

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

JURNAL TUGAS AKHIR RESITAL
PROGRAM STUDI PENYAJIAN
MUSIK

Oleh:
Bimo Sejati
NIM: 1600900134

Semester Genap 2021/ 2022
PROGRAM STUDI 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**

Bimo Sejati¹, Josias T. Adriaan²,

¹Alumnus Prodi Penyajian Musik FSP ISI Yogyakarta

Email: bimosejati@icloud.com

²Dosen Prodi Penyajian Musik FSP ISI Yogyakarta

Abstrak

Karya tulis ini membahas konsep permainan 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 saat memainkan improvisasi, dengan teknik permainan dan penguasaan nada bawah dan nada tinggi yang *expert*, ia mampu mengolahnya dengan 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*.

Abstract

This paper discusses the concept of Joel Frahm's tenor saxophone which is applied to Gemini Vibe song. In this study, the author chose Joel Frahm because he has his own characteristics when playing improvisation, with playing techniques and mastery of expert low and high notes, he is able to cultivate it using chordal and modal at the right timing and beats as the chord progress, beside that, he also often plays pieces of the melody theme song when improvising. Gemini Vibe song is a saxophone instrumental created by Danny Janklow in the Jazz Fusion genre on the album Elevation which was released in 2017. This research method uses qualitative methods carried out by collecting library data, discography, analysis, transcripts, exploration and arrangement. From the result found by the author, the concept of Joel Frahm improvisation is very board and vied based on use of scale and lick which include minor, dorian, minor pentatonic scale, whole half diminished scale, diminish scale, blues, arpeggio and triplet lick. Besides that, the use of articulation techniques such as accent, staccato, legato and legato as well the addition of ornament or decorative tones in each phrase and series in improvisation, is the concept of Joel Frahm's saxophone playing. Low and high notes licks are also one of the concepts used by Joel Frahm, combined with feel and strong articulation. Joel Frahm Blues Substitutions is a scale that Frahm often uses when improvising, this is what distinguishes Frahm from other saxophone players. The author applies this improvisation concept by exploring the Frahm saxophone, then practicing improvisation using the improvised approaches that have been analyzied. In this final project the author has succeeded in applying several concepts of Frahm's improvisation into the author's improvisational playing, including pentatonic minor scale, dorian, whole half diminished scale, diminished scale and Joel Frahm Blues Substitutions. In applying this improvisation, the author has not been able to master the Frahm improvisation using feel and high note techniques in a fast tempo. Therefore need intense practice and listening to Joel Frahm improvisation more often, it is very helpful to master Frahm's improvisation.

Keywords : *application, concept, improvisation, Joel Frahm, Gemini Vibe*

Pendahuluan

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 Joel Frahm hampir sama dengan pemain saksofon seperti John Coltrane, Stan Getz, dan Chris Potter. Mereka melakukan improvisasi dengan menggunakan pendekatan *chordal* dan modus. Perbedaan permainan improvisasi Frahm dengan pemain lain adalah, Frahm selalu mencurahkan emosinya saat bermain, permainannya tegas, kaya akan melodis dan ritmis. Ia juga bermain dengan kecepatan jari dan *feel* yang bagus, secara bersamaan ia mampu menjaga artikulasi dan presisi yang jelas.

Sudah ada beberapa orang yang menganalisis tentang Joel Frahm, yaitu 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. Brad Mehl dau, 2003

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.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, metode dengan cara mengungkapkan data dari cuplikan dokumen. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa media berupa buku, jurnal, audio dan video. Berikut adalah beberapa data untuk mendukung proses “Konsep Permainan Improvisasi Joel Frahm Pada Lagu *Gemini Vibe* Karya Danny Janklow” di antaranya adalah:

1. Mengumpulkan data berupa kepustakaan berupa buku dan jurnal.
2. Mengumpulkan data berupa rekaman audio dan video dengan gaya improvisasi Joel Frahm sebagai referensi dan pembanding mengenai permainan improvisasi Joel Frahm.
3. Menganalisis lagu *Gemini Vibe* secara teknik dan bentuk lagu.
4. Melakukan metode eksplorasi terhadap konsep permainan improvisasi Joel Frahm, kemudian menerapkan pada improvisasi penulis.
5. Melakukan aransemèn, bertujuan untuk menyusun konsep urutan lagu, akor dan melodi, agar dapat dimainkan secara presisi.

Selain pada ranah musikal, perlu adanya persiapan resital berkaitan dengan manajemen prosesnya. Konser tugas akhir resital ini akan diadakan dalam bentuk rekaman audio visual. Maka dari itu ada 5 tahapan untuk mempersiapkan konser tugas akhir resital ini, yaitu penyusunan metode latihan, timeline kegiatan, pembentukan tim, konsultasi dan evaluasi serta gladi.

Hasil Resital.

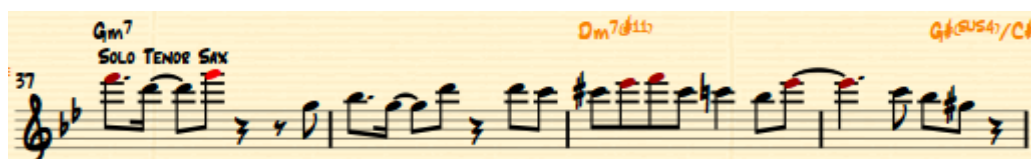
Lagu *Gemini Vibe* ini dibawakan dengan tempo 125 *bpm* di kunci Ab mayor pada bagian intro, dimainkan secara unisono oleh saksofon, trumpet dan *bass*. Kemudian masuk pada bagian tema lagu dimainkan unisono oleh saksofon dan trumpet. Bagian tema lagu ini memainkan kunci G minor pada tema bagian A dan pada bagian tema B pada lagu ini memainkan G# minor modulasi ke B minor dan modulasi ke A minor, lalu Kembali lagi pada bagian A.

Masuk ke bagian solo saksofon, solois masuk dengan *pickup pentatonic scale* dengan *clue* dari pemain drum dengan irama *slow funk*. Setelah itu ada perubahan *chord* pada bagian B dimana *chord* B minor 7 diubah menjadi B7 dan A minor 7 diubah menjadi A7. Lalu kembali ke progresi akor seperti semula pada bagian tema A.

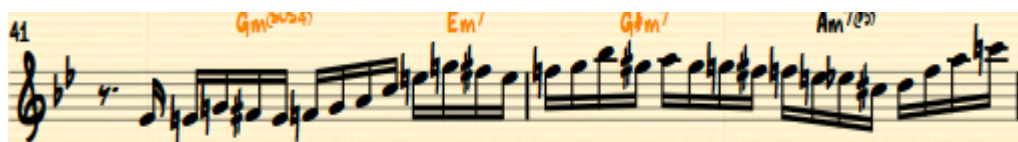
Improvisasi saksofon tenor diakhiri dengan *call and respond* bersama pemain *keyboard* sebanyak 4 kali putaran, satu putaran berisi 16 birama dengan progresi akor tema bagian A. Kemudian masuk memainkan tema lagu bagian B, setelah itu masuk ke intro lagu, dimainkan unisono oleh saksofon, trumpet dan *bass*. Diakhiri dengan memainkan tema lagu bagian A.

Penulis menggunakan beberapa konsep Joel Frahm yang telah dibahas dalam sumber teori yang digunakan. Penggunaan konsep Joel Frahm dalam improvisasi penulis dijelaskan sebagai berikut.

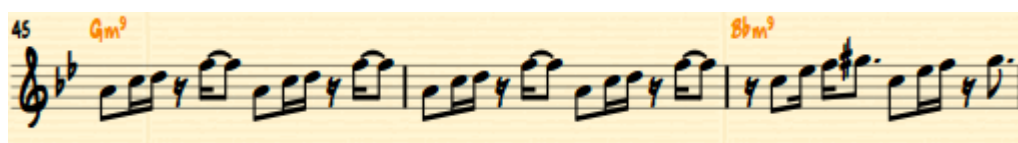
Penulis memulai frase pertama improvisasi menggunakan tangga nada minor *pentatonic scale*, lalu memainkan *arpeggio* dengan not 1/16 dengan variasi *approach note* dan *blues scale*, lalu pada frase berikutnya penulis berimprovisasi dengan menggunakan pendekatan tangga nada *dorian*. Joel Frahm menggunakan konsep ini dalam improvisasinya pada lagu *Song For Abdullah*.

Notasi 4.1 Penggunaan Pentatonic

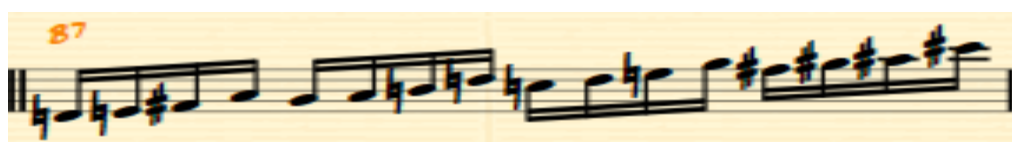

Notasi 4.2 Variasi arpeggio

Notasi 4.3 Pendekatan Dorian

Pada bagian berikutnya penulis menerapkan improvisasi yang disebut *Joel Frahm Blues Substitution* pada chord B7. Formula ini dibuat oleh Joel Frahm dan dimainkan pada improvisasinya di lagu *Take The Coltrane*. Masih di frase yang sama, penulis menggunakan *whole half diminishes scale* pada chord A7. Tidak jarang Joel Frahm menggunakan scale tersebut, di antaranya pada lagu *Love For Sale*, *My One and Only Love*, dan *E.L.G.*

Notasi 4.4 Penerapan Joel Frahm Blues Substituioun

Notasi 4.5 Penerapan Whole Half Diminished scale

Pada frase berikutnya penulis menerapkan permainan pola ritmik sesuai berjalannya akor, lalu disambung dengan *pentatonic minor scale* yang divariasikan dengan *diminished scale* dan *high note*.

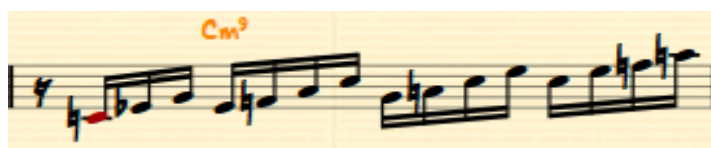
Notasi 4.6 Permainan Pola Ritmik

Penulis menerapkan variasi triplet *lick* yang dikombinasikan dengan *blues scale*. Hampir di semua lagu, Joel Frahm menggunakan scale dan lick tersebut diantaranya pada lagu *My One And Only Love* dan *Song For Abdullah*

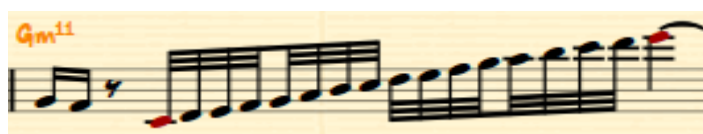

Notasi 4.7 Variasi Triplet

Lalu penulis menerapkan kembali *pentatonic minor scale* dan *low note*. Tidak jarang juga Joel Frahm menggunakan teknik dan *scale* tersebut. Seperti pada video *2015 Cherokee Joan Chamorro Band & Joel Frahm & Andrea Motis Voz*.

Notasi 4.8 Penerapan Pentatonic Minor Scale

Notasi 4.9 Penerapan Low Not

Kesimpulan

Konsep improvisasi Joel Frahm sangat luas dan variatif berdasarkan penggunaan *scale* 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 *tone colour medium bright* yang dihasilkan, ia mampu mempertahankan *feel* dan artikulasi yang kuat saat berimprovisasi. *Joel Frahm Blues Substitutions* adalah *scale* yang menjadi satu-satunya konsep improvisasi yang membedakan Frahm dari pemain saksofon yang 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.

Kendala yang dialami oleh penulis dalam menerapkan improvisasi Frahm adalah, penulis belum bisa menerapkan *scale* Frahm yang akan dimainkan dalam tempo yang cepat. Penulis sadar bahwa latihan menggunakan *metronome* dan *minus one* sangat penting bagi improvisator.

Saran

Untuk menerapkan konsep improvisasi Joel Frahm seperti yang sudah dibahas, para improvisator khususnya yang ingin mempelajari konsep improvisasi Frahm, sebaiknya memahami dan mendengarkan terlebih dahulu permainan improvisasi saksofon Frahm melalui analisis, diskografi, dokumentasi secara *live* dan video di *youtube*. Improvisator disarankan untuk berlatih *scale* dan *lick* yang meliputi tangga nada minor, dorian, *pentatonic minor*, *whole half diminished scale*, *diminished scale*, *blues*, *arpeggio* dan *triplet lick*. Contohnya pada buku *Jazz Handbook* oleh *Jamey Aebersold*, yang terbagi menjadi beberapa bagian lengkap untuk memberikan kualitas yang maksimal. Hal yang sangat penting bagi para improvisator selanjutnya adalah membentuk sistem motorik penjarian. Latihan menggunakan *backing track* atau *minus one* juga disarankan untuk melatih pembuatan kalimat atau frase saat berimprovisasi. Pelatihan ini harus menggunakan *metronome*, dimulai dari tempo 70 *bpm* (*beats per minute*) sampai dengan yang paling cepat sesuai dengan kemampuan individu.

SUMBER ACUAN

Daftar Pustaka

- Aebersold, J. 2000. *Jazz Handbook*. USA: James Aebersold Jazz.
- Coan Carl, Coltrane Ravi, dan Schiff Ronny. 1995. *Jhon Coltrane Solos*. USA: Hal Leonard.
- Garret, Kenny. 2008. *The Kenny Garret Collection*. USA: Hal Leonard.
- Kluth AJ. 2013. *Chris Potter On Standards*. Los Angeles: Kluth Music.
- McGegregor, Jeff. 2016. Transcription and Analysis Joel Frahm on “Woody n’ You”
Jeffmcgregormusic.
- Merpati, Putri Aspasia. 2020. ”Penerapan Konsep Improvisasi Saksofon Alto Eric Marienthal Pada Lagu *Jazz Crimes* Karya Joshua Redman”. Yogyakarta: Skripsi Prodi D4 Penyajian Musik FSP Institut Seni Indonesia.

Diskografi

- Youtube “2015 cherokee Joan Chamoro Band & Joel Frahm & Andrea Motis VOS”
diunggah pada 27 Januari 2017,
<https://www.youtube.com/watch?v=DUhdIKvAE50>
- Youtube “Cyrille Aimée / When I Was A Child” diunggah pada 6 Februari 2015,
<https://www.youtube.com/watch?v=R1m06bwA4sE>
- Youtube “Joel Frahm Blues Substitutions – Nick Mainella” diunggah pada 4 Juni 2020,
<https://www.youtube.com/watch?v=bWZSZ7ainMg>
- Youtube “Joel Frahm Masterclass” diunggah pada 22 Januari 2018,
<https://www.youtube.com/watch?v=6zI9J9dRS9A>
- Youtube “My One and Only Love” diunggah pada 6 April 2020,
<https://www.youtube.com/watch?v=5MK3MnuFZ20>
- Youtube “Sarah Reich's Tap Music Project- "Gemini Vibe" diunggah pada 24 Mei 2015,
<https://www.youtube.com/watch?v=Zt251NpJk7I>

Narasumber

- Koeswinarno, Dony Wawancara 46, Alumni Mahasiswa ISI Yogyakarta instrumen mayor flute dan saksofon tenor. Artist saksofon RCTI, musisi, composer dan *arranger*. 2018 AMI Award Winner. Wawancara pada tanggal 5 Mei 2022 di Bakmi Maju Tak Gentar Yogyakarta.
- Koeswinarso, Donna Wawancara 40. Alumni Mahasiswa ISI Yogyakarta. Musisi instrumen mayor flute dan saksofon tenor. Wawancara pada tanggal 7 Mei 2022 di Bakmi Maju Tak Gentar Yogyakarta.
- Arditya, Daniel Ryan Wawancara 25. Alumni Mahasiswa ISI Yogyakarta. Musisi saksofon. 2019 MLD Jazz Project Java Jazz Festival Runner Up Winner. Wawancara pada tanggal 9 Mei 2022 di Bakmi Maju Tak Gentar Yogyakarta.

