Seni Budaya

SMA/MA
SMK/MAK
Kelas
XI
Semester 1
Hak Cipta © 2014 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dilindungi Undang-Undang

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1

I. Seni Budaya -- Studi dan Pengajaran II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Judul

707

Kontributor Naskah: Sem Cornelyus Bangun, Suwarta Zebua, Tati Narawati, dan Jose Rizal Manua.
Penyelia Penerbitan: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

Cetakan Ke-1, 2014
Disusun dengan huruf Minion Pro, 11 pt
Kata Pengantar

Nenek moyang bangsa Indonesia telah berhasil merumuskan pengalaman interaksinya dengan sang pencipta, alam, dan dengan sesamanya, dalam bentuk peradaban dan kearifan bangsa yang sebagian diwujudkan dalam karya-karya seni budaya, baik berupa benda maupun tak benda. Ditengah makin derasnya arus globalisasi seperti saat ini, ketahanan jati diri suatu bangsa tercermin pada kemampuan melestarikan peradabannya. Kemampuan tersebut penting untuk dapat memanfaatkan arus globalisasi menuju terbentuknya konvergensi peradaban dunia, yaitu suatu peradaban berbentuk spektrum keberagaman peradaban berbagai bangsa yang terlestarikan.

Pembelajaran Seni Budaya untuk Pendidikan Menengah Kelas XI adalah salah satu usaha untuk melestarikan peradaban bangsa melalui pemahaman terhadap sejumlah karya seni budaya bangsa dari berbagai penjuru nusantara yang sangat kaya ragam dan sarat makna. Pembelajarannya didahului dengan mengajak peserta didik mengapresiasi secara kritis seni budaya bangsa melalui pengamatan terhadap keindahan warisan-warisan seni budaya. Peserta didik juga diajak mencoba mengekspresikan perasaan dan pikirannya dengan meniru dan memodifikasi karya-karya seni budaya yang sudah ada sesuai dengan selera dan kemampuannya yang terus diasah. Pada akhirnya, peserta didik diajak mengkreasi suatu karya seni budaya sesuai dengan minatnya dan menyajikan kreasinya dalam suatu pementasan kolaboratif berbagai ragam seni budaya yang saling bersinergi.

Sebagai bagian dari Kurikulum 2013, pembelajaran dalam buku ini mencakup studi ragam dan makna karya seni budaya untuk mengasah kompetensi pengetahuan, praktik berkarya seni budaya untuk mengasah kompetensi keterampilan, dan pembentukan sikap apresiasi terhadap seni budaya sebagai hasil akhir dari studi dan praktik karya seni budaya. Pendekatannya bukan hanya belajar tentang seni budaya, tetapi juga belajar melalui seni budaya dan belajar dengan seni budaya. Pembelajarannya dirancang berbasis aktivitas dalam sejumlah ranah seni budaya, yaitu seni rupa, tari, musik, dan teater yang diangkat dari tema-tema warisan seni budaya bangsa. Sebagai mata pelajaran yang mengandung unsur muatan lokal, tambahan materi yang digali dari kearifan lokal yang relevan sangat diharapkan untuk ditambahkan sebagai pengayaan dari buku ini.

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, siswa diajak menjadi berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini sangat penting. Guru dapat memperkaya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam.

Jakarta, Januari 2014
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Mohammad Nuh
Daftar Isi

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

BAB 1 BERAPRESIASI SENI RUPA 1
   A. Pengembangan Sikap Apresiatif Seni Rupa 2
   B. Pengembangan Sikap Empati kepada Profesi Seniman dan Budayawan 4
   C. Mengamalkan prilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat 4
   D. Interaksi dan Komunikasi Efektif dengan Lingkungan Seni Budaya 5
   E. Rangkuman 6
   F. Refleksi 6
   G. Uji Kompetensi 6
      1. Sikap Berapresiasi 6
      2. Keterampilan Berapresiasi 6
      3. Pengetahuan Apresiasi 6
      4. Penilaian Diri 7

BAB 2 BERKARYA SENI RUPA 8
   A. Berekspresi 8
      1. Mengamati 8
      2. Menanyakan 8
      3. Mencoba 8
      4. Menalar 9
      5. Menyajikan 9
   B. Rangkuman 10
   C. Refleksi 10
   D. Uji Kompetensi 10
      1. Sikap Berekspresi 10
      2. Keterampilan Berekspresi 10
      3. Pengetahuan Berkreasi 11
      4. Penilaian Diri 11
E. Bereksperimen 11
   1. Penciptaan Seni Rupa Murni 12
   2. Aspek Operasional 15
F. Pengertian Dasar Seni Lukis 15
   1. Ruang lingkup seni lukis 16
   2. Unsur Visual 17
   3. Ruang 22
   4. Tekstur 22
   5. Bentuk 24
G. Penciptaan Desain 25
H. Prinsip Desain 26
   1. Keselarasan (harmony) 26
   2. Kesebandingan (proportion) 26
   3. Irama (rythme) 27
   4. Keseimbangan (balance) 27
   5. Penekanan (emphasis) 27
BAB 3 MENGUBAH MUSIK 28
A. Mendengarkan Musik 28
   1. Mengamati 29
   2. Menanya 30
   3. Mengeksplorasi 31
   4. Mengasosiasi 31
   5. Mengomunikasikan 32
B. Mengubah Musik 37
   1. Mengamati 38
   2. Menanya 39
   3. Mengeksplorasi 39
   4. Mengasosiasi 41
   5. Mengomunikasikan 43
C. Penyajian Musik 51
   1. Latihan Musik 51
   2. Menanya 54
3. Mengeksplorasi 55
4. Mengasosiasi 55
5. Mengomunikasikan Musik 55
D. Uji Kompetensi 57
   1. Sikap 57
   2. Keterampilan 57
   3. Pengetahuan 58
   4. Penilaian Diri 58

BAB 4 EKSPLORASI GERAK TARI: KONSEP, TEKNIK DAN PROSEDUR 60
A. Konsep Gerak Dasar Tari Tradisional 61
B. Teknik & Proses Gerak Dasar Tari Tradisional 63
C. Eksplorasi: Merangkai Gerak Dasar Tari Tradisional 67
   1. Eksplorasi 67
   2. Improvisasi 67
   3. Evaluasi 68
   4. Komposisi 68
D. Uji Kompetensi 70
   1. Uji Kompetensi Penampilan 70
   2. Uji Kompetensi Sikap 71
   3. Uji Konsepsi 71

BAB 5 ANALISIS DAN EKSPLORASI KARYA TARI TRADISIONAL ... 73
A. Fungsi Tari 75
   1. Pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai upacara 75
   2. Pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi 76
   3. Pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai penyajian estetis 77
B. Simbol Tari 77
C. Jenis Tari 82
   1. Mengamati tari tradisional yang ditampilkan oleh seorang penari 82
   2. Mengamati tari tradisional yang ditampilkan secara berpasangan 82
   3. Mengamati tari tradisional yang ditampilkan secara kelompok 83
D. Konsep Tari Tradisional 84
   1. Mengamati konsep tari tradisional 84
E. Uji Kompetensi 86
   1. Uji Kompetensi Penampilan 86
   2. Uji Kompetensi Sikap 86

BAB 6 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TEATER 88
A. Wawasan Seni 89
B. Pengertian Teater 91
C. Pengertian Drama 92
D. Sejarah dan Perkembangan Teater Dunia 92
   1. Teater Yunani Kuno 93
   2. Teater Zaman Renaissance Di Inggris (th. 1500 M – th. 1700 M) .. 94
   3. Teater Zaman Renaissance Di Perancis (th. 1500 M – th. 1700 M) .. 94
   4. Commedia Del `Arte Di Italia 95
E. Beberapa Jenis Teater Tradisional Asia 96
   1. Teater Tradisional Cina 96
   2. Teater Tradisional Jepang 96
   3. Teater Tradisional India 97
F. Beberapa Jenis Teater Tradisional Nusantara 98
   1. Lenong 98
   2. Longser 99
   3. Ketoprak 99
   4. Ludruk 100
   5. Arja 101
   6. Kemidi Rudat 101
   7. Kondobuleng 102
   8. Dulmuluk 102
   9. Randai 103
  10. Makyong 104
  11. Mamanda 104

BAB 7 PERSIAPAN PEMENETASAN SENI TEATER 106
A. Teknik Dasar Akting Teater 108
   1. Aktor dengan Suara dan Tubuhnya 108
   2. Olah Suara 109
   3. Melatih Kejelasan Ucapan 109
4. Melatih Tekanan Ucapan 110
5. Melatih Kerasnya Ucapan 110
6. Olah Tubuh 111
7. Latihan kepala dan leher 112
8. Latihan tubuh bagian atas 112
9. Latihan pinggul, lutut dan kaki 113
10. Seluruh batang tubuh 113
11. Berjalan 113
12. Berlari 114
13. Melompat 114

B. Ragam Permainan untuk Teater 114
1. Menghindar dari Serangan Lebah 114
2. Jalan yang Licin 115

C. Merancang Karya Teater dari Naskah Adaptasi 115
1. Membentuk staf produksi 116
2. Memilih dan menentukan pemain 116
3. Menentukan Karakterisasi 116
4. Ikah 116
5. Menentukan bloking 117
6. Tata Rias 117
7. Tata Busana 118
8. Tata Pentas 118
9. Tata Cahaya 119

BAB 8 BERKARYA KOLABORATIF 120
Proyek Seni 120
1. Mengamati 122
2. Menanyakan 122
3. Mencoba 123
4. Menalar 124
5. Menyajikan 124

DAFTAR PUSTAKA 126
Apresiasi seni rupa adalah aktivitas mengindra karya seni rupa, merasakan, menikmati, menghayati dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik eksistensi dunia seni rupa.

Pengalaman personal mengamati karya seni dilakukan dengan mengamati lukisan yang dipajang di depan kelas. Siswa kemudian menceritakan hasil pengindraannya, respons pribadinya, reaksinya, analisisnya dan penafsirannya serta evaluasinya kepada lukisan secara lisan. Kemudian mendiskusikannya di kelas yang dipandu oleh guru yang berperan sebagai moderator. Kemudian hasil notulis atau rekaman atas kemampuan berapresiasi seni rupa secara lisan dan hasil diskusi itu, disempurnakan oleh siswa dalam bentuk karya tulis dengan bahasa Indonesia yang sistematis, lugas dan komunikatif.

Guru seni budaya bersama siswa mempersiapkan dan melaksanakan aktivitas mengapresiasi karya seni rupa murni (seni lukis), sehingga para siswa kompeten merasakan keindahan dan makna seni, kemudian menerapkan dan mengamalkan rasa keindahan itu dalam kehidupan kesehariannya.
A. Pengembangan Sikap Apresiatif Seni Rupa

Pada hakikatnya semua manusia dianugerahi oleh Tuhan apa yang disebut “sense of beauty”, rasa keindahan. Meskipun ukurannya tidak sama pada setiap orang, jelas setiap manusia sadar atau tidak menerapkan rasa keindahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita memantas diri dalam berpakaian, memilih dasi, memilih sepatu, dan berdandan (sekanah contoh). Senantiasa rasa keindahan berperan memandu prilaku kita untuk memilih apa yang kita anggap menampilkan citra harmonis, yang pada umumnya kita sebut tampan, gagah, cantik, ayu, rapi dalam bahasa sehari-hari, yaitu penggunaan kata “lain” menyebut fenomena keindahan. Demikian pula dalam melengkapi kebutuhan hidup, kita selalu dipandu oleh rasa keindahan.

Katakanlah dalam menata arsitektur rumah tinggal, memilih perabotan rumah tangga, televisi, kulkas, otomotif, sampai kepada pembelian piring, sendok, garpu, dan segala macam barang yang kita gunakan di kota. Demikian pula pada kehidupan di desa, hampir semua benda yang dibutuhkan memiliki kaitan dengan rasa keindahan dan seni, seperti kain tenun, keris, batik, ornamen,
busana, keramik, perhiasan, alat musik, dan banyak lagi.

Hal yang sama terdapat pula di daerah pedalaman, betapapun sederhana tingkat kehidupan manusia, dalam perlengkapan dan peralatan hidupnya, seperti busana, tata rias, motif ornamen, tari-tarian, musik, dan banyak sekali karya-karya seni etnik yang sangat indah dan mengagumkan. Dengan uraian ini, menjadi jelas pula, bahwa seni terdapat di mana-mana. Itulah sebabnya kesenian secara antropologis ditempatkan sebagai unsur kebudayaan yang universal, sama seperti rasa keindahan yang juga bersifat universal.

Tingkat kepekaan perasaan keindahan akan berkembang lewat kegiatan menerima (sikap terbuka) kepada semua manifestasi seni rupa, mengapresiasi aspek keindahan dan maknanya (seni lukis, seni patung, seni grafis, desain, dan kria) menghargai aspek keindahan dan kegunaannya (desain produk atau industri, desain interior, desain komunikasi visual, desain tekstil, dan berbagai karya kria (kria keramik, tekstil, kulit, kayu, logam dan lain-lain). Melalui proses penginderaan, kita mendapatkan pengalaman estetis. Dari proses penghayatan yang intens, kita akan mengamalkan rasa keindahan yang dianugerahkan Tuhan itu dalam kehidupan keseharian.

Kemampuan mengamati karya seni rupa murni dan seni rupa terapan, dalam arti praksis adalah kemampuan mengklasifikasi, mendeskripsi, menjelaskan, menganalisis, menafsir dan mengevaluasi serta menyimpulkan makna karya seni. Aktivitas ini dapat dilatihkan sebagai kemampuan apresiatif secara lisan maupun tulisan.

Aktivitas pendukung, seperti membaca teori seni, termasuk sejarah seni dan reputasi seniman, dialog dengan tokoh seniman serta budayawan, merupakan pelengkapi kemampuan berapresiasi, sehingga para siswa dapat menyertakan argumentasi yang logis dalam menyimpulkan makna seni.

Secara psikologis pengalaman pengindraan karya seni itu berurutan dari sensasi (reaksi panca indra kita mengamati seni), emosi (rasa keindahan), impresi (kesan pencerapan), interpretasi (penafsiran makna seni), apresiasi (menerima dan menghargai makna seni, dan evaluasi (menyimpulkan nilai seni). Aktivitas ini berlangsung ketika seseorang mengindra karya seni, biasanya sensasi tersebut diikuti dengan aktivitas berasosiasi, melakukan komparasi, analogi, diferensiasi, dan sintesis. Pada umumnya karya seni yang dinilai baik akan memberikan kepuasan spiritual dan intelektual bagi pengamatnya.
B. Pengembangan Sikap Empati kepada Profesi Seniman dan Budayawan

Apresiasi seni budaya, termasuk seni rupa, sebagai bagian dari estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas kemampuan mengapresiasi keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. Pengenalan akan tokoh-tokoh seni budaya dan reputasinya, kontribusi mereka bagi masyarakat dan bangsa, atau bagi kemanusiaan pada umumnya, adalah upaya nyata mengembangkan perasaan simpati, yang jika dilakukan berulang-ulang akan meningkat menjadi perasaan empati. Sehingga peserta didik menjadi kagum akan prestasi dan jasa-jasa para seniman atau budayawan berdasarkan reputasi karya seni dan pengakuan serta penghargaan yang diperolehnya, baik dalam tingkat lokal, nasional, dan internasional.

C. Mengamalkan Prilaku Manusia Berbudaya dalam Kehidupan Bermasyarakat

Sebelum membahas prilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat, perlu dipahami terlebih dahulu hakikat dan pengertian kebudayaan. Kata budaya berasal dari bahasa sansekerta, budayadh bentuk jamak dari kata budhi yang berarti akal dan nalar. Jadi kata kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang berhubungan dengan budi, akal, dan nalar. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Kebudayaan memiliki tiga wujud, (1) kebudayaan sebagai konsep, (2) kebudayaan sebagai aktivitas, dan (3)kebudayaan sebagai artefak. Dengan klasifikasi seperti ini seluruh aktivitas interaksi manusia dengan Tuhan, interaksi dengan masyarakat, dan interaksi dengan alam, semuanya adalah kebudayaan.

Kata budaya sering juga dipadankan dengan kata adab, yang menunjukkan unsur-unsur budi luhur dan indah, misalnya kesenian, sopan santun, dan ilmu pengetahuan, adalah peradaban atau kebudayaan. Namun menurut Van Peursen dewasa ini, filsafat kebudayaan modern akan meninjau kebudayaan terutama dari sudut policy tertentu, sebagai satu strategi atau masterplan bagi hari depan. Kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang-orang; berlainan dengan hewan-hewan maka manusia tidak hidup begitu saja ditengah-tengah alam, melainkan selalu mengubah alam itu.
Dengan mengenal, memahami, dan menghargai budayanya sendiri, para siswa dapat mengembangkan potensi prilaku yang baik bergaul dengan masyarakat seni dan lingkungan sosial sebagai insan yang berbudaya. Mengembangkan sikap ramah, dan rendah hati dalam berinteraksi secara efektif dengan para seniman dan budayawan, lingkungan sosial serta dalam menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa yang berbudaya dalam pergaulan dunia.

D. Interaksi dan Komunikasi Efektif dengan Lingkungan Seni Budaya

Dari pengalaman belajar apresiasi seni, di harapkan berkembang sikap demokratis, etis, toleransi, dan sikap positif lainnya. Sikap demokratis misalnya akan tercermin ketika siswa mengacu kepada prinsip diferensiasi dan tidak diskriminatif, hal ini akan terjadi bila ia memberi peluang yang sama kepada semua anggota panitia mengemukakan pendapat untuk menentukan, misalnya, tema pameran. Contoh sikap demokratis lain, adalah prilaku yang tidak bias gender. Siswa akan memperlihatkan penerapan prinsip kesetaraan gender sesama teman dan pergaulan dengan masyarakat seni dan lingkungan pergaulan sosial pada umumnya. Sikap toleran akan tercermin ketika siswa dapat menerima perbedaan pendapat dalam aktivitas mengapresiasi seni, karena dari kajian yang dilakukannya dalam menafsirkan data pengamatan perbedaan respons estetik adalah sesuatu yang wajar. Sebab dia tahu pada dasarnya seni dapat diperepsesi secara berbeda. Sikap etis akan tercermin bila siswa dalam kegiatan diskusi yang hangat, tidak mengucapkan kata-kata atau menunjukkan prilaku yang bernada melecehkan, menertawakan, merendahkan, menghina, atau kata lain yang setara dengan itu.

Dari perolehan kehidupan berbudaya dalam proses pembelajaran di sekolah, dan dari interaksi siswa dengan dunia seni (kunjungan pameran, museum, galeri, sanggar, atau pergaulan langsung, misalnya, dalam kegiatan diskusi dalam kegiatan pameran di sekolah dan lain-lain). Diharapkan para siswa dapat berinteraksi dengan santun dan efektif dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas, termasuk lingkungan seni budaya, di mana ia bermukim.

Dengan sikap berbudaya seperti itu, maka para siswa dapat mengamalkan prilaku positif dan optimistik dalam berinteraksi dengan masyarakat seni rupa, seni pertunjukan, dan masyarakat dalam konteks lokal, nasional, dan internasional.
E. Rangkuman

F. Refleksi

Setiap manusia dianugerahi oleh Tuhan perasaan keindahan, sadar atau tidak manusia menerapkan rasa keindahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aktivitas kesenirupaan, baik dalam proses penciptaan, pengkajian, dan penyajiannya senantiasa dipandu oleh rasa keindahan yang sifatnya esensial dalam seni. Pada hakikatnya pengalaman menikmati rasa keindahan itu memberikan kebahagiaan spiritual bagi manusia. Oleh sebab itu sudah selayaknya manusia mensyukuri anugerah Tuhan itu, dan memuliakan Nama-Nya.

G. Uji Kompetensi

1. Sikap Berapresiasi
   - Cari dan buatlah kliping reproduksi karya seni lukis, yang dipilih berdasarkan lukisan yang anda senangi.
   - Tulis biografi ringkas tokoh pelukis yang karya-karyanya anda kliping.

2. Keterampilan Berapresiasi
   - Pilih satu di antara 3 lukisan yang dipajang di depan kelas.
   - Kemudian kemukakan hasil apresiasi anda dengan tahapan yang benar untuk menyimpulkan makna lukisan.

3. Pengetahuan Apresiasi
   a. Kognitif
      - Uraikan dengan ringkas pemahaman anda tentang tiga domain apresiasi seni.
      - Jelaskan proses kegiatan apresiasi seni dengan pendekatan sainsifik.
b. Metakognitif
   Tulis latar belakang mengapa anda memilih lukisan-lukisan yang anda kliping, kemukakan alasan-alasan logis mengapa anda mengapresiasinya dengan baik. Kemudianuraikan manfaat aktivitas berapresiasi seni bagi kehidupan anda pribadi.

4. Penilaian Diri
   a. Apakah anda telah dapat membedakan lukisan yang indah dengan lukisan yang kurang indah?
   b. Apakah anda telah dapat menemukan tema dan makna lukisan yang anda apresiasi?
   c. Apakah penafsiran makna seni yang anda buat dapat dipertanggungjawabkan?
A. Berekspresi

Pelaksanaan aktivitas kreasi seni lukis adalah kegiatan merealisasikan konsep seni sebagai ekspresi. Yakni konsep yang mendasarkan sumber inspirasi seni dipetik dari kehidupan psikologis pelaku kreatif. Karenanya jenis seni ini lebih bersifat subjektif, namun sangat penting dalam membentuk keseimbangan antara kehidupan rohani dan jasmani seseorang. (katarsis). Proses kreatif berekspresi ini antara lain, memerlukan persiapan: kanvas ukuran 60 x 60 cm, palet, cat minyak atau cat acrylic, kuas, cucian kuas, kain lap, dan perlengkapan lain yang dipandang perlu.

1. Mengamati

Siswa melaksanakan pengamatan terhadap realitas internal kehidupan spiritualnya, misalnya memusatkan perhatian pada kehidupan rohaninya, mungkin hal itu berkenaan dengan cita-cita, emosi, nalar, intuisi, gairah, kepribadian dan pengalaman-pengalaman kejiwaan lain yang sekarang, saat ini, dialami.

2. Menanyakan

Kemudian tanyakan kepada diri sendiri, gejala kejiwaan mana yang paling menjadi masalah, yang paling urgen untuk diekspresikan lewat kegiatan penciptaan lukisan. Sehingga dengan cara itu kehidupan batin kita menjadi lebih tenang, sehat, dan seimbang. Lalu tetapkanlah itu sebagai sumber inspirasi atau gagasan kreativitas anda. (penentuan subject matter atau tema).

3. Mencoba

Selanjutnya cobalah mereka-reka wujud visual gagasan tersebut, dalam imajinasi anda, lalu buatlah sketsa-sketsa alternatif bagaimana rupa karya lukisan yang anda inginkan, apakah figuratif menyerupai bentuk-bentuk alamiah, semi figuratif karena telah mengalami distorsi dari bentuk alamiahnya. Atau non figuratif, yang sama sekali tidak melukiskan gejala alamiah lagi, melainkan bentuk-bentuk abstrak. Tidak ada batasan yang perlu mengekang kebebasan kreatif anda dalam memilih gambaran wujud lukisan. Batasannya adalah pencapaian kepuasan berekspresi, sama dengan terealisasinya gagasan menjadi lukisan.
4. Menalar
Dari sejumlah sketsa yang telah anda buat itu, analisis kekuatan dan kelemahan setiap sketsa baik dari aspek konseptual, visual, dan kemungkinan penggunaan media (bahan baku seni) teknik berkarya yang sesuai, dan tetapkan salah satu sketsa yang paling representatif memenuhi harapan anda. Dan kemudian berekspresilah dengan penuh rasa percaya diri. Untuk menandai lukisan telah selesai atau belum, tolok ukurnya adalah kepuasan yang anda alami. Jika rasa puas itu telah hadir, kepuasan mempersepsi wujud lukisan yang diciptakan, maka lukisan itu dapat dibubuh dengan tanda tangan atau inisial anda. Sebagai bukti andalah penciptanya, dan anda bertanggung jawab penuh atas ciptaan tersebut.

5. Menyajikan
Pengertian penyajian sebuah lukisan, tidak sama dengan penyajian makalah dalam kegiatan diskusi. Jadi dalam konteks ini siswa mengerjakan pemberian bingkai yang sesuai dengan, baik ukurannya, warnanya, maupun kesesuaian dengan aliran lukisan. Selanjutnya menulis ringkasan konsep, deskripsi visual, pembuatan label (judul, tahun penciptaan, media yang digunakan, ukuran, dan nama pencipta, serta foto karya lukisan).

Sumber: Buku Indonesian Art and Beyond
Gambar 2.1 Lucia Hartini, *Breaking through The Limits*, 1991, cat minyak pada kanvas, 95 x 100 cm.

B. Rangkuman

Berekspresi adalah salah satu kebutuhan hidup manusia, realitas internal kehidupan spiritual siswa membutuhkan penyaluran, agar dapat mencapai keseimbangan kehidupan rohaniah yang sehat. Proses mengamati, menanyakan, mencoba, menalar, dan menyaji adalah aktivitas proses kreasi yang lebih bersifat objektif. Dengan memadukan realitas internal yang subjektif dengan pendekatan objektif diharapkan siswa mendapatkan pengalaman yang berharga, yakni keharmonisan antar kehidupan batiniah dan kehidupan lahiriah. Dari proses kegiatan berekspresi ini potensi artistik para siswa akan berkembang, dan karya-karya siswa adalah objek-real tentang apa yang mereka harapkan, inginkan, dan sudah pasti merupakan dokumen penting bagi kehidupan psikologis mereka.

C. Refleks

Aktivitas berekspresi dalam penciptaan lukisan di samping menghasilkan karya seni lukis, sebagai benda seni yang mengandung nilai keindahan dan makna seni. Juga berfungsi sebagai katarsis atau terapi bagi pelaku kreatifnya sendiri. Sedangkan bagi para psikolog, karya lukisan yang diciptakan para siswa itu, merupakan data kehidupan psikologis yang dapat dipakai sebagai objek penelitian. Untuk, misalnya, mengetahui realitas kehidupan emosional, intelektual, imajinasi para siswa kita.

D. Uji Kompetensi

1. Sikap Berekspresi
   - Uraikan antusias kamu ketika berekspresi menciptakan suatu lukisan.
   - Tulis deskripsi dan fungsi seni lukis yang kamu ciptakan.

2. Keterampilan Berekspresi
   - Mengamati melalui lembar observasi ketika siswa berkarya (fluensi, fleksibilitas, elaborasi).
- Mengamati pada lukisan yang dihasilkan siswa (teknik artistik: realisasi gagasan menjadi lukisan, komposisi dan gaya pribadi).

3. Pengetahuan Berkreasi
   a. Kognitif
      - Uraikan dengan ringkas aspek konseptual, aspek visual, dan aspek prosedural kegiatan berekspresi melalui seni lukis, seperti yang sudah kamu lakukan.
      - Jelaskan bagaimana proses kegiatan berekspresi dengan pendekatan saintifik, dapat merealisasi gagasan menjadi lukisan.
   b. Metakognitif
      Tulis aspek konseptual lukisan yang kamu ciptakan, kemukakan alasan-alasan logis mengapa kamu memilih bentuk visual seperti itu. Kemudian uraikan manfaat seni lukis yang kamu ciptakan bagi orang lain (konsumen seni), dan apa pula manfaat aktivitas berekspresi melalui lukisan bagi kehidupan kamu pribadi.

4. Penilaian Diri
   c. Apakah lukisan anda telah sesuai dengan “makna” yang ingin anda ekspresikan.

E. Bereksperimen
   Aktivitas penciptaan seni rupa (murni, desain, dan kria) yang mementingkan kreativitas, sangat memerlukan keberanian bereksperimen. Ada perupa yang bereksperimen dalam penyajian bentuk seni (menciptakan bentuk baru), sementara perupa lain bereksperimen dalam memilih dan mengkombinasikan aspek konseptual penciptaan seni. Ada pula perupa yang melakukan eksperimen dengan memodifikasi konvensi seni, desain, dan kria yang ada, dan, yang terakhir ada perupa yang benar-benar bereksperimen menciptakan karya seni yang benar-benar baru.

   Dalam konteks proses kreatif, Guilford dalam Semiawan, *Dimensi Kreatif dalam Filasafat Ilmu* menyebutkan; sifat fluensi, fleksibilitas, orisinalitas, elaborasi, dan redefinisi adalah kemampuan yang perlu dikembangkan melalui aktivitas eksperimen. Fluensi terkait langsung dengan kesigapan, kelancaran, dan kemampuan melahirkan banyak gagasan. Fleksibilitas adalah kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam

1. Penciptaan Seni Rupa Murni

Penciptaan seni rupa murni merupakan kegiatan berkarya seni lukis, seni patung, seni grafis, seni serat, dan lain-lain, untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman kehidupan menjadi perwujudan visual dilandasi kepekaan artistik. Kepekaan artistik mengandung arti, memerlukan kemampuan mengelola atau mengorganisir elemen-elemen visual untuk mewujudkan gagasan menjadi karya nyata.

a. Aspek Konseptual

1) Penemuan Sumber Inspirasi

Titik tolak penciptaan karya seni rupa murni adalah penemuan gagasan. Kita harus memiliki gagasan yang jelas dalam mengekspresikan pengalaman artistik. Sumbernya; (1) berasal dari realitas internal, perambahan kehidupan spiritual (psikologis) kita sendiri. Misalnya harapan, cita-cita, emosi, nalar, intuisi, gairah, kepribadian dan pengalaman-pengalaman kejiwaan lain yang kadangkala belum teridentifikasi dengan bahasa. Dengan kata lain, gagasan seni timbul dari kebutuhan kita sebagai manusia untuk berekspresi. (2) berasal dari realitas eksternal, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan (tema religius), hubungan pribadi kita dengan sesama (tema sosial: keadilan, kemiskinan, nasionalisme), hubungan pribadi kita dengan alam (tema: lingkungan, keindahan alam) dan lain sebagainya.

2) Penetapan Interes Seni

Dalam aktivitas penciptaan kita harus dapat menentukan interes seni kita sendiri, sehingga dapat berkreasi secara optimal. Pada dasarnya terdapat tiga interes seni: (1) interes pragmatis, menempatkan seni sebagai instrumen pencapaian tujuan tertentu. Misalnya tujuannasional, moral, politik, dakwah, dan lain-lain. (2) interes reflektif, menempatkan seni sebagai pencerminan realitas aktual (fakta dan kenyataan kehidupan) dan realitas khayali (realitas yang kita bayangkan sebagai sesuatu yang ideal). dan (3) interes estetis, berupaya melepaskan seni dari
nilai-nilai pragmatis dan instrumentalis. Jadi interes estetis mengeksplorasi nilai-nilai estetik secara mandiri (seni untuk seni).

Dengan menetapkan interes seni, kita akan lebih memahami tujuan kita menciptakan karya.

3) Penetapan Interes Bentuk
Untuk mengekspresikan penghayatan nilai-nilai internal atau eksternal dengan tuntas, kita perlu mempertimbangkan kecenderungan umum minat dan selera seni kita sendiri. Misalnya kita dapat mencermati karya-karya yang telah kita buat selama studi. Kecenderungan yang dapat kita pilih adalah (1) bentuk figuratif, yakni karya seni rupa yang menggambarkan figur yang kita kenal sebagai objek-objek alami, manusia, hewan, tumbuhan, gunung, laut dan lain-lain yang digambarkan dengan cara meniru rupa dan warna benda-benda tersebut. (2) bentuk semi figuratif, yakni karya seni rupa yang “setengah figuratif”, masih menggambarkan figur atau kenyataan alamiah, tetapi bentuk dan warnanya telah mengalami distorsi, deformasi, stilasi, oleh perupa. Jadi bentuk tidak meniru rupa sesungguhnya, tetapi dirubah untuk kepentingan pemaknaan, misalnya, bentuk tubuh manusia diperpanjang, atau patung dewa yang bertangan banyak, bentuk gunung atau arsitektur yang disederhanakan atau digayakan untuk mencapai efek estetis dan artistik. (3) bentuk nonfiguratif, adalah karya-karya seni rupa yang sama sekali tidak menggambarkan

Sumber: Buku Affandi, Suatu Jalan Baru dalam Ekspresionisme
Gambar 2.2 Affandi, Potret Diri dengan Matahari, 1977, cat minyak pada kanvas, 99 x 125 cm.
bentuk-bentuk alamiah, jadi tanpa figur atau tanpa objek (karenanya disebut pula seni rupa non objektif). Karya-karya seni rupa non figuratif, jadinya merupakan susunan unsur-unsur visual yang ditata sedemikian rupa untuk menghasilkan satu karya yang indah. Istilah lain menyebut karya seni rupa non figuratif adalah karya seni abstrak. Pada umumnya karya abstrak yang berhasil adalah karya yang memiliki “bentuk bermakna”. Artinya sebuah karya seni yang memiliki kapasitas membangkitkan pengalaman estetis bagi orang yang mengamatinya. Dengan kata lain karya seni yang dapat membangkitkan perasaan yang menyenangkan, yaitu rasa keindahan.

4) Penetapan Prinsip estetik
Pada umumnya karya seni rupa murni menganut prinsip estetika tertentu. Kita harus dapat mengidentifikasi cita rasa keindahan yang melekat pada karya-karya yang pernah kita ciptakan. Pada tahap ini, kita perlu menetapkan prinsip estetika yang paling sesuai untuk mengungkapkan pengalaman kita. Alternatif prinsip estetika yang dapat dipilih ialah: (1) pramodern, prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas merepresentasi bentuk-bentuk alam, atau aktivitas pelestarian kaidah estetik tradisional (2) modern, prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas kreatif, yang mengutamakan aspek penemuan, orisinalitas, dan gaya pribadi atau personality. (3) posmodern, prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas permainan tanda yang hiperril dan ironik, sifatnya eklektik (meminjam dan memadu gaya seni lama) dan menyajikannya sebagai pencerminan budaya konsumerisme masa kini.

b. Aspek Visual

3) Gaya pribadi
Dalam penciptaan karya seni, karakteristik atau ciri khas seorang perupa merupakan faktor bawaan, yang menandai sifat unik karya yang diciptakannya. Misalnya Raden Saleh, Basoeki Abdullah dan S. Soedjojono, meskipun sama-sama melukis dengan gaya realisme, karyanya akan sangat berlainan karena unsur gaya pribadi. Karya Raden Saleh menghadirkan suasana dramatis aristokratis, karya Basoeki Abdullah memperlihatkan idealisasi keindahan yang permai, sedangkan karya S. Soedjojono menghadirkan suasana heroisme dan nasionalisme.
Dalam aktivitas pembelajaran seni rupa, gaya pribadi akan lebih mudah terlihat apabila kebebasan berkreasi diberikan, sehingga karya-karya siswa dengan sendirinya memperlihatkan keberagaman gaya seni sesuai kepribadiannya masing-masing.

2. Aspek Operasional

F. Pengertian Dasar Seni Lukis
Penciptaan karya seni lukis, menuntut pengetahuan dan spesialisasi bidang keahlian, karena itu diperlukan pengetahuan dasar seni lukis sebagai fondasi proses kreatif yang dilakukan.
1. Ruang lingkup seni lukis

Sebenarnya banyak pengertian seni lukis yang didefinisikan oleh para pakar seni, namun pada umumnya, tidak ada satupun definisi yang dapat memuaskan semua orang. Karena sesungguhnya seni lukis itu memiliki keberagaman dan memiliki banyak aliran, yang satu sama lain di samping mempunyai persamaan, juga tidak jarang saling bertentangan secara diametral. Dari sekian banyak definisi itu, di sini dipilih salah satu definisi sebagai bekal dasar yang cukup relevan memahami pengertian seni lukis.

Secara teknis lukisan adalah pembubuhan pigmen atau wama dengan bahan pelarut di atas permukaan bidang dasar, seperti pada kanvas, panel untuk menghasilkan sensasi atau ilusi ruang, gerakan, tekstur, untuk mengekspresikan berbagai makna atau nilai subjektif, baik yang sifatnya intelektual, emosi, simbolik, relegius, dan lain-lain.

Selanjutnya Herbert Read mengatakan Seni lukis adalah penggunaan garis, warna, tekstur, ruang dan bentuk, shape, pada suatu permukaan, yang bertujuan menciptakan berbagai image. Image-image tersebut bisa merupakan pengekspresian ide-ide, emosi, dan pengalaman-pengalaman, yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mencapai harmoni. Adapun pengalaman yang diekspresikan itu adalah pengalaman yang berisi keindahan atau pengalaman estetik.

Menurut Edmund Burke Feldman pengekspresian itu menggunakan (1) Unsur-unsur visual, yang terdiri dari garis, warna, bentuk, tekstur dan ruang atau gelap terang, (2) Organisasi dari unsur-unsur tersebut, yang meliputi kesatuan, keseimbangan, irama dan perbandingan ukuran.

Dari sisi lain, kritikus seni rupa Dan Suwaryono mengemukakan bahwa seni lukis memiliki dua faktor. (1) Faktor Ideoplastis: ide, pendapat, pengalaman, emosi, fantasi, dan lain-lain. Faktor ini lebih bersifat rohaniah yang mendasari penciptaan seni lukis. (2) Faktor Fisioplastis: yang meliputi hal-hal yang menyangkut masalah teknis, termasuk organisasi elemen-elemen visual seperti garis, warna tekstur, ruang, bentuk (shape) dengan prinsip-prinsipnya. Dengan demikian faktor ini lebih bersifat fisik dalam arti seni lukisnya itu sendiri.

Seni lukis adalah wujud ekspresi yang harus dipandang secara utuh. Keutuhan wujud itu, terdiri dari ide dan organisasi elemen-elemen visual. Elemen-elemen visual tersebut disusun sedemikian rupa oleh seorang pelukis dalam bidang dua dimensional. Pengertian seni lukis sesungguhnya mencakup ruang lingkup yang lebih luas dari sebuah definisi, karena seni lukis juga mengenal istilah lukisan dinding, lukisan

Seni lukis yang lebih populer di tengah masyarakat dan di ajarkan di lembaga pendidikan kesenian pada dasarnya adalah easel painting, jenis lukisan yang berukuran lebih kecil dari lukisan dinding atau mural. Sejenis seni lukis yang lebih fleksibel, karena para pelukis dapat membawa easel yang praktis itu ke berbagai lokasi untuk melukis di alam bebas, di samping dapat pula digunakan berkarya di studio seni lukis. Berikut ini disajikan beberapa masalah yang berkaitan dengan pengetahuan seni lukis.

2. Unsur Visual

a. Garis

Titik tunggal dalam ukuran kecil memiliki tenaga yang cukup untuk merangsang mata kita dan dapat berperan sebagai ‘awalan.' Apabila titik digerakkan maka dimensi panjangnya akan tampak menonjol dan sosok yang ditimbulkannya disebut ‘garis.' Garis dapat berupa goresan yang kita buat di atas sebuah bidang, tetapi garis dapat pula mewakili bekas roda, tiang bambu, kawat, pancaran cahaya, ruang antara dua bangunan atau dinding, jalan yang melintasi kota, sungai, kontur tanah yang berkelok-kelok, kontur pegunungan, bangunan, batas

![Gambar 2.3 Lukisan yang menggunakan Komputer, dikenal sebagai vector art.](media.smashing magazine)

Gambar 2.3

Sumber: Buku Kritik Seni Rupa

Gambar 2.4 S. Soedjojono, *Di depan Kelambu Terbuka*, cat minyak pada kanvas.
dinding dengan lantai, dan seterusnya.

Garis adalah salah satu elemen yang penting dalam seni lukis. Pedoman seni yang penting dan ampuh sebagaimana juga yang terdapat dalam hidup, adalah makin nyata, tajam dan kuat garisnya, makin sempurna hasil seninya. Garis dapat diciptakan melalui (1) kontur, garis paling luar dari benda yang dilukis, (2) Batas pemisah antara dua warna atau cahaya terang dan gelap, (3) lekukan pada bidang melingkar atau memanjang lurus, (4) batas antara dua tekstur yang berlainan.

Dari penjelasan di atas kiranya dapat dimengerti, bahwa unsur garis dalam seni lukis dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Teknik penguasaan dan pengendalian garis dalam seni lukis memang memerlukan latihan yang intensif, tanpa latihan yang kontinu maka bakat tidak akan berkembang optimal.

b. Warna

Secara fisika warna ditimbulkan oleh sinar matahari, bila kita sorotkan sinar matahari ke sebuah kaca prisma maka
sinar tersebut akan terurai menjadi beberapa sinar warna, yang disebut spektrum warna. Setiap spektrum mempunyai kekuatan gelombang yang kemudian sampai pada mata kita, sehingga kita dapat melihat wama tertentu.

Pada alam terdapat dua jenis penerima cahaya, yakni sebagai pemantul dan sebagai penyerab cahaya. Secara fisiologi stimulasi cahaya memantulkan warna suatu objek sehingga merangsang mekanisme mata kita, kemudian rangsangan tersebut disalurkan melalui syaraf optik ke otak, sehingga kita dapat mengenali warna itu. Secara psikologis telah terbukti bahwa warna dapat mempengaruhi kegiatan fisik maupun mental kita. Reaksi kita terhadap wama bersifat instingif dan perseorangan, karenanya sensitivitas setiap orang juga berbeda kepada warna-warna. Pada berbagai aliran seni lukis dalam sejarah seni rupa telah dikenal manifenstasi tatawarna tertentu, seperti skema warna klasik, skema warna Rembrant, dan lain sebagainya.

Peran warna dalam kegiatan seni lukis sangat esensial, baik pada masa pra modern, masa modem, maupun masa posmodern. Pada umumnya para pelukis memanfaatkan warna untuk menyatakan gerak, jarak, tegangan, deskripsi alam, naturalis, ruang, bentuk, ekspresi atau makna simbolik. Untuk memahami lebih komprehensif peran warna dalam seni lukis, berikut ini akan disajikan sifat optis warna, notasi warna, warna objek, pigmen, yang kesemuanya sangat menentukan kualitas penciptaan sebuah lukisan.

c. Sifat Warna

merah, oranye, kuning dengan warna latar belakang yang terang abu-abu keputihan.

d. Notasi Warna

e. Warna-Warna Antara

Setelah warna primer, warna sekunder, dan warna komplementer, dikenal pula warna-warna antara, *intermediate color*, seperti merah oranye, merah ungu, biru ungu, hijau biru, kuning hijau, dan oranye kuning. Sebenarnya dalam teori warna, jumlah warna ada delapan puluh warna.

f. Warna Hangat dan Warna Sejuk

Dari lingkaran wama dapat pula ditentukan warna hangat-panas dan warna sejuk-dingin, *the warm color, the cool color*. Warna yang memberi efek kehangatan adalah merah, oranye dan kuning, sementara wama hijau dan biru memberikan efek yang menyelubungi.
Pengertian ini kita terjemahkan dari pengalaman keseharian, pada saat kita mendekati wama api yang merah, kita tentu merasa kehangatan, atau, malah jika terlalu dekat bisa kepanasan. Sementara bila kita berada di daerah pegunungan yang hijau atau gunung yang kebiruan kita merasakan iklim yang sejuk. Asosiasi kita mengenai pengalaman real seperti itu menyebabkan kita mengartikan sifat warna menjadi hangat-panas bagi warna merah, oranye dan kuning, sementara warna hijau dan biru memberikan efek menyejukkan atau dingin.

g. Warna Kromatik dan Akromatik

Warna kromatik, chromatic color, terdiri dan warna hitam, putih, dan abu-abu, selebihnya termasuk warna akromatik, achromatic color, seperti merah, biru, kuning, hijau, oranye dan seterusnya. Dalam seni lukis penggunaan warna tunggal sering diartikan sebagai warna kromatik, sementara penggunaan warna yang meriah, menggunakan banyak warna, disebut polychromatic.

h. Warna Objek dan Warna Pigmen

Warna objek adalah warna yang terkena sinar warna spektrum, yang mengenai mekanisme mata pengamat adalah warna spektrum dengan panjang gelombang tertentu yang dipantulkan oleh objek pengamatan. Jika objeknya biru, maka warna spektrum biru panjang gelombang birulah yang dicerap mata pengamat. Ini berarti pantulan warna tersebut adalah pantulan warna biru, sedangkan sisanya diserap oleh permukaan objek tersebut.

Warna pigment atau coloring material yang berupa bubuk halus yang disatukan dengan zat pengikat, atau paint vehicle merupakan warna cat yang dikenal luas, seperti cat air, cat poster, cat gouache, cat tempera, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya.

Sumber: Buku Apresiasi Seni

Gambar 2.6 Gradasi warna merah sampai kuning disebut warna panas, sedangkan dari wana biru sampai hijau muda disebut warna dingin.
3. Ruang

Ruang, *space, extens or area of ground, surface etc.* Artinya, ruang adalah keluasan dari suatu bidang atau permukaan. Dalam *Design Elementer* disebutkan ruang bisa dikatakan bentuk dua atau tiga dimensional, bidang atau keluasan. Keluasan positif atau negatif yang dibatasi oleh limit.

Berbeda dengan pengertian garis, ruang mempunyai dua dimensi tambahan yaitu lebar dan dalam. Ruang mempunyai gerakan arah dan ciri umum seperti halnya: diagonal, horisontal, bergelombang, lurus, melengkung dan lain-lainnya. Untuk memperjelas ini, maka batasan utama adalah yang paling sesuai, yaitu ruang adalah keleluasaan dari satu bidang atau permukaan yang mempunyai bentuk dua dimensional.

4. Tekstur

Pada umumnya para pelukis memanfaatkan tekstur, *texture is quality of surface: smooth, rough, slick, grainy, soft, or hard.* Kualitas taktil dari suatu permukaan, nilai kesan raba atau berkaitan dengan indra peraba. Suatu struktur penggambaran permukaan objek, seperti buah-buahan, kulit, rambut, batu, kain, barang elektronik, dan lain sebagainya. Tekstur bisa kasar, halus, keras, lunak, berbutir, bisa juga kasar atau licin, teratur, atau tidak beraturan, sesuai dengan kualitas yang ingin diekspresikan.

Jika seseorang mengamati permukaan lukisan dan mendapat kesan kasar, kemudian meraba lukisan tersebut benar-benar juga kasar. Atau sebaliknya kesan pengamatan memberi kesan halus, ketika diraba juga halus, maka jenis tekstur seperti itu disebut *teknur nyata, actual texture*, karena antara hasil pengamatan dengan kenyataan memiliki kualitas yang sama. Jika seseorang mendapat kesan kasar pada pengamatan permukaan objek lukisan, sementara hasil perabaannya sesungguhnya halus, atau kesan pengamatan halus dan kesan raba kasar, maka jenis tekstur seperti ini disebut *tekstur semu, simulated texture or synthetic texture*, Karena antara hasil pengamatan dengan kenyataan sesungguhnya tidak sama melainkan berbeda alias tidak nyata. Biasanya tekstur seperti ini dihasilkan dari efek permainan warna, pola, nada, dan garis.

Bagaimana pemanfaatan unsur tekstur ini dalam lukisan, dapat disimak pada uraian berikut, The expressionist type of picture (see van Gogh: Night Café); gives a violent and spasmodic sensation of movement through its texture, in accord with the more powerful emotion the artist wishes to express (Meyers, 2004: 161). Dengan demikian maka pemanfaatan tekstur seiring dengan keinginan
mengekspresikan sesuatu, pada kasus van Gogh terlihat kaitan antara tekstur dengan emosi pelukisnya.

5. **Bentuk**

Bentuk dalam pengertian seni lukis memiliki banyak segi, ada bentuk figuratif, bentuk semi figuratif dan bentuk non figuratif. Bentuk figuratif bisa menghasilkan bentuk imitatif yakni berupaya meniru segala bentuk perwujudan benda-benda alam (keindahan pegunungan, pantai, daerah pertanian, fauna, flora, potret, dalam *setting* alamiahnya) atau bentuk ciptaan manusia (seperti pabrik, kota, pelabuhan, café, dan lain-lain) objek ini di lukis persis seperti keadaan aslinya). Karya-karya yang dihasilkan dengan sendirinya cenderung menjadi *naturalisme*.
atau *realisme*. Atau jika kehadirannya dipicu oleh kehidupan bawah sadar penciptanya, maka bisa pula menghasilkan karya-karya *surrealisme* seperti pada karya-karya Salvador Dali, Sudibio, atau Ivan Sagito.

G. Penciptaan Desain

Desain sebagai kata kerja berarti proses penciptaan objek baru, sedangkan sebagai kata benda desain berarti hasil akhir sebuah proses kreatif baik dalam wujud rencana, proposal, atau karya desain sebagai objek nyata.

Penciptaan desain bisa atas dasar pesanan pihak tertentu, dan bisa pula berupa ciptaan pedesain yang ditawarkan kepada masyarakat yang menjadi segmen pasar. Pada tahap studi pendahuluan pedesain
mengkaji trend produk sejenis, aspek bahan baku, teknik dan proses kreasi, susunan rupa, gaya, fungsi, harga, dari jenis desain yang akan diciptakan.

Penciptaan alternatif desain pada umumnya mempertimbangkan faktor kebutuhan fungsional, faktor estetis, faktor lingkungan, dan faktor kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna desain, baik dalam arti fisik maupun mental. Sedangkan uji coba merupakan upaya mendeteksi sejauh mana alternatif desain awal telah memenuhi kriteria standar desain. Kesimpulan dari hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan dipergunakan untuk memperbaiki desain awal, sehingga diperoleh karya desain yang representatif dan memuaskan.

H. Prinsip Desain

Dalam proses kreasi seorang pedesain biasanya memerlukan pengetahuan dasar tentang keselarasan, kesebandingan, irama, keseimbangan dan penekanan.

1. **Keselarasan (harmony)**

   Dalam suatu desain adalah keteraturan tatanan di antara bagian-bagian desain, yaitu susunan yang seimbang, menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh, masing-masing saling mengisi sehingga mencapai kualitas yang disebut harmoni. Faktor keselarasan merupakan hal utama dan penting dalam penciptaan sebuah karya desain.

2. **Kesebandingan (proportion)**

   Merupakan perbandingan antar satu bagian dengan bagian lain, atau antara bagian-bagian dengan unsur keseluruhan secara visual memberikan efek menyenangkan, artinya tidak timpang atau janggad baik dari segi bentuk maupun warna.

Sumber: www.griya-asri.com

Gambar 2.10 Desain Interior Modern. Menerapkan konsep bentuk mengikuti fungsi.
3. **Irama (rythme)**
   Dalam pengertian visual dapat dirasakan karena ada faktor pengulangan di atas bidang atau dalam ruang, yang menyebabkan timbulnya efek optik seperti gerakan, getaran, atau perpindahan dari unsur yang satu ke unsur yang lain. Faktor irama ini kerap kali memandu mata kita mengikuti arah gerakan dalam karya desain.

4. **Keseimbangan (balance)**
   Dalam penciptaan desain adalah upaya penciptaan karya yang memiliki daya tarik visual. Kesimbangan pada unsur dan bagian desain, maupun pada keindahan dan fungsi desain. Keseimbangan dapat memberikan efek formal (simetri), informal (asimetri), atau efek statik (piramid) dan dinamik (bola) efek memusat, memencar, dan lain sebagainya. Jadi faktor keseimbangan bertalian dengan penempatan unsur visual, keterpaduan unsur, ukuran, atau kehadiran unsur pada keluasan bidang-ruang terjaga bila struktur rupa serasi dan sepadan, dengan kata lain bobot tatanan rupa memberi kesan mantap dan kuku.

5. **Penekanan (emphasis)**
   Dalam merealisasi gagasan desain, adalah penentuan faktor utama yang ditonjolkan karena kepentingannya, ada faktor pendukung gagasan yang penyajiannya tidak perlu mengundang perhatian, meski kehadirannya dalam keseluruhan desain tetap penting. Prinsip penekanan dapat dilakukan dengan distorsi ukuran, bentuk, irama, arah, warna kontras, dan lain-lain.
A. Mendengarkan Musik

Sebelum mendalami bagaimana menggubah lagu, kita pahami dulu dasar seseorang untuk dapat mencipta atau menggubah musik. Setiap pencipta atau penggubah dan pembeda lainnya (termasuk penyanyi) selalu memulai dari mendengarkan, membaca, lalu menulis. Tidak ada musisi yang dilahirkan tanpa mendengarkan musik terlebih dahulu. Artinya, mereka memulai dari belajar sebelum menghasilkan karya musik.

Jika musisi memulai dari mendengarkan musik, apakah kamu tahu perbedaan antara 'mendengarkan' musik dengan 'mendengar' musik. Mendengar musik dapat dilakukan oleh siapa saja dan dalam keadaan apa saja. Sebagai contoh, seseorang yang sedang membaca koran dapat saja membaca sambil mendengar musik. Demikian juga jika kita menghadiri jamuan makan, kita dapat makan sambil mendengar musik yang diperdengarkan melalui pemutar musik atau pertunjukan langsung. Kegiatan mendengar musik dalam aktivitas seperti ini tidak memerlukan perhatian yang khusus atau konsentrasi yang tinggi.

Belajar musik secara baik adalah ketika kita meluangkan waktu khusus untuk mendengarkan musik, baik yang sedang dimainkan secara langsung pada acara pertunjukan musik maupun melalui pemutar musik. Dalam kegiatan ini, perhatian pada musik lebih utama daripada kegiatan lain. Musik bukan sebagai latar belakang suatu aktivitas tetapi untuk dipahami. Untuk itu, ketika hendak mendengarkan musik, maka perlu memberi perhatian secara penuh pada musik yang sedang berlangsung. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa mendengarkan musik merupakan aktivitas memahami musik secara baik.

Pada aktivitas mendengarkan musik, perhatian selalu melekat pada musik yang telah lewat dan menghubungkannya dengan musik yang sedang terdengar sekaligus membayangkan bunyi musik yang akan datang. Dengan kata lain, aktivitas mengingat bunyi yang telah berlalu, mendengarkan bunyi yang sedang berlangsung, dan memprediksi bunyi yang akan menghampiri pendengaran kita adalah tindakan mendengarkan musik. Cara mendengarkan seperti ini akan membantu pemahaman musik yang sedang didengarkan. Perhatikan gambar berikut yang menggambarkan proses mendengarkan musik seperti yang dimaksud. Dengan cara mendengarkan seperti ini, bukan hanya musik secara keseluruhan yang dipahami tetapi juga bagian-bagian musik akan semakin terkam dalam ingatan.

1. Mengamati

Pada aktivitas mendengarkan musik, perhatian selalu melekat pada musik yang telah lewat dan menghubungkannya dengan musik yang sedang terdengar sekaligus membayangkan bunyi musik yang akan datang. Dengan kata lain, aktivitas mengingat bunyi yang telah berlalu, mendengarkan bunyi yang sedang berlangsung, dan memprediksi bunyi yang akan menghampiri pendengaran kita adalah tindakan mendengarkan musik. Cara mendengarkan seperti ini akan membantu pemahaman musik yang sedang didengarkan. Dengan cara mendengarkan seperti ini, bukan hanya musik secara keseluruhan yang dipahami tetapi juga bagian-bagian musik akan semakin terkam dalam ingatan.

Banyak jenis musik yang dapat dipelajari. Sebagai contoh, musik tradisional atau musik daerah di sekitar kita. Ada juga

Selain kesan umum dari suatu karya musik, mendengarkan musik berarti mendengarkan detail-detailnya. Apa yang kita dengarkan atau kita tangkap sebagai kesan umum dari suatu karya musik adalah hasil dari hubungan antar dan intra detail yang disusun sedemikian rupa sehingga dalam mendengarkan musik, kita sedang menghubungkan detail-detailnya. Sekarang coba dengarkan salah satu karya musik yang kamu senangi dan dengarkanlah dengan cara seperti diutarakan di atas.

Sebagai langkah awal, hubungkan antar unsur yang membangun musik tersebut. Umpamanya hubungan antar nada, ritme, atau harmoninya jika ada. Cara lain dapat juga dilakukan dengan terlebih dahulu mendengarkan detail-detail musik yang membuat kita terkesan dari suatu karya, kemudian mendalami hubungan dengan bagian lain secara keseluruhan. Mendengarkan hubungan antar bagian atau unsur pembangun suatu karya musik secara baik merupakan hal yang dapat menambah pemahaman kita menjadi lebih lengkap atas karya tersebut, yang pada akhirnya kita mengapresiasi karya tersebut dengan tepat.

2. Menanya

Agar dapat menerapkannya, sekarang dengarkan salah satu karya musik. Masih ingatkah cara mendengarkan musik yang baik. Perlukah waktu khusus untuk mendengarkan secara penuh perhatian? Sudahkah kamu menghindari hal-hal yang mengganggu pendengaran dan perhatian selama kegiatan ini dilakukan? Andaikan karya musik yang didengarkan adalah musik yang digubah dengan suatu iringan, seperti lagu daerah atau lagu populer, maka perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Coba kembangkan pertanyaan selain yang disajikan di bawah ini.

Selanjutnya perhatikan detail musik itu diekspresikan.

a. Bagaimana musiknya diartikulasikan, apakah datar saja atau ada tekanan (aksen) pada bagian tertentu?

b. Bagaimana warna suara (tone colour) yang dipadukan antar masing-masing alat musik. Misalnya gitar atau piano dengan suling. Bila dimainkan pada register rendah apakah terkesan berat/gelap atau ringan/terang?

c. Bagaimana dinamika musik dibangun? Adakah datar saja atau ada perubahan dinamikannya?

Coba kembangkan pertanyaan selain yang disajikan di atas sesuai dengan musik yang didengarkan, misalnya, apakah ada perpindahan tangganan (modulasi) dan pada tingkat berapa modulasinya?

3. Mengeksplorasi

Langkah-langkah di atas dapat diterapkan pada karya musik yang berbeda tetapi masih dalam jenis (genre) yang sama atau yang ada iringannya. Kamu dapat juga mendengarkan karya musik yang sama tetapi dengan aransemen serta penyaji yang berbeda. Bandingkan bagaimana keindahan musik itu disajikan dalam beberapa cara. Untuk mendapatkan rasa musikal yang semakin kaya, coba dengarkan karya musik dari jenis yang berbeda.

Mendengarkan musik ada baiknya bila disertai dengan membaca notasi musiknya. Aktivitas ini tentu tidak dapat dilakukan bila sedang menyaksikan suatu pertunjukan musik atau ketika mendengarkan musik dari radio dalam suatu perjalanan. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan di sekolah atau di rumah. Mendengarkan sambil membaca memberi manfaat yang baik pada kemampuan membaca notasi musik dan pemahaman akan detail-detail musik yang sedang dipelajari.

4. Mengasosiasikan

Bunyi yang menarik perhatian, apabila disertai notasinya maka dapat kita ketahui detail bunyinya serta letak dan cara

Dengan mendengarkan musik sambil membaca notasiya dapat membantu ingatan untuk menulis musik yang hendak digubah nantinya karena bunyi yang dibayangkan dalam pikiran telah diketahui cara dan letak penulisannya dalam pertitur. Untuk hal ini mulailah dengan mendengarkan satu bagian tertentu yang dirasa mudah untuk ditangkap bunyinya. Selanjutnya dengarkan dan baca bagian bunyi yang menarik bagi kita. Bunyi yang kurang baik juga didengarkan dan dibaca sehingga kelak dapat dihindari ketika hendak menggubah suatu musik. Bahan-bahan untuk latihan mendengar sambil membaca notasi musik sudah banyak tersedia di internet dengan format audio yang beragam.

5. Mengomunikasikan

Kemampuan menulis hasil pendengaran dapat digunakan sangat berguna ketika menggubah musik. Untuk bahan referensi berikut ini disajikan beberapa hal yang berhubungan dengan notasi dan penggubahan maupun pementasan musik.

Pada bidang penciptaan musik, cara di atas dapat juga terjadi. Apabila karya yang dihasilkan sederhana, maka tidak selalu memerlukan partitur musik. Sebaliknya, apabila karya yang dihasilkan panjang dan kompleks tentu memerlukan partitur. Namun demikian, baik karya yang sederhana maupun kompleks, apabila karya musik yang dihasilkan tidak dimainkan sendiri oleh pencipta atau penggubahnya dan tidak mudah diingat oleh para penyayinya, maka partitur diperlukan sebagai alat peningkat dan komunikasi antara pencipta dengan penyaji. Dengan demikian partitur membantu pencipta untuk menyampaikan gagasannya dan penyaji musik dapat mempelajarinya.

Penulisan gagasan musik pada partitur disesuaikan dengan format alat musik yang digunakan. Tata cara atau susunan penulisannya dimulai dengan alat musik yang paling tinggi suaranya ke suara yang paling rendah. Jika alat musik yang digunakan cukup banyak, maka alat musik yang sejenis
dikelompokkan dengan urutan yang suara tinggi ditempatkan paling atas. Lihat dan dengarkan beberapa contoh berikut ini.

Kita sering menjumpai penulisan partitur musik vokal untuk sopran, alto, tenor, dan bas (SATB) dengan notasi angka. Pada notasi balok, penulisan partitur vokal (SATB) seperti terlihat pada Gambar 3.2 biasanya diterapkan pada susunan suara yang intervalnya dekat (tertutup).

Selain penulisan partitur secara tertutup, notasi terbuka seperti pada Gambar 3.3 digunakan bila antar suara intervalnya jauh dan jangkauan suaranya (ambitus) luas. Hal ini dimaksudkan agar secara visual masing-masing penyanyi lebih mudah membacanya.

Penulisan partitur musik untuk drum band berbeda dengan contoh yang telah diutarakn sebelumnya. Pada penulisan dum band (drum corps) khususnya perkusi yang tidak bernada (unpitch) menggunakan tanda kunci khusus untuk perkus. Perhatikan contoh berikut.

Penulisan drum corps tipe kedua pada Gambar 3.6, merupakan gabungan dengan alat perkusi bernada lainnya, sehingga dibutuhkan tanda kunci lain yang digunakan yaitu G atau F. Penulisan seksi perkusi tak bernada ditulis di bagian atas sedangkan perkusi bernada ditulis di bagian bawah partitur.

Penulisan partitur untuk musik keroncong menggunakan sistem yang sama dengan musik ansambel lainnya hanya saja penulisan vokal umumnya diletakkan pada paranada (staff) paling bawah atau dapat juga diletakkan pada paranada paling atas. Perhatikan contoh pada Gambar 3.7.
Musik populer (umumnya disingkat musik pop), salah satu jenis musik yang sering ditampilkan di radio atau televisi memiliki gaya penulisan yang berbeda dengan musik seni. Sebagai contoh, untuk menulis drum set tidak sepanjang lagu ditulis lengkap. Umumnya yang ditulis hanya pola irama atau gaya musiknya saja, seperti bossanova atau shuffle. Demikian juga untuk alat musik piano atau

Sumber: Suwarta Zebua
Gambar 3.6 Notasi
Partitur Drum Corps II

Gambar 3.7 Notasi
Partitur Keroncong
Seni Budaya

keyboard hanya lambang akornya yang ditulis. Hal ini dimaksudkan agar pemain memiliki kebebasan dalam memainkannya, sehingga hal-hal yang ditulis hanya pokok-pokoknya saja atau bagian yang harus dimainkan secara tepat sesuai dengan yang tertulis.

Pada karya musik seni, seperti musik klasik semua bunyi musik dan cara pengungkapannya ditulis secara lengkap. Artinya tidak sebebas pemain musik popular menafsirkan. Oleh karena itu, dalam menulis partitur untuk suatu karya perlu disesuaikan dengan gaya atau jenis musiknya.

Setelah mempelajari contoh-contoh penulisan partitur musik di atas, hal-hal yang kita dapat pada partitur adalah:

a. Bagian identitas: judul, nama pencipta atau penggubah.
b. Bagian musik: tanda tempo, nama instrumen, tanda kunci, tanda birama, tanda-tanda ekspresi, dan notasi musik berserta lirik jika ada.
c. Petunjuk lain: nomor birama dan nomor halaman.

Menulis karya musik dapat dilakukan dengan tulisan tangan atau dengan komputer. Saat ini sudah banyak program komputer yang dapat membantu penggubah musik untuk menuangkan gagasan musiknya. Contohnya Encore, Finale, atau Sibelius.

B. Menggubah Musik

Aransemen dalam KBBI edisi ketiga diartikan: 1) penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah; 2) usaha yang dilakukan untuk sebuah karya musik untuk suatu pergelaran yang pengerjaannya bukan sekadar perluasan teknis, tetapi juga menyangkut pencapaian nilai artistik yang dikandungnya (Balai Bahasa, Depdiknas, 2001: 63).

Dari pengertian di atas, hal-hal penting yang berhubungan dengan penggubahan musik adalah bahwa gubahan musik merupakan suatu karya seseorang yang didasarkan dari ide atau karya musik yang sudah ada dengan esensi musik yang tetap. Selain itu, gubahan musik juga dimaksudkan untuk memberi nilai artistik terhadap karya yang telah ada. Dengan demikian, menggubah musik berarti memberi hal-hal baru.
Orang yang menggubah musik disebut penggubah atau pengaransemen, yang dalam bahasa Inggris disebut *arranger*, biasanya disingkat *Arr*. Pengaransemen berbeda dengan pencipta. Pencipta dalam bahasa Indonesia sering disebut komponis atau komposer (*composer*). Komposer adalah orang yang menciptakan suatu komposisi. Namun demikian, orang yang menciptakan suatu lagu berupa melodi, ada kalanya disertai lirik, dalam dunia musik disebut penulis lagu (*song writer*). Pada kalimat selanjutnya, dua kata tersebut dipakai bergantian dengan makna yang sama.

1. **Mengamati**

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa menggubah berarti menata musik dari yang lama menjadi baru. Baru dalam hal ini tidak selalu secara keseluruhan tetapi dapat hanya sebagian saja, namun harus ada yang baru sebab jika tidak maka hanya meniru atau tepatnya menulis ulang hasil pekerjaan orang lain. Jadi, memungkinkan bagian tertentu yang dibaharui.

Dengarkan lagu *Simfoni Yang Indah* berikut ini. Yang pertama adalah yang dinyanyikan oleh Bob Tutupoli (dapat diakses di www.youtube.com/watch?v=bF67duyO758). Yang kedua adalah yang dinyanyikan oleh Once Mekel (yang dapat diakses di http://www.youtube.com/watch?v=4m91MFKKds8). Amati baik-baik perbedaan ataupun persamaan kedua karya musik tersebut dengan terlebih dahulu mendengarkan keduanya secara keseluruhan. Kemudian amati dengan cermat bagian-bagian musik yang dikembangkan, yaitu yang berbeda dengan lagu aslinya terutama konsep dan teknik aransemen yang digunakan. Lalu, catat hasil pengamatan kamu pada kolom yang tersedia di bawah ini. Jika dirasa kurang, dapat kamu kembangkan aspek pengamatan lainnya dan gunakan lembar yang lain bila dirasa kurang.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lagu</th>
<th>Bob Tutupoli</th>
<th>Once Mekel</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lirik</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Melodi</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ritme</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Harmoni</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Instrumen pengiring</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gaya musik</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teknik aransemen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>...</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>...</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Setelah mengamati dengan baik lagu yang dibandingkan di atas (dapat juga membandingkan lagu lain, seperti lagu daerah kamu, atau lagu nusantara lainnya), lanjutkan dengan mendalami teknik yang digunakan dalam karya gubahan tersebut. Bila mengamati lagu lain, sebaiknya ada satu lagu yang asli (pertama kali dipublikasikan) dan lainnya adalah hasil gubahan (aransemen).

2. Menanya
Bila telah mencatat hasil pengamatan suatu karya gubahan, maka bagian-bagian apa saja yang dapat diolah atau dikembangkan pada karya gubahan tersebut? Apakah semua unsur dasar musik yang mencakup pengembangan unsur melodi, ritme, dan harmoni? Atau hanya sebagian saja?

3. Mengeksplorasi
Untuk mendalami hal-hal di atas, perhatikan langkah-langkah yang umum digunakan dalam menggubah suatu karya musik. Langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pilih lagu yang akan digubah. Mulai dari lagu yang sudah dikenal.

c. Tentukan formatnya. Aransemen dapat dibuat untuk vocal,
atau instrumental, atau gabungan. Untuk aransemen vocal, lagu yang sama dapat diperuntukkan untuk vocal group atau paduan suara jenis a capella. Untuk instrumental dapat dipilih format seperti combo band atau band orchestra.

d. Buat sketsa. Sebelum menulis partitur lagu secara lengkap ada baiknya untuk membuat garis besarnya terlebih dahulu. Umpamanya pada bagian mana suatu jenis alat musik berbunyi atau di bagian mana musik harus diulang.

e. Tulis partiturnya secara lengkap.

g. Revisi. Perbaiki hal-hal yang dirasa perlu untuk kesempurnaan. Teliti ulang notasi dan tanda-tanda yang diperlukan agar pemain dapat dengan mudah membaca dan memainkannya.

Setelah memahami hal-hal di atas, ambil lagu yang telah dipilih dan mulailah untuk membuat aransemennya. Contoh latihan pertama adalah Indonesia Pusaka untuk vokal dan latihan berikut adalah lagu Sajojo dari daerah Papua. Indonesia pusaka yang ditulis oleh Ismail Marzuki merupakan lagu wajib dan lagu Sajojo ini suatu lagu yang sudah umum digunakan sebagai lagu pengiring tarian.

Menggubah musik vokal

a. Tulis lengkap melodinya dan dalami detailnya serta maknanya.

b. Berikan akor pada ketukan berat (aksen) atau per birama. Lihat contoh pada birama 1, 3, dan 4 aransemen lagu Indonesia Pusaka.

c.Tambahkan suara lain sebagai suara kedua dengan jarak 3 (tertz) atau 6 (sext) jika dibalik. Perhatikan jangkauan suara (ambitus) penyanyi wanita: Sopran, Alto dan pria: Tenor, Bas sebagai berikut:

![Sumber: Suwarta Zebua Gambar 3.8 Notasi vokal (SATB)]
d. Atau, gunakan unsur nada triad pada masing-masing nada, sehingga menghasilkan 3 suara.

4. **Mengasosiasi**

Perhatikan contoh lagu Indonesia Pusaka yang diaransemen dengan jarak nada 6 sebagai patokan secara keseluruhan antara suara Sopran dan Tenor. Artinya jarak (interval) antara suara yang satu dengan lainnya adalah 6. Namun kedua suara disusun berdasarkan rasa atau gerakan akor yang telah dirancang sebelumnya.

Sumber: Suwarta Zebua

Gambar 3.9 Duet vokal Sopran dan Tenor
Menggubah musik merupakan aktivitas yang menyenangkan karena kita dapat mengkreasikan bunyi musik yang kita inginkan. Menggubah melalui alat musik, seperti gitar atau piano, lebih leluasa dibandingkan dengan vokal. Musik vokal memiliki keterbatasan jangkauan suara (ambitus). Jangkauan suara piano ada yang mencapai lebih 7 oktaf dan dapat dimainkan lebih dari satu nada (akor) sehingga lebih leluasa untuk menuangkan gagasan musik yang diinginkan.

Menggubah musik, seperti telah dinyatakan sebelumnya, dapat dibuat menjadi baru seluruhnya atau hanya sebagian saja yang ditata ulang. Misalnya, akor lama diganti dengan akor baru atau pola irama lama dipertahankan tetapi bagian melodinya diaransemen kembali. Demikian halnya bila suatu melodi lagu asli dibawakan oleh vokal, kemudian pada aransemen baru dimainkan oleh suatu instrumen musik. Hal ini dapat diaosiasikan dalam seni rupa sebagai perubahan warna. Kapan suatu aransemen musik dibuat menjadi baru seluruhnya atau hanya sebagian saja sangat tergantung dari tujuan penggubahan musik dan pertimbangan rasa keindahan bunyi yang ingin diungkapkan.

Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh penggubah dalam mewujudkan karya musiknya. Setiap penggubah tentu mempunyai gaya dan kebiasaan sendiri dalam mengaransemen musik, namun langkah-langkah berikut ini merupakan gambaran umum tahapan penggubahan musik.

a. Pelajari (hayati) lagu yang akan diaransemen terlebih dahulu.
b. Imajinasikan lagu tersebut akan diaransemen menjadi musik seperti apa, misalnya akan diaransemen dengan gaya keroncong, pop, R&B, mars atau himne.
c. Penentuan format dan instrumen musik yang akan digunakan, misalnya solo dengan iringan piano atau permainan bersama, seperti combo band, anasambel, atau band orksetra.
d. Jika aransemen yang akan dibuat menggunakan rhythm style berupa pola irama tertentu, maka dibuat terlebih dahulu rhythm section (iringannya) beserta akornnya. Pada combo band, rhythm section dimainkan oleh gitar, piano/kibor, bas, dan drum serta, jika diperlukan, dapat ditambahkan beberapa alat pukul (perkusi) Latin, seperti conga. Pada bagian ini, akor yang digunakan sudah disusun sesuai dengan melodi lagu yang diaransemen.
e. Kemudian, bagian melodi perlu dikembangkan untuk memperkaya aransemen yang akan dibuat.
f. Selama menggubah musik, evaluasi terus dilakukan untuk menjaga agar gambaran (konsep) musikal yang telah dirancang di awal dapat diwujudkan dengan baik.
Adapun bagian-bagian yang dikembangkan dalam aransemen dapat mencakup melodi, harmoni (akor), dan irama. Coba dengarkan beberapa karya musik, misalnya lagu popular atau keroncong, ketiga unsur tersebut yang dikembangkan oleh penggubahnya.

Sebelum mengembangkan bagian melodi, penataan akor dan irama musik yang akan diaransemen dapat dibuat terlebih dahulu. Misalnya, bila akan mengransemen dalam gaya musik popular, maka akor-akor pokok (primer: I, IV, V) dapat menjadi dasar pembuatannya. Penggunaan akor sekunder digunakan bila diperlukan.

Irama pengiring lagu yang akan diaransemen dapat dipilih salah satu pola irama yang sudah ada, seperti bossanova, reggae, rock, atau keroncong. Beberapa irama musik daerah kita dapat diadaptasi atau dijadikan dasar untuk pengembangan irama pengiring. Irama tersebut disesuaikan dengan alat musik yang tersedia.

5. Mengomunikasikan

Variasi melodi dapat dibuat apabila melodi utama dirasa kurang sesuai dengan aransemen yang direncanakan. Variasi dapat berupa variasi ritme melodi utama dan variasi nada. Pada variasi ritme, kita dapat melakukannya dengan mendahului (antisipasi) ritme yang seharusnya atau menundanya. Perhatikan contoh berikut.

Pada birama 4 ketukan dua (up beat) dari potongan melodi lagu “Sajojo” di atas, terdapat penambahan nada non harmonis di antara dua buah nada ‘g’. Pada birama 6 ketukan empat ditambahkan nada ‘f’ yang diambil dari unsur nada akornya (lihat paranada gitar). Coba nyanyikan kedua potongan melodi tersebut agar dapat merasakan perbedaanya. Apabila terlalu tinggi, maka tangganganadanya dapat disesuaikan dengan jangkauan suara masing-masing. Apakah hasil variasi melodinya masih sesuai dengan irisan gitar? Coba buat variasi nada pada lagu yang berbeda.

Selanjutnya pelajari cara mengembangkan melodi di luar melodi utama. Di sini akan dipaparkan cara membuat filler dan obligato. Filler, sebagai pengisi kekosongan dapat dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pelajari terlebih dahulu melodi utama dan tandai tempat yang terasa kosong atau sepi. Umumnya melodi merupakan gabungan antara bagian melodi yang bergerak (pendek-pendek) dan nada panjang atau istirahat. Di daerah nada panjang atau istirahat itu dahulah dapat kita anggap kosong (dead spot). Pada bagian yang terasa sepi (dead spot) itu dahulah nantinya yang diberi isian (filler).

b. Sebelum memberi filler tentukan terlebih dahulu akor melodinya. Akor dapat diberikan pada ketukan yang dianggap kuat (aksen) atau per birama sesuai dengan rasa melodinya.

c. Setelah mengetahui letak daerah yang dianggap kosong, berikan isian yang selaras dengan gerakan melodi dan akor. Untuk latihan, buatlah sebanyak mungkin filler, lalu pilih filler terbaik sebagai isian. Tentukan instrumen musik yang membawa filler tersebut.

Melodi utama aransemen tersebut diambil alih oleh penyanyi latar, sementara penyanyi utama (Michael Jackson) menyanyikan isiannya (filler). Jadi, selain dapat dimainkan oleh alat musik, filler juga dapat dibawakan oleh penyanyi (vocal) seperti pada notasi berikut ini.

Untuk membuat filler pada potongan lagu “Indonesia Pusaka” tersebut, pertama akor melodi ditentukan terlebih dahulu (lihat lambang akor gitar di atas melodi utama). Selanjutnya, cari di bagian mana terdapat melodi yang terasa sepi/kosong (lihat birama 2 dan 4). Tempat sepi (dead spot) terdapat setelah ada melodi yang bergerak (lihat birama 1 dan 3). Langkah selanjutnya adalah membuat filler pada tempat sepi tadi (birama 2 dan 4) seperti pada paranada 2 dan 3. Contoh filler yang dibuat pada paranada 2 dan 3 tidak dimaksudkan untuk dimainkan bersama-sama tetapi satu demi satu. Setelah membuat beberapa contoh filler, maka pilih salah satu yang dianggap paling baik.
Gambar 3.13 Isian melodis

Gambar 3.14 Isian ritmis
Berdasarkan penjelasan dan contoh-contoh di atas, maka *filler* dapat dibuat pada tempat atau bagian yang terasa sepi. *Filler* ada yang bersifat ritis dan melodis. Filler juga dapat dibuat untuk alat musik bernada maupun tak bernada. Membuat filler sebaiknya disesuaikan dengan karakter musik yang akan diaransemen. Untuk itu, pelajari karakteristik umum suatu filler pada berbagai jenis musik, seperti filler untuk musik keroncong yang umumnya dimainkan oleh flute atau biola berbeda karakternya dengan musik country.

Latihan:
2. Buat juga filler pada lagu dan jenis musik yang lain.

Sebagai contoh, coba dengarkan lagu “We are the Champion” yang dibawakan oleh kelompok Queen. Pada bagian B (chorus) di akhir lagu yang dinyanyikan dua kali (lihat lirik di bawah), kita mendengarkan melodi obligato yang dibawakan oleh gitar elektrik (lead guitar). Melodi tersebut seperti menjawab melodi utama dan kadang mengiringinya sekaligus mendorong melodi utama menuju klimaks lagu.

```
We are the champions - my friends
And we'll keep on fighting
Till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
‘Cause we are the champions of the World
```
Contoh berikut adalah obligato pada lagu Indoensia Pusaka. Awal melodi obligatonya dibuat seolah meniru melodi utama sejenak (birama 2) lalu, dikembangkan sesuai dengan arah melodi utama (birama 3 - 4). Obligato tersebut disesuaikan juga dengan rasa akornya.

Sumber: Suwarta Zebua

Gambar 3.15 Contoh Obligato pada lagu Indonesia Pusaka

Selain filler, perhatikan juga obligato yang telah ditulis pada paranada terakhir. Dari contoh tersebut, dapat dikatakan bahwa obligato merupakan melodi kedua yang mendukung melodi utama. Namun demikian, bukan seperti melodi kedua pada lagu Indonesia Pusaka, yang disusun dari hasil mengharmonisasi melodi utama. Melodi obligato dapat dikembangkan dari peniruan (imitasi) atau jawaban atas melodi utama yang disesuaikan dengan perubahan gerakan akor.

C. Penyajian Musik

1. Latihan Musik

Barangkali kamu pernah menyaksikan pertunjukan musik yang sangat baik. Pembawaan musiknya sangat baik. Penampilan
pemusiknya juga sangat menarik. Semuanya sempurna. Penyajian musik yang demikian dapat terjadi karena persiapan yang baik. Persipan itu menyangkut latihan musik. Latihan adalah salah satu hal yang mendasar untuk penyajian musik yang baik. Oleh karena itu, sebelum berlatih musik, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan latihan musik.

Tujuan latihan musik adalah penguasaan materi yang akan dipentaskan. Tujuan itu dapat tercapai apabila latihan yang dilakukan langsung dengan baik. Latihan yang baik tercapai bila dilaksanakan secara efektif. Efektif berarti melakukan latihan atau cara berlatih dengan benar (do the right thing) bukan hanya melakukan sesuatu dengan benar (do the thing right). Misalnya, untuk berlatih menyanyikan sebuah lagu tidak langsung menyanyikan lagu tersebut tetapi perlu melakukan pemanasan (warming up) terlebih dahulu. Kemudian, melatih bagian-bagian yang dianggap sulit baru menyanyikan secara keseluruhan. Selama latihan berlangsung, waktu yang tersedia perlu juga dimanfaatkan secara efisien.

Berlatih musik perlu persiapan. Pada latihan bersama, misalnya latihan paduan suara, band, atau orkestra, persiapannya lebih kompleks bila dibandingkan dengan latihan individu. Karena latihan bersama melibatkan banyak orang, maka menyetujui dan menentukan semua dalam satu tujuan memerlukan persiapan. Adapun hal-hal pokok yang perlu dipersiapkan sebelum latihan adalah:

a. Jadwal latihan.

b. Materi latihan.

c. Peralatan yang diperlukan.

Jadwal latihan termasuk tempat latihan ditentukan sebelum latihan dimulai. Semua pemusik perlu dipastikan bahwa telah mengetahui dan menyetujui jadwal latihan. Sebelum latihan yang terjadwal dimulai, tempat latihan sebaiknya disiapkan agar latihan dapat berjalan dengan lancar.

Materi latihan dijadwalkan juga perlu terutama bila karya musik yang akan dipentaskan banyak jumlahnya. Materi latihan yang menggunakan partitur (music score) dibagikan kepada pemusik sebelum jadwal latihan dimulai agar pemusik dapat berlatih secara individu terlebih dahulu.

Peralatan yang diperlukan pada latihan dapat berupa peralatan musik maupun peralatan pendukung. Peralatan musik yang disiapkan oleh pemusik adalah alat musik pribadi termasuk alat tulis (pensil) guna mencatat hal-hal yang diperlukan selama latihan. Peralatan musik yang besar, umpamanya piano atau
timpani disiapkan di tempat latihan. Peralatan pendukung lainnya, seperti standar partitur (music stand) atau sound system disiapkan juga sebelum latihan.

Setelah hal-hal pokok di atas dipersiapkan, selanjutnya adalah pelaksanaan latihan. Pada tahap inilah materi musik diletih. Proses latihan diupayakan agar dapat berlangsung dengan baik. Untuk itu, kehadiran seluruh pemusik setiap latihan berlangsung dengan tepat waktu akan membantu tercapainya latihan yang efektif.

DATANG AWAL BERARTI TEPAT WAKTU
DATANG TEPAT WAKTU BERARTI TERLAMBAT

Proses latihan dapat dimulai dengan melatih suatu karya musik secara bersama-sama. Tahap awal latihan ini difokuskan pada pengenalan akan nada-nada suatu karya musik dan mungkin belum dalam tempo yang sebenarnya. Kemudian diulangi lagi tetapi sudah pada tempo yang sebenarnya tetapi belum menyertakan interpretasi yang benar. Tahap akhir adalah mencoba memainkannya pada tempo dan ekspresi yang diharapkan.

Kadang melalui latihan seksional masih ada salah satu pemain yang benar-benar merasa kesulitan. Oleh karena sifatnya individual, maka latihan secara perorangan perlu dilakukan di luar tempat latihan bersama. Latihan individual ini sebaiknya diterima sebagai bagian dari kebersamaan untuk menyajikan musik dengan baik, bukan sebagai hukuman.

Latihan individual tidak saja diwajibkan bagi yang mengalami kendala tetapi masing-masing pemusik perlu melakukan latihan individual sesuai dengan alat musiknya, seperti Gambar 3.18. Bagian musik yang terasa sulit dilatih mulai dari tempo lambat terlebih dahulu kemudian makin lama ditingkatkan hingga mencapai tempo yang sesungguhnya.

Sering kali latihan musik tidak berjalan dengan lancar oleh karena adanya kendala yang berasal dari pemain. Hendaknya selama latihan hal-hal berikut dihindari agar waktu dapat digunakan secara efisien.

2. **Menanya**

Sewaktu kamu berlatih musik selama ini, apakah kamu telah melakukan hal-hal berikut ini?

b. Jangan berlatih pada waktu istirahat. Waktu istirahat disediakan agar tubuh dapat rileks sejenak sehingga latihan berikutnya berjalan dengan baik.

c. Selama berlatih hindari melakukan aktivitas lain. Alat komunikasi (handphone) dihindari pemakaiannya selama latihan.

3. **Mengeksplorasi**
   Untuk keberhasilan latihan lakukan hal-hal berikut:
   a. Mencatat setiap ada petunjuk cara memainkan musik.
   c. Berlatihlah secara individual di luar jadwal latihan bersama agar bagian musik yang menjadi tanggungjawab individu dapat dimainkan dengan baik.

4. **Mengasosiasi**
   Setelah latihan biasa yang telah dijadwalkan, umumnya diadakan latihan akhir menjelang pementasan. Latihan ini dapat berupa gladi kotor, yaitu berupa latihan seluruh materi pementasan tetapi belum menggunakan perlengkapan pentas. Pada latihan gladi bersih (general rehearsal) seluruh rangkaian acara dan perlengkapan pendukung pementasan musik, seperti sound system sudah digunakan. Pola latihan ini dilakukan juga untuk persiapan pertunjukan teater maupun tari. General rehearsal ibernat pementasan yang sesungguhnya hanya saja belum ada penontonnya.

   Melalui latihan yang telah dan atau sedang kamu lakukan, analisis kembali prosesnya. Proses latihan mana yang berlangsung sesuai dengan rencana, baik yang berhubungan dengan rencana karya musik yang akan dipentaskan maupun manajemen latihan. Evaluasi kembali karya musik mana yang sesuai dengan kemampuan pemusik dan tujuan pementasan. Evaluasi juga kelemahan dan kebaikan latihan-latihan yang telah dilakukan. Lalu, tentukan karya yang dapat dimainkan serta proses latihan yang efektif.

5. **Mengomunikasikan Musik**
   Setelah kamu mencoba berlatih dan mengenal prinsip-prinsip dasar berlatih musik, komunikaskanlah hasil latihan kamu tersebut di depan kelas. Penyajian ini dapat didukung oleh sebagian teman-teman kamu dan sebagian lagi sebagai penonton. Setelah penyajian tersebut mintalah pendapat teman-
teman dan guru kamu tentang konsep musiknya dan bentuk penyajian yang kamu lakukan.

Sebagai bahan rujukan kamu dapat mendalami hal-hal berikut ini. Pementasan musik dapat dilakukan khusus untuk acara pergelaran atau konser musik, namun dapat juga dilakukan untuk mengisi acara tertentu, bahkan dapat juga dalam kaitannya untuk mengikuti festival. Apapun jenis acara yang diikuti, pergelaran musik hendaknya dilakukan dengan baik. Keberhasilan pementasan suatu musik, selain ditentukan oleh proses latihan yang baik perlu didukung pula oleh aspek lainnya.

Acara yang dikhususkan untuk pergelaran musik memerlukan bantuan orang lain karena pemusik bertanggungjawab pada karya musik yang akan disajikan. Untuk itu panitia pementasan perlu dibentuk. Tugas utama panita adalah membantu pemusik (termasuk penyanyi) agar dapat menyajikan musik dengan baik dan pendengar dapat menyaksikan pementasan musik dengan baik pula. Oleh karena itu, panitia penyelenggara menyiapkan hal-hal pokok berikut ini yaitu:

a. Tempat pementasan, jika diperlukan ijin penyelenggaraan pementasan.
b. Perlengkapan panggung, seperti sound system, ligthing, dll.
c. Menjaga agar penonton (apresiator) dapat mendengarkan musik dengan baik.
d. Menjaga agar perlengkapan pementasan berfungsi dengan baik selama acara berlangsung.

Tujuan pementasan musik agar karya musik dapat dinikmati oleh pendengar (apresiator). Untuk mencapai hal itu, selama pementasan berlangsung, pemusik menjaga diri agar tetap dalam kondisi baik. Berikut ini adalah hal-hal penting yang diperhatikan oleh pemusik:

b. Membawa alat musik yang menjadi tanggung jawab masing-masing pemain.
c. Membawa partitur masing-masing, jika diperlukan.
d. Mengikuti petunjuk yang diberikan sebelum pentas. Misalnya, cara masuk dan ke luar panggung, kostum yang dipakai untuk pentas, dll.
e. Memainkan musik selama pentas berlangsung sesuai dengan bagiannya sambil menjaga kekompakkan dengan pemusik lainnya.
Dengan persiapan yang baik, musik yang akan dipentaskan diharapkan dapat berlangsung dengan baik dan memberi kepuasan bagi pemuisknya serta penonton. Sebaliknya, persipan pementasan yang kurang baik akan membuat kecewa semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemuisk perlu disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama yang baik selama proses latihan hingga pementasan usai.

D. Uji Kompetensi

1. Sikap
Uraikan pendapatmu terhadap pertanyaan berikut:
   a. Bagaimanakah gerakan (alur) melodi musik yang kamu dengarkan (datar, naik atau turun)? Tunjukkan pada bagian mana hal itu terjadi?
   b. Akor apa saja yang digunakan dalam musik yang kamu dengarkan dan yang kamu gubah? Apakah hanya akor utama (primer) saja atau menggunakan akor kedua (sekunder)? Tunjukkan pada bagian mana hal itu terjadi?
   c. Bagaimanakah nilai nada (ritme) musik yang kamu dengarkan atau yang kamu gubah? Apakah sesuai dengan tema dan gaya musiknya?
   d. Apakah musik yang kamu dengarkan, gubah, atau pentaskan memiliki gaya yang sama dengan musik daerah kamu?

2. Keterampilan
Kamu sudah mengetahui dan memahami cara menggubah musik,
   a. Aspek apa saja yang telah kamu kembangkan (nada, ritme, harmoni, timbre) dalam karya gubahan musik yang kamu buat?
   b. Teknik apa saja (variasi, filler, obligato) yang kamu gunakan dalam karya gubahan tersebut?
   c. Bagaimana cara menerapkan teknik yang kamu gunakan pada bagian musik yang digubah?

Kamu telah berlatih pementasan musik,
   a. Pada bagian mana kamu masih merasa kesulitan dalam latihan pementasan musik tersebut? dan, apa upaya kamu mengatasinya?
   b. Aspek apa saja dari pementasan secara keseluruhan yang dinilai kurang sesuai dengan rencana pementasan? dan, bagaimana mengatasinya?
3. Pengetahuan
   a. Uraikan dengan ringkas aspek apa saja yang dapat
dikembangkan dalam musik berdasarkan pengalaman kamu
menggubah suatu karya?
   b. Uraikan dengan ringkas aspek apa saja yang perlu diperhatikan
dalam pementasan musik?

4. Penilaian Diri
   a. Apakah kamu sudah dapat mendengarkan dengan tepat unsur-
unsur dasar musik (seperti: interval nada, ritme, harmoni,
dan warna nada (timbre) dengan baik? Jika belum, bagian
apa saja yang masih kamu rasakan sulit?
   b. Apakah kamu sudah mampu menulis musik yang hendak
kamu ekspresikan? Jika belum, hal apa saja yang masih kamu
rasakan sulit?
   c. Apakah kamu merasa puas dengan hasil karya gubahan musik
yang kamu buat? Jika ya, tuliskan alasannya. Jika tidak puas,
jelaskan pula alasannya.
   d. Gubahan (aransemen) musik yang kamu buat termasuk
sebagai musik daerah, pop, atau jenis (genre) musik apa?

Rangkuman
Mendengarkan musik merupakan langkah awal kegiatan apresiasi, kreasi, maupun
rekreasi musik. Mendengarkan musik berarti menimba pengalaman akan keindahan
bunyi. Melalui mendengarkan, kita dapat menangkap unsur-unsur yang terdapat
dalam suatu karya musik. Melalui mendengarkan, tidak hanya yang memberi
kesenangan pada musik yang sedang diapresiasi, melainkan memperkaya rasa
musikalitas kita. Untuk itu, kegiatan mendengarkan musik sambil membaca notasi
akan menambah pemahaman pada detail-detail musik yang sedang berlangsung.
Aktivitas tersebut akan membantu kita menggubah musik dan semakin baik bila
disertai dengan kemampuan menulis musik. Menulis musik dari hasil karya yang
telah ada merupakan kegiatan penggubahan (aransemen) musik. Karya gubahan
(aransemen) dapat dituangkan dalam bentuk vokal dan atau instrumental. Hasil
karya gubahan tersebut kemudian dilatih, baik secara individual maupun kelompok
untuk dipentaskan.
Refleksi

Kegiatan mendengarkan, membaca, menulis, menggubah dan mementaskan karya musik dapat dilakukan oleh setiap orang jika dipelajari secara sungguh-sungguh. Kegiatan tersebut tidak hanya mengembangkan kepekaan terhadap bunyi yang indah (estetis) melainkan membangun pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas. Dalam kehidupan sehari-hari, menikmati keindahan musik dapat menimbulkan perasaan menyenangkan. Bagi yang memiliki kepekaan bunyi musik yang disertai dengan pengetahuan serta keterampilan dapat menuangkannya (ekspresi) dalam bentuk gubahan musik dan mempersembahkanannya kepada orang lain untuk berbagi atas pengalaman hidup pribadi, bermasyarakat, berbangsa, maupun sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Pada Bab 4 ini, peserta didik diharapkan:
1. Mengamati konsep ragam gerak tari tradisional: Kepala, Badan, Tangan dan Kaki.
5. Mengomunikasikan gerak dasar tari tradisional secara lisan maupun tulisan.

Mengamati gambar-gambar/sumber belajar yang tersedia di lingkungan dengan seksama!
1. Apakah ada perbedaan gerak yang dilakukan?
2. Bagaimana konsep dan teknik gerak yang dilakukan?
3. Manfaat apa yang diperoleh dalam mengamati gerak/sumber belajar tersebut?
A. Konsep Gerak Dasar Tari Tradisional

Kamu telah mengamati gerak tari dari berbagai sumber belajar. Kamu juga telah mendiskusikan hasil pengamatan tersebut. Tentu diantara kalian memiliki pemahaman berbeda karena tarian yang diamati berbeda pula. Setiap tari memiliki gerak berbeda tetapi memiliki kesamaan yaitu memiliki tenaga, ruang dan waktu.

Indonesia memiliki keragaman gerak tari yang berbeda antar suku. Tentunya kalian bisa melihat karakteristik gerak setiap etnis yang berbeda satu sama lainnya. Sebagai contoh gerak pada tari Sunda dan tari Melayu dilakukan selalu bertepatan dengan ketukan (on beat) dengan tenaga yang sedang. Tari Jawa cenderung dilakukan dengan gerak yang lambat dan tenaga sedang. Gerak pada tari Bali dilakukan dengan tenaga yang bervariasi dan waktu gerak yang bervariasi. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh tenaga yang dikeluarkan, ruang gerak, dan waktu gerakan yang berbeda-beda. Gerak tari pada gambar 4.1 menunjukkan gerak tari memiliki unsur tenaga yang kuat, gerak dilakukan secara rampak oleh para penari, seorang penari yang diangkat oleh penari lainnya seperti mengangkat sebuah benda berat, yang memiliki arti tenaganya kuat.

Sumber: Dok. Pribadi
Gambar 4.1 Gerak dengan unsur tenaga kuat
Gerak tari yang ditunjukkan pada gambar 4.2, pose gerak menunjukkan ruang gerak luas yang terlihat antara badan dan lengan yang dilakukan penari secara berkelompok. Masing-masing penari melakukan ruang gerak yang sama. Gerak di dalam ruang dapat dilakukan sendiri, berpasangan atau kelompok.

B. Teknik & Proses Gerak Dasar Tari Tradisional

1. Ragam Gerak Kepala

Gerak kepala menunduk, lalu gerakan dan bayangkan kamu membuat angka 8 dengan dahi

Sumber: Dok. Pribadi
Gambar 4.4 Gerak Kepala Gedheg (Jawa) atau godeg (Sunda)

Bayangkan kamu menggerakan dagu dengan arah seperti membuat angka 8

Sumber: Dok. Pribadi
Gambar 4.5 Gerak Kepala Gilek (Sunda)
2. Ragam Gerak Badan

Coba perhatikan posisi penari ini dengan badan yang lurus ke depan

Sumber: Dok. Pribadi

Gambar 4.6 Pose penari dengan badan yang lurus ke depan, tangan dan kaki yang terbuka lebar

Sumber: www.youtube.com

Gambar 4.7 Gerak Ngelier pada tari Topeng Klana Bandopati gaya Losari Cirebon
3. Ragam Gerak Tangan

Coba perhatikan kedua telapak tangannya, membuka ke depan

Sumber: Dok. Pribadi
Gambar 4.8 Gerak Lontang kembar (Sunda)

Coba perhatikan pergelangan dan tangan silang dengan jari-jari menghadap ke bawah

Sumber: Dok. Pribadi
Gambar 4.9 Gerak Tumpang Tali (Sunda)

4. Ragam Gerak kaki

Coba perhatikan kedua kakinya, membuka ke depan berat badan berada di kaki kiri

Sumber: Dok. Pribadi
Gambar 4.10 Adeg-adeg (Sunda), atau tanjak (Jawa)

Coba perhatikan kaki kanan diangkat ke atas setinggi betis, tumpuan badan berada di kaki kiri

Sumber: Dok. Pribadi
Gambar 4.11 Gerak Sonteng Kanan (Sunda)
Coba perhatikan pose kaki kiri yang menapak ke lantai dan pose kaki kanan yang jinjit, selanjutnya bergerak melangkah ke samping kiri.

Gambar 4.12 Gerak Engke Gigir (Sunda)

Coba perhatikan kedua gambar yang berasal dari tari Jawa ini, yang merupakan pose awal untuk melakukan gerak selanjutnya.

Gambar 4.13 Gerak tanjak kanan-kiri untuk tari putri (Jawa)

Aktivitas Mengamati:
1. Kamu dapat mengamati gerak tari dari nara sumber dan menonton pertunjukan tari secara langsung.
2. Amati ragam gerak kepala, badan, tangan dan kaki yang menjadi ciri khas nara sumber yang kamu amati!
3. Cobalah tarikan gerak kepala, badan, tangan dan kaki yang menjadi ciri khas narasumber yang kamu amati!
C. Eksplorasi: Merangkai Gerak Dasar Tari Tradisional

Teori yang diungkapkan oleh Hawkins (2003) untuk membuat komposisi gerak, terdiri:

1. **Eksplorasi**
   yaitu pengalaman melakukan penjajakan gerak, untuk menghasilkan ragam gerak. Pada kegiatan ini berupa imajinasi melakukan interpretasi terhadap apa yang telah dilihat, didengar, atau diraba. Siswa dapat bebas bergerak mengikuti kata hatinya, mengikuti imajinasi dan interpretasinya.

2. **Improvisasi**
   yaitu pengalaman secara spontanitas mencoba-coba atau mencari-cari kemungkinan ragam gerak yang telah diperoleh pada waktu eksplorasi. Dari setiap ragam gerak yang dihasilkan pada waktu eksplorasi, dikembangkan dari aspek tenaga, ruang dan waktu sehingga menghasilkan ragam gerak yang sangat banyak.

Format Diskusi Hasil Pengamatan Gerak Tari

Nama anggota :
Hari/tanggal pengamatan :

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Aspek yang Diamati</th>
<th>Uraian Hasil Pengamatan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ragam gerak (Kepala, Badan, Tangan dan Kaki)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Teknik Gerak (Kepala, Badan, Tangan dan Kaki)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Aktivitas Menanyakan

Setelah mengamati pertunjukan tari dari sumber lain seperti internet, menonton pertunjukan tari langsung atau melalui VCD, dan sumber belajar lainnya, kamu dapat melakukan diskusi dengan teman.

1. Bentuklah kelompok diskusi 2 sampai 4 orang.
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang sekretaris untuk mencatat hasil diskusi.
3. Untuk memudahkan mencatat hasil diskusi, gunakanlah tabel yang tersedia dan kamu dapat menambahkan kolom sesuai dengan kebutuhan.
3. **Evaluasi**
yaitu pengalaman untuk menilai dan menyeleksi ragam gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Dalam kegiatan ini siswa mulai menyeleksi dengan cara membuat ragam gerak yang tidak sesuai dan memilih ragam gerak yang sesuai dengan gagasannya. Hasil inilah yang akan digarap oleh siswa pada tahap komposisi tari.

4. **Komposisi**
yaitu tujuan akhir mencari gerak untuk selanjutnya membentuk tari dari gerak yang siswa temukan.

Aktivitas Mengeksplorasi Gerak

1. Lakukan eksplorasi gerak berdasarkan ragam gerak kepala, badan, tangan dan kaki.
2. Lakukan improvisasi dari eksplorasi yang dilakukan sebelumnya.
3. Lakukan pemilihan gerak menurut kata hatimu.
4. Rangkaikan gerak yang telah terpilih sehingga menjadi komposisi tari.
5. Tampilkan komposisi tari yang dibuat di lingkungan sekolahmu.

Latihan Eksplorasi Ragam Gerak

Coba kamu gabungkan ragam gerak tangan dengan ragam gerak kaki berdasarkan gambar yang kamu pilih!
Coba kalian rangkaikan gerak dasar (kepala, badan, tangan, kaki) yang kalian pelajari dari empu tari atau sumber belajar lainnya.

Sumber: Dok. Pribadi
Gambar 4.18 Gerak tangan lontang kanan (Sunda)

Gambar 4.19 Gerak lontang kembar (Sunda)

Gambar 4.20 Gerak sembada kanan (Sunda)

Gambar 4.21 Gerak tumpang tali (Sunda)

Gambar 4.22 Gerak engke gigir (Sunda)

Gambar 4.23 Gerak kaki dalam tari Melayu

Gambar 4.24 Rangkaian gerak miles, angkat, nyogok, taruh pada tari Bali.

D. Uji Kompetensi

1. Uji Kompetensi Penampilan

Kamu telah memahami dan mengetahui eksplorasi ragam gerak dasar tari. Lakukan gerak secara berkelompok, secara rampak dengan ragam gerak bervariasi dari kepala, badan, tangan dan kaki.

Berikan penilaian secara bergantian dengan menggunakan tabel berikut ini! (penilaian menari secara berkelompok)

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Aspek yang dinilai</th>
<th>Skor Penilaian</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Eksplorasi ragam gerak kepala dengan variasi ruang, tenaga dan waktu</td>
<td>86 – 100</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Eksplorasi ragam gerak badan dengan variasi ruang, tenaga dan waktu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Eksplorasi ragam gerak tangan dengan variasi ruang, tenaga dan waktu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Eksplorasi ragam gerak kaki dengan variasi ruang, tenaga dan waktu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Eksplorasi menggabungkan gerak kepala, badan, tangan, dan kaki dengan variasi ruang, tenaga dan waktu</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

A. Jika gerakan yang dilakukan > 5 gerakan
B. Jika gerakan yang dilakukan 3 – 4 gerakan
C. Jika gerakan yang dilakukan 2 gerakan
D. Jika gerakan yang dilakukan 1 gerakan
2. Uji Kompetensi Sikap
   Uraikan pendapatmu secara singkat dan jelas pada butir pertanyaan berikut!
   a. Bagaimana caranya melestarikan ragam gerak tari tradisional di Indonesia?
   b. Setuju atau tidak setujukah kamu dengan berkembangnya ragam gerak tari yang berasal dari luar negeri di kota-kota besar Indonesia?

3. Uji Konsepsi
   Jawablah dengan singkat soal berikut ini!
   a. Bagaimana cara mengeksplorasi ragam gerak dasar tari tradisional?
   b. Tulislah empat gerakan ragam gerak dasar yang ada didaerahmu!

Aktivitas Mengomunikasikan
1. Kamu telah melakukan aktivitas pembelajaran gerak tari dengan mengeksplorasi gerak dasar tari tradisional dari pakar tari yang ada di lingkungan sekolahmu.
2. Tampilkan komposisi tari hasil eksplorasi gerak dasar di lingkungan sekolahmu.
3. Tuliskan komentarmu mengenai tampilan salah satu kelompok temanmu maksimum dalam 50 kata.
4. Berikan komentar yang membangun sehingga kamu dan temanmu mengetahui keunggulan dan kelemahan masing-masing.

Aktivitas Mengasosiasi
1. Setelah kalian mengamati ragam gerak, teknik gerak, rangkaian gerak dari berbagai sumber, bacalah atau carilah konsep tentang teknik gerak, gerak dasar tari tradisional dari nara sumber yang ada di lingkungan sekitar kalian.
2. Rangkaikan dan gabungkan berdasarkan pilihanmu gerak kepala, tangan, badan, dan kaki dalam 8 hitungan.

Rangkuman
Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ragam gerak kepala, badan, tangan dan kaki dapat dieksplorasi dengan variasi ruang, tenaga dan waktu.
Refleksi
Mengeksplorasi ragam gerak dasar tari tradisional memberikan pengetahuan tentang keanekaragaman gerak tari dan kearifan lokal tentang kehidupan masyarakat penggunanya. Keragaman gerak dasar tari tradisional ini menunjukkan pada kita bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tak ternilai harganya.
Kegiatan eksplorasi gerak ini dapat memupuk sikap menghargai, menghayati, dan sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian ragam tari budaya Indonesia.
Pada Bab 5 ini, peserta didik diharapkan:
1. Mendeskripsikan karya tari berdasarkan fungsi tari, simbol, jenis dan konsep tari tradisional
2. Mengidentifikasikan karya tari berdasarkan fungsi tari, simbol, jenis dan konsep tari tradisional
3. Melakukan eksplorasi karya tari berdasarkan fungsi tari, simbol, jenis dan konsep tari tradisional
4. Melakukan asosiasi karya tari berdasarkan fungsi tari, simbol, jenis dan konsep tari tradisional
5. Mengomunikasikan karya tari berdasarkan fungsi tari, simbol, jenis dan konsep tari tradisional
Aktivitas Mengamati:

Sumber: journalbali.com dari Bali
Gambar 5.1 Tari Baris Gede

Sumber: Suthamazz.blogspot.com
Gambar 5.2 Tari Tayub di Nganjuk

Sumber: acehtourismagency.blogspot.com
Gambar 5.3 Tari Saman dari Aceh
A. Fungsi Tari

Untuk mengamati tari-tarian tradisional, ada beberapa cara, salah satunya dipandang dari fungsinya. Soedarsono (1998), membagi fungsii tari atas dasar:

1. Pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai upacara
   Tari yang berfungsi sebagai upacara, apabila tari tersebut memiliki ciri: dipertunjukan pada waktu terpilih, tempat terpilih, penari terpilih, dan disertai sesajian.
   Dalam hal ini kalian bisa mengamati tari-tari yang ada di daerah sekitar lingkunganmu atau daerah lainnya. Bagi siswa yang berada di Bali, tentunya tidak akan sulit menemukan tari-tari tersebut, bukan! Hampir semua tari yang digunakan untuk acara keagamaan memiliki fungsii upacara. Bagi siswa yang berada Yogyakarta atau Surakarta, kalian tentu mengenal

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Aspek yang diamati</th>
<th>Uraian Hasil Pengamatan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Fungsi tari sebagai upacara</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Fungsi tari sebagai hiburan pribadi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Fungsi tari sebagai penyajian estetis</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Aktivitas Menanyakan
Setelah mengamati pertunjukan tari dari sumber lain seperti internet, menonton pertunjukan melalui VCD, dan sumber belajar lainnya, kamu dapat melakukan diskusi dengan teman.
1. Bentuklah kelompok diskusi 2 sampai 4 orang.
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang sekretaris untuk mencatat hasil diskusi.
3. Untuk memudahkan mencatat hasil diskusi, gunakanlah tabel yang tersedia dan kamu dapat menambahkan kolom sesuai dengan kebutuhan.

Aktivitas Mengasosiasi
1. Setelah kamu berdiskusi berdasarkan hasil mengamati fungsi tari, bacalah konsep tentang fungsi tari, simbol tari, jenis dan nilai tari.
2. Kamu dapat memperkaya dengan mencari materi dari sumber belajar lainnya.
tari Bedhaya dan tari Serimpi yang digelar di keraton pada setiap upacara penting, yang digelar pada waktu, tempat, dan penari terpilih. Gambar di bawah ini adalah salah satu contoh tari yang berfungsi sebagai upacara.

Sumber: http://chrevie.wordpress.com
Gambar 5.4 Tari Hudoq dari Kalimantan pada upacara untuk kematian

2. Pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi
Tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi, memiliki ciri gerak yang spontan. Pernahkah kalian menyaksikan orang menari dengan gerak spontan seperti itu? Betul, sekali jika kalian menyatakan orang yang sedang ramai-ramai menari diiringi musik dangdut sebagai menari untuk hiburan pribadi. Dari pengamatan kalian, mengapa mereka menari secara spontan? Sekali lagi kalian benar, bahwa pada intinya tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi ini dilakukan untuk kesenangan sendiri atau kegembiraan yang sesaat.

Gambar di bawah ini adalah salah satu contoh tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi.

Sumber: http://www.inspirasinusantara.com
Gambar 5.5 Tari Tayub di Blora
3. Pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai penyajian estetis
   Tari yang berfungsi sebagai penyajian estetis, adalah tari yang
disiapkan untuk dipertunjukan. Apakah kalian pernah menonton
pertunjukan tari di gedung pertunjukan atau televisi? Sudah tentu
sering sekali menonton pertunjukan seperti itu, ya...! Banyak
sekali pergeltaran tari sebagai penyajian estetis itu. Menurut
kalian, bagaimana cara penari agar terlihat kompak, serempak,
hapal gerakan, sesuai dengan iringannya? Tentu saja latihan
yang intens dengan sesama penari dan juga menyesuaikannya
dengan musik pengiringnya.

B. Simbol Tari

1. Mengamati simbol dalam gerak
   Sekarang kalian perhatikan gambar di bawah ini!
Gerak tari memanah dalam tari Beksa Panah dari Kalimantan Selatan. Gerak ini memiliki kesamaan antara gerak dalam tari dengan gerak yang sebenarnya, atau dengan kata lain gerak memanah pada tari Beksa Panah meniru dari gerak memanah. Dengan demikian maka gerak ini memiliki simbol gerak bermakna.

Sumber: Buku Indonesia Indah 7 (hal. 234)

Gambar 5.8 Gerak alung soder dalam tari Kandagan (Sunda)

Tari Darwis ini yang dilakukan oleh sekelompok penari yang berputar-putar sepanjang waktu tari. Gerakannya yang berputar sambil berpindah tempat, maka gerak ini adalah gerak berpindah tempat.

2. **Mengamati simbol dalam busana**

Gambar 5.11 Tari Gawil (Sunda) yang ditampilkan oleh seorang bangsawan Sunda di masa lalu.

Coba perhatikan penutup kepala, busana dengan tanda pangkat, warna baju dan hiasan itu merupakan status display.

Gambar 5.12 Tari Dolalak dari Jawa Tengah.

Sumber: Tesis Anis Sujana, UGM 1993

Sumber: agungpranoto.blogspot.com

Gambar 5.11 Tari Gawil (Sunda) yang ditampilkan oleh seorang bangsawan Sunda di masa lalu

Tari ini adalah tari Gawil dari Jawa Barat: Busama yang dipakai penari adalah jenis busana bangsawan Sunda pada abad 19. Simbol status kebangsawanan diperoleh dari motif, kain, model jas dan tutup kepala, serta asesoris busana (kalung rantai dan kancing mas) yang hanya dipakai oleh kalangan bangsawan Sunda.
Perhatikan gambar di bawah ini. Apa perbedaan antara penampilan kedua topeng ini.

Perhatikan warna topeng, garis mata, garis alis, hidung dan garis mulut. Apa kesanmu tatkala melihat topeng-topeng tersebut?

Dari gambar topeng 5.13 dan gambar 5.14 terlihat oleh kalian bahwa garis alis, garis mata, garis mulut dan hidung pada wajah topeng maupun warnanya berbeda. Perbedaan tersebut sangat mencolok memberikan kesan yang berbeda dari dua karakter topeng yang berbeda. Topeng warna putih memberi kesan manusia yang santun, berbudii. Sangat berbeda dengan topeng warna merah yang memberi kesan karakter manusia pemarah atau angkara murka. Oleh karena itu topeng sebagai busana penutup wajah memiliki simbol karakter.
C. Jenis Tari

1. Mengamati tari tradisional yang ditampilkan oleh seorang penari

![Gambar 5.15 Tari Ngremo dari Jawa Timur](Sumber: alinfaridatul08.blogspot.com)

![Gambar 5.16 Tari Kancet dari Kalimantan Timur](Sumber: aldiriandana.blogspot.com)

2. Mengamati tari tradisional yang ditampilkan secara berpasangan

Tari berpasangan sesuai dengan namanya ditampilkan oleh dua orang penari, yang gerakannya saling isi mengisi. Bagaimana menurut kalian, apakah tari perang bisa disebut tari berpasangan? Benar sekali karena harus dilakukan oleh dua orang yang interaktif saling merespon. Akan tetapi seperti halnya tari tunggal yang bisa ditampilkan secara berkelompok, begitu pula tari berpasangan bisa ditampilkan secara kelompok dalam jumlah genap, contoh 4 orang penari (dua pasang).
3. Mengamati tari tradisional yang ditampilkan secara kelompok

Gambar 5.17 Tari Serimpi Pandelori ditampilkan oleh empat orang penari dengan konsep tari berpasangan (dua pasang)

Gambar 5.18 Interaksi dalam Tari Serampang Dua belas dari Sumatera

Gambar 5.19 Tari Bedhaya dari Yogyakarta
D. Konsep Tari Tradisional

1. Mengamati konsep tari tradisional
   a. Mengamati konsep tari tradisional klasik
      Konsep tari tradisional dalam tari tradisional klasik memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
      • Tari yang hidup di lingkungan keraton.
      • Gerak-gerak tarinya memiliki pakem (aturan) tertentu mengikuti aturan yang berada di keraton.
      • Memiliki keindahan mengikuti aturan keraton.
      • Ruang, tenaga dan waktu memiliki standar keraton.
      • Diketahui penciptanya
      Contoh tari tradisional klasik: Tari Serimpi, Tari Bedhaya, Tari Beksan Lawung, Tari Pakarena, Tari Legong Kraton, dll.
   b. Mengamati konsep tari tradisional kerakyatan
      • Tari yang hidup di lingkungan rakyat yang sifatnya komunal
      • Memiliki nilai yang berpijak pada tradisi setempat
      • Ruang, tenaga dan waktu mengikuti standar tradisi setempat.
      • Terkadang memiliki kekuatan magis ritus tertentu
      • Diselenggarakan sebagai pengikat solidaritas masyarakat dalam upacara komunal.
      • Tidak diketahui penciptanya
      Contoh tari tradisional kerakyatan: Sintren, Sisingaan, Ronggeng Gunung, Ronggeng Ketuk, Seblang dll.
Aktivitas Mengomunikasikan
1. Kamu telah melakukan aktivitas pembelajaran evaluasi tari dengan mengamati, mengidentifikasi fungsi, simbol, jenis dan konsep tari tradisional.
2. Buat tulisan tentang membandingkan konsep tari klasik dan tari rakyat dari daerahmu.
3. Tulisan maksimum 50 kata berdasarkan hasil pengamatan tari dari daerah lain.

Aktivitas Mengeksplorasi
1. Amati satu tarian kemudian analisis berdasarkan fungsi tari, simbol, jenis dan konsep tari tradisional yang ada di daerahmu dan lingkungan sekitarmu.
2. Selanjutnya kamu kembangkan dan rangkaikan gerak-gerak dalam tari tersebut menurut keasimpuan.
E. Uji Kompetensi

1. Uji Kompetensi Penampilan
   Kamu telah mengetahui dan memahami cara mengeksplorasi karya tari tradisional. Lakukan gerak tari secara berkelompok, secara rampak berdasarkan gerak yang kamu pilih.
   Berikan penilaian secara bergantian dengan menggunakan table berikut ini! (penilaian bermain secara berkelompok).

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Aspek yang dinilai</th>
<th>Skor Penilaian</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Ekplorasi gerak tari yang berfungsi sebagai upacara</td>
<td>86 - 100</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Ekplorasi gerak tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Ekplorasi gerak tari yang berfungsi sebagai penyajian estetis</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Eksplorasi gerak tari yang memiliki konsep tradisional klasik</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Eksplorasi gerak tari yang memiliki konsep tradisional kerakyatan</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Keterangan:
A. Jika gerakan yang dilakukan > 5 gerakan
B. Jika gerakan yang dilakukan 3 – 4 gerakan
C. Jika gerakan yang dilakukan 2 gerakan
D. Jika gerakan yang dilakukan 1 gerakan

2. Uji Kompetensi Sikap
   Uraikan pendapatmu secara singkat dan jelas pada butir pertanyaan berikut!
   a. Membandingkan jenis tari tradisional dari daerah lingkungan siswa dengan daerah lain
   b. Membandingkan fungsi tari tradisional
   c. Mengenal tari dari daerah lingkungan siswa dengan daerah lain
   d. Membandingkan simbol dalam gerak dan busana tari tradisional dari daerah lingkungan siswa dengan daerah lain
Rangkuman

• Fungsi tari di Indonesia: sebagai upacara, hiburan pribadi dan penyajian estetis.
• Simbol dalam tari bisa dilihat dari gerak (bermakna, murni, berpindah) dan busananya (simbol status dan simbol karakter).
• Jenis tari di Indonesia ditampilkan secara: tunggal, berpasangan dan kelompok.

Refleksi

Keindahan dan keberagaman tari tradisional Indonesia tiada tandingannya, sangat membanggakan dan mengagumkan yang senantiasa harus dijaga sebagai pemersatu bangsa Indonesia.
Alur Pembelajaran

Pada pelajaran Bab 6 peserta didik diharapkan mengetahui lintasan sejarah dan perkembangan teater, yaitu
1. Mendiskripsikan jenis-jenis teater Barat
2. Mengidentifikasi jenis-jenis teater tradisional Asia
3. Mengeksplorasi jenis-jenis teater tradisional Nusantara
4. Mengasosiasi keragaman jenis-jenis teater
5. Mengomunikasikan jenis teater setempat

Amatilah gambar berikut dengan seksama!
1. Apakah kamu pernah melihat pementasan teater Barat?
2. Apakah kamu pernah melihat bentuk pentasnya?
3. Bagaimana perbedaannya, dengan teater yang kamu kenal?
4. Bagaimana pendapatmu setelah melihat gambar berikut ini?
A. Wawasan Seni

Wawasan seni adalah sikap, pendekatan, pemahaman dan penghayatan seseorang terhadap kesenian dan karya seni. Wawasan seni diperlukan untuk menjadi dasar atau tolok ukur dalam membicarakan kesenian, karena ia juga merupakan pemahaman dan penghayatan kita dalam menilai karya seni.

Wawasan seni yang berbeda akan menentukan sikap dan pandangan yang berbeda dalam menghadapi kesenian pada umumnya dan pendidikan kesenian pada khususnya.

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai rasa keindahan dan rasa seni yang bisa dipupuk dan dikembangkan sejak dini. Dengan demikian, semakin bertambah usia manusia, semakin meningkat pula kepekaan rasa keindahannya.

Menurut para pengamat seni atau orang yang berkecimpung dalam bidang seni, bahwa kesenian adalah suatu ekspresi dari gejolak jiwa seseorang yang didasarkan atas nilai-nilai etis dan estetis, yang tertuang dalam berbagai bentuk karya seni; tari, musik, seni rupa, teater dan sastra.

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai rasa kepekaan yang sama terhadap keindahan. Demikian juga bagi guru dan peserta didik. Adapun yang membedakannya hanyalah kadar kepekaannya. Apabila kadar kepekaan terhadap rasa keindahan tinggi, maka seseorang dapat memberikan tanggapan penghargaan yang lebih dari yang lain.

Kepekaan rasa terhadap keindahan ini bisa dilatih oleh guru dan peserta didik dengan mewujudkannya ke dalam bentuk karya seni, yaitu; melalui sentuhan-sentuhan indrawi dan kepekaan rasa yang dimiliki.

Pendidikan kesenian di sekolah umum pada dasarnya adalah mendorong, memotivasi dan mengarahkan siswa untuk mampu:

- **Mengamati**, pementasan; tari, musik, teater atau pameran. Misalnya, menyaksikan pementasan teater melalui tayangan atau menontonnya langsung di tempat pertunjukan.
- **Menanyakan**, pementasan; tari, musik, teater atau pameran. Misalnya, menanyakan struktur dramatik, plot (alur cerita), Karakter, setting peristiwa dari lakon yang disaksikan.
- **Mencoba**, pementasan; tari, musik, teater dan pameran. Misalnya, menafsirkan makna dari lakon yang dipentaskan. Baik makna
yang tersurat maupun makna yang tersirat.

- **Menalar**, pementasan; tari, musik, teater atau pameran. Misalnya, menbandingkan tayangan cuplikan adegan teater dan menyimpulkan pengertian teater berdasarkan adegan yang ditayangkan.

- **Menyajikan**, pementasan; tari, musik, teater atau pameran. Misalnya, tentang pengertian teater secara lisan dan tertulis sebagai materi diskusi kelompok di kelas, dan guru bertindak sebagai moderator.

Peserta didik yang ingin mengungkapkan gejolak jiwnya dan rasa keindahannya dalam bentuk karya seni, dapat memilih pengungkapan rasa estetiknya itu melalui media ekspresi seperti; tari, musik, teater, dan seni rupa.

Pengertian kesenian pada dasarnya adalah suatu proses penciptaan dari keinginan manusia untuk berekspresi melalui media yang dipilih/digunakan. antara lain; gerak, suara bunyi, laku, bahan, warna, dan garis. Bentuk karya seni dapat berupa:

1) seni sastra (menggunakan media ekspresi kata dan bahasa),
2) seni tari (menggunakan media ekspresi gerak tubuh),
3) seni musik (menggunakan media ekspresi bunyi dan suara),
4) seni teater (menggunakan media ekspresi laku dan suara),
5) seni rupa (menggunakan media ekspresi bahan, cat (warna), garis dan wujud).

Didasarkan atas media yang digunakan, kesenian dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1) seni sastra: prosa (naskah drama, novel, cerpen dan esai) dan puisi,
2) seni pertunjukan: tari, musik, dan drama,
3) seni rupa: lukisan, patung, kriya, grafis, dan arsitektur.

Sumber: Dok. Tyrone Guthrie

B. Pengertian Teater

C. Pengertian Drama

Berdasarkan pendapat di atas, bisa disimpulkan, bahwa pengertian drama lebih mengacu pada naskah lakon, yang melukiskan konflik manusia dalam bentuk dialog, yang dipresentasikan melalui tontonan dengan menggunakan percakapan dan *action* di hadapan penonton.

D. Sejarah dan Perkembangan Teater Dunia

Menurut berita tertua, sayembara semacam itu diadakan pada tahun 534 SM di Athena. Pemenangnya yang pertamakali bernama Thespis, seorang aktor dan pengarang tragedi. Nama Thespis dilegendakan oleh bangsa Yunani, sehingga sampai sekarang orang menyebut aktor sebagai Thespian.

Gambar 6.5 Adegan dari legenda Isis, Orisis dan Horus. Teater ritual di zaman Mesir kuno.

1. Teater Yunani Kuno

Di zaman Yunani kuno, sekitar tahun 534 SM, terdapat tiga bentuk drama; tragedi (drama yang menggambarkan kejatuhan sang pahlawan, dikarenakan oleh nasib dan kehendak dewa, sehingga menimbulkan belas dan ngeri), komedi (drama yang mengejek atau menyindir orang-orang yang berkuasa, tentang kesombongan dan kebodohan mereka), dan satyr (drama yang menggambarkan tindakan tragedi dan mengolok-olok nasib karakter tragedi).

2. Teater Zaman Renaissance Di Inggris (th. 1500 M – th. 1700 M)

3. Teater Zaman Renaissance Di Perancis (th. 1500 M – th. 1700 M)

4. Commedia Del 'Arte Di Italia

E. Beberapa Jenis Teater Tradisional Asia

Teater tradisional Asia sangat banyak macam dan ragamnya. Setiap Negara mempunyai teater tradisionalnya masing-masing. Di bawah ini hanya diperkenalkan tiga dari macam ragam teater tradisional yang banyak itu.

1. Teater Tradisional Cina

Lakon Opera Peking berasal dari sejarah China, legenda, cerita Rakyat, dan cerita-cerita kekinian.

Dalam perjalananannya, Opera Peking, terus mengalami perubahan hingga pada bentuknya yang sekarang. Opera Peking adalah perpaduan dari banyak bentuk kesenian di China.

Sebagaimana teater tradisional di Indonesia, Opera Peking pada awalnya hanya dimainkan oleh laki-laki. Perempuan baru diperkenankan main di Shanghai, tahun 1894. Opera Peking juga berkembang di Taiwan.

2. Teater Tradisional Jepang

Salah satu bentuk teater tradisional Jepang adalah Kabuki. Sebagaimana teater tradisional China, tata rias dan tata busana Kabuki juga sangat rumit. Bentuk tontonannya campuran dari musik, tarian, dan nyanyian.
Kabuki berasal dari tiga suku kata,

3. **Teater Tradisional India**

Kalau di zaman Yunani kuno, Aristoteles (384 SM – 322 SM), menulis “Poetic”, risalah yang mengulas tentang puisi, tragedi, komedi, dll. Maka di India (1500 SM – 1000 SM), ada tokoh yang setara, Bharata Muni, yang menulis “Natya shastra, risalah yang ditujukan kepada penulis naskah, sutradara dan aktor. Risalah tersebut melukiskan tentang akting, tari, musik, struktur dramatik, arsitektur, tata busana, tata rias, properti, manajemen produksi, dll.

Teater tradisional India bermula dari bentuk narasi yang diekspresikan dalam nyanyian dan tarian. Sehingga pada perkembangannya gerak laku pada teater tradisional India, didominasi oleh nyanyian dan tarian, yang merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi.

Sementara, alur cerita dan struktur lakon mengikuti alur dan struktur dari Mahabharata dan Ramayana, dengan tema cinta dan kepahlawanan.

Makna, Simbol dan Peran Teater Dunia

Teater bermula dari upacara keagamaan yang tujuannya untuk kesuburan tanaman dan keselamatan masyarakat dalam perburuan. Kemudian pada perkembangannya, menjadi pertunjukan yang dipertontonkan kepada khayalan, ketika adegan perburuan itu diperagakan oleh kelompok masyarakat pendukungnya.

F. Beberapa Jenis Teater Tradisional Nusantara

Kata tradisi berasal dari kata Inggris, tradition, yaitu; - buah pikiran, kepercayaan, adat-istiadat, pandangan hidup yang diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang dimaksud dengan teater tradisional adalah; bentuk tontonan yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun kepada masyarakat. Dramawan biasanya berupaya untuk mengaktualisasikan teater tradisi itu dengan konsep-konsep kekinian, agar tontonan yang disuguhkan tidak berjarak dengan penontonnya.

1. Lenong

Teater tradisional Betawi yang lain; Topeng Betawi, Topeng Blantek dan Jipeng (Jinong).

- Lenong menggunakan musik Gambang Kromong
- Topeng Betawi menggunakan musik Tabuhan Topeng Akar
- Topeng Blantek menggunakan musik Tabuhan Rebana Biang
- Jipeng atau Jinong menggunakan musik Tanjidor

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Betawi. Berdasarkan sejarahnya, Lenong mendapat pengaruh dari teater Bangsawan.
2. Longser

Tontonan Longser bisa diselenggarakan di mana saja, karena tanpa dekorasi yang rumit. Dan penonton bisa menyaksikannya dengan duduk melingkar.

3. Ketoprak

Teater Tradisional yang paling populer di Jawa Tengah adalah Ketoprak. Pada mulanya Ketoprak hanya permainan orang-orang desa yang sedang menghibur diri dengan menabuh lesung di bulan Purnama, yang disebut gejogan. Pada perkembangannya menjadi suatu bentuk tontonan teater tradisional yang lengkap.
Semula disebut *ketoprak lesung*, kemudian dengan dimasukkannya musik gendang, terbang, suling, nyanyian dan lakon yang menggambarkan kehidupan rakyat di pedesaan, maka lengkaplah *Ketoprak* sebagaimana yang kita kenal sekarang, yang pertama kali dipentaskan sekitar tahun 1909.

Sumber: Dok. Indotamaper3zt

Gambar 6.15 Ketoprak merupakan teater rakyat yang paling populer, terutama di daerah Yogyakarta dan daerah Jawa Tengah.

4. **Ludruk**

Sumber: Dok. Zulham Nur Fathoni

Gambar 6.16 Ludruk merupakan salah satu kesenian Jawa Timur sangat terkenal, seni panggung yang umumnya seluruh pemainnya adalah laki-laki.

Cerita yang dilakonkan biasanya tentang sketsa kehidupan rakyat atau masyarakat, yang dibumbui dengan perjuangan melawan penindasan. Unsur *parikan* di dalam Ludruk pengaruhnya sangat besar. Misalnya, *parikan* yang dilantunkan oleh Cak Durasi di zaman penjajahan Jepang, yang membuat Cak Durasi berurusan dengan kempete Jepang. Begini bunyi parikan itu:

“*Pagupon omahe doro melok Nipon tambah soro*”
Yang artinya, kira-kira begini: (Pagupon rumahnya burung dara Ikut Nipon (Jepang) tambah sengsara).

5. Arja

6. Kemidi Rudat
Ada yang mengatakan Rudat berasal dari kata Rodat, yang artinya baris-baris. Dari tontonan teater tradisional Kemidi Rudat, tampak pengaruh Bangsawan, yang berlatar-belakang

7. Kondobuleng

8. Dulmuluk

Humor dan banyolan sangat dominan dalam tontonan _Dulmuluk_, yang memadukan unsur-unsur tari, nyanyi dan drama ini.
9. Randai

Randai adalah tontonan yang menggabungkan musik, nyanyian tari, drama dan seni bela-diri silat. Umumnya dipertontonkan dalam rangka upacara adat atau festival.
10. Makyong

Tontonan Makyong diawali dengan upacara yang dipimpin oleh seorang panjak (pawang) agar semua yang terlibat dalam persembahan diberi keselamatan. Unsur humor, tari, nyanyi dan musik mendominasi tontonan.

Tidak seperti tontonan teater tradisional yang lain, dimana umumnya dimainkan oleh laki-laki, pada tontonan Makyong yang mendominasi justru perempuan. Kalau pemain laki-laki muncul, mereka selalu memakai topeng, sementara pemain wanita tidak memakai topeng.

Cerita lakon yang dimainkan berasal dari sastra lisan berupa dongeng dan legenda yang sudah dikenal oleh masyarakat.

11. Mamanda

Sumber: Dok. Rudiansyah

Gambar 6.23 Pementasan Mamanda.
Alur Pembelajaran

Teknik Dasar Akting Teater

- Olah Suara
- Olah Tubuh
- Olah Rasa

Pada pelajaran Bab 7 peserta didik peduli dan melakukan aktivitas berkesenian, yaitu
1. Mendiskripsikan berbagai teknik dasar akting teater,
2. Mengidentifikasi teknik dasar akting teater berdasarkan olah suara, olah tubuh dan olah rasa,
3. Mengeksplorasi teknik dasar akting teater berdasarkan olah suara, olah tubuh dan olah rasa,
4. Mengasosiasikan teknik dasar akting teater berdasarkan olah suara, olah tubuh dan olah rasa dengan sikap dan kehidupan sosial budaya di masyarakat, dan
5. Mengomunikasikan teknik dasar akting teater berdasarkan olah suara, olah tubuh dan olah rasa secara sederhana dengan bahasa lisan maupun tulisan.

Amatilah gambar berikut dengan seksama!

1. Apakah kamu pernah melihat pementasan teater Barat?
2. Apakah kamu pernah bermain teater?
3. Bagaimana aktingmu ketika, jika kamu bermain teater?
4. Bagaimana pendapatmu setelah melihat gambar pertunjukan teater berikut ini?
Aktivitas Mengamati

1. Kamu dapat mengamati pertunjukan teater dari sumber lain seperti internet, menonton pertunjukan melalui VCD/DVD, dan sumber belajar lainnya.
2. Kamu dapat mengamati pertunjukan teater di daerahmu, namun kamu juga dapat mengamati pertunjukan dari daerah lain.

Format diskusi hasil pengamatan pertunjukan teater
Nama anggota :
Nama pertunjukan teater yang diamati :
Hari/tanggal pengamatan :

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Aspek yang diamati</th>
<th>Uraian hasil pengamatan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Tehnik olah suara</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Teknik olah tubuh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Teknik olah rasa</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Aktivitas Menanyakan
Setelah mengamati pertunjukan teater dari sumber lain seperti internet, menonton pertunjukan melalui VCD/DVD, dan sumber belajar lainnya, kamu dapat melakukan diskusi dengan teman.
1. Bentuklah kelompok diskusi 2 sampai 4 orang.
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang sekretaris untuk mencatat hasil diskusi.
3. Untuk memudahkan mencatat hasil diskusi gunakanlah table yang tersedia, kamu dapat menambahkan kolom sesuai dengan kebutuhan.

Aktivitas Mengasosiasi
1. Setelah kamu berdiskusi berdasarkan hasil mengamati pertunjukan teater dari berbagai sumber bacalah konsep tehnik akting.
2. Kamu dapat memperkaya dengan mencari materi dari sumber belajar lainnya.

A. Teknik Dasar Akting Teater
1. Aktor dengan Suara dan Tubuhnya

   Banyak yang dituntut dari segi suara dan fisik. Sebanyak tuntutan yang ada dari segi kejiwaannya. Bagi seorang aktor-aktris teater, kondisi suara dan fisik yang prima menjadi syarat mutlak. Ia tidak perlu bersuara merdu bagai biduan dan berbadan bagai seorang binaragawan, atau ratu kecantikan. Tidak perlu baginya untuk bersuara alto atau sopran, atau berpotongan
tubuh bagaikan seorang pesenam. Suara boleh biasa-biasa saja dan tubuhnya boleh berbentuk bagaimana saja, sesuai kebutuhan tokoh yang diperankan. Ia bisa bersuara cempreng, bertubuh kurus tinggi, pendek gemuk, besar tegap atau sedang-sedang saja dan berbagai bentuk suara dan tubuh yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.

2. Olah Suara

Suara pemain teater menempuh jarak yang lebih jauh dibanding dengan suara pemain film dan sinetron. Karena suara pemain teater tidak hanya ditutut terdengar oleh lawan main, tetapi juga harus terdengar oleh seluruh penonton. Pertunjukan yang secara visual baik, kalau suara pemainnya tidak cukup terdengar, maka penonton tidak dapat menangkap jalan ceritanya. Pertunjukan yang secara visual buruk, kalau ucapan pemainnya cukup terdengar oleh penonton, maka penonton masih bisa menikmati jalan cerita dari pertunjukan tersebut. Ini menunjukkan bahwa, suara mempunyai peranan yang cukup penting. Agar tujuannya tercapai, pemain teater harus melatih:

1. Melatih Kejelasan Ucapan
   a. Latihan berbisik: Dua orang berhadapan, membaca naskah
dalam jarak dua atau tiga meter, dengan cara berbisik.

b. Latihan mengucapkan kata atau kalimat dengan variasi tempo, cepat dan lambat: “sengseng tengtes sresep brebeeet … maka para tukang sulap mengeluarkan kertas warna-warni dari mulut dowernya yang kebanyakan mengunyah popcorn, pizza, kentucky, humberger di rumah-rumah makan eropa-amerika dan membuat jamur dari air-liurnya pada kertas panjang yang menjulur bagi diraih sungai menuju jalan layang bebas hambatan kemudian melilit bangunan-mangunan mewah disekitar pondok indah cinere bumi serpong damai pantai indah kapuk pluit pulomas sunter hijau kelapa gading permai dan tugu monas …”

2. **Melatih Tekanan Ucapan**

   Tekanan ucapan ada tiga macam; 1). Tekanan Dinamik. 2). Tempo. 3). Tekanan Nada.

   a. **Tekanan Dinamik**

   Tekanan Dinamik ialah keras-pelannya ucapan.

   b. **Tekanan Tempo**

   Tekanan Tempo ialah cepat-lambatnya ucapan.
   Gunanya sama dengan tekanan dinamik. Untuk menggambarkan isi pikiran dan isi perasaan dari kalimat.
   Contohnya:
   1) “Ha-ri Ming-gu saya ke toko buku”
   2) “Hari Minggu sa-ya ke toko buku”
   3) “Hari Minggu saya ke to-ko bu-ku”

   c. **Tekanan Nada**

   Merupakan lagu daripada ucapan, contohnya; “Wah, kamu pandai sekali!” atau “Gila, ternyata dia bisa menjawab pertanyaan yang sesulit itu!”

3. **Melatih Kerasnya Ucapan**

   Teknik ucapan pemain teater lebih rumit dibanding dengan tehnik ucapan bagi pemain film dan sinetron. Ucapan pemain teater tidak hanya dituntut jelas dan menggambarkan isi pikiran dan isi perasaan, tetapi juga harus keras, karena ucapan pemain di atas panggung menempuh jarak yang lebih jauh. Untuk itu kerasnya ucapan harus dilatih. Adapun cara melatihnya bisa dengan berbagai macam cara. Diantaranya;

Ketiga teknik ucapan di atas (kejelasan ucapan, tekanan ucapan dan kerasnya ucapan), pada dasarnya adalah satu kesatuan yang utuh ketika seseorang berbicara atau berdialog. Ketiganya saling mengisi dan melengkapi. Sebelum melatih ketiga tehnik ucapan di atas, sebaiknya dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Misalnya, dengan mengendurkan urat-urat pembentuk suara, urat-urat leher, dan membuat rileks seluruh anggota tubuh.

3. Olah Tubuh

Bentuk tubuh kita, dan cara-cara kita berdiri, duduk dan jalan memperlihatkan kepribadian kita. Motivasi-motivasi kita untuk melakukan gerak lahir dari sumber-sumber fisikal (badaniah), emosional (perasaan), dan mental (pikiran), dan setiap tindakan (action) kita berasal dari satu, dua atau tiga macam desakan hati (impuls). Banyak sekali interaksi atau pengaruh timbal-balik dan perubahan urutan yang tak habis-habisnya.

Tubuh kita kedinginan dan bergetar, kita merasakan dingin dan sengsara, maka kita berkata: “dingin”. Pengalaman badaniah kita memberi petunjuk bagi perasaan dan pikiran kita. Kita diliputi kegembiraan, maka kita melompat, menari dan menyanyi. Aliran perasaan yang meluap meledak ke dalam bentuk aktifitas badaniah. Seorang aktor tidak akan bergerak demi gerak itu sendiri dan tidak membuat gerak indah demi keindahan. Bila dari dirinya diminta agar menari, maka ia akan melakukannya sebagai seorang tokoh tertentu, pada waktu,
tempat dan situasi tertentu. Latihan olah tubuh bagi seorang aktor adalah suatu proses pemerdekaan.

Tulang punggung dapat menyampaikan pada para penonton berbagai kondisi yang kita alami, apakah lagi tegang atau tenang, letih atau segar, panas atau dingin, tua atau muda, dan ia juga membantu keberlangsungan perubahan sikap tubuh dan bunyi suara kita. Secara anatomis bagian-bagian tulang punggung terdiri dari:

a. 7 buah ruas tulang tengkuk
b. 12 buah ruas tulang belakang
c. 5 buah ruas tulang pinggang
d. 5 buah ruas tulang kelangkang bersatu dan 4 ruas tulang ekor.

Atau rinciannya sebagai berikut.

a. Leher
b. Bagian bahu dan dada tulang punggung
c. Tulang punggung bagian tengah
d. Bagian akar, dasar atau ekor tulang punggung

Sumber: Dok. Teater Tanah Air

Gambar 7.3 Latihan Olah Tubuh,
(Menjatuhkan kepala ke belakang).

4. Latihan kepala dan leher

a. Jatuhkan kepala ke depan dengan seluruh bobotnya dan ayunkan dari sisi ke sisi.
b. Jatuhkan kepala ke kanan, ayunkan ke arah kiri melalui bagian depan, ayunkan ke arah kanan melalui punggung.
c. Lalukan latihan yang sama untuk “bahu”.
d. Untuk tangan dan kaki, gunakan variasi rentangan.

5. Latihan tubuh bagian atas

6. Latihan pinggul, lutut dan kaki

7. Seluruh batang tubuh

8. Berjalan
   a. Mengkakukan tulang punggung dan rasakan betapa langkah yang satu terpisah dari langkah lainnya.
   b. Mendorong leher ke depan.
   c. Mengangkat dagu.
d. Menunduk/menjatuhkan kepala ke depan.
e. Mengangkat bahu tinggi-tinggi.
f. Menarik bahu ke belakang.
g. Menjatuhkan atau membungkukkan bahu ke depan.
h. Sambil menggerak-gerakkan tangan pada siku-sikunya.
i. Memantul-mantulkan diri dari kaki ke kaki.
j. Dengan membengkokkan telapak kaki ke atas dan bertumpu pada tumit-tumit kaki.
k. Mencondongkan seluruh tubuh ke belakang dan perhatikan betapa ini meninggalkan berat bobot tubuh di belakang ketika kita melangkah maju.

9. Berlari

Gerakan dan suara akan membentuk ungkapan atau ucapan yang selaras. Tarik napas dalam-dalam, ketika mengeluarkan napas larilah mundur sambil membungkukkan tubuh bagian atas ke depan.

10. Melompat

b. Ayunkan kedua kaki sebebas-bebasnya dan lompatlah lebih tinggi lagi.

Seluruh rangkaian latihan di lalui oleh tubuh ini dilakukan dengan menggunakan imajinasi (pikir dan rasa), dan bisa diberi variasi dengan membunyikan musik instrumentalia.

B. Ragam Permainan untuk Teater

1. Menghindar dari Serangan Lebah

Mula-mula pelatih menyuruh siswa/siswi berjalan dari A ke B dan kembali lagi ke A. Lalu berjalan lagi sambil

2. **Jalan yang Licin**

Variasi dari latihan ini, ialah:

a. Berjalan di jalan yang lengket.

b. Berjalan di jalan yang berlubang.

c. Berjalan di jalan banjir.

d. Berjalan di jalan yang panas.

e. Berjalan dengan kaki yang tidak dapat ditekuk.

f. Berjalan dengan kaki yang tidak dapat diluruskan.

C. **Merancang Karya Teater dari Naskah Adaptasi**

Berdasarkan naskah Filipina, “Mentang-mentang dari New York” karya Marcelino Acana Jr, Noorca Marenda memindahkan...

Lakon ini sangat terbuka untuk diadapte ke semua propinsi di Tanah Air, dengan memindahkan setting peristiwanya ke daerah setempat. Dan persoalan yang diungkapkan oleh lakon tidak berjarak dengan persoalan-persoalan di semua Negara berkembang.

1. **Membentuk staf produksi**

   Langkah pertama yang dilakukan oleh guru pembimbing adalah mengumpulkan semua siswa yang akan turut mendukung pementasan, lalu membentuk staf produksi, dengan pembagian tugas sebagai berikut:

   a. Memilih dan menentukan siswa yang berminat di staf artistik; Pemain, penata musik, penata gerak, penata penata busana, penata rias, penata dekor, dan penata cahaya.

   b. Memilih dan menentukan siswa yang berminat di staf managemen; pimpinan produksi, keuangan, dana dan usaha, dokumentasi, konsumsi dan bagian umum.

   Semua yang turut mendukung pementasan harus saling bekerjasama dengan baik. Dan untuk memperlancar kerjasama diperlukan pembagian kerja dan batasan yang jelas mengenai wewenang dan kewajibannya masing-masing, sehingga tidak terjadi pertengkaran selama bekerja.

2. **Memilih dan menentukan pemain**

   Setelah membaca dan memahami isi naskah, guru pembimbing menjelaskan alur cerita dan melukiskan dan menentukan pemain yang akan memerankan tokoh-tokoh yang ada di dalam naskah. Caranya bisa dimulai dengan membaca naskah secara bergiliran kemudian ditentukan pemerannya. Atau dengan cara, siswa memilih peran yang mereka sukai, kemudian diberi waktu untuk mempresentasikan peran yang mereka pilih tersebut.

3. **Menentukan Karakterisasi**

   Menganalisa tokoh-tokoh yang ada dalam naskah “Mentang-mentang dari New York”. Di dalam menganalisa tokoh-tokoh ada tiga sumber informasi mengenai karakterisasinya. Pertama, dari keterangan yang ada di dalam naskah. Kedua, ucapan tokoh itu sendiri. Ketiga, ucapan tokoh lain tentang tokoh tersebut:

4. **Ikah**

   Keterangan di dalam naskah menyebutkan; - “Ikah muncul, ia mengenakan gaun yang mengsankan dihiasi kulit binatang
berbulu pada lehernya. Sebelah tangannya mengayun-ayunkan sehelai sapu tangan sutra yang selalu dilambai-lambaikan apabila berjalan atau bicara, tangan lainnya menjepit pipa rokok yang panjang, dengan rokoknya yang belum dinyalakan. Dan inilah gaya Hollywood yang gila itu.

Kemudian, dianalisa, apa saja yang dikatakan Ikah dalam naskah tersebut. Dan apa yang dikatakan tokoh lain tentang Ikah.

Demikian juga dalam menganalisa tokoh-tokoh lainnya, seperti; Bi Atang, Anen, Otong dan Fatimah.

5. Menentukan bloking

Bloking adalah pergerakan atau perpindahan pemain dari satu tempat ke tempat lain, (misalnya, dari duduk dikursi, berjalan untuk membuka jendela karena udara pengap). Kelangsungan bloking pemain didasarkan pada nilai-nilai komposisi panggung dengan mempertimbangkan “motif” atau alasan bergerak.

Ada pun alasan untuk bergerak ada dua sumbernya. Yaitu; berdasarkan alasan kewajaran dan alasan kejiwaan.

Contoh alasan kejiwaan: adalah saat seseorang mengekspresikan ketakutan kemudian mengerutkan badannya. Atau saat seseorang melompat untuk mengekspresikan kegembiraan.

Inti dari mendengar di dalam seni peran adalah menanggapi. Adapun menanggapi itu ada tiga: 1) menanggapi lawan main; - ekspresi dari percakapan dua orang atau lebih di dalam sebuah pementasan drama. 2) menanggapi sifat adegan; - merupakan ekspresi dari tokoh lakon yang menyesuaikan diri dengan sifat adegan sedih atau gembira, yang sedang berlangsung dalam sebuah pementasan. 3) menanggapi lingkungan adegan; - ini berhubungan dengan setting peristiwa. Misalnya, adegan sedang berlangsung di puncak gunung, di malam hari yang dingin, pemeran yang muncul, kemudian mengerutkan tubuhnya.

6. Tata Rias

Bagi pelajar, sering dijumpai penokohan yang usianya lebih tua dari usia mereka; - seperti peran ibu, bapak, lurah, dokter, raja, ratu, dst. Karenanya, diperlukan tata rias untuk

Sumber: Dok. Teater Tanah Air
Gambar 7.9 Pementasan "Bunga Semerah Darah", karya Rendra. Sutradara Jose Rizal Manua.
mendekatkan siswa pada tokoh yang mereka perankan. Tata rias yang berdasar pada penokohan ini disebut Tata rias karakter.

7. **Tata Busana**

Tata busana yang dimaksud adalah tata busana untuk kebutuhan penokohan. Sumber dari tata busana penokohan adalah naskah lakon yang akan dipentaskan. Misalnya, bagaimana busana yang dikenakan oleh tokoh Ikah digambarkan; - “Ikah muncul, ia mengenakan gaun yang mengesankan dihiasi kulit binatang berbulu pada lehernya. Sebelah tangannya mengayun-ayunkan sehelai sapu tangan sutra yang selalu dilambai-lambaikan apabila berjalan atau bicara. Dan inilah gaya Hollywood yang gila itu”.

8. **Tata Pentas**

Tata Pentas yang dimaksud adalah segala sesuatu (termasuk set dekor) yang diatur berdasarkan kebutuhan pengadeganan. Misalnya, untuk set dekor untuk naskah lakon “Mentang-mentang dari New York”: Ruang tamu di rumah keluarga Bi Atang di
kampung Jelambar. Pintu depannya di sebelah kanan, jendela sebelah kiri, di sebelah pentas ini, ada seperangkat kursi rotan, di sebelah kanan ada radio besar yang merapat ke dinding belakang. Di tengah dinding itu ada sebuah pintu yang menghubungkan ruang tamu dengan bagian dalam rumah itu.

9. **Tata Cahaya**

![Sumber: Dok. Peter Marks, The Telegraph](image)

Proyek Seni

Pada aktivitas kerja proyek, siswa diminta berkolaborasi menghasilkan karya seni non konvensional, dengan memanfaatkan unsur rupa, gerak, bunyi, lakon, atau unsur lain dalam kombinasi baru untuk menghasilkan seni yang sifatnya eksperimental. Tegasnya ketika karya seni disajikan kepada publik eksistensinya bukan karya seni rupa, bukan karya musik, bukan karya tari, dan bukan pula karya teater, melainkan karya “seni multimedia” atau “seni alternatif” yang mengekspresikan tema terpilih yang ditentukan bersama guru.

Dalam aktivitas pembelajaran berbasis proyek yang mementingkan kerjasama ini (Made Wena, 2011), harus ada gagasan seni sebagai tantangan kreatif yang memerlukan pengintegrasian elemen seni (rupa, musik, tari, teater, atau ditambah unsur lain) untuk merealisasikan gagasan menjadi seni yang kreatif dan inovatif (pendekatan prinsip estetika modernisme) atau seni yang berpahak pada teori pluralisme seni (pendekatan prinsip estetika kontemporer), bila seni bersifat eklektik, parodi, pastiche, ironi, kebermainan, dan merayakan budaya permukaan tanpa peduli pada kedalaman (maka pendekatannya adalah prinsip estetika posmodern).

Sumber: artblogbybob.blogspot.com
Gambar 8.1 Contoh seni kolaboratif yang membentuk konfigurasi sambil berbaring di lantai
Secara ringkas tugas proyek seni dimulai dari penetapan:

1. Konsep seni (sumber inspirasi, interes seni, interes bentuk, prinsip estetik). Selanjutnya gagasan seni berupa kesepakatan siswa dan guru, sebagai hasil diskusi kelas untuk proyek seni yang akan dikerjakan bersama-sama. (Tim Kerja 1)

2. Tujuan seni ditetapkan agar semua siswa memiliki persepsi yang sama memahami untuk apa seni diciptakan. Misalnya hubungan manusia dengan kepercayaan (religius) hubungan manusia dengan alam (keindahan alam, go green, bencana alam, perusakan hutan, dan lain-lain). Hubungan manusia dengan sesama, misalnya hak asasi manusia, kesenjangan sosial, ketidakadilan, korupsi dan lain-lain, tatkala seni membela kepentingan sosial. (Tim Kerja 2)

3. Fungsi seni dapat sangat luas, namun jika disederhanakan (dalam kerja kolaboratif ini) seni bagi kreator (siswa) adalah media ekspresi, sedangkan bagi apresiator (publik seni) adalah sarana mendapatkan pengalaman estetis dan pengalaman menghayati nilai-nilai seni. (Tim Kerja 3)

4. Media seni menggunakan unsur rupa, bunyi, peran, gerak, ruang, lokasi, alam, atau unsur yang dipilih dan ditentukan berdasarkan kepentingannya untuk merealisasikan gagasan seni. (Tim Kerja 4)

5. Teknik artistik adalah keterampilan dan langkah-langkah prosedural mengerjakan bahan baku atau media seni, dari awal sampai menjadi karya proyek yang menghasilkan seni alternatif. (Tim Kerja 5)

6. Proses kreasi meliputi tahap persiapan, tahap pengendapan, tahap elaborasi, dan tahap penciptaan. Seluruh siswa bekerja sama untuk mewujudkan proyek seni seoptimal mungkin.

7. Proses penilaian karya seni multimedia atau seni alternatif dengan sendirinya membutuhkan pendekatan lain, artinya karya seni alternatif tidak dapat dinilai dengan kriteria seni konvensional.
Dalam pelaksanaan proyek seni perlu dibentuk tim kerja yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Misalnya Tim Konsep Seni bertugas mencari, mendapatkan, dan menulis konsep seni yang akan diciptakan. Tim perumus tujuan seni bertanggung jawab menetapkan untuk apa proyek seni ditujukan, misalnya seni untuk tujuan tertentu (instrumentalis) seni untuk seni (estetis), seni untuk kebutuhan fungsional (pragmatis) seni sebagai hasil renungan (reflektif) dan lain-lain.

Di bawah ini disajikan pedoman pendekatan saintifik dalam penciptaan karya kolaboratif proyek seni.

1. **Mengamati**
   a. Mengamati beberapa hasil karya kolaboratif yang telah ada *(recorded)* melalui media film, video, atau seni kolaboratif secara langsung *(live)*.
   b. Mengamati proses pembuatan karya kolaboratif dari berbagai sumber, seperti internet, media massa, jurnal seni, buku, guru, seniman, dan lain-lain.

2. **Menanyakan**
   a. Menanyakan: “Apakah konsep karya kolaboratif ini”?
   b. Menanyakan: “Bagaimankah langkah-langkah merancang suatu karya kolaboratif”?
   c. Menanyakan tujuan pencipta karya kolaboratif.
   d. Menanyakan fungsi penciptaan karya kolaboratif.
   e. Menanyakan media penciptaan karya kolaboratif.
   f. Menanyakan teknik artistik penciptaan karya kolaboratif.
   g. Bagaimanakah proses kreasi yang sesuai untuk menggarap media guna meneralisasikan gagasan seni?
3. **Mencoba**
   a. Membuat alternatif konsep seni.
   b. Merumuskan tujuan penciptaan karya kolaboratif.
   c. Merumuskan fungsi penciptaan karya kolaboratif.
   d. Merumuskan media penciptaan karya kolaboratif.
   e. Merumuskan teknik artistik penciptaan karya kolaboratif.
   f. Mengumpulkan informasi tentang perkembangan penciptaan karya kolaboratif.
   g. Mengumpulkan informasi tentang langkah-langkah merancang karya seni kolaboratif.
   h. Memodifikasi karya kolaboratif/alternatif dengan beragam media.
   i. Memodifikasi karya kolaboratif/alternatif dengan beragam teknik.
   j. Mengumpulkan informasi tentang unsur-unsur dan tata cara penyelenggaraan seni kolaboratif/alternatif.
   k. Menentukan konsep seni karya kolaboratif/alternatif yang akan diselenggarakan.

Gambar 8.3 Contoh yang memadukan aspek visual dan auditif

Sumber: artbusiness.com
4. **Menalar**
   a. Menetapkan media (seni rupa, musik, tari, dan teater) untuk merealisasi tujuan, fungsi, dan proses kreatif seni kolaboratif yang akan diciptakan.
   b. Menetapkan teknik artistik yg sesuai dan mengolah media untuk merealisasikan konsep seni kolaboratif yang akan diselenggarakan.
   c. Menetapkan proses kreasi yang sesuai untuk mewujudkan karya kolaboratif yang akan diselenggarakan.

5. **Menyajikan**
   a. Tim Kerja 1 mempresentasikan **konsep** karya kolaboratif yang akan diselenggarakan
   b. Tim Kerja 2 mempresentasikan **tujuan** karya kolaboratif yang akan diselenggarakan
   c. Tim Kerja 3 mempresentasikan **fungsi** karya kolaboratif yang akan diselenggarakan
   d. Tim Kerja 4 mempresentasikan **media** karya kolaboratif yang akan diselenggarakan
   e. Tim Kerja 5 mempresentasikan **teknik artistik** karya kolaboratif yang akan diselenggarakan.
   f. Tim Kerja kolaboratif membuat tulisan tentang rancangan seni alternatif yang akan diselenggarakan.
   g. Tim Kerja kolaboratif mempresentasikan **naskah karya** alternatif yang akan diselenggarakan.
   h. Menampilkan hasil karya kolaboratif, yakni **seni alternatif** di lingkungan sekolah atau lokasi lain yang representatif.

*Sumber: twitter.com/himasikuny

Gambar 8.4 Contoh seni alternatif*
PROYEK SENI

TIM KERJA 1 → KONSEP SENI

SISWA

GURU

TIM KERJA 2 → TUJUAN SENI

TIM KERJA 3 → FUNGSI SENI

TIM KERJA 4 → MEDIA SENI

TIM KERJA 5 → TEKNIK ARTISTIK

TIM KERJA KOLABORATIF → PROSES KREASI

PRODUK SENI → KARYA SENI ALTERNATIF

KURATOR → APRESIATOR/ MASYARAKAT

Sumber: Sem C. Bangun

Gambar 8.5 Bagan berkarya kolaboratif proyek seni
Daftar Pustaka

SENI RUPA

SENI TARI

Sumber: www.youtube.com
watymenari.blogspot.com
melayu-online.com
cabikdunik.blogspot.com
blogjarumbeasiswaplus.org
journalbali.com dari Bali
Suthamazz.blogspot.com
acehtourismagency.blogspot.com
http://chrevie.wordpress.com
http://www.inspirasinusantara.com
http://pangauban-ibing.blogspot.com
agungpranoto.blogspot.com
http://m.kidnesia.com
http://ulieuyul.blogspot.com
http://alfinfaridatul08.blogspot.com
http://aldiriandana.blogspot.com
www.koran-sindo.com
blog.djarumbeasiswaplus.org
jogianews.com

Sumber: id.wikipedia.org
galuhrayahujogya.wordpress.com
www.tabloidcleopatra.com

SENI TEATER

Pisk, Litz, *The Actor and His Body*

SEN MUSIK
