

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติศาสตร์ การออกแบบ กราฟิก

ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์

Chapter 1		Chapter 5	
กำเนิดงานกราฟิก	1	เอกสารคัดลายมือยุคกลาง	53
สมัยก่อนประวัติศาสตร์	2	สไตร์คลาสสิก	55
เผ่าพันธุ์และอารยธรรมยุคหิน	2	เคลต์ หรือเซลติก	57
ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์	3	ศิลปะเซลติก	58
การสื่อสารด้วยภาพในยุค		แบบหนังสือของเคลต์	58
ก่อนประวัติศาสตร์	3	การร้อยพื้นกราฟิกคอไรไลน์	61
อูอารยธรรม	5	ภาพเอกซเพรสชันผสมสเปน	63
การคิดค้นภาษาเขียน	6	โรมานส์ก	66
		สมัยกอทิก	67
		หนังสือคัดลายมือมีภาพประกอบ	
		ปลายยุคกลาง	67
Chapter 2			
การสื่อสารด้วยภาพ	11	Chapter 6	
ยุคโบราณ	11	การพิมพ์เข้าสู่ยุโรป	73
เมโสโปเตเมีย	12		
สถาปัตยกรรมสมัยเมโสโปเตเมีย	12	การพิมพ์บล็อกในยุโรปสมัยแรก	74
อารยธรรมอียิปต์	13	ระบบการพิมพ์ตัวอักษรถอดได้ในยุโรป	76
ศิลปะอียิปต์	14	การพิมพ์ด้วยแผ่นทองแดง	84
อักษรภาพอียิปต์	15		
ปาปิรัสกับการเขียน	17	Chapter 7	
คำบันทึกและภาพประกอบเล่มแรก	19	หนังสือประกอบภาพของ	
ตราประทับประจำตัว	22	เยอรมัน	87
Chapter 3		เมืองนูเรมเบิร์ก : ศูนย์การพิมพ์	91
มรดกอารยธรรมของเอเชีย		พัฒนาการและความก้าวหน้าของ	
กับงานออกแบบกราฟิก	25	หนังสือประกอบภาพของเยอรมัน	97
		การเผยแพร่งานไทโปกราฟฟีของเยอรมัน	99
ศิลปะการคัดลายมือของจีน	25		
กำเนิดกระดาษ	28	Chapter 8	
ค้นพบการพิมพ์	29	กราฟิกเรอเนซองซ์	105
การคิดค้นตัวพิมพ์ถอดได้	32		
		งานกราฟิกของเรอเนซองซ์อิตาลี	105
		ช่างเขียนตัวอักษรอิตาลีเลียน	111
Chapter 4		การสืบทอดนวัตกรรมสู่ฝรั่งเศส	112
อักษร	35	ศูนย์การพิมพ์ที่บาเซลและลือองส์	121
		ความ زیب ของกราฟิก	125
อาณาจักรมิโนอัน	35		
อารยธรรมไมเซเนียน	36	Chapter 9	
อักษรภาพครีแทน	36	อัจฉริยะทางการพิมพ์	129
อักษรโพนีเซียน	37		
อารยธรรมกรีก	39	สมัยบารอก	130
ศิลปะกรีก	39	สมัยโรโกโก	131
อักษรกรีก	40	กราฟิกในสมัยโรโกโก	131
โรมัน	44	คาสลอนกับบาสเคอร์วิลล์	135
ศิลปะโรมัน	45	สไตร์ลิมพ์เรียลของหลุยส์ เรเน ลูซ	138
อักษรลาติน	45	สไตร์ลิมเดริน	139
สมัยคริสต์ในยุคแรก	49	การพิมพ์ของวิลเลียม เบล็ก	143
จักรวรรดิไบแซนไทน์	50	อวสานยุคสมัยอัจฉริยะทางการพิมพ์	148
ศิลปะไบแซนไทน์	50		

Chapter 10	
ไทโปกราฟีสำหรับ	
อุตสาหกรรมกราฟิก	147
การคิดค้นใหม่ทางไทโปกราฟี	148
ตัวพิมพ์ไม่สำหรับโปสเตอร์	152
การปฏิบัติงานพิมพ์	154
การใช้เครื่องจักรกลในการพิมพ์	156
Chapter 11	
การถ่ายภาพ : เครื่องมือใหม่	
ของการสื่อสาร	159
การคิดค้นกล้องถ่ายรูป	159
การใช้การถ่ายภาพในการพิมพ์	164
การปรับปรุงหนังสือ	167
Chapter 12	
กราฟิกสมัยวิกตอเรีย	173
พัฒนาการของการพิมพ์หิน	174
ภาพพิมพ์หินสีเมืองบอสตัน	175
การออกแบบในการพิมพ์หินสี	178
ศรตามบนแผ่นป้าย	181
ภาพสำหรับเด็ก	182
ความรุ่งเรืองของบทบรรณาธิการและ	
การโฆษณาในอเมริกา	184
ไทโปกราฟีสมัยวิกตอเรีย	189
Chapter 13	
แนวร่วมอาร์ตแอนด์คราฟต์	193
เซ็นจูรีลิตต์	196
โรงพิมพ์เคิร์มสกอตต์	198
แนวร่วมโรงพิมพ์ส่วนตัว	201
ยุคฟื้นฟูการออกแบบหนังสือ	205
Chapter 14	
อาร์ตนูโว	211
เชเรตกับกราสเซต	213
อาร์ตนูโวในอังกฤษ	217
พัฒนาการของอาร์ตนูโวในฝรั่งเศส	222
อาร์ตนูโวในอเมริกา	228
การพัฒนางานในเบลเยียม	233
แนวร่วมเจกอนต์สติลของเยอรมนี	236

Chapter 15	
การเกิดของงานออกแบบ	
ในคริสต์ศตวรรษที่ 20	241
แฟรงก์ ลอยด์ ไรท์	
และสถาบันกลาสโกว์	241
ศิลปะสไตล์สถาบันกลาสโกว์	242
กลุ่มเวียนนาเซกเซชัน	245
Chapter 16	
อิทธิพลของศิลปะสมัยใหม่	257
ลัทธิคิวบิซึม	257
ลัทธิฟิวเจอริซึม	260
กลุ่มคาตา	264
กลุ่มเซอร์เรียลลิซึม	270
ภาพถ่ายกับการเคลื่อนไหวของ	
กลุ่มสมัยใหม่	272
Chapter 17	
ลัทธิภาพสมัยใหม่	275
โปสเตอร์สไตล์	275
โปสเตอร์สมัยสงคราม	278
นักร้องแบบในมิวนิก	281
ลัทธิโพสต์-คิวบิซึมและภาพสมัยใหม่	282
Chapter 18	
ภาษาใหม่ของการออกแบบ	291
ลัทธิรักชาติของรัสเซียและลัทธิ	
คอนสตรักทีวิซึม	291
เดอ สไตล์	302
การแพร่กระจายของลัทธิ	
คอนสตรักทีวิซึม	307
Chapter 19	
สถาบันบาวเฮาส์กับ	
ตัวอักษรใหม่	311
บาวเฮาส์ที่ไมนาร์	312
อิทธิพลของลาสโล โมโฮล นาจิ	
ต่อสถาบันบาวเฮาส์	314
สถาบันบาวเฮาส์ที่เมืองเดสซอ	317
ช่วงปลายของบาวเฮาส์	320
งาน พิกัสโซต์ และตัวอักษรใหม่	321
การออกแบบตัวอักษรในช่วงแรกของ	
ศตวรรษที่ 20	324
ความเคลื่อนไหวของตัวอักษรไอโซไทป์	327
ต้นแบบของการออกแบบแผนที่	
แบบใหม่	329
กลุ่มอิสระในเนเธอร์แลนด์	329
วิธีการใหม่ของการใช้ภาพถ่าย	333

Chapter 10	
กระแสนงานโมเดิร์น	
ในสหรัฐอเมริกา	335
การอพยพไปสู่อเมริกา	338
ลัทธิชาตินิยม	340
การออกแบบเพื่อสนับสนุนองค์กร	341
ในช่วงสงคราม	342
ช่วงหลังสงคราม	344
ข่าวสารและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์	348
Chapter 21	
สไตล์ตัวอักษรนานาชาติ	353
ผู้นำของกลุ่ม	353
งานออกแบบที่เน้นประโยชน์สำหรับ	
วิทยาศาสตร์	356
ตัวอักษรสรีลใหม่	357
ปรมาจารย์ของการใช้ตัวอักษรคลาสสิก	359
งานออกแบบในเมืองบาเซิลและซูริก	359
สไตล์ตัวอักษรนานาชาติในอเมริกา	365
Chapter 22	
งานออกแบบตามแนวคิด	
ของแนวนิวออร์กนิยม	369
ผู้นำขบวนการนิวออร์กนิยม	369
การปฏิวัติงานออกแบบนิตยสาร	380
การออกแบบสิ่งพิมพ์วารสาร	
หลังยุคตกต่ำ	383
การโฆษณาใหม่	388
ลัทธิการนำเสนอโดยใช้ตัวอักษร	
อเมริกัน	390
Chapter 23	
เครื่องหมาย ภาพลักษณ์	
และระบบสัญลักษณ์	399
เอเดรียนโน ฟินโทรี ที่บริษัทโอลิเวตตี	399
การออกแบบของซีบีเอส	400
การออกแบบภาพลักษณ์องค์กรของ	
ซีบา	403
การออกแบบภาพลักษณ์องค์กรของ	
การรถไฟนิวเฮฟเวน	404
ความจำเป็นของภาพลักษณ์องค์กร	405
ภาพลักษณ์องค์กร	411
โครงการพัฒนาการออกแบบของรัฐ	414
ระบบสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานคมนาคม	417
การออกแบบระบบสัญลักษณ์สำหรับ	
กีฬาโอลิมปิก	418

Chapter 24	
ภาพแนวความคิด	423
ภาพโปสเตอร์ของโปแลนด์	424
ภาพแนวความคิดของอเมริกัน	428
กระแสลั่งไคล้ภาพโปสเตอร์	437
บทกวีที่สื่อความหมายทางทัศนศิลป์ ในยุโรป	439
การออกแบบตัวอักษร	443
ภาพโปสเตอร์ในโลกที่ 3	444
Chapter 25	
งานออกแบบนานาชาติ	449
งานออกแบบกราฟิกในประเทศญี่ปุ่น ช่วงหลังสงคราม	451
ลัทธิซูเปอร์แมนเนอริซึมและ ซูเปอร์กราฟิก	458
การออกแบบช่วงหลังสงครามโลก	460
ตัวอักษรนิวเวฟ	463
สไตล์เมมphis	
และแนวขานพรานซิสโกนิยม	470
งานย้อนยุคและงานออกแบบพื้นบ้าน	474
การปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์กราฟิก	481
เอกสารอ้างอิง	485
ดัชนี	491
ประวัติผู้เขียน	497