

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2566

ประเภทเครื่องโลหะ (สลักดุน)

The Craftmanship Descendants in 2023 Categorized in Metalwork (Metal Embossing)

นายศิวกร รอดเริง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Mr.Siwakon Rodroeng Bangkok

นายศิวกร รอดเริง ทายาทซ่างศิลปหัตถกรรม ปี 2566

ประเภทเครื่องโลหะ (สลักดุน)

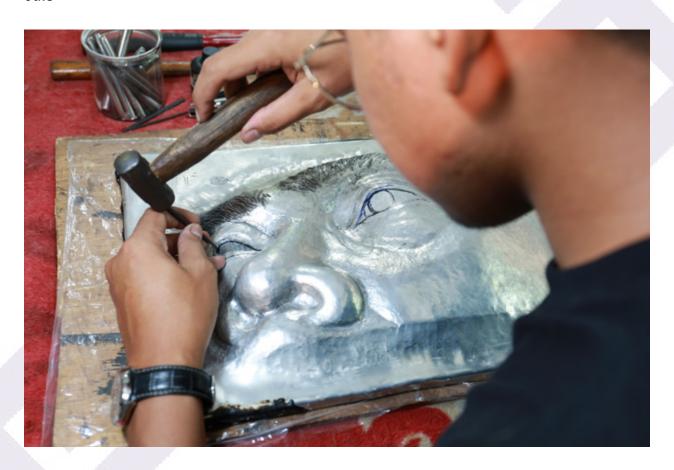
Mr.Siwakon Rodroeng
The Craftmanship Descendants in 2023
Categorized in Metalwork (Metal Embossing)

"งานสลักดุน เป็นงานที่มีเสน่ห์ ทุกรอยฝีค้อน ทุกรอยสิ่ว คือ ความตั้งใจ"

"Embossing is an enchanting art. Every hammer mark, every detail, is intentional."

นายศิวกร รอดเริง เป็นผู้ที่มีความสนใจในงานด้านการสลักดุนโลหะ ด้วยเห็นงานสลักดุนแล้วมีความ ชอบ ต่อมาได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมในงานสาขานี้ ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งยังมีโอกาสได้ไปฝึกงานกับ พ่อครูดิเรท สิทธิการ จึงได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มามาทดลอง และฝึกฝนจนกระทั่งสามารถปรับ เป็นรูปแบบงานที่เป็น เอกลักษณ์ของตนเองดังที่เห็นผลงานในปัจจุบัน คือ งานสลักดุนภาพเหมือน และยังไม่หยุดที่จะศึกษา ค้นคว้าวิธี การ และหมั่นฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจ ที่จะสร้างผลงานสลักดุนภาพเหมือนที่เหมือนจริงให้มาทยิ่งๆ ขึ้นไป

Mr. Siwakon Rodroeng has a keen interest in metal embossing. Upon seeing embossed artwork, he developed a fondness for it. Later, he had the opportunity to further study in this field during his education. He also had the chance to intern with Master Direk Sitthikarn, and brought what he learned to experiment and practice. He eventually adjusted his skills to create work that was uniquely his, which is evident in his current work of bas-relief portraits. Furthermore, he continuously strives to learn, explore techniques, and practice consistently by aiming to produce realistic embossed portrait artworks.

การอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา

เส้นทางการทำงานด้านสลักดุนของนายศิวกร รอดเริง เริ่มจากการได้เห็นงานสลักดุนจึงเกิดความชอบและสนใจ งานประเภทนี้ จากนั้นจึงได้เข้าศึกษาในวิทยาลัยช่างทอง หลวง ซึ่งในขณะนั้นมีแนวคิดแรกเริ่มเพียงเพื่อ ต้องการที่ จะเข้าไปศึกษาต่อ เพื่อเป็นแนวทางในการกลับมาพัฒนา ธุรกิจของครอบครัว คือ การทำจิวเวลรี่ แต่เมื่อได้เข้าไป ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานสลักดุนมากขึ้น และ ได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ออกมา จึงยิ่งมีความ สนใจในงานสาขานี้มากขึ้น และตอนศึกษาชั้น ปวช. ได้ไปฝึกงานกับครูป่วน เจียวทอง ครูศิลป์ของแผ่นดิน ซึ่งได้ฝึกเทคนิคหลายอย่าง จึงได้ค้นพบว่าตนเองมีความ ชื่นชอบในงานฝีมือด้านการสลักดุนโลหะ

Conservation and inheritance of the wisdom.

Mr. Siwakon Rodroeng's journey in embossing began when he first encountered embossed artwork, which sparked his interest. He then studied at the Royal Goldsmith College. Initially, he had the simple intention of continuing his family's jewelry business. However, after studying, he became more familiar with embossing and began to create various work, thereby deepening his passion for this art. During his vocational certificate studies, he interned with Master Puan Jiewthong, The Master Artisans of Thailand, where he trained in various techniques and discovered his love for the craftsmanship of metal embossing.

ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเพาะช่าง และยังมีโอกาสไปฝึกงานที่วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่ และได้รับ การถ่ายทอดความรู้โดยพ่อครูดิเรก สิทธิการ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ที่ได้สอนวิธีการ และแนะนำเทคนิคต่างๆ ที่ได้ นำมาปรับใช้จน ถึงปัจจุบันนี้ รวมทั้งได้แนะแนวทางในการสร้างสรรค์งานสลักดุนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือ งานสลักดุนภาพเหมือน ซึ่งรูปแบบมีความแตกต่างจากงานสลักดุนโดยทั่วไป โดยที่ใช้เทคนิค และอุปกรณ์ในการ ทำงานเหมือนกันจึงได้ลองทำ และได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากพ่อครูดิเรก เมื่อทำสำเร็จเป็นผลงานออกมาก็ได้รับ ความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนั้น และมีการสั่งทำผลงานมาจนถึงปัจจุบันจึงได้ฝึกฝนทักษะ เรื่อยมา และพัฒนางานของตนเองมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานออกมาเสมือนจริงที่สุด

Later, he continued his studies at the Poh-Chang Academy of Arts and had the opportunity to intern at Wat Srisuphan in Chiang Mai. He received the transfer of knowledge from Master Direk Sithikarn, another Master Artisans of Thailand, who taught methods and introduced various techniques that he still uses today. Master Direk also provided guidance in creating distinctive embossed artwork, particularly realistic portrait embossing, a style different from general embossing but using similar techniques. With encouragement from Master Direk, once he successfully produced the work, they garnered attention from tourists in Chiang Mai at that time. He has received orders for his artwork ever since. Thus, he continuously hones his skills and develops his work to be as realistic as possible.

ภูมิปัญญาที่สะท้อนทักษะฝีมือเชิงซ่าง

การทำงานสลักดุนของนายศิวทร รอดเริงนั้น ยังคงใช้อุปทรณ์ ขั้นตอน วิธีการ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ตามแบบการสลักดุนโลหะที่เป็น ภูมิปัญญาดั้งเดิมทั้งสิ้น คือ การใช้ค้อน และสิ่วทำการสลักดุนโลหะ เช่น แผ่นอลูมิเนียม จากแผ่นเรียบให้ส่วนพื้นลึกต่ำลง หรือดุนส่วนลวดลายให้นูนสูงขึ้น แต่นายศิวทรจะเน้นในส่วนการปรับรูปแบบงานที่ เป็นภาพเสมือนจริงในแบบฉบับของตนเอง เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วจะพบว่างานสลักดุนภาพเหมือนทั่วไปนั้น จะเน้น การสร้างสรรค์งานที่เป็นรูปพระเทจิอาจารย์ รูปเคารพ เป็นต้น ซึ่งคล้ายงานปั้น ซึ่งจะต่างจากงานของตนเองที่มี รายละเอียดที่มีมิติ สามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้ เช่น แววตา ซึ่งยิงไม่ค่อยพบว่ามีผู้ทำมากนัก ซึ่งตรงจุดนี้เอง จึงอาจต้องมีปรับในส่วนของการใช้สิ่ว ที่จำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับการรายละเอียดการสลักดุนในการทำงาน แต่ละส่วนเพื่อให้ออกมาตามแบบที่สุด

Wisdom reflecting craftsmanship skills

Mr. Siwakon still uses traditional tools, procedures, methods, and various techniques in metal embossing following the traditional metal embossing wisdom. This involves using a hammer and chisel to emboss metals like aluminum sheets by transforming a flat sheet by lowering certain areas or raising the embossed patterns. However, Mr. Siwakon focuses on adapting real-life imagery into his unique style. Often, conventional embossed artwork emphasizes creating figures like revered monks or other honorable figures resembling sculpting. This differs from Mr. Siwakon's work, which is dimensional and can convey emotions and feelings; for instance, in the expressions of eyes. Few artists exhibit such detail, so adjustments in the use of tools may be needed to get the best results.

ซึ่งขั้นตอนการทำงานสลัก ดุนภาพเหมือนนั้น จะเริ่มจากเตรียม แบบ หรือรูปตามขนาดที่ต้องการ และเตรียมแผ่นอลูมิเนียม โดยการ ตัดแผ่นอลูมิเนียมให้มีขนาดใหญ่ กว่าแบบพอสมควร และใช้ไฟเผา จนแผ่นสุก เพื่อให้แผ่นอลูมิเนียม อ่อนตัว แล้วใช้ทาวแปะแบบลงบน แผ่นอลูมิเนียมให้อยู่ทึ่งกลางของ แผ่น จากนั้นเริ่มสลักเส้นโดยใช้ สิ่วเส้นสลักตรงร่างเส้นตามแบบให้ เป็นเส้นประคร่าวๆ โดยสลักเบาๆ ไม่ให้ลึกจนเกินไป ถอดแบบออก จากแผ่นอลูมิเนียมล้างแผ่น และ ทำความสะอาดเช็ดคราบกาวออก ให้หมด

The process of creating such lifelike embossed artwork starts with preparing a template or design of the desired size, and then preparing the aluminum sheet. The sheet is cut slightly larger than the design, then heated until it softens. The design is glued onto the center of the sheet. The initial embossing lines are lightly chiseled following the design as a rough outline, thus ensuring they are not too deep. The design is then removed from the aluminum, and the sheet is cleaned to remove any adhesive residue.

ทำการดุนแผ่นอลูมิเนียม โดยการดุนจากฝั่งตรงข้ามจากที่สลักบนดินน้ำมันจากต่ำสุดไล่ไปถึงจุด ที่สูงที่สุด เพื่อให้เกิดมิติ และความสูงต่ำตามแบบที่ต้องการ จากนั้นวัดขอบข้างละ 1 เซนติเมตร และพับลง ฝั่งที่ดุนให้เป็นถาด เพื่อที่จะใส่ชินเคี่ยวชินให้เหลว และทั้งไว้ให้หนืดเล็กน้อย นำชินเทลงในแผ่นงานที่พับขอบ ไว้จนเต็มพอดีขอบรอชินเซ็ทตัว จึงใช้ถุงพลาสติกแปะไว้บนชินเพื่อไม่ให้ชินติดโต๊ะ และพักทิ้งไว้จนกระทั่งชิน เย็น จึงเริ่มขึ้นรูปงานตามแบบโดยใช้ค้อนแบ่งมิติใหญ่ๆ เริ่มจากจุดที่สูงที่สุดลงไปถึงจุดที่ต่ำที่สุดของภาพ เริ่มใช้สิ่วเก็บรายละเอียดที่เล็กรองลงมาหรือจุดที่ค้อนเข้าไม่ดึง แบ่งชั้นมิติตามจุดต่างๆ ไปเรื่อยๆ จนผล งานออกมาตามแบบมากที่สุด แล้วจึงเริ่มเก็บรายละเอียดเล็กๆ เช่น เส้นผม ขนคั้ว พื้นผิวของเสื้อผ้า ผิวหน้า สุดท้ายคือการเก็บรายละเอียดในส่วนของตา เพื่อให้เกิดแววตาที่เหมือนจริง

The sheet is then embossed from the reverse side by starting from the lowest point to the highest to create the dimension and depth according to the design. A margin of 1 centimeter is then measured and folded to form a tray for casting. The cast material is melted and left to slightly solidify before being poured into the workpiece filling up to the folded edges. It is left to cool, and a plastic bag is placed over the cast material to prevent it from sticking to the surfaces. Once the cast has cooled, work on the design begins with a hammer starting with the highest points and moving to the lowest. Details are then refined starting with the larger ones and progressing to the finer ones like hair strands, eyebrow hair, textures of clothing, facial skin, and finally, the eyes to give a lifelike gaze.

หลังจากเก็บรายละเอียดเรียบร้อย จึงทำการถอดซันออกจากซิ้นงาน โดยการใช้ไฟเผาจากด้านแผ่นอลูมิเนียม จนสามารถดึงแผ่นออกจากซันได้ จาก นั้นทำการเผาคราบซันที่ติดที่ชิ้นงานออกจนหมด และล้างทำความสะอาด ตีแผ่ ขอบชิ้นงานที่พับไว้ออกให้เรียบเป็นแผ่นแบนๆ นำไปวิดขนาด และตัดให้ได้ตาม ขนาดที่ต้องการ และเก็บคมขอบงานให้เรียบร้อย จากนั้นจึงลงสีโดยใช้สีน้ำมัน ดำด้านทาลงบนชิ้นงาน และใช้ผ้าเช็ดจนได้เป็นแสงเงาตามแบบที่ต้องการ

After all the details are refined, the cast material is removed from the artwork by heating the aluminum side until the sheet can be separated from the cast. Residue on the artwork is burned off, and the piece is cleaned. The folded edges of the workpiece are flattened, the piece is measured and cut to the desired size, and the edges are refined. Finally, the piece is painted with matte black oil paint, which is then wiped off to give the desired shine and shadow effect.

เอกลักษณ์ผลงานที่โดดเด่น

งานสลักดุน ที่เป็นเอกลักษณ์ของนายศิวกรนั้น จะเป็นงาน สลักดุนภาพเหมือน ซึ่งงานในรูปแบบดังกล่าวนี้จะมีความยาก หรือ ความท้าทาย ตรงที่จะต้องลงรายละเอียดอย่างมากในแต่ละองค์ ประกอบของภาพ ไม่ว่าจะเป็นขนตา เส้นผม รอยผ้า เป็นต้น เพื่อ ให้งานเสมือนจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการสร้างสรรค์ งานภาพเหมือนแต่ละครั้งนั้น นอกจากเทคนิคพื้นฐานในงานสลัก ดุนที่ต้องอาศัยความชำนาญอย่างมากแล้วนั้น

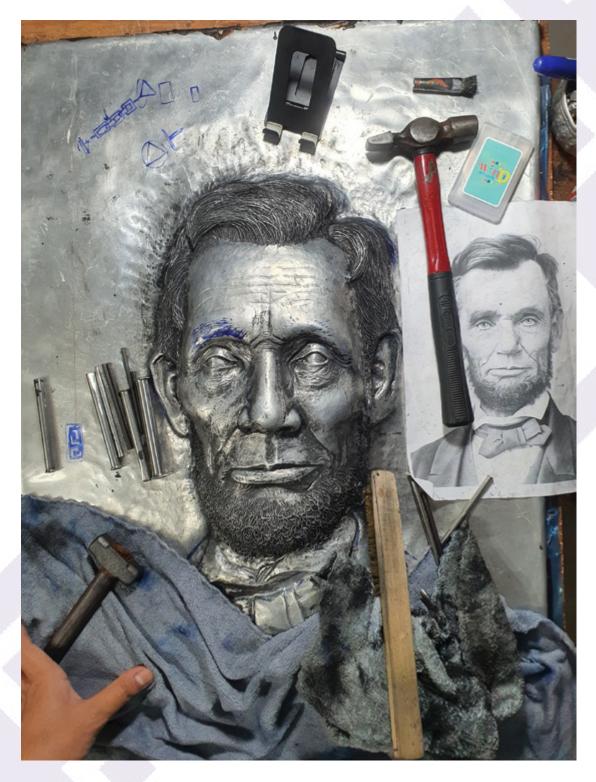
Outstanding work identity

The carved work that is the signature of Mr. Siwakon is a realistic carved portrait. Such work is challenging because of the high level of detail required in every aspect of the image, whether it is the eyelashes, hair strands, fabric textures, etc., to make it as lifelike as possible.

การค้นคว้าหารูปแบบอ้างอิง ก็เป็นสิ่งสำคัญ อย่างยิ่ง ได้แก่ ภาพคน ภาพสัตว์ หรือแบบที่ต้องการ เพื่อนำมาศึกษารายละเอียดในแต่ละส่วน เช่น เส้นผม แววตา เส้นใยของเสื้อผ้าเป็นต้น และนำมาเป็นแนวทาง ในการทดลองสลักก่อน เพื่อให้สามารถสลักดุนออกมา ให้ได้ภาพที่ออกมาดูมีชีวิตขึ้นมาให้มากที่สุด เหมือนการ มองดูภาพถ่ายที่สามารถสื่ออารมณ์ได้ และสามารถเก็บ ไว้ได้นานหลายยุคสมัยไม่เสียหาย

Every time he creates a lifelike image, apart from the fundamental carving techniques that require a high level of expertise, researching reference images are also essential. These can be images of people, animals, or any desired model to study details, such as hairlines, eye reflections, fabric threads, etc. These details guide preliminary carving experiments to make the final carved product appear as lively as possible; almost like a photograph that can capture emotions and last for generations without any damage.

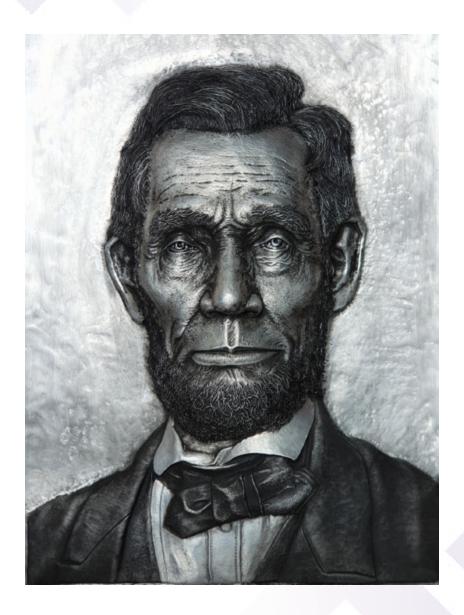

ส่วนที่ยากที่สุดคือ การทำเส้นผม เนื่องจากต้องมีการเผื่อเนื้อโลหะขึ้นมาไว้ด้วย เพราะเส้นผมนั้นจะ ต้องมีบางเส้นที่สูง บางเส้นต่ำ ผู้ทำจึงต้องมีทักษะความชำนาญ และประสบการณ์ ต้องค่อยๆ เก็บทีละเส้นๆ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นที่ต้องใช้เวลานานมาก

The most challenging part is carving hair, as one needs to account for the elevation of the metal. This is because some hair strands need to be higher and some lower, thus requiring skill, expertise, and experience. Each strand must be worked on slowly making this step very time-consuming.

ตัวอย่างผลงานที่ยาก และมีความภาคภูมิใจ คือ ผลงานภาพเหมือน อับราฮัม ลินคอล์น ซึ่งเป็นงานที่ตั้งใจ ให้สามารถมองได้จากทุกด้าน ได้แก่ ด้านหน้าตรง ด้านข้าง ด้านบนด้านข้างและเป็นงานที่มีรายละเอียดมากมาย เช่น ลายเสื้อสูท โบ ตะเข็บเย็บผ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแววตาที่ต้องสื่อถึงความเครียด ความกดดัน และความมีเมตตา ในขณะเดียวทัน

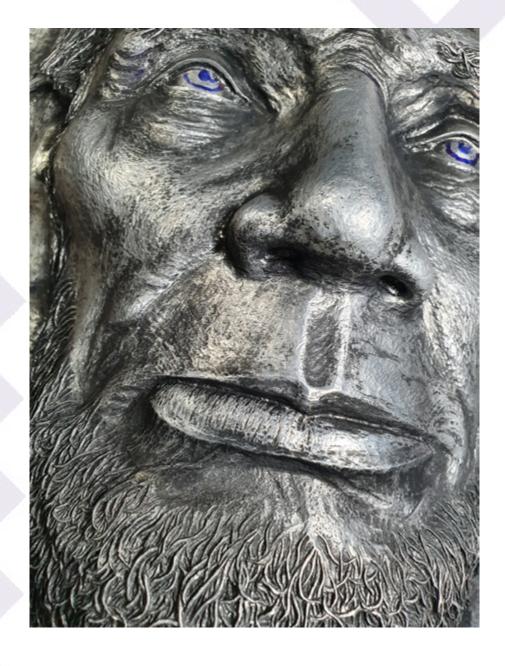
One of the proudest and most intricate works is a lifelike carving of Abraham Lincoln. The intention was to make it viewable from every angle: Front, side, top, and other sides. It has many details like suit patterns, bow ties, stitches, especially in the eyes, which express stress, pressure, and compassion simultaneously.

การพัฒนาสร้างสรรค์ปรับประยุกต์ หรือต่อยอดผลงาน

ได้มีการปรับรูปแบบงานสลักดุนภาพเหมือน ที่เป็นภาพเสมือน จริง อันเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทำให้มองแล้วมีความเหมือน จริงมากที่สุด อาทิเช่น การสลักดุนในส่วนที่เป็นเส้นผม ที่จะต้องตอก โลหะลงไปหลายชั้น (layer) เพื่อให้เกิดมิติ มีรายละเอียดซัดเจนที่สุด

Development, Adaptation, or Extension of Work

There has been a shift in the style of realistic carving, thereby making it uniquely identifiable and appearing as true to life as possible. For instance, the way the hair is carved involves hammering multiple metal layers (layers) to achieve the depth and utmost clarity in the details.

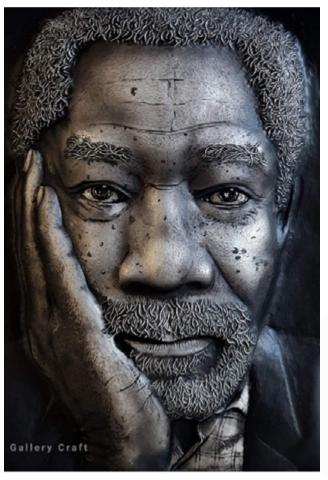

ความมุ่งหวังตั้งใจในการอนุรักษ์ สืบทอดในงานศิลปหัตถกรรม

นายศิวทร มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานงานสลักดุน ในรูปแบบที่ตนเองถนัด ได้มีการทำเพจของตนเองทั้งเพจ ส่วนตัว และ เพจ Gallery Craft ซึ่งก็จะมีผู้ที่สนใจเข้ามา ปรึกษาปัญหาการทำงานในงานสลักดุน ซึ่งยินดีให้คำแนะนำ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กัน และต่อไปใน อนาคตมีแผนที่จะส่งต่อความรู้ทักษะการทำงานสลักดุน ภาพเหมือนให้กับผู้ที่สนใจ และมีใจรักในงานสลักดุนกาพ เหมือน

Commitment to conserve and inherit in arts and crafts

Mr. Siwakon is determined to continue the tradition of carving in the style he excels in. He has set up his personal page as well as the "Gallery Craft" page. These platforms attract those interested in the craft, where they can seek advice or exchange knowledge and experiences. In the future, he plans to pass on his knowledge and skills in realistic carving to those passionate about it.

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

ผลงานจบการศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง จัดแสดงที่ River City แนวคิด "ความยากจน" เป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบาทของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน

Examples of Previous Works

Graduation work from the Technical College exhibited at River City. Concept: "Poverty" It is a work that reflects the struggles of a certain group of people that still exist today.

สลักดุนภาพเหมือนอ.กวัลย์ ดัชนี จัดแสดงที่ลามาลาว (Art Gallery ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) Carved portrait of Mr. Thawal Dachanee exhibited at Lamalao (Art Gallery in the Lao People's Democratic Republic).

"มีความภาคภูมิใจกับผลงาน ที่ภาคภูมิใจทุกชิ้นที่สร้างสรรค์ออกมา ยังคงนึกถึงอยู่เสมอตั้งแต่ชิ้นแรกและทุกๆ ชิ้นที่ทำ ออกมาจนถึงปัจจุบันนี้"

"I am proud of every piece of work I have created. I always remember them, from the first piece to the present."

ร่วมสลักดุนภาพเหมือน ในหลวงรัชกาลที่ 10 กับพ่อครูดิเรก สิทธิการ ที่วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่ Collaborated in carving a portrait of H.M. King Rama X with Master Direk Sitthikarn at Wat Sri Suphan, Chiang Mai prov-

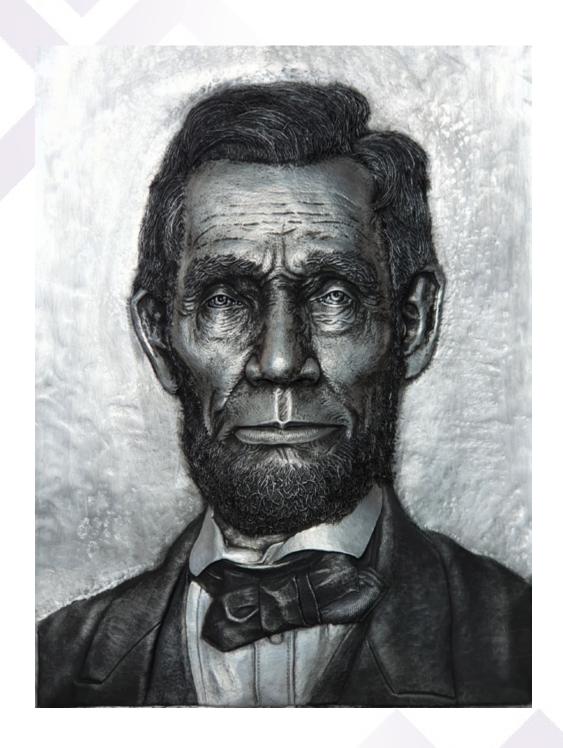
"รู้สึกมีความรักในผลงาน และมีความสุขทุกครั้งที่คนที่รับผลงานไปแล้วชอบ หรือมีความสุข ก็จะรู้สึกชื่นใจทุกครั้ง"

"I feel love for my work and am happy every time the recipient of the piece enjoys or feels happiness from it. It warms my heart every time."

"งานทุกงานมีความยาก ต้องฝึกทำ ฝึกสังเกต ฝึกฝนไปเรื่อยๆ ในวันหนึ่งก็จะสามารถทำได้ และ สนุกไปกับงานนั้นเองในที่สุด"

"Every piece of work is challenging. You have to practice, observe, and keep refining. One day, you will be able to do it and enjoy the process."

ซ่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : นายศิวกร รอดเริง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ : 064-7258594

Line: siwakon_m

Fb: siwakon rodroeng / gallery craft

IG : mswkrr_

Tiktok: gallery.craft

Contact Information

Full Name: Mr. Siwakon Rodroeng

Province: Bangkok

Contact Number: 064-7258594

Line: siwakon_m

FB: siwakon rodroeng / gallery craft

IG: mswkrr_

Tiktok: gallery.craft