

ANALISIS STRUKTURAL
"THE YOUNG PERSON'S GUIDE TO THE ORCHESTRA"
Variations and Fugue on a Theme of Purcell
KARYA BENJAMIN BRITTEN, OPUS 34

Oleh:
I GUSTI AJU WIRJANINGTJAS KUSUMAWARDANI
No. Mhs : 911 0298 013

TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI S-1 SENI MUSIK
JURUSAN MUSIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA
2002

✓
2888/H/51/09
6/6/09
ANALISIS STRUKTURAL

“THE YOUNG PERSON’S GUIDE TO THE ORCHESTRA”

Variations and Fugue on a Theme of Purcell

KARYA BENJAMIN BRITTEN, OPUS 34

Oleh:

I GUSTI AJU WIRJANINGTJAS KUSUMAWARDANI

No. Mhs : 911 0298 013

**TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI S-1 SENI MUSIK
JURUSAN MUSIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA
2002**

ANALISIS STRUKTURAL
“THE YOUNG PERSON’S GUIDE TO THE ORCHESTRA”

Variations and Fugue on a Theme of Purcell

KARYA BENJAMIN BRITTEN, OPUS 34

Oleh:

I GUSTI AJU WIRJANINGTJAS KUSUMAWADANI
No. Mhs : 901 0271 013

Tugas Akhir ini diajukan kepada Tim Penguji
Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri jenjang
Studi Sarjana Program Studi S-1 Seni Musik
2002

Tugas Akhir ini diterima oleh Tim Penguji Jurusan Musik

Fakultas Seni Pertunjukan

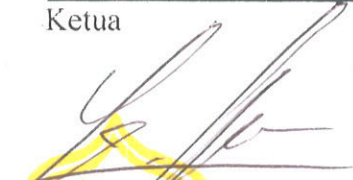
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Pada tanggal:

Drs. Winarjo Sigro Tjaroko

Ketua

Y. Edhi Susilo, S. Mus., M. Hum.

Pembimbing/Anggota

R. Agoes Sri Widjajadi, S. Mus., M. Hum.

Pembimbing/Anggota

Victorious Ganap, M. Ed.

Anggota

Drs. Pipin Garibaldi, D.M., M. Hum.

Anggota

Mengetahui,

Dekan Fakultas Seni Pertunjukan

Institut Seni Indonesia Yogyakarta

I. Wayan Senen, S.S.T., M. Hum.

NIP. 130 534 032

“Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran.”

II Timotius 3:16

Kupersembahkan kepada:
Ibunda terkasih, ... “sayang bapak tidak sempat menyaksikan” ...
kedua kakakku, suami dan ketiga anakku yang sangat aku sayangi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Karya Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Struktural The Young Person’s Guide to the Orchestra”, Variation and Fugue on a Theme of Purcell karya Benjamin Britten Opus 34”, penulis susun sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri jenjang studi sarjana (S-1) Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada Fakultas Seni Pertunjukan Jurusan Musik Program Studi Musik Sekolah.

Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, serta pengarahan-pengarahan :

1. Y. Edhi Susilo, S. Mus, M. Hum., selaku pembimbing utama dalam penyusunan karya tulis ini.
2. R. Agoes Sriwidjajadi, S. Mus, M. Hum., selaku pembimbing pendamping dalam penyusunan karya tulis ini.
3. Drs Winarjo Sigro Tjaroko, selaku Ketua Jurusan Musik atas kebijakannya.
4. Drs Hadi Susanto, selaku dosen wali penulis.
5. Drs I.G.N Wirjawan Budhiana, M. Hum., untuk arahan dan *full-score* dari Britten.
6. Oni Krisnerwinto, S.Sn, untuk pinjaman *laptop*-nya.
7. Hendri Waskito, S.Sn untuk *compact disc* “The Young Person’s” tanpa narasi, yang digunakan penulis selama penelitian.
8. Drs T. Bramantyo, M.Mus.Ed., Ph.D, untuk *CD Audio* “The Young Person’s” dengan narasi, yang digunakan penulis sebagai sampel audio pada waktu ujian.

9. Ibu E. Susrama, yang sudah membantu menterjemahkan referensi, juga untuk semua doa dan dukungan yang sudah diberikan selama ini.
10. Ibu Soeyoed, untuk saran, nasehat, semangat, pengorbanan dan doanya.
11. Onny Soewasono, yang sudah menjadi teman diskusi, untuk dorongan, juga semua pengorbanan dan kebersamaan dalam suka dan duka.
12. Haryo, Nandha dan Candra, kalian bertiga adalah semangat, doa dan penghiburan untuk ibu selalu.
13. I. G. Aju Wirjastiti Kusumaningrum beserta semua keponakan-keponakan dan cucu, untuk doa dan semangat yang selalu diberikan, meskipun tempat kita berjauhan.
14. Bapak Bintoro dan Dra Selly Sagita, yang telah memberi semangat dan dorongan.
15. Neni Kristiyastuti, untuk kesediaannya menemani anak-anak
16. Teman-teman staf TK dan *Play Group* Yogya Kids, untuk pengertian dan kebersamaan selama ini
17. Segenap dosen dan karyawan Institut Seni Indonesia Fakultas Seni Pertunjukan Jurusan Musik.
18. Semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, untuk seluruh perhatian, dorongan dan kebersamaan selama ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan karya tulis ini. Harapan penulis, mudah-mudahan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya dan bagi masyarakat musik pada umumnya.

Yogyakarta, 15 Juni 2002

Penulis

RINGKASAN

Berangkat dari ketertarikan penulis terhadap pendidikan musik bagi anak-anak maupun orang dewasa yang ingin belajar atau menekuni musik secara serius, penulis memilih karya Benjamin Britten yang berjudul “Young Person’s Guide to the Orchestra”, Variation and Fugue on a Theme of Purcell untuk dianalisis, karena karya ini dibuat oleh penciptanya dengan tujuan untuk memberikan apresiasi musik dan semua instrumen yang tergabung dalam sebuah orkestra.

Karya yang terdiri dari tiga bagian, Tema, Variasi dan Fuga diawali dengan memperkenalkan seluruh instrumen dalam orkestra (Tema A sampai dengan Tema F), memperkenalkan seksi tiup kayu, seksi tiup logam, seksi gesek dan harpa juga seksi perkusi.

Kemudian satu per satu instrumen dari setiap seksi ditampilkan dengan membawakan variasi dari olahan tema mulai dari piccolo, flute, oboe, klarinet, fagot kemudian horn in F, trumpet, trombon dan tuba, selanjutnya biola, biola alto, cello dan kontra bas, pada kelompok perkusi diawali dengan timpani, bas drum, *cymbal*, tamborin, triangle, castagnet, silofon dan whip.

Pada bagian fuga secara struktur instrumen masih sama dengan urutan sebelumnya pada variasi akhir diawali piccolo hingga kontra bas. Satu hal yang menarik adalah munculnya dua tema utama atau subyek utama di tengah-tengah bagian fuga ini, tema pertama adalah tema dari Henry Purcell yang sudah dimainkan pada bagian Tema, yang ke-dua tema utama dari Benjamin Britten sendiri yang sudah dimainkan sejak awal bagian fuga ini.

DAFTAR ISI

	halaman
JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah.....	2
2. Batasan Masalah.....	2
3. Manfaat yang Diharapkan.....	2
B. Tujuan Penelitian.....	2
C. Metode Penelitian	3
D. Tinjauan Pustaka.....	4
D. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II RIWAYAT KOMPONIS DAN LATAR BELAKANG PENCIPTAAN KARYA	
A. Riwayat singkat Benjamin Britten.....	7
B. Benjamin Britten dan Karya-karyanya.....	12
C. Latar Belakang Penciptaan ”The Young Person’s Guide To The Orchestra”	26
BAB III “ANALISIS STRUKTURAL THE YOUNG PERSON’S GUIDE TO THE ORCHESTRA, VARIATION AND FUGUE ON A THEME OF PURCELL”	
A. Analisis Tema.....	33

1. Tema A.....	33
2. Tema B.....	37
3. Tema C.....	39
4. Tema D.....	41
5. Tema E.....	43
6. Tema F.....	44
B. Analisis Variasi.....	47
1. Variasi A.....	47
2. Variasi B.....	51
3. Variasi C.....	52
4. Variasi D.....	54
5. Variasi E.....	57
6. Variasi F.....	60
7. Variasi G.....	62
8. Variasi H.....	64
9. Variasi I.....	68
10. Variasi J.....	70
11. Variasi K.....	73
12. Variasi L.....	74
13. Variasi M.....	76
B. Analisis Fuga.....	77
1. Huruf A.....	78
2. Huruf B.....	78

7. Huruf C.....	79
8. Huruf D.....	79
9. Huruf E.....	80
10. Huruf F.....	81
7. Huruf G.....	81
12. Huruf H.....	82
13. Huruf I.....	82
14. Huruf J.....	83
15. Huruf K.....	84
12. Huruf L.....	85
13. Huruf M.....	86
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyadari bahwa pemahaman suatu karya tidaklah cukup hanya dengan dapat memainkan saja, tetapi akan lebih berarti apabila seorang musisi dapat memahami suatu karya yang dimainkan sampai pada tingkat pemahaman secara analisis maupun historis dan 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 musikal yang dimaksudkan. Kesadaran tersebut demikian kuat hingga menimbulkan ketertarikan penulis untuk menganalisis sebuah karya dari komponis Benjamin Britten yang berjudul "The Young Person's Guide to the Orchestra", Variation and Fugue on a Theme of Purcell.

Dari sudut pandang analisis musikal, karya tersebut erat hubungannya dengan pengenalan musik, khususnya mengenai instrumentasi dalam orkestra. Sebuah komposisi yang dituangkan ke dalam bentuk orkestra dengan memaparkan instrumentasi yang mendukung sebuah formasi orkes secara kelompok maupun menyeluruh.

Alasan-alasan tersebut sangat mendorong penulis untuk menindak-lanjuti dengan memilih judul skripsi: Analisis Struktural "The Young Person's Guide to the Orchestra", Variation and Fugue on a Theme of Purcell karya Benjamin Britten, Opus 34.

1. Rumusan masalah

Setelah memperhatikan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut :

- Siapakah Benjamin Britten serta jenis karya musik yang telah diciptakan nya, dan hal apa yang melatar belakangi penciptaan karya “The Young Person’s Guide to the Orchestra”, Variations and Fugue on a Theme of Purcell ?
- Apa keistimewaan karya tersebut secara struktural, apakah bentuk musik Fuga yang digunakan sesuai dengan bentuk musik Fuga pada umumnya, dan bagaimana pula bentuk Variasi dalam karya tersebut.

Sehubungan dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan menjadi salah satu alternatif jawabannya.

2. Batasan Masalah

Selain menjelajahi pemahaman struktur musiknya, karya ini juga memaparkan tentang jenis-jenis instrumen, keluarga instrumen serta formasi orkes dengan batasan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan unsur apresiasi tentang instrumentasi dalam orkestra dan unsur struktural musik, meliputi bentuk musik, harmonisasi, dan unit ritme yang bukan merupakan analisis dari birama ke birama atau *bar to bar analysis*.

Melalui skripsi yang menganalisis “Young Person’s Guide to the Orchestra”, Variation and Fugue on a Theme of Purcell karya Benjamin Britten Op. 34, diharapkan agar tujuan apresiasi dalam karya tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pecinta musik pada umumnya, dan sebagai tambahan wahana pengetahuan musik bagi pelajar dan mahasiswa Jurusan Musik secara khusus.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan sebagai Tugas Akhir ini adalah:

- Menjaring data sebagai bahan analisis dari perspektif teori maupun praktek menuju akurasi hasil penelitian.

- Menerapkan ilmu pengetahuan baik teori maupun praktek yang sudah didapat selama di bangku kuliah.
- Agar para musisi dapat membawakan atau memainkan karya tersebut dengan interpretasi yang berdasar pada suatu pemahaman yang dalam dan menyeluruh.
- Menambah wawasan bagi mahasiswa musik, tentang salah satu cara untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik melalui karya orkestra.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah analisis deskripsi dengan mendiskripsikan dari semua data yang masuk dan mengklasifikasikannya. Setelah itu dilakukan pengolahan data melalui pendeskripsian ke dalam tulisan yang tersusun melalui bab-bab yang kronologis dan saling mendukung. Proses analisis bentuk musik secara vertikal dilakukan melalui pemahaman harmoni dan secara horisontal melalui pencermatan pola-pola ritme dan melodi. Sebagai kelengkapan dan untuk mencapai hasil yang maksimal penulis tidak lupa menggunakan *CD-audio* rekaman dari "The Young Person's Guide To The Orchestra", Variation and Fugue on a Theme of Purcell, yang sangat membantu dalam proses analisisnya.

Berdasarkan uraian tersebut, metode musikologis sangat membantu untuk memecahkan berbagai hal yang berkaitan dengan musik. Sebagai contoh dalam menguraikan bentuk-bentuk musik yaitu Tema, Variasi dan Fuga, penulis berusaha melakukan analisis dengan landasan teori yang dikemukakan Leon Stein (1979).

Nicholas Slonimsky, *Baker's Biographical Dictionary of Musicians*, fifth edition, completely revised, with supplement, G. Schirmer, New York/ London, 1971.

Dalam buku ini penulis mengambil data pada halaman 212 mengenai riwayat Benjamin Britten di awal perjalanan musiknya yang kemudian dimunculkan pada awal bab II, alinea pertama.

Scott Eric Smith, *Brief List of Major Events and Award*, dalam situs internet: [http://www.cco.caltech.edu/~tan/Britten/britbio.html/early life](http://www.cco.caltech.edu/~tan/Britten/britbio.html/early%20life), edisi Senin, 16 February 1998. Website tersebut membantu dalam memaparkan awal kehidupan dan kronologi peristiwa penting yang dialami oleh Benjamin Britten pada bab II, sub bab A, yaitu tentang riwayat singkat komponis.

Scott Eric Smith, *Britten's Complete Works*, yang terdapat dalam situs internet: <http://www.geocities.com/vienna/strasse/1523/britwork>, edisi Senin, 29 April 2002. Website ini dipakai untuk menerangkan tentang sederet karya yang telah diciptakan oleh Benjamin Britten sepanjang hidupnya, pada bab II, sub bab B.

Vincent Brann, *Britten Source Book*, <http://www.msn.com/encyclopedia>. Dalam ensiklopedi virtual ini diperoleh keterangan tentang latar belakang dibuatnya karya "The Young Persons Guide to the Orchestra" serta peran karya tersebut dalam film "Instruments of the Orchestra" yang dimunculkan pada bab II, sub bab C.

Benjamin Britten, Full Score "*The Young Person's Guide to the Orchestra*", Variation and Fugue on a Theme of Purcell, opus 34, Hawkes & Son (London) Ltd., 1958.

Partitur lengkap atau *full score* ini merupakan acuan inti dari seluruh rangkaian penulisan dan analisis struktural pada skripsi yang penulis susun ini. Mulai dari keterangan tentang pembagian instrumentasi dalam orkestra hingga petunjuk cara membaca

Benjamin Britten, Full Score "*The Young Person's Guide to the Orchestra*", Variation and Fugue on a Theme of Purcell, opus 34, Hawkes & Son (London) Ltd., 1958.

Partitur lengkap atau *full score* ini merupakan acuan inti dari seluruh rangkaian penulisan dan analisis struktural pada skripsi yang penulis susun ini. Mulai dari keterangan tentang pembagian instrumentasi dalam orkestra hingga petunjuk cara membaca partitur ini sangat membantu penulis pada bab III, Analisis Struktural "*The Young Person's Guide To The Orchestra*", Variation and Fugue on a Theme of Purcell.

Leon Stein, *Structure & Style: The Study and Analysis of Musical Form*; Expanded Edition, New Jersey, USA: Summy Biechard Music, 1979).

Buku acuan ini berguna untuk menguraikan definisi motif, frase, tema dalam struktur musik pada halaman 3, 22 dan dipakai pada awal bab III termasuk proses analisis bentuk struktural, pola ritme dan melodi dari karya "*The Young Person's Guide To The Orchestra*", Variations and Fugue on a Theme of Purcell.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab I

Pada bab Pendahuluan, berisi tentang latar belakang yang memuat rumusan masalah, batasan masalah dan manfaat penulisan skripsi ini serta segala hal yang bersifat mendukung teknis pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir.

Bab II

Setelah mengetahui instrumen pengamatan, uraian metode dan kerangka proses analisis pada bab I, maka pada bab II ini lebih mengemukakan faktor deskripsi yang mendukung pemahaman historis (dari biografi komponis), contoh-contoh karya dari

Benjamin Britten dan latar belakang penciptaan “The Young Person’s Guide to the Orchestra”.

Bab III

Diharapkan setelah memahami berbagai hal dan informasi data dari komponis maupun karyanya, pada bab III yang merupakan inti dari skripsi ini, penulis memaparkan seluruh detail dari analisis struktural, baik secara vertikal, horisontal maupun instrumentasi sebagai alat pendukung orkestra.

Bab IV

Sebagai penutup, penulis membagi dalam bab IV menjadi dua sub-bab, yaitu kesimpulan dan saran.

Secara menyeluruh, rangkaian dari bab ke bab yang tersusun dalam skripsi ini penulis kemukakan sebagai perwujudan tanggung jawab ilmiah atas semua materi kuliah baik teori maupun praktek yang dituangkan dengan kemampuan dan pemahaman yang optimal dalam bentuk Tugas Akhir Skripsi.