

ANALISIS BENTUK DAN STRUKTUR KARYA *ART OF FUGUE BWV*

1080 CONTRAPUNCTUS XIII RECTUS INVERSUS DUET GITAR

TRANSKRIPSI LUIS ALVAREZ

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

FARAH AL FATIHAH

2815160073

Skripsi ini diajukan kepada Universitas Negeri Jakarta untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Sarjana
Pendidikan

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MUSIK

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

JAKARTA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

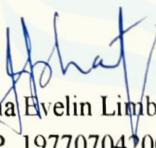
Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Farah AL Fatihah
No. Reg : 2815160073
Program Studi : Pendidikan Musik
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul Skripsi : Analisis Bentuk Dan Struktur Karya *Art of Fugue Bwv 1080 XIII Rectus Inversus Duet Guitar Transkripsisi Luis Alvarez*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji, dan diterima sebagai bagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dan program studi Pendidikan Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1

Helena Evelin Limbong, M. Sn.
NIP. 197707042005012001

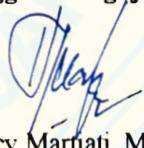
Pembimbing 2

Dr. Caecilia Hardiarini, M. Pd.
NIP. 195911091985032001

Ketua Pengaji

Raden Mas Aditya Andriyanto, S. Pd., M. Sn.
NIP. 198502092015041004

Anggota Pengaji

Dra. Lucy Martati, M. Pd.
NIP. 196203271992032001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Al Fatihah

No. Reg : 2815160073

Program studi : Pendidikan Musik

Fakultas : Bahasa dan Seni

Judul Skripsi : Analisis Bentuk dan Struktur Karya *Art of Fugue Bwv 1080*

XIII Rectus Inversus Duet Guitar Transkripsisi Luis

Alvarez

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, apabila terbukti saya melakukan tindakan plagiat.

Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 18 Agustus 2021

No. Reg. 2815160073

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Farah Al Fatihah
NIM : 2815160073
Fakultas/Prodi : Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Pendidikan Musik
Alamat email : farahfatihah8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Bentuk dan Struktur Karya *Art of Fugue Bwv 1080 XIII Rectus Inversus Duet Guitar*
Transkripsisi Luis Alvarez

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta 18 Agustus 2022

Peneliti

Farah Al Fatihah

No. Reg. 2815160078

ABSTRAK

Farah Al Fatihah. Analisis *Art Of Fugue BWV 1080 Contrapunctus XIII Rectus Inversus* Duet Gitar Transkripsi Luis Alvarez. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk, struktur, pengembangan motif pada *Art of Fugue Contrapunctus XIII Rectus Inversus BWV 1080* karya Johann Sebastian Bach, serta memberi acuan penelitian atau referensi bagi penelitian analisis komposisi dan bentuk analisis komposisi musik. Objek penelitian difokuskan pada bentuk, struktur, pengembangan motif pada *Art of Fugue Contrapunctus XIII Rectus Inversus BWV 1080* karya Johann Sebastian Bach transkripsi Luis Alvarez. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang terkait dengan penelitian ini adalah analisis dokumen, studi pustaka, dan juga wawancara. Data di dapat melalui observasi partitur dan audio, menganalisis bentuk, struktur, serta pengembangan melodi, mengidentifikasi teori berdasarkan buku, jurnal, dan sumber data berdasarkan hasil wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa *Art of Fugue Contrapunctus XIII Rectus Inversus BWV 1080* karya Johann Sebastian Bach memiliki bentuk 3 bagian yaitu *Eksposition*, *2nd Eksposition*, dan *Recapitulation*. Unsur komposisi fuga yang ditemukan adalah *subject*, *answer*, *countersubject*, *stretto*, *episode*, *pedal point*, *bassocontinuo*, dan *orgelpung*. Pengembangan melodi yang ditemukan adalah *sequence*, *tonal transpose*, *tonal inversion*, *real inversion*, *alteration*, dan *contrary motion*.

Kata kunci: Fuga, Bentuk dan struktur komposisi, motif pengembangan melodi.

ABSTRACT

Farah Al Fatihah. Analysis Form and Structure Art of Fugue Contrapunctus XIII BWV 1080 Rectus Inversus Guitar Duet Transcription by Luis Alvarez. Thesis. Jakarta: Education of Music Study, Faculty of Language and Art, State University of Jakarta, 2022.

This research aims to identify the form, structure, and development of motifs in Johann Sebastian Bach's Art of Fugue Contrapunctus XIII Rectus Inversus BWV 1080, as well as to provide research references or references for compositional analysis research and forms of musical composition analysis. The object of the research is focused on the shape, structure, and development of motifs in the Art of Fugue Contrapunctus XIII Rectus Inversus BWV 1080 by Johann Sebastian Bach with the transcript of Luis Alvarez. The research method used in this research is a qualitative method with descriptive analysis. The data for this research came from document analysis, literature study, and also interviews. The data can be obtained through observation of scores and audio, analyzing form, structure, melody development, identifying theories based on books, journals, and data sources based on interview results. The results of this research found that Johann Sebastian Bach's Art of Fugue Contrapunctus XIII Rectus Inversus BWV 1080 has 3 parts, beginning with Exposition, then Exposition, and ended with Recapitulation. The elements of fugue composition found are subject, answer, countersubject, stretto, episode, pedal point, basso continuo, and orgelpung. The melodic development found are sequence, tonal transpose, tonal investment, real inversion, alteration, and contrary motion.

Keyword: Fugue, Form and Structure, Development Motifs Melody

KATA PENGANTAR

Selama proses penelitian, peneliti dihadapkan dengan banyak tantangan dan hambatan. Namun segala sesuatu dapat dilalui berkat bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Helena Limpong, M.Sn., selaku dosen pembimbing 1 yang selalu membimbing dan mendukung peneliti dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
2. Dr. Ibu Caecilia Hardiarini M.Pd., selaku dosen pembimbing 2 yang selalu membimbing dan mendukung peneliti dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
3. Ibu Rien Safrina, M.A., Ph.D , selaku Kaprodi Pendidikan Musik.
4. Ibu Tjut Etty Retnowati, M.Pd., selaku pembimbing akademik.
5. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan dan doa di setiap saat.
6. Seluruh dosen dan staff prodi Pendidikan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta yang juga mendukung penulis dalam perkuliahan.
7. Bapak R Agustinus A Eka Nugroho M. Sn selaku pakar.
8. Krisniawaty Isnaini, Januar Galih Utama, Muhammad Yazid Averil, Alfonsa Anastasia, Ikhwan Ridho, dan teman – teman 2016 terima kasih telah menemani serta mendukung hingga penelitian ini selesai.
9. Diri sendiri yang tidak pernah berhenti berjuang hingga saat ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR NOTASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Teknik Analisis Musik	9
1. Analisis Musik.....	9
2. Bentuk Lagu atau <i>Form</i>	10
3. Pengembangan Figur dan Motif Melodi	11
B. <i>Counterpoint</i>	15
C. Polifoni	16
D. Barok Musik	16
E. Fuga.....	19
F. Penelitian Relevan.....	30
G. Kerangka Berpikir.....	31
BAB III METODOLOGI.....	34
A. Metode Penelitian.....	34
B. Objek Penelitian.....	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
D. Instrumen Penelitian.....	35

E.	Teknik Pengumpulan Data	36
1.	Studi Pustaka	36
2.	Studi Dokumentasi.....	37
3.	Wawancara	37
F.	Teknik Analisis Data.....	38
1.	Reduksi Data	38
2.	Teknik Analisis Klasifikasi (Coding)	39
3.	Penyajian Data.....	39
4.	Menarik Kesimpulan/Verifikasi	40
G.	Teknik Keabsahan Data.....	40
BAB IV	42	
A.	Pembahasan	42
B.	Hasil Analisis Rectus.....	43
C.	Analisis Bentuk Struktur Rectus	45
D.	Analisis Motif Pengembangan Melodi Rectus	55
E.	Hasil Analisis Inversus	61
F.	Analisis Bentuk Struktur Inversus	63
G.	Analisis Motif Pengembangan Melodi Inversus.....	73
BAB V	80	
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran.....	81
C.	Implikasi	81
DAFTAR PUSTAKA	82	

DAFTAR NOTASI

Gambar 1: contoh skema karya	4
Notasi 2: contoh motif.....	12
Notasi 3: contoh motif transpos.....	12
Notasi 4: contoh motif real transpos	13
Notasi 5: contoh motif tonal transpos	13
Notasi 6: contoh original motif inversi	13
Notasi 7: contoh motif inversi	13
Notasi 8: contoh tonal inversi.....	14
Notasi 9: contoh real inversi.....	14
Notasi 10: contoh motif sequence.....	14
Notasi 11: contoh motif alterasi.....	15
Notasi 12: Contoh Literal Stretto.....	23
Notasi 13: Contoh Contrary Motion Stretto.....	23
Notasi 14: Contoh Retrograde Stretto.....	24
Notasi 15: Contoh Augmentation Stretto.....	24
Notasi 16: Contoh Diminution Stretto	25
Notasi 17: Contoh Contrary Motion dan Retrograde Stretto	25
Notasi 18: Contoh Contrary Motion dan Augmentation Stretto	25
Notasi 19: Contoh Contrary Motion dan Diminution Stretto.....	26
Notasi 20: Contoh Retrograde dan Augmentation Stretto	26
Notasi 21: Contoh Retrograde dan Diminution Stretto.....	27
Notasi 22: Contoh Contrary Motion, Retrograde, and Augmentation Stretto	27
Notasi 23: Contoh Contrary Motion, Retrograde, and Diminution Stretto	28
Notasi 24: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Rectus.....	46
Notasi 25: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Rectus.....	47
Notasi 26: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Rectus.....	48
Notasi 27: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Rectus.....	49
Notasi 28 hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Rectus.....	50
Notasi 29: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Rectus.....	51
Notasi 30: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Rectus.....	52
Notasi 31: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Rectus.....	53
Notasi 32: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Rectus.....	54
Notasi 33: hasil analisis motif karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Rectus..	55

Notasi 34: hasil analisis motif karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Rectus..	56
Notasi 35: hasil analisis motif karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Rectus..	57
Notasi 36: hasil analisis motif karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Rectus..	58
Notasi 37: hasil analisis motif karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Rectus..	58
Notasi 38: hasil analisis motif karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Rectus..	59
Notasi 39: hasil analisis motif karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Rectus..	60
Notasi 40: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Inversus	64
Gambar 41: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Inversus	65
Notasi 42: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Inversus	66
Notasi 43: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Inversus	67
Notasi 44: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Inversus	68
Notasi 45: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Inversus	69
Notasi 46: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Inversus	70
Notasi 47 hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Inversus	71
Notasi 48: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Inversus	72
Notasi 49: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Inversus	73
Notasi 50: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Inversus	74
Notasi 51: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Inversus	75
Notasi 52: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Inversus	76
Notasi 53: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Inversus	77
Notasi 54: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Inversus	77
Notasi 55: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Inversus	78
Notasi 56: hasil analisis bentuk struktur karya Art Of Fugue Contrapunctus XIII Inversus	79