

TULOPAGASI: INTERPRETASI DAN IMPLEMENTASI TEORI RARAS 15 NADA R.M.A. KOESOEMADINATA

TESIS PENCIPTAAN SENI

Sebagai Persyaratan Guna Menempuh Gelar Magister Seni
Pada Program Studi Penciptaan Seni dan Pengkajian Seni
Program Pascasarjana S 2 Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Disusun oleh:
RICKY SUBAGJA
NIM. 234143022

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

**LEMBAR PERSETUJUAN
TESIS PENCIPTAAN SENI**

Dengan Judul:
***TULOPAGASI: INTERPRETASI DAN IMPLEMENTASI TEORI RARAS
15 NADA R.M.A. KOESOEMADINATA***

Disusun oleh:
**RICKY SUBAGJA
NIM. 234143022**

TELAH DISETUJUI PEMBIMBING
Sebagai Persyaratan Guna Memenuhi Gelar Magister Seni
Pada Program Studi Penciptaan Seni dan Pengkajian Seni
Program Pascasarjana S2 Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Pada Tanggal, 13 Agustus 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2

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

Dr. Heri Herdini, S.Sen., M.Hum
NIP. 196610241996011001

TESIS PENCIPTAAN SENI

Dengan Judul:

***TULOPAGASI: INTERPRETASI DAN IMPLEMENTASI
TEORI RARAS 15 NADA R.M.A. KOESOEMADINATA***

Disusun oleh:

RICKY SUBAGJA

NIM. 234143022

Telah dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal 13 Agustus 2025

Ketua Sidang

Dr. IGN Herry Subianto, M.Hum.

NIP. 196408251989011001

Penguji Ahli

Penguji Ahli

Dr. Lili Suparli, M.Sn.
196706201997031002

Dr. Endah Irawan, M.Hum.
NIP. 196507161994021001

Anggota Penguji

Anggota Penguji

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

Dr. Heri Herdini, S.Sen., M.Hum
NIP. 196610241996011001

Atas Wibawa Dewan Penguji

Tesis Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan guna memenuhi gelar Magister Seni Pada
Program Studi Penciptan Seni dan Pengkajian Seni Program Pascasarjana S2 Institut
Seni Budaya Indonesia Bandung

Bandung, 13 Agustus 2025

Direktur Pascasarjana

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

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis Penciptaan Seni dengan judul *TULOPAGASI : INTERPRETASI DAN IMPLEMENTASI TEORI RARAS 15 NADA R.M.A. KOESOEMADINATA*, 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, 13 Agustus, 2025.

Materai 10.000

Ricky Subagja

NIM. 234143022

ABSTRAK

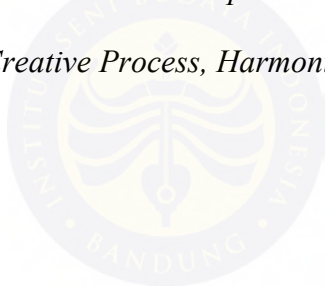
Tulopagasi merupakan karya musik yang mencoba menawarkan kemungkinan harmoni yang berpangkal pada teori 15 nada R.M.A. Koesoemadinata. Secara keseluruhan, karya ini berupaya mengartikulasikan elemen-elemen agar menjadi bagian penting dalam peristiwa musik yang terjadi pada setiap bunyi yang dihasilkan. Konsep gagasan dalam konteks karya ini yaitu menginterpretasikan ulang penyusunan 15 nada melalui beberapa tahapan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengeksplorasi kembali potensi teori 15 nada yang relatif jarang diaplikasikan dalam praktik komposisi. Tujuan utama penelitian ini adalah menginterpretasikan ulang penyusunan 15 nada melalui beberapa tahapan kreatif, yang meliputi eksplorasi, penyusunan, pengembangan, serta pengujian dalam konteks musikal. Pendekatan yang digunakan dalam karya ini bertujuan untuk menelaah ulang struktur dan hubungan antar nada dengan mempertimbangkan berbagai aspek musikal seperti harmoni, interval, serta karakter warna suara yang muncul dari nada-nada tersebut. Dalam proses ini, dilakukan berbagai eksperimen untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan yang dapat memperkaya sekaligus menawarkan sistem harmoni dalam konteks 15 nada. Setiap tahapan dalam karya *Tulopagasi* dirancang agar mampu memberikan perspektif dalam bagaimana suatu sistem nada dapat diadaptasi, dikembangkan, dan dikontekstualisasikan sesuai dengan kebutuhan kompositoris.

Kata Kunci: Tulopagasi, Proses Kreatif, Sistem Harmoni.

ABSTRACT

Tulopagasi is a musical work that seeks to offer harmonic possibilities rooted in R.M.A. Koesoemadinata's theory of fifteen tones. Overall, this work attempts to articulate musical elements so that each sound produced becomes a significant part of the musical event. The central concept of this work is to reinterpret the arrangement of the fifteen tones through several stages. This research is motivated by the need to re-explore the potential of the fifteen-tone theory, which has been relatively underutilized in compositional practice. The main objective of this study is to reinterpret the organization of the fifteen tones through a series of creative processes, including exploration, structuring, development, and testing within a musical context. The approach adopted in this work aims to reexamine the structure and relationships among tones by considering various musical aspects such as harmony, intervals, and the timbral qualities that emerge from these tones. Within this process, a series of compositional experiments were carried out to discover possibilities that could enrich and simultaneously propose a harmonic system within the framework of the fifteen-tone concept. Each stage of Tulopagasi is designed to provide perspectives on how a tone system can be adapted, developed, and contextualized in accordance with compositional needs.

Keywords: Tulopagasi, Creative Process, Harmonic System

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan, kesabaran serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Tesis karya penciptaan seni. Karya musik *Tulopagasi* merupakan sebuah komposisi musik yang berangkat dari teori 15 nada dirumuskan oleh R.M.A Koesoemadinata. Dalam penyusunan Tesis ini, tidak terlepas dari dorongan dan dukungan berbagai pihak baik dari pembimbing, orang tua, teman, dan sahabat terdekat. Oleh karena itu, izinkanlah untuk menyampaikan rasa hormat dengan mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Retno Dwimarwati, S. Sen., M.Hum., selaku Rektor ISBI Bandung;
2. Dr. Jaeni, S.Sn., M.Si., selaku direktur Pascasarjana ISBI Bandung;
3. Dr Ignasius Herry Subiantoro, M.Hum., selaku Ketua Prodi Penciptaan Seni dan Pengkajian Seni Pascasarjana isbi bandung;
4. Dr. Suhendi, S.Kar., M.M., sebagai pembimbing 1, telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses pengembangan konsep serta pelaksanaan karya *Tulopagasi*;
5. Dr. Heri Herdini, S.Sen., M.Hum., sebagai pembimbing 2, telah memberikan saran dan bimbingan terkait aspek kreatif dan akademis dari karya ini;
6. Dr. Mohamad Rudiana, S.Sen., M.Sn., sebagai dosen studio 1, telah memberikan pengetahuan musikalitas dalam pengembangan karya seni, terutama dalam mata kuliah studio 1;

7. Dr. Ismet Ruchimat, S.Sen., M.Hum., sebagai dosen studio 2, telah memberikan landasan konseptual dalam pengembangan karya seni, terutama dalam mata kuliah studio 2;
8. Dr. Sukmawati Saleh, S.Pd., M.Si., sebagai wali dosen, telah memberikan arahan umum dan dukungan moral selama proses berkarya;
9. Dedy Satya Hadianda, S.Kar., M.Sn., yang telah memberikan banyak kontribusi khususnya dalam konteks kekaryaan;
10. Wahyu Winata, yang telah memberikan pemahaman tentang keilmuan, khususnya wilayah pemikiran;
11. Ricky Destiawan, yang telah memberikan pemahaman tentang komposisi musikal;
12. Agung Stringer, yang telah memberikan arahan selama proses kreatif;
13. Deka musik yang selalu memberikan pemahaman tentang musikalitas;
14. Endo Suanda yang memberikan pemahaman perspektif tentang teori 15 nada dan telah membantu meminjamkan instrumen kacapi dari PSN;
15. Para pendukung di Studio 1, Studio 2 dan Tugas Akhir, yang telah memainkan peran penting dalam proses kreatif ini, keterlibatan para pendukung ini sangat berkontribusi pada keberhasilan karya yang dihasilkan;
16. Dosen di Pascasarjana ISBI Bandung yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan banyak ilmunya juga semangat untuk menyelesaikan Tesis dengan tepat waktu;

17. Staf Pascasarjana ISBI Bandung yang telah membantu proses administrasi sehingga proses Tugas Akhir dan tesis penciptaan seni dapat berjalan dengan lancar;
18. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana ISBI Bandung angkatan 2023 yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi;
19. Orang tua yang telah memberikan banyak dukungan.

Karya *Tulopagasi* masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu diharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan karya ini. Atas segala ketulusan semua pihak yang telah mendukung, semoga segala kebbaikannya dibalas oleh Allah SWT.

Bandung, 13 Agustus, 2025.

Ricky Subagja
NIM. 234143022

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Gagasan.....	6
1. Gagasan Isi Karya	6
2. Gagasan Wujud Karya	11
C. Tujuan dan Manfaat.....	16
1. Tujuan	16
2. Manfaat.....	16
D. Desain Karya	18
1. Penjelasan Judul.....	18
2. Medium Seni	19
3. Struktur Karya	23
4. Sarana Presentasi	28
a. Tata Pentas	28
b. Tata Suara	30
c. Tata Cahaya.....	31
d. Tata Busana.....	32
E. Sumber Penciptaan	32
F. Metodologi Penciptaan.....	35
1. Teori Penciptaan	36
2. Metode Penciptaan.....	39
BAB II PROSES PENCIPTAAN.....	44
A. Tahap Eksplorasi	45
1. Penggunaan Software Pendukung	46
2. Penyusunan Tangga Nada dan Harmoni	49
3. Sistem Penyeteman Instrumen	56
4. Sistem Penataan Suara	85
B. Tahap Pembentukan	86
BAB III ANALISIS KARYA	90
A. Analisis Deskriptif	90
B. Partitur Deskriptif.....	92
1. Bagian 1 Episode 1	92
2. Bagian 1 Episode 2	94
3. Bagian 1 Episode 3	97
4. Bagian 2 Episode 1	99
5. Bagian 2 Episode 2	101

6. Bagian 3	103
BAB IV PENUTUP	105
A. KESIMPULAN	105
B. SARAN	107
DAFTAR PUSTAKA	110
GLOSARIUM	112
LAMPIRAN	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Susunan Nada.....	14
Gambar 2. Nada Sisipan	14
Gambar 3. Sistem <i>Chord</i>	14
Gambar 4. Sistem <i>Chord</i>	15
Gambar 5. Sistem <i>Chord</i>	15
Gambar 6. Kacapi	21
Gambar 7. Violin	22
Gambar 8. Viola.....	22
Gambar 9. Violoncello.....	22
Gambar 10. Notasi Bagian 1	25
Gambar 11. Notasi Bagian 2	26
Gambar 12. Notasi Bagian 3	27
Gambar 13. Notasi Bagian 3	28
Gambar 14. Lay Out Panggung	29
Gambar 15. Tata Suara	30
Gambar 16. Tata Cahaya	31
Gambar 17. Tata Busana.....	32
Gambar 18. Proses Penyusunan Partitur menggunakan <i>Dorico</i>	47
Gambar 19. Proses Produksi menggunakan <i>logic pro</i>	47
Gambar 20. Eksplorasi Efek Vokal	48
Gambar 21. Eksplorasi Mikrotnal.....	48
Gambar 22. Eksplorasi Penyusunan Tangga Nada Tahap 1	49
Gambar 23. Eksplorasi Penyusunan Tangga Nada Tahap 2	50
Gambar 24. Eksplorasi Penyusunan Tangga Nada Tahap 3	51
Gambar 25. Lingkaran Nada 560 <i>cent</i>	51
Gambar 26. Penyusunan Sistem Tangga Nada	53
Gambar 27. Penyusunan Sistem Tangga Nada	55
Gambar 28. <i>Fingerboard</i> Violin.....	57
Gambar 29. <i>Fingerboard</i> Viola	66
Gambar 30. <i>Fingerboard</i> Cello	75
Gambar 31. Penyeteman Kacapi.....	84
Gambar 32. Notasi Vokal Bagian 1 Episode 1	93
Gambar 33. Notasi Bagian 1 Episode 2	96
Gambar 34. Notasi Bagian 1 Episode 3	98
Gambar 35. Notasi Bagian 2 Episode 1	100
Gambar 36. Notasi Bagian 2 Episode 2	102
Gambar 37. Notasi Bagian 3	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Interval Laras Salendro, Degung, Madenda.....	7
Tabel 2. Nada-Nada Yang Telah Diformulasikan.....	7
Tabel 3. Interval	8
Tabel 4. Sistem Chord Tiga Nada	9
Tabel 5. Sistem Chord Empat Nada.....	10
Tabel 6. Medium Instrumen.....	21
Tabel 7. Struktur Karya.....	24
Tabel 8. Tahap Eksplorasi Skala Interval Nada	55
Tabel 9. <i>Fingerboard</i> Violin	65
Tabel 10. <i>Fingerboard</i> Viola	74
Tabel 11. <i>Fingerboard</i> Cello.....	83
Tabel 12. Tahap Pembentukan Karya	89

