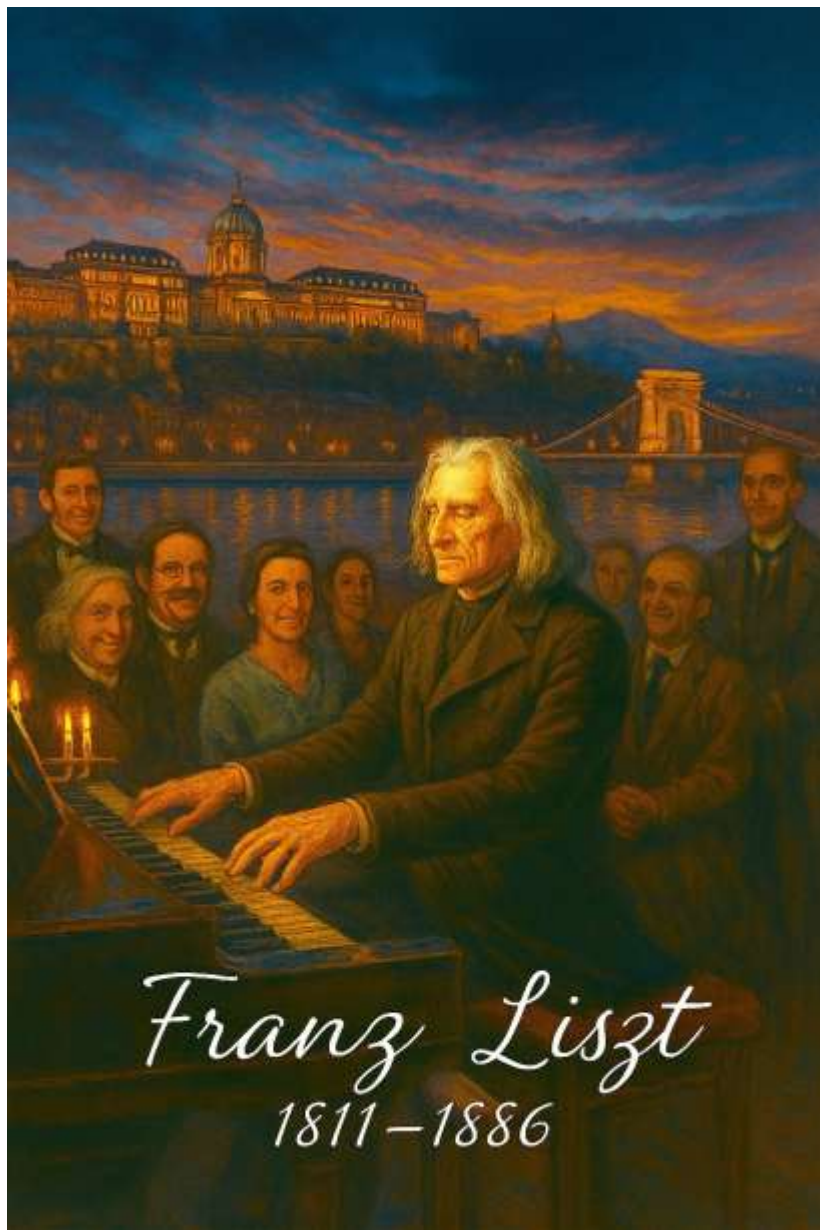

English version below

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเป็นเกียรติในการแสดงเดี่ยวเปียโน ของ ภู กอนันตกุล ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เนื่องจากบทเพลงที่จะบรรเลง ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของ Franz Liszt คีตกวีและศิลปินนักเปียโนเอกชาวฮังการีเรียน ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 อาจยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในหมู่ผู้ฟังชาวไทย จึงขอแนะนำเรื่องราวและความหมายของบทเพลงชุดนี้มาเกริ่นไว้ ณ ที่นี้

Études d'exécution transcendante ของ ฟรานซ์ ลิสท์

ชุดผลงาน 12 *Études d'exécution transcendante* (บทฝึกฝนอันข้ามพ้นขีดจำกัด), S. 139 ของฟรานซ์ ลิสท์ ซึ่งตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ใน ค.ศ. 1862 ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในวรรณกรรมเปียโน จัดเป็นชุดผลงานที่ท้าทายเทคนิคมากที่สุดและลึกซึ้งทางดนตรีมากที่สุด ชุดหนึ่งเท่าที่เคยมีมาสำหรับเครื่องดนตรีนี้

แม้ว่าétude โดยทั่วไปจะหมายถึงบทเพลงสำหรับการฝึกหัด แต่étude ตั้งแต่ยุคของโชแปง และลิสท์ ไม่เพียงแต่เรียกร้องทักชะชั้นสุดยอดในการเล่นเปียโน แต่ยังเป็นบทกวีทางเสียง ที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึกอย่างลึกซึ้ง

บทเพลงชุด Transcendental Études (S. 139) ของฟรานซ์ ลิสต์ ประกอบด้วยบทเพลง 12 บท ซึ่งแต่ละบทเป็นทั้งงานศิลปะที่สมบูรณ์และเป็นแบบฝึกหัดที่ทำนายขีดจำกัดทางเทคนิคของนักเปียโนอย่างยิ่ง ในบทเพลง 12 บท มี 10 บทที่ลิสต์ ได้ตั้งชื่อให้ ซึ่งอาจจะบอกเป็นนัยถึงความหมายของเพลงอยู่บ้าง ดังนี้

1. **Preludio** ในบันไดเสียง C Major ⚡ เป็นบทเพลงสั้น ๆ ที่เร้าร้อนและเกรี้ยวกราด ถือเป็นการเปิดตัวที่หนักแน่นทันที ด้วยการไล่ สเกลและอาร์เปจจิโอ ที่รวดเร็ว
2. บทเพลงที่สอง **Molto vivace** ใน A minor เป็นบทเพลงที่วูบวาบรวดเร็วราวกับดอกไม้ไฟ เน้นการเล่นด้วยมือที่ สลับและซ้อนทับกัน อย่างรวดเร็วและแม่นยำตลอดทั้งเพลง
3. **Paysage** ใน F Major 🌄 หมายถึง "ทิวทัศน์" ซึ่งเป็นหนึ่งในบทเพลงที่ สงบและไพเราะ ที่สุด สื่อถึงทัศนียภาพที่งดงามในชนบท และเน้นการเล่น คู่แปดแบบเลกาโต ที่แสดงออกถึงอารมณ์อย่างลึกซึ้ง
4. **Mazeppa** ใน D minor 🐎 ดุคันและเข้มข้น สื่อถึงตำนานวีรบุรุษที่ถูกมัดติดกับ ม้าป่าที่ควบอย่างเร่ร่อนและโศกเศร้า โดยเน้นการเล่น คู่โน้ตที่รวดเร็ว และการ กระโดดข้าม คีย์บอร์ด อย่างกว้างขวาง
5. **Feux Follets** (หรือ Will-o'-the wisps) ใน B-flat Major ✨ หรือ "ดวงไฟลึกลับ" เป็นบทเพลงที่ ยากที่สุด บทหนึ่ง ที่แสดงความยับยั้งชั่งใจของแสงไฟของภูตผี ผ่านการเล่น คู่โน้ต (Double Notes) ด้วยมือเดียว ที่เร็วและเบาอย่างต่อเนื่อง
6. **Vision** ใน G minor เป็นบทเพลงที่มีดมนและน่าหวาดหวั่น คล้ายกับเพลงมาร์ชที่ค่อย ๆ สร้างพลังจากความเงียบสงบ

ไปสู่จุดสุดยอด เน้นการควบคุม อาร์เปจจิโอ และคอร์ดที่หนักแน่น

7. **Eroica** ใน E-flat Major 🏰 หมายถึง "วีรบุรุษ" คล้ายกับเพลงมาร์ชแห่งชัยชนะ ที่เต็มไปด้วยความฮึกเหิม โดยต้องใช้พลังกำลัง และความแม่นยำในการเล่น คู่แปด เพื่อสร้างเอฟเฟกต์แบบวงออร์เคสตรา
8. **Wilde Jagd** ใน C minor 🦇 หรือ "การล่าอันดุเดือด" นั้นดุร้ายและเปี่ยมพลัง สื่อถึงการล่าของภูตผีในเวลากลางคืน เน้นการเล่น คอร์ดที่รวดเร็ว และรุนแรงสลับกับการเล่น คู่แปดที่ดุคัน
9. **Ricordanza** ใน A-flat Major ❤️ หมายถึง "ความทรงจำ" เป็นบทเพลงที่ยาวและ งดงามอ่อนโยน สื่อถึงความทรงจำที่ซาบซึ้ง โดยเน้นทำนองที่ประดับประดาด้วย ลวดลายลูกเล่น (Filigree) อย่างวิจิตรบรรจง
10. บทเพลงที่สิบใน **F minor** มักได้ฉายาว่า Appassionata (เร้าร้อน) เนื่องจากมีอารมณ์ที่ ดุคันและเร้าร้อน ต้องใช้ ความทนทานอย่างมาก ในการเล่นอาร์เปจจิโอและคอร์ดที่ซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง
11. **Harmonies du Soir** ใน D-flat Major แปลว่า "เสียงประสานยามเย็น" เป็นบทเพลงที่ สร้างบรรยากาศ งดงาม ถือเป็นการเติมไปด้วยโทนสีเสียงคล้าย อิมเพรสชันนิสม์ยุคแรก โดยเน้นการใช้ อาร์เปจจิโอคอร์ดที่กว้าง
12. บทเพลงสุดท้ายคือ **Chasse-Neige** ใน B-flat minor ❄️ หมายถึง "พายุหิมะ" เป็นบทสรุปรูปที่ยิ่งใหญ่ที่สื่อถึง พายุหิมะที่บ้าคลั่ง ด้วยการใช้ Tremolo (การรั่นนิ้ว) อย่างต่อเนื่องและหนักหน่วง เพื่อสร้างพื้นผิวที่เย็นเยียบและรุนแรง

Études d'exécution transcendante

By Franz Liszt

The Liszt 12 Transcendental Études (S. 139) are a pinnacle of piano virtuosity, each focusing on a specific technical challenge while also evoking a poetic image or mood. They are far beyond mere technical exercises and are considered complete concert pieces.

Here is a concise description of each of the twelve for the layman:

1. Preludio (C Major) ⚡

A short, thunderous introduction to the entire set. It's a quick, fiery burst of scales, arpeggios, and chords that immediately sets the tone for the extreme virtuosity to come.

2. Molto vivace (A minor)

A rapid, volatile "fireworks" display (sometimes nicknamed *Fusées* - Rockets). It focuses on extremely fast, alternating, and overlapping hand passages across the keyboard, demanding incredible lightness and precision from the wrist.

3. Paysage (F Major) 🏞️

Meaning "Landscape," this is one of the more tranquil and poetic études. It depicts a peaceful, pastoral scene with a gentle, flowing melody, focusing on legato octave phrasing and fine-tuning the art of expressive piano tone.

4. Mazeppa (D minor) 🐎

Named after the legendary Cossack hero tied to a wild horse, it is a dramatic, intense piece that captures the feeling of a furious, tragic gallop. The challenge is executing repeated notes and fast, wide two-hand leaps across the keyboard to create the rhythmic, desperate drive of the ride.

5. Feux Follets (B-flat Major) ✨

Meaning "Will-o'-the-wisps" or "Ghost Lights," this is one of the most famously difficult. It creates an eerie, shimmering effect through continuous, incredibly fast, light double-note passages (playing two notes simultaneously in one hand) combined with quick, light jumps.

6. Vision (G minor)

A dark, ominous, and dramatic march that gradually builds from quiet intensity to a powerful climax, perhaps evoking a vision of a funeral procession or a mystical sight. It is a study in controlled power, arpeggiation, and heavy, resonant chords.

7. Eroica (E-flat Major) 🏆

Named "Heroic," this piece resembles a triumphant march celebrating a homecoming hero. It requires rhythmic power, bold chord playing, and orchestral effects, with a focus on powerful, clear double octaves to achieve its grand, martial sound.

8. Wilde Jagd (C minor) 🐾

Meaning "Wild Hunt," this is a ferocious and energetic piece depicting a mythical, phantom hunt through the night sky. The technical focus is on extremely powerful, fast, and accurate chord execution and rapid, syncopated octave passages for a sense of relentless, driving momentum.

9. Ricordanza (A-flat Major) 💖

Meaning "Remembrance," this is a long, highly lyrical piece that often evokes tender memories or a farewell to a loved one. It is a study in ornate melody with abundant filigree, delicate ornamentation, and arpeggios, requiring exquisite control over tone and subtle rubato (tempo flexibility).

10. Appassionata (F minor)

This untitled étude is often nicknamed "Appassionata" because of its ferocious, passionate, and agitated character. It requires immense endurance and clarity in its complex, thick textures, featuring non-stop broken chords and sweeping arpeggios in both hands.

11. Harmonies du Soir (D-flat Major) 🌅

Meaning "Evening Harmonies," this is a gorgeous, atmospheric, and technically varied piece. It is renowned for its pre-Impressionistic sounds and rich harmonic color, focusing on creating a tranquil, bell-like quality through lush, arpeggiated chords and a gradual, beautiful crescendo to a powerful central section.

12. Chasse-Neige (B-flat minor) ❄️❄️

Meaning "Snow-whirls" or "Snowstorm," this is the final, epic piece. It masterfully depicts a blinding blizzard using a unique technique: continuous, rapid tremolos in both hands that create a shimmering, cold texture, over which a mournful melody struggles to be heard. It requires sustained power and control to build to a desolate, powerful climax.