

TUGAS AKHIR RESITAL

**PENERAPAN *PENTATONIC SCALE* DALAM IMPROVISASI
FLUTE PADA LAGU *AFRO BLUE* KARYA MONGO
SANTAMARIA**

Oleh
Elisa Rustam
NIM : 16001040134

Kepada

**PROGRAM STUDI D4 PENYAJIAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

PENERAPAN *PENTATONIC SCALE* DALAM IMPROVISASI
FLUTE PADA LAGU *AFRO BLUE* KARYA MONGO
SANTAMARIA

oleh
Elisa Rustam
NIM : 16001040134

Kepada
Program Studi D4 Penyajian Musik
Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

2021

LEMBAR PENGESAHAN

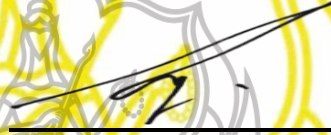
Tugas Akhir Resital ini diajukan oleh Elisa Rustam, NIM 16001040134, Program Studi D4 Penyajian Musik. Jurusan Musik. Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta (**Kode Prodi : 91321**), telah dipertanggungjawabkan didepan Tim Penguji Tugas Akhir pada tanggal 8 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Tim Penguji:

Drs. Josias T. Adriaan, M.Hum.

Ketua Program Studi / Ketua

Drs. Agoeng Prasetyo, M.Sn.

Pembimbing / Anggota

H. Mulyadi Cahvoraharjo, S.Sn., M.Sn.

Penguji Ahli / Anggota

Mengetahui,

Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Drs. Siswanto, M. Sn.

NIP. 195911061988031001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala penyertaan dan karunia-Nya, meskipun penulis harus menjalani tugas akhir ini dengan situasi yang berat dan penuh keterbatasan, namun berkat kuasa dan pertolongan Tuhan akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Resital ini dengan baik. Judul yang penulis angkat dalam Tugas Akhir Resital akhir ini adalah “Penerapan *Pentatonic Scale* dalam Improvisasi Flute pada lagu *Afro Blue* karya Mongo Santamaria”.

Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan diploma empat (D4) Jurusan Penyajian Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Drs. Josias T. Adriaan, M. Hum. selaku ketua prodi D4 Penyajian Musik. Terimakasih atas perhatian dan semua dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga akhirnya tugas akhir resital ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Drs. Rahmat Raharjo, M.sn. selaku sekretaris prodi penyajian musik. Terimakasih untuk dukungan bagi penulis dalam proses tugas akhir resital ini.
3. H. Mulyadi Cahyoraharjo, S.Sn., M. Sn. atau Pak Imoeng, selaku dosen mayor. Terimakasih atas bimbingan, kesabaran, ilmu dan motivasi yang diberikan kepada penulis mulai dari awal studi, hingga terselesainya laporan tugas akhir resital ini dengan baik.
4. Drs. Agoeng Prasetyo, M.Sn. selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas arahan, bimbingan serta motivasi yang diberikan kepada penulis untuk bersemangat dan bisa menyelesaikan tugas akhir resital ini dengan baik.
5. Semua dosen Jurusan Musik yang telah memberi banyak wawasan informasi dan sebagainya selama penulis menempuh perkuliahan.

6. Mama, Papa, dan seluruh keluarga besar Tan yang selalu memberi dukungan dan doa demi keberhasilan penulis selama menuntut ilmu di ISI Yogyakarta.
7. Pak Harry Winanto, Mas Andy Gomez, Pak Gilang Ramadhan, Pak Gerry, Om Garna Kharisna, Ko Ameu. Terimakasih atas segala dukungan dalam bermusik dan pengalaman yang sangat berharga.
8. Terimakasih untuk teman terdekat saya Pasia, Devi, sudah selalu mencerikan hari – hari saya selama proses perkuliahan dan diluar kuliah.
9. Seluruh tim yang telah mendukung penyelenggaraan resital tugas akhir penulis.
10. Seluruh teman-teman Studsy Band, Sewonder Bigband yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran musikal maupun non musikal terhadap penulis.
11. Dave Valentine, Alexander Zonjic, Herbie Mann, Raman Maharjan, Fernandez, R.A, Jerry Bergonzi, yang menjadi inspirasi.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam karya tulis ini. Demi perbaikan selanjutnya, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 15 Agustus 2020

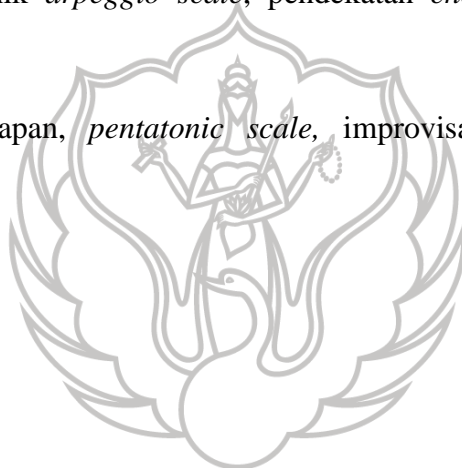

Elisa Rustam

ABSTRAK

Karya tulis ini membahas tentang penerapan *pentatonic scale* dalam improvisasi flute pada lagu *Afro Blue* karya Mongo Santamaria. Penulis memilih lagu *Afro Blue* karena memiliki bentuk tema yang unik menarik, dimana tema lagu tersebut memiliki peluang untuk bisa dikembangkan lebih jauh lagi dari versi aslinya. Lagu *Afro Blue* sendiri adalah karya mongo Santamaria yang direkam pertama kalinya pada tahun 1959 dengan genre *jazz latin*. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses yang dilakukan melalui pengumpulan data kepustakaan, diskografi, analisa, transkrip, eksplorasi musik, aransemen dan wawancara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana konsep improvisasi *pentatonic scale* yang diterapkan pada lagu *Afro Blue*. Dari hasil yang ditemukan penulis, *Afro Blue* adalah lagu yang diciptakan dengan konsep *jazz latin*. Mongo Santamaria menciptakan dan menulis lagu ini dengan bentuk A – A – B. Pada lagu ini terdapat bagian dimana penulis melakukan improvisasi solo flute. Penerapan improvisasi yang dilakukan menggunakan *pentatonic scale*, selain itu penggunaan teknik *arpeggio scale*, pendekatan *chordal*, variasi akor, dan artikulasi yang jelas.

Kata kunci: penerapan, *pentatonic scale*, improvisasi, *Afro Blue*, Mongo Santamaria.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR INOTASI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN REPERTOAR	5
A. Deskripsi Repertoar.....	5
B. Teori yang Digunakan.....	7
BAB III METODE PENELITIAN	13
A. Teknik Pengumpulan Data.....	13
B. Rancangan Penyajian Musik.....	15
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	19
A. Pembahasan.....	19
B. Hasil.....	30
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	32
DAFTAR PUSTAKA	34
DOKUMENTASI FOTO	38
LAMPIRAN	40

DAFTAR NOTASI

Notasi1. <i>Bass Line Afro Blue</i>	6
Notasi2. Susunan <i>pentatonic scale C mayor</i>	11
Notasi3. Susunan <i>pentatonic scale A minor</i>	12
Notasi4. Susunan <i>pentatonic scale C</i>	12
Notasi5. Susunan nada pentatonik C mayor	12
Notasi6. Susunan nada pentatonik A minor	12
Notasi7. Interval <i>step</i>	13
Notasi8. Interval <i>skip</i>	13
Notasi9. Partitur versi asli lagu <i>Afro Blue</i>	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar1. Rancangan panggung resital.....	18
Gambar2. Partitur versi aransemen instrumen flute.....	21
Gambar 2. Pogresi Solo Akord lagu <i>Afro Blue</i> yang sudah diaransemen.....	24
Gambar 2. Notasi Improvisasi Vokal.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada resital Tugas Akhir ini penulis akan membawakan lagu yang berjudul *Afro Blue* karya Mongo Santamaria. Ketertarikan penulis dalam membawakan repertoar ini karena lagu ini dibuat dengan konsep *jazz latin*, dimana sejak penulis belajar musik sangat menyukai irama *jazz latin* yang *rancak*. Alasan lain, walaupun tema lagu ini pendek namun memiliki peluang untuk digarap dengan berbagai pengembangan/*development*, baik pengembangan melodi, ritme maupun harmoni. Sebagaimana yang penulis paparkan di atas, bahwa lagu *Afro Blue* bisa dikategorikan dalam *jazz latin* maka pada penelitian kali ini, penulis akan membahas tentang salah satu unsur musik *jazz* yaitu improvisasi. Ada beberapa pendapat mengenai improvisasi. Szwed mengatakan, dalam setiap permainan improvisasi seorang musisi bukan berarti bermain tanpa berpikir, atau secara alami mengenai apa yang akan dimainkan, namun tetap ada prinsip-prinsip yang disepakati bersama, keterkaitannya dengan musik secara keseluruhan (Szwed, 2015 : 35). Improvisasi sering dijadikan sebagai ciri yang “khas” dan kuat akan keberadaan musik *jazz* itu. Sebagai ciri yang khas disini dalam arti bukan hanya musik *jazz* saja yang mempunyai dua unsur improvisasi atau setiap ada improvisasi belum tentu musik *jazz* (Berendt, 2009:196).

Pendapat lain mengatakan, improvisasi bisa dilakukan dengan banyak cara, para musisi *jazz* cenderung lebih memilih berimprovisasi menentang sesuatu

(melodi yang sudah ada sebelumnya, yang diketahui oleh personel band berdasarkan ingatan) atau membaca *lead sheet* yang merupakan suatu garis besar musikal yang berisi alur melodi, struktur harmonik (yang ditunjukkan oleh *symbol alphabet* atau numerik untuk akor) dan mungkin lirik lagu (Kernfeld, 2002: 313).

Improvisasi sendiri merupakan hasil dari sejarah pelaku, temperamen, teknik, ide, spontanitas, komposisi dan suasana hati yang disampaikan melalui instrumen musik maupun vokal (Matthew S. White 2011: 1). Improvisasi lazim digunakan dan ditemui juga dalam kebanyakan musik tradisional, di Eropa pun semua musik sebelum tahun 1000 diimprovisasi (sebelum ada notasi) termasuk pada abad 11 – 12, dimana musik polifoni diimprovisasi (Prier, 2009: 70). Dari berbagai pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa improvisasi merupakan permainan bebas yang dilakukan oleh setiap para musisi maupun vokalis, tentu saja saat memainkan improvisasi tetap mengacu pada bentuk lagu serta *progressive* akor pada lagu yang dimainkan. Dalam setiap permainan improvisasi, masing-masing pemain memiliki gaya permainan serta pendekatan modus yang berbeda-beda. Hal ini bisa terjadi mengingat setiap musisi memiliki latar belakang yang berbeda-beda serta melalui disiplin serta tahapan belajar yang tidak sama pula. Begitu pula dengan apa yang dialami penulis, bila disimak ketika *Afro Blue* dimainkan oleh Dave Valentine (maestro flute), yang mana dalam permainannya Dave sangat atraktif, pemilihan nada-nada serta eksplorasi tekniknya sangat luas dan pendekatan modus jazz nya sangat kental. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dave Valentine tentu memiliki latar belakang serta berbagai pengalaman dalam bidang musik jazz. Sebaliknya berbeda yang dialami penulis, oleh karena keterbatasan dan

minimnya jam terbang penulis dalam bidang musik jazz, maka dari itu dalam resital tugas akhir ini pendekatan improvisasi lagu *Afro Blue* hanya difokuskan pada pendekatan *pentatonic scale*.

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat topik Tugas Akhir dengan judul “*Penerapan Pentatonic Scale dalam Improvisasi Flute pada lagu Afro Blue karya Mango Santamaria*”. Setelah melalui persiapan hingga sampai pada pelaksanaan resital akhir ini, tentu banyak pengalaman yang penulis alami, baik suka maupun duka. Namun setidaknya-tidaknya dari pengalaman mengikuti resital akhir ini, semakin tumbuh spirit belajar penulis untuk lebih mendalami tentang teknik-teknik improvisasi. Besar harapan penulis, hasil resital ini bisa memberikan kontribusi, khususnya dalam pembelajaran permainan improvisasi flute.

