

การออกแบบกราฟิกสำหรับแบรนด์เสื้อผ้าและเครื่องประดับ “Hippie Lady”

Corporate Identity Design for Brand “Hippie Lady”

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต

สาขาวิชา นิเทศศิลป์ ภาควิชานิเทศศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใบอนุญาตศิลปนิพนธ์

การออกแบบกราฟิกสำหรับแบรนด์เสื้อผ้าและเครื่องประดับ “HIPPIE LADY”
CORPORATE IDENTITY DESIGN FOR BRAND “HIPPIE LADY”

ภาควิชาศิลปะการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์.....*เสาวภา พงษ์คุณากร*.....วันที่ 30 พฤษภาคม 2551.
(อาจารย์เสาวภา พงษ์คุณากร)

หัวหน้าภาควิชา.....*Uthorn*.....วันที่ 30 พ.ค. 51.....
(อาจารย์วิศกดิ์ รักใหม่)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา อ.เสวภา พงษ์คุณากร หรือครูนิค สำหรับความรู้ คำแนะนำ และติชมจนเกิดผลงานนี้ออกมา ขอบขอบคุณชาวฮิปปีทั้งหลายที่สร้างสรรค์สิ่งสวยงามหลายๆอย่าง จนเป็นแรงบันดาลใจของผลงานชิ้นนี้ ขอขอบคุณจงรักที่คอยอยู่ข้างๆ ช่วยให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ ขอขอบใจเพื่อนชาวนิเทศศิลป์ที่น่ารักทุกคน ทั้งคำแนะนำและกำลังใจในยามที่เราต่างก็เหนื่อยล้าจากงาน และสุดท้าย ขอขอบพระคุณทั้งแม่และพ่อที่รักทั้งสอง ที่เป็นแรงผลักดันและคอยช่วยเหลือลูกคนนีมา โดยตลอด

ปภาณิน หอประสาทสุข

มีนาคม 2551

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	จ
บทที่	
1. บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 แนวทางการบรรลุเป้าหมาย	2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	3
2. เครื่องแต่งกายในยุค 1960	4
3. การออกแบบกราฟิกสำหรับองค์กร	
3.1 การออกแบบสัญลักษณ์	6
- ปัจจัยของมนุษย์ที่มีผลต่อสัญลักษณ์	6
- รูปแบบของเครื่องหมายและสัญลักษณ์	8
- ลักษณะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ดี	8
- ลักษณะของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ชนิดต่างๆ	8
- ตารางแม่แบบ[Grid]	9
- สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบ	9
- ตัวอักษรที่ต้องการใช้กับป้าย	9
3.2 การออกแบบป้ายสัญลักษณ์	11
- ประเภทของป้ายสัญลักษณ์	12
- ชนิดและรูปร่างของป้าย	12
- แผ่นป้ายสัญลักษณ์	13
- สีของป้าย	13

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3	การออกแบบนามบัตรและหัวจดหมาย	13
3.4	การออกแบบโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์	14
	- โฆษณาสิ่งพิมพ์เพื่อการจัดแจก	14
4.	การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเบื้องต้น	15
4.1	การออกแบบกราฟิกสำหรับองค์กรของร้านที่หยิบยืมสไตล์มาจากยุคต่างๆ	15
4.2	ลักษณะและเอกลักษณ์ของร้าน	18
	4.2.1 ประเภทของสินค้าที่จำหน่าย	18
	4.2.2 กลุ่มเป้าหมาย	18
4.3	แนวทางการออกแบบ	18
	4.3.1 ชื่อของแบรนด์	18
	4.3.2 การใช้แบบตัวอักษร	18
	4.3.3 Reference	19
5.	การออกแบบ	21
5.1	ประเด็นในการออกแบบ	21
5.2	ขั้นตอนการสเก็ตช์	24
6.	ผลงานจริง	44
7.	บทสรุปและข้อเสนอแนะ	57
	บรรณานุกรม	58
	ประวัติผู้เขียน	59

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่

1. ภาพตัวอย่างงานต่างๆของแบรนด์ “Biba”	15
2. ภาพตัวอย่างงานต่างๆของแบรนด์ “Hippie Cowgirl”	17
3. ภาพตัวอย่างลักษณะการวาดและแบบตัวอักษรที่นิยมในยุค '60	18
4. ตัวอย่างงานที่นำมาเป็น Reference	19
5. ภาพสเก็ตช์โลโก้	25
6. ภาพสเก็ตช์นามบัตร	27
7. ภาพสเก็ตช์กระดาดเขียนจดหมายและซองจดหมาย	29
8. ภาพสเก็ตช์กระดาดห่อของขวัญ	31
9. ภาพสเก็ตช์โปสเตอร์	33
10. ภาพสเก็ตช์ป้ายชื่อร้าน	40
11. ภาพสเก็ตช์ป้ายบอกรายละเอียดสินค้า	40
12. ภาพสเก็ตช์ป้ายแสดงราคาสินค้า	41
13. ภาพสเก็ตช์ป้ายชื่อพนักงาน	41
14. ภาพสเก็ตช์บรรจุภัณฑ์	42
15. ภาพผลงานจริงโลโก้	44
16. ภาพผลงานจริงนามบัตร	45
17. ภาพผลงานจริงกระดาดเขียนจดหมายและซองจดหมาย	46
18. ภาพผลงานจริงกระดาดห่อของขวัญ	47
19. ภาพผลงานจริงโปสเตอร์	48
20. ภาพผลงานจริงป้ายประเภทต่างๆ	51
21. ภาพผลงานการนำไปประยุกต์ใช้ต่างๆ	53
22. ภาพผลงานจริงบรรจุภัณฑ์	54
23. ภาพถ่ายผลงานจริง	56

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

การออกแบบกราฟิกสำหรับแบรนด์ “Hippie Lady”

ความเป็นมาของโครงการ

แบรนด์ “Hippie Lady” เป็นแบรนด์ของเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่มีสไตล์ของยุค ค.ศ. 1960 หรือที่เรารู้จักกันว่ายุคฮิปปี้ ยุคบุปผาชน ซึ่งเป็นยุคที่มีความน่าสนใจในด้านศิลปะต่างๆของยุคนั้น ที่จะมีความสวยงามของศิลปะแทรกซึมไปในทุกๆส่วนของการดำเนินชีวิตของชาวฮิปปี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแต่งกายของผู้คนในยุคนั้นก็เป็นที่น่าสนใจอย่างมาก กล่าวคือ ชาวฮิปปี้นำศิลปะที่สวยงามหลายๆอย่างไว้บนร่างกาย เช่น การสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันและลวดลายของกราฟิกต่างๆที่สวยงาม เช่น ลวดลายของดอกไม้ ลวดลายเส้นสีที่ดูฉลาด หรือเสื้อผ้าที่มีดีไซน์ที่หยิบยืมมาจากชนเผ่าต่างๆ เช่น อินเดียนแดง การสวมใส่สร้อยคอลูกปัดหลายๆเส้นที่มีสีสันสวยงาม การเขียนลวดลาย เช่น ลายดอกไม้ประดับบนใบหน้าและร่างกาย

เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งมีความสนใจและชื่นชอบเป็นส่วนตัวในความสวยงามของยุคฮิปปี้ และได้สังเกตเห็นว่า การสร้างแบรนด์ของเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่มีสไตล์ของยุค ค.ศ. 1960 หรือยุคฮิปปี้เป็นงานหนึ่งที่มีความน่าสนใจในการที่จะประยุกต์ดีไซน์ของกราฟิกของยุค 1960 ให้มาอยู่ในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาการออกแบบกราฟิกสำหรับองค์กรอย่างละเอียด สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาความรู้ ความสามารถจากเดิม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ทำงานจริงในอนาคต
2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการออกแบบกราฟิกสำหรับองค์กร
3. ออกแบบกราฟิกสำหรับองค์กรประเภทร้านเสื้อผ้า โดยคำนึงถึงความสามารถในการสื่อความหมายและความเหมาะสมกับองค์กร
4. การออกแบบกราฟิกสำหรับแบรนด์ “Hippie Lady” เป็นงานที่น่าสนใจในด้านการประยุกต์กราฟิกของยุค 1960 ให้มาอยู่ในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว ยังคงกลิ่นอายของเดิมอย่างมีเอกลักษณ์ในยุคปัจจุบัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขอบเขตของโครงการ

1. Logo ของร้าน “Hippie Lady”
2. Applications
 - 2.1 จัดหมาย ซองจดหมาย
 - 2.2 นามบัตร
 - 2.3 ป้ายชื่อร้าน
 - 2.4 ป้ายบอกส่วนต่างๆภายในร้าน
 - 2.5 ป้ายบอกรายละเอียดสินค้า
 - 2.6 ป้ายชื่อพนักงาน
3. สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
 - 3.1 โปสเตอร์ 3 แบบ
4. บรรจุภัณฑ์
 - 4.1 ถุงกระดาษ 3 ขนาด
 - 4.2 ถุงผ้าขนาดเล็ก
 - 4.3 กล่องใส่รองเท้า
 - 4.4 กล่องใส่เครื่องประดับ
 - 4.5 กระดาษห่อของขวัญ
 - 4.6 ป้ายแสดงราคาของสินค้าทุกชนิด
 - 4.7 ป้ายแสดงขนาดของสินค้า

แนวทางการบรรลุเป้าหมาย

1. รวบรวมข้อมูล
 - 1.1 ศึกษาการดีไซน์ของศิลปะแขนงต่างๆของยุค ค.ศ.1960 อย่างละเอียด จะทำให้รู้ถึงการ
ใช้ Graphic Element ต่างๆที่โดดเด่นของยุคนั้น ไม่ว่าจะเป็น การใช้เส้น, สี, ลวดลาย
ต่างๆ, การจัดวาง lay out, Typography, สไตล์ของงานเขียนภาพประกอบสำหรับงาน
ต่างๆ เพื่อนำดีไซน์เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับงานการออกแบบกราฟิกสำหรับแบรนด์
“Hippie Lady” ให้เป็นงานที่มีกลิ่นอายของยุคฮิปปี้ บวกกับกราฟิกในยุคปัจจุบันได้
อย่างลงตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 1.2 รวบรวมตัวอย่างการออกแบบกราฟิกสำหรับองค์กร [Corporate Identity] ของแบรนด์ต่าง ทั้งในยุค ค.ศ.1960 และในยุคปัจจุบัน ที่มีดีไซน์ของสินค้าที่หยิบยืมสไตล์ของยุคต่างๆมาใช้
- 1.3 ศึกษาการออกแบบกราฟิกสำหรับองค์กร [Corporate Identity] อย่างละเอียด
- 1.4 ศึกษาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ประเภทเครื่องประดับ
- 1.5 ศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทเครื่องประดับ
2. วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเบื้องต้น
 - 2.1 วางโครงสร้างของแบรนด์โดยคำนึงตามหลักความเป็นจริง จากการเปรียบเทียบจากแบรนด์ที่มีอยู่จริง
 - 2.2 กำหนดขอบเขตและประเด็นที่ต้องการนำเสนอในการออกแบบ
 - 2.3 วิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบของ Logo ของร้านเสื้อผ้า การออกแบบกราฟิกสำหรับองค์กร [Corporate Identity] รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องประดับ
 - 2.4 สร้างแนวความคิดและหาแนวทางในการออกแบบกราฟิกสำหรับองค์กร [Corporate Identity] ในงานของตนเอง
3. ขั้นตอนการทำงาน
 - 3.1 เสนอหัวข้อเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของแนวคิด
 - 3.2 เสนอข้อมูลที่ค้นคว้าและกำหนดแนวทางในการออกแบบโดยรวม
 - 3.3 เสนอภาพแบบร่างตามแนวคิดหลายๆแบบ
 - 3.4 พัฒนาแบบร่างที่เลือกให้สมบูรณ์
 - 3.5 เสนอผลงานชิ้นจริงที่เสร็จสมบูรณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถออกแบบการออกแบบกราฟิกสำหรับแบรนด์ “Hippie Lady” ให้เป็นงานที่น่าสนใจแก่บุคคลอื่นที่พบเห็น โดยที่ผลงานนั้นมีความเสร็จสมบูรณ์และตรงกับสไตล์ที่ได้กำหนดไว้

บทที่ 2

เครื่องแต่งกายในยุค '60s

ในยุค '60s หรือยุคฮิปปี้ถือว่าเป็นยุคไร้กฏเกณฑ์ของแฟชั่นการแต่งกาย ช่วงต้นยุค'60s แฟชั่นยังเป็นแบบอนุรักษนิยม ผู้คนยังคงสวมใส่เสื้อผ้าที่มีดีไซน์จากยุค 50's เช่น ชุดกระโปรงปลายบานพร้อมการทำผมทรงสูง แต่ก็มีสิ่งที่คุณเหมือนว่าจะสามารถจูงใจผู้หญิงให้เริ่มเปลี่ยนแปลงแฟชั่นก็คือกระโปรงที่เรียกว่า “miniskirt” ทั้งนี้เพราะว่าแฟชั่นของชาวฮิปปี้ส่วนมากจะตั้งอยู่บนการออกแบบแบบท้องถิ่นจากประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย, เนปาล, อเมริกากลาง, บาฮาลี และโมร็อกโก แฟชั่นรูปแบบใหม่หลังไหลออกมาจากเมืองซาน ฟรานซิสโกและลอนดอน ผู้นำแฟชั่นก็คือผู้มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่ง เช่น ศิลปินที่โด่งดังอย่าง “Jimi Hendrix” และ “The Beatles” ที่มักปรากฏตัวในที่สาธารณะด้วยเครื่องแต่งกายที่มีสีสันสดใส เป็นที่แน่นอนว่าชาวฮิปปี้ชาวใหญ่ไม่สามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาสูงได้อย่างผู้นำแฟชั่นต่างๆ พวกเขาจึงมักใช้จินตนาการในการผสมผสานเครื่องแต่งกายแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน ด้วยองค์ประกอบต่างๆที่สามารถหยิบได้จากตู้เสื้อผ้าของพวกเขา ผู้ชายส่วนใหญ่จะนิยมกางเกงขากว้าง กางเกงยีนส์ที่ประดับประดาด้วยเศษผ้า เข็มขัดหัวโตๆ กางเกงหนึ่งสัตัวก็เป็นที่นิยม ส่วนบนก็นิยมเสื้อผ่าสีสดใส เสื้อมัดย้อม เสื้อหนังที่มีจีบริมแบบฟอย หรือเสื้อผ้าไหมที่นุ่มนวล ส่วนผู้หญิงก็มีสำหรัจากอินเดีย, ผ้าโสร่งของบาฮาลี, เสื้อผ้า, กระโปรงยาว และชุดกระโปรงนิยมทำจากผ้ากำมะหยี่, หนัง, ผ้าบาติก, ผ้าเดนิม, ผ้าฝ้ายจากอินเดีย และผ้าไหม ศิลปะสไตล์ “Op art”, “Paisleys” และ “Psychedelic” มักเป็นลวดลายที่อยู่บนเสื้อผ้า ซึ่งบางครั้งบางคราวก็ดูน่าเวียน รongเท้าเปลี่ยนแปลงจากรongเท้าแตะธรรมดาๆหรือ “Birkenstocks” มาเป็นrongเท้าบูทหรือrongเท้าหนัง

เครื่องประดับของชาวฮิปปี้มีหลากหลาย เช่น ลูกปัด, ผ้าพันคอ, เสื้อกั๊กหนัง, เสื้อแจ็คเก็ตจีบริมขอบแบบฟอย, แว่นตาทรงคุณยาย และแว่นตาทรงกลมแบบจอบั่น เลนnon เครื่องประดับที่นิยมอย่างมากเป็นพวกเครื่องเงินจากเม็กซิโก, อินเดีย หรือโมร็อกโกล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญ สร้อยข้อมือ สร้อยข้อเท้า ต่างหู ห่วงใส่จุมูก กำไลข้อเท้า เป็นที่นิยมสวมใส่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีงานสังสรรค์และงานคอนเสิร์ต สร้อยคอมักประดับด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น “Peace” หรือเครื่องหมายหยิน-หยาง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผู้ชายชาวฮิปปีส่วนมากจะปล่อยให้ผมยาว บางทีก็มักเริ่มปลายผมในโอกาสสำคัญ คนผิวดำทั้งผู้หญิงและผู้ชายมักไว้ผมทรง “Afros” ผู้ชายมักไว้หนวดเครา ผู้หญิงงดการ โกนขนบริเวณส่วนต่างๆ ทั้งขาและใต้แขน การสวมเสื้อชั้นในกลายเป็นสัญลักษณ์ของการกดขี่ทางเพศดังนั้นผู้หญิงฮิปปีจึงไม่สวมใส่มัน

ชาวฮิปปีได้ค้นพบความอิสระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ การเปลือยกาย ที่จะทำให้ผิวได้สัมผัสถึงอากาศและน้ำ เป็นการใกล้ชิดธรรมชาติอย่างถึงที่สุด และได้ชื่นชมความสวยงามของเรือนร่างระหว่างกัน ฮิปปีตกแต่งทุกอย่างรอบตัวให้สวยงามรวมถึงการเพ้นท์ลวดลายสวยงามบนร่างกายด้วยสีสันสดใส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การออกแบบกราฟิกสำหรับองค์กร

3.1 การออกแบบสัญลักษณ์

ปัจจัยของมนุษย์ที่มีผลต่อสัญลักษณ์

การมองเห็นป้าย [Sign] มีอิทธิพลกับปัจจัยกายภาพและจิตวิทยาของมนุษย์มากมาย เช่น ความสามารถทางการมองเห็น การอ่าน ความจำ ความรู้สึกกับสีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลมีเป็นส่วนตัว ยกเว้นกว่าที่นักออกแบบจะสามารถควบคุมได้ ดังนั้น จึงต้องมีการใช้ในการออกแบบ ที่เป็นกลางและสามารถเข้าใจได้กับคนส่วนใหญ่ โดยคำนึงถึงปัจจัยของมนุษย์ โดยทั่วไปด้วย

คนที่อาศัยอยู่ในเมืองส่วนใหญ่ จะสามารถเข้าใจสัญลักษณ์ได้ เมื่อมีการติดตั้งประมาณปี เนื่องจาก มีการใช้ทัศนคติที่ไม่ดีในการตัดสินใจและไม่ปฏิบัติตาม เนื่องจากเหมือนเป็นการบังคับ เพราะมีป้ายหลายชนิดที่มีการขัดกับพฤติกรรมของคนเหล่านั้น เมื่อคนเดินหรือขับรถเข้าไปในเมือง เพื่อต้องการหาสถานที่หรือสิ่งบางอย่าง เขาจะมองดูสภาพแวดล้อมก่อน สัญลักษณ์ที่มีมากมายจะปรากฏต่อสายตา ถ้าหากไม่ต้องการหาสิ่งที่ต้องการจริงๆ ดังนั้น นักออกแบบต้องระวังในเรื่องนี้ อย่างมาก กว่าสัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อสารนั้น จำเป็นต้องอ่านง่าย เข้าใจชัดเจน และเด่นชัดพอ ที่จะสามารถมองเห็นได้ ไม่ทำให้สภาพแวดล้อมอื่นๆเข้ามาบดบัง และสำหรับป้ายสัญลักษณ์ ที่ได้รับการออกแบบแล้ว ก็จำเป็นต้องระวังอีกว่า มันกินความจริงมากไปหรือเปล่า การเข้าใจและการมองเห็นของป้ายนั้น มีอยู่2ส่วนที่ต้องคำนึงถึงคือ

1. ปัจจัยทางกายภาพ [Physical Factors] แบ่งออกได้ดังนี้

- ขอบเขตทางการมองเห็น [Normal Field of Vision] โดยปกติแล้ว คนทั่วไปสามารถครอบคลุม องศาการมองเห็นได้ประมาณ60องศา พื้นที่นอกเหนือจากนี้จะเห็นได้ในรายละเอียดที่น้อยลง แต่เมื่อต้องการให้การเห็นมีขอบเขตที่กว้างขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ป้ายบนเพดาน ซึ่ง60องศาในการมองนั้น ไม่สามารถมองเห็นได้ จำเป็นต้องมีการเงยหน้า หรือหันไปในทิศทางของป้ายนั้น เพื่อให้เห็นได้ในขอบเขตที่กว้างขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- อัตราการอ่านตัวหนังสือ [Reading Rate] โดยปกติการอ่านหนังสือของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 125-500 คำต่อนาที โดยปัจจัยนี้ขึ้นอยู่กับอายุ ความฉลาด และการศึกษาด้วย แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะสามารถอ่านได้ในช่วง 250 คำต่อนาที
- ความยาก-ง่ายในการอ่านตัวหนังสือ [Ligibility] ตามมาตรฐานคนสายตาปกติ จะสามารถอ่านตัวหนังสือขนาดนี้วโดยห่างจากตัวหนังสือประมาณ 15 เมตร
- ระดับสายตา [Eye Level] ความสูงโดยเฉลี่ยของระดับสายตา (วัดจากพื้นถึงระดับสายตาในท่ายืน) ประมาณ 5-6 นิ้ว (1.7 เมตร) แต่ถ้าเป็นคนนั่งจะประมาณ 1.3 เมตร และเมื่อนั่งในรถยนต์จะมีระดับสายตาประมาณ 1.4 เมตร ซึ่งแต่ละคนจะไม่เท่ากับคนขับรถบรรทุกซึ่งมีระดับที่สูงกว่า
- ความสูงของตัวอักษร [Letter High] ในการตัดสินใจในเรื่องความสูงของตัวอักษรที่จะใช้นั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงความเร็วของพาหนะรวมถึงระยะเวลาในการอ่านป้ายนั้นๆ
- อายุและความพิการทางร่างกาย [Aging and Physically Disabled People] ทางด้านของอายุที่มากขึ้น ทำให้สมรรถภาพทางร่างกายลดถอยลง อาจทำให้ความเข้าใจและการมองเห็นป้ายได้น้อยลง
- ไหวพริบทางการรับรู้ [Visual Acuity] แต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้ได้ต่างกัน

2. ปัจจัยทางจิตวิทยา [Psychological Factors]

- ความสัมพันธ์ระหว่างรูปและพื้น [Figure and Ground Relationship] รูปและพื้นจะเกี่ยวข้องกัน ในทางตรงกันข้ามโดยการมองเห็นและเข้าใจในพื้นที่ของรูปและพื้นที่ว่าง หรือคำและตัวอักษร โดยเฉพาะการเว้นที่ว่างระหว่างตัวอักษร การจัดวางคำจะทำให้เกิดความเข้าใจง่ายหรือยากด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการกระระยะการมองและวางให้เหมาะสมกับรูปแบบ
- ความหมายของสี [Implication of Colour] ในแต่ละคนย่อมรู้สึกกับสีต่างกัน มีอยู่ 6 สีที่ไม่รวมขาวดำที่สามารถอ่านได้ชัดเจนและเห็นความแตกต่างได้มากที่สุดคือ แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว ส้ม น้ำตาล แต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องใช้แค่ 6 สีนี้ อาจจะใช้สีขั้นที่ 2 ให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมด้วยได้

สีที่ทำให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งในขั้นนี้มีการนำมาดัดแปลงในการทำกราฟิกและการออกแบบภายในด้วย เช่น สีแดงให้ความรู้สึกอันตรายหรือฉุกเฉิน สีเหลืองให้ความหมายถึงการเตือน เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปแบบของเครื่องหมายและสัญลักษณ์

ปัจจุบันเราจะพบเห็นเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆดังนี้

1. รูปแบบตัวอักษร
2. รูปแบบเรขาคณิต
3. รูปทรงธรรมชาติ
4. รูปลักษณะตามลัทธิและความเชื่อถือ
5. รูปลักษณะผลิตภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้
6. รูปลักษณะอิสระ

ลักษณะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ดี

ทุกองค์กรต้องการให้เครื่องหมายสำคัญต่อผู้พบเห็น ซึ่งเป็นความละเอียดอ่อนต้องอาศัยความเข้าใจในการออกแบบอย่างมาก ลักษณะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางการค้าที่ดีมีด้วยกัน 8 ประการ ดังนี้

1. คำนึงถึงคุณค่าทางความงามของเครื่องหมายและสัญลักษณ์
2. มีความเหมาะสมกับเวลาทุกยุคสมัย ควรหลีกเลี่ยงการนำสิ่งซึ่งอยู่ในสมัยนิยมมาใช้ในการออกแบบ
3. ต้องง่ายและสะดวกต่อการนำไปเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ
4. ต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย เช่น ไม่ใช่ตราราชการ
5. ไม่ควรใช้ภาพที่ผู้ดูเกิดความรู้สึกสับสนหรือมีรายละเอียดมากเกินไป
6. ไม่ควรใช้ภาษาที่อ่านออกเสียงยากมากมาเป็นเครื่องหมาย
7. ไม่ควรใช้ลักษณะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่เป็นรูปเรขาคณิตต่างๆ เพราะจะไม่สะดุดตา
8. อย่าใช้ตัวอักษรที่เป็นที่นิยมในขณะนั้น

ลักษณะของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ชนิดต่างๆ

เครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์ในปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆดังนี้

1. ซิมโบล [Symbol] เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีตัวอักษร ใช้แสดงความเป็นบริษัท ห้างร้าน สถาบัน ควรมีเอกลักษณ์ มีผลกระทบทันทีที่ได้เห็น
2. เครื่องหมายภาพ [Pictograph] คือ ภาพแสดงที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ ใช้แก้ปัญหาอุปสรรคด้านการเข้าใจทางภาษา ในการบอกทิศทาง ความปลอดภัย ควรมีลักษณะเป็นสากล เข้าใจง่าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. เครื่องหมายอักษร [Lettermark] คือเครื่องหมายที่แสดงตัวอักษรย่อ เป็นตัวย่อที่ไม่อ่านออกเสียงเป็นคำ นิยมออกแบบเป็นตัวอักษรที่เด่นชัด
4. เครื่องหมายภาษา [Logo] แสดงภาษาตัวอักษรที่อ่านออกเสียงเป็นคำตามความต้องการของผู้ถือลิขสิทธิ์ อ่านได้ เอกภาพเด่นชัด
5. เครื่องหมายผสม [Combination Mark] เป็นเครื่องหมายที่รวมเอาสัญลักษณ์และภาษาเข้าไว้ด้วยกัน
6. เครื่องหมายการค้า [Trade Mark] คือเครื่องหมายทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้น สามารถจดลิขสิทธิ์ได้ตามกฎหมาย

ตารางแม่แบบ[Grid]

มีความจำเป็นต่อการออกแบบมาก ตารางกราฟที่สร้างขึ้นมาเหล่านี้เห็นได้ชัดเหมือนโครงไม้ในการสร้างตึก การเลือกความหนาของเส้น ตำแหน่งละติจูดทาง จะช่วยให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในการออกแบบ วิธีใช้กริดนี้จะจำกัดขอบเขตการออกแบบของเรา

ความหมายของกริด ในแง่ของการออกแบบหมายถึงตารางที่เป็นตัวโครงสร้างของแม่แบบ ช่วยให้งานออกแบบสมบูรณ์ขึ้น

สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการออกแบบ

1. สีที่ใช้ [Colour]
2. ชนิดหรือรูปแบบของตัวอักษร [Letter Style]
3. ขนาดของป้าย [Sign Panel Size]
4. วัสดุที่นำมาใช้ [Material]
5. รายละเอียดข้อมูล [Fabrication Detail]
6. การเข้ากรอบ [Mounting]
7. กราฟิกที่นำมาใช้ [Graphic Applications]

ตัวอักษรที่ต้องการใช้กับป้าย

นักออกแบบหลายคนมักพบกับปัญหาที่คล้ายกันเสมอ คือการเลือกแบบตัวอักษรและการจัดวาง ในเลือกต้องคำนึงว่ามีความแตกต่างระหว่างป้ายสัญลักษณ์และงานสิ่งพิมพ์ 2 มิติ เพราะในการเลือกตัวอักษรต้องคำนึงเสมอว่ามีการอ่านง่าย และเมื่อทำการจัดวางแล้ว การอ่านออก อ่านง่ายหรือไม่นั้นเป็นเรื่องสำคัญ การเลือกตัวอักษรจึงถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญ แต่ก็ต้องไม่ลืมเรื่องการจัดวางลงบนเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผ่นป้ายและการติดตั้งด้วย ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ในส่วนของป้ายจำเป็นต้องทราบถึงขนาด วัสดุและข้อความที่จัดวางอย่างแน่นอน ส่วนในด้านของเนื้อความที่ต้องการบอก จำเป็นต้องรู้ให้ครบถ้วน ถูกคร รูปภาพ เป็นอย่างไร เพื่อสะดวกในการจัดวาง

1. รูปแบบตัวอักษร ในส่วนนี้หมายถึงรูปแบบทั้งหมดของบุคลิกตัวอักษร ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ตัวเลขหรือเครื่องหมายต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาใช้ในชุดตัวอักษรนี้ สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือ การอ่านออก อ่านง่าย จากตัวอักษรทั้งหมดมีความแตกต่างทางด้านโครงสร้าง ความแตกต่างระหว่างเส้น ความสูง ดังนั้นเหตุผลในการเลือกตัวอักษรในกรณีนี้ จะถูกเลือกในการนำเสนอออกมาเพื่อเน้นหรือสร้างความดึงดูดในงานมากกว่า
2. ตัวอักษร คำ และช่องไฟ องค์ประกอบหลายๆอย่างที่เป็นตัวเชื่อมในการออกแบบระบบของป้ายให้ระบบความสำเร็จ ควรออกแบบให้มีความต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกัน ช่องว่างระหว่างบรรทัด พื้นที่ของตัวอักษรบนป้าย และระบบต่างๆจะถูกกำหนดขึ้นตามทันที องค์ประกอบอื่นๆเช่นสี ความแตกต่างระหว่างภาพและพื้น ขนาดของภาพต่างๆ จะต้องถูกกำหนดตามมาเหมือนกัน เมื่อมีการจัดวางรูปแบบตัวหนังสือบนป้าย จะต้องระวังเป็นอย่างมาก โดยการบังคับเนื้อที่ในการวางตัวหนังสือให้เป็นไปตามมาตรฐานของกริดที่วาดไว้

ในการออกแบบป้ายตามหน้าที่ต่างๆนั้น ระบบการออกแบบมีความสำคัญซึ่งต้องการความละเอียดถี่ถ้วนในการออกแบบอย่างมาก เกณฑ์ทั่วไป ตัวหนังสือที่มีขนาดมาตรฐานไม่ควรที่จะมีเกิน 30 ตัวอักษรในหนึ่งบรรทัด ตัวเลขนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงได้ตามขนาดและช่องไฟในการวางตัวอักษร พิจารณาถึงการออกแบบการจัดวางและขนาดของป้ายอีกด้วย แต่สิ่งแรกๆที่จำเป็นต้องคำนึงถึงคือ พื้นผิวของป้ายที่ตัวอักษรจะปรากฏอยู่ ต่อมาจึงดูถึงขนาดข้อความตัวอักษร นั่นก็จะรวมถึงตัวอักษร ถูกคร สัญลักษณ์ เส้นต่างๆ หรือเรียกรวมๆกันได้ว่า Copy นั่นเอง

- 2.1 รูปแบบตัวอักษร หมายถึงส่วนต่างๆของตัวหนังสือหรือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ในการออกแบบที่เหมือนกัน โดยส่วนมากจะมีตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ และวรรคตอนต่างๆ รวมเป็น 1 ชุด
- 2.2 ประเภทของตัวหนังสือ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
 - Serif มีลักษณะพิเศษที่ตัวอักษรส่วนสำคัญ หรือปลายของตัวอักษรจะมีหางออกมาเล็กน้อย ซึ่งค่อนข้างอ่านง่ายและสวยงาม ข้อเสียคือส่วนหางที่ยื่นออกมาจะรบกวนช่องไฟของตัวอักษร ก่อให้เกิดการวุ่นวายในการอ่านได้ โดยทั่วไปจึงนิยมใช้ตัวอักษรประเภทนี้เป็นตัวใหญ่ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- San Serif ตัวอักษรจะไม่มีหางที่ปลายตัวอักษร จึงได้รับความนิยมในการทำป้ายมาก เพราะสามารถอ่านออกได้ง่ายและเป็นรูปแบบทรงเรขาคณิต จะใช้กับงานที่ต้องการความทันสมัย สะอาด
 - Traditional เป็นการผสมผสาน คือ จะมองคุณลักษณะเหมือน Serif แต่สามารถอ่านได้ง่ายเหมือน San Serif
 - Decorative or Display ตัวอักษรประเภทนี้ไม่ได้มีกฎเกณฑ์เหมือน 3 ประเภทที่ผ่านมาข้างต้น ส่วนมากไม่นิยมใช้ในการอ่านหรือสื่อสารมากๆ เพราะอ่านได้ลำบาก ใช้ในตัวอักษรที่ต้องการขนาดใหญ่ๆเท่านั้น เพื่อสร้างให้เกิดเอกลักษณ์
- 2.3 ลูกศร ในการออกแบบป้าย ลูกศรถือว่ามีความสำคัญส่วนหนึ่งในการบอกทิศทางต่างๆ ซึ่งได้รับ การออกแบบให้แตกต่างกันไปเพื่อความเหมาะสมกับชิ้นงานนั้นๆ

3.2 การออกแบบป้ายสัญลักษณ์ [The Panel System]

ป้ายสัญลักษณ์หมายถึง รูปลักษณะหรือรูปร่างของป้ายซึ่งเป็นมากกว่าที่รองรับสัญญาณธรรมดา ป้ายสัญลักษณ์นี้สามารถบ่งชี้ถึงประเภทของป้ายให้คนที่สามารถปฏิบัติตามได้ด้วย เช่น ป้ายเตือน

สัญลักษณ์จำเป็นต้องแสดงออก 2 อย่างคือ การห้าม และการให้ปฏิบัติตาม ซึ่งป้ายสัญลักษณ์จะทำหน้าที่เป็นตัวเสริมให้สัญลักษณ์ดูน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยรูปร่างของป้ายจะช่วยเสริมและย้ำให้คนดูเข้าใจมากขึ้น โดยยังไม่รวมถึงสีที่จะช่วยด้วยอีกทางหนึ่ง ดังนั้นอาจจะสรุปวัตถุประสงค์ของป้ายสัญลักษณ์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นภาพประกอบในการอธิบายข้อความ สื่อความให้เกิดความเข้าใจโดยใช้สี รูปร่าง สัญลักษณ์อย่างกระชับชัดเจน
2. เพื่อให้สัญลักษณ์เป็นตัวแทนหรือสื่อแทนคำพูด ให้เกิดความเข้าใจในระยะหรือองค์ประกอบต่างๆที่จำกัด เช่น ระยะการมองเห็น ขนาดของตัวอักษร

โครงสร้างของป้ายสัญลักษณ์ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 อย่างคือ ขนาดของตัวอักษรที่จะใช้ ช่องว่างระหว่างบรรทัดที่ต้องการและความยาวของข้อความ ซึ่งจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับความสัมพันธ์ทั้ง 3 ส่วนนี้ก่อนจะทำการออกแบบป้าย

1. ขนาดของตัวอักษร [Type Size] สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือขนาดของตัวอักษรที่จะใช้ โดยหลักทั่วไปของป้ายภายนอกนั้น ใช้ความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 1 นิ้วในระยะห่าง 30

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ฟุต และขนาดตัวอักษรที่เล็กที่สุดคือ 0.5 นิ้วเท่านั้น นอกจากนี้ขนาดของตัวอักษรยังขึ้นอยู่กับสถานะแวดล้อมนั้นๆ รวมถึงสถานะของแสงด้วย

2. ความห่างระหว่างคำ [Message Unit] เมื่อมีขนาดของตัวอักษรแล้ว ความห่างระหว่างตัวอักษร โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมกับขนาดเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
3. ความยาวของข้อความ [Message Length] ความยาวโดยทั่วไปไม่น่าจากเกิน 30 ตัวอักษร โดยนับรวมทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และเล็ก ช่องไฟระหว่างตัวอักษร ความสำคัญคือ ชนิดของตัวอักษรที่จะนำมาจัดเรียงเป็นข้อความว่ามีความกว้างและยาวเหมาะสมกับป้ายหรือไม่

ประเภทของป้ายสัญลักษณ์

เราสามารถแบ่งป้ายสัญลักษณ์ได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ โดยแบ่งจากสถานที่หรือสภาพแวดล้อม ออกได้เป็น 2 สถานที่คือ

1. ป้ายภายนอก [Outdoor Sign] เป็นป้ายที่จะใช้กับคนเดินถนน หรือคนที่เดินเส้นทางเหล่านั้นมากกว่าพวหนะต่างๆ ดังนั้นการออกแบบป้ายจึงมีขนาดเล็กกว่า และมีการวางตำแหน่งทางด้านขวาของเดินเพื่อให้เกิดความสะดวก ระยะทางที่ใกล้สุดที่ควรเห็นได้ชัดคือ 5 ฟุต
2. ป้ายภายใน [Indoor Sign] โดยส่วนมากอยู่ภายในตึกต่างๆ ขนาดของป้ายภายในอาคารจะมีขนาดเล็กกว่าที่อยู่ภายนอก สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทคือ
 - สัญลักษณ์ที่ระบุชี้ชัดสถานที่นั้นๆ เช่น ลิฟต์ ดึง
 - สัญลักษณ์ที่ระบุข้อมูล เช่น ป้ายบอกทางในตึก
 - สัญลักษณ์ที่บอกทิศทาง เช่น ป้ายลูกศร
 - สัญลักษณ์ที่บอกห้ามต่างๆ เช่น ป้ายห้ามเข้า
 - สัญลักษณ์ที่บอกข้อความอื่นๆ เช่น บอร์ดประกาศ เป็นต้น

ชนิดและรูปร่างของป้าย

สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงในการแสดงออกคือ รูปร่างต่างๆ ของป้ายซึ่งมีอยู่ 3 ชนิดที่ถือว่าเป็นพื้นฐานในการออกแบบป้าย โดยมีรูปทรงมาจากรูปทรงเรขาคณิต ได้แก่ วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และรูปทรงของป้ายนั้นก็รองรับความหมายที่แสดงออกทางรูปทรง 3 อย่างคือ ป้ายห้าม ป้ายเตือน และป้ายให้ข้อมูล แต่ละชนิดจะเสนออกมากในรูปทรงที่ไม่เหมือนกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผ่นป้ายสัญลักษณ์

ขนาดของป้ายจำเป็นต้องคำนึงถึงขนาดของตัวอักษร ความยาวของข้อความ และความห่างของข้อความเสียก่อน เพื่อที่จะทำให้ทราบพื้นที่ของข้อความว่ากว้างยาวเพียงใด มีรูปร่างอย่างไรจึงนำมาทำการออกแบบป้ายได้ รูปลักษณะของป้ายก็ไม่จำกัดว่าจะต้องอยู่ในรูปทรงไหน เพียงต้องคำนึงถึงอัตราส่วนตามสี่เหลี่ยมจัตุรัส-ผืนผ้าเท่านั้น

การวางของป้าย ในการออกแบบต้องทำให้อ่านออก และอ่านได้เข้าใจมากที่สุด การจัดวางแบบจัดซ้ายได้รับการนิยมที่สุด และการจัดขวาจะใช้ในกรณีที่เป็นป้ายบอกทิศทางซึ่งจำเป็นต้องให้ข้อความอยู่ทางขวาเป็นการสะดวกต่อคนที่อ่านป้าย ส่วนในเรื่องตัวอักษร การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และเล็กใน คำ จะอ่านได้ง่ายกว่าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

สีของป้าย

ในการเลือกสีและสีพื้นของกราฟิกบนป้ายมีความสำคัญต่อการมองเห็นและความเข้าใจในการใช้สีต่างๆเพื่อสื่อถึงความหมายเช่น สีแดงคืออันตราย ในการใช้สีที่ใช้กับป้ายจึงจำเป็นต้องมองเห็นสภาพ

แวดล้อมรอบๆด้วยว่าสีนั้นเหมาะสมหรือไม่ สถานที่นั้นมีแสงพอหรือไม่ สีที่ใช้ในป้ายก็ไม่ควรมีเกิน 5-6 สี เนื่องจากความจำของมนุษย์นั้นไม่สามารถจำได้ในระยะเวลาอันสั้น

3.3 การออกแบบนามบัตรและหัวข้อหมาย

จุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มคนนั้น อาจทำได้ดังนี้

1. สร้างเอกลักษณ์ของเราเอง กราฟิกและข้อความที่ใช้ในหัวข้อหมายและนามบัตรนั้น ควรประกาศให้รู้ว่าเราเป็นใครและทำอะไร
2. หากไม่มีโลโก้ที่ใช้ประจำ ก็ให้แสดงไอเดียที่สื่อถึงองค์กรนั้นๆออกมา
3. มีข้อความที่บอกประโยชน์หรือสิ่งที่จะได้รับ เพื่อที่จะทำให้เขาเก็บนามบัตรของเราไว้หลังจากที่ได้รับ
4. สร้างนามบัตรของเราให้เป็นโบรชัวร์ขนาดเล็ก เช่น การใส่ข้อความที่กะทัดรัดลงในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปของนามบัตร
5. จำกัดรูปแบบการใช้ตัวอักษร จำนวนตัวอักษรที่มากเกินไปจะทำให้ใจความสำคัญที่ควรจะเห็นเกิดการสับสน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4 การออกแบบโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์

โฆษณาส่งพิมพ์เพื่อการจัดแจก

สื่อสิ่งพิมพ์นี้ส่งโดยตรงจากบริษัทถึงผู้บริโภคทั้งทางไปรษณีย์และวางแจกตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีผลทางการโฆษณามากขึ้น เนื่องจากสามารถเลือกกลุ่มคนซึ่งคาดว่าจะมีความสนใจในสินค้าและเกิดความรู้สึกเป็นส่วนตัว สามารถช่วยให้ผู้รับสื่อสามารถเลือกลักษณะ ชนิด และรูปร่างของสื่อสิ่งพิมพ์ได้ตามต้องการด้วย ได้แก่สื่อดังต่อไปนี้

1. ใบปลิว [Leaflet] มีลักษณะเป็นเล่มหรือใบเดี่ยวโดดๆ โดยมีขนาดแตกต่างกันไป ใช้ในการจัดส่งตรงไปยังลูกค้า หรือจัดวางบนเคาน์เตอร์สินค้าให้หยิบได้สำหรับผู้สนใจตามศูนย์การค้าหรือ ณ จุดขายสินค้า
2. แผ่นพับ [Folder] มีลักษณะเป็นใบทาบไปทาบมา จำนวนทบขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ต้องการแสดงของสินค้า แผ่นพับถือเป็นเอกสารที่จัดแจกในลักษณะเดียวกับใบปลิว ในการออกแบบนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมีวิธีพับหลายแบบและไม่มีเลขหน้ากำกับเหมือนหนังสือ ผู้ทำแผ่นพับจึงต้องออกแบบเรียงลำดับข้อความและภาพให้เหมาะสมกับการพับระวังไม่ให้เกิดความสับสนแก่ผู้อ่าน
3. โบรชัวร์ [Brochure] มีรูปแบบคือเป็นรูปเล่มเย็บกลาง มีขนาดแตกต่างกันไปบ้าง ลักษณะอาจเป็นการเปิดไปทางเดียว ไม่มีเย็บกลาง เอกสารโฆษณานชนิดนี้บอกถึงรายละเอียดรูปแบบ ชนิดและลักษณะของสินค้าได้มากกว่าแผ่นพับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

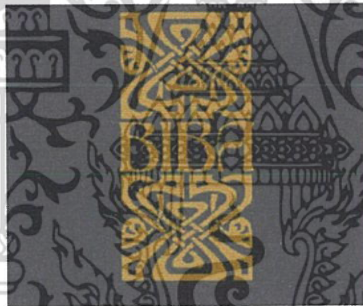
การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเบื้องต้น

4.1 การออกแบบกราฟิกสำหรับองค์กรของร้านที่หยิบยืมสไตล์มาจากยุคต่างๆ

เนื่องจาก “Hippie Lady” เป็นแบรนด์ที่หยิบยืมสไตล์ของยุคฮิปปี้มาผสมผสานกับยุคปัจจุบัน การออกแบบกราฟิกสำหรับองค์กรของ “Hippie Lady” นั้น จึงจำเป็นต้องศึกษาการออกแบบกราฟิกสำหรับองค์กรของร้านอื่นๆที่หยิบยืมสไตล์มาจากยุคต่างๆด้วย เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ตัวอย่างเช่น

- “Biba”

ภาพที่ 1 ตัวอย่างภาพต่างๆของแบรนด์ “Biba”

โลโก้

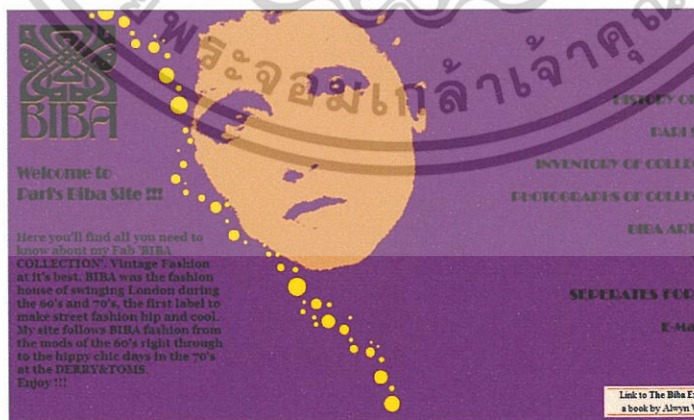

สื่อสิ่งพิมพ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การประยุกต์ใช้กับสินค้า

เวปเพจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- “Hippie Cowgirl”

ภาพที่ 2 ตัวอย่างภาพต่างๆของแบรนด์ “Hippie Cowgirl”

การประยุกต์ใช้กับสินค้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 ลักษณะและเอกลักษณ์ของร้าน

4.2.1 ประเภทของสินค้าที่จำหน่าย

ประเภทของสินค้าที่มีจำหน่ายในร้านแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ สินค้าประเภทเสื้อผ้าประกอบด้วยเสื้อทุกชนิด, ชุดเดรส และกางเกงหรือกระโปรง ประเภทเครื่องประดับประกอบด้วย สร้อยคอ, สร้อยข้อมือ, กำไลข้อมือ, ต่างหู, แหวน, กิ๊บติดผม และแถบผ้าคาดผม

4.2.2 กลุ่มเป้าหมาย

ผู้หญิงที่ชื่นชอบในแฟชั่นและการแต่งตัวแบบสบายๆ แต่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อายุประมาณ 20-30 ปี

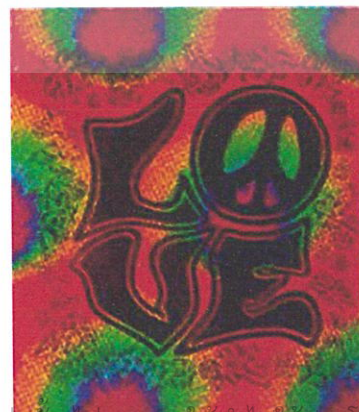
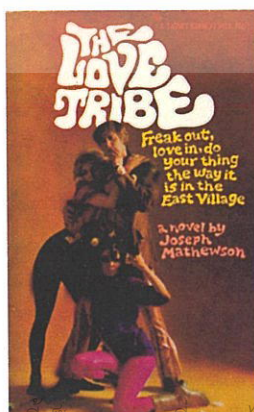
4.3 แนวทางการออกแบบ

4.3.1 ชื่อของแบรนด์

ต้องการให้ชื่อนี้สามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ของร้านได้อย่างชัดเจน สามารถจดจำได้ง่ายพร้อมกับการใช้ภาษาที่สวยงาม ขั้นตอนนี้ต้องใช้การพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะชื่อของแบรนด์นั้นต่อเนื่องถึงขั้นตอนการออกแบบโลโก้ สื่อสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ด้วย ชื่อแรกที่คิดคือ “The Birdie Hippie” ต้องการให้แบรนด์นี้มีเอกลักษณ์คือ นกน้อยแห่งสันติภาพซึ่งก็ค่อนข้างพิราบ แต่ยังไม่พอใจชื่อถัดมาก็คือ “The Hippie” ซึ่งสื่ออย่างชัดเจนแต่ตรงเกินไป จึงเป็นชื่อสุดท้ายก็คือ “Hippie Lady” ซึ่งแปลว่า “หญิงสาวชาวฮิปปี” เป็นชื่อที่สามารถสื่อเอกลักษณ์ของร้านได้อย่างชัดเจน มีเสียงอ่านที่พอดีไม่สั้น ไม่ยาวและฟังคล้องจองกัน สามารถจดจำได้ง่าย

4.3.2 การใช้แบบตัวอักษร (Typography)

เอกลักษณ์ของแบบตัวอักษรของยุค'60 นั้น คือการเขียนตัวอักษรให้มีความต่อเนื่องกัน โดยการลดหรือเพิ่มเติมลักษณะของแต่ละตัวอักษรในคำหรือประโยค โดยแบบของตัวอักษรที่ใช้นั้นมีเพียงไม่กี่ชนิด ซึ่งแบบตัวอักษรที่จะเลือกใช้นั้น อยู่ในขั้นตอนการออกแบบต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3 ตัวอย่างลักษณะการวาดและแบบตัวอักษรที่นิยมในยุค '60

4.3.3 Reference

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4 ตัวอย่างงานที่นำมาเป็น Reference

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

การออกแบบ

5.1 ประเด็นในการออกแบบ

โครงการออกแบบกราฟิกสำหรับร้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับ “Hippie Lady” นี้ ซึ่งได้นำสไตล์ที่โดดเด่นของยุคฮิปปี้ หรือยุคนุปผาชน (ประมาณ ค.ศ.1960 – 1970) มาผสมผสานกับยุคสมัยปัจจุบัน ให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมายซึ่งก็คือผู้หญิงยุคใหม่ ที่ชื่นชอบการแต่งตัวแบบสบายๆ แต่มีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำแบบใคร ดังนั้นภาพลักษณ์ที่ต้องการสื่อก็คือการผสมผสานกันอย่างลงตัวของยุคฮิปปี้และยุคปัจจุบัน

โลโก้

ต้องการให้โลโก้ที่จะออกแบบสามารถสื่อถึงความเป็นฮิปปี้ได้อย่างชัดเจน แต่ก็ควมมีความสง่างามเล็กน้อยที่สื่อถึงความเป็นผู้หญิงในพร้อมๆกัน โดยไม่ต้องใช้สีที่หวือหวาหรือสดใสมากเกินไป โลโก้ที่ออกแบบเป็นแบบ Logotype ที่เลือกใช้ประกอบด้วยตัวอักษร 2 ชนิด ที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน กล่าวคือ คำว่า “Hippie” เลือกใช้แบบตัวอักษรที่เป็นที่นิยมในยุคฮิปปี้ ซึ่งสามารถพบเห็นได้บ่อยมากตามสื่อชนิดต่างๆ และคำว่า “Lady” ซึ่งมีความหมายว่า ผู้หญิงหรือสุภาพสตรี เลือกใช้แบบตัวอักษรที่เรียบๆ ดูเข้ากับยุคใหม่

คำว่า “Hippie” ใช้แบบอักษร “Sparta”

คำว่า “Lady” ใช้แบบอักษร “Castorgate”

ความหมายของสี

มีการใช้สีที่ดูเรียบๆ ที่ดูสง่างาม และมีการไล่โทนสีตามสไตล์ของยุคฮิปปี้ แต่ควบคุมการใช้สี เพราะเมื่อนำโลโก้ไปประยุกต์ใช้ในสื่อต่างๆ แล้ว โลโก้ยังจะดูโดดเด่นและไม่จมไปกับแบคกราวด์ที่ คาดว่าจะมีลวดลายและสีมากมายตามสไตล์ “Psychedelic Art”

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปแบบตัวอักษร

ภาษาอังกฤษ

- แบบตัวอักษรหลักใช้แบบอักษร “Castorgate” ใช้กับชื่อ หัวข้อ และข้อมูลต่างๆที่มีความสำคัญ เช่น ชื่อบนนามบัตร ข้อความหลักบนป้าย
- แบบตัวอักษรรองใช้แบบอักษร “Sparta” ใช้กับข้อมูลต่างๆ หรือข้อความที่มีขนาดยาว เช่น เนื้อความในจดหมาย ที่อยู่บนซองจดหมาย

ภาษาไทย

- แบบตัวอักษรหลักใช้แบบอักษร “PSL KittithadaAD” ใช้กับชื่อ หัวข้อ และข้อมูลต่างๆที่มีความสำคัญ เช่น ชื่อบนนามบัตร ข้อความหลักบนป้าย
- แบบตัวอักษรรองใช้แบบอักษร “DB Fongnamas” ใช้กับข้อมูลต่างๆ หรือข้อความที่มีขนาดยาว เช่น เนื้อความในจดหมาย ที่อยู่บนซองจดหมาย

นามบัตร

ออกแบบนามบัตรให้เป็นนามบัตรแบบ 2 ด้าน ด้านหน้าจะเป็นลวดลายกราฟิกสไตล์ “Psychedelic Art” ที่มีการออกแบบเป็นสไตล์ของร้าน โดยมีโลโก้วางเป็นจุดเด่นอยู่ตรงกลาง ด้านหลังออกแบบให้เรียบๆ ตัดกับด้านหน้า จัดวางชื่อและที่อยู่ตรงกลาง แบบอักษรที่ใช้ไปตามข้อกำหนดของการใช้แบบตัวอักษร สีที่สามารถใช้เป็นสีพื้นของด้านหลังมี 4 สี สร้างความแตกต่างจากนามบัตรทั่วไปโดยการออกแบบรูปทรงของนามบัตร โดยมีการตัดขอบของนามบัตรตามลวดลายความโค้งมนของกราฟิกด้านหน้า ทั้งหมดนี้อยู่ภายในขนาดตามมาตรฐานของนามบัตรเพื่อสะดวกต่อการผลิต คือ 5.5 * 8.5 ซม.

กระดาษเขียนจดหมายและซองจดหมาย

ออกแบบกราฟิกของกระดาษเขียนจดหมายให้มีความต่อเนื่องกันของกรอบ ที่ประกอบด้วยวัตถุหลายๆอย่าง แต่ละอย่างสามารถสื่อความเป็น “Hippie Lady” ออกมา เช่น กิ่งไม้ ฝ้ายคอกถูกบิด ฝ้ายข้อมือ และขนนก โลโก้วางอยู่ส่วนล่างตรงกลางของกระดาษ มีที่อยู่ของร้านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่างโลโก้ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อของผู้ติดต่อ ออกแบบให้สีพื้นของกระดาษเขียนจดหมายเป็นน้ำหนักหนัก-เบาของสีน้ำ สื่อถึงความเป็น Handmade

ออกแบบกราฟิกของซองจดหมายให้มีความต่อเนื่องของลวดลายจากด้านหน้าของซองไปยังส่วนที่เปิดของด้านหลังที่มีที่อยู่ของร้าน กราฟิกที่ใช้คล้ายกับของกระดาษเขียนจดหมาย จัดวางโลโก้ให้อยู่บนบนซ้าย เพื่อสะดวกต่อการอ่าน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระดาษห่อของขวัญ

ออกแบบกระดาษห่อของขวัญให้มี 2 สี กราฟิกของกระดาษห่อของขวัญประกอบวัตถุต่างๆที่เป็นแรงบันดาลใจของการออกแบบลวดลายที่สามารถสื่อถึงความเป็น “Hippie Lady” เช่น ผมเปียของสาวฮิปปี กิ่งไม้ที่มีดอกไม้สื่อถึงธรรมชาติ สร้อยคอลูกปัด สร้อยข้อมือ และสร้อยที่มีสัญลักษณ์ “Peace” ซึ่งเป็นสินค้าของร้าน

โปสเตอร์

เป็นโปสเตอร์สำหรับแจกฟรีเพื่อการส่งเสริมการขาย มี 3 แบบด้วยกัน การออกแบบของโปสเตอร์แต่ละแบบนี้อ้างอิงจากชื่อของคอลเล็กชันต่างๆของสินค้าในร้าน ดังนี้

- “The Birdie Hippie” เป็นคอลเล็กชันที่ว่าด้วยนกน้อยแห่งสันติภาพ ซึ่งก็คือนกพิราบที่เป็นสัญลักษณ์สากลของความสันติ
- “All We Sang the Song of Peace” ชื่อคอลเล็กชันนี้มาจากคำกล่าวของ “John Lennon” หนึ่งในศิลปินที่โด่งดังของวง “The Beatles”
- “The Summer of Love” ชื่อคอลเล็กชันนี้มาจากปรากฏการณ์หนึ่งในฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1967 เมื่อมีการรวมตัวกันของหนุ่มสาวชาวฮิปปีกว่าแสนคน ณ เมืองซาน ฟรานซิสโก และได้เผยแพร่วัฒนธรรมของพวกเขาออกสู่สายตาสาธารณชน

ป้ายชื่อร้าน

ต้องการออกแบบให้ดูสมัยนิยมบนความเรียบ แต่ต้องสามารถสื่อถึงสไตล์ของร้านได้ และสามารถผลิตออกมาได้จริง จากวัสดุที่เป็นธรรมชาติหรือเลียนแบบให้ดูเป็นธรรมชาติ

ป้ายบอกส่วนต่างๆภายในร้าน

ต้องการออกแบบให้มีการตกแต่งป้ายด้วยสไตล์ฮิปปี โดยนำแรงบันดาลใจมาจากการแต่งกายของชาวฮิปปี

ป้ายบอกรายละเอียดของสินค้า

เป็นป้ายแบบตั้งโต๊ะ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ออกแบบให้มีคาแรกเตอร์ของหญิงสาวฮิปปีอยู่ในป้าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ป้ายแสดงขนาดของสินค้า

ต้องการออกแบบแบบเรียบๆ โดยใช้แบบตัวอักษรตามรูปแบบที่เลือกไว้

ป้ายแสดงราคาของสินค้า

ป้ายแสดงราคาของสินค้าประเภทเสื้อผ้า จะออกแบบให้เป็นป้ายแบบ 2 ด้าน มีคาแรกเตอร์ของหญิงสาวชิปปี้ อยู่ในป้าย ส่วนป้ายแสดงราคาของสินค้าประเภทเครื่องประดับจะมีการออกแบบที่เหมือนกันแต่มีขนาดที่เล็กกว่า ตามความเหมาะสมกับขนาดของสินค้า

ป้ายชื่อพนักงาน

ออกแบบให้ดูเรียบง่าย เพื่อสะดวกต่อการอ่าน นำลายลาย “Parsley” เป็นลายผ้าที่นิยมใส่ในยุคชิปปี้ มาตัดทอนเป็นกราฟิกที่ใช้ในส่วนหนึ่งของป้ายชื่อ

บรรจุภัณฑ์

- ถุงกระดาษ 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (15*20 ซม.) ขนาดกลาง (23*35 ซม.) และขนาดใหญ่ (35*50 ซม.) ออกแบบให้ภายนอกเป็นแบบเรียบๆ ด้วยกระดาษสีขาวเนื้อมันวาว มีโลโก้อยู่ตรงกลางถุง หูหิ้วทำจากเชือกถักสีน้ำตาลดูเป็นธรรมชาติ
- ถุงผ้าขนาดเล็ก (8*12 ซม.) สำหรับใส่สินค้าประเภทเครื่องประดับที่ไม่ต้องการการคุ้มกัน เช่น แหวนผ้าคาดผม ตัดเย็บจากผ้ายัดสีขาว ตรงกลางถุงมีโลโก้
- กล่องใส่รองเท้า ออกแบบให้ภายนอกเป็นแบบเรียบๆ ด้วยกระดาษสีขาวเนื้อมันวาว มีโลโก้อยู่ตรงกลางกล่อง ภายในเมื่อเปิดออกมามีลวดลายทั้งผ้าและตัวกล่องเพื่อให้เกิดความแปลกแตกต่างจากภายนอก
- กล่องใส่เครื่องประดับ สำหรับเครื่องประดับ 3 ประเภท คือ ต่างหู สร้อยคอ และแหวน ออกแบบให้ภายนอกกล่องมีลวดลายกราฟิกที่เหมือนกัน เป็นสไตล์ “Psychedelic Art” ที่มีการออกแบบเป็นสไตล์ของร้านด้วยลวดลายที่ต่อเนื่องกันทั้งกล่อง มีโลโก้วางเป็นจุดเด่นอยู่ตรงกลางของผ้าเปิด ภายในกล่องมีฟองกันที่แตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า

5.2 ขั้นตอนการสเก็ตช์

เริ่มจากการสเก็ตช์มือก่อน แต่ละหัวข้อก็มีการออกแบบหลายแบบ แล้วจึงสแกนลงในคอมพิวเตอร์เพื่อคัดลอกเส้น และตกแต่งเพิ่มเติมตามไอเดีย แล้วจึงเลือกแบบที่ชอบมากที่สุดมาเป็นผลงานจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โลโก้

เริ่มจากการเลือกแบบตัวอักษรที่จะนำมาใช้แบบคร่าวๆ ต้องการเลียนแบบการวาดตัวอักษรของยุคฮิปปี้ คือ การวาดแบบฟรีฟอร์ม ให้ตัวอักษรแต่ละตัวมีความต่อเนื่องกัน และในโลโก้นั้นมี Symbol ที่เป็นรูปผู้หญิง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็น โลโก้ที่ไม่มี Symbol ที่เป็นรูปผู้หญิง เนื่องจากรู้สึกว่ายากต่อการอ่าน เพราะมีองค์ประกอบมากเกินไป โดยลดทอน Logotype ทั้งแบบไม่มีกรอบและมีกรอบแบบต่างๆ

ภาพที่ 5.1

ภาพที่ 5.2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โลโก้แรกที่เลือก (ภาพ 5.1) ออกแบบให้เป็น โลโก้ที่มีเพียง Logotype เลียนแบบการวาดตัวอักษรของยุคชิปปี คือ การวาดแบบฟริฟอรัมภายในกรอบสี่เหลี่ยม แต่ยั้งรู้ดีกว่าดูแข็งเกินไป จึงลองออกแบบให้มีกราฟิกภาพสร้อยคอชิปปีให้อยู่กับกรอบลักษณะโค้งมนดังภาพ 5.2 โดยมี Logotype เดิมอยู่ภายใน แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามืองค์ประกอบที่ฟุ่มเฟือยมากเกินไป และกรอบมีลักษณะเหมือน โคมไฟของจีน

ต่อมาจึงลองเปลี่ยนให้ Logotype มีความร่วมสมัยมากขึ้น โดยการใช้แบบตัวอักษร San Serif ที่ดูเรียบและอ่านง่าย โดยเพิ่มบางส่วนของตัวอักษรให้เกี่ยวพันกัน (ภาพ 5.3 และ ภาพ 5.4) เลียนแบบการวาดตัวอักษรแบบ “Psychedelic” และได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาเป็น โลโก้จริงต่อไป

นามบัตร

ด้านหน้าจะเป็นลวดลายกราฟิกสไตล์ “Psychedelic Art” ที่มีการออกแบบเป็นสไตล์ของร้าน โดยมีโลโก้วางเป็นจุดเด่นอยู่ตรงกลาง อยากให้ภาพประกอบสามารถอธิบายเรื่องราวและชื่อของร้าน จึงมีต้นไม้ หญิงสาว นกพิราบ และสร้อยคอเป็นส่วนประกอบ ดังภาพ 6.1

ภาพที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

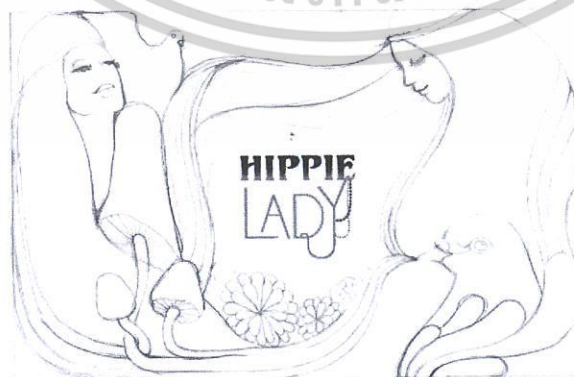

ภาพที่ 6.1

องค์ประกอบของภาพด้านซ้ายยังไม่ลงตัวจึงลองเปลี่ยนโดยการนำภาพ 6.2 เข้ามาแทน แล้วปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆให้เหมาะสม โดยการเพิ่มเส้นต่างๆ ภาพสเก็ตช์แบบสำเร็จจึงเป็นแบบภาพ 6.3

ภาพที่ 6.2

ภาพที่ 6.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

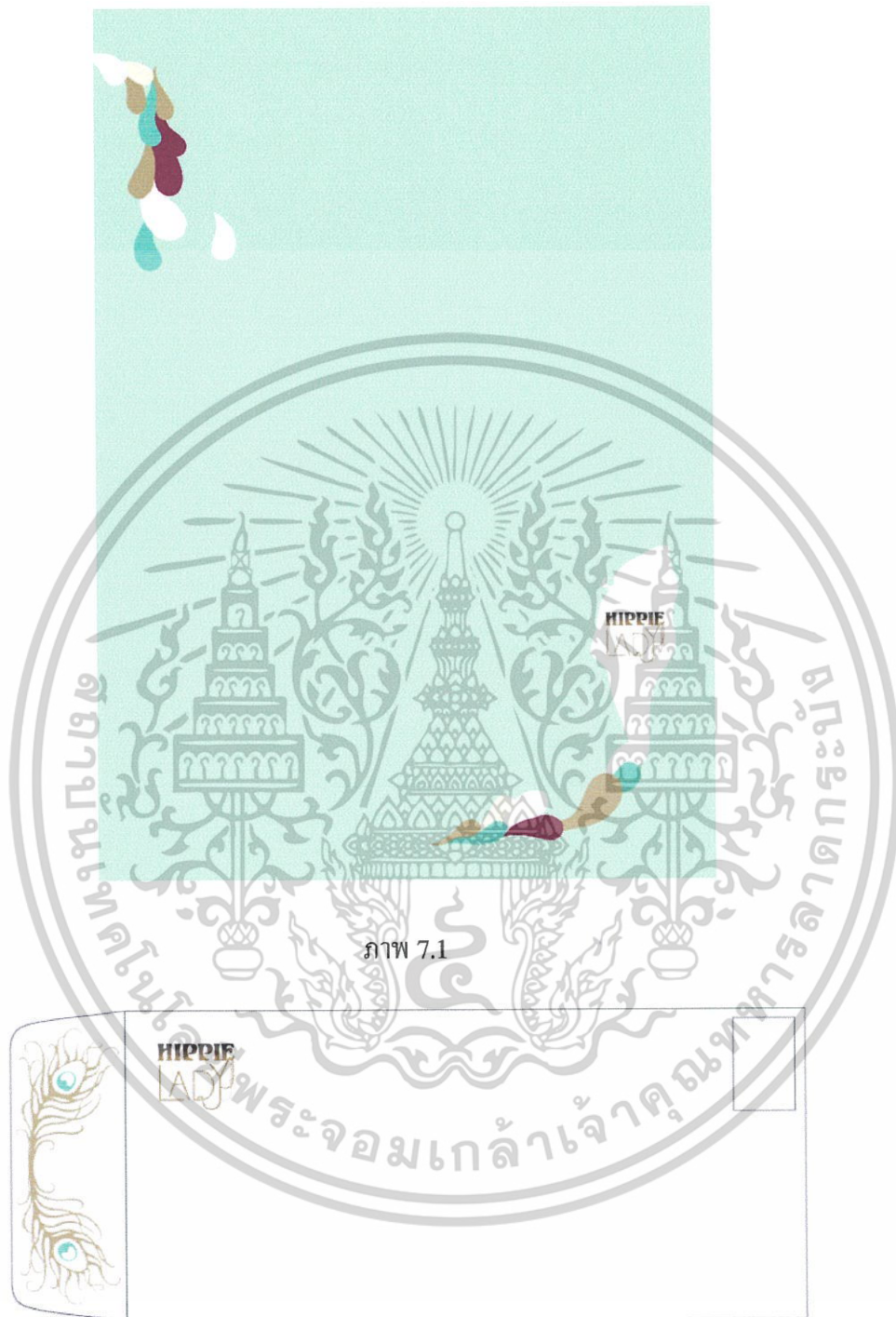
กระดาษเขียนจดหมายและซองจดหมาย

ภาพที่ 7

เมื่อสเก็ตซ์แล้วแล้วลองนำมาทำออกมา ปรากฏว่าองค์ประกอบของภาพนั้นดูค่อนข้างไม่ลงตัว สีที่ใช่ก็ยังไม่ดี ภาพประกอบมีขนาดใหญ่และมีมากเกินไปทำให้เนื้อที่สำหรับเขียนหรือพิมพ์ข้อความเหลือน้อย จึงลองทำอีกแบบหนึ่ง (ภาพ 7.1) โดยให้มีความทันสมัยมากขึ้น ภาพประกอบเหลือเพียงมูมบนซ้ายและมูมล่างขวา แต่เมื่อพิจารณาดูแล้ว ไม่ตรงกับคอนเซ็ปของร้าน จึงลองพัฒนาแบบต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพ 7.1

ภาพ 7.2

ของจดหมายที่ลองทำ (ภาพ 7.2) โดยนำ Graphic Element จากกระดาษเขียนจดหมาย ก็คือ ขนนกยูง มาไว้ตรงส่วนเปิดซอง มีโลโก้ที่อยู่มุมบนขวา ภาพรวมดูเรียบเกินไป ไม่มีเอกลักษณ์อย่างที่
ต้องการ
 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระดาษห่อของขวัญ

ทดลองทำลวดลายที่นิยมในยุคฮิปปีที่เรียกว่า “Paisleys” มาทำเป็น Pattern (ภาพ 8) พบว่าดูไม่มีเอกลักษณ์และไม่โดดเด่น จึงลองสร้างลวดลายที่ประกอบด้วย Objects ตามจินตนาการ คัดแปลงมาจากลวดลายของยุคก่อน (ภาพ 8.1) แต่ก็ยังไม่สามารถสื่อตามอย่างที่ต้องการ ต่อมาจึงลองปรับเปลี่ยนเป็นแบบต่อไป (ภาพ 8.2)

ภาพที่ 8.1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 8.2

ต่อมาจึงลองปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ต้องการออกแบบกระดาดห่อของขวัญให้มีกราฟิกของกระดาดห่อของขวัญประกอบด้วยลวดลายที่เป็นแรงบันดาลใจของการออกแบบลวดลายที่สามารถสื่อถึงความเป็น “Hippie Lady” เช่น ผมเปียของสาวฮิปปี กิ่งไม้ที่มีดอกไม้สื่อถึงธรรมชาติ สร้อยคอ ลูกปัด สร้อยข้อมือ และสร้อยที่มีสัญลักษณ์ “Peace” ซึ่งเป็นสินค้าของร้าน โดยต้องการให้กระดาดห่อของขวัญนี้มีลวดลายต่อเนื่องกันเป็น Pattern ที่มีการจัดองค์ประกอบที่น่าสนใจจึงทดลองสเก็ตซ์ออกมา (ภาพที่ 8.3)

ภาพที่ 8.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โปสเตอร์

ในไอเดียแรก ต้องการให้โปสเตอร์สามารถโฆษณาสินค้าของร้านไปในตัว จึงร่างภาพของทั้ง 3 ใบให้เป็นภาพหญิงฮิปปีที่แต่ละภาพก็สวมใส่สินค้าต่างๆ คือ สร้อยคอ แอบคาดผม และเสื้อผ้า ดังภาพ โดยให้สินค้าอยู่บนร่างกายของหญิงสาว เหมือนกับที่ชาวฮิปปีนิยมการเปลือยกายเพื่อจะได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด แต่อาจารย์ได้วิจารณ์ว่า ภาพทั้งหมดดูสื่อถึงความเซ็กซี่ ชัดแย้งกับความเป็นฮิปปี จึงได้ปรับเปลี่ยนต่อไป

ภาพที่ 9

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นโปสเตอร์สำหรับแจกฟรีเพื่อการส่งเสริมการขาย มี 3 แบบด้วยกัน การออกแบบของโปสเตอร์แต่ละแบบนี้อ้างอิงจากชื่อของคอลเล็กชันต่างๆของสินค้าในร้าน ดังนี้

- “The Birdie Hippie” เป็นคอลเล็กชันที่ว่าด้วยนกน้อยแห่งสันติภาพ ซึ่งก็คือนกพิราบ ที่เป็นสัญลักษณ์สากลของความสันติ เรื่องราวของภาพสื่อถึงผู้หญิงและนกพิราบ การชู 2 นิ้ว หมายถึง สันติ มุมล่างขวามีภาพผู้หญิงกำลังพันท์หน้าตัวเองอย่างที่ฮิปปีมักจะทำศิลปะบนร่างกาย (ภาพที่ 9.1)

ภาพที่ 9.1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- “All We Sang the Song of Peace” ชื่อคอลเล็กชันนี้มาจากคำกล่าวของ “John Lennon” หนึ่งในศิลปินที่โด่งดังของวง “The Beatles” ซึ่งในภาพนี้ได้วาดสมาชิกทั้งหมดของวงอยู่ทางด้านล่าง โดยร่างแบบมาจากปกของอัลบั้ม “Abby Road” ที่โด่งดัง เรื่องราวของภาพสื่อถึงการร้องและเล่นดนตรี ซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของฮิปปี (ภาพที่ 9.2)

ภาพที่ 9.2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- “The Summer of Love” ชื่อคอลเล็กชันนี้มาจากปรากฏการณ์หนึ่งในฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1967 เมื่อมีการรวมตัวกันของหนุ่มสาวชาวฮิปปี้กว่าแสนคน ณ เมืองซาน ฟรานซิสโก และได้เผยแพร่วัฒนธรรมของพวกเขาออกสู่สายตาสาธารณชน ในตอนแรกต้องการสื่อเรื่องราวของภาพ โดยแปลตรงๆจากชื่อคอลเล็กชัน ภาพที่ออกมาจึงสื่อถึงความรักของหนุ่มสาวฮิปปี้ในฤดูร้อน ในบรรยากาศทะเล (ภาพที่ 9.3)

ภาพที่ 9.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แต่เมื่อทดลองทำออกมา รู้สึกว่ายังไม่พอใจและความรู้สึกแตกต่างกับ 2 ภาพแรก จึงวาดใหม่ โดยพยายามใส่สไตล์ “Psychedelic Art” ให้มากขึ้น (ภาพที่ 9.4) ในภาพเริ่มจากเส้นผมของผู้หญิงที่ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสายรุ้งและกลายเป็นน้ำทะเล

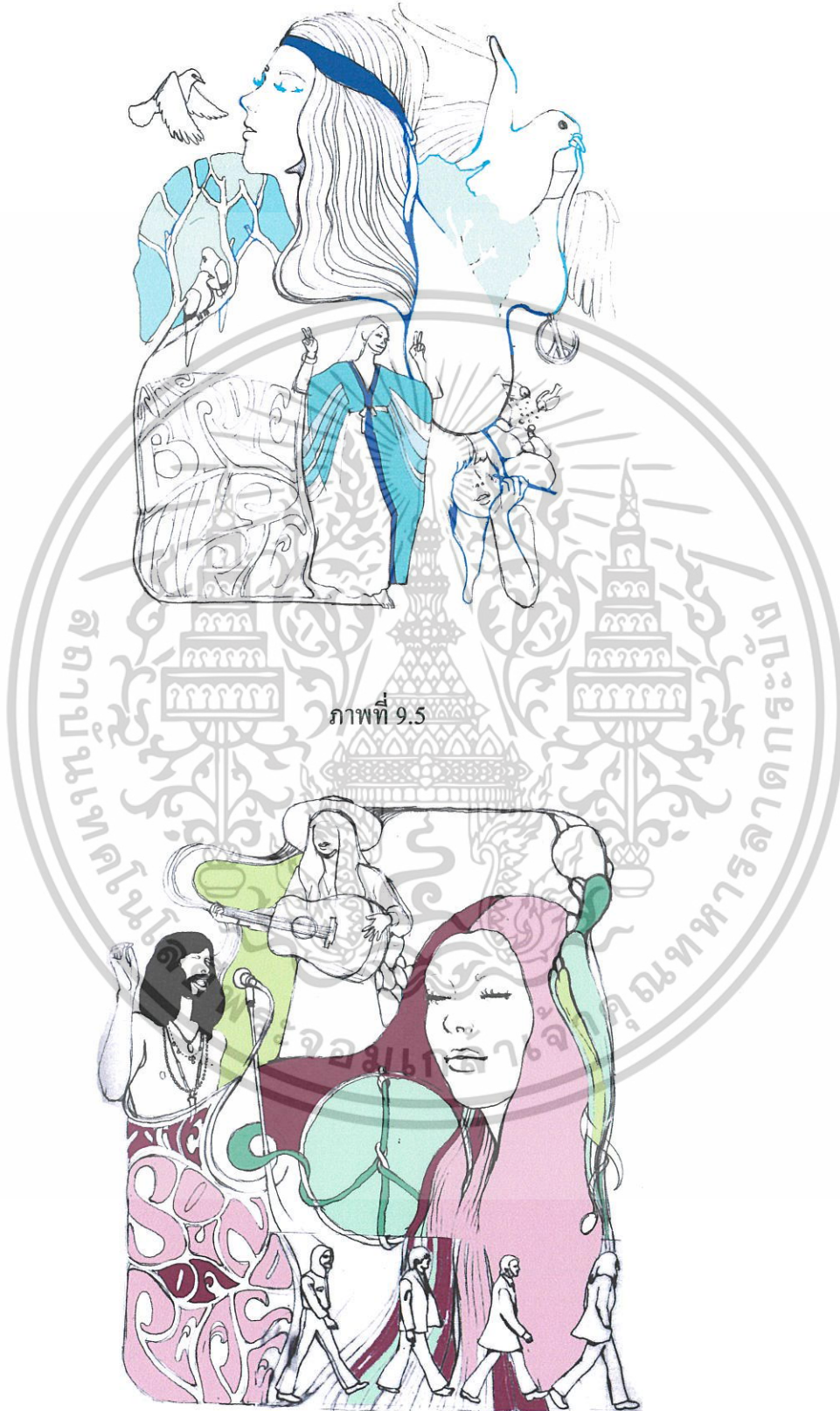

ภาพที่ 9.4

ภาพร่างทั้งหมดเมื่อนำมาทดลองลงสีในโปรแกรม Adobe Photoshop ต่อไปจะนำทั้งหมดไปเพิ่มเติมและปรับปรุงเพื่อความสวยงาม

- “The Birdie Hippie” (ภาพที่ 9.5)
- “All We Sang the Song of Peace” (ภาพที่ 9.6)
- “The Summer of Love” (ภาพที่ 9.7 และ 9.8)

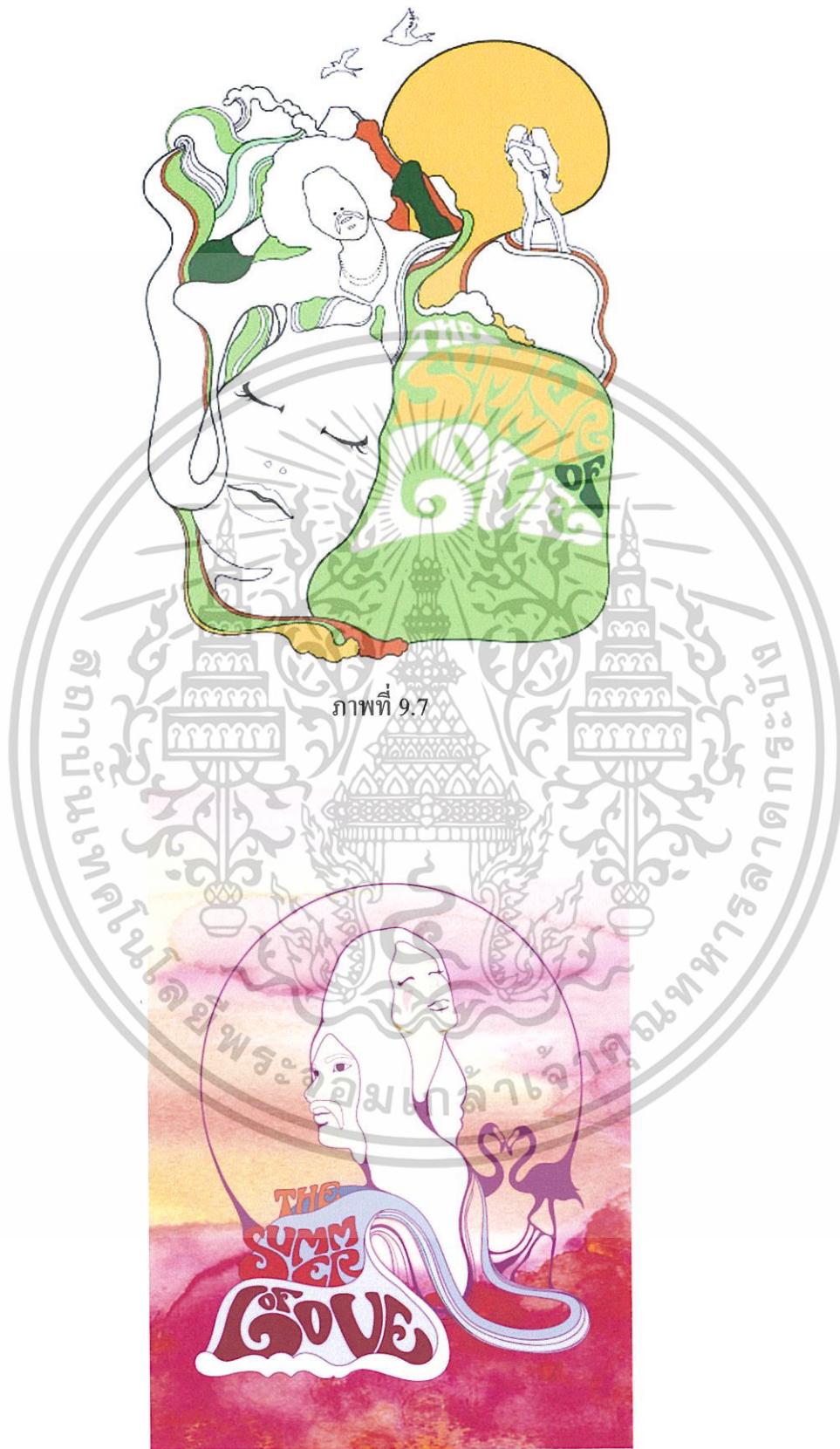
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 9.5

ภาพที่ 9.6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 9.7

ภาพที่ 9.8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ป้ายชื่อร้าน

ออกแบบให้เป็นป้ายที่ห้อยลงมาจากเพดานด้วยโซ่ ป้ายร้านมีกิ่งไม้เทียมที่ล้อมอยู่เป็นกรอบ โลโก้อยู่ตรงกลางของป้าย (ภาพที่ 10) แต่ยังไม่รู้สีกว่าไม่เข้ากับภาพรวมของร้านจึงทำการปรับเปลี่ยนเมื่อออกแบบใหม่ วัสดุที่เลือกใช้คือทองเหลืองตัดขอบตามลักษณะของโลโก้ ติดตั้งบริเวณผนังหน้าร้านตรงทางเข้า ความสูงประมาณเหนือศีรษะ

ป้ายบอกส่วนต่างๆภายในร้าน

ออกแบบให้ตัวอักษรและเส้นของฐานยื่นออกมาจากผนัง มีการตกแต่งป้ายด้วยการนำสร้อยคอสไตล์ฮิปปีแบบต่างๆ เช่น สร้อยคอลูกปัดหลากสี สร้อยคอห้อยจี้ดอกไม้หรือสัญลักษณ์ Peace นำสร้อยเหล่านี้มาห้อยและพันตามตัวอักษรแต่ละตัวบนป้าย โดยเว้นจังหวะให้เหมาะสม การออกแบบนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการสวมใส่สร้อยคอหลายเส้นของชาวฮิปปี

ป้ายบอกรายละเอียดของสินค้า

เป็นป้ายแบบตั้งโต๊ะ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ออกแบบให้มีคาแรกเตอร์ของหญิงสาวฮิปปีเป็นกรอบของป้ายตรงส่วนหัวและท้ายของป้าย มีข้อมูลที่ต้องการบอกอยู่ภายในกรอบ ใช้แบบตัวอักษร 2 แบบตามรูปแบบ (ภาพที่ 11)

ภาพที่ 11

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ป้ายแสดงขนาดของสินค้า

เป็นป้ายทำจากผ้า บอกขนาดของสินค้าประเภทเสื้อผ้า เชื่อบติดบริเวณหลังคอเสื้อหรือขอบในด้านหลังของกางเกงหรือกระโปรง

ป้ายแสดงราคาของสินค้า

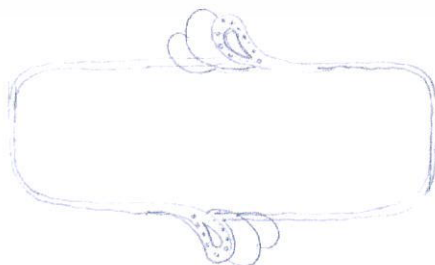
ออกแบบให้เป็นป้ายวงกลม มีกราฟิกเป็นรูปที่เกิดจากกิ่งไม้เกี่ยวพันกันเป็นสัญลักษณ์ Peace (ภาพที่ 12) แต่ยังไม่สามารถสื่อถึงความเป็นแบรนด์ได้ จึงออกแบบใหม่ ป้ายแสดงราคาของสินค้าประเภทเสื้อผ้า จะออกแบบให้เป็นป้ายแบบ 2 ด้าน มีคาแรกเตอร์ของหญิงสาวฮิปปีอยู่ในป้าย (ภาพที่ 12.1) ด้านหน้าส่วนล่างเป็นโลโก้แบบเจาะขาว ด้านหลังส่วนล่างสำหรับติดป้ายราคา เมื่อซื้อสินค้าแล้วสามารถฉีกออกตามรอยปรุได้ ส่วนป้ายแสดงราคาของสินค้าประเภทเครื่องประดับจะมีการออกแบบที่เหมือนกัน แต่มีขนาดที่เล็กกว่าและไม่มีรอยปรุ

ภาพที่ 12

ภาพที่ 12.1

ป้ายชื่อพนักงาน

ออกแบบให้ดูเรียบเพื่อสะดวกต่อการอ่าน นำลวดลาย “Paisleys” เป็นลายผ้าที่นิยมใส่ในยุคฮิปปี มาตัดทอนเป็นกราฟิกที่ใช้ในส่วนหนึ่งของป้ายชื่อ (ภาพที่ 13) ชื่อพนักงานเป็นภาษาอังกฤษอยู่ตรงกลางป้าย

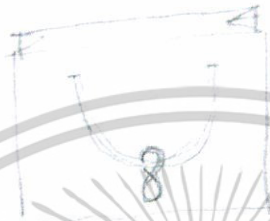

ภาพที่ 13

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

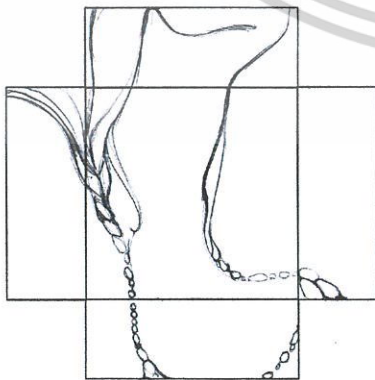
บรรณทัศน์ที่

ถุงกระดาษ 3 ขนาด ออกแบบให้เรียบง่าย ทำจากกระดาษแข็งสีน้ำตาล ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตรงหูหิ้วที่ทากเชือกถัก มีที่ห้อยเป็นรูปสัญลักษณ์ Infinity (ภาพที่ 14) แต่ยังไม่ตรงกับภาพรวมของแบรนด์ซักเท่าไร จึงทำการออกแบบใหม่ให้ดูมีความเป็นแบรนด์เสื้อผ้าและเครื่องประดับมากขึ้น

ภาพที่ 14

- ถุงผ้าขนาดเล็ก (8*12 ซม.) สำหรับใส่สินค้าประเภทเครื่องประดับที่ไม่ต้องการการคุ้มกัน เช่น แถบผ้าคาดผม ตัดเย็บจากผ้ายัดสีขาวย ตรงกลางถุงมีโลโก้ที่ล้อมด้วยกราฟิกลายกิ่งไม้และสร้อย
- ก่องใส่รองเท้า ออกแบบให้ภายนอกเป็นแบบเรียบง่ายด้วยกระดาษสีขาวย เนื้อมันวาว มีโลโก้อยู่ตรงกลางก่อง ภายในเมื่อเปิดออกมามีลวดลายทั้งผ้าและตัวก่องเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากภายนอก
- ก่องใส่เครื่องประดับ ออกแบบให้เป็นลวดลายตามประเภทของสินค้าในก่อง เช่น ก่องของสร้อยคอมีกราฟิกที่เป็นรูปลำคอ วาดด้วยเส้นพลิ้วไหว (ภาพที่ 14.1) หรือก่องของเครื่องประดับผม มีลวดลายเป็นรูปเส้นผมแบบพริ้วๆ (ภาพที่ 14.2) แต่เมื่อทดลองทำออกมา ยังไม่ดีเท่าที่ควร

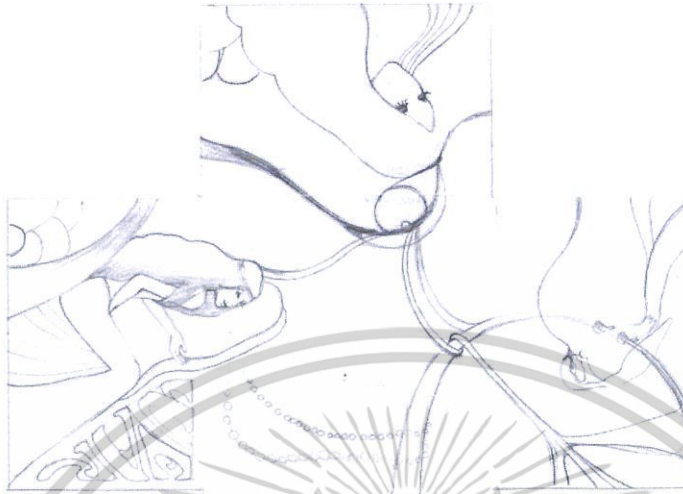

ภาพที่ 14.1

ภาพที่ 14.2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 15.3

ออกแบบใหม่ให้ภายนอกกล่องมีลวดลายกราฟิกที่เหมือนกันทุกแบบ กราฟิกเป็นลวดลายที่ต่อเนื่องกันทั้งกล่องซึ่งยุ่งยากพอสมควร เนื่องจากต้องวาดให้ลายของกล่องทั้ง 5 ด้านเชื่อมต่อต่อเนื่องกันพอดี เรื่องราวของกล่องก็เป็นภาพผู้หญิง ธรรมชาติ และความเป็นฮิปปี ที่เป็นแบบ “Psychedelic Art” มีโลโก้วางเป็นจุดเด่นอยู่ตรงกลางของฝาเปิด มีสโลแกนของร้านที่ว่า “Wear your love on you” อยู่ด้านข้าง ภายในกล่องมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 6
ผลงานจริง

โลโก้

โลโก้สี

C 0 M 20 Y 50 K 30

C 0 M 23 Y 23 K 83

โลโก้ขาว - ดำ

C 0 M 0 Y 0 K 100

C 0 M 0 Y 0 K 0

คำว่า "Hippie" ใช้แบบอักษร "Sparta"

คำว่า "Lady" ใช้แบบอักษร "Castorgate"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นามบัตร

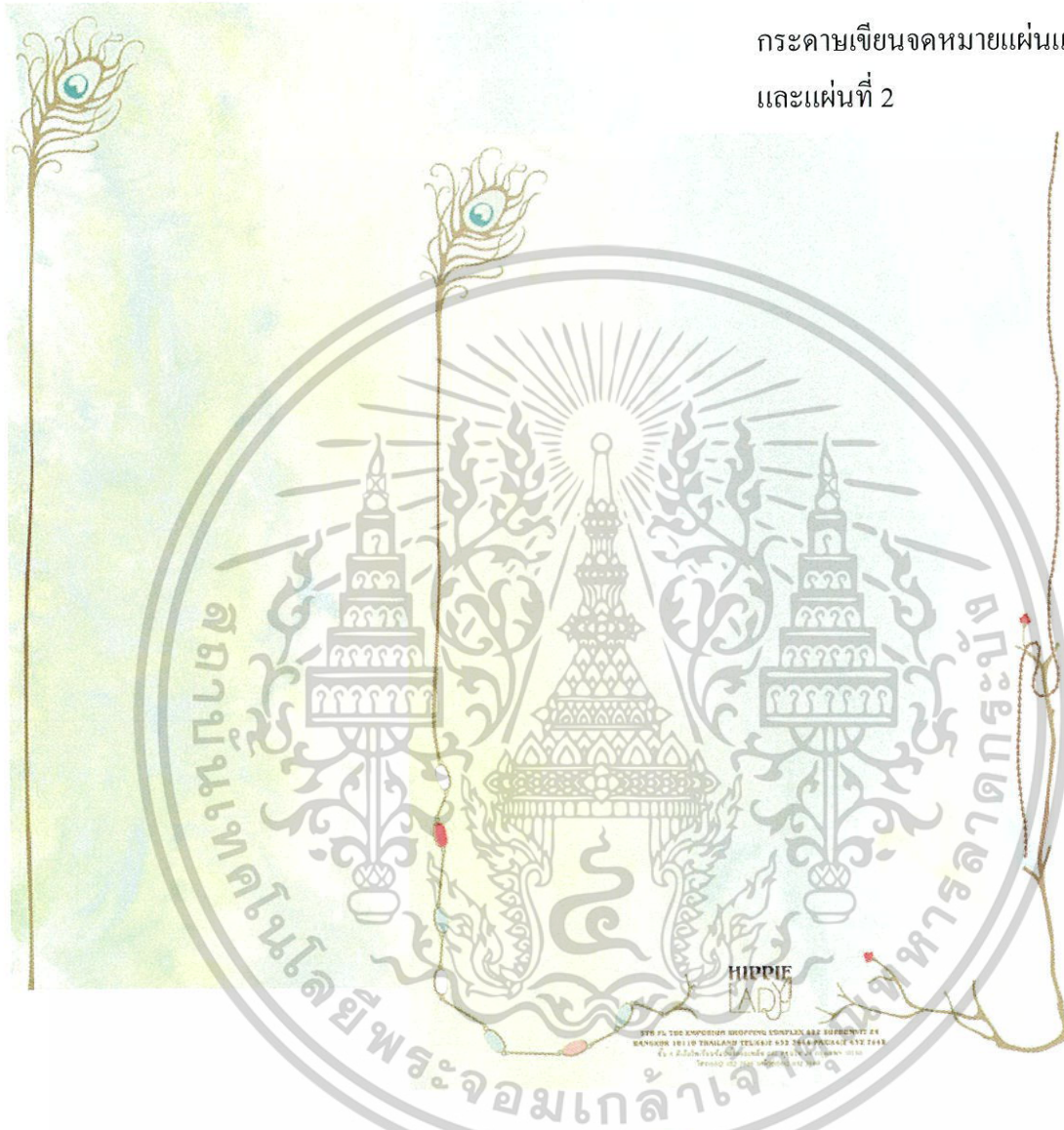

ด้านหน้าจะเป็นลวดลายกราฟิกสไตล์ “Psychedelic Art” ที่มีการออกแบบเป็นสไตล์ของร้าน โดยมีโลโก้วางเป็นจุดเด่นอยู่ตรงกลาง ภาพประกอบสามารถอธิบายเรื่องราวและชื่อของร้าน มี ต้นไม้ หญิงสาว ดอกไม้ นกพิราบ และ Graphic Element ต่างๆ ด้านหลังเป็นชื่อและที่อยู่ แบ่งการใช้สีพื้นได้ตามตำแหน่งหน้าที่ภายในองค์กร

สีที่สามารถใช้ได้มี 4 สีที่กำหนด ดัดขอบของนามบัตรตามลวดลายความโค้งมนของกราฟิก ด้านหน้า ทั้งหมดนี้อยู่ภายในขนาดตามมาตรฐานของนามบัตร คือ 5.5 * 8.5 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระดาษเขียนจดหมายและซองจดหมาย

กระดาษเขียนจดหมายแผ่นแรก และแผ่นที่ 2

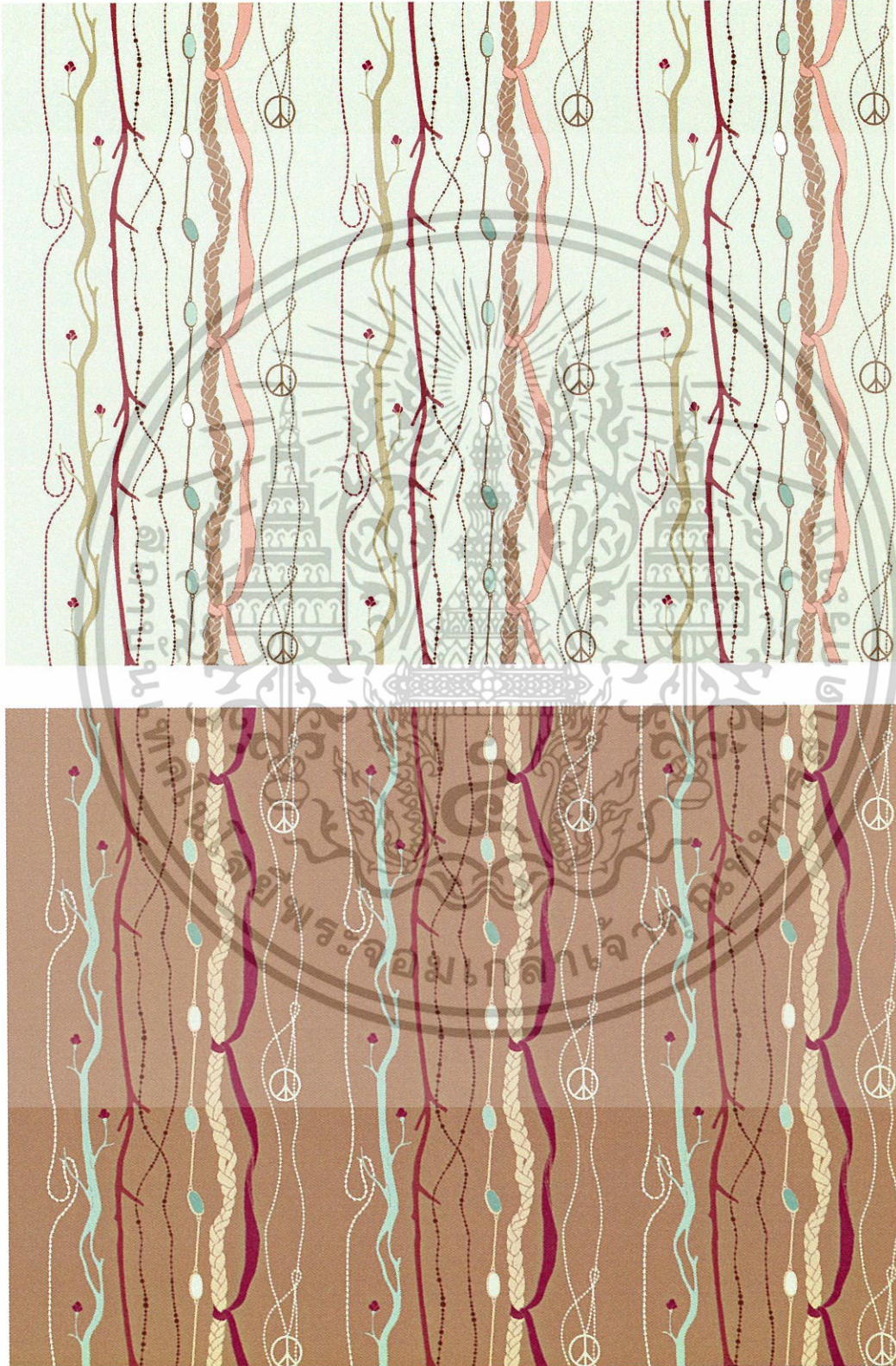

ซองจดหมายด้านหน้าและด้านหลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระดาษห่อของขวัญ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โปสการ์ด

- "The Birdie Hippie"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งาน 622 SURHUMVIT 24 BANGKOK 10110 THAILAND ไม่อนุญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 โทร: (66) 2 652 7669 FAX: (66) 2 652 7668
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- “All We Sang the Song of Peace”

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- “The Summer of Love”

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ป้ายชื่อร้าน

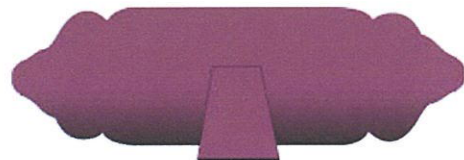
HIPPIE LADY

ป้ายบอกส่วนต่างๆภายในร้าน

FITTING ROOM **CASHIER**

ป้ายบอกรายละเอียดของสินค้า

ขนาด 12*30 ซม.

ด้านหน้า

ด้านหลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ป้ายแสดงขนาดของสินค้า

ขนาด 4.5*1 ซม.

ป้ายแสดงราคาของสินค้า

ป้ายแสดงราคาเครื่องประดับ ขนาด 3*6 ซม.

ป้ายแสดงราคาเสื้อผ้า ขนาด 6*12 ซม.

ป้ายชื่อพนักงาน

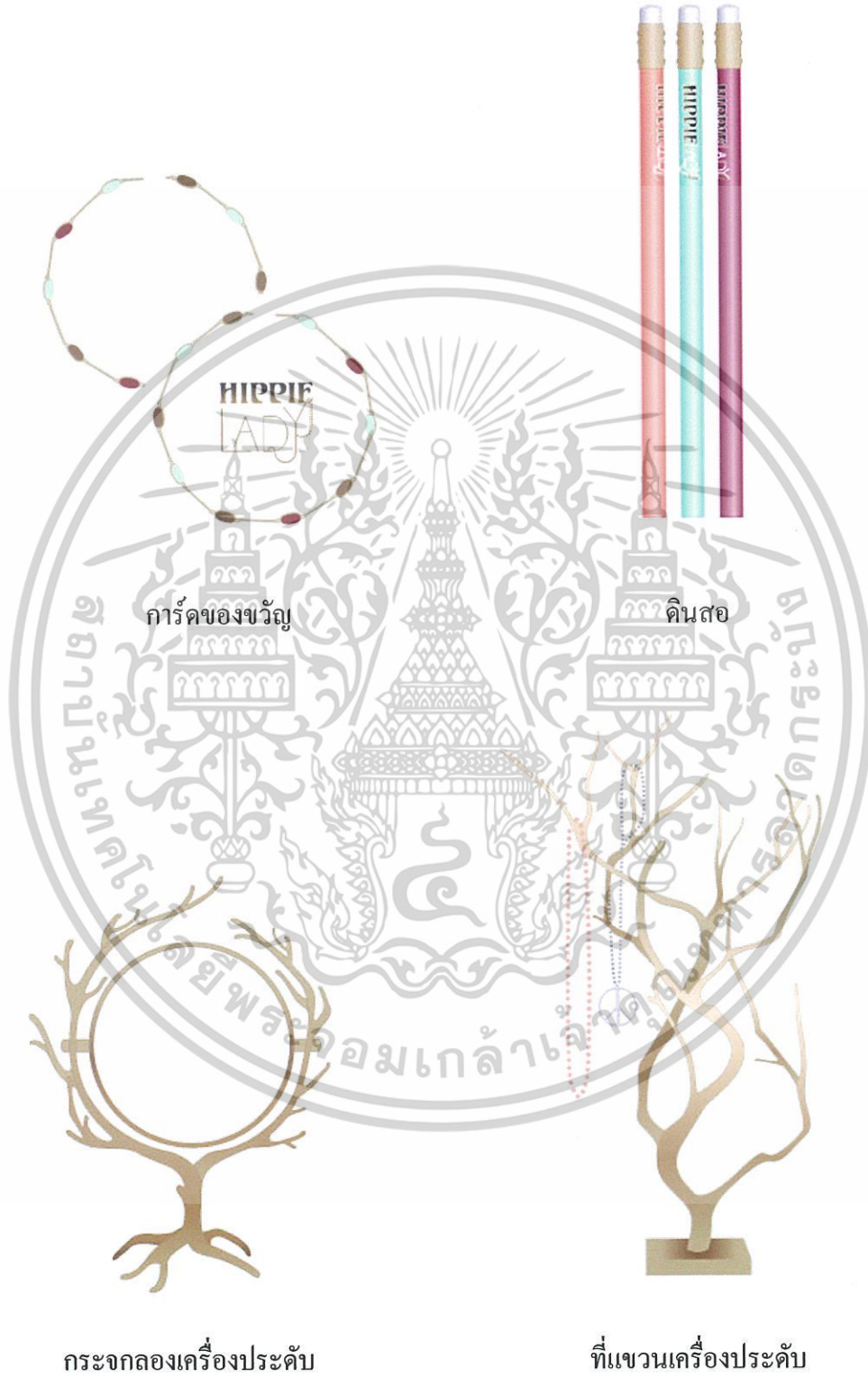
ขนาด 2*8 ซม.

PAPRANIN HOPRASATSUK

ANCHULEE KONGSUWAN

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การนำไปประยุกต์ใช้ต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรจุภัณฑ์

- ถุงกระดาษ 3 ขนาด

- ถุงผ้าขนาดเล็ก

- กล่องใส่รองเท้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

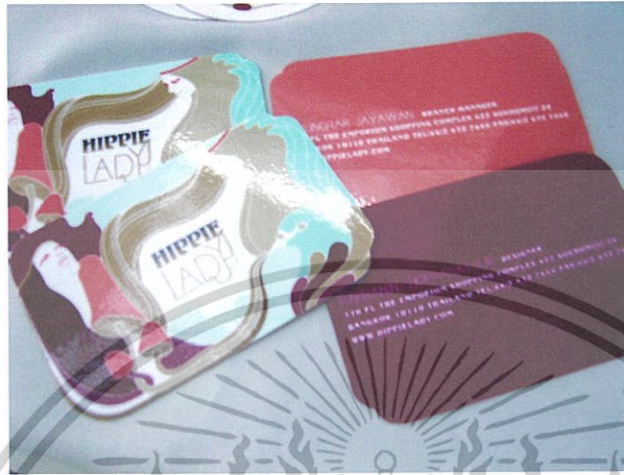
- กล่องใส่เครื่องประดับ ขนาด 6*6 ซม.

ฐานกล่อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพถ่ายผลงานจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ผลสรุปโดยรวมและสิ่งที่ได้จากการทำศิลปะนิพนธ์ชิ้นนี้คือ การรู้จักการทำงานให้มีการออกแบบที่เหมาะสมกับองค์กร เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา การสังเกตสิ่งรอบตัวเพื่อนำมาเป็นไอเดียในการออกแบบหรือนำมาพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่เราได้ทำการออกแบบไปแล้ว ที่สำคัญที่สุดคือ การเอาใจใส่รายละเอียดของงานแต่ละส่วน ความเรียบร้อย และความประณีตของผลงาน เพื่อให้งานที่สำเร็จนั้นมีความสมจริงมากที่สุด สามารถนำไปนำเสนอในโอกาสต่อไปได้ การแบ่งระยะเวลาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานก็สำคัญมาก ควรแบ่งเวลาให้แก่ส่วนของงานอย่างเหมาะสม ไม่ควรย่ำคิดย่ำทำอยู่เพียงส่วนเล็กๆส่วนเดียว การสรุปตัวผลงานจริง ได้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง และเป็นที่พอใจของผู้จัดทำ ปัญหาที่พบในระหว่างทำคือ ความสับสนในการออกแบบงานแต่ละชิ้น เนื่องจากลักษณะของงานออกแบบนี้ มีลักษณะของงานร่วมสมัย คือการประยุกต์สไตล์ของ 2 ยุคสมัยให้ออกมาเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์

หากผลงานชิ้นนี้มีข้อผิดพลาดประการหรือคำติชมใดๆ ทางผู้จัดทำยินดีรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของการศึกษาและนำไปใช้ในอนาคต่อไป

บรรณานุกรม

- “ความหมายของ Hippie” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <http://wikipedia.org/wiki/Hippie>
 ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์. การออกแบบนิเทศ 1. กรุงเทพฯ: โปรแกรมออกแบบหนังสือคณะ
 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2540.
- “Hippie’s Fashions.” [Online]. Available: <http://www.happyhippie.com/directory/clothing.htm>
 2005.
- “Hippie’s Quotes : Love.” [Online]. Available: <http://www.hippy.com/quotes.php?action=Love>
 2002.
- Huber , Adam. “The Hippie Generation : A Brief Look Into The Hippie Culture.” [Online].
 Available: <http://www.hippy.com/hippyway.htm> 2000.
- “The Decade of Peace and Love” [Online]. Available:[http://www.ncsd1970.com/sixties/index.](http://www.ncsd1970.com/sixties/index.htm)
 htm 2005.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

นางสาวภาณิน หอประสาทสุข เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2527 เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 3 คน บิดาชื่อ นายประมุข หอประสาทสุข อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มารดาชื่อ นางจิตติพร หอประสาทสุข เป็นแม่บ้าน

จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อปีการศึกษา 2546 และสำเร็จเมื่อปีการศึกษา 2550 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่นชอบศิลปะตั้งแต่เด็ก โดยบิดาเป็นคนฝึกให้วาดรูปคนแรก และตนเองก็ฝึกฝนด้านศิลปะมาโดยตลอด เมื่อสอบเอ็นทรานซ์จึงเลือกเรียนสาขานิสิตศิลป์นี้ ในขณะที่ศึกษามีความชื่นชอบผลงานสไตล์ “Minimal” ที่ประยุกต์เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ความสนใจส่วนตัวคือ การวาดรูป การท่องเที่ยวธรรมชาติ และศิลปะร่วมสมัย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้