

การสื่อสารด้วยลายเส้นเพื่อปั่งบอกถึงลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเฉพาะเรื่องที่คัดสรร

Signification of the Construct of Drawing Lines in Selected Cartoon Characters Convey the Meaning of Good or Bad.

ลัทธิสิทธิ์ ทวีสุข *

บทคัดย่อ

บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยการสื่อความหมายเชิงลักษณะความหมายอันเกิดจากลักษณะการใช้ลายเส้นที่ประกอบร่างกันจนเกิดความหมายโดยมุ่งเน้นการศึกษาการใช้ลายเส้นในการออกแบบเพื่อสื่อความหมายในตัวการ์ตูนดีและร้าย ที่มีบริบท (Context) ที่ต่างกัน เป็นการ์ตูนจาก 4 ประเทศคือประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวีเดนเมริคາ โดยการคัดสรรค์ตัวการ์ตูน ดีและร้าย มาวิเคราะห์ในเชิงลักษณะผู้อ่านนำตัวการ์ตูนทั้งสองฝ่ายมาลองแบบบวเคราะห์เพื่อหาข้อเปรียบเทียบกันว่ามีการใช้ลักษณะลายเส้นอย่างไร

การสื่อสารด้วยลายเส้นเพื่อปั่งบอกถึงลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเฉพาะเรื่องที่คัดสรรที่ผู้เขียนได้นำเสนอไปทั้ง 5 เรื่องจากการศึกษาเพิ่มว่าการใช้ลักษณะลายเส้นเป็นสีเว้นในการสร้างตัวการ์ตูนดีหรือร้ายนั้นมีผลที่จะวิเคราะห์ตัวมันในเชิงของการใช้ตัวบท (Text) เนื้อเรื่อง (Story) ผู้เขียนกำหนดให้ตัวการ์ตูนด้วยเงื่อนกันเพราะตัวเนื้อเรื่องนั้นจะกำหนดให้ตัวการ์ตูนนั้นเป็นแบบแบน (Flat character) ที่มีลักษณะเดียวอย่างเรื่งกันกลวยที่ถูกสร้างให้เป็นตัวละครที่ดีหรือร้ายมากดังแต่เริ่มต้นหรือตัวละครแบบกลม (Round Character) เป็นตัวละครที่มีลักษณะนิสัยอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมทำให้เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมเป็นดีหรือร้ายส่วนในด้านของเรื่องของภาพผู้ใจ (stereotyping) มีการใช้ลักษณะของลายเส้นที่ประกอบสร้างให้ตัวการ์ตูนนั้นเป็นมาตรฐานที่แตกต่างกัน

Abstract

This research aims to study signification of the construct of drawing lines in selected cartoon characters. There are four selected cartoons from four different countries Thailand, Japan, France and United States in which they have different context. The researcher selected the cartoon characters both antagonist and protagonist to analyse theirs signified and signifier by deconstructed the lines from cartoon characters and compare them. As a result, the researcher found that lines from selected cartoon characters convey the meaning of good or bad. But have to concern about their text and story because the story conducts the character to be flat character such as Khan Kluay which were designed to be good and bad from the

* ลัทธิสิทธิ์ ทวีสุข

นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

beginning. Also, round character are the character that have characteristic and feeling which changes according to the events and the context. The stereotype of cartoon character was constructed in different sizes.

บทนำ

สื่อการ์ตูนถูกนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนและบทหนังสือการ์ตูน (Comics) ภาพยนตร์เรื่อง (Animation Movie) การ์ตูนทางโทรทัศน์ (Animation Series) จนมาถึงยุคปัจจุบัน สื่อการ์ตูนถูกนำมาใช้ให้เป็นภาพพัฒนา (Representamen) ในภาระสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆ สื่อการ์ตูนมีความสำคัญในยุคปัจจุบันในการสื่อสารผ่านเครื่องมือต่างๆ โดยเฉพาะในสื่อของภาพยนตร์เรื่อง (Animation Movie) ซึ่งเข้าถึงง่ายต่อผู้ชมในรูปแบบที่ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย (Target group) ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย อาจเป็นพิธีกรรมการสร้างตัวละครหลักของสื่อการ์ตูนที่มีตัวดีและตัวละครร้ายให้ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย (Target group) การสร้างเรื่องราว (story) หรือรูปแบบของสื่อภาพยนตร์การ์ตูนที่ปัจจุบันมีการ์ตูนในรูปแบบ 3 มิติ (3D Animation) และการ์ตูน 2 มิติ (2D Animation) ที่มีเอกลักษณ์ต่างกันในรูปแบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อสื่อสารกับผู้ชมในรูปแบบที่ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย (Target group)

สื่อการ์ตูนที่มีการคิดออกแบบสร้างลักษณะของตัวละครดีหรือร้ายโดยการใช้ลายเส้นในการออกแบบให้ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย (Target group) ตามบริบท (Context) ของประเทศนั้น สื่อดังกล่าว�ังออกแบบสร้างสรรค์ตัวละครดีและร้ายอย่างมีความสนุกในเรื่องของการใช้ลายเส้นในการออกแบบ เพื่อสื่อความหมายของลักษณะตัวละครที่ดีหรือร้ายของสื่อการ์ตูนจากการใช้แนวคิดเริ่มแรกของการ์ตูนที่เริ่มจากกระบวนการกำหนดของลายเส้นก่อนที่ตัวการ์ตูนจะถูกสร้างขึ้น

ออกแบบได้อย่างไรว่าตัวการ์ตูนจะตีหรือร้ายนั้นถูกกำหนดด้วยตัวเนื้อเรื่องหรือลายเส้นที่ทำให้ตัวละครในภาระสื่อสารนั้นสื่อสารออกมาดีหรือร้ายอย่างไร จากข้อสังสัยนี้เกิดขึ้นผู้วิจัยจึงจัดทำบทความวิจัยนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในการสื่อสารตัวการ์ตูนในบริบทที่ต่างกัน

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

(1) เส้น (Line) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ บ่งชี้งานหัตถศิลป์ในเรื่องแรกๆ ไม่ได้มาจากเส้นดังที่เราเห็นตามหนังสือคานสมัยตั้งแต่古 (Primitive) การเริ่มต้นของศิลป์ในวัยเด็กก็ใช้เส้นเช่นเดียวกันเส้น เป็นทัศนคติเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดเป็นแกนของหัตถศิลป์ทุกแขนง เช่นเป็นพื้นฐานของโครงสร้างของทุกสิ่งในจินตนาการเส้นแสดงความรู้สึกได้ด้วยตัวของมันเองและด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ขึ้นงานจิตรกรรมของไทยเช่นและญี่ปุ่นล้วนมีเส้นเป็นหัวใจของการแสดงออกศิลปินจะวนตามคนชนชั้นครู บอดี้เชลลี (Sandro Botticelli) วิลเลียมเบลคปาโบลปีก็ใช้เส้นเป็นแกนสำคัญแม้แต่ในงานประดิษฐ์มาร์เช่ส่วนมากจะแสดงด้วยวัสดุและประมีตราชริ้งประ globus ขึ้นด้วยมวลของรูปทรงทั้งเส้นรูปนกที่สมบูรณ์ดังตัวอย่างความรู้สึกของเส้น (ชุดนี้มีสมอ. อค์ปรากอบของศิลปะ.)

(2) แนวคิดเรื่องสัญญาณ (Sign) เนื่องจาก การ์ตูน ที่ใช้นั้นเป็นสื่อหนึ่งในการสื่อสาร และยังใช้เนื้อเรื่องเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวการใช้เส้นที่มาประกอบสร้างเพื่อแสดงอารมณ์หรือแสดงจากกิริยาที่สื่อความหมายขึ้น นับเป็นกระบวนการสื่อสาร หมายไปใช้เจ้าใจดังนั้นผู้วิจัยจึงนำแนวคิดดังกล่าวเข้ามา ร่วมในการศึกษาโดยทั้งนี้ผู้วิจัยจะนำแนวคิดของ 3 นักคิดด้านสัญญาณได้แก่ Ferdinand de Saussure Charles S. Peirce และ Roland Barthes มาคิด วิเคราะห์ที่ในการใช้ลักษณะลายเส้นในการสร้างตัวการ์ตูนดีและร้าย

ตามแนวคิดของ Saussure ผู้วิจัยจะศึกษาสัญญาณ (Sign) ประกอบขึ้นมาจาก 2 ส่วนคือตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) ที่สามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส (อายุตันที่ 5) จนเกิดความหมายอันปรากวินิการ์ดเครดิตรีหรือร้ายที่ถูกกำหนดและบีบít (Context) ที่ทำให้รู้สัญญาณที่ต่างกันตามแนวคิดของ Peirce ที่แบ่งสัญญาณออกเป็น 3 ส่วนได้แก่

- 1) รูปเหมือน (Icon)
- 2) ดั้นนี (Index)
- 3) สัญลักษณ์ (Symbols)

(3) แนวคิดมายาคติ (Mythologies) ของ Roland Barthes ศึกษาการเกิดของความหมายของสัญญาณเมื่อยู่ด้วยกัน 2 ระดับได้แก่ ความหมายตรง (Denotation) และความหมายแฝง (Connotation)

แนวคิดเกี่ยวกับรหัสของการ์ตูน (Cartoon Code) การ์ตูนนี้มีวิธีการแสดงออกอที่แสดงความเป็นส่วนตัวของนักเขียนการ์ตูนพระต้องร้องสรรค์รำยละเอียดต่างๆ ขึ้นมาเองจากจินตนาการคล้ายงานนิ่มอย่างนักเขียนการ์ตูนเป็นเสมือนตัวเขื่อนโยงที่อ่อนโยน ระหว่างส่วนที่จริงจังของมนุษย์ กับความประประปรายที่เก็บซ่อนอยู่ภายในส่วนใหญ่มักจะเน้นก็ถึงงานศิลปะลายเส้น (Graphic Art) การสร้างแบบของตัวการ์ตูนขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ต่อจิตความเห็นใจเกี่ยวกับอิทธิพลของการ์ตูนขึ้นอยู่กับการพิจารณาอย่างละเอียดและความชาบชีงเข้าใจในเรื่องที่สืบทอดของการ์ตูนว่า มันคืออะไร ทำなんอย่างไรและทำไม่รหัสของการ์ตูนนั้นๆ ขึ้นก้อนต่อกันโดยการแต่งรับเรื่องประกูลไปตัวยิ่วการที่นักวาดการ์ตูนใช้ร้องสรรค์สัญลักษณ์เฉพาะขึ้นชุดหนึ่นในการทำให้เกิดโลกใหม่ในริบูน (Make-believe word) ซึ่งเป็นโลกที่ทุกสิ่งเป็นจริงได้ตามแหล่งจินตนาการ เป็นโลกที่หลังจากลึกลงสู่การรับรู้ ความทรงจำในกระบวนการสื่อสาร

Watson (1924) นิยามไว้ว่า อารมณ์เป็นผลของรูปแบบการตอบสนองที่เกี่ยวข้องกับกลไกการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคือรูปแบบการตอบสนอง

ทางกายภาพที่แตกต่างกันทำให้เกิดอารมณ์ที่แตกต่างกัน

Plutchick (1984 อ้างอิง Carl and Hatfield, 1992) นิยามไว้ว่า อารมณ์เป็นลำดับขั้นที่ซับซ้อนของ การตอบสนองต่อสิ่งเร้า และรวมถึงการประเมินทางปัญญา การเปลี่ยนแปลงที่เป็นอันดับนี้ การเร้าระบบประสาทอยู่โน่นตั้ง การกระดับพฤติกรรม โดยทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดลำดับขั้นที่ซับซ้อนนี้

วิธีดำเนินการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยกระบวนการออกแบบลายเส้นเพื่อสื่อสารผ่านสัญญาณตีและรับรู้ของตัวการ์ตูน เป็นการศึกษาวิจัยในลักษณะ วิจัยเชิงผสม (ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) โดยผู้วิจัยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่ถูกนำเสนออยู่บนสื่อการ์ตูน อนิเมชันส์มีภาระที่สำคัญทางด้านการ์ตูนจากการแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามและประชาชนทั่วไปที่ชอบสื่อการ์ตูน เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลเพื่ออธิบายในลิ่งที่ผู้วิจัยกำลังศึกษา

แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 แหล่งดังนี้

(1) ประเภทภาพนิทรรศการ์ตูนที่นำมาศึกษาตัวละครในสื่อการ์ตูนในบริบทที่ต่างกันศึกษาการสื่อสารด้วยลายเส้นเพื่อบอกถึงสัญญาณหรือร้ายของตัวการ์ตูนในบริบทที่ต่างกันทั้งหมด 5 เรื่องทั้ง 5 เรื่องเป็นสื่อภาพนิทรรศการ์ตูนทั้งหมดคือ

1.1 วันพีชเดอะมูฟวี่ตอน Z ของประเทศไทยปี (2D) ภาพนิทรรศการ์ตูนเรื่องวันพีชเป็นการ์ตูนที่มีเรื่องเล่ายังที่สุดในญี่ปุ่นบีบปั๊บจุบันและวันพีชเดอะมูฟวี่ตอน Z เป็นภาพนิทรรศการ์ตูนที่เปิดตัวทำรายได้สูงสุดในปี 2012

1.2 ก้านกล้วย การ์ตูนไทยที่ทำให้การ์ตูนไทยในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพราะได้รับความนิยมมากตัวละครออกแบบได้โดนใจและสวยงามแม้แท็กตูนจากต่างประเทศ

(2) ผู้ให้ข้อมูล สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตูน นักเขียนและผู้ผลิตสื่อการ์ตูนโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนักเขียนการ์ตูนทั่งนี้

2.1 คุณวีระชัย ดวงเพล้า หรือ เดอะ ดวงเป็นนักวาดการ์ตูนชาวไทยมีผลงานเป็นที่รู้จักอยู่มากมาย โดยเฉพาะเรื่อง “เรื่องเสือยุ่ว” ที่สร้างชื่อเสียงให้เขาโดยเป็นเรื่องที่ทำให้เขาได้รับรางวัลชนะเลิศ (Silver Award) จากเวทีประกวดรางวัลการ์ตูนนานาชาติ ครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทยปีบุน เมื่อปี พ.ศ. 2554

2.2 คุณคนกิณูญ เข็มกำเนิดผู้กำกับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง ก้านกล้วย และเคยได้ร่วมงานในผลงานในการ์ตูนแอนิเมชันซึ่งดัง ของบริษัท วอลท์ ดิสนีย์ และบูรุษกาฬสุกสุดยอด

2.3 คุณชัยพร พาบิชรุทธิวงศ์ศักดิ์ แอนิเมชัน ต้นแบบคนหนึ่ง ผู้สร้างซีรีส์จากภาพยนตร์เรื่อง “ปังปอนด์ ดิ แอนิเมชัน” ที่เป็นการ์ตูน 3 มิติ เรื่องแรกเมืองไทยจากการทุ่มทุนสร้างของบริษัท วิธิตา แอนิเมชัน และภาพยนตร์แอนิเมชันลักษณะไทยผลงานร่วมทุนระหว่าง บริษัท สมมคฟิล์ม อินเตอร์เนชันแนล จำกัด, บริษัทบ้านอิทธิฤทธิ์ จำกัด, บริษัท ชูเปอร์รี่ จำกัด และดำเนินงานสั้นโดย บริษัท บริรักษ์ พิคเจอร์ส จำกัด

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยจะนำข้อมูลมาแยกและจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาที่ได้เก็บข้อมูลมาโดยการนำเอกสารตูนทั้ง 5 เรื่องที่ได้ศึกษามาไว้วัดตัวที่ 5 เรื่องให้ถูกต้อง ในลักษณะใด และ ตัววัดของทั้ง 5 เรื่องให้ถูกต้องในลักษณะใด แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ที่การสื่อความหมายโดยใช้แนวคิดเชิงลักษณะ (Sign) เพื่อนำมาศึกษาถึงความหมายที่ปรากฏในการสื่อสารของตัวละครตัวที่ 5 เรื่อง ทั้งที่เป็นความหมายตรง (Denotation) และ ความหมายแฝง (Connotation) เพื่อสืบค้นไปถึงการสื่อความหมายที่ถูกประกอบสร้างขึ้นในแบบของรหัสของสื่อ (Media Code) รหัสการ์ตูน (Cartoon Code) ที่ผู้สร้างสรรค์ใช้ถ่ายเล่านั่งๆ ๆ ที่น่ามาผลิตและสร้างบุคลิกของตัวการ์ตูน รวมถึงการศึกษาบริบท (Context) และ ภาพผู้ใจ (Stereotyping) ของการ์ตูนในประเทศไทยนั้นๆ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงลักษณะการสื่อความหมายที่เกิดขึ้นโดยการใช้ถ่ายเล่านั่นตัวละครตัวและร้ายใน การ์ตูน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในบทความวิจัยนี้ผู้วิจัยจะนำผลการวิจัยมา นำเสนอทั้งหมด 2 เรื่องจากทั้งหมด 5 เรื่องและจาก บริบทที่ต่างกันนั้นเรื่องที่จะนำเสนอเรื่องที่ 1 เรื่อง ก้านกล้วย เรื่องที่ 2 วันพีซพิลเมชัน (One Piece Film Z) ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ลักษณะการใช้ถ่ายเล่านั่นและ เชิงลักษณะ ดังนี้

การ์ตูนเรื่อง ก้านกล้วย

ลักษณะของวิถีการ์ตูนทั้ง 4 ตัวเป็นข้อที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันและเป็นการ์ตูนประเภทสามมิติซึ่งเป็นข้อตอนสุดท้ายของผลงานเรื่องนี้หากต่อ การ์ตูนลักษณะของเล่นที่มาประกอบกับผู้วิจัยจึงได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานการ์ตูนเรื่องนี้คือคุณ คมกิณ์เข็มกำเนิดหนึ่งในทีมผู้สร้างการ์ตูนเรื่อง ก้านกล้วยคุณคมกิณ์กล่าวถึงว่า ... “ตัวการ์ตูนแห่งนี้หากมองมันอาจเกิดความสับสนกันระหว่างเล่น (Line) กับ รูปร่าง (Shape) เพราะทางการออกแบบของคุณ คมกิณ์ก็ออกแบบจากรูปร่าง (Shape) เล่นมันอาจจะไม่ค่อยมีผลกับการดูลักษณะตัวหรือร้ายของตัวการ์ตูน คุณคมกิณ์จึงแนะนำกับทางผู้วิจัยว่า หากจะหาลักษณะของเล่นก็ต้องยกกลับไปที่จุดเริ่มต้นตัวของ การประกอบสร้างของตัวการ์ตูนคือการลองถอดแบบ ออกแบบภาพที่เป็นแบบสามมิติอาจจะทำให้พอทราบถึงการประกอบสร้างเพื่อทำให้มองลักษณะเล่นดีและ ร้ายของตัวการ์ตูนได้”

ผู้วิจัยจึงทำการถอดแบบของตัวการ์ตูนทั้ง 4 ตัวโดยการรวดเดือนขึ้นมาใหม่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้คงเหลือเพียงลายเส้นเท่านั้นหลังจากผู้วิจัยได้ถอดแบบเพื่อถูการ์ตูน化ให้สอดคล้องกับความต้องการให้ลักษณะเส้นของตัวการ์ตูนทั้ง 4 ตัวผู้วิจัยจึงได้มำทำกราฟิเคราะห์หาเหตุที่หรือเส้นที่ทำให้ส่งผลไปถึงผู้ชมได้รับรู้ถึงตัวการ์ตูนน้ำใหญ่นี้หรือร้ายโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาถึงเนื้อเรื่อง (Narrative) หรือบริบท (Context) ของเรื่องแต่อย่างใดผู้วิจัยศึกษาเพียงแค่การถือสารเรื่องสัญวิทยาและเส้นในการกำหนดตัวละครก่อนเท่านั้น

ผู้วิจัยจะเริ่มทำการวิเคราะห์จากตัวการ์ตูนที่เป็นฝ่ายดีก่อนคือก้านกลวยผู้วิจัยแยกออกมาเป็นลำดับ

ภาพที่ 1 ตัวการ์ตูนก้านกลวย

ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์จากตัวการ์ตูนที่เป็นฝ่ายดีอีกด้วยตัวของมันเองผู้วิจัยแยกออกมาเป็นลำดับ

ภาพที่ 2 ตัวการ์ตูนชนวนแกะ

ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์จากตัวการ์ตูนที่เป็นฝ่ายร้ายบ้างคือของแต่งผู้วิจัยแยกออกมาเป็นลำดับ

ภาพที่ 3 ตัวการ์ตูนวงแดง

ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์จากตัวการ์ตูนที่เป็นฝ่ายร้ายอีกหนึ่งตัวคืองานนิพผู้วิจัยแยกออกมาเป็นลำดับ

ภาพที่ 4 ตัวการ์ตูนงานนิพ

จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการถอดแบบเพื่อคุ้ยรักษณะเส้นของตัวการ์ตูนนี้และร้ายทั้ง 4 ตัวพบว่าตัวการ์ตูน 2 ตัวที่เป็นฝ่ายดีคือก้านกลวยกับชนวนแกะนั้นมีการใช้เส้นโถงเพื่อมาระบกสั้นก้างหางจะดูจากแนวความคิดเรื่องเส้นจะเห็นว่าเส้นโค้งส่งผลต่อผู้รับสารไม่มีอันตรายก้านกลวยและชนวนแกะดูเป็นมิติมากให้เกิดลักษณะใหม่ซึ่งทำให้เป็นภาพด้วยแทน (Representamen) ของตัวซึ่งที่เป็นตัวเอกของเรื่องส่วนฝ่ายตัวร้าย 2 ตัวของเรื่องที่ผู้วิจัยได้ถอดแบบออกมา เช่นกันคือของแต่งกับงานนิพนั้นมีการใช้เส้นแนวตั้งเส้นตรงแนวเฉียงเส้นฟันปลาทำให้เกิดจุดตัดที่แหลมคมทำให้ผู้รับสารนั้นรู้สึกถึงความน่ากลัวของตัวร้ายทั้งสองตัวนี้

ภาพต่อไปเป็นภาพในเรื่องของขนาดที่แตกต่างกันของก้านกลวย กับ งานแตง ซึ่งเป็นเรื่องของมายาคติ (Myth) ของโรล็องด์บาร์ท (Roland Barthes) ซึ่งนิยามได้ว่าหมายถึงการสื่อความหมายด้วยตัวความเชื่อทางวัฒนธรรมซึ่งถูกกลบเกลื่อนให้เป็นที่รับรู้สมญ่ว่าเป็นธรรมชาติเป็นภาพของก้านกลวยกับงานแตงที่ตัวใหญ่กว่ามากและฝ่ายที่ตัวใหญ่กว่าก็จะถูกมองว่าเป็นตัวร้ายเสมอ

ภาพที่ 5 ภาพก้านกล้ายก้าลังจะปะทะกันวางแผน

ภาพที่ทำให้ผู้รับสารนั้นซื่อสั่นได้ว่าจะงดงาม เป็นตัวร้ายอย่างแน่นอน เพราะภาพฝีใจ (Stereotyping) ที่ผู้รับสารนั้นเคยได้รับสู่ม่านนั้นคนตัวใหญ่มัก รังสรรค์คนตัวเล็กเสมอ ก้านกล้ายกอุกรสั้งขึ้นมาให้ตัว เล็กกว่าจะงดงามเพื่อให้หัวรับสารได้รู้สึกว่ากำลังเอาใจ ช่วยก้านกล้าย

จากทั้งการวิเคราะห์ลายเส้นรวมกับการ วิเคราะห์องค์ประกอบใน ฯ ของการเรื่องสารผ่านลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะตัวละครดีและร้ายของ การ์ตูน ของเรื่อง ก้านกลัยนี้ได้มีการใช้ลายเส้นที่ มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงกับตัวการ์ตูนดีและร้าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องหูที่เนื้อร่องเรืองเลยเป็นพระ การ์ตูนเรื่องนี้มีกิจกรรมเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ได้ต้องการ ให้ผู้รับสารรู้สึกลับสนับด้วยการ์ตูนตัวหรือร้าย ผู้ วิจัยสังเกตุเห็นดังนี้ว่าเส้นในแนวตั้งเส้นเดียวและเส้น นอนหากประกอบสร้างกันทำให้เกิดความอันตราย มากกว่าเส้นที่มีความโค้งที่มีประกอบสร้างกันซึ่งเส้น โค้งแคล้วรู้สึกปลอดภัยมากกว่า

เรื่องที่จะนำเสนอเรื่องที่ 2 วันพีช

พิล์มแซด (One Piece Film Z) ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ ลักษณะการใช้ลายเส้นและเชิงลึกภูมิทั้งนี้ สำหรับ การ์ตูนเรื่องนี้ถูกสร้างมาเป็นตอนพิเศษจากการ์ตูนซี รี่ย์และหนังสือการ์ตูนซึ่งดังในประเทกญี่ปุ่นยังเป็น การ์ตูนที่มีกระแสตอบรับที่ดีซึ่งทัวโลกร่วมถึง ประเทศไทย ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ลายเส้นจากภายนคร

การ์ตูนเรื่องวันพีช เดอะมูฟวี่ พิล์ม แซด เท่ากันนั้น เนื่องจากภายนครการ์ตูนเรื่องนี้มีตอนเดอะมูฟวี่มา แล้วถึง 11 ตอน ผู้วิจัยได้คัดขามาแล้วทุกตอน ผู้วิจัย คัดสรรตัวการ์การ์ตูนหลักออกมาน 4 ตัวการ์ตูนดังนี้

ผู้วิจัยจะเริ่มจากการวิเคราะห์ตัวการ์ตูนตัวที่ 1 คือ มังกี้ ดี ลูฟี่ ผู้วิจัยดูจากภายนอกแล้วการ ออกรูปแบบตัวการ์ตูนของผู้แต่งเรื่องเป็นการออกรูปแบบ ตัวการ์ตูน เป็นแบบ มังงะ สไตล์ จึงมีความคล้ายกับ มนุษย์จริง โดยใช้สีสดส่วนของมนุษย์จริง มีการใช้รหัส ของการ์ตูน (Cartoon Code) มาใส่เพิ่มให้มีความ เห็นใจลงมากขึ้น เช่น ขยายขาขึ้น ตอกเข็ม ตัวสูง มากกว่าปกติ ซึ่งแต่ละตัวจากคนญี่ปุ่นที่มีความสูงไม่ มากนัก ผู้วิจัยจะทำการถอดแบบตัวการ์ตูนมังกี้ ดี ลูฟี่ ที่ให้เหลือแต่ลายเส้น ได้ดังนี้

จะเห็นได้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้มีความแตกต่าง จากการ์ตูนเรื่องที่ผ่านมา ด้วยมีการออกรูปแบบโดยใช้ ลักษณะของเส้นต่างๆ มาประกอบกันเป็นภาพ ตัวแทนของชายหนุ่มมีลักษณะส่วนที่เหมาะสมแต่ก็จะมี การใช้ลักษณะของเส้นบางใบหน้าของตัวการ์ตูนที่มี การ narrowing ที่สากรุบมาให้ คือบริเวณดวงตา คิ้ว ผู้วิจัย จะขยายให้เห็นถึงใบหน้าของตัวการ์ตูนตัวดังกล่าวได้ ดังนี้

(1) ภาพที่นำมาถอดแบบนำมาราจ DVD
เรื่องวันพีช เดอะมูฟวี่ ตอน พิล์ม Z

ภาพที่ 6 วันพีช เดอะมูฟวี่

(2) ตัวการ์ตูนตัวที่ 2 ที่ผู้วิจัยนำมาเคราะห์ ลายเส้นคือ โนโนอาซ์ โซโล ตัวการ์ตูนตัวนี้เป็นการ์ตูน ที่ถูกออกแบบง่าย สไตล์ เช่นเดียวกับมังกี้ ดี ลูฟี่ ผู้วิจัย จะทำการถอดแบบให้เหลือแต่ลายเส้นได้ดังนี้

หลังจากถอดแบบออกมานั้น โซโล ก็ เช่นเดียวกับ มังกี้ ดี ลูฟี่ คือ เมื่อมองกับร่างกายของ มนุษยชาติหนุ่มร่างกายกำยำ สูงใหญ่ (Icon) ซึ่งแสดง

ให้เห็นยังถึงภาพตัวแทน และผู้วิจัยจะนำภาพใบหน้าของโนโนอาร์ โซโล มาขยายให้เห็นเมื่อกับที่ขยายภาพของมังกี้ ลูฟี่

ภาพที่ 7 มังกี้ ลูฟี่

จากที่ผู้วิจัยได้ทำการถอดแบบให้เห็นเพียงแค่ลายเส้นของด้วกร์ตูนฝ่ายดีทั้งสองตัวนั้น ผู้วิจัยพบว่าการใช้ลักษณะลายเส้นในการออกแบบบัน្តแตกต่างกันไม่เหมือนกับการตูนทั้ง 3 เสียงที่ต่างผู้วิจัยเชิงทำการสืบค้นไปยังตอนเดอ มนูฟี่ ในตอนที่ย้อนลงไป เล่านำมาปรับเปลี่ยนกับ ผู้วิจัยจะเริ่มจาก มังกี้ ลูฟี่ ได้ดังนี้

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบ ของ มังกี้ ลูฟี่

ภาพที่เป็นภาพ ลูฟี่ ในปี 2012 ภาพขวาเป็นภาพ ลูฟี่ ในปี 1998

ภาพด้านซ้ายคือภาพที่ผู้วิจัยนำมารวิเคราะห์ ลักษณะการใช้ลายเส้น รูปด้านขวาคือรูปเมื่อตอนเก่า เมื่อปี 1998 ของภาพ yen ตัวร์ตูนเรื่องนี้จะเห็นได้ว่า มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของโนโนอาร์ โซโล อย่างเห็นได้เจนกว่าของมังกี้ ลูฟี่ ด้านขวาดูกำยำและสมส่วนกว่าภาพด้านขวาข้างมาก ลักษณะการใช้เส้นของภาพด้านขวาซึ่งไม่ค่อยกำยำ ส่วนร่องของใบหน้าของ โซโล นั้นมีการเปลี่ยนแปลงของโครงหน้า มีความเหลี่ยมซัดมากขึ้นดังนั้นตัวการตูนทั้งสองตัวนั้น ลักษณะการใช้เส้นนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ตามรูปแบบการตูนซึ่งมีการพัฒนาของตัวละครไปตามชีชั้นนั้นๆ

ของภาพด้านขวาซึ่งต่อไปค่อยสมส่วนเท่าที่ร่างก้า ส่วนเรื่องของใบหน้าแทบทั้งมีการเปลี่ยนแปลงโดยรวมเพียงการใช้ลายเส้นที่มีความแข็งมากขึ้น

ผู้วิจัยจะนำภาพของโนโนอาร์ โซโล มาทำการเบรี่ยนเพิ่มเข่นเดียวกับ มังกี้ ดี ลูฟี่ ว่าตัวการตูนทั้งสองกล่าวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของตัวการตูนหรือไม่อย่างไร ผู้วิจัยจะทำการเบรี่ยนเพิ่มตั้งนี้

ภาพที่ 9 เปรียบเทียบ ของ โนโนอาร์ โซโล ภาพซ้ายเป็นภาพ โนโนอาร์ โซโล ในปี 2012 ภาพขวาเป็นภาพ โนโนาร์ โซโล ในปี 1998

ภาพด้านซ้ายคือภาพที่ผู้วิจัยนำมารวิเคราะห์ ลักษณะการใช้ลายเส้น รูปด้านขวาคือรูปเมื่อตอนเก่า เมื่อปี 1998 ของภาพ yen ตัวร์ตูนเรื่องนี้ จะเห็นได้ว่า มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของโนโนอาร์ โซโล อย่างเห็นได้เจนกว่าของมังกี้ ลูฟี่ ด้านขวาดูกำยำและสมส่วนกว่าภาพด้านขวาข้างมาก ลักษณะการใช้เส้นของภาพด้านขวาซึ่งไม่ค่อยกำยำ ส่วนร่องของใบหน้าของ โซโล นั้นมีการเปลี่ยนแปลงของโครงหน้า มีความเหลี่ยมซัดมากขึ้นดังนั้นตัวการตูนทั้งสองตัวนั้น ลักษณะการใช้เส้นนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ตามรูปแบบการตูนซึ่งมีการพัฒนาของตัวละครไปตามชีชั้นนั้นๆ

ตัวการ์ตูนตัวที่ 3 ที่ผู้วิจัยจะนำมาระบุคือ เซโต้ (Z) เป็นตัวการ์ตูนฝ่ายร้าย การ์ตูนที่ออกแบบมังงะ สไตล์ เช่นเดียวกับเพราเรเป็นการออกแบบด้วยการตูนในแบบที่นิยมของประเทศญี่ปุ่น ผู้วิจัยจะทำการอุดแบบให้เหลือแต่ลายเส้น

ผู้วิจัยได้ทำการอุดแบบของเซตอ่องมาด้วยการตูนตัวนี้มีการใช้เส้นต่างมาระประกอบร่างกันจนเกิดเป็นภาพพยำพร่างให้แก่ แข็งแรง บุคลิก และ น่าเกรงขามอย่างมาก (Icon) ดูจากเส้นที่มีความแข็งเป็นเส้นตรง เป็นส่วนมาก มีแต่เรื่องของเสือห้าเท่านั้นที่เป็นเส้นโค้ง ผู้วิจัยจะทำการขยายเพื่อทำการอุดแบบเส้นบนใบหน้าของเซโต้ เช่นเดียวกับทั้งสองตัวการ์ตูนข้างต้นได้ดังนี้

ภาพที่ 10 นำมารอุตแบบนำมจาก DVD

เรื่องวันพีช เดอะมูฟวี่ ตอน พิล์ม Z

ผู้วิจัยได้แยกแจงการใช้ลักษณะของเส้นในการอุดแบบของตัวการ์ตูนเซโต้ให้เห็นได้ว่าลักษณะของเส้นต่าง ๆ ที่มาประกอบสร้างกันทำให้เกิดความหมายที่ถูกสื่อสารออกมาให้ตัวการ์ตูนตัวนี้เป็นฝ่ายร้ายอย่างชัดเจน เนื่องจากการใช้ลักษณะของเส้นเป็นเส้นที่มีจุดตัดกันและมีความคมดูเดือดมีมันตรายไม่เป็นมิตร เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ลายเส้นของตัวการ์ตูนเรื่องก้านกล้วย นอกจากเซโต้ มีการใช้เส้นองค์ประกอบเสริมของการใช้เส้นที่อกเหนียงจากใบหน้า นั้น คือ แวนดาที่มีลักษณะการใช้เส้นตรงมาระประกอบกันอีกทั้งอุปกรณ์ที่มีเชิงคาดใหญ่และแข็งจัดตัวของตัวการ์ตูนม้าด้วย ทำเสริมว่าตัวการ์ตูนตัวนี้เป็นตัวการ์ตูนที่มีความรุนแรงเป็นอย่างยิ่ง

ตัวการ์ตูนตัวที่ 4 ของเรื่องนี้ที่ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ลายเส้นคือบินซ์เป็นตัวการ์ตูนฝ่ายร้าย การ์ตูนที่ออกแบบมังงะสไตล์เซนเดียวกับผู้วิจัยจะทำการอุดแบบให้เหลือแต่ลายเส้น ผู้วิจัยได้ทำการอุดแบบของตัวการ์ตูนฝ่ายร้ายตัวนี้พบเบื้องต้นว่าลักษณะของตัวการ์ตูนนั้นมีความแตกต่างจากตัวการ์ตูนทั่งสามตัวเป็นพราะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้ถูกออกแบบให้มีลักษณะที่ผิดสัดส่วน คือ แขนยาวมาก ลำตัวยาว ศรีษะเล็ก ขาสั้น ซึ่งใช้ชื่อทัศนการ์ตูน (Cartoon Code) จากความเกินจริง (Exaggerates) เส้นลายรอบนอก (Outline) สามารถบิดเบี้ยวจากกรูปทรงที่แท้จริง (Randall P.Harrison,1981:54) มองแล้วล้าตาตัวตคลกมากกว่าที่จะเป็นตัวการ์ตูนฝ่ายร้ายเสียด้วยสา ผู้วิจัยจะทำการขยายเพื่อทำการอุดแบบเส้นบนใบหน้าของเซโต้ เช่นเดียวกับทั้งสองตัวการ์ตูนข้างต้นได้ดังนี้

ภาพที่ 11 นำมารอุตแบบนำมจาก DVD

เรื่องวันพีช เดอะมูฟวี่ ตอน พิล์ม Z

ผู้วิจัยได้ทำการแยกแจงการใช้ลักษณะของเส้นในการอุดแบบของตัวการ์ตูนบินซ์ จะเห็นได้ว่าลักษณะของเส้นต่าง ๆ ที่มาประกอบสร้างกันทำให้เกิดความหมายที่ถูกสื่อสารออกมาให้ตัวการ์ตูนตัวนี้เป็นฝ่ายร้ายขึ้นชัดเจน เนื่องจากเส้นโค้งที่ประกอบเป็นภาพแทนผู้ที่คุณหัวใจคงคบีเป็นเส้นทึบหรือบ่อค์ประกอบบนใบหน้าของ บินซ์ ให้ชัดเจนขึ้นว่าตัวการ์ตูนไม่เป็นมิตร เนื่องจากบริเวณที่ซึ่งเส้นตรงแนวต่าง ๆ เป็นภาพของตาและคิ้ว มีความแหลมคมอันตราย รวมถึงเส้นโค้งด้านล่างของใบหน้ามีหมวดตามหลักของภาพพื้นใจ (Stereotyping) รวมถึงองค์ประกอบส่วนอื่นที่สนับสนุนให้ตัวการ์ตูนตัวนี้เป็นฝ่ายร้าย คือ ร่างกายที่ดูสูงใหญ่ และ ผิดสัดส่วนอย่างมาก ยิ่งทำให้ดูว่ามีความน่ากลัวอยู่ในตัวการ์ตูนตัวนี้

จากตัวการ์ตูนทั้ง 4 ที่ผู้จัดได้วิเคราะห์ถ่ายเส้นนั้น การ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนภาคเดื่อมุฟวี่หรือภาคพิเศษ จึงทำให้ตัวการ์ตูนหลัก 2 ตัวที่เป็นฝ่ายดีนั้นองทำกการข้อนกันไปทางเพื่อถูกการพัฒนาของตัวการ์ตูน จึงทำให้ผู้จัดได้วิเคราะห์ถึงลายเส้นในการออกแบบตัวการ์ตูนฝ่ายดี ดังนี้ ลักษณะลายเส้นที่ใช้ประกอบสร้างตัวการ์ตูนนั้นมีผลทางการสื่อสารเพียงส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นพัฒนาการทางสื่อสารทางร่างกายที่ถูกพัฒนาตามความหมายของการ์ตูนนี้รี สำหรับการ์ตูนฝ่ายร้ายลักษณะการใช้ลายเส้นนั้นสามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจนมากกว่าตัวการ์ตูนฝ่ายดี เนื่องจากเป็นตัวการ์ตูนที่เพ่ง巴拉ห์ต์ในตอนเดื่อมุฟวี่ในส่วนเรื่องของการใช้ลักษณะลายเส้นเพื่อสื่อความหมายของตัวการ์ตูนนั้น ยังคงมีผลกับเส้นที่มีความแข็งแกร่งเกิดจุดตัดของเส้นทำให้เกิดความคมยังคงสืบสารอกมาเป็นตัวการ์ตูนฝ่ายร้าย สำหรับการ์ตูนฝ่ายดีนั้นยังคงเป็นเส้นโค้งที่ถูกไม้เบื้องตราชย์และไม้มีความแหลมคม

เนื้อเรื่องของตัวการ์ตูนเรื่อง วันพีช พิล์ม แซด จะเห็นได้ว่าตัวการ์ตูนทั้งหมดที่ถูกออกแบบมาด้วยเป็นตัวการ์ตูนในแบบให้เป็น ตัวละครแบบหลักๆ (Round Characters) หรือตัวละครแบบรับด้านตัวละครประเภทนี้จะมีพัฒนาการทางพฤติกรรม เป็นตัวละครที่มีข้อดีข้อเสียในตัวเองและจะค่อยๆ adapts ไปเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ตัวละครประเภทนี้มีความเป็นพลวัต (Dynamic Character) (วีรัสันน์ อินทรพร 2545 หน้า 122)

ภาพพยัคฆ์การ์ตูนเรื่องนี้ที่บ่งบอกในเรื่องของตัวการ์ตูนดีหรือร้าย ไม่ได้ให้เพียงแค่ประกอบสร้างออกมาเพื่อสื่อความหมายของลักษณะลายเส้นที่เท่านั้น ตัวบท (Text) บริบท (Context) และตัวการ์ตูน (Character) มีความซับซ้อนหลาຍด้านทั้งด้านของเหตุผลร่วมกับความเป็นไปได้ ที่มีประกอบกันจึงทำให้ผู้รับชมได้ทราบถึงว่าตัวการ์ตูนด้วยเห็นดีหรือร้าย

สรุปโดยรวม

การสื่อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเฉพาะเรื่องที่คัดสรรที่ผู้จัดได้นำเสนอไปทั้ง 2 เรื่องจากสารศึกษาพบว่าการใช้ลักษณะลายเส้นเป็นส่วนในการสร้างตัวการ์ตูนดีหรือร้ายนั้นเพลที่จริง แต่ต้องมีเนื้อเรื่องของการใช้ตัวบท (Text) เนื้อเรื่อง (Story) เข้ามาทำกับตัวการ์ตูนด้วยเช่นกันเพราะตัวเนื้อเรื่องนั้นจะกำหนดให้ตัวการ์ตูนนั้นเป็นแบบแบบที่มีลักษณะเดียวอย่างเดียวทั้งตัวละครที่ถูกสร้างให้เป็นตัวละครที่ดีหรือร้าย มาด้วยแต่เริ่มต้นหรือ ตัวละครแบบกลม (Round Character) เป็นตัวละครที่มีลักษณะนิสัย อารมณ์ ความรู้สึก เปเลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมอย่างเรื่องการ์ตูนเรื่องวันพีช ตอน พิล์ม Z ตัวการ์ตูนทุกตัวถูกใช้ในบทให้มีเหตุผลในการกระทำทั้งสิ่งจึงทำให้ตัวการ์ตูนจากเรื่องวันพีช ตอน พิล์ม Z นั้น มีการเปลี่ยนแปลงด้านการกระทำการทำดีหรือร้าย ส่วนในด้านของเรื่องของภาพผ่องใส่ (Stereotyping) มีการใช้ลักษณะของลายเส้นที่ประกอบสร้างให้ตัวการ์ตูนนั้นมีขนาดที่แตกต่างกัน เช่น ตัวร้ายตัวใหญ่กว่าที่เป็นภาพผ่องใส่ (Stereotyping) แบบสากลเลยก็ว่าได้ เพราะคนตัวใหญ่มักกลุกเข้าเป็นผู้ที่รังแกคนที่ตัวเล็กกว่าเสียจากการ์ตูน ภาพพยัคฆ์ และบริบทในสังคมส่วนใหญ่

การสื่อความหมายของลายเส้นในตัวการ์ตูนไทย และการ์ตูนญี่ปุ่น นั้นมีการใช้ลักษณะลายเส้น (Line) และภาพผ่องใส่ (Stereotyping) ที่คล้ายกันคือตัวการ์ตูนที่จะให้เส้นคั่งมากส่วนตัวการ์ตูนร้ายจะใช้เส้นตรงแนวตั้ง เส้นต่อแนวเสียง เป็นส่วนมากไม่แตกต่าง ตัวการ์ตูนดีจะตัวเล็กกว่าตัวที่ร้าย จะแตกต่างก็เพียงในเรื่องของการวางน้ำเงือรึไม้ผลตัวการ์ตูนนั้นๆ เป็นเพราการ์ตูนทั้งสองเรื่องมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน มีบริบท (Context) ที่แตกต่างกัน จึงส่งผลต่อการสื่อความหมายของการ์ตูน

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

- ชลุต นั่มเมฆ. องค์ประกอบของศิลปะ. พิมพ์ครั้งที่ 9. สำนักพิมพ์อัมรินทร์, 2557
- มอนเตียร์ ศุภโรจน์. “การวิเคราะห์การใช้การ์ตูนสื่อความหมายเพื่อการรณรงค์โรคเอดส์ (พ.ศ. 2535-2539).” วิทยนิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
- ประสะพ์โชค นาพันธ์พิพัฒน์. “การใช้รหัสที่ปรากฏในงานของนักเขียนการ์ตูนไทย.” วิทยนิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
- มัทนียา สุวรรณวงศ์. “การวิเคราะห์แนวเรื่องและประเภทเนื้อหาของภาพพยนต์การ์ตูนที่ออกอากาศทางโทรทัศน์”วิทยนิพนธ์วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
- ศักดา วิมลจันทร์. “การวิเคราะห์วิธีการสื่อสารในการ์ตูนให้ของเชอร์จิโอ อาราโกเน่ส์” วิทยนิพนธ์วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
- ศักดา วิมลจันทร์. เข้าใจการ์ตูน. พิมพ์ครั้งที่ 1. เนื่องแห่งการพิมพ์, 2548
- สุพัฒนศิริ แพงพันธ์.“การประกอบสร้างและการสื่อความหมายของการ์ตูนการเมืองไทยในช่วงรณรงค์การเลือดตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544” วิทยนิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ภาษาอังกฤษ

- Blair , P. Cartoon Animation . HongKong : Walter Foster , 1994.
- Fiske , J. Introduction to Communication.London :Methunen , 1993.
- Frederik L. Schodt. The World Of Japanese Comics. Kodansha International Ltd,1983
- Potts, Alex (1996) ‘Sign’ in Robert S. Nelson and Richard Shiff, eds., Critical Scott McCloud. Understanding Comics.HarperCollins Published , 1994

สื่อออนไลน์

- <http://www.vanseodesign.com/web-design/visual-grammar-lines/>
- https://en.wikipedia.org/wiki/American_Dad!
- <http://www.thaioneypiece.com/board/>
- http://www.onepiece.com.au/grandline/?page_id=26&siteArea=sunset