

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN ISI YOGYAKARTA
SKEMA PENELITIAN DOSEN PEMULA**

Judul Penelitian
INTERPRETASI DINAMIKA DAN WARNA SUARA PADA *SUITE POPULAIRE BRÉSILIENCE* KARYA HEITOR VILLA-LOBOS SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN GITAR KLASIK DI PRODI D4 PENYAJIAN MUSIK ISI YOGYAKARTA

Peneliti:
Mardian Bagus Prakosa, S.Pd., M.Mus **199108272019031015**
Egregious Kamalandi Harpa Wise **19002260134**

Dibiayai oleh DIPA ISI Yogyakarta tahun 2021
Nomor: DIPA-023.17.2.677539/2021 tanggal 23 November 2020
Berdasarkan SK Rektor Nomor: 228/IT4/HK/2021 tanggal 10 Mei 2021
Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
Nomor: 1418/IT4/PG/2021 tanggal 17 Mei 2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN
November 2021

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
SKEMA PENELITIAN DOSEN PEMULA**

Judul Kegiatan : INTERPRETASI DINAMIKA DAN WARNA SUARA PADA SUITE POPULAIRE BRESILIENNE
KARYA HEITOR VILLA-LOBOS SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN GITAR KLASIK DI
PRODI D4 PENYAJIAN MUSIK ISI YOGYAKARTA

Ketua Peneliti

Nama Lengkap : Mardian Bagus Prakosa, S.Pd., M.Mus.
Perguruan Tinggi : Institut Seni Indonesia Yogyakarta
NIP/NIK : 199108272019031015
NIDN :
Jab. Fungsional : Staff Pengajar
Jurusan : Penyajian Musik
Fakultas : FSP
Nomor HP : 081328734201
Alamat Email : bagusmardian91@gmail.com
Biaya Penelitian : DIPA ISI Yogyakarta : Rp. 8.000.000
Tahun Pelaksanaan : 2021

Anggota Mahasiswa (1)

Nama Lengkap : EGREGIOUS KAMALANDI HARPA WISE
NIM : 19002260134
Jurusan : PENYAJIAN MUSIK
Fakultas : SENI PERTUNJUKKAN

Mengetahui

Yogyakarta, 22 November 2021

Ketua Peneliti

Mardian Bagus Prakosa, S.Pd., M.Mus.

NIP 199108272019031015

Menyetujui

Penyaji Penelitian

Dr. Nur Sahid, M.Hum

NIP 196202081989031001

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memformulasikan interpretasi dinamika dan warna suara pada *Suite Populaire Brésilienne* karya Heitor Villa-Lobos. Berdasarkan dari hasil observasi pra penelitian, karya tersebut merupakan salah satu karya gitar klasik yang memiliki banyak pengulangan kalimat, sehingga upaya untuk menghindari kesan *monotone* perlu dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi struktur dan bentuk musik, mengidentifikasi hubungan antar struktur musik, dan menginterpretasikannya melalui pengelolaan dinamika dan warna suara. Selain itu, penulis melihat bahwa karya ini sangat cocok sebagai media pembelajaran gitar klasik yang terkait dengan relasi antara struktur dan proses realisasi melalui dinamika dan warna suara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan musikologis dan membahas tentang interpretasi pada *Suite populaire brésilienne* karya heitor villa-lobos sebagai materi pembelajaran yang fokus pada pengelolaan dinamika dan warna suara. Proses penelitian ini memerlukan keterlibatan tinggi dari peneliti sehingga dalam pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi partisipatif lengkap dan wawancara. Analisa data dilakukan menggunakan ilmu bentuk dan analisa musik untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Mazurka-Choro* merupakan suite dengan bentuk rondo ABACA yang setiap kalimatnya memiliki pengulangan. Interpretasi dinamika dan warna suara secara umum diformulasikan melalui tonalitas pada setiap kalimat dengan mempertimbangkan tempo dan pola ritmis. Lebih dalam lagi, bahwa gambaran umum tentang dinamika dan warna suara melalui pertimbangan tonalitas, tempo, dan ritme harus dilengkapi dengan pemahaman struktur motif dan harmoni. Sehingga, alur musik yang terbangun tidak menjadi statis dan *monotone*. Struktur melodi dapat diinterpretasikan sesuai dengan arah dari perjalanan melodinya. Namun, hal itu dapat diinterpretasikan sebaliknya berdasarkan harmoni ataupun pertimbangan relasi konsep antar struktur ataupun konsep yang ditentukan dalam rangka memberikan pembeda pada pengulangan kalimat.

Hasil penelitian ini sudah dalam tahap *submit* pada salah satu jurnal nasional terakreditasi SINTA 4, jurnal *Virtuoso Universitas Negeri Surabaya*.

Kata_kunci_1: interpretasi; dinamika; warna suara; gitar klasik; Villa Lobos

PRAKATA DAFTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha ESA yang telah memberikan petunjuk dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian skema dosen pemula tahun 2021. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan dan kritik yang membangun dalam perancangan aktualisasi ini, yaitu:

1. Prof.Dr. M. Agus Burhan, M.Hum sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang telah mendukung dosen-dosen muda dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Dr. Nur Sahid, M.Hum selaku ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) ISI Yogyakarta.
3. Siswadi, M.Sn selaku dekan Fakultas Seni Pertunjukan yang telah mendukung setiap dosen dalam dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi
4. Drs. Josias Tuwondai Adriaan, M.Hum sebagai Ketua Program Studi D4 Penyajian Musik ISI Yogyakarta yang telah senantiasa mendukung penelitian ini.
5. Rahmat Raharjo, S.Sn., M.Sn selaku Sekertaris Program Studi D4 Penyajian Musik dan dosen serumpun
6. Ovan Bagus Jatmika M.Sn sebagai narasumber penelitian
7. Teman-teman CPNS angkatan 2018 yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi.
8. Ritriani Ika Wulas Sari, istri yang mendukung sepenuhnya, serta orang tua dan keluarga tercinta.

ISI DAFTAR

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA DAFTAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	3
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
BAB IV. METODE PENELITIAN	9
BAB V. HASIL YANG DICAPAI	11
BAB VI. KESIMPULAN	22
Daftar Pustaka.....	23
LAMPIRAN	24

GAMBAR

Gambar 1. Bagian II birama 5-8 <i>sonata for flute and guitar</i> Castelnuovo Tedesco ...	5
Gambar 2. J.S Bach <i>cello suite BWV 1007</i> birama 1-4	5
Gambar 3. J.S Bach, <i>cello suite BWV 1012</i> , birama 1-4	6
Gambar 4. Franz Schubert, <i>Sonata D.82</i> , bagian pertama, birama 10-13.....	6
Gambar 5. Contoh Klasifikasi warna suara dalam penelitian Traube	7
Gambar 6. Roadmap Penelitian.....	7
Gambar 7. Tahap Penelitian	10
Gambar 8. Bentuk rondo	14
Gambar 9 Intensitas dinamika.....	15
Gambar 10. Birama 1 dan 2.....	16
Gambar 11. Birama 3 dan 4.....	16
Gambar 12. Episode I putaran pertama	17
Gambar 13. Episode I putaran kedua	17
Gambar 14. Episode II.....	18
Gambar 15. Koda	19

DAFTAR LAMPIRAN

Draft Artikel	25
Bukti <i>submission</i>	33
Bukti Luaran Tambahan	34
Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja	36
Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70%	37
Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 30%	39
Partitur <i>Suite Populaire Bresilienne</i>	41

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam pembelajaran gitar klasik di Prodi D4 Penyajian Musik, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk terampil dalam memainkan instrumennya (aspek fisik). Melalui proses pembelajaran baik mata kuliah praktek dan non praktek, mahasiswa juga dituntut untuk dapat meningkatkan aspek mental, musikal, dan aural sehingga diharapkan dapat menjadi pemain profesional yang unik sehingga memiliki daya saing yang tinggi baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Salah satu sumber keunikan berasal dari bagaimana mahasiswa menginterpretasikan teks musik (aspek musikal dan aural) dan merealisasikannya melalui permainan (aspek fisik dan mental).

Interpretasi musik direalisasikan melalui parameter ekspresi seperti *timing*, dinamika, artikulasi, dan warna suara. Namun, instruksi yang tertera pada teks musik pada dasarnya bersifat lentur. Mahasiswa memiliki keleluasaan untuk menentukan bagaimana nada akan dimainkan, misalnya, sejauh mana vibrasi dapat dilakukan pada karya-karya periode barok, menentukan warna suara dan dinamika untuk menciptakan kontras pada karya-karya periode klasik, dll. Keleluasaan yang dimaksud bukan berarti tanpa batasan atau manasuka. Oleh karena itu, peran pengajar sangat dibutuhkan dalam mendampingi mahasiswa dan memberikan penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan interpretasi sehingga keleluasaan ini tidak menjadi manasuka.

Pengajar memiliki peran dalam memberikan alternatif interpretasi sehingga mahasiswa dapat melihat kemungkinan dan menentukan bagaimana sebuah karya musik akan dimainkan. Tentu, memberikan dan menyajikan alternatif interpretasi harus disertai dengan argumentasi yang kuat dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat musikal, seperti alur melodi, progresi harmoni, relasi antar kalimat, dll melalui analisa struktur teks musik dan non-musikal, seperti *mood* dan visualisasi terhadap objek tertentu melalui pendalaman literatur. Oleh karena itu, penelitian yang berkaitan dengan interpretasi perlu dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menginterpretasikan musik, khususnya gitar klasik.

Penelitian ini membahas tentang interpretasi pada *Suite populaire brésilienne* karya heitor villa-lobos sebagai materi pembelajaran yang fokus pada pengelolaan dinamika dan warna suara. Berdasarkan dari hasil observasi pra penelitian, karya tersebut merupakan salah satu karya gitar klasik yang memiliki banyak pengulangan repetisi. Selain itu, penulis melihat bahwa repertoar ini dapat dianalogikan seperti kerangka sebuah rumah dalam lukisan yang memiliki bentuk namun belum memiliki warna. Hal ini terbukti dengan terbatasnya tanda-

tanda ekspresi pada teks musik *Suite populaire brésilienne*. Berangkat dari permasalahan tersebut, merumuskan formulasi dinamika dan warna suara menjadi sangat penting sebagai poros atau pijakan bagi pemain sebelum fokus pada persoalan teknis. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi media belajar mahasiswa tentang bagaimana menginterpretasikan dinamika dan warna suara sebagai upaya menghindari kesan *monotone* yang secara alami menjadi kendala utama jenis karya yang memiliki banyak repetisi atau jenis karya yang dikembangkan melalui ide-ide pengulangan. Berdasarkan penjabaran latar belakang, dirumuskan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana formulasi interpretasi dinamika dan warna suara pada *Suite populaire brésilienne* karya heitor villa-lobos”.