

ORKESTRASI

oleh

Heni Kusumawati

(heni_kusumawati@uny.ac.id)

ORKESTRASI

suatu kegiatan yang berkaitan erat dengan penulisan sebuah orkestra atau penulisan ke dalam bentuk berbagai ansambel

orkestrator tidak hanya sekedar faham tentang teori musik yang sederhana, melainkan harus pula mempunyai kecenderungan kepada basic harmoni yang baik dan memadahi (*progressive chord knowledge*)

CARA PENDEKATAN

Transcription

memindahkan tulisan kedalam formasi lain tanpa mengadakan perubahan sedikitpun dari score aslinya baik melodi maupun harmoninya (*original*)

Arrangement

menulis kembali kedalam formasi lain dengan mengadakan perubahan yang mencolok (*significant*), di berbagai aspek dari score aslinya, tanpa merubah melodi pokok (*cantus fermus*) nya

LANGKAH – LANGKAH PRAKTIS DALAM ORKESTRASI

Memahami materi orkestrasi yang akan diacu sebagai bahan

Memahami bentuk score yang akan dipindahkan (*placement*)

Memahami formasi baru sebagai lokasi penerapan (*application field*)

Menjaga keutuhan melodi pokok (*originalitas melodi*)

Menjaga originalitas harmoni

Penerapan dinamika menyesuaikan dengan instrumentasinya

Prinsip instrumentasi mengacu kepada keseimbangan (*balancing*)

Formasi ansambel & orkestra dalam ukuran standar

MEMAHAMI MATERI ORKESTRASI YANG AKAN DIACU SEBAGAI BAHAN

Materi atau bahan/repertoar yang akan ditranskrip kedalam formasi lain harus dikuasai sepenuhnya baik secara auditif maupun score (visual)

semua bahan/repertoar dari sumber apa saja dapat diadopsi dan ditranskrip kedalam formasi apa saja (bentuk bebas) atau ke dalam bentuk baku seperti halnya ansambel standar yang ada tanpa kecuali

Contoh:

Part piano yang akan ditranskrip kedalam kwartet string – lihat visual berikut ini !

MARS UNDIKSHA
(Cipt. Heni Kusumawati, M.Pd)

marcia

Piano

The image shows a musical score for a piano piece titled 'MARS UNDIKSHA' by Heni Kusumawati. The score is written for piano and is in 4/4 time. The key signature has one sharp (F#). The tempo/mood is marked 'marcia'. The score consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The piano part features a rhythmic melody in the right hand and a supporting bass line in the left hand. The piece concludes with a fermata over the final notes.

MARS UNDIKSHA

(Cipt. Heni Kusumawati, M.Pd)

Marcia

Violin 1

Violin 2

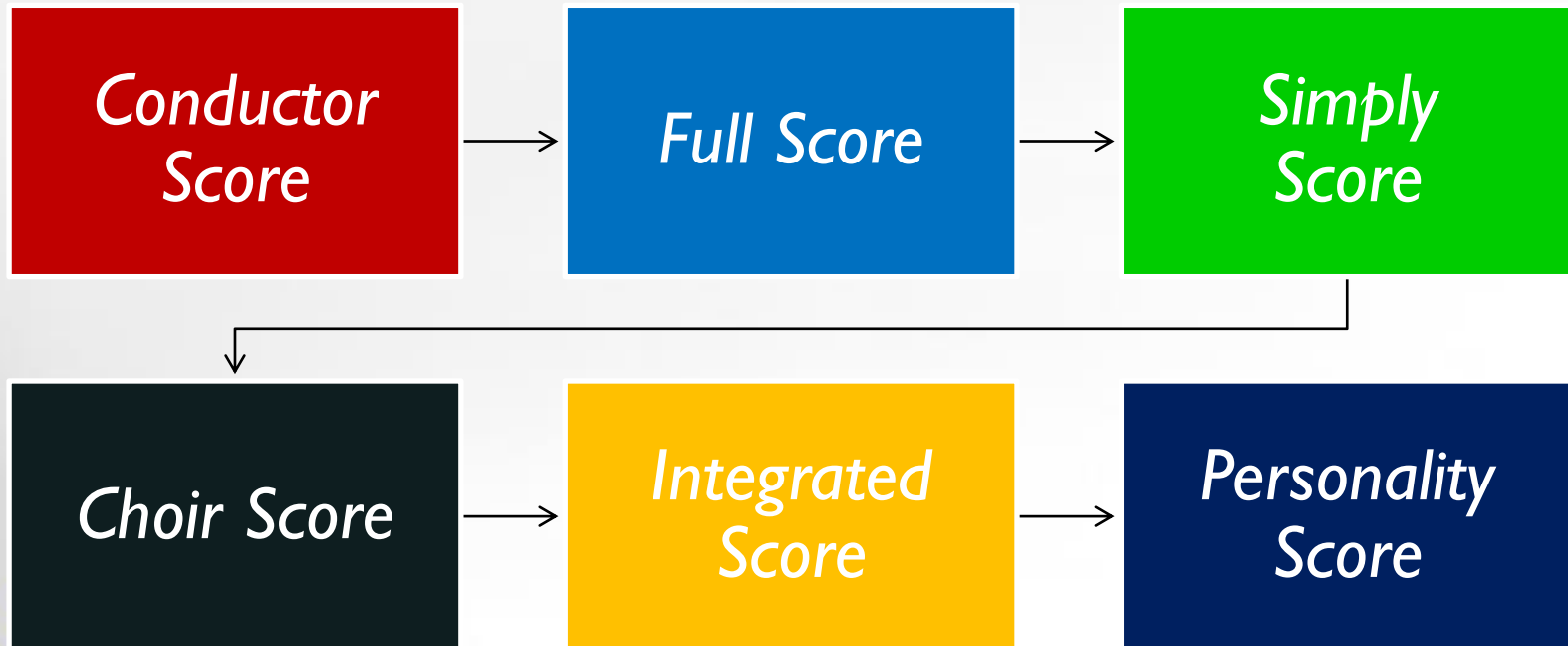
Viola

Cello

The image shows a musical score for four instruments: Violin 1, Violin 2, Viola, and Cello. The score is written in 4/4 time and features a key signature of one flat (B-flat). The Violin 1 part has a melodic line with eighth and sixteenth notes. The Violin 2 part provides harmonic support with a similar rhythmic pattern. The Viola and Cello parts play a steady, rhythmic accompaniment. The score is presented on a light yellow background within a rounded rectangular frame.

MEMAHAMI BENTUK SCORE YANG AKAN DIPINDAHKAN (*placement*)

MEMAHAMI FORMASI BARU SEBAGAI LOKASI PENERAPAN (APPLICATION FIELD)

Duet

Trio

Kuartet

Kuintet

Sextet

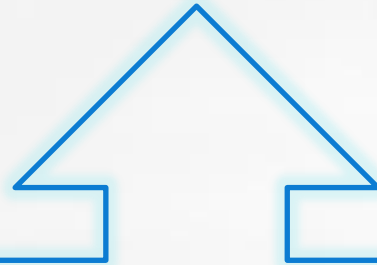
Septet

Oktet

Ansambel

MENJAGA KEUTUHAN MELODI POKOK (ORIGINALITAS MELODI)

Melodi pokok (*cantus firmus*), harus tetap asli (*original*), karena sebuah karya akan menjadi karya lain ketika melodi sebagai ciri komposisi dirubah sedemikian rupa

MENJAGA ORIGINALITAS HARMONI

Menjaga keaslian harmoni artinya tetap mempergunakan baik progresi akor, kontra melodi, filler, maupun figure bas yang terdapat dalam komposisi aslinya.

qatpaw komboziz! szjmuλa
uapthau uβau e opa λauβ eoi apthae

PENERAPAN DINAMIKA MENYESUAIKAN DENGAN INSTRUMENTASINYA

DINAMIKA	<i>ppp</i>	<i>pp</i>	<i>p</i>	<i>mf</i>	<i>f</i>	<i>ff</i>	<i>fff</i>
INSTRUMEN							
Wood wind	(x)*	X	X	X	X	X	-
Brass	-	X	X	X	X	X	X
Percussion	X	X	X	X	X	X	X
Strings	X	X	X	X	X	X	-

PRINSIP INSTRUMENTASI MENGACU KEPADA KESEIMBANGAN (BALANCING)

mempertimbangkan karakter masing-masing instrument berikut perpaduannya (*chordal & sonority*)

mempertimbangkan faktor homogenitas (kesenyawaan bunyi), kecuali memilih formasi yang sudah dibakukan

prinsip balance adalah dapat mendengar suara instrumen milik sendiri serta dapat dengan jelas mendengar suara instrument tetangga, kawan bermainnya tanpa distorsi, sehingga velocity (keras-lemahnya memainkan alat) dapat terkontrol dengan sebaik-baiknya

FORMASI ANSAMBEL & ORKESTRA DALAM UKURAN STANDAR

Wood Wind

Brass
Ansambel

Percussion
Ansambel

**TERIMA KASIH
&
SELAMAT BELAJAR**

