

แนวคิดเรื่องความรักในบทเพลงยอดนิยมของเทย์เลอร์ สวิฟต์

The Concepts of Love in Taylor Swift's Popular Songs

ปริยาภรณ์ เจริญบุตร¹, สันติภาพ USSชิต² และ อภิสกดิ์ บุญโสดากรณ์³

Preeyaporn Charoenbutra, Santiphap Banchit and Aphisit Bunsodakon

Corresponding author, E-mail : dr.pree99@gmail.com

Received : March 22, 2024

Revised : May 22, 2024

Accepted : May 27, 2024

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง แนวคิดเรื่องความรักในบทเพลงยอดนิยมของเทย์เลอร์ สวิฟต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกประเภทความรัก และวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความรักที่พบในเนื้อหาของบทเพลงของเทย์เลอร์ สวิฟต์ ซึ่งคัดสรรบทเพลงจากสตูดิโออัลบั้ม มีการสะท้อนถึงความรักคนหนุ่มสาวผ่านบทเพลงอย่างไร จากการนำกรอบทางทฤษฎีสามเหลี่ยมความรัก โดย โรเบิร์ต สเติร์น (1986) และ จอห์น ลี (1973) มาจัดประเภทความรัก การเก็บข้อมูล เลือกตัวแทนบทเพลงจากความนิยมสูงสุดจากการจัดอันดับของบิลบอร์ดในการในส่วนการวิเคราะห์แนวคิดความรัก ผู้วิจัยใช้เครื่องมือทางวรรณกรรมศึกษาภาษาที่ปรากฏในเนื้อหา คือการวิเคราะห์ผ่านเทคนิคการประพันธ์ได้แก่ การใช้อุปมาอุปไมย (metaphor and simile) ที่เนื้อเพลงเปรียบเทียบความรักกับอะไร การใช้สัญลักษณ์ (symbol) และเทคนิคทางวรรณกรรมอื่นๆ ที่สื่อความหมายถึงแนวคิดความรัก ผลการวิจัยพบว่าความรักมีประเภท Intimacy Passion Eros Ludus และ Mania และค้นพบแนวคิดความรัก 6 เรื่อง ได้แก่ 1. รักต้องห้าม 2. คนที่ไม่สมหวังในความรัก วันหนึ่งจะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองในแบบที่ใครก็คาดไม่ถึง 3. รักต้องเสี่ยง เราจะผจญภัยในรักด้วยกัน 4. ในการรักษาความสัมพันธ์ให้ยาวนาน ฝ่ายหนึ่งต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามคนรัก 5. ความรักที่ไม่อาจเยียวยาหรือหวนคืนมาได้อีก และ 6. ความรักเป็นเรื่องที่ดีและควรเปิดเผย เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

กับการตกอยู่ในภวังค์รัก โดยที่ไม่สนใจว่าสังคมจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการคบกัน

คำสำคัญ: เทย์เลอร์ สวิฟต์, เพลงรัก, เพลงยอดนิยม, แนวคิดความรัก

Abstract

This study The Concepts of Love in Taylor Swift's Popular Songs aimed to classify love types and analyze the concept of love found in the content of Taylor Swift's songs, selected songs from studio albums: How is the love of young people reflected through the selected songs? The use of the theoretical framework of the Love Triangle by Robert Stern (1986) and John Lee's theory of love (1973) to classify love. Data collection is a selection of representative songs from the most popular ranked by Billboard charts. In the section analyzing the concept of love, the researchers use literary tools to study the language in the lyrics content. That is, analysis through literary techniques, including What does the use of metaphors and similes in the lyrics compare love to? Use of symbols and other literary techniques that convey the meaning of

^{1,2,3} คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University

the concept of love. The research found that love has the following types: Intimacy, Passion, Eros, Ludus, and Mania, and discovered 6 love concepts, including 1. Forbidden Love; 2. People with unrequited love will get up and change themselves in a way no one expected; 3. Love must take risks; 4. To maintain a long-lasting relationship, one must submit to the lover; 5. Love that cannot be healed or returned; and 6. Love is a good thing and should be revealed. It is related to being in a love trance without caring about society's opinion on dating.

Keywords: Taylor Swift, Love Songs, Pop Songs, Love Concepts

บทนำ

ปัจจุบันดนตรีมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรามากมายหลาย ๆ คนฟังเพลงด้วยเหตุผลที่ต่างกันไป บางคนฟังเพลงเพราะเนื้อเพลงเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิตและอารมณ์ของตนเอง เนื่องจากดนตรีส่งผลโดยตรงต่อสมอง ซึ่งสัมพันธ์กับอารมณ์มากที่สุด (New Port Academy, 2023) หนึ่งในบรรดานักร้องยอดนิยมชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง เทย์เลอร์ สวิฟต์ (Taylor Swift) ประสบความสำเร็จอย่างมากในวงการเพลงยุคใหม่ เทย์เลอร์ เอลิสัน สวิฟต์ เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงชาวอเมริกัน เธอเกิดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ในเมืองเวสต์รีดดิ้ง รัฐเพนซิลวาเนีย เมื่อเธออายุได้สิบสี่ปี เธอย้ายไปที่เมืองแนชวิลล์ ในรัฐเทนเนสซีกับครอบครัวของเธอ ต่อมาเธอเริ่มอาชีพของเธอเมื่ออายุสิบหก เธอเข้าสู่วงการเพลงในฐานะนักร้องเพลง country รุ่นเยาว์ และในไม่ช้าก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกตั้งแต่การออกซิงเกิล "Love Story" และ "You Belong With Me" จากอัลบั้ม "Fearless" เพลงของเธอถูกเปิดทางวิทยุอย่างล้นหลาม และความสำเร็จของเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ในเวลา 5 ปีต่อมา สวิฟต์ทำให้ผู้คนตื่นตาตื่นใจอีกครั้ง ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ของเธอ ด้วยการเปลี่ยนแนวเพลงจาก Country มาเป็นแนวเพลง pop ที่โด่งดัง เช่น ซิงเกิลสุดฮิต "Blank Space" และ "Shake It Off" จากอัลบั้ม "1989" ซึ่งมียอดดูมากกว่า 2 พันล้านครั้งบน YouTube สวิฟต์ในฐานะนักร้องและนักแต่งเพลงที่ทำงานหนัก และรักในดนตรีเธอได้ทำให้แฟนเพลงทั้งอีกครั้ง ด้วยแนวเพลงแนวใหม่โดยออกอัลบั้มเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟ (Alternative) 2 อัลบั้ม คือ Folklore และ Evermore ในปี พ.ศ. 2563 อัลบั้มทั้งสอง

นี้ได้รับบทวิจารณ์และคำวิจารณ์เชิงบวกมากมาย ทำให้สวิตต์ก้าวขึ้นสู่บันไดอันดับต้นๆ ของวงการเพลง ดังนั้นจึงสังเกตได้ว่า สวิฟต์มีบทเพลงสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับความรักในหลายอัลบั้ม สวิฟต์ครั้งหนึ่งเคยอธิบายว่า เธอใช้ความคิดถึงเป็นแรงบันดาลใจเขียนเพลง ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกับการที่ฉันชอบถ่ายรูป เพราะฉันชอบที่จะจดจำช่วงเวลาที่ดีและเลวร้ายได้" (จอร์ดีน ทิลเชน, 2019) นอกจากนี้สวิตต์ยังเปิดเผยผ่าน "VEVO Certified" บนช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของเธอว่า ตอนที่เธออายุ 17 เธอโกรธพ่อแม่ เพราะพ่อแม่ไม่อนุญาตให้เธอออกเดทกับคนที่เธอชอบ เธอจึงวิ่งไปที่ห้องของเธอและเขียนเพลงบนพื้นห้องนอนชื่อ Love Story (Swift, 2012) จะเห็นได้ว่า สวิฟต์แต่งเพลงที่มาจากแรงบันดาลใจและประสบการณ์ในชีวิตจริง ทำให้ผู้ฟังเข้าถึงเนื้อเพลงได้อย่างลึกซึ้งและพาให้บทเพลงได้รับความนิยมอย่างมากหลายบทเพลง

เนื่องจากบทเพลงแนว pop ในหลายอัลบั้มของสวิตต์ โดยเฉพาะที่จัดเป็นเพลงออกแนวความรักดังกล่าวในช่วงต้น ได้รับความนิยมอย่างมากในบรรดานักฟังเพลงรุ่นใหม่ ทำให้นักวิจัยสนใจในลักษณะความรักและแนวคิดความรักในเนื้อเพลงเหล่านั้นว่า มีเนื้อความสะท้อนความรักไปในรูปแบบใดบ้าง นักวิจัยต้องการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับความรักในเพลงของสวิตต์

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. จำแนกชนิดความรักในเนื้อหาของบทเพลงคัดสรรจากผลงานอัลบั้มเพลงสำคัญของ Taylor Swift
2. วิเคราะห์แนวคิดความรักที่สะท้อนในเนื้อหาของบทเพลงคัดสรรของ Taylor Swift

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเรื่องความรักในเพลง

การศึกษาเรื่องความรักในเพลงแนว pop songs การศึกษาของ Nicole Mah และ Ryan Schildwachter (2021) จะพูดถึง Taylor Swift ในเรื่องการเชื่อมโยงอารมณ์ของเธอ กับแนวคิดเรื่องความรักโดยใช้สีในการเล่าเรื่องอย่างไร บทความที่สองโดย Daniel Ginting และคณะ (2021) พูดถึงวิธีที่สวิตต์ถ่ายทอดมุมมองของเธอเกี่ยวกับความรักในเพลงของเธอ

Mah และ Schildwachter (2021) กล่าวว่า Taylor Swift พัฒนามุมมองของเธอเกี่ยวกับความรักผ่านเพลงของเธอจากแต่ละอัลบั้มโดยเลือกวลี คำ และสีใหม่ๆ สำหรับการเล่าเรื่องของเธอ สวิฟต์สรุปสั้นๆ ว่าความรักคือสเปกตรัมของสี สัน ความสดใสในชีวิต ดนตรี และศิลปะ เราจะได้เห็น

ว่าชีวิตรักของเธอแสดงออกผ่านสีสัน อารมณ์ และโทนของ แต่ละอัลบั้มอย่างไร ตัวอย่างเช่น อัลบั้ม Red เป็นอัลบั้มที่ เต็มไปด้วยอารมณ์ เช่น ความรักอันเข้มข้น ความผิดหวัง ความอิจฉาริษยา และความสับสนที่เธอได้พบเจอ ด้วยเหตุ นี้ สวิฟต์จึงจัดประเภทอารมณ์เหล่านี้เป็นสีแดง

Ginting et al. (2021) กล่าวว่า เทย์เลอร์ สวิฟต์ ตั้งใจที่จะแบ่งปันมุมมองของเธอผ่านเนื้อเพลงของเธอ นอกจากนี้สวิฟต์ยังสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ของเธอตั้งแต่ วัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมอเมริกัน การศึกษาเผยให้เห็นปัญหาชีวิตต่างๆ ของ Taylor Swift ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อเพลงของเธอ เช่น การสูญเสียความรัก ความหลงใหล และการเสียสติ ประเด็นเหล่านี้ค่อนข้าง ดึงเครียดโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น

นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจมุมมองความรักของเทเลอร์ สวิฟต์ ในการประพันธ์เนื้อเพลงของเธอ ตามที่อเล็กซ์ แม็ค เพอร์สัน (2012) กล่าวไว้ สวิฟต์บันทึกช่วงเวลาแห่งความรักที่มีแนวคิดความไม่เที่ยงและกาลเวลาที่ผ่านไป นอกจากนี้เธอยังได้อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์รักที่เธอเคยมีด้วย “ฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันกลัวจริงๆ ก็คือ ... เวทมนตร์นั้นไม่ คงอยู่” เธอกล่าว “ผีเสื้อ ผีนกกลางวัน และความรัก ทุกสิ่ง ที่ฉันยึดถือมาก จะต้องจากไปในสักวันหนึ่ง ฉันไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่จะคงอยู่ตลอดไป ฉันรู้แค่เรื่องเริ่มต้นและสิ้นสุด นั่นคือความกลัวของฉัน ฉันต้องใช้เวลามากในการสมดุล ระหว่างความศรัทธาและความไม่เชื่อ” (The Guardian)

Andriasta (2016) วิเคราะห์เพลง “Photograph” ของ Ed Sheeran เพื่อศึกษาการประคองความรัก และพบว่าความยากลำบากในการรักษาความสัมพันธ์ความรักของ คู่รักให้คงอยู่ผ่านการบรรยายในภาพถ่าย ยิ่งไปกว่านั้น จุด ประสงค์ของการต่อสู้ดิ้นรนที่จะมีความรักเช่นในภาพถ่าย คือการทำให้คู่รักจดจำความรักครั้งนี้หากพวกเขายังอยู่ใน ความสัมพันธ์หรือจากไปในตอนจบ

การศึกษาอีกชิ้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์มุมมองของ ศิลปินนักร้องชื่อ Adele เกี่ยวกับชีวิตรักที่เธอถ่ายทอดผ่าน เพลงของเธอ Chase, B. (2023) เปิดเผยว่า แนวคิดความ รัก มักสื่อถึงความหมายอันลึกซึ้งของความรักหรือความ หลงใหลผ่านการเรียบเรียงทำนองเพลง นอกจากนี้ยังทำให้ ผู้ฟังรู้สึกถึงภาพความรักในอุดมคติ และกระตุ้นความรู้สึก ลึกซึ้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักร้องและผู้ฟัง คนใน สังคมที่หลากหลายสามารถเชื่อมโยงกับเพลงนี้ได้เนื่องจาก สไตล์ดนตรีของเพลงนี้ ซึ่งทำให้สามารถตีความความรักได้ อย่างเป็นสากล ในทำนองเดียวกัน ดนตรีอาจเป็นรูปแบบ ศิลปะที่ทรงพลัง และมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่ออารมณ์ โดยเฉพาะเพลงที่เขียนเกี่ยวกับความรัก อารมณ์ความรักนั้นมัก

ส่งแรงสะท้อนใจได้มาก และดนตรีก็สามารถแสดงอารมณ์ เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะทำนองเพลงสามารถ สื่อถึงความหลงใหล ความรู้สึก และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับความรัก ความปรารถนา ตัณหา และอารมณ์อกหัก เพลงรักจึงประกอบด้วยถ้อยคำและทำนองที่กระตุ้น อารมณ์ความรู้สึกที่หนักหน่วงได้ดี

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ด้านความรัก

บทความอีกกลุ่มหนึ่ง เกี่ยวข้องกับการศึกษา สัมพันธภาพด้านความรักของผู้คน ได้แก่ Megan Price (2016) Ewa Kretowicz (2012) Elisabetta Franzoro (2017) และ Vicente Cassepp Borges (2023) กล่าวถึง ความสัมพันธ์รักตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่

Megan Price (2016) สรุปว่าความสัมพันธ์รัก ระหว่างวัยรุ่นมักจะกินเวลาสั้น เพราะวัยรุ่นการมีความ รักที่มักนำไปสู่ความรู้สึกสับสนและเจ็บปวดในบั้นปลาย ความสัมพันธ์รักในวัยรุ่นมีสี่ขั้นตอน (1) ระยะหลงใหล ซึ่งเป็นระยะก่อนความสัมพันธ์ วัยรุ่นมักถูกดึงดูดเข้าหากัน เพราะรูปร่างหน้าตาของพวกเขา (2) ช่วงเวลารักอ่อนหวาน (Romantic) (3) ระยะใกล้ชิด คือช่วงที่วัยรุ่นกลายเป็นคู่รัก จริงจังและแสดงรักต่อกันอย่างโรแมนติก (4) ในระยะที่มี ต่างฝ่ายทุ่มเทและอุทิศตนให้กัน วัยรุ่นพยายามสร้างความ สัมพันธโรแมนติก เช่น ความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสและการ ผูกพันร่วมกัน

การวิจัยโดย Kretowicz (2012) ชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่เผชิญกับความหลงใหลในความสัมพันธ์รักของตนเอง นี่ เป็นเพราะพวกเขาคาดหวังจากการลงทุนรักในความสัมพันธ์ มากกว่าผู้ใหญ่ เราจะมี ความคาดหวังที่สูงขึ้นจากคู่ของพวกเขา ด้วยเหตุนี้เมื่อพวกเขาเลิกกันมันทำให้พวกเขาเจ็บปวด มาก วัยรุ่นได้รับผลกระทบจากเอ็นโดรฟินและฮอร์โมน พวกเขายังไม่คุ้นเคยกับประสบการณ์ความรัก ดังนั้นจึงเป็น เรื่องยากที่จะจัดการกับอารมณ์เมื่อพวกเขาอกหัก นอกจากนี้ ความรักยังเปลี่ยนชีวิตของวัยรุ่นได้เพราะสมมติที่กำลัง พัฒนา ฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้น และการขาดตัวตน นำไปสู่ความ สัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์เมื่อแยกจากกัน เมื่อเทียบกับความรัก ในวัยผู้ใหญ่ ตามที่ Franzoro (2017) กล่าวไว้ ความรักใน วัยใหญ่นั้นละเอียดอ่อนกว่าเพราะต้องอาศัยความรับผิดชอบ ความรักของผู้ใหญ่ไม่ใช่ความอิจฉาริษยา ความเกลียด ชัง หรือการควบคุม มันเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจและการ ฟังพาอาศัยกัน ดังนั้นในวัยผู้ใหญ่ ความรักคือการบรรลุเป้าหมายในชีวิตร่วมกัน

การศึกษาของ Vicente Cassepp Borges (2023) ศึกษาความรักของชาวบราซิล มีผู้เข้าร่วมชาวบราซิล 1,102 คน การศึกษาพบว่ามีความแตกต่างในความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเภทของความรักและความพึงพอใจของคู่รักตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ พบว่าความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทให้กันจะลดลงแม้ว่าอิทธิพลของความหลงใหลและความใกล้ชิดที่มีต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์จะเพิ่มขึ้นตลอดทุกขั้นตอนของความสัมพันธ์

Jardmo, C. และคณะ (2022) อภิปรายในการศึกษาความสัมพันธ์ความรักว่าจุดเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่ถูกกำหนดด้วยมุมมองการใกล้ชิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระยะยาวเนื่องจากความสับสน ต้องการความเป็นอิสระ และมีการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางสังคม เช่น การแต่งงานและความสัมพันธ์ระยะยาว บางคนกำลังมองหาคู่ชีวิตแต่โดยทั่วไปไม่ได้คำนึงถึงความสัมพันธ์ระยะยาว เหตุผลนี้ความรักของผู้ใหญ่จึงอาจนำไปสู่บรรทัดฐานความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน

ณิศา ททรัพย์สินวิวัฒน์ (2560) วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลงยุคใหม่ซึ่งมีบริบทของ disruptive technology ในงานวิจัยนี้มีประเด็นการตลาดที่บริษัทค่ายเพลงและผู้ผลิตศิลปินทำในหลายรูปแบบ เทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจคือ "การนำเพลงไปต่อยอดในปัจจุบัน" ซึ่งสอดคล้องกับบทเพลงหลายเพลงของ Taylor Swift ที่มีเนื้อหาตรงกับโครงเรื่องของภาพยนตร์และได้นำ Look What You Made Me Do ไปประกอบภาพยนตร์เรื่อง Wilderness (2023) ในกลวิธีทางการตลาดเช่นนี้ บทเพลงของศิลปินจะประสบความสำเร็จไปนานมากขึ้นเพราะจะอยู่ในกระแสอย่างต่อเนื่อง

กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความรัก

ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรักของศาสตราจารย์โรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก (1986) Robert Sternberg's Triangular Theory of Love ที่อธิบายลักษณะหรือชนิดของความรักกว้างๆได้ 3 แบบ คือ

1. ความหลงใหลใกล้ชิด (Intimacy) ประกอบด้วย ความหลงใหลและความใกล้ชิด แต่ไม่มีความมุ่งมั่นหรือทุ่มเทให้กัน ความรักโรแมนติกเป็นเรื่องปกติในหมู่วัยรุ่นและผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว และไม่มีข้อผูกมัดหรือข้อผูกมัดในระยะยาว

2. ความรักที่ท่วมท้น (Passion) มักเกี่ยวข้องกับแรงดึงดูดทางเพศและความมุ่งมั่นมากมาย แต่ขาดความใกล้ชิด

3. ความรักแบบเพื่อนร่วมทาง (Commitment) มีลักษณะเฉพาะคือความมุ่งมั่นและการเชื่อมต่อทางอารมณ์ที่หนักแน่นมาก แต่ไม่มีความหลงใหล ถือเป็นเรื่องปกติในมิตรภาพที่ใกล้ชิดและในการแต่งงานระยะยาวของคู่สมรส

ซึ่งถึงไม่ยากทั้งกันไป แม้ว่าจะไม่มีความสุขอย่างเต็มที่ในชีวิตแต่งงานก็ตาม

นอกจากนี้ ในการอธิบายลักษณะความรักที่พบในบทเพลง จะอ้างอิงทฤษฎี วงล้อสี (The Color Wheel) พัฒนาโดยจอห์น ลี (John Lee) ในปี ค.ศ. 1973 ทฤษฎีความรักนี้ระบุรูปแบบความรักหกประเภทที่เรียกว่า "สีแห่งความรัก" ได้แก่

1. Storge โดดเด่นด้วยมิตรภาพและความมั่นคง มักแสดงถึงความรักระหว่างพี่น้อง พ่อแม่ และลูกๆ ความรักประเภทนี้คล้ายคลึงกับความรักเพื่อนร่วมทางใน Love Triangle ของสเติร์นเบิร์ก

2. Eros โดดเด่นด้วยความรู้สึกโรแมนติก และอารมณ์หลงใหล

3. Pragma โดดเด่นด้วยการพิจารณาที่คุณสมบัติ รวมถึงการค้นหาลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกัน

4. Ludus มีลักษณะเฉพาะคือความต้องการความตื่นเต้นและมุมมองของความรักเป็นเหมือนเกม คนที่แสดงออกถึงความรักแบบนี้ไม่พร้อมสำหรับการลงหลักปักฐานในความสัมพันธ์ เพราะมันถูกมองว่าเป็นเรื่องเล่นๆ

5. Agape คือรักที่ไม่มีเงื่อนไข และปราศจากการเห็นแก่ตัว

6. Mania มีลักษณะของอารมณ์ร้อน ความอิจฉาริษยา ความหลงใหล และความคิดที่ฟุ้งซ่านทฤษฎีความรักแบบวงล้อสีนี้บ่งชี้ว่าความรักทุกรูปแบบสามารถเข้ากับสีสันของความรักได้

ในส่วนการวิเคราะห์แนวคิดความรัก ผู้วิจัยใช้เครื่องมือทางวรรณกรรมศึกษาภาษาที่ปรากฏในเนื้อหา คือการวิเคราะห์ผ่านเทคนิคการประพันธ์ได้แก่ การใช้อุปมาอุปไมย (metaphor and simile) ที่เนื้อเพลงเปรียบเทียบความรักกับอะไร การใช้สัญลักษณ์ (symbol) และเทคนิคทางวรรณกรรมอื่นๆ อะไรบ้างที่สื่อความหมายถึงแนวคิดความรัก ในการใช้คำ วลี หรือประโยคที่มีเทคนิคดังกล่าว

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยข้อมูลนี้มาศึกษาวิเคราะห์คัดสรรจากบทเพลงรักของ Taylor Swift มาจัดประเภทความรัก และศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความรัก ลักษณะเนื้อเพลงที่คัดสรรมาศึกษาจะประกอบด้วย 1) มาจากสตูดิโออัลบั้มที่มีความสมบูรณ์ในกระบวนการผลิต 2) ระดับความนิยมติดใน 5 อันดับแรก ที่จัดอันดับโดย Billboard Chart และ 3) มีการเล่าเรื่องประสบการณ์ความรักที่มีลักษณะความสัมพันธ์ในเชิงคู่สาว สามารถแจกแจงดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 รายชื่อเพลงคัสดรที่นำมาวิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิดเรื่องความรัก

ลำดับ	ชื่อเพลง	ชื่ออัลบั้ม	ปีที่ปล่อยผลงาน (ค.ศ.)	อันดับใน Billboard Chart
1	Love Story	Fearless	2008	4
2	Look What You Made Me Do	Reputation	2017	1
3	Cruel Summer	Lover	2019	1
4	Willow	Evermore	2020	1
5	All Too Well	Red	2021	1
6	Lavender Haze	Midnights	2023	2

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ทฤษฎีของ ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรักของศาสตราจารย์โรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก (1986) Robert Sternberg's Triangular Theory of Love และ ทฤษฎี วงล้อสี (The Color Wheel) พัฒนาโดยจอห์น ลี (John Lee)

ผลการวิจัย

การศึกษานบทเพลงคัสดรของ Taylor Swift พบว่า
1. ประเภทหรือรูปแบบความรักที่พบ ตารางต่อไปนี้แสดงการจำแนกประเภทความรักที่พบในบทเพลงคัสดร โดยยึดตามทฤษฎีของ Sternberg (1986) และ Lee (1973)

ตารางที่ 2 ประเภทความรักที่พบในบทเพลงคัสดรของ Taylor Swift

เพลง	ประเภทความรักแบบ Sternberg	ประเภทความรักตามแบบ Lee	ตัวอย่างคำ วลี ประโยค
Love Story	Intimacy, Passion	Eros, Mania	Romeo, take me somewhere we can be alone I'll be waiting, all there's left to do is run You'll be the prince and I'll be the princess It's a love story, baby, just say, "Yes"
Look What You Made Me Do	Passion	Ludus, Mania	I don't like your little games Don't like your tilted stage The role you made me play of the fool No, I don't like you
Cruel Summer	Intimacy, Passion	Ludus, Mania	It's cool, that's what I tell 'em No rules, in breakable heaven But ooh, whoa, oh It's a cruel summer With you

ตารางที่ 2 ประเภทความรักที่พบในบทเพลงคัดสรรของ Taylor Swift (ต่อ)

เพลง	ประเภทความรักแบบ Sternberg	ประเภทความรักตามแบบ Lee	ตัวอย่างคำ วลี ประโยค
Willow	Intimacy, Passion	Ludus, Mania	Life was a willow and it bent right to your wind (oh) Head on the pillow, I could feel you sneaking in As if you were a mythical thing Like you were a trophy or a champion ring And there was one prize I'd cheat to win The more that you say The less I know Wherever you stray I follow
All Too Well	Intimacy, Passion	Ludus, Mania	And you call me up again just to break me like a promise So casually cruel in the name of being honest I'm a crumpled up piece of paper lying here 'Cause I remember it all, all, all Too well
Lavender Haze	Intimacy, Passion	Ludus, Mania	I've been under scrutiny (yeah, oh, yeah) You handle it beautifully (yeah, oh, yeah) All this shit is new to me (yeah, oh, yeah) I feel the lavender haze creepin' up on me Surreal, I'm damned if I do give a damn what people say No deal, the 1950s shit they want from me I just wanna stay in that lavender haze

บทเพลงคัดสรรทั้งหกเพลงข้างต้น แสดงถึงความรักระหว่างหนุ่มสาวในช่วงเริ่มต้นความรักตามทฤษฎีของ Sternberg ยังอยู่ในความรักที่มี Intimacy และ Passion น้ำเสียงและอารมณ์ของฝ่ายหญิง พรรณนาถึงความหลงใหลและประสบการณ์ที่เคยใกล้ชิดกัน แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับประคองไปจนถึงขั้น Commitment ได้ การเลิกรากันเริ่มต้นที่ผู้ชายทำให้ผู้เล่าเรื่องหรือผู้หญิงในบทเพลงเป็นฝ่ายผิดหวัง เพราะความรักเช่นนี้ไม่มีข้อผูกมัดหรือข้อผูกมัดในระยะยาว และหากมองชนิดความรักอีกมุมหนึ่ง ตามที่ John Lee (1973) จำแนกไว้ว่าคนรักมีวงล้อสี่ที่อธิบายรูปแบบของความรัก บทเพลงทั้งหกเพลงนี้ก็จะสะท้อนเจตสีอารมณ์ที่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ ได้แก่ Eros, Ludus

และ Mania เพราะคนหนุ่มสาวในเนื้อเพลง มีความรักใคร่ปรารถนากันในขั้นแรก (Eros) แรงดึงดูดทางเพศและความมุ่งมั่นมากมายพามาได้ใกล้ชิดในลักษณะที่ฝ่ายชายเป็นผู้เล่นเกม (Ludus) สุดท้ายทำให้อีกฝ่ายผิดหวัง เฝ้ารอ และจมอยู่กับความรู้สึกเศร้าใจ บทเพลงส่วนใหญ่เล่าจากมุมมองย้อนวันวาน เล่าไปด้วยอารมณ์พุ่งซ่าน ติดอยู่กับความหลัง และหาพื้นที่ระบายความรู้สึกในบทเพลง (Mania)

2. แนวคิดเรื่องความรัก

ผลการวิจัยพบว่า บทเพลงคัดสรรทั้งหกเพลง มีกลวิธีหรือเทคนิคการประพันธ์ที่สื่อถึงแนวคิดความรักได้อย่างน่าสนใจ อาจจะสรุปได้ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3 เทคนิคการประพันธ์และแนวคิดเรื่องความรักในบทเพลงคัดสรร

เพลง	แนวคิดความรักที่สื่อออกมา	การใช้ Metaphor และ Simile	การใช้ Symbol	เทคนิคอื่น ๆ
Love Story	Star-crossed Lover คู่รักชะตาขาด หรือรักต้องห้าม	Romeo, take me somewhere we can be alone I'll be waiting, all there's left to do is run You'll be <u>the prince</u> and I'll be the <u>princess</u> It's a love story, baby, just say, "Yes"	-	การใช้ Intertextuality หรือสหบท มีการอ้างถึงเนื้อความหรือคำจากวรรณกรรมหรือสื่ออื่น ในบทเพลงนี้ นำเรื่องราวความรักของ Romeo และ Juliet จากบทละครโศกนาฏกรรมของ William Shakespeare มาเปรียบเทียบกับเรื่องราวความรักของชายหญิงที่ถูกกีดกัน
Look What You Made Me Do	คนที่ไม่สมหวังในความรัก วันหนึ่งจะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองในแบบที่ใครก็คาดไม่ถึง	But I got smarter, I got harder in the nick of time (nick of time) Honey, <u>I rose up from the dead</u> , I do it all the time (I do it all the time) I got a list of names, and yours is in red, underlined I check it once, then I check it twice, oh! ข้อความที่ขีดเส้นใต้ แสดงถึงการอุปมาว่า ผู้เล่าเรื่องได้ตายไปและฟื้นชีพขึ้นมา และกำลังจะตามไล่ล่าบุคคลในบัญชีรายชื่อ ที่เคยทำร้ายเขา / เธอ		Metonymy ภาพพจน์ที่เกิดจากการใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง ใช้ perfect crime แทนการกระทำที่ทำร้ายจิตใจอย่างยิ่ง และใช้ the gun เพื่อแสดงภาพพจน์ขององค์ประกอบที่อีกฝ่ายทำร้ายใจ เช่นเดียวกับที่ผู้ร้ายใช้ปืนในการฆาตกรรม ดังตัวอย่างนี้ I don't like your <u>perfect crime</u> How you laugh when you lie You said <u>the gun</u> was mine Isn't cool, no, I don't like you (oh!)

ตารางที่ 3 เทคนิคการประพันธ์และแนวคิดเรื่องความรักในบทเพลงคัตसर (ต่อ)

เพลง	แนวคิดความรักที่สื่อออกมา	การใช้ Metaphor และ Simile	การใช้ Symbol	เทคนิคอื่น ๆ
Cruel Summer	รักต้องเสี่ยง เราจะผจญภัยในรักด้วยกัน	So cut the headlights, <u>summer's a knife</u> I'm always waiting for you just to cut to the bone Devils roll the dice, angels roll their eyes And if I bleed, you'll be the last to know เปรียบเทียบฤดูร้อนกับมีดที่เป็นของมีคม ในบรรทัดเหล่านี้ เพลงสร้างบรรยากาศให้ตื่นเต้น ผู้เล่าชักชวนคนรักให้พร้อม ไม่ว่าอะไรจะเกิดพวกเขาจะรับความเสี่ยงไปด้วยกันหรือตัดสินใจรักกันจะพร้อมรับทุกสถานการณ์	-	Intertextuality กล้องอ้างอิงถึงภาพยนตร์เรื่อง Cruel Summer เนื้อเรื่องแนวผจญภัย มีการต่อสู้ ฉากลุ้นสร้างความหวาดเสียว เป็นการใช้เทคนิคที่ล้อไปกับแนวคิดเรื่องรักต้องเสี่ยง
Willow	ในการรักษาความสัมพันธ์ให้ยาวนาน ฝ่ายหนึ่งต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามคนรัก	<u>Life was a willow</u> and it bent right to your wind (oh) Head on the pillow, I could feel you sneaking in <u>As if you were a mythical thing</u> <u>Like you were a trophy or a champion ring</u> And there was one prize I'd cheat to win The more that you say The less I know Wherever you stray I follow ผู้เล่าเปรียบตนเป็นต้นหลิวที่ลม และเปรียบคนรักเช่นลมที่จะเอนไปในทางเดียวกัน ฝ่ายผู้เล่ายินดีโอนอ่อนผ่อนตามคนรัก นอกจากนี้ ผู้เล่าเรื่องในบทเพลง ได้เปรียบเทียบคนรักเป็น สิ่งมหัศจรรย์ ถ้วยรางวัล และแหวนของผู้ชนะในเกม หมายถึงผู้เล่ายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นคนรักของเขา	-	-

ตารางที่ 3 เทคนิคการประพันธ์และแนวคิดเรื่องความรักในบทเพลงคัตสรร (ต่อ)

เพลง	แนวคิดความรักที่สื่อออกมา	การใช้ Metaphor และ Simile	การใช้ Symbol	เทคนิคอื่น ๆ
All Too Well	ความรักที่ไม่อาจเยียวยาหรือหวนคืนมาได้อีก	And you call me up again just to break me like a promise So casually cruel in the name of being honest <u>I'm a crumpled up piece of paper</u> lying here 'Cause I remember it all, all, all Too well ผู้เล่าเรื่องประสบกับรักที่ไม่สมหวัง จากลากันไปแต่ยังไม่หายเศร้า บรรยายสภาพความรู้สึกตอนนี้เปรียบเหมือนกระดาษยับยู่ยี่ที่ถูกทิ้งบนพื้น		- flashback การเล่าเรื่องในอดีตดังในบรรทัดเหล่านี้ After plaid shirt days and nights when you made me your own Now you mail back my things and I walk home alone But you keep my old scarf from that very first week 'Cause it reminds you of innocence And it smells like me You can't get rid of it 'Cause you remember it all too well, yeah
Lavender Haze	ความรักเป็นเรื่องที่ดีและควรเปิดเผย เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับอาการตกอยู่ในภวังค์รัก โดยที่ไม่สนใจว่าสังคมจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการคบกัน	I feel <u>the lavender haze</u> creepin' up on me Surreal, I'm damned if I do give a damn what people say No deal, <u>the 1950s</u> shit they want from me I just wanna stay in that lavender haze	-	Word-play หรือ การเล่นคำ lavender haze ให้มีความหมายทั้งแบบตามตัวอักษร ซึ่งหมายถึงต้นไม้ชื่อ lavender haze กำลังโตหรือคืบคลานบนอก ขณะเดียวกัน คำนี้เป็นสำนวนหมายถึงอาการการตกหลุมรัก จนไม่อยากทำอย่างอื่น เป็นสำนวนที่ใช้กันมากในยุค 50

สรุปและอภิปรายผล

บทเพลงรักที่ได้รับความนิยมอย่างมากของ Taylor Swift สะท้อนความรักของคนหนุ่มสาวในช่วงเวลาที่ความรักดูตื้นเขิน ต่างฝ่ายต่างคลั่งใคล้ในกันและกัน จะสะท้อนความรักแบบทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักที่ Sternberg (1986) เรียกว่าเป็น Intimacy และ Passion แต่ไม่พบว่าบทเพลงยอดนิยมสะท้อนความรักระยะยาว ตามที่ Lee (1973) จำแนกความรักแบบวงล้อสี่ ก็สอดคล้องกันกับสัมพันธ์รักของคนหนุ่มสาวที่ยังไม่พัฒนาความสัมพันธ์ไปไกล กล่าวคือบทเพลงคัตสรร สะท้อนเพียงความรัก 3 แบบ เท่านั้นจาก 6 แบบ ได้แก่ Eros Ludus และ Mania บทเพลงคัตสรรทั้งหกบทเพลง สะท้อนแนวคิดความรักที่หลากหลาย โดยอาศัยเทคนิคการประพันธ์ในการสื่อความหมาย

แนวคิดความรักที่พบในบทเพลงคัตสรร ได้แก่

1. รักต้องห้าม (Star-crossed Love)
2. คนที่ไม่สมหวังในความรัก วันหนึ่งจะลุกขึ้น

เปลี่ยนแปลงตัวเองในแบบที่ใครก็คาดไม่ถึง

3. รักต้องเสี่ยง เราจะผจญภัยในรักด้วยกัน
4. ในการรักษาความสัมพันธ์ให้ยาวนาน ฝ่ายหนึ่งต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามคนรัก
5. ความรักที่ไม่อาจเยียวยาหรือหวนคืนมาได้อีก
6. ความรักเป็นเรื่องที่ดีและควรเปิดเผย เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับอาการตกอยู่ในภวังค์รัก โดยที่ไม่สนใจว่าสังคมจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการคบกัน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่องแนวคิดความรักในบทเพลงสามารถต่อยอดไปถึงการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโครงสร้างทางภาษา หรือกลวิธีทางวรรณศิลป์ในประเด็นอื่นได้อีก

เอกสารอ้างอิง

- ณทิศา ททรัพย์สินวิวัฒน์. (2560). อุตสาหกรรมเพลงไทยในยุคเพลงไทย 4.0. วารสารวิชาการนวัตกรรมการสื่อสารสังคม. 1(9), 157-167.
- Andriasta. S, (2016). **Love struggle as seen in Ed Sheeran's Photograph**. A Graduating Paper. Faculty of Adab and Cultural Sciences: Yogyakarta, Indonesia. State Islam Negeri Sunan Kalijaga. http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21014/1/11150007_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Dewi, P. S. (2022). A Critical Discourse Analysis of Song 'Easy on Me' by Adele. **Linguistics Initiative**. 2(1), 86-92. <https://doi.org/10.53696/27753719.2138>
- Erban. E, (2024). **Is Teen Love Real And Can It Last**. Retrieved March 8, 2023, from <https://www.betterhelp.com/advice/love/is-teen-love-real-can-it-last/?fbclid=IwAR1Dxhi5q-I4QtFIPvunqRUwmXGNwknYlOYhy3hI5kJMuBZunAWKIMRSFts#>
- Elle.com (2022). **From McGraw to Midnights: A Retrospective of Taylor Swift's Album Eras and Aesthetics**. Retrieved June 10, 2023, from <https://www.elle.com/culture/music/a41726787/taylor-swift-all-album-eras-aesthetics-explained/>
- Franzoro.E, (2017). **Adult love & Children love**. Retrieved June 10, 2023, from <https://elisabettafranzoso.com/articles/2017/12/2/adult-love-and-childish-love#:~:text=Adult%20love%20requires%20you%20to,difference%20between%20empathy%20and%20sympathy.>
- Forman. B, (2017), **Deep 10: Taylor Swift's Fearless**. Retrieved January 20, 2023, from <https://www.grammy.com/news/deep-10-taylor-swifts-fearless>
- Genius lyrics (2014), **Taylor Swift - Wildest Dream Genius Lyrics**. Retrieved December 15, 2023, from <https://genius.com/Taylor-swift-wildest-dreams-lyrics>
- Ginting. D, & Levana. E, (2021). Cultural Views of a Society Through Taylor Swift's Song. **INTERACTION: Jurnal Pendidikan Bahasa**. 8(1), 34-49. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalinteraction/article/view/945/598>
- Hotstelly. L, (2017). **Remember when Taylor Swift won her first CMA Award**. Retrieved November 15, 2023, from <https://www.soundslikenashville.com/news/throwback-time-taylor-swift-won-first-cma-award/>
- Kretowicz. E, (2012). **First love: researchers get to the heart of why teen breakups are so hard to do**. Retrieved December 15, 2023, from <https://www.smh.com.au/national/first-love-researchers-get-to-the-heart-of-why-teen-breakups-are-so-hard-to-do-20121229-2c0k0.html>
- Lee, J. A. (1973). **The Colors of Love: An Exploration of the Ways of Loving**. Toronto: New Press.
- Mah. N, & Schildwachter. R, (2021). **Evolution of love by Taylor Swift**. Retrieved June 10, 2023, from <https://medium.com/introduction-to-cultural-analytics/evolution-of-love-by-taylor-swift-39be2e56f3cd>
- NewPort Academy (2023). **Spotify Top Songs List Highlights the Effects of Music on Emotion**. Retrieved March 3, 2024, from <https://www.newportacademy.com/resources/treatment/effects-of-music/>

เอกสารอ้างอิง

- Patel, E. (2023). **“Got a Long List of Ex-lovers, They’ll Tell You I’m Insane”: Gender, Agency, and Image in Taylor Swift’s Lyrics Over Time”** (2023). Sociology Undergraduate Senior Theses: Hanover, USA. Dartmouth College. https://digitalcommons.dartmouth.edu/sociology_senior_theses/3
- Price, M., Hides, L., Cockshaw, W., Staneva, A., & Stoyanov, S. (2016). Young Love: Romantic Concerns and Associated Mental Health Issues among Adolescent Help-Seekers. **Behavioral Sciences**. 6(2), 9. <https://doi.org/10.3390/bs6020009>
- Reven, R. (2022). **A Timeline Of Taylor Swift’s GRAMMYs History, From Skipping Senior Prom To Making History With ‘Folklore’**. Retrieved June 10, 2023, from <https://www.grammy.com/news/taylor-swift-grammys-timeline-history-evermore-album-of-the-year-folklore-fearless-1989>
- Roll the record (2023). **Taylor Swift – Her Music Genre, Musical Evolution and More!**. Retrieved March 3, 2024, from <https://rolltherecord.com/blog/what-music-genre-is-taylor-swift/>
- Rowley, G. (2019). **Taylor Swift’s ‘Lover’ Certified Platinum by RIAA**. Retrieved December 15, 2023, from <https://www.billboard.com/music/pop/taylor-swift-lover-certified-platinum-riaa-8531582/>
- Soap. C. B, (2023). **The Spiritual Meaning of Each Taylor Swift Era**. Retrieved March 3, 2024, from <https://www.crystalbarsoap.com/blogs/crystal-bar-blog/the-spiritual-meaning-of-each-taylor-swift-era-with-crystals-and-tarot-connection>
- Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. **Psychological Review**. 93(2), 119-135. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.93.2.119>
- Taylor Swift (Director). (2012). **Taylor Swift - #VEVOCertified, Pt. 7: Love Story (Taylor Commentary)**. Retrieved September 20, 2023, from <https://www.youtube.com/watch?v=XdalCja4TK8>
- Tillchen, J. (2019). **Taylor Swift Finally Reveals Why She Likes Writing Songs About Her Exes**. Retrieved June 10, 2023, from <https://www.j-14.com/posts/taylor-swift-reveals-why-she-likes-writing-songs-about-her-exes/>
- Usman, M, (2023). **What is the definition of mature love**. Retrieved March 3, 2024, from <https://medium.com/@mianusmanboom203/what-is-the-definition-of-mature-love-b86eeced249>