

โครงการวิทยานิพนธ์ ออกแบบสิ่งพิมพ์

"การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์งาน "เทศกาลบันเทิงคดี'40"

(Project design Advertising and Information for Buntheangkaadee festival'40)

นายมานพ นิสงาม

Mr.Manop Nil-Ngam

โครงการวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต

ภาควิชาศิลปะการพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่..... ปีการศึกษา 2538

เลขทะเบียน.....28640

วัน, เดือน, ปี..... 8 ๓๓ 2540

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไปหรือจำหน่ายแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

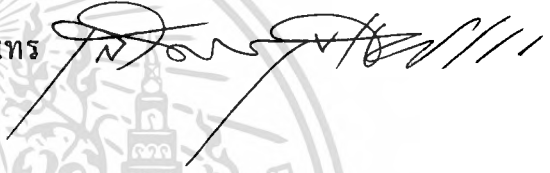
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองวิทยานิพนธ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์งาน
"เทศกาลบันเทิงคดี 40"

ชื่อนักศึกษา นายมานพ นิลงาม รหัสประจำตัว 35204416

หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ออกแบบสิ่งพิมพ์

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ อ.เสริมสุข เขียวสุนทร

คณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์

อาจารย์รักษาสันต์ วิวัฒน์สินอุดม		ประธานกรรมการ
อาจารย์กิตติ อมรพัฒนกุล		กรรมการ
อาจารย์เสาวภา ศรีทองนาก		กรรมการ
อาจารย์ไพบุลย์ ตระกูลใจดี		กรรมการ
อาจารย์ภาวิตา ภาวจิตร		กรรมการ
อาจารย์วิทยา หาญวารีนวงศ์ศิลป์		กรรมการและเลขานุการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์

โครงการออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์งาน
"เทศกาลบันเทิง คดี 40"

(Project design Advertising and Infcramtion for
Buntheangkadce festival'40)

ชื่อนักศึกษา

นายมานพ นิลงาม

อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์

อาจารย์เสริมสุข เขียรสุนทร

ระดับการศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์

ภาควิชา

นิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา

2539

บทคัดย่อ

ดนตรีนับเป็นกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์โดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นจะให้ความสนใจค่อนข้างสูง บริษัท MILESTONE ซึ่งเป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์ ผลิตหนังสือและรายการวิทยุ ดำเนินงานโดยมาโนช พุฒตาล งานที่ใหญ่ของบริษัทชิ้นหนึ่งซึ่งจะพยายามผลักดันให้ออกมาอย่างมีคุณค่าและคุณภาพคือ "งานเทศกาลบันเทิงคดี 40" ซึ่งเคยจัดไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2537 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้คนจำนวนมาก และมีการเรียกร้องให้จัดขึ้นอีกเป็นประจำทุกปี และนี่คือที่มาของการจัดงานขึ้นในปี 40

ทีมงาน "บันเทิงคดี" ทุกคน จึงได้มีโครงการในการจัดงาน โดยจะรวบรวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับดนตรี ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ การแสดงดนตรี การออกร้านแสดงผลงานต่างๆ ของค่ายเพลง ตลอดจนเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับดนตรี เพื่อให้เป็นงานที่ทุกๆ คน โดยเฉพาะเยาวชนของชาติจะได้มาร่วมรับความบันเทิงที่เปี่ยมด้วยสาระกลับไป ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักที่มาของงาน

"เทศกาลบันเทิงคดี' 40" ซึ่งถูกกำหนดขึ้นในเดือน เมษายน 2540 ณ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) โดยมีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงานปีก่อน และเพิ่มเติมจำนวนวันจัดงาน รวมถึงสาระประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับกลับไป

ก

หัวข้อวิทยานิพนธ์	โครงการออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์งาน "เทศกาลบันเทิง คดี 40" (Project design Adcentising and Infcramtion for Buntheangkadce festival'40)
ชื่อนักศึกษา	นายมานพ นิลงาม
อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์	อาจารย์เสริมสุข เขียรสุนทร
ระดับการศึกษา	ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์
ภาควิชา	นิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา	2539

บทคัดย่อ

ดนตรีนับเป็นกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นจะให้ความสนใจค่อนข้างสูง บริษัท MILESTONE ซึ่งเป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์ ผลิตหนังสือและรายการวิทยุ ดำเนินงานโดยมานิช พุ่มตาล งานที่ใหญ่ของบริษัทชิ้นหนึ่ง ซึ่งจะพยายามผลักดันให้ออกมาอย่างมีคุณค่าและคุณภาพคือ "งานเทศกาลบันเทิงคดี 40" ซึ่งเคยจัดไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2537 ซึ่งได้การตอบรับจากผู้คนจำนวนมาก และมีการเรียกร้องให้จัดขึ้นอีกเป็นประจำทุกปี และนี่คือที่มาของการจัดงานขึ้นในปี 40

ทีมงาน "บันเทิงคดี" ทุกคน จึงได้มีโครงการในการจัดงาน โดยจะรวบรวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับดนตรี ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ การแสดงดนตรี การออกร้านแสดงผลงานต่างๆ ของค่ายเพลง ตลอดจนเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับดนตรี เพื่อให้เป็นงานที่ทุกๆ คน โดยเฉพาะเยาวชนของชาติจะได้มาร่วมรับความบันเทิงที่เปี่ยมด้วยสาระกลับไป ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักที่มาของงาน

"เทศกาลบันเทิงคดี 40" ซึ่งถูกกำหนดขึ้นในเดือน เมษายน 2540 ณ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) โดยมีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงานปีก่อน และเพิ่มเติมจำนวนวันจัดงาน รวมถึงสาระประโยชน์ที่ผู้ร่วมงานจะได้รับกลับไป

ก

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ พ่อ-แม่ ที่ปล่อยผมเดินให้เดินไปตามทางของตัวเอง

ขอขอบคุณ เพื่อนพี่น้องพี่ ที่ช่วยเตือนให้ทำงาน

ขอขอบคุณ วิทยาลัยช่างศิลป์ ที่ปลูกฝังวิชาศิลปะให้ผม

ขอบคุณ มาโนช พุฒตาล ที่ให้ข้อมูล

ขอบคุณ บริษัทไมล์สโตน ที่ให้โอกาสเข้าไปศึกษางาน

นายมานพ นิลงาม

พฤษภาคม 2540

๒

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนำ

ตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าจำความได้ ข้าพเจ้ารู้สึกรักการวาดรูปมาตั้งแต่เด็กๆ จนกระทั่งได้มีโอกาสศึกษาศิลปะอย่างจริงจังตามสถาบันต่างๆ ที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตการเป็นนักศึกษาของข้าพเจ้า

ในระยะเวลา 4 ปี ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาที่ภาควิชาศิลปะ ซึ่งเป็นภาควิชาที่สอนเกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ โฆษณา หรือภาพยนตร์ ถึงข้าพเจ้าจะมีโอกาสศึกษาการผลิตงานด้วยเทคโนโลยีต่างๆ แต่สิ่งที่ข้าพเจ้ารักมาตั้งแต่เด็กๆ คือ การเขียนรูป, เขียนภาพประกอบ โดยวิธีเพนท์

ซึ่งเป็นเหตุจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าทำโครงการวิทยานิพนธ์นี้ ซึ่งงานส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปทางด้าน ILLUSTRATION หรือภาพประกอบ ด้วยเทคนิคต่างๆ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มเติมในการเขียนภาพประกอบขึ้นมาก และทำให้รู้ระบบการพิมพ์งานจริงในโรงพิมพ์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ข
คำนำ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญภาพ.....	จ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์หัวข้อโครงการ.....	2
ลักษณะแนวโครงการ.....	3
ขอบเขตโครงการ.....	3
กลุ่มเป้าหมาย.....	4
แนวทางบรรลุผล.....	4
2 การศึกษาข้อมูล.....	5
ประวัติและรายละเอียดของเพลง HEAVY METAL.....	5
ประวัติและรายละเอียดของเพลง NEW AGE.....	7
ประวัติและรายละเอียดของเพลง SPEED THARASH DEATH.....	9
ประวัติและรายละเอียดของเพลง ALTERNATIVE.....	11
ประวัติและรายละเอียดของเพลง INDIE.....	15
3 การวิเคราะห์ข้อมูล และ แนวทางในการออกแบบ.....	21
รายละเอียดเวที WORK SHOP.....	21
รายละเอียดเวที COLEGE ARTISTS.....	22
รายละเอียดเวที INDIE.....	23
รายละเอียดเวที MAIN STREAM.....	24
หลักการออกแบบ.....	24
สารบัญภาพ.....	25
4 สรุปผลงาน.....	46
บรรณานุกรม.....	47

สารบัญภาพ

หน้า

ตัวอย่าง AD.เทศกาลบันเทิงคดี '37.....	25
ตัวอย่างโปสเตอร์เทศกาลบันเทิงคดี '37.....	26
แบบร่าง AD.เทศกาลบันเทิงคดี '40.....	28
แบบร่างโปสเตอร์เทศกาลบันเทิงคดี '40.....	33
แบบร่างโปสเตอร์ "INDIE CONCERT".....	37
แบบร่างโปสเตอร์ "MAINSTREAM".....	39
ผลงานจริง AD. "เทศกาลบันเทิงคดี '40.....	41
ผลงานจริงแผ่นพับ "งานเทศกาลบันเทิงคดี '40.....	42
ผลงานจริงโปสเตอร์ "เทศกาลบันเทิงคดี '40.....	43
ผลงานจริงโปสเตอร์ "INDIE CONCERT".....	44
ผลงานจริงโปสเตอร์ "MAINSTREAM".....	45

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ดนตรีนับเป็นกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่น จะให้ความสนใจค่อนข้างสูง ในงาน "เทศกาลบันเทิงคดี'40" จึงมี CONCEPT หลักคือ เป็นเรื่องราวชีวิตของนักดนตรีอาชีพ โดยทั่วไป ตั้งแต่การเริ่มต้นฝึกหัดการเล่นดนตรี การตั้งวงดนตรีสมัครเล่น การออกอัลบั้มได้ดินเพื่อนำเสนอผลงานของตัวเอง จนกระทั่งถึงการเป็นนักดนตรีอาชีพที่มีประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนและประชาชนโดยทั่วไป

วัตถุประสงค์หัวข้อโครงการ

เพื่อหารูปแบบของการดีไซน์สิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานดนตรีให้ออกมา สมบูรณ์น่าสนใจ และส่งเสริมในการช่วยประชาสัมพันธ์งาน "เทศกาลบันเทิงคดี 40" ที่จะมีขึ้นในเดือน ตุลาคม 2540 ส่งผลให้มีคนรับรู้และมาร่วมงานให้มากที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลักษณะแนวโครงการ

เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของงานปีที่แล้ว หาข้อผิดพลาดและแก้ไข จากนั้นหากกลุ่มเป้าหมายที่จะไปชมงานและคิดว่ากลุ่มคนนี้เราควรจะนำเสนอให้เขารับรู้ในรูปแบบใด

หลักในการออกแบบของผมในโครงการชิ้นนี้คือ การใช้ภาพเขียน ILLUSRATION ที่บ่งบอกถึงแนวดนตรีที่ต่างกัน การใช้พื้นผิวของภาพที่ต่างกัน สามารถบ่งบอกลักษณะของคนตรีได้ว่าแนวหนักแบบเฮฟวีหรือแบบเบาโฟลค์

ส่วนถ้าเป็นโปสเตอร์คอนเสิร์ตของคุณมาโนช พุฒตาล ก็จะใช้วิธีฟังเพลงแล้ว หา CONCEPT หลักของอัลบั้มแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาพที่ดึงดูดความสนใจส่วน โปสเตอร์คอนเสิร์ตเพลงใต้ดินก็จะใช้วิธีศึกษาแนวเพลงแบบนี้แล้ววิเคราะห์ จากนั้นก็สร้างภาพที่บ่งบอกถึงลักษณะของเพลงใต้ดินออกมาให้น่าสนใจ

ขอบเขตของโครงการ

- โปสเตอร์ตัวงาน "เทศกาลบันเทิงคดี 40" ขนาด A1
- โปสเตอร์ "MAINSTREAM CONCERT" ขนาด A1
- โปสเตอร์ "INDIE CONCERT" ขนาด A1
- แผ่นพับ 1 ชุด
- MAG.AD 1 ชิ้น

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มหลักจะเน้นไปทางวัยรุ่นชาย (เป็นส่วนมาก) อายุ 15-20 ปี และผู้ที่รักเสียงเพลงรักคนตรี

แนวทางบรรลุผล

ศึกษาผลงานสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในปี "เทศกาลบันเทิงคดี'37"

เท่าที่เห็นปัญหาอยู่ก็คือ รูปแบบของการตีไซค์อย่างแรกก็คือ โปสเตอร์ปีที่แล้ว ขนาด AO ซึ่งรูปแบบของตีไซค์ยังไม่บ่งบอกถึงงานที่จะเกิดขึ้นเท่าที่ควร ซึ่งบางคนเกิดความสับสนว่าเป็นงานขายเครื่องดนตรีหรือเปล่า หรือเป็นการโปรโมทคอนเสิร์ตเมืองนอก และความดึงดูดทางด้านการมองยังไม่ดึงดูดพอเมื่อเข้ามาอ่านรายละเอียดของโปสเตอร์ใกล้ๆ ในส่วนของตัวหนังสือที่เล็กและลักษณะของ ตัวหนังสือที่อ่านยากมาก จึงทำให้บางคนไม่สนใจการอ่านเท่าที่ควร

อีกอย่างหนึ่งก็คือ ที่ลงตามหนังสือ ซึ่งเป็นภาพเขียน ผมดูแล้วยังไม่เนียบเท่าที่ควรและตัว AD เองก็ไม่ได้บ่งบอกถึงลักษณะของงานที่จะเกิดขึ้นว่ามีรูปแบบอย่างไร ซึ่งเมื่อดูแล้วก็เหมือนกับการโฆษณาขายกีตาร์ไฟฟ้า ยั่งนั่นแหละ

แนวทางการออกแบบก็คือ ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายหลักว่าชอบงานเพลงประเภทใด รูปแบบใด จากนั้นก็หาภาพที่จะสื่อความหมายของตัวงานให้ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีการสื่อด้วยภาพเป็นส่วนใหญ่

บทที่ 2

การศึกษาข้อมูล

ประวัติและรายละเอียดของเพลงแนว HEAVY METAL

ดนตรีแนว HEAVY METAL นั้นมีต้นกำเนิดมาจากดนตรีบลูส์ แล้วเล่นให้นักด้วย
เสียงกีตาร์ กล้องพร้อมเสียงร้องที่ดังสนั่น วงดนตรีวงแรกที่เล่นดนตรีแนวนี้คือ
YARDBIRDS จากอังกฤษ บทเพลง RAVEUPS เป็นเพลงที่มีท่อนโซโล่ที่ยาวนานและ
เป็นอิสระในการเดินคอร์ด ไม่ตายตัว

บทเพลง "MY GENERATION" ของคณะ THE WHO เป็นเพลงที่ใช้
FEEDBACKDISTORTION ได้ดีมาก (FEEDBACK DISTORTION) คือ เสียงแตกยาว
สูงเกิดขึ้นจากสัญญาณไฟฟ้าถูกป้อนกลับไปกลับมา) บทเพลง "I CAN SEE FOR
MILES" เป็นเพลงที่มีเสียง FEEDBACK DISTORTION ระดับยอดเยี่ยมเลยทีเดียว

JIMI HENDRIX เป็นอัจฉริยะนักดนตรีคนหนึ่ง ช่างเครื่อง (SOUND
ENGINEER) คนหนึ่งของเขาได้พูดว่า "HENDRIX เสียบแจ็กกีตาร์พ่วงกับตู้แอมป์ 2
ตัว แล้วเปิดไปที่ VOLUME 10 เขาจะทำลายลำโพงอย่างน้อย 2 ตัวทุกครั้ง" และจิมมี
จะเหยียบ WAH WAH PEDAL ด้วยแรงที่ทุ่มไปเต็มที่ทั้งหมด ทั้งที่คนอื่นจะแตะเพียง
เบาๆ เท่านั้น

JIMI HENDRIX ได้เป็นผู้เปิดประตูของดนตรี HEAVY METAL อย่างแท้จริง
ก่อนที่จะมีการถล่มชาร์ทบิลบอร์ด ด้วยวงแนว HEAVY METAL ต่างๆ เริ่มจาก BLUE
CHEEP, IRON BUTTERFLY MOUNTAIN, GRAND FUNK RAILROAD จากฝั่ง
อเมริกา และ DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, URIAH HEEP และ LED
ZEPPELIN ซึ่งอัลบั้มของวงดนตรีเหล่านี้ทำรายได้ได้อย่างมากมาย

คำว่า HEAVY METAL นั้นมาจากบทเพลง BORN TO BE WILD ของท่อนที่ร้องว่า "HEAVY METAL THUNDER" ซึ่งเป็นเพลงขวัญใจชาวฮิปปี้ และ ถูกนำไปประกอบเพลงภาพยนตร์เรื่อง "EASY RIDER"

ช่วงต้นทศวรรษที่ 70 มีวงดนตรีที่ทยอยมาถล่ม ชาร์ทบิลบอร์ด กันอย่างมโหฬาร ไม่ว่าจะเป็น AEROSMITH, KISS, BLUE OYSTER CULT, CHEAP TRICK, TED NUGENT ทางฝั่งอังกฤษภาคพื้นยุโรปก็มี QUEEN, UFO, SCORPTIONS, VAN HALEN, JUDAS PRIEST และคณะ RUSH จากแคนาดา AC/DC จากออสเตรเลีย

ต่อจากนั้นช่วงก่อนที่จะเข้าปลายทศวรรษที่ 70 ดนตรีแนว HEAVY METAL ได้เสื่อมไปเล็กน้อย เพราะช่วงนั้นถูก PUNK ROCK เข้ามาแย่งตลาดแต่ก็เป็นระยะอันสั้นๆ เพียง 3-4 ปี พอเข้าทศวรรษที่ 80 ดนตรี HEAVY METAL ได้กลับมาอีกครั้ง นำขบวนโดย IRON MAIDEN, SAXON, DEF LEPPARD, DAEMONHEAD และพวกนี้จะเรียกตัวเองว่า "NEW WAVE OF BRITISH HEAVY METAL" ทางฝั่งอเมริกาก็มี FOREIGNER, BOSTON, JOURNEY, RAINBOW, REO SPEEDWAGON, TRIUMPH และ PAT BENNETT

ช่วงทศวรรษที่ 80 ตอนกลางๆ แนววง HEAVY METAL มีวงดนตรีระดับโลกเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น POISON, BON JOVI, EUROPE, MOTLEY CRUE, GUNS & ROSES และ SKID ROW เป็นระดับหัวแถวของโลก

ปัจจุบันดนตรี HEAVY METAL ยังคงเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ และคาดว่าน่าจะคงอยู่ตลอดไป ดังคำพูดที่ชาวหูเหล็กชอบ "ROCK'N ROLL NEVER DIE"

อัลบั้มยอดเยี่ยม แนว HEAVY METAL

1. MACHINE HEAD คณะ DEEP PURPLE
2. LED ZEPPELIN II คณะ LED ZEPPELIN
3. LED ZEPPELIN IV คณะ LED ZEPPELIN
4. STRANGER IN THE NIGHT คณะ UFO
5. WE'RE AN AMERICAN BAND คณะ GRAND FUND RAILROAD
6. SLIPPERY WHEN WET คณะ BON JOVI
7. A NIGHT AT THE OPERA คณะ QUEEN
8. ROSES
9. THE NUMBER OF THE BEST คณะ IRON MAIDEN
10. BLACK OUT คณะ SCORPIONS
11. MADE IN JAPAN คณะ DEEP PURPLE
12. THE FINAL COUNTDOWN คณะ EUROPE
13. BLIZZARD OF OZZ คณะ OZZY OSBOURNE
14. METAL HEALTH คณะ QUIET RIOT
15. PARANOID คณะ BLACK SABBATH
16. KISS ALIVE (I) คณะ KISS

ประวัติและรายละเอียดของเพลงแนว NEWAGE

NEW-AGE จัดเป็นเพลงบรรเลงชนิดหนึ่ง ที่บรรยายถึงเนื้อหาของเพลงที่ต้องการถ่ายทอดไปสู่ผู้ฟังให้เกิดความรู้สึกอารมณ์เพลงของผู้แต่ง ซึ่งจะออกมาในรูปแบบ

แบบของดนตรีที่หลากหลายอีกการผสมผสานแนวดนตรี JAZZ, POP, ROCK ทั้งเครื่องดนตรีไฟฟ้าหรือเครื่องดนตรีประกอบจังหวะอื่นๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแนวคิดและความต้องการของผู้แต่ง

ดนตรี NEW-AGE นี้ได้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1986 โดยเริ่มทีมงานของ DAVID ARKENSTONE, DAVID LANZ, RICHARD SOUTHER, PETER BUFFEIT, JOHN DOAN, NANCY RUMBEL และ BRUCE MITCHELL เป็นต้น

ต่อมาในปี ค.ศ. 1987 GLOVAL PACIFIC RECORDS ได้มีผลงานออกมาชื่อชุดว่า "DOLPHIN SMILES" ซึ่งจัดทำโดย STEVE KINDLER และ TEJA BELL ซึ่งเพลงของพวกเขาได้ขึ้นอันดับเพลง TOP 10 ของบิลบอร์ด ในชาร์ตของ NEW-AGE ถึง 40 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังอยู่ในชาร์ตของแจ๊สถึง 45 สัปดาห์

ในปี ค.ศ. 1990 ได้มีการพัฒนาดนตรี NEW-AGE โดยมีการผสมผสานดนตรี FOLK, ALTERNATIVE ROCK และ JAZZ เข้าไว้ด้วยกัน

ผลงานที่มีชื่อเสียงของดนตรี NEW-AGE ที่น่ากล่าวถึง คือผลงานของ WINDHM HILL ซึ่งมีความหลากหลาย มีเสียงของ MICHAEL MANRING และ DE GRASSI, LIZ STORY, MICHAEL SHRIEVE และ STEVE ROACH ได้มีการผสมผสานดนตรี WORLD MUSIC เข้าไปด้วย แต่มีเสียงกีตาร์และเปียโนที่ใช้กันในทศวรรษที่ 80 ของศิลปินในทศวรรษนี้ คือ VOLLENWEIDER, GEORGE WINSTON และ KITARO ซึ่งผลงานของ KITARO นั้นได้มีลักษณะเป็นตัวของตัวเองเขาได้ใช้เครื่องดนตรี SYNTHESIZER เป็นเครื่องดนตรีหลักในการบรรยายถึงอารมณ์เพลง และผลงานที่จะพลาดเสียมิได้ คือ ผลงานของ MIKE OLDFIELD ที่ได้ผสมผสานดนตรีอันหลากหลาย เขาเป็นผู้สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดและสามารถผสมผสานได้อย่างกลมกลืน

อย่างไรก็ตาม NEW-AGE ยังเป็นดนตรีที่จำกัดอยู่ในวงแคบ และมีผู้ฟังเฉพาะกลุ่ม แต่ถึงกระนั้นผลงาน NEW-AGE ก็ยังคงดำเนินต่อไป และคงจะมีผู้ฟังขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ

ประวัติและรายละเอียดของเพลงแนว SPEED THRASH DEATH

ที่มาของคนตรีแนว SPEED และ THRASH นั้นมาจาก 3 ทางด้วยกันคือ

1. มาจากคนตรี "NEW WAVE OF BRITISH HEAVY METAL"

2. METALLICA นั้นเอาโครงสร้างของกีตาร์แบบวง BLACK SABBATH ความเร็วแบบ MOTORHEAD จังหวะแบบ AC/DC แล้วผสมแนวตนเองลงไปกลายเป็น THRASH METAL

3. มาจากคณะ VENOM อัลบั้ม WELCOME TO HILL และอัลบั้ม BLACK METAL ซึ่งถือว่าเป็น TRASH METAL ชั้นดีวงหนึ่ง นอกจากนั้นก็ยังมี SODOM, CELTIC FROST ที่มีอิทธิพลทางดนตรีอยู่ด้วย

ในอเมริกาช่วงต้นทศวรรษที่ 80 วง SPEED และ TRASH ต่างเริ่มมีอัลบั้มเป็นของตัวเอง แต่เป็นแบบสังกัดไค้คิน (สังกัดอิสระ) ทั้งสิ้น โดย METALLICA ออกอัลบั้ม KILL'EM ALL หรือ SLAYER อัลบั้ม SHOW NO MERCY ในปี 1983 ซึ่งถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญของคนตรีแนว TRASH ก้าวหน้าที่เดียว คำว่า THRASH นั้น นิยสาร KERRANG ของอังกฤษ ให้ความหมายของคนตรี THRASH ว่า "เป็นคนตรีที่ฟังแล้วเหมือนกับเลียโบยด้วยเสื่ออยู่ในเพลง"

หลังจากที่ METALLICA ออกอัลบั้มแรกแล้ว คนตรีแนวเดียวกัน เริ่มออกอัลบั้มกันบ้าง เช่น RAVEN ANTHRAX, EXODUS, MEGADETH, VOIVOD และ RAZOR ต่อมาเมื่อมีชื่อเสียงขึ้นวงเหล่านี้ก็ได้มีการเซ็นสัญญากับค่ายใหญ่เช่น ANTHREX กับ ISLAND REC, RAVEN กับ ATLANTEC REC. ส่วนทางอังกฤษนั้น หลัง "NEW WAVE OF BRITISH HEAVY METAL" หมดยุคแล้ว มีเพียงวง WARFARE และ ON SLAUGHT ที่พอจะเป็นที่รู้จักกันบ้าง จึงต้องไปมองทางแถบยุโรป เช่น TANKARD KREATOR, DESTRUCTION จากเยอรมัน ARTILLERY จากเดนมาร์ก BATHORY จากสวีเดน

ช่วงปลายศตวรรษที่ 80 แนวดนตรี SPEED และ THRASH เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้น มีวงหน้าใหม่เกิดขึ้น เช่น FLOATSAM AND JETSAM, TESTMENT, NUCLEAR ASSAULT, SACRED REICH, SEPULTURA จากประเทศบราซิล MORTAL SIN จากออสเตรเลีย วงจากฝั่งยุโรป ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น เช่น DESTRUCTION KREATOR, MEKONG DELTA และ SABBAT ถึงเวลานี้ดนตรีแนว THRASH เริ่มเป็นที่ทุกๆ คนยอมรับกันทั่วโลกแล้วว่าเป็นดนตรีแนวหนึ่ง

DEATH METAL เป็นดนตรีที่แตกแขนงมาจาก SPEED และ THRASH อีกต่อหนึ่ง อาจจะเรียกได้ว่าเป็น SPEED METAL ที่ก้าวร้าวรุนแรงก็ไม่ผิดนักถองหนักเกือบตลอดทั้งเพลง เสียงนักร้องเหมือนเสียงสำรอกมากกว่าที่จะร้องวงที่เล่นแนวนี้ก็มีวง DEATH OBITUARY, DEICIDE, MALEVOLENT CREATION และ MORBID ANGLE ซึ่งเป็นวงมาจากแถบ FLORIDA ทั้งสิ้น วง DEATH นั้น ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของเสียงร้องแบบ DEATH METAL

ส่วนทางด้านฝั่งยุโรปนั้นมีวงอย่าง CARCASS, NAPALM DEATH, BENEDICTION ซึ่งมาจากอังกฤษ สวีเดน เป็นประเทศที่วงดนตรีแนวนี้มากประเทศหนึ่ง วงยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักดี ได้แก่ ENTOMBED UNLEASHED, DISMEMBER, GRAVE ECT. นอกนั้นก็ยังมีวงจากยุโรปประเทศอื่นๆ ที่ดังๆ เช่น PUNGENT MORGOTH, ASPHYX IMMORTAL ซึ่งก็ได้รับชื่อเสียงมากขึ้น

ปัจจุบันนี้ DEATH เริ่มแพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกแล้ว ในอเมริกามีวงที่มีฝีมือเยี่ยมๆ หลายวง ซึ่งถ้านับแต่เป็นวงที่ระดับทั้งสิ้น ได้แก่ CANNIBAL CORPSE, SUFFOCATION, BRUTAL TRUTH, BROKEN HOPE ฝั่งภาคพื้นยุโรปก็มีวงหน้าใหม่อย่าง COMECON, PARADISE LOST, CEREBRAL FIX ที่มีฝีมือไม่แพ้วงรุ่นพี่เลยแม้แต่น้อย

นอกจาก DEATH แล้วยังมีดนตรีที่มีความใกล้เคียงอีกแนวหนึ่ง คือ DOOM METAL การเล่นดนตรีแนว DOOM METAL นั้นเน้นความมืดมน ดนตรีก็จะเนิบนาบ

ไม่เร็วเหมือน DEATH ที่เน้นความเร็วและเนื้อหาที่ค่อนข้าง NEGATIVE วงที่เล่นแนวนี้ได้แก่ CATHERDRAL, GODFLESH เป็นต้น

ที่มาของคนตรีแนว DEATH METAL เริ่มขึ้นเมื่อกลางทศวรรษที่ 80 เมื่อ CHUCK SCHULDINGER รวบรวมพรรคพวกเล่นดนตรีแนวที่หนักกว่าดนตรี SPEED METAL ด้วยเสียงที่ไม่ค่อยเหมือนมนุษย์ร้อง จะร้องคล้ายคนสำราด ก็ดาร์ เล่นริฟฟ์หนักแน่น ไม่ต้องว่องไว ตีกลองแน่นตลอดเพลง จน ค.ศ.1987 ได้ออกอัลบั้มแรก ชื่อ "SCREAM BLOODY GORE" และเริ่มมีแฟนเพลงเป็นกลุ่มเล็กๆ 1 ปีถัดมาก็ออกอัลบั้ม LEPROSY ก็ได้แฟนเพลงเพิ่มขึ้นอีก จนกระทั่งงานในชุดที่ 3 ชื่อว่า "SPRITUAL HEALING" ซึ่งงานชุดนี้ได้มีก็ดาร์ฝีมือดีมาช่วยงานนั่นคือเมือง TAMPA รัฐฟลอริดา พวกนี้ออกมาสนองงานแนวนี้กันอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น OBITUARY, MORBID ANGEL MALEVOLENT CREATION ฯลฯ ซึ่งวงเหล่านี้ก็พากันเริ่มเปิดตัวแนวดนตรี DEATH METAL ในอเมริกาอย่างสวยงาม

ปัจจุบัน DEATH METAL เจริญรุ่งเรืองขึ้น มีวงออกสู่ตลาดโลกมากมาย และมีแนวดนตรีที่แตกมาจาก DEATH METAL มากแนวขึ้น ไม่ว่าจะเป็น INDUSTRIAL, GRINDCORE DOOM METAL ซึ่งวงรุ่นใหม่ก็มีฝีมือและมีแนวทางเป็นของตัวเอง วงรุ่นใหม่เริ่มดังในตลาดอเมริกาได้แก่ DEICIDE, BRUTAL TRUTH CATHERDRAL, GOD FLESH, CANNIBAL CORPSE เป็นต้น

ประวัติและรายละเอียดของเพลงแนว ALTERNATIVE

คำว่า ALTERNATIVE เริ่มเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น เมื่อปลายยุค 70 เมื่อ GROFF TRORVIS เจ้าของร้านขายแผ่นเสียง ROUGH TRADE RECORD ในกรุงลอนดอน เรียกแผ่นเสียงของวงดนตรีเล็กๆ ที่ไม่ได้สังกัดบริษัทแผ่นเสียงยักษ์ใหญ่ ซึ่งร้านของตนเป็นศูนย์กลางของแผ่นเสียงเหล่านี้ว่าสินค้าประเภท ALTERNATIVE วงดนตรีเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นวงที่เล่นดนตรีในแนว PUNK หรือ NEW WAVE จะสังกัดอยู่กับ

ตราแผ่นเสียงอิสระเล็กๆ หรือไม่บางที่ทางวงก็ตั้งตราแผ่นเสียงขึ้นเอง วงเหล่านี้จึงถูกเรียกอีกชื่อว่าเป็นวง INDIE (อินดี้)

จากสาเหตุที่วงดนตรีแนว ALTERNATIVE ต้องการสร้างงาน เพื่อสนองความต้องการของตนเป็นหลัก โดยสร้างแนวดนตรีที่ไม่เหมือนวงอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซาก และไม่มีเป้าหมายทางการตลาด วง ALTERNATIVE ส่วนใหญ่จึงต้องเริ่มตัวเองในฐานะวง INDIE ผลิตเพลงออกจำหน่ายในกลุ่มคนฟังเล็กๆ ที่คอยติดตามผลงานของตนอย่างใกล้ชิด อย่างเช่นวง NIRVANA ก่อนที่จะมีผลงานโด่งดังในชุด NEVERMIND ก็เคยออกแผ่นเสียงสังกัดอยู่กับบริษัทอิสระ SUB POP ในเมือง SEATTLE เช่นกัน

พัฒนาการของดนตรีแนว ALTERNATIVE เริ่มที่ดนตรี PUNK ในยุค'70 ซึ่งเป็นดนตรีที่เน้นความรุนแรง ต่อต้านสังคม เช่นวง SEX PISTOLS ถือเป็น ALTERNATIVE ยุคแรกที่สร้างแนวเพลง PUNK ให้แตกแยกออกมาจากดนตรี ROCK เมื่อดนตรีพัฒนาต่อมาในยุค'80 ดนตรี PUNK ที่เสื่อมความนิยมลงไปพักหนึ่ง ก็กลับมาอีกครั้งในชื่อว่า NEW WAVE ก็ได้แก่ BLONDIE, TALKING HEADS เป็นต้น

ในยุค'80 อิทธิพลของ PUNK สร้างวงดนตรี U2 หรือวงอย่าง SONIC YOUTH โดยแต่ละวงนำเอาความเป็น PUNK ไปปรุงแต่งเป็นแนวดนตรีเอกลักษณ์เฉพาะวงขึ้น แต่สำหรับวงอย่าง THE POGUES กลับเอาดนตรีพื้นบ้านจากไอร์แลนด์มาเล่นในสไตล์ PUNK คิบๆ หรือการที่นำ PUNK มาผสมกับ RAP ของวงอย่าง PUBLIC ENEMY หรือ THE BEATLE BOY หรือการนำเอา INDUSTRIA ผสม PUNK แบบวง NINE INCH NAILS เหล่านี้ล้วนถือเป็นวง ALTERNATIVE วงผู้สร้างแนวดนตรีแบบใหม่ทั้งสิ้น

นอกเหนือจากวง ALTERNATIVE ในแบบ PUNK-ROCK แล้ว ดนตรีแนว ALTERNATIVE ยังถูกจำกัดความให้รวมถึงแนวดนตรี TECHNO ที่สร้างสรรค์เพลงจากเครื่อง SYNTHESIZER ดังเช่นวง DEPECHE MODE, NEW ORDER, ERASENE ตลอดจน PET SHOP BOYS และรวมถึงวงอย่าง THE CURE หรือ

R.E.M. ซึ่งเป็นวงที่นำดนตรีพื้นบ้านมาเล่นในสำเนียง FOLK ก็ถูกเรียกขานว่าเป็นวงแนว ALTERNATIVE เช่นกัน

เมื่อกาลเวลาผ่านไปจนถึงยุค'90 ดนตรีแนว ALTERNATIVE กลับพลิกกระแสกลายเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมในคนหมู่มาก เมื่อ NIRVANA วงดนตรีแนว PUNK ผสม HEVY สามารถทำยอดขายชุด NEVERMIND ได้ถึง 30 ล้านแผ่นทั่วโลก NIRVANA ทำให้แนวดนตรีของเค้าที่ถูกขนานนามว่า GRUNGE สร้างขึ้นจากความดิบรกของเสียงกีตาร์ เสียงกลองอันหนักหน่วงผนวกกับการแสดงบนเวทีที่รุนแรง ตอบสนองความต้องการของคนยุค'90 ที่ถูกกดขี่จากสภาพสังคมได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างของวงดนตรีในแนว GRUNGE ได้แก่ NIRVANA, FEARL JAM, STONE TEMPLE PILOTS, SOUNDGARDEN เป็นต้น

ทางด้านอังกฤษในทศวรรษที่'90 ดนตรีแนว ALTERNATIVE แยกแยกออกเป็นแนวเพลงต่างๆ มากมาย อย่างเช่น การนำดนตรี TECHNO มาผสมกับความรุนแรงในแบบ TRASH ผลลัพธ์คือคนฟังได้ฟังเพลงในแบบของ JESUS JONES หรือ EMF หรือการที่วง STEREO MC. นำHIP-HOP มาผสมกับ TECHNO ล้วนเป็นความพยายามในการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับดนตรีทั้งสิ้น

ประวัติรายละเอียดของเพลงแนว BLUES

"เพลงบลูส์" เป็นเพลงของคนผิวดำ ซึ่งในสมัยก่อนพวกทาสในอเมริกาจะร้องเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและความทุกข์ยากในชีวิต สมัยนั้นในอเมริกาทุกคนต่างถือว่า "ทาส" เป็นเพียงสินค้ำอย่างหนึ่งเท่านั้น จะไม่มีสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากทำงานหนักเพียงอย่างเดียว แม้แต่วัฒนธรรมของพวกทาสก็ยังถูกกำจัดให้หมดไปโดยสิ้นเชิง เว้นแต่บางอย่างที่มีประโยชน์กับงานของพวกทาสเท่านั้น ที่ยังคงเหลือเอาไว้เพื่อให้ความรื่นเริงต่อนายทาส พวกทาสยังต้องนับถือศาสนาคริสต์ จะมีศาสนาของตัวเองไม่ได้ ในปี 1859 สตีเฟน เอดคักลาส (STEPHEN A. DOUGLASS) ผู้สนับสนุนการใช้แรงงานทาส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คนหนึ่ง ได้นำทาสเข้ามาในอเมริกามากกว่าครั้งใด ความป่าเถื่อนของเรือบรรทุกทาส การประมุลทาสเยี่ยงสัตว์ป่า พร้อมทั้งการใช้แรงงานทาสอย่างโหดเหี้ยมทารุณ ล้วนเป็นการทำลายจิตใจของชาวแอฟริกาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แล้ว จากความคับแค้นใจและความลำบากอย่างแสนสาหัสนี้เอง ได้เป็นแรงบันดาลใจที่มีค่ามหาศาลในการก่อกำเนิดเพลงบลูส์ขึ้นเสียงเพลงนั้นได้หยิบยกมาจากความเป็นอยู่และชีวิตที่แสนลำเค็ญของพวกเขาซึ่งได้สะท้อนออกมาเป็นบทเพลงที่ให้ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี

เพลงบลูส์มีกำเนิดมาจากเพลงที่พวกคนงานชอบร้องเวลาทำงานเป็นหมู่คณะ เป็นการร้องเพลงเพื่อให้ทำงานรวดเร็ว และช่วยให้คนที่ได้ยินได้ฟัง มีความรู้สึกแจ่มใสตามไปด้วย เช่น ร้องเสียงที่ดังลั่นที่มีทั้งเสียงทุ้มต่ำอย่างไพเราะเพราะพริ้ง หรือเสียงที่สูงจนแทบแก้วหู เมื่อคนอื่นร้องจบ คนอื่นก็จะร้องรับขึ้นทันที ทีละคนสองคน และแล้วก็เพิ่มขึ้นจนเป็นเสียงลูกคู่ร้องรับไปในที่สุด การร้องเพลงแบบนี้เรียกว่า "ฮอลเลอร์" (HOLLERS เสียงกู่ร้องที่ก้องกังวาลอย่างโหยหวน) ซึ่งมักได้ยินเมื่อมีคนผิวดำทำงานกันเป็นหมู่ตามท้องไร่ท้องนาหรือที่อื่นๆ เป็นเพลงที่กลายเป็นแนวทางอย่างหนึ่งของเพลงบลูส์ เพลงฮอลเลอร์นี้ไม่สามารถที่จะอธิบายถึงลักษณะที่แน่นอนได้ เพราะพวกนักร้องชอบต่อเติมเสริมแต่งให้แปลกแหวกแนวออกไปเรื่อยๆ ตามความคิดของแต่ละคน แต่ลักษณะเด่นของเพลงฮอลเลอร์คือ ในเพลงจะเห็นระดับเสียงที่ลดต่ำสุดแล้วกลับสูงขึ้นโดยเร็ว การขึ้นเสียงและผ่อนเสียงในระดับเช่นนี้เป็นแบบอย่างของฮอลเลอร์ เพลงบลูส์นั้นได้รับเอาแบบฉบับของคนตริยูโรปเข้ามาผสมผสานกับเพลงทำงาน และเสียงกู่ร้องในไร่ (CORNFIELD HOLLER) อันแบบฉบับดั้งเดิมที่ตกทอดมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายของชาวแอฟริกากันมาหลายชั่วอายุคนจนกลายเป็นแบบฉบับของเพลงบลูส์ขึ้น จากเพลงบลูส์อย่างมากมาย วงดนตรีของเขาจะเล่นดนตรี ที่พวกหนุ่มสาวชาวผิวดำในสมัยนั้นกำลังคลั่งกันอย่างบ้าเป็นหลัง แผ่นเสียงแผ่นแรกของเขาชื่อ เพลง BO DIDDLEY ที่ฮิตมากแล้วยังมีเพลง COPS AND ROBBERS DIDDY WAH DIDDY และเพลง BOMEETS THE MONSTER อันเป็นเพลงที่สนุกสนานเร้าใจชนิดทำทลายเพลงรุ่นเก่าๆ ให้ได้อายุกันทีเดียว

ประวัติและความเป็นมาของเพลง INDIE (ใต้ดิน)

เรามาเริ่มกันตรงที่ว่า "ใต้ดิน" ที่เราๆ ท่านๆ ชอบพูดถึงกันนั้น เป็นอย่างๆ... "ที่เป็นอยู่ในประเทศไทยเนี่ย มันก็คือเพลงที่ไม่ได้ถูกนำไปสู่ระบบของการจัดการทางธุรกิจเต็มตัว ดังนั้นศิลปินจึงมีอิสระมากขึ้น ในแง่ที่จะนำเสนอความคิดของตัวเองออกไปอย่างไม่ต้องถูกกักกันความคิดโดยกระแสทุนนิยม ซึ่งมันเป็นทางออกที่ดีให้กับศิลปะแล้วในขณะเดียวกันแม้ว่าหน่วยของการขายจะได้มากหรือน้อยก็ตาม อย่างน้อยศิลปินก็ได้ทำให้งานปรากฏออกมาสู่ผู้ฟัง "แก้ว ลายทอง" ศิลปินเพลงอิสระให้ความเห็น

"คำว่าใต้ดิน" ถ้าตีความออกมาก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัย อย่างยุคสมัย...เริ่มตั้งแต่ยุค "คำรณ สัมบุญญานนท์" เป็นเพลงที่มีเนื้อหาต่อรัฐบาล เข้าห้ามเปิด...นั่นก็คือเพลงใต้ดิน ยุคปัจจุบันนี้ความหมายมันก็ไปอย่างหนึ่ง ตอนนี่กลายเป็นว่าเพลงใต้ดินก็คือเพลงที่ไม่เข้าบริษัทใหญ่ไม่ได้ไปรโมท อาจจะบอกได้ว่าไม่มีทุนหรือทุนไม่อนุญาตให้เปิด..." วีระศักดิ์ ชูชันธิน นักคิดนักเขียนเพลง ผู้เคยร่วมเหตุการณ์ตุลาคม 2516-19 บอกถึงความคิดเห็น

"ในทัศนะของผมเอง ซึ่งอาจจะผิดหรือถูก...แล้วแต่ อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ผมคิดคร่าวๆ ว่า คำว่าดนตรีใต้ดิน ที่มาจากภาษาอังกฤษว่า UNDERGROUND MUSIC ซึ่งถ้าเราไปพูดคำนี้เมื่อสมัยยี่สิบปีที่แล้ว ลงคำว่าอันเดอร์กราวด์ มิวสิค จะไม่ใช่อะไรที่คนเข้าใจกันอย่างไรในทุกวันนี่เด็ดขาด ฉันผมจะขอย้อนไปเมื่อก่อนนะฮะ หนึ่งคือเป็นงานลักษณะเป็นสื่อผสม เช่นเป็นการร้องเพลง พร้อมกับมีการฉายสไลด์ หรือมีการร่ายรำ หรือมีการฉายหนัง หรือมีการเล่นละคร หรือมีการแสดงอื่นๆ ประกอบไปยกตัวอย่างเช่นงานเพลงของวง VEVET UNDERGROUND ที่แสดงดนตรีไปด้วยและก็มีฉายภาพยนตร์ทาบไปบนตัวของศิลปินด้วย สอง...รูปแบบโครงสร้างและเนื้อหาของงาน มักจะเป็นงานที่เข้าใจยาก มักจะเข้าใจในหมู่นักเฉพาะกลุ่ม เช่นเป็นงานที่เข้าใจเฉพาะในหมู่ชนปีที่ 2 ของคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้ภาษาที่อยู่ในกลุ่มของคนเป็นการเฉพาะ คือ มหาชนฟังแล้วไม่รู้เรื่อง ประการที่สาม..มักจะเป็นเนื้อหาที่

ล่อแหลมหรือผิดแปลกจากบรรทัดฐานของสังคมต่างๆ ไป เช่น เนื้อหาอาจจะผิดกฎหมาย อย่างสมัยเพลงของ "คาราวาน" ในยุคหนึ่งซึ่งบรรทัดฐานของสังคมข้างบนไม่เห็นด้วย เล่นเพลงผิดกฎหมาย..เล่นเพลงของพวกเขาคอมมิวนิสต์..

...ประการที่สี่..เป็นงานที่มีคนติดตามน้อย เป็นกลุ่มเล็กๆ เช่น ยี่สิบคน สามสิบคน เพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นข้อที่ห้า..งานเหล่านี้จึงจำเป็นต้องไปแอบแสดงกันในที่เฉพาะของกลุ่มนั้นๆ เช่น ห้องใต้ดิน ซึ่งคำว่า อันเดอร์กราวด์ มิวสิค มาจากเมืองนอก เสริมตรงนี้ว่า..ที่ต้องแสดงใต้ดินเพราะว่าแสดงบนดินไม่ได้ เพราะตำรวจอาจจะจับ เพราะมีคนคือน้อยอาจจะไม่คุ้มค่าใช้จ่าย ซึ่งก็จุกจนพอดีๆ แล้วในเมืองนอกเนี่ยอากาศจะหนาว เป็นการหาที่ที่อากาศอบอุ่นด้วยจึงได้ไปเข้าห้องใต้ดินแสดงกัน งานดนตรีอย่างนี้ก็เลยมักจะอยู่ตามห้องใต้ดิน ฝรั่งเศสก็เลยเรียกว่าอันเดอร์กราวด์ มิวสิค คราวนี้พอมาในเมืองไทย..สักเมื่อตอนยี่สิบปีที่แล้ว สมมุติเราฟังเพลงจากทางวิทยุเนี่ย เวลาที่มีเพลงแปลกๆ ฟังยาก ๆ เช่น เพลงที่มีการเป่าขลุ่ยอย่างเดียวยาวยี่สิบนาที แล้วมีการอัดเทปมาขาย หรือเพลงเซฟวี, ฮาร์ดร็อกที่หนักมาก ที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบฟังกัน คือคนส่วนใหญ่ในเมืองไทยมักจะรู้สึกว่าจะอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เพลงพ็อพ มักเรียกว่าอันเดอร์กราวด์ มิวสิค ไปเลย

คำว่าใต้ดิน ฟังดูแล้วจะรู้สึกว่าคล้ายผิดกฎหมาย ผิดกฎเกณฑ์ของสังคม เช่น ขบวนการใต้ดิน ก็คือขบวนการที่ต่อต้านรัฐบาล ขบวนการทำศึกสงครามแบบกองโจร แล้วคำว่าใต้ดิน จะมีภาพลอบติดอยู่...แต่ทุกวันนี้เพลงใต้ดินมักจะหมายถึงเพลงที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว เพลงที่หนัก คนทั่วไปฟังแล้วรู้สึกว่ามันหนัก ก็จะถูกตีไปว่าเป็นเพลงใต้ดินก่อนเลย ซึ่งในความเห็นของผมอาจจะไม่ใช่ มันอาจเป็นแค่ฮาร์ดร็อกเป็นแคอย่างหนึ่ง แต่ปัจจุบันนี้ในวงการเมืองไทยมักจะตีความว่า เพลงใต้ดินหมายถึงเพลงที่ทำเองขายเอง คือจะตีความว่าอะไรที่เป็นอย่างเบเกอรี่ อย่างไมล์สโดน, อาโป, จุติภูติ, เพอร์เฟ็คส์ หรืออะไรก็แล้วแต่...ถูกตีความว่าเป็นใต้ดินหมด แต่ผมเข้าใจว่าจริงๆ แล้วเหล่านี้น่าจะเรียกว่า INDEPENDENT LABEL คือกลุ่มหรือบริษัทอิสระมากกว่า ไม่ใช่

เพลงใต้ดิน ไม่ใช่อันเดอร์กราวด์ มิวสิค..." มาโนช พุฒตาล บก.บห. บันเทิงคดี ให้
ความเห็น

"...เป็นเพลงที่ถูกทำขึ้นโดยศิลปินอิสระ ทำเองแล้วก็ออกขายเอง เนื่องจากว่า
แนวดนตรีอาจจะไม่เป็นที่ต้องการของสังกัดใหญ่ หรือว่ามีความคิดว่าจะถูกผูกมัดมาก
เกินไป..เมื่อเข้าไปทำในสังกัดใหญ่หรืออย่างเพลงช่วยยุคตุลาคม 2516-19 อย่างนั้นนะ..
ซัด เพราะโดยเงื่อนไขทางการเมือง ไม่สามารถถูกเปิดทางวิทย์ได้..จากที่ผ่านมา เดิมมัก
จะเป็นลักษณะบุคคลอิสระ หรือ INDIVIDUAL ทำขึ้นมา ต่อมาก็คจะเป็นลักษณะของ
บริษัทอิสระซึ่งก็จะทำในลักษณะใต้ดินนี้แหละ แต่ว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้น เป็น
บริษัทที่ไม่มีการโปรโมท เขาก็เลยตีความกันซื้อคิวงเพลง หรือว่าลงโฆษณาเออะๆ ก็
ถือรวมว่าเป็นเพลงใต้ดิน" ทิวา สารระจุกะ บก.บห.สีสัน แสดงความคิดเห็น

"พอพูดถึงใต้ดิน..ความเห็นของเราเนี่ย รู้สึกว่าจะเป็นเพลงเกี่ยวกับการเมือง
มากกว่านะ สมัยก่อนช่วง 14 ตุลาคม 2516 ทำขึ้นมาขายบนดินไม่ได้ เนื้อหาอาจจะรุนแรง
อาจจะโจมตีใครบางกลุ่ม ก็ต้องขายใต้ดิน หรือไม่ก็แอบขายเฉพาะกลุ่ม..ตรงนั้นคือ
ใต้ดินจริงๆ คือแอบขาย แต่ว่าช่วงที่เราทำเนี่ย เราไม่ได้แอบขาย เราขายแบบเปิดเผยเลย
แต่ว่าคนตอนนั้นก็เรียกกันว่าใต้ดิน..สับสนกันไปใหญ่ ผมมองว่ามันคือดนตรีอิสระต่าง
หาก เป็นลักษณะอินดี้มากกว่า... คือเพลงพวกนี้ไม่ใช่เพลงต้องห้ามนะ..ผมว่าไม่ใช่ เป็น
เพลงอิสระที่มีการสร้างสรรค์ ซึ่งบนดิน..ค่ายเพลงใหญ่ๆ เขาไม่ยอมรับตรงนี้ ไม่เป็นจุด
ขาย ซึ่งดนตรีอาจจะเป็นแนวใหม่ คือมันเป็นศิลปะ..." สมศักดิ์ แก้วทิพย์ แห่ง ดอนผีบิน
แสดงความคิดเห็น

จากที่ฟังดูทัศนะของหลายๆ ท่านข้างต้น น่าจะสรุปรวมได้ว่า "เพลงใต้ดิน" ก็
คือเพลงที่เจ้าตัวศิลปิน มีอิสระที่จะแต่งจะร้อง จะบรรเลง จะแสดงออกสารพัน สุดแท้
ตามแต่ใจของตน ซึ่งความจริงอันน่าเจ็บปวดของธุรกิจอุตสาหกรรมเพลงในปัจจุบัน..ไม่
ได้เป็นอย่างนี้ และก็น่าจะรวมถึงว่าไม่เอียงกระท่อเข้าหาการตลาด ไม่กรอกหูด้วยการ
โปรโมทแบบทุ่มสุดตัว (ตังค์) ง่ายๆ ก็คือว่าทุกๆ ขั้นตอนเปี่ยมด้วย "อิสระ" ในทาง
ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า INDEPENDENT

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และต่อจากนี้ ผมก็จะขอเรียกเพลงต่างๆ ที่เข้าข่ายได้ติดดังกล่าวว่า "อินดี้" (INDIE : ศัพท์เฉพาะทางดนตรีที่ใช้เรียกเพลงและศิลปินอิสระ)...เป็นอันว่าเราเข้าใจตรงกันแล้วนะครับ

นับย้อนหลังจากนี้ไปประมาณ 20 ปี ช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาคม 2516-19 สังคมไทยอยู่ในช่วงของการเรียกร้องทวงถามหาความเป็นประชาธิปไตยจากสังกัดรัฐบาลเผด็จการ มีการปลุกระดมพลังมวลชนโดยนักศึกษาและประชาชน มีการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเป็นประชาธิปไตยจากกลุ่มผู้นำประเทศ พร้อมกับการเปิดเวทีปราศรัยชี้แจงความไม่ชอบมาพากลของรัฐบาล

ในช่วงนี้เองที่ "เพลง" ได้ถูกนำออกมาเป็นจุดสนใจดนตรี เชื่อมโยงหมู่คนที่มีความคิดความรู้สึกตลกเทศเดียวกันพร้อมกันนั้นก็ได้เป็นอาวุธในการป่าวประกาศประณามเปิดเผยเกมข้อฉลกลลวงของบรรดาผู้นำประเทศ โดยเนื้อหาของตัวเพลงมีทั้งการปลุกใจ ปลอบใจ และคำทอ เหตุนี้จึงทำให้เพลงเหล่านั้นผิดต่อกฎหมายของรัฐบาลซึ่งถือว่าร้ายแรงมาก ถึงขั้นโดนข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ...ขนาดนั้นจริง ๆ วงดนตรีที่โดนในช่วงนี้ก็มี คาราวาน, กรรมชน, กงล้อ, โคมฉาย, นฤคสहित, ฟ้าสาง, รุมซ่อน, เป็นต้น (รายละเอียด..หาอ่านได้ในหนังสือตำนานเพลงเพื่อชีวิต)

ต่อมาบทเพลงต่างๆ เหล่านั้นได้ขยายฐานสู่คนฟังหมู่มาก จนกลายมาเป็นสายเพลงเพื่อชีวิตอย่างในทุกวันนี้ ซึ่งผมจะขอเรียกช่วงดังกล่าวว่าเป็น

อินดี้ เจนเนอร์เรชั่นที่ 1

และในเวลาต่อมาไม่นานนัก..เพลงหรือดนตรีก็ได้เข้าสู่ระบบธุรกิจอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ

ที่นี่เรามาดูกันว่ายุคต่อมาเกิดอะไรขึ้น ในขณะที่เพลงสายพ็อพได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนฟัง ได้มีปรากฏการณ์บางอย่างที่แปลกและแตกต่างกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนั้น...เกิดขึ้น เมื่อนักจัดรายการวิทยุ ชื่อ วิฑูร วัทธัญญ ได้แนะนำให้แฟนรายการได้รู้

จกักับวงดนตรีคณะ "เนื้อกับหนัง" หรือ FLESY S SKIN ซึ่งลักษณะของเพลงทั้งดนตรีและเนื้อหามีความเป็นอิสระอยู่สูง โดยไม่ได้ใส่ใจกับความนิยมของคนส่วนใหญ่ในขณะนั้น การโปรโมทก็มีเพียงกาเปิดในรายการวิทยุของคุณวิฑูรเอง การจัดจำหน่ายก็อยู่ในกลุ่มเฉพาะ จึงน่าจะถือได้ว่า "เนื้อกับหนัง" คือกลุ่มผู้ที่เปิดศักราช

อินดี้เจนเนอร์เรชั่นที่ 2

นอกจากผลงานของ "เนื้อกับหนัง" แล้วยังมีผลงานดังรายชื่อที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปนี้..น่าจะจัดอยู่ในเจนเนอร์เรชั่นที่ 2 ของเพลงอินดี้..

- เรามาร้องเพลงกัน ของ เรวัต พุทธินันท์ และ วงคีตกวี
- เพลงประกอบหนัง เงิน เงิน เงิน ของ บัตเตอร์ฟลาย
- เพลงประกอบหนัง "วัยระเริง" ของ บัตเตอร์ฟลาย
- เสียงจากคีตาสขดี ของ คีตาสขดี
- BUTTERFLY II ของ บัตเตอร์ฟลาย
- ฟองน้ำ # 1,2,3, ของฟองน้ำ (บุญยงค์ เกตุคง และบรูซ แกสตัน)
- เพลงประกอบหนัง "น้ำพุ" ของบัตเตอร์ฟลาย
- เพลงประกอบหนัง "บ้าน" ของทองกราน ทานา และมงคล อุทก
- เมื่อสตะวันเรือง ของ บัตเตอร์ฟลาย
- การะเกด ช่อง เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ สุจิตต์ วงษ์เทศ
- เจ้าผีเสื้อเอย ของ สองวัย
- นักรบ ของม้าเหล็ก

ฯลฯ

ส่วนใหญ่ของเจนเนอร์เรชั่นที่ 2 เป็นการออกผลงานมาวางขายเจียบๆ ไม่ค่อยมีกิจกรรมอื่นใดที่จะเป็นการเปิดให้สาธารณชนได้รู้จัก สังกัดว่าจะมีเพลงประกอบหนัง

ออกมาเยอะ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จัก อาจเป็นเพราะว่ามีการวางขายเฉพาะบางแผงเท่านั้น และผมคิดของผมเองว่ายุคนี้น่าจะสิ้นสุดลงประมาณปี 2530

ต่อจากนั้นก็คือเข้ายุค เจนเนอร์เรชั่นที่ 3 ซึ่งสังเกตได้ว่านักดนตรีและนักเพลงอินดี้ยุคนี้จะพุ่งมาด้วยการเร่แสดงดนตรีตามที่ต่างๆ บางคนก็มีการ "เปิดหมวก" (ดนตรีข้างถนน) บางรายการมีการอ่านบทกวีประกอบ บางคนก็มีการเอาผลงานเพลงของตัวเองมาวางขายไปด้วยยุคนี้เริ่มต้นที่ อี๊ด พุดปาธ กับเพลงชุด ไกด์สนามหลวง และมาซารี ของ พิบูลศักดิ์ ละครพล, ชูเกียรติ ฉาโรสง, พยัค ภูวิชัย แล้วก็มี จีวัน, วสันต์ สิทธิเขตต์, แครีออน, ซวาลา ชัยมีแรง, เพลงประกอบ "พันธุ์หมาบ้า" เพลงประกอบหนัง "กว่าดอกกรักจะบาน", จิตรพรรณ+สินินภา ชุด เอกรงค์ # 1,ดิโอพาร์ โปรเจ็ค ชุดหูเหล็ก, ทอดด์ลาเวลล์ ชุด เมืองไทยข้างในข้างนอก, เพลงละคร "หยิ่งรากลากใบ" จรัล มโนเพ็ชร + คนู อันตระกูล ชุด ลำนำแห่งขุนเขา, อารักษ์ อากาศ, แก้ว ลายทอง, ดนตรีประกอบสารคดี "โลกสลัปสี" ของ วีรชัย จุงสกุล, เพลงประกอบหนัง "สาละวิน" ของ พิเศษสังข์สุวรรณ, เพลงนิทานเพลงกวี "หยดฝนกับใบบัว" ของหลายศิลปิน, เพลงประกอบรายการโทรทัศน์ "ทุ่งแสงตะวัน" เป็นต้น...อินดี้ในเจนเนอร์เรชั่นนี้จะเกาะกลุ่มอยู่กับเพลงเพื่อชีวิตเป็นส่วนใหญ่

ต่อเนืองมาถึง เจนเนอร์เรชั่นที่ 4 ซึ่งก็เข้าสู่ยุคทองของดนตรีร็อก นับเนื่องจาก อัลบั้ม โลกมือ ของ คอนผีบิน ตามด้วยนยเรทเธ็กซ์ ของ เฮฟวีเมค, ชวี เปีย, ดีแซมเบอร์, ปฐมพร # 3, ปราชญ์ คอนเซฟชั่น, คอนผีบิน #2, เมทัลโปรเจ็ค, ปนาพันธ์, เอสไอเอส และที่ไม่ใช่สายร็อกก็ออกมาเยอะโดยเฉพาะกับทางต้นสังกัดอาโป เรื่อยมาจนถึงกระหึ่มสุดของอินดี้ ก็คือการระเบิดเถิดเทิงของ โมเดิร์นด็อก

บทที่ 3

การวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการออกแบบ

ลักษณะของงาน "เทศกาลบันเทิงคดี'40"

ในงาน "เทศกาลบันเทิงคดี'40" นี้มี CONCEPT หลัก คือ เป็นเรื่องราวชีวิตของนักดนตรีอาชีพ โดยทุกๆ ไป ตั้งแต่การเริ่มต้นฝึกหัดการเล่นดนตรี การตั้งวงดนตรีสมัครเล่น การออกอัลบั้มได้คินเพื่อนำเสนอผลงานของตัวเอง จนกระทั่งถึงการเป็นนักดนตรีอาชีพที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนและประชาชนโดยทั่วไป

รายละเอียดของเวทีการแสดงดนตรี ทั้ง 4 เวที

เวที WORK SHOP

ดนตรีนับเป็นกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มของคนวัยรุ่นจะให้ความสนใจค่อนข้างสูง และเครื่องดนตรีที่พวกเขาสนใจเป็นพิเศษคือเป็นเปอร์เซ็นต์ในชั้นพื้นฐานร้อยละ 90 จะมุ่งเน้นไปที่กีตาร์ ดังนั้น กีตาร์คือเครื่องมือชิ้นเอกที่อยู่ในความใฝ่ฝันของวัยรุ่นตามหลักจิตวิทยาได้วิเคราะห์ออกมาเป็นข้อ สรุปว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่อิสระมีความคิดริเริ่ม ชอบในเรื่องของการสร้างสรรค์ ไฟแรงในการที่จะแสดงออก ในเรื่องของความสามารถโดยเฉพาะวัยรุ่นในยุคนี้มีการแสดงออกที่สูงกว่าเด็กกว่าวัยรุ่นในยุคก่อน ดังนั้น เมื่อพวกเขาต้องการที่จะสนองความอยากที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ฝึกฝนด้วยตนเองแล้วอีกวิธีหนึ่งที่เขาจะเรียนรู้ได้ ก็คือ จากสถาบันและโรงเรียนดนตรีที่เกิดขึ้นมารองรับ เป็นการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนมีระบบและเป็นวิธีการซึ่งจุดประสงค์คือต้องให้ได้ผล แล้วต่อส่วนของ WORK SHOP

1. ส่วนของ WORK SHOP ทางดนตรี

- จะใช้ห้องประชุมชั้น 2 ของศูนย์เยาวชนฯ

- ในส่วนนี้ จะเป็นการแนะนำพื้นฐาน และเทคนิคในการเล่นเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ โดยมีนักดนตรีที่มีประสบการณ์ระดับแนวหน้า คอยให้คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป โดยเฉพาะกับเยาวชนที่เป็นนักดนตรีสมัครเล่น และกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นมืออาชีพต่อไป

COLLEGE ARTISTS คือเป็นเวทีของวงที่เป็นมือสมัครเล่น เพราะเห็นนักดนตรีสมัครเล่นส่วนใหญ่ยังเป็นนักศึกษา ร.ร.อย่างเช่นคุณตั้งวงกับเพื่อนของคุณ ชื่อวง BAD และอยู่มาวันหนึ่งรู้สึกว่าคุณเองเล่นดี มีไฟ มีไอเดีย คิดแต่งเพลง อันคเทปแต่เพลงเขาอาจมี จะมีบุคคลิกเฉพาะตัว ไม่ POP ไม่ขายก็เลยไม่ไปเสนอบริษัทใหญ่ ก็เลยทำเทป INDIE ทำเทปได้คืนขาย

2. ส่วนของการแสดงคอนเสิร์ตเวที COLLEGE ARTISTS

- จะใช้เวที AMPHI-THEATRE ของศูนย์เยาวชนฯ

- ในส่วนนี้ จะเป็นการนำเสนอการแสดงฝีมือทางการเล่นดนตรี ของนักดนตรีสมัครเล่น ที่มีความสามารถซึ่งมาจากรั้วมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ โดยเน้นเฉพาะวงดนตรีที่ยังไม่เคยมีผลงานดนตรีเป็นของตัวเองออกสู่สาธารณชน แต่มีความรัก ความตั้งใจ และความพยายามในการเล่นดนตรี รวมทั้งใฝ่ฝันที่จะก้าวต่อไปในถนนสายดนตรี โดยจะมีดนตรีสมัครเล่นต่างๆ มาหมุนเวียนแสดงฝีมือทางดนตรีตลอดทั้งวัน

เวที INDIE

เวทีนี้จึงเป็นเวทีที่ส่วนใหญ่ก็มาจากสภาพนักเรียนทั้งนั้น อย่างเช่น ตอนผี MORE FUNNING ไข่ป้าง ฯลฯ ซึ่งเป็นไปได้ที่นักดนตรีหลายท่าน หลายกลุ่ม จะหยุดชีวิตไว้ที่ INDIE ก็ได้ อย่างเช่น อีคฟุตบอล

3. ส่วนของการแสดงคอนเสิร์ตเวที INDIE และการแสดงนิทรรศการ ณ อาคารกีฬา เวสน์ 2

- จะใช้ภายในอาคารกีฬาเวสน์ 2 ของศูนย์เยาวชนฯ
- หลังจากที่ชมการแสดงดนตรีของนักดนตรี สมัครเล่นจากร่วมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ไปแล้ว ในเวทีนี้จะเปิดโอกาสให้นักดนตรีหรือศิลปินประเภทใต้ดิน ซึ่งมักจะไม่มีโอกาสนำเสนอผลงานของตนผ่านสื่อต่างๆ มาเสนอผลงานออกสู่สาธารณชน โดยจะมีวงดนตรีประเภทใต้ดินหลากหลายแนวมาหมุนเวียนแสดงตลอดทั้งวัน

เวที MAINSTREAM

เวทีสุดท้ายเป็นเวทีประเภทก้าว ก้าวต่อไปเป็นแบบมีระบบโปรโมชัน บริษัท สังกัดใหญ่ มีระบบโฆษณา มีมิวสิควีดีโอ เป็นคนที่รู้จักทั่วไปประเทศ อย่างหินเหล็ก ๗ Y NOT 7 เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน

4. ส่วนของการแสดงคอนเสิร์ตเวทีกลางแจ้ง MAINSTREAM ณ สนามซ้อมฟุตบอล ของศูนย์เยาวชนฯ

- จะใช้สนามซ้อมฟุตบอลของศูนย์เยาวชนฯ
- ที่เวทีนี้ จะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินหรือระดับแนวหน้าของไทย หรือที่เรียกกันว่า MAINSTREAM และศิลปินหรือครีเอทีฟจากต่างประเทศ พร้อมคอนเสิร์ต จากคุณมาโนช พุฒตาล กับผลงานชุดใหม่ และเพื่อศิลปินรับเชิญมากมาย

หลักในการออกแบบ

1. ความสมดุลย์

โดยทั่วไปหมายถึงความสัมพันธ์ของส่วนประกอบทางสีทงขวามือกับสีทงซ้ายมือ มักจะเกิดขึ้นเมื่อส่วนประกอบที่วางทงด้านขวามือหนักเท่ากับทงด้านซ้าย น้ำหนัก หมายถึง ขนาดรูปร่างหรือความเข้มของสี ส่วนประกอบสองชั้นจะมีน้ำหนักเท่ากัน ถ้าขนาดรูปร่างและสีเดียวกันหรือส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กจะมีน้ำหนักเท่ากับส่วนประกอบขนาดใหญ่ที่มีสีอ่อนกว่า

ความสมดุลย์ มี 2 ลักษณะ

ความสมดุลย์อย่างมีระบบ คือ การที่ส่วนประกอบที่มีขนาด รูปร่าง และสี ต่างๆ ถูกจัดวางในลักษณะกระจายรอบๆ จุดสายตาแต่เมื่อมองรวมๆ แล้ว น้ำหนักของทั้งสองด้านเท่ากัน ซึ่งจุดสายตานี้จะอยู่ประมาณ 5/8 จาก ข้างล่างของหน้ากระดาษ เลย์เอาท์ที่จัดในลักษณะนี้ต้องใช้หวัคคิดมากกว่า แต่ก็ทำให้งานชิ้นนั้นน่าสนใจมากกว่า

2. การจัดวางให้ได้ส่วน

จะเกี่ยวข้องกับการแบ่งเนื้อที่ของส่วนประกอบต่างๆ เพื่อให้มองเห็นแล้วไม่ขัดตา ซึ่งเป็นการกำหนดว่าแต่ละส่วนควรจะอยู่ที่ใด ใช้เนื้อที่ขนาดใด สีใด รูปร่างใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำคัญของส่วนประกอบนั้นๆ

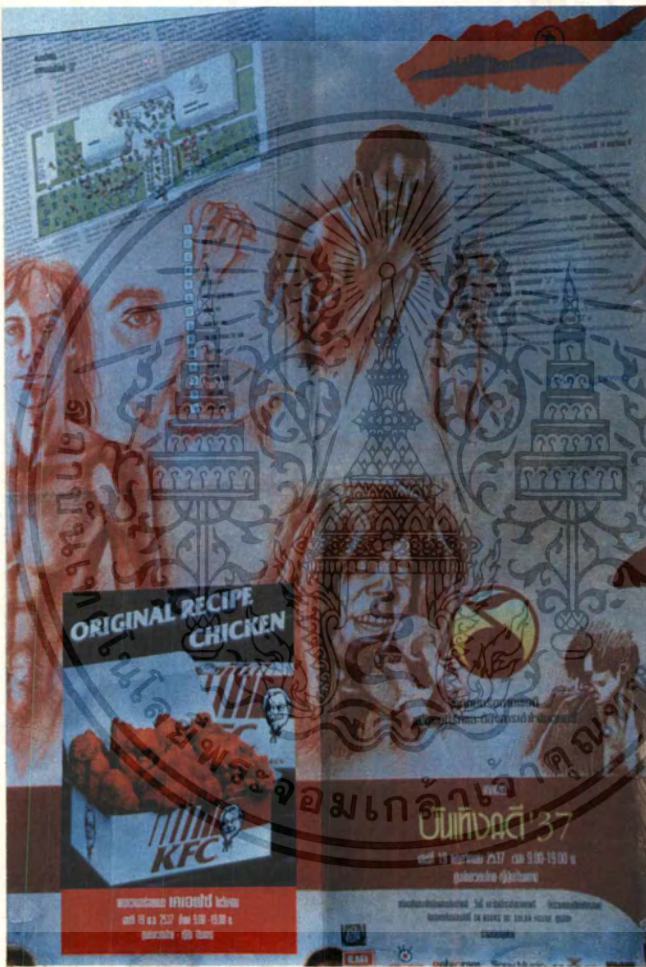
3. ความเป็นเอกภาพ

การที่ส่วนประกอบต่างๆ มีความเกี่ยวกันพันซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่กำหนด ความเป็นเอกภาพนี้อาจได้รับการแสดงความคิดที่เป็นจุดสำคัญซ้ำๆ กัน การเหลื่อมล้ำกัน ตัวอักษรที่เหมือนๆ กัน เพื่อการตีกรอบ

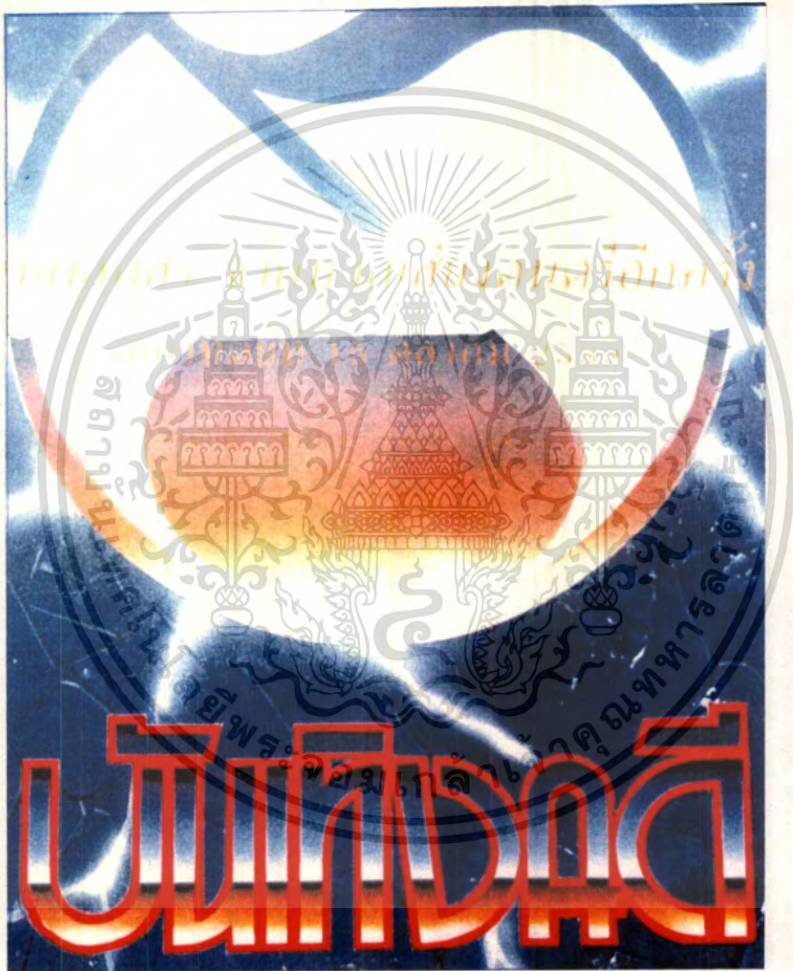
ตัวอย่าง AD. บันเทิงคดี '37

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวอย่างโปสเตอร์ เทศกาลบันเทงคี '37

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

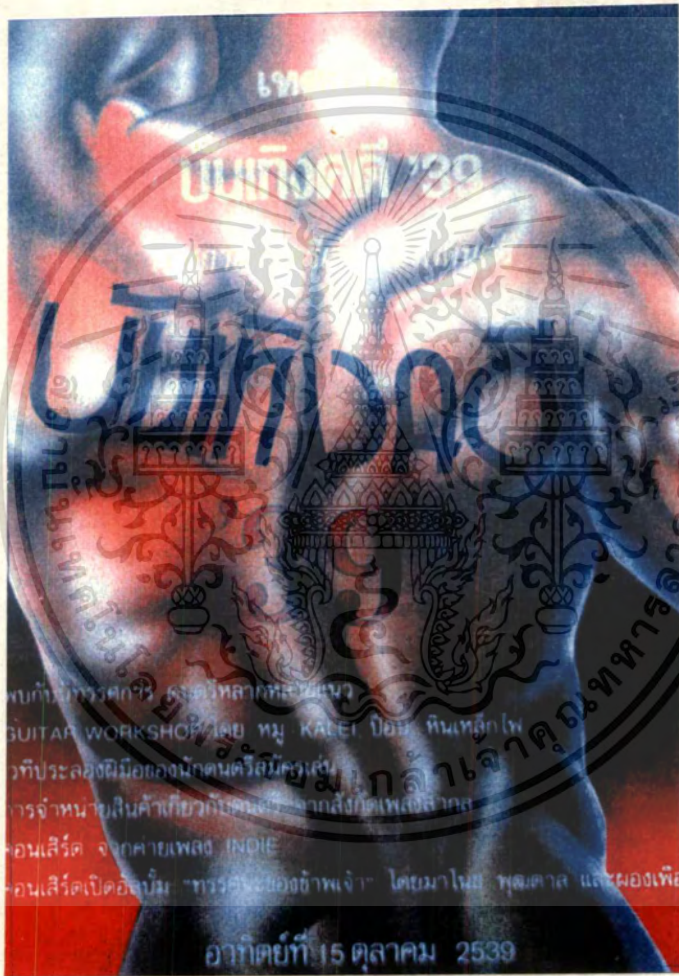
แบบร่าง AD. เทศกาลบันเท็งกิติ '40

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบร่าง AD "เทศกาลบันเทิงคดี 40"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบร่าง AD "เทศกาลบันเท็งคดี 40"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบร่าง AD "เทศบาลเมืองเตย 40"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบร่างโปสเตอร์เทศกาลบั้นเท็งคดี '40

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

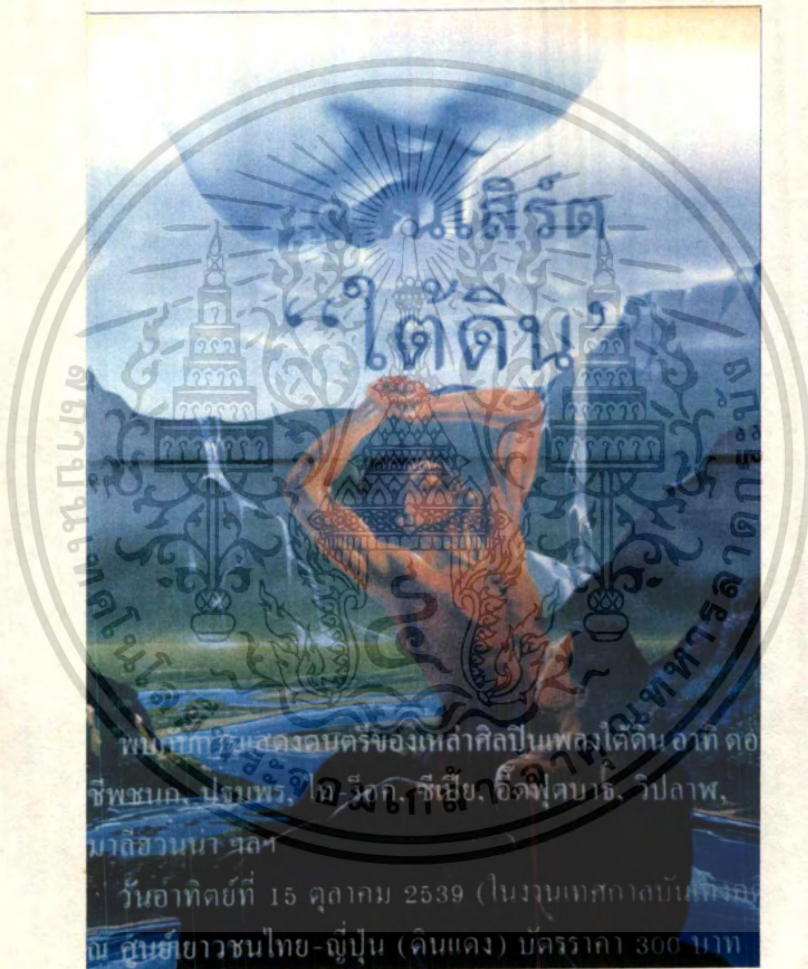
แบบร่างโปสเตอร์ "เทศกาลบ้านเชิงคตี่ 40"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

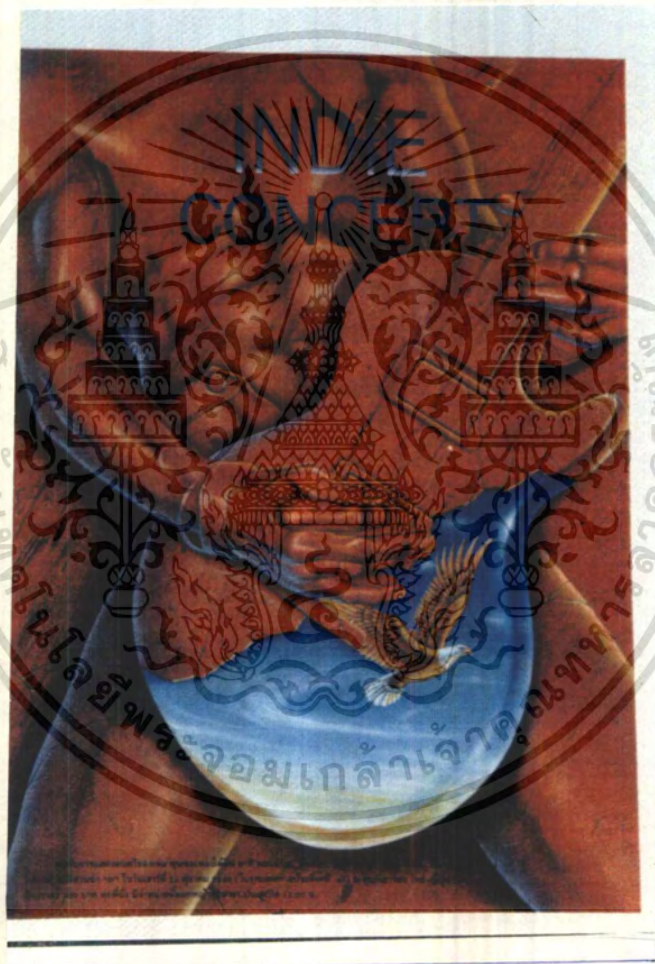
แบบร่างโปสเตอร์ "เทศกาลบันทึกคดี 40"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบร่างโปสเตอร์ "INDIE CONCERT"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบร่างโปสเตอร์ "INDIE CONCERT"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

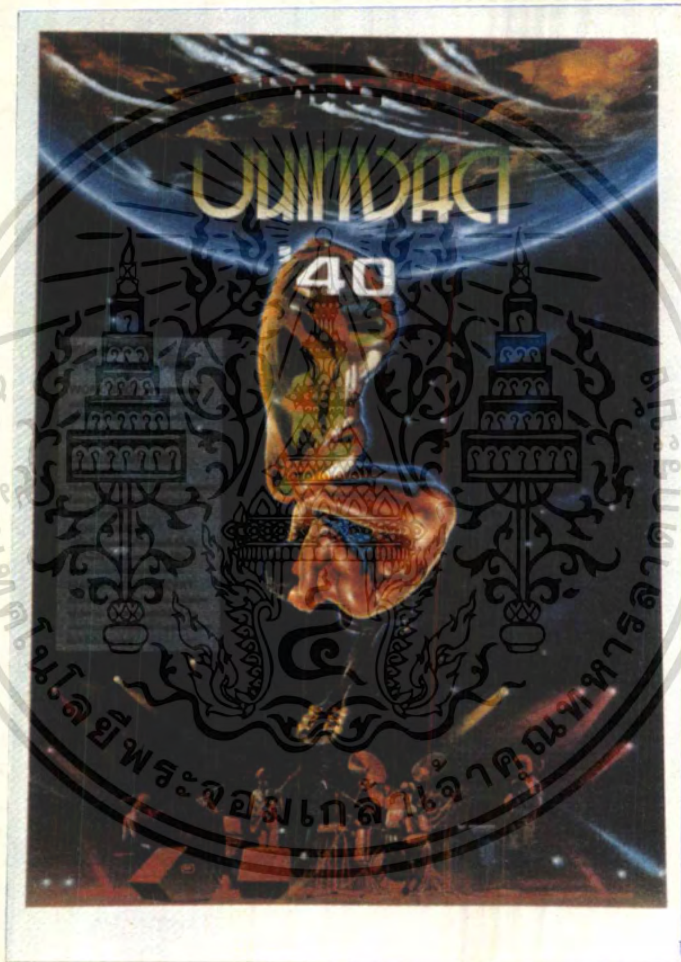
แบบร่างโปสเตอร์ "MAINSTEAM CONCERT"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบร่างโปสเตอร์ "MAINSTREAM CONCERT"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานจริง AD. "เทศกาลบ้านเทงคดี '40"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

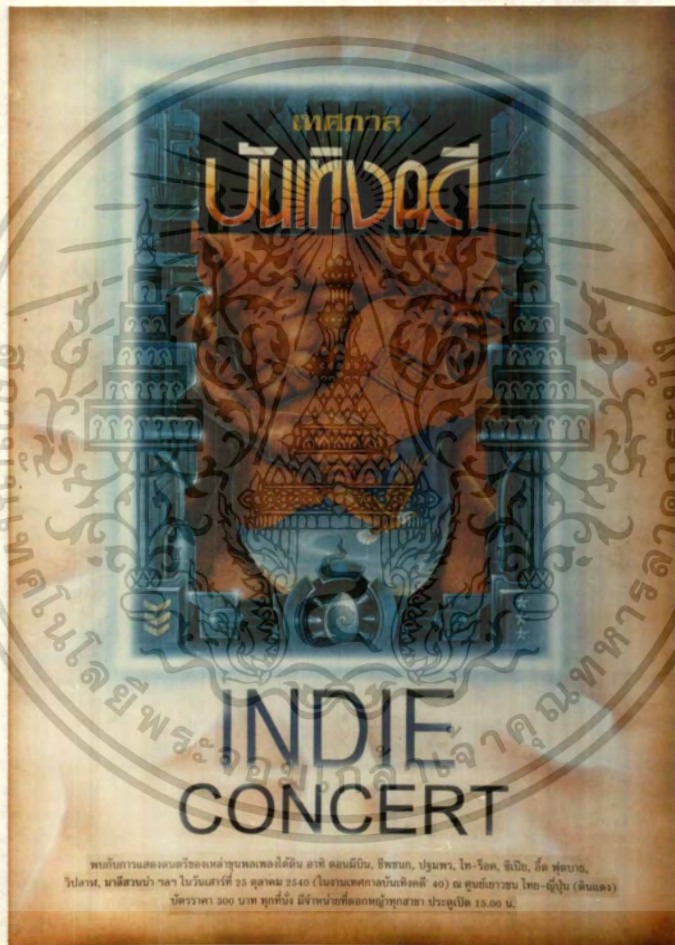
ผลงานจริงแผ่นพับ "เทศกาลบันเทิงคดี '40" (ใช้แจกภายในงาน)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

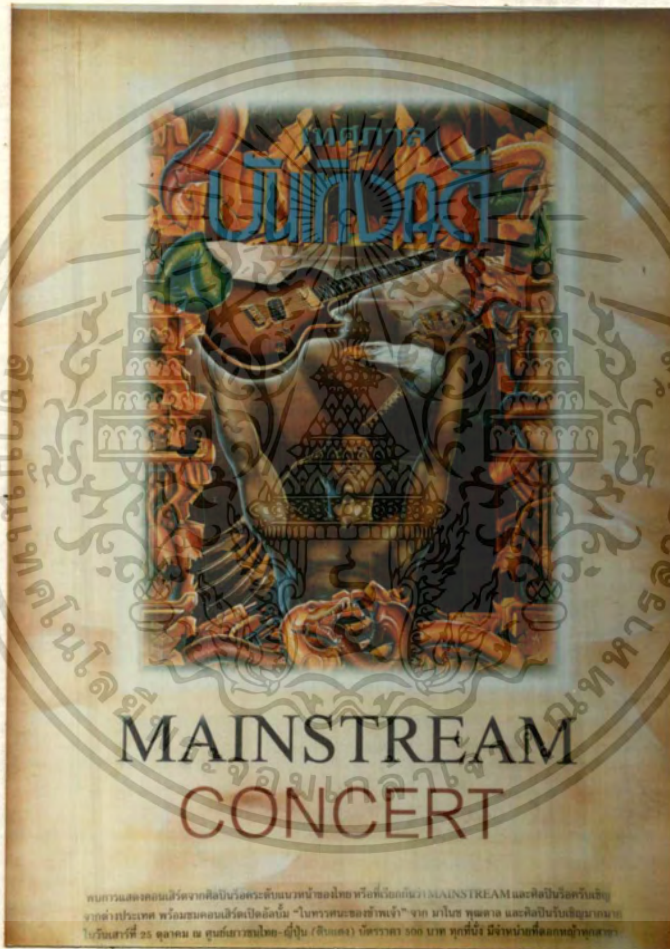
ผลงานจริงโปสเตอร์ "เทศกาลบัณฑิต '40"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานจริงโปสเตอร์ "INDIE CONCERT"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานจริงโปสเตอร์ "MAINSTEAM CONCERT"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะของโครงการนี้

คือเรื่องของข้อมูลการจัดนิทรรศการและการออกร้านประเภทนี้ มีน้อยมากในปัจจุบัน จนบางครั้งไม่มีสิ่งเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียได้เท่าที่ควร แต่ควรจะหาเพิ่มจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงานแสดง CONCERT ของค่ายเพลงต่าง ๆ หรือ D.J. วิทยุก็ได้ อาจจะได้ข้อมูลการจัดงานที่น่าสนใจตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้

ได้ศึกษาแนวเพลงต่าง ๆ ได้รู้ระบบการพิมพ์โปสเตอร์ AD โฆษณาด้วยระบบพิมพ์จริงจากโรงพิมพ์ ทำให้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ขึ้นมามาก

บรรณานุกรม

- ข้อมูลจากบริษัท ไมล์ส โคน จำกัด
- บทสัมภาษณ์จาก คุณมาโนช พุฒตาล, ชรินทร์ โปสภาวิวัฒน์
- เทปสัมภาษณ์ บรรณาธิการหนังสือต่าง ๆ
- สิ่งพิมพ์ในปีที่แล้ว
- วีดีโอภาพบรรยากาศงานในปีที่แล้ว
- หนังสือบันเทิงคดี
- ข้อมูลจากงานมหกรรมดนตรีการกุศล WILD WILD WEST
- หนังสือ COMICS AND COMMERCIAL ART

