

Ruminations of a Book Design Juror

by Susan Colberg

This year I had the honour and the privilege of serving on the juries of both the Stiftung Buchkunst (Leipzig and Frankfurt) Best Book Design from All Over the World, and the Alcuin Society Awards for Excellence in Book Design in Canada (Vancouver and Toronto). The former provided the opportunity to peruse nearly 600 books from 32 countries (as 1 of 7 jurors from 6 countries) in order to hand out 14 awards, the latter some 235 books from across Canada with 38 being selected for awards (by 3 Canadian jurors). The two experiences, which occurred only a few weeks apart, brought with them some interesting realizations.

Understanding and appreciating the contents of a book allows a juror to evaluate the choices made by the designer, but it is also possible to judge the quality of a book in an unfamiliar language and/or writing system surprisingly well. Even though I cannot read Japanese or Hebrew, I could get a sense of the overall tone of a book design, and its sympathy with the subject matter, by examining visually its texts and illustrations as well as other choices made about the binding, papers used, and so on. The experience of examining books that I could not read focused my attention on the emotional and sensorial impact made by a design much more strongly than if I had simply read the title and capsule description before examining the physical aspects of the book in detail.

In determining what constitutes excellence in the field of book design, jurors consider both absolute and relative measures of quality. Was the design sympathetic to the subject matter and in harmony with the content? Did it aim to put the author's work in touch with the intended audience in an effective manner? Was there an overall sense of quality in the material aspects and production values of the book as an artifact? What about the details? Were the photographs or illustrations stunningly beautiful or oddly captivating? Did the typefaces selected show that the book designer understood the subject well and knew the rules and when to break them? Did they break them with finesse? Did the colour palette work? Was the design traditional and elegant, or innovative and original to great effect, or was it just

gimmicky? Did the pages "flop" properly, indicating that the paper was an appropriate weight for the format of the book? Did the typographic decisions made reveal that the designer was a reader and lover of books?

Considering these questions resulted in spirited debates amongst the jurors; spirited to the point of being draining at times. There were passionate discussions about why one book should be recognized over another of comparable quality. Some books were equally well designed, but for completely different reasons. Persuasive arguments were offered in hope of swaying the votes of the majority one way or the other. There were heavy sighs of resignation when arguments failed to convince. What became clear was that the jurors were consumed with a love of books and in full agreement that the only way to conclude a book jury properly, whether long or short, was with Champagne or a glass of wine and a good meal accompanied by further conversations about books.

Were the right choices made and the "best" books chosen? I would venture to say that not all jurors in either group were completely happy with every choice, and many of us lamented the fact that some excellent books were not recognized with an award. I firmly believe, though, that the decisions made were well-considered ones and that members of both juries left with an appreciation of and respect for the knowledge and integrity of their colleagues and the satisfaction of knowing that they had helped maintain and advance a lineage of book design excellence, in Canada and around the world.

Ruminations d'une juge de conception de livre

par Susan Colberg

Cette année, j'ai eu l'honneur et le privilège d'agir à titre de juge au sein du Stiftung Buchkunst Best Book Design from All Over the World (Leipzig et Francfort) et de la Société Alcuin qui remet les prix pour l'excellence de la conception graphique du livre au Canada (Vancouver et Toronto). Le premier a permis de parcourir presque 600 livres en provenance de 32 pays (j'étais une des 7 juges de 6 pays différents) dans le but de distribuer 14 récompenses, tandis que le second a évalué 235 livres du Canada dont 38 ont été sélectionnés pour les prix d'excellence (par 3 juges canadiens). Les deux expériences, qui se sont déroulées à seulement quelques semaines d'intervalle, ont procuré d'intéressantes prises de conscience.

Comprendre et apprécier le contenu d'un livre permet à un juge d'évaluer les choix du concepteur, et étonnamment, il est également possible de bien juger de la qualité d'un livre dans une langue inconnue ou un système d'écriture étranger. Même si je ne peux lire ni le japonais ni l'hébreu, je peux quand même avoir une idée du ton général de la conception d'un livre et de ses affinités avec le sujet, en examinant l'aspect visuel des textes et illustrations ainsi que d'autres choix faits en ce qui concerne la reliure, le papier utilisé et ainsi de suite. Le fait d'évaluer un livre que je ne pouvais pas lire a focalisé mon attention sur l'impact émotionnel et sensoriel qui se dégage du design de façon encore plus forte que si j'avais simplement lu le titre et la brève description de celui-ci avant d'en évaluer les aspects physiques en détail.

En établissant ce qui constitue l'excellence dans le domaine de la conception du livre, les juges tiennent compte de mesures de qualité absolues et relatives. Est-ce que la conception graphique s'harmonise avec le sujet et le contenu? Est-ce qu'elle veille à mettre le lecteur cible en lien avec le travail de l'auteur de manière efficace? De façon générale, est-ce qu'on ressent la qualité dans les aspects matériels et la valeur de production du livre en tant qu'objet? Et qu'en est-il des détails? Est-ce que les photos ou les illustrations sont incroyablement belles ou curieusement fascinantes? Est-ce que les polices de caractères choisies montrent que

le concepteur du livre a bien compris le sujet abordé, connaissait bien les règles et savait quand s'en affranchir? A-t-il rompu avec elles avec finesse? La palette de couleurs est-elle bien adaptée? Est-ce une conception traditionnelle et élégante, innovante et originale à grand effet, ou est-elle trompeuse? Est-ce que les pages se tournent aisément, indiquant que le choix de papier a un poids convenable pour le format du livre? Les décisions typographiques révèlent-elles chez le concepteur, le lecteur amoureux des livres en lui?

Ces questions ont d'ailleurs provoqué des débats animés entre les juges, au point tel qu'ils ont parfois été épuisants. Il y a eu des discussions passionnantes à propos des raisons pour lesquelles un livre devrait être reconnu au profit d'un autre de qualité comparable. Certains livres étaient globalement tout aussi bien conçus, mais pour des raisons totalement différentes. Des arguments convaincants ont été lancés dans l'espoir d'influencer les votes de la majorité dans un sens ou dans l'autre. De longs soupirs de résignation ont suivi après que certains arguments n'ont pas été suffisamment convaincants. Une chose était toutefois évidente, soit l'amour des livres dont se nourrissent les juges. De plus, ils se sont entendus de façon unanime sur la façon de conclure une séance du jury : qu'elle soit longue ou courte, elle devait se terminer avec du champagne ou un verre de vin et un bon repas accompagné d'encore plus de conversations à propos des livres.

A-t-on fait les bons choix et est-ce que les "meilleurs" livres ont été choisis? J'oserais dire que les juges, dans l'un ou l'autre des groupes, n'ont pas tous été complètement satisfaits de chaque choix, et plusieurs d'entre nous se sont plaints du fait que certains excellents livres n'ont pas été reconnus avec un prix. Je crois fermement toutefois que les décisions prises étaient réfléchies et que certains membres des deux jurys sont repartis avec appréciation et respect pour les connaissances et l'intégrité de leurs collègues, de même qu'avec la satisfaction de savoir qu'ils ont contribué au maintien et à l'avancement de l'excellence en conception du livre au Canada et partout dans le monde.

On Judging the Alcuin Awards

by Frank Viva

I have been on many judging panels including Communication Arts, The New York Times Best Children's Books and others. The Alcuin Awards was different. It became immediately apparent to me that the other judges (both of whom were veteran Alcuin judges) were primarily focused on typography, including issues like suitability, legibility and hierarchy. Not knowing this, I expected jacket design—and therefore issues having more to do with subjective concerns like sales and thoughts about originality—to be equally important. While these issues played a role, they were not paramount. Other issues that were important included the quality of the bindery, printing and the choice of paper. Otherwise handsome volumes that broke design ground and were obvious labours of love were demoted in favour of books that were excellent examples of the bookmaking arts from all of the related fields. For example, if there was a flaw with a binding, that issue was noted and a book that might have won first place in a category won a second or third place award instead. The winners had to check all the boxes as a whole book. I applaud the Alcuin society for charting this course and sticking to it. Books are collaborative endeavours that can succeed or fail because of seemingly mundane issues like paper choice. All to say, I hope the designers who show up to collect their certificates make a point of acknowledging the important role their editors, printers, illustrators, publishers, librarians, bookbinders, reviewers and others played in their Alcuin success.

Être juge aux prix Alcuin

par Frank Viva

J'ai siégé sur de nombreux jurys, dont celui des Communication Arts, du New York Times Best Children's Books et plusieurs autres. Toutefois, c'était différent avec les prix Alcuin. Cela m'est apparu immédiatement évident que les autres juges (tous deux avaient déjà été sur le jury Alcuin) se concentraient principalement sur la typographie et les enjeux qui y sont reliés comme la pertinence, la lisibilité et la hiérarchie. Ne sachant pas cela d'avance, je m'attendais à ce que la conception de jaquette, en l'occurrence les enjeux concernant des préoccupations subjectives comme les ventes et les réflexions sur l'originalité, soit tout aussi importante. Bien que ces questions aient joué un rôle dans le processus, elles n'étaient pas primordiales. Il y avait d'autres questions importantes telles que la qualité de la reliure, de l'impression et le choix du papier. Sinon, de beaux volumes qui ont rompu avec la conception commune et qui étaient de façon évidente des œuvres faites avec amour ont été rétrogradés au profit d'autres qui sont d'excellents exemples de l'art de la fabrication de livres reliant tous les domaines connexes. Par exemple, s'il y avait un défaut dans la reliure d'un livre, cet élément était noté et ce dernier qui aurait pu remporter la première place dans une catégorie a plutôt obtenu le deuxième ou le troisième rang. Le gagnant devait alors cocher toutes les cases en tant que livre dans son entièreté. J'applaudis la société Alcuin pour avoir défini cette voie et pour s'y être tenue. Les livres sont le fruit d'efforts collaboratifs qui peuvent être heureux ou pas à cause d'éléments apparemment banals comme le choix du papier. Tout cela pour dire que je souhaite voir les concepteurs qui recueilleront leurs certificats se faire un point d'honneur de reconnaître le rôle important de leurs éditeurs, imprimeurs, illustrateurs, éditeurs, bibliothécaires, relieurs, réviseurs et autres dans l'octroi de leur prix Alcuin.

A note on the order of award categories

The catalogue represents the attentive and iterative judging process by presenting the categories in the order in which they were judged this year.

Une note sur l'ordre des catégories de prix

Le catalogue tente de refléter le caractère attentif et itératif du processus de sélection, en présentant les catégories dans l'ordre dans lequel elles ont été jugées cette année.