

ANALISIS REPERTOAR
“SUITE FOR FLUTE AND JAZZ PIANO TRIO” MOVEMENT 1,
BAROQUE AND BLUE KARYA CLAUDE BOLLING

JURNAL
Program Studi S-1 Musik

Oleh:

Jeffry Irawan
Kustap
Eki Satria

Semester Gasal 2020/2021

PROGRAM STUDI S1 MUSIK
JURUSAN MUSIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

2021

UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA

Analisis Repertoar **“Suite For Flute And Jazz Piano Trio” Movement 1, Baroque And Blue** **Karya Claude Bolling**

Jeffrey Irawan; Kustap; Eki Satria

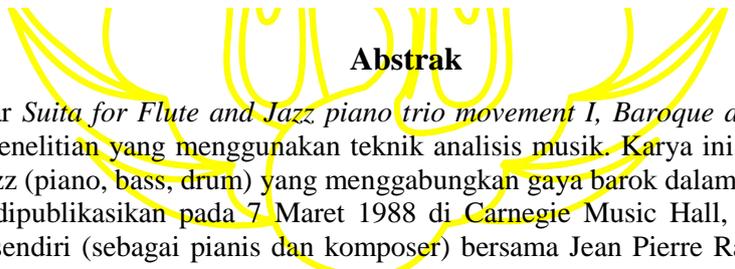
Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Jalan Parangtritis Km 6,5 Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Email: ijeffer25@gmail.com; kustap2014@gmail.com; cimblung@gmail.com

---

Abstract

The analysis of Suite's repertoire for the movements of the piano trio Flute and Jazz I, Baroque and Blue by Claude Bolling is a research that uses music analysis techniques. This piece is for the jazz trio of flute and piano (piano, bass, drums) which combines the baroque style in suite and jazz styles. This work was published on March 7, 1988 at Carnegie Music Hall, United States by Claude Bolling himself (as pianist and composer) with Jean Pierre Rampal (as flutist). This research formulates how the musical form of the series of movements of the piano trio Flute and Jazz I, Baroque and Blue. The purpose of this study is to discuss the analysis of Suite's repertoire for the movements of the piano trio Flute and Jazz I, Baroque and Blue by Claude Bolling. This research method uses a qualitative approach as a research method, because it is descriptive and sourced from the literature. Suite's repertoire for Flute and Jazz piano trio movement I, Baroque and Blue is a work that uses the form of a baroque style but includes a jazz genre in swing rhythm and blues scales.

Keyword: Analysis Suite, Baroque, Jazz, Flute, Piano

Abstrak

Analisis repertoar *Suite for Flute and Jazz piano trio movement I, Baroque and Blue* karya Claude Bolling adalah penelitian yang menggunakan teknik analisis musik. Karya ini untuk instrumen flute dan piano trio jazz (piano, bass, drum) yang menggabungkan gaya barok dalam bentuk suite dan gaya jazz. Karya ini dipublikasikan pada 7 Maret 1988 di Carnegie Music Hall, Amerika Serikat oleh Claude Bolling sendiri (sebagai pianis dan komposer) bersama Jean Pierre Rampal (sebagai flutis). Penelitian ini merumuskan bagaimana bentuk musik *Suite for Flute and Jazz piano trio movement I, Baroque and Blue* Tujuan penelitian ini adalah membahas analisis repertoar *Suite for Flute and Jazz piano trio movement I, Baroque and Blue* karya Claude Bolling. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian, karena bersifat deskriptif, dan bersumber dari literatur. Repertoar *Suite for Flute and Jazz piano trio movement I, Baroque and Blue* adalah sebuah karya yang menggunakan bentuk gaya barok tetapi terdapat genre jazz dalam irama swing dan tangga nada blues.

Kata Kunci: Analisis Suite, Barok, Jazz, Flute, Piano

INTRODUKSI

Pada saat ini musik memang menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, ditempat pertunjukan musik maupun di tempat umum hampir setiap saat manusia selalu menikmati musik. Kenyataan ini, menunjukkan bahwa musik semakin diterima bahkan dibutuhkan oleh manusia, baik sebagai penunjang dalam sarana pendidikan maupun sebagai musik industri/hiburan (musik populer). Perkembangan zaman yang begitu dinamis dari dulu sampai sekarang mampu menumbuhkan berbagai macam jenis karya musik diantaranya yaitu: musik klasik, jazz, rock, pop, crossover dan lain-lain.

Di antara beberapa jenis musik diatas, pada abad 20 Claude Bolling salah satu seorang komposer, pianis, *arranger*, dan konduktor berkebangsaan Prancis membuat sebuah karya *Suite for Flute and Jazz Piano trio*, karya ini tergolong dalam jenis musik *crossover*. Menurut seorang kritikus musik Stephen Wigler menggambarkan jenis musik *crossover* merupakan spesies hibrida yang mengambil bagian dari dua jenis gaya musik.

Claude Bolling beralasan menulis karya musik *crossover* untuk membeikan kesempatan bagi para pemain klasik untuk menambahkan karya-karya baru ke dalam perbendaharaan mereka. Beberapa karya suite *modern* Claude Bolling antara lain *Sonata for two Pianists and Jazz Piano*, *Concerto for Classical Guitar and Jazz Piano Trio*, *Toot Suite for Trumpet and Jazz Piano*, *Suite for Flute and Jazz Piano trio*. Bolling merekam karyanya bersama pemain klasik diantaranya pemain Cello Yo-Yo Ma, pemain Terompet Maurice Andre, pemain biola Pinchas Zukerman, dan gitaris klasik Alexandre Lagoya. Pada Tahun 1975 Claude Bolling bersama Jean Pierre Rampal salah satu flutis terbaik di Prancis juga merekam *Suite for Flute and Jazz Piano trio* di CBS dan dipublikasikan pada 7 Maret 1988 di Carnegie Music Hall, Amerika Serikat. Sejak saat itu karya ini menjadi salah satu daftar buku edisi *Hal Leonard Corporation* terlaris klasik selama hampir 500 minggu dan terjual lebih dari 700.000 kopi.

karya *Suite for Flute and Jazz piano trio* ini mencakup VII *movement*, pada *movement I. Baroque and blue* dengan melodi utama (flute) dan iringan (piano, bass, dan drum), keunggulan dari karya ini menggunakan elemen, gaya, bentuk musik era barok yang bernuansa irama tarian dengan penggunaan beberapa teknik kontrapung dalam sukata 3/4 dan menggunakan idiom-idiom musik jazz (harmoni ,tangga nada blues, dan irama swing dalam sukata 4/4), penulis bisa berpendapat demikian ketika penulis mempelajari repertoar suite ini baik dengan mempraktekan kedalam instrumen flute sebagai instrumen mayor penulis di

Jurusan Musik ISI Yogyakarta maupun pada saat penulis menganalisis dengan mengamati dalam bentuk full score.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, hal ini menjadi menarik perhatian penulis untuk mengangkat karya *Suite for Flute and Jazz piano trio movement I, Baroque and Blue* karya Claude Bolling ke dalam karya tulis ilmiah dengan menganalisis secara bentuk pada karya tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk *Suite for Flute and Jazz piano trio movement I, Baroque and Blue* karya Claude Bolling . Melalui analisis penulis dapat mengetahui tentang penggunaan elemen musikal, seperti motif, semi frase, frase. Beberapa hal tersebut dapat digunakan untuk meneliti susunan materi dasar yang pada akhirnya membentuk suatu melodi. Selain itu penulis dapat memahami tentang susunan bentuk dan struktur yang secara umum dapat mengetahui tentang kerangka repertoar.

METODE PENELITIAN

Guna mencari jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena bersifat deskriptif. Proses penelitian yang dimulai dengan beberapa tahap pengumpulan data yaitu mulai dari pengumpulan data melalui studi literatur, internet, serta jurnal. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis bentuk musik berdasarkan buku "*Structure and Style: The Study and Analysis of Musical Forms*" karya Leon Stein.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Musik

Penulis membagi bentuk karya *Suite for Flute and Jazz Piano trio movement I, Baroque and Blue* dengan susunan bentuk analisis secara umum, yaitu sebagai berikut: A-B-A'-B'-C (Pengembangan)-A''¹- CODA. Bagian A sebagai pembukaan/intro dalam repertoar ini yang diawali dengan melodi oleh instrumen flute, dengan menggunakan birama gantung dan memakai irama *ternary* (dalam satu birama terdapat 3 ketuk dengan nilai nada $\frac{1}{4}$ disetiap ketukan) . Pada bagian ini penggunaan melodi disusun dengan

---

¹ Penulisan simbol ‘ ‘ diartikan sebagai aksan, yaitu pengulangan bentuk yang sama ataupun terdapat beberapa perbedaan.

model kontrapung antara melodi dan iringan, sebagai unsur atau idiom gaya barok. Bagian B menggunakan idiom jazz (blues, swing), yaitu melibatkan *scalle*/tangga nada blues, harmoni jazz seperti akor-akor 7 dan ritme/nilai nada 1/16 dan triol sebagai ciri khas dari irama swing. Bagian A' sebagai pengulangan dari bagian A yang memunculkan pola yang sama dari melodi dan teknik kontrapung. Bagian B' memunculkan pengembangan dari bentuk ritmis dengan penggunaan nilai nada 1/8, 1/16, triol, 1/32 dan gruping seperti 6, 5, 9, 11. Pengembangan ritmis pada bagian B' menggunakan susunan nada dari tangga nada blues dengan penggunaan tanda *accidental* yang bertujuan memunculkan karakter dan idiom blues. Bagian C sebagai pengembangan dari repertoar ini yaitu sebagian besar menggunakan motif yang hampir identik dari bagian A yaitu menggunakan bentuk irama *ternary*, pada bagian ini memunculkan penggabungan gaya barok dan blues/swing yaitu penggunaan bentuk motif dan ritmis. Pada bagian ini merupakan perluasan bentuk sebagai satu kesatuan antara kedua genre dalam karya *Suite for Flute and Jazz Piano trio movement 1, Baroque and blue*. Bagian A'' sebagai pengulangan dari bagian A' atau intro, yaitu memunculkan materi yang sama dari segi motif, frase, dan teknik kontrapung. Kemudian diakhiri dengan CODA sebagai penutup dari karya ini. Yaitu materi musikal menggunakan tangga nada blues yang dimainkan secara bergiliran antara piano kemudian diimitasi oleh flute dengan satu oktaf lebih tinggi.

B. Analisis Bentuk dan Struktur

Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada sub-bab di atas bahwa karya *Suite for Flute and Jazz Piano trio movement 1, Baroque and blue* dibagi dengan bentuk. A-B-A'-B'-C (Pengembangan)-A''²- CODA. Pada bagian ini mengulas tentang analisis bentuk dan struktur beserta elemen musikal yang terdapat pada *Suite for Flute and Jazz Piano trio movement I Baroque and blue* karya Claude Bolling.

1. Bagian A

The image shows a musical score for 'Barok style' in 3/4 time, marked 'mf'. The score is for Flute, Piano, Bass, and Drum Set. The tempo is indicated as 'Barok style J=54'. The score consists of 16 measures. The flute part is the main melodic line, while the piano, bass, and drums provide accompaniment. The piano part has a 'p' dynamic marking. The bass part has a 'Barok style J=54' marking. The drum set part is marked with a '4' and a '3'.

² Penulisan simbol ‘ ‘ diartikan sebagai aksent, yaitu pengulangan bentuk yang sama ataupun terdapat beberapa perbedaan.

Bagian ini sebagai introduksi yang diawali dengan birama gantung dalam tangga nada G mayor yang diawali dengan sebuah motif dengan nilai nada $\frac{1}{4}$, dimainkan oleh instrumen flute. Motif ini kemudian membentuk sebuah frase tanya dan frase jawab didominasi oleh instrumen flute. Frase tanya terdapat pada birama 0/3 sampai dengan 8/2, sedangkan frase jawab birama 8/3 sampai dengan 16. Kedua frase tersebut sebagai frase pertama dari bagian A yang mempergunakan teknik kontrapung secara *stretto* untuk mewujudkan nuansa dialog sehingga memunculkan idiom barok. Bagian A yang dimainkan oleh instrumen flute dan piano di akhiri dengan frase ketiga yang terdiri dari 8 birama sekaligus sebagai transisi menuju bagian B', dan frase tanya jawab masing-masing terdiri dari 4 birama. Frase tanya pada birama 24 pada ketukan ketiga sampai dengan birama 28 kemudian frase jawab pada birama 29 sampai dengan birama 32.

2. Bagian B

Dalam hal frase bagian ini lebih cenderung pada susunan semifrase yang terdiri dari 3 semifrase. Semifrase 1 terdapat pada birama 33 sampai dengan birama 36, semifrase 2 pada birama 37 sampai dengan 40 sedangkan semifrase 3 pada birama 41 sampai dengan 48. Pada

bagian ini menggunakan sukatan 4/4, unsur blues swing dapat dilihat dari gerakan interval pada melodi yang ada dan ritme/nilai nada 1/16 dan triol sebagai ciri khas dari irama swing dan akor-akor 7 sebagai ciri khas dari swing blues yang dimainkan oleh instrumen piano.

3. Bagian A'

Susunan awal bagian A' dengan penggunaan motif dan frase yang sama pada bagian A

Bagian ini sebagai pengulangan dari bagian A dengan susunan motif hingga frase yang sama. Tetap menggunakan teknik kontrapung yang tetap dengan pola dialog antara instrumen flute dan piano. Susunan jumlah frase juga sama pada bagian A termasuk penggunaan pola progresi akor melalui penggabungan melodi antara flute dan piano. Perbedaan bagian ini dengan bagian A yaitu terdapat penggunaan instrumen bass yang memainkan pola motif dasar dan diawali dengan birama gantung seperti instrumen flute yang memainkan motif awal, juga menggunakan nilai nada 1/4 sebagai figur dasar dari suite ini khususnya pada bagian *Barouqe stlye*.

4. Bagian B'

Pada bagian ini secara umum sebagai perluasan dan pengembangan dari bagian B, dan bagian ini menjadi B' yaitu disebabkan karena terdapat bentuk variasi ritmis yang bersifat

jauh lebih kompleks, ritmis tersebut secara umum hampir menyerupai pola ornamentasi. Selain itu juga karakter dari penggunaan akor yaitu mengembangkan akor-akor 7 sebagai contoh C7-Eb7-A7, pola akor tersebut dimainkan oleh instrumen piano pada posisi tangan kiri/*clef F/bass* yang menggunakan nada $\frac{1}{4}$, nilai nada tersebut sekalian sebagai variasi pola akor secara vertikal.

Bagian B' secara keseluruhan didominasi oleh instrumen piano dengan kembali memunculkan unsur *Blues swing idiom* yaitu dapat dilihat dari penggunaan tangga nada blues melalui tanda *accidental* dan akor-akor 7 sebagaimana yang sudah disampaikan pada paragraf di atas. Dengan demikian bagian ini dibagi menjadi empat semifrase yaitu sebagai berikut: semi frase 1 terdapat birama 82-85, semifrase 2 terdapat pada birama 96-89, semifrase 3 terdapat pada birama 90 sampai dengan 93, semifrase 4 terdapat pada birama 94 sampai dengan 97.

5. Bagian C (pengembangan)

Pada umumnya setiap repertoar/karya selalu terdapat sebuah pengembangan. Dalam analisis musik sebagai contoh dapat dilihat dari repertoar sonata yang selalu terdapat pengembangan, yang juga disebut sebagai *development*. Pada intinya bagian pengembangan berfungsi sebagai perluasan materi-materi musikal yang meliputi figur, motif, semifrase, dan frase dari setiap komposisi. Tujuan dari pengembangan yaitu untuk menunjukkan tingkat kompleksitas/keutuhan karya.

Dengan demikian penulis membagi pengembangan dalam karya *Suita for Flute and Jazz piano trio movement I, Baroque and Blue* menjadi empat bagian pengembangan, yaitu bagian pengembangan 1 terdapat pada birama 98 *up beat* ketukan kedua sampai dengan birama 130, bagian pengembangan 2 terdapat pada birama 131 sampai dengan birama 202, bagian pengembangan 3 terdapat pada birama 203 sampai dengan birama 259, bagian pengembangan 4 terdapat pada birama 260 sampai dengan birama 291 ketukan satu.

6. Bagian A''

Secara garis besar pada bagian A'' ini merupakan pengulangan dari bagian A' secara utuh dari segi pola ritme, melodi, dan frase. Pengulangan bagian ini sebagai ciri khas *suita* pada umumnya yaitu lebih menitikberatkan pada motif utama yang sudah menjadi tema utama pada *Suite for Flute and Jazz piano trio movement I, Baroque and Blue*. Selain itu penulis sendiri melihat bahwa bentuk dari *suita* ini ada sedikit persamaan dari bentuk lagu lainnya seperti rondo era barok. Sebagai contoh bentuk rondo Perancis yaitu dengan dua sisipan A-B-

A-C-A , yang terkadang muncul sebagai sebagian dari suatu suite (Prier, 2013:64). Suatu kesamaan tersebut secara khusus dilihat dari pemunculan bagian yang sama, sebagai contoh bagian A, A', dan A''. Bagian A umumnya lebih mengutamakan materi-materi dasar seperti figur, motif, dan frase.

7. CODA

Suita ini diakhiri dengan coda yang dimainkan instrumen piano dengan menggunakan bentuk motif yang berbeda dari motif awal (bagian A) dan motif ini bersifat independen, seakan-akan berbeda dari keutuan karya aslinya. Bagian ini dibagi dalam susunan frase tanya jawab. Frase tanya pada birama 324 sampai dengan 327 sedangkan frase jawab terdapat pada birama 328 sampai dengan birama 331. Kemudian frase tersebut dimunculkan kembali yang terdapat pada birama 332 sampai dengan birama 339, yaitu bersifat imitatif dan repetitif yang dimainkan oleh instrumen flute dengan susunan perbedaan satu oktaf lebih tinggi. Pola pengulangan ini supaya bersifat lebih kompleks dan dimainkan sebanyak 2 kali oleh kedua instrumen tersebut. Akhir dari frase ini menggunakan kadens otentik yaitu dari akor V ke I.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang merujuk pada teknik analisis musik karya *Suite for Flute and Jazz piano trio movement I. Baroque and Blue* adalah sebuah repertoar yang menggabungkan antara unsur musik seni (gaya barok yang menggunakan gaya suite dan susunan materi musikal) dan musik populer (gaya jazz yang menggunakan irama swing dan tangga nada blues). Penggabungan antara kedua unsur gaya musik barok dan jazz tersebut terlihat jelas di bagian C (pengembangan). Berdasarkan hasil penulisan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis bentuk musik *Suite for Flute and Jazz Piano trio movement 1, Baroque and Blue* karya Claude Bolling dengan susunan sebagai berikut: A-B-A'-B'-C (Pengembangan)-A''-CODA.

DAFTAR PUSTAKA

- Banoë, P. 2003. *Kamus Musik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Berendt, Joachim-Ernst. 2009. *The Jazz Book From Ragtime to the 21st Century*. United States of America: Lawrence Hill Books.
- Mark, Dieter. 1995. *Sejarah Musik Jilid 3*. Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi
- Mark, Dieter. 2014. *Sejarah Musik Jilid 4*. Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi
- Nailiyah, Wildany Mafazatin. 2018 “Analisis Interpretasi Musik Jaman Barok Pada Prelude From Suite No.1 for ViolinCello Solo Karya J.S Bach” dalam *Virtuoso: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Musik Volume 1. No.1*. Surabaya: Program Studi Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya.
- Prier, Karl Edmund SJ. 2015. *Ilmu Bentuk Musik*. Yogyakarta: Pusat Liturgi Musik.
- Prier, Karl Edmund SJ. 1993. *Sejarah Musik 2*. Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi
- Rawlins, Robert dan Bahha, Nor Eddine. 2005. *Jazzology The Encyclopedia of Jazz Theory for All Musician*. USA: Hal Leonard
- Stein, Leon. 1979. *Structure and Style: The Study and Analysis of Musical Forms*. USA: Summy-Birchard Music.

Webtografi

- “Biography.” *The Official Website of Claude Bolling*. <https://www.claude-bolling.com/biographie> (diunduh 05 november 2020).
- Wigler, Stephen. “*Bolling Strikes a Chord with Jazz and Classical*.” *Orlando Sentinel* <https://www.orlandosentinel.com> (diunduh 8 november 2020).
- Dempsey, Peter. “*Suite for Flute and Jazz Piano Trio*.” *Classics Online: Your Classical Music* <https://www.naxos.com> (diunduh 10 november 2020).
- <https://journal.unesa.ac.id/index.php/Virtuoso/article/view/5205.com> (diunduh 12 november 2020)