Design *in* Translation

RAND, Paul, A Designer's Art

Agathe Labardant

RAND, Paul, *A Designer's Art,* Princeton Architectural Press, New-York, USA, 2016.
RAND Paul, *L'art du designer*, Paris, éditions B42, 2021.

Dans *L'art du designer*, Paul Rand tente de redéfinir le design et ses tâches, dont les définitions sont restées jusqu'ici trop imprécises. Il cherche à voir comment cette pratique dépasse la réduction faite à un simple « art commercial » et s'interroge sur les critères qui fondent un design porteur de sens et de qualité.

Selon lui, le designer doit agir pour trouver des solutions à des problèmes effectifs[1]. Il doit réaliser une communication esthétique qui ajoute quelque chose au monde. Pour ce faire, il doit éveiller et marquer les esprits grâce à divers éléments pour éviter de tomber dans la banalité et l'indifférence.

Pour défendre sa thèse, l'auteur énonce l'importance d'intégrer la forme et la fonction dans le design, en associant le beau à l'utile. Ensuite, il explique que le designer doit mettre en place un système de symboles[2] afin d'établir une langue commune avec le spectateur. Il doit trouver une image universellement compréhensible pour traduire des idées abstraites en forme concrète sans créer d'ambiguïté. Par exemple, s'il souhaite symboliser l'interdit par un rond rouge, il doit le placer dans un contexte routier qui ne laisse aucune place au doute dans l'interprétation. Paul Rand explique en troisième lieu la nécessité d'utiliser son imagination pour faire preuve d'originalité. Il faut associer la forme et le contenu de façon cohérente, en s'éloignant des clichés visuels et des illustrations conventionnels pour créer l'inattendu. Il introduit alors la notion de jeu qui est centrale dans sa conception du design. Le jeu[3] serait en effet important dans la création, dans la mesure où il évite l'indifférence et la traduction littérale superficielle du designer, d'une part, affure une forme de divertissement et, partant, d'implication du spectateur, d'autre part. Enfin, l'ouvrage se conclut sur le lien entre les caractéristiques du design citées par Paul Rand et celles de l'Art Moderne. Il cite notamment Cézanne[4] et sa pratique de défamiliarisation. Il les relie par la synthétisation formelle d'une image quotidienne devenant originale et évocatrice.

L'ouvrage évoque ainsi la complexité des origines du design en prônant la réconciliation entre l'esthétique et l'usage. Il ouvre aussi la voie à la dimension humaniste du design, avec une innovation qui doit répondre non seulement à un usage mais également à l'usager.

Agathe LABARDANT, Licence 3 « Design, Arts, Médias », Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2021-2022

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-11 13:13:11, depuis le 216.73.216.42

1. RAND Paul, *L'art du*
2. RAND Paul, *L'art du*
3. *Ibidem,* p. 189.
4. *Ibid.,* p. 200.

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-11 13:13:11, depuis le 216.73.216.42