

MAKALAH

# SENI MUSIK DAN SENI TARI RUSIA

Oleh:

**ANI RACHMAT, M.Hum.**

**NIP. 132 234 920**



PROGRAM STUDI SASRA RUSIA  
FAKULTAS SASRA  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BANDUNG 2008

## LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL MAKALAH : SENI MUSIK DAN SENI TARI RUSIA  
NAMA PENULIS : ANI RACHMAT, M.Hum.  
NIP : 132 234 920

Telah dipresentasikan dalam forum diskusi prodi Rusia pada tanggal 23 April 2008

Mengetahui,

Evaluatur Penelitian

Ketua Program Studi Sastra Rusia

H. Maman Sutirman, M.Hum.  
NIP 131 472 326

Upik Rafida, M.Hum.  
NIP. 131 834 054

## MAKALAH

### SENI MUSIK DAN SENI TARI RUSIA

#### **Pendahuluan**

Rusia mewarisi kekayaan seni budaya bangsa yang cukup tinggi yang berakar dari tradisi budaya baik pada masa Soviet maupun pada kurun waktu yang panjang di era pra-Bolshevik. Tradisi kesusastraan Rusia menempati posisi terhormat dan memberikan sumbangan besar tak hanya bagi kebudayaan Rusia, tetapi juga pada perkembangan seni sastra dan kebudayaan dunia. Sementara itu seni musik dan seni tari menduduki peranan yang tidak kalah penting dalam perkembangan seni budaya Rusia.

Perkembangan seni musik dipengaruhi oleh keinginan masyarakat pecinta musik saat itu yang membentuk Masyarakat Musik Rusia pada tahun 1859. Pembentukan lembaga tersebut bertujuan untuk mengembangkan pendidikan musik dan penyelenggaraan konser-konser musik simfoni. Sebagai ibukota Imperium Rusia, St. Petersburg juga menjadi tempat lahirnya tradisi musik klasik Rusia. Di ibukota Utara inilah didirikan Konservatorium pertama sebagai sarana untuk mempersiapkan profesional-profesional di bidang musik. Pendiri konservatorium ini adalah A.G Rubinstein.

## Seni Musik Rusia

Seni musik di Rusia banyak didominasi oleh musik-musik klasik, yang mempunyai durasi waktu yang panjang, tempo yang bervariasi, dan gaya tersendiri. Musik-musik klasik Rusia pada zamannya lebih banyak ditulis untuk konser, opera, balet, dan untuk lagu-lagu keagamaan. Musik-musik tersebut dimainkan dengan diiringi orchestra, yang menjadikan musik ini lebih rumit daripada musik-musik yang ada pada zaman sekarang, seperti pop, rock, dan jazz. Musik klasik Rusia itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu musik instrumental dan musik vocal. Musik instrumental lebih banyak digunakan untuk pertunjukkan balet dan konser, sedangkan musik vocal digunakan dalam opera dan lagu-lagu keagamaan di gereja-gereja. Penyebaran agama Kristen di Rusia telah membuat pertumbuhan musik vocal melaju pesat.

Pada tahun 1800-an, Peter Ilich Tchaikovsky banyak memberikan kontribusi pada musik Rusia. Tchaikovsky banyak menciptakan karya-karya yang mengangkat nama Rusia di dunia. Tchaikovsky mampu menuangkan dan mengekspresikan sebuah karya balet atau puisi, atau drama ke dalam bentuk musik.

Di antara komponis-komponis besar Rusia terdapat kelompok yang disebut "The Mighty Five", yaitu kelompok yang bertekad menciptakan musik yang khas Rusia yang bersumber pada musik rakyatnya. Anggota 'The mighty Five' adalah Balakirev, Borodin, Moussorgsky, Rimsky-Korsakov, dan Cesar Cui.

## **Komponis-komponis Terkenal Rusia**

### *1. Peter Ilich Tchaikovsky (1840-1893)*

Tchaikovsky adalah composer Rusia pertama yang musiknya menjadi bagian dari standar program konser di seluruh dunia. Tchaikovsky mempunyai bakat untuk menciptakan lirik melodi yang mudah diingat dan mengkontrasikan bunyi instrument. Dia banyak menggabungkan materi asli Rusia, terlebih lagi melodi lagu rakyat Rusia, dengan pengaruh dari Eropa Barat.

Lahir di Votkins, Rusia, dia mendalami musik di Saint Petersburg Conservatory. Setelah itu dia mengajar di Moscow Conservatory of Musik. Pada masa mengajar dia mengalami depresi kepanjangan karena merasa terhambat kariernya di bidang musik. Akhirnya dia mendapat bantuan financial dari Nadzhezda von Meck, seorang janda kaya raya yang mengagumi karya-karyanya. Sejak itulah dia mulai berkarya dengan luas.

Karya-karyanya dalam musik instrumental yang terkenal antara lain: keenam simfoninya (tiga yang terakhir lebih terkenal), Italian Capriccio (1880), Romeo and Juliet (1886) berdasarkan drama karya William Shakespeare, Francesco d Ramini (1877). Karya-karya dalam musik opera antara lain: Eugene Onegin (1879), The Queen of Spades (1890), keduanya berdasarkan karya Alexander Pushkin. Karya-

karya dalam musik balet yaitu: Swan Lake (1877), The Sleeping Beauty (1890), The Nutcracker (1892).

## *2. Modest Petrovich Moussorgsky (1835-1881)*

Dia lahir di Karevo, dekat Pskov. Komponis Rusia anggota The Mighty Five ini terkenal dengan ketidaksiplinanannya tapi jenius dengan ide daripada gaya. Seorang yang menentang formalism maupun tradisi dalam musik. Dengan menerapkan unsure-unsur musik rakyat ia mencari pengungkapan yang bersifat realism, dan dituangkan dalam bentuk pernyataan yang wujudnya selalu ditentukan oleh isinya sendiri. Sebagai komponis dia belajar secara otodidak, namun ia termasuk yang paling original di antara komponis-komponis yang sejaliran. Hidupnya sebagai pegawai kecil terus-menerus dibarengi kemiskinan, depresi, dan minuman keras.

Musiknya lebih banyak ditujukan untuk opera dan lagu. Mula-mula musiknya amat tidak disukai, akan tetapi setelah dia meninggal dunia berangsur-angsur namanya menanjak. Ciptaan terdiri atas 60 lagu yang menunjukkan sifatnya yang aneh dan bengis, akan tetapi juga kekuatan yang mengungkapkan ekspresi dan pelukisan suatu karakter. Dua operanya yang mendapat tempat istimewa dalam barisan musik sejenis adalah "Boris Godunov" dengan teks yang ditulis sebagian

oleh komponisnya sendiri dan sebagian lagi oleh Pushkin. Untuk waktu yang cukup lama dunia mengenal karya besar ini dalam versi Rimsky-Korsakov, yang dalam komposisinya banyak diperhalus dan diperlunak, karena versi aslinya dianggap 'kasar' dan 'barbar'. Baru pada tahun 1925 versi asli dipublikasikan dan dipertunjukkan.

Operanya yang lain adalah "Khowanstchina" yang didasarkan atas idiom kerakyatan. Masih terdapat opera-opera yang lain dalam bentuk yang lebih kecil. Sebuah karya orchestra berupa *Symphonic poem* "Night of The Bald Mountain" dan *suita* untuk piano yang bersifat pragmatis "Picture from the Exhibition" yang terutama terkenal dalam wujud orkestrasi dari Maurice Ravel menunjukkan Moussorgsky sebagai komponis original. Di antara siklus lagu-lagunya kita sebut "Without Sunlight", "Songs and Dances of Death", "The Children's Room", "The Marriage" (hanya babak satu, 1868)

### 3. Alexandr Porphyrevitch Borodin (1833-1887)

Komponis yang termasuk anggota "The Mighty Five". Dalam profesinya Borodin adalah seorang medikus. Ia belajar musik atas anjuran Balakirev. Di antara ciptaannya terdapat sebuah opera "Prince Igor" yang diselesaikan oleh sahabatnya

Rimsky-Korsakov, tiga symphonic poem "On the Steppes of Central Asia" (banyak didominasi oleh musik Asia), chamber musik, dan lain-lain.

#### *4. Mili Alexejevitch Balakirev (1837-1910)*

Komponis Rusia, anggota "The Mighty Five", suatu kelompok yang mengeluarkan manifest sebagai pedoman perjuangan mereka menegakkan musik yang benar-benar khas Rusia. Sebagai komponis, Balakirev belajar secara otodidak. Di antara ciptaannya terdapat simfoni-simfoni, overture, konser-konser untuk piano, symphonic poem, dan sejumlah lagu.

#### *5. Nikolaj Rimsky-Korsakov (1844-1908)*

Sebelum sepenuhnya mengabdikan diri dalam musik, selama beberapa tahun menjadi anggota Angkatan Laut. Dalam usia 21 tahun muncul dengan simfoninya yang pertama. Masih menyusul lagi sebuah symphonic poem dan simfoni yang kedua dengan karakter yang sama. Sebagai seorang otodidak selama hidupnya ia mengalami keterbatasan pengetahuan yang amat menghambat pekerjaannya. Terutama di bidang kontrapun dan fuga. Akan tetapi dia mempunyai intuisi yang tajam sekali dan amat halus mengenai orkestrasi.



Di antara ciptaannya terdapat sejumlah opera, yang hamper semuanya didasarkan atas libretto-nya sendiri. Selain itu tercatat ciptaan-ciptaannya untuk orkes besar berupa tiga simfoni, symphonic poem, suite Sheherezade, beberapa overture dan fantasi untuk orkes. Juga chamber musik untuk bermacam-macam kombinasi. Amat terkenal juga lagu-lagunya dengan iringan orkes ataupun piano, sedangkan musiknya untuk paduan suara menarik perhatian.

Rimsky-Korsakov juga telah berhasil mengurus penerbitan dua jilid lagu-lagu rakyat. Di bidang ilmiah musik terdapat hasil-hasil pemikirannya seperti buku pejaran Harmoni dan Dasar-dasar Ilmu Instrumentasi yang penuh dengan contoh-contoh musik terutama ciptaannya sendiri. Perlu pula disebut jasa-jasanya dalam menginstrumentasikan karya-karya komponis Dargomsky, Bordin, dan Moussorgsky. Pikiran-pikirannya yang pernah dituangkannya dalam bentuk artikel telah diterbitkan kembali dalam suatu kumpulan.

#### *6. Mikhail Ivanovitch Glinka (1804-1857)*

Komponis terkemuka Rusia, juga seorang piano-virtuoso. Diakui sebagai pelopor aliran yang bercita-cita mewujudkan nasionalisme Rusi dalam musiknya. Di antara ciptaannya adalah: "Ruslan and Lyudmila", "A Life for Czar". Konser-konsernya yang diselenggarakan di Paris sangat dikagumi oleh Hector Berlioz

(composer Prancis). Kunjungannya ke Spanyol (Madrid dan Seilla) telah menggerakkannya mencipta musik yang didasarkan atas nama-nama Spanyol seperti 'Jota Aragonesa' dan 'Capriccio Brillante' untuk permainan orkes. Di antara karya-karyanya yang lain terdapat dua simfoni yang belum selesai, sebuah fantasi "La Kamarinskaya", chamber musik, lagu-lagu vocal kuartet, nyanyian-nyanyian solo dan juga musik piano.

#### *7. Alexander Glazounov (1865-1936)*

Komponis terkemuka Rusia yang pada mulanya belajar teknik, kemudian sepenuhnya beralih ke musik dengan bimbingan Rimsky-Korsakov. Mencipta 8 simfoni, suite-suite, balet, overture, chamber musik, dan bermacam-macam jenis musik orkes lain. Mendapat banyak penghargaan dari pemerintah Soviet. Sejak tahun 1930 sampai meninggal ia tinggal di Paris.

#### *8. Igor Stravinsky (1886-1971)*

Tokoh musik Rusia yang paling terkemuka dalam abad ke-20. Memiliki originalitas yang istimewa, di samping intelegensia dan kemahiran fenomenal atas teknik komposisi dalam instrumentasi.

Hamper dengan setiap karyanya yang penting ia menempatkan dunia musik pada suatu teka-teki, karena merupakan suatu manifestasi yang secara stylistic seakan-akan tidak ada pertalian dengan karyanya terdahulu. Gurunya Rimsky-Korsakov, mula-mula tidak yakin akan bakatnya yang istimewa ini. Baru setelah melahirkan "Scherze Fantastique" sang guru mulai menyadari potensi yang ada pad muridnya itu.

Perkenalannya dengan Diaghilev, pemimpin rombongan musik balet Rusia yang amat termasyur, mendorongnya mencipta musik-musik balet, yang merupakan masterpiece dalam perbendaharaan musik balet, misalnya: L'Oisie de Fu (Keberanian orang gila), Le Chant du Rosignol (nyanyian burung bulbul) dan Noses (malam pengantin).

Pada tahun 1919 ia menetap di Paris dan menjadi warga Negara Prancis. Tapi pada tahun 1945 ia melepaskannya untuk menjadi warga Amerika.

Dalam ciptaannya L'Histoire du Soldat (kisah seorang prajurit), Stravinsky menunjukkan sesuatu yang baik, dia berpaling pada musik dari zaman klasik dengan pandangan dan tanggapan yang dilengkapi dengan teknik dan materi komponistik modern. Ini menghasilkan apa yang dikenal Neo klasik. Tidak lama setelah itu dunia musik dikejutkan dengan hasil pengadoptasiannya terhadap teknik stelsel 12 nada dari Arnold Schönberg.

Stravinsky mencipta banyak sekali. Di antaranya *Le Rosignol*, berasal dari opera, kemudian dirombak menjadi balet. *Ragtime* adalah suatu ciptaan untuk 11 alat musik, kemudian sebuah opera "*Mavra*" dan dua konser untuk piano dan orkes. *Symphonie de Psalms* (simfoni pujian) untuk paduan suara dan orkes berdasarkan tiga psalm bahasa Ibrani, yang diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan, merupakan suatu karya Neo klasik. Masih terdapat banyak chamber musik untuk macam-macam kombinasi dan juga musik untuk vocal solo atau paduan suara dengan iringan orchestra. Selain itu "*Apollon Musagete*" untuk orkes. *Persephone* sebagai suatu cantata dengan pantomime. *Pulcinello* adalah musik balet berdasarkan musik dari Pergolesi. Musik balet lainnya adalah *Card Party* dan *Orpheus*.

#### *9. Dmitri Shostakovich (1906-...)*

Komponis Rusia terkemuka, murid Glazounov dan Steinberg sewaktu belajar di konservatorium. Setelah tamat dari sini Glazounov menganggapnya memiliki potensi kreatif yang istimewa yang dilengkapi dengan kekuatan imajinasi dan daya invensi yang luar biasa.

Dalam usia 20 tahun sudah banyak menarik perhatian dengan beberapa karya musik untuk panggung. Selain itu juga chamber musik, musik piano, beberapa

musik orkes seperti simfoni-simfoni. Opera "The Nose" yang didasarkan atas cerita gogol telah mendapat kritik pedas di Koran-koran Soviet dan dicap sebagai produk borjuis modern. Operannya yang lain "Katerina Ismailova" yang juga dikenal dengan "Lady Macbeth of Mzensk" mendapat celaan sebagai karya vulgar dan dekaden. Semenjak itu ia sementara menjauhi musik panggung dan memusatkan perhatian pada musik simfoni.

Simfoninya yang kelima mendapat pujian sebagai karya yang representative. Begitu pula dengan simfoni ketujuh telah merupakan awal keppulerannya di seluruh Soviet dan luar negeri.

Tahun 1941 mendapat hadiah Stalin dengan sebuah ciptaan kuintet piano. Tahun 1948 bersama tokoh komponis Rusia yang lain, kembali diliputi gelombang awan gelap, karena ketidaksenangan pemerintah Soviet terhadap karya-karya terbarunya. Ketika tahun 1949 di New York diselenggarakan suatu konferensi kebudayaan dan ilmu untuk perdamaian dunia, Soshtakovitch termasuk salah seorang delegasi Soviet. Tahun 1959 untuk kedua kalinya ia mengadakan kunjungan ke AS, sehingga karya-karyanya semakin dikenal di luar negeri. Dia mendapat banyak penghargaan seperti Hadiah Stalin atau Hadian Lenin sebanyak 5 kali dan Order of Lenin 2 kali.

Dalam usia 60 tahun ia merupakan seniman musik pertama yang diberi gelar "Hero of Socialist Labour". Tahun 1958 mendapat penghargaan dokter kehormatan dari Universitas Oxford dan hadiah Sibelius dari pemerintah Finlandia.

Di antara komponiskomponis besar Rusia , terdapat seorang dirigen kenamaan Rusia bernama Sergej Koussevitzky (1874). Kariernya dimulai sebagai pemain virtuoso pada kontrabas (alat musik yang paling besar dalam kelompok biola, berdawai 4-5; dimainkan tegak berdiri dengan menggesekkan tongkat penggesek –arco- atau dengan memetik dawai –pizzicato-, orkes besar biasa menggunakan ± 10 kontrabas) di Moscow. Dalam tahun 1910 membentuk orkes simfoni sendiri, yang berhasil mengadakan tour yang sukses di seluruh Rusia. Sejak itu dia menjadi pemimpin orkes. Koussevitzky adalah pejuang yang gigih dalam memperkenalkan karya-karya ciptaannya yang baru, ia menerima banyak penghargaan dan gelar kehormatan.

### **Seni Tari Rusia**

Tari rakyat Rusia pada abad ke-20 tetap menjadi bagian vital dari kebudayaan Eropa Utara dibalik politik yang banyak terjadi. Namun seni tari Rusia lebih banyak

di bidang balet, yang berkembang di Eropa Barat pada masa Renaissance. Banyak penari balet Rusia yang terkenal di seluruh dunia

Balet (Prancis: ballet) adalah tarian drama tunggal atau bersama yang diiringi musik. Semula merupakan bagian dari opera. Walaupun balet lebih terkenal di Italia pada permulaan abad ke-19, namun mencapai puncaknya di Rusia pada pertengahan abad ke-19. Pemain-pemain Rusia seperti Fokine dan Diaghlev (dibantu oleh penari-penari seperti Nijinsky dan Pavlova) telah meluaskan pengaruh Rusia ke seluruh Eropa pada permulaan abad ke-20.

Rusia memiliki dua perusahaan/sekolah ballet yang ternama di seluruh dunia, yaitu:

- a. Bol'shoj Ballet, salah satu perusahaan/sekolah balet Rusia yang telah lama dibentuk. Terkenal dengan penampilan para penarinya yang dramatic dan keutuhan tradisi balet abad ke-19. Kelas baletnya pertama kali diberikan di anti asuhan Moskow tahun 1773. Perusahaan ini pertama kali tampil pada tahun 1776 dan pindah ke Bol'shoi Teater tahun 1825. Penari-penarinya yang terkenal antara lain: Olga Lepinskaya dan Marina Semeyonova, Maya Plisetskaya, Raisa Struchkova, dan Georgi Farmayantz.
- b. Saint Petersburg Ballet (dulunya bernama Kirov Ballet), bertempat di St. Petersburg. Sekolah balet ini yang tertua di Rusia. Terkenal akan

penampilannya yang klasik. St. Petersburg Ballet banyak mempertunjukkan karya-karya sastra dari pujangga Rusia, seperti Alexander Pushkin. St. Petersburg Ballet juga banyak menjalin kerjasama dengan komponis Rusia, Peter Ilich Tzchaikovsky, seperti dalam *Sleeping Beauty* (1890) dan *Swan Lake* (1895). Karya ini menjadi standar pertunjukkan balet di seluruh dunia.

### **Penari-penari Balet Terkenal Rusia**

#### *Rudolf Hametovich Nureyev (1938-1993)*

Lahir di Irkuts, Rusia, Nureyev juga berperan sebagai koreografer balet. Terkenal sebagai penari yang mempunyai charisma dan sangat ahli membawakan perannya. Mulai menari secara professional pada usia 15 tahun dan mendalami balet di Leningrad Ballet School. Namun pada tahun 1961, Nureyev membelot ke Prancis ketika sedang menadakan pertunjukan di sana.

#### *Mikhail Nikolaievitch Baryshnikov (1948-...)*

Lahir di Latvia, Baryshnikov terkenal akan kepandaian teknik menari dan kepribadiannya dalam menari. Mendalami balet di St. Petersburg Ballet.



Baryshnikov mengkhususkan dirinya dalam balet klasik. Dan dia membelot ke Barat ketika sedang mengadakan pertunjukan di Kanada.

#### *Anna Pavlovna Pavlova (1882-1931)*

Anna Pavlova adalah ballerina klasik terkenal pada zamannya. Lahir di St. Petersburg, ia mendalami balet di sekolah imperial. Anna Pavlova lalu mendirikan sekolah baletnya sendiri setelah pensiun dari dunia balet.

#### **Perkembangan Seni Tari**

Pada masa Rusia masih bergabung dengan Uni Soviet, pemerintah membatasi dan mengawasi dengan ketat perkembangan kehidupan kebudayaan di Rusia. Begitu pula dengan seni tari. Pemerintah Soviet lebih mengutamakan tarian balet klasik daripada bereksperimen dengan tari modern dan inovatif. Namun pemerintah menyediakan berbagai fasilitas untuk itu. Banyak perpustakaan, teater-teater, dan sekolah-sekolah balet di Rusia. Teater yang terkenal di Rusia pada zaman itu adalah Bol'shoi Teater, Malyj Teater, dan Moscow Art Teater, yang terkenal hingga sekarang, juga Kremlin Palace of Congresses, yang dapat menampung sebanyak 6000 orang.

Seni tari ini lebih berkembang pada masa Soviet dibandingkan dengan masa sesudahnya. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada zaman Soviet mereka tertekan untuk lebih produktif.

### **Pustaka Acuan**

*Ensiklopedia Umum*, 1973, Jakarta: Yayasan Kanisius

Fakhrurodji, A. 2005. *Rusia Baru Menuju Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Жасенина, А.И., 1987. *Искусство Народного Народа*, Москва

Костомарова, А.Г., 1980. *Русская Музыка*, Москва

*Lands and People* (jilid 3 & 4), 1981, Grolier.

Kamien, Roger, 1980. *Musik – an Appreciation*, New York: McGraw-Hill Book Co.

*Художники Калининской Области*, 1990. Из. Художник РСФСР.