

Topfotograaf Gary Knight breidt zijn fotografiewerk verder uit met een personal touch

Gary Knight

Grootformaat printen

Case Study

Bedrijf	Gary Knight
Locatie	Amerika
Services	Fotografie en fotojournalist
Website	www.garyknightphotography.com
Producten	Canon imagePROGRAF IPF9100

“Ik heb deze printer nu al zes jaar en ik denk er niet aan om iets anders aan te schaffen. De machine doet werkelijk alles wat ik vraag en doet dat fantastisch en heel consistent. Ik ben er heel blij mee en het is gewoon mijn favoriete apparaat.”

Gary Knight - Picture courtesy of Sophie Knight

Overzicht

Reeds als schooljongen werd Gary Knight geïnspireerd door het werk van mensen als Don McCullin, Philip Jones Griffiths en Larry Burrows. Hij zag in dat fotografie een middel was om te “ontsnappen aan de zekerheid van een tamelijk gesettled leven ergens in het midden van Engeland”. 24 jaar oud en na genoeg gespaard te hebben, reisde Knight af naar Zuidoost-Azië, waar hij een aantal jaren doorbracht om de kneepjes van het vak van fotojournalist te leren en er zijn eerste opdracht voor Newsweek binnenhaalde. In januari 1993 verhuisde hij naar Bosnië, waar hij oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid tijdens de burgeroorlog vastlegde. De tien daaropvolgende jaren reisde hij de wereld rond voor Amerikaanse en Europese bladen, waarvoor hij items fotografeerde over wereldwijde gezondheidsproblemen, politieke kwesties, milieurampen, conflicten en onlusten. Na in 2009 een jaar als Nieman Fellow te hebben doorgebracht op Harvard gaf Knight zijn carrière een andere wending, zodat zijn werk nog wel gepubliceerd werd in de pers, maar hij daar niet meer voor werkte. Knight, die al zijn hele beroepsleven lang werkt met Canon camera's, kocht zes jaar geleden een 60-inch brede Canon imagePROGRAF, die hij gebruikt om zijn foto's te drukken voor exposities en de verkoop, en waar hij niet meer zonder kan: “Ik zou deze printer voor geen goud willen omruilen – tenzij Canon met een nog betere komt, natuurlijk!”

Inhoud boven stijl

Op de vraag om de stijl van zijn fotografie te beschrijven, geeft Knight te kennen dat hij zich liever niet in een bepaald hokje wil plaatsen: “Voor mij als individu heeft de fotografie altijd gestaan voor ‘vrijheid’. Het was een carrière waarin ik me los kon maken van alle mogelijke beperkingen. Om een bepaalde stijl te moeten aannemen voelde dan ook als tegennatuurlijk – een echte beperking – en vanwege het brede scala van onderwerpen dat ik fotografeer, heb ik nooit goed geweten hoe ik een stijl zou moeten aannemen die alles zou bestrijken waarmee ik me bezighield.”

In plaats van werk specifiek voor een bepaalde klant te maken zoals voorheen, produceert Knight nu werk zoals hij denkt dat dat het beste uitkomt en distribueert dat via zijn agentschap, VII, naar klanten in de media en andere partners. Stylistisch gezien is zijn werk heel divers. Zo produceert hij veel ‘straatfotografie’, waarbij hij in zwart-wit het dagelijkse leven van gewone mensen in Azië vastlegt. Daarvoor gebruikt hij een van zijn drie op film gebaseerde Canon EOS-1V camera's om dezelfde look-and-feel te behouden als toen hij begon met fotograferen eind jaren '80 in Azië. Hij legt ook veel landschappen in kleur vast en door mensen buiten het beeld te laten probeert hij de omgeving voor zichzelf te laten spreken – ‘het milieu waar de mens heeft ingegrepen’ – , bijvoorbeeld over de immigratie in Arizona. Hij werkt al zijn leven lang met Canon camera's (hij begon met een Canon AE-1 Program in de jaren '80) en voor foto's in kleur gebruikt Knight digitale camera's, in zijn geval zijn dat de Canon EOS 5D en de Canon EOS-1Ds Mark III.

Grootformaat prints essentieel in het creatieve proces

Knight heeft eerder al eens inkjetprinters uitgeprobeerd, maar hij vond de resultaten altijd onbevredigend: “Ze waren prima voor het maken van voorstellen of afdrucken om op een bord te prikken wanneer we bezig waren met het uitdokteren van een project, maar voor commercieel gebruik waren ze zeker niet goed genoeg.”

Het keerpunt kwam toen VII, het fotoagentschap dat hij in 2001 samen met zes andere prominente fotojournalisten had opgezet, een aantal grootformaat imagePROGRAF printers van Canon in gebruik nam. Hij was zo onder de indruk van de kwaliteit van de afdrucken dat hij een 60-inch imagePROGRAF in zijn eigen studio liet installeren: “Veel van mijn foto's zijn landschappen en vanaf omstreeks 2000 ben ik geïnteresseerd geraakt in het samenstellen van storyboards door een reeks foto's op volgorde in een raster te plaatsen om zo een nieuw beeld te creëren dat een verhaal vertelt.

Canon

“Ik print mijn foto’s en bewerk ze dan na door ze bij te snijden, te ondertekenen en van een stempel te voorzien. Dus wat dat betreft zijn ze allemaal met de hand gemaakt door mijzelf, als kunstenaar, en in mijn eigen studio. En dat betekent een flinke meerwaarde voor het werk, zeker voor verzamelaars.”

Gary Knight

Dat nieuwe, samengestelde beeld was knap groot omdat het uit verschillende beelden in hetzelfde frame bestaat, en daarom had ik de 60-inch brede Canon imagePROGRAF nodig.”

Knight heeft de printer nu zes jaar in gebruik en de machine verhuisde zelfs met hem mee toen hij vanuit Frankrijk naar de VS vertrok. Hij gebruikt de printer voornamelijk om afdrucken voor exposities te maken en beschouwt de machine als een essentieel onderdeel van het creatieve proces: “Met de printer kan ik in mijn studio mijn eigen grootformaat canvasprints tot ruim 15 meter lang en bijna 2 meter breed maken. Dus als ik een afbeelding aan het maken ben, is dat één van de aspecten waarmee ik rekening houd. Nadenken over wat ik met het te fotograferen beeld kan doen maakt een wezenlijk onderdeel uit van het creatieve proces en omdat ik met deze printer zoveel mogelijkheden heb, is printen heel vaak een fundamenteel aspect van dat proces.”

Ook al heeft Knight al die tijd alleen maar met Canon printers gewerkt, zijn ervaringen daarmee zijn zo goed dat hij geen enkele reden ziet om andere merken uit te proberen: “Een vriend van mij, ook professioneel fotograaf, gebruikt een ander merk printer, maar toen mijn werk naast het zijne kwam te hangen in het Museum of Fine Arts in Houston, twijfelde ik er geen moment aan dat de printkwaliteit van mijn beelden minstens zo goed was als die van hem. Natuurlijk, de papierkeuze is ook belangrijk en daarom gebruik ik Canon Polished Rag, een 300 grams papier dat een ongelooflijk rijke toon heeft. Ik ben gek op de afdrucken die de imagePROGRAF op dit papier produceert: ze zijn werkelijk fenomenaal. Ik heb nog nooit ergens iets op een ander merk printer geproduceerd gezien dat me ertoe zou kunnen bewegen voor een andere printer te kiezen. Ik ben bepaald niet technisch aangelegd, dus ik heb er geen idee van of de technologie in andere printers geavanceerder is of niet, maar eerlijk gezegd interesseert me dat ook niet: de imagePROGRAF produceert prachtige afdrucken, is gemakkelijk in gebruik en er is geen denken aan dat ik hem voor een andere zou inruilen. Ik druk trouwens ook veel af voor een aantal collega’s omdat ze de printkwaliteit van de machine zo goed vinden.”

“De kleurenreproductie is geweldig - en omdat ik mijn computer gekalibreerd heb met de printer en over alle juiste papierprofielen beschik, is het gedrukte beeld heel getrouw aan het origineel. Maar ik heb tevens volledige controle over de uitvoer. Dus als ik het idee heb dat de kleuren van de afdruk wat kouder of warmer moeten zijn, dan kan ik dat makkelijk aanpassen. Toch maak ik altijd eerst kleinere testprints als ik een grote 60-inch afdruk moet produceren.”

Digitaal kan ook ‘met de hand gemaakt’ betekenen

Knight gebruikt de Canon imagePROGRAF niet alleen om afdrucken voor exposities te maken, maar ook voor afdrucken voor de verkoop, een belangrijk en winstgevend onderdeel van zijn business. Knight: “De printer heeft zichzelf nu al diverse keren terugbetaald omdat ik er afdrucken mee kan maken tegen zo’n 5 tot 10 procent van de commerciële kosten. Dus wanneer ik afdrucken verkoop, is mijn marge groter. Bovendien heb ik volledige controle over wat ik verkoop en, cruciaal voor de verkoop van afdrucken in de fine-art markt, het zijn afdrucken die ik zelf met de hand op mijn printer heb gemaakt. Bij ‘digitaal’ moeten veel mensen denken aan een geautomatiseerd, mechanisch proces waarbij de kunstenaar veel minder controle of input heeft wanneer zijn werk in iets tastbaars wordt omgezet. Maar ik stuur geen bestanden via ftp naar iemand in New York, die het bestand print en me het resultaat terugstuurt in een koker. In mijn geval print ik mijn foto’s en bewerk ze dan na door ze bij te snijden, ze te ondertekenen en ze ten slotte van een stempel te voorzien. Dus wat dat betreft zijn ze allemaal met de hand gemaakt door mijzelf, als kunstenaar, en in mijn eigen studio. En dat betekent een flinke meerwaarde voor het werk, zeker voor verzamelaars.”

“Als een afdruk me tegenvalt”, zo gaat hij verder, “komt dat meestal door een fout die ikzelf heb gemaakt. Wanneer je zulke grote afdrucken maakt, moet je heel voorzichtig zijn met wat je in de printer laadt. Soms mis je een klein vlekje in het bestand waarmee je op je computer aan het werk bent, maar wanneer je dat bestand afdrukt op een formaat van 50 of 60 inch breed, zal je dat gegarandeerd te zien krijgen!”

Printen of kopen

Maar Knight is er ook duidelijk over dat het hebben van een 60-inch printer niet betekent dat elk beeld dat hij print ook 60 inch breed is: “Nee, groter hoeft niet per se beter te zijn. Ik maak ook heel veel kleine afdrucken, dus neem ik een rol papier van 15 meter als ik voor een expositie moet printen. Als je fotograaf bent en je wilt een overzicht van je werk printen, laten we zeggen 50 afdrucken, en je gaat daarvoor naar een drukker, dan gaat je dat heel wat kosten zodat je expositie wel eens te duur zou kunnen worden, tenzij je een sponsor kunt vinden.

Als je dus je eigen printer kunt aanschaffen en je een expositie samenstelt voor een agentschap, heb je de kosten er al de eerste keer uit. En ik print met deze machine geen afdrucken meer van 180 bij 120 cm omdat de markt voor dat formaat niet zo groot is. Ik print momenteel vooral in het formaat 22 bij 17 inch (56 bij 43 cm), waarvoor ik het papier gewoon kan invoeren in plaats van een rol te moeten gebruiken. En als je bijvoorbeeld mijn ‘rasters’ neemt, dan kan ik een nieuw Photoshop document maken, daar 20 beelden op plaatsen en het document vervolgens printen in een formaat als 60 bij 144 inch (152 bij 366 cm). Maar in feite gaat het om 20 afdrucken, zodat ik met de snijmachine 20 afbeeldingen kan maken die ik apart kan verkopen. Op deze machine kan ik alles printen van 15 bij 18 cm tot een breedte van 152 cm en net zo lang als de papierrol, dus deze gebruik ik voor het merendeel van mijn printwerk.”

Knight snapt wel dat voor de meeste fotografen het struikelblok om een grootformaat printer aan te schaffen het kostenplaatje is. Maar hij komt echter ook met een realistische oplossing: “Als een paar professionele fotografen de koppen bij elkaar steken en in plaats van een printer die alleen A3 plus aankan, samen een Canon imagePROGRAF te kopen, kunnen ze niet alleen A3 plus maar ook alles tot anderhalve meter breed printen! Je koopt allemaal je eigen rol papier en je deelt de inkt, en dankzij de ingebouwde software voor kostenbeheer kan gemakkelijk worden vastgesteld hoeveel inkt iedereen gebruikt. Je schaft dan iets aan waarmee je je omzet kunt vergroten en je meer mogelijkheden voor je fotoproducties krijgt. Je kunt exposities samenstellen zonder je druk te hoeven maken over de kosten, omdat dat niet meer zoveel kost zodra je de printer hebt. Dus als je echt in grootformaat wilt gaan printen maar de kosten zijn daarbij een struikelblok, doe dat dan samen met goede collega’s en je hebt een prima investering.”

Op de vraag of hij de Canon imagePROGRAF zou aanbevelen, antwoordt Knight zonder aarzelen: “Absoluut! Ik heb deze printer nu al zes jaar en ik denk er niet aan om iets anders aan te schaffen. De machine doet werkelijk alles wat ik vraag en doet dat fantastisch en heel consistent. Ik ben er heel blij mee en het is gewoon mijn favoriete apparaat.”

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch

Tel: 073-681 5815
Fax: 073-612 0685
E-mail: info@canon.nl

canon.nl

Canon