

**EKSPERIMENTASI PERMASALAHAN TEKNIK-TEKNIK
PADA *CELLO CONCERTO* NO. 1 BAGIAN PERTAMA
“*ALLEGRETTO*”
KARYA DMITRI SHOSTAKOVICH**

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

Oleh:

**Neam Sahiqa Raya
1311985013**

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

2017

**EKSPERIMENTASI PERMASALAHAN TEKNIK-TEKNIK
PADA *CELLO CONCERTO* NO. 1 BAGIAN PERTAMA
“*ALLEGRETTO*”
KARYA DMITRI SHOSTAKOVICH**

Oleh:

**Neam Sahiqa Raya
1311985013**

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

Diajukan kepada

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

Semester Genap, 2016/ 2017

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 14 Juli 2017.

Tim Penguji:

Dr. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus.

Ketua Program Studi/ Ketua

Drs. Asep Hidayat, M.Ed.

Pembimbing I/ Anggota

Ayub Prasetyo, S.Sn., M.Sn.

Pembimbing II/ Anggota

Drs. I.G.N. Wiryawan Budhiana, M.Hum.

Penguji Ahli/ Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

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

**Karya tulis ini kupersembahkan untuk :
Orang tua dan keluarga tercinta,
Guru-guruku,
dan seluruh sahabat pecinta musik**

MOTTO

"Do what is beautiful. Allah loves those who do what is beautiful"
Surah Al-Baqarah 2:195

"Only the pure in heart that can make a good soup"
(Ludwig van Beethoven)

"Belajar Musik sama dengan belajar berkehidupan"

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah menyertai dalam proses penyelesaian karya tulis ini sehingga dapat selesai tepat pada waktunya. Karya tulis ini merupakan syarat utama untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata (S1) Seni Musik di Jurusan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Dari awal hingga akhir proses penulisan, penulis telah banyak dibimbing dan didukung oleh berbagai pihak sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Asep Hidayat, M.Ed. selaku dosen pembimbing dan mayor cello, juga seorang Ayah, yang selalu menginspirasi dan tidak pernah menyerah dalam mengajari dan berbagi keilmunnya, tidak hanya dalam ilmu bermusik namun juga ilmu dalam berkehidupan sebagai manusia yang berbudi.
2. Bapak Ayub Prasetyo, S.Sn., M.Sn. selaku dosen pembimbing kedua, terima kasih atas kesabaran dan keterbukaan pikirannya pada saat bimbingan dan selama penulis masih menjadi mahasiswa di Jurusan Musik ISI Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus. selaku Ketua Jurusan, dan Bapak A. Gathut Bintarto, S.Sn., S.Sos., selaku Sekertaris Jurusan.
4. Seluruh dosen dan staff di Jurusan Musik ISI Yogyakarta.

5. Teman-teman yang saya cintai, yang mau berbagi dan belajar musik bersama.

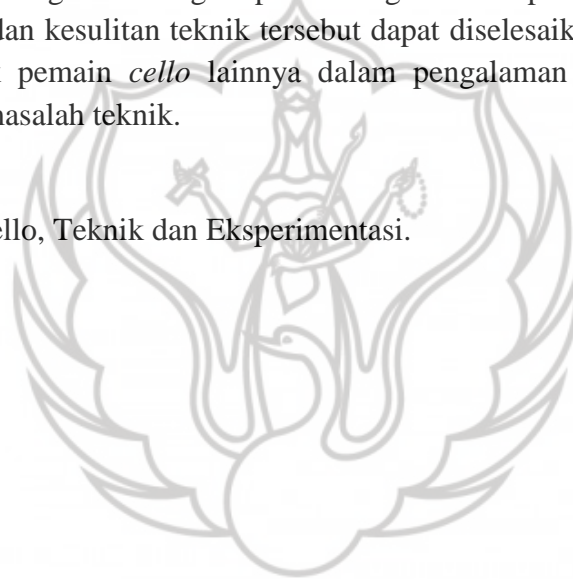
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan penulisan ini, untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan agar membangun dan berguna di kemudian hari. Akhir kata, semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

ABSTRAK

Penguasaan teknik untuk seorang resitalis adalah sebuah keharusan, sesuai dengan masing-masing tingkatan kesulitan teknik yang ingin dicapai. Salah satu repertoar standar untuk pencapaian kematangan teknik seorang pemain *cello* adalah *Cello Concerto* No.1 karya Dmitri Shostakovich, dimana pada karya ini terdapat keunikan secara gaya musik yaitu neoklasik. Penulis mengacu pada penulisan penandaan teknik oleh *cellist* Mstislav Rostropovich baik untuk penjarian maupun *bowing*, yang kemudian ditemukan ketidakcocokan dan membuat penulis ingin mencoba bereksperimen dalam memecahkan masalah kesulitan teknik pada repertoar tersebut khususnya pada bagian pertama *Allegretto*. Dengan berbagai cara latihan semacam *etude* dari berbagai sumber maupun yang dibuat sendiri oleh penulis dengan berbagai pertimbangan dan penyesuaian, diharapkan permasalahan dan kesulitan teknik tersebut dapat diselesaikan, dan dapat menjadi panduan untuk pemain *cello* lainnya dalam pengalaman bereksperimen untuk memecahkan masalah teknik.

Kata kunci : Cello, Teknik dan Eksperimentasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Persembahan	iii
Motto.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar.....	x
Daftar Notasi	xii
Daftar Tabel	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sekilas Tentang Instrumen Cello	9
B. Teknik Permainan Cello	26
C. <i>Concerto</i>	30
D. Dmitri Shostakovich.....	35

**BAB III EKSPERIMENTASI TEKNIK-TEKNIK PADA CELLO
CONCERTO NO. 1 BAGIAN PERTAMA “ALLEGRETTO”**

A. Tentang Karya <i>Cello Concerto</i> No. 1 Bagian Pertama <i>Allegretto</i>	39
B. Analisis Teknik.....	42
C. Eksperimentasi dan Cara Latihan.....	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan Cello pada periode zaman Barok dan Cello modern	10
Gambar 2. Cello Modern dan bagian-bagiannya	11
Gambar 3. . Bow zaman Barok	12
Gambar 4. Bow Modern dan bagian-bagiannya	12
Gambar 5. Posisi duduk dalam meletakkan <i>cello</i>	14
Gambar 6. Penyesuaian <i>endpin</i>	14
Gambar 7. Bentuk jari pada tangan kiri	15
Gambar 8. Letak ibu jari pada tangan kiri.....	16
Gambar 9. Tujuh posisi jari pada <i>fingerboard cello</i>	17
Gambar 10. <i>Extension</i> dan <i>half</i>	18
Gambar 11. <i>Shifting</i> pada Posisi 1 ke Posisi 4.....	18
Gambar 12. Arah pergerakan jari pada teknik <i>vibrato</i>	19
Gambar. 13. <i>Double stop</i> interval 3, 6, 8, 10 dan 13	20
Gambar. 14. <i>Artificial harmonic</i>	21
Gambar 15. <i>Baroque Hold</i>	22
Gambar 16. <i>Modern Hold</i>	23
Gambar 17. Penempatan letak <i>hairbow</i> pada teknik <i>detache</i>	24
Gambar 18. <i>Detache</i> dimulai dari <i>downbow</i> dan <i>upbow</i>	24
Gambar 19. Arah pergerakan tangan kanan pada teknik <i>legato</i>	25
Gambar 20. <i>Penempatan letak hairbow</i> sebelum dipantulkan dan setelah dipantulkan.....	25

Gambar 21. Penempatan posisi <i>hairbow</i> yang tepat untuk melakukan <i>spiccato</i>	26
Gambar 22. Penempatan letak <i>hairbow</i> dengan tekanan dan pelepasan tekanan	27
Gambar 23. Pergerakan Teknik <i>Legato-Staccato</i> dimulai dari <i>Down bow</i> dan <i>Up bow</i>	27
Gambar 24. <i>Hairbow</i> diletakan pada bagian <i>tip</i> untuk menghasilkan suara Seperti berbisik.....	28
Gambar 25. <i>Hairbow</i> diletakan dekat dengan <i>bridge</i> agar menghasilkan efek Suara logam.....	29
Gambar 26. Penempatan jari pada tangan kanan saat memetik dan setelah memetik senar	29
Gambar 27. Jari kelingking memetik senar dengan cara menariknya ke samping.....	30
Gambar 28. Dmitri Shostakovich.....	36
Gambar 29. Penempatan posisi <i>stick</i> dan <i>hairbow</i>	59

DAFTAR NOTASI

Notasi 1. Birama 23-35 pada posisi 4-6 dalam senar 1-2 dengan Interval 6	46
Notasi 2. Contoh interval 3 pada ketukan ketiga	47
Notasi 3. Contoh interval 8 atau oktaf	48
Notasi 4. Contoh interval 10	48
Notasi 5. Contoh interval 15	49
Notasi 6. Birama 203 dan pengulangannya.....	49
Notasi 7. Birama1-3 pada posisi 4-5 dan pengulangannya	50
Notasi 8. Birama 96-98 dan pengulangannya	51
Notasi 9. Birama 160 dan 163 pada posisi 3-6	51
Notasi 10. Birama 118-120 pada posisi 1-2 dan pengulangannya.....	52
Notasi 11. Penjarian oleh Rostropovich pada birama 23	54
Notasi 12. Penjarianoleh Rostropovich pada birama 32	54
Notasi 13. Nada bagian atas	56
Notasi 14. Nada bagian bawah.....	56
Notasi 15. <i>Shifting</i> pada birama 1-3	57
Notasi 16. Popper <i>Etude</i> no. 6.....	58
Notasi 17. Popper <i>Etude</i> no. 19.....	60
Notasi 18. Popper <i>etude</i> No. 6 dengan penandaan <i>legato</i> 2-8	61
Notasi 19. Latihan vibrato dengan varian ritme.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Inventaris Teknik Pada Repertoar *Cello Concerto* No.143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai mahasiswa Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan minat utama musik pertunjukan, mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan tugas akhir dalam bentuk resital dan karya ilmiah yang berkaitan dengan resital tersebut. Resital menurut KBBI adalah sebuah konser atau pertunjukan musik yang ditampilkan oleh pemain solo ataupun kelompok. Sebuah program resital standar biasanya dibuat tergantung pada fokus pendekatannya. Terdapat pendekatan waktu/durasi resital, kontras suatu karya dengan yang lainnya (cepat-lambatnya tempo, *mood* suatu karya, atau suatu karya berdasarkan periode zamannya), dan yang terakhir tonalitas keseluruhan karya apakah konsonan atau disonan (Provost, 1992).

Dalam resital tugas akhir ini penulis menggunakan pendekatan yang pertama yaitu pendekatan waktu/ durasi, tidak lebih dari 50 menit sesuai yang dianjurkan oleh dosen pembimbing tugas akhir, pendekatan ke dua dengan kontras tempo lambat-cepat-agak cepat, dan terakhir dengan pendekatan tonalitas yaitu tonalitas pada periode zaman romantik (1825-1900) dan tonalitas pada awal periode zaman modern (1900-1950).

Resital tersebut terdiri dari tiga repertoar yaitu *Caprice* No. 6 untuk solo cello karya Alfredo Piatti, *Pezzo Capriccioso* karya Peter Ilych Tchaikovsky, dan terakhir adalah *Cello Concerto* No. 1 bagian pertama *Allegretto* karya Dmitri

Shostakovich. Dalam konteks permainan musik, *concerto* adalah sebuah karya yang mengharuskan pemain solo untuk mendemonstrasikan kemahiran teknik dan musikalnya, dimana dalam prakteknya *concerto* memaparkan banyak tipe atau varian dalam interaksi solo-orkestra dan virtuositasnya (Keefe, 2011). Dengan demikian penulis memilih karya *concerto* untuk dimainkan dalam resital adalah sebagai tolak ukur kemahiran penulis dalam bidang musik pertunjukan, hasil pembelajaran dan pencapaian selama empat tahun di Insitut Seni Indonesia Yogyakarta, juga sebagai objek penelitian.

Dmitri Shostakovich adalah komposer besar yang lahir di Rusia pada tahun 1906 di St. Petersburg dan sejak masa kanak-kanak mengenal dan belajar piano dari ibunya. Shostakovich memulai kariernya sebagai komponis dengan mengubah karya-karya musik kamar, opera, *symphony*, dan *ballet* yang populer dalam masyarakat Rusia. Karya-karya terkenalnya untuk *cello* antara lain *Sonata in D minor* untuk cello dan piano, dan *Cello Concerto No.1*.

Cello Concerto No.1 adalah karya *concerto* untuk *solo cello* yang digubah pada tahun 1959. Karya ini terdiri dari empat bagian yaitu *Allegretto*, *Moderato*, *Cadenza-Attaca*, dan *Allegro con moto*. Dalam karya ini terdapat komponen yang cukup baru secara gaya musik yaitu neoklasik, yaitu suatu konsep bermusik dimana digunakannya kembali idiom-idiom dan tradisi pada musik periode zaman klasik seperti harmoni, *sonata form*, *counterpoint*, dan lainnya, namun dengan tonalitas dan ide musikal lainnya yang baru sehingga berpengaruh pada pembaharuan teknik dan musikalnya.

Pertama kali dimainkan oleh *cellist* Mstislav Rostropovich, dimana karya tersebut pun didedikasikan padanya. Rostropovich merupakan *cellist* dari Rusia yang terkenal akan virtuositas teknik dan interpretasi musiknya. Penulis mengacu pada partitur *Cello Concerto No.1* yang ditulis oleh Rostropovich dimana ia menuliskan berbagai penandaan teknik seperti penjarian dan *bowing* dengan karakter suara yang akan dihasilkan secara personal. Dalam berbagai penandaan tersebut ditemukan ketidakcocokan yang menimbulkan kesulitan secara teknik bagi penulis, baik teknik dalam penjarian maupun *bowing*, dimana menjadikan penulis ingin bereksperimen dalam menemukan solusi kesulitan teknik tersebut dengan berbagai metode latihan yang bersumber dari *etude*, yang bersifat efektif dan aplikatif.

Rostropovich memiliki keuntungan secara anatomi dalam memainkan instrumen *cello* yaitu tubuh yang besar dan jari-jemari yang panjang serta lebar, dimana keuntungan-keuntungan tersebut menjadikan Rostropovich tidak mengalami kesulitan yang dirasakan oleh *cellist* lainnya yang memiliki anatomi berbeda. Sebagaimana diungkapkan oleh Davidson dalam *Musical Performance : A Guide to Understanding* bahwa terdapat pengaruh yang erat antara faktor biologis yang menghasilkan perbedaan anatomi dan lingkungan terhadap pembentukan potensi musikal baik itu potensi secara kebertahanan pemahaman musikal, potensi fisik dan mental dalam bermusik dan mempertunjukkannya

Fokus utama dalam penelitian ini adalah bukan membandingkan anatomi yang dimiliki oleh seorang virtuoso *cellist* Rostropovich dengan *cellist* lainnya, namun

pada eksperimentasi dalam kesulitan teknik dan hasil yang didapat, dengan berbagai cara latihan yang efektif dan aplikatif.

Teknik dalam konteks bermain musik berarti menemukan dan mengembangkan bentuk fisik atau nyata dari sebuah karya musik (Pleeth, 1982) dalam arti bahwa teknik merupakan sarana, sebuah alat transportasi yang bersifat mutlak untuk mencapai tingkat kemahiran yang tinggi dalam memainkan karya-karya musik dan bagaimana menjadikannya terdengar indah. Maka pentingnya penguasaan teknik pada seorang resitalis adalah sebuah keharusan, sesuai dengan masing-masing tingkatan kesulitan teknik yang ingin dicapai.

Dalam memainkan sebuah teknik yang terdapat pada repertoar *cello concerto* no.1 karya Dmitri Shostakovich ini termasuk konvensional namun cukup sulit untuk dimainkan dan belum pernah ada yang meneliti karya tersebut, khususnya di perguruan tinggi dalam bidang musik di Indonesia.

Cello concerto tersebut merupakan salah satu repertoar standar sebagai pencapaian kematangan seorang pemain *cello*, terbukti dengan berbagai lembaga pendidikan konservatori musik di seluruh dunia contohnya seperti di Yong Siew To *Conservatory of Music* di Singapura, *Conservatorium van Amsterdam* di Belanda, *Moscow Conservatory of Music* di Rusia, *Royal College of Music* di Inggris, dan termasuk juga Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang mengharuskan untuk memainkan karya tersebut baik untuk ujian masuk konservatori untuk tingkatan strata satu dan dua, resital, maupun kompetisi musik.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja teknik-teknik permainan *cello* yang terdapat dalam *Cello Concerto No. 1*?
2. Bagaimana eksperimentasi dan studi dalam penggarapan teknik-teknik permainan *cello* dalam *Cello Concerto No. 1*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui teknik permainan cello yang terdapat pada repertoar *Cello Concerto No.1*.
2. Memperoleh pengetahuan mengenai eksperimentasi dan penyelesaian masalah teknik dalam permainan *cello* yang terdapat pada repertoar *Cello Concerto No.1*.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai literatur mengenai eksperimentasi, analisis dan penyelesaian permasalahan teknik-teknik permainan dalam *Cello Concerto No.1* karya Dmirti Shostakovich.
2. Sebagai wacana untuk para pemain musik dalam strategi penyelesaian teknik permainan suatu repertoar.
3. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru dalam menyelesaikan permasalahan teknik suatu repertoar pada instrumen *cello*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerman, Joseph. 1976. *Listen*. United States of America : Worth Publishers, Inc. Buku ini digunakan sebagai acuan penulis dalam

mendesripsikan kesejarahan genre musik *concerto* sesuai dengan periode zaman masing-masing, serta keunikan dan keistimewaannya. Khususnya *concerto* pada periode zaman modern dimana keterkaitannya dengan repertoar yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian. Hal ini bermanfaat dalam bab kedua penulisan tugas akhir ini.

2. Pleeth, William. 1982. *Yehudi Menuhin Music Guides : Cello*. London : McDonald & Co. Buku ini merupakan acuan penulis dalam mendeskripsikan *cello* secara kesejarahan dan perkembangan teknik permainannya. Dalam buku ini terdapat penjelasan detil mengenai perubahan bentuk fisik, teknik, dan fungsi *cello* dari zaman ke zaman dan digambarkan dengan berbagai ilustrasi untuk mempermudah bayangan dan perspektif penulis. Hal ini akan bermanfaat dalam bab kedua dan ketiga tugas akhir ini.
3. Eisenberg, Maurice. 1980. *Cello Playing of Today*. Great Britain : Novello & Company Limited, Borough green, Sevenoaks, Kent. buku ini merupakan salah satu panduan dalam menganalisis teknik permainan *cello* dan permasalahannya. Penjelasan dalam buku ini disertai contoh-contoh latihan yang aplikatif dan efektif, yang menjadi acuan dalam menganalisis strategi dan solusi permasalahan teknik pada repertoar yang dijadikan objek penelitian penulis. Hal ini bermanfaat dalam penulisan bab kedua dan ketiga dalam tugas akhir penulis.
4. Fanning, David. 2011. *The Cambridge Companion to : Shostakovich*. Cambridge University Press. Dalam buku ini terdapat pembelajaran

mengenai sang komposer Shostakovich yang dimulai dari keadaan dan tekanan politik semasa ia hidup yang mempengaruhi karya-karya musiknya, ciri khas pada setiap repertoar khususnya untuk genre musik *concerto*. Buku ini menjadi acuan penulis dalam menganalisis secara struktur, interpretasi dan penggarapan teknik pada repertoar *cello concerto* no.1 sesuai dengan latar belakang repertoar tersebut. Hal ini bermanfaat pada bab ketiga penulisan tugas akhir ini.

F. Metode Penelitian

Untuk mendukung proses penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris penulis. Disamping itu penulis menggunakan pendekatan eksperimentasi berdasarkan pengalaman pribadi penulis, dimana pengalaman tersebut menghidupkan kisah pengalaman, menyampaikannya, dan memodifikasinya dengan menyampaikan ulang dan menghidupkannya lagi (Denzin., Lincoln, 2000). Berikut tahapan-tahapan dalam penelitian :

1. Pengumpulan data : pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data berupa partitur repertoar yang dipilih sebagai objek penelitian, kemudian berbagai referensi buku yang akan digunakan.
2. Analisis data : pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data dari referensi yang didapat untuk menyelesaikan permasalahan teknik yang ditemui pada repertoar yang dipilih sebagai objek penelitian yang

berdasarkan pada tinjauan pustaka untuk mengetahui hasil dari penelitian.

3. Penyajian data : pada tahap ini penulis menyajikan data berdasarkan kesimpulan jawaban dari rumusan masalah.

