

Nora Fantaisie

Nora Fantaisie, inspirée de la danse traditionnelle du Sud de la Thaïlande, le Nora, allie l'élégance gracieuse des mouvements chorégraphiques à l'agilité de la musique rythmique. Le piano y réinvente le timbre du pi nora (hautbois traditionnel) sous forme de fantaisie, parcourant différents motifs tels que Rua, Cherd, Sodsroi et Chak Bai, avant de culminer dans Hak Kho Ai Theng, avec son énergie vibrante et son intensité. L'œuvre s'achève ensuite sur une mélodie douce et sereine, reflétant la beauté de la nature et le mode de vie du Sud de la Thaïlande.

Cette pièce a été composée en l'honneur d'Elisabeth Zana, ancienne ballerine qui, après avoir perdu sa fille lors du tsunami, a fondé la NAT Association et l'École Natacha. Depuis plus de vingt ans, elle est liée à la Thaïlande, en soutenant des enfants défavorisés dans la province de Krabi.

Elle se présente également comme un symbole d'amitié entre la Thaïlande et la France, à l'occasion du 340e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux nations.

En 2021, le Nora a été inscrit par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Faisan de cristal

Faisan de cristal est la première œuvre de concert de Nat Yontararak, composée sous forme de variations sur le thème traditionnel thaïlandais *Soi Saeng Daeng*. La pièce présente le thème principal et quatre variations qui progressent des registres graves aux registres moyens puis aigus, évoquant la tendresse, l'émerveillement et l'éclat chatoyant du « faisan de cristal ».

En utilisant la gamme par tons entiers pour faire écho à la gamme thaïlandaise unique à sept sons égaux, Nat crée une sonorité singulière. Dans la dernière variation, la mélodie respalendit avec puissance et plénitude, laissant une impression scintillante de joie – à l'image de l'éclat étincelant du faisan de cristal lui-même.

Siam Sonata

Siam Sonata a été composée en 2002 en l'honneur du 75e anniversaire de Sa Majesté le Roi Bhumibol Adulyadej le Grand (Rama IX). L'œuvre en quatre mouvements illustre la richesse culturelle des quatre régions de la Thaïlande: le Centre, le Nord, l'Isan et le Sud, tout en respectant la structure classique de la sonate. Chaque mouvement reflète l'âme et les traditions de sa région, exprimant l'unité dans la diversité, source d'harmonie et de bien-être.

Mouvement I : Région Centrale (Maestoso)

Construit sous la forme de la sonate, ce mouvement présente deux thèmes principaux : Kaek Mon Bang Khun Phrom Tao, une mélodie classique associée au Palais de Bang Khun Phrom où se trouve aujourd'hui la Banque de Thaïlande, cœur de l'économie nationale et Kiew Kao « Récolte du riz », un air populaire à la fois doux et enjoué qui rend hommage au riz, aliment de base profondément ancré dans la vie thaïlandaise.

Bangkok, la capitale, incarne l'identité thaïlandaise moderne. Ce mouvement unit avec fluidité l'élégance de la musique de cour et la chaleur des traditions populaires, symbolisant l'harmonie entre la culture raffinée de la cour et la vie quotidienne du peuple.

Mouvement II : Région du Nord-Est (Allegretto Scherzando)

Ce mouvement débute par Ho Sam La (trois salutations cérémonielles), puis se poursuit avec Toey Sam Changwa, un motif rythmique qui évoque le son du Kaen, instrument traditionnel à anche libre

propre à l'Isan. La section centrale, écrite en mode majeur, exprime la sincérité et la douceur de la vie dans le Nord-Est.

Les rythmes enjoués et l'énergie vivace reflètent le caractère festif des rythmes Toey, rappelant la danse traditionnelle de l'Isan appelée Seung. Ces éléments mettent en valeur l'esprit joyeux et insouciant souvent associé aux habitants de cette région de Thaïlande.

Mouvement III : Région du Nord (Larghetto)

Ce mouvement fait rayonner une atmosphère de sérénité et de grâce, inspirée par l'ancien royaume de Lanna, avec son charme envoûtant et son aura de mystère encore à découvrir. Le thème Ngiew Ram Luek, également connu sous le nom de Mong Sae Sae Mong Ta Lum Tum Mong, est transformé en un mètre ternaire, s'écartant ainsi de la structure binaire traditionnelle de la musique thaïlandaise.

Il en résulte un rythme fluide, proche de la danse, qui saisit toute l'élégance et le raffinement de la culture du Nord de la Thaïlande.

Mouvement IV : Région du Sud (Allegro Tempestoso)

Composé sous la forme d'un rondo, le thème principal Krao Talung s'entrelace avec deux mélodies supplémentaires : Kreed Yang « Tapping de caoutchouc », également connu sous le nom de Mong Leya, et Pa-teh, un air populaire plein de vitalité.

Porté par de puissantes percussions, ce mouvement reflète l'intensité et le dynamisme du Sud de la Thaïlande. Le rythme énergique progresse vers un finale dramatique, réintroduisant le majestueux thème Maestoso du premier mouvement, avant de s'achever dans une reprise audacieuse et décisive de Krao Talung.

Siam Sonata est bien plus qu'une simple composition musicale : c'est une offrande empreinte de cœur à la mémoire du souverain défunt, qui fut le centre spirituel du peuple thaïlandais. À travers le langage de la musique, cette œuvre exprime l'unité, l'amour et la dévotion d'une nation unie par sa richesse culturelle et sa profonde vénération pour son monarque disparu.

Sa Majesté le Roi Bhumibol le Grand (Rama IX) régna pendant 70 ans, devenant ainsi le monarque ayant régné le plus longtemps au monde. Il s'est éteint le 13 octobre 2016.