Design *in* Translation

RAND, Paul, Design, form and chaos, New Haven and London

Daniela Vrabie

RAND, Paul, *Design, form and chaos*, New Haven and London, Yale University Press, 1993.

RAND, Paul, Дизайн: форма и хаос, Moscou, Artemii Lebedev Studio, traduit par Igor FORONOV, 2013.

RAND, Paul, *Design, forme et chaos* (Proposition de traduction).

Dans *Design, form and chaos*, Paul Rand met en valeur la complexité et la diversité des éléments qui créent un design. Le design n'est pas seulement une composition visuelle esthétiquement agréable réalisée grâce aux technologies, c'est un processus complexe qui comprend la forme, la fonction, l'esthétique, l'intuition, le sens, les valeurs, l'imagination etc. En partant de ce constat, le graphiste américain Paul Rand s'interroge : qu'est-ce qu'un bon design ? Quelles sont les causes d'un « mauvais » design ?

L'auteur a pour but de montrer qu'un bon design n'est pas créé uniquement au moyen de certaines règles, il y a une multitude de facteurs qui aident à y parvenir. Ainsi, il défend la thèse selon laquelle « le design est plus une vocation qu'un métier » et un designer doit avant tout faire appel à son intuition.

Pour soutenir sa thèse, Paul Rand commence par la contextualisation du propos par un premier chapitre intitulé « Forme + Contenu » où il explique le fait qu'il n'y a rien sans forme, et que la forme et le contenu s'influencent mutuellement, provoquant finalement une certaine perception. Ensuite, il voit le bon design comme un outil stratégique afin de consolider une bonne réputation pour les entreprises , et le mauvais design comme la cause du désintérêt ou de l'incompétence des designers ou de l'implication exagérée du marketing . Il développe ensuite l'importance de la pensée intuitive dans le chapitre «Intuition et Idées » considérant que lorsqu'un design est suffisamment convaincant, il n'a pas besoin d'explication. Une autre étape importante de son argumentation constitue la relation entre le designer et l'ordinateur . Il pense que l'ordinateur n'est qu'un outil, qui pourrait devenir un danger pour la réflexion profonde et le dessin à la main.

Paul Rand développe plusieurs concepts à travers cet ouvrage, parmi lesquels celui de la «pensée intuitive » par laquelle chaque designer devrait être guidé. Identifier rationnellement ce qu'est la qualité est assez compliqué, c'est pourquoi nous l'identifions intuitivement. Le designer travaille de manière intuitive, malgré l'existence de règles qui, elles, ne garantissent pas un bon design. Un autre concept vise le « design thinking » qui représente une synthèse entre la pensée analytique et la pensée intuitive. Nous trouverons aussi le concept du « chaos » qui vise principalement les graffitis et la passion exagérée pour le «nouveau style » et la

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-24 12:15:11, depuis le 216.73.216.192

négation du passé et celui de la « forme » comme quelque chose d'indispensable et qui ne peut pas ne pas exister.

Le design est un domaine pluridisciplinaire et polyvalent et, comme le pense Victor Papanek, le designer ne fait pas seulement du design, car il accumule des finalités diverses, corrélées par l'intuition professionnelle. Le designer engage à la fois sa conception esthétique, son expérience de vie, son point de vue sur l'utilité des objets créés, son attitude sociale, etc. Ainsi, le livre Design, form, and chaos constitue une référence fondamentale dans le domaine du design, car il propose une approche inédite et en même temps une remise en question de l'importance de l'esthétique pour le domaine du design, le designer n'étant pas seulement celui qui combine l'esthétique avec le fonctionnel, mais qui a aussi une responsabilité sociale, comme l'affirme Victor Papanek : « Oui, le designer doit être conscient de sa responsabilité sociale et morale » .

Daniela VRABIE, Master 1 « Design, Arts, Médias », Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2022-2023.

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-24 12:15:11, depuis le 216.73.216.192