

“MEMORIES”

SEBUAH KOMPOSISI MUSIK UNTUK GITAR ELEKTRIK DAN
MUSIK KAMAR

TUGAS AKHIR
Program Studi S1 Penciptaan Musik

Diajukan oleh:

Annisa Intan Nabilah

18101340133

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

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul **“MEMORIES” Sebuah Komposisi Musik Untuk Gitar Elektrik Dan Musik Kamar** diajukan oleh Annisa Intan Nabilah, NIM. 18101340133, Program Studi S1 Penciptaan Musik, Jurusan Penciptaan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Kode Program Studi: 91222, telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Tugas Akhir pada tanggal 21 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Program Studi / Ketua

Dr. Kardi Laksono, S.Fil., M.Phil

NIP. 19760410 200604 1 028

NIDN 001007695

Pembimbing I / Anggota

Drs. Haris Natanael Sutaryo, M. Sn

NIP. 19610222 198803 1 002

NIDN 0022026101

Pembimbing II / Anggota

Dr. IG.N. Wiryawan Budhiana,

M.Hum

NIP. 19581215 198803 1 002

NIDN 0015125802

Penguji Ahli / Anggota

Drs. Kristiyanto Christinus, M.A

NIP. 19590131 198601 1 001

NIDN 0031015902

Yogyakarta, 4 Januari 2023

Mengesahkan

Dean Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Dr. Dra. Suryati, M.Hum

NIP. 196409012006042001/NIDN 0001096407

HALAMAN PERSEMBAHAN

“There is no relationship between Allah and anyone except through obedience to Him”

(Umar Ibn Al Khattab)

Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk :

Papa, Mama, Shalsabila Nurmalasari,

Bayu Firdaus (suami)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “*Memories*” Sebuah Komposisi Musik untuk Gitar Elektrik dan Musik Kamar. Tugas Akhir ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Seni dalam bidang Penciptaan, , Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan baik melalui doa, materi, dan moral. Selama penyusunan Tugas Akhir ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena hikmat dan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
2. Dr. Kardi Laksono, S.Fil., M.Phil, selaku Kaprodi Penciptaan Musik.
3. Maria Octavia Rosiana Dewi, S.Sn., M.A, selaku Sekretaris Prodi Penciptaan Musik.
4. Drs. Haris Natanael Sutaryo, M.Sn, selaku Pembimbing I dan dosen mayor penulis yang selalu membimbing dan memotivasi penulis selama masa kuliah.
5. Dr. IG. N. Wiryawan Budhiana, M.Hum selaku Pembimbing II dan guru di SMM yang telah membimbing dan mendorong penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat waktu.
6. Drs. Kristiyanto Christinus, M.A selaku Penguji Ahli dan dosen wali penulis

7. Kedua orangtua atas bantuan kepada penulis baik melalui doa dan materi.
8. Bayu Firdaus selaku suami penulis yang telah membantu penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini baik berupa materi maupun afirmasi.
9. Teman-teman ambis sambat losdol, Gabriella, Milton Sandyka, Lemuel Rapha Wardoyo, Eldo Wahyu, dan Marvel Vigo , yang selama kuliah telah menjadi teman belajar dan memotivasi penulis untuk bersaing secara sehat dan menjadi yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca selanjutnya.

Yogyakarta, 21 Desember 2022

Annisa Intan Nabilah

ABSTRAK

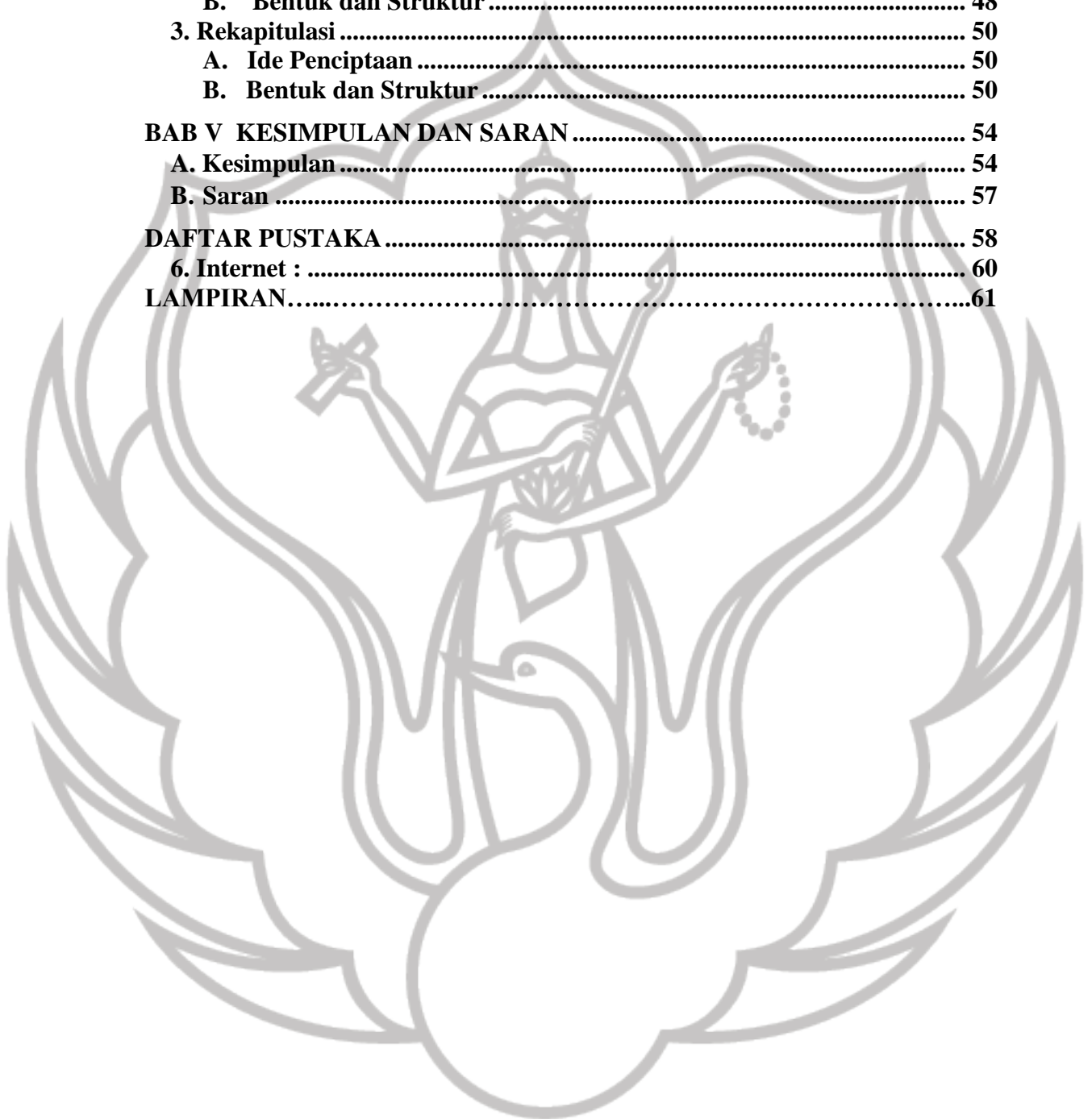
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui cara mengadaptasikan struktur Sonata ke dalam komposisi musik Gitar Elektrik dengan gaya musik Rock Progresif. Proses pembuatan komposisi musik “Memories” dilakukan dengan menentukan judul karya, observasi karya, perancangan konsep, dan mengobservasi tangga nada serta instrumen untuk menentukan tema pada setiap bagian struktur Sonata dalam format gitar solo, combo band dan string section yang akan digunakan dalam komposisi musik “Memories”. Hasil akhir dari karya ini adalah komposisi musik 1 movement dengan tema pada masing-masing bagian Eksposisi, Developmen, dan Rekapitulasi serta penggunaan ritmik untuk menunjukkan karakteristik dari gaya musik Rock Progresif. Harapannya karya ini dapat menginspirasi komposer muda yang tertarik dengan musik absolut yang merupakan musik bebas tanpa terikat oleh suatu cerita, tokoh atau peristiwa apapun.

Kata kunci: sonata, struktur musik, musik absolut

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR NOTASI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ide Penciptaan	8
C. Tujuan Penciptaan.....	8
D. Manfaat Penciptaan	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN SUMBER DAN LANDASAN PENCIPTAAN.....	11
A. Kajian Pustaka	11
B. Kajian Karya.....	12
C. LandasanPenciptaan.....	24
Landasan penciptaan yang penulis gunakan dalam karya <i>Memories</i> antara lain:.....	24
1. Musik Absolut	24
2. Instrumentasi.....	25
3. Tangga Nada.....	25
4. Melodi.....	26
5. Harmoni	27
6. Irama	28
BAB III PROSES PENCIPTAAN	29
1. Penentuan Judul.....	29
2. Tahapan Observasi	30
3. Konsep Karya	32
4. Menentukan Instrumentasi.....	34
5. Penulisan Notasi Musik	37
BAB IV ANALISIS KARYA	39
1. Eksposisi.....	39
A. Ide Penciptaan	39

B. Bentuk dan Struktur	39
2. Development	48
A. Ide Penciptaan	48
B. Bentuk dan Struktur	48
3. Rekapitulasi	50
A. Ide Penciptaan	50
B. Bentuk dan Struktur	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
6. Internet :	60
LAMPIRAN.....	61

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Musik merupakan karya seni yang berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu (Jamalius, 1988:1). Musik merupakan inspirasi dan spirit bagi semua orang, maka tidak heran kalau musik dijadikan sebagai kebutuhan kita dalam membangun semangat dalam berkarya. Di lain pihak musik dapat mempengaruhi manusia secara emosional, fisik, mental, dan spiritual.

Pada perkembangan karya seni yang sudah ada khususnya seni musik membuat berbagai jenis aliran musik berkembang hingga saat ini. Dari jenis musik dengan tempo lambat sampai tempo cepat, masing-masing aliran musik memiliki ciri atau gaya tersendiri. Sebagai contoh dalam perkembangan musik seni barat yang lahir pada jaman Renaisans, Barok, Rococo, Klasik, Romantik sampai Modern mempunyai ciri khas masing-masing, dari teknik bermain sampai tempo yang dimainkan, begitu juga musik jaman Modern yang masing-masing juga memiliki ciri khas

sebagai contoh di antaranya aliran musik Pop, Blues dan Rock.
(Halliwell, 2011 : 31)

Beberapa dari jenis aliran tersebut adalah cikal bakal terbentuknya jenis musik baru dengan cara melakukan penggabungan dari beberapa jenis aliran musik atau dengan menambahkan instrumen musik lainnya seperti instrumen musik tradisional. Seiring dengan kemajuan teknologi, pada jenis alat musik modern banyak mengalami perkembangan, seperti gitar elektrik, keyboard, bass elektrik sampai drum elektrik. Perkembangan tersebut juga mempengaruhi musisi dalam berkreasi, sehingga terbentuklah aliran musik baru seperti *worldmusic*. Dengan banyaknya aliran musik baru yang muncul, banyak juga kelompok musik yang mencoba terobosan baru, seperti mengkolaborasikan dengan orkestra, ansambel campur, chamber music, atau seperti kelompok musik yang sekarang berkolaborasi dengan orkestra yaitu kelompok musik dengan aliran rock, sebagai contoh Metallica dan Scorpion.

Kelompok musik tersebut memilih berkolaborasi dengan orkestra untuk memberi suasana baru dalam penampilan mereka. Band-band ini semua mengikuti jalan secara berlebihan, tetapi mereka juga memperluas format rock, sering kali mengandung dasar naratif dan konseptual yang kuat dan, setidaknya pada awalnya, menggunakan keterampilan

instrumental untuk pengembangan formal. Periode ini juga mencerminkan perkembangan baru dalam *Progressive Rock*, dengan band- band neo-prog. Pada 1990-an dan 2000-an, metal telah memunculkan banyak musik baru. subgenre yang mengandung unsur progresif (Macan, 1997 : 10).

Melalui tugas akhir ini, penulis tertarik untuk membuat sebuah karya komposisi musik berupa musik absolut. Penulis berencana untuk membuat komposisi musik 1 *movement* dengan menggunakan bentuk struktur *Sonata Form* yang dikemas dalam satu kesatuan karya berjudul “*Memories*”. Kata *sonata* berasal dari bahasa Italia “*sonare*” yang berarti berbunyi. Sonata adalah karya musik yang diperuntukkan bagi komposisi musik instrumental (*sonare* – berbunyi) yang terdiri atas 3 – 4 bagian / *movement* baik berupa *solo*, *trio*, *quarted* dan sebagainya. (Banoe,2013:386).

Pada umumnya dalam sebuah komposisi sonata *Movement* pertama menggunakan tempo cepat dan hampir selalu berbentuk sonata-allegro atau bentuk *sonata form*, *movement* kedua menggunakan tempo lambat dengan karakter yang penuh perasaan, *movement* ketiga menggunakan tempo cepat berbentuk tarian (*minuet*), dan *movement* keempat pada umumnya berbentuk rondo. Jika dalam sebuah karya sonata hanya terdiri

dari tiga *movement* maka *movement* tarian (*minuet*) dihilangkan dan digantikan dengan bentuk *rondo*. (Irving, 2001 : 673)

1. *Movement* pertama (*sonata form*)

Pada *movement* pertama umumnya berbentuk *sonata form*, yang terdiri dari tiga bagian. Berikut adalah gambaran struktur *sonata form*:

a) Eksposisi atau A

Bagian ini berupa introduksi, tema utama dalam tonika, transisi, subtema dalam dominan atau relatif minor/mayornya dan *codetta* atau bagian penutup. Eksposisi Eksposisi atau *exposition* adalah pemeran tema yang memiliki 2 tema yang kontras. Pada tema pertama dalam tonika dan pada tema kedua dalam dominan. Pada umumnya, Eksposisi terdapat pengulangan. (Prier, 2015:87).

Eksposisi dibangun dengan konflik yang kuat antara tema pertama yang berada dalam kunci tonik dengan tema kedua yang berada dalam kunci yang baru. Tema pertama biasanya lebih maskulin dengan ritme-ritme yang kuat, sedangkan tema dua adalah sebaliknya. Jembatan berfungsi sebagai transisi dari tema pertama ke tema kedua. Modulasi dari kunci tonik ke kunci baru membuat ketegangan pada harmoni. Tema kedua seringkali kontras dengan tema pertama. Penutup pada eksposisi (sering disebut

codetta), diakhiri dengan tanda ulang yang berarti mengulang utuh dari bagian eksposisi.

b) Developmen atau B

Berupa pengembangan tiap bagian pada eksposisi diimana pada bagian ini ditampilkan motif-motif yang berada di bagian eksposisi. Tetapi tema-tema tersebut tidak ditampilkan secara utuh, tetapi di pecah-pecah ke dalam motif-motif, bisa berada di dalam register yang berbeda-beda dan juga dimainkan dengan instrumen-instrumen yang berlainan (di dalam komposisi orkestra). Tidak ada ukuran baku mengenai panjang atau pendek untuk bagian pengembangan ini. Apabila terdapat tema baru di bagian ini maka disebut episoda. Pada akhir bagian ini, harus dipersiapkan untuk kembali ke kunci tonik dari tema satu atau tema dua.

c) Rekapitulasi atau A'

Berupa tema utama dalam tonika, transisi, subtema dalam tonika dan codetta atau bagian penutup. Rekapitulasi adalah bagian dimana kembali ke tema namun dengan modifikasi-modifikasi yaitu perubahan atau tambahan figurasi melodi, wilayah nada diperluas, dan instrumentasi dirubah. Perbedaan yang penting antara eksposisi dan rekapitulasi adalah bahwa pada rekapitulasi tema pokok dan tema kedua sama-sama berada dalam kunci tonik. Pasase jembatan dipertahankan, tetapi tidak

membentuk kunci baru di dalam rekapitulasi. Rekapitulasi secara umum diikuti oleh sebuah coda. Coda tidak terlalu panjang; fungsi utamanya adalah untuk mengakhiri sebuah gerakan dengan elegan. Coda seringkali lebih sedikit daripada suatu amplifikasi kadens yang brilian. (Stein, 1979:108)

2. *Movement* kedua

Movement kedua yang bertempo lambat memberikan kesan yang berbeda dari movement pertama. Struktur yang paling sering digunakan adalah ternary (A B A'), bridge sonata form, air and variations dan old Rondo. Dalam komposisi ini struktur yang akan digunakan adalah struktur ternary atau A B A'. (William, 1969:52)

3. *Movement* ketiga

Struktur untuk movement ini pada umumnya berupa minuet dan trio atau scherzo dan trio. Scherzo dan trio memiliki struktur yang sama seperti minuet dan trio. Karya sonata dalam komposisi ini akan disusun dalam tiga movement saja. Pada movement ketiga tidak menggunakan minuet dan trio tetapi menggunakan struktur rondo. Struktur rondo yang digunakan bukan struktur rondo klasik (A-B-A-C-A) melainkan struktur rondo yang telah dimodifikasi (A-B-A'-C-A'). (Stein, 1979 : 108).

Komposisi musik “*Memories*” ini menggunakan pengembangan dari beberapa teknik Modus, teknik *Polyrythm*, Tangga Nada Pentatonik dan Arpeggio. *Riff*, *chorus*, dan solo dalam karya ini banyak menggunakan pendekatan musik *Rock-Ballad* dengan menggunakan beberapa teknik Modus, progressi akor serta dengan memainkan irama dan harmoni yang kompleks serta menggunakan tanda birama dan struktur lagu yang tidak biasa. (G.H Burns, 2018 :6).

Karya berjudul “*Memories*” memberikan pengaruh ide-ide baru yang dibuat dengan aliran musik *Progressive Rock*. Jenis musik *Progressive Rock* ini menggabungkan elemen-elemen dari rock dan musik klasik. Ada beberapa ciri khas yang mewarnai musik *Progressive Rock*, di antaranya: ritme yang tidak konvensional (sinkopasi dan bukan 4/4), **Sinkopasi adalah penekanan atau aksentuasi pada not-not upbeat**, penguasaan alat musik yang mahir dengan permainan solo yang rumit, dan biasanya durasi lagunya melebihi 5 menit dari lagu pada umumnya.

Penggunaan tangga nada (*scale*) major, minor, kromatik (*chromatic*) dan modus (*modes*) yang disusun dan diolah, serta pengembangan melodi, ritmik dan harmoni sehingga membentuk motif, frase, dan kalimat musik yang menghasilkan abstraksi musikal menjadi ketertarikan sekaligus tantangan penulis dalam memilih konsep dan ide gagasan dalam karya ini.

Format instrumentasi karya ini adalah Gitar elektrik dan Musik Kamar (*Chamber Music*). Musik Kamar merupakan perpaduan bunyi alat-alat musik gesek dan tiup dalam kuartet atau kuintet. Perkembangan musik kamar meningkat pada segi pengelompokan instrumentasi yang semakin berkembang. Seperti contoh pengelompokan instrumen pada alat gesek, alat tiup dan perkusi. (Radice, 2012 : 6-7)

Instrumentasi yang akan digunakan dalam karya "*Memories*" ini adalah gitar elektrik, *strings*, dan combo band. Pada karya "*Memories*" ini penulis juga menggunakan teknik *Polyrhythm*, yang merupakan teknik memainkan nilai nada yang berbeda ke dalam satu bar yang sama. Pola teknik ini dapat mengadaptasi suara yang menarik dalam musik prog rock, metal, progressive rock, dan gaya musik kontemporer lainnya.

B. Ide Penciptaan

1. Adaptasi struktur *Sonata Form* ke dalam karya musik Rock Progresif.

C. Tujuan Penciptaan

1. Mengetahui proses penciptaan karya serta penggunaan tangga nada *Pentatonik*, *Arpeggio* dan *Teknik Modus* dengan

menggunakan pengembangan pada sebuah karya komposisi musik "*Memories*".

2. Mengetahui cara mengadaptasikan struktur *Sonata Form* ke dalam karya musik Rock Progresif.
3. Mampu menciptakan komposisi musik yang dapat mencerminkan ciri dan karakteristik musik *Progressive Rock*.

D. Manfaat Penciptaan

1. Sebagai wawasan proses komposisi musik dalam setiap pengembangan pada teknik, ritmik dan tangga nada yang terkandung pada komposisi musik ini
2. Sebagai model percontohan eksplorasi musik Sonata dengan gaya musik Progresif Rock.
3. Mengetahui bagaimana mengadaptasikan struktur *Sonata Form* ke dalam karya musik dengan gaya musik Rock Progresif.
4. Sebagai referensi karya musik absolut sebagai ide ekstramusikal bagi mahasiswa program studi Penciptaan Musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan ini tersusun dalam lima bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang penciptaan, rumusan penciptaan, tujuan penciptaan, manfaat penciptaan, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Konsep penciptaan, pada bab ini berisi tentang kajian pustaka, kajian karya, dan landasan penciptaan.
3. Bab III Proses penciptaan, pada bab ini berisi tentang penjelasan proses penciptaan.
4. Bab IV Analisis karya, pada bab ini berisi analisis untuk menjawab rumusan penciptaan.
5. Bab V Kesimpulan dan saran, pada bab ini berisi kesimpulan dari penciptaan karya dan saran penulis berdasarkan pengalaman pembuatan karya.