

Drawing

Comics

Level Up!

สัปดาห์วาด

โดย Naoki Saito
แปล วิวรรณ ธรรมานุสาร

พัฒนาทักษะการวาดการ์ตูน ด้วยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว

หนังสือสอนเทคนิคการวาดการ์ตูนที่ขายดีจนได้รับการแปลไปแล้วกว่า 10 ภาษาทั่วโลก

- Q & A แก้ปัญหาและแนะนำเทคนิคดีๆ สำหรับพัฒนาฝีมือจากอาจารย์นักวาด YouTuber ชื่อดัง ที่มีผู้ติดตามหลักล้าน
- เคล็ดลับการฝึกวาดการ์ตูนให้เก่งในเวลาอันรวดเร็ว
- วาดยังใจให้เต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ และเป็นฟรีแลนซ์มืออาชีพได้
- วิธีเพิ่มความน่าสนใจให้ผลงานจนมีผู้ติดตามมากมาย

CONTENTS

คำนำผู้เขียน..... 2

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้..... 8

CHAPTER

1 วาดไม่เก่ง

Q มือใหม่ควรจะเริ่มฝึกวาดอะไรก่อนดี? 10

Q มือใหม่ควรวาดภาพแบบไหนดี? 13

Q ฝึกวาดเท่าไรก็ไม่เก่งสักที 20

Q วาดยังไงก็วาดไม่เสร็จสักที เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นั้นแหละ
ทำยังไงดี? 26

Q อะไรคือลักษณะของคนที่วาดภาพไม่เก่ง? 34

Q เราควรสเก็ตช์ภาพก่อนหรือเปล่า? 40

Q “การวาดเลียนแบบ” ควรวาดตามไปอย่างเดียว 46

วิดีโอแนะนำ..... 50

CHAPTER

2 ภาพวาดไม่ได้รับความสนใจ

Q วาดภาพออกมาแต่ก็ไม่ได้รับ Feedback 52

Q ทำไมยอดฟอลโลเวอร์ไม่เพิ่มขึ้นเลย!? 58

Q จะสร้างกระแสในโซเชียลอย่างไร? 62

Q ทำอย่างไรไม่ให้ตกเทรนด์? 72

Q เมื่อรู้สึกอิจฉาคนอื่นจนทุกข์ใจ 78

Q ถ้าภาพของเราถูกวิจารณ์ 84

วิดีโอแนะนำ..... 90

CHAPTER

3 ไม่มีงาน

Q จะเป็นนักวาดมีอาชีพได้อย่างไร? 92

Q ถ้ารูปสวย งานก็จะตามมา 96

Q ทำอย่างไรให้ได้งานที่อยากทำ? 102

CHAPTER

4 ยังใจก็วาดไม่ได้อยู่ดี

Q ขายงานอย่างไรดี?.....106

Q จะสร้างรายได้จากภาพอย่างไร?.....112

Q เป็นพนักงานประจำหรือฟรีแลนซ์ดี?.....118

Q การเป็นฟรีแลนซ์ยากใช้ไหม?.....124

Q ควรทำเป็นอาชีพหลักหรืองานเสริม?.....128

Q คนแบบไหนที่ไม่ประสบความสำเร็จ?.....131

 วิธีโอแนะนำ.....138

Q ฝีมือแทบจะไม่พัฒนา.....140

Q วาดฉากหลัง (Background) ไม่เก่ง.....146

Q มีทางที่จะทำให้ฝีมือพัฒนาขึ้นในรวดเดียวหรือไม่?.....156

Q คนไม่มีพรสวรรค์ในการวาดภาพควรทำอะไร?.....162

Q แม้จะฝึกวาดแล้วแต่ก็ไม่เก่งอยู่ดี.....170

 วิธีโอแนะนำ.....174

CHAPTER

5 หמדไฟ

Q ไม่มีไฟจะวาด.....176

Q มีไฟในการวาด แต่ไม่มีสมาธิจดจ่อ.....182

Q ถ้าตกอยู่ในช่วงที่รู้สึกทาวน.....188

Q เมื่อการวาดรูปกลายเป็นความทรมาน.....195

Q อยู่ๆ ก็วาดรูปออกมาไม่ได้.....204

Q ถ้าถูกคนรอบข้างคัดค้าน.....212

 วิธีโอแนะนำ.....202

CHAPTER

6 สิ่งที่เราควรจะรู้ในการผลิตผลงาน

Q อยู่ๆ ก็วาดรูปออกมาไม่ได้.....204

Q ถ้าถูกคนรอบข้างคัดค้าน.....212

 ถึงผู้อ่านที่เลือกหยิบหนังสือเล่มนี้.....218

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

Q & A แนะนำเกี่ยวกับปัญหาในการวาดภาพและวิธีการแก้ไข

ปัญหาและคำตอบในแต่ละหัวข้อ

Q เราควรสเก็ตช์ภาพก่อนหรือเปล่า?

A ควรสเก็ตช์ภาพ! แต่...

มักจะมีคำถามเกี่ยวกับสเก็ตช์ภาพว่า จำเป็นที่จะต้องมีการสเก็ตช์ก่อนหรือไม่ สำหรับคำตอบคือ **จำเป็นมาก** ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1 การสเก็ตช์ช่วยฝึกฝนการมอง

หลายคนคิดว่า "การสเก็ตช์ภาพนั้นช่วยฝึกวาดได้เร็วขึ้น" แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ครับ **การสเก็ตช์ภาพเป็นการฝึกการมองอย่างลึกซึ้ง** สิ่งที่เราต้องเห็นไม่ใช่ว่าเหมือนกับสิ่งที่คนอื่นเห็น แต่จะคนที่สังเกตการณ์การมองเห็นของเขาดูว่าแตกต่างกันแค่ไหน ทำให้ไม่มีลักษณะการมองเห็นที่ซ้ำกัน

เหตุผลที่ควรสเก็ตช์ภาพ

ข้อดีของการสเก็ตช์ภาพคือ?

1. เป็นการฝึกการมอง
2. คู่เคียงกับสเก็ตช์จริง/แบบองค์ประกอบ
3. สก๊etchการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด

อธิบายแต่ละประเด็นด้วยภาพประกอบ

ตัวละคร

เหล่าตัวละครออริจินอลของอาจารย์ Naoki Saito

● นาทิสะจัง ●

สาวสุดคุล เป็นคนมีเหตุผล แต่เพราะไม่ค่อยพูดจึงทำให้ถูกเข้าใจผิดได้ง่าย

● กานากะจัง ●

อัจฉริยะด้านการเก็บไว้ทำทีหลัง ขี้เบื่อ

● เคจัง ●

เด็กร่าเริง ชอบความท้าทาย กระตือรือร้น

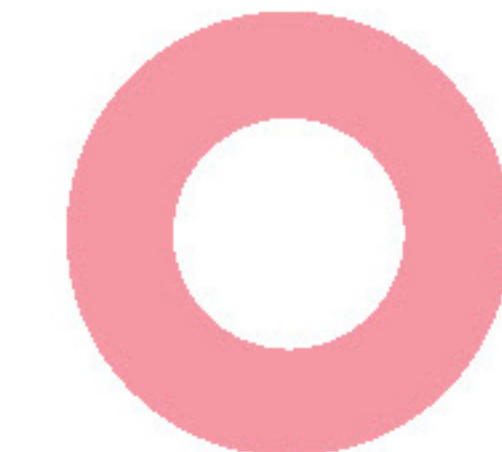
จะแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษที่ทำให้วาดรูปเก่งให้เองนะ!

อยากวาดรูป ต้องเริ่มยังไง?

จงเริ่มจากการชอบวาดรูป!

การฝึกฝน

วาดในสิ่งที่ชอบ

มาลอง “สร้างสรรค์ผลงาน” ด้วย “เทคนิคแบบ Fukuwarai (ฟูกุวารายิ)*” กัน

เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ผมลองใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวหลักที่ผมใช้ ซอฟต์แวร์นี้มีจุดเด่นคือ สามารถสร้าง Texture แบบ Analog ได้ดี ผมพยายามใช้ฟังก์ชันนี้กับงานของผม แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมัน

ไม่กี่เดือนต่อมา รุ่นพี่ได้แนะนำผมให้เป็นผู้ลงสีผลงานของ อ.เคสุเกะ อิตางากิ เรื่อง “บากิ จอมประจัญบาน” (สำนักพิมพ์อาากิตะ) หลังจากลงสีจนเสร็จสมบูรณ์เหมือนทุกที่แล้ว ผมกลับรู้สึกว่ “มันยังมีบางอย่างขาดหายไป” ผมจึงลองใช้เทคนิคการสร้าง Texture แบบ Analog เพิ่มเข้าไป แล้วได้พบว่า มันใช่เลย! มันคือสิ่งที่ขาดหายไป

หลังจากนั้นไม่กี่วันผมได้รับโทรศัพท์จากอาจารย์อิตางากิ อาจารย์ได้บอกให้ผมช่วยลงสีหน้าปก “บากิ” ตอนใหม่ที่กำลังจะออก ผมดีใจมากๆ

การตัดสินใจลงมือทดลองด้วยการ “ทำ” ตามความรู้สึกเช่นนี้ มันเป็นสิ่งที่ไม่สูญเปล่า

วิธีที่ง่ายที่สุดคือ การลอง “ทำ” และผมก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในหน้าถัดไปนี้จะสาธิต “เทคนิคการวาดแบบ Fukuwarai”

วิธีนี้เป็นการแบ่งแต่ละส่วนของรูปร่างออกเป็นหลายๆ Layer แล้วนำมาประกอบรวมกันใหม่

ลองพิมพ์หรือแคปภาพหน้าจอเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปต้นฉบับ ผมขอแนะนำให้ใช้ฟังก์ชัน History ใน Photoshop เพื่อจะได้เปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น

ภาพต้นฉบับ

แยกแต่ละส่วนออกจากกัน

ตำแหน่งดวงตาอยู่สูง

ตำแหน่งดวงตาอยู่ต่ำ

- 1 แบ่ง Layer แต่ละส่วนบนใบหน้า เช่น ตา, จมูก, ปาก
- 2 ขยับตา จมูก ปาก และปรับขนาดเพื่อปรับสมดุลหาจุดที่คิดว่าดีที่สุด
- 3 เมื่อได้ Pattern ที่คิดว่าดีประมาณหนึ่งแล้วก็ Save แต่ละ Pattern ให้ดูเปรียบเทียบกับภาพต้นฉบับ

*Fukuwarai (ฟูกุวารายิ) เป็นการละเล่นดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยนำเอากระดาษมาวาดโครงหน้า แล้วนำตา จมูก ปาก ที่แยกกันแต่ละส่วนมาเรียงใส่โครงหน้านั้น

คนที่ชื่นชมคนอื่น

คนชอบตำหนิผู้อื่น

2 คนที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นคนที่ชอบ “ตั้งสมมติฐาน และตั้งคำถาม”

ตัวอย่างคำถามที่ไม่ดี เช่น

อาจารย์ : “ถ้าเราใช้หุ่นจำลองโพสท่าทาง เราจะวาดตัวละครได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นะ”

A ชัง : “หุ่นจำลองเหอะคะ? ใช้รูปภาพไม่ได้เหอะคะ? อาจารย์เคยลองแล้วหรือยังคะ?”

นี้อาจจะฟังดูรุนแรงแต่ผมจะบอกว่า คนที่ถามคำถามที่มีลักษณะแบบด้านบน ส่วนมากจะไม่ค่อยพัฒนา เพราะเป็นการพัฒนาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้รับเท่านั้น แต่คนที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว นั้นจะถามแตกต่างออกไป

คำถามของคนพัฒนาแล้วกับคำถามของคนที่ไม่พัฒนานั้น มีอะไรแตกต่างกัน? คำตอบคือ การตั้งสมมติฐาน จากตัวอย่างที่กล่าวไป ลองตั้งคำถามเพิ่มสัก 2-3 ข้อ ถึงเหตุผลและประโยชน์จากการใช้หุ่นจำลองโพสท่าทาง

ข้อที่ 1 หุ่นจำลองช่วยให้เห็นเป็นภาพ 3 มิติ เห็นระยะห่างของแต่ละส่วน เราสามารถลองขยับหุ่นไปมาแล้วเห็นของจริงได้เลย

ข้อที่ 2 สามารถเปลี่ยนท่าทางได้ง่าย หากจำเป็นก็สามารถร่างคร่าวๆ แล้ววาดได้เลย

2 ขี้เกียจรอ (ให้ภาพได้นอนพัก)

เคยมีประสบการณ์แบบนี้กันไหมครับ?

ในตอนที่กำลังวาดรูปด้วยความเพลิดเพลินสุดๆ จนอยากจะโชว์ให้คนอื่นเห็นทันทีถ้าวาดเสร็จแล้ว คิดได้ดังนั้นก็โพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียไปเดี๋ยวนั้นเลย **แต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีคนมา Like** ทำให้เริ่มรู้สึกวิตกกังวลขึ้นมา พอกลับมาดูภาพที่ลงไปอีกรอบก็พบว่ามียหลายจุดที่ยากแก่ ความจริงแล้วผมก็เคยเป็นบ้างอยู่เหมือนกัน

สถานการณ์แบบนี้จะอย่างไรดี คำตอบนั้นง่ายมาก **แทนที่จะรีบโพสต์ภาพเหล่านั้นทันที ให้รอก่อนหนึ่งวัน ค่อยมาดูภาพอย่างใจเย็นพร้อมกับมองหาและแก้ไขจุดที่ไม่โอเคในภาพนั้น** นี่คือวิธีแก้ปัญหา ซึ่งผมเรียกวิธีนี้ว่า **“การให้ภาพได้นอนพัก”**

ถ้าเปรียบเทียบการวาดภาพเป็นการกระโดด ขึ้นงานก็เหมือนกับการแลนด์ดิ้งสู่พื้น ในการแข่งขันยิมนาสติก ไม่ว่าผู้แข่งขันจะมีเทคนิคที่ดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าหากตอนจบแลนด์ดิ้งลงบนพื้นไม่ได้ จะทำให้ไม่ได้คะแนนและผู้ชมก็ไม่ประทับใจด้วย ภาพวาดก็เช่นกัน **ผู้ชมจะเห็นเพียงแค่ภาพที่เสร็จแล้ว** ดังนั้น ถ้าภาพที่ออกไปเสร็จแบบขอไปที ก็จะไม่สามารถสื่อถึงสิ่งที่ผู้วาดต้องการจะสื่อได้

ให้ภาพได้นอนพัก

ถึงภาพจะเสร็จแล้ว
แต่ควรรอก่อนสักหน่อย!

ภาพเสร็จสมบูรณ์

ให้ภาพนอนพักสักหนึ่งคืน

วันถัดมา ให้มองหาและแก้ไข
ส่วนที่ไม่โอเคในภาพ

อัปเดตที่มีคุณภาพ!

โพสต์ทันที

ให้ภาพนอนพักหนึ่งคืน

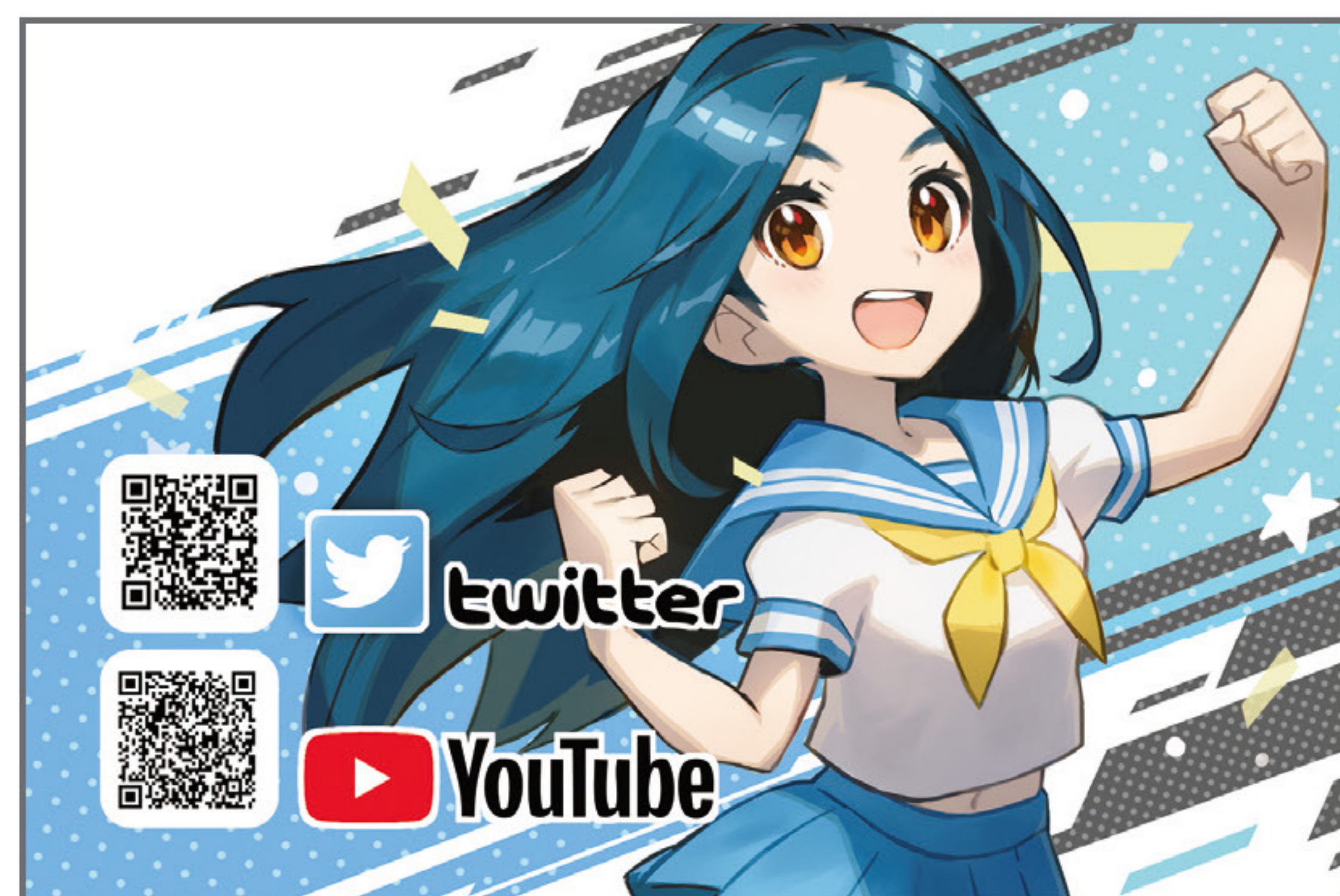

1 การประชาสัมพันธ์

นามบัตรจะทำหน้าที่บอกเกี่ยวกับตัวเราให้อีกฝ่ายทราบ แต่สำหรับนักวาดนั้น นามบัตรยังสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่า เราวาดภาพประเภทไหน

ให้ใส่ QR Code สำหรับเข้าชมเพจของเราลงไปในนามบัตรด้วย และในตอนที่ทำให้ นามบัตรสามารถพูดเสริมไปด้วยว่า “โปรดลองเข้าไปชมด้วยนะครับ” ก็จะได้มากขึ้นไปอีก การแจกนามบัตรของนักวาดนี้ จะมีผลเหมือนได้แจกคอลเล็กชันผลงานของเราให้อีกฝ่ายด้วย

บางคนอาจคิดว่า “ผลงานของตัวเองมีน้อย จะส่งผลอะไรไหมนะ” เรื่องนั้นไม่จริงหรอก เพราะว่านามบัตรมีผลอย่างอื่นที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์ ซึ่งผมจะอธิบายต่อไป

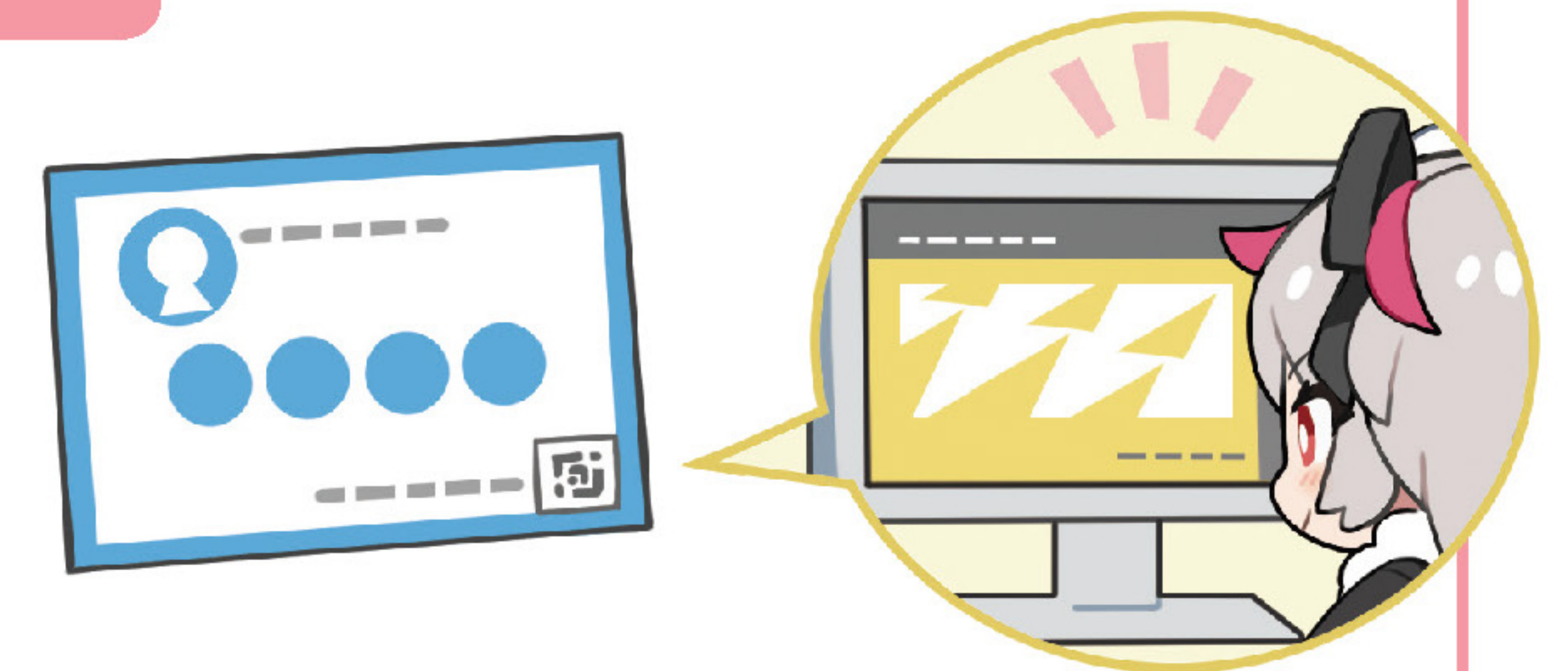

การใส่ QR Code ลงในนามบัตรจะเพิ่มโอกาสที่จะมีผู้เข้าชมเพจของเราอย่างมาก นอกจากนี้ การแสดงผลงานลงบนเพจก็จะช่วยเพิ่มโอกาสที่เราจะได้งานมากขึ้นด้วย

ผลของการมีนามบัตร

1. การประชาสัมพันธ์

แนะนำตัวเอง
& รวบรวมผลงาน!

2. การรับรู้

เตือนตัวเองว่า
อยากเป็นอะไร

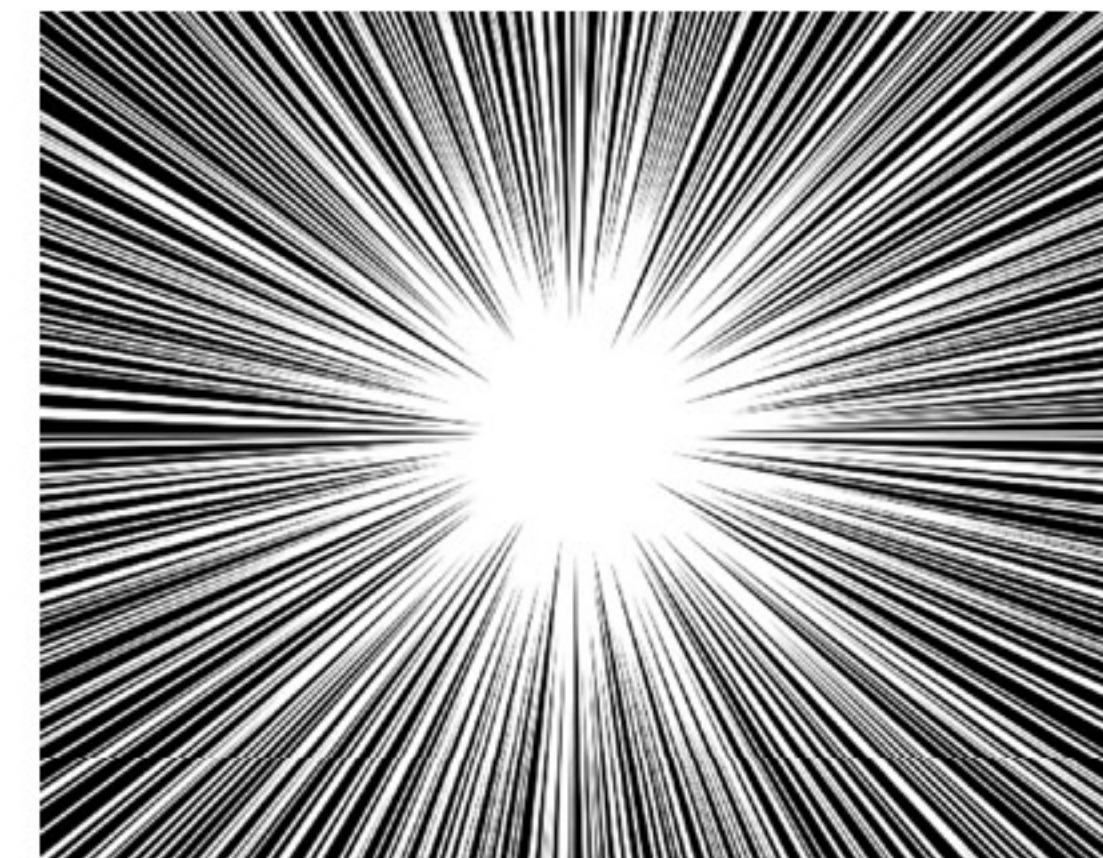
3. การเติบโต

ทำในสิ่งที่ตัวเอง
อยากจะเป็น!

Concentrated Line

Concentrated Line หรือเส้นสปัด เป็นเอฟเฟกต์ที่ใช้ในมังงะ ทำให้รู้สึกทรงพลัง ทำให้รู้สึกว่ากำลังประชิดเข้ามา จึงมักใช้กับฉากที่ตัวละครกำลังโจมตี หรือกำลังวิ่งหรือบิน

วิธีการวาด Concentrated Line ก็เหมือนกับการใช้ในมังงะ เพียงแต่การนำ Concentrated Line แบบเรียบๆ เหมือนในมังงะมาใช้ในภาพประกอบจะไม่ทำให้โดดเด่นเหมือนในมังงะ แนะนำให้ใช้ Concentrated Line ซ้อนทับกับพื้นหลังสีบางส่วน หรือสามารถเปลี่ยนโทนสีเพื่อทำให้กลายเป็นภาพที่มีสีสันสดใสได้

เลือกลายที่เหมาะสมกับตัวละคร

แนะนำให้เลือกลาย Pattern ให้เหมาะสมกับตัวละคร จะสามารถสร้างบรรยากาศ ความสนุกสนาน และทำให้ตัวละครโดดเด่น น่าสนใจขึ้นมาอีกด้วย

เช่น.....

ถ้าเป็นทานากะจังละก็
เพิ่มโบผูกผม, รองเท้าบูต
และล้อยมพรวนดินเข้าไปด้วย
เมื่อเพิ่มเข้าไปประกอบกับ
พื้นหลังลายทาง
ดูน่ารักใช่ไหมล่ะ!

Q

มีไฟในการวาด แต่ไม่มีสมาธิจดจ่อ

A

เกิดจากความวิตกกังวล!

ระหว่างทำผลงาน “ทั้งที่มีไฟแต่รวบรวมสมาธิไม่ได้” หรือ “คิดกังวลกับอย่างอื่นจนต้องเลิกกลางคัน” เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่?

ทำไมถึงไม่มีสมาธิ สาเหตุอันดับหนึ่งของการถูกรบกวนสมาธิคือ **ความวิตกกังวล** นั่นเอง

ความวิตกกังวลจะเบี่ยงเบนความสนใจ และทำให้เราไม่มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำ

และถ้าหากเราวิตกกังวลต่อไปเรื่อยๆ เป็นระยะเวลานาน สมรรถนะของเราจะเสื่อมลง การรับรู้ กระบวนการทางความคิดก็จะทำงานผิดปกติ ความวิตกกังวลนี้ส่งผลต่อระบบความคิดและการมีสมาธิ

ผมจะอธิบายถึงการกระทำที่ส่งผลให้ความวิตกกังวลรุนแรงขึ้น โดยที่คุณไม่รู้ตัว ซึ่งจะส่งผลต่อสมาธิและการทำงานของคุณ และวิธีการรับมือที่ผมใช้อยู่

พฤติกรรม 3 อันดับที่ทำให้เสียสมาธิ

พฤติกรรมไหนที่ไม่ดีบ้างนะ?

อันดับ 1

บ่นว่าเหนื่อย

อันดับ 2

กังวลเรื่องอนาคต

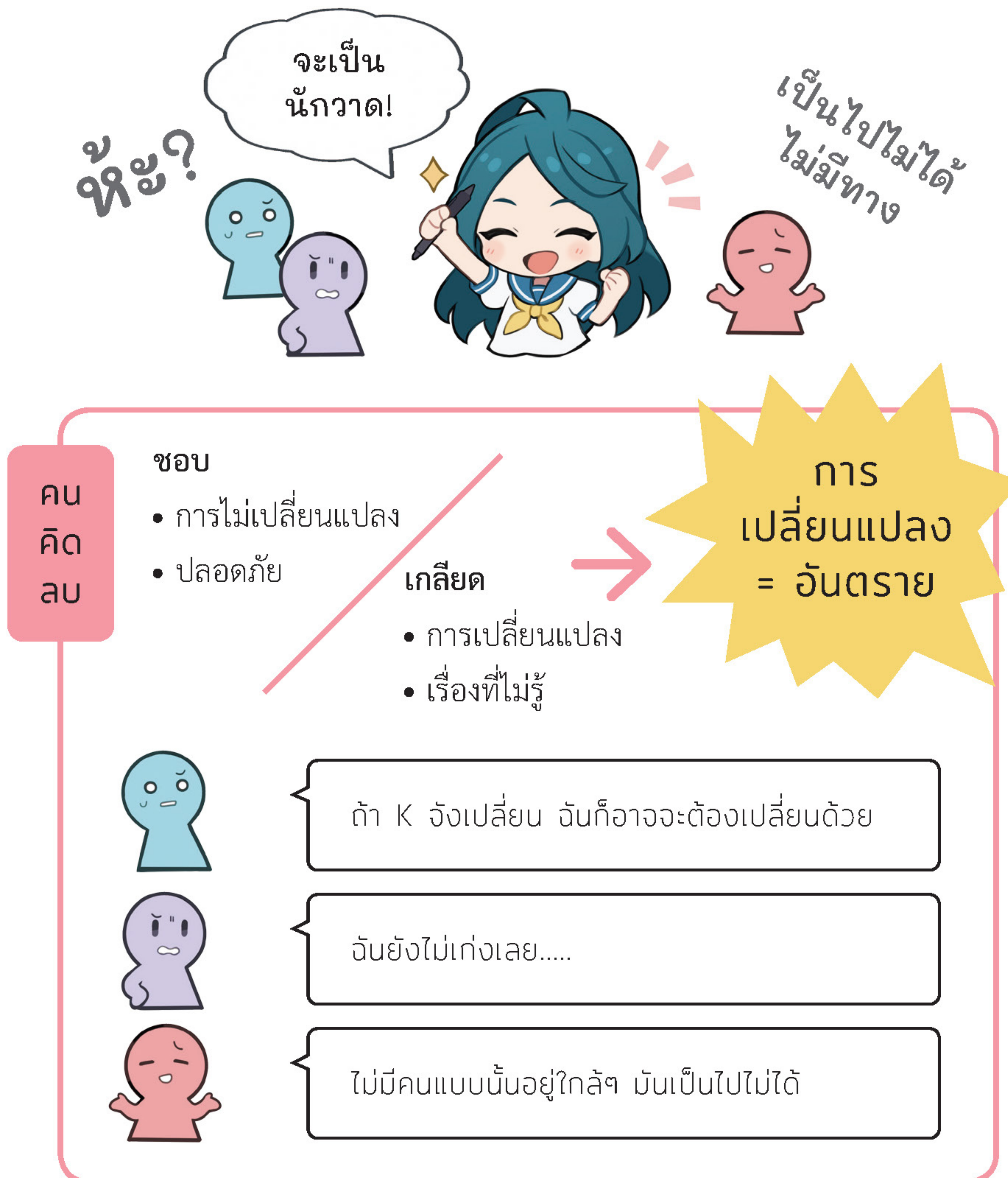
อันดับ 3

ตอบทุกคอมเมนต์

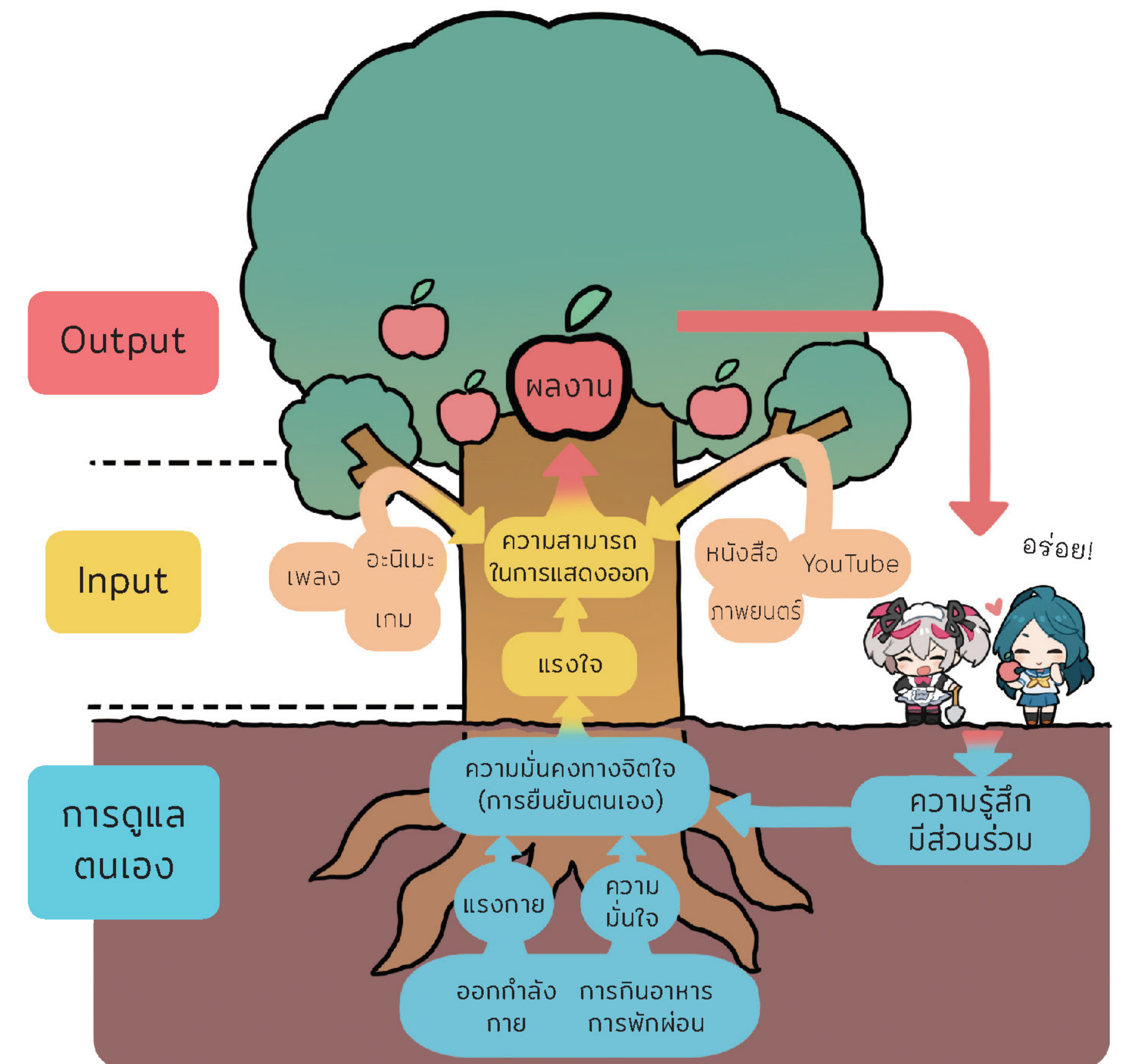

หลีกเลี่ยงจากพวกคนคิดลบ

คนที่ให้คำแนะนำเชิงลบก็แค่กลัวการเปลี่ยนแปลงของเรา ดังนั้น ไม่ต้องสนใจและทำสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆ กันเถอะ!

ต้นไม้แห่งการผลิต

การดูแลตนเองเป็นสิ่งสำคัญ!