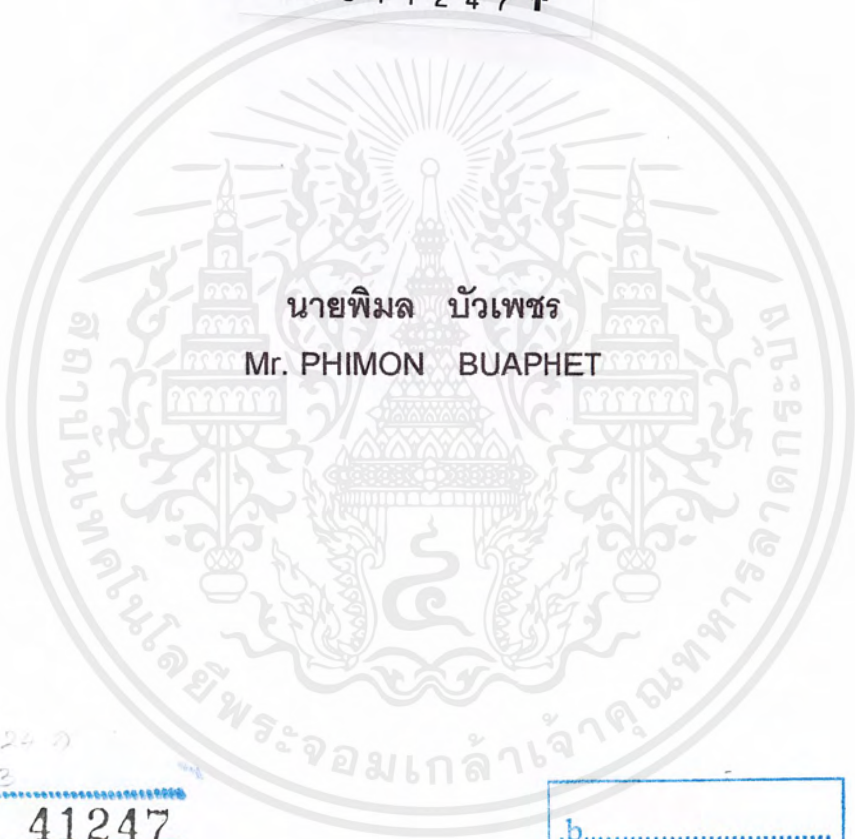

การออกแบบหนังสือ THE BODY ART
BOOK DESIGN OF THE BODY ART

นายพิมล บัวเพชร
Mr. PHIMON BUAPHET

เลขหมู่ 2543
เลขทะเบียน 41247
วัน, เดือน, ปี 1 0 ๓.ค. 2545

.b.....
.i.....

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาศิลปะการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2543

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีกรนำไปใช้

การออกแบบหนังสือ THE BODY ART
BOOK DESIGN OF THE BODY ART

นายพิมล บัวเพชร
Mr. PHIMON BUAPHET

เสาวภา ทรัพย์กลาง

วันที่ 4/4/2544

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เสาวภา พงษ์คุณากร

วันที่ 21 พ.ค. 44

หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ภูมิจิตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อโครงการ	ออกแบบหนังสือ The Body Art Book Design of The Body Art
ชื่อ	นายพิมล บัวเพชร
สาขา	วิชานิตศศิลป์ ภาควิชานิตศศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์เสาวภา พงษ์คุณากร
ปีการศึกษา	2543

บทคัดย่อ

Body art หรือศิลปะบนเรือนร่าง ได้แก่ การสัก การเจาะ การเพนต์และเฮนน่า เป็นศิลปะที่ใช้ความงามทางสรีระเป็นปัจจัยสำคัญควบคู่ไปกับฝีมือของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งทำให้เกิดมิติความงามที่แตกต่างจากศิลปะแขนงอื่น

โครงการออกแบบหนังสือ The Body Art มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเรื่องราวพร้อมทั้งแสดงให้เห็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของศิลปะแขนงนี้แก่ผู้สนใจศิลปะด้านการออกแบบและแฟชั่น ทั้งนี้ได้แบ่งเนื้อหาสาระเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก Introduction: กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและประเภทของงานในรูปแบบต่างๆ ส่วนที่สอง Production: สาธิตขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานและส่วนสุดท้าย Presentation: เสนอภาพประกอบของผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดนี้ได้นำแนวคิด เรื่องคุณค่าความงามด้านสรีระมาใช้ในการสร้างความต่อเนื่อง ผสมกับรูปเล่มของหนังสือที่ได้รับการออกแบบพิเศษให้สอดคล้องกับเนื้อหาและส่งเสริมการอ่าน หนังสือสามารถคลี่กางเป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ได้เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะ เส้นทึบและพลังของงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณ

อาจารย์เสาวภา พงษ์คุณากร

อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ให้คำแนะนำด้านกระบวนการคิดต่างๆ ที่ถูกต้อง
ทำให้ลูกศิษย์ได้รับความอบอุ่นใจพร้อมที่จะแก้ไขปัญหามาโดยไม่วอกแวกกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น

คณะกรรมการทุกท่าน

ที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติโครงการนี้ พร้อมทั้งคำแนะนำ
และคำติชม อันเป็นประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้าเอง

อาจารย์ทุกท่าน

ที่ได้อบรมบ่มวิชาและสั่งสมประสบการณ์อันดี
ตลอดระยะเวลา 4 ปีให้กับข้าพเจ้า

ครอบครัวของข้าพเจ้า

ซึ่งคอยให้ความหวังและกำลังใจเสมอมา

เพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ

4 ปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณสำหรับน้ำใจที่มีให้กันเสมอ

ทั้งหมดนี้จึงเป็นแรงใจทำให้ศิลปินพจน์ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี
หลังจากใช้เวลาในการค้นคว้าและวิจัยเป็นเวลานาน ด้วยความช่วยเหลือและ
ความกรุณาดูแลเอาใจใส่ในการปรับปรุงแก้ไข
จึงขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งไว้ ณ โอกาสนี้

พิมพ์ บัวเพชร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนำ

ศิลปะบนเรือนร่างหรือ Body Art เป็นศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งมีปรากฏมานาน ตั้งแต่สมัยโบราณ เกิดขึ้นจากประเพณีนิยมความเชื่อเรื่องภูติผี วิญญาณ ความกลัว และแทรกซึมอยู่ในศิลปะวัฒนธรรมของทุกชนชาติ แม้แต่ในประเทศไทยก็มี การสัก ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายจากลัทธิความเชื่อเรื่องการอยู่ยงคงกระพัน หากมองในแง่ของศิลปะแล้วลักษณะของศิลปะ Body Art มีความงามที่เกี่ยวข้องกับสรีระเป็นหัวใจสำคัญ จึงมีเสน่ห์อันโดดเด่น สร้างมิติที่สวยงามอย่างวิจิตรจนปัจจุบัน Body Art ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในวงการแฟชั่น สร้างกระแสความตื่นตัวให้ศิลปะแขนงนี้อีกครั้ง

ด้วยเหตุดังกล่าวศิลปะนิพนธ์โครงการนี้ จึงนำความน่าสนใจของ Body Art มาถ่ายทอดเป็นงานกราฟฟิค โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างมีลำดับขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางและวิธีนำเสนอแก่ผู้สนใจศิลปะแขนงนี้ นอกจากนี้การให้ความสำคัญกับหนังสือเพื่อเผยแพร่สาระความรู้ย่อมต้องใช้ความพิถีพิถัน พร้อมด้วยทักษะความเข้าใจในหลักการออกแบบหลายด้านประกอบกัน จึงจะทำให้หนังสือเล่มนี้สมบูรณ์แบบ สะท้อนคุณลักษณะ และคุณค่าทางความงามอย่างมีพลัง ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการสร้างสรรคศิลปะนิพนธ์โครงการนี้

เสน่ห์อันซาบซึ้งในงานศิลปะคงเป็นมุมมองหนึ่งของผู้ออกแบบที่จะนำมาสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ ไซ้เพียงเพื่อสนองความต้องการของตนเองเท่านั้น หากเป็นเครื่องพิสูจน์บางอย่างในความตั้งใจ และความมุ่งมั่น เพื่อถ่ายทอดสิ่งดี ๆ และสวยงามในชีวิตสักครั้งของคนทำหนังสือ

ผู้ออกแบบหวังว่า การนำลักษณะรูปแบบของศิลปะแขนงนี้ มาเป็นปัจจัยในการออกแบบหนังสือ คงเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในแง่ของแนวความคิด เพื่อเป็นกรณีศึกษาหรือพัฒนาในโอกาสต่อไป

พิมล บัวเพชร

8 มีนาคม 2544

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ข
คำนำ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญภาพประกอบ.....	ฉ
บทที่ 1 โครงการออกแบบหนังสือ BODY ART.....	1
ความเป็นมาของโครงการ.....	1
วัตถุประสงค์.....	1
ขอบเขตของโครงการ.....	1
แนวทางบรรลุเป้าหมาย.....	2
ขั้นตอนการทำงาน.....	2
บทที่ 2 ศิลปะ Body.....	3
ประวัติความเป็นมา.....	3
การสัก.....	5
การเจาะ.....	7
Body paint.....	9
บทที่ 3 การออกแบบหนังสือ.....	16
บทบาทและความสำคัญของหนังสือ.....	16
โครงสร้างของหนังสือ.....	16
ส่วนประกอบของหนังสือ.....	16
การออกแบบหนังสือ.....	21
หลักการจัดหน้าหนังสือ.....	22
สรุปประเด็นของการออกแบบหนังสือ.....	25
บทที่ 4 ความต่อเนื่อง.....	26
รูปแบบวิธีสร้างความต่อเนื่อง.....	26
สรุปประเด็นสำคัญทำให้เกิดความต่อเนื่อง.....	29

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5	บทวิเคราะห์.....	32
	กลุ่มเป้าหมาย.....	32
	ลักษณะศิลปะ Body Art.....	33
	รูปแบบหนังสือ.....	35
บทที่ 6	การสร้างสรรค์ผลงาน.....	36
	แนวทางการออกแบบพร้อมแบบร่างครั้งที่ 1.....	38
	แนวทางการออกแบบพร้อมแบบร่างครั้งที่ 2.....	42
	แนวทางการออกแบบพร้อมแบบร่างครั้งที่ 3.....	54
บทที่ 7	ผลงานจริง.....	59
	สรุปผลการทำงานและข้อเสนอแนะ.....	80
บรรณานุกรม.....		81
ประวัติผู้เขียน.....		82

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่

1. การเพนต์ของผู้หญิงชาวปาปัวนิวกินี	4
2. การเพนต์ของผู้ชายชาว sammoan	4
3. ลักษณะของการสักแบบต่างๆ	6
4. การเจาะอวัยวะส่วนต่างๆ	7
5-6 ลักษณะของ Body Paint	10
7-8 กระแสนิยมในต่างประเทศ	11
9-10 กระแสนิยมในประเทศไทย	12
11. Body Paint ในนิตยสาร dna	13
12-17 ภาพวาดลายเฮนน่า	14
18. นิตยสาร summer issue 1-3	30
19.นิตยสาร summer issue 4-7	31
20-24 แบบร่างครั้งที่ 1	38-41
25-40 แบบร่างครั้งที่ 2	42-53
41-42 แบบร่างครั้งที่ 3	54-55
43. ตัวอย่างชื่อหนังสือและสันหนังสือ	56
44. แบบร่าง Book jacket	57
45. แบบร่างบรรจุภัณฑ์	58
46-53 ผลงานจริงหน้า 01-16	59-62
54. โปสเตอร์ section 1	63
55-62 ผลงานจริงหน้า 18-31	64-67
63. โปสเตอร์ section 2	68
64-70 รูปเล่มสมบูรณ์	69-77
71. โปสเตอร์จริง	78
72. รูปเล่มพร้อมบรรจุภัณฑ์	79

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

การออกแบบหนังสือ The Body Art

ชื่อโครงการ การออกแบบหนังสือ The Body Art

ความเป็นมาของโครงการ

การวาดลวดลายบนร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการวาดอย่างถาวร อย่างการสัก หรือการวาดแบบชั่วคราวอย่าง Body painting หรือ Mehndi นี้เรียกว่า Body Art หรือศิลปะบนเรือนร่างศิลปะแขนงนี้สามารถประยุกต์ลวดลายได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบสวยงาม , แฟชั่นและกราฟฟิค ขณะเดียวกันศิลปะ Body Art กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง เมื่อถูกนำมาใช้ในวงการแฟชั่นซึ่งกำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย

โครงการออกแบบหนังสือ Body Art เล่มนี้ ต้องการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวศิลปะการวาดลวดลายบนร่างกายสำหรับผู้รักงานศิลปะการออกแบบและแฟชั่น ทั้งนี้กราฟฟิคจะทำหน้าที่สนับสนุนเนื้อหาสาระและส่งเสริมคุณค่าทางศิลปะ

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาลักษณะของศิลปะ Body Art เพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นงานออกแบบกราฟฟิค
2. ศึกษาการออกแบบหนังสือโดยเน้นการสร้างความต่อเนื่องและทดลองหารูปแบบใหม่ในการนำเสนอ
3. ออกแบบหนังสือเผยแพร่ความรู้เรื่องศิลปะ Body Art ให้สามารถสะท้อนคุณลักษณะเฉพาะตัวของเนื้อหาได้

ขอบเขตของโครงการ

หนังสือขนาด 25x25 เซนติเมตร 32 หน้า

จำนวน 1 เล่ม พร้อมบรรจุภัณฑ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวทางบรรลุปเป้าหมาย

1. รวบรวมข้อมูล

- ประวัติความเป็นมาของศิลปะ Body Art
- ขั้นตอนการทำงาน Body Art
- การออกแบบสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวกับ Body Art
- การออกแบบหนังสือ

2. วิเคราะห์ข้อมูล

- ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
- ลักษณะของงานและตลาดลาย Body Art
- ลักษณะลำดับขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับการพิมพ์ร่างกาย
- ลักษณะหนังสือ

3. สรุปและวางแนวทางในการออกแบบ

- คัดเลือกรูปแบบความเหมาะสมของเนื้อหาและกราฟฟิคที่จะนำไปใช้
- ลักษณะและรูปแบบของหนังสือ

4. ออกแบบตามแนวทางที่วางไว้

5. ตรวจสอบแก้แบบร่าง ปรับปรุงข้อบกพร่อง

ขั้นตอนการทำงาน

1. เสนอหัวข้อเพื่อพิจารณา อธิบายแนวคิดที่เป็นไปได้
2. เสนอข้อมูล สรุปเบื้องต้น แนวทางการออกแบบโดยรวม รวบรวม/จัดข้อมูลเอกสาร
3. เสนอภาพร่างครบทุกส่วน ข้อมูลเอกสารส่วนที่สำคัญ
4. เสนองานออกแบบชิ้นงานจริง ข้อมูลเอกสารทั้งหมด

ศิลปะ Body Art

ประวัติความเป็นมา

Jean-Chris Miller เรียกการวาดลวดลายบนร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการวาดถาวรอย่างการสัก หรือการวาดแบบชั่วคราวอย่าง Body Painting หรือ Mehndi นี้ว่า Body Art หรือศิลปะบนเรือนร่าง ซึ่งแน่นอนว่าการพันด์และการสักเหล่านี้เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องของเมคอัพบนใบหน้า ทว่าการกลับมาของ body art เมื่อทศวรรษที่ 80 กลายเป็นเรื่องของความงามและแฟชั่นมิใช่ความเจ็บปวดอย่างที่ผ่านมานั้น แนวทางของ body art ในปลายทศวรรษที่ 90 นี้เริ่มต้นเป็นที่สนใจเมื่อเจ้าแม่เทรนด์เซ็ทเตอร์อย่างมาดอนน่านำ mehndi กลับมาเมื่อครั้งที่เธอปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอเก๋ ๆ อย่าง "Frozen" เมื่อ 2 ปีก่อน พร้อมกับ การแต่งกายอย่างตระวันออก ทำให้สาว ๆ อยากรวดลวดลายนั้นบนฝ่ามือตนบ้างนับจากนั้นการวาดลวดลายบนร่างกายก็เริ่มเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งคอลเล็กชั่นฤดูร้อนปี 2000 ที่ผ่านมา Alexander McQueen จับนางแบบมาพันด์ร่างกายในแบบ tattoo พร้อมกับเสื้อผ้าแนวอาหรับและโกธิค

พูดถึง body art ก็ต้องพูด tattoo, body painting และ mehndi ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบมีที่มาคล้ายกัน ต่างกันตรงชื่อเรียกและวิธีการ สำหรับการสัก (tattoo) และ body painting นั้นมีที่มาคล้ายกัน โดยมีการค้นพบหลักฐานของการสักที่เก่าแก่ที่สุดบนร่างของมนุษย์ยุคสัมฤทธิ์หรือเมื่อ 3,300 ปีก่อน พุทธกาล ซึ่งแช่แข็งอยู่บนยอดเขาแอลป์ในยุโรป การสักครั้งนั้นก็เพื่อแสดงยศและฐานะของชนเผ่า และยังพบหลักฐานของการสักอีกในอียิปต์บนจารึกเก่า 1,400 ปีก่อนพุทธกาล เพื่อเป็นสิ่งแสดงถึงชนชั้นและความมั่งคั่งทางสังคมอียิปต์ครั้งโบราณ

นอกจากนี้คำว่า *tattoo ก็เกิดขึ้นเมื่อกัปตัน เจมส์ คูก เดินทางไปโลกตะวันออกเขาได้พบเห็นลวดลายการสักและพันด์ อันเป็นวัฒนธรรมของชาวโพลินีเซียนจึงได้นำมาเรียกการสักนั้นมาใช้เป็นภาษาของตน การสักเจ็บหายไปในระยะต่อมและกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งกลางทศวรรษที่ 70 ซึ่งได้กลายเป็นศิลปะบนเรือนร่างของหนุ่มสาวบุปผาชน และมาแรงถึงขีดสุดในยุค 80 ที่ดนตรีฮาร์ดร็อก และฟังก์มาแรงสุด ๆ เพราะการสักคือการแสดงออกซึ่งความรุนแรง และความกล้าบนความงาม

*tattoo ชาวหมู่เกาะตาฮิติใช้คำว่า tatau และ Marquesen ใช้คำว่า ta-tu.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 1

ผู้หญิงชาวปาปัวนิวกินี การทาสีตามตัว หมายถึง การแสดงสถานภาพของเธอทางสังคมและชนเผ่า

ภาพประกอบที่ 2

ผู้ชายชาว Samoan เขียนลายเส้นเน้นย้ำให้ดู ยังมีเกียรติและอำนาจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การสัก

เครื่องหมายที่ติดตรึงอยู่บนผิวหนังนั้น มนุษย์เราเริ่มสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือเครื่องมือใกล้ตัว เป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วที่มนุษย์รู้จักย้อมสีบนผิวหนัง เพราะผูกพันกับความเชื่อในพิธีกรรมทาง ศาสนาและเรื่องราวเหนือมนุษย์ อียิปต์ยุคกลางสักบนศพ เพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณร้ายตามไปรัง ความในโลกหน้า ผู้ศรัทธาในองค์ไดโอนีซุส เทพเจ้าของกรีกโบราณก็ตกแต่งร่างกายด้วยรอยสักประ เพลินไอยคุปต์โบราณที่สืบทอดมาให้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือ การสักเป็น สัญลักษณ์รูปไม้กางเขน

กาลเวลาผ่านไปก็ทำเหตุผลการสักเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ฮีบโป เครติส นักปราชญ์ ที่มีชื่อเสียงของกรีกได้บันทึกไว้ว่า การสักที่ไหล่ แขน มือ หน้าอก ต้นขา และบริเวณชายโครงนั้น ไม่มีจุดหมายอื่นใด นอกจากเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงความอ่อนแอและเสริมสร้างพลังกำลัง บางวัฒนธรรมก็ ให้บริการรอยสักในทางลบ คือ เป็นเครื่องหมายของทาส และอาชญากร สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 กองทัพอังกฤษใช้รอยสักเป็นอักษรตัว D (Desertion) ที่แปลว่า ผู้ละทิ้งหรือผู้จากไป เพื่อป้องกันไม่ ให้ทหารหนีทัพ ขณะเดียวกันรอยสักตัว D นี้ก็ยังเป็นการลงโทษประจานทหารที่ละทิ้งหน้าที่เหล่านี้ อีกด้วย

นักมานุษยวิทยาและนักจิตวิทยาหลายยุคหลายสมัยได้วิเคราะห์รูปแบบของรอยสักจนทำให้เกิดทฤษฎีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปดังเช่น การสัก การวาดลวดลาย การกรีด การตกแต่งเรือน ร่าง ทุกรูปแบบมีที่มาจากแรงปรารถนา อันลึกซึ้งของมนุษยชาติ 'Willhelm Joest ปี 1887' เป็น สัญลักษณ์แสดงความรัก อารมณ์ และความรู้สึก เครื่องหมายแสดงจินตนาการของพวกเขา ซาดิสต์ มาไซคิสต์ แรงกดดันทางเพศของพวกเขาไฮเมเช็กซวลไบเซ็กชวล Albert Parry บุคคลที่สักมีบุคลิกแตก แยกตัดขาดจากสิ่งแวดล้อม Shirle Ferguson-Rayport ปี 1950 ร่วมด้วยข้อคิดเห็นต่าง ๆ อีกมากมาย ฯลฯ

ปัจจุบันคนจำนวนหลายล้านคนสนใจรอยสักในมุมมองของศิลปะที่ไม่มีวันล้าสมัยหรืออีกนัย หนึ่งคนเหล่านั้นกำลังประกาศต่อสาธารณชนว่า เขาสามารถสร้างสรรค์อะไรต่อมิอะไรบนเรือน ร่างของตน ร่างกายคือสิ่งมหัศจรรย์ที่กล่าวได้ว่า เป็นของขวัญชิ้นแรกที่มนุษย์ได้รับจากพ่อแม่ผู้ให้ กำเนิด ควรจะทะนุถนอมรักษาไว้ให้ดีที่สุด แต่หากมองในแง่มุมมองศิลปะแล้ว เราสามารถบันทึก ความฝันหรือความทรงจำที่งดงามลงบนของขวัญชิ้นนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเจาะ การสักหรือความงาม ในรูปแบบหากเพียงเพราะเราพอใจและไม่มีใครเดือดร้อนจากการนี้

การชื่นชมศิลปะที่จารึกอยู่บนเรือนร่าง... ก็คงไม่ต่างอะไรไปจากการมองดูฝีมือประของศิลปิน ที่ถ่ายทอดเรื่องราวลงบนผืนผ้าใบมิใช่หรือ?

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 3 ลักษณะการสักแบบต่าง ๆ

ลวดลายของกลุ่มรูปผาชน

การสักแบบสี่แฉกรงค์ นิยมจน
ถึงปัจจุบัน

การสักบนแผ่นหลังสร้าง
ความน่าเกรงขามได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การเจาะ

ศิลปะบนความเจ็บปวด

เจาะ ไม่ได้เป็นแฟชั่นฟังก์ที่เคยฮิตในยุค 80S เท่านั้น แต่ปัจจุบันกลายเป็นความนิยมที่มีผู้ตอบรับเพิ่มขึ้นทุกขณะจิต ปรมาจารย์แฟชั่นอย่าง Jean Paul Gaultier ทำให้การเจาะคูมีคลาสขึ้นด้วยอัญมณีที่แสดงค่าอยู่บนหู และจมูกของเขา หรืออย่าง นาโอมิ แคมเบลล์ นางแบบค่าตัวแพงที่เพิ่มความเซ็กซี่ให้กับเรือนกายได้อย่างเจ็บปวดด้วยการเจาะสะดือ

การเจาะอวัยวะเป็นวัฒนธรรมของหลายๆดินแดนที่สามารถสืบสาวไปได้ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ทหารโรมันเจาะสะดือเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ หรือ ค.ศ. 700 ตำรากามสูตรได้กล่าวถึงการเจาะปลายอวัยวะเพศของพวก apradavya

ปัจจุบันการเจาะอวัยวะเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก มิได้จำกัดเฉพาะกลุ่มเล็กๆ เช่น ฟังก์ซาดิลกัและมาโชคิสต์หรือสังคมนักบวชอย่างแต่ก่อนเท่านั้น การเจาะอวัยวะบริเวณต่างๆล้วนมีที่มาและความหมาย

เจาะหู เป็นการเจาะเก่าแก่ที่สุดก็ว่าได้ มีการค้นพบว่ามีมีอายุเก่าแก่กว่า 5,000ปีที่แช่อยู่ในธารน้ำแข็งประเทศออสเตรเลียนั้นเจาะหูตั้งหูป็นบริเวณที่เหมาะสมที่สุดเพราะเจาะและรักษาได้ง่าย ปัจจุบันการเจาะหูไม่ได้เจาะเฉพาะแค่ติงหูเท่านั้น หากยังรวมไปถึง ขอบหู หลังใบหู ช่องหู ฯลฯ การเจาะหูนี้ยังสะท้อนความร่ำรวยของผู้เจาะได้อีกด้วย

การเจาะจมูก เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว และเข้ามาในอินเดียช่วงศตวรรษที่ 16 โดยจักรพรรดิราชวงศ์โมกุล ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงอินเดียจะเจาะจมูกด้านขวา ตามตำรา Ayurvedha ที่ว่าจะช่วยให้เด็กคลอดง่ายและเป็นบทเรียนแรกแห่งความเจ็บปวดด้วยบ้างก็เจาะปีกจมูกทั้งสองข้างหรือประดับด้วยสร้อยเส้นเล็กๆ ร้อยเชื่อมระหว่างจมูกและหูวัฒนธรรมการเจาะจมูก เริ่มเข้ามาแพร่หลายในแถบตะวันตกได้นั้น มาจากการที่บรรดาบุปผาชน ได้เดินทางเข้าสู่ประเทศอินเดียในช่วงปลายปี '60S และต่อมาปลายปี '70S พวกฟังก์ก็นำการเจาะจมูกนี้มาเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านพวกอนุรักษ์นิยม

การเจาะลิ้น เป็นพิธีกรรมที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยแอซเต็กโบราณ เผ่ามายา และไฮตาของอเมริกากลาง เจาะลิ้นเพื่อหลังเลือดล้างเวรพระเจ้า ลิ้นเป็นอวัยวะหนึ่งที่มีความนิยมในการเจาะด้วยว่า เป็นการช็อกความรู้สึกและกระตุ้นจินตนาการทางเพศของผู้พบเห็น

การเจาะริมฝีปาก เพื่อใส่เครื่องประดับนี้ปฏิบัติกันแพร่หลายเกือบทุกทวีปทั่วโลกแต่มีเพียงสองชนเผ่าเท่านั้นที่เจาะริมฝีปากแล้วร้อยด้วยห่วงคือ เผ่า Dogon และเผ่า Nuba แห่งทวีปแอฟริกา การเจาะริมฝีปากนี้จะเจาะที่บริเวณใดก็ได้ แต่ต้องเจาะตามแนวริมปากเท่านั้น

ยังไม่เคยมีการบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์มาก่อนว่ามีวัฒนธรรมใดในโลกที่เจาะสะดือบริเวณใบหน้า และคิ้ว

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการเจาะสระที่แตกต่างกันของหญิงชาย ทำให้ผู้หญิงเจาะสะดือได้ลึกและสวยงาม เพราะบริเวณหน้าท้องที่กลมกลึงและช่วงต่อระหว่างสะดือกับอวัยวะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิใช่ผู้ดูแลเนื้อหาในเชิงจริยธรรมและการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เพศนั้นยาวกว่าผู้ชาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงเจาะสะดือแล้วจะออกมาเซ็กซี่ล้ำเลิศรูปทุกคนไปทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับรูปทรงสะดือของเธอแต่ละคนด้วย(ที่สำคัญอย่าลืมทำความสะอาดสะดือให้ดี)

การเจาะบริเวณใบหน้า ที่รวมไปถึงแก้มด้วยนี้เป็นเครื่องหมายความงามรูปแบบใหม่ ที่เลียนแบบตำหนิธรรมชาติของดาราและนางแบบระดับโลก ซึ่งมีสัญลักษณ์อันเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่ทำให้ทุกคนจำเธอได้ ที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวแล้วว่าจะเลือกสวยแบบ มาริลีน มอนโร, มาดอนน่า หรือ ซินดี้ ครอว์ฟอร์ด

การเจาะคิ้ว เพิ่งได้รับความนิยมเมื่อประมาณ 10 กว่าปีมาแล้วนี้เอง เห็นตัวอย่างได้จากความเคลื่อนไหวของพวกพังกิ้งในปี '70S ตอนปลาย เหตุผลที่ทำให้การเจาะคิ้วไม่ได้รับความนิยมเป็นเพราะมีปัญหาและแผลที่เจาะรักษาหายช้า

นอกจากนี้ยังมีการเจาะในบริเวณอวัยวะอื่น ๆ ที่สำคัญ อย่างเช่น อวัยวะเพศของทั้งหญิงและชายห้วนม ซึ่งจุดประสงค์ในการเจาะอวัยวะเหล่านี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่อง "เซ็กซี่" ปฏิบัติการที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ภาพประกอบที่ 4 การเจาะอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Body Paint

Body paint สร้างมิตึงดงามบนสรีระร่างกาย ทำให้ตัวแบบมีความโดดเด่นเป็น body art
Body paint ฝากความงามไว้บนเรือนร่าง เป็นงานศิลปะที่ใช้ความงามของสรีระมาเป็น
ปัจจัยสำคัญควบคู่ไปกับฝีมือของผู้สร้างสรรคงานศิลปะ

แรกเริ่มเดิมทีงานบอดี้เพ้นต์ได้รับแรงกระตุ้นจากการเขียนสีบนร่างกายเพื่อประกอบความ
เชื่องานเขียนลวดลายต่างๆ บนร่างกายมนุษย์ปรากฏอยู่ในทุกวัฒนธรรม เช่น ชาวแอฟริกันมักเขียน
สี และลวดลายบนตัวเพื่อประกอบพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าต่างๆ ในพิธีแต่งงานของสาวอินเดียก็ต้องเขียน
ลวดลายบนตัวที่เรียกว่า การเขียนเฮนน่าหรือชาวไทยเองการเขียนลวดลายบนร่างกายก็ได้เป็นสิ่ง
ใหม่ เพราะเคยเป็นประเพณีนิยม ที่สักลวดลายบนตัว เพื่อความอยู่ยงคงกระพัน จวบจนปัจจุบัน
การเขียนลวดลายไม่ได้เป็นความเชื่อทางศาสนา หรือกระทำเพื่อประกอบพิธีกรรมต่อไป แต่เป็นการ
แสดงออกทางศิลปะและความงาม

ผลงานบอดี้เพ้นต์ที่น่าชื่นชม เห็นจะอยู่ที่ความเหมาะสมเจาะลงตัวของเรื่องราวที่ศิลปินสื่อ
ออกมาว่ามีความสอดคล้องกับสรีระร่างกายเพียงใด บางครั้งเนื่องจากอาจปะดาป้ายระบายสีสิ้นจน
เต็มตัว หรือจะแต่งแต้มเป็นจุดเล็กจุดน้อยบนเรือนร่างก็ได้ขึ้นอยู่กับแนวคิดและความเหมาะสมของ
ตัวแบบ หรือสภาพแวดล้อมของงานหรือบางครั้งบอดี้เพ้นต์ก็อาจจะวาดลวดลายบนร่างกายให้กลม
กลืนเป็นเนื้อเดียวกัน เหลือไว้เพียงมิติที่เกิดจากสรีระของแบบที่ทำให้ตัวแบบมีความโดดเด่น

ศิลปะการเพ้นต์มิได้จำกัดว่าต้องโดดเด่นอยู่คู่กับผืนผ้าใบอย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถ
สร้างสรรค์ผ่านร่างกายที่งดงามสมบูรณ์แนวคิดเช่นนี้จะเกาะเป็นงานศิลปะโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ในส่วนแรกเป็นลักษณะที่ได้จากการประยุกต์ลวดลายเพื่อยึดเหนี่ยวร่างกายจากส่วนหนึ่งเชื่อมกับอีกส่วน
หนึ่ง

ส่วนที่สองเป็นลักษณะของจินตนาการโครงสร้างร่างกายมนุษย์ที่เป็นแกนหลักของการรวม
ตัวจนก่อเกิดอวัยวะต่างๆ ที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาการและการเจริญเติบโตของมนุษย์ หากขาดซึ่ง
โครงสร้างหลักของร่างกายนี้แล้ว ก็ไม่อาจเกิดสรีระที่สมบูรณ์ได้โครงสร้างในร่างกาย คือส่วนสัมผัสพื้น
กันของชีวิตหากความงามที่ขาดความสมดุลและความสัมพันธ์ของกลไกร่างกายมนุษย์บกพร่องความ
งามที่ปรากฏอยู่ภายนอกก็เปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่หย่อนยาน จะพยายามแต่งแต้มสีสันใดลงไปบน
ผืนผ้าใบนั้นก็คงเปล่าประโยชน์เพราะผืนผ้าใบที่หย่อนยานไม่สามารถถ่ายทอดศิลปะ
ที่งดงามนั้นได้อย่างแท้จริง -- ดั่งใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

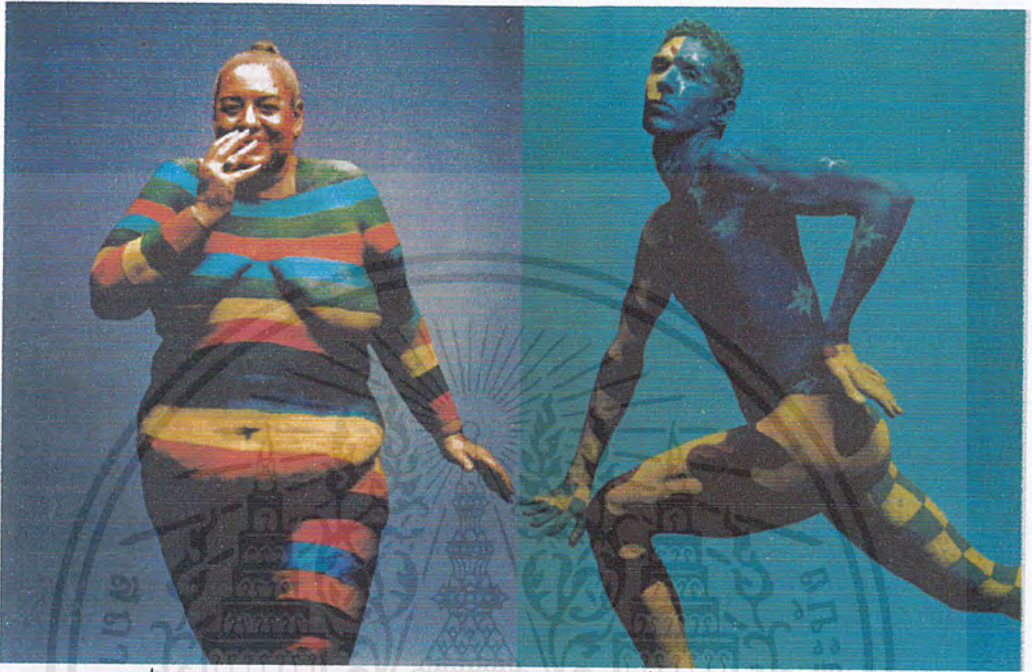
ภาพประกอบที่ 5 ลวดลาย Body Paint แบบเจาะจงเรื่องราวเน้นแนวคิด

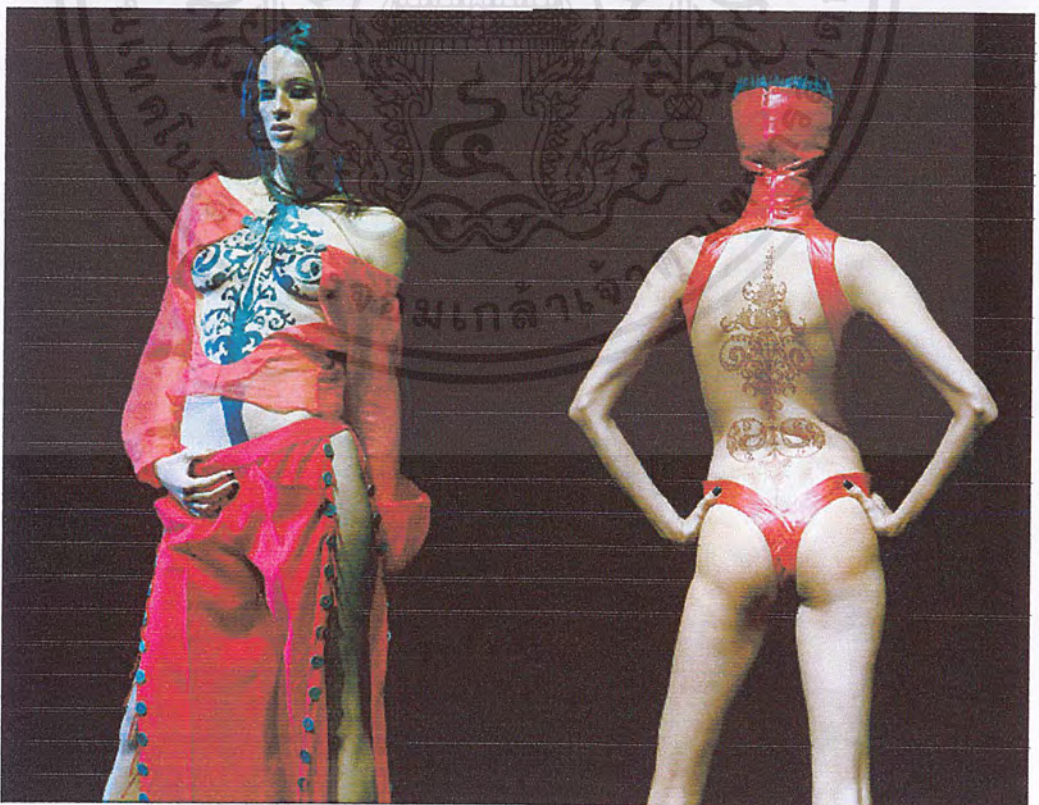
ภาพประกอบที่ 6 ความกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวของลวดลาย สร้างความงามอย่างมีมิติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ศิลปะ Body Art กับกระแสนิยมในต่างประเทศ

ภาพประกอบที่ 7 Body Painting ในงาน Take Home A Nude ที่กรุงนิวยอร์ก

ภาพประกอบที่ 8 แฟชั่นบอดีเพนต์ของ Alexander McQueen คอลเลคชั่นฤดูร้อนปี 2000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

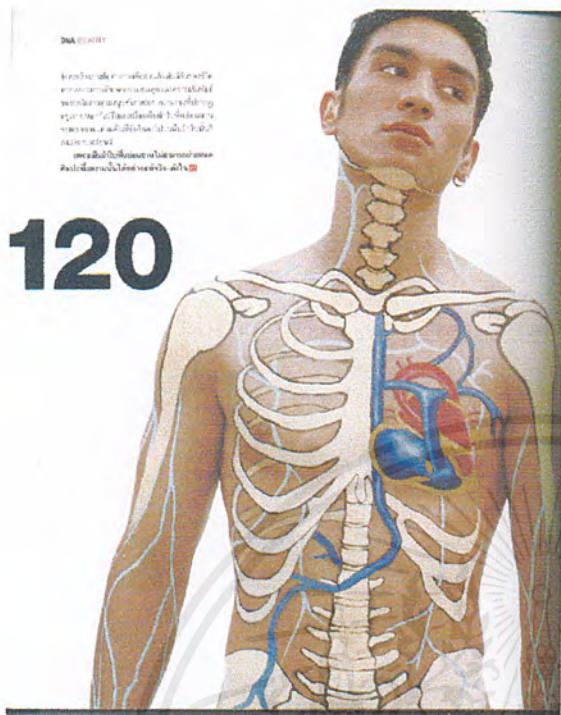
ศิลปะ Body Art กับกระแสนิยมในประเทศไทย

ภาพประกอบที่ 9
 การเปิดตัวเครื่องสำอาง M.A.C.
 ด้วยแฟชั่นบอดีเพนต์
 * หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 31 สิงหาคม 2543

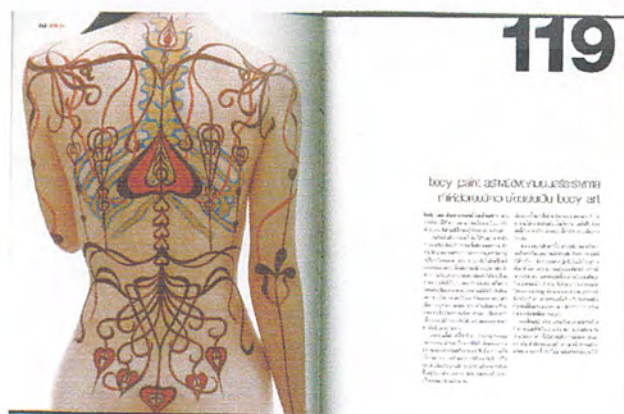
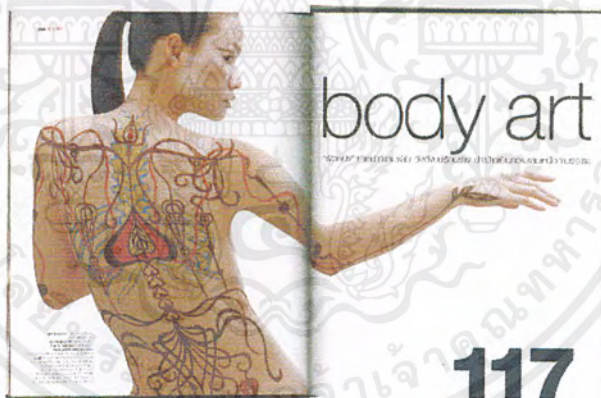
ภาพประกอบที่ 10
 แฟชั่นบอดีเพนต์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะ
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 งาน Body Art Asia 2000 /Central Grand Plaza Hotel
 2 กันยายน 2543
 * หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 5 กันยายน 2543

ภาพประกอบที่ 11

ผลงานบอดี้เพนต์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

* นิตยสาร DNA (dna beauty) 001 November 2000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เฮนน่า (Henna)

สำหรับ mehndi มาจากภาษาฮินดู หมายถึงการพ่นต์ลวดลาย โดยเฮนน่านับเป็นเครื่องสำอางที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งของชาวตะวันออก ทั้งยังเป็นการบำบัดตามความเชื่อแต่โบราณ mehndi เกิดขึ้นทั้งในแอฟริกาและอินเดีย โดยเฉพาะในสังคมมุสลิมเราจะพบเห็นได้บนเรือนร่างสตรี โดยเฉพาะบนฝ่ามือที่เราคุ้นเคย และจะพบได้เฉพาะในโอกาสพิเศษและพิธีมงคล เช่น พิธีแต่งงาน

อย่างที่เกริ่นไว้ข้างต้นว่า body art ในปัจจุบันไม่เน้นความเจ็บปวดแต่คือ ความสวยงาม เมื่อ 2-3 ปีก่อนในยุคฮิตของเล่นที่เป็นลาย tattoo เป็นรูปดอกไม้และแสดมภ์ทราย่างปิดัดมา จนถึงปีนี่กลายเป็นพ่นต์ลวดลายบนร่างกายในแบบแฟนตาซีมากขึ้น

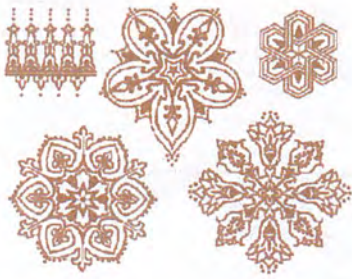
ภาพประกอบที่ 12
ความนิยมในงานมงคลสมรส ประเทศอินเดีย

ภาพประกอบที่ 13
Lotus ลายดอกบัวแสดงถึงความบริสุทธิ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ยืมเห็นประโยชน์ของเอกสารนี้ให้นำไปใช้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 15

A Traditional Wedding party in Ruran Oman
ลวดลายที่ใช้ในงานแต่งงานและปาร์ตี้

ภาพประกอบที่ 16

West American Tape Resist Henna Painting
ลายแถบที่มีแกนสมมาตรเพื่อความสมดุลของ
ลายเกิดขึ้นในแอฟริกันตะวันตก

ภาพประกอบที่ 17

ในไคโรการเพนต์ลวดลายแทนการใส่รองเท้าในหน้า
ร้อนเป็นสิ่งสวยงามกว่าการเดินเท้าเปล่า

บทที่ 3

การออกแบบหนังสือ

บทบาทและความสำคัญของหนังสือ

งานด้าน Graphic Design เป็นการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะการออกแบบสำหรับพิมพ์หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วารสาร ตลอดจนเอกสารตำราทางวิชาการต่าง ๆ ซึ่งจัดว่าเป็นข่ายงานที่มีการผลิตเป็นจำนวนมากตามสภาพของความเจริญก้าวหน้าและการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งมีความต้องการที่จะเผยแพร่ออกไป แต่ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ในด้านใดก็ตามสิ่งสำคัญของการเผยแพร่ก็คือความต้องการให้เกิดความรู้ในข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง หนังสือและเอกสารการพิมพ์ต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางรองรับความต้องการด้านการเผยแพร่ที่ต้องอาศัยวิธีการผลิตซ้ำ (Reproduction) ทางกรพิมพ์มาช่วยในการเพิ่มปริมาณของข่าวสารหรือข้อมูลและอาศัยวิธีการออกแบบมาช่วยเพื่อสร้างข่าวสารด้วยการจัดหน้า (Page Layout) หรือพื้นที่ของหนังสือให้เกิดความสวยงามน่าสนใจ อ่านง่าย โดยใช้องค์ประกอบพื้นฐานสำคัญ 2 ประการ คือ ตัวอักษรและภาพประกอบต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ขึ้น

โครงสร้างของหนังสือ

โครงสร้างเป็นตัวแสดงรูปแบบหนังสือมีโครงสร้างเฉพาะตัวในโครงสร้างส่วนรวม (Structure as a whole) ย่อมประกอบด้วยโครงสร้างของ (Structure) จากวิวัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับหนังสือได้เกิดรูปแบบของโครงสร้างหนังสือเป็นรูปแบบสากล (Universaligation) ในหนังสือเล่มหนึ่ง ๆ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างได้ 3 ลักษณะโครงสร้าง คือ

1. โครงสร้างของรูปเล่มหนังสือ (Book Design) ประกอบด้วย
 - 1.1 ส่วนปก เช่น ปกหน้า ปกหลัง ปกรอง 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 วรรชนี
 - 1.6 ส่วนประกอบภายในเนื้อหา เช่น ภาพ สถิติ เเงอรรถ
2. โครงสร้างของเค้าโครงเรื่อง (Plot Design) ประกอบด้วย
 - 2.1 ตัวเค้าโครง (Plot) 2.2 แก่นสาระ (Theme) 2.3 ฉาก (Setting)
 - 2.4 ตัวละคร (Character) 2.5 ภาพพจน์ (Figure of Speech)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. โครงสร้างของต้นฉบับ (Manuscripts) ประกอบด้วย
 - 3.1 รูปแบบ (Format)
 - 3.2 เนื้อเรื่อง (Mastery of Contents)
 - 3.3 ข้อมูลหลักฐาน (Fact)
 - 3.4 รูปแบบของความคิด (Concept)
 - 3.5 ถ้อยคำภาษา (Wording)

ส่วนประกอบของหนังสือ

ส่วนประกอบหลักของหนังสือคือ ปก สารบัญ เนื้อเรื่อง สำหรับส่วนประกอบรองอาจมีลักษณะแตกต่างกันไปตามประเภทของหนังสือ เช่น นิตยสาร หนังสือวิชาการ(Text Book)หนังสือ แถลงข่าว รายงาน (Journal) หนังสือแจ้งข่าวของค์การ (Gazette) เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามหนังสือในระบบสากลมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้

1. ส่วนปก (Cover) ประกอบด้วย

1.1 ใบบ่มปก(Book Jacket) เป็นกระดาษหุ้มอยู่นอกปกหนังสือเป็นแผ่นกระดาษโดดๆ ที่ไม่ได้เย็บติดกับหนังสือใช้หุ้มด้านหน้า โดยพับปีก 2 ข้างหุ้มปกด้านหน้าและหลังไว้ประโยชน์

ก. เพื่อป้องกันปกหนังสือไม่ให้ชำรุดรักษาปกหนังสือให้ใหม่เสมอรักษาสภาพหนังสือขณะที่หนังสือยังไม่ถูกจำหน่าย

ข. ดึงดูดให้คนสนใจดูหนังสือและซื้อหนังสือเป็นการตกแต่งหนังสือเพื่อเพิ่มคุณค่าหนังสือนั้น บางเล่มปกหน้าอาจจะไม่มีการพิมพ์ตกแต่งใดๆ ใช้การตกแต่งรูปเล่มที่ใบบ่มปกอย่างเดียว

ค. ปกด้านหน้า เป็นชื่อเรื่อง (Headline) อาจมีข้อความขยายความหรือความชื่อเรื่องเล็กน้อย (Subhead) และชื่อผู้แต่ง ส่วนปกหลังเป็นชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง บางเล่มมีชื่อสำนักพิมพ์ด้วย ส่วนพับด้านหน้า บางเล่มให้ Concept ของเรื่อง บางเล่มมีรูปของผู้แต่งแต่โดยปกติดำมีการตกแต่งส่วนพับด้านหน้าจะเป็นชื่อผู้แต่ง ผู้พิมพ์ สำนักพิมพ์ พ.ศ. ที่พิมพ์

ด้านปกหลัง การพิมพ์รูปด้านหน้าบางเล่มครอบคลุมมาถึงส่วนหลังด้วย บางเล่มปล่อยวางไว้ หรือบางเล่มมีการตกแต่งรูป หรือเครื่องหมายการค้า หรือชื่อสำนักพิมพ์ ส่วนพับด้านหลัง มักจะทิ้งว่างเพราะเป็นจุดที่ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

1.2 ปกหนังสือ (Binding Cover)

ปกหน้าและกระดาษหลังด้านในปก (Cover or Front cover and end paper) ปกติจะต้องใช้วัสดุแข็งที่สุดในการทำปกหนังสือ ปกหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้เขียน หน้าที่ของปก

ก. เป็นส่วนหน้าของหนังสือ

ข. ป้องกันรักษาตัวหนังสือทั้งหมดจากความชำรุดด้วยการกระแทก

ค. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวหนังสือ

ด้านปกหลัง การพิมพ์รูปด้านหน้าบางเล่มครอบคลุมมาถึงส่วนหลังด้วย บางเล่มปล่อยว่างไว้ หรือบางเล่มมีการตกแต่งรูป หรือเครื่องหมายการค้า หรือชื่อสำนักพิมพ์

ส่วนพับด้านหลัง มักจะทิ้งว่างเพราะเป็นจุดที่ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

1.1 ปกหนังสือ (Binding Cover)

ปกหน้าและกระดาษผลึกด้านในปก (Cover or Front cover and end paper) ปกติจะต้องใช้วัสดุแข็งที่สุดในการทำปกหนังสือ ปกหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้เขียน หน้าที่ของปก

ก. เป็นส่วนหน้าของหนังสือ

ข. ป้องกันรักษาตัวหนังสือทั้งหมดจากความชำรุดด้วยการกระแทก

ค. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวหนังสือ

ปกหลัง (Back Cover)

สันปก จะต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง (บางเล่มมีชื่อผู้พิมพ์ด้วย) การพิมพ์สันปกพิมพ์ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

1.2 ปกลอย (Fly leaf) เป็นกระดาษว่างที่ติดอยู่กับกระดาษแผ่นเดียวกับ End paper ทำหน้าที่ยึดเล่มปก และปกป้องเล่มหนังสือในเมื่อปกขาด

1.3 ภาพนำเรื่อง (Frontispiece) ภาพนำเรื่องเป็นภาพรูปนำเรื่อง (มีเป็นบางเล่ม)

1.4 ปกรองหรือปกใน (Title page) มีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และชื่อสำนักพิมพ์

2. ส่วนประกอบหน้า (Front Part)

2.1 หน้าที่ลิขสิทธิ์ (Copyright Page) แสดงข้อมูลการพิมพ์และลิขสิทธิ์

2.2 หน้าอุทิศ (Dedication Page) เป็นข้อเขียนสั้น ๆ ของผู้เขียนแสดงเจตน์จำนงค์มอบผลงานให้เป็นอนุสรณ์

2.3 หน้านิยม (Foreword) เป็นหน้าแสดงความนิยมจากผู้ทรงคุณวุฒิ

2.4 หน้าประกาศคุณูปการ (Acknowledgement) เป็นหน้าประกาศคำขอบคุณต่อผู้มีอุปการะคุณ (มีเป็นบางเล่ม)

2.5 คำนำ (Preface or Introduction) เป็นหน้าที่ผู้เขียน เขียนเจตนารมณ์ในผลงานของตน

2.6 ใบแก้คำผิด (Erratta) เป็นใบแทรก หรือบางเล่มพิมพ์ไว้ด้วยอาจจะมิในกรณีจำเป็นเท่านั้น โดยปกติไม่ค่อยมี

3. ส่วนสารบัญ (Table of Content)

มีลักษณะเป็นบัญชีเรียงตามลำดับภาพก่อนหลังเพื่อความสะดวกในการค้น

3.1 สารบัญเรื่อง (Table of Content)

3.2 สารบัญภาพ (Table of Illustrations)

3.3 สารบัญสถิติ (Table of Statistics)

4. ส่วนเนื้อเรื่อง (Contents)

4.1 บทนำ (Leading chapter)

4.2 บทเนื้อหา (Book body) แบ่งออกได้เป็น

- ภาค (Part)
- ตอน (Section)
- บทที่ (Chapter)
- อนุบท (Sub – Chapter)

4.3 ปิดจิมบท (Ending Chapter)

5. ส่วนประกอบด้านหลัง (Book Pait)

5.1 บรรณานุกรมหรือหนังสืออ้างอิง (Bibliography) เป็นการอ้างถึงหนังสือที่นำมาอ้างอิงว่าเนื้อเรื่องตอนใดจากหนังสือเล่มใด ถ้าต้องการอ้างอิงน้อยอาจทำเป็น Foot Note ในหน้านั้นๆ แต่ถ้ามากเล่มต้องทำเป็นบรรณานุกรมท้ายบท ท้ายตอน โดยอ้างชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้พิมพ์ ปีที่พิมพ์หรือถ้าอ้างบทใดต้องบอกรายละเอียดบรรณานุกรม นี้นวมถึงเอกสารหรือวัสดุที่ใช้ประกอบรายงานแม้แต่ไลตทัศน์ศึกษา

5.2 ภาคผนวก (Appendix) เป็นการอธิบายเรื่องราวเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องไม่เกี่ยวกับเนื้อหาโดยตรง ดังหนังสือพิมพ์อาจใช้น้ำหนักเดียวกับเนื้อเรื่องหรือลดน้ำหนักลงบ้างเล็กน้อย

5.3 ภาคเล็ดเล็ด (Miscellaneous Part)

5.4 อภิธานศัพท์ (Glossary) คำอธิบายศัพท์เฉพาะเรียงตามตัวอักษร

5.5 ดัชนี (Index) เป็นการจัดเรียงหัวข้อสำคัญของเรื่องในหนังสือ ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ หรือหัวข้อรายละเอียดที่สำคัญ เกี่ยวกับเนื้อหาจัดเรียงตามตัวอักษร (ลักษณะเดียวกับพจนานุกรมหรือ Dictionary) และบอกหน้าเลขหนังสือเพื่อให้ค้นได้สะดวก

5.6 ประวัติผู้เขียน (Biography)

5.7 หน้าบันทึกความจำ (Membrande)

5.8 โคลิฟอน (Colophon) เป็นหน้าสุดท้ายของเล่มที่ปกหลัง ซึ่งจะบอกโดยเฉพาะว่าพิมพ์ที่โรงพิมพ์ใด ใครพิมพ์ พิมพ์เมื่อใด ใช้เครื่องพิมพ์ชนิดใด หมึกอะไร กระดาษอะไร หนังสือที่มีรายละเอียดของโคลิฟอนโดยสมบูรณ์มักเป็นสื่อเกี่ยวกับการพิมพ์

ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่พบอยู่ในหนังสือซึ่งบางเล่มอาจจะไม่มีทั้งหมดโดยตัดหน้าใดหน้าหนึ่งซึ่งเห็นว่ามันไม่จำเป็น ดังกล่าวจึงไม่ใช่กฎหมายตัวที่หนังสือที่สมบูรณ์จะต้องมีทุกหน้า เช่น หน้าโคลิฟอน หน้าบันทึกความจำ หรือภาคเบ็ดเตล็ดอาจจะไม่มีก็ได้

6. ส่วนประกอบอื่น ๆ

6.1 หมายเลขหนังสือ (ISBN) หมายเลขหนังสือเกิดจากการทำให้นหนังสือที่ผลิตขึ้นทั่วโลกมีหมายเลขมาตรฐานเพื่อสะดวกในการใช้ระบบธุรกิจและศึกษาค้นคว้าทั้งด้านการผลิตการพิมพ์ การจัดจำหน่าย เผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนวิทยาการความรู้ระหว่างประเทศ บริษัท W.H. Smith and Son Ltd. เป็นผู้ริเริ่มจัดทำหมายเลขหนังสือต่อสมาคมผู้พิมพ์และจำหน่ายแห่งสหราชอาณาจักร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดังนั้นปี 2510 อังกฤษได้ประกาศใช้หมายเลขหนังสือเรียกว่า The British Scheme ปี 2511 มีการประชุมที่กรุงลอนดอน ประเทศที่ร่วมประชุมมีสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และเดนมาร์ก ที่ประชุมตกลงยอมรับมาตรฐาน The British Scheme เป็น มาตรฐานระหว่างประเทศปี 2512 ได้ประชุมที่กรุงเบอร์ลินรวม 40 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ข้อตกลงนั้นได้ร่างเป็นประกาศหลักคำแนะนำเรียกว่า ISO Recommendation 2108 หมายเลข หนังสือระหว่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

6.1.1 ประเภทหนังสือเล่มเรียกระบบ ISBN (International Standard Book Number) สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี

6.1.2 ประเภทหนังสือวารสารเรียกระบบ ISSN (International Standard Serial Number) สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นสมาชิก ISBN และ ISSN ในปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) โดยได้หมายเลข ISSN 0125 และ ISBN 974 ระบบหมายเลขมีความหมายดังนี้ เป็นตัวเลข 10 หลัก แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

- รหัสกลุ่ม 1 ชื่อประเทศ (Group identifier)
- รหัสกลุ่ม 2 ชื่อสำนักพิมพ์ (Publisher identifier)
- รหัสกลุ่ม 3 ชื่อหนังสือ (Title identifier)
- รหัสกลุ่ม 4 เลขตรวจสอบ (Check identifier)

6.2 หมายเลขหน้า (Page Number)

6.3 เฉิงอรรถ (Footnote)

6.4 ภาพประกอบ (Supplementary Picture)

6.5 ตารางสถิติ (Statistic Tables)

6.6 แผนภูมิ (Charts)

6.7 แผนผัง (Diagrams)

การออกแบบหนังสือ

การออกแบบจัดวางองค์ประกอบต่างๆของหนังสือต้องให้เหมาะสมและสวยงามตามคุณลักษณะของหนังสือและลักษณะของผู้บริโภค โดยแสดงให้เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน วิธีการออกแบบและจัดวางรูปแบบตลอดจนข้อกำหนดอื่น ๆ มีหลักที่ต้องพิจารณาดังนี้

1. **พิจารณาประเภทของหนังสือ** หนังสือแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะและรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างมาก วัตถุประสงค์ในการสร้างหนังสือไม่เหมือนกัน เช่น หนังสือที่เป็นตำราอ้างอิง หนังสือวิชาการ แบบเรียนกึ่งแบบเรียน หนังสือที่ผลิตขึ้นในโอกาสพิเศษ หนังสืออ่านเสริมสำหรับนักเรียน นวนิยาย นิทานสำหรับเด็ก หนังสือภาพ หนังสือบันเทิงเริงรมย์ หนังสือกีฬา ฯลฯ การออกแบบหนังสือทางวิชาการหรือแบบเรียนจะมีลักษณะแบบเป็นทางการรูปแบบตัวอักษรและรูปภาพจะต้องเป็นแบบเรียบ ๆ เช่นตัวอักษรแบบราชการ การจัดวางมักจะเป็นแบบจัดระเบียบ หนังสือหรือการกำหนดภาพให้อยู่ในกรอบ หรือมีเฉพาะตัวอักษรข้อความและชื่อผู้ประพันธ์เท่านั้น ส่วนหนังสือบันเทิงเริงรมย์ กีฬา นวนิยาย หรือสารคดี จะมีรูปแบบค่อนข้างเป็นอิสระมีการออกแบบชื่อหนังสือที่แปลกตาออกไปการออกแบบจัดภาพประเภทปกก็นำไปทางความสวยงามมากกว่าการถ่ายทอดเนื้อหา เน้นสีเส้นที่สดใส สะดุดตา การจัดวางรูปแบบจะแตกต่างกันไปตามลักษณะหนังสือ ถ้าเป็นหนังสือสำหรับเด็กก็จะเน้นที่รูปภาพประกอบบนปกที่มีความสวยงามเป็นหลัก ตัวอักษรเป็นแบบเรียบง่าย ดูสบายตาไม่นิยมการจัดระเบียบและการกำหนดกรอบ ใช้สีเส้นสดเข้มจุดขาด รูปภาพคมชัด แสดงสาระของเรื่องราว

2. พิจารณามุคโลกของหนังสือ

มุคโลกของหนังสือจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของสาระเนื้อหา และเทคนิควิธีการออกแบบ เนื่องจากปัจจุบันภาวะการแข่งขันกันทางตลาด ทำให้หนังสือบางประเภทมีการแข่งขันกันสูงมาก มีหนังสือที่มีเนื้อหาสาระคล้ายคลึงกันเกิดขึ้นมาก จึงต้องออกแบบสรรสร้างบุคลิกภาพของหนังสือให้สวยงามและมีความโดดเด่นแปลกตามากกว่าคู่แข่งจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการสร้างบุคลิกเฉพาะปกหนังสือไม่เพียงแต่จะเสริมคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์แล้วยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถืออีกด้วย

3. **พิจารณาแนวทางการสร้างสรรค์** รูปแบบการสร้างสรรคหนังสือจะเป็นหลักการ 3 ประการ คือ หลักการจัดองค์ประกอบศิลปะ เพื่อคุณค่าทางความสวยงามของเล่ม ประการที่ 2 คือ หลักการออกแบบรูปภาพ หรือการกำหนดลักษณะของภาพที่จะมาใช้ทำ และหลักการกำหนดแบบตัวอักษร ทั้งนี้หลักการทั้งหมดจะต้องให้สอดคล้องและเหมาะสมกับประเภทของหนังสือ และจะต้องสร้างรูปแบบแปลกใหม่ให้เกิดบุคลิกเฉพาะของหนังสือด้วย

4. **พิจารณาวิธีการผลิต** วิธีการผลิตและระบบการพิมพ์ในปัจจุบันมีความสะดวกคล่องตัวสามารถตอบสนองการผลิตงานได้อย่างเต็มที่ การออกแบบหนังสือที่ดีต้องไม่สร้างความยุ่งยากซับซ้อนต่อการพิมพ์และการผลิต ความสับสนเกิดขึ้นได้เสมอถ้าผู้ออกแบบมีคำสั่งมาใช้วิธีการหลายอย่าง

หลักการจัดหน้าหนังสือ

การจัดรูปแบบของขนาด พื้นที่ สิ่งพิมพ์เป็นการกำหนดขนาดคอลัมน์และขอบว่าง ซึ่งในปัจจุบันจะเน้นความสวยงามและประหยัดควบคู่กันไปเสมอคือมุมที่จะใช้เนื้อที่ของกระดาษให้เป็นประโยชน์มากที่สุดโดยยังคงมีความสวยงาม หนังสือจะมีหน้าซ้ายหน้าขวาอยู่ติดกันเป็นคู่การกำหนดรูปแบบจึงต้องคำนึงถึงลักษณะหน้าคู่ ให้ผู้อ่านเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นหน่วยเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกออกจากกัน การเว้นขอบว่างด้านใน คือ ช่องว่างระหว่างหน้าซ้ายและขวา จึงต้องน้อยกว่าขอบอื่น ๆ เมื่อเย็บเข้าเล่มแล้ว แต่ก็ไม่ควรให้ชิดกันจนดูแยกหน้าลำบาก รูปแบบที่ดีของหนังสือควรจะเป็นรูปแบบที่อ่านได้ง่าย และมีระเบียบมีความประณีตสวยงามชัดเจน รูปแบบหนังสือต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับประเภทของหนังสือสัดส่วนที่เหมาะสมของหนังสือหรือสิ่งพิมพ์โดยทั่วไป นิยมสัดส่วน 2 : 3, 3 : 4, 3 : 5 และ 13 : 21

ส่วนประกอบที่ปรากฏซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการจัดหน้ากระดาษที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่

1. ส่วนข้อความพาดหัว (Head Line)
2. ก๊อปปีบล็อก (Copy Block or Column)
3. อาร์ตเวิร์ค (Art Work)
4. เส้นและพื้นผิว (Line & Texture)
5. ความต่อเนื่อง (Continuty)

การออกแบบจะต้องนำเอาส่วนต่าง ๆ มาประกอบกันอย่างมีแบบแผนและมีหลักการได้แก่ การสร้างดุลยภาพ การกำหนดสัดส่วน พื้นที่ว่าง จังหวะลีลาหรืออื่น ๆ องค์ประกอบต่าง ๆ เมื่อนำมาจัดรวมกันควรจะมีพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด การร่างแบบขั้นต้นอาจแสดงเป็นโครงร่างหยาบ ๆ ก่อนเพื่อหาตำแหน่งความเหมาะสมและความสวยงามหลังจากนั้นจึงมากำหนดที่ละส่วนดังนี้

1. ส่วนข้อความพาดหัว (Head Line) ได้แก่ ข้อความหัวเรื่องและส่วนที่เป็นหัวเรื่องรองให้เขียนร่างลักษณะตัวอักษรอย่างหยาบ ๆ โดยกำหนดขนาดความสูงของตัวอักษรแบบตัวอักษรตลอดจนการกำหนดขนาด น้ำหนักความเข้ม อ่อนของตัวอักษร พิจารณาตำแหน่งของการจัดวาง การแบ่งพื้นที่ใช้นำเสนอข้อมูล และการเว้นพื้นที่ว่าง

วิธีการจัดวางตำแหน่งของข้อความพาดหัว

ตำแหน่งของการจัดวางข้อความพาดหัวหรือหัวเรื่องมีความสำคัญมากเพราะการนำเสนอต้องการให้ข้อความพาดหัวเป็นตัวกำหนดการนำเสนอสาระหลักและข้อมูลอื่น ๆ การออกแบบจัดวางตำแหน่งที่ตื้นนอกจากจะทำให้งานออกแบบดูสวยงามแล้วยังทำหน้าที่หลักในการนำเสนอสาระได้อย่างเต็มที่อีกด้วยการจัดวางตำแหน่งหัวเรื่องในปัจจุบันได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปและมีแนวโน้มว่าหัวเรื่องไม่จำเป็นเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีกรนำไปใช้

ต้องอยู่ส่วนบน และตำแหน่งตรงกลางของหน้ากระดาษเสมอไป ไม่ว่าจะวางออกแบบสื่อใด ๆ ก็ตาม ด้วยวิธีการ การออกแบบจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างความสนใจให้ชมมองด้วยการกำหนดตำแหน่งของ หัวเรื่องดังนี้

1.1 การวางตำแหน่งไว้ด้านข้างของเนื้อหา การออกแบบจัดให้ตำแหน่งของหัวเรื่องทางด้านข้างของเนื้อหา เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานออกแบบที่มีเนื้อที่ในแนวนอน พื้นที่ประมาณ 30% อาจจะเป็นส่วนของหัวเรื่องและพื้นที่ว่างของภาพประกอบและเนื้อหาสาระ

1.2 การตำแหน่งหัวเรื่องแบบดัชแร็ป (Dutch Wrap) จะเป็นลักษณะการจัดวางหัวเรื่องไว้ตรงส่วนบนก่อนไปซ้ายหรือขวาบนเนื้อหาสาระหรือภาพประกอบ เป็นการเน้นสำหรับการจัดหน้า นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือการออกแบบจัดหน้าเป็นคู่ เนื้อที่ส่วนที่เหลือจะเน้นข้อความให้เด่นชัดขึ้น

1.3 การจัดวางตำแหน่งหัวเรื่องแบบตัวยู (U - Shape Wrap) เป็นการออกแบบจัดวางให้หัวเรื่องอยู่ตรงกลางด้านส่วนบนของหน้ากระดาษและมีส่วนอื่นๆ อยู่รอบหัวเรื่องการจัดแบบนี้ นิยมใช้งานที่เน้นเป็นการเป็นงาน องค์ประกอบของหน้ากระดาษเป็นแบบสมดุล (Symmetry Balance)

1.4 การวางตำแหน่งหัวเรื่องรีเวอร์ส คิกเกอร์ (Reverse Kicker) ลักษณะของการจัดหน้าโดยเน้นการจัดวางตำแหน่งแบบนี้ใช้กับหัวเรื่องที่มีข้อความสั้น ๆ โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่และเว้นว่างไว้ขีดซ้ายมือและใช้ตัวอักษรเล็กกว่าและบางกว่าสำหรับหัวเรื่องรองวางไว้ขีดขวาจะใช้การจัดแบบนี้เมื่อมีข้อความสาระยาว ๆ หรือขาดภาพประกอบการจัดแบบนี้ทำให้เกิดพื้นที่ว่าง 2 จังหวะ จึงเป็นการเน้นหัวเรื่องได้มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการจัดหน้าในพื้นทีแนวนอน

1.5 การจัดวางตำแหน่งหัวเรื่องแบบไทรพอด (Tripod Headline) มีลักษณะคล้ายกับการจัดแบบรีเวอร์ส คิกเกอร์ แต่จะเน้นถึงความตัดกัน (contrast) ของขนาดและความเข้มของตัวอักษร การจัดวางหัวเรื่องของที่มีขนาดความยาวจะแบ่งเป็น 2 บรรทัด รวมกับหัวเรื่องหลักอีกหนึ่งบรรทัด จึงทำให้มีลักษณะ 3 ขา และตำแหน่งของหัวเรื่องก็ไม่เน้นว่าจะต้องอยู่ส่วนบนของหน้ากระดาษเสมอไป จึงทำให้มีอิสระในการออกแบบองค์ประกอบได้มากยิ่งขึ้น การจัดแบบนี้นิยมใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาใน วารสารหนังสือพิมพ์ และการออกแบบโปสเตอร์

2. คอลัมน์ หรือก๊อปปี บล็อก (Column or Copy Block) การกำหนดขนาดของคอลัมน์จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนแรกได้แก่การพิจารณาถึงขนาดของข้อความมีมากน้อยหรือไม่ ในการออกแบบจะกำหนดขนาดของคอลัมน์ให้เป็นอย่างไร จึงต้องพิจารณาถึงความสะดวกในการอ่าน ความสวยงามของการออกแบบนำเสนอ ซึ่งมีแนวคิดดังนี้

2.1 กรณีที่มีเนื้อหาสาระค่อนข้างมาก การกำหนดคอลัมน์ควรกำหนดในลักษณะแนวนอนจะเหมาะสมกว่าแนวตั้งเพราะการใช้พื้นที่ในแนวนอนจะใช้น้อยกว่าการออกแบบกำหนดคอลัมน์ในแนวตั้ง ซึ่งจะทำให้ดูรู้สึกกว่าเนื้อหายาวไม่น่าอ่าน

2.2 การกำหนดขนาดของคอลัมน์กว้างสำหรับงานที่มีเนื้อหาสาระยาวจะทำให้การใช้เนื้อที่น้อยกว่าการกำหนดคอลัมน์แคบและขนาดของคอลัมน์จะทำให้รู้สึกอ่านมากกว่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 ขนาดของคอลัมน์จะต้องสัมพันธ์กับลักษณะเฉพาะของสื่อไม่ว่าจะกำหนดให้กว้างหรือแคบเท่าใด จะต้องพิจารณาถึงขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามลักษณะของสื่อแต่ละประเภทซึ่งมีขนาดไม่แน่นอน เช่น งานออกแบบจลาจล งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ งานออกแบบนิตยสารตลอดจนงานออกแบบโฆษณา

2.4 การกำหนดรูปแบบคอลัมน์แบบสลับโดยเฉพะอย่างยิ่งกรณีที่มีเนื้อหาสาระยาวขนาดของคอลัมน์ที่แตกต่างกันจะช่วยให้แนวทางการออกแบบและการจัดวางภาพดูน่าสนใจและไม่เบื่อ

2.5 การกำหนดขนาดของคอลัมน์นี้จะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องแนวทางการออกแบบจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประกอบอื่น ๆ ได้แก่หัวเรื่องภาพประกอบรูปแบบการจัดวาง พื้นที่ว่างและส่วนตกแต่งต่าง ๆ บนงานนั้น

3. อาร์ตเวิร์ค (Art Work) ลักษณะของงานศิลปะหรือต้นฉบับอาร์ตเวิร์ค จะครอบคลุมงานตั้งแต่การออกแบบ การกำหนดให้ส่วนต่าง ๆ ลงในพื้นที่ที่กำหนดและการดำเนินการจัดทำต้นฉบับเพื่อส่งพิมพ์ต่อไป

การจัดวางส่วนประกอบภาพ มีแนวทางสร้างสรรค์ดังนี้

3.1 การใช้ภาพเด่นเพียงภาพเดียว และใช้ภาพอื่นเป็นส่วนประกอบเสริม

3.2 การใช้การผสมผสานแนวการจัดแบบแนวนอนกับแนวตั้ง

3.3 การเว้นพื้นที่ว่างล้อมรอบพร้อมกับการจัดกลุ่มภาพและข้อมูลไว้ด้วยกัน

3.4 พยายามหลีกเลี่ยงการจัดให้องค์ประกอบต่าง ๆ ประกอบกันอยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยม

3.5 การจัดวางให้ภาพเป็นตัวนำพาไปสู่เนื้อหารายละเอียดแยกกันไม่ออก

3.6 การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ในลักษณะการตัดกันอย่างเด่นชัด

3.7 ไม่ควรใช้เส้นหนาหรือเข้มดำ หรือรูปแบบกรอบที่สวยงามที่จะดึงความสนใจออกจากจุดที่ต้องการจะเน้น

3.8 แสดงการจัดวางโดยเน้นลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นพิเศษ ได้แก่การจัดให้เป็นแบบแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวเฉียง เป็นต้น

4. เส้นและพื้นผิว (Line & Texture) อาจจะเป็นเส้นขอบหรือกรอบภาพหรือเส้นเพื่อการตกแต่งงานออกแบบจัดหน้า การแสดงลักษณะของเส้น การกำหนดขนาดหรือความเข้มและการใช้สีเส้นที่เหมาะสม จะช่วยสนับสนุนให้งานจัดหน้ามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การใช้ในการแบ่งคอลัมน์เนื้อหาจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถอ่านข้อความได้สบายตามากยิ่งขึ้นหรือจะใช้เส้นแสดงหน้าที่ในการชี้นำไปสู่เนื้อหาหลักได้อย่างดีส่วนการกำหนดเกี่ยวกับพื้นผิวก็จะสามารถนำมาใช้ในการเน้นภาพหรือข้อความสาระได้อย่างดี พื้นผิวจะเป็นลักษณะอย่างใดจะสร้างสรรค์ขึ้นด้วยวิธีการเทคนิคทางศิลปะหรืออาจจะเป็นการกำหนดด้วยวิธีการคัดเลือกวัสดุต้นแบบ (Original Material) เช่น พื้นผิวของกระดาษต้นแบบที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมายนอกจากนี้การใช้เส้นในการออกแบบและการสร้างพื้นผิวยังสามารถจะนำมาช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าต่อหน้าในการออกแบบงานสิ่งพิมพ์ที่เป็นเล่มได้เป็นอย่างดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. ความต่อเนื่อง (Continuity) ได้แก่ การสร้างความต่อเนื่องให้เกิดขึ้นภายในชิ้นงาน การสร้างความต่อเนื่องระหว่างหน้าหรือการออกแบบหน้าคู่ (Double Tuck) ในการออกแบบหน้าคู่ (หน้าซ้าย - ขวา) จะต้องสร้างความต่อเนื่องให้ดูเสมือนว่าเป็นหน้าเดียว หมายถึงการสร้างความมีเอกภาพให้เกิดขึ้น ความต่อเนื่องจะสร้างขึ้นโดยวิธีการออกแบบ การตกแต่งอาร์ตเวิร์ค การใช้เส้น องค์ประกอบศิลป์ การกำหนดโครงสร้างและอื่น ๆ

สรุปประเด็นสำคัญของการออกแบบหนังสือ

งานออกแบบหนังสือนั้นถึงแม้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆที่ต่างกับงานออกแบบสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นแต่สิ่งสำคัญในการออกแบบยังคงต้องอาศัยการออกแบบทั่วไปที่ต้องคำนึงถึงคือความเป็นเอกภาพ (Unity) ของหนังสือคือความเป็นหน่วยเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการออกแบบที่จะต้องควบคุมรูปแบบที่จัดกระจายบนหน้ากระดาษและการสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแต่ละหน้า เช่น ภาพประกอบ หัวเรื่อง คอลัมน์บรรจุ เนื้อหา การสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เกิดขึ้นได้จากการใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่าง พื้นผิว หรือการใช้โครงสร้างของกริดการใช้ Motif รวมถึงการสร้างมิติของหนังสือร่วมกันเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องของภาพและเรื่องราวกับหน้าต่อไป

บทที่ 4

ความต่อเนื่อง

ความต่อเนื่อง คือการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเรื่องราวหรือภาพที่จะเปลี่ยนไปให้ดำเนินไปอย่างนิ่มนวลไม่สะดุดความรู้สึกโดยใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ การสร้างความต่อเนื่องเชิงกราฟฟิกให้กับหนังสือ คือการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงแต่หน้าด้วยลักษณะองค์ประกอบต่าง ๆ คือ จุด เส้น สี รูปร่าง พื้นผิว โครงสร้างของกริด Motif การสร้างมิติของหนังสือโดยการนำไปใช้ด้วยการออกแบบซ้ำกัน (Repetitive) การออกแบบสลับไปมา (Alternative) การออกแบบเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (Progressive) การออกแบบให้ลื่นไหล (Flowing) การสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องของหนังสือก็เพื่อควบคุมรูปแบบที่กระจัดกระจายหน้ากระดาษแต่ละหน้าให้คงความเป็นเอกภาพ

รูปแบบและวิธีสร้างความต่อเนื่อง

การสร้างความต่อเนื่องเชิงกราฟฟิกให้กับหนังสือพอจะแบ่งได้ดังนี้

1. Grid การจัดแบ่งหน้าในระบบกริดนี้เป็นการจัดแบ่งหน้าเป็นส่วน ๆ ให้มีขนาดและรูปร่างที่ต่างกันออกไป การจัดแบ่งทำได้โดยการลากเส้นตัดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นช่อง ๆ ระหว่างคอลัมน์ การสร้างกริดจะเป็นส่วนที่ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการสร้างระเบียบในการจัดวางให้หนังสือ โดยวิธีการกำหนดองค์ประกอบเพื่อสร้างความต่อเนื่องโดยใช้โครงสร้างของกริด เช่น
 - การกำหนดขนาดของชื่อเรื่องให้ครอบคลุมหน้ากระดาษทั้งซ้ายและขวาที่ช่วยสร้างความกลมกลืนเหมือนเป็นหน้าเดียวกัน
 - การใช้ลักษณะภาพตัดตก โดยการกำหนดให้ภาพบางภาพล้ำออกมาจากกรอบหน้าและขยายไปจนเลยสุดกระดาษ ภาพลักษณะนี้จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่ามีได้ถูกจำกัดอยู่ในกรอบและมีการดำเนินต่อไป เพราะภาพไม่ได้สิ้นสุดภายในกรอบ หนังสือโดยทั่วไปจะใช้ลักษณะของกริดแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่มถึงแม้ว่าการจัดวางจะแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละหน้า แต่ก็ยังให้ความรู้สึกได้ว่าเป็นกริดเดียวกัน

2. Visual of element คือ การออกแบบโดยกำหนดให้มีองค์ประกอบที่มีรูปแบบเดียวกันในเรื่องของเส้น สี ขนาด รูปร่าง พื้นผิว ที่ประกอบกันขึ้นในเล่ม เพื่อให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน

เอกลีขันธ์เป็นเอกลีขันธ์ที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิฉะนั้นผู้ใดที่นำเอกลีขันธ์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและตยงอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.1 สี ในการออกแบบสร้างความต่อเนื่อง เราสามารถใช้สีเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละหน้าได้ไม่ว่าขนาดหรือรูปร่างเปลี่ยนไปแต่สียังคงเดิม เช่น สีของ Head Line ในแต่ละหน้าที่เหมือนกัน หรือภาพที่สีเหมือนกันแม้จะถูกจัดแยกให้ห่างกัน ก็ยังสามารถสร้างความต่อเนื่องให้เกิดขึ้นได้ เพราะการให้ความคงที่ในการมองสีภาพจะเกิดการรับรู้ว่าเป็นสีกลุ่มเดียวกันมีความเหมือนกัน (Similarsity) การจัดเป็นหมวดหมู่เดียวกันจึงเกิดขึ้น ผลงานของความรู้สึกต่อเนื่องภายในเล่มจึงตามมา นอกจากการใช้สีที่เหมือนกันเป็นตัวสร้างความต่อเนื่องกันแล้ว เรายังสามารถสร้างความต่อเนื่องด้วยสีที่ต่างกันได้โดยใช้เรื่องของการแปรเปลี่ยน (Gradation) ที่ถูกกำหนดโดยจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย การแปรเปลี่ยนต้องเป็นไปอย่างนุ่มนวลค่อยเป็นค่อยไปมากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดการขัดต่อการรับรู้ของสายตา โดยจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายจะเป็นสิ่งกำหนดทั้งความเร็วและความกว้างของช่วงการแปรเปลี่ยน

2.2 เส้น ความรู้สึกนึกคิดของเส้นจะต้องมีความยาวแต่ไม่มีความกว้างหรือหนามาก มีตำแหน่งและทิศทางพร้อมทั้งการเคลื่อนไหว เส้นยังให้ความรู้สึกเชื่อมต่อเนื่อง รองรับ ล้อมรอบ เพื่อเพิ่มความสนใจให้กับองค์ประกอบอื่น การให้เส้นอาจเป็นไปในลักษณะของจุดที่เรียงในลักษณะติดต่อกันเชื่อมโยงไปในแต่ละหน้าลักษณะการออกแบบอาจใช้ลักษณะของเส้นที่ลื่นไหล (Flowing) ต่อกันไปทุกหน้าหรือการใช้จำนวนเส้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (Progressive) ความคล้ายคลึงกัน (Similarity) ของลักษณะเส้นทำให้เรารับรู้มันเข้าเป็นภาพเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน ทำให้เราเกิดความรู้สึกสัมพันธ์ต่อเนื่องของแต่ละหน้าได้

2.3 รูปร่าง เกิดจากแนวเส้นที่ต่อเนื่องกันปิดล้อมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเกิดเป็นรูปร่างหลัก (Basic Shape) หรือเรียกว่ารูปทรงพื้นฐานทางเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ (Free Form) ซึ่งมีรูปร่างที่ไม่แน่นอน ลักษณะที่ชัดเจนของรูปร่างต่าง ๆ จะเน้นความรู้สึกของการมองเห็นเป็น 2 มิติคือ แสดงให้เห็นส่วนกว้าง และส่วนยาวเท่านั้น เราสามารถใช้รูปร่างในการสร้างความต่อเนื่องของแต่ละหน้าได้โดยกำหนดรูปร่างที่เหมือนกัน ขนาดอาจจะเท่ากันหรือต่างกันเป็นองค์ประกอบในการจัดหน้ากระดาษ หรือเป็นรูปแบบของรูปเล่มใช้ลักษณะรูปร่างที่เหมือนกันแต่ขนาดเปลี่ยนไปใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ความคล้ายคลึงกันของรูปร่างทำให้เรารับรู้ในความเป็นหมวดหมู่เดียวกันจึงให้ความรู้สึกว่ามีสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน นอกจากนั้นเรายังสามารถแปรเปลี่ยนรูปร่างจากรูปร่างหนึ่งไปสู่อีกรูปร่างหนึ่งได้ โดยจะต้องค่อย ๆ เปลี่ยนรูปร่างไปที่ละน้อยอย่างนุ่มนวลเพื่อไม่ให้เกิดการรับรู้ของสายตา การแปรเปลี่ยนของรูปร่าง (Shape Gradation) อาจเป็นลักษณะของการเพิ่มรูปหรือลดรูปก็ได้ เช่น รูปใบเตยใบในหน้าแรก แล้วค่อย ๆ ลดรูปลงเพราะหนอนกุดกินจนหน้าสุดท้ายอาจเป็นรูปของใบไม้แห้งและเป็นรูปเราสามารถรับรู้ความต่อเนื่องของรูปใบไม้ที่เปลี่ยนไปได้เพราะคนเรามีแนวโน้มที่จะต่อเติมส่วนที่ขาดหายไปของภาพให้เกิดการประสานกัน (Closure) เป็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นเราจึงยังรู้สิ่งถึงความ เป็นรูปใบไม้ การแสดงรูปร่างที่เหมือนกันอย่างลุ่มลึกเสมอ ซึ่งคนเราจะรับรู้มีการจัดหมวดหมู่ของความคล้ายคลึงกันจึงให้ความรู้สึกถึงความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันได้

2.4 พื้นผิว คือ ลักษณะผิวสัมผัสที่มีผลต่อความแตกต่างในการรับรู้ด้วยการสัมผัส สามารถรับรู้สัมผัสลักษณะผิวได้ทั้งการมองเห็นและกายสัมผัส ลักษณะผิวที่แตกต่างกันจะให้ความ

จะให้ความรู้สึกสัมผัสที่แตกต่างกันพื้นผิวสามารถนำมาใช้ในการเน้นภาพหรือข้อความสาระได้คือการใช้ลักษณะของพื้นผิวที่เหมือนกันในแต่ละหน้าคนเราจะรับรู้ถึงพื้นผิวที่มีลักษณะเหมือนกันอาจเป็นการรับรู้จากสายตาจากประสบการณ์ในการจับต้อง (Interaction) และเกิดความเคยชิน ต่อจากนั้นเมื่อเราเห็นลักษณะพื้นผิวที่เหมือนเดิมในหน้าต่อ ๆ ไปเราจะเกิดการรับรู้และจัดลักษณะพื้นผิวนั้นเข้าเป็นกลุ่มหรือพวกเดียวกัน ความสัมพันธ์ต่อเนื่องก็จะเกิดขึ้นเพราะลักษณะของพื้นผิวที่ซ้ำกันโดยลักษณะพื้นผิวนั้นอาจจะเป็นเรื่องของกระดาษที่เหมือนกันหรือลักษณะของการพิมพ์ เช่น พิมพ์นูน

2.5 ทิศทาง เกิดจากการนำองค์ประกอบต่าง ๆ มาประกอบกัน โดยการจัดกลุ่มขององค์ประกอบเหล่านั้นให้เรียงไปในทิศทางเดียวกัน อาจใช้จิตวิทยาในการมองมาเป็นส่วนช่วยในการออกแบบบังคับทิศทางให้ผู้ดูเคลื่อนสายตาตามทิศทางไปสู่จุดมุ่งหมายหลักของการเสนอข้อมูลได้ ซึ่งโดยปกติสายตาจะเคลื่อนไปดูภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า แล้วจึงไปดูภาพเล็กตามลำดับจะมองส่วนที่มีความเข้มสูงไปหาส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่า แล้วจึงไปดูภาพเล็กตามลำดับ จะมองส่วนที่มีความเข้มสูงไปหาส่วนที่มีความเข้มต่ำ มองจากภาพสีหลายสี ภาพเหมือนจริงไปสู่ภาพสีเดียวหรือขาว - ดำ และจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษกับภาพแปลกๆ ไปสู่ภาพหรือรูปร่างที่คุ้นเคยจากแนวคิดนี้จะทำให้สามารถออกแบบสร้างความต้องการโดยการบังคับสายตาผู้ดูให้ดำเนินไปตามทิศทางที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นซ้ายไปขวา หรือจากบนลงล่างก็ได้และในการสร้างทิศทางของการดูภาพ สามารถจะเน้นเรื่องจังหวะของภาพหรือข้อมูลมาประกอบด้วยก็จะทำให้เกิดการมองตามทิศทางที่ต้องการยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วในเรื่องของการออกแบบสร้างความต้องการต้องคำนึงถึงธรรมชาติหรือแบบแผนของการอ่านในแต่ละภาษาซึ่งมีแบบแผนต่างกัน เช่น ทิศทางในการอ่านของจีนและญี่ปุ่นที่มีทิศทางในการอ่านต่างจากชาติอื่น ๆ

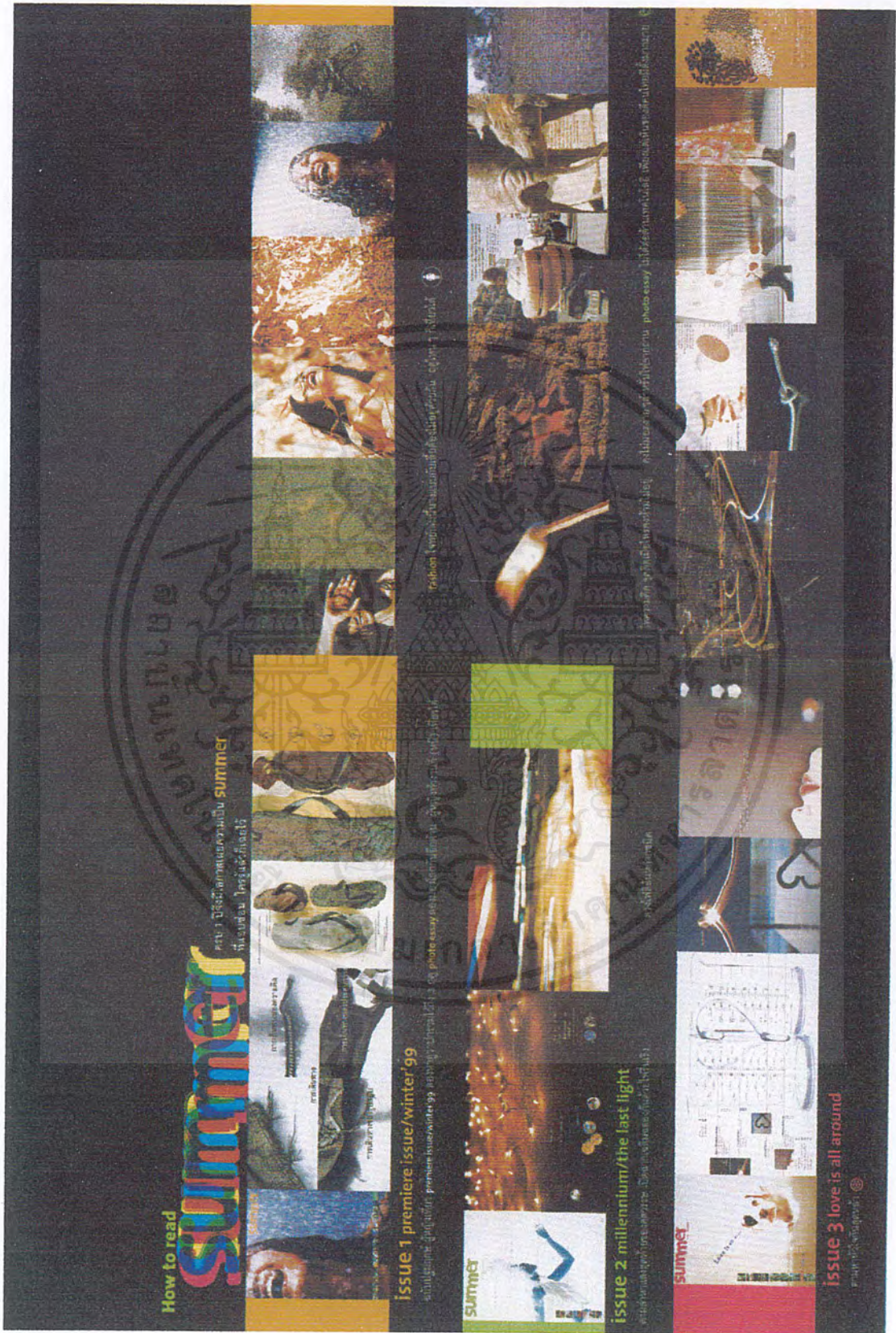
3. Motif คือ ลักษณะของรูปภาพรูปลักษณ์หรือสิ่งตัวแทน เพื่อให้เกิดการจดจำมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเนื้อหา ตำแหน่งที่วาง Motif นั้นอาจจะอยู่ในตำแหน่งเดิมของทุกหน้า โดยที่เราสามารถรับรู้ความคงที่ของตำแหน่ง Motif ว่าอยู่ในตำแหน่งใดของหน้าหนังสือ ด้านใดเป็นหัว ด้านใดเป็นท้ายเป็นซ้ายหรือเป็นขวาได้ จากการเรียนรู้ทางสายตาและจากการเรียนรู้โดยมีประสบการณ์ในการเห็นและเคยชินเสียก่อนต่อจากนั้นเราจะให้ความคงที่กับตำแหน่ง Motif ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น หนังสือเล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแมว ลักษณะ Motif ที่ใช้คือรูปรอยเท้าแมวอยู่ในตำแหน่งในมุมล่างซ้ายของหน้าซ้ายและมุมล่างขวาของหน้าขวาตลอดทั้งเล่มในหน้าแรก ๆ จะเห็นรอยเท้าแมวและเกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ในการเห็นจนเคยชินต่อ จากนั้นเราจะให้ความคงที่กับตำแหน่งของรอยเท้าแมวในทุกๆ หน้าไปตลอดทั้งเล่มหรือการกำหนดให้ตำแหน่ง Motif เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องในแต่ละหน้าให้อยู่ในลักษณะติดต่อกันหรือเว้นระยะตำแหน่งให้คล้ายตามกันไปในทิศทางเดียวกัน อาจจะเป็นทิศทางของตำแหน่งที่เคลื่อนขึ้นข้างบนหรือเคลื่อนลงข้างล่าง หรือเปลี่ยนจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง โดยการเปลี่ยนตำแหน่งจะให้ความรู้สึกก้าวหน้ามีกาดำเนินไป ซึ่งจะช่วยสร้างความต้องการให้หนังสือได้ เช่น รูปใบไม้ที่อยู่มุมบนขวาของหน้าขวาค่อย ๆ เปลี่ยนตำแหน่งลงในแนวตั้งของแต่ละหน้าจนหน้าสุดท้ายรูปใบไม้อยู่ที่ล่างขวาก็จะให้ความรู้สึกขอบใบไม้ที่ร่วงลงสู่พื้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. การสร้างมิติเพื่อสร้างความต่อเนื่อง ในที่นี้หมายถึงการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การพับ การเจาะ การใช้วัสดุโปร่งแสง การเปลี่ยนแปลงขนาดของหน้ากระดาษเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องของภาพและเรื่องราวกับหน้าต่อไป

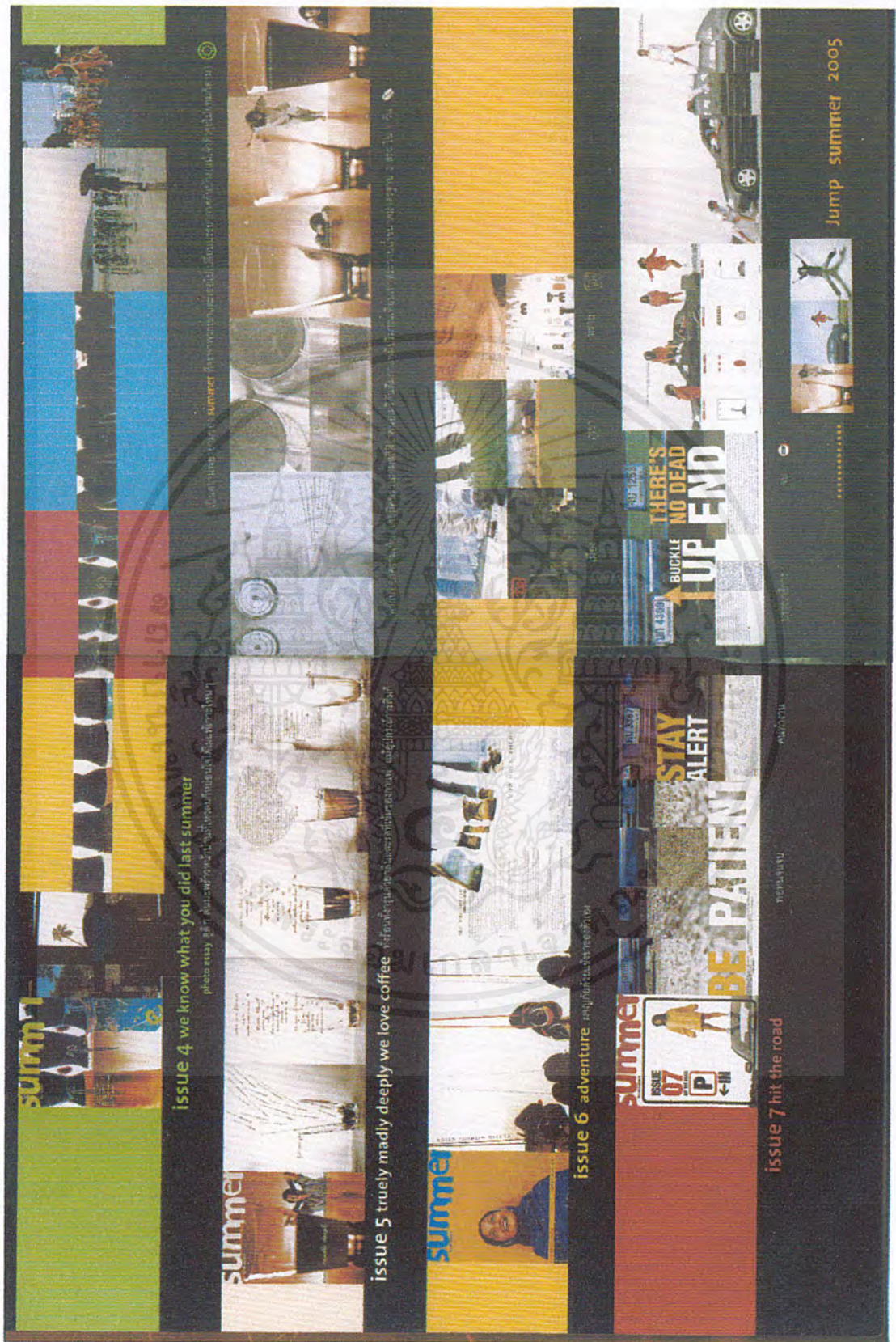
สรุปประเด็นที่ทำให้เกิดความต่อเนื่องของหนังสือ

การสร้างความต่อเนื่องให้กับหนังสือ เราสามารถออกแบบได้โดยการกำหนดลักษณะของ Grid บางเหลี่ยมการใช้ Visual of Element ได้แก่ เส้น สี ขนาด รูปร่าง พื้นผิว ทิศทาง การสร้างมิติของหนังสือและ Motif มีความเหมือน หรือคล้ายคลึงกันหรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อเป็นตัวเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าต่อหน้าหรือในแต่ละหน้ามีสิ่งใดที่เป็นตัวเชื่อมโยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ความต่อเนื่องของหนังสือก็จะเกิดขึ้น

ภาพประกอบที่ 18 ตัวอย่างหนังสือที่ใช้ลักษณะความต่อเนื่องทั้ง visual element และ motif

นิตยสาร summer issue 1-3
 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 19 ตัวอย่างหนังสือที่ใช้ลักษณะความต่อเนื่องทั้ง visual element และ motif

นิตยสาร summer issue 4-7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย

แรกเริ่มเดิมที ศิลปะแขนงนี้เป็นที่รู้จักในรูปแบบของการสักและการเจาะ ที่เน้นความรุนแรง รวมทั้งขั้นตอนกรรมวิธีก็เจ็บปวดจึงไม่ค่อยนิยมแพร่หลายนัก กลุ่มผู้นิยมก็มักจะเป็นพวกฟังก์ชาติสต์ และกลุ่มบุปผาชนในอดีต ซึ่งทำให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัว แต่ในปัจจุบัน การกลับมาของ Body Art เป็นเรื่องของแฟชั่น โดยเฉพาะ Body Paint ได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นศิลปะที่ไม่เน้นความรุนแรงและเจ็บปวดแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังสามารถนำมาประยุกต์ทำเองได้ จึงเกิดผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางใหม่ๆ เสริมสร้างกิจกรรมให้แก่เหล่าวัยรุ่นยามพบปะสังสรรค์ในงานรื่นเริงและปาร์ตี้ต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่นิยมความทันสมัยและมั่นใจในตนเองก็คงไม่พลาดที่จะทดลองอะไรใหม่ๆ

กลุ่มเป้าหมายหลักคงไม่พ้นผู้ติดตามเทรนด์ของแฟชั่น และมีความรู้พื้นฐานทางศิลปะอาจเป็นผู้ที่กำลังศึกษาวิชาชีพการออกแบบ หรือผู้มีพื้นฐานทางการศึกษาดี มีรสนิยม(ตั้งแต่เตรียมอุดมศึกษาขึ้นไป) รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ (ความคิด / 18 ปีขึ้นไป) กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ และกล้ายอมรับในสิ่งใหม่ๆรักการแต่งกาย รักสวยรักงาม และมีความเป็นตัวของตัวเองสูง

กลุ่มตัวอย่าง

.....หมิว เจ และปิ่น เป็นนักศึกษาด้านการออกแบบ ทั้ง 3 คนมีอายุใกล้เคียงกันคือ 23-24 ปี หมิวเป็นสถาปนิก เจเป็นมัณฑนากร ส่วนปิ่นเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าพวกเข้ามามีใช้วันหยุดพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรากฏตัวตามงานแฟชั่นโชว์ที่ตื่นตาตื่นใจ.....

ลักษณะของงาน Body Art

จากข้อมูลพื้นฐานนำมาสรุปแยกแยะเพื่อนำมาถ่ายทอดเนื้อหาสาระประกอบกราฟฟิกในหนังสือแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1 Introduction กล่าวถึง ประวัติของศิลปะแขนงนี้ว่ามีต้นกำเนิดอย่างไร พร้อมทั้งแนะนำประเภทของลักษณะงาน Body Art ประเภทต่างๆ ว่ามีลักษณะอย่างไรและมีที่มาเป็นอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความน่าสนใจ และเสน่ห์ของมันคืออะไรบ้าง คนกลุ่มใดสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งมีตัวอย่างพอสังเขป ได้แก่

- 1.1 การสัก (tattoo) หัวใจสำคัญที่กล่าวถึงคือ ความกล้าบนความงาม
- 1.2 การเจาะ (piercing) หัวใจสำคัญที่กล่าวถึงคือ ศิลปะบนความเจ็บปวด
- 1.3 Body Painting หัวใจสำคัญที่กล่าวถึงคือ มิติความงามใช่เพียงผืนผ้าใบ
- 1.4 Henna หัวใจสำคัญที่กล่าวถึงคือ สมนุไพรแห่งความงาม

2. Production แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์ผลงานแบบง่ายๆ จึงนำตัวอย่างของการทำ Body paint เพราะลักษณะงานสามารถปฏิบัติเองได้ และนำไปประยุกต์ใช้ได้มากกว่างานประเภทอื่น ซึ่งแบ่งเป็น ขั้นตอนการเตรียมการ และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อไม่ให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องยุ่งยากจึงใช้ภาษาที่เรียบง่ายและเป็นกันเองดังนี้

".....ขั้นตอนแรกคือการเตรียมแบบลวดลายและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานเพนต์ลวดลาย ผู้มีฝีมือทางด้านศิลปะอาจจะประดิษฐ์ขึ้นเอง หรือนำแบบลายจากภาพในหนังสือมาตัดต่อด้วยเทคโนโลยีเป็นแบบร่างสเตลซิลก็สมารถทำได้

เครื่องสำอางและวัตถุดิบ อันได้แก่สีส้น ถึงแม้เป็นสีที่ใช้เฉพาะแต่หาได้ไม่ยากนัก เช่น เฮนน่า ยานสติกเกอร์ tattoo แป้งจิวเอวาราชหรือเครื่องสำอางของ Make up Forever, M-A-C, KRYOLAN หรือสีอะคริลิกก็นำมาประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน

นอกจากสีแล้วยังมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการเพนต์ได้แก่ ดินสอเขียนลาย พู่กัน ครีมนิลชัน ผ้าขนหนู สำลี ภาชนะใส่สี และน้ำสะอาด

ขั้นตอนต่อมาคือการเพนต์ โดยจัดให้โมเดลอยู่ในท่าที่สบายที่สุดหรืออาจนอนราบเลยก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เพนต์ด้วย

1. เริ่มด้วยการทำความสะอาดผิวกายด้วยน้ำสะอาดบริเวณที่ต้องการแล้วเช็ดให้แห้ง ใช้ครีมนิลชันหรือมอยเจอร์ไรเซอร์ทาบำรุงผิวเพื่อป้องกันการระคายเคือง แต่อย่าให้ครีมหนาเกินไปจะทำให้ทาสีไม่ติด

2. ลงรองพื้นสีผิวให้ใกล้เคียงกับสีผิวจริง หรือเปลี่ยนสีผิวเป็นแนวแฟนตาซีได้ตามชอบใจหรือเพิ่มประกายไฮไลท์ด้วยคริสเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ร่างแบบลายด้วยดินสอเขียนคิ้วหรือพู่กันแบบ eye liner

4. ผสมสีตามแบบลายที่ร่างไว้และเพนต์ลงบนผิวด้วยพู่กันหากจะลบลายให้ใช้โลชั่นและ
แก้ไขใหม่....."

3. Presentation แฟชั่นโชว์ สำหรับงานที่สมบูรณ์แบบเพื่อแสดงถึงคุณค่าความงามทางศิลปะ
เป็นส่วนสุดท้าย อาจสอดแทรกความรู้เสริมเล็กน้อย เช่น ที่มาของลวดลายหรือการนำไปใช้ในปัจจุ
บัน เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปแบบหนังสือ

"ทุกวันนี้หนังสือกำลังได้รับความสนใจน้อยลง ทั้งที่ในอดีตหนังสือมีความสำคัญในการบันทึกเรื่องราวข่าวสารต่าง ๆ อาจเป็นเพราะปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ที่ให้ทั้งภาพและเสียงมีความเคลื่อนไหวเข้ามาแทนที่และก่อนที่หนังสือจะลดบทบาทลงหรือหมดบทบาทไป เราจึงน่าจะหันมาศึกษาและพัฒนารูปแบบ ในการออกแบบให้มีส่วนเพิ่มที่น่าสนใจ ให้กับงานหนังสือมากขึ้น หากพิจารณาหนังสือในปัจจุบันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบการออกแบบปกเล่มและการจัดหน้า รูปแบบของตัวอักษร ความชัดเจนของการพิมพ์รูปแบบของภาพประกอบและการตกแต่งภายใน ชนิดของกระดาษและคุณภาพของสิ่งพิมพ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เมื่อรูปแบบภายนอกดึงดูดได้แล้ว รูปแบบภายในก็ควรออกแบบให้มีความน่าสนใจน่าติดตามด้วยการเสริมสร้างความต่อเนื่องก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะสามารถสร้างความสำเร็จที่น่าติดตามให้เกิดขึ้นหากได้มีการศึกษาให้ลึกซึ้ง ก็จะสามารถนำรูปแบบและวิธีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น"

เนื่องด้วยศิลปะ Body Art เป็นศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตัวและด้วยเนื้อหาสาระกล่าวคุณค่าในเชิงศิลปะจึงน่าจะหารูปแบบใหม่ในการนำเสนอ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหา อีกทั้งหนังสือที่ว่าด้วยศิลปะแขนงนี้ในเมืองไทยเป็นหนังสือนำเข้าตัวหนังสือภาษาอังกฤษจึงเป็นอุปสรรคที่ทำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ นั้น เป็นไปได้ยาก ส่วนใหญ่ก็เป็นหนังสือภาพและหนังสือที่มีตัวหนังสือมาก ๆ แยกจากกัน หากผนวกทั้งสองส่วนพร้อมทั้งวิธีนำเสนอในรูปแบบที่จะส่งเสริมการอ่านและแสดงคุณค่าของศิลปะแขนงนี้ได้ จะทำให้เกิดความน่าสนใจสำหรับผู้รักศิลปะมากขึ้น

ณัฐพร โทสิอาโทวงศ์, "โครงการศึกษารูปแบบและวิธีสร้างความต่อเนื่องในเชิงเลขคณิตให้กับหนังสือจินตนาการพิสดาร นางนวล",

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2538), 64 หน้า 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไมอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 6

การสร้างสรรค์ผลงาน

แนวความคิด

ออกแบบหนังสือโดยเน้นความต่อเนื่องให้สะท้อนลักษณะของเนื้อหาของ BodyArt เพื่อส่งเสริมการอ่านและคุณค่าความงามทางศิลปะ

แนวทางการออกแบบ

จากบทวิเคราะห์ที่สามารถแบ่งเนื้อหาสาระเป็น 3 ตอน คือ

1. Introduction แนะนำประวัติและลักษณะงาน Body Art ประเภทต่าง ๆ
2. Production ขั้นตอนและกรรมวิธีสร้างสรรค์ผลงาน
3. Presentation รูปแบบภาพศิลปะที่เสร็จสมบูรณ์

จะเห็นว่า ส่วนของข้อมูล คือ Introduction และ Production ซึ่งเป็นหลักความเข้าใจเหมาะสำหรับการอ่านเพื่อส่งเสริมความรู้เพราะเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงและเหตุผล(logic) ในขณะที่ส่วนของ Presentation ต้องการนำเสนอภาพเพื่อสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกถึงความงาม เส้นโค้งของศิลปะ (sense) ดังนั้นจึงแบ่งตามวิธีการนำเสนอได้ 2 รูปแบบดังนี้

section1: Introduction , Production เน้นเนื้อหาสาระเพื่อความเข้าใจ

section2: Presentation เน้นภาพส่งเสริมอารมณ์และความรู้สึกถึงงานศิลปะ

รูปเล่มหนังสือ

หนังสือเล่มนี้มีจำนวนหน้าทั้งหมด 32 หน้า ขนาด 25x25 เซนติเมตร ในรูปแบบแผ่นพับที่สามารถคลี่กางแล้วเชื่อมต่อกันเป็นโปสเตอร์ได้ปรากฏเป็นภาพใหญ่บนพื้นที่ทั้ง 2 ด้าน ด้านละ 16 หน้า ด้านหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาทั้งหมดใน section1 และอีกด้านหนึ่งเป็นส่วนของภาพใน section 2 จึงทำให้เกิดหน้าที่ในการสื่อสารเพื่อตอบสนองแนวคิดดังกล่าวถึง 2 หน้า ที่ คือ

book: รูปแบบหนังสือเพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านการอ่านของเนื้อหาสาระ

poster: รูปแบบโปสเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อเสริมอารมณ์ ความรู้สึกถึงเส้นโค้งและคุณค่าด้านความงามเชิงศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อหนังสือ

Vivid เป็นชื่อหนังสือ Body Art เล่มนี้เนื่องจากนิยามความหมายของคำนี้คือ "แจ่มแจ้งอย่างกับตาเห็น เห็นจริงเห็นจัง" ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับวิธีนำเสนอของหนังสือที่เป็นหนังสือภาพถ่ายทอดศิลปะ Body Art อย่างกระจ่างชัด

Book Jacket

เนื่องด้วยรูปเล่มของหนังสือเป็นแผ่นพับ จึงออกแบบลักษณะกล่องแบบหลอด (tube box) เพื่อสอดเก็บรูปเล่มป้องกันและห่อหุ้มให้เกิดความสะดวกต่อการเก็บรักษาและการนำไปใช้

บรรจุภัณฑ์

เนื่องจาก Body Art เป็นศิลปะที่ใช้ผิวกายในการวาดลวดลายแทนผืนผ้าใบจึงใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบกระเป๋าที่ใช้หนังเป็นวัสดุติดบห่อหุ้มหนังสือ

สรุปแนวทางการออกแบบ

1. ใช้ภาพสีระส่ำระสาย เป็นแกนหลักสำหรับการสร้างความต่อเนื่องด้วย visual element ได้แก่ เส้น สี รูปร่าง พื้นผิวและทิศทางเพื่อให้เกิดภาพรวมในลักษณะหนังสือ art book
2. ใช้หลักการของการพับแบบ accordion มาสร้างกลไกและทิศทางให้กับหนังสือเพื่อกางรูปเล่มออกเป็นโปสเตอร์

การนำเสนอแบบร่าง

แบบร่างครั้งที่ 1: ออกแบบโครงสร้างหลักของหนังสือ

- ลักษณะการพับรูปเล่ม
- ลักษณะของภาพประกอบและกราฟฟิก

การพับรูปเล่ม

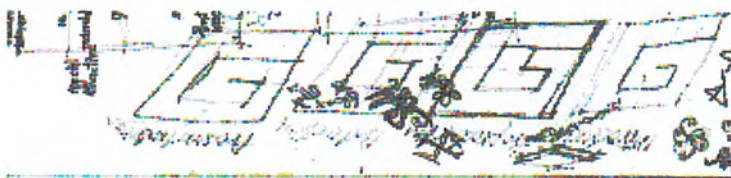

Accordion :

แผ่นพับที่มีลักษณะต่อเนื่องกัน

จัดองค์ประกอบของภาพใน 16

ช่อง ทั้ง 2 ด้านรวมกันเป็น 32 ช่อง

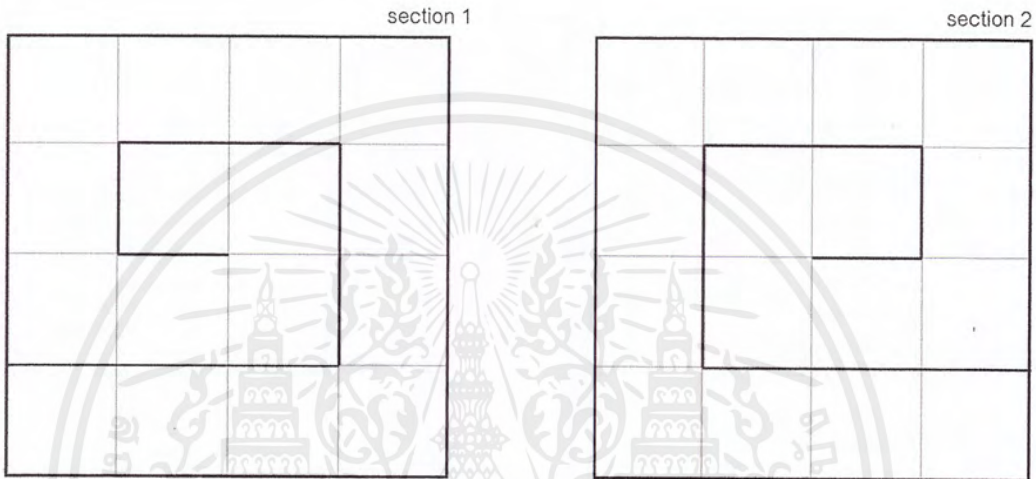
ภาพประกอบที่ 20 sketch การพับแบบ accordion

รูปประกอบภาพ
รูปประกอบภาพ
รูปประกอบภาพ
รูปประกอบภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

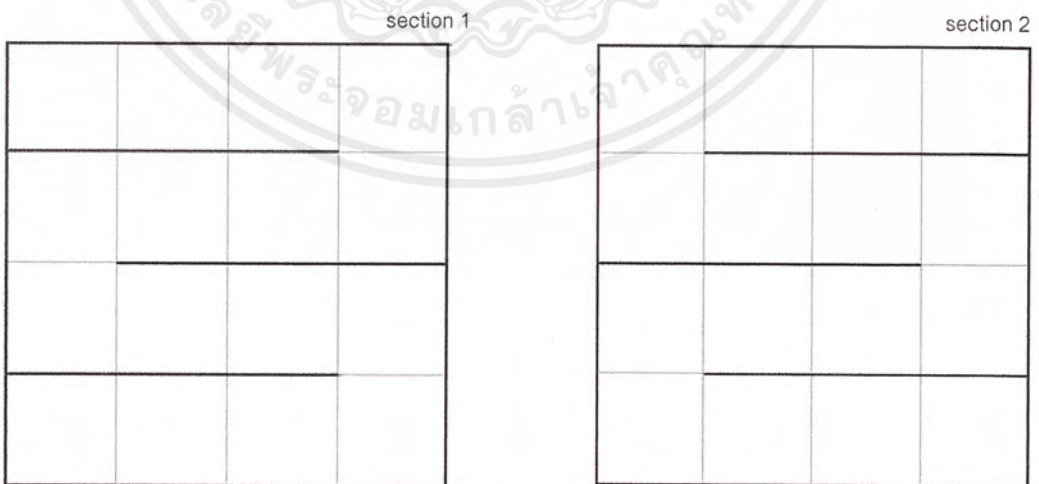
ภาพประกอบที่ 21 โครงสร้างการพับของรูปเล่ม สำหรับแบบจำลอง

— สันการพับ
 — รอยตัด

แบบที่ 1 พับวนแบบรูปก้นหอย

เมื่อประกอบเป็นรูปเล่ม ค่อนข้างลำบากเวลาเปิดอ่าน ทำให้ขาดความต่อเนื่อง และไม่ค่อยสะดวกเมื่อกางเป็นโปสเตอร์

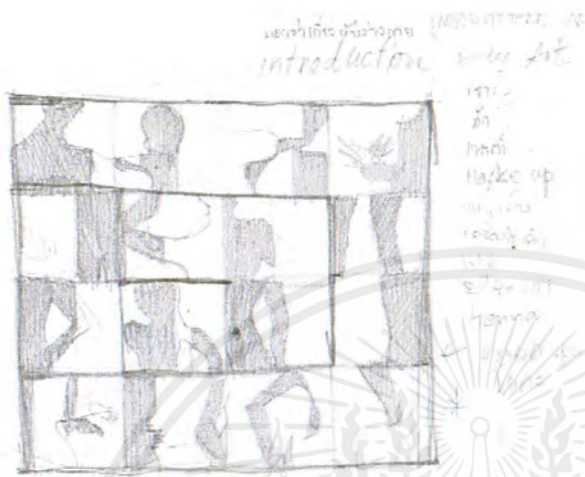

แบบที่ 2 พับวนแบบสลับพื้นปลา

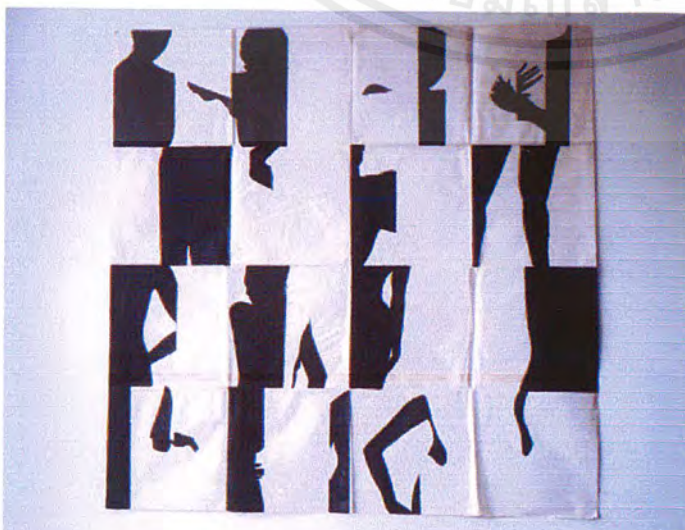
ไม่ทำให้ลำบากเมื่อเวลาเปิดอ่าน และกางเป็นโปสเตอร์ได้สะดวกกว่าแบบที่ 1 เพราะกลไกการพับไม่ซับซ้อนเกินไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 39
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 22 โครงสร้างการพับของรูปเล่ม สำหรับแบบจำลองพร้อมกราฟฟิคแสดงสรีระส่วนต่างๆ

Thumbnail sketch

ภาพประกอบที่ 23
แบบตัวอย่างโปสเตอร์ในขนาด
100 x100 cm

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

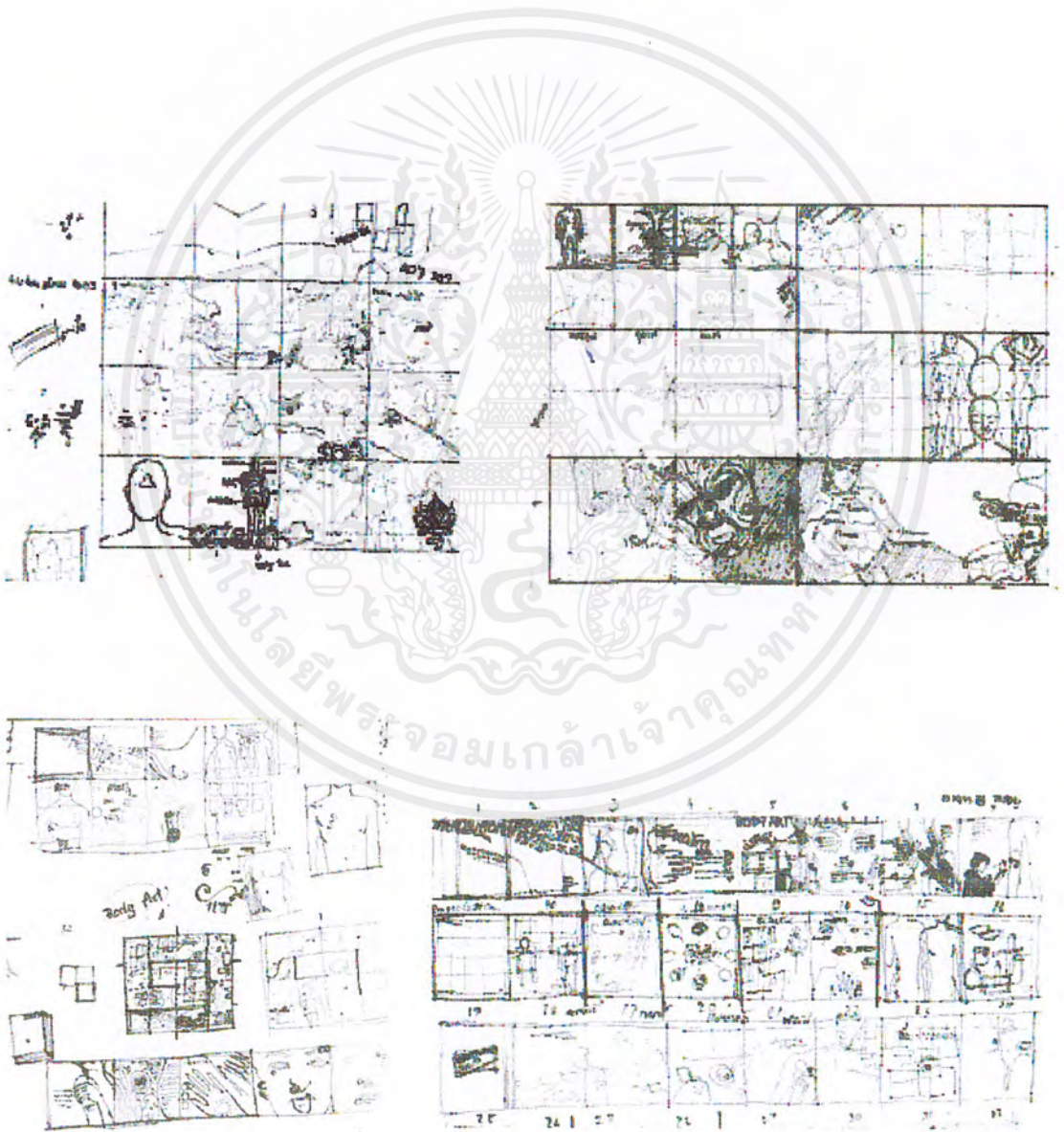
ภาพประกอบที่ 24 ภาพสรีระส่วนต่างๆที่นำมาใช้เป็นแกนหลักประกอบโครงสร้างของหนังสือ

ข้อเสนอแนะ

1. ภาพโครงสร้างสรีระที่เลือกมา ควรสร้าง form ของภาพรวมให้เด่นชัดกว่านี้ องค์ประกอบยังกระจัดกระจายทำให้ไม่เกิด unity
2. ควรเปลี่ยนโทนสีของภาพให้ใกล้เคียงกับสีผิวมนุษย์ จะทำให้การนำเสนอชัดเจนขึ้นและลดความน่ากลัวของโทนสีเดิม

แบบร่างครั้งที่ 2

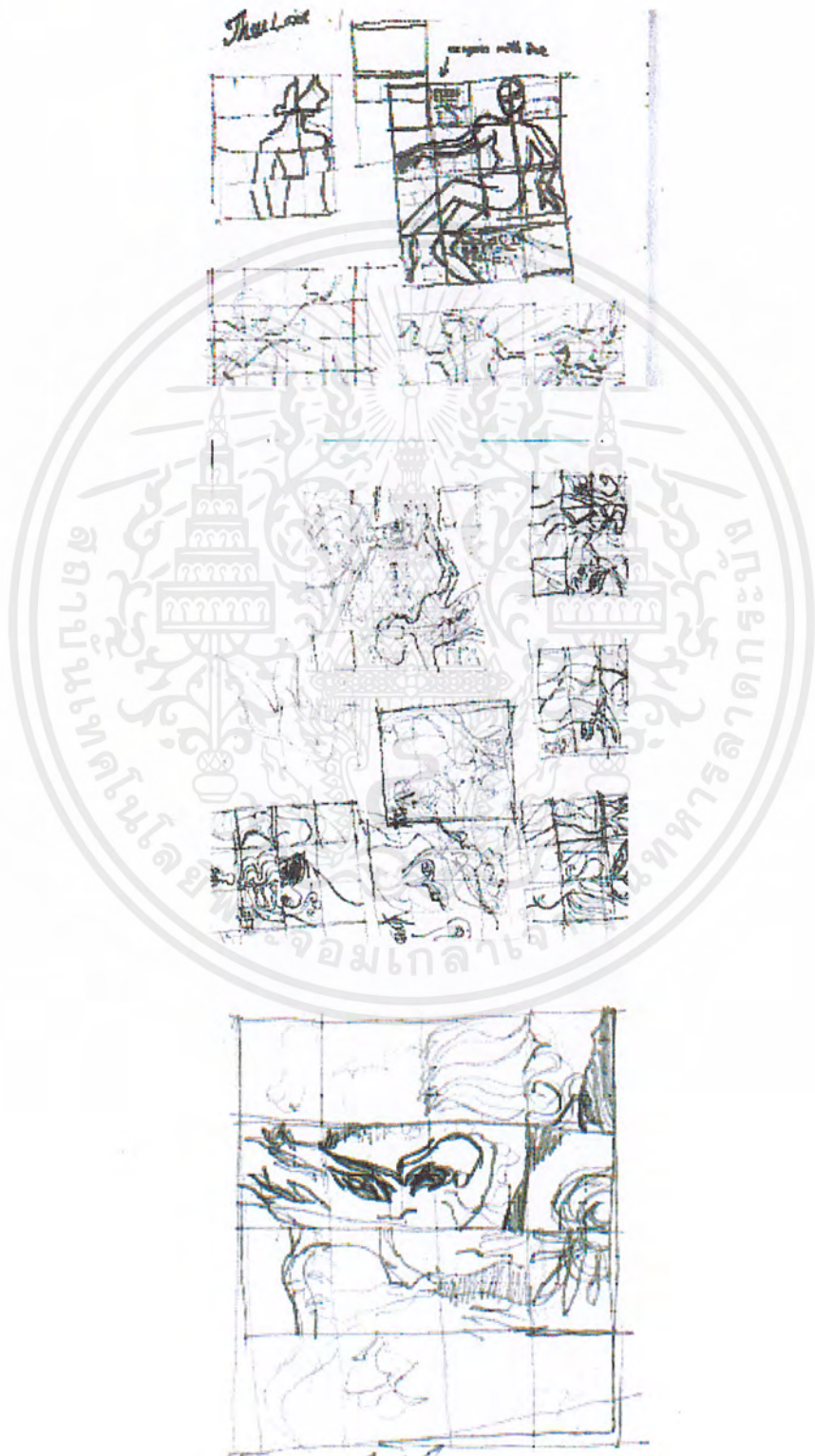
- นำโครงสร้างหลักของภาพและกราฟฟิกมารอบรวม
- ลำดับโครงสร้างกับเนื้อหาตามลำดับ
- ออกแบบลงรายละเอียดตามที่กำหนด

ภาพประกอบที่ 25 Rough sketch ของ section 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 26 Rough sketch ของ section 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 27 Thumbnail sketch ของ section 1 แบบที่ 1 ใช้สรีระเป็นตัวดำเนินเรื่อง

ภาพประกอบที่ 28 Thumbnail sketch ของ section 1 แบบที่ 2 สร้างเรื่องราวไปกับเนื้อหา

ภาพประกอบที่ 29 Thumbnail sketch
โครงสร้างของ section 2

Typography ที่เลือกใช้

DB Fongnamas

ก ข ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ใช้ในส่วนรายละเอียดของเนื้อหา

DS Erawanas

ก ข ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ใช้ในส่วนการเน้นข้อความหัวข้อย่อย และเลขหน้า

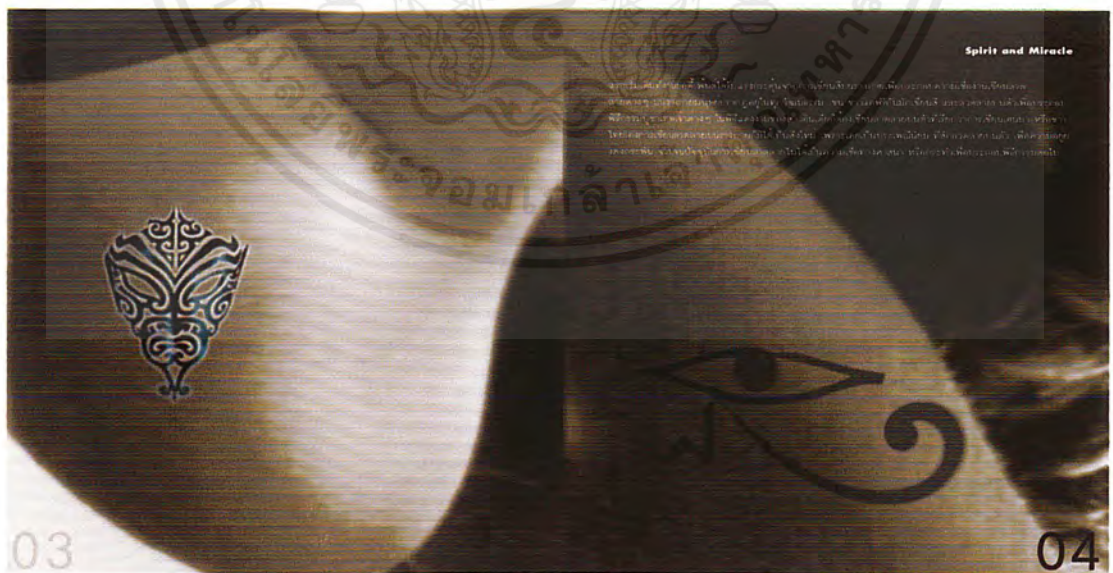
Helvetica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x
y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ใช้ในส่วนหัวข้อเรื่อง (Head line)

ภาพประกอบที่ 30 หน้า 01 introduction หน้า 02 สารบัญ

ภาพประกอบที่ 31 หน้า 03 ,หน้า 04 ประวัติความเป็นมา ความเชื่อเรื่อง วิญญาณ ปาฏิหารย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 47
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

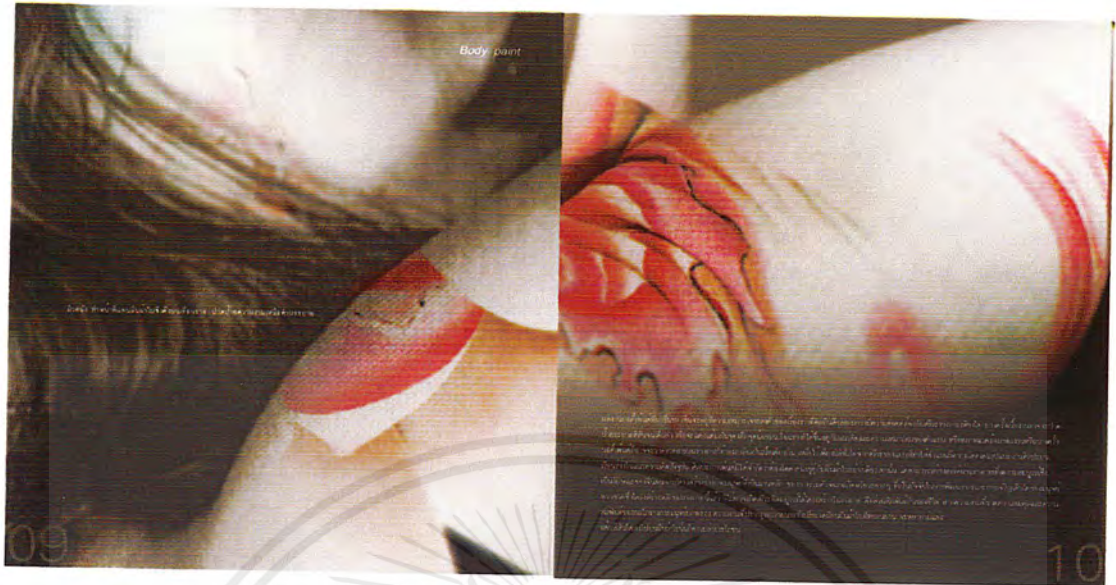

ภาพประกอบที่ 32 หน้า 05 หน้า 06 การเจาะ ศิลปะบนความเจ็บปวด

ภาพประกอบที่ 33 หน้า 07 , หน้า 08 การสัก ความกล้าบนความงาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

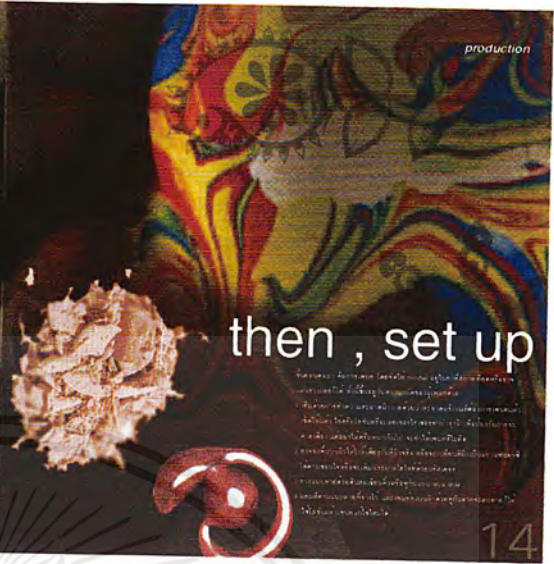

ภาพประกอบที่ 34 หน้า 09 ผิวหนังแทนผืนผ้าใบ หน้า 10 body paint

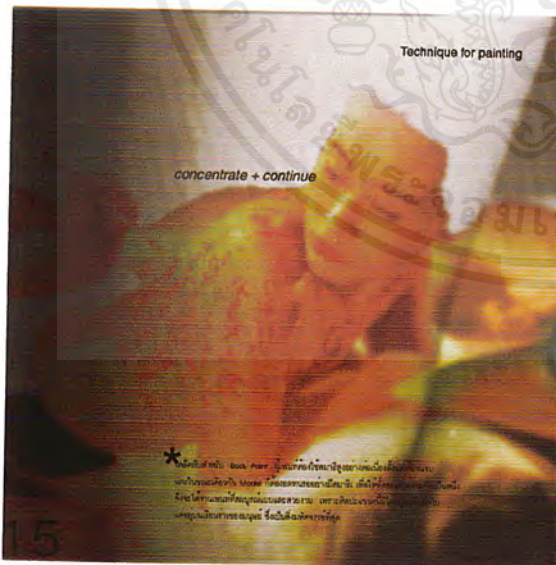

ภาพประกอบที่ 35 หน้า 11, หน้า 12 สมนไพรเฮนน่ากับความงามอันวิจิตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

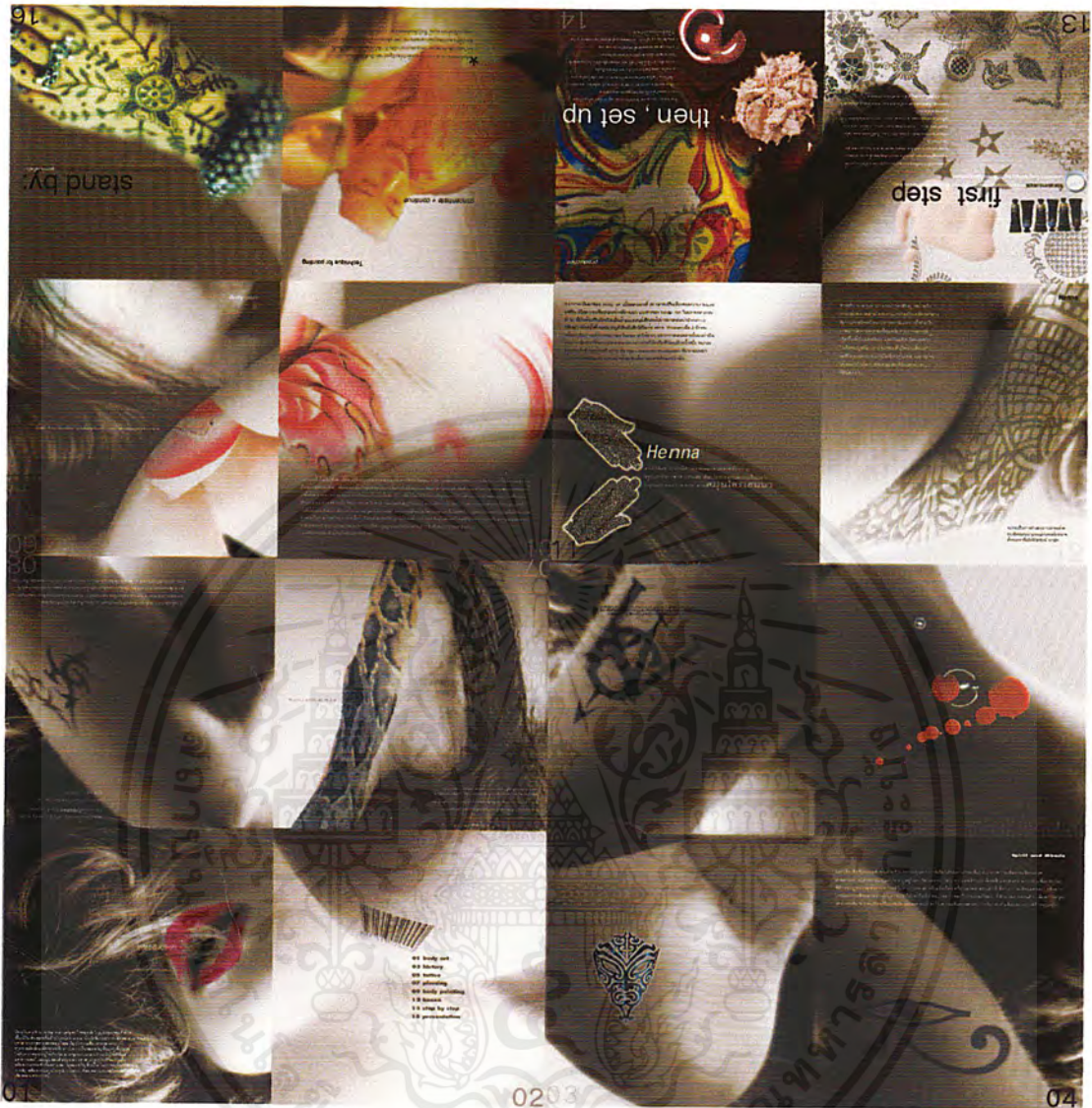

ภาพประกอบที่ 36 หน้า 13 การเตรียมอุปกรณ์ หน้า 14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพประกอบที่ 37 หน้า 15 เคล็ดลับกับสมาธิ หน้า 14 เตรียมตัวเข้าสู่ช่วง presentation

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 50
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

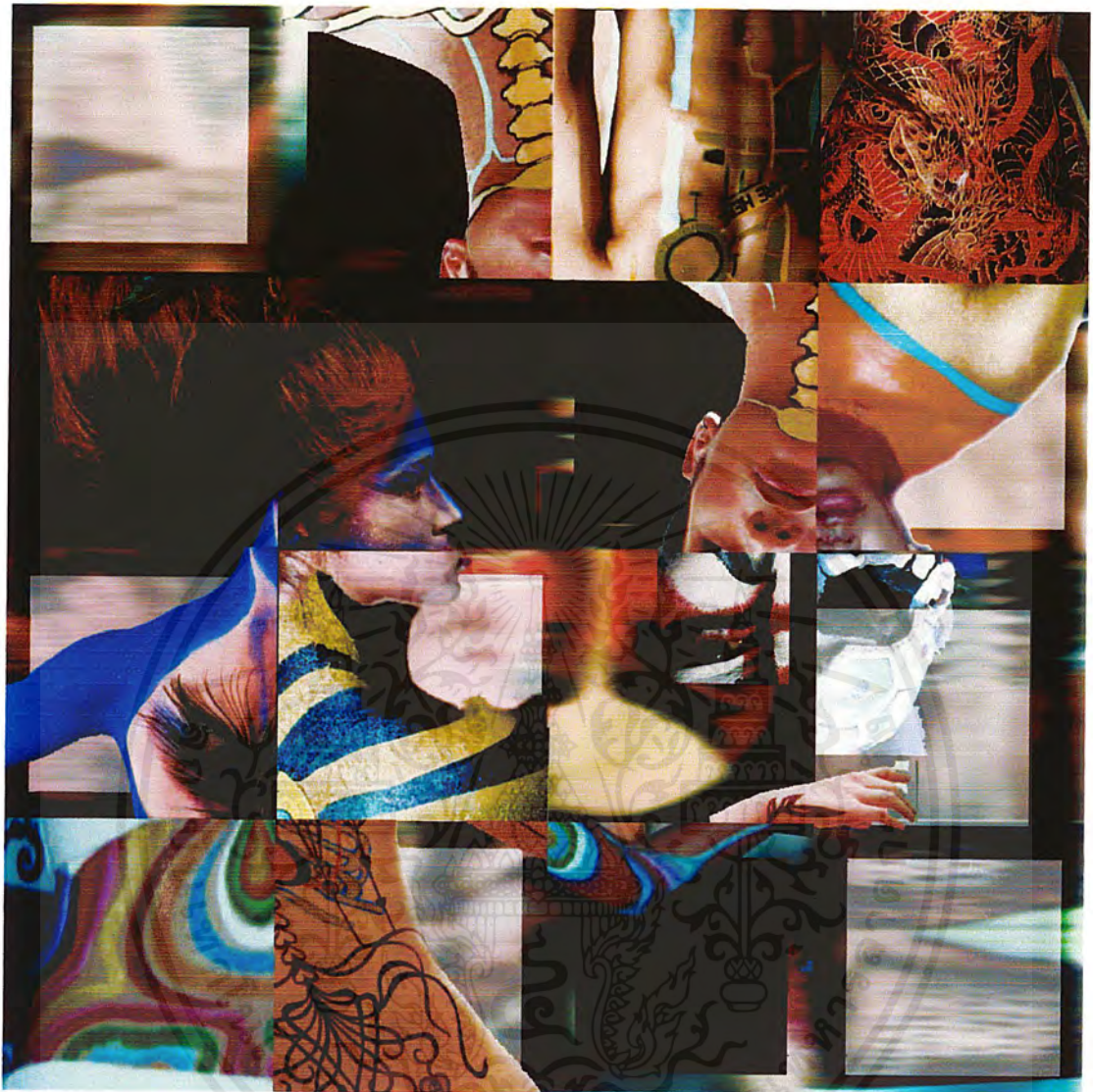

ภาพประกอบที่ 38 ภาพรวมของแต่ละหน้าประกอบกัน ใน section 1

section 1

คำนึงถึงความสวยงามของสระโดยให้ภาพและลวดลายเป็นตัวดำเนินเรื่อง ทั้งนี้เนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับกราฟฟิคต่าง ๆ ไปพร้อมกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 39 ภาพรวมของแต่ละหน้าประกอบกันใน section 2

section 2

คำนึงถึงความสวยงามเชิงศิลปะ สร้าง movement สีเส้นและ จังหวะของภาพให้มีชีวิตชีวา สนุกสนาน เพื่อสร้างความต่างจาก section 1

ภาพประกอบที่ 40 โปสเตอร์ตัวอย่างในสัดส่วน 100x100 เซนติเมตร บนพื้นผนัง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดการกับรูปแบบและการลำดับเนื้อหาให้มีแบบแผนมากขึ้น
2. หากโทนสีสว่างกว่านี้ จะง่ายต่อการสื่อสารเมื่ออ่านเนื้อหา
3. section 2 องค์ประกอบของลวดลายที่นำมามากเกินไปควรสร้าง form และโทนสีให้ครอบคลุมและเด่นชัดเป็นเอกภาพ

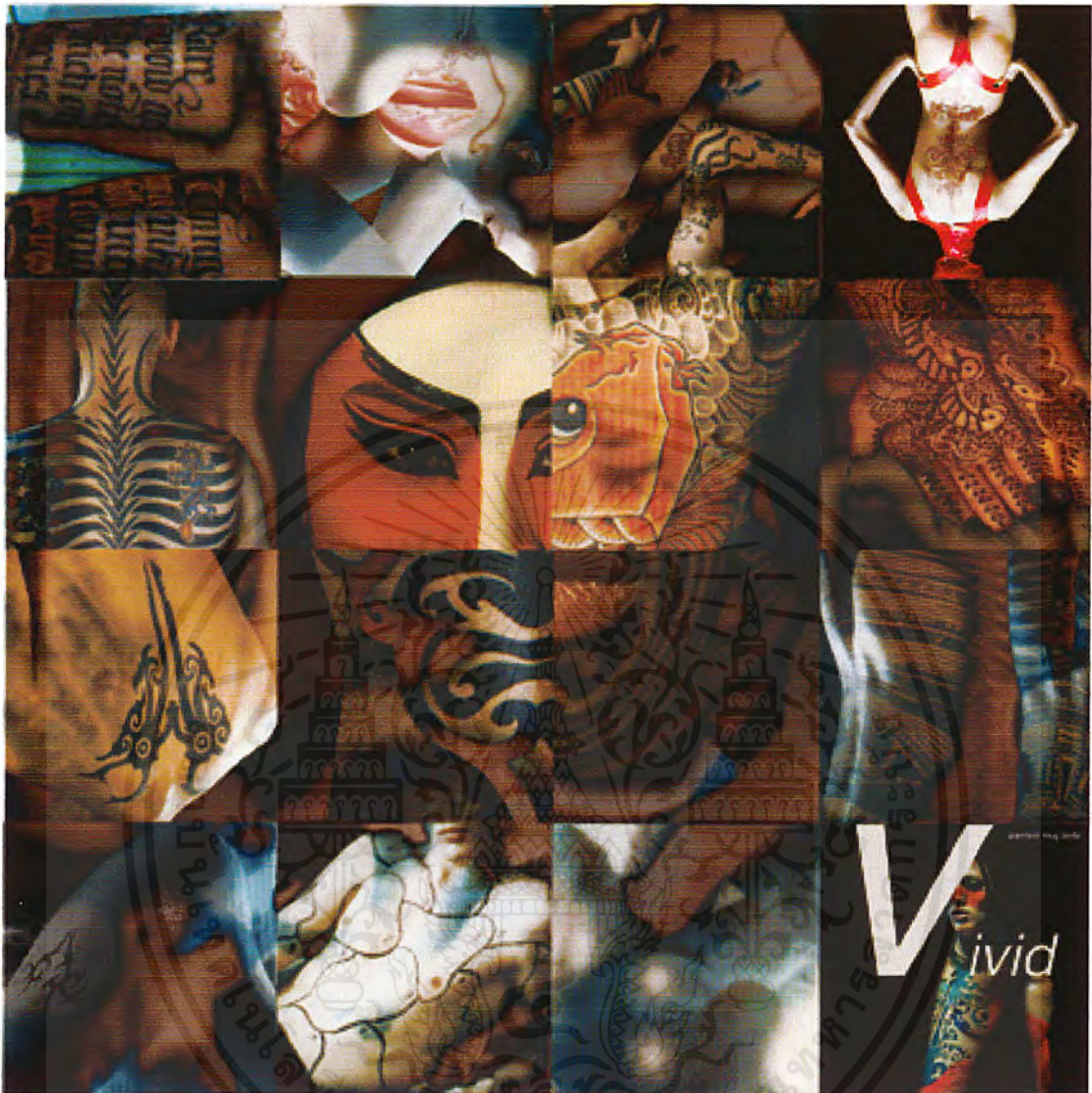
แบบร่างครั้งที่ 3

ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและโทนสีให้สว่างขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจ

ภาพประกอบที่ 41 ภาพรวมเป็นโปสเตอร์ section1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 42 ภาพรวมเป็นโปสเตอร์ section 2

ข้อเสนอแนะ

1. ควรสร้างโทนสีให้ต่างกันชัดเจนระหว่าง section 1 และ 2 เพื่อความไม่สับสนเมื่อผู้อ่านเปิดหนังสือผิดทิศทาง
2. ควรลดโทนสีของ section 1 ให้อ่อนลงอีกและเพิ่มความสำคัญให้กับเนื้อหา (typography)
3. การเชื่อมต่อของภาพใน section 2 ยังขาดการวางแผนที่ดีแต่สามารถคุมโทนสีที่แสดงถึงเสน่ห์และพลังของงานศิลปะได้ และ form ของใบหน้าก็สร้างชีวิตชีวาให้กับงาน

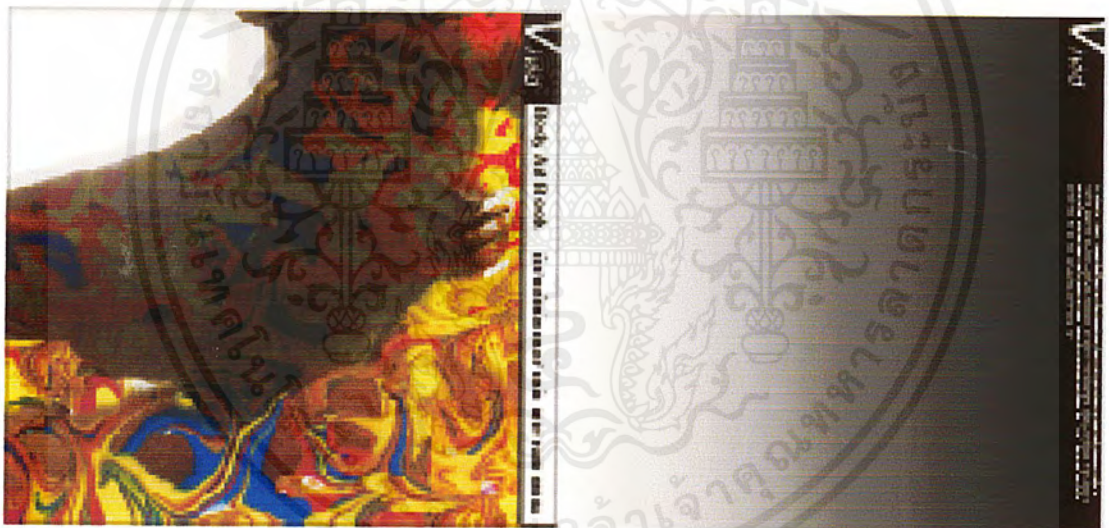
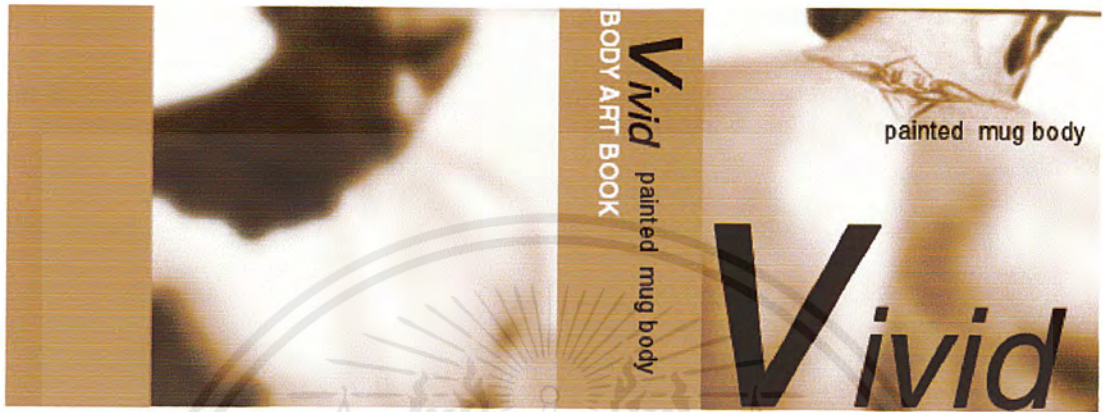
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อและสีหนังสือ

ภาพประกอบที่ 43 ตัวอย่างชื่อหนังสือและสีหนังสือ

ภาพประกอบที่ 44 แบบร่าง Book jacket

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่อนุญาตให้เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบร่างบรรจุภัณฑ์

ใช้หนังสือเป็นวัตถุดิบในการทำกระเป๋าใส่หนังสือ

ภาพประกอบที่ 45 แบบร่างบรรจุภัณฑ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 7

ผลงานจริง

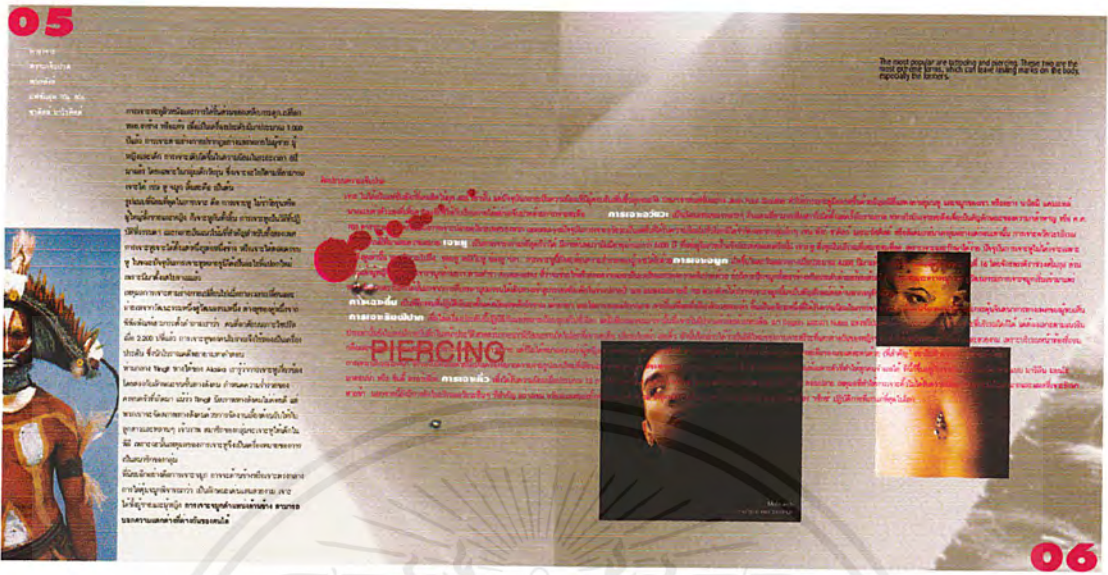

ภาพประกอบที่ 46 หน้า 01 introduction หน้า 02 สารบัญ

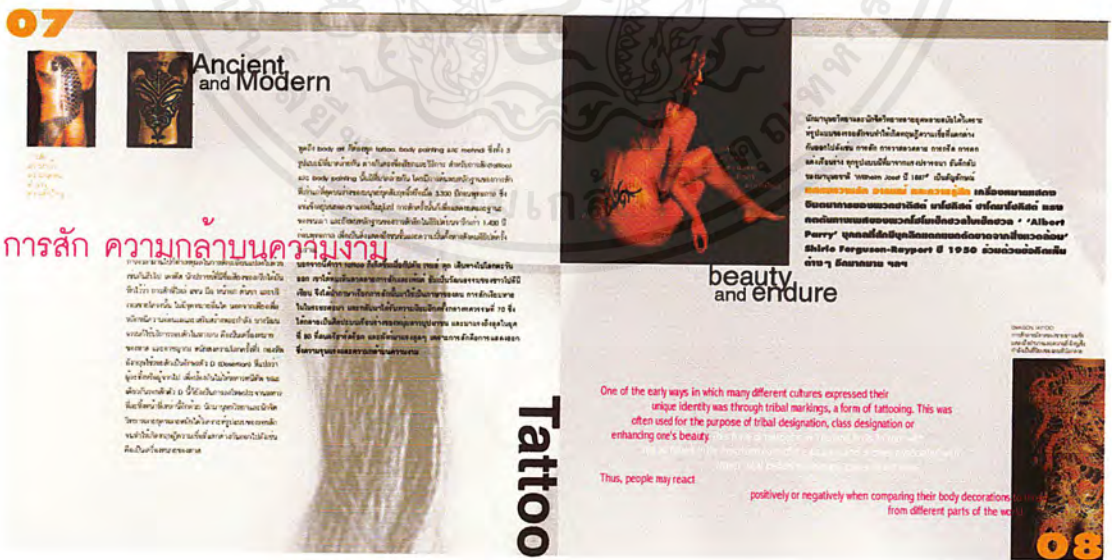

ภาพประกอบที่ 47 หน้า 01 ,หน้า 02 ประวัติความเป็นมา ความเชื่อเรื่องวิญญาณและปาฏิหาริย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 48 หน้า 05 ,หน้า 06 การเจาะ (piercing) ศิลปะบนความเจ็บปวด

ภาพประกอบที่ 49 หน้า 07 ,หน้า 08 การสัก (tattoo) ความกล้าบนความงาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 50 หน้า 09, หน้า 10 Body paint ความงามแห่งสตรีระสร้างมิติอันโดดเด่น

ภาพประกอบที่ 51 หน้า 11 แฟชั่น Body paint หน้า 12 เฮนน่า(henna) สมุนไพรแห่งความงาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 52 หน้า 13, หน้า 14 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพประกอบที่ 53 หน้า 15 เคล็ดลับ หน้า 16 นำเข้าสู่ section 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

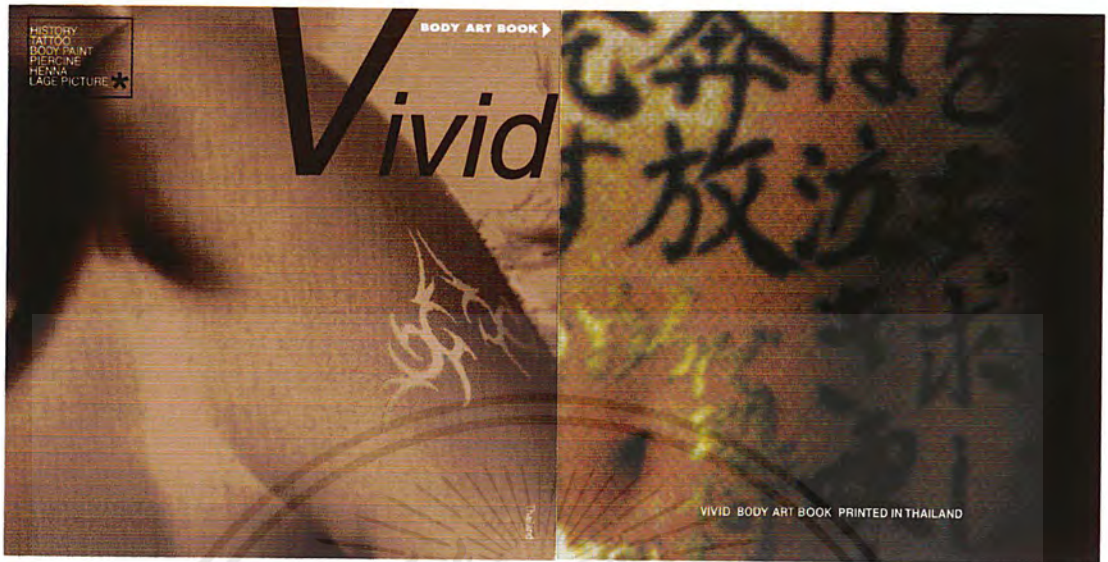

ภาพประกอบที่ 54 ภาพรวมเป็นโปสเตอร์ section1

section 1

สระในแต่ละหน้าประกอบกันมีลักษณะเป็น Abtrac มีภาพประกอบเนื้อหาห้อยช่วยสร้างเสริมทักษะความเข้าใจของเนื้อหามากขึ้น สร้างคุณลักษณะในเชิงตรรกะ (logic) สำหรับการอ่านชัดเจนขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 55 ปกหน้า ปกหลัง

ภาพประกอบที่ 56 หน้า 18 เข้าสู่ section 2 หน้า 19 การแต่งหน้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 57 หน้า 20 หัวหน้าเผ่า หน้า 21 แพ้นั้นโชว์

ภาพประกอบที่ 58 หน้า 22 การแสดงงิ้ว หน้า 23 ลายสักญี่ปุ่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 59 หน้า 24 ,หน้า 25 ภาพยนตร์ Prospero s Book

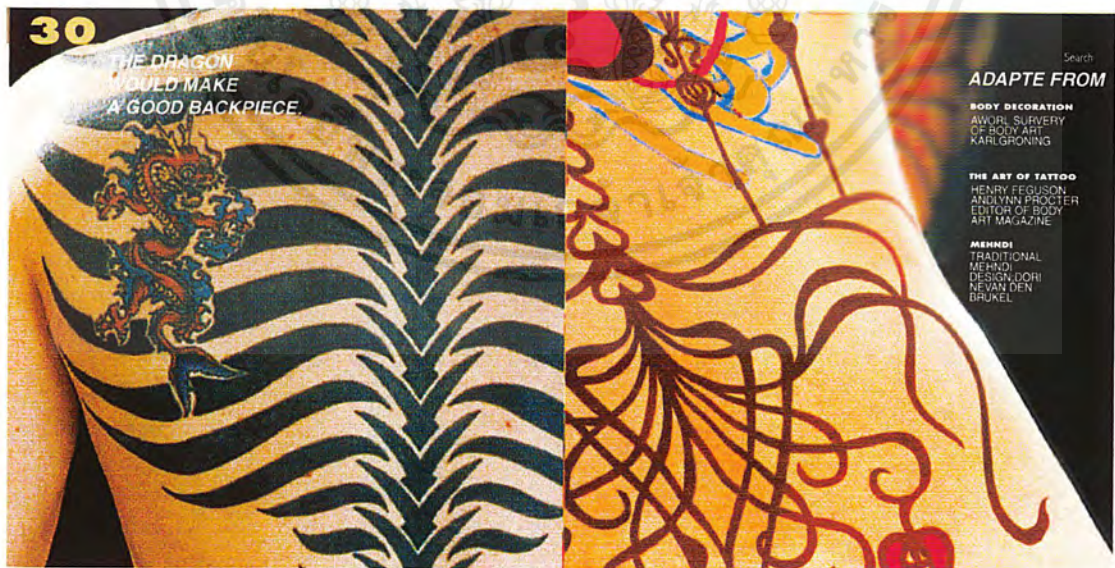

ภาพประกอบที่ 60 หน้า 26 ,หน้า 27 การสักแบบสีเดียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

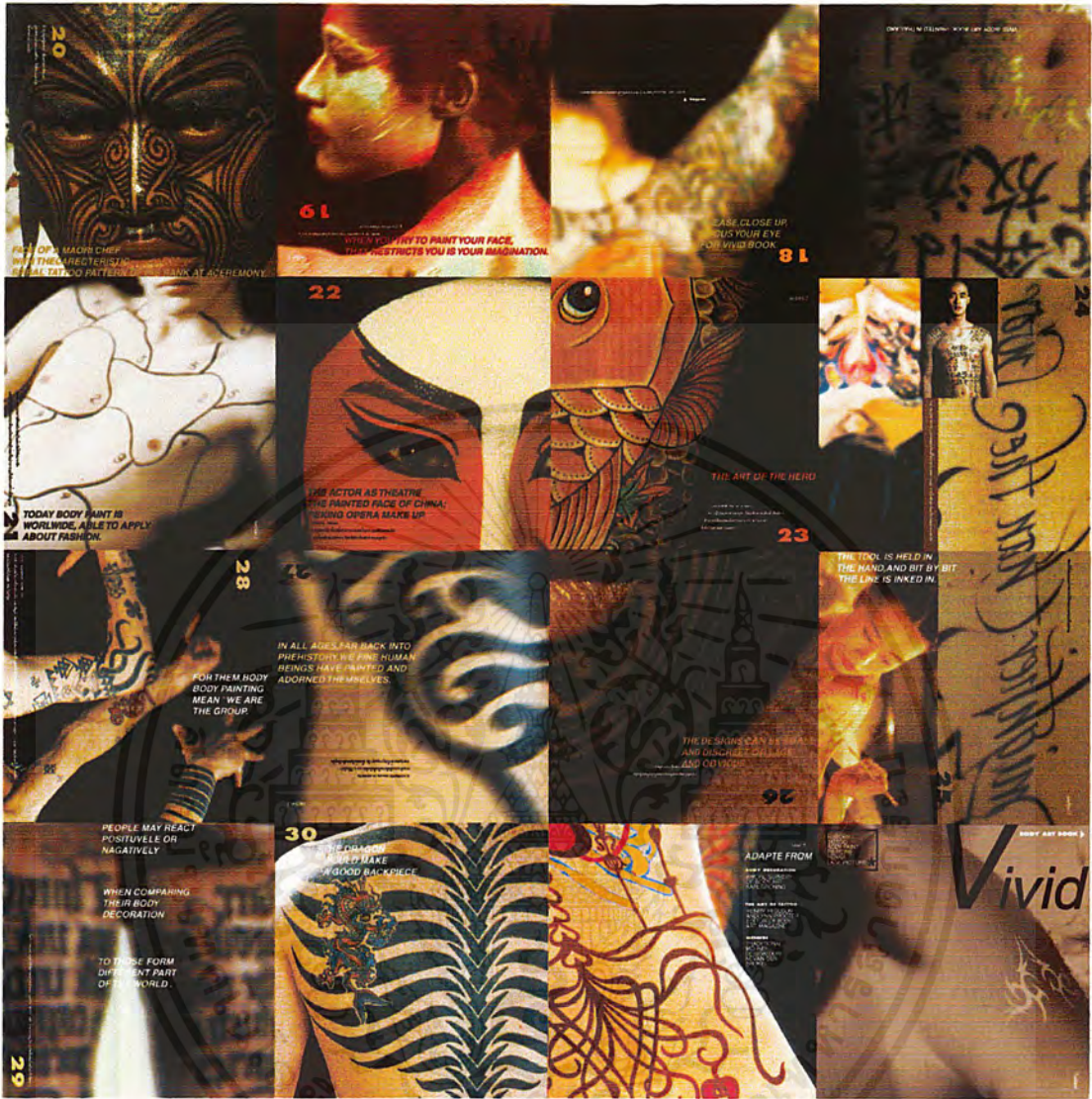

ภาพประกอบที่ 61 หน้า 28, หน้า 29 แฟชั่นยุคฟังก์ 80s

ภาพประกอบที่ 62 หน้า 30 ลายมังกร หน้า 31 ที่มาของภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 63 ภาพรวมโปสเตอร์ section 2

section 2

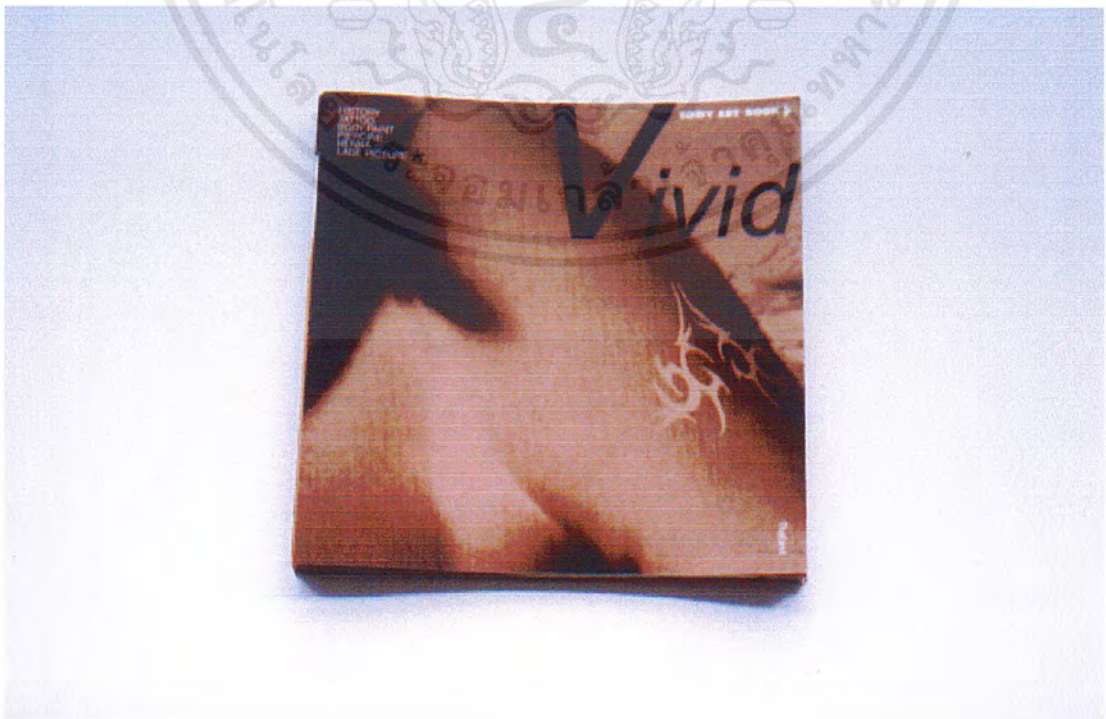
Form ของภาพสร้างทิศทางอิสระต่อสายตาแฝงเส้นทิวความรู้สึก (sense)ในงานศิลปะได้แก่ ลวดลาย ไบหน้า รูปร่าง ลีลา จังหวะและ movement เกิดคุณค่าความงามเชิงศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 68
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

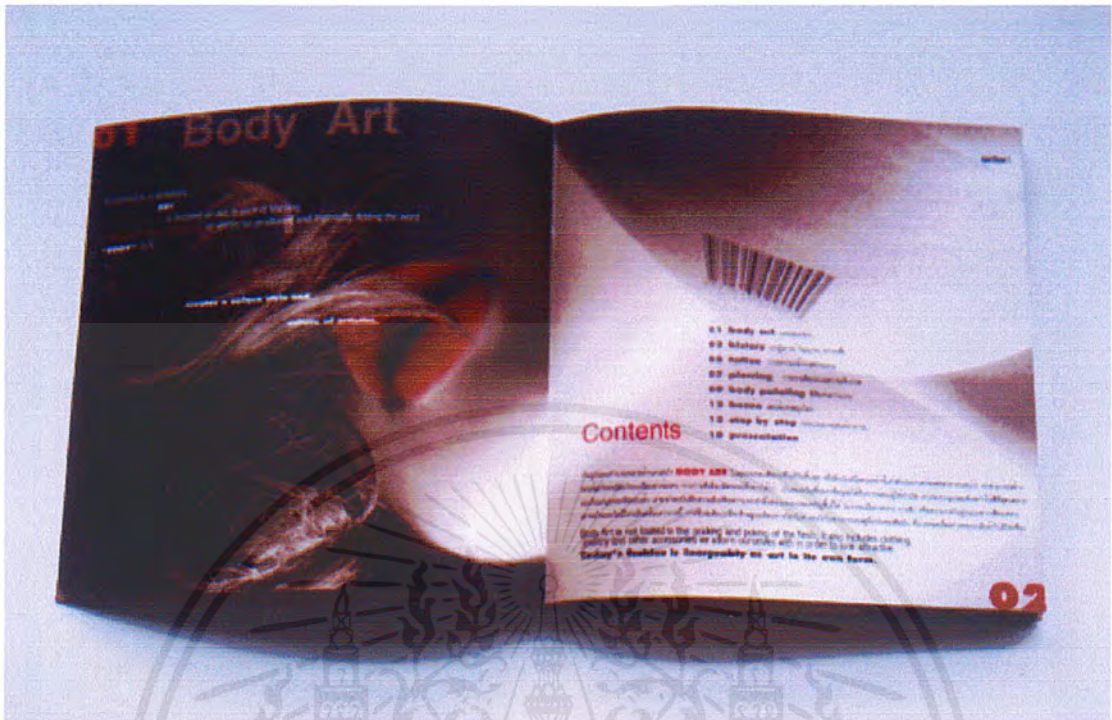
รูปเล่มสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 64 Book jacket, ปกหน้า

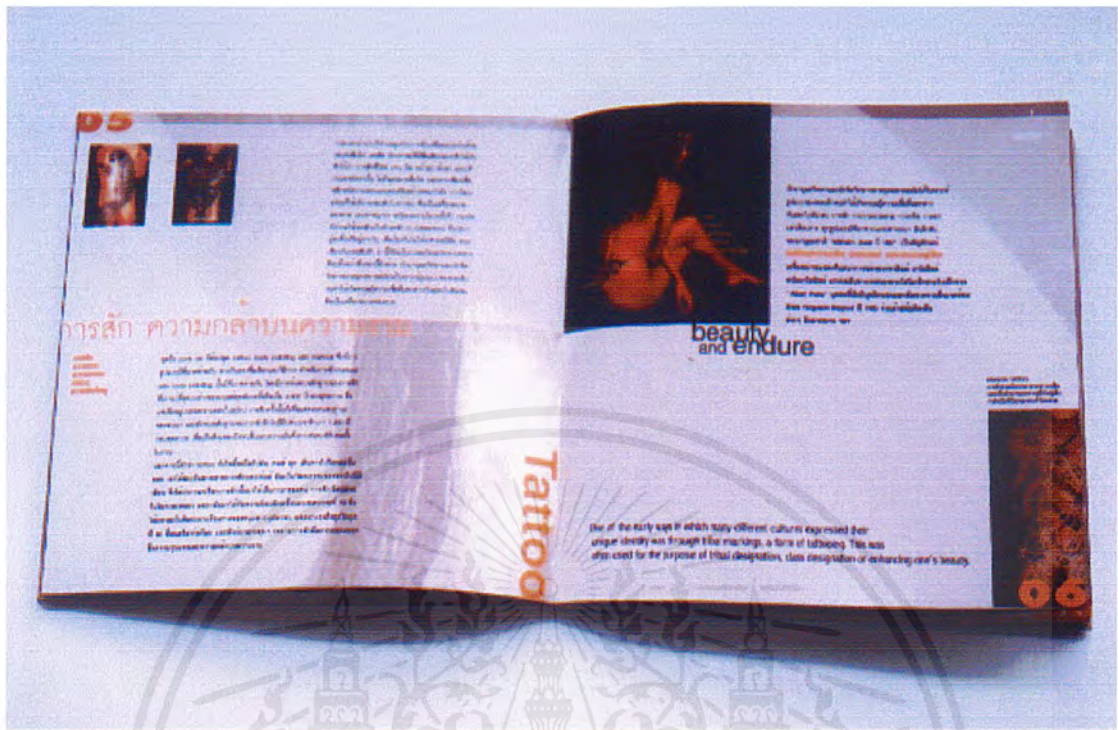
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 65 หน้า 01 - 04

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 66 หน้า 05 - 08

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 67 หน้า 09 - 12

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 68 หน้า 13 - 16

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 69 หน้า 18 - 21

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 70 หน้า 22 - 25

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องขออนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 70 หน้า 26 - 29

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 70 หน้า 30-31, ปกหลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 71 โปสเตอร์ section 1 และ section 2 บนพื้นผนัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพประกอบที่ 72 รูปเล่มพร้อมบรรจุภัณฑ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและตัวอย่างอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรุปผลพร้อมข้อเสนอแนะ

การออกแบบหนังสือ The Body Art เล่มนี้ต้องให้ความสำคัญพิถีพิถันและความรอบคอบ เป็นอย่างมาก เพราะกลไกการพับที่แสดงผลทั้งในรูปแบบหนังสือและโปสเตอร์มีข้อกำหนดในการสื่อสารแตกต่างกัน การนำสื่อทั้งสองอย่างมาผนวกกันนั้นอาจทำให้สารที่ต้องการสื่อตอบสนองได้ไม่ชัดเจนในตัวมันเอง ดังนั้นการออกแบบงานในลักษณะนี้ จึงต้องอาศัยทักษะความเข้าใจตลอดจนการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลอย่างถี่ถ้วนที่จะช่วยกำหนดทิศทางการออกแบบได้ถูกต้องและตรงประเด็น

บรรณานุกรม

- ณัฐพร โกสีอำไพวงศ์, "โครงการศึกษารูปแบบและวิธีสร้างความต่อเนื่องในเชิงเลขคณิตศิลป์ให้กับหนังสือจินათานศิลป์วิงตัน นางนวล", (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ ภาควิชานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2538) ,64 หน้า 1 ลูกนี้." Body Painting with M-A-C in New York." นิตยสาร LIPS 2 (สิงหาคม 2543) :122-126
- แลตเต้. "Paint Mug Body." นิตยสาร LIPS 2 (สิงหาคม 2543):112-113
- วิฤทธิ์ ปรีญา. "บอดีเพนต์ สไตล์ไทย." ไทยรัฐ , 5 กันยายน 2543 ,หน้า 24
- b. ศิลปะบนความเจ็บปวด. " นิตยสาร LIPS 2 (สิงหาคม 2543):230-231
- Body Art Asia Limited edition." History of Body Art Asia 2000", www. Body Art Asia. com
- Body Modification Ancient and Modern. "Tattoo Piercing and Body Painting",
www.upenn.edu/museum/bodymodpaint.html
- Jean - Chris Miller." Mehndi: The Timelees of Henna Painting byLoretta Roome"
The Body Art Book . New York : Architecturay,1999

ประวัติผู้เขียน

พิมล บัวเพชร เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม 2521 กรุงเทพมหานคร ศึกษาชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนบางกะปิแล้วศึกษาระดับปริญญาตรีที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตลอดช่วงการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงอุดมศึกษา ได้ทำกิจกรรมให้กับสถาบัน โดยเฉพาะงานด้าน presentation เคยเข้าร่วมจัดแสดงพิธีเปิดงาน See All Since shot 1 - 2 และแพชั่นบอดี้เพนต์ในงาน Body Art Asia 2000 ณ โรงแรม Central Grand Plaza Hotel เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2543 ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนง นำชื่อเสียงมาสู่ภาควิชา

