

ออกแบบหนังสือสำหรับวรรณกรรมเยาวชน
เรื่อง “ ปุ่มเตียงวิเศษ “
BOOK DESIGN FOR “ BEDKNOB AND BROOMSTICK “

นางสาววลัยลักษณ์ พันธุ์เพิ่มเจริญกิจ
MS. WALAILUCK PUNPEAMCHAROENKIT

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาศิลปะศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2542

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน 38319
จัน, เดือน, ปี- 4 S.A. 2543

คู่มือสำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โครงการออกแบบหนังสือสำหรับวรรณกรรมเยาวชน
เรื่อง “ ปุ่มเตียงวิเศษ ”
BOOK DESIGN FOR “ BEDKNOB AND BROOMSTICK ”

โดย

นางสาววลัยลักษณ์ พันธุ์เพิ่มเจริญกิจ
MS. WALAILUCK PUNPEAMCHAROENKIT

เสกมา พันธ์ภูทาส

วันที่ 14 มี.ค. 2543.

อาจารย์ที่ปรึกษา- อาจารย์เสาวภา พงษ์คุณากร

วันที่ 18 เม.ย. 43

หัวหน้าภาควิชาศิลปะ – ผศ.จิระพงษ์ ภูมิจิตร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อโครงการ(ภาษาไทย)	โครงการออกแบบหนังสือสำหรับวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง "ปุ่มเตียงวิเศษ"
(ภาษาอังกฤษ)	BOOK DESIGN FOR " BEDKNOB AND BROOMSTICK "
ชื่อ	นางสาววลัยลักษณ์ พันธุ์เพิ่มเจริญกิจ
สาขาวิชา	นิเทศศิลป์ ภาควิชานิเทศศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ เสาวภา พงษ์คุณากร
พ.ศ.	2542

บทคัดย่อ

โครงการศึกษาในครั้งนี้ ต้องการศึกษานำแนวทางในการสร้างภาพประกอบและหารูปแบบลักษณะที่จะเหมาะสมกับบุคลิกของหนังสือ โดยที่จะต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาของเรื่องและออกแบบภาพ ให้มีความสอดคล้องกับเรื่องราว การออกแบบหนังสือเรื่อง "ปุ่มเตียงวิเศษ" นี้ จัดเป็นหนังสือประเภทการผจญภัย ความฝันและจินตนาการเหนือจริง การออกแบบจึงมิได้พยายามเสนอภาพจากการเล่าเรื่องโดยตรง แต่จะเป็นการนำเสนอภาพประกอบในลักษณะการสื่อความหมายและสร้างภาพเป็นแนวจินตนาการ ความฝัน ที่เกิดจากลักษณะและความคิดของตัวละคร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้จินตนาการตามความรู้สึกนึกคิด และสื่อความหมายตามทัศนคติของผู้อ่านได้ในอีกหลายแง่มุม

วิธีค้นคว้า

เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการนำข้อมูลต่างๆมาใช้ในการทำงาน จึงได้จัดทำการศึกษาดังต่อไปนี้

1. ศึกษารูปแบบการสร้างภาพประกอบที่มีอยู่ทั่วไปเพื่อนำมาหาแนวทางที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
2. ศึกษาภาพประกอบในหนังสือแนว ผจญภัย แฟนตาซีและจินตนาการเหนือจริง
3. ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องที่จะนำมาใช้ในการออกแบบ
4. ศึกษาเทคนิคในการทำภาพประกอบที่เหมาะสมกับแนวทางการออกแบบและเนื้อหาของหนังสือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและกึ่งอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรุปผล

1. การออกแบบภาพประกอบต้องคำนึงถึงเนื้อเรื่อง ลักษณะของหนังสือและกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย
2. ถึงแม้ภาพประกอบโดยส่วนใหญ่มักเป็นภาพที่สื่อความหมายตามเนื้อเรื่องโดยตรง แต่เราสามารถสร้างจุดดึงดูดความสนใจให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการนอกเหนือจากภาพที่เห็นได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของหนังสือและเนื้อหาของหนังสือที่มีอยู่
3. หนังสือประเภทวรรณกรรมเยาวชนไม่ได้จำกัดผู้อ่านอยู่แค่ในกลุ่มเด็กหรือเยาวชนเท่านั้น หนังสือประเภทนี้ยังเป็นหนังสือที่ผู้ใหญ่ก็มักนิยมอ่านเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรนำเสนอรูปแบบภาพประกอบในลักษณะที่ต่างจากรูปแบบเดิมที่มีอยู่ทั่วไปและหาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
2. การสื่อความหมายของภาพประกอบ ควรให้แง่คิดมุมมองที่สามารถสื่อถึงเนื้อหาของเรื่องได้อย่างชัดเจนและผู้อ่านสามารถเข้าใจได้

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณบุคคลหลายท่านที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำให้คำปรึกษาทั้งด้านกำลังใจและการทำงาน ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จ ลุล่วงได้

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ

- บิดา มารดา และครอบครัว ที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนมาทั้งชีวิต
- อาจารย์เสาวภา พงษ์คุณากร ที่ให้คำปรึกษา และใจดีเสมอมา
- อาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ และแนะนำต่อข้าพเจ้าจนถึงทุกวันนี้
- พี่เหมียว พี่เบญจ ช่วยทำให้อุปสรรคน้อยลง
- ขอขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือทุกอย่างทำให้งานเสร็จตามกำหนด
- ขอขอบคุณแอม บ็อย ก๊วก ปอนด์ ช้าง แวน ธ ชิง ใจ หนึ่ง ต๊ะหิ ผึ้ง บวมสำหรับคำแนะนำและกำลังใจในการทำงาน
- ขอขอบคุณเพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้องทุกคนที่คอยถามไถ่เป็นห่วงเป็นใย
- ขอขอบคุณบุคคลที่ช่วยเหลือทุกท่านแล้วไม่ได้กล่าวนาม
- ขอขอบคุณตัวเองที่ไม่เหลวไหลไปมากกว่านี้

วลัยลักษณ์ พันธุ์เพิ่มเจริญกิจ

คำนำ

การออกแบบหนังสือเรื่อง ปุ่มเตี้ยงวิเศษ มีจุดประสงค์ที่จะเสนอรูปแบบของภาพประกอบที่เป็นเรื่องราวจินตนาการเหนือจริงและสามารถให้ผู้อ่านเข้าใจในเนื้อหาและสามารถสื่อความหมายออกไปได้ในหลายมุมมอง โดยอยากให้ผู้อ่านเกิดความคิดและจินตนาการภาพตามทัศนคติของผู้อ่าน ให้เหมือนอยู่ในโลกแห่งความฝัน โดยมีได้เป็นการจำกัดรูปแบบความคิดให้อยู่ที่ภาพเท่านั้น ลักษณะของภาพจึงตีความหมายไปได้ในหลายแบบ เพื่อให้ผู้อ่านได้พัฒนาความคิดและจินตนาการหลังจากการอ่านและทำให้การอ่านมีอรรถสมมากยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านในด้านการจินตนาการทางความคิดได้ไม่มากนักขอ

วลัยลักษณ์ พันธุ์เพิ่มเจริญกิจ

สารบัญ

บทคัดย่อ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
คำนำ.....	ง
สารบัญ.....	จ
สารบัญภาพประกอบ.....	ช
บทนำ.....	ฉ
- ความเป็นมา.....	ฉ
- วัตถุประสงค์.....	ฉ
- ขอบเขตโครงการ.....	ฉ
- แนวทางบรรลุเป้าหมาย.....	ฉ
บทที่	
1. วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง ปุ่มเตี้ยงวิเศษ.....	1
- เนื้อเรื่องย่อ.....	1
- แนวคิดของเรื่อง.....	2
- ประเภทของหนังสือ ปุ่มเตี้ยงวิเศษ.....	2
2. การออกแบบหนังสือ.....	3
- โครงสร้างของหนังสือ.....	3
- หลักการจัดหน้าหนังสือ.....	5
- การออกแบบภาพประกอบ.....	6
- ประวัติความเป็นมา.....	7
- ภาพประกอบเรื่องในหนังสือ.....	8
- ภาพโฆษณาและโปสเตอร์.....	11
- ความสำคัญของภาพประกอบ.....	13
- การออกแบบภาพประกอบสำหรับหนังสือ.....	15
3. วิเคราะห์ข้อมูล.....	17
- วิเคราะห์เนื้อเรื่อง.....	18
- เทคนิคสร้างภาพประกอบ.....	18
- แนวความคิด.....	19
4. ขั้นตอนการออกแบบ.....	20
- แบบร่างที่ 1.....	20
- แบบร่างภาพประกอบ.....	29

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- แบบร่างภาพประกอบ.....	29
5. ผลงานชิ้นสุดท้าย.....	36
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	51
บรรณานุกรม.....	52
ประวัติผู้เขียน.....	53

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่

1. The Franklin Library โดย Tom Curry.....	16
2. Brooklawn Country Club โดย Bemie Fuchs.....	16
3. Simon & Schuster โดย Greg Couch.....	16
4. ภาพแบบร่างที่ 1.....	20
4.1 ภาพแบบร่างที่ 1.....	21
4.2 ภาพแบบร่างที่ 1.....	21
5. แบบร่างภาพประกอบและการจัดวาง.....	22
6.1-6.2 แบบร่างหน้าคู่ที่ 1-2.....	23
6.3-6.4 แบบร่างหน้าคู่ที่ 3-4.....	24
6.5-6.6 แบบร่างหน้าคู่ที่ 5-6.....	25
6.7-6.8 แบบร่างหน้าคู่ที่ 7-8.....	26
6.9-6.10 แบบร่างหน้าคู่ที่ 9-10.....	27
6.11-6.12 แบบร่างหน้าคู่ที่ 11-12.....	28
7. ภาพประกอบปก.....	29
7.1 ภาพประกอบหน้าคู่ที่ 1.....	29
7.2-7.3 ภาพประกอบหน้าคู่ที่ 2-3.....	30
7.4-7.5 ภาพประกอบหน้าคู่ที่ 4-5.....	31
7.6-7.7 ภาพประกอบหน้าคู่ที่ 6-7.....	32
7.8-7.9 ภาพประกอบหน้าคู่ที่ 8-9.....	33
7.10-7.11 ภาพประกอบหน้าคู่ที่ 10-11.....	34
7.12 ภาพประกอบหน้าคู่ที่ 12.....	35
8. ภาพปกหนังสือ ปุ่มเตียงพิเศษ.....	36
8.1 ปกรอง.....	37
8.2 หน้าคู่ที่ 1.....	38
8.3 หน้าคู่ที่ 2.....	39
8.4 หน้าคู่ที่ 3.....	40
8.5 หน้าคู่ที่ 4.....	41
8.6 หน้าคู่ที่ 5.....	42

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8.7 หน้าคู่ที่ 6.....	43
8.8 หน้าคู่ที่ 7.....	44
8.9 หน้าคู่ที่ 8.....	45
8.10 หน้าคู่ที่ 9.....	46
8.11 หน้าคู่ที่ 10.....	47
8.12 หน้าคู่ที่ 11.....	48
8.13 หน้าคู่ที่ 12.....	49
9. รูปเล่มหนังสือ.....	50

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทนำ

โครงการออกแบบหนังสือสำหรับวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง " ปุ่มเตยงวิเศษ "

ความเป็นมา

วรรณกรรมเยาวชนเรื่องปุ่มเตยงวิเศษเป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันและจินตนาการการผจญภัย โดยการนำไปของปุ่มเตยงวิเศษ มีเนื้อหาเป็นเรื่องเหนือความจริง ผู้อ่านสามารถจินตนาการจากสิ่งที่อ่านได้ต่างกัน การออกแบบหนังสือเรื่องปุ่มเตยงวิเศษได้นำเสนอ มุมมองในการสร้างภาพในความคิดโดยการสื่อความหมาย อารมณ์ ทศนคติ นำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการออกแบบ และสร้างเสริมให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการได้

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาการออกแบบหนังสือสำหรับวรรณกรรมเยาวชน
2. ศึกษารูปแบบการออกแบบภาพประกอบโดยใช้การวิเคราะห์ความหมาย ลักษณะเนื้อเรื่องและตัวละครเพื่อนำมาใช้ สร้างภาพประกอบให้สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง

ขอบเขตโครงการ

ภาพประกอบและการจัดวางสำหรับหนังสือ 1 เรื่อง ขนาด 7X 9 นิ้ว จำนวน 28 หน้าพร้อมปก

แนวทางบรรลุปเป้าหมาย

1. ศึกษาเนื้อเรื่องและวิเคราะห์เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบ.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบหนังสือ และภาพประกอบ
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการออกแบบ และหาเทคนิคที่เหมาะสมในการสร้างภาพประกอบ
4. ทำแบบร่างตามแนวทางที่วางไว้และพิจารณาดูความต่อเนื่อง
5. ทำงานชิ้นสุดท้าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง "ปุ่มเตียงวิเศษ"

วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง ปุ่มเตียงวิเศษ เขียนโดย แมรี นอร์ตัน
Bedknob and Broomstick by Mary Norton

เนื้อเรื่องย่อ

เด็ก 3 คน แครี ชาร์ลส์และพอลล่าได้ไปใช้ชีวิตในมณฑลเบ็ดฟอร์ดเชอร์ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน และได้พบกับแม่มดซึ่งใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไป เด็ก ๆ พบกับสิ่งประหลาดหลายอย่างที่อยู่ในโลกของแม่มดทั้งเวทมนต์คาถาและของวิเศษที่แม่มดให้กับเด็ก ๆ "ปุ่มเตียงวิเศษ" ที่สามารถนำพวกเขาไปที่ไหนก็ได้ตามต้องการ การเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นปุ่มเตียงนำพาให้เด็ก ๆ ได้ผจญภัยไปบนเกาะร้างอย่างที่ไม่รู้ไว้แต่หาว่าเกาะร้างที่เด็ก ๆ ไปมีอันตรายที่กำลังจะมาถึง เด็ก ๆ และแม่มดต้องหนีเอาชีวิตรอดจากพวกคนป่าที่น่ากลัว จนถึงการเดินทางไปยังอดีตเด็ก ๆ พบกับคนทรงเจ้าชายหนุ่มผู้ลึกลับซึ่งในอดีตโลกของคนทรงเจ้ามีแต่กฎเกณฑ์การลงโทษทำให้ชายหนุ่มผู้นี้เกือบเป็นโรคประสาท เด็ก ๆ ได้พาคนทรงเจ้ากลับมายังโลกปัจจุบันด้วย การพบกันของแม่มดและคนทรงเจ้าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจจนเมื่อถึงเวลาที่คนทรงเจ้าต้องกลับไปสู่อดีตจึงทำให้แม่มดรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมาก เมื่อคนทรงเจ้ากลับมาสู่อดีตก็หาว่าตัวเองถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏและกำลังจะถูกนำไปประหาร เขาโดนทรมานอย่างเจ็บปวดเมื่อถึงวันประหารเขาถูกจับมัดบนตะแลงแกงที่มีไฟร้อนระอุเพื่อเผาชีวิตเขาทั้งเป็น แต่ทั้งไฉนนั้นก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้น นกสีดำตัวใหญ่เข้าพาดพินกลุ่มคนที่มุ่งดูแล้วขัดขวางการเผาไฟ นกตัวนั้นคือแม่มดนั่นเอง ทุกคนหนีเอาตัวรอดมาได้และกลับมารักษาตัวที่โลกปัจจุบัน ทั้งแม่มดและคนทรงเจ้าเริ่มเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งคู่ตกลงที่จะใช้ชีวิตร่วมกันทั้งสองจะกลับไปยังอดีต นั่นก็หมายถึงปุ่มเตียงจะไม่กลับมาอีก เด็ก ๆ รู้สึก

เสียชีวิตจากการจากกันและไม่ได้พบกันอีก ประสบการณ์การผจญภัยและสิ่งต่างๆที่ได้พบทำให้
เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึงมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างเด็ก ๆ และแม่มดและไม่มีวันลืม

แนวคิดของเรื่อง

เวลาและประสบการณ์จะสอนให้เราได้เรียนรู้ถึงโลกแห่งความเป็นจริง

ประเภทของหนังสือ "ปุมเตี้ยงวิเศษ"

"ปุมเตี้ยงวิเศษ" เป็นหนังสือประเภทวรรณกรรมเยาวชนเสนอรูปแบบการผจญภัยใน
จินตนาการเหนือจริงสอดแทรกเรื่องราวความสัมพันธ์ของเด็กๆและแม่มด การใช้ภาษาและเล่า
เรื่องราวอย่างละเอียดอ่อนทำให้ผู้อ่านเกิดภาพในความคิดได้อย่างชัดเจนและสามารถเข้าใจ
ลักษณะความคิดของตัวละครได้

บทที่ 2

การออกแบบหนังสือ

โครงสร้างของหนังสือ

โครงสร้างเป็นตัวแสดงรูปแบบหนังสือ หนังสือมีโครงสร้างเฉพาะตัวในโครงสร้างส่วนรวมย่อมประกอบด้วยโครงสร้างรอง (Structure) จากวิวัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับหนังสือได้เกิดรูปแบบของโครงสร้างหนังสือเป็นรูปแบบสากล (Universallization) ในหนังสือเล่มหนึ่งสามารถวิเคราะห์โครงสร้างได้ 3 ลักษณะโครงสร้างคือ

1. โครงสร้างของรูปเล่มหนังสือ (Book Design) ประกอบด้วย
 - 1.1 ส่วนปก เช่น ปกหน้า ปกหลัง ปกครอง ปกลอย
 - 1.2 ส่วนรองปก เช่น หน้าลิขสิทธิ์ หน้าอุทิศ หน้านิยม หน้าคำนำ
 - 1.3 ส่วนสารบัญ เช่น สารบัญเรื่อง สารบัญภาพ
 - 1.4 ส่วนเนื้อหา เช่น ภาค บท
 - 1.5 ส่วนเสริมเนื้อหา เช่น บรรณานุกรม ตรีชนี
 - 1.6 ส่วนประกอบภายในเนื้อหา เช่น ภาพ สถิติ ตาราง
2. โครงสร้างของเค้าโครงเรื่อง (Plot Design) ประกอบด้วย
 - 2.1 ตัวเค้าโครง (plot)
 - 2.1 แก่นสาระ (Theme)
 - 2.2 ฉาก (Setting)
 - 2.3 ตัวละคร (Character)
 - 2.4 ภาพพจน์ (Figure of Speech)
3. โครงสร้างของต้นฉบับ (Manuscripts) ประกอบด้วย
 - 3.1 รูปแบบ (Format)
 - 3.2 เนื้อเรื่อง (Mastery of Contents)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 ข้อมูลหลักฐาน (Fact)

3.4 รูปแบบของความคิด (Concept)

3.5 ถ้อยคำภาษา (Wordiing)

ประเภทของหนังสือ

หนังสือแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะและรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างมา วัตถุประสงค์ในการสร้างหนังสือไม่เหมือนกัน เช่น หนังสือที่เป็นตำราอ้างอิง แบบเรียน ที่ผลิตขึ้นในโอกาสพิเศษ นวนิยาย นิทาน หนังสือบันเทิง ฯลฯ การออกแบบหนังสือทางวิชาการหรือแบบเรียนจะมีลักษณะแบบเป็นทางการ รูปแบบตัวอักษรและรูปภาพจะต้องเป็นแบบเรียบ ๆ เช่นตัวอักษรแบบราชการการจัดวางมักจะเป็นแบบจัดระเบียบหรือการกำหนดภาพให้อยู่ในกรอบ ส่วนหนังสือบันเทิงเริงรมย์ จะมีรูปแบบค่อนข้างอิสระจะมีการออกแบบชื่อหนังสือที่แปลกตาออกไป การออกแบบจัดภาพประกอบปกก็เน้นไปทางความสวยงามมากกว่าการถ่ายทอดเนื้อหา การจัดรูปแบบจะแตกต่างกันไปตามลักษณะหนังสือ

บุคลิกของหนังสือ

บุคลิกของหนังสือมีลักษณะแตกต่างกันไปตามประเภทของสาระเนื้อหา และเทคนิควิธีการออกแบบ วัตถุประสงค์ของการสร้างบุคลิกเฉพาะของหนังสือคือไม่เพียงแต่เสริมคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์แล้วยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหนังสืออีกด้วย

แนวทางสร้างสรรค์

รูปแบบการสร้างสรรค์หนังสือจะเป็นหลักการ 3 ประการคือ 1. หลักการจัดองค์ประกอบศิลปะเพื่อคุณค่าทางความงามของเล่ม 2. หลักการออกแบบรูปภาพ หรือการกำหนดรูปแบบของภาพที่จะนำมาใช้ 3. หลักการกำหนดแบบตัวอักษร ทั้งนี้หลักการทั้งหมดต้องให้สอดคล้องและเหมาะสมกับประเภทของหนังสือ และจะต้องสร้างรูปแบบแปลกใหม่ให้เกิดบุคลิกเฉพาะของหนังสือด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและ4 ้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หลักการจัดหน้าหนังสือ

การจัดรูปแบบของขนาด พื้นที่ สิ่งพิมพ์เป็นการกำหนดขนาดคอลัมน์และขอบล่าง ซึ่งในปัจจุบันจะเน้นความสวยงามและความประหยัดควบคู่กันไปเสมอ คือมุมที่จะใช้เนื้อที่ของกระดาษให้เป็นประโยชน์มากที่สุดโดยยังคงมีความสวยงาม หนังสือจะมีหน้าซ้าย หน้าขวาอยู่ติดกันเป็นคู่ การกำหนดรูปแบบจึงต้องคำนึงถึงลักษณะหน้าคู่ ให้ผู้อ่านเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นหน่วยเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกออกจากกัน การเว้นขอบว่างด้านใน คือช่องว่างระหว่างหน้าซ้ายและขวาจึงต้องน้อยกว่าขอบอื่น ๆ เมื่อเย็บเข้าเล่มแล้วก็ไม่ควรชิดกันจนแยกหน้าลำบาก

รูปแบบที่ดีของหนังสือควรจะเป็นรูปแบบที่อ่านง่าย มีระเบียบ มีความปราณีตสวยงาม ชัดเจน รูปแบบหนังสือต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับประเภทของหนังสือสัดส่วนที่เหมาะสมของหนังสือหรือสิ่งพิมพ์โดยทั่วไป นิยมสัดส่วน 2:3, 3:4, 3:5, 13:21

ส่วนประกอบที่ปรากฏซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการจัดหน้ากระดาษที่ต้องคำนึงถึงได้แก่

1. ส่วนข้อความพาดหัว (Head Line) ได้แก่ข้อความหัวเรื่องและส่วนที่เป็นหัวเรื่องรอง ให้เขียนร่างลักษณะตัวอักษรอย่างหยาบ ๆ โดยกำหนดขนาดความสูงและแบบตัวอักษร ให้นักความเข้มอ่อน พิจารณาตำแหน่งของการจัดวาง การแบ่งพื้นที่ส่วนที่ใช้นำเสนอ ข้อมูลและการเว้นพื้นที่ว่าง
2. คอลัมน์หรือก๊อปปี บล็อก (Column or copy Block) การกำหนดขนาดของคอลัมน์จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ 1. ขนาดของข้อความมีมากน้อยเพียงไร 2. ในการออกแบบจะกำหนดขนาดของคอลัมน์ให้เป็นอย่างไร จึงต้องพิจารณาถึงความสะดวกในการอ่านความสวยงามของการออกแบบนำเสนอ กรณีที่มีเนื้อหาสาระค่อนข้างมาก การกำหนดคอลัมน์ควรให้เป็นแนวนอนจะเหมาะสมกว่าแนวตั้งที่จะทำให้เนื้อหาดูยาวไม่น่าอ่าน
3. อาร์ตเวิร์ค (Art Work) ลักษณะของงานศิลปะคือต้นฉบับอาร์ตเวิร์ค จะรวมตั้งแต่งานออกแบบ การกำหนดให้ส่วนต่าง ๆ ลงในพื้นที่ ๆ กำหนดและการดำเนินการจัดการต้นฉบับเพื่อส่งพิมพ์ต่อไป

4. เส้นและพื้นผิว (Line & Texture) อาจจะเป็นเส้นขอบหรือกรอบภาพหรือเส้นเพื่อการตกแต่งงานออกแบบจัดหน้ากระดาษ ลักษณะของเส้น การกำหนดขนาด หรือความเข้มและการใช้สีเส้นที่เหมาะสม จะช่วยสนับสนุนให้การจัดหน้ามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การใช้ในการแบ่งคอลัมน์เนื้อหาหลักได้อย่างดี ส่วนการกำหนดเกี่ยวกับพื้นผิวก็สามารถนำมาใช้ในการเน้นภาพหรือข้อความสาระได้เป็นอย่างดี
5. ความต่อเนื่อง (Continuity) ได้แก่การสร้างความต่อเนื่องให้เกิดขึ้นภายในชิ้นงาน การสร้างความต่อเนื่องระหว่างหน้า หรือการออกแบบหน้าคู่ในการออกแบบหน้าคู่ ซ้าย-ขวา จะต้องสร้างความต่อเนื่องให้ดูเสมือนว่าเป็นหน้าเดียว หมายถึงการสร้างความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้น ความต่อเนื่องจะสร้างขึ้นโดยวิธีการออกแบบ การตกแต่งอาร์ตเวิร์ค การใช้เส้นองค์ประกอบศิลป์การกำหนดโครงสร้างและอื่นๆ

การออกแบบภาพประกอบ

ความหมายของภาพประกอบ

ภาพประกอบ (Illustration) ความหมายของภาพประกอบตามพจนานุกรมพจนานุกรมอังกฤษ - ไทย (ฉบับใหม่) A NEW ENGLISH - THAI DICTIONARY ILLUSTRATE vt.

1. (การใช้หรือตัวอย่าง) ให้บรรยาย : illustrate a lesson with picture ใช้ภาพมาอธิบายบทเรียนบทหนึ่ง illustrated by charts and diagrams ใช้ภาพมาอธิบาย
2. ใช้ภาพแทรกเป็นอาทิมาประดับ (หนังสือหรือหนังสือพิมพ์) an illustrated magazine นิตยสารที่มีภาพแทรก ILLUSTRATION N. การอธิบาย การใช้ภาพอธิบายภาพประกอบ

ขอบข่ายของงานและคำจำกัดความของภาพประกอบนี้เป็นสิ่งไม่ชัดเจน ไม่มีข้อจำกัด สามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนหนึ่งของคำจำกัดความที่สามารถที่จะแบ่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แยกภาพประกอบออกจากจุดอื่น ซึ่งคำจำกัดความที่มีความชัดเจนที่สุดของคำว่าภาพประกอบ (ถึงแม้ว่ามันจะไม่ครอบคลุมทุกอย่างและมีข้อสังเกตว่าได้รวมงานที่ไม่ได้เป็นภาพประกอบไว้ด้วย) คือ เป็นผลผลิตของการสร้างจินตภาพ ให้หลากหลายรูปแบบ มาจนถึงปัจจุบันซึ่งได้มีการใช้ระบบการพิมพ์โดยปกติขั้นตอนนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในด้านจิตภาพของนักเขียนประกอบนั้น ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ให้แนวความคิดในด้านองค์ประกอบของจิตภาพ หลักง่าย ๆ เริ่มจากการแยกภาพประกอบออกจากการวาดภาพหรือการระบายสีซึ่งเป็นพื้นฐานในเบื้องต้นของการสร้างภาพประกอบ ในการแลกเปลี่ยนคิดเกี่ยวกับปัญหาของลูกค้าและการดำเนินการเป็นสิ่งที่ได้รับมอบหมายมา ซึ่งนักเขียนภาพประกอบจะต้องผลิตงานที่มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทั่วไป สิ่งเหล่านี้พบได้ในงานออกแบบเลขณศิลป์ (GRAPHIC DESIGN) , พาณิชยศิลป์ (COMMERCIAL ART) , จิตรกรรม ,(DRAWING) ภาพเขียนสี (PAINTING) ภาพประกอบ (ILLUSTRATION) ทัศนศิลป์ (FINE ART) ฯลฯ

สรุป ภาพประกอบหมายถึง ภาพประกอบที่ใช้กับงานประเภทสิ่งพิมพ์ (Publication) ชนิดต่าง ๆ แทบทุกประเภทเช่น

- โปสเตอร์ , หนังสือ
- งานโฆษณาต่าง ๆ เช่น Bill Board, Bus side, Bus back, Magazine

ประวัติความเป็นมา

จุดมุ่งหมายของทัศนศิลป์ทุกสาขาก็เพื่อที่จะสร้างภาพ แต่หากภาพที่สร้างขึ้นนั้นใช้เพื่อบอกกล่าวข้อมูลข่าวสาร ภาพศิลปะนั้นโดยปกติเรียกว่า "ภาพประกอบ" ศิลปะกับภาพประกอบเรื่องแยกออกจากกันไม่ได้ การเขียนภาพประกอบเรื่องต้องอาศัยทักษะทางศิลปะเป็นอันมาก ภาพประกอบเรื่องจัดเป็นศิลปะเพื่อการพาณิชย์ เพราะเหตุนี้ลักษณะและเนื้อหาของภาพประกอบเรื่องจึงขึ้นอยู่กับความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจ

ภาพประกอบเรื่องใช้เป็นเครื่องมือในการบรรยายประกอบสมุดบันทึก และหนังสือมาตั้งแต่โบราณกาล หนังสือม้วน (ม้วนแทนที่จะเย็บเป็นเล่ม) ของอียิปต์ เช่น บุค-ออฟ-เดอะ-เดด(Book of Dead) และ ราเมสซัม พาไพร์ส (Ramessum Papyrus) เข้าใจกันว่าเขียนขึ้น 1,900 ปีก่อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คริสตกาล ศิลปะที่ใช้บรรยายเนื้อความในสมุดบันทึกถือว่าเป็นต้นตำรับของภาพประกอบเรื่องของหนังสือปัจจุบัน แต่เกิดการตกแต่งและบรรยายเนื้อความของหนังสือมักจะเป็นเรื่องราวทางศาสนา เขียนกันในสำนักสงฆ์ หนังสือบทสวดในสมุดบันทึก ที่เด่นดั่งเห็นจะได้แก่ ชื่อ เทร-ริช-เฮอริส (Tres riches Heures) ของ ดุค-เดอ-เบอร์รี่ (Duc De Berry) ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความชำนาญในการสร้างชีวิตชีวาของภาพประกอบเรื่อง โดยปกตินิยมเขียนบนหลังลูกวัว โดยใช้สีฝุ่น (Tempera)

ช่างเขียนภาพประกอบเรื่องโดยปกติแล้ว มักพยายามหาโอกาสที่ใช้เครื่องมือเครื่องกลไก เข้าช่วยเสริมทักษะและขยายขอบเขตของงาน เหตุผลข้อหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าภาพประกอบเรื่องมักเป็นภาพเชิงวิเคราะห์หรือภาพบรรยาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสถาปัตยกรรม ศิลปินชาวกรีกและชาวโรมันได้เห็นความจำเป็นของเทคนิคในการเขียนภาพประกอบเรื่อง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพทัศนศิลป์ (Perspective) แต่อย่างไรก็ตามตามตรรกะจนถึงสมัยเรอเนอรัของซ์ กว่าที่หลักการทำภาพทัศนศิลป์จะได้เข้าใจกันถูกต้องอย่างแท้จริง ทฤษฎีของ ฟิลิปโป บรูเนลลีสชี (Filippo Brunelleschi) ช่วยปฏิรูปศิลปะและแนวทางการเขียนภาพประกอบเรื่องทางช่างศิลป์ และช่างเขียนภาพประกอบเรื่องเช่น ลีโอนาโด-ดา-วินชี (Leonardo Da Vinci) และอัลเบรชท์-ดรู (Albrecht Durer) เป็นผู้วางมาตรฐานอย่าง กวัดชันในการสังเกต และความกระฉ่างของรายละเอียดสำหรับการเขียนแบบทางช่าง และสถาปัตยกรรม ความต้องการช่างเขียนภาพประกอบเรื่องทางช่าง ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่มีวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 18 แม้กระทั่งทุกวันนี้ยังเป็นยุคอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ช่างเขียนภาพประกอบเรื่องทางช่างยังต้องอาศัยความ สันติที่เคยใช้กันมาตั้งแต่สมัยโรมัน ความสามารถที่จะสังเกตแล้วถ่ายทอดสิ่งที่เห็นเป็นสามมิติ ออกมาเป็นภาพสองมิติที่แม่นยำ

ภาพประกอบเรื่องในหนังสือ

การเขียนภาพประกอบเรื่องในหนังสือ เริ่มขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 15 ด้วยการพิมพ์บล็อก ในสมัยนี้ภาพประกอบเรื่องและเนื้อความ แกะด้วยมีดบนไม้อยู่บนหน้าเดียวกัน แม้พิมพ์แกะไม้สมัยแรกที่หลงเหลืออยู่คือวัชรสูตร (DIAMOND SUTRA) ของจีนทำขึ้น 686 ปีหลังคริสตกาล การคิด แทนพิมพ์แบบเคลื่อนไหวในปลายศตวรรษที่ 15 แม้จะเป็นเพียงรุ่นแรกไม่สะดวกกับการใช้งาน มากนักก็ช่วยให้การเขียนภาพประกอบเรื่องได้ขยายตัวออกไปอีก การใช้แม่พิมพ์แกะไม้ ค่อย ๆ ลดความนิยมลงไปจนถึงศตวรรษที่ 16-17 เมื่อการกัดแม่พิมพ์ด้วยกรด (etching) และการชุบบนแผ่นทองเหลืองเริ่มเข้ามามีบทบาท แต่ช่างเขียนภาพประกอบเรื่องในสมัยแรก ๆ เช่น โฮลเบน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(Hobbein) และดูร์ (Durer) ยังคงใช้เทคนิคทั้งสองควบกันไปในช่วงศตวรรษที่ 16-17 นี้ ศิลปะการทำภาพประกอบเรื่อง เริ่มแพร่กระจายไปทั่วยุโรป ช่างเขียนภาพประกอบเรื่องที่มีอิทธิพลมากในยุคนั้น คือ ชาวฝรั่งเศสชื่อ กืออฟรอย-ทอรี (Geotroy Tory) ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความสนใจกับส่วนต่าง ๆ ของหน้าหนังสือ ภาพประกอบเรื่อง เนื้อความ และกรอบนอก โดยพยายามทำให้เป็นงานศิลปะไปทั้งหน้า ในระยะเดียวกัน ในประเทศญี่ปุ่น หมู่ช่าง ยูคิโอะ-อิ (Ukiyo-C School) ได้คิดเทคนิคในการทำภาพพิมพ์ไม้สอดสีขึ้น

การเขียนภาพประกอบเรื่องในหนังสือ เพิ่มความหรรหามากขึ้นในศตวรรษที่ 17 ภาพที่ปรากฏในหน้าหนังสือจะเป็นภาพขนาดใหญ่ของสถาปัตยกรรมและโครงสร้างงานที่ติดอยู่ในแนวหน้าในศตวรรษที่ 18 เป็นงานของศิลปินฝรั่งเศส เช่น ฟรังซัว บูเชร์ (Francois Boucher) และฌ็อน แบบติส โอเดร (Jean Bapiste Oudry)

การแก้ปัญหาทางเทคนิคบรรลุผลสำเร็จเมื่อปี 1796 เมื่อชาวเยอรมันชื่อ อลัวส์ เซเนเฟลเดอร์ (Alois senefelder) ได้คิดวิธีพิมพ์สีขึ้นได้ ก่อนหน้านั้นการพิมพ์ทำได้ โดยการยกผิวหน้าแม่พิมพ์ให้สูงขึ้น อาบด้วยหมึกแล้วกดบนกระดาษทำให้เกิดรอยพิมพ์ การพิมพ์ขึ้นอยู่กับ ทฤษฎีที่ว่าน้ำไม่ปนกับน้ำมัน วิธีนี้เป็นวิธีแรกในการพิมพ์ภาพบนแผ่นราบซึ่งหมายถึง เราพิมพ์ภาพจากแผ่นเรียบ แทนที่จะพิมพ์จากรอยนูนเหมือนก่อน หนังสือเล่มแรกที่มีชื่อเสียงโดยใช้วิธีนี้คือ หนังสือชื่อ เฟาสท์ (Faust) ฉบับของ เดอลาครัวส์ (Delacroix) ซึ่งพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1828

ในประเทศอังกฤษ ช่างเขียนภาพประกอบเรื่องที่ใช้แม่พิมพ์ที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 19 คือ วิลเลียม เบลค (William Blake) อาศัยหลายวิธีและลักษณะชวนฝันทำให้เด่นในวงการศิลปะและการเขียนภาษาประกอบเรื่อง เขายังได้คิดวิธีการของเขาเองโดยการใช้กรดกัดผิวหน้าออก ซึ่งวิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมหลังจากเขาตาย อย่างไรก็ตามการแกะแม่พิมพ์ด้วยไม้ยังคงเป็นหลักในวงการช่างเขียนภาพประกอบเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตหนังสือนิตยสารซึ่งกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายในระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1830 และ 1840 มีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่า นักเขียนที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น เช่น ชาร์ล ดิคเคนส์ (Charles Dickens) และภายหลัง อีมิล โซลา (Emile Zola) ในฝรั่งเศส ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสารโดยมีภาพประกอบเรื่องเป็นตอน ๆ

ในปี ค.ศ. 1851 มีการคิดวิธีพิมพ์ภาพสอดสีขึ้น หนังสือของ เอคมุนด์ อีแวนส์ (Eamund Evans) ใช้ช่างเขียนภาพประกอบในหนังสือ อย่างไรก็ตามวิธีนี้ใช้เวลานาน และราคาสูง การเขียนภาพประกอบเรื่องสีชาวดำ ยังคงทำกันอยู่เป็นส่วนใหญ่ในหมู่ช่างเขียน ภาพประกอบเรื่องหนังสือนิตยสาร เช่น อิลลัส เตรเทค ลอนดอนนิวส์ (Illustrated London Nwes) ซึ่งเป็นหนังสือ

แนวหน้าแสดงภาพประกอบเรื่องที่แสดงถึงความพยายามเขียนภาพประกอบในอันที่จะใช้ภาพวาดดำ เพื่อแสดงภาพที่เหมือนจริง

ในศตวรรษที่ 20 ภาพถ่ายเริ่มบุกเข้ามาในอาณาจักรของการเขียนภาพประกอบเรื่อง และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการทำภาพประกอบเรื่อง ภาพประกอบเรื่องด้วยรูปถ่ายในหนังสือตีพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1880 ภาพถ่ายชี้ให้เห็นถึงวิธีการในการสร้างภาพให้เหมือนของจริงและก่อให้เกิดการแยกตัวทางศิลปะ ช่วงเขียนภาพประกอบเรื่องกลุ่มหนึ่ง พยายามสร้างภาพให้เหมือนภาพถ่าย และพยายามให้เหมือนของจริงมากขึ้นทุก ๆ ที่ กับอีกกลุ่มหนึ่งที่พยายามเล็งความจริงไปสู่ความฝัน

ในตอนศตวรรษที่ 19 มีการหันกลับสู่การแกะไม้ซึ่งจะเห็นได้จากงานของ เอดมุนด์-เบริน-เจนส์ (Edmund Burns Jones) และภายหลังในงานของ โอเบอ เบียคสลีย์ (Aubrey Beardsley) อาร์ท โนวัว (Art Nouveau) ก็ได้เข้ามามีบทบาทเขียนภาพประกอบเรื่องในตอนนั้น เช่นในงานของ ชาลส์ เรนนี่ แมคคินทอส์ (Charles Rennie Mackintosh) และยังสามารถเข้าไปมีบทบาทในการทำภาพโปสเตอร์โฆษณา

ในด้านเทคนิค ช่วงศตวรรษที่ 19 ได้มีการคิดค้นด้านเครื่องกลและกระบวนการ พิมพ์ และมีการคิดค้นสีสำหรับการพิมพ์ภาพประกอบเรื่อง เช่น การผลิตโคบอลต์ และ แคดเมียม สีที่คิดค้นใหม่เข้าไปเพิ่มสเปกตรัมของสี สีเหล่านี้จะเกิดการสร้างเม็ดสี หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม

สิ่งที่รุดหน้าไปก็คือ เทคนิคในการแยกสี ช่วยให้พิมพ์ภาพได้แม่นยำตามภาพเดิม การแยกสีออกเป็นแผ่นสกรีนแล้วพิมพ์ทับกัน ทำให้สีมีเงา ช่วงเขียนภาพประกอบเรื่อง 2 คนที่มีชื่อเสียงโดยอาศัยเทคนิคการแยกสี คือ อาเธอร์ แรคแมน (Arthur Rackman) และ เอดมุนด์ ดูเลค ทั้งสองอาศัยสีน้ำเป็นหลัก ภายหลังเมื่อมีการนำเทคนิคใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการแยกสี จึงมีการพิมพ์ภาพสีเกิดขึ้น ช่วยให้ช่วงเขียนภาพใช้สีอย่างอื่นเข้ามาในการแยกสี

นิตยสารช่วยขยายตัวการเขียนภาพประกอบเรื่อง ให้แพร่หลายขึ้นในอเมริกา นอร์แมน รอคเวล (Norman Rockwell) ใช้สีน้ำมันเป็นหลักในการเขียนภาพประกอบเรื่องในนิตยสาร Saturday Evening Post

ระหว่างปี ค.ศ. 1920 และ ค.ศ. 1930 รอคเวล เขียนภาพประกอบเหมือนจริง มีช่วงเขียนภาพประกอบเรื่องอีกหลายคน ที่เดินตามแนวทางของรอกเวล สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของภาพถ่ายที่มีต่อการเขียนภาพประกอบเรื่อง

ภาพโฆษณาและภาพโปสเตอร์

การเขียนภาพโฆษณาเป็นอีกด้านหนึ่งที่ขยายงานของช่างเขียนภาพประกอบออกไป แม้ว่าหนังสือ ลอนดอน กาเซ็ทท์ (London Gazette) จะพิมพ์ในใบแทรกโฆษณาตั้งแต่ปี ค.ศ.1666 นานจนกระทั่งกลางศตวรรษที่ 19 การโฆษณาโดยเฉพาะในนิตยสารหนังสือพิมพ์รายวันและภาพโปสเตอร์ จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน การโฆษณาเป็นผลสืบเนื่องมาจาก การขยายตัวของงานพาณิชย์และอุตสาหกรรม ซึ่งมีแรงกระตุ้นมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม อันเป็นผลทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้า ในปัจจุบันภาพยนตร์ ทีวี ได้ช่วยงานเขียนภาพประกอบเรื่องให้ขยายตัวกว้างไกลออกไปอีก

ประสิทธิภาพของภาพเขียน และโอกาสที่จะใช้ภาพเป็นสื่อของโปสเตอร์กลายเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการโฆษณา งานโปสเตอร์สมัยแรก ๆ เป็นใบปลิว มีตัวอักษรลวดลาย กลายเป็นที่นิยมแพร่หลาย เมื่อมีการคิดวิธีพิมพ์ลึกขึ้นได้ อองรี-เดอ-มูลูส-เลอเทรค (Henri De Toulouse-Lautrec) จัดเป็นช่างเขียนโปสเตอร์คนแรกของงานเขียนโปสเตอร์แนวสมัยใหม่ งานโปสเตอร์ของเลคเทรค เช่น Ambassador in Paris ได้ชี้ให้เห็นถึงความชำนาญเกี่ยวกับ เทคนิคการพิมพ์ ลึกและความเป็นผู้มี สายตาแหลม นอกจากนี้ยังได้กลายเป็นเทคนิคในการโฆษณาเช่น พยายามทำให้เกิดมีภาพตัวอักษรน้อยและพยายามให้ตัวอักษรโยงคล้องจองกับภาพ

ภาพโปสเตอร์ถูกใช้ได้หลายทาง นอกจากในทางโฆษณาการค้าแล้ว ก็ยังใช้สำหรับโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองด้วย ภาพโปสเตอร์ทางการเมืองติดเต็มฝาผนังทั่วเมืองปารีส ในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส และภาพของ เซ กูวาร่า (Cje Gievara) เป็นภาพที่แสดงออกถึงความไม่พอใจของคนหนุ่ม ๆ ในยุค ค.ศ. 1960

ในสามสิบกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว ภาพโปสเตอร์ได้ขยายตัวออกไปอีกกว้างขวางโดยช่างเขียนภาพประกอบเช่น แอนดี้ วอร์โฮล (Andu Warhol) และ มิลตัน กราเสอร์ (Milton Glasea) ทั้งสองได้นำแนวคิดและทักษะในการออกแบบ และความเข้าใจถึงผลกระทบของภาพ ถึงปัจจุบันนี้การโฆษณา ส่งผลกระทบต่อแทบทุกองศาของชีวิต ในขณะที่ความต้องการขยายตัวออก เทคโนโลยี ช่วยทำให้ปัญหาที่ยุงยากซับซ้อนง่ายเข้า ช่วยให้การพิมพ์ การแยกสีครบทุกสี ซึ่งทุกวันนี้ไม่แพงมาก จนกระทั่งหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารพิมพ์แพร่ไปทั่ว และถือเป็นเรื่องธรรมดา

กราฟฟิคหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนังสือการ์ตูน เป็นอีกทางหนึ่ง ของช่างเขียนภาพประกอบเรื่องในปัจจุบัน ซึ่งขยายตัวออกไปมากขึ้นควบคู่ไปกับการแพร่หลายของโทรทัศน์

ในสมัยแรก ๆ ของการเขียนภาพประกอบเรื่อง งานวิจิตรศิลป์ และงานเขียนภาพประกอบเรื่องแยกออกจากกันไม่ได้เช่นงานของ ดูร์ เป็นที่น่าสนใจที่ว่า ภาพโปสเตอร์ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพประกอบที่ไม่ได้ข้อมูลข่าวสาร หรือโฆษณาสินค้าเท่านั้น แต่กลายเป็นศิลปะในตัว ภาพโปสเตอร์ที่ไม่ได้โฆษณาสินค้า ทุกวันนี้แพร่หลายและราคาไม่แพง และกลายเป็นของใช้สอยเพื่อตกแต่งอาคารที่อยู่อาศัย

แม้ว่าจะมีการขยายตัวของงานเขียนภาพประกอบเรื่องและความรุดหน้าด้านเทคโนโลยีของวัสดุ รวมทั้งกระบวนการทางกราฟฟิก บทบาทของช่างเขียนภาพประกอบเรื่องหาได้เปลี่ยนไปจากเดิมไม่ คือส่วนหนึ่งช่างเขียนภาพประกอบเรื่องยังคงเป็นเครื่องมือของนักธุรกิจที่ทำงานเพื่อเก็งกำไร แต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญ ตราบใดที่ศิลปินยังไม่ได้สร้างสรรค์งานที่ตนรักด้วยใจอันเป็นอิสระ

สรุป

ในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมามีรูปแบบต่าง ๆ เหล่านั้น ก็ได้เป็นสำคัญของวิชาชีพมาตั้งแต่ตอนปลายทศวรรษที่ 1890 รูปแบบของ Illustration ที่มีมากมายหลายแบบ เป็นผลมาจากการรวบรวมรูปแบบต่างๆ ของ Illustration ในยุคแรกเริ่มรวมกับการทดลองเทคนิค Reproduction เป็นแบบเก่าและการศึกษาผลงานในอดีต

การพัฒนาเทคนิคส่วนบุคคลและการค้นพบวิธีใหม่ ๆ จากการวาด รวมกับการนำสื่อหลายแห่งมาผสมผสานกัน จึงเปรียบได้เป็นหลักสำคัญของ Illustration ในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีทั้งเทคนิควิธีแบบดั้งเดิมเสียทีเดียว

ความสำคัญของภาพประกอบ

ภาพประกอบที่หลายคนพอจะนึกออกคือ ภาพประกอบตามนิตยสารบันเทิงเป็นส่วนใหญ่มากจริง ๆ แล้วภาพประกอบไม่ได้เฉพาะเจาะจงใช้ในนิตยสาร หรือหนังสือเท่านั้น ยังรวมไปถึงงาน COMMERCIAL

หน้าที่ของภาพประกอบ

บางคนอาจไม่ให้ความสำคัญกับภาพประกอบมากนัก เพราะคิดว่ามีเพียงตัวอักษร ก็สามารถเล่าเรื่องได้ทั้งหมด (การมีความหมายในตัวของมันเอง) ที่จริงแล้ว ภาพประกอบมีประโยชน์หลายอย่างคือ ภาพประกอบสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เห็นเป็น Realistic หรือภาพที่ตรงกับเนื้อเรื่องให้ตรงกับความต้องการได้ และช่วยในการถ่ายทอดความรู้สึก อารมณ์ รวมถึงบรรยากาศได้ ภาพประกอบมีทั้งภาพเหมือนจริง เหมือนจริง การ์ตูน ฯลฯ จึงไม่มีคำว่า ภาพประกอบเป็นลักษณะใด แต่การจะเลือกใช้ลักษณะใดนั้น ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์เป็นสำคัญ หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของภาพประกอบ คือ เพื่อสร้างหรือดึงดูดความสนใจ และนับเป็นตัวสร้างบรรยากาศทั้งหมดด้วย โดยปกติภาพประกอบจะมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เพื่อแสดงประกอบกับเรื่องราว ข่าวสารต่าง ๆ ที่นำเสนอให้เกิดความรู้สึก ความเข้าใจ คล้อยตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่มุ่งหวังไว้ คือ
 - เพื่อประกอบการอธิบายความรู้
 - เพื่ออธิบายความคิดรวบยอด
 - เพื่อการอ้างอิงแทนสิ่งที่ปรากฏจริง
 - เพื่อประกอบข้อมูลทางสถิติ
2. เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจ
3. สื่อความหมายเกี่ยวกับเนื้อหา และผลที่อาจเกิดได้
4. ช่วยให้สินค้า หนังสือมีสีสันขึ้น เป็นการประชาสัมพันธ์ตัวสินค้า
5. กระตุ้นความสนใจของผู้อ่านต่อเนื้อหานั้น ๆ
6. ช่วยอธิบายในสิ่งที่เป็นความคิด ความรู้สึก และสิ่งที่เป็นนามธรรม

รูปแบบของภาพประกอบ

ภาพประกอบ ILLUSTRATION ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ (CONCEPT) และกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก แต่งาน ILLUSTRATION นี้จะหลากหลาย ในด้านเทคนิค และวิธีการ ซึ่งจะใช้หลักการองค์ประกอบ (COMPOSITION) เข้าช่วยเป็นอย่างมาก ส่วนแนวความคิด ได้มาจากการผสมผสาน และดัดแปลงจากสิ่งต่าง ๆ ที่เราเคยพบเห็น เคยได้ยินจากผลงานต่าง ๆ และสิ่งที่อยู่รอบตัว

CREATIVE ILLUSTRATION ภาพประกอบสร้างสรรค์

ถ้าในงานออกแบบสิ่งพิมพ์ หนังสือประเภทต่างๆ มีเพียงตัวอักษรที่ปราศจากภาพประกอบ การสื่อสารต่าง ๆ คงไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ภาพประกอบอาจหมายถึง ภาพวาด ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพแอร์บลัทซ์ก็ได้ ทั้งนี้ต้องพิจารณาทั้งลักษณะและรูปแบบให้เหมาะสมกับการสื่อสาร ตัวสื่อ การพิมพ์ และกลุ่มเป้าหมาย

ความแตกต่างระหว่างภาพประกอบ (ILLUSTRATION) กับวิจิตรศิลป์ (FINE ART)

ภาพประกอบ - ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ โดยไม่มีวัตถุ (SUBJECT) เป็นตัวกำหนดมีเนื้อหาอยู่แล้วจึงเขียนภาพประกอบเนื้อหาที่นัยภายหลัง ทำขึ้นเพื่อโฆษณา ดึงดูดผู้อ่าน ผู้ดู สนใจในตัวสินค้า

วิจิตรศิลป์ - IDEA เป็นตัวกำหนด วิจิตรศิลป์สร้างสรรค์งานด้วยความอิสระ ไม่เป็นการลอกเลียน ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้ากำหนด ตัวศิลปินจะสร้างจินตนาการ (IMAGE) ขึ้นมา

สรุปความแตกต่างของภาพประกอบกับวิจิตรศิลป์ได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้

ภาพประกอบ

1. ภาพประกอบจัดเป็นศิลปะเพื่อการพาณิชย์
2. ภาพประกอบเรื่องมักเป็นภาพเชิงวิเคราะห์หรือเชิงบรรยาย
3. การสร้างสรรค์ภาพประกอบ มีลูกค้าเป็นตัวกำหนด

วิจิตรศิลป์

1. วิจิตรศิลป์ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า ตัวศิลปินเป็นผู้สร้างจินตนาการขึ้นมา
2. วิจิตรศิลป์สร้างสรรค์ภาพด้วยความอิสระ
3. การสร้างสรรค์งานมีแนวความคิด (IDEA) เป็นตัวกำหนด

มีข้อโต้แย้งว่า การทำงานเพื่อการพาณิชย์ ไม่สามารถเรียกผู้สร้างภาพประกอบว่าเป็นศิลปิน โดยเฉพาะความเป็นศิลปินนั้น การทำงานไม่สนใจเรื่องเงิน แต่อย่างไรก็ตาม การหาเลี้ยงชีพโดยความสามารถที่จะถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นรูปภาพโดยใช้ทักษะที่เหมาะสม ก็เป็นคุณลักษณะของศิลปินอยู่แล้ว เพียงแต่ว่า ศิลปะที่ออกมานั้นดีหรือไม่ สิ่งสำคัญก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์จู่อยู่ภายในจิตใจของ ผู้สร้างสรรค์ตลอดไป

การออกแบบภาพประกอบสำหรับหนังสือ

การใช้ภาพประกอบในการสื่อความหมายในงานกราฟิกนับเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง จะเห็นได้ว่า ภาพ สามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่าง ได้แก่ อธิบายเนื้อหา ขยายความ สร้างความน่าสนใจในเนื้อหา ช่วยย่นระยะเวลาในการสื่อความให้น้อยลง และช่วยตกแต่งงานออกแบบให้สวยงามยิ่งขึ้น

ลักษณะของภาพประกอบ

1. ภาพจริง หรือภาพเหมือนจริง เป็นลักษณะภาพที่แสดงรายละเอียดตามความเป็นจริง หรือเหมือนของจริงมากที่สุด ในการนำเสนอประกอบข้อมูลสาระ การเลือกใช้ภาพเหมือนจริงเพื่อต้องการเน้นเนื้อหาให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น ภาพลักษณะนี้อาจแสดงด้วยวิธีการวาดระบายสีหรือ การใช้ภาพถ่ายก็ได้
2. ภาพการ์ตูน เป็นภาพที่ออกแบบขึ้นเพื่อแสดงสาระของภาพในลักษณะของภาพประติมากรรมเพื่อเน้นให้รูปแบบภาพการ์ตูนดูน่าสนใจมากขึ้น ภาพการ์ตูนอาจมีหลายลักษณะ ได้แก่ การ์ตูนคล้ายของจริง การ์ตูนตลกขบขัน การ์ตูนล้อเลียนและการ์ตูนประติมากรรม ภาพการ์ตูนเป็นภาพที่ได้รับความสนใจดีจากผู้ดูทุกเพศทุกวัย การเลือกโอกาสที่ดีในการนำมาใช้อย่างเหมาะสมจะทำให้งานกราฟิกดูมีชีวิตชีวาน่าสนใจ
3. ภาพนามธรรม ภาพลักษณะนี้เป็นภาพที่แสดงสาระในตัวภาพในการสื่อความหมายได้ยาก แต่อาจเหมาะสำหรับนำมาตกแต่งงานกราฟิก หรือช่วยเน้นให้ข้อความเด่นชัดขึ้น

แนวคิดในการเลือกภาพประกอบ

1. ภาพต้องมีรายละเอียดพอ และมีความชัดเจน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและ 15 ของอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ภาพต้องแสดงหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่งได้อย่างเต็มที่
3. มีลักษณะองค์ประกอบของภาพที่เหมาะสม
4. ความหมายตรงกับเนื้อความและเสริมเนื้อความได้มากที่สุด
5. มีความเหมาะสมกับระบบการพิมพ์

ตัวอย่างภาพประกอบ

ภาพที่ 1 The Franklin Library โดย Tom Curry

ภาพที่ 2 Brooklawn Country Club โดย Bernie Fuchs

ภาพที่ 3 Simon & Schuster โดย Greg Couch

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิเคราะห์ข้อมูล

การออกแบบหนังสือวรรณกรรมเยาวชน "ปุมเตี้ยวิเศษ" ต้องการสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจด้วยภาพนอกจากการทำความเข้าใจจากเนื้อหาของเรื่อง เพราะภาพจะสามารถทำให้ผู้อ่านสร้างจินตนาการและเห็นภาพจากเนื้อเรื่องได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากแนวความคิดที่ต้องการสื่อภาพโดยรวมให้เหมือนกับความฝันที่เกิดขึ้นจากจินตนาการ มิได้เป็นภาพเล่าเรื่องโดยตรง ผู้อ่านสามารถตีความหมายจากเนื้อเรื่องออกมาได้หลายแง่มุม โดยการออกแบบหนังสือปุมเตี้ยวิเศษมีส่วนประกอบหลายส่วนที่ต้องคำนึงถึงเพื่อให้ได้องค์ประกอบที่เหมาะสม คือ

1. เนื้อเรื่อง ผู้ออกแบบต้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาความหมายตามที่ผู้เขียนต้องการสื่อให้เข้าใจอย่างละเอียด จากแนวความคิด การจับใจความสำคัญของเรื่อง ปุมเตี้ยวิเศษ เป็นเรื่องราวของการผจญภัยและความสัมพันธ์ของตัวละคร จึงแบ่งเป็น 2 ประเด็นในการเลือกนำมาออกแบบ ผู้ออกแบบได้จับประเด็นลักษณะความคิดของตัวละคร เพราะเห็นการพัฒนาของตัวละครเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซากในการออกแบบและการสร้างภาพ นอกจากนี้ประเด็นหลักในการจับใจความแล้วการแบ่งตอนของเนื้อเรื่องก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเพราะทำให้การสร้างภาพเป็นไปได้ง่ายขึ้น

2. ภาพประกอบ การสร้างภาพประกอบเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อเรื่องได้มากขึ้น ภาพโดยรวมของหนังสือเป็นภาพความฝันเหนือจริง ซึ่งเกิดจากจินตนาการและสร้างภาพแบบตีความหมายให้ผู้อ่านได้คิดตามด้วย เพื่อเกิดการสร้างภาพในความคิดที่ต่างออกไปได้หลายแง่มุมแต่ยังคงความหมายเดิมอยู่ ผู้ออกแบบได้ออกแบบบรรยากาศของภาพให้เหมือนกับความฝันซึ่งมีส่วนของความเป็นแฟนตาซีผสมอยู่ด้วย ภาพอาจตีความหมายตามเนื้อเรื่องในบางส่วนแต่ก็เกิดจากจินตนาการของตัวละครซึ่งเป็นเรื่องที่แตกต่างกันจากความจริง

3. การจัดวางรูปเล่ม หนังสือเรื่อง ปุมเตี้ยวิเศษ เป็นหนังสือที่จัดอยู่ในประเภทวรรณกรรมเยาวชน การจัดวางจึงใช้การวางข้อความเนื้อเรื่องและภาพประกอบที่ไม่สลับซับซ้อน สามารถอ่านได้ง่าย และทำให้เข้าใจในเนื้อเรื่องไปตามภาพในบทนั้นๆ

วิเคราะห์เนื้อเรื่อง

เรื่อง "ปุมเตียงวิเศษ" ผู้เขียนเล่าถึงจินตนาการเหนือจริงที่แสดงภาพย้อนกลับไปหาอดีต กาล และล่วงหน้าไปสู่ช่วงเวลาแห่งอนาคต โดยรวมแล้วเล่าถึงเนื้อเรื่องการเดินทางและการผจญภัยตามจินตนาการของเด็กๆและแม่มด แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งทุกอย่างดำเนินไปโดยบอกถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างแม่มดและเด็กๆซึ่งเป็นอีกประเด็นสำคัญของเรื่องและจากเนื้อเรื่องสามารถสรุปแบ่งออกได้เป็น 5 บทดังนี้คือ

บทที่ 1 ต้นเหตุของเวทมนตร์

การพบกันของเด็กๆ 3 คนและแม่มด ซึ่งทำให้เด็กๆได้เจอกับสิ่งประหลาดที่อยู่ในโลกของแม่มด รวมถึง "ปุมเตียงวิเศษ" จินตนาการการผจญภัยก็ได้เริ่มต้นขึ้น

บทที่ 2 เริ่มต้นการเดินทาง

การผจญภัยครั้งแรกแต่ความสวยงามที่วาดฝันไว้กลับกลายเป็นอันตรายที่รออยู่ เด็กๆต้องหนีเอาตัวรอดจากกลุ่มคนป่าที่น่ากลัว

บทที่ 3 ผู้มาเยือนจากอดีตกาล

เด็กๆเดินทางไปสู่อดีตและพบกับคนทรงเจ้าชายหนุ่มผู้ลึกลับ เด็กๆพาชายผู้นี้กลับมายังโลกปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างแม่มดและคนทรงเจ้าได้ก่อตัวขึ้น

บทที่ 4 ความผิดที่ถูกกล่าวหา

เมื่อคนทรงเจ้ากลับไปยังอดีตก็ต้องพบกับความผิดที่ถูกกล่าวหาและความตายที่รออยู่ แต่แล้วแม่มดก็ช่วยให้หนีรอดออกมาได้

บทที่ 5 การจากไปแสนไกล

การจากไปของแม่มดและคนทรงเจ้า เป็นการจากกันอย่างมีความสุข และการสิ้นสุดการเดินทางของ "ปุมเตียงวิเศษ"

เทคนิคในการสร้างภาพประกอบ

1. เทคนิค GESSO เป็นเทคนิคในการสร้างพื้นผิวบนกระดาษก่อนสร้างภาพ การสร้างภาพประกอบโดยใช้เทคนิค GESSO นำมาใช้เป็น BACKGROUND เพื่อให้เกิดพื้นผิวขรุขระโดยสามารถกำหนดลักษณะของพื้นผิวได้ การทำพื้นผิวนี้อาศัยพื้นผิวบน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาแล¹⁸้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กำแพงและการสร้างภาพบนพื้นผิวนี้ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนภาพเก่าที่เล่าผ่าน กำแพงโบราณ ซึ่งภาพเหล่านี้คือจินตนาการที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิด อารมณ์ ความรู้สึกเหมือนดูภาพบนกำแพงที่วาดไว้

2. เทคนิค คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ภาพที่เกิดจากการตกแต่ง หรือผ่านกระบวนการทาง คอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเป็นภาพประเภทใช้จินตนาการซึ่งไม่สามารถใช้การถ่าย ภาพด้วยกล้องถ่ายภาพธรรมดาได้และสามารถสร้างสรรค์ภาพได้อย่างอิสระ ภายใต้ ขอบเขตที่จำกัด ดังนั้นการใช้เทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้าง สรรค์ภาพประกอบจะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้จินตนาการและนำจินตนาการนั้นไปถ่ายทอดให้ออกมาเป็นผลงานสำเร็จได้

แนวความคิด

การสร้างภาพประกอบให้เกิดจินตนาการความฝันเห็นออกจากความเป็นจริง โดยนำเอาจุด เด่นที่สนใจ หรือนำเอาใจความสำคัญของเนื้อเรื่องในช่วงนั้นๆมาถ่ายทอดเป็นภาพ ซึ่งมุ่งแสดงถึง บรรยากาศ โทนสี อารมณ์ ความรู้สึก โดยมีได้เล่าถึงเรื่องราวออกมาโดยตรง แต่ภาพสามารถช่วย ให้ผู้อ่านใช้จินตนาการในการสร้างความรู้สึกต่อภาพนั้นๆต่อไปได้ โดยที่มิได้กั้นขอบเขตทางความ คิดให้เป็นไปตามทัศนคติและมุมมองของผู้ออกแบบ

เรื่อง “ปุมเตี้ยวิเศษ “ เป็นเรื่องจินตนาการของเด็กๆเป็นส่วนใหญ่ที่หวังให้เป็นจริง โดยใน การผจญภัยในแต่ละครั้งเด็กๆได้เรียนรู้ว่า การจินตนาการความฝันต้องตั้งอยู่บนโลกแห่งความเป็น จริง การสร้างภาพประกอบและโทนสีโดยรวมจึงออกมาเป็นรูปแบบของภาพในจินตนาการ ความ ฝัน สิ่งที่อยู่ในความคิด มีบรรยากาศความนุ่มนวลผสมอยู่ เพื่อสร้างจินตนาการให้เหมือนอยู่บน โลกแห่งความฝัน

บทที่ 4

ขั้นตอนการออกแบบ

จากการรวบรวมศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อนำมางานตามแนวทางที่ได้วางไว้จึงได้ทำแบบร่างในขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้

แบบร่างที่ 1

ภาพที่ 4 ภาพแบบร่างที่ 1

จากภาพแบบร่างที่ 1 การร่างภาพประกอบบางส่วนที่ใช้รูปแบบของเส้นและสีที่ต่างกัน เพื่อนำมาเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาแล20องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.1 แบบร่างที่ 1

ภาพที่ 4.2 แบบร่างที่ 1

จากภาพในแบบร่างที่ 1 จะเห็นว่าการหารูปแบบในการสื่อความหมายยังไม่ชัดเจนและมีรูปแบบไม่ลงตัวเท่าใดนัก ควรหารูปแบบที่ลงตัวมากขึ้น

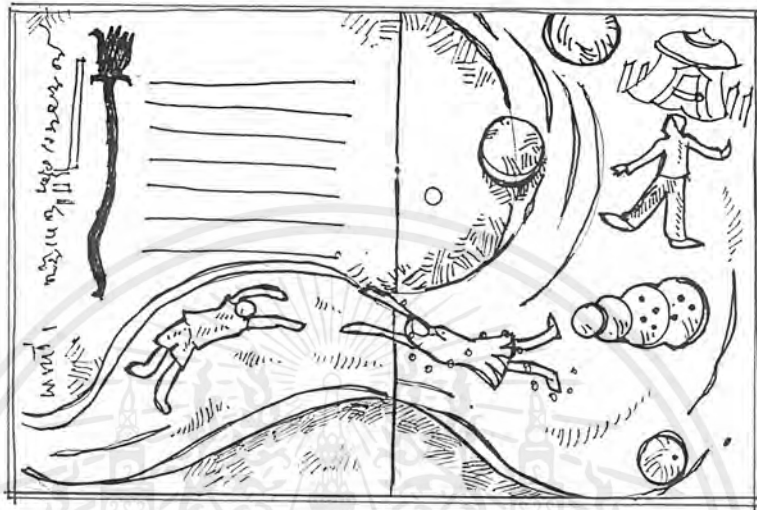
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาแล²¹ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5 แบบร่างภาพประกอบและการจัดวาง

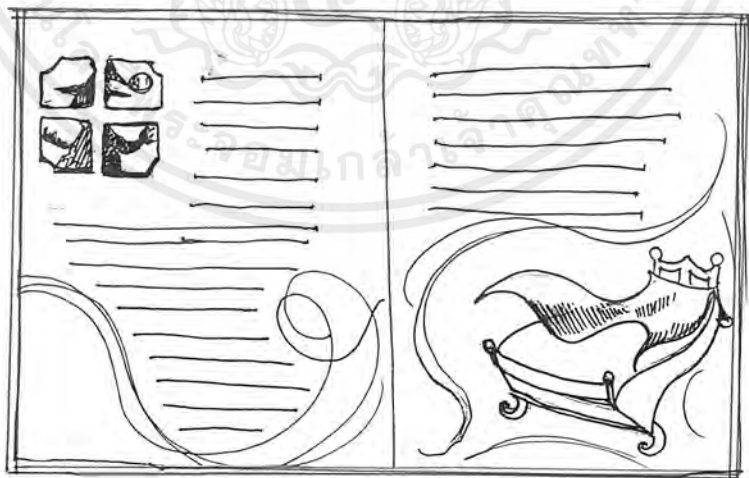
เมื่อนำแบบร่างเก่ามาปรับปรุงจึงได้รูปแบบและเทคนิคในการทำภาพประกอบใหม่ที่มีความลงตัวกว่าแบบเดิมในเรื่องของสีและการสื่อความหมาย แต่เมื่อนำมาจัดวางในหน้ากระดาษที่มีตัวอักษรควบคุมอยู่ด้วยดูแล้วเรียบง่ายขึ้นไม่น่าสนใจจึงน่าจะปรับปรุงในด้านการจัดวางใหม่ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและ 22 อังอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากแบบร่างเดิมที่ยังมีข้อบกพร่องในการจัดวางรูปแบบที่ไม่เหมาะสมจึงได้นำมาปรับปรุงอีกครั้งโดยทำแบบภาพและการจัดวางใหม่จำนวน 12 หน้าคู่เพื่อดูความต่อเนื่องประกอบกัน

ภาพที่ 6.1 แบบร่างหน้าคู่ที่ 1

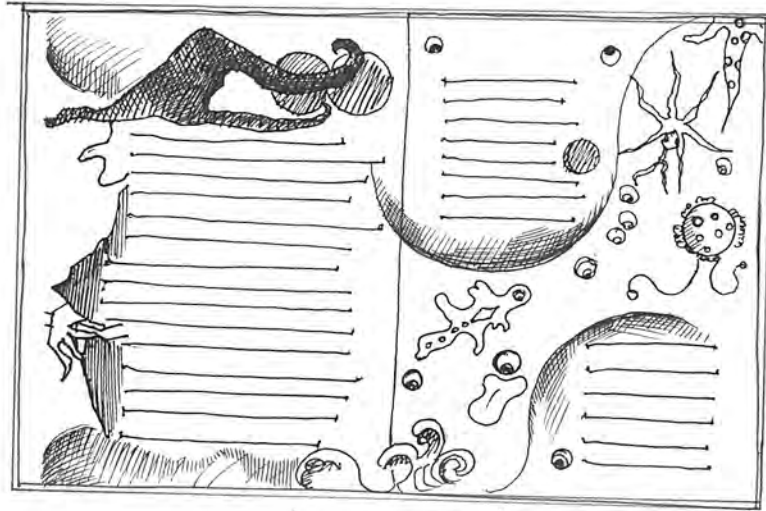
เด็กๆได้ไปพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนและได้พบกับแม่มดชีวิตของเด็กทั้ง 3 มีการเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงและเสมือนกับเด็กๆได้ไปอยู่ในโลกของแม่มดแล้ว

ภาพที่ 6.2 แบบร่างหน้าคู่ที่ 2

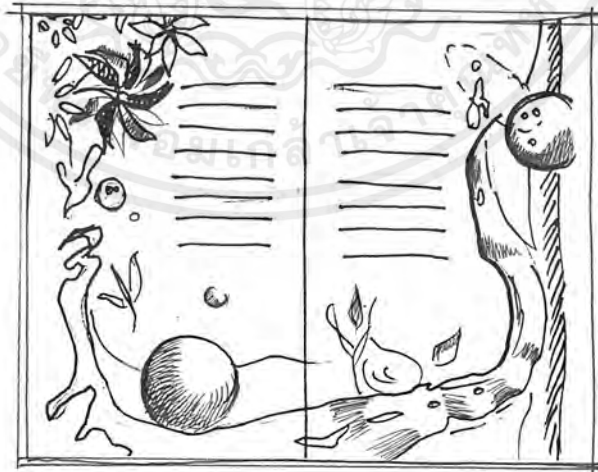
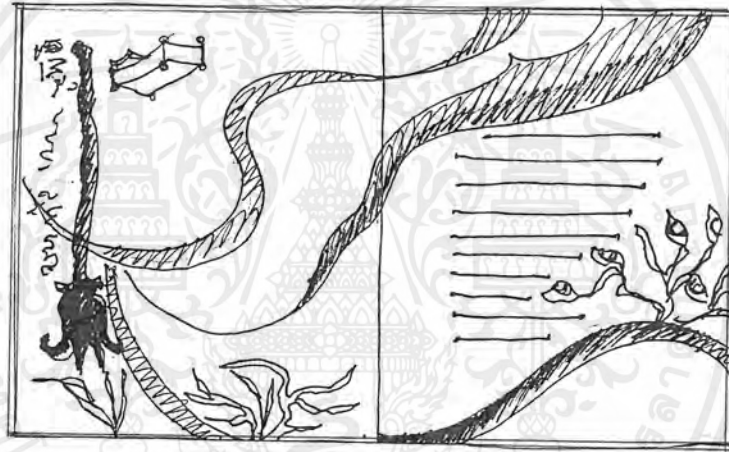
การได้พบกับแม่มดนั่นเอง เด็กๆก็ได้สิ่งของวิเศษจากแม่มดคือ ปุ่มเตี้ยงวิเศษที่สามารถพาเด็กๆไปที่ไหนก็ได้เด็กๆฝันที่จะมีการเดินทางที่ตื่นเต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา.23ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 6.3 แบบร่างหน้าคู่ที่ 3

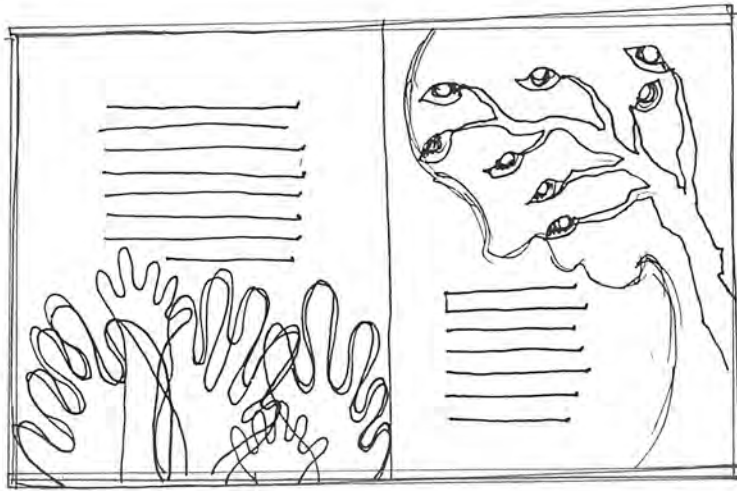
สิ่งประหลาดที่เด็กๆ ได้เห็น ของขลังเวทมนต์ที่เด็กๆ ไม่เคยเจอ เด็กทั้ง 3 คนต่าง
จินตนาการไปต่างๆ นานา

ภาพที่ 6.4 แบบร่างหน้าคู่ที่ 4

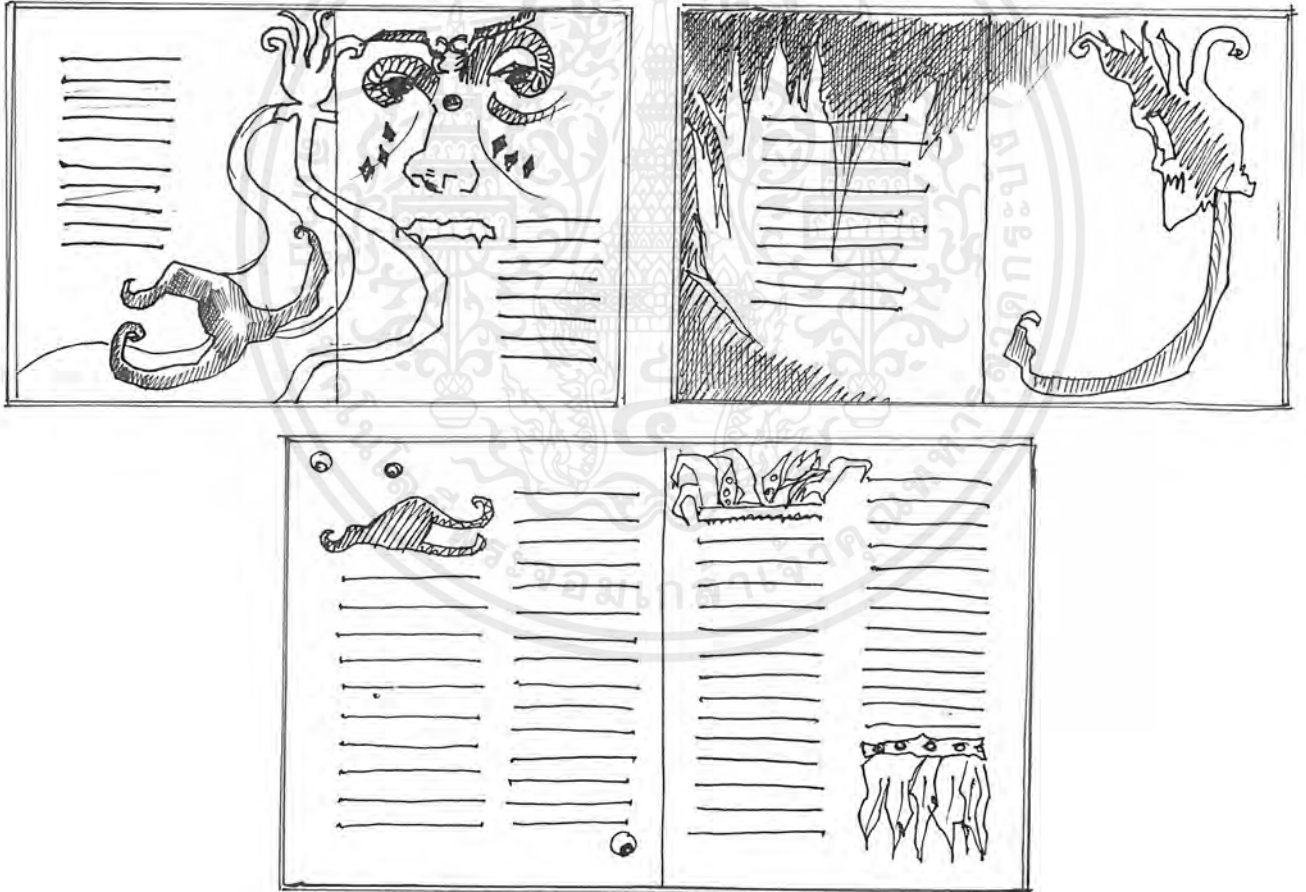
การเดินทางครั้งแรกเริ่มต้นขึ้น การนำพาไปโดยปุมเตียงไปยังเกาะร้างที่อยู่พื้อ ดินแดนที่
เด็กๆ และแม่มดต่างวาดฝันไว้ได้อย่างสวยงาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 6.5 ภาพแบบร่างหน้าคู่ที่ 5

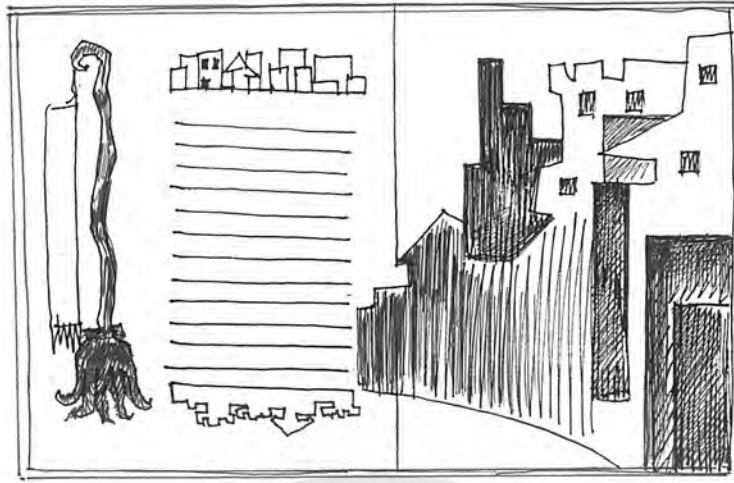
เด็กๆ เที่ยงเล่นอย่างสนุกสนานแต่หารู้ว่ามีอันตรายอยู่รอบด้าน กลุ่มคนป่าที่เฝ้ามองดูพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว แล้วทั้งหมดก็ถูกคนป่าจับตัวไป

ภาพที่ 6.6 แบบร่างหน้าคู่ที่ 6

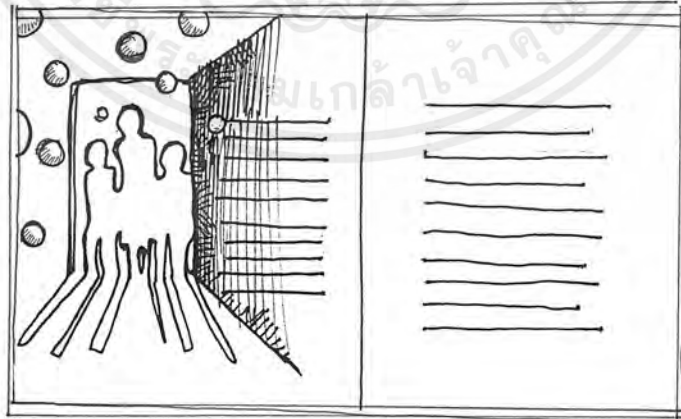
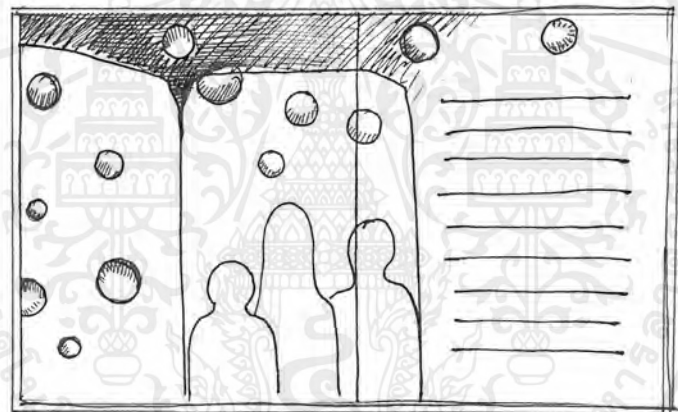
ในกลุ่มคนป่ามีพ่อมดเป็นหัวหน้า พ่อมดพยายามข่มขู่ให้เด็กๆ และแม่แมดกลัว เขาแย่งไม้กวาดจากแม่แมดไป การต่อสู้จึงเริ่มขึ้นในที่สุดแม่แมดก็เลิกให้พ่อมดหายไป ทั้งหมดจึงรีบหนีจากเกาะร้างนั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา 25 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 6.7 แบบร่างหน้าที่ 7

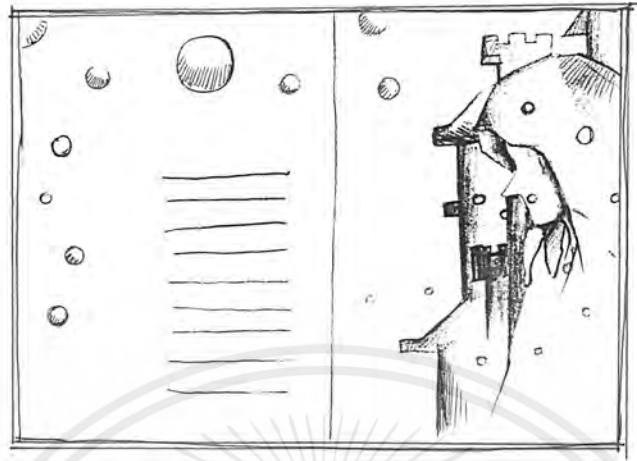
การเดินทางครั้งใหม่เด็กๆ ไปยังอดีตโดยที่ไม่มีแม่ मदไปด้วย แคร่จินตนาการถึงยุคสมัย
อดีตที่น่าเหลือเชื่อ

ภาพที่ 6.8 แบบร่างหน้าที่ 8

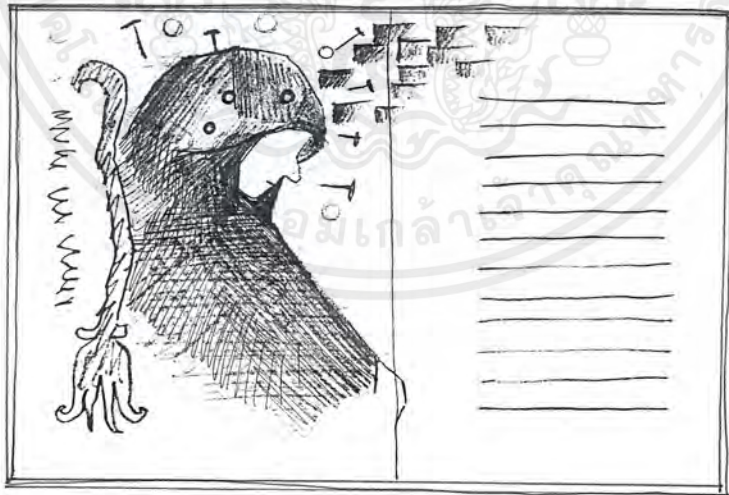
ชายคนทรงเจ้าผู้อยู่ในอดีตมาทั้งชีวิต สิ่งที่เค้าได้เห็นขณะนี้คือเด็กสามคนดูสวยงามจับตา
และเด็กสามคนนี้ก็จะเป็นผู้ที่นำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาสู่วิถีชีวิตของชายคนทรงเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 6.9 แบบร่างหน้าคู่ที่ 9

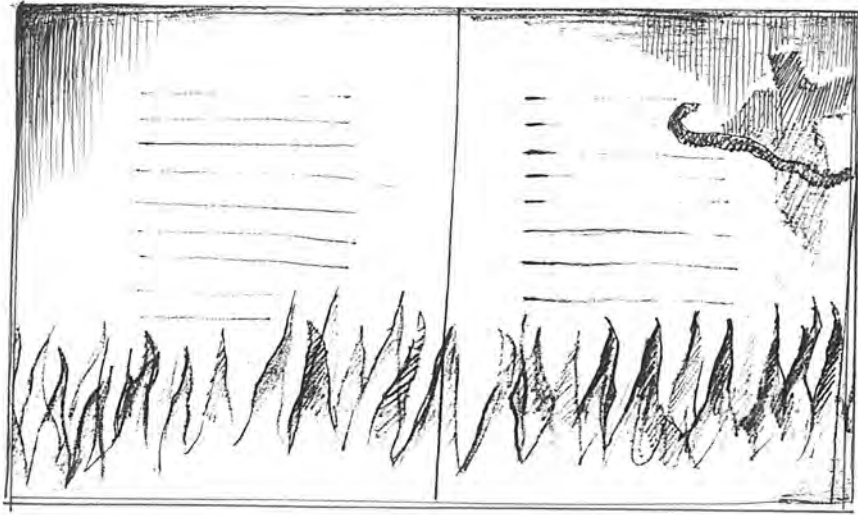
คนทรงเจ้าได้พบกับแม่มดได้เรียนรู้เรื่องต่างๆในโลกปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของทั้งห้าดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาที่คนทรงเจ้าต้องกลับไปยังอดีตเขาถูกทิ้งอยู่ในอดีตอย่างโดดเดี่ยว

ภาพที่ 6.10 แบบร่างหน้าคู่ที่ 10

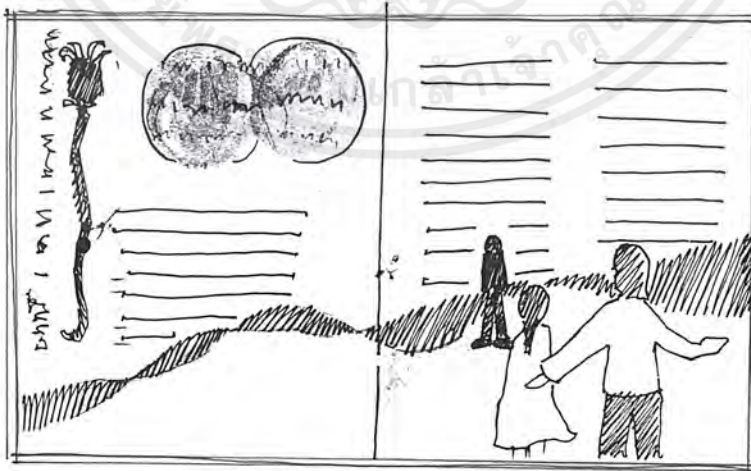
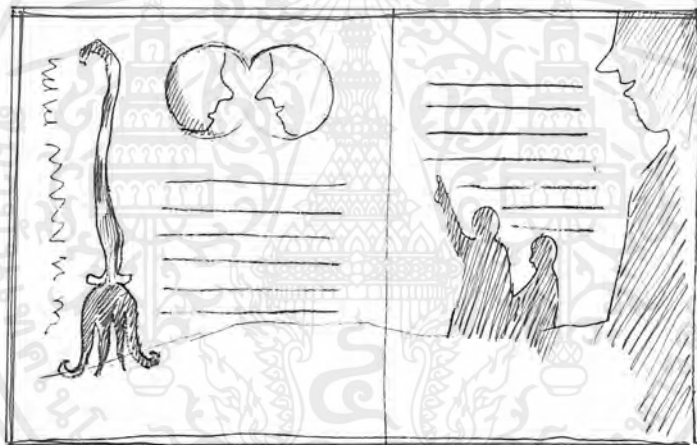
ขณะนี้เขาอยู่ในอดีตกาลที่เจ็บปวดและทรมานเพราะเขาถูกกล่าวหา ให้ยอมรับความผิดที่ไม่ได้กระทำ โดนต้องโทษประหาร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 6.11 แบบ ร่างหน้าคู่ที่ 11

ร่างของคนทรงเจ้าอยู่บนตะแลงแกงไฟฟ้ากำลังลูกไหมขึ้นทันใดนั้นมีนกสีดำเข้ามาฟาดฟัน
กลุ่มคนที่มุงดูนกตัวนั้นคือแม่ของตนเอง เขามาช่วยคนทรงเจ้าให้พ้นออกจากกองเพลิง

ภาพที่ 6.12 แบบร่างหน้าคู่ที่ 12

แม่มดและคนทรงเจ้าตกลงใช้ชีวิตร่วมกันถือเป็นการจากไปอย่างมีความสุขและการสิ้นสุด
ของมนต์วิเศษ เด็กๆก็กลับไปใช้ชีวิตบนโลกแห่งความจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบร่างภาพประกอบ

จากการทำแบบร่างและทดลองนำเทคนิคที่เลือกแล้วนำมาใช้สร้างภาพประกอบ จึงได้นำเทคนิค GESSO มาใช้ในการสร้างพื้นผิวเป็น BACKGROUND ให้กับภาพเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับภาพประกอบโดยรวม

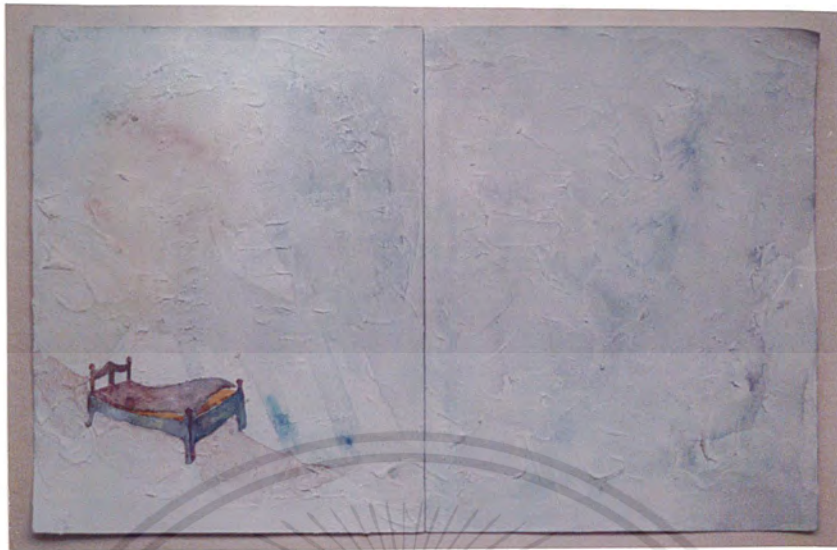

ภาพที่ 7 ภาพประกอบปก

ภาพที่ 7.1 ภาพประกอบหน้าคู่ที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาแล²⁹องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 7.2 ภาพประกอบหน้าที่ 2

ภาพที่ 7.3 ภาพประกอบหน้าที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและ 30 ้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 7.4 ภาพประกอบหน้าที่ 4

ภาพที่ 7.5 ภาพประกอบหน้าที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและ 31 อย่งอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 7.6 ภาพประกอบหน้าคู่ที่ 6

ภาพที่ 7.7 ภาพประกอบหน้าคู่ที่ 7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและ³²ของอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 7.10 ภาพประกอบหน้าคู่ที่ 10

ภาพที่ 7.11 ภาพประกอบหน้าคู่ที่ 11

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและข้อมูลอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 7.12 ภาพประกอบหน้าคู่มือที่ 12

บทที่ 5

ผลงานชั้นสุดท้าย

ภาพที่ 8 หน้าปก หนังสือ “บุมเตียงวิเศษ”

รูปเตียงที่มีมุมมองแปลกจากความจริงเหมือนกำลังเคลื่อนไหวคล้ายการนำไปสู่การเดินทาง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 8.1 ปกรรณ

ภาพเตียงที่เปลี่ยนโทนสีจากปกหน้าทำโทนสีให้นุ่มนวลลง โดยสื่อถึงความเลือนลางของตัวนำไปของเรื่องที่เป็นเพียงความฝัน

ภาพที่ 8.2 หน้าคู่ที่ 1

ภาพเด็กๆสามคนล่องลอยตามกาลเวลาที่นำไปสู่โลกของแม่มดซึ่งต่างไปจากความเป็นจริงเป็นโลกแห่งความฝันและจินตนาการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและห้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 8.3 หน้าคู่ที่ 2

การเดินทางที่ถูกลำนำไปโดยปุมเตียงวิเศษ ภาพเตียงที่แตกออกเหมือนมีความรู้สึก มีชีวิตและเคลื่อนไหวได้เพื่อเริ่มต้นการผจญภัย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและห้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 8.4 หน้าคู่ที่ 3

จินตนาการของเด็กๆที่นึกคิดถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวในขณะที่ได้เข้าไปใกล้ชิดกับแม่หมด ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นสิ่งแปลกประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและห้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 8.5 หน้าคู่ที่ 4

การเดินทางครั้งแรกทุกคนวาดฝันถึงการพักผ่อนที่สวยงามตามจินตนาการ เกาะร้างที่มีเพียงพวกเขาตามลำพัง การเที่ยวไปอย่างสนุกสนานและอิสระ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 8.6 หน้าคู่ที่ 5

แคร์และชาร์ลส์ออกไปสำรวจตามแนวหินปะการัง พวกเขาไม่รู้ว่าพอลและแม่มดถูกจับตัวไป ภาพต้องการสื่อถึงมือที่ไขว่คว้าว่าเด็กๆ ไขว่คว้าปะการังที่สวยงามที่เห็นอยู่แต่มันก็คืออันตรายที่อยู่ใกล้ๆ นี้เอง ต้นไม้ที่อยู่รอบๆ คุ่มรีนโบของมันก็กลับกลายเป็นสายตาของพวกคนที่คอยเฝ้ามองดูอยู่ เงาที่เห็นเป็นเหมือนเงาของพอลที่เฝ้ารอให้พี่ๆ ของเขามาช่วย

ภาพที่ 8.7 หน้าคู่ที่ 6

การต่อสู้ของแม่ผดและพ่อผด ภาพสื่อถึงการแบ่งออกเป็นสองฝ่ายแม่ผดได้เสกให้พ่อผดค่อยๆ หายไปในที่สุด เหมือนเป็นควีนลอยอยู่ในอากาศ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและห้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 8.8 หน้าคู่ที่ 7

การเดินทางไปสู่อดีต บ้านเมืองในอดีตที่ต่างจากความคิดของเด็กๆ ทั้งเรื่องราวตำนานและ ประเพณี ความหลงมกมายของผู้คน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและห้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 8.9 หน้าคู่ที่ 8

เด็กๆ ได้พบกับคนทรงเจ้าผู้ลึกลับ ภาพที่สื่อถึงแสงสว่างมาจากตัวเด็กๆ เป็นภาพที่เกิดจากความคิดของคนทรงเจ้าโดยที่เด็กๆ ทั้งสามคนก็เป็นเหมือนคนที่กำลังจะนำเรื่องดีๆ มาสู่ชีวิตของเขา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 8.10 หน้าคู่ที่ 9

คนทรงเริ่มที่จะผูกพันกับเด็กๆ และแม่มดแต่ไม่นานนักเขาก็ต้องกลับมาয়อดีต ภาพที่บอกถึงการกลับมาอย่างหงอยเหงาม ทุกอย่างเป็นเหมือนฟองอากาศที่ไม่นานก็แตกไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 8.11 หน้าคู่ที่ 10

ความเจ็บปวดและทรมานที่ถูกกล่าวหาเป็นความความเจ็บปวดที่คอยทิ่มแทงตัวเขายิ่งกว่าการถูก
ทรมานทางกาย เขาจมอยู่กับความเศร้าในห้วงซังที่แสนโดดเดี่ยว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและห้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 8.12 หน้าคู่ที่ 11

ตะแลงแกง การเผาทั้งเป็น มีแต่ผู้คนที่คลังไฟ ไฟถูกจุดขึ้นควันลอยเต็มท้องฟ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและห้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 8.13 หน้าคู่ที่ 12

ภาพสื่อถึงการจากไปอย่างมีความสุข เด็กๆยังคงเก็บภาพความทรงจำเรื่องราวเกี่ยวกับแม่และคนทรงตลอดไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและห้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 9 รูปเล่มหนังสือป๋มเตยวิเศษ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

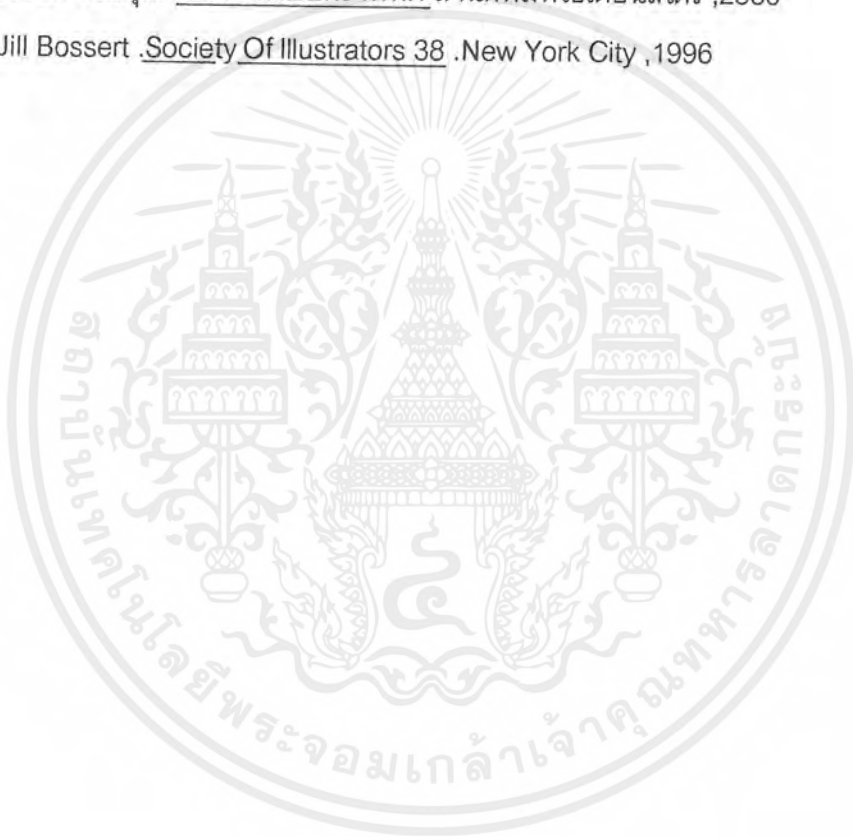
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การสื่อความหมายในการสร้างภาพประกอบ ควรมีการนำเสนอที่เอื้อต่อจินตนาการของผู้อ่าน ซึ่งผู้ออกแบบจะต้องมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องและการศึกษาข้อมูลดังกล่าวจะต้องวิเคราะห์เนื้อเรื่องอย่างละเอียดเพื่อการสื่อความหมายที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจไม่ผิดเพี้ยนไปจากเนื้อความตามเรื่องและผู้เขียนต้องการสื่อ

การเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้งานน่าสนใจ ปัญหาที่มักเกิดขึ้นคือ การใช้เทคนิคที่ซ้ำซ้อนแม้จะทำให้ผลงานดูมีความต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ในอีกด้านนั้นก็อาจทำให้ผลงานดูน่าเบื่อและเหมือนกันจนเกินไปซึ่งเป็นข้อบกพร่องหนึ่งที่ต้องแก้ไข การวางแผนและการทดลองจะช่วยลดปัญหาในการทำงานได้ เพราะการใช้เทคนิคบางครั้งจะก่อให้เกิดปัญหาในการจัดวางภาพและตัวอักษร นอกจากการสร้างภาพให้ดูน่าสนใจแล้วการจัดวางตัวอักษรหรือข้อความให้เข้ากับภาพก็เป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบ เพราะการจัดวางที่ดีจะช่วยในการอ่านและไม่ทำให้ผู้อ่านไม่เสียอรรถรสในการอ่านอีกด้วย

บรรณานุกรม

- แมรี นอร์ตัน เขียน สุทธิ ไสภา แปล ปุมเตียงวิเศษ สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ,2542
วิวัฒน์ จุฑะวิภาต. การออกแบบ กรุงเทพฯ .สำนักพิมพ์ปรารถนา, 2527
สังเขต นาคไพจิตร หลักการออกแบบ มหาสารคาม .ปริตการพิมพ์ ,2530
ประชิด ทิถบุตร การออกแบบกราฟฟิก สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ ,2530
Jill Bossert .Society Of Illustrators 38 .New York City ,1996

ประวัติผู้เขียน

นางสาววลัยลักษณ์ พันธุ์เพิ่มเจริญกิจ เกิดวันที่ 23 เมษายน 2520 เกิดที่จังหวัดกรุงเทพฯ ศึกษาระดับมัธยมต้นที่โรงเรียน ราชวินิต มัธยม และศึกษาต่อที่วิทยาลัยช่างศิลป์เป็นเวลาสามปี จึงได้สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ในระหว่างศึกษาได้มีประสบการณ์ในการฝึกสอนศิลปะเป็นระยะเวลา 2 ปีในช่วงปีการศึกษาที่ 2 และ 3 มีความสนใจเฉพาะจะเป็นเรื่องของารวาดภาพประกอบและการถ่ายภาพบุคคล

