

บทที่ 4

การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบ

จากกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปของผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ chaarts gallery จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้นำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานออกแบบให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

ส่วนที่ 1 บทสังเขปเงื่อนไขในการออกแบบ (Design brief)

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนแบบร่าง (sketch)

ส่วนที่ 3 การพัฒนาและการสร้างสรรค์ (Development and Design)

ส่วนที่ 4 ผลงานที่สร้างสรรค์ (Packaging design)

ส่วนที่ 1 บทสังเขปเงื่อนไขในการออกแบบ (Design Brief)

1. ชื่อโครงการ (Project title) : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ Chaarts gallery จังหวัดเชียงใหม่

2. ข้อมูลลูกค้า (Client data) :

2.1 ชื่อผู้ผลิต (Name of Producer) : ปกรณ์ภัทร จันทะไชยสร และสุวชิรา สงวนทรัพย์

2.2 ที่อยู่ (Address) : 25/4 หมู่ 6 บ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000

ประเทศไทย

2.3 เบอร์โทรศัพท์ : 08-1480-2964

2.4 เบอร์อีเมล : chaart@gmail.com

art_cha@hotmail.com

<http://www.chaarts.com>

2.5 ชื่อบุคคลที่ติดต่อประสานงาน (Name/ Title of contact person)

คุณปกรณ์ภัทร จันทะไชยสร และคุณสุวชิรา สงวนทรัพย์

2.6 ความเป็นมาของบริษัท

ต้นปี 2548 คุณชาติปกรณ์ภัทร จันทะไชยสร และคุณอาร์ตสุวชิรา สงวนทรัพย์ ได้เปิดแกลเลอรีแสดงผลงานของตนเองในชื่อ “colourful art gallery” และได้ปิดตัวลงในปลายปี

จนกระทั่งกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 ก็ได้เปิดขึ้นมาอีกครั้งในชื่อ “chaarts.com” เพื่อนำเสนอผลงานอีกครั้ง โดยประกอบด้วยห้องแสดงผลงานศิลปะของคุณปกรภัทร และห้องแสดงผลงานตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ ซึ่งมีรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ ลวดลาย และสีสันทันกัน เนื่องจากเป็นการบันทึกจากกระดาษที่ไม่ใช่แล้ว โดยมีแนวคิดที่ว่า “Reused Reduce Recycle” เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product data)

3.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product name) : ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่

3.2 ตราสินค้า (Brand name) : Chaart

ส่วนวิเคราะห์ : ตราสินค้า chaart เป็นตราสินค้าโดยการใช้ชื่อของคุณชาติ ปกรณภัทร และคุณอรุณี สุวชิรา ร่วมกัน เป็นตราสัญลักษณ์ที่พัฒนาจากตราสัญลักษณ์เดิม ซึ่งเป็นที่จำได้ของกลุ่มผู้บริโภคเดิม มีความเรียบง่ายมากขึ้น ตัวหนังสือ chaart เป็นตัวหนังสือสีต่างๆ เพื่อให้ดูสดใส ตรงกลางชื่อเป็น 3 เหลี่ยมหมายถึงสัญลักษณ์การรีไซเคิล ตรงกับจุดมุ่งหมายของการทำตุ๊กตาที่ทำมาจากกระดาษเหลือใช้ มีการอธิบาย “Papermache Fancy Design” เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดวางอยู่บนพื้นดำ ทำให้เกิดความโดดเด่นเมื่อนำไปจัดวางบนบรรจุภัณฑ์

ตาราง 4.1 ส่วนวิเคราะห์ตราสินค้า

3.3 ลักษณะการออกแบบ : การออกแบบปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์

(Redesign)

ส่วนวิเคราะห์ : ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ chaarts gallery มีบรรจุภัณฑ์อยู่แล้ว แต่เป็นลักษณะบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งและเน้นการปกป้องคุ้มครองสินค้าเป็นหลัก การออกแบบจึงมีรูปแบบที่เรียบง่าย ทำให้ขาดความสวยงามและความน่าสนใจ ไม่สื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อรูปลักษณ์ใหม่ที่ช่วยส่งเสริมความโดดเด่นอีกด้วย

ตาราง 4.2 ส่วนวิเคราะห์การออกแบบปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์

3.4 ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ : ใช้ประดับตกแต่ง

3.5 วิถีใช้ : ใช้ร่วมกับบรรจุภัณฑ์เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ดูเก๋ตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่

3.6 ความรู้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านการมองเห็น ด้านกายภาพ และความรู้สึก (product visual / Physical / Sensor attributes) : รับรู้ถึงคุณค่าทางศิลปะสุนทรียศาสตร์และความงาม

3.7 คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถปกป้องและส่งเสริมตัวสินค้าได้ (Protective Packaging required (Details)) : บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรงคุ้มครองสินค้าจากความเสียหาย และใช้เป็นดีสเพลย์เพื่อแสดงสินค้าได้

ส่วนวิเคราะห์ : เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม ให้คุณค่าทางศิลปะ เหมาะจะตั้งโชว์ ประดับตกแต่ง จึงควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เอื้อต่อประโยชน์การใช้สอยให้มากที่สุด อีกทั้งยังต้องปกป้องสินค้าจากความสกปรกเสียหายได้อีกด้วย

ตาราง 4.3 ส่วนวิเคราะห์คุณลักษณะการปกป้องสินค้า

4. ข้อมูลช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution)

4.1 รายละเอียดช่องทางการจัดจำหน่าย (Detail of Distribution cycle) : Chaarts gallery จังหวัดเชียงใหม่, กาแลไนท์บาร์ชา ลีออคที่ Ek 20 จังหวัดเชียงใหม่ , ร้าน La moon Gallery โชนปี 31 (ชอย 5) จตุจักร กรุงเทพฯ.

4.2 ข้อควรระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Fragility) : ผลิตภัณฑ์สกปรกเสียหายง่าย และการกระแทกที่รุนแรงทำให้เกิดการแตกหักได้

5. ข้อมูลผู้บริโภคเป้าหมาย (Target consumer data) :

5.1 คุณลักษณะของผู้บริโภค (Demographic / Psychographic Description) :

Demographic (ลักษณะด้านร่างกายที่สามารถวัดได้)

- ชาวต่างชาติ อายุ 25-40 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีฐานะดี

Psychographic (ลักษณะด้านจิตใจ)

- ชื่นชอบและสนใจงานศิลปะ
- รสนิยมดี
- อารมณ์อ่อนไหวและมีจินตนาการ
- มองโลกในแง่ดี

6. ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ / ฉลาก (Package /Label data)

- 6.1 ประเภทของบรรจุภัณฑ์ (Type of Pack) : กล่องกระดาษ
- 6.2 ระบบการพิมพ์ : Offset
- 6.3 ลักษณะการพิมพ์ : พิมพ์ลงบรรจุภัณฑ์โดยตรง

7. เงื่อนไขและข้อสรุปทางด้านเรขศิลป์ (Graphic Design Brief)

7.1 ข้อมูลเบื้องต้น / ความสำคัญและความเป็นมาของโครงการออกแบบ (Background)

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ ของ chaarts gallery ส่วนใหญ่เพื่อการจำหน่ายส่งออกไปยังร้านค้าต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ การบรรจุภัณฑ์จึงเป็นกล่องลูกฟูกธรรมดาเน้นการขนส่งและการปกป้องสินค้า ไม่มีความโดดเด่น อีกทั้งการจำหน่ายปลีกย่อยยังคงใช้รูปแบบเดิมๆ ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม น่าสนใจ มีความแปลกใหม่ จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างจุดเด่นและเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้

7.2 สถานะของผลิตภัณฑ์ (Product / SWOT / [Strength , Weakness , Opportunity , Threat])

Strength (จุดแข็งของสินค้า)

1. ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายแปลกใหม่
2. เป็นงาน Hand Made มีความประณีต
3. งานคุณค่าทางศิลปะ กระตุ้นสุนทรียะด้านอารมณ์

Weakness (จุดอ่อนของสินค้า)

1. บรรจุภัณฑ์ไม่มีความสวยงาม ปังบอกผลิตภัณฑ์
2. ผลิตภัณฑ์สกปรก แตกหักเสียหายง่าย

Opportunity (โอกาสของสินค้า)

1. ผู้คนเริ่มหันมาชื่นชม และสนใจงานศิลปะมากขึ้น
2. กระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีมากขึ้น

3. ศิลปะงาน Hand Made ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติอย่างมาก
4. ตลาดงานศิลปะกว้างมากขึ้น

Threat (อุปสรรคของสินค้า)

1. งานตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ปัจจุบันมีการทำออกสู่ตลาดจำนวนมาก
2. การหาซื้อค่อนข้างยาก เพราะมีจำหน่ายไม่กี่ร้าน
3. ราคาค่อนข้างสูง
4. คนไทยไม่นิยมซื้อ

7.3 วัตถุประสงค์ในการออกแบบ (Objective)

ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ และส่งเสริมตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน มีความแปลกใหม่ร่วมสมัย เกิดสุนทรีย์ภาพทางความงามและคุณค่าทางศิลปะ

7.4 แนวคิดในการออกแบบ (Design concept) : Colorfull Sculpture

7.5 เหตุผลสนับสนุน (Support) :

ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่รูปทรงแปลกตา สีฉูดฉาด มีลักษณะเป็น 3 มิติ และเป็นงานที่เหมาะสมจะตั้งโชว์หรือประดับตกแต่ง ดังนั้นหากตุ๊กตาเป็นเสมือนงานศิลปะสักชิ้น กลายเป็นประติมากรรมประจำห้องคุณ ประติมากรรมแห่งสีสันและจินตนาการ

7.6 อารมณ์ความรู้สึกบุคคลิกของงาน (Mood & Tone) :

มีอิสระในการใช้สีที่สดใสหลากหลายเป็นหลัก การใช้รูปทรงธรรมชาติสื่อถึงสัตว์แต่ละตัว ลายเส้น Drawing ที่เป็นธรรมชาติ

7.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะต้องมีความสวยงาม เมื่อนำไปวางทางตำแหน่งการตลาด มีความโดดเด่น แปลกใหม่ สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และเกิดคุณค่าทางจิตใจแก่ผู้บริโภค

8. การวิเคราะห์การออกแบบ

8.1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้าง

โครงสร้างทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์เป็นสีเหลี่ยมอย่างง่าย สามารถวางซ้อนทับกันเป็นการประหยัดพื้นที่ เปิดด้านหน้าและมีส่วนขยายออกด้านข้างตอนเปิดกล่อง ทำให้เกิดพื้นที่มากขึ้น ภายหลังจากซื้อกระดาษตามรูปภาพด้านในทำให้เกิดเป็นศิลปะแสดงสินค้า อีกทั้งยังสามารถใช้ทุกส่วนของบรรจุภัณฑ์ได้อย่างคุ้มค่า

ซึ่งโครงสร้างตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ 5 ตัวผลิตภัณฑ์ ได้โครงสร้าง 5 โครงสร้าง คือ

1. โครงสร้างตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่รูปนกยูง ขนาด 26 x 13 เซนติเมตร
2. โครงสร้างตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ช้าง ขนาด 20 x 18 เซนติเมตร
3. โครงสร้างตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่แพะ ขนาด 26 x 18.5 เซนติเมตร
4. โครงสร้างตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่กระท่าย ขนาด 26 x 15.5 เซนติเมตร
5. โครงสร้างตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ไดโนเสาร์ ขนาด 26 x 21.5

เซนติเมตร

8.2 การวิเคราะห์ความแข็งแรง

บรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ chaarts gallery ไม่เน้นการขนส่ง กล่องไม่จำเป็นต้องหนามาก ทำให้ง่ายต่อการได้คัทตามแบบภาพ แต่ก็สามารถปกป้องสินค้าจากความสกปรกเสียหายอื่นๆได้

8.3 การวิเคราะห์ด้านกราฟฟิก

กราฟฟิกที่ใช้ คือการหยิบลดทอนจากตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์แต่ละตัว การใช้สีคือใช้สีสดไล่ชั้นที่ 3 ของ สีเขียว ,แดง , ล้ม , เหลือง ,น้ำเงิน ทำให้ภาพที่ได้จากการลงสีมีความสดใสเป็นธรรมชาติ

8.4 การวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์โดยรวม

โครงสร้างที่เป็นลักษณะดิสเพลย์ และกราฟฟิกมีเนื้อหาสีล้วนสวยงามสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ใหม่ที่ดี เปลี่ยนโฉมหน้าการบรรจุภัณฑ์ไปสู่ความเป็นสากลที่มีเอกลักษณ์ ความโดดเด่น มีคุณค่าทางศิลปะ และสุนทรีย์ภาพทางความงาม

9. สรุปผลงานการออกแบบ

9.1 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ แบ่งได้ดังนี้

9.1.1 ออกแบบได้บรรจุภัณฑ์ 5 โครงสร้าง ออกมาในรูปแบบ Display

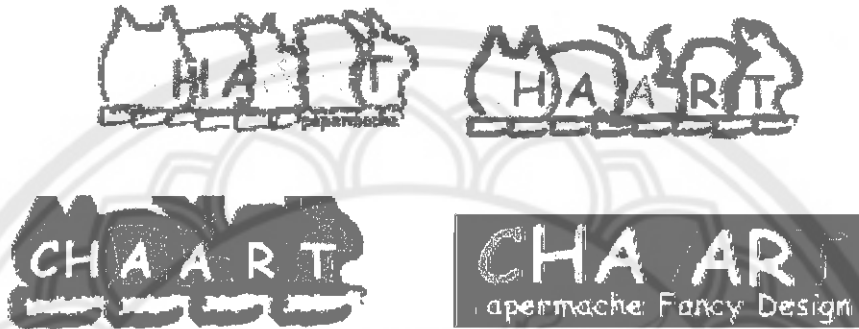
9.1.2 ออกแบบได้กราฟฟิกได้ 5 กราฟฟิก

9.2 กราฟฟิกมีความสวยงาม แสดงถึงคุณค่าทางงานศิลปะ

9.3 ใช้การพิมพ์ระบบออฟเซต

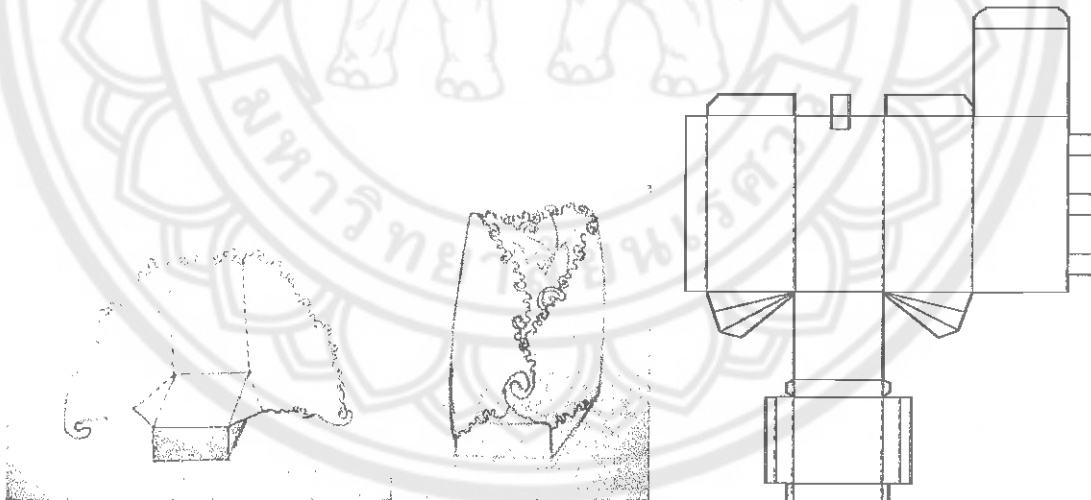
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนแบบร่าง (sketch)

1. แบบร่างโลโก้ของผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ Chaarts gallery (sketch logo)

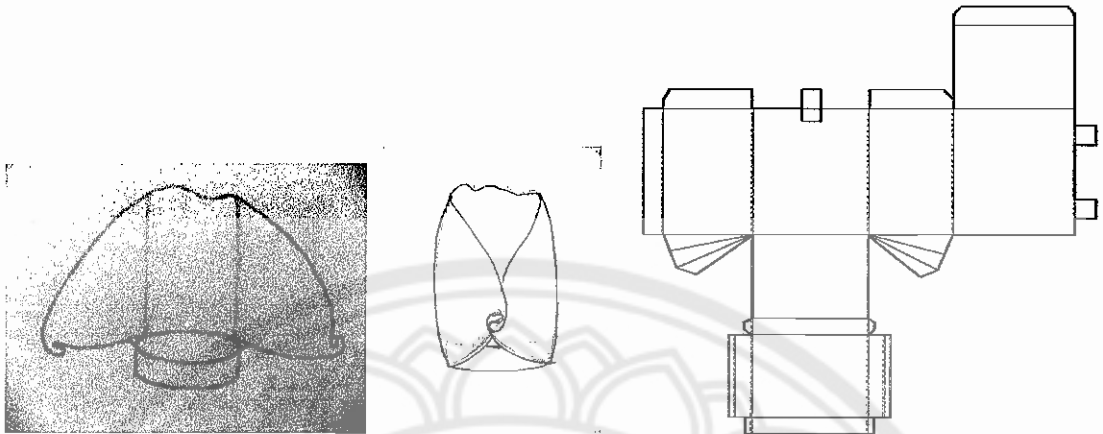

ภาพ 4.1 การออกแบบโลโก้

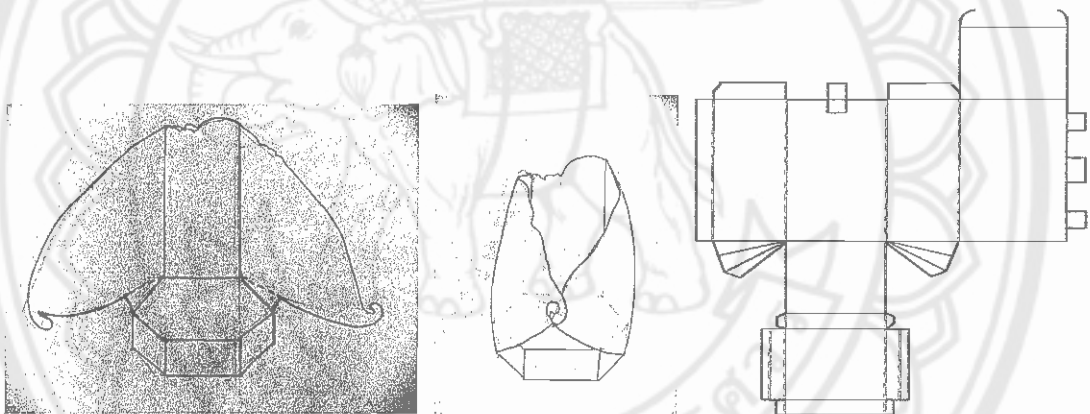
2. แบบร่างโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ chaarts gallery

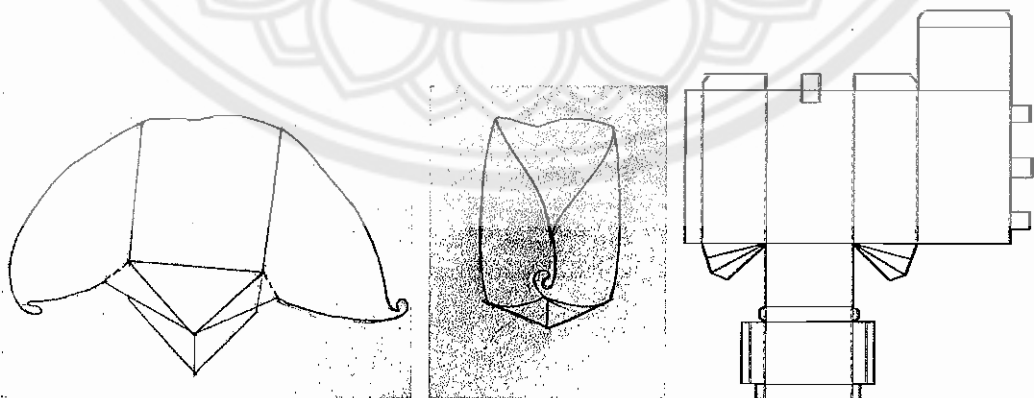
ภาพ 4.2 แบบร่างโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่เช่นกฐก

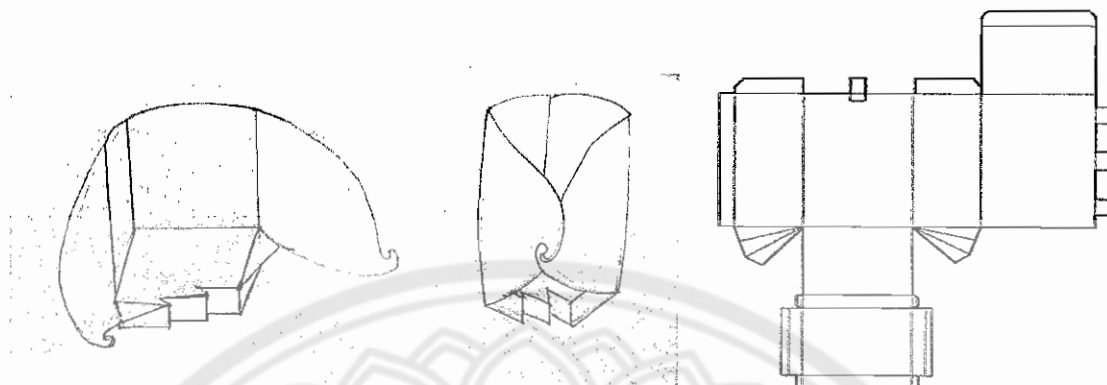
ภาพ 4.3 แบบร่างโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ข้าง

ภาพ 4.4 แบบร่างโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่แพะ

ภาพ 4.5 แบบร่างโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่กระดาษ

ภาพ 4.6 แบบร่างโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ไดโนเสาร์

3. แบบร่างกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่
charts gallery

3.1 กราฟฟิกด้านนอกครั้งที่ 1

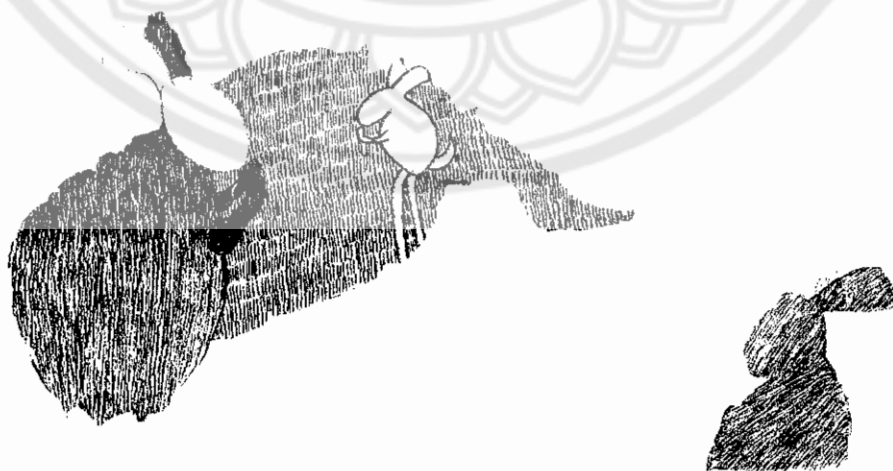
ภาพ 4.7 แบบร่างกราฟฟิกด้านนอกนกฮูก

ภาพ 4.8 แบบร่างกราฟฟิคด้านนอกช้าง

ภาพ 4.9 แบบร่างกราฟฟิคด้านนอกแพะ

ภาพ 4.10 แบบร่างกราฟฟิคด้านนอกกระต่าย

ภาพ 4.11 แบบร่างกราฟฟีกด้านนอกไดโนเสาร์

3.2 กราฟฟีกด้านในครั้งที่ 1

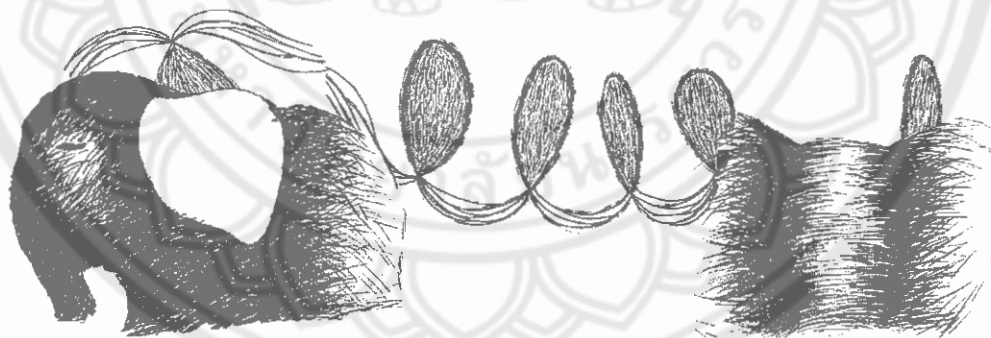

ภาพ 4.12 แบบร่างกราฟฟีกด้านใน

3.3 กราฟฟีกด้านนอกครั้งที่ 2

ภาพ 4.13 แบบร่างกราฟฟีกด้านนอกนกชุก

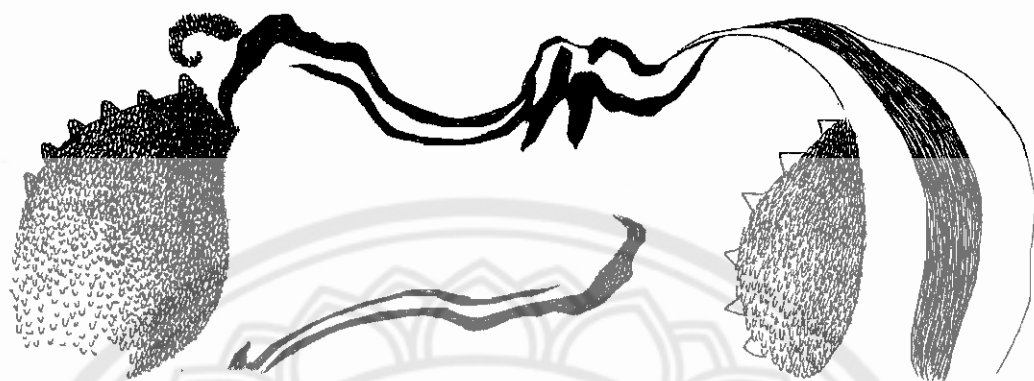
ภาพ 4.14 แบบร่างกราฟฟีกด้านนอกช้าง

ภาพ 4.15 แบบร่างกราฟฟิกด้านนอกแพะ

ภาพ 4.16 แบบร่างกราฟฟิกด้านนอกกระต่าย

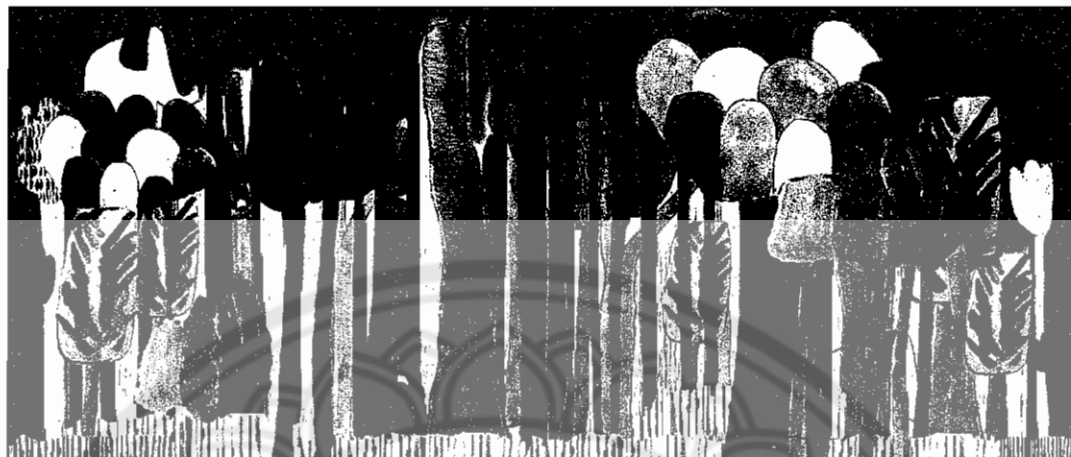

ภาพ 4.17 แบบร่างกราฟฟิคด้านนอกโดโนเสาร์

3.4 กราฟฟิคด้านในครั้งที่ 2

ภาพ 4.18 แบบร่างกราฟฟิคด้านในนงกชุก

ภาพ 4.19 แบบร่างกราฟฟิกด้านในข้าง

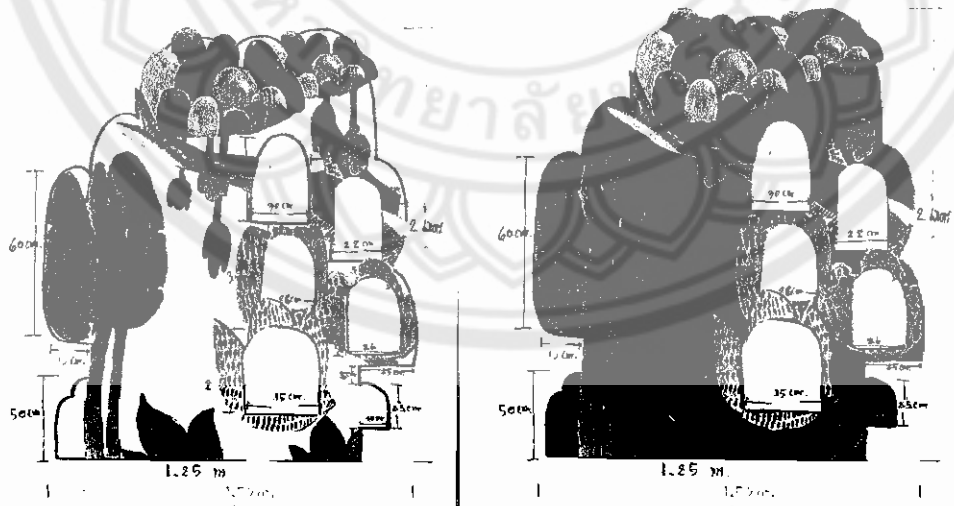

ภาพ 4.20 แบบร่างกราฟฟิกด้านในแพะ

ภาพ 4.21 แบบร่างกราฟฟิกด้านในกระต่าย

3.5 แบบร่างบุท

ภาพ 4.22 แบบร่างบุท

ส่วนที่ 3 การพัฒนาและการสร้างสรรค์

1. โลโก้ของผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ (Logo)

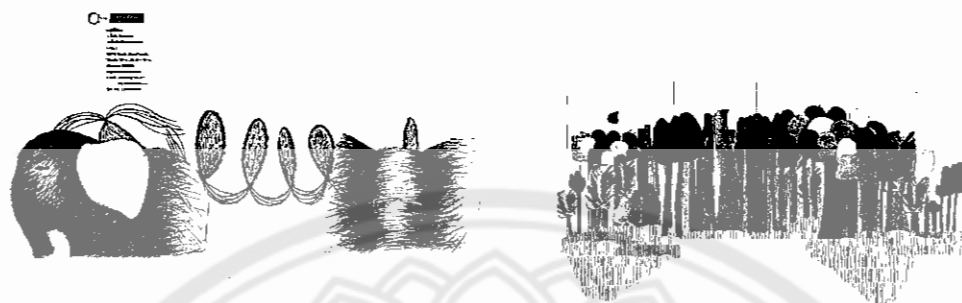
ภาพ 4.23 โลโก้ของผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่

พัฒนาโลโก้จากโลโก้เดิมให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้น โดยยังใช้ชื่อตราสินค้าเดิม เนื่องจากเห็นว่าชื่อนี้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าอยู่แล้ว และชื่อยังจำได้ง่าย การทำให้ตัวอักษรแต่ละตัวมีสีที่ต่างกันไป เพื่อให้ดูมีความสดใส สื่อถึงผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น สัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีแดงคือตัวบ่งบอกแนวคิดถึงการเป็นผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล ตามแนวคิดการ "Reduce Reused recycle"

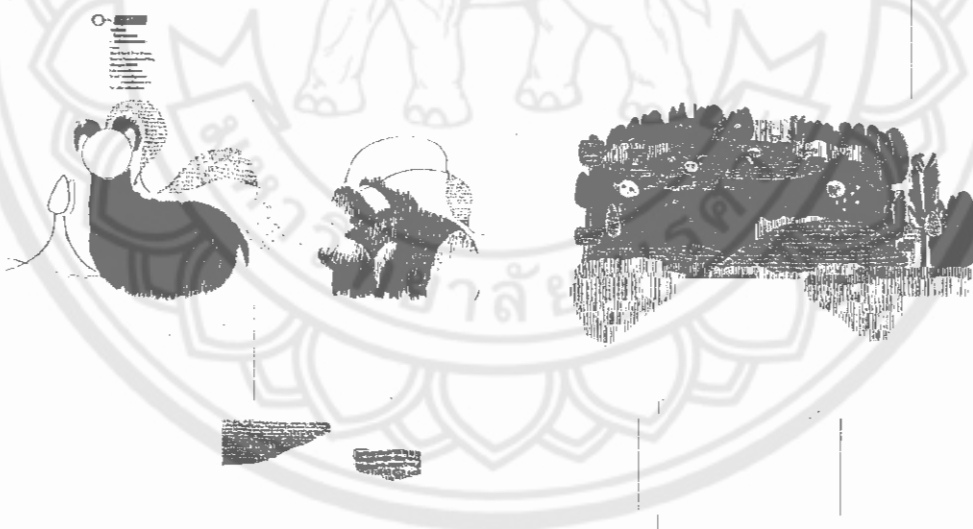
2. กราฟฟิกและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ (Graphic and Packaging Design)

ภาพ 4.24 กราฟฟิกบนโครงสร้างตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่เช่นกฐก

ภาพ 4.25 กราฟฟิกบนโครงสร้างตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ช้าง

ภาพ 4.26 กราฟฟิกบนโครงสร้างตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่แพะ

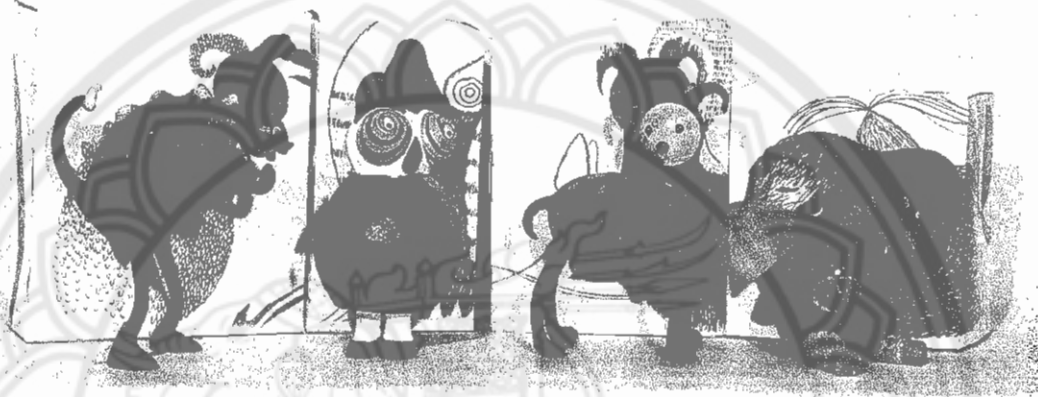

ภาพ 4.27 กราฟฟิกบนโครงสร้างตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่กระดาษ

ภาพ 4.28 กราฟฟิกบนโครงสร้างตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ไดโนเสาร์

ส่วนที่ 4 ผลงานที่สร้างสรรค์

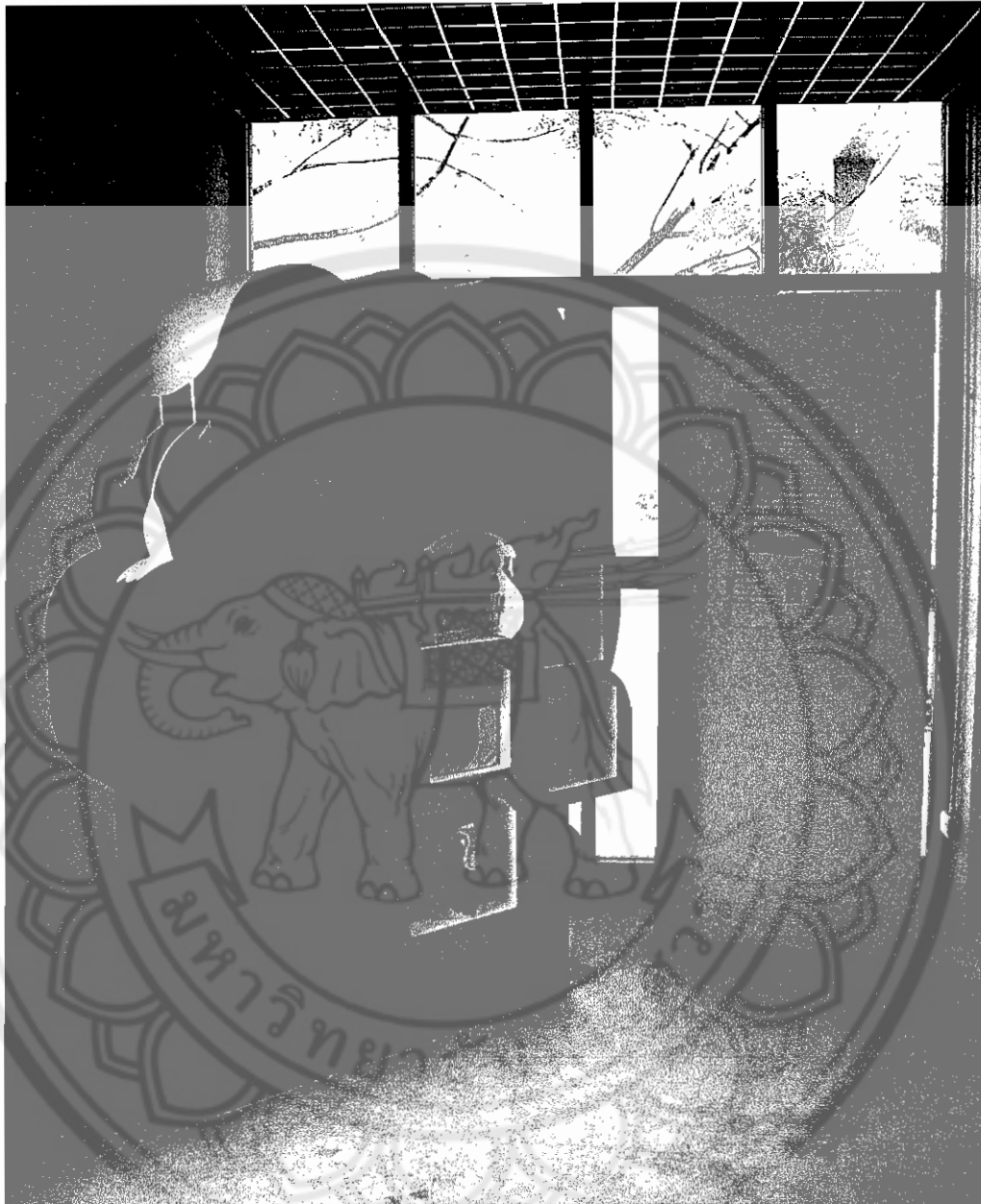
ภาพ 4.29 ผลงานที่สำเร็จของแต่ละตัวผลิตภัณฑ์

ภาพ 4.30 แสดงการใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับบรรจุภัณฑ์

ภาพ 4.31 บรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเซ่

ภาพ 4.32 บุคคลแสดงผลิตภัณฑ์

ภาพ 4.33 การวางผลิตภัณฑ์