

ประวัติผู้แต่ง

นางสาว ปานใจ คารามิตร เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2526 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยา จากนั้นเข้าศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีที่ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างการศึกษาระดับปีที่ 3 ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกงานกับนิตยสาร Daybeds ในตำแหน่ง Graphic Designer

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การออกแบบหนังสือ “ชิ้นส่วนเล็กๆ”

BOOK DESIGN “SPECKS FROM MY PERSPECTIVE”

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน 71415
วันเดือนปี - 8 พ.ศ. 2550

b. 11711046
i.

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิตศิลป์ ภาควิชานิตศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2548

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใบอนุญาตศิลปนิพนธ์

การออกแบบหนังสือ “ชิ้นส่วนเล็กๆ”

BOOK DESIGN “SPECKS FROM MY PERSPECTIVE”

นางสาวปานใจ ดารามิตร
Miss PANJAI DARAMIT

ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์..... ทรงศิริ พันธุเสวี วันที่..... 10 เมษายน 2549

(อาจารย์ทรงศิริ พันธุเสวี)

หัวหน้าภาควิชา..... วันที่..... 10 เม.ย. 49

(อาจารย์รุวิศักดิ์ รักใหม่)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์ การออกแบบหนังสือ “จิ้งจอกตัวเล็ก ๆ”
BOOK DESIGN “SPECKS FROM MY PERSPECTIVE”
ชื่อ นางสาว ปานใจ คารามิตร
สาขาวิชา นิเทศศิลป์
ภาควิชา นิเทศศิลป์
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2548
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ทรงศิริ พันธุเสวี

บทคัดย่อ

การออกแบบหนังสือในปัจจุบันมีรูปแบบ และแนวความคิดที่หลากหลาย นับวันจะยิ่งมีการแข่งขันกันสูงขึ้น การออกแบบหนังสือซักเล่มหนึ่งที่น่าสนใจเพื่อจะดึงดูดผู้บริโภคจึงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากคุณค่าทาง Visual ที่มีความสำคัญในการออกแบบหนังสือแล้ว ทางด้านแนวคิด และเนื้อหาที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน หนังสือที่ดีต้องมีเนื้อหาที่น่าสนใจด้วย ไม่ใช่มีเพียงรูปแบบที่สวยงามเท่านั้น เรื่องของร่องรอย และจิ้งจอกตัวเล็ก ๆ ที่ไม่มีใครสนใจนำมาพูดถึง ทั้งๆที่มีให้เห็นอยู่รอบๆ ตัวในชีวิตประจำวัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถเล่าเรื่องราวและให้ความหมายได้หลากหลาย มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ และเปิดความคิดของผู้อ่าน ทั้งในตัวของมันเองยังมีความงามทาง Visual ดูแปลกและแตกต่าง เมื่อลองมองมันในหลายๆมุม สามารถสื่อถึงความรู้สึกและความหมายได้ด้วยตัวของมันเอง โครงการนี้จึงหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มานำเสนอผ่านการสาธิต ทดลอง ออกมาในรูปแบบของหนังสือ เพื่อเป็นแนวทางให้กับตนเอง และผู้ที่สนใจต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่ปอน ที่ให้กำลังใจ เลี้ยงดูให้รู้จักคิด และสนับสนุนในทุกๆด้าน
ขอบคุณอาจารย์ ทรงศิริ อาจารย์วิทยา อาจารย์เสาวภา และ อาจารย์พรรณศรี สำหรับคำปรึกษา
และความช่วยเหลือ
ขอบคุณ เพื่อนๆ ไก่แวน แป้ง ใหญ่ จีน คณิน ฝ้าย นาง ก้อง ตั้ว ดำรง จีบ นุ่ง บี แพรแพร พี่ก๊ีบ
พี่ทศ พี่น้อย สำหรับความช่วยเหลือทุกๆ อย่าง
ขอบคุณพี่ทอส์กที่อยู่ให้ความเชื่อมั่นและกำลังใจ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ข
คำนำ.....	ค
สารบัญ.....	ง-จ
สารบัญภาพ.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	
-ความเป็นมาของโครงการ.....	1
-กลุ่มเป้าหมายหลัก.....	1
-วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
-ขอบเขตของโครงการ.....	2
-เป้าหมายหลักของโครงการ.....	2
-แนวทางการบรรลุเป้าหมาย.....	2
-ขั้นตอนการทำงาน.....	3
-ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
บทที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบหนังสือ	
-บทบาทและความสำคัญของหนังสือ.....	4
-โครงสร้างของหนังสือ.....	4
-ส่วนประกอบของหนังสือ.....	5
-การออกแบบหนังสือ.....	9
-หลักการจัดหน้าหนังสือ.....	10
-สรุปประเด็นสำคัญของการออกแบบหนังสือ.....	14
บทที่ 3 การจัดภาพประกอบ	
-วัตถุประสงค์ของการใช้ภาพประกอบ.....	15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

-การคัดเลือกภาพ.....	16
บทที่ 4 รวบรวมข้อมูล	
-ตัวอย่างงานออกแบบที่ศึกษา.....	18
-ข้อมูลรายละเอียดทางด้านเนื้อหา.....	24
-ภาพประกอบที่นำมาใช้.....	26-31
บทที่ 5 การออกแบบหนังสือ “ชิ้นส่วนเล็กๆ”	
-แบบร่างครั้งที่ 1.....	32
-แบบร่างครั้งที่ 2.....	35
-ผลงานจริง.....	36-49
บทที่ 6 ประเมินผลโครงการ	
-บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	50
-บรรณานุกรม.....	53

สารบัญภาพ

ตัวอย่างงานที่ศึกษา.....	18-21
ภาพประกอบที่นำมาใช้.....	22-24
แบบร่างครั้งที่ 1.....	32-34
แบบร่างครั้งที่ 2.....	35
ผลงานจริง.....	36-49

ณ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

ความเป็นมาของโครงการ

จากการที่ได้พบเห็น ได้รับรู้ด้วยตนเอง ถึงร่องรอยต่างๆในชีวิตประจำวัน พบว่ามันมีความสวยงามทาง Visual และยังสามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวของมันเอง จึงคิดว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากที่จะนำมาศึกษา และ หาแนวทางในการเล่าเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้ ซึ่งปัจจุบันแทบจะไม่มีหนังสือเล่มใดนำเรื่องของร่องรอยมาพูดถึง โดยเฉพาะในแง่ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็น ซึ่งมันเกิดขึ้นจริงรอบๆตัวเรา

ดังนั้นการออกแบบหนังสือ “ชิ้นส่วนเล็กๆ” จึงมีการออกแบบที่นำเสนอแนวคิด และ ประสบการณ์ของผู้เขียนเข้าไปด้วย มีการรวบรวมภาพถ่ายของร่องรอยที่เกิดขึ้นจริงเพียงแต่เรามองข้ามไป และมีการยกตัวอย่างเมื่อมัน ไปอยู่ในที่ต่างๆ เพื่อจะบอกถึงข้อสังเกตที่เกิดอยู่จริง โดยประสบการณ์ของแต่ละคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเหมือนการเสนอความคิดอีกด้านหนึ่ง ที่จะเปิดมุมมองของผู้อ่าน และได้ถามกับตัวเองว่า เราเห็นเหมือนกัน หรือไม่ หรือมองต่างออกไป ซึ่งจะชวนให้ผู้อ่าน ได้คิด ไปพร้อมกับการอ่านหนังสือ ซึ่งทำให้หนังสือเล่มนี้น่าสนใจ และไม่น่าเบื่อ และเกิดเป็นประสบการณ์ของเราเองอีกด้านหนึ่งเมื่ออ่านจบ

กลุ่มเป้าหมายหลัก

- ประชาชนทั่วไปอายุ 18-35 ปี
- นักออกแบบกราฟฟิก
- นักศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ศึกษาแนวทางการออกแบบหนังสือ
- ศึกษาการรูปแบบการออกแบบภาพประกอบในแต่ละประเภท
- ต้องการออกแบบหนังสือที่นำเรื่องราวของร่องรอยและชิ้นส่วนเล็กๆ ที่ดูเหมือนไม่น่าสนใจ มานำเสนอ
- ต้องการออกแบบหนังสือที่ผู้อ่านได้คิด และเกิดมุมมองใหม่ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขอบเขตของโครงการ

ออกแบบหนังสือ เกี่ยวกับร่องรอย และชิ้นส่วนเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน ที่คนมักไม่สนใจ และมองข้าม ชื่อ “ชิ้นส่วนเล็กๆ” จำนวน 1 เล่ม ขนาด 19 ซม. x 19 ซม. พิมพ์ 4 สี

เนื้อหาแบ่งออกเป็น

- ร่องรอยที่เราพบสามารถสื่อความหมายอะไรได้บ้าง
- ภาพร่องรอยในกรุงเทพมหานคร
- Postcard ที่นำร่องรอยมาเป็นภาพเพื่อสื่อความหมาย โดยเรียง A-Z

เป้าหมายหลักของโครงการ

ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลจริง ด้วยตนเอง เกี่ยวกับร่องรอยที่พบรอบๆตัว เพื่อนำไปออกแบบหนังสือ “ชิ้นส่วนเล็กๆ”

แนวทางการบรรลุเป้าหมาย

1. รวบรวมข้อมูล

- แนวคิดในการออกแบบหนังสือ
- ตัวอย่างการใช้ร่องรอยในรูปแบบต่างๆ
- รวบรวมแง่คิดมุมมองในการใช้ร่องรอยของผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบเพื่อศึกษาถึงปัญหาและวิเคราะห์หาข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
- รวบรวมร่องรอยที่เกิดขึ้นจริง โดยการออกไปสำรวจ และถ่ายภาพ

2. การวิเคราะห์ข้อมูล

3. สรุปขอบเขตของโครงการ และลักษณะงานโดยรวม

4. ออกแบบตามแนวทางที่วางไว้

5. ตรวจสอบแก้แบบร่าง และปรับปรุงข้อมูล

6. นำเสนองานจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นตอนการทำงาน

1. เสนอหัวข้อพิจารณา อธิบายแนวความคิดเป็นไปได้
2. รวบรวมข้อมูล คัดเลือกข้อมูล และสรุปแนวทางการออกแบบโดยรวม
3. เสนอแบบร่างครบทุกส่วน ข้อมูลเอกสารส่วนที่สำคัญ
4. เสนองานออกแบบ (ชิ้นงานจริง) และข้อมูลเอกสารทั้งหมด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบการออกแบบหนังสือ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบอื่นๆ ได้
2. เกิดทักษะจากขั้นตอนในการออกแบบหนังสือ รวมไปถึงการสร้างสรรค์หนังสือให้เกิดลักษณะเฉพาะตัว
3. เรียนรู้การใช้ภาพประกอบ สามารถนำรูปแบบของภาพประกอบที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ได้ อย่างมีขั้นตอน
4. เรียนรู้ระบบการทำงานที่เป็นขั้นตอน และความเหมาะสมของเหตุผลในการออกแบบนั้นๆ การเพิ่มหรือการตัดทอนส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบหนังสือ

บทบาท และความสำคัญของหนังสือ

งานทางด้าน Graphic Design เป็นการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการออกแบบสำหรับพิมพ์หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วารสาร ตลอดจนเอกสารตำราทางวิชาการต่าง ๆ ซึ่งจัดว่าเป็นงานที่มีการผลิตเป็นจำนวนมาก ตามสภาพของความเจริญก้าวหน้า และการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความต้องการที่จะเผยแพร่คือ ความต้องการให้เกิดการรับรู้ในข่าวสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง หนังสือและเอกสารการพิมพ์ในแบบต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางรองรับความต้องการด้านการเผยแพร่ที่ต้องอาศัยวิธีการผลิตซ้ำ (Reproduction) ทางกรพิมพ์มาช่วยในการเพิ่มปริมาณของข่าวสารหรือข้อมูล และอาศัยวิธีการออกแบบมาช่วยเพื่อสร้างเสริมข่าวสารด้วยการจัดหน้า (Page Layout) หรือพื้นที่ในส่วนต่าง ๆ ของหนังสือให้เกิดความสวยงาม น่าสนใจ และอ่านได้ง่าย โดยใช้อุปกรณ์ประกอบพื้นฐานสำคัญ 2 ประการ คือ ตัวอักษร และภาพประกอบต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ขึ้น

โครงสร้างของหนังสือ

โครงสร้างเป็นตัวแทนรูปแบบของหนังสือ ซึ่งจะมีโครงสร้างเฉพาะตัว ในโครงสร้างส่วนรวม (Structure as a whole) ย่อมประกอบด้วยโครงสร้างรอง (Structure) จากวิวัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับหนังสือ ได้เกิดรูปแบบโครงสร้างของหนังสือเป็นรูปแบบสากล (Universalization) ในหนังสือเล่มหนึ่ง ๆ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างได้ 3 ลักษณะโครงสร้าง ดังนี้

1. โครงสร้างของรูปเล่มหนังสือ (Book Design) ประกอบด้วย

- 1.1 ส่วนปก เช่น ปกหน้า ปกหลัง ปกรอง ปกลอย
- 1.2 ส่วนรองปก เช่น หน้าลิขสิทธิ์ หน้าอุทิศ หน้านิยม หน้าคำนำ
- 1.3 ส่วนสารบัญ เช่น สารบัญเรื่อง สารบัญภาพ
- 1.4 ส่วนเนื้อหา เช่น ภาศ บท
- 1.5 ส่วนเสริมเนื้อหา เช่น บรรณานุกรม วรรณคดี
- 1.6 ส่วนประกอบภายในเนื้อหา เช่น ภาพ สถิติ เเงอรรด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. โครงสร้างของเค้าโครงเรื่อง (Plot Design) ประกอบด้วย

- 2.1 ตัวเค้าโครง (Plot)
- 2.2 แก่นสาระ (Theme)
- 2.3 ฉาก (Setting)
- 2.4 ตัวละคร (Character)
- 2.5 ภาพพจน์ (Figure of Speech)

3. โครงสร้างของต้นฉบับ (Manuscripts) ประกอบด้วย

- 3.1 รูปแบบ (Format)
- 3.2 เนื้อเรื่อง (Mastery of Content)
- 3.3 ข้อมูลหลักฐาน (Fact)
- 3.4 รูปแบบของความคิด (Concept)
- 3.5 ถ้อยคำภาษา (Wording)

ส่วนประกอบของหนังสือ

ส่วนประกอบหลักของหนังสือ คือ ปก สารบัญ เนื้อเรื่อง สำหรับส่วนประกอบของ เนื้อเรื่อง อาจจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามประเภทของหนังสือ เช่น นิตยสาร หนังสือวิชาการ (Text Book) หนังสือแสดงข่าวรายงาน (Journal) และหนังสือแจ้งข่าวองค์การ (Gazette) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามหนังสือในระบบสากลมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ส่วนปก (Cover)

1.1 ประกอบด้วยใบหุ้มปก (Book Jacket) ซึ่งจะประกบกระดาษที่หุ้มอยู่นอกปกหนังสือ เป็นแผ่นกระดาษ โคด ๆ ที่ไม่ได้เขียนติดกับตัวเล่มหนังสือ ใช้หุ้มด้านหน้า โดยพับปีกสองข้างหุ้มปก ด้านหน้าและด้านหลังไว้ มีประโยชน์ คือ

-เพื่อป้องกันปกหนังสือไม่ให้ชำรุด รักษาปกหนังสือให้ยังคงใหม่เสมอ รักษาสภาพหนังสือในขณะที่หนังสือยังไม่ถูกจำหน่าย

-ดึงดูดให้คนสนใจหนังสือ และซื้อหนังสือ อันเป็นการตกแต่งหนังสือเพื่อเพิ่มคุณค่าของหนังสือนั้น ๆ บางเล่มปกหน้าอาจจะไม่มีการพิมพ์ตกแต่งใด ๆ ใช้การตกแต่งรูปเล่มที่ ใบหุ้มปก เพียงอย่างเดียว

-ปกด้านหน้า เป็นชื่อเรื่อง (Headline) อาจมีข้อความเพื่อขยายความ หรือชื่อเรื่อง เล็กน้อย (Subhead) และชื่อผู้แต่ง ส่วนปกหลังเป็นชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง บางเล่มมีชื่อสำนักพิมพ์ด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาดูงาน ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนพับด้านหน้าบางเล่มให้ Concept ของเรื่อง บางเล่มมีรูปของผู้แต่งโดยปกติถ้ามีการตกแต่งส่วนพับด้านหน้าจะเป็นชื่อผู้แต่ง ผู้พิมพ์ สำนักพิมพ์ พ.ศ.ที่พิมพ์ ปกด้านหลังการพิมพ์ รูปด้านหน้าบางเล่มครอบคลุมถึงส่วนหลังด้วย ส่วนบางเล่มปล่อยว่างไว้ หรือบางเล่มมีการตกแต่งรูป หรือเครื่องหมายการค้า หรือชื่อสำนักพิมพ์ ส่วนพับด้านหน้ามักจะทิ้งว่างไว้ เพราะเป็นจุดที่ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

1.2 ปกหนังสือ (Binding Cover)

-ปกหน้า และกระดาษผลึกด้านในปก (Cover or Front Cover and End Paper)

ปกคิจะต้องใช้วัสดุแข็งที่สุดในการทำปกหนังสือ ปกหน้ามีชื่อหนังสือ และ ชื่อผู้เขียน

หน้าที่ของปก

- เป็นส่วนหน้าของหนังสือ
- ป้องกันรักษาตัวหนังสือทั้งหมดจากความชำรุดด้วยการกระแทก
- ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวหนังสือ

-ปกหลัง (Back Cover)

-สันปก

1.3 ปกลอย (Fly Leaf) เป็นกระดาษว่างที่ติดอยู่กับกระดาษแผ่นเดียวกับ End Paper ทำหน้าที่ยึดเล่มปก และปกป้องกันเล่มหนังสือในเวลาที่ปกขาด

1.4 ภาพนำเรื่อง (Frontispiece) ภาพนำเรื่องเป็นภาพสรุปนำเรื่อง (มีเป็นบางเล่ม)

1.5 ปกรองหรือปกใน (Title Page) มีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และชื่อสำนักพิมพ์

2. ส่วนประกอบหน้า (Front Page)

2.1 หน้าที่ลิขสิทธิ์ (Copyright Page) แสดงข้อมูลการพิมพ์ และลิขสิทธิ์

2.2 หน้าที่อุทิศ (Dedication Page) จะเป็นข้อเขียนสั้น ๆ ของผู้เขียนแสดง ที่เจตจำนงมอบผลงานให้เป็นอนุสรณ์

2.3 หน้านิยาม (Foreword) เป็นหน้าแสดงความนิยมนจากผู้ทรงคุณวุฒิ

2.4 หน้าที่ประกาศณาการ (Acknowledgement) เป็นหน้าประกาศคำขอบขอบคุณต่อผู้อุปการคุณ (มีเป็นบางเล่ม)

2.5 คำนำ (Preface or Introduction) เป็นหน้าที่ผู้เขียนเขียนเจตนารมณ์ ในผลงานของตน

2.6 ใบบกคำพิศ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ส่วนสารบัญ (Table of Content)

มีลักษณะเป็นบัญชีเรียงตามลำดับภาพก่อนหลังเพื่อความสะดวกในการค้นหา

3.1 สารบัญเรื่อง (Table of Content)

3.2 สารบัญภาพ (Table of Illustration)

3.3 สารบัญสถิติ (Table of Statics)

4. ส่วนเนื้อเรื่อง (Content)

4.1 บทนำ (Leading Chapter)

4.2 บทเนื้อหา (Book Body) แบ่งออกได้เป็น

-ภาค (Part)

-ตอน (Section)

-บทที่ (Chapter)

-อนุบท (Sub-Chapter)

4.3 บั๊จจบบท (Ending Chapter)

5. ส่วนประกอบด้านหลัง (Book Part)

5.1 บรรณานุกรม หรือหนังสืออ้างอิง (Bibliography) เป็นการอ้างถึงหนังสือที่นำมาอ้างอิงว่าเนื้อเรื่องตอนใดมาจากหนังสือเล่มใด ถ้าต้องการอ้างอิงน้อยอาจทำเป็น Foot Note ในหน้านั้น ๆ แต่ถ้ามากเล่ม ต้องทำเป็นบรรณานุกรมท้ายบท ท้ายตอน โดยอ้างชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้พิมพ์ หรือถ้าอ้างบทใดต้องบอกรายละเอียดบรรณานุกรมนี้อ้างอิงถึงเอกสาร หรือวัสดุที่ใช้ประกอบรายงานแม้แต่ไฮดทัศน์ศึกษา

5.2 ภาคผนวก (Appendix) เป็นการอธิบายเรื่องราวเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาโดยตรง ตัวอย่างอาจใช้น้ำหนักเดียวกับเนื้อเรื่อง หรือลดน้ำหนักลงบ้างเล็กน้อย

5.3 ภาคเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Part)

5.4 อภิธานศัพท์ (Glossary) คำอธิบายศัพท์เฉพาะเรียงตามตัวอักษร

5.5 ดัชนี (Index) เป็นการจัดเรียงหัวข้อสำคัญของเรื่องในหนังสือ ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ หรือหัวข้อรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับเนื้อหาจัดเรียงตามตัวอักษร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.6 ประวัติผู้เขียน (Biography)

5.7 หน้าบันทึกความจำ (Membrane)

5.8 โคลโลโฟน (Colophon) เป็นหน้าสุดท้ายของเล่มที่ปกหลัง ซึ่งจะบอกโดยเฉพาะ ว่าพิมพ์ที่โรงพิมพ์ใด ใครพิมพ์ พิมพ์เมื่อไร ใช้เครื่องพิมพ์ชนิดใด หมึกอะไร กระดาษอะไร หนังสือที่มีรายละเอียดของโคลโลโฟนสมบูรณ์มักเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการพิมพ์

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่พบอยู่ในหนังสือ ซึ่งบางเล่มอาจจะไม่มีทั้งหมด โดยตัดหน้าใดหน้าหนึ่งให้เห็นว่าไม่จำเป็นออก ดังนั้นจึงไม่ใช่กฎตายตัวที่หนังสือที่สมบูรณ์ต้องมีทุกหน้า เช่น หน้าโคลโลโฟนหน้าบันทึกความจำ หรือภาคเบ็ดเตล็ดอาจจะไม่มีก็ได้

6. ส่วนประกอบอื่นๆ

6.1 หมายเลขหนังสือ (ISBN)

หมายเลขหนังสือเกิดจากการทำให้หนังสือที่ผลิตขึ้นทั่วโลกมีหมายเลขมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้ระบบธุรกิจ และศึกษาค้นคว้าได้ทั้งในด้านการผลิตการพิมพ์ การจัดจำหน่าย เผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนวิทยาการความรู้ระหว่างประเทศ ซึ่งบริษัท W.H.Smity & Son Ltd. เป็นผู้ริเริ่มจัดทำหมายเลขหนังสือต่อสมาคมผู้พิมพ์ และจำหน่ายแห่งสหราชอาณาจักร ดังนั้นในปี 2510 อังกฤษได้ประกาศใช้หมายเลขหนังสือที่เรียกว่า “The British Scheme” ปี 2511 มีการประชุมที่กรุงลอนดอน ประเทศที่เข้าร่วมประชุม มีสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และเดนมาร์ก ซึ่งที่ประชุมตกลงยอมรับมาตรฐาน “The British Scheme” เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศปี 2511 ได้ประชุมที่กรุงเบอร์ลิน รวม 40 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ด้วย ข้อตกลงนั้นได้ร่างเป็นประกาศหลักคำแนะนำเรียกว่า “ISO Recommendation 2108” หมายเลขหนังสือระหว่างประเทศแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

6.1.1 ประเภทหนังสือเล่มเรียกระบบ ISBN (International Standard Book Number) สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน

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

- รหัสกลุ่ม 1 ชื่อประเทศ (Group Identify)
- รหัสกลุ่ม 2 ชื่อสำนักพิมพ์ (Publish Identify)
- รหัสกลุ่ม 3 ชื่อหนังสือ (Title Identify)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

-รหัสกลุ่ม 4 เลขตรวจสอบ (Check Identify)

6.2 หมายเลขหน้า

6.3 เจึงอรรด

6.4 ภาพประกอบ

6.5 ตารางสถิติ

6.6 แผนภูมิ

6.7 แผนผัง

การออกแบบหนังสือ

ในการออกแบบจัดวาง องค์ประกอบต่าง ๆ ของหนังสือ ต้องให้เหมาะสม และ สวยงาม ตามคุณลักษณะของหนังสือ และลักษณะของผู้บริโภค โดยแสดงรายละเอียดให้เห็นอย่างชัดเจน

วิธีการออกแบบ และจัดการวางรูปแบบตลอดจนข้อกำหนดอื่น ๆ มีหลักที่ต้องพิจารณา ดังนี้

1. **พิจารณาประเภทของหนังสือ** หนังสือแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะ และ รูปแบบที่แตกต่างกันอย่างมา วัสดุประสงค์ในการสร้างหนังสือก็ไม่เหมือนกัน เช่น หนังสือที่เป็น ตำราอ้างอิง หนังสือวิชาการ หนังสือกึ่งแบบเรียน หนังสือที่ผลิตขึ้นในโอกาสพิเศษ หนังสืออ่านเสริม สำหรับนักเรียน นวนิยาย นิทานสำหรับเด็ก หนังสือภาพ หนังสือบันเทิงรมย์ หนังสือกีฬา เป็นต้น การออกแบบหนังสือทางวิชาการ หรือ แบบเรียนจะมีลักษณะแบบเป็นทางการ รูปแบบตัวอักษร และ รูปภาพจะต้องเป็นแบบเรียบ ๆ เช่น ตัวอักษรแบบราชการ การจัดวาง มักจะเป็นแบบจัดระเบียบ หรือ เป็นการกำหนดภาพให้อยู่ในกรอบ หรือมีเฉพาะตัวอักษรข้อความ และชื่อผู้ประพันธ์ เท่านั้น ส่วน หนังสือประเภทบันเทิงรมย์ กีฬา นวนิยาย หรือสารคดี มักจะมีรูปแบบค่อนข้างเป็นอิสระ มีการ ออกแบบชื่อหนังสือที่แปลกตาออกไป การออกแบบ และ จัดภาพประกอบปกจะเน้นไปทางความ สวยงามมากกว่าการถ่ายทอดเนื้อหา เน้นที่สีสันสดใสสะดุดตา การจัดวางรูปแบบจะแตกต่างกันไป ตามแต่ละลักษณะหนังสือ ถ้าเป็นหนังสือสำหรับเด็กก็จะเน้นรูปภาพประกอบที่มีความสวยงาม เป็น หลัก ตัวอักษรเป็นแบบที่เรียบง่าย ดูสบายตา ไม่นิยมการจัดระเบียบ และกำหนดกรอบ ใช้สีสันคม เข้ม ูดฉลาด รูปภาพคมชัด แสดงสาระของเรื่องราวอย่างชัดเจน

2. **พิจารณาบุคลิกของหนังสือ** บุคลิกของหนังสือ จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ ประเภทของสาระเนื้อหา และเทคนิควิธีการออกแบบ เนื่องจากปัจจุบันภาวะการแข่งขันกันทาง การตลาดเพิ่มขึ้น จึงทำให้หนังสือบางประเภทมีการแข่งขันที่สูงมาก มีหนังสือที่มีเนื้อหาสาระ คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นตาม ๆ กันมาเป็นอย่างมาก จึงต้องออกแบบสร้างสรรค์สร้างบุคลิกภาพของ หนังสือให้สวยงาม และมีความโดดเด่นแปลกตามากกว่าคู่แข่ง จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สร้างบุคลิกเฉพาะของปกหนังสือ ไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์แล้ว ยังเป็นการสร้างเสริมความน่าเชื่อถือให้แก่หนังสืออีกด้วย

3. **พิจารณาแนวทางสร้างสรรค์** รูปแบบการสร้างสรรค์หนังสือ เป็นหลักการ 3 ประการ คือ ประการที่ 1 “หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์” เพื่อคุณค่าทางความสวยงามของรูปเล่ม ประการที่ 2 คือ “หลักการออกแบบรูปภาพ” หรือการกำหนดลักษณะของภาพที่จะนำมาใช้ทำ และสุดท้ายประการที่ 3 คือ “การกำหนดแบบตัวอักษร” ทั้งนี้หลักการทั้งหมดจะต้องให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับประเภทของหนังสือ และต้องสร้างรูปแบบที่แปลกใหม่ เพื่อให้เกิดเป็นบุคลิกเฉพาะของหนังสือด้วย

4. **พิจารณาวิธีการผลิต** วิธีการผลิตและระบบวิธีการพิมพ์ในปัจจุบันมีความสะดวกคล่องตัว และสามารถตอบสนองความต้องการการผลิตงานได้อย่างเต็มที่ การออกแบบหนังสือที่ดีต้องไม่สร้างความยุ่งยากสืบต่อการพิมพ์ และการผลิต ความสับสนเกิดขึ้นได้เสมอถ้าผู้ออกแบบมีคำสั่งมาก หรือใช้วิธีการหลายแบบ

หลักการจัดหน้าหนังสือ

การจัดรูปแบบของขนาด พื้นที่ สิ่งพิมพ์ เป็นการกำหนดขนาดของคอลัมน์ และขอบว่าง ซึ่งในปัจจุบันมักจะเน้นความสวยงามประหยัดควบคู่กันไปเสมอ คือมุมที่จะใช้เนื้อที่ของกระดาษ ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด โดยยังคงมีความสวยงาม หนังสือจะมีหน้าซ้าย และหน้าขวา คิดกันเป็นคู่ การกำหนดรูปแบบ จึงต้องคำนึงถึงลักษณะหน้าคู่ ทำให้ผู้อ่านเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นหน่วยเดียวกัน ไม่ได้แบ่งแยกออกจากกัน การเว้นขอบว่างด้านใน คือ ช่องว่างระหว่างหน้าซ้ายและหน้าขวาจึงต้องน้อยกว่าหน้าอื่น ๆ เมื่อเย็บเข้าเล่มแล้ว แต่ก็ไม่ควรให้ชิดกันมากจนดูแยกหน้าดำบาง

รูปแบบที่ดีของหนังสือควรที่จะเป็นรูปแบบที่อ่านได้ง่าย และมีระเบียบ มีความประณีตสวยงามชัดเจน รูปแบบของหนังสือต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับประเภทของหนังสือ

สัดส่วนที่เหมาะสมของหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์โดยทั่วไป นิยมสัดส่วน 2:3 3:4 3:5 และ 13:21

ส่วนประกอบที่ปรากฏซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการจัดหน้ากระดาษที่ต้องคำนึงถึงได้แก่

1. ส่วนข้อความพาดหัว (Head Line)
2. ก๊อปปี้บล็อก (Copy Block or Column)
3. อาร์ตเวิร์ค (Art Work)
4. เส้น และพื้นผิว (Line & Texture)
5. ความต่อเนื่อง (Continuity)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การออกแบบจะต้องนำเอาส่วนต่าง ๆ มาประกอบกันอย่างมีแบบแผน และมีหลักการ ได้แก่ การสร้างดุลยภาพ การกำหนดสัดส่วน พื้นที่ว่าง จังหวะ ลีลา หรืออื่น ๆ องค์ประกอบต่าง ๆ เมื่อนำมาจัดรวมกัน ควรจะมีพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมด การร่างแบบขั้นต้นอาจแสดงเป็นโครงร่างหยาบ ๆ ก่อน เพื่อหาตำแหน่ง ความเหมาะสม และความสวยงาม หลังจากนั้นจึงนำมากำหนดทีละส่วน ดังนี้

1.ส่วนข้อความพาดหัว (Head Line) ได้แก่ ข้อความหัวเรื่อง และ ส่วนที่เป็นหัวเรื่องรอง ให้เขียนร่างลักษณะอย่างหยาบ ๆ โดยกำหนดขนาดความสูงของตัวอักษร แบบตัวอักษรตลอดจนการกำหนดขนาด น้ำหนักความเข้ม ความอ่อนของตัวอักษร พิจารณาตำแหน่งของการจัดวาง การแบ่งพื้นที่ส่วนที่ใช้นำเสนอข้อมูล และการเว้นพื้นที่

วิธีการจัดวางตำแหน่งของข้อความพาดหัว

ตำแหน่งของการจัดวางข้อความพาดหัว หรือหัวเรื่องมีความสำคัญมาก ๆ เพราะการนำเสนอต้องการให้ข้อความพาดหัวเป็นตัวกำหนด การจับใจ สาระหลัก และข้อมูลอื่น ๆ การออกแบบจัดวางตำแหน่งที่ดี นอกจากจะทำให้งานออกแบบดูสวยงามแล้วยังทำหน้าที่ในการนำเสนอสาระได้อย่างเต็มที่อีกด้วย การจัดวางตำแหน่งหัวเรื่องในปัจจุบันได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป และมีแนวโน้มว่า หัวเรื่องไม่จำเป็นต้องอยู่ส่วนบนสุดของหน้าหนังสือ หรืออยู่ตำแหน่งตรงกลางของหน้ากระดาษเสมอไป ไม่ว่างานออกแบบสื่อใด ๆ ก็ตาม ด้วยวิธีการการออกแบบจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างความน่าสนใจให้ชวนมองด้วยการกำหนดตำแหน่งของเรื่อง ดังนี้

1.1 การวางตำแหน่งไว้ทางด้านข้างของเนื้อหา การออกแบบจัดให้ตำแหน่งหัวเรื่องอยู่ทางด้านซ้ายของเนื้อหา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานออกแบบที่มีเนื้อหาในแนวนอน พื้นที่ประมาณ 30% อาจจะเป็นส่วนของหัวเรื่อง และ พื้นที่ว่างของภาพประกอบ และเนื้อหาสาระ

1.2 การวางตำแหน่งหัวเรื่องแบบดัชเรป (Dutch Wrap) จะเป็นลักษณะการจัดวางหัวเรื่องไว้ตรงส่วนบนค่อนไปทางซ้าย หรือทางขวาบนเนื้อหาสาระ หรือภาพประกอบ เป็นการเน้นสำหรับการจัดหน้านิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือการออกแบบจัดเป็นหน้าคู่ เนื้อที่ในส่วนที่เหลือจะช่วยเน้นข้อความให้เด่นชัดขึ้น

1.3 การจัดวางตำแหน่งหัวเรื่องแบบตัวยู (U-Shape Wrap) แบบนี้จะเป็นการออกแบบจัดวางหัวเรื่องให้อยู่ตรงกลางด้านบนบนของกระดาษ และมีส่วนอื่น ๆ อยู่รอบหัวเรื่อง การจัดแบบนี้นิยมใช้กับงาน ที่เน้นเป็นการเป็นงาน ซึ่งจะใช้อองค์ประกอบของหน้ากระดาษเป็นแบบสมดุล (Symmetry Balancce)

1.4 การวางตำแหน่งหัวเรื่องรีเวอร์ส คิกเกอร์ (Reverse Kicker) เป็นลักษณะของการจัดวางตำแหน่งแบบนี้ ใช้กับหัวเรื่องที่มีข้อความสั้น ๆ โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ และเว้นว่างไว้ ซิดซ้ายมือ และใช้ตัวอักษรเล็กกว่า และบางกว่าสำหรับหัวเรื่องรองวางไว้ซิดขวา จะใช้การจัดแบบนี้เมื่อมีสละยาว ๆ หรือขาดภาพประกอบการจัดแบบนี้จะทำให้เกิดพื้นที่ว่าง 2 จังหวะ จึงเป็นการเน้นหัวเรื่องได้มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการจัดหน้าในพื้นที่แนวนอน

1.5 การวางตำแหน่งหัวเรื่องแบบไทรพอด (Tripod Headline) มีลักษณะคล้ายคลึงกับการจัดแบบรีเวอร์ส คิกเกอร์ แต่จะเน้นถึงความตัดกัน (Contrast) ของขนาดและความเข้มของตัวอักษร ซึ่งการจัดวางหัวเรื่องรองที่มีขนาดความยาวแบ่งเป็น 2 บรรทัด ร่วมกับหัวเรื่องหลักอีกหนึ่งบรรทัดจึงทำให้มีลักษณะ 3 ขา และตำแหน่งของหัวเรื่องก็ไม่แน่ว่าจะต้องอยู่ส่วนบนของหน้ากระดาษเสมอไป จึงทำให้มีอิสระในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ และการออกแบบโปสเตอร์

2. คอลัมน์ หรือก๊อปปีบล็อก (Column or Copy Block) การกำหนดขนาดของคอลัมน์จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ได้แก่ การพิจารณาถึงขนาดของข้อความว่ามีมากน้อยหรือไม่ ในการออกแบบจะกำหนดขนาดของคอลัมน์ให้เป็นอย่างไร จึงต้องพิจารณาถึงความสะดวกในการอ่าน ความสวยงามของการออกแบบนำเสนอ ซึ่งแนวคิดดังนี้

2.1 กรณีที่มีเนื้อหาสาระค่อนข้างมาก การกำหนดคอลัมน์ควรกำหนดในลักษณะแนวนอน จะเหมาะสมกว่าแนวตั้ง เพราะว่าการใช้พื้นที่ในแนวนอน จะใช้น้อยกว่าการออกแบบการกำหนดคอลัมน์ในแนวตั้ง ซึ่งจะทำให้รู้สึกที่เนื้อหาอ่านไม่อ่าน

2.2 การกำหนดขนาดของคอลัมน์กว้างสำหรับงานที่มีเนื้อหาสาระยาว จะทำให้การใช้เนื้อที่น้อยกว่าการกำหนดคอลัมน์แคบและขนาดของคอลัมน์จะทำให้รู้สึกที่อ่านมากกว่า

2.3 ขนาดของคอลัมน์จะต้องสัมพันธ์กับลักษณะเฉพาะของสื่อ ไม่ว่าจะกำหนดให้กว้าง หรือแคบเท่าใด จะต้องพิจารณาถึงขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามลักษณะของสื่อแต่ละประเภทซึ่งมีขนาดไม่แน่นอน เช่น งานออกแบบฉลาก งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ งานออกแบบนิตยสารตลอดจนงานออกแบบโฆษณา

2.4 การกำหนดรูปแบบของคอลัมน์แบบสลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีเนื้อหาสาระยาว ขนาดของคอลัมน์ที่มีความแตกต่างกันจะช่วยให้แนวทางการออกแบบ และการจัดวางภาพดูน่าสนใจและไม่เบื่อ

2.5 การกำหนดขนาดของคอลัมน์จะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประกอบอื่น ๆ ได้แก่ หัวเรื่องภาพประกอบ รูปแบบการจัดวางพื้นที่ว่าง และส่วนตกแต่งต่าง ๆ บนงานนั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.อาร์ตเวิร์ก (Art Work) ลักษณะของงานศิลปะ หรือต้นฉบับอาร์ตเวิร์กจะครอบคลุม ตั้งแต่การออกแบบ การกำหนดส่วนต่าง ๆ ลงในพื้นที่ที่กำหนด และการดำเนินการจัดทำต้นฉบับ เพื่อส่งพิมพ์ต่อไป

การจัดวางส่วนภาพประกอบ มีแนวทางสร้างสรรค์ดังนี้

- 3.1 การใช้ภาพเด่นเพียงภาพเดียว และการใช้ภาพอื่นเป็นส่วนประกอบเสริม
- 3.2 การใช้การผสมผสานกันระหว่างแนวการจัดแบบแนวนอนกับแนวตั้ง
- 3.3 การเว้นพื้นที่ว่างล้อมรอบพร้อมกับการจัดกลุ่มภาพ และข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน พยายามหลีกเลี่ยงการจัดให้องค์ประกอบต่าง ๆ ให้ประกอบกันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเสมอ
- 3.4 การจัดวางภาพให้เป็นตัวนำพาสู่เนื้อหารายละเอียดอย่างแยกกันไม่ออก
- 3.5 การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ในลักษณะการตัดกันอย่างชัดเจน
- 3.6 ไม่ควรใช้เส้นหนาหรือเข้มดำ หรือรูปแบบกรอบสี่เหลี่ยมที่สวยงามที่จะดึงดูดความสนใจออกจากจุดที่ต้องการเน้น
- 3.7 แสดงการจัดวางโดยเน้นลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นพิเศษ ได้แก่ การจัดให้เป็นแบบแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวเฉียง เป็นต้น

4.เส้นและพื้นผิว (Line & Texture) อาจจะเป็นขอบ หรือกรอบภาพ หรือเส้นเพื่อการตกแต่งงานออกแบบจัดหน้า การแสดงลักษณะของเส้น การกำหนดขนาด หรือความเข้มและการใช้สีเส้นที่เหมาะสมจะช่วยสนับสนุนให้งานจัดหน้ามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการใช้ในการแบ่งคอลัมน์ เนื้อหา จะช่วยให้ผู้อ่านข้อความได้สบายตามากยิ่งขึ้น หรือจะใช้เส้นแสดงหน้าที่ ในการชี้นำไปสู่เนื้อหาหลัก ได้อย่างดี ส่วนการกำหนดเกี่ยวกับพื้นผิวก็สามารถนำมาใช้ในการเน้นภาพ หรือข้อความสาระได้อย่างดี พื้นผิวจะเป็นลักษณะอย่างใด จะสร้างสรรค์ขึ้นด้วยวิธีการเทคนิคทางศิลปะหรืออาจเป็นการกำหนดด้วยวิธีการคัดเลือกวัสดุต้นแบบ (Original Material) เช่น พื้นผิวของกระดาษต้นแบบที่มีให้เลือกใช้ อย่างมากมาย นอกจากนี้การใช้เส้นในการออกแบบและการสร้าง พื้นผิวยังสามารถที่จะนำมาช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าต่อหน้า การออกแบบงานสิ่งพิมพ์ที่เป็นเล่มได้เป็นอย่างดี

5. ความต่อเนื่อง (Continuity) ได้แก่ การสร้างความต่อเนื่องให้เกิดขึ้นภายในชิ้นงาน การสร้างความต่อเนื่องระหว่างหน้า หรือการออกแบบหน้าคู่ (Double Truck) ในการออกแบบหน้าคู่ (หน้าซ้าย-ขวา) จะต้องสร้างความต่อเนื่องให้อูเสมือนว่าเป็นหน้าเดียว หมายถึงการสร้างควมมี

เอกภาพให้เกิดขึ้น ความต่อเนื่องอาจจะสร้างขึ้นโดยวิธีการออกแบบ การตกแต่ง อาร์ตเวิร์ค การใช้เส้น องค์ประกอบศิลป์ การกำหนดโครงสร้าง และอื่นๆ

สรุปประเด็นสำคัญของการออกแบบหนังสือ

งานออกแบบหนังสือนั้น ถึงแม้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ที่ต่างกับงานออกแบบสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ แต่สิ่งสำคัญในการออกแบบยังคงต้องอาศัยหลักการออกแบบทั่วไป ที่ต้องคำนึงถึงความเป็นเอกภาพของหนังสือ คือความเป็นหน่วยเดียวกัน และต้องควบคุมรูปแบบที่กระจัดกระจายบนหน้ากระดาษและการสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแต่ละหน้า ดังเช่นภาพประกอบ หัวเรื่อง คอลัมน์ และการสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการใช้องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ จุด เส้น สี รวมถึงการสร้างมิติ ของหนังสือร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องของเรื่องราว และภาพในหน้าต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การจัดภาพประกอบ

ภาพเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับนิตยสาร จากการวิจัยจากการอ่านนิตยสารหลายครั้ง จึงเห็นว่า ภาพประกอบมีส่วนช่วยให้นิตยสารน่าอ่าน และดึงดูดความสนใจได้มาก โดยเฉพาะภาพสีจะได้รับความสนใจมากที่สุด ภาพขาว-ดำ รองลงมา และภาพการ์ตูน ก็ได้รับความนิยมน้อยมากเช่นกัน ดังนั้น นิตยสารส่วนใหญ่จึงมักใช้ภาพเป็นส่วนประกอบของเนื้อหา ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายลายเส้น ภาพแอนิเมชัน ภาพวาด หรือภาพถ่าย ล้วนมีประโยชน์ต่อการทำนิตยสารทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์ของการใช้ภาพประกอบ

การใช้ภาพเป็นส่วนประกอบของนิตยสาร หรือวารสารต่างๆ ก็ด้วยวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ดึงดูดความสนใจ โดยปกคตินิตยสารของมนุษย์มักจะชอบดูอะไรก็ตามที่สวยงาม หรือมีชีวิตชีวา ภาพขนาดใหญ่ในนิตยสารอาจเต็มหน้า หรือขยายเต็ม 2 หน้า จะมีส่วนช่วยให้คนอ่านนิตยสารหยิบเล่มนั้น ขึ้นพลิกดูได้ นิตยสารที่ไม่มีภาพประกอบเลย เช่น วารสารวิชาการ มักจะแห้งแล้งไร้แรงดึงดูด การเลือกภาพเพื่อเป็นหน้าปก หรือภาพประกอบ จึงต้องพิถีพิถันให้มีความงามทางศิลปะ วัตถุประสงค์ก็เพื่อหยุดสายตาผู้อ่าน ณ ที่นั้น เพื่อนำไปสู่เนื้อหาอื่นๆ ต่อไป นิตยสารหลายฉบับจะบรรจุปริมาณภาพไว้มาก ใช้ภาพสื่อความหมายแทนเนื้อหา เช่น นิตยสารภาพ จะมีสัดส่วนของภาพมากกว่าตัวหนังสือ เป็นต้น ภาพจึงมักทำหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ ตั้งแต่หน้าปกจนหน้าสุดท้ายของนิตยสาร
2. ประกอบเรื่อง การใช้ภาพก็เพื่อให้ความกระชับในเนื้อหาและเรื่องราวที่อาจจะเข้าใจยาก เช่น ภาพแสดงวิธีการประกอบรถยนต์ ภาพสีหน้าบุคคล สิ่งเหล่านี้อาจบรรยายโดยใช้ภาษาเป็นสื่อความหมายก็ได้ แต่จะไม่ลึกซึ้งเป็นจริงเป็นจังเท่ากับการใช้ภาพประกอบคำอธิบาย นอกจากนี้ ภาพแสดงแผนภูมิ กราฟ และแผนที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงจุดที่ต้องการอธิบายได้รวดเร็วขึ้น
3. อธิบายเรื่อง ภาพบางภาพสามารถจะบอกเรื่องราวของเหตุการณ์ ได้ทั้งหมดโดยอาศัยคำอธิบายเพียงเล็กน้อย ภาพประเภทนี้ใช้มากในนิตยสารภาพโดยเฉพาะ เช่น นิตยสารท่องเที่ยว นิตยสารเฟอร์นิเจอร์ นิตยสารตกแต่งต่างๆ เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. **แสดงความต่อเนื่องของเรื่องราว** จะเห็นได้จากนิยายสารหรือหนังสือพิมพ์ที่ต้องการให้ผู้อ่านได้รับรสสัมผัส ทางความรู้สึกที่แสดงออกทางภาพถ่าย เช่น ภาพแสดงลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้ประสมภักย์ภักดี หรือภาพแสดงความเคลื่อนไหวของบุคคลสำคัญ ภาพเหล่านี้สามารถสื่อความหมายทางความรู้สึกได้มากกว่าการบรรยาย บางฉบับจะเลือกการสื่อสารโดยใช้ภาพการ์ตูนดำเนินเรื่อง ก็สามารถสร้างความสนใจให้กับผู้อ่านได้มากเช่นกัน
5. **ช่วยการจัดหน้า** เป็นที่ยอมรับว่าภาพทุกภาพมีบทบาทอย่างสำคัญในการออกแบบจัดหน้า กล่าวคือ ทำให้ให้นิตยสารทุกหน้ามีจุดสนใจสู่เนื้อหาใกล้เคียงได้มาก จะสังเกตได้ว่านิตยสารที่ไม่มีภาพประกอบเลยจะแห้งแล้งไม่น่าอ่าน ในส่วนนี้เองที่ทำให้บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ของนิตยสารพยายามออกแบบตัวอักษร ชื่อเรื่องหรือเนื้อเรื่องให้มีขนาดต่าง ๆ กัน เพื่อให้มองเห็นส่วนประกอบแทนภาพได้อย่างหนึ่งในการจัดหน้าให้น่าอ่าน

การคัดเลือกภาพ

ภาพประกอบที่จะนำมาลงพิมพ์ในนิตยสารหรือวารสาร นอกจากจะต้องพิจารณาเนื้อหาของภาพแล้ว ยังต้องคำนึงถึงภาพที่เหมาะสมสำหรับลงพิมพ์อีกด้วย เนื่องจากภาพเหล่านั้นต้องผ่านขั้นตอนการพิมพ์หลายชั้น เทคนิคการพิมพ์อาจทำให้ภาพที่ปรากฏในนิตยสารคือคุณภาพลงไปได้บ้างไม่มากนัก ดังนั้น บรรณาธิการที่มีความละเอียดรอบคอบจะพยายามเลือกภาพที่มีคุณภาพสูงทั้งทางด้านเนื้อหาและเทคนิคถ่ายภาพซึ่งควรมีคุณสมบัติดังนี้คือ

1. **ความคมชัด** ภาพที่จะใช้ควรมีความคมชัด และให้รายละเอียดได้หมด โดยปกติแล้วบรรณาธิการจะไม่ใช้ภาพที่ไม่มีความชัดเจนลงพิมพ์ เพราะเมื่อผ่านกระบวนการพิมพ์แล้ว รายละเอียดของภาพอาจขาดหายไป ทำให้การสื่อความหมายไม่สมบูรณ์ได้ เพราะฉะนั้นภาพต้นฉบับที่จะคัดเลือกลงพิมพ์จึงควรมีความคมชัดมากพอที่จะทำให้ภาพประกอบเรื่องมีคุณค่าจากการสื่อความหมายและมีความสวยงามด้วย
2. **ความเข้ม** ในที่นี้หมายถึง ภาพที่ใช้ควรมีลักษณะของความเข้มของสี และสิ่งที่ปรากฏในภาพ (Subject) เด่นชัด เช่นถ้าเป็นภาพขาวดำ ก็ควรจะเห็นได้ชัดเจนถึงความเข้มของบางสีที่แก่กว่าและความอ่อนกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสีอ่อนกับสีแก่ต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจนจนเห็นได้ชัด แต่ควรให้มีความกระจ่างของแสงเงาให้ชัด เพื่อที่ว่าเมื่อผ่านกระบวนการพิมพ์แล้วภาพที่ปรากฏก็จะคงความชัดเจนอยู่ ภาพที่มีลักษณะความเหลื่อมล้ำของสีไม่แตกต่างกันมาก จะทำให้ภาพที่ปรากฏพร่ามัว เรื่องความแตกต่างของความเข้มของภาพนั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

สามารถทำได้โดยวิธีการอัดในห้องมืด บรรณาธิการควรจะสั่งให้ปรับความเข้มได้ตามความต้องการ

3. **ขนาดของภาพ** ภาพที่จะใช้พิมพ์นิตยสารควรเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่ เพราะเมื่อนิตยสารให้ความสำคัญต่อภาพมาก รายละเอียดของภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าใช้ภาพเล็กๆ มาอัดขยาย อาจทำให้ส่วนสำคัญบางส่วนเจือจางหายไป แต่ถ้าใช้ภาพขนาดใหญ่ เช่น ภาพขนาด 5 นิ้ว คูณ 7 นิ้ว แล้วนำมาย่อหรือตัดให้เล็กลง จะทำให้ได้รายละเอียดที่คมชัดกว่า เมื่อพิมพ์ออกสู่สายตาผู้อ่าน
4. **ความมันเงา** ภาพที่เป็นเงามัน มักจะได้รับความนิยมให้พิจารณาลงพิมพ์มากกว่าภาพที่มีผิวด้าน เพราะความหยาบของกระดาษจะทำให้ เมื่อพิมพ์ภาพไปแล้ว ขาดความคมชัดในรายละเอียดบางอย่าง ซึ่งการใช้ภาพที่มีผิวมันจะช่วยลดความพร่ามัวของภาพได้

โดยทั่วไปแล้ว ภาพที่เลือกใช้ในนิตยสารมักจะได้รับพิจารณาอย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษกว่าภาพที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ เพราะภาพประกอบมีความสำคัญต่อการทำนิตยสารมากกว่าและเนื่องจากว่าภาพถือเป็นส่วนดึงดูดความประทับใจเบื้องต้นจากผู้อ่าน ความคมชัดจึงเป็นคุณสมบัติประการแรก ถ้าหากไม่สามารถจะเลือกคุณสมบัติในข้ออื่น ๆ ได้ แต่บรรณาธิการจะพยายามให้ได้มาซึ่งภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเสมอ

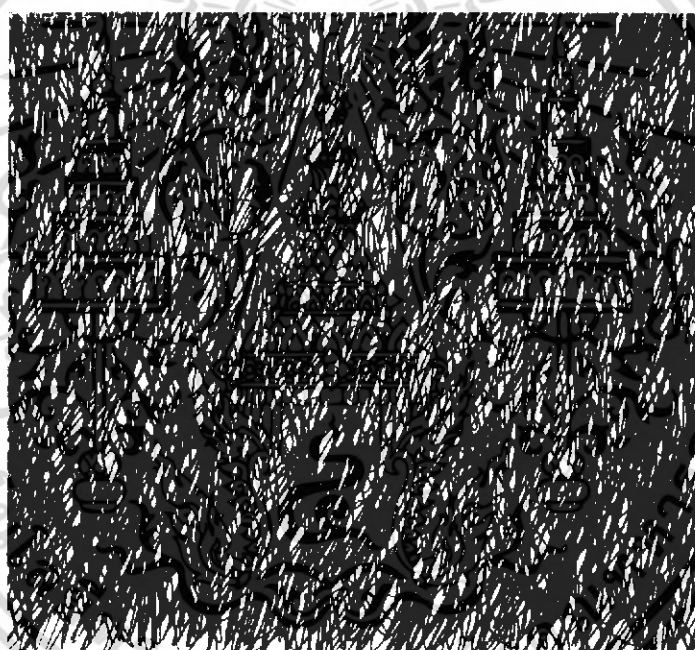
บทที่ 4

ตัวอย่างงานที่ศึกษา

หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ร่องรอย หรือ ชิ้นส่วนที่คนทิ้งแล้ว ที่ได้ค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลมา ประกอบการออกแบบหนังสือ ชิ้นส่วนเล็กๆ คือ

หนังสือ SPECK

A curious Collection of Uncommon Things / Peter Buchanan-Smith

SPECK

A Curious Collection of Uncommon Things / Peter Buchanan-Smith

เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของ Speck

Speck เป็นคำในภาษาอังกฤษ แปลว่า จุด ต่าง หรือ ชิ้นส่วนเล็กๆ

หนังสือเล่มนี้ รวบรวมมุมมองของคำว่า speck ในความหมายของศิลปินแต่ละคน โดยแต่ละคนสื่อออกมาแตกต่างกัน โดยเสนอแนวคิดของตัวเองไว้ข้างต้น และรวบรวมภาพต่างๆ

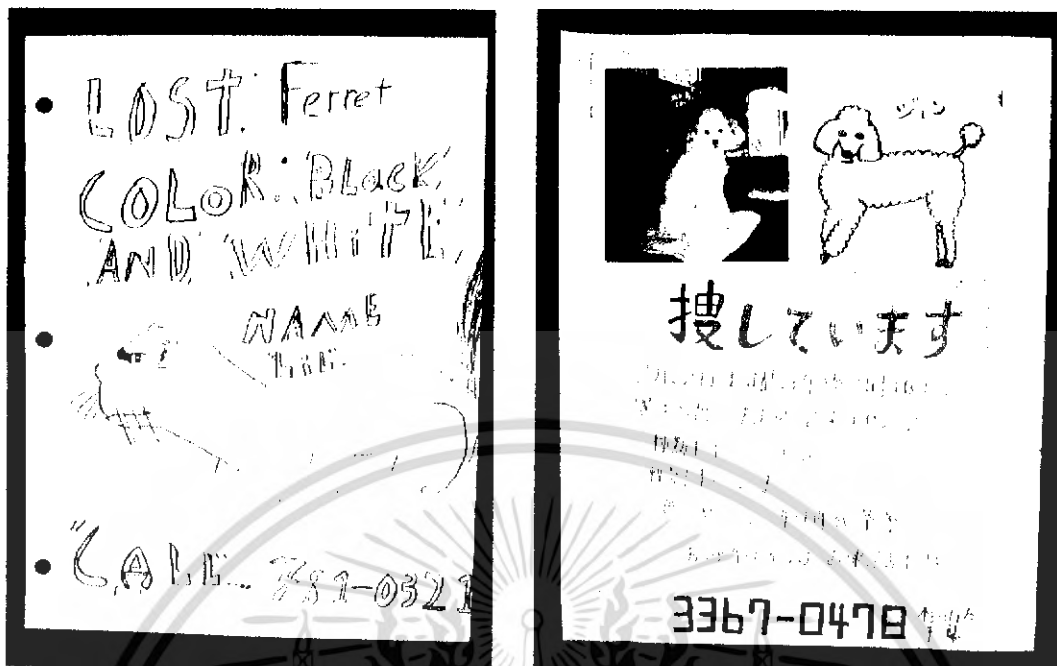
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่สื่อถึงคำว่า speck ออกมา หนังสือเล่มนี้จึงมีภาพเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแตกต่างกันตามเทคนิคของแต่ละคน แต่ส่วนใหญ่เป็นภาพถ่ายที่เกิดจากการพบเจอด้วยตนเอง เช่น การรวบรวมใบแจ้งของหายที่ถูกแกะตามทีต่างๆ การรวบรวมร่องรอยหลังเฟรมวาดภาพ ที่ถูกแกะในงานแสดง รวบรวมร่องรอยบนกระดานดำหลังเลิกเรียนในแต่ละวัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนสิ่งที่คุณไร้ค่า ผิดพลาด และไม่น่าจะมีใครสนใจ แต่เมื่อนำมารวบรวมไว้ ทำให้หนังสือเล่มนี้ดูแปลกใหม่ จึงได้รับแรงบันดาลใจ ในการนำสิ่งที่ไร้ค่ามาบอกเล่าเรื่องราวอะไรบางอย่าง คล้ายๆกับ ที่หนังสือเล่มนี้พยายามรวบรวมภาพของสิ่งที่คุณมองว่ามันผิดพลาด และทิ้งไป ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นส่วนเล็กๆที่คุณไม่ได้สังเกต เมื่อเราได้ดูภาพและอ่านเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะพบว่ายังมีสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามไปอีกมากมาย ซึ่งมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อย

ตัวอย่างงานของ Ian Phillips & Grant Heaps ในหัวข้อ Missing Animal Signs.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Ian Phillips & Grant Heaps รวบรวมภาพใบประกาศสัตว์เลี้ยงหาย ทั้งหมดที่คัดเลือกลงในหนังสือเล่มนี้เป็นจำนวน 20 頁 จากประเทศต่างๆทั่วโลก โดยได้รวบรวมด้วยการหาด้วยตนเอง และส่ง E-mail ไปยังที่ต่างๆ ให้คนที่พบเจอไปสเตอร์ประกาศเหล่านี้ส่งภาพกลับมาให้ โดยศิลปินผู้นี้มีความสนใจในการวาดภาพสัตว์เลี้ยงด้วยมือ ไปจนถึงการทำป้ายประกาศสวยๆ ที่สื่อถึงความรักอย่างแท้จริงต่อสัตว์เลี้ยงที่หายไป ซึ่งกว่าจะรวบรวมได้เป็นเวลานานมาก เพราะป้ายประกาศเหล่านี้เชื่อว่า ทุกคนคงเคยผ่านตากันมาบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็มองข้ามไป

ตัวอย่างงานของ Stay Greene ในหัวข้อ Lipstick

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

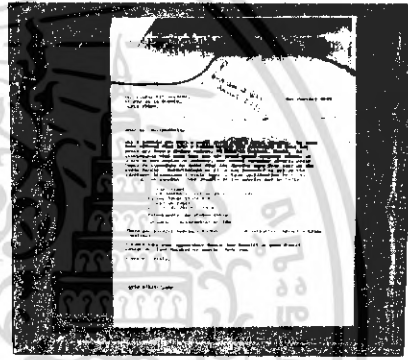
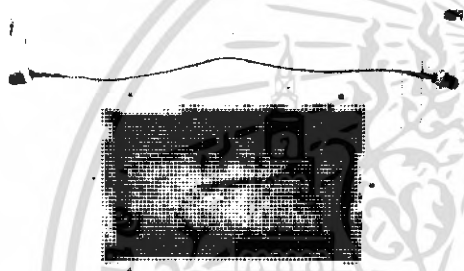
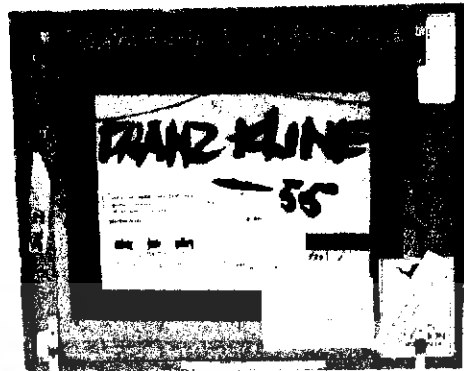
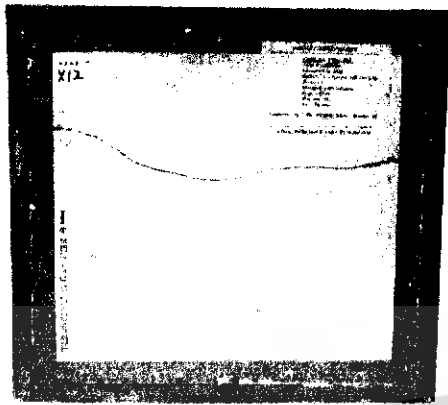

Stay Greene ได้รวบรวมภาพของลิปสติกที่ผู้หญิงใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยได้แรงบันดาลใจมาจากวันหนึ่งที่เพื่อนของเธอให้เธอช่วยหมุนลิปสติกขึ้นมาให้ เธอได้สังเกตว่าร่องรอยจากการใช้ลิปสติกของผู้หญิงแต่ละคนทำให้ลิปสติกเกิดเป็นรูปทรงที่แตกต่างกัน จากนั้นเธอจึงได้รวบรวมภาพถ่ายของปลายลิปสติกที่ถูกใช้จนเกิดเป็นรูปทรงต่างๆ ของผู้หญิงหลายๆคน จากหลายๆที่ ซึ่งเมื่อเธอนำภาพลิปสติกมาตัดทอนจนเหลือเฉพาะส่วน แล้ววางภาพใหญ่ในหน้ากระดาษ ก็ช่วยให้เกิดความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง เป็นมุมมองของลิปสติกที่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อน ทั้งๆที่เป็นสิ่งของที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจมาก

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกอะไรโดยตรงแก่ผู้อ่าน อาจจะเป็นแต่การรวบรวมภาพ แต่ด้วยพลังในตัวเองของภาพเหล่านี้ มันจึงสามารถเล่าเรื่องได้ แสดงให้เห็นถึงอะไรบางอย่างได้ ไม่ว่าจะเป็นการนึกไปถึงที่มา หรือสาเหตุของการเกิด ฯลฯ ซึ่งได้มุมมองทางความคิดที่แตกต่างไปในแต่ละคนด้วย

ตัวอย่างงานของ Adam Yates หัวข้อ Backs of painting

Adam Yates ได้รวบรวมภาพถ่ายด้านหลังของงานศิลปะ ซึ่งแน่นอนว่าเราดูงานแต่ทางด้านหน้า ไม่เคยมีใครรู้ว่าด้านหลังจะมีร่องรอยอะไรบ้าง

- หนังสือ All messed up
(Unpredictable graphics) / Anna Gerber

All Mess ed Up (unpredictable graphics)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

All messed up หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับร่องรอยของความผิดพลาด ที่เกิดเป็นความงามที่เราไม่ทันได้คาดเดา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความผิดพลาดต่างๆ เกี่ยวกับงานพิมพ์ที่ได้นำมารวบรวมไว้ อธิบายถึงสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามทำ คือมองเห็นประโยชน์ของความผิดพลาดและความประมาท ที่ทำให้เกิดบางสิ่งที่สวยงามโดยที่เราไม่ทันตั้งใจ ซึ่งอาจจะมีแนวคิดคล้ายๆ กับ Specks ตรงที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะรวบรวมสิ่งที่คนมองว่ามันไร้ค่า แล้วเอามามองในมุมใหม่ มองเห็นความสวยงามในความล้มเหลวระหว่างการทำงาน งานที่ผิดพลาด หรือข้อบกพร่องเล็กน้อยๆ ในบางสิ่ง ที่อาจจะทำให้งานออกมาสวยงามโดยบังเอิญ อย่างที่หนังสือเล่มนี้ได้บอกไว้ว่า Unpredictable graphics

ตัวอย่างข้อความบางส่วนที่แปลมาจาก All messed up

กราฟฟิกที่ไม่สามารถทำนายได้

ความประมาท ความแตกต่างกันเล็กน้อย การแตกแยกกระจัดกระจาย ความไม่แน่นอน ความไม่สมบูรณ์แบบ และความไม่แน่ใจไปตามที่คาดหวัง สามารถอยู่ร่วมกันได้ทั้งหมด ช่องว่างเหล่านี้อยู่ในหนังสือเล่มนี้เพื่อเตือนความจำพวกเราว่า มีสิ่งหนึ่งที่เป็นความผิดพลาดที่นำไปเป็นประโยชน์ได้นั้น ไม่ใช่เป็นความผิดพลาดที่เลวร้าย ความผิดพลาดทั้งหมดไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทุกสิ่งไม่ได้มีการวางแผน หรือ ไม่ได้เห็นไปตามที่คาดหวังทั้งหมด เป็นอุปสรรคที่พวกเราต้องยอมรับได้และเราสามารถส่งเสริมสิ่งที่ไม่สามารถทำนายได้เพื่อนำมาเป็นศูนย์กลางในกระบวนการสร้างสรรค์

งานในหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งงานที่มีบางสิ่งที่กำลังผิดพลาด (ได้แก่การผิดพลาดที่ตีพิมพ์ออกมา) หรืองานใช้ภาษาที่มองได้ด้วยตา ที่มีผิดพลาดบางอย่าง ในส่วนต่อไปคือ โอกาสที่บางสิ่งเกิดขึ้นโดยความผิดพลาด หรือบางสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และในส่วนสุดท้าย คือ ระบบ เป็นลักษณะของงานซึ่งใช้ระบบหรือกฎ ในการส่งเสริมสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิดต่างๆ ใน 3 ประเภทนี้จะเกี่ยวข้อง ซ้ำซ้อนกันอยู่ ให้นึกถึง เสาที่ค้ำยัน บอกชื่อถนน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มากกว่าคำชี้เฉพาะที่กำหนดไว้ หรือความเข้มงวด

ท้ายที่สุด แนวคิดเหล่านี้ (งานในหนังสือเล่มนี้) เกี่ยวกับการเปิดตัวเองไปสู่บางสิ่งที่ไม่ปลอดภัย ไม่แน่นอน ไม่มั่นคง และบกพร่อง และยังเกี่ยวกับการยอมรับสภาพที่คาดเดาไม่ได้ ซึ่งทำให้กระบวนการสร้างสรรค์บรรลุผลสำเร็จ และนำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างสูงสุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หนังสือ ชั้นส่วนเล็กๆ

ข้อมูลและรายละเอียดทางด้านเนื้อหา

เนื้อหาของหนังสือ ชั้นส่วนเล็กๆ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับชั้นส่วนและร่องรอยต่างๆ ที่ยกตัวอย่างขึ้นมา โดยมีทั้งหมด 5 อย่าง

- กระดาษลองปากกา (Scribble)
- ลายเซ็นต์ (Signature)
- รอยปั๊ม (Stamp)
- รอยลิปติก (Kiss Mark)
- ร่องรอยและคราบของกาแฟ (Coffee Stain)

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2 ใช้ชื่อว่า Bangkok Seeing เป็นการรวบรวมภาพถ่ายชั้นส่วนเล็กๆที่ได้ไปพบเจอในกรุงเทพมหานคร และนำมาตัดทอนทำให้ได้มุมมองที่แปลกใหม่ และเมื่อดูต่อเนื่อง จะเกิดความรู้สึกที่น่าสนใจ และเห็นความงามในความละเอียดละออเหล่านี้

ส่วนที่ 3

เป็นการนำภาพของร่องรอย และชั้นส่วนเล็กๆ มาใช้สื่อความหมายของคำที่ถูกเลือกมา โดยเรียงจาก A-Z และออกแบบมาในรูปแบบของ Postcard ที่แนบแนบมากับหนังสือ สามารถดึงออกมาใช้ได้

โดยเนื้อหาของส่วนที่ 1 นั้นจะเกิดจากการสังเกตและเรียบเรียงสิ่งที่ได้รับรู้ขึ้นมาเอง จากประสบการณ์ตรง และจากการไปสอบถามบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น ในหัวข้อของกระดาษลองปากกา เนื้อหาจะเกิดจากการรวบรวมกระดาษลองปากกาจำนวนมาก เป็นเวลานานต่อเนื่องกัน จากร้านเครื่องเขียนและตามที่ต่างๆที่หลากหลาย รวมถึงการสอบถามผู้ที่ไปลองปากกาตามที่ต่างๆ แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาสังเกตดูว่าเราสามารถพบเจออะไรในสิ่งนี้ได้บ้าง

ตัวอย่างข้อความบางส่วนในหนังสือชิ้นส่วนเล็กๆ

SPECKS ชิ้นส่วนเล็กๆ

เมื่อได้เห็นร่องรอยอะไรบางอย่าง ย่อมชวนให้นึกสงสัย ว่าใครทำให้มันเกิด และมันเกิดขึ้นได้อย่างไร สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มีต่าง ๆ นานา เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะเห็นในสิ่งเดียวกัน เราจะเห็นต่างกันออกไปเสมอ ...ร่องรอย และชิ้นส่วนเล็กๆ เหล่านี้ เป็นเพียงส่วนประกอบธรรมดาๆ ในชีวิตที่ดำเนินไประหว่างวัน อาจเกิดจากความบังเอิญที่คาดเดาไม่ได้ หรือเป็นเศษซากที่ใครบางคนทิ้งไว้ ความไร้ค่าของมันทำให้เราไม่ได้ใส่ใจนัก แต่ลองมองอีกทีอย่างสงสัย ? อาจจะมีอะไรบางอย่าง.. ความคุ้นเคยหรือประสบการณ์ที่มีผลต่อมุมมองของเรา โลกนี้จึงมีความคิดที่แตกต่างกันอยู่เสมอ หนังสือเล็กๆ เล่มนี้ไม่สามารถบอกได้ทุกอย่างมมอง นอกจากเป็นแค่ชิ้นส่วนเล็กๆ ของความคิด เกี่ยวกับโลกของสิ่งที่ไม่ไร้ค่า

SCRIBBLE เขียนขูดๆ

ลายมือที่ถูกเขียนอย่างเร่งรีบ พบเห็นได้ทั่วไป คมกระดาก โน้ตเตือนความจำ หรืออีกหลายๆ ที่ที่เราอาจจะไม่ได้สนใจมอง ...บนกระดานที่ส่องปากกาตามร้านเครื่องเขียน ที่ต้องทิ้งอยู่ทุกวัน เราทุกคนเดินผ่านไม่ได้สนใจ แต่สิ่งเหล่านี้กลับมีเสน่ห์เฉพาะตัว ในความเฉพาะตัวของแต่ละแผ่นที่ไม่มีทางซ้ำกันได้ บางทีเมื่อเรากลับไปที่ร้านเดิม พลิกกระดานเจอรอยเขียนขูดๆ ของเราเอง ทำให้นึกขึ้นมาได้ว่า ตอนนั้นกำลังทำอะไรอยู่ ช่วงเวลาแค่ไหนที่วันนั้น ชั่วโมงนั้น สามารถบอกอะไรบางอย่างได้

KISS MARK รอยลิปสติก

หลายๆ ครั้งที่เราเห็นร่องรอยลิปสติกของผู้หญิงในที่ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งหมดทำให้เรานึกถึงผู้หญิงเหมือนกัน แต่ใน สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน มีผลอย่างมากต่อความรู้สึกในการให้ความหมายถึงรอยลิปสติกต่างๆ ไป ส่วนใหญ่ จะถูกนำมาใช้ในทาง เชื้อเชื้อ ยั่วชวน แต่รอยลิปสติกที่อยู่บนทิชชูขูดๆ กลับดูไม่เช่กซ์สักนิดเลย.... เป็นแค่กิจวัตรประจำวันของผู้หญิง ?

เนื้อหาใน ส่วนที่ 2 เป็นภาพถ่ายทั้งหมด ที่เกิดจากการไปรวบรวมถ่ายมาจากสถานที่ต่างๆ

เนื้อหาใน ส่วนที่ 3 คำที่ถูกเลือกมาเพื่อใช้ร่องรอยในการสื่อความหมาย และทำออกมาเป็น Postcard ทั้งหมด คือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

A-Z Specks Postcard

Absence

Beginning

Creativity

Discount

Emphasize

Facilitation

Guidance

Hiding

Imagination

Learning

Mistake

Notification

Obsolescence

Personality

Quantity

Renovate

Subconscious

Test

Unite

Violence

Whercabouts

X

ภาพประกอบที่นำมาใช้

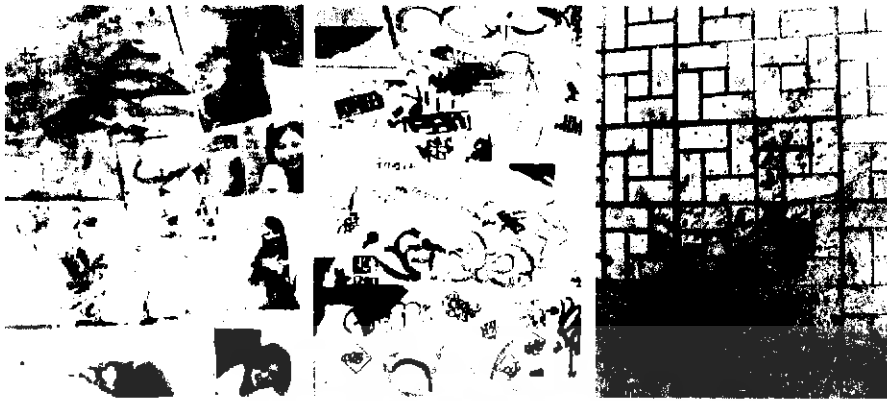
ภาพประกอบที่ใช้ จะแบ่งเป็น ภาพที่ถ่ายจากร่องรอยที่เกิดขึ้นจริงตามสถานที่ต่างๆ ที่หลากหลาย ร่องรอยและชิ้นส่วนที่ได้ไปรวบรวมมา นำมาตัดทอน หรือเพิ่มเติม และภาพประกอบที่ทำขึ้นมาเอง เพื่อใช้เป็น Graphic elements ในหนังสือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

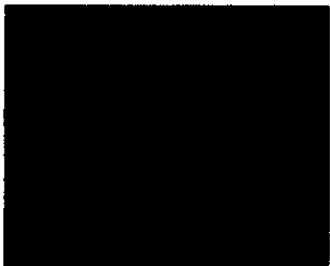
ตัวอย่างร่องรอยจริงที่ไปถ่ายภาพมา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวอย่างร่องรอยและชิ้นส่วนที่รวบรวมมา

๔-๓๓๖
 (๔๑)
 ๒๐๐๖

00027
 00028

รวมมา
 102437
 20. 249
 1
 HUA HUK

๑๗๗๖
 ๑๗๗๖

016
 ๒๒๒๒๒
 ๒๒๒๒๒

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บ้าน **CONFIDENTIAL** **โปรดส่งเรื่องคืน**
 วิทยาลัย **000 000**
 ตำบล **000 000**

CONFIRM FAX OUT OBSOLETE DOCUMENT

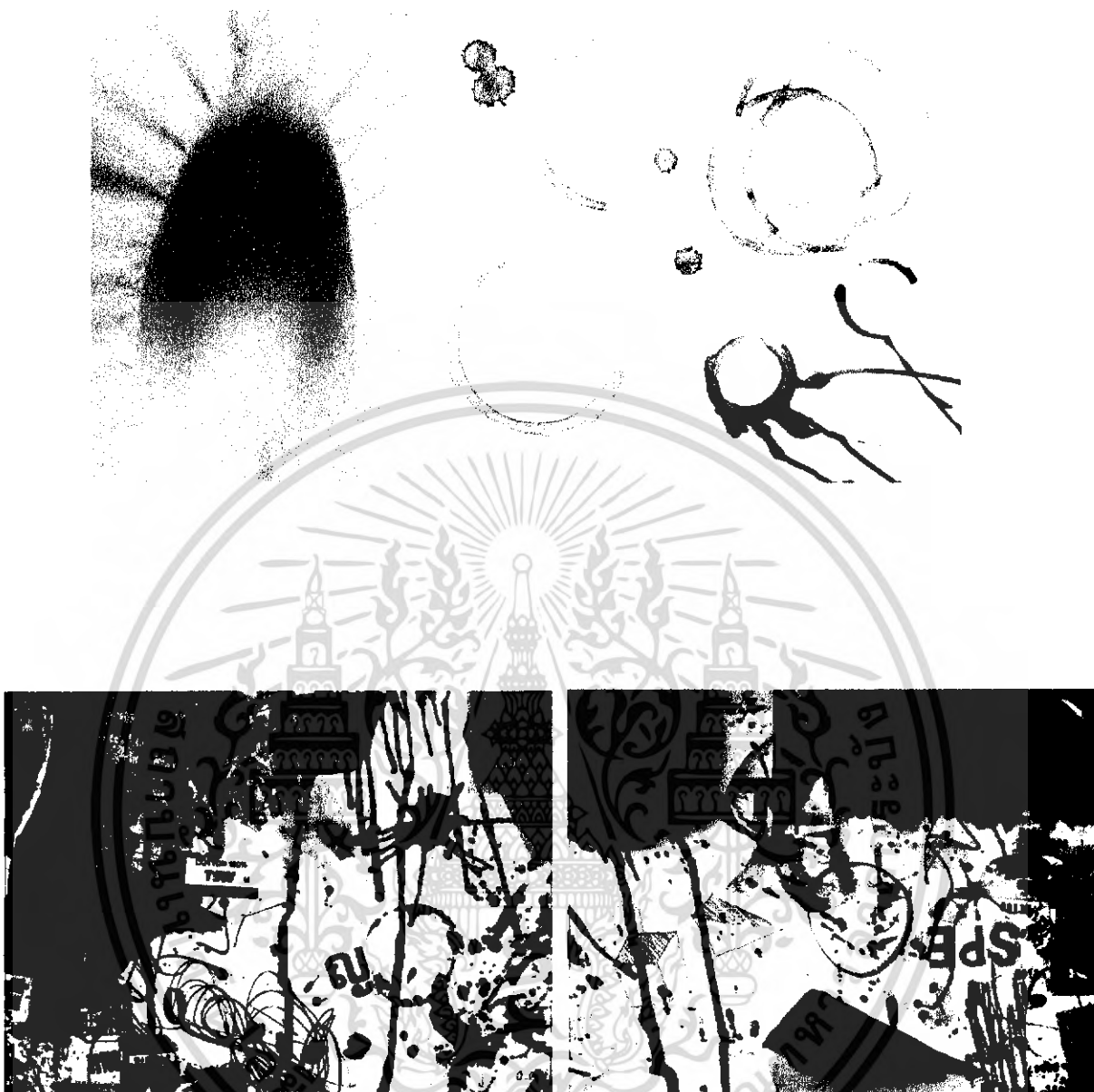

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวอย่างร่องรอยที่ทำขึ้นเองเพื่อนำมาใช้เป็นภาพประกอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

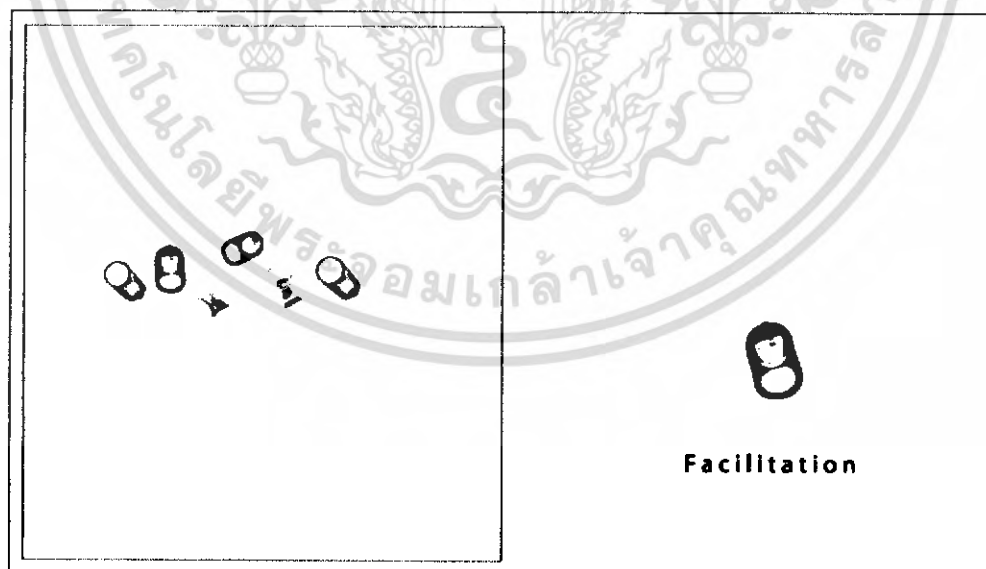
บทที่ 5

การออกแบบหนังสือชิ้นส่วนเล็กๆ

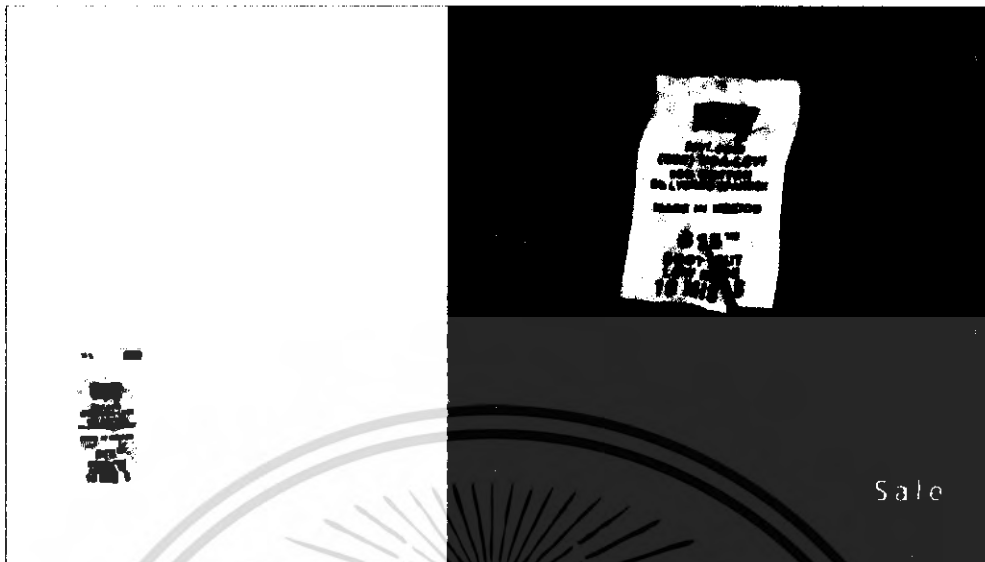
การออกแบบหนังสือชิ้นส่วนเล็กๆนั้น เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว ก็นำมาเรียงลำดับ และแบ่งช่วงของแต่ละตอน ดูความต่อเนื่อง และความเหมาะสมของเนื้อหาทั้งหมด ได้ทดลองทำงานออกมาหลายครั้งจนกว่าจะได้แบบที่เหมาะสม ในช่วงแรกยังไม่มีส่วนของ Postcard ที่แถมแนบมากับหนังสือ แต่ออกแบบให้เป็นหนังสือที่มีคำที่เรียง A-Z ไปทั้งหมด พร้อมทั้งมีภาพร่องรอย เป็นการสื่อความหมาย แต่มองเห็นว่าจะทำให้หนังสือมีเนื้อหาเบาเกินไป และ ด้วยพื้นที่ของหนังสือทำให้งานดูโล่ง ไม่มีอะไร จึงได้ปรับปรุงมาส่วนนี้มาเป็น Postcard ในคอนสตรูป และเพิ่มเนื้อหา ข้อสังเกตที่ได้ทดลองทำใส่ไว้ในช่วงแรก ซึ่งมีความลงตัวกว่าเดิมมาก

แบบร่างครั้งที่ 1

พยายามหาคำ และ ภาพที่สื่อได้ตรงกัน แต่งานดูโล่ง และอาจจะ ไม่มีใครเข้าใจ

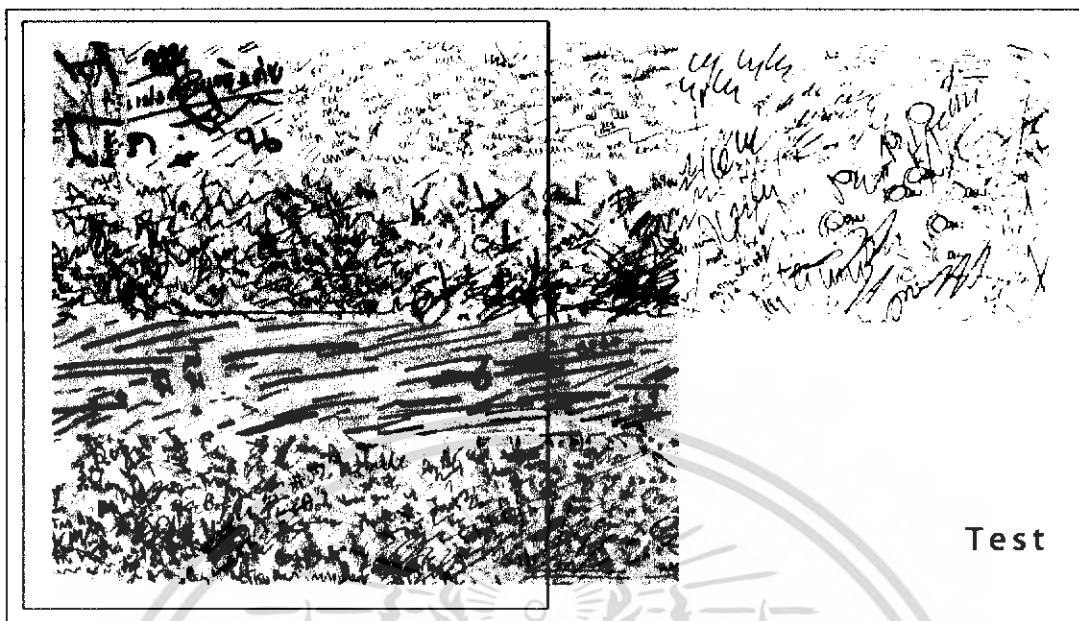
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

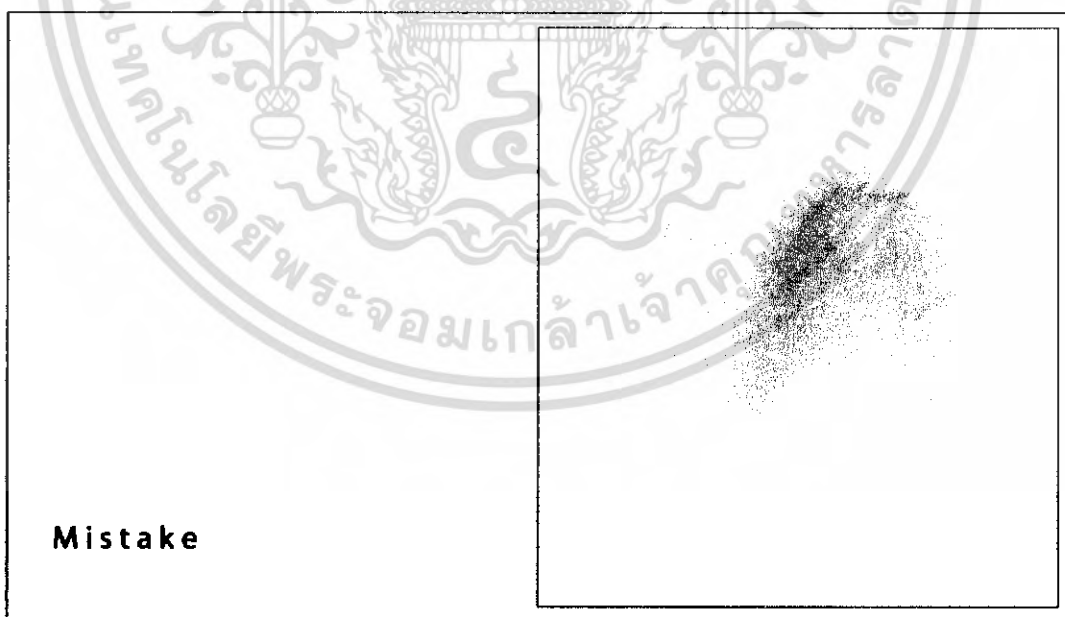
แบบร่างครั้งที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบร่างครั้งที่ 1

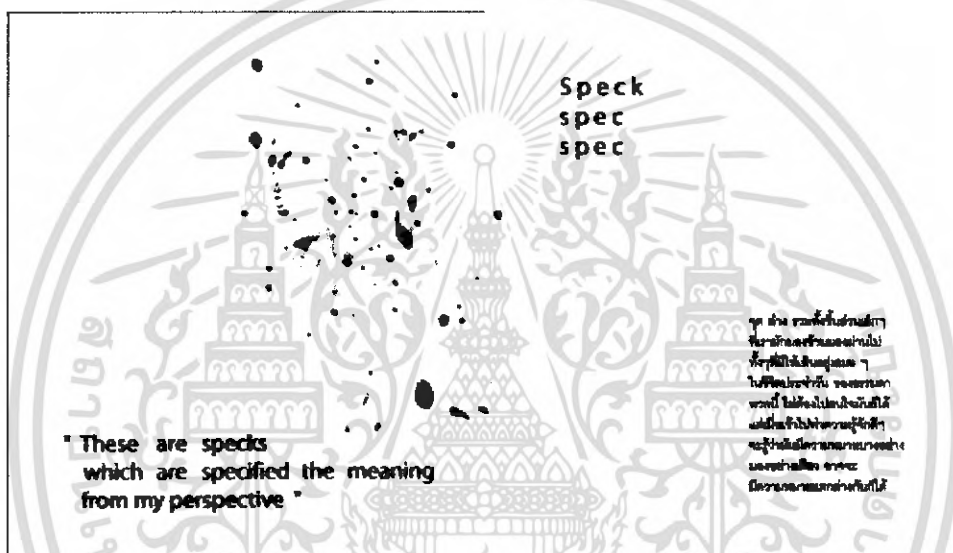

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

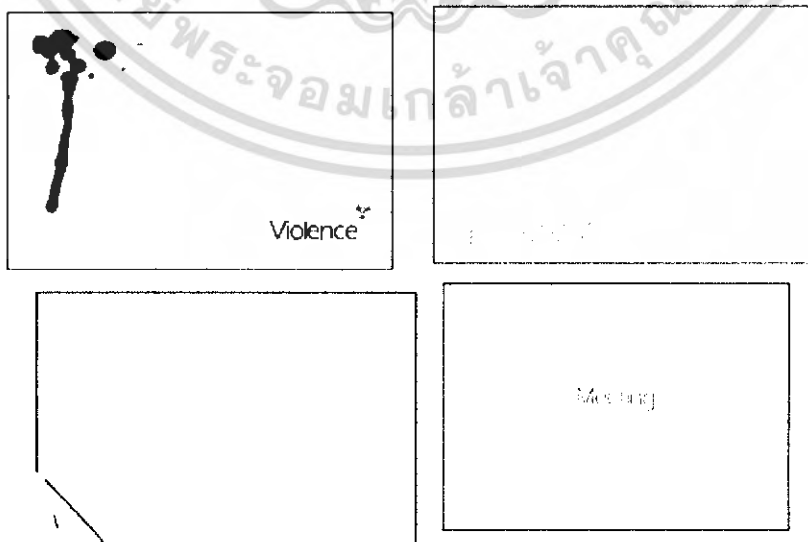
แบบร่างครั้งที่ 2

ได้ปรับปรุงเนื้อหา และความเชื่อมต่อของเรื่องราวใหม่ แต่ยังมีปัญหา เรื่อง สีและ Lay out ที่ดู เป็นระเบียบไป เมื่อเทียบกับความเป็นร่องรอยที่เป็นอิสระ

แบบร่างหน้าบทนำ

แบบร่างส่วนของ Postcard

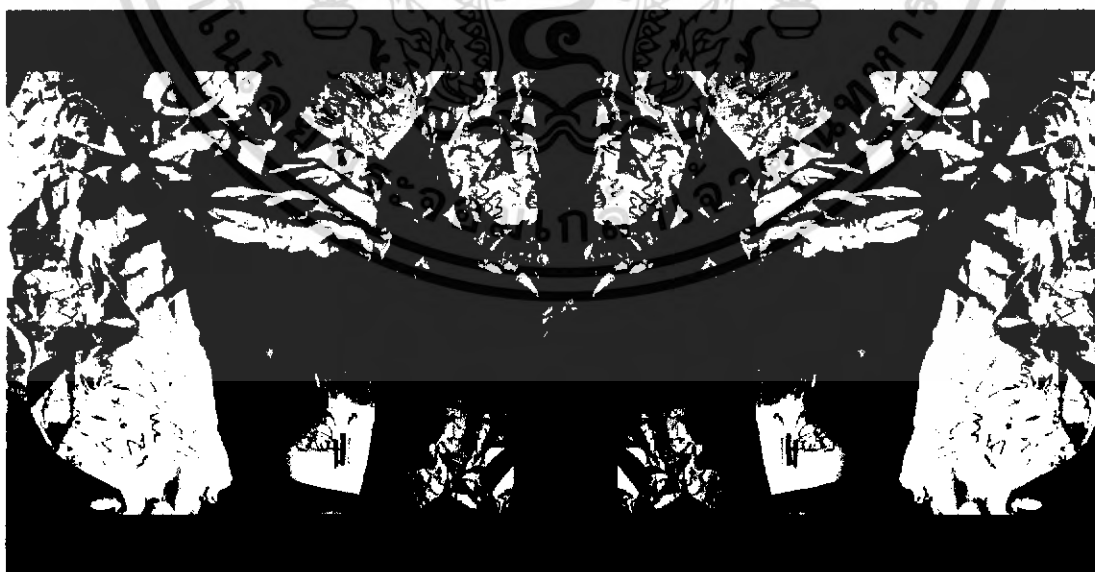

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานจริง

ผลงานจริงที่จัดทำออกมาเป็นรูปเล่ม

ปกหน้าและปกหลัง นำภาพของร่องรอยที่ดูเลอะเทอะ (ที่เกิดกับกระดาษ) มาเป็นรูปบนหน้าปก มีชื่อหนังสือ คือ “ชิ้นส่วนเล็กๆ” Specks from my perspective อยู่ตรงกลาง

ปกด้านใน เป็นรูปของกระดาษลองปากกามากมายที่ถูกรวบรวมมา

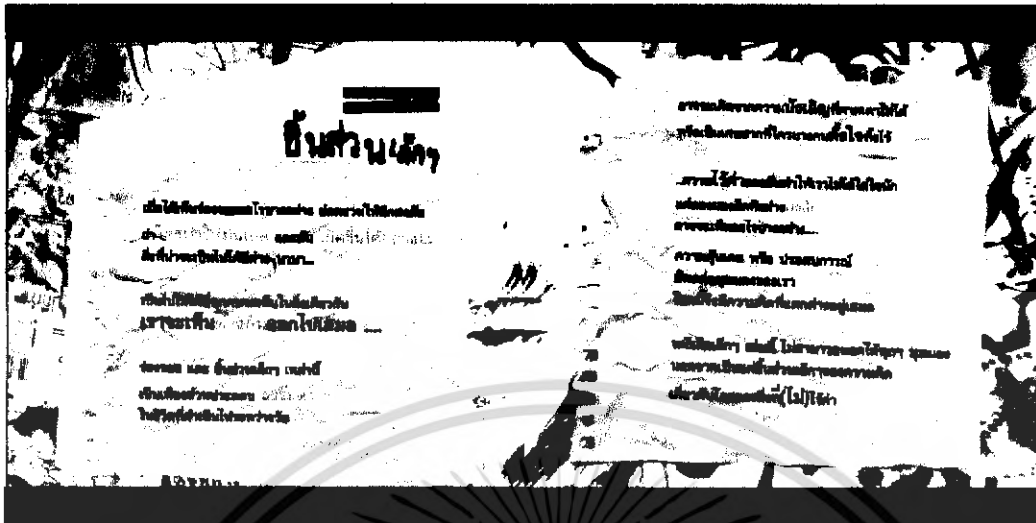
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หน้าเปิดมีข้อความคำพูดของ Goethe ว่า

“The hardest thing to see is what is in front of your eyes”

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

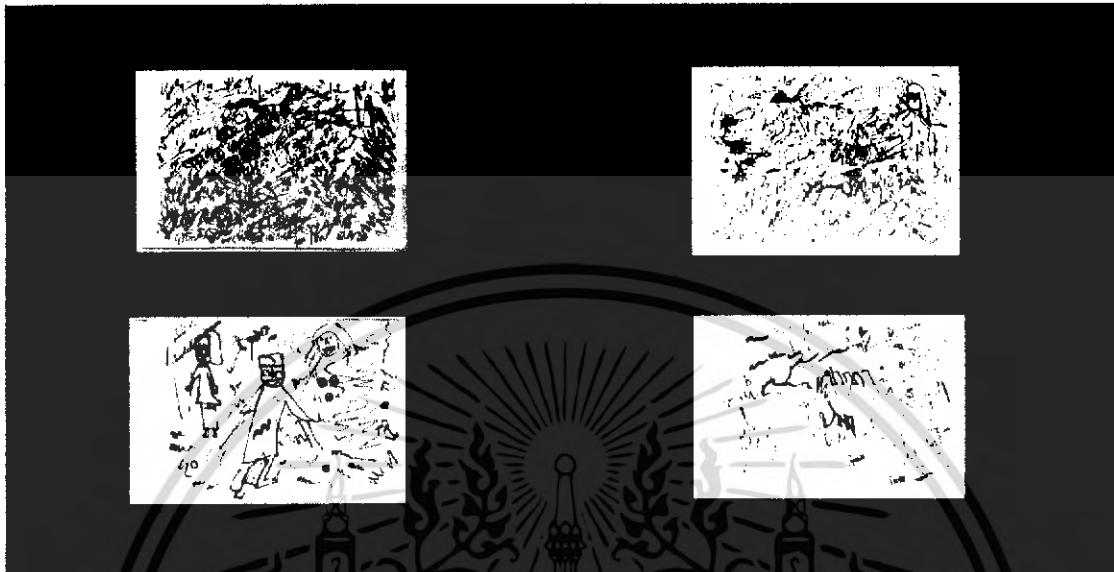
เป็นหน้าบทนำ เป็นการบอกนำเกี่ยวกับเรื่องราวในหนังสือว่าพูดถึงเรื่องอะไรในแง่ไหนบ้าง

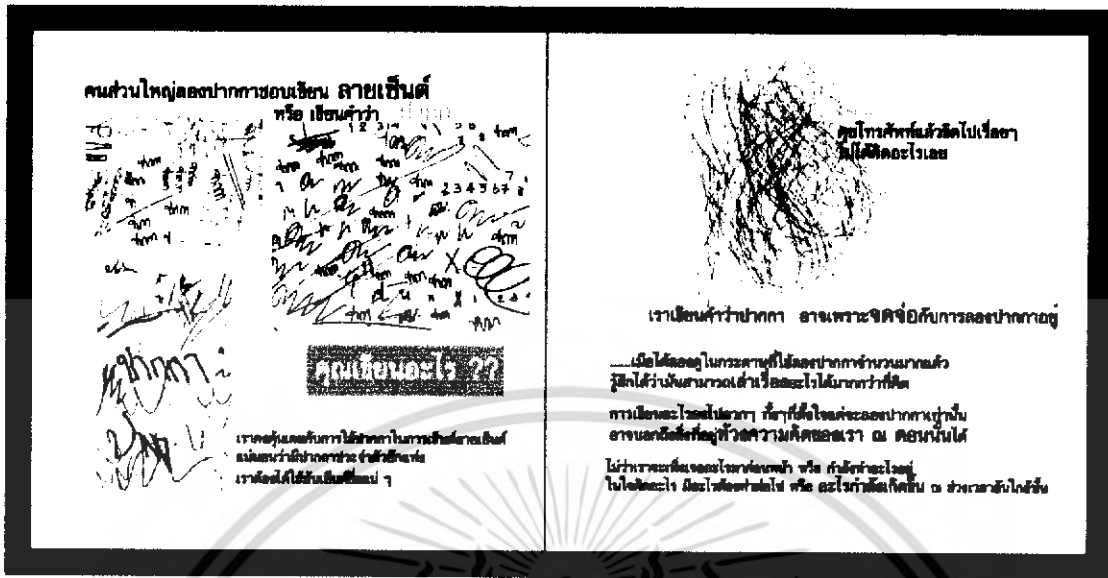
หน้าแรกของหัวข้อ SCRIBBLE เขียนซู่ซู่ เป็นการอธิบายนำถึงกระดาษลองปากกาที่เป็นการเขียนซู่ซู่ของมนุษย์ บอกว่ามันสามารถเล่าเรื่อง และให้ความหมายได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

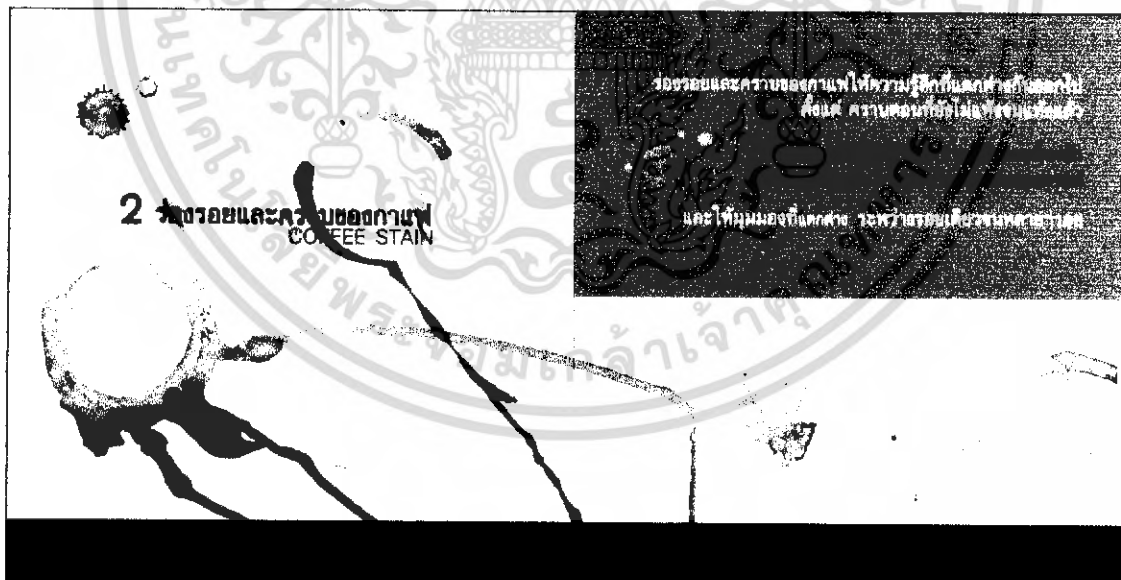
ภาพแสดงกระดาษลงปากกาที่รวบรวมมาจากที่ต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

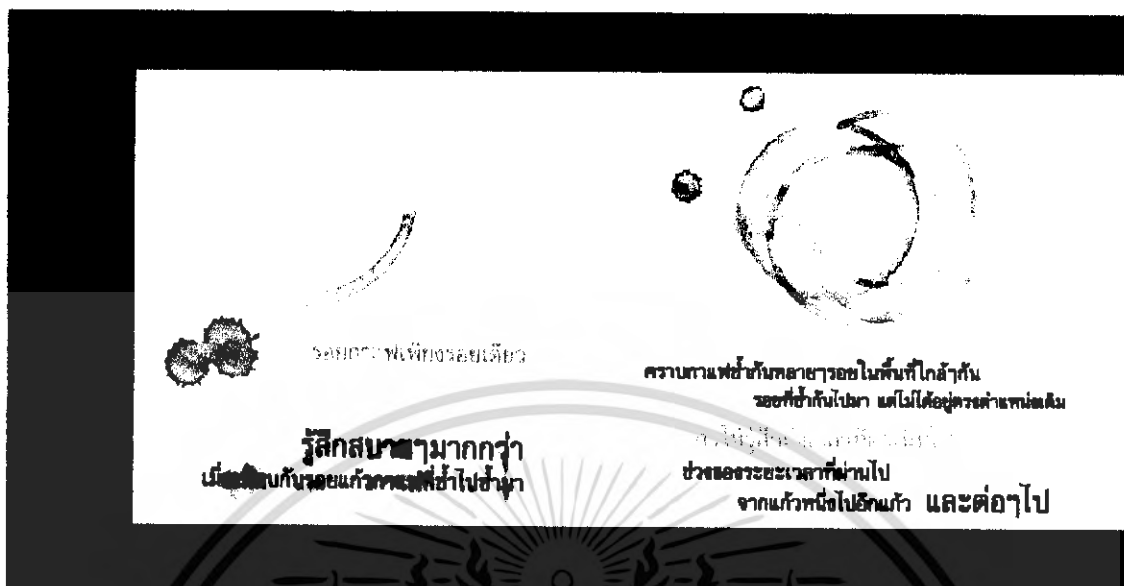

ทดลอง และแสดงให้ดูว่าในกระดาษเหล่านี้สามารถบอกอะไรได้บ้าง

หน้าแรกของหัวข้อ COFFEE STAIN ร่องรอยและคราบของกาแฟ เป็นการเกริ่นนำว่าคราบ และร่องรอยของกาแฟแต่ละแบบบอกอะไรกับเราได้บ้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใช้ภาพของคราบกาแฟ เพื่อบอกว่ามันสามารถทำอะไร ได้แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

หน้าแรกของหัวข้อ STAMP รอยพิมพ์ เป็นการบอกนำถึงรอยพิมพ์ที่นำมาไว้ในหนังสือเล่มนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถ้าไม่มีการป้อนแบบบ้านอาหาร
หรือในบางสาขา เพื่อเป็นการบอก
เราชัดเจน หรือจ่ายคืนเข้ามาแล้ว
เมื่อเดินออกไปไหนแล้วกลับเข้ามาใหม่

CONFIRM ลบ รหัส
FAX CUT ไปส่งหรือคืน
OBSOLETE DOCUMENT PAID
ด่วนที่สุด

บ้าน
การบ้าน

CONFIDENTIAL

สองคู่มือจะบอกถึงความแตกต่างของรอยพิมพ์ต่างๆ

จำนวน
10243
20 249
1
KWA FAX

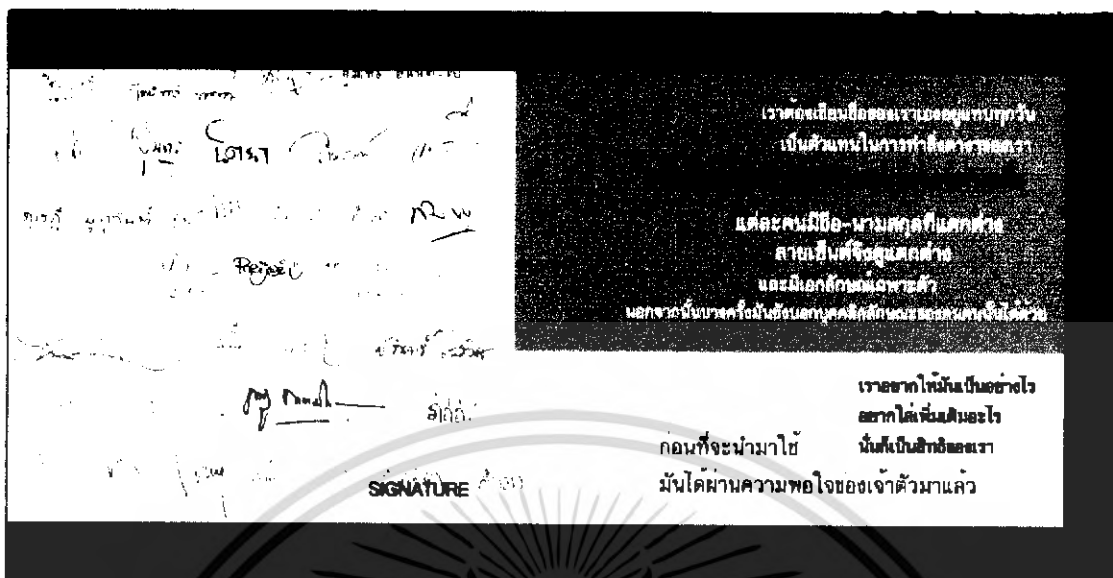
รอยพิมพ์แบบ
ทำให้เราได้รู้ที่มาของเอกสารฉบับนี้

นอกจากจะมีผู้เก็บเพื่อเป็นเครื่องรำลึกเหตุการณ์
หรือติดตามการดำเนินงาน

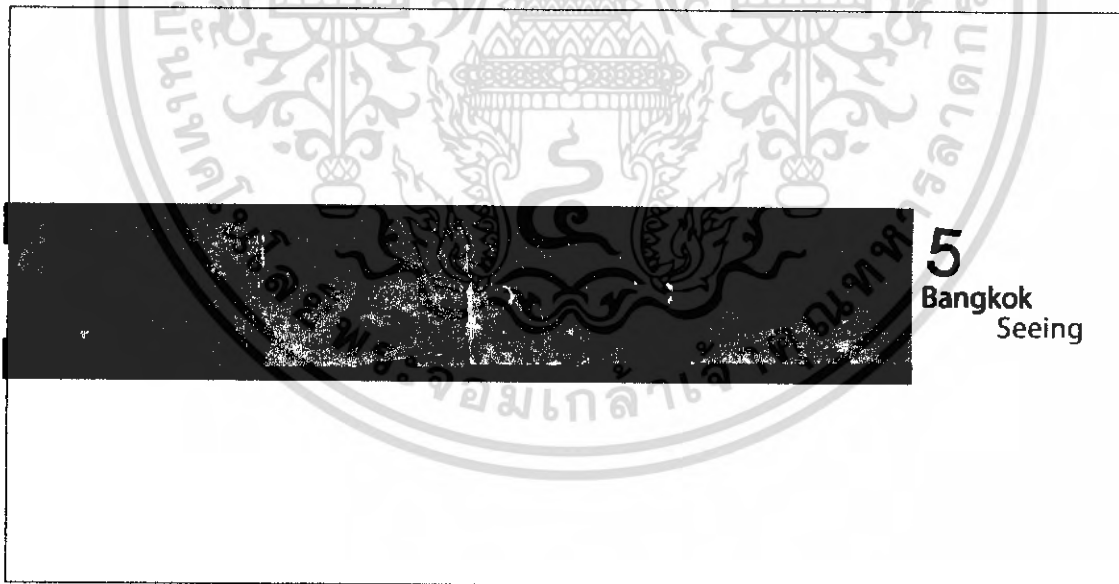
แต่รอยพิมพ์ที่นอกจากจะบอกที่มาแล้ว
ยังทำให้สมุดพิมพ์หมดอายุไป
เหมือนกับรอยพิมพ์ของตัวเล่ม

00001		
00002	00003	
00005	00004	
	00005	00007
00008	00009	00010
00011	00012	00013
00014	00015	00016
	00017	00019
		00021
	00020	00022
	00023	00024
		00025
	00026	00027
		00029
	00024	00029

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

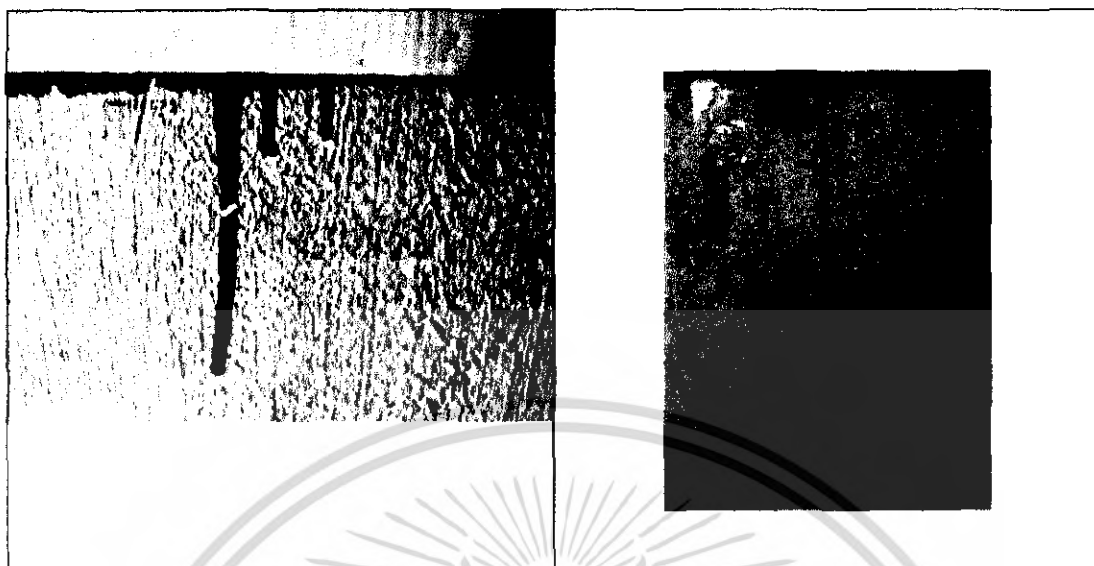

หน้าแรกของหัวข้อ SIGNATURE ลงชื่อ

หน้าแรกของหัวข้อ BANGKOK SEEING เป็นการรวบรวมภาพถ่ายของร่องรอยในกรุงเทพ

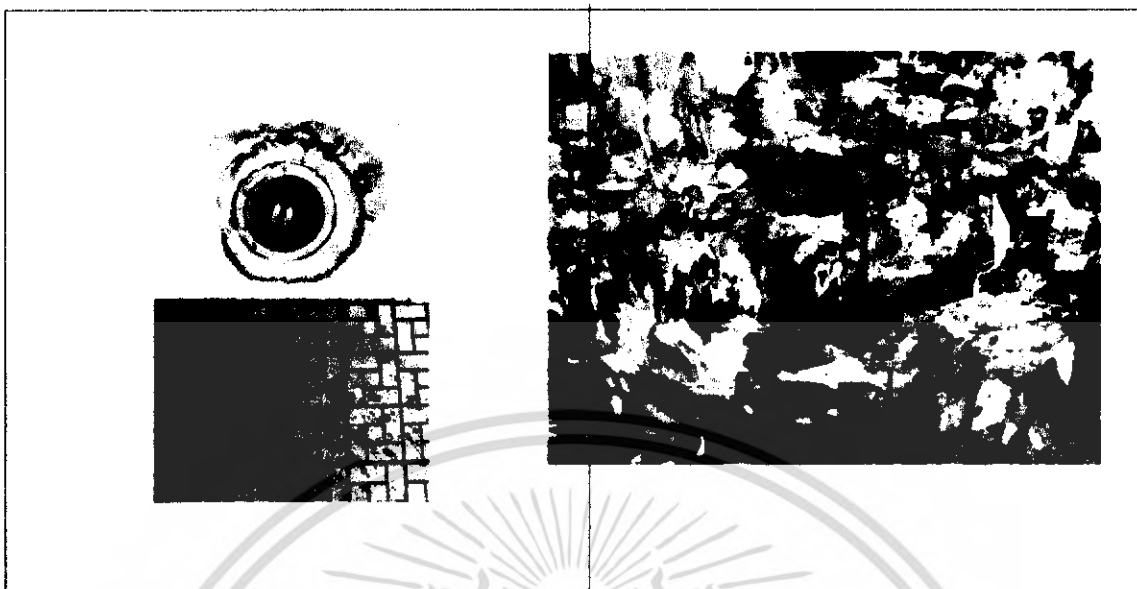
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพถ่ายร่องรอย ที่พบในมุมมองต่างๆ ในกรุงเทพฯ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพถ่ายร่องรอย ที่พบในมุมมองต่างๆ ในกรุงเทพฯ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6

หลายๆครั้งที่เราเห็นร่องรอยลิปสติกของผู้หญิง

ในที่เกิดต่างๆในชีวิตประจำวัน ทั้งหมดทำให้เรารู้สึกถึงผู้หญิงเหมือนๆกัน แต่ใช้ลิปสติกสีที่แตกต่าง มีผลต่อความรู้สึก... ในการให้สัมภาษณ์

หัวข้อ KISS MARK รอยลิปสติก พูดถึงรอยลิปสติกเมื่อไปอยู่ในที่ต่างๆ ทำให้ความหมายแตกต่างกันไปด้วย

สีรอยลิปสติกทั่วไปส่วนใหญ่ จะดูน่ามาในทาง เขียว ชัยวัน แต่รอยลิปสติกที่ดูน่าพิศวงกับดูไม่เขียวยังมีอีกหลายแบบสีก็อาจมีผลต่อความรู้สึก

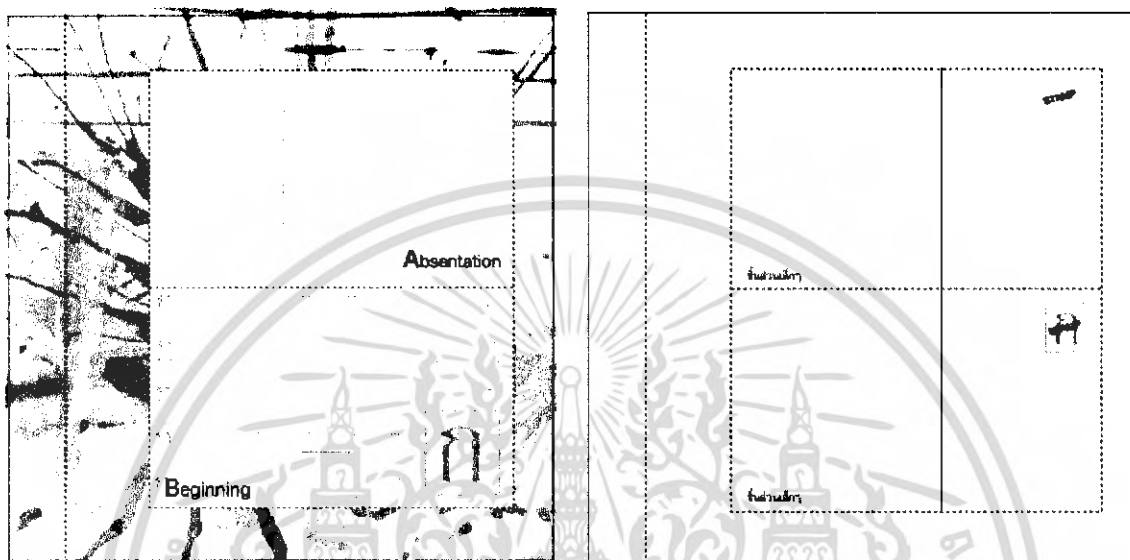
เมื่อเทียบกับรอยลิปสติกที่ดูน่าปกเลื่อที่เรามองแล้วกลับนึกถึงเรื่อง sex

ร่องรอยเดียวกัน ในสถานที่ที่แตกต่างกัน ทำให้ความหมายแตกต่างกัน

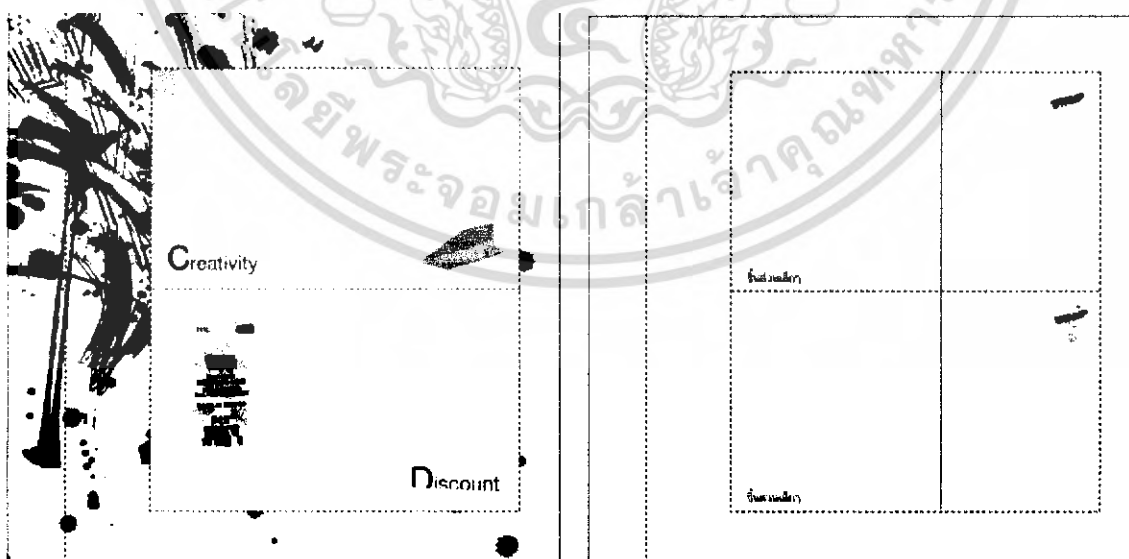
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

POSTCARD A-Z ที่น่ารักรอมาใช้สื่อความหมาย

A-B ด้านหน้าและด้านหลัง

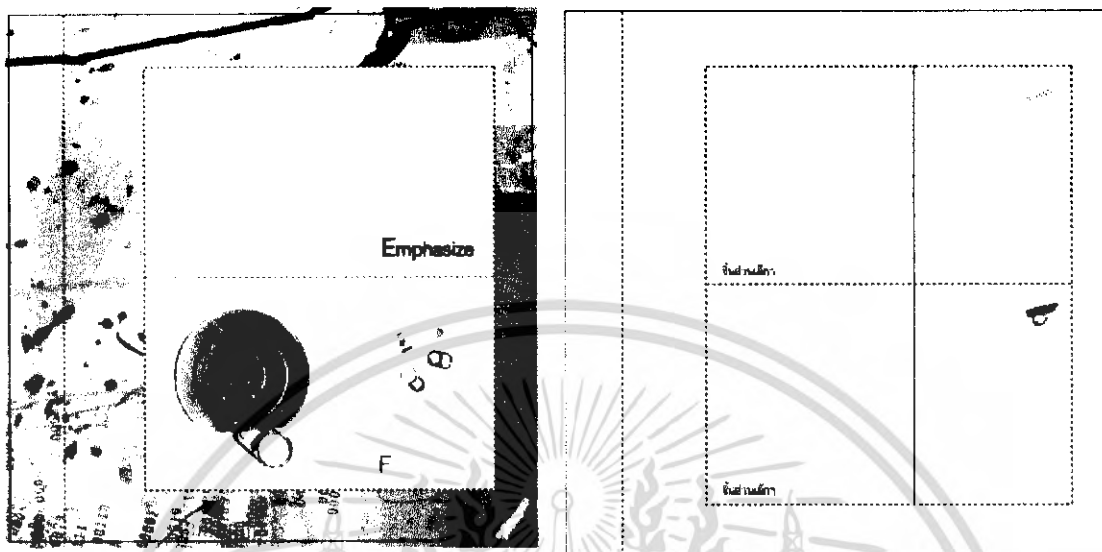

C-D ด้านหน้าและด้านหลัง

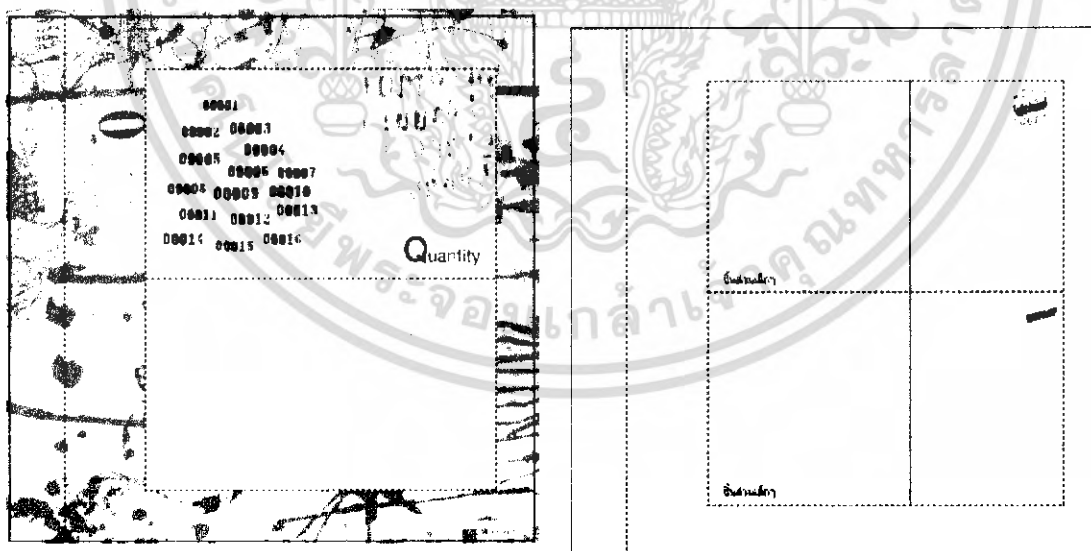

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

E-F ด้านหน้าและด้านหลัง

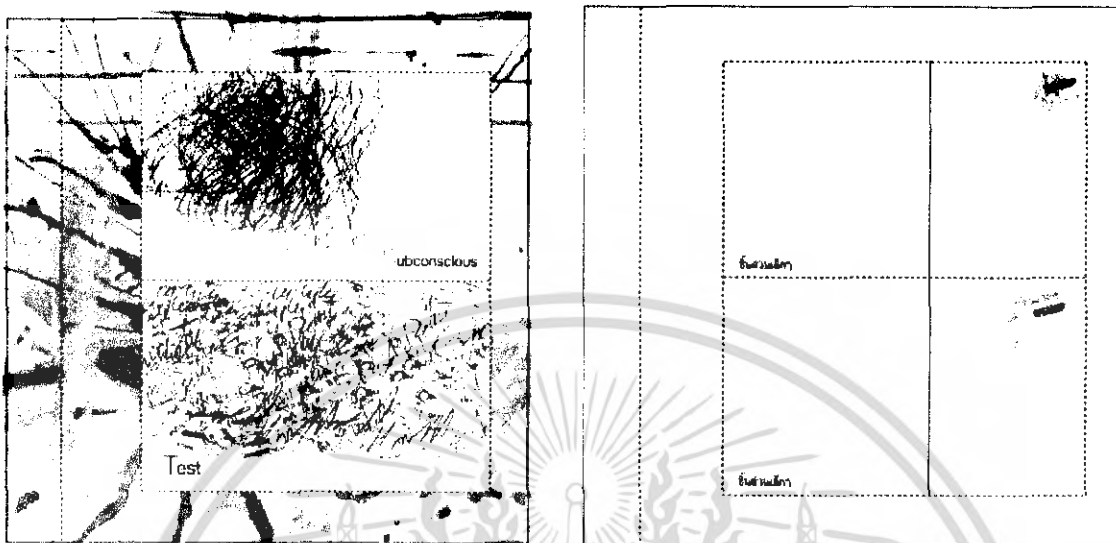

Q-R ด้านหน้าและด้านหลัง

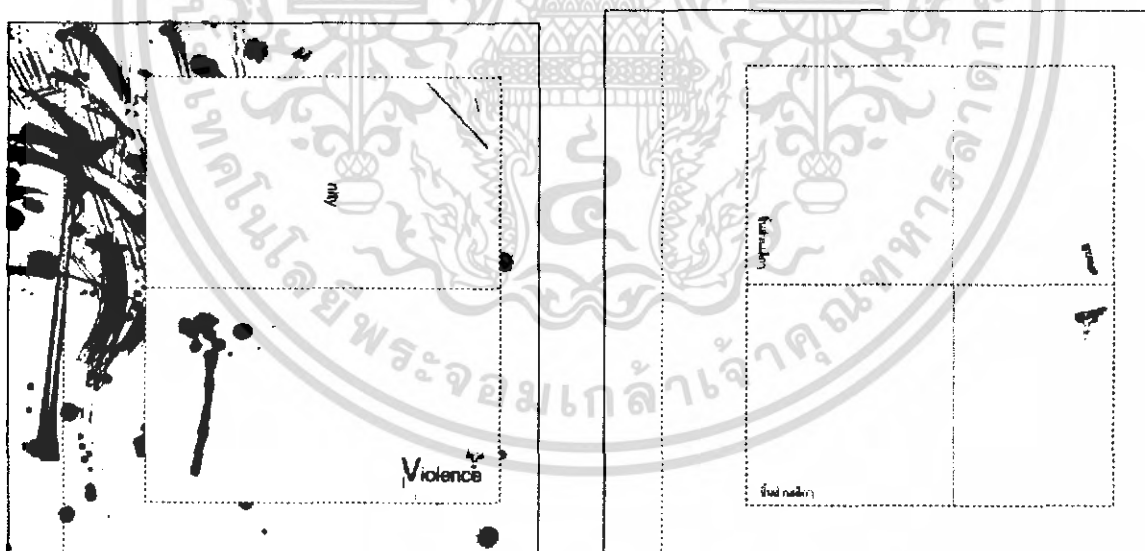

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

S-T ด้านหน้าและด้านหลัง

U-V ด้านหน้าและด้านหลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประโยชน์ที่ได้รับ

- รู้จักการสร้างงานออกแบบอย่างเป็นขั้นตอน สามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆในการทำงานได้
- ได้เรียนรู้ ทดลอง ทำหนังสือใหม่ๆที่เสนอแนวความคิดของตัวเอง ที่แตกต่างจากหนังสือที่วางขายอยู่ทั่วไป
- เกิดความชำนาญในการประยุกต์สิ่งต่างๆ จากที่เคยเรียนมา และข้อมูลที่ค้นพบ นำมาคัดทอนเพิ่มเติม อย่างมีเหตุผล เพื่อใช้ในการออกแบบ
- ได้สังเกตสิ่งต่างๆรอบๆตัว และมองในแง่มุมมองของการสร้างสรรค์
- ได้เรียนรู้ความคิดของคนที่แตกต่างกัน เห็นแง่มุมใหม่ๆ เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ทางความคิด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

ประพันธ์ งามเนตร. การออกแบบสิ่งพิมพ์. สำนักพิมพ์คัลเลอร์บุ๊กส์ จำกัด , 2535.

Anna Gerber. All messed up (Unpredictable Graphics). June, 2004

Bob Gill. Graphic Design made difficult. New York , 1992

Peter Buchanan-Smith . SPECK A Curious of Uncommon Things .New York: Princeton Architectural Press ,2001.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนำ

หนังสือ เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงการสร้างสรรค์ของนักออกแบบ ที่ต้องการให้มีคุณค่าน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้สัมผัส ทั้งทางด้านเนื้อหา และความประทับใจใน Visual การออกแบบ หนังสือ “ชิ้นส่วนเล็กๆ” นี้ นอกเหนือไปจากความสวยงามทางการออกแบบ ผู้ออกแบบต้องการให้เป็นหนังสือที่เปิดความคิดของผู้อ่าน ด้วยวิธีการนำเสนอแบบสาธิต ทดลอง ตั้งข้อสังเกต เพื่อให้ผู้อ่าน ได้เกิดแง่มุมใหม่ๆ กับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัว

หวังว่า งานออกแบบหนังสือ “ชิ้นส่วนเล็กๆ” นี้ จะมีส่วนสร้างความคิดสร้างสรรค์เล็กๆ จาก การสังเกตสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนไร้ค่ารอบๆตัว และทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ได้สัมผัสได้

ปานใจ คารามิตร

