Design *in* Translation

Buchgestaltung

Clara Huynh Tan

---

1. Définition

Buchgestaltung est un terme allemand qui désigne le design de livre et qui englobe toutes les étapes de sa conception. Il n'est pas disponible tel quel dans les dictionnaires français. L'allemand étant une langue telle que l'on peut construire un mot en en liant plusieurs, *Buch* signifie « livre », et *Gestaltung* correspond à « création », « conception » ou « design». D'ailleurs, un designer peut être désigné comme "*der Gestalter*" en allemand. Le graphiste Jost Hochuli défini la *Buchgestaltung* de la façon suivante :

> *« Selon les prescriptions des manuels, pour concevoir un livre, il faut d'abord en déterminer le format, puis passer à la mise en page (pour la macrotypographie), s'occuper des détails (la microtypographie), des matériaux, de la reproduction et de l'impression, et, enfin, penser à la reliure. »*

Jost HOCHULI, John MORGAN, *Un design de livre systématique* ?, Paris, B42, 2020, p. 32-33.

On constate que le terme « design de livre » est incomplet car il perd la notion de la conception du livre par toutes les étapes de créations pour se concentrer sur la forme du produit. Le mot *Buchgestaltung* est plus subtil en tant qu'il prend en compte toutes ces étapes pour faire du design du livre une gradation constructive afin d'arriver au produit final.

2. De l'allemand au français

Jost Hochuli, cité précédemment, est un graphiste qui a beaucoup travaillé et écrit sur la *Buchgestaltung*. Dans la citation qui suit, il introduit le terme de *Buchgestaltung* auprès de ses lecteurs ainsi que les principaux éléments qui la constituent. Il écrit :

> *« Die folgenden Texte sind der Versuch, die an der Gestalt des Buches interessierten Leserinnen un Leser mit der Arbeit des Buchgestalters bekannt zu machen und ihnen einige Kriterien zur Beurteilung formaler Qualitäten von Büchern in die Hand zu geben. Das Gewicht wird auf der Buchtypografie liegen, doch werden alle andern Elemente, die zur Gestalt des Buches beitragen mindestens gestreift. »*

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-11 13:12:46, depuis le 216.73.216.42

Jost HOCHULI, *Buchgestaltung in der Schweiz*, Zurich, Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung, 1993, p. 9[1].

Buchgestaltung revient ici deux fois sous la forme de « *Der Gestalt des Buches* » et « *des Buchgestalters* », qui signifie « la forme/la conception du livre » et « le concepteur/designer du livre ». On constate toute la difficulté à traduire ce terme en français puisque notre langue ne nous permet pas d'assembler et de déconstruire les mots comme dans la langue allemande. Le terme « Der Gestalt des Buches » appuie davantage cette subtilité car le substantif « Gestalt » peut à la fois désigner la forme et l'acte de concevoir, cette ambivalence n'est pas équivalente au mot « design » même si elle peut s'en rapprocher.

On retrouve une deuxième occurrence de *Buchgestaltung* dans le même ouvrage, cette fois sous sa forme de substantif. Dans les lignes suivantes, Jost Hochuli met en avant l'importance du contexte culturel de la *Buchgestaltung*, qui la rend spécifique à chaque pays et dont il faut tenir compte pour l'étudier.

> *« Buchgestaltung ist, wie jedes andere kulturelle Phänomen, Teil der gesamten Kultur eines Landes und nur im Zusammenhang – d.h. vor dem geschichtlichen Hintergrund und aus der politischen Situation heraus - verständlich. »*

Jost HOCHULI, *Buchgestaltung in der Schweiz*, Zurich, Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung, 1993, p. 63[2].

3. Explication du concept

La conception d'un livre inclut toutes les étapes de la création, depuis les premières idées jusqu'au produit final. Pour le graphiste, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, dont certains échappent à sa volonté, comme les contraintes éditoriales, et d'autres aux mots, comme l'instinct, qui pourraient l'aider à communiquer avec son commanditaire[3]. La sensualité est aussi un paramètre à prendre en compte. Avant d'arriver au livrable, le graphiste va passer par plusieurs sélections à la fois plastiques et matérielles. Ici, la maquette du livre est une étape essentielle car elle va servir au graphiste à déterminer si les matériaux qu'il envisageait offrent une bonne expérience sensuelle du livre, une expérience qui correspond à celle qu'il imaginait. De plus, cette maquette aide le client à décider si le projet du graphiste correspond à sa propre vision, car c'est un objet concret à travers lequel il peut se projeter[4]. Dans la *Buchgestaltung*, le designer doit prendre en compte les désirs de son commanditaire, c'est un travail de collaboration et non une confrontation perpétuelle où l'un devrait s'imposer sur l'autre. C'est une recherche de conciliation entre les deux afin de livrer l'objet qui convient le plus.

4. Problématisation

La *Buchgestaltung* est une discipline du design dont la signification se révèle complexe à traduire car elle est ancrée dans la réalité de la chaîne de production. Parler de « design de livre » en français rogne en partie cette réalité, le livre semble être encore à l'étape de concept là où il gagne sa matérialité avec la *Buchgestaltung*. On peut distinguer le design de livre et la *Buchgestaltung* où le design de livre constituerait une des catégories de celle-ci. En reprenant les étapes de la conception du livre selon Jost Hochuli, on intégrerait dans le design de livre le format, la macrotypographie et la microtypographie. Dans la *Buchgestaltung* on ajouterait la reproduction, l'impression et la reliure. La *Buchgestaltung* est d'ores et déjà étudiée et théorisée dans les pays germanophones, notamment par Jost Hochuli. Cependant, le terme gagnerait à s'exporter à l'étranger et en particulier à être étudié simultanément avec le design de livre, afin de déterminer plus exactement leurs horizons et leurs frontières communs. Cette démarche pourrait s'inscrire dans le sillage d'Alain Findeli et Rabah Bousbaci à travers la

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-11 13:12:46, depuis le
216.73.216.42

recherche-projet[5]. La recherche-projet a pour but de consolider les liens entre la théorie et la pratique dans le design. Elle a pour ambition de mettre au même niveau d'importance la contribution au champ théorique par les designers que la réponse à un commanditaire.

Clara HUYNH TAN, Master 1 « Design, Arts, Médias », Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2022-2023.

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-11 13:12:46, depuis le
216.73.216.42

1. « Les textes suivants tentent de familiariser les lecteurs intéressés par la forme/la conception du livre avec le travail du
2. « La création de livres, comme tout autre phénomène culturel, fait partie de la culture globale d'un pays et ne peut être comprise que dans son contexte - c'est-à-dire dans le contexte historique et à partir de la situation politique.» : telle serait une traduction possible de cet extrait.
3. HOCHULI, Jost, *Un design de livre systématique ?*, Éditions B42, Paris, 2020, p. 32.
4. HOCHULI, Jost, *Un design de livre systématique ?*, o*p. cit.*, p. 35.
5. FINDELI, Alain, BOUSBACI, Rabah, L’Eclipse de l’

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-11 13:12:46, depuis le 216.73.216.42