

บทที่ 7

การวิเคราะห์ความหมายของเพลงไทยสมัยนิยมแนวรีอค

การที่จะทราบถึงความหมายของเพลงรีอคและอุดมการณ์ของศิลปินนั้นถ้ามองโดยภาพรวมอาจเข้าใจได้เพียงผิวเผิน ถ้าต้องการทราบความหมายและอุดมการณ์ของเพลงรีอคอย่างละเอียดและชัดเจนแล้วจำเป็นต้องหยิบยกมาวิเคราะห์ทีละประเด็นโดยการคัดเลือกเพลงที่เป็นตัวแทนกลุ่มมาฟังแล้ววิเคราะห์เจาะลึกทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา

ในบทนี้ได้คัดเลือกเทปเพลงทั้ง 4 ประเภทมาประเภทละ 2 ชุด แล้วนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียด การคัดเลือกนั้นอาศัยเกณฑ์การแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ แล้วคัดเลือกเอาตัวแทนของกลุ่มมา 1 กลุ่ม

เทปชุดที่คัดเลือกมาต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ

1. เป็นตัวแทนของประชากรในกลุ่มย่อยแต่ละแนว
2. เป็นเทปที่ออกจำหน่ายตามท้องตลาด และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่นักฟังเพลงรีอคพอสมควร (การเช็คข้อมูลจากนิตยสาร , หนังสือพิมพ์ , รายการเพลงจากวิทยุและโทรทัศน์ และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ)
3. ทำนองและเนื้อร้องคุณสมบัติเด่นชัดตามลักษณะของเพลงแต่ละแนว เป็นผู้นำหรือแนวหน้าของเพลงในกลุ่มได้

เทปที่ได้คัดเลือกมาทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดมีดังต่อไปนี้

1. แนวโปรเกรสซีฟรีอค แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

- 1.1 กลุ่มโปรเกรสซีฟยุคแรก ได้คัดเลือกเอา ชุด แดนศิริไลซ์ ของ

ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

1.2 กลุ่มโปรเกรสซีฟยุคใหม่ที่มีชื่อเสียง ได้คัดเลือกเอา ชุด พรายใต้

สำนึก ของ ปฐมพร ปฐมพร

2. แนวเฮฟวีเมทัล แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

2.1 กลุ่มเฮฟวียุคแรก ได้คัดเลือกเอาเทปชุด ฆาตะกัญชา ของ คณะเนื้อ
กับหนัง

2.2 กลุ่มเฮฟวียุคใหม่ที่มีชื่อเสียง ได้คัดเลือกเอา เทปชุด หิน เหล็ก ไฟ
ของคณะ หิน เหล็ก ไฟ

3. แนวคันทรี่ร็อค แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

3.1 คันทรี่ร็อคเพื่อชีวิต ได้เลือก ชุด มิน ของคณะ คาราบาว

3.2 คันทรี่ร็อคแนวป๊อปร็อค ได้เลือกชุด รุ่งกีนน้ำ ของ ยัสนี-วสันต์
โชติกุล

4. แนวป๊อปร็อค แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

4.1 กลุ่มนักร้องชาย ได้เลือก ชุดดาวสีม่วง ของ หรั่ง ร็อคเคสตรา

4.2 กลุ่มนักร้องหญิง ได้คัดเลือก ชุดผีเสื้อกับพายุ ของใหม่ เจริญ

ปุระ

แนวการวิเคราะห์ความหมาย

การวิเคราะห์ความหมายในเทปเพลงเลือกเอามาทีละชุดนั้นจะเริ่มต้นด้วยการกล่าว
นำถึงความเป็นมาของเทปเพลงหรือศิลปินชุดนั้นโดยย่อ แล้วอธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ภาย
ในปกเทป จากนั้นจึงจำแนกเนื้อหาคำร้องและจำแนกรูปแบบของเพลงทั้งชุด แล้วจึง
เข้าสู่การวิเคราะห์ความหมาย โดยเริ่มด้วยการลำดับเรื่อง จับฉั้หลัก (theme) ของเรื่อง

และวิเคราะห์ความหมายที่อยู่ในเทปเพลงชุดนั้น

ตัวอย่างการวิเคราะห์ความหมายในเทปเพลง

1. แนวโปรเกรสซีฟร็อก ชุดที่ 1

ศิลปินคณะ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ ชุด แดนคีวิไลซ์

เทปเพลงชุดแดนคีวิไลซ์ ของธเนศ วรากุลนุเคราะห์ ออกวางตลาดเมื่อ พ.ศ. 2528 เป็นผลงานชุดแรกของธเนศ วรากุลนุเคราะห์ เพลงในเทปเพลงชุดนี้ส่วนใหญ่เขาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องและทำนองเอง และขับร้องเองทุกเพลง ถ้าเทียบเพลงชุดนี้กับเพลงแนวร็อกในยุคปัจจุบัน (พ.ศ.2539) เพลงชุดนี้อาจจะไม่แตกต่างจากเพลงป๊อปร็อกทั่วไป แต่ถ้าเทียบกับเพลงป๊อปในยุคเดียวกัน (2528)แล้วนับว่าแปลกใหม่กว่าเพลงทั่วไป ทางผู้ผลิตจึงได้จัดให้เป็นเพลงประเภทโปรเกรสซีฟร็อก เทปเพลงชุดนี้นับว่าประสบความสำเร็จในด้านการตลาดพอสมควร แม้ว่ายอดขายจะไม่สูงมากเท่ากับเพลงป๊อปที่ตั้ง ๆ แต่ก็เป็นที่รู้จักในหมู่นักฟังเพลงร็อกและป๊อป โดยเฉพาะกลุ่มผู้ฟังที่เป็นวัยรุ่นและวัยรุ่นตอนปลายที่กำลังแสวงหาเพลงแนวใหม่ ๆ ในยุคนั้น เพลงที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นได้แก่ เพลง ลุงคิดกับหลานชิตชัยและแดนคีวิไลซ์สุดขอบฟ้า และเพลง เบื่อคนบ่น

เทปชุดนี้มีทั้งหมด 10 เพลง ได้แก่ 1. เบื่อคนบ่น 2. ดนตรี 3. ตีใจ 4. ไม่รู้รีไร...โอ๊ย 5. ลุงคิดกับหลานชิตชัยและแดนคีวิไลซ์สุดขอบฟ้า 6. ไช้...ผู้หญิง 7. (จริง ๆ).. เพลงในใจ 8. (?)...ในถนน 9. คนเกลียดคน..อย่า (ก) ออกไป 10. เบื่อคนบ่น (รีมิกซ์)

การจำแนกเนื้อหาคำร้อง

เนื้อหาของเพลงในชุดนี้กล่าวถึงเรื่องราวต่อไปนี้

1. เบื่อคน เบื่อสังคม 3 เพลง

2. รัก ทหวานชื่น และการตัดพ้อต่อว่าคนรัก 3 เพลง
3. ดินแดนแห่งความฝัน 1 เพลง
4. ให้กำลังใจคนมีทุกข์ 1 เพลง
5. เดือนสตติคนไข้นอน 1 เพลง

การจำแนกรูปแบบ

ก. รูปแบบดนตรี

1. อารมณ์เพลง เมื่อฟังทำนอง จังหวะ เสียงประสาน เสียงดนตรี และเสียงร้อง แล้วสามารถจำแนกได้ดังนี้

- 1.1 เพลงสนุกสนาน แบบเพลงเต้นรำในจังหวะรีค หรือ รีคแอนต์โรล มี 5 เพลง
- 1.2 เพลงที่มีลักษณะอ่อนหวาน หรือ ทหวานปนเศร้า มี 3 เพลง
- 1.3 เพลงแนวสะเทือนอารมณ์ มี 2 เพลง

2. ความเร็วของจังหวะ มี 4 แบบคือ

- 2.1 เป็นเพลงจังหวะเร็ว 4 เพลง
- 2.2 เพลงจังหวะปานกลาง 4 เพลง
- 2.3 เพลงช้า 2 เพลง

3. โครงสร้างของบทเพลง ส่วนมากเป็นเพลงที่มี 2 ทำนอง ได้แก่แบบ A B , A A B A และเพลง 3 ทำนอง ได้แก่ A B C , A A B C เป็นต้น

4. บันไดเสียง ส่วนมากเป็นบันไดเสียง เมเจอร์ รองลงมาเป็นบันไดเสียง

ไมเนอร์ บางเพลงก็มีหลายบันไดเสียง บางเพลงเปลี่ยนบันไดเสียงกลับไปกลับมา

5. การประสานเสียง ใช้โปรเกรสชันคอร์ดที่แหวกกฎเกณฑ์ของเพลงป๊อปทั่วไป เช่น F#m E Eb D C# , F C G A G , F C G E B D A B D E เป็นต้น

6. เสียงดนตรี เช่นเดียวกับวงรีคโดยทั่วไป มีการใช้เอฟเฟ็คช่วยให้เสียงร้อง ออกมาคล้ายเสียงหุ่นยนต์พูด ในเพลงเบ็คนบ่น ใช้ซินธิไซเซอร์ทำให้เกิดเสียง แปลก ๆ น่าสนใจและหลากหลาย

7. การขับร้อง เป็นการร้องปกติ มีการตะโกนบ้างเล็กน้อย ระดับเสียงปกติ ค่อนข้างสูงแต่ไม่สูงมาก

ข. รูปแบบคำร้อง

1. การใช้ภาษา ใช้ภาษาง่าย ๆ สละสลวย มีคำศัพท์บ้าง เช่น แดนศิวิไลซ์ มีภาษาพูดปนบ้าง เช่น โอ๊ย มัน ๆ ๆ , มีการใช้คำคล้องจองอยู่หลายตอน

2. ฉันทลักษณ์ ส่วนใหญ่มีการแบ่งเป็นวรรคตอนที่แน่นอน มีการใช้คำสัมผัส คล้องจองทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสใน

การวิเคราะห์ความหมาย

Theme หลักของเพลง อยู่ที่เพลงที่ 5 ชื่อเพลง "ลุงคิดกับหลานซิดซัยและแดน ศิวิไลซ์สุดขอบฟ้า" ส่วน Theme รองมี 2 เพลง คือ เพลง "เบ็คนบ่น" และเพลง "คนเกลียดคน อย่า(ก)ออกไป"

การดำเนินเรื่อง เริ่มจากเพลง "เบื้อคนบ่น" เนื้อหาของเพลงบอกถึงความ หงุดหงิด รำคาญใจผู้คนรอบๆ ช่างที่จู้จี้ขี้บ่น แสดงถึงคนที่ตกอยู่ในอารมณ์เบื้อแต่ก็จำต้อง ทน เนื้อร้องไม่เป็นทำนองเพลงแต่เป็นการพูดที่ท้อเสียงเหมือนคนบ่น แต่เป็นการพูดที่เป็น กลอนเปล่าแบบกลอนลำตัด พูดให้เข้าจังหวะกลอง ส่วนจังหวะกลองและเบสนั้นเป็นจังหวะ เด่นรำที่สนุกสนาน จึงทำให้อารมณ์ของเพลงออกไปทางสนุกสนานมากกว่าที่จะเคร่งเครียด และในการหลีกเลี่ยงความน่าเบื้อที่จำต้องทนต่อไป หนทางที่ดีที่สุด คือ หันเข้าหาดนตรี

ในเพลงที่ 2 ชื่อเพลง "ดนตรี" มีเนื้อหากล่าวถึงคุณประโยชน์ของดนตรี ที่ช่วยบรรเทา ทุกข์ได้สารพัน ดนตรีสำหรับคนที่กำลังอึดอัดใจคงไม่ใช่ดนตรีที่เยือกเย็นอ่อนหวานหรือ ธรรมดาทั่วไป แต่ต้องเป็นดนตรีที่มีความเร้าใจ , แปลกใหม่ , น่าตื่นเต้น แนวดนตรี ของเพลงนี้จึงต้องมีลีลาที่กระชับหนักแน่น มีเสียงกลองที่ตั้ง เสียงกีตาร์และเสียงเบส แบบร็อคแอนด์โรล ทำนองของคีย์บอร์ดและการโซโล่กีตาร์เคลื่อนไปอย่างกระฉับกระเฉง ว่องไว มีท่วงทำนองซ้ำ ๆ กันตามแบบของดนตรีร็อค มีทำนอง Adlib ที่อ่อนหวานช่วง สั้น ๆ ด้านเสียงร้องมีแนวทำนองที่เร้าใจเช่นกัน เป็นการสร้างจุดสนใจโดยใช้เทคนิคเสียง เอกโค้ และใช้ลูกคู่ ทำให้เสียงออกมาเหมือนเสียงสะท้อน เป็นลูกคลื่นแล้วจางหายไป ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่เร้าใจทำให้ผู้ฟังลืมเรื่องราวที่อยู่ในเพลงที่ 1 ไปได้ ถ้าเป็น การแสดงสดบนเวทีเพลงนี้จะต้องมีคนฟังจำนวนไม่น้อยลุกขึ้นมาเต้นอย่างสนุกสนาน แต่ เพลงชุดนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้คนได้แต่ความสนุกสนาน ร่าเริงแต่อย่างเดียว จึงได้หัก มุมไปยังเพลงที่ 3 ซึ่งเป็นเพลงช้า ๆ มีทำนองหวานปนเศร้า มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่ เฝ้ารอคอยอย่างซิมเศร้า ทำนองและเนื้อร้องของเพลงนี้ก็เช่นเดียวกับเพลงสตริงที่หวาน ๆ ทั่วไป ต่างกันตรงที่เสียงร้องและเสียงดนตรีเน้นอารมณ์เหงาและเศร้าแบบ Soft Rock ได้มากกว่า ถัดจากเพลงช้าก็สลับด้วยเพลงเร็วในเพลงที่ 4 ชื่อเพลง "ไม่รู้เรื่อง...โธ้ย" เป็น เพลงที่สำเนียงดนตรีแบบเฮฟวีเมทัลอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเสียงกลอง กีตาร์และเบส จะ ไม่ชัดเจนก็เสียงร้องไม่ดัง หนักแน่น และสูงเท่าเฮฟวี อารมณ์เพลงก็เลยออกมาเป็น เพลงร็อคสำหรับเต้นรำที่สนุกสนานเพลงหนึ่ง ที่มีเนื้อหาตัดพ้อต่อว่าผู้หญิงที่คนหลงรัก ขณะนี้ผู้ฟังกำลังมีอารมณ์ร่วมกับเสียงดนตรีแบบเฮฟวีที่หนักหน่วงและรุนแรงพอสมควร ก็

ถึงเพลงที่ 5 ซึ่งเป็น Theme หลักของเทปม้วนนี้ ชื่อเพลงตรงกับชื่อชุด คือ "ลุงคิดกับ หลานขิดชัยและแดนศิวิไลซ์สุดขอบฟ้า" เพลงที่ 5 นี้ยังคงเป็นแนวดนตรีแบบเฮฟวีเมทัลที่ลดความเร็วลงเล็กน้อย แต่เพิ่มความหนักแน่นที่ทำนองของเนื้อร้องและเนื้อหาของเพลงที่กล่าวถึงชีวิตของคนที่มีความทะเยอทะยานจะได้พบดินแดนที่เจริญและสวยงาม แต่ต้องผิดหวังพบแต่ดินแดนที่ยากแค้น การดิ้นรนและโหยหา ทั้งเนื้อหาและทำนองจัดอยู่ในประเภท Expressionism คือ สะเทือนอารมณ์ความรู้สึก และบีบคั้นอารมณ์ โดยปล่อยให้ผู้ฟังอารมณ์แว้งคว้างกับคำถามที่ว่า แดนศิวิไลซ์อยู่ไหนหนอ ซึ่งร้องซ้ำ ๆ กันหลายครั้ง จนจบเพลงโดยไม่มีคำตอ

หน้าที่ 2 (หน้า B) หลังจากที่ฟังเพลงหนักสมองแล้วก็มาถึงเพลงที่ 6 เป็นเพลงเบา ๆ ทำนองช้า ๆ อ่อนหวาน ชื่อเพลง "ใช่...ผู้หญิง" เพลงนี้มีเสียงแซกโซโฟนบรรเลงตอน อินโทรตัดขึ้น และตอนท่อนกลางด้วยลีลาที่อ่อนหวาน เสียงแซกโซโฟนเป็นสื่อแทนบุคลิกของผู้หญิงที่เขาหลงรัก เพลงนี้ก็ไม่ได้ต่างจากเพลงรักในแนวป๊อปทั่วไปมากนัก จะต่างกันที่จังหวะกลองค่อนข้างดังและกระชั้นกว่า จัดเป็นเพลงแนว Soft Rock ที่มีทำนองและเนื้อหาเบา ๆ ที่ช่วยผ่อนคลายเพลงหนึ่ง ต่อจากนั้นก็ถึงเพลงที่ 7 มีชื่อว่า "(จริง ๆ) เพลงในใจ" ซึ่งมีจังหวะกลองเร็วขึ้นและหนักแน่นขึ้นเล็กน้อย แต่เสียงดนตรีเป็นคอร์ตที่ให้ความรู้สึกและอารมณ์ที่ชวนให้มึนงง และสับสน คล้ายกับศิลปะ Expressionism ผสมกับ Psychedelic แต่ดีกรียังไม่แรงเท่า เพลงนี้ถ้าฟังแต่เนื้อร้องอย่างเดียวจะพบว่ามิเนื้อหาที่ให้ความสนใจคนที่ทุกซ์ตามธรรมดา แต่ถ้าฟังแนวดนตรีนั้นจะรู้สึกได้ว่า เป็นการปลอบใจคนที่มีทุกซ์ ทั้งที่ไม่รู้ว่าในความเป็นจริงแล้วจะช่วยแก้ไขได้หรือไม่ ผู้พูดเองก็ยังมึนงงอยู่และหาทางออกไม่เจอ ในเพลงที่ 8 ชื่อเพลง "(?) ในถนน" เป็นตัวอย่างของความทุกซ์และความสับสนวุ่นวาย เปรียบคนใช้ถนนนับหมื่นแสนเหมือนกับแมลงเม่าที่ไม่กลัวไฟ แม้จะรู้ว่าบนถนนมีอันตราย แต่ผู้คนก็ยังประมาทพลาดพลั้งจนล้มตายแล้วนับไม่ถ้วน แนวดนตรีแบบเฮฟวีที่หนักแน่นเข้ากับเนื้อร้อง แต่ไม่รุนแรงมากนัก ยังคงเหลือช่องให้เสียงร้องได้แสดงบทบาท ในการเล่าเรื่องราวให้ผู้ฟังได้ยินเสียงร้องเล่าเรื่องราวและตักเตือน โดยไม่

ต้องเขียนพยางค์มาก ในเพลงที่ 9 ที่ชื่อ "คนเกลียดคน...อย่า (ก) ออกไป" เป็นการกล่อมเกลารามณ์ที่กำลังตึงเครียด รู้สึกผ่อนคลายด้วยจังหวะเดินรำที่สนุกสนานในจังหวะรีค ทั้งเนื้อร้องและทำนองเหมือนเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ที่เก็บกด สับสน หาทางออกยังไม่เจอ มาปลดปล่อยกับการเดินรำ ตามคำชักชวนในเนื้อเพลงที่ว่า "มัน ๆ ๆ ๆ ด้วยกัน ไป ๆ ๆ ๆ ด้วยกัน..." ส่วนเพลงที่ 10 นั้นเป็นเพลงเดียวกับเพลงที่ 1 ที่ชื่อว่า "เบื้อคนบ่น (ริมิคซ์)" แต่มีการตัดต่อและผสมเสียงที่ต่างกันออกไปเล็กน้อย ในเพลงที่ 10 นั้นมองได้สองแง่ แง่หนึ่งอาจเป็นเพราะมีเนื้อที่เทปเหลือจึงบรรจุเพลงนี้ให้ครบ 10 เพลง โดยเลือกเอาเพลงที่ 1 มานำเสนอใหม่เพื่อให้ครบวงจร อีกแง่หนึ่งอาจเป็นเพราะผู้ผลิตต้องการที่จะเน้นให้เห็นถึงคอนเซ็ปของเพลงชุดนี้ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้เลือกเอาเพลงเบื้อคนบ่นมาเสนออีกครั้ง

ในสมัยที่เทปเพลงชุดนี้ออกวางตลาดใหม่ ๆ นั้น เพลงป๊อปในท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นเพลงแนวสตริงที่อ่อนหวานหรือไม่ก็สนุกสำหรับเดินรำ หรือที่เรียกตามภาษาพูดว่า ดินที่นิยมในดิสโก้เทค หรืองานเสียงสังสรรค์ ส่วนเพลงอีกประเภทหนึ่งก็คือเพลงเพื่อชีวิต มีเนื้อหาที่สะท้อนถึงปัญหาของสังคมโดยใช้รูปแบบดนตรีแบบเพลงโฟล์คของอเมริกันผสมกับเพลงพื้นบ้านของไทย แนวดนตรีเน้นความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน และมีการนำเอาทำนองเพลงที่มีอยู่ก่อนแล้วมาใส่เนื้อร้องใหม่ให้มีเนื้อหาเป็นเพลงเพื่อชีวิต รูปแบบดนตรีในยุคนั้นจึงเริ่มจำเจซ้ำซากอยู่กับที่ เมื่อไม่มีอะไรใหม่ทางบริษัทเทปก็จะนำเอาผลงานเพลงเก่า ๆ กลับมาแต่งหน้าเสียใหม่แล้วโฆษณาและโปรโมทขึ้นขายอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกว่าจะมีผู้สร้างสรรค์เพลงใหม่ ๆ ที่จะทำให้ผู้บริโภคสนใจ เพลงชุด แดนคีวิลิส ของธเนศ วรากุลนุเคราะห์ นี้ นับว่าเป็นหัวขบวนของนักประพันธ์เพลงหัวก้าวหน้าที่พยายามเสนอแนวดนตรีที่หนีออกจากความซ้ำซาก คือไม่ใช่เพลงหวานแนวสตริงหรือเพลงสนุกที่มีเนื้อหาพูดถึงแต่เรื่องรักและไม่ใช่เพลงเพื่อชีวิตที่เน้นแต่เนื้อหาคำร้องแต่ขาดความปราณีตด้านแนวดนตรี เพลงของธเนศ มีทำนองที่สนุกสนานเป็นส่วนมาก ใช้จังหวะเร็วและปานกลางแบบเพลงรีคแอนด์โรลและเฮฟวีเมทัล มีการใช้เทคนิคแต่งเสียงช่วยให้ได้บรรยากาศและอารมณ์เข้ากับยุคสมัยใหม่

(Modern) ที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าต่าง ๆ เสียงของ ดนตรีให้บรรยากาศของสังคมเมืองที่เจริญด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ผู้คนในสังคมยังมีปัญหาว่าวุ่นใจที่หาทางออกยังไม่ได้ สิ่งที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ได้ในสภาวะนี้ก็คือ ดนตรี นั่นเอง

เนื้อหาหลักของเพลงที่เป็นประเด็นหลักของเทปชุดนี้ ก็คือ เรื่องของคนชนบทในยุคอุตสาหกรรม ซึ่งสังคมชนบทล่มสลาย ไม่สามารถดำรงชีวิตตามวิถีทางการเกษตรแบบเก่าได้ ต้องทิ้งที่ทำกินมุ่งเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อพบกับชีวิตใหม่ที่ดีกว่า เมืองใหญ่นั้นถือกันว่าเป็นดินแดน ศิวิไลซ์ที่เจริญก้าวหน้า มีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง คนชนบทที่มีความทะเยอทะยานจำนวนมากไฝ่ฝันที่จะได้มาเผชิญโชค บ้างก็ทิ้งไร่นาให้รกร้างว่างเปล่า บ้างก็ขายที่นาและวัวควายเพื่อนำเงินมาลงทุนในการแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า เมื่อมาอยู่ในเมืองใหญ่และทำงานอย่างหนัก สิ่งที่พวกเขาไฝ่ฝันหากก็ยังไม่ถึงเสียที ในเมืองใหญ่มีปัญหามากมาย ผู้คนต้องต่อสู้ดิ้นรนในการดำรงชีวิต มีคนอดอยากยากจนจำนวนมาก คนที่ทำงานไม่ได้มีความสุขกับงาน แต่จำใจทำเพื่อให้ได้เพียงเงินมาดำรงชีวิต เพราะไม่มีทางเลือกอย่างอื่น จึงได้มีเสียงบ่นพึมพำในเพลง "เบื่อคนบ่น" แต่ความอดทนของคนย่อมมีขีดจำกัด คนที่อดอัดใจเป็นเวลานาน ๆ ย่อมจะต้องดิ้นรนหาทางออกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อผ่อนคลายจิตใจให้หายเครียด ทางออกที่ใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์ที่สับสนวุ่นวายเช่นนี้ก็คือ เข้าหาดนตรีด้วยการฟังเพลงและการเต้นรำ

เนื้อหาประเด็นรองของเพลง ก็คือ เรื่องความรักเช่นเดียวกับเพลงป๊อปโดยทั่วไป ดนตรีกับความรักเป็นสิ่งที่ควบคู่กันมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เรื่องราวในวรรณกรรมที่ทำให้คนอ่านเกิดอารมณ์อ่อนไหว โดยมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาวละครหรือภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในด้านการตลาดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องความรัก เพลงหรือดนตรีก็เช่นเดียวกัน ถ้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักก็จะทำให้ขายได้ในวงกว้างมากขึ้น โดยไม่ต้องคิดอะไรมาก

เนื้อหาประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ การให้กำลังใจคนที่กำลังมีความทุกข์ การเตือนสติคนใช้ถนน นับว่าเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในขณะที่ผู้คนในสังคมกำลังมีความทุกข์และสับสน การช่วยเหลือที่ดีที่สุดก็คือ การให้กำลังใจให้เขาเหล่านั้นได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวของตัวเองต่อไป ในเรื่องการใช้ถนนก็เช่นกัน ผู้คนใช้รถใช้ถนนกันอย่างเมามันและขาดสติ มีการโฆษณาขายรถยนต์กันอย่างหนักเพื่อยั่วกิเลสให้คนซื้อรถยนต์ จนกระทั่งรถยนต์ล้นเมืองไม่มีถนนให้รถแล่น การโฆษณาสรรพคุณของรถยนต์ก็เน้นที่ความแรงและเร็ว ความทันสมัยและความปลอดภัย แต่สภาพที่เป็นจริงก็คือ รถยิ่งทันสมัย อุบัติเหตุบนท้องถนนก็ยิ่งสูงขึ้นทุกวัน เพราะสาเหตุหลักที่ทำให้คนล้มตายบนท้องถนนจำนวนมากนั้น ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณภาพของรถยนต์ แต่ปัญหาอยู่ที่พฤติกรรมของผู้ขับรถที่ประมาท ดึกคะนอง และขาดสติ การเตือนสติคนใช้รถในรูปแบบของดนตรีหรือคิศจึงนับว่าชี้ประเด็นได้ตรงเป้าอย่างยิ่ง

ตัวอย่างเพลงของธเนศ วรากุลนุเคราะห์

ลุงคิดกับหลานซิดชัยและแดนศิริไลซ์สุดชอบฟ้า

ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีลุงคิดกับหลานซิดชัยลูกชายแก้ว

หลานแกอยู่แดนไกล ๆ ออกไปไม่เข้าใจและสีสา

รักหลานอยากให้หลานจึงเชื่อคำกล่าวชานและชานา

ให้สัญญากับหลานชายจะพาไปแดนศิริไลซ์สุดชอบฟ้า

ยังมีใครหลายคนทีคิดตั้งใจจะค้นหา

พากันทั้งบ้านเรือนเป็นเพื่อนร่วมทางด้วยศรัทธา

แดนศิริไลซ์ แดนศิริไลซ์ แดนศิริไลซ์อยู่ไหนหนา

แดนศิริไลซ์ แดนศิริไลซ์ แดนศิริไลซ์อยู่ไหนหนา

ตะวันลับจับทิวไม้ดวงจันทร์ฉายกลับกลายเข้าอยู่หลายครา

อาหารที่เตรียมไปและยาเริ่มหมดคนเริ่มคดมีปัญหา

ใจอยากพบแดนไกลแดนศิริไลซ์ที่ไขว่คว้า

โยมาพบดินแดนที่ยากแค้นดินรนและโหยหา

แดนศิริไลซ์ แดนศิริไลซ์ แดนศิริไลซ์ อยู่ไหนหนา

แดนศิริไลซ์ แดนศิริไลซ์ แดนศิริไลซ์ อยู่ไหนหนา

ใจอยากพบแดนไกลแดนศิริไลซ์ที่ไขว่คว้า

โยมาพบดินแดนที่ยากแค้นดินรนและโหยหา

โอ้...นี่หรือโชคชะตาบางคนอ่อนแรงเหนื่อยล้า

แต่ลุงคิดกับหลานชายยังสู้ต่อไป...ค้นหา

แดนศิริไลซ์ แดนศิริไลซ์ แดนศิริไลซ์ อยู่ไหนหนา

เบื่อคนบ่น

ธเนศ วราภรณ์เคราะห์

เบื่อ....เบื่อ....เบื่อ....เบื่อ....

พุทโธมาทำชาว์แล้วหรือว่ามันเป็นยังไง

ไม่รู้แล้วยังมาบ่นอีกไม่คิดหรือว่าคนเขาจะรำคาญ

พอเข้าก็เอาแล้วเสียงไตยีนสำเนียงเถียงกันวุ่นวาย

คนโน้นพูดอย่างนี้ พอคนนี้พูดอีกที เอ๊ะนี่จะเอายังไง..เฮ้อ

เบื่อคนบ่นคนเบื่อคนบ่น เบื่อคนบ่นคนเบื่อคนบ่น

ทน....ทน.....ทน.....ทน....ทนไป

งานนะเพียรขยันหมั่นทำสินีพูดนี้ย้ำพูดซ้ำรำไร

ใครทำก็จำต้องทนไอคนที่ย่นก็พ่นกันมันไป

ทุกวันมันต้องเป็นหยั่งงี้หยั่งงี้ทุกทีเกี่ยวฟังจนละเอียดใจ

เมื่อไหร่จะได้เรื่องได้ราว ขอบนักขอบเอาเรื่องเก่ามาทำลาย...ไซ

ทน....ทน.....ทน.....ทน....ทนไป

ไซ...ไซ...ไซ...ไซ...ไซ..... เบื่อ.....เบื่อ.....เบื่อ...เบื่อ....

พุทโธมาทำชาว์แล้วหรือว่าพูดจาอะไรออกไป

วุ่นวายนักพูดไปผิด ๆ พูดไปไม่คิดผิดไม่น่าอภัย

ไซใครก็อยากให้มันดี แต่ลองทำบ้างซิจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไร

กลไกนั้นมันหลายอย่าง ถ้าไม่กระจ่าง ก็ยังไม่ควรพูดไป....ไซ

เบื่อคนบ่นคนเบื่อคนบ่น เบื่อคนบ่นคนเบื่อคนบ่น

ทน....ทน.....ทน.....ทน....ทนไป

เบื่อคนบ่นคนเบื่อคนบ่น เบื่อคนบ่นคนเบื่อคนบ่น

ทน....ทน.....ทน.....ทน....ทนไป

เบื่อคนบ่นคนเบื่อคนบ่น (ซ้ำ)

เบื่อคนบ่นคนเบื่อคนบ่น (ซ้ำ)

เบื่อคนบ่นคนเบื่อคนบ่น

ไซ...ไซ...ไซ...ไซ...ไซ.....

2. แนวโปรเกรสซีฟ ชุดที่ 2

ศิลปินคณะ ปฐมพร ชุด พรายใต้สำนัก

เทปเพลงชุด พรายใต้สำนัก ออกวางตลาดในระหว่างกลางปี พ.ศ. 2538 ก่อนหน้านี้ ปฐมพร เคยออกเทปมาแล้ว 4 ชุด เริ่มตั้งแต่ชุด ไม่ได้มามีมือเปล่า , ชุด พราย , ชุด เจ้าหญิงแห่งดอกไม้และชุดเจ้าชายแห่งทะเล ทั้งนี้ไม่รวมเพลงที่เขาแต่งให้ศิลปินคณะอื่นเอาไว้ร้องอีกจำนวนหนึ่ง เพลงที่อยู่ในเทปเพลงของเขาทุกชุดเขาจะเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองเองเกือบทุกเพลง และทุกเพลงเขาจะเป็นผู้ขับร้องด้วยตนเอง เอกลักษณ์ในการแต่งกายของเขาก็คือ เขาจะใช้สีดำคาดหน้าไต้ตา ไ่ว้มยารูปร่าง เวลาถ่ายรูปปลงปกเทปมักจะไม่ค่อยใส่เสื้อ เพลงของเขาถูกจัดอยู่ในเพลงประเภทโปรเกรสซีฟร็อค ทั้งที่ตัวเขาเองเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ตั้งใจจะแต่งเพลงให้เป็นแนวใดแนวหนึ่งโดยเฉพาะ เขาทำตามความพอใจโดยไม่ได้ยึดถือกฎเกณฑ์ กรณีที่ผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีได้จัดให้เพลงของเขาอยู่ในประเภทโปรเกรสซีฟร็อค คงด้วยเหตุผลที่ว่า เพลงของเขานั้น เมื่อฟังจากทำนอง , จังหวะ , เนื้อร้อง , ลักษณะการร้อง รวมไปถึงการแต่งกายของเขา เข้าลักษณะเพลงร็อค แต่มีข้อแตกต่างจากเพลงร็อคทั่วไปของไทยคือ เพลงของเขาพยายามจะเสนอแนวคิดที่แปลกใหม่ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง สิ่งที่ศิลปินหรือนักแต่งเพลงคนอื่นไม่กล้าทำแต่เขากล้าทำ กล้าเสนอความแตกต่างอย่างตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะ เป็นเนื้อหาที่แสดงความคิดเห็นว่าเขาไม่พอใจในความประพฤติของผู้มีอำนาจในสังคม เขากล้าใช้คำกล่าวประณามการกระทำที่เขาเห็นว่าไม่ดีอย่างตรงไปตรงมาและใช้คำหยาบคาย ซึ่งเขายังว่าถ้อยคำที่เขานำมาร้องเป็นเพลงนั้นไม่ได้หยาบไปกว่าถ้อยคำที่คนไทยทั่วไปใช้พูดกันในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะ เป็นชาวบ้านธรรมดาหรือคนที่เรียกตัวเองว่าผู้ดี สิ่งที่เขาข้อยู่เสมอในการให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่าง ๆ ทุกครั้ง ก็คือ เขาไม่ได้ทำเพลงเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อเงินโดยการเอาใจตลาด แต่เขาทำเพราะต้องการเสนอความคิดเห็นที่เป็นตัวของเขาเอง แม้เขาจะไม่ปฏิเสธว่าเงินเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานของเขา แต่เขาก็ไม่ยอมให้เงินเป็นตัวที่นำทิศทางของเขา เพลงของเขาแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในด้านการตลาดสูงมากนัก แต่ก็มีแฟนเพลงประจำของ

เขาอยู่กลุ่มหนึ่งที่คอยติดตามผลงานของเขาอยู่อย่างสม่ำเสมอ จนทำให้เขาสามารถออกผลงานอย่างต่อเนื่องมาถึงชุดที่ 4 (สีสัน , 2538 : 45-51) จากการสอบถามข้อมูลจากแผงเทปทั้งในกรุงเทพ ฯ และ ต่างจังหวัด ได้ข้อมูลว่า เทปเพลงของปฐมพร จัดว่าเป็นเทปที่ขายดีชุดหนึ่ง ในบรรดาเทปเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อค มีคนแวะเวียนมาถามหาเป็นประจำ ศิลปินเพลงบางคนขนานนามเขาว่า "เจ้าพ่อแห่งอัลเทอร์เนทีฟเมืองไทย"

รูปลักษณ์ปกเทป เทปเพลงชุด พรายใต้สำนึก มีปกเทปเป็นสีแดงสด มีตัวหนังสือชื่อชุดพรายใต้สำนึกเป็นตัวเล็ก ๆ อยู่ด้านล่างและที่มุมซ้าย อัลบั้มชุดนี้มีเพลงอยู่ 11 เพลง แต่ละเพลงไม่มีชื่อเรียก ไม่มีมีแม้แต่หมายเลขลำดับที่ของเพลง แต่ใช้สัญลักษณ์รูปคน เป็นรูปวาดซึ่งหมายถึงตัวเขาเองในอิริยาบถต่าง ๆ กับ แทนชื่อเพลง ภายในปกเทปมีเนื้อร้องพิมพ์อยู่ทุกเพลง โดยระบุชื่อผู้ประพันธ์ และผู้เล่นดนตรี

การจำแนกเนื้อหาคำร้อง

ด้านคำร้องในเทปชุดนี้มีเนื้อหาหลายอย่าง แบ่งได้ถึง 7 ประเภทคือ

1. เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการระบายความรู้สึกในใจและความอัดอั้นตันใจ ของคนที่มีปัญหาหรือถูกประณาม ถูกกดดัน มี 4 เพลง
2. เพลงที่สะท้อนความรู้สึกที่มีต่อสังคม และการเมืองไทยอย่างรุนแรง มี 2 เพลง
3. เนื้อหาสะท้อนชีวิตของผู้หญิงสาวที่อ่อนต่อโลก เกิดพลาดพลั้งตั้งท้อง และต้องไปทำแท้ง 1 เพลง
4. ประนามคนที่ทำชั่วโดยสมมุติว่าตนเองเป็นผู้กระทำ 1 เพลง
5. อาหารของคนอีสานที่เรียกว่าปลาแดก 1 เพลง
6. ความฝันและจินตนาการถึงโลกที่สวยงาม 1 เพลง
7. ความรู้สึกของคนที่ไม่พยายาม 1 เพลง

การจำแนกรูปแบบ

ก. รูปแบบดนตรี

1. อารมณ์เพลง เพลงในชุดนี้มีอารมณ์ที่แตกต่าง จากเพลงทั่วไป คือแต่ละเพลงมีลักษณะคล้ายอารมณ์ของคนในหัวหนึ่ง ๆ เช่น อารมณ์โกรธ เคียดแค้น (เพลง ที่ 2 และเพลงที่ 9) อารมณ์ขันแถมประชดประชัน (เพลงที่ 4) อารมณ์เศร้า สลดใจ (เพลงที่ 10) อารมณ์สนุกหรือมัน (เพลงที่ 5) และอารมณ์เพ้อฝัน ล่องลอย (เพลงที่ 11) เป็นต้น การดำเนินทำนองโดยมากไม่เน้นความไพเราะหรือสละสลวยของทำนองเพลง มีอยู่หลายเพลงที่มีการร้องแบบกึ่งพูดกึ่งร้อง หรือกระซิบกระซาบ หรือรำพึงรำพันถึงตัวเองมากกว่าที่จะร้องแบบปกติ แต่บางเพลงก็ยังคงรักษาแนวทำนองที่ไพเราะสละสลวยเอาไว้อยู่บ้าง อย่างน้อยก็มี 1 ท่อนในเพลง 1 เพลง

2. จังหวะ มีตั้งแต่เพลงจังหวะช้า ๆ จนถึงเพลงเร็วมาก บางเพลงก็ไม่มีจังหวะที่แน่นอน บางเพลงไม่มีเสียงกลองหรือเบสให้จังหวะ แต่โดยรวมแล้วก็ยังคงเป็นจังหวะรีด ทั้งแบบช้าและแบบเร็ว ส่วนมากเป็นเพลงเร็ว มีเพลงช้าอยู่ เพียง 2 เพลง บางเพลงก็มีทั้งจังหวะช้าและเร็วอยู่ในเพลงเดียวกัน จึงไม่สามารถระบุจำนวนได้

3. โครงสร้าง (Form) โครงสร้างของบทเพลงเป็นแบบอิสระคือไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่ก็ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยมากในเพลงหนึ่งมีทำนองสั้น ๆ อยู่ 2-4 ทำนอง บางเพลงโครงสร้างของเพลงก็ขึ้นอยู่กับความยาวของเนื้อร้องและอารมณ์เพลง

4. บันไดเสียง เพลงชุดนี้มีบันไดเสียงที่ไม่แน่นอน มีหลายเพลงที่ไม่สามารถระบุได้ว่าใช้บันไดเสียงอะไร คือไม่ได้ยึดตามกฎทั่วไปว่าจะต้องเป็นบันไดเสียง เมเจอร์ ไมเนอร์หรือโหมต บางเพลงก็มีการเปลี่ยนบันไดเสียงหลายครั้ง แต่ก็ไม่สลับซับซ้อนมากนัก

5. ประสานเสียง ในการร้องนั้น ปฐมพรเป็นผู้ร้องคนเดียวไม่มีเสียงประสาน แต่ในการบรรเลงใช้คอรัสและการประสานเสียงแบบง่าย ๆ ไม่มีรูปแบบและกฎเกณฑ์ตายตัว

6. เสียงดนตรี เช่นเดียวกับวงดนตรีร็อคทั่วไป คือใช้กลอง , กีตาร์ เบส และคีย์บอร์ด

7. การขับร้อง ลักษณะเฉพาะในการขับร้องของปฐมพรก็คือ การร้องแบบ ใช้เสียงที่แสดงอารมณ์ต่าง ๆ หลากหลาก มีตั้งแต่เสียงร้องอ่อนหวาน , เสียงพูด , เสียง กระซิบ , กิ่งร้องกิ่งพูด , เสียงตะโกนตำทอหยาบคาย , เสียงร้องตะโกนจนสุดเสียง , เสียง กระแทกกระทั้น , เสียงร้องแบบคนเมาเหล้า หรือแม้กระทั่งเสียงที่ไม่เป็นภาษาคน

ข. รูปแบบคำร้อง

1. การใช้ภาษา มีหลายระดับ มีตั้งแต่ภาษาพูดง่าย ๆ คำหยาบคาย เช่น กู , มึง ตีนแตก , ฉิบหาย คำสองแง่สองง่าม เช่น ชักว่าว ภาษาพื้นบ้าน เช่น ปลาแตก , แซบ , ไผ่ชีเอา , เอาบ่ จนถึงภาษาชั้นสูง เป็นภาษาทางการและภาษากวี เช่น ประชาธิปไตย จักรวาล , อีสราภาพ , อนาคตกาล , ชีวิตนิรันดร์ , นิพพาน เป็นต้น

2. ฉันทลักษณ์ มีรูปแบบการประพันธ์อยู่ 2 แบบคือ

2.1 มีโครงสร้างแบบหลวม ๆ มีการใช้คำสัมผัสระหว่างวรรคต่อเนื่องกันไป บางท่อนใช้คำคล้องจองมาก บางท่อนอาจไม่มีการสัมผัส ลักษณะนี้มี 7 เพลง

2.2 มีโครงสร้างอิสระไม่มีการแบ่งวรรคตอนชัดเจน ไม่มีการใช้คำสัมผัสหรือคำคล้องจองที่แน่นอน มี 4 เพลง

การวิเคราะห์ความหมาย

เริ่มต้นจากปกเทป เพลงของปฐมพรจัดได้ว่าเป็นสื่อดนตรีที่เป็นตัวแทนของวัยรุ่นในสังคมเมืองยุคใหม่ ที่ต้องการแสดงให้ผู้ใหญ่ และคนในสังคมเห็นว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไร เริ่มตั้งแต่ปกเทปสีแดงสดเพื่อต้องการแสดงถึงพลังอันร้อนแรงของความคิดเห็นที่รุนแรงชัดเจน การใช้ชื่อชุด พรายใต้สำนึก แสดงถึงสิ่งที่เขาคิดและแสดงออกมานั้นออกมาจากส่วนลึกของจิตใจ เป็นความคิดที่ตกตะกอนแล้วไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบ (พรายเป็นนามแฝงของปฐมพร) ส่วนชื่อเพลงที่เขาใช้สัญลักษณ์รูปตัวเขาเปลือยกายแสดงท่าทางต่าง ๆ ร่วมกับคน, สัตว์ หรือสิ่งของนั้น หมายถึงตัวเขาหรือจิตใจของเขามองเห็นต่อเรื่องราวต่าง ๆ แสดงถึงความคิดเห็นที่เป็นตัวเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่ความคิดที่ผู้อื่นเป็นผู้กำหนด หรือการเสแสร้งเพื่อเอาใจผู้อื่น สัญลักษณ์การเปลือยกายของเขา เป็นสิ่งที่บอกถึงการแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยอย่างไม่มี การปิดบังหรือเคลือบแฝง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่ขัดกับพฤติกรรมของคนในสังคมส่วนใหญ่ที่ชอบปิดบังความจริงเอาไว้ เพลงในชุดนี้จึงต้องการที่จะบอกอะไรที่ตรงไปตรงมาจากความรู้สึกที่แท้จริง และเรียกร้องความโปร่งใสจากสังคมที่คนใส่หน้ากากเข้าหากันเช่นทุกวันนี้

แนวดนตรีที่ออกมาทางร็อกนั้น เป็นสื่อที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟังเป้าหมายคือวัยรุ่นในสังคมเมืองที่มีการศึกษาพอสมควร วัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ การแต่งกายที่ผู้ใหญ่นิยม วัยรุ่นจะมองว่าเชย ดนตรีที่ผู้ใหญ่ชอบฟัง วัยรุ่นมองหาเพลงที่มีลักษณะแตกต่างออกไป เสียงของดนตรีร็อกเป็นไม้เบื่อไม้เมากับผู้ใหญ่มาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เป็นมิตรแท้ของวัยรุ่นมาทุกยุคทุกสมัย วัยรุ่นในอดีตเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ชอบเพลงร็อกแอนด์โรล ตอนนีได้เป็นผู้ใหญ่ส่วนมากหันไปชอบเพลงป๊อป แจ๊ซ และดนตรีประเภทอื่น ๆ ที่สบายหูกว่า แต่ก็ไม่ได้รังเกียจดนตรีร็อกเสียทีเดียว ผู้ปกครองบางคนในยุคนี้ยังคงฟังเพลงร็อกอยู่ ถ้าพ่อหรืออาชอบฟังเพลงร็อกประเภทหนึ่งแล้ว ลูกและหลานที่เป็นวัยรุ่นคงจะไม่ชอบฟังเพลงประเภทเดียวกับพ่อหรืออาเป็นแน่ คงจะต้องเป็นเพลงร็อกแนว

ใหม่ ได้แก่ โปรเกรสซีฟร็อค , โมเดิร์นร็อค หรืออัลเทอร์เนทีฟ

แนวดนตรีใน ชุดพรายใต้สำนัก ที่ผู้เชี่ยวชาญจัดให้อยู่ในประเภทโปรเกรสซีฟร็อค นั้นมีโครงสร้างอิสระง่าย ๆ สั้น ๆ ทำนองจังหวะและเสียงประสานไม่สลับซับซ้อน แสดงว่า ผู้ประพันธ์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับดนตรีมากนัก ดนตรีเป็นเพียงสื่อที่จะนำเอาความคิดเห็นที่เป็นคำร้องไปยังผู้ฟัง การเลือกใช้ทำนอง จังหวะ เสียงประสานเหมาะสมกับความหมายและอารมณ์ที่มีอยู่ในเนื้อร้องนั้น เพื่อทำให้ความหมายของเพลงและอารมณ์ของเพลงมีความชัดเจนและน่าฟังยิ่งขึ้น แม้ว่าเสียงดนตรีจะเรียบง่าย แต่ในความเรียบง่ายก็มีแปลกใหม่ และสร้างสรรค์อยู่ไม่น้อย ทำให้แนวดนตรีในเทปชุดนั้นแตกต่างจากเพลงแนวเฮฟวีและป๊อปร็อค ชุดอื่น ๆ การใช้โครงสร้างอิสระนั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกการเขียนเนื้อร้องและใส่อารมณ์อย่างอิสระเช่นกัน มีเสียงดนตรีและเสียงร้องที่แปลก ๆ เช่น เสียงครวญครางไม่เป็นภาษาคน เสียงกีตาร์กระด้าง เป็นต้น

ลักษณะการขับร้อง เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการขับร้องแล้วจะพบว่าเสียงร้องเป็นสิ่งที่แสดงความหมายของเพลงได้อย่างชัดเจนอย่างหนึ่ง ความจริงแล้วเสียงของปฐมพรโดยธรรมชาติเป็นเสียงที่นุ่มนวล แจ่มใส สังกัดได้จากการร้องเพลงในชุดแรกของเขา คือชุด ไม่ได้มามือเปล่า แนวเพลงส่วนมากในชุดนั้นเป็นแนวป๊อป มีเพลงรักหวาน ๆ อยู่หลายเพลง แต่ในชุดพรายใต้สำนักนี้ เขากลับใช้เสียงที่แตกต่างจากชุดไม่ได้มามือเปล่าชนิดตรงกันข้าม เช่น การตะโกนด่าด้วยคำหยาบคายและโกรธแค้น (เพลงที่ 2) เสียงเหมือนคนเมาเหล้า (เพลงที่ 3) เสียงตะโกนจนเสียงหลง (เพลงที่ 8) เสียงเศร้าอย่างขมขื่น (เพลงที่ 10) การใช้เสียงที่ผิดไปจากธรรมดาของเพลงป๊อปทั่วไปนี้ เขาจะทำอย่างสอดคล้องกับความหมายของคำร้อง ในเพลงป๊อปนั้นแม้ว่าเนื้อร้องจะเป็นเช่นไร แต่สิ่งที่คล้ายกันทุกเพลงก็คือเสียงร้องจะต้องทำให้ไพเราะ อ่อนหวานและนุ่มนวล (แม้ว่านักร้องเพลงป๊อปสมัยนี้จะได้ไม่มีธรรมชาติเสียงที่อ่อนหวาน นุ่มนวล หอมทุกคน เพราะโดยมากไม่ได้มุ่งขายเสียงแต่ก็ต้องพยายามทำ

เสียงให้ไพเราะให้ได้มากที่สุด) การใช้เสียงใสอารมณ์ให้เข้ากับเพลงของเพลงแนวป๊อปจะทำได้อย่างมีขอบเขต โดยไม่ให้สูญเสียความไพเราะตามที่กระแสหลักกำหนดไว้ แต่ในการร้องของปฐมพรในชุดพรายนี้ เขาใช้เสียงอย่างไม่มีขอบเขต ทำให้ความหมายของเพลงที่เขาร้องเกิดความแตกต่างอย่างชัดเจน การที่เขาตะโกน ต่ำท้ออย่างหยาบคาย หรือทำเสียงประหลาด นั้น แสดงถึงเจตนาที่ต้องการบอกแก่สังคมว่า เมื่อพูดกันสุภาพ ดี ๆ แล้วไม่ฟังกันบ้างก็ต้องพูดแบบนี้ หรืออีกนัยหนึ่งจะบอกว่า แท้ที่จริงแล้วมนุษย์เราไม่ว่าเศรษฐกิจหรือยากต่างก็มีธาตุแท้เหมือนกัน คือมีกิเลสและตัณหาด้วยกันทั้งนั้น คนส่วนมากชอบใส่หน้ากากเข้าหากัน โดยปิดบังตัวตนที่แท้จริงของตนเอาไว้ ภาษาหยาบคายที่เขาใช้นั้นก็ไม่ได้หยาบเกินกว่าที่คนในสังคมใช้กันทุกวัน เพียงแต่ไม่ใช่ภาษาทางราชการ หรือภาษาของผู้ดีเท่านั้น

ความหมายของเนื้อร้อง ในเทปชุดนี้เสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการระบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจมากเป็นอันดับหนึ่งคือมีถึง 4 เพลง แสดงให้เห็นว่าสังคมนี้ยังขาดการรับฟังความคิดเห็น หรือการยอมรับคนที่มีความอัดอั้นตันใจ คนที่มีปัญหาความคิดที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง หรือศิลปะ การที่เทปเพลงชุดนี้เสนอเพลงที่ระบายความอัดอั้นตันใจกว่าเพลงที่มีเนื้อหาอย่างอื่นนั้น จึงเป็นการทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปในสังคมนั่นเอง

เนื้อหาสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อสังคมและการเมืองไทยอย่างรุนแรง ผู้ที่ติดตามข่าวคราวด้านการเมืองอย่างสม่ำเสมอก็จะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่นำเสนอในเพลงชุดนี้ไม่ได้เกินเลยไปจากความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันเลย สังคมที่มีข้าราชการและนักการเมืองโกงกินคอร์รัปชัน การเล่นเกมการเมือง , การเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน , การค้ายาเสพติดที่เขาวงกตของชาติต้องกลายเป็นเหยื่อ , การค้าประเวณีและโสเภณีเด็ก ฯลฯ เพียงแต่ว่าคนรู้แต่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาอย่างเปิดเผย โดยเฉพาะในเนื้อหาของเพลงป๊อปหรือเพลงร็อคโดยทั่วไปไม่นิยมนำเรื่องการเมือง หรือเรื่องในด้านลบเกี่ยวกับสังคมมาอยู่ใน

เพลง เพราะค่าความนิยมที่ว่าดนตรีเป็นสิ่งที่สุนทรีย์ และรื่นรมย์ ไม่ควรที่จะพูดถึงเรื่อง
ซีเรียส นอกจากเรื่องความรัก ความสนุกสนาน และเรื่องเบาสมองต่าง ๆ เทปเพลงชุดนี้จึง
ต้องการจะบอกในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูด หรือเป็นการพูดแทนเสียงข้างน้อยของคนในสังคม

เนื้อหาในเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ความรัก ได้แก่ หญิงสาวที่ทำแท้ง , คนทำชั่ว ,
ปลาร้าของคนอีสาน , จินตนาการถึงโลกใหม่ และสิ่งที่มักจะขาดไม่ได้สำหรับเพลงร็อก คือ
เรื่องของยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ของคนเสพยาหรือโทษของยาเสพติดก็ดี เนื้อหาที่
มีหลายหลากในเทปชุดนี้ แสดงถึงความคิดที่ต้องการเสนอความแตกต่างจากเพลงป๊อปร็อก
ทั่วไปอย่างชัดเจน เพลง ป๊อปร็อกโดยมากเสนอเรื่องความรัก และความผิดหวังในความรัก
เป็นหลัก แต่ในเทปชุดนี้ก็กลับไม่มีเพลงรักแม้แต่เพลงเดียว แสดงให้เห็นถึงโลกทรรศน์ของ
ผู้แต่งไม่ได้จำกัดให้งานศิลปะดนตรีเป็นศิลปะประโลมโลกแต่อย่างเดียว แต่ได้พาผู้ฟังไปพบ
กับเรื่องราวต่าง ๆ ในสังคมหลาย ๆ แง่หลายมุม เช่นเดียวกับดนตรีในแนวโปรเกรสซีฟร็อก
ของสหรัฐและยุโรป เช่น คณะ Pink Floyd ซึ่งถือได้ว่าเป็นดนตรีร็อกสำหรับปัญญาชนที่มีชื่อ
เสียงคณะหนึ่ง

ตัวอย่างเพลงชุด พรายใต้สำนึกของ ปฐมพร

เพลงที่ 2

ปฐมพร

เกิดมาให้พวกมึงวิจารณ์	ทำงานให้พวกมึงเหยียบเล่น
หรือเห็นกูเป็นกากเดนสังคม	
ไม่มีแดกไม่ได้ขอมึงกิน	ไม่ได้ปลิ้นปล้อนให้ใครชม
ถึงเหม็นเป็นอาจม กูก็คือบทเพลง	
แหกปากร้องก็มาจากหัวใจข้างใน	ขบขันหัวนไหวใครไม่ฟังก็ไป
ให้ไกล ไกล ดิน	
เพลงกูทำให้มึงรำคาญ	กูหยาบกร้านเทียบกับใครไม่ได้
มึงจะแควไปทำไม อุดหูลูกมึงไว้ อย่าให้ฟัง	
ทุก ๆ อย่างมีในชีวิตจริง	ทุก ๆ สิ่งอยู่ในตัวของเรา
ชาติชั่วหรือโง่เง่า ก็ไม่เคยประณามใคร	
กูเป็นสัตว์นรกร้องคร่ำครวญ	มึงเป็นเทวดาสัตว์กะหมา

เพลงที่ 3

ปทุมพร

อยาก.....อยากจะทำแทนพวกคุณ	ละผม همین เบื่อ เหลือทน
หากคุณเป็นคนไทยจน ๆ	คุณต้องทนต่อไป
กับไอ้เกมส์การเมืองและทุเรศฉิบหาย	ไม่รู้จะอยู่ข้างใคร ใครรู้ช่วยบอกที
อยากจะทำอยู่กับรัฐบาลก็พาลจะลืมนิ้ว	อยากจะทำต่างข้างก็กลัวอาจผิดไป
ก็หัวใจมันอยากมีประชาธิปไตย	จะให้ทำอย่างไร ใครรู้ช่วยบอกที
อยาก....อยากจะทำตัวเบลอ ๆ	ไม่ต้องเจอกับความจริง
เป็นคนไทยที่ไม่สูงส่งกับใคร	เมา..เมาสบาย..เมา ไม่ต้องเล่นการเมือง
เบื่อเหลือเกิน เกิดเป็นประชาชนตัวดำ ๆ	ไม่รู้จะทำอย่างไร همینเสียจนรำคาญ
จะพาลเป็นบ้าตาย	เพียงเพราะอยากเป็นคนไทยที่ดี
อยาก...อยากเล่นละครน้ำเน่าอย่างที่เขชอบดูกัน	อยู่ข้างนางเอกทั้งวันไม่ต้องทำอะไร
แต่หัวใจฉันมีประชาธิปไตย	จะให้ทำอย่างไร ใครรู้ช่วยบอกที
ยา...ยา...ยา.....	

1. แนวเฮฟวีเมทัล ชุดที่ 1

ศิลปินคณะ เนื้อกับหนัง (Flesh & Skin) ชุด เนื้อกับหนัง

เทปม้วนนี้ออกจำหน่ายครั้งแรกในราว ปี พ.ศ.2526 ถือได้ว่าเป็นเทปเพลงร็อกแนวเฮฟวีเมทัลชุดแรกในประเทศไทยที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาไทย ผู้ที่เป็นโปรดิวเซอร์คือ วิฑูร วทัญญู ซึ่งเป็นนักจัดรายการเพลงสากลทางวิทยุรุ่นบุกเบิก นับได้ว่าเป็นเทปเพลงร็อกยุคบุกเบิกที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน แม้ว่าคุณภาพจะสู้เทปเพลงร็อกในยุคหลังไม่ได้แต่ก็นับว่าเป็นความกล้าหาญและริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ผลิต ความยาวรวมทั้งสิ้น 59 นาที 23 วินาที มีเพลง 16 เพลง แยกเป็นเพลงที่มีเนื้อร้อง 11 เพลง และเป็นเพลงบรรเลง 5 เพลง ในจำนวนนี้ มีเพลงที่นำเอาเพลงสากลมาเล่นและร้องโดยไม่ได้ดัดแปลง 2 เพลง คือ เพลง โอมามุस्ता และเพลง Love Potion No.9 นอกนั้นเป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ มีการจัดเพลงซ้ำกันเสีย 5 เพลง จึงเหลือเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่จริง ๆ 10 เพลง

เพลงในชุดประกอบด้วยเพลง 16 เพลง เรียงตามลำดับดังนี้คือ 1. ฆาตกะัญญา 2. วังไปลงนรก 3. หยุดเสียที 4. ดรรชนี 5. ควรจะไปถึง 6. ฆาตกะัญญา (ชบวน 2) 7. ฆาตกะัญญา (ชบวน 2) (บรรเลง) 8. บทเพลง 9. เกือบกต 10 . การโต้แย้ง (บรรเลง) 11. โอมามุस्ता (บรรเลง) 12. โลภีย 13. Love Potion No.9 14. บทเพลง (บทที่ 2) 15. บทเพลง (บทที่ 2) (บรรเลง) 16. หยุดเสียที (บรรเลง)

การจำแนกเนื้อหาคำร้อง

เนื้อหาของเพลงที่มีเนื้อร้องทั้ง 7 เพลงมีเนื้อหาแทบไม่ซ้ำกันเลยมี 7 แบบคือ

1. ยาเสพติด บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในการสูบกัญญา และกล่าวถึงโทษของการสูบกัญญา 1 เพลง
2. เรียกร้องให้คนหยุดฆ่ากันต่อต้านการผลิตอาวุธ ต่อต้านสงคราม มี 2 เพลง

3. เนื้อหาคลุมเครือไม่ชัดเจน มีหลายเรื่องในเพลงเดียว การทำท่ายให้มาเผชิญหน้ากัน , การสอนตนเองให้ทำใจให้ว่าง ฯลฯ มี 2 เพลง
4. คุณประโยชน์ของคนตรีที่มีต่อมนุษย์ มี 1 เพลง
5. โจมตีสังคมที่เจริญแต่ทางวัตถุแต่ใจคนคดโกง มี 1 เพลง

การจำแนกรูปแบบ

ก. รูปแบบดนตรี

1. อารมณ์เพลง การจำแนกอารมณ์เพลงในเทปชุดนี้ไม่สามารถแบ่งได้ชัดเจนในแต่ละเพลง เพราะส่วนมากเพลงหนึ่งมีหลายอารมณ์ แต่พอสรุปได้ดังนี้คือ
 - 1.1 อารมณ์ดีกึกกักสนุกสนาน หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า "มัน " เสียงที่บ่งบอกถึงความมันคือจังหวะและทำนองเพลงที่เร่ร่าใจ
 - 1.2 อารมณ์เศร้าสะเทือนใจ
 - 1.3 อารมณ์สับสนวุ่นวาย หรือ ไซเคเดลิก
 - 1.4 อารมณ์ระเบิดออกหลังจากที่เก็บกดมานาน
2. ความเร็วของจังหวะ ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนเพราะมีหลายเพลงที่มีจังหวะไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งเพลง บางช่วงเร็ว บางช่วงช้า บางช่วงปานกลาง แต่พอจะแบ่งโดยประมาณได้ดังนี้
 - 2.1 เพลงช้า
 - 2.2 เพลงปานกลาง
 - 2.3 เพลงเร็ว
 - 2.4 เพลงเร็วมาก
3. โครงสร้างของบทเพลง ส่วนมากเป็นเพลง 2 ทำนอง ได้แก่

A A B , A A B B , A B A , A B , A A B A

4. บันไดเสียง ส่วนมากใช้บันไดเสียงไมเนอร์ รองลงมาเป็นบันไดเสียงเมเจอร์ และ บันไดเสียงบลูส์

5. การประสานเสียง ใช้คอร์ดพื้นฐานง่าย ๆ ไม่ยึดกฎเกณฑ์ตายตัว

6. เสียงดนตรี มีจำนวนน้อยชิ้น เน้นหนักที่เสียงกีตาร์ กลอง และเบส ให้สำเนียงแบบอันเดอร์กราว ฮาร์ตริอค และเฮฟวีเมทัล ในชุดนี้มีเพลงบรรเลงถึง 5 เพลง ส่วนในเพลงร้องนั้นมีการใช้ดนตรีบรรเลงยาวนานหลายเพลงที่มีเนื้อร้อง

7. การขับร้อง ใช้นักร้องชายทั้งหมด ส่วนมากร้องเดี่ยว มีร้องประสานเสียงเล็กน้อย เป็นบางเพลง ลักษณะการร้องมีทั้งร้องแบบธรรมดา ร้องตะโกนและร้องกึ่งพูด

ข. รูปแบบคำร้อง

1. การใช้ภาษา ใช้ภาษาพูดง่าย ๆ ไม่มีคำศัพท์ยาก มีคำที่เน้นอารมณ์ และ คำที่เป็นการออกคำสั่ง

2. ฉันทลักษณ์ แบ่งวรรคตอนเช่นเดียวกับกาพย์กลอน ส่วนมากมีแต่สัมผัสนอก ไม่มีสัมผัสใน

การวิเคราะห์ความหมาย

Themeหลักของเทปชุดนี้อยู่ที่เพลง "ฆาตกะัญชา" สังกัดได้จากการนำมาเป็นเพลงขึ้นต้น และนำมาเสนอซ้ำอีก 2 ครั้ง ในตอนสุดท้ายของหน้าแรก ส่วน Themeรองคือเพลง "บทเพลง" ซึ่งเป็นเพลงแรกในหน้าที่ 2 และได้้นำเสนออีก 2 รอบเช่นเดียวกัน เนื้อหาหลักของเพลงจึงอยู่ที่เรื่องของยาเสพติดประเภทกัญชา และความซาบซึ้งในดนตรี แสดงถึงความคิดของศิลปินที่เชื่อว่าดนตรีและยาเสพติดเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน ตามแบบอย่างของดนตรีร็อก

ตะวันตก ซึ่งถ้าดูอย่างผิวเผินจะเห็นว่าเนื้อหาสาระของเทพชุดนี้ไม่มีสาระอะไรมาก แต่ถ้าวิเคราะห์จากเพลงอื่น ๆ ประกอบด้วยแล้วจะพบว่า กัญชาและดนตรี เป็นเพียงทางออกทางหนึ่งของคนที่พบกับปัญหาต่าง ๆ ที่ค้างคาอยู่ในใจ ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นจะสังเกตได้จากเนื้อหาที่อยู่ในเพลงอื่น ๆ

เนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือจากสองเพลงดังกล่าวผิดแผกจากเพลงป๊อปทั่วไปอย่างมาก ไม่มีเพลงที่กล่าวถึงเรื่องความรักเลยไม่ว่าจะเป็นรักที่สดชื่นสมหวังหรือรักที่ผิดหวังก็ตาม เนื้อหาส่วนใหญ่คลุมเครือไม่ชัดเจน และขาดความเป็นเอกภาพในเนื้อหา คือกล่าวถึงเรื่องนี้นิดเรื่องนั้นหน่อยโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ โดยมากคั่นเนื้อร้องด้วยการบรรเลงดนตรีที่ยาวนานกว่าเพลงปกติ ถ้าวิเคราะห์ตามแนวคิดเชิงสัญลักษณ์แล้วจะพบความหมายของเนื้อหาเพลงในเทพชุดนี้สะท้อนถึงความคิดของผู้ประพันธ์ว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในขณะนั้นอย่างไร สภาพสังคมและเศรษฐกิจในช่วง พ.ศ.2523-2526 เริ่มเข้าสู่ยุคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากที่ชะลอตัวมานาน ในสมัยนั้นผู้บริหารประเทศได้ชูนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งออก เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นนิคส์ มีการพัฒนาอุตสาหกรรมกันขนานใหญ่ มีการชักชวนให้ต่างชาติมาลงทุนในเมืองไทย ช่วงนั้นถือว่าการบูมทางเศรษฐกิจ ตอนนั้นยังไม่มีใครพูดถึงผลกระทบที่จะตามมา ปัญหาสังคม, ปัญหาครอบครัวแตกแยก, ปัญหาการล่มสลายของสังคมชนบทปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยคนจน และปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น คนธรรมดาที่ประสบกับปัญหาเดือดร้อนโดยตรงย่อมอธิบายไม่ถูกในระยะแรกว่าปัญหานั้นคืออะไร สาเหตุอยู่ตรงไหนและจะแก้ไขอย่างไร เพราะปัญหามีมากมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนปรับตัวไม่ทันทำให้ความคิดวุ่นวายและสับสน ถ้าขินคิดมากคงบ้าตายสู้นเข้าหาดนตรีดีกว่าเพราะดนตรีมีแต่ให้คุณกับทุกคนสังเกตได้ว่าในเทพชุดนี้มีเพลงบรรเลงมากถึง 9 เพลง ส่วนมากเป็นเพลงที่มีทำนองและจังหวะที่เร้าอารมณ์ อาจมีหลายคนที่ยินเข้าหายาเสพติด เช่น กัญชา แต่ในเพลงชุดนี้บอกว่าไม่ดี มีอันตรายมากจึงใช้ชื่อว่า "มาตะกัญชา" หมายถึงกัญชาคือเพชรฆาตนั่นเอง นับว่าผู้แต่งเพลงนี้เองก็ได้เคยลองมาแล้วจึงได้บรรยายให้เห็นภาพอย่างชัดเจน ความจริง

แล้วก็ถูกว่าเป็นยาเสพติดที่ไม่ได้มีโทษต่อร่างกายร้ายแรงมากนักถ้าเทียบกับยาเสพติดอีกหลายประเภท แต่การที่พูดว่า มาตะกัญชา อาจเป็นการพูดให้เกินจริงไปบ้างเพื่อให้คนฟังเกิดความกลัว จะได้ไม่เสพ หรือผู้ที่เสพอยู่ก็จะเลิกเสพ

เทพบุตรนี้ยังสะท้อนถึงความคิดของผู้แต่งที่ว่า เมื่อพบกับปัญหาสังคมดังกล่าวมาแล้วการที่จะไปกล่าวโทษใคร หรือเรียกร้องขอความเห็นใจจากใครก็คงไม่เกิดประโยชน์ สู้แก้ที่ใจตนเองดีกว่า โดยทำใจให้ว่าง และมองโลก ในแง่ดี ดังในเพลง "เก็บกด" ความคิดนี้เข้ากับภาษิตไทยที่ว่า "สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ"

นอกจากการสะท้อนถึงความรู้สึกสับสนต่อสังคมยุคใหม่แล้วยังมีเพลงที่แสดงถึงจุดยืนอย่างชัดเจนในการต่อต้านสงครามและความรุนแรง ดังเนื้อร้องในเพลง "ควรจะไปให้ถึง" ตอนหนึ่งคือ

" มนุษย์สร้างอาวุธและเกณฑ์ทหาร เรื่องล้างผลาญเป็นเรื่องธรรมชาติ
มนุษย์ฝันธรรมชาติอย่างอื่นได้ แต่เรื่องล้างผลาญชีวิตฝันไม่ได้ "

เพลงนี้เป็นการประณามความคิดของคนที่ชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา สถาบันที่ถูกอ้างถึงในเพลงก็คงหนีไม่พ้นสถาบันทหาร ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามและการเกณฑ์ทหารโดยตรง แนวคิดนี้คงได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของศิลปินเพลงร็อกในยุคของการแสดงคอนเสิร์ตที่วูดสต็อก (Woodstock , 21-23 ส.ค. 2512)

เพลงในชุดนี้มีเพลงบรรเลงมากถึง 5 เพลง และในเพลงที่มีเนื้อร้องก็จะมีการบรรเลงดนตรีที่ยาวนานกว่าปกติ แสดงว่าศิลปินต้องการสื่อสารด้วยเสียงเพลงมากกว่าคำพูด เพราะการใช้เสียงดนตรีนั้นสามารถสื่อสารทางอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าการสื่อสารด้วยคำพูด ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์กดดัน , การระเบิดออก , ความสนุกสนานหรือความเศร้าโศกก็ตามแต่

ตัวอย่างคำร้องในเพลง ของ คณะเนื้อกับหนัง

"มาตะกัญชา"

เนื้อกับหนัง

ท่อนที่ 1 (A)	อยากจะไป นครพนม อยากจะไป หาซื้อมา	เขาลือกันว่า มีกัญชา จะได้เอามา ดูดกัน
ท่อนที่ 2 A')	อยากจะเป็น สิ่งหอมควัน อยากได้ยา	พี่น้องกัน สบายอุรา ไม่ได้มา ชำต้องตาย
ท่อนที่ 3 (B)	มาตะกัญชา ลา ลาลาลา ลาลาลา ลาลาลา	มาตะกัญชา ลาลาลา ลาลาลา ลาลาลา
ท่อนที่ 4 (A')	บ้องที่หนึ่ง ก็ไม่เป็นไร บ้องที่สอง ก็ชักจะมัน	คราวต่อไป ถึงที่เพื่อนกัน ตาของฉัน ก็เริ่มจะลาย
ท่อนที่ 5 (A)	บ้องที่สาม ชักลำบากกาย บ้องที่สี่ เหมือนดั่งฝัน	สนุกเหลือใจ ที่ได้ดูดกัน ตัวฉันนั้น ลอยตามลม
ท่อนที่ 6 (B)	มาตะ กัญชา ลา ลาลาลา ลาลาลา ลาลาลา	มาตะ กัญชา ลาลาลา ลาลาลา ลาลาลา
ท่อนที่ 7 (A)	หัวใจ คล้ายหยุดเต้น ร่างกาย สั่นระรัว	หลุดกระเด็น ออกจากตัว หมุนไปทั่ว รอบตัวเรา
ท่อนที่ 8 (A)	หัวใจ คุณอาจจะวาย นี่แหละ โทษมหันต์	ทุกคนอาจตาย ได้เพราะมัน ที่ให้ท่าน เจ้ากัญชา
ท่อนที่ 9 (B)	มาตะกัญชา ลา ลาลาลา ลาลาลา ลาลาลา	มาตะกัญชา ลาลาลา ลาลาลา ลาลาลา
ท่อนที่ 10 (ดนตรีบรรเลงจบเพลง)		

เก็บกด

เนื้อกับหนัง

1.(A)	จะมัวเศร้าอยู่ใย ในดวงจิตอันนั้นแหละ (บรรเลง)	ฉีกหน้ากากมันออกมา ระบายแล้วลากมันออกมา
2.(A)	ความว่างเปล่าเป็นความสุขอย่างหนึ่ง ล่องลอยไปกับอวกาศดีกว่า ด้วยการมองท้องฟ้าอันนั้น	นรกมันไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอก
3.(B)	ทุก ๆ คนมีจุดบอดของชีวิต สร้างคามหวังใหม่กับอนาคต (บรรเลง 1.40 นาที)	อย่าท้อแท้กับชีวิต นรกมันอยู่ในใจ มองโลกในแง่ดีว่าเรื่งเบิกบานอยู่เสมอ
4.(A)	จะมัวเศร้าอยู่ใย ในดวงจิตอันนั้นแหละ (ดนตรีบรรเลง 45 วินาที)	ฉีกหน้ากากมันออกมา ระบายแล้วลากมันออกมา

ควรจะไปให้ถึง

เมื่อกับหนังสือ

1.(A)	แหวกว่ายไปตามเวหา ไม่มีใครมากำหนดชีวิตให้	มุ่งสู่จุดหมายที่วางไว้ มุ่งสู่วิถีทางของตนเอง
2.(A)	กำลังบินอยู่ดูเพลิน สลั้บทั้งขาวและดำ	ก็สวนกับนกพิราบฝูงหนึ่ง อิฉฉาความเป็นอิสระของมัน
	(ดนตรีบรรเลง 1.40 นาที)	
3.(A)	มนุษย์สร้างอาวุธและเกณฑ์ทหาร มนุษย์ฝืนธรรมชาติอย่างอื่นได้	เรื่องล้างผลาญเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่เรื่องล้างผลาญชีวิตฝืนไม่ได้
4.(A)'	นิจจาโลกมนุษย์เห็นไหมว่ามันกลม พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มาเป็นเจ้าแห่งโลก	ทุกสิ่งทุกอย่างจึงหมุนตาม (ดนตรีบรรเลง 30 วินาที)

2. แนวเฮฟวีเมทัลชุดที่ 2

ศิลปินคณะ หิน เหล็ก ไฟ ชุด หิน เหล็ก ไฟ

หิน เหล็ก ไฟ เป็นวงดนตรีร็อกแนวเฮฟวีเมทัลที่นับได้ว่าประสบความสำเร็จในด้านการตลาดมากที่สุด นับตั้งแต่มีผลงานชุดแรก คือ ชุดหิน เหล็ก ไฟ ซึ่งออกจำหน่ายในปี พ.ศ. 2536 โดยสังกัดอยู่ในค่ายเทปของบริษัทอาร์เอสโปรโมชั่น ผลงานชุดหินเหล็กไฟ ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์เพลงว่าเป็นงานที่ดีเยี่ยมทั้งเนื้อร้องและทางดนตรี (T- Club, 2538) ศิลปินของวงหินเหล็กไฟนั้นเกิดจากการรวมตัวของศิลปินร็อกเก่า ๆ ที่มีประสบการณ์ในการเล่นเพลงร็อกมานาน และจากสมาชิกของวงดิโอพาร์โปรเจค ฉะนั้นอายุของศิลปินวงนี้จึงไม่ใช่วัยรุ่น แต่จัดอยู่ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว วิธีการทำเพลงของหินเหล็กไฟแตกต่างจากวงดนตรีทั่วไป คือ พวกเขาจะแต่งเพลงเอง , เรียบเรียงดนตรีเอง , บรรเลงและขับร้องเอง รวมทั้งเป็นโปรดิวเซอร์เอง เมื่อทำเทปเดโมเสร็จแล้วจึงไปเสนอบริษัทในภายหลัง ในช่วงนั้น (พ.ศ. 2536) เพลงในแนวร็อกกำลังชบเซา เมื่อผลงานชุดหินเหล็กไฟออกสู่ท้องตลาดก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงร็อกเป็นอย่างสูง เท่ากับเป็นการปลุกวงการเพลงร็อกให้ตื่นตัวอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นก็มีผลงานเพลงร็อกจากศิลปินกลุ่มต่าง ๆ เกิดขึ้นมาอย่างมากมาย ทำให้ปี พ.ศ. 2536 - 2538 เป็นยุคทองของเพลงร็อกในประเทศไทย (ดูรายชื่อเทปเพลงร็อกที่เลือกมาทำการวิจัย)

เทปชุด หินเหล็กไฟ ประกอบด้วยเพลง 10 เพลง คือ 1. ขอม 2. เพื่อเธอ 3. นางแมว 4. ความหวัง 5. ก่อนจะสาย 6. ค้างคาวไฟ 7. พลังรัก 8. สองคน 9. สู้อู 10. ร็อกเกอร์

การจำแนกเนื้อหาคำร้อง

คำร้องในเทปชุดนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ประเภทดังต่อไปนี้

1. ความรัก มี 5 เพลง คือ เพลงยอม , เพื่อเธอ , นางแมว , พลังแห่งรัก และ เพลงสองคน แบ่งเป็นความรักแบบต่าง ๆ คือ รักที่ซื่อสัตย์และเข้าใจกัน และรักที่หลอกลวงกัน
2. การให้กำลังใจผู้ที่ผิดหวัง มี 2 เพลง คือ เพลงความหวัง , สู้อ
3. เดือนสติ มี 1 เพลง คือ เพลงก่อนจะสาย
4. ชีวิตชายเสเพล มี 1 เพลง คือ เพลงค้างคาวไฟ
5. อุทมการณ์รื้อค มี 1 เพลง คือ เพลงรื้อคเกอร์

การจำแนกรูปแบบ

ก. รูปแบบดนตรี

1. อารมณ์เพลง การจำแนกแนวดนตรีในเทปเพลงชุดนี้ ไม่สามารถแบ่งแยก อารมณ์ความรู้สึกของแต่ละเพลงได้ชัดเจน เพราะแต่ละเพลงมีหลายอารมณ์ความรู้สึก อยู่ในเพลงเดียวกัน เช่น เพลงยอม มีทั้งอารมณ์อ่อนหวาน , กตสัน , สะเทือนอารมณ์ และระเบิดออก แต่ถ้านับความเร็วของจังหวะเป็นเกณฑ์ พอจะแบ่งได้ดังนี้
2. ความเร็วของจังหวะ
 - 2.1 เพลงช้า (ประมาณ 66 - 105) มี 4 เพลง
 - 2.2 เพลงปานกลาง (ประมาณ 105) มี 1 เพลง
 - 2.3 เพลงเร็วและเร็วมาก (ประมาณ 124 - 188) มี 5 เพลง
3. โครงสร้างของบทเพลง ส่วนมากเป็นเพลงสองทำนองและสามทำนอง ได้แก่ A B , A A B A , A A B , A A B C , A A A B C เป็นต้น

4. บันไดเสียง ส่วนมากเป็นบันไดเสียง ไมเนอร์ รองลงมาเป็น บันไดเสียง เมเจอร์
5. การประสานเสียง ใช้คอร์ด เบสิคง่าย ๆ เช่น คอร์ดเมเจอร์ คอร์ดไมเนอร์ เป็นส่วนมาก
6. เสียงดนตรี ใช้เสียงกลองที่หนักแน่น และเสียงกีตาร์โซติสทอร์ชั่น (ดูภาคผนวก ข.) ทำให้เกิดเสียงดนตรีสไตล์เฮฟวีเมทัล
7. การขับร้อง มี 2 ลักษณะ คือ ร้องอ่อนหวานและดุดัน เน้นอารมณ์ที่ถูกกดตันและการระเบิดออก และร้องแบบ สนุกสนาน เร่งเร้า และตื่นเต้นทั้งสองลักษณะใช้เสียงสูงมาก มีการตะโกนกันจนสุดเสียง

ข. รูปแบบคำร้อง

1. การใช้ภาษา ใช้ภาษาง่าย ๆ เช่นเดียวกับภาษาพูด บางเพลงก็ใช้ภาษา สละสลวย (เช่น เพลง ยอมและเพลงเพื่อเธอ) ใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่นคำว่า เซ็กซี่ (ในเพลง นางแมว) และใช้ถ้อยคำรุนแรง เช่น ไปไป ไปลงนรก...(เพลงนางแมว)
2. จันท์ลักษณะ มีการแบ่งวรรคตอน และการใช้คำสัมผัสคล้องจอง แต่ไม่เคร่งครัด เน้นคำหรือวลีที่ให้ความหมายและความรู้สึกที่ชัดเจนมากกว่า

การวิเคราะห์ความหมาย

Theme หลักของเทปชุดนี้อยู่ที่การประกาศตัวเองว่าเป็นศิลปินร็อกอย่างเต็มตัว ในเพลงสุดท้าย คือ เพลงร็อกเกอร์ และเพลงที่สนับสนุนอุดมการณ์นี้คือ เพลงสู้ ซึ่งมีดนตรี และความหมายอยู่ในทำนองเดียวกัน ส่วน Theme รองเป็นเรื่องของความรักเช่นเดียวกับ

เพลงป๊อปทั่วไป แต่เน้นอารมณ์ความรู้สึกที่หนักแน่นรุนแรงกว่า

การดำเนินเรื่องราวในเทปชุดนี้ เริ่มต้นด้วยเพลงช้า ๆ หวาน ๆ 2 เพลง คือ เพลงขอมและเพลงเพื่อเธอ ทั้งสองเพลงมีดนตรีและเนื้อร้องคล้าย ๆ กัน เป็นเพลงรักที่ ออดอ้อน เพลงที่ 3 เปลี่ยนลีลามาเป็นเพลงเร็วที่ดุเดือดเร้าร้อน มีเนื้อหาโจมตีผู้หญิงที่ เจ้าชู้ แล้วสลับด้วยเพลงที่ 4 คือเพลงความหวัง เป็นเพลงหวาน ๆ ช้า ๆ มีเนื้อหาให้กำลังใจ ผู้ที่ผิดหวังในชีวิต และปิดท้ายหน้าแรกด้วยเพลงก่อนจะสาย ซึ่งเป็นเพลงเร็วดุเดือด มี เนื้อหาเตือนสติให้คนนึกถึงเวลาที่ล่วงเลยไป ชั้นหน้าที่ 2 ด้วยเพลงคางคาวไฟเป็น เพลงที่ 6 เพลงนี้มีลีลาที่ดุเดือดเร้าร้อนกว่าเพลงที่ผ่าน ๆ มา มีเนื้อหากล่าวถึงชีวิตของ ชายที่ทำตัวเป็นนักล่าผู้หญิงในเวลากลางคืน เพลงที่ 7 ชื่อเพลงพลังรัก เป็นเพลงที่ทำนอง ค่อนข้างหวาน จังหวะอ่อนลงเล็กน้อย มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความรัก เพลงที่ 8 คือ เพลงสองคน มีจังหวะช้าลง มีทำนองอ่อนหวานผสมุดตัน เนื้อหาเกี่ยวกับความรักของคน สองคนที่ถูกผู้ใหญ่ขัดขวาง เพลงที่ 9 คือเพลงสู้ เป็นการเร่งความเร็วขึ้น เป็นเพลงที่ดุ เดือดแรงเร้า มีเนื้อหาที่ปลุกใจให้คนต่อสู้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตั้งความหวังไว้ เพลงที่ 10 ถือว่าเป็นจุดสุดยอดของคอนเสิร์ตในเทปชุดนี้ คือเพลงร็อคเกอร์ มีแนวดนตรีที่เร็ว มาก (ประมาณ 140) ทั้งจังหวะกลอง , กีตาร์และเบส ส่วนการร้องก็ดุเดือด มีการตะโกน ครางครวญและโหยหาจนจบเพลง

จะเห็นว่าการดำเนินเรื่องราวของเทปชุดนี้ เริ่มจากการเสนอสิ่งที่เบา ๆ แต่เร้า อารมณ์ แล้วค่อย ๆ เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ มีการสลับด้วยเพลงอ่อนหวานบ้าง แต่ใน ความอ่อนหวานนั้นมีความเข้มข้นมากขึ้นทั้งทำนอง , เนื้อร้อง , ดนตรี และเสียงร้องที่เร็วขึ้น สูงขึ้น จนถึงเพลงสุดท้ายเป็นจุดไคลแมกซ์

ปกเทปชุดนี้อยู่ในโทนสีดำ เป็นรูปหน้าของสมาชิกวงทั้ง 5 คน มีสีเทา ตาสี แดง ด้านบนมีตัวอักษรว่า S M F บันทึกที่ 2 คือ Stone Metal Fire

ด้านล่างเป็นภาษาไทย คือ หิน เหล็ก ไฟ และด้านล่างทางซ้ายเป็นสินค้าสปอนเซอร์ คือ Wrangler (เป็นยี่ห้อกางเกงยีนส์) และด้านล่างขวา คือ R S Promotion (ชื่อบริษัท เทป)

เมื่อวิเคราะห์จากคอนเซ็ปต์ที่แสดงออกทางปกเทป , แนวดนตรี และเนื้อหาของเพลงชุดนี้แล้ว จะพบว่าสิ่งที่ศิลปินต้องการจะเน้นคอนเซ็ปต์ของคำว่า หินเหล็กไฟ หรือ Stone Metal Fire ซึ่งหมายถึงความหนักแน่น ความแข็งแกร่ง และความมีพลังร้อนแรง การที่วงดนตรีวงนี้ใช้ชื่อว่า หินเหล็กไฟ แสดงว่าพวกเขาต้องการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า หินเหล็กไฟ การใช้ชื่อชุดว่าหินเหล็กไฟเช่นเดียวกับชื่อวง เป็นการต่อยอดถึงภาพลักษณ์ของศิลปินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ศิลปินที่ออกผลงานเทปชุดแรกหลายคนมักจะใช้ชื่อชุดเป็นชื่อเดียวกับชื่อวง เพื่อเป็นการเปิดตัวเองให้ผู้ฟังได้รู้จักชื่อเสียงหรือถ้ามองในแง่การตลาดก็เพื่อให้ชื่อติดตลาดไว้อีกก่อน ถ้าวิเคราะห์ในด้านสังคมแล้ว การเลือกใช้ชื่อ หินเหล็กไฟ นั้นเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของศิลปินที่มีต่อสังคมที่เขาอาศัยอยู่ จากข้อมูลที่ศิลปินกลุ่มนี้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารต่าง ๆ (สีสัน , 2538 และ T - Club 2538) และในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ สมาชิกของวง หินเหล็กไฟ ประกอบด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ในชีวิตมาแล้วอย่างโชกโชน พวกเขาไม่ใช่เด็กวัยรุ่นอ่อนแอ หรือคนหนุ่มสาวที่กำลังแสวงหา พวกเขาเคยผ่านชีวิตที่ล้มเหลวมาแล้วหลายครั้ง , เคยตกงาน , เคยอดอยากยากจน , เคยถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม , เคยคลุกคลีกับคนประเภทต่าง ๆ มาแล้วมากมาย เช่นเดียวกับสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยยุคปัจจุบันต้องเผชิญ มีคนมากมายต้องพ่ายแพ้และเสียคน เพราะไม่อาจทนทานต่อปัญหาต่าง ๆ ได้ คนที่จะยืนหยัดอยู่ได้จะต้องไม่ใช่คนธรรมดา จะต้องเป็นคนที่มีชีวิตจิตใจแข็งแกร่งและร้อนแรง เช่นคุณสมบัติของหินเหล็กไฟ ซึ่งผิดธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วไป อาจจะมีคนมองว่าบ้าก็ตามที่ ตั้งเนื้อเพลง ร็อคเกอร์ ตอนหนึ่ง มีใจความว่า

มีใครจะยืนหยัด	มีใครจะสู้ทุกซัทน
ไม่แคร์จะรวยจน	ไม่ใส่ใจ
ซาจนหยดสุดท้าย	ถึงตายก็ยอม
ที่นี่ต้องมีแน่	ทองแท้ไม่กลัวไฟ
เหล็กกล้าต้องทนได้	คุณไข่มุข
มีคนว่าคุณบ้า	คุณมันใจกล้าทำทาย
คุณต้องมีดีแน่	บ้าต่อไป

เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักในชุด หินเหล็กไฟ โดยรวมแล้วก็เหมือนกับ เพลงรักทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างกันนั้นอยู่ที่การแสดงออกถึงความรัก ดูเหมือนว่าจะถูกเก็บกด ถูกกีดกันคัดค้าน หากคนที่จะสนับสนุนหรือเห็นอกเห็นใจน้อยเต็มที เป็นรักที่ซมซิ่น มีปมด้อย จึงเป็นความรักที่ต้องต่อสู้ ทุ่มเทอย่างเต็มที่ การที่ถูกกีดกันมานาน เมื่อมี โอกาสก็ต้องแสดงออกกันอย่างเต็มที่ ด้วยการร้องที่ตะเบ็งจนสุดเสียง สอดคล้องกับจังหวะ ที่โหมกระหน่ำ และเสียงกีตาร์ดีสทอร์ชั่นที่เสียดแทงอารมณ์ความรู้สึกอย่างยิ่ง

เนื้อหาอื่น ๆ ได้แก่ การให้กำลังใจคนที่ผิดหวัง การเตือนสติคน และสะท้อน ชีวิตคน เป็นสิ่งที่ศิลปินเพลงร็อกพยายามสอดแทรกสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นการ สะท้อนให้เห็นว่า พวกเขามีทัศนคติต่อคนรอบข้างอย่างไร ทัศนคติต่อสังคมในเทปเพลงชุดนี้ แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจคนที่ผิดหวัง คนที่กำลังมีทุกข์และคนที่ถูกสังคมทอดทิ้ง โดยไม่ ได้โทษใคร และไม่ได้ชี้ทางออกว่าควรทำเช่นไร

ตัวอย่างเพลงของทิน เอลีก ไฟ

ร็อคเกอร์

ทิน เอลีก ไฟ

ที่นี่มีใครไหม	มันใจในตัวเอง
มันในอุดมการณ์	มีบ้างไหม
มีใครจะยืนหยัด	มีใครจะสู้ทุกซ์ทัน
ไม่แคร์จะรวยจน	ไม่ใส่ใจ
ซ่าจนหยุดสุดท้าย	ถึงตายก็ยอม
ที่นี่ต้องมีแน่	ทองแท้ไม่กลัวไฟ
เหล็กกล้าต้องทนได้	คุณใช่ไหม
มีคนว่าคุณบ้า	คุณมันใจกล้าทำทาย
คุณต้องมีดีแน่	บ้าต่อไป
ฝากถ้อยคำคำนี้	มอบไว้ให้คุณ
ร็อคเกอร์ ร็อคเกอร์ ร็อคเกอร์	ร็อคเกอร์ ร็อคเกอร์ ร็อคเกอร์
ร็อคเกอร์ ร็อคเกอร์ ร็อคเกอร์	
หลายคนไม่แกร่งพอ	บางคนย่อท้อผันแปร
ไม่มีแม้จุดยืน	ใจไม่ถึง
ร็อคเกอร์ผู้กล้าหาญ	รวมพลังไว้
ร็อคไม่มีวันตาย	เราร็อคเกอร์ ฝากบทเพลง
เพลงนี้มอบไว้ให้คุณ	

สู้

หิน เหล็ก ไฟ

กระโจนทะยาน	ไปบนเส้นทาง
มุ่งตามความฝันยิ่งใหญ่	สยบฝันให้กลายเป็นผง
เผชิญความจริง	แหลมคมแห่งปัญญา
ทิ่มแทงฝากแผลไว้ว่า	มันไม่ตายตายตั้งฝัน
เมื่อเจอแล้วใจอย่าท้อ	รอดทนอีกหน่อย
บางครั้งกำลังจะดี	ดันกลับกลายเป็นพังทลาย
มันเป็นเพียงบททำ	พิสูจน์ใจคุณเท่านั้น
ไซ้ว่าชีวิตจะสั้น	ยังมีวันอย่าฝันสลาย
ประตูทองแดง	สร้างเชื่อมกำแพงหิน
สูงเกินกว่านกจะบิน	ข้ามไปที่ใจมุ่งหมาย
พยายาม	สำเร็จจะตามมา
ทำมันให้ดีสมค่า	เวลามาถึงแล้ว
มิใช่เกิดมาเพื่อแพ้	แน่จลยุตต่อไป
อย่ามัวรอดดวงชะตา	ความสำเร็จมาเองหรือไม่
มันต้องสูญต้องเสีย	ต้องแลกเปลี่ยนไปจึงได้มา
นี่แหละคือคุณค่า	เป็นตำรานอก มหา ' ลัย
สู้ สู้ สู้ หรือจะยอมแพ้	สู้ สู้ สู้ หรือจะยอมแพ้

5. แนวคันทรีรีค

ศิลปินคณะ คาราบาว ชุด มิน

วงคาราบาวเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตวงหนึ่งที่มีผลงานเทปเพลงออกมาจำนวนมาก และประสบความสำเร็จมากที่สุดในบรรดาศิลปินเพลงเพื่อชีวิตด้วยกัน เนื้อหาส่วนใหญ่ในเพลงของคาราบาวเสนอเรื่องราวสะท้อนสังคม ซึ่งมีหลากหลายมีตั้งแต่ปัญหาของชาวนาชาวไร่ , คนยากจน , ชนกลุ่มน้อย , การเสียดสีคนรวย , การโจมตีอำนาจรัฐ , เพลงตลก , เพลงสนุกสนาน ฯลฯ รูปแบบดนตรีก็มีหลายแนว ได้แก่ โฟล์คของแบบอเมริกัน , เวสเทิร์นคันทรี , ป๊อป , บลูส์ , เพลงพื้นบ้านของไทยประยุกต์ , เพลงลูกทุ่ง และเพลงรีค ส่วนมากสมาชิกในวงจะเป็นผู้ประพันธ์คำร้องและทำนองเอง ถึงแม้ว่าแนวดนตรีของคาราบาวมีหลายแนวก็จริง แต่ดูจากรูปลักษณ์การแต่งกายและการแสดงของคาราบาวแล้วจะเห็นว่าเข้าลักษณะของศิลปินรีคมากกว่า ลักษณะของศิลปินเพื่อชีวิตวงอื่น ๆ เช่น การแต่งกายปอน ๆ , นุ่งกางเกงยีนส์ , ใส่เสื้อยืด , ไข่มวยาว และหวดเครารุงรัง ภาษาที่ใช้พูดทักทายกับผู้ชมก็ใช้ภาษาพูดห้วน ๆ แบบนักเลง ในการแสดงสดของคาราบาวนั้นมีหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บล้มตายก็มี ส่วนมากเกิดจากผู้ชมที่เป็นวัยรุ่น ได้แก่ นักเรียนระดับอาชีวศึกษาที่มาชมกันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วเกิดเขม่นกันขึ้นจึงได้ยกพวกตีกัน บางครั้งก็มีการปะทะเปิด การแก้ไขสถานการณ์ของคาราบาวโดยเฉพาะหัวหน้าวง คือ ยืนยง โอภากุล นั้น เขาใช้วิธีกล่าวประณามผู้ที่ก่อเรื่องด้วยถ้อยคำรุนแรงและหยาบคาย หรือไม่ก็หยุดการแสดงโดยทันทีจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ยืนยงกระโดดลงจากเวทีแล้วไปขกต้อยกับคนดูที่ตะโกนด่าเขาอย่างขลุมน ต่อหน้าคนดูนับพัน เสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นบนเวทีไปแสดงต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ในการบรรเลงเพลงที่มีแนวคันทรีรีคเขาจะใส่อารมณ์รุนแรงเช่นเดียวกับแนวเฮฟวีเมทัลหรือฮันเตอร์กราวด์ เมื่อวิเคราะห์แนวดนตรีของคาราบาวแล้วคงได้รับอิทธิพลจากคันทรีรีคที่เข้ามาพร้อมกับการตั้งฐานทัพสหรัฐในประเทศไทย วงคันทรีรีคที่มีแนวดนตรีใกล้เคียงกับเพลงรีคของคาราบาว ได้แก่ Grandfunk Railroad Black Sabbath เป็นต้น ดูจากอายุของสมาชิกวงคาราบาวแล้ว (ประมาณ 40 - 45 ปี)

คาดคะเนได้ว่าในช่วงวัยรุ่นของพวกเขาตรงกับยุคฐานทัฟจี.ไอ.พอดี้ ฉะนั้นพวกเขาจึงได้รับอิทธิพลจากดนตรีร็อกในทศวรรษที่ 60 - 70 อย่างไม่ต้องสงสัย

เทปเพลงชุดมิน ของคาราบาวมีทั้งสิ้น 12 เพลง ได้แก่ 1. ลุงซีเมา 2. กัญชา 3. ลูกแก้ว 4. ท.ทหารอดทน 5. ทับหลัง 6. บิ๊กเสี้ยว 7. ข้าวดี 8. กอทูเล 9. เรฟูจี 10. นส.3 ก. 11. คนนิรนาม 12. เจ้าตาก

การจำแนกเนื้อหาคำร้อง

เพลงชุดมินของคาราบาวมีเนื้อหาที่สะท้อนสังคมซึ่งแบ่งได้ 5 ประเภทคือ

1. สะท้อนชีวิตคนที่ผิดหวัง ด้อยโอกาส หรืออยู่ในฐานะเสียเปรียบในสังคม มี 6 เพลง
2. เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น กัญชา , เฮโรอีน , สุรา มี 3 เพลง
3. ปัญหาครอบครัว เด็กมีปัญหา มี 1 เพลง
4. ยกย่องวีรบุรุษ มี 1 เพลง
5. ปัญหาระหว่างประเทศ มี 1 เพลง

การจำแนกรูปแบบ

ก. รูปแบบดนตรี

1. อารมณ์เพลง มีอารมณ์ 2 แบบคือ
 - 1.1 เพลงสะเทือนใจแบบศิลปะ Expressionism มี 6 เพลง

1.2 เพลงที่ให้อารมณ์สนุกสนาน ร่าเริง (แม้บางเพลงจะมีเนื้อหาเศร้า)

มี 6 เพลง

2. ความเร็วจังหวะ มี 3 แบบคือ

2.1 จังหวะช้าหรือค่อนข้างช้า มี 2 เพลง

2.2 จังหวะปานกลาง มี 6 เพลง

2.3 จังหวะเร็ว มี 4 เพลง

3. โครงสร้างของบทเพลง ใช้โครงสร้างง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เช่น A A B A , A B A C , A B A B เป็นต้น

4. บันไดเสียง ใช้บันไดเสียง ไมเนอร์ และบันไดเสียงเมเจอร์เป็นส่วนมาก

5. การประสานเสียง มีการขับร้องประสานเสียงอย่างง่ายหลายเพลง เช่น เพลง ท.ทหารอดทน เพลงเจ้าตาก เป็นต้น การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับดนตรีมีหลายสไตล์ เช่น อันเดอร์กราวด์ , ฮาร์ตร็อค , เฮฟวีเมทัล , โพล์คร็อค เป็นต้น

6. เสียงดนตรี ใช้เครื่องดนตรีแบบวงร็อค มีเครื่องดนตรีอื่น ๆ เพิ่มมาบางเพลง ได้แก่ คลาริเน็ต , ฉิ่ง , ฉาบ และพิณของชาวอีสาน ในเพลง คนนิรนาม มีแบนโจในเพลง ทหารอดทน ใช้แซกโซโฟนในเพลง ข้าวดี และ บิ๊กเสี้ยว ใช้ซินธิไซเซอร์ทำเสียงของวงออคเตตราในเพลง เรพูจี และเพลงเจ้าตาก

7. การขับร้อง การร้อง มีหลายสไตล์ ได้แก่ ร้องสำเนียงเหนือแบบพื้นบ้าน สุพรรณ ร้องกิ่งพุด เช่น เพลงท.ทหารอดทน , เพลงข้าวดี ร้องเสียงสูง และ ร้องตะโกน เช่น เพลงลูกแก้ว , เพลงเจ้าตาก ร้องแนวสนุกสนาน เช่น เพลง บิ๊กเสี้ยว และร้องประสานเสียง

เช่น เพลง ท.ทหารอดทน เป็นต้น

ข. รูปแบบคำร้อง

1. การใช้ภาษา แบ่งได้เป็น 4 แบบคือ

1.1 ใช้ภาษาง่าย ๆ แบบภาษาพูดที่เล่นคำคล้องจองแบบอิสระ เช่น คบเพื่อน
พากันเพลิน เดินลงขวดสุรา เดินลงบ้องกัญชา เดินลงเข็มฉีดยา

1.2 ใช้ภาษาพื้นบ้านอีสาน ภาษากะเหรี่ยง และภาษาอังกฤษ เช่น บิ๊กเสี้ยว
กอทูเล และเรพฟูจี

1.3 ใช้ภาษาที่สละสลวย เช่น ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว.
ทัพข้าศึกกรมล้อม มัวแต่กล่อมสตรี เริงโลกีย์เป็นหลัก....(เพลงเจ้าตาก)

2. จันท์ลักษณะ แบ่งเป็นวรรคตอนตามทำนองเพลง มีการใช้คำสัมผัสนอกและ
สัมผัสในอย่างสม่ำเสมอ ใช้คำคล้องจองแบบเพลงพื้นบ้านทั่วไป เช่น เพลงกัญชา

คำคืนนี้มีดวงดาวเจิดจ้า

คราบทองฟ้ายังดูสดใส

สุดส่วนโค้งของฟ้ากว้างไกล

ไม่มีวันใดมิดมิตสนิทนาน

การวิเคราะห์ความหมาย

Theme หลักของเพลง เมื่อวิเคราะห์จากชื่อชุดว่า "มีน" Theme หลักของเพลง
น่าจะอยู่ที่เรื่องยาเสพติดและปัญหาที่สับสนวุ่นวาย เพลงที่สะท้อนสิ่งเหล่านี้คือเพลง "ลูกแก้ว"
ส่วน Theme รองน่าจะอยู่ที่เพลง "ลุงซีมา" และเพลง "กัญชา"

การดำเนินเรื่องของเทปเพลงชุด "มีน" ของคาราบาวเป็นการนำเอาเพลงเก่าหลาย
ชุดมารวมกัน เริ่มตั้งแต่ชุด ซีมา(พ.ศ.2524) จนถึงชุด ห้ามจอดควาย (พ.ศ.2533)
จาก 9 ชุดรวมเป็นชุด "มีน" มี 12 เพลง แต่ละเพลงที่คาราบาวนำมารวมกันในชุดนี้

ส่วนมากเป็นเพลงที่มีแนวดนตรีรี็อค สไตล์เฮฟวีเมทัลและฮาร์ดร็อกเป็นหลัก ทำนองและเสียงประสานให้อารมณ์สะเทือนใจแบบ Expressionism ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพลงสนุกสนานแบบเพลงเต้นรำ

การดำเนินเรื่องราวในเทปเพลง เริ่มต้นด้วยเพลง "ลูซี่มา" ด้วยลีลาซ้ำ ทำนองและการร้องหนักแน่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตของคนซีเมากคนหนึ่งที่ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้า เพลงที่ 2 ดนตรีเริ่มหนักขึ้นแบบเพลงเฮฟวีเมทัลของคณะ Black Sabbath เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้สึกของคนที่ถูกกักขัง และโทษของกักขัง เพลงที่ 3 มีทำนอง จังหวะและเนื้อหาหนักหน่วงรุนแรงยิ่งกว่าเพลงที่ 2 ดนตรีเป็นแบบเฮฟวีเมทัลผสมไซเคเดลิค เนื้อหากล่าวถึงเด็กที่มีปัญหาถูกพ่อแม่ปล่อยปละละเลยไม่ดูแลจนต้องเสียคนติดยาเสพติด ก่อคดีฆ่าข่มขืน และถูกตัดสินประหารชีวิต เพลงที่ 3 นี้ถือเป็นจุดไคลแมกซ์ของชุดนี้ พอถึงเพลงที่ 4 จึงเป็นการผ่อนคลายลง มีทำนองเนื้อหาเบา ๆ สนุกสนาน ชื่อเพลง "ท.ทหารอดทน" เป็นเพลงสะท้อนชีวิตพลทหาร ที่มีความฝันอยากเป็นนายร้อย เพลงที่ 5 ชื่อ "ทับหลัง" เป็นเพลงที่มีจังหวะและทำนองสนุกสนานแบบเพลงเต้นรำ มีจังหวะเร็ว แต่เนื้อหาโจมตีสหรัฐอเมริกาที่ขโมยทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ของไทยไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อคนไทยไปพบแล้วไม่ยอมคืน เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อ พ.ศ. 2531 หลังจากเพลงทับหลังเผยแพร่ไปได้ไม่นาน สหรัฐอเมริกาก็ยอมคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ให้กับรัฐบาลไทย จึงนับว่าเพลงนี้มีส่วนช่วยกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยตื่นตัวทุกระดับตั้งแต่ประชาชนจนกระทั่งถึงรัฐบาลไทยสมัยนั้น ทำให้ไทยได้ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์คืนมา ขณะนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพลงที่ 6 ชื่อเพลงบักเสี้ยว เป็นการย้อนกลับไปภาคอีสาน หลังจากที่เพลง "ทับหลัง" พาไปเที่ยวสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีทำนองและเสียงประสานแบบเพลงป๊อปของอเมริกา เพลงที่ 6 นี้ทำนองดนตรีและจังหวะเร็ว เป็นแบบเพลงเต้นรำ ร้องด้วยเสียงสูงมาก แต่เนื้อหาคือเรื่องราวของคนอีสาน ซึ่งเป็นชนชาติที่มักถูกคนภาคกลางดูหมิ่นว่าต่ำต้อย โดยเรียกว่า บักเสี้ยว เพลงนี้เลยเปลี่ยนใหม่ให้มีเนื้อหาตรงกันข้ามว่า "บักเสี้ยว"

ในหน้าที่ 2 มี 6 เพลงเช่นเดียวกัน เพลงที่ 1 ชื่อ "ชาวดี" เป็นเพลง
 สนุกสนาน จังหวะเร็ว ร้องแบบกิ่งพุด สำเนียงเหน่อแบบคนสุพรรณ เนื้อหาเบา ๆ
 ประชดประชันสังคมโดยนำเอาสิ่งดี ๆ ซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นจริงมาเสนอให้คนฟังที่ยาก
 จนได้ฟังชาวดี เพลงที่ 2 ชื่อเพลง "กอทูเล" เป็นเพลงจังหวะคึกคักสนุกสนาน ท่วงทำนอง
 หนักแน่นเร้าใจ แต่เนื้อหาเกี่ยวกับชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่า แต่ถูกทางการ
 พม่าขับไล้ให้เป็นคนนอกกฎหมาย เนื้อหาและทำนองเพลงนี้คล้าย ๆ กับเป็นการชี้แนะหรือ
 เป็นการเชียร์ให้พวกกอทูเลลุกขึ้นสู้ย้ายอพยพ เพลงที่ 3 กล่าวถึงชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่ม
 หนึ่งซึ่งมีสภาพต่างจากพวกกอทูเลในเพลงที่ 2 เพลงนี้ชื่อ "เรฟุจี" (Refugee) เพลงนี้มี
 ทำนองแบบเพลงจีนผสมเวียดนาม ให้อารมณ์เศร้าสะเทือนใจ แนวดนตรีเป็นแบบ
 คลาสสิคร็อค หรืออาร์ทร็อค (Art Rock) คือมีการใช้เสียงของวงออเคสตราผสมกับเพลงร็อค
 เนื้อหากล่าวถึงผู้อพยพที่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองมา เนื่องจากเกิดสงครามใน
 ประเทศ รอนแรมอยู่ในเรือเพื่อหาแผ่นดินใหม่ที่สงบสุข เพลงที่ 4 ชื่อ "นส.3 ก." เป็น
 เรื่องราวของคนจนที่ต้องขายลูกสาวไปเป็นโสเภณีในเมืองใหญ่ ท่วงทำนองและจังหวะ
 สนุกสนานเร้าใจ เพลงที่ 5 เป็นเรื่องราวของชีวิตคนที่ต่ำต้อยไร้เกียรติในสังคมอีกกลุ่มหนึ่ง
 ชื่อเพลง "คนนิรนาม" หมายถึงคนอีสานที่ไปใช้แรงงานในเมือง โดยไม่เลือกว่าเป็นงาน
 หนักหรืองานเบา เพลงที่ 6 ชื่อเพลง "เจ้าตาก" นับว่าเป็นเพลงที่เป็นจุดไคลแมกซ์ใน
 หน้าที่ 2 ทั้งรูปแบบเนื้อหาของเพลงแสดงถึงความยิ่งใหญ่ น่าตื่นเต้น และเกิดจินตนาการ
 ตามเพลง แนวดนตรีเป็นโปรเกรสซีฟร็อค คือมีการใช้รูปแบบดนตรีที่หลากหลาย ใช้เสียงที่
 ทำให้เกิดจินตนาการและคิดตามได้อย่างตื่นเต้นระทึกใจ เนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับวีรกรรม
 ของพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้รับเพื่อกู้เอกราชจากพม่า จนไทยได้รับเอกราชอีกครั้งหนึ่ง

1. แนวดนตรีในเทปชุดนี้ มีเพลงอยู่ 2 แบบ คือ เพลงที่ให้อารมณ์สะเทือนใจ มี
 6 เพลง และเพลงที่สนุกสนาน อีก 6 เพลงเท่ากัน ส่วนจังหวะนั้นมีเพลง ช้า 2 เพลง
 เพลงจังหวะปานกลาง 6 เพลง และเพลงจังหวะเร็ว 4 เพลง ทั้ง 12 เพลงเป็นเพลงสไตล์
 ร็อค มีการใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้าและซาวด์เอฟเฟ็ค เช่น Distortion , Fuss เป็นต้น

ทำให้เกิดเสียงที่ใ้บรรยากาศของสังคมในยุคสมัยใหม่หรือยุคอุตสาหกรรม ถึงแม้ว่าเพลงของคาราบาวจะมีเนื้อหาเป็นเพลงเพื่อชีวิต ซึ่งจัดอยู่ในพวกที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบฝ่ายซ้ายก็ตาม แต่เมื่อวิเคราะห์จากรูปแบบดนตรีและวิธีการนำเสนอในเพลงของคาราบาวแล้ว จะเห็นว่าอุดมการณ์ของคาราบาวแตกต่างจากวงเพื่อชีวิตวงอื่น ๆ ตรงที่ว่าเป็นฝ่ายซ้ายที่ไม่ไปคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยม แต่เป็นฝ่ายซ้ายแบบเสรีนิยมตะวันตก เพราะในยุคก่อนหน้านี้ คือ ในช่วงที่เพลงเพื่อชีวิตกำลังเฟื่องฟู (พ.ศ. 2516 - 2519) นักดนตรีเพื่อชีวิตของไทยปฏิเสธรูปแบบดนตรีร็อคแบบตะวันตก โดยมองดนตรีร็อคในแง่ลบว่าเป็นวัฒนธรรมของอเมริกันที่มอมเมาเยาวชน วงดนตรีเพื่อชีวิตในยุคนั้นส่วนมากจึงมีดนตรีเป็นแบบอเมริกัน โพลล์คของ ตามสโตลล์ของ บ็อบ ไดแลน (Bob Dylan) และโจอันเบซ (Joan Baez) ผสมกับดนตรีพื้นบ้านของไทย เช่น วงคาราวาน ที่มีเครื่องดนตรีประกอบด้วย กีตาร์โปร่ง , ไวโอลิน , ฟลูต , พิณ , แคน เป็นต้น วงที่มีเครื่องดนตรีไฟฟ้าก็จะเป็นวงขนาดเล็กเรียบง่าย เช่น วงกรรมาชนและวงโคมฉาย ประกอบด้วย กีตาร์ไฟฟ้า, เบส , กลองชุด และ ออร์แกนไฟฟ้า เมื่อเวลาผ่านไปดนตรีเพื่อชีวิตในแบบเก่าเสื่อมความนิยมลง เพราะไม่สามารถสนองอารมณ์ของวัยรุ่นในยุคใหม่ได้ เมื่อคาราบาวได้เสนอเพลงเพื่อชีวิตในสไตล์ใหม่รูปแบบ โพลล์คร็อค และเฮฟวีเมทัล จึงได้รับการต้อนรับจากแฟนเพลงวัยรุ่นอย่างรวดเร็ว เพลงของคาราบาวจึงเป็นเพลงเพื่อชีวิตในมิติใหม่ที่ไม่ใช่จำกัดอยู่ที่เวทีการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาและกรรมกรชาวนาอีกต่อไป แต่ได้ขยายไปสู่ไนท์คลับและดิสโก้เทค ให้คนหนุ่มสาวได้เต้นรำ (ดิน) อย่างสนุกสนาน และยังได้ข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตและสังคมกลับไปคิดต่อบ้านอีกด้วย

เนื้อหาที่มีอยู่ในคำร้องของเพลงชุด "มิน" มี Theme หลักอยู่ที่การสะท้อนชีวิตของคนที่มีปัญหาชีวิตและหาทางออกไม่ได้ ต้องพึ่งยาเสพติดจนสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถ ดังเช่น เพลงลูกแก้ว , กัญชา และ ลุงซีเมา ในขณะที่สังคมส่วนใหญ่มองว่าคนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือมีปัญหานั้นเกิดจากตัวคนคนนั้นเอง เช่น มีความคิดไม่ถูกต้อง ไม่มีความอดทน อุปนิสัยหรือสันดานไม่ดี เมื่อเจอปัญหาจึงไม่สามารถแก้ไขได้ จึงต้องกลาย

เป็นคนที่มีความประพฤติเรียบร้อย ผู้ใหญ่มักจะยกตัวอย่างผู้ที่เกิดมายากจนหรือผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมอย่างหนัก แต่ก็สามารถต่อสู้ฟันฝ่าจนประสบความสำเร็จในชีวิต และเป็นคนดีได้โดยไม่โทษสังคม (ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีน้อยคนนักที่จะทำได้) แต่เนื้อหา ในเพลงเพลงของคาราบาว กลับแสดงความเห็นใจคนที่ประสบปัญหาล้มเหลวในชีวิตเหล่านี้ และเห็นว่าสาเหตุของปัญหาไม่ใช่ตัวบุคคลหรือเด็กที่เกิดปัญหาแต่อยู่ที่สังคมและผู้ใหญ่เป็นต้นเหตุ การแก้ไขปัญหาก็ต้องแก้ที่ต้นตอ เมื่อสาวสิกลงไปก็อยู่ที่ผู้มีอำนาจในสังคม คือ รัฐบาล และ บรรดาเศรษฐีมีเงินทั้งหลาย หาใช่เด็กและคนจนไม่

เนื้อหาประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ เรื่องยาเสพติด (เพลงกัญชา , ลุงซีเมา , ลูกแก้ว) เรื่องคนจน คนอีสาน (คนนิรนาม , บิ๊กเสี้ยว) เรื่องผู้หญิงโสเภณี (เพลง นส.3 ก.) เรื่องชนกลุ่มน้อย (เพลงกอกูเล) เรื่องปัญหาผู้อพยพ (เพลงเรฟูจี) เรื่องการเรียกร้องเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศ (เพลงทับหลัง) เรื่องการยกย่องวีรบุรุษในประวัติศาสตร์ (เพลงเจ้าตาก) สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งคนในสังคมควรรับรู้และใส่ใจ ขณะที่เพลงบ๊อบบิ่งไปที่เรื่องรักใคร่เป็นหลัก แต่เพลงชุด "มีน" ของคาราบาวไม่มีเรื่องรักใคร่แม้แต่เพลงเดียว การนำเอาเนื้อหาต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เพลงรักใคร่มานำเป็นเพลงนั้นมีผลสะท้อนทั้งด้านบวกและลบต่อตัวศิลปินเอง ผู้ที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมมักจะโจมตีว่าคาราบาวเป็นผู้ทำลายศิลปดนตรีและส่งเสริมให้เยาวชนก้าวร้าวและหัวรุนแรง นักการเมืองพรรคที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมได้โจมตีคาราบาวว่า ทำงานเพื่อหวังผลทางการเมือง แต่คาราบาวโดยเฉพาะ ยืนยง โอภากุล หัวหน้าวงก็ได้ประกาศจุดยืนด้วยการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและจากการพูดบนเวทีอยู่เสมอว่า เขาทำไปโดยความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองพรรคใด

ตัวอย่างเพลง ของคาราบาว ชุดมิน

ลูกแก้ว

คาราบาว

เกิดเป็นลูกคนเดียว พ่อรักตั้งดวงใจ อยากจะได้อะไร แม่คอยตามใจ
 ตามใจ ตามใจ ตามใจ ตามใจ ตามใจ ปรารถนาสิ่งใดพ่อแม่ตามใจ
 ฐานะค่อนข้างรวย หาเงินตัวเป็นเกลียว ทำเพื่อหวังสิ่งเดียว นั่นคือ เงินตรา
 เงินตรา เงินตรา เงินตรา เงินตรา เงินตรา ไม่ค่อยมีเวลาอบรมลูกชายกำลังโต
 ชาติที่พึงทางใจ ไข่กำลังทุน ให้ความอบอุ่นไม่ได้ พบเพื่อนพากันเพลิน
 เดินลงชวดสุรา เดินลงบ้องกัญชา เดินลงเข็มฉีดยา โอ๊ย.....
 ตื่นขึ้นมากลางคुक ลูกขึ้นยืนตาขวาง ใครจับฉันมาซัง พ่อแม่จั้นรวย
 ร่ำรวย ร่ำรวย ร่ำรวย ร่ำรวย ช่วยที พ่อแม่จ้าร่ำรวยช่วยลูกชายที
 ซ้อหาอุกฉกรรจ์ ปล้นฆ่าและข่มขืน พรากชีวิตผู้อื่น ต้องรับโทษทัณฑ์
 โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์ คำสั่งศาลประหารตายตก
 ตามกัน ตามกัน ตามกัน
 น้ำตารินไหล นึกเสียดายชีวี พ่อจ่าลูกลาที แม่จ่าลูกลาตาย
 พ่อรักลูกก็รู้ แม่รักลูกเข้าใจ ลูกผิดสมควรตาย ก้าวพลาดไปช่างหัวมัน
 ผูกผิดสมควรตาย ขอลาไปชดใช้กรรม

เรพูจี

คาราบาว

เวียงฟ้ากว้างกลางน้ำเรือลำน้อยล่อง ไป	ลอยล่องไปล่องไปดอยไปดอยห่าง ดิน
ดิน แผ่นดินถิ่นฐานตัวเอง	โดนละเลงสงครามเสียจนสิ้นแผ่นดิน ดิน
เวียงฟ้ากว้างกลางผืนชีวันนั้นมิด มน	ทน ทุกข์ทนทุกข์ทนสู้ทนสู้ต่อ ไป
ไกล ห่างไกลสุดสาย ตา	ลอย ล่องลอยนาวาถึงคราไร้แผ่นดิน ดิน
ดิน ถิ่นเดิมลูกเรือรังไฟแผดเผา	พิน สุมไฟเจ้าคงเจ้าเคยยัดใส่ เต่า
คราว ผู้คนบนผืนดินเดิม ปากหอมอง	โย ไม่มองไม่เคยเหลียวแลเห็นแก่ ตัว
กิน มีเหลือเผื่อแผ่กันวัน นั้น	วัน นี้คงไม่ต้องล่องเรือ
เกลือ จ้มเกลือเหลือเพียงเรือ ล่องมา	มา เข้ามาเข้ามาเรพู จี
เวียงฟ้ากว้างกลางน้ำเรือลำน้อยล่องมา	มา ล่องมาล่องมาเข้ามาหาแผ่นดิน ดิน
ดิน ถิ่นนี้มีน้ำตา	มี เหลือวันเวลาถ้ามาเพื่อดับไฟ
แผดเผา	พิน สุมไฟเจ้าคงเจ้าเคยยัดใส่เต่า
คราว ผู้คนบนผืนดินเดิม ปากหอมอง	โย ไม่มองไม่เคยเหลียวแลเห็นแก่ ตัว
กิน มีเหลือเผื่อแผ่กันวัน นั้น	วัน นี้คงไม่ต้องล่องเรือ
เกลือ จ้มเกลือเหลือเพียงเรือ ล่องมา	มา เข้ามาเข้ามาเรพู จี

6. แนวคันทรีรีออค ชุดที่ 2

ศิลปินคณะ อัสนี-วสันต์ ชุด รุ่งกินน้ำ

อัสนี - วสันต์เป็นศิลปินรีออคที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคณะหนึ่งในยุคที่เพลงแนวป๊อปรีออคกำลังเฟื่องฟู เพลงของเขาจัดอยู่ในประเภทป๊อปรีออคและคันทรีรีออค ทั้งนี้แล้วแต่ว่าจะนำเกณฑ์อะไรเป็นเครื่องวัด ถ้าจะดูจากคอนเซ็ปท์ที่กำหนดโดยโปรดิวเซอร์ที่กำหนดว่าต้องการให้เป็นเพลงที่ฟังง่าย ๆ สนุก ฟังได้ทุกเพศทุกวัย เนื้อหาเบา ๆ ก็จัดว่าเป็นเพลงป๊อปรีออค แต่ถ้าวิเคราะห์จากรูปแบบและเนื้อหาพบว่ามีการใช้เรื่องราวและภาษาแบบพื้นบ้านของไทย และใช้จังหวะคันทรีรีออคเป็นส่วนใหญ่ก็สมควรจะจัดให้เป็นเพลงประเภทคันทรีรีออค แต่อย่างไรก็ดีเส้นแบ่งระหว่างป๊อปรีออค , คันทรีรีออคหรือแม้กระทั่งโปรเกรสซีฟรีออคสำหรับเพลงไทยไม่ชัดเจนเท่าเพลงสากล เนื่องจากได้รับอิทธิพลของเพลงหลายประเภท

การที่ได้เลือกผลงานของ อัสนี - วสันต์ มาวิเคราะห์เพราะ เป็นศิลปินที่มีผลงานออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ ผลงานของเขาได้รับความนิยมอยู่ในระดับสูง งานทุกชุดอัสนี่จะเป็นโปรดิวเซอร์และร่วมแต่งเพลง , เรียบเรียงดนตรีด้วยตนเอง และที่สำคัญคือ สไตลิ่งการร้องแบบลากเสียงยาว ๆ ของเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบของการร้องเพลงรีออคแบบไทยที่นักร้องเพลงรีออครุ่นหลังถือเป็นแบบอย่าง

ผลงานชุดรุ่งกินน้ำของอัสนี-วสันต์ออกมาในช่วงกลางปี 2536 นับว่าเป็นช่วงที่เพลงรีออคกำลังเฟื่องฟูอยู่ในตลาดหลายชุด หลังจากที่มีผลงานออกมาแล้ว 4 ชุด คือ บ้าหอบฟาง (2527) , ผักชีโรยหน้า (2529) , ตามหาฟักทอง (3530) และลับประวด (2533) เทปทุกชุดที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างสูง ในชุดรุ่งกินน้ำได้เพิ่มสิ่งที่แปลกใหม่ให้มีความไพเราะมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องซินธิไซเซอร์เพื่อให้เสียงของวงเครื่องเป่าแบบบิ๊กแบนด์และออร์เคสตรา ส่วนการร้องนั้นมีการประสานเสียงทุกเพลง มีการใช้กลุ่มนักร้องประสานเสียงร้องรับทุกเพลง

- เพลงในชุดรุ่งกินน้ำมี 10 เพลง คือ 1. รุ่งกินน้ำ 2. ลักไก่ 3. ลงเหย
4. ทุกข์ไม่เว้นวันราชการ 5. ความงามที่แตกต่าง 6. คิดไปคิดมาเห็นแต่หน้าเธอ
7. รักเธอเสมอ 8. อเมริกา 9. ตาอยู่ 10. ลาก่อน

การจำแนกเนื้อหา

เนื้อหาของเพลงชุดนี้แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. ความรัก มี 7 เพลง
2. ปรัชญาในการดำเนินชีวิต มี 2 เพลง
3. ชมธรรมชาติ มี 1 เพลง

การจำแนกรูปแบบ

ก. รูปแบบดนตรี

1. อารมณ์เพลง จำแนกได้ดังนี้
 - 1.1 อ่อนหวานและหวานปนเศร้า มี 4 เพลง
 - 1.2 สนุกสนาน แบบเรียบ ๆ มี 3 เพลง
 - 1.3 สนุกสนานแบบเร่ร่อน นำตื่นเต้น มี 3 เพลง

2. ความเร็วจังหวะ

- 2.1 ช้า มี 4 เพลง
- 2.2 ปานกลาง มี 1 เพลง
- 2.3 เร็ว มี 5 เพลง

3. โครงสร้างของบทเพลง มีหลายแบบ ได้แก่ A B , A A B A ,

A B A C D เป็นต้น

4. บันไดเสียง มีทั้งบันไดเสียง เมเจอร์ และบันไดเสียงไมเนอร์

5. การประสานเสียง มีการขับร้องประสานเสียงทุกเพลง การเรียบเรียงประสานสำหรับดนตรีค่อนข้างประณีตแบบป๊อปรีอค

6. เสียงดนตรี ในชุดนี้มีการใช้เครื่องดนตรีประเภทซินธิไซเซอร์รุ่นใหม่ ในการทำเสียงของวงออร์เคสตรา และเสียงของวงบิ๊กแบนด์ ซึ่งใช้เป็นเสียงที่ช่วยเพิ่มสีสันของเพลงให้มีความแน่นหนาและทรูทรายิ่งขึ้น

7. การขับร้อง ส่วนมากอัสนี่เป็นผู้ร้องนำ ส่วนวงสันต์ทำหน้าที่ร้องประสานเสียง และยังมีกลุ่มนักร้องประสานเสียงร้องคลอ , ร้องสลับอีก 3 คน การร้องของอัสนี่มีลักษณะเฉพาะ คือ จะลากเสียงยาวให้ครบตามความยาวของตัวโน้ต แม้ว่าคำนั้นจะเป็นสระเสียงสั้นก็ตาม เช่น คำว่า " วันเก่า " จะออกเสียงว่า " วานเก่า " เป็นต้น มีการตะโกนตรงคำที่มีเสียงสูงแต่ไม่มากนัก

ข. รูปแบบคำร้อง

1. การใช้ภาษา มีทั้งภาษาง่าย ๆ แบบภาษาพูดที่สุภาพและภาษาที่สละสลวย การใช้ภาษาไม่โลดโผนมากนัก

2.2 ฉันทลักษณ์ ส่วนใหญ่แบ่งเป็นวรรคตอน มีการใช้คำสัมผัสคล้องจองมาก แต่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว มักจะเป็นกลอนเปล่าเช่นเดียวกับเพลงพื้นบ้าน

การวิเคราะห์ความหมาย

Theme หลักของเทปชุดนี้มีใจความสำคัญอยู่ที่เพลงรุ่งกินน้ำ แม้ว่าเพลงส่วนใหญ่ในเทปชุดนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องรัก แต่ก็ไม่ได้มีเนื้อหาแตกต่างจากเพลงป๊อปทั่วไปนัก เพลงที่ผู้ผลิตให้ความสำคัญและพิถีพิถันมาก คือ เพลงรุ่งกินน้ำ ซึ่งมีความยาวถึง 6.21 นาที มีการร้องประสานเสียงทั้งเพลง ใช้เสียงของออร์เคสตราและเสียงของเครื่องเป่าเพิ่มสีสันของเพลง ขณะที่เสียงคอร์ดกีตาร์ใช้สำเนียงเฮฟวี ในด้านเนื้อหาก็สอดคล้องกับกระแสหลักของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ คือ การรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื้อหาของเพลงรุ่งกินน้ำกล่าวถึงความมั่งคั่งของท้องฟ้าและรุ่งกินน้ำที่กำลังจะหมดไปเพราะอากาศกำลังเต็มไปด้วยหมอกควันพิษ

การดำเนินเรื่อง เริ่มต้นด้วยเพลงรุ่งกินน้ำ ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับอัลบั้ม เพลงเข้ากับบรรยากาศของเพลงโปรเกรสซีฟหรือคมากกว่าที่จะเป็นคันทรี่หรือค เพราะได้ใส่เสียงดนตรีแบบเพลงโรแมนติกโดยใช้เครื่องซินธิไซเซอร์ และใช้นักร้องประสานเสียงวงเล็ก ๆ ด้วย ส่วนเพลงที่ 2 ชื่อเพลงลักไก่ เป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานแบบคันทรี่หรือค เนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่ตัดพ้อต่อว่าคนรัก เพลงที่ 3 ชื่อเพลงลงเอช ก็เช่นเดียวกัน ใช้จังหวะคันทรี่หรือคที่ช้าลงเล็กน้อยแต่ยังคงลีลาสนุกสนาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่ตกเดือนคนรักที่จากไปมีคนรักใหม่ เพลงที่ 4 ชื่อเพลง ทุกขไม่เว้นวันราชการ เป็นการเร่งความเร็วและลีลาให้สนุกตื่นเต้นยิ่งขึ้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักที่หลงรักเขาข้างเดียว เพลงที่ 5 ชื่อเพลงความงามที่แตกต่าง จังหวะลดลงมาเป็นเพลงช้า มีทำนองเรียบ ๆ ค่อนข้างอ่อนโยน เนื้อหาเกี่ยวกับความคิดของคนสองคนซึ่งไม่เหมือนกันแต่ก็ถูกต้องทั้งคู่ เพลงที่ 6 เป็นเพลงแรกของหน้าที่สอง เริ่มต้นด้วยเพลงเร็วที่สนุกสนานนำต้นเต็น คือเพลงคิดไปคิดมาเห็นแต่หน้าเธอ เนื้อหาค่อนข้างสับสนไม่เป็นระเบียบ ใช้จังหวะเต้นรำ เพลงที่ 7 ชื่อเพลง รักเธอเสมอ กลับมาเป็นเพลงช้าและอ่อนหวาน , เศร้า แต่เร้าอารมณ์แบบสโลว์โซล เนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่มีใจซื่อตรงไม่แปรเปลี่ยน เพลงที่ 8 ชื่อเพลงอเมริกา เป็นเพลงที่เร็วขึ้นอีก

แบบป๊อปรีคผสมเฮฟวี มีลีลาสนุกสนานเร้าใจ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก เพลงที่ 9 ชื่อเพลงตาอยู่ ยังคงเป็นเพลงเร็วแบบคันทรี่รีค เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก เพลงที่ 10 ซึ่งเป็นเพลงสุดท้ายชื่อเพลง ลาก่อน นับว่าเป็นเพลงปิดฉากที่ต้องการสร้างความอาลัย ด้วยทำนองอ่อนหวานและเศร้าในจังหวะช้า ๆ คลอด้วยเปียโนทั้งเพลงโดยไม่มีเสียงกลอง

เพลงรุ่งกินน้ำ เป็นการสื่อความหมายให้สังคมได้ตระหนักถึงการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเพลงไม่ได้ระบุว่ามนุษย์ทำลายอย่างไร และจะแก้ไขอย่างไร เพียงแต่บอกว่าขณะนี้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมอกควัน เพราะเราไม่ช่วยกันดูแล เรื่องนี้คนส่วนใหญ่ทราบกันดีว่ามีสาเหตุมาจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไร แต่ที่ยังแก้ไขไม่ได้เพราะปัญหาอยู่ที่ผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้มีเงิน และจิตสำนึกของประชาชน

เนื้อหาอื่น ๆ ก็ยังคงเป็นเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เสียส่วนใหญ่ เป็นเรื่องรักที่ไม่ซีเรียสมากนัก เพราะจุดมุ่งหมายของเทปชุดนี้ ต้องการให้สนุกสนานบันเทิงมากกว่าอย่างอื่น (สีสัน, 2536 : 39-46) คือการทำเพลงเพื่อเอาใจตลาดนั่นเอง

รูปแบบดนตรีของ อัสนี- วสันต์ เป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีป๊อปรีค เฮฟวีเมทัล , โพรเกรสซีฟรีค , คันทรี่รีค และเพลงพื้นบ้านของไทยเข้าด้วยกัน ทำให้เพลงที่ออกมามีสำเนียงที่เข้ากับผู้ฟังได้หลายกลุ่ม คือสามารถเข้าได้ทั้งวัยรุ่นที่อยู่มนชนบท เข้าได้กับผู้นิยมเพลงรีคซึ่งอยู่ในเมือง ประกอบกับการใช้ถ้อยคำที่เรียบง่าย กระชับรัดตรงไปตรงมา ทำให้คนฟังส่วนใหญ่เข้าใจและรับได้

การใช้จังหวะและทำนองที่สนุกสนาน เร้าใจนั้น แสดงถึงการมองโลกในแง่ดีของศิลปิน แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคในชีวิตก็ยิ่งร่าเริงอยู่เสมอ เป็นการช่วยให้กระบวนการขัดเกลาในสังคมบรรลุเป้าหมายไปในตัว คือ เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นในสังคม ควรจะแก้ไขที่ตัวเองก่อน เมื่อตัวเองดีสังคมก็จะดีไปด้วย (เรื่องเดียวกัน)

รู้จักน้า

อัสนี-วสันต์

* แดดทอแสง ส่องลงมา แต่บนท้องฟ้า นั้นกลับมีฝน
 แดดทอแสง ส่องไปรยฝน เกิดเงาโค้ง ๆ นะตุจันศร
 เลื่อมลายซับซ้อน แล้วเกิดเป็นสี (รุ่ง รุ่ง)
 (คนตรี)
 เจ็ดทางสี เกือบเต็มวง เส้นทางโค้ง ๆ ขึ้นอยู่บนฟ้า
 ถักทอสี อย่างเชื่องช้า เมื่อตอนท้องฟ้า นั้นเริ่มเหือดฝน
 คุจตั้งถนน นะแห่งฟากฟ้า (รุ่ง รุ่ง)
 (คนตรี)
 (สร้อย) ม่วงครามหมดจด และน้ำเงินเข้ม เขียวดูโดดเด่น นะเหลืองบรรเจิด
 โกล้เคียงสีแสด สีแดงเข็ด ถือเป็นกำเนิด รุ่งกินน้ำ
 (ช้า สร้อย)
 แดดทอแสง ส่องลงมา (ช้า *)
 (คนตรี)
 เกิดมีสายรุ้งอยู่บนฟ้า.....
 (คนตรี)
 แต่ในวันนั้นมองไป ฟ้าส่วนใหญ่ นั้นครอบคลุมไป
 ด้วยหมอกควัน トラบไตเราไม่เคยแคว และไม่แผ่แผ่
 ไม่ช่วยดูแล ก็หมดกัน (คนตรี)
 โบกมือลา รุ่งอำไพ ท้องฟ้าส่วนใหญ่ เดียวนี้มองไป ช่างขุนมัว
 จากกันวันนั้นลาเลย แสนเศว่าสุดเฮย เพราะรุ้งไม่เคยปรากฏตัว
 เมื่อก่อนเมื่อวันเก่า มองฟ้าดีกว่าวันนี้
 เมื่อก่อนเมื่อครั้งเก่า มองฟ้ายังจะเจอะสี
 และหากวันนั้น ถ้ามีฝนเย็น
 ทุกคนจะเห็น ว่ามีรุ้งทออยู่บนฟ้า (คนตรี)
 (ช้า **)
 อยากเห็นสายรุ้ง รุ่งอยู่บนฟ้า

7. แนวป๊อปรีอค ชุดที่ 1

ศิลปินคณะ หรั่ง ร็อคเคสตรา ชุด ดาวสีม่วง

หรั่ง ร็อคเคสตรา หรือชื่อจริงว่า ชัชชัย สุขาวดี นับว่าเป็นนักร้องเพลงรีอค เนื้อร้องภาษาไทยยุคแรกคนหนึ่งที่มีผลงานต่อเนื่องกันมาหลายชุด แต่เดิมใช้ชื่อว่า ร็อคเคสตรา ต่อมาเปลี่ยนเป็น หรั่ง ร็อคเคสตรา ผลงานของหรั่งมีหลายชุด ได้แก่ ชุด ดาวสีม่วง (2531) ชุดมดคันไฟ (2533) , ชุดรักต่างมิติ เป็นต้น เทปเพลงของเขาส่วนมาก เขาจะเป็นโปรดิวเซอร์และผู้เรียบเรียงดนตรีเอง และมีหลายเพลงที่เขาเป็นผู้ประพันธ์คำร้อง และทำนองเอง ในชุดดาวสีม่วงนี้เขาเป็นผู้ที่ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองเองทั้ง 10 เพลง ชื่อเสียงของ หรั่ง ร็อคเคสตราจึงเป็นที่ยอมรับในวงการเพลงว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการ ร้องเพลง , การเล่นดนตรี , การแต่งเพลง และการเรียบเรียงเสียงประสาน เขาอยู่ในวงการ เพลงรีอคมานาน ตั้งแต่สมัยที่คนไทยยังนิยมเพลงรีอคที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษ จนกระทั่ง มาถึงยุคเพลงรีอคที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาไทย เอกลักษณ์ของเขาคือ เป็นนักร้องที่มีเสียง สูง แหลมใส หน้าตาดี ไว้ผมทรงรอกโทร สุภาพเรียบร้อย เพลงของเขาเป็นที่นิยมใน หมู่วัยรุ่นยุคเก่า (ประมาณ 2525) จนถึงวัยรุ่นยุคปัจจุบัน (2538) แนวการร้องของเขา เป็นต้นแบบให้นักร้องเพลงรีอคในยุคต่อมาหลายคน

เทปชุด "ดาวสีม่วง " มี 10 เพลง ได้แก่ 1. อยากอยู่อย่างนี้ 2. หาใครสักคน 3. รักเธอจริง ๆ 4. ยามเช้า 5. บัง ๆ ครั้งต่อไป 6. นึกว่าเก่ง 7. ใหญ่มากไหม 8. คนในน้ำ 9. ดาวสีม่วง 10. จะโทษใคร

การจำแนกเนื้อหาของเพลง

คำร้องในเทปเพลงชุดนี้ กล่าวถึงเรื่องราวดังต่อไปนี้

1. ความรัก แบ่งเป็นรักหลายแบบ ได้แก่

- รักที่ยังขาดคู่ 1 เพลง
 - รักที่ซื้อตรง 1 เพลง
 - รักที่ผิดหวังและเจ็บปวด 1 เพลง
 - รักที่จากกันไปและคิดถึงกัน 1 เพลง
2. ทศนะเกี่ยวกับตนเอง
- ไม่อยากยุ่งกับใครและไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยว 1 เพลง
3. ความงามของธรรมชาติ
- ท้องทะเล 1 เพลง
 - ยามเช้า แสงแดด 1 เพลง
4. ทศนะเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศ
- ตำหนิประเทศมหาอำนาจ 1 เพลง
5. ทศนะเกี่ยวกับสังคม
- ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เด็ก 1 เพลง

การจำแนกรูปแบบ

ก. รูปแบบดนตรี

1. อารมณ์เพลง

1. สะเทือนอารมณ์ แบบโคกรันทด 1 เพลง
2. สนุกสนาน ตื่นเต้น โลดโผน และสนุกสนานแบบอ่อนหวาน 7 เพลง
3. อ่อนหวานและเศร้า 2 เพลง

2. ความเร็วของจังหวะ

1. ช้า (ประมาณ 72 - 90 จังหวะต่อนาที) 3 เพลง

2. ปานกลาง (ประมาณ 124 - 126 จังหวะต่อนาที) 2 เพลง

3. เร็ว (ประมาณ 132 - 164 จังหวะต่อนาที) 5 เพลง

3. โครงสร้างของบทเพลง โดยมากเป็นโครงสร้างแบบเพลงป๊อป คือเป็นแบบ A A B A รองลงมาเป็นเพลง 3 ทำนองแบบ A B C

4. บันไดเสียง ส่วนมากใช้บันไดเสียง โมนอร์ และบันไดเสียง เมเจอร์

5. การประสานเสียง ใช้รูปแบบการประสานเสียงแบบเพลง ป๊อป และเพลงร็อก ผสมกัน มีการเรียบเรียงประสานที่ค่อนข้างประณีต

6. เสียงดนตรี ใช้เสียงดนตรีที่นุ่มนวลแบบเพลงป๊อป และหนักแน่นแบบร็อก

7. การขับร้อง มี 2 แบบคือ แบบอ่อนหวาน เน้นอารมณ์ความรู้สึกใช้ ระดับเสียงสูงมาก และอีกแบบหนึ่งเป็นแบบสนุกสนาน และตื่นเต้นเร้าใจ

ข. รูปแบบคำร้อง

1. การใช้ภาษา ใช้ภาษาเรียบง่าย สละสลวยไพเราะ มีคำคล้องจอง เช่น รรเรียงร้อยรำรำพัน (เพลงดาวสีม่วง) มีภาษาพูดบ้างแต่ก็เป็นคำสุภาพ

2. ฉันทลักษณ์ส่วนมากมีการแบ่งวรรคตอน และมีสัมผัสนอกและสัมผัสใน เช่นเดียวกับเพลงไทยสากลสไตล์ลูกกรุง

การวิเคราะห์ความหมาย

Theme หลักของเทปชุดนี้อยู่ที่เพลง ดาวสีม่วง ซึ่งกล่าวถึงความรู้สึกของเขา เมื่อมองท้องฟ้ายามค่ำคืน เห็นดาวระยิบระยับ แล้วทำให้คิดถึงคนรักที่เคยมีความสุขร่วมกัน แล้วมาจากไป ส่วน Theme รองก็คงเป็นเพลงที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน คือ เพลงรัก เธอจริง ๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดถึงคนรักที่จากไป เป็นการรำพึงรำพันถึงความซื่อตรงต่อคนรักไม่เสื่อมคลาย ส่วนที่แตกต่างกันคือ เพลงดาวสีม่วงมีจังหวะที่เร็ว ทำนองเร้าใจ มีการบรรเลงดนตรียาวนานถึง 1.15 นาที ส่วนเพลง รักเธอจริง ๆ เป็นเพลงช้า (ประมาณ 84 จังหวะต่อนาที) มีท่วงทำนองอ่อนหวาน แต่เสียงดนตรีออกสำเนียงเฮฟวีเมทัล

การดำเนินเรื่อง เริ่มจากเพลงที่ 1 ชื่อเพลง อยากอยู่อย่างนี้ ด้วยแนวดนตรีแบบร็อกแอนด์โรล จังหวะเร็วและทำนองสนุก เนื้อหาบ่งบอกถึงความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใคร เพลงที่ 2 ชื่อ เพลงหาใครสักคน แนวดนตรียังคงสนุกสนานเช่นเดิม แต่จังหวะช้าลงเล็กน้อย ท่วงทำนองอ่อนหวาน เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก, ความเหงา, ต้องการมีคู่ เพลงที่ 3 ชื่อ เพลงรักเธอจริง ๆ เป็นเพลงที่มีท่วงทำนองอ่อนหวานมากยิ่งขึ้น จังหวะช้าลงมาก (ประมาณ 80 จังหวะต่อนาที) เนื้อร้องเกี่ยวกับความคิดถึงคนรักที่จากไป แต่แนวดนตรีอ่อนหวานแบบเฮฟวีเมทัล เพลงที่ 4 ชื่อ เพลงยามเช้า เป็นเพลงจังหวะเร็ว ดนตรีเป็นแบบเพลงบลูส์ เสียงร้องเรียบ ๆ แต่สนุกสนาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการชมความงดงามธรรมชาติในยามเช้า และชีวิตที่ยังมีความหวัง เพลงที่ 5 ชื่อ เพลงปัง ๆ ครั้งต่อไป มีจังหวะช้าลงเล็กน้อย มีแนวดนตรีหนักแบบเฮฟวีแนวทำนองดูเดียดโลดโผน ความหมายเกี่ยวกับการชี้ให้เห็นถึงค่านิยมของผู้ใหญ่ที่ปลูกฝังให้เด็กนิยมการยิงปืนฆ่ากันแบบในภาพยนตร์ ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กจำมาใช้ยิงผู้ใหญ่ได้ เพลงที่ 6 ชื่อ เพลงนิกว่าเก่ง เป็นเพลงค่อนข้างช้า มีทำนองอ่อนหวานเร้าใจ เนื้อหากล่าวถึงความรู้สึกของตนเองที่ผิดหวังในความรักแต่ก็ยังรักเขาอยู่ เพลงที่ 7 ชื่อ

เพลงใหญ่มากไหม เป็นเพลงเร็วมาก มีแนวทำนองและดนตรีที่เร้าใจ สนุกสนาน ตื่นเต้น ใช้เสียงร้องที่สูงมาก เนื้อหาเกี่ยวกับการประตประชันประเทศมหาอำนาจที่ชอบวางอำนาจข่มประเทศที่เล็กกว่า ทำตัวเป็นอันธพาลโลก และชอบบุกรุกผู้อื่น เพลงที่ 8 ชื่อ เพลงคนในน้ำ จังหวะช้าลงเล็กน้อย แนวดนตรีอ่อนหวานและกลมกล่อม สนุกสนานแบบเพลงป๊อปทั่วไป เนื้อหาชมความงามของท้องทะเล และความรู้สึกเมื่อลงเรืออยู่กลางทะเล เพลงที่ 9 ชื่อ เพลงดาวสีม่วง เป็นเพลงที่มีจังหวะเร็ว มีทำนองสนุกสนานแบบเรียบ ๆ เนื้อหาบรรยายความรู้สึกขณะมองดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วคิดถึงคนรักที่จากไป เพลงที่ 10 ชื่อ เพลงจะโทษใคร เป็นเพลงช้า ใช้จังหวะ สโลว์รีอค มีทำนองอ่อนหวานและเร้าใจ เนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่กลายเป็นอดีต บรรยายความรู้สึกที่สำนึกผิดที่เป็นต้นเหตุให้ต้องแยกทางกับคนรัก

เนื้อหาหลักของเทปเพลงชุดนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักเช่นเดียวกับเพลงป๊อปทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นความรักที่ไม่สมหวัง และความรักที่ยังอาลัยอาวรณ์ ในเทปเพลงซึ่งมี 10 เพลง เป็นเพลงรักเสีย 5 เพลง ที่เหลือเป็นเรื่องอื่น ๆ อย่างละเพลง การที่ศิลปินนำเสนอเพลงรักถึง 5 เพลงนี้ แสดงถึงการสนองความต้องการของตลาด ที่ความรักยังเป็นกระแสหลักในเพลงสมัยนิยม เนื้อหาและรายละเอียดของความรักก็ไม่แตกต่างจากเพลงรักทั่วไปมากนัก คือมุ่งแสดงถึงความรู้สึกของตนเองว่าเป็นอย่างไรเมื่อมีความรักหรือผิดหวังในความรัก

เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเทปเพลงชุดนี้ มีอีก 4 เรื่อง จำนวน 5 เพลง ได้แก่ ความงามของธรรมชาติ , ทัศนคติเกี่ยวกับตนเอง , ทัศนคติเกี่ยวกับสังคม และ ทัศนคติเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศ

- เกี่ยวกับเรื่องความงามของธรรมชาตินั้น เป็นการมองธรรมชาติแบบบันทึกท่องเที่ยว คือ มองโลกในแง่บวกตามแบบกวีดั้งเดิมที่พรรณาคความงามของธรรมชาติโยงเข้ากับความรู้สึกที่มีต่อคนรัก

- ทักษะคติเกี่ยวกับตนเอง (เพลงอยากอยู่อย่างนี้) นั้นกล่าวถึงความพอใจในความเป็นตัวของตัวเอง คือพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่และเป็นอยู่ ไม่สนใจว่าใครจะว่าอย่างไร และต้องการให้ตนเป็นอย่างไร เพลงนี้แสดงถึงทักษะของคนที่มีต่อสังคมคนรอบข้างด้วยว่าไม่น่าคบหา โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์สังคม คนเราต้องการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ไม่มีใครชอบอยู่อย่างโดดเดี่ยว คนที่ชอบอยู่อย่างโดดเดี่ยวแสดงว่าผิดหวังจากสังคมและเบียดเบียนสังคม จึงไม่อยากให้ใครมายุ่งกับตนเอง

- ทักษะคติเกี่ยวกับประเทศมหาอำนาจ (เพลงใหญ่แคไหนด) นั้นกล่าวตำหนิการรุกรานของประเทศมหาอำนาจที่คุกคามประเทศที่เล็กกว่า ว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย เขาอยากจะหนีไปให้ไกล ๆ เป็นการแสดงถึงทักษะคติที่ต่อต้านสงครามและการรุกรานเบียดเบียนกัน ซึ่งศิลปินหรือคंस่วนใหญ่จะต่อต้านสงครามและความรุนแรง

- เรื่องทักษะต่อสังคม ในเพลงปิง ๆ ครั้งต่อไป แสดงถึงการตำหนิผู้ใหญ่ที่สร้างค่านิยมให้เด็กนิยมความรุนแรงโดยผ่านทางภาพยนตร์หรือละครทางจอโทรทัศน์ เป็นการสะท้อนความคิดของผู้ประพันธ์เพลงนี้ว่า พฤติกรรมของเด็กจะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ปลูกฝัง เด็กที่ชอบความรุนแรงเพราะสื่อที่ผู้ใหญ่สร้างขึ้น เมื่อเด็กชอบความรุนแรง ผลร้ายก็อาจสะท้อนกลับไปยังผู้ใหญ่ให้เจ็บปวดจนได้

การใช้ภาษาและฉันทลักษณ์ รูปแบบคำประพันธ์ที่ใช้คำสละสลวย และฉันทลักษณ์แบบกาพย์กลอน แสดงถึงการรักษาแนวการใช้ภาษาแบบเพลงสมัยนิยมรุ่นเก่าไว้

แนวดนตรี ส่วนมากจะเน้นเพลงที่สนุกสนานในจังหวะเดินรำ จังหวะเร็ว เป็นส่วนมาก เพลงหรือคंस่วนมากจะมีดนตรีที่สนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจเป็นหลัก รองลงมา เป็นเพลงอ่อนหวาน และเพลงสะท้อนอารมณ์เป็นหลัก สะท้อนให้เห็นถึงการมองชีวิตในแง่ดี ชีวิตที่รื่นรมย์และมีความหวัง

การร้อง ส่วนมากเน้นการร้องแบบเสียงสูงและอ่อนหวานแต่มีพลัง ซึ่งเป็นสไตล์ของการร้องแบบร็อค เสียงร้องที่สูงยอมให้อารมณ์ความรู้สึกของการระบายความในใจมากกว่าเสียงกลาง ๆ หรือเสียงต่ำ เสียงร้องที่ตะโกน แต่ยังอ่อนหวานนั้นแสดงถึงความอัดอั้นใจที่ไม่ถึงกับทนไม่ไหวยังพอกทนได้อยู่ การตะโกนจึงออกมาดัง เสียงสูงแต่อ่อนหวาน

เสียงดนตรี ส่วนมากมีลีลาสนุกสนานแบบป๊อปร็อค ร้องลงมาเป็นซอฟร็อค และเฮฟวีเมทัลตามลำดับ เช่นเดียวกับการร้องที่แสดงถึงความไม่พอใจในสภาพสังคม แต่ยังพอกทนได้ และพอกหาทางออกได้ไม่ถึงกับเลวร้ายมากนัก

ตัวอย่างเพลงของ ทรั้ง ร็อคเคสตรา ชุด ดาวสีม่วง

เพลงดาวสีม่วง

ทรั้ง ร็อคเคสตรา

เฝ้าปองแหงนมองบนฟ้าไกล	ผอนคลายหมายชมคืนฟางาม
แต่ใจสีไม่คล้อยตาม	ตามความฝันที่มันเป็นจริง
กลับคิดถึงคนที่เคยร่วมเคียง	ธรรเรียงร้อยรำรำพัน
เก็บดาวล้านดวงมาร้อยกัน	เป็นความฝันของฉันและเธอ
กอดคอรั้งใจไว้	ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวทุกที
ใต้แผ่นฟ้านี้	มีความสุขจนล้นใจ
เศษดาวพร่างพราวกระซิบพราย	หยุดฉายแสงดังที่เคย
ไม่มีแล้วดาวเจ้าเอ๋ย	โธ่ดาวเอ๋ยตกพื้นหรือไร
ต่อไปฟ้าคงไม่เหมือนเคย	มีดมีดโต้คมไม่สนใจ
นี่เรานะเราเฝ้าฝันไป	สุขเพียงไหนพาลพังทลาย
ดาวตกครั้งนี่	คงไม่มีค่ากล่าวลาฟ้าก่อน
จากไปอวรณ์	ฟ้าคงนอนคิดถึงดาว

เพลงอยากอยู่อย่างนี้

หวัง ร็อคเคสตรา

ไม่ว่าไม่สอนถ้าใครไม่รักกันจริง	ไม่ช่วงไม่ชิงของของใครไม่เคยอิจฉา
สบายใจใครดีดีไป	ใครจะชั่วก็ตามใจ
ตัวใครก็ตัวมัน	
ฉันนั้น ๆ ๆ ฉันมีความสุข	ทุกข์ ๆ ๆ ๆ ไม่ค่อยมี
ไม่ตีขมใครทำตัวเองให้ตี	พอกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี
ก็ยังอยากอยู่อย่างนี้	ยังอยากอยู่อย่างนี้
มีอยู่อย่างนั้น	แม้ว่ามันจะยังไม่ดี (ซ้ำ)
คนบางคนเฝ้าหวัง	ให้ฉันเป็นดังที่เขาต้องการ
แต่ต้องผิดหวังต้องขอย้าย	และขอขอบใจในความหวังดี
วันนี้วันไหนก็ตามที (ซ้ำ)	
ยังอยากอยู่อย่างนี้	

8. แนวป๊อปรีออค ชุดที่ 2

ศิลปินคณะ ใหม่ เจริญปุระ ชุด ผีเสื้อกับพายุ

ใหม่ เจริญปุระ เป็นนักร้องหญิงที่ร้องเพลงแนวร็อกสำเนียงเพลงบลูส์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง อาชีพเดิมของเธอก็คือ เป็นนักแสดง เคยเป็นนางเอกภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่องจนเป็นที่รู้จักทั่วไป เมื่อหันมาเป็นนักร้องเธอก็ได้เตรียมตัวล่วงหน้าโดยการฝึกฝนการร้องเพลงและออกกำลังกายเพื่อให้เสียงมีพลังมากพอที่จะร้องเพลงร็อกได้ เธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าการที่เธอเป็นดาราล้วมาร้องเพลงนั้นไม่ใช่เป็นการทำตามแฟชั่นอย่างที่ดาราคณะอื่น แต่เธอคิดว่าการเป็นนักร้องจะต้องมีเสียงที่มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเอาใจจริงเอาจัง เช่นเดียวกับการเล่นดนตรี ผลงานเพลงของเธอจึงไม่เหมือนกับดาราที่มาร้องเพลงโดยทั่วไป เพลงที่เธอถนัดก็คือเพลงแนวร็อกและบลูส์ เสียงของใหม่เป็นที่ยอมรับในหมู่แฟนเพลงป๊อปและร็อกโดยทั่วไป ใหม่ออกผลงานมาแล้ว 4 ชุด เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 คือ ชุดใหม่ไม่ขีดไฟ , ชุดใหม่ไม่ม้วน (พ.ศ.2534) , ชุดความลับสุดขอบฟ้า (พ.ศ. 2535) และชุดผีเสื้อกับพายุ (พ.ศ. 2537) เพลงทุกชุดของใหม่จัดอยู่ในสไตล์ป๊อปรีออค ใหม่สังกัดบริษัท เอ็มจีเอ ซึ่งอยู่ในค่ายแกรมมี่ ผู้ที่ประพันธ์คำร้อง ทำนอง และผู้เรียบเรียงเสียงประสานเป็นทีมงานของบริษัท ใหม่เป็นเพียงฟรีเซนเตอร์

เทปเพลงชุดนี้เป็นชุดที่ 4 มีเพลงทั้งสิ้น 10 เพลง ได้แก่ 1. สัญญา 2. อ้อเธอ 3. สุดสุด 4. โล่งใจ 5. จุดเดิม 6. ขอร้อง 7. หนักใจ 8. กันชน 9. ศรัทธา 10. ไมลิม

การจำแนกเนื้อหาคำร้อง

คำร้องในเทปชุดนี้สามารถจำแนกได้ 3 ประเภทดังนี้

1. ความรักมี 8 เพลง แยกเป็นหลายแบบคือ

- ออกหัก เสียใจ มี 3 เพลง
- ออกหัก แต่ทำได้ มี 1 เพลง
- ออกหัก ขอร้องอันวอนคนรักว่าอย่าจากไป มี 1 เพลง
- รักที่ยังไม่แน่ใจในตัวคนรัก มี 1 เพลง
- การตำหนิชายคนรักที่ไม่มีความซื่อสัตย์ มี 1 เพลง
- รักที่ตนเองตกเป็นผู้เสียเปรียบ มี 1 เพลง'

2. ทศนะต่อตนเอง มี 1 เพลง บรรยายถึงตนเองว่าเป็นคนไม่ยอมท้อแท้ ต่อสู้

อุปสรรคในชีวิต

3. ทศนะต่อคนรอบข้าง มี 1 เพลง เป็นการให้กำลังใจคนที่พบความผิดหวัง หรือ คนที่กำลังท้อแท้ใจ

การจำแนกรูปแบบ

ก. รูปแบบดนตรี

1. อารมณ์เพลง เพลงชุดนี้มีอารมณ์อยู่ 4 แบบ คือ สะเทือนใจ , เศร้า , หวาน และสนุก อารมณ์ทั้ง 4 แบบผสมปนเป่อยู่ในเพลงเดียวกัน เช่น เพลง สัญญามีทั้งอารมณ์สะเทือนใจแบบขมขื่นและอารมณ์หวานปนเศร้า , เพลง อ้อเธอ มีทั้ง อารมณ์สนุกสนานและอารมณ์สะเทือนใจแบบขมขื่นปนอยู่ด้วย

2. ความเร็วของจังหวะ แบ่งเป็น 4 แบบ คือ

1. จังหวะช้า (64 - 82) มี 4 เพลง
2. จังหวะปานกลาง (100-104) มี 2 เพลง
3. จังหวะเร็ว (128 - 146) มี 3 เพลง
4. จังหวะเร็วมาก (190) มี 1 เพลง

3. โครงสร้างของบทเพลง ส่วนมากใช้โครงสร้างแบบเพลงป๊อปคือ A A B A และโครงสร้างแบบอื่น ๆ ได้แก่ A B A C , A B C เป็นต้น

4. บันไดเสียง ส่วนมากใช้บันไดเสียงไมเนอร์และเมเจอร์

5. การประสานเสียง ส่วนมากเป็นการขับร้องเดี่ยว มีนักร้องคอรัสคลอเป็นบางเพลง การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีค่อนข้างประณีต

6. เสียงดนตรี เน้นเสียงกลองตึงชัดเจน ในจังหวะ Soul Rock , Medium Rock , Slow Rock และ Heavy Metal เสียงกีตาร์ใช้เครื่องแต่งเสียงแบบ distortion ทำให้ได้เสียงแตกสำเนียงเฮฟวี

7.การขับร้อง เป็นนักร้องหญิง ที่ใช้เสียงร้อง เน้นอารมณ์ความรู้สึกมาก เป็นการระบายความขมขื่นในใจ และบางเพลงให้อารมณ์ที่แสดงความสนุกสนาน

ข. รูปแบบคำร้อง

1.การใช้ภาษา ใช้คำง่าย ๆ มีภาษาพูดปนบ้าง เช่น โอ๊ย , อ้อ เหนอ เป็นคำสุภาพ

2.ฉันทลักษณ์ โครงสร้างของวรรคตอนคำร้องขึ้นอยู่กับทำนองเพลง มีการใช้คำสัมผัสคล้องจองแต่ไม่เป็นกฎเกณฑ์ตายตัว ส่วนมากเน้นคำสัมผัสที่ตรงกับจังหวะตกของเพลง (Down Beat)

การวิเคราะห์ความหมาย

Theme หลักของเทปเพลง ถ้าพิจารณาจากชื่อชุด ผีเสื้อและพายุแล้วทำให้ทราบความหมายได้ว่า หมายถึงของสองสิ่งที่มีลักษณะตรงกันข้ามกันมาอยู่ด้วยกัน คำว่า ผีเสื้อ หมายถึงความสวยงามบอบบาง ส่วนพายุ หมายถึงความรุนแรงและการทำลาย แสดงว่า เทปชุดนี้มี 2 ลักษณะอยู่ในชุดเดียวกัน คือ ความหมายทั้งดงาม อ่อนหวาน และมีความหมายถึงความดุดันและรุนแรง เพลงที่แทนความหมายของความสวยงามอ่อนหวาน คือ เพลงสัญญา , เพลงไม่ลืม , เพลงขอร้อง และเพลงจุดเติม ส่วนเพลงที่แสดงถึงความรุนแรงคือเพลง สุดสุด , เพลงกันชน และเพลงหนักใจ

เนื้อหาคำร้อง เนื้อหาหลักของเทปเพลงชุดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักเป็นส่วนมาก ในความรักนั้นสามารถแยกได้เป็นหลายประเภท ได้แก่ ออกหัก เสียใจ ทำใจไม่ได้ และอ่อนหวานขอร้องคนรักอย่าจากไป ลักษณะนี้มี 4 เพลง ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับเพลงป๊อปทั่วไปที่มีทัศนคติต่อความรักของคนหนุ่มสาวว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนอ่อนไหว เสียใจและร้องไห้ได้ การที่ผู้ผลิตได้นำเอาเพลงรักแบบออกหักเสียใจมาบรรจุไว้มากถึง 4 เพลง นั้นแสดงถึงการสนองความต้องการของตลาดเพลงป๊อปนั่นเอง

รักแบบอื่น ๆ ได้แก่ ออกหัก แต่ทำใจได้ รักที่ไม่แน่ใจในคนรัก การตำหนิคนรักที่ไม่ซื่อสัตย์ และรักที่ถูกผู้ชายเอาเปรียบ ทัศนคติเกี่ยวกับความรักเช่นนี้นับว่าเป็นทัศนคติความรักแบบใหม่เรียกร้องความเสมอภาคของผู้หญิงที่เกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตย ในสังคมไทยนั้นถึงแม้ว่าจะพัฒนามาถึงขั้นระบอบทุนนิยมประชาธิปไตยแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติสิทธิและความเสมอภาคของสตรีก็ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าบุรุษเพศ เช่น ค่าแรงงานของผู้หญิงหลายอาชีพจะต่ำกว่าผู้ชาย ผู้หญิงที่มีสามีหลายคนจะถูกประณามแต่ผู้ชายเจ้าชู้ที่มีภรรยาหลายคนยังเป็นที่ยอมรับของสังคมอยู่ การแสดงทัศนคติเกี่ยวกับความรักแบบนี้สองนี้ถือว่าเป็นทัศนคติใหม่ที่ผู้หญิงในยุคใหม่ในสังคมไทยเริ่มกล้าที่จะเรียกร้องสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมผู้

ชาย โดยเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายนั่นเอง

เนื้อหาเกี่ยวกับทัศนคติต่อตนเอง ในเพลง สุดสุด มีเนื้อหาที่บรรยายถึงความคิดของตนเองว่ามีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ท้อแท้ トラบไตที่ยังมีลมหายใจก็จะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความผิดหวัง เมื่อจะทำอะไรก็ตามต้องทำให้ดีที่สุด ต้องชัดเจน จริงจัง ทัศนคติเช่นนี้เป็นทัศนคติที่รับเอามาจากปรัชญาการใช้ชีวิตในสังคมยุคโมเดิร์นโดยแท้จริง การทำอะไรให้เต็มที่เต็มกำลังแบบสุดสุดนี้ ตรงกันข้ามกับความคิดแบบไทยที่ว่า ซ้ำซ้ำได้พราเล้งงาม หรือ ตามสบายคือไทยแท้ ทัศนคติที่เฟื่องแพร่หลายในประเทศไทยในยุคที่สังคมไทยเปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม คนธรรมดาที่ไม่ใช่ลูกเศรษฐีถ้าต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต จะต้องดิ้นรนต่อสู้ จะทำอะไรต้องทำจริง ทำให้ถึงที่สุด มิฉะนั้นจะไม่สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ

ทัศนคติคนรอบข้าง ในเพลงศรัทธา มีเนื้อหาที่ให้กำลังใจคนที่ผิดหวังหรือกำลังท้อแท้ ให้มีศรัทธาหรือความเชื่อมั่นว่าจะต้องได้พบกับสิ่งที่ดีแน่นอน เพลงที่มีเนื้อหาทำนองนี้มีอยู่ในเพลงร็อคแทบทุกชุดไม่ว่าจะเป็นแนวเฮฟวี , แนวโปรเกรสซิฟ , แนวคันทรี่ หรือแนวป๊อปร็อคก็ตาม มักจะมีเพลงที่ให้กำลังใจผู้ผิดหวังอย่างน้อยชุดละ 1-2 เพลงเสมอ แสดงว่าผู้ประพันธ์ต้องการที่จะบอกให้สังคมได้รับรู้ว่าทุกวันนี้มีผู้ที่กำลังมีปัญหาชีวิต กำลังผิดหวังและท้อแท้มากเกินไป คนเหล่านี้กำลังถูกสังคมทอดทิ้ง ไม่ค่อยมีใครเหลียวแล เพลงนี้จึงขอให้กำลังใจคนเหล่านั้นให้ต่อสู้ต่อไป

อารมณ์เพลงที่แสดงออกทางารร้อง และเสียงดนตรี ในเทปชุดนี้นั้นมีลักษณะผสมผสานของสองอารมณ์ที่ตรงกันข้ามจนไม่สามารถแยกออกได้ว่าเพลงนั้นมีอารมณ์อย่างไร เช่น เพลงที่มีทั้งอารมณ์สนุกและเศร้าอยู่ในเพลงเดียวกัน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงชีวิตและจิตใจของสังคมในยุคปัจจุบันได้ชัดเจนยิ่งกว่าเนื้อหาคำร้อง ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนั้นดำรงอยู่ด้วยความขัดแย้งตลอดเวลา จนไม่รู้ว่าความสุขหรือความทุกข์ที่แท้จริงนั้นคืออะไร

เช่น การทำงานหนักต้องถูกกดดัน ต้องยื้อแย่งแข่งขันหรือต้องเสี่ยง แต่มีรายได้ดีกว่างานที่สบาย การที่อยู่ในครอบครัวที่มีทั้งความรักและความเกลียดแต่ต้องอยู่เพราะไม่มีทางเลือก การอยู่ในชนบทที่มีอากาศดีมีคนรอบข้างเอื้ออาทรต่อกันแต่มีรายได้ไม่พอที่จะประทังชีวิต และการอยู่ในเมืองที่มีคุณภาพชีวิตต่ำแต่มีเงินใช้ เป็นต้น

เสียงดนตรี ที่มีเสียงกลองดังมาก และเสียงร้องที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับ การระบายความขมขื่นในใจ แสดงถึงความอัดอั้นตันใจของคนที่ถูกกดดันหรือพบกับปัญหา และความผิดหวังที่ไม่สามารถแสดงออกได้ทางอื่น จึงมาระบายออกเป็นบทเพลง

การใช้เอฟเฟคหรือเครื่องแต่งเสียงสำหรับกีตาร์ชนิด Distortion ซึ่งให้เสียงแตก นั้นเป็นที่นิยมมากในยุคปัจจุบัน กีตาร์ไฟฟ้าในยุคแรกเป็นเสียงกีตาร์ใส ๆ ใกล้เคียงกับเสียง อะคูสติคแต่ดังกว่า แต่ในยุคปัจจุบันเสียงแตกเป็นที่นิยมมากกว่า แสดงว่าเสียงแตกหรือ เสียงกระด้างนั้นสามารถสนองตอบอารมณ์ของคนยุคใหม่ได้ เสียงที่หวานดังเช่นไวโอลินนั้น ไม่อาจสนองตอบจินตนาการในโลกของความเป็นจริงที่โหดร้ายในสังคมปัจจุบันได้ คีตกวี ในยุคคลาสสิคจะไม่ยอมให้มีเสียง Distortion ในเพลงของเขาอย่างเด็ดขาด

ตัวอย่างเพลงชุด ผีเสื้อกับพายุ ของใหม่ เจริญประ

สัญญา

ใหม่ เจริญประ

ผืนและทน ทนต่อไปก็ลำบาก	เข้ามามากกับการเชื่อคนง่ายตายของเรา
กับคนไม่จริง คำที่เขาสัญญาก็เป็นแค่ลมเป่า	ยิ่งคิดยิ่งปวดร้าว ยิ่งเจ็บยิ่งจำก็ยิ่งเข้าใจ
* สัญญาไม่ใช่สายใย	มัตใจคนอยู่ร่วมกัน
สัญญาไม่ได้สำคัญ	ถ้ามันขาดความจริงใจ
จากกันซะดีกว่า อยู่อย่างมีปัญหา	มันเหนื่อยใจ
เหมือนยังดี มีจิตใจที่รักกันอยู่	รู้ทั้งรู้ ว่ามันไม่จริงยิ่งทรมาณ
อยู่ไปเพื่อใคร ทนต่อไปก็คงปวดร้าวเท่ากัน	เมื่อคนเขาไม่รักเรา จะทวงทำไมละคำสัญญา
(ซ้ำ *)	
(ดนตรี)	
เมื่อคนเขาไม่รักเรา จะทวงทำไมละคำสัญญา	
(ซ้ำ *)	
อยู่อย่างมีปัญหา	มันเหนื่อยใจ
อยู่อย่างมีปัญหา	เพื่ออะไร

ที่สุดสุด

ใหม่ เจริญปุระ

เกิดมาแล้ว ต้องดิ้นรน
อยู่ตรงนี้ อยู่ทุกวัน
สิ่งที่ฉันจะต้องทำ
ให้มันรู้ว่านี่คือใคร

* จะดีไม่ตีไม่เป็นไร

จะทำให้คนเขารำลือ

(ดนตรี)

อย่างที่ฉัน ทำให้เธอ

สุดความคิด สุดหัวใจ

ถ้าไม่รัก ก็ตามแต่

ถ้าใจนี้ ยังเต้นอยู่

(ซ้ำ *)

เกิดเป็นคน มีตัวตนอยู่เหมือนกัน

ยังมีแรงมีวิญญาณ ยังไม่ตาย

คือข้า ๆ ๆ ในหัวใจ

จะลงมือทำอะไร ต้องชัดเจน

ทำให้มันสุดมือ

ทำให้มันสุดมือ ยึดยึดมันให้สุดแรง

ก็เพื่อเธอ ๆ ๆ ไม่ใช่ใคร

ยังทำไป ยังเทใจให้เธออยู่

ถ้าจะแพ้ ก็ขอแพ้อย่างน่าดู

จะเอาจริง เธอคอยดูให้รู้กัน