

ใบความรู้ที่ ๗

การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ และงานกราฟิก

การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ และงานกราฟิก

การออกแบบ คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นในทางศิลปะสาขาทัศนศิลป์ การออกแบบคือ การนำองค์ประกอบศิลป์ หรือทัศนธาตุnamajad เป็นภาพตามหลักของการออกแบบทัศนศิลป์ โดยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มีความงามที่สมบูรณ์ตามจินตนาการของผู้ออกแบบ

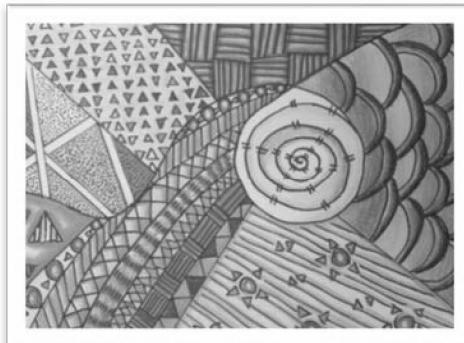
การออกแบบมีบทบาทมากในสังคมปัจจุบัน เพราะชีวิตมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อรับรู้ข้อมูลต่างๆซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร นอกจากวิทยาการด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้ว การสื่อสารด้วยสิ่งพิมพ์ที่แสดงออกเป็นภาพ สัญลักษณ์ และงานกราฟิก ก็นับว่าเป็นวิธีที่แพร่หลายและเข้าถึงผู้คนได้ง่าย ซึ่งการสื่อสารความหมายดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการในการออกแบบ โดยอาศัยหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์มาใช้ให้เหมาะสม

๑. การออกแบบรูปภาพ แบ่งออกได้ดังนี้

๑.๑. การออกแบบรูปภาพด้วยจุด เพราะจุดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทัศนธาตุที่สามารถนำมาสร้างภาพได้ทุกรูปแบบ

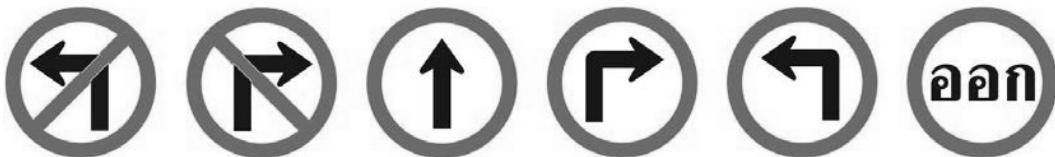
๑.๒. การออกแบบรูปภาพด้วยเส้น เส้นมีหลายลักษณะและทำให้เกิดความรู้สึกที่หลากหลายต่อผู้พบเห็น เช่น เส้นตั้งตรง เส้นนอน

๒. การออกแบบสัญลักษณ์ ซึ่งในสมัยก่อนคนได้ทำสัญลักษณ์ด้วยการใช้เส้นลากขีด และเขียน เป็นเครื่องหมาย

๒.๑. ความหมายของสัญลักษณ์ คือ สิ่งที่นักออกแบบได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อสื่อความหมายให้มนุษย์เข้าใจร่วมกันในสังคม ได้แก่

๑) เครื่องหมายจราจร

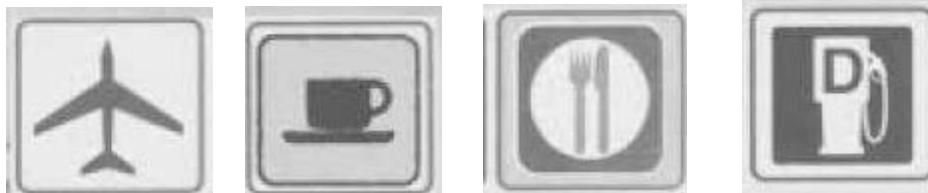
๒) เครื่องหมายของสถาบัน สมาคม มูลนิธิ มูลนิธิและกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในสังคม

๓) เครื่องหมายบริษัท

๔) เครื่องหมายสถานที่

๕) เครื่องหมายแสดงกิจกรรมต่าง ๆ

รูปแบบพื้นฐานที่มักจะนำมาใช้ในการออกแบบสัญลักษณ์ มี ๓ รูปแบบ คือ

- ๑.รูปแบบจากรูปธรรมชาติ

Apple

1976

1976

1998

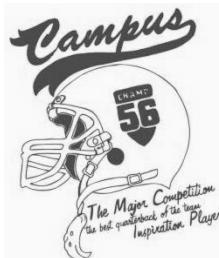

Logo Actual

- ๒.รูปแบบเรขาคณิต

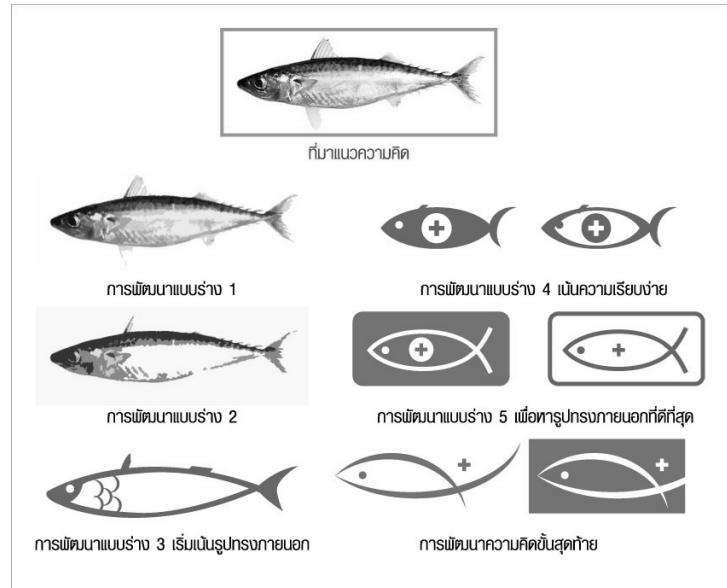

- ๓.รูปแบบตัวอักษรและตัวเลข

แนวทางปฏิบัติอย่างง่ายในการออกแบบสัญลักษณ์

- ๑.นำสิ่งที่เป็นต้นแบบมาดัดแปลง
  - ๒.การดัดแปลงรูปแบบให้เรียบง่าย
  - ๓.การใช้สีในสัญลักษณ์ไม่ควรใช้เกิน ๓ สี
- วิธีการออกแบบสัญลักษณ์
- ๑.เลือกแนวคิด
  - ๒.ร่างรูปแบบ

๓. การออกแบบกราฟิก

งานกราฟิกเป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทยิ่งต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่ต้องการการสื่อสารรับรู้ด้วยตา ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร วารสาร แผ่นป้ายบรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โทรทัศน์ โฆษณา ภาพพนท์ ฯลฯ

๓.๑ ความหมายของการออกแบบกราฟิก เป็นลักษณะของการออกแบบพื้นผิว ๒ มิติ เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจและรู้เรื่องโดยใช้ภาษาที่คนในวงการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ งานกราฟิกมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ลิ้งที่เรามองเห็นด้วยตาจะโน้มน้าวจิตใจได้ถ้าการรับรู้ประเภทนี้

๓.๒ คุณค่าของงานกราฟิก งานกราฟิกขึ้นที่ดีจะทำให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบเป็นเลิศ จะมีอิทธิพลโดยตรงที่จะโน้มน้าวผู้รับข้อมูลให้เกิดความสนใจและยอมรับ และในขณะเดียวกันก็ยังแสดงถึง

- (๑) เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
- (๒) สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการศึกษา กับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
- (๓) ช่วยทำให้เกิดความน่าสนใจ ประทับใจ และน่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็น
- (๔) ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิด และการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
- (๕) ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
- (๖) ทำให้ผู้พบเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งทางด้านการกระทำและความคิด

๓.๓ ความสำคัญของการออกแบบงานกราฟิก

- (๑) การออกแบบที่ดีทำให้ข้อมูลที่กระจัดกระจายมีระเบียบมากขึ้น ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
- (๒) ช่วยให้ระบบการถ่ายทอดข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและชัดเจน
- (๓) ช่วยสร้างสรรค์สัญญาลักษณ์ทางสังคม เพื่อการสื่อความหมายร่วมกัน
- (๔) ช่วยพัฒนาระบบการสื่อสารใหม่ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- (๕) ช่วยให้เกิดจินตภาพ เกิดมีแนวคิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอๆ
- (๖) ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมทางความงาม
- (๗) ส่งเสริมความก้าวหน้าทางธุรกิจและการพัฒนาประเทศ
- (๘) ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

๓.๔ อิทธิพลของศิลปะในการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยทำให้งานกราฟิกมีความโดดเด่นน่าสนใจ นักออกแบบจึงใช้หลักและวิธีการทางศิลปะเป็นแนวทางในการออกแบบ ดังนี้

- (๑) **รูปแบบตัวอักษรและขนาดการสร้างรูปแบบตัวอักษรให้มีรูปแบบแปลกตา** สวยงามจะช่วยเร่งร้าวความรู้สึกตอบสนองได้เป็นอย่างดี
- (๒) **การกำหนดระยะห่างและพื้นที่ว่างการจัดพื้นที่ว่างในการออกแบบกราฟิก มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดระเบียบของข้อมูล** สร้างจังหวะลีลาขององค์ประกอบภาพให้เหมาะสมและสวยงาม
- (๓) **การกำหนดสี สีมีบทบาทอย่างมากที่ช่วยเน้นความชัดเจน ทำให้สะดุกดตา** สร้างสรรค์ความสวยงาม การกำหนดสีได้ ๑ ขั้นอยู่กับประเภทของงานนั้น ๆ
- (๔) **การจัดวางตำแหน่ง** เป็นการจัดวางโครงร่างทั้งหมดที่จะกำหนดตำแหน่งขนาดของภาพประกอบ ตำแหน่งของข้อมูลทั้งหมด และส่วนประกอบอื่นๆที่ปรากฏ

๔. ประเภทของการออกแบบกราฟิก ในการสร้างงานออกแบบเบื้องครุศึกษาถึงองค์ประกอบสำคัญ หลาย ๆ ด้าน จะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะของสื่อหรืองานแต่ละประเภทที่มีข้อกำหนดเฉพาะ ดังนี้

๑. งานกราฟิกบนสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์

๑.๑ แผ่นป้ายโฆษณา (Poster)

๑.๓ แผ่นปลิว (Leaflets)

๑.๔ บัตรเชิญ (Cards)

๒. งานกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์มีหน้าที่หลักคือเป็นตัวภาชนะสำหรับบรรจุสินค้า เช่น เป็นหีบห่อ เป็นกล่อง เป็นขวด เป็นลัง เป็นกระป๋อง ฯลฯ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ ๓ กลุ่มดังนี้

๒.๑ บรรจุภัณฑ์สำหรับการค้าปลีก

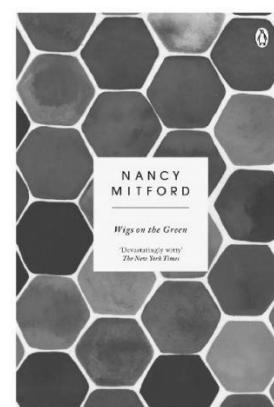
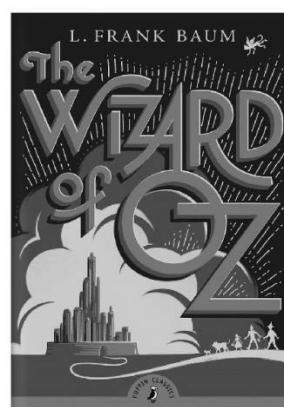
๒.๒ บรรจุภัณฑ์เพื่อการค้าส่ง

๒.๓ บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง

๓. งานกราฟิกบนสิ่งพิมพ์ทั่วไป

๑. การออกแบบปกหนังสือ (Cover Design)

๒. การออกแบบจัดหน้า

๓. การออกแบบรูปเล่ม

๔. การออกแบบภาพประกอบ