

**ANALISIS ARANSEMEN LAGU ATI RAJA
OLEH NICOLAI VARFOLOMEYEFF**

SKRIPSI
Program Studi S-1 Pendidikan Musik

Disusun oleh
Hoshea Himawan
NIM 15100460132

PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Genap 2019/2020

**ANALISIS ARANSEMEN LAGU ATI RAJA
OLEH NICOLAI VARFOLOMEYEFF**

Disusun oleh
Hoshea Himawan
NIM 15100460132

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat mengakhiri jenjang studi Sarjana S-1
Program Studi S-1 Pendidikan Musik Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Semester Genap 2019/2020

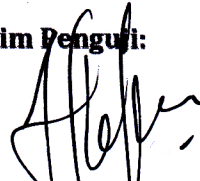
**PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Genap 2019/2020

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan penguji;
Program Studi S1 Pendidikan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta (**Kode Prodi: 187121**)
Pada tanggal 29 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk diterima.

Tim Penguji:

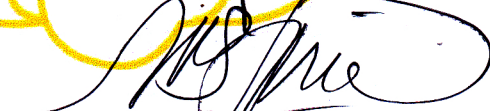
Dr. Suryati M. Hum.
Ketua Program Studi/ Ketua
NIP 19640901 200604 2 001/NIDN 0001096407

Dr. Fortunata Tyasrinestu, S. S., S. Sn., M. Si.
Pembimbing 1/ Anggota
NIP 19721023 200212 2 001/NIDN 0023107201

Ayub Prasetyo, M. Sn.
Pembimbing 2/ Anggota
NIP 19750720 200501 1 001/NIDN 0020077505

Drs. Winarjo Sigit Tjaroko, M. Hum.
Penguji Ahli/ Anggota
NIP 19571030 198303 1 001/NIDN 0030105703

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Siswadi, M. Sn.
NIP 19591106 198803 1 001/NIDN 0006115910

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

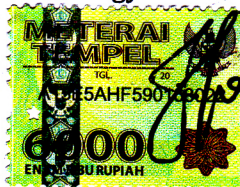
Nama : Hoshea Himawan
NIM : 15100460132
Program Studi : Pendidikan Musik
Fakultas : Seni Pertunjukan

Judul Tugas Akhir

ANALISIS ARANSEMAN LAGU ATI RAJA OLEH NICOLAI VARFOLOMEYEFF

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 12 Agustus 2020

Hoshea Himawan
15100460132

MOTTO

*"Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang."
Amsal 23:18*

KATA PENGANTAR

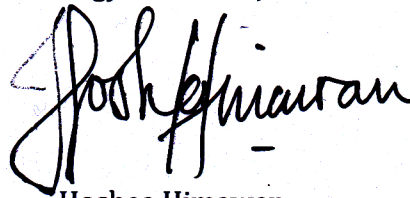
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini:

1. Dr. Suryati, M. Hum., selaku ketua Program Studi Pendidikan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
2. Oriana Tio Parahita N., S. Sn., M. Sn., selaku sekretaris Program Studi Pendidikan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. Fortunata Tyasrinestu, S. S., S. Sn., M. Si., selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dengan sabar selama proses penyusunan skripsi
4. Ayub Prasetyo, S. Sn., M. Sn., selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dari keadaan penulis yang tidak tahu apa-apa hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Drs. Winarjo Sigro Tjaroko, M. Hum., selaku dosen penguji serta narasumber dalam penelitian ini yang telah memberi banyak masukan.
6. Ayu Tresna Yunita, S. Sn., M. Sn., selaku dosen wali yang telah banyak membantu selama lima tahun menghadapi perkuliahan.
7. Seluruh dosen telah memberikan banyak ilmu dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
8. Amir Razak S. Sn., M. Sn., Khaeruddin S. Sn., M. Pd., dan Dr. Singgih Sanjaya, M. Hum selaku narasumber yang berbaik hati karena sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan membagikan ilmunya.
9. Ibu (Ruminingsih) dan bapak (Heru Susanto) yang selalu sabar, mendukung, serta mendoakan penulis.

10. Kakak-kakak saya (Mia Hera, Harun, Rm. Alfonsus, SX., Rm. Thomas, SJ., Matius Mardani) yang telah memberi arahan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
11. Para Pastor dan Bruder di Wisma Xaverian Yogyakarta yang telah berbaik hati menyediakan tempat untuk mengerjakan skripsi selama tiga minggu.
12. Teman-teman Tardjo (Reza, Iqbal, Wisnu, Ganang, Gilang, Bondhan, A'a Gilang, Dadung, Tigor, Entrata, Edo, Ajie) yang telah memberi warna kehidupan selama menempuh pendidikan di Yogyakarta dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Penulis berharap kepada pembaca agar memperoleh manfaat pengetahuan dari tugas akhir yang telah dibuat oleh penulis.

Yogyakarta, 15 Juli 2020

Hoshea Himawan
15100460132

ABSTRAK

Lagu Ati Raja diketahui satu-satunya lagu dari luar pulau Jawa yang diaransemen Nicolai Varfolomeyeff. Karya tulis ini merupakan analisis aransemen lagu Ati Raja oleh Nicolai Varfolomeyeff, bertujuan untuk menganalisis aransemen lagu Ati Raja oleh Nicolai Varfolomeyeff dan idiom musik Makassar di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yang mendeskripsikan aransemen lagu Ati Raja oleh Nicolai Varfolomeyeff menjadi narasi yang mudah dipahami. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data oleh Marshall dan Rossman. Triangulasi juga digunakan untuk menguji keabsahan data. Hasilnya, aransemen lagu Ati Raja oleh Nicolai terdiri dari tiga putaran dengan pengembangan variasi setiap putarannya. Hal tersebut tercermin dalam melodi, iringan, instrumen yang berperan. Aransemen ini juga mampu memunculkan melodi-melodi bernuansa kedaerahan serta karakter bunyi *gandrang* (gendang Makassar). Nicolai mampu mengolah idiom-idiom musik lokal dengan khaedah musik barat ke dalam format orkes simfoni dan paduan suara.

Kata kunci: Analisis Musik, Ati Raja, Idiom Musik, Nicolai Varfolomeyeff.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR NOTASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	5
A. Tinjauan Pustaka	5
B. Landasan Teori	8
1. Nicolai Varfolomeyeff	8
2. Lagu Ati Raja	11
3. Analisis Musik.....	14
4. Gendang Makassar.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	29
1. Subjek Penelitian.....	29
2. Objek Penelitian.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
1. Dokumentasi	30
2. Wawancara	30
D. Instrumen Penelitian.....	32
E. Teknik Analisis Data	33
F. Triangulasi.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Analisis Lagu Ati Raja	37
B. Analisis Lagu Ati Raja Aransemen Nicolai Varfolomeyeff.....	41
1. Putaran Pertama.....	43
2. Putaran Kedua.....	52
3. Putaran Ketiga.....	62
C. Ciri Khas Kedaerahan dan Idiom Musik Makassar	77
1. Ciri Khas Kedaerahaan.....	77
2. Idiom Musik Makassar	82

BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	88

DAFTAR NOTASI

Notasi 1. Lagu Ati Raja.....	13
Notasi 2. Lagu Ati Raja.....	14
Notasi 3. Contoh Lagu Satu Bagian.....	21
Notasi 4. Contoh Lagu Dua Bagian.....	22
Notasi 5. Contoh Lagu Tiga Bagian.....	23
Notasi 6. Lagu Ati Raja.....	38
Notasi 7. Frase tanya 1.....	38
Notasi 8. Frase jawab 1.....	39
Notasi 9. Frase jawab 2.....	39
Notasi 10. Frase tanya 2.....	40
Notasi 11. Frase jawab 4.....	40
Notasi 12. Intro perkusi gesek.....	43
Notasi 13. Intro tiup.....	44
Notasi 14. Frase tanya 1.....	45
Notasi 15. Melodi isian 1.....	46
Notasi 16. Frase jawab 1, melodi isian 2.....	47
Notasi 17. Frase jawab 2, melodi isian 3.....	48
Notasi 18. Frase tanya 2, jawab 3, jawab 4.....	49
Notasi 19. Penyelesaian putaran pertama.....	50
Notasi 20. Peralihan iringan.....	52
Notasi 21. Peralihan tiup dan perkusi.....	53
Notasi 22. Intro melodi.....	54
Notasi 23. Intro iringan.....	55
Notasi 24. Duet vokal frase tanya 1.....	56
Notasi 25. Melodi frase tanya 1, melodi isian 1.....	57
Notasi 26. Frase jawab 1, melodi isian 2.....	57
Notasi 27. Frase jawab 2, melodi isian3.....	58
Notasi 28. Frase tanya 2, frase jawab 3.....	59
Notasi 29. Penyelesaian putaran kedua.....	60
Notasi 30. Penyelesaian putaran kedua.....	61
Notasi 31. Penyelesaian dan peralihan.....	62
Notasi 32. Intro iringan.....	63
Notasi 33. Intro melodi.....	64
Notasi 34. Frase tanya 1.....	67
Notasi 35. Melodi isian 1.....	68
Notasi 36. Frase jawab 1 dan 2 koor.....	69
Notasi 37. Frase jawab 1 dan 2 instrumen.....	70

Notasi 38. Melodi isian 3	71
Notasi 39. Frase tanya 2, jawab 3.....	72
Notasi 40. Frase jawab 4.....	74
Notasi 41. Coda.....	76
Notasi 42. Intro	78
Notasi 43. Intro aransemen.....	79
Notasi 44. Melodi isian 1	79
Notasi 45. Melodi isian 1 aransemen.....	80
Notasi 46. Melodi isian 2	80
Notasi 47. Melodi isian 2 aransemen.....	81
Notasi 48. Melodi isian 3	81
Notasi 49. Melodi isian 3 aransemen.....	82
Notasi 50. Idiom musik Makassar, perkusi	83
Notasi 51. Idiom musik Makassar, gesek	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rusia yang dikuasai oleh Tsar berpindah haluan menjadi komunis pada 1917. Semenjak itu, segala bidang menjadi tanggung jawab negara, termasuk seni perunjukan. Musisi yang anti komunis pun pergi meninggalkan Rusia. Musisi Rusia yang datang ke Indonesia dan juga aktif bermusik di pulau Jawa yaitu Nicolai Varfolomeyeff (*cellist*), Shvecuk, Neudachin (*clarinetis*), Vondracek (*cellist*) (Uswatun, 2019: 217).

Tidak hanya Rusia, ada beberapa musisi dari Amerika datang ke Indonesia dan aktif dalam musik karawitan Bali, seperti Collin McPhee (1931), Leo Ornstein (1934), Michael Tenzer (1977). Selain itu, musisi dari Jerman seperti Dieter Mack (1978) Karl Edmund Prier (1964) juga datang ke Indonesia, menulis beberapa buku yang dipakai dalam pendidikan musik di Indonesia. Di antara musisi-musisi tersebut yang dikenal melalui karya-karyanya dalam mengaransemen lagu-lagu Indonesia adalah Nicolai Sergeevich Varfolomeyeff. Ia aktif megaransemen lagu-lagu Indonesia seperti Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Bagimu Negri, Nyiur Hijau, Dari Sabang Sampai Merauke, dan Bengawan Solo (Uswatun, 2019: 205).

Nicolai merupakan seseorang yang pernah belajar di Konservatori Moskow (Uswatun, 2019: 217). Konservatori Moskow sendiri telah melahirkan musisi-musisi ternama seperti Rachmaninov, Prokofiev,

Piatigorsky dan lainnya. Oleh karena itu, dapat diperkirakan kehebatan ilmu musik barat yang Nicolai miliki.

Nicolai dikenal piawai dalam mengaransemen. Seperti yang telah disampaikan Suhastjarja, mantan Dekan Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta bahwa sebagai pengajar dan pengaransemen, Nicolai sangat profesional (Uswatun, 2019: 216). Hal ini dibuktikan ketika aransemen Nicolai ditampilkan di depan para pejabat negara di Istora Senayan Jakarta dan mendapat sambutan yang sangat bagus.

Menurut Moordiana, kepala Sekolah Menengah Musik periode 2000an yang juga aktif mengaransemen, bahwa sampai sekarang belum ada pengaransemen sehebat Nicolai. Perpaduan serta pembagian instrumen dalam memainkan tiap-tiap melodi sangat luar biasa. Di dalam arsnemennya terdapat banyak variasi baik itu melodi, harmoni, dan *cantus firmus*. Nicolai mengolah paduan suara dan orkestra menghasilkan suara yang harmonis (Uswatun, 2019: 216).

Nicolai merupakan pemain cello dan dikenal sebagai seorang guru cello di Sekolah Musik Indonesia (SMIND). Nicolai telah diakui sangat menguasai permainan cello dengan teknik tinggi (Uswatun, 2019: 215). Permainannya mungkin dapat disandingkan dengan salah satu pemain cello ternama yang berkarir di Amerika Serikat, yaitu Piatigorsky karena mereka merupakan lulusan di konservatori musik yang sama yakni Konservatori Moskow (Drachman, 2020).

Selain menjadi guru cello, Nicolai juga menjadi kondakter orkes SMIND. Pada tanggal 29-30 Juni 1954, orkes SMIND diundang ke Sulawesi Selatan untuk konser dan Nicolai menjadi kondakternya. Salah satu lagu yang dibawakan adalah lagu *Ati Raja*. Pada konser ini, Nicolai berhasil menggugah masyarakat Makasar untuk mengungkapkan kekayaan tradisional yang dimiliki agar diturunkan pada generasi berikutnya (Uswatun, 2019: 213).

Beberapa lagu telah diaransemen Nicolai. Bagimu Negri, Nyiur Hijau, Dari Sabang Sampai Merauke dan Bengawan Solo (Uswatun, 2019: 205). Di antara lagu-lagu tersebut, lagu *Ati Raja* merupakan satu-satunya lagu daerah luar pulau Jawa yang diaransemen Nicolai. Nicolai telah mengaransemen lagu *Ati Raja* menjadi format orkestra dan paduan suara.

Nicolai telah mengolah lagu daerah dengan khaedah musik barat. Lagu ini terasa semakin megah dengan aransemen Nicolai. Aransemen yang megah tanpa meninggalkan ciri khas kedaerahan. Selaras dengan pendapat Sanjaya (dalam wawancara, 2020) bahwa aransemen Nicolai memunculkan melodi-melodi isian yang merupakan ciri khas kedaerahan. Mengaransemen lagu rakyat atau lagu daerah perlu pemahaman lebih, tidak hanya pemahaman teori musik saja, namun pemahaman bagaimana memunculkan idiom lokal dengan ilmu teori musik juga sangat dibutuhkan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menganalisis aransemen lagu *Ati Raja* oleh Nicolai Varfolomeyeff sebagai referensi dalam mengaransemen lagu daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis aransemen lagu Ati Raja oleh Nicolai Varfolomeyeff?
2. Bagaimana Nicolai Varfolomeyeff memunculkan ciri khas kedaerahaan dan idiom musik Makassar pada aransemen lagu Ati Raja?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana analisis aransemen lagu Ati Raja oleh Nicolai Varfolomeyeff
2. Mengetahui bagaimana Nicolai Varfolomeyeff memunculkan ciri khas kedaerahaan dan idiom musik Makassar pada aransemen lagu Ati Raja

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian bermanfaat sebagai salah satu referensi bagi pembelajaran aransemen di Indonesia, khususnya aransemen lagu daerah.
2. Penelitian bermanfaat sebagai upaya memotivasi masyarakat dalam melestarikan budayanya, khususnya lagu daerah.