

IN APRIL 2006, the Alcuin Society gathered a panel of judges in Vancouver to consider the work of Canadian designers from the 2005 calendar year.

The fundamental principle of the judging process is that each book must be considered as a total entity. The judges examine every aspect of each book, including the dust jacket, binding, endpapers, half-title page, copyright page, title page, page layout, typography, integration of illustrations, chapter openings, running heads, reproduction of illustrations, clarity of printing, choice of paper, footnotes, and bibliographical references.

The Alcuin Society is grateful to the judges for volunteering their time and considerable talent. This year's judges, Robert Bringham, Sue Colberg, and Glenn Goluska, from British Columbia, Alberta, and Quebec respectively, met in Vancouver on April 1st, 2006, at Simon Fraser University, Harbour Centre. They selected thirty-five winning titles. This year, the judges elected not to award some prizes. Their purpose, as is ours, is to encourage the very best in Canadian design, and they feel that giving awards only where they see exceptional merit is the best way to achieve this goal.

The judges have summarized some of their observations at the beginning of each category. Their comments on specific books appear at the end of this Catalogue. Unfortunately, due to time constraints, we were unable to translate these comments in time for publication, but they will be available later in French on our web site.

This year's 296 entries were submitted to the Society by 104 publishers, from nine provinces across the nation. Each book, published in Canada in 2005, represents the work of a Canadian designer or designers. As in other years, some of the technical production (printing, paper, etc.) was done outside the country.

2005, the 40th anniversary of the Alcuin Society, was a banner year for the Society's Book Design Competition. In the summer of 2005, the Society was contacted by Friederike Ottnad, of the Stiftung Buchkunst of Frankfurt-am-Main. The Stiftung organizes and curates the exhibit, "Schönste Bücher aus aller Welt" (The Best Book Design From All Over The World), which is held at the great international bookfairs of Frankfurt and Leipzig. They invited us to participate in these exhibits, representing Canada at both Fairs, and to enter the books in their annual book design competition in Leipzig every spring. Of course, we were only too happy to comply.

In the fall of 2005 and the spring of 2006, our prizewinning books from 2004 were indeed on display at the Fairs, along with the books of 33 other countries. Although they won no prizes this year at the Competition, 3 Canadian books were shortlisted, an achievement in itself: of 634 books that participated, 66 were shortlisted, and of these, only 14 were prizewinners. The four designers, and their three shortlisted books, were: Michael Torosian, designer of Dave Heath: Korea by Michael

Torosian (Lumiere Press); Anne Tremblay, designer of *Le Visuel Dictionnaire Thématique: Définitions*, by Jean-Claude Corbeil and Ariane Archambault (Québec Amérique, Montréal); and Tim Inkster and Paul Hodgson, designers of *Looking for Snails on a Sunday Afternoon* by Rudolf Kurz (The Porcupine's Quill).

2005 was also an award-winning year for one of the Society's founding members. We would like to congratulate Basil Stuart-Stubbs, C.M., inducted into the Order of Canada in June, 2005.

We have made another departure this year. In order to give more of our winners an opportunity to receive their awards in person, we decided to give out the awards in two venues in 2006: at our Annual General Meeting in Vancouver, and at the opening reception for our exhibit at the Design Exchange in Toronto.

The Alcuin Society is grateful to all of the publishers and designers who have submitted books. A copy of each winning book is donated to the Special Collections Division of the W.A.C. Bennett Library at Simon Fraser University, to support the University's programs at its Canadian Centre for Studies in Publishing. This collection of Alcuin Society prizewinning books may be seen on request by the general public at the Bennett Library in Burnaby.

The books that have been sent to Germany are also available in perpetuity. They have been contributed to the German Book and Type Museum (a department of the German National Library) in Leipzig, and will remain in their permanent collection of international prizewinning books. This collection is used for various exhibits and publications, both in Germany and around the world.

Special thanks also go to publishers of the winning entries, for providing extra copies of their books to the Society for use in exhibitions held in various Canadian cities and internationally, throughout the coming year. A list of the exhibition venues appears in this catalogue.

In closing, I would like to share with you some thoughts expressed by our patron, Dr. Yosef Wosk, when he heard about our venture into Europe:

"Design, for me, for most of us, is not just an afterthought or a minor detail; it is not an inconvenience nor a stumbling block. Design is wings and soul; it is a reliquary, an appropriate vessel - grand or humble, thick or thin - for all those who would be embraced by its protective aesthetics. The slimmest volume attired in time and texture, in choreographed space and perfect face, is a parenthetical recapitulation of Creation itself. Since we cannot achieve perfection in ourselves, at least we can attempt it in our works.

"Then, when we gaze upon that book or this building, when we hear music that quickens the soul or taste a sublime recipe . . . and every other expression of the noble arts (the other, dark arts, must also be explored, but that is another discussion),

when we encounter our works they serve as a mentoring mirror to awaken us, once again, to the highest calling of the possible human.

“Our Book Design Competition, therefore, is not only beautiful but it is necessary. Each particular tome, the singular book before me, echoes the universal Book of Being whose pages are the heavens, quills the forests, and whose inks are scooped from the seas. It is a Book whose content squeezes past its straining covers, a binding that simply cannot contain the eternal parade that marches beyond the borders of any known world.” – Dr. Yosef Wosk, September, 2005.

En avril 2006, la Société Alcuin a réuni à Vancouver un jury chargé d'examiner les travaux de concepteurs graphiques canadiens pour l'année 2005.

Le principe essentiel sur lequel se fondent les décisions du jury, c'est que chaque livre doit être considéré comme formant un tout. Les juges étudient chacun des ouvrages sous ses différents aspects : jaquette, reliure, gardes, faux-titre, page de copyright, page de titre, mise en pages, typographie, intégration des illustrations, débuts de chapitre, titres courants, reproduction des illustrations, netteté de l'impression, choix du papier, notes en bas de page et références bibliographiques.

La Société Alcuin est reconnaissante aux juges d'avoir accepté, à titre gracieux, de mettre leurs compétences à son service. Robert Bringhurst, Sue Colberg et Glenn Goluska, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Québec respectivement, se sont rencontrés le 1er avril 2006 à l'Université Simon Fraser de Vancouver, au Harbour Centre. Ils ont choisi 35 livres gagnants, mais ont décidé de ne pas décerner certains prix. Leur objectif, comme le nôtre, est d'encourager les concepteurs graphiques canadiens à viser l'excellence; ils estiment que le meilleur moyen d'y parvenir est de récompenser uniquement les œuvres qui leur semblent présenter des qualités exceptionnelles.

Les juges ont résumé certaines de leurs observations, qui paraissent au début des sections consacrées aux différentes catégories. Leurs remarques sur chacun des ouvrages figurent à la fin du catalogue. Malheureusement, en raison d'échéances serrées, nous n'avons pu les faire traduire avant de mettre sous presse; d'ici peu, toutefois, on pourra les lire en français dans notre site Web.

Cette année, 296 ouvrages nous ont été soumis par 104 éditeurs, établis dans neuf des dix provinces canadiennes. Chacun de ces livres a été publié au Canada en 2005, et représente le travail d'un ou de plusieurs concepteurs canadiens. Comme pour les années précédentes, certaines composantes techniques (impression, papier, etc.) ont été réalisées à l'extérieur du pays.

La Société Alcuin a fêté en 2005 son 40e anniversaire, et cette année est la meilleure qu'ait connue notre concours de conception graphique du livre. À l'été

de 2005, en effet, nous avons été contactés par Friederike Ottnad, de la Stiftung Buchkunst (Fondation du livre d'art) de Francfort-sur-le-Main. La Fondation organise l'exposition *Schönste Bücher aus aller Welt (Les plus beaux livres du monde)*, qui se tient aux grandes foires internationales du livre de Francfort et de Leipzig. Les responsables nous ont invités à participer à ces deux manifestations pour y représenter le Canada, et à inscrire les ouvrages gagnants à leur concours de conception graphique du livre, qui a lieu à Leipzig tous les printemps. Il va de soi que nous avons accueilli cette offre avec enthousiasme.

À l'automne de 2005 et au printemps de 2006, les livres primés lors de notre concours de 2004 ont été effectivement exposés à ces foires internationales, avec des ouvrages de 33 autres pays. Bien qu'ils n'aient remporté aucun prix, 3 livres canadiens ont été retenus après une première sélection, ce qui constitue déjà une belle réussite : sur les 634 ouvrages participants, 66 ont été présélectionnés, et 14 seulement ont été primés. Quatre concepteurs canadiens se sont ainsi distingués, soit Michael Torosian, pour *Dave Heath : Korea*, dont il est l'auteur (Lumière Press); Anne Tremblay, pour *Le visuel, dictionnaire thématique : définitions*, de Jean-Claude Corbeil et Ariane Archambault (Québec Amérique, Montréal); ainsi que Tim Inkster et Paul Hodgson, pour *Looking for Snails on a Sunday Afternoon*, de Rudolf Kurz (The Porcupine's Quill).

On a également rendu hommage, au cours de la dernière année, à l'un des membres fondateurs de la Société. Toutes nos félicitations à Basil Stuart-Stubbs, C.M., qui a été reçu en juin 2005 dans l'Ordre du Canada.

Nous innovons cette année à plus d'un égard. En effet, pour donner à davantage de gagnants la possibilité de recevoir leur prix en personne, nous avons décidé de tenir deux cérémonies de remise des prix en 2006 : à notre assemblée générale annuelle, qui aura lieu à Vancouver, et à la réception qui marquera l'ouverture de notre exposition au Design Exchange de Toronto.

La Société Alcuin est reconnaissante à tous les éditeurs et concepteurs qui ont pris part à son concours. Il est fait don d'un exemplaire de chaque livre gagnant à la division des collections spéciales de la bibliothèque W.A.C. Bennett, de l'Université Simon Fraser, afin d'appuyer les programmes qu'offre l'Université au Canadian Centre for Studies in Publishing, qui appartient à cet établissement. La collection d'ouvrages primés aux concours de la Société Alcuin peut être vue par le grand public; il suffit d'en faire la demande à la bibliothèque Bennett, à Burnaby.

Les livres envoyés en Allemagne pourront également être vus à perpétuité. Ils se trouvent au musée allemand du livre et de la typographie (qui relève de la bibliothèque nationale d'Allemagne), à Leipzig, et demeureront dans sa collection permanente d'ouvrages primés de différents pays. On puise dans cette collection

pour une diversité d'expositions et de publications, en Allemagne comme ailleurs dans le monde.

Nous remercions tout particulièrement les éditeurs des livres gagnants, pour avoir fourni à la Société des exemplaires additionnels qui seront utilisés dans le cadre d'expositions prévues dans plusieurs villes du Canada et à l'étranger, au cours de l'année qui vient. On trouvera dans le catalogue une liste des lieux de présentation.

En terminant, j'aimerais vous communiquer quelques réflexions formulées par notre mécène, Yosef Wosk, lorsque nous lui avons parlé de nos nouvelles activités en Europe :

« Le design, pour moi comme pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas un simple élément surajouté ni un détail sans importance; ce n'est pas un inconvénient ni un obstacle. Le design a des ailes, une âme; c'est un reliquaire, un vase approprié – modeste ou magnifique, d'une matière fine ou épaisse – pour tout ce qui aspire à la protection de son esthétique. Le volume le plus mince, par l'agencement harmonieux de l'espace et par des caractères d'une forme idéale, reflète en quelque sorte l'acte même de la Création. Certes, nous sommes incapables de parvenir nous-mêmes à la perfection, mais nous pouvons du moins la rechercher dans nos œuvres.

« Ainsi, lorsque nous contemplons tel livre ou tel édifice, lorsque nous entendons une musique exaltante ou goûtons un plat sublime... ou toute autre expression des arts nobles (d'autres types d'expression, relevant des arts dits "vulgaires", doivent aussi être explorés, mais ce n'est pas ici notre propos), lorsque nous nous trouvons en présence de nos œuvres, elles nous éveillent à ce que nous pouvons devenir, nous servent de guides pour tâcher de nous élever, une fois de plus, à la hauteur de ce que l'être humain peut accomplir de plus grand.

« Notre concours de conception graphique du livre n'est donc pas seulement une belle entreprise, mais une entreprise nécessaire. Chacun des volumes qu'il m'est donné de voir me rappelle le Livre de l'existence, ouvrage universel dont les pages sont les cieux; les arbres des forêts en ont tracé les caractères, avec des encres tirées des océans. C'est un livre dont le contenu ne saurait rester enfermé entre les couvertures; la reliure ne peut absolument pas arrêter ce défilé éternel, qui passe les frontières de tous les mondes connus. » – Yosef Wosk, septembre 2005.

LEAH GORDON
The Alcuin Society | La Société Alcuin
May | Mai, 2006