

SUSAN COLBERG

Susan Colberg, MVA MGDC, is Associate Professor and Associate Chair (Undergraduate Studies) in the Department of Art & Design at the University of Alberta in Edmonton. She teaches beginning and advanced typography, information design and the practice of graphic design.

Her research and practice focus on book and publication design, information design and typography and her clients have included a variety of institutional and scholarly publishing houses in Canada and the United States, including the State University of New York Press, the University of Toronto Press and the University of Alberta Press.

She has won numerous national and international awards for her work from Crown & Zanders International, Potlach International, Graphex, the Society of Graphic Designers of Canada, the Alcuin Society and, most recently, from the University & College Designers Association.

She has served on the jury of the Alcuin Society Awards for Excellence in Book Design in Canada, is a Past-president of the Alberta Chapter of the Society of Graphic Designers of Canada and is currently the Representative for Canada to Icoграда, the International Council of Graphic Design Associations.

Susan Colberg est titulaire d'une maîtrise en arts visuels et membre de la Society of Graphic Designers of Canada. Elle est Professeure associée et Présidente associée (Études de premier cycle) dans le département d'Art et de design à l'Université d'Alberta à Edmonton. Elle enseigne la typographie aux débutants et aux étudiants avancés, de même que la présentation graphique de l'information et la pratique du graphisme.

Dans sa recherche et son oeuvre, elle se concentre sur la typographie et sur la conception graphique du livre et des périodiques. Parmi ses clients, on compte un ensemble de maisons d'édition privées et universitaires au Canada et aux États-Unis, entre autres, les presses des universités de l'État de New York, de Toronto et d'Alberta.

Son oeuvre lui a valu de nombreux prix nationaux et internationaux de Crown & Zanders International, Potlach International, Graphex, la Society of Graphic Designers of Canada, la Société Alcuin et plus récemment, de la University & College Designers Association.

Elle a été juge du concours des prix pour l'excellence de la conception graphique au Canada de la Société Alcuin, présidente sortante de la branche albertaine de la Society of Graphic Designers of Canada et elle est présentement, représentante du Canada auprès de Icoграда ou International Council of Graphic Design Associations.

JASON DEWINETZ

Jason Dewinetz is a writer, publisher, graphic designer and typographer originally from, and now living back in, the Okanagan Valley. With an academic background in English Literature (B.A. Hons. UVic, M.A. University of Alberta), he is the author of *The Gift of a Good Knife* (Outlaw Editions), *In Theory* (above ground press), and *Moving to the Clear* (NeWest Press). During his time in Edmonton Jason spent a year cataloguing a detailed bibliographic inventory of the University of Alberta's holdings of the Black Sparrow Press archive, a small fine-press producing letterpressed and handbound editions during the late 60s and early 70s. The collection included all materials related to the press's first 94 publications, including correspondence, design and print proofs, letterpress galleys and original artwork, as well as multiple copies of each publication's regular and special editions. Untouched for almost 30 years, this project afforded an incredible opportunity to study and absorb the fine design, printing and production of this cutting edge American publisher. In 2001, with Michael O'Driscoll, he co-authored of *A Bibliography of the Black Sparrow Press Archive*, a detailed catalogue of the archive's holdings.

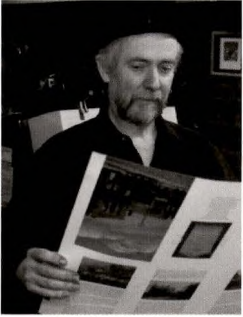
In 2004 Jason received a Canada Council grant to research the work of Nicholas Jenson, a 15th century French type designer and printer/publisher living in Italy during the early development of the printed book. The gathered research materials continue to prove a preoccupation in the midst of current work and the building of a new studio to house a Vandercook 15-21 press and all the trimmings.

Primarily self-taught, Jason has worked as a freelance book designer and typographer for publishers across Canada including the University of Calgary Press, the University of Alberta Press, NeWest Press and various other small literary presses. Jason is also the founding editor, publisher and designer of Greenboathouse Books, a small press publishing limited edition chapbooks by writers from across Canada, and as of 2007 his design and production for Greenboathouse have brought in four consecutive Alcuin Award for Excellence in Book Design. A past instructor at the University of Victoria (Publication Design), Jason currently teaches at Okanagan College (Publication Design, English).

Jason Dewinetz est un écrivain, éditeur, concepteur graphique et typographe de la vallée de l'Okanagan où il vit aujourd'hui à nouveau. Spécialiste en littérature anglaise (BA avec distinction, université de Victoria, maîtrise, université d'Alberta), il est l'auteur de *The Gift of a Good Knife* (Outlaw Editions), *In Theory* (above ground press), et *Moving to the Clear* (NeWest Press). Pendant son séjour à Edmonton, Jason passe un an à l'université d'Alberta à faire l'inventaire bibliographique détaillé des archives de Black Sparrow Press, une petite maison d'édition qui, à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix, a produit des livres d'impression à relief reliés à la main. La collection inclut tout ce qui a trait aux premières 94 publications de cet établissement, entre autres, la correspondance, les épreuves de conception et de matière imprimée, des galées d'impression typographique et des pièces artistiques originales, ainsi que de multiples exemplaires de chaque édition ordinaire et spéciale. Ce projet, que, pendant presque 30 ans, personne n'avait entamé, offrait enfin l'incroyable occasion d'étudier et d'absorber les subtilités de la conception graphique, de l'impression et de la production de cette maison d'édition américaine d'avant-garde. En 2001, Jason produit avec Michael O'Driscoll *A Bibliography of the Black Sparrow Press Archive*, un catalogue détaillé des archives.

En 2004, il reçoit une subvention du Conseil des Arts du Canada pour faire de la recherche sur l'oeuvre de Nicolas Jenson, un typographe et imprimeur français du XVe siècle qui vécut en Italie lors de l'essor du livre imprimé. Le résultat de sa recherche continue à dominer son travail pendant qu'il construit un nouvel atelier qui abritera une presse Vandercook 15 21 avec tous les accessoires.

Jason, qui est surtout autodidacte, a travaillé, à travers le Canada, comme concepteur graphique et typographe à la pige pour des maisons d'édition, dont les presses de l'université de Calgary, NeWest Press et plusieurs autres petites maisons d'édition littéraire. Jason est aussi le rédacteur, l'éditeur et le concepteur graphique de Greenboathouse Books, une petite maison d'édition qu'il a fondée et qui publie des éditions de luxe à tirages limités de ballades et de nouvelles populaires d'auteurs de tous les coins du Canada. En 2007, les ouvrages produits par Greenboathouse lui avaient déjà valu quatre prix consécutifs de la société Alcuin pour l'excellence de la conception graphique du livre. Jason, qui a enseigné à l'université de Victoria (conception graphique pour l'édition), enseigne maintenant au collège de l'Okanagan (conception graphique pour l'édition anglais).

TIM INKSTER

Tim Inkster's career in publishing began in the basement of the storied Victorian at 671 Spadina Avenue in Toronto which had once sheltered the fledgling House of Anansi, and later newspaper. Already by 1971, the legendary Dave Godfrey had tired of the politics weighting those two of his early creations and resolved to start a third company to be called Press Porcupic. Inkster, a recent graduate of Stan Bevington's two-hour night course in the correct operation of an A. B. Dick duplicator, was hired on as Porcupic's first employee.

Tim and his wife Elke moved with Press Porcupic (later to be rebranded as Beach-Holme) to the village of Erin in the Caledon Hills northwest of Toronto in the fall of 1971, and have lived above the press on Main Street ever since.

In 1974 the Inksters opened their own production company, the Porcupine's Quill, and also published the first title under their own imprint – a poetry book called *Marzipan Lies* by Brian D. Johnson who is currently film critic for Macleans. From 1974 to the spring of 2001, the Inksters designed, printed and bound books for a variety of small presses and literary magazines that included Black Moss, Essays on Canadian Writing, Northward Journal, ECW Press, Aya, Penumbra, Netherlandic, Exile, Padeloup, Descant, Brick and Canadian Fiction Magazine. One notable oddity from this period was the 1981 Aya Press release of *I Am Walking in the Garden of His Imaginary Palace: Twelve Poems for Le Nôtre* by Jane Urquhart with panoramic drawings by Jane's husband, Tony. Tim Inkster reports that this was the one (and only) time all five sewing heads on the press's 1905 model Smyth National book sewing machine worked simultaneously.

Many of the Inkster's early successes were collected into a travelling exhibition called *An Honest Trade: an Exhibition of Canadian Small Press Books printed and bound at The Porcupine's Quill (1974-1983)*. Somewhat later, *Amphora 83* (Spring 1991) sketched Inkster's career as a Printer, a Designer and a Publisher.

The Porcupine's Quill published Jane Urquhart's third poetry book *The Little Flowers of Madame de Montespan* in 1983, and her collection of stories *Storm Glass* in 1987. Jane Urquhart is typical of a number of authors (many of whom were mentored by editor John Metcalf – Russell Smith, Andrew Pyper, Steven Heighon, Michael Winter and Elizabeth Hay among them) who published with the Porcupine's Quill early in

their careers and subsequently achieved considerable fame and fortune elsewhere. Sometimes described as a 'hot house' for the development of Canadian literary talent, the Porcupine's Quill has also been compared (inaccurately, by one misinformed consultant to the Department of Canadian Heritage) to MoTown Records.

Tim Inkster is a member of the Graphic Designers of Canada. He won a bronze medal at Leipzig for the Porcupine's Quill 1984 production of Michael McCurdy's *Toward the Light*, and a silver medal in 1988 for Ludwig Zeller's *Alphacollage*.

The Porcupine's Quill has published over two hundred titles in the past thirty years, including *Forests of the Medieval World* by Don Coles, awarded the Governor General's Award in 1994, and *Kurgan*, also by Don Coles, which won the Trillium Prize in 2001. *The Hidden Room* (1997), a two-volume collection of the poetry of P. K. Page, has been heralded as one of the two-dozen most important books published in the history of Canada since Confederation.

Tim Inkster has been active within the Literary Press Group and the Association of Canadian Publishers for which he served as treasurer for six years. Inkster was also heavily involved in a variety of roles with the Eden Mills Writers' Festival for more than ten years, including one term as president. He managed the Upper Canada Brewing Company Writers' Craft Award the year the prize was awarded to Alice Munro.

The Porcupine's Quill suffered mightily from the bankruptcy of General Distribution Services (GDS) in the spring of 2002, and from ongoing challenges posed by consolidation in the Canadian retail book marketplace but recently the company has succeeded in retrenching and righting itself and continues to publish ten new titles a year and to service an active backlist of a hundred titles, and also to publish two issues a year of the Devil's Artisan, a journal of the printing arts.

In September of 2003, Tim Inkster received the Sixth Annual Janice Handford award which honours 'an individual who has made a significant contribution to the advancement of small press publishing in this country'. In October of 2005, he was a featured guest speaker at the Sixth Annual Gaspereau Press Wayzgoose in Kentville, Nova Scotia.

La carrière d'éditeur de Tim Inkster commence au 671 de l'avenue Spadina à Toronto dans la maison d'époque victorienne qui avait un jour abrité la nouvelle House of Anansi et plus tard, newpress. Déjà en 1971, le légendaire Dave Godfrey s'était lassé de la controverse qui pesait sur ses deux créations antérieures, et il s'était décidé à créer une troisième compagnie qu'il appellerait Press Porcepic. Inkster, qui venait de suivre un cours du soir de deux heures, donné par Stan Bevington sur l'usage correct d'une copieuse A. B. Dick, se fait engager comme premier employé de Porcepic.

Tim et sa femme Elke déménagent avec Press Porcepic (qui plus tard deviendra Beach Holme) dans le village de Erin, dans les Caledon Hills, au nord-ouest de Toronto, en automne 1971, et c'est là qu'ils vivent encore aujourd'hui, au-dessus de l'imprimerie de la rue Main.

En 1974, les Inkster lancent leur propre compagnie de production, The Porcupine's Quill et publient aussi le premier recueil de poésie intitulé *Marzipan Lies* par Brian D. Johnson, actuellement critique de films pour Macleans. De 1974 au printemps 2001, les Inkster créent, impriment et relient des livres pour plusieurs petites maisons d'édition et de revues littéraires qui incluent Black Moss, Essays on Canadian

Writing, Northward Journal, ECW Press, Aya, Penumbra, Netherlandic, Exile, Padeloup, Descant, Brick et Canadian Fiction Magazine. Un exemple singulier qui se dégage de cette période est la publication de *I Am Walking in the Garden of His Imaginary Palace: Twelve Poems for Le Nôtre*, de Jane Urquhart qui contient des dessins panoramiques par Tony, le mari de Jane. Tim Inkster rapporte que c'est la seule fois que les cinq têtes de piquage de l'encarteuse piqueuse, modèle Smyth National de 1905, fonctionnent simultanément.

Un grand nombre des premiers succès des Inkster fait l'objet d'une exposition itinérante intitulée *An Honest Trade: an Exhibition of Canadian small press books printed and bound at the Porcupine's Quill (1974-1983)*. Un peu plus tard, *Amphora 83* (printemps 1991) offre une esquisse de la carrière de Inkster l'imprimeur, le concepteur graphique et l'éditeur.

The Porcupine's Quill publie le troisième livre de poésie de Jane Urquhart *The Little Flowers of Madame de Montespan* en 1983 et son recueil de contes *Storm Glass* en 1987. Jane Urquhart est un exemple typique des auteurs influencés par John Metcalf (entre autres, Russel Smith, Andrew Pyper, Steven Heighton, Michael Winter et Elizabeth Hay) qui après avoir vu leurs oeuvres publiées par The Porcupine's Quill au début de leur carrière, achèvent leur renommée et leur succès financier ailleurs. Décrit parfois comme un centre propice au développement de talent littéraire canadien, The Porcupine's Quill a aussi été comparé à Motown Records (erreur d'un expert conseil mal renseigné au service du ministère du Patrimoine canadien).

Tim Inkster est membre de la Society of Graphic Designers of Canada. Il gagne la médaille de bronze à Leipzig pour sa conception de *Toward the Light* de Michael McCurdy publié par The Porcupine's Quill, en 1984, ainsi que la médaille d'argent, en 1988, pour *Alphacollage* de Ludwig Zeller.

The Porcupine's Quill publie plus de deux cents ouvrages pendant ces derniers trente ans, entre autres, deux livres de Don Coles, *Forests of the Medieval World*, qui a reçu le Prix du Gouverneur général en 1994 et *Kurgan*, qui a reçu le Prix Trillium en 2001. *The Hidden Room* (1997), un recueil en deux volumes de la poésie de P.K. Page, est considéré comme faisant partie de deux douzaines des livres les plus importants dans l'histoire du Canada depuis la Confédération.

Tim Inkster joue plusieurs rôles très actifs au sein du Literary Press Group, de l'Association of Canadian Publishers, pour laquelle il est trésorier pendant six ans, et de l'Eden Mills Writers Festival, dans lequel il participe pendant plus de dix ans, qui incluent un terme comme président. Il gère l'administration du Upper Canada Brewing Company Writers' Craft Award l'année où Alice Munro gagne le concours.

The Porcupine's Quill est sérieusement affecté par la faillite de General Distribution Service (GDS) en 2002 et par les défis continuels posés par la consolidation du marché canadien du livre. Par contre, dernièrement, la compagnie a réussi à élarguer et à reprendre le dessus. Elle continue à publier dix nouveaux ouvrages par an, à maintenir une liste d'une centaine d'ouvrages et à publier deux numéros par an de *Devil's Artisan*, une revue dédiée à l'art de l'imprimerie.

En septembre 2003, Tim Inkster reçoit le sixième prix annuel Janice Handford, qui fait honneur 'à un individu qui a contribué de manière significative à l'avancement des petites maisons d'édition dans ce pays'. En octobre 2006, il est conférencier d'honneur au sixième Wayzgoose annuel de Gaspereau Press à Kentville, Nouvelle-Écosse.