

What does it mean to design for print in the digital era? In an essay for the Spring 2018 issue of *Amphora*, the Alcuin Society's long-running journal, former Alcuin Awards judge Robin Mitchell Cranfield observes that "what is special about printed books becomes clearer to us when print is not the default option. At this moment in time, it might be that we are experiencing more consciously the book as a designed object." She is right to point out that we are at a fascinating juncture in the history of book design: just as digital tools for design and production have opened up new creative and aesthetic possibilities, the book as physical object continues to be treasured by readers. Similarly, the easy availability of digital tools has encouraged a new generation of Canadian designers and printers to reapply "traditional" approaches like letterpress and rag-made paper in dialogue with digital methods. The design language of this year's set of winning books is a fantastic example of this creative tension: a myriad of styles, approaches and formats, but among them an earnest commitment to conveying the social, political and cultural value of the words and images they contain. The recognition of these aims match those of the Alcuin Awards themselves. Each entry is carefully considered by the judges as a "total object." Many choices come together to make a compelling book, from the cover design (of course) to the type, lettering and layout, the paper stock chosen, the arrangement of images and illustrations, and all of these things in relation to the content and intended readership. You will find that in many of the award citations that follow, the judges often note how all the elements of a book work together to contribute an almost ineffable quality that lifted the entry above the rest: this is the evidence of care and consideration on the part of a designer and her collaborators.

The awards competition for books published in 2018 took place in Vancouver, British Columbia on March 30, 2019. This year's judges were Raphaël Daudelin, Frances Hunter, and Mauve Pagé. They reviewed 261 submissions from 113 publishers and awarded prizes to 35 winning books across nine categories. The winning books have a long journey ahead. They will be exhibited in at least seventeen venues in nearly every province in 2019 and 2020, in addition to international showings at the Canadian Embassy in Tokyo and the Frankfurt Book Fair. The books will also be submitted to the Leipzig international book design competition held by the Stiftung Buchkunst in 2020.

Our congratulations go to two Alcuin winners shortlisted at the 2019 Leipzig competition (for books published in 2017): Stéphane Poirier and Studio Pilote for *Les poissons électriques* (Les Éditions de la Pastèque) and Michael Torosian for *The Ballad of Soames Bantry* (Lumiere Press & Howard Greenberg Gallery).

Copies of the winning books are entered into a number of library collections in Canada and internationally, including the Special Collections and Rare Books Division of the W.A.C. Bennett Library at Simon Fraser University, the E.H. Norman Library at the Canadian Embassy in Tokyo, and the Deutsches Buch-Schriftmuseum in Leipzig, which forms part of the National Library of Germany. The Society extends its great thanks to all the publishers who submitted entries to the competition, and to the publishers of the winning books for supplying additional copies for exhibition and preservation.

Much care and thought went into the making of this catalogue. I extend my sincerest thanks to the talented, dedicated group of volunteers who make this catalogue happen year-to-year: please visit their names on the credits page and celebrate their contributions. The Alcuin Society as a whole is run entirely on a volunteer basis by passionate individuals who care about the past, present, and future of books in Canada. I extend additional heartfelt thanks to our members, supporters and the Society's generous sponsor, Dr. Yosef Wosk, whose financial contributions assist in the production of this catalogue and the many other activities that go into running the Awards each year.

Flip ahead and you will find a collection of beautiful books indeed!

Grant Hurley
April 2019

Quel sens prend la conception graphique en imprimerie à l'ère numérique? Dans un essai paru dans le numéro du printemps 2018 dans *Amphora*, revue de la Société Alcuin publiée depuis de nombreuses années, l'ancienne membre du jury des prix Alcuin, Robin Mitchell Cranfield, affirme que « le caractère spécial des livres imprimés prend toute son ampleur à nos yeux lorsque l'impression n'est pas l'option par défaut. En ce moment, il se pourrait que nous percevions plus consciemment le livre en tant qu'objet de design ». Elle a raison de souligner que nous sommes à un tournant fascinant dans l'histoire de la conception du livre : alors que les outils numériques pour la conception graphique et la production ont créé de nouvelles possibilités créatives et esthétiques, le livre comme objet physique continue d'être prisé par les lecteurs. De même, la facilité d'accès aux outils numériques a encouragé une nouvelle génération de designers et d'imprimeurs canadiens à revenir à des approches « traditionnelles » comme la typographie et le papier à base de chiffon de pair avec les méthodes numériques. La forme de langage au cœur de l'ensemble des livres gagnants de cette année est un exemple fantastique de cette tension créative : une myriade de styles, d'approches et de formats, mais surtout un engagement sérieux à transmettre la valeur sociale, politique et culturelle des mots et des images qu'ils contiennent. La reconnaissance de ces objectifs correspond d'ailleurs à celle visée par les prix Alcuin. Chaque titre est examiné attentivement par les juges dans son entièreté. De nombreux choix constituent un livre convaincant, de la conception de la couverture (bien sûr) au caractère, au lettrage et à la mise en page, au type de papier choisi, à la disposition des images et des illustrations, et tout cela en rapport avec le contenu et le lecteur visé. Vous constaterez que parmi les livres primés qui suivent, les juges observent souvent comment tous les éléments d'un livre s'arriment pour créer une qualité presque ineffable qui permet au titre de se démarquer : ceci est une preuve du soin et de la considération de la part d'un concepteur graphique et de ses collaborateurs.

Le concours des prix d'excellence pour les livres publiés en 2018 a eu lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 30 mars 2019. Le jury de cette année était composé de Raphaël Daudelin, Frances Hunter et Mauve Pagé. Ils ont examiné 261 ouvrages de 113 éditeurs et ont déclaré 35 livres gagnants dans neuf catégories. Ceux-ci s'engagent dans

un long voyage. Ils seront exposés dans au moins dix-sept foires dans presque toutes les provinces canadiennes en 2019 et 2020, en plus d'être présentés internationalement à l'ambassade du Canada à Tokyo et à la foire du livre de Francfort. Les livres seront également soumis au concours international de design du livre à Leipzig organisé par *Stiftung Buchkunst* en 2020. Nous tenons félicitations à deux lauréats des prix Alcuin sélectionnés lors du concours de Leipzig 2019 (pour leurs livres publiés en 2017) : Stéphane Poirier et Studio Pilote pour *Les poissons électriques* (Les Éditions de la Pastèque) et Michael Torosian pour *The Ballad of Soames Bantry* (Lumière Press & Howard Greenberg Gallery).

Des exemplaires des livres gagnants figurent dans un certain nombre de collections de bibliothèques au Canada et à l'étranger, dont la Division des collections spéciales et des livres rares de la bibliothèque W.A.C. Bennett à l'Université Simon Fraser, la bibliothèque E.H. Norman à l'ambassade du Canada à Tokyo, et au *Deutsches Buch-Schriftmuseum* à Leipzig, qui fait partie de la Bibliothèque nationale d'Allemagne. La Société Alcuin adresse ses remerciements à toutes les maisons d'édition qui ont soumis des titres au concours ainsi qu'aux éditeurs des livres gagnants pour avoir fourni des copies supplémentaires à des fins d'exposition et de préservation.

Beaucoup de soin et de réflexion ont été consacrés à la réalisation de ce catalogue. Je remercie sincèrement le groupe de bénévoles talentueux et dévoués qui en permettent la réalisation d'une année à l'autre : veuillez découvrir qui ils sont en jetant un coup d'œil à la page des crédits où on souligne leurs contributions. La Société Alcuin est entièrement menée sur une base bénévole par des individus passionnés qui se soucient du passé, du présent et de l'avenir des livres au Canada. Je remercie chaleureusement nos membres, nos partisans et notre généreux commanditaire, Dr. Yosef Wosk, dont les contributions financières contribuent à la production de ce catalogue et aux nombreuses autres activités qui entrent dans l'attribution des prix chaque année.

Tournez la page et vous trouverez effectivement une collection de beaux livres!

Grant Hurley
Avril 2019

