KARYA MUSIK “NOISY TRAINS” DALAM TINJAUAN MUSIK BLUES

Oleh
Luthfi Ardiansyah
Dosen Pembimbing: **Moh. Sarjoko, S.Sn, M.Pd**

ABSTRAK

Menciptakan karya musik yang segar dan kreatif bisa didapatkan melalui kepekaan seorang komposer terhadap lingkungan. Pengamatan yang dalam, tentu akan melahirkan rasa empati dan perenungan. Pada tahap ini kualitas pencipta musik diuji, seberapa jauh pencipta musik dapat menangkap fenomena-fenomena di lingkungan sekitar menjadi ide-ide segar. Kemudian merangkai satu persatu membentuk menjadi tema. Karya musik “Noisy Trains” merupakan hasil penuangan ide yang muncul dari proses mendengar dan berimajinasi. Dalam waktu bertahun-tahun komposer berinteraksi dengan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya yang kebetulan berdekatan dengan setasiun kereta api. Selain itu kehidupan sehari-hari dikelilingi dengan aktifitas bermusik, musik yang sering didengarkan adalah musik berkarakter blues, dari latar belakang inilah yang mendasari munculnya konsep musik bertema instrumentasi aktifitas kereta api yang kemudian ditranformasikan kedalam musik bergenre blues.

Kekuatan dalam karya musik “Noisy Trains” terletak pada konsep musikal dan dasar teori musik blues, teori yang digunakan sangat mendasar mulai dari sejarah musik dan karakteristik musik blues, diantaranya seperti karakteristik vokal *blues*, *the blue note*, akord dan progres dasar *blues* 12 birama, *bass riff*, *walking bass*, *double stop lick*, dan teknik permainan instrumen.

Secara sudut pandang musikal karya musik “Noisy Trains” menganut teori bentuk musik 3 bagian, jumlah keseluruhan biramanya adalah 191 birama dan berdurasi 7 menit lebih 45 detik. Bagian ke 1 adalah bagian Ak (Birama 1-47), bagian ke 2 adalah bagian Bk (Birama 48-81), dan bagian ke 3 adalah bagian Ck (Birama 82-191). Karya musik “Noisy Train” menggunakan sukut 4/4 dengan tempo *andante*, *moderato*, *maestoso* dan *allegretto*.

Kata kunci : Tinjauan Blues , Noisy Trains

ABSTRACT

Creating fresh and creative musical frequently obtained from composer’s sensitivity to surrounding environment, through deep observation, certainly will utter empathy and contemplation. In this stage composer’s quality is tested, how far composer can grasp phenomenon on surrounding environment to become fresh ideas. Then arranged one by one to form certain theme. “Noisy trains” musical work was an idea pouring result which born from hearing and imagination process. For years composer interact with environment around his home which accidentally closed with train station. Beside, its daily activities that surrounded by musical activities, music which frequently heard was blues, this was the background of musical concept with train activity instrumentation theme which later transformed to blues music.

The power in “Noisy trains” musical work lies on musical concept and blues basic theory, theory which applied very elementary from the blues music history and its characteristic, such as blues vocal characteristic, blue note, cord, and 12 bar blues basic progress, bass riff, walking bass, double stop lick, and instrument playing technique.

Perceptively, “Noisy trains” musical work followed 3 parts musical form theory, the bar total were 191 bars with duration 7 minutes 45 seconds. The first part was ak (bar 1-47), second part was bk (bar 48-81), and the third part was ck (bar 82-91). “Noisy trains” musical work applied measure unit 4/4 with *andante*, *moderato*, *maestoso* and *allegretto* tempos.

Keywords: blues review, noisy trains

I. PENDAHULUAN

Perkembangan musik dewasa ini semakin hari semakin mengalami kemajuan. Di Indonesia khususnya bermacam-macam genre musik bermunculan akibat dari terbuka luas kegunaan arus informasi dari seluruh belahan dunia. Melalui kemajuan teknologi, memudahkan siapapun untuk mempelajari suatu ilmu musik yang bersumber dari daerah maupun negara lain. Sehingga dengan cepat mempengaruhi perkembangan warna dan gaya bermusik di kalangan peminat musik. Untuk mengikuti perkembangan kualitas musik masa kini secara otomatis para musisi dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan karya musik. Gagasan tentang tema dan konsep pada karya musik adalah salah satu modal terpenting yang menentukan kualitas dari karya musik tersebut.

Ide awal untuk menciptakan karya musik yang segar dan kreatif sering didapatkan dari kepekaan seorang komposer terhadap lingkungan sekitar, dengan pengamatan yang dalam, tentu akan melahirkan rasa empati dan perenungan. Pada tahap ini kualitas pencipta musik diuji, seberapa jauh pencipta musik dapat menangkap fenomena-fenomena di lingkungan sekitar menjadi ide-ide segar. Kemudian merangkai satu persatu membentuk menjadi tema yang pasti. Untuk menggali sebuah ide, kepekaan dan pengamatan terhadap objek perlu dilakukan, karena jika tidak, segala hal yang terjadi dan tertangkap oleh indera manusia hanya berlalu begitu saja dan tidak berarti apa-apa. "Ketika kita mendengarkan sesuatu dan tidak membiarkan diri kita menyimaknya maka apa yang kita dengar itu seakan hanyalah suara gaduh." (Bassano, 2009:121). Seringkali para komposer mengalami kesulitan dalam menemukan ide, ini di karenakan rutinitas yang monoton, sehingga perlu mencari suasana baru atau pengamatan pada objek baru yang dianggap dapat memunculkan inspirasi. Sekali lagi tingkat kepekaan adalah sumber utama kemampuan menangkap fenomena menjadi ide-ide berlian.

Menjalani hidup di lingkungan sekitar setasiun kereta api selama bertahun-tahun membuat komposer terbiasa berinteraksi dengan segala aktifitas perkeretaapian. Interaksi fisik berupa getaran maupun bunyi-bunyian menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari yang tidak lagi aneh dirasakan. Meskipun secara sadar interaksi tersebut menjadi sebuah gangguan dalam menjalani kegiatan sehari-hari, namun seiring waktu hal itu menjadi terbiasa, bahkan bermacam-macam bunyi aktifitas kereta api melekat di ingatan. Contohnya adalah kebisingan bunyi kereta api yang melintas

dengan kencang dan menghasilkan bunyi gemuruh, tentu sangat mengganggu kegiatan ibadah maupun tidur malam,.

Pengalaman berinteraksi dengan bunyi yang berasal dari aktifitas kereta api merangsang kepekaan komposer dalam menemukan ide pada penciptaan karya musik, mulai dari ritme, nada, serta dinamika. Contohnya adalah ritmis kereta api yang sedang melaju menyerupai ritmis pokok dari musik blues, suara denting jam dinding yang sangat terasa ketika suasana di ruang tunggu setasiun hening seperti ketukan tempo yang dimainkan oleh alat musik perkusi, dering suara telephone tua di kantor stasiun, yang berbunyi setiap akan ada kereta yang datang seperti suara alat musik triangle yang dimainkan dengan cepat, peluit dapat ditiru oleh flute dengan teknik trill, bel kereta api menyerupai warna suara terumpet, dan lain sebagainya. Ide-ide tersebut kemudian dipadukan menjadi sebuah rangkaian yang berhubungan. Kemudian terbentuk sebuah tema karya musik yang mengadopsi dari bunyi-bunyian aktifitas kereta. Karya musik ini berjudul "*Noisy Trains*" yang berarti kebisingan kereta, penggambaran bunyi-bunyian aktifitas kereta api oleh instrumen-instrumen orkestra.

Dari hasil pengamatan dan imajinasi akhirnya menyadarkan komposer bahwa terdapat kesamaan antara tema karya musik ini dengan musik blues, kesamaan terdapat pada pola irama dasar musik blues yang menurut asal-usulnya adalah berasal dari ritmis bunyi kereta api yang berjalan. Munculah gagasan baru untuk menggabungkan antara tema bunyi-bunyian aktifitas kereta api dengan genre musik blues. Karakteristik musik blues yang bergaya unik membuat komposer harus menentukan instrumen apa saja yang digunakan, pemilihan ini berdasarkan pemahaman karakter masing-masing instrumen. Range nada, warna suara, teknik, dan power suara merupakan unsur-unsur yang perlu di cermati. Pemahaman tentang orkestrasi sangat ditekankan dalam penciptaan karya musik "*Noisy Trains*" sebab untuk pengaplikasian dari bunyi aktifitas kereta api ke dalam instrumen musik.

Fokus Karya

Berdasarkan latar belakang di atas, terciptanya karya ini berasal dari fenomena bunyi aktifitas kereta api yang menyerupai pola ritmis musik blues. Sehingga komposer mencoba menggabungkan ide fenomena dengan musik blues. Maka dapat disimpulkan bahwa fokus penulisan dari karya musik ini adalah tinjauan musik blues pada karya musik "*Noisy Trains*".

Tujuan Penciptaan

Tujuan dari penciptaan karya musik “Noisy Trains” yaitu menuangkan ide dan imajinasi yang berasal dari lingkungan sekitar kedalam karya musik. Konsep musik yang dipilih diharapkan dapat menginspirasi para peminat musik untuk lebih peka terhadap interaksi di lingkungan sekitar, selain itu juga mengangkat genre musik blues yang jarang dinikmati dan disajikan dalam format orchestra dan mendeskripsikan teori musik blues pada karya musik “Noisy Trains”.

II. HASIL PENCIPTAAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Musik Blues Pada Karya Musik “Noisy Trains”

Blues adalah jenis lagu sedih dari kalangan kaum Negro Amerika, dirancang dengan tempo yang tidak terlalu cepat, mulai dikenal tahun 1911. Lagu blues yang asli biasanya terdiri atas 12 birama yang tersusun menjadi 3 baris, masing-masing atas 4 birama dalam sukat 4 (Banoe,2003:57). Blues pada awalnya digunakan sebagai lagu kerja, hollers lapangan, berupa teriakan, dan nyanyian, serta berirama balada narasi sederhana. Blues telah berkembang menjadi genre jazz, rhythm and blues dan rock and roll, hampir seluruh genre musik modern berakar dari blues. Blues lebih ditandai dengan pola panggilan-dan-respon, blues skala dan progresi akord tertentu, yang dua belas-bar blues yang paling umum. Pada karya musik “Noisy Train” menerapkan teori-teori dasar musik blues yaitu

Vokal Blues

Vokal memiliki peran penting dalam perkembangan musik blues atau justru sebagai titik awal munculnya karakter musik blues. Seperti yang sudah tercantum dalam kajian teori di bab 2, terdapat beberapa ciri atau karakteristik musik blues diantaranya adalah karakter komunal, call and response, bersifat spontan dan improvisatoris. Tentunya tetap menggunakan skala pentatonis yang mendapat penambahan blue note.

Pada karya musik “Noisy Trains” terdapat nyanyian yang menggunakan karakter vokal blues berupa call and response, irama body moving rithem dan karakter komunal. Tujuannya adalah untuk memberikan nuansa work song (lagu pekerja) yang menjadi asal usul nyanyian blues. Kalimat yang menerapkan karakteristik vokal blues yaitu pada kalimat D dalam Bagian Ak.

Gambar 2.1 Penerapan Vokal Blues dalam Kalimat Bagian AK (Dok. Luthfi Ardiansyah, Juni 2016)

The Blue Note

Terdapat nada tertentu dalam kunci yang menciptakan nuansa "blues". Nada ini disebut blue notes. Blue notes adalah nada yang skalanya sedikit dirubah dari posisi normal skala awal mereka. Not yang dirubah adalah 3, 5, dan langkah-langkah 7 dari skala besar. Untuk mendapatkan blue notes, perlu menurunkan setengah nada. Maka blue note adalah 3 flatted, 5 flatted, dan 7 flatted. Masing-masing tiga nada ini akan menghasilkan warna yang berbeda. Berikut ini adalah partitur karya musik “Noisy Trains” frase yang mengandung the three blue not yaitu 3 flatted, 5 flatted, dan 7 flatted. Didalam kotak berwarna merah adalah tempat blue note berada, terlihat sangat banyak sekali penggunaan blue note tersebut di masing-masing instrumen, karena blue note merupakan syarat terpenting dari dasar musik blues.

Gambar 2.2 Penerapan The Blue Note dalam Kalimat B Bagian AK (Dok. Luthfi Ardiansyah, Juni 2016)

Gambar 2.3 Penerapan The Blue Note dalam Kalimat G Bagian BK (Dok. Luthfi Ardiansyah, Juni 2016)

Tangga Nada Mayor dan Minor Blues

Wawan Darmawan (musisi blues Indonesia) menjelaskan bahwa tangga nada blues dibedakan menjadi 2 yaitu: tangga nada mayor blues dan minor blues. Pada karya musik “Noisy Trains” memakai kedua tangga nada tersebut, sebagai bentuk variasi dari melodi. Namun dalam

karya ini juga masih menggunakan tangga nada G mayor diatonis.

Pada karya musik “Noisy Trains” menerapkan tangga nada mayor minor blues. Tangga nada berfungsi sebagai jalur penciptaan melodi, dengan menguasai tangga nada seorang komposer dapat menciptakan rangkaian melodi yang bervariasi. Selain itu tangga nada juga mempunyai keterkaitan yang kuat dengan progresi akord sehingga harmoni melodi dan akord mampu menciptakan nuansa tertentu. Tangga nada minor identik dengan nuansa kesedihan, lemah, dan tempo yang lambat, tangga nada mayor identik dengan nuansa gembira, semangat, dan tempo yang cepat meski tidak selalu diterapkan seperti itu, begitu juga dengan tangga nada mayor dan minor blues. Namun terdapat kelebihan khusus pada penerapan tangga nada mayor minor, kelebihannya adalah bahwa musik blues seringkali mengkolaborasikan atau menggabungkan tangga nada mayor blues dan minor blues pada satu frase. Sehingga banyak para musisi blues menyebut musik blues adalah peleburan tangga nada mayor dan minor.

Gambar 2.4 Penerapan Tangga Nada Minor Blues dalam Kalimat E Bagian BK (Dok. Luthfi Ardiansyah, Juni 2016)

Gambar diatas merupakan contoh penerapan tangga nada minor blues pada karya musik “Noisy Trains”, sebab nada yang digunakan tidak lepas dari nada-nada yang berada pada tangga nada minor blues yaitu Do, Ri, Fa, Fi, Sol, Sa. Pada frase ini dimainkan dengan tempo andante sehingga ritme terasa berat, dan fungsinya adalah untuk menguatkan karakter blues minor.

Chord dan Progresi Dasar Blues

Dasar Musik blues menggunakan akord I, IV, dan V (Krenz, 2009:17). Progres kord ini yang yang dikenal secara *universal*, dan seiring perkembangannya akord ini menjadi lebih luas atau bervariasi, sebab mendapatkan penambahan nada tertentu sehingga membentuk acord yang baru pula. Namun Akar akord musik blues tetap I, IV dan V. Dari 3 akord ini dimainkan secara konstan hingga membentuk progresi akord, progresi akord ini disepakati oleh para musisi blues dan kemudian menjadi karakteristik dari musik blues. Progresi tersebut diberi nama blues 12 Bar atau birama,

nama ini lah yang dikenal para musisi blues diseluruh dunia.

Pada karya musik “Noisy Trains” banyak menerapkan progresi akord 12 birama blues dengan bentuk dasar, cukup dengan menambahkan dominan 7 pada setiap akord sudah mampu menciptakan rasa yang berbeda dan mendekati karakteristik *chord blues*. Contoh progresi 12 bar blues adalah sebagai berikut.

Gambar 2.5 Penerapan Chord dan Progresi Dasar Blues dalam Kalimat K Bagian Ck (Dok. Luthfi Ardiansyah, Juni 2016)

Gambar 2.5 adalah penerapan 12 birama blues yang hanya menggunakan akord I, IV, dan V, pada bagian ini adalah bagian improvisasi instrumen solo, yaitu solo violin yang artinya seorang pemain violin memainkan violin sesuai dengan soul dan suasana hatinya. Pada bagian ini terkesan memberikan kebebasan kepada solois untuk berekspresi, tetapi tetap pada jalur dan genre musik yang ada. Penggunaan progresi akord 12 birama blues yang sudah disepakati secara universal sangat memudahkan seorang solois untuk memainkan lead melodi dengan variatif sebab solois akan membuat rangkaian melodi sesuai pakem dasar progresi 12 birama blues.

Bass Riff

Pengulangan irama riff pada *progression blues* seluruhnya menjadi cikal bakal sejarah permainan rock. Pada tahun 1920, atau tepatnya 30 tahun sebelum ada musik rock, *barellhouse* seorang pianis telah menemukan 12 bar *boogie woogie* pada pola (pattern) not not bass. Struktur susunan chord blues meminjam konsep bass riff ini. Gaya *bass riff* ini telah digunakan pada awal musik rock (Bill Doggetts Honky Tonk) sampai akhir 60an

(digunakan oleh Eric Clapton dalam group band Cream pada lagu *Sunshine Of Your Love*), pengulangan riff pada progression blues ini telah menjadi standart idiom bagi musik rock (Wili, 2004:18)

Bass Riff mempunyai peran penting pada karya musik "Noisy Trains" fungsinga sebagai pembuka *beat blues* artinya nuansa *blues* yang akan dimainkan diperkenalkan dulu oleh permainan bass riffnya, sehingga *player* lain dapat merasakan *soul* musik bluesnya. Berikut adalah 2 bentuk bass riff yang digunakan dalam karya musik "Noisy trains".

Gambar 2.6 Penerapan Bass Riff dalam Kalimat I dalam Bagian Ck (Dok. Luthfi Ardiansyah, Juni 2016)

Bass Riff yang pertama seperti yang disampaikan tadi mempunyai peran sebagai petunjuk *gruve* musiknya, ini dapat ditandai dengan ayunan irama yang melekat pada setiap orang mendengarnya. Secara psikologis oarang yang mendengarkan bentuk bass riff akan cepat menemukan iramanya, bahkan tanpa di sadari setiap pemain yang mendengarkan alunan bass riff ini akan menggerakkan kepala, kaki atau badannya seperti hanyut dengan iramanya. Peristiwa ini sering kali terjadi ketika proses latihan maupun saat perform, namun tidak menjadi suatu masalah sebab para pemain justru dengan mudah masuk kedalam *soul* musiknya

Walking Bass

Permainan *walking bass* adalah teknik berguna untuk saat-saat ketika tidak ada pemain bass. Gaya ini bekerja dengan baik dalam situasi duo saat mendampingi vokalis oleh gitaris atau pianis (Riker, 1994:139). Permainan ini sangat efektif dimainkan dengan alat musik harmonis piano, karena dalam satu instrumen bisa

memainkan posisi bass dan melodinya. Namun Pada dasarnya permainan *walking bass* biasa lebih nyaman dimainkan oleh bassis, yang fokus bermain diwilayah bass. Pergerakan bass yang terus mengikuti aksen ketukan tempo membuat musik blues menjadi lebih rapat.

Jika mendengarkan karya musik "Noisy Trains" dengan cermat maka dibagian awal musik tepatnya di kalimat B¹ bagian AK terdapat permainan *walking bass* yang dimainkan oleh instrumen *violoncello*, namun tidak seperti biasanya karna *player violoncello* memainkan nada tersebut dengan cara dipetik atau dengan teknik *Pizzicato*, tujuanya adalah untuk menekankan karakter *Contrabass* yang dipetik dengan sustensi yang pendek. Pergerakan nada *walking bass* memiliki beragam variasi, sesuai dengan jenis musik dan progresi akordnya. Pada karya musik "Noisy Trains" juga terdapat bagian yang menerapkan permainan *walking bass* yaitu pada kalimat B¹ bagian AK.

Gambar 2.7 Penerapan Walking Bass dalam Kalimat B¹ Bagian Ak (Dok. Luthfi Ardiansyah, Juni 2016)

Double Stop Lick

Double stop lick sering diaplikasikan pada instrumen yang berdawai seperti gitar dan string, *double stop lick* memiliki arti memainkan dua nada secara bersama, dua nada tersebut jika dimainkan memliki harmoni tertentu dan biasanya berfungsi sebagi ornamen harmoni pada musik blues. Ketika *double stop lick* diterapkan pada rangkain lead melodi maka akan memberikan penekanan atau aksentuasi yang lebih dari nada lainnya, sebab penggabungan dua nada tersebut sering dimainkan dengan power yang lebih keras. Pada karya musik "Noisy Trains" terdapat kalimat – kalimat yang menerapkan teknik *double stop lick*. Pertama adalah instrumen harmonika pada kalimat B bagian AK, kemudian solo violin pada kalimat K bagian CK, terakhir adalah *violoncello* pada kalimat G¹ bagian CK.

Gambar 2.8 Penerapan Double Sstop Lick dalam Kalimat B Bagian Ak (Dok. Luthfi Ardiansyah, Juni 2016)

Suffle Blues

Kata *suffle* identik dengan irama musik blues dan swing, yang pada dasarnya *suffle* adalah irama konstan yang menyerupai detak jantung manusia, selain itu irama *suffle* ini juga menyerupai suara kereta api kuno. Pada karya musik "Noisy Trains" juga menerapkan irama *suffle* tersebut dengan maksud menyerupai suara irama kereta api yang sedang melaju. Berikut adalah gambar notasi yang tertulis seperti irama *suffle* yang menyerupai ritmis irama kereta api yang sedang melaju.

Gambar 2.9 Penerapan Suffle Blues dalam Kalimat B¹ Bagian Ak (Dok. Luthfi Ardiansyah, Juni 2016)

Gambar 2.10 Penerapan Suffle Blues dalam Kalimat I Bagian Ck (Dok. Luthfi Ardiansyah, Juni 2016)

Dapat dilihat pada gambar 4.39 kalimat B¹ dalam Bagian Ak, nada yang berada di daam kotak berwarna hijau dimainkan oleh instrumen violin dengan teknik *double stop lick* membentuk pola *suffle* yang konstan, ditambahkan dengan percepatan tempo yang ditandai dengan *accel* menggambarkan bertambah cepatnya kereta api yang sedang melaju. Pada gambar 2.10 kalimat I bagian Ck adalah gambar permainan drum set yang membentuk pola *suffle*, bagian ini mentransformasikan konsep *suffle* yang awalnya menggambarkan laju kereta api menjadi permainan musik blues berirama *suffle*.

Teknik Permainan Instrumen dalam Musik Blues

Menurut Krenz (2009:3), Karakter musik blues salah satunya juga ditandai dengan permainan teknik-teknik instrumen tertentu, ada bermacam-macam teknik yang biasanya dimainkan oleh para musisi *blues*, namun teknik yang paling sering digunakan pada musik *blues* yaitu :

1. Bend

Gambar 2.11 Teknik Blend Krenz (2009:3)

2. Hammer-on & pull-off

Gambar 2.12 Hammer-on & pull-off Krenz (2009:3)

3. Slide

Gambar 2.13 Slide Krenz (2009:3)

Dalam karya musik "Noisy Trains" ketiga teknik ini cukup banyak digunakan, terutama pada instrumen gesek dan *bass guitar electric*.

a. Bend

Teknik yang sering disebut dengan teknik bending adalah teknik yang sering dipakai oleh instrumen gitar, kekuatan bending juga ditentukan dari kualitas senarnya, yaitu seberapa tingkat keelastisitas senarnya selain dari skill pemainnya, jika teknik bending ini dimainkan secara cepat dan berulang-ulang maka akan membentuk vibra, sebab bending berfungsi menaik turunkan nada dalam jangkauan kecil. Pada karya musik "Noisy Trains" terdapat permainan teknik bending, tepatnya berada pada kalimat Kalimat L dalam Bagian Ck. Pada gambar 2.14 terlihat permainan bending dimulai dari nada A ke Bes, permainan bending tersebut dimainkan pada satu senar dan berada di fret nada A, kemudian dibending atau senar ditarik keatas hingga mencapai nada Bes. Power bending dan warna suara yang dihasilkan sangat ditentukan oleh soul pemain.

Gambar 2.14 Penerapan Teknik Bend dalam Kalimat L Bagian Ck (Dok. Luthfi Ardiansyah, Juni 2016)

b. Hammer-on & pull-off

Gambar 2.15 Penerapan Teknik Hammer-on dalam Kalimat G² Bagian Ck (Dok. Luthfi Ardiansyah, Juni 2016)

c. Slide

Permainan teknik slide adalah teknik yang paling mudah dilakukan oleh instrumen string sebab berdawai dan fredless. Khususnya pada instrumen biola, teknik ini dapat menunjukkan keluesan seorang pemain dalam bermain musik, sebab dengan adanya teknik slide membuat melodi menjadi tidak kaku dan terasa lebih indah. Dalam ukuran tertentu slide berperan sebagai ornamen dalam komposisi musik. Pada gambar 2.16 kalimat G³ bagian Ck terdapat kotak hijau yang didalamnya berisi permainan slide, pada kotak hijau sebelah kiri terlihat instrumen violin memainkan beberapa nada, berawal dari nada B kemudian di slide ke nada C. Kemudian pada kotak hijau sebelah kanan terdapat nada C yang kemudian di slide ke nada D. Berikutnya terdapat pada gambar 2.17 Kalimat G³ dalam Bagian Ck, didalam kotak berwarna hijau terlihat permainan slide dimulai dari nada C kemudian di slide ke nada D.

Gambar 2.16 Penerapan Teknik Slide dalam Kalimat G³ Bagian Ck (Dok. Luthfi Ardiansyah, Juni 2016)

Gambar 2.17 Penerapan Teknik Slide dalam Kalimat G³ Bagian Ck (Dok. Luthfi Ardiansyah, Juni 2016)

III PENUTUP

Simpulan

Karya musik "Noisy Trains" merupakan hasil penuangan ide yang muncul dari proses mendengar dan berimajinasi. Dalam waktu bertahun-tahun komposer berinteraksi dengan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya yang kebetulan berdekatan dengan setasiun kereta api. Selain itu kehidupan sehari-hari dikelilingi dengan aktifitas bermusik, musik yang sering didengarkan adalah musik berkarakter blues, dari latar belakang inilah yang mendasari munculnya konsep musik bertema instrumentasi aktifitas kereta api yang kemudian ditranformasikan kedalam musik bergenre blues.

Kekuatan dalam karya musik "Noisy Trains" terletak pada konsep musikal dan dasar teori musik blues, teori yang digunakan sangat mendasar mulai dari sejarah musik dan karakteristik musik blues, diantaranya seperti karakteristik vokal blues, the blue note, akord dan progres dasar blues 12 birama, bass riff, walking bass, double stop lick, dan teknik permainan instrumen. Teori dasar ini secara lisan maupun praktek disampaikan oleh composer kepada para player secara berulang-ulang, tujuannya adalah untuk memberikan persepsi yang sama terhadap konsep musikal dan tepat dalam cara membawakannya. Jumlah personil yang cukup besar membutuhkan arahan yang ekstra hingga setiap personil memiliki mind set yang sama.

Format musik Camber Orchestra dengan jumlah personil 30 ini merupakan penggabungan dari format musik ansamble string, ansamble tiup dan band, 3 kelompok ini dipadukan dalam harmoni dan orkestrasi yang baik sehingga terwujud keseimbangan audio high, middle dan low. Selain itu tatapentas juga diperhitungkan dengan baik agar memberikan sajian visual yang menarik.

Secara sudut pandang musikal karya musik "Noisy Trains" menganut teori bentuk musik 3 bagian, jumlah keseluruhan biramanya adalah 191 birama dan berdurasi 7 menit lebih 45 detik. Bagian ke 1 adalah bagian Ak (Birama 1-47) yang terdiri dari kalimat A, B, B¹, B², B³, C, D, bagian ke 2 adalah bagian Bk (Birama 48-81) yang terdiri dari kalimat E, F, G, H, dan bagian ke 3 adalah bagian Ck (Birama 82-191) yang terdiri dari kalimat I, G¹, J, G², K, K¹, K², G³, L. Karya musik "Noisy Train" menggunakan sukut 4/4 dengan tempo andante, moderato, maestoso dan allegreto. Perpindahan tempo terjadi secara bertahap dengan menggunakan

accel dan rit. Pada bagian Ak konsep musiknya adalah menggambarkan kebisingan bunyi kereta api mulai dari gemuruh mesin yang dimainkan oleh contrabass,cello dan viola, kemudian peluit yang dimainkan oleh piccolo,lalu bell kereta yang dimainkan oleh terompet dan terombone, hingga ritmis kereta api yang sedang berjalan yang dimainkan oleh violin 1 dan 2.. Bagian Ke 2 adalah transisi dari konsep instrumentasi kereta api menjadi musik bergenre blues dengan tempo cepat. Pada bagian ke 3 adalah penerapan bentuk musik blues 12 birama dengan pengulangan motif dasar yang dikembangkan dengan orkestrasi yang bervariasi hingga menuju kalimat terakhir pola permainan drumset menjadi lebih meriah yang ditunjang dengan kombinasi melodi seluruh instrumen hingga mencapai klimaks dan *ending*.

Saran

Dalam proses latihan sangat penting dilakukan pembahasan konsep musik yang akan dimainkan, komunikasi yang berjalan saat proses latihan akan meyakinkan para personil dan conductor dalam memainkan musik tersebut, dari hal-hal yang disepakati hingga hal-hal yang belum dimengerti. Penyampaian konsep musik ini seringkali terabaikan karena kurangnya suasana kondusif saat berlatih hingga persepsi dan intepretasi antar personil terhadap musik menjadi berbeda-beda. Akan lebih baik jika proses penyampaian konsep musik ini dalam keadaan kondusif dan fokus, maka persepsi masing-masing personil menjadi sama sehingga dalam memainkan musik menjadi tepat sesuai dengan konsep musikal.

Mengamati perkembangan musik yang semakin berwarna dan berkualitas, tentu sebagai pemusik yang harus semakin kreatif dalam menciptakan sebuah karya musik. Namun sangat perlu memperhatikan dasar-dasar pemahaman dan teknik musikal, sebab hal tersebut sebagai landasan bagi seorang musisi untuk menciptakan sebuah karya musik yang berkualitas dan terukur secara akademis. Teori-teori dasar dan kemampuan dasar bermain musik inilah yang harus selalu digali, semakin kaya teori dan keahlian musik seseorang akan mempengaruhi warna dan kualitas musiknya.

IV DAFTAR RUJUKAN

Alwi, Hasan, dkk. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Banoe, Pono. 2003. *Kamus Musik*. Yogyakarta: Kanisius.

Banoe, Pono. 2003. *Pengantar Pengetahuan Harmoni*. Yogyakarta: Kanisius.

Bassano, Maryy. 2009. *Terapi Musik Dan Warna*. Yogyakarta: Rumpun

Djohan. 2016. *Psikologi Musik*. Yogyakarta: Penerbit Indonesia Cerdas

Echols, John. 2005. *Kamus Inggis Indonesia*. Gramedia: Pustaka Utama.

Jacob, Gordon. 1983. *Orchestral Technique A Manual for Students*. New York: Oxford University Press.

Jamalus, Drs. 1988. *Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Krenz, Steve. 2009. *Learn and Master Spotlight Series Blues Guitar*. Nashville: Legacy Learn System.

Listya, Agastya Rama.2007. *A-Z Direksi Paduan Suara*.Jakarta: Yayasan Musik Gereja di Indonesia.

Prier, SJ, Karl Edmund. 1996. *Ilmu Bentuk Musik*. Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi.

Riker, Wayner. 1994. *Mastering Blues Guitar*. California: Alferd.

Sukohardi, Drs. Al. 2012. *Teori Musik Umum*. Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi.

Syafiq, Muhammad. 2003. *Ensiklopedia Musik Klasik*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Wili Rizal. 2004. *Belajar Sendiri Blues Gitar*. Jakarta: Alternatif Media Musikindo.