

**PEREMPUAN DI ATAS KAPAL
WANITA TANGGUH DARI ACEH
(KOMPOSISI MUSIK UNTUK ANSAMBEL GESEK)**

Tugas Akhir Program Studi S1 Penciptaan Musik

Diajukan oleh:

Vanessa Risdisascha

161 0064 0133

**PROGRAM STUDI PENCIPTAAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Tahun 2020

**PEREMPUAN DI ATAS KAPAL
WANITA TANGGUH DARI ACEH
(KOMPOSISI MUSIK UNTUK ANSAMBEL GESEK)**

**Vanessa Risdisascha
161 0064 0133**

**Tugas akhir ini diajukan kepada Tim Penguji Program Studi Penciptaan
Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta
sebagai salah satu prasyarat untuk mengakhiri jenjang studi sarjana.**

**PROGRAM STUDI PENCIPTAAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
Tahun 2020**

Tugas Akhir berjudul:

PEREMPUAN DI ATAS KAPAL : WANITA TANGGUH DARI ACEH diajukan oleh Vanessa Risdisascha, NIM.16100640133, Program Studi S1 Penciptaan Musik, Jurusan Penciptaan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta Kode Prodi : **91222**, telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Tugas Akhir pada tanggal 22 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing I

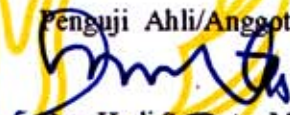
Dr. IGN. W. Budhiana, M.Hum
NIP. 19581215 198803 1 002/
NIDN. 0015125802

Pembimbing II

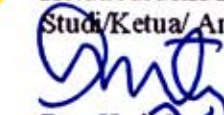
Drs. Haris Natanael Sutaryo, M.Sn
NIP. 19610222 198803 1 002/
NIDN. 0022026101

Penguji Ahli/Anggota

Drs. Hadi Sasanto, M.Sn
NIP. 19611103 199102 1 001/
NIDN. 0003116108

Ketua Jurusan/Program
Studi/Ketua/ Anggota

Drs. Hadi Sasanto, M. Sn.
NIP. 19611103 199102 1 001

Dekan, Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Drs. Siswadi, M. Sn.
NIP. 19591106 198803 1 001

PERNYATAN KEASLIAN

Denganini menyatakan bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di satu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penulisan Tugas Akhir ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Penulis,

Vanessa Risdisascha

PERSEMBAHAN

“Pelan tidak masalah, asal jangan berhenti”

Persembahkan tak terhingga untuk yang Tercinta:

Mami Shinta Yasminka Subekti

Terima kasih untuk segala dukungan, kepercayaan, harapan, dan doa yang telah diberikan. Terima kasih telah mengajarkan untuk menjadi pribadi yang baik dan peduli terhadap sesama. Terima kasih karena telah menjadi ibu yang luar biasa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir Karya Komposisi Musik “Perempuan di Atas Kapal : Wanita Tangguh Dari Aceh” ini. Tugas akhir ini merupakan tugas penciptaan karya komposisi musik yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi pada jenjang Sastra Satu (S1) Program Studi Penciptaan Musik Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta.

Karya dan tulisan ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan doa dari rekan, sahabat, dan keluarga. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Hadi Susanto, M.Sn. selaku Ketua Jurusan Penciptaan Musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Joko Suprayitno, M.Sn. selaku Sekretaris Jurusan Penciptaan Musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. IGN. Wiryawan Budhiana, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing yang baik hati dan sabar dalam membimbing, memberi arahan, dan memberi saran kepada penulis.
4. Bapak Drs. Haris Natanael Sutaryo, M.Sn. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali yang telah mendukung, memberi arahan, memberi saran, dan memotivasi penulis.
5. Seluruh staff pengajar Jurusan Penciptaan Musik yang telah menurunkan ilmunya kepada penulis dan menginspirasi penulis.

Keluargaku tercinta, Mami Shinta Yasminka, Daddy Ages, Papa Eddy, Mama Levina, Om Rudolf, Mimin Emmy, Om Boy, dan Tante Itha, Vino Risdiolca, Visco Risdianca, Vivace Cantata, Vande Mataram Jorin, Skolastika Nada Meivina, Nadya Hanna Difandi, Andreas Lukita Harahap, Girindra Thanaya, Yosua Jeconiah Arnan Sajuto, Meta Arkadia, Gilang Sangsaka Jati dan keluarga, Vernanda Pratama, Tante Dyah, dan adik Emanuel Altair yang telah berada di samping penulis selama menempuh masa perkuliahan.

6. Penciptaan Musik angkatan 2016 dan seluruh teman seperjuangan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
7. Ngayogstringkarta, F-Hole, Orkes Mahasiswa, dan 6,5 Composers Collective yang telah menjadi wadah untuk penulis berkembang.
8. Nikolas Antares Adi Pradana Wisnumurti, yang kepadanya tubuh bersandar, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun, penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Terima kasih.

Vanessa Risdisascha

ABSTRAK

Karya komposisi musik “Perempuan di Atas Kapal : Wanita Tangguh Dari Aceh” diangkat dari novel “Laksamana Malahayati sang Perempuan Keumala” oleh Endang Moerdopo. Laksamana Malahayati merupakan tokoh pejuang dari Aceh serta tokoh penting dalam gerakan feminisme Indonesia.

Karya ini dibuat dalam format ansambel gesek dan terdiri dari lima gerakan yang menjelaskan kehidupan Laksamana Malahayati. Gerakan pertama mengisahkan masa remaja Laksamana Malahayati; gerakan kedua mengenai kematian suaminya; gerakan ketiga mengenai kebangkitannya; gerakan keempat mengenai kematian Laksamana Malahayati; gerakan kelima merupakan deskripsi dari Laksamana Malahayati. Beberapa tahap dalam menciptakan karya “Perempuan di Atas Kapal : Wanita Tangguh Dari Aceh” adalah penentuan judul, perenungan, eksplorasi, menulis notasi, dan penggarapan detail.

Kata kunci: Laksamana Malahayati, ansambel gesek, laut

Daftar Isi

COVER DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAN KEASLIAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Notasi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Penciptaan	1
2. Rumusan Ide Penciptaan	5
3. Tujuan Penciptaan	5
4. Manfaat Penciptaan	5
BAB II KAJIAN SUMBER DAN LANDASAN PENCIPTAAN	7
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Tinjauan Karya	8
C. Landasan Penciptaan	9
BAB III PROSES PENCIPTAAN KARYA	11
1. Ide Dasar Penciptaan Karya	11
2. Implementasi Ide dalam Karya	13
3. Proses Penciptaan Karya	15
BAB IV STRUKTUR DAN BENTUK KARYA	18
1. Gerakan I / Lautku dan Cinta	18
a. Ide Penciptaan	18
b. Bentuk Musikal	20
c. Unsur Musikal	22
2. Gerakan II / Kepergian Belahan Jiwa	36
a. Ide Penciptaan	36
b. Bentuk Musikal	38
c. Unsur Musikal	40
3. Gerakan III / Inong Balee	47
a. Ide Penciptaan	47
b. Bentuk Musikal	49

c. Unsur Musikal	51
4. Gerakan IV / Perang Terakhir	57
a. Ide Penciptaan	57
b. Bentuk Musikal	58
c. Unsur musikal	60
5. Gerakan V / Akulah Malahayati	64
a. Ide Penciptaan	64
b. Bentuk Musikal	65
c. Unsur musikal	67
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	91

Daftar Notasi

Notasi 1	Ombak yang bersahutan lalu surut	24
Notasi 2	Kesan laut yang lengang persiapan masuk melodi utama	25
Notasi 3	Suasana laut yang dibawakan oleh cello	26
Notasi 4	Riak-riak ombak pada biola II	26
Notasi 5	Laut yang gagah pada melodi biola I dan biola II	26
Notasi 6	Menirukan iringan rebana	26
Notasi 7	Suasana sekolah dan derap langkah trauma	27
Notasi 8	Eksplorasi melodi	27
Notasi 9	Transisi menuju perpindahan tangga nada	27
Notasi 10	Kelembutan Malahayati pada melodi biola I	30
Notasi 11	Kalimat konsekuen yang dilanjutkan transisi	31
Notasi 12	Modulasi menuju tangga nada E mayor	31
Notasi 13	Kisah cinta Malahayati dan Tuanku Mahmuddin	32
Notasi 14	<i>Ritardando</i> sebagai jembatan menuju bagian baru	33
Notasi 15	Penambahan nada C sebagai transisi menuju tangga nada Cis minor	34
Notasi 16	Persiapan keberangkatan perang Tuanku Mahmuddin	35
Notasi 17	Malahayati menahan Tuanku Mahmuddin agar tidak berangkat perang	35
Notasi 18	Kegagalan perwira di tengah gelombang lautan	36
Notasi 19	Suara angin pada biola II	42
Notasi 20	Suara gagak pada biola I dan ombak pada biola alto	42
Notasi 21	Sub bagian b	43

Notasi 22	Nostalgia Malahayati.....	44
Notasi 23	Kesedihan Malahayati.....	44
Notasi 24	Tangisan dan doa Malahayati.....	45
Notasi 25	Malahayati pelan-pelan bangkit (cello solo).....	45
Notasi 26	Melodi utama kebangkitan Malahayati.....	46
Notasi 27	Variasi melodi utama	46
Notasi 28	Dua melodi utama yang dimainkan secara bersamaan	47
Notasi 29	Derap langkah Malahayati	47
Notasi 30	Ombak yang memanggil Malahayati.....	52
Notasi 31	Seruan yang memanggil Malahayati serta debur ombak	53
Notasi 32	Seruan Malahayati disambut Inong Balee	53
Notasi 33	Inong Balee mulai bangkit	53
Notasi 34	Kekompakan Inong Balee	54
Notasi 35	Melodi sahut-sahutan karakter Inong Balee yang berbeda	54
Notasi 36	Seruan Malahayati yang dijawab oleh pasukan Inong Balee.....	55
Notasi 37	Melodi peperangan	55
Notasi 38	Pertikaian Portugis dengan Armada Inong Balee.....	56
Notasi 39	Kemenangan Inong Balee	57
Notasi 40	Dinamika yang turun menuju bagian B	61
Notasi 41	Malahayati berjalan	62
Notasi 42	Melodi kepergian pada biola I.....	62
Notasi 43	Kesedihan <i>nangroe</i>	63
Notasi 44	Semangat yang membara	64

Notasi 45	Pola ritmis cello, contrabass, dan biola alto (laut yang berombak)	67
Notasi 46	Melodi biola I dan biola II	68
Notasi 47	Pengulangan melodi.....	68
Notasi 48	Pengembangan melodi.....	69
Notasi 49	Melodi baru yang dimainkan biola I dan biola II.....	70
Notasi 50	Tema cinta yang diambil dari gerakan I	71
Notasi 51	Biola alto memainkan tema gerakan II	71
Notasi 52	Dua tema dimainkan secara bersamaan	72
Notasi 53	Transisi menuju bagian E.....	72
Notasi 54	Tema pengharapan.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penciptaan

Musik merupakan salah satu bentuk seni yang paling luas cangkupannya. Musik dapat memasuki ranah kesenian sebagai pemuas indra dan keutuhan diri dalam bentuk estetika, dan musik juga dapat memasuki ranah sains, dimana terdapat perhitungan, parameter batasan dan kebebasan, serta ratio hubungan antar nada di tiap langkahnya. Musik dikatakan sebagai bahasa universal karena dapat menyampaikan pesan dalam bunyi-bunyian dan bisa diterima dimana saja.

Komposisi musik dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu musik absolut dan musik program. Musik absolut adalah musik yang secara eksplisit tidak mengenai suatu hal; bertolak belakang dengan musik program, musik absolut tidak merepresentasikan sesuatu (M.C. Horowitz, 2004:5). Musik absolut diartikan sebagai musik yang berisi aspek-aspek musikal tanpa ada penambahan atau pengaruh lain di luar unsur musik. Musik absolut fokus kepada unsur-unsur musik seperti melodi, harmoni, ritme, dan sebagainya.

Liszt mendefinisikan “sebuah musik program sebagai pengantar yang ditambahkan kepada sebuah bagian dari musik instrumental yang dimaksudkan oleh komposer untuk menjaga pendengar dari interpretasi yang salah dan mengarah perhatian pendengar pada ide puitis seluruh bagian yang utuh.” (Frederick Niecks , 1907:279). Musik program merupakan musik yang menggunakan unsur

ekstramusikal dalam sebuah lagu tanpa melepaskan unsur intramusikal di dalamnya.

Leon Stein membuat 4 kategori musik program dalam bukunya *Structure & Style: The Study and Analysis of Musical Form* (Leon Stein, 1979:170), yaitu:

1. Naratif

Bentuk musik program berdasarkan rangkaian kejadian atau rangkaian peristiwa, seperti *Don Quixote* karya Richard Strauss

2. Deskriptif atau Representatif

Bentuk musik program berupa penggambaran atau pemaparan, seperti *The Fountains of Rome* karya Ottorino Respighi.

3. *Appellative*

Bentuk musik program yang ditandai dengan judul karakter-tersirat, seperti *Pinocchio* Overture karya Toch.

4. *Ideational*

Bentuk musik program yang mencoba untuk mengekspresikan konsep filosofis atau psikologis, seperti gerakan pertama *Faust Symphony* karya Liszt.

Paparan tentang musik program di atas membuat penulis tertarik untuk membuat karya instrumental yang berupa musik program karena ingin mengaplikasikan hasil pembelajaran selama menempuh pendidikan di Jurusan Penciptaan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Penulis memilih menggambarkan kehidupan seseorang yang dikategorikan ke dalam kategori musik program *narrative* dan *appellative*. Sumber penciptaan karya ini yaitu kehidupan seorang laksamana wanita pertama di Indonesia, yaitu Laksamana Malahayati. Tema tersebut dipilih oleh penulis karena penulis kagum terhadap keberanian para wanita yang mematahkan stigma masyarakat bahwa wanita hanya berperan di kasur, dapur, dan sumur. Tokoh-tokoh seperti Laksamana Malahayati, Kartini, Cut Nyak Dien, dan tokoh wanita lainnya sangat menginspirasi penulis dalam menjalani segala aspek dalam hidup. Kekaguman penulis ingin penulis sampaikan kepada pendengar melalui karya musik.

Penulis akan membuat komposisi musik mengenai Laksamana Malahayati yang didasari dari novel berjudul “Laksamana Malahayati Sang Perempuan Keumala” karya Endang Moerdopo. Novel ini menceritakan perjalanan hidup Laksamana Malahayati sampai kematiannya. Penulis tidak menemukan banyak buku referensi mengenai Laksamana Malahayati, sehingga buku ini menjadi landasan penting dalam komposisi musik ini.

Keumalahayati atau Malahayati adalah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Ayahnya adalah seorang laksamana bernama Mahmud Syah. Kakeknya dari garis ayahnya adalah Laksamana Muhammad Said Syah, putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah sekitar tahun 1530-1539 M. Sultan Salahuddin Syah adalah putra dari Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah (1513-1530 M), yang merupakan pendiri Kerajaan Aceh Darussalam.

Pada tahun 1585-1604, dia memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah Sultan Saidil

Mukammil Alauddin Riayat Syah IV. Malahayati memimpin 2000 orang pasukan *Inong Balee* yang merupakan janda-janda dari pahlawan yang telah syahid.

Pada tahun 1599, Ekspedisi dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Aceh. Kedatangan mereka disambut dengan baik oleh Sultan sampai akhirnya de Houtman menghina Sultan. Cornelis de Houtman yang sudah bertarung dengan Kesultanan Banten sebelum ke Aceh, memutuskan untuk menyerang. Malahayati kemudian memimpin pasukannya *Inong Balee* untuk menjawab tantangan de Houtman, dan setelah beberapa pertarungan mematikan, Malahayati berhasil membunuh Cornelis de Houtman pada 11 September 1599.

Reputasi Malahayati sebagai penjaga Kerajaan Aceh membuat Inggris memilih jalur damai dan diplomatis untuk memasuki Selat Malaka. Surat dari Ratu Elizabeth I dibawa oleh James Lancaster untuk diberikan kepada Sultan, dan Malahayati yang memimpin negosiasi dengan James Lancaster.

Malahayati terbunuh dalam perang melawan Portugis di Teluk Krueng Raya. Ia dikebumikan di lereng Bukit Kota Dalan, sebuah desa kecil berjarak 34 km dari Banda Aceh.

Kisah Laksamana Malahayati dari hidup sampai menjanda lalu meninggal ketika perang menggambarkan bahwa wanita tidak harus menunggu di rumah yang mana pada saat itu merupakan hal yang tabu. Penulis berharap kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi wanita-wanita di seluruh Indonesia bahkan dunia untuk maju bersama, saling topang, dan berkontribusi untuk masyarakat.

Karya musik ini akan dimainkan dalam format ansambel¹ gesek (biola, biola alto, cello, dan contra bass) dan menggunakan tangga nada minor harmonis (*harmonic minor scale*) yang sering digunakan dalam lagu-lagu Aceh mengingat latar belakang Laksamana Malahayati yang berasal dari Kerajaan Aceh.

B. Rumusan Ide Penciptaan

1. Mengapa penulis memilih untuk menjadikan kisah Laksamana Malahayati sebagai inspirasi dalam pembuatan karya komposisi?
2. Bagaimana teknik dan ide penciptaan diimplementasikan ke dalam karya komposisi musik “Perempuan di Atas Kapal : Wanita Tangguh Dari Aceh”?

C. Tujuan Penciptaan

1. Untuk mengetahui alasan penulis memilih kisah Laksamana Malahayati sebagai inspirasi dalam pembuatan karya “Perempuan di Atas Kapal : Wanita Tangguh Dari Aceh”.
2. Untuk mengetahui bagaimana teknik dan ide penciptaan diimplementasi ke dalam karya komposisi musik “Perempuan di Atas Kapal : Wanita Tangguh Dari Aceh”.

D. Manfaat Penciptaan

1. Menambah wawasan mengenai perjalanan hidup seorang laksamana wanita pertama di Indonesia.
2. Menambah kekayaan repertoar musik di Indonesia.

---

¹ Ansambel : Sebutan untuk kelompok musik dalam dalam lingkup kecil yang terdiri dari 2 pemain atau lebih

3. Memberikan apresiasi musik yang telah berkembang.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak langsung memberikan perubahan yang signifikan terhadap kondisi yang sedang terjadi, tetapi melalui komposisi musik “Perempuan di Atas Kapal : Wanita Tangguh Dari Aceh”, penulis dapat memberikan masukan positif terhadap cara pandang dan paradigma masyarakat mengenai perjuangan dan peran wanita serta apa arti feminisme sebenarnya. Penulis juga berharap pendengar dapat terus mengingat pahlawan-pahlawan yang telah membela negeri ini sampai titik darah penghabisan.