

**ANALISIS STRUKTURAL *PRÉLUDE NO.1* KARYA
HEITOR VILLA LOBOS**

**TUGAS AKHIR
Program Studi S-1 Seni Musik**

Oleh:

**Okky Hendra Permana
NIM. 1111718013**

Semester Genap 2016/ 2017

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

2017

**ANALISIS STRUKTURAL *PRÉLUDE NO.1* KARYA
HEITOR VILLA LOBOS**

Oleh:

**Okky Hendra Permana
NIM. 1111718013**

**Karya Tulis ini disusun sebagai persyaratan untuk mengakhiri
jenjang pendidikan Sarjana pada Program Studi S1 Seni Musik
dengan Minat Utama: Musikologi**

Diajukan kepada

**JURUSAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Semester Genap, 2016/ 2017

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Program S-1 Seni Musik ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dinyatakan lulus pada tanggal 12 Juli 2017.

Tim Penguji:

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

V. Yoni Kaestri, S.Sn., M.Hum
Pembimbing I/ Anggota

Kustap, S.Sn., M.Sn
Pembimbing II/ Anggota

Dr. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus.
Penguji Ahli/ Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

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

***“Untuk Sri Sunarti dan
Mundiharjo”***

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan anugerah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “Analisis Struktural Lagu Prélude No. 1 Karya Heitor Villa Lobos” disusun untuk memenuhi persyaratan guna untuk memperoleh gelar S-1 Sarjana Seni pada jurusan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus., selaku Ketua Jurusan Musik.
2. A. Gathut Bintarto, S.Sos., S.Sn., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Musik.
3. V. Yoni Kaestri, S.Sn., M.Hum., selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dalam pelaksanaan skripsi ini.
4. Kustap, S.Sn., M.Sn., selaku dosen pembimbing 2 dan juga dosen wali yang telah memberikan dorongan dan masukan selama kuliah dan penulisan skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan dari awal penyusunan hingga selesai skripsi ini.

6. Buyung F.N., selaku kakak laki-laki penulis yang selalu memberikan dukungan dari awal kuliah hingga selesai.
7. Marvita selaku kakak perempuan penulis yang selalu memberikan dukungan dari awal penyusunan skripsi ini.
8. Babak Hashemi, yang telah membantu menerjemahkan referensi untuk skripsi ini dari bahasa Inggris ke bahasa Esperanto yang kemudian diterjemahkan kembali oleh penulis ke bahasa Indonesia.
9. Yani K. Wulandari, yang telah memberikan motivasi dukungan dan membantu menerjemahkan referensi untuk skripsi ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.
10. Sesti Kusmayati, yang telah memberikan dukungan secara motivasi dan membantu menerjemahkan referensi untuk skripsi ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.
11. Andre Samosir, yang telah membantu dengan memberikan motivasi serta membantu menerjemahkan referensi untuk skripsi ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia
12. Kepada teman-teman ISI Yogyakarta angkatan 2011, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
13. Kepada teman-teman ARTEMIS, terima kasih atas dukungannya.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perkembangan di masa mendatang.

Yogyakarta, 01 Juni 2017

Penulis

Okky Hendra Permana

ABSTRAK

Prélude No.1 merupakan salah satu karya dari *Cinq Preludes* dari Heitor Villa Lobos dan karya tersebut merupakan sebuah karya yang paling dipengaruhi gaya musik populer Brasil. Fitur-fitur karya tersebut menunjukkan kualitas dan teknik-teknik tertentu yang mewakili suatu gaya musik populer Brasil. Penulisan ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang latar belakang sang komposer, Heitor Villa Lobos, dan mengetahui latar belakang *Prélude No.1*, serta bentuk musiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk melengkapi data dilakukan studi pustaka baik di perpustakaan maupun internet. Hasil penelitian ini berupa latar belakang Heitor Villa Lobos dan bentuk *Prélude No.1*, yaitu awal kehidupan Heitor Villa Lobos yang dilahirkan di Rio de Janeiro pada tanggal 5 Maret 1887 dan Villa Lobos juga meninggal di Rio de Janeiro pada tanggal 17 November 1959 dan Heitor Villa Lobos juga merupakan seorang komposer yang produktif yang mana dia mempunyai lebih dari seribu karya antara lain seperti *cinq preludes*, *12 etudes for guitar* dan *Bachianas Brasileiras*. *Prélude No.1* mempunyai bentuk A B A yang dimainkan di E minor dengan sukatan $3/4$, bentuk A merupakan tema dari karya tersebut dan bentuk B atau bagian kontrasnya merupakan pengembangan dari tema bentuk A, dan pada bagian tiganya merupakan sebuah pengulangan dari bagian pertama yang pengulangan tersebut hampir sama, tetapi di akhir lagu terjadi sebuah modulasi ke tangga nada E mayor yang disebut dengan *Ters Picardi* (diawali dengan tangga nada minor dan berakhir dengan tangga nada mayor).

Kata Kunci: *Prélude No.1*, Heitor Villa Lobos, Analisis.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR DAN NOTASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LATAR BELAKANG HEITOR VILLA LOBOS DAN PRÉLUDE NO. 1	
A. Latar Belakang Heitor Villa Lobos	7
B. Latar Belakang Prélude No. 1	22
C. Teori Musik	27

BAB III ANALISIS PRÉLUDE NO. 1 KARYA HEITOR VILLA LOBOS

A. Analisis Prélude No. 1 40

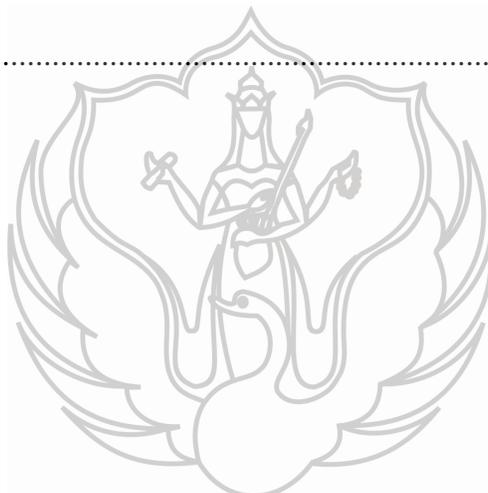
BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN 64

DAFTAR GAMBAR DAN NOTASI

1. Gb. 1. <i>Note and rest values 1</i>	31
2. Gb. 2. <i>Note and rest values 2</i>	31
3. Gb. 3. <i>Notes values</i>	32
4. Gb. 4. <i>Note rests 1</i>	32
5. Gb. 5. <i>Note rests 2</i>	33
6. Gb. 6. <i>Interval 1</i>	33
7. Gb. 7. <i>Interval 2</i>	33
8. Gb. 8. <i>Enharmonic notation</i>	35
9. Gb. 9. <i>Major scale</i>	35
10. Gb. 10. <i>Natural minor scale</i>	35
11. Gb. 11. <i>Harmonic minor scale</i>	36
12. Gb. 12. <i>Melodic minor (ascending) scale</i>	37
13. Gb. 13. <i>Melodic minor (descending) scale</i>	37
14. Gb. 14. <i>Opmat-birama 12</i>	44
15. Gb. 15. <i>Birama 10-birama 19</i>	45
16. Gb. 16. <i>Birama 17-birama 26</i>	46
17. Gb. 17. <i>Birama 27-birama28</i>	46
18. Gb. 18. <i>Birama 27-birama 32</i>	47
19. Gb. 19. <i>Birama 33-birama 53</i>	48
20. Gb. 20. <i>Opmat-birama 2</i>	49
21. Gb. 21. <i>Birama 10-birama 15</i>	49

22. Gb. 22. Birama 27-birama 32	50
23. Gb. 23. Birama 20-birama 29	50
24. Gb. 24. Opmat-birama 6	51
25. Gb. 25. Birama 51-birama 60	52
26. Gb. 26. Birama 67-birama 80	53
27. Gb. 27. Opmat-birama 2	54
28. Gb. 28. Birama 51-birama 56	54
29. Gb. 29. Birama 57-birama 63	55
30. Gb. 30. Birama 67-birama 77	55
31. Gb. 31. Birama 78-birama 92	56
32. Gb. 32. Birama 89-birama 97	57
33. Gb. 33. Birama 89-birama 105	58
34. Gb. 34. Birama 106-birama 108	58
35. Gb. 35. Birama 106-birama 112	59
36. Gb. 36. Birama 109-birama 132	60
37. Gb. 37. Birama 78-birama 84	61
38. Gb. 38. Birama 89-birama 97 dan birama 106-birama 112	62
39. Gb. 39. Birama 78-birama 132	62
40. Gb. 40. Lampiran <i>Prélude No. 1</i>	66

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musik pada hakikatnya adalah bagian dari seni yang menggunakan bunyi sebagai media penciptaannya. Walaupun dari waktu ke waktu beraneka ragam bunyi, seperti klakson maupun mesin sepeda motor dan mobil, *handphone*, radio, televisi, *tape recorder*, dan sebagainya yang pada umumnya ada di sekeliling kita dan tidak semuanya dapat dianggap sebagai musik, karena sebuah karya musik harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut merupakan suatu sistem yang ditopang oleh berbagai komponen seperti melodi, harmoni, ritme, timbre (warna suara), tempo, dinamika, dan bentuk.¹ Ada banyak bermacam-macam alat musik yang digunakan untuk bermain musik seperti biola, celo, piano, flute, dan gitar merupakan sebuah alat musik yang populer di semua kalangan masyarakat dari mulai gitar elektrik maupun gitar klasik dan alat musik ini juga mudah ditemukan dan harganya pun terjangkau, banyak sekali komposer-komposer membuat karya musik untuk gitar seperti Heitor Villa Lobos.

Heitor Villa Lobos sendiri adalah seorang komposer dari Brasil yang berusaha untuk mempromosikan musik Brazil ke seluruh dunia dalam musik klasik, yang pada

¹ Moh. Mutaqqin dan Kustap. *Seni Musik Klasik*. (Jakarta:Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 16.

saat itu gaya musik dari berbagai belahan dunia banyak menggabungkan unsur musik tradisional pada awal abad dua puluh. Heitor Villa Lobos mempunyai sebuah keinginan untuk menyajikan gaya-gaya dari musik Brasil yang kemudian Villa Lobos kembangkan dengan gayanya sendiri, pengembangan tersebut merupakan kombinasi dari musik klasik dan gaya musik Brasil yang populer pada saat itu. Heitor Villa Lobos tertarik membuat karya untuk gitar karena gitar merupakan sebuah alat musik yang populer pada saat itu di Brasil dan Villa Lobos juga menguasai alat musik tersebut. Dikarenakan hal tersebut Heitor Villa Lobos mempunyai ide untuk membuat karya untuk gitar klasik, dengan begitu maka terciptalah karya *Cinq Preludes* yang merupakan karya-karya untuk solo gitar.

Prélude No.1 merupakan salah satu karya dari *Cinq Preludes* yang paling menonjol sebagai sebuah karya yang paling dipengaruhi gaya musik populer Brasil. Fitur-fitur karya tersebut menunjukkan kualitas dan teknik-teknik tertentu yang mewakili suatu gaya musik populer Brasil. Dalam *Prélude No.1* menekankan bahwa pada melodi awal menunjukkan berasal dari tradisi *modinha* (sebuah gaya musik populer pada abad kedelapan belas, merupakan tarian sentimental Brazil yang berasal dari lagu dan tarian Portugis) di Brasil.² Penulis mengangkat karya *Prélude no.1* dari Heitor Villa Lobos karena lagu ini sangat kental gaya-gaya musik brasil yang dikemas sedemikian rupa oleh H. Villa Lobos dan teknik-teknik dalam karya ini untuk permainan sebuah gitar klasik dan karena *Prélude no.1* merupakan salah satu karya

² Joy Huether, Master of Arts Thesis. *VILLA-LOBOS'S CINQ PRÉLUDES: AN ANALYSIS OF INFLUENCES*. (Oregon: University of Oregon) hal. 10.

dari 5 prelude yang memiliki pengaruh besar dengan gaya tradisi musik *Modinha* dan bentuk *Choro*. *Choro* sendiri merupakan sebuah penggambaran dari istilah Amerika sebagai *the New Orleans jazz of Brazil*, adalah bentuk musik populer yang kompleks berdasarkan improvisasi, seperti jazz, blues, atau ragtime New Orleans, dan menurut orang-orang Amerika Selatan, *Choro* muncul pada sekitar tahun 1870 di Brasil, *Choro* merupakan pengembangan dari *fado* (Sejenis musik Portugis dan sebuah tarian dengan iringan gitar) dan musik kamar Eropa dan awalnya sebuah grup musik *Choro* menggunakan gitar, *cavaquinho*, bandolin, klarinet dan flute.³ Gaya-gaya musik tersebut populer pada saat itu di Brazil dan Heitor Villa Lobos mengemas sedemikian rupa dalam karyanya *Prélude no.1* karena Heitor Villa Lobos ingin menunjukkan karakter-karakter tradisi musik Brasil melalui karyanya tersebut agar orang lain bisa lebih mengenal musik-musik Brazil.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang timbul adalah

1. Bagaimana latar belakang Heitor Villa Lobos dan latar belakang *Prélude No.1*?
2. Bagaimanakah struktural lagu *Prélude No.1* karya Heitor Villa Lobos?

³ Dolmetsch Organisation. "Music Dictionary", diakses dari <http://www.dolmetsch.com/historypage.htm>, pada tanggal 05 Mei 2017 pukul) 22.00

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini untuk mendapatkan data-data analisis *Prélude No.1*, dan hasil-hasil yang diharapkan mempunyai beberapa tujuan, yaitu

1. Untuk mengetahui latar belakang Heitor Villa Lobos dan *Prélude No.1*
2. Untuk mengetahui analisis struktural *Prélude No.1*

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung pengetahuan dan pemahaman penulis dalam menganalisis lagu *Prélude No. 1*, maka diperlukan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas ialah sebagai berikut:

George Thaddeus Jones. *Music Theory* (New York: First Barnes and Noble Books, 1974). Buku ini berisikan tentang dasar-dasar teori musik yang berguna bagi penulis untuk mengetahui teori musik secara mendasar seperti pengertian Ritmis, Interval, dan Tangga Nada, referensi buku ini digunakan dalam bab II dan bab III.

Allen S. Michalek. *Modern Harmonic Progression* (Rexdal, Ontario, Canada: Humber College Boulevard, 1997). Buku ini membahas tentang cara-cara pergerakan akor, dan harmonisasi melodi membantu penulis dalam menganalisis gerak akor pada sebuah lagu dan referensi buku digunakan dalam bab II dan bab III.

Leon Stein. *Struktur dan Gaya: Struktur dan Analisis Bentuk-Bentuk Musikal (Edisi Perluasan)*, Andre Indrawan. (Yogyakarta: UPT Perpustakaan Institut Seini Indonesia Yogyakarta, 2011). Buku ini membahas struktur analisis bentuk musik, membantu penulis dalam menganalisis bentuk lagu *Prélude No.1* karya dari Heitor Villa Lobos, seperti figur, motif, semi frase, frase dan bentuk periode atau kalimat dan berikut penjelasan elemen-elemen tersebut menurut Leon Stein: Figur adalah unit konstruksi terkecil dalam musik. Setidaknya terdiri dari satu ritme yang berkarakter dan satu interval yang berkarakter, sebuah figur dapat terdiri dari minimal dua nada dan maksimal duabelas. Motif adalah sebuah porsi tematik (berkenaan dengan tema) yang dapat terdiri dari dua atau tiga figur. Semi frase adalah sederetan motif. Frase adalah sederetan semi frase. Bentuk periode atau kalimat adalah dua frase, yang pertama disebut antiseden; dan yang kedua disebut konsekuen. Referensi buku ini digunakan dalam bab II dan bab III

Stanley Sadie. (ed). *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Volume 19 (London: Macmillan Publisher Ltd, 1980). Buku ini membahas tentang riwayat hidup Heitor Villa Lobos yang digunakan untuk membedah bab II.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu analisis struktural dengan tahapan:

1. Study Pustaka

Dalam hal ini penulis mengumpulkan beberapa buku acuan yang dianggap berkaitan dengan materi yang akan dibahas

2. Diskografi

Untuk melengkapi hasil studi pustaka penulis juga mendengarkan lagu rekaman tersebut sehingga dapat diketahui secara aktual.

3. Analisis

Karya tersebut dianalisis dengan tujuan untuk lebih mengetahui unsur-unsur musik yang berdasarkan lagu *Prélude No.1* baik ditinjau dari harmoni, melodi, dan ritmik.

F. Sistematika Penulisan

Bab I, pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, latar belakang Heitor Villa Lobos dan sejarah *Prélude No.1*.

Bab III, analisis bentuk lagu *Prélude No.1*

Bab IV, Penutup.

A. Kesimpulan

B. Saran