

**PRESENT IDENTITY AND PHENOMENON
OF THAI UNDERGROUND MUSIC**

PIYANANT NIMKINGRATANA

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS (MUSIC)
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY**

2005

ISBN 974-04-6407-6

COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY

อัตลักษณ์และปรากฏการณ์เพลงใต้ดินในสังคมไทยปัจจุบัน (PRESENT IDENTITY AND PHENOMENON OF THAI UNDERGROUND MUSIC)

ปิยะนันท์ นิมกิงรัตน์ 4336327 MSMS/M

ศศ.ม. (ดนตรี)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : อานันท์ นาคคง, ศป.บ., M.PHIL., ณรงค์ชัย พิภูภักดิ์, กศ.บ., กศ.ม., ศศ.ม., อนรรฆ จรรย์ยานนท์, ก.บ., M.M., กิตติ ศรีเปารยะ, นศ.บ., ศศ.ม.

บทคัดย่อ

อัตลักษณ์และปรากฏการณ์เพลงใต้ดินในสังคมไทยปัจจุบัน เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอยู่ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของเพลงใต้ดินไทย 2) เพื่อศึกษาถึง อัตลักษณ์ของเพลงใต้ดินไทยในปัจจุบัน 3) เพื่อศึกษาถึงปรากฏการณ์ของเพลงใต้ดินไทยที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบัน โดยศึกษาเพลงใต้ดินไทยในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2546 ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากบุคคลผู้เกี่ยวข้องในวงการเพลงใต้ดินและวงการเพลงไทย รวมถึงการเก็บข้อมูลจากเอกสาร

จากการศึกษาพบว่าเพลงใต้ดินไทยมีลักษณะความเป็นมาคล้ายคลึงกับเพลงใต้ดินในต่างประเทศ เริ่มแรกมีจุดประสงค์เพื่อแสดงความยากแค้นของชีวิตชนชั้นล่าง ต่อมาเพลงเหล่านี้ใช้เป็นที่ในการปลุกกระตือรือร้นความคิดของคนหนุ่มสาว จนมาถึงในยุคสมัยปัจจุบันเพลงใต้ดินไทยได้เปลี่ยนบทบาทกลายเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนของการสร้างสรรค์งานและการทำงานเพลงอย่างอิสระของค่ายเพลงอิสระรวมถึงศิลปินอิสระ ไม่เป็นไปตามเพลงกระแสหลักและไม่หวังผลทางการขายเหมือนค่ายเพลงใหญ่ และมีคำเรียกขานต่างไปจากเดิมจากเพลงใต้ดินเปลี่ยนมาเป็นที่รู้จักกันในนามของ “เพลงอินดี้”

จากการศึกษาอัตลักษณ์ด้านดนตรีของเพลงใต้ดินไทยตัวอย่างจำนวน 16 เพลง พบว่า มีลักษณะคล้ายคลึงกับเพลงไทยสมัยนิยมทั่วไป แต่ในบางเพลงจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการออกแบบเสียงของเครื่องดนตรีโดยใช้ซินธิไซเซอร์เข้ามาช่วย ใช้ลักษณะการร้องในหลายรูปแบบ ได้แก่ การร้องตามท่วงทำนองปกติ การร้องแบบแนวร็อก และการร้องกึ่งพูดเพื่อเพิ่มบรรยากาศในเพลง ในส่วนของเนื้อหาพบว่า เนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงวนเวียนอยู่ในเรื่องความรัก นอกจากนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก และการแสวงหาอิสระและจุดมุ่งหมายในชีวิต สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความคิดของคนในสมัยปัจจุบัน โดยใช้ภาษาตรงไปตรงมาไม่เน้นความสละสลวยมาก แต่ยังคงมีลักษณะของคำคล้องจองแบบบทกลอนอยู่ ภาษาแสดงอารมณ์อย่างชัดเจนเป็นธรรมชาติ และมีการใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาปะปนในเนื้อเพลง

ในส่วนของอัตลักษณ์ด้านลักษณะทั่วไปของเพลงใต้ดินไทยในปัจจุบัน พบว่า การทำงานที่อิสระระหว่างค่ายเพลงร่วมกับศิลปิน เน้นความคิดสร้างสรรค์และคุณภาพงานมากกว่าผลกำไร ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเพลงใต้ดินไทยในปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม

จากการศึกษาปรากฏการณ์และผลกระทบของเพลงใต้ดินไทยที่มีต่อสังคม พบว่า ปัจจุบันสื่อต่างๆ ได้ให้ความสนใจเผยแพร่ข่าวและผลงานเพลงใต้ดินไทยอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพลงใต้ดินไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับศิลปะแขนงอื่น เช่น ภาพยนตร์ หนังสือ ทำให้เกิดเป็นกระแสนิยม และก่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยขึ้น

PRESENT IDENTITY AND PHENOMENON OF THAI UNDERGROUND MUSIC

PIYANANT NIMKINGRATANA 4336327 MSMS/M

M.A. (MUSIC)

THESIS ADVISORS : ANAN NAK-KHONG, B.A., M.PHIL., NARONGCHAI PIDOKRAJT, B.ED., M.ED., M.A., ANAK CHARANYANANDA, B.ED., M.M., KITTI SRIPOURAYA, B.A., M.A.

ABSTRACT

This work on the identity and phenomenon of underground music. Thai Society was a research thesis of 3 objectives: 1) to study the background of Thai underground music, 2) to study the identity of present Thai underground music, and 3) to study the phenomenon of Thai underground music that affects present Thai society. The study covers Thai underground music during July - December 2003. Data was collected from interviews with persons involved in the Thai underground music circle and Thai music circle, and from documents.

The study found that the background of Thai underground music is similar to that of foreign underground music. Formerly, it was aimed at depicting the hardship of lower-class people's lives. Later on, this kind of music was used by media to arouse teenagers' thinking. At present, Thai underground music is changing its role; it is becoming a representative of independent creations and works of independent music companies and independent artists. It neither follows the mainstream nor expects turnover akin to big music companies. The Study of what was called "underground music" in the past is now known as "Indie" music today.

The study on the musical identity of the 16 samples of Thai underground songs found that they are similar to general popular songs. However, some songs contain creativity in the design of musical instruments' sounds, with the use of a synthesizer. Vocal techniques vary, ranging from normal singing, rock singing to half-talking singing; this is to create atmospheres in the songs. As for the contents, it was found that most concerned love. Other themes of contents involved emotion, feelings, searching for freedom and life's destiny. They also reflected walks of life and the thinking of today's people. The wording was straightforward, not focusing on rhetoric, yet still containing poetic rhymes. Besides this, it vividly and naturally expressed emotions. There are also uses of English in the songs.

As for the identity of general characteristics of present Thai underground music, it is found that the style of collaboration between the music company and the artist is free. They focus more on creativity and quality of the work than on profits. This is the outstanding identity of present Thai underground music and is perceived by people in the society.

The study on phenomenon and effects of Thai underground music on society has found that at present the media is becoming much more interested in propagating the news and works of Thai underground music. Thai underground music gets associated with other branches of art such as movies and books. This, in turn, greatly influences causes the popular stream and the popular culture.

KEY WORDS: THAI UNDERGROUND MUSIC

304 P. ISBN 974-04-6407-6