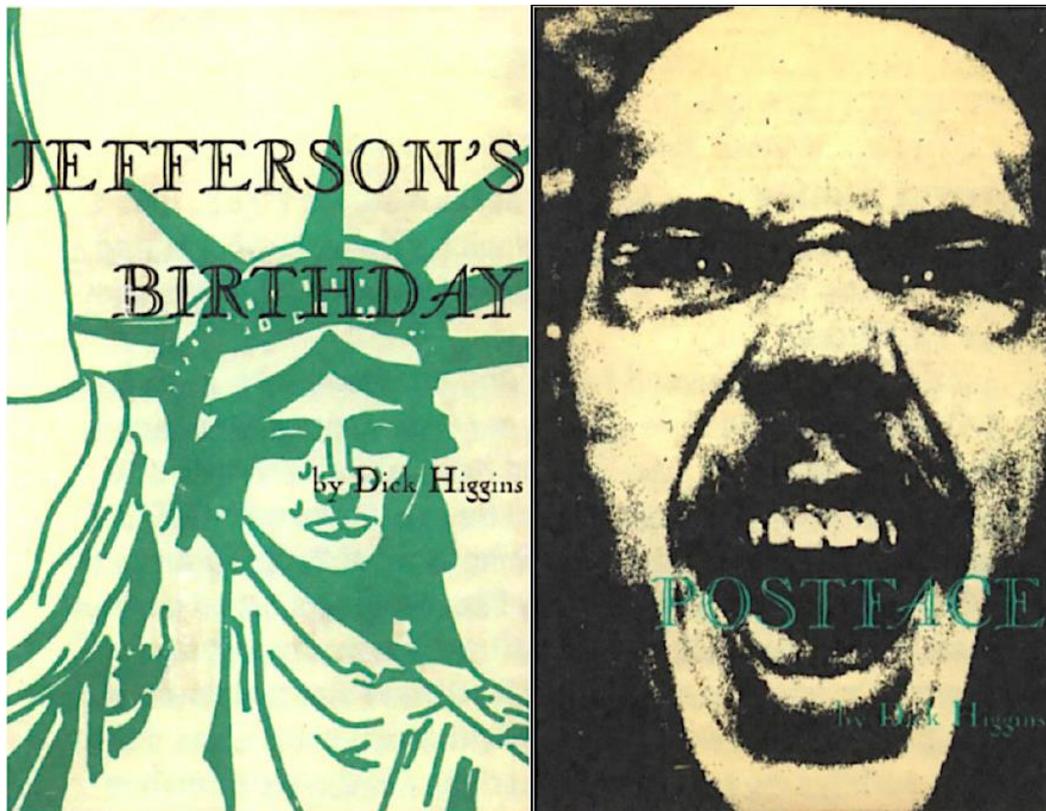


**Llámalo de otra manera. Something Else
Press Inc. (1963-1974)**



DICK HIGGINS

Jefferson's Birthday/Postface, Nueva York, Something Else Press, 1964

FECHAS:	27 de septiembre de 2023 - 22 de enero de 2024
LUGAR:	Edificio Sabatini 3ª Planta. Museo Reina Sofía (Madrid)
ORGANIZACIÓN	Museo Reina Sofía
COMISARIADO:	Christian Xatrec, Alice Centamore
COORDINACIÓN:	Fernando López, María del Castillo, Íñigo Gómez, Fernanda Dávila



AL HANSEN
Hi-Yo Silver The Lone Ranger [Hi-Yo Silver, el
llanero solitario], 1938
68.6 x 40.6 cm
Litografía en color sobre hojalata con trasera de
cartón corrugado
The Emily Harvey Foundation, New York

La exposición ***Llámalo de otra manera. Something Else Press Inc. (1963-1974)*** reúne los principales libros, proyectos y actividades de la editorial norteamericana de vanguardia fundada por el prolífico artista: poeta, compositor, cineasta experimental, teórico del arte y editor, **Dick Higgins** (1938/1998), a finales de 1963 y que se mantuvo en activo hasta diciembre de 1974. La exposición quiere contribuir a devolver a la **Something Else Press** la posición privilegiada que merece en la historia del arte de posguerra y a demostrar la influencia que ejerció el concepto de **Intermedia** promovido por Dick Higgins en las prácticas y en el discurso del arte avanzado. Se podrá ver en el Museo Reina Sofía **del 27 de septiembre de 2023 al 22 de enero de 2024**.

La muestra **está dividida en tres secciones**. La primera incluye material de archivo que nos permite apreciar el conjunto de la producción de la editorial y una presentación de la noción teórica de **Intermedia** de Higgins. La segunda sección está dedicada al programa de eventos y exposiciones de la **Something Else Gallery**, una ramificación de la editorial que funcionó entre 1966 y 1972. En la tercera podemos contemplar una recopilación de las publicaciones que lanzó la editorial a lo largo de los once años de su existencia.

Creación de la editorial

La editorial **Something Else Press** fue creada por **Dick Higgins** en 1963 después de que su amigo George Maciunas, miembro de la corriente cultural Fluxus, le diera largas para publicar su libro ***Jefferson's Birthday/Postface***. La necesidad de sacar su libro cuanto antes se transformó en la ambiciosa iniciativa de fundar una editorial, proyecto que acaparó su actividad artística durante más de una década. Cuando Higgins comunicó a su pareja, la también artista Alison Knowles, que pensaba crear la editorial y ella le preguntó por el nombre, su respuesta fue: "*Shirtsleeves Press/ Mangas de Camisa*". No me gusta, le dijo la artista, llámalo de otra manera, "*Call it something else*". Y lo llamó **Something Else Press (SEP)**.

La producción de la casa editorial **SEP** incluye libros, newsletters, panfletos, catálogos, boletines, objetos promocionales, material efímero, música, vídeos, ediciones de artista y ediciones especiales. Todo ello (incluyendo documentos administrativos relacionados con la editorial) lo podremos ver en esta muestra que reúne más de 600 obras y objetos expuestos en vitrinas y paredes.

Además de la producción editorial, Higgins promueve el término latino en plural “**Intermedia**” para designar las formas heterogéneas y difíciles de catalogar que toman las obras de muchos artistas de su generación, aquellas que se situaban entre dos medios o más. Para aclarar su formulación, Higgins aportaba ejemplos como estos: los happenings eran el intermedium que se situaba entre el arte visual, la música y el teatro; la poesía sonora era el intermedium que se situaba entre la poesía y la música o el sonido.

En la editorial **SEP** confluyen el trabajo y las ideas críticas de artistas, escritores, arquitectos, músicos o teóricos como Gertrude Stein, Buckminster Fuller, Michael Heizer, Carolee Schneemann, Max Neuhaus, Tone Roads Chamber Ensemble, John Cage, Pauline Oliveros o Marshall McLuhan.

Una extensa producción editorial

La **primera sección** de la muestra recoge todos los materiales que editaron por años: los libros publicados, los materiales promocionales y las ediciones especiales. Los libros incluyen la legendaria colección **Great Bear Pamphlets**, - “los mejores (y más asequibles) pequeños documentos sobre el arte nuevo”, publicaba la editorial—libros de artista en forma de cuadernillos que se vendían a unas decenas de centavos, y que Higgins aspiraba a hacer accesibles en todo tipo de establecimientos. Incluye también el mítico libro de Dick Higgins, **Jefferson’s Birthay/Postface**, cuya publicación dio lugar a la creación de la editorial y una representación de **The Big Book** (El gran libro) de Alison Knowles, la edición más ambiciosa de la editorial: un libro habitable de casi un metro y medio de ancho por dos y medio de alto, que Knowles construyó en la casa que compartía con Higgins. Sus ocho páginas móviles montadas sobre raíles daban espacio a una pequeña cocina, un rincón de lectura, una galería de arte y un cuarto de baño. Higgins y Knowles se filmaron mutuamente activando las páginas del libro. En esta sala podemos contemplar el vídeo resultante, acompañado por un collage sonoro de dos canales que Knowles creó durante la fase de producción del libro.



Alison Knowles en su obra “Big Book” (El Gran Libro), fotografiada por Peter Moore, 1966
Cortesía McCormick Library of Special Collections & University Archives, Northwestern University Libraries.
© Northwestern University

Además, esta primera sección recoge toda la actividad editorial relacionada con la venta y circulación de los libros, desde chapas o globos promocionales a los libros de cuentas de la editorial. También se puede ver el **Manifiesto de Something Else**, que es una declaración de principios poco convencional: “*Podemos hablar de algo, pero no podemos decir ese algo. Es siempre algo más*”, dice el manifiesto de la editorial en 1964.

En una gran vitrina central se podrán ver los boletines **The Something Else Newsletter** y las **Newscards** que comenzaron siendo tarjetas con noticias sobre la editorial y sirvieron después para difundir el arte y las ideas del entorno de Fluxus, pues incluían ensayos en los que Higgins aborda temas como la importancia del aburrimiento, la intencionalidad o el juego en el arte, una explicación de por qué publican tanto a Gertrude Stein o noticias y rumores criticando desde el provincianismo del establishment artístico neoyorquino hasta los monopolios editoriales que en esa época empiezan a imponerse a escala internacional.

Una subsección da cuenta también los libros y proyectos editoriales singulares imaginados alguna vez por la Something Else Press pero quedaron inéditos, una lista que es aún más extensa que el catálogo de títulos publicados.

Something Else Gallery, exposiciones y eventos “de salón”



ROBERT FILLIOU
8 Measurement Poems [8 poemas medida], 1966
8 Varas de madera de diferentes largos con varios objetos
Museum van Hedendaagse Kunst vzw
© Estate of Robert Filliou

En la **segunda sección**, se muestran las exposiciones y eventos de la **Something Else Gallery**, la galería vinculada a la editorial, activa entre 1966 y 1972, asentada en el salón de la vivienda familiar de Higgins y Knowles, en el barrio de Chelsea, Nueva York.

Nada más abrir sus puertas, la **Something Else Gallery** anunció un programa de cinco exposiciones: **Object Poems** (Poemas objeto), **Intermedia**, **Arts in Fusion** (Las artes en fusión), una muestra individual de Wolf Vostell y una exposición de Fluxus que nunca llegó a realizarse. Para completar este programa de exposiciones, la galería distribuía los libros de la editorial, y funcionaba como sala de conciertos y espacio para otras iniciativas como talleres, presentaciones de libros o lecturas.

En esta sección podremos ver las obras magnéticas e interactivas de **Alice Hutchins** en una recreación de **Quelques-choses de magnétiques** (¡Unas cuantas cosas magnéticas!), la primera exposición individual de Hutchins. Estas obras se exhibieron en la **Something Else Gallery** sobre unos pedestales de cartón con una lámina de cristal encima.

Proyectos creativos para pensar

La tercera sección muestra una serie de títulos que resumen el alcance temático y la variada producción de la **Something Else Press**. Entre los libros seleccionados se encuentra la caja de postales con preguntas sarcásticas **Ample Food for Stupid Thought** (Abundantes motivos de reflexión estúpida) (1965) de Robert Filliou, la antología de proyectos arquitectónicos utópicos **Fantastic Architecture** (Arquitectura fantástica) (1970) y el tratado musical sobre ciclos de retroalimentación biológicos **Bio-Music** (Biomúsica) (1974). Estos volúmenes representaban, en muchos casos, un primer intento de documentar la existencia de un determinado grupo de artistas, una aventura fugaz o un proyecto efímero cuya historia habría desaparecido de no ser por el apoyo de las publicaciones de la Something Else. Es el caso de **La Cédille qui Sourit** (La cedilla que sonríe, 1965), un proyecto de George Brecht y Robert Filliou, como una librería “bajo el signo del humor” que abrieron en Villefranche-sur-Mer, una pequeña localidad próxima a Niza, que se acabó convirtiendo en un comercio gestionado por artistas, una “no-tienda”, un “Centro de Creación Permanente” que vendía obras de



JACQUES STRAUCH
Filliou y Brecht delante de La Cédille, 1966
Fotografía blanco y negro
Archivo departamental de los Alpes Marítimos, 30 Fi 3510 (fondo Jacques et Michou Strauch)

arte, juguetes, juegos, ideas, eventos o **Suspense-Poems** (Poemas-suspense).

Otros proyectos representados en esta sección son **Notations**, (1969) (Notaciones), una colección de manuscritos musicales recopilada por John Cage. **Paper Snake** (1965) (Serpiente de papel), un libro que recogía los collages enviados por el pionero del arte postal Ray Johnson a Dick Higgins en una correspondencia sostenida durante años. **Cancer in my left ball**, (1973) (*Cáncer en mi huevo izquierdo*) un libro experimental de John Gorno con una recopilación de poemas extensos y breves en los que aborda la situación emocional que sufrió el artista debido al cáncer que le diagnosticaron. **The Four Suits**, (1965) (Los cuatro Palos), una muestra de cuatro artistas (Alison Knowles, Benjamin Patterson, Tomas Schmit y Philip Corner) del entorno Fluxus, cuyas obras ejemplificaban la noción de los intermedia. Uno de los cuadernillos pertenecientes a la colección de la Osa Mayor, **Great Bear Pamphlets, Chance Imagery** (Imaginería aleatoria), escrito por el químico y artista George Brecht, se convirtió en una de las publicaciones con más ediciones de la editorial y aún hoy sigue siendo un ensayo clásico

acerca del papel del azar en la práctica artística contemporánea. Esta sección también dedica un espacio a **Gertrude Stein**, escritora estadounidense vinculada a la escena de la vanguardia parisina de entreguerras y la autora más editada por la **SEP**.

Además de estos proyectos, y vinculadas con el enfoque anti-convencional que recorre la línea editorial de la Something Else Press, la muestra recoge, por primera vez juntas, una docena de **películas experimentales** en las que Dick Higgins trabajó paralelamente, entre 1959 y 1971.

Actividades y Catálogo

Con motivo de la exposición, el **Área de Actividades Culturales del Museo Reina Sofía** ha organizado un encuentro, el día 27 de septiembre, en el que participan los dos comisarios: **Alice Centamore y Christian Xatrec**, que proponen un **recorrido por la muestra** para acercar al público las prácticas artísticas que la editorial contribuyó a difundir en las décadas de 1960 y 1970. Nuevas formas de creación que estuvieron basadas en el tiempo, el azar y el agenciamiento del público, como las de Fluxus y el arte conceptual. El recorrido irá acompañado de **dos performances** inspiradas en el carácter lúdico y performativo de gran parte de los movimientos artísticos que **Something Else Press** difundió. La primera es la obra **Zyklus**, a cargo de de la coreógrafa y bailarina **Tania Arias**, la segunda **Let her try**, de la artista y escritora **Maria Salgado**.

Y el **Área de Actividades Educativas** realizará varios talleres de “traducción” bajo la denominación de **[oficina inestable de traducción libre]** cuyo objetivo es propiciar un espacio de encuentro en torno a un proyecto de traducción libre, *amateur*, reflexiva, cuidadosa, sensorial, sonora, juguetona y literaria de ciertos materiales de la exposición. Cualquier persona puede participar en este ejercicio de traducción cuyos resultados se podrán ver también en la exposición. Tendrán lugar el miércoles 25 de octubre, 15 y 29 de noviembre, 13 y 20 de diciembre, 2023 y miércoles 10 de enero, 2024 - 18:00 h.

Asimismo, se publicará un catálogo ampliamente ilustrado que incluye ensayos de Alice Centamore (co-comisaria de la muestra), Johanna Gosse, Danielle Johnson y Trevor Stark, además de la reedición de una entrevista al propio Dick Higgins realizada por Christian Xatrec (co-comisario).

Colabora:

**B I E
N A L
S U R**

Madrid, 26 de septiembre de 2023

Para más información:

GABINETE DE PRENSA

MUSEO REINA SOFÍA

prensa1@museoreinasofia.es

prensa3@museoreinasofia.es

(+34) 91 774 10 05 / 10 11

www.museoreinasofia.es/prensa

