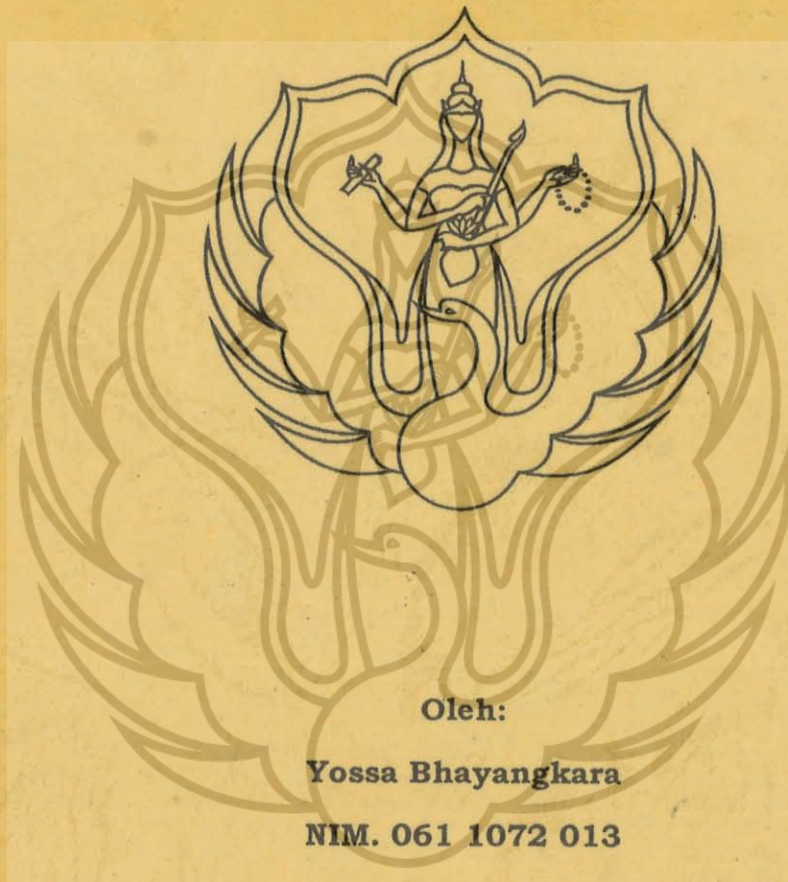

TEKNIK PERMAINAN LA ESPIRAL ETERNA

KARYA LEO BROUWER

Oleh:

Yossa Bhayangkara

NIM. 061 1072 013

PROGRAM STUDI S1 SENI MUSIK

JURUSAN MUSIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

2011

TEKNIK PERMAINAN *LA ESPIRAL ETERNA*

KARYA LEO BROUWER

Oleh:

Yossa Bhayangkara

NIM. 061 1072 013

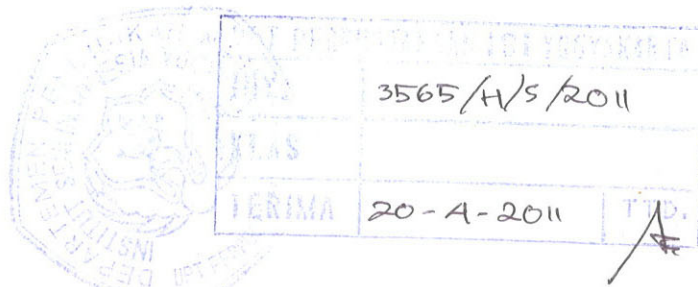

PROGRAM STUDI S1 SENI MUSIK

JURUSAN MUSIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

2011

TEKNIK PERMAINAN *LA ESPIRAL ETERNA*
KARYA LEO BROUWER

Oleh :
Yossa Bhayangkara
NIM. 061 1072 013

**Tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri
jenjang studi sarjana S1 dalam minat utama Musikologi**

Tugas Akhir Program Studi S1 Seni Musik
Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
2011

Tugas akhir ini diterima oleh tim penguji Jurusan Musik Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Pada tanggal 09 April 2011

Drs. Hari Martopo, M.Sn.
Ketua

Kustan Yusuf, S.Sn., M.Sn.
Sekertaris / Anggota

Drs. Royke Bobby Koapaha, M.Sn.
Pembimbing I / Anggota

Dra. Sukatmi Susantina, M.Hum
Pembimbing II / Anggota

Drs. Haris Natanael Sutaryo, M.Sn.
Penguji Ahli / Anggota

Prof. DR. I Wayan Dana, S.ST., M.Hum.
NIP 19560308 1979031 001

INTISARI

La Espiral Eterna merupakan salah satu komposisi gitar karya Leo Brouwer yang bergaya *Avant-Garde*, sebuah gerakan pembaruan dalam musik modern tahun 1950-an. Hal itu berdampak pada gitar, khususnya teknik permainan gitar. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk mengerjakan Tugas Akhir dalam bentuk skripsi ini. Beberapa permasalahan dalam teknik permainan gitar dalam *La Espiral Eterna* tersebut yaitu bagaimanakah keunikan teknik permainan gitar yang keluar dari standar baku, namun juga masih menyertakan teknik-teknik standard dalam satu komposisi. Untuk menjawab permasalahan tersebut diterapkan metode analisis kualitatif, dengan pendekatan teknik permainan gitar baik klasik maupun non-klasik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya teknik permainan gitar yang tidak biasa digunakan dalam teknik permainan gitar klasik. Hal ini mampu memperkaya baik untuk penelitian maupun teknik permainan gitar.

Kata kunci: **Teknik Permainan Gitar. *La Espiral Eterna*, Leo Brouwer.**

KATA PENGANTAR

Pertama saya ucapkan puji Syukur kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayahNya, Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Penelitian yang berjudul “TEKNIK PERMAINAN *LA ESPIRAL ETERNA* KARYA LEO BROUWER” disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Jurusan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Dari awal hingga akhir proses penulisan, penulis menyadari bahwa kerja keras yang dilakukan tidak akan membuahkan hasil yang baik tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

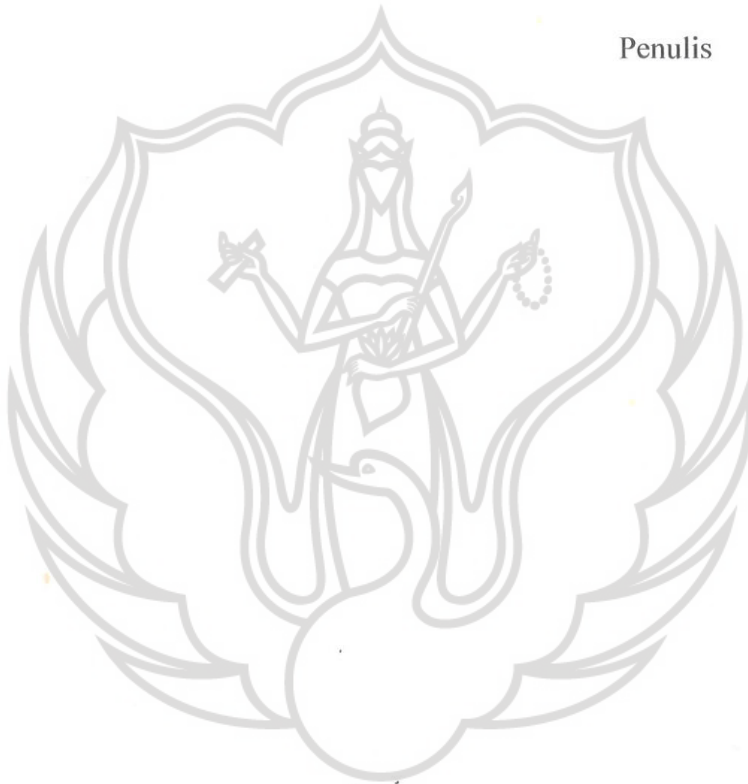
1. Drs. Royke B. Koapaha, M.Sn. selaku Dosen Pembimbing I, dan Dra. Sukatmi Susantina, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, sebagai tim pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, ide, ilmu dan membagi waktu kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan karya tulis ini.
2. Drs. Hari Martopo, M.Sn., selaku Ketua Jurusan Musik FSP ISI Yogyakarta.
3. Kustap Yusuf, S.Sn., M.Sn., selaku Sekretaris Jurusan Musik, atas bantuan administrasi kampus.
4. Sudiyatsih, S.Mus. selaku dosen wali yang sedari awal hingga akhir masa perkuliahan membimbing perencanaan studi.

5. Seluruh staf dan dosen di Jurusan Musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan, semoga bermanfaat.
6. Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat : Papa, Mama, Ayi, Jag, Abang.
7. Keponakanku : Faiq, Dira, Haiyun, Vio, Bondan.
8. Farkhana “Anyar” Putri
9. Renatha Ayu Karina
10. Teman Seperjuangan Gitar 06 : Ani, Abdi, Apri, Ayu, Buyung, Chris, Ida, Jaro, Koko, Lintar, Michael, Tri., Febri???
11. Keluarga Besar GEMA.
12. Teman-teman minat utama musikologi : Restiadi, Adi Wijaya, Rossi, Rena, Sancti, Tomi (makasih bukunya tom)
13. Suryo32 : Haris, Sinar, Wahyu, Bli Yoga, Wayan, Rai, Mas Rully.
14. Teman-Teman KUBU FAMILY, PURI GADING FAMILY, DC AIRSOFT TEAM.
15. KIMBEK FISHING TEAM : Lintar, Ani, Anto, Bayu (si lek)

Penulis sadar akan adanya kekurangan dan keterbatasan. oleh karena itu saran dan masukan sangatlah diharapkan untuk perbaikan serta demi kelanjutan di masa depan.

Yogyakarta, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
INTISARI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika penulisan	6

BAB II PERKEMBANGAN TEKNIK TEKNIK GITAR KLASIK

A. Teknik Gitar dari Abad Renaissance sampai Barok.....	8
1. Posisi Dasar	9
2. Teknik Tangan Kanan	11
3. Teknik Tangan Kiri	12
B. Teknik Gitar Pada Awal Abad ke-19	15
C. Teknik Gitar Modern	22
Francisco Tarrega.....	22
1. Posisi Dasar	23
2. Teknik Tangan Kanan	24
3. Teknik Tangan Kiri	27
Andres Segovia.....	28

Teknik Gitar Avant Garde	28
BAB III TEKNIK PERMAINAN <i>LA ESPIRAL ETERNA</i> KARYA LEO BROUWER	
A. Historisitas Leo Brouwer	31
B. Gaya Komposisi Leo Brouwer	35
C. Wilayah Komposisi <i>La espiral Eterna</i>	39
D. Bentuk Musik <i>La Espiral Eterna</i> Secara Umum	41
1. Bagian A	42
2. Bagian B	45
3. Bagian C	45
4. Bagian D	46
E. Analisis Teknik Permainan <i>La Espiral Eterna</i> Perbagian	47
1. Bagian A	47
2. Bagian B	50
3. Bagian C	53
4. Bagian D	54
F. Tabel Teknik Permainan <i>La Espiral Eterna</i>	55
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gitar merupakan salah satu instrumen musik yang populer di kalangan masyarakat, dalam catatan dapat dilihat bahwa bentuk gitar mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman. Pada awalnya teknik gitar sama dengan teknik yang dipakai pada instrument *Lute* dan *Vihuela*. sampai dengan abad ke-19, teknik permainan gitar seperti posisi duduk, cara memegang gitar, penggunaan kuku belum mempunyai standarisasi yang jelas. Dalam kurun waktu itu setiap pemain relatif mempunyai cara pandang atau pendapat masing-masing seputar teknik permainan gitar. hingga teknik dari Tarrega menjadi standar secara umum yang dimulai pada akhir abad ke-19. Hal ini berkembang seiring dengan revolusi bentuk dan konstruksi gitar klasik modern oleh Antonio de Torres.¹

Salah satu prestasi Francisco Tarrega ialah dikenal sebagai figure dalam perkembangan teknik gitar modern. dengan penggunaan footstool, meletakkan gitar pada kaki kiri, penetapan teknik *apoyando* dan jari kelingking yang tidak bersandar pada soundboard. Sebagai catatan untuk penggunaan kuku pada tangan kanan Tarrega tidak menggunakan kuku dalam memetik dawai gitar.² barulah pada tahap selanjutnya

¹ Luthier/pembuat gitar asal spanyol, bentuk dan konstruksi gitar yang dibuat Antonio de Torres merupakan bentuk gitar klasik standar yang digunakan sampai sekarang.

² Harvey Turnbull, *The Guitar from Renaissance to Present Day*. London: B.T. Batsford Ltd., 1974 hal. 106

Andres Segovia mengembangkan produksi suara dengan kombinasi kuku dan daging. Abad ke-20 tanpa diragukan lagi dianggap sebagai masa terpenting dalam perkembangan gitar, harus diakui bahwa kontribusi dan prestasi dari gitaris /komposer sebelum masa Tarrega tidaklah kecil dalam perkembangan teknik permainan gitar.³ Dimulai dengan pengeksplorasian warna suara oleh Tarrega dengan efek trombone (petikan ponticelo) dan *snare-drum effect* (tablalet) pada lagu *Gran Jota Concierto*.

Pada tahun 1950-an, terjadi perubahan besar terhadap musik. Menurut Leon Stein dalam buku *Structure and Style*, perubahan ini terjadi pada *non-traditional sounds, non-traditional notation* dan *new uses of traditional media/instrument*.⁴ Hal ini diperkuat oleh Kurt Stone dalam buku *Music Notation in the Twentieth Century* yang mengatakan pada awal tahun 1950-an disebut sebagai area pengeksplorasian lebih jauh dari konsep sebelumnya/traditional concept.⁵ Perubahan ini dapat disebut sebagai “*new music* atau *new sound*” dan dapat di kategorikan diartikan sbb :

1. penggunaan instrumen baru
2. penggunaan cara baru pada instrument konvensional
3. perluasan pada instrumen perkusi

untuk pendapat dari butir kedua di atas cukup menarik dimana digunakan instrumen konvensional namun dalam pengeksplorasian digunakan cara-cara baru. Sebagai contoh pada piano dimainkan dengan cara memetik pada dawainya atau memukul

³ ibid hal. 108

⁴ Leon Stein, *Strucuture and Style*. Summy-Birchard Music hal. 227

⁵ Kurt Stone, *Music Notation in the Twentieth Century*. New York : Norton&Company, 1980. hal. 1

bagian kayu dari piano. menggesek dengan bow di antara *bridge* dan *tail-piece* atau penggunaan *amplification* pada instrumen-instrumen gesek.

Hal di atas juga berdampak pada pengekplorasian teknik permainan gitar modern, seperti pada karya dari Leo Brouwer, Smith Brindle, Alberto Ginastera. salah satu repertoar gitar modern yang mengeksplorasi teknik permainan gitar adalah *La Espiral Eterna* karya Leo Brouwer. Karya ini merupakan salah satu dari karya awal komposisi gitar bergaya avant-garde. Hal yang menarik dari karya ini adalah penggunaan teknik-teknik dan notasi yang tidak biasa digunakan seperti pada komposisi gitar klasik pada umumnya. Sejauh ini dapat diketahui bahwa karya-karya Leo Brouwer relatif tidak asing lagi bagi gitaris klasik, namun dapat diamati bahwa masih sangat kurang diteliti paling tidak di Indonesia. Inilah yang melatarbelakangi ide penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah teknik permainan gitar yang tidak biasa digunakan pada gitar klasik dalam komposisi *La Espiral Eterna* karya Leo Brouwer?
2. Bagaimanakah penerapan teknik permainan gitar standar yang juga masih dimainkan dalam karya Leo Brouwer tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dilakukannya penelitian adalah :

1. Mengetahui teknik permainan gitar yang merupakan teknik-teknik yang tidak biasa digunakan dalam komposisi-komposisi gitar klasik pada umumnya, tetapi teknik-teknik tersebut dipakai dalam komposisi *La Espiral Eterna* karya Leo Brouwer.
2. Mengetahui teknik permainan gitar standar yang masih disertakan dalam permainan komposisi *La Espiral Eterna* karya Leo Brouwer.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah menambah wacana dan wawasan dalam pembahasan musik gaya *avant-garde*, khususnya aspek teknik permainan gitar. Selain dapat menjadi bagian dari referensi komponis yang tertarik membuat karya musik dengan gaya *avant-garde*, penelitian ini juga diharapkan referensi bagi pemain gitar klasik dalam melatih ataupun mengembangkan teknik-teknik permainan gitar klasik modern.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan panduan dan referensi dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya adalah buku–buku, media internet, dan hasil wawancara dari narasumber, di antaranya adalah:

1. James Tyler, *The Early Guitar*. Oxford University Press, London, 1980.
Dari buku *The Early Guitar*, digunakan untuk membahas tentang teknik permainan gitar dari era Renaissance-Barok Pada BAB II.A

2. James Tyler dan Paul Spark, *Guitar and Its Music*. Oxford University Press, New York, 2002. Dari buku ini digunakan untuk membahas teknik permainan gitar pada abad ke-19 di BAB II.B.
3. Harvey Turnbull, *The Guitar from Renaissance to the Present Day*, Batsford Ltd, London. 1974. dari buku ini digunakan untuk membahas teknik gitar modern masa Francisco Tarrega pada BAB II.C serta Aspek seperti perkembangan tehnik permainan dan penggunaan assesoris tambahan yang berkembang mengikuti perkembangan dari gitar itu sendiri.
4. Gardner Read, *Contemporary Instrumental Techniques*. Schirmer Books, New York, 1976. Memberikan contoh-contoh materi referensi teknik-teknik Avant Garde pada BAB II.C
5. Kurt Stone, *Music Notation in Twentieth Century*. Norton & Company, New York, 1980. Dari buku ini digunakan untuk membahas pada BAB III.D, dari buku ini banyak mendapatkan gambaran dan pengertian tentang penulisan notasi pada abad ke-20.
6. Stefan Kostka, *Material and Techniques of Twentieth Century Music*. Pearson Education Inc, New Jersey, 1990. Dari buku ini, penulis mendapatkan data tentang teknik pada abad ke-20 yang digunakan untuk membahas pada BAB III.E.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif analisis. Ditinjau dari bidang ilmu, penelitian ini merupakan penelitian musikologis dengan pendekatan teknik permainan gitar. Pendekatan kesejarahan dalam penulisan ini, penulis membagi perkembangan teknik permainan gitar dalam Tiga periode. Periode pertama teknik gitar pada era Renaissance hingga Barok. Kedua teknik permainan gitar pada awal abad ke-19. Ketiga teknik permainan gitar Modern. Serta wawancara secara terbuka dengan Drs. Royke B Koapaha, M.Sn.

G. Kerangka Penelitian

BAB I. Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan seputar perkembangan teknik permainan gitar dari era Renaissance sampai Modern. Serta perkembangan musik pada tahun 1950-an, yang berdampak pada perkembangan gitar khususnya teknik permainan gitar. hal itu berdampak pada perkembangan teknik permainan gitar. Bab ini juga berisi batasan dan alasan penulisan yang membuat penulis tertarik untuk membahas topik yang diangkat, ada juga manfaat penulisan dan kepustakaan serta sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang perkembangan teknik gitar dari era Renaissance sampai era Modern, meliputi posisi dasar memegang gitar, teknik tangan kanan dan tangan kiri.

BAB III Historisitas Leo Brouwer dan gaya komposisinya. Dan wilayah komposisi *La Espiral Eterna* sendiri. Bentuk musik secara *La Espiral Eterna* secara

umum serta pokok bahasan yaitu teknik permainan yang digunakan dalam komposisi *La Espiral Eterna*. Pada bagian terdapat tabel teknik yang digunakan per bagian.

BAB IV Kesimpulan, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini. Isinya berupa rangkuman dari pokok-pokok bahasan dan jawaban atas beberapa permasalahan yang diajukan.

