

Preface to the 27th competition Préface au 27e concours

To do justice to the marvel of book design in Canada, The Alcuin Society has longed to produce this annual catalogue in colour. Ironically, and perhaps prophetically as a precursor to an eminent recovery, our collective dream has been fulfilled in a year of cutbacks and a major downturn in the global economy.

It is our hope that the aesthetic pleasure of the beautiful (sometimes naughty, witty, ingenious or playful) and functional design of the book will continue to inspire even more uncompromising creativity and attention to the things that matter. In colour, we can all better celebrate the vibrant art and craft of a well-designed book through the winners of the 27th annual competition for The Alcuins. Bravo!

The hallmark of the judging process in this competition is, and has always been, that each book is considered as a total entity. With eight categories, this is the only national book design competition of its kind in Canada. It is recognized internationally for its integrity. The discerning 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.

The selected judges this year, Frank Newfeld, Alan Stein, and Zab (E.A. Hobart), met in Vancouver on April 4th, 2009, at Simon Fraser University, Harbour Centre. They selected 32 winning books from 243 entries, 8 provinces, and 89 publishers. All of the winning books were published in Canada in 2008 and represent the works of a Canadian designer or designers. The judges have summarized their comments on each winning book for this catalogue. The definition of a limited edition offered by Frank Newfeld was adopted for use as a guide in this and future competitions: *A limited edition is not a short print run. It requires coming to grips with an extraordinary motivation and visual force.*

All 32 winning books from the Alcuin competition will be sent to the international book design competition in Leipzig, Germany, next February (2010): BEST BOOK DESIGN FROM ALL OVER THE WORLD. For the first time, Canadian designer Peter Cocking was privileged and honoured to represent Canada as a judge for this prestigious annual event held in 2009. The books are also exhibited annually on the occasion of the international book fairs held in Leipzig and Frankfurt, Germany and Tokyo, Japan.

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. Prizewinning Canadian books and Canadian designers thus receive significant exposure and promotion both at home and abroad.

At the Frankfurt and Leipzig Book Fairs, The 2008 award-winners (books published in 2007) were submitted to international competition for judging in February, 2009. The awards were presented at the Leipzig Book Fair in March, 2009. Of over 700 books submitted by 37 countries, 72 titles were shortlisted and 14 prizes were selected; 6 Canadian designers (of 4 books) were honoured to have their books among the shortlisted titles.

Congratulations to the designers and publishers of these books: Catherine Lepage, designer of *12 mois sans intérêt* by Catherine Lepage (Les 400 coups); Cedric Boulet & Adam Robinson, designers of *Warehouse Journal 016* (2007), edited by Cedric Boulet & Adam Robinson (University of Manitoba, Faculty of Architecture); Peter Cocking, designer of *Where the Silence Rings*, edited by Wayne Grady (Greystone Books); and Jessica Sullivan & Naomi MacDougall, designers of *Spotted Owls* by Jared Hobbs & Richard Cannings (Greystone 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 all Alcuin Society prizewinning books may be seen by the general public on request at the W.A.C. Bennett Library in Burnaby, British Columbia.

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. The Canadian Embassy in Japan will retain a copy of this year's winners to add to its collection of Canadian books, the largest outside Canada.

There are two Alcuin Awards ceremonies honouring this year's competition winners. One will be held in Vancouver in the Fall and the other at a dinner co-hosted by The Alcuin Society and the Arts and Letters Club of Toronto on June 29, 2009.

The Alcuin Society is proud of the success of the competition and its accomplishments involving many loyal and devoted volunteers, including its Board of Directors and, in particular, its Book Design Committee chaired by Leah Gordon, to whom we are indebted for her extraordinary dedication, leadership and commitment.

Marlene Chan

June 2009

Pour rendre justice à la merveille qu'est la conception graphique au Canada, la Société Alcuin rêve, depuis longtemps, à la production d'un catalogue en couleur. Ironiquement, et peut-être prophétiquement, comme signe avant-coureur d'un redressement économique imminent, notre voeu collectif a été exaucé au courant d'une année de réductions budgétaires et d'un déclin considérable de l'économie mondiale.

Nous espérons que le plaisir esthétique, que produit la beauté (parfois coquine, spirituelle, ingénieuse ou enjouée) et le design fonctionnel du livre, continuera à inspirer une créativité encore plus intègre et un égard particulier pour les choses qui comptent. En couleur, nous pouvons tous célébrer l'art et l'artisanat d'un livre bien conçu grâce aux gagnants du 27e concours annuel des prix Alcuin. Bravo!

Ce qui distingue, et a toujours distingué, le processus de jugement est la considération accordée à tous les aspects de chaque livre. Ce concours national de la conception graphique du livre, qui inclut huit catégories, est le seul de son genre au Canada. Il est reconnu sur le plan international pour son intégrité. Les juges examinent, avec discernement, tous les aspects de chaque livre, c'est-à-dire, la jaquette, la reliure, les pages de garde, les faux-titres, les droits d'auteur, la page de titre, la composition typographique, la typographie, l'intégration des illustrations, le début de chaque chapitre, les titres courants, la reproduction des illustrations, la qualité de l'impression, le choix du papier, les renvois en bas de page et les références bibliographiques. Cette année encore, les juges se sont réservé le droit de ne pas décerner de prix dans certaines catégories. Leur but, comme le nôtre, est d'encourager la meilleure conception graphique possible au Canada; ils considèrent que le moyen le plus sûr d'atteindre ce but est de ne décerner de prix que quand ils découvrent des qualités exceptionnelles.

Les juges sélectionnés cette année, Frank Newfeld, Alan Stein, et Zab (E.A. Hobart) se sont réunis à Vancouver, le 4 avril, 2009, à l'université Simon Fraser, Harbour Centre. Ils ont choisi 32 livres gagnants parmi les 243 livres présentés, provenant de 8 provinces et de 89 maisons d'édition. Tous les livres primés ont été publiés au Canada en 2008; ils représentent la création d'un ou de plusieurs concepteurs graphiques. La définition de tirage limité offerte par Frank Newfeld a été adoptée pour nous guider dans ce concours-ci et les suivants: *Un tirage limité n'est pas un tirage réduit. Il requiert la maîtrise d'une motivation et d'une force visuelle extraordinaires.*

Tous les livres gagnants du concours Alcuin seront envoyés, en février 2010, au concours international de la conception graphique du livre: *LES PLUS BEAUX LIVRES DU MONDE*, à Leipzig, en Allemagne. Pour la première fois, à l'occasion de ce prestigieux événement annuel, le concepteur graphique canadien, Peter Cocking, a eu le privilège et l'honneur de représenter le Canada, en 2009, comme membre du jury. Les livres gagnants sont aussi exposés annuellement lors des foires internationales du livre à Leipzig et Francfort, en Allemagne et à Tokyo, au Japon.

Je tiens à remercier, tout particulièrement, les maisons d'édition des livres gagnants qui ont envoyé à la société des exemplaires supplémentaires destinés à être exposés au courant de cette année. Les livres gagnants et les concepteurs graphiques canadiens peuvent ainsi se faire amplement connaître et promouvoir, ici et à l'étranger.

Les livres gagnants du concours Alcuin de 2008 (livres publiés en 2007) ont été présentés à un concours international qui a eu lieu en février 2009. Les prix ont été remis à la Foire de Leipzig en mars 2009. Des quelques 700 livres présentés par 37 pays, 72 ont été choisis, parmi lesquels 14 ont été primés; 6 concepteurs graphiques canadiens, qui entre eux ont conçu 4 livres, ont eu l'honneur de faire partie de la liste des 72 candidats choisis. Félicitations aux concepteurs graphiques de ces livres et aux maisons d'édition qui les ont publiés: Catherine Lepage, conceptrice graphique de *12 mois sans intérêt* par Catherine Lepage (Les 400 coups); Cedric Boulet & Adam Robinson, concepteurs graphiques de *Warehouse Journal 016* (2007), édité par Cedric Boulet & Adam Robinson (Université du Manitoba, faculté d'architecture); Peter Cocking, concepteur graphique de *Where the Silence Rings*, édité par Wayne Grady (Greystone Books); et Jessica & Naomi MacDougall, conceptrices graphiques de *Spotted Owls*, par Jared Hobbs & Richard Cannings (Greystone Books).

Un exemplaire de chaque livre gagnant est remis au département des Collections spéciales et livres rares de la bibliothèque W.A.C. Bennett, à l'université Simon Fraser, dans le but d'enrichir les programmes universitaires de son centre canadien d'études en édition. Le grand public a accès, sur demande, à cette collection de tous les livres primés par la Société Alcuin à la bibliothèque W.A.C. Bennett, à Burnaby, Colombie-Britannique.

Les livres envoyés en Allemagne sont également disponibles en permanence. Ils ont été offerts au musée allemand du livre et des caractères d'imprimerie (un département de la bibliothèque nationale allemande) à Leipzig où ils seront déposés dans sa collection permanente, consacrée aux livres gagnants du monde entier. Cette collection contribue à l'enseignement de la conception graphique. Elle est également l'objet de diverses expositions et publications en Allemagne et partout dans le monde. L'ambassade canadienne au Japon ajoutera un exemplaire des livres primés de cette année à sa collection de livres canadiens, la plus grande hors du Canada.

Il y aura deux cérémonies de remise des prix Alcuin en l'honneur des gagnants du concours de cette année. L'une aura lieu à Vancouver, en automne et l'autre, à un dîner organisé avec la participation de la Société Alcuin et du Arts and Letters Club de Toronto, le 29 juin, 2009.

La Société Alcuin est fière du succès du concours et de ses accomplissements auxquels participent un grand nombre de bénévoles dévoués et loyaux. Ceux-ci incluent les membres du conseil d'administration, et en particulier, le comité de la conception graphique du livre que préside Leah Gordon, à laquelle nous sommes reconnaissants pour son dévouement, sa direction et son engagement extraordinaires.

Marlene Chan

Juin 2009