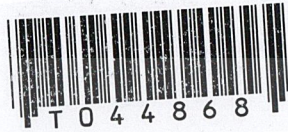

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

โครงการออกแบบเพื่อสาธิตการสื่อสารด้วยภาษาทางกราฟฟิก

Design of Demonstrating the Existing of Graphic Design Language

นาย อภิชาติ ซอห์น
Mr. Apichart Sohn

เลขที่.....
เลขทะเบียน 44868
วัน, เดือน, ปี 15 ส.ค. 2546

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

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิตศศิลป์ ภาควิชา นิตศศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2544

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใบอนุญาตศิลปนิพนธ์

โครงการสาธิตออกแบบเพื่อการสื่อสารด้วยภาษาทางกราฟฟิก

DESIGN OF DEMONSTRATING THE EXISTING OF GRAPHIC DESIGN LANGUAGE

นายอภิชาติ ซอห์น
MR.APICHART SOHN

ภาควิชาศิลปะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะ

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ *กิตติ อมรพัฒนกุล* วันที่ *30 พ.ค. 2545*
(อาจารย์กิตติ อมรพัฒนกุล)

หัวหน้าภาควิชา *[Signature]* วันที่ *7 มิ.ย. 45*

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อโครงการ	โครงการออกแบบเพื่อสาธิตการเพื่อการสื่อสารด้วยภาษาทางกราฟฟิก Design of demonstrating the existing of graphic design language
ชื่อ	นาย อภิชาติ ซอห์น
สาขา	วิชานิตศศิลป์ ภาควิชานิตศศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ กิตติ อมรพัฒนกุล
ปีการศึกษา	2544

บทคัดย่อ

ภาษาทางกราฟฟิกเป็นภาษาภาษาหนึ่ง ที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อความรู้สึก และความคิดของมนุษย์ ซึ่งบางครั้งเราอาจมองข้ามไปหรือไม่เห็นความสำคัญของกราฟฟิก เมื่อภาษาทางกราฟฟิกดำเนินไปอย่างสอดคล้องไปกับวัจนะภาษา (ภาษาพูดหรือภาษาเขียน) จึงตั้งใจที่จะนำเสนอเพื่อเน้นว่าภาษาทางกราฟฟิกมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร โดยออกแบบให้ภาษาทางกราฟฟิก และวัจนะภาษาออกมาขัดแย้งกัน เพื่อให้ขัดกับความรู้สึกที่คุ้นเคยจากสิ่งที่เคยเห็นในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เมื่อกราฟฟิกที่เห็นไม่สอดคล้อง และดำเนินไปคนละทิศทางกับภาษาพูด สามารถสร้างความรู้สึกสับสน สร้างความสงสัยให้กับผู้ที่ได้รับชม ได้คิดใคร่ครวญถึงสาเหตุของความสัมพันธ์ในความขัดแย้งนั้น ก็สามารถแสดงได้ว่าภาษาทางกราฟฟิกนั้น มีตัวตนอยู่จริง และสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ โดยออกแบบเป็นหนังสือที่มีรูปแบบหน้า ซ้าย,ขวา โดยหน้าขวามือจะเป็นภาพงานที่ถูกDESIGNขึ้น และหน้าซ้ายจะเป็นข้อความที่มีความสัมพันธ์กับตัวงานในหน้าขวา และคำอธิบายในด้านล่างสุดของหน้าซ้ายมีไว้เพื่อให้ผู้ที่ชมผลงานเข้าใจถึงที่มาของการออกแบบได้มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ

- คุณพ่อคุณแม่ที่คอยสนับสนุนทุกๆเรื่อง
- อาจารย์ กิตติ อมรพัฒนกุล และอาจารย์ทุกๆท่าน
ในภาควิชาศิลปะศิลป์ที่กรุณาให้คำปรึกษา
- เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่คอยช่วยเหลือ

อภิชาติ ชอห์น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนำ

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นตัวอย่างในการสาธิต และพิสูจน์ว่า กราฟฟิกเป็นภาษาหนึ่งที่มีอยู่จริงและสามารถสื่อสาร และมีอิทธิพลต่อความคิด และความรู้สึกต่อมนุษย์ได้เหมือนกับภาษาเขียน โดยนำเสนอในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ทิศทางของกราฟฟิกและความหมายของคำพูดออกมาขัดแย้งกันจากสิ่งที่คุ้นเคยข้าพเจ้าหวังว่าเอกสารฉบับนี้และผลงานจะเป็นประโยชน์เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

บทคัดย่อ.....	ก	
กิตติกรรมประกาศ.....	ข	
คำนำ.....	ค	
สารบัญ.....	ง	
สารบัญภาพประกอบ.....	ฉ	
บทที่ 1 บทนำ		
- ความสำคัญของ โครงการ.....	1	
- วัตถุประสงค์ของ โครงการ.....	1	
- แนวทางบรรลุเป้าหมาย.....	1	
- ขอบเขตของ โครงการ.....	2	
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	2	
บทที่ 2 การรวบรวมข้อมูล		
- การสื่อสาร.....	3	
- ปัจจัยในการวิเคราะห์การมองเห็น.....	8	
- Theory of Color Expression.....	14	
บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล / สรุปข้อมูล		
- ประเด็นที่ต้องการนำเสนอ.....	19	
บทที่ 4 ขั้นตอนการออกแบบ		
- ขั้นตอนการออกแบบ.....	20	
- แบบร่างครั้งที่ 1.....	22	
- แบบร่างครั้งที่ 2.....	22	
- ผลงานจริง.....	23	
บทที่ 5 บทสรุป.....		31
บรรณานุกรม.....	32	
ประวัติผู้เขียน.....	33	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

แบบร่างครั้งที่1.....	22
แบบร่างครั้งที่2.....	22
ผลงานจริง	
Counterpaint.....	23
Durex.....	23
การดำเนินงานศพ.....	24
คูกกี้.....	24
แม่บ้าน.....	25
เหล่าขาว.....	25
จดหมาย.....	26
Logo.....	26
นมเปรี้ยว.....	27
Ad.น้ำยาล้าง.....	27
Ad.Nevia.....	28
ยานี้อีหนู.....	28
หนังสือพระ.....	29
Sleeky.....	29
หนังสือเรียน.....	30

บทที่ 1

บทนำ

โครงการออกแบบเพื่อสาธิตการสื่อสารด้วยภาษาทางกราฟฟิก Design of Demonstrating the Existing of Graphic Design Language

ความสำคัญของโครงการ

เป็นการออกแบบที่มีประเด็นหลัก ในการพยายามสาธิตให้เห็นว่า ภาษาทางกราฟฟิกมีตัวตนอยู่จริงและสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้รับสื่อเช่นเดียวกับภาษาพูดหรือภาษาเขียน หรืออาจจะมากกว่า ซึ่งมีแนวทางในการออกแบบกราฟฟิกให้มีความขัดแย้งกับคำพูด โดยใช้หลักขององค์ประกอบศิลป์ Layout , Form การใช้สี ทิศทางของเส้น รูปแบบของตัวอักษรสร้าง ให้ความหมายทางกราฟฟิก ออกมาขัดแย้งกับความหมาย ของภาษาของตัวอักษร ซึ่งโดยทั่วไป ถ้าทั้งสองภาษาสอดคล้องกันเป็นสิ่งที่เคยชินและพบเห็น โดยทั่วไปแต่ถ้าทำให้ไปในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อผู้ชมผลงานรู้สึกสับสนหรือขัดแย้งหรือพยายามใคร่ครวญหาความสัมพันธ์ของความขัดแย้งนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าภาษาทั้งสองภาษากำลังสื่อสารอย่างขัดแย้งกันอยู่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพยายามสาธิตให้เห็นว่าภาษาทางกราฟฟิกความีตัวตนอยู่จริง
- เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางศิลปะในเรื่องต่างๆเพื่อนำมาออกแบบ

แนวทางบรรลุเป้าหมาย

ศึกษาทฤษฎีทางศิลปะทั้งในด้านความหมายและความรู้ในเรื่องของ layout space form ขนาด ตัวอักษร สี และ นำมาออกแบบเพื่อสร้างงานกราฟฟิกให้ขัดแย้งกับความหมายของคำ

ขอบเขตของโครงการ

เป็นหนังสือ 1 เล่ม จำนวน 15 คู่หน้า ขนาด 18x21 cm.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้รับความรู้ทางทฤษฎีของศิลปะและให้ผู้พบเห็นได้ตระหนักว่าภาษาทางกราฟิกนั้นมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้รับสื่อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

การรวบรวมข้อมูล

การสื่อสาร

คำว่า “การสื่อสาร” ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “communication” ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของคำว่า “communication” หรือ “การสื่อสาร” ไว้ต่าง ๆ กัน

อริสโตเติล (Aristotle) “ได้ให้ความหมายของการศึกษาวิชาวาทศิลป์ (search for all available means of persuasion)

เอ็ดเวิร์ด สะเพียร์ (Edward Sapir) กล่าวว่า “ การสื่อสาร คือ การตีความหมายโดยสัญชาตญาณต่อท่าทางที่แสดง เป็นสัญลักษณ์โดยไม่รู้ตัว ต่อความคิดและต่อพฤติกรรมของวัฒนธรรมของบุคคล”

วอร์เรน ดับเบิลยู วีเวอร์ (Warren W. Weaver) ให้คำอธิบายว่า “คำว่า การสื่อสารในที่นี้มีความหมายกว้าง ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่างที่จิตใจของคนๆ หนึ่ง อาจมีผลต่อจิตใจของคนอีกคนหนึ่ง การสื่อสารจึงไม่หมายความแต่เพียงการเขียนและการพูดเท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงดนตรี ภาพ การแสดง บัลเลต์และพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษย์อีกด้วย”

เจอร์เก้น รอยซ์ และเกรกอรี เบทสัน (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson) ให้ความเห็นว่า “การสื่อสาร ไม่ได้หมายความว่า การถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียนที่ชัดเจนและแสดงเจตนาชัดเจนเท่านั้น แต่การสื่อสาร ยังรวมไปถึงกระบวนการทั้งหลายที่คนมีอิทธิพลต่อกันด้วย คำนิยามนี้ ยึดหลักที่ว่า การกระทำและเหตุการณ์ทั้งหลายมีลักษณะเป็นการสื่อสาร หากมีผู้เข้าใจการกระทำและเหตุการณ์ทั้งหลายมีลักษณะเป็นการสื่อสาร หากมีผู้เข้าใจการกระทำและเหตุการณ์เหล่านั้น หมายความว่า ความเข้าใจที่เกิดขึ้นแก่คน ๆ หนึ่งนั้น ได้เปลี่ยนแปลงข่าวสารที่คนๆ นั้นมีอยู่และมีอิทธิพลต่อบุคคลผู้นั้น”

จอร์จ เอ มิลเลอร์ (George A. Miller) กล่าวว่า “การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

จอร์จ เกร็บเนอร์ (George Gerbner) ให้ความหมายว่า “การสื่อสาร คือ การแสดงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction) โดยใช้สัญลักษณ์ และระบบสาร (message systems)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คาร์ล ไอ โอฟแลนด์ (Carl I. Hovland) และคณะให้ความเห็นว่า “การสื่อสาร คือ กระบวนการที่บุคคลหนึ่ง (ผู้ส่งสาร) ส่งสิ่งเร้า (โดยปกติเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน) เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ (ผู้รับสาร)”

โคลิน เชอรี (Colin Cherry) กล่าวว่า “การสื่อสารเป็นการกระทำซึ่งเครื่องหมายอันแรก (สิ่งเร้า) ก่อให้เกิดเครื่องหมายที่สอง (ปฏิกิริยาตอบสนอง) ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้รับสิ่งเร้าเป็นรายๆ ไปว่าจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรตามลักษณะนิสัยของเขา ซึ่งได้มาจากประสบการณ์การสื่อสารในอดีต”

การจำแนกประเภทของการสื่อสาร โดยใช้ภาษาเป็นเกณฑ์

การจำแนกประเภทของการสื่อสารในลักษณะนี้ คำนึงถึงรหัส (Code) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร ว่ารหัส หรือสัญลักษณ์ที่ใช้นั้นคือ ภาษาพูดหรือภาษาเขียนหรือไม่ การจำแนกการสื่อสาร โดยใช้ภาษาเป็นเกณฑ์นี้ สามารถแบ่งการสื่อสารออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. การสื่อสารเชิงวจนะ (verbal communication)
2. การสื่อสารเชิงอวจนะ (nonverbal communication)

การสื่อสารทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว มีลักษณะดังนี้

การสื่อสารเชิงวจนะ

การสื่อสารเชิงวจนะ (Verbal Communication) หมายความว่า การสื่อสารที่ผู้ทำการสื่อสาร (ผู้ส่งสารและ / หรือผู้รับสาร) ใช้ภาษาพูดและ / หรือภาษาเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสาร หัวใจสำคัญของการสื่อสารประเภทนี้ จึงอยู่ที่การใช้ภาษาพูด หรือภาษาเขียนในการสื่อสาร ยกตัวอย่างเช่น การพูดกันด้วยภาษาไทย การเขียนจดหมายถึงกันด้วยภาษาไทย การพูดกันด้วยภาษาอังกฤษ การติดต่อกันด้วยจดหมายภาษาอังกฤษ ฯลฯ ถือว่าเป็นการสื่อสารเชิงวจนะ

การสื่อสารเชิงอวจนะ

การสื่อสารเชิงอวจนะ (Nonverbal Communication) หมายความว่า การสื่อสารที่ผู้ทำการสื่อสาร (ผู้ส่งสารและ / หรือผู้รับสาร) ใช้รหัสหรือสัญลักษณ์อย่างอื่น ซึ่งไม่ใช่ภาษาพูด หรือภาษาเขียนในการสื่อสาร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รหัสหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสารเชิงอวัจนะมีอยู่ 6 ประการด้วยกัน คือ

เวลา (Time) : เป็นสิ่งที่สามารถใช้แสดงความหมายในการสื่อสารได้ เอ็ดเวิร์ด ที ฮอล (Edward T. Hall) กล่าวไว้ว่า เวลาพูดได้ (Time Talk) กลางวันมีความหมายอย่างหนึ่ง กลางคืนมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง การตรงต่อเวลาหรือไม่ตรงต่อเวลานัดหมาย ก็มีความหมายสำหรับผู้ทำการสื่อสารแต่ละคน คนแต่ละคน วัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรม มีความคิด (Concept) และความหมาย (Meaning) เกี่ยวกับเวลาแตกต่างกัน เช่น ในวัฒนธรรมของโลกตะวันตกถือว่าการไม่ตรงต่อเวลานัดหมายเป็นการแสดงความดูถูก ในขณะที่ประเทศในลาตินอเมริกาไม่เคร่งครัดกับเรื่องเวลานัก ในประเทศเราเอง เวลา ก็มีความหมายเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การที่เราได้รับโทรศัพท์ในยามวิกาล ย่อมแสดงให้เห็นว่า เรื่องที่เราจะได้รับฟังนั้นเป็นเรื่องรีบด่วน มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นต้น

เนื้อที่หรือระยะ (Space) : เอ็ดเวิร์ด ที ฮอล กล่าวว่า เนื้อที่หรือระยะใกล้ไกล ในการสื่อสารระหว่างผู้ทำการสื่อสาร ก็มีความหมาย (Space Speaks) การมีเนื้อที่มากน้อยต่างกัน ในสถานที่ทำงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของบุคคลได้ โดยปกติคนที่มีความสำคัญสูงเป็นผู้บังคับบัญชาจะนั่งทำงานคนเดียวในห้อง หรือมีเนื้อที่สำหรับตั้งโต๊ะทำงานมาก ในขณะที่ผู้ใต้บังคับบัญชานั่งทำงานรวมๆกัน ในห้องโถง และมีเนื้อที่สำหรับแต่ละคนน้อย

ในทำนองเดียวกัน คนที่พูดกันแบบใกล้ชิด กับคนที่พูดห่างกัน ก็แสดงความหมายของความสนิทสนม หรือไม่สนิทสนมระหว่างกัน ตลอดจนแสดงถึงความลับ หรือไม่ลับของเรื่องที่ทำ การสื่อสารกันด้วย

กิริยาอาการ (action) : เราจะเห็นได้ว่า ในการสื่อสารของคนเรานั้น เราก็มักจะแสดงกิริยาอาการประกอบการพูดของเราด้วย การแสดงกิริยาอาการดังกล่าวนี้ มีความหมาย บางครั้งเราพูดอย่างหนึ่ง แต่กิริยาอาการที่เราแสดงออกมานั้น มีความหมายตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราพูด เช่น เราผิดหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่เราพูดว่า “ผมเฉยๆ ไม่เสียอกเสียใจอะไร” ในขณะที่สีหน้าและดวงตาของเราแสดงความผิดหวัง เสียใจ วิตกกังวล กิริยาอาการที่ใช้ในการสื่อสารเชิงอวัจนะ ได้แก่ การเคลื่อนไหวของร่างกายโดยทั่วไป (Body Movement) การเคลื่อนไหวของมือ (Hand Movement) การแสดงออกทางนัยน์ตา (Eye Contact) การแสดงออกทางสีหน้า (Facial Expression) อากัปกิริยา (Gesture) ท่าทาง (Posture) การสัมผัส (Touch) เป็นต้น

การแสดงกิริยาอาการดังกล่าวข้างต้น ล้วนแต่มีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนกัน เช่น การยิ้มแสดงความหมายของความพอใจ สบายใจ การทำหน้าบึ้งตึงแสดงความหมายของเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สว่นไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความไม่พอใจ ความโกรธ การแสดงอาการปฏิกิริยาถูกลูกถูกลน แสดงความหมายของความตื่นเต้น การปกปิดความผิด เป็นต้น

โดยปกติ การแสดงกิริยาอาการของคนเรา มักจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ยกแก่การปกปิด จึงแสดงความหมายของความตั้งใจ หรือเจตนาที่แท้จริงของบุคคลได้ดีกว่าการพูด หรือการเขียน ดังจะเห็นได้จากในทางปฏิบัติ เช่น การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้อาศัยการสังเกตกิริยาอาการของผู้ต้องหา หรือพยานเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการที่จะลงความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือพยาน

สิ่งของ (Object) : สิ่งของต่างๆที่ประกอบ หรือเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่หรือตัวบุคคลก็มีความหมายในการสื่อสารด้วย เพราะเป็นการแสดงสถานภาพของบุคคล ลักษณะของบุคคล ตลอดจนความสำคัญมากน้อยของสถานการณ์การสื่อสารนั้นๆด้วย สิ่งของต่างๆเหล่านี้ได้แก่ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ลิปสติก น้ำหอม เครื่องสำอาง แว่นตา ผ้าเช็ดหน้า เพอร์นิเจอร์ ห้อง ธงชาติ ภาพ เป็นต้น

จะยกตัวอย่างเรื่องธงชาติว่า สามารถแสดงความหมาย หรือเป็นเครื่องบอกสถานการณ์การสื่อสารได้ เช่น หากเราเข้าไปในห้องประชุมแห่งหนึ่ง ซึ่งมีธงชาติของประเทศฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และไทย ประดับอยู่ เราก็เข้าใจได้ว่า ห้องนั้นเป็นห้องประชุมของกลุ่มประเทศอาเซียน ทำไมเราจึงเข้าใจเช่นนั้น เราตีความเช่นนั้นเพราะอะไร คำตอบก็คือ ธงชาติทั้ง 6 พื้น เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นตัวแทนของสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียน

ร่างกาย (Physical Characteristics) : ลักษณะทางร่างกายของคนเราก็มีความหมายในการสื่อสารเช่นกัน เช่น รูปร่างอ้วน ผอม สูง ต่ำ สีของผิว ผม เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ แสดงถึงลักษณะของผู้ทำการสื่อสารว่าผู้ทำการสื่อสารเป็นใคร การสื่อสารนั้น เป็นการสื่อสารระหว่างใครกับใคร ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถตัดสินใจได้ว่า การสื่อสารที่เราเห็นนั้น เป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย เด็กกับผู้ใหญ่ คนไทยกับคนอเมริกัน โดยอาศัยลักษณะทางร่างกายของบุคคลทั้ง 2 ฝ่ายเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเรา คนนั้นเป็นเด็ก คนนี้เป็นผู้ใหญ่ คนนั้นเป็นคนไทย คนนี้เป็นคนอเมริกัน เป็นต้น

ปริภาษา (paralanguage) คือ สิ่งที่เกิดขึ้นแนบเนื่องกับภาษาพูดหรือภาษาเขียน ในขณะที่เราพูดปริภาษาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับคำพูดของเรา ในขณะที่เราเขียนปริภาษาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับตัวหนังสือที่เราเขียนหรือพิมพ์ ปริภาษาเป็นสิ่งที่สามารถแสดงหรือบ่งบอกถึงลักษณะของการพูดและการเขียนได้ว่าเป็นอย่างไร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวอย่างของปริญาษาในการพูด ได้แก่ ระดับเสียงสูงต่ำ การเปล่งเสียง ความค่อย ความดังของเสียง จังหวะจะโคนของเสียง การเว้นจังหวะ การตะโกน การกระซิบ ตลอดจนการออกเสียงที่ไม่เป็นภาษาพูด เช่น การทำเสียง “อ้อฮือ” “อา” “อุ” การจาม การกระแอม การไอ การสะอึก การหัวเราะ การร้องไห้ ฯลฯ

ตัวอย่าง ของปริญาษาในการเขียน ได้แก่ วรรคตอน ย่อหน้า การใช้ขนาดของตัวหนังสือต่าง ๆ กัน การเว้นช่องไฟ เป็นต้น

ปริญาษาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งสิ้น ในการพูด บางครั้งเราพูดอย่างหนึ่งแต่คำเสียงที่เราพูดออกมานั้นตรงข้ามกับคำพูดของเรา เช่น เราผิดหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราพูดว่า “ผมเฉย ๆ ไม่เสียอกเสียใจอะไร” ในขณะที่เสียงของเราสั้นเครือแสดงความรู้สึกเสียใจผิดหวัง โดยปกติปริญาษาในการพูดของเรามักจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ยกแก่การปกปิด จึงแสดงความหมายของความรู้สึกและอารมณ์ที่แท้จริงของผู้พูด ได้ดีกว่าคำพูด ดังนั้นในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ นอกจากเจ้าหน้าที่จะสังเกตอาการกิริยาท่าทางของผู้ต้องหาหรือพยานแล้ว เจ้าหน้าที่ยังได้อาศัยการสังเกตน้ำเสียงของผู้ต้องหาหรือพยานด้วยว่าเป็นอย่างไรพูดตะกุกตะกักหรือไม่จะพบว่าถ้ามีการขึ้นหัวข้อใหม่หรือขึ้นเรื่องใหม่ หัวข้อหรือเรื่องนั้น ๆ จะใช้ตัวหนังสือที่ผิดไปจากข้อความอื่น ๆ หรือมีการใช้ย่อหน้าเมื่อต้องการเปลี่ยนเนื้อหาของเรื่อง เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปัจจัยในการวิเคราะห์การมองเห็น

ในการสร้างรูปทรง รูปร่าง ภาพต่างๆที่สามารถมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์ เกิดจากองค์ประกอบมากมายในทางศิลปะ ซึ่งประกอบไปด้วย

จุด (Dot)

เป็นจุดกลมๆเล็กๆ จุดหลายจุดสามารถนำมาสร้างรูปร่างได้

เส้น (Line)

การรวมตัวกันอย่างแนบสนิทของจุดหลายจุด โดยที่ไม่เห็นส่วนที่แยกจากกันทำให้เกิดซึ่งรูปร่าง Donis A.Dondis ในหนังสือ A primer of visual Literacy มีรูปร่างพื้นฐานอยู่ 3 อย่าง : สามเหลี่ยม (สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยเส้นสามเส้น) , สี่เหลี่ยม (สร้างขึ้นโดยเส้น 4 เส้น โดยมีความยาวเท่ากันต่อกันตรงที่จุดปลายของแต่ละเส้น) และ วงกลม (จุดที่ก่อตัวเป็นเส้นรอบวงต้องมีระยะทางเท่ากันจากจุดกึ่งกลาง) Donis กล่าวว่า รูปร่างพื้นฐาน 3 อย่าง นี้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและทั้งสามแบบก็มีความหมายมากมายไม่ว่าต่อการเชื่อมโยงความคิดต่างๆเช่น สี่เหลี่ยม เป็นตัวแทนของความตรงไปตรงมา, ซัดแย้ง, ความเครียด, ส่วนของวงกลมนั้นหมายถึง ความไม่มีที่สิ้นสุด, ความอบอุ่น, ความปลอดภัย

ปริมาตร (Volume)

เราต้องคิดในแง่ของรูปทรง เช่น รูป 2 มิติ (มีความยาวและความกว้าง) , ลองมาดูกันที่รูป 3 มิติซึ่งจะมีความลึก-เข้ามาเกี่ยวกับวัตถุที่เรามองอยู่ด้วย นั่นก็คือ วัตถุที่มี Volume , ตาของเรานั้นมองเห็นสิ่งในโลกนี้อย่างมีมิติ ส่วนมากแล้วสิ่งแวดล้อมของเราก็ดูเหมือนจะมีมิติไปซะทั้งหมด รูป 2.24 คือรูป 2 มิติ แต่ตาของคนเราคิดไปเองว่าเป็นรูป 3 มิติ

มาตราส่วน (Scale)

มาตราส่วน คือความสัมพันธ์ของรูปร่างและวัตถุ เราไม่สามารถบอกได้ว่าวัตถุใหญ่เล็กแค่ไหน โดยมีการประเมินจากสายตา แต่ถ้าในกรณีที่เรารู้รูปวาดของเรา ก็สามารถรู้ได้ว่า ความสูงของคน โดยจริงแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 5-6 ฟุต Semiotics บอกว่ารูปร่างและวัตถุนั้นมีขนาดไม่แน่นอนจนกว่าจะถูกวางลงกับสิ่งรอบข้างที่มีรูปร่างและลักษณะที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Scale ให้ผลกระทบทางความรู้สึก ความรู้สึกที่เรามีตอนอยู่ในห้องแคบๆ ต้องแตกต่างกัน อย่างแน่นอนกับเวลาที่เรายู่ในพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล เพราะเราจะรู้สึกว่า เราถูกย่อขนาดจนกลายเป็นคนแคระ และดูไร้ความหมาย

ที่ว่าง (Space)

ภาพที่มีที่ว่างมาก คือความมั่งคั่ง ส่วนรูปที่อัดอัดไม่ค่อยมีที่ว่าง สื่อในทางตรงกันข้าม ความคิดนี้มาจากเรื่องการปลูกบ้าน , Mansions ที่คนรวยพักอาศัยหรือที่เห็นได้ชัดก็มีพวกโฆษณาจากร้านขายของชำภาพ 2.26 และ โฆษณาสินค้าต่างๆจากร้านขายของชำเห็นได้โดยที่ไม่มีที่ว่าง , ทุกส่วนจะถูกแออัดไปด้วยรายชื่อสิ่งของ และราคา แต่ในทางตรงกันข้ามสินค้าราคาแพง, โฆษณาของมันจะมีพื้นที่ว่างเปล่าสีขาวค่อนข้างเยอะ

ความคิดหรือความรู้สึกของเราต่อที่ว่างนั้นเราได้ให้ความหมายมันมาตลอดว่า “ที่ว่าง” หมายถึง ความเหนือชั้นในแง่ของวิถีชีวิต ดังนั้นเราจึงตีความหมายที่ว่างในแง่นี้เสมอมา

สมดุล (Balance)

สมดุลแบ่งได้เป็น 2 แบบ :
1) Axial or formal balance
2) Informal/Asymmetrical balance

- Formal balance คือ แบบที่มีการเรียบเรียงอย่างเท่ากันทั้ง 2 ข้างของภาพ Design แบบนี้เป็นแบบที่มีแบบแผนและเป็นประเพณีนิยม
- Informal / Asymmetrical balance แบบที่เราไม่ต้องการให้ความสมดุลเกิดขึ้นจริงๆก็คือ เรียกได้ว่า – ความไม่สมดุลที่จงใจสร้าง - ความไม่สมดุลกันในสัดส่วนก่อให้เกิดจุดเด่น ,พลัง และความตื่นเต้นชวนมอง

ทิศทาง (Direction)

เส้นและรูปร่างช่วยให้สายตาของเราพบจุดมุ่งหมายในการมอง เมื่อเรามองไปที่ภาพหนึ่งภาพ ตาของเราจะเริ่มมองจากจุดบนสุดด้านซ้าย แล้วก็มองไปรอบๆ รูปภาพนั้น แสดงว่า ตาของเราถูกควบคุมให้เคลื่อนที่ โดยเส้นรูปทรงและอย่างอื่นๆ ในโฆษณา ,ทิศทางคือ สิ่งที่ถูกใช้เพื่อที่จะเน้นความสนใจของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือภาพที่เป็นใจกลางสำคัญ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แสง (Lighting)

แสงเป็นส่วนสำคัญมากของภาพ , ความสามารถในการมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรามาจากแสงทั้งนั้น ที่เค้าพูดต่อกันมาว่า ตอนกลางคืน แมวทุกตัวมีสีเทา ฉะนั้น แสงคือปัจจัยทำให้ตาเรามองเห็น

การให้แสงต่อรูปร่างของสิ่งของนั้น บอกเราได้ว่าสิ่งของมีลักษณะอย่างไรเมื่อเราเพิ่มแสงลงไป การให้แสงเงากับพื้นผิวและสี ทำให้เกิดความรู้สึกแก่คิด

การให้แสงนี้ เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่างศิลป์ และนักถ่ายภาพ สามารถควบคุมได้ แสงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สร้างความสวยงามที่มีพลัง

การให้แสงมี 2 วิธี

- 1) Flat lighting
- 2) Chiaroscuro (คิ-อา-ออส-กูโร) Lighting มีความชัดเจนของแสงและเงาที่ก่อให้เกิดอารมณ์ : ใช้ในการถ่ายภาพของคนตายหรือหนังสือของขวิญ

Chia = clear
Oscura = obscur (dark)

ความแตกต่างรูปแบบการให้แสงมี 2 วิธีนี้

Flat

แสงเข้ม , เงาอ่อน
เป็นเหตุเป็นผล , ให้ความรู้สึกคุ้นเคย
ใช้ในละครน้ำเน่า
ห้องทำงาน

Chiaroscuro

มีความเข้มของแสงต่างๆและเงาทุกส่วน
ให้อารมณ์ที่รุนแรง
เรื่องโศกนาฏกรรม , หนังสื , etc
หลุมศพ

การให้แสงจริงๆแล้ว แล้วเราต้องมองที่ความเข้มและหนาแน่น , ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการนำไปใช้ ผนังโล่งและเรียบใน Studio เต็มร้างของเธอ ถ่ายโดย Arnold Newman ตัวอย่างอื่นๆที่เรานึกถึงเกี่ยวกับประเภทของการให้แสงคือ อะไรเกี่ยวกับศาสนา , เทพ ต้องคิดถึงโบสถ์ที่มีลำแสงส่องประกาย :

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สี (Color)

สีเป็นสิ่งที่เข้าใจค่อนข้างยาก เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและถูกสะท้อนมากระทบวัตถุและส่งเข้าสู่ตาเรา นี่คือนิยามที่เราอธิบายการเกิด “สี”

เมื่อเราเห็นวัตถุชนิดหนึ่งสะท้อนแสงเกือบทุกแสงที่กระทบมัน , เราก็จะเห็นมันเป็นสีขาว เมื่อเราเห็นวัตถุกลืนแสงทั้งหมดที่กระทบลงบนวัตถุนั้น เราก็จะเห็นมันเป็นสีดำ

ตัวอย่าง

- 1) hue เฉดสี – คือ ตัวของสีนั้นๆ : เหลือง แดง เขียว ฯลฯ ส่วนแม่สี คือ เหลือง แดง และ น้ำเงิน
 - 2) Saturation – ความเข้มของสี-คือ ความเข้ม หรือ บริสุทธิ์ของสีนั้นๆ เช่น ฟ้าอ่อน น้ำเงินเข้ม เป็นต้น
 - 3) Brightness – ความสว่าง- คือ การมีแสงมากน้อยของรูปภาพ ซึ่งที่จริงแล้วไม่เกี่ยวข้องกับสีเท่าไร แต่ในความเข้มขึ้นของแสง ทำให้เห็นวัตถุ
 - 4) Warmth & Coolness - ความร้อนและเย็น – เช่น แดง, ส้ม และเหลือง – เป็นสีที่อุ่น
น้ำเงิน, เขียว – เย็น
- ถ้านำสีร้อนและเย็นมาผสมกันแล้วก็ทำให้สีมีความเย็นลง แต่ถ้านำสีร้อนไปใส่ในสีที่ร้อนอีก ก็จะทำให้สีนั้นร้อนยิ่งขึ้น สีที่ตรงข้ามกันเช่น เขียว-แดง, ส้ม-น้ำเงิน, เหลือง-ม่วง คือ Complementary colors คือ สีที่เสริมกันและกัน
- 5) Contextual Relationship ความสัมพันธ์ โดยเนื้อหา สีข้างเคียงมีผลมาก การจะให้สีเข้มหรืออ่อน ต้องดูว่าสีรอบข้างเป็นอย่างไรด้วย วงกลมสีเหลืองที่อยู่บนสีเหลืองมีสีเทา ต่างจากวงกลมสีเหลืองที่อยู่บนสีเหลืองมีสีแดง

มีข้อโต้แย้งจากนักวิชาการเกี่ยวกับการที่เราจะโต้ตอบต่อสีว่าเป็นสิ่งธรรมชาติ หรือ โดยวัฒนธรรม เช่น เราใช้สีแดงสำหรับไฟหยุดรถ (ไฟแดง) หรือสัญลักษณ์ในการหยุด, ทำไมสีเขียวหมายถึง “การเดินต่อ” นักวิชาการบางคนบอกว่า สีแดงมีความหมายสำคัญ เพราะสีแดงเปรียบเสมือนเลือดของเรา ดังนั้น ความคิดของเรากับสีแดงก็เลยเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ สีมีผลกระทบทั้งทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้คนอย่างลึกซึ้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เห็นได้ชัดเลยว่า ทำไมคนเราจึงใส่ใจอย่างมากกับการเลือกสีของเสื้อผ้าเวลาจะนำมาใส่ เช่น เวลาไปสอบสัมภาษณ์ พวกเขาไปเดินแล้วชาวบ้านจะถูกแยกชนชั้นโดยสีของเสื้อผ้า (สีดำ) ส่วน Heroes จะใส่สีขาว ดูอย่างในโรงพยาบาล หรือสถาบันอื่นๆ เราต้องยอมรับว่า สีของเสื้อผ้า มีผลต่อความรู้สึกของคน

ในครัวก็เช่นกัน หน้าตาของอาหารที่เกิดจากสีสัมพันธ์กันอย่างประณีตงดงาม ในร้าน French California และ ในร้านอาหารหรูหลายแห่ง ทั้งหมดนี้ก็เพราะว่า สีให้ความรู้สึกที่เราตอบโต้กับมัน

สีในแต่ละวัฒนธรรมมีความแตกต่างกัน บางทีสีดำเป็นสีแห่งความตาย แต่บางทีกลับเป็นสีขาว

เราเห็น โลกนี้เต็มไปด้วยสี (นอกเสียจากที่เราตาบอดสี) เพราะฉะนั้น ในการที่เรามีฟิล์มสีมาใช้ การถ่ายรูปแบบขาว-ดำ เลบถูกมองเป็นงานศิลปะไป

มุมมอง (Perspective)

มุมมองของเส้น เป็นการพัฒนาขึ้นมาใหม่ของศิลปะ มันอาจจะดูแปลก นักศิลปะสมัยก่อนไม่รู้ว่า จะสร้างมิติบนรูปของตนได้อย่างไร รูปของพวกเขาเลยดูเรียบแบน แต่ก็ยังคงความ “Perspective” ได้ถูกค้นพบขึ้นในสมัย Renaissance (2.33-2.34) Perspective คือการถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ออกมาตามแบบที่มันเป็นจริง โดยใช้เส้นขนาน มาบรรจบกัน บนจุดที่เส้นแนวนอน นำไปสู่ขบวนการทางความคิดที่ถูกปิดกั้น Psychological (Loisur หมายถึง การที่ประสาทของเราเห็นวัตถุว่ามันสมบูรณ์แล้วหรือไม่ เช่น f.2.36 ให้ดูที่สนามและท้องฟ้า (ถูกกำหนดทิศทางโดยต้นไม้) บรรจบกันเป็นเส้นแนวนอน ที่ที่เรามองเห็นคฤหาสน์นั้น สายตาของเราถูกดึงดูให้มองไปที่สิ่งเดียว บางทีสิ่งดึงดูดอาจจะมีถึงสองสิ่ง แต่เรากลับมองข้ามมันไป

มีงานบางชิ้นที่ไม่นำมุมมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (2.38) โดยช่างวาดภาพชาวอิตาลี Angelo Puccinelli's ไม่เหมือนกับภาพของนักวาดสมัยใหม่ เพราะเขาวาดวัตถุให้ดูไกลจากเราโดยไม่มีกรย่อส่วน แต่มิได้หมายความว่างานของพวกเขาเหล่านี้แย่ แต่มันแค่ให้ความสุนทรีย์ กันคนละแบบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

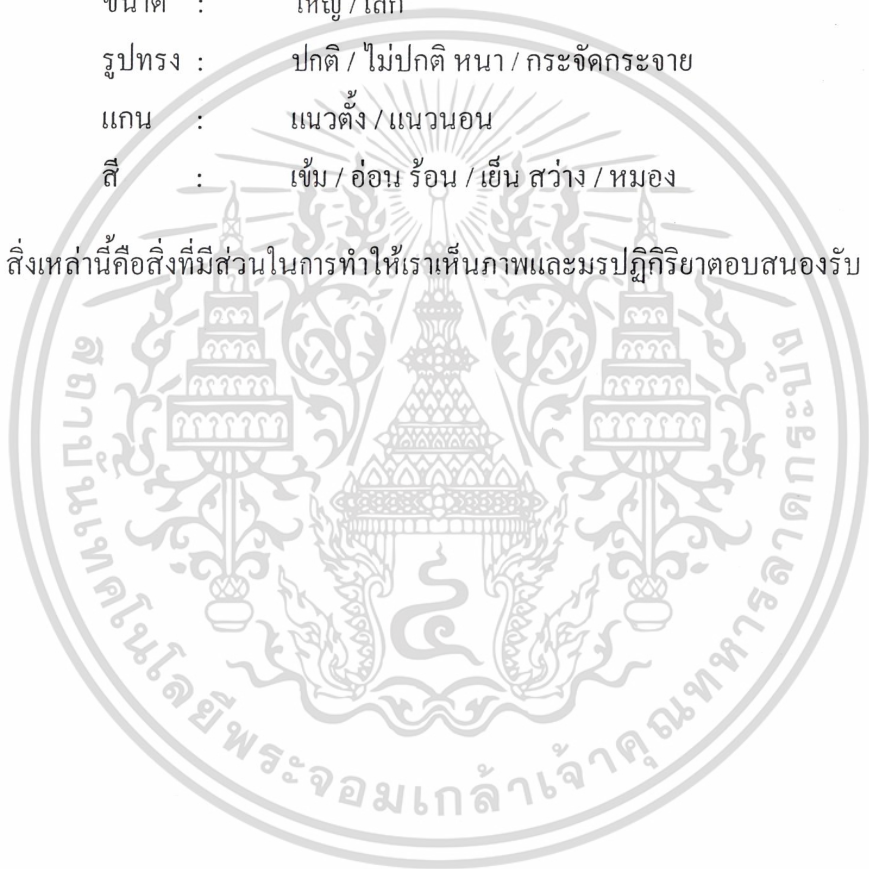
สัดส่วน (Proportion)

มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของปัจจัยในรูปภาพ กฎที่มีชื่อเสียงข้อหนึ่งของ Pythagoras ก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนที่เล็ก ไปถึงส่วนที่ใหญ่ ต้องมีความสัมพันธ์เหมือนกันกับส่วนที่ใหญ่ เทียบกับภาพทั้งหมด

เมื่อเราทำงานเกี่ยวกับอัตราส่วน ปัจจัยสำคัญที่นอกเหนือจากนั้น คือ

- ขนาด : ใหญ่ / เล็ก
- รูปทรง : ปกติ / ไม่ปกติ หนา / กระจัดกระจาย
- แกน : แนวตั้ง / แนวนอน
- สี : เข้ม / อ่อน ร้อน / เย็น สว่าง / หมอง

สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีส่วนในการทำให้เราเห็นภาพและมรปฏิบัติการตอบสนองรับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Theory of Color Expression

ทางวิทยาศาสตร์แห่งแสงและสายตา วิชาแม่เหล็กไฟฟ้า และขบวนการทางเคมีที่เริ่มต้นทางดวงตาและสมอง เป็นประเภทเดียวกันกับขบวนการทางจิตวิทยา พวกการสะท้อนกลับของการทำงานของแสง อาจถูกถ่ายทอดคุณสมบัติไปยังส่วนกลางที่อยู่ลึกที่สุด แล้วเกิดผลกระทบกับส่วนการทำงานของจิตใจ และความรู้สึกทางอารมณ์ จากทฤษฎี The ethico-aesthetic activity of colors ของ Goethe นั้นพยายามที่จะอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับหัวข้อนี้ มันสำคัญมากสำหรับพวกช่างศิลป์

ฉันนึกถึงเรื่องสั้นๆ ได้ดังนี้ นักธุรกิจคนหนึ่ง ได้จัดงานปาร์ตี้อาหารค่ำ กับพวกสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี พวกแขกที่มาถึงต่างถูกต้อนรับด้วยกลิ่นหอมมาจากในครัว และทุกคนก็ต่างเฝ้ารอมื้ออาหาร พอทุกคนมารวมกันที่โต๊ะที่เต็มไปด้วยของดีๆ เจ้าของอพาร์ทเมนต์ก็เปิดไฟสีแดง อาหารดูน่ากิน แต่พวกผักโขมเปลี่ยนเป็นสีดำ และมันฝรั่งก็เป็นสีแดงอ่อน ก่อนที่พวกแขกจะหายตื้นตันแสงสีแดงถูกเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำเงิน พวกอาหารปิ้งย่างดูเหมือนน่าเปื่อย และมันฝรั่งก็ดูเหมือนขึ้นรา แขกทุกคนหมดความอยากอาหารทันที แต่พอเปิดไฟสีเหลือง ของต่างๆ ก็แย้ แขกบางคน (ผู้หญิง) ออกไปจากห้องทันที ไม่มีใครนึกถึงเรื่องการกิน ถึงจะรู้ว่าเป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงของสี เจ้าของงานเปิดไฟสีขาว แล้วความรู้สึกดีๆ ก็เริ่มกลับมา เรารู้ได้แล้วว่าสีส่งผลอย่างลึกซึ้งกับพวกเรา

สีฟ้า น้ำทะเล และสีน้ำเงินเข้มของภูเขาใกล้ๆ ทำให้เรารู้สึกมีเสน่ห์ แต่สีน้ำเงินสำหรับบุคคลอื่นๆ อาจหมายถึง ความไร้ชีวิตชีวา ในตอนกลางคืนสีฟ้านีออนจะให้ความรู้สึกที่ดึงดูดเหมือนสีฟ้าบนพื้นดำนั้น ที่ถูกตัดด้วยแสงสีแดงและเหลือง หยิบยื่นความสนุกสนาน ร่าเริง ห้องฟ้าที่มีแสงทองมองดูมีชีวิตชีวา แต่ในขณะเดียวกัน สีฟ้ากับดวงจันทร์ให้ความรู้สึกเหงา สีแดงบนใบหน้า หมายถึง โรคภัยไข้เจ็บ สีเขียวกับเหลืองก็เช่นเดียวกัน แต่จริงๆ แล้วสีฟ้า เขียว เหลืองด้วยตัวมันเอง ไม่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยเลย ห้องฟ้าสีแดง แสดงถึงอากาศไม่ดี : ส่วนห้องฟ้าที่ผสมกันด้วยสีฟ้า เขียว และเหลือง หมายถึงห้องฟ้าที่สดใส เงามีเหลือง, แสงสีม่วง, ไฟสีฟ้า-เขียว, น้ำเป็นสีแดงและสีส้ม มันตรงกันข้ามกับความเป็นธรรมชาติ

ในเรื่องของฤดู 4 ฤดู แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกผ่านทางสีต่างๆ คนทุกคนย่อมรู้สึก และให้คุณค่าต่อสีต่างๆแตกต่างกัน ความพอใจ-ความไม่พอใจ ไม่เกี่ยวกับความชอบของแต่ละสีเลย เพียงแต่ว่า สีให้ความรู้สึกที่ต่างกัน ต่อเมื่อเรามองตัวของสีนั้นๆเอง ควบคู่ไปกับการผสมผสานกันของสีที่อยู่ถัดไป ที่กล่าวมา ก็หมายถึงว่า สำหรับฤดูกาลแต่ละฤดูนั้น เราต้องหาสีบางสีที่สามารถให้ความรู้สึกผิดแผกแตกต่างจากสีทั้งหมด

ความสดใส, มีสีสันของธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลิ โดยสีที่ให้แสงสดใส ฉะนั้นสีเหลือง คือสีที่มีความใกล้เคียงกับสีขาวมากที่สุด เหลือง ชมพู ม่วง ถูกนำมาใช้เป็นสีของดอกตูมของต้นไม้

สีฤดูใบไม้ร่วงนั้น ตรงข้ามกันกับสีของฤดูใบไม้ผลิ ส่วนมากจะเป็นสีทึมๆ เช่น น้ำตาล และม่วงแก่ ความหมายของฤดูใบไม้ผลินั้น ทำให้เรารู้สึกว่าเวลาของฤดูร้อนใกล้มาถึง

ธรรมชาติจึง Summer สี สันที่ให้นั้นมีความเป็นพลาสติก และมีความสดใสอย่างยิ่งยวด ความอ่อน สีที่ให้ชีวิตชีวาทำให้ดูมีกำลังวังชา

แต่ถ้าเราจะมองกลับไปทีฤดูหนาว เราต้องอาศัยสีที่ให้ความเย็นชา ใส ที่ทำให้รู้สึกเบาบาง วงจรธรรมชาติของ 4 ฤดู สามารถแสดงออกได้ทางสี แต่ถ้าเราไม่รู้จักประยุกต์ การเลือกใช้การผสมผสานของสี หรือทิ้งมันให้เป็นกลุ่มกันอย่างนั้น เราก็จะไม่ได้อะไรเลย และยังจะพลาดถึงหลักเหตุผลความจริงทั่วไปด้วย เพื่อที่จะให้เข้าใจในแต่ละเฉดสี ในด้านจิตวิทยา การแสดงคุณค่า เราจะต้องเชื่อมโยงมันเข้ากับเฉดสีอื่นๆด้วย เราต้องรู้ด้วยว่า เวลาตรวจสอบสีไหนก็ตาม สีนั้นไม่เจือสีขาว โทนสีนั้นหมายถึงอะไร และเฉดสีไหนที่ถูกนำมาเชื่อมโยงถึงกัน เมื่อพูดว่า “สีแดง” ต้องเจาะจงด้วยว่าแดงยังงี้ แล้วสีไหนที่นำมาเชื่อมโยงกับมันได้ สีแดงออกเหลืองๆ อย่างสีแดงส้ม แตกต่างในสายพันธุ์กับสีแดงออกน้ำเงิน และสีแดงส้มบนสีเหลืองมะนาว ก็แตกต่างกันอย่างมากในเนื้อหากับสีแดงส้มบนสีดำ หรือบนความสว่างสดใสของสีม่วงดอกไลแลก เราจะพยายามเชื่อมโยงเฉดสีเหลือง,แดง, น้ำเงิน, ส้ม, ม่วง และเขียวเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงและให้คำอธิบายกับวงจรเฉดสีทั้ง 12 ใน Figure 3 และเพื่อพัฒนาถึงการแสดงคุณค่าทางจิตใจและอารมณ์ ความรู้สึก

สีเหลือง สีเหลืองเป็นสีที่ให้ความสว่างในทุกสี มันจะเสียลักษณะนี้ไป ถ้าเราเปลี่ยนมันไปกับสีเทา ดำ หรือม่วง สีเหลืองเป็นตัวทำให้หนาแน่นในวัตถุสีขาว ยิ่งเราผสมสีเหลืองส้ม, สีส้ม, สีแดงส้มมากเท่าไร สีเหลืองก็จะยิ่งถูกดูดเข้าไปในความหนาแน่นของภาวะที่บดแสงมากเท่านั้น สีแดงของเราเป็นตัวหยุดสีเหลือง ซึ่งไม่ถูกทำให้จางได้ง่ายๆ ตรงกลางจากสายสีเหลืองไปสีแดง เรามีตัวสีส้มเป็นตัวที่สีเข้มที่สุด และถูกแทรกซึมผ่านของแสงและสสารมากที่สุด สีเหลืองทองบอกถึงความสูงส่งและบริสุทธิ์ของสสารจากพลังของแสงมากที่สุด, รังสีที่จับต้องไม่ได้, ไม่โปร่งใส, แต่เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ไม่มีน้ำหนัก สีทองถูกใช้ในการวาดภาพอย่างมากในสมัยก่อน มันแผ่กระจายแสงของสสาร ในช่วงยุคทองของอาณาจักรไบเซนไทน์ และฉากหลังในภาพวาดของผู้เชี่ยวชาญ เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่อยู่เหนือเรา, ความดีเลิศ, อาณาจักรแห่งพระอาทิตย์และแสงสว่าง

รัศมีสีทองของนักบุญ เป็นสัญลักษณ์ของการแปรเปลี่ยนรูป ความสำเร็จของอาณาจักรนี้ ถูกคิดเป็นการปกคลุมของแสง แสงสวรรค์นี้ ไม่สามารถเป็นสัญลักษณ์อื่นอื่นไปได้ นอกจากสีทอง

คำพูดที่ว่า “การเห็นแสง” หมายถึง การเห็นความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ในความจริง , พุดถึงบางคนที่ “ฉลาด” คือ เขาเป็นคนฉลาด อัจฉริยะ ดังนั้น สีเหลืองก็เป็นสัญลักษณ์ของความเข้าใจความรู้ , Concept ของ Grunewald บอกว่า สีเหลืองใช้ในการความรู้สึกรักของแสงแห่งสวรรค์ ในยุค Aldorfer “มารดาของพระเยซูและเด็กๆ กับเหล่านางฟ้าเทวดา” ความหมายอีกแง่ของสีเหลือง ก็คือ ความอิจฉา, ทฤษฎี, ความผิด, ไม่เชื่อถือและไม่มีเหตุผล อย่างรูป “อาหารค่ำมื้อสุดท้าย” ของ Holbein ซึ่งใช้สีเหลืองทึบๆ และรูปร่างผู้หญิงใน “Stripping of Christ” ของ EI ซึ่งใช้สีเหลืองเทา ในทางกลับกัน สีเหลืองแสดงออกถึงความร่าเริง สดใส เมื่อตัดกับสีโทนมืด Figs 60-63 แสดงให้เห็นถึงสีเหลืองที่เหมือนกัน แต่สามารถเปลี่ยนไปได้อีกหลายทฤษฎี

สีเหลืองกับชมพู, สีเหลืองจะถูกข่ม / สีเหลืองกับส้ม แสดงถึงแสงของพระอาทิตย์ในตอนเช้า / สีเหลือง + เขียว ทำให้ออกเป็นเขียว เพราะเขียวเป็นส่วนผสมของ เหลือง+น้ำเงิน / เหลือง+ม่วง แสดงถึงลักษณะนิสัย, ความอดทนมากและความเด็ดเดี่ยว / เหลือง+น้ำเงินกลางๆ ส่องรัศมีแปลกๆ สีน้ำเงินสู่ความสว่างของสีเหลืองไม่ได้ / เหลือง+แดง เป็นเหมือนเสียงดังแห่งความสนุกสนาน / เหลือง+ขาว จะหมอง เพราะสีขาวข่มสีเหลือง สีเหลืองแสดงถึงความสดใส และเรื่องแสงบนสีดำ มันมีชีวิตชีวา, ดุเดือด, เด็ดเดี่ยวและเข้าใจยาก

สีแดง รัศมีของมันไม่สามารถถูกข่มบังได้ง่ายๆ และมันปรับตัวได้อย่างดีด้วย มันเข้ากับสีอย่างพวกสีเหลือง สีน้ำเงิน ได้ดี สีแดงส้มเป็นสีที่ทึบและหนาแน่น แสดงถึงพลังของโลก, การเติบโตของพืชผัก และการทำงานของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ สีแดงจะถูกนำมาเกี่ยวข้องกับ โลกแห่งสงครามและสัตว์ประหลาด ถ้าพูดในแง่ของดาวอังคาร สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของอาวุธที่ถูกนักรบใช้ในสงครามการต่อสู้, เป็นเครื่องหมายของการปฏิวัติ ความรักลุ่มหลงก็แสดงออกในสีแดงส้มในสีส้ม, สีแดงส้มดูเหมือนจะมีค และไม่มีชีวิตชีวา, ในสีเขียว มันจะเด่นมาก , ในสีเขียว – น้ำเงิน มันจะส่องประกายไฟ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตำหนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

สีแดงสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย เพราะมันอยู่ในความเย็น & ร้อน , มีด & สว่าง , มัว & ชัด
เจเน สีแดงสามารถแสดงถึงการอยู่ระหว่างนรก & ความสูงส่ง

สีน้ำเงิน สีน้ำเงินบริสุทธิ์ เป็นสีที่ไม่มีส่วนของสีเหลือง และแดงเลย มันเป็นสีที่เย็น, มีพลังเหมือนธรรมชาติในหน้าหนาว , มันมักจะมืดสลัว และจะรุ่งเรืองสว่างที่สุดในความมืดมิด , มันคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เป็นความโปร่งแสงของบรรยากาศ สีน้ำเงินทึบ หมายถึง ความเศร้า ก้าว

สีเขียว สีเขียวอยู่กลางระหว่าง เหลือง+น้ำเงิน แต่เหลืองมากกว่า , สีเขียวเป็นสีของอาณาจักร ผัก ความอุดมสมบูรณ์ ความพึงพอใจ ความเจียบสงบและความหวัง เป็นการแสดงออกของสีเขียว ถ้าเขียวเอนไปข้างสีเหลือง มันจะให้ความรู้สึกอ่อนเยาว์ และฤดูใบไม้ผลิ ถ้าสีเขียวเอนไปทางสีน้ำเงินจะเพิ่มความคิดและจิตวิญญาณให้มากขึ้น

สีส้ม สีส้มเป็นส่วนผสมของสี น้ำเงิน+แดง มันเรืองแสงแห่งพระอาทิตย์ , เต็มไปด้วยความอบอุ่น มีพลังอย่างมากมายกับสีขาว , มันจะสูญเสียลักษณะของมันทันที แต่กับสีดำมันจะมัว , ไม่แสดงออก และกับสีน้ำตาลอ่อนเราจะ ได้สีเบจ

สีม่วง เป็นเรื่องยากที่จะบอกได้อย่างถูกต้องกับสีม่วง สีม่วงเป็นสีของความไม่มีสติ ลึกลับ น่าประหลาดใจ แต่ก็ทุกซ์ใจ มันเป็นเฉดสีของความเคร่งศาสนา แต่บางครั้งสีม่วงก็มีความยุ่งเหยิง ความตาย ความฮึกเหิมในสีม่วงน้ำเงิน ความรักจากพระเจ้า และการครอบครองจิตวิญญาณ จะอยู่ในสีแดงม่วง

ในทุกความแก่อ่อนของสีล้วน จะแสดงถึงความสว่างสดใสของชีวิต ในขณะที่เป็นสัญลักษณ์ของความมืดและอิทธิพลด้านลบ เราสามารถทดสอบ 2 วิธี เพื่อหาความถูกต้องในคุณค่าของสี ถ้าสี 2 สี สามารถนำมาทดแทนกันได้ ความหมายมันก็คือ มันก็อยู่คู่กัน และเมื่อสีมันถูกผสมเข้าด้วยกัน ก็หมายความว่า ส่วนผสมมันสอดคล้องกันกับสีดั้งเดิม

1. คู่สีที่ใช้ทดแทนกันได้

สีเหลือง : ม่วง	=	ความรู้ : ความมืดมิด . อารมณ์เคร่งครัดในศาสนา
น้ำเงิน : ส้ม	=	ศรัทธาที่อ่อนน้อม : ความภูมิใจในการเคารพตนเอง
แดง : เขียว	=	อิทธิพลทางวัตถุ : ความเห็นอกเห็นใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. สี่ที่ผสมกัน

แดง + เหลือง = ส้ม พลังอำนาจ + ความรู้ = ความภูมิใจในการเคารพตนเอง
แดง + น้ำเงิน = ม่วง ความรัก + ความศรัทธา = ความเคร่งครัดในศาสนา
เหลือง + น้ำเงิน = เขียว ความรู้ + ความศรัทธา = ความเมตตา

ยิ่งเราเข้าถึงคุณค่าทางจิตใจและอารมณ์ของสีมากเท่าไร เราก็จะยิ่งรู้แจ้งถึงผลกระทบของสีต่อชีวิตของเรา

สีถูกแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ

1. ในเจดสี : เขียวจะกลายเป็นสีเหลืองมากกว่า หรือน้ำเงินมากกว่าก็ได้ ส้มจะเป็นเหลืองหรือแดงมากกว่าก็ได้
2. ในความแวววาว : สีแดงอาจจะเป็นสีชมพู, แดง, แดงเข้ม หรือน้ำเงินเป็นน้ำเงินอ่อน, น้ำเงิน, น้ำเงินเข้ม
3. ในความเข้มของสี : น้ำเงินอาจจะถูกเจือจางมากหรือน้อยกับสีขาว, ดำ, เทา, หรือสีทดแทนของมันก็ได้ (สีส้ม)
4. ในการขยายออก : บริเวณกว้างๆของสีเขียว อาจอยู่ข้างๆพื้นที่เล็กๆของสีเหลือง หรือในทางตรงข้ามปริมาณของสีเหลือง สีเขียว อาจเท่ากันก็ได้
5. ในผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน : ความเข้าใจ และประสบการณ์อาจถูกนำมาใช้ แต่ถ้ากลุ่มพื้นฐานไม่ได้ถูกคัดเลือกมาจากสีทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มแรกผลกระทบของงานในตอนสุดท้ายอาจเป็นอันตรายได้ ดังนั้น ความเข้าใจในจิตใต้สำนึก ความคิดที่เกิดขึ้นในใจ และความรู้อันที่มั่นใจ ควรใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยกันเสมอ ทำให้เราเลือกได้เหมาะสมจากการผสมกันอย่างหลากหลายของแต่ละวิธีที่ทำได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิเคราะห์ / สรุปข้อมูล

เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง เส้น ปริมาตร มาตรฐาน ส่วนที่ ความสมดุล ทิศทาง สัดส่วนและสี ว่ามีความหมาย ที่ให้ความรู้สึก เฉพาะ และแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการนำมาใช้ออกแบบ ซึ่งองค์ประกอบทางศิลปะเหล่านี้ สามารถมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษย์ที่สื่อสารให้ความหมายของตัวมันเองผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ในส่วนของ Cleche ในทางการออกแบบกราฟฟิก คือการออกแบบที่เป็นลึกลับซับซ้อนที่ เกิดขึ้นซ้ำๆกันเมื่อพบเห็นก็จะสามารถรู้ได้ว่า เป็นการโฆษณา หรือเป็นสิ่งพิมพ์ เป็นสินค้าอะไร เช่น ลูกขนมกินเล่นของเด็กๆ ส่วนใหญ่จะมีสีสันฉูดฉาด มีระเบิดตุ้มตาม ดูสนุกสนาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของลูกขนม ที่ถูกออกแบบมาให้มีรูปแบบที่คล้ายๆกัน เมื่อพบเห็นก็จะรู้ได้ทันทีว่าคือลูกขนม

แนวความคิดในการออกแบบ ต้องการสร้างงานที่มีความหมายของคำพูด,ตัวอักษร (วงษ์ ภาษา) ออกมาขัดแย้งกับกราฟฟิก โดยความรู้สึกขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นจากความไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่เคยเห็นมา ยกตัวอย่างเช่น หลอดยาสีฟันที่เราเคยเห็นกันทั่วไปมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ภาพที่เห็นเป็นสีที่ให้ความสดชื่น มีฟองและประกายสะท้อนแสงระยิบระยับเพื่อให้รู้สึกถึงความสะอาด สิ่งเหล่านี้เป็น Cleche ที่เรากันเคยมองครั้งเดียวก็รู้ว่าเป็นยาสีฟัน แต่เมื่อเราใช้รูปลักษณะของยาสีฟันแต่วงษ์ภาษาบอกว่าเป็น Counterpain ครีมบรรเทาปวดเมื่อย เมื่อผู้พบเห็นเกิดความเข้าใจผิด หรือ งง รู้สึกขัดแย้ง ใคร่ครวญหาความสัมพันธ์ของความขัดแย้งนั้น นั่นเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า กราฟฟิกสามารถมีอิทธิพลต่อการรับรู้และความรู้สึกของมนุษย์

บทที่ 4

ขั้นตอนการออกแบบ

แนวความคิดรวบยอดในการออกแบบ

หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วสิ่งที่เรารับรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาจาก 2 ภาษาที่มาควบคู่กัน คือ

1. ภาษาพูด , เขียน (วจนะภาษา) ทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่ถูกนำเสนอและรู้ว่าสิ่งนั้นต้องการจะสื่ออะไร ไม่ว่าจะเป็น ป้ายชื้อสินค้า คำอธิบายสินค้า คำโฆษณาในหน้าหนังสือ

2. ภาษาทางกราฟฟิค (อวัจนภาษา) คือภาษาต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับตัวหนังสือ ซึ่งมาจากองค์ประกอบต่างๆทางศิลปะ ยกตัวอย่างเช่น วงกลม สี เหลี่ยม เส้น องค์ประกอบ และสีต่างๆ

ซึ่งโดยปกติทั้ง 2 ภาษา จะสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันเสมอ เพื่อสร้างความกลมกลืนและความเข้าใจต่อผู้พบเห็น จึงได้ความคิดที่จะทำให้ทั้ง 2 ภาษาที่เคยสื่อสาร อย่างสอดคล้องกันอย่างไรที่เคยเห็นและจินตนาการให้ขัดแย้งกัน ระหว่างภาษาทางกราฟฟิคและภาษาพูด เพื่อแสดงให้เห็นว่า กราฟฟิคมีตัวตนอยู่และสามารถมีอิทธิพลต่อคน ได้เท่ากับวจนะภาษา

โดยใช้ Cliche ของสิ่งต่างๆที่เคยเห็นบ่อยๆนำมาออกแบบให้กราฟฟิคขัดแย้งกันกับภาษาพูดและสิ่งที่เคยเห็น เมื่อผู้ชมผลงานรู้สึกสับสนหรือไขว้เขว หรือพยายามใคร่ครวญหาความสัมพันธ์ ของความขัดแย้งนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าทั้ง 2 ภาษา กำลังสื่อสารอย่างขัดแย้งกันอยู่

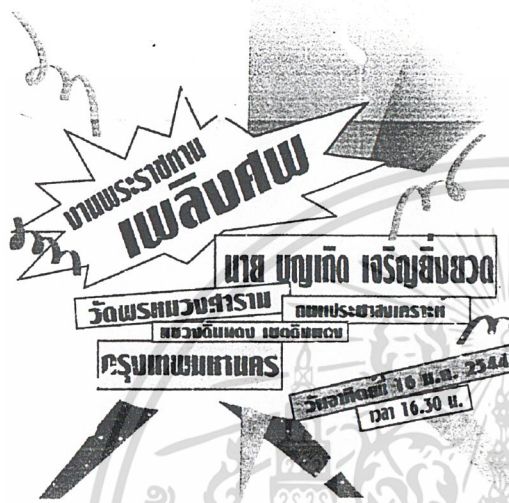
เช่น 1.Counterpain กับ ยาสีฟัน รูปแบบจะคล้ายๆกันคือเป็นกล่องสีเหลี่ยมยาวๆ ซึ่ง Cliché ของกล่องยาสีฟันจะมีสีออกโทนเย็นๆ สดชื่น จึงนำ Counterpain ที่เป็นครีมบรรเทาปวดกล้ามเนื้อมาออกแบบให้ดูเหมือนกล่องยาสีฟัน เพื่อสร้างความสับสนระหว่าง กล่องยาสีฟันที่เคยเห็นกันทั่วไป (ภาษาทางกราฟฟิค) และ Counterpain (ภาษาพูด) ให้ขัดแย้งกัน เพื่อพิสูจน์ว่า ภาษาทางกราฟฟิคมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและความคิดของมนุษย์

2.บัตรเชิญงานศพ โดยทั่วไปรูปแบบจะเป็นทางการ การจัดวางตัวหนังสือจะเป็นระเบียบ โทนสีออกมืดๆทึมๆสีขาว,เทา,ดำ จึงนำมาออกแบบใหม่ให้มีลักษณะสีฉูดฉาด สนุกสนาน เหมือนเชิญไปงานปาร์ตี้วันเกิด

3. นมเปรี้ยว นำมาออกแบบให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับน้ำมันเครื่องรถ นำสิ่งที่สามารถกินได้มาบรรจุอยู่ในภาชนะสินค้าที่ไม่สามารถกินได้ ให้ความรู้สึกขัดแย้งที่เป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
4. น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็น Ad. โฆษณาที่ออกแบบให้ดูและทะเลาะสกปรกขัดแย้งกับคำโฆษณาว่าพื้นจะสะอาดให้รู้สึกไม่น่าใช้ไม่น่าเชื่อถือ
5. ครีมบำรุงผิว Ad. โฆษณาที่ออกแบบให้ขัดแย้งกับคำพูดว่าผิวเนียนนุ่มแต่ภาพที่ออกมาเน้นหยาบกระด้างหม่นหมอง
6. เหล้าไทย Ad. โฆษณาที่ออกแบบให้ดูแล้วรู้สึกว่าเป็นเหล้าที่มีราคาแพงโดยการชี้พื้นที่ว่างและตัวอักษรสร้างความรู้สึกหรูหราขึ้นกว่าเดิม
7. ยาเบื่อหนู นำ Cliché ของขนมมาใช้เพื่อสร้างความขัดแย้งระหว่างของที่น่าไปกินกับนำไปทำลายชีวิต ซึ่งรูปแบบของขนมจะสนุกสนาน สีสด ชูรสชาติ ขัดกันกับคำว่าสารกำจัดหนู
8. เอกสารทางราชการ นำมาออกแบบโดยใช้ Cliché กับจดหมายรักวัยรุ่นซึ่งขัดแย้งกับความเป็นทางการของเอกสารทางทหาร
9. ถูยงอนามัย ออกแบบโดยใช้ Cliché ของกล่องขนมเคี้ยวเล่น, หมากฝรั่ง
10. หนังสือเรียน นำมาออกแบบให้มีความรู้สึกต่างออกไปจากหนังสือเรียนที่เราเคยเห็นโดยมี Layout ที่กระจัดกระจายและทะเลาะ
11. หนังสือพระ นำ Cliché ของหนังสือ Skateboard และกีฬา Extreme มาใช้เพื่อสร้างความขัดแย้งกับ 2 สิ่งที่แตกต่างกันมาก ๆ ในเรื่องของยุคสมัย
12. หนังสือทำอาหาร ออกแบบให้ดูแล้วรู้สึกว่ามาสามารถกินได้โดยใช้สีและสัดส่วนที่แตกต่างออกไปของอาหารที่ทำจากปลาที่เราเคยเห็น
13. ลูกกี้ ออกแบบโดยใช้ Cliché กล้องยกกันยุง สร้างความรู้สึกในเรื่องของสิ่งที่ไม่น่าจะกินได้
14. เครื่องหมายตรากระทรวงศึกษาธิการ นำมาออกแบบโดยใช้ Cliché ของกีฬา Extreme ให้ขัดแย้งกับความเป็นทางการที่เก่าแก่ของกระทรวงศึกษาธิการ
15. อาหารสุนัข นำ Cliché ของขวดยาและวิตามินมาใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบร่างครั้งที่ 1

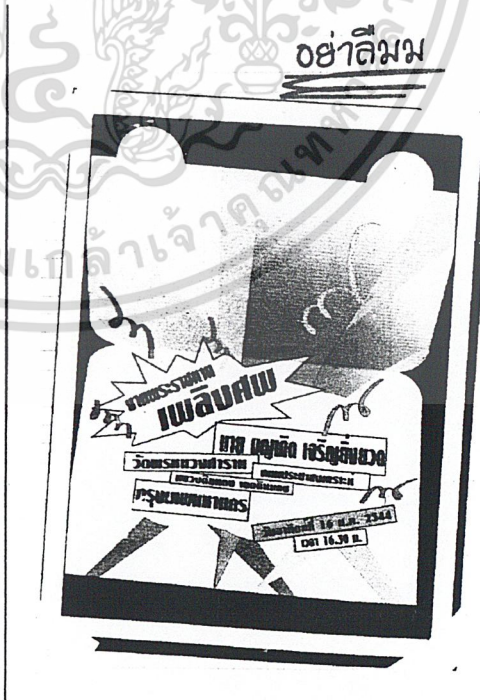

แบบร่างครั้งที่ 2

แล้วจะแห้วตัวหัวใจดีวะ??

ความไม่สนใจในตัวรู้สึกที่ไม่เห็นคุณค่า
สี่ตัว.เคลื่อน ให้ความรู้สึกเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาว

อย่าลืม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา แล22 อ่างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เชาครู

พี่ชาย : แม่ไปไหนเหรอ?

น้องสาว : ไม่รู้สิ

พี่ชาย : ไปซื้อข้าว?

น้องสาว : ไปหาหมอมั้ง ไม่แม่ใจ

เห็นแปรงฟันเสร็จ

ก็รีบออกไป

เป็นการนำ CLECHE ในารออกแบบกล่องยาสีฟันที่มีรูปแบบซ้ำกันที่เห็นก่อนอื่นและกล่าวได้ โดยใช้สีโทนเข้มคือสีดำ , น้ำเงิน ก็ให้ความรู้สึกลดทอนเวลา

สองตา

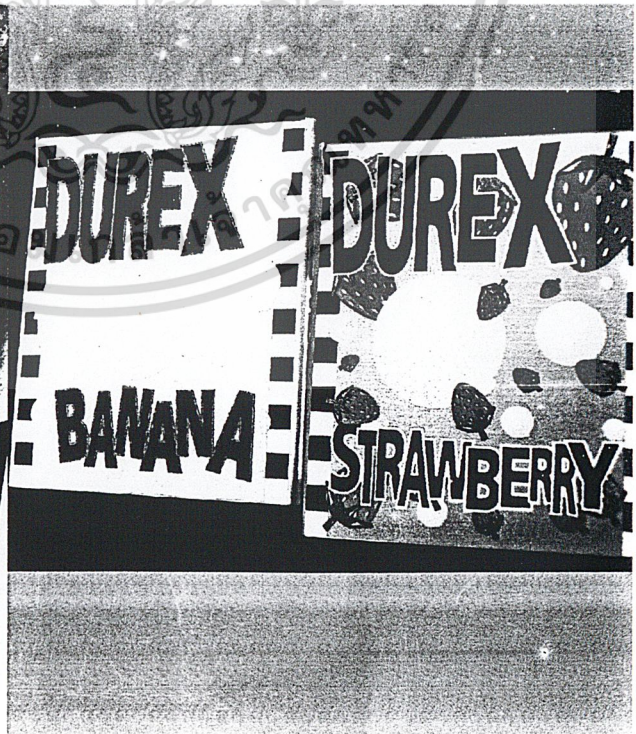
ชาย 60 : สองสี่ยังจะแก่แล้วจริงจาวะ?

ชาย 60 ด้วย : ทำไมรี?

ชาย 60 : ก็ไอ้วันก่อนที่แก่ให้มากฝรั่ง

ฉันมานะ:เคี้ยวไม่ค่อยจะออกเลย

.....แต่ปากลูกโป่งมันฉิบ

เป็นการนำ CLECHE ในาร DESIGN กล่องนม,หมากฝรั่ง ซึ่งจะมีสีสด ออกตา มาใช้

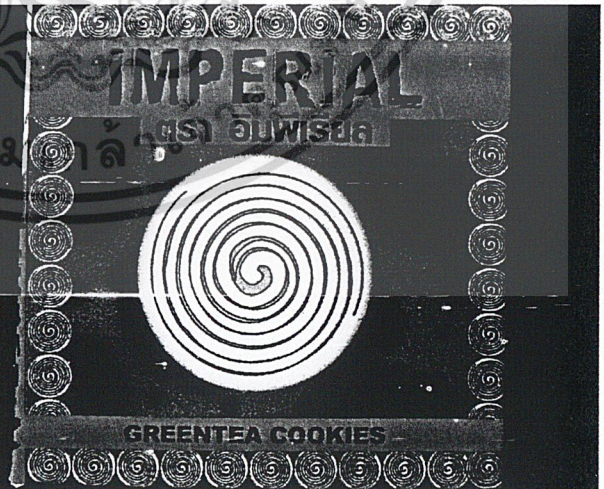
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

"แล้วจะแต่งตัวยังไงดีเนี่ย?"

ความไม่สมดุลให้ความรู้สึกที่ไม่เป็นทางการ สีเขียว สีเหลือง แทนความเป็นวัยรุ่น หุ่นสาว

ทรงเครื่อง ผิดยุคทันสมัย
 สีสัน ที่ดูไม่เหมาะสม
 ให้ดูเหมือน เป็นคนธรรมดา

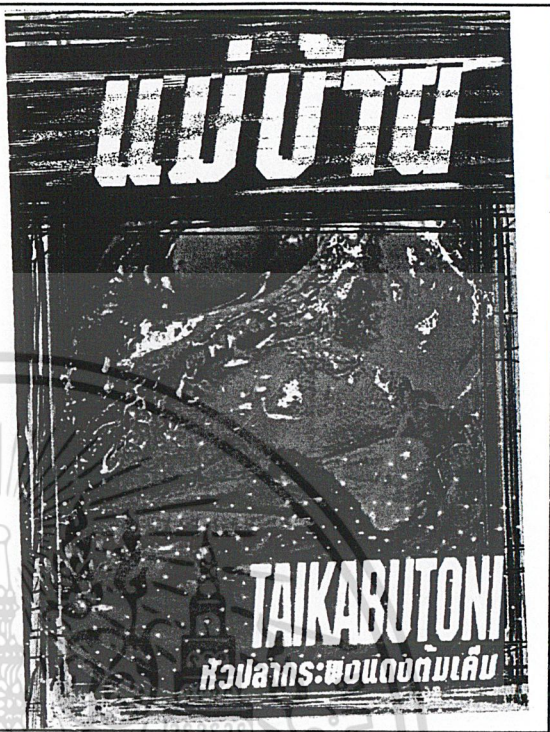
ใช้รูปแบบของกล่องชาเขียวสี แดง,เขียว,ดำ ให้ความรู้สึกหยาบ อ่อนโยน เป็นสิ่งที่คนไม่ได

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และ 24 อังอาจอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลูกสาว 5ขวบ : ไม่เอา อะกินขนม
 ไม่เอา อะดูทีวี
 ไม่เอา ไม่เอา ไม่อ้าาวว!!
 แม่ : ถ้าดีอแม่จะให้กับปลา

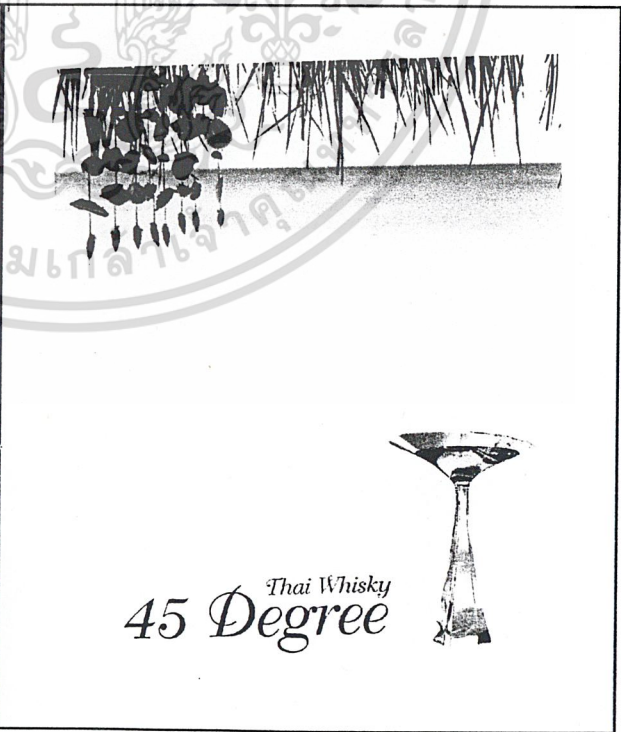
ลูกสาว 5ขวบ : ..

เมื่อสิ้นอาหารเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เคยเห็น ความรู้สึกที่มีต่ออาหารก็เปลี่ยนไปด้วย

"เหล่าขาว"

ภาพที่มีขีปนาวุธสามารถสื่อถึงความมั่งคั่ง จึงนำเรื่องของ SPACE มาใช้เพื่อให้สมการของขีปนาวุธ

"เฮ้ย! โถ้ย ไอ้บ้า เอนำมันเครื่องมาเช่ตุ๋นทำไมวะ!"

ส่นำเงินเขมให้ควมหมายถึงควมเคร่า ควมทษข: ควมทษ
และ CLECHE ของกรรข่งบำนันกรรข่งให้ควมรสักกับไม้ได้

"ไอ้แก่! ซ้อยี่หอนี้มาแล้วเมื่อไหร่มันจะสะอาด!"

องคัปรกรองกั้วนวยเต็มไปดววยเสนสัคคทงทงงให้ควมรสัก รก ไม้สะอาด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

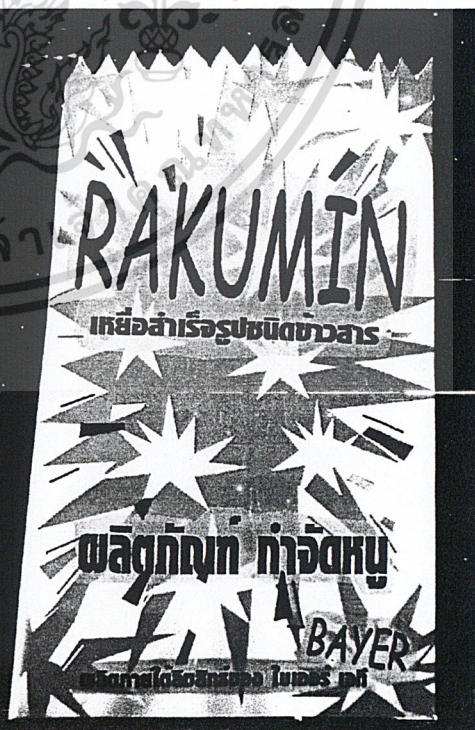
สามี : นี่..เธอ ใช้เตาไอน้ำอย่างเขี่ย
ไม่เห็นมันจะช่วยตรงไหนเลย
.....เหี่ยวเหมือนเดิม

เป็นการสร้างฝันให้มีความสุขไม่รีบ และโกนสัปดาห์ เขียว-ดำ ให้มีความสุขทุกที ไม่ล้า

ผมเห็นคุณแม่ชอบทานขนมฝรั่ง
เลขชื่อมาฝาก หวังว่าคุณแม่คงชอบนะครับ
ลูกเขย

เล่นถือจากทุกขลุ่ยกลางแสงถึงความแตกกระจายของสิ่งหนึ่งในมายถึงการเกิด สร้างสรรค์ กระทบกระเพื่อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

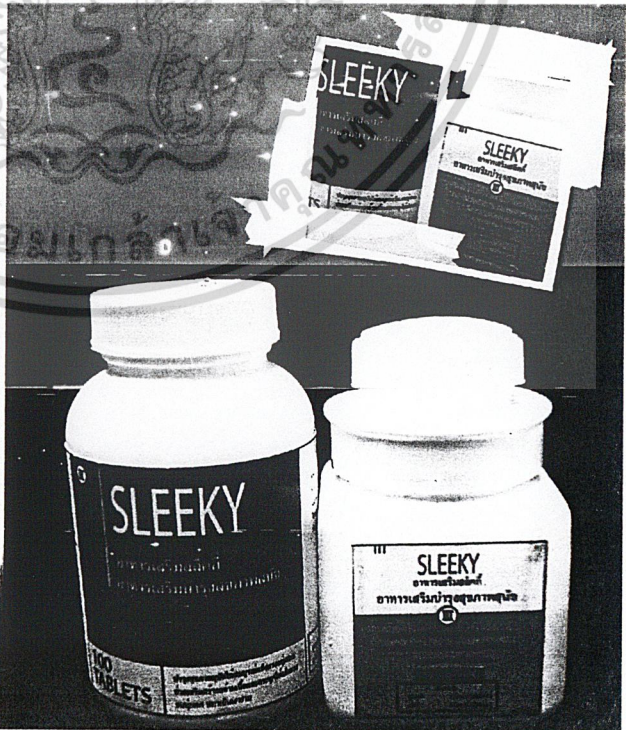
"โห..พ่อ เกี้ยวนี้วิยรุ่นนะ:"

นำ GRAPHIC STYLE CRAFTY มาใช้เพื่อสร้างความขัดแย้งกับพระเครื่อง

อาศัย : อาเถา...ตั้งแต่เมษอิ้วกิงไอ้วิตามิง
ที่ลือให้มานา ฮิไม่เคบงออีกเสย
...แต่ฮิเห่าทุกว้าง

นำรูปแบบของขวดยา, 3 ตามมาใช้ ซึ่งความสมมูลให้ความรู้สึกที่เป็นทางการน่าเชื่อถือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คุณครู : สมชาย! หนังสือเรียนเธออยู่ไหน?

สมชาย : ..??

องค์ประกอบที่วนวาย สับสน ไม่สมดุลให้ความรู้สึกไม่เป็นทางการสำหรับหนังสือเรียน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

ในการออกแบบหนังสือสาริตการสื่อสารทางด้านกราฟฟิคนั้น ผลงานบางชิ้น อาจยังไม่ได้เท่าที่ควร เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่า ผู้ที่ชมผลงานไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้ไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ที้ออกแบบต้องการนำเสนอทั้งหมด แต่ก็สามารถแสดงให้เห็นว่า ภาษาทางกราฟฟิคมีอิทธิพลต่อผู้คน ได้ชัดเจนในระดับหนึ่ง

ปัญหาที่เกิดขึ้น

1. ในงานออกแบบสาริตบางชิ้นผู้ที่รับชมผลงานอาจเข้าใจไม่ตรงกันกับสิ่งที่ผู้ออกแบบตั้งใจไว้
2. ข้อมูลในการออกแบบยังไม่สมบูรณ์เต็มที่จึงทำให้การออกแบบมีข้อจำกัดและเนื่องจากมีเวลาจำกัด จึงทำให้งานออกมาไม่ดีเท่าที่ควร

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. มีความรู้และเข้าใจในองค์ประกอบศิลป์ ความหมายและความรู้สึกที่มีต่อสี รูปร่าง รูปทรงต่างๆ จึงทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบได้
2. สร้างงานออกแบบอย่างเป็นขั้นตอนและอธิบายรายละเอียดในการทำงานได้
3. ได้ทดลองงานจริงในการออกแบบและทราบถึงปัญหาซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- Seeing is believing , Arthur Asa Berger Mayfield Publishing Company.
Mountainview,California
- The art of color the subjective experience and object rationale of color.
Itten,Johannes New York:Van Nortrand Reinhold,1973

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

จบการศึกษาจากอนุบาล ศิริวงศ์ เนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์ จึงเข้าชั้นอนุบาล 2 ที่โรงเรียนรัศมี ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพญาไท จบการศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีสาขาวิชา ศิลป์-ภาษา และได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชานิเทศศิลป์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้