

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses eksplorasi, perancangan, dan penyusunan karya musik *Blue on String*, penulis menarik sejumlah kesimpulan berdasarkan hasil penciptaan dan analisis terhadap proses yang telah dilakukan. Karya ini berangkat dari keinginan untuk menggabungkan idiom musik *blues* dengan pendekatan struktur klasik dalam format kuartet gesek, dengan tetap mempertahankan karakter ekspresif dari masing-masing idiom. Kesimpulan berikut disusun sebagai jawaban atas rumusan ide penciptaan yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya:

1. Teknik tema dan variasi digunakan sebagai fondasi dalam membangun struktur komposisi secara menyeluruh. Tema utama dikembangkan melalui pendekatan pengolahan motif, ritme, dan tekstur yang berlapis. Setiap variasi muncul dari reinterpretasi elemen-elemen tematik awal, sehingga membentuk alur musikal yang terus berkembang, namun tetap menjaga keterkaitan antar bagian. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kesatuan bentuk, tetapi juga memberi ruang ekspresi yang luas di setiap bagian, mencerminkan dinamika dan perkembangan emosi yang diinginkan dalam karya.
2. Penerapan idiom *blue note* dalam instrumen gesek dilakukan tanpa menggunakan sistem mikrotonal eksplisit, melainkan melalui teknik permainan ekspresif. Vibrato yang dalam, *glissando* yang terarah, serta artikulasi fleksibel menjadi sarana utama dalam menghadirkan nuansa *blue note*. Nada G $\flat$ dan D $\flat$

dipilih sebagai pusat ekspresi dan diberi simbol khusus dalam partitur untuk memberi petunjuk interpretatif kepada pemain. Hasilnya menunjukkan bahwa idiom *blues* dapat diadaptasi secara musikal dan efektif ke dalam format kuartet gesek klasik tanpa kehilangan karakter emosionalnya.

3. Konsep improvisasi dari idiom *blues* berhasil diadaptasi ke dalam bentuk musik tertulis melalui proses transkripsi dan adaptasi. Improvisasi awal direkam menggunakan gitar sebagai media eksplorasi, kemudian ditulis ulang dan disesuaikan dengan teknik serta jangkauan instrumen gesek. Bagian improvisasi dalam karya ini tetap mempertahankan unsur spontanitas melalui pengolahan ritme bebas, dinamika kontras, dan penggunaan skala minor *blues* yang fleksibel. Meskipun dalam format tertulis, hasilnya tetap menghadirkan semangat improvisatif khas *blues* dalam kerangka struktur musik kamar.

B. Saran

Karya ini masih terbuka terhadap pengembangan lebih lanjut, baik dari sisi teknis maupun pendekatan artistik. Penulis menyarankan kepada komposer lain untuk terus mengeksplorasi perpaduan antara idiom musik populer seperti *blues* dengan bentuk-bentuk musik klasik, baik dalam format kuartet gesek maupun ensambel lainnya. Pendekatan improvisatif juga dapat diperluas, misalnya dengan memberi ruang improvisasi langsung kepada pemain saat pertunjukan, bukan hanya dalam bentuk tertulis.

Penggunaan idiom ekspresif seperti *blue note* pada instrumen klasik perlu terus diuji dan dikembangkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam karya

orquestra atau musik kontemporer eksperimental. Karya ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengayaan wacana penciptaan musik lintas genre yang tetap mempertahankan karakter musikal yang utuh dan bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Bailey, D. 1992. *Improvisation: Its Nature and Practice in Music*. London: Da Capo Press.
- Barrett, E., & Bolt, B. (2007). *Practice as Research: Approaches to Creative Arts Enquiry*. London: I.B. Tauris.
- Berliner, P. (1994). *Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation*. Chicago: University of Chicago Press.
- Duckworth, W. 1999. *Talking Music: Conversations with John Cage, Philip Glass, Laurie Anderson, and Five Generations of American Experimental Composers*. New York: Schirmer Books.
- Gioia, T. 2011. *The History of Jazz* (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
- Green, D. M. (1979). *Form in Tonal Music: An Introduction to Analysis*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Jones, L. 1963. *Blues People: Negro Music in White America*. New York: Morrow Quill Paperbacks.
- Kernfeld, B. 2003. *The New Grove Dictionary of Jazz*. 2nd ed. London: Macmillan.
- Levine, M. 2005. *The Jazz Theory Book*. Petaluma: Sher Music Co.
- Martha, R. 2022. *Kekuatan media digital pada pembentukan budaya populer: Studi pada komunitas Moarmy Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Peretti, B. 1998. *The Creation of Jazz: Music, Race, and Culture in Urban America*. Illinois: University of Illinois Press.
- Prier, M. 1996. *The Art of Theme and Variation*. Virginia: Music Educators National Conference.
- Pollack, H. 2006. *George Gershwin: His Life and Work*. Berkeley: University of California Press.
- Rahardjo, B. 2022. *Metode Penelitian Seni*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
- Sukmawati, R. 2024. *Teknik Penulisan Ilmiah untuk Skripsi Seni*. Bandung: Kreasi Ilmu.

Taruskin, Richard. 2005. *The Oxford History of Western Music, Volume 2: The Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Oxford: Oxford University Press.

Tallmadge, W. H. 1984. *Blue notes and Blue Tonality. The Black Perspective in Music*, 12(2), 155–165.

Wald, E. 2010. *How the Beatles Destroyed Rock 'n' Roll: An Alternative History of American Popular Music*. Oxford: Oxford University Press.

Zaslaw, Neal. 1989. *Mozart's Piano Variations*. Oxford: Clarendon Press.

