

**ANALISIS REHARMONISASI JACOB COLLIER
PADA LAGU *YOU AND I* KARYA STEVIE WONDER**

**TUGAS AKHIR
Program Studi S-1 Seni Musik**

Oleh:

**Adith Rinaldi Ga Diri
NIM. 1211844013**

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

Semester Gasal 2018/ 2019

**ANALISIS REHARMONISASI JACOB COLLIER
PADA LAGU *YOU AND I* KARYA STEVIE WONDER**

Oleh:

**Adith Rinaldi Ga Diri
NIM. 1211844013**

**Karya Tulis ini disusun sebagai persyaratan untuk mengakhiri
jenjang pendidikan Sarjana pada Program Studi S1 Seni Musik
dengan Minat Utama: Musikologi**

Diajukan kepada

**JURUSAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Semester Gasal, 2018/ 2019

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Program S-1 Seni Musik ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dinyatakan lulus pada tanggal 15 Januari 2019.

Tim Penguji:

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

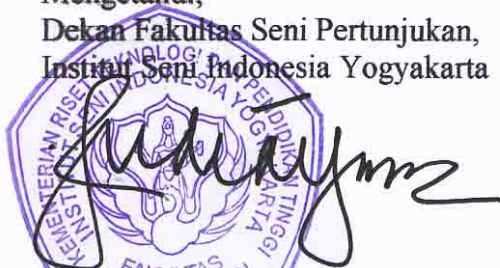

Dr. Royke Bobby Koapaha, M.Sn.
Pembimbing/ Anggota

Dr. Y. Edhi Susilo, S.Mus., M.Hum.
Penguji Ahli/ Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

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

“Penawar untuk lima musuh adalah satu teman”

Aristoteles

ABSTRAK

Fokus penelitian ini pada analisis teknik reharmonisasi pada aransemen Jacob Collier yang berjudul *You and I* karya Stevie Wonder. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Proses penelitian ini untuk mengetahui apa saja teknik reharmonisasi yang digunakan Collier, dan juga mengetahui bagaimana struktur harmoni Collier pada aransementnya secara horisontal dan vertikal dengan menggunakan beberapa metode, salah satunya adalah dengan cara analisis, khususnya analisis harmoni. Pada analisis ini ditemukan beberapa sarana reharmonisasi jazz, diantaranya *extension chord*, altrasi, substitusi, *BiChord*, *Modal Interchanges*, dan juga *Chromatic median relationship*. Adapun konsep musik yang disajikan dalam format *Acapella* yang dinyanyikan sendiri oleh Collier. Namun dalam penelitian ini tidak dibahas tentang teknik *Acapella* lebih kepada harmonisasi nya saja. Hampir semua teknik yang disebutkan diatas digunakan oleh Collier dalam aransementnya, namun penulis mendapati yang paling dominan digunakan oleh Jacob Collier yaitu *extension chord*, memperluas kualitas akor tertentu misalnya $Cmaj7$ diperluas menjadi $Cmaj9^{11add13}$. Kemudian altrasi akor dengan voicing *Cluster* terjadi hampir pada setiap akornya sebagai contoh $Cmaj7$ menjadi $Cmaj7^{(#5b9\#9add13)}$. Juga sering terdapat *Chromatic median relationship* dan *Dolby Chromatic median relationship*.

Kata kunci: Analisis, Reharmonisasi, Harmoni

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa menyertai dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Tulisan ini tidak lain bersifat birokratis-akademis dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana (S1) di Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, ISI Yogyakarta.

Terima kasih kepada bapak Dr. Andre Indrawan, M.Hum, M.Mus. St. selaku ketua Jurusan Musik, dan bapak A. Gathut Bintarto, S.Sos, S.Sn, M.A. selaku sekretaris Jurusan Musik, yang tidak pernah jera mengarahkan mahasiswa-mahasiswanya agar tak tersesat di labirin birokrasi kampus yang cukup pelik.

Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada bapak Dr. Royke B. Koapaha, M.Sn. selaku dosen pembimbing, yang menurut hemat penulis, merupakan sosok yang begitu sabar dan bijaksana. Sekalipun proses bimbingan tersebut berjalan begitu singkat, namun penulis betul-betul merasa mendapatkan sebuah pelajaran yang amat berharga mengenai waktu. Waktu yang terus berjalan, yang tak pernah dapat digenggam, karena sesungguhnya manusia-*lah* yang berada di genggamannya sang waktu. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan nikmat sehat kepada beliau-beliau.

Kepada Ibu Endang Ismudianti, M.Sn. selaku dosen wali sepanjang penulis dikuliahi di kampus tercinta ini. Arahannya yang selalu tepat sasaran, dan masukan-masukannya agar penulis bisa terus berkembang lebih baik lagi.

Kepada para sahabat: Elifas, Rama, Fajar, Tigor, Yafi, Radyt, yang senantiasa melebur dalam diskusi-diskusi yang renyah. Juga khusus untuk sahabat Galih Ramadhan atas pembelajaran musikal, dan segala bantuannya untuk berproses bersama dalam penggarapan penulisan skripsi ini. Teman-teman di kampus yang tidak bisa disebutkan semuanya. Terima kasih.

Tulisan ini tidak sempurna. Tidak akan pernah sempurna, dan penulis tidak pernah berusaha untuk menyempurnakannya. Kritik dan saran terhadap tulisan ini sangat terbuka lebar, agar kemungkinan-kemungkinan baru selalu terjadi. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Yogyakarta, 17 Desember 2018

Adith Rinaldi Ga Diri

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
LEMBAR PENGESAH.....	v
MOTO.....	iv
Abstrak.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR NOTASI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	5
A. Tinjauan Pustaka	5
B. Landasan Teori.....	6
1. Tangga Nada.....	6
A.Tangga nada diatonik Mayor.....	7
B. Tangga Nada Minor.....	7
1. Minor Natural.....	7
2. Minor Harmonik.....	8
3. Minor Melodik.....	8
2. Interval.....	9

3. Akor.....	12
A. Akor Triad.....	12
B. <i>Seventh Chord</i>	14
4. Reharmonisasi	16
a. <i>Diatonic Subtitution in Modal Context</i>	17
b. <i>Modal Interchange</i>	18
c. <i>Tritone Subtitution</i>	19
d. <i>Changing Chord Quality</i>	20
e. <i>Passing Chord</i>	21
f. <i>Diminished chord function</i>	21
g. <i>PollyChord</i>	22
h. <i>Chromatic Mediant Relationship</i>	22
BAB III Metode Penelitian Dan Analisis.....	25
A. Metode Penelitian.....	25
B. Analisis.....	26
1. Analisis Tema A Bagian Pertama	26
2. Analisis Tema A Bagian kedua.....	30
3. Analisis Tema B	35
4. Analisis Tema A ketiga	40
5. Analisis Tema A keempat	43
6. Analisis tema B kedua	46
7. Analisis bagian Outtro	51
BAB IV	48
PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR NOTASI

Notasi 2.1 Tangga Nada C Mayor.....	7
Notasi 2.2 Natural Minor.....	8
Notasi 2.3 Harmonic Minor.....	8
Notasi 2.4 Melodik minor klasik.....	9
Notasi 2.5 Tangga nada kromatik.....	9
Notasi 2.7 Harmonik interval dan melodik interval.....	10
Notasi 2.7 Interval dalam <i>Mayor Scale</i>	10
Notasi 2.8 Interval minor.....	11
Notasi 2.9 Inversi mayor triad.....	13
Notasi 2.10 Inversi minor Triad.....	13
Notasi 2.11 Inversi augmented.....	13
Notasi 2.12 Inversi diminished.....	14
Notasi 2.13 <i>Csus4</i>	14
Notasi 2.14, <i>Seventh Chord</i>	15
Notasi 2.15 <i>Seventh Chord In C</i>	15
Notasi 3.1, Progresi Asli dari lagu You And I Stevie Wonder birama satu sampai empat.....	27
Notasi 3.2, Progresi You And I aransemen Jacob Collier Birama satu sampai empat.....	27
Notasi 3.3 Akor progresi asli You And I Steve Wonder Birama kelima dan keenam.....	28

Notasi 3.4, Birama kelima dan ke enam aransemen Jacob Collier.....	29
Notasi 3.5, Birama ketujuh sampai kesembilan progresi asli.....	30
Notasi 3.6, Birama ketujuh sampai kesembilan aransemen Jacob Collier....	30
Notasi 3.7, Akor progresi asli You And I Steve Wonder Birama sepuluh sampai tigabelas.....	32
Notasi 3.8, Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama sepuluh sampai tigabelas.....	32
Notasi 3.9, Akor progresi Asli You And I Birama empatbelas sampai delapanbelas.....	34
Notasi 3.10, Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama empatbelas sampai delapanbelas.....	35
Notasi 3.11, Akor progresi Asli You And I Birama sembilanbelas sampai duapuluhempat.....	37
Notasi 3.12, Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama sembilanbelas sampai duapuluhempat.....	38
Notasi 3.13 Akor progresi asli You And I birama duapuluhlima sampai duapuluhdelapan.....	39
Notasi 3.14, Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama duapuluhlima sampai duapuluhdelapan.....	40
Notasi 3.15, Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama duapuluhsembilan sampai tigapuluh tujuh.....	43
Notasi 3.16, Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama tigapuluhdelapan sampai empatpuluh enam.....	46
Notasi 3.17, Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama empatpuluh tujuh sampai limapuluh empat.....	48
Notasi 3.18, Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama limapuluh lima sampai enampuluh satu.....	51
Notasi 3.19, Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama enampuluh dua sampai enampuluh tujuh.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsensus dari definisi jazz, kritikus dan sejarawan musik abad 21 umumnya sepakat bahwa jazz terdiri dari “musik improvisasi kolektif, dengan irama sinkopasi berdasarkan denyut nadi yang kuat”¹. Benih jazz berasal dari kombinasi Ragtime atau bisa disebut lagu dengan irama sinkopasi, dan musik Marching band yang dimainkan di *New Orleans* sekitar pergantian abad 20. Berkembang di Louisiana selama dekade pertama abad ke 20 oleh musisi perintis seperti Buddy Bolden, Jazz menyebar ke utara tepatnya di Chicago pada akhir 1910-an bersama grup jazz *New Orleans* dan beberapa grup artis lainnya, seperti King Oliver’s Creole Jazz band dan Jelly Roll Morton.²

Melihat dalam musik Jazz, ada banyak element penting didalam nya yang bisa dibahas, antara lain improvisasi, harmoni, melodi, ritmik dan masih banyak lagi. Perkembangan aspek- aspek jazz terbilang sangat besar dan berpengaruh dalam perkembangan musik dalam beberapa dekade belakangan ini. Hampir berbagai macam genre musik mengadopsi elemen dari jazz.

Dalam sepanjang sejarahnya, jazz terus memproduksi musisi berbakat dan inovatif yang terus membawa jazz berada di level berikutnya, baik dalam

---

1 Allyn Shipton, *A New History of Jazz*, New York, 2001, hal 5.

2 Judith roof, *Encyclopedia of sex and gender*, Detroit: Macmillan Ref USA, 2007, hal 804.

komposisi, aransemen dan improvisasinya, salah satunya adalah musisi muda yang sedang naik daun Jacob Collier.

Collier tumbuh di London Utara, Inggris bersama orang tuanya dan dua adik perempuannya. Ia belajar di *Mill Hill County High School* di London Utara, dan *The Purcell School di Bushey, Hertfordshire*. Ibunya, Susan Collier, adalah seorang guru musik, pemain biola, dan konduktor di *Royal Academy of Music* di London. Kakek ibu Collier, Derek Collier, adalah seorang pemain biola yang juga mengajar di *Royal Academy of Music* dan tampil dengan orkestra di seluruh dunia.

Tumbuh di keluarga musisi dan bakat dan kreatifitasnya sudah terlihat sejak dari kecil, dengan teknologi internet dia membagikan kreatifitasnya. Banyak komentar dan pujian kepada Jacob diantaranya dari Pat Metheny yang mengatakan “*I am a big fan... great chords, great arrangements, great singing!*”, Chick Corea yang memeberikan pujian “*Magnificent!*”, Quincy Jones dengan komentarnya “*I have never in my life seen a talent like this... Beyond category. One of my favourite young artists on the planet – absolutely mind-blowing*” dan masih banyak lagi.³

Collier selain memposting karyanya Ia juga mengaransemen beberapa karya musisi senior seperti karya dari Stevie Wonder yang berjudul *You and I*. Alasan penulis memilih lagu *You and I* aransemen Collier karena kerumitan atau kompleksitas dalam aransemen tersebut. Dan elemen yang paling menonjol dari aransemen Collier adalah bagian harmoninya. Harmoni yang dipraktikan Collier dalam aransemennya pantas mendapat pujian dari para musisi senior jazz, dari fenomena tersebut penulis terdorong untuk melakukan analisis penelitian pada

---

³ <http://www.wartajazz.com/profile/2016/02/29/jacob-collier>

aransemen Collier khususnya dibagian reharmonisasi pada lagu yang berjudul *You and I* karya Stevie Wonder yang mana memenangkan *Grammy Awards Best Arrangement Or A Cappella 2017*.

Analisis reharmonisasi membantu kita memahami teknik perubahan dan pengganti harmoni apa saja yang digunakan dalam karya aransemen Collier. Pengetahuan yang bekerja tentang prinsip-prinsip harmoni menggambarkan gerakan akor, dalam menciptakan progresi akor yang terdengar halus dan logis.

Alasan lain dari penelitian ini juga dikarenakan belum ada yang menganalisis dan meninjau lebih jauh tentang Jacob Collier, terutama pada teknik reharmonisasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Teknik reharmonisasi apa saja yang digunakan pada karya aransemen Jacob Collier pada lagu *You and I*?
2. Bagaimana penerapan struktur harmoni pada aransemen Jacob Collier pada lagu *You and I*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan kemampuan imitasi aural.
2. Untuk memahami dan mengembangkan pengetahuan teori jazz.
3. Untuk pengembangan perbendaharaan dalam akor jazz.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan musik jazz pada umumnya tentang harmoni.
2. Untuk menambah wawasan penulis dan musisi yang sedang belajar mendalami jazz dalam pengaplikasian Reharmonisasi.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, Berisi tentang uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Pada Bab II Tinjauan umum musik, berisi tentang pembahasan tangga nada, akor dan lebih spesifik tentang teknik- teknik reharmonisasi. Bab III Berisi Metode Penelitian dan Analisis Reharmonisasi Jacob Collier. Membahas metode penelitian yang digunakan dan membahas tentang analisis akor atau harmoni Jacob Collier.

Bab IV Penutup, berisi tentang Kesimpulan mengenai penelitian ini dan beberapa saran.