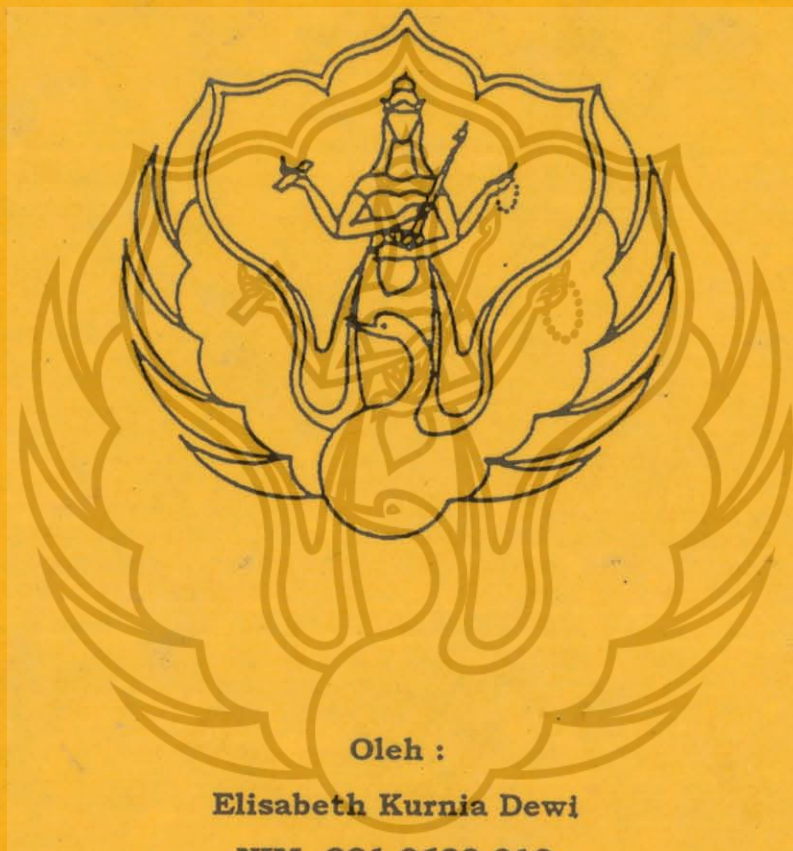

**ANALISIS BENTUK STRUKTURAL DAN TEKNIK PERMAINAN
SONATA HUAI KU UNTUK SOLO BIOLA
KARYA KAM KEE YONG**

Oleh :

Elisabeth Kurnia Dewi

NIM. 991 0638 013

**TUGAS AKHIR SKRIPSI PROGRAM S-1 SENI MUSIK
JURUSAN MUSIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
AGUSTUS 2006**

**ANALISIS BENTUK STRUKTURAL DAN TEKNIK PERMAINAN
SONATA HUAI KU UNTUK SOLO BIOLA
KARYA KAM KEE YONG**

Oleh :

Elisabeth Kurnia Dewi

NIM. 991 0638 013

**TUGAS AKHIR SKRIPSI PROGRAM S-1 SENI MUSIK
JURUSAN MUSIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
AGUSTUS 2006**

Tugas akhir ini diterima oleh Tim Penguji Jurusan Musik

Fakultas Seni Pertunjukan

Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Pada tanggal :

Drs. Yc. Budi Santosa, M.Hum
Ketua

Dr. Victorius Ganap, M. Ed
Penguji Ahli

Drs. IG. N. Wiryawan Budhiana, M. Hum
Pembimbing/Anggota

Fortunata Tyasrinestu, S.Sn, M.Si
Pembimbing/Anggota

Drs. R. Taryadi, M.Hum
Anggota

Mengetahui,

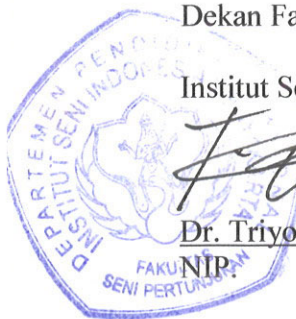
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan

Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Dr. Triyono Bramantyo PS

NIP.

Motto:

***Kegagalan** disebabkan oleh
kesalahan memutuskan pilihan hidup yang kecil,
yang terjadi terus-menerus setiap hari,*

***Kesuksesan**
diciptakan dari ketaatan kecil
terhadap disiplin diri sepanjang hari.*

Kupersembahkan untuk:

Kedua orang-tuaku,
Martha dan Johanes, kakak-kakakku

Serta

Widiyekso Supramono, suamiku tercinta
Dan buah hatiku,
Violina Selma Vidha Pramana

INTISARI

Mempelajari dan mengenal musik abad ke-20 merupakan hal yang menantang dan pasti memberi pengalaman pada apresiasi musik karena kekompleksannya. Gaya dan teknik para komponis yang kadang membingungkan menjadi jurang antara komponis dan pendengar, karena musik baru yang ditawarkan oleh sang komponis masih sulit diterima atau bahkan ditolak. Pada Sonata *Huai Ku* untuk solo biola karya Kam Kee Yong terdapat beberapa hal baru yang unik dan menantang, seperti pada pengaruh kesenian tradisional Cina, yaitu instrumen-instrumen kuno dan tarian-tariannya, perubahan tangga nada yang sering terjadi, kombinasi tangga nada pentatonis dan diatonis, teknik-teknik permainan serta istilah “sonata” yang dipakai sebagai judul oleh sang komponis pada komposisi ini.

Analisis merupakan cara yang tepat untuk dapat mengerti dan lebih mengenal gaya musik yang ditawarkan oleh sang komponis, bahkan dengan analisis seseorang dapat menginterpretasikan sebuah karya dan menghindari kebingungan akan jenis musik baru.

Kata Kunci: Analisis Sonata *Huai Ku*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur atas berkat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga penulis berhasil menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dalam penulisan ini tidak sedikit penulis mengalami hambatan, tantangan dan kesulitan-kesulitan. Akan tetapi karena bantuan dari berbagai pihak, maka hambatan dan kesulitan-kesulitan dapat teratasi. Untuk itulah penulis ingin memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Yc. Budi Santosa, M.Hum., selaku Ketua Jurusan.
2. Bapak Drs. R.Taryadi, M.Hum., selaku Ketua Program Studi.
3. Bapak Drs. IG. N. Wiryawan Budhiana, M. Hum, selaku Pembimbing I yang selama perjalanan penyusunan tugas akhir ini telah banyak memberikan masukan dan bimbingan yang bermanfaat.
4. Ibu Fortunata Tyasrinestu, S. Sn., M. Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga tugas akhir ini dapat tersusun dengan baik.
5. Ibu Dra. Erita Sitorus, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Mas Oni Krisnerwinto, yang dengan sabar dan tulus telah memberikan ilmunya dalam bermain biola serta membantu dan memberikan informasi selama proses penulisan skripsi ini.
7. Semua staff Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang telah membantu dalam mencari sumber kepustakaan.

8. Mr. Yos dari *International Language Programs* dan Thomas dari *Blank Design Buro*, atas bimbingan dan diskusi dalam penerjemahan buku-buku.
9. Twilite Orchestra, Erwin Gutawa Orchestra, Magenta Orchestra, Aminoto Kosin, Dian Indonesia dan ibu Cecilia dari Vienna Music School atas dukungan materiilnya.
10. Mas Onny Soewasono dan mbak Christine atas bantuan yang melibatkan banyak pikiran, waktu dan tenaga.
11. Kedua orang tua terkasih, atas doa dan dukungan yang sangat berarti.
12. Kakak-kakakku, Martha dan Johannes atas dorongan semangat dan doanya.
13. Suamiku tercinta, Widiyekso, *your guidance of love and humanity, your patience, your truly cares, and your sacrifices has impacted my life incredibly. I thank you with all that i am.*
14. Dan buah hatiku Selma, terima kasih atas semangat dan doanya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, namun dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar penulisan tugas akhir ini memenuhi syarat-syarat sebagai suatu karya ilmiah. Oleh karena itu kritik dan saran atas karya tulis ini akan penulis terima dengan baik.

Yogyakarta, 15 Juli 2006

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
INTISARI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	Vii
DAFTAR NOTASI	ix
BABI PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah.	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka.	4
F. Metode Penelitian.....	5
G. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II SONATA, MUSIK ABAD KE-20 SERTA RIWAYAT KAM KEE YONG	7
A. Sonata.....	7
1. Sejarah Sonata	7

2. Bentuk Sonata	10
B. Musik Abad Ke-20.....	12
1. Mengenal Karakteristik Umum Musik Abad ke-20.....	12
2. Konsep Baru Dalam Seni Komposisi.....	13
C. Riwayat Kam Kee Yong	18
1. Gaya Musik Kam Kee Yong.....	20
2. Perkembangan Teknik Permainan Biola.....	21
BAB III ANALISIS SONATA HUAI KU UNTUK SOLO BIOLA LENTO – ANDANTE – ALLEGRO CON BRIO	24
A. Lento.....	27
B. Andante.....	37
C. Allegro Con Brio.....	54
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	76

DAFTAR NOTASI

No	Notasi	Birama	Hal.
1	Notasi 1	-.....	21
2	Notasi 2	-.....	22
3	Notasi 3	-.....	22
4	Notasi 4	-.....	23
5	Notasi 5	-.....	23
6	Notasi 6	-.....	23
7	Notasi 7	Birama 1.....	25
8	Notasi 8	Birama 23.....	25
9	Notasi 9	Birama 80-81.....	26
10	Notasi 10	Birama 115-118.....	26
11	Notasi 11	Birama 160-161.....	27
12	Notasi 12	Birama 1-3.....	27
13	Notasi 13	Birama 4-6.....	29
14	Notasi 14	Birama 7-9.....	30
15	Notasi 15a	Birama 2-3.....	31
16	Notasi 15b	Birama 9.....	31
17	Notasi 16a	Birama 4-5.....	32
18	Notasi 16b	Birama 10-11.....	32
19	Notasi 17	Birama 12.....	33
20	Notasi 18	Birama 17-22.....	35
21	Notasi 19a	Birama 1.....	37
22	Notasi 19b	Birama 23.....	37
23	Notasi 20	Birama 17-18.....	38
24	Notasi 20	Birama 24-25.....	38
25	Notasi 21	Birama 27-30.....	38
26	Notasi 22	Birama 30-31.....	40
27	Notasi 23	Birama 32-35.....	41
28	Notasi 24	Birama 35.....	42
29	Notasi 25	Birama 36-38.....	43
30	Notasi 26	Birama 39-40.....	44
31	Notasi 27	Birama 41-44.....	44
32	Notasi 28	Birama 44.....	45
33	Notasi 29	Birama 45-46.....	46
34	Notasi 30	Birama 47-48.....	46
35	Notasi 31	Birama 49.....	47
36	Notasi 32	Birama 50-51.....	48
37	Notasi 33	Birama 52-53.....	48
38	Notasi 34	Birama 54-56.....	49
39	Notasi 35	Birama 56-58.....	50
40	Notasi 36	Birama 59.....	50

No	Notasi	Birama	Hal.
41	Notasi 37	Birama 60-61.....	51
42	Notasi 38	Birama 62-63.....	51
43	Notasi 39	Birama 64-65.....	52
44	Notasi 40	Birama 66-63.....	52
45	Notasi 41	Birama70-79.....	53
46	Notasi 42	Birama 80-83.....	54
47	Notasi 43	Birama 80-83.....	54
48	Notasi 44	Birama 84-86.....	55
49	Notasi 45	Birama 87-88.....	56
50	Notasi 46	Birama 89-96.....	57
51	Notasi 47	Birama 97-99.....	58
52	Notasi 48	Birama 100-102.....	58
53	Notasi 49	Birama 102-104.....	59
54	Notasi 50	Birama 105-107.....	59
55	Notasi 51	Birama 108-110.....	60
56	Notasi 52	Birama 111-115.....	61
57	Notasi 53	Birama 116-122.....	61
58	Notasi 54	Birama 123-125.....	62
59	Notasi 55	Birama 126-129.....	63
60	Notasi 56	Birama 130-132.....	63
61	Notasi 57	Birama 133-136.....	64
62	Notasi 58	Birama 133-136.....	64
63	Notasi 59	Birama 137-139.....	65
64	Notasi 60	Birama 140-143.....	65
65	Notasi 61	Birama 144-147.....	66
66	Notasi 62	Birama 148-153.....	67
67	Notasi 63	Birama 154-167.....	68
68	Notasi 64	Birama 168-171.....	68
69	Notasi 65	Birama 172-175.....	69
70	Notasi 66	Birama 176-185.....	70
71	Notasi 67	Birama 186-187.....	70
72	Notasi 68	Birama 187-192.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik instrumental mulai memisahkan diri dari musik vokal pada abad ke-17 (jaman Barok), di mana istilah *sonata* muncul pertama kalinya. Istilah *sonata* dalam bahasa Latin yaitu *sonare*, Italia *sounare*, Perancis dan Jerman *sonate* yang artinya berbunyi.¹

Semula hanya diartikan sebagai karya instrumental agar terdapat perbedaan dengan musik vokal. Awalnya tidak ada suatu bentuk musik yang berkaitan dengan istilah “sonata” tersebut, hanya pada karya musik untuk biola diberi judul ‘sonata’ namun lama-kelamaan terungkap suatu bentuk musik tertentu yang dipakai secara umum sampai abad ke-18.²

Pada pertengahan abad ke-18 terdapat juga sonata yang memakai bentuk peralihan kearah sonata Klasik, umumnya terdiri hanya dari satu bagian yang homofon dan dalam bentuk *lied*. Pada jaman Klasik sonata menjadi suatu bentuk yang baku (walaupun terdapat perbedaan yang rumit juga), yaitu sebuah karya musik yang terdiri dari berbagai bagian. Terutama bagian pertama mempunyai bentuk khusus yaitu bentuk sonata (*sonata-allegro*) yang terdiri dari tiga bagian pokok; eksposisi, developmen, dan rekapitulasi. Tidak ada perbedaan tajam antara bentuk sonata Klasik dan bentuk sonata Romantik. Hanya saja pada bagian developmen dalam sonata Klasik masih cukup singkat, sedangkan pada jaman Romantik bagian ini menjadi bagian pokok dan dibuat

¹ Michael Kennedy, Oxford, *Concise Dictionary of Music*, Oxford University Press, Fourth Editor 1996. hal 686.

² Karl Edmund Prier, SJ., *Ilmu Bentuk Musik*, Yogyakarta: PML, 1996. hal 82.

lebih panjang³.

Sejauh pengamatan mengenai sonata mulai dari awal yaitu pada jaman Barok hingga jaman Romantik, dapat diketahui bahwa setiap sonata mempunyai ciri dan olahan ide dari karya sonata yang berbeda-beda. Karya sonata tidak berhenti pada jaman Romantik saja, bahkan pada jaman Modern saat ini ada pula karya musik yang memakai istilah sonata, salah satunya yang akan penulis analisis sebagai bahan skripsi ini adalah “Sonata *Huai Ku*” untuk Solo Biola (1976) karya dari komponis abad ke-20, Kam Kee Yong (1938-).

Bentuk sonata dalam Sonata *Huai Ku* untuk Solo Biola karya Kam Kee Yong ini berbeda dengan bentuk sonata Barok, Klasik, atau Romantik pada umumnya. Sonata ini merupakan karya satu bagian namun memiliki tiga seksi (tiga sub bagian), yaitu *Lento*, *Andante*, dan *Allegro Con Brio*. Karya musik ini terinspirasi oleh kesenian Cina kuno, terutama pada alat-alat musik tradisional serta tarian-tariannya. Seperti sub bagian *Lento* pada lagu ini merupakan imitasi dari alat-alat musik tradisional Cina seperti : *Ti*, *Er-hu*, *Pipa*, *San-Hsuan*, *Ku* dan *Po*. Kemudian pada sub bagian *Andante* bagian ini diambil dari kekayaan melodi pada musik iringan tarian *Coy Chinese Beauty*, dan pada sub bagian terakhir yaitu *Allegro Con Brio* diambil dari sebuah festival tarian kegembiraan *Lion Dance*.

Karya ini merupakan karya Modern sehingga terdapat beberapa hal baru seperti pada istilah dan bentuk sonata yang telah berkembang, kemudian *style* (gaya) dan karakter yang unik yang akan membawa kepada nuansa Timur, khususnya Cina yang sangat kental. Sang komponis sendiri, Kam Kee Yong adalah seorang berkebangsaan Singapura namun hampir keseluruhan karyanya bernuansa lagu rakyat Cina.

³ *Ibid.* hal 85.

Sonata *Huai Ku* ini merupakan satu-satunya karya Modern dan bernuansa Timur yang terdapat di Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, karena sebagian besar karya komposisi untuk biola yang ada masih berasal dari musik Barat yaitu Barok, Klasik dan Romantik. Karena karya ini hanya berupa *score* yang diterbitkan oleh *Singapore: Orients Arts Publications* dan ditulis oleh Lim Peng An dan tidak terdapat rekaman khusus lagu ini, maka dengan rasa keingintahuan penulis mencoba memainkan karya tersebut dari awal hingga akhir dengan interpretasi gaya permainan instrumen musik tradisional Cina: *Ti, San-Shuan, Er-Hu, Pipa, Ku* dan *Po*.

Dengan menganalisis sebuah karya, mengenal gaya, komponis, serta latar belakang penciptaan, maka diharapkan para pemain dapat menginterpretasikan karya tersebut dengan penuh penjiwaan sesuai dengan makna musik yang dimaksudkan. Di sisi lain, analisis yang dilakukan juga merupakan suatu wujud apresiasi mengenai instrumentasi khususnya biola, sangatlah tepat jika pemahaman secara menyeluruh mengenai karya tersebut dapat dimengerti oleh mahasiswa dengan instrumen mayor biola, maupun para pemain biola secara umum.

Alasan-alasan tersebut yang mendorong penulis untuk lebih lanjut menyusun skripsi sebagai tugas akhir pada Jurusan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan judul Analisis Struktural Bentuk dan Teknik Permainan Sonata *Huai Ku* untuk Solo Biola karya Kam Kee Yong.

B. Rumusan Masalah

Agar masalah dapat mengarah pada pokok-pokok pikiran sebagai dasar pijakan dalam pembahasannya, maka diperlukan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk musik Sonata *Huai Ku* sebagai karya Modern ini?
2. Sebagai karya Modern, apa keistimewaan karya Sonata *Huai Ku*?

C. Batasan Masalah

Permasalahan yang berhubungan dengan Sonata *Huai Ku* karya Kam Kee Yong sangat luas hingga diperlukan batasan-batasan agar tidak membias. Di sini akan dibahas tentang analisis lagu tersebut baik ide-ide penciptaannya yaitu pengaruh alat-alat musik tradisional Cina dan tinjauan tentang ritme, melodi dan harmoni dalam lagu tersebut sebagai karya Modern.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan bentuk sonata pada abad ke-20.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh instrumen dan tarian Cina dalam karya Sonata *Huai Ku* tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan tugas akhir ini, akan digunakan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber pustaka yang digunakan, antara lain:

Lim Peng Ann, *Kam Kee Yong, Sonata "Huai Ku" for solo violin*. Orient Arts Publications, Singapore, 1995. Notasi (*score*) asli dari komposisi tersebut dijadikan pedoman utama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Dalam *score* tersebut ditulis mengenai biografi komponis serta sinopsis karya yang sangat membantu dalam kajian studi pada bab II, serta sebagai panduan utama dalam uraian analisis pada bab III.

Jean Ferris, *Music: The Art of Listening*, Second Edition, Dubuque – Iowa: Wm. C. Brown Publishers, 1988. Pada buku ini banyak menguraikan tentang musik abad ke-20 secara umum, khususnya pada halaman 311-319 mengenai karakteristik yang sangat berguna untuk penulisan pada bab II.

Hugh M. Miller (1958), *Apresiasi Musik*, (terj.): Triyono Bramantyo, Yayasan Lentera Budaya, Yogyakarta, 2001. Buku ini diperlukan baik dalam menjelaskan tentang jenis musik berdasarkan periodisasi maupun bentuknya pada bab II.

Carl Flesch, *The Art of Violin Teaching, book one*. New York: Carl Fischer 2000. Dalam buku ini banyak memuat teknik permainan biola yang sangat diperlukan dalam menganalisis karya sonata biola pada bab III.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian, baik dari awal hingga akhir digunakan metode tertentu. Di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik, melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur.

Proses analisis terhadap data yang terkumpul membutuhkan ketelitian pengamatan, sehingga dapat diperoleh data-data yang tepat dan berhubungan dengan obyek penelitian yang dilakukan. Keterkaitan data dengan obyek kemudian diolah.

Sebagai bahan kajian yang mendukung penelitian, juga dilakukan pengolahan data dari aspek musikologis lainnya, antara lain tinjauan sejarah musik, yaitu mengenai periodisasi musik, biografi atau sejarah pelaku musik atau komposer serta analisis karya musiknya.

Hasil akhir dari pengolahan data tersebut kemudian disusun sebagai laporan dalam format skripsi S-1 melalui konsultasi dengan para pembimbing, diskusi dengan beberapa ahli yang berkompeten serta memahami obyek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan penelitian yang dilakukan, sistematika penulisan mengacu pada suatu format atau kerangka tulisan sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang kajian perangkat penelitian, segala hal yang bersifat mendukung teknis pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir.

BAB II, berisi tentang kajian musikologis terkait, yaitu aspek historis, baik mengenai periode musik sejak karya tersebut muncul hingga perkembangannya maupun biografi komponis serta kondisi sosial-budaya yang melingkupinya. Dalam memaparkan kajian teori terkait tersebut, dibagi dalam beberapa sub-bab kecil yang tersusun dalam rangkaian bab II.

BAB III, berisi tentang keseluruhan proses yang menjadi inti dari penelitian Tugas Akhir ini, mulai dari sekilas struktur musik hingga analisis teknik permainan biola dari karya tersebut.

BAB IV PENUTUP, berisi mengenai garis-garis kesimpulan secara teknis maupun umum serta saran-saran yang menjadi harapan penulis.

