

Marian Bantjes

Marian Bantjes is a designer, artist and writer working internationally from her base on a small island off the west coast of Canada, near Vancouver. She was trained as a book typesetter (1984–1994) and was a straight-up graphic designer from 1994–2003. But it is her highly personal, obsessive and sometimes strange graphic work that has since brought her international recognition. Marian is known for her custom typography, detailed and lovingly precise vector art, her obsessive handwork, her patterning and ornament. Often hired to create custom art for magazines, advertising and special projects, Marian's work has an underlying structure and formality that frames its organic, fluid nature.

Her clients include Pentagram (Michael Bierut), Stefan Sagmeister, Saks Fifth Avenue, Bruce Mau Design, Young & Rubicam Chicago, Anni Kuan, Houghton Mifflin, Print magazine, Wallpaper*, WIRED, The Guardian (UK), The New York Times, among others. She has also designed materials for the AIGA, TypeCon 2007, and the Society of Graphic Designers of Canada (GDC).

Her work has been featured in numerous design magazines, including IDEA (Japan), Eye, Communication Arts, STEP, Grafik (UK) and étapes (Paris). She appears in numerous design compendiums and has been published in a 120-page book by Pyramyd (France), as part of their design&designer series. In 2007, five pieces were accepted into the permanent collection of the Cooper-Hewitt National Design Museum (Smithsonian) in New York. In 2008, she was accepted as a member of the prestigious international design organisation, Alliance Graphique Internationale (AGI).

Marian Bantjes, conceptrice graphique, artiste et écrivain, travaille mondialement de chez elle sur une petite île au large de la côte ouest du Canada, près de Vancouver.

Elle a fait son apprentissage de typographe entre 1984 et 1994, puis, elle a travaillé uniquement comme conceptrice graphique de 1994 à 2003. Mais c'est son style très personnel, obsessionnel et parfois l'étrangeté de son travail graphique qui lui ont valu sa réputation internationale. Marian est connue pour sa typographie personnalisée, sa façon détaillée et délicatement précise de traiter ses lignes vectorielles, son travail à la main obsessionnel, ses motifs et son ornementation. Marian a souvent été engagée pour créer la partie artistique de revues, d'annonces publicitaires et de projets spéciaux. Son travail se caractérise par sa structure sous-jacente et le formalisme qui organise sa nature organique et fluide.

Parmi ses clients on compte Pentagram (Michael Bierut), Stefan Sagmeister, Saks Fifth Avenue, Bruce Mau Design, Young & Rubicam Chicago, Anni Kuan, Houghton Mifflin, la revue Print, Wallpaper*, WIRED, le Guardian (Angleterre), et le New York Times. Elle a aussi produit des oeuvres pour AIGA, TypeCon 2007 et la Société des designers du Canada (GDC)

Ses oeuvres figurent dans plusieurs revues de design qui incluent IDEA (Japon), Eye, Communication Arts, STEP, Grafik (GB) et étapes (Paris). Elles paraissent dans de nombreux recueils de design et ont été publiées, aux éditions Pyramyd (France), dans un livre de 120 pages qui fait partie de leur collection design&designers. En 2007, le Cooper-Hewitt National Design Museum (Smithsonian) à New York ajoute cinq de ses créations à la collection permanente. En 2008, elle devient membre de de la prestigieuse organisation internationale de design, Alliance Graphique Internationale (AGI).

Linda Gustafson

Linda Gustafson is the principal of a book design firm, Counterpunch Inc., in Toronto. She started at McClelland & Stewart in the mid-1980s, and has been designing books for trade publishers ever since. Inspired by early twentieth-century American typographer Beatrice Warde's ideal of the "crystal goblet," her design work builds on a functional skeleton with typographically sensitive refinement. Instantly recognizable, her jacket designs for fiction were prized in the industry through the 1990s. Working with everything from art to zen, in the past ten years, she has focused on illustrated books: art books, photography, urban architecture, and other illustrated nonfiction.

She has taught book design in Ryerson University's publishing program. She speaks regularly on topics such as "The Well-tempered Page", a historical survey of margins and page structure; "What Editors Need to Know about Design"; "Book Typography: What Fonts Can Do to Work For You"; and "It's What You Don't See That Works."

She and her company have earned recognition from the Alcuin Society (most recently for *The Group of Seven and Tom Thomson*), Applied Arts magazine, the Canadian Booksellers Association, the Printing Industries of America, and the Association of American University Presses.

She started the Toronto exhibitions of the annual Alcuin Awards and is one of the ongoing managers of the event. She has been a member of the Alcuin Society for more than twenty years.

Since 2000, she has been working with authors, editors, and publishers, developing and producing illustrated books, shaping concepts and managing projects, as well as developing the design and supervising page production, pre-press, and working with printers. Known for close attention at all stages from initial concept to finished books, Linda's work is always content-driven, with the relationship between author and reader the driving dynamic behind the struggle to achieve the right design for each book.

Linda Gustafson est la directrice de l'entreprise de graphisme Counterpunch Inc. à Toronto. Elle a commencé sa carrière chez McClelland & Stewart au milieu des années 1980 et, depuis lors, elle travaille dans le design de livres pour des maisons d'édition. Son graphisme, inspiré par l'idéal du "goblet en cristal" de la typographe américaine Beatrice Warde, exploite une structure fonctionnelle qu'elle met en valeur avec un raffinement sensible à la typographie. Reconnu instantanément, le design de ses jaquettes de romans ont reçu des prix dans le monde du livre tout au long des années 90. Ces dix dernières années, elle a travaillé aussi bien sur des projets d'art que de zen, mais elle s'est appliquée à faire des livres illustrés: livres d'art, photographie, architecture urbaine et autres études et essais illustrés.

Elle a enseigné le graphisme dans le cadre du programme d'édition de l'université Ryerson. Elle donne régulièrement des conférences sur des sujets tels que "La page de bon caractère", une étude historique sur les marges et la structure de la page ; "Ce que les éditeurs doivent savoir sur le design"; "La typographie du livre: Comment les fontes peuvent vous être utiles"; et "C'est ce qu'on ne voit pas qui fonctionne".

Linda et sa compagnie ont été reconnues par la Société Alcuin (le plus récemment pour *The Group of Seven and Tom Thomson*), la revue *Applied Arts*, l'Association des libraires du Canada, les *Printing Industries of America* et l'*Association of American University Presses*.

Elle a entrepris l'organisation des expositions des prix annuels de la Société Alcuin et continue à être une des responsables de cette activité. Elle est membre de La Société Alcuin depuis plus de vingt ans.

Depuis l'an 2000, elle travaille au développement et à la production de livres illustrés avec des auteurs, des éditeurs et des maisons d'édition; elle a donné forme à des concepts, pris des projets en charge, développé le design, supervisé la production de chaque page et la préparation à l'impression et a travaillé avec des imprimeurs. Le travail de Linda est connu pour l'attention minutieuse à toutes les étapes du projet, du concept initial aux livres finis; son travail, toujours guidé par un désir de satisfaction, se base sur la dynamique de la relation entre auteur et lecteur afin de réussir à achever le design le plus approprié pour chaque livre.

Peter Koch

Peter Rutledge Koch is a designer, printer, and publisher of contemporary book arts and limited editions. A native of Missoula, Montana, Koch got his start in 1974 when he founded Montana Gothic, an international small press journal of poetry, literature and graphics, and the Black Stone Press, a publishing imprint and letterpress printing office. Four years later, the press relocated to San Francisco, where Koch embarked on a one-year apprenticeship with book designer Adrian Wilson at the legendary Press in Tuscany Alley. A creative force and personality in American contemporary book arts and letterpress printing, and publishing world, Koch's work has earned an international reputation. Since the dissolution of Black Stone Press in 1983, he has published under numerous imprints, creatively named to suit different facets of his work: Peter Koch Printers, Hormone Derange Editions, Editions Koch, and Del Million (with Susan Filter). Under these various imprints he has printed over 100 books, hundreds of broadsides and fine art prints and indeed countless ephemeral bits and shards. A nearly complete catalogue of his work may be seen on his perpetually changing website www.peterkochprinters.com.

He variously describes himself as Artist / Collaborationist, Designer Printer and Publisher, Archaeologist of the Book, and Cowboy Surrealist. His works include – but are by no means limited to – editions of ancient Greek philosophers, the musings of maverick poets, and the images of world-renowned wood engravers and photographers.

Koch has designed award-winning books for bibliophile clients such as The Book Club of California, The Grolier Club, and Stanford University Libraries. He has written book reviews, autobiographical articles, and edited numerous books including, *On Printing*, a collection of essays by the legendary California poet and hand-press printer, William Everson. His lengthy essay about making the Editions Koch Parmenides appears in *Carving the Elements: A Companion to The Fragments of Parmenides* edited by the Canadian poet and essayist Robert Bringhurst.

His work has been featured in solo exhibitions at The New York Public Library, The San Francisco Public Library, The Widener Library at Harvard University, The Yellowstone Art Museum, and The University of Montana Art Museum. In 2004, the Holter Art Museum commissioned an exhibition of his prints and meditations on “manifest destiny” and the legacy of the age of exploration focusing on the Lewis and Clark expedition and the industrialization of the Upper Missouri, entitled *Nature Morte*, which subsequently traveled to art museums throughout the West. More recently, Mr. Koch has been artist-in-residence at the Scuola Grafica di Venezia in Venice, Italy where he completed printing Joseph Brodsky's lyrical essay about Venice, entitled *Watermark*, in 2006.

In 2005, he co-founded The CODEX Foundation to preserve and promote the arts of the book and is the director of the Biennial CODEX International Book Fair, Symposium, and publishing program.

In addition to his creative and collaborative ventures he has taught “The Hand Made Book In Its Historical Context” at the University of California Berkeley in the departments of Visual Studies and History, as well as at Bancroft Library Press for the past 16 years.

Peter Rutledge Koch est concepteur graphique, imprimeur, et éditeur d'ouvrages sur l'art du livre contemporain et de livres à tirage limité. Né à Missoula, au Montana, Koch fait ses débuts en 1974 lorsqu'il crée Montana Gothic, une revue internationale de petite maison d'édition dédiée à la poésie, la littérature et l'illustration, et fonde la Black Stone Press, une marque d'édition ainsi qu'une imprimerie typographique. Quatre ans plus tard, l'imprimerie se déplace à San Francisco, où Koch commence une année d'apprentissage à la légendaire Press in Tuscanny Alley avec le concepteur graphique Adrian Wilson. Koch est une force créatrice et une personnalité du milieu américain de l'art du livre contemporain, de la presse particulière et du monde de l'édition; son travail lui a valu une réputation internationale. Depuis la dissolution de Black Stone Press en 1983, il a publié sous différentes marques d'édition qu'il choisit de façon inventive pour refléter les différentes facettes de son travail: Peter Koch Printers, Hormone Derange Editions, Editions Koch, et Del Million (avec Susan Filter). Sous ces diverses marques d'édition, il a imprimé plus de 100 livres, des centaines de feuilles volantes et des estampes et, en fait, un nombre infini de bribes et morceaux éphémères. Un catalogue presque complet de son oeuvre est disponible sur son site Web qui est en perpétuelle évolution, www.peterkochprinters.com.

Il se décrit tour à tour comme Artiste-Collaborateur, Imprimeur Concepteur et Éditeur, Archéologue du Livre et Cow-boy Surréaliste. Son travail comprend, entre autres, des éditions d'anciens philosophes grecs, des méditations de poètes rebelles et des images de graveurs sur bois et de photographes connus mondialement.

Koch a créé des livres primés pour des clients bibliophiles comme le Book Club of California, le Grolier Club et les bibliothèques de l'université Stanford. Il a écrit des critiques de livres et des articles autobiographiques et il a édité de nombreux livres, dont *On Printing*, un recueil d'essais du poète légendaire et imprimeur à la presse à bras, William Everson. Sa longue dissertation sur la production de l'édition Koch des Parménides paraît dans *Carving the Elements: A Companion to The Fragments of Parmenides* dont l'éditeur est le poète et essayiste canadien, Robert Bringhurst.

Son oeuvre figure dans des expositions solo à la bibliothèque publique de New York, à la bibliothèque publique de San Francisco, à la bibliothèque Widener de l'université Harvard, au musée d'art de Yellowstone, et au musée d'art de l'université du Montana. En 2004, le musée d'art Holter l'a chargé de créer une exposition de ses estampes et méditations sur "la destinée manifeste" et le legs de l'âge des explorations en mettant l'accent sur l'expédition de Lewis et Clark et sur l'industrialisation du haut Missouri. Cette exposition, intitulée *Nature Morte*, a fait le tour des musées d'art dans l'Ouest. Plus récemment, Mr. Koch a été artiste en résidence à la Scuola Grafica di Venezia à Venise en Italie, où, en 2006, il finit d'imprimer *Watermark*, l'essai lyrique de Joseph Brodsky sur Venise.

En 2005, il est un des membres fondateurs de la CODEX Foundation pour la conservation et la promotion des arts du livre et le directeur de la Foire internationale du livre et du symposium de la Biennale CODEX et de son programme sur l'édition.

En plus de ses expériences créatrices et collaboratives, il a enseigné, pendant les 16 dernières années, un cours sur "Le livre fait à la main dans son contexte historique" à l'université de Californie à Berkeley dans le cadre du Département d'études d'arts visuels et de celui d'histoire, ainsi qu'à la Bancroft Library Press.

