

คู่มือวาดสีน้ำสำหรับผู้ไม่ประสงค์เข้าห้องเรียน
วาดสีน้ำง่ายๆ สไตล์ครุฑอยู่ : ทิวทัศน์

อนันต์ ปรภาโส

ยินดีที่รู้จักครับ

นับจากนี้ไปผมจะเป็นเพื่อนคุยกับคุณผู้สนใจและอยากวาดภาพสีน้ำ แต่ไม่ประสงค์จะเข้าห้องเรียน ^_^

เคยไหมครับ เวลาไปเที่ยวแล้วเกิดอารมณ์อยากวาดรูปเก็บบรรยากาศสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก หรือบางครั้งเห็นคนอื่นวาดรูปได้แล้วเกิดคันไม้คันมือ อยากวาดเป็นกับเขาบ้าง แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไง ช่วงเทศกาล...เห็นโปสการ์ดสีน้ำสวยๆ แล้วอยากได้ แต่ถ้าวาดเองได้ก็คงจะดีมีใช้น้อย ครั้นจะไปสมัครเรียนวาดรูปให้รู้แล้วรู้รอด ก็ดูจะเอิกเกริกไปสักหน่อย :) แถมนางที่ยังมีข้ออ้างสารพัดที่ทำให้คุณไม่ได้เริ่มต้นเสียที อาการแบบนี้เขาเรียกกันว่า จดๆ จ้องๆ ซ้ำๆ เลียบค้าย รีเปล่าครับ >_<

หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “วาดสีน้ำง่ายๆ สไตล์ครูอู่” ที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นคู่มือการวาดภาพสีน้ำด้วยวิธีง่ายๆ ที่คุณสามารถทดลองทำได้ด้วยตนเอง สำหรับเล่มนี้จะเป็นคู่มือการวาดภาพทิวทัศน์อย่างง่ายๆ เช่น การวาดท้องฟ้า ทะเล ภูเขา ต้นไม้และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกสนุกกับการวาดภาพ แล้วคุณจะพบว่า การวาดภาพสีน้ำไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

มาวาดสีน้ำด้วยกันนะครับ :)

ครูอู่

ฝึกวาดสีน้ำแล้วอยากคุยกับครูอู่ต่อ
เชิญที่ <http://www.oknation.net/blog/kru-oui>
หรือ <http://www.sipprapa.net>

Content

ทำไมต้องสีน้ำ? 4

เมื่อ สี กับ น้ำ มาพบกัน ความงาม จึงบังเกิด 7

เลือกสีน้ำ สำหรับการเริ่มต้น 10

มาทำความรู้จักกับ
กระดาษวาดสีน้ำ กันหน่อยดีไหมครับ 12

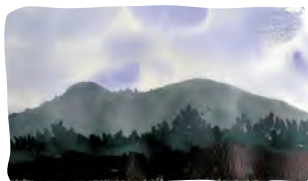
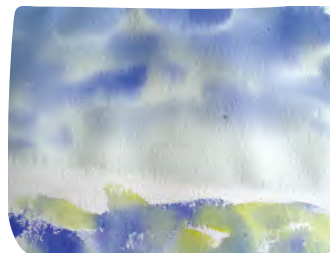
สีน้ำ Accessories 16

ระบายพื้น ด้วยฟู่กันของคุณ 19

เล่นกับสี 24

เธอเห็นท้องฟ้านั้นไหม 28

ภูเขา วาดง่ายกว่าที่คิด 42

ไปทะเลกันดีกว่า 62

ปลูกต้นไม้ด้วยสีน้ำ 82

ภาพลึกลับ-แต่ไม่ลับ 100

บ้าน วัด เมือง 120

โบสถ์รดสีน้ำ สุกใจพู่ไผ่ ชึ่งใจพู่ริบ 150

ทำไมต้องสีน้ำ?

และคำถามแรกที่ติดอยู่ในใจว่า “ทำไมต้องสีน้ำ” นั้น อันที่จริงแล้วหาใช่คำถามจากผู้เรียนหรือคุณผู้อ่านไม่ แต่มันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจของผมมานานแล้ว เริ่มจากผู้คนในอาชีพต่างๆ ที่อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการหัดวาดรูป บางคนอยากวาดรูปเพื่อคลายเครียด บางคนอยากฝึกไว้ทำเป็นของขวัญของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ บางคนอยากสานฝันวัยเด็กที่เคยอยากเป็นศิลปินแต่บังเอิญหัดศิลปะต้องไปเรียนหมอ ฯลฯ เมื่อสบโอกาสจึงหาทางมาเรียนวาดรูป

และคำแรกๆ ที่ผมมักจะได้ยินก็คือ “สอนวาดสีน้ำใหม่คะ/ครับ”

ที่แรกก็คิดว่า คงเป็นบางคนที่สนใจสีน้ำคนอื่น ๆ ก็คงสนใจสีน้ำมัน หรือสีอะครีลิคกันบ้างแหละ...แต่ปรากฏว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่สนใจที่จะเรียนวาดสีน้ำมากกว่าสีชนิดอื่นๆ คำถามที่ว่า “ทำไมต้องสีน้ำ” จึงเกิดขึ้น

เมื่อมีโอกาสดำเนินคุยกับบุคคลหลากหลาย ผมก็ได้รับคำตอบในหลายแง่มุมดังต่อไปนี้

...สีน้ำ อ่อนหวาน สดใส ชุ่มชื้น เวลามองสีน้ำแล้วรู้สึกสบาย จิตใจผ่อนคลาย...สีน้ำดูทำทางจะวาดง่ายกว่าสีชนิดอื่น...อุปกรณ์สีน้ำดูไม่ยุ่งยาก ไม่พะรุงพะรัง พกพาสะดวก...ดูๆ แล้วค่าใช้จ่ายในการซื้อหาอุปกรณ์สีน้ำน่าจะถูกกว่าสีชนิดอื่น...สีน้ำดูเหมือนจะวาดเล่นๆ ได้ ไม่ใช่เรียลจังจริงจังเหมือนพวกสีน้ำมันหรือสีอะครีลิค...สีน้ำ วาดเดี่ยวเดี่ยวก็เสร็จ ไม่เหมือนสีน้ำมัน-สีอะครีลิคที่ภาพหนึ่งต้องใช้เวลาวาดกันหลายวัน...

นั่นเป็นความเข้าใจของท่านทั้งหลายเองนะครับ หาใช่ความเข้าใจของผมไม่ จันมาดูกันทีละข้อดีใหม่ครับ ว่าข้อไหนจริง ข้อไหนเท็จ

สีน้ำ อ่อนหวาน สดใส ชุ่มชื้น เวลามองสีน้ำแล้วรู้สึกสบาย จิตใจผ่อนคลาย... ข้อนี้ไม่เถียงครับ แต่ถ้าถามว่า แล้วรูปที่วาดด้วยสีชนิดอื่นดูแล้วจิตใจไม่สบาย ไม่ผ่อนคลายหรือ ก็ต้องตอบว่า ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของสาระของภาพ และลักษณะการวาดภาพของศิลปินผู้นั้นด้วยครับ ผลงานสีน้ำมันหรือสีอะครีลิคของศิลปินบางท่าน มองแล้วก็สวยงาม ลึกซึ้งกินใจ บางภาพก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้เช่นเดียวกันครับ

จิบบกาแฟ วาดสีน้ำ ที่ระเบียงวีรสิทธ์รทรมหาดป่าตอง

สีน้ำวาดง่ายกว่าสีชนิดอื่น... ข้อนี้เถียงครับ ถ้าวัดกันรูปต่อรูปแล้ว ผมฟันธงว่า สีอะครีลิค วาดง่ายที่สุดครับ ดังที่ผมเคยกล่าวไว้ว่า “สีอะครีลิค-ภาพวาดที่ไม่มีวันเสีย” ในขณะที่คุณวาดสีน้ำแล้วลงสีหนักเกินไปหรือสีเนาไปแล้ว สิ่งที่จะทำได้ในเวลานั้นก็คือเปลี่ยนกระดาษแผ่นใหม่แล้วเริ่มต้นวาดใหม่ แต่สีอะครีลิคนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรอให้สีแห้งเหมือนสีน้ำมัน ไม่ต้องลบทิ้งเหมือนดินสอ ไม่ต้องเปลี่ยนกระดาษใหม่ คุณสามารถระบายสีทับลงไปได้เลย ในขณะที่สีน้ำต้องการ

ความแม่นยำในการคำนวณปริมาณของสีและน้ำที่ผสมผสานกันในสัดส่วนที่พอเหมาะ เพื่อให้เกิดสี-น้ำหนัก-แสงเงาที่ลงตัวสวยงาม

อุปกรณ์สีน้ำดูไม่ยุ่งยาก ไม่พะรุงพะรัง พกพาสะดวก... ข้อนี้เห็นด้วยครับ คุณมีแค่กระดาษสีน้ำ พู่กัน และจานสี ก็พอแล้วสำหรับออกไปวาดรูปนอกสถานที่ ในขณะที่สีชนิดอื่นจะต้องหอบเอาอุปกรณ์สารพัดชนิดไปด้วย

ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์สีน้ำน่าจะถูกกว่าสีชนิดอื่น...ข้อนี้กำลังครับ เพราะวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเริ่มต้น ว่าจะไปแล้วราคาก็สูงก็กันครับ คุณอาจจะเลือกสีชนิดที่นักเรียนใช้นำมาฝึกวาดในระยะแรก เมื่อฝีมือออกจากรวจขึ้นแล้ว ส่วนมากก็มักจะอยากได้วัสดุอุปกรณ์อย่างดีมาใช้กันทั้งนั้น

สีน้ำดูไม่จริงจังเหมือนพวกสีน้ำมันหรือสีอะคริลิค... ข้อนี้เห็นด้วยครับ ผมเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่า สีน้ำก็เหมือนเรื่องสั้น เข้าใจง่าย จบในตอน ในขณะที่สีน้ำมันหรือสีอะคริลิคเหมือนนิยายเรื่องยาวที่มีรายละเอียดมาก ต้องวางแผนในการวาดอย่างเป็นเรื่องเป็นราวกว่า เพราะฉะนั้นคนทั่วไปจึงรู้สึกว่าการวาดภาพสีน้ำน่าจะดู relax มากกว่า

สีน้ำวาดเดี่ยวเดียวก็เสร็จ ไม่เหมือนสีน้ำมัน-สีอะคริลิคที่ภาพหนึ่งต้องใช้เวลาวาดกันหลายวัน...ข้อนี้ก็จริงครับ เหตุผลก็คล้ายๆ กับข้อข้างบนนั่นแหละ

เหล่านี้อาจเป็นเพียงบางเหตุผลที่คนทั่วไปสนใจภาพวาดสีน้ำ คุณผู้อ่านก็คงมีเหตุผลของตัวเองสักข้อเช่นกัน ไม่เช่นนั้นคงไม่ควักกระเป๋าซื้อหนังสือเล่มนี้มาดูหรอก จริงไหมครับ และหลายท่านก็อาจจะมีเหตุผลคล้ายๆ กับที่ผมหยิบยกมาข้างต้น แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่ามันเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดที่ทั้งผมและคุณผู้อ่านมีส่วนร่วมก็คือ "เราชอบสีน้ำ"

ถ้าเช่นนั้น เราอาจจะบายสีน้ำไปด้วยกันนะครับ

เมื่อ สี กับ น้ำ มาพบกับ ความงาม จึงบังเกิด

พูดถึงเทคนิคงานจิตรกรรมที่เก่าแก่คือกาดำบรรพ์ของโลกก็คงไม่มีอะไรเกินหน้าสีน้ำไปได้ เนื่องจาก “น้ำ” เป็นตัวกลางสำคัญในการทำให้ “เนื้อสี” ที่มีอยู่ในธรรมชาติละลายเป็นของเหลวเพื่อนำไปใช้ระบายเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกเหตุ เพื่อการบันทึกเรื่องราว หรือเพื่อพิธีกรรมต่างๆ ก่อนที่จะมีการค้นคิดตัวทำละลายอื่นๆ ขึ้นมาเพื่อการรักษาผลงานให้คงทนถาวรมากยิ่งขึ้น

เมื่อ สี กับ น้ำ มาพบกัน ความงามจึงบังเกิด
ขึ้น จากผนังถ้ำ สู่แผ่นกระดาษ จากการใช้สอย
สู่ความงาม พจนานุกรมศัพท์และ
เทคนิคทางศิลปะ (แปลโดย
มะลิฉัตร เอื้ออนันท์
กล่าวถึงสีน้ำไว้ดังนี้ครับ

Watercolor กลวิธี
การระบายสีน้ำ ด้วยสีที่มีเนื้อสี
ผสมกับละอองสารละลายกาวของ
ต้นพืชประเภทกระถิน รวมทั้งใช้ค่าน้ำ
เรียกผลงานที่ทำในกลวิธีนี้ออกเหนือจาก

กาวซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของตัวผสมสี
แล้วก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆ อีก เช่น สารเพิ่มความยืดหยุ่น
เช่นไฮโดรเมลหรือน้ำเชื่อมกลีเซอรินที่จะช่วยทำให้เนื้อสี
ชุ่มชื้นอยู่เสมอ ส่วนการที่จะรักษาความชื้นให้กับ
เนื้อสีที่จะมีคุณสมบัติอับผิวงระคายให้เรียบเนียนนั้น
ก็คือสารเพิ่มความเหลวรวมทั้งยากันบูด สีน้ำเป็นสีที่ใช้กับกระดาษประเภททำด้วยมือกับฟูกันขนละเอียดที่ทำมาจากเซเบิลสีแดง

ภาพสีน้ำมีลักษณะที่โปร่งใสปลั่งงามเบาตา
สีน้ำที่บางครั้งก็มีผู้เรียกว่าสีน้ำแบบทึบแสง ภาพสีน้ำ
แท้นั้นส่วนมากแล้วมักใช้กลวิธีระบายอย่างอิสระ
รวดเร็ว และระบายแบบผสมน้ำจางๆ ในบริเวณกว้าง
เนื้อกระดาษและความขาวของกระดาษช่วยเสริมให้สี
ของสีน้ำดูแจ่มจ้าและภาพสำเร็จเปล่งประกายงดงาม

สีน้ำเป็นสื่อที่ใช้กันมาตลอดยุคกลางในทวีป
ยุโรปโดยใช้ระบายในหนังสือเลขาวิจิตร แต่จะใช้กัน
น้อยมากในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่สิบหก สิบเจ็ด
และสิบแปด นอกเสียจากในผลงานจุลจิตรกรรม ซึ่งมัก
จะทำลงในบัตรหรือแผ่นงาช้าง แต่ที่ทำลงในแผ่นหนัง
และเครื่องถ้วยเปลือกไข่มือก็น้อยอยู่บ้างเหมือนกัน

จิตรกรสีน้ำของจีนและญี่ปุ่นใช้สีน้ำระบายลง
บนสิ่งทอที่สวยงามมีค่า เช่นผ้าไหม มากพอๆ กับที่ใช้
ระบายลงบนกระดาษเยื่อไม้หรือเยื่อจากต้นข้าว

กลวิธีสร้างสรรค์ภาพสีน้ำโปร่งใสสมัยใหม่นั้น
พัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษระหว่างช่วงปลายคริสต์
ศตวรรษที่สิบแปดและต้นคริสต์ศตวรรษที่สิบเก้า ใน
ระยะต้นๆ ของช่วงนี้ภาพสีน้ำมักจะถูกอยู่ในลักษณะภาพ
วาดสีเอกรงค์ สีซีเปีย หรือสีฟ้า ซึ่งใช้ปากกาวาดเส้น
ควบคู่ไปกับการใช้พู่กันระบาย ซึ่งต่อมากลวิธีระบายสี
น้ำแบบอิสระได้รับความนิยมแทนที่กลวิธีนั้น ปัจจุบันนี้
นิยมใช้สีน้ำในการระบายบริเวณกว้างๆ มากกว่า

สีน้ำนี้เริ่มทำขายกันเมื่อปลายทศวรรษที่ 1700
ในระยะแรกๆ จะผลิตขายในรูปก้อนสีแข็งๆ ขนาด
ประมาณ 3/4 x 1 1/4 x 1/4 นิ้ว หรืออาจเป็นก้อนขนาด
ครึ่งเท่านี้ และด้านบนมักหล่อหรือประทับตราของยี่ห้อ
สีน้ำชนิดความชื้นในเนื้อจะขายในรูปใส่ภาชนะกันตื้นๆ
เป็นสีที่เติมสารกลีเซอรินลงในเนื้อ และจำหน่ายกันอยู่
ทั่วไปในช่วง ค.ศ. 1835 ซึ่งปัจจุบันนี้มีจิตรกรบาง
คนก็ยังนิยมใช้กันอยู่ สารกลีเซอรินช่วย
ปกป้องมิให้เนื้อสีน้ำจับตัวเป็นก้อนแข็ง
ติดอยู่ในภาชนะ และช่วยให้สีแห้งช้า
ลงอีกเล็กน้อยเพื่อช่วยให้สีระบายได้
กลมกลืนไม่เป็นต่างดวง ส่วนสีน้ำชนิดที่เป็น
ของเหลวชั้นจะขายในลักษณะบรรจุหลอดที่บีบได้
ทำขึ้นประมาณ ค.ศ. 1900 เป็นสีน้ำในรูปแบบที่ใช้
สะดวกที่สุด และเป็นที่ยอดนิยมที่สุดในปัจจุบันนี้

ชุดสีน้ำขนาดพกพายี่ห้อ

จิตรกรสีน้ำสมัยใหม่มักเป็นจิตรกรชาวอังกฤษและอเมริกันเสียเป็นส่วนใหญ่ จิตรกรสีน้ำชาวอังกฤษซึ่งมีส่วนทำให้วงการจิตรกรรมสีน้ำรุ่งเรืองขึ้นในตอนปลายของคริสต์ศตวรรษที่สิบแปดและสิบเก้า ได้แก่ จอห์น โรเบิร์ต โคเซนส์ (ค.ศ. 1752-1797) วิลเลียม เบลค (ค.ศ. 1757-1827) โทมัส เกอร์ทิน (ค.ศ. 1775-1802) โจเซฟ มัลลอร์ด เทอร์เนอร์ (ค.ศ. 1775-1851) และจอห์น เซลล์ คอทแมน (ค.ศ. 1782-1842)

ส่วนจิตรกรสีน้ำชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงตามมาได้แก่ วินสโลว์ โฮเมอร์ (ค.ศ. 1836-1910) จอห์น มาริน (ค.ศ. 1872-1953) เอ็ดเวิร์ด ฮอปเปอร์ (ค.ศ. 1882-1967) ชาร์ล เดอมูธ (ค.ศ. 1883-1935) และชาร์ล เบิร์ชฟีลด์ (ค.ศ. 1893-1967)

ในส่วนของประเทศไทย จะว่าไปเราก็ใช้สีน้ำมานานแล้วเช่นกัน แต่มาในรูปแบบของสีฝุ่นที่ผสมกับน้ำและกาวเพื่อวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งผลงานจะมีลักษณะทึบแสง สำหรับภาพวาดสีน้ำแบบสมัยใหม่ที่เราๆ ท่านๆ รู้จักคุ้นเคยกันในปัจจุบันนั้น เพิ่งจะมีการแพร่หลายกันในยุคที่ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี นำเอาศิลปะร่วมสมัยเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยนั่นเอง โดยในยุคแรกๆ นั้น สีน้ำเป็นเพียงเทคนิคหนึ่งในการเรียนรู้ศิลปะ ในสถาบันศิลปะทุกแห่งจะต้องมีการสอนวิชาจิตรกรรมสีน้ำเพื่อเป็นพื้นฐานแก่ผู้ศึกษา เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคอื่นๆ ต่อไป สีน้ำเป็นที่รังเกียจว่า วาดบนกระดาษ สีบางใส ไม่คงทนถาวร

เหมือนสีประเภทอื่น จึงไม่ค่อยนิยมนำมาสร้างผลงานนัก ต่อมาภายหลังจึงมีศิลปินหลายท่านใช้สีน้ำเป็นสื่อในการสร้างสรรค์จนเป็นที่ยอมรับกันมาถึงปัจจุบัน

เสน่ห์ของสีน้ำอยู่ที่ความสะอาด สดใส และมีสีล้วน ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ไม่เลอะเทอะเปรอะเปื้อน เสียแล้วเปลี่ยนกระดาษเขียนใหม่ได้ทันที เทคนิคไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนเกินไป

ศิลปินที่ เป็นผู้จุดประกายให้สีน้ำเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยคือ อารี สุทธิพันธุ์ โดยท่านเป็นทั้งครูผู้สอนศิลปะ เป็นผู้เขียนตำราเกี่ยวกับสีน้ำออกมามากมาย และเป็นศิลปินสีน้ำด้วย กระแสการยอมรับจิตรกรรมสีน้ำอย่างกว้างขวางในประเทศไทยจึงเริ่มขึ้นตั้งแต่บัดนั้น

สำหรับคุณผู้อ่านที่กำลังสนใจการวาดภาพสีน้ำอยู่ในขณะนี้ ผมอยากจะเสนอมุมมองในการชื่นชมภาพเขียนสีน้ำว่า สีน้ำคือเทคนิคหนึ่งในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเท่านั้น เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปจำกัดคุณสมบัติของภาพสีน้ำว่าจะต้องเขียนในแบบใดแบบหนึ่ง หรือห้ามใช้เทคนิคบางเทคนิคมาผสมเพราะเกรงจะไม่ใช่สีน้ำอย่างแท้จริง ขอให้ภาพเสร็จแล้วสวยเป็นใช้ได้

เลือกสีน้ำ สำหรับการเริ่มต้น

หากเปรียบเทียบสีน้ำเป็นอาหาร วัสดุอุปกรณ์ในการวาดสีน้ำก็คงเหมือนกับวัตถุดิบ เครื่องปรุงและเครื่องครัวนั่นเอง การมีวัตถุดิบที่สด มีเครื่องปรุงที่มีคุณภาพ และมีเครื่องครัวที่ดี ย่อมนำมาซึ่งรสชาติอาหารที่อร่อยลิ้นสีน้ำก็เช่นกัน หากคุณผู้อ่านใช้กระดาษที่มีคุณภาพ ใช้สีที่สวยสดใส และใช้ฟู่กันที่มีสปริงดี คุ้มน้ำ หรือหมาะมือแล้วล่ะก็ ย่อมได้ภาพวาดที่สวยงามอย่างแน่นอน ดั่งที่ผมเคยบอกกับลูกศิษย์บ่อยๆ ว่า การเตรียมอุปกรณ์ที่ดีเท่ากับเราทำผลงานสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

วัสดุชนิดแรกที่เราต้องมียี่ห้อคือ **สีน้ำ - Watercolor** สีน้ำมีมากมายหลายยี่ห้อและมีคุณภาพแตกต่างกันไปแล้วแต่การใช้งาน ลองหลับตานึกภาพย้อนกลับไปในวันวัยเด็กดูสิครับ เตื่อหรือไม่ว่าเรารู้จักสีน้ำกันมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว มันอยู่ในรูปของสีสายรุ้ง ลักษณะเป็นกล่องสีเหลี่ยมผืนผ้า ภายในบรรจุสีน้ำในหลอดตะกั่วเล็กๆ ประมาณ 12 สี เวลาจะใช้ก็นำ

มาบีบใส่จานสีรูปดอกไม้ ใส่น้ำลงไป คนให้ละลายแล้วนำไประบายบนกระดาษ สีน้ำที่ผมพูดถึงนี้เป็นสีสำหรับเด็ก มีลักษณะกึ่งทึบกึ่งใส ซึ่งอันที่จริงแล้วมันคือสีฝุ่น (Tempera) นั่นเอง

ส่วนสีน้ำที่ใช้ในการวาดภาพของศิลปินทั่วไปจะเป็นสีน้ำที่บรรจุหลอดแยกขายเป็นสีๆ มีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก มีหลายเกรดหลายราคา สำหรับผู้เริ่มต้นอาจจะใช้สีเกรด Student ที่มีราคาไม่แพงไปก่อนก็ได้ แต่หากมีทุนทรัพย์พอ จะลงทุนซื้อสีน้ำเกรด Artist มาใช้เลยก็ได้ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด เพราะสี Artist จะมีคุณสมบัติสดใส ชุ่มฉ่ำ และฟู่กระจายในน้ำได้ดีกว่าและเมื่อเราใช้สีที่มีคุณภาพดีผลงานก็มักจะออกมาสวยงาม ทำให้มีกำลังใจในการวาดรูปมากขึ้น

สีน้ำมีหลายเฉด หลายสี หลายน้ำหนัก แกรมยังมีหลายชื่อเรียกอีกด้วย คุณอาจคุ้นเคยกับชื่อของสีน้ำยี่ห้อหนึ่ง และอาจจะงงเมื่อต้องไปซื้อสีเดียวกันแต่เป็น

คนละยี่ห้อ เพราะบริษัทผู้ผลิตอาจปรุงสีออกมาในสูตร
ของตัวเอง และตั้งชื่อเฉพาะของตัวเองขึ้นมา สำหรับใน
เบื้องต้นนี้ ผมขอแนะนำให้ซื้อเฉพาะสีที่จำเป็นมาใช้
ก่อน เมื่อฝึกฝนจนชำนาญแล้วจึงค่อยสรรหาสีที่มีความ
สวยงามแปลกตามาใช้ เพื่อให้ภาพสีน้ำของเรามี
เอกลักษณ์และความสวยงามเพิ่มขึ้น

สีที่จำเป็นในการระบายสีน้ำ

1. สีเหลืองอ่อน Lemon Yellow
2. สีเหลืองสด Gamboge Yellow
3. สีแดง Madder Lake Deep
4. สีแดงกุหลาบ Quinacridone Rose
5. สีส้ม Permanent Orange
6. สีน้ำตาลแดง Burnt Sienna
7. สีน้ำตาลเข้ม Burnt Umber
8. สีน้ำเงิน Ultramarine Deep
9. สีน้ำเงิน Cobalt Blue Ultramarine
10. สีเขียว Veridian
11. สีเขียว Hooker's Green
12. สีเขียว Sap Green
13. สีม่วงแดง Red Violet
14. สีเทา Payne's Grey

สีน้ำชนิดหลอดยี่ห้อ VAN GOGH

มาทำความรู้จักกับกระดาษวาดสีน้ำ กับหน้อยดีไหมครับ

เมื่อมีสีแล้ว ก็ต้องมีตัวรองรับสี นั่นคือ **กระดาษ**

กระดาษในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกระดาษอะไรก็ได้ นะครับ แต่เป็นกระดาษที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการวาดภาพสีน้ำโดยเฉพาะ ฝรั่งเศสเรียกกันตรงๆ เลยว่า Watercolor paper มาทำความรู้จักกับกระดาษวาดสีน้ำในแบบวิชาการกันหน้อยดีไหมครับ

พจนานุกรมศัพท์และเทคนิคทางศิลปะ บรรยายไว้ดังนี้ครับ - กระดาษที่ใช้สำหรับเป็นทั้งสีพื้นและที่รองรับภาพสีน้ำ ในกรณีที่ต้องการผลของจิตรกรรมสีน้ำที่คงทนถาวรและระบายได้เป็นอย่างดี จิตรกรสีน้ำมักเลือกใช้กระดาษที่ทำด้วยมือ โดยเฉพาะชนิดที่ทำจากเส้นใยฝ้ายลินิน บางครั้งก็มีใยฝ้ายผสมลงไปเล็กน้อย และจะไม่มีสารกักดฟอกสีตกค้างอยู่ในเนื้อ ยกเว้นจะมีก็แต่สารประเภทกาบที่ลงพื้นบนกระดาษไว้เพื่อลดการดูดซับของกระดาษลงบ้าง แต่ว่ากระดาษสีน้ำที่ทำด้วยมือนี้มีทำกันน้อยมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องอาศัย

ซื้อจากประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป กระดาษสำหรับสีน้ำนี้มีจำหน่ายในระดับน้ำหนักต่างๆ กัน และระบุชนิดกระดาษด้วยน้ำหนักของกระดาษในจำนวน 1 รีม (500 แผ่น) ในขนาดอิมพีเรียล กระดาษที่น้ำหนักเบาที่สุดคือ 72 ปอนด์ ถ้าเป็นกระดาษ 140 ปอนด์ จะมีราคาสูงกว่าถึง 2 เท่าตัว กระดาษน้ำหนักสามัญ 2 ประเภทนี้ถ้าต้องการใช้ทำงานจิตรศิลป์จะนำมาตรึงลงบนแผ่นรองวาด กระดาษชนิดที่มีน้ำหนักมากกว่า 280-400 ปอนด์ อาจใช้ได้เลยโดยไม่ต้องนำมาตรึง พื้นผิวที่เด่นของกระดาษทำให้ภาพสีน้ำดูสดใสเป็นประกายและทนต่อการใช้งานค่อนข้างสมบูรณ์สมบั้น เช่นการใช้มีดปาดหรือครูดซ้ำๆ ทำให้เป็นที่นิยมกันอย่างสูงในหมูจิตรกรสีน้ำ

พื้นผิวของกระดาษสีน้ำที่ทำด้วยมือ นั้นมีหลายหลากหลายชนิด ที่เรียกว่า cold pressed (C.P.) มักจะมีเนื้อหยาบปานกลาง Rough (R) หรือ not pressed (N.P.) มีผิวขรุขระ และมักอยู่ในกลุ่มกระดาษที่หนักมากกว่ากระดาษเบา กระดาษชนิด high pressed

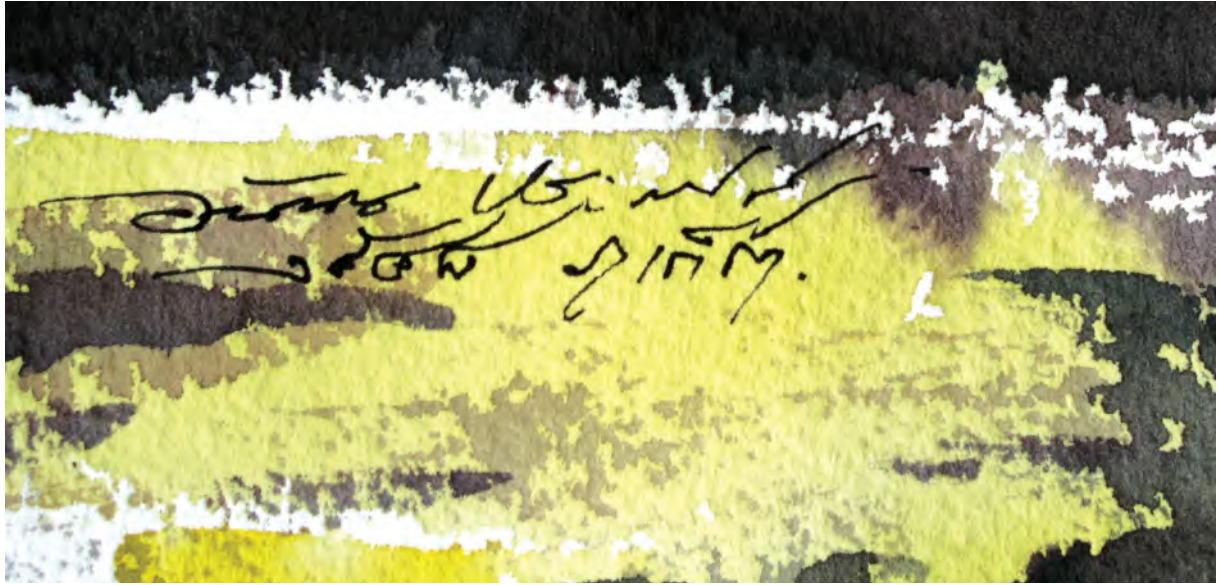
(H.P.) จะมีเนื้อแน่น ผิวเรียบเนียน มักไม่ใช้กับสีน้ำแบบระบายโปร่งใส แต่มีประโยชน์สำหรับใช้กับสีน้ำทึบหรือใช้ในการวาดมากกว่า กระดาษสีน้ำทำด้วยมือที่มีคุณภาพดีนี้อาจจำหน่ายในรูปเป็นเล่มหรือขายเป็นตั้งในขนาดต่างๆ กัน

เนื่องจากกระดาษสีน้ำนี้จะมีคุณภาพดีขึ้นตามกาลเวลา ดังนั้นจิตรกรจึงมักแสวงหากระดาษสีน้ำรุ่นเก่าๆ มาใช้กันโดยเฉพาะกระดาษสีน้ำรุ่นที่มีลายน้ำในเนื้อกระดาษ และมักจะมีตราयीหือ หรือชื่อผู้ทำ หรือปีที่ผลิตระบุอยู่บนกระดาษ แต่เดิมมากกระดาษที่ประทับตราหรือทำตราลายน้ำจะทำบนด้านหลังของกระดาษเพื่อให้รู้ว่าด้านหลังนั้นเป็นด้านหลังที่ใช้งาน ซึ่งมักจะเป็นด้านหลังที่เนื้อกระดาษเรียบหรือสม่ำเสมอ ปราศจากตำหนิใดๆ

แต่กระดาษคุณภาพดีๆ นั้นยากนักที่จะมีตำหนิ ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน

ข้อความข้างต้นนั้นผมคัดลอกมาจากพจนานุกรม โดยที่ไม่ได้ตัดทอนเนื้อหาออกเลย อาจจะถูกวิชาการไปสักหน่อยแต่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับ ที่นี้ก็มาถึงความเห็นของผมกันบ้าง

กระดาษสำหรับวาดสีน้ำที่รู้จักกันในประเทศไทยเรามักจะเรียกกันว่า กระดาษ 100 ปอนด์ มีลักษณะผิวด้านหน้าหยาบ ด้านหลังเรียบ นักศึกษาศิลปะมักนิยมใช้กระดาษ 100 ปอนด์ในการฝึกวาดภาพสีน้ำ เนื่องจากมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย ปัจจุบันมีการผลิตกระดาษ 100 ปอนด์เป็นเล่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกซื้อหาพกพา และหยิบมาใช้งาน อย่างไรก็ตาม ในความเห็น

ของผมกระดาษ 100 ปอนด์ ก็ไม่ใช่กระดาษที่ตีนักในการวาดภาพสีน้ำ เนื่องจากความหนาของมันไม่มากพอเวลา ถูกน้ำ (โดยเฉพาะคนที่ชอบเขียนแบบเปียกชุ่ม) กระดาษอาจจะเปื่อยยุ่ยหรือม้วนงอได้ ทำให้น้ำสีไหลไปกองรวมกันซึ่งควบคุมได้ยาก การใช้กระดาษ 100 ปอนด์หรือกระดาษสีน้ำอย่างบางจึงจำเป็นต้องมีการซึ่งกระดาษกับแผ่นรองวาดให้ตึงเรียบ เพื่อถ่ายต่อการระบายสี กระดาษสีน้ำอย่างบาง นอกจากจะยุ่ยหรือองอในขณะระบายแล้ว สีที่ระบายลงไปยังซ้ำได้ง่ายเมื่อระบายทับกันหลายๆ ครั้ง (พวกเราเรียกกันว่า สีเนา) สมัยที่ผมเรียนวิชาวาดสีน้ำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ท่านอาจารย์ศศิณ หอสังกุล (อ.ทิวาร) มักจะสอนพวกเราเสมอว่า “อย่าระบายสีทับที่เดิมเกิน 3 ครั้ง

สีจะเนา” ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคุณสมบัติของกระดาษไม่สามารถรับน้ำสีได้อีกนั่นเอง แต่ถ้าจิตรกรใช้กระดาษสีน้ำที่มีความหนามากๆ เมื่อมีความจำเป็นต้องระบายทับหรือเคลือบสีหลายๆ ชั้น จะสังเกตเห็นว่ากระดาษจะไม่ยุ่ยซ้ำ และสีก็จะไม่เน่าง่าย กระดาษที่เหมาะสมสำหรับการระบายสีน้ำควรมีความหนาตั้งแต่ 185-300 แกรม กระดาษยี่งหนา ยิ่งรับน้ำสีได้ดี แต่เมื่อคุณภาพดีราคาก็สูงตามไปด้วย

นอกจากเรื่องความหนาของกระดาษแล้ว ผิวของกระดาษก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน กระดาษสีน้ำมีทั้งชนิดผิวเรียบ ผิวหยาบปานกลาง และผิวหยาบมากขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะของภาพที่ต้องการวาด ยกตัวอย่างเช่น ภาพฟองคลื่นในทะเลที่ใช้เทคนิค