

TUGAS AKHIR RESITAL
PENERAPAN GAYA MUSIK JAZZ
TIMUR TENGAH
DALAM PERMAINAN PIANO

Oleh :
Joseph Cornelius Christmerian
NIM. 17001140134

PROGRAM STUDI D4 PENYAJIAN
MUSIK FAKULTAS SENI
PERTUNJUKAN INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA 2021

TUGAS AKHIR RESITAL
PENERAPAN GAYA MUSIK JAZZ
TIMUR TENGAH
DALAM PERMAINAN PIANO

Oleh:

Joseph Cornelius Christmerian

NIM. 17001140134

PROGRAM STUDI D4 PENYAJIAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2021

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Resital ini diajukan oleh Joseph Cornelius Christmerian, NIM 17001140134, Program Studi D4 Penyajian Musik Musik, Jurusan Penyajian Musik, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta Kode Prodi : 91321, telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Tugas Akhir pada tanggal 30 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Dosen Pembimbing Akademik

Drs. Josias Tuwondai Adriaan, M. Hum.

NIP 19610116 198903 1 003

Dosen Penguji Ahli

Drs. Piet Tompo, M.Th

Ketua Program Studi

Drs. Josias Tuwondai Adriaan, M. Hum.

NIP 19610116 198903 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Siswadi M.Sn.

NIP 19501106 198803 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Surround yourself with people who make you happy. People who make you laugh, who help you when you’re in need. People who genuinely care. They are the ones worth keeping in your life. Everyone else is just passing through.”

“Karl Marx”

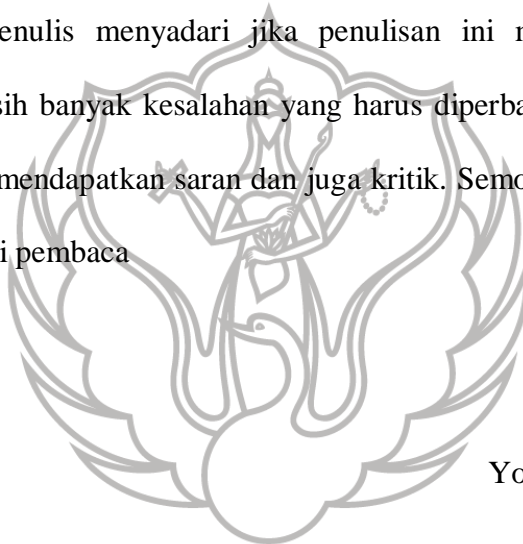
KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan KaruniaNya dalam penulisan tugas akhir resital dengan judul “Penerapan Gaya Musik Jazz Timur Tengah Dalam Permainan Piano”. Penulisan ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di D4 Penyajian Musik. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak terdekat yang telah membantu proses penulisan ini, sehingga ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Drs. Josias T. Adriaan, M.Hum. selaku ketua Prodi Penyajian Musik, dosen pembimbing akademik dan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu, saran dan juga kritik yang telah diberikan selama berkuliah hingga saat ini.
2. Rahmat Raharjo, M.Sn. selaku sekretaris Prodi Penyajian Musik.
3. Drs. R. Agoeng Prasetyo, M.Sn. selaku dosen yang telah memberikan pengalaman serta ilmu dalam bermusik.
4. Semua dosen jurusan musik yang telah memberikan wawasan mengenai musik dan non musik.
5. Bapak Dwiki Dharmawan dan Mbak Nita Aartsen selaku narasumber tugas akhir yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu.
6. Kedua orang tua (Almarhum) dan kakak penulis yang telah mendukung sejak awal kuliah sampai sejauh ini.
7. Teman pengiring penulis, Yosua YB, Ahmad Faisal, Gian serta Mas Adi selaku dokumentasi, dan juga mas Andre (Alm), mas Gilang selaku *audio engineering* dalam tugas akhir resital.

8. Teman kuliah penulis, Gian, Iza, Andhika, Yosua YB, dan teman teman angkatan 2017 lainnya yang sudah menemani semasa awal kuliah sampai sejauh ini.
9. Orang terdekat, untuk Melisa Octaviana serta orang tuanya yang telah meng-support penulisan serta pelaksanaan tugas akhir ini.
10. Teman SMK, terutama untuk Rifqi Farros yang sudah membantu banyak di awal masa pendaftaran hingga masuk kuliah, dan teman grup Cakno yang selalu memberi support untuk tugas akhir ini.

Dari sini penulis menyadari jika penulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan yang harus diperbaiki. Harapan kedepan, penulisan ini bisa mendapatkan saran dan juga kritik. Semoga laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca

Yogyakarta, 10 Juni 2021

Joseph Cornelius Christmerian

ABSTRAK

Gaya musik jazz Timur Tengah merupakan perpaduan yang unik dari komponen-komponen musik seperti melodi, ritme, dan harmoni berdasar pada 2 gaya musik yang berbeda dengan komponen melodi chordal, fourth askending dalam musik jazz sedangkan Timur Tengah terdapat ritme (*sombaty classical Egypt rhythm, Spanish*) dan bagian melodi Timur Tengah (Byzantine, Algerian). Tujuan tugas akhir resital ini adalah untuk mengetahui cara mengembangkan melodi, ritme, dan harmoni jazz Timur Tengah guna memperkaya teknik improvisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan cara mengumpulkan sumber pustaka, webtografi, diskografi, serta melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber. Lagu yang dipilih untuk tujuan ini adalah *All The Things You Are* yang diciptakan oleh Jerome Kern dan menggunakan format kuartet yang terdiri dari *keyboard*, saksofon, bas, dan drum set. Lagu tersebut dipilih karena relatif mudah untuk diarsangir karena memiliki alur melodi yang cukup sederhana, sehingga memudahkan penerapan unsur dan gaya musik jazz Timur Tengah. Hasil penerapan idiom-idiom tersebut sangatlah beragam. Pada unsur ritme, penulis cenderung memfokuskan iringan tangan kiri untuk piano yang menggunakan ritme *sombaty classical Egypt rhythm* dimainkan secara *arpeggio* dan ritme *Spanish* dimainkan seperti teknik *stride* pada piano. Di wilayah harmoni, yang dilakukan adalah menyusun progresi akor pada bagian *intro* serta reharmonisasi progresi akor yang asli. Di bagian improvisasi, penulis menyusun melodi berdasarkan pendekatan modal (phrygian, dorian dan aeolian), chordal, minor harmoni, fourth askending, serta tangga nada berciri khas Timur Tengah yaitu Byzantine dan Algerian. Penulis melakukan juga modifikasi melodi dengan menerapkan beberapa hal, antara lain prinsip *outside* dan *inside*, dukungan akor *suspended*, *target note* dan *passing note*.

Kata kunci: penerapan, jazz Timur Tengah, reharmonisasi, *stride*, piano

ABSTRACT

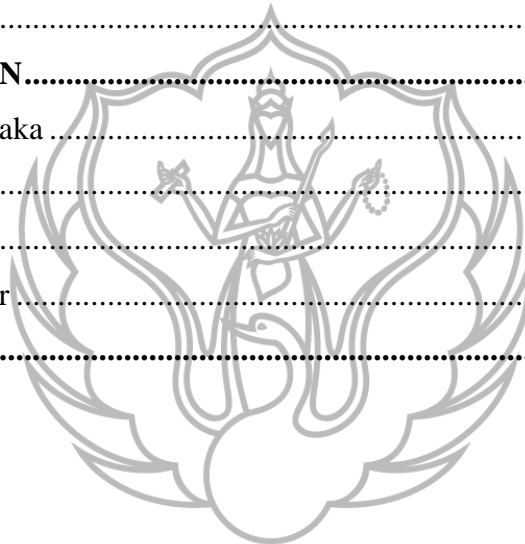
Middle Eastern jazz music style is a unique blend of musical components such as melody, rhythm, and harmony based on 2 different musical styles with chordal melodic components, fourth in jazz while Middle Eastern rhythm is (sombaty classic Egypt rhythm, Spanish) and Middle Eastern (Byzantine, Algerian) melodic sections. The ultimate goal of this recital is to find out how to develop Middle Eastern jazz melodies, rhythms, and harmonies for improvisation techniques. The research method used is qualitative by collecting library resources, webtography, discography, and conducting interviews with several sources. The song chosen for this purpose is All The Things You Are which was composed by Jerome Kern and uses a quartet format consisting of a keyboard, saxophone, bass, and drum set. The song was chosen, It is relatively easy to arrange because it has a fairly simple melody line, making it easier to apply Middle Eastern jazz elements and styles. The results of the application of these idioms vary. Instead of rhythm, the author focuses on left-handed accompaniment for the piano, which uses somбаты classic Egyptian rhythm, played arpeggio, and Spanish rhythm is played like the stride technique on a piano. In the harmony area, what is done is to arrange the chord progressions in the intro and re-harmonize the original chord progressions. In the improvisation section, the writer composes the melody based on modal approaches (phrygian, dorian and aeolian), chordal, minor harmony, fourth ascending, and the typical Middle Eastern scales, namely Byzantine and Algerian. The author also modifies the melody by applying several things, including the outer and inner principles, suspended chord support, target notes, and passing notes.

Keywords: application, jazz Middle East, reharmonization, stride

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER)	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR NOTASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Resital.....	4
D. Manfaat	4
BAB II LANDASAN RESITAL	5
A. Tinjauan Pustaka dan Repertoar.....	5
1. Tinjauan Pustaka.....	5
2. Tinjauan Repertoar.....	6
B. Teori Yang Digunakan.....	8
BAB III METODE PERANCANGAN DAN PENYAJIAN	10
A. Metode Perancangan.....	10
1. Teknik Pengumpulan Data	10
2. Analisis Data.....	12
3. Penerapan Unsur Melodi dan Ritme	12
4. Perancangan gaya musik Jazz Timur Tengah.....	14
B. Rancangan Penyajian Musik	14
1. Metode Latihan	15
2. <i>Timeline</i> Kegiatan	15
3. Konsultasi dan Evaluasi	16

4. Persiapan Alat Dan Lokasi Resital	16
5. Tata Panggung	17
6. Sound.....	17
7. Gladi Bersih	18
BAB IV PEMBAHASAN.....	19
A. Deskripsi Resital.....	19
B. Hasil Resital	20
1. Pengembangan Ritme.....	20
2. Pengembangan Harmoni	21
3. Pengembangan Melodi Improvisasi.....	22
BAB V PENUTUP	28
A. Kesimpulan	28
B. Saran	29
SUMBER ACUAN.....	31
A. Daftar Pustaka	31
B. Webtografi.....	31
C. Diskografi.....	31
D. Narasumber.....	32
LAMPIRAN.....	34

DAFTAR NOTASI

Notasi 3. 1 . Notasi asli tema lagu All The Things You Are. Sumber: <i>Real book</i>	13
Notasi 3.2 . Notasi aransemen ritme tema lagu All The Things You Are.....	13
Notasi 4.1 . Pola iringan tangan kiri pada bagian A (birama 46-49).....	20
Notasi 4.2 . Pola iringan tangan kiri pada bagian A' (birama 64 - 66)	20
Notasi 4.3 . Pengembangan harmoni <i>phyrigian</i> bagian intro (birama 1-4)	21
Notasi 4.4 . Pengembangan harmoni tema (birama 54-55)	21
Notasi 4.5 . Pengembangan melodi dengan Lick tema New York Paradox pada birama 99 dan 100	22
Notasi 4.6 . Pengembangan melodi dengan tangga nada <i>outside phrygian</i> pada birama 113.....	22
Notasi 4.7 . Pengembangan melodi dengan <i>4th ascending</i> pada birama 124-125	23
Notasi 4.8 . Pengembangan melodi dengan tangga nada <i>C dorian</i> pada birama 128.....	23
Notasi 4.9 . Pengembangan melodi dengan <i>F aeolian</i> dan <i>F phrygian</i> pada birama 132	24
Notasi 4.10 . Pengembangan melodi dengan <i>chordal</i> pada birama 133	24
Figure 4.11 . Pengembangan melodi improvisasi Munir Bashir pada birama 134.....	25
Figure 4.12 . Pengembangan melodi dengan <i>target notes</i> dan <i>passing notes</i> (birama 162 - 163)	25
Figure 4.13 . Pengembangan melodi dengan <i>Byzantine</i> pada bagian D (birama 167)	26
Figure 4.14 . Pengembangan melodi dengan tangga nada <i>Algerian</i> pada birama 170-171	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jazz Timur Tengah merupakan salah satu fenomena dalam musik yang membuka celah kreativitas bagi para musisi, sehingga dapat ditemukan sejumlah musisi mancanegara yang memadukan unsur pada jazz maupun Timur Tengah menjadi satu jenis gaya musik. Contohnya seperti musisi ternama yang sering menciptakan musik bergaya jazz Timur Tengah, yaitu Tigran Hamasyan, EYM Trio, Omer Avital, Shai Maestro, Avishai Cohen, Omri Mor dan sebagainya. Maka dari itu, bentuk musik semacam ini dapat menstimulasi kreativitas musisi dari berbagai belahan dunia untuk bereksperimen dengan mengadaptasi unsur-unsur musik tradisional manapun yang kemudian dipadukan dengan musik jazz, sehingga menimbulkan efek musik jazz yang lebih bergaya etnik.

Gaya musik jazz Timur Tengah merupakan perpaduan yang unik dari komponen-komponen musik seperti melodi, ritme, dan harmoni berdasar pada 2 gaya musik yang berbeda dengan komponen melodi bebop, chordal, fourth ascending dalam musik jazz sedangkan Timur Tengah terdapat ritme (*sombaty classical Egypt rhythm, Spanish*) dan bagian melodi Timur Tengah (Byzantine, Algerian). Maka dari itu, keunikan musik jazz Timur Tengah tersebut dapat dijadikan dasar ketertarikan untuk diterapkan bentuk melodi, ritme, dan harmoninya ke dalam permainan piano.

Unsur jazz Timur Tengah pada resital ini diterapkan secara khusus pada permainan piano dalam format kuartet yang terdiri dari saksofon alto, bas, dan drum set. Dalam hal ini, piano memegang peranan penting untuk memperkuat unsur melodi, ritme, dan harmoni dalam sebuah grup musik baik sebagai pengiring maupun solois. Saat sebagai solois, piano diiringi oleh saksofon alto, bas, dan drum set, sedangkan saat sebagai pengiring, piano mengiringi solo saksofon alto, dan drum set. Oleh sebab itu, seorang pianis sebaiknya memperhatikan peranannya dalam memainkan pola melodi, ritme, dan harmoni untuk membentuk gaya musik jazz Timur Tengah tersebut.

Akan tetapi, permasalahan dalam penerapan tersebut mulai timbul ketika mendapati banyaknya kandungan isian ritme, jenis-jenis melodi serta harmoni yang terdapat pada musik jazz Timur Tengah itu sendiri sehingga berdampak pada aplikasi ide-ide dalam permainan piano. Contohnya seperti bagaimana mencampur beberapa tangga nada minor saat berimprovisasi serta memainkan pola ritme dan harmoni iringan dengan menyesuaikan melodi pada tema maupun improvisasi di dalamnya. Maka dari itu, resital ini membahas lebih dalam lagi mengenai unsur-unsur pada gaya musik Timur Tengah dengan perpaduan unsur jazz.

Lagu yang digunakan untuk penggarapan jazz Timur Tengah ini adalah *All the Things You Are* yang diciptakan Jerome Kern. Alasan yang mendasari pemilihan lagu ini yaitu terletak pada jenis lagunya yang relatif mudah untuk diaransemen, seperti pada progresi akor, alur lagu serta melodi yang cukup sederhana, sehingga dapat disisipkan unsur gaya musik jazz Timur Tengah. Lagu

ini lebih dikembangkan lagi dari aspek melodi improvisasinya. Dari segi harmoni, terdapat beberapa perubahan dengan cara memodifikasi akor dengan unsur harmoni yang terdapat pada jazz Timur Tengah. Sedangkan pada ritmenya lebih dikembangkan dengan menambah ritme Timur Tengah pada bagian-bagian tertentu di lagu *All The Things You Are*.

Melalui penerapan jazz Timur Tengah ini, terdapat 2 masalah yang dibahas, yaitu dari segi teknis dan kreativitas. Pada teknis lebih membahas mengenai peran piano saat menjadi solois ataupun pengiring dalam memainkan gaya musik jazz Timur Tengah, sedangkan ranah kreativitas yang berkaitan dengan adaptasi unsur pada musik Timur Tengah dengan gaya permainan dalam gaya musik jazz. Penerapan ini diyakini sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan kemampuan teknis dalam bermain piano serta memperkaya referensi musikal yang terkait dengan musik dunia, salah satunya yaitu musik Timur Tengah.

B. Rumusan Masalah

Dalam penjabaran latar belakang di atas, terdapat 2 rumusan masalah yang dapat ditarik, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara mengembangkan ritme dan harmoni jazz Timur Tengah pada lagu *All the Things You Are*.
2. Bagaimanakah cara mengembangkan melodi improvisasi pada lagu *All the Things You Are*.

C. Tujuan Resital

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah tersebut, tujuan penyajian musik ini yaitu:

1. Mengetahui cara mengembangkan mengembangkan ritme dan harmoni jazz Timur Tengah pada lagu *All the Things You Are*.
2. Memperkaya metode improvisasi dengan cara mengembangkan melodi jazz Timur Tengah yang diterapkan pada lagu *All the Things You Are*.

D. Manfaat

Resital ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memperoleh pengetahuan mengenai cara memadukan gaya musik Timur Tengah dengan jazz yang dapat diterapkan ke gaya musik yang lain.
- b. Memperkaya wawasan mengenai karakteristik yang terdapat pada gaya musik jazz Timur Tengah.

2. Manfaat praktis:

- a. Memperkaya referensi permainan piano dengan unsur-unsur yang terdapat pada jazz Timur Tengah.
- b. Memperkaya metode mengenai pengembangan permainan gaya musik jazz Timur Tengah.