

**ANALISIS IMPROVISASI GITAR LAGU FRED KARYA
ALLAN HOLDSWORTH**

Oleh :

**ANTONIUS RAGIPTA UTAMA
NIM. 1111651013**

**JURUSAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2015**

**ANALISIS IMPROVISASI GITAR LAGU FRED KARYA
ALLAN HOLDSWORTH**

Oleh :

**ANTONIUS RAGIPTA UTAMA
NIM. 1111651013**

**Karya Tulis ini disusun sebagai persyaratan untuk mengakhiri jenjang
pendidikan sarjana strata pertama pada Program Studi S1 Seni Musik dengan
kelompok bidang kompetensi Pop-Jazz**

Diajukan kepada:

**JURUSAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2015**

Tugas Akhir program S-1 Seni Musik ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 Januari 2016.

Tim Penguji:

Dr. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus.
Ketua Program Studi/ Ketua

Drs. R. M. Singgih Sanjaya, M.Hum.
Pembimbing I/ Anggota

Drs. Siswanto, M.Hum.
Pembimbing II/ Anggota

Drs. Josias T. Adriaan, M.Hum.
Penguji Ahli/ Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Prof. Dr. Yudiantjani, M.A.
NIP. 19560630 198703 2 001

*"BERMIMPILAH MAKA TUHAN AKAN MEMELUK MIMPI-
MIMPIMU"*

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang besar saya hujukkan kepada Gusti Yesus Kristus yang memberikan pengayoman dan penuntun kehidupan dalam batin, jiwa serta raga saya dikehidupan ini dan atas lancarnya skripsi ini hingga berjalan dengan baik. Penyusunan skripsi ini telah melalui banyak tahap sehingga akhirnya dapat selesai dengan baik. Tahap awal dimulai dari perumusan masalah, dilanjutkan dengan pengumpulan data, analisis data, diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Setelah semua tahap telah diselesaikan maka selesailah skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada;

1. Dr. Andre Indrawan. M.Hum., M.Mus., ST. selaku ketua jurusan musik terimakasih atas kebijakannya.
2. Dr. A. Gathut Bintarto Triprasetya, S.Sos., S.Sn., M.A. selaku sekretaris jurusan musik, atas pengarahan dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang skripsi.
3. Drs. R.M. Singgih Sanjaya, M. Hum. Selaku dosen pembimbing tugas akhir atas bimbingan dan ketegasan untuk selalu memberikan yang terbaik serta banyak arahan untuk pengerjaan di dalam skripsi.

4. Drs. Siswanto, M.Hum. selaku dosen pembimbing tugas akhir atas pengarahan dan bimbingan dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Drs. Royke Bobby Koapaha, M.Sn. dalam pemberian informasi hingga semangat dalam berkarya dan yang bersedia meluangkan waktunya yang cuma-cuma untuk berdiskusi mengenai skripsi dan diluar skripsi.
6. Bapak, Ibu dosen yang belum saya sebutkan di sini terimakasih akan ilmu dan segala pengajarannya di ISI Yogyakarta.
7. kedua orang tuaku yang tercinta, keluarga mbak Agnes dan mas Ari serta si Jojo kecil yang menghibur penulis dengan tawa dan senyumnya di saat kelelahan.
8. Ndukku Galuh Sekartaji, kekasihku yang selalu setiap harinya mencubit dengan motivasi dan dengan ketegasannya serta kelembutanya akan hal yang baik hingga semangat untuk penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat- sahabat ku yang mendukung resital Andar, Adi, Baruna, Natan, mas Yudi, mas Danto, Aden, Gilang, Mursid, Denis, pak Budi, Muklis, Aris, Intan, Tita, Ririn, Faris, Evan, Wahyu, Unil kalian luar biasa.
10. Sahabat-sahabatku yang bersedia menyumbangkan informasi, pikiran dan tenaganya; Galih terimakasih bukunya, Reza Rian, Ari terimakasih instalasinya, bang Dani, teman- teman ku GRSB crew, Romansa Gilda, Indra, mas Bege frog house, Adit, romo Ibnu, dan sehabat- sahabat yang belum saya sebutkan di sini terimakasih banyak.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan ini, maka dari itu penulis membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak agar penulisan ini dapat lebih disempurnakan. dan pada akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi sesama musisi, akademisi dan non akademisi yang ingin belajar musik jazz lebih dalam.

Penulis

INTISARI

Jazz fusion adalah genre musik yang menjadi sorotan atau topik penulis dalam karya tulis ini, di dalam jazz fusion, penulis menemukan dan mendapatkan suatu hal yang menarik di dalam improvisasi gitar, hingga diketemukanlah suatu permasalahan mengenai improvisasi gitar, dalam hal ini adalah improvisasi gitar dari gitaris virtuos Allan Holdsworth, permasalahan tersebut yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini, untuk membatasi penelitian penulis memilih lagu Fred dari karya Allan Holdsworth. Penulis akan menggunakan metode kualitatif, seperti pengumpulan data, analisis improvisasi, eksplorasi dan pengaplikasian teori.

Ada hal yang membedakan gitaris jazz Allan Holdsworth dengan gitaris pada umumnya. Allan menggunakan pendekatan permutasi, permutasi diambil dari bahasa matematika yang berarti penyusunan unsur-unsur. Dalam konteks ini Allan mencoba merumuskan nada-nada dengan cara permutasi yang dikelompokkan secara katalok. Dengan sistem ini didapat bahwa Allan tidak berpikir menggunakan modal pada umumnya, didapat bahwa D-7, G7 dan CM7 adalah relasi dari tangga nada diatonis yang sudah dipermutasi. Setelah dipermutasi ditemukanlah akor keluarga dari sebuah permutasi tersebut yang diambil empat nada dari relasi nada-nada permutasi.

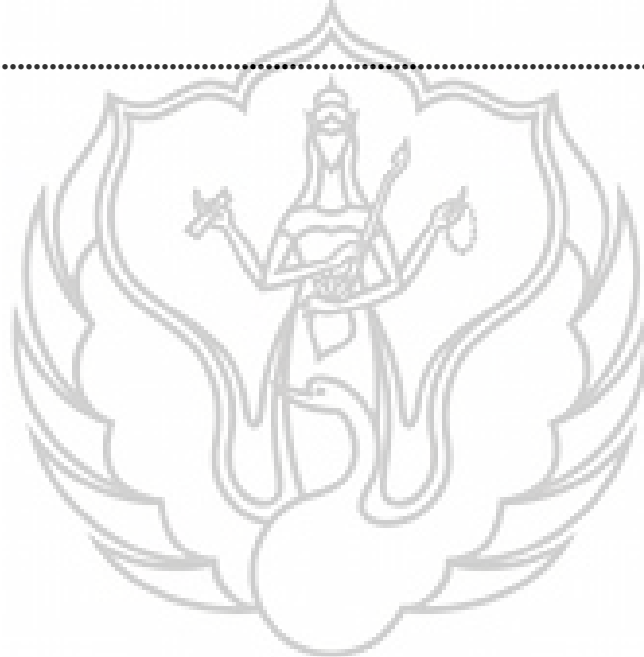
Kesimpulannya bahwa teori Allan mengenai permutasi adalah suatu pendekatan yang menarik dan baru untuk sebuah improvisasi dengan sistem permutasi ini ternyata banyak kemungkinan yang didapat dari sebuah penyusunan tangga nada yang dapat diperoleh dari tangga nada di luar dari diatonik seperti nada pelok dsb, yang dapat dipetakan dengan jalur permutasi seperti ini. Nantinya gaya permainan atau metode tersebut yang akan penulis aplikasi pada resital tugas akhir.

Kata kunci : analisis, lagu Fred, Allan Holdsworth

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR NOTASI.....	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika penulisan	7
BAB II. TINJAUAN UMUM MUSIK JAZZ.....	8
A. Sekilas Biografi Allan Holdsworth.....	8
B. Sejarah Perkembangan Gitar Jazz	11
C. Pendekatan Improvisasi.....	15
1. Chordal jazz.....	15
2. Modal jazz.....	19
3. Free Jazz	28
4. Lick Jazz	30

BAB III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Jazz Fusion Allan Holdsworth	34
B. Analisis Improvisasi Lagu Fred	60
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR NOTASI

1.	Notasi 1. Contoh improvisasi chordal.	17
2.	Notasi 2. Contoh improvisasi chordal.	17
3.	Notasi 3. Contoh improvisasi chordal.	18
4.	Notasi 4. Contoh improvisasi chordal.	19
5.	Notasi 5. Contoh improvisasi chordal.	20
6.	Notasi 6. Contoh mode relatif.	21
7.	Notasi 7. Contoh mode pararel.	25
8.	Notasi 8. Contoh improvisasi modal D Dorian.	26
9.	Notasi 9. Contoh improvisasi modal F Aeolian.	27
10.	Notasi 10. Contoh improvisasi modal G Myxolydian.	28
11.	Notasi 11. Contoh improvisasi modal G Lydian dom#11.	29
12.	Notasi 12. Contoh improvisasi modal A Locrian.	30
13.	Notasi 13. Contoh improvisasi modal C Lydian #4.	30
14.	Notasi 14. Contoh lick John Mclaughlin a.	33
15.	Notasi 15. Contoh lick John Mclaughlin b.	33
16.	Notasi 16. Contoh lick Miles Davis.	34
17.	Notasi 17. Contoh lick Pat Matheny.	34
18.	Notasi 18. Contoh lick John Coltrane.	35
19.	Notasi 19. Contoh lick Mike Stern.	35

20.	Notasi 20. Contoh akor Allan Holdsworth.	44
21.	Notasi 21. Contoh akor Allan Holdsworth.	46
22.	Notasi 22. Contoh ritme Allan Holdsworth.	49
23.	Notasi 23. Contoh legato Allan Holdsworth.	50
24.	Notasi 24. Improvisasi lagu Fred birama 1-11.	64
25.	Notasi 25. Improvisasi lagu Fred birama 12-13.	65
26.	Notasi 26. Improvisasi lagu Fred birama 15-19.	66
27.	Notasi 27. Improvisasi lagu Fred birama 21-28.	68
28.	Notasi 28. Improvisasi lagu Fred birama 29-31.	69
29.	Notasi 29. Improvisasi lagu Fred birama 32-34.	70
30.	Notasi 30. Improvisasi lagu Fred birama 35-40	71
31.	Notasi 31. Improvisasi lagu Fred birama 41-48	74
32.	Notasi 32. Improvisasi lagu Fred birama 49-51	75
33.	Notasi 33. Improvisasi lagu Fred birama 52-58	77
34.	Notasi 34. Improvisasi lagu Fred birama 61-68	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musik jazz-rock adalah percampuran antara musik *genre* jazz dan rock, era ini berada pada tahun 1960-an diperkenalkan oleh musisi virtuoso trumpet Miles Devis beserta band-band musisi muda yang kebanyakan belum mempunyai nama di dunia jazz seperti Free Spirit, Flag dan Soft Machine. Pada tahun tersebut jazz mengalami pergerakan kearah jazz-rock yang akhirnya mengalami perubahan dan pembaharuan pada pola dan permainan musisi jazz. Munculnya synthesizer mengawali improvisasi dengan warna dan sentuhan yang berbeda dari era sebelumnya. Pada tahun pergerakan jazz-rock tersebut pamain trumpet dan saxophone sudah mulai mencoba memakai perangkat synthesizer dalam pengolahan karya mereka, hal ini sangat terilhami dari musik rock dengan pemakaian amplifikasi elektronik. Improvisasi dan warna dalam musik jazz-rock meluas dengan sentuhan elektrik di setiap karya virtuoso jazz pada era tersebut.

Musik jazz sangat erat kaitannya dengan improvisasi. Kebebasan dan sudut pandang yang baru terhadap improvisasi terus berubah seiring perkembangan musik tersebut. Improvisasi sudah menjadi bagian penting dalam jazz dan sudah sangat melekat pada musisinya. Namun improvisasi tidak hanya dimainkan dengan asal atau menurut *feelling*, improvisasi jazz masih mengacu kepada pergerakan akor dan form yang ada pada lagu. Hal

tersebut yang dapat dijelaskan dari seorang antropolog Amerika John F. Szwed“ Musisi jazz berimprovisasi bukan berarti mereka bermain tanpa berpikir, atau “secara alami”, atau tanpa batasan, aransemen, atau rencana mengenai apa yang akan dimainkan.¹ Hal tersebut yang akan penulis paparkan dalam bab-bab berikutnya. Penulis masih sering menjumpai musisi yang belum paham akan improvisasi jazz, mereka menganggap bahwa improvisasi dilakukan *pure* dengan *feelling*. Dengan analisis ini diharapkan bahwa musisi dan awam pun dapat memahami dan mengerti tentang improvisasi.

Pada era tahun 60-an (era jazz-rock) gitaris - gitaris jazz virtuoso lahir dengan pengaruh sound elektrik yang membuat improvisasi semula hanya dengan suara tanpa *drive* mengalami perubahan sound dengan *drive*, hal ini sangat erat hubungannya dikarenakan gitar adalah instrumen pertama yang diampifikasi. Penulis di sini tertarik kepada improvisasi virtuoso jazz-rock Allan Holdsworth, karena Allan adalah virtuoso pemain gitar jazz-rock yang mempunyai sudut pandang tersendiri terhadap improvisasi, seperti kutipan yang penulis ambil dari *interview* Allan di sebuah media net : “Melodies bergiliran tak terduga dengan melompat *intervallic* dan resolusi ortodoks. Ditambah dengan fakta bahwa gaya Allan mendefinisikan istilah "Legato", dengan kombinasinya *hammer-ons*, *pull-off* dan teknik memetik”.² Dalam karya penulisan ini penulis akan berfokus kepada analisis improvisasi, penulis akan menganalisis improvisasi lagu Fred karya Allan Holdsworth. Agar

¹ John f. Szwed, *Memahami dan Menikmati Jazz*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 34

² http://steveadelson.com/interview_holdsworth.php , 08:00 WIB, 06 Maret 2015

analisis lebih mengerucut kepada improvisasi, penulis akan membatasi kepada bentuk improvisasi dan struktur akor yang akan penulis analisis.

Lagu Fred karya Allan Holdsworth ada di dalam album *The New Tony Williams Life Time* yang berjudul *Belief It*, album tersebut adalah suatu proyek Allan bersama drummer jazz Tony Williams. Judul Fred diambil dari nama depan istri Allan, di sana Allan ingin mengekspresikan dan menuangkan emosinya kedalam bentuk lagu yang penuh energi.

Alasan penulis menganalisis improvisasi gitar Allan Holdsworth adalah karena improvisasi Allan Holdsworth mempunyai penalaran dan sudut pandang tersendiri dalam berimprovisasi yang akan penulis analisis di bab III. Agar penulis fokus dalam menganalisis, selain alasan penulis menyukai lagu Fred penulis juga dapat lebih fokus menganalisis improvisasi dalam form lagu. Keunikan pola-pola dan stuktur akor yang terjadi membuat penulis tertarik untuk dapat memahami improvisasi dalam bentuk akor dan harmoni yang digunakan. Penulis yang sekaligus sebagai resitalis nantinya akan mencoba menuangkan kembali lagu Fred Allan Holdsworth ke dalam pertunjukan resital tugas akhir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan seperti di halaman sebelumnya, maka pokok permasalahan yang hendak diangkat dan menjadi pertanyaan adalah :

1. Pendekatan improvisasi apa yang digunakan dalam lagu Fred?
2. Tangga nada dan akor apakah yang digunakan Allan Holdsworth dalam lagu Fred dan improvisasinya?

Menimbang banyaknya hal yang dapat dianalisis seperti struktur lagu, ritmik, teknik, form lagu, dll, di sini penulis akan membatasi analisis hanya pada tangga nada atau penggunaan improvisasi. Hal tersebut yang nantinya akan mempermudah penulis agar penulis mampu mengerucut pada satu masalah dan tidak menganalisis di luar dari objek yang penulis akan analisis.

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui pendekatan improvisasi dalam lagu Fred.
2. Mengetahui tangga nada dan akor yang digunakan dalam lagu Fred dan improvisasinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberi informasi atau memberi sumber kepada peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sama.
2. Mengaplikasikan ilmu-ilmu dan pengetahuan musik selama kuliah.
3. Memberi pengetahuan improvisasi kepada mahasiswa yang ingin mengaplikasikan improvisasi.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis menggunakan beberapa buku acuan sebagai dasar penulisan karya tulis ini. Buku-buku yang digunakan adalah :

1. Christopher Hoard, Allan Holdsworth., 1985, *Reaching For The Uncommon Chord, Guitar Transcriptions, Text, Performance Note, & Photo*, Wayne, 21St Century Music Productions.

Buku ini berisi kumpulan lagu karya Allan Holdsworth berupa notasi balok serta tabulatur untuk gitar. Di dalam buku ini terdapat lagu Fred yang akan penulis bawakan pada resital dan menjadi materi dalam penulisan ini.

2. Jamey Aebersold., 2000, *Jazz Handbook*, USA, Jamey Aebersold Jazz.

Di dalam buku ini Jamey menjelaskan beberapa unsur improvisasi dan penggunaannya, diberikan juga contoh tokoh- tokoh jazz dan motivasi

belajar jazz hingga himbauan dalam belajar jazz, penulis terbantu untuk dapat menjelaskan pendekatan improvisasi jazz dalam buku ini.

3. Ron Eschete., 1983, *Chord Melody Phrases*, Milwaukee, Hal Leonard.
Di dalam buku *Chord Melody Phrases* ini Ron menjelaskan tentang pendekatan chordal, power note dan pergerakan progresi improvisasi dengan pendekatan penggunaan akor Ron lebih menekankan penggunaan voicing pada improvisasi, buku ini mempermudah penulis untuk memberi contoh chordal dan pendekatan improvisasi.
4. Bjørn Schille., 2011, *Reshaping Harmony Allan Holdsworth*, University of Oslo. Buku ini adalah thesis Schille di Universitas Oslo, di dalam buku berisi berbagai kesimpulan mengenai teknik dan teori Allan Holdsworth, buku ini dapat sebagai sumber acuan penulis dalam karya tulis ini.
5. Roger Hutchinson., 1992, *Allan Holdsworth booklet*, USA, Alfred.
Di dalam Buklet ini lebih berisi tentang notasi, tabulatur, dan tangga nada serta akor yang disajikan dengan gambar ilustrasi *neck* gitar, buku ini sangat membantu penulis dalam pengaplikasian permainan gitar hingga kepada pemahaman bagaimana Allan berimprovisasi dan bermain akor.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang bersifat kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik

mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Catherine Marshal, 1995). Dengan proses penelitian penulis sebagai berikut:

- I. Pengumpulan data; pengumpulan data ini bertujuan untuk mendiskripsikan suatu hal yang akan diteliti seperti teori, audio, part dsb.
- II. Analisis; analisis bertujuan mengungkap data yang akan diteliti secara mendalam
- III. Eksplorasi; eksplorasi bertujuan untuk mengaplikasikan improvisasi yang telah penulis analisis.
- IV. Resital; resital adalah suatu pertunjukan dan pengaplikasian dari suatu teori yang telah dianalisis menjadi pertunjukan.
- V. Laporan; laporan berisi dokumentasi dan semua hal yang berkaitan mengenai resital yang telah dilaksanakan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan terdiri dari empat bab. Bab I adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustakan dan metode penelitian. Pada Bab II, penulis membahas biografi singkat Allan Holdsworth, sejarah perkembangan gitar elektrik jazz dan jenis-jenis pendekatan improvisasi. Pada bab III analisis improvisasi lagu dan jawaban-jawaban untuk rumusan masalah. Bab IV adalah kesimpulan ,saran, dan daftar pustaka.