

อิทธิพลดนตรีของอเมริกาต่อแนวดนตรีร็อกของญี่ปุ่นในช่วง ค.ศ.1980 ถึง ค.ศ.2021

โดย

นายณัฐวุฒิ กลั่นมีผล

รหัสนักศึกษา 05610810

โครงร่างวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา 450 111 ระเบียบวิธีวิจัยเอเชียศึกษา

สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสกลนคร

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ลิขสิทธิ์ของอักษรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสกลนคร

อิทธิพลดนตรีของอเมริกาต่อแนวดนตรีร็อกของญี่ปุ่นในช่วง ค.ศ.1980 ถึง ค.ศ.2021

โดย

นายณัฐวุฒิ กลั่นมีผล

รหัสนักศึกษา 05610810

โครงร่างวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา 450 111 ระเบียบวิธีวิจัยเอเชียศึกษา

สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ลิขสิทธิ์ของอักษรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อสารนิพนธ์	อิทธิพลดนตรีของอเมริกาต่อแนวดนตรีร็อกของญี่ปุ่น ในช่วง ค.ศ.1980 ถึง ค.ศ.2021
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา	นายณัฐวุฒิ กลั่นมีผล รหัสนักศึกษา 05610810
ชื่อ-สกุลอาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์
สาขาวิชาเอก	เอเชียศึกษา (สาขาวิชาภาษาเวียดนาม) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ปีการศึกษา	2564

บทคัดย่อ

ตั้งแต่เพลง (We're Gonna) Rock Around the Clock ขึ้นอันดับ 1 ในบิลล์บอร์ดชาร์ท ในปี ค.ศ. 1955 ดนตรีร็อกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นและได้พัฒนาจนแตกแขนงมาเป็นแนวต่างๆต่อมา ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ได้รับวัฒนธรรมดนตรีร็อกมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกและก็ได้พัฒนามาเป็นรูปแบบดนตรีของตนเองที่เรียกว่า J-rock บทความนี้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีร็อกของอเมริกาต่อดนตรีร็อกญี่ปุ่นโดยจะเล่าตั้งแต่การรับเข้ามาในช่วงแรกจนถึงค.ศ. 2021 โดยจะเริ่มเน้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1980 เป็นต้นไป เป็นยุคที่เริ่มถือกำเนิดคำว่าวิซวลเคย์ขึ้นมา (Visual Kei) ซึ่งคำนี้จะมีความสำคัญในการวางรากฐานของดนตรีร็อกญี่ปุ่นในเวลาต่อมา ก่อให้เกิดแฟชั่นรูปแบบใหม่ๆ ดนตรีรูปแบบใหม่ๆ และการแตกแขนงของวิซวลเคย์ แต่ในภายหลังดนตรีวิซวลเคย์ก็มาถึงยุคที่ตกต่ำและดนตรีแนวร็อกแขนงอื่นก็ได้เข้ามาแทนที่ ทั้งนี้วัฒนธรรมวิซวลเคย์ก็ยังไม่จางหายไปจากสังคมญี่ปุ่นถึงแม้ดนตรีญี่ปุ่นจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนและสุดท้ายดนตรีวิซวลเคย์ก็กลับมาอีกครั้งในภายหลัง

กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจัยเรื่อง “อิทธิพลดนตรีของอเมริกาต่อแนวดนตรีร็อกของญี่ปุ่นในช่วง ค.ศ.1980 ถึง ค.ศ.2021” เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 450 112 การศึกษาเอกเทศ (Independent Study) บทความวิจัยชิ้นนี้สามารถสำเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จนทำให้งานวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ ขอขอบคุณครอบครัว และเพื่อน ๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ตลอดจนให้กำลังใจ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณเจ้าของงานเขียนวิชาการและหนังสือทุกๆ เล่มที่ข้าพเจ้าได้ใช้นำมาค้นคว้าเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล และเป็นแนวทางให้กับบทความวิจัยฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วง

ท้ายที่สุดผู้เขียนหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้

นายณัฐวุฒิ กลั่นมีผล

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทที่ 1	
ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
การทบทวนแนวความคิดและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง	3
ขอบเขตการศึกษา	11
วิธีการศึกษา	11
บทที่ 2	
รากฐานและที่มาของวัฒนธรรมดนตรีร็อก	12
การแตกแขนงของดนตรีเมทัล	15
จุดสิ้นสุดของยุคเมทัล	17
จุดสิ้นสุดของยุคเมทัล	19
ดนตรีร็อกและเมทัลในปัจจุบัน	21
การเข้ามาของดนตรีร็อกในญี่ปุ่นช่วงแรก	24
บทที่ 3	
จุดเริ่มต้นของวง X Japan	27
การรับอิทธิพลดนตรี Glam metal ในดนตรีแนว Visual Kei	32
อิทธิพลของแนว Visual Kei ต่อคนญี่ปุ่นในยุคเฟื่องฟู	33
การแตกแขนงของ Visual Kei	36
Visual Kei เริ่มซบเซา	39
บทที่ 4	
ดนตรี J-rock แนวอื่นๆในยุครุ่งเรืองของ Visual Kei	41
ดนตรี J-rock หลังยุค Visual Kei	42

Neo Visual Kei	43
การกลับมาของ Visual Kei	45
ดนตรี J-rock ในปัจจุบัน	49
บทสรุป	52
บรรณานุกรม	54

บทที่ 1

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ดนตรีร็อกแอนด์โรลเป็นดนตรีที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน และนับเป็นดนตรีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อโลกดนตรีเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการบรรเลงและภาพลักษณ์ ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่เริ่มวัฒนธรรมดนตรีนี้

ร็อกแอนด์โรล เป็นแนวดนตรีที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานทั้งในเรื่องของรูปแบบดนตรีและการดำเนินจังหวะ ซึ่งกว่าจะได้รับการยกย่องให้เป็นดนตรีกระแสหลักของโลกก็ใช้เวลาในการพัฒนาและทำให้ดนตรีแนวนี้แบ่งออกไปหลากหลายแนว ร็อกก็ไม่ต่างจากดนตรีในแนวอื่นที่มีกำเนิดมาจากการแตกแขนง หรือการดัดแปลงดนตรีสายอื่นที่มีอยู่แล้ว สำหรับร็อกก็เกิดมาจากดนตรีบลูส์ ในช่วงปี 1940 มีการดัดแปลงแนวดนตรีบลูส์ให้มาผสมกับดนตรีแนวคันทรี่ที่ฟังสบาย ๆ ทำให้เกิดดนตรีที่มีจังหวะใหม่ ทำให้อารมณ์การรับฟังที่แตกต่างออกไป กระทั่งเกิดเป็นแนวเพลงที่เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายในนามชื่อแนวเพลงว่าร็อกแอนด์โรล (Bookba, 2555) ซึ่งต่อมาในช่วงค.ศ.1960 มีวงจากเกาะอังกฤษวงหนึ่งชื่อ The Beatles ได้ยกระดับดนตรีร็อกแอนด์โรลไปอีกขั้น ด้วยการบรรเลงดนตรีที่มีความสนุกสนาน บวกกับเสียงร้องที่มีเสน่ห์ ทำให้ดนตรีร็อกเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นในเวทีโลก และวง เดอะ บีเทิลส์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ใช่เพียงแค่วงการดนตรี แต่ยังหมายถึง แฟชั่น วัฒนธรรม ศิลปะทุกแขนง ไปจนถึงการเมือง รวมไปถึงแนวความคิด วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของคนรุ่นใหม่อย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ว่าจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น (Admin24, 2564) ประเทศญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลของดนตรีร็อกจากอเมริกาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วง ค.ศ. 1980 เป็นปีที่ดนตรีร็อกเริ่มแตกแขนงไปเป็นแนวต่างๆ อย่างมาก เช่น Glam Rock, Arena Rock, Boogie Rock, Thrash, Heavy metal, Speed Metal, Death Metal, Progressive Metal, Punk Rock, Rap Rock Soft Rock ทั้งนี้ วงดนตรีของญี่ปุ่นที่ได้รับอิทธิพลจากแนว Heavy metal ก็คือวง X Japan ซึ่งวงนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากวงร็อกอเมริกาอย่าง Motley Crue, Kiss, Queen และอีกหลายๆ วง นอกจากรับอิทธิพลด้านดนตรีมาแล้ว วงนี้ก็ยังมีรับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมและการใช้ชีวิต และที่สำคัญคือการรับอิทธิพลด้านแฟชั่นเข้ามาอีกด้วย

ในช่วงทศวรรษ 1970s ของโยชิกิ (หัวหน้าวง X Japan) ทั้งจากวง Queen, Kiss หรือเดวิด โบวี่ (David Bowie) ที่เน้นการซ็อกผู้ชมและแฟนเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตด้วยการปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายหลุดโลก ความขบถของ X Japan ด้วยเสียงดนตรีและภาพลักษณ์อันสุดโต่งจึงฉีกกรอบแนวคิดที่แน่นอนทางความเชื่อและหลายกำแพงวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งของสังคมญี่ปุ่น จนทำให้พวกเขากลายเป็นตัวแทนของวัยรุ่นชนบท ผู้กำลังตะโกนเรียกร้องผ่านท่วงทำนองของดนตรีให้สังคมได้รับรู้ถึงการดำรงอยู่ของพวกเขาและแฟนเพลงภายใต้สภาวะความกดดันอันแสนสาหัส (พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ, 2560)

การที่วง X Japan ก้าวมาถึงจุดสูงสุดของวงการดนตรีร็อกญี่ปุ่นได้นั้น ต้องผ่านอุปสรรคหลายๆ อย่างทั้งเรื่องภาพลักษณ์และมุมมองของคนอื่นต่อวงตนเองที่ในช่วงนั้น คนญี่ปุ่นมองว่าวง X Japan แปลกประหลาด และมองว่าดนตรีร็อกนั้นทำให้เยาวชนเสื่อมเสีย วงต้องทนฟังเสียงคำวิจารณ์แง่ลบจนในที่สุด วง X Japan ก็ได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นไปโดยสิ้นเชิงทั้งเรื่องแฟชั่นและค่านิยมต่างๆจนถึงปัจจุบัน

จะเห็นได้ว่า อิทธิพลของดนตรีนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมและค่านิยมของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาอิทธิพลดนตรีของอเมริกาต่อแนวดนตรีร็อกของญี่ปุ่นในช่วง ค.ศ.1980 ถึง ค.ศ.2021 ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจที่มาและความสำคัญของแนวดนตรีร็อกในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งจะทำให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมการดำรงอยู่แนวดนตรีร็อก ความนิยม และอิทธิพลต่อแนวคิดทางสังคม อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของแนวดนตรีร็อกและชาวญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลดนตรีร็อกอเมริกาต่อดนตรีญี่ปุ่น
2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นหลังการเข้ามาของวัฒนธรรมดนตรีร็อกอเมริกา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงอิทธิพลดนตรีร็อกอเมริกาต่อดนตรีญี่ปุ่น
2. ทำให้ทราบถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมดนตรีร็อกอเมริกาต่อวัฒนธรรมบางประการของชาวญี่ปุ่น

การทบทวนแนวความคิดและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาเรื่อง อิทธิพลดนตรีของอเมริกาต่อดนตรีแนวร็อกของญี่ปุ่นในช่วงค.ศ. 1980 ถึง ค.ศ.2021 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. รากฐานและต้นกำเนิดเพลงร็อก
2. การจัดการและวิถีการดำเนินชีวิตของนักดนตรีร็อก
3. อิทธิพลวัฒนธรรมดนตรีต่อสังคมและวัฒนธรรมของเยาวชน
4. ดนตรีร็อกในทัศนะและมุมมองของสังคม

การทบทวนวรรณกรรมและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเกี่ยวกับรากฐานและต้นกำเนิดเพลงร็อก

Bookba (2012) เขียนบทความเรื่อง “ประวัติเพลงร็อก” กล่าวถึง หากจะย้อนไปดูในอดีตระหว่าง ปี 1940-1950 จะเห็นว่าดนตรีร็อกนั้นได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายไปมาก เป็นดนตรีที่เต็มไปด้วยความรวดเร็ว มีความกระฉับกระเฉง เนื้อหาเพลงถูกใจวัยรุ่นในยุคนั้นเป็นอย่างดี ทำให้เป็นกระแสวัฒนธรรมใหม่ของวัยรุ่น ไม่เฉพาะเสียงดนตรีแต่รวมไปถึงการแต่งกาย ทรงผม และการแสดงออกในชีวิตประจำวันอีกมากมาย ทำให้ผู้ใหญ่ในสมัยนั้นเห็นแล้วชัตกตา ยอมรับไม่ได้ และถือว่าเป็นพวกนอกกริด เป็นกลุ่มขบถ เป็นพวกขัดแย้ง ต่อสังคม ไม่มีความดีงาม และขนานนามให้เป็นดนตรีแห่งปีศาจ ที่ทำให้วัยรุ่นออกห่างจากความดีงามที่เคยมีมาก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะถูกรังเกียจว่าเป็นดนตรีแห่งปีศาจ แต่ร็อกแอนด์โรลก็ยังดำเนินต่อไปอย่างทรนง ให้ทั้งความสุขสนุกสนานแก่ผู้ชื่นชอบตลอดมา

สิ่งที่ทำให้ร็อกแอนด์โรลกลายเป็นแนวเพลงหรือวัฒนธรรมทางดนตรีมาถึงทุกวันนี้ ก็คือ เป็นแนวดนตรีที่เป็นอิสระอย่างมาก และผู้ฟังสามารถดัดแปลง เสริมแต่งด้วยเครื่องดนตรีอื่น ๆ ลงไปด้วยก็ได้ตามถนัดของแต่ละคน ทำให้ดนตรีร็อกแตกแขนงออกไปมากมาย กลายเป็นเพลงร็อกที่ฟังไม่เบื่อ และเป็นแขนงของเพลงร็อกที่แต่ออกไปอย่างไม่รู้จัก

Admin 24 (2021) เขียนบทความเรื่อง “ที่มาของดนตรีร็อกแอนด์โรล และความนิยมที่เป็นอมตะ” กล่าวถึงเมื่อปี 1955 ร็อกแอนด์โรลล์ (Rock 'n' Roll) ทำให้โลกดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยเกิดดนตรีรูปแบบใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหวาน ทั้งร้อนแรง โศกเศร้า จริงใจ เปิดเผย ผสมผสานกันด้วยความรุนแรง เร้าร้อน ดุดัน แต่บางขณะกลับอ่อนหวานเกินคาดเดา เมื่อ Bill Haley and his Comets นำเพลง (We're Gonna) Rock Around the Clock ขึ้นอันดับ 1 ในบิลล์บอร์ดชาร์ต เมื่อวันที่ 9 ก.ค.1955 และอยู่ในตำแหน่งนั้นนานถึง 8 สัปดาห์ติดต่อกัน ดนตรี ร็อกแอนด์โรลล์ (Rock 'n' Roll) ก็ได้เกิดขึ้น ดนตรี ร็อกแอนด์โรลล์ เกิดจากส่วนผสมของดนตรีหลายอย่างที่มีอยู่ก่อนหน้านั้น เช่น Country, Gospel, Blues และ Rhythm and Blues แต่ก็ต้องขอบคุณต่อเสน่ห์ของเอลวิส ที่ทำให้ร็อกแอนด์โรลล์โด่งดังและเติบโต มาได้ถึงทุกวันนี้ แต่แล้ว เมื่อต้นทศวรรษที่ 60 ดนตรี ร็อกแอนด์โรลล์ ก็เกือบจะพบจุดจบ

เพราะความคลั่งไคล้ในร็อกแอนด์โรลล์ ก่อให้เกิดการเลียนแบบอย่างไร้สาระ ถึงแม้จะมีศิลปินเกิดใหม่มากมาย แต่ก็ไม่ได้มีการพัฒนาอย่างจริงจัง คราวนี้ร็อกแอนด์โรลล์ต้องขอบคุณต่อหนุ่มชาวอังกฤษ 4 คน ในนามของ The Beatles British Invasion

เดอะ บีเทิลส์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ใช่เพียงแคในวงการดนตรี แต่ยังหมายถึง แฟชั่น วัฒนธรรม ศิลปะทุกแขนง ไปจนถึงการเมือง อิทธิพลของพวกเขาไม่ใช่แค่ ทรงผม ท่าทาง เสื้อผ้า หรือรองเท้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงแนวความคิด วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของคนรุ่นใหม่อย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น

จนมาในปี 1970 เป็นต้นมา ดนตรี Hard Rock และ Heavy Metal ได้ แยกแขนงออกไปจนมีลักษณะเฉพาะของตัวเองแยกออกไปเป็นชื่อต่างๆ ที่เรียกตาม ลักษณะดนตรี บางครั้งแบ่งตามลักษณะของการแต่งตัว แบ่งตามลักษณะของเนื้อหา ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ได้แก่ Glam Rock, Arena Rock, Boogie Rock, Pop- Metal, British Metal, Thrash, Neo-Classic Metal, Speed Metal, Death Metal, Guitar Virtuoso, Progressive Metal, Punk Rock, Rap Rock. Soft Rock

ปัจจุบันดนตรี Rock ได้วางรากฐานไว้ในดนตรีแทบทุกประเภท โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดนตรี ร็อกยังคงพัฒนาไม่หยุดยั้ง และคงยังได้รับความนิยมอยู่เสมอมา

เอกสารเกี่ยวกับการจัดการและวิถีการดำเนินชีวิตของวงดนตรีร็อก

กิตติวัฒน์ มูลเดช และเอกราช เจริญนิธย์ (2020) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองกรณีศึกษาศิลปินวงร็อก” กล่าวถึงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการตนเอง กรณีศึกษาศิลปินวงร็อก 2) ศึกษาการบริหารตราสินค้าที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการตนเอง กรณีศึกษาศิลปินวงร็อก 3) ศึกษาความต้องการของศิลปิน 4) สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองกรณีศึกษาศิลปินวงร็อก งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผู้จัดการศิลปินวงร็อก จำนวน 3 ราย ศิลปินวงร็อก จำนวน 6 วง และผู้จ้างงานศิลปินวงร็อก จำนวน 3 ราย ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการตนเองกรณีศึกษาศิลปินวงร็อก คือ ขาดวิธีการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากศิลปินหน้าใหม่ที่เข้ามาเป็นคู่แข่งทางการตลาด ขาดแนวทางบริหารจัดการกับอำนาจต่อรองจากผู้

ว่าจ้างรวมถึงสมาชิกในภายในวงรวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดของศิลปินวงร็อกอีกด้วย สำหรับประเด็นการบริหารจัดการศิลปินให้มีงานจ้างอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการโดยให้ศิลปินวงร็อกเน้นไปที่ศักยภาพในการแสดงสดและการรักษาฐานแฟนเพลง ส่วนการบริการจัดการตราสินค้าที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการตนเองต้องประกอบไปด้วยการจัดการแนวเพลงและภาพลักษณ์ของศิลปินวงร็อก ในส่วนของเหตุผลที่ผู้ว่าจ้างตัดสินใจว่าจ้างศิลปินมีสาเหตุหลักมาจากการเลือกศิลปินให้ตรงกับลักษณะงาน สำหรับประเด็นการรับรู้เกี่ยวกับผลงาน ส่วนของความนิยมของศิลปินโดยเน้นไปที่เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ แนวเพลง การแสดงสดและฐานแฟนเพลงของศิลปิน ความต้องการของศิลปินเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศิลปินวงร็อกด้วยตัวเองพบว่า ศิลปินวงร็อกต้องการจะให้สมาชิกในวงเข้าใจจุดประสงค์ของสมาชิกแต่ละท่าน เข้าใจในเป้าหมายที่วางเอาไว้ มีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยอาศัยการบริหารจัดการตนเองที่มีต่อส่วนรวม จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนั้นผู้วิจัยได้นำไปสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองกรณีศึกษาศิลปินวงร็อก คือ กลยุทธ์ SEE-Q ซึ่งประกอบไปด้วย S (Sustainable Artists Development) หมายถึง การพัฒนาชื่อเสียงศิลปินอย่างยั่งยืน E (Excellence Self-Management) หมายถึง แนวทางการบริหารจัดการตนเองที่เป็นเลิศ E (Efficiency Communication) หมายถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ Q (Quality Teamwork) หมายถึงการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

Admin (2018) เขียนบทความเรื่อง “คุณสมบัติเด่นของผู้ที่จะมาเป็นร็อกสตาร์” กล่าวถึงดนตรีร็อกจัดว่าเป็นดนตรีกระแสหลักอีกกลุ่มหนึ่งที่มีคนติดตามเยอะแยะมากมายทั่วโลก นั่นทำให้ใครหลายคนมีความฝันอยากจะเป็นนักร้องนำวงร็อกที่มีชื่อเสียงโด่งดัง จนสามารถเรียกตัวเองว่า ร็อกสตาร์ได้ หากเราจะก้าวขึ้นไปถึงจุดนั้นได้มาดูกันว่า คุณสมบัติของร็อกสตาร์มีอะไรบ้าง

1. หล่อ หน้าตาดี - รูปร่างหน้าตา แม้จะไม่ใช่ตัวชี้วัดความดังของวงร็อก แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีส่วนสำคัญอย่างมาก หากนักร้องไม่หล่อก็ยากจะดึงดูดคนให้ฟังเพลงได้ กลับกันหากหล่อก็เปิดใจรับฟังเพลง รับฟังผลงานกันได้

2. คาแรกเตอร์ชัดเจน - แม้ว่าความหล่อจะเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็ไม่ใช่คำตอบทั้งหมด มีหลายคนหน้าตาดี แต่ก็ไม่ดังถามว่าทำไม ตอบแบบง่าย ๆ เลยก็คือ เค้ายกไม่ใช่ว่ามีคาแรกเตอร์ชัดเจน อันนี้สำคัญมาก ร็อคสตาร์ ทุกคนจะมีคาแรกเตอร์ชัดเจนว่าตัวเองเป็นคนอย่างไร พร้อมจะแสดงออกแบบไหน นั่นทำให้แฟนเพลงที่เข้าใจคาแรกเตอร์ของเค้า ยอมรับมันแบบไม่มีข้อโต้แย้งจนกลายเป็นแฟนเพลงในที่สุด

3. เล่นสดได้อย่างมีพลัง - เราอาจจะฟังเพลงของนักดนตรีวงร็อคจากสื่อๆต่างไม่ว่าจะเป็นแผ่นซีดี คลิปวิดีโอ หรือ มิวสิควิดีโอจากยูทูป แต่ร็อคสตาร์ที่แท้จริงนั้น กลับจะดึงดูดแฟนเพลงด้วยการเล่นสด เล่นคอนเสิร์ตมากกว่า สังเกตได้ว่านักร้องร็อคสตาร์เวลาเล่นสดออกทัวร์ไปทั่วโลกทำไมมีคนติดตามยอมเสียเงินราคาแพงไปดู คำตอบพวกเค้าอยากมีประสบการณ์ฟังเพลงนั้นแบบสดๆเห็นศิลปินแบบตัวเป็นๆสักครั้ง นั่นแหละพลังของร็อคสตาร์

4. เรื่องราวเบื้องหลัง - นักดนตรีเดี่ยวนั้นบอกเลยว่ามาอย่างเดียวไม่ได้แล้ว เรื่องราวชีวิตเบื้องหลังอาจจะต้องมีซินเดรามาเล็กน้อยก็จะช่วยให้การโปรโมตประชาสัมพันธ์ทำได้ดีขึ้น หรือบางครั้งนักร้องอาจจะมีเรื่องราวนอกห้องอัดให้คนพูดถึงบ้าง คล้ายกับการเล่นข่าวเล่นกับสื่อเพื่อหาพื้นที่ให้กับตัวเองนั่นแหละ ร็อคสตาร์หลายคนมักจะมีข่าวเบื้องหลัง ข่าวฉาวอยู่บ้างไม่เชื่อลองไปอ่านกัน แต่ร้อยทั้งร้อยแฟนเพลงก็สนับสนุนผลงานเพลงของเค้าอยู่ดีจริงไหม

เอกสารเกี่ยวกับอิทธิพลวัฒนธรรมดนตรีต่อสังคมและวัฒนธรรมของเยาวชน

วิภารัตน์ พันธุ์ฤทธิ์ดำ (2001) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างประเทศที่มีต่ออัตลักษณ์ของวัยรุ่นไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีดนตรีญี่ปุ่น” กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการฟังดนตรีญี่ปุ่นของวัยรุ่นไทยในฐานะที่เป็นกิจกรรมการบริโภคอย่างหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า สื่อและเพื่อนของวัยรุ่นมีอิทธิพลทำให้วัยรุ่นได้รู้จักดนตรีญี่ปุ่นเทคนิคการสร้างสุนทรียะทางดนตรีของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทำให้วัยรุ่นเกิดจินตนาการและเพลิดเพลินกับความรื่นรมย์ที่ได้รับ วัยรุ่นแสวงหาความบันเทิงนี้ได้ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือนิตยสาร รวมทั้งอินเทอร์เน็ต

ลำเนา เอี่ยมสอาด (1996) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์เพลงไทยสมัยนิยมแนวร็อก” กล่าวถึงเพลงไทยสมัยนิยมแนวร็อกจัดเป็นวัฒนธรรมประชานิยมอย่างหนึ่งที่เผยแพร่สาร และความบันเทิงไปสู่ผู้รับสารในสังคมไทยโดยผ่านทางสื่อมวลชนเพลงร็อกเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อความนึกคิด ทักษะ และค่านิยมของผู้รับที่เป็นวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบ และเนื้อหาของเพลง และเพื่อทราบถึงอุดมการณ์ ที่ถูกนำเสนอในเพลงไทยสมัยนิยมแนวร็อก โดยมีข้อสันนิษฐานว่า เพลงไทย สมัยนิยมแนวร็อกมุ่งเสนอความแปลกใหม่ เพื่อหนีความจำเจที่มีอยู่ในเพลงไทยสมัยนิยมทั่วไป และนำเสนอ อุดมการณ์ต่อต้านอุดมการณ์หลักของสังคม โดยใช้กรอบความคิดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของดนตรีร็อก ในต่างประเทศ และแนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์ของสื่อมวลชน

พันธ์ุชนะ สุนทรพิพิธ (2017) เขียนบทความเรื่อง “อ่านแพชั่น: การแต่งตัวที่สะท้อนความสมดุระหว่างชายและหญิงของ X Japan” กล่าวถึงอิทธิพลุดันของเสียงดนตรีก้าวร้าวหนักแน่นแต่ในขณะเดียวกันก็อ่อนหวานสุดซึ้งนั้น เป็นผลมาจากการสนิยมความชื่นชอบดนตรีเฮฟวีร็อกฝั่งตะวันตกในช่วงทศวรรษ 1970s ของโยชิกิ ทั้งจากวง Queen, Kiss หรือเดวิด โบวี (David Bowie) ที่เน้นการช็อกผู้ชมและแฟนเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตด้วยการปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายหลุดโลก ความขบถของ X Japan ด้วยเสียงดนตรีและภาพลักษณ์อันสุดโต่งจึงฉีกกรอบแนวคิดที่แน่นอนทางความเชื่อและทลายกำแพงวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งของสังคมญี่ปุ่นจนทำให้พวกเขากลายเป็นตัวแทนของวัยรุ่นขบถ ผู้กำลังตะโกนเรียกร้องผ่านท่วงทำนองของดนตรีให้สังคมได้รับรู้ถึงการดำรงอยู่ของพวกเขาและแฟนเพลงภายใต้สภาวะความกดดันอันแสนสาหัส

Ho Chui Wa (2012) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “Music genre on the move: Discourse and the cultural production of Japanese visual rock in Hong Kong” กล่าวถึงการผลิต Visual Rock เชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแนวเพลงยอดนิยมของญี่ปุ่นที่เริ่มผลิตในญี่ปุ่นในช่วงปลายทศวรรษ 1980 และแพร่กระจายไปยังที่อื่นๆ ฉันยืนยันว่าในขณะที่ประเภทย้ายไปอยู่ในบริบทระดับชาติ สังคม และศิลปะที่แตกต่างกัน ความหมายและค่านิยมที่ต่างกัน

ถูกกำหนดให้สัมพันธ์กับวาทกรรมและแนวทางการตลาดที่ทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Visual Rock กับประเภทอื่น ๆ ของวัฒนธรรมสมัยนิยม ความหมายของ Visual Rock ของญี่ปุ่นนอกประเทศญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวาทกรรมของสื่อและจากวิธีการเผยแพร่และเผยแพร่ไปยังสถานที่ใหม่ๆ สื่อ ศิลปิน และวาทกรรมของแฟน ๆ เกี่ยวกับแนวเพลงนี้มีบทบาทสำคัญในการปรับบริบทของแนวเพลง รวมถึงความหมายและคุณค่าของแนวเพลงดังกล่าว เนื่องจากแนวเพลงดังกล่าวได้เข้าสู่สาขาใหม่ของการผลิตทางวัฒนธรรม การตรวจสอบกระบวนการที่ความหมายและคุณค่าของแนวเพลงถูกเปลี่ยนโฉมหน้าในบริบทที่แตกต่างกัน ฉันพยายามทำความเข้าใจว่าพลังและอำนาจมีบทบาทอย่างไรในวาทกรรมและแนวปฏิบัติของแนวเพลง ขณะมุ่งเน้นไปที่ Visual Rock ในฮ่องกงในช่วงปี 1990 ถึง 2000 เป็นพิเศษ ฉันได้สำรวจวิธีการที่อุตสาหกรรมวัฒนธรรม สื่อ ศิลปิน และแฟน ๆ ซึ่งครองตำแหน่งที่แตกต่างกันในด้านการผลิตทางวัฒนธรรม—กำหนดแนวดนตรีนี้และวิธีการที่ เป็นที่เข้าใจและให้คุณค่าในสถานที่ต่างๆ ภายในกระบวนการที่กว้างกว่าของกระแสวัฒนธรรม

Noriko Manabe (2009) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “Western music in Japan: The evolution of styles in children's songs, hip-hop, and other genres” กล่าวถึงวิทยานิพนธ์นี้สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับแนวเพลงต่างประเทศในญี่ปุ่น โดยมีตัวอย่างจากเพลงเด็ก ร็อค ฮิปฮอป และเร้กเก้/แดนซ์ฮอลล์ ตามด้วยกรณีศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับเพลงเด็กและดีเจฮิปฮอป ความนิยมของแนวเพลงเผยให้เห็นภาพลักษณะของตนเองของญี่ปุ่นกับวัฒนธรรมอื่น ๆ เนื่องจากวัฒนธรรมต่างประเทศหลายแห่งมูกูดูดซับไว้นอกเหนือจากดนตรี โดยทั่วไปแล้ว สไตล์ดนตรีของแนวเพลงที่นำเข้ามาจะค่อยๆ พัฒนาไปตามกาลเวลาจากเพลงที่แปลแล้ว ไปเป็นเพลงที่เข้ากับสไตล์ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ไปจนถึงสไตล์ที่เป็นต้นฉบับมากขึ้นซึ่งอาจสะท้อนถึงสุนทรียภาพแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม

B.A. An Nguyen (2007) เขียนวิทยานิพนธ์ “Cybercultures from the East: Japanese rock music fans in North America” กล่าวถึงการศึกษาดนตรีร็อคของญี่ปุ่นหรือ J-rock แฟน ๆ ในอเมริกาเหนือ แฟน ๆ ฟังพาดินเทอร์เน็ตอย่างมากในการเข้าถึงไฟล์เพลงและสินค้าอย่างเป็นทางการ และเพื่อโต้ตอบกับแฟน J-rock คนอื่นๆ ผ่านชุมชนเสมือนจริง ส่วน

หนึ่งเป็นเพราะชุมชนแฟนอินเทอร์เน็ตที่มีนักดนตรี J-rock มาที่อเมริกาเหนือเพื่อแสดงคอนเสิร์ตสดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่งานอนิเมชั่นของญี่ปุ่น ด้วยการศึกษาชุมชนแฟนคลับ J-rock เราสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าวัฒนธรรมย่อยใหม่ๆ เกิดขึ้นจากความสนใจในสื่อที่มีต้นกำเนิดมาจากบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้อย่างไร บทบาทของอินเทอร์เน็ตในการสร้าง 'ชุมชนในจินตนาการ' ที่ผู้คนเชื่อมต่อกันด้วย งานอดิเรกและความสนใจร่วมกัน วิธีที่แฟน ๆ สร้าง 'ญี่ปุ่นในจินตนาการ' ตามการตีความและการบริโภค J-rock และผลที่ตามมาในชุมชนแฟน J-rock ที่มีต่อการก่อตัวของตัวตนและเป้าหมายและความปรารถนาในอนาคต

เอกสารเกี่ยวกับดนตรีร็อกในทัศนะและมุมมองของสังคม

อานนท์ สายแสงจันทร์ (2015) ให้สัมภาษณ์ในเรื่อง “ดนตรีร็อกสไตล์ปี 80’s – 90’s” ว่าดนตรีปี 80 จะมีเสียงร้องที่สูง เสียงกีตาร์ที่แผด โขโล่ที่บาดใจและริฟกีตาร์ที่หนักหน่วง ส่วนปี 90 จะเป็นดนตรีร็อกที่มีแนวดนตรีอื่นมาผสมด้วย

O’Shea Jackson (2015) ให้สัมภาษณ์ในเรื่อง “เพลงฮิปฮอป” ว่าส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำให้เกิดเพลงฮิปฮอปในทุกวันนี้ก็คือเพลงร็อก ฉะนั้นเราต้องให้เกียรติเพลงร็อกและคอยสนับสนุนเพลงร็อกต่อไป

Admin (2018) เขียนบทความเรื่อง “แก่นแท้ของดนตรีร็อกคืออะไร” กล่าวถึงวงดนตรีร็อกวงไหนจะดังไม่ดังดูง่าย ๆ เล่นสดเป็นอย่างไร ดนตรีร็อกเป็นเหมือนสะพานที่จะเปิดประตูให้คนเข้าถึงอารมณ์ดิบเถื่อนของตัวเองเล็กน้อย นั่นทำให้การเล่นสดของวงดนตรีร็อก อารมณ์ ความสนุก ความมันส์ สะใจ มันต้องถึงอารมณ์จริง ต้องทำให้คนดูรู้สึกอิน รู้สึกตามไปด้วยให้ได้ (จนต้องปลดปล่อยมันออกมาด้วยท่าทาง เสียงร้องต่างๆ) หากทำได้นั้นคือเราก้าวเข้าสู่ดนตรีร็อกอย่างแท้จริง นี่แหละคือแก่นของดนตรีร็อก

จะเห็นได้ว่าการศึกษาที่ผ่านมามุ่งเน้นอธิบายเฉพาะด้านทั้งในเรื่องของแนวเพลงและลักษณะเฉพาะที่ก่อให้เกิดความนิยม ทั้งนี้ผู้วิจัยเป็นการศึกษาเรื่อง อิทธิพลดนตรีของอเมริกาต่อแนวดนตรีร็อกของญี่ปุ่น ยังไม่มีการศึกษาเฉพาะด้านอีกทั้งเอกสารและข้อมูลต่างๆ

ที่ค้นคว้ามาเพียงพอที่จะอธิบายให้เข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิพลดนตรีของอเมริกาต่อแนวดนตรี ร็อกของญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน

ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาเรื่อง “อิทธิพลดนตรีของอเมริกาต่อแนวดนตรีร็อกของญี่ปุ่นในช่วง ค.ศ.1980 ถึง ค.ศ.2021” นี้ ผู้ศึกษาได้จำกัดขอบเขตเรื่องอิทธิพลดนตรีของอเมริกาต่อแนวดนตรีร็อกของ ญี่ปุ่นในช่วง ค.ศ.1980 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดนตรีร็อกทางฝั่งประเทศในยุโรปและอเมริกาเริ่มมี อิทธิพลต่อดนตรีญี่ปุ่นถึง และการศึกษาจะสิ้นสุดใน ค.ศ.2021 โดยมุ่งเน้นศึกษาตั้งแต่ต้น กำเนิดของดนตรีร็อกไปจนถึงอิทธิพลดนตรีร็อกอเมริกาต่อญี่ปุ่นในปัจจุบันซึ่งจะศึกษาจาก เอกสารและเว็บไซต์เท่านั้น

วิธีการศึกษา

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นรองที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และนำเสนอในลักษณะพรรณนา วิเคราะห์

บทที่ 2

ดนตรีร็อกมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและน่าสนใจ ดนตรีร็อกสร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านดนตรีและบริบทของสังคมในแต่ละยุคสมัยอีกด้วย อีกทั้งดนตรีร็อกสามารถแตกแขนงไปได้อีกหลายแนวดนตรี ผู้เขียนจึงเริ่มสนใจและเรียนรู้ดนตรีร็อกแต่ละแขนง โดยผู้เขียนเรียนรู้ทั้งเรื่องทฤษฎี ประวัติศาสตร์ดนตรีร็อก รวมถึงการฟังเพลงร็อกและเมทัลแต่ละแขนงเพื่อทำความเข้าใจอย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้ เพื่อที่ผู้เขียนและผู้อ่านจะสามารถขยายความในส่วนอื่นๆ ได้อย่างเข้าใจทั้งในภาคของดนตรีและบริบทของสังคม ในเนื้อหา ภาพจะค่อนข้างเยอะ เนื่องจากภาพลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายแนวดนตรีแต่ละแนว

2.1 รากฐานและที่มาของวัฒนธรรมดนตรีร็อก

ดนตรีร็อกเป็นดนตรีที่มีรากฐานจากดนตรีบลูส์ที่มาจากวัฒนธรรมดนตรีคนผิวสี เมื่อเพลง (We're Gonna) Rock Around the Clock ขึ้นอันดับ 1 ในบิลล์บอร์ดชาร์ต เมื่อวันที่ 9 ก.ค.1955 โดยวง Bill Haley and his Comets และอยู่ในตำแหน่งนั้นนานถึง 8 สัปดาห์ติดต่อกัน ดนตรี ร็อกแอนด์โรลล์ (Rock 'n' Roll) ก็ได้เติบโตขึ้นในช่วงปี 1950 ถึง 1960 และยังมีนักดนตรีที่มีชื่อเสียงต่างๆ ในยุคนั้นเช่น เอลวิส เพรสลีย์ (Elvis Presley) ชัค เบอร์รี่ (Chuck Berry) จนกระทั่งมาถึงในช่วงกลางยุค 1960 ได้มีวงจากเกาะอังกฤษ ชื่อวงเดอะ บีเทิลส์ (The Beatles) ได้เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดนตรีร็อกไปตลอดกาล

เดอะ บีเทิลส์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ใช่เพียงแคในวงการดนตรี แต่ยังรวมถึง แฟชั่น วัฒนธรรม ศิลปะทุกแขนง ไปจนถึงการเมือง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงแนวความคิด วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของคนรุ่นใหม่อย่างที่ไม่มีการคาดคิดมาก่อน ก่อให้เกิดประโยค The Beatlesmania คือกลุ่มคนที่คลั่งไคล้เดอะ บีเทิลส์มากๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง โดยเหล่าแฟนคลับจะรอการมาถึงของวงตั้งแต่สนามบินไปจนถึงคอนเสิร์ตและกรี๊ดกันอย่างบ้าคลั่ง บางคนถึงขั้นเป็นลม ซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ดนตรี ซึ่งภาพลักษณ์เหล่านี้ ทำให้ผู้ใหญ่มองว่าดนตรีร็อกเป็นดนตรีปีศาจ ทำให้คนคลั่ง มองว่าเป็นพวกนอกรีต

ภาพที่ 1 : วง The Beatles

ที่มา : <https://stu40411web.files.wordpress.com/2016/12/the-beatles-1964-paul-john-ringo-george-billboard-650.jpg>

ช่วงปลายปี 1960 จนถึงต้นปี 1970 ดนตรีร็อกได้แตกแขนงออกเป็นหลายๆแนว เช่น 2.1.1. ไซเคเดลิกร็อก (Psychedelic Rock) เป็นดนตรีที่มีการใช้ยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง ดนตรีที่ทำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้ม เป็นที่นิยมของกลุ่มคนฮิปปี (Hippie)¹ ในยุคนั้น ศิลปินร็อกแนวเพลงประเภทนี้ ได้แก่ Jimi Hendrix, The Doors, The Grateful dead, Cream

ภาพที่ 2 : วง The Doors

ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/The_Doors_1968.JPG/1200px-The_Doors_1968.JPG

2.1.2 โพรเกรสซีฟ ร็อก (Progressive Rock) เป็นดนตรีร็อกที่มีการใส่वादที่ล้ำสมัยมากขึ้น โดยช่วงแรกของดนตรีโพรเกรสซีฟนั้นจะใช้เสียงจากธรรมชาติหรือเสียงที่เกิดจาก

---

¹ คือวัฒนธรรมย่อยเกิดมาจากการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาว เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นทศวรรษ 1960 คนกลุ่มนี้ฟังเพลงจำพวกไซเคเดลิกร็อก มีแนวคิดปฎิวัติเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ และเสพยา อย่างเช่น กัญชา และแอลเอสดี

สิ่งของ มีดนตรีที่ซับซ้อน มีวงสำคัญอย่าง Pink Floyd ที่เป็นวงที่เป็นจุดเริ่มต้นให้มีแสงสีที่เวที คอนเสิร์ต วงอื่นๆเช่น Rush, King Crimson

ภาพที่ 3 : วง Pink Floyd

ที่มา : <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/1/10/Pinkfloyd.jpg>

ต่อมาในช่วงกลางยุค 1970 ก็ได้เกิดแนวดนตรีใหม่เพิ่มขึ้นมาคือ Hard Rock และ Heavy Metal โดยทั้ง 2 แนวนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนาแนวดนตรีร็อกในอนาคตเนื่องจากแนวเพลงทั้ง 2 แนวนี้จะเข้ามาแทนที่ดนตรีร็อกยุคเก่าและทำให้ร็อกยุคเก่าสูญหายไปตามกาลเวลาแต่ก็เชื่อว่าจะหมดความนิยมไปเลย เพียงแต่ดนตรีทุกแขนงย่อมเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและผู้ฟังในแต่ละยุค

2.1.3 ฮาร์ดร็อก (Hard Rock) เป็นดนตรีร็อกที่มี riff² กีตาร์ซับซ้อน จังหวะกลองที่เร็วขึ้น เป็นจุดกำเนิดของคำว่า Guitar Hero³ ศิลปินร็อกแนวเพลงประเภทนี้ ได้แก่ Queen, Aerosmith, The Who

2.1.4. เฮฟวี เมทัล (Heavy Metal) เป็นดนตรีที่มีความหนักหน่วงซึ่งสิ่งที่ทำให้ดนตรีร็อกต่างจากดนตรีเมทัลคือ riff โดย riff ของดนตรีร็อกจะเน้นเล่นเป็นคอร์ด⁴และเล่นแต่ละสายสลับกันไปมา แต่ดนตรีเมทัลจะมีลักษณะเด่นตรงที่เล่นคอร์ดเหมือนกันแต่จะติดกีตาร์สายต่ำสายเดียว

---

² รیف (Riff) จังหวะการเล่นกีตาร์ด้วยการใช้นัด

³ Guitar Hero คือมือกีตาร์แนวร็อก เมทัล ที่มีฝีมือสูง มีเอกลักษณ์เฉพาะ และเข้าถึงอารมณ์ของคนดูได้รวมถึงมือกีตาร์ ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคน

⁴ คอร์ด (Chord) คือ กลุ่มโน้ตดนตรี ในทางทฤษฎีสากลนับกลุ่มเสียงที่มีตั้งแต่ 3 เสียงขึ้นไปรวมกันเรียกว่าคอร์ด

และติดด้วยความเร็ว ทำให้ดนตรีร็อกและเมทัลมีความแตกต่าง ศิลปินแนวเพลงประเภทนี้ ได้แก่ Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin

ภาพที่ 4 : วง Black Sabbath

ที่มา : <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Sabs.jpg>

2.2.5. นอกจากนี้ยังมี พังก์ร็อก (Punk Rock) เป็นดนตรีร็อกอีกประเภทที่มีการเคลื่อนไหวและเป็นที่รู้จักในช่วงกลางทศวรรษที่ 70 ลักษณะดนตรีแบบพังก์ร็อกมีลักษณะท่วงทำนองที่รุนแรง นักดนตรีส่วนใหญ่ขาดทักษะของการเล่นดนตรี ส่วนการร้องก็จะเป็นตะโกนหรือบ่นและแฝงนัยยะของการต่อต้าน เนื้อเพลงส่วนใหญ่เกี่ยวกับการต่อต้านสังคม การเป็นตัวของตัวเอง ศิลปินแนวเพลงประเภทนี้ ได้แก่ Ramones, Sex pistol

ภาพที่ 5 : วง Ramones

ที่มา : <https://headbangkok.com/wp-content/uploads/2014/08/the-ramones.jpg>

2.2. การแตกแขนงของดนตรีเมทัล

ในช่วงปลายยุค 1970 ดนตรีเมทัลเริ่มได้รับความนิยมหลายๆ ส่วนของโลกโดยเฉพาะอเมริกาและยังสามารถแยกย่อยออกไปได้หลายแขนง บางแขนงของดนตรีเมทัลอาจจะไม่ได้

กล่าวในบทนี้เนื่องจากดนตรีเมทัลมีหลายแขนงมาก เราจึงนำแขนงที่สำคัญเท่านั้น ในส่วนนี้จะ เป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างดนตรีอเมริกาและญี่ปุ่น โดยดนตรีเมทัลสามารถแตก แขนงได้ดังนี้

2.2.1. แทรช เมทัล (Thrash Metal) เริ่มในช่วงต้นยุคค.ศ. 1980 แทรช เมทัลมีความคล้ายกับ Heavy Metal แต่จะมีความเร็วกว่า จังหวะที่เร็วขึ้น กีตาร์ที่ต้องใช้เทคนิคเล่นสูงมาก เสียงร้อง ที่แหวกร้านโดยไม่นั้นเทคนิคการร้อง เนื้อเพลงส่วนใหญ่พูดถึงการเสียดสีสังคม ศิลปินแนว เพลงประเภทนี้ ได้แก่ Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax

ภาพที่ 6 : วง Metallica

ที่มา : <https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/7jk8MxW5H5iJYo4resuAZP.jpg>

2.2.2. แบล็ค เมทัล (Black Metal) เริ่มในช่วงต้นยุคค.ศ. 1980 แบล็ค เมทัลพัฒนามาจาก แทรช เมทัล แต่เนื้อหาเพลงมีความรุนแรง พูดถึงเรื่องซาตานและการประกอบพิธีกรรมนอกรีต ต่างๆ มีดนตรีที่เร็วมาก เสียงร้องที่เหมือนการกรีดร้อง แนวเพลงนี้ถูกมองว่าเป็นแนวดนตรี ปีศาจและหลายๆวงถูกแบนจากหลายๆประเทศโดยแนวเพลงนี้ได้รับความนิยมมากในประเทศ นอร์เวย์ ศิลปินแนวเพลงประเภทนี้ ได้แก่ Mayhem, Bathory

ภาพที่ 7 : วง Mayhem

ที่มา : <https://i.pinimg.com/originals/d2/f4/c8/d2f4c8bd576cc42fe4384b1492ae7680.jpg>

2.2.3. แกลม เมทัล (Glam metal) แนวดนตรีนี้จะต่างออกไปจากแนวเมทัลอื่นๆ มีเค้าโครงมาจากเฮฟวี เมทัลแต่จะมีจังหวะที่สนุกสนานกว่า ดนตรีที่หนักหน่วงแต่เร้าใจ เข้าถึงคนฟังได้ง่ายกว่า มีโซโล่กีตาร์ที่ซับซ้อนแต่มีเสน่ห์ เนื้อเพลงส่วนใหญ่จะพูดเรื่องชีวิตเซ็กซี่ เหล้า ยาเสพติด และปาร์ตี้ แกลม เมทัลสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Hair band ก็ได้เพราะนักดนตรีแนวแกลม เมทัลส่วนใหญ่จะแต่งตัวฉูดฉาด แต่งหน้าแต่งตาให้ดูโดดเด่นและไว้มวยาวๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแนวดนตรีแกลม เมทัล มี Guitar Hero มากมายที่เกิดขึ้นในยุคนี้เช่น Mick Mars, Slash, Eddie Van Halen ศิลปินแนวเพลงประเภทนี้ ได้แก่ Mötley Crüe, Kiss, Cinderella, Gun แกลมเมทัลมีส่วนสำคัญต่อบทที่ 3 มาก โดยผู้เขียนจะไปขยายความต่อบทที่ 3

ภาพที่ 8 : วง Mötley Crüe

ที่มา : https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/59496a481b10e371ac6e294f/1610660393223-GV3AHMMKX9ZGLMRRI6U9/Motley_Crue_1985_byMarkWeiss+site.jpg?format=1500w

2.2.4. เดธ เมทัล (Death Metal) เกิดขึ้นในช่วงกลางยุคค.ศ. 1980 โดยจะมีความคล้ายคลึงกับ Thrash metal แต่ดนตรีแนวนี้จะเน้นแต่ความเร็ว ไม่เน้นเทคนิค เสียงร้องไม่เน้นความไพเราะ มีแต่การใช้เทคนิค metal scream⁵ ในการร้อง เนื้อหาจะเน้นเรื่องความรุนแรง เสียด สีสังคม ศิลปินแนวเพลงประเภทนี้ ได้แก่ Cannibal Corpse, Mastodon, Death

⁵ Metal scream คือเทคนิคการร้องที่ต้องใช้พลังในการเบ่งเสียงให้แหบ คล้ายกับการตะโกน เป็นเทคนิคที่นักร้องเมทัลควรมี

ภาพที่ 9 : วง Cannibal Corpse

ที่มา : https://miro.medium.com/max/1400/1*4U5bFiM-odBL_pyQEJavoQ.jpeg

2.2.5. พาวเวอร์ เมทัล (Power metal) เกิดขึ้นในปลายยุคค.ศ. 1980 ได้รับอิทธิพลจากเฮฟวีเมทัลแต่ตัวเพลงจะมี melody ที่สูง มีเสียงร้องที่สูงและทรงพลัง ทั้งดนตรีและเสียงร้องชวนให้คนฟังฮึกเหิมและมีกำลังใจ โดยเนื้อเพลงส่วนใหญ่จะพูดถึงตำนานและเทพปกรณัมต่างๆและในเนื้อเพลงก็แฝงไปด้วยคำพูดปลุกใจ ศิลปินแนวเพลงประเภทนี้ ได้แก่ Manowar, Dragonforce, Sabaton

ภาพที่ 10 : วง Manowar

ที่มา : <https://plovdivnow.bg/news/2021/12/02/sadebna-bitka-zapochva-sreshtu-manowar-760.jpg>

2.2.6. โพรเกรสซีฟ เมทัล (Progressive Metal) เกิดขึ้นในต้นยุคปีค.ศ. 1990 ลักษณะคล้ายกับโพรเกรสซีฟ ร็อกแต่จะเน้นไปทางทฤษฎีดนตรีมากกว่าการใช้เครื่องสังเคราะห์เสียง⁶และดนตรีจะหนักกว่าโพรเกรสซีฟร็อก ทุกเครื่องดนตรีในวงต้องมีความสามารถที่สูงมากทั้ง และการเปลี่ยน Time signature⁷ บ่อย ผู้คนอาจไม่ค่อยชอบฟังแนวนี้นักเท่าไหร่นักเพราะบางคนมองว่ามันยากที่จะฟังเนื่องจากเพลงแนวนี้อาศัยเทคนิคมากกว่าความไพเราะ รวมถึงเพลงแต่ละเพลงมีความยาวมากด้วย โดยเฉลี่ยเพลงหนึ่งของแนวนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ 8-9 นาที ศิลปินแนวเพลงประเภทนี้ ได้แก่ Tool, Dream Theatre, Fates

ภาพที่ 11 : วง Dream Theatre

ที่มา : <https://f.ptcdn.info/340/053/000/ovhfpjezsRiBwvB2PZg-o.jpg>

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆแนวและสามารถแบ่งเป็นแนวย่อยๆได้อีกมากมาย สุดท้ายแนวเพลงต่างๆย่อมขึ้นอยู่กับคนที่คิดเสริมหรือปรุงแต่งให้เป็นแนวไหนก็ได้ แต่ที่กล่าวมาข้างต้นคือแนวเพลงเมทัลหลักๆที่คนสากลทั่วโลกเข้าใจมากที่สุด

2.3. จุดสิ้นสุดของยุคเมทัล

ในช่วงต้นยุคค.ศ. 1990 เป็นยุคที่ดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ทั้งการมาถึงของดนตรี Hip-hop ค่านิยม Boy band และอื่นๆอีกมากมายรวมถึงวงการดนตรีร็อกด้วย ในยุคที่แกลม เมทัลกำลังรุ่งเรือง ได้มีแนวดนตรีแนวหนึ่งที่ได้เติบโตอย่างเจียบๆและจะเป็นแนวดนตรีที่จะมาเปลี่ยนแปลงวงการดนตรีร็อกไปตลอดกาล นั่นก็คือ Grunge

⁶ Synthesizer เครื่องสังเคราะห์เสียง หรือ ซินธิไซเซอร์ (synthesizer) คือ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบมาเพื่อสร้างเสียงจำลองโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การเพิ่มเสียง, การลดเสียง, การเลียนแบบเสียงจากสิ่งต่างๆ

⁷ Time Signature หรือ เครื่องหมายกำหนดจังหวะ คือสัดส่วนจังหวะซึ่งบอกว่าใน 1 บาร์นั้นจะมีการเคาะ (Beat) เพื่อนับจังหวะกี่ครั้ง

2.3.1. Grunge คืออะไร

กรันจ์ (Grunge) กรันจ์อาจจะไม่ใช่แนวดนตรีที่ชัดเจน แต่มันคือวัฒนธรรมกระแสดนตรีร็อกในช่วงปลายยุค 1980 ไปจนถึงต้นยุค 1990 ดนตรีกรันจ์ถือกำเนิดขึ้นในรัฐวอชิงตัน เมืองซีแอตเทิล ซึ่งเมืองซีแอตเทิลเต็มไปด้วยอุตสาหกรรม และภูมิอากาศที่หนาวเหน็บ ทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองนี้เป็นเมืองที่ดูเศร้าหมองภาพลักษณ์เหล่านี้ก่อให้เกิดแนวดนตรีที่ชื่อกรันจ์ขึ้นมา กรันจ์เป็นส่วนผสมระหว่าง Punk และ Metal เป็นดนตรีที่ไม่ซับซ้อน riff ก็ต่าร้างๆ เนื้อเพลงส่วนใหญ่พูดถึงเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่น การเสพยา ความเบื่อหน่ายของชีวิต ศิลปินแนวเพลงประเภทนี้ ได้แก่ Nirvana, Pearl Jam, Alice in chains, Soundgarden

ภาพที่ 12 : วง Nirvana

ที่มา : <https://www.lyricsth.com/wp-content/uploads/2021/10/Nirvana-3.jpeg>

2.3.2. สัญญาณของการเริ่มต้นยุคใหม่

กระแสเพลงกรันจ์ค่อยๆเติบโตขึ้นจากเมืองซีแอตเทิลไปสู่เมืองอื่นๆในอเมริกา ผู้คน Gen X⁸ เริ่มให้ความสนใจกับดนตรีแนวนี้มากขึ้น จนกระทั่งเพลง Smell like teen spirit ของวง Nirvana ได้ออกวางจำหน่ายในปีค.ศ. 1991 ทำให้กระแสเพลงกรันจ์เข้าสู่ Mainstream ผู้คนรอบโลกเริ่มฟังเพลงกรันจ์มากขึ้นทำให้กระแสเพลงเมทัลเริ่มค่อยๆจางไป แต่เชื่อว่าหายไปแล้ว วงเมทัลบางวงก็ยังคงออกผลงานและออกทัวร์คอนเสิร์ตแต่ความนิยมเรียกได้ว่าหายไปเยอะมาก มีแค่กลุ่มคนเฉพาะกลุ่มที่ยังฟังเมทัลอยู่บ้าง ด้วยความที่วงกรันจ์มาเปลี่ยนรูปลักษณ์ของนักดนตรีร็อกด้วยอย่างเช่น ไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าหรือแต่งตัวโดดเด่นให้ดูเป็นร็อกสตาร์ แค่แต่งตัวธรรมดา ไม่ต้องโดดเด่น แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันว่าเราก็คนเหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องต่างไปจากใคร ทำให้เกิดกระแสสไตล์การแต่งตัวแบบกรันจ์ขึ้นมา โดย

---

⁸ เจนเอ็กซ์ (Generation X) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2508-2522

ลักษณะเด่นๆของสไตล์กรันจ์คือ สวมเสื้อ over-size เสื้อคลุมลายตาราง กางเกงยีนส์ รองเท้าคอนเวิร์สหรือรองเท้าบูท

ภาพที่ 13 : การแต่งตัวสไตล์กรันจ์

ที่มา : <https://d1u6g1e1nisfhs.cloudfront.net/wp-content/uploads/articles-90s-look-singles-my-so-called-life.jpg>

นอกจากนี้ในเรื่องของดนตรีนั้น กรันจ์จะไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย ไม่ต้องมีโซโล่ยาวๆ แค่มีคอร์ดไม่กี่คอร์ดก็ทำเพลงได้แล้ว เนื้อร้องไม่ต้องจำเจ ไม่ต้องมี Guitar Hero ทุกตำแหน่งในวงโดดเด่นเหมือนกัน ทำให้คนเริ่มหันเล่นดนตรีตามศิลปินที่ชื่นชอบในยุคนั้นมากขึ้น

2.4. ดนตรีร็อกและเมทัลในปัจจุบัน

ในขณะที่ยุคกรันจ์รุ่งเรือง ก็ได้เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิด เมื่อในปีค.ศ. 1994 เคิร์ต โคเบน (Kurt Cobain) กีตาร์และนักร้องนำของวง Nirvana ผู้เป็นต้น Icon⁹ ในยุคกรันจ์ ตัดสินใจฆ่าตัวตาย ทำให้แฟนเพลงต่างช็อคและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหตุการณ์นี้ทำให้วงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นต่างค่อยๆหายไป บางวงก็ยุบวง บางวงก็มีปัญหาภายในวง บางวงก็แยกย้ายไปทำวงอื่น เป็นการสิ้นสุดยุคกรันจ์ แต่ก็ยังมีวงที่ยังสืบสานเจตนารมณ์ กรันจ์อยู่ในช่วงหลังยุคกรันจ์

ภาพที่ 14 : เคิร์ต โคเบน (Kurt Cobain)

⁹ ไอคอน (Icon) บุคคลผู้เป็นต้นแบบหรือสัญลักษณ์ที่สำคัญต่อสังคมหรือโลก

ที่มา : <https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2019/11/dlf02071162p1-728x492.jpg4>

2.4.1. โพสต์ กรันจ์ (Post-Grunge) เป็นแนวดนตรีหลังยุคกรันจ์ มีความคล้ายคลึงกับแนวกรันจ์แต่ดนตรีไม่หนักและแรงเท่ากรันจ์ ดนตรียังคงความง่ายเหมือนเดิม แต่ก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นกรันจ์อยู่ เนื้อหาเพลงจะเป็นไปในแนวทางไหนก็ได้ ศิลปินแนวเพลงประเภทนี้ ได้แก่ Foo Fighters, Puddle of Mudd, Nickelback

ภาพที่ 15 : วง Foo Fighters

ที่มา : <https://cms.thaiticketmajor.com/imgUpload/imgeditor/foofighters.jpg>

2.4.2. อัลเทอร์เนทีฟ ร็อก (Alternative rock) เป็นแนวเพลงที่ก่อตัวมาพร้อมกับยุคกรันจ์ แต่ด้วยความรุ่งเรืองของกรันจ์ในยุคนั้น ทำให้เพลงอัลเทอร์เนทีฟเป็นที่พูดถึงน้อย แต่มาได้รับความนิยมหลังจากยุค กรันจ์จนถึงปัจจุบัน เป็นร็อกทางเลือกสำหรับคนยุคใหม่ ดนตรีปรับให้ทันสมัยมากขึ้น ฟังง่าย ไม่ซับซ้อน มีความหลากหลายทางด้านดนตรี ศิลปินร็อกแนวเพลงประเภทนี้ ได้แก่ Smashing Pumpkins, Radiohead, Sonic Youth

ภาพที่ 16 : วง Radiohead

ที่มา : <https://static.stereogum.com/uploads/2010/08/radiohead-1993.jpg>

2.4.3. นู เมทัล (Nu metal) เป็นแนวเพลงเมทัลแนวหนึ่ง ที่มีการผสมผสานระหว่างฮิปฮอป และเมทัลเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังมีการใส่เสียงสังเคราะห์เข้าไป การร้องจะมีการร้องแบบหนัก แน่นเหมือนเมทัล สลับกับการร้องแบบ Rap สไตล์ Hip-hop เป็นแนวเพลงรูปแบบใหม่ที่โด่งดังมากในยุคค.ศ. 2000 ศิลปินแนวเพลงประเภทนี้ ได้แก่ Korn, Slipknot, Linkin Park

ภาพที่ 17 : วง Korn

ที่มา : <https://www.misled-youth.org/wp-content/uploads/2017/08/korn.jpg>

ในปัจจุบัน ร็อกและเมทัลอาจได้รับความนิยมน้อยลงตามกาลเวลา แต่อิทธิพลของ แนวดนตรีเหล่านี้ยังคงอยู่ในสังคมไม่เคยจางหาย มีวงดนตรีรุ่นใหม่ที่ยังออกมาสร้างสรรค์ผลงาน แนวเพลงร็อก เมทัลอยู่ตลอดจนทำให้เกิดแนวดนตรีใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างเมทัล คอร์ (Metal core) เจนท์ (Djent) และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมีกลุ่มผู้ฟังรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่ยังคอยสนับสนุน แนวเพลงร็อกและเมทัลต่อไป มีการจัดเทศกาลดนตรีร็อกและเมทัลในทุกๆปี เทศกาลร็อก และเมทัลที่มีชื่อเสียงเช่น Ozzfest, Rock am ring, Hellfest, Coachella

ภาพที่ 18 : เทศกาล Hellfest ค.ศ. 2019

ที่มา : <https://accessaa.co.uk/wp-content/uploads/2019/10/Hellfest-006.jpg>

2.5 การเข้ามาของดนตรีร็อกในญี่ปุ่นช่วงแรก

2.5.1. Group sounds

จุดเริ่มต้นของดนตรีร็อกญี่ปุ่นเริ่มจากที่คนญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากร็อกอเมริกันและอังกฤษในทศวรรษ 1960 และได้พัฒนาให้มีลักษณะดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยดนตรีร็อกในญี่ปุ่นแรกเริ่มจะเรียกกันว่าแนว Group sounds ซึ่งแนวนี้นี้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากวง The Beatles, The Rolling stones โดยเนื้อเพลงจะเป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมดโดยวงญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเช่น The Tigers, The Spiders และหลังจากนั้นดนตรีร็อกของญี่ปุ่นก็ค่อยๆพัฒนาตามยุคสมัย

ภาพที่ 19 : วง The Spiders เยือนประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี1966

ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/The_Spiders.jpg

โดยหลังจากยุคของ Group sounds ได้เกิดดนตรีแนวใหม่ๆขึ้นมา แนวเพลงที่ได้รับความนิยมมากในช่วงหลังยุค 1970 คือ City pop เพลง City pop เป็นการผสมผสานรูปแบบเพลงของตะวันตกที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็น Modern Jazz, Funk, Disco, Rock หรือแม้แต่กลิ่นอายของ Bossanova¹⁰ และเร็กเก้ก็มีผสมเข้ามาจนลงตัว กลายเป็นแนวเพลงที่มีกลิ่นอายของชีวิตคนเมืองอันแสนวุ่นวาย ภาพของแสงไฟสว่างยามค่ำคืนของตึกสูงในเมืองใหญ่ ความสนุกสนานไสซของหนุ่มสาววัยทำงาน และความเจียบเหงาอ้างว้างแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คน ทำให้ดนตรีร็อกได้รับความสนใจน้อยกว่าที่ควรจะเป็น แต่เชื่อว่าไม่มีใครสนใจเลย

---

¹⁰ บอสซาโนวา (Bossanova) เป็นชื่อของแนวเพลงที่เกิดในประเทศบราซิล ในปี ค.ศ. 1950 โดยเริ่มแพร่หลายตั้งแต่ปลายปี1958 โดยเป็นการผสมผสานดนตรีแจ๊สของแอฟริกัน-อเมริกันกับดนตรีแซมบา ดนตรีพื้นบ้านของบราซิล

2.5.2. การเข้ามาของ Hard rock ในญี่ปุ่น

ในช่วงหลังปี 1970 ยูยะ อุซิดะ (Yuya Uchida) นักดนตรีญี่ปุ่น ได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตของจิมี่ เฮนดริกซ์ (Jimi Hendrix) นักร้องและมือกีตาร์แนว Blues, Rock ที่มีชื่อเสียง เขาชื่นชอบเป็นอย่างมาก จนทำให้เขาอยากกลับไปตั้งวงดนตรีที่ญี่ปุ่น และได้ตั้งวงที่ชื่อว่า Flower Travellin' Band ซึ่งเป็นวงที่ผสมผสานทั้ง Hard rock และ Psychedelic rock เข้าด้วยกัน จนทำให้เกิดวงหลายๆวงเกิดขึ้นในช่วงปี 1970 เช่น วง Happy end

ภาพที่ 20 : วง Flower Travellin' Band

ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/The_Spiders.jpg

2.5.3. สัญญาณแรกของ metal ในญี่ปุ่น

ในช่วงกลางปี 1970 ญี่ปุ่นเริ่มได้รับวัฒนธรรมจากอเมริกามากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านดนตรี เริ่มมีวงร็อกและเมทัลมากขึ้นในญี่ปุ่น โดยหลักๆจะเป็นแนว Heavy metal และ Glam metal มีวงดังๆอย่าง 44 Magnum, Earthshaker และวง BOW WOW ที่เคยได้เป็นวงเปิดตัวให้กับ Kiss, Aerosmith ซึ่งต่อมาก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับวงรุ่นหลังๆในยุค 1980

ภาพที่ 21 : วง BOW WOW

ที่มา : <https://alchetron.com/cdn/bow-wow-band-cd945c84-f3bd-4390-9d1d-a3ac89c86b0-resize-750.jpeg>

2.5.4. ร็อกและเมทัลต้นยุค 1980 ในญี่ปุ่น

ในช่วงต้นยุค 1980 มีวงดนตรีร็อกและเมทัลเกิดขึ้นมากมายในช่วงนี้ซึ่งล้วนแล้วได้อิทธิพลมาจากอเมริกาโดยส่วนใหญ่ เริ่มมีการใช้ซาวด์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในเพลง มีวงตัวอย่าง Seikima II ที่แต่งหน้าเหมือนวง Kiss วง Show-ya ที่เป็นวงเมทัลผู้หญิงทั้งวง และวงที่ดังที่สุดในยุคนั้นคือ Loudness ที่วงนั้นออกอัลบั้มถึง 26 อัลบั้ม โดยใน 5 อัลบั้มออกที่อเมริกา และยังคงติดอันดับ Billboard Hot 100¹¹ อีกด้วย

ภาพที่ 22 : วง Sekima II

ที่มา : <https://64.media.tumblr.com/0eab28b6ae5d08268c57b2da77c73ac7/309b3040c49bee7dc1/s540x810/e50f5b1ca729794b6d60107dbc9500ae24ba6d25.jpg>

วงเหล่านี้จะเป็นรากฐานให้กับวงต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะวง X-Japan โดยเราจะพูดถึงในบทต่อไป

---

¹¹ บิลบอร์ดฮอต 100 (Billboard Hot 100) เป็นชาร์ตอันดับเพลงในวงการดนตรีของอเมริกาที่วัดความนิยมของผู้ฟัง ออกเป็นรายสัปดาห์โดยนิตยสารบิลบอร์ด

บทที่ 3

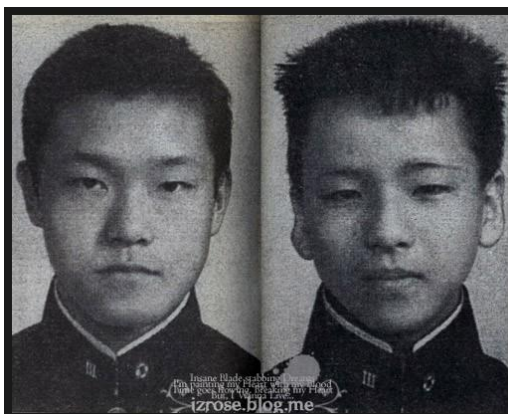
เนื้อหาในส่วนนี้จะเล่าถึงประวัติวง X-Japan ซึ่งเป็นวงที่มีอิทธิพลต่อวงการดนตรีร็อกในญี่ปุ่นอย่างมาก รวมถึงอิทธิพลดนตรีร็อกจากอเมริกาที่ญี่ปุ่นรับมามีอะไรบ้างและอธิบายถึงที่มาของ Visual Kei และการแตกแขนงของ Visual Kei ไปจนถึงจุดสิ้นสุดของ Visual Kei ยุคแรก

3.1 จุดเริ่มต้นของวง X Japan

วง X Japan ได้ชื่อว่าเป็นวงที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นในยุค 1990 และเป็นวงที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีญี่ปุ่น โดยกว่าที่วง X Japan จะขึ้นมาเป็นวงอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย พวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย โดยประวัติของวงมีดังนี้

3.1.1. ผู้ก่อตั้งวง X “โยชิกิและโทชิ”

เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1982 ที่เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสมาชิกเริ่มแรกคือ โยชิกิ ฮายาชิ (กลอง) และโทชิมิตสึ เดยามะหรือ โทชิ (นักร้อง) ทั้งสองเติบโตมาด้วยกันด้วยความฝันที่อยากจะเป็นร็อกสตาร์¹² โดยวงที่ทำให้ทั้งสองคนเกิดแรงบันดาลใจก็คือวงคิส (Kiss) วงเฮฟวีเมทัลจากอเมริกา ทั้งสองได้ตั้งชื่อวงตนเองว่า X และย้ายที่อยู่จากเมืองชิบะสู่เมืองโตเกียวเพื่อทำตามความฝันของตนเอง

ภาพที่ 23 : โทชิ (ซ้าย) และโยชิกิ (ขวา)

¹² ร็อกสตาร์ (Rock star) คือผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านดนตรีร็อกและเป็นดาวเด่นประจำวง

ที่มา : <https://mblogthumb->

phinf.pstatic.net/20111008_255/izrose_1318008490755dTgNI_JPEG/TYgradu.jpg?type=w2

3.1.2. ตามหาความฝันที่โตเกียว

เมื่อโยซึกิและโทชิได้มาถึงโตเกียวแล้ว ทั้งสองเริ่มตระเวนเล่นดนตรีตามคาเฟ่ในโตเกียวควบคู่ไปกับการทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหารต่างๆ โดยช่วงแรกสมาชิกจะมีการหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆ ไม่เป็นหลักเป็นแหล่ง จนกระทั่งปีค.ศ. 1987 ไลน์อัฟ¹³ที่ว่ากันว่าเป็นไลน์อัฟยุคแรกของวง X ก็ได้ก่อตัวขึ้นโดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 3 คนได้แก่ ฮิเดะโตะ มัตสึโมโตะ หรือ ฮิเดะ (กีตาร์) โทโมอากิ อิชิซูกะหรือ พาทะ (กีตาร์) และไทจิ ซาวาดะ (เบส) จากนั้นวง X ได้เริ่มรวบรวมผลงานเพลงที่แต่งไว้ นำไปอัดเสียงที่สตูดิโอที่ชื่อว่า Extasy Record และได้เกิดเป็นอัลบั้มแรกของวง X ในปีค.ศ. 1988 และอัลบั้มนี้มีชื่อว่า Vanishing Vision โดยยอดขายที่ได้อยู่ที่ประมาณ 1,000 ชุด ซึ่งถือว่าค่อนข้างดีสำหรับอัลบั้มแรก หลังจากนั้นทางวงก็เริ่มมีแฟนทัวร์คอนเสิร์ตตามจังหวัดต่างๆในญี่ปุ่น

3.1.3. Visuak kei

หลังจากอัลบั้ม Vanishing Vision ได้ออกวางจำหน่าย วง X ก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนฟังดนตรีเมทัลมากขึ้น ทางวงก็เริ่มมีการโปรโมทวงตัวเองโดยการซื้อโฆษณาในนิตยสาร และมีการแจกบัตรคอนเสิร์ตให้กับผู้คนบริเวณใกล้เคียงและสิ่งหนึ่งที่ทำให้วง X เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นอีกคือแฟชั่นของพวกเขา ด้วยความที่วง X เป็นวงดนตรีเมทัลแต่มีสไตล์การแต่งตัวที่หวือหวา ทำผมตั้งฟู แต่งหน้า และการแสดงที่แปลกตา ทำให้ผู้คนเริ่มสนใจมากขึ้นทั้งคนฟังดนตรีเมทัลและคนที่ไม่ได้ฟัง

ภาพที่ 24 : (จากซ้ายไปขวา) ไทจิ, พาทะ, โยซึกิ, โทชิและฮิเดะ

---

¹³ ไลน์อัฟ (Line up) คือรายชื่อนักดนตรีของแต่ละวง

ที่มา : <https://preview.redd.it/pjgrk22mrzy.jpg?auto=webp&s=0d0cd4ff379ffcfc159cbc2c0922e2a1bc0aed06>

หลังจากนั้นอีก 2 ปี ในปีค.ศ.1989 วง X ก็ได้วางจำหน่ายอัลบั้มชุดที่ 2 ชื่ออัลบั้ม Blueblood โดยอัลบั้มนี้มียอดขายจำหน่ายถึง 700,000 ชุด ได้ติดอันดับ 6 ในออริคอนชาร์ต¹⁴ และอยู่ในชาร์ตยาวนานถึง 100 สัปดาห์ อัลบั้มนี้มีการพัฒนามากขึ้นโดยใส่แนวเพลงบัลลาด (Ballad)¹⁵ เข้าไปในอัลบั้ม มีเพลงบัลลาดต่างๆอย่าง Endless rain, Unfinished นอกจากเพลงบัลลาดแล้ว เพลงเมทัลก็โด่งดังไม่แพ้กันโดยมีเพลงดังอย่าง Kurenai, Blueblood, Weekend และมีเพลง X ที่เปรียบเสมือนเพลงชาติประจำวง โดยคนเริ่มให้นิยามแนวดนตรีนี้ว่า “Visual Kei” (วิชวล เค) ซึ่งมาจากสโลแกนของวงที่ว่า “Psychedelic Violence Crime of Visual Shock” ซึ่งมาจากปกอัลบั้ม Blueblood

ภาพที่ 25 : ปกอัลบั้ม Blueblood

ที่มา : https://m.media-amazon.com/images/I/51dBZH91AnL._AC_SY355_.jpg

3.1.4. จากวง X สู่วง X Japan

หลังจากที่อัลบั้ม Blueblood ขายดีอย่างไม่น่าเชื่อ ทางวงก็เริ่มมีความคิดที่จะผลิตผลงานใหม่ๆขึ้นอีก โดยตอนนี้ทางวงก็ได้เซ็นสัญญากับค่าย Sony ซึ่งเป็นค่ายที่มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีและโยชิก็ก็ได้เดินทางไปอเมริกาเพื่อไปสร้างสรรค์ผลงานใหม่จนกระทั่งปีค.ศ. 1991 อัลบั้ม Jealousy ก็ได้วางจำหน่ายโดยมีเพลงดังอย่าง Silent Jealousy และ Say Anything อัลบั้มนี้มียอดขายจำหน่ายมากกว่า 1 ล้านชุดและติดอันดับ 1 ในชาร์ตออริคอน แต่ก็เป็นอัลบั้มสุดท้ายที่มีโทจิเป็นมือเบสให้กับวงเนื่องจากโทจิขอลาออกจากวง ทางวงจึงได้หามือเบสใหม่และก็ได้อิโรชิ โมะริเอะหรือ ฮีธ มารับหน้าที่แทน

¹⁴ Oricon Singles Chart เป็นชาร์ตเพลงซึ่งเกิดมาตามฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่ออกโดย Oricon รายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปี

¹⁵ เพลงบัลลาด (Ballad) คือเพลงที่มีจังหวะช้าแต่มีเมโลดี้ที่ไพเราะ มีเปียโนและเครื่องดนตรีอื่นๆเข้ามาเสริม

หลังจากออกอัลบั้ม Jealousy ทางวงก็ได้เปลี่ยนชื่อวงจาก X เป็น X Japan เพื่อที่จะให้วงก้าวไปสู่ระดับโลกให้ได้ ความดังในระดับประเทศของวง X Japan ในตอนนี้ถือได้ว่าเป็นอันดับ 1 ของประเทศไปแล้ว บัทรคอนเสิร์ตขายหมดทุกรอบ มีทัวร์ทั่วประเทศญี่ปุ่น อย่างไม่มีพัก มีแฟนวง X Japan คอยพวกเขาที่สนามบินตลอดโดยต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องคอยสกัดอยู่ตลอดเวลา เรียกได้ว่าวง X Japan ตอนนี้อย่างหยุดไม่อยู่

หลังจาก 2 ปีที่อัลบั้ม Jealousy ได้วางจำหน่าย ในปีค.ศ. 1993 ทางวงก็ได้ผลิตผลงานใหม่ขึ้นชื่ออัลบั้ม Art of life โดยเพลงในอัลบั้มนี้มีแค่เพลงเดียวเท่านั้นและเป็นเพลงที่มีความยาวถึง 29 นาที อัลบั้มนี้มียอดขายอยู่ที่ 600,000 ชุด และ 3 ปีต่อมา ในปีค.ศ. 1996 อัลบั้ม Dahlia ก็ได้วางจำหน่าย อัลบั้มนี้เปลี่ยนไปจากอัลบั้มก่อนๆโดยสิ้นเชิงเพราะในอัลบั้มนี้ เพลงบัลลาดเยอะกว่าเพลงเร็ว อัลบั้มนี้มียอดขายกว่า 500,000 ชุดและได้ติดชาร์ตออริคอน นานถึง 15 สัปดาห์

3.1.5. X Japan ยุบวง

หลังจากที่อัลบั้ม Dahlia ออกวางจำหน่ายได้เพียง 1 ปี ทางวงก็ได้ซ็อกแฟนเพลงด้วยการประกาศยุบวง เนื่องจากปัญหาภายในวงและการลาออกของโทชิซึ่งเป็นนักร้องนำแต่ทางวงก็ได้จัดคอนเสิร์ตอำลาให้กับแฟนๆในปีค.ศ. 1997 ที่โตเกียวโดม เป็นการสิ้นสุดของวง X Japan ในยุคแรก และตามมาด้วยเหตุการณ์สุดซ็อกอีกครั้งเมื่อฮิเดะโตะ มัตสึโมะโตะ หรือ ฮิเดะ มือกีตาร์ของวงเสียชีวิตในปีค.ศ. 1998 เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียใจให้กับแฟนวง X Japan เป็นอย่างมาก

ภาพที่ 26 : คอนเสิร์ต X Japan Last live ที่โตเกียวโดม

ที่มา : https://stat.ameba.jp/user_images/20200910/11/551945/37/cb/j/o0500030014817270650.jpg?caw=800

3.1.6. การกลับมาอีกครั้งของ X Japan

หลังจากการยุบวงและการเสียชีวิตของฮิเดะ สมาชิกแต่ละคนต่างแยกย้ายไปทำสิ่งต่างๆที่ตัวเองรัก ในด้านโยซิกิก็มีแผนที่จะทำโปรเจกต์อัลบั้มของตัวเองที่อเมริกาแต่ก็ไม่สำเร็จเนื่องจากเพลงที่โยซิกิทำนั้นต้องใช้เสียงร้องของโทชิเท่านั้นเพราะเพลงของเขาออกแบบมาเพื่อเสียงของโทชิ จนกระทั่งในปีค.ศ. 2008 โยซิกิได้บินกลับมาญี่ปุ่นและมาหาโทชิอีกครั้งเพื่อทำเพลงให้กับฮิเดะผู้เป็นที่รักของวงและแฟนเพลงโดยได้ทำเพลงด้วยกันและมีชื่อเพลงว่า Without you ระหว่างทำเพลง โยซิกิก็ได้ชักชวนโทชิให้กลับมาอยู่วง X อีกครั้งซึ่งโทซิกิยินดีที่จะกลับมารวมวงอีกครั้งและในปีค.ศ. 2008 วง X Japan ก็ได้กลับมาอีกครั้งโดยยังคงสมาชิกเดิมแต่เพิ่มมือกีตาร์ที่มาแทนฮิเดะนั่นก็คือ ยาซุฮิโระ ซุงิฮาระ หรือ สึกิโสะ จากวง Luna Sea การกลับมาของวง X Japan สร้างความตื่นเต้นและดีใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมาก

3.1.7. ตำนานที่จะอยู่ในใจแฟนฯตลอดไป “X Japan”

หลังจากการกลับมาของวง X Japan ทำให้วงการดนตรีร็อกในญี่ปุ่นกลับมาคึกคักอีกครั้ง วงดนตรีร็อกในญี่ปุ่นมีเพิ่มมากขึ้น ทางวงก็ได้จัดคอนเสิร์ตทัวร์ญี่ปุ่นอีกครั้งทำให้กระแสวง X Japan กลับมาดังอีกครั้ง

หลังจาก 3 ปีที่วงได้กลับมารวมตัวอีกครั้ง ในปีค.ศ. 2011 ความฝันของโยซิกิก็ได้เป็นจริงเมื่อทางวงจะได้จัด World Tour ตั้งแต่เอเชีย ยุโรป ไปจนถึงอเมริกา นี่คือการฝันที่โยซิกิตั้งใจอยากจะทำมานานแล้วและในที่สุดก็ได้เป็นจริง หลังจากประกาศ World Tour ทางวงก็ได้เริ่มทัวร์จากเอเชียก่อน ประเทศที่วง X Japan ได้ไปเยือนมี ฮองกง ไต้หวัน รวมถึงประเทศไทยด้วย จนในที่สุดวง X Japan ก็ได้ไปเล่นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกา นั่นก็คือ Madison Square Garden¹⁶ ที่ที่เหล่าร็อกสตาร์ไฟฟ์ฝันที่จะได้ไปเล่นสักครั้ง

หลังจากจัด World Tour สำเร็จ วง X Japan ก็เดินทางสร้างสรรค์ผลงานต่อไปเรื่อยๆและเล่นคอนเสิร์ตให้กับแฟนเพลงที่คอยสนับสนุนพวกเขามาจนถึงตอนนี้ ถือได้ว่าวง X Japan เป็นวงในตำนานที่จะอยู่ในใจแฟนเพลงตลอดไป

¹⁶ เมดิสันสแควร์การ์เด้น (Madison Square Garden) เป็นสนามกีฬาในร่มเอนกประสงค์ ความจุประมาณ 5,600 - 20,000 คน ตั้งอยู่ที่แมนแฮตตัน นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เปิดทำการเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

ภาพที่ 27 : วง X Japan ที่ Madison Square Garden เมือง New York

ที่มา : <https://you2play->

s3.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/medias/news_images/34969/88794/f4ad5812d9c2928a9c398959e0590cdb.jpg

3.2. การรับอิทธิพลดนตรี Glam metal ในดนตรีแนว Visual Kei

ดนตรี Visual Kei นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากพวกเขาไม่ได้รับอิทธิพลมาจากเพลง Metal โดยเฉพาะ Glam Metal ที่มีรากฐานมาจากอเมริกา ซึ่งส่วนผสมหลักๆของแนว Visual Kei ล้วนมาจากแนว Glam metal ทั้งด้านดนตรีและภาพลักษณ์

3.2.1. อิทธิพลด้านดนตรี

ดนตรี Heavy Metal ส่วนใหญ่จะมีคนฟังแค่เฉพาะกลุ่มเท่านั้น เนื่องจากชาวตะวันตกมีความหนักและแรง อีกทั้งยังมีเนื้อหาที่รุนแรง ทำให้เพลง Heavy metal ไม่ได้เข้าสู่ Mainstream สักเท่าไร การเข้ามาของดนตรี Glam metal ซึ่งเป็นแนวดนตรีที่แตกแขนงออกมาจาก Heavy metal สามารถพาตัวเองเข้าสู่ mainstream ได้ เนื่องจากดนตรีฟังง่าย ไม่หนัก มีเมโลดี้ที่สนุก จังหวะดนตรีที่มัน รวมถึงมีเพลง Ballard ที่เพราะๆอีกด้วย ซึ่งวง Visual Kei หลายวงก็ได้้นำแนวทางการทำเพลง อย่างเช่นเพลง Endless rain, Say anything ของ X-Japan ที่เป็นแนว Ballard

3.2.2. ด้านภาพลักษณ์

ส่วนหนึ่งที่ทำให้ดนตรี Glam metal เป็นที่รู้จักและโด่งดังก็คือภาพลักษณ์ของพวกเขา โดยสมาชิกในวงจะมีการแต่งหน้า ทำผมที่แฟนตาซีมาก มีการใช้เครื่องสำอางผู้หญิงมาแต่งหน้า สเปรย์ที่ทำให้ผมอยู่ทรง บางคนก็แต่งหน้าเหมือนผู้หญิง นอกจากการแต่งหน้าแต่งผมแล้ว เครื่องแต่งกายก็มีส่วนสำคัญ โดยพวกเขาจะแต่งตัวแตกต่างกันไป เช่น แต่งให้เหมือนหลุดออกมาจากนิยาย แต่งตัวไร้รูป แต่งตัวให้ดูแฟนตาซี ซึ่งวงแนว Visual Kei ก็ได้นำวัฒนธรรมนี้เข้ามาใช้ด้วยโดยเรียกวัฒนธรรมนี้ว่า โดยมีตัวอย่างภาพของวง X-Japan ที่แต่งตัวคล้ายกับนักร้องนำวง Motley crue ซึ่งเห็นได้ชัดว่าได้รับอิทธิพลมาจากวงร็อกอเมริกาอย่างชัดเจน

ภาพที่ 28 : โยชิกิและโทชิ วง X-Japan

ที่มา : <https://www.youtube.com/watch?v=PB7gTaRGEsI&t=2340s>

ภาพที่ 29 : Vince Neil วง Motley crue

ที่มา : <https://i.pinimg.com/736x/b5/52/03/b55203f4dfe2687d79b4543104aad9ed--glamrock-hairband.jpg>

3.3. อิทธิพลของแนว Visual Kei ต่อคนญี่ปุ่นในยุคเฟื่องฟู

เห็นได้ชัดว่าวง X Japan ได้สร้างปรากฏการณ์ต่อคนญี่ปุ่นและต่อคนทั้งโลก พวกเขาได้วางรากฐานให้กับวัยรุ่นในยุคนั้นในหลายๆด้าน ทั้งด้านดนตรี สังคม วัฒนธรรม และอีกมากมาย แม้แต่ต่างประเทศเองก็ได้รับอิทธิพลของ Visual Kei รวมถึงประเทศไทยด้วย

3.3.1. วง Visual Kei ในยุคเฟื่องฟู

ในยุคที่ X-Japan กำลังโด่งดังถึงขีดสุด ก็เริ่มมีวงดนตรีแนว Visual Kei ที่โด่งดังขึ้นตามมา และนับเป็นช่วงคลื่นลูกที่สองของแนว Visual Kei (คลื่นลูกแรกคือ X-Japan) อย่างเช่นวง Luna Sea ในปี 1989, L'Arc-en-Ciel ในปี 1991, Malice Mizer ในปี 1992, และมีวงอีกมากมายที่ได้เติบโตและได้รับแรงบันดาลใจจากวง X-Japan ในยุค 1990 “ตอนนั้น X-Japan มาแรงสุดขีด จนกลายเป็นวงเมทัลวงแรกในกระแสหลัก” ซึ่กิโซ มือกีตาร์ของวง X-Japan ปีค.ศ. 2009-ปัจจุบัน ให้สัมภาษณ์ในการถ่ายทำหนังสือ We are X “ทั้งมุมมองต่อผลงานดนตรี ทั้งอารมณ์ร่วมของทุกคนในวง เรามีพวกเขาเป็นแบบอย่าง” โอนโอะ เสะ จุน หรือ J จากวง Luna sea ให้สัมภาษณ์ในการถ่ายทำหนังสือ We are X บทสัมภาษณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลและความประทับใจต่อวง X-Japan ซึ่งพวกเขาได้นำแบบอย่างมาสานต่อความสำเร็จของวง X-Japan ที่ได้วางรากฐานให้แก่คนญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน

ภาพที่ 30 : วง Luna sea

ที่มา : https://static.wikia.nocookie.net/visualkei/images/d/d4/LUNASEA_1992.jpg/revision/latest?cb=20091121212817

ต่อมาในปีค.ศ. 1995 เริ่มมีคลื่นลูกที่ 3 ของ Visual Kei ในช่วงนี้เริ่มมีการตั้ง Big 4¹⁷ ในยุคนั้น นั่นก็คือวง Malice Mizer, La'cryma Christi, Shazna และ Fanatic Crisis และในปีค.ศ. 1997 ก็ได้มีวงใหม่เพิ่มอีก 2 วง ได้แก่ Dir en grey และ Pierrot

---

¹⁷ Big 4 คือรูปแบบที่ใช้ในการแต่งตั้งหรือยกย่องวงดนตรีทั้ง 4 วงให้เป็นที่สุดในยุคนั้นในวงการดนตรีต่างๆ

ภาพที่ 31 : วง Malice Mizer

ที่มา : <https://i.pinimg.com/550x/26/63/66/266366a1ced6e54a588fb2456d2c016c.jpg>

3.3.2. ความนิยมในหมู่วัยรุ่น

วัยรุ่นในยุคนั้นเริ่มมีไอดอลในใจโดยเฉพาะผู้หญิงยุคนั้นเริ่มแต่งตัวหรือคอสเพลย์ตามนักดนตรีที่ตัวเองชื่นชอบ ส่วนผู้ชายก็เริ่มหัดเล่นดนตรีตามไอดอลที่ตัวเองชื่นชอบ กระแสการคอสเพลย์แนว Visual Kei เริ่มมีมากขึ้น เริ่มมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวง X-Japan เช่น เสื้อ ตุ๊กตาก็ตาร์ นิตยสารแฟชั่นแนว Visual Kei และอื่นๆอีกมากมาย

ภาพที่ 32 : ตุ๊กตา Hide

ที่มา : <https://f.ptcdn.info/074/050/000/onczs0hzcqStl0yn5cn-o.jpg>

3.3.3. เพลงประกอบหนังและอนิเมะ

อนิเมะหรือก็คือการ์ตูนญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น ด้วยลายเส้นและการเล่าเรื่องที่เฉพาะแบบ ซึ่งแตกต่างจากอนิเมชันของต่างประเทศโดยสิ้นเชิง อนิเมะมีส่วนสำคัญต่อคนญี่ปุ่นอย่างมากเพราะเป็นการ์ตูนที่สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับอิทธิพลจากอนิเมะมากมาย นอกจากความสนุกที่ได้จากอนิเมะแล้ว เพลงประกอบก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในอนิเมะ อนิเมะหลายๆเรื่องในยุคนั้นมักจะหยิบเอาเพลงจากวง J-rock มาใช้ เนื่องจากความนิยมของเพลงร็อกในญี่ปุ่นในยุคนั้น และเนื้อเพลงที่เข้ากับอนิเมะ มีวงอย่าง L'Arc-en-Ciel ที่เป็นคนขับเคลื่อนวงการเพลงอนิเมะ

มีอนิเมะชื่อดังที่วงได้ทำเพลงประกอบให้เช่น ซามูไรเฟนเจอร์ (Ruroni Kenshin), GTO คุณครูพันธุ์หายาก และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย

นอกจากอนิเมะแล้ว เพลงประกอบหนังก็มีวง J-rock มาทำเพลงประกอบหนังให้เช่นกัน มีวงอย่าง Luna sea ที่ทำเพลงประกอบหนังดังอย่างเพลง Breathe ในเรื่องมูหลาน (Mulan) และเพลง Gravity ในเรื่อง Another Heaven

ภาพที่ 33 : เรื่องซามูไรเฟนเจอร์ (Ruroni Kenshin)

ที่มา : <https://f.ptcdn.info/436/050/000/oo9754afh0ZrsBHruhi-o.jpg>

3.4. การแตกแขนงของ Visual Kei

Visual Kei อย่างที่กล่าวข้างต้นนั้น มีต้นกำเนิดมาจากสโลแกนของวง X-Japan ที่กล่าวว่า “Psychedelic Violence Crime of Visual Shock” ที่ปรากฏอยู่บนปกอัลบั้ม Blueblood ซึ่งต่อมาคนญี่ปุ่นก็ตั้งให้ฟังและพูดได้ง่ายขึ้น เลยกลายเป็น Visual Kei ซึ่งคำว่า Visual (ビジュアル) แปลว่าภาพลักษณ์ และคำว่า Kei (系) แปลว่า รูปแบบ แนว สไตล์ ต่อมาก็ได้มีวงอื่นๆตามมามากมายที่เรียกตัวเองว่า Visual Kei เหมือนกัน แต่เมื่อวงที่เกิดขึ้นมาใหม่เริ่มมากขึ้น ทำให้คำว่า Visual Kei เริ่มมีความหมายกว้างขึ้น เนื่องจากวงแต่ละวงเริ่มมีรูปแบบที่ต่างออกไปทั้งด้านดนตรีและภาพลักษณ์ ในด้านดนตรีนั้นมีทั้งแนวเฮฟวี เมทัล, ฟังก์, กอทิก¹⁸, ป๊อป และอีกหลายๆแนว แต่ในด้านภาพลักษณ์นั้น สามารถแบ่งเป็นแต่ละประเภทได้ดังนี้

3.4.1. Kote Kei (โคเตะ เค) หรือ Visual Kei แบบโบราณ (Traditional Visual Kei) มีการแต่งตัวที่ดูมีดมน เครื่องขริม โดยมี 3 องค์การณ์หลักก็คือ แปก ทราม และสุนทรีย์ วงดนตรีแนวนี้เช่น Moi dix Mois

---

¹⁸ กอทิก (Gothic) เป็นแนวดนตรีที่ผสมระหว่างเฮฟวีเมทัลและฟังก์ ดนตรีมีความมืดมนและเนื้อหาที่รุนแรง

ภาพที่ 34 : วง Moi dix Mois

ที่มา : https://ib.eplus.jp/images/thumbnails/1920/1280/detailed/4/moi_dix_mois_xegu-t6.jpg

3.4.2. Koteosa Kei (โคเทะโอสะ เค) เป็น Visual Kei แบบนุ่มนวล เรียบง่าย แต่งหน้าบางมากและแต่งกายส่วนใหญ่เป็นสีดำ เพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงป๊อปร็อก เข้าถึงง่าย บางคนจึงเรียกว่า Normal Kei วงดนตรีแนวนี้เช่น L'arc en ciel, Glay

ภาพที่ 35 : วง Glay

ที่มา : <https://s.isanook.com/jo/0/rp/r/w300/ya0xa0m1w0/>

3.4.3. Nagoya Kei (นาโงย่า เค) มีต้นกำเนิดจากเมืองนาโงย่า การแต่งตัวจะเป็นการผสมผสานระหว่างโคเทะ เค และ โคเทะโอสะ เค ชุดแต่งกายจะดูเรียบง่ายแต่มีการแต่งหน้า

แต่งผมคล้ายๆกับโคเทะ เค เนื้อเพลงมีความมืดหม่น เศร้าและหมอง เสียงร้องทุ้มต่ำ วงดนตรี
แนวนี้เช่น Deathgaze, Kagerou

ภาพที่ 36 : วง Deathgaze

ที่มา : https://i1.wp.com/toiletovhell.com/wp-content/uploads/2018/10/34190692_780449212152047_1119262872405278720_n.jpg?ssl=1

3.4.4. Angura Kei (อังกูระ เค) การแต่งตัวของแนวนี้ไม่ตายตัว จะเป็นแนวเคไหนก็ได้ แต่สิ่งที่
ทำให้แนวนี้ต่างไปจากแนวอื่นคือดนตรี โดยดนตรีจะได้อิทธิพลมาจากฟังก์และได้แรงบันดาลใจ
มาจากนักดนตรีชื่อดังอย่าง มาริลีน แมนสัน¹⁹ โดยเนื้อร้องส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความ
รุนแรง ความวิปริต ผู้คนเลยเรียกแนวนี้อีกชื่อว่า พอร์น เค (Porn Kei) วงดนตรีแนวนี้เช่น Dir
En Gray, MUCC

ภาพที่ 37 : วง MUCC

ที่มา :

<https://s.isanook.com/jo/0/rp/r/w300/ya0xa0m1w0/aHR0cHM6Ly9qb294LWNtcy1pbWFnZS0xMjUxMzE2MTY>

---

¹⁹ มาริลีน แมนสัน (Marilyn Manson) นักดนตรีแนวโพสต์ฟังก์ ชาวอเมริกาที่มีจุดเด่นในความดิบเถื่อน และ
เนื้อหาเพลงที่รุนแรง

xLmZpbGUubXlxY2xvdWQuY29tLzlwMjEvdjE2MDkxMjY2YmNhYjJkZTQ0OTBiOS00NmYxLWE1YzUtNzY1YjUyYjAw
MDI5LmpwZy8xMDAw.jpg

3.4.5. Oshare Kei (โอชาเระ เค) เป็นการนำเอาวัฒนธรรมการแต่งตัวแบบฮาราจูกุ²⁰มาใช้ ให้ความรู้สึกสดใส สดชื่น สนุกสนาน และเป็นมิตรกับคนดูและคนฟัง แต่บางวงก็ไม่เน้นการแต่งตัวมาก ดนตรีจะไม่เน้นความร็อกมาก วงดนตรีแนวนี้เช่น An Café, Megamasso

ภาพที่ 38 : วง An Café

ที่มา : <https://www.jame-world.com/media/image/2013-12/5411.jpg>

3.5. Visual Kei เริ่มชบเซา

Visual Kei เป็นแนวดนตรีที่เป็นกระแสหลักในญี่ปุ่นมาตลอดในยุค 90 แต่แล้วในปลายยุค 90 Visual Kei เริ่มถึงจุดที่อึมครึม ซึ่งมีสาเหตุหลักๆดังนี้

3.5.1. Visual Kei ไม่สามารถก้าวสู่ระดับโลกได้

กระแส Visual Kei นั้นโด่งดังและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในประเทศตนเอง แต่ในต่างประเทศนั้นกลับกันเลย แน่นอนว่าอเมริกาเคยมี Glam metal ที่เป็นกระแสหลักในยุคนั้น แต่ก็ต้องถึงจุดสิ้นสุดเมื่อการมาถึงของแนว Grunge ในช่วงต้นยุค 90 ในขณะที่ Visual Kei กำลังโด่งดังในญี่ปุ่น ต้นยุค 90 นั้น เพลงกระแสหลักของอเมริกาก็ได้เป็น Grunge ไปแล้ว ช่วงที่วง X-Japan ได้บินไปทำอัลบั้มที่อเมริกา ผู้คนที่นี่มองว่าเป็นตัวประหลาด หลงยุค และยังเหยียดเชื้อชาติอีกด้วย ทำให้สื่อต่างๆไม่ค่อยสนใจพวกเขาเลย ทำให้การออกอัลบั้มนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งเรื่องภาษา สังคม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

3.5.2. การลาออกของโทชิ นักร้องนำวง X-Japan

²⁰ ฮาราจูกุ คือแหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมการแต่งตัวที่หลากหลาย เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบคอสเพลย์

แน่นอนว่าวงที่สร้างความยิ่งใหญ่ในยุคนี้ได้มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้น X-Japan ซึ่งเป็นดั่ง
เชื้อเพลิงที่คอยเติมให้กับวงรุ่นใหม่ที่มีฝันอยากจะเป็นให้เหมือนกับพวกเขา แต่แล้วในปีค.ศ.
1997 โทชิ นักร้องนำได้ประกาศลาออกจากวงและรวมถึงการประกาศยุบวง X-Japan
เหตุการณ์นี้ทำให้แฟนฯและคนในวงการดนตรีเสียใจอย่างมาก ทำให้วงที่เริ่มเติบโตในยุคหลัง
X-Japan ไม่มีกำลังใจในการทำงานต่อไป รวมถึงวงต่างๆในยุคนั้นก็พากันลาออกจากวง ยุบวง
เหลือไว้เพียงความทรงจำ

3.5.3. การตายของฮิเดะมือกีตาร์วง X-Japan

ฮิเดะเป็นมือกีตาร์ที่มีฝีมือดีและเป็นที่รักของทุกคน ด้วยลักษณะการแต่งตัวที่ดูเท่
ฉลาดและยังเป็นคนที่อหยาศัยดีอีกด้วย ทำให้คนในวงและแฟนฯต่างรักเขา แต่แล้วในวันที่ 7
พฤษภาคม ปีค.ศ. 1998 ฮิเดะถูกพบว่าเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย (สมาชิกในวงและแฟนเพลง
ไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตาย) เหตุการณ์นี้ทำให้แฟนฯวง X-Japan และแฟนฯฮิเดะเสียใจอย่าง
มาก มีรายงานว่ามิแฟนฮิเดะฆ่าตัวตายและเสียชีวิต 1 คน และมีการพยายามฆ่าตัวตาย 2 คน
แฟนฯบางคนถึงกับเป็นลมในงานศพ

ภาพที่ 39 : ภาพส่วนหนึ่งในงานศพของฮิเดะ ในสารคดีเรื่อง We are X

ที่มา : <https://www.youtube.com/watch?v=cPocCnohyu0&t=545s>

ภาพที่ 40 : หลุมศพของฮิเดะ

ที่มา : <https://f.ptcdn.info/948/050/000/opgmbmuyt491nhcY7il-o.jpg>

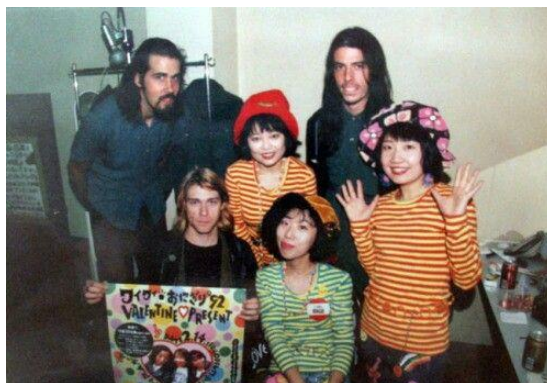
เหตุการณ์นี้ทำให้ Visual Kei รุ่นแรกสิ้นสุดลง และต่อไปจะนำไปสู่ Visual Kei ในยุคต่อไปที่จะไปเล่าและอธิบายกันต่อในบทที่ 4

บทที่ 4

เนื้อหาในส่วนนี้ จะเล่าถึงวงการ J-rock ในช่วงหลัง แพลตฟอร์มในการฟังเพลงในปัจจุบันซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญในการกลับมาของ Visual Kei รวมถึงวงการ J-rock ในปัจจุบัน

4.1. ดนตรี J-rock แนวอื่นๆในยุครุ่งเรืองของ Visual Kei

ในยุคที่ Visual Kei กำลังเติบโตในต้นยุค 1980 มีแนวดนตรีร็อกหลายๆแนวได้เกิดขึ้นและเติบโตในยุคนั้น แต่ผู้คนในยุคนั้นยังมองว่าเป็นดนตรี Underground²¹ มีวงแนวฟังก์ต่างๆ อย่าง The Stalin, The Blue Hearts และม็วง Post-punk²² มีชื่อเสียงอย่าง BOØWY ที่เป็นวงจุดประกายให้เกิด Band boom คือการที่วัยรุ่นในญี่ปุ่นเริ่มอยากทำวงดนตรีขึ้นมา ทำให้เกิดวงดนตรีหลายๆวงขึ้นในยุคนั้น นอกจากนี้ยังมีแนวอัลเทอร์เนทีฟที่เติบโตในช่วงต้นยุค 1990 มีวงดังอย่าง Shonen knife ที่เคยถูกเชิญให้เป็นวงเปิดกับ Nirvana อีกด้วย

ภาพที่ 41 : วง Shonen knife และวง Nirvana

ที่มา : <https://i.pinimg.com/originals/f3/49/22/f34922645a155dc957672c9debd810.jpg>

²¹ Underground ในเชิงดนตรีคือ ดนตรีที่ไม่อยู่ในกระแสนิยม จะเป็นแนวดนตรีไหนก็ได้

²² Post-Punk คือ ดนตรีฟังก์ที่เพิ่มซาวด์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มและมีดนตรีที่ฟังง่ายขึ้นกว่าฟังก์ธรรมดา เกิดขึ้นในช่วงปี 1970-1980

นอกจากแนวร็อกที่เป็นกระแสหลักในช่วงนั้น ก็ยังมีอีกแนวหนึ่งที่มีความสำคัญต่อวงการดนตรีนั่นก็คือแนว Electronic rock คือ แนวดนตรีที่เน้นการใช้ซาวด์ที่แปลกใหม่จากเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ผสมกับความเป็นร็อกและป๊อป มีบุคคลสำคัญอย่าง Isao Tomita ซึ่งมีคนให้การยกย่องว่าเป็นบิดาของดนตรี Electronic และเป็นคนที่เอาเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปสู่วงการดนตรีร็อกและป๊อป และมีวงดังอย่าง Yellow Magic Orchestra ที่เป็นผู้บุกเบิกแนวดนตรีนี้

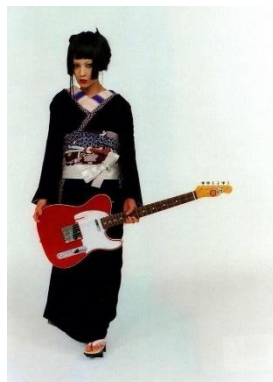

ภาพที่ 42 : Isao Tomita

ที่มา : <https://static01.nyt.com/images/2016/05/12/arts/12tomita-obit/12tomita-obit-superJumbo-v2.jpg>

4.2. ดนตรี J- rock หลังยุค Visual Kei

ในปลายยุค 90 วงดนตรีแนว Visual Kei เริ่มได้รับความนิยมน้อยลงเนื่องจากปัจจัยต่างๆที่ได้กล่าวไปในบทที่ 3 และหลังจากยุคนี้ไป ก็ได้เข้าสู่ยุคอัลเทอร์เนทีฟของญี่ปุ่น ยุคที่ดนตรีมีความเรียบง่ายมากขึ้น ฟังง่าย นักดนตรีแต่งตัวธรรมดาทั่วไป มีวงดังๆอย่าง Supercar, Quruli, Shiina Ringo ที่คอยขับเคลื่อนให้แนวอัลเทอร์เนทีฟเข้าสู่กระแสหลักได้

ภาพที่ 43 : Shiina Ringo

ที่มา : https://64.media.tumblr.com/5bd78d6dfa116426a69f461c839ee682/tumblr_o6j06lWNJ31v5x02yo1_r1_640.jpg

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆแนวอย่างเช่น Math rock²³ มีวงต่างๆอย่าง Toe, Mono มีวงฟังก์ในยุคหลังอย่าง Asian Kung-Fu Generation, Elle Garden วงเหล่านี้เกิดขึ้นในปลายยุค 1990 ได้กลายเป็นวงที่อยู่ในระดับสากลไปแล้ว หลายนวงได้ไปเล่นคอนเสิร์ตในต่างประเทศ ในขณะที่วงแนว Visual Kei เติบโตได้แค่ในประเทศ

ในยุคนี้ได้เกิดเทศกาลดนตรีต่างๆในญี่ปุ่นเช่น Fuji Rock Festival, Rising Sun Rock Festival, Summer sonic ในขณะเดียวกัน ในช่วงต้นยุค 2000 ก็มีวงที่เริ่มแจ้งเกิดอีกหลายวงอย่าง One Ok Rock, Bump Of Chicken, Scandal

ภาพที่ 44 : วง One Ok Rock

ที่มา : <https://cdns-images.dzcdn.net/images/artist/f2e7c7631f2476c8e5d0987810eff4ea/500x500.jpg>

4.3. Neo Visual Kei

หลังจากที่ Visual Kei ได้หมดความนิยมลงในช่วงปลายปี 1990 วง Visual Kei ส่วนใหญ่ก็ลงไปอยู่ในซีก Underground มีเพียงวงส่วนน้อยที่ยังอยู่ในกระแสหลักต่อไป แต่วงเหล่านี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการทำดนตรีและรูปลักษณ์เพื่อให้อยู่ในกระแสหลักต่อไปได้ อย่างวง L'arc en Ciel ที่เมื่อก่อน มีดนตรีที่เป็น Visual Kei อย่างเต็มตัวแต่พอมาช่วงปลายปี 1990 พวกเขาปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองให้เป็นวง Alternative rock แต่ก็ยังไม่ทิ้งเค้าโครงความเป็น Visual Kei ไป

²³ Math rock คือ ดนตรีที่ได้รับอิทธิพลจาก Hard rock และ Progressive rock โดยดนตรีจะมีความซับซ้อน มีการเปลี่ยนจังหวะไปมา เกิดขึ้นในช่วงต้นยุค 1980

ภาพที่ 45 : วง L'arc en Ciel ในปี 1991

ที่มา : https://larceveryday.files.wordpress.com/2011/02/91_92-2-laruku.jpg?w=1100

ภาพที่ 46 : วง L'arc en Ciel ในปี 1997

ที่มา : <https://i.pinimg.com/originals/9d/b2/d4/9db2d46ceade63494f4028afd1ff9f49.jpg>

แต่แล้วในช่วงปี 2004 ก็ได้เกิดกระแสที่ชื่อว่า Neo Visual Kei ซึ่งคนญี่ปุ่นให้คำนิยามว่ามันคือ Visual Kei ในรูปแบบใหม่ โดยรูปแบบดนตรีจะกว้างมากขึ้น ไม่มีเพียงแต่เมทัล แต่จะรวมไปถึงป๊อป ร็อก อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้กระทั่ง เดธ เมทัลก็มี สมาชิกในวงส่วนใหญ่จะมีหน้าตาดี แต่งหน้าเล็กน้อย แต่งตัวให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น มีความเป็นบอยแบนด์²⁴ มากขึ้น มีวงดังอย่าง Nightmare, Alice nine, SID

---

²⁴ บอยแบนด์ (Boy band) คือกลุ่มนักร้องแนวป๊อป 3 คนขึ้นไป และในวงเป็นชายล้วน เป็นคำนิยามที่โด่งดังในฝั่งตะวันตกในช่วงยุค 90

ภาพที่ 47 : Alice nine

ที่มา : <https://static.wikia.nocookie.net/jpop/images/6/63/A9.png/revision/latest?cb=20190419045410>

ในช่วงปีค.ศ. 2010 นิตยสารที่เคยโปรโมทสื่อแนว Visual Kei ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนวงการนี้ ก็ต้องปิดตัวลงไม่ว่าจะเป็น Neo genesis, Fool's mate แต่วงการ Visual Kei ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้

ภาพที่ 48 : นิตยสาร Neo genesis

ที่มา : https://cdn.suruga-ya.jp/database/pics_light/game/zyan1554.jpg

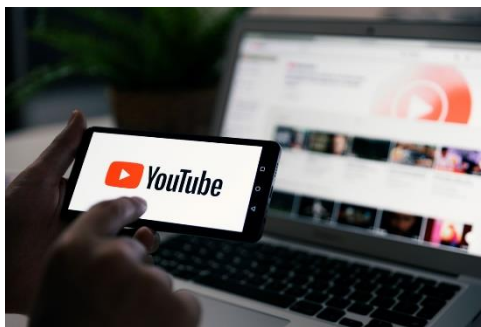
4.4. การกลับมาของ Visual Kei

ในช่วงยุค 2000 ช่วงที่ดนตรี Visual Kei กลายเป็นซีน Underground อยู่ ดนตรีอัลเทอร์เนทีฟ ป็อบ ฟังก์ก็อยู่ในยุครุ่งเรืองและโด่งดังไปถึงต่างประเทศแล้ว แต่ในช่วงปี 2010 ช่วงที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ทั้งคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

สมาร์ทโฟนและอีกมากมาย ทำให้คนเข้าถึงสื่อต่างๆได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะสื่อการฟังเพลงและการดูที่จะมีบทบาทสำคัญในหัวข้อนี้

4.4.1. สื่อการฟังเพลง

สื่อหรือเครื่องฟังเพลงในอดีตจนมาถึงปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ยุคแผ่นเสียง เทปคาสเซต ซีดี ไอพอด จนมาถึงยุคที่เข้าเว็บเบราว์เซอร์หรือมีสมาร์ทโฟนก็สามารถฟังเพลงได้แล้ว ปัจจุบันก็มีเว็บเบราว์เซอร์อย่าง YouTube ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุคนี้ แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนที่นิยมก็เช่น Spotify, Soundcloud, Apple music ทำให้คนทั่วไปสามารถฟังเพลงได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้ในการฟังเพลง ซึ่งเวลาที่คนทั่วไปจะค้นหาเพลงหรือค้นหาข้อมูล Algorithm²⁵ ก็จะแนะนำสิ่งที่เราสนใจผ่านหน้าเว็บ ซึ่งสมมติว่าเราค้นหาเพลง J-rock Algorithm ก็จะจัดรายการวงร็อกญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงต่างๆให้ ทำให้คนเริ่มเรียนรู้และเข้าถึงดนตรี J-rock ได้มากขึ้นทั้งคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติ

ภาพที่ 49 : YouTube

ที่มา : <https://f.hellowork.com/blogdumoderateur/2021/05/youtube-mobile-pc.jpg>

4.4.2. อนิเมะ

ในช่วงต้นยุค 90 อนิเมะเป็นที่นิยมมากในญี่ปุ่น และเป็นช่วงที่อนิเมะกำลังเติบโตในต่างประเทศ จนมาถึงในช่วงต้นยุค 2010 กระแสอนิเมะได้โด่งดังไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นนารูโตะ (Naruto), ดราก้อนบอล (Dragon ball), วันพีซ (One Piece) และอนิเมะอีกหลายเรื่องๆที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ซึ่งในอนิเมะเรื่องๆหนึ่ง จะมีเพลงเปิด หรือที่เรียกว่า Opening และเพลงปิดที่เรียกว่า Ending

---

²⁵ Algorithm คือกระบวนการคัดกรองข้อมูลในสิ่งที่ค้นหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ความจริงแล้วในอดีต การมี Opening และ Ending คือเพื่อลดการขาดเนื่องจากเทคโนโลยีในสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีมากนัก แต่สมัยนี้กลายเป็นการตลาดไปแล้ว จึงต้องทำให้ส่วนนี้ของอนิเมะให้ออกมาดีที่สุด และถือเป็นการโปรโมทตัวนักดนตรีได้ดีทีเดียว มีวงดังในช่วง 90 ที่ทำเพลงประกอบอนิเมะหลายๆเรื่องอย่าง L'arc en Ciel และในช่วงยุค 2000 ก็มีวงอย่าง Asian Kung-Fu Generation, Maximum the Hormone, Gackt

ภาพที่ 50 : Asian kung-fu generation

ที่มา : <https://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/wp-content/uploads/2014/02/Asian-Kung-Fu-Generation.jpg>

กระแสความนิยมทั้งตัวอนิเมะและเพลงในอนิเมะทำให้คนต่างชาติเริ่มสนใจว่าเพลงที่อยู่ในอนิเมะคือเพลงอะไร ทำให้คนเริ่มค้นหาเพลงใน YouTube และเมื่อเจอสิ่งที่ค้นหา Algorithm ก็จะแนะนำสิ่งที่คล้ายๆกัน อย่างเช่นเพลง J-rock ที่อาจจะคล้ายๆกันกับเพลงอนิเมะ แต่ไม่ได้อยู่ในอนิเมะ ก็เริ่มทำให้ผู้คนสนใจเพลง J-rock มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็เพลงอนิเมะหรือไม่ก็ตาม

4.4.3. การเข้าสู่เวทีโลกของวงในรุ่นหลัง

ด้วยกระแสของอนิเมะและ J-rock ที่เริ่มโด่งดังในต่างประเทศ วงดนตรี J-rock ก็เริ่มได้ออกทัวร์ต่างประเทศแล้วอย่างเช่น วง Miyavi, Dir en grey ที่ได้ไปเล่นในคอนเสิร์ตใหญ่ในเทศกาลดนตรีร็อกต่างประเทศ อย่างเช่น South by Southwest, Blacken open air, Rock am Ring และ Dir en grey ก็ได้เป็นหนึ่งในไลน์อัพในทัวร์คอนเสิร์ตสาย Nu metal ร่วมกับ Korn, Deftones และ Stone sour อีกด้วย

ภาพที่ 51 : คอนเสิร์ต Rock am Ring ปี 2020

ที่มา : <https://gettotext.com/wp-content/uploads/2020/04/Rock-am-Ring-This-happens-with-the-Festival-2020.jpg>

การที่วง J-rock โด่งดังและมีชื่อเสียงในต่างประเทศ ทำให้จุดกระแสการกลับมาของตำนาน Visual Kei ในยุค 90 วงที่เคยโด่งดังแล้วยุบวงไปในยุคก่อนๆ เริ่มกลับมาฟอร์มวงกันอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นวง Luna Sea, Dead End, La'cryma Christi, Siam Shade และวงที่สำคัญอย่าง X-Japan ก็กลับมาอีกครั้ง การกลับมาครั้งนี้ทำให้แฟนฯทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศตื่นเต้นมาก ซึ่งแฟนฯในต่างประเทศเริ่มเข้าใจและศึกษาความเป็นมาของ Visual Kei อย่างถ่องแท้ พวกเขาไม่มองว่าพวกเขาเป็นตัวละครอีกต่อไป แฟนฯต่างประเทศมองว่าพวกเขาคือตำนานที่ทำให้ J-rock มาถึงจุดนี้ได้

ภาพที่ 52 : คอนเสิร์ตริยูนีเยนวง La'cryma Christi

ที่มา : <https://www.jame-world.com/media/image/2007-01/1777.jpg>

วง X-Japan สามารถขายตั๋วคอนเสิร์ต 30,000 ใบ ที่ Madison Square Garden และยังสามารถไปเล่นในงานเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่อย่าง Coachella²⁶ มาแล้ว และยังได้ World Tour ในอีกหลายๆประเทศอีกด้วย

ภาพที่ 53 : วง X-Japan ในเทศกาลดนตรี Coachella ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา : <https://www.pe.com/wp-content/uploads/2018/04/rpe-l-cf-xjapan-10-0423.jpg>

4.5. ดนตรี J-rock ในปัจจุบัน

ปัจจุบัน ดนตรี J-rock เป็นหนึ่งในแนวดนตรีที่เป็นกระแสหลักของโลกไปแล้ว หากพูดถึงดนตรีที่มีความหลากหลาย การแต่งตัวที่ดูเป็นเอกลักษณ์ บางวงก็มีเพลงอยู่ในอนิเมะหลายๆเรื่อง เหล่านี้คือองค์ประกอบของความเป็น J-rock ที่คนต่างชาติให้คำนิยาม

วงที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2000 ปัจจุบันก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแล้วอย่างวง One Ok Rock, Alice nine, Asian kung-fu generation และอีกหลายๆวง นอกจากนี้ก็ยังมีศิลปินเดี่ยวอย่าง Gackt, Miyavi ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน

วงแนว Visual Kei ที่เคยหมดความนิยมในช่วงปี 2000 ก็กลับมานิยมอีกครั้ง และได้รับความนิยมถึงระดับโลกอีกด้วย วงที่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานอยู่ในปัจจุบันเช่น X-Japan, Dir en grey, L'Arc-en-Ciel, Luna sea และมีอีกหลายๆวงที่ยังคงเดินทางสายดนตรีต่อไป วงที่ได้แจ้งเกิดไม่นานมานี้ ก็ได้ขึ้นไปสู่ระดับโลกไม่นาน ซึ่งวง J-rock ในปัจจุบันมีความหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นวง King Gnu, Eve ที่มีการผสมผสานระหว่างร็อกและอิเล็กทรอนิกส์ ป็อป

²⁶ เทศกาลดนตรีและศิลปะที่จัดในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาพที่ 54 : King Gnu

ที่มา : <https://c8d8q6i8.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2021/07/King-Gnu.jpg>

วง Band maid, Lovebites, Baby metal ที่จุดกระแสแนวดนตรีที่เรียกว่า Kawaii metal ขึ้นมา ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีเมทัลและความเป็น Girl Group หรือ ไอดอลได้อย่างลงตัว

ภาพที่ 55 : วง Baby metal

ที่มา : <https://www.nme.com/wp-content/uploads/2020/04/Babymetal.jpg>

นอกจากนี้ยังมีวง Metal แบบผสมผสานทั้งฟังก์ อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดคอร์เข้าด้วยกันอย่างเช่นวง SIM, Man with a mission

ภาพที่ 56 : วง SIM

ที่มา : https://animecorner.me/wp-content/uploads/2022/02/SiM_ArtistPhotos-1.jpg

ปัจจุบันเราสามารถบอกได้ว่า วงการดนตรีร็อกของประเทศญี่ปุ่นนั้น ประสบความสำเร็จไปไปแล้วทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของดนตรีร็อกญี่ปุ่นจนมาถึงปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นไม่หยุดที่จะพัฒนาด้านดนตรีและคอยหาหนทางใหม่ๆที่จะสร้างจุดเด่นให้กับวงตนเอง คอยปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย อีกทั้งยังมีแฟนเพลงที่คอยสนับสนุนพวกเขาอยู่เสมอ ทำให้ดนตรีร็อกญี่ปุ่นประสบความสำเร็จ

บทที่ 5

บทสรุป

ดนตรีร็อกมีจุดกำเนิดมาจากดนตรี Blues ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดนตรีของคนผิวสีในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้พัฒนามาเรื่อยๆจนเกิดคำว่า Rock 'n' Roll ในช่วงปีค.ศ. 1950 ถึง 1960 และได้เกิดกระแส The Beatlesmania ขึ้นในประเทศอังกฤษ มาจนถึงสหรัฐอเมริกา ในช่วงปีค.ศ. 1960 ถึง 1970 ในขณะเดียวกันก็ได้เกิดดนตรีร็อกแนวใหม่ๆขึ้นมาในยุคเดียวกัน เช่น Psychedelic rock, Progressive rock, Hard rock, Punk รวมถึง Heavy metal ก็เกิดขึ้นในยุคนี้และ Heavy metal ก็แตกแขนงได้อีกไม่ว่าจะเป็น Thrash metal, Death metal, Glam metal และอีกหลายๆแนวตามกันมา และในช่วงปี 1990 การมาถึงของแนว Grunge และ Alternative ทำให้ดนตรี Metal หมดความนิยมลง และต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นแนวดนตรีเป็นแนวต่างๆต่อไป

ในประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการรับวัฒนธรรมดนตรีร็อกมาตั้งแต่ต้นยุค 1960 มีวงดนตรีอย่าง The Spiders, The Tigers ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวง The Beatles และถัดมาก็ได้นักดนตรีคนสำคัญของญี่ปุ่นอย่างยูยะ อุซิดะ (Yuya Uchida) ที่ได้นำเอาอิทธิพลดนตรีแนว Psychedelic rock เข้ามาในญี่ปุ่นและได้ก่อตั้งวง Flower Travellin' Band ขึ้นมา ทำให้วงการเพลงร็อกญี่ปุ่นเริ่มต้นตัว และต่อมาในช่วงปลายปี 1970 ดนตรี Metal เริ่มเข้ามาในญี่ปุ่นโดยรับอิทธิพลจากแนว Glam metal มาเป็นหลัก มีวงอย่าง 44 Magnum, BOW WOW และได้เกิดกระแสขึ้นเมื่อวงดนตรี Post-Punk ที่ชื่อวง BOØWY โด่งดังถึงขีดสุด ได้ก่อให้เกิดกระแส Band Boom ขึ้น ในช่วงต้นปี 1980

ต่อมาในช่วงกลางยุค 1980 ก็ได้ถือกำเนิดวง X-Japan ขึ้น ซึ่งวง X เป็นวงที่จุดกระแสให้ดนตรีร็อกญี่ปุ่นหรือ J-rock เข้าสู่กระแสหลักได้ และเป็นวงที่ได้กำเนิดนิยามคำว่า Visual Kei ขึ้นมา คือแนวดนตรีที่เด่นทั้งภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นและในด้านฝีมือการเล่นดนตรีแนว Metal ในขณะเดียวกันก็ได้กำเนิดวงแนว Visual Kei อีกหลายๆวง ความโด่งดังของ Visual Kei ยาวนานไปจนถึงปลายยุค 1990 แต่ก็ต้องหมดความนิยมลงเนื่องจากหลายๆปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการที่วงต่างๆไม่สามารถก้าวไปสู่ระดับโลกได้ การหมดความนิยมของคนญี่ปุ่นและการตายของฮิเดะ มือกีตาร์วง X-Japan

ในยุคที่ Visual Kei หมดความนิยมลง ก็ได้มีวงแนว Alternative ของญี่ปุ่นเกิดขึ้นมากมายและหลายๆวงก็ได้ก้าวสู่ระดับโลกในช่วงปี 2000 และก็ได้เกิดแนว Neo Visual Kei

ขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับค่านิยมในยุคปัจจุบัน แต่แล้วในช่วงต้นปี 2010 วงแนว Visual Kei ก็ได้กลับมาอีกครั้งและสามารถพาตัวเองไปสู่ระดับโลกได้เช่นเดียวกัน ด้วยการนำเอาอิทธิพลของอเมริกามา และนำมาปรับเปลี่ยนให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ทำให้ดนตรี J-rock กลายเป็นกระแสหลักของโลกไปแล้ว

บรรณานุกรม

หนังสือ

เดวิด แมคคาร์ธี, ฤทธิรงค์ เป้าหล่อเพชร. (2538). พงศาวดารร็อก : ปูมปฏิวัติ
วัฒนธรรมด้วยเสียงเพลง ค.ศ. 1950-1970 = The golden age of rock
(กรุงเทพฯ : ป๊อแจกซน)

ลีเหร่. (2526). บทเพลงของดอกไม้ : ร็อกลายคราม ว่าด้วยดนตรีร็อกปี 1965-
1975,
(กรุงเทพฯ : วลี)

Maury Dean. (2003). Rock and Roll : Gold Rush
(New York : Algora Publishing.)

Robert G. Pielke. (2012). Rock music in American culture: the sounds
of revolution
(N.C. : McFarland.)

Valerie Steele. (2010). Japan fashion now
(New Haven : Yale University Press)

ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Admin. (2561). คุณสมบัติเด่นของผู้ที่จะมาเป็นร็อกสตาร์. ค้นเมื่อ 15 ตุลาคม
2564, จาก

<https://www.strummersite.com/>

Admin. (2561). แก่นแท้ของดนตรีร็อกคืออะไร. ค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2564, จาก

<https://www.strummersite.com/>

Admin 24. (2564). ที่มาของดนตรีร็อกแอนด์โรล และความนิยมที่เป็นอมตะ. ค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2564, จาก

<https://www.music24s.com/>

Bookba. (2555). ประวัติเพลงร็อก. ค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2564, จาก

<https://board.postjung.com/638001>

Chiara Mischke. (2563). เสน่ห์ของ J-Rock คืออะไร? เปิดตำนานตั้งแต่ X JAPAN จนถึง MAN WITH A MISSION. ค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2565, จาก <https://matcha-jp.com/th/9424>

Unknown. (2556). Visual-Kei คืออะไร. ค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2565, จาก

<http://koharu555.blogspot.com/2013/02/visual-kei.html>

Unknown. (2556). จุดกำเนิด Visual-Kei. ค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2565, จาก

http://koharu555.blogspot.com/2013/02/visual-kei_13.html

Unknown. (2556). แนวทางต่างๆของVisual-Kei 1. ค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2565, จาก <http://koharu555.blogspot.com/2013/02/visual-kei-1.html>

Unknown. (2556). แนวทางต่างๆของVisual-Kei 2. ค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2565, จาก <http://koharu555.blogspot.com/2013/02/visual-kei-2.html>

“Akinoyuutsu. (26 สิงหาคม 2560).” วัฒนธรรมและความเป็นมาของ J ROCK / VISUAL ROCK ประเทศญี่ปุ่น (THAI) [ไพล์วิดีโอ]. เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2565. เข้าถึงได้จาก <https://www.youtube.com/watch?v=9JHEO350LAY&t=1348s>

“TeroRadioChannel.(24 ธันวาคม 2563).” Rock On Idiot's Guide Ep.06 : J-Rock
มารู้จักหรือคณีนุ่นตั้งแต่จุดกำเนิด [ไฟล์วิดีโอ]. เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2565. เข้าถึงได้จาก
https://www.youtube.com/watch?v=60FgOCXoPRU&list=PLbv2uq_ZNO68_JhZdz59jKJvb6LgsnZ-f&index=6

“TeroRadioChannel.(24 ธันวาคม 2563).” Rock On Idiot's Guide Ep.07 -
Visual Kei มากกว่าแค่ดนตรีจากญี่ปุ่น [ไฟล์วิดีโอ]. เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2565. เข้าถึงได้
จาก <https://www.youtube.com/watch?v=MlcMGNjOYvY>

“TeroRadioChannel.(18 กุมภาพันธ์ 2564).” Rock On Idiot's Guide Ep.10
- Glam Metal ยุคทองหรือยุคทองของ Heavy Metal? [ไฟล์วิดีโอ]. เข้าถึงเมื่อ 12
มีนาคม 2565. เข้าถึงได้จาก
https://www.youtube.com/watch?v=ixNDc7DPhtg&list=PLbv2uq_ZNO68_JhZdz59jKJvb6LgsnZ-f&index=10

“Music Arms. (11 มกราคม 2561).” 10 วง J-Rock ที่ต้องลองฟังซักครั้ง [ไฟล์
วิดีโอ]. เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2565. เข้าถึงได้จาก
https://www.youtube.com/watch?v=_tpk6YqzJug

ภาพยนตร์

“Stephen Kijak. (Director). (2016. January 23). **We are X** [Movie]. Passion
Pictures. USA.

