

Visual Communication Design

Visual Communication is an art form that deals with visual communication, communicating to the receiver through visual images. Although some elements incorporate sound, the primary medium is still visual communication, with sound enhancing the visual image. This is because human perception is primarily mediated by the eyes (83% visual, 11% auditory).

Visual Communication Design involves a thought process to communicate through visual arts, resulting in visual literacy in visual design.

Perception of Images: Visual perception begins with the eyes, processed by the brain and mind. It is a process of perception and understanding, each person's own meaning. Each person's perception depends on practice. The more you look at work and strive to understand it, the more you practice

speaking and listening to English. This will help you become more proficient in English. We divide perceptible images into two broad categories:

Visual image, or the image we see, is the image that passes through our eyes and affects our auditory nerves.

Conceptual image, or the image we imagine, is the image we see, processed by the brain, and then formed into other images.

Visual perception, or visual perception, is the most efficient form of perception. Therefore, visual information is readily available everywhere, such as television, computer screens, signs, books, magazines, and even body language. Visual image, the visible image that responds to visual perception, appears in various media. Visual imagery conveys meaning better than a thousand words and is more memorable and

lasting than abstract descriptions. Furthermore, when accompanied by descriptive text, the meaning is enhanced.

Visual imagery plays a crucial role in media design and production. In particular, media that requires visual perception (Visual Communication Design) includes books, magazines, journals, billboards, packaging, brochures, leaflets, television, movies, websites, and more. Designers will utilize artistic methods and design principles to create media formats that maximize their potential as intermediaries in the communication process between the sender and receiver. Graphic designers must search for and gather information, devise approaches, and design the best formats to enable the media to attract the target group, foster awareness, acceptance, and positive attitudes toward the visual message, thus fostering mutual understanding.

ประเภทของการออกแบบกราฟิก **(Classification of Graphic Design)**

1.เลขนศิลป์ด้านการพิมพ์ (Printing Graphics)

2.เลขนศิลป์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Graphics)

3.เลขนศิลป์ด้านสื่อแพร่ภาพกระจายเสียง(Media Graphics)

1.เลขนศิลป์ด้านการพิมพ์ (Printing Graphics)

- นิตยสาร (Magazine)
- วารสาร (Periodical / Journal)
- หนังสือ (Book)
- หนังสือพิมพ์ (Newspaper)
- ใบปิดประกาศและโฆษณา (Poster and Poster Ad.)

Poster Ad. Mag Ad. Press Ad.

- เครื่องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ (Trademark&logo)
- บรรจุภัณฑ์ (Packaging) กล่อง ฉลาก ถุง ฯลฯ
- สิ่งพิมพ์ทั่วไป (General Printedmatter)เช่น ปฏิทิน เมนู แคตตาล็อก แผ่นพับ โบรชัวร์ นามบัตร แสตมป์ ชนบัตร บอร์ดเกม ฯลฯ

2.เลขนศิลป์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Graphics)

- การจัดแสดงสินค้า และหน้าร้าน (Display and Shop front)
- นิทรรศการ (Exhibition)
- ตัวอักษรและสัญลักษณ์ตามอาคาร(Lettering and Sign on building)
- เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายบนถนน (Traffic and Street signs)
- แผ่นป้ายโฆษณา(Advertising Board)

- เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในที่สาธารณะ (Sign and Symbol in the Public place)

3. เลขศิลป์ด้านสื่อแพร่ภาพกระจายเสียง(Media Graphics)

- หัวเรื่องภาพยนตร์ วิดีโอ และโทรทัศน์(Film, Video and T.V. Title)
- ภาพนิ่งโฆษณา (Advertising slide)
- ภาพยนตร์โฆษณา (Advertising Film) ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์(TVC.)
- ภาพยนตร์ประกอบเพลง (Music Video)
- IT / Multimedia /Web Graphic
- Animation / CG / Digital Art
- Motion Graphic / Info.Graphic
- Game / Character Design
- VR./AR. Graphic
- สื่อแพร่ภาพและเสียงทั้งออนไลน์และออฟไลน์อื่นๆ

ความสัมพันธ์ของงานกราฟิกกับงานประเภทต่าง ๆ

1.การออกแบบกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ (Symbolism)

2.การออกแบบกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษรและการพิมพ์
(Typography)

3.การออกแบบกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพประกอบ
(Illustration)

4.การออกแบบกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับงานบันทึกภาพ
(Photography and Film)

นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น

-การสร้างอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity)

-การโฆษณาและส่งเสริมการขาย(Advertising&Sale
Promotion)

-การประชาสัมพันธ์ และ การรณรงค์ส่งเสริมสังคม (Public
Relations & Corporate Social Responsibility)

-การสร้างแบรนด์ (Branding)

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ (Product
Development & Packaging)

-เทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)

-สื่อสังคมออนไลน์(Social Media)

-etc...

หลักการออกแบบกราฟิก

(The principle of Graphic Design)

1.วัตถุประสงค์ของการออกแบบคืออะไร?

(What is your objective?)

2.กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสารเป็นใคร?

(Who is the message aimed at?) (Target Group)

3.สิ่งที่ต้องการจะพูดคืออะไร

(What needs to be said?)(Concept , Key Message)

4.จะใช้สื่อถ่ายทอดสารผ่านรูปแบบและกลวิธีการสื่อสารแบบใด

(How are you going to convey the message?)

(Scope&Strategy)

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนนำไปสู่กลยุทธ์การสร้างสรรค์

(Creative Strategy)

1. รู้เรา (รู้จักองค์กร สินค้า เรื่องที่ทำ) What to say?

(Key Messageคืออะไร) สิ่งสำคัญคือจะต้อง Single Minded*

2. รู้เขา (รู้จักกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารด้วย) How to say?

(สื่ออย่างไรจึงจะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย)

3. รู้สถานการณ์ (รู้จักตลาด สถานการณ์การแข่งขันและคู่แข่ง) How to Difference?

(สื่ออย่างไรจึงจะโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและดีได้เทียบเท่าหรือเหนือกว่างานออกแบบที่ดีอื่นๆในประเภทเดียวกันที่มีอยู่ในตลาด)

นิเทศศิลป์ ออกแบบเกี่ยวกับอะไร จบไปทำอะไรได้บ้าง

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์จบมาทำงานอะไรได้บ้าง เป็นคำถามที่พบบ่อยมากจากผู้ปกครอง ออกแบบนิเทศศิลป์ คือ ศิลปะการออกแบบเพื่อสื่อสารทางการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะธรรมชาติของมนุษย์ถึงแม้ได้รับ ข่าวสาร อย่างเดียวกันมา แต่จะมีความเข้าใจ และความรู้สึกนึกคิด แตกต่างกันไป การสื่อสารที่ดีจึงต้องมีการวางแผนที่จะใช้องค์ประกอบของการสื่อสารทั้ง ภาพตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อ“บอก”ให้ผู้อื่นมีความเข้าใจ เหมือนกับ ความคิด ความเข้าใจของเรา บุคคลที่รวมกันอยู่ในสังคมย่อมต้องมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาทำให้ทุกวันนี้งานนิเทศศิลป์ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันในสังคมมากขึ้น และหากดูขอบข่ายและ โครงสร้างของงานนิเทศศิลป์แล้วก็จะเห็นชัดเจนว่านิเทศศิลป์มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันนอกเหนือจากปัจจัยอื่นของชีวิตที่มีอยู่เดิมโดยอาชีพที่รองรับนักศึกษาสาขาวิชานี้มีหลากหลายและครอบคลุมสื่อหลายแขนงโดยมีตัวอย่างสาขาอาชีพดังนี้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. **นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) สามารถแยกย่อยออกได้อีกคือ**

นักออกแบบประจำกราฟิกเฮาส์ (Graphic Designer / Artist in Graphic house) ซึ่งลักษณะการทำงานจะคล้ายๆกับทำอยู่กับเอเจนซี แต่จะทำอะไรก็ได้อิสระขึ้น ได้ทดลองทำอะไรที่มันส์ๆได้ กราฟฟิกเฮาส์ที่ดังๆก็ได้แก่ Blind, Color Party, G49 ที่เป็นเครือของ A49 ซึ่งเป็นเจ้าของนิตยสาร Art 4D อีกพวกหนึ่งที่อาจจะอยู่ในกลุ่มนี้ได้ ก็ได้แก่นักออกแบบที่อยู่ประจำนิตยสารที่ดังๆก็ได้แก่ DNA, DAY BED, aDAY, Art 4D หรือเครืออมรินทร์นี่ตั้ง

นักออกแบบกราฟิกโฆษณา (Advertising Graphic Designer) เป็นนักออกแบบกราฟิกที่ต้องอยู่กับสินค้านานาชาติทำงานได้ทุกอย่างทุกประเภท ตั้งแต่งานออกแบบ สิ่งพิมพ์

โปสเตอร์ ไคเรกเมล์ บิลบอร์ด ย่นออกแบบบุท สินค้าที่ระลึก หรือบรรจุภัณฑ์ อยู่กับบริษัท โฆษณามีข้อดีคือ เงินเดือนเยอะ และข้อสำคัญ มีเวทีให้คุณประกวดงาน ถ้าดังได้รางวัลจาก Cannes กับ D&AD ก็รับรองว่าจะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินเดือนอีกต่อไป แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าไปทำด้วยว่า ส่งเสริมเรื่องนี้หรือเปล่า

นักออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ (Packaging Graphic Designer)

นักออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ (Printing Graphic Designer)

2. นักสร้างสรรค์และผู้กำกับศิลป์ (Creative / Art Director) ในบริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency)
หรือจะเรียกว่านักออกแบบ นักคิด โฆษณาก็ได้ พวกเขาเหล่านี้อยู่ตามบริษัท โฆษณาชื่อดัง คอยคิด โฆษณาหลากหลายแหวกแนว ลักษณะงานคือจะนั่งคิด โฆษณา คิดหนัง โฆษณา และจะทำงานร่วมกับก๊อปปี้ไรท์เตอร์ ใครที่เข้าใจว่า เรียนนิเทศศาสตร์ถึงจะทำงานคิด โฆษณา ก็ให้คิดใหม่ นะครับ เพราะพวกนิเทศเค้าจะเป็น

ก๊อปปี้ไรท์เตอร์ (Copy Writer) คือคิดคำพูดในโฆษณา หรือคิด โฆษณาวิทย์ คิดบทพูด

เป็นอาชีพที่เงินดีแต่ทำงานหนัก กลับบ้านเลยเที่ยงคืนบ่อยๆ ต้องไปคุมผู้กำกับถ่ายหนัง คุณคนตัดต่ออีกสารพัด หน้าที่กว่าจะ ออกเป็นโฆษณาเรื่องหนึ่ง ที่คนอยากเป็นกันเยอะเพราะเงินเดือน กับมีเวทีให้ประกวดงาน โฆษณาอย่าง Cannes กับ D&AD

3. นักออกแบบในสายงานการผลิต (Production House) เช่น

นักเขียนภาพประกอบ (Illustrator Artist) นักออกแบบ ภาพประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเพื่อหนังสือ นิตาน นิตยสาร หรือหน้าปกนิตยสาร โดยมากจะทำงานแบบศิลปิน ไม่สังกัด บริษัทไหน โดยมากจะผ่านงานมาแล้วหลายปีและต้องมีทักษะ และสไตล์ที่โดดเด่นพอ จึงจะมีงานเรื่อยๆ

นักตกแต่งภาพ (Image Retoucher)

ช่างภาพ (Photographer)

นักสร้างสรรค์ภาพโฆษณา (Visualizer / Digital Artist)

คอมพิวเตอร์อาร์ตติส (Computer Artist) คล้ายกับนักเขียน

ภาพประกอบ แต่จะเน้นมาทางด้านตกแต่งภาพมากกว่า หรือจะเรียกอีกอย่างว่า Retoucher ก็ได้ ลักษณะการทำงานก็คือจะมีหน้าที่ตกแต่งภาพ ตามที่กราฟิก หรืออาร์ตไดเรกเตอร์จากบริษัท โฆษณา กำหนดมา ทำโปสเตอร์หนัง ทำภาพประกอบหนังสือ โดยพวกนี้จะเป็นเขียนเหนือเขียน Photoshop และ Illustrator โดยตรง ค่าตอบแทนจัดว่าสูงมาก แต่ต้องแลกกับการ อดหลับอดนอน โดยจะทำงานอยู่ในบริษัททำรีทัชที่มีชื่อเสียงได้แก่ Illusion, remix, Zone Retouch เป็นต้น

4. นักออกแบบกราฟิก ไอทีและมัลติมีเดีย (IT / Multimedia

Graphic Designer) เช่นนักออกแบบอินเตอร์เฟซ(Interface

Designer)นักออกแบบมัลติมีเดีย นักออกแบบอินโฟกราฟิก และ

นักออกแบบเว็บ ก็จะมีสองลักษณะ คือทำอยู่กับบริษัทที่นัก

ออกแบบเป็นใหญ่ อันนี้ก็จะรุ่ง อย่างเช่นบริษัท Ogilvy One +

Ogilvy Interactive ในเครือ Ogilvy เอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ แต่ถ้าไปอยู่

บริษัทที่โปรแกรมเมอร์เป็นใหญ่ ก็จะไม่รุ่ง งานออกแบบก็จะและ

ไม่เป็น โฉมเป็นพาย ชีวิตนักออกแบบจะอับเฉา ยิ่งถ้าไปอยู่ประจำ

ตามเวบธุรกิจ ขายของยิ่งไปกันใหญ่ ยกเว้นว่าจะ สู้จริงๆ ลักษณะ

การทำงานก็จะออกแบบเวบเพจ และทำสื่อมัลติมีเดีย อินเตอร์แอค

ทีฟต่างๆ

อนิเมเตอร์ (Animator/ CG Artist)

นักออกแบบอนิเมชั่น ที่ฮิตๆอยากจะเป็นกันเยอะแยะ แต่น้อง
เอี้ย รู้ป่าวว่า Nemo เรื่องนี้ ใช้คนกี่คน แต่ถ้าชอบก็เอาเลย ถ้าเก่ง
เมื่อไหร่ รับรองรุ่ง ลักษณะงานก็จะคล้ายงานโฆษณา แต่โหดกว่า
ไม่ค่อยได้กลับบ้าน แต่ถ้าเขียนการ์ตูนเก่ง ชอบคอม ก็ลุยเลย ค่า
ตอบแทนของอาชีพนี้จัดว่าสูงเอาการ สตูดิโอที่ดังๆที่รู้จักกันอยู่คือ
กันตนา กับ Imaginmax

นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Graphic Designer)

นักออกแบบอินเตอร์เฟส (Interface Designer)

นักออกแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Designer)

นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) จริงๆ พวกนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มทำเว็บกับอนิเมเตอร์
เรียกว่าคนที่จบภาพยนตร์ มาจะทำงานได้ตรงกว่า แต่ถ้าเราเรียน
แล้วชอบทางนี้ เราก็ทำได้เหมือนกันนะ เฮาส์ที่ดังๆก็ได้แก่ ฟิโนมี
นา และแมชชิง สตูดิโอ

8.5 นักออกแบบกราฟิกสภาพแวดล้อม (Environmental Graphic Designer) เช่น

นักออกแบบนิทรรศการ (Exhibition Designer)

นักออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ (Signage System Designer)

หลายคนอาจจะงง ว่าทำอะไรกันหนะอาชีพนี้ มีด้วยหรือ ก็ นักออกแบบกราฟิกในนิทรรศการ หรือป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ แหะ เป็นต้นว่าป้ายธนาคาร หรือถ้าห้างสรรพสินค้าจะเปิดตัว ก็ต้อง ออกแบบกราฟิกในอาคาร และนอกอาคาร นักออกแบบพวกนี้ จะทำ interior+exterior graphic อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุประสงค์ อันนี้รวมถึงนักออกแบบนิทรรศการ นักออกแบบระบบป้าย สัญลักษณ์ด้วยนะ อาชีพนี้สำหรับบริษัทที่ดังๆก็ได้แก่ Urban Graphic , G49

6. นักออกแบบอิสระ (Freelance Designer)

ซึ่งนักออกแบบที่ทำงานประจำในบริษัทก็ สามารถทำเป็น อาชีพเสริมได้ ถ้าคิดว่าเวลานอนมีเยอะเกินไป เรียกว่าถ้าทำได้ก็มี แต่ได้กับได้ครบ นอกจากนี้แล้ว นักออกแบบกราฟิก สามารถผัน

ตัวเองไปทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบได้อีก เช่น นักถ่ายภาพ นักออกแบบนิทรรศการ เวิร์กช็อป ทำพรีพ อีเว้นท์ สไลด์ลิสต์ นักออกแบบแฟชั่น อาร์ตทอย นักออกแบบเครื่องประดับ หรือศิลปินและจิตรกรอิสระ เป็นต้น

7. นักออกแบบ / ฝ่ายศิลป์ในหน่วยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจ (Graphic Designer) ประจำบริษัท หรือนักออกแบบ, ฝ่ายศิลป์ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ

อันนี้ก็จะกร่อยหน่อยนึงถ้าเลือกทำ แต่ถ้าอยู่กับบริษัทฝรั่งก็เงินเดือนดี แต่ก็ยังเหี่ยวอยู่ดี เพราะพวกเราจะไม่มีทางโตได้ในบริษัทเหล่านี้

8. เจ้าของกิจการงานออกแบบ อันนี้คงต้องมีทุนและประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาแล้วบ้างพอสมควร

ที่กล่าวมาก็พอจะสรุปได้คร่าวๆว่า ถ้าพ่อแม่ ลูกป่าน้ำอาทวด ยายตาย่าเหลนถามว่า จบไป ทำอะไรกิน ก็จะได้สาธยายให้เค้าฟังได้ รวบรวมจั่วว่าค่าตอบแทนวิชาชีพใช้ได้-ดีมาก (ดีจนน่าตกใจ ถ้าได้เป็นอาร์ต ไคเรกเตอร์ต่างๆ) ไม่ตกงานแน่ๆ แถมรับงาน Freelance ได้อีก อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเปรียบของคนที่เรียนสายวิชาชีพ

อย่างน้อยก็มั่นใจว่าสามารถทำงานได้ด้วยตัวคนเดียว เพราะมี
Skill ติดตัว