

TUGAS AKHIR RESITAL

**PENERAPAN KONSEP IMPROVISASI PIANO
BRAD MEHLDAU TERHADAP EKSPLORASI
RITMIS PADA LAGU “MR. DAY”**

Disusun oleh:
Yosua Hisar Hot Marasi P
NIM: 21002800134

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

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul:

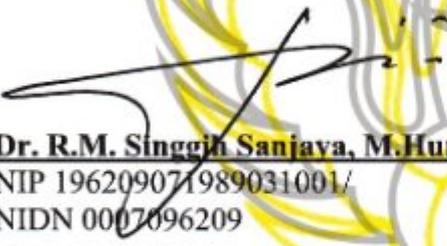
PENERAPAN KONSEP IMPROVISASI PIANO BRAD MEHLDAU TERHADAP EKSPLORASI RITMIS PADA LAGU “MR. DAY” diajukan oleh Yosua Hisar Hot Marasi P, NIM. 21002800134, Program Studi D4 Penyajian Musik, Jurusan Penyajian Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta (**Kode Prodi : 91321**), telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Tugas Akhir pada tanggal 2 Juni 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Tim Penguji

Pembimbing I/Anggota Tim Penguji

Rahmat Raharjo, M.Sn
NIP 197403212005011001/
NIDN 0021037406
Penguji Ahli/Anggota Tim Penguji

Drs. Josias T. Adriaan, M.Hum
NIP 196101161989031003/
NIDN 0016016102
Pembimbing II/Anggota Tim Penguji

Dr. R.M. Singgih Sanjaya, M.Hum.
NIP 196209071989031001/
NIDN 007096209

H. Mulyadi Cahyaraharjo, M.Sn
NIP 196901212005011001/
NIDN 0021016907

Yogyakarta, 19-06-25

Mengetahui,
Dean 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

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Esa, atas pertolongan-Nya penulis di mampu kan untuk menyelesaikan karya tulis yang berjudul “Penerapan Konsep Improvisasi Piano Brad Mehldau Terhadap Eksplorasi Ritmis Pada Lagu Mr. Day” dengan lancar. Karya tulis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan diploma empat (D4) Jurusan Penyajian Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Dengan segala hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis dalam rangka menyelesaikan tulisan ini. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Rahmat Raharjo, M.Sn., selaku ketua Jurusan Penyajian Musik yang berkenan memberikan pengarahan.
2. Mardian Bagus Prakosa, M.Mus., selaku sekretaris Jurusan Penyajian Musik yang senantiasa menuntun dan menginformasikan terkait administrasi dari awal penyusunan proposal hingga pengumpulan naskah tugas akhir.
3. Drs., Josias Tuwondai Adriaan, M.Hum selaku dosen pembimbing satu, dosen mayor dan juga dosen wali, yang senantiasa memberikan masukan, kritik, saran serta nasihat sehingga penulis mampu menyusun karya tulis ini dengan lancar.

4. H. Mulyadi Cahyoraharjo, M.Sn., selaku dosen pembimbing dua yang senantiasa memberikan input dan semangat kepada penulis dalam menyusun karya tulis ini.
5. Dr. R.M. Singgih Sanjaya, M.Hum selaku Penguji Ahli pada resital Tugas Akhir ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Penyajian Musik yang sudah membimbing penulis selama proses studi di jurusan penyajian musik.
7. Aditya Ong selaku mentor dan narasumber untuk karya tulis ini.
8. Kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Beny Pangaribuan dan Ibu Lisbet Hutagaol yang senantiasa mendoakan, menghibur, yang selalu memberi kasih sayang dan juga sebagai sumber semangat penulis dalam menyusun karya tulis ini.
9. Saudara kandung penulis, Yulius dan Moses yang selalu dan saling memberi dukungan serta doa kepada penulis.
10. Lae David (Amizade) dan Bang Kiel selaku teman dekat dan teman ngopi penulis, yang senantiasa memberi kehangatan dan keceriaan, yang menjadi tempat curahan hati, yang menguatkan dan yang menjadi panutan serta rumah penulis.
11. Ebicong selaku kekasih penulis, yang menjadi sahabat dan juga rumah, serta senantiasa mendukung penulis.
12. Bang YB selaku senior, mentor, tempat penulis bertukar pikiran, dan yang senantiasa mendorong dan memotivasi penulis.

13. Teman-teman penulis dari Pekanbaru (Simon, Valiant, Divan) yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
14. Teman-teman dekat penulis di Yogyakarta (Esther, Raffa, Dias, Michael, Novian, Prisilya) yang menemani penulis di masa sulit dan menemani proses penulis dalam bermusik.
15. Teman-teman di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, teman-teman Jurusan Penyajian Musik Angkatan 20, teman-teman KKM Kompazz, Etawa Jazz Club, Jazz Mben Senen, dan Solo Jazz Society yang mendukung dan menjadi tempat penulis untuk bersosialisasi dan bereksplorasi.
16. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam penulisan skripsi ini.

Adapun pengantar ini penulis akhiri dengan harapan, tulisan ini mampu menambah pengetahuan dan menjadi model bagi penelitian mendatang. Penulis sadar bahwa karya tulis ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan sebagai material evaluasi kepada penulis dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 29 April 2025

Penulis

Yosua Hisar Hot Marasi P

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR NOTASI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pertanyaan Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.....	6
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	6
A. Kajian Pustaka.....	6
B. Kajian Repertoar.....	10
C. Landasan Teori.....	11
BAB III.....	19
METODE PENELITIAN.....	19
BAB IV.....	28
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Hasil Analisis.....	28
C. Pembahasan.....	66
BAB V.....	68
KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
SUMBER ACUAN.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74

DAFTAR NOTASI

Notasi 2.1 Pengembangan Motif.....	13
Notasi 2.2 <i>Sequence</i>	14
Notasi 2.3 <i>Melodic Cells</i>	14
Notasi 2.4 Kedua Tangan Bermain <i>Chord</i> Dengan Ritmis Yang Sama.....	15
Notasi 2.5 Kedua Tangan Bermain <i>Chord</i> Dengan Ritmis Yang Berbeda.....	15
Notasi 2.6 Kedua Tangan Bermain Melodi Dengan Ritmis Yang Sama.....	15
Notasi 2.7 Kedua Tangan Bermain Melodi Dengan Ritmis Yang Berbeda.....	16
Notasi 2.8 Salah Satu Tangan Bermain <i>Chord</i> , Tangan Lainnya Bermain Melodi.....	16
Notasi 2.9 <i>Rhythmic Displacement</i>	17
Notasi 2.10 Poliritmis dan Polimeter.....	17
Notasi 2.11 Sukat Ganjil.....	17
Notasi 3.1 Penataan Panggung.....	27
Notasi 4.1 Improvisasi Lagu <i>Real Life</i>	29
Notasi 4.2 Improvisasi Lagu <i>Real Life</i> (Birama 1 – 2).....	29
Notasi 4.3 Motif Pola Ritmis.....	30
Notasi 4.4 Pengulangan dan Pengembangan Motif (Birama 9 – 17).....	30
Notasi 4.5 Pengulangan dan Pengembangan Motif (Birama 1 – 8).....	31
Notasi 4.6 <i>Note Grouping</i>	32
Notasi 4.7 <i>Note Grouping</i> Pada Improvisasi Brad Mehldau.....	32
Notasi 4.8 Tangan Kanan Memainkan Melodi dan Tangan Kiri Memainkan Chord).....	33
Notasi 4.9 Kalimat Awal Tema <i>St. Thomas</i>	34
Notasi 4.10 Improvisasi Mehldau Pada Lagu <i>St. Thomas</i> (Birama 1-5).....	34
Notasi 4.11 Tema Asli <i>St. Thomas</i> (Birama 9-16).....	35
Notasi 4.12 Improvisasi Mehldau Pada Lagu <i>St. Thomas</i> (Birama 7-17).....	35
Notasi 4.13 Improvisasi Mehldau Pada Lagu <i>St. Thomas</i> (Birama 43 – 53).....	36
Notasi 4.14 Improvisasi Mehldau Pada Lagu <i>St. Thomas</i> (Birama 64 – 68).....	36
Notasi 4.15 Improvisasi Mehldau Pada Lagu <i>St. Thomas</i> (Birama 88 – 95).....	37
Notasi 4.16 Improvisasi Mehldau Pada Lagu <i>St. Thomas</i> (Birama 232 – 247).....	38
Notasi 4.17 Baris Pertama <i>Lead Sheet</i> Lagu <i>I Didn't Know What Time It Was</i>	40
Notasi 4.18 Improvisasi Mehldau Pada Lagu <i>I Didn't Know What Time It Was</i>	40

Notasi 4.19 Improvisasi Mehlldau Pada Lagu <i>I Didn't Know What Time It Was</i>	41
Notasi 4.20 Improvisasi Mehlldau Pada Lagu <i>I Didn't Know What Time It Was</i>	41
Notasi 4.21 Tema Lagu <i>Mr. Day</i>	44
Notasi 4.22 Tema Lagu <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis).....	45
Notasi 4.23 <i>Bassline</i> Lagu <i>Mr. Day</i>	46
Notasi 4.24 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis Birama 1-12).....	46
Notasi 4.25 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis Birama 13-24).....	47
Notasi 4.26 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis Birama 24-26).....	48
Notasi 4.27 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis Birama 27-35).....	48
Notasi 4.28 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis Birama 36-38).....	50
Notasi 4.29 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis Birama 39-45).....	50
Notasi 4.30 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis Birama 46-49).....	51
Notasi 4.31 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis Birama 50-63).....	52
Notasi 4.32 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis Birama 60-63).....	53
Notasi 4.33 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis Birama 64-72).....	54
Notasi 4.34 Pola Ritmis Asli <i>Mr. Day</i>	55
Notasi 4.35 Pola Ritmis <i>Mr. Day</i> (Dengan Penerapan Konsep Improvisasi Brad Mehlldau).....	55
Notasi 4.36 Ide Pola Ritmis	55
Notasi 4.37 Polimeter Dalam Tema <i>Mr. Day</i>	56
Notasi 4.38 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis, Birama 64-72).....	57
Notasi 4.39 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis, Birama 69-72).....	58
Notasi 4.40 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis, Birama 73-74).....	59
Notasi 4.41 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis, Birama 75-83).....	60
Notasi 4.42 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis, Birama 79-89).....	61
Notasi 4.43 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis, Birama 90-108).....	62
Notasi 4.44 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis, Birama 102-108).....	63
Notasi 4.45 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis, Birama 109-117).....	63
Notasi 4.46 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis, Birama 118-125).....	64
Notasi 4.47 <i>Mr. Day</i> (Gubahan Penulis, Birama 109-140).....	65

ABSTRAK

Penelitian tugas akhir ini didasari oleh keingintahuan penulis terhadap improvisasi dan luasnya peluang eksplorasi ritmik yang dapat ditemukan dalam musik. Penulis mengeksplorasi aspek ritmis dengan konsep improvisasi piano dari Brad Mehldau, kemudian kemungkinan ritmis yang telah dieksplorasi diterapkan ke dalam format trio (piano, bas, drum) sebagai respon atas keingintahuan penulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui data-data bibliografi, diskografi, webtografi, observasi, wawancara, analisis partitur yang dikumpulkan dan dianalisis. Penelitian terpusat pada tiga lagu yaitu “Real Life”, “St. Thomas”, “I Didn’t Know What Time It Was”, untuk mengobservasi dan menganalisa konsep improvisasi piano Brad Mehldau dan diterapkan pada lagu “Mr. Day”. Hasil observasi dan analisis mengindikasikan konsep improvisasi seperti pengembangan motif, *melodic cells*, *sequence*, teknik bermain piano dengan kedua tangan, *rhythmic displacement*, polimeter dan poliritmis, serta sukat ganjil yang dieksplorasi kembali secara ritmis dan diterapkan pada format trio. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan konsep improvisasi piano Brad Mehldau dapat menjadi acuan untuk mengeksplorasi musik dalam aspek ritmis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas eksplorasi ritmis penulis dengan mengeksplorasi peluang dari konsep improvisasi tersebut dan melatihnya secara berkala.

Kata kunci : improvisasi, eksplorasi, ritmis, Brad Mehldau.

ABSTRACT

This final project research is based on the author's curiosity about improvisation and the breadth of rhythmic exploration opportunities that can be found in music. The author explores the rhythmic aspect with Brad Mehldau's piano improvisation concept, then the explored rhythmic possibilities are applied to a trio format (piano, bass, drums) as a response to the author's curiosity. This study uses qualitative research methods through bibliographic data, discography, webtography, observation, interviews, score analysis that are collected and analyzed. The research focuses on three songs, namely "Real Life", "St. Thomas", "I Didn't Know What Time It Was", to observe and analyze Brad Mehldau's piano improvisation concept and apply it to the song "Mr. Day". The results of the observation and analysis indicate improvisation concepts such as motif development, melodic cells, sequences, piano playing techniques with both hands, rhythmic displacement, polymeter and polyrhythmic, and odd measures that are re-explored rhythmically and applied to the trio format. This study proves that the application of Brad Mehldau's piano improvisation concept can be a reference for exploring music in rhythmic aspects. This study is expected to increase the author's rhythmic exploration capacity by exploring the opportunities of the improvisation concept and practicing it periodically.

Keywords: improvisation, exploration, rhythmic, Brad Mehldau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Improvisasi adalah proses menghasilkan sesuatu secara “spontan”. Improvisasi memerlukan kemampuan beradaptasi, kreativitas, dan pemikiran untuk menciptakan sesuatu yang menarik, berguna, dan sesuai dengan situasi yang ada. Improvisasi musik adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi musikal yang ada dan menghasilkan ide-ide, tanpa rencana atau naskah yang telah ditentukan sebelumnya. Walaupun identik dengan spontanitas, improvisasi musik juga memerlukan keterampilan teknik, pengetahuan teori musik, *ear training*, *sense of time*, penguasaan pola ritmis, kemampuan berinteraksi, beradaptasi, serta orisinalitas. Improvisasi disajikan sebagai proses artistik kreatif dan kegiatan yang mencakup “improvisasi ide dan pola serta improvisasi ritmis, melodi dan harmoni” (Larsson, dikutip dalam Yoo, 2018).

Improvisasi musik mencakup eksplorasi pada tiga aspek dasar yaitu melodi, harmoni dan ritmis. Pada pengaplikasiannya eksplorasi melodi dan harmoni hanya terbatas oleh kombinasi dari 12 nada saja, sedangkan eksplorasi ritmis lebih luas cakupannya karena berhubungan dengan waktu (*time*) dan dapat terbagi menjadi beberapa subdivisi. Eksplorasi ritmis dapat diaplikasikan dengan teknik seperti poliritme,

cross rhythm, sinkopasi, *rhythmic displacement*, *note grouping* dan teknik lainnya. Akulturasi ritmis antar *genre* juga merupakan salah satu hal yang membuktikan luasnya cakupan eksplorasi ritmis.

Dewasa ini, eksplorasi musik banyak dipengaruhi oleh musik *jazz*. *Jazz* telah melahirkan gaya hidup internasional yang berpengaruh, suatu sikap terhadap kehidupan—yang populer, trendi, dan keren—yang sekuler, terobsesi dengan anak muda, terpaku pada kaum terpinggirkan, dan terpisah namun sangat mementingkan diri sendiri, dan yang telah melekat pada bentuk-bentuk musik populer lainnya, seperti *rock* dan *hip hop*. Eksplorasi yang dipengaruhi oleh musik *jazz* menyentuh aspek ritmis, yang dihasilkan dari akulturasi beragam budaya sehingga menghasilkan pola irama baru. Menurut Nursyabana et. Al (2024), “...ritme tidak hanya berfungsi sebagai pemandu alur lagu tetapi juga menciptakan kompleksitas dan kedalaman melalui pola-pola yang berulang dan bervariasi”. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan musik *jazz* sendiri, yang awalnya berakar dari komunitas *African-American* yang dapat ditelusuri kembali dari abad ke-19. Perkembangan musik *jazz* menghasilkan inovasi ritmis yang dapat dilihat perkembangannya dari berbagai era. Dimulai dari era *Jazz* awal (*New Orleans & Chicago Style Dixieland*), yang ritmisnya identik dengan *two feel*. Dilanjutkan pada era *Swing & Bigband*, *Bop*, *Cool Jazz*, dan *Hard Bop* yang identik dengan *swing feel*. Lalu pada era *Free Jazz*, eksplorasi ritmis kian berkembang dengan pola *straight eights*. Sampai kepada era *Fusion* dan

Modern Jazz yang banyak dipengaruhi oleh berbagai musik seperti *Rock* yang semakin memperluas eksplorasi ritmis pada musik ini. Selain itu, eksplorasi ritmis pada musik *jazz* juga berkembang pesat pada daerah Amerika Selatan sehingga menghasilkan musik yang variatif secara ritmis (*Latin Jazz, Brazillian, Afro Cuban*, dan lainnya).

Variasi eksplorasi ritmis yang dihasilkan oleh musik *jazz* tentunya tidak lepas dari pengaruh pelaku musiknya. Brad Mehldau merupakan salah satu pianis *jazz* modern yang menitik-beratkan eksplorasi musiknya kearah reinterpretasi. Konsep improvisasi Brad Mehldau dapat dilihat dari eksplorasinya pada tiga aspek dasar improvisasi (melodi, harmoni, dan ritmis). Penulis melihat bahwa kosa bunyi dalam improvisasi Brad Mehldau baik pada karya orisinil maupun reinterpretasinya memberikan peluang eskplorasi yang luas pada aspek ritmis. Eksplorasi ritmis yang disajikan oleh Brad Mehldau memberikan kesan yang memukau. Kosa bunyi ritmis yang disajikan oleh Brad Mehldau tidak hanya dapat diaplikasikan pada solois, namun juga kepada ansambel secara keseluruhan.

Mr. Day merupakan lagu *jazz standard* komposisi John Coltrane. Lagu ini direkam pada 24 Oktober 1960 dan dirilis pada albumnya yang berjudul "*Coltrane Plays the Blues*" pada Juli 1962. Lagu ini merupakan lagu dengan bentuk *12 Bar Blues* yang sederhana, namun memiliki potensi yang luas untuk dieksplorasi secara ritmis. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk membahas lagu *Mr. Day* sebagai media eksplorasi ritmis dengan

konsep improvisasi piano Brad Mehldau dan menerapkannya pada format trio.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengeksplorasi aspek ritmis dengan konsep improvisasi dari Brad Mehldau. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini akan menjelaskan teknik-teknik yang digunakan oleh Brad Mehldau dalam mengembangkan aspek ritmis pada lagu, memperhatikan pola improvisasi piano dari Brad Mehldau, pengaruh konsep improvisasi Brad Mehldau terhadap improvisasi dalam aspek ritmis dan akan menerapkannya pada format trio (piano, bas, drum) dengan media lagu *Mr. Day*.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pola improvisasi Brad Mehldau dan penerapannya terhadap eksplorasi ritmis?
2. Bagaimana pengaruh konsep improvisasi Brad Mehldau terhadap eksplorasi ritmis dalam format trio pada lagu *Mr. Day*?

D. Tujuan Penelitian

1. Dapat menjabarkan pola dan konsep improvisasi Brad Mehldau dan penerapannya terhadap eksplorasi ritmis.

2. Dapat menerapkan konsep improvisasi piano Brad Mehldau dan mengembangkannya terhadap eksplorasi ritmis pada format trio pada lagu *Mr. Day*.

E. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan mengenai konsep improvisasi dan eksplorasi ritmis piano Brad Mehldau.
2. Mengetahui teknik dan pola yang diterapkan dalam konsep improvisasi piano Brad Mehldau.
3. Mampu menerapkan dan memperluas peluang eksplorasi ritmis dengan konsep improvisasi piano Brad Mehldau.

