

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

**JURNAL 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 Diri¹, Royke Bobby Koapaha²

1. Alumni Jurusan Musik, FSP ISI Yogyakarta; email: adithrinaldi@gmail.com
2. Dosen Jurusan Musik FSP ISI Yogyakarta

Abstrak

The focus of this study was on the analysis of harmonization techniques in Jacob Collier's arrangement entitled You and I by Stevie Wonder. The author uses qualitative research methods with a literature study approach. The process of this research is to find out what harmonization techniques used by Collier, and also to know how Collier's harmony structure in its arrangement horizontally and vertically by using several methods, one of which is by means of analysis, especially analysis of harmony. In this analysis found some means of harmonizing jazz, including extension chords, altrasi, substitution, BiChord, Capital Interchanges, and also the Chromatic median relationship. The concept of music presented in Acapella format is sung by Collier. However, in this research, we didn't discuss the Acapella technique more than just harmonizing it. Almost all of the techniques mentioned above are used by Collier in their arrangement, but the authors find that the most dominant one used by Jacob Collier is the extension chord, extending certain chord qualities such as Cmaj7 expanded to Cmaj9 # 11add13. Then the altration of chords with the voicing cluster occurs almost every chord, for example Cmaj7 becomes Cmaj7 (# 5b9 # 9add13). Also often there are Chromatic median relationships and Dolby Chromatic median relationships.

Keywords: Analysis, Reharmonisation, Harmony

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 aransemennya 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 aransemennya, 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

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”. 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.

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 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.

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 aransementnya pantas mendapat pujian dari para musisi senior jazz, dari fenomena tersebut penulis terdorong untuk melakukan analisis penelitian pada 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 perbuhan 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. Tinjauan Pustaka

Buku yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. *Jazzology (The encyclopedia of jazz theory for all musician)*, 2005 dari Robert Rawlins dan Nor Eddine Bahha menjadi acuan dalam penelitian ini. Dalam bukunya

membahas komponen- komponen musikal yang vital dalam Jazz. Antara lain harmoni basic , skala modal, dan juga secara khusus dalam sebuah bab membahas analisis harmoni, reharmonisasi dan teknik aransemen.

2. Jazz Harmony dari Andy Jaffe juga akan menjadi acuan berikutnya. Dalam buku ini mengulas tentang Harmony Jazz dasar, Substitusi akor, *Modal interchange*, *Common Chord Progressions and voice-leading*. Buku ini khususnya beberapa chapter akan digunakan penulis untuk menganalisis karya yang akan dijadikan obyek penelitian.
3. *Material and techniques of 20th Century music* dari Stefan Kostka membahas Teori Harmoni dan musik abad 20 seperti *Chromatic Median Relationship*, *Polychords*, *Mixed Interval Chords*, Dll. Yang menurut asumsi penulis akan banyak digunakan oleh Jacob dalam harmonisasinya.
4. *Twentieth century Harmony* By Vincent Persichetti membahas tentang material harmoni yang kebanyakan dipakai pada abad 20. Membahas elemen harmoni seperti *harmony direction*, *key center*, *chord by turn*, *chords by fours*.
5. *Harmony And Theory* By Keith Wyatt & Carl Schroeder membahas struktur akor dan progresi akor, variasi harmoni dan melodi.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan rumusan masalah deskriptif. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Rumusan masalah pada penelitian ini berupa deskriptif analisis, metode deskriptif analisis adalah metode yang digunakan dengan cara menganalisis dan menguraikan data untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti yang menjadi pusat perhatian penelitian. Berikut beberapa tahapan dalam melakukan penelitian ini:

1. Studi pustaka

Dalam proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data berupa referensi buku-buku yang membahas tentang teori harmoni dan juga pembentukan struktur harmoni dan akor, juga literatur yang berhubungan mengenai penelitian ini, webtoografi, audio, video, serta literatur perpustakaan di dalam dan di luar Institut Seni Indonesia.

2. Analisis Data

Analisis data studi pustaka, pada tahap ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari tahap studi pustaka dan dijadikan sumber penelitian. Penulis melakukan pengamatan beberapa macam cara untuk menganalisis konsep reharmonisasi Jacob Collier

Pembahasan

Secara keseluruhan lagu ini dimainkan dengan tangga F#Maj dengan nada dasar do=F#, tempo 70.

A. Analisis Bagian A1

Secara keseluruhan lagu ini dimainkan dengan tangga F#Maj dengan nada dasar do=F#, tempo 70. Bagian A pada objek material yang dianalisis dimulai dari birama pertama sampai birama ke empat. Akor yang terdapat dari hingga birama keempat tidak terjadi banyak perubahan, hanya mengalami perluasan. Jika dikomparasikan dengan akor aslinya. Akor pada lagu awalnya sebelum di aransemen adalah F#Maj7 mengalami perluasan secara vertikal menjadi F#Maj9 dengan 1-5-9 pada bassclef dan 3-5-7 pada trebleclef. Pada birama yang sama, akor kedua mengalami perluasan menjadi akor Badd9/F# terjadi suspensi pada *note Bass* dan menggunakan efek suara *suboctaver* terendah hingga hingga masuk birama ketiga akor berubah

dimana nada F# sebagai interval 5 dari B berubah menjadi E, dimana nada E adalah interval 7 minor dari F# maka terbentuklah akor F#m7add11 pada birama kedua akor pertama tersebut. Dari situasi ini bisa dikatakan bahwa terjadi penerapan paralel *modal interchanges* natural minor. Akor pertama birama ketiga sama seperti akor pertama dibirama satu, dengan *bass suboctaver* yang dibunyikan 4 ketuk. Masi birama ketiga akor kedua adalah akor balikan dua yaitu Badd9/F#. Juga terdapat satu akor dibirama ke empat (Bm6/9/F#) yang mengalami perluasan. Jadi 4 birama pertama secara *progresi chord* nya tidak berubah, hanya terjadi perluasan harmoni secara vertikal.

♩=60 stevie wonder

Chords: F#maj7, B/F#, Bm/F#, F#maj7, B/F#, Bm/F#

Notasi 3.1 Progresi Asli dari lagu You And I Stevie Wonder birama satu sampai empat

Ballad ♩=60

Chords: F#maj9, B/F#, Bm/F#, F#maj9, B/F#, Bm6/9/F#

Notasi 3.2 Progresi You And I aransemen Jacob Collier Birama satu sampai empat

Pada birama lima dan enam pergerakan berpindah ke akor extension Fm9 bergerak ke A#7(b9#9#11) dimana terjadi altrasi pada akor ini. Jika dilihat Fm7, A#7, D#Maj7 bukanlah *families chords* dari F#Maj dalam triad (VII=Fmb5, IV=Bmaj), maka penulis berasumsi jika pada birama kelima ini diterapkan kembali modal interchanges dengan meminjam dari paralel modal interchanges phrygian. Pada akor Fm9 dengan voicing (1-b3 pada bassclef dan 3-7-9 pada treble clef). Dibirama keenam hanya terdapat satu akor namun mengalami tiga kali perubahan dalam hal perluasan akor atau extension. Perubahan pertama yaitu akor D#Maj9/A# inversi ke 2 dengan voicing (5-1-3 pada bassclef dan 7-9 pada trebleclef) akor pada bass clef disuspensi hingga akor terakhir birama keenam dengan voicing yang sama, namun pada treble clef yang disuspensi hanya interval ke 9, interval ke 7 berubah menjadi interval 6 dan kembali pada interval 5. Dengan demikian perbahan extended adalah D#Maj9/Bb menjadi D#6/9/Bb dan pada akhir birama menambahkan interval 5 pada trebleclef menjadi D#Maj9/A#.

5 E#7(sus4) A#+ D#maj7

Chords: E#7(sus4), A#+, D#maj7

Notasi 3.3 Akor progresi asli You And I Steve Wonder Birama kelima dan keenam

Notasi 3.4 Birama kelima dan ke enam aransemen Jacob Collier

Pada birama ketujuh, kedelapan dan ke sembilan akor bergerak menuju Gm11 dimana tidak termasuk dalam families chords dari F#maj, namun bisa diasumsikan berdasarkan situasi akor sebelumnya Gm11 bisa diidentifikasi sebagai G phrygian dari D#. Akor Gm11 bergerak ke B7#11sus2/F#. Dilihat dari pergerakan ini akor B7#11sus2/F# adalah homonym, dalam artian chord B7#11sus2/F# terdengar seperti F#m9(b5). Dibirama kedelapan mulai dari E#m9(b5), lalu bergerak lagi ke G#m11add13 sebagai substitusi diatonis dari B sebagai akor aslinya setelah itu G#m11add13 berubah menjadi G#maj7b9 lalu berpindah ke C#Maj7(b9sus4) lalu ke akhir akor pada akhir akor birama ke sembilan yaitu C7b9. Demikian pembahasan *thema A* bagian pertama dari aransemen Jacob Collier. Terjadi banyak sekali perluasan akor secara vertikal.

Notasi 3.5 Birama ketujuh sampai kesembilan progresi asli

Notasi 3.6 Birama ketujuh sampai kesembilan aransemen Jacob Collier

B .Analisis Tema A Bagian kedua

Pada tema A bagian kedua ini selain lead vokal dan chord vokal terdapat penambahan bagian vokal lagi dalam bentuk arpeggio. Namun penulis akan tetap fokus pada pembahasan

perubahan *chord* (*vokal chordnya*). Progresi pada keempat birama pertama pada tema A bagian kedua ini hampir sama dengan progresi pada tema A bagian pertama. Dimulai dari F#maj9 ke Badd9/F# pada birama sepuluh, masuk ke birama kesebelas akor berubah menjadi F#maj9#5add11. Akor F#maj9#5add11 ini cukup unik karna memberi kesan minor. Hal tersebut dikatakan oleh Tedd Green adalah Homonym Akor dimana kedua akor yang berbeda memberi kesan yang sama. Kasus seperti ini disebut sebagai akor homonym, dimana akor F#maj9#5add11 ini terdengar seperti Bm6/9 namun dengan b5. Sebab akor bm6/9b5 tidak bisa terdeteksi, maka ditentukan akor pada birama sebelas ini menjadi F#maj9#5add11. Pada birama ke duabelas terdapat dua akor yaitu F#maj9 dan bergerak ke D#m9/F#. Melihat progresi aslinya, akor kedua mengalami substitusi diatonis, dimana akor aslinya adalah B/F# disubstitusi menjadi D#m9/F#. Progresi dibirama tigabelas akor berubah menjadi F#Maj9(add11) menjadi F#Maj9(#5add11), kedua akor tersebut adalah substitusi diatonis dan mengalami perluasan dari Bm/F# jika dibandingkan dengan progresi aslinya

Notasi 3. 7 Akor progresi asli You And I Steve Wonder Birama sepuluh sampai tigabelas

Notasi 3.8 Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama sepuluh sampai tigabelas

Masuk pada birama empatbelas terdapat dua akor, akor yang pertama ialah E#m11add13 dengan voicing BChord yaitu E#m7 pada basscleff (1-5-b3-b7) dan Gm7 pada trebleclef (1-b3-5-b7). Masi di birama yang sama masuk pada akor kedua adalah A#m11b5. Lalu masuk pada birama limabelas dibunyikan akor D#Maj13/A#. Jadi bisa dilihat progresi akor dari birama empatbelas menuju birama limabelas adalah II-V-I dalam penerapan paralel *modal interchanges* natural minor, juga masing- masing akor mengalami perluasan. Dibirama enambelas masuk pada akor Gm11 lalu berpindah ke akor Bb dan pindah ke akor F#13. Pada birama ini terjadi perubahan dan added substitusi akor, yaitu Bb dan F#13. Dimana Bb adalah diatonis substitusi dari Gm11, dan F#13 adalah substitusi diatonis dari Bsus2/4 yang adalah progresi aslinya. Juga pada birama ini sesuai dengan progresi aslinya diterapkan kromatik lydian konsep, dimana Gm11 adalah akor iim dari D#Maj. Pada birama tujuhbelas akor pertama adalah F#6sus4 yang dibunyikan satu ketuk, di ketukan kedua terdapan empat akor yang dibunyikan secara berurutan dengan nilai ketukan 1/16 yaitu F#/C# - E#Dim- D#m- C#/E#, lalu pada ketukan ketiga ada G#m7 dibunyikan dua ketuk. Pada birama delapanbelas masuk pada akor C#sus2 lalu berubah menjadi C#add9 kemudian berpindah akor menjadi Cmaj9.

Notasi 3.9 Akor progresi Asli You And I Birama empatbelas sampai delapanbelas

Notasi 3.10 Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama empatbelas sampai delapanbelas

C. Analisis Tema B

Dalam birama sembilanbelas terdapat penerapan added substitusi diatonis pada akor Bmaj9, lalu kembali ke akord aslinya yaitu Gm11, kemudian sebelum masuk ke birama duapuluh ada akord F#6 yang dibunyikan satu ketuk, akor F#6 disini menjadi *passing chord* sebelum masuk pada birama duapuluh. Pada birama duapuluh masuk pada akor Bm9add13, akor tersebut sama seperti akord aslinya hanya mengalami perluasan. Kemudian masih pada birama duapuluh akor kedua adalah E9b5 E7b9 E9b5/D, ketiga akor ini mengalami perubahan altrasi dari b5 ke b9. Akor tersebut menjadi akor added II-V sebelum akor kembali pada progresi tonik di birama berikutnya. Dalam birama duapuluh satu dimulai dari akord A#m7b13 lalu berpindah ke G#m13, kedua akor tersebut dibunyikan satu ketuk. Juga kedua akor tersebut menjadi *passing chord* diatonis untuk kembali ke akor satunya yaitu F#Maj7. Di birama duapuluh dua terdapat Bchord yaitu pada bassclef dibunyikan D# dan pada trebleclef dibunyikan Dmaj7. Namun dilihat dari akor aslinya adalah D#7 yang adalah penerapan *Secondary dominant* dari G#m, namun pada aransemen Jacob Collier menerapkan *BChords* dimana dibunyikan D#7 pada bassclef dibunyikan tiga ketuk dan Dmaj7 pada trebleclef dibunyikan satu ketuk lalu berubah menjadi C#Maj7#11 lalu berubah menjadi Cmaj7#11. Bisa diasumsikan pada tiga ketuk awal dibirama duapuluh dua ini terjadi *Bichords* progresi dan juga perubahan altrasi, ketukan pertama adalah *Bchords* yaitu D#7 dan Dmaj7, ketukan kedua D#7913 lalu berubah menjadi D#b9#9b13. Dan di ketukan terakhir birama duapuluh dua ini hanya dibunyikan akor pada trebleclef saja yaitu Bm9add11. Masuk pada birama duapuluh tiga terdapat dua akor yang pertama adalah G#m9add13 dan yang berikutnya adalah G#7b13#11, kedua akord tersebut masi sesuai dengan progresi aslinya, namun kedua akord tersebut hanya mengalami extension dan altrasi. Birama duapuluh empat terdapat satu akor saja yaitu akor C#m9add11, akor tersebut bisa dibilang masi sama dengan progresi aslinya hanya akor aransemen Jacob collier dibirama ini mengalami perubahan kualitas akor dan extension.

The image displays musical notation for 'Notasi 3.11'. It consists of three systems of notation. The first system shows a melody line with notes and rests, and a bass line with chords. Chord symbols G#m7, Bm, and F# are placed above the notes. The second system shows a similar melody and bass line with different chord voicings. The third system starts at measure 22 and shows a melody line with notes and rests, and a bass line with chords. Chord symbols D#7, G#7, and C#7 are placed above the notes. The key signature is G major (one sharp).

Notasi 3. 11 Akor progresi Asli You And I Birama sembilanbelas sampai duapuluhempat

B

Notasi 3. 12 Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama sembilanbelas sampai duapuluhempat

Pada bagian ini lagu cuman terdapat empat birama, dimulai dari birama duapuluhlima sampai duapuluhdelapan. Melihat progresi aslinya pada birama duapuluh lima terdapat akor F# lalu pada birama ketiga berubah menjadi B/F#. Collier mereharmonisasi pada birama duapuluhlima dimulai dengan akor F# pada ketukan pertama yang dibunyikan setengah ketuk, lalu akor kedua adalah D#m7(b13) yang adalah akor added substitusi dari F#, juga akor added substitusi tersebut mengalami altrasi lalu akor D#m7(b13) berubah lagi menjadi D#m9add11 dimana akor ini mengalami perluasan atau extension. Pada birama berikutnya yaitu birama duapuluh enam, akor progresi aslinya adalah Bm/F#. Dalam Aransemen Jacob Collier akor berubah menjadi Em9add11 lalu berpindah ke E6/9 pada ketukan ketiga birama duapuluhenam. Pada progresi aslinya birama duapuluh tujuh dan duapuluh delapan progresi akord nya sama seperti birama duapuluhlima dan duapuluhenam yaitu dari F# bergerak ke B/F# lalu bergerak ke Bm/F# pada birama berikutnya. Sedangkan di akord arransemen jacob collier pada birama duapuluh tujuh dimulai dari F# lalu bergerak ke D#m7b5, dan progresi pada birama duapuluhdelapan adalah E7b9 bergerak ke Em7 lalu menjadi C#m9add11 pada ketukan ketiga birama duapuluhdelapan. Collier menerapkan added subtidusi V, dan substitusi modal interchange juga mengaltrasi akor substitusinya.

Notasi 3. 13 Akor progresi asli You And I birama duapuluhlima sampai duapuluhdelapan

Notasi 3. 14 Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama duapuluhlima sampai duapuluhdelapan

D. Analisis Tema A ketiga

Dimulai dari birama duapuluhsembilan sampai tigapuluhtujuh. Pada birama duapuluhsembilan hanya terdapat satu akor yaitu A#m. Pada progresi aslinya dibirama ini terdapat dua akor yaitu F# dan B/F#. Dalam aransemennya ini Collier menerapkan diatonis substitusi, mengganti akor I maj dan IV maj menjadi iim. Lalu pada birama tigapuluh terdapat dua akor yaitu F#m11 dan A#7#9#5. Disini kembali diterapkan diatonis substitusi dari akor aslinya yaitu Bm/F#. Dibirama tigapuluhsatu terdapat satu akor yaitu D#sus2/4, begitu juga dibirama tigapuluhdua hanya terdapat satu akor yaitu F#m11. Kedua akor pada kedua birama tersebut Collier menerapkan substitusi diatonis dan mengalami perluasan. Dibirama tigapuluhtiga terdapat dua akor yaitu Emaj7#9b9 dan A#m9b5. Pada akor pertama yaitu Emaj7#9b9 Collier menerapkan *Modal Interchanges* paralel dorian dan di altrasi. Pada akor berikutnya A#m9b5 diterapkan altrasi. Dibirama tigapuluhempat terdapat beberapa akor yang dibunyikan secara berturut- turut, dimulai dari D#add9 lalu Gm7, D#m7, Dm7, Cm7, A#, C5, Gm. Dibirama tigapuluhempat ini dimana akor dimainkan secara berturut- turut, bisa dilihat akor- akor tersebut menjadi *Passing chord* untuk menuju ke birama selanjutnya. Pada birama tigapuluhlima dimulai dari akor Gm9add11 yang adalah akor *Dobly chromatic median relationship* dari D#. Lalu berpindah ke akor F#m11add13 dimana akor ini adalah *passing chord* menuju pada akor B7sus2/4. Dibirama tigapuluhenam terdapat empat akor, yang pertama Emaj7b9b5 dimana akor ini adalah *Modal Interchanges* paralel dorian yang di altrasi. Lalu akor tersebut berubah altarsi menjadi Emaj9add13, kemudian akor kembali sama seperti akor di progresinya namun mengalami perluasan yaitu A#9add11, lalu D#m11b13 menjadi *Passing*

chord ke akor dibirama selanjutnya. Pada birama tigapuluhtujuh juga terdapat empat akor, yaitu C#7sus2/4, lalu pindah ke Bmaj9/C#, lalu pindah ke C#7b13#9b9#11. Jika dilihat progresi aslinya adalah akor II-V untuk menuju akor I pada birama selanjutnya. Bisa dilihat lagi penerapan diatonis substitusi dengan tiga kali perubahan altrasi pada birama ini.

The image displays a musical score for the song "You And I" by Jacob Collier, specifically focusing on the first seven measures (measures 29-37). The score is written in a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 7/8 time signature. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The piano part features a complex harmonic structure with various chords and extensions. The chords are annotated with their names and extensions, such as D, A#m, F#m11, A#7(9), D#(sus2), F#m11, E#m7(9), A#m9(b5), D#(add9), Gm7, D#m7, Dm7, Cm7, A#, C#, Gm, Gm9(add9), F#m11(add9), B7(sus2), E#m7(9), E#maj9(add13), A#m9(add11), D#m11(b13), C#7(sus2), Bmaj9/C#, C#7(b13#9), #9, and F. The score also includes measure numbers (29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) and a page number (8) in the top right corner.

Notasi 3. 15 Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama duapuluhsembilan sampai tigapuluhtujuh

E. Analisis Tema A keempat

Pada birama tigapuluhdelapan dimulai dengan akor F#Maj9add13. Akor ini sama seperti progresi aslinya namun diperluas oleh *arranger*, dan pada akhir birama dimainkan isian dengan interval 4. Pengolahan interval empat oleh Collier adalah tindakan yang sangat kreatif. Mengelola interval ditengan progresi akor dengan banyak *altrasi* dan juga terdapat banyak *Added Chord* ini memberi kesan semakain luas dan kaya dengan memainkan interval 4. Pada birama selanjutnya, birama tigapuluhsembilan terdapat dua akor yaitu Em6/9 lalu ke akor berikutnya terjadi perubahan kualitas akor menjadi E/69. Em6/9 adalah akor bviim paralel dari modal *Interchange Phrygian* sebagai substitusi dari akor aslinya yaitu Bm/F#. Pada birama empatpuluh juga terdapat dua akor. Kedua akor pada birama empatpuluh adalah *Bichord*, Pertama F7sus2/4 pada trebleclef dan G#m11add9/F# pada bassclef sebagai substitusi dari akor aslinya F#. Struktur *Bichrod* cukup sering digunakan Collier, hal tersebut memberi kesan kaya dalam progresinya. Lalu akor berikutnya A#m pada bassclef dan B9/D pada trebleclef sebagai bentuk substitusi dari B/F#. Melihat akor trebleclef pada kedua akor tersebut adalah akor progresi aslinya, perubahan atau substitusi dan perluasan terjadi pada basscleff. Hal tersebut dilakukan Collier dengan memperkeruh nuansa Bass. Bisa dilihat seperti pada awal lagu bagian A, Collier juga melakukan *Pedal Point* pada Bassclef. Kekeruhan yang memberikan kesan luas dalam harmoninya. Pada birama empatpuluh satu terdapat dua akor F#m11b9 dan F#m11add13. Dua akor tersebut pada birama empatpuluh satu adalah substitusi paralel *modal interchanges* akor aslinya yaitu Bm/F#, juga akor tersebut di altrasi oleh arranger. Pada birama selanjutnya yaitu birama empatpuluh dua, terdapat dua akor yaitu Cm11add13/F dan B6/9/E. Pada birama empatpuluh tiga terdapat satu akor saja yaitu A#6/9 yang dimainkan stengah ketukan, setelahnya Collier memasukan isian dengan pengolahan interval delapan. Pada birama empatpuluh empat terdapat empat akor yang dibunyikan masing- masing satu ketuk, pada ketukan pertama Gm11, ketukan kedua D7#9#5, ketukan ketiga Cmaj7#9add13, ketukan keempat F#maj7. Pada birama empatpuluh lima terdapat lima akor, yang pertama mulai dari Fm7b5, lalu GmMaj7b5, lalu Bmaj7b5, lalu Bmaj7add13/D#, lalu F#6. Pada birama selanjutnya yaitu birama empatpuluh enam terdapat dua akor, yaitu C#7add9add11 dan C#6/9.

18

E

43 44 45

Interval 8th

A#6 Gm11 D7(9) Cmaj7#add13 F#maj7 Fm7(b5) Gm11(b9) Bmaj7(b5) Bmaj7(add13)/F# F#6

39 40 41 42

Em9 E9 F7(sus2) B7/D F#m11(b9) F#m11(add13) Cm11(add13)/F B9/E

46

C#7(add9) Ada sus4/11 C#9

Notasi 3. 16 Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama tigapuluhdelapan sampai empatpuluhenam

E. Analisis tema B kedua

Pada bagian tema B kedua ini dimulai dari birama empatpuluhtujuh. Pada birama empatpuluhtujuh ini terdapat empat akor, akor pertama adalah G#m7sus4, akor berikutnya adalah A#m7sus4 kemudian Bmaj7add13, kemudian berubah menjadi balikan satu Bmaj7/D#. Melihat pada bagian B pertama aransemen Collier, bagian B kedua ini Collier menambahkan *Passing Chord* dari G# menuju B dimana akor B Maj7add13 ini juga adalah substitusi diatonis dari G#. Dengan memperkaya akor dalam progresi nya dengan *extended* juga diberi *Passing Chord* menambah kepadatan dalam progresi Collier. Berikutnya terdapat akor A#sus4#5/F# kemudian berubah menjadi A#m7add11/Bb. Pada birama selanjutnya yaitu birama empatpuluhdelapan terdapat satu akor saja yaitu BmMaj13/D# adalah akor pertama yang mengalami balikan satu, lalu kembali ke bentuk normalnya yaitu BmMaj13. Pada birama empatpuluhsembilan terdapat satu buah akor saja namun mengalami banyak variasi, dan

perubahan perubahan *Extended*. Lanjut pada birama limapuluh akor pertama adalah A#m7/D# lalu berikutnya terjadi perluasan menjadi A#m9add11/D#. Pada birama limapuluh satu ada akor G7sus2/4 lalu akor kedua adalah G#7add9. Pada birama limapuluh dua hanya terdapat satu akor yaitu G#m7add11/F#. Pada birama limapuluh tiga terdapat dua akor yaitu G#m9add13/C#, lalu akor kedua C#6add9sus4. Pada birama limapuluh empat terdapat akor C#mMaj7#5/G#, lalu akor kedua adalah F#6/9, lalu akor ketiga adalah Cmaj9add13. Dimana akor- akor pada birama ini selain di *extended* juga Collier menyusun struktur *Voicing*nya berdempetan. Hal ini memang lumrah dalam harmoni Jazz. Banyak altrasi dengan *Voicing* berdempetan memberi kesan keruh, namun pada dan kaya.

The image displays a musical score for the song "You And I" by Jacob Collier. It features a piano part and a guitar part. The piano part includes a melodic line and a bass line with various chords. The guitar part provides accompaniment with specific chord voicings. The score is divided into measures, with measure numbers 12, 48, 50, 51, 52, 53, 54, and 55 indicated. A watermark of a figure is visible in the center of the score.

Chord voicings shown in the score include: G#m7sus4, G#m7sus4, A#m7sus4, Bbmaj7add13, A#sus45/F#, A#m7add11/B, Bm(maj11)/D, Bm(maj13), C#6, A#m7/D#, A#m7add11/D#, G7(sus2), G7add9, G#m7add11/C#, G#m7add11/C#, C#6add9sus4, C#m(maj7#5)/G#, F#6/9, and Cmaj9add13.

Notasi 3. 17 Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama empatpuluh tujuh sampai limapuluhempat

Pada bagian ini dimulai dari birama limapuluh lima. Pada birama ini terdapat satu akor yaitu B7sus2/4, dimana akor ini sesuai dengan progresi aslinya namun mengalami suspensi. Teknik suspensi yang digunakan Collier dan kebanyakan musisi Jazz lainnya, dan bahkan bisa dibilang musisi jaman sekrang, sejak jaman romantik telah menerapkan suspensi tanpa *Release*. Pada birama limapuluh enam Collier merubah time signatur menjadi 3/4, dan pada birama ini terdapat akor yang sama dengan birama sebelumnya yaitu B7sus2/4. Pengulanagn akor tersebut dengan perubahan *Time signature* memberi kesan *Pedal Point*. Pada birama limapuluh tujuh

terdapat akor A#maj9 akor tersebut mengalami balikan menjadi A#maj9/E. Akor berikutnya adalah E9add11. Akor Flat7 ini dimana seperti disebutkan tadi adalah *Modal Interchanges* paralel Phrygian dengan tidak luput diberi perluasan. Pada birama limapuluhdelapan terdapat satu akor yaitu Dm9add11. Pada birama selanjutnya terdapat tiga akor, akor pertama dan kedua adalah *BiChord* yang pertama adalah D#7sus4 pada bassclef dan Fm7 pada trebleclef. Yang kedua sama seperti akor pertama namun ada perubahan pada bassclef menjadi D#7, sedangkan pada trebleclef tetap pada akor Fm7. Terlihat struktur akor *BiChord* cukup sering digunakan Collier dalam aransementnya. Dengan nuansa struktur akor seperti ini sangat akrab jika mendengar karya- karya Collier. Dan akor terakhir pada birama limapuluhsembilan terdapat akor A7add13. Pada birama enampuluh. Pada birama enampuluh satu terdapat satu akor yaitu C#9add1/G#.

The image displays a musical score for the piece 'You And I' by Jacob Collier. It features a piano accompaniment and a guitar part. The piano part includes a treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 3/4 time signature. The guitar part includes a bass clef with the same key signature and time signature. The score is divided into measures, with measure numbers 56, 57, 58, 59, 60, and 61 indicated. Chord progressions are written below the piano part, including B7(sus2), F#m7(add11)/A, A#maj9, A#maj9/E9add11, Dm9add11, Fm7, Fm7 A7add13, D#7(sus4), D#7, F#maj7add9/C#, Dm9add11, C#9add1/G#, and G#9add11. The guitar part includes triplets and other rhythmic patterns.

Notasi 3. 18 Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama limapuluhlima sampai enampuluh satu

F. Analisis bagian Outtro

Pada bagian terakhir ini dimulai dari birama enampuluhdua. Pada birama enampuluhdua ini akor pertama adalah C6/9, akor kedua adalah A7add9/G. Terdapat penerapan added substitusi pada bagian ini dan juga perluasan vertikal pada bagian ini. Yaitu A7add9/G sebagai added substitusi *Chromatic Mediant Relationship*. Akor ketiga adalah Em7, akor keempat adalah B6/9. Em 7 yang adalah Flat 7 minor dari F# adalah *Modal Interchanges* dari paralel minor naturalnya. Pada birama selanjutnya yaitu birama enampuluh tiga akor pertama adalah Am7add11/D, akor kedua adalah G#9b13add11/C. Akor selanjutnya di birama yang sama adalah F#maj7add9/C#, dan akor berikutnya adalah C#6/F#. Pada birama selanjutnya yaitu birama enampuluh empat akor pertama adalah Cmaj7b9add13, akor kedua adalah Am9add11. Akor ketiga adalah D7add9, dan akor keempat adalah A6/9add11. Akor

A6/9add11 ditahan sampai akhir birama empatpuluhlima. Cukup menarik melihat progresi ini. *Passing Chord* yang diterapkan Collier terasa kuat karakter setiap akor nya sebab terkena efek dari perubahan sukat yang dilakukannya. Juga perubahan altrasi pada akor yang dibentuk Collier, herannya hanya perubahan altrasi pada akor, dan struktur tanpa merubah *root* namun setiap akor memberi kesan yang sangat kuat. Pada birama empatpuluh enam dan empatpuluh tujuh *time signature* nya kembali ke 4/4, pada kedua birama ini cuman terdapat satu akor yang dimainkan pada akhir birama empatpuluh tujuh yaitu akor F#maj7add13.

The image displays musical notation for 'Notasi 3.19'. It includes a guitar part at the top with a measure number 32 and a 16-measure phrase. Below it is a piano accompaniment with a 4/4 time signature. The piano part features a complex chord progression: Em7, C% A7add9/G B%, Am7(add11)/D, F#maj7(add9)/C#, G#m(b9add11)/C, C#m/F#, and Dm. A 'rit.' (ritardando) marking is present above the piano part. The notation continues to measure 64, where another 'rit.' marking is shown. The piano part then transitions to a 3/4 time signature, with chords Cmaj7(b9add13), Am7(add11), D7(add9), and A6/9add11. A watermark of a Hindu deity is visible in the center of the piano part. The notation concludes at measure 67 with a final chord F#maj7(add13).

Notasi 3.19 Akor progresi Aransemen Jacob Collier You And I Birama enampuluhdua sampai enampuluhtujuh

Kesimpulan

Setelah melakukan proses penelitian dalam karya tulis ini dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi pustaka. Penulis mencoba menganalisis karya Aransemen Jacob Collier pada lagu *You and I*. Hipotesa awal penulis terhadap karya aransemen ini banyak mengandung Teknik reharmonisasi Jazz, dan perubahan harmoni yang terdengar cukup kompleks. Kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan beberapa literatur *Jazzology*, Leon Stein. Pada saat proses penelitian, penulis menghadapi kesulitan ketika menganalisis harmoni dengan interval m2 dan M2 sehingga sulit untuk menentukan kualitas akor tersebut. Kemudian penulis menemukan suatu struktur akor yang menurut penulis itu tidak biasa, sebagai contohnya terdapat interval m3 dan M3 secara bersamaan dengan banyak altrasi. Berikut kesimpulan yang didapat penulis mengenai analisis reharmonisasi Jacob Collier:

- a. *Extension Chord*, hampir pada semua akor pada aransemen Collier terdapat perluasan akor yang, sekalipun akor tidak berubah jika dilihat dari akor aslinya namun tetap diperluas oleh Jacob Collier. Contohnya seperti pada birama duapuluhtiga terdapat dua akor yang pertama adalah G#m9add13 dan yang berikutnya adalah G#7b13#11, kedua akord tersebut

masi sesuai dengan progresi aslinya, namun kedua akord tersebut hanya mengalami extension dan altrasi

- b. Altrasi, selain *Extension* juga ditemukan banyak altrasi pada aransemen Collier, perluasan altrasi memang lazim ditemukan dalam harmoni Jazz. Namun altrasi yang digunakan Jacob Collier sedikit kompleks, terdapat altrasi dengan nada yang berdempetan contohnya seperti pada birama duapuluhdua ketukan kedua D#7913 lalu berubah altrasi menjadi D#9#9b13.
- c. *BiChord*. Ada juga beberapa akor *BiChord* pada beberapa bagian lagu aransemen jacob Collier ini diterapkan teknik ini. Contohnya pada birama empatbelas terdapat dua akor, akor yang pertama ialah E#m11add13 dengan voicing BChord yaitu E#m7 pada basscleff (1-5-b3-b7) dan Gm7 pada treblecleff (1-b3-5-b7).
- d. Subtitusi. Terdapat banyak subtitusi yang diterapkan Collier pada aransemen nya. Baik subtitusi diatonis maupun added subtitusi pada aransemen Collier. Seperti pada birama sembilanbelas terdapat penerapan added subtitusi diatonis pada akor Bmaj9, lalu kembali ke akord aslinya yaitu Gm11.
- e. *Chromatic median Relationship*. Penerapan teknik ini terdapat cukup banyak dalam aransemen Jacob Collier. Sebagai contoh, bisa dilihat pada pada birama tigapuluhlima dimulai dari akor Gm9add11 yang adalah akor *Dobly chromatic median relationship* dari D#
- f. *Modal Interchanges*. Teknik ini pasti digunakan Collier sebab pada lagu aslinya memang telah diterapkan teknik ini. Bisa dilihat di progresi aslinya pada birama satu dan dua. Namun setelah Collier menerapkan teknik *Modal Interchanges*, Collier mensubstitusikan akor tersebut. Contohnya bisa dilihat di birama tigapuluhtiga terdapat dua akor yaitu Emaj7#9b9 dan A#m9b5. Pada akor pertama yaitu Emaj7#9b9 Collier menerapkan *Modal Interchanges* paralel dorian dan di altrasi.
- g. Konsep reharmonisasi Jacob Collier, ada karakter dalam harmoni yang digunakan Collier, seperti voicing Cluster terjadi hampir pada setiap akornya. Sehingga terdengar cukup kompleks harmoni nya, dan sulit untuk menentukan kualitas akornya. Bisa dilihat contohnya seperti pada birama limapuluhempat terdapat akor C#mMaj7#5/G#.
- h. Setelah melakukan penelitian \pada aransemen Collier ini mendapatkan pencerahan dan pengetahuan baru bagi dalam ide untuk membentuk harmoni atau reharmonisasi untuk mengaransemen. Juga memberikan penulis rangsangan untuk melihat banyak kemungkinan dalam praktik musikal, lebih spesifiknya dalam rehamonisasi baik dalam Voicing cluster, Altrasi, Subtitusi, dsb.

Saran

Mempelajari dan memahami konsep dalam reharmonisasi jazz sangat penting bagi musisi, komposer jazz, terutama akademisi musik guna menambah refrensi dan perbendaharaan pengetahuan dalam komposisi maupun aransemen. Terutama dalam konteks ini, konsep reharmonisasi Jacob Collier perlu untuk diketahui.

