

TUGAS AKHIR

PENGARUH ADAPTASI IMPROVISASI TROMPET CHET BAKER TERHADAP PENGEMBANGAN KETERAMPILAN SCAT SINGING PADA LAGU “MY ONE AND ONLY LOVE”

Oleh :
Angelin Patracia
NIM. 2000241013

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

Genap 2023/2024

TUGAS AKHIR

PENGARUH ADAPTASI IMPROVISASI TROMPET CHET BAKER TERHADAP PENGEMBANGAN KETERAMPILAN SCAT SINGING PADA LAGU “MY ONE AND ONLY LOVE”

Oleh :
Angelin Patracia
NIM. 2000241013

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

Genap 2023/2024

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul:

PENGARUH ADAPTASI IMPROVISASI TROMPET CHET BAKER TERHADAP PENGEMBANGAN KETERAMPILAN SCAT SINGING PADA LAGU "MY ONE AND ONLY LOVE" diajukan oleh Angelin Patricia, NIM 20002410134, Program Studi D-4 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 29 Mei 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Tim Penguji

Pembimbing I/Anggota Tim Penguji

Rahmat Raharjo, M.Sn.

Agnes Tika Setiarni, S.Sn., M.Sn.

NIP 197403212005011001/NIDN 0021037406

NIP 199101042020122017/NIDN 0004019106

Penguji Ahli/Anggota Tim Penguji

Pembimbing II/Anggota Tim Penguji

Dr. Dra. Survati, M.Hum.

Rahmat Raharjo, M.Sn.

NIP 196409012006042001/NIDN 0001096407

NIP 197403212005011001/NIDN 0021037406

Yogyakarta, 27 - 06 - 24

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Ketua Program Studi
Penyajian Musik

Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum.

Rahmat Raharjo, M.Sn.

NIP 197111071998031002/NIDN 0007117104

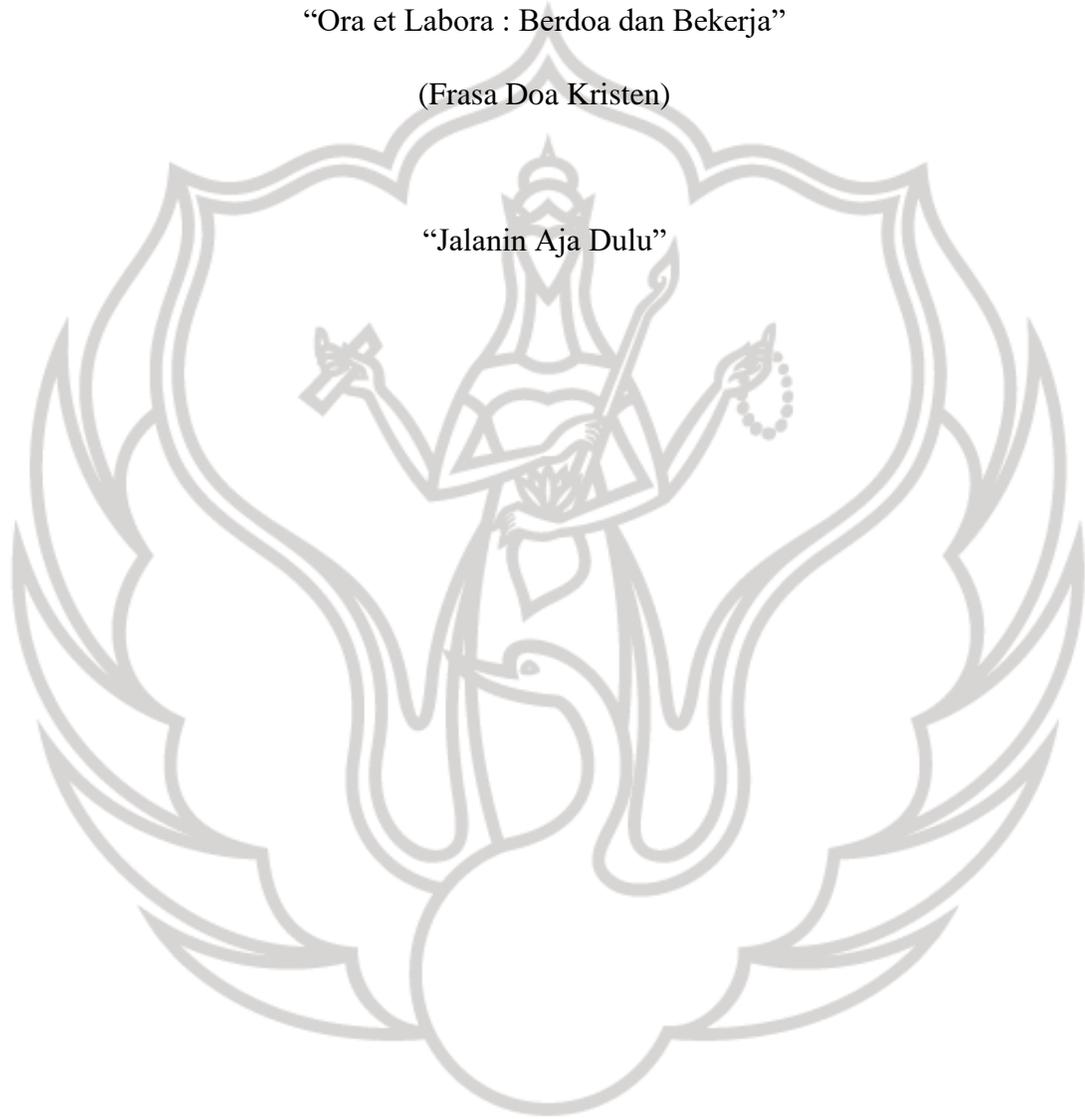
NIP 197403212005011001/NIDN 0021037406

MOTTO

“Ora et Labora : Berdoa dan Bekerja”

(Frasa Doa Kristen)

“Jalanin Aja Dulu”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas pertolongan dan tuntunanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan lancar. 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.

Dengan penuh kerendahan hati dan ucapan syukur Puji Tuhan, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan pengarahan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya tulis ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Rahmat Raharjo, M.Sn., selaku ketua Jurusan Penyajian Musik, dosen pembimbing kedua, dan dosen wali penulis yang telah bersedia memberikan arahan, masukan, kritik, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan baik.
2. Mardian Bagus Prakosa, M.Mus., selaku sekretaris Jurusan Penyajian Musik yang telah membantu kebutuhan administrasi penulis dari awal sidang proposal hingga pengumpulan naskah tugas akhir.
3. Agnes Tika Setiarini M.Sn., selaku dosen pembimbing 1 dan dosen mayor yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Resital dengan baik.
4. Dr. Dra. Suryati, M.Hum. selaku Penguji Ahli pada Resital Tugas Akhir ini

yang telah menguji dan memberikin ilmu, kritik, dan saran sehingga penulis dapat lulus sidang skripsi dengan baik.

5. Stefanaventi Asriuni Minar Pradipta, S.S., selaku dosen mayor pada beberapa semester sebelumnya dan memberikan masukan serta ilmu kepada penulis.
6. Segenap Dosen Jurusan Penyajian Musik yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di jurusan penyajian musik.
7. Nesia Ardi, Cresensia Naibaho, dan Stefanaventi Asriuni Minar Pradipta yang bersedia menjadi narasumber untuk penelitian ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Franky dan Ibu Fanny yang selalu mendukung penulis dalam hal apapun, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan nasihat.
9. Adik-adik penulis, Agnes, Nancy, Casey yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta kehangatan kepada penulis.
10. Felix Nugroho selaku kekasih penulis yang selalu menyemangati tiada lelah, mendukung segala kegiatan penulis.
11. Teman-teman “Apalahya” (Esther, Vivi, Sandy, Eva, Bella), Kontrakan Sewon (Mas Aan, Kak Melisa, Mas Farel, Mas Joan, Bang Gut, Mas Satrio, Mas Sandy, Mas Ardy, Mas Bayu. Mas Zaky, Yosi, Titan, Bang Edon), Lantai Merah (Mba Ghina, Mba Putri, Mba Veve, Mas Neo, Mas Abed, Mas Bima, Mas Dimpil, Cuki, Moka) yang selalu solid, selalu menyemangati dengan canda tawa dan selalu ada menemani penulis disaat sampai dititik ini.
12. Teman-teman di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, teman-teman prodi

penyajian musik Angkatan 2020, KKM Kompazz yang menjadi wadah bagi penulis dalam berorganisasi dan seluruh tim pengiring pada Tugas Akhir penulis dan semua pihak yang telah tulus ikhlas membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

13. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah tulus ikhlas membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata, penulis sangat mengharapkan skripsi yang telah penulis susun dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan maupun referensi penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis berharap para pembaca dapat memberikan saran dan kritik yang sifatnya membangun, sehingga mengarah pada kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang musik dan vokal.

Yogyakarta, 20 Juni 2024

Penulis

Angelin Patricia

ABSTRAK

Penelitian tugas akhir ini merupakan respons terhadap minimnya vokalis yang melakukan scat singing pada lagu ballad dalam jam session dan konser jazz. Penulis tertarik untuk mengadaptasi improvisasi trompet Chet Baker ke dalam scat singing sebagai solusi atas fenomena tersebut. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan pengumpulan data dari sumber pustaka, diskografi, observasi, dan wawancara. Penelitian fokus pada tiga lagu dari album "Chet Baker Sings Again" (1985), yaitu "My Funny Valentine", "Body and Soul", dan "Someone To Watch Over Me", untuk mengamati dan menganalisis pola-pola improvisasi trompet Chet Baker. Hasil observasi dan analisis menunjukkan pola seperti pengembangan tema lagu, motif dua nada, kordal, sequence, line, ornamentasi, space, dan double time yang akan diadaptasi ke dalam scat singing. Penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi pengembangan keterampilan scat singing penulis dengan melatih pola-pola improvisasi tersebut secara berkala untuk muncul secara alami saat melakukan scat singing.

Kata kunci : adaptasi, improvisasi, Chet Baker, *scat singing*

ABSTACT

This final project research is a response to the lack of vocalists who perform scat singing on ballad songs in jam sessions and jazz concerts. The author is interested in adapting Chet Baker's trumpet improvisation into scat singing as a solution to this phenomenon. Qualitative research method was used with data collection from library sources, discography, observation, and interviews. The research focused on three songs from the album "Chet Baker Sings Again" (1985), namely "My Funny Valentine", "Body and Soul", and "Someone To Watch Over Me", to observe and analyze Chet Baker's trumpet improvisation patterns. The results of observation and analysis show patterns such as song theme development, two-tone motifs, chordal, sequence, line, ornamentation, space, and double time that will be adapted into scat singing. This research is expected to influence the development of the author's scat singing skills by practicing these improvisational patterns regularly to appear naturally when performing scat singing.

Keywords: adaptation, improvisation, Chet Baker, scat singing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR NOTASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Pertanyaan Penelitian.....	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Kajian Pustaka	Error! Bookmark not defined.
B. Kajian Repertoar	Error! Bookmark not defined.
C. Landasan Teori.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Hasil Penelitan	Error! Bookmark not defined.
B. Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN DAN SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR NOTASI

- Notasi 4. 1 Tema My Funny Valentine.....**Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 2 Pengembangan Tema My Funny Valentine**Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 3 Pengembangan Kalimat Improvisasi “My Funny Valentine”**Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 4 Pengembangan Motif 2 Nada "My Funny Valentine" ... **Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 5 Pengembangan Motif 2 Nada **Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 6 Pengembangan Motif 2 Nada ke 3 Nada .. **Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 7 Kordal "My Funny Valentine" **Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 8 Line "My Funny Valentine" **Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 9 Space "My Funny Valentine" **Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 10 Nada Panjang "My Funny Valentine" **Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 11 Pengembangan Motif 2 Nada "Body and Soul"**Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 12 Kordal "Body and Soul" **Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 13 Sequence "Body and Soul" **Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 14 Ornamentasi Menuju Target Not "Body and Soul" **Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 15 Ritmis "Body and Soul" **Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 16 Ritmis "Body and Soul" **Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 17 Pengembangan Motif 2 Nada "Someone To Watch Over Me"**Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 18 Ritmis "Someone To Watch Over Me" .. **Error! Bookmark not defined.**
- Notasi 4. 19 Space "Someone To Watch Over Me" ... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik jazz memiliki satu ciri khas yang menjadi pembeda utama dengan genre musik lainnya yaitu improvisasi. Secara sederhana, improvisasi berarti melakukan, mengatakan, memainkan, atau menyanyikan sesuatu secara spontan atau tidak direncanakan sebelumnya (Thomas, 2023). Bagian improvisasi biasanya dilakukan setelah pemain memainkan satu putaran tema lagu kemudian pemain dapat berimprovisasi dengan progresi akor yang ada pada lagu berulang kali. Improvisasi sendiri sudah ada sejak abad 20 dan menjadi kebiasaan yang membudaya bagi para musisi jazz demikian juga vokalis.

Improvisasi vokal dalam musik jazz dikenal dengan istilah *scat singing*, yang mana seorang penyanyi bebas menggunakan suku kata *onomatope* (kata yang menirukan bunyi) dan bentuk kata-kata lainnya pada sebuah melodi. Popularitas *scat singing* meledak pada tahun 1927 oleh pemain trompet sekaligus penyanyi Louis Armstrong yang kemudian diterapkan pada semua subgenre jazz mulai dari blues jazz, swing, bebop, cool jazz, latin, hingga ballad dan diikuti oleh penyanyi jazz lainnya seperti

Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, dan penyanyi lainnya (Scat , 2023).

Dalam jurnal Michele Weir yang berjudul “*The Scat Singing Dialect An Introduction To Vocal Improvisation*” dijelaskan oleh karena *scat singing* vokalis jazz dapat menghasilkan artikulasi dan silabel yang mirip dengan rekan instrumennya maka banyak vokalis jazz yang mengadaptasi suara-suara instrumen. Hal ini dapat dilihat pada penyanyi jazz Ella Fitzgerald yang banyak menghasilkan artikulasi dan silabel yang dekat dengan saksofon dan trompet. Penyanyi jazz Indonesia, Natasya Elvira juga melakukan adaptasi improvisasi saksofon kedalam vokal untuk melatih *scat singing*-nya seperti yang ia lakukan pada unggahan di akun instagram Indra Aziz pada 12 Januari 2024 dengan menyanyikan transkripsi solo saksofon Hank Mobley pada lagu “The Best Things In Life Are Free”.

Adaptasi improvisasi instrument ke dalam vokal akan penulis lakukan dalam penelitian ini. Hal tersebut didasari karena penulis yang sekaligus merupakan vokalis jazz jarang menemukan adanya vokalis yang melakukan *scat singing* pada lagu ballad. Penulis hanya menemukan vokalis jazz Ella Fitzgerald melakukan *scat singing* pada lagu ballad “In A Sentimental Mood” namun belum menemukan contoh lainnya dalam kesempatan konser jazz maupun *jam session*. Fenomena ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai *scat singing* pada lagu ballad. Minimnya vokalis jazz yang melakukan *scat singing* pada lagu ballad membuat penulis

memilih mengadaptasi improvisasi instrumental ke dalam *scat singing* dikarenakan instrumental lebih sering melakukan improvisasi begitu juga dalam lagu ballad. Adapun penulis menjadikan pemain trompet sekaligus penyanyi Chet Baker sebagai panutan dan subjek penelitian ini.

Chet Baker merupakan seorang musisi jazz yang memulai karirnya pada era bebop yang kemudian meraih ketenaran pada tahun 1952 dengan permainan trompetnya yang melodi, melankolis, dan lirikal. Gaya permainannya yang unik dan melawan arah trend musik bebop saat itu dan menjadikannya terkenal dan dikenal sebagai salah satu pelopor *cool jazz*. Selain kekaguman penulis akan sang tokoh, alasan lainnya adalah kedekatan jangkauan nada instrumen trompet dengan vokal. Instrumen trompet memiliki jangkauan nada dari F#3 sampai E6 dekat dengan penulis yang memiliki jenis suara *mezzo-soprano* dengan jangkauan nada A3 sampai F5 sehingga memungkinkan untuk mengadaptasi permainan trompet kedalam vokal. Beberapa alasan tersebut melandasi penulis memilih Chet Baker dan improvisasinya sebagai subjek penelitian.

Adapun dalam penelitian ini penulis akan melakukan adaptasi improvisasi trompet Chet Baker kedalam *scat singing*. Dalam melakukan adaptasi tersebut, penulis akan mengobservasi dengan fokus pada kesamaan pola improvisasi yang terus menerus dilakukan Chet Baker dalam improvisasinya pada beberapa lagu ballad. Penulis juga akan melihat pengaruh adaptasi tersebut terhadap *scat singing* yang penulis lakukan pada

lagu “My One and Only Love” karya Guy Wood dan Robert Mellin. Penulis berharap, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi vokalis-vokalis yang ingin mendalami teknik *scat singing*.

B. Rumusan Masalah

Penulis akan meneliti dan mengadaptasi improvisasi trompet Chet Baker ke dalam *scat singing* pada lagu ballad “My One and Only Love”. *Scat singing* pada lagu “My One and Only Love” akan mengandung karakteristik atau pola improvisasi dari Chet Baker. Penelitian ini akan merekam setiap proses adaptasi penulis dan melihat sejauh mana improvisasi trompet Chet Baker dapat diterapkan ke dalam *scat singing*.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pola improvisasi trompet Chet Baker dan adaptasinya ke dalam *scat singing*?
2. Bagaimana pengaruh adaptasi pola improvisasi trompet Chet Baker terhadap pengembangan *scat singing*?

D. Tujuan Penelitian

1. Dapat menjabarkan pola improvisasi trompet Chet Baker dan adaptasinya ke dalam *scat singing*
2. Dapat menjabarkan pengaruh adaptasi pola improvisasi trompet

terhadap pengembangan *scat singing*

E. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan terhadap adaptasi pola improvisasi trompet ke dalam improvisasi vokal.
2. Memberikan pemahaman mengenai pengaruh adaptasi pola improvisasi dalam *scat singing*
3. Menjadi referensi bagi pembaca untuk melatih dan melakukan *scat singing* pada lagu ballad

