

“คนตรีทำเอง” บทบาทของการเป็นวัฒนธรรมย่อยในดนตรีกระแสนิยมไทย

นายมานนท์ เอพาณิช

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาไทยศึกษา

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2546

ISBN 974-17-4821-3

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**“DO IT YOURSELF” MUSIC:
ITS ROLE AS A SUBCULTURE IN THAI POPULAR MUSIC**

Mr. Manond Apanich

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Arts in Thai Studies

Faculty of Arts

Chulalongkorn University

Academic Year 2003

ISBN 974-17-4821-3

Copyright of Chulalongkorn University

Thesis Title: "DO IT YOURSELF MUSIC" : ITS ROLE AS A
SUBCULTURE IN THAI POPULAR MUSIC

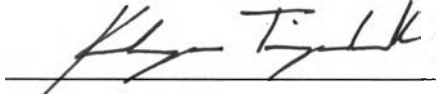
By: Mr.Manond Apanich

Department: Thai Studies Center

Thesis Advisor: Sunait Chutintaranond, Ph.D.

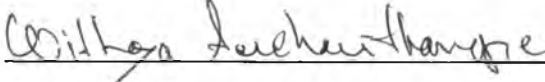
Thesis Co- Advisor: Vira Somboon, Ph.D.

Accepted by the Faculty of Arts, Chulalongkorn University in Partial Fulfillment
of the Requirements for the Master's Degree of Arts

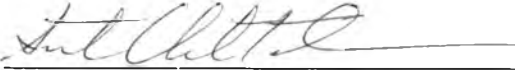

Dean of Faculty of Arts
(Assistant Professor M.R.Kalaya Tingsabadh, Ph.D.)

THESIS COMMITTEE

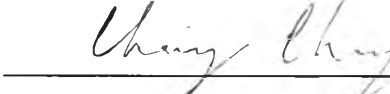
Chairperson
(Associate Professor Withaya Sucharithanarugse , Ph.D.)

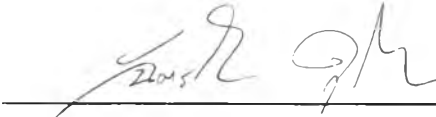
Thesis Advisor
(Sunait Chutintaranond, Ph.D.)

Thesis Co-Advisor
(Vira Somboon, Ph.D.)

Member
(Associate Professor Chaiyan Chaiyaporn, Ph.D.)

Member
(Mr.Chatchai Duriyapraneeat)

มานนท์ เอพาณิช : “ดนตรีทำเอง” บทบาทของการเป็นวัฒนธรรมย่อยในดนตรีกระแสนิยมไทย (“DO IT YOURSELF” MUSIC: ITS ROLE AS A SUBCULTURE IN THAI POPULAR MUSIC) อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.สุนทร ชุตินทรานนท์ . อาจารย์ที่ปรึกษา (ร่วม) ดร.วีระ สมบูรณ์, จำนวนหน้า 83 หน้า. ISBN 974-17-4821-3

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกระแสความนิยมของสังคม และนำเสนอถึงบทบาทของเพลงป๊อปในเมืองไทยว่าเป็นอย่างไร เพลงป๊อปมีเส้นทางอย่างไรในมหานครกรุงเทพฯ มีความหมายกับใครอย่างไรบ้าง และเพลงป๊อปสมัยใหม่เป็นอย่างไร

ในบทต่าง ๆ ต่อไปนี้ ข้าพเจ้าจะอธิบายคุณค่าของเพลงสมัยใหม่ในกรุงเทพฯ โดยตอนต้นจะกล่าวถึงบรรยากาศและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลก่อให้เกิดเพลงสมัยใหม่

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งให้ความสนใจไปที่ผู้สร้างสรรค์ ดนตรีร่วมสมัยในกรุงเทพฯ โดยจะกล่าวถึงเส้นทางการเดินทางของดนตรีสมัยใหม่จนถึงปัจจุบันก่อนที่จะใช้บทสัมภาษณ์ของนักดนตรี และผู้มีส่วนร่วมในวงการดนตรี ของ กรุงเทพฯ ณ ปัจจุบัน

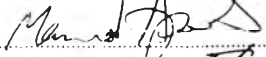
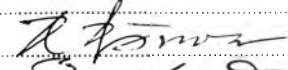
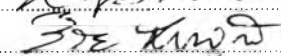
ต่อจากนั้นข้าพเจ้าจะวิเคราะห์การเติบโตของเพลงทดลองว่าพัฒนาจนมาเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมในสังคมได้อย่างไร เพื่อให้เห็นว่าเหตุใดเพลงสมัยใหม่จึงมีแนวทางอย่างที่ยังเป็นอยู่ในขณะนี้

หลักทฤษฎีที่อ้างอิงนั้นนำมาจากหนังสือ 2 เล่มคือ Subculture: the Meaning of Style (1979) ของ Mr. Dick Hebdige และ Inside Subculture: the Postmodern Meaning of Style (2000) ของ Mr. David Muggleton ซึ่งเขาได้นำทฤษฎีที่มีอยู่เดิมมาขยาย และปรับปรุง

วัฒนธรรมร็อกเกิดขึ้นเพื่อสะท้อนค่านิยมหลักของสังคม โดยวัฒนธรรมร็อกนี้จะเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายของกระแสความนิยมหลัก ซึ่งดนตรีทดลองนั้นอาจเป็นแนวที่ไม่สามารถแสดงออกได้อย่างเปิดเผยโดยทั่วไป แต่ด้วยวัฒนธรรมร็อกนี้เองแนวดนตรีทดลองจะสามารถแสดงออกอย่างอิสระและเปิดกว้างสำหรับผลตอบรับที่อาจเกิดขึ้น รูปแบบของดนตรีทดลองนี้เกิดขึ้นจากความคิดเห็นและมุมมองที่เป็นตัวตนที่แท้จริงโดยไม่มีเหตุผลอื่นใดแอบแฝง

กลุ่มคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบวัฒนธรรมร็อกนี้ได้สร้างโครงข่ายเป็นกลุ่มก้อนของตนเองขึ้น โดยไม่อิงกระแสความนิยม การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนนี้เองทำให้เราเห็นภาพสะท้อนของสังคมโดยไม่มีสิ่งใดมาปิดกั้น เสียงเหล่านี้จะสะท้อนความคิดเห็นของคนที่อยู่ในสังคมเหล่านั้นได้จริง ๆ ก็นับว่าวัฒนธรรมร็อกนี้เป็นที่ซึ่งเปิดโอกาสให้คนที่ไม่สามารถจะออกเสียงในสังคมทั่วไปได้แสดงออกอย่างเต็มที่ ณ ที่นี้

ดนตรีทดลองเริ่มขยายตัวและเป็นที่รู้จัก ทำให้วงการดนตรีหันมาให้ความสนใจงานดนตรีลักษณะนี้ตามกระแสนิยมแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือความเป็นตัวตนที่จริงของดนตรีทดลองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาารูปแบบดนตรีทดลองให้แตกต่างจากแนวดนตรีที่ได้ถูกนำไปพัฒนาจนเป็นที่นิยมแล้ว และจากวัฏจักรนี้เองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระแสความนิยมหลักไม่อยู่นิ่ง หากสังคมไม่มีวัฒนธรรม, องค์กร, น.ส.ม. หรือ ญ. แต่ด้วย ภาวะใน วัฒนธรรม, องค์กรนั้นได้เปิดโอกาสให้ทุก ๆ ความคิดเห็นได้แสดงออก ไม่มีคำว่าถูกหรือผิด สำเร็จหรือล้มเหลว หากแต่จะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงและเดินก้าวไปของสังคม

หลักสูตร Thai Studies ละขมิยชื่อ
สาขาวิชา Thai studies เลขที่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2003 เลขที่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ร่วม)

4480805522 : MAJOR THAI STUDIES

KEY WORD: MUSIC / SUBCULTURE / UNDERGROUND / POP CULTURE

MANOND APANICH: "DO IT YOURSELF" MUSIC: ITS ROLE AS A
SUBCULTURE IN THAI POPULAR MUSIC. THESIS ADVISOR: SUNAIT
CHUTINTARANOND, Ph.D., 82 pp. ISBN 974-17-4821-3.

This thesis will explore and analyze the workings of popular culture, its process of inception into a culture and its relevance and functions in a culture. In the chapters that follow I trace and bring to light the value of modern music in Bangkok by first describing the climate and overall context that modern pop music is being created and wallows in.

From there an analysis how underground or unpopular music is influential to the development of popular music and also even see why and how today's underground music sounds the way it does and what it all means.

Theoretical concepts of subculture will mostly follow concepts from Dick Hebdige's book, *Subculture: the Meaning of Style* (1979) and David Muggleton's *Inside Subculture: the Postmodern Meaning of Style* (2000), an updated rendition of Hebdige's work on music subcultures with revised concepts relevant to a more modern and globalized world.

Subcultures are derived as a direct response to society's popular culture. Subcultures are created from the void left by what the popular culture fails to offer, and in terms of music it's the honest expression and experimentation in styles and sounds motivated by perception and opinions as opposed to marketing strategies and the glory of fame.

The people who make up this music subculture achieved in creating an infrastructure for networking and building outside the confines of the popular music industry, enabling free expression of ideas, sounds and styles relevant to the society and environment that surrounds them. As products of their environment, subcultures are especially important as it enables lesser heard voices of society to be acknowledged and heard.

As subcultures expand and gain popularity, the popular music industry is most likely to take subcultures and use their expressive forms for profit. It is in this stage we see original subcultures reinterpreted and transformed for mass consumption. It is also in this stage where we see shifts of styles and sounds within the underground, as it reacts to the popular culture reinterpreting their ideals.

This ongoing process is what moves culture forward making it worthy to document and examine. Society would be one-sided without subcultures as subcultures provide the space for experimental, radical, eccentric, subversive ideals and thoughts that popular culture is reluctant to explore. In other words, the underground is a space for development of new ideals and ideologies, a space to work things out, a space that could eventually lead to changes, reforms and growth of a society.

Department/ Program... *Thai Studies* Student's signature... *Manond Apanich*
Field of study... *Thai Studies* Advisor's signature... *Sunait Chutintaranond*
Academic year... *2003* Co-advisor's signature... *Vita Sombroon*

Acknowledgements

Informants were selected and used mainly to support arguments, rather than to illustrate the range of music found in Bangkok as the spectrum of the Bangkok music scene is too broad to document comprehensively. The informants interviewed in this thesis is by no means a complete or definitive contingent of the Bangkok music scene, but rather a sample used to depict how and why it exists.

First and foremost, I would like to thank the all the people who make music possible, and in particular my colleges and friends who never cease to inspire: Stirling Silliphant, Dino and Topy Tarasin, Jeremy Hartley, Tat Bunnag, Sorrawis Insiriphong, Awattha Thanapanich, Supaporn Chanin, Phatarawadee Phataranawik, Hyunjung Yoon, BAMA, THC and all the bands interviewed.

Thank you to the Thai Studies Department, especially p'Ann for her administrative help and of course Sunait Chutintaranond, Ph. D and Vira Somboon for squeezing time into their busy schedules to read and reread the pages that follow.

Contents

Abstract (THAI).....	iv
Abstract (ENGLISH).....	v
Acknowledgments.....	vi
Contents.....	vii
Chapter 1: the workings of Thai popular music	
Preface.....	1
Introduction.....	3
Popular Music Emerges in Thailand.....	5
Popular Music in twentieth century Thailand.....	9
Creating the localized self.....	14
Hegemony makes its move.....	21
End of an era- pua chiwit becomes irrelevant.....	26
Popular culture and modernization.....	27
Chapter 2: the emerging middle class struggle for identity	
Spiritual void of the middle class.....	33
The battlefield- Thai media.....	42
Chapter 3: Today's subculture: rise of a new underground	
New structures create new interpretive styles.....	50
A new beginning.....	54
Do It Yourself	56
Who they are and how they do it.....	69
Chapter 4: Conclusion	74
References	77
Appendix:	80
I: List of Interview Informants	81
Biography	82