

บทที่ 2

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

Graphic Design

กราฟิก ดีไซน์ คือ การออกแบบกราฟิก กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้ศิลปะรวมกับหลักการออกแบบและเทคโนโลยี ซึ่งงานนั้นสามารถถ่ายทอดและสื่อความหมายไปยังผู้รับสารได้เข้าใจคุณค่าของงานออกแบบกราฟิก

งานกราฟิกที่ดีแสดงให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบชัดเจน จะมีอิทธิพลโดยตรงที่จะโน้มน้าวผู้รับข้อมูลเกิดความสนใจและยอมรับ และในขณะเดียวกันยังแสดงคุณค่าอื่นพร้อมกันไปด้วย ได้แก่

1. เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมาย ให้เกิดความเข้าใจตรงกันจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างชัดเจน
2. ทำหน้าที่เป็นสื่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี
3. ทำให้เกิดความน่าสนใจ ความประทับใจ และความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค
4. ทำให้เกิดความกระตือรือร้นทางความคิดและการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
5. ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูลที่ได้จากงานออกแบบกราฟิกจะช่วยกระตุ้นให้ปฏิบัติตามหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางความคิดได้ด้วย

องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยทำให้งานกราฟิกมีความโดดเด่นน่าสนใจ นักออกแบบจึงใช้หลักและวิธีการทางศิลปะเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยพิจารณา ดังนี้

1. รูปแบบตัวอักษรและขนาด

การสร้างรูปแบบตัวอักษรให้มีรูปแบบแปลกตา สวยงามจะช่วยเร่งเร้าความรู้สึกตอบสนองได้เป็นอย่างดี โดยเน้นความชัดเจนสวยงาม สอดคล้องกับจุดประสงค์ สำหรับข้อความนำเรื่องและข้อความรายละเอียด นอกจากนั้นขนาดของตัวอักษรก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ขนาดของตัวอักษรทุกตัวบนชิ้นงานต้องมีความพอดี อ่านได้ง่าย สื่อความหมายได้ดีไม่ต้องคิดมาก นอกจากนั้นแล้วการจัดวางรูปแบบข้อความที่ดีก็จะช่วยให้การสื่อความหมายเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

2.การกำหนดระยะห่างและพื้นที่ว่างการจัดพื้นที่ว่าง

ในการออกแบบกราฟิก มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดระเบียบของข้อมูล ช่วยเน้นความเป็นระเบียบและความชัดเจน ระยะห่างหรือพื้นที่ว่างจะช่วยพักสายตาในการอ่าน ทำให้ดูสบายตา สร้างจังหวะลีลาขององค์ประกอบภาพให้เหมาะสมและสวยงาม

3.การกำหนดสีสีมีบทบาทอย่างมากที่ช่วยเน้นความชัดเจน

ทำให้สะดุดตา สร้างสรรค์ความสวยงาม การกำหนดสีใดๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของงานนั้นๆ ข้อสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือ สีบนตัวภาพ พื้นภาพและตัวอักษร ต้องมีความโดดเด่น ชัดเจน เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีความชอบที่แตกต่างกัน นักออกแบบจะพยายามใช้สีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด

4.การจัดวางตำแหน่ง

เป็นการจัดวาง โครงร่างทั้งหมดที่จะกำหนดตำแหน่งขนาดของภาพประกอบ ตำแหน่งของข้อความทั้งหมด และส่วนประกอบอื่นๆที่ปรากฏ ซึ่งต้องคำนึงถึงจุดเด่นที่ควรเน้น ความสมดุลต่างๆ ความสบายตาในการมอง นักออกแบบต้องให้ความสำคัญต่อทุกๆส่วนที่ปรากฏบนชิ้นงานเท่ากันทั้งหมด ความพอเหมาะพอดี ช่วยให้งานออกแบบมีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจ

คุณสมบัติออกแบบกราฟิก

แน่นอนว่าการจะเป็นนักออกแบบได้นั้นต้องมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานทางศิลปะอยู่พอสมควรแต่การที่จะเป็นนักออกแบบมืออาชีพ ตัวนักออกแบบเองจะต้องมีคุณลักษณะอีกหลายอย่างประกอบกัน ซึ่งพอจะจำแนกออกมาได้ดังนี้

1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญลำดับแรกเลยก็ว่าได้ ทำให้มีความคิดริเริ่มที่จะสร้างงานให้แตกต่าง มีความโดดเด่นสะดุดตาและแปลกใหม่ ทั้งนี้ นักออกแบบอาจหาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบๆตัว หรือออกไปเปิดหูเปิดตาภายนอก เพื่อหาไอเดียใหม่ๆ อย่างเช่น การพูดคุย การดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมอ่านหนังสือ ท่องเที่ยว เป็นต้น

2. ขยันฝึกหัด

ความขยันฝึกหัดด้วยตัวเองจะช่วยให้การใช้โปรแกรมออกแบบเกิดความชำนาญได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ ทำซ้ำไปซ้ำมาจนเกิดเป็นทักษะ ความคล่องในการออกแบบ ทั้งนี้ สามารถฝึกได้ด้วยตนเอง 3 วิธี ดังนี้

- ฝึกตามแบบ สำหรับก้าวแรกผู้เริ่มต้นไม่ต้องคิดอะไรมาก ทำตามซิดิไปก่อน เป็นวิธีฝึกเพื่อพัฒนาต่อ
- ฝึกตั้งโจทย์ เป็นวิธีการฝึกเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น เช่น สมมติโจทย์ว่าลูกค้าต้องการให้ออกแบบกราฟิกหลากหลายแล้วเลือกรสีใหม่ หรือโจทย์ออกแบบตราสัญลักษณ์บริษัทแบบใหม่ให้แตกต่างจากที่มีอยู่ วิธีนี้จะทำให้สามารถคิดงานได้รวดเร็ว อีกทั้งยังเชื่อมต่อระหว่างศิลปะและธุรกิจได้ดีขึ้น
- ฝึกเลียนแบบ เป็นการฝึกโดยดูจากงานสวยๆ ของคนอื่นที่ตัวเราประทับใจ แล้วลองทำ โดยใช้โปรแกรมและเทคนิคของตนเอง พยายามให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันมากที่สุด วิธีผู้ฝึกจะต้องมีทักษะชำนาญในการใช้ฟังก์ชันเครื่องมือนั้นก่อน จึงจะสามารถคิดวิเคราะห์ ดัดแปลงด้วยตนเองได้

3. เซตค่าเอาต์พุตให้สวย

ทำงานบนหน้าจอเครื่องตัวเองอย่างสวยงาม แต่เมื่อพิมพ์ออกมาทำไมสีคนละเรื่องกับในหน้าจอเลย คนทำกราฟิกจึงต้องมีความรู้เรื่องการเซตค่าเอาต์พุตให้สามารถแสดงสีออกมาได้สวยงามเช่นเดียวกับที่เห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ ยิ่งการทำงานกับสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยแล้วสีเอาต์พุตจำเป็นอย่างมากที่ต้องเหมือนกับงานบนหน้าจอ

4. สนใจสิ่งรอบตัวเพื่อให้งานทันสมัย และตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

ฝึกนิสัยรู้จักสังเกต คุณแล้วคิดวิเคราะห์จากสิ่งที่ได้ยินได้เห็นรอบๆตัว จะช่วยให้การคิดดีโจทย์ทันสมัย ทันเหตุการณ์ส่งผลให้ผลงานมีความโดดเด่น ตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด อาจทำให้คุณเป็นคนที่น่าสนใจได้ในพริบตา

“กิจวัตรของนักออกแบบคือการรู้จักสังเกตและวิเคราะห์”

5. กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆ

มีความกระหายอยากรู้ตลอดเวลา ยิ่งเทคโนโลยีซอฟต์แวร์พัฒนาอยู่เสมอ ทำให้เราสามารถใช้เครื่องมือใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนางานได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น

“อย่าทำตัวเหมือนน้ำเต็มแก้วที่สามารถรับความรู้อะไรใหม่ๆ ได้อีกแล้ว”

6. มนุษย์สัมพันธ์ดี

การทำงานออกแบบกราฟิกมักจะทำงานกันเป็นทีม จำเป็นต้องสื่อสารกับผู้อื่นอยู่เสมอ เช่น นักออกแบบกราฟิกจะต้องสื่อสารกับ Art Director, Creative Director ฯลฯ การปรับตัวเข้าให้กับคนอื่นๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว จะทำให้การทำงานใช้ชีวิตอยู่ในองค์กรนั้นราบรื่นและง่ายขึ้น ขอแนะนำสำหรับมือใหม่ควรจะเรียนรู้และฝึกทำงานกันเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างจริงจัง นอบน้อม เป็นต้น (วสันต์ พึ่งพลผล, 2558)

โปรแกรม Photoshop

Photoshop คือ โปรแกรมกราฟิกที่มีความสามารถครบถ้วน รองรับกราฟิกทุกรูปแบบ ที่สำคัญคำสั่งต่างๆ ใช้งานง่ายในขณะที่ได้ผลลัพธ์ประสิทธิภาพสูงทำให้ Photoshop เป็นโปรแกรมที่ครองใจนักกราฟิกดีไซน์ทั่วทุกมุมโลกตลอดมา และถ้าถามว่า Photoshop สามารถทำอะไรได้บ้าง ก็คงต้องตอบว่า ทำงานกราฟิกได้ทุกงานทุกประเภท

Photoshop ไม่ได้เป็นที่นิยมแค่กับนักกราฟิกมืออาชีพที่ใช้สร้างงานเลี้ยงชีพเท่านั้น แต่ยังเป็น โปรแกรมที่นิยมตั้งแต่เมื่อสมัครเล่น นักเรียน นักศึกษาเพื่อใช้แต่งภาพประกอบรายงาน ทำการบ้านส่งอาจารย์ แต่งภาพเล่นๆ เป็นอติเรกไว้อวดเพื่อนบน Facebook จะเห็นว่าเป็น โปรแกรมที่นิยมกันทุกเพศทุกวัยกันเลยทีเดียวสำหรับตัวอย่างด้านกราฟิกที่เกิดจากการใช้โปรแกรม Photoshop ที่เห็นกันบ่อยๆ มีดังนี้

- ช่างภาพ อาชีพยอดฮิตในปัจจุบันนี้ไม่ว่ามือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ จะใช้ Photoshop เพื่อปรับแต่งสีของรูปหรือแก้ไขให้ภาพดูดีขึ้น
- นักออกแบบกราฟิก ใช้ Photoshop เพื่อสร้างงานกราฟิก วาดภาพ ลงสี สร้างสรรค์กราฟิกที่สวยงามขึ้นมา
- นักโฆษณา ครีเอทีฟ ใช้ Photoshop เพื่อออกแบบงานสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ (อนันต์ วาโษะ, 2559)

โปรแกรม InDesign

InDesignคือโปรแกรมสำหรับงานด้านสิ่งพิมพ์ งานออกแบบเอกสาร หรือเรียกกันง่ายๆว่า โปรแกรมจัดหน้ากระดาษนั่นเอง จุดเด่นของโปรแกรม Indesign คือสามารถทำงานด้านการจัดหน้ากระดาษได้เป็นอย่างดีซึ่งคล้ายๆกับการนำเอาโปรแกรม Pagemaker มารวมกับโปรแกรม Illustrator ระบบการทำงานของโปรแกรม Indesign นั้น คุณไม่สามารถใช้ Indesign เดี่ยวๆ ได้ คุณต้องมีความรู้พื้นฐานของ Photoshop และ illustrator ด้วย เพราะคุณต้องมีการเตรียมรูปภาพจาก Photoshop และเตรียมศิลป์อาร์ต หรือ Logo ต่างๆ มาจาก illustrator ส่วนข้อความคุณสามารถเตรียมมาจาก โปรแกรมประเภท Word Processing แล้วเราจึงนำมาประกอบรวมกันเป็นหนังสือ หรือแผ่นพับต่างๆ ใน Indesign เสร็จแล้วเราจึง Export ไฟล์งานของเรานั้นเป็นไฟล์ PDFX1-a หรือ PDFX-3 เพื่อส่งโรงพิมพ์ ทางโรงพิมพ์ก็จะทำ Digital Proof ส่งกลับมาให้เราตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจะทำเพลท และส่งให้โรงพิมพ์ต่อไป (เกียรติพงษ์ บุญจิตร,2557)

การออกแบบแคตตาล็อก

เป็นสิ่งสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอรายละเอียดของสินค้าเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดของสินค้านั้นๆ หลักๆ จะมีภาพสินค้ามีคำบรรยายประกอบ จัดแบ่งประเภทสินค้าหรือเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหา แคตตาล็อกมุ่งเสนอหรือประชาสัมพันธ์สินค้า จึงมีผลต่อการจำหน่ายสินค้าค่อนข้างสูง ฉะนั้นการจัดทำแคตตาล็อกจึงต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องของการออกแบบและข้อมูลอยากเป็นระบบเพื่อให้ดูเข้าใจง่ายขึ้นเองสิ่งสิ่งพิมพ์ที่ออกมาเป็นระยะๆ สำหรับผู้อ่านทั่วไป มีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง มีการหารายได้จากการโฆษณาและวางขายทั่วไป การทำแมกกาซีนให้สวยและสะดุดตาอ่านง่าย ต้องอาศัยการจัดวางอาร์ตเวิร์ค (Art Work) ให้ถูกต้องและต้องเป็นมืออาชีพ เพื่อไม่ให้ เลเอาท์ (Lay Out) ดูรกตาจนเกินไป

การออกแบบหน้าแรกของปกหนังสือสำคัญมาก เพราะหน้าแรกจะมุ่งแสดงให้รู้ถึงหนังสือเล่มนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร ใครเป็นผู้แต่ง อ่านแล้วจะรู้เรื่องราวอะไรบ้าง ไฮไลท์ของเล่มนี้คืออะไร ส่วนในรูปแบบด้านในเป็นการจัดอาร์ตเวิร์ค เพื่อส่งโรงพิมพ์ในขั้นตอนนั้นๆต่อไป

การออกแบบเพื่อการเผยแพร่ โดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ นักออกแบบจะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับรูปร่างและรายละเอียดของหน้าสิ่งพิมพ์ หรือเรียกอีกอย่างว่าการจัดอาร์ตเวิร์ค (Art Work) นักออกแบบจะใช้ความรู้และกฎเกณฑ์ทางด้านศิลปะเพื่อสร้างจินตนาการให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้ไฟล์ต้นฉบับ และนำไฟล์ต้นฉบับจัดส่งโรงพิมพ์ในรูปแบบสี CMYK และโรงพิมพ์จะจัดการแยกสี อัดเพลท ในขั้นต่อไป

แคตตาล็อกเป็นเอกสารเย็บเล่ม สิ่งพิมพ์เป็นเล่ม มักมีสารบัญช บทนำ เนื้อหา มักจะเป็นรายละเอียดของสินค้า/บริการต่างๆ และบทความแนะนำ โฆษณาต่างๆ สำหรับสินค้า/บริการนั้น ๆ ลักษณะที่สำคัญของแคตตาล็อกเป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอรายละเอียดของสินค้า/บริการมักมีภาพสินค้ามีคำบรรยายประกอบจัดแบ่งประเภทสินค้า/การบริการเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา แคตตาล็อกบางเล่มบรรจุสินค้า/บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้หนังสือมีความหนามาก แคตตาล็อกมีผลต่อการจำหน่ายสินค้า/บริการค่อนข้างสูง การจัดทำแคตตาล็อกจึงต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมาก ส่วนรูปแบบของแคตตาล็อก มักจะเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือใส่สันทากาว มักมีปกหน้า-หลังเป็นกระดาษหนา ปัจจุบันอาจจะมีหลายขนาดที่นิยมมากจะเป็นขนาด A4 เพราะสะดวกต่อการจัดเก็บ

ในกรณีมีสินค้า/บริการจำนวนน้อย อาจจะไม่เย็บเล่ม แต่เป็นการพับเก็บเล่มก็ได้ ตัวอย่างของแคตตาล็อก เช่น แคตตาล็อกแสดงรายการสินค้า แคตตาล็อกแสดงรายการการบริการ แคตตาล็อกส่งเสริมการขายสินค้า แคตตาล็อกส่งเสริมการขายงานบริการ แคตตาล็อกแสดงผังรายการ แคตตาล็อกแนะนำสถานที่สำคัญต่าง ๆ แคตตาล็อกแนะนำสถานศึกษาต่าง ๆ แคตตาล็อกแนะนำสถานที่เที่ยว แคตตาล็อกอะไหล่ แคตตาล็อกอุปกรณ์เสริม แคตตาล็อกแสดงข้อมูลต่าง ๆ แคตตาล็อกแนะนำร้านค้าต่าง ๆ แคตตาล็อกคู่มือการใช้สินค้าต่าง ๆ แคตตาล็อกคู่มือการใช้บริการต่าง ๆ ฯลฯ

งานพิมพ์แคตตาล็อกเป็นงานที่พิถีพิถัน แคตตาล็อกที่ดีมีคุณภาพช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า/การบริการของ บริษัท ห้างร้าน อีกทั้งทำให้สินค้า/การบริการนั้น มีความโดดเด่น การออกแบบรูปเล่มและเนื้อหาที่ดีของแคตตาล็อกย่อมทำให้สินค้า/การบริการนั้น ๆ มีความโดดเด่นและน่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้จุดมุ่งหมายของงานพิมพ์แคตตาล็อกนั้นประสบความสำเร็จ