

“THE CALLS & RESPONSES”
KOMPOSISI MUSIK BERDASARKAN KOMPARASI HARMONI
3 KARYA MUSIK SEA SHANTIES DALAM FORMAT
BRASS ANSAMBLE

TUGAS AKHIR
Program Studi S-1 Penciptaan Musik

Diajukan oleh:
Naufal Muflih Hutomo
171 00820 133

PROGRAM STUDI S-1 PENCIPTAAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

“THE CALLS & RESPONSES”

KOMPOSISI MUSIK BERDASARKAN KOMPARASI HARMONI

3 KARYA MUSIK SEA SHANTIES DALAM FORMAT

BRASS ANSAMBLE

Tugas akhir ini diajukan kepada Tim Penguji Program Studi Penciptaan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai salah satu prasyarat untuk mengakhiri jenjang studi sarjana.

Diajukan oleh:

Naufal Muflih Hutomo

171 00820 133

PROGRAM STUDI S-1 PENCIPTAAN MUSIK

FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

TAHUN 2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul:

“THE CALLS & RESPONSES’ Komposisi Musik Berdasarkan Komparasi Harmoni 3 Karya Musik Sea Shanties Dalam Format Brass Ansamble” diajukan oleh Naufal Muflih Hutomo, 17100820133, Program Studi S-1 Penciptaan Musik, Jurusan Penciptaan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta (**Kode Prodi: 91222**), telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Tugas Akhir pada tanggal 10 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Program Studi/Ketua Tim Penguji

Drs. Hadi Susanto, M.Sn.

NIP 19611103 199102 1 001/NIDN 0003116108

Pembimbing I/Anggota Tim Penguji

Dr. Royke Bobby Koapaha, M.Sn.

NIP 19611119 198503 1 004/NIDN 0019116101

Pembimbing II/Anggota Tim Penguji

Drs. Kristiyanto Christinus, M.A.

NIP 19590131 198601 1 001/NIDN 0031015902

Penguji Ahli/Anggota Tim Penguji

Drs. Haris Natanael Sutaryo, M.Sn.

NIP 19610222 198803 1 002/NIDN 0022026101

Yogyakarta, 27 Juni 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Dr. Dra. Suryati, M.Hum.

NIP 196409012006042001/NIDN 0001096407

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis disebutkan di dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Mei 2022

Yang menyatakan,

Naufal Muflih Hutomo

MOTTO

***“SEGALA HAL YANG MERISAUKANMU,
SEBENARNYA ADALAH HAL YANG KAU CIPTAKAN SENDIRI”***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “*THE CALLS & RESPONSES*” *KOMPOSISI MUSIK BERDASARKAN KOMPARASI HARMONI 3 KARYA MUSIK SEA SHANTIES DALAM FORMAT BRASS ANSAMBLE*”.

Penyusunan Skripsi Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan dari Program studi S-1 Penciptaan Musik di Fakultas Seni pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Karya ini merupakan hasil belajar penulis selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Program Studi Penciptaan Musik di Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam menyusun Skripsi Tugas Akhir ini banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, bantuan, dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga Skripsi Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Drs. Hadi Susanto, M.Sn., selaku kaprodi Penciptaan Musik, dan Dosen Wali.
2. Joko Suprayitno, S.Sn., selaku Sekretaris Prodi Penciptaan Musik.
3. Dr. Drs. Royke Bobby Koapaha M.Sn., selaku Dosen Pembimbing I.
4. Drs. Kristiyanto Christinus, M.A., selaku Dosen Pembimbing II.

5. Seluruh Dosen Prodi Peciptaan Musik yang memberikan ilmu dan pengalaman selama penulis menjalani perkuliahan.
6. Kedua orangtua, (Alm.) bapak Utomo Sapariyadi dan ibu Hulaiah, dan kakak tersayang, Luqman Wira Hutomo yang doa dan dukungannya selalu ada untuk penulis dalam segala macam kondisi.
7. Yohanes Eusebius Gidion Jabar, Dewangkoro Rinugroho, Fachri Aprilianto, Cahyan Rizqi Setiawan, dan Diva Ayu yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir, juga sebagai teman baik penulis.
8. Rekan-rekan terbaik penulis, yaitu Naya Wastukirana, Diva Aura, Rifal Taufani, Farhan Cress, Carrynthon Sihombing, Garin Agassi, Tyas Tsani, Asrul Hayat, Jalaludin Suyuti, Ahmad Rivaldi, dan Faiz Farhan.
9. Seluruh teman-teman Program Studi Penciptaan Musik Angkatan 2017.
10. UKM Drum Corps Saraswati ISI Yogyakarta sebagai tempat penulis untuk berkembang dan menambah pengalaman selama masa perkuliahan.
11. Almamater tercinta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, beserta seluruh pengurus dan jajaran jabatan didalamnya.
12. Seluruh pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis Merasa sangat bersyukur atas dukungan seluruh pihak yang disebutkan di atas, dan berharap agar semuanya selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, dan penulis akan sangat menerima segala kritik dan saran dari seluruh pihak pembaca. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, penulis berharap Skripsi Tugas Akhir ini dapat menjadi manfaat bagi semua pihak pembacanya, dan juga memberikan kontribusi ilmu dalam dunia musik di Indonesia.

Yogyakarta, 21 Mei 2022

Penulis

Naufal Muflih Hutomo

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan karena untuk mengetahui harmonisasi pada musik sea shanties ditinjau dari sisi teoretis interval dan bentuk musiknya, dan menerapkan hal tersebut kedalam bentuk *call and response*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode komparatif antara 3 karya asli musik *sea shanties* dengan membandingkan harmonisasi yang terjadi di dalam 3 karya tersebut ditinjau dari sisi teoretis interval dan bentuk musiknya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis komparatif ini yaitu (1) melihat bentuk harmonisasi dari ketiga karya asli musik *sea shanties* dengan meninjau dari sisi teoretis interval dan bentuk musiknya, (2) mengambil persamaan dan perbedaan mengenai harmonisasi dan bentuk musiknya antara ketiga karya asli musik *sea shanties*, (3) menerapkan persamaan harmonisasi dan bentuk musik *sea shanties* kedalam karya "THE CALLS & RESPONSES" dengan menggunakan teknik *call and response*. Dengan demikian, maka diperoleh hasil dari penelitian ini adalah, interval pada musik *sea shanties* memiliki interval harmonis berjarak M3 (major third), m3 (minor third), P4 (perfect fourth), dan P8 (octave) yang ditahan dan juga bergerak secara parallel pada bagian response, dan juga didapatkan bentuk musik *sea shanties* memiliki struktur 1 period yang terdiri dari 2 buah frase.

Kata Kunci: *Sea Shanties*, *Call and Response*, Interval, Frase.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR NOTASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penciptaan.....	1
B. Rumusan Ide Penciptaan.....	4
C. Tujuan Penciptaan.....	4
D. Manfaat Penciptaan.....	4
BAB II KAJIAN SUMBER DAN LANDASAN PENCIPTAAN	6
A. Kajian Pustaka.....	6
B. Kajian Karya	7
C. Landasan Penciptaan.....	8
BAB III PROSES PENCIPTAAN.....	11
A. Proses pengumpulan data	11
B. Proses komparasi harmoni 3 karya musik sea shanties	11
C. Konsep Karya	12
D. Pembuatan Melodi	14
E. Instrumentasi.....	14
F. Penulisan Not dan Pembuatan Lagu	15
G. Finishing	15
BAB IV ANALISIS KARYA	16
A. Komparasi harmoni 3 Karya Asli Musik Sea Shanties	16
B. Analisis Karya “The Long Hauls”	20
C. Analisis Karya “The Hand Overs”	32

D.	Analisis Karya “The Short Drags”	45
E.	Hasil Analisis Komparatif 3 karya asli musik sea shanties	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		59
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN		62

DAFTAR NOTASI

Notasi 4. 1. Potongan lagu “Haul on the Bow-line”	16
Notasi 4. 2. Potongan lagu “Sailor Like His Bottle O”	18
Notasi 4. 3. Potongan lagu “Haul Her Away”	19
Notasi 4. 4. Clue ‘jawaban’ yang akan dimainkan instrument selain trumpet 1.....	21
Notasi 4. 5. Interval dan bentuk musik yang terdapat dalam bagian the 1 st haul.....	21
Notasi 4. 6. pengembangan melodi pada bagian The 1 st haul.	23
Notasi 4. 7. Bagian akhir pada karya the 1 st haul.	24
Notasi 4. 8. Clue response yang akan dimainkan instrument selain french horn 1..	25
Notasi 4. 9. bentuk musik dan interval yang terdapat dalam bagian the 2 nd haul. ...	26
Notasi 4. 10. pengembangan tema yang terdapat dalam bagian the 2 nd haul.	27
Notasi 4. 11. pengembangan melodi pada bagian The 2 nd haul.	27
Notasi 4. 12. Bagian akhir pada karya the 2 nd haul.	28
Notasi 4. 13. Clue response yang akan dimainkan instrument selain trombone 1...	29
Notasi 4. 14. bentuk musik dan interval yang terdapat dalam bagian the 3 rd haul...	30
Notasi 4. 15. pengembangan tema yang terdapat dalam bagian the 3 rd haul.	31
Notasi 4. 16. Bagian akhir pada karya the 3 rd haul.	32
Notasi 4. 17. Clue response yang akan dimainkan instrument selain trumpet 2.....	33
Notasi 4. 18. bentuk musik dan interval yang terdapat dalam bagian the 1 st Hand.	34
Notasi 4. 19. pengembangan tema yang terdapat dalam bagian the 1 st Hand.	35
Notasi 4. 20. Bagian akhir pada karya the 1 st Hand.	36
Notasi 4. 21. Clue response yang akan dimainkan instrument selain trombone 2...	37
Notasi 4. 22. bentuk musik dan interval yang terdapat dalam bagian the 2 nd Hand.	38
Notasi 4. 23. pengembangan melodi dalam pengulangan response pada bagian the 2 nd Hand.	39
Notasi 4. 24. bentuk variasi call and response pada bagian the 2 nd hand.	40
Notasi 4. 25. Bagian akhir pada karya the 2 nd Hand.	41
Notasi 4. 26. Clue response yang akan dimainkan instrument selain trumpet 1.....	42
Notasi 4. 27. bentuk musik dan interval yang terdapat dalam bagian the 3 rd Hand.	43
Notasi 4. 28. tema utama yang terapat dalam bagian the 3 rd Hand.	44
Notasi 4. 29. pengembangan tema utama yang terdapat dalam bagian the 3 rd Hand.	44
Notasi 4. 30. variasi pengembangan tema dan melodi serta Bagian akhir pada karya the 3 rd Hand.....	45
Notasi 4. 31. Clue response yang akan dimainkan instrument selain french horn 1.	46
Notasi 4. 32. bentuk musik dan interval yang terdapat dalam bagian the 1 st Drag..	48
Notasi 4. 33. pengembangan tema utama yang terdapat dalam bagian the 1 st Drag.	48
Notasi 4. 34. Bagian akhir pada karya The 1 st Drag.	49

Notasi 4. 35. Clue response yang akan dimainkan instrument selain trombone 1...	50
Notasi 4. 36. bentuk musik dan interval yang terdapat dalam bagian the 2 nd Drag.	51
Notasi 4. 37. tema utama yang terdapat dalam bagian the 2 nd Drag.	52
Notasi 4. 38. pengembangan tema utama yang terdapat dalam bagian the 2 nd Drag.	52
Notasi 4. 39. perubahan nada tema utama dengan menggunakan ritmis yang sama pada the 2 nd Drag.	53
Notasi 4. 40. Bagian akhir pada karya The 2 nd Drag.....	53
Notasi 4. 41. Clue response yang akan dimainkan instrument selain trumpet 1.....	54
Notasi 4. 42. bentuk musik dan interval yang terdapat dalam bagian the 3 rd Drag..	56
Notasi 4. 43. pengembangan tema utama yang terdapat dalam bagian the 3 rd Drag.	56
Notasi 4. 44. Bagian akhir pada karya The 3 rd Drag.	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penciptaan

Sea Shanties adalah sebuah *work songs* atau bisa dibilang sebagai ‘lagu kerja’ pada abad ke-19, Nyanyian ini selalu digunakan oleh para pelaut dalam sebuah pekerjaan-pekerjaan tertentu ketika sedang berlayar. Menurut Kelby Rose dalam bukunya yang berjudul *Nostalgia and Imagination in Nineteenth-century Sea Shanties* (2012:147), *Sea Shanties* adalah sebuah fitur sehari-hari dalam kehidupan pelaut pedagang abad ke-19, dalam fungsi utamanya, *Sea Shanties* digunakan untuk mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan fisik berat yang dilakukan oleh sekelompok pelaut yang dibutuhkan untuk menangani kapal dengan efektif. Biasanya, nyanyian-nyanyian ini dilakukan ketika sedang menaikkan layar atas bagian kapal, menggelar layar di halaman tengah kapal, menaikkan jangkar kapal, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Sea Shanties umumnya dinyanyikan oleh sekelompok pekerja laut yang mana terdiri dari *Shantyman* dan awak kapal. *Shantyman* adalah orang yang bertanggung jawab atas pemilihan dan eksekusi *shanties* yang akan dinyanyikan, dan dialah yang memimpin para awak kapal ketika menyanyikan *sea shanties* dalam bentuk *call-and-response*.

Dalam artikel *MasterClass* yang berjudul *What is Call and Response in Music?*, *Call and response* adalah sebuah teknik komposisi yang bekerja layaknya seperti sebuah percakapan. Sebuah “frase” musik berfungsi sebagai

“panggilan” dan “dijawab” oleh frase yang berbeda. Frase ini dapat berupa vokal, instrumental, atau keduanya. Dalam musik rakyat atau *folk song* bagian barat, *call and response* ini akan sering ditemukan dalam lagu kerja para pelaut, buruh, dan tentara. *Sea shanties* disini menjadi contoh *call and response* yang jelas antara *shantyman* yang memulai “panggilan” dalam menyanyikan *sea shanties* dan akan “dijawab” oleh para awak kapalnya.

Jika membahas harmoni dalam beberapa karya *sea shanties*, Menurut S. Marie dalam thesis nya yang berjudul *19th Century Sea Shanties: from the Capstan to the classroom* (2015:25) ada sudut pandang yang bervariasi dalam masalah harmonisasi pada nyanyian *shanty*. Menurut Hugill (1961), “Biasanya harmoni tidak ada, dan tenor jarang ada” (hal. 30). Bowen (1935) menyatakan, “Para pelaut yang berkulit hitam, selalu menjadi salah satu *shantyman* terbaik di kapal, terutama dalam hal bernyanyi.”. Colleu (1929) mencatat bahwa, “banyak orang-orang yang pernah berada di pelabuhan laut, akan tetapi tidak pernah ingat dalam mendengar para pelaut menggunakan lagu-lagu yang penuh harmoni untuk membantu mereka bekerja disepanjang dermaga, yang mengagumkan adalah dimana mereka bisa berbagi peran dalam menyanyikan lagunya, seperti adanya relasi antara falsetto dan bassnya”.

Banyak orang-orang yang bernyanyi dan mendengarkan karya asli musik *sea shanties*, akan tetapi banyak juga yang mendengarkan dan menyanyikan karya musik *sea shanties* ini dengan variasi-variasi yang beragam. Sebagai contoh, umumnya karya musik *sea shanties* dinyanyikan

atau dimainkan secara *unisono*, akan tetapi ada juga yang menyanyikan atau memainkannya dengan cara memecah suara, seperti adanya jarak interval tertentu yang dimainkan ketika melodi pada bagian *response*. Sejauh ini, penulis belum menemukan buku ataupun artikel yang memberi keterangan lengkap tentang kisi-kisi mengenai harmonisasi pada musik *sea shanties*. Andaikan adanya buku ataupun artikel yang memberi keterangan yang jelas tentang kisi-kisi mengenai harmonisasi pada musik *sea shanties*, hal tersebut akan sangat mempermudah para komposer dalam membuat karya musik *sea shanties*.

Maka dari itu, penulis memiliki ide untuk mencoba meneliti lebih dalam lagi dengan cara mengkomparasikan bagaimana harmoni yang ada pada 3 karya *sea shanties* ini dengan meninjau dari sisi teoretis interval dan bentuk musiknya. Tiga karya musik *sea shanties* yang diambil disini adalah yang berjudul *The Sailor Like His Bottle O, Haul Her Away*, dan *Haul On The Bow-Line*. Setelah penulis mendengar karya asli dari ketiga karya *sea shanties* tersebut, terdapat harmoni yang perlu ditelaah lebih dalam lagi keberadaannya, terutama dari sudut pandang yang telah disebutkan penulis di atas. Untuk memperkuat hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini, penulis akan membuktikannya dengan membuat karya komposisi yang mengandung unsur-unsur hasil penelitian yang nanti akan dilakukan.

Penulis mengangkat penelitian ini guna untuk menjadi referensi tentang bagaimana bentuk musik dan harmonisasi yang ditinjau dari sisi teoretis intervalnya yang ada pada karya musik *sea shanties*.

B. Rumusan Ide Penciptaan

1. Bagaimana bentuk harmoni yang terdapat dalam *sea shanties* jika ditinjau dari sisi teoretis interval dan bentuk musiknya?
2. Bagaimana menerapkan harmoni tersebut kedalam bentuk *call and response*?

C. Tujuan Penciptaan

1. Untuk mengetahui harmoni yang terdapat dalam beberapa karya *sea shanties* ditinjau dari sisi teoretis interval dan bentuk musiknya.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan harmoni pada musik *sea shanties* kedalam bentuk *call and response*.

D. Manfaat Penciptaan

Bagi penulis:

1. Mengetahui harmoni yang terdapat dalam beberapa karya *sea shanties* dan bisa menjadi referensi dalam membuat karya komposisi untuk kedepannya.
2. Memahami penerapan harmoni musik *sea shanties* kedalam bentuk *call and response*.

Bagi pembaca:

1. Memperkenalkan bagaimana itu musik *sea shanties*.
2. Menjadi referensi karya komposisi musik yang mengandung *call and response* didalamnya.

