

**ANALISIS TANGGA NADA DAN MODUS IMPROVISASI GITAR
ELEKTRIK PADA LAGU
BLUES 12 BAR PROGRESI I-IV-V**

TUGAS AKHIR
Program Studi S-1 Seni Musik

DISUSUN OLEH:

Ade Chrisnajaya
NIM : 1011612013

JURUSAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2015

**ANALISIS TANGGA NADA DAN MODUS IMPROVISASI GITAR
ELEKTRIK PADA LAGU
BLUES 12 BAR PROGRESI I-IV-V**

Oleh :

**Ade Chrisnajaya
1011612013**

**Karya Tulis ini disusun sebagai persyaratan untuk mengakhiri
jenjang pendidikan sarjana strata pertama pada Program Studi S1
Seni Musik dengan kelompok kompetensi Musik Pop Jazz**

Diajukan kepada :

**JURUSAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2015**

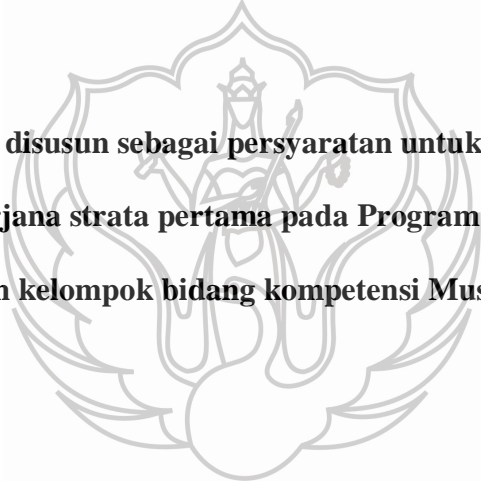
**ANALISIS IMPROVISASI VOKAL DIANNE REVEES PADA
LAGU “TRISTE” KARYA ANTONIO CARLOS JOBIM**

Oleh :

Cresensia A. Naibaho

1011474013

**Karya tulis ini disusun sebagai persyaratan untuk mengakhiri jenjang
pendidikan sarjana strata pertama pada Program Studi S1 Seni Musik
dengan kelompok bidang kompetensi Musik Pop-Jazz**

Diajukan kepada :

JURUSAN MUSIK

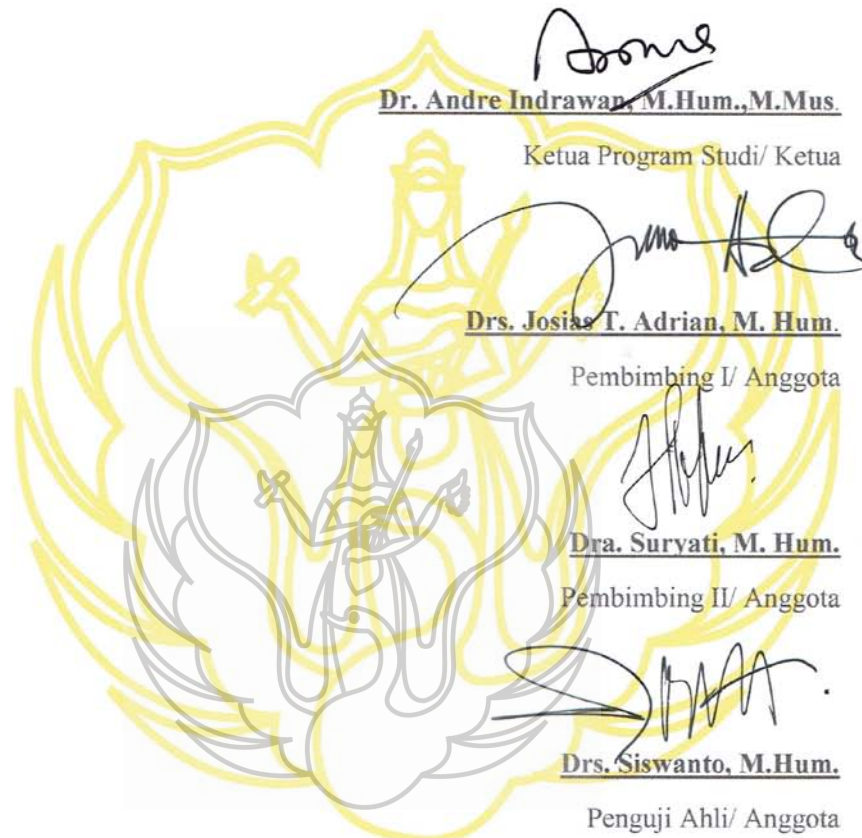
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

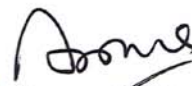
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

2015

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 20 Januari 2015.

Tim Penguji :

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

Drs. Josias T. Adrian, M. Hum.
Pembimbing I/ Anggota

Dra. Survati, M. Hum.
Pembimbing II/ Anggota

Drs. Siswanto, M.Hum.
Penguji Ahli/ Anggota

Mengetahui,

Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Prof. Dr. T. Wawan Dana, S.S.T., M.Hum

Nip. 195603081979031001

“Perjalanan waktu menuntun langkah kecilku...”

Untuk Mama, Papa, Togi, Henri, Carlos.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini melalui banyak tahap sehingga akhirnya dapat selesai dengan memuaskan. Tahap awal dimulai dari perumusan masalah, dilanjutkan dengan pengumpulan data, analisis data, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Setelah semua tahap dikerjakan maka selesailah skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, yaitu :

1. Dr. Andre Indrawan. M.Hum., M.Mus., ST. selaku ketua jurusan serta dosen wali. Terima kasih atas semua dukungan yang diberikan kepada penulis.
2. Ayub Prasetyo, S.Sn.,M.Sn. selaku sekretaris jurusan musik. Terima kasih untuk dukungan bagi penulis dalam proses resital dan penyelesaian tugas akhir.
3. Drs. Josias T. Adriaan, M.Hum. Selaku dosen pembimbing tugas akhir dan dosen pengampu minat utama pop-jazz. Terima kasih untuk bimbingan, waktu, ilmu dan kesabaran untuk membimbing penulis dalam proses skripsi dan resital.

4. Dra. Suryati, M.Hum. dosen pembimbing tugas akhir penulis. Terima kasih atas ilmu dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi dan resital.
5. Drs. Siswanto, M.Hum selaku penguji ahli. Terima kasih atas bimbingan dalam proses revisi dan masukan untuk karya tulis ini.
6. Semua dosen Jurusan Musik khususnya dosen pengampu minat pop-jazz.
7. Orangtua, saudara, semua sahabat, teman-teman angkatan 2010, “nice to meet you”, kost Ngijo dan semua rekan-rekan musik. Terima kasih atas semua dukungan kalian.

Penulis sadar bahwa masih banyak yang harus disempurnakan dalam karya tulis ini, namun semuanya merupakan proses yang harus dijalani. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan agar dapat menjadi lebih baik.

Yogyakarta,

Penulis

ABSTRAK

Berbicara tentang musik *jazz* maka akan selalu berhubungan dengan improvisasi. Improvisasi merupakan seni dalam memainkan atau mengembangkan sebuah lagu tanpa adanya notasi tertulis, dengan kata lain improvisasi sering disebut mengembangkan sebuah lagu tanpa ada persiapan sebelumnya. Penyanyi *jazz* sering melakukan improvisasi saat bernyanyi, salah satunya adalah Dianne Reeves. Dianne Reeves melakukan improvisasi disetiap penampilannya, diantaranya pada saat menyanyikan lagu “Triste”. Lagu “Triste” merupakan karya dari seorang musisi *Legend* Antonio Carlos Jobim. Lagu ini menceritakan tentang sebuah kesedihan seseorang yang merasa kesepian. Dianne menyanyikan lagu “Triste” ini sangat unik. Improvisasi yang dilakukan oleh Dianne Reeves berisi unsur-unsur musik serta teknik vokal yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan langkah-langkah seperti: pengumpulan data, pengolahan data, dan pembuatan laporan. Hasil penelitian ini adalah improvisasi Dianne Reeves menggunakan unsur-unsur musik yaitu pendekatan chordal, modus, serta pengembangan motif. Dianne juga menggunakan teknik vokal yang tepat seperti *head and chest voice*, intonasi, oktaf, aksentuasi dan ekspresi. Sebagai vokalis *jazz*, Dianne dapat dijadikan referensi untuk melakukan improvisasi.

Kata kunci : Analisis improvisasi, Triste, Teknik vokal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR NOTASI	ix
DAFTAR GAMBAR	x

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Tujuan penelitian	5
4. Manfaat penelitian	5
5. Tinjauan Pustaka	6
6. Metode Penelitian	7
7. Sistematika Penulisan	8

BAB II. IMPROVISASI, TEKNIK VOKAL DAN BIOGRAFI DIANNE REEVES

1. Improvisasi Jazz	9
2. Teknik vokal	10
3. Biografi Dianne Reeves.....	12
1. Pengaruh bagi Diane Reeves.....	13
2. Pengalaman Dianne Reeves dalam bermusik	16
3. Dianne Reeves dan <i>Jazz</i> sebagai Medium Eksplorasi.....	22

BAB III. ANALISIS IMPROVISASI DAN TEKNIK VOKAL DIANNE REEVES

1. Sekilas tentang “Triste”	32
2. Analisis Improvisasi	33
1. Pendekatan Chordal	34
2. Modus	34
3. Pengembangan Motif	36
3. Teknik Vokal Dianne Reeves	
1. Head and Chest Voice	55
2. Intonasi	56
3. Ritmis	58
4. Oktaf.....	58
5. Ekspresi	59
6. Aksentuasi	60

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan	65
---------------------	----

2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

DAFTAR NOTASI

1.	Notasi 1. A Ionian.....	37
2.	Notasi 2. A Aeolian.....	37
3.	Notasi 3. A Ionian.....	38
4.	Notasi 4. B Dorian.....	39
5.	Notasi 5. B Mixolydian.....	39
6.	Notasi 6. A Ionian.....	40
7.	Notasi 7. C# Ionian.....	41
8.	Notasi 8. D# Dorian.....	41
9.	Notasi 9. A Ionian.....	42
10.	Notasi 10. F Lydian.....	43
11.	Notasi 11. F Ionian.....	44
12.	Notasi 12. PendekatanChordal.....	44
13.	Notasi 13. PendekatanChordal.....	45
14.	Notasi 14. Pengembangan Motif.....	45
15.	Notasi 15. PendekatanChordal.....	46
16.	Notasi 16. F Lydian.....	46
17.	Notasi 17. Pengembangan Motif.....	47
18.	Notasi 18. PendekatanChordal.....	47
19.	Notasi 19. PendekatanChordal.....	48
20.	Notasi 20. Pengembangan Motif.....	48
21.	Notasi 21. PendekatanChordal.....	49
22.	Notasi 22. PendekatanChordal.....	49
23.	Notasi 23. C# Ionian.....	50
24.	Notasi 24. B Ionian.....	51
25.	Notasi 25. PendekatanChordal.....	51
26.	Notasi 26. Pengembangan Motif.....	52
27.	Notasi 27. PendekatanChordal.....	52
28.	Notasi 28. Pengembangan Motif.....	53
29.	Notasi 29. F Lydian.....	54
30.	Notasi 30. Head and Chest voice.....	56
31.	Notasi 31. Intonasi.....	57
32.	Notasi 32. Intonasi.....	57
33.	Notasi 33. Ritmis.....	58
34.	Notasi 34. Ritmis.....	58
35.	Notasi 35. Oktaf.....	59
36.	Notasi 36. Oktaf.....	59
37.	Notasi 37. Oktaf.....	59
38.	Notasi 38. Ekspresi.....	60
39.	Notasi 39. Aksentuasi.....	61

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Sarah Vaughan 15
2. Gambar 2. Dianne Reeves and Band 17
3. Gambar 3. Dianne Reeves menerima penghargaan GRAMMY award ...19
4. Gambar 4. Penampilan Dianne Reeves bersama Russel Malone dan Romelo Lubambo di Monterey Jazz.....21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musik *blues* merupakan salah satu *genre* musik yang memiliki keunikan, baik secara lirik, improvisasi, ataupun strukturnya. Keunikan liriknya menggunakan nada *blue* dan penerapan pola *call-and-response* yaitu dimana dua kalimat diucapkan atau dinyanyikan oleh dua orang secara berurutan dan kalimat keduanya bisa dianggap sebagai jawaban bagi kalimat pertama dalam musik dan liriknya. Keunikan improvisasinya dalam progresi standar 12 birama, pada 4 birama pertama melodi yang dimainkan menyatakan pernyataan, kemudian pada 4 birama selanjutnya mengulangi pernyataan, dan 4 birama terakhir menyatakan kesimpulan. Secara teknis, melodi pada musik *blues* dibuat naik-turun, pola ritmik, sesuai dengan nada dasar, dan lebih sering menggunakan *bending* seperempat atau setengah. Keunikan struktur akor menggunakan semua akor dalam dominan. Padahal pada umumnya akor tonika itu *major*, sub dominan *major*, akor dominan yg punya nada ke-7 yang di turunkan setengah. Struktur atau bentuk musiknya diikat oleh pola 12 birama.

Musik yang lahir dari kaum *Afrika-Amerika* pada masa perbudakan ini, memiliki makna sejarah yang dalam dan panjang, yang berisi semangat perlawanan terhadap penindasan. Selain sebagai bentuk

semangat perlawanan terhadap penindasan, musik *blues* juga dapat dijadikan sebagai edukasi musik.¹

Di hampir seluruh dunia, musik *blues* sudah *umum*, itu terlihat dari musik *blues* yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap musik populer Amerika, seperti dapat terlihat dalam aliran *ragtime*, *jazz*, *blues rock*, *electric blues*, *bluegrass*, *rhythm and blues*, *rock and roll*, *hip-hop*, dan *country*, *reggae*, serta *musik rock konvensional*². Bisa terlihat contoh pengaruh *blues* yang kuat ada pada band *Rock* legendaris *Led Zeppelin*, gitaris legendaris yang meninggal di usia muda *Jimi Hendrix*, dan gitaris tampan *John Mayer* yang di idolakan banyak wanita karena kemampuan bernyanyi dan bermain gitarnya yang hebat serta kepiawaiannya dalam menggabungkan lagu-lagu ciptaannya dengan unsur-unsur nada *blues*, akor-akor *blues*, serta pola ritmik yang rumit.

Di Indonesia tidak jauh berbeda, pengaruh *blues* secara langsung dapat dilihat pada musik band-band Indonesia mulai dari band *rock*, *jazz*, *blues*, *reggae*, *groove*, hingga band-band populer yang terkenal. Bisa jadi tidak semua penikmat musik di Indonesia bisa menikmati alunan musik *blues*. Nada-nada melodi *blues* yang terkadang seolah lambat tak bergairah, namun juga bisa tiba-tiba cepat menghentak, boleh jadi tidak mudah dicerna dan bukan selera semua orang. Tapi justru musik *blues* adalah akar dari semua aliran-aliran musik yang ada pada saat ini. Secara tidak

---

¹ Francis Davis, *"The History of Blues: The Roots, The Music, The People"* Da Capo Press, Massachusetts. 2003. Hlm.6

² Ibid. hlm.48

langsung sejauh pengamatan penulis, banyak orang yang memainkan musik *blues* tetapi mereka memainkannya dengan asal tanpa memahami terlebih dahulu mengenai musik *blues*, bagaimana memainkannya dengan pola ritmik yang benar, bagaimana memainkan improvisasinya dengan baik.

Blues adalah *roots* (akar) sehingga untuk mengenalnya harus mencarinya hingga ke bagian terdalamnya. Maka dari itu selain secara teknis, diperlukan juga pembelajaran pengetahuan sejarah, secara teknik khususnya tangga nada-tangga nada yang digunakan dalam improvisasi *blues*, akor-akor dan bentuk pola ritmik, dan khususnya yang menjadi ciri khas improvisasi *blues* ialah *blue note*. Pada dasarnya *blues* itu menggunakan akor dominan dan ada juga *minor blues* yang kurang umum.

Masih banyak *improvisator* khususnya gitaris yang hanya menggunakan atau mengandalkan *feeling* dalam berimprovisasi dalam musik *blues*. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tangga nada atau modus-modus yang dapat diterapkan dalam berimprovisasi dalam musik *blues*. Padahal sudah sewajarnya zaman sekarang yang informasi itu mudah sekali didapat pembelajaran musik lebih berimbang antara teori dan prakteknya. Oleh sebab alasan tersebut penulis mengangkat topik ini agar melalui karya tulis ini nantinya masyarakat atau siapapun yang suka mendengarkan dan memainkan musik *blues*, dapat lebih mengetahui dan paham berimprovisasi dalam musik *blues*. Dalam improvisasi pada musik *blues* 12 birama dapat digunakan tangga nada *mayor blues* dan *minor*

blues, karena pada lagu *minor blues* 12 birama akan terdengar tidak cocok apabila memainkan tangga nada *mayor blues*.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kemungkinan tangga nada-tangga nada dan modus yang dapat digunakan pada improvisasi progresi dasar *blues dominan* 12 birama ?
2. Apa saja kemungkinan tangga nada-tangga nada dan modus yang dapat digunakan pada improvisasi progresi dasar *blues minor* 12 birama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk memperoleh pengetahuan tentang tangga nada-tangga nada yang digunakan pada lagu *Blues Dominan* 12 birama dan *blues Minor* 12 birama. Selain tangga nada-tangga nada ada pula pengetahuan tentang gaya atau bentuk berimprovisasi gitar elektrik yang cocok pada lagu *Blues Dominan* 12 birama.

Bagi masyarakat umum dari hasil penelitian yang ditampilkan dalam bentuk karya tulis pertanggung jawaban ilmiah akan bermanfaat untuk meningkatkan apresiasi masyarakat, baik terhadap musik non Klasik, gitar elektrik, dan pendidikan musik di ISI Yogyakarta. Karya tulis ini juga akan sangat sangat bermanfaat sebagai acuan baik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penulis dalam penyusunan karya tulis ini, maka penulis menggunakan beberapa buku. Buku-buku yang nanti akan digunakan sekiranya mampu menjadi penunjang dalam proses penyusunan ini. Adapula dari literatur-literatur musik dan media internet.

1. Bayu Satya DS, *“Teknik Dasar & Pengembangan Gitar Blues”* Kepel Press Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2014. Buku ini digunakan sebagai acuan dalam memahami teori serta teknik-teknik bermain gitar elektrik dalam blues. dan di gunakan sebagai landasan teori dan pembahasan di bab II.
2. -----, *“Teknik Gitar Blues & Rock ‘n Roll”* Andi, Yogyakarta, 2014. Buku ini digunakan sebagai acuan teknik-teknik permainan gitar elektrik pada musik *Blues*.
3. Francis Davis, *“The History of Blues: The Roots, The Music, The People”* Da Capo Press, Massachusetts. 2003. Buku ini digunakan sebagai acuan pada bab I dan juga landasan teori pada bab II.
4. Hans Weisethaunet, *“Popular Music “*, Volume 20/1. Cambridge University Press. 2001. Buku ini digunakan sebagai acuan pada bab I.
5. Rolling Stone Indonesia, *“Geliat Blues Tanah Air”* edisi April. A&E Media. Jakarta. 2013. Buku ini digunakan pada latar belakang di bab I.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dengan pendekatan musikologis yang berhubungan dengan improvisasi gitar elektrik pada lagu *blues*.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data dari sumber kepustakaan, diskografi, dan data-data dari lapangan.
2. Mengabstraksi data-data dan dikategorikan.
3. Penulisan notasi.
4. Analisis dan pengolahan data: pada tahap ini dilakukan analisis improvisasi dari contoh-contoh gambar dan notasi progresi *blues* 12 birama.
5. Membuat kesimpulan.
6. Menulis laporan: mendiskusikan hasil penelitian dan menarik kesimpulan dan proses penelitian selanjutnya ialah penulisan laporan

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam karya tulis ini disusun menjadi empat Bab yaitu :

Bab I : Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Sejarah *blues* dan unsur-unsur pada musik *blues*. Bab ini berisi tentang sejarah *blues* dan tokoh-tokohnya, membahas tentang teknik-teknik gitar elektrik, ragam *blues*, serta *blue note*.

Bab III: Membahas tentang tangga nada dan modus-modus serta aplikasi improvisasi gitar elektrik pada lagu *blues* 12 birama.

Bab IV: Kesimpulan dan Saran.

