

**KAJIAN ALTERNATIF PENJARIAN PADA
12 ESTUDOS NO 2 KARYA H.VILLA LOBOS
UNTUK GITAR KLASIK**

**TUGAS AKHIR
Program Studi S1 Seni Musik**

Oleh :

**Danan Bagus Wijayanto
1211898013**

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

2018

**KAJIAN ALTERNATIF PENJARIAN PADA
12 ESTUDOS NO 2 KARYA H. VILLA LOBOS
UNTUK GITAR KLASIK**

Oleh :

**Danan Bagus Wijayanto
1211898013**

**Karya tulis ini disusun sebagai persyaratan untuk mengakhiri
Jenjang pendidikan Sarjana pada Program Studi S1 Seni Musik**

Diajukan Kepada :

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

2018

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 16 Januari 2018.

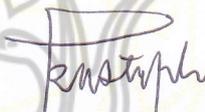
Tim Penguji:

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

Dr. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus.
Pembimbing/ Anggota

Kustap Yusuf, S.Sn., M.Sn
Penguji Ahli/ Anggota

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang memiliki seluruh alam raya beserta isinya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang mengajarkan perilaku mulia baik dari segi agama, sosial, politik beserta semua ilmu kehidupan yang sudah diwariskan kepada kita semua.

Alhamdulillah, untuk yang kedua kalinya, setelah melewati 2 kali proses tahap pengajuan proposal, akhirnya kali ketiga dalam pengajuan proposal dapat menjadi penyelesaian ke tahap kegiatan dan penulisan penelitian. Meskipun masih banyak yang harus dipenuhi dalam struktur maupun konteks penelitian, penulis bersyukur karena telah menyelesaikan penulisan ilmiah tugas akhir dengan semaksimal mungkin. Namun demikian, kiranya sedikit naif apabila penulis tidak menyebutkan orang-orang yang selalu mendukung baik secara materi maupun ilmu yang sudah banyak membantu agar penulisan ilmiah ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih kepada :

1. Dr. Andre Indrawan M. Hum. M.Mus, St selaku Pembimbing Tugas Akhir yang rela meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan ilmiah.
2. Drs. Hadi Susanto M.Sn selaku Dosen wali yang mendukung Penulis untuk segera lulus karena Penulis sudah menginjak tingkat afkir.
3. A. Gathut Bintarto T., S.Sn., S.Sos., MA selaku sekretaris jurusan musik yang memberikan yang selalu memberikan kesabaran dalam melayani

MOTTO

JADILAH OASE DITENGAH LEMBAH KEBODOHAN,
JADILAH PERMATA DITENGAH TUMPUKAN SAMPAH

(Danan Bagus W)

**KAJIAN ALTERNATIF PENJARIAN PADA
12 ESTUDOS NO 2 UNTUK GITAR KLASIK
KARYA H.VILLA LOBOS**

Oleh :
Danan Bagus Wijayanto
1211898013

ABSTRAK

Penjarian merupakan hal yang sangat mendasar dalam setiap permainan instrumen, tidak terkecuali gitar klasik. Penjarian adalah pemilihan jari yang tepat, direncanakan dengan baik dan disengaja ke bagian musik tertentu untuk mencapai tujuan tertentu khususnya interpretasi musikal. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Etude no. 2 dari *12 estudios* karya Villa Lobos. Dalam penulisan ilmiah ini, penulis membandingkan antara antar subyek penelitian, diantaranya 1 sampel hidup yaitu Adam Dipo dan 3 edisi masing-masing dari Andreas Segovia, C. Nelson dan Frederic Zigante. Dengan hal tersebut, dapat ditemukan perbedaan, persamaan, tingkat efektivitas dan efisiensi masing-masing. Sebagai alat pisau bedah, penulis menggunakan salah satu disertasi yang membahas mengenai *fingering* untuk digunakan sebagai parameter dalam penelitian. Berbagai parameter yang digunakan diantaranya pertimbangan dalam penggunaan tehnik bar, hinge-bar, posisi dasar jari (kanan dan kiri), *shifting*, *guide finger*, *open string*, kombinasi jari, penggunaan jari lemah dan kuat. Selain itu, dalam bab 3, penulis mengobservasi dengan jelas setiap birama yang dikomparasikan. Pada bab terakhir, merupakan hasil kesimpulan yang didapatkan selama melakukan penelitian berdasarkan pada objek yang diteliti.

Kata kunci : *penjarian, efektif, efisien, tehnik, etude no. 2 villa lobos*

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, Saya :

Nama : Danan Bagus Wijayanto

NIM : 1211898013

Jurusan : Musik

Fakultas : Seni Pertunjukan

Menyatakan bahwa penelitian ilmiah ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, karya ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang memang bertujuan untuk kutipan dalam mendukung penelitian dengan mengikuti acuan, tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim.

Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 16 Januari 2018

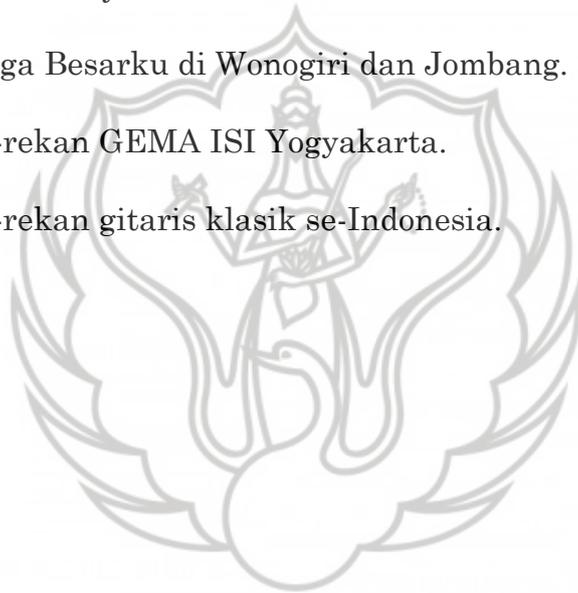
Penulis,

Danan Bagus Wijayanto

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Tuhan Semesta Alam karena pada akhirnya penelitian tugas akhir tingkat S1 ini dapat terselesaikan. Penelitian Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

- Secara khusus, kepada Almarhum Bapak ; Somad.
- Ibu tercinta ; Susi Wijayanti dan Adik ; Melyon Dwi Susanti, Thrusti Dewayanti.
- Keluarga Besarku di Wonogiri dan Jombang.
- Rekan-rekan GEMA ISI Yogyakarta.
- Rekan-rekan gitaris klasik se-Indonesia.

DAFTAR ISI

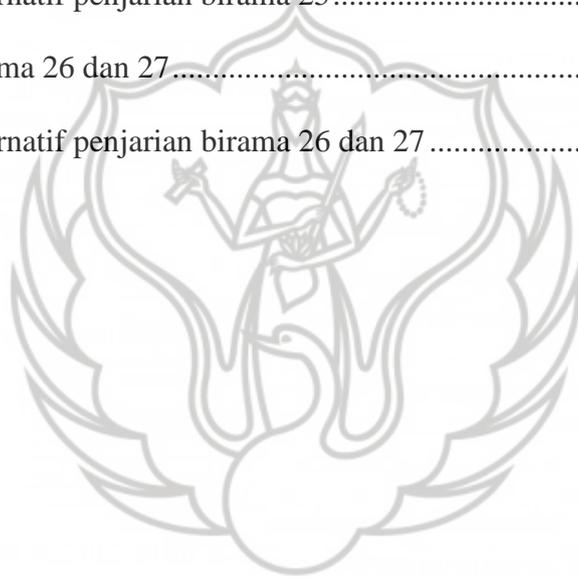
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	v
INTISARI.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR NOTASI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Metode Penelitian.....	5
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN HISTORIS DAN ASPEK-ASPEK TEKNIS GITAR	
KLASIK.....	8
A. Tinjauan Singkat Tentang Sejarah Gitar.....	8
B. Biografi Singkat H. Villa Lobos	11

DAFTAR NOTASI

Notasi 1. Contoh pergeseran jari tangan kiri menggunakan <i>guide finger</i>	23
Notasi 2. Tehnik Hinge-bar.....	25
Notasi 3. Penggunaan <i>open string</i>	26
Notasi 4. Contoh stretching jari kiri.....	27
Notasi 5. Frase tanya pada bagian A etude no. 2 karya Villa Lobos	33
Notasi 6. Frase jawab pada bagian A	34
Notasi 7. Transisi pada bagian A	34
Notasi 8. Frase tanya pada bagian B	35
Notasi 9. Frase jawab pada bagian B	36
Notasi 10. Coda.....	36
Notasi 11. Birama 1, 5 13 dan 24.....	37
Notasi 12. Alternatif penjarian tangan kanan dan kiri	39
Notasi 13. Birama 2.....	39
Notasi 14. Alternatif penjarian birama 2.....	40
Notasi 15. Birama 3.....	41
Notasi 16. Alternatif penjarian pada birama 3	42
Notasi 17. Birama 4.....	42
Notasi 18. Alternatif penjarian pada birama 4	43
Notasi 19. Birama 6.....	44
Notasi 20. Kesamaan jari tangan kanan pada birama 5 dan 6.....	45
Notasi 21. Alternatif penjarian pada birama 6	45
Notasi 22. Birama 7.....	46

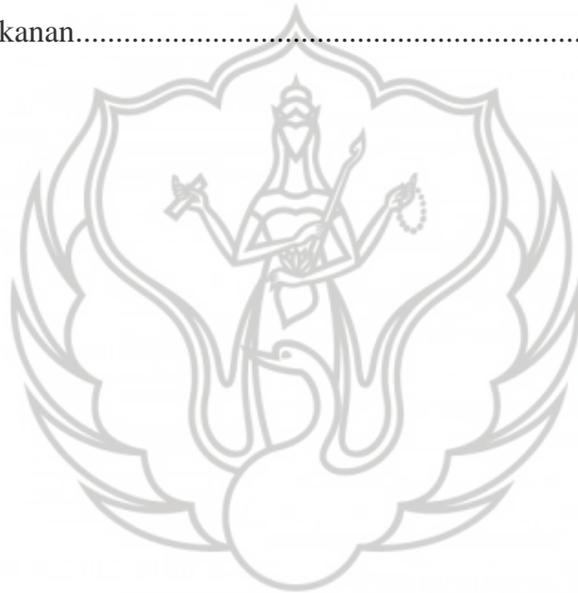
Notasi 23. Alternatif penjarian birama 7	47
Notasi 24. Birama 8.....	47
Notasi 25. Alternatif penjarian birama 8.....	48
Notasi 26. Birama 9 dan 21	48
Notasi 27. Alternatif penjarian birama 9 dan 21	49
Notasi 28. Birama 10.....	50
Notasi 29. Alternatif penjarian birama 10.....	51
Notasi 30. Birama 11.....	51
Notasi 31. Alternatif penjarian pada birama 11	53
Notasi 32. Birama 12.....	53
Notasi 33. Alternatif penjarian birama 12.....	54
Notasi 34. Birama 14.....	54
Notasi 35. Alternatif penjarian birama 14.....	55
Notasi 36. Birama 15.....	55
Notasi 37. Alternatif penjarian birama 15.....	56
Notasi 38. Birama 16.....	57
Notasi 49. Alternatif penjarian birama 16.....	58
Notasi 40. Birama 17.....	58
Notasi 41. Alternatif penjarian birama 17.....	59
Notasi 42. Birama 18.....	59
Notasi 43. Alternatif penjarian birama 18.....	60
Notasi 44. Birama 19.....	60
Notasi 45. Alternatif penjarian pada birama 19	61

Notasi 46. Birama 20.....	62
Notasi 47. Alternatif penjarian birama 20.....	62
Notasi 48. Birama 22.....	63
Notasi 49. Alternatif penjarian birama 22.....	63
Notasi 50. Birama 23.....	64
Notasi 51. Alternatif penjarian birama 23.....	65
Notasi 52. Birama 25.....	65
Notasi 53. Alternatif penjarian birama 25.....	66
Notasi 54. Birama 26 dan 27.....	66
Notasi 55. Alternatif penjarian birama 26 dan 27.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Petikan bersandar (<i>rest stroke</i>).....	21
Gambar 2. Petikan melayang (<i>free stroke</i>).....	22
Gambar 3. Posisi dasar tangan kiri.....	22
Gambar 4. Posisi dasar tangan kanan.....	23
Gambar 5. Tehnik Barre.....	24
Gambar 6. Jari kiri.....	28
Gambar 7. Jari kanan.....	29

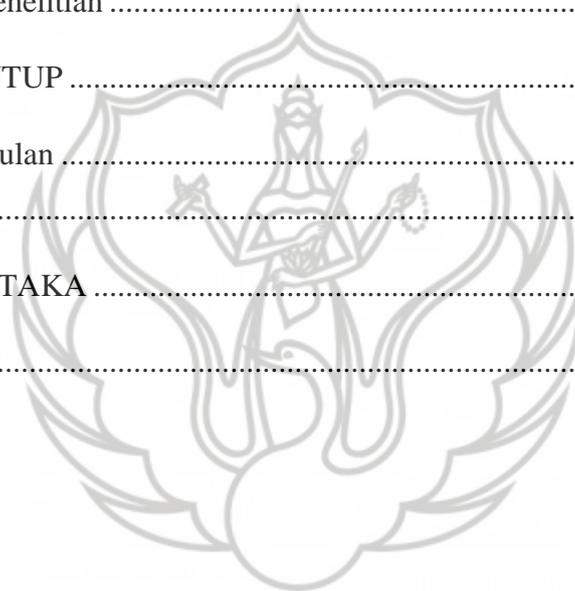

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Otot yang mengendalikan jari tangan	27
--	----

C. Karya-Karya H. Villa Lobos	17
D. Teknik Dalam Penggunaan Jari Kiri dan Kanan.....	21
BAB III KAJIAN KOMPARASI PENJARIAN ETUDE NO 2 KARYA VILLA	
LOBOS	30
A. Deskripsi Subyek Penelitian	30
B. Bentuk Musik Etude no. 2 karya Villa Lobos.....	32
C. Analisis penjarian Bagian Pertama	37
D. Analisis penjarian Bagian Kedua.....	54
E. Hasil Penelitian	67
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	76

mahasiswa-mahasiswa terkait urusan administrasi jurusan musik termasuk kegiatan tugas akhir.

4. Ovan Bagus Jatmika S.Sn M.Sn selaku dosen Mayor gitar selama 3 tahun yang menguasai, sehingga banyak menimba ilmu mengenai musik khususnya dunia pergitaran.
5. Alm. Bapak-ku tercinta, Somad, yang memberikan dorongan serta doa terbaik untuk Penulis.
6. Ibu-ku tercinta, Susi Wijayanti yang selalu menyertai doa disetiap langkah perjalanan ku menempuh studi di ISI Yogyakarta.
7. Adikku tercinta, Melyon Dwi Susanti dan Trusti Dewayanti yang menjadi ide penyemangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
8. Adam Dipo P. Yang bersedia menjadi informan penelitian.
9. Noer Iskandar Albarsani yang meminjamkan *flashdisk* untuk bimbingan.
10. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Penulisan ilmiah ini yang masih sangat banyak sekali kekurangan dan masih jauh dari kata “sempurna”. Untuk itu, segala saran dan kritik sangat penulis harapkan. Namun dengan segala kerendahan hati, semoga Tugas Akhir Skripsi yang sudah dibuat ini dapat menjadi manfaat baik dari kalangan non akademik maupun wilayah akademik itu sendiri.

Yogyakarta, 16 Jan 2018
Penulis

Danan Bagus Wijayanto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etude merupakan terminologi yang digunakan seorang komponis dengan tujuan sebagai latihan pemanasan/*warming up* untuk para musisi. Pada umumnya sebelum memainkan lagu, para musisi menggarap karya etude untuk meningkatkan kesadaran teknis. Tidak hanya untuk satu instrumen, istilah etude banyak ditemukan di berbagai macam instrumen diantaranya instrumen gitar. Banyak karya-karya etude untuk instrumen gitar khususnya dimulai dari zaman klasik hingga modern yang mana dilihat dari sisi harmoni dan juga pengolahan kompositoris lainnya juga berbeda. Komponis yang menciptakan etude diantaranya M.Carcassi, Aguado, Giuliani, F.Sor, Tarrega dan lain-lain. Selain dari segi tehnik komposisi yang berbeda, para komponis tersebut juga mempertimbangkan *goal point* yang berbeda-beda untuk aspek teknis yang diraih.

Dalam pembentukan aspek musikal, Etude merupakan bagian yang memiliki peranan yang cukup penting. Pada umumnya setiap musisi baik dari tingkat pemula maupun profesional, melakukan beberapa tahap untuk berlatih diantaranya latihan yang bersifat teknis¹, seperti yang banyak terkandung dalam karya etude. Etude merupakan perpaduan antara teknis musikal dan unsur yang terdapat pada lagu misalnya frase, tekstur, harmoni dan timbre. Sebagian besar etude mengarah tidak hanya pada hal-hal yang bersifat teknis, namun terdapat juga etude yang bersifat interpretatif. Dalam penggarapan sebuah Etude,

¹ Misalnya tangga nada, arpeggio dan tehnik-tehnik yang lain.

dibutuhkan kesadaran yang meliputi 2 hal yakni kesadaran teknis dan kesadaran interpretatif yang meliputi aspek dinamik, ritmik dan lain sebagainya. Namun demikian, yang diutamakan dalam penggarapan sebuah etude adalah mengenai kesadaran teknis.

Suatu hal yang perlu disadari bahwa hal-hal yang berupa teknis adalah salah satunya mengenai penjarian atau yang umumnya dalam istilah bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai penjarian. Penjarian merupakan kesadaran teknis yang harus dimiliki oleh setiap musisi yang akan memainkan sebuah karya, baik karya lagu maupun karya etude. Instrumen yang memiliki register luas, pada khususnya memberikan beragam/bermacam-macam opsi untuk memberikan efektifitas seorang musisi terhadap karya yang akan dimainkan. Pada instrumen gitar klasik khususnya, kesadaran dalam mengolah penjarian harus dimiliki oleh setiap musisi.

Seiring perkembangan zaman yang terus bergerak dinamis, karya memiliki beragam makna sesuai dengan interpretasi setiap musisi yang akan membawakan karya tersebut, yang mana dikaitkan dengan pengalaman empiris yang diperoleh selama proses bermusik. Di sisi lain seperti dalam karya-karya komponis gitar klasik telah banyak berbagai edisi untuk setiap karya, menimbulkan beragam pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan dalam menginterpretasikan sebuah karya. Mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penjarian, pada khususnya diperlukan untuk berbagai kemungkinan diantaranya efektifitas dalam

hal pergerakan jari, *velocity*², akurasi maupun pertimbangan musikal yang perlu dilakukan.

Seperti pada kasus etude nomor dua dari Heitor Villa Lobos, yang menunjukkan bahwa penjarian merupakan suatu hal teknis yang cukup penting. Selain hal tersebut, penetapan tempo yang ditulis oleh komponis menjadikan sebuah permasalahan yang cukup nyata untuk para musisi. Pada karya tersebut juga memiliki banyak edisi dari berbagai kalangan musisi yang berusaha mentranskrip ulang karya tersebut. Hal tersebut memungkinkan adanya beberapa versi interpretasi yang beragam dikalangan para musisi. Berdasarkan kesulitan penjarian yang sering dialami, Penulis bermaksud mengangkat topik tersebut untuk dijadikan penelitian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kendala-kendala yang terdapat pada etude no.2 untuk gitar klasik karya H. Villa Lobos?
2. Bagaimana solusi penjarian tangan kanan dan tangan kiri pada Etude no. 2 karya H. Villa Lobos?
3. Apa saja pertimbangan pada penggunaan penjarian tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui distribusi pergerakan tangan kanan dan tangan kiri secara efektif.

² Dalam istilah Bahasa Indonesia berarti kecepatan.

2. Untuk mencapai *velocity* yang sudah tertera dalam partitur yang ditunjukkan melalui tempo pada karya tersebut.
3. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan untuk menetapkan penjarian baik tangan kanan maupun tangan kiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan sumbangsih kepada Gitaris Klasik yang akan memainkan karya tersebut dengan penjarian yang efektif dan efisien.
2. Untuk meng-explore berbagai kemungkinan yang paling efektif khususnya dalam hal penjarian pada Gitar klasik.
3. Adanya kemungkinan baru untuk mengatasi masalah penjarian yang seringkali ditemukan.
4. Untuk memberikan alternatif baru terkait penjarian yang efektif.

E. Tinjauan Pustaka

Iznaola, Ricardo. *Khitarologus – the path to virtuosity*. North America. Mel Bay Publication. Inc. 1997.

Buku ini membahas mengenai teknik-teknik dasar hingga tingkat virtuos dan juga terdapat cara untuk melatih tehnik khususnya yang berkenaan dengan objek penelitian.

Tennant, Scoot. *Pumping Nylon*. Alfred Publishing. Co. Inc. 1995.

Pemecahan masalah yang berkaitan dengan kecepatan dan sinkronisasi antara jari tangan kanan dan kiri dapat ditemukan melalui buku tersebut.

Sherrod, Ronald Jerone. *A Guide to the fingering of Music For the Guitar*. USA. The University Of Arizona. 1981.

Sebuah buku disertasi yang banyak mengupas pertimbangan-pertimbangan maupun solusi berkaitan dengan masalah penjarian pada gitar klasik.

Apel, Willi. *Harvard Dictionary of Music*. Cambridge. The Belknap Press of Harvard University Press. 1944.

Buku ini membantu penulis untuk menemukan istilah-istilah musik yang berkenaan dengan bahasan penelitian.

Douze Etudes – 12 Estudos poure guitare. Editions Max Eschig. 1953

Merupakan kumpulan etude untuk gitar klasik karya Heitor Villa Lobos dengan jumlah 12 etude. Buku ini membantu penulis untuk melihat salah satu etude untuk menjadi objek penelitian.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya untuk mendukung penelitian, penulis menyusun langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data :

- a. Audio maupun video recording para gitaris internasional yang memainkan Etude no.2 karya H.Villa Lobos.
- b. Partitur Etude no.2 karya H.Villa Lobos.
- c. Buku tentang penjarian, buku tehnik gitar lainnya yang berkenaan dengan objek penelitian.
- d. Jurnal maupun disertasi yang membahas mengenai H. Villa Lobos maupun etude no. 2 karya H. Villa Lobos.
- e. Hasil observasi di lapangan dari responden/subyek penelitian.

2. Analisis data :

- a. Data yang terkumpul kemudian diolah.
- b. Hasil observasi dilapangan pada khususnya, dianalisa untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3. Kesimpulan :

- a. Data yang sudah diproses kemudian disimpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
- b. Membuat edisi baru pada Etude no. 2 karya H.Villa Lobos sebagai hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ilmiah ini terdiri dari beberapa bab diantaranya bab pertama, bab kedua, bab ketiga dan bab keempat. Bab pertama adalah pendahuluan yang mana berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab kedua adalah tinjauan pustaka yaitu berisi tentang biografi komponis , penjelasan singkat mengenai Etude. Bab ketiga adalah pembahasan yang berkaitan erat dengan jawaban yang mengarah pada pertanyaan penelitian. Bahasan yang dicantumkan meliputi kendala-kendala penjarian pada etude no. 2, solusi dari permasalahan yang dihadapi, serta dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dalam memberikan alternatif penjarian. Bab yang terakhir yaitu bab empat yang mana membahas mengenai kesimpulan dan saran.

