

THIS YEAR THE ALCUIN SOCIETY marks the silver anniversary of its competition, The Alcuin Society Awards for Excellence in Book Design in Canada. We are pleased to introduce our patron, Her Excellency Michaëlle Jean, the Governor General of Canada, who has honoured us with a statement at the beginning of this Catalogue.

The Competition has grown considerably over the last quarter-century. In 1984 (our second Competition, and the first for which there are records) there were 121 submissions from 30 publishers, mainly from British Columbia. Since then the number of entries has more than doubled, and the publishers tripled; this year 96 publishers from 9 provinces submitted 252 books. To give you an idea of the scale of participation, we can compare these figures to a similar competition in the United States sponsored by the American Institute of Graphic Arts (AIGA). According to its website, the judges of the "50 books, 50 covers" competition selected their 2006 winners from "more than 900 entries". It is usually expected that when comparing similar Canadian and American events like our two competitions, the ratio of Canadian to US participants will be 1 to 10; in this case, the ratio is more like 1 Canadian participant to 3.5 Americans (ie., 252:900).

Until 1996, with one exception, the judges all came from British Columbia. In an effort to make the process of judging more nationally inclusive, The Society began to choose judges from across the country, with at least one of the three judges from a prairie province and one from east of Manitoba. We now exhibit our prizewinning books more broadly. This year we have two exhibits in Nova Scotia, and seven between Quebec and Alberta.

The Alcuin Society is grateful to this year's judges for volunteering their time and expertise. This year's judges, Alan Brownoff, Jan Elsted, and Glenn Goluska, from Alberta, British Columbia, and Quebec respectively, met in Vancouver on March 31st, 2007, at Simon Fraser University, Harbour Centre. They selected 34 winning books. Each one, published in Canada in 2006, 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. The judges have summarized their comments on each winning book.

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. Again this year, the judges chose not to award some prizes. Their purpose, and 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.

Last summer the award-winning books from our 2005 Competition were sent to the Stiftung Buchkunst of Frankfurt-am-Main, Germany. They were exhibited at the Frankfurt and Leipzig international bookfairs, and participated in the international book design competition in Leipzig. We were delighted to learn that the Stiftung had selected one of the Alcuin entries as one of their ten award winners. Anouk Pennel & Raphaël Deaudelin (*Feed*), designers of *LAppareil* (published by Les Éditions de la Pastèque of Montréal), were awarded a bronze medal. The winners flew to Leipzig in March to accept their award at a ceremony at the Leipzig Bookfair. In addition, three other Alcuin-winning designers were shortlisted for awards for their books: Jessica Sullivan, designer of *Crows: Encounters with the Wise Guys of the Avian World*, by Candace Savage (Greystone Books); Apollonia Elsted, designer of *Emily: Opposites Attract*, by Emily Dickinson (Horse Whisper Press); and Crispin Elsted, designer of *Il Bosco dei tamarindi = The Tamarind Wood = Le Bois des tamariniers*, by Carlo Toselli (Barbarian Press).

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 W.A.C. Bennett Library in Burnaby.

The books 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 teaching design students, and for various exhibits and publications both in Germany and around the world.

Special thanks go to publishers of the winning entries, for providing extra copies of their books to the Society for use in its exhibitions throughout the coming year. A list of the exhibition venues appears in this catalogue.

The Society would also like to express its gratitude to Dr. Yosef Wosk. Again this year, quietly behind the scenes, Dr. Wosk has had the vision to see the importance of an objective competition in the Canadian publishing world. Over the last few years, he has weighed in with his moral and financial support and advice. Without this support, it is not clear that the Competition could have continued.

In this twenty-fifth anniversary year, our Society has been saddened by the loss of one of its chief supporters and my predecessor as the organizer of this Compe-

tition. Anne Yandle was known and loved by many of us, not only in her adopted city of Vancouver, but nationwide. We will miss her enthusiastic presence and keen intelligence. In closing, I would like to dedicate this Catalogue to her, and to all of the others who, over the years, have made this Competition possible.

CETTE ANNÉE, LA SOCIÉTÉ ALCUIN fête le vingt-cinquième anniversaire de ce concours, le prix pour l'excellence de la conception graphique du livre au Canada. Nous sommes heureux de présenter notre mécène, son Excellence Michaëlle Jean, gouverneure générale du Canada qui nous a fait l'honneur de faire une déclaration au début de ce catalogue.

Ce dernier quart de siècle a vu notre concours grandir considérablement. En 1984 (notre deuxième concours et le premier pour lequel il existe des documents), il y avait 121 présentations provenant de 30 éditeurs, surtout de la Colombie-Britannique. Depuis, le nombre d'entrées a plus que doublé et le nombre d'éditeurs a triplé. Cette année, 96 éditeurs de 9 provinces ont présenté 252 livres. Pour vous donner une idée du taux de participation, nous pouvons comparer ces chiffres à un concours semblable aux États-Unis, organisé par l'American Institute of Graphic Arts (AIGA). Selon son site Web, les juges du concours des « 50 livres, 50 couvertures » ont sélectionné les gagnants de 2006 parmi « plus de 900 entrées ». On s'attend généralement, à titre de comparaison entre des événements similaires au Canada et aux États-Unis, comme nos deux concours, à ce que le ratio de participation entre les Canadiens et les Américains soient de l'ordre de 1 à 10. Ici, le ratio est plutôt de l'ordre de 1 à 3,5 Américains (c.-à-d., 252 Canadiens pour 900 Américains).

Jusqu'en 1996, avec une seule exception, les juges venaient tous de la Colombie-Britannique. Pour rendre le processus de jugement plus inclusif au Canada, notre Société recrute depuis lors ses juges partout dans le pays, avec au moins un des trois juges venant d'une province des Prairies et un autre provenant de l'est du Manitoba. De même, à l'heure actuelle, nous exposons nos premiers prix de façon plus générale. Cette année, nous présentons deux expositions en Nouvelle-Écosse et dans diverses régions du Québec à l'Alberta.

La Société Alcuin tient à remercier bien sincèrement les juges de cette année, qui ont offert leur temps et leur expertise. Les juges de cette année, Alan Brownoff, Jan Elsted et Glenn Goluska, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec, respectivement, se sont rencontrés à Vancouver, le 31 mars 2007, à l'université Simon Fraser, Harbour Centre. Ils ont choisi 34 livres gagnants. Chacun de ces livres publiés au Canada en 2006 représente le travail d'un ou de plusieurs concepteurs graphiques. Comme c'était le cas les autres années, certains aspects de la production

technique (notamment l'impression et le papier) ont été exécutés à l'étranger. Les juges ont résumé leurs commentaires sur chaque livre primé.

Le principe fondamental du processus de jugement dicte que chaque livre doit être considéré comme une oeuvre globale. Les juges examinent chaque aspect de chaque livre, y compris la jaquette, la reliure, les pages de garde, les faux-titres, la page avec le droit d'auteur, la page de titre, la disposition typographique, la typographie, l'intégration des illustrations, le début de chaque chapitre, le titre de haut de page, la reproduction des illustrations, la qualité de l'impression, le choix de papier, les notes en bas de page et les références bibliographiques. Cette année encore, les juges se sont réservé le droit de ne pas accorder de prix dans certaines catégories. Leur but, comme le nôtre, est d'encourager la meilleure conception canadienne. Ils pensent que la meilleure façon d'atteindre ce but est de décerner des prix seulement quand ils considèrent d'une oeuvre le mérite par ses caractéristiques exceptionnelles.

L'été dernier, les livres primés lors de notre concours de 2005 ont été envoyés au Stiftung Buchkunst de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Ils ont été exposés au salon de l'édition de Francfort et de Leipzig et ont fait partie du concours international de conception graphique à Leipzig. Nous avons été heureux d'apprendre que le Stiftung a choisi une des entrées d'Alcuin comme gagnante d'un de leur dix prix. La médaille de bronze a été décernée à Anouk Pennel et à Raphaël Deaudelin (Feed), concepteurs graphiques de *L'Appareil* (publié par Les Éditions de la Pastèque de Montréal). Les gagnants ont pris l'avion pour Leipzig en mars, afin d'accepter leur prix à la cérémonie de remise des prix au salon de l'édition de Leipzig. En outre, trois autres concepteurs graphiques se sont placés sur la liste des finalistes pour leur livre : Jessica Sullivan, dessinatrice-maquettiste de *Crows : Encounters with the Wise Guys of the Avian World*, par Candace Savage (Greystone Books) ; Apollonia Elsted, dessinatrice-maquettiste de *Emily : Opposites Attract*, par Emily Dickinson (Horse Whisper Press) ; et Crispin Elsted, concepteur graphique de *Il Bosco dei tamarindi = The Tamarind Wood = Le Bois des tamariniers*, par Carlo Toselli (Barbarian Press).

La Société Alcuin remercie chaleureusement tous les éditeurs et tous les concepteurs graphiques qui ont soumis leurs livres. Un exemplaire de chacun des livres primés est offert à la section des collections spéciales de la bibliothèque W.A.C. Bennett de l'université Simon Fraser afin de soutenir les programmes universitaires à son centre canadien pour les études en édition. Le grand public peut avoir accès, sur demande, à cette collection des livres primés par la Société Alcuin à la bibliothèque W.A.C. Bennett Library, à Burnaby.

Les livres envoyés en Allemagne sont également disponibles en permanence. Ils ont été offerts au musée allemand du livre et des caractères d'imprimerie (une section de la bibliothèque nationale allemande), à Leipzig et ils resteront dans sa collection permanente consacrée aux livres internationaux primés. Cette collection sert à enseigner la conception graphique aux étudiants. Elle est également l'objet de diverses expositions et publications en Allemagne et partout dans le monde.

La Société remercie tout spécialement les éditeurs des entrées primées de nous avoir fourni des exemplaires supplémentaires de leurs livres pour ceux-ci soient exposés pendant l'année qui vient. Une liste des lieux d'exposition apparaît dans ce catalogue.

La Société aimerait également exprimer sa gratitude à Yosef Wosk. Cette année encore, en coulisse, M. Wosk a eu la perspicacité de voir l'importance d'un concours impartial dans le monde de l'édition canadienne. Ces dernières années, il a donné, avec enthousiasme, son support moral et financier au bénéfice de la Société Alcuin. Sans son soutien, la pérennité du concours n'aurait pas pu être assurée.

En cette vingt-cinquième année de son existence, la Société Alcuin a perdu une de ses plus ardentes partisans, Madame Anne Yandle qui a été l'organisatrice précédente de ce concours. Madame Yandle était bien connue et aimée de tous, pas seulement dans sa ville d'adoption de Vancouver, mais à travers le pays tout entier. Sa présence énergique et sa grande intelligence nous manqueront. J'aimerais lui dédier ce catalogue ainsi qu'à tous ceux et à toutes celles qui ont rendu ce concours possible tous les ans.

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

I WOULD LIKE TO THANK my co-judges, Jan Elsted and Glenn Goluska, for their own individual perceptions on book design. Three sets of eyes are definitely better than one for judging 252 books in one day.

The books for the competition had already been separated, one entry category per table, when we arrived to begin judging. Each judge carefully viewed the books and decided which books would go to the discussion table. We then discussed them individually to try to rank them. Unanimous support of the judges would usually put the book in first or second place. A single judge's support for a book and his or her ability to convince the others of its merits would result in an honorable mention or third place.

In my opinion, some of the stronger categories were children's books, pictorial, and limited editions; the weakest was prose non-fiction, both for numbers of entries and quality. I know there are a lot more of these books out there, but for some reason both designers and publishers did not enter them this year.

Some of my general impressions on the design in this competition are that there continues to be a small group of core book designers in Canada that consistently produce quality work for the publishers who employ them. These publishers or designers in turn use well-trained freelancers and younger designers to handle the remainder of their books. Publishers that realize that book design contributes to a book's success are rare and very important to nurturing the profession of book design Canada.

Successful book design is a balance between skill and creativity. In the most successful books all of the elements worked well as a unit. Time was taken to consider and reconsider margins, type, leading, colour, and format. In the world of book publishing, time is generally thought of as a luxury so I commend those publishers for allowing the designers to iron out the details. Beyond well put together elements, the designs that expressed the book's content in new and refreshing ways quickly rose to the top of the pile.

On behalf of the judges, I would like to congratulate the designers who were successful and encourage those who fell short.

LES PLUS BEAUX LIVRES DU CANADA

J'AIMERAIS REMERCIER mes collègues juges, Jan Elsted et Glenn Goluska, pour leur perception individuelle sur la maquette des livres. Trois paires d'yeux sont définitivement préférables à une seule paire pour juger 252 livres en un jour.

Les livres du concours avaient déjà été séparés quand nous en sommes arrivés : une catégorie par table. Nous avons donc immédiatement commencé à travailler. Chaque juge a examiné les livres avec beaucoup d'attention et a choisi ceux qui seraient placés sur la table. Nous avons alors discuté de chaque livre pour essayer de le classer. Une décision unanime de la part des juges plaçait le livre en première ou en deuxième place. Le vote d'un seul juge et sa capacité de convaincre les autres juges des mérites d'un livre auraient comme résultat de lui conférer une mention honorable ou la troisième place.

Selon moi, les livres pour enfants, les livres illustrés et les éditions limitées constituaient les catégories les plus fortes. Cette année, je pense que la prose non romanesque, constituait la catégorie la plus faible, tant en nombre d'entrées, qu'en qualité. Je sais qu'un grand nombre de ces livres existent, mais ni les concepteurs ni les éditeurs n'en ont présenté cette année.

Mes impressions sur la conception des œuvres présentées à ce concours me font dire qu'un petit groupe composé d'un noyau de concepteurs graphiques continue à exister au Canada et que ce groupe produit de façon constante des œuvres de qualité pour les éditeurs qui les emploient.

Ces éditeurs et ces concepteurs graphiques, à leur tour, emploient à la fois des pigistes bien formés et de jeunes concepteurs graphiques pour s'occuper de leurs livres. Rares sont les éditeurs qui se rendent compte que la conception d'un livre contribue à son succès. Ces mêmes éditeurs sont fort importants grâce au soutien qu'ils apportent à la profession de concepteur graphique au Canada.

L'équilibre entre l'habileté et la créativité, voilà ce qui fait le succès de la conception graphique d'un livre. Dans les livres qui ont le plus de succès, tous ces éléments s'accordent parfaitement. On a passé du temps à examiner et à réexaminer les marges, les caractères, l'interlignage, les couleurs et le format.

Dans le monde de l'édition du livre, le temps semble généralement un luxe ; c'est pourquoi je félicite ces éditeurs d'avoir permis aux concepteurs graphiques de s'adonner à régler les détails des œuvres. À part les éléments bien assemblés, la conception graphique qui traduisait le contenu du livre de manière fraîche et originale s'est placée rapidement au-dessus de la mêlée.

De la part des juges, j'aimerais féliciter les concepteurs graphiques qui ont remporté un prix et je souhaite sincèrement encourager l'effort de ceux qui n'ont pas été primés cette fois-ci.

ALAN BROWNOFF
The Alcuin Society | La Société Alcuin
May | Mai, 2007