art4d October 2014

Update

03 The Gentlemen's Press

Text **Rebecca Vickers** Photos courtesy of **The Gentlemen's Press**

Singapore — "With letterpress, there is a sort of fusion – it is like design, art and printmaking all at once – I can see all of my interests being integrated into letterpress." Michelle Yu, the sole owner and printmaker at The Gentlemen's Press, a letterpress studio based in Singapore, saw all of her interests and threw in all her cards, literally. "I had applied to school in New York and been accepted but at the last minute I got cold feet and instead of using my money for school I decided to use it for the business instead. I went online and saw the machines and they seemed affordable..."

Where Michelle had been headed prior to making a complete 180 toward letterpress fulltime is coincidentally also where she was first introduced to the medium. "After graduation my friend and I traveled to New York and decided to check out some of the local design studios. One of them was offering letterpress workshops and we learned how to make our own posters and molds. Through learning letterpress, I really started to appreciate things like the quality of the paper and the process of the printing. The character of the process is that it takes time. When everything is digitized you can spend ten hours working on a design and then just send it to a printer and get it back completed in two minutes; I just felt like the work deserved something better than that."

Letter-by-letter, print-by-print became Yu's means of giving the work that better it deserved and The Gentlemen's Press a place to house the process.

"It may have been quite foolish in a way, but I got two machines – two big ones. I didn't know how big they would be because I had only tried one of them when I was at the studio in New York. The other one was some 110 years old and once the machines arrived here in Singapore, things got sort of serious. I was like 'Ok...the machines are here, now where am I gonna put them?' That is how the business plan came about."

The business plan has grown since then and now, two and a half years later, includes four presses, an ever-increasing collection of fonts and a growing portfolio of work including posters, name cards, wedding invitations, personalized stationaries, vinyl record covers and more. "I do a lot of client work and make a lot of name cards but I also do my own illustrations and am an artist as well. It is almost as if I have a day job and a night job, the day printing for others and the night doing my own work. At times I get a bit stressed, thinking about how I am going to get it all done." If given the choice to make again, would she throw all those cards in and choose the same printer's path? "I always had two dreams, either I wanted to become a detective or an artist. With letterpress, it is a form of craft and you have to perfect that craft. You have to keep pushing that perfection... But I bet it would have been harder to be a detective."

The Gentlemen's Press facebook.com/thegentlemenspress

01-03 ผลงานของ The Gentlemen's Press ที่มีตั้งแต่ การออกแบบการ์ดเชิญ ป้าย ประกาศ ไปจนถึงงานโปสเตอร์ 04 บรรยากาศระหว่างการ ทำงานกับเทคนิคการพิมพ์ แบบ letterpress 05 ผลงานที่กำลังออกจาก เครื่องพิมพ์ 06 เทคนิคการพิมพ์แบบ Blind

Printing

สิงคโปร์ — "letterpress คือการผสมผสานงาน ออกแบบ ศิลปะ และภาพพิมพ์เข้าไว้ในคราวเดียวกัน มันเหมือนกับว่าฉันได้เห็นความสนใจทั้งหมดของฉันถูก บูรณาการขึ้นเป็นงาน letterpress" นี่คือคำกล่าวของ Michelle Yu ผู้เป็นเจ้าของและนักพิมพ์ผู้เดียวแห่ง The Gentlemen's Press สตูดิโอ letterpress ที่มีที่ตั้งอยู่ ในสิงคโปร์ Michelle ตัดสินใจนำเงินเก็บที่เกือบจะถก นำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนในนิวยอร์กมาซื้อเครื่องพิมพ์ letterpress อันเป็นธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่เธอสนใจ หลังเรียน จบเธอและเพื่อนเดินทางไปเที่ยวนิวยอร์ก ที่นั่นเองที่เธอ ได้เข้าร่วม letterpress workshop และเรียนรัวิธีการทำ โปสเตอร์และแม่พิมพ์ "letterpress ทำให้ฉันได้เรียนรู้ ถึงความสำคัญของสิ่งต่างๆ อย่างเช่นคุณภาพกระดาษ และกระบวนการพิมพ์โดยรวมทั้งหมด ลักษณะพิเศษ ของมันก็คือทกอย่างใช้เวลา เมื่ออะไรๆ เป็นดิจิตอลไป เสียหมด เราก็ลงเอยด้วยการใช้เวลาเป็นสิบๆ ชั่วโมงไป กับการออกแบบ ในขณะที่กระบวนการพิมพ์อาจใช้เวลา แค่ 2 นาทีเท่านั้น คือฉันรู้สึกว่างานที่เราทุ่มเทเวลาคิด ไปมันน่าจะได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้"

กระบวนการทำงานของ The Gentlemen's Press คือการร้อยเรียงตัวอักษรทีละตัว ก่อกำเนิดขึ้นเป็นผลงาน แต่ละชิ้น และรวบรวมเติบโตขึ้นเป็นคอลเล็คชั่นผลงาน ทึ่งดงามหลากหลายกันไป "ฉันเห็นเครื่องพิมพ์ขายทาง อินเตอร์เน็ต แล้วราคามันก็พอซื้อไหว ตอนแรกฉันมี เครื่องพิมพ์แค่ 2 เครื่อง แต่เป็นเครื่องใหญ่ ฉันก็ไม่รู้ ว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนหรอก เพราะว่าก็เคยใช้จริงๆ เครื่องเดียวเมื่อตอนที่ทำเวิร์กซ็อปที่นิวยอร์ก อีกเครื่อง หนึ่งเป็นเครื่องเก่าอายุ 110 ปีได้แล้ว แต่เมื่อเครื่อง เดินทางมาถึงสิงคโปร์ ทุกอย่างก็เริ่มจริงจังและเป็นรูป เป็นร่างขึ้นมา"

นับเป็นเวลา 2 ปีแล้วนับตั้งแต่ The Gentlemen's Press ถือกำเนิดขึ้น แผนธุรกิจของมันเดิบโต แฟ้มงาน ก็ใหญ่โตและหลากหลายขึ้นทั้งโปสเตอร์ นามบัตร การ์ดแต่งงาน ชุดเครื่องเขียนสั่งทำพิเศษ ปกแผ่นเสียง และ อื่นๆ อีกมากมาย "ฉันมีงานลูกค้ามากมายที่ต้องทำ แต่ว่าก็ยังแบ่งเวลาทำงานวาดภาพประกอบของตัวเอง อยู่บ้าง นอกเหนือเวลาทำงานประจำฉันก็เป็นศิลปินนะ ตอนกลางคืนจะเป็นช่วงเวลาที่ฉันได้นั่งทำงานของตัวเอง บางทีก็เครียดเหมือนกันว่าจะทำทุกอย่างให้มันเสร็จทัน เวลาได้อย่างไร แต่ฉันมีความผันมาตลอดว่าถ้าไม่ได้เป็น นักสืบก็อยากจะเป็นศิลปิน ฉันคิดว่า letterpress เป็น งานฝีมีอรูปแบบหนึ่ง แล้วฉันก็ต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบ ต้องคอยผลักดันตัวเองให้ไปถึงจุดของความสมบูรณ์ แบบนั้นอยู่เรื่อยๆ... แต่ฉันว่าถ้าให้ไปทำงานเป็นนักสืบ ก็คงจะยากกว่าที่ทำอยู่นี่เป็นแน่"

