

Хрустальный фазан (Crystal Pheasant) Композиция, навеянная классической тайской мелодией “Сой Сангь Дангь (Soy Saeng Daeng)”

Хрустальный фазан (Crystal Pheasant) - это первое музыкальное сочинение, созданное композитором Натом Йонтарараком. Произведение было впервые исполнено на его первом фортепианном концерте в Главном зале Культурного центра Таиланда в 1987 году. Музыкальная пьеса была представлена на официальном открытии Тайского культурного центра в присутствии Его Величества Короля Пхумипона Адульядета Великого и членов королевской семьи. Это историческое событие транслировалось общенациональным телевидением.

Хрустальный фазан (Crystal Pheasant) - сказочное существо, изображенное в поэме “Пхра Лор (Phra Lor)”. Фазан очаровывает героя “Пхра Лора”. Он необыкновенно прекрасен для любого, созерцающего его. Очарование этого мистического существа ярко передано в музыке. Композитор использует широкий спектр нюансов, увлекая слушателей разными настроениями, побуждая проникнуться этой красотой.

Сиамская Соната (Siam Sonata)

Это произведение посвящено Его Величеству Королю Пхумипону Адульядету Великому (Рама IX) в честь его 75-летия в 2002 году.

Композиция разделена на четыре части.

За величественным Центральным регионом следует музыкальное воплощение оживленного Северо-востока, изящного Севера, яркого Юга страны. Дух тайской культуры проиллюстрирован в обычаях, традициях и диалектах каждого региона. Несмотря на различия в традициях, народ черпает силы в единении, которое является залогом благополучия страны. Соната отражает любовь композитора к своей родине – Таиланду.

Северо-восток (Allegretto Scherzando)

Эта часть произведения начинается с *народной темы Хо Сэм Ла (Ho Sam La)* (три салюта), за которой следует другая *Той Сэм Чангва (Toey Sam Changwa)* (три ритмичные секции Той Сонг (Песня Той)). Мелодия начинается с имитации звука «Каен», традиционного духового инструмента, который передает колорит этого региона.

Первые две части открывают движение со второй секцией, которая представляет собой взаимодействие двух независимых частей, левая рука бросает вызов правой руке. Средняя часть звучит в основном ключе, напоминающем искреннюю природу жителей Северо-востока.

Третья часть, называемая Той, появляется во время последнего припева. Его игривость символизирует северо-восточный танец, а также счастье и жизнерадостность тайцев.

Где-либо, как-либо (Somewhere, Somehow) (Королевская музыкальная композиция)

После того, как Его Величество Король Пхумипон Адульдет, Рама IX сочинил мелодию для этой композиции, он попросил Его Высочество принца Чакрабанду Пенсири написать английский текст. Тайский лирический текст, который называется «фан» - «Мечта», был написан господином Свасди Пичитворакарном.

Наши прославленные Великие Короли (Glory To Our Great Kings)

Это соната для фортепиано написана впервые в истории тайской классической музыки. Музыкальная пьеса появилась в 1995 году в честь празднования Золотого юбилея Его Величества Короля Пхумипона Адульдета (Рама IX).

Композитор использует четыре тайские классические мелодии, сочиненные монархами династии Чакри в качестве основной темы для каждой части произведения.

Мелодия Булан Лой Луен (Bulan Loy Luen) (Плывущая луна) (Floating Moon)) создана Его Величеством Королем Рамой II.

Клуен Кратоп Клык (Kluen Krator Fang) (Крушающая волны), Ратри Прадап Дао (Ratree Pradar Dao) (Звёздная ночь) и Хамен Ла Ор Онг (Khamen La-or Ong), сочинены Его Величеством Королем Рамой VII.

Кроме того, шесть романтических песен, написанных Его Величеством Королем Рамой IX, которые хорошо сочетаются с первыми четырьмя мелодиями, объединяя западную гармонию с тайской мелодикой.

Последняя часть (Аллегро ма нон troppo (Allegro ma non troppo) фортепианной сонаты

носит тайское название, которое переводится как

“Да здравствует король!”. Это рондо, начинающееся мелодией Хамен Ла Ор Онг (Khamen La-or Ong), затем следует Маха Чулалонгкорн (Maha Chulalongkorn), возвращающаяся в первый раздел в более высоком ключе.

В следующем разделе звучит мелодия Йонг Тхонг (Yoong Thong) (Золотой павлин), восходящая к теме первого раздела в тональности фа мажор. Эта часть завершается кодой Йонга Тонга и Маха Чулалонгкорна (Maha Chulalongkorn), перекликающихся друг с другом, что завершается триумфальным и радостным звучанием.

Йонг Тхонг (Yoong Thong) и Маха Чулалонгкорна (Maha Chulalongkorn), были сочинены Его Величеством королем Рамой IX. Они стали гимнами двух самых престижных университетов Таиланда - Университета Тхаммасарт и Университета Чулалонгкорн. Студенты обоих университетов знают гимны наизусть.

Общее настроение этой части жизнерадостное, что создается использованием необычных пианистических техник, которые частично имитируют звуки тайского гамелана (тайские ударные инструменты, в основном, из бронзы).

Маха Чулалонгкорн (Maha Chulalongkorn) - это единственная композиция Его Величества Короля Рамы IX, написанная в пентатонике. Она была переработана для пентатоники музыкантом Кру Девапразитом Патаякосолом и исполнена оркестром тайских народных инструментов «Пипхат» по просьбе Короля в 1954 году, в день рождения композитора.

Сюита для фортепиано и ударных инструментов “Блудный сын (The Prodigal Son)” в сопровождении тайской народной драмы “Ликей (Likay)”

Музыкальная композиция основана на библейском сюжете, притче «Блудный сын» (от Луки 15: 11- 31). Она разделена на 4 части, а именно: «Жизнь», «Истина», «Воспоминание», «Примирение». Фортепиано используется в качестве основного инструмента в сопровождении тайского барабана под названием “Тапон (Taron)”, а также других ударных инструментов для усиления драматического эффекта музыкального произведения. Тайская народная драма “Ликей” характеризуется игривым диалогом между исполнителями. Автор бросает вызов старой традиции, адаптируя “Ликей” в форме балетного представления и, оставляя изложение притч исключительно с помощью музыки.

1. ЖИЗНЬ

Эта часть музыкальной пьесы начинается с традиционной увертюры Ликей под названием “*Ba (Wa)*”, за которой следует *Пленг-орк-каек* (Pleng-ork-kaek), или так называемая вступительная песня Ликей.

Увертюра «Ва» звучит снова и представляет персонажей: отца и старшую дочь. Оба персонажа наслаждаются красотой и гармонией своей семьи. Блудный сын знакомит нас с темой своей песни, Кра-тай-тен (Kra-tai-ten) (танцующий кролик). Это действительно очень игривое музыкальное произведение. Его выход – красивое радостное зрелище до тех пор, пока он не начинает обманывать. Якобы он хочет уехать на учебу в дальний город и, поэтому просит у отца свою долю наследства. Его сестра открыто выступает против этой идеи. Сын очень рассержен и оскорбляет ее.

В конце концов отец сдается и отдает ему то, что он просил. Сцена заканчивается счастьем молодого человека, который взволнован предстоящим приключением.

2. Истина

Сцена начинается с выхода куртизанки, восхищающейся собственной красотой. Она мечтает о том, что она привлекает богатого мужчину и он дарит ей бриллианты и украшения. Мелодия песни *Лой Кхратхонг* (Loy-krathong) используется в качестве основной темы в этой сцене. Эта песня рассказывает об истории фестиваля *Лой Кхратхонг* (Loy-krathong), который обычно празднуется каждый год как благодарение богине воды, которая благословляет Таиланд. Несмотря на то, что это праздник в честь богини воды, многие молодые пары используют эту возможность, чтобы представить праздник как тайскую версию Дня Святого Валентина. Сладкая мелодия Loy-krathong медленно превращается в праздничный Kinnaree-гоп. Появляется Блудный сын, его замечает куртизанка. Она приглашает на вечеринку своих друзей, предлагая блудному сыну тратить все больше и больше на свои развлечения, пока все его состояние не исчезнет. Песня *Лой Кхратхонг* (Loy-krathong) представлена в различных жанрах, в том числе в джазовом стиле. Эта музыкальная пьеса заканчивается для блудного сына болезненным ощущением реальности жизни. Потеряв все свое состояние, он осознает всю правду жизни.

3. Покаяние

Сцена начинается со страданий несчастного блудного сына, в чужой далекой стране. Никто не позаботится о нем. Мелодия Кхак Паттане (*Kaek-pattani*) появляется после яркого вступления, за ней следует тема Торани Кансанг (*Thorani-kan-saeng*) (“слезы земли”) в средней части.

Последняя песня отражает грусть и глубокое раскаяние в сердце блудного сына. Будучи сыном богача, он теперь кормит свиней на ферме и ест вместе с ними. Сцена заканчивается тем, что блудный сын осознает свой поступок и решает наконец вернуться домой, чтобы попросить прощения у своего отца.

4. Примирение

Возвращение блудного сына сопровождается мелодией из Домкай (*Dom-kai*)¹ Он достигает дома с тревожным сердцем, потому что не знает, что его ждет.

После того, как отец прощает его, начинается празднование. Мелодия меняется на тему Прачао Лойтхад шан диао (*Prachao-loytaa-d-song-chan*). Однако, когда сестра узнает об этом, она приходит в ярость и думает, что отец любит ее брата сильнее.

Только после того, как брат попросил прощения и у своей сестры, он прощен. Гармония в семье затем восстанавливается. Звучит мелодия Йоки-тавау-фая (*Yokee-tawai-fai*) в радостном счастливом конце.