

**TINJAUAN OLAH VOKAL KLASIK PADA
REPERTOAR PADUAN SUARA MODERN
STUDI KASUS LAGU *THIS MARRIAGE* KARYA ERIC WHITACRE**

Tugas Akhir S-1 Seni Musik

Oleh:

Andre Marcel Toisuta

NIM. 1111743013

**Program Studi Seni Musik
Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
2016**

TINJAUAN OLAH VOKAL KLASIK PADA REPERTOAR PADUAN SUARA
MODERN
STUDI KASUS LAGU *THIS MARRIAGE* KARYA ERIC WHITACRE

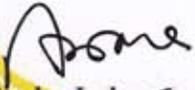

Diusulkan Oleh
Nama : Andre Marcel Toisuta
NIM : 1111743013

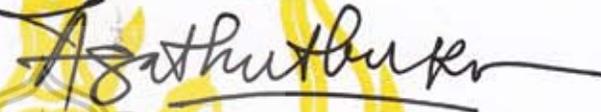
Tugas Akhir Ini Diajukan
Sebagai Syarat Untuk Mengakhiri Jenjang Studi
Sarjana S1 Seni Musik Dengan Minat Utama Musikologi

Tugas Akhir Program Studi S1 Seni Musik ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan dinyatakan lulus pada tanggal 23 Juni 2016.

Tim Penguji:

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

A. Gathut Bintarto, T., S.Sos., S.Sn., M.A.
Pembimbing I/Anggota

Wahyudi, S.Sn., M.A.
Pembimbing II/Anggota

Linda Situnjak, S.Sn., M.Sn.
Penguji Ahli/Anggota

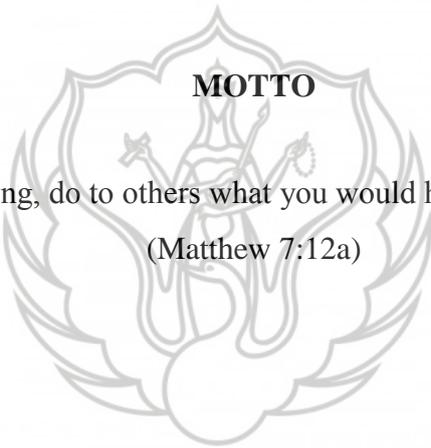
Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Prof. Dr. Yudiaryani, M.A.
NIP. 19560630 198703 2 001

Kupersembahkan karya tulis ini untuk;
Keluarga dan Sahabat.

MOTTO

“So in everything, do to others what you would have them do to you”

(Matthew 7:12a)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini yang dilakukan sebagai syarat untuk menyelesaikan program Studi S-1 Seni Musik di Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari tahap awal hingga tahap akhir pembuatan tulisan ini, penulis tidak akan mampu menyelesaikan Tugas Akhir Ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada;

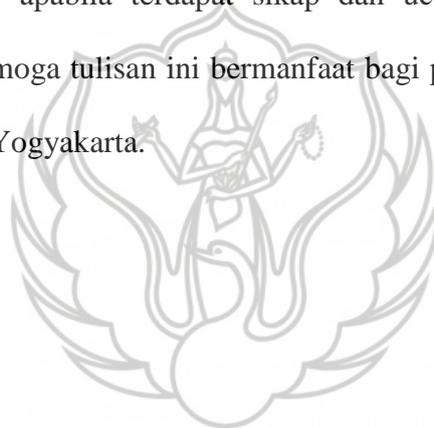
1. Dr. Andre Indrawan, M. Hum., M. Mus., selaku Ketua Program Studi Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
2. A. Gathut Bintarto, T., S. Sos., S. Sn., M. A., selaku Sekretaris Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang membantu penulis dalam proses penelitian, memberikan banyak referensi dan ilmu guna menyelesaikan karya tulis ini. Trimakasih juga karena sudah bersedia menyempatkan diri sebagai salah satu narasumber penulis.
3. Wahyudi, S. Sn., M. A., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, semangat, dan perhatiannya.
4. Dra. Eritha Rohana Sitorus, M.Hum., selaku Dosen wali yang telah mengarahkan penulis selama kuliah di Institut Seni Indonesia.

5. Dra. Rianti Mardalena Pasaribu, M. A., selaku dosen mayor yang selalu memberikan motivasi kepada penulis selama kuliah.
6. Tim penguji Tugas Akhir Jurusan Musik Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia , yang telah bersedia menguji Tugas Akhir ini.
7. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Jurusan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
8. Untuk kedua orang tua penulis Bram Toisuta dan Emi Toisuta/S serta kakak-kakak penulis Kak Yessi, Kak Ulan dan Kak Ebi, atas segala dukungan berupa materi, doa, motivasi, dan curahan kasih sayang yang tak terhingga.
9. Indra Kusuma Wardani, S.Sn., atas dukungan, motivasi dan perhatian selama 4 tahun, dan selalu menjadi sosok penyelamat bagi penulis. Terima kasih juga untuk ilmu yang telah dibagikan kepada penulis.
10. Keluarga besar Vocalista Harmonic Choir PSM ISI Yogyakarta, yang penulis anggap sebagai keluarga. Terimakasih untuk pengalaman bernyanyi bersama, berorganisasi, belajar, dan kesediaan menjadi bagian dari penelitian penulis.
11. Keluarga besar VG Coro atas motivasi untuk menjadi akademisi musik yang lebih baik.
12. Keluara besar ansamble vokal Ekklesia atas pengalaman bernyanyi dan belajar bersama, serta dukungan yang luar biasa bagi penulis dalam penyelesaian karya tulis ini.

13. Mbak Athit sebagai Pelatih VHC PSM ISI Yogyakarta, terimakasih sudah menjadi narasumber yang kompeten bagi penulis sehingga karya tulis ini bisa terselesaikan

14. Henils, Kak Grace, Donal, Ka Bagus, Albert, Sandi, Yosep, Fandra, Anggita, Tio, teman teman piano dan vokal terimakasih untuk pertemananya. Serta semua kerabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Mohon maaf apabila terdapat sikap dan ucapan penulis yang kurang berkenan, semoga tulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu Paduan Suara di ISI Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Mei 2016

Penulis

INTISARI

Pesatnya perkembangan paduan suara dan kemunculan repertoar-repertoar modern dalam paduan suara menjadi latar belakang penelitian. Penelitian ini menitikberatkan pada lagu *This Marriage*, karya Eric Whitacre. Karya Whitacre menghadirkan banyak interval disonan. Secara ritmis, sering menempatkan pergantian sukata baik *compound* atau *simple*. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik vokal yang digunakan oleh *Vocalista Harmonic Choir* dalam menyiasati tantangan-tantangan yang dihadirkan oleh lagu *This Marriage* dan analisis bentuk. Hasil penelitian, untuk menyanyikan lagu tersebut, digunakan resonansi kepala agar suara yang dihasilkan berkarakter terang. Pernafasan diafragma merupakan hal yang perlu diperhatikan selain ketepatan intonasi, stabilitas penempatan suara, intensitas, dan perlakuan terhadap huruf konsonan. Pemahaman terhadap analisis bentuk lagu juga menjadi salah satu aspek yang menentukan estetika lagu secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Vocalista Harmonic Choir, Teknik Vokal, This Mariagge.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR NOTASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Sekilas Tentang Paduan Suara.....	9
B. Teknik Dasar Vokal Solo dalam Paduan Suara.....	14
C. Vocalista Harmonic Choir	23
D. Lagu <i>This Marriage</i>	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Unsur musikal modern pada lagu <i>This Marriage</i>	26

B.	Jadwal dan tempat latihan.....	28
C.	Tantangan Membawakan Lagu <i>This Marriage</i>	29
D.	Teknik Vokal dalam <i>This Marriage</i> serta solusi atas tantangan-tantangan yang dihadirkan.	33
E.	Bentuk Lagu.....	37
BAB IV PENUTUP		45
A.	Kesimpulan	45
B.	Saran	46
DAFTAR PUSTAKA		48
LAMPIRAN.....		50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sikap yang benar waktu menyanyi.....	17
Gambar 2 Sikap yang tidak benar waktu menyanyi.....	18
Gambar 3 Alat-alat pembentuk suara.....	18
Gambar 4 Posisi diafragma sebelum dan sesudah pengambilan napas.....	19
Gambar 5 Diagram resonansi dan relevansinya dengan penempatan nada berdasarkan tinggi rendahnya.....	20
Gambar 6 Latihan di Auditorium Jurusan Musik	29
Gambar 7 Latihan di ruang 1A Jurusan Musik	29
Gambar 8 Latihan dengan posisi berdiri	31
Gambar 9 A. Gathut Bintarto.T.,S.Sos.,S.Sn.,MA. Pembina danPendiri VHC....	51
Gambar 10 Athitya Diah Natalia Monica, S. Si. Pelatih VHC	51
Gambar 11 Bagus Satrio Utomo. Ketua VHC 2015	52
Gambar 12 Ketua dan Pelatih VHC. seusai konser Voice in december #3 2015 .	52
Gambar 13 Seksional sopran alto sebelum latihan gabungan.....	53
Gambar 14 seksional tenor dan bas sebelum latihan gabungan.....	53
Gambar 15 penampilan VHC dalam konser voice in december #3	54
Gambar 16 VHC Saat mengikuti <i>ITB International Choir Competition</i> 2015	54
Gambar 17 Latihan gabungan di ruangan 3.1 Jurusan Musik.....	55
Gambar 18 Konser voice in december #2 2014.....	55
Gambar 19 Athit sedang memberi instruksi kepada para anggota VHC saat latihan gabungan di Auditorium Jurusan Musik	56

DAFTAR NOTASI

Notasi 1 Register suara anak tinggi.....	15
Notasi 2 Register suara anak rendah	15
Notasi 3 Register suara sopran	15
Notasi 4 Register suara mezzo	15
Notasi 5 Register suara alto	15
Notasi 6 Register suara tenor	16
Notasi 7 Register suara baritone	16
Notasi 8 Register suara bass.....	16
Notasi 9 Etude Pola A	21
Notasi 10 Etude Pola B	21
Notasi 11 Etude Pola C	21
Notasi 12 Pola Melodi 1.....	26
Notasi 13 Pola Melodi 2.....	26
Notasi 14 Pola Melodi 3.....	26
Notasi 15 Pola konstruksi akor yang membentuk pergerakan paralel 3 dan 5	27
Notasi 16 Potongan lagu yang memerlukan <i>staggered breathing</i>	33
Notasi 17 Vokalisasi yang digunakan untuk berlatih menembak nada interval jauh tanpa mengubah intensitas dan placement	34
Notasi 18 Contoh Frase yang memiliki huruf konsonan ‘m’	35
Notasi 19 Contoh pergantian frase.....	36
Notasi 20 Bagian pertama (a).....	37
Notasi 21 Bagian pertama (b)	38
Notasi 22 Bagian pertama (c).....	38
Notasi 23 Bagian kedua (a).....	39
Notasi 24 Bagian kedua (b).....	40
Notasi 25 Bagian kedua (c).....	41
Notasi 26 Bagian kedua (d).....	41
Notasi 27 Bagian ketiga (b).....	42
Notasi 28 Bagian ketiga (a).....	42
Notasi 29 bagian keempat (a).....	43
Notasi 30 Bagian keempat (b).....	44
Notasi 31 Bagian keempat (c).....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era sekarang, apresiasi terhadap paduan suara cukup baik. Salah satunya adanya festival maupun kompetisi yang banyak diadakan di berbagai penjuru dunia. Selain kompetisi dan festival, apresiasi terhadap paduan suara juga ditunjukkan dengan melakukan kegiatan seperti konser ataupun pertunjukan. Kegiatan-kegiatan seperti ini membuat paduan suara menjadi berkembang. Paduan suara telah mendapat tempat di hati masyarakat dan subur perkembangannya. Mulai dari tingkat sekolah, perguruan tinggi, organisasi-organisasi masyarakat, hingga instansi pemerintah maupun swasta telah memiliki paduan suara (Tjaroko 1990 :13)

Perkembangan paduan suara melalui festival dan kompetisi berimplikasi terhadap perkembangan repertoar dalam dunia paduan suara. Salah satu faktor yang memotorinya adalah varian kategori yang terdapat dalam setiap festival dan kompetisi paduan suara, misalnya Festival Paduan Suara (FPS) Institut Teknologi Bandung dan *ITB International Choir Competition (IICC)* yang diselenggarakan Paduan Suara Mahasiswa (PSM-ITB). Festival paduan suara internasional ini memiliki sejumlah kategori. Untuk lomba FPS, panitia menyiapkan enam kategori yang dilombakan yakni Paduan Suara Anak Setingkat SD, Paduan Suara Anak Setingkat SMP, Paduan Suara Remaja setingkat SMA, Paduan Suara Campur (Umum), Paduan Suara Dewasa Pria dan Paduan Suara Dewasa Wanita. Sementara untuk IICC terdiri atas *Mixed Youth Choir, Adult Choir Historical,*

Adult Choir-free, Contemporary Acapella Performance dan *Folksong Choir*. Kategori *historical* menyuguhkan karya-karya berdasarkan periodisasi musik klasik (rentang renaissance hingga romantik akhir), kategori *folksong* yang menyuguhkan karya-karya berupa musik tradisi, dan kategori *Contemporary* yang menyuguhkan karya-karya Modern setelah tahun 1900.

Pada kategori *Contemporary* muncul banyak repertoar paduan suara dari berbagai komposer masa kini, sebut saja Arnold Schoenberg, John Rutter, Thea Musgrave, Paul Mealor, Eriks Esenvalds, dan Eric Whitacre. Masing-masing komposer memiliki karakter berbeda. Karya-karya modern menghasilkan sesuatu yang baru melalui konstruksi akor. Kita dapat menjumpai banyak disonan (seperti dalam karya Schoenberg) yang pada musik klasik dianggap sebagai kebisingan. Terdapat konstruksi harmoni kuartal yang disusun dari nada-nada berinterval empat, kemudian cluster (akor dengan nada berjarak rapat hingga setengah) dan akor yang memiliki lima nada atau lebih. Keseluruhan konstruksi akor tersebut digunakan untuk menciptakan suatu suasana baru, sementara pada konstruksi akor jaman klasik berkuat pada penggunaan interval yang membentuk akor *major*, *minor*, *diminish*, *augmented* dan *dominan seventh*. Dalam musik klasik terdapat satu tonalitas yang pada repertoar *contemporary* menggunakan *polytonality* yang merujuk pada sebuah bentuk musik yang memiliki banyak tonalitas.¹

Eric Whitacre, sebagai salah satu komposer lagu-lagu kontemporer, memiliki karya-karya yang menghadirkan banyak interval disonan. Secara ritmis, sering menempatkan pergantian sukut baik *compound* atau pun *simple*. Salah satu

¹ <https://www.uremusic.com/2015/05/music-compositions-characteristics-of> diakses pada 18 Juli 2016 pukul 09.12 WIB

karyanya, yang berjudul *This Marriage*, ditulis tanpa sukut, dengan lompatan interval yang relatif cukup jauh dan bergerak bersama. Kekhasan karya tersebut memunculkan berbagai tantangan yang membutuhkan antisipasi teknik paduan suara yang baik.

Vocalista Harmonic Choir (PSM ISI Yogyakarta) merupakan salah satu paduan suara yang pernah mengantisipasi lagu ini yang dipersiapkan sebagai salah satu bagian dari Konser *Voice in December #3* pada tanggal 12 Desember 2015 yang lalu. Lagu tersebut dipersiapkan selama kurang lebih dua bulan dan dibawakan ulang sebagai salah satu materi lomba Kategori *Musica Contemporanea* pada lomba Paduan Suara Universitas Airlangga pada Mei 2016. Berdasarkan jbaran di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan mengusung judul Teknik Vokal Dalam Lagu *This Marriage* Karya Eric Whitacre oleh Paduan Suara Mahasiswa *Vocalista Harmonic Choir* untuk mengetahui teknik vokal yang digunakan *Vocalista Harmonic Choir* dalam mengatasi tantangan yang dihadirkan lagu tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang ingin dikaji pada penelitian ini adalah :

1. Apa saja unsur musikal *modern* yang terkandung pada lagu *This Marriage* karya Eric Whitacre?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi *Vocalista Harmonic Choir* dalam megolah lagu *This Marriage* karya Eric Whitacre tersebut?

3. Teknik vokal seperti apa yang digunakan *Vocalista Harmonic Choir* untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam lagu *This Marriage* karya Eric Whitacre?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Unsur musikal *modern* yang terkandung pada lagu *This Marriage* karya Eric Whitacre?
2. Mengidentifikasi tantangan pada lagu *This Mariage* karya Eric Whitacre.
3. Mengidentifikasi teknik vokal yang digunakan *Vocalista Harmonic Choir* - PSM ISI Yogyakarta dalam mengatasi tantangan-tantangan yang terdapat pada lagu *This Marriage* karya Eric Whitacre tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian yang dilaksanakan dapat menambah wawasan penulis mengenai penerapan teknik vokal pada suatu paduan suara dalam mengatasi permasalahan lagu-lagu *choir* yang mulai kompleks saat ini, serta bagaimana memberikan interpretasi yang tepat terhadap suatu karya.

2. Manfaat bagi Jurusan Musik

Memperluas wawasan mengenai pengolahan paduan suara untuk mengantisipasi repertoar-repertoar lagu kategori kontemporer.

3. Manfaat bagi masyarakat

- a. Memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan wawasan bagi siapapun yang ingin mengetahui tentang paduan suara, teknik vokal dalam paduan suara.
- b. Hasil penelitian bisa dijadikan rujukan untuk paduan suara lain yang ingin membawakan *This Marriage* karya Eric Whitacre tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

1. Gustav Strube, *Theory and Use of Chords* buku harmoni yang membantu menganalisis harmoni karya tersebut dalam Bab III
2. Leon Stein, *Structure & Style: The Study and Analysis of Musical Forms (Expanded Edition)*.(Florida, 1979). Digunakan sebagai acuan untuk menganalisis lagu.
3. Musik., L. T. (2002). *Menjadi Dirigent II Membentuk Suara*. Yogyakarta: Tim Musik Pusat Liturgi. Buku ini membahas tentang Paduan Suara.
4. Rahardjo, S. (1990). *Teori Seni Vokal*. Semarang: media Wiyata. Buku ini membahas tentang teknik vokal serta penerapan-penerapannya. Penulis menggunakan buku ini untuk menganalisis teknik vokal yang diterapkan Vocalista Harmonic Choir pada lagu *This Mariage*. Karya Eric Whitacre.
5. Syafiq, M. (2003). *Ensiklopedia Musik Klasik*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. Buku ini membahas tentang istilah-istilah dalam musik.

6. Tjaroko, W. S. (1999). *Diktat Mata Kuliah Direksi Koor*. Yogyakarta: Jurusan Musik FSP ISI Yogyakarta. buku ini membahas tentang Sejarah Paduan Suara di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bermaksud untuk memahami dan mendeskripsikan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh penulis (Moloeng, 2004:6). Beberapa tahapan yang dilakukan penulis:

- a. Menentukan materi dan objek penelitian

Materi penelitian adalah yang paling dasar bagi penulis untuk melangkah. Dengan menentukan materi penelitian fokus serta tujuan penelitian bisa terarah. Setelah materi penelitian penulis menentukan objek penelitian untuk kemudian ditindak lanjuti.

- b. Tahap pengumpulan data

Penulis mendatangi langsung tempat dimana VHC ISI Yogyakarta mengadakan latihan. Ini dimaksudkan agar penulis bisa melihat, mengamati, dan meneliti fakta yang ada di lapangan. Untuk penelitian lapangan ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan diantaranya:

1. Observasi.

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung serta ikut berpartisipasi dalam paduan

suara Vocalista Harmonic Choir di lokasi penelitian. Tujuan penulis melakukan observasi adalah untuk mengamati secara langsung proses latihan Vocalista Harmonic Choir serta merasakan secara langsung proses latihan dan kemudian mendokumentasikan-nya.

2. Wawancara.

Teknik pengumpulan data dari narasumber yang sudah ditetapkan, dilakukan dengan cara tanya jawab. Tujuannya adalah untuk mengetahui lebih jelas dan langsung dari pihak-pihak yang penulis rasa kompeten untuk menjawab dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis. Dalam wawancara penulis menyiapkan beberapa pertanyaan untuk narasumber, yaitu pelatih, beberapa anggota Vocalista Harmonic Choir, serta Pembina.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang dibutuhkan yang berupa foto, video, dan rekaman suara. Tujuan dokumentasi antara lain mendapatkan gambar-gambar untuk melengkapi hasil penelitian sementara video dan rekaman suara bisa penulis gunakan untuk lebih menyimak.

4. Kepustakaan.

Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data melalui buku dan internet.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. Bab II berisi tentang : Sekilas tentang Paduan Suara, Teknik dasar Olah Vokal, Vocalista Harmonic Choir, Lagu *This Mariage*. Bab III berisi tentang : Jadwal dan tempat latihan, Proses Latihan, Teknik Vokal, Analisis Bentuk. Bab IV berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

