

garage magazine

A man wearing a blue and white plaid jacket over a blue hoodie stands in a gritty, industrial setting. He is positioned in the center-left of the frame, looking towards the camera. The background features train tracks, concrete pillars, and a large, dark structure that looks like a train car or a piece of industrial equipment. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, creating a moody atmosphere. The overall aesthetic is urban and raw.

A magazine of music, art, and amusement

STEPHEN SCHUSTER

Business of profit & possessions

OPAK

Recovering the nation's lost voices

PARRA

The voice behind the noise

SHOE

The shoes that are not shoes

SMART

The smartest of all

EINSTA

The world's most famous

Garage magazine
Issue #11 - January 2007

US \$10.00
Canada \$12.00

ISSN 1824-9005

Hailing from Queens, New York, Greg Lamarche (SP.One) began writing graffiti in 1981. He is known for his clean hand-style and crisp letter constructions. In 1992 he started the graffiti magazine Skills. He lives in New York City and works as illustrator and artist. He has exhibited his artwork in galleries throughout the United States and has worked on numerous commercial projects, most recently with Zoo York, Helio and Quiksilver among others.

You come from one of the busiest cities in the world, NYC, the city where all (or quite all) about graffiti begun... Could you tell us which relationship you have with the big apple?

I grew up in Queens during the 70's and 80's and was exposed to graffiti early on. Graffiti was at its peak and on everything from handball courts to highways. I started writing in 1981 and I haven't stopped since. I feel fortunate to have grown up here and to be a small part of the city's graffiti history. I have lived most of my life in NYC and the connection between the city and my artwork is strong. My work draws from my experiences living here and writing here. Every time I walk outside the streets, subways, graffiti and signage all inspire ideas that eventually find their way into my work.

How did you come to be involved in the art world? Please, tell us the story from the beginning.

My parents were both very interested in art. As a kid they took me to galleries and museums and were supportive of my interest in art. I always drew and made my first collages at age eleven from blown up firecracker labels I found after the 4th of July. I did my first SP piece in 1981 and after that it was on. By 1982 and '83 I was going to galleries like Graffiti Above Ground and the Fun Gallery. In 1984 I entered Music and Art High School where writing graffiti was my main focus (not school work). By 1986 I was well on my way to going all city on the letter lines. After getting bagged in 1987 I slowed down a bit and went off to college in New Hampshire. During college I majored in graphic design and fine art. I continued to develop my collages and exhibited them for the first time at the college art gallery. After graduation I moved to the Boston area and in 1992 I founded Skills, which ran until 1995. Skills was the culmination of all the things I loved: graffiti, photography and collage. Around this time I started showing my collages in group exhibitions in Boston. I moved back to New York in 1995 and began working as a fine art shipper and then at a

Originario del Queens, New York, Greg Lamarche (conosciuto come SP.One) ha iniziato a dipingere nel 1981. Celebre per i suoi hand style puliti e per le sue costruzioni di lettere frizzanti, Greg vive a New York City dove lavora come illustratore e artista. I suoi lavori sono stati esposti in molte gallerie statunitensi e ha lavorato per parecchi progetti commerciali, tra cui, più recentemente, Zoo York, Helio e Quiksilver.

Vieni da una delle città più movimentate al mondo, NYC, la città dove tutto (o quasi tutto) ciò che è legato ai graffiti ha avuto inizio. Puoi raccontarci che rapporto hai con la tua città?

Sono cresciuto nel Queens tra gli anni '70 e '80 e mi sono trovato a contatto con i graffiti molto presto. Il writing era al suo picco e i graffiti erano ovunque, dai campi di pallamano alle autostrade. Ho iniziato a dipingere nel 1981 e non ho più smesso. Mi considero fortunato ad essere cresciuto qui e di essere una piccola parte della storia dei graffiti di questa città. Ho passato la maggior parte della mia vita a NYC ed il legame tra la città e i miei artwork è molto forte. Il mio lavoro deriva dalle mie esperienze di vita e come writer qui. Ogni volta che cammino per strada la metro, i graffiti e le insegne pubblicitarie mi ispirano idee che spesso trovano forma nei miei lavori.

Come sei capitato nel mondo dell'arte? Raccontaci dall'inizio come è successo.

I miei genitori sono sempre stati interessati all'arte. Da ragazzino mi portavano alle mostre e nei musei e stimolavano i miei interessi in questo campo. Ho sempre disegnato e ho fatto il mio primo collage a 11 anni con pezzi di etichette di petardi esplosi dopo il 4 Luglio. Ho fatto il mio primo pezzo SP nel 1981 e così è partito tutto. Nel 1982 nel 1983 andavo nelle gallerie come Graffiti Above Ground e Fun Gallery. Nel 1984 sono entrato nella Scuola Superiore di Arte e Musica dove seguire le lezioni non era la mia occupazione principale, disegnavo pezzi tutto il giorno. Dal 1986 ero pronto a prendere possesso della città con le mie lettere. Dopo essere stato arrestato nel 1987 ho frenato un po' e me ne sono andato al college nel New Hampshire. Lì mi sono diplomato in graphic design e arte. Ho continuato a portare avanti i miei collage e li ho esposti la prima volta nella galleria d'arte del college. Dopo il diploma mi sono spostato nella zona di Boston e nel 1992 ho fondato Skills, che è andata avanti fino al 1995. Skills era l'unione di tutte le cose che amavo: graffiti, fotografia, collage. Intorno a questo periodo iniziai ad esporre i miei collage in mostre collettive a Boston. Nel 1995 sono tornato a New York e ho lavorato per uno spedizioniere d'arte e poi in una galleria a SoHo. In quel periodo ho imparato un sacco di cose utili per la mia carriera.

GREG LAMARCHE (USA)

Text > Stefano Viola
Visuals > Greg Lamarche
Web > www.greglamarche.com

GREG LAMARCHE

gallery in SoHo. Between these two jobs I learned a lot of valuable skills that I apply to my own career. Since 2001 I've worked for myself and split my time between commercial work and my artwork. I had my first solo exhibition in 2003 and have since exhibited regularly in New York and California. I am currently making new work for a two-person show in March 2007 with Andrew Schoultz at White Walls Gallery in San Francisco.

You've been featured in many art and commercial projects such as Letters First, Spothunters or Mass Appeal Magazine, to name a few. How do you feel about being commissioned? What do you prefer to work on?

I love to create and deconstruct letters. Both my art and commercial projects give me an opportunity to work with letters, which are my favourite forms. Both endeavours allow for creativity and pushing the boundaries. I love the freedom of working on my fine art in the studio. There I get to choose what I want to work on without deadlines and guidelines.

But I also really like the challenge and discipline of commercial projects. And they usually offer the possibility of collaboration, which is a nice contrast to the solitude of the studio. Honestly, I feel very fortunate to be able to do both types of work.

Let's talk about your style: since you're a long time experienced writer, your artworks are generally based on letter design. How did you form your style and what is the main target, producing this kind of letter compositions?

Graffiti and letter-forms are my main sources of inspiration and subject matter. I also use repetition, colours, clarity, and the movement of graffiti in both my artwork and commercial work. Even in my collages without letters I still apply these concepts. My hope is to use graffiti as a starting point and to bring it further and inject some of the excitement of writing into the artwork.

Do you think graffiti writing and type design have something in common?

Absolutely. They both use the alphabet and letter-forms to communicate something. In my commercial work I reference graffiti by drawing out the letters repeatedly, then I pick out the best ones, clean them up on the computer and put them together. Like graffiti there is the uniqueness of original, recognizable hand-style. Yet it is subtle, because of the clean lines many people assume it is all computer generated, but in fact it is the opposite of a generic stock font. The Zoo York board was conceived in this way;

Dal 2001 lavoro per me stesso e divido il mio tempo tra progetti commerciali e cose mie. Ho avuto la prima mostra individuale nel 2003 e da allora espongo regolarmente a New York e in California. Al momento sto preparando un lavoro per una mostra con Andrew Schoultz al White Walls Gallery di San Francisco nel prossimo Marzo 2007.

Sei stato protagonista di molti progetti artistici e commerciali come Letters First, Spothunters e la rivista Mass Appeal, per esempio. Come ti senti a fare lavori su commissione? Su cosa ti piace lavorare?

Adoro creare e scomporre le lettere. Entrambi i miei progetti artistici e commerciali mi danno opportunità di lavorare con le lettere, che sono le mie forme preferite. Entrambi i campi lasciano spazio alla creatività e alla forzatura dei limiti.

Adoro la libertà di lavorare alle mie cose in studio. Sono libero di decidere su cosa lavorare senza linee guide o scadenze, ma mi piace la sfida e la disciplina dei lavori commerciali. Generalmente offrono la possibilità di lavorare in gruppo, cosa che è in contrasto con la solitudine dello studio. Mi sento davvero fortunato a poter fare entrambi i tipi di lavoro.

Parliamo del tuo stile: siccome sei un writer di grande esperienza, i tuoi artwork sono basati sul design delle lettere. Come hai formato il tuo stile e qual è l'obiettivo principale nel fare questo genere di composizioni?

I graffiti e le forme delle lettere sono la mia principale fonte di ispirazione e il mio campo. Mi piace la ripetizione, i colori, la chiarezza e il movimento dei graffiti sia nei miei lavori sia in quelli commerciali. Anche nei collage che non contengono lettere applico gli stessi principi. La mia speranza è quella di usare i graffiti come punto di partenza e di portarlo oltre e di immettere l'entusiasmo del writing nel lavoro artistico.

Credi che i graffiti ed il design dei caratteri tipografici abbiano qualcosa in comune?

Sicuramente. Entrambi usano l'alfabeto e le forme delle lettere per comunicare qualcosa. Nei miei lavori commerciali riprendo i graffiti tracciando ripetutamente lettere, poi scelgo le migliori, le ripulisco al computer e le metto insieme. Come nei graffiti c'è l'unicità dell'originale, un hand style riconoscibile.

Ma c'è una sottigliezza: le linee pulite fanno pensare che sia tutto generato dal computer mentre in realtà siamo all'opposto del generico font di sistema. La tavola per Zoo York seguiva questo schema: originalmente a mano, poi ripulita e moltiplicata al

I am in a constant state of acquiring paper materials and drawing loose compositions and concepts for future collages. But I do work in cycles. I will spend several weeks cutting letters, shapes, words and other forms in free hand. The piles of cuttings grow while the piles of remnants and scraps grow on the floor. Then it comes to a point where there are 12- 20 weeks in progress. None are glued down so it's like a puzzle. I re-arrange, add and subtract pieces until it's right. This can take moments or weeks to come up with the right composition. Then each piece is carefully glued using all archival materials.

There are challenges to every career. Art is not the easiest road travelled but nothing replaces following your dreams. Art is something I have always done. I can't imagine doing anything else. 🌸

computer.

Puoi raccontarci il tipico procedimento di una tua tela?

Sono costantemente alla ricerca di materiale di carta e disegno composizioni approssimative, idee per collage futuri. Ma lavora comunque a cicli: posso passare parecchie settimane a ritagliare lettere, parole e altre forme a mano libera. I mucchi di cose ritagliate crescono con la stessa velocità dei mucchi degli scarti. Finché si arriva al punto in cui ci sono dai 12 ai 20 work in progress. Con niente di incollato, sicché è come avere i pezzi di un puzzle. Cambio l'ordine, aggiungo e sottraggo pezzi finché non funziona. Può volerci un attimo o intere settimane per arrivare alla composizione voluta. A quel punto ogni singolo pezzo viene attentamente incollato usando tutti materiali d'archivio.

Ogni carriera pone delle sfide. L'arte non è certamente la strada più facile ma non c'è niente di meglio che seguire i tuoi sogni. L'arte comunque è quello che ho sempre fatto e non riesco ad immaginare cosa potrei fare in alternativa. 🍄

Text > Stefano Viola
Visuals > Greg Lamarche

