

**KONTRIBUSI KOMPOSISI
VARIATION ON A THEME OF G. F. HANDEL, OPUS 107
KARYA M. GIULIANI (1781-1892) TERHADAP PENINGKATAN
KUALITAS STUDI GITAR KLASIK TINGKAT LANJUT**

Tugas Akhir

Oleh

**ACHMAD TRI JUNIARTO NOTOARDJO
NIM 0711099013**

**KEPADA
JURUSAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

2014

**KONTRIBUSI KOMPOSISI
VARIATION ON A THEME OF G. F. HANDEL, OPUS 107
KARYA M. GIULIANI (1781-1892) TERHADAP PENINGKATAN
KUALITAS STUDI GITAR KLASIK TINGKAT LANJUT**

Oleh

**Achmad Tri Juniarto Notoardjo
NIM: 0711099013**

Tugas Akhir ini telah diuji oleh tim Penguji Program Seni Musik Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sebagai syarat untuk mengakhiri jenjang Studi Sarjana S-1 dalam konsentrasi Pendidikan.

Tugas Akhir Program Studi S-1 Seni Musik

**KEPADA
JURUSAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

2014

Tugas akhir Program S-1 Seni Musik ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juni 2014.

Tim Penguji:

Dr. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus.
Ketua Program Studi/Ketua

Dr. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus.
Pembimbing I/Anggota

Rahmat Raharjo, S.Sn.
Pembimbing II/Anggota

Kustap, S.Sn., M.Sn.
Penguji Ahli/Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Prof. Dr. I Wayan Dana, S.S.T., M.Hum.
NIP 19560308 197903 1001

KATA PENGANTAR

Dengan selesainya Tugas Akhir Karya Tulis ini saya bersyukur kepada Allah SWT karena atas ijin-Nya tidak mungkin hal tersebut dapat terjadi. Ucapan terimakasih patut saya haturkan kepada kedua orang tua yang telah membesarkan hingga saat ini. Atas dukungan doa, moril, dan biaya yang diberikannya akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi sarjana ini. Untuk selanjutnya ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Dr. Andre Indrawan, yang di samping sebagai Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi S1 Seni Musik, juga telah bersedia menjadi Pembimbing Pertama dalam penulisan Skripsi ini. Demikian pula pada bapak Rahmat Raharjo selaku pembimbing kedua, dan bapak Kustaf Yusuf selaku penguji ahli, pada penyelesaian Tugas Akhir ini, terimakasih atas dukungannya. Untuk selanjutnya kepada teman-teman seangkatan, khususnya Kiki dan Koko, yang telah membantu dan memotifasi dalam terselesaikannya karya tulis, serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terimakasih semuanya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan pada semua pihak yang telah membantu, amiiin.

Yogyakarta, 26 Juni 2014

Penulis,

Achmad Tri Juniarto Notoardjo

INTISARI

Studi ini membahas analisis struktural terhadap komposisi tema-variasi untuk gitar karya Mauro Giuliani yang didasarkan tema G.F. Handel. Tujuan studi ini ialah untuk memperoleh pengetahuan tentang karakteristik teknik gitar dan musikal dari karya tersebut. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini ialah metode analitikal, yaitu dengan mendekonstruksi struktur musikalnya dalam rangka memahami fungsi serta hubungan di antara tiap-tiap bagiannya. Studi analitikal ini menyimpulkan bahwa karya tema-variasi untuk gitar ini ternyata tidak menerapkan teknik-teknik komposisi dan permainan gitar yang khusus. Secara musikologis susunan harmoni klasik bersifat konvensional namun masih menerapkan gaya *bass ground* yang lazim pada masa Barok.

Kata kunci: tema-variasi, gitar, analitikal

DARTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Intisari	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LATAR BELAKANG HISTORIS ZAMAN KLASIK DAN TINJAUAN TEORITIS BENTUK VARIASI	
A. Zaman Klasik	7
1. Latar Belakang Zaman Klasik	7
2. Batasan Zaman Klasik	7
3. Gaya Klasik	8
a. Gaya Galan	8
b. Gaya Sensitif	9
4. Gitar Periode Klasik	10
B. Mauro Giuliani	11
C. Sumber Inspirasi Mauro Giuliani	12
1. George Frideric Handel (1685-1759)	12
2. The Harmonious Blacksmith	13
D. Tema dan Variasi	14
BAB III ANALISIS VARIATION ON A THEME OF G.F. HANDEL OP.107	
A. Analisis Tema	15
B. Analisis Struktur Bentuk Variasi	25
C. Analisis Dinamik, Harmoni, dan Struktur Bentuk Komposisi	31
a. Dinamik	31
b. Harmoni	42
c. Struktur Komposisi	63
D. Kontribusi Terhadap Keterampilan Gitar	66
1. Dilihat dari Harmoni	66

2. Dalam Teknik	70
E. Hasil Pengamatan	73
1. Karakteristik	73
2. Kontribusi Terhadap Gitar	74
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR GAMBAR	
LAMPIRAN	

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peminat musik saat ini di Indonesia semakin pesat, jenis-jenis musik pun bermunculan. Seiring dengan perkembangan tersebut ada baiknya dalam melengkapi pemahaman musik, tidak ada salahnya seseorang menambah pengetahuannya dengan memahami berbagai gaya musik yang sudah ada terlebih dahulu, serta mengetahui siapa tokoh-tokoh musik pada zaman-zaman lampau, terutama untuk komposisi-komposisi gitar.

Gitar merupakan alat musik yang pada umumnya memiliki 6 buah dawai, dawai 1-3 merupakan sura *triple* dan 4-6 merupakan suara bas. Dalam sejarahnya gitar memiliki pendahulu-pendahulunya hingga gitar berbentuk seperti gitar saat ini, *Lute* yang disebut-sebut sebagai nenek moyang gitar walau pun *Lute* bukanlah awal dari evolusi gitar saat ini, akan tetapi *Lute* merupakan salah satu pendahulu gitar yang sangat berperan penting dalam evolusi gitar. *Lute* adalah alat musik jaman barok.

Dalam pengetahuan sejarah musik, Abad ke-16 dalam sejarah musik merupakan satu periode yang disebut dengan jaman Barok, dimana pada abad ini biasa dikenal dengan namanya basso continuo/ Generalbass. Istilah barok untuk pertama kali dipakai sebagai nama gaya kesenian dalam buku "Encyclopedie" karangan Denis Diderot pada tahun 1750 dan diartikan menurut kata Portugis barocco atau barocco sebagai bulat miring/lonjong, kira-kira seperti bentuknya mutiara (Prier, 1993:7).

Pada periode Barok ada beberapa komposer ternama, salah satunya yang paling dikenal yaitu J.S. Bach, yang dimana teknik polifininya masih terus dipelajari oleh komposer-komposer. Salah satu gaya komposisi pada periode

Barok ialah tema dan variasi. Tema adalah suatu ciptaan memakai dasar suatu tema yang sederhana dan mudah diingat polanya, umumnya lagu rakyat. Variasi merupakan pengolahan satu tema lagu baik itu pengolahan ritmis, melodi, maupun akordnya dan terkadang akan merubah nuansa musik itu sendiri.

Dalam bermusik, pengetahuan analisis suatu komposisi merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan seorang pemain musik dalam memainkan dan menyajikan karya musik. Untuk itu penulis terdorong untuk menyumbang pengetahuan tentang musik khususnya bagi pemain gitar klasik, maka dibuat analisis tentang *Variation On a Theme of G. F. Handel Op.107* untuk solo gitar yang dibuat oleh M. Giuliani yang merupakan variasi "*Harmonious Blacksmith*" karya G. F. Handel komposer Jerman pada abad 16.

George Frideric Handel (1685-1759) yang merupakan sumber inspirasi dari komposisi Giuliani ini adalah seorang komposer Jerman yang terkenal akan *Operas, Oratorios, Organ Concertos*. Handel lahir pada tahun 1685 dikeluarga yang tidak peduli akan musik, Handel memperoleh pelatihan musiknya di Halle, Hamburg, dan Itali sebelum menetap di London pada tahun 1712 dan menjadi warga Negara Inggris. Pada saat itu dia sangat dipengaruhi oleh komposer besar Itali dan poliponik paduan suara Jerman tengah. Dalam 15 tahun Handel adalah seorang jenius yang dramatis, mulai dari tiga opera perusahaan komersil, menyuguhkan para bangsawan Inggris dengan opera Itali. Tapi masyarakat datang untuk mendengarkan bravura vokal dari penyanyi solo dari pada musiknya (McNeill, 1998: 333).

Mauro Giuseppe Sergio Pantaleo Giuliani yang akrab dikenal dengan Mauro Giuliani adalah seorang gitaris Itali, pemain cello, dan seorang komposer. Di awal abad 19 Giuliani dianggap sebagai salah satu virtuos gitar terkemuka. Meskipun Giuliani lahir di Bisceglie, pusat pelatihan musik Giuliani berada di Barletta dimana Giuliani pindah bersama saudaranya Nicola ditahun-tahun awal hidupnya. Instrumen yang pertama ia pelajari adalah Cello, yang tidak sepenuhnya ia tinggalkan dan mungkin juga Giuliani mempelajari biola. Selanjutnya Giuliani mengabdikan dirinya untuk bermain gitar, ia menjadi pemain gitar yang sangat terampil dalam waktu yang singkat. Nama-nama gurunya tidak diketahui dan tidak ada yang tahu pergerakannya di Itali (Summerfield, 1982: 109).

Penulis sengaja memilih topik ini kontribusi komposisi *Variation On a Theme of G.F. Handel, Op.107* karya M. Giuliani terhadap peningkatan kualitas studi gitar klasik tingkat lanjut, karena penulis menyukai komposisi-komposisi dari Giuliani dan komposisi yang akan diteliti tidak lain adalah salah satu komposisi dimana Giuliani memvariasikan tema dari komposisi Handel yaitu *The Harmonious Blacksmith* untuk instrumen *harpsichord*.

Adapun harapan yang akan dicapai dari hasil penulisan karya tulis ini ialah untuk meningkatkan keterampilan seseorang dalam bermain gitar dan tidak hanya dapat memainkan komposisi gitar dengan baik, setidaknya dapat mengetahui latar belakang komposer dari komposisi yang akan dimainkan.

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penulis, dan tidak menyimpang dari pembahasannya maka perlu perumusan masalah, adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana karakteristik komposisi variasi yang diterapkan oleh Giuliani dalam *Variation On a Theme of G. F. Handel, Opus 107* ?
2. Bagaimanakah manfaat karya tersebut terhadap peningkatan kualitas studi klasik tingkat lanjut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sekilas latar belakang kehidupan G.F. Handel dan M. Giuliani, sejauh mana pengaruh jaman barok dan klasik terhadap karya Giuliani, bagaimana yang dimaksud dengan variasi dan analisis bentuk musik yang divariasikan oleh M. Giuliani untuk solo gitar. Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tidak hanya dengan latihan menggunakan *etude*, agar dapat meningkatkan tingkat keterampilan seseorang, akan tetapi melalui sebuah komposisi pun, juga dapat meningkatkan tingkat keterampilan seseorang. Selain hal tersebut, penelitian dimaksudkan untuk menempuh ujian sarjana S-1 Program Studi Musik, Jurusan musik, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian, serta mendapat petunjuk-petunjuk dan masukan-masukan mengenai bentuk variasi dan latar belakang komposer. Adapun

sumber pustaka yang digunakan antara lain. Prier (2004) menyusun sistematika pembahasan analisis musik yang di dalamnya juga membahas teori tentang bentuk musik tema-variasi. Dalam bukunya yang lain, *Sejarah Musik Jilid 2*, ia memaparkan batasan-batasan sejarah musik mulai dari jaman Barok hingga Romantik. Informasi ini sangat membantu proses analisis dalam memahami situasi kontekstual pada jaman itu dalam mempengaruhi karakteristik sebuah komposisi. Mengenai komponis yang menjadi sumber inspirasi penciptaan Giuliani dalam karya ini, yaitu G.F. Handel, dibahas dalam berbagai buku, di antaranya ialah karya Swanston, *Handel*(1990). Gaya komposisi musik Klasik terdapat dalam buku-buku sejarah musik, di antaranya ialah *The History of Music in Performance*, terbitan W.W. Norton & Company Inc. (1966). Walter Pison, *Harmony*, Victor Gollancz, London, 1959. Buku ini berisi tentang pembelajaran harmoni, dalam penulisan tugas akhir ini dapat membantu dalam proses analisis komposisi yang menjadi objek penelitian. Di samping sumber-sumber sejarah musik yang bersifat umum terdapat beberapa buku yang membahas komponis gitar. Salah satu yang cukup populer yang secara khusus membahas gitar klasik ialah *The Classical Guitar* karya Summerfield (1982). Buku ini berisikan tentang evolusi gitar, biografi gitaris, dan biografi pembuat gitar, dalam penulisan ini dapat membantu dalam pengetahuan tentang evolusi gitar dan biografi M. Giuliani.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analitikal, yaitu memecah struktur komposisi ke dalam bagian-bagian dalam rangka memahami keterkaitan struktural di antara bagian-bagian tersebut. Dalam hal ini komposisi yang diteliti dipilah-pilah berdasarkan potongan-potongan strukturalnya. Di samping mengidentifikasi susunan kalimatnya pada melodi pokok, analisis ini juga mengungkap karakteristik setiap variasi dari keenam variasi pada komposisi yang dianalisis

F. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini tersusun dari empat bab. Bab pertama memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian. Bab ini merupakan sebuah latar belakang dari penulis dalam menulis karya tulis ini. Bab kedua adalah tinjauan historis dan teoritis. Pada bab ini dibahas sekilas tentang jaman Barok dan Romantik, sekilas tentang bentuk musik tema-Variasi, riwayat hidup G.F. Handel, dan riwayat M. Giuliani. Dengan demikian bab ini berisikan pembahasan sekilas tentang apa itu jaman Barok dan jaman Romantik serta biografi singkat dari dua komposer di abad yang berbeda. Bagian ketiga adalah pembahasan komposisi *Variation on a Theme of G. F. Handel* Opus 107. Bab ini berisikan analisis dari objek penelitian dari penulis, yaitu komposisi Giuliani yang terinspirasi dari tema komposisi G. F. Handel dan divariasikan kembali oleh Giuliani untuk solo gitar. Bab keempat adalah bab terakhir berisikan kesimpulan berupa hasil penelitian dan saran dari penulis.