

**PENGGKARYAAN MUZIK BAGI ORKESTRA
SIMFONI: GABUNGAN CIRI-CIRI
KLASIKISME, ROMANTISME DAN MUZIK
ABAD KE 20-AN**

Oleh

TENG HONG WEE

**Tesis yang diserahkan untuk memenuhi
keperluan bagi
Ijazah Sarjana Sastera**

March 2013

PENGHARGAAN

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Abdul Razak Bin Abdul Aziz selaku Penyelia Utama, yang telah memberikan bimbingan dan tunjukajar yang wajar dan dedikasi untuk melengkapkan tesis ini. Dengan nasihat beliau yang penuh kesabaran dan sentiasa rela menyumbangkan masa dalam setiap perjumpaan, perkembangan penulisan tesis ini dapat dimantapkan dengan bersistematik dan berhasil, terutamanya dalam pengkaryaan Simfoni No.1 dan Simfoni No.2.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yumi Yoshioka yang telah memberikan bimbingan dan nasihat semasa penulisan karya dalam bentuk skor piano, dan juga melatih pelajar muzik USM untuk mempersembahkan karya piano *Andante*.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pensyarah di Pusat Pengajian Seni, Bahagian Muzik ke atas bimbingan, tunjuk ajar, sokongan dan bantuan semasa saya berada di Universiti Sains Malaysia. Ilmu dan pengetahuan muzik yang luas, mendalam dan pelbagaian yang disampaikan oleh mereka menyempurkan saya untuk mengkaji, menganalisa dan mengkarya muzik simfoni.

Saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada ahli keluarga saya, terutamanya ibu dan isteri yang sentiasa memberi galakan dan sokongan dengan sepenuhnya, melalui kasih sayang ibu semasa menyanyi dodoi, melodi dodoi menjadi tema utama Simfoni No.2 yang dikaryakan.

Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada setiap individu yang telah membantu saya untuk menyempurnakan kajian ini.

Teng Hong Wee

March 2013

JADUAL KANDUNGAN

MUKA SURAT

PENGHARGAAN.....	ii
JADUAL KANDUNGAN.....	iii
RAJAH.....	v
CONTOH MUZIK.....	v
CARTA ORKESTRASI.....	vii
CARTA ANALISA.....	vii
SINGKATAN NAMA ALAT MUZIK.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xi
BAB 1. PENGENALAN.....	1
1.1. Latar Belakang Kajian.....	1
1.2. Pernyataan Masalah	2
1.3. Persoalan Kajian.....	2
1.4. Objektif Kajian	3
1.5. Fokus Kajian.....	4
1.5.1. <i>Simfoni No.1</i>	4
1.5.2. <i>Simfoni No.2</i>	4
1.5.3. Kajian Rintis	5
1.6. Kesignifikanan Kajian	5
1.7. Batasan Kajian	6
1.8. Organisasi Kajian	7
BAB 2. TINJAUAN LITERATUR	8
2.1. Pandangan terhadap kreativiti, estetik dan pengkaryaan simfoni.....	8
2.2. Pandangan terhadap perkembangan simfoni zaman praktis lazim.....	12
2.3. Pandangan terhadap perkembangan simfoni Abad ke-20.....	18
2.4. Peristiwa Gempa Bumi Sichuan China, 12 Mei 2008.. ..	22
BAB 3. ANALISA GERAKAN PERTAMA SYMPHONY NO.103.....	25
3.1. Pengenalan	25
3.2. Analisa Dengan Petunjuk Baris Masa.....	27
3.3. Perhubungan Nada.....	32
3.4. Struktur Bentuk Sonata, Frasa Dan Kadens.....	33
3.5. Tema.....	36
3.5.1. Tema Pengenalan	36
3.5.2. Tema Pertama dan Tema Kedua.....	37
3.6. Harmoni.....	41
3.7. Instrumentasi.....	43
BAB 4. METODOLOGI	44
4.1. Kaedah Pengkaryaan <i>Simfoni No.1</i>	44
4.1.1. Kaedah Pengkaryaan Gerakan Pertama <i>Allegro</i>	45
4.1.2. Kaedah Pengkaryaan Gerakan Kedua <i>Andante</i>	47
4.1.3. Kaedah Pengkaryaan Gerakan Ketiga <i>Rondo</i>	53
4.2. Kaedah Pengkaryaan <i>Simfoni No.2</i>	57
4.2.1. Kaedah Pengkaryaan Gerakan Pertama <i>Rayuan Ibu</i>	58
4.2.2. Kaedah Pengkaryaan Gerakan Kedua <i>Doa Gentaran</i>	63
4.2.3. Kaedah Pengkaryaan Gerakan Ketiga <i>SMS Ibunda</i>	71
4.2.4. Kaedah Pengkaryaan Gerakan Keempat <i>Detik Mukjizat</i>	77
4.2.5. Kaedah Pengkaryaan Gerakan Kelima <i>Serpihan Rindu</i>	84

BAB 5. PENGKARYAAN SIMFONI NO.1	91
5.1. Gerakan Pertama <i>Allegro</i>	92
5.2. Gerakan Kedua <i>Andante</i>	116
5.3. Gerakan Ketiga <i>Rondo</i>	140
BAB 6. PENGKARYAAN SIMFONI NO.2 'IBU SICHUAN'	162
6.1. Gerakan Pertama <i>Rayuan Ibu</i>	163
6.2. Gerakan Kedua <i>Doa Gentaran</i>	193
6.3. Gerakan Ketiga <i>SMS Ibunda</i>	220
6.4. Gerakan Keempat <i>Detik Mukjizat</i>	243
6.5. Gerakan Kelima <i>Serpihan Rindu</i>	262
BAB 7. PENUTUP	291
7.1. Rumusan Hasil Kajian Gerakan Pertama <i>Allegro Simfoni No.1</i>	291
7.2. Rumusan Hasil Kajian Gerakan Kedua <i>Andante Simfoni No.1</i>	296
7.3. Rumusan Hasil Kajian Gerakan Ketiga <i>Rondo Simfoni No.1</i>	302
7.4. Rumusan Hasil Kajian Gerakan Pertama <i>Rayuan Ibu Simfoni NO.2</i>	307
7.5. Rumusan Hasil Kajian Gerakan Kedua <i>Doa Gentaran Simfoni No.2</i>	312
7.6. Rumusan Hasil Kajian Gerakan Ketiga <i>SMS Ibunda Simfoni No.2</i>	319
7.7. Rumusan Hasil Kajian Gerakan Keempat <i>Detik Mukjizat Simfoni No.2</i> ...	325
7.8. Rumusan Hasil Kajian Gerakan Kelima <i>Serpihan Rindu Simfoni No.2</i>	336
7.9. Rumusan Keseluruhan Untuk Pengkaryaan Lanjutan.....	343
BIBLIOGRAFI	345
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Kronologi Pengalaman Muzikal Pengkaji	
Lampiran 2 : Perkakasan Pengkaryaan Simfoni	
Lampiran 3 : <i>Lompat Katak</i>	
Glosari	

RAJAH**MUKA SURAT**

Rajah 4-1 : Bentuk Sonata, Gerakan Pertama Allegro Simfoni No.1.....	45
Rajah 4-2 : Tema dan Variasi, Gerakan Kedua <i>Andante Simfoni No.1</i>	48
Rajah 4-3 : Struktur Gerakan Ketiga <i>Rondo Simfoni No.1</i>	53
Rajah 4-4 : Struktur Bentuk Sonata Tidak Lazim, Gerakan <i>Rayuan Ibu</i>	59
Rajah 4-5 : Skel Ditonik C Minor.....	59
Rajah 4-6 : Bentuk Kembangan Variasi	63
Rajah 4-7 : Kord <i>Tristan</i>	64
Rajah 4-8 : Pembentukan Kord Tristan dalam karya Tristan und Isolde.....	64
Rajah 4-9 : Pemindahan Nada Secara Hubungan Ketiga.....	66
Rajah 4-10 : Kemungkinan Pemindahan Nada Dengan Kaedah Hubungan Ketiga..	66
Rajah 4-11 : Struktur Gerakan Ketiga <i>SMS Ibunda</i>	72
Rajah 4-12 : Struktur Multimeter dan Perubahan Tempo.....	76
Rajah 4-13 : Matriks Dua Belas Ton –Gerakan Keempat <i>Detik Mukjizat</i>	78
Rajah 4-14 : Syiling, Kepala dan Kepala.....	79
Rajah 4-15 : Syiling, Kepala dan Bunga.....	79
Rajah 4-16 : Syiling, Bunga dan Kepala.....	79
Rajah 4-17 : Syiling, Bunga dan Bunga.....	80
Rajah 4-18 : Urutan deret yang diatur melalui cabutan rawak.....	81
Rajah 4-19 : Struktur Gerakan Keempat Detik Mukjizat.....	81
Rajah 4-20 : Struktur Gerakan Kelima <i>Serpihan Rindu Simfoni No.2</i>	85

CONTOH MUZIK (Skor Piano)

Contoh Muzik 4-1 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Kedua - Bahagian Eksposisi, Tema Pertama.....	46
Contoh Muzik 4-2 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Kedua - Bahagian Eksposisi, Tema Kedua	46
Contoh Muzik 4-3 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Kedua - Bahagian Perkembangan (sebahagian).....	47
Contoh Muzik 4-4 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Kedua - Bahagian Rekapitulasi, Tema Kedua (G Major).....	47
Contoh Muzik 4-5 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Kedua - Tema Utama (G Minor).....	48
Contoh Muzik 4-6 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Kedua - Variasi I.....	49
Contoh Muzik 4-7 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Kedua - Variasi II.....	49
Contoh Muzik 4-8 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Kedua - Variasi III.....	50
Contoh Muzik 4-9 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Kedua - Variasi IV.....	50
Contoh Muzik 4-10 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Kedua - Variasi II'.....	51
Contoh Muzik 4-11 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Kedua - Variasi V.....	51
Contoh Muzik 4-12 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Kedua - Variasi VI.....	52
Contoh Muzik 4-13 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Kedua - Kord Pikardi	52
Contoh Muzik 4-14 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Ketiga - Bahagian A (Tema Rondo)...	54
Contoh Muzik 4-15 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Ketiga - Episod B.....	54
Contoh Muzik 4-16 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Ketiga - Bahagian Transisi.....	55
Contoh Muzik 4-17 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Ketiga - Episod C.....	55
Contoh Muzik 4-18 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Ketiga - Ulangan Episod B'.....	56
Contoh Muzik 4-19 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Ketiga - Bahagian Koda.....	56
Contoh Muzik 4-20 : <i>Simfoni No.2</i> - Tema <i>Idee Fixe</i>	57
Contoh Muzik 4-21 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Pertama - Bahagian Eksposisi, Tema Pertama.....	60
Contoh Muzik 4-22 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Pertama - Bahagian Eksposisi, Tema Kedua	60

Contoh Muzik 4-23 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Pertama - Pemindahan Nada <i>idee fixe</i>	61
Contoh Muzik 4-24 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Pertama - Bahagian Rekapitulasi, Tema Pertama.....	62
Contoh Muzik 4-25 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Pertama - Bahagian Rekapitulasi, Tema Kedua.....	62
Contoh Muzik 4-26 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kedua – Tonal Samaran Dalam Tema A.....	67
Contoh Muzik 4-27 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kedua - Variasi A.....	67
Contoh Muzik 4-28 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kedua - Tema B.....	68
Contoh Muzik 4-29 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kedua - Kembangan Variasi Pertama Tema B.....	68
Contoh Muzik 4-30 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kedua - Kembangan Variasi Kedua Tema B.....	69
Contoh Muzik 4-31 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kedua - Kembangan Variasi Ketiga Tema B.....	69
Contoh Muzik 4-32 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kedua - Kembangan Variasi Keempat Tema B.....	70
Contoh Muzik 4-33 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kedua - Kembangan Variasi Kelima Tema B.....	70
Contoh Muzik 4-34 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Ketiga - Sistem Pentatonik Klasik Muzik Cina.....	72
Contoh Muzik 4-35 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Ketiga - Tema Pertama.....	73
Contoh Muzik 4-36 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Ketiga - Tema Kedua.....	73
Contoh Muzik 4-37 : Tema <i>idee fixe</i>	74
Contoh Muzik 4-38 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Ketiga - Tema Ketiga.....	74
Contoh Muzik 4-39 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Ketiga - Bahagian B, Tema Keempat..	75
Contoh Muzik 4-40 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Ketiga - Bahagian A', Pemulangan Tema Pertama.....	75
Contoh Muzik 4-41 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Keempat - Jeda yang terkandung dalam Tema <i>idee fixe</i>	77
Contoh Muzik 4-42 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Keempat - Bahagian A, Ulangan P 7...	82
Contoh Muzik 4-43 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Keempat - Bahagian B, Ulangan I 4....	82
Contoh Muzik 4-44 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Keempat - Bahagian C, Urutan Deret....	83
Contoh Muzik 4-45 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kelima - Bahagian Pengenalan.....	85
Contoh Muzik 4-46 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kelima - Tema A.....	86
Contoh Muzik 4-47 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kelima - Tema B.....	87
Contoh Muzik 4-48 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kelima - Petikan Pertama.....	87
Contoh Muzik 4-49 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kelima - Petikan Kedua.....	88
Contoh Muzik 4-50 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kelima - Petikan Ketiga	88
Contoh Muzik 4-51 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kelima - Petikan Keempat.....	89
Contoh Muzik 4-52 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kelima - Pengembalian Tema A dan Tema <i>idee fixe</i>	90
Contoh Muzik 4-53 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kelima -Koda.....	90

CARTA ORKESTRASI**MUKA SURAT**

Carta Orkestrasi 5-1 : Orkestrasi <i>Simfoni No.1</i>	91
Carta Orkestrasi 5-2 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Pertama <i>Allegro</i>	92
Carta Orkestrasi 5-3 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Kedua <i>Andante</i>	116
Carta Orkestrasi 5-4 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Ketiga <i>Rondo</i>	140
Carta Orkestrasi 6-1 : Orkestrasi <i>Simfoni No.2</i>	162
Carta Orkestrasi 6-2 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Pertama <i>Rayuan Ibu</i>	163
Carta Orkestrasi 6-3 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kedua <i>Doa Gentaran</i>	193
Carta Orkestrasi 6-4 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Ketiga <i>SMS Ibunda</i>	220
Carta Orkestrasi 6-5 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Keempat <i>Detik Mukjizat</i>	243
Carta Orkestrasi 6-6 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kelima <i>Serpihan Rindu</i>	262

CARTA ANALISA

Carta Analisa 3-1 : <i>Symphony No.103</i> - Petunjuk Baris Masa.....	27
Carta Analisa 3-2 : <i>Symphony No.103</i> - Perhubungan Nada.....	32
Carta Analisa 3-3 : Struktur Gerakan Pertama <i>Symphony No.103</i>	33
Carta Analisa 3-4 : <i>Symphony No.103</i> - Nada Dalam Bahagian Pengenalan.....	36
Carta Analisa 3-5 : <i>Symphony No.103</i> - Frasa Utama Dalam Bahagian Pengenalan..	37
Carta Analisa 3-6 : <i>Symphony No.103</i> - Nada Dalam Eksposisi.....	37
Carta Analisa 3-7 : <i>Symphony No.103</i> - Tema Pertama Motif Pertama.....	38
Carta Analisa 3-8 : <i>Symphony No.103</i> - Tema Pertama Motif Kedua dan Ketiga.....	38
Carta Analisa 3-9 : <i>Symphony No.103</i> - Transisi Kedua.....	39
Carta Analisa 3-10 : <i>Symphony No.103</i> - Tema kedua.....	39
Carta Analisa 3-11 : <i>Symphony No.103</i> - Kodeta.....	40
Carta Analisa 3-12 : <i>Symphony No.103</i> - Transisi Ketiga.....	40
Carta Analisa 3-13 : <i>Symphony No.103</i> - Nada Dalam Rekapitulasi.....	41
Carta Analisa 3-14 : <i>Symphony No.103</i> - Peratusan Harmoni.....	41
Carta Analisa 3-15 : <i>Symphony No.103</i> - Peratusan Progresi / Rentetan.....	42
Carta Analisa 3-16 : <i>Symphony No.103</i> - Contoh Rentetan Perfek Kelima Menurun..	42
Carta Analisa 3-17 : Instrumentasi <i>Symphony No.103</i>	43
Carta Analisa 7-1 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Pertama - Petunjuk Baris Masa.....	291
Carta Analisa 7-2 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Pertama - Bentuk <i>Allegro</i>	294
Carta Analisa 7-3 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Kedua - Petunjuk Baris Masa.....	296
Carta Analisa 7-4 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Kedua - Bentuk Tema Dan Variasi.....	299
Carta Analisa 7-5 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Kedua - Struktur Dalaman	300
Carta Analisa 7-6 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Ketiga - Petunjuk Baris Masa.....	302
Carta Analisa 7-7 : <i>Simfoni No.1</i> Gerakan Ketiga - Bentuk <i>Rondo</i>	305
Carta Analisa 7-8 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Pertama - Petunjuk Baris Masa.....	307
Carta Analisa 7-9 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Pertama - Bentuk Sonata Yang Tidak Lazim.....	310
Carta Analisa 7-10 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kedua - Petunjuk Baris Masa.....	312
Carta Analisa 7-11 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kedua - Bentuk Variasi Yang Unik.....	316
Carta Analisa 7-12 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Ketiga - Petunjuk Baris Masa.....	319
Carta Analisa 7-13 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Ketiga - Bentuk Terneri Yang Tidak Lazim.....	322
Carta Analisa 7-14 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Keempat - Petunjuk Baris Masa.....	325
Carta Analisa 7-15 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Keempat - Matriks Dua Belas Ton.....	333
Carta Analisa 7-16 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Keempat - Bentuk Bebas.....	334
Carta Analisa 7-17 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kelima - Petunjuk Baris Masa.....	336
Carta Analisa 7-18 : <i>Simfoni No.2</i> Gerakan Kelima - Bentuk Sonata Yang Tidak Lazim.....	341

Singkatan Alat Musik

Fl.	-	Flut
Fl.A.	-	Flut Alto
Ob.	-	Oboe
Eng.Hn.	-	English Horn
Kl.	-	Klarinet
Bsn.	-	Basoon
Bsn.B.	-	Basoon Bes
Kl.B.	-	Klarinet Bes
Hn.	-	Horn F
Tpt.	-	Trompet
Tbn.	-	Trombon
Tbn.B.	-	Trombon Bes
Tba	-	Tuba
Timp.	-	Timpani
D.B.	-	Dram Bes
D.G.	-	Dram Getar
Simb.G.	-	Simbal Gantung
Simb.H.	-	Simbal Hempas
Keren.	-	Kerenceng
Cel.	-	Celesta
Vib.	-	Vibrafon
Hp.	-	Harp
Sop .	-	Penyanyi Soprano
Ten.	-	Penyanyi Tenor
Vln.S	-	Violin Solo
Vc.S.	-	Cello Solo
Vln.1	-	Violin I
Vln.II	-	Violin II
Vla.	-	Viola
Vc.	-	Cello
Kb.	-	Kontrabes

PENGKARYAAN MUZIK BAGI ORKESTRA SIMFONI: GABUNGAN CIRI-CIRI KLASIKISME, ROMANTISME DAN MUZIK ABAD KE 20-AN

ABSTRAK

Simfoni dihayati oleh orang ramai melalui konsert, rakaman CD, muzik lataran wayang, siaran radio dan tayangan television. Walau bagaimanapun, negara kita kekurangan komposer yang mengkaryakan muzik simfoni. Karya yang kita hayati kebanyakan adalah hasil daripada komposer yang terkenal dalam zaman Klasik seperti Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart dan Ludwig van Beethoven. Persoalannya, "Adakah kita mempunyai karya untuk orkestra simfoni?" Tesis ini adalah berdasarkan pengkaryaan muzik bagi orkestra simfoni melalui kajian terhadap ciri-ciri Klasikisme, Romantisime, dan Muzik Abad Ke 20-an.

Tesis ini mengandungi dua buah simfoni, iaitu Simfoni No.1 dalam G major dan Simfoni No. 2- 'Ibu Sichuan'. Simfoni No.1 adalah muzik mutlak yang terdiri daripada tiga gerakan iaitu I. *Allegro*, II. *Andante* dan III. *Rondo*. Simfoni No.1 menunjukkan ciri-ciri lumrah simfoni klasik dari segi bentuk, sistem tonal, harmoni dan orkestrasinya.

Simfoni No. 2- 'Ibu Sichuan' menyampaikan kasih sayang ibu yang mendalam terhadap kanak-kanak yang meninggal dunia dalam peristiwa Gempa Bumi di Sichuan pada 12hb.Mei 2008. Simfoni ini adalah muzik program yang terdiri daripada lima gerakan iaitu I. Rayuan Ibu; II. Doa Gentaran; III. SMS Ibunda; IV. Detik Mukjizat dan V. Serpihan Rindu. Simfoni No. 2 menunjukkan ciri-ciri ketidaklaziman dari segi bentuk, sistem tonal dan harmoni.

Tinjauan literatur dalam tesis ini mengandungi empat bahagian, (1) kajian terhadap kreativiti, estetik dan kaedah pengkaryaan simfoni;(2) penyelidikan terhadap perkembangan muzik simfoni zaman praktis lazim;(3) perkembangan muzik pada abad ke 20-an dan (4) peristiwa gempa bumi 2008 di Sichuan, China.

Dalam tesis ini, pendekatannya adalah melalui metodologi historikal dan kajian terhadap karya-karya J.S.Bach, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Hector Berlioz, Arnold Schoenberg, John Cage, Gustav Mahler dan Bela Bartok. Mereka semuanya bersumbangan terhadap perkembangan orkestra simfoni.

Pengkaryaan dua buah simfoni adalah dirintis dengan analisa *Allegro con Spirito Symphony No.103* oleh Joseph Haydn. Tujuan kajian rintis ini adalah untuk memantapkan kemahiran bentuk sonata yang akan menyumbang kepada Simfoni No.1 dan 2.

Suatu pembelajaran yang teliti terhadap elemen-elemen muzik yang berikut juga menyumbangkan kepada perkembangan Simfoni No. 2. Elemen-elemen itu adalah (1) *idée-fixe* oleh Hector Berlioz, (2) harmoni terlunjur oleh Richard Wagner, (3) serialisme oleh Arnold Schoenberg, (4) aleatori oleh John Cage dan (5) kaedah petikan oleh Lucia Berio.

**COMPOSING MUSIC FOR THE SYMPHONY ORCHESTRA: COMBINING
ELEMENTS OF CLASSICISM, ROMANTICISM AND
TWENTIETH CENTURY MUSIC**

ABSTRACT

People enjoy music through concert performances, CDs, film music and radio, and television entertainment. However in Malaysia, we lack composers who compose symphonies. Most of the time, we listen to famous works by great composers like Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart and Ludwig van Beethoven. The question is, "Do we have our own works for the symphony orchestra?" This thesis is based on composing music for the symphony orchestra through the study of elements of Classicism, Romanticism and Twentieth Century Music.

This thesis consists of two symphonies. They are *Symphony No.1* in G major and *Symphony No. 2 - "Ibu Sichuan"*. *Symphony No. 1* is in absolute music and has three movements. They are - I. *Allegro*, II. *Andante* and III. *Rondo*. *Symphony No. 1* bears the formal structure of a classical symphony in accordance with the musical form, tonality, harmony and orchestration.

Symphony No. 2 conveys the deep feeling of a mother's love towards innocent kids who died in the Sichuan Earthquake on May 12th 2008. The symphony is programmatic and has five movements. They are: I. *Rayuan Ibu*, II. *Doa Gentaran*, III. *SMS Ibunda*, IV. *Detik Mukjizat* and V. *Serpihan Rindu*. *Symphony No. 2* bears the style of informality in terms of form, tonality and harmony.

The literature review of this thesis consists of four sections - (1) a study of creativity, aesthetics and symphonic compositions, (2) a survey of symphonic development during the

common practice era, (3) the music development during the 20th century, and (4) the 2008 earthquake tragedy of Sichuan, China.

This thesis is approached through a historical methodology and comprises the study of the works of J.S.Bach, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Hector Berlioz, Arnold Schoenberg, John Cage, Gustav Mahler and Bela Bartok. They have all contributed to the development of the symphony orchestra.

The composing of these two symphonies was preceded by the analysis of *Allegro con Spirito* of *Symphony, No.103* by Joseph Haydn. The purpose was to gain the craftsmanship of a sonata form that would contribute to *Symphony No.1* and 2.

An indepth study of the following elements also contributed to the stylistic development of *Symphony No. 2*. They are - (1) the idee fixe of Hector Berlioz, (2) the extended harmonies of Richard Wagner, (3) the serialism of Arnold Schoenberg, (4) the aleatory of John Cage and (5) the quotation method of Luciano Berio.

BAB 1. PENGENALAN

1.1. Latar Belakang Kajian

Simfoni yang berbentuk Klasik telah dimantapkan pada abad ke-18 di benua Eropah. Sepanjang perkembangannya, simfoni digemari ramai dan diperakui sebagai muzik instrumental yang mencapai tahap tertinggi. Muzik simfoni mewarisi komponen genre muzik zaman Barok, kemudian disuburi oleh Joseph Haydn dan Wolfgang Amadeus Mozart pada zaman Klasik. Ludwig van Beethoven dalam peringkat pertengahan dan lewat Klasik pula memperkembangkan muzik simfoni dan seterusnya membuka satu zaman muzikal yang baru, iaitu zaman Romantis. Semangat evolusi Beethoven dalam bidang pengkaryaan mendorong komposer-komposer berikutnya melakukan penerokaan semasa pengkaryaan. Richard Wagner merupakan komposer yang terpenting dari segi evolusi muzik selepas Beethoven. Pengaruh Wagner yang meleraikan sistem tonal menjadi perkembangan yang penting dalam pembentukan muzik Abad ke-20. Arnold Schoenberg adalah pengasas kepada muzik Dodekafon, di mana muzik ini merupakan satu ciri istimewa muzik Abad ke-20.

Untuk mengkarya sesebuah simfoni, selain daripada daya imaginasi, seseorang pelajar muzik harus dilengkapi dengan pengetahuan yang mendalam dan luas dalam bidang muzik, termasuk teknik orkestrasi, teknik pengharmonian, pengelolaan teori yang tepat dan sebagainya. Secara syarat intrinsik, seseorang harus dilatih supaya mempunyai daya pendengaran yang tajam, daya penangkapan pic secara relatif yang sempurna, daya penghayatan estetik yang tinggi, daya pengiraan irama yang tepat, dan daya pembacaan serta penulisan notasi yang kuat. Di samping itu, kemahiran bermain piano dapat membantunya semasa pengkaryaan simfoni.

Pengkaryaan muzik simfoni jarang dilakukan oleh komposer tempatan, hakikat ini disebabkan oleh kekurangan dari segi alam pendidikan muzik, terutamanya bidang pengkaryaan. Dengan tawaran kursus Sarjana Sastera (komposisi muzik) dan kursus PhD Sastera (komposisi muzik) di Universiti Sains Malaysia, seseorang pelajar muzik kini dapat

mengkaji muzik secara mendalam dan meluas, dan menghasilkan karya muzik yang diiktiraf dunia sejangat, seperti genra opera dan simfoni.

1.2. Pernyataan Masalah

Walaupun muzik simfoni menduduki status yang tinggi di antara pelbagai genre muzik, muzik ini bukanlah genre muzik yang utama bagi masyarakat Malaysia, muzik yang lebih digemari adalah muzik popular dan muzik tradisional. Pendengar muzik simfoni hanya terhad kepada golongan cendekiawan dan mereka yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan muzik barat. Negara kita juga hanya mempunyai beberapa orkestra sahaja, iaitu Orkestra Filharmonik Malaysia (MPO), Orkestra Simfoni Remaja (OSR), Orkestra Simfoni Kebangsaan (OSK), Simfoni Orkestra Negeri Sarawak (SONS) dan Orkestra Filharmonik Penang (PPO). Nilai seni muzik simfoni tidak dikenali oleh orang ramai, hakikat ini merupakan suatu cabaran kepada pelajar komposisi untuk mengkaryakan muzik simfoni yang bernilai dan berunsur tempatan supaya muzik simfoni lebih dikenali dan dihayati oleh orang ramai.

1.3. Persoalan Kajian

1. Apakah rupa bentuk muzik simfoni yang harus dikaryakan untuk memperlihatkan perkembangan simfoni?
2. Apakah rupa bentuk muzik simfoni yang harus dikaryakan untuk memperlihatkan ciri-ciri rakyat Malaysia?
3. Memandangkan simfoni klasik Barat mewajibkan bentuk sonata sebagai gerakan yang wajib dalam gerakan pertama atau gerakan *finale*, manakala bentuk lain seperti biner, tener, variasi, *minuet* dan *trio*, *scherzo* dan *rondo* sebagai bentuk pilihan, apakah strategi dan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji ciri-ciri bentuk sonata supaya dapat menggunakannya dalam pengkaryaan simfoni?

4. Memandangkan pelbagai teori, konsep dan kaedah yang baru telah diperkenalkan dari zaman Romantis ke Muzik Abad Ke 20-an, apakah penyelidikan dan pembelajaran ke atas teori, konsep dan kaedah untuk pengkaryaan simfoni orkestra dalam kajian ini ?

1.4. Objektif Kajian

1. Menghasilkan karya *Simfoni No.1* ala muzik mutlak¹ dan *Simfoni No.2 'Ibu Sichuan'* ala muzik program², yang merangkumi penggunaan kaedah dodekafon, aleatori dan petikan.
2. Menggunakan lagu rakyat sebagai tema gerakan kedua *Simfoni No.1* dan peristiwa gempa bumi Sichuan sebagai kisah program *Simfoni No.2*.
3. Mengadakan kajian rintis untuk pemantapan pengkaryaan *Simfoni No.1*. Kajian rintis adalah perihal analisa karya gerakan pertama *Symphony No.103* oleh Joseph Haydn untuk meninjau bentuk sonata serta mengkaji harmoni dan sistem tonalnya.
4. Menjalani penyelidikan serta pembelajaran mengenai unsur-unsur muzik seperti *idee fixe*, tonal samaran, serialisme, aleatori dan petikan (quotation). Penyelidikan dan pembelajaran *idee fixe* adalah merujuk kepada karya Hector Berlioz *Symphonie Fantastique*; harmoni terlunjur adalah merujuk kepada bahagian pengenalan karya Richard Wagner *Prelude of Tristan and Isolde*; serialisme adalah merujuk kepada karya Arnold Schoenberg *The Fourth String Quartet*; aleatori adalah merujuk kepada karya

¹ Karya muzik mutlak adalah otonomi dan pembentukannya tanpa unsur bukan muzik . Estetik muzik otonomi ini dipengaruhi oleh komposer Itali Gioseffo Zarlino (1517-1590), yang menjadi asas pemikiran kepada perkembangan muzik instrumen pada zaman Barok dan zaman Klasik.

² Simfoni bergaya program muncul pada zaman Romantis dan merentasi muzik Abad ke-20, di mana pengkaryaan muzik ini mempunyai tajuk deskriptif yang tertentu. Estetik muzik program berdasarkan pemikiran ahli falsafah Perancis, Denis Diderot (1713-1784), yang menghujahkan bahwa seni berkait rapat dengan imaginasi ria-rela manusia. Falsafah Diderot mempengaruhi haluan perkembangan muzik, demi penekanan pada imaginasi manusia semasa pengkaryaan muzik, muzik Romantisme dihasilkan. Hector Berlioz (1803-1869) adalah komposer yang menggunakan perkataan 'muzik program' untuk memperkenalkan karya simfoninya yang bertajuk *Symphonie Fantastique* (1830).

John Cage *Imaginary Landscape No.IV*; dan kaedah petikan adalah merujuk kepada karya Luciano Berio *Sinfonia*.

1.5. Fokus Kajian

Kajian ini difokuskan kepada pengkaryaan dua buah simfoni, iaitu *Simfoni No.1* dan *Simfoni No.2 'Ibu Sichuan'* serta kajian rintis yang dijalankan.

1.5.1. Simfoni No.1

Dalam kajian ini, *Simfoni No.1* yang dikaryakan adalah mengikuti rekabentuk muzik mutlak Klasisisme yang diamalkan pada abad ke-18 Klasik Barat. Karya ini berdasarkan konsep simetri dari segi bentuk muzik, struktur frasa dan tonaliti. Gerakan pertama karya ini adalah dalam bentuk sonata dengan tempo *allegro*; gerakan keduanya pula adalah berbentuk *tema dan variasi* dengan tempo *andante* dan gerakan ketiga berbentuk *rondo* dengan tempo *allegro moderato*. Mud simfoni ini berkontras dari segi tempo, iaitu tempo yang laju dalam gerakan pertama, tempo perlahan dalam gerakan kedua dan tempo laju dalam gerakan ketiga. Kontras dari segi tonaliti pula, iaitu skel major dalam gerakan pertama, skel minor dalam gerakan kedua dan kembali ke skel major dalam gerakan ketiga.

1.5.2. Simfoni No.2 'Ibu Sichuan'

Dalam kajian ini, simfoni kedua yang dikaryakan dikenali sebagai *Simfoni No.2* dengan tajuk deskriptif *Ibu Sichuan*. *Simfoni No.2* adalah mengikut gaya muzik program. Simfoni ini dikaryakan demi perasaan belas kasihan kepada mangsa-mangsa gempa bumi Sichuan di China pada 12 Mei 2008. Bencana ini melibatkan kematian seramai 69197 orang, dan di antaranya 5335 mangsa adalah murid sekolah. Karya ini terdiri daripada lima gerakan. Gerakan pertama bertajuk *Rayuan Ibu* dibentuk dengan menggunakan dua motif, motif pertama menggunakan nombor bilangan mangsa kanak-kanak iaitu 5335 sebagai idea

muzikalnya, manakala motif kedua menggunakan sebuah dodoi tradisional Cina *Oi Ku Kuai* yang selalu dinyanyi oleh ibu pencipta sendiri.

Gerakan kedua bertajuk *Doa Gentaran* terdiri daripada harmoni kord *Tristan*, berbentuk bebas dan mewujudkan kesamaran tonaliti. Perkembangan muzik gerakan ini dilakukan secara daya imaginasi pencipta terhadap emosi ibu yang berdoa agar anak mereka terselamat daripada gempa bumi. Gerakan ketiga bertajuk *SMS Ibunda* dikaryakan berdasarkan SMS seorang mangsa kepada anak bayinya yang hanya tiga bulan usianya dengan penuh kasih sayang. Gerakan ketiga ini dibentuk melalui skel pentatonik dan disertai nyanyian vokal yang diiringi orkestra simfoni. Gerakan keempat bertajuk *Detik Mukjizat* berdasarkan kaedah dodekafon yang terdiri daripada siri-siri 12 ton. Gerakan Kelima bertajuk *Serpihan Rindu* bermula dengan introduksi perlahan, diikuti dengan bahagian subjek dan kaunter yang berkontras dan berangkai-rangkai dalam tekstur polifoni. Dalam gerakan ini, petikan kalimat daripada gerakan satu, dua, tiga dan empat masing-masing dibawa balik dalam gerakan kelima secara berurutan dan berangkaian.

1.5.3.Kajian Rintis

Kajian rintis diadakan untuk memantapkan kemahiran pengkaryaan *Simfoni No.1*. Kajian rintis merangkumi analisa gerakan pertama *Symphony No.103* oleh Joseph Haydn dari segi bentuk, harmoni, tema dan instrumentasi.

1.6. Kesignifikanan Kajian

Melalui karya Simfoni No.1 dan Simfoni No.2 yang dihasilkan, diharapkan masyarakat tempatan dapat menerima dan menyambut muzik simfoni yang berunsur tempatan³ dengan baik. Juga, dua buah karya simfoni yang dihasilkan ini akan menjadi warisan seni negara

³ Gerakan kedua Simfoni No.1 menggunakan stanza pertama lagu rakyat "Lompat Katak" sebagai tema utamanya.

yang berharga. Selain daripada itu, karya *Simfoni No.2* yang diilhamkan oleh peristiwa gempa bumi Sichuan, harap dapat mengeratkan lagi perhubungan persahabatan antara negara Malaysia dengan negara China.

1.7. Batasan Kajian

Pengkaryaan simfoni melibatkan rujukan kepada sejarah perkembangan muzik Barat yang merentasi zaman Barok, zaman Klasik, zaman Romantis dan Muzik Abad ke-20 dari segi asal-usul simfoni, ciri-ciri simfoni, kaedah pengkaryaan, teknik harmoni, teknik orkestrasi, konsep baru dan sebagainya.

Apabila merujuk kepada zaman Barok, komposer yang dikaji terbatas kepada J.S.Bach dengan teknik pengkaryaan fuga beliau. Apabila rujuk kepada awal zaman Klasik, rujukan komposer terbatas kepada Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart dan Ludwig Van Beethoven berkenaan sumbangan mereka terhadap pematangan, pembaharuan dan perkembangan muzik simfoni.

Apabila merujuk kepada zaman Romantis, komposer yang dikaji terbatas kepada Hector Berlioz berkenaan muzik simfoni programatik; Richard Wagner yang berkenaan penyamaran sistem tonal; Franz Liszt berkenaan pengkaryaan muzik rakyat dan Claude Debussy berkenaan penggunaan mod pentatonik serta skala augmented.

Apabila merujuk kepada abad ke-20, komposer yang dikaji terbatas kepada Gustav Mahler berkenaan pewarnaan orkestrasi dan pelbagaian gaya simfoninya; Arnold Schoenberg sebagai pengasas kaedah dodekafon; Bela Bartok berkenaan penggunaan muzik rakyat; John Cage berkenaan kaedah aleatori; Komposer lain seperti Igor Stravinsky, Maurice Ravel, Dmitry Shostakovich dan Zoltan Kodaly.

1.8. Organisasi Kajian

Bab satu memberi penjelasan kepada latar belakang kajian, pernyataan masalah kajian, persoalan kajian, objektif kajian, fokus kajian, kesignifikanan kajian, batasan kajian dan organisasi kajian.

Bab dua ditumpukan pada tinjauan literatur. Terdapat empat aspek yang dibincangkan iaitu pandangan terhadap kreativiti, estetik dan kaedah pengkaryaan simfoni; pandangan terhadap perkembangan muzik simfoni pada zaman praktis lazim; pandangan terhadap muzik simfoni pada abad ke-20 ; dan peristiwa gempa bumi Sichuan, China tahun 2008.

Bab tiga menghuraikan kaedah yang digunakan semasa mengkarya muzik, iaitu kaedah pengkaryaan simfoni secara historikal yang terlibat dengan *Simfoni No.1* dan *Simfoni No.2*.

Bab empat perihal kajian rintis yang dijalankan untuk memantapkan pengkaryaan *Simfoni No.1*. Bab ini perihal kajian analisa gerakan pertama *Symphony No.103* yang dicipta oleh Joseph Haydn. Tujuan analisa adalah untuk mengkaji bentuk sonata karya ini.

Bab lima merupakan hasil pengkaryaan *Simfoni No.1* yang terdiri daripada tiga gerakan, iaitu Gerakan Pertama *Allegro*, Gerakan kedua *Andante* dan gerakan Ketiga *Rondo*.

Bab enam merupakan hasil pengkaryaan *Simfoni No.2 'Ibu Sichuan'* yang terdiri daripada lima gerakan, iaitu Gerakan Pertama *Rayuan Ibu*, Gerakan Kedua *Doa Gentaran*, Gerakan Ketiga *SMS Ibunda*, Gerakan Keempat *Detik Mukjizat* dan Gerakan Kelima *Serpihan Rindu*.

Bab tujuh merupakan penutup kepada kajian ini. Rumusan keseluruhan dibuat untuk kajian lanjutan.

BAB 2. TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan literatur ini mempunyai empat bahagian iaitu (1) Pandangan terhadap kreativiti, estetik dan kaedah pengkaryaan simfoni; (2) Pandangan terhadap perkembangan muzik simfoni zaman praktis lazim; (3) Pandangan terhadap perkembangan muzik pada abad ke-20; (4) Peristiwa Gempa Bumi Sichuan, China tahun 2008. Tinjauan literatur dibuat berdasarkan bahan-bahan cetak seperti artikel dalam journal, laporan kajian, tesis kajian, pengkalan data dan sumber buku daripada Perpustakaan Universiti Sains Malaysia dan koleksi sendiri, berita suratkhbar dan laman web.

2.1. Pandangan terhadap kreativiti, estetik dan pengkaryaan simfoni

Heinrich Schenker (1868-1935) menegaskan bahawa daya kreativiti yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang komposer adalah faktor yang paling penting dalam proses pengkaryaan muzik. Beliau berpendapat bahawa keupayaan untuk komposisi adalah berdasarkan perasaan yang berinteraksi terhadap struktur muzik yang berlapisan, iaitu kupasan latar belakang, latar pertengahan dan latar hadapan.⁴

Ahli Psikologi Julies Bahle berpendapat bahawa pengkaryaan muzik adalah suatu jalinan perasaan dan emosi insan yang diacuankan dalam bentuk ton dan irama. Dalam buku yang sama, Mursell James mengatakan bahawa untuk memahami sesebuah karya, seseorang perlu mengkaji personaliti penciptanya, kerana personaliti ini telah terbenam ke dalam muziknya.⁵

Ahli Falsafah Roger Scruton (b.1944) dalam artikelnya yang bertajuk *Understanding Art*, menegaskan aktiviti pengkaryaan seni adalah berdasarkan daya imaginasi pencipta. Beliau membuat kesimpulan seperti begini :

⁴ Kath, R. and C. Dahlhaus (1987). "Heinrich Schenker," *Contemplating Music : Aesthetics of Music Volume 3*. New York, Pendragon Press.m.s. 577

⁵ Mursell, J. L. (1970). "The Psychology of Musical Composition," *The Psychology of Music*. New York, W.W.Norton & Company, Inc.m.s.260

*Understanding music involve the active creation of an intentional world, in which inert sounds are transfigured into movements, harmonies, rhythms – metaphorical gestures in a metaphorical space. And into these metaphorical gestures a metaphorical soul is breathed by the sympathetic listener.*⁶

Leonard B. Meyer dalam artikelnya yang bertajuk *Exploiting Limit : Creation, Archetypes and Style-Change* berpendapat bahawa sejauh ini, pengkaryaan muzik melibatkan dua kaedah kreativiti yang berbeza di kalangan komposer. Kaedah kreativiti yang pertama berkaitan dengan penemuan teori baru yang membolehkan komposer mengkarya dengan citarasa yang baru. Kaedah kreativiti yang kedua pula berpandu kepada komposer-komposer lepas yang terkenal, mengeksploitasi prinsip dan teori yang sedia ada, menghasilkan gaya karya muzik yang baru.⁷

Idea terhadap seni oleh Ferruccio Busoni (1866-1924) menarik perhatian ramai. Beliau merujuk kepada pandangan Plato (350s.m.) dan mengatakan bahawa matlamat seni adalah untuk imitasi alam semulajadi, berjalanan dengan interpretasi perasaan dan emosi manusia. Beliau berpendapat bahawa muzik berbeza dengan bidang seni yang lain, kerana ia adalah otonomi dan universal.⁸

Iannis Xenakis (1922-2001) merupakan komposer abad ke-20, pandangan beliau terhadap pengalaman manusia dalam aktiviti kreativiti adalah seperti yang berikut :

*First preposition : rules can only be imposed by the work itself.
Second preposition : nothing is born from nothing
Third preposition : the universe is in perpetual creation.*

Iannis Xenakis menegaskan bahawa kuasa sesebuah karya adalah dikurniakan oleh kebenaran, dan kebenaran sanggup wujud tanpa segala sokongan dari unsur yang lain. Kesimpulannya beliau berpendapat bahawa sesebuah karya yang bernilai tinggi harus

⁶ Kath, R. and C. Dahlhaus (1987). "The Aesthetic Understanding," *Contemplating Music : Aesthetics of Music Volume II*. New York, Pendragon Press.m.s.230

⁷ Kath, R. and C. Dahlhaus (1987). "Exploiting Limit : Creation, Archetypes and Style Change," *Contemplating Music : Aesthetics of Music Volume II*. New York, Pendragon Press.m.s.678

⁸ Kath, R. and C. Dahlhaus (1987). "Sketch of A New Aesthetics of Music," *Contemplating Music : Aesthetics of Music Volume I*. New York, Pendragon Press.m.s.197

mencapai tahap abstrak yang paling tinggi dan tahap gabungan unsur lain yang paling minima.⁹

Pengasas teknik dodekafon Arnold Schoenberg (1874-1951) dalam artikel *Opinion or Insight ?* menyatakan pemikirannya yang mendorong beliau kepada muzik Dodekafon :

*From the very beginning, this was clear in my mind : tonality's aids to articulation having dropped out, one must find some substitute, so that longer forms can once more be constructed. Length is relative and yet is one of music's dimension; piece of music can therefore be either long or short, so short pieces can be only occasional way out. Starting from that premise, I arrived at twelve tone composition.*¹⁰

Meninjau kepada sejarah perkembangan estetik terhadap pengkaryaan muzik, sejak tahun 1558, komposer Itali Gioseffo Zarlino (1517-1590) telah memperkenalkan suatu konsep baru kepada pengkaryaan muzik, iaitu sesebuah muzik seharusnya mempunyai subjek utama, atau tema utama yang terdiri daripada siri bunyi yang tertentu. Beliau menegaskan bahawa muzik adalah muzik, dan muzik adalah otonomi.¹¹

Pada zaman Barok, perspektif terhadap muzik terbahagi kepada dua aliran yang utama, iaitu aliran Perancis dan aliran Itali. Le Cert de la Vieville daripada aliran Perancis menegaskan bahawa pengkaryaan muzik yang bernilai harus berpandukan kaedah dan perancangan yang baik, bukan secara berangan-angan atau hanya dengan hangatan emosi semata-mata. Perspektif ini bercanggah dengan penegasan aliran Itali, di mana Raguelet menyatakan bahawa pengalaman muzikal yang bermula sejak usia bayi, boleh mengabaikan peraturan-peraturan pembentukan muzik kerana muzik adalah alam semulajadi yang kedua bagi insan manusia.¹²

⁹ Rahn, J. (1994). " Creativity," *Perspectives on Musical Aesthetics*. New York, W.W. Norton & Company.m.s.158-164

¹⁰ Stein, L. (1975). *Style and Idea* Berkeley, University of California Press.m.s.263

¹¹ Sadie, Stanley.(2001). "Philosophy of Music," *The New Grove Dictionary of Music And Musicians*. New York. Oxford University Press.m.s.609

¹² Sadie, Stanley.(2001). "Philosophy of Music," *The New Grove Dictionary of Music And Musicians*.New York. Oxford University Press.m.s.610

Komposer Perancis, Jean Philippe Rameau (1683-1764) menganggap music sebagai satu bidang sains. Beliau berpendapat bahawa struktur muzik adalah alamiah pada diri sendiri, dan muzik bukan alamiah dari segi rohani, objek luaran atau matematik, tetapi alamiah dari komponen dalamannya sendiri. Dalam bukunya yang bertajuk *Treatise on Harmony*, Rameau telah mentafsirkan harmoni dalam bentuk triad dan kedudukan inversinya yang ringkas dan mudah difahami. Dengan itu, muzik telah menduduki suatu lapangan yang terdiri daripada dua dimensi, iaitu dimensi menegak yang dikenali sebagai kord dan dimensi mendatar yang dikenali sebagai kadens.¹³

Denis Diderot (1713-1784), seorang ahli falsafah Perancis yang tidak bersetuju dengan perspektif Plato iaitu seni adalah menyamai alam semulajadi, menghujahkan bahawa seni berkait rapat dengan imaginasi ria-rela manusia. Falsafah Diderot mempengaruhi haluan perkembangan muzik, demi penekanan atas imaginasi manusia semasa pengkaryaan muzik, maka muzik Romantisme dihasilkan.¹⁴

Immanuel Kant (1724-1804) berpendapat bahawa muzik adalah bidang seni yang paling minima nilai rasionalnya tetapi menyampaikan paling tinggi nilai kegembiraan dibandingkan dengan bidang seni yang lain. Kant menegaskan iaitu muzik adalah bahasa perasaan emosi secara universal yang ingkar segala makna kognitif, oleh itu muzik sebagai seni tidak dapat diterangkan secara sebab-kenapa seperti bidang manusia yang lain.¹⁵

¹³ Kath, R. and C. Dahlhaus (1987). "Treatise on Harmony," *Contemplating Music : Aesthetics of Music Volume III*. New York, Pendragon Press.m.s.459-469

¹⁴ Sadie, Stanley.(2001). "Philosophy of Music," *The New Grove Dictionary of Music And Musicians*.New York. Oxford University Press.m.s.611

¹⁵ Kath, R. and C. Dahlhaus (1987). "Critique of Aesthetic Judgement"*Contemplating Music : Aesthetics of Music Volume I*. New York, Pendragon Press.m.s.293-314

2.2. Pandangan terhadap perkembangan simfoni zaman praktis lazim

Mengikuti Stanley Sadie dalam *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* Vol.24 (2001:833), perkataan 'symphony' adalah daripada bahasa Latin *symphonia* yang berasal daripada Greek di mana 'syn' bermakna bersama dan 'phone' bermakna bunyi.

Penerangan dalam Kamus Seni Muzik menyatakan makna "Simfoni" adalah :

Karya orkestra yang merupakan genre utama bagi komposer Zaman klasik. Istilah sinfonia berasal daripada perkataan Latin, iaitu symphonia. Simfoni muncul pada awal Zaman klasik dan berkembang hingga akhir Zaman Romantik. Simfoni biasanya mengandungi tiga atau empat gerakan muzik seperti allegro, adagio, menuet atau scherzo, dan presto. Bentuk muzik yang digunakan dalam pengkaryaan sesebuah simfoni pada Zaman Klasik dan Zaman Romantik ialah bentuk sonata, biner, ternari, rondo, variasi dan sonata rondo. Komposer utama untuk genre ini seperti haydn, Mozart, Beethoven, Schubert dan Brahms.¹⁶

Merujuk kepada buku *The Symphony* yang dituliskan oleh Preston Stedman, terdapat lima bentuk genre muzik pada zaman Barok yang telah memberikan sumbangan terhadap pembentukan muzik simfoni pada zaman Klasik, iaitu 'trio sonata' yang berperwatakan kontrapuntal; 'suite' yang berbentuk binari serta gaya tarian; konserto dan konserto grosso yang menggunakan orchestra yang besar; Overtur Perancis memperkenalkan bahagian intro yang perlahan dengan gaya ritma bertitik kemudian diikuti dengan bahagian Allegro yang laju; *Opera sinfonia* Itali pula berciri-ciri skema tiga babak dengan gaya laju-perlahan-laju, diiringi tekstur homofoni dan babak terakhir dalam bentuk tarian.¹⁷

Menurut Richard Middleton dalam buku *The Rise of the Symphony II*, Vienna merupakan pusat perkembangan muzik simfoni zaman Klasik pada pertengahan abad ke-18.

Ciri-ciri muzik pada ketika itu adalah digambarkan seperti yang berikut :

The cosmopolitan character of Vienna made it natural that the Classical fusion (a fusion of Italian melodiousness, rhythmic verve and buffo spirit, north German empfindsamkeit, counterpoint and structural rigour, Mannheim dynamism and drama, and Bohemian vitality, dance rhythm and folk melody), should take place there. As the fusion developed, certain features which we can recognize as characteristic of the Viennese musical tradition were established.¹⁸

¹⁶ (2009). "simfoni" *Kamus Seni Muzik*. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka.

¹⁷ Stedman, P. (1979). *The Symphony*. New Jersey, Prentice-Hall, Inc.m.s. 3-5

¹⁸ Middleton, R. (1974). *The Rise of the Symphony II*. Milton Keynes, The Open University Press.m.s.33

Denis Arnold dalam *The New Oxford Companion to Music Vol.2*, menyatakan bahawa terdapat tiga aliran utama terhadap karya simfoni antara tahun 1730-1800. Aliran yang paling awal adalah aliran Itali yang diwakili oleh Sammartini, di mana bergaya *galant*, dengan gerakan perlahan yang anggun, dan tekstur yang ringan serta *finale buffa-esque*. Gaya ini yang popular pada pertengahan abad ke-18 telah mempengaruhi komponis termasuk J.C.Bach dan Mozart. Aliran kedua adalah aliran Mannheim yang diketuai oleh Johann Stamitz. Komponis aliran ini menggunakan semua teknik pengkaryaan untuk menunjukkan kehandalan pengkaryaan simfoni mereka termasuk F.X. Richter, Falk, Karl Stamitz, Eichner, Benda dan lain-lainnya. Aliran ketiga adalah aliran Vienna yang diwakili oleh Haydn dan Mozart yang wujud antara 1770-1800. Kedua-dua komponis ini dipengaruhi oleh aliran Sammartini dan Johann Stamitz, dan memperkembangkan muzik simfoni dari segi bentuk, tema, harmoni, orkestrasi, dinamik dan membentuk genre simfoni yang dikenali sebagai simfoni zaman Klasik.¹⁹

Mengikut Roger Kamien dalam buku bertajuk *Music an Appreciation* , muzik simfoni adalah berkembang pesat dalam zaman Klasik, pencipta-pencipta yang telah banyak memberi sumbangan kepada perkembangan simfoni adalah Haydn, Mozart dan Beethoven. Haydn telah mencipta 104 buah karya simfoni, manakala Mozart lebih daripada 40 buah dan Beethoven 9 buah. Dalam zaman Klasik, karya simfoni menjadi semakin panjang, dengan masa persembahan antara 20-45 minit.

Merujuk kepada buku *The Development of Western Music*, Franz Joseph Haydn (1732-1809) adalah komposer yang telah memberikan sumbangan yang terbesar terhadap perkembangan simfoni di kalangan komposer. Beliau telah mencipta 104 buah simfoni, dan simfoninya melambangkan perkembangan genre muzik ini pada peringkat yang berbeza. Pada tahun 1780, skema struktur yang terdiri daripada empat gerakan telah menjadi standard, di mana bentuk sonata digunakan dalam gerakan pertama dan keempat, serta bentuk minuet-trio dalam gerakan ketiga. Sebahagian bentuk sonatanya mempunyai pengenalan yang

¹⁹ Arnold, Denis.(1983)."Symphony," *The New Oxford Companion to Music Vol.2*, New York.m.s. 1779

perlahan. Dari segi orkestrasi, pada tahun 1800, instrumen yang digunakan dalam simfoninya termasuk trumpet, klarinet dan timpani. Kesimpulan yang dibuat terhadap sumbangan Haydn terhadap perkembangan simfoni adalah seperti yang berikut :

The Viennese Classic idiom is a synthesis of elements of galant, emfindsamer, and learned styles. This synthesis was achieved by Haydn more fully than by his contemporaries, and the Viennese Classic style was firmly established in the instrumental works he created in the 1770s. Haydn's works, widely disseminated in the 1780s, influenced other composers to the extent that a more or less universal cosmopolitan musical language resulted.

An overview of Haydn's symphonies shows a variety of formal patterns and a diversification of inner structural schemes that prevented the symphonies from becoming stereotyped. In developing thematic material, he adeptly balanced counterpoint with homophony. All movements were increased in length and complexity. Haydn's imagination, inventiveness, and constant experimentation brought the symphony to Classic proportions and to a level of development that fostered the masterwork of Beethoven.²⁰

Ethan Haimo telah mengkaji muzik Haydn dan berpendapat bahawa terdapat lima prinsip yang diamalkan dan merupakan asas kepada muzik Haydn. Prinsip yang pertama dikenali sebagai prinsip sonata, di mana nada tonik permulaan dikehendaki mengalami perubahan nada dan harus kembali kepada nada tonik pada akhirnya. Prinsip yang kedua dikenali sebagai prinsip bersepadu, di mana sesuatu idea dikembangkan dan saling hubungkait dalam muzik melalui ulangan, transposisi, variasi dan sebagainya. Prinsip yang ketiga dikenali sebagai prinsip *redundancy*, di mana ulangan berlaku pada tema, subfrasa, frasa atau kalimat. Prinsip yang keempat dikenali sebagai prinsip variasi, di mana perubahan muzikal akan berlaku terhadap bahagian yang diulangi. Prinsip yang kelima dikenali sebagai prinsip normatif di mana identiti muzik yang dipersembahkan dikenali oleh pencipta, pemain muzik dan pendengar. Bahasa muzik ini membolehkan pencipta berinteraksi dengan pendengarnya, dan pendengar anggap mereka 'faham' muzik yang dihayati.²¹

Mengikut Marie Stolba, gaya pengkaryaan simfoni oleh Wolfgang Mozart (1756-91) adalah berkembang mengikut perubahan tokoh muzik yang mempengaruhi beliau, pada awalnya dari J.C. Bach ke Monn, Wagenseil dan Holzbauer; selepas 1772, dari Sammartini ke Johann Stamitz dan Haydn. Walaubagaimanapun Mozart membentuk gayanya yang

²⁰ Stolba, K. M. (1998). *The Development of Western Music*. United State, McGraw-Hill Company.m.s.379

²¹ Haimo, E. (1995). *Haydn's Symphonic Forms*. New York, Oxford University Press.m.s.1-10

tersendiri dalam tiga buah simfoni yang terakhir, iaitu *Simfoni ke-39* (Eb major), *Simfoni ke-40* (G minor) dan *Simfoni ke-41 Jupiter* (C major). Ketiga-tiga buah simfoni ini dianggap bergaya *ala Mozart*, di mana penggunaan kromatisme, tema yang merdu, penggunaan minor kedua, peranan kaunterpoint yang penting dalam bentuk sonata merupakan ciri-ciri gayanya.²²

Kebanyakan karya simfoni yang dicipta oleh Haydn dan Mozart pada zaman Klasik adalah muzik mutlak, iaitu muzik yang dikarya tanpa berpandukan sesuatu cerita atau idea yang bukan berunsur muzik.²³

Edwin John Stringham menggambarkan Ludwig van Beethoven sebagai bintang muzik yang paling menyinar sepanjang perkembangan muzik barat. Beethoven telah membuka era muzikal baru yang penuh dengan espresif dan memberikan pengaruh yang besar kepada komposer-komposer zaman Romantik yang berikutnya.²⁴

Richard Middleton menyatakan bahawa inovasi Beethoven dalam muzik simfoni boleh ditinjau dari beberapa aspek, iaitu pertama, simfoni Beethoven semuanya mempunyai identiti yang tersendiri, termasuk tujuan dan gaya yang tersendiri. Kedua, Beethoven telah membina karya simfoni sebuah karya yang bersepadu, ini bermakna setiap gerakan adalah sebahagian daripada perjalanan muzikalnya yang tidak boleh dipisahkan yang membawa matlamat yang tertentu. Ciri-ciri ini menyerupai ciri-ciri muzik program, contohnya dalam *Symphony no.3* oleh Beethoven, temanya berkait rapat dengan riwayat lahir, hidup, dan mati seseorang wira; *Symphony no.6* pula berkaitan dengan perasaan terhadap pemandangan alam semulajadi di luar Bandar.

Ketiga, Beethoven cuba mengaitkan antara gerakan dengan penggunaan temanya. Keempat, Beethoven telah membentuk sesuatu '*Finale problem*'. Ini bermakna, beliau telah membawa klimaks sesebuah simfoni berlaku pada gerakan *Finale*, ini adalah berbeza dengan gaya sebelumnya yang mewujudkan klimaks di gerakan yang pertama, gaya ini

²² Stolba, K. M. (1998). *The Development of Western Music*. United State, McGraw-Hill Company.m.s.387

²³ (2009). "muzik mutlak" *Kamus Seni Muzik*. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka.

²⁴ Stringham, E. J. (1959). *Listening to Music Creatively*. New Jersey, Prentice-Hall, Inc.m.s. 387-393

menjadi sesuatu kesukaran untuk komposer lain yang ingin mengikutinya. Gaya ini dapat ditinjau dalam karya simfoni Beethoven iaitu Symphony no 3, 5 dan 9.

Kelima, Beethoven telah memperkembangkan semua gerakan, gerakannya diperpanjangkan dalam rekabentuknya. Dalam bentuk sonata, bahagian perkembangan dan koda telah diperkembangkan lagi. Keenam, Beethoven memberi tekanan kepada perkembangan kepada gerakan variasi yang asalnya tidak berpotensi untuk berkembang melalui perkembangan motif-motif muziknya. Ketujuh, Beethoven membentuk gerakan perlahan yang khas, contohnya *adagio ala hymn* dan bentuk *scherzo*. Kelapan, di bawah pengaruh Beethoven, muzik simfoni menjadi lebih kepada citarasa peribadi, dan kurang dari segi nilai sosial. Kesembilan, suara manusia telah diperkenalkan dalam muzik simfoni, contohnya *Symphony no.9*. Kesepuluh, Beethoven telah memperkembangkan orkestra dengan memperkenalkan alat-alat seperti kontra basoon, tiga trombon, pikolo dan kerenceng.

Dengan inovasi Beethoven dalam muzik simfoni yang menunjukkan pengakhiran zaman klasik, seterusnya mengisytiharkan suatu era muzik yang baru, iaitu zaman Romantis.²⁵

Merujuk kepada *The Symphony*, abad ke-19 juga digelar sebagai "Era Romantis", di mana Romantisme menekankan maruah individu, kebebasan emosi dan pendekatan subjektif yang lebih tetapi formaliti yang minima dalam rekabentuk seni. Dari segi muzik, Romantisme telah mempengaruhi pencipta yang cuba memberikan nafas ekspresi sendiri. Komposer telah mengamalkan melodi yang merdu dan ekspresif, dan amalan ini telah menghasilkan melodi yang disonan. Akibatnya, muzik ekspresif telah mendorong ke arah kebebasan yang lebih dari aspek harmoni dan tonaliti. Contohnya dalam karya Wagner, kromatisme dalam tonaliti telah mencapai satu tahap yang begitu tinggi, sehingga mewujudkan keadaan tonal samaran. Romantisme kurang menekankan struktur formal sesebuah karya, tetapi lebih menekankan kebebasan dari segi bentuk dan gaya. Era ini

²⁵ Middleton, R. (1974). *The Rise of the Symphony II*. Milton Keynes, The Open University Press.m.s.95-97

adalah era yang menekankan warna muzik semasa orkestrasi berlaku. Era ini juga era yang menggalakkan jalinan antara bidang seni, menghasilkan muzik program.²⁶ Komposer simfoni yang terkenal termasuk Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Franz Listz, Hector Berlioz, Johann Brahms, Peter Tchaikovsky dan lain-lainnya.

Merujuk kepada *The Enjoyment of Music*, Hector Berlioz (1803-1869) telah memperkenalkan penggunaan tema *idée fixe* dalam karya *Symphonie Fantastique* beliau. *Idee fixe*²⁷ adalah simbol muzikal yang melambangkan kekasihnya. Tema ini muncul secara senyap dalam bentuk variasi harmoni, ritma, meter, tempo, dinamik dan warna ton. Dengan penggunaan *idée fixe*, kelima-lima gerakan dapat dipersepadukan. Berlioz merupakan pencipta yang pertama menggunakan perkataan muzik program untuk menerangkan karyanya.

Kord *Tristan* yang diperkenalkan oleh Richard Wagner (1813-1883) dalam karya *Prelude of Tristan and Isolde* menduduki peranan yang penting dalam sejarah perkembangan muzik zaman Romantis, kerana ia telah mengakibatkan tonal samaran dan mendorong perkembangan muzik atonal pada abad ke-20. Merujuk kepada *Harmony in Context*, peranan kord *Tristan* dinyatakan seperti yang berikut :

So why this long discussion of a fragment from the Tristan prelude ? Because it illustrates, perhaps better than any other work of the period, a stage in the history of tonality. In this stage, tonal ambiguity and instability become the norm, rather than tonal definition and stability. The music is in a stage of constant tonal fluctuation, key areas are implied rather than established, chords often allow for several possible interpretations, and key areas are defined more by dominant than by tonic chords. Formally, the music is highly motivic, and melodic, motivic cells become the essential building blocks.

*Tristan and Isolde has often been seen as a turning point in music history. because of the enormous impact it had on composers, it represents an important step in the process toward the breakup of tonaliti. Composers who were directly influenced by Wagner's harmonic and melodic idioms in this opera include, among many others, Anton Bruckner , Max Reger, Hugo Wolf, Gustav Mahler, Richard Strauss, Arnold Schoenberg, Cesar Franck, Gabriel Faure and Claude Debussy.*²⁸

²⁶ (2009) Kamus Seni Muzik : Muzik bertajuk deskriptif atau muzik berdasarkan sesuatu cerita. Karya menggambarkan maksud tajuk atau cerita tentang idea seperti pemandangan, perwatakan dan cinta.

²⁷ (2009) Kamus Seni Muzik: Tema muzik yang melambangkan satu idea, watak dan lain-lain dalam muzik program. Tema ini diubah dan diulangi sepanjang karya untuk menimbulkan perasaan dan perwatakan yang berbeza bagi sesuatu protagonis.

²⁸ Roig-Francoli, M. A. (2003). " Toward the Limit (and Beyond) of Functional Tonality," *Harmony in Context*. New York, McGraw-Hill Higher Education. m.s.843-850

2.3. Pandangan terhadap perkembangan simfoni Abad ke-20

Pada abad ke-20, terdapat pelbagai aliran muzik, iaitu aliran Impresionisme, NeoKlasikisme, Ekspresnisme, Serialisme dan lain-lainnya. Merujuk kepada *The Symphony*, pengkaryaan simfoni ketika itu adalah seperti yang berikut :

The first twenty to thirty years of the twenty century were marked by a general upheaval in the creative direction of the art form. The lush results of orchestral impressionism existed side by side with the lyricism of neoromanticism. The thin line of late-nineteen-century romanticism can be seen preserved in the continuing works of Strauss, by then writing operas almost exclusively. Mahler made attempts to respond to the new textural concepts by becoming a more linear composer in some of his works. Sibelius was to continue much of the post-romantic practice, which was tempered by his own individuality. Arnold Schoenberg, Anton Webern, and Alban Berg became focal points of experimentation with the basic pitch structure of music by their advocacy of serialism.

*The dearth of the symphonies, however is particularly revealing :between 1909-1920 only nine orchestral symphonies were written. Of these nine, the Prokofiev Classical Symphony was possibly the most avant garde work. The two Ives symphonies, revolutionary in many respects. The lines of development reveal Elgar, Sibelius, and Vaughan William picking up the thread of the traditional symphony after the death of Mahler. Debussy, Ravel, Delius sustaining the impressionist style. Stravinsky's orchestral suites show his change of style from that of a Russian impressionist to that of almost a primitive expressionist in *Sacre*. Bartok's very meager orchestral effort.*

Since 1920 composers have shown a reawakening of interest in the symphony, enough to categorize it as one of the twentieth century's major form.²⁹

Muzik Impresionisme mencerminkan tanggapan tentang kandungan atau tajuk secara tersirat. Gaya muzik menekankan tekstur yang ringan. Struktur karya jenis ini tidak tetap dan mempunyai frasa muzik yang panjang dan lebar.³⁰ Pencipta aliran Impresionisme yang terkenal adalah Claude Debussy (1862-1918) dan Maurice Ravel (1875-1937). Merujuk kepada *The Development of Western Muzik*, ciri-ciri karya impresionisme adalah seperti yang berikut :

Impressionistic music is characterized by irregular phrases, blurring of formal outlines, avoidance of traditional harmonic progressions, use of stream of chords in parallel motion and altered chords with unresolved dissonances, and choice of instruments for their coloristic possibilities. The music is tonal, but modality frequently appears within it, and often the leading tone is suppressed. Composers aimed to create an atmosphere, to suggest rather than to define.³¹

²⁹ Stedman, P. (1979). *The Symphony*. New Jersey, Prentice-Hall, Inc.m.s. 249-251

³⁰ (2009). "Impresionisme" *Kamus Seni Muzik*. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka.m.s.98

³¹ Stolba, K. M. (1998). *The Development of Western Music*. United State of America, McGraw-Hill Company.m.s.580

Semasa perbincangan terhadap muzik baru, Schoenberg menyanjung tinggi komposer Zaman Barok, iaitu J.S. Bach. Dalam artikel *New Music, Outmoded Music, Style and Idea*, beliau berhujah yang berikut :

J.S. Bach not only developed but really created a new style of music which was without precedent.....

In contrast, Bach enlarged these rules to such extent that they comprised all the twelve tone of the chromatic scale. Bach sometimes operated with the twelve tones in such a manner that one would be inclined to call him the first twelve tone composer.....

Bach also the first to introduce just that technique so necessary for the progress of their New Music : the technique of 'developing variation', which made possible the style of the great Viennese Classicists.....

Bach's music was not outmoded forever, as history show; today their New music is outmoded while Bach's has become eternal.³²

Lagu rakyat telah digunakan sebagai bahan untuk pembentukan simfoni pada zaman Klasik, zaman Romantis dan Abad ke-20, di mana pencipta yang terlibat adalah termasuk Haydn, Mozart, Liszt, Dvorak, Sibelius, Stravinsky, Bartok dan lain-lainnya. Dalam artikel bertajuk *Folkloristic Symphonies*, Arnold Schoenberg menyatakan bahawa bagi seseorang pencipta yang kreatif, ia hanya akan berkarya apabila mempunyai sesuatu mesej yang ingin disampaikan tetapi belum disampaikan, dan mesej itu akhirnya disampaikan melalui muziknya. Pengkaryaan simfoni terbentuk bukan berdasarkan hanya satu atau lebih tema, tetapi keseluruhan bahan muzik, termasuk bentuk yang digunakan, gaya tempo, dinamik, idea sampingan, tekstur dan sebagainya. Oleh itu, penggunaan lagu rakyat dalam muzik simfoni bukan setakat variasi seperti gaya zaman Klasik yang kekal dalam suatu struktur yang tertentu, tetapi seharusnya menunjukkan perkembangan dengan menggunakan elemen-elemen muzik yang lain. Melalui pengkaryaan secara kembangan variasi, sesebuah lagu rakyat akan menjadi lebih bermakna dan bernilai.³³

Arnold Schoenberg (1874-1951) adalah pengasas kepada karya dua belas ton, atau dikenali juga sebagai dodekafon. Muzik ini menggunakan susunan tertentu dan kemudiannya

³² Stein, L. (1975). *Style and Idea* Berkeley, University of California Press.m.s.114-120

³³ Stein, L. (1975). *Style and Idea* Berkeley, University of California Press.m.s.161-166

dikenali sebagai muzik serialisme. Karya serial Schoenberg termasuk Violin Concerto, Opus 36; The Fourth String Quartet, Opus 37; The Piano Concerto, Opus 42 dan sebagainya. Merujuk kepada Kamus Seni Muzik, karya dua belas ton diterangkan seperti yang berikut :

Kaedah yang diilhamkan oleh Schoenberg merupakan satu set himpunan yang terdiri daripada kesemua 12 klasifikasi pic. Set ini dikenali sebagai deret dua belas ton atau set dua belas ton. Pic dalam set atau deret ini wujud sekali sahaja dan disusun mengikut daya kreativiti komposer. Terdapat empat bentuk set klasifikasi pic, iaitu deret dasar, deret mundur, deret balikan dan deret mundur balikan. Kesemua empat bentuk set klasifikasi pic tersebut berserta dengan transposisinya pada setiap peringkat klasifikasi pic diatur dalam satu matriks yang dikenali sebagai matriks dua belas ton. Bahan yang diperolehi digunakan mengikut daya kreativiti serta kebijaksanaan seseorang komposer dalam pengkaryaan beliau.

Pada 50an abad ke-20, John Cage (1912-1992) telah memperkenalkan kaedah pengkaryaan yang dikenali sebagai kaedah aleatori,³⁴ karyanya termasuk *Imaginary Landscape NO. IV* dan *Music of Changes*. Pada dasarnya sistem ini merangkumi pembentukan heksagrams di mana balingan duit siling berlaku. Dalam artikel *Composition* (1952) dalam bukunya *Silence*, beliau menyatakan seperti yang berikut :

*It is thus possible to make a musical composition the continuity of which is free of individual taste and memory (psychology) and also of the literature and 'tradition' of the art. The sound enters the time-space centered within themselves, unimpeded by service to any abstraction, their 360 degree of circumference free for an infinite play of interpenetration. Value judgements are not in the nature of this work as regards either composition, performance or listening. The idea of relation being absent, anything may happen. A 'mistake' is besides the point, for once anything happens it authentically is.*³⁵

Komposer Amerika Syarikat, Elliott Carter (1908) telah memperkenalkan suatu kaedah yang mengubah tempo secara tepat, di mana kaedah ini dikenali sebagai *Modulasi Tempo* atau *Modulasi Matriks*.³⁶ Kaedah ini merupakan konsep utama untuk pembentukan poliritma pada abad ke-20. Semasa temubual, Elliott Carter (1908) menyatakan tujuannya berkenaan penggunaan *modulasi tempo* :

³⁴ Daripada bahasa Latin 'alea', bermakna permainan yang menggunakan dadu, yang tidak ketentuan.

³⁵ Brindle, R. S. (1987). *The New Music : The Avant-garde since 1945*. New York, Oxford University Press.

³⁶ *Materials and Techniques of Twentieth Century Music*.m.s.130. Mengikut Stefan Kosta : Elliott Carter is generally credited with being the first to use a particular method of changing tempos precisely by making some note value in the first tempo equal to a different note value in the second tempo. For example, to modulate from crotchet beats =80 to crotchet beats = 120, one could begin using eighth-note triplets in the first tempo. These triplet eighths have a duration of 240 perminute(three times the crotchet beats =80). These rate of 240 turns out to be the simple division of the beat (the eighth-note) at the new tempo of crotchet beats=120.

I tried to think in larger-scale time-continuities of a kind that would be still convincing and yet at the same time new in a way commensurate with, and appropriate to, the richness of the modern musical vocabulary. This aim led me to question all the familiar methods of musical presentation and continuation- the whole so-call musical logic based on the statement of themes and their development. In considering constant change- process- evolution as music's prime factor, I found myself in direct opposition to the static repetitiveness of much early twentieth-century music, the squarred off articulation of the neoclassics, and indeed much of what is written today in which "first you do this for a while, then you do that." I wanted to mixed up the "this" and the "that" and make them interact in other ways than by linear succession.³⁷

Sejak 60an abad ke-20, ramai komposer sengaja mencipta karya secara petikan, di mana bahagian-bahagian daripada karya zaman Barok, zaman Klasik, zaman Romantis dan Abad ke-20 telah dipetik untuk membentuk karya yang baru, contohnya karya Luciano Berio *Sinfonia* telah memetik muzik J.S Bach dalam karya petikannya. Dua unsur terhadap pewujudan muzik petikan adalah unsur sejarah dan kesedaran terhadap gaya yang ekspresi. Mengikut pandangan komposer German Bernd Alois Zimmermann (1918-1970), petikan mewakili penyatuan masa lepas, masa kini dan masa hadapan. Komposer Amerika Syarikat Lukas Foss (1922-2009) pula berkata begitu :

What I did in the Baroque Variations was to present my own nightmare- Adam and Eve driven out of paradise. My home is Bach, Beethoven, Mozart. But you see : man has a double need, to return to his past, which is home, and to discover the future. Then he feels that he is living in the present.³⁸

³⁷ Simms, B. R. (1996). *Music of the Twentieth Century : Style and Structure*. New York, Schirmer Books.m.s. 93

³⁸ Schwartz, E. and D. Godfrey (1993). *Music Since 1945 : Issues, Materials and Literature* United State, Wadsworth Thomson Learning.m.s.242-262

2.4. Peristiwa Gempa Bumi Sichuan, China, Tahun 2008

Simfoni No.2 adalah dikaryakan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa Gempa Bumi Sichuan pada tahun 2008.

Mengikut berita *Sichuan China Berlaku Gempa Bumi* daripada Sin Chew Daily bertarikh 13-5-2008, gempa bumi telah berlaku di Sichuan, China pada 12-5-2008. Bencana ini berlaku pada pukul 2.28 petang, banyak sekolah telah runtuh, dan murid-murid sekolah rendah dan menengah yang sedang berehat menjadi mangsanya.

Dalam berita *Kematian Melebihi 12000 Orang* yang dilaporkan oleh Sin Chew Daily bertarikh 14-5-2008, gempa bumi Sichuan menyebabkan kematian seramai 12000 orang, dan ribuan penghuni kehilangan. Di sekolah menengah Er-Xiang, seramai 120 murid terselamat, tetapi 300 orang murid dan guru dikebumi di dalam bangunan sekolah yang runtuh.

Berita *Banyak Sekolah Runtuh, Guru Dan Murid Menjadi Mangsa* daripada Sin Chew Daily bertarikh 15-5-2008 menunjukkan bahawa anggaran bilangan kematian bertambah kepada 14866 mangsa dan kehilangan seramai 14051 orang. Di sebuah bandar peminggiran Du Jiang Yan, ramai ibubapa berkumpul di sekolah yang runtuh bermalaman, berdoa agar anak mereka terselamat. Dipercayai 900 murid dan guru sekolah ini telah dikebumi semasa gempa bumi berlaku.

Menurut berita *Kegiatan Penyelamatan Berlangsung 24 Jam* daripada Sin Chew Daily bertarikh 16-5-2008, 8 buah kampung di Wen Chuan telah ditelan dalam gempa bumi. Pasukan penyelamat China dan luar negara berusaha 24 jam untuk menyelamatkan mangsa yang masih terkurung di bawah bangunan yang runtuh. Seluruh dunia berdoa agar mangsa yang masih hidup terselamat.

Kematian mangsa semakin meningkat, berdasarkan berita *Kematian Melebihi 22000 Orang* daripada laporan Sin Chew Daily bertarikh 17-5-2008, anggaran bilangan kematian

bertambah kepada 22069 orang, bilangan yang terselamat seramai 27560 orang. Pihak kerajaan China mengisytihar akan menyiasat sebab keruntuhan bangunan sekolah yang menyebabkan ramai murid dan guru menjadi mangsa.

Suasana menjadi semakin terancam, menurut berita *1,200,000 Penghuni Berpindah Akibat Ancaman Gempa Bumi* daripada Sin Chew Daily bertarikh 18-5-2008, di mana 1,200,000 penghuni di Utara Sichuan terpaksa berpindah akibat ancaman banjir tasik yang mungkin terjadi akibat gempa bumi. Menurut laporan berita *Kasih Ibu Dalam SMS Telefon Bimbit* pada hari berkenaan juga, dalam satu kejadian tindakan penyelamatan pada 12-5-2008, semasa usaha penyelamatan dijalankan dengan bertungkus-lumus, terjumpa satu mayat ibu yang terkandung dengan bayi anggaran 3 atau 4 bulan usianya. Mulut bayi dekat dengan dada ibu yang mana bajunya telah terbuka untuk menyusu anaknya. Postur mayat ibu difahami adalah untuk menyelamatkan anaknya, di mana tulang belakangnya telah patah berbentuk 'M' disebabkan tahanan batu-kayu yang runtuh, tetapi anaknya terlindung dan terselamat dibawah tubuh badannya. Di atas lantai, pasukan penyelamat terjumpa sebuah telefon bimbit yang catat dengan ayat SMS yang begitu : '孩子，如果你还活着，请记得妈妈永远爱你' (Anakku, kalau kau masih hidup, ingatlah ibu sayangkan kau selama-lamanya.)

Berita yang menyala harapan manusia sering disampaikan, dengan berita *Penyelamatan Seramai 63 Orang Daripada Bangunan Runtuh* melalui Sin Chew Daily bertarikh 19-5-2008, walaupun selepas 124 jam, 63 orang terselamat dalam suasana hujan lebat yang menimpa dan tindakan susunan gempa bumi yang berterusan. Masa penyelamatan semakin suntuk, peluang hidup bagi mangsa yang masih terkurung semakin berkurangan. Terdapat bayi mati kerana kalaparan di kawasan bencana yang peminggiran.

Menurut berita *Dunia Sejagat Berdoa* daripada Sin Chew Daily bertarikh 20-5-2008, seluruh dunia berdoa pada pukul 2.28 petang, 19-5-2008, untuk mengenangi mangsa yang mati akibat gempa bumi. Selepas 164 jam, masih terdapat 2 orang yang diselamatkan daripada bangunan yang runtuh, kejadian ini merupakan sesuatu mukjizat.

Berdasarkan berita bertajuk *Bangkit Kemarahan Daripada Iubapa Terhadap Keruntuhan Sekolah* yang dilaporkan oleh Sin Chew Daily bertarikh 21-5-2008, ibubapa sedih dan marah apabila anak mereka mati bersama rakan sebaya dalam kejadian runtuh bangunan sekolah enam tingkat yang melibatkan kematian 600 murid, memandangkan bangunan lain di persekitaran tidak runtuh semasa gempa bumi.

Dalam berita *Pekerja Terselamat – Suatu Mukjizat* daripada Sin Chew Daily bertarikh 22-5-2008, kejadian mukjizat turut berlaku, seorang pekerja terselamat selepas 9 hari terkurung dalam bangunan runtuh. Masyarakat mengesyor pembinaan semula yang giat, galakan dari seluruh dunia kepada mangsa gempa yang masih hidup agar mereka dapat kembali kepada kehidupan yang terpelihara dan bahagia.

Menurut berita *Kematian Mangsa Mencapai 51151 Orang* daripada Sin Chew Daily bertarikh 23-5-2008, bilangan kematian dalam gempa bumi mencapai 51151 orang, mangsa yang cedera adalah 188431 orang dan mangsa yang hilang adalah 29328 orang. Kejadian mukjizat turut berlaku, 14 orang pekerja yang terkurung diselamatkan selepas 10 hari bencana gempa bumi berlaku.