

TUGAS AKHIR RESITAL

KONSEP IMPROVISASI SAKSOFON TENOR
JOEL FRAHM PADA LAGU *GEMINI VIBE*
KARYA DANNY JANKLOW

Oleh:
Bimo Sejati
NIM: 16000900134

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

TUGAS AKHIR RESITAL

KONSEP IMPROVISASI SAKSOFON TENOR
JOEL FRAHM PADA LAGU *GEMINI VIBE*
KARYA DANNY JANKLOW

Oleh
Bimo Sejati
NIM : 16000900134

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

LEMBAR PENGESAHAN

"Konsep Improvisasi Saksophon Tenor Joel Frahm Pada Lagu *Gemini Vibe* Karya Danny Janklow" diajukan oleh Bimo Sejati NIM 16000900134, Program Studi D4 Penyajian Musik, Jurusan Penyajian Musik, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Kode Prodi : 91321), telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Tugas Akhir pada tanggal 10 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Jurusan/Ketua Penguji

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

Pembimbing/Anggota Penguji

Dr. Singgih Sanjaya, M.Hum.
NIP 196209071989031001

Penguji Ahli

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

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Dr. Dra. Sulyati, M.Hum.
NIP 196409012006042001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Resital yang berjudul “Konsep Improvisasi Saksofon Tenor Joel Frahm Pada Lagu Gemini Vibe Karya Danny Janklow.

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 jurusan penyajian musik. Terimakasih atas semua dukungan yang diberikan kepada penulis.
2. Drs. Rahmat Raharjo, M.Sn. selaku sekretaris prodi penyajian musik. Terimakasih untuk dukungan bagi penulis dalam tugas akhir resital ini.
3. Dr. Singgih Sanjaya, M.Hum. selaku dosen wali, dosen pembimbing dan dosen mayor. Terimakasih atas segala ilmu dan dukungan yang diberikan kepada penulis dari semester awal hingga akhir, serta terima kasih untuk bimbingan dan waktu yang diberikan untuk membimbing penulis dalam proses penggarapan laporan tugas akhir resital ini.
4. Fauzan Febriyansyah, S.Sn selaku pembimbing mayor. Terimakasih atas ilmu dan dukungan pada penulis dalam pengembangan teknik permainan dan dalam bermain improvisasi.
5. Semua dosen Jurusan Musik yang telah memberi banyak wawasan informasi dan sebagainya selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Prisetyowati (ibu) Dony Setyawan (kakak) Lestari Diyah Hayu (kakak) terimakasih atas dukungan dalam segi mental maupun finansial dan semua doa demi keberhasilan penulis selama menuntut ilmu di ISI Yogyakarta.
7. Seluruh tim yang telah mendukung penyelenggaraan resital tugas akhir penulis, Amar, Mas Blek, Paulus Neo, Yabes, Ardipa, John Boim, Aspasia, Ananda Putra, dan Amper terimakasih banyak.

8. Terimakasih untuk sahabat saya Zildjian Sjamda Pamungkas, Ekaputri Maryanalosa, Bob, Alfred dan keluarga besar JB Blues yang selalu memberi dukungan mental dari pertama masuk SMA sampai sekarang.
9. Flo Java, JB Blues dan Bravesboy selaku teman-teman band penulis. Terimakasih untuk waktu berproses bersama selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan sekaligus teman satu kontrakan “The Surojo” Adi, Tito dan Dodi. Terimakasih sudah saling mengingatkan dan memberi semangat selama proses tugas akhir resital ini.
11. Seluruh teman-teman *Studsy Band* dan *Kompaz* yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran musikal maupun non musikal terhadap penulis.
12. Joel Frahm, Chris Potter, Chad LB, John Coltrane dan kenny Garrett yang telah menjadi inspirasi penulis.

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, 27 Mei 2022

Bimo Sejati.

NIM 16000900134

ABSTRAK

Karya tulis ini membahas konsep improvisasi saksofon tenor Joel Frahm yang diterapkan pada lagu Gemini Vibe karya dari Danny Janklow. Dalam penelitian ini penulis memilih Frahm karena ia memiliki ciri khas tersendiri yaitu, teknik permainan yang bagus dengan penguasaan nada bawah dan nada tinggi yang *expert*, ia mampu mengolahnya menggunakan pendekatan *chordal* dan *modal* pada *timing* dan ketukan yang tepat seiring berjalannya akor, selain itu ia juga sering memainkan potongan-potongan melodi tema lagu saat berimprovisasi. Lagu Gemini Vibe adalah sebuah karya instrumental saksofon ciptaan Danny Janklow yang bergenre jazz fusion pada album Elevation yang dirilis pada tahun 2017. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses yang dilakukan dengan mengumpulkan data pustaka, diskografi, analisa, transkrip, eksplorasi dan aransemen. Dari hasil yang ditemukan penulis, Konsep improvisasi Frahm sangat luas dan variatif berdasarkan penggunaan *scale* dan *lick* yang meliputi tangga nada minor, dorian, *pentatonic minor*, *whole half diminished scale*, *diminished scale*, *blues*, *arpeggio* dan *triplet lick*. Selain itu penggunaan teknik artikulasi seperti *accent*, *staccato* dan *legato* serta penambahan ornamen atau nada hias dalam setiap frase dan rangkaian pada improvisasi, merupakan konsep permainan saksofon Frahm. *Low* dan *high note licks* juga menjadi salah satu konsep yang dipakai frahm, dipadukan dengan *feel* dan artikulasi yang kuat. *Joel Frahm Blues Substitutions* adalah *scale* yang sering digunakan Frahm saat berimprovisasi, hal ini yang membedakan Frahm dengan pemain saksofon lain. Penulis menerapkan konsep improvisasi ini dengan mengeksplorasi permainan saksofon Frahm, kemudian berlatih improvisasi menggunakan pendekatan-pendekatan improvisasi yang telah dianalisis. Dalam konser tugas akhir ini penulis berhasil menerapkan beberapa konsep improvisasi Frahm kedalam permainan improvisasi penulis, diantaranya *pentatonic minor scale*, *dorian*, *whole half diminished scale*, *diminished scale* dan *Joel Frahm Blues Substitutions*. Dalam menerapkan improvisasi ini penulis belum mampu menguasai permainan improvisasi Frahm dengan menggunakan *feel* dan teknik *high note* dalam tempo yang cepat. Oleh sebab itu perlu latihan yang intens dan mendengarkan improvisasi Joel Frahm lebih sering sangat membantu untuk menguasai permainan improvisasi Frahm.

Kata kunci : penerapan, konsep, improvisasi, Joel Frahm, *Gemini Vibe*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER)	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR NOTASI	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat.....	4
BAB II. KAJIAN SUMBER	
A. Tinjauan Repertoar	5
B. Teori yang Digunakan	8
BAB III. METODE PERANCANGAN DAN PENYAJIAN	
A. Metode Perancangan	11
B. Rancangan Penyajian Musik	14
BAB IV. HASIL PENYAJIAN MUSIK	
A. Deskripsi Penyajian Musik	19
B. Konsep Joel Frahm dan Penerapannya pada Improvisasi	20

BAB V. PENUTUP

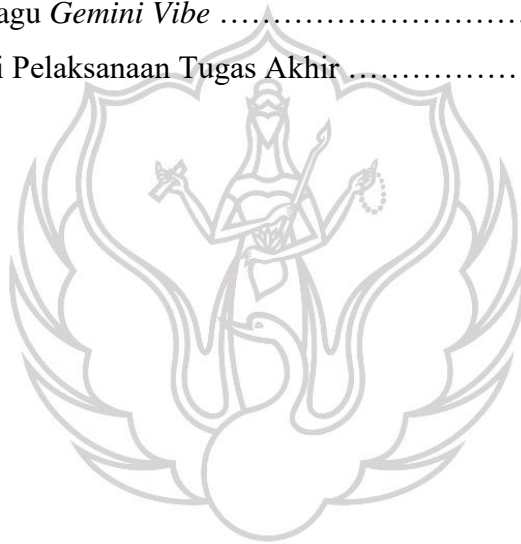
A. Kesimpulan	24
B. Saran	26

SUMBER ACUAN

A. Sumber Pustaka	27
B. Diskografi	28
C. Narasumber	29

LAMPIRAN

A. Penerapan Improvisasi Penulis	30
B. <i>Full Score</i> Lagu <i>Gemini Vibe</i>	35
C. Dokumentasi Pelaksanaan Tugas Akhir	45

DAFTAR NOTASI

Notasi 2.1 <i>Whole half diminished scale</i>	6
Notasi 2.2 Penggunaan triplet dengan variasi sekuen turun	6
Notasi 2.3 Penggunaan triplet dengan variasi interval P5	6
Notasi 2.4 Penggunaan triplet dengan variasi sekuen naik dan turun	6
Notasi 2.5 Improvisasi Joel Frahm	7
Notasi 2.6 Joel Frahm Blues Substitutions.....	10
Notasi 4.1 Penggunaan Pentatonik Scale	20
Notasi 4.2 Variasi Arpeggio.....	20
Notasi 4.3 Pendekatan Dorian	21
Notasi 4.4 Penerapan <i>Joel Frahm Blues Substitution</i>	21
Notasi 4.5 Penerapan <i>Whole Half Diminished Scale</i>	21
Notasi 4.6 Permainan Pola Ritmik	22
Notasi 4.7 Variasi Triplet	22
Notasi 4.8 Penerapan Pentatonik Minor Scale	23
Notasi 4.9 Penerapan Low Not	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penulis, JB Studio, 22 Mei 2022	45
Gambar 2. Paulus Neo, Rekaman Audio Visual, JB Studio, 22 Mei 2022	45
Gambar 3. Ardipa, Drummer, JB Studio, 22 Mei 2022	46
Gambar 4. Proses Rekaman Video Visual, JB Studio, 22 Mei 2022	46
Gambar 5. Full Team, Proses Rekaman Audio Visual, JB Studio, 22 Mei 2022	47
Gambar 6. Proses Rekaman Audio Visual, JB Studio, 22 Mei 2022	47

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rancangan Proses Latihan	16
Tabel 3.2 Rancangan Timeline Kegiatan	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari berbagai penelitian yang dikumpulkan, John F. Szwed membuat buku yang berjudul “*Memahami dan Menikmati Jazz*”. Dia menyimpulkan bahwa musik jazz disebut musik Afro-Amerika. Musik jazz juga disebut musik improvisasi, musik yang karakternya dibentuk oleh *feel* ritmik yang disebut swing, dan musik yang dipengaruhi oleh blues. Sedangkan improvisasi adalah seni mengkomposisi dalam bermain tanpa notasi tertulis. Improvisasi juga disebut sebagai tempat musisi diharapkan melampaui imajinasi yang tinggi dan batasan yang telah dikomposisikan, melampaui interpretasi ala kadarnya, menuju tingkat kreativitas lebih spontan, juga suatu taraf yang memungkinkan orang saat berimprovisasi bersentuhan dengan kesadaran dan ketidak sadarannya.

Dalam penelitian ini, penulis memilih meneliti permainan improvisasi musisi jazz Joel Frahm. Ia merupakan salah satu inspirator bagi penulis untuk belajar improvisasi serta menambah kemantapan penulis untuk bermain tenor saksofon. Teknik permainan Frahm yang unik dan warna suara saksofon yang dihasilkan mempunyai ciri khas tersendiri, menjadikannya sebagai pemain yang berpengaruh dalam proses perkembangan permainan improvisasi penulis. Pada penelitian ini penulis

memilih lagu bergaya jazz fusion modern yang berjudul Gemini Vibe karya dari Danny Janklow. Lagu ini dibuat dan dimainkan dengan menggunakan instrumen saksofon alto pada musik originalnya. Lagu ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, progresi akor pada bagian tema keseluruhan lagu menggunakan akor minor. Kalimat pada tema lagunya yang melodis dan banyak menggunakan nada tinggi yang biasa disebut dengan *altissimo*, setiap kalimat temanya menggunakan bentuk melodi dan akor yang sama, namun dengan nada dasar yang berbeda. Tingkat kesulitan dalam lagu ini bertambah karena penulis memainkan lagu ini dengan instrumen saksofon tenor, dimana penulis mentranspose melodi utama lagu dari saksofon alto ke tenor. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penulis, mengetahui dimana range nada antara saksofon alto dan tenor cukup jauh.

Joel Frahm adalah pemain saksofon tenor jazz, sekaligus komposer musik jazz yang berasal dari Kota New York Amerika. Gaya permainan improvisasi Frahm hampir sama dengan pemain saksofon seperti John Coltrane, Stan Getz, dan Chris Potter. Mereka melakukan improvisasi dengan menggunakan pendekatan *chordal* dan modal. Perbedaan permainan improvisasi Frahm dengan pemain lain adalah, Frahm selalu mencurahkan emosinya saat bermain, permainannya tegas, kaya akan melodis dan ritmis. Ia juga mampu bermain dengan kecepatan dan *feel* yang bagus, secara bersamaan ia mampu menjaga artikulasi dan presisi yang jelas.

Sudah ada beberapa orang yang menganalisis tentang Joel Frahm, di antaranya Andrew Janak, 2017. Ia menganalisis permainan improvisasi Joel

Frahm pada konser trio nya di Mezzrow Amerika Serikat. Selain menganalisis permainan improvisasi Joel Frahm, Andrew juga dapat melihat *chemistry musical* yang dimainkan oleh Joel Frahm Trio pada saat itu. (Owen McNally, 1999). Di sini Owen lebih menjelaskan tentang biografi, dan gaya hidup Frahm.

Dari penelitian di atas belum dijelaskan secara detail bagaimana cara menerapkan konsep permainan improvisasi yang dilakukan Frahm, padahal penjelasan tentang bagaimana penerapan konsep tersebut sangat dibutuhkan oleh para pemain saksofon yang ingin mempelajari konsep permainan improvisasi Joel Frahm. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis ingin melengkapi penelitian yang sudah ada dengan menerapkan konsep dan gaya improvisasi Joel Frahm kedalam gaya permainan penulis. Karya tulis ini diberi judul Konsep Improvisasi Saksofon Tenor Joel Frahm Pada Lagu Gemini Vibe Karya Danny Janklow.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep improvisasi Joel Frahm.
2. Bagaimana menerapkan konsep improvisasi Joel Frahm ke dalam lagu *Gemini Vibe*.

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis menentukan tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep improvisasi Joel Frahm.
2. Untuk menerapkan konsep improvisasi Joel Frahm ke dalam lagu *Gemini Vibe*.

D. Manfaat

1. Menambah kajian improvisasi Joel Frahm pada lingkungan akademis musik.
2. Memicu penulis untuk meneliti lebih dalam permainan saksofon Joel Frahm dengan mendengarkan saksofonis lain dan mencari perbedaannya.
3. Bermanfaat untuk orang lain yang memerlukan konsep-konsep improvisasi saksofon Joel Frahm.