

การสื่อสารผ่านปกติดีเพลงอินดี้

นางสาวปิยะรัตน์ เนตรใสว

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ภาควิชาการสื่อสารมวลชน

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2549

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

COMMUNICATION THROUGH CD COVERS OF INDIE MUSIC

Ms.Piyarat Netsawai

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

Department of Mass Communication

Faculty of Communication Arts

Chulalongkorn University

Academic Year 2006

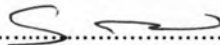
Copyright of Chulalongkorn University

491391

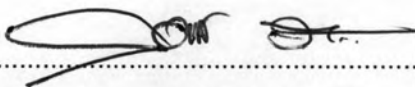
หัวข้อวิทยานิพนธ์
โดย
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

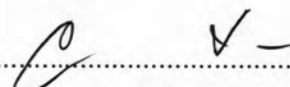
การสื่อสารผ่านปกซีดีเพลงอินดี้
นางสาวปิยะรัตน์ เนตรไสว
การสื่อสารมวลชน
รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์

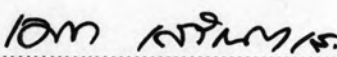
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบริหารบัณฑิต

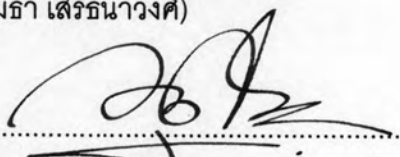

..... คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล เบ็ญจรงค์กิจ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไอฟาร วงศ์บ้านดู)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์)

..... กรรมการ
(อ.เมธา เสรีธนาวงศ์)

..... กรรมการ
(คุณวรวุฒิ ดวงวุฒิกุล)

ปิยะรัตน์ เนตรไสว : การสื่อสารผ่านปกซีดีเพลงอินดี้. (COMMUNICATION THROUGH CD COVERS OF INDIE MUSIC) อ. ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 340 หน้า.

การวิจัยเรื่อง "การสื่อสารผ่านปกซีดีเพลงอินดี้" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์และสื่อความหมายของผู้ผลิตปกซีดีเพลงอินดี้ รวมทั้งศึกษาการสื่อความหมายผ่านปกซีดีเพลงอินดี้จากมุมมองของผู้ฟัง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแนวทางการศึกษา ได้แก่ การสัมภาษณ์เจาะลึก และการวิเคราะห์ตัวอย่างปกซีดีเพลงอินดี้ที่จำหน่ายในช่วงปี พ.ศ.2545-2547

ศิลปินอินดี้ หมายถึง ศิลปินที่ไม่มีสังกัดหรืออาจสังกัดในบริษัทดนตรีขนาดเล็กซึ่งไม่อยู่ในอาณัติของบริษัทดนตรีขนาดใหญ่ ทั้งเรื่องทุน การบริหารจัดการ และการตลาดของระบบอุตสาหกรรมดนตรี เช่น สมอหลุม เลิฟอีส เพลย์กราวมิวสิค หัวลำโพงเรคคอร์ด แพนด้าเรคคอร์ด โนมอร์เบลท์ อินดี้คาเฟ่ เป็นต้น จุดยืนที่แตกต่างจากศิลปินกระแสหลักก็คือการมุ่งแสดงออกอย่างเสรีมากกว่าแสวงหาผลกำไร

จากการศึกษาพบว่ากระบวนการสร้างสรรค์ปกซีดีเพลงอินดี้ มี 3 ขั้นตอน คือ 1) การคิดและการออกแบบ 2) การผลิตงานต้นแบบ 3) การพิมพ์ ในขั้นตอนการแรกนักออกแบบอาชีพมุ่งออกแบบเพื่อสร้างสรรค์รูปแบบปกที่สวยงามและสื่อความหมายทางศิลปะ แต่ในกรณีที่ศิลปินเป็นผู้ออกแบบเอง มักจะมุ่งสื่อสารถึงตัวตนของศิลปินและสาระของเพลงในอัลบั้มเป็นหลัก เนื่องจากการผลิตดนตรีอินดี้มักมีต้นทุนต่ำ จึงผลิตจำนวนน้อย การพิมพ์ปกจึงอาจใช้รูปแบบการถ่ายเอกสาร จัดพิมพ์เอง หรือมอบให้บริษัทจัดทำดำเนินการแทน การพิมพ์ปกจำนวนน้อยมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าค่ายเพลงใหญ่ที่มียอดพิมพ์จำนวนมาก

ปกอัลบั้มเพลงอินดี้มีลักษณะเด่น 3 ประการ คือ 1) รูปแบบที่บ่งบอกไม่มีมาตรฐานตายตัว 2) ภาพปกมักมีความแปลกใหม่ เป็นภาพศิลปะมากกว่าการเสนอภาพของศิลปิน 3) เรื่องราวในภาพปกสะท้อนอัตลักษณ์ของศิลปินและแนวเพลงเป็นหลัก เพลงอินดี้มีแนวเพลงที่หลากหลาย เช่น ฟังก์ ร็อก อิเล็กทรอนิกส์ ดับ อะแคปเปลล่า ซึ่งผู้ฟังส่วนใหญ่เข้าใจแนวเพลงได้แม้ไม่รู้จักอัลบั้มนั้นมาก่อน ส่วนผู้ฟังที่มีความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจะเข้าใจสัญลักษณ์และภาษาศิลปะบนภาพปกได้มากกว่า นอกจากนี้ แบบปกซีดีเพลงอินดี้อย่างได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกหลายแนว ได้แก่ ศิลปะอ็อพอาร์ต ดาดา โคเนติกอาร์ต และคอนเซ็ปท์ซาวลอาร์ต กล่าวได้ว่าปกอัลบั้มเพลงอินดี้มีการเสนออัตลักษณ์และอุดมการณ์ของสื่อทางเลือกของศิลปินอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ศิลปะบนภาพปกยังเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ฟัง และเรียกร้องให้สังคมเข้าใจมุมมองศิลปินชายขอบกลุ่มนี้

อย่างไรก็ตาม แม้ปกซีดีเพลงอินดี้จะประสบความสำเร็จในการสื่อสารถึงบุคลิกและแนวดนตรีแบบอินดี้ จะเห็นได้ว่าผู้ฟังส่วนใหญ่ที่เป็นแฟนเพลงอินดี้ไม่ได้ซื้อซีดีเพราะภาพปก หากซื้อเพราะแนวดนตรีและเนื้อหาของเพลงเป็นหลัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าศิลปินอินดี้อย่างสื่อสารกับผู้ฟังผ่านเพลงมากกว่ารูปลักษณ์จากปกซีดี.

ภาควิชา.....การสื่อสารมวลชน..... ลายมือชื่อนิสิต.....ปิยะรัตน์ เนตรไสว.....
สาขาวิชา.....การสื่อสารมวลชน..... ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....
ปีการศึกษา.....2549.....

478 50919 28: MAJOR MASS COMMUNICATION

KEY WORD: CD COVER / INDIE MUSIC / ALTERNATIVE MEDIA / CREATIVITY / COMMUNICATION

PIYARAT NETSAWAI: COMMUNICATION THROUGH CD COVERS OF INDIE MUSIC.

THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. UBONRAT SIRIYUVASAK, Ph.D. 340 pp.

The objectives of this research are two folds: 1) to study the production process of CD covers of Indie music albums 2) to study how the audience of Indie music decode the meaning of these CD covers. The research employed in-depth interview and descriptive analysis of selected indie music CD covers from albums published in 2002-2004.

Indie music artists mean those artists who work independently. They are generally not part of the major record labels in terms of capital, management or marketing system of the music industry. These independent labels are, for instance, Smallroom, Love-is, Playground Music, Hualampong Riddim, Panda Records, No More Belts, Indy Café. Indie music artists' main emphasis is on independent expressions rather than profit seeking.

The study shows that the creativity process of Indie music CD cover is divided into 3 stages: 1) conceptualization and design 2) artwork production 3) publishing. In the first stage, professional designer usually aimed at creative design and artistically meaningful communication of the CD covers. But in cases where the artists themselves are the creative designer, the images on the CD covers mostly showed the artists' own identity and the music style. Indie music artists, normally, could only publish limited copies of their albums. The printing of the CD covers are either handmade by xeroxing, or desktop publishing, or send to the distributor. Hence, the printing costs are higher compared with the major labels.

The Indie album covers are distinctive in 3 ways: 1) free form packaging 2) striking visual images with a focus on artistic expressions 3) communicating artist's identity and music style. There are several genres of Indie music such as Punk, Rock, Electronica, Dub, and Acappella. The album covers work well to convey these genres to the audiences. However, those who are knowledgeable in arts and design could decode the artistic expressions on the CD covers better than the general audiences. The study showed that Indie music CD cover designs were influenced by Western art schools, such as, Op art, Dadaism, Kinetic art, and Conceptual art, which clearly expressed the identity and ideology of these independent artists. These CD covers not only provide new visual experiences but also appeal to the society to understand their independent voices.

Although Indie music CD covers are successful in communicating the artist identity and music genre, most audiences do not purchase the CDs because of the cover. Rather, they buy the album because they like the music and the narrative. This indicates that Indie music artists continue to communicate with the audiences through their music, and not the images on the CD covers.

Department.....Mass Communication..... Student's signature... Piyarat Netsawai
Field of study.....Mass Communication..... Advisor's signature... U. S.
Academic year.....2006.....

กิตติกรรมประกาศ

ตลอดระยะเวลาศึกษารวบรวมข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ์จนกระทั่งสำเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือ และความเอาใจใส่อย่างยิ่งจากรองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาให้คำแนะนำนำติดเตือน รวมทั้งข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้ความเข้าใจในวิธีการวิจัยที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังให้กำลังใจเมื่อเกิดปัญหา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ และต้องขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฟาร์ วงศ์บ้านคู่ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์เมธา เสรีธนาวงศ์ และคุณวรวุฒิ ดวงวุฒิกุล กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งให้คำแนะนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะ อันมีสว่นให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่าน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจากสถาบันอื่นที่ผู้วิจัยเคยศึกษา ซึ่งได้ถ่ายทอดวิชาต่าง ๆ อันเป็นพื้นฐานความรู้สำคัญของผู้วิจัยมาจนทุกวันนี้

บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการเขียนวิทยานิพนธ์ให้ลุล่วง ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาและให้ความร่วมมืออย่างดี ได้แก่ นักออกแบบด้านปกอัลบั้มที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย คุณอนุศาสตร์ ทับทัน, คุณอุไรวรรณ พุทธรักษา, คุณวรุฒม์ ปันยารชุน, คุณวรวุฒิ ดวงวุฒิกุล, คุณนนทวัฒน์ เจริญชาติศรี, คุณปิยะ ชันธิวิทย์, คุณพอล อินทวิชัย, คุณภาณุ พันธุ์สินชัย, คุณเคลวิน ห่วงง, คุณรักกิจ ควรหาเวช, คุณพิชิต วิริงคบุตร, และคุณนุติ นิมสมบูรณ์ และขอขอบคุณ คุณณภัทร อาจกล้า ช่างภาพอาชีพ รวมทั้งศิลปินและผู้ออกแบบปกอัลบั้มที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ คุณตุล ไหวฑุลเกียรติ, คุณรัฐธำ รุ่งแสง, คุณชุตล ศรีเวียง, คุณศรัณย์ วงศ์น้อย, คุณนทีธรรม สุขประเสริฐ, คุณมหาสมุทร บุญรักษ์, คุณภูมิภักดี กาลจักร, คุณยุทธพงษ์ ศิริบงกช, คุณยุทธนา มุ่งปั้นกลาง, คุณกนิษฐา วิกรัยศักดิ์, คุณธนบูรณ์ เทพบุตร, คุณดวงกมล บุญฤทธิ์ธงไชย, คุณชญาณี เลิศเทวศิริ และคุณนฤต แก่นเพชร ตลอดจนผู้ฟังเพลงอินดี้ทั้ง 17 คนที่ช่วยให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่การศึกษา นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณธนโชติ เพียรเสม (เป็ยก ดีเจสยาม) คุณชาญยุทธ์ เกรียงไกร (บริษัทเฮีย) คุณอุกฤษฏ์ อานูภาพ (นิตยสารดีดีที) คุณสุทธาสินี กัทลีโรจน์วงศ์ (บริษัท BNT) คุณวิมลพิภา ชัยอุ้น (ภาค JR) และคุณสิริกร ทรวงแสง (ภาค Ad) ที่ช่วยติดต่อประสานงานให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลต่าง ๆ สะดวกยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณพ่อแม่ที่ช่วยสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ และให้ความห่วงใยมาโดยตลอด รวมทั้งคุณฉัตรลดา (น้องสาว) คุณเมธาวิ (น้องชาย) และทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ เสนอแนะ ดิชม และเป็นกำลังใจ ได้แก่ คุณพิรพงษ์ คุณพิมพ์ผกา คุณสุวิมล คุณกฤษณี คุณกัญญา คุณปานจิต คุณศรดา คุณจิตสุดา คุณคชาชัย ฯลฯ และเพื่อน ๆ MC คุณศุภลักษณ์ คุณสุภาวรรณ คุณกุลชาติ คุณพิไลวรรณ คุณวราท คุณสิริรัตน์ คุณศิริพร คุณพิมพ์นารา คุณปิยนันท์ คุณอิสสรียะ คุณศาสวัต ฯลฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ รวมไปถึงบุคคลอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของวิทยานิพนธ์ซึ่งอาจไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฅ
สารบัญภาพ.....	ฉ
สารบัญแผนภาพ.....	ท
บทที่	
1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ.....	1
1.2 ปัญหานำวิจัย.....	9
1.3 วัตถุประสงค์.....	9
1.4 ขอบสันนิษฐานการวิจัย.....	9
1.5 ขอบเขตการวิจัย.....	10
1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น.....	12
1.7 คำนิยามศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัย.....	12
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	15
2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	16
2.1 แนวคิดเรื่องดนตรีอินดี้ / ดนตรีทางเลือก.....	16
2.2 แนวคิดลัทธิศิลปะตะวันตกตั้งแต่ยุคศิลปะสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน.....	20
2.3 แนวคิดเรื่องการออกแบบปกอัลบั้ม.....	36
2.4 แนวคิดเรื่องพื้นที่เพื่อการสื่อสารในงานออกแบบปกซีดี.....	47
2.5 แนวคิดเรื่องการออกแบบสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีการพิมพ์.....	49
2.6 แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมย่อย.....	57

3	ระเบียบวิธีวิจัย.....	60
3.1	แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา.....	60
3.1.1	แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร.....	60
3.1.2	แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล.....	64
3.2	การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	74
3.3	การวิเคราะห์ข้อมูล.....	77
3.4	การนำเสนอข้อมูล.....	78
4	พัฒนาการวงการออกแบบปกอัลบั้ม และนักออกแบบปกอัลบั้มในประเทศไทย.....	79
4.1	ภาพรวมวงการออกแบบปกอัลบั้ม.....	80
4.2	นักออกแบบที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ในวงการออกแบบปกอัลบั้มในประเทศไทย.....	86
4.2.1	ยุคนุกเบิกของวงการออกแบบปกอัลบั้ม.....	90
4.2.1.1	อนุศาสตร์ ทับทัน (เงาะ).....	90
4.2.1.2	อุไรวรรณ พุทธรักษา (อ้อย).....	92
4.2.1.3	วรุฒม์ ปันยารชุน (ทอม).....	94
4.2.1.4	วรวุฒิ ตวงวุฒิกุล (ยัง).....	96
4.2.1.5	นนทวัฒน์ เจริญชาติศรี (หมู).....	99
4.2.2	ยุคเฟื่องฟูในวงการออกแบบปกอัลบั้มจนถึงปัจจุบัน.....	101
4.2.2.1	ปิย์ ชันธวิทย์.....	101
4.2.2.2	พอล อินทวิชัย (โปน).....	104
4.2.2.3	ภาณุ พันธุ์สินชัย (นูก).....	105
4.2.2.4	เคลวิน ห่วง.....	107
4.2.2.5	รักกิจ ควรหาเวช (กีฟ).....	109
4.2.2.6	พิชิต วิรัชบุตร (จืด).....	111
4.2.2.7	นุดี นิมสมบุญณ์ (โต).....	113

5	กระบวนการสร้างสรรค์ปกซีดีเพลงอินดี้.....	121
5.1	กระบวนการออกแบบและผลิตปกซีดีเพลงอินดี้ในประเทศไทย.....	121
5.1.1	กระบวนการทางความคิดและการติดต่อสื่อสารก่อนการออกแบบ.....	129
5.1.1.1	การสร้างสรรค์ปกซีดีเพลงอินดี้ โดยนักออกแบบในสังกัดบริษัทดนตรีขนาดเล็ก.....	129
5.1.1.2	การสร้างสรรค์ปกซีดีเพลงอินดี้ โดยการว่าจ้างนักออกแบบอิสระ.....	132
5.1.1.3	การสร้างสรรค์ปกซีดีเพลงอินดี้ โดยการว่าจ้างบริษัทจัดจำหน่าย.....	136
5.1.1.4	การสร้างสรรค์ปกซีดีเพลงอินดี้ โดยศิลปินไหว้วานเพื่อนหรือคนรู้จักให้ช่วยออกแบบ.....	139
5.1.1.5	การสร้างสรรค์ปกซีดีเพลงอินดี้ โดยศิลปินออกแบบเอง.....	141
5.1.2	กระบวนการออกแบบและผลิตต้นแบบปกซีดีเพลงอินดี้.....	143
5.1.2.1	การกำหนดความคิดและออกแบบปกซีดี.....	143
5.1.2.2	การถ่ายภาพ (ถ้ามี).....	145
5.1.2.3	การตกแต่งกราฟิกคอมพิวเตอร์.....	146
5.1.2.4	การสร้างงานต้นแบบ (Art work).....	147
5.1.3	กระบวนการพิมพ์.....	149
5.2	ความแตกต่างระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ปกซีดี โดยผู้ผลิตเพลงอินดี้และผู้ผลิตเพลงกระแสหลัก.....	150
6	การสื่อความหมายผ่านปกซีดีเพลงอินดี้โดยผู้ผลิต.....	157
6.1	ภาพรวมของสื่อสารผ่านปกอัลบั้มเพลงอินดี้ในประเทศไทย.....	157
6.2	กรณีตัวอย่างการวิเคราะห์ความหมาย จากเนื้อหาปกซีดีเพลงอินดี้จำนวน 10 อัลบั้ม.....	162
6.2.1	อัลบั้ม เดอะดาวนทาวน์ซิมโฟนี ของศิลปิน อะไรจ๊ะ.....	165
6.2.2	อัลบั้ม อันเวลด์ ของศิลปิน โนเลนส์ ไวเลนส์.....	170
6.2.3	อัลบั้ม นิวิเศษนิยม ของศิลปิน วิเศษนิยม.....	175
6.2.4	อัลบั้ม อะแคปเปลล่าเซเว่น ของศิลปิน อะแคปเปลล่าเซเว่น.....	180
6.2.5	อัลบั้ม คินเดอการ์เทิน ของศิลปิน คินเดอการ์เทิน.....	185

6.2.6	อัลบั้ม สุขใจ ของศิลปิน จีน มหาสมุทร บุญรักษ์.....	189
6.2.7	อัลบั้ม กระสัน ของศิลปิน กระสัน.....	192
6.2.8	อัลบั้ม ดับ แจม เซชชั่น ของศิลปิน ดับเบรนนเนอร์ส.....	197
6.2.9	อัลบั้ม อิมแมจินารี เลิฟ บ็อกซ์ ของศิลปิน ไอ้ค ขญานี เลิศเทวศิริ.....	202
6.2.10	อัลบั้ม ฮูลิแกน ของศิลปิน ฮูลิแกน.....	207
7	การสื่อความหมายผ่านปกซีดีเพลงอินดี้จากมุมมองของผู้ฟัง.....	224
7.1	ประเด็นความหมายที่ผู้ฟังสื่อสารผ่านปกซีดีเพลงอินดี้.....	224
7.2	รูปแบบการสื่อความหมายของผู้ฟังเพลงอินดี้.....	230
8	สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	242
8.1	สรุปผลการวิจัย.....	242
8.1.1	พัฒนาการของวงการออกแบบปกอัลบั้มในประเทศไทย.....	243
8.1.2	กระบวนการสร้างสรรค์และสื่อความหมายของผู้ผลิตปกซีดีเพลงอินดี้.....	244
8.1.3	การรับรู้และสื่อความหมายผ่านปกซีดีเพลงอินดี้จากมุมมองของผู้ฟัง.....	248
8.2	อภิปรายผล.....	251
8.3	ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต.....	255
	รายการอ้างอิง.....	256
	ภาคผนวก.....	260
	ภาคผนวก ก.....	261
	ภาคผนวก ข.....	265
	ภาคผนวก ค.....	333
	ภาคผนวก ง.....	335
	ภาคผนวก จ.....	338
	ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	340

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า	
4.1	ชีวประวัติของนักออกแบบที่ผลิตงานปกอัลบั้มซึ่งเป็นที่รู้จักในประเทศไทย.....	87
4.2	ตัวอย่างผลงานปกอัลบั้มที่ออกแบบโดย อนุศาสตร์ ทับทัน.....	91
4.3	ตัวอย่างผลงานปกอัลบั้มที่ออกแบบโดย อุไรวรรณ พุทธิรักษา.....	93
4.4	ตัวอย่างผลงานปกอัลบั้มที่ออกแบบโดย วรุตม์ ปันยารชุน.....	95
4.5	ตัวอย่างผลงานปกอัลบั้มที่ออกแบบโดย วรุฒิ ตวงวุฒิกุล.....	98
4.6	ตัวอย่างผลงานปกอัลบั้มที่ออกแบบโดย นนทวัฒน์ เจริญชาติศรี.....	100
4.7	ตัวอย่างผลงานปกอัลบั้มที่ออกแบบโดย ปีย์ ชันฉวิทย์.....	103
4.8	ตัวอย่างผลงานปกอัลบั้มที่ออกแบบโดย พอพล อินทวิชัย.....	104
4.9	ตัวอย่างผลงานปกอัลบั้มที่ออกแบบโดย ภาณุ พันธุ์สินชัย.....	107
4.10	ตัวอย่างผลงานปกอัลบั้มที่ออกแบบโดย เคลวิน ห่วง.....	108
4.11	ตัวอย่างผลงานปกอัลบั้มที่ออกแบบโดย รักกิจ ควรหาเวช.....	111
4.12	ตัวอย่างผลงานปกอัลบั้มที่ออกแบบโดย พิชิต วิรังคนุต.....	113
4.13	ตัวอย่างผลงานปกอัลบั้มที่ออกแบบโดย นุดี นิมสมบูรณ์.....	115
5.1	ตารางแสดงข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบระหว่าง กระบวนการทำงานของผู้ออกแบบแต่ละกลุ่ม.....	141
6.1	ข้อมูลอัลบั้มเพลงอินดี้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จำนวน 10 อัลบั้ม.....	163
6.2	การสร้างสรรคและสื่อความหมายผ่านปกซีดีเพลงอินดี้จากกรณีศึกษา 10 อัลบั้ม.....	213
7.1	ตารางเปรียบเทียบการสื่อความหมายระหว่างผู้ผลิตและผู้ฟังเพลงอินดี้.....	234

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
2.1 ภาพปกอัลบั้มโมเดิร์นด็อก ของศิลปินโมเดิร์นด็อก (พ.ศ.2537).....	41
2.2 ภาพปกอัลบั้มริทึมแอนด์บลูส์ ของศิลปิน บอย โกสิยพงษ์ (พ.ศ.2538).....	42
6.1 ภาพตัวอย่างปกซีดีเพลงในแนวดนตรีฟังก์.....	159
6.2 ภาพตัวอย่างปกซีดีเพลงในแนวดนตรีหนัก ๆ อย่าง เฮฟวี, เมทัล, ฮาร์ดคอร์.....	160
6.3 ภาพตัวอย่างปกซีดีเพลงที่มีการนำรูปภาพสื่อเสียดทางเพศ หรือภาพเช็กซีของหญิงสาวมาใช้.....	161
6.4 ภาพปกด้านหน้าของ อัลบั้ม เดอะดาวนทาวน์ซิมโฟนี โดยศิลปิน อะไรจี.....	166
6.5 ภาพปกหน้าทางด้านหลังของ อัลบั้ม เดอะดาวนทาวน์ซิมโฟนี โดยศิลปิน อะไรจี.....	166
6.6 ภาพปกหลังของอัลบั้ม เดอะดาวนทาวน์ซิมโฟนี โดยศิลปิน อะไรจี.....	167
6.7 ภาพด้านหน้าของปกซีดีเพลง อัลบั้ม อันเวลด์ โดย ศิลปิน โนเลนส์ ไวลเลนส์.....	171
6.8 ภาพของใส่ซีดีชั้นใน ของ อัลบั้ม อันเวลด์ โดย ศิลปิน โนเลนส์ ไวลเลนส์.....	172
6.9 บรรจุภัณฑ์ซีดีทั้ง 3 ส่วน ของ อัลบั้ม อันเวลด์ โดย ศิลปิน โนเลนส์ ไวลเลนส์.....	172
6.10 ภาพปกด้านหน้าของ อัลบั้ม นิวิเศษนิยม โดยศิลปิน วิเศษนิยม.....	176
6.11 ภาพปกหน้าทางด้านหลังของ อัลบั้ม นิวิเศษนิยม โดยศิลปิน วิเศษนิยม.....	177
6.12 ภาพปกหลังของ อัลบั้ม นิวิเศษนิยม โดย ศิลปิน วิเศษนิยม.....	177
6.13 ภาพแผ่นซีดีเพลงอัลบั้มนิวิเศษนิยม โดยศิลปินวิเศษนิยม.....	178
6.14 ปกด้านหน้าของอัลบั้ม อะแคปเปลล่าเซเว่น โดยศิลปิน อะแคปเปลล่าเซเว่น.....	181
6.15 ปกหน้าทางด้านหลังของอัลบั้ม อะแคปเปลล่าเซเว่น โดยศิลปิน อะแคปเปลล่าเซเว่น.....	182
6.16 ปกหลังทางด้านนอกของอัลบั้ม อะแคปเปลล่าเซเว่น โดยศิลปิน อะแคปเปลล่าเซเว่น.....	182
6.17 ปกหลังทางด้านในของอัลบั้มอะแคปเปลล่าเซเว่น โดยศิลปิน อะแคปเปลล่าเซเว่น.....	183
6.18 ภาพปกหน้าของกล่องบรรจุซีดี อัลบั้ม คินเดอการ์เทิน โดยศิลปิน คินเดอการ์เทิน.....	186
6.19 ภาพปกหลังของกล่องบรรจุซีดี อัลบั้ม คินเดอการ์เทิน โดยศิลปิน คินเดอการ์เทิน.....	186
6.20 ภาพด้านในของสมุดขนาดเล็ก (Booklet) ภายในกล่องบรรจุซีดีแบบพลาสติกใส.....	187

6.21	ภาพปกหน้าของอัลบั้ม สุขใจ โดยศิลปิน จีน มหาสมุทร บุญรักษา.....	190
6.22	ภาพปกหลังของอัลบั้ม สุขใจ โดยศิลปิน จีน มหาสมุทร บุญรักษา.....	190
6.23	ภาพปกด้านหน้าของอัลบั้ม กระสัน โดยศิลปิน กระสัน.....	193
6.24	ภาพปกหน้าทางด้านหลังของ อัลบั้ม กระสัน โดยศิลปิน กระสัน.....	194
6.25	ภาพปกหลังของอัลบั้ม กระสัน โดยศิลปิน กระสัน.....	194
6.26	ภาพปกอัลบั้ม ดับ แจม เซชชั่น โดย ศิลปิน ดับเบรนเนอร์ส.....	198
6.27	ภาพปกซีดีเพลงอัลบั้ม ดับ แจม เซชชั่น โดย ศิลปิน ดับเบรนเนอร์ส.....	199
6.28	กล่องบรรจุซีดีด้านนอก อัลบั้ม อิมแมจินารี เลิฟ บ็อกซ์ ของศิลปิน ชญานี เลิศเทวศิริ.....	203
6.29	กล่องบรรจุซีดีด้านใน อัลบั้ม อิมแมจินารี เลิฟ บ็อกซ์ ของ ศิลปิน ชญานี เลิศเทวศิริ.....	203
6.30	ภาพหน้าปกอัลบั้ม อิมแมจินารี เลิฟ บ็อกซ์ ของ ศิลปิน ชญานี เลิศเทวศิริ.....	204
6.31	ภาพสำหรับเปลี่ยนในกล่องหน้าปกอัลบั้ม อิมแมจินารี เลิฟ บ็อกซ์ ของ ศิลปิน ชญานี เลิศเทวศิริ.....	204
6.32	ภาพของผ้าซึ่งห่อหุ้มกล่องบรรจุซีดีเพลงอัลบั้ม สุทธิแกน ของศิลปิน สุทธิแกน.....	208
6.33	ภาพปกด้านหน้าของอัลบั้ม สุทธิแกน โดยศิลปิน สุทธิแกน.....	208
6.34	ภาพด้านหลังของปกอัลบั้ม สุทธิแกน โดยศิลปิน สุทธิแกน.....	209
6.35	ภาพปกซีดีเพลงอัลบั้มก่อน (Collector's Edition) ของศิลปินโมเดิร์นด็อก.....	222
6.36	ภาพปกซีดีเพลงอัลบั้ม ริทิมแอนด์บอยด์ (Limited Edition) ของศิลปิน บอย โกสิยพงษ์.....	222
7.1	เปรียบเทียบภาพปกอัลบั้ม สุขใจ ของศิลปิน จีน มหาสมุทร บุญรักษา และ ปกอัลบั้ม ไลค์ ฮาว ยู ฟील ของศิลปิน อ้วนอาร์มแชร์.....	225
7.2	เปรียบเทียบภาพปกอัลบั้ม อิมแมจินารี เลิฟ บ็อกซ์ ของศิลปิน ไอศ ชญานี เลิศเทวศิริ และปกอัลบั้ม เดอะ เกรทเทส แกรน ฟาร์เธอร์ ฮิตส์ ของศิลปิน โยคีเพลย์บอย.....	226
7.3	เปรียบเทียบภาพปกอัลบั้ม สุทธิแกน ของศิลปิน สุทธิแกน และปกอัลบั้ม เนเวอร์ ไมด์ เดอะ โบท็อกซ์ ของศิลปิน พุดอง.....	226
8.1	ภาพปกอัลบั้ม Dub Jam Sessions ของศิลปิน Dubbrainers.....	253
8.2	ภาพปกในของอัลบั้ม Ticket to the moon ของศิลปิน วรธนา วีรยวรรณ.....	253
8.3	ภาพตัวอย่างปกอัลบั้มของศิลปิน ริค วชิรปิลันท์.....	253

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพ	หน้า
2.1 แผนภาพแสดงความแตกต่างระหว่างสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือก.....	19
2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย.....	59
4.1 กราฟเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของวงการออกแบบปกอัลบั้ม ในประเทศไทยกับในยุโรปและอเมริกา.....	85
5.1 กระบวนการสร้างสรรค์ปกซีดีเพลงอินดี้ โดยบริษัทดนตรีขนาดเล็กเป็นผู้รับผิดชอบ (พ.ศ.2549).....	125
5.2 กระบวนการสร้างสรรค์ปกซีดีเพลงอินดี้ โดยศิลปินเป็นผู้รับผิดชอบ (พ.ศ.2549).....	126
5.3 ภาพรวมของกระบวนการสร้างสรรค์ ปกซีดีเพลงอินดี้ในประเทศไทย (พ.ศ.2549).....	128
5.4 กรอบแนวคิดในการออกแบบปกซีดีเพลงอินดี้.....	145
5.5 กระบวนการสร้างสรรค์ปกซีดีในบริษัทดนตรีขนาดใหญ่ และบริษัทย่อยในเครือ (พ.ศ.2549).....	154
5.6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างสรรค์ปกซีดีเพลง ในสังกัดบริษัทดนตรีขนาดใหญ่ (พ.ศ.2549).....	155
8.1 ปัจจัยที่กำหนดสัดส่วนการสื่อสารถึงเนื้อหาในด้านต่าง ๆ บนปกซีดีเพลง.....	250