

จุดกำเนิดและการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรีฮิปฮอปในประเทศไทย

นาย คชาชัย วิชัยดิษฐ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ภาควิชาการสื่อสารมวลชน

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2548

ISBN 974-14-3273-9

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ORIGIN AND DIFFUSION OF HIP HOP CULTURE IN THAILAND

Mr. Kachachai Wichaidit

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Arts Program in Mass Communication

Department of Mass Communication

Faculty of Communication Arts

Chulalongkorn University

Academic Year 2005

ISBN 974-14-3273 -9

หัวข้อวิทยานิพนธ์

จุดกำเนิดและการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรีฮิปฮอปในประเทศไทย

โดย

นายคชาชัย วิชัยดิษฐ์

สาขาวิชา

การสื่อสารมวลชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

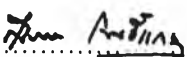
อาจารย์เมธา เสรีธนาวงศ์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท

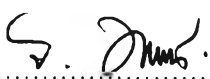

..... คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. พีระ จิรโสภณ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน กิติวัฒน์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(อาจารย์เมธา เสรีธนาวงศ์)

..... กรรมการ
(อาจารย์จุมพล ทองตัน)

นายคชาชัย วิชัยดิษฐ์ : จุดกำเนิดและการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรีฮิปฮอปในประเทศไทย. (ORIGIN AND DIFFUSION OF HIP HOP CULTURE IN THAILAND) อ. ที่ปรึกษา : อาจารย์ สุภาพร โพธิ์แก้ว, อ.ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ เมธา เสรีธนาวงศ์, 190 หน้า. ISBN 974-14-3273-9.

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของแนวดนตรีฮิปฮอปและการแพร่กระจายของวัฒนธรรมฮิปฮอปในประเทศไทย โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องนวัตกรรมและการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม แนวคิดวัฒนธรรมย่อยวัยรุ่น แนวคิดดนตรีในยุคหลังสมัยใหม่ และ แนวคิดภาษาในบทเพลง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกศิลปินเพลงฮิปฮอปของไทย วิเคราะห์เอกสาร และผลงานเพลง ตลอดจนการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม

ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการของแนวดนตรีฮิปฮอปในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงคือ 1) ช่วงการแร็ปเป็นลีลาใหม่ในเพลงไทยสมัยนิยม (พ.ศ.2528-2534) สังคมไทยเริ่มจากการรับเอาการร้องแร็ปมาใช้เพื่อสร้างความแปลกใหม่ในวงการเพลง 2) ช่วงดนตรีแร็ปปรากฏขึ้นในวงการเพลงไทยสมัยนิยม (พ.ศ.2535 - 2544) ศิลปิน TKO เป็นศิลปินแร็ป กลุ่มแรกของไทย และต่อมาผลงานของศิลปินโจอี้ บอย ทำให้ดนตรีแร็ปเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นแต่เป็นเพียงกลุ่มวัยรุ่นในสังคมเมือง 3) ช่วงปรากฏการณ์เพลงฮิปฮอปใต้ดิน (พ.ศ.2543-2545) โดยผลงานเพลงใต้ดินของศิลปินดาจิมโดนข้อหาผลิตและจัดจำหน่ายเพลงที่มีคำลามกอนาจาร ในปีเดียวกันการจัดงาน Thai-Hop Gancore club ทำให้วัยรุ่นที่ชื่นชอบวัฒนธรรมฮิปฮอปมารวมตัวกันที่สยาม สแควร์ ซึ่งนำไปสู่กระแสความตื่นตัวในวัฒนธรรมฮิปฮอป 4) ช่วง "ดนตรีฮิปฮอป" ความนิยมหนึ่งในเพลงไทยสมัยนิยม (พ.ศ.2544-2549) ค่ายเพลงใหญ่เริ่มผลิตผลงานดนตรีฮิปฮอปเป็นจำนวนมากโดย กลุ่มศิลปินฮิปฮอปที่มีชื่อเสียงมากที่สุดปัจจุบัน ได้แก่ ศิลปินกลุ่มก้านคอคลับ , ศิลปินดาจิม และ กลุ่มศิลปิน Thaitanium

การแพร่กระจายของวัฒนธรรมฮิปฮอปครั้งแรกในไทยอาจกล่าวได้ว่าเริ่มจากกลุ่มวัยรุ่นระดับชนชั้นกลางที่เล่นกีฬาสเก็ตบอร์ดในกรุงเทพฯเป็นผู้รับวัฒนธรรมฮิปฮอปเข้ามา ในช่วงแรกเพื่อการสร้างตัวตนที่ทันสมัยและได้แพร่หลายเฉพาะในเขตเมืองผ่านดนตรีแร็ป จากค่ายเพลงเล็ก เมื่อบริบทเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่แพร่หลายมากขึ้นส่งผลให้ผลงานเพลงฮิปฮอปใต้ดินกระตุ้นความสนใจให้กลุ่มผู้ฟังเพลงวัยรุ่นแบบปากต่อปากและแพร่กระจายในวงกว้างขึ้น โดยมีสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญต่อการรวมกลุ่มของวัยรุ่นที่ชื่นชอบวัฒนธรรมฮิปฮอปให้ปรากฏชัดเจนขึ้นในสังคมไทย เมื่อค่ายเพลงใหญ่ให้ความสนใจในผลิตดนตรีฮิปฮอปส่งผลให้วัฒนธรรมฮิปฮอปกลายเป็นสินค้าที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน

ภาควิชา.....การสื่อสารมวลชน.....ลายมือชื่อนิสิต..... 15/11/2548
 สาขาวิชา.....การสื่อสารมวลชน.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....
 ปีการศึกษา.....2548.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

4585108828 : MAJOR MASS COMMUNICATION

KEY WORD: HIP HOP CULTURE / RAP MUSIC / YOUTH SUBCULTURE

KACHACHAI WICHAIDIT : ORIGIN AND DIFFUSION OF HIP HOP CULTURE IN THAILAND. THESIS ADVISOR : SUPAPORN PHOKAEW, THESIS CO-ADVISOR : METHA SEREETHANAWONG, 190 pp. ISBN 974-14-3273-9.

The purpose of this qualitative research is to study development of Hip Hop music and diffusion of the Hip Hop culture in Thailand. The theories and concepts used as framework for this study include cultural innovation, cultural diffusion, youth subculture, postmodern music and lyrics analysis. Data is collected and analyzed by the method of in-depth interview of Thai hip hop music artists, document analysis, the analysis of music albums and participatory observation

The study finds show that development of Thai Hip Hop music can be divided into 4 periods : 1) The period which "Rap" singing style being applied within Thai pop song (1985-1991), The aim of this adoption is to make music sound exotic. 2) The first appearing of rap music in Thai pop music (1992-2001), "TKO" is first Thai Rap group artists. Then, "Joey Boy" has made rap music known broader, especially to Thai urban teenagers. 3) The period of underground Hip Hop (2000-2002) many hip hop songs have emerged in the form of underground music, "Dajim" was charged for producing and distributing the songs which contain obscene words. In the same year, "Thai Hop Gancore Club" was organized for hip hop fans at Siam Square. As a result, Hip Hop culture becomes popular as newly alternative way of expression Thai teenagers. and 4) Thai Hip Hop music as a part of Thai pop music (2001-2006), Large industrial size music company began to produce Hip Hop music as mass product. The most famous rap artists in Thailand at present are "The Gancore Club", "Dajim" and the rap band "Thaitanium".

It may say that Bangkok teenagers who play skateboard are among the first group who adopted hip hop culture in Thai society for constructing their new trend. At beginning, Hip Hop culture limitedly distributed product by independent music company only in urban area through rap music. By the factor of new communication technology, the internet plays an important role among hip hop lovers due to accessibility to the information. When the large industrials size music companies produce Hip Hop music, Hip Hop culture becomes to be cultural commodities which are distributed and promoted by mass media.

Department.....Mass Communication.....Student's.....*Kachachai Wichaidit*
Field of study .....Mass Communication..... Advisor's.....*Supaporn PhokaeW*
Academic year.....2005.....Co-advisor's.....*M. Sereethanawong*

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตาของ อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์เมธา เสรีธนาวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน กิติวัฒน์ ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์จุมพล ทองตัน กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับคำแนะนำและคำปรึกษาต่างๆในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณ มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลจายก ที่กรุณามอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยครั้งนี้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ศิลปินใจดี บอย ,ดีเจ ม่า, ศิลปินนัท และ ม่อน Dujada, พี่ต่อพงษ์ เศวตามร์, พี่นก ร้านน้องท่าพระจันทร์, พี่เปี้ยก ร้านดีใจ สยาม, น้องแพท, น้องเกด GSG9, เม ครูศิลป์, ดีเจ มด รวมทั้งผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมทุกท่านที่สละเวลามาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจและความช่วยเหลือจาก อู๋, อาร์ต, ออ, แอนท์, ฝน, เบญ, กิ๊บ, เจ๊ียบ, จานิส, แซน, แป้ม, พี่ดิง, และเพื่อนๆ MC 12, เพื่อนสวนกุหลาบ 115, พี่น้องสวนโดม, พี่น้องสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, พี่ๆบาร์บาหลี่, ชาวครุศิลป์, เพื่อนMPA, จุ้น, เบ็ญ, ลุงเด่น, Ann mari, Saskia, พี่ต๊อด, พี่สาว, บู่, เม, สาริตา, เอก หลวงพระบาง ขอขอบคุณพี่ปู ประจำภาคMC พี่ฝน ร้านซีร็อกซ์, บรรณารักษ์ทุกห้องสมุดที่ไป, น้ำแห้ว, น้ำอรุณ และ พี่น้องพันธมิตรกู้ชาติ

ขอขอบคุณ วัฒนธรรม Hip Hop, ขอขอบคุณสำหรับการเดินทางทริปเวียดนาม จีน ลาว ปาย มาเลเซีย เชียงใหม่ แม่สาย สิงห์บุรี เกาะช้าง และ ลาดพร้าว 48 สำหรับแรงบันดาลใจ ขอขอบคุณเพลงที่ให้กำลังใจ ขอขอบคุณ โจนathan

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร. สมใจ - นายพิเนต วิชัยดิษฐ์ ผู้ให้การสนับสนุนหลักตลอดกาล คุณปู่-ย่า , อากง-อาม่า , น้ำสุจินต์ - น้ำอัลเบิร์ต , น้ำอรพิน น้ำพิชัย , น้ำอรพรรณ , ป้าเบ็ญบ , ลุงอู๊ด , ครอบครัวลุงรัฐ , ครอบครัวลุงแอ็ด , ครอบครัวอาเอี้ยด , ครอบครัวลุงปัญญา , เบิก ปุก ตอย , พี่คำ พี่จวง

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญภาพ.....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 ปัญหานำวิจัย.....	11
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย.....	11
1.4 ขอบเขตการวิจัย.....	11
1.5 นิยามศัพท์.....	11
1.6 ข้อเสนอพื้นฐานเบื้องต้น.....	12
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	12
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	13
2.1 แนวคิดเรื่องนวัตกรรมทางวัฒนธรรม.....	13
2.2 แนวคิดเรื่องการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม.....	16
2.3 แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมย่อยวัยรุ่น.....	20
2.4 แนวคิดเรื่องดนตรียุคหลังสมัยใหม่.....	31
2.5 แนวคิดเรื่องภาษาในบทเพลง.....	34
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	38
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย.....	45
3.1 แหล่งที่มาของข้อมูล.....	45
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล.....	48
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล.....	48

3.4	ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล.....	49
3.5	การวิเคราะห์ข้อมูล.....	49
3.6	การนำเสนอข้อมูล.....	50
บทที่ 4	จุดกำเนิดของวัฒนธรรมฮิปฮอปในสหรัฐอเมริกา.....	51
4.1	จุดกำเนิดของวัฒนธรรมฮิปฮอป.....	53
4.2	พัฒนาการของแนวดนตรีฮิปฮอปในสหรัฐอเมริกา.....	62
บทที่ 5	พัฒนาการของดนตรีฮิปฮอปในประเทศไทย.....	77
5.1	ช่วงการแร็ปเป็นลีลาใหม่ในเพลงไทยสมัยนิยม.....	80
5.2	ช่วงดนตรีแร็ปปรากฏขึ้นในวงการเพลงไทยสมัยนิยม.....	93
5.3	ช่วงปรากฏการณ์เพลงฮิปฮอปใต้ดิน.....	108
5.4	ช่วง"ดนตรีฮิปฮอป" ความนิยมหนึ่งในเพลงไทยสมัยนิยม.....	115
บทที่ 6	การแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรีฮิปฮอปในประเทศไทย.....	126
6.1	กลุ่มวัยรุ่นนส์เก็ตบอร์ด: จุดกำเนิดการรับวัฒนธรรมดนตรีฮิปฮอป.....	126
6.2	การแพร่กระจายของวัฒนธรรมฮิปฮอปในเขตเมือง ผ่านการสื่อสารด้วยดนตรีจากค่ายเพลงเล็ก.....	130
6.3	การแพร่กระจายของวัฒนธรรมฮิปฮอปสู่กลุ่มที่หลากหลาย ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่.....	136
6.4	การแพร่กระจายของวัฒนธรรมฮิปฮอปผ่านสื่อมวลชนจากค่ายเพลงใหญ่.....	139
6.5	รูปแบบของวัฒนธรรมฮิปฮอปที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนในประเทศไทย.....	145
6.5.1	รูปแบบวัฒนธรรมฮิปฮอปที่เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์.....	145
6.5.2	รูปแบบวัฒนธรรมฮิปฮอปที่เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ.....	149
6.5.3	รูปแบบวัฒนธรรมฮิปฮอปที่เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์.....	149
6.5.4	รูปแบบวัฒนธรรมฮิปฮอปที่เผยแพร่ผ่านสื่อภาพยนตร์.....	150
6.5.5	รูปแบบวัฒนธรรมฮิปฮอปที่เผยแพร่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต.....	152
6.6	วัฒนธรรมวัยรุ่นฮิปฮอปในยุคปัจจุบัน.....	153

บทที่ 7 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	162
7.1 สรุปผลการวิจัย.....	162
7.2 การอภิปรายผลการวิจัย.....	170
7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการวิจัย.....	174
7.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป.....	175
รายการอ้างอิง.....	176
ภาคผนวก.....	180
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	190

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 1 คุณลักษณะแนวเพลงในยุคทศวรรษต่างๆ.....	52
ตารางที่ 2 ลำดับแนวเพลงกับแฟชั่น.....	140

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพที่ 1 พื้นที่ 5 เขตของเมืองนิวยอร์ก ซิตี้ (NYC).....	53
ภาพที่ 2 Hip Hop ground zero : South Bronx 1980.....	57
ภาพที่ 3 Afrika Bambaataa ผู้นำวัฒนธรรมฮิปฮอป.....	58
ภาพที่ 4 DJ Kool Herc ผู้คิดค้นเสียงดนตรีแบบฮิปฮอป.....	59
ภาพที่ 5 DJ Grandmaster Flash ผู้คิดค้นเทคนิคการปรับแต่งเสียง.....	60
ภาพที่ 6 ภาพยนตร์เรื่อง "Wild Style".....	65
ภาพที่ 7 ศิลปินวง Public Enemy.....	67
ภาพที่ 8 ศิลปินวง N.W.A.....	69
ภาพที่ 9 ศิลปิน Puff Daddy.....	72
ภาพที่ 10 ศิลปิน Tupac.....	73
ภาพที่ 11 ศิลปิน Notorious B.I.G.....	75
ภาพที่ 12 ศิลปินแร็ป Eminem.....	76
ภาพที่ 13 แผนภาพแสดงที่มาของเพลงไทยสมัยนิยม.....	79
ภาพที่ 14 อัลบั้ม "แดนศิวิไลซ์".....	81
ภาพที่ 15 อัลบั้ม "เต๋อ-2".....	83
ภาพที่ 16 ศิลปิน "ตุ๋" ดิเรก อมาตยกุล.....	85
ภาพที่ 17 กลุ่มวัยรุ่นที่เล่นกีฬาสเก็ตบอร์ด.....	86
ภาพที่ 18 ศิลปิน เจ เจตริน วรรณะสิน.....	88
ภาพที่ 19 ศิลปิน ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง.....	89
ภาพที่ 20 ปกเทปศิลปินวง TKO ศิลปินแร็ปกลุ่มแรกของไทย.....	94
ภาพที่ 21 "สุกี้" กมล สุโกศล แคลปป์.....	98
ภาพที่ 22 อัลบั้ม "Joey boy".....	100
ภาพที่ 23 DJ Spydamonkee.....	104
ภาพที่ 24 อัลบั้ม ชั้นที่-ปีที่.....	107
ภาพที่ 25 วง Dakillerz.....	107

	๗
ภาพประกอบ	หน้า
ภาพที่ 26 อัลบั้ม "Hip Hop Underworld".....	110
ภาพที่ 27 ศิลปินดาจิม.....	111
ภาพที่ 28 อัลบั้ม AA Crew.....	112
ภาพที่ 29 อัลบั้ม Erina & The Afro Bros.....	114
ภาพที่ 30 ศิลปินกลุ่มก้านคอคลับ.....	116
ภาพที่ 31 ศิลปินวง Thaitanium.....	117
ภาพที่ 32 ศิลปินวงสิงห์เหนือเสือใต้.....	121
ภาพที่ 33 อัลบั้มเลือดชั้นคนนอกคอก.....	122
ภาพที่ 34 ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ต Fat Live 5.....	124
ภาพที่ 35 สายสัมพันธ์ของผลงานเพลงฮิปฮอปไทย.....	125
ภาพที่ 36 ภาพข่าวของศิลปินโจอี้ บอย.....	132
ภาพที่ 37 สถานที่บันเทิงที่มีการเปิดเพลงแนวฮิปฮอป.....	139
ภาพที่ 38 นิตยสาร MTV Trax.....	146
ภาพที่ 39 นิตยสารก้านคอคลับ.....	147
ภาพที่ 40 นิตยสาร DDT.....	147
ภาพที่ 41 นิตยสาร Arouse.....	148
ภาพที่ 42 หนังสือทำมือ.....	148
ภาพที่ 43 โฆษณาทางโทรทัศน์ที่นำเสนอถึงรูปแบบวัฒนธรรมฮิปฮอป.....	150
ภาพที่ 44 ภาพยนตร์ จังหวัดที่ 77.....	150
ภาพที่ 45 ภาพยนตร์บุปผาราตรี.....	151
ภาพที่ 46 www.siamhiphop.com.....	153
ภาพที่ 47 ผลการสืบค้นข้อมูลคำว่า "Hip Hop".....	154
ภาพที่ 48 การแต่งกายของวัยรุ่นแนวฮิปฮอป.....	157
ภาพที่ 49 ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดปาร์ตี้ของกลุ่มวัยรุ่นฮิปฮอป.....	159
ภาพที่ 50 การจัดปาร์ตี้ของกลุ่มวัยรุ่นฮิปฮอป.....	160
ภาพที่ 51 แผนภาพการแพร่กระจายตัวของวัฒนธรรมฮิปฮอปในประเทศไทย.....	161
ภาพที่ 52 แผนภาพแสดงที่มาของแนวดนตรีฮิปฮอปของไทย.....	166