Lampiran A

Acceptance Letter dari jurnal Resital

Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Yogyakarta, 14 November 2018

SURAT KETERANGAN TERIMA ARTIKEL (ARTICLE ACCEPTANCE LETTER) Nomor: 05/AAL/Resital/XI/2018

Kepada Yth. Prof. Dr. AM. Hermien Kusmayati, SST.SU. Jurusan Tari, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Dengan surat ini kami beritahukan bahwa artikel berjudul:

MEMAHAMI LELANGAN BEKSAN BANJARANSARI MELALUI ELEMEN MUSIKAL KARAWITAN

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal kami untuk Volume 19, Nomor 3, Desember 2018, Terakreditasi B berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 040/P/2014, Tanggal 14 Februari 2014.

Demikian surat keterangan terima artikel dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Hormat saya,

a.n. Penyunting Resital

Dr. St. Hanggar Budi Prasetya, M.Si.

Alamat Redaksi Jurnal Resital Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta Jln. Parangtritis KM. 6.5 Sewon, Yogyakarta – 55188 Ph/Fax: +62 274-384108, 375380 e-mail: jurnalresital@yahoo.com jurnalresital@isi.ac.id jurnalresital@gmail.com

website OJS: http://journal.isi.ac.id/index.php/resi

Lampiran B

Artikel untuk jurnal Resital

MEMAHAMI *LELANGAN BEKSAN BANJARANSARI*MELALUI ELEMEN MUSIKAL KARAWITAN

A.M. Hermien Kusmayati Raharja

Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta Telp. 08122790935, Email: hermienkusmayati@gmail.com

Abstrak

Karya tari klasik Pura Pakualaman Yogyakarta diciptakan dengan memasukkan unsur gerak, busana, alur cerita, dan musik pendukung yang sarat makna. Demikian pula dengan *Lelangen Beksan Banjaransari* yang digali dari *Babad Segaluh*. Permasalahan timbul pada upaya masyarakat untuk memahami pesan yang termuat dalam karya tari tersebut. Berpijak pada pengamatan yang dilakukan menunjukkan bukti, bahwa masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang karawitan tari. Tulisan ini mengungkap melalui aspek musikal dan non-musikal yang diperlukan untuk memahami tarian yang dimaksud. Cara tersebut, juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk memahami tarian lainnya.

Kata kunci: tari, Pakualaman, beksan Banjaransari, karawitan.

Abstract

Classical dance of Pakualaman palace of Yogyakarta was created by incorporating meaningful elements of motion, costume, storyline and music. Likewise with Lelangen Beksan Banjaransari excavated from Babad Segaluh. Problems arise in the community's efforts to understand the message contained in the dance work. Based on observations shows evidence, that the community does not have enough knowledge about dance music. This paper reveals through the musical and non-musical aspects needed. This method is also expected to be used as a basis to understand other dances.

Keywords: dance, Pakualaman, beksan Banjaransari, karawitan.

I. Pendahuluan

Fungsi dan peranan karawitan sering dijadikan sebagai materi dalam *music discourse*. Salah satu aspek yang menarik untuk diangkat sebagai topik adalah kedudukannya sebagai pendukung cabang seni terkait. Supanggah secara tegas menyatakan, bahwa eksistensi karawitan tidak hanya dimanfaatkan sebagai pengiring (*music accompaniment*) (2007: 263). Karawitan pada sajian tari klasik Yogyakarta sering dianalogikan sebagai 'ruh' atau dapat diartikan sebagai kekuatan ekspresi. Berpijak pada kenyataan yang ditemukan di lapangan, juga menunjukkan adanya bukti atas pentingnya peranan musik tersebut. Segala aktivitas, upaya, dan kompetensi yang dituangkan para pemusik (*pengrawit*) dan vokalisnya (*pesindhen* atau *penggerong*) turut membangun suasana adegan,

menghidupkan ekspresi pemain atau suatu karakter, memberi penekanan pada setiap detail gerakan ataupun sekedar *gesture* saja. Artinya, sajian musik yang diekspresikan dalam bentuk instrumentalia ataupun vokal mempunyai tugas yang tidak bisa dianggap ringan. Demikian pula yang terjadi pada sajian *lelangen beksaBanjaransari*. Sebuah repertoar yang digali dari sebuah kronik yang disebut *Babad Segaluh*. Tarian tersebut, diciptakan dan hingga saat ini masih dilestarikan di lingkungan Pura Pakualaman Yogyakarta.

Permasalahan yang sering dihadapi masyarakat terkait pembicaraan di atas adalah kegagalan upaya untuk memahami aspek musikal dan tarinya. Pertama, adalah upaya pemahaman tentang unsur pembentuk musikal karawitan.Kedua, adalah pemahaman terhadap tari melalui karawitan sebagai musik pendukungnya. Bagi masyarakat awam atau belum memiliki pengetahuan yang cukup biasanya menganggap, bahwa peranan karawitan pada sebuahsajian tari seolah-olah hanya dianggap sebagai ilustrasi. Oleh sebab itu, peranan dan fungsinya sering dikesampingkan. Dinamika yang digarap melalui kekayaan ragam gerak tarian, cara pengekspresian, dan perbedaan suasana pada masing-masing bagian tidak dapat dimengerti melalui ragam bentuk gending yang disajikan. Tema dan alur cerita tidak dapat dipahami melalui *cakepan* atau liriknya. Kedua kalimat terakhir menunjukkan adanya indikasi, bahwa pokok permasalahannyaterletak pada ketidakcukupan bekal pengetahuan mengenai karawitan.

Solusi dari permasalahan tersebut, dapat dilakukan dengan memberi informasi dan pemahaman kepada masyarakat. Tujuannya, agar memiliki pengetahuan yang cukup mengenai karawitan, dalam hal ini terkait fungsi dan peranannya sebagai musik pendukung pada *lelangen beksa Banjaransari*. Musikalitas atau garapnya dapat ditelaah melalui elemen pembentuk karawitan yang terdiri dari instrumentalia dan vokal. Sejauh pengetahuan penulis, permasalahan terkait musik pada *lelangen beksa Banjaransari* belum pernah dibahas dalam forum perbincangan secara resmi ataupun dijadikan sebagai topik penelitian, sehingga materi ini masih orisinil.

II. Pembahasan

Karawitan, dalam pengertiannya sebagai sebuah produk kreativitas musikal dapat disajikan secara mandiri. Istilah yang biasa dipergunakan untuk menyebutkan jenis sajian musiknya, yaitu *klenengan* (Atmadja, 2011: 52-53). Istilah lain yang sering dipergunakan oleh masyarakat di wilayah Yogyakarta adalah *uyon-uyon*. Supanggah menjelaskan, bahwa *klenengan* atau *uyon-uyon* merupakan sajian karawitan mandiri yang tidak dikaitkan dengan kebutuhan atau keperluan kesenian lainnya (2007:109). Jenis musik yang dimaksud, dapat dimainkan sebagai sajian mandiri, baik dalam format pertunjukan atau bukan pertunjukan. Trustho mengungkapkan untuk konteks yang lain, bahwa karawitan dapat disajikan dalam format berbeda. Contoh penerapannya, yaitu untuk mendukung sajian seni terkait, misalnya: tari, wayang kulit, dan ketoprak. Eksistensi karawitan sangat menonjol dengan memberikan kontribusinya untuk mengisi ruang pertunjukan yang kosong, membangun suasana dramatik, dan memberi tekanan pada gerakan tertentu(2005: 16).

Tulisan ini difokuskan pada musik iringan tari (dance accompaniment nusic), yaitu produk kreativitas musikal yang diekspresikan melalui ricikan (alat musik) gamelan dan vokal. Ada sebagian masyarakat karawitan yang memiliki preferensi untuk menggunakan istilah 'musik pendukung', sebagian lainnya menggunakan istilah 'musik pengiring'. Penulis tidak akan memperdebatkan mengenai kedua istilah tersebut pada tulisan ini. Secara spesifik,lebih dikenal dengan istilah 'karawitan tari'. Oleh sebab itu, untuk membedakan jenis dan fungsi dengan musik lainnya akan disebut dengan istilah tersebut. Sejauh ini, jenis musik tersebut, telah berkembang sejalan dengan keluasan ruang eksplorasi, kebebasan pengolahan pada ragam gerak, dan alur dramatik yang diciptakan oleh koreografer. Pendukung yang terdiri dari komposer dan para pelaku seni karawitan (pengrawit dan vokalisnya) turut memberikan andil yang signifikan. Kedalaman ekplorasi dan kompetensi masing-masing dipadukan untuk mendapatkan kualitas sajian yang terbaik. Gendhon dalam Roestopo mengungkapkan, bahwa ekspresi tari dibantu dan seringkali tergantikan oleh iringannya. Elemen pembentuknya terdiri dari beberapa unsur, yaitu: melodi,

tempo, ritme/*irama* dan pengolahan pada volumenya(1991: 10). Pernyataan tersebut mengandung makna, bahwa karawitan tari mempuyai peranan yang dapat dianggap sejajar dengan tarinya.

Berkaitan dengan uraian pada paragraf sebelumnya, kutipan mengenai pernyataan Trustho dapat dipergunakan sebagai pijakan sekaligus pembatas makna 'kebebasan kreativitas' dalam ruang ekspresi iringan tari. Keterbukaan dan keluasan garap pada karawitan tari tidak dapat disamakan dengan ruang kreativitas pada sajian karawitan secara mandiri. Koherensi bunyi musikal dengan gerak tarinya digambarkan sebagai suatu upaya untuk saling memberikan pengaruh dan penyesuaian untuk mencapai titik keharmonisan keduanya. Selain itu, juga memberi pengaruh pada penataan struktur penyajian dan komposisi gendingnya (2007: 28-29).

Berpijak pada kutipan dan uraian sebelumnya didapatkan sejumlah keterangan, yaitu mengenai fleksibilitas penyajian, fungsi musikal, eksistensi, peranan, dan spesifikasi garap karawitan pada sajian tari. Beberapa aspek tersebut, dipergunakan sebagai landasan untuk menganalisis garap karawitan. Hasilnya dipergunakan sebagai sarana untuk membuka wawasan masyarakat mengenai iringan tari. Pembicaraan pada tulisan ini difokuskan pada *lelangen beksan* Banjaransari koleksi Pura Pakualaman Yogyakarta sebagai objek.

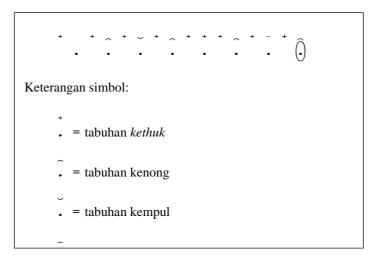
Bentuk dan Struktur Gending

Permasalahan yang dibicarakan pada permulaan bagian inimengenai 'bentuk gending'. Salah satu aspek bahasan dalam pengetahuan karawitan yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat pemerhati karawitan, khususnya mengenai iringan tari. Tujuannya, agar mengerti dan memahami, bahwa musik tersebut diciptakan oleh penata musik atau komposernya dengan menggunakan pijakan yang 'gumathok'. Artinya, sesuai dengan konvensi atau aturan tidak tertulis pada tradisi musik yang dimaksudkan. Repertoar karawitan tari gaya Yogyakarta biasa diciptakan dengan menggunakan satu atau susunan yang terdiri dari beberapa bentuk gending(medley).

Secara konvensional, bentuk gending disusundan ditata dalam satuan metrik yang berukuran sama (Kriswanto, 2008: 91). Setiap bagian dituliskan pada

notasi balungan gending dalam bentuk angka atau simbol tertentu yang bernilai empat 'sabetan' atau pukulan pada ricikan balungan. Tradisi dalam karawitan menyebut dengan istilah gatra. Pengertiannyaadalah lagu terkecil pada sebuah gending yang terbentuk dari serangkaian nada atau bukan nada yang dituliskan dengan simbol tertentu. Rangkaian gatra yang ditata dengan jumlah tertentu dan dilengkapi tabuhan pada ricikan penanda strukturnya (kethuk, kempyang, kenong, kempul, siwukan, dan gong) disebut 'gending'. Supanggah memberi penjelasan tentang nama bentuk gending, di antaranya adalah lancaran, srepegan, sampak, ayak-ayak, kemuda, ketawang, ladrang, dan bentuk gending berskala alit (kecil), tengahan (menengah), dan ageng (besar) (2007: 117-118).

Bentuk gending yang disebutkan paling awal, yaitu *lancaran*, dikategorikan sebagai komposisi lagu paling kecil. Setiap satu putaran berisi delapan *sabetan* (pukulan) pada *ricikan balungan*(slentem atau *ricikan* saron) dan diakhiri dengan gong *suwukan/siyem* (gong berukuran sedang)atau gong *ageng* (berukuran besar). *Ricikan* penanda atau sering disebut instrumen kolotomik mengisi ketukan berat ringan dan penyela di antara keduanya. Penataan tabuhan masing-masing *ricikan*nya, bila dimainkan akan terdengar seperti perputaran metrik (*cyclic meter*). Pola permainannya menunjukkan struktur sebuah gending. Berikut ini adalah skema untuk menjelaskan bentuk dan struktur gending *lancaran*.

Gambar 1: Bentuk dan struktur lancaran

Penjelasan melalui gambar 1 menunjukkan adanya pola kreativitas musikal untuk menata jumlah ketukan, *gatra* dan permainan pada *ricikan* kolotomik. Struktur gending, bila dicermati melalui *ricikan* kolotomiknya terlihat seperti sebuah pola tabuhan yang dibangun dengan teknik *imbal-imbalan* (*interlocking*). Pengertiannya adalah suatu pola tabuhan yang dimainkan minimalnya pada dua *ricikan* dengan melodi atau *pattern* (patron)secara teratur dan bergantian. Bagian yang ditandai dengan tanda titik adalah posisi untuk menempatkan tabuhan *ricikan balungan*, misalnya: slentem dan keluarga saron. Bentuk gending yang paling sederhana ini menjadi pijakan untuk mengembangkan bentuk gending lainnya. Caranya, yaitu dengan melipatgandakan jumlah (*multiple*), mengulur (*expand*) dan mengubah penempatan tabuhan *ricikan* kolotomiknya.

Kreativitas penciptaan dengan mengembangkan jumlah tabuhan dan struktur yang berpijak pada gending tersebut, bisa berkembang menjadi bentuk gending lainnya, yaitu: bubaran (16 sabetan per gongan), ketawang (16 sabetan per gongan), dan ladrang (32 sabetan per gongan). Penciptaan gending yang lebih besar juga dilakukan dengan menggunakan cara tersebut. Oleh sebab itu, didapatkan gending dengan 64, 128, 256, dan 512 sabetan per gongan. Pengecualiannya terdapat pada penghilangan tabuhan ricikan kempul. Bentuk gending yang lebih besar dari ladrang tidak menggunakan ricikan tersebut. Jadi, pemahaman mengenai jumlah sabetan dan struktur tabuhan pada ricikan kolotomik dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi semua bentuk gending, termasuk iringan lelangen beksaBanjaransari berikut ini.

A. Gendhing Runtut A1. Merong

```
A2. Ngelik

6 6 . . 6 6 5 6 2 3 2 1 6 5 3 5

6 6 . . 6 6 5 6 2 3 2 1 6 5 3 5

5 5 . . 5 5 3 5 1 6 5 6 3 5 6 5

2 3 5 3 2 1 2 6 . 2 . 1 . 6 . 6

A3. Inggah

2 . 1 . 6 . 5 . 6 . 5 . 2 . 1

. 2 . 1 . 6 . 5 . 6 . 5 . 2 . 1

. 6 . 5 . 6 . 5 . 6 . 5 . 2 . 1

. 6 . 5 . 6 . 5 . 6 . 5 . 6 . 5

. 2 . 1 . 6 . 6 . 5 . 6 . 5 . 6 . 6 . 6
```

Racikan atau susunan gending pada lelangen beksaBanjaransari diawalidengan gending Runtut. Terdiri dari 64 sabetan balungan yang disusun dalam bentuk gatra. Masing-masing berisi 4 sabetan, sehingga terdapat 16 gatra. Tampak pada notasi yang dituliskan, bahwa gending Runtut terdiri dari dua bagian, yaitu: merong dan inggah (istilah karawitan gaya Surakarta) atau dados dan ndhawah (istilah karawitan gaya Yogyakarta). Pura Pakualaman menganut karawitan gaya Surakarta, sehingga penulisannya menggunakan istilah karawitan gaya Surakarta pula.

Penulisan judul secara lengkap dengan menyertakan keterangan lainnya, yaitu 'kethuk kalih kerep minggah sekawan, laras slendro pathet sanga'. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kethuk kalih kerep minggah sekawan, artinya adalah kethuk dua kerap meningkat menjadi empat, sedangkan laras slendro pathet sanga artinya adalah laras slendro pathet (modus) sembilan.Keterangan pada judul memberi informasi mengenai bentuk gendingnya, yaitu mengenai jumlah tabuhan pada ricikan kethuk.Merongatau bagian utama,memiliki dua tabuhan kethuk pada setiap baris. Akhir masingmasing bagian ditandai dengan satu tabuhan kenong. Terkait dengan strukturnya, ricikan kethuk ditabuh pada akhir gatra pertama dan ketiga. Selanjutnya, bagian inggah memiliki empat tabuhan kethuk pada setiap kenongannya. Perbedaan dengan bagian merong terletak pada penempatan tabuhannya, yaitu pada hitungan

kedua pada setiap *gatra*. Aturan mengenai jumlah dan penempatan tabuhan *kethuk*, jumlah *kenongan*, serta jumlah*sabetan balungan* pada setiap putaran gong dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu bentuk gending.

Racikan selanjutnya adalah gending berbentuk ladrang. Adapun notasi balungan gending dan penjelasannya adalah sebagai berikut.

B. Ladrang

Bentuk gending yang dituliskan di atas disebut *ladrang*. Penjelasan mengenai maknanya belum bisa ditemukan hingga saat ini. Komposisi lagunya terdiri dari tigapuluh dua*sabetan balungan* pada setiap putaran gong. Kenong menjadi penanda pada akhir lagu yang terdiri dari dua*gatra.Ricikan kethuk* ditabuh pada hitungan kedua dan keenam pada setiap *kenongan*. Keterangan mengenai jumlah tabuhan *kethuk* tidak dituliskan pada judul lagu seperti gending *Runtut*. Alasannya, tidak ada perbedaan jumlah ketika dimainkan pada tingkatan *irama* lainnya, yaitu: *irama tanggung (irama I), irama dados (irama II), irama wiled (irama III)*dan *irama rangkep (irama IV)*. *Ricikan* kempul ditabuh pada akhir *gatra* ketiga, kelima, dan ketujuh, Secara mudah, untuk mengidentifikasi bentuk gending ini dapat dilakukan dengan memperhatikan jumlah tabuhan *kethuk*pada setiap *kenongan*, tabuhan kempul (pada *gatra* 3,5, dan 7), jumlah *sabetan balungan* pada setiap *gongan*.

Gending selanjutnya berbentuk *ketawang* yang berjudul *Mijil*. Adapun notasi *balungan* gending dan penjelasannya adalah sebagai berikut.

C. Ketawang Mijil C1. Umpak

```
.5 61 25 31 62 16 5
C1. Ngelik
   ż
      i
               i
ż
                  6
        5
 i
    6
           6
                5
                   2
    3
 2
    2
           3
                6
                   5
                       3
    5
                2
```

KetawangMijil adalah bentuk gending ketiga pada susunan iringan tari bedhaya Banjaransari. Berpijak pada jenisnya tersebut, komposisi lagu tersebut termasuk dalam kategori gending sekar. Maksudnya, adalah gending yang sumber kreativitas garapnya menggunakan tembang atau sekar macapat, dalam hal ini adalah Mijil. Satu putaran gong berisi 16 sabetan pada ricikan balungan yang dibagi dalam gatra, sehingga terdapat 4 grup pada satuan tersebut. Ricikan kolotomik yang dipergunakan dan struktur tabuhannya sama dengan kenongan pertama dan keempat pada gending berbentuk ladrang. Komposisi ketawang Mijil terdiri dari dua bagian, yaitu umpak dan ngelik. Kata umpak dalam bahasa Jawa diartikan sebagai fondasi. Analoginya, seperti sebuah konstruksi bangunan, umpak adalah bagian utama yang menjadi landasan untuk meletakkan bagian lainnya. dalam pembicaraan ini adalah ngelik.

Vokal, Cakepan (Lirik) dan Tata Garap Penyajian Gendingnya

Cakepan atau lirik lagu pada karawitan tari merupakan lapisan kedua setelah unsur musikal yang diungkapkan melalui gamelannya. Banyak informasi yang bisa didapatkan melalui *cakepan*nya. Oleh sebab itu, kompetensi seseorang sangat diperlukan untuk dapat mengerti dan memahaminya. Sejauh pengamatan penulis, ada beberapa kendala yang dihadapi masyarakat untuk mengetahui tema, alur cerita, dan makna sebuah tarian melalui *cakepan* lagunya. Adanya kesulitan pada upaya yang dilakukan dapat mengakibatkan timbulnya kegagalan pada proses pemahaman.

Kemungkinan yang pertama, yaitu tidak adanya waktu atau kesempatan untuk mendengarkan cakepan secara cermat. Permasalahan ini dapat dikaitkan dengan keterbatasan kemampuan otak manusia untuk mengolah berbagai informasi secara simultan. Pembicaraan ini berkaitan dengan tiga elemen di dalamnya, yaitu: gerakan tari, lagu/instrumentalia, dan cakepannya. Selain itu, keindahan busana penari dan kondisi pribadi masing-masing penari atau unsur lain yang tidak disebutkan dimungkinkan menjadi faktor penyebab terpecahnya konsentrasi penonton. Kedua, tidak dapat mendengarkan cakepan dengan jelas. Hal ini mungkin saja terjadi, karena teknik penyuaraan vokalis karawitan yang tidak atau kurang mendukung. Mengingat, bahwa vokalis putri (sebagai contoh) menggunakan teknik penyuaraan berkualitas nasal (suara hidung) dan rata-rata berada pada ambah-ambahan tengah (register standar) dan dhuwur (tinggi). Akibatnya, dapat mengganggu teknik pelafalan *cakepan*nya. Selain itu, juga dapat disebabkan oleh kualitas akustik ruangan yang tidak bagus. Permasalahan dapat berkembang lagi bila tidak didukung dengan sound system yang memadai. Ketiga, tidak mengetahui makna cakepannya, sehingga tidak dapat mengikuti alur ceritanya. Kurangnya bekal pengetahuan tentang bahasa yang dipergunakan dapat menjadi penyebab timbulnya masalah ini. Keempat, adanya kecenderungan untuk menikmati rasa gending atau alunan melodi vokal karawitan daripada mencermati cakepannya. Akibatnya, masyarakat hanya memahami suasana adegan melalui ekspresi musikal dari alunan vokal atau instrumentalianya.

Upaya pemahaman tema dan alur cerita pada *lelangen beksa Banjaransari* dapat dilakukan dengan mencermati *cakepan*vokalnya. Penyajiannyadiawali dengan *pathetan* slendro *sanga wantah*. Semula, pada tradisi wayang disebut *sulukan*. Vokal yang dilantunkan secara tunggal oleh dalang, sedangkan istilah yang dipergunakan pada karawitan adalah *pathetan*. Perbedaannya terletak pada cara penyajian yang dilakukan secara instrumentalia. Lagu yang dimaksudkan pada pembicaraan ini dimainkan dalam irama bebas (secara melismatik). Fungsinya adalah untuk membingkai masing-masing ruang pengadegan. Sajian wayang kulit semalam suntuk atau *uyon-uyon*, dibagi menjadi enam bagian yang

diatur menurut *pathet* masing-masing. *Pathetan* dipergunakan untuk membangun suasana dengan pengaturan dan pembagian tugas nada pada lagunya.

Seusai bagian tersebut, dilanjutkan dengan vokal karawitan yang dilantunkan oleh vokalis pria secara tunggal (solo). Adapun notasi lagunya adalah sebagai berikut.

Bawa Sekar Ageng Banjaransari, lampah 19, pedhotan 6, 6, 7, laras slendro pathet sanga

$$\frac{\dot{2}\dot{3}\dot{2}}{5}$$
 i 5 32 3 5.35.6, $\frac{\dot{2}\dot{3}\dot{2}}{5}$ i 532 3 5.35.6
Sa- mya an-don yu-da, dyan Ban-jar-an-sa-ri

Bagian *bawa*, dilantunkan dengan diiringi tabuhan *ricikan* gender*barung*. Teknik tabuhan dan lagu yang diterapkan sangat sederhana dan hanya terdiri dari dua jenis. Pertama, disebut dengan istilah *'thingthingan'*, artinya membunyikan satu nada atau bila dilakukan secara beruntun harus berjeda waktu yang cukup antara nada yang satu dengan lainnya. Kedua, disebut *'nggrambyang'*, yaitu memainkan suatu bentuk lagu yang pendek dengan irama bebas. Tujuannya

adalah untuk menjaga, agar pelantunan bawatidak terlepas dari larasan gamelannya. Cara melagukannya dilakukan secara melismatik atau berirama bebas. Bawa sekar ageng Banjaransari, lampah 19, pedhotan 6, 6, 7, laras slendro pathet sangahanya dilantunkan sekali. Penyajiannya dimulai setelah musik pembuka berupa pathetan, yaitu suatu jenis lagu pada tradisi wayang yang disajikan secara instrumentalia. Jenis vokal yang dilantunkan adalah Bawa Sekar Ageng yang berjudul Banjaransari. Berikut ini adalah cakepan danterjemahan untuk menjelaskan muatan di dalamnya.

Bawa Sekar Ageng Banjaransari pedhotan 6, 6, 7, Laras Slendro PathetSanga.

Samya andon yuda, Dyan Banjaransari, Lumawan Rayungwulan Sakarone tandhing, angetog digdaya, Mangkana sajroning prang Tuwuh raos sengsem, Sang Bagus tumuli, Mrepegi Sang Dyah Ayu Angaturken wuyung, tinampi Dyah Ayu, Satemah areruntungan

Terjemahan:

Terlibat dalam peperangan, Sang Banjaransari Melawan Rayungwulan Keduanya bertanding, mengeluarkan kesaktiannya Demikianlah dalam peperangan Timbul rasa simpati, Sang rupawan kemudian Menghampiri Sang Puteri rupawan Menyampaikan rasa cinta, diterima Sang Puteri rupawan Akhirnya berdampingan (Terjemahan oleh Raharja)

Bagian vokal *bawa* dapat dianggap sebagai sebuah prolog. sekaligus menjadi abstraksi dari keseluruhan alur cerita pada *lelangen beksaBanjaransari*. Oleh sebab itu, pemahaman tentang muatan pada tarian tersebut dapat dimulai dari bagian *bawa*. Jenis vokal pembuka merupakan salah satu dari beberapa jenis vokal karawitan. Ciri khas yang mengikat, yaitu adanya aturan *lampah* dan *pedhotan*. Kata '*lampah*' menunjukkan jumlah keseluruhan suku kata dalam satu *gatra*, sedangkan kata '*pedhotan*' dapat diartikan 'pemutusan'. Fungsinya adalah sebagai tempat pemberhentian untuk menghela nafas. Adapun angka 6, 6, 7

adalah jumlah silabel pada masing-masing bagian. Salah satu sebagai contohnya adalah *gatra* (baris) pertama, yaitu: *'samya andon yuda'* berisi6suku kata, *'DyanBanjaransari'* berisi6 suku kata,dan *'lumawan Rayungwulan'* berisi7 suku kata. Akumulasi jumlah suku kata 6 + 6 + 7 menunjukkan *lampah*nya, yaitu 19.

Cakepan pada bagian bawa menceritakan pertemuan dua figur, yaitu Raden Banjaransari dan Dewi Rayungwulan. Pertemuan keduanya menimbulkan perselisihan dan terjadilah perkelahian. Keterangan tersebut, terdapat pada gatra pertama dan kedua. Selanjutnya, gatra berikutnya menceritakan adanya rasa simpati Raden Banjaransari pada saat melawan Rayungwulan. Gatra yangterakhir mengungkapkan perjalanan asmara yang berlanjut pada perkawinan keduanya. Ada sedikit perbedaan pada cara penyajian bagian gatra terakhir, yaitu dilantunkan secara berirama. Tujuannya adalah untuk mempermudah tabuhan ater-aterkendang dan menentukan laya (tempo) untuk memasuki bagian selanjutnya, yaitu gending Runtut. Berikut ini adalah notasi balungan gending dan vokal pada bagian tersebut.

Umpak: 1 5 3 2 2 1 1 6 5 2 3 1 6 5 2 2 .3 2 .1 1 1 gih Purwanira neng-Duk likananira 2 1 1 1 1 5 2 3 5 3 2 1 .5 2 12 1 2 5 2 3 1 Duk di ing ni kang dunguma-Sang lebagus kang lana 5 i 5 5 5 5 3 6 5 5 6 5 .ż i 5 6 56 5 5 5 6 56 Jai-Маram manra ing tapah Kanthi lambraра ta (5) 2 3 5 3 2 1 2 6 2 1 6 5 3 2 . 2 35 2 61 1 6 6 Trah- ing ta na-Маjagung

yan- ing

ge-

Ngelik:

Ngga-yuh

ka-

mul-

```
ż
                                                          ż
                                                                 ż
                                                                       i
6
                          6
                                                                              6
                                                                                           3
                                                                                     5
                                                                                                 5
                                                             i.ż
                           6İ
                                                       6
                                                                     6.i
                                                                             5
                                Dyan
                                            Ban-
                                                                jar-
                                                                                                 ri
                                                                      an
                                                                                     sa-
                                                                 ż
                                                    ż
                                                          ż
                                                                       i
6
      6
                          6
                                6
                                            6
                                                                              6
                                                                                     5
                                                                                           3
                                                                                                 5
                  6
                                      i
                                            6
                                                                                     6
                                                                                                 5
            6
                                                                 6
Ne- dheng-
                                     ben-
                                           du
                ra
                      nam-pi be-
      5
                                      3
                                                    i
                                                                 5
                                                                       6
                                                                               3
                                                                                     5
                                                                                           6
                                                                                                 5
                                            5
                                                          6
                                      56
                                                                               · 2
                                                                                     6
            5
                  5
                                            5
                                                                 6
                                                                                           56
                                                                                                 5
                        Sang Hyang
                                     Wi- dhi
Pe-pa-
            ring-e
                                                                                                (5)
2
      3
            5
                  3
                          2
                                1
                                      2
                                                                       1
                                                                                     6
                                            6
                                                          2
            3
                  2
                                1
                                      . 2
                                            6
                                                          3
                                                                 35
                                                                       2
                                                                                     61
                                                                                           6
                                                                                                 5
Sa-te-
         mah
                      nan-dang ru-
                                      da-
                                          tin
                          1
                                                                 5
                                                                       3
                                                                                     1
                                                                                           2
                                                                                                 1
                                            5
                                                    2
                                                          3
                                      6
                                            5
                                                    2
                                                          2
                                                                 . 3
                                                                               . 1
                                                                                     1
                                                                                                 1
Ka-ca-
          ri-
              ta
                     nul-
                         ya
                                                                               2
                                1
                                            5
                                                    2
                                                          3
                                                                 5
                                                                       3
                                                                                     1
                                                                                                 1
                                            5
                                                                 2
                                                                               . 5
                                                                                    2
                                                                                           12
                                                                                                 1
Wus-
      nya
              an-
                   tuk
                            wang-sit-
                                           ra
                                                    i
                                5
                                      3
                                                                               3
5
                                            5
                                                                 5
                                                                                     5
                                                                                                 5
                                      56
                                                                               .ż
                                                                                           56
                  5
                                            5
                                                                                     6
                                                                                                 5
                                                                 6
Mar-gi-
            ni-pun
                         te-ra-
                                 wang- an
                                                                                                 (5)
2
      3
                  3
                          2
                                      2
            5
                                                          2
                                                                       1
                                                                                                 (5)
                  2
                                      . 2
            3
                                1
                                                          3
                                                                 35
                                                                       2
                                                                                     61
                     de-ning be-
Le- lan-
         tar- an
                                    ga- wan
```

Vokal *gerongan* pada *merong* gending *Runtut* adalah jenis yang berbeda dengan *bawa*, baik pada bentuk dan cara penyajiannya. Bagian tersebut, dilantunkan secara koor oleh vokalis pria dan wanita secara *unison*. Berikut ini adalah *cakepan* lagu beserta penjelasannya.

Purwakanira nenggih
Duk ing nguni kang dumadi
Jamanira ing Mataram
Trahing nata Maja Agung
Duk nalikanira Sang abagus kang lelana
Kanthi lampah tapa brata
Nggayuh kamulyaning gesang

Nedhengira nampi bebendu Peparinge Sang Hayang Widhi Satemah anandang rudatin Kacarita nulya Wusnya antuk wangsitira Marginipun terawangan Lelantaran dening Begawan

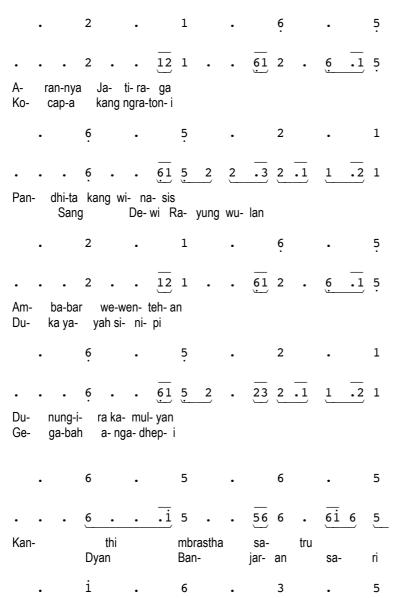
Terjemahan: Permulaannya yaitu Jaman dahulu yang terjadi Pada jaman Mataram Keturunan Bangsawan Maja Agung Ketika Sang Rupawan berkelana Dengan bertapa Mendapatkan kemuliaan hidup Ketika menerima bencana Pemberian Tuhan Kemudian mengalami kesusahan Diceritakan kemudian Setelah menerima petunjuknya Perjalanannya menjadi jelas Atas bantuan (seorang) begawan (Terjemahan oleh Raharja)

Merong gending Runtut terdiri dari dua 'cengkok'. Pengertian cengkok pada pembicaraan ini adalah perjalanan lagu yang dibingkai dalam satu putaran gong. Bagian A merupakan lagu utama dan B adalah bagian ngelik sebagai variasi atau pengembangan ragam lagu. Adapun pola penyajiannya dilakukan dengan urutan A1, A2, B, dan kembali lagi pada A1. Cakepan yang terdapat pada dua ulihan pertamamenceritakan, bahwa pada jaman Mataram terdapat sosok yang bernama RadenBanjaransari, seorang bangsawan dari Maja Agungyangsedang menjalanilaku prihatin, yaitu upaya spiritual untuk mendapatkan kemuliaan

hidupnya. *Ulihan* ketiga dan empat menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi. Segala sesuatunya menjadi terbuka dan jelas setelah bertemu dan mendapatkan pencerahan dari seorang pendeta.

Berpijak pada terjemahan *cakepan*nya dapat dimengerti, bahwa alur cerita pada saat bagian tersebut secara menceritakan tentang kisah perjalanan hidup *Raden Banjaransari*. Perjalanan gending dilanjutkan menuju bagian *inggah*. Berikut ini adalah *cakepan gerongan* pada bagian tersebut.

Inggah:


```
\overline{\dot{1}\dot{2}} 6 . . 6
                                               i .2 6
i
Ing
   kra-ton-
               e ka- jim-an
    neng-gak ta-pa ni- ra
Pi-
                                                                   6
                               i
                                            65
Se-su-ker
           ing ba- wa- na
Ka-ra-na
           te- ta- ker- an
                                                                  (5)
                               1
                                                 6
                           23
                              1
                                        6 1
                                                 2
           ra Se- ga- luh
A-
     ran-i-
Sa-
      te-mah da- di tan-dhing
```

Bagian kedua pada gending *Runtut* biasa disebut sebagai *inggah* gending. Biasanya, pada mayoritas gending merupakan sebuah kelanjutan yang lagunya dikembangkan dari bagian *merong*. Bagian tersebut tidak dimainkan pada *irama wiled* dan di*ciblon*kan (permainan pada kendang berukuran sedang), tetapi digarap dengan kendang *setunggal*. Perbedaan dengan bagian *merong* terletak pada pola tabuhan *ricikan balungan*nya, yaitu *nibani* atau memberi penekanan pada rasa *seleh*nya saja. *Inggah* gending *Runtut* dilengkapi dengan vokalyang digubah untuk dua *ulihan* (putaran gong). Cara penyajiannya sama dengan sebelumnya, yaitu secara koor. Berikut ini adalag *cakepan* dan penjelasan mengenai isinya.

Arannya Jatiraga
Pandhita kang winasis
Ambabar wewentehan
Dunungira kamulyan
Kanthi mbrastha satru
Ing kratone kajiman
Sesukering bawana
Aranira Segaluh

Kocapa kang ngratoni Sang Dewi Rayungwulan Duka yayah sinipi Gegabah angadhepi Dyan Banjaransari Pinenggak tapanira Karana tetakeran Satemah dadi tandhing

Terjemahan:
Namanya Jatiraga
Pendeta yang pandai
Membeberkan secara jelas
Letaknya kemuliaan
Dengan memberantas musuh
Di kerajaan bangsa jin
Pengganggu dunia
Namanya Segaluh

Syahdan yang merajai Sang Dewi Rayungwulan Sangat marah sekali Gegabah menghadapi Sang Banjaransari Dihentikan bertapanya Karena berselisih Akhirnya terjadi perang (Terjemahan oleh Raharja)

Keterangan ulihan yang termuat pada cakepannya pertamamengungkapkan pertemuan antara RadenBanjaransari dengan gurunya, yaitu Jatiraga. Seorang begawan yang sakti dan memiliki kepandaian. Menurut petunjuknya, untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi, RadenBanjaransari harus melawan musuhnya yang berasal dari Kerajaan Segaluh. Sebuah kerajaan jin yang dipimpin oleh ratunya yang bernama Dewi Rayungwulan. Ulihan kedua mengungkapkan tentang kemarahan Dewi Rayungwulan yang ketentramannya terganggu oleh aura yang ditimbulkan dari laku bertapa Raden Banjaransari. Dewi Rayungwulan mendatangi dan menghentikan proses ritual yang dilakukan. Pertemuan dan perselisihan keduanya mengakibatkan terjadinya peperangan.

Bagian ini dilanjutkan dengan gending berbentuk *ladrang* tanpa vokal atau *pocapan* (percakapan) tertentu.

Ladrang

1 6 1 2 3 2 1 6

Sajian gending dalam bentuk *ladrang* merupakan bagian trasisi sekaligus dipergunakan untuk mengolah dinamikanya. Cara pengolahannya dengan memainkan pada *irama I* dan ditabuh secara *soran*. Istilah tersebut, berasal dari kata *'sora'* yang artinya adalah keras.Bagian tersebut, tidak memberikan informasi tentang alur cerita yang terjadi, karena tidak terdapat lagu vokal karawitan dan *cakepan*nya. Vokal dalam bentuk *gerongan* disajikan pada bagian terakhir. Menurut bentuknya digolongkan dalam bentuk *ketawang*. Berikut ini adalah *cakepan* pada bagian yang dimaksudkan.

Ketawang Mijil							
<u> </u>	<u>.</u> 5	<u>6</u> 1		31	<u>62</u>	<u></u>	5
<u> </u>	<u>.</u> 5	<u>-</u>	 25	31	<u>62</u>	<u></u>	(5)
<u></u> 65	<u>.</u> 5	<u>6</u> 1	 25	31	<u>62</u>	<u></u>	5
<u> </u>	<u>.</u> 5	<u></u>	2	6	 35	<u></u>	6
•	•			. 6	6.5	5 6 1	6
Dhuh sang	pu-	tri		Ка-	ka-	lih-	nya
i	5	i	6	5	5	6	i
•	•			. 5	5.5	<u>5661</u>	i
				Kang su-lis- Kas-ma-ran		tya war- ni sa-yek- ti	
ż	ż	i	ż	i	6	3	(5)

Gending terakhir pada karawitan iringan tari ini berupa gending berbentuk *ketawang*. Kebiasaan yang berlaku pada mayoritas gending dalam bentuk ini, yaitu peletakan lagu dan keterangannya pada bagian *ngelik*. *Cakepan*nya digubah dalam dua versi yang dilantunkan pada masing-masing *ulihan*. Berikut ini adalah *cakepan* lagunya.

Dhuh Sang Putri
Kang sulistya warni
Sawusnya angaton
Kridhanira dadi lan sengseme
Mugi dadi jatukrama mami
Sun darbe punagi
Mbatang sastra semu

Kakalihnya

Kasmaran sayekti Lampahnya sakloron Kamajaya Ratih pepindhane Reruntungan ambangun bebrayan Sigra yasa nagri Praja kang misuwur

Terjemahan:
Duh Sang Puteri
Yang cantik rupawan
Setelah memperlihatkan diri
Keterampilan (berperang) menjadi terkesima
Semoga menjadi jodohku
Aku mempunyai permintaan
Menebak teka-teki

Keduanya
Jatuh cinta yang mendalam
Perjalanan keduanya
Kamajaya Ratih ibaratnya
Berdampingan membangun hubungan
Segera mendirikan negara
Kerajaan yang terkemuka
(Terjemahan oleh Raharja)

Bagian yang dilantunkan pada *ulihan* pertama memuat keterangan tentang perasaan cinta *Raden Banjaransari* terhadap *Dewi Rayungwulan*. Sang Pangeran terkesima dengan kecantikan dan ketrampilan *Dewi Rayungwulan* dalam berperang. Selanjutnya, berniat untuk meminang dan akan dijadikan sebagai istrinya. *Dewi Rayungwulan* akan menerima pinangan, bila Sang Pangeran dapat menebak teka-teki yang diberikan. *Ulihan* yang kedua menceritakan perasaan kedua figur tersebut. Hubungan yang romantis yang diibaratkan seperti perasaan cinta *Kamajaya* dan *Dewi Ratih* akhirnya berujung pada sebuah cita-cita untuk mendirikan negara yang terkemuka.

Berpijak pada keterangan yang terdapat pada bagian pembahasan, terdapat banyak permasalahan untuk memahami sebuah tarian melalui musik iringannya, dalam hal ini adalah karawitan pada repertoar tari klasik gaya Yogyakarta.

III. Simpulan

Berdasarkan fenomena, permasalahan, solusi yang ditawarkan, dan sejumlah analisis yang disajikan pada bagian pembahasan, maka dapat ditemukan adanya beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Kendala ataupun kegagalan untuk memahami sebuah sajian tari melalui karawitan terjadi, karena adanya beberapa permasalahan. Pertama, yaitu terkait kompleksitas materi yang disajikan melalui unsur tari dan musik pendukungnya, sehingga terbatas pada kemampuan otak manusia untuk memahami secara simultan. Kedua, kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu ketidakcukupan bekal yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui tema, makna, dan alur cerita pada *Lelangen Beksa Banjaransari*. Permasalahan tersebut, dapat diselesaikan dengan mengetahui estetika garap karawitan dan pengetahuan mengenai bahasa yang dipergunakan. Formula yang dipergunakan untuk mengungkap permasalahan ini dapat diterapkan pada tarian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Bambang Sri. 2011. "Kendhangan Pamijen: Gendhing Gaya Yogyakarta". Laporan Penelitian LPM ISI Yogyakarta. Yogyakarta: Lembaga Penelitian ISI Yogyakarta.
- Kriswanto. 2010. Dominasi Karawitan Gaya Surakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Surakarta: ISI Press Surakarta.
- Rustopo. 2005. Gendhon Hurmadani Dari Pemikiran dan Kritiknya. Surakarta: STSI- Press Surakarta.
- Sriwaskitho, 1998, "Babad Pakualaman Perjalanan Hidup B.P.H. Notokusumo di dalam Membangun Serta Membina Pakualaman" (Disadur dari *Serat Babad Pakualaman*), Jakarta: Hudyana Jakarta.
- Sumardjo, Jakob, 2006, Estetika Paradoks, Bandung: Sunan Ambu Press.
- Sumaryono, 2011, *Antropologi Tari dalam Perspektif Indonesia*, Yogyakarta: ISI Yogyakarta.
- Supanggah, Rahayu. 2007. Bothekan Karawitan II:Garap. Surakarta: ISI Press Surakarta.

- Suryodilogo, K.B.P.H. Prabu, 2012, *Ajaran Kepemimpinan Asthabrata Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta: Perpustakaan Pura Pakualaman.
- Trustho. 2005. *Kendangan Dalam Tradisi Tari Jawa*. Surakarta: STSI Press Surakarta.