finalement plus propre et probablement plus écologique que le développement chimique et me permet de voir tout de suite le résultat apparaître sur mon écran d'ordinateur. Elle peut sembler plus rapide, mais le principal bénéfice que j'en tire est de pouvoir explorer et expérimenter quantité de variations et d'options dans un intervalle de temps

très bref. Mais au bout du compte, le produit fini est toujours le même: une image qui transmet une impression laquelle se reflète dans les yeux et dans l'âme du spectateur.

Je me suis intéressé pour la première fois à la manipulation numérique des images au milieu des années 80, alors que je devais donner des instructions à des techniciens Scitex qui travaillaient avec mes photos. J'étais fier d'être capable de prendre des photographies qui surpassaient en rapidité et en précision tout ce que l'on pouvait réaliser à l'aide de systèmes informatiques qui remplissaient l'équivalent de toute une pièce. Mais plus je me frottais à cette technologie, plus j'avais envie de contrôler ces machines. Dès que les logiciels ont été proposés pour les ordinateurs de bureau, j'ai commencé à expérimenter. Au beau milieu d'une grosse campagne pour Intel, un sous-traitant n'étant pas en mesure de respecter les délais, j'ai ramené toutes les données chez moi, je les ai chargées sur mon Macintosh et j'y ai travaillé 79 heures d'affilée. Le lundi, j'ai envoyé le travail pour qu'il soit flashé et le résultat était aussi bon, voire meilleur que s'il avait été réalisé sur un système d'un million de dollars! La seule différence résidait dans le fait qu'il me manquait des heures de sommeil. A partir de ce moment-là, j'ai décidé de sacrifier mes nuits afin de réaliser mes propres retouches et de contrôler mes projets du début à la fin. On pourrait dire que j'ai appris à utiliser la technologie numérique «dans mon sommeil».

J'essaie de conserver une sorte d'intégrité photographique à mes

images. Je prends des photos de façon traditionnelle et je scanne mon propre film, la différence étant simplement que le film n'est plus le produit fini, mais ne contient que l'essence du sujet. Plusieurs angles différents peuvent être utilisés pour obtenir une expression, une pose ou un arrière-plan particulier. Les éléments sont distordus, parfois très légèrement, parfois jusqu'à l'extrême, ils sont façonnés, modifiés ou superposés jusqu'à ce qu'ils correspondent à ma représentation. Il arrive que l'image se crée d'elle-même sous mes yeux. Dans d'autres cas, je reviens un grand nombre de fois sur la même image, retravaillant différents éléments comme un peintre qui ajouterait quelques couches de pigments à une peinture à l'huile.

Mon odyssée numérique a commencé sur un Mac IIci et j'ai peiné avec tous les logiciels imaginables. Je me souviens avoir passé des jours entiers à essayer d'obtenir un effet de distorsion avec Photoshop I.D. et d'avoir patiemment des heures pour obtenir une seule variante que je finissais par jeter à la poubelle. Aujourd'hui, ce même processus ne prend que quelques instants. J'essaie de m'imaginer tout ce qu'il sera possible de réaliser à l'écran dans une dizaine d'années.

Le processus de scannage est similaire au développement de mes propres négatifs. J'utilise un scanner à tambour Scanview pour découper les images, les transformer ou modifier le film et pour fournir à l'ordinateur le plus d'informations possibles. Il faut comprendre que l'espace de couleurs de 24 bits que peut traiter une unité centrale de traitement est bien plus faible que l'espace de 36 ou 48 bits que peut capter un PMT (scanner photo multiplier tube), un composant à couplage de charge ou la puce d'un appareil photo numérique.

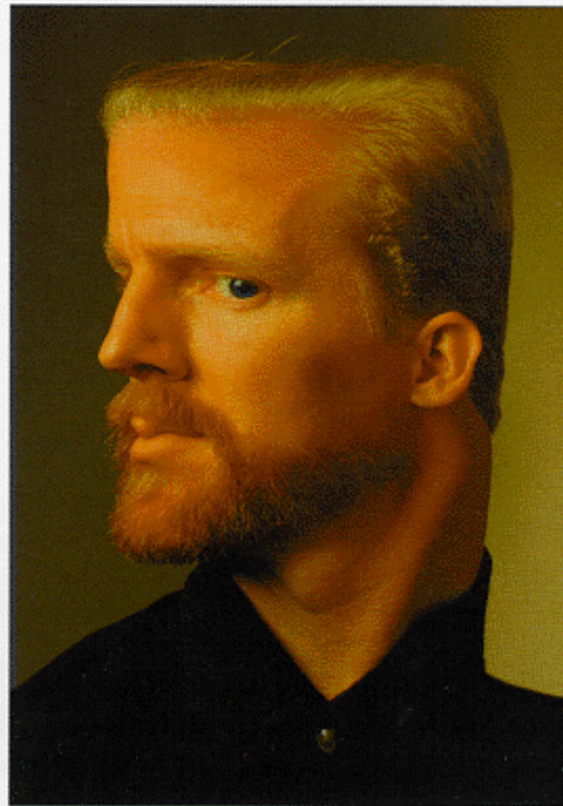
J'utilise un grand nombre de logiciels: Color Quartet de Scanview pour le scannage, Photoshop et Live Picture, de même qu'une série de filtres et d'outils d'édition d'images. Photoshop est sans aucun doute le programme le plus populaire, presque une langue commune à tous les utilisateurs. Son large éventail d'outils, Plug-ins et Controls, permet de s'attaquer à presque n'importe quelle tâche. Live Picture est un logiciel étonnant, qui travaille par larges coups de pinceau sur des images à haute résolution en temps réel. On a critiqué son interface, basée plutôt sur Paintbox que sur le standard Adobe ou Mac. Mais l'outil, une fois maîtrisé, permet très rapidement de masquer ou de superposer des couches de couleur et surtout de retravailler des images à haute résolution en temps réel à l'aide de pinceaux très larges, de créer des effets, de

corriger la couleur ou d'obtenir des distorsions. Pour moi, ce programme à l'avantage de me permettre de travailler de manière très intuitive et «artisanale».

Alors que nous profitons de la rapidité des ordinateurs actuels et de la cinquième et sixième générations de logiciels, les appareils photo numériques n'en sont qu'à leur deuxième génération. J'ai testé un grand nombre d'appareils photo et ils font dorénavant aussi partie de mon équipement. Les nouvelles technologies d'interpolation permettront bientôt de manipuler, de compresser et de transmettre via l'Internet des images prises avec un appareil photo numérique, puis de les décompresser et de les agrandir à l'autre bout sans que la qualité n'en souffre. L'amélioration de la

technologie numérique promet des images à résolution encore plus fine et une baisse du prix des appareils photo numériques.

Je continue comme avant de travailler avec des modèles professionnels et avec mes clients dans mon atelier de production à San Francisco, mais mon studio numérique se trouve à mon domicile, dans le domaine de 32 hectares que je possède dans la région viticole de Sonoma County. Outre le tracteur qui me sert à parcourir l'exploitation, on y trouve une série d'ordinateurs Macintosh, d'imprimantes Fuji et une large gamme d'appareils photo et de scanners. Les appareils photo numériques et les imprimantes Fuji me permettent d'être indépendant des laboratoires situés en ville et de mieux m'intégrer dans la communauté locale. Le site Internet de mon entreprise me permet d'être en

contact avec mes clients et de communiquer dans le monde entier. J'ai récemment commencé à créer un style d'images que je qualifierais de «photos cubistes». Je me suis lancé dans la photographie d'art et mes travaux sont publiés dans des livres tels que celui que vous tenez entre vos mains. J'ai également l'intention de publier une monographie.

Ma fille de quatre ans se balade dans mon studio et critique mes images à l'écran tandis qu'elle fait de l'aquarelle sur papier ou sur la tablette Wacom de Photoshop. A mes moments perdus entre les délais publicitaires, le courrier électronique, les téléphones et les fax, ma fille et moi-même nous admirons les arcs-en-ciel et les couchers de soleil, les oies près de l'étang, nous prenons le thé avec sa mère ou allons faire un tour en bateau. Mes périodes d'inspiration et de créativité les plus fertiles sont les fins de soirée. Je suis assis devant ma «machine à coudre Singer» et je réalise des collages d'images pour des clients et parfois même pour le simple plaisir que me procure l'art de la photographie.

Digitales Nähwerk: Gerald Bybee

Bilder, Licht und Handwerk haben mich seit jeher fasziniert. Im Haus meiner Grossmutter gab es viel dunkles Holz, und das weiche Licht, das durch die grossen Fenster fiel, beleuchtete jeden Gegenstand wie eine Skulptur. Ich sah meiner Grossmutter oft zu, wie sie mit ihrer Singer einfache Stoffstücke zusammennähte, aus denen elegante Kleider wurden. Von ihr lernte ich, wie wichtig Fleiss, handwerkliches Können und Selbständigkeit sind. Manchmal denke ich, ich sollte meinen Macintosh in «Singer» umbenennen. Als Jugendlicher verschlang ich die Photos in den Magazinen meiner Mutter: LIFE, LOOK, NATIONAL GEOGRAPHIC, TIME und NEWSWEEK, und, wie alle Jungen in meinem Alter, bewunderte ich vor allem die weiblichen Formen, die in VOGUE und HARPER'S BAZAAR zu sehen waren.

Aber ich war ebenso von dem Licht, den Formen und dem Stil von Penn und Avedon fasziniert, Photographen, die mir damals noch völlig unbekannt waren.

Meine älteren Brüder und ich waren begeistert von der Polaroid Land Camera unseres Vaters. Sie hatte hinten eine Klappe, aus der man den gewellten, einfarbigen Abzug herauszog, der dann mit einem nassen, klebrigen Zeug bedeckt werden musste. Ein paar Jahre später betörte uns Vaters neues SX 70 Modell, die sogenannte Jack in the Box Camera. Sie spuckte Farbbilder aus, die sie direkt vor unseren Augen entwickelte –, und die beissende Beschichtung war nicht mehr nötig.

Einige Jahre später reisten meine beiden Brüder nach Frankreich, und um die Schönheit der Landschaft einzufangen, benutzten sie Apparate, die Pentax und Canon hiessen. Ich beneidete sie um ihr Können und um die Möglichkeit, so etwas Schönes und Wunderbares im Bild festhalten zu können.

In der Schule konzentrierte ich mich auf naturwissenschaftliche Fächer und verbrachte Stunden in meinem Labor im Keller, wo ich piezoelektrische Radios zusammensetzte und einfache Computerspiele, Lautsprecher für meine Garagen-Band und psychedelische Beleuchtungen fabrizierte. Bevor ich selbst je eine Kamera besass, machte ich mich daran, in unserem Keller eine Dunkelkammer einzurichten. Sie wurde allerdings nie fertig, weil ich aufs College musste.

Ziemlich schnell beschloss ich, nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, Elektrotechnik zu studieren, sondern Kommunikation und Photographie. Ich wollte Bilder herstellen, und ich wusste, dass mir das mit Hilfe von Objektiven und Licht besser gelingen würde als mit Farbe, Pinsel und Papier oder mit Ton oder Bronze. Die Scanner, Computer und Silizium-Chips, die ich heute einsetze, geben mir das gleiche Gefühl kreativer Befreiung, das ich vor 25 Jahren beim Gebrauch von Kamera und Dunkelkammer empfand. Was ich noch vor fünf Jahren mit chemischen Mitteln gemacht hätte, erreiche ich jetzt auf digitalem Wege.

Die gegenwärtige Diskussion über die Problematik digitaler Bilder ist für mich eher unverständlich, denn Photographie zeigt nicht unbedingt die Realität; Photos sollten lediglich als eine Perspektive der Realität betrachtet werden. Alle Photographien sind durch den photographischen Prozess schon von Natur aus manipulierte Bilder. Jeder Photograph benutzt seine speziellen Hilfsmittel, um seine Ideen und Standpunkte in Bildern auszudrücken. Jeder verändert die Realität durch die Wahl des Objektivs, Beschnitt, Belichtung und selbst des Films und der Chemikalien. Der Prozess und das Handwerk als solches unterscheiden sich nicht wirklich von der Arbeitsweise eines Malers, Bildhauers oder gar eines Autors oder Regisseurs.

Mein Themenspektrum ist breit, und ich photographiere in der Natur wie auch im Studio. 95% meiner Aufnahmen bearbeite ich digital –, und damit habe ich eine zusätzliche Möglichkeit, ein Bild nach meinen Vorstellungen zu gestalten. Dieser Prozess ist sauberer und hoffentlich umweltfreundlicher als die Behandlung mit Chemikalien, und ausserdem sieht man das Ergebnis sofort auf dem Bildschirm. Diese Art der Bearbeitung ist nicht nur schneller, ihr grösster Vorteil ist in meinen Augen die Möglichkeit zu experimentieren und viele Variationen innert kurzer Zeit auszuprobieren. Am Schluss ist das fertige Produkt auch nichts anderes als ein Bild, das Licht in die Augen und die Seele des Betrachters bringt.

Ich bin Mitte der achtziger Jahre zum ersten Mal mit der digitalen Bildverarbeitung in Berührung gekommen, als ich Scitex-Technikern, die mit meinen Bildern arbeiteten, Anweisungen gab. Ich war stolz auf meine Fähigkeit, Photos zu machen, die sich schnell und nahtlos auf diesen teuren Computer-Systemen, die ganze Räume füllten, zusammenschneiden liessen. Je mehr ich damit zu tun hatte, desto grösser wurde der Wunsch, selbst mit den Maschinen umgehen zu können. Sobald die Technologie auch für Desktop-Geräte verfügbar wurde, begann ich zu experimentieren. Eines Tages, mitten bei der Arbeit an einer grossen Kampagne für Intel, erklärte sich ein Service-Büro ausserstande, einen wichtigen Termin einzuhalten. Ich hatte keine andere Wahl, als die Dateien mit nach Hause zu nehmen, in meinen Macintosh einzuspeisen und dann 72 Stunden non-stop daran zu arbeiten. Das Resultat war ebenso gut, wenn nicht besser als der Film von einem Millionen-Dollar-System – nur dass ich im Gegensatz zu dem Techniker keinen Schlaf bekommen hatte. Damals beschloss ich, fortan einen Grossteil meiner Nächte zu opfern, um meine Bilder von Anfang bis Ende selbst zu bearbeiten. Man könnte sagen, dass ich die digitale Bildbearbeitung «im Schlaf» gelernt habe.

Ich bemühe mich, bei meinen Bildern eine gewisse photographische Integrität zu wahren. Ich benutze eine herkömmliche Kamera und scanne meinen eigenen Film ein. Der Unterschied zur herkömmlichen Methode liegt darin, dass der Film niemals das fertige Produkt ist, sondern meistens nur das Wesentliche des Themas enthält. Um einen bestimmten Ausdruck, eine bestimmte Körperhaltung oder einen bestimmten Hintergrund zu bekommen, werden unter Umständen viele Einzelaufnahmen kombiniert. Einzelne Elemente werden leicht oder auch extrem verzerrt, verformt, verändert und/oder überlagert, bis alles meinen Vorstellungen entspricht. Es kommt vor, dass sich das Bild wie von selbst vor meinen Augen ergibt. Dann wieder schaue ich ein Bild immer wieder an und verändere die einzelnen Elemente wie ein Maler, der Farbschicht um Farb-

schicht auf seine Leinwand aufträgt.

Meine Imaging-Odyssee begann mit einem Mac IICI, und ich quälte mich durch alle möglichen Softwareprogramme. Ich habe tagelang versucht, im Photoshop I.D. Verzerrungen hinzubekommen, und zwar ohne Preview; dabei dauerte es Stunden, bis eine Variation fertig war – nur um wieder im Papierkorb zu landen. Heute dauert der gleiche Prozess nur wenige Augenblicke. Ich kann mir vorstellen, was in den nächsten zehn Jahren alles im Desktop möglich sein wird.

Der Scanning-Prozess ähnelt dem Entwickeln von Negativen. Ich benutze einen Scanview-Trommel-Scanner, um weg-zunehmen, hinzuzufügen oder den Film zu verändern, um dem Computer so viele Bildinformationen wie möglich zu geben. Man muss sich klar darüber sein, dass der 24 bit Color Space, der von einem Central Processing Unit (CPU) verarbeitet wird, sehr viel geringer ist als der 36 oder 48 bit Space, den ein PMT (Scanner Photo Multiplier Tube), ein CCD (Charged Coupling Device) oder ein Imaging Chip einer digitalen Kamera verarbeitet.

Ich verwende verschiedene Software-Programme – Color Quartet von Scanview zum Einscannen, Photoshop und Live Picture sowie verschiedene Filter und spezielle Bildbearbeitungs-Tools für die Montage. Photoshop ist zweifellos das bei weitem populärste Programm. Es ist fast eine gemeinsame Sprache; sein grosses Spektrum von Tools, Plug ins und Controls wird mit so ziemlich allen Bildbearbeitungsaufgaben fertig. Live Picture ist eine erstaunliche Software, bei der mit riesigen Pinseln auf hochauflösenden Bildern fast in Realtime gearbeitet wird. Manchmal wird die Benutzeroberfläche kritisiert, weil sie eher wie eine Paintbox als der Standard-Adobe oder MacUIs aufgebaut ist. Wenn man das Programm aber einmal beherrscht, lassen sich in kürzester Zeit Schichten auftragen, Abmaskierungen vornehmen und vor allem grosse, weiche Pinsel auf hochauflösenden Bildern in Realtime einsetzen, um punktuelle Effekte zu erreichen, Bilder zu malen oder zu verzerren. Mir gibt es vor allem die Möglichkeit, die Ränder intuitiv von Hand zu gestalten, zu malen und an bestimmten Stellen Effekte, Verzerrungen oder Farbkorrekturen anzubringen.

Während wir von der Schnelligkeit der gegenwärtigen Generation von Desktop-Computern und von der Imaging-Software

der fünften oder sechsten Generation profitieren, gibt es von den digitalen Kameras gerade einmal die zweite Generation. Ich habe verschiedene Kameras geprüft und ausprobiert, und inzwischen gehören sie auch zu meiner Ausrüstung. Neue Interpolationstechnologien wie z.B. neue Kompressions-Software könnten zu kleineren Dateien von digitalen Kameras führen, die sich dann schneller manipulieren, komprimieren und ins Internet einspeichern liessen, um später wieder einer Dekompression unterzogen und sogar für hochauflösende Bilder ohne Verlust vergrössert werden zu können. Neue Chip- und Aufnahmetechnologien lassen auf bessere Bildauflösung und niedrigere Preise für digitale Kamerashoffen.

Ich arbeite nach wie vor auch mit professionellen Modellen und mit Kunden in meinem Produktionsatelier in San Francisco, aber mein digitales Studio befindet sich auf meinem 32 Hektar grossen Hof auf einer Ebene im kalifornischen Weingebiet im westlichen Sonoma County. Ich besitze einen Jim-Deer-Traktor und eine Reihe von Macs, Fuji-Druckern sowie verschiedene Kameras und Scanner. Digitale Kameras und Drucker machen mich unabhängig von Labors in der Stadt, und das hilft uns, uns hier auf dem Lande in die organisch gewachsene Gemeinschaft zu integrieren. Dank unserer Website und des Internets können wir auf uns aufmerksam machen und mit Auftraggebern in aller Welt kommunizieren. Ich habe vor kurzem begonnen, mit Verzerrungen zu arbeiten, und zwar in einem Stil, den ich «photo-kubistisch» nenne. Ich habe mich also in den Bereich der künstlerischen Photographie vor-gewagt, meine Arbeiten werden in Büchern wie diesem gezeigt, und bald wird auch eine Monographie erscheinen.

Meine vierjährige Tochter ist oft bei mir im Studio; sie kritisiert meine Bilder auf dem Bildschirm und malt selbst mit Aquarellfarben auf Papier oder auf der Wacom-Tafel im Photoshop. In der freien Zeit zwischen Terminen von Werbeaufträgen, E-mails, Anrufen und Faxen bestaunen wir Regenbogen und Sonnenuntergänge, beobachten die Gänse am Teich, trinken Tee mit ihrer Mutter oder fahren Boot. Ich bin nachts am produktivsten. Dann sitze ich an meiner «Singer» und nähe Bilder für Kunden zusammen oder für mich selbst, aus Freude am Handwerk und der Kunst der Photographie.