

**ELABORASI TEKNIK *SINDHENAN* DALAM VOKAL JAZZ:
LAGU *MOONLIGHT IN VERMONT***

**Disusun Oleh :
Adila As Shahidah
NIM. 17001440134**

**PROGRAM STUDI D4 PENYAJIAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir resital ini diajukan oleh Adila As Shahidah, NIM 17001440134, Program Studi Diploma 4 (D4) Penyajian Musik, Jurusan Penyajian Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta (**Kode Prodi : 91321**). Tulisan ini telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Tugas Akhir pada tanggal 07 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing,

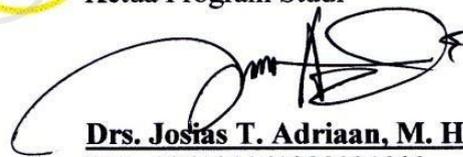
Agnes Tika Setiarini, M. Sn
NIP. 199101042020122017

Penguji Ahli,

Dr. Suryati, M. Hum
NIP. 196409012006042001

Ketua Program Studi

Drs. Josias T. Adriaan, M. Hum
NIP. 196101161989031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Siswadi, M. Sn
NIP. 19591061988031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Diploma Empat di satu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penulisan Tugas Akhir ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Penulis,

Adila As Shahidah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil karya tulis ini kupersembahkan untuk keluargaku, terutama orangtuaku. Berkat mereka berdua aku dapat menjalani keseharianku dengan sangat indah.

Suka duka dan kekuatan yang mereka berikan, tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Berkat kesabaran dan kerja keras yang mereka lakukan, sehingga dapat terselesaikannya tahap pendidikanku saat ini. Terimakasih telah menjadi rumah untuk kupulang dan terimakasih karena sudah selalu menerima bagaimanapun bentuk dan warnaku.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menuntun dan membimbing selama proses pengerjaan, sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini dengan judul “Elaborasi Teknik *Sindhenan* Dalam Vokal *Jazz : Moonlight In Vermont*” dengan baik. Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan program Diploma Empat (D4) Penyajian Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Universitas Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Telah disadari bahwa karya tulis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, nasihat, dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses penyusunan. Pada kesempatan kali ini, rasa terimakasih akan disampaikan dengan tulus kepada :

1. Drs. Josias T. Adriaan, M. Hum. selaku ketua prodi D4 Penyajian Musik. Saya berterimakasih atas saran dan masukan yang telah diberikan guna untuk menyempurnakan hasil tugas akhir.
2. Drs. Rahmat Raharjo, M. Sn. Selaku sekretaris prodi D4 Penyajian Musik. Saya ucapkan terima kasih atas kerja sama dalam mengatur penjadwalan selama masa perkuliahan berlangsung.
3. Agnes Tika Setiarini, M. Sn. Selaku dosen pembimbing dan dosen mayor yang telah memberikan banyak masukan, kritik, dan saran. Berkat kesabaran dan ketekunan dalam setiap proses bimbingan yang dilakukan, sehingga dapat terselesaikan karya tulis ini dengan baik.
4. Dr. Suryati, M. Hum. Selaku dosen penguji. Saya ucapkan terimakasih yang sangat berlimpah karena berkat saran dan masukan yang diberikan, karya tulis ini dapat lebih disempurkan.
5. Veronica Yoni Kaestri, M. Hum. selaku dosen wali yang telah membimbing selama proses perkuliahan berjalan.
6. Stefanafenti Asriuni Minarpradipta, S. S. selaku dosen mayor di beberapa semester sebelumnya, serta rasa terimakasih yang sangat berlimpah

untuknya karena telah memberikan banyak masukan selama proses pembuatan karya tugas akhir pada lagu “*Moonlight In Vermont*”.

7. Keluarga yang telah mengurus dan membimbing sejak terlahir didunia. Berkat kesabaran, doa dan materi yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang ini. Tidak ada tempat paling nyaman selain rumah. Terimakasih karena selama ini sudah menjadi rumah untuk pulang dan berkeluh kesah.
8. Sahabat seperjuangan mulai dari awal kuliah sampai lulus di semester 9 ini, Katarina Reva Tamadyani. Terimakasih karena kita sudah berjuang sampai dititik ini bersama – sama. Terimakasih juga karena kita sudah bertahan untuk “waras” dan ingat untuk tetap selalu menjaga kewarasan tersebut tetap stabil.
9. Seluruh tim pengiring Resital Tugas Akhir yang telah membantu selama proses. Terimakasih berkat waktu, tenaga dan pikiran yang kalian berikan mulaidari proses latihan sampai pengambilan video audio dapat berjalan lancar.

Sangat disadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan. Demi perbaikan selanjutnya, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan dan diterima dengan senang hati. Semoga karya tulis Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi perkembangan musik vokal.

Yogyakarta, 07 Januari 2022

Adila As Shahidah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR NOTASI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN PENYAJIAN MUSIK	
A. Tinjauan Pustaka dan Repertoar	6
1. Tinjauan Pustaka.....	6
2. Tinjauan Repertoar	9
B. Teori yang Digunakan.....	10
BAB III METODE PERANCANGAN DAN PENYAJIAN MUSIK	
A. Metode Perancangan	13
1. Teknik Pengumpulan Data	13
2. Analisis Data.....	14
3. Eksplorasi.....	14
B. Rancangan Penyajian Musik	17
BAB IV HASIL PENYAJIAN MUSIK	
A. Deskripsi Penyajian Musik.....	19
B. Penerapan Teknik Vokal Sindhenan.....	21
C. Penerapan Teknik Sindhenan Pada Lagu “ <i>Moonlight In Vermont</i> ”	22
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	28
B. Saran	28
SUMBER ACUAN	29
A. Daftar Pustaka.....	29
B. Diskografi.....	29
C. Webtografi.....	30
LAMPIRAN	31

DAFTAR NOTASI

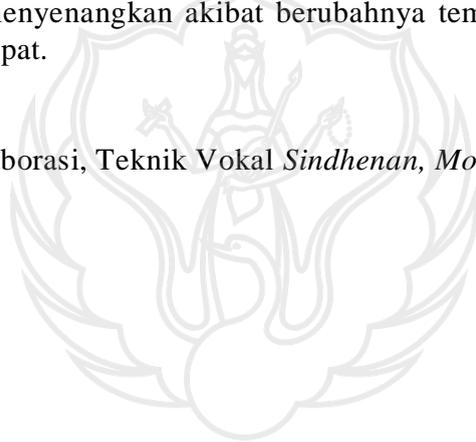
Notasi 3.1 Pengembangan Lagu <i>Moonlightin Vermont</i>	16
Notasi 4.1 <i>Bawa</i> , birama 1	23
Notasi 4.2 Notasi <i>Luk</i> , birama 9.....	25
Notasi 4.3 Notasi <i>Luk</i> dan <i>Gregel</i> , birama 69	25
Notasi 4.4 Solo Gender, Rubato.....	25
Notasi 4.5 Notasi <i>Tutti</i> , birama 29 – 41	26
Notasi 4.6 <i>Seleh</i> , birama 72	26

ABSTRAK

Resital ini ditujukan pada pengembangan teknik *sindhengan*, bahwa teknik ini dapat dielaborasi dengan lagu *jazz ballad*. Mengkolaborasikan dua unsur budaya dengan hasil yg sesuai pada umumnya sulit untuk dilakukan. Melalui resital ini dilakukan eksperimen untuk membuktikan bahwa dasar teknik *sindhengan* dapat digunakan sebagai metode kreatif untuk mengembangkan improvisasi vokal *jazz*. Serta menunjukkan fleksibilitas penerapan teknik *sindhengan* dalam kolaborasinya dengan jenis musik yang lain. Teknik *sindhengan* yang diterapkan adalah cengkok dan senggakan, cengkok sendiri mencakup *luk* dan *greget*. Dalam metode Kualitatif Deskriptif ini digunakan untuk penelitian elaborasi pada lagu yang berjudul “*Moonlight in Vermont*”. Menurut pengambilan data pada saat latihan, terdapat kesimpulan bahwa teknik cengkok dan senggakan dapat di elaborasikan pada lagu “*Moonlight in Vermont*”. Keberhasilan penelitian ini diperlihatkan dengan hasil resital yang dijelaskan sebagai berikut. Pada *chorus* dan *refrain* pertama menggunakan genre ballad sesuai dengan genre asli lagu. Namun pada *chorus* dan *refrain* kedua berubah menjadi *bossanova*. Pada pergantian genre terdapat *tutti* yang menggunakan tangganada pentatonis, berguna sebagai peralihan genre dan mengubah nuansa menjadi lebih menyenangkan akibat berubahnya tempo yang awalnya lambat menjadi lebih cepat.

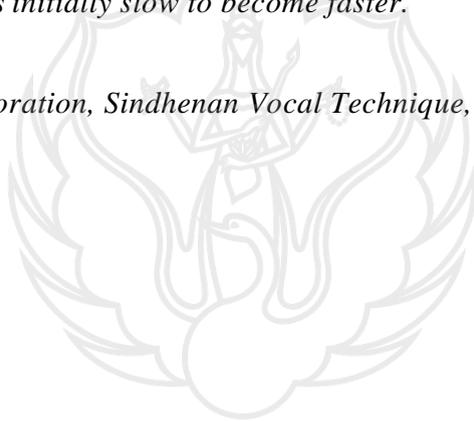
Kata Kunci : Elaborasi, Teknik Vokal *Sindhengan*, *Moonlight In Vermont*

ABSTRACT

This recital is aimed at developing the sindhenan technique, that this technique can be elaborated on with jazz ballads. Collaborating two cultural elements with appropriate results is generally difficult to do. Through this recital, an experiment was conducted to prove that the basic sindhenan technique can be used as a creative method to develop jazz vocal improvisation. As well as showing the flexibility of applying the sindhenan technique in collaboration with other types of music. The sindhenan technique applied is cengkok and senggakan, cengkok itself includes luk and gregel. In this descriptive qualitative method, it is used for elaboration research on the song entitled "Moonlight in Vermont". According to data collection during practice, it was concluded that the bending and crouching techniques could be elaborated on the song "Moonlight in Vermont". The success of this research is demonstrated by the results of the recital which are described as follows. The first chorus and refrain use a ballad genre according to the original genre of the song. But in the chorus and the second refrain it changes to bossanova. At the change of genre, there is a tutti that uses a pentatonic scale, useful as a genre shift and changing the nuances to be more pleasant due to the changing tempo which was initially slow to become faster.

Keywords: Elaboration, Sindhenan Vocal Technique, Moonlight In Vermont

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak vokalis yang membuktikan eksistensi dirinya dengan mengangkat latar belakang budaya maupun tradisi kehidupannya (*local wisdom*). Tidak sedikit vokalis yang sukses dikenal dan mendapat apresiasi dari masyarakat luas dengan bekal musik tradisi yang kuat. Pengembangan teknik vokal yang didasarkan pada musik tradisi merupakan sebuah fenomena menarik yang memberikan stimulasi kreativitas. Beberapa contoh vokalis yang sukses dengan teknik vokal tradisinya dan mendapat apresiasi yang baik di masyarakat adalah Endah Laras, Soimah, Peni Candra Rini, dan Sruti Respati. Jika ditelusuri sejarahnya, semua vokalis tersebut memiliki latar belakang tradisi sinden dan macapat. Teknik vokal tradisi tersebut, diterapkan dalam bermacam-macam gaya musik dalam karya mereka. Kreativitas ini tentu memberikan motivasi dalam olah vokal yang unik. Bukan hanya persoalan capaian pengembangan teknik vokal saja, namun juga berkaitan dengan berbagai raihan prestasi pertunjukan kolaboratif yang unik dan mendunia.

Setelah menjajaki proses awal observasi, dapat dilihat secara khusus bahwa keberadaan musik vokal tradisi mengandung kekayaan teknik yang sangat potensial untuk dikembangkan. Salah satu potensi vokal tradisi yang dapat ditelaah sebagai dasar-dasar eksperimentasi vokal adalah teknik *sindhenan*. Dalam konteks inilah terdapat peluang untuk mengembangkan konsep elaborasi antara teknik vokal *sindhenan* dengan gaya bernyanyi dalam musik *jazz*. Ditemukan bahwa teknik *sindhenan* memuat beberapa teknik olah

vokal yang unik dan potensial untuk diimplementasikan dalam improvisasi vokal *jazz*. Beberapa jenis teknik *sindhengan* antara lain cengkok, senggakan, wiled, dan seleh. Dikutip dari KBBI, elaborasi merupakan kegiatan penggarapan dengan tekun dan cermat.

Pengembangan improvisasi vokal *jazz* menggunakan dasar-dasar teknik *sindhengan* tersebut merupakan sebuah upaya kreatif. Ditinjau dari karya-karya yang sudah dikembangkan oleh musisi-musisi tradisi, sejauh ini telah menghasilkan nuansa yang unik ketika musik *jazz* dikolaborasikan dengan teknik vokal *sindhengan*. Pada penyajian lagu *jazz*, teknik improvisasi biasanya dilakukan dengan mengembangkan nada dalam tema lagu berdasarkan akor, variasi ritmis, dan dilakukan secara spontan. Improvisasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan tangga nada tertentu yang dapat disesuaikan dengan lagu, seperti tangga nada *ionian*, *dorian*, *phrygian*, *lydian*, *mixolydian*, *aeolian*, dan *locrian* (<https://learningmusic.ableton.com>). Musisi *jazz* sering melakukan improvisasi dengan menggunakan *lick* yang sudah ada, lalu mengembangkan *lick* tersebut menjadi pola baru.

Kolaborasi antara musik *jazz* dengan teknik vokal *sindhengan* sudah banyak dilakukan musisi dalam berbagai acara. Seperti pada acara *Jazz Gunung*, terdapat Endah Laras yang membawakan dua unsur dalam lagu yaitu budaya jawa dan budaya barat (musik *jazz*). *Jazz gunung* sendiri telah diadakan rutin setiap tahun yang dimulai dari tahun 2009. Diadakan di dua lokasi berbeda yang bergantian setiap tahunnya, yaitu di gunung Bromo dan gunung Ijen. Dalam acara peringatan 100 hari meninggalnya Djaduk Harianto di TBY (Taman

Budaya Yogyakarta) pada tanggal 25 Februari 2020 juga membawakan dua unsur tersebut. Soimah adalah salah satu musisi yang ikut berpartisipasi.

Dalam tugas akhir resital ini dibawakan lagu *jazz* ballad yang berjudul “*Moonlight in Vermont*”. Kriteria yang terdapat dalam lagu tersebut adalah tempo lambat yang berguna untuk memperjelas teknik yang diterapkan. Bentuk lagunya AABA sama seperti kebanyakan lagu Jawa seperti langgam, campursari, dan *sindhenan*. Karakter akor dan nada lagu yang sederhana, sehingga fleksibel untuk dikembangkan dan diperkaya. Format musik yang ditampilkan adalah band yang terdiri dari gitar, bass, piano, drum dan ditambah satu instrument gamelan yaitu gender. Alasan dipilihnya lagu ballad adalah untuk menonjolkan karakter vokal dan implementasi teknik *sindhenan* yang diterapkan, serta memaksimalkan eksplorasi keterampilan dari para pengiring, dan meningkatkan kreativitas dalam mengaransemen lagu. Terdapat perpindahan dua genre musik *jazz* yang dilakukan untuk merubah suasana yaitu dari *ballad* ke *bossanova*.

Melalui resital ini telah dilakukan eksperimen untuk membuktikan bahwa berbagai materi dasar teknik *sindhenan* dapat digunakan sebagai metode kreatif untuk mengembangkan improvisasi vokal *jazz*. Serta menunjukkan fleksibilitas penerapan teknik *sindhenan* dalam kolaborasinya dengan jenis musik yang lain. Teknik *sindhenan* yang diterapkan adalah cengkok dan senggakan, cengkok sendiri mencakup *luk* dan *gregel*. Bentuk pengumpulan hasil resital adalah file audio video yang direkam secara live dengan konsep penampilan yang dikemas dengan background kain hitam untuk menonjolkan para pemain.