

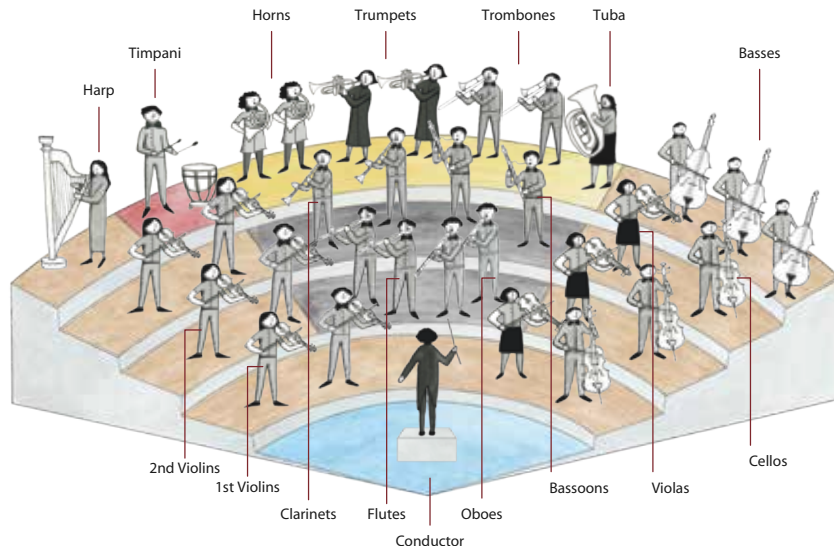

OUTSTANDING ORCHESTRAS

WHAT IS AN ORCHESTRA?

An orchestra is a large group of musicians, playing certain instruments, that all play together to make layered, big, complicated and often exciting music! An orchestra can range from as few as twenty instruments to over one hundred instruments.

FOUR HAPPY FAMILIES

The orchestra is organised into four main 'families' of instruments, grouped together according to the way that they produce sound:

STRING INSTRUMENTS produce sound by vibrating a 'tensioned' string, which is bowed or plucked.

BRASS INSTRUMENTS are played by blowing into the instrument's mouthpiece, whilst vibrating the lips.

WOODWIND INSTRUMENTS produce sound through a reed that vibrates when they are blown into directly, as in an oboe or clarinet, or by blowing across an edge or 'lip' as in a flute.

PERCUSSION INSTRUMENTS simply produce a sound when banged, tapped or shaken.

THE LEADERS OF AN ORCHESTRA

Each family of instruments has a leader, who is called a 'principal'.

CONDUCTOR

The leader of the orchestra is the 'conductor' or 'maestro', who, using his baton, controls the tempo, volume, and timing of the different musical 'families'.

CONCERTMASTER

The conductor is assisted by the 'concertmaster' who is the principal violin of the first violins. The concertmaster is like the 'deputy' leader of the orchestra. It is the first oboe (woodwind family) who traditionally 'tunes' the orchestra at the start.

THE SOUND OF AN ORCHESTRA

Orchestral music involves many instrumental parts blending together. Each of the different instruments and their families have different roles to perform in order to play music written for orchestras.

Orchestral music will typically have a main melody or tune, usually played by the strings or woodwind instruments. Other instrumental families add 'harmonies' to the central 'melody'. Percussion instruments are usually in charge of the rhythm.

SOPHISTICATED SYMPHONIES

A symphony is a large-scale piece of music typically divided into three but often four 'movements'. These follow a typical 'order', which is essentially fast, slow, faster, and fast again. It is convention not to clap between movements but to wait until the end of the symphony.

CAPTIVATING CONCERTOS

A concerto usually involves a performance by a solo instrument accompanied by an orchestra. Solo instruments are most often the piano, violin, cello, or flute. Concertos are also usually divided into three different 'movements' (fast, slow, and fast).

THE EVOLUTION OF THE ORCHESTRA

It has taken about four centuries for an orchestra to evolve to the shape, size, and sound it has today.

BAROQUE PERIOD (1600-1750)

At this time orchestras were just forming and were much, much smaller, with 20-40 players. They were mainly strings, an oboe or two, a trumpet, a French horn, maybe a harpsichord, and a couple of drums. They didn't need a conductor.

CLASSICAL PERIOD (1750-1820)

During this time the orchestra increased in size to about 50-60 players, doubling the quantity of both strings and woodwind instruments. The sound of the orchestra changed to include a greater variety of 'pitch' of sounds so now the orchestra could sound both lower and higher than before.

ROMANTIC PERIOD (1810-1920)

This is when orchestras became enormous, with well over one hundred instruments and the inclusion of gigantic choruses as well. The percussion section, at this time, expanded enormously too.

MODERN ORCHESTRAL MUSIC (1910 TO CURRENT DAY)

Clearly orchestras continue to play traditional classical music today, yet there are also contemporary composers who write music which is often very experimental. We can hear modern orchestral music in films such as Star Wars and Harry Potter.

WHAT KIND OF LISTENER ARE YOU?

THE 'LAID BACK' LISTENER

This listener likes to kick back and relax while listening to the music, letting the music wash over them, and feeling the music and the mood.

THE 'IMAGINATIVE' LISTENER

This listener likes to play a game of imagining what the music is describing. There are no rights or wrongs with this kind of listening, it is just the images, scenes, and moods that come into your mind as you listen.

المستمع واسع الخيال

يحب هذا النوع من المستمعين محاولة تخيل ما تصفه الموسيقى. لا يوجد وصف صحيح أو غير صحيح فيما يتعلق بهذا النوع من الاستماع، فالأمر يتمحور بأكماله حول صور ومشاهد وحالات مزاجية تظهر في مخيلتك عند الاستماع.

أي نوع من المستمعين أنت؟

المستمع المسترخي

يحب هذا النوع من المستمعين التمدد والاسترخاء أثناء الاستماع إلى الموسيقى، حيث أنها تتغلغل إلى أعماقه وتؤثر على حالته المزاجية.

المستمع المتفاعل

المستمع المتفاعل هو الشخص الذي يستمتع جيداً للموسيقى ويفكر فيما يستمع إليه، مثل الثيمة اللحنية الأساسية، أو الجمل اللحنية المتكررة.

THE 'ACTIVE' LISTENER

An active listener is someone who listens intensely and really thinks about what they are listening to such as the main melody, or repeating 'motifs' in the music.

WHAT KIND OF LISTENER ARE YOU?
SHARE IT!

#AbuDhabiClassics
@AbuDhabiMusic

أي نوع من المستمعين أنت؟
شارك معنا عبر!

#AbuDhabiClassics
@AbuDhabiMusic

صوت الأوركسترا

تتعلق الموسيقى الأوركسترالية بالعديد من أجزاء الآلات التي يتم دمجها معاً. وتملك جميع الآلات وأقسامها المختلفة أدواراً متنوعة لأداء الموسيقى المكتوبة للأوركسترا.

ويكون للموسيقى الأوركسترالية نغمة أو ثيمة لحنية رئيسية، تلعب بواسطة الآلات الوترية أو آلات النفخ الخشبية. وتضيف أقسام الآلات الأخرى التناغم إلى الثيمة اللحنية الرئيسية. وتقوم آلات النقر بضبط الإيقاع.

الكونشرتو

يتعلق الكونشرتو عادة بالعزف المنفرد على إحدى الآلات بمصاحبة الأوركسترا. وآلات العزف المنفرد عادة هي البيانو أو الكمان أو 'التشيلو' أو 'الفلوت'. وينقسم الكونشرتو عادة إلى حركات مختلفة (سريعة، بطيئة، سريعة).

السيمفونيات المعقدة

السيمفونية عبارة عن مقطوعة موسيقية كبيرة، تتكون عادة من ثلاث أو أربع حركات. وتتبع ترتيباً نموذجياً، يبدأ بحركة سريعة ثم بطيئة ثم أسرع، ثم سريعة مرة أخرى. ومن المتعارف عليه أن الجمهور لا يصفق بين الحركات بل عليه الانتظار حتى نهاية السيمفونية.

تطور الأوركسترا

استغرق الأمر حوالي أربعة قرون حتى تطورت الأوركسترا من حيث الشكل والحجم والصوت إلى ما هي عليه الآن.

العصر
الكلاسيكي
(1750 - 1820)

زاد حجم الأوركسترا في هذه الفترة من 50 إلى 60 عازف، حيث تضاعفت أعداد الآلات الوترية وآلات النفخ الخشبية. وقد تغير صوت الأوركسترا بحيث تنوع النغمات بشكل كبير، مما ساعد على وجود إمكانية لانخفاض وارتفاع الأصوات بصورة تختلف عما قبل.

عصر
الباروك
(1600 - 1750)

في ذلك العصر كانت فرق الأوركسترا تُشكل من مجموعة صغيرة من العازفين، تتراوح من 20 إلى 40 عازفاً. وكانت تتكون بشكل أساسي من الآلات الوترية، وآلة أو اثنتي نفخ خشبية تسمى «أوبوا»، وآلة نفخ نحاسية تسمى «ترومبيت»، وبوق فرنسي، وأحياناً الهاربسكورد، وزوج من الطبول. ولم تكن تحتاج إلى مايسترو.

موسيقى الأوركسترا الحديثة (1910 حتى الآن)

من الواضح أن فرق الأوركسترا تواصل عزف الموسيقى الكلاسيكية التقليدية في الوقت الحالي، ولكن هناك أيضاً الملحنين المعاصرين الذين يكتبون موسيقى، غالباً ما تكون تجريبية، تعزفها فرق الأوركسترا الحالية. كما يمكننا سماع موسيقى الأوركسترا الحديثة في الأفلام، مثل حرب النجوم وهاري بوتر.

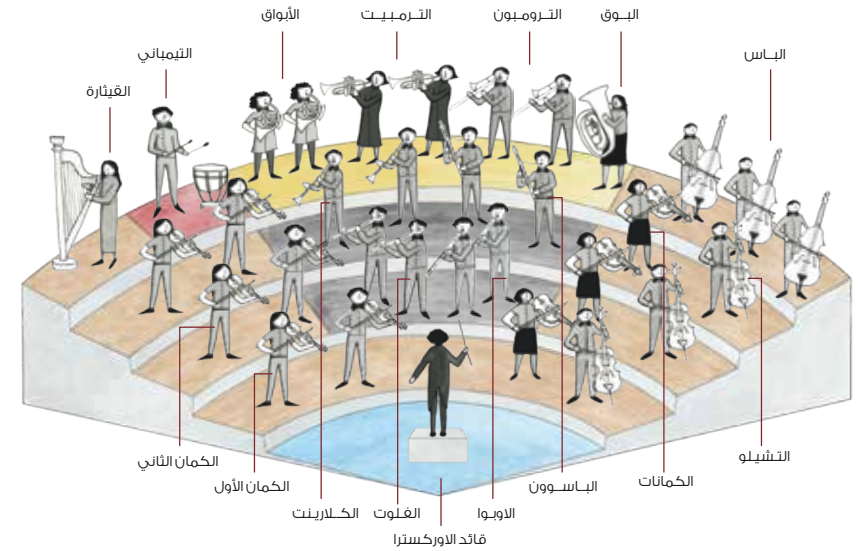
العصر الرومانسي (1810 - 1920)

تميزت هذه الفترة بضخامة الأوركسترا، حيث وصلت الفرق الموسيقية إلى أكثر من مائة آلة موسيقية والاستعانة بعدد كبير من أفراد الفرقة. كما زاد حجم قسم آلات النقر أيضاً بشكل هائل.

ما هي الأوركسترا؟

تضم الأوركسترا مجموعة كبيرة من الموسيقيين الذين يعزفون على آلات محددة بشكل جماعي. بما ينتج عنه مقطوعات موسيقية مركبة وكبيرة ومعقدة ومثيرة غالباً! ويتراوح حجم الأوركسترا من عشرين آلة كحد أدنى إلى أكثر من مائة آلة.

أقسام الأوركسترا

تنقسم الأوركسترا إلى أربع عائلات أقسام أساسية من الآلات، يتم الجمع بينها وتنظيمها وفقاً لطريقة إنتاجها للصوت:

ألات النقر
تنتج آلات النقر الأصوات عند النقر أو الطرق عليها أو هزها.

ألات النفخ الخشبية
يتم العزف باستخدام آلات النفخ الخشبية عن طريق اهتزاز القصبية من خلال النفخ مباشرة في 'الأوبوا' أو 'الكلارينيت'، أو النفخ عبر الحافة أو الشفاه في «الفلوت».

ألات النفخ النحاسية
يتم العزف باستخدام آلات النفخ النحاسية عن طريق النفخ بالفم في الآلة الموسيقية.

الآلات الوترية
تنتج الآلات الوترية الصوت عن طريق اهتزاز الأوتار المشدودة، والتي يتم النقر عليها.

قادة الأوركسترا؟

لكل قسم من أقسام آلات الأوركسترا قائداً يسمى العازف الرئيسي.

المايسترو

قائد الأوركسترا الذي يستخدم عصاه لتوجيه العازفين، والتحكم في سرعة الإيقاع، وحجم الصوت، وتوقيت عزف الأقسام الموسيقية المختلفة.

العازف الأول كونسيترماستر

يحصل المايسترو على مساعدة الكونسيترماستر، الذي يُعد عازف الكمان الرئيسي بين مجموعة عازفي الكمان في الصف الأول. ويُعد الكونسيترماستر بمثابة نائب المايسترو. أول أوبوا (من عائلة النفخ الخشبية)، تُستخدم تقليدياً في تنعيم الأوركسترا في بداية العزف.

الفن الأوركستراي

