TUGAS AKHIR RESITAL

PENERAPAN *MELODIC EMBELLISHMENT* PADA LAGU "*CONFIRMATION*'' KARYA CHARLIE PARKER

Oleh:

M. Faisal Nadzir

NIM. 18001640134

PROGRAM STUDI D4 PENYAJIAN MUSIK

FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

INSITITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

2022

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

PENERAPAN *MELODIC EMBELLISHMENT* PADA LAGU "*CONFIRMATION''* KARYA CHARLIE PARKER

M. Faisal Nadzir[1], Royke B. Koapaha[2]
[1]Alumnus Prodi Penyajian Musik FSP ISI Yogyakarta
Email:
[2]Dosen Prodi Penyajian Musik FSP ISI Yogyakarta

ABSTRAK

Musik *jazz* adalah musik yang berkembang di Amerika pada awal abad ke – 20. Seiring perkembangannya, musik *jazz* memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap masanya. Era Bebob dimulai pada sekitar tahun 1945 – 1953 dan salah satu musisi yang mempopulerkannya adalah Charlie Parker. Karakter dari Bebop sendiri terasa sangat kental dalam repetoar "Confirmation" yang juga di tulis oleh Charlie Parker. Tema yang panjang, akor yang cepat, serta harmoni yang kompleks merupakan ciri khas dari repetoar tersebut. Musik *jazz* juga erat kaitannya dengan improvisasi. Pada penelitian ini, penulis mencoba menggunakan salah satu tekhnik impovisasi menggunakan *Melodic Embellishment*. Fokus dari tehnik *melodic embellishment* adalah membuat hiasan nada dari luar harmoni (*akor)* yang mendasarinya. Seperti *passing tones, neighbor tones, suspension,* dan lainnya. Penerapan teknik *melodic embellishment* pada lagu Confirmation dapat memunculkan karakter bunyi khas bebob di dalamnya.

Kata kunci: Musik Jazz, Teknik Improvisasi, Melodic Embellishment, Bebob, Confirmation

Abstract

Jazz music is music that developed in America at the beginning of the 20th century. Along with its development, jazz music has different characteristics at each time. The Bebob era began around 1945 – 1953 and one of the musicians who popularized it was Charlie Parker. The character of Bebop itself feels very thick in the repertoire of "Confirmation" which was also written by Charlie Parker. Long themes, fast chords and complex harmonies are the hallmark of the repertoire. Jazz music is also closely related to improvisation. Author tries to use one of the improvisation techniques using Melodic Embellishment. The focus of the melodic embellishment technique is to make note embellishments from outside the underlying harmony (chord). Such as passing tones, neighbor tones, suspension, and others. The application of the melodic embellishment technique on the Confirmation song can bring out the distinctive bebob sound character in it.

Keywords: *Jazz music, Improvisation technique, Melodic Embellishment, Bebob, Confirmation*

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

Pendahuluan

Jazz adalah aliran musik yang berasal dari Amerika Serikat pada awal abad ke-20 dengan akar-akar dari musik Afrika dan Eropa. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai gaya dalam musik jazz pun berkembang, mengikuti tradisi sejarah seni lainnya, jazz dibagi dalam beberapa gaya dan periode dimulai dari era pra-jazz (*Ragtime, vaudeville*) di sekitar tahun (1875-1915), kemudian jazz awal (jazz new Orleans) di tahun (1910-1927), era *Swing* dan Bigband (1928-1945), era Bebop (1945-1953), *Cool Jazz* (1949-1958), Modal jazz (1958-1964), *Jazz Rock* atau *Fusion* (1969-1979) dan perkembangan terakhir yang melahirkan fase dan era baru seperti *Acid Jazz*, *Funk Jazz* dan sebagainya (Maturbongs, 2021).

Penulis akan membahas bebop jazz, karakter bebop jazz itu sendiri adalah tempo yang cepat, harmoni kompleks, melodi yang penuh perubahan, lagu yang akan penulis bawakan adalah "Confirmation" (Charlie Parker), "Confirmation" adalah komposisi standar bebop yang disusun oleh Charlie Parker pada tahun 1945. Dikenal sebagai repertoar yang menantang karena tema yang panjang dan kompleks dengan perubahan akor yang cepat. Ritme harmonis "Confirmation" dikenal karena kecepatan dan kreasinya yang khas untuk era bebop.

Jazz sangat erat kaitannya dengan Improvisasi, Improvisasi dapat dikatakan sebagai teknik tertua dalam sebuah permainan musik. Sebelum manusia mengenal peradaban tulis-menulis, lebih banyak musik yang dimainkan secara improvisasi dari pada dengan teks (Hardjana, 2004). Dalam musik jazz, seorang musisi bisa saja bermusik secara naluriah tanpa menggunakan teori musik tertentu atau hanya dengan mengandalkan *feeling*, tetapi hal ini dapat menimbulkan kerancuan dalam berkreativitas. Inilah mengapa menjadi penting sebuah teori. Teori termasuk teori improvisasi dapat dijadikan pedoman dalam mempelajai improvisasi di samping mendengarkan musik sebanyak mungkin (Budidharma, 2001).

Salah satu tehnik improvisasi yang menarik bagi penulis adalah tehnik *melodic embellishment. Melodic embellishment* adalah hiasan nada dari luar harmoni (*akor*) yang mendasarinya, menghiasi akor dengan cara tertentu seperti, *passing tones, neighbor tones, suspension*, dan lain-lain. *Melodic embellishment* mengajarkan konsep dasar improvisasi dengan mengembangkan keterampilan khususnya dalam hal menghiasi nada, *melodic embellishment* adalah salah satu tehnik yang seringkali digunakan oleh musisi jazz untuk mengembangkan kemampuan improvisasinya (Ligon, 2001).

Metode Penyajian Musik

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode penyajian musik untuk menganalisis penerapan tehnik *melodic embellishment* pada lagu *"Confirmation"*karya Charlie Parker. Beberapa tahapan yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pustaka
   Digunakan sebagai bahan penulis untuk mendalami serta memahami teknik eksplorasi *melodic embellishment.*
2. Diskografi
   Penulis menggunakan beberapa rekaman audio dari beberapa tokoh musisi jazz seperti Charlie Parker, Sonny Rollins, Peter Bernstein, dan lain-lain.

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

3. Analisis Data

   Analisis data dilakukan untuk mengetahui cara menggunakan *melodic embellishment* ketika melakukan improvisasi saat memainkan repertoar.

4. Eksplorasi
   Penulis melakukan eksploasi pada lagu *Confirmation*, tepatnya pada bagian progesi akor. Hal ini dilakukan karena pada bagian progresi akor terdapat kompleksitas dan tempo yang cepat.
5. Perancangan
   Aransemen akan dimainkan dengan bentuk 4 bagian yaitu; 1) Intro, 2) Tema, 3) Improvisasi 2 *chorus*, 4) Tema.

Hasil Resital

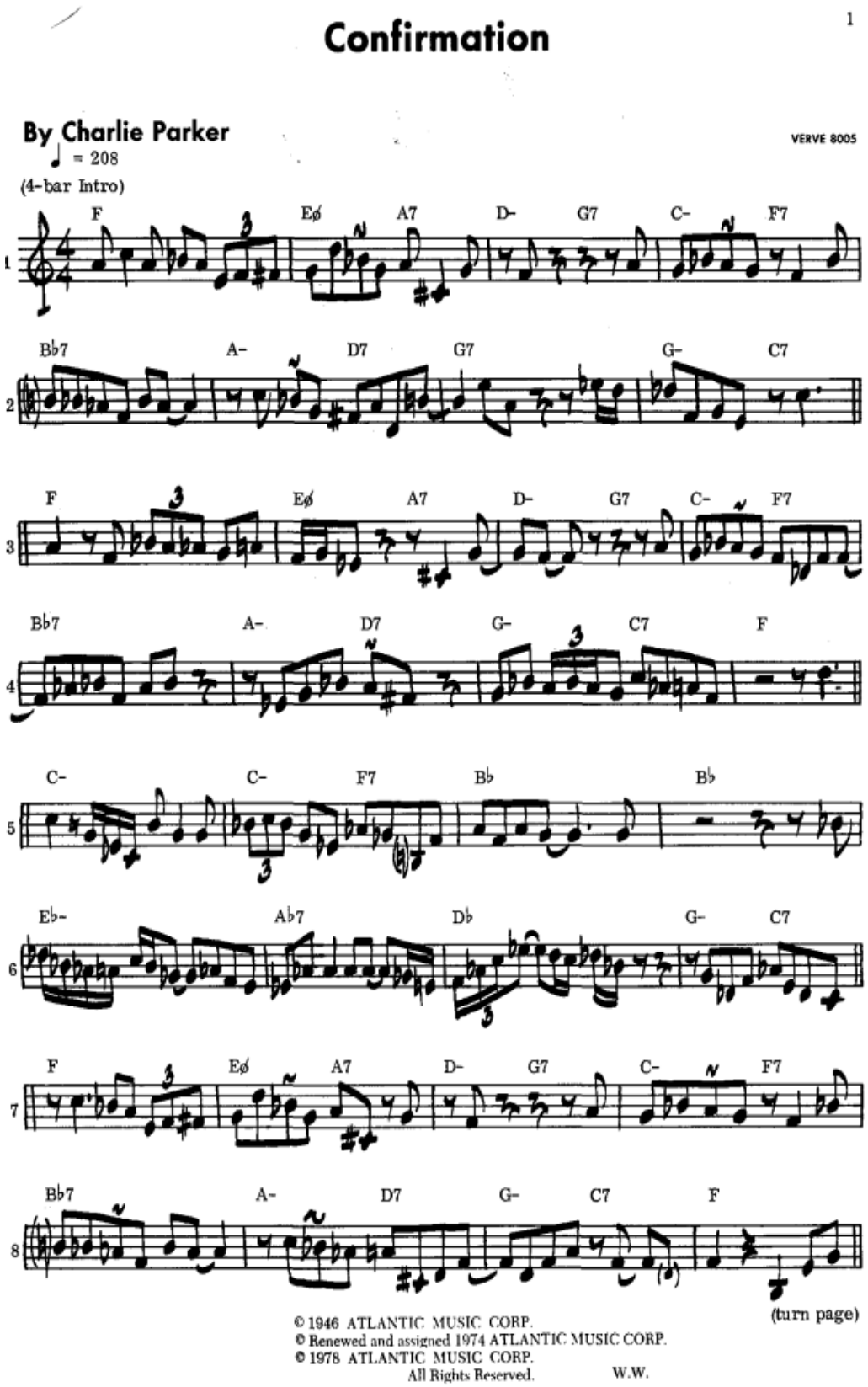
Penulis memainkan komposisi yang berjudul *Confirmation* yang ditulis oleh *Charlie Parker* dan penulis akan memainkannya dalam format quartet band yang terdiri dari instrument Gitar elektrik, Piano, Bass dan Drum.

Solo atau improvisasi dalam penyajian ini dibagi menjadi solo gitar, solo piano, solo bass, kemudian *trade four* oleh gitar, piano, bass dan drum.

Penulis akan berimprovisasi dengan memainkan tehnik *melodic embellishment* seperti passing tones, neighbor tones setelah penulis memainkan tema lagu, tidak hanya *melodic embellishment*, penulis juga akan memainkan kemungkinan yang lain untuk berimprovisasi, seperti scale, modes dan chord tones agar improvisasi tidak terkesan datar.

Berikut adalah partitur lagu *Confirmation* yang penulis ambil dari *Charlie Parker Omnibook*

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



Notasi 1.1 Confirmation Lead Sheet

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

A. Deskripsi Bentuk Lagu

Secara umum, bentuk tema dari lagu *Confirmation* ini adalah A - A' - B - A' dengan birama yang berjumlah 32 dengan sedikit variasi melodi di setiap bagian A di dalam bentuk lagu, bagian A terdapat progresi ii - V yang menuju ke akor IV, karakteristik *chord sequence* ini menjembatani dua pilar harmonik, yaitu I dan IV, yang mana I dan V adalah salah satu ekspansi harmoni paling dominan yang terkait dengan blues dan juga lagu lainnya.

Seperti kebanyakan komposisi dari era *bebop*, ritme harmonik dari *Confirmation* berjalan cepat dan rapat, misalnya progresi idiomatik dengan sequence of dominant 7th dimulai dari III7 di birama 2, turun satu langkah sampai ke I7 dibirama ke 4 hingga akhirnya berhenti di subdominant, setiap akor dominant 7th dari tonik mulai birama ke 2 sampai birama ke 4 diperluas dengan ii7b5 - V7 atau ii7 – V7, misalnya A7 menjadi Em7b5 – A7, G7 menjadi Dm7 – G7, dan F7 menjadi Cm7 – F7

Jika kita lihat dan membandingkan akhir dari progresi akor bagian A1 dan A2, bagian A1 berakhir di ii7 – V7, sedangkan pada bagian A2 berakhir di akor I.

Lalu selanjutnya pada bagian B yang terletak di birama 17 – 24 memiliki struktur frasa yang simetris dan ritme harmonik yang lebih renggang, dengan dasar progresi ii7 – V7.

B. Penerapan *Melodic Embellishment* pada lagu *Confirmation* karya Charlie Parker

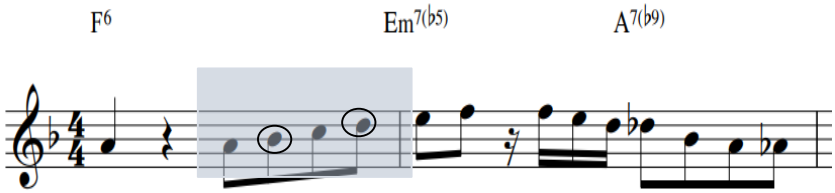
Secara garis besar, improvisasi yang penulis mainkan menggunakan tehnik *melodic embellishment*, namun penulis juga akan mengkombinasikan dengan tehnik lain seperti *scale, modes* dan *chord tones.*

Penulis akan memainkan *melodic embellishment* disaat penulis mulai melakukan improvisasi, cara yang mungkin akan diterapkan oleh penulis saat memakai tehnik *melodic embellishment* di antaranya ialah:

1. Passing Tones

Berikut adalah hasil dari solo gitar penulis menggunakan tehnik *passing tones:*

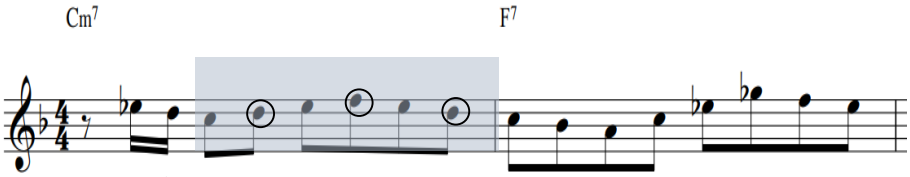
a. Diatonic passing tones



Notasi 1.2 Diatonic Passing Tones

Pada akor F6 di ketukan ke 2, penulis memainkan nada A di ketukan kedua yang berarti nada ketiga dari F, nada yang di lingkari merupakan diatonic passing tones yang berada diantara nada-nada esensial atau chord tones.

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

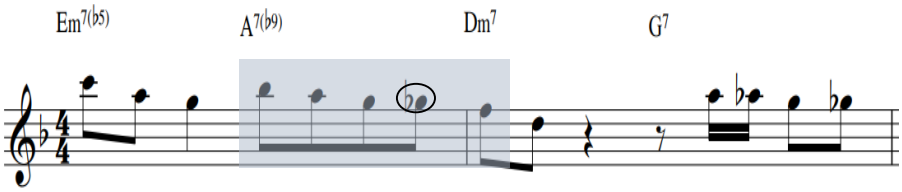


Notasi 1.3 Diatonic Passing Tones

Hal yang sama juga terjadi pada akor Cm7 diatas, disetiap nada yang di lingkari merupakan diatonic passing tones yang berada diantara nada-nada penting dari akor Cm7- yaitu C- Eb – G – Bb, hanya saja yang membedakan ialah melodi yang bergerak naik dan turun.

b. Chromatic Passing Tones

Berikut adalah hasil dari solo gitar penulis menggunakan tehnik *chromatic tones:*

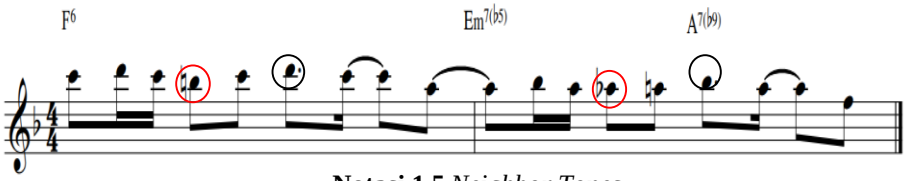


Notasi 1.4 Chromatic Passing Tones

Akor A7b9 terdiri dari nada A – C# - E – G – (Bb), melodi yang bergerak menurun di akor A7b9 dimulai dari nada Bb yang berarti b9 dari A, nada tersebut bergerak menuju nada G melewati nada A, sedangkan nada G bergerak secara kromatis menuju nada F dengan cara melewati nada Gb.

2. Neighbor Tones

Dibawah ini merupakan bagian solo penulis yang menggunakan neighbor tones:



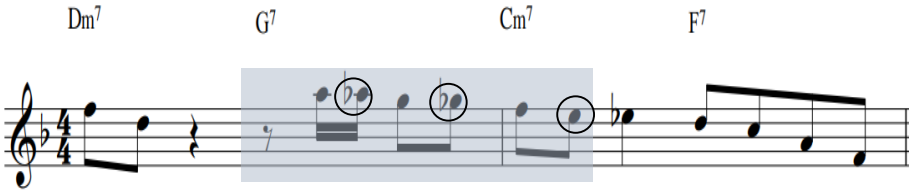
Notasi 1.5 *Neighbor Tones*

Nada yang berada di lingkaran merah adalah lower neighbor tones (LNT), sedangkan nada yang berada di lingkaran berwarna hitam adalah upper neighbor tones (UNT).

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

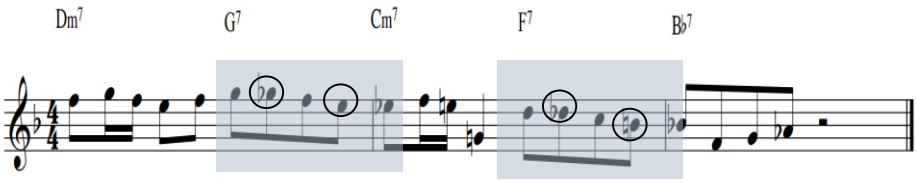
3. Chromatic Approaches

Berikut ini merupakan bagian solo penulis yang menggunakan chromatic approaches:



Notasi 1.6 Chromatic Approaches

Penulis memainkan langkah kromatis secara menurun, pada akor G7 diawali dengan nada A hingga berakhir pada nada Eb, dimana Eb adalah nada b3 dari Cm7, nada yang lingkari ialah nada non diatonis yang berperan sebagai passing tones ke nada diatonic.



Notasi 1.7 *Chromatic Approaches*

Langkah yang sama juga penulis terapkan pada akor F7 diatas, bergerak menurun di mulai dari nada D dan berakhir di Bb yang berarti nada pertama dari akor Bb7 itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di halaman sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan *melodic embellishment* pada saat berimprovisasi di lagu *Confirmation* karya Charlie parker sangat luas dengan berbagai macam cara seperti *passing tones*, *neighbor tones*, dan *chromatic approaches*. Selain itu konsep dan cara berfikirnya sederhana dan mudah di pahami, karena pada prinsipnya, *melodic embellishment* adalah nada hiasan di luar nada *chord tones*, namun walaupun terkesan mudah untuk dipahami, bukan berarti mudah juga untuk diterapkan, dibutuhkan tingkat presisi pada saat memainkannya, maka dari itu latihan yang disiplin bisa menunjang kemampuan dan meminimalisir kesalahan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menemukan banyak hal yang mungkin bisa dibahas oleh peneliti selanjutnya, karena *melodic embellishment* bisa juga dilatih dengan

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

menggunakan metode pengelompokan nada yang membuat *melodic embellishment* menjadi sebuah pattern, seperti memainkan 2 atau 3 nada sebelum menuju target notes.

Daftar Pustaka

Brown, C. L. (n.d.). *15 Approach Note And Enclousure Exercises For Jazz Musicians.*

Brown, C. L. (2018). *20 Approach Note Etude.* Retrieved from Jazzlessonvideos.

Budidharma, P. (2001). *Teori Improvisasi dan Referensi Musik Kontemporer.* Jakarta: Pustaka Musik Farabi.

Hardjana, S. (2004). *Musik antara Kritik dan Apresiasi.* Jakarta: Kompas.

Jane Pipper Clendining, E. W. (2010). *The Musician's Guide to Theory and Analysis (The Musician's Guide Series)* (Second Edition ed.). New York City, USA: W. W. Norton & Company.

Ligon, B. (2001). *Jazz Theory Resources.* USA: Houston.

Ligon, B. (2001). *Jazz Theory Resources.* Houston, USA: Houston Publishing Inc.

Maturbongs, Y. (2021). *Musik Jazz, Sejarah, dan Perkembangannya*. Retrieved from Kompasiana.com.

Parker, C. (2009). *Charlie Parker Omnibook: For C Instruments (Treble Clef).* (J. Aebersold, Ed.) Atlantic Music.

Szwed, J. F. (2013). *Memahami dan Menikmati Jazz.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Diskografi

Charlie Parker- Confirmation, diunggah pada tanggal 22 Januari 2012. https://www.youtube.com/watch?v=yXK0pZx92MU

Harvie S, Kenny Barron – Confirmation, diunggah pada tanggal 2 September 2019. https://www.youtube.com/watch?v=fxpLNn9wL6M

Tommy Flanagan – Confirmation, diunggah pada tanggal 8 November 2014. https://www.youtube.com/watch?v=evnwKs5LwP8

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta