

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN TENTANG PENGGUNAAN HARMONI KUARTAL DALAM
TEKNIK PIANO JAZZ PADA LAGU SCORPION**

Disusun oleh:

Beryl Vidisama Susianto

NIM. 20002330134

**PROGRAM STUDI D4 PENYAJIAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
GASAL 2024/2025**

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN TENTANG PENGGUNAAN HARMONI KUARTAL DALAM
TEKNIK PIANO JAZZ PADA LAGU SCORPION**

Disusun oleh:

Beryl Vidisama Susianto

NIM. 20002330134

**PROGRAM STUDI D4 PENYAJIAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
GASAL 2024/2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul:

TINJAUAN TENTANG PENGGUNAAN HARMONI KUARTAL DALAM TEKNIK PIANO JAZZ PADA LAGU SCORPION diajukan oleh Beryl Vidisama Susianto, NIM 20002330134, 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 6 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Tim Penguji

Mardian Bagus Prakosa, S.Pd., M.Mus
NIP 199108272019031015
NIDN 0027089105

Pembimbing I/ Anggota Tim Penguji

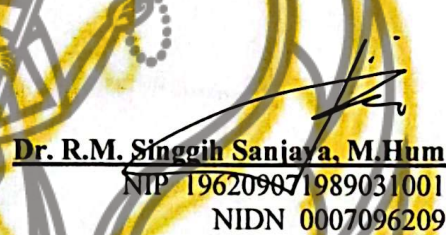
Drs. Josias T. Adriaan, M.Hum
NIP 196101161989031003
NIDN 0016016102

Penguji Ahli/Anggota Tim Penguji

Drs. Piet Tompo, M.Th

Pembimbing II/Anggota Tim Penguji

Dr. R.M. Singgih Sanjaya, M.Hum
NIP 196209071989031001
NIDN 0007096209

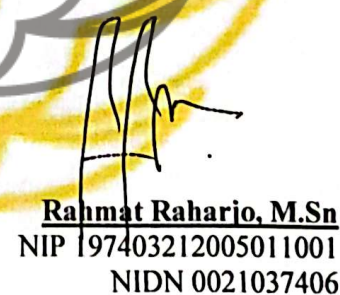
Yogyakarta, 04 - 02 - 25

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum.
NIP 197111071998031002
NIDN 0007117104

Koordinator Program Studi
Penyajian Musik

Rahmat Raharjo, M.Sn
NIP 197403212005011001
NIDN 0021037406

MOTTO

“Sebatang pohon cemara di tanah tandus akan layu, tanpa kulit kayu maupun daun.

Demikian seseorang yang tidak dicintai siapapun, kenapa dia harus berumur panjang?”

~ Hávamál, puisi Norse kuno dalam *Poetic Edda* (Stanza 50). ~

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Tentang Penggunaan Harmoni Kuartal Dalam Teknik Piano Jazz Pada Lagu Scorpion” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman

Penelitian ini disusun sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat kelulusan pada program diploma empat (D4) Jurusan Penyajian Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dalam proses penyusunan karya ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rahmat Raharjo, M.Sn, selaku ketua jurusan Penyajian Musik yang berkenan menyempatkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan .
2. Mardian Bagus Prakosa, M, Mus. selaku sekretaris prodi Penyajian Musik yang selama ini selalu mengarahkan penulis dalam teknis penulisan Tugas Akhir dengan baik.
3. Drs., Josias Tuwondai Adriaan, M Hum. selaku dosen pembimbing satu, dosen mayor dan dosen wali penulis yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lebih maksimal.
4. Dr. R. Singgih Sanjaya, M.Hum. selaku dosen bembimbing dua penulis yang telah memberikan banyak saran dan masukan hingga di tahap akhir penulisan.
5. Drs. Piet Tompo, M.Th. selaku Penguji Ahli pada Tugas Akhir ini yang telah menguji dan memberikan ilmu, kritik dan saran sehingga penulis dapat lulus sidang skripsi dengan baik.

6. Dr. Royke Bobby Koapaha, M.Sn. yang bersedia menjadi narasumber untuk penelitian ini.
7. Mama, Bapak dan keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih banyak sudah mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Seluruh pengiring konser Tugas Akhir ini, Steven Leodnidas Tofanie Ulinuha (gitar elektrik), Rafief Athaallah Putra Kusuma (bass elektrik), M. Juan Arief (drum) dan Bowie Putra Bayu Mukti (flute). Terimakasih banyak sudah mau mengulik bahan-bahan yang memusingkan untuk mengiringi Konser Tugas Akhir ini

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri atas kerja keras, kesabaran, dan semangat yang terus dijaga selama proses Tugas Akhir Ini.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu apabila ada kesalahan dan kekurangan atas penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritik dan saran yang membangun

Yogyakarta, 11 Januari 2025

Penulis

Beryl Vidisama Susianto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penggunaan harmoni kuartal dalam teknik piano jazz pada lagu Scorpion karya Derek Sherinian. Harmoni kuartal merupakan harmoni yang disusun menggunakan interval *perfect fourth*, menghasilkan nuansa modern dan ambigu, berbeda dengan harmoni tradisional yang umumnya disusun dari interval tertian. Pada penelitian ini penulis tergerak untuk mempelajari harmoni kuartal lebih lanjut dikarenakan pernah mengalami kesulitan saat mengiringi dan berimprovisasi pada permainan lagu So What karya Miles Davis yang didominasi voicing harmoni kuartal. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis penerapan harmoni kuartal pada permainan piano jazz serta mengembangkan improvisasi yang berbeda, dengan cara menggabungkan harmoni kuartal dengan harmoni tertian dan harmoni sekondal. Penelitian ini dimulai dengan penentuan topik, dilanjutkan dgn pengumpulan data, analisis teknik, latihan mandiri, eksplorasi serta evaluasi terhadap proses latihan. menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan cara mentranskrip lagu Scorpion, melakukan observasi, dan wawancara dengan narasumber yang ahli di bidang harmoni kuartal. Penelitian ini dimulai dengan menentukan topik, dilanjutkan dengan pengumpulan data, menganalisis teknik, setelah itu latihan mandiri, eksplorasi dan diikuti evaluasi latihan. Setelah itu diakhiri dengan membuat konser live beserta evaluasi dan penyusunan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmoni kuartal pada lagu Scorpion terdiri dari beberapa jenis yaitu harmoni kuartal (murni-murni), kuartal (murni-lebih) dan kuartal (lebih-murni). Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan modifikasi improvisasi pada lagu Scorpion, di mana konsep harmoni kuartal digabungkan dengan dengan konsep harmoni tertian dan harmoni sekondal. Secara keseluruhan penelitian ini memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan literasi musik jazz dan fusion khususnya harmoni kuartal, serta memberikan kontribusi secara praktis berupa panduan berimprovisasi secara inovatif untuk para pianis jazz. Kesimpulannya, harmoni kuartal tidak hanya memberikan nuansa yang modern tetapi juga dasar untuk mengembangkan improvisasi secara luas dan kreatif.

Kata kunci: Harmoni kuartal, impovisasi, musik jazz, Derek Sherinian, Scorpion

ABSTRACT

This study aims to study the use of quartal harmony in jazz piano techniques in Derek Sherinian's Scorpion song. Quartal harmony is a harmony that is arranged using perfect fourth intervals, producing a modern and ambiguous nuance, different from traditional harmony which is generally arranged from tertian intervals. In this study, the author was moved to study quartal harmony further because he had experienced difficulties when accompanying and improvising in playing the song So What by Miles Davis which was dominated by quartal harmony voicing. This study also aims to analyze the application of quartal harmony in jazz piano playing and develop different improvisations, by combining quartal harmony with tertian harmony and secondary harmony. This study began with determining the topic, continued with data collection, technique analysis, independent practice, exploration and evaluation of the practice process. using a qualitative method with a case study approach. The analysis was carried out by transcribing the Scorpion song, conducting observations, and interviews with resource persons who are experts in the field of quartal harmony. This study began with determining the topic, continued with data collection, analyzing techniques, then independent practice, exploration and followed by evaluation of the practice. After that, it ended with making a live concert along with evaluation and preparation of the report. The results of the study indicate that the quartal harmony in the Scorpion song consists of several types, namely quartal harmony (perfect-perfect), quartal (perfect-augmented) and perfect (augmented-perfect). In addition, this study also produced an improvisational modification in the Scorpion song, where the concept of quartal harmony is combined with the concept of tertian harmony and secundal harmony. Overall, this study provides a theoretical contribution to the development of jazz and fusion music literacy, especially quartal harmony, and provides a practical contribution in the form of an innovative improvisation guide for jazz pianists. In conclusion, quartal harmony not only provides a modern feel but also a basis for developing improvisation broadly and creatively.

Keywords: Quartal harmony, improvisation, jazz music, Derek Sherinian, Scorpion

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR NOTASI.....	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pertanyaan Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
BAB II.....	6
A. Kajian Pustaka	6
B. Kajian Repertoar	8
C. Landasan Teori.....	9
BAB III	13
A. Pendekatan Penelitian	13
B. Objek Penelitian.....	13
1. Pelaku.	14
2. Aktivitas,.....	14
C. Metode Pengumpulan Data.....	14
1. Observasi	14
2. Dokumen.....	14
3. Wawancara.....	15
4. Analisis Data.....	15
D. Rancangan Penyajian Musik.....	15

E. Konsultasi Dan Evaluasi	16
F. <i>Live Concert Recital</i>	17
BAB IV	18
A. Hasil Penelitian	18
B. Pembahasan.....	18
1. Analisis Bentuk Lagu.....	18
2) Konsep Harmoni Kuartal Dalam Lagu Scorpion.....	34
3. Penerapan Improvisasi Piano Pada Lagu Scorpion Karya Derek Sherinian Menggunakan Harmoni kuartal Dengan Konsep Modifikasi.....	36
BAB V	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	39
REFERENSI	41
A. Jurnal.....	41
C. Buku.....	41
D. Diskografi	42
E. Narasumber.....	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN	43

DAFTAR NOTASI

Notasi 1. 1 Contoh kalimat menggunakan kuartal)	10
Notasi 1. 2 contoh kalimat menggunakan kuartal secara diminished triad.....	10
Notasi 1. 3 Ccontoh ketiga kalimat menggunakan kuartal	11
Notasi 4. 1 Transkrip lagu scorpion bagian intro.....	19
Notasi 4. 2 Transkrip lagu Scorpion bagian tema A (1)	20
Notasi 4. 3Transkrip lagu Scorpion bagian Tema A (2).....	21
Notasi 4. 4 Transkrip lagu scorpion bagian tema A (3).....	21
Notasi 4. 5 Transkrip lagu scorpion bagian tema B (1)	22
Notasi 4. 6 Transkrip lagu scorpion bagian tema B (2).....	23
Notasi 4. 7 Transkrip lagu scorpion bagian tema B (3)	24
Notasi 4. 8 Transkrip lagu scorpion bass solo (1).....	24
Notasi 4. 9 Transkrip lagu scorpion bass solo (2).....	25
Notasi 4. 10 Transkrip lagu scorpion bass solo (3).....	26
Notasi 4. 11 Transkrip lagu scorpion bass solo (4).....	27
Notasi 4. 12 Transkrip lagu scorpion Tema C	28
Notasi 4. 13 Transkrip lagu scorpion solo piano (1).....	29
Notasi 4. 14 Transkrip lagu scorpion solo piano (2).....	30
Notasi 4. 15 Transkrip lagu scorpion solo piano (3).....	31
Notasi 4. 16 Transkrip lagu Scorpion ending	33
Notasi 4. 17 Transkrip lagu Scorpion ending (2).....	34
Notasi 4. 18 Contoh kuartal tradisional pada lagu scorpion	35
Notasi 4. 19 Contoh kuartal (Augmented 4 + Perfect 4) pada lagu scorpion	35
Notasi 4. 20 Contoh kuartal (Perfect 4 + Augmented 4) pada lagu scorpion	36
Notasi 4. 21 Penerapan Improvisasi Piano Pada Lagu Scorpion Karya Derek Sherinian Menggunakan Harmoni kuartal Dengan Konsep Modifikasi	36
Notasi 4. 22 Penerapan Improvisasi Piano Pada Lagu Scorpion Karya Derek Sherinian Menggunakan Harmoni kuartal Dengan Konsep Modifikasi	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik adalah seni yang melibatkan pengaturan suara dalam waktu sehingga menghasilkan komposisi yang memiliki keindahan, ekspresi dan makna. Hal ini melibatkan penggunaan elemen-elemen seperti ritmis, melodi, harmoni, dan dinamika untuk menciptakan karya seni yang dapat dinikmati oleh pendengar. Musik dapat diekspresikan melalui berbagai media termasuk instrumen musik, vokal dan teknologi modern seperti komputer. Menurut Jamalus (1988:1)

“Musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik yaitu irama, melodi, harmoni dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai suatu kesatuan”.

Selain sebagai bentuk seni, musik juga memiliki berbagai fungsi, seperti hiburan, ekspresi emosi, komunikasi budaya dan ritual keagamaan. Musik dapat ditemukan dalam berbagai genre dan gaya, yang mencerminkan keanekaragaman budaya di seluruh dunia. Salah satu unsur musik yang akan dibahas kali ini yaitu harmoni.

Harmoni adalah salah satu unsur penting dalam musik yang merupakan kombinasi nada yang dimainkan secara bersamaan. Dalam musik harmoni sering digunakan untuk mendukung melodi utama dan menciptakan nuansa emosional tertentu. Menurut Stefan Kostka, Dorothy Payne & Byron Almen (2013:xi) “harmonie adalah bunyi yang dihasilkan ketika dua nada atau lebih dimainkan secara bersamaan. Ini adalah aspek vertikal musik, yang dihasilkan oleh kombinasi komponen aspek horizontal”. Harmoni dalam musik dapat ditelusuri kembali ke zaman klasik di era barok dan era klasik, dengan perkembangan sistem harmonis tertentu yang menjadi dasar bagi musik Barat. Misalnya pada abad ke-17

hingga 18 komposer-komposer seperti Johann Sebastian Bach dan Wolfgang Amadeus Mozart memperkenalkan prinsip-prinsip harmonis yang mendasar.

Pada abad ke-19, periode romantik, harmoni menjadi semakin kompleks dengan eksplorasi modulasi dan penggunaan akor-akor yang lebih luas. Komposer-komposer seperti Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, dan Johannes Brahms mengembangkan teknik-teknik harmonisasi yang lebih maju, menciptakan nuansa yang lebih emosional dalam musik mereka, dapat dilihat dari karya-karya mereka. Pada abad ke-20, perkembangan dalam musik modern dan eksperimental membawa harmoni ke arah yang lebih bebas dan inovatif. Komposer-komposer seperti Arnold Schoenberg, Igor Stravinsky, dan Claude Debussy memperkenalkan teknik-teknik harmonis yang revolusioner seperti penggunaan akor-akor yang tidak umum, *scale* non-diatonis, dan harmoni atonal. Salah satu jenis harmoni atonal yaitu harmoni kuartal.

Harmoni kuartal merupakan salah satu aspek penting dalam teori musik yang berkaitan dengan penggunaan akor-akor kuartal. Akor-akor kuartal terdiri dari tiga atau lebih nada yang tersusun dalam interval kuartal, yaitu interval yang terdiri dari *perfect fourth*. Menurut Stefan Kostka, Dorothy Payne & Byron Almen (2013:469) “Harmoni kuartal adalah sebuah sonoritas yang berasal dari tumpukan interval keempat (4th)”. Latar belakang harmoni kuartal sendiri dapat ditelusuri mulai dari musik jazz pada awal abad ke-20, terutama oleh musisi-musisi seperti McCoy Tyner dan Bill Evans. Mereka mengembangkan teknik-teknik harmoni yang melibatkan akor-akor kuartal sebagai alternatif yang menarik terhadap pengembangan harmoni tonal tradisional.

Selain di musik jazz harmoni kuartal juga mulai digunakan dalam berbagai genre musik lainnya termasuk musik pop, rock, dan musik kontemporer. Pada dasarnya

penggunaan harmoni kuartal memberikan warna yang berbeda dalam pengaturan akor, memperkaya tekstur harmonis dengan suara yang lebih terbuka dan modern.

Dalam menerapkan harmoni kuartal, sebagai seorang pianis, penulis pernah mengalami kendala pada saat menggunakannya entah pada saat mengiringi maupun berimprovisasi. Salah satunya pada saat jam session pada lagu ‘So What’ karya Miles Davis yang pada lagu tersebut didominasi oleh voicing kuartal. Penulis sebagai pianis yang ikut memainkan jam session pada saat itu merasa kurang puas dan kurang nyaman dengan voicing yang digunakan pada saat mengiringi dan juga pada saat berimprovisasi pada lagu tersebut.

Ketertarikan penulis tentang penggunaan harmoni kuartal diperkuat dengan temuan Andrew J. Kluth (2019) yang menunjukkan sebuah karya pada lagu “Moon Germs” yang menampilkan unsur-unsur “tradisi” jazz yang dapat dikenali dan juga menampilkan penggunaan harmoni kuartal yang baru, hasilnya akan terlihat lebih kaya, variatif dan imajinatif.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik dan ingin meninjau sebuah repertoar yang menggunakan harmoni kuartal yang digunakan untuk menambah pemahaman pada saat memainkan sebuah lagu dengan mengangkat judul “Tinjauan Tentang Penggunaan Harmoni Kuartal Dalam Teknis Piano Jazz Pada Lagu *Scorpion*”.

Derek Sherinian adalah *keyboardist* asal Amerika yang telah melakukan tur bersama Yngwie Malmsteen, Kiss dan Billy Idol. Dia juga tergabung dengan Dream Theater pada tahun 1994-1999. Derek Sherinian telah merilis sembilan album solo dan album yang kesembilan adalah album “Vortex”. “Scorpion” merupakan karya Derek Sherinian dari album solon kesembilannya yang bertajuk Vortex (2022), karya ini merupakan satu-satunya karya tanpa gitaris di dalam album ini. Ia dengan terampil memadukan rock

progersif dan jazz fusion. Penulis akan meninjau tentang konsep harmoni kuartal pada lagu Derek Sherinian tersebut dengan harapan memberikan pemahaman baru bagi penulis maupun para pendengar musik khususnya pianis.

B. Rumusan Masalah

Penulis akan meninjau secara mendalam tentang penggunaan harmoni kuartal dalam konteks teknik piano jazz, khususnya dalam analisis terhadap lagu "Scorpion". Rumusan masalah yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan harmoni kuartal dapat dieksplorasi dan diterapkan dalam sebuah lagu.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana konsep harmoni kuartal dalam lagu "Scorpion" karya Derek Sherinian?
2. Bagaimana penerapan improvisasi piano pada lagu Scorpion menggunakan harmoni kuartal dengan konsep modifikasi berbeda?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsep harmoni kuartal dalam lagu "Scorpion" karya Derek Sherinian
2. Mengetahui penerapan improvisasi piano pada lagu Scorpion karya Derek Sherinian Menggunakan harmoni kuartal dengan konsep modifikasi berbeda.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini terbagi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Mendeskripsikan konsep harmoni kuartal dalam sebuah permainan piano jazz.

- b. Dapat digunakan sebagai referensi karya tulis ilmiah lain untuk menjadi literatur tambahan dalam bahan dasar penelitian.
- c. Memberi kisi-kisi mengenai aspek yang dapat dikembangkan dalam improvisasi.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Mengaplikasikan permainan harmoni kuartal yang dapat diterapkan oleh pemain piano
- b. Menambah kemampuan berimprovisasi secara praktis serta menambah referensi di dalam berimprovisasi harmoni kuartal.
- c. Untuk meningkatkan kompetensi penulis dalam penggunaan harmoni kuartal.