

TALES FROM THE CYCLOPS LIBRARY expands the collection of two previous book arts exhibitions, *(self)Publish or Perish* at Open Space, Victoria, BC and *Cyclops Dreams: Artists' Books, Comix & Zines* at Access Artist Run Centre, Vancouver. For the exhibition at Third Space Gallery, artist Jo Cook has added books from Europe and Central Europe acquired during her residency in the Czech Republic. Artists from Saint John and the Maritimes have added their publications to the mix, resulting in a vast array of comics, artists books, zines, pamphlets and manifestoes displayed in a specially designed reading room. The exhibition took place between March 2 - April 14, 2007.

L'EXPOSITION TALES FROM THE CYCLOPS LIBRARY donnait suite à deux expositions sur les arts du livre : *(self)Publish or Perish* à la galerie Open Space, à Victoria (C.-B.) et *Cyclops Dreams : Artists' Books, Comix & Zines* au centre d'artistes Access, à Vancouver. À Tiers espace, Jo Cook a garni les rayons de plusieurs œuvres acquises en Europe occidentale et centrale au cours d'une résidence en République tchèque. Des artistes de la ville de Saint Jean et des Maritimes ont également ajouté leurs propres publications à la sauce, et le résultat fut une collection éclectique de bandes dessinées, de livres d'artistes, de zines, de pamphlets et de manifestes exposée dans un salon de lecture conçu pour l'occasion. L'exposition s'est déroulée du 2 mars au 14 avril 2007.

Jo Cook is a visual artist, writer and curator. As Florentine Perro she is the founding editor of Perro Verlag Books by Artists, publishing original and independent voices of both established and emerging artists whose work combines, or crosses, or messes up the traditional genres of literary and comic arts. www.perroverlag.com

Jo Cook, 2007

Jo Cook est artiste visuelle, écrivaine et commissaire. Sous le pseudonyme de Florentine Perro, elle a fondé la maison d'édition de livres d'artistes Perro Verlag, et publie les voix originales et indépendantes d'artistes établis ou émergents dont les œuvres intègrent, transforment ou décomposent les arts du livre sous toutes ses formes. www.perroverlag.com

Jo Cook, 2007

Claudine Hubert is originally from the Gatineau Valley in Québec. She studied translation at the Université du Montréal and Concordia University. She is a roving freelance writer and translator of the arts.

Claudine Hubert est originaire de la vallée de l'Outaouais. Elle a suivi des études en traduction à l'Université de Montréal et l'Université Concordia. Elle est traductrice et rédactrice pigiste pour le milieu des arts.

Chris Lloyd is Artistic Director of Third Space Gallery and has exhibited various aspects of his ongoing, one-sided correspondence project Dear PM throughout Canada, the US and France.

Chris Lloyd est fondateur et directeur artistique de la galerie Tiers-espace. Il a exposé divers aspects de sa correspondance unilatérale continue avec le premier ministre au Canada, aux États-Unis et en France.

Graphic Design | Graphisme : Lise Hansen, Corey McLean
Proofreading | Correction de l'anglais : Kate Wallace

Photos | Crédits photographiques : Jo Cook, Wesley Mulvey

Ever since Gutenberg invented the printing press, dissidents and marginalized citizens have self-published their opinions in leaflet and pamphlet form and the zine today is no exception.

During the 1930s, the Russian word, *Samizdat* was used for the clandestine copying and distribution of government-suppressed literature in Soviet-bloc countries. Copies of poems by censored poets such as Osip Mandelstam and Anna Akhmatova were made by taking dictation directly from the poet and making one handwritten copy that was then secretly passed to the next person to make their own copy. This practice was the only option for writers living in countries where their work was placed under official censorship.

En inventant les procédés d'imprimerie, Gutenberg a donné une voix aux citoyens marginaux et autres dissidents : il était dorénavant possible de publier leurs opinions sous forme de pamphlets ou de feuillets. Aujourd'hui, ce sont les zines qui perpétuent cette tradition.

Dans les années 1930, le mot russe *samizdat* qualifiait le recopiage et la distribution clandestins de divers documents censurés par les autorités dans les pays communistes. Les poèmes d'Osip Mandelstam ou d'Anna Akhmatova, par exemple, étaient dictés par leurs auteurs à des scribes, puis recopiés à la main avant d'être passés à la personne suivante qui en faisait sa propre réplique. Cette pratique était l'unique option pour les écrivains vivant dans ces pays où leur travail n'était pas autorisé.

In the 1960s, the rise of small presses around particular ideologies—anti-war, pro-choice, feminism, gay-rights, etc was a lively alternative and a way of building community. Grassroots organizations often had their own printing press and were able to print posters and flyers for spontaneous demonstration as they were happening. In the 1970s the punk movement created wildly dazzling posters and flyers for gigs while the punk "fanzines" launched the zine into a more prominent place in the indie arts scene.

Today with the ease of photocopying and desk-top publishing, the secrecy and danger of the past is hard to imagine. But artists are still faced with difficulties and a sense of being silenced if their work does not suit funding bodies or the mandates of publishers etc. The status quo still has enormous power and to circumvent these restrictions artists, writers and pamphleteers have turned to independent publishing in order to disseminate their work.

Quelque trente années plus tard, des petites maisons d'édition étaient fondées autour de certaines idéologies (la guerre, l'avortement, les droits des homosexuels, etc.). Celles-ci offraient une solution idéale aux monopoles imposés par les plus grandes maisons et agissaient comme pivot des communautés. Ces organismes avaient souvent leurs propres presses et pouvaient ainsi imprimer facilement les affiches et pamphlets qui accompagnaient les manifestations spontanées. Dans les années 1970, le mouvement punk a donné lieu à d'étonnantes affiches ainsi qu'à des feuillets annonçant les concerts d'un genre entièrement nouveau. C'est aussi à cette époque que les fanzines punk ont cédé le pas aux zines, qui dès lors ont joué un rôle plus concret dans le milieu des arts indépendants.

Il est si facile, aujourd'hui, de faire des photocopies ou de préparer des feuillets publicitaires que l'on s' imagine difficilement que l'activité d'impression ait pu être aussi clandestine et dangereuse. Cependant, encore de nos jours, les artistes se butent à diverses entraves : plusieurs d'entre eux sentent que les exigences des organismes subventionnaires et les mandats des maisons d'édition, auxquels leur travail, bien souvent, ne se conforme pas, sont une forme de censure. Le pouvoir du statu quo est inouï. Pour contourner ces restrictions, les artistes, écrivains et autres pamphlétaires, se tournent vers l'autopublication.

The current zine scene is a large international community of artists, comics artists, writers, screen printers, collage and photocopy artists, who are building networks through trading, workshops and websites. While internet and blogging have become a popular form of information dissemination, there is still an enormous group of people who would rather sit down with something printed on paper to hold in their hands, to read and think about rather than staring at a screen. The lure of the book is still widespread despite opinions to the contrary.

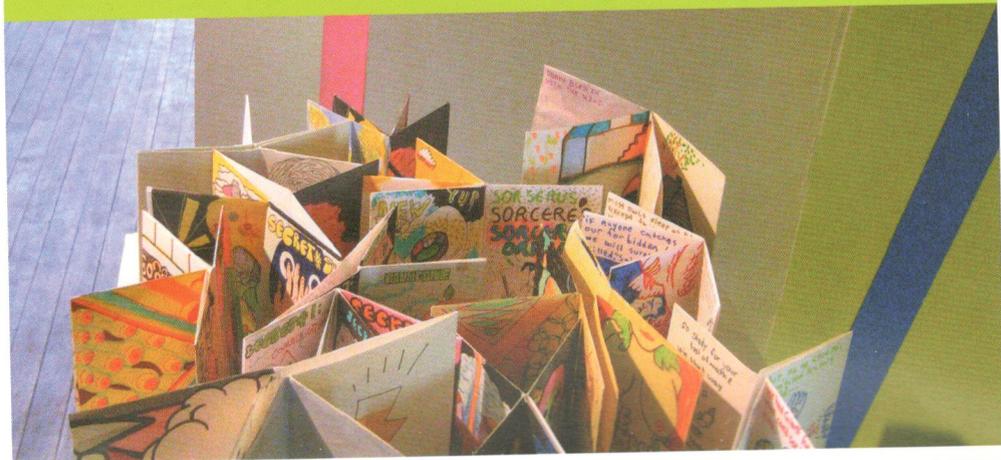
The Cyclops Library was founded to promote an awareness of the development of print culture available from small press and artist's (self)publishing. The diversity of approaches to the "Book" in this collection, by both artists and non-artists, is a tribute to the flexibility and expansiveness of the medium. Zinemakers, artists who make books, self-published poets, rabble-rousers who write manifestos, independent publishers, comix artists, and cross-genre, uncategorizable makers of folded and stapled objects have contributed their work to this growing collection. Almost every library of indie culture has evolved from the interest and generosity of the contributors and The Cyclops Library has grown in the same way.

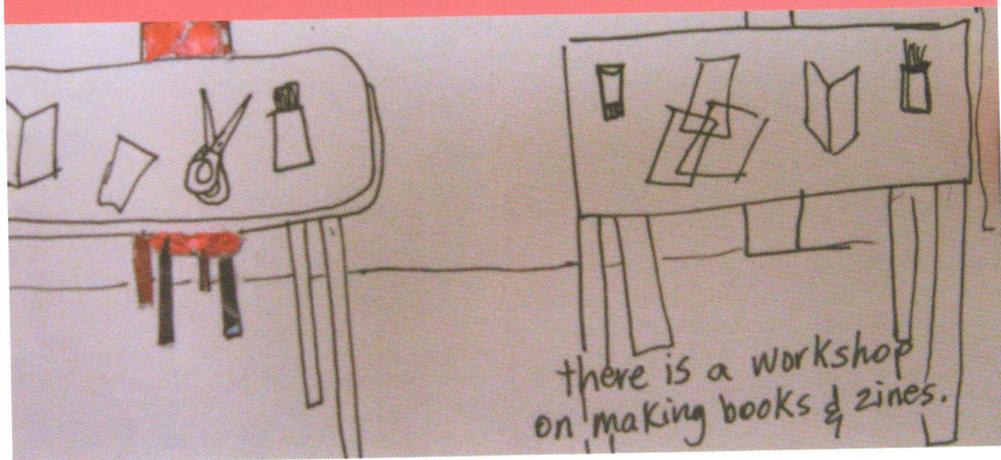
Le milieu actuel du zine se compose d'une grande communauté internationale d'artistes, de dessinateurs, d'écrivains, de lithographes, et d'adeptes du collage et de la photocopie qui établissent des réseaux par l'intermédiaire d'échanges, d'ateliers ou de sites Web. L'Internet et les blogues sont aujourd'hui des formes très prisées de diffusion de l'information; il existe néanmoins des groupes qui préfèrent encore tenir la matière dans leurs mains, pour pouvoir penser et lire sans être devant un écran. Bien que certaines opinions donnent à croire le contraire, l'intérêt envers les livres est toujours d'actualité.

La bibliothèque du Cyclope a été fondée afin de promouvoir une conscience du développement des cultures de l'imprimé diffusées par les petites maisons d'édition ou les pratiques de l'autopublication. La diversité des approches au livre de cette collection (créés tant par des artistes que des non-artistes) est un hommage à la flexibilité et à la capacité d'absorption du médium. Cette collection croît grâce aux contributions de créateurs de zines, d'artistes du livre, de poètes de l'autopublication, de grandes gueules, d'éditeurs indépendants, d'artistes de la bande dessinée et autres créateurs transdisciplinaires dont les objets pliés ou agrafés s'amalgament à l'ensemble. Presque toute collection indépendante évolue grâce à la générosité et au soutien des collaborateurs, et la bibliothèque du Cyclope ne fait pas exception à cette règle.

Based on the west-coast, this library of independent publishing is the result of contributions by zinesters to two previous book arts exhibitions, curated by artist and publisher, Jo Cook; *(self)Publish or Perish* at Open Space, Victoria, BC and *Cyclops Dreams: artists' books, comix & zines* at Access Artist Run Centre, Vancouver, co-curated with Owen Plummer. For the exhibition at Third Space Gallery, *Tales from the Cyclops Library*, artists from Saint John and the Maritimes added their publications to the mix. The result: The Cyclops Library, a vast array of comics, artists books, zines, pamphlets and manifestoes displayed in a specially designed reading room that encourages visitors to spend time browsing and reading.

Cette bibliothèque de publications indépendantes, basée sur la côte ouest du Canada, est le fruit de la contribution de plusieurs créateurs de zines à deux expositions précédentes de livres-œuvres, organisées par l'artiste et l'éditrice Jo Cook : *(self)Publish or Perish* à la galerie Open Space, à Victoria (C.-B.) et *Cyclops Dreams : Artists' Books, Comix & Zines* au centre d'artistes Access, à Vancouver, organisée en collaboration avec Owen Plummer. Pour l'exposition à Tiers espace, *Tales from the Cyclops Library*, des artistes de la ville de Saint Jean et des Maritimes ont ajouté leurs propres publications à la collection. La bibliothèque du Cyclope une collection éclectique de bandes dessinées, de livres d'artistes, de zines, de pamphlets et de manifestes exposés dans un salon de lecture conçu pour l'occasion qui encourageait les visiteurs à s'asseoir et à flâner.

**third space
tiers espace**

contemporary **art** contemporain

The Canada Council
for the Arts is 50

ARTS

TELEGRAPH JOURNAL

PICAROONS
Traditional Ales

The Intelligent Application of Technology™

PUNCH
productions

New Nouveau
Brunswick

Saint John
Community
ARTS
BOARD

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DES ARTS
de la communauté
de Saint John

Third Space Gallery | Galerie Tiers-espace 42 Princess Street Saint John NB E2L 1K2

info@thirdspacegallery.ca www.thirdspacegallery.ca

ISBN 978-0-9782041-3-6