

**KOMPOSISI MUSIK SUKMA
INTERPRETASI RITUAL LENGGER
BANYUMAS**

SKRIPSI KARYA SENI

PANCA AJI PAMUNGKAS

**FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA
2023**

**KOMPOSISI MUSIK SUKMA
INTERPRETASI RITUAL LENGGER
BANYUMAS**

SKRIPSI KARYA SENI

**Untuk memenuhi persyaratan
guna mencapai derajat Sarjana S-1
Program Studi Seni Karawitan
Jurusan Karawitan**

Oleh

Panca Aji Pamungkas
NIM 191111015

**FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA
2023**

PERSETUJUAN

Skripsi Karya Seni

**KOMPOSISI MUSIK SUKMA
INTERPRETASI RITUAL LENGGER
BANYUMAS**

Oleh

Panca Aji Pamungkas
NIM 191111015

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian tugas akhir karya seni

Surakarta, 30 Agustus 2023

Pembimbing,

Dr. Nil Ikhwan, S.Kar., M.Si
NIP 195911231988031001

PENGESAHAN
Skripsi Karya Seni

**KOMPOSISI MUSIK SUKMA
INTERPRETASI RITUAL LENGGER
BANYUMAS**

Oleh

Panca Aji Pamungkas
NIM 191111015

Telah dipertahankan dihadapan dewan penguji
Pada tanggal 30 Agustus 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Penguji Utama,

Muhammad Nur Salim, S.Sn., M.A
NIP 198805082014041001

Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum
NIP 197103022003121001

Pembimbing,

Dr. Nil Ikhwan, S.Kar., M.Si
NIP 195911231988031001

Skripsi ini telah diterima
Sebagai salah satu syarat mencapai derajat Sarjana S-1
pada Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta

Surakarta, 30 Agustus 2023
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan,

Dr. Dra. Tatik Harpawi, M. Sn.
NIP.196411101991032001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jalani, Nikmati dan selalu syukuri prosesnya.

Skripsi karya seni kupersembahkan kepada :

- Bapak Taryoko
- Ibunda Almarhumah Supeni
- Keluarga besar Simon Taryoko
- Para guru dan dosen yang memberi motivasi dan ilmu

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Panca Aji Pamungkas
NIM : 191111015
Tempat, Tgl Lahir : Banyumas, 12 Maret 2001
Alamat Rumah : Jl. Raya Dukuhwaluh, Gg. Sumardi, Dampit
RT 02/09, Kecamatan Kembaran, Kabupaten
Banyumas
Program Studi : S-1 Seni Karawitan
Fakultas : Seni Pertunjukan

Menyatakan bahwa skripsi karya seni dengan judul : *“Komposisi Musik Sukma Interpretasi Ritual Lengger Banyumas”* adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan jiplakan (plagiasi). Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi karya seni, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi karya seni, maka gelar kesarjanaan siap untuk dicabut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Surakarta, 30 Agustus 2023

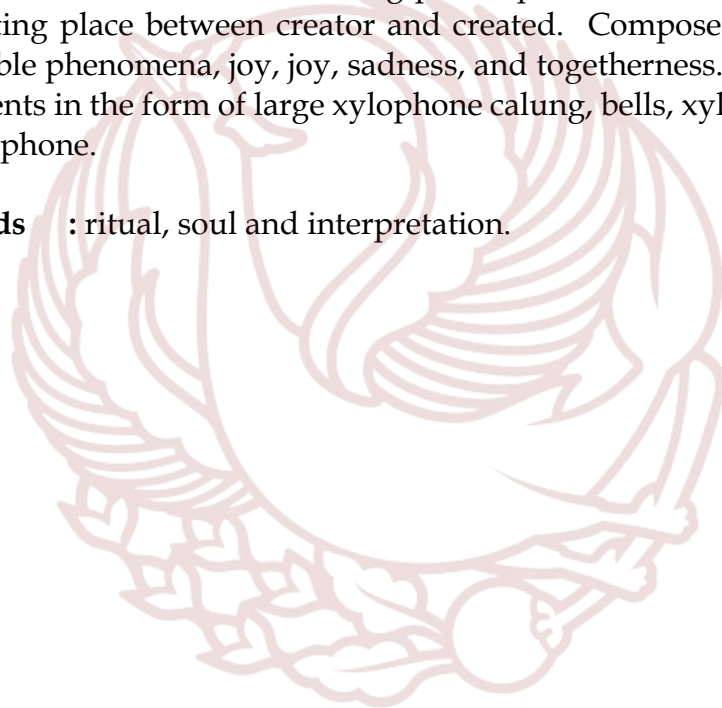
Penyusun,

Panca Aji Pamungkas

ABSTRACT

Sukma is a work of musical composition, taking ideas from the phenomenon of *lengger* rituals, having several conditions including fasting, holy bathing, *midang* and thanksgiving. Ritual music is used in rituals to worship the gods they believe in for personal or group gain. Lengger ritual music composition *results from an intuition, illusion, imagination, expression, and exploration of the interpretation of a community ritual in the form of a lengger ritual procession methodology*. From the lengger ritual procession creates the impression of a musical composition with, sound color, rhythm, melody, and harmony as a theory. The work of Sukma music composition is a conscience where the soul's thinking power produces taste. In conscience the meeting place between creator and created. Composed of emotional memorable phenomena, joy, joy, sadness, and togetherness. Using musical instruments in the form of large xylophone calung, bells, xylophone calung and xylophone.

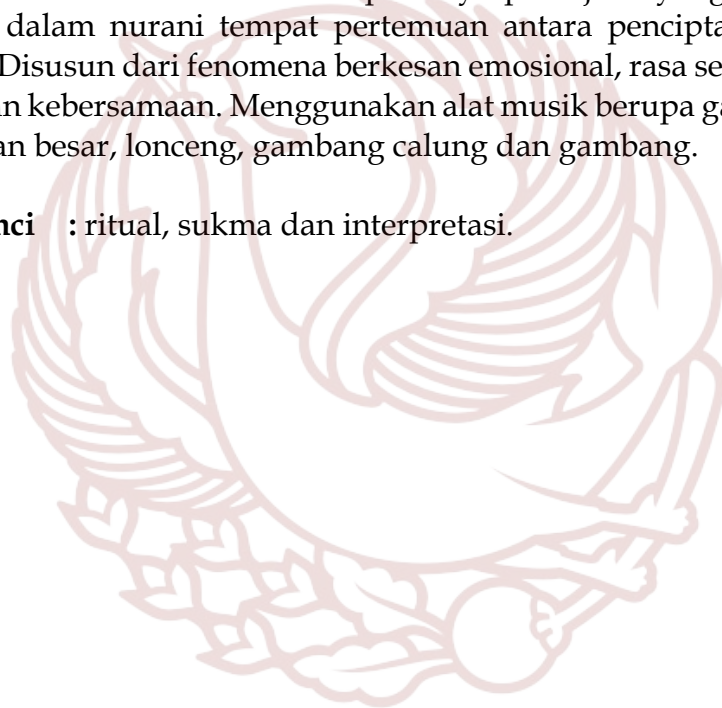
Keywords : ritual, soul and interpretation.

ABSTRAK

Sukma adalah sebuah karya komposisi musik, mengambil ide dari fenomena ritual *lengger*, mempunyai beberapa syarat antara lain puasa, mandi suci, *midang* dan syukuran. Musik ritual digunakan dalam ritual untuk menyembah dewa-dewi yang mereka percaya demi kepentingan pribadi atau kelompok. Komposisi musik ritual *lengger* hasil dari sebuah intuisi, ilusi, imajinasi, ekspresi, dan eksplorasi interpretasi sebuah ritual masyarakat dalam bentuk metodologi prosesi ritual *lengger*. Dari prosesi ritual *lengger* menciptakan kesan sebuah komposisi musik dengan, warna bunyi, irama, melodi, dan harmoni sebagai teori. Karya komposisi musik sukma adalah sebuah nurani tempat daya pikir jiwa yang membuahkan rasa. Di dalam nurani tempat pertemuan antara pencipta dengan yang dicipta. Disusun dari fenomena berkesan emosional, rasa senang, gembira, sedih, dan kebersamaan. Menggunakan alat musik berupa gambang calung berukuran besar, lonceng, gambang calung dan gambang.

Kata kunci : ritual, sukma dan interpretasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya tulisan ini dapat diselesaikan. Disadari dalam penyusunan komposisi musik sukma interpretasi ritual *lengger* Banyumas tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari banyak pihak, untuk itu diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada,

1. Kedua orang tua dan keluarga besar yang mendukung secara moral dan material, serta menjadi motivasi dalam menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Nil Ikhwan, S.Kar., M.Si selaku pembimbing proses Tugas Akhir telah banyak memberikan waktu dan ilmu serta banyak pengetahuan yang telah diberikan.
3. Prof. Dr. Pande Made Sukerta, M.Si selaku pembimbing karya yang banyak memberikan ilmu dalam proses Tugas Akhir.
4. Bapak Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum selaku Ketua Jurusan dan penguji utama membantu dalam proses Tugas Akhir.
5. Bapak Darno, S.Sen., M.Sn., selaku Kaprodi Jurusan Karawitan membantu dalam proses Tugas Akhir.
6. Bapak Muhammad Nur Salim, S.Sn., M.A selaku ketua penguji dan membantu dalam proses Tugas Akhir
7. Bapak Prasadiyanto, S.Kar., M.A selaku penasehat akademik yang dari awal menuntun dalam mengurus perkuliahan.
8. Bapak Hadi Sumarto Sukendar selaku seniman calung di Banyumas yang sudah banyak membantu dalam proses Tugas Akhir.
9. Ibu Daisah selaku seniman dan pelaku *lengger* Banyumas yang sudah banyak membantu dalam proses Tugas Akhir.
10. Ibu Anastasya Wiwik selaku budayawan dan seniman Banyumas yang sudah banyak membantu dalam proses Tugas Akhir.

11. Teman - teman yang mendukung proses karya komposisi musik "Sukma", karena kalianlah komposisi ini dapat tercipta. Penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses memiliki banyak kesalahan.
12. Teman - teman Tim Produksi yang telah mendukung, membantu penuh dalam penyelenggaraan Tugas Akhir. Berkat kerja keras teman-teman semua Tugas Akhir dapat terlaksana dengan sukses.

Surakarta, 30 Agustus 2023

Penyusun,

DAFTAR ISI

<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
CATATAN UNTUK PEMBACA	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gagasan	8
C. Tujuan dan Manfaat	10
D. Tinjauan Sumber	10
E. Landasan Konseptual	10
F. Metode Kekaryaannya	13
1. Eksplorasi	15
2. Eksperimentasi	16
3. Perwujudan	18
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II PROSES PENCIPTAAN KARYA SENI	20
A. Tahap Persiapan	20
a. Orientasi	20
b. Observasi	21
B. Tahap Penggarapan	22
a. Bagian Pertama	22
b. Bagian Kedua	22
c. Bagian Ketiga	23
d. Bagian Keempat	23
e. Bagian Kelima	23
BAB III DESKRIPSI KARYA SENI	24
BAB IV REFLEKSI KEKARYAAN	34
A. Tinjauan Kritis Karya	34
BAB V PENUTUP	36
A. Simpulan	36
B. Saran	36

KEPUSTAKAAN	37
WEBTOGRAFI	39
NARASUMBER	40
GLOSARIUM	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	42
1. FOTO	42
2. SETTING PANGGUNG	47
3. BIODATA PENYAJI	48

CATATAN UNTUK PEMBACA

Notasi yang digunakan pada skripsi ini adalah berupa simbol - simbol atau tanda bertujuan untuk membantu dan memudahkan dalam membaca penotasian karya komposisi musik. karya komposisi musik sukma interpretasi ritual *lengger* Banyumas menggunakan angka, huruf dan garis pada instrumen tertentu, antara lain :

Simbol Instrumen :

 : Lonceng

Simbol dan bunyi notasi balungan :

1 : ji

2 : ro

3 : lu

5 : mo

6 : nem

[:] : Pengulangan

$\dot{1}$: ji (bernada tinggi)

$\underset{\cdot}{1}$: ji (bernada rendah)

$\mathbb{1}$: ji (bernada setengah naik dari nada asli)

$\mathbb{1}$: ji (bernada setengah turun dari nada asli)

KEPUSTAKAAN

- Agus, Bustanul. 2006. *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andriessen, Hendrik. 1983. *Musik Pandangan Dan Renungan*. Jakarta: Cipta Karya.
- Cahyadi, Aji. 2016. *"Deskripsi Tugas Akhir Komposisi Mayor"*, Surakarta: Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta.
- Danesi, Marcel. 2010. *Pesan, Tanda, dan Makna : Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Dipoyono, Danang Catur. 2019. *"Deskripsi Tugas Akhir Komposisi Kereta Api"*, Surakarta: Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta.
- Dungga, J.A. 1983. *Musik Pandangan Dan Renungan*. Jakarta: Cipta Karya.
- Dhavamony, Mariasusai. 1995. *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Djohan. 2003. *Psikologi Musik*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Edmund, Prier Karl S.J. 2011. *Kamus Musik*. Yogyakarta. Pusat Musik Liturgi.
- Heriyawati, Yanti. 2016. *Seni Pertunjukan Dan Ritual*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lestari, Ika Novi. 2019. *"Deskripsi Tugas Akhir Komposisi Pelangi"*, Surakarta: Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta.
- Maulana, Septian Alderi. 2016. *"Deskripsi Tugas Akhir Komposisi Galung"*, Surakarta: Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta.
- Morris, Brian. 2003. *Antropologi Agama, Kritik Teori - Teori Agama Kontemporer*. Yogyakarta: Ak Grup.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2016. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Snoek, Jan A. M. 2006. *"Defining Rituals"*, dalam *Theorizing Rituals: Issues, Topics, Approaches, Concepts*. Leiden Boston: Brill.
- Sukerta, Pande Made. 2011. *Metode Penyusunan Karya Musik*. Surakarta: ISI Press Solo.
- Sutrisno. 2016. *"Deskripsi Tugas Akhir Komposisi Teteging Sanubari"*, Surakarta: Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta.

Tolle, Echart. 2007. *Menjelajahi Semesta Spiritual Berbasis Manajemen Energi Pikiran Manusia*. Yogyakarta: Think.

Tolle, Echart. 2007. *Membaca Energi Pikiran Mendulang Kekuatan Spiritual*. Yogyakarta: Think.

Victor, Turner. 1970. *The Forest Of Symbols, Aspects of Ndembu Ritual*. London: Cornell University Press

WEBTOGRAFI

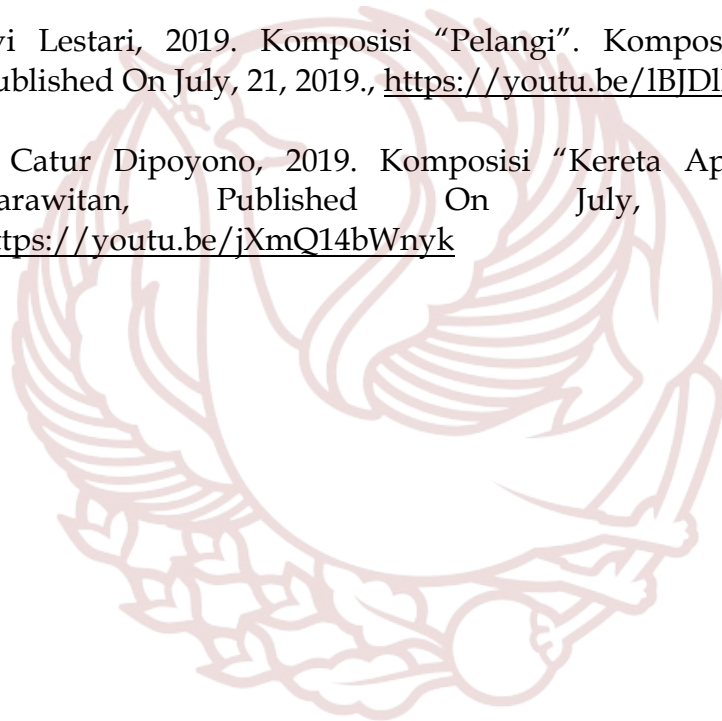
Sutrisno, 2016. Komposisi "Teteging Sanubari". Komposisi Musik Bambu, Published On April, 9, 2020., <https://youtu.be/BOaZD3O5vog>

Septian Alderi Maulana, 2016. Komposisi "Galung". Komposisi Musik Bambu, Published On April, 8, 2016., <https://youtu.be/MgHNDxmWHt8>

Aji Cahyadi, 2016. Komposisi "Mayar". Komposisi Musik Bambu, Published On January, 19, 2021., <https://youtu.be/BBYx6Y5zHtU>

Ika Novi Lestari, 2019. Komposisi "Pelangi". Komposisi Karawitan, Published On July, 21, 2019., <https://youtu.be/lBJDlkSH7CQ>

Danang Catur Dipoyono, 2019. Komposisi "Kereta Api". Komposisi Karawitan, Published On July, 19, 2019., <https://youtu.be/jXmQ14bWnyk>

NARASUMBER

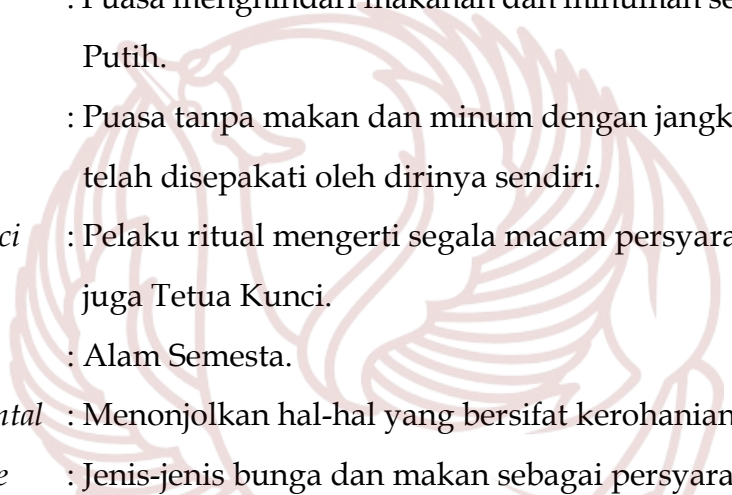
Anastasya Wiwik (48 Tahun), pelaku seni dan penulis novel. Perum Pamujan Asri 01 Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

Daisah (52 Tahun), pelaku lengger Banyumas. Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas.

Hadi Sumarto Sukendar (73 Tahun), pelaku kesenian calung dan komposer. Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas.

GLOSARIUM

- Being* : Bagian diri paling dalam.
- Lelaku* : Perbuatan atau Tindakan.
- Lengger* : Tarian rakyat berasal dari Banyumas.
- Mbarang* : Pindah ke satu rumah ke rumah lain tanpa izin.
- Midang* : Prosesi ritual mengungkapkan rasa syukur dengan cara syukuran.
- Mutih* : Puasa menghindari makanan dan minuman selain berwarna Putih.
- Ngebleng* : Puasa tanpa makan dan minum dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh dirinya sendiri.
- Juru Kunci* : Pelaku ritual mengerti segala macam persyaratan disebut juga Tetua Kunci.
- Syahadah* : Alam Semesta.
- Transedental* : Menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian.
- Uborampe* : Jenis-jenis bunga dan makan sebagai persyaratan sesaji.
-

LAMPIRAN I

FOTO

Gambar 1. Mencari bahan bambu untuk membuat instrumen.
(Foto : Panca Aji Pamungkas, 2023)

Gambar 2. Proses pemotongan bilah instrumen gambang besar.
(Foto : Panca Aji Pamungkas, 2023)

Gambar 3. Proses pelarasan nada instrumen gambang besar.
(Foto : Panca Aji Pamungkas, 2023)

Gambar 4. Mengecek nada setelah dilaras.
(Foto : Panca Aji Pamungkas, 2023)

Gambar 5. Proses pelarasan bilah gambang besar.
(Foto : Panca Aji Pamungkas, 2023)

Gambar 6. Proses pelarasan bilah gambang besar.
(Foto : Panca Aji Pamungkas, 2023)

Gambar 7. Instrumen Gambang Besar.
(Foto : Panca Aji Pamungkas, 2023)

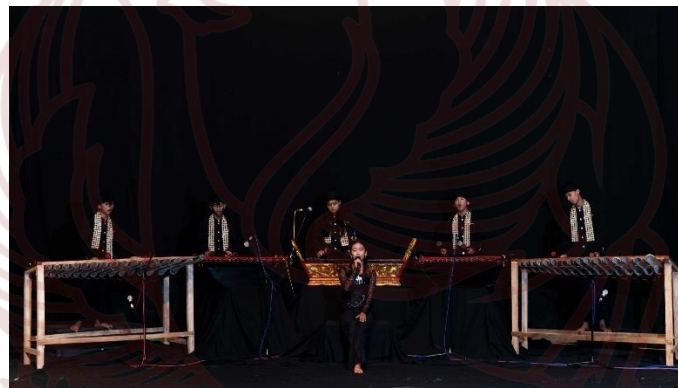
Gambar 8. Instrumen Gambang Calung.
(Foto : Panca Aji Pamungkas, 2023)

Gambar 9. Instrumen gambang perangkat gamelan ageng.
(Foto : Panca Aji Pamungkas, 2023)

Gambar 10. Instrumen Lonceng.
(Foto : Panca Aji Pamungkas, 2023)

Gambar 11. Tugas Akhir Komposisi Karawitan
(Foto : Panca Aji Pamungkas, 2023)

Gambar 12. Penyaji dan Pendukung
(Foto : Panca Aji Pamungkas, 2023)

LAMPIRAN II

TATA LETAK PANGGUNG

Keterangan :

1. VK : Vokal
2. GB : Gambang Besar/Gambang Barung
3. GP : Gambang Calung/Gambang Penerus
4. GJ : Gambang Jawa
5. LG : Lonceng

LAMPIRAN III
BIODATA PENYAJI

A. Identitas Diri

Nama : Panca Aji Pamungkas
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tgl Lahir : Banyumas, 12 Maret 2001
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl. Raya Dukuhwaluh, RT 002/009,
Dampit, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran,
Kab. Banyumas.
Nomor Hp : 085728547266
Email : pancaajip12@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- 1) TK Pertiwi 3 Dukuhwaluh
- 2) SD Negeri 2 Dukuhwaluh
- 3) SMP Negeri 1 Kembaran
- 4) SMK Negeri 3 Banyumas

C. Penyaji

Nama : Panca Aji Pamungkas
NIM : 191111015
Instrumen : Gambang Jawa, Lonceng dan Vokal
Semester : VIII

D. Pendukung

- 1) Nama : Dini Rahmawati
Instrumen : Vokal Putri
Kelas : X
Sekolah : SMK Negeri 3 Banyumas
- 2) Nama : Izha Adzandi Putra
Instrumen : Gambang Besar 1 dan Vokal Putra
Kelas : X
Sekolah : SMK Negeri 3 Banyumas
- 3) Nama : Oka Yekti Prayuda
Instrumen : Gambang Calung 1 dan Vokal Putra
Kelas : XI
Sekolah : SMK Negeri 3 Banyumas
- 4) Nama : Ridhoo Dwi Pamungkas
Instrumen : Gambang Calung 2 dan Vokal Putra
Kelas : XI
Sekolah : SMK Negeri 3 Banyumas
- 5) Nama : Sidik Nurohman
Instrumen : Gambang Besar 2 dan Vokal Putra
Kelas : X
Sekolah : SMK Negeri 3 Banyumas