

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tesis ini dikhususkan untuk menafsir kembali tentang teknik-teknik yang digunakan dalam karya *My Heart Leaps Up When I Behold* yang ditulis oleh Corner. Karya ini merupakan karya visual teks dan grafis yang menggunakan *extended vocal technique*. Setelah melakukan kajian kembali tentang karya ini, banyak elemen-elemen baik secara teknik dan sejarah yang terlewat pada penyajian sebelumnya dan dengan melakukan kajian kembali pada karya ini, banyak informasi-informasi terutama mengenai aspek-aspek baik intra-musikal dan ekstra-musikal yang terdapat pada karya yang dibagi dalam 3 kelompok:

1. Teknis interpretasi karya
 - Interpretasi ulang ini menekankan pada sebuah perlakuan eksperimental pada skor. Mengontrol kebebasan dalam musik yang dilakukan secara simultan. Kontrol ditemukan dalam irama yang dibangun, timbre dan konten *pitch*, kontur yang dinamis, pengulangan motif dan batasan ruang dan waktu. Semua bekerja dalam variasi kebebasan yang telah diberikan dalam petunjuk dan terdapat peluang untuk individu melakukan interpretasi.
 - Dari menafsir kembali karya ini dan dalam membawakan karya-karya *avant garde* yang perlu diperhatikan adalah tentang *musical space* (ruang), *language* (bahasa), *time* (waktu) dan *color* (warna) yang kemudian penulis menyimpulkan dan mengelompokkannya menjadi tiga cakupan lebih luas,

yaitu *time structure* (struktur waktu, *tone relationship* (hubungan antar nada) dan *visual text* (teks). Dalam memainkan karya seperti karya Corner, penting untuk menentukan terlebih dahulu elemen-elemen yang sedang dikontrol, kemudian mencoba menemukan jawaban mengapa elemen-elemen tersebut perlu untuk dikontrol.

- Penting melakukan analisa seperti mengkaji aktivitas grafik dan memiliki banyak perspektif untuk mendekati bagian-bagian tersebut. Grafik memberikan tanda tentang warna nada, instrumen, dinamika dan garis melodi. Pendekatan-pendekatan melalui grafik dan petunjuk visual yang dilakukan komposer *avant garde* dapat diterapkan secara luas, sehingga memungkinkan dapat dipahami juga oleh komposer dan pemain saat ini.

2. Faktor ekstra musikal

Ekspresi merupakan faktor penting dalam sebuah pertunjukan. Ekspresi dapat menyampaikan pesan karya kepada audiens. Dinamika dan artikulasi merupakan faktor penting dalam ekspresi. Dengan pengolahan dinamika dan artikulasi akan terbentuk sebuah gestur yang dapat membantu audiens dalam menikmati karya, sehingga dengan terpenuhinya pemahaman audiens tentang karya, maka akan dapat mengurangi kebosanan.

3. Respons audiens

Dari hasil survei kepada audiens tentang interpretasi pada karya Corner yang telah dilakukan, melalui pertanyaan dan pernyataan artistik yang telah disusun, menunjukkan besarnya persentase audiens yang telah memahami

karya tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa reinterpretasi pada karya Corner telah berhasil dilakukan dengan baik.

B. Saran

Dengan melakukan tafsir kembali pada karya ini, melalui kajian sejarah dan teknis yang telah dipaparkan dalam tulisan ini diharapkan dapat lebih mengembangkan dan memanfaatkan gaya belajar vokal yang berbeda, mengembangkan keterampilan teknis dan non teknis terutama dalam menghadapi karya-karya avant garde. Penulisan notasi visual memberikan nilai positif dalam memperluas serta mengembangkan kemampuan vokal terutama yang berhubungan dalam mengolah kata. Selain untuk mengetahui seberapa besar antusias audiens terhadap karya avant garde, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat membantu khususnya untuk penyanyi yang tertarik dengan karya avant garde. Penulis juga berharap, dengan melakukan penelitian ini maka dapat menginspirasi penyanyi untuk lebih melebarkan jangkauan repertoarnya hingga ke musik-musik baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Annibaldi, Claudio. *“Berio, Luciano” in The New Grove Dictionary of Music and Musicians 2*, London: MacMillan Publishers Ltd., 1980
- Ariel, Idol. *Towards The Performance of Schoenberg’s Songs for Voice and Piano: Interpretation and Vocal Coaching. Dissertation*, Royal Collage of music. 2013
- Attridge, Derek. *Journal of Joyce’s Noises*. University of New York. 2009
- Berio, Luciano. *Sequenza III per voce femminile*. Austria: Universal Edition. Introductory notes of the Composer, NP. 1966
- Babbie, Earl R. *The Practice of Social Research*. 12th ed. Belmont, CA: Wadsworth Cengage, 2010.
- Campbell, Iain. *Experimental Practice of Music and Philosophy in John Cage and Gilles Deleuze. Dissertation*. Kingston University. 2015
- Casteloes, Luiz E. *Musical Onomatopoeia*. Artefilosofia Ouro. Capes, Brazil. 2007
- Cattah, Juan. *Journal of Klang, Kar, und Melodie: a Crush Course on Musical Narative*. Agnes Scott College. USA
- Celant, Jermano. *Art And Experimental Music*. Studio International. 1976
- Cooper, Paul. *Dimention of Sight Singing: An Anthologi*. Longman, Inc., New York, 1981
- Dubinets, Elena. *Notation and Compositional Techniques Since the Second Half of the 20th Century*. San Anselmo, CA 94960. ISSN 1534-3219. 2004
- Heaton, Roger. *Journal of Contemporary Performance Practice and Tradition*. Royal Nothern College of Music. 2012
- Jancke, Lutz. *The Relationship Between Music and Language*. PMC.2012
- Janecka, Joana. *Journal of The Power of Sound*. 2001
- Jensen, Karen Mayorie. *A Study of Extended Vocal Techniques With Particular Reference To Practical And Compositional Usage Since 1972. Dissertation*. Royal Holloway College. University of London.
- Johnson, Tom. *Journal of The Voice of New Music*. New York City. 1982

- Kandinsky, Wassily. *Complete Writings on Art and Poetry*. London: Macmillan. 1912
- Karantonis, P, Placanica, F, Sivouja-Kaupala, A, Verstraete, P. Cathy Berberian: Pioneer of Contemporary Vocality. Farnham, UK. Ashgate Publishing. 2014
- Kao, Justine, Jurafsky, Dan. *A Computational Analysis of Style, Affect, and Imagery in Contemporary Poetry*. Stanford University. 2012
- Kerman, Joseph. *Journal of Listen* Second edition. New York. 1976
- Lehman, Andreas C, Sloboda John A, Woody, Robert H. *Journal of Psychology of Musicians. Understanding and Acquiring the Skills*. Oxford University Press. 2007
- M. Emelda. *Difference Between Poetry and Song*. 2017
- Marinetti. *Journal of Modern French Music*. Oxford. 1971
- McClary, Susan. *Terminal Prestige: Journal of The Case of Avant-Garde Music Composition*. University of Minnesota. 1989
- McCurdy, Nina, Vivek, Srikumar, Meyer, Miriah. *Rhyme Design: A Tool for Analyzing Sonic Devices in Poetry*. Colorado. 2015.
- Merrill, Julia & Maestri, Paulinne Larouin. *Journal of Vocal Features of Song and Speech Insights from Schoenberg's Pierrot Lunaire*. 2017
- Muijs, Daniel. *Doing Quantitative Research in Education with SPSS*. 2nd edition. London: SAGE Publications, 2010
- Newton, Deborah. *Pervormativity and the Performer-Audience Relationship: Shifting Perspectives and Collapsing Binaries*. University of London. 2014
- Osmond-Smith, David, ed. Luciano Berio: *Two Interviews with Rossana Dalmonte and Bálint András Varga*. Translated and edited by David Osmond-Smith. New York: Marion Boyars Publishers, 1985.
- Radice, Mark. A. *Futurismo: Its Origin, Context, Repertory and Influence in Musical Quarterly*. 1989
- Ranjan, Aparajita, Gabora, Liane & O'Connor, Brian. *Journal of Evidence That Cross-Domain Re-Interpretations of Creative Ideas are Recognizable*. Canada. 2013

- Rayner, Josephine. *Post-Wagnerian Concepts in French Vocal Music and Poetry: With special reference to Mallarme and Debussy. Dissertasi*. Departmen of Music. 1968
- Rickard, Nikki. *The Music USE (MUSE) Questionnaire: An Istrument to Measure engagement in Music*. Monash University (Australia). 2012
- Russolo. *Twentieth Century Music*. New York. 1969
- Schaeffer, Pierre. *In Search of a Concreat Music*. Berkeley; Los Angeles, London University of Calofornia Press. 2012
- Schafer, R. Murray. *When Word Sing*. Scarborough, Ontario. Universal Edition. 1970
- Sevic, Greg. *Music and Poetry: Hopkins, Sprung Rhythm and the Problemof Isochrony*. Binghamton University. 2013
- Shwan, Allen. *Arnold Schoenberg's Journey*, Farrar, Straus and Giroux, new York. 2002
- Thom, Paul. *Toward A Broad Understanding of Musical Interpretation*. Chercher, Reperer, Avancer. 2006
- Varese, Louise. *A Looking Glass Diary*. New York: W.W. Norton & Company. 1972
- Visconti, Dan. *The Audience is The Most Important Instrument*. 2014
- Voigt, Jennifer C. *The Utility of Visually Nontraditional Scores in the Collegiate Voice Studio*. Dissertation. University of Miami. 2016
- Well, John Rock. *Avant-Garde Composer Blaze New Vocal Trail*. 1985
- Winnie, Brian.J. *Journal of contemporary Vocal Technique In the Choral Rehearshal: Exploratory Strategies for learning*. University of Washington. 2014
- Winship, Jez. *Berberian Sound Studio and Cathy Berberian*. 2012