

การวาดภาพแมว

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วิทยาจักร์

การวาดภาพแมว

ในการหัดเขียนภาพสัตว์ให้เข้าใจและชำนาญ เราจำเป็นต้องฝึกหัดให้มากๆ การวาดภาพด้วยดินสอสี อาจต่างจากการวาดภาพด้วยดินสอดำ เพราะดินสอสีไม่จำเป็นต้องใช้เส้นในการสร้างน้ำหนักเสมอไป แต่จะใช้เส้นเพื่อแสดงความรู้สึกด้านพื้นผิวมากกว่า ในบทเรียนนี้เราจะมาวาดภาพสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้เส้นในการสร้างน้ำหนักและสร้างความรู้สึกในเรื่องของพื้นผิวไปด้วยพร้อมๆกัน แมวเป็นสัตว์ที่สามารถนำมาใช้ในการศึกษาและเป็นตัวอย่างของการวาดภาพดินสอสีได้เป็นอย่างดี เพราะการลากเส้นแต่ละเส้นในตัวแมวเป็นทั้งการสร้างความรู้สึกถึงขนอันนุ่มและเพิ่มน้ำหนักให้กับแมวไปพร้อมกัน

แมวส่วนใหญ่ที่เราจะนำมาเขียน ส่วนใหญ่มีปัจจัยมาจากความผูกพัน ความน่ารัก ความสวยงาม และความประทับใจ เป็นต้น เรามักเริ่มจากการอยากเขียนภาพแมวที่เราเลี้ยงไว้ก่อน มันจะน่ารักในสายตาคนอื่นหรือไม่มันไม่สำคัญ แต่สามารถนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานได้ก็พอแล้ว ลักษณะเด่นของแมวทั่วไปคือความน่ารัก ขนที่อ่อนนุ่ม แวตาทิ่อดอ่อนขอความปราณี เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราหลงใหลสัตว์ชนิดนี้ เมื่อเราเข้าใจถึงบริบทขั้นต้นนี้แล้ว ย่อมทำให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จในการเขียนภาพแมว เพราะเราเข้าใจแมวนั่นเอง

ขั้นตอนการเขียนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับส่วนหัวแมว

โครงสร้างของรูปแมว

การเขียนภาพแมวในบางท่าทางอาจเขียนได้ง่าย เพราะอาจไม่มีการแสดงกล้ามเนื้อมากนัก แต่บางท่าทางนั้นต้องอาศัยหลักกายวิภาคเข้ามาช่วย เพื่อให้ภาพแมวที่ออกมาเป็นสัตว์ที่สมบูรณ์ ไม่พิการหรือผิดสัดส่วน ในขณะเดียวกันลูกตาแมวก็เป็นสิ่งที่ทำให้แมวที่เราเขียนดูมีชีวิตชีวาอย่างน่าอัศจรรย์ จึงต้องทำความเข้าใจให้มากมายจนแมวก็นั่นเหมือนกัน การวัดหรือลากเส้นให้พริ้วไหวอาจฝึกฝนได้ง่ายและบ่อย เราอาจไม่จำเป็นต้องเขียนแมวทั้งตัว อาจฝึกเขียนเพียงบางส่วนก่อน เมื่อชำนาญแล้วจึงเริ่มเขียนแมวทั้งตัวก็ได้

การร่างภาพแมวด้วยดินสอสีอย่างละเอียด

1.เมื่อได้แบบแมวที่ต้องการเขียนแล้ว ให้ร่างด้วยดินสอสีน้ำตาลหรือสีของขนแมวที่เราต้องการจะวาด สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนเสมอ คือการจัดวางรูปแมวลงบนหน้ากระดาษอย่างเหมาะสม ควรร่างภาพให้มีลายเส้นค่อนข้างน้อย จะ

ช่วยให้ภาพดูสะอาด และป้องกันไม่ให้เส้นร่างมารบกวนเส้นขนแมวที่เราลากทับลงไป ในขั้นตอนนี้เราสามารถลงเส้นของลายที่ปรากฏบนแมวตัวที่เราเขียนได้เลย เพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องของน้ำหนักไว้ก่อน

การเพิ่มน้ำหนักที่ขนแมวก่อนด้วยสีน้ำตาลที่เข้มกว่า

2. ใช้ดินสอสีน้ำตาลเข้มลงเป็นเส้นขนแมว โดยพยายามลงน้ำหนักเส้นให้มีหนักเข้มและอ่อนรวมอยู่ด้วยกัน จะช่วยให้เกิดความรู้สึกได้ดีกว่าตามภาพ และในขณะเดียวกันให้ลงเส้นเบาๆ ไปตามส่วนที่เป็นขนแมวสีขาว เพื่อช่วยให้เกิดเป็นน้ำหนักของแมวด้วย

ภาพแสดงการเขียนลูกนัยตาแมว

3.ให้สังเกตดูกระบวนการวาดภาพว่า ทุกอย่างจะต้องทำไปพร้อมๆกัน เมื่อวาดขนแมวไปข้างแล้ว เราควรเริ่มต้น วาดลูกตาแมวไปด้วย โดยในขั้นของการร่างภาพนั้น เราจะเขียนวงกลมขนาดเล็กไว้ในดวงตาข้างละ 1 วง และ เขียนนัยตาดำไว้ต่างหาก วงกลมขนาดเล็กนั้นคือแววตา เราจะต้องพยายามรักษาความสะอาดไว้ อย่าปล่อยให้สีไป เป็นอันตราย การเริ่มต้นลงสีอาจใช้สีดำหรือสีน้ำตาลเข้มลงลูกตาดำไปก่อน จากนั้นจึงเอาสีน้ำตาลแดงระบายรอบๆ ดวงตา โดยให้ส่วนขอบมีน้ำหนักรมากกว่า เพื่อให้เกิดความรู้สึกกลมมน ให้เอาสีเขียวระบายทับลูกตาบางๆให้ทั่ว ขั้นตอนการเขียนลูกตาแมวอาจเพิ่มน้ำหนักรหรือลดได้ตามแบบได้เรื่อยๆ ที่สำคัญอย่าลงน้ำหนักรเข้มเกินไปจน ระบายสีอื่นทับไม่ได้

การเพิ่มน้ำหนักที่ขนแมวด้วยสีน้ำตาลเหลือง

4.ในขั้นตอนต่อไป คือการลงขนแมวที่เป็นสีเข้มคล้ายสีเทา การลงสีด้วยสีดำแล้วลดน้ำหนักให้จางลงจนดูคล้ายสีเทา อาจทำให้ขนแมวดูมีน้ำหนัก แต่จะดูแข็งและไม่สวยงาม การใช้สีหลายสีรวมกัน แต่ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสีเทา จะทำให้ขนแมวดูมีชีวิตชีวาและให้ความรู้สึกเป็นขนแมวจริงๆมากกว่า สีที่ลงเพิ่มจากสีน้ำตาลได้แก่ สีน้ำเงินออกเทา(INDIGO) และสีน้ำตาลเหลือง โดยจะต้องคอยสังเกตและคอยระวังอย่าให้สีเหลืองน้ำตาลมีปริมาณมากเกินไป และการลงน้ำหนักของเส้นขนแมวด้วยสีน้ำเงินออกเทาก็ควรลงให้มีน้ำหนักอ่อนและแก่รวมอยู่ร่วมกันด้วย

การลงสีของพื้นหลังรูปแมว

5.เมื่อลงสีในส่วนขนเรียบร้อยแล้ว ให้พิจารณาดูรายละเอียดในส่วนต่างว่ามีความกลมกลืนกันหรือไม่ ข้อดีของดินสอสีคือเราสามารถเพิ่มน้ำหนักหรือแต่งเติมส่วนที่ไม่สมบูรณ์ได้เรื่อยๆ ดังนั้นจึงค่อยพิจารณาแต่งเติมในส่วนที่เราเห็นว่ายังขัดกันอยู่ เมื่อเห็นว่าในส่วนของรูปแมวเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงเริ่มลงสีส่วนพื้นหลังเพื่อช่วยให้ภาพแมวมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อาจมีคำถามตามมาว่าทำไมรูปแมวจึงต้องลงพื้นหลังด้วย ทำไมไม่ปล่อยขาวเหมือนกับภาพบางภาพที่เคยเขียนมาแล้ว จะเห็นได้ว่าในภาพแมวที่เราเขียนนั้น เป็นภาพแมวที่เรามองจากด้านบนลงมา ถ้าเราปล่อยพื้นหลังให้เป็นสีขาวของกระดาษ เราจะเกิดความรู้สึกทันทีว่าภาพนี้ขาดอะไรบางอย่างไป และเรื่องราวของภาพแมวก็น่าจะไม่สมบูรณ์เพราะไม่รู้ว่ามีแมวนอนอยู่บนพื้นอะไรนั่นเอง

รูปแมวที่วาดเสร็จสมบูรณ์แล้ว

6.ในการลงสีพื้นหลังของภาพแมวนั้น สิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงคือแบบที่เรามาเขียนนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถปรับเปลี่ยนบางอย่างให้มีความสมบูรณ์ได้ด้วยจินตนาการของเราเอง ให้สังเกตดูว่าแมวในภาพที่เราวาดนั้นเป็นสีน้ำตาลและสีเทาน้ำเงินเป็นส่วนใหญ่ แต่สีที่แสดงออกมาอย่างเด่นชัดจะเป็นสีกลุ่มน้ำตาลแดงหรือส้ม มองดูจะเกิดความอ่อนหวานมากกว่าแข็งกระด้าง การเลือกใช้สีพื้นของภาพจึงควรเลือกสีที่ใกล้เคียงกัน แต่อย่าเหมือนกันมากจนแยกกันไม่ออกระหว่างแมวกับพื้นหลังของภาพ ดังนั้นสิ่งที่ช่วยแยกให้ออกระหว่างสิ่งสองสิ่งดังกล่าว คือการใส่เงาตกทอดของแมวลงบนพื้นหลังของภาพนั่นเอง