

บทที่ 6

การออกแบบ

จากผลของการวิจัยที่ได้ทำให้นำมาสู่วัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อที่ 4 คือเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับนักออกแบบสำหรับออกแบบผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ได้

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทดสอบผลวิจัยที่ได้โดยทดลองเป็นนักออกแบบที่ได้รับโจทย์ให้ออกแบบหนังสือกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ ซึ่งผู้วิจัยเลือกกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ 3 เล่มมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อพิสูจน์ผลวิจัย ดังนี้

1. หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ เพลงพิน ของสุธีร์ พุ่มกุมาร
2. หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ กอปร ของอุเทน มหามิตร
3. หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ ในห้องปลาวาฬ ของมูหัมหมัดฮาริส กาเหยม

ผู้วิจัยใช้กระบวนการในการออกแบบเพื่อทดลองพิสูจน์ผลการวิจัย โดยการสอบถามถึงประเภทของแนวคิดของกวีนิพนธ์เล่มนั้นๆ จากกวีผู้แต่งโดยตรง แล้วจึงนำประเภทของแนวคิดนั้นมาจับคู่กับหลักการและองค์ประกอบทางเรขาคณิตที่ได้จากผลของการวิจัยที่ตรงกับแนวคิดดังกล่าวมาดำเนินการออกแบบ ซึ่งผลการออกแบบทำให้ทราบว่าผลการวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับนักออกแบบสำหรับออกแบบกวีนิพนธ์สมัยใหม่ตามแนวคิดแต่ละประเภทได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคัดเลือกกวีนิพนธ์เพื่อเป็นกรณีศึกษา

1. เป็นหนังสือกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่
2. เป็นหนังสือแตกต่างกันในประเภทแนวคิด
3. เป็นหนังสือที่กวีเป็นผู้บอกถึงประเภทของแนวคิดด้วยตนเอง

กรณีศึกษาที่ 1 แนวคิดแบบสัจนิยม

ภาพที่ 169 : หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์เพลงพิน ของสุธีร์ พุ่มกุมาร
จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สมุดไทย พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2541
ที่มา : ภาพถ่ายจากปกหนังสือ, 2553

ตัวอย่างบทกวีในเล่ม

"เพลงพิน"

แล้วซึ่งสาย ชื่นสาย พรหมปลายนิ้ว
 วะวิบหวิวหวิวหวานกังวานปาก
 จึงแจ่มในเล่มนั้นด้วยปัญญา
 ดั่งเปิดภาชนะคว่ำพื้นอำพราง
 สังสารวัฏข์ขัดข้องยังท่องอยู่
 ชีวิตลู่เลียดภัยในระหว่าง
 อนธการเกลื่อนกลืนทุกที่ทาง
 ฉลาดอย่างโดยตรงปราศมองภัย
 คือเส้นหนึ่งซึ่งอย่างค่อนข้างหย่อน
 ผะแผ่วผ่อนอ่อนเสียงสำเนียงใส
 ขึ้นสังคีตขับขานรำคาญใจ
 จักเสพใส่ใส่ตส่วนกระอ้วนอึ้ง

คือเส้นนั้นชั้นตั้งอย่าพิงหมาย
 ประเลงร้ายดีตผาดพลันขาดฝั่ง
 ยิ่งโบายเบียดเสียดซ้ำหน่วงค้ำนึ่ง
 จักเวียนซึ่งเวียนชั้นร้นอารมณ์
 วางจิ้งหะทำนองของชีวิต
 เขบีตบิตเบนเพลงบรรเลงลุ่ม
 กำหนดชั้นเหมาะชั้นประชันชม
 ประโคมคมกำกรองทำนองกานท์
 เป็นห้องห้วงท่วงท่าลีลาศิลป์
 ซึ่งร้ายรินคำร้องทำนองหวาน
 จะกลบข่มคำร้องทำนองมาร
 ซึ่งขับขานครวญครางอยู่ข้างเคียง
 เพลงชีวิตของชีวิตทุกชีวิต
 ไม่มีสิทธิ์ลองเปรียบลองเทียบเสียง
 ต่างชีวิตต่างเทียบต่างเรียบเรียง
 บนเส้นเบี่ยงป้ายเบน-บนเส้นตรง
 มากชีวิตเล่นชีวิตอย่างผิดพลาด
 หมดโอกาสหมดทางเลือกก็เลือกส่ง
 จะดันเดินเพลินพาเข้าป่าดง
 ไปติดกรงติดกับอยู่คับแค้น
 มากชีวิตเขียนชีวิตแล้วชีวิตฆ่า
 เป็นเส้นคร่อมดำพราที่บหนาแน่น
 จึงบรรเลงเพลงชีวิตอย่างแกนแกน
 เป็นเพลงแดนแสบทรวงกล่อมดวงจินต์
 ในเพลงพินเพราะสำเนียงเพียงเส้นหนึ่ง
 เป็นเส้นซึ่งเป็นศาสตร์และเป็นศิลป์
 เฉพาะผู้รู้เลือกถ้าเพ็ญประพิน
 ย่อมยลยินชมชัดด้วยตัวเอง...

ผลิตภัณฑ์ (Product) หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ เพลงพิน

ปัญหา (Problem) หลักการและองค์ประกอบทางเรขาคณิตที่สื่อถึงกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ประเภทแนวคิดสังขนิมมีลักษณะอย่างไร

กลุ่มเป้าหมาย (Target) นักอ่านที่สนใจกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ ชอบเสพศิลปะการเขียนที่แปลกใหม่ ทันสมัยแต่ลุ่มลึกอย่างมีสุนทรีย์

วัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อนำหลักการและองค์ประกอบทางเรขาคณิตมาออกแบบกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับแนวคิดสังขนิมได้

แนวความคิดที่ใช้ (WHAT to communicate) เพลงแห่งพุทธ

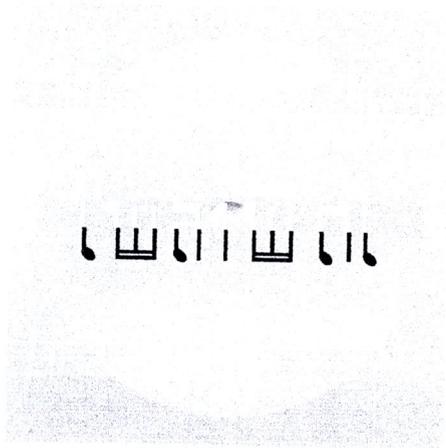
ข้อสนับสนุนแนวความคิด (Support) กวีต้องการให้ทุกคนมองดูสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวด้วยสายตาที่เข้าใจเพื่อกำหนดบทบาทของตนในการดำรงอยู่อย่างเป็นปกติสุข นำเสนอในโดยใช้สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาคือ รู้จริง (เพราะ) เห็นจริง (จึงได้) เข้าใจจริง โดยการใช้การเปรียบเทียบกับการตั้งสายพินกับหลักการทางพุทธศาสนา

บุคลิกภาพในการสื่อสาร (HOW to communicate) แบบสังขนิม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desired response) สามารถใช้หลักการและองค์ประกอบทางเรขาคณิตที่เหมาะสมกับกวีนิพนธ์สมัยใหม่แนวคิดสังขนิมสื่อสารบุคลิกภาพแบบสังขนิมไปยังกลุ่มเป้าหมายได้

สื่อทางเรขาคณิตที่ออกแบบ (Required material)

โปสเตอร์สั้มนมา 1 ชิ้น ซีดีและปกซีดี 1 ชิ้น ตัวอย่างการออกแบบหนังสือกวีนิพนธ์ 1 เล่ม

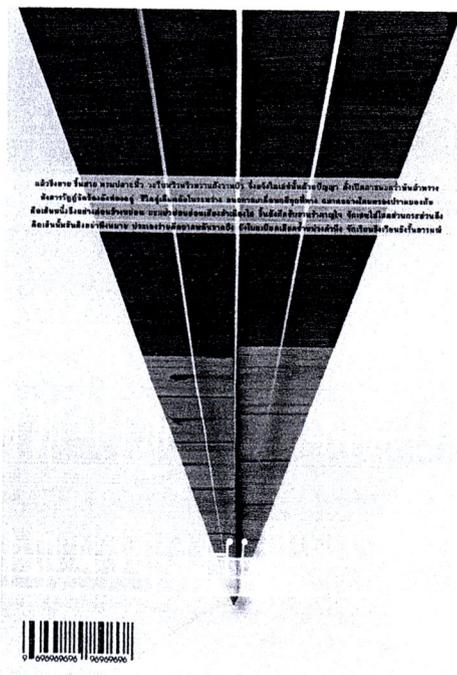
ซี้ด

ปกซี้ด

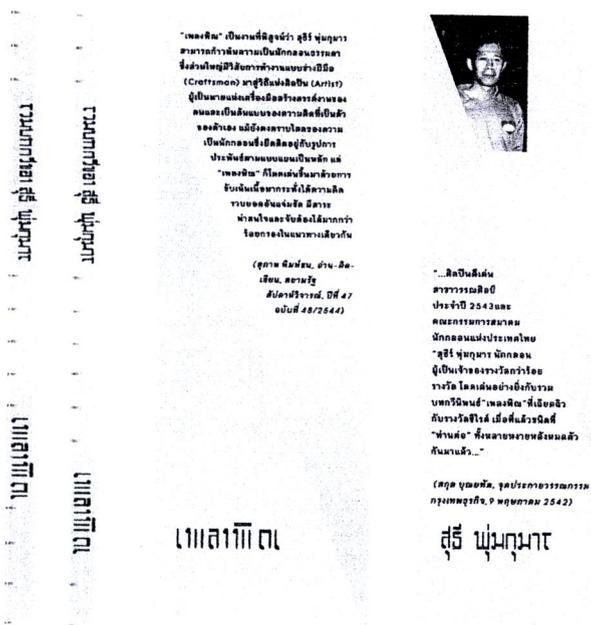
ภาพที่ 171 : ซี้ดและปกกีวีนิพนธ์เพลงพิณ

ภาพที่ 172 : ปกหน้าหนังสือกีวีนิพนธ์เพลงพิณ

ภาพที่ 173 : ปกหลังหนังสือกวีนพนธ์เพลงพิน

ปกหน้าปกหลัง

ปกหน้าปกหลัง

ปกหน้าปกหลัง

ปกหน้าปกหลัง

"เพลงพิน" เป็นงานที่ผลิตชื่อว่า สุธี พุ่มนุมา
 ความรักที่พัฒนาเป็นนิยายโรแมนติก
 ที่มีเสน่ห์อยู่ที่เรื่องราวที่ดำเนินอย่างมีชีวิต
 (Character) ของผู้เขียนคือพิน (Parin)
 ผู้เป็นชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และ
 กลายเป็นคนที่มีเสน่ห์และน่าดึงดูดใจ
 ของตัวละคร นวัตกรรมของงาน
 เป็นนิยายที่ผลิตโดยผู้ประพันธ์
 "เพลงพิน" ก็คือคนที่มีความรัก
 รักในเรื่องความรักที่ได้ความคิด
 ราวกับเรื่องจริง มีสาระ
 น่าสนใจและจับต้องได้มากกว่า
 นิยายทั่วไปในทางเดียวกัน

(สุภาว พุ่มพูน, อำนวยการ
 ผลิต, ตำนาน
 สืบค้นวิจารณ์, ปีที่ 47
 ฉบับที่ 48/2544)

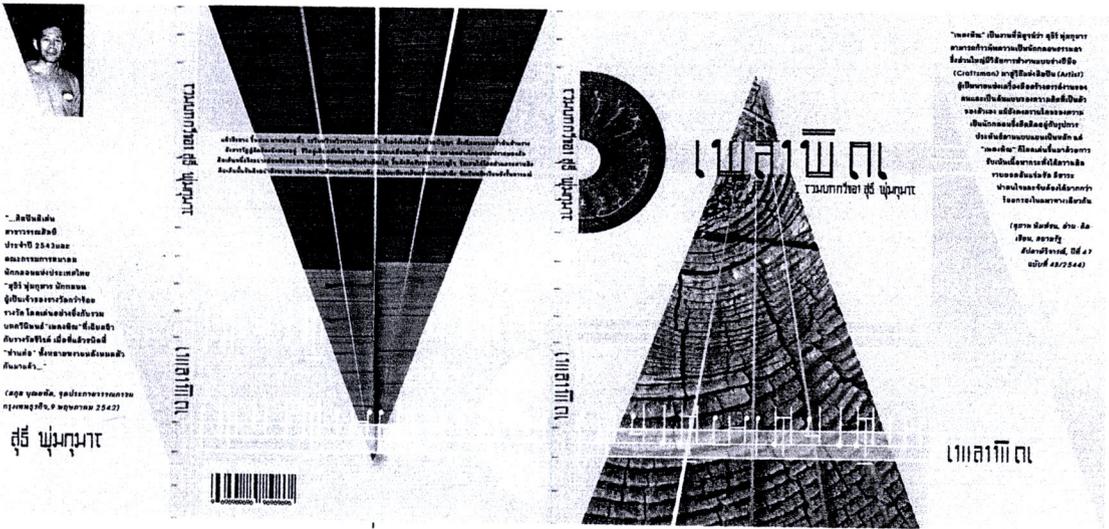
"...ศิลปินผู้
 ตระกูลศิลปิน
 ประจำปี 2543 และ
 คณะกรรมการสมาคม
 นักกอลแห่งประเทศไทย
 "สุธี พุ่มนุมา" นักกอล
 ผู้เป็นเจ้าของรางวัลกอล
 รางวัล โกลด์เมย์กอลที่
 บทกวีพินนี้ "เพลงพิน" ที่เขียนโดย
 กวีรางวัลกอลนี้ เป็นต้นกำเนิดที่
 "พินพิน" ที่ขยายขยายถึงคนแล้ว
 กันมาแล้ว..."

(สุภาว พุ่มพูน, ชุดประกาศกรรมการ
 กวีพินพิน, 9 พฤศจิกายน 2542)

เพลงพิน

สุธี พุ่มนุมา

ภาพที่ 174 : สิ้นหนังสือ ปีกหน้าและปีกหลังหนังสือกวีนพนธ์เพลงพิน

ภาพที่ 175 : ปกหนังสือกีวีนิพนธ์เพลงพิณ

หน้ารองปก

หน้าบรรณานุกรมและคำนำ

สารบัญ

- 10 คำนำ
- 20 บรรณานุกรม
- 20 บทกวี
- 40 เพลงพิณ ๑ บทกวี
- 59 เพลงพิณ
- 66 เพลงพิณ ๒ บทกวี
- 70 เพลงพิณ ๓ บทกวี
- 85 เพลงพิณ ๔ บทกวี
- 88 เพลงพิณ ๕ บทกวี
- 100 เพลงพิณ ๖ บทกวี

หน้าสารบัญและหน้าเปิดบท

เพลงพิณ

เพลงพิณเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยที่มีมาช้านาน... (Text describing the Phin instrument and its history, partially obscured by the graphic above)

100 ก

หน้าเนื้อหา

คำนำ

เพลงพิณเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยที่มีมาช้านาน... (Text of the preface, partially obscured by the graphic above)

สุธี พุ่มกุมา

เมื่อพับแจ็คเก็ต (Book jackets) เข้ามาและหน้ารองปก เมื่อพับแจ็คเก็ตเข้ามาทั้งสองด้าน

ตำแหน่งการวางปกซีดีในหนังสือ วิธีการเปิดปกซีดีและนำซีดีออกมา

ภาพที่ 176 : เลย์เอาต์ (Layout) หนังสือกวีนพจน์เพลงพิณ

อภิปรายผลการออกแบบกรณีศึกษาที่ 1

ผู้วิจัยสื่อสารแนวความคิด เพลงแห่งพุทธ ที่มีบุคลิกภาพแบบสังขนิยม โดยใช้หลักการ เทคนิควิธีคิดแบบกลไกแบบ การเลียนแบบอย่างสมจริงด้วยการใช้รูปทรงของธรรมจักรและ สัญลักษณ์ตัวโน้ตดนตรีมาผสมกันเลียนแบบเป็นรูปทรงของพิณ ส่วนเทคนิควิธีคิดแบบกลไกแบบ การเป็นไปตามตัวอักษร ผู้วิจัยใช้สายพิณ 3 เส้น มาแทนบรรทัด 5 เส้นที่สื่อถึงเพลงพิณ เพื่อให้ เป็นไปตามตัวอักษรของชื่อกวีนิพนธ์ ส่วนของรูปร่างแบบสามเหลี่ยมในองค์ประกอบหลักของการ ออกแบบ ผู้วิจัยได้มาจากรูปร่างสามเหลี่ยมที่ถูกใช้อย่างสม่ำเสมอในผลงานศิลปะทางพุทธ ศาสตร์ เช่น รูปทรงของพระพุทธรูปปางสมาธิ รูปทรงของเจดีย์ โบสถ์ และเส้นแบ่งองค์ประกอบใน ผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัด โดยใช้สามเหลี่ยมดังกล่าวสลับฟันปลากันไปมาได้ที่มาจากจังหวะ ของการตีเพลงจากพิณนั่นเอง

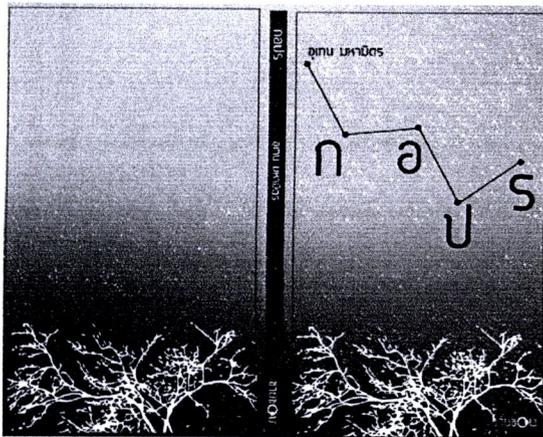
ตัวอักษรพาดหัวใช้ตัวอักษร ดีบี เอราวัน เฉพาะในเลย์เอาต์ด้านในหนังสือ เพราะในส่วนปกหนังสือ โปสเตอร์ และซีดี ผู้วิจัยใช้ตัวอักษรประดิษฐ์ที่เลียนแบบอย่างสมจริงให้สอดคล้องไปกับตัวโน้ตดนตรี ในส่วนของตัวอักษรเนื้อความใช้ตัวอักษร เอสอาร์ ฟ้าใหม่

ภาพประกอบใช้ภาพประกอบจากแม่พิมพ์ ซึ่งใช้แม่พิมพ์แบบออฟเซตเพื่อการทำงานที่ใช้เวลาจำกัดให้สำเร็จลุล่วง

ภาพถ่ายใช้แบบเก็บรายละเอียด โดยผู้วิจัยใช้ภาพถ่ายของผิวไม้ที่มีพื้นผิวและลวดลายไม้แตกต่างกัน โดยอ้างอิงไปถึงไม้ที่ใช้ทำพินที่ผสมผสานไปกับเส้นเสียงนามธรรมของผิวไม้ไปพร้อมกัน

โครงสร้างใช้โครงสร้างที่ได้มาจากโครงสร้างภาพตัวแทนของแนวคิดสังขนิยม และใช้การไล่สีที่เหมือนกับผลงานจิตรกรรมแบบพุทธศิลป์ไทยสมัยใหม่ เพื่อสื่อไปถึงบรรยากาศและเรื่องราวทางศาสนาด้วย

กรณีศึกษาที่ 2 แนวคิดแบบจินตนิมม

ภาพที่ 177 : หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์กอปปร ของอุเทน มหามิตร

สำนักพิมพ์ชายขอบ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2553

ที่มา : ภาพถ่ายจากปกหนังสือ, 2553

ตัวอย่างบทกวีในเล่ม

“หีบดนตรีสีคำสนิท”

ความหนาแน่นในแรงกดสูญญากาศที่เป็นลบ
 ถอดแหวนเงาคลิ้นหลุดจากสลักเกลียวสสาร
 หีบดนตรีความตายของกลุ่มดาวคนยิงธนู
 รอกัญแจดาวแม่เหล็ก* นานกว่าหมื่นปีแสง
 ไชรหัลเงาคลิ้นส่งดในสสารวิปลาสรูปแปร
 ท่วงทำนองโหยหาซึ่งเคลือบแฝงรังสีเอกซ์ไร้กลิ่น
 แผลวความโคกผกผันสลัขั้วแม่เหล็กอย่างรุนแรง
 บางขณะล่องลอยไขว่คว่านิวเคลียสไฮโดรเจน
 แต่บางขณะแห่งผาก กระด้าง และหนองหนัก
 หีบดนตรีตรึงความส่งดเจียบ
 การแปรธาตุและแผ่รังสีซึ่งสูญเปล่า
 ดวงดาว มวลเมฆ เคมีดนตรี หายไปในอุโมงค์

*ดาวแม่เหล็ก

ดาวแม่เหล็กที่ความกว้างเพียง 15 กิโลเมตร แต่มีมวลมากพอๆ กับดวงอาทิตย์ ซึ่งองค์การอวกาศยุโรป (อีซา) ผู้นำในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้พบว่าดาวดังกล่าวมีสนามแม่เหล็กรุนแรงมากเป็นอันดับต้นๆ ในจักรวาล สูงมากกว่า 600 ล้านล้านล้านเท่าของสนามแม่เหล็กโลก

ผลิตภัณฑ์ (Product) หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ กอปร

ปัญหา (Problem) หลักการและองค์ประกอบทางเรขศิลป์ที่สื่อถึงกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ประเภทแนวคิดจินตนิยมมีลักษณะอย่างไร

กลุ่มเป้าหมาย (Target) นักอ่านที่สนใจกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ ชอบเสพศิลปะการเขียนที่แปลกใหม่ ทันสมัยแต่ลุ่มลึกอย่างมีสุนทรีย์

วัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อนำหลักการและองค์ประกอบทางเรขศิลป์มาออกแบบกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับแนวคิดจินตนิยมได้

แนวความคิดที่ใช้ (WHAT to communicate) จินตนาการจากความว่าง

ข้อสนับสนุนแนวความคิด (Support) กวีต้องการสื่อให้เห็นถึงจินตนาการที่ได้จากความว่างเปล่า

บุคลิกภาพในการสื่อสาร (HOW to communicate) แบบจินตนิยม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desired response) สามารถใช้หลักการและองค์ประกอบทางเรขศิลป์ที่เหมาะสมกับกวีนิพนธ์สมัยใหม่แนวคิดสังคมนิยมสื่อสารบุคลิกภาพแบบจินตนิยมไปยังกลุ่มเป้าหมายได้

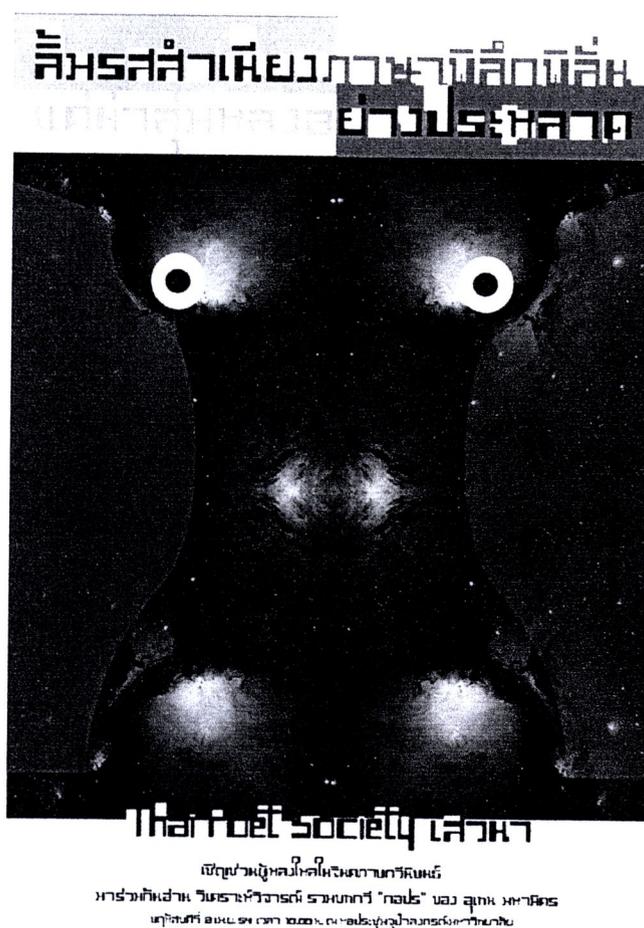
สื่อทางเรขศิลป์ที่ออกแบบ (Required material)

โปสเตอร์สีมมมา 1 ชิ้น สีดีและปกสีดี 1 ชิ้น ตัวอย่างการออกแบบหนังสือกวีนิพนธ์ 1 เล่ม

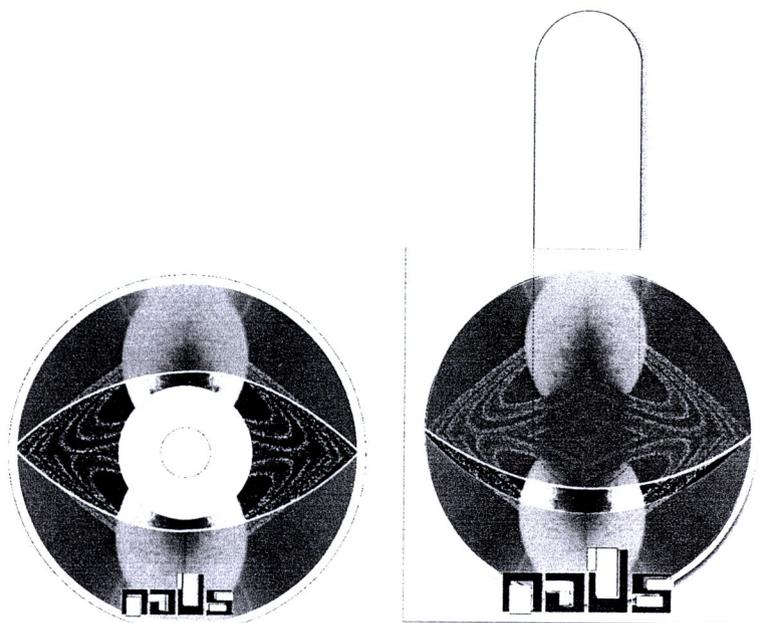
หลักการและองค์ประกอบทางเรขาคณิตที่เหมาะสมกับแนวคิดจินตนิยมที่นำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ คือ

- เทคนิควิธีคิดแบบกลไกที่ใช้ออกแบบใช้ การเพิ่ม
- ตัวอักษรพาดหัวใช้ตัวอักษร ดินแดน
- ตัวอักษรเนื้อความใช้ตัวอักษร พีเอสแอล ดิสเพลย์
- ภาพประกอบใช้ภาพประกอบระบายสีและ/หรือภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์
- ภาพถ่ายใช้แบบไฮคีย์และโลว์คีย์และ/หรือ แบบการใช้สี
- โครงสีใช้โครงสีที่ได้มาจากโครงสีภาพตัวแทนของแนวคิดจินตนิยม

ผลงานออกแบบกรณีศึกษาที่ 2

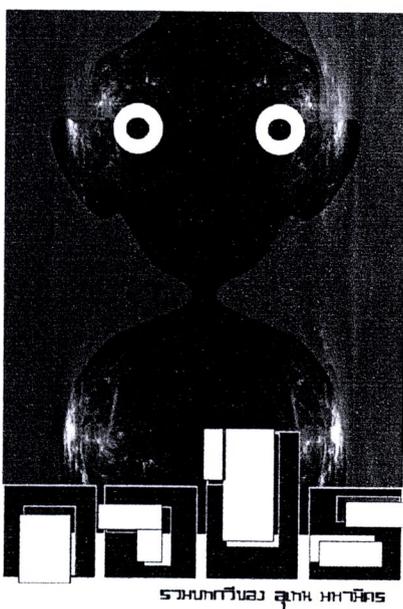
ภาพที่ 178 : โปสเตอร์สังคมนักวิพนธ์กอบุ

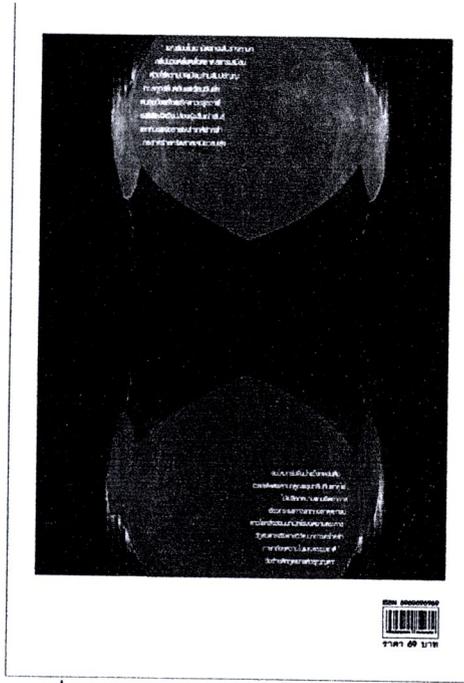
ซีดี

ปกซีดีและวิธีการเปิด

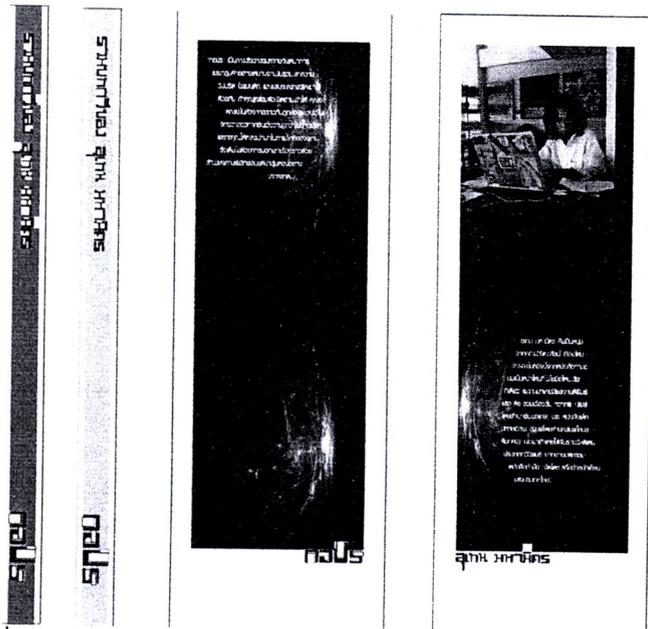
ภาพที่ 179 : ซีดีและปกกวีนิพนธ์กอลปร

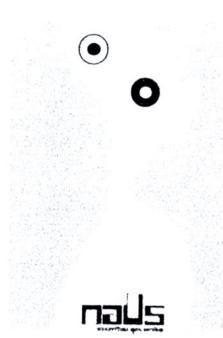
ภาพที่ 180 : ปกหน้าหนังสือกวีนิพนธ์กอลปร

ภาพที่ 181 : ปกหลังหนังสือกวีนิพนธ์กอปร

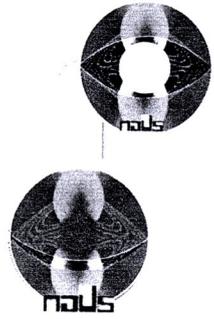
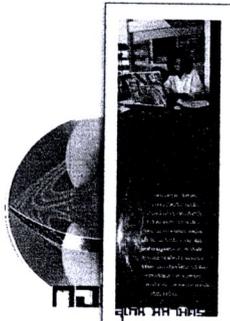

ภาพที่ 182 : สันหนังสือ ปีกหน้าและปีกหลังหนังสือกวีนิพนธ์กอปร

เมื่อพับแฉีกเกิดเข้ามาและหน้ารองปก

เมื่อพับแฉีกเกิดเข้ามาทั้งสองด้าน

ตำแหน่งการวางปกซีดีในหนังสือ

วิธีการเปิดปกซีดีและนำซีดีออกมา

ภาพที่ 184 : เลย์เอาต์หนังสือกวีนิพนธ์กอบร

อภิปรายผลการออกแบบกรณีศึกษาที่ 2

ผู้วิจัยสื่อสารแนวความคิด จินตนาการจากความว่าง ที่มีบุคลิกภาพแบบจินตนิยม โดยใช้หลักการเทคนิควิธีคิดแบบกลไกแบบการเพิ่ม โดยใช้องค์ประกอบทางเรขาคณิตเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านในมาใช้ซ้ำๆ กันในทุกสื่อทางเรขาคณิตแต่มีองค์ประกอบร่วมกันที่สร้างเป็นภาพปรับเปลี่ยนไปเพื่อสื่อถึงจินตนาการที่ได้จากความว่าง ทำให้ความหมายของวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านในสื่อปรับเปลี่ยนไปตามองค์ประกอบที่ปรับเปลี่ยน เช่น กลายเป็นจุดหน้าอกของผู้หญิง และเป็นดวงตาของผู้ชาย

ตัวอักษรพาดหัวใช้ตัวอักษร ดินแดน เฉพาะในส่วนของแต่ละเอาต์ด้านในหนังสือ ส่วนปกหนังสือ โปสเตอร์ และซีดี ใช้ตัวอักษรประดิษฐ์ที่สื่อถึงพื้นที่ว่างอันทับซ้อนกันอยู่เพื่อให้สื่อถึงจินตนาการในความว่างได้ดียิ่งขึ้น ส่วนตัวอักษรเนื้อความใช้ตัวอักษร ฟิเอสแอล ดิสเพลย์ ในส่วนของเนื้อความของหนังสือทั้งหมด

ภาพประกอบใช้ภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ภาพประกอบระบายสีเนื่องจากมีเวลาจำกัดในการทำงาน ภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์ได้มาจากการวาดเป็นรูปร่างแบบอิสระที่ล้อไปกับภาพถ่ายเสมือนกับผู้วิจยได้วาดภาพของความว่างเปล่าในจินตนาการให้กับผู้ดูได้จินตนาการต่อไปได้ด้วย

ภาพถ่ายใช้แบบไฮคีย์และโลว์คีย์และแบบการใช้สี โดยใช้การปรับแต่งสีของภาพอวกาศด้วยคอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะเนื้อหาในบทกวีเป็นการเขียนถึงสสารในอวกาศทั้งหมดแต่ผสมเรื่องความคิดในจินตภาพของกวีเข้าไปอย่างเร้าอารมณ์จึงเหมาะสมอย่างมากในการใช้เทคนิควิธีการปรับสีแบบไฮคีย์และโลว์คีย์และการใช้สีที่จัดจ้านสื่อถึงจินตนาการของกวีในที่ว่างของอวกาศนั่นเอง โดยมีโครงสร้างใช้โครงสร้างที่ได้มาจากโครงสร้างภาพตัวแทนของแนวคิดจินตนิยม

กรณีศึกษาที่ 3 แนวคิดแบบสัญลักษณ์นิยม

ภาพที่ 185 : หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ในท้องปลาฉลาม ของมุหัมหมัดฮาริส กาเฮียม

สำนักพิมพ์ไม่ประสงค์ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2553

ที่มา : ภาพถ่ายจากปกหนังสือ, 2553

ตัวอย่างบทกวีในเล่ม

ฟังเถิด สดับ รับฟัง ไม่เท่าเก่ายัง
 เคาะดังท้องผนังปลาวาฬ
 เรือนจำมืดมืดสนิทนาน มณฑล-อนธการ
 ดาลจิตคิดพิศวง
 ใครเดินคุ่มเดี่ยวเปลี่ยว-งง สุ่มเสียงเพียงคง
 ปลงแล้วผ่านแผ่วแว่วไป
 ราวฉันทลงทางกลางไพร รันทดหมดใจ
 ถามไถ้ไม้เท้า-ฝ่าเท้าวัน
 เยียบหนาว ยาวราว นีรันดร์ เร่กว้างกลางครัน
 ไกลนั้นกลับถ่าง ห่างเหิน
 ล้ม-ลุก ทุกคราวก้าวเดิน กาลละเมอชิว
 เลินเล่อฟังภินท์สันดี
 ทากน้อยคอยคว้านาที เวลา-วารี
 ไหลปริไม่หวนทวนมา
 อัศจรรย์หล่นลงพสุธา ระเหยชัดถนัดตา
 มอดไหม้ไปในกองเพลิง
 มนุษย์เกินหยุด ระเริง เติลิดเปิดเปิง
 เวียงว่างกลางดาราจักร
 ถูกเชือดเชื่อน ลวง-หนองหนัก ไร่ใจ-ไร่รัก
 ทักศพที่พบเพียงหลุม
 สายลมพราวพรายคล้ายรุ่ม ไต่บ้า-คว่ำกุม
 ลุ่มหลงคงไร้ทาง
 ชะตา ว่าชัด จัดวาง ลงสู่ สู่กลาง
 โลกหมองในท้องปลาวาฬ!

ผลิตภัณฑ์ (Product) หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ ในท้องปลาหวา

ปัญหา (Problem) หลักการและองค์ประกอบทางเรขาคณิตที่สื่อถึงกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ประเภทแนวคิดสัญลักษณ์นิยมมีลักษณะอย่างไร

กลุ่มเป้าหมาย (Target) ผู้อ่านที่สนใจกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ ชอบเสพศิลปะการเขียนที่แปลกใหม่ ทันสมัยแต่ลุ่มลึกอย่างมีสุนทรีย์

วัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อนำหลักการและองค์ประกอบทางเรขาคณิตมาออกแบบกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับแนวคิดสัญลักษณ์นิยมได้

แนวความคิดที่ใช้ (WHAT to communicate) คุณทางจิตวิญญาณ

ข้อสนับสนุนแนวความคิด (Support) กวีสื่อถึงการถูกกักขังทางจิตวิญญาณของกวี จากสภาวะแวดล้อมรอบๆ ตัว เป็นปฐมบทให้เห็นถึงการกักขังที่จะถูกปลดปล่อยในเล่มต่อไป

บุคลิกภาพในการสื่อสาร (HOW to communicate) แบบสัญลักษณ์นิยม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desired response) สามารถใช้หลักการและองค์ประกอบทางเรขาคณิตที่เหมาะสมกับกวีนิพนธ์สมัยใหม่แนวคิดสัญลักษณ์นิยมสื่อสารบุคลิกภาพแบบสัญลักษณ์นิยมไปยังกลุ่มเป้าหมายได้

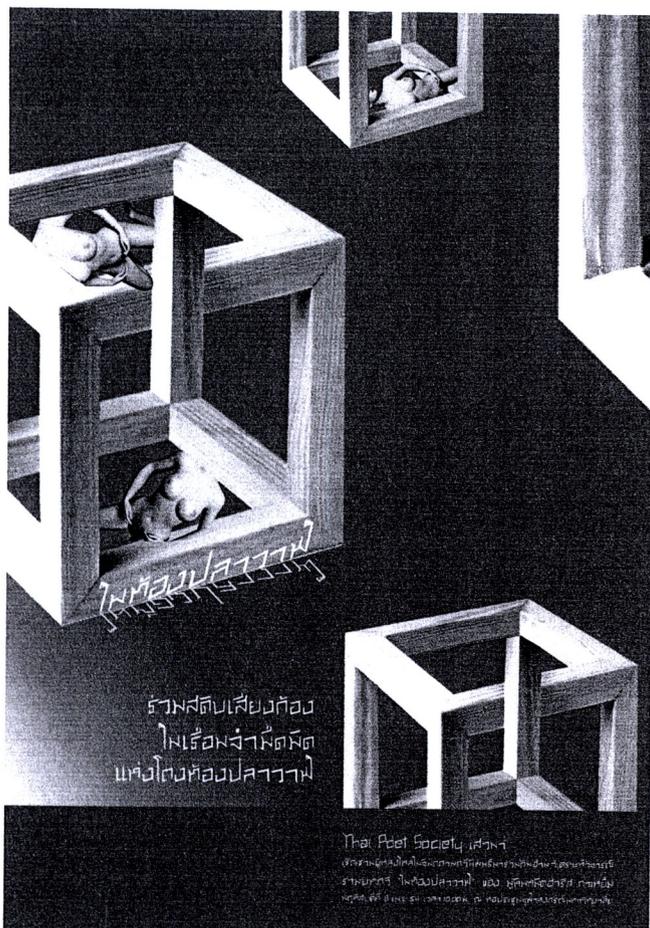
สื่อทางเรขาคณิตที่ออกแบบ (Required material)

โปสเตอร์สีมมมา 1 ชิ้น สีดีและปกซีดี 1 ชิ้น ตัวอย่างการออกแบบหนังสือกวีนิพนธ์ 1 เล่ม

หลักการและองค์ประกอบทางเรขาคณิตที่เหมาะสมกับแนวคิดสัญลักษณ์นิยมที่นำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ คือ

- เทคนิควิธีคิดแบบกลไกที่ใช้ออกแบบใช้ การแทนค่าและ/หรือ ความกำกวมของภาษาภาพ
- ตัวอักษรพาดหัวใช้ตัวอักษร พีเอสแอล ดิสเพลย์
- ตัวอักษรเนื้อความใช้ตัวอักษร ฟอนเล็บ
- ภาพประกอบใช้ภาพประกอบแบบปะติดและ/หรือภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์
- ภาพถ่ายใช้แบบตัดให้งอและ/หรือ แบบการใช้สี
- โครงสีใช้โครงสีที่ได้มาจากโครงสีภาพตัวแทนของแนวคิดสัญลักษณ์นิยม

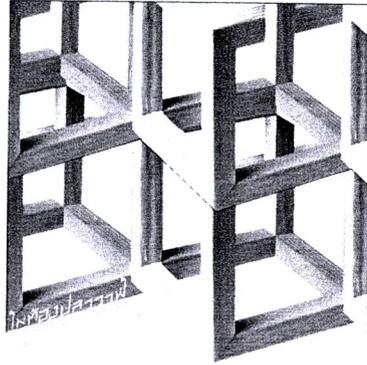
ผลงานออกแบบกรณีศึกษาที่ 3

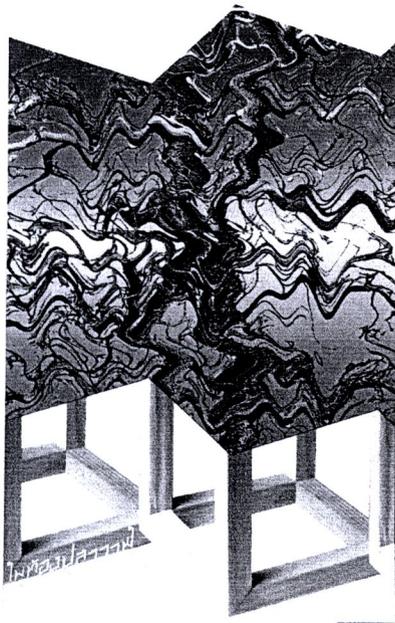
ภาพที่ 186 : โปสเตอร์สัมมนากรณีศึกษาในไททอมปลาวาฬ

ซี่ด

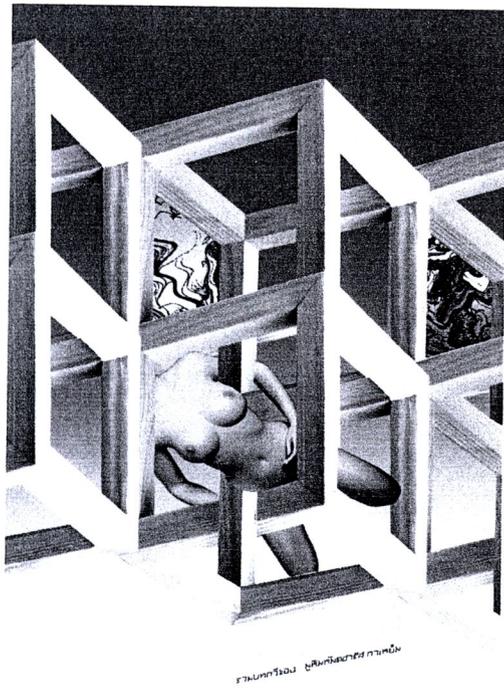

ปก

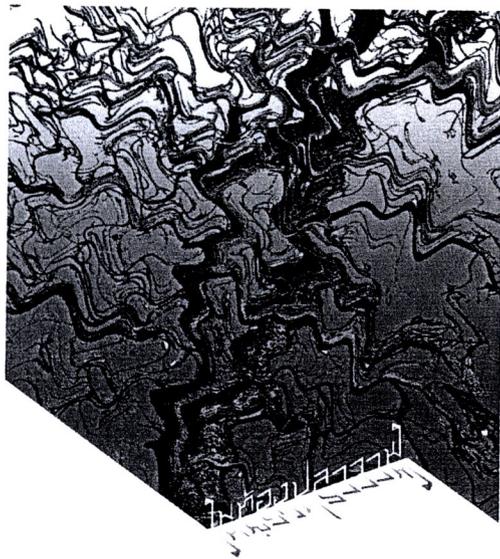

วิธีการเปิดปกซี่ด

ภาพที่ 187 : ซี่ดและปกวินิพนธ์ในท้องปลาวาฬ

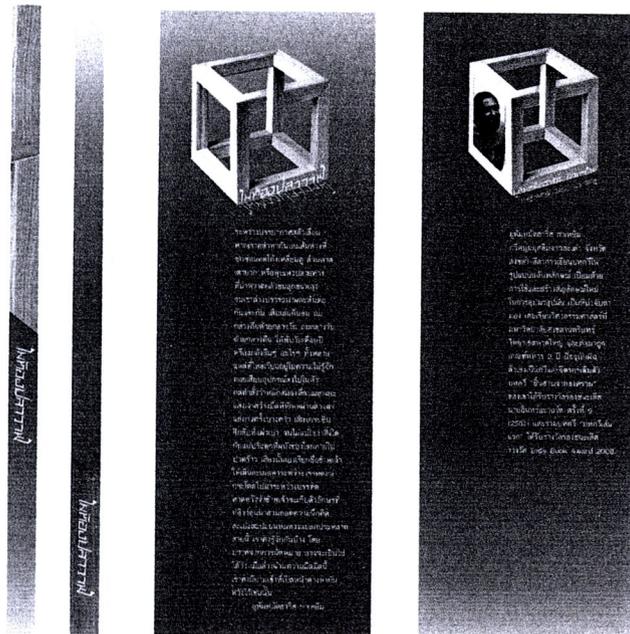
ภาพที่ 188 : ปกหน้าหนังสือกวินพนธ์ในท้องปลาฉลาม

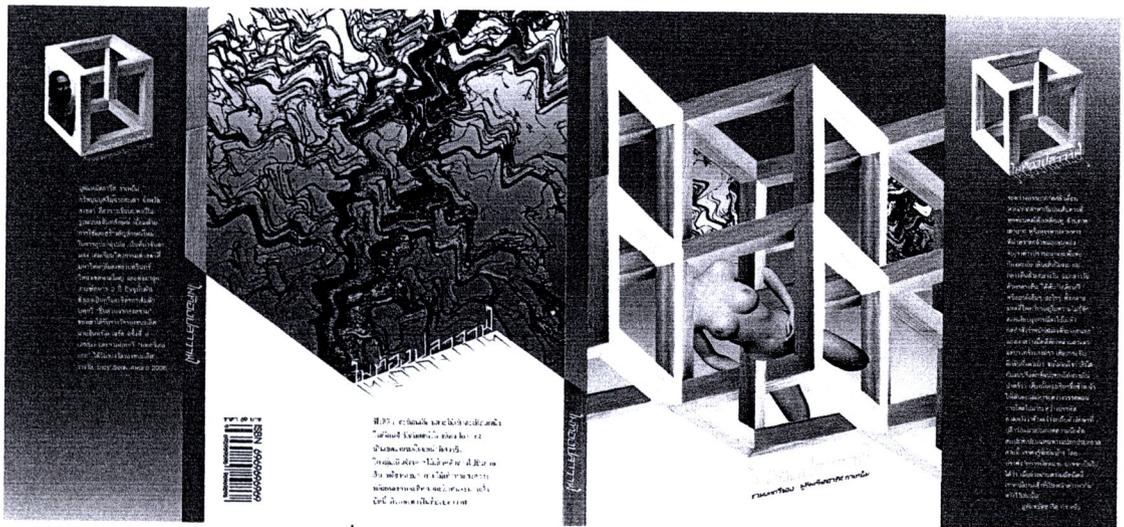
ราคา ๘๒ บาท
 ISBN 974-00-0000-0

นี่คือ... เราจะไม่ได้อะไรเลย
 ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย... เรา
 เป็นคน... คนที่... คนที่...
 ... เราจะไม่ได้อะไรเลย... เรา
 ... เราจะไม่ได้อะไรเลย... เรา
 ... เราจะไม่ได้อะไรเลย... เรา

ภาพที่ 189 : ปกหลังหนังสือกวินพนธ์ในท้องปลาฉลาม

ภาพที่ 190 : สันหนังสือ ปกหน้าและปกหลังหนังสือกวีนิพนธ์ในท้องปลาภาพ

ภาพที่ 191 : ปกหนังสือกวีนิพนธ์ในท้องปลาภาพ

อภิปรายผลการออกแบบกรณีศึกษาที่ 3

ผู้วิจัยสื่อสารแนวความคิด คุณทางจิตวิญญาณ ที่มีบุคลิกภาพแบบสัญลักษณ์นิยม โดยใช้หลักการเทคนิควิธีคิดแบบกลไกแบบการแทนค่าโดยแทนค่าคุณด้วยสัญลักษณ์ของกล่องไม้ที่มีเส้นที่ตรงแบบเรขาคณิตคมชัด รูปทรงของหุ่นลงชุดที่มีรูปทรงแบบอิสระซึ่งแทนค่าถึงจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่หายไปจากการถูกคุมขัง และใช้เทคนิควิธีคิดแบบกลไกแบบความกำกวมของภาษาภาพคือรูปทรงของกล่องไม้ที่มีกรอบไม้ขัดกับไปมาอย่างชัดจากความเป็นจริงเพื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงคุณที่ไม่ได้กักขังเพียงกายภาพของมนุษย์เท่านั้น แต่เป็นคุณที่สลับซับซ้อน กำกวมแบบนามธรรมที่กักขังไปถึงจิตวิญญาณ

ตัวอักษรพาดหัวใช้ตัวอักษร พีเอสแอล ดิสเพลย์ เฉพาะในส่วนของเลย์เอาต์ด้านในหนังสือเท่านั้น ส่วนของปกหนังสือ โปสเตอร์และซีดี ผู้วิจัยใช้อักษรประดิษฐ์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกางปลาซึ่งเป็นสัญลักษณ์สื่อไปถึงคุณในท้องปลาว่าฟซึ่งเป็นชื่อของหนังสือด้วย รวมทั้งใช้ตัวอักษรให้เป็นหนึ่งเดียวกับกริดของภาพเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคุณที่มองไม่เห็น ซึ่งกริดของกล่องไม้นี้จะถูกใช้เป็นกริดหลักในการวางเลย์เอาต์ขององค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมดของผลงานออกแบบเพื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงเครือข่ายของคุณทางจิตวิญญาณที่มองไม่เห็นแต่มีผลต่อการออกแบบทุกอย่าง องค์ประกอบ ส่วนตัวอักษรเนื้อความในหนังสือใช้ตัวอักษร ฟอนต์สิบ

ภาพประกอบใช้ภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ใช้ภาพประกอบแบบปะติดเนื่องจากมีเวลาจำกัดในการออกแบบ ซึ่งเป็นเพียงการวาดพื้นที่ว่างล่อไปกับภาพถ่ายของกล่องเพื่อสื่อไปถึงบริเวณว่างที่มีจำกัดโดยมีกริดของกล่องไม้เป็นตัวควบคุมอยู่

ภาพถ่ายใช้แบบตัดให้ขอบและแบบการใช้สีในส่วนของคุณรูปทรงกิ่งไม้ที่สะท้อนอยู่ในน้ำ เพื่อให้เข้ากับเนื้อหาของทะเล และให้เกิดความขัดแย้งของเส้นและสีของกล่องไม้ ซึ่งกิ่งไม้ที่บิดเบี้ยวและมีสีเป็นสัญลักษณ์แทนจิตวิญญาณที่ได้รับผลกระทบจากกล่องไม้ที่มีเส้นแบบเรขาคณิต และสีที่เป็นธรรมชาติของวัตถุอันเป็นสัญลักษณ์แทนคุณนั่นเอง

โครงสร้างใช้โครงสร้างที่ได้มาจากโครงสร้างภาพตัวแทนของแนวคิดสัญลักษณ์นิยม แต่เน้นโครงสร้างที่ให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศในท้องทะเล

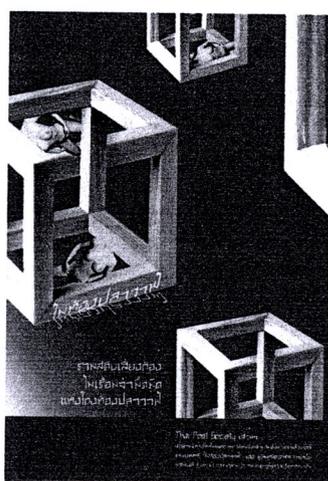
เปรียบเทียบผลงานออกแบบที่มีแนวความคิดแตกต่างกัน

แนวคิดสัญนิยม

แนวคิดจินตนิยม

แนวคิดสัญลักษณ์นิยม

ภาพที่ 193 : ภาพเปรียบเทียบโปสเตอร์ของกรณีศึกษาในแต่ละแนวคิด

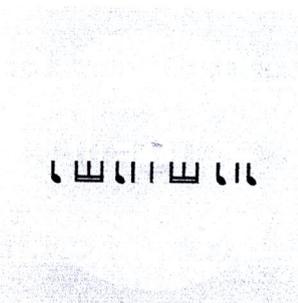
แนวคิดสัญนิยม

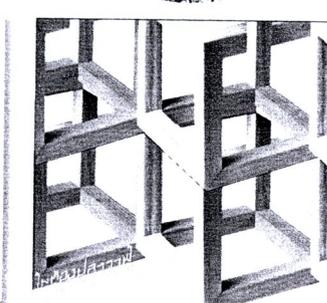
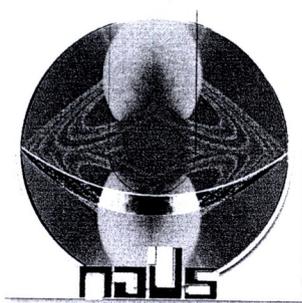
แนวคิดจินตนิยม

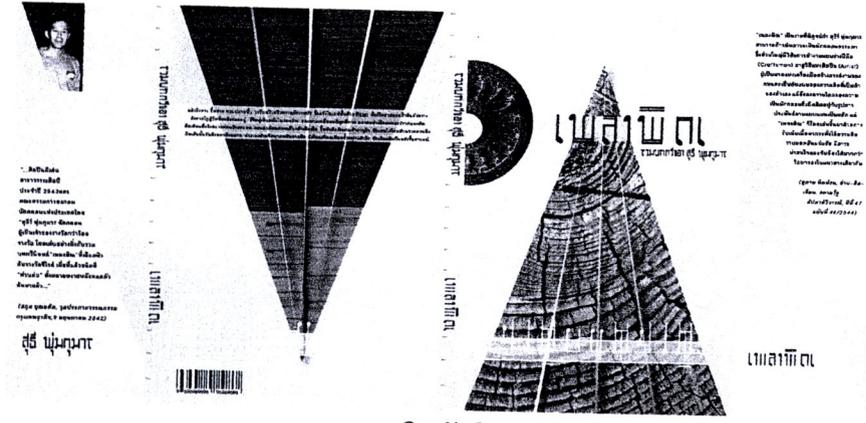

แนวคิดสัญลักษณ์นิยม

ภาพที่ 194 : ภาพเปรียบเทียบซีดีและปกของกรณีศึกษาในแต่ละแนวคิด

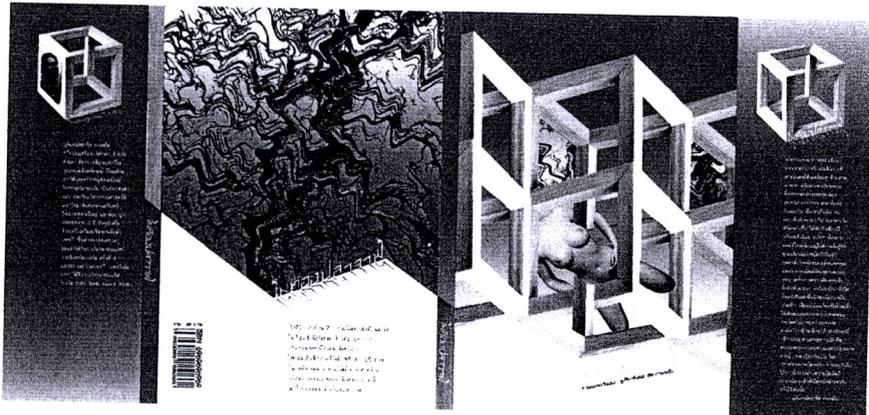

แนวคิดสังคมนิยม

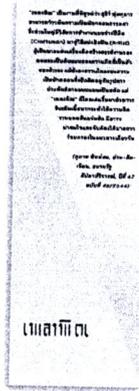

แนวคิดจินตนิยม

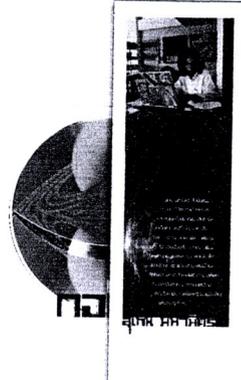

แนวคิดสัญลักษณ์นิยม

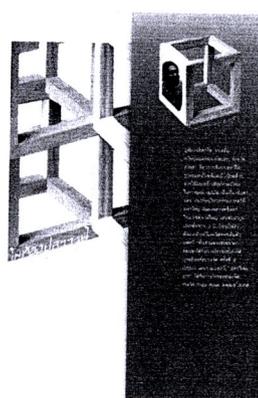
ภาพที่ 195 : ภาพเปรียบเทียบปกหนังสือของกรณีศึกษาในแต่ละแนวคิด

แนวคิดสังคมนิยม

แนวคิดจินตนิยม

แนวคิดสัญลักษณ์นิยม

ภาพที่ 196 : ภาพเปรียบเทียบเลย์เอาต์หนังสือของกรณีศึกษาในแต่ละแนวคิด

การอภิปรายสรุป

จากการเปรียบเทียบผลงานออกแบบทั้ง 3 แนวคิด ทำให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากการใช้หลักการและองค์ประกอบทางเรขาคณิตที่แตกต่างกันจากผลวิจัย สำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ออกแบบกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ของนักออกแบบนั้น อาจใช้ผลการวิจัยที่ได้มาจากแบบสอบถามที่ 2 โดยเลือกองค์ประกอบที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยเกินครึ่งหนึ่ง (ความถี่ที่ 3 ขึ้นไป) มาใช้ก็มีความเป็นไปได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ออกแบบมีอิสระในการเลือกใช้หลักการและองค์ประกอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามดังที่กล่าวมาแล้วว่าผลงานวิจัยฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งจากผลการวิจัยที่ถากทางไว้ให้กับนักออกแบบได้เลือกเดิน ท่ามกลางแนวทางอีกมากมายให้กับนักออกแบบเลือกเดินเท่านั้น ต่างตรงที่ว่าเส้นทางนี้เป็นแนวทางของการออกแบบกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ค้นหาเส้นทางเดินได้น้อยเท่านั้น ซึ่งผลงานวิจัยฉบับนี้ได้ถากทางรอไว้ให้มีการสร้างเส้นทางเลือกอื่นๆ กับนักออกแบบได้เลือกเดินต่อไปในอนาคต