

**JANTERA KALA: INTERPRETASI MANTRA KALA CAKRA
KE DALAM KARYA MUSIK**

TESIS KARYA SENI

Oleh:

**Pratama Jati Kusumo
NIM 18211106**

**PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
2020**

**JANTERA KALA: INTERPRETASI MANTRA KALA CAKRA
KE DALAM KARYA MUSIK**

TESIS KARYA SENI

Untuk memenuhi sebagai persyaratan
guna memperoleh derajat Magister S2
Program Studi Seni Program Magister

Oleh:

Pratama Jati Kusumo
NIM 18211106

PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Telah disetujui dan disahkan oleh pembimbing

Pada tanggal, 25 Agustus 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'I Nyoman Sukerna', with a horizontal line extending to the right.

Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum.
NIP. 19620306 198303 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS KARYA SENI

**“JANTERA KALA: INTERPRETASI MANTRA KALA
CAKRA KE DALAM KARYA MUSIK ”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Pratama Jati Kusumo
18211106

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 21 September 2020

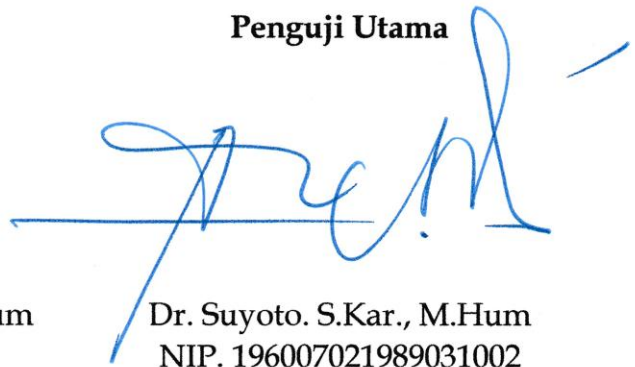
Dewan Penguji

Pembimbing

Penguji Utama

Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum
NIP. 196203061983031002

Dr. Suyoto. S.Kar., M.Hum
NIP. 196007021989031002

Ketua Dewan Penguji

Dr. Bambang Suparto, S. Sen., M.Sn
NIP. 196203261991031001

PENGESAHAN

Tesis ini telah diterima
sebagai salah satu persyaratan
guma memperoleh gelar Magister Seni (M.Sn)
Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni
Institut Seni Indonesia Surakarta

Surakarta, 21 September 2020

Direktur Pascasarjana
Institut Seni Indonesia Surakarta

Dr. Bambang Sunarto, S. Sen., M.Sn
NIP: 196203261991031001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis Karya Seni dengan judul "Jantera Kala: Interpretasi Mantra Kala Cakra Ke Dalam Karya Musik" ini, beserta seluruh isinya, adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan plagiasi atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai kaidah dan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti ada pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam Tesis Karya Seni ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, saya siap menanggung resiko atau sangsi yang jatuh kepada saya.

Surakarta, 25 Agustus 2020
Yang membuat pernyataan

Pratama Jati Kusumo
NIM. 18211106

MOTTO

“Jiwa yang tenang akan membentuk motif pikir positif”

“Segala sesuatu yang berharga tidak bisa didapatkan dengan proses yang nyaman”

“Kesengsaraan adalah penguat untuk kehidupan”

INTISARI

Karya musik “Jantera Kala” berpijak pada mantra *Kala Cakra*. Mantra merupakan doa yang dipakai sebagian masyarakat Jawa yang masih mendalami ilmu *kejawèn*. Mantra dapat mempengaruhi manusia baik dari segi rohani, batin, dan pikiran. Mantra *Kala Cakra* adalah mantra yang fungsinya dapat menyerang, melindungi, bahkan mengembalikan segala keburukan atau kesengsaraan hidup. Oleh karena syairnya yang bersifat sakral, sehingga mantra *Kala Cakra* terasa dekat dengan ilmu *kejawèn*. Pengungkapan mantra *Kala Cakra* melalui karya musik, supaya masyarakat dapat mengenal melalui teks karya. Karya komposisi musik “Jantera Kala” menggunakan metode observasi, wawancara, eksplorasi, dan analisi musikal. Dalam metode eksplorasi ditekankan pada penggarapan yang terdiri atas unsur musikal, teknik, dan penggarapan keduanya. Vokal disajikan menggunakan *voice* (vokal tanpa syair) dan syair yang berkesinambungan dengan judul masing-masing bagian karya musik. Hasil garapan terbentuk dari motif yang menjadi jalinan interaksi musikal, sehingga menghasilkan frase yang membentuk suasana dalam mantra *Kala Cakra*.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, atas izin dan kehendak Allah, tesis karya “Jantera Kala” ini dapat selesai meskipun dalam berbagai hambatan yang saya alami. Terwujudnya karya ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada pihak yang terlibat dalam karya ini.

Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Ibu Aristawati dan Bapak Warsito Jati yang telah memberikan segalanya untuk saya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Niken Larasati yang banyak mendukung, membantu, dan memotivasi saya selama proses ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada bapak Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum yang telah memberikan bimbingan kepada saya tanpa kenal lelah, sehingga karya musik “Jantera Kala” ini dapat terwujud dengan baik. Terima kasih kepada Prof. Dr. Rustopo, S.Kar., M.S sebagai Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan motivasi kepada saya.

Terima kasih saya tujukan untuk para pendukung karya yang telah ikhlas memberikan tenaga dan waktunya untuk mewujudkan karya musik ini. Terimakasih kepada semua narasumber yang dengan senang hati memberikan data atau informasi terkait objek yang menjadi pijakan karya. Penulisan ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh

sebab itu, saya senantiasa membuka diri untuk menerima kritik dan saran dari berbagai pihak.

Surakarta, 25 Agustus 2020

Pratama Jati Kusumo

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
CATATAN UNTUK PEMBACA	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penciptaan Karya Seni	1
B. Estimasi Wujud Karya Seni	5
C. Tujuan Karya Seni	6
D. Manfaat Karya Seni	7
E. Tinjauan Sumber	7
F. Konsep Karya	9
G. Metode Kekarya-an	10
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II KEKARYAAN	16
A. Gagasan	16
B. Garapan	17
C. Bentuk Karya	19
D. Media	20
BAB III PROSES PENCIPTAAN KARYA SENI	23
A. Proses Berkarya	23
1. Pencarian Bahan	23
2. Pengumpulan Bahan	25
3. Cara dan Tahap Pengolahan Bahan	27
4. Teknis Penyusunan Bahan	30
B. Hambatan dan Solusi	48
BAB IV PAGELARAN KARYA	50
A. Sinopsis Karya	50
B. Deskripsi Lokasi	50
C. Penataan Pentas	51
D. Durasi Karya	51
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Rekomendasi	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR DISKOGRAFI	53
NARASUMBER	54
WEBTOGRAFI	54
GLOSARIUM	55

LAMPIRAN	56
CURRICULUM VITAE	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	21
Gambar 2	21
Gambar 3	21
Gambar 4	22
Gambar 5	22
Gambar 6	22
Gambar 7	25
Gambar 8	26
Gambar 9	26
Gambar 10	27
Gambar 11	28
Gambar 12	28
Gambar 13	28
Gambar 14	29
Gambar 15	29
Gambar 16	56
Gambar 17	56
Gambar 18	57
Gambar 19	57
Gambar 20	58
Gambar 21	58
Gambar 22	59
Gambar 23	59
Gambar 24	60
Gambar 25	60
Gambar 26	61
Gambar 27	61
Gambar 28	62
Gambar 29	62

CATATAN UNTUK PEMBACA

“Jantera Kala: Interpretasi Mantra Kala Cakra Ke Dalam Karya Musik” menggunakan alat musik baru sebagai medium ungkap dan notasi yang disimbolkan dengan huruf roman. Oleh sebab itu, perlu dijelaskan simbol dan istilah yang terdapat dalam tesis ini dengan tujuan mudah dipahami pembaca. Adapun simbol dan istilah tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Kata atau sebutan yang menggunakan bahasa asing, bahasa Jawa dan bahasa di luar teks Bahasa Indonesia ditulis cetak miring.
2. Syair yang berbahasa Jawa pada notasi tidak dicetak miring.
3. Simbol pada instrumen sebagai berikut.

D : Semua instrumen dhungnium

D1 : Dhungnium 1

D2 : Dhungnium 2

Q : Quleiss

C : Chimtuang

Bg : Bedug

B : Gong beri

< : Tabuh seretan dari arah kiri ke kanan

> : Tabuh seretan dari arah kanan ke kiri

* : Gong beri

Pa : Vokal putra

Pi : Vokal putri

: Simbol vokal *voice*

4. Penotasian menggunakan huruf abjad kapital. Huruf abjad yang digunakan yaitu huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan M.
5. Notasi Kepatihan

|| : Tanda ulang

— : Garis harga

• : Pin atau berhenti

DAFTAR PUSTAKA

- Harnowo, Uki Tri. 2016. *Kulup Ilang*. Surakarta: ISI Press (Deskripsi Tugas Akhir Karya Seni).
- Muhammad. 2019. *Perubahan Sosial: Pergeseran Paradigma Masyarakat Tradisional dalam Perkembangan Modernitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Padoux, Andre. 1990. *Vac. The Concept of the Word in selected Hindu Tantras*. New York: State University of New York.
- Sastrosunaryo. 1975. *Serat Dyamasastra*. Surakarta: Reksopustoko.
- Setyonagara, Hendro. 2003. *Wedhapangruwatansanusunu*. Klaten.

DISKOGRAFI

- Al. Suwardi. 2016. *Planet Harmoni*. Pertunjukan Musik (DVD). Penyajian Tugas Akhir Pascasarjana. Teater besar ISI Surakarta: Pascasarjana Institut Seni Indonesia.
- Pambayun, Wahyu Thoyib. 2018. *Kalatidha*. Pertunjukan Musik (DVD). Penyajian Tugas Akhir Pascasarjana. Teater Besar ISI Surakarta: Pascasarjana Institut Seni Indonesia.
- Widodo, Sri Eko. 2014. *Swuh Rep Datapitana*. Pertunjukan Musik (DVD). Penyajian Tugas Akhir Pascasarjana. Teater Besar ISI Surakarta: Pascasarjana Institut Seni Indonesia.

NARASUMBER

1. A.L Suwardi (69). Seniman Karawitan, Musikus, Komposer, Dosen Jurusan Seni Karawitan ISI Surakarta. Alamat: Jl. Batam Raya, grogolan, Rt 03 Rw 01, Ketelan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah.
2. Hendro Setyonagara (72). Seniman, Ahli Supranatural dan Ahli Sastra Jawa. Alamat: Wedi, Klaten, Jawa Tengah.
3. Nil Ikhwan (60). Komposer, Dosen Jurusan Karawitan, Institut Seni Indonesia Surakarta. Alamat: Jaten, Karanganyar.
4. Suyanto (60). Seniman Pedalangan dan Karawitan, Ahli Sastra Jawa, Dosen Jurusan Seni Pedalangan ISI Surakarta. Alamat: Ngoresan, Rt 03 Rw 18, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.
5. Suyoto (59). Seniman Karawitan, seorang *pambiwara*, dan dwija. Yayasan Pawiyatan Pambiwara Parikesit Karanganyar. Alamat: Tlumpuk, Rt 01/03, Desa Waru, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
6. Triyanto (54). Dalang Ruwatan. Alamat: Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
7. Wisnu Warsidi (42). Pengajar Seni Daerah dan Sastra Jawa, Ahli Supranatural. Alamat: Semanggi, Surakarta, Jawa Tengah.

WEBTOGRAFI

<http://kbbi.web.id/eksperimen>. (tanggal 27 Mei 2019 Jam 19.00 WIB).

<http://kbbi.web.id/imajinasi>. (tanggal 27 Mei 2019, Jam 19.00 WIB).

<http://kbbi.web.id/intuisi>. (tanggal 27 Mei 2019, Jam 19.00 WIB).

<http://hadidetected.blogspot.co.id/2011/06/pengertianpenderitaan.html?m=1>. (Diakses tanggal 20 Mei 2019, Jam 20.00 WIB).

GLOSARIUM

C

Chimtuang : Instrumen baru berasal dari bahan stainless steel yang digantung berjumlah 5 buah, tidak memiliki tangga nada diatonis maupun pentatonis.

D

Dhungnium : Instrumen baru berbahan alumunium yang dikaitkan dengan resonator terbuat dari triplek.

F

Frase : Bagian dari kalimat musik seperti halnya bagian kalimat dalam bahasa.

K

Kejawèn : Ilmu terkait tata cara yang dekat dengan adat Jawa.

M

Motif : Suatu bentuk motif irama dan melodi yang pendek tetapi mempunyai arti.

N

Njawani : Sikap manusia yang menerapkan tatanan adat Jawa.

R

Rampak : Kekompakan dalam sajian musik.

Rempeg : Kepadatan jalinan interaksi musikal.

Ritme : Prinsip yang mengatur gerak lambat atau cepat, waktu panjang atau pendek.

V

Voice : Vokal yang tidak memiliki syair.

LAMPIRAN

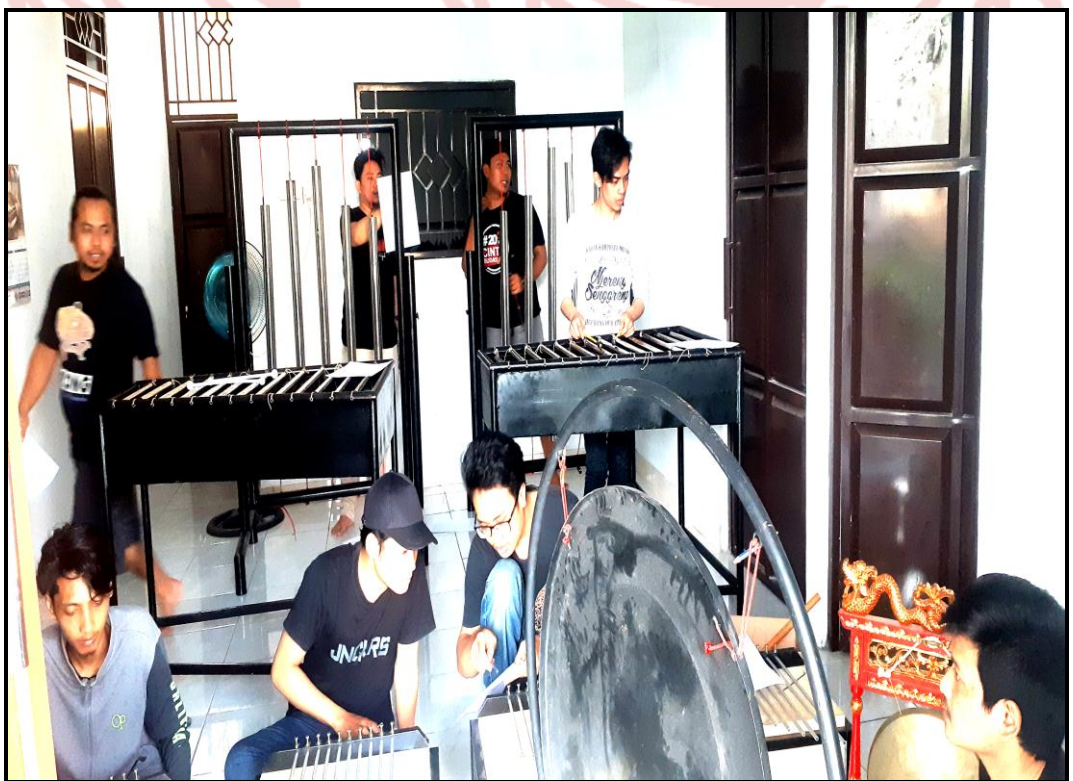
Gambar 16. Proses latihan bagian karya 1 (Foto Pratama, 2020)

Gambar 17. Proses latihan bagian karya 1 (Foto Pratama, 2020)

Gambar 18. Proses latihan bagian karya 2 (Foto Pratama, 2020)

Gambar 19. Proses latihan bagian karya 2 (Foto Pratama, 2020)

Gambar 20. Pentas karya musik "Ruhara" (Foto Pratama, 10 Agustus 2020)

Gambar 21. Pentas karya musik "Ruhara" (Foto Pratama, 10 Agustus 2020)

Gambar 22. Pentas karya musik "Ruhara" (Foto Pratama, 10 Agustus 2020)

Gambar 23. Pentas karya musik "Ruhara" (Foto Pratama, 10 Agustus 2020)

Gambar 24. Pentas karya musik "Ruhara" (Foto Pratama, 10 Agustus 2020)

Gambar 25. Penyaji memberi pengarahannya sebelum pentas karya musik "Asasta" (Foto Pratama, 24 Agustus 2020)

Gambar 26. Pentas karya musik "Asasta" (Foto Pratama, 24 Agustus 2020)

Gambar 27. Pentas karya musik "Asasta" (Foto Pratama, 24 Agustus 2020)

Gambar 28. Pentas karya musik "Asasta" (Foto Pratama, 24 Agustus 2020)

Gambar 29. Pentas karya musik "Asasta" (Foto Pratama, 24 Agustus 2020)

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

1.	Nama	Pratama Jati Kusumo
2.	Tempat/Tgl. Lahir	Surakarta, 22 April 1996
3.	Alamat Rumah	Gulon, RT 03/RW 21, Kec Jebres, Surakarta.
4.	Telpon	0884000014
5.	Alamat e-mail	pratamajati69@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Th. Lulus
1.	SD Negeri Bulukantil	Jebres, Surakarta	2008
2.	SMP Negeri 8	Jebres, Surakarta	2011
3.	SMK Negeri 8	Kepatihan, Surakarta	2014
4.	S-1 Seni Karawitan ISI Surakarta	Kenthringan, Jebres, Surakarta	2018

C. Pengalaman Karya Seni

No.	Judul	Tanggal	Tempat
1.	Musisi IGF - International Gamelan Festival.	13 August 2018	Surakarta
2.	Musisi in 50year ATMI Solo.	29 September 2018	De Jtolomadoe
3.	Musisi Grand Opening Ayom java Village	6 Januari 2019	Ayom java Village

4.	Musisi JSA (Jagad Sentana Art) project colaboration with Padat Selangor.	20 Januari 2019	JSA, Grogol, Sukoharjo.
5.	Musisi in Post Festival,	31 August 2019	Ndalem Joyokusuman, Solo.

