

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 Printed matter) เช่น ปฏิทิน เมนู แคตตาล็อก แผ่นพับ โบรชัวร์ นามบัตร แสตมป์ ธนบัตร บัตรเกม ฯลฯ

2. เลขศิลป์ด้านสิ่งแวดล้อม (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.แขนงศิลป์ด้านสื่อแพร่ภาพกระจายเสียง(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**
- **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 ศิลปะการออกแบบเพื่อสื่อสารทางการมองเห็นเป็นสำคัญ เพราะธรรมชาติของมนุษย์ถึงแม้จะได้รับ ข่าวสาร อย่างเดียวกันมา แต่จะมีความเข้าใจ และความรู้สึกนึกคิด แตกต่างกันไป การสื่อสารที่ดีจึงต้องมีการวางแผนที่จะใช้องค์ประกอบของการสื่อสารทั้ง ภาพ ตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อ“บอก”ให้ผู้อื่นมีความเข้าใจ เหมือนกับ ความคิด ความเข้าใจของเรา บุคคลที่รวมกันอยู่ในสังคมย่อมต้องมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาทำให้ทุกวันนี้งานนิเทศศิลป์ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันในสังคมมากขึ้น และหากดูขอบข่ายและ โครงสร้างของงานนิเทศศิลป์แล้วก็จะเห็นชัดเจนว่านิเทศศิลป์มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันนอกเหนือจากปัจจัยอื่นของชีวิตที่มีอยู่เดิม โดยอาชีพที่รองรับนักศึกษาสาขาวิชานี้มีหลากหลายและครอบคลุมสื่อหลายแขนงโดยมีตัวอย่างสาขาอาชีพดังนี้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) สามารถแยกย่อยออกได้อีกคือ

นักออกแบบประจำกราฟิกเฮาส์ (Graphic Designer / Artist in Graphic house) ซึ่งลักษณะการทำงานจะคล้ายๆกับทำอยู่กับเอเจนซี่ 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) เป็นนักออกแบบกราฟิกที่ต้องอยู่กับสินค้านานาชนิด ทำงานได้ทุกอย่างทุกประเภท ตั้งแต่งานออกแบบ สิ่งพิมพ์ ไปสเตอร์ ไดรกเมล์ บิลบอร์ด ย่นออกแบบบุท สินค้าที่ระลึก หรือบรรจุภัณฑ์ อยู่กับบริษัทโฆษณามีข้อดีคือ เงินเดือนเยอะ และข้อสำคัญ มีเวทีให้คุณประกวดงาน ถ้าวางได้รางวัลจาก Cannes กับ

D&AD ก็รับรองว่าจะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินเดือนอีกต่อไป แต่
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าไปทำด้วยว่า ส่งเสริมเรื่องนี้หรือเปล่า

**นักออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ (Packaging Graphic
Designer)**

**นักออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ (Printing Graphic
Designer)**

**2. นักสร้างสรรค์และผู้กำกับศิลป์ (Creative / Art
Director) ในบริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency)**
หรือจะเรียกว่านักออกแบบ นักคิด โฆษณาก็ได้ พวกเขาเหล่านี้อยู่
ตามบริษัทโฆษณาชื่อดัง คอยคิด โฆษณาหลากหลายแหวกแนว
ลักษณะงานคือจะนั่งคิด โฆษณา คิดหนังโฆษณา และจะทำงาน
ร่วมกับก๊อปปี้ไรท์เตอร์ ใครที่เข้าใจว่า เรียนนิเทศศาสตร์ถึงจะ
ทำงานคิด โฆษณาก็ให้คิดใหม่นะครับ เพราะพวกนิเทศเค้าจะเป็น
ก๊อปปี้ไรท์เตอร์ (Copy Writer) คือคิดคำพูดในโฆษณา หรือคิด
โฆษณาวิทยุ คิดบทพูด

เป็นอาชีพที่เงินดีแต่ทำงานหนัก กลับบ้านเลยเที่ยงคืนบ่อยๆ
ต้องไปคุมผู้กำกับถ่ายหนัง คุณคนตัดต่ออีกสารพัด หน้าที่กว่าจะ

ออกเป็นโฆษณาเรื่องหนึ่ง ที่คนอยากเป็นกันเยอะเพราะเงินเดือน
กับมีเวทีให้ประกวดงานโฆษณาอย่าง Cannes กับ D&AD

3. นักออกแบบในสายงานการผลิต (Production House) เช่น

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

นักตกแต่งภาพ (Image Retoucher)

ช่างภาพ (Photographer)

นักสร้างสรรค์ภาพโฆษณา (Visualizer / Digital Artist)
คอมพิวเตอร์อาร์ตติส (Computer Artist) คล้ายกับนักเขียน
ภาพประกอบ แต่จะเน้นมาทางด้านตกแต่งภาพมากกว่า หรือจะ
เรียกอีกอย่างว่า Retoucher ก็ได้ ลักษณะการทำงานก็คือจะมีหน้าที่
ตกแต่งภาพ ตามที่กราฟฟิค 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 งานออกแบบก็จะเละ

ไม่เป็น โล้เป็นพาย ชีวิตนักออกแบบจะอับเฉา ยิ่งถ้าไปอยู่ประจำ

ตามเว็บธุรกิจ ขาของยิ่งไปกันใหญ่ ยกเว้นว่าจะ สู้จริงๆ ลักษณะ

การทำงานก็จะออกแบบเว็บเพจ และทำสื่อมัลติมีเดีย อินเตอร์แอค

ทีฟต่างๆ

อนิเมเตอร์ (Animator/ CG Artist)

นักออกแบบอนิเมชั่น ที่ฮิตๆอยากจะเป็นกันเยอะแยะ แต่น้อง

เอ้ย รู้ป่าวว่า Nemo เรื่องนี้ ใช้คนกี่คน แต่ถ้าชอบก็เอาเลย ถ้าเก่ง

เมื่อไหร่ รับรองรุ่ง ลักษณะงานก็จะคล้ายงานโฆษณา แต่โหดกว่า

ไม่ค่อยได้กลับบ้าน แต่ถ้าเขียนการ์ตูนเก่ง ชอบคอม ก็ลุยเลย ค่าตอบแทนของอาชีพนี้จัดว่าสูงเอการ สตูดิโอที่ต่างๆที่รู้จักกันอยู่คือ กันตนา กับ Imaginmax

นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Graphic Designer)

นักออกแบบอินเตอร์เฟซ (Interface Designer)

นักออกแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Designer)

นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) จริงๆ พวกนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มทำเว็บกับอนิเมเตอร์ เรียกว่าคนที่จบภาพยนตร์ มาจะทำงานได้ตรงกว่า แต่ถ้าเราเรียนแล้วชอบทางนี้ เราก็ทำได้เหมือนกันนะ เฮาส์ที่ต่างๆก็ได้แก่ ฟิโนมินา และแมชชีง สตูดิโอ

8.5 นักออกแบบกราฟิกสภาพแวดล้อม (Environmental Graphic Designer) เช่น

นักออกแบบนิทรรศการ (Exhibition Designer)

นักออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ (Signage System Designer)

หลายคนอาจจะงง ว่าทำอะไรกันหนะอาชีพนี้ มีด้วยหรือ ก็ นักออกแบบกราฟฟิกในนิทรรศการ หรือป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ แหะละ เป็นต้นว่าป้ายธนาคาร หรือถ้าห้างสรรพสินค้าจะเปิดตัว ก็ต้อง ออกแบบกราฟฟิกในอาคาร และนอกอาคาร นักออกแบบพวกนี้ จะทำ interior+exterior graphic อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุสามมิติ อันนี้รวมถึงนักออกแบบนิทรรศการ นักออกแบบระบบป้าย สัญลักษณ์ด้วยนะ อาชีพนี้สำหรับบริษัทที่ดังๆก็ได้แก่ Urban Graphic , G49

6. นักออกแบบอิสระ (Freelance Designer)

ซึ่งนักออกแบบที่ทำงานประจำในบริษัทก็ สามารถทำเป็น อาชีพเสริมได้ ถ้าคิดว่าเวลานอนมีเยอะเกินไป เรียกว่าถ้าทำได้ก็มี แต่ได้กับได้ครับ นอกจากนี้แล้ว นักออกแบบกราฟฟิก สามารถผัน ตัวเองไปทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบได้อีก เช่น นักถ่ายภาพ นักออกแบบนิทรรศการ เว็บรายการ ทำพรีออพ อี เว้นท์ สไตร์ลิสต์ นักออกแบบแฟชั่น นักออกแบบเครื่องประดับ หรือศิลปินและจิตรกรอิสระ เป็นต้น

7. นักออกแบบ / ฝายศิลป์ในหน่วยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจ (Graphic Designer) ประจำบริษัท หรือนักออกแบบ, ฝายศิลป์ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ

อันนี้ก็จะกร่อยหน่อยนึงถ้าเลือกทำ แต่ถ้าอยู่กับบริษัทฝรั่งก็เงินเดือนดี แต่ก็ยังเหี่ยวอยู่ดี เพราะพวกเราจะไม่มีทางโตได้ในบริษัทเหล่านี้

8. เจ้าของกิจการงานออกแบบ อันนี้คงต้องมีทุนและประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาแล้วบ้างพอสมควร

ที่กล่าวมาก็พอจะสรุปได้คร่าวๆว่า ถ้าพ่อแม่ ลุงป้า น้ำอาทวด ยายตา หลานถามว่า จบไป ทำอะไรกิน ก็จะได้สาธยายให้เค้าฟังได้ รวบรวมจั่วว่าค่าตอบแทนวิชาชีพใช้ได้-ดีมาก (ดีจนน่าตกใจ ถ้าได้เป็นอาร์ตไดเรกเตอร์ต่างๆ) ไม่ตกงานแน่ๆ แถมรับงาน Freelance ได้อีก อันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของคนที่เรียนสายวิชาชีพ อย่างน้อยก็มั่นใจว่าสามารถทำงานได้ด้วยตัวคนเดียว เพราะมี Skill ติดตัว

