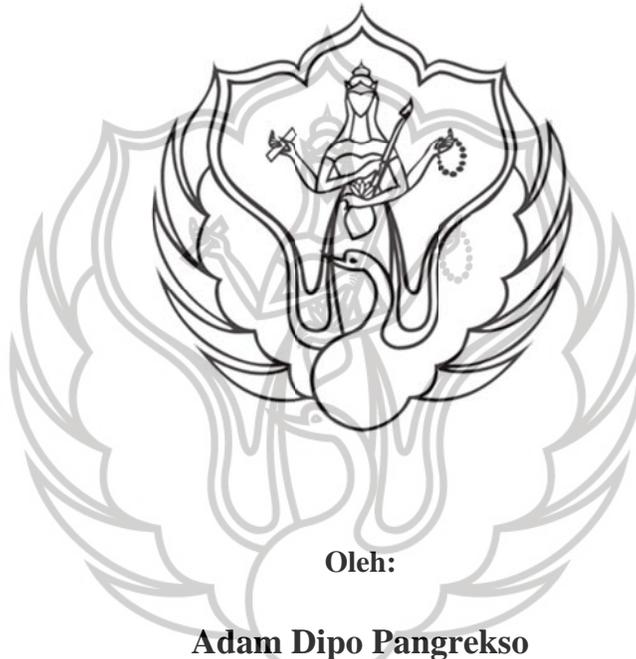

**ANALISIS INTERPRETATIF KOMPOSISI
“AQUARELLE” UNTUK SOLO GITAR
KARYA SÉRGIO ASSAD (1952~)**

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

Oleh:

**Adam Dipo Pangrekso
NIM. 1111770013**

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

2018

**ANALISIS INTERPRETATIF KOMPOSISI
“AQUARELLE” UNTUK SOLO GITAR
KARYA SERGIO ASSAD (1952~)**

Oleh:

**Adam Dipo Pangrekso
NIM. 1111770013**

**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 Gasal, 2017/ 2018

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 15 Januari 2018.

Tim Penguji:

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

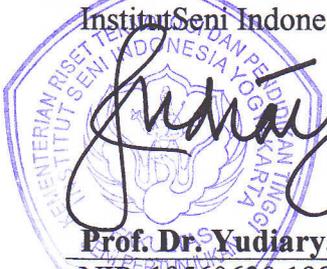

Dr. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus.
Pembimbing I/ Anggota

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

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

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

“Saya hanya akan berhenti untuk melihat
seberapa jauh saya telah berjalan”

Unknown

Untuk Mama dan Papa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa menyertai dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Tulisan ini tidak lain bersifat birokratis-akademis dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana (S1) di Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, ISI Yogyakarta.

Terima kasih kepada bapak Dr. Andre Indrawan, M.Hum, M.Mus.St., selaku ketua Jurusan Musik, dan bapak A. Gathut Bintarto, S.Sos, S.Sn, M.A., selaku sekretaris Jurusan Musik, yang tidak pernah jera mengarahkan mahasiswa-mahasiswanya agar tak tersesat di labirin birokrasi kampus yang cukup pelik.

Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada bapak Dr. Andre Indrawan, M.Hum, M.Mus.St., selaku dosen pembimbing, yang menurut hemat penulis, merupakan sosok yang begitu sabar dan bijaksana. Sekalipun proses bimbingan tersebut berjalan begitu singkat, namun penulis betul-betul merasa mendapatkan sebuah pelajaran yang amat banyak dan berharga. Waktu yang terus berjalan, yang tak pernah dapat digenggam, penulis pun dapat belajar lebih menghargai waktu. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan nikmat sehat kepada beliau.

Kepada bapak Prof. Drs. Triyono Bramantyo PS, M.Ed., Ph.D., selaku dosen wali sepanjang penulis dikuliahi di kampus tercinta ini. Arahannya yang selalu tepat sasaran, dan masukan-masukannya agar penulis bisa terus berkembang lebih baik lagi.

Kepada Mama dan Papa yang telah memberikan dukungan lahir dan batin kepada penulis dalam menjalani proses pembelajaran studi S1 ini. Untuk Dara Permata Marlis yang telah sangat mendukung kelancaran skripsi ini melalui serta cinta dan kasihnya yang tulus dalam menemani kehidupan penulis sebagai mahasiswa tingkat akhir. Kepada teman-teman komunitas Gitar Ekstra Mahasiswa (GEMA), Himpunan Mahasiswa Jurusan Musik, terima kasih atas pembelajaran musikal, dan segala militansinya untuk berproses secara kolosal yang turut membantu penulis dalam belajar berorganisasi. Teman-teman di kampus yang tidak bisa disebutkan semuanya; Terima kasih.

Tulisan ini tidak sempurna, tidak akan pernah sempurna, dan penulis tidak pernah berusaha untuk menyempurnakannya. Kritik dan saran terhadap tulisan ini sangat terbuka lebar, agar kemungkinan-kemungkinan baru selalu terjadi. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Yogyakarta, 15 Januari 2018

Penulis,

Adam Dipo Pangrekso

ANALISIS INTERPRETATIF KOMPOSISI “AQUARELLE” UNTUK SOLO GITAR KARYA SÉRGIO ASSAD (b.1952)

Abstrak

Studi ini membahas analisis interpretasi struktural motif tematik dan juga elemen-elemen musik tradisional Brasil pada komposisi *Aquarelle* untuk gitar klasik karya Sérgio Assad. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bentuk dan struktur keseluruhan karya dan analisis perbandingan elemen-elemen dari musik tradisional Brasil yang mempengaruhi gaya dan karakter keseluruhan komposisi gitar klasik ini. Beberapa referensi yang relevan digunakan untuk mengidentifikasi bagian maupun birama-birama terkait. Analisis struktural pertama ialah tentang bentuk musik yang menjadi kerangka komposisi *Aquarelle* yang mewadahi observasi akan tema utama yang berkembang di keseluruhan karya gitar klasik ini. Selanjutnya diikuti oleh analisis elemen-elemen dari musik tradisional Brasil yang mempengaruhi karakter dan landasan teori untuk memahami pembawaan yang tepat dalam memainkan keseluruhan karya. Penulis menyimpulkan bahwa setidaknya ada lima *genre* musik tradisional Brasil yang mempengaruhi karakter komposisi *Aquarelle* antara lain ialah; *Marcha Rancho*, *Choro*, *Baião*, *Samba*, dan *Bossa Nova*. Hasil perbandingan pada seluruh bagian karya tersebut yang meliputi karakter dan elemen-elemen lainnya sangat berpengaruh terhadap akurasi pembawaan, atau interpretasi, dalam memainkan karya tersebut secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Aquarelle*, Assad, gitar klasik, interpretasi.

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR NOTASI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
Bab II LATAR BELAKANG TEORETIS DAN HISTORIS <i>AQUARELLE</i> KARYA SÉRGIO ASSAD (b. 1952)	9
A. Anatomi Gitar Klasik.....	9
B. Teknik Permainan Gitar Klasik.....	10
1. Teknik Tangan Kanan.....	10
a. Simbol dan Posisi Penjarian Tangan Kanan.....	11
b. <i>Apoyando</i> (<i>Rest Stroke</i>).....	12
c. <i>Tirando</i> (<i>Free Stroke</i>).....	13
d. <i>Arpeggio</i>	13
e. <i>Tremolo</i>	14

2. Teknik Tangan Kiri.....	14
a. Simbol dan Posisi Penjarian Tangan Kiri.....	14
b. <i>Ascending Slur (Hammer-on)</i>	15
c. <i>Descending Slur (Pull-off)</i>	15
d. <i>Barre</i>	16
e. <i>Vibrato</i>	17
C. Latar Belakang Karya <i>Aquarelle</i>	17
D. Koreksi Kesalahan Cetak <i>Aquarelle</i>	19
E. Biografi dan Gaya Musik Sérgio Assad.....	20
Bab III ANALISIS INTERPRATATIF “ <i>AQUARELLE POUR</i> <i>GUITARE</i> ” KARYA SÉRGIO ASSAD (b. 1952)	27
A. Analisis Struktural <i>Aquarelle</i>	27
1. “ <i>Divertimento</i> ”	27
2. “ <i>Valseana</i> ”	29
3. “ <i>Preludio et Toccata</i> ”	30
B. Analisis Elemen-elemen Musik Tradisional Brasil pada Karya <i>Aquarelle</i>	32
1. <i>Marcha racho</i>	34
2. <i>Baião</i>	42
3. <i>Choro</i>	45
4. <i>Samba</i>	48
5. <i>Bossa Nova</i>	52
C. Pembahasan Interpretasi pada Karya <i>Aquarelle</i>	57
D. Hasil Analisis Interpretatif pada Karya <i>Aquarelle</i>	61
Bab IV PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Anatomi Gitar Klasik.....	10
Gambar 1.2	Simbol penjarian tangan kanan.....	11
Gambar 1.3	Posisi penjarian tangan kanan.....	12
Gambar 1.4	Teknik <i>apoyando</i>	12
Gambar 1.5	Teknik <i>tirando</i>	13
Gambar 1.6	Simbol dan posisi penjarian tangan kiri.....	15
Gambar 1.7	Teknik <i>descending slur</i>	16
Gambar 1.8	Teknik <i>Full Barre</i>	16
Gambar 1.9	Teknik <i>Half Barre</i>	17
Gambar 1.10	Sérgio Assad, Jorge Assad dan Odair Assad, 1968.....	22
Gambar 1.11	Sérgio Assad dan Odair Assad, 1969.....	23

DAFTAR NOTASI

Notasi 1.1	<i>Contoh Pola Petikan Arpeggio</i>	13
Notasi 1.2	<i>Contoh Pola Petikan Tremolo</i>	14
Notasi 1.3	<i>Contoh Notasi Teknik Ascending Slur</i>	15
Notasi 1.4	<i>Contoh Notasi Teknik Descending Slur</i>	16
Notasi 1.5	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 88 & 115)....	19
Notasi 1.6	“ <i>Divertimento</i> ,” gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 89 & 116)	19
Notasi 1.7	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 3)..	20
Notasi 1.8	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad. (bir. 114).....	20
Notasi 2.1	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 1).....	28
Notasi 2.2	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 1).....	31
Notasi 2.3	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 1-4).....	31
Notasi 2.4	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 125-126).....	31
Notasi 2.5	<i>Contoh Marcha Rancho dari Marco Pereira</i>	34
Notasi 2.6	<i>Contoh pola ritmis Marcha Rancho dari Nelson Faria</i>	34
Notasi 2.7	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 21-29).....	35
Notasi 2.8	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 42-44).....	35
Notasi 2.9	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 50-51).....	36
Notasi 2.10	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 66-71).....	36
Notasi 2.11	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 76-77).....	36
Notasi 2.12	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 84-111).....	36
Notasi 2.13	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 88-89 & 115-116).....	37
Notasi 2.14	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 109-110)	37
Notasi 2.15	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 121).....	37
Notasi 2.16	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 123).....	37
Notasi 2.17	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 16-17).....	37
Notasi 2.18	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 34)	37

Notasi 2.19	<i>“Preludio et Toccata,”</i> Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 40-43).....	38
Notasi 2.20	<i>“Preludio et Toccata,”</i> Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 64-65).....	38
Notasi 2.21	<i>Pola dasar frevo</i> dari Nelson Faria.....	38
Notasi 2.22	<i>“Divertimento,”</i> Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 38-44).....	39
Notasi 2.23	<i>“Divertimento,”</i> Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 63-65).....	39
Notasi 2.24	<i>“Divertimento,”</i> Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 87 dan 114)..	39
Notasi 2.25	<i>“Divertimento,”</i> Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 90-93).....	39
Notasi 2.26	<i>“Divertimento,”</i> Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 97).....	40
Notasi 2.27	<i>“Divertimento,”</i> Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 99).....	40
Notasi 2.28	<i>“Divertimento,”</i> Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 101).....	40
Notasi 2.29	<i>“Divertimento,”</i> Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 118).....	40
Notasi 2.30	<i>“Divertimento,”</i> Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 122).....	40
Notasi 2.31	<i>“Preludio et Toccata,”</i> Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 18-23).....	40
Notasi 2.32	<i>“Preludio et Toccata,”</i> Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 125).....	41
Notasi 2.33	Variasi <i>frevo</i> no.3 dari Nelson Faria.....	41
Notasi 2.34	<i>“Divertimento,”</i> Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 124-132).....	41
Notasi 3.1	Contoh pola dasar <i>Baião</i> dari Nelson Faria.....	43
Notasi 3.2	<i>“Divertimento,”</i> Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 76-79).....	43
Notasi 3.3	<i>“Preludio et Toccata,”</i> Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 44).....	43
Notasi 3.4	<i>“Preludio et Toccata,”</i> Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 53).....	43
Notasi 3.5	<i>“Preludio et Toccata,”</i> Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 62).....	44
Notasi 3.6	<i>“Preludio et Toccata,”</i> Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 66).....	44
Notasi 3.7	<i>“Preludio et Toccata,”</i> Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir.	

	103).....	44
Notasi 3.8	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 113-114).....	44
Notasi 3.9	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 96-116).....	45
Notasi 4.1	<i>Baixaria Dino Sete Cordas pada Amor Proibido</i> karya <i>Cartola</i> (bir. 40-42).....	46
Notasi 4.2	<i>Baixaria Dino Sete Cordas pada Cinco Companheiros</i> karya <i>Pixinguinha</i> (bir. 89-92).....	46
Notasi 4.3	<i>Baixaria Dino Sete Cordas pada Doce de Cocola</i> karya <i>Jacob do Bandolim</i> (bir. 84-87).....	46
Notasi 4.4	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 9-12).....	46
Notasi 4.5	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 31-32).....	46
Notasi 4.6	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 33-34).....	47
Notasi 4.7	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 40-41).....	47
Notasi 4.8	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 58-59).....	47
Notasi 4.9	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 85-86).....	47
Notasi 4.10	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 91-96).....	47
Notasi 4.11	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 110).....	47
Notasi 4.12	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 138-139).....	47
Notasi 4.13	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 74-75).....	48
Notasi 4.14	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 78-80).....	48
Notasi 5.1	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 54-51).....	49
Notasi 5.2	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 91-95).....	50
Notasi 5.3	Ritmis pola dasar <i>samba</i> dari Nelson Faria.....	50
Notasi 5.4	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 85-86 dan 112-113).....	50

Notasi 5.5	variasi <i>samba</i> no. 7 dari Nelson Faria.....	51
Notasi 5.6	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 82-83).....	51
Notasi 5.7	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 86-87).....	51
Notasi 5.8	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 90-91).....	51
Notasi 5.9	variasi <i>samba</i> no. 12 dari Nelson Faria.....	52
Notasi 5.10	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 84-85).....	52
Notasi 5.11	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 88-89).....	52
Notasi 5.12	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 92-93).....	52
Notasi 6.1	“ <i>Valseana</i> ,” Gerakan II dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 9-16).....	53
Notasi 6.2	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 85 dan 112)..	54
Notasi 6.3	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 89 dan 116)..	54
Notasi 6.4	“ <i>Valseana</i> ,” Gerakan II dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 40 dan 43).....	54
Notasi 6.5	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 85 dan 112)..	54
Notasi 6.6	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 80-82).....	55
Notasi 6.7	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 103-108).....	55
Notasi 6.8	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 96).....	55
Notasi 6.9	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 142-143).....	55
Notasi 6.10	“ <i>Valseana</i> ,” Gerakan II dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 1-9).....	56
Notasi 6.11	“ <i>Valseana</i> ,” Gerakan II dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 17-19).....	56
Notasi 6.12	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 88-89 dan 115-116).....	57
Notasi 6.13	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 97).....	57
Notasi 6.14	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 99).....	57
Notasi 6.15	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 101).....	57
Notasi 7.1	“ <i>Divertimento</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 101).....	58

Notasi 7.2	“ <i>Valseana</i> ,” Gerakan II dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 10-11).....	59
Notasi 7.3	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 24-33).....	60
Notasi 7.4	“ <i>Valseana</i> ,” Gerakan II dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 17-20).....	60
Notasi 7.5	“ <i>Preludio et Toccatina</i> ,” Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad (bir. 86-89).....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	– Analisis Struktural “Divertimento”, Gerakan I dari <i>Aquarelle</i> , Assad.....	30
Tabel 1.2	Analisis Struktural “Valseana”, Gerakan II dari <i>Aquarelle</i> , Assad	31
Tabel 1.3	(Analisis Struktural “Preludio et Toccatina”, Gerakan III dari <i>Aquarelle</i> , Assad.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia seni seorang seniman terbiasa untuk memperhatikan keadaan di sekitarnya. Dalam pengamatannya, seorang seniman akan menafsirkan hal-hal di sekelilingnya dalam sebuah imajinasi di dalam pikirannya yang kemudian biasanya terefleksikan pada sebuah karya. Suatu objek pengamatan yang sama tak jarang pula menghasilkan tafsiran dan imajinasi yang berbeda-beda dari satu seniman dengan yang lainnya.

Sederhananya, seorang pelukis dapat melukiskan hal-hal disekitarnya dalam imajinasinya dan tafsirannya sendiri yang dituangkan dalam bentuk lukisan. Begitupun dengan seorang komponis, suatu komposisi musik dapat dibuat melalui pengamatan dan tafsiran akan apa yang terjadi di lingkup kehidupan seorang komponis. Objeknya dapat berbentuk pemandangan, tragedi ataupun secercah perasaan dalam hidup seorang komponis.

Pertunjukan musik tidak pernah lepas dari dunia interpretasi. Penafsiran seorang *performer* pada sebuah karya musik acapkali berbeda-beda dengan *performer* yang lainnya. Walaupun sekiranya terdapat patokan-patokan tertentu dalam menginterpretasikan sebuah karya, tak jarang pula hasil buah musik dalam permainan seorang *performer* pun berbeda. Teknik dan analisis karya sangatlah dibutuhkan sebagai jembatan dalam penafsiran permainan dalam sebuah karya. Satu buah karya yang menarik perhatian penulis untuk diangkat ke dalam penelitian ini adalah “*Aquarelle*” dari Sergio Assad.

Komposisi dan aransemen Sergio Assad untuk gitar sangatlah penting dalam perkembangan dunia gitar klasik *modern*. Sergio Assad telah membuat lebih dari empat puluh komposisi untuk gitar dan instrumen lainnya, seperti *guitar and clarinet; choir and two guitars; guitar and flute; guitar and orchestra*; dan banyak lainnya (Da Cruz, 2008: viii)

Sergio Assad (b.1952) diakui sebagai salah satu gitaris dan komponis terbaik yang masih hidup. Orang tuanyalah yang pertama kali mengajarnya bermain gitar.

“It all started with my father and my mother. They weren’t professional musicians; it was their hobby. My father was very keen on the mandolin and taught himself by ear. He built this huge repertoire. He was moving quite a lot, and he would find others to play with in each place we would go. And if he didn’t find anyone, he would teach them”. (Young, 2009: 2).

“Semuanya berawal dari ayah dan Ibu saya. Mereka bukanlah musisi profesional; musik adalah hobi mereka. Ayah saya sangat pandai bermain mandolin, ia belajar secara otodidak dengan kemampuan pendengaran telinganya. Dia juga selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke yang lainnya untuk mencari orang yang dapat ia ajak bermain musik bersama. Jika dia tidak menemukan orang-orang musisi tersebut, ia akan mencari orang lain dan mengajarkannya bermain musik”

Selain mengaransemen, mengajar dan berkomposisi, Sergio Assad dan saudaranya, Odair, membentuk duet gitar yang sangat berpengaruh dalam sejarah yaitu, *The Assad Brothers*:

“Their virtuosity has inspired a wide and diverse list of composer including Astor Piazzolla, Radames Gnatalli, Terry Riley and Dusan Bogovic. They have also been sought after to collaborate in musical adventures by such artist as Yo-Yo Ma and Nadja Salerno-Sonnenberg.” (Minozzi, 2012: 22).

“Virtuositas yang mereka (Duo Assad) telah menginspirasi secara luas para komponis-komponis dunia seperti Asto Piazzolla, Radames Gnatali,

Terry Riley dan Dusan Bogovic. Mereka juga telah diundang untuk berkolaborasi dengan musisi artis dunia seperti Yo-Yo Ma dan Nadja Salerno-Sonnenberg.”

Assad bersaudara mulai bermain gitar bersama di usia yang masih muda lalu melanjutkan studinya selama tujuh tahun dengan gitaris dan *lutist* ternama Monina Távora, murid dari Andrés Segovia. Alhasil, gaya permainan mereka pun terpengaruh oleh gitaris spanyol tersebut Andres Segovia. Segovia bukanlah hanya seorang gitaris *virtuoso*; Ia juga seorang yang sangat berpengaruh dalam perkembangan repertoar *modern*. (Minozzi, 2012: 22).

Aquarelle ditulis di Paris pada tahun 1986. Karya ini merupakan karya panjang pertama Assad untuk gitar solo. Pada waktu itu karir internasional Assad dengan saudaranya telah dimulai namun jadwal mereka belumlah begitu padat. Oleh karena itu, pada masa ini Assad mempunyai cukup banyak waktu yang didekasikannya untuk membuat karya dan meng-aransemen lagu untuk duet gitar mereka.

Istrinya pada waktu itu suka sekali melukis *Aquarelles*, teknik melukis menggunakan *watercolors* yang transparan dalam campuran cat warna-warni. Torehan ragam warna yang tersebar di kanvas lukisan tersebut membuat Assad terpesona. Terinspirasi dari teknik tersebut akhirnya Assad membuat karya solo gitarnya dengan tiga motif nada yang dituliskan dengan “*l.v.*” (*lascia vibrare*), yang membuat nada-nada tersebut berdenting secara terus-menerus dan berkembang dan terpecah dalam rangkaian musiknya. (Minozzi, 2012: 31).

Dari tiga motif nada tersebut yang tersebar dan berkembang dalam *score*-nya, dapat kita amati pengulangan-pengulangan *interval* serta ritmis yang sama

yang berkembang pada keseluruhan lagu. Dengan meng-analisis musiknya, kita dapat mengetahui pembawaan yang tepat untuk memainkan karya ini. Isu tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang teknik dan pembawaan yang tepat yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas motif awal yang berkembang pada lagu *Aquarelle*.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini penulis akan meneliti tentang analisis interpretatif komposisi *Aquarelle* dengan menggunakan struktur musik dan teknik permainannya dalam meng-interpretasikan keseluruhan karyanya.

1. Bagaimana struktur musikal komposisi *Aquarelle*?
2. Bagaimana menginterpretasikan komposisi *Aquarelle* dalam penyajian musik langsung?
3. Bagaimana kontribusi teknik permainan gitar dalam menghasilkan interpretasi komposisi *Aquarelle*?

C. Tujuan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih, dalam pembahasan tentang interpretasi permainan karya *Aquarelle* secara komprehensif.

1. Mengetahui karakteristik struktural komposisi *Aquarelle*.
2. Untuk memperoleh pengetahuan tentang komposisi *Aquarelle* melalui pengalaman empiri.
3. Untuk memperoleh pengetahuan tentang tantangan-tantangan teknis yang terdapat di dalam komposisi *Aquarelle*.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merujuk pada beberapa sumber pustaka yang terkait dengan topik penelitian, meliputi buku teks, tesis, dan disertasi. Pertama ialah karya Sergio Assad, *Aquarelle pour Guitare* (1986) yang diterbitkan di Paris oleh penerbit Henry Lemoine Editions, berisi *Score* musik yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Sumber pustaka yang merupakan hasil penelitian pendidikan magister dan doktor ialah karya Costa (2012) dan Da Cruz (2008). Costa dalam karya tulisnya *Sergio Assad's (b. 1952) Aquarelle and Fantasia Carioca: a Performer's Guide'* (2012) menuntun para pembacanya dalam memahami seluk beluk karakteristik musik Assad serta pengaruh musik tradisional brazilnya. Eduardo juga membahas komposisi *Aquarelle* dengan melakukan analisis formal dan kajian dari mempertunjukan musik tradisional Brazil serta komentar dan pemikiran langsung dari komposernya (Sergio Assad). Terdapat juga korelasi antara ketukan dan gaya musik tradisional Brazil yang memberikan pokok-pokok gaya permainan yang dapat diterapkan oleh para *performer* dalam mengeksekusi permainan *Aquarelle* dengan benar. Sementara itu Da Cruz dalam karya tulisnya "An Annotated Bibliography of Works by the Brazilian Composer Sergio Assad" (2008) membahas tentang biografi Sergio Assad, gaya musik komposisinya, dan juga pengaruh akan teknik-teknik yang berkembang dalam komposisi Sergio Assad. Da Cruz juga membahas tentang sejarah perkembangan musik di Brasil serta gaya-gaya musiknya dari permulaan berkembangnya gaya *choro* hingga akhir tahun lima puluhan.

Buku teks yang dirujuk dalam penelitian ini ada dua, yaitu dari Stein (1979) yang berjudul *Structure & Style, The Study and Analysis of Musical Form* dan Kostka (2006) yang berjudul *Materials and Techniques of Twentieth Century Music (Third Edition)*. Stein dalam bukunya membahas tentang cara menganalisis musik dari bentuk musikalnya, struktur komposisi di dalam musik sendiri serta gaya permainan suatu komposisi yang merujuk pada zamannya masing-masing. Analisis Strukturalnya akan melibatkan pengidentifikasian melodi, harmoni dan bagian ritmis. Menurut Leon Stein, pada dasarnya analisis juga selalu melibatkan peng-identifikasi dan menghubungkan kesamaan dalam satu genggam dan membedakan perbedaannya dalam genggam lainnya. Oleh karena itu, deskripsi dan evaluasi bukanlah merupakan suatu dasar dari analisis, melainkan dua hal yang saling berhubungan. Sedangkan Kostka dalam bukunya membahas tentang material-material musik yang terdapat dalam komposisi di abad 20. Buku ini menjadi panduan penulis untuk menulis Bab III sebagai sumber acuan dalam pembedahan karya.

Penelitian ini juga merujuk pada dua buku metode gitar yang ditulis oleh Parkening (1972 dan 1997) yang berjudul *The Christopher Parkening Guitar Method, Vol 1 & 2*. Buku ini merupakan salah satu buku referensi tentang teknik-teknik dasar permainan gitar klasik, disertai dengan gambar-gambar penjelasan teknik dan contoh-contoh latihan yang aplikatif dan efektif. Pemahamannya dimulai dari basis fundamental tentang struktur anatomi gitar, *holding position*, *tuning the guitar*, teknik dasar tangan kanan, latihan dasar tangan kiri dan lain sebagainya. Sedangkan di *Vol. 2*-nya merupakan edisi lanjutan dari *The*

Christopher Parkening Guitar Method Vol 1, yang berisi tentang teknik-teknik lanjut dari pengembangan teknik dasar sampai *extended technique*. Metodenya didasarkan akan latihan latihan dalam bentuk musik. Di edisi kedua ini, Parkening juga membahas tentang teknik lebih lanjut dan *musicianship*.

E. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis interpretatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan disertai dengan praktik permainan karya dan pengetahuan tentang teknik permainan gitar yang didukung oleh literatur-literatur yang berkaitan. Objek penelitian utama pada skripsi ini adalah *score* dari *Aquarelle* karya Sergio Assad. Penulis mencoba untuk menganalisis karya secara struktural dan teknik interpretatif.

Tahap-tahap penelitian ini meliputi pengumpulan data yang meliputi analisis *score*, melatih dan memainkan karya, observasi audio dan video, serta studi literatur. Seluruh data yang telah dikumpulkan dianalisis dan diolah secara sistematis untuk menemukan jawaban dari pemecahan masalah. Pada karya tulis ini hasil analisis dari objek penelitian utama yaitu analisis interpretatif akan dijelaskan dan dideskripsikan secara sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat Bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi latar belakang teoretis dan historis karya *Aquarelle* oleh Sergio Assad, yang akan membahas tentang latar

belakang karya *Aquarelle*, biografi dan gaya musik Sergio Assad, teknik permainan gitar klasik dan penjelasan-penjelasan nya.. Bab ketiga berisi tentang analisis teknik pada karya *Aquarelle* oleh Sergio Assad yang akan membahas tentang bentuk dan karakteristik karya *Aquarelle*, distribusi penggunaan teknik dalam memainkan karya, dan hasil analisis dan temuan tentang analisis teknik tersebut. Bab keempat adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

