

**STUDI INTERTEKSTUAL DALAM PERTUNJUKAN
*GENDING KARESMÉN SI KABAYAN JEUNG RAJA JIMBUL***

TESIS PENGKAJIAN SENI

Sebagai Persyaratan Guna Menempuh Gelar Magister Seni
Pada Program Studi Penciptaan Seni dan Pengkajian Seni
Program Pascasarjana S2 Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Disusun oleh:
ABIZAR ALGIFARI SAIFUL
NIM. 234143018

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI)
BANDUNG
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN
TESIS PENGKAJIAN SENI**

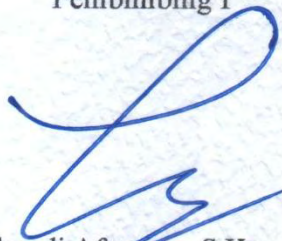
Disusun Oleh:
ABIZAR ALGIFARI SAIFUL
NIM. 234143018

TELAH DISETUJUI PEMBIMBING

Sebagai Persyaratan Guna Menempuh Gelar Magister Seni
Pada Program Studi Penciptaan Seni dan Pengkajian Seni
Program Pascasarjana S2 Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

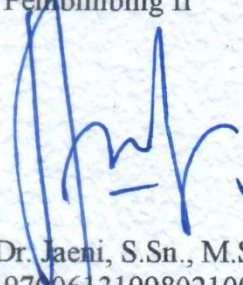
Pada Tanggal, 16 September 2025

Pembimbing I

Dr. Suhendi Afriyanto, S.Kar., M.M.
NIP. 196207231986101001

Pembimbing II

Prof. Dr. Jaeni, S.Sn., M.Si.
NIP. 197006131998021001

TESIS PENGKAJIAN SENI

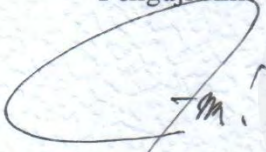
Dengan Judul:
**STUDI INTERTEKSTUAL DALAM PERTUNJUKAN
GENDING KARESMÉN SI KABAYAN JEUNG RAJA JIMBUL**

Disusun Oleh:
ABIZAR ALGIFARI SAIFUL
NIM. 234143018

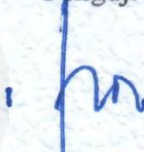
Telah Dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 Agustus 2025
Ketua Sidang

Dr. Ignasius Herry Subianto, M.Hum.
NIP. 196408251989011001

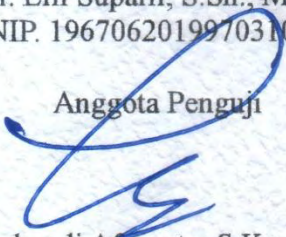
Penguji Ahli

Dr. Lili Suparli, S.Sn., M.Sn.
NIP. 196706201997031002

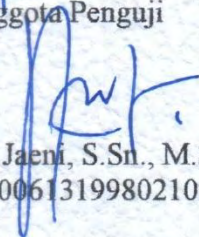
Penguji Ahli

Dr. Cahya, S.Sen., M.Hum.
NIP. 196602221993021001

Anggota Penguji

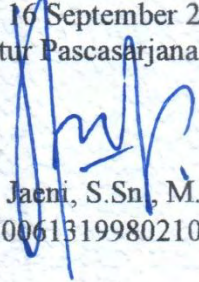

Dr. Suhendi Afriyanto, S.Kar., M.M.
NIP. 196207231986101001

Anggota Penguji

Prof. Dr. Jaeni, S.Sn., M.Si.
NIP. 197006131998021001

Atas Wibawa Dewan Penguji
Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister Seni
Pada Program Studi Penciptan Seni dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana S2
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Bandung, 16 September 2025
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Jaeni, S.Sn., M.Si.
NIP. 197006131998021001

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis Pengkajian Seni dengan judul **Studi Intertekstual Dalam Pertunjukan *Gending Karesmén Si Kabayan Jeung Raja Jimbul***, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Seni, baik di ISBI Bandung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing berdasarkan kapasitasnya.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali dicantumkan dengan jelas sebagai referensi berdasarkan ketentuan etika penulisan karya ilmiah.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, September 2025
Pembuat Pernyataan,

Materai 10.000

Abizar Algifari Saiful
NIM. 234143018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji struktur musik dan dramatik dalam pertunjukan Gending Karesmén Si Kabayan Jeung Raja Jimbul, serta menganalisis korelasi antara Karawitan Sunda, drama, dan tata rupa sebagai elemen utama pembentuk pertunjukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengungkap makna yang terkandung dalam relasi antarunsur pertunjukan. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur, studi dokumentasi terhadap naskah dan rekaman pertunjukan, wawancara dengan pelaku seni terkait, serta refleksi kritis terhadap proses analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karawitan Sunda menempati posisi sentral dalam struktur dramatik pertunjukan. Musik tidak hanya mengiringi, tetapi juga menandai transisi, memperkuat emosi tokoh, dan memandu ritme aksi panggung. Drama berperan sebagai narasi utama, sementara tata rupa memperkuat aspek visual yang kontekstual dengan Budaya Sunda. Ketiganya membentuk sistem multi-teks yang menciptakan komunikasi estetik terpadu, menjadikan pertunjukan ini sebagai media ekspresi budaya dan sarana pendidikan karakter berbasis tradisi.

Kata kunci: Gending karesmen; Intertekstual; Si Kabayan Jeung Raja Jimbul; Teater rakyat; Komunikasi antarteks.

ABSTRACT

This study aims to examine the musical and dramatic structure in the performance of Gending Karesmén Si Kabayan Jeung Raja Jimbul, as well as to analyse the correlation between Sundanese music, drama, and visual arts as the main elements that shape the performance. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach to reveal the meaning contained in the relationship between the elements of the performance. Data collection techniques include literature studies, documentation studies of scripts and performance recordings, interviews with relevant artists, and critical reflections on the analysis process. The results show that Sundanese music occupies a central position in the dramatic structure of the performance. Music not only accompanies, but also marks transitions, reinforces the emotions of the characters, and guides the rhythm of the stage action. Drama serves as the main narrative, while the visual design reinforces aspects that are contextual to Sundanese culture. The three elements form a multi-text system that creates integrated aesthetic communication, making this performance a medium for cultural expression and a means of character education based on tradition.

Keywords: Gending karesmen; Intertextuality; Si Kabayan Jeung Raja Jimbul; Folk theatre; Intertextual communication.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *Gending Karesmén Si Kabayan Jeung Raja Jimbul: Korelasi Karawitan Sunda, Drama, dan Tata Rupa dalam Struktur Dramatik Pertunjukan*. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Seni pada Program Pascasarjana Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pertunjukan *Gending Karesmén Si Kabayan Jeung Raja Jimbul* menyajikan perpaduan yang kompleks antara teks musik, teks dramatik, dan teks visual. Ketiganya membentuk suatu relasi estetik yang saling menunjang dalam membangun makna dan nilai artistik dalam pertunjukan. Namun demikian, Karawitan Sunda menempati posisi sentral sebagai penanda suasana dan pemandu struktur dramatik secara keseluruhan. Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana struktur musik dan dramatik yang digarap dalam pertunjukan *Gending Karesmén Si Kabayan Jeung Raja Jimbul* karya Wahyu Wibisana dan Mang Koko; dan (2) bagaimana korelasi antara musik, drama, dan tata rupa dalam pertunjukan tersebut.

Tesis ini terbagi menjadi lima bab utama. Bab I memaparkan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, telaah pustaka, landasan teori, metode, dan sistematika penulisan. Bab II membahas *Gending Karesmén Si Kabayan Jeung Raja Jimbul*, meliputi sejarah, peran Wahyu Wibisana dan Mang Koko, serta karakteristik pementasan. Bab III menguraikan struktur musik dan dramatik beserta keterkaitannya dalam membangun narasi. Bab IV membahas korelasi musik, drama, dan tata rupa dalam tiga subbagian: hubungan Karawitan Sunda dengan drama, hubungan drama dengan tata rupa, dan integrasi ketiganya sebagai sistem pertunjukan multi-teks. Bab V berisi simpulan serta saran bagi pengembangan dan pelestarian pertunjukan tradisional yang berakar pada budaya Sunda.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen pembimbing, narasumber, rekan sejawat, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan masukan selama proses penyusunan tesis ini.

1. Dr. Suhendi Afryanto, S.Kar., M.M.

Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan arahan sistematis dalam merancang struktur penelitian serta membimbing penulis untuk memahami aspek musikal secara lebih tajam. Terima kasih atas bimbingan yang cermat dan dorongan intelektual yang terus mengarahkan saya untuk melihat kedalaman musikal dalam konteks dramatik pertunjukan ini.

2. Prof. Dr. Jaeni, S.Sn., M.Si.

Berperan sebagai Pembimbing II, Dosen Wali, dan Direktur Pascasarjana ISBI Bandung yang memberikan penguatan teori komunikasi estetik dan wawasan menyeluruh tentang struktur pertunjukan. Terima kasih atas arahan konseptual yang tajam, dukungan moril yang tak henti, serta teladan kepemimpinan akademik yang menjadi inspirasi selama menempuh studi pascasarjana.

3. Dr. IGN Herry Subianto, M.Hum.

Sebagai Ketua Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni (S2), beliau telah memberikan kebijakan akademik dalam memfasilitasi kelancaran proses riset ini.

4. Ibu Ida Rosida

Sebagai Narasumber utama, anak dari Mang Koko sekaligus salah satu pemain dalam Gending Karesmén Si Kabayan Jeung Raja Jimbul, beliau membagikan narasi personal, pengalaman langsung, serta pengetahuan mendalam mengenai proses penciptaan karya ini. Terima kasih atas kesediaan berbagi ingatan, pengalaman, dan narasi personal yang memperkaya pemahaman saya terhadap karya dan nilai-nilai yang terkandung dalam Gending Karesmén.

5. Pak Engkos Warnika

Sebagai Sutradara Gending Karesmén Si Kabayan Jeung Raja Jimbul, beliau berperan penting dalam penyediaan dokumentasi video pementasan serta memberikan wawasan dramaturgi dalam proses penyutradaraan. Terima kasih atas kebaik hati dalam memberikan akses dokumentasi pertunjukan, serta cerita-cerita proses penyutradaraan yang sangat mendalam dan kontekstual.

6. Dr. Tardi Ruswandi, M.Hum.

Sebagai peneliti dan pemerhati karya-karya Mang Koko, beliau memberikan konteks historis dan pemikiran estetis yang membantu dalam menelaah posisi Karawitan Sunda dalam struktur pertunjukan. Terima kasih atas wacana reflektif tentang karya-karya Mang Koko yang membuka cakrawala pemikiran saya terhadap konteks historis dan estetika Karawitan Sunda.

7. Fitria Hasyanah dan Haura Ashira Fidelia Algifari

Sebagai keluarga tercinta, mereka adalah sumber semangat, doa, dan dukungan emosional selama seluruh proses studi dan penulisan tesis ini. Terima kasih atas cinta, kesabaran, dan penguatan emosional yang menjadi sumber semangat terbesar dalam menyelesaikan setiap halaman tesis ini.

8. Rekan-rekan Angkatan 2023 Pascasarjana ISBI Bandung

Sebagai teman seperjuangan, mereka telah menciptakan atmosfer belajar yang kolaboratif dan saling mendukung. Terima kasih atas kebersamaan, diskusi hangat, serta atmosfer akademik yang selalu memberi semangat dan inspirasi di sepanjang perjalanan studi ini.

9. Terima kasih kepada Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atas dukungan pendanaan penuh selama studi dan penelitian ini. Bantuan tersebut memungkinkan terlaksananya penelitian Gending Karesmén Si Kabayan Jeung Raja Jimbul secara optimal, dari pengumpulan data hingga penulisan tesis.

Bandung, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR NOTASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Tinjauan Teori.....	27
G. Metode Penelitian.....	46
1. Pendekatan Penelitian.....	46
2. Objek dan Subjek Penelitian.....	47
3. Teknik Pengumpulan Data.....	48
4. Analisis Data Penelitian.....	52
5. Lokasi Penelitian.....	58
6. Desain Penelitian	59
H. Sistematika Penulisan.....	60
BAB II <i>GENDING KARESMÉN SI KABAYAN JEUNG RAJA JIMBUL</i>	65
A. Sejarah Singkat Gending Karesmen	65
B. Wahyu Wibisana	73
C. Mang Koko	74

D. <i>Gending Karesmén Si Kabayan Jeung Raja Jimbul</i>	76
E. Teks-Teks Pertunjukan <i>Gending Karesmén Si Kabayan Jeung Raja Jimbul</i>	78
BAB III STRUKTUR MUSIK DAN DRAMATIK <i>GENDING KARESMÉN SI KABAYAN JEUNG RAJA JIMBUL</i>	84
A. Struktur Musik <i>Gending Karesmén Si Kabayan Jeung Raja Jimbul</i>	85
B. Struktur Dramatik <i>Gending Karesmén Si Kabayan Jeung Raja Jimbul</i>	154
BAB IV KORELASI MUSIK, DRAMA, DAN TATA RUPA DALAM <i>GENDING KARESMÉN SI KABAYAN JEUNG RAJA JIMBUL</i>	170
A. Korelasi Karawitan Sunda dan Drama	171
B. Korelasi Drama dan Tata Rupa	179
C. Korelasi Antara Ketiga Elemen Utama.....	184
BAB V PENUTUP	197
A. Kesimpulan.....	197
B. Saran	199
C. Rekomendasi.....	200
DAFTAR PUSTAKA	201
GLOSARIUM.....	205
LAMPIRAN.....	207

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian Studi Intertekstual dalam Pertunjukan <i>GKSKJRJ</i>	45
Gambar 2. Struktur dramatik GKSKJRJ berdasarkan konsep Freytag's Pyramid.	155
Gambar 3. Busana Kabayan.	180
Gambar 4. Busana Raja Jimbul.	181
Gambar 5. Busana Ambu Kabayan.....	182
Gambar 6. Tata pentas <i>GKSKJRJ</i>	183
Gambar 7. Pola komunikasi teks dalam pertunjukan <i>GKSKJRJ</i>	194

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur musik pertunjukan <i>GKSKJRJ</i>	153
---	-----

DAFTAR NOTASI

Notasi 1. Gending pembuka.	87
Notasi 2. Gending adegan 1.....	91
Notasi 3. Gending transisi 1.....	96
Notasi 4. Gending adegan 2.....	97
Notasi 5. Gending transisi 2.....	101
Notasi 6. Gending adegan 3.....	102
Notasi 7. Gending transisi 3.....	104
Notasi 8. Gending adegan 4.....	105
Notasi 9. Gending transisi 4.....	109
Notasi 10. Gending adegan 5.....	113
Notasi 11. Gending transisi 5.....	121
Notasi 12. Gending adegan 6.....	122
Notasi 13. Gending transisi 6.....	125
Notasi 14. Gending adegan 7.....	127
Notasi 15. Gending transisi 7.....	130
Notasi 16. Gending adegan 8.....	132
Notasi 17. Gending transisi 8.....	135
Notasi 18. Gending adegan 9.....	137
Notasi 19. Gending transisi 9.....	140
Notasi 20. Gending adegan 1 (bar 101-116): dialog Kabayan dan Ambu Kabayan di selasar rumah.....	174