

**KONSEP IMPROVISASI SAKSOFON ALTO DENGAN
PENDEKATAN *CHORDAL* DAN *LICK* DALAM LAGU
YARDBIRD SUITE KARYA CHARLIE PARKER**

**JURNAL TUGAS AKHIR RESITAL
PROGRAM STUDI PENYAJIAN MUSIK**

**oleh:
Gian Asrial Nada
NIM : 17001410134**

**Semester Genap 2020/2021
PROGRAM STUDI D4 PENYAJIAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2021**

KONSEP IMPROVISASI SAKSOFON ALTO DENGAN PENDEKATAN *CHORDAL* DAN *LICK* DALAM LAGU *YARDBIRD SUITE* KARYA CHARLIE PARKER

Gian Asrial Nada¹, R.M. Singgih Sanjaya², Josias T. Adriaan²,

¹Alumnus Prodi Penyajian Musik FSP ISI Yogyakarta

Email: gianasrialn@gmail.com

²Dosen Prodi Penyajian Musik FSP ISI Yogyakarta

Abstract

This paper is entitled Concept of Alto Saxophone Improvisation With Chordal and Lick Approach in Charlie Parker's Yardbird Suite Song. The author discusses the concept of improvisation with chordal and lick approaches in swing style. What is interesting in this paper is that the report was arranged in a bigband format. Yardbird Suite is a jazz standard song by Charlie Parker arranged in bigband format by Dave Wolpe. This study uses a qualitative method with the process carried out through data collection, video, audio, analysis, exploration, and application. The conclusion of this study is improvisation using chordal can be done in a simple way to use a complicated technique. Improvisation with a lick approach, the author can stimulate imagination in creating phrases and this is very open to be developed. Arrangements with bigband format and interesting harmonies have stimulated the writer to improvise.

Keywords: *improvisation, alto saxophone, chordal, lick, Yardbird Suite.*

Abstrak

Karya tulis ini berjudul Konsep Improvisasi Saksofon Alto Dengan Pendekatan *Chordal* dan *Lick* dalam Lagu *Yardbird Suite* karya Charlie Parker. Penulis membahas konsep improvisasi dengan pendekatan *chordal* dan *lick* dalam gaya *swing*. Yang menarik dalam tulisan ini repertoar tersebut diaransemen dengan format *bigband*. Lagu *Yardbird Suite* adalah sebuah lagu *standart jazz* karya Charlie Parker yang diaransemen dalam format *bigband* oleh Dave Wolpe. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses yang dilakukan melalui pengumpulan data, video, audio, analisis, eksplorasi, dan penerapan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah improvisasi menggunakan *chordal* dapat dilakukan dengan cara sederhana sampai dengan menggunakan teknik yang rumit. Improvisasi dengan pendekatan *lick*, penulis dapat menstimulasi imajinasi dalam menciptakan frase dan hal ini sangat terbuka untuk dikembangkan. Aransemen dengan format *bigband* dan penggarapan harmoni yang menarik telah memberi stimulan penulis dalam berimprovisasi.

Kata kunci: improvisasi, saksofon alto, *chordal*, *lick*, *Yardbird Suite*.

Pendahuluan

John F. Szwed, pengamat dan penulis *jazz*, dalam bukunya yang berjudul *Memahami dan Menikmati Jazz* mengatakan *jazz* bukanlah suatu jenis irama, melainkan salah satu aliran musik. Salah satu hal yang penting dan menjadi ciri khas dalam musik *jazz* adalah improvisasi. Dalam improvisasi pemain menuangkan ide-ide permainan

yang muncul dari hasil pengalaman mendengarkan, latihan, sekaligus membentuk motorik spontanitas dalam berkesenian di musik *jazz*. Hal pertama yang sebaiknya dilakukan agar dapat berimprovisasi adalah dengan mempelajari tema lagu dan mendengarkan referensi improvisasi dari musisi lain (John F. Szwed, 2008:33-49).

Menurut John F. Szwed improvisasi adalah seni mengkomposisi dalam bermain tanpa notasi tertulis. Improvisasi telah lama dianggap sebagai ciri khas yang membedakan *jazz* dari musik lain. Szwed juga mengatakan bahwa, “musisi *jazz* berimprovisasi bukan berarti mereka bermain tanpa berfikir, atau secara alami, atau tanpa batasan, aransemen, atau rencana mengenai apa yang ingin dimainkan. Walaupun aransemen dalam improvisasi itu minim dan tidak tertulis seperti dalam *jam session*, namun tetap ada prinsip-prinsip yang disepakati bersama mengenai hal-hal baru yang akan dimainkan dan keterkaitannya dengan musik secara keseluruhan.”. Ada beberapa konsep improvisasi yang digunakan secara detail dalam bermain *jazz*, seperti: *chordal*, *phrasing*, artikulasi, bentuk lagu, *scale*, *feel*, teknik, *lick* (John F. Szwed, 2008:33-49).

Penulis menyadari ada berbagai macam konsep improvisasi yang diperlukan untuk dapat bermain *jazz* dengan benar. Untuk memainkan gaya musik *jazz* diperlukan teknik yang tinggi, dan dapat menguasai *feel jazz* yang berbeda-beda. Penjelasan tentang cara tersebut sangat penting sehingga para pemain saksofon yang ingin mempelajari konsep improvisasi pada khususnya, dan mempelajari *jazz* pada umumnya. Oleh sebab itu penulisan ini difokuskan pada cara konsep improvisasi saksofon alto dengan pendekatan *chordal* dan *lick* dalam lagu *Yardbird suite* karya Charlie Parker.

Penulis menyadari ada beberapa teknik yang diperlukan untuk dapat memainkan konsep improvisasi dan gaya musik *swing*, sehingga dapat dikatakan baik. Untuk memainkan gaya musik *jazz* diperlukan teknik yang tinggi. Sebagai contoh jika harus memainkan musik *jazz* yang berirama *swing*, maka diharuskan kita mempunyai dasar *swinging feel* yang kuat, dan artikulasi *swing* yang jelas. *Swinging feel* adalah irama yang terdengar mengayun, dan setiap ketukan utamanya akan terdengar lebih ada penekanan jika dibunyikan. Begitu juga dengan sebaliknya, jika kita ingin memainkan musik *jazz* yang berirama latin, maka kita juga perlu belajar mencari artikulasi yang baik dan menguasai *feel* latin tersebut, menurut pengalaman saya sejauh ini *feel* latin lebih sering memainkan pola ritmis pada setiap repertoar latin dan pada saat berimprovisasi. Begitu juga dengan gaya musik *jazz* yg lainnya, dibutuhkan ketekunan untuk dapat menginterpretasikannya.

Metode Penyajian Musik

Pengumpulan data pada tulisan ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif mengungkapkan data dari cuplikan dokumen. Pengumpulan data pada tulisan ini diperoleh dari berbagai media di antaranya audio, video, dan buku. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya (Suryana, 2010:20).

Terdapat 4 sumber data yang akan digunakan dalam resital ini, yaitu melalui sumber pustaka, jurnal, diskografi, dan narasumber. Berikut ini merupakan pemaparan lebih lanjut mengenai tahapan yang akan dilakukan untuk mengumpulkan data-data tersebut.

1.1. Pustaka

Penulis mengumpulkan pustaka dengan jumlah 6 pustaka sebagai referensi dalam menganalisis dan mempelajari lagu tersebut, di antaranya :

- a. Aebersold, J. (2000). *Jazz Handbook*. USA: Jamey Aebersold Jazz.
- b. Faris Maulana Malik. (2018). “Pengolahan Modes Dalam Improvisasi pada Lagu *Chega De Saudade (No More Blues)* Karya Antonio-Carlos Jobim ditinjau dari Progresi Akor”. Yogyakarta: Skripsi Prodi D4 Penyajian Musik FSP Institut Seni Indonesia.
- c. Joseph Christian Sasongko, (2017). “Penerapan Improvisasi Chordal Pada Piano Pop Jazz”. Yogyakarta: Skripsi Prodi D4 Penyajian Musik FSP Institut Seni Indonesia.
- d. Raharjo, Daniel R. A. (2019). “Penerapan Konsep Improvisasi Saksofon Tenor Sonny Stitt Pada Lagu *Anthropology* Karya Charlie Parker”. Yogyakarta: Skripsi Prodi D4 Penyajian Musik FSP Institut Seni Indonesia.
- e. Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- f. Szwed, John F. (2008). *Memahami dan Menikmati Jazz*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum.

1.2. Jurnal

Penulis mengumpulkan jurnal dengan jumlah 1 jurnal sebagai referensi dalam menganalisis dan mempelajari lagu tersebut, di antaranya :

- a. Sebuah Interpretasi dalam Musik Jazz, ditulis oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti, dan terbit dalam *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya*, 05 Desember 2019, 3 (2) 2019: 86-100.
<https://doi.org/10.24114/gondang.v3i2.13843>

1.3. Diskografi

Penulis mengumpulkan data rekaman audio, video, diskografi. Sumber berasal dari *YouTube*, dengan gaya musik *swing* sebagai referensi dalam menganalisis dan mempelajari lagu tersebut. Di antaranya :

- a. Chad Lefkowitz-Brown *Standard Sessions #8: Yardbird Suite* (Charlie Parker) <https://youtu.be/4MDOzgnxVdo> Diunggah 20 Desember 2017, Diunduh 13 Februari 2021.
- b. Charlie Parker - *Yardbird Suite* <https://youtu.be/pdLTKfYVCb0> Diunggah 13 Desember 2018, Diunduh 13 Februari 2021.
- c. *Yardbird Suite, arr. Dave Wolpe – Score and Sound* <https://youtu.be/qY3MMfsMNBM> Diunggah 10 April 2019, Diunduh 13 Februari 2021.

1.4. Narasumber

Setelah proses pengumpulan data rekaman audio, video dan menganalisis. Proses yang mendukung untuk dapat melakukan penggarapan lagu tersebut adalah dengan latihan individu dan gabungan. Melakukan latihan teknik-teknik permainan saksofon yang terdapat pada lagu tersebut, memecahkan masalah dan kesulitan yang ada pada lagu tersebut, menerapkan konsep improvisasi hasil dari teknik-teknik permainan saksofon yang telah dipelajari. Pemilihan narasumber dalam penelitian ini berdasar pada kesamaan topik penelitian antara narasumber dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis memilih narasumber yaitu Daniel R. A sebagai profesional, yang statusnya sudah selesai menempuh studi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Hasil Resital

Penulis menyajikan lagu karya Charlie Parker yang berjudul *Yardbird Suite* yang diaransemen oleh Dave Wolpe dan disajikan dalam format *bigband* dengan instrumen saksofon alto (solo), 2 saksofon alto, 2 saksofon tenor, 1 saksofon baritone, 4 trumpet, 3 *trombone*, 1 *bass trombone*, *keyboard*, *electric bass*, *electric guitar*, dan drum. Lagu *Yardbird Suite* ini dibawakan dengan tempo 170 *bpm* di kunci C mayor. Penulis melakukan penetapan irama musik yang berirama *medium up swing* di semua bagian lagu (A - B - A). Pertama intro dimainkan oleh *bigband* dan *rythm section* sebanyak 9 birama, kemudian pada birama 10 solois mengambil tema lagu diiringi *bigband* dan *rythm section* sampai pada birama 40 (satu bagian A - B - A).

Kemudian pada birama 42 masuk ke bagian solo saksofon, terdapat progresi akor C+ - Fm7 Bb7 dengan irama *medium up swing*, kemudian solois berimprovisasi sebanyak 2 bagian sampai birama 73. Improvisasi saksofon alto diakhiri dengan *bigband* dan gitar elektrik yang memainkan melodi aransemen secara unisono pada birama 74 sampai 82. Kemudian pada birama 82 disusul dengan saksofon alto membunyikan unisono bersama dengan *bigband* sampai dengan birama 87, selanjutnya pada birama 90 solois memainkan tema B akhir dengan diiringi *bigband* sampai tema A, kemudian lagu *Yardbird Suite* diakhiri dengan potongan melodi akhir lagu yang dimainkan oleh solois dan diakhiri secara bersamaan dengan membunyikan satu nada bersama dengan *rythm section* dan *bigband* pada birama 109 ketukan ke 1 ½ up.

Penulis menggunakan beberapa konsep improvisasi yang telah dibahas dalam sumber teori yang digunakan. Penggunaan konsep improvisasi dijelaskan sebagai berikut.

The image displays musical notation for the improvisation section of 'Yardbird Suite'. It consists of four staves of music in the key of C major (one sharp). The first two staves are labeled 'A1' and the last two are labeled 'A2'. Above the notes, chord progressions are indicated: AΔ7, Dm7, G7, A7, G7, F#7 (with b9 and #9 alterations), B7, E7 (with b9), C#m7, F#7, Bm7, E7, and D#m7(b9). The notation includes various rhythmic values such as quarter, eighth, and sixteenth notes, along with rests and accidentals.

Notasi 1.3 Konsep Improvisasi *Yardbird Suite* Frase Awal

Pada bagian A1 birama 1 sampai birama 6 di birama yang ditandai kotak biru. Penulis memulai frase pertama improvisasi menggunakan campuran pendekatan *chordal* dan *lick*.

A1 $A\Delta^7$ Dm^7 G^7 A^7 G^7 $F\#^7$
 B^7 E^7 $C\#m^7$ $F\#^7$ Bm^7 E^7 $\#9$ 3 $\#9$ $b9$
 A2 $A\Delta^7$ Dm^7 G^7 A^7 G^7 $F\#^7$ $b9$ $\#9$
 B^7 E^7 $b9$ $A\Delta^7$ $G\#^7$

Notasi 1.4 Konsep Improvisasi *Yardbird Suite* Bagian A

Pada bagian A1 birama awal sampai birama 5 dan A2 birama 13 sampai birama 14 nada keempat di birama yang ditandai kotak biru. Penulis memulai improvisasi menggunakan pendekatan *lick*.

B $C\#m^7$ $G\#^7$ $C\#m^7$ $F\#^7$
 Bm^7 $C\#m^7(\#5)$ $F\#^7$ $b9$ $\#9$ B^7 E^7
 A3 $A\Delta^7$ Dm^7 G^7 A^7 G^7 $F\#^7$ $b9$
 B^7 E^7 $b9$ $A\Delta^7$ $F\#^7$ Bm^7 E^7

Notasi 1.5 Konsep Improvisasi *Yardbird Suite* bagian B

Pada bagian B birama 3 sampai birama 4 di birama yang ditandai kotak biru. Penulis memulai improvisasi menggunakan pendekatan *lick*.

Notasi 1.6 Konsep Improvisasi *Yardbird Suite* bagian A akhir

Pada bagian A2 birama 1 sampai birama 3 yang ditandai kotak biru. Penulis memulai improvisasi menggunakan tema sebuah lagu yang berjudul *Pent-up House* karya Sonny Rollins. Kemudian pada birama 7 yang ditandai kotak hijau, penulis menggunakan pendekatan *lick trial augmented*.

Notasi 1.7 Konsep Improvisasi *Yardbird Suite* bagian A akhir

Pada birama 8 sampai birama 9 yang ditandai kotak merah, penulis berimprovisasi menggunakan pendekatan *lick whole tone*.

Kesimpulan

Dari hasil mengenai konsep improvisasi saksofon alto dengan pendekatan *chordal* dan *lick* dalam lagu *Yardbird Suite* karya Charlie Parker, penulis melakukan konsep improvisasi yang menjadi garis besar bagi para improvisator *jazz* untuk diketahui yaitu pada saat menggunakan *chordal*, improvisator harus lebih dulu mengetahui isi komponen setiap progresi akor, dapat dianalogikan pada lagu *Yardbird Suite* di bagian A empat birama awal terdapat progresi akor CMaj7, Fm7 Bb7, C7 Bb7, A7. Penulis dapat memainkan komponen-komponen dari progresi akor tersebut, jika dimainkan di instrumen saksofon alto maka komponen-komponen akor tersebut yaitu A-C#-E-G#, D-F-A-C(ii) G-B-D-F(v), A-C#-E-G(v) G-B-D-F(v), F#-A#-C#-E. Jika di dalam birama tersebut terdapat dua akor, penulis dapat melakukan eksplorasi hanya memainkan komponen-komponen akor yang dimainkan di dua nada saja yang diambil dari nada ketiga dan ketujuh.

Selanjutnya pada konsep improvisasi menggunakan *lick*, penulis melakukan transkrip kalimat (frase) yang tidak asing didengar di kalangan musik *jazz* seperti *lick* improvisator Charlie Parker, Chet Baker, Sonny Rollins, Dexter Gordon dan lain-lain, kemudian penulis mengaplikasikan kalimat (frase) tersebut di instrumen saksofon alto.

Penulis menggunakan *lick* tangga nada *whole tone* yang setiap nada berjarak 1. Semisal C *whole tone* susunan nada nya C-D-E-F#-G#-A#-C. Penulis menggunakan *lick whole tone* dalam lagu *Yarbird Suite* hanya pada progresi akord G7(v) CMaj7(I) dibagian B akor satu birama terakhir menuju bagian A atau yang biasa disebut akor *five one (V7-Imaj7)*. Penulis melakukan penerapan progresi V7-IMaj7 karena dengan progresi tersebut penulis dapat melakukan eksplorasi dengan memainkan *lick* yang satu linier dengan dua akor tersebut.

Saran

Untuk menerapkan konsep improvisasi saksofon alto dengan pendekatan *chordal* dan *lick* dalam lagu *Yarbird Suite* karya Charlie parker, para improvisator harus membiasakan diri dengan latihan *chordal* di semua kunci (*all keys*), dan latihan mengolah kalimat agar bisa menciptakan sebuah *lick*. Pelatihan ini harus menggunakan metronom serta diiringi dengan *backing track* progresi akor II V I untuk mempermudah meraih target *note*.

SUMBER ACUAN

Daftar Pustaka

Aebersold, J. (2000). *Jazz Handbook*. USA: James Aebersold Jazz.

Faris Maulana Malik. (2018). “Pengolahan Modes Dalam Improvisasi pada Lagu *Chega De Saudade (No More Blues)* Karya Antonio-Carlos Jobim ditinjau dari Progresi Akor”. Yogyakarta: Skripsi Prodi D4 Penyajian Musik FSP Institut Seni Indonesia.

I Gusti Anglurah Panji Sakti, 05 Desember 2019, “Sebuah Interpretasi dalam Musik Jazz”, Bali: Institut Seni Indonesia.
<https://doi.org/10.24114/gondang.v3i2.13843>

Joseph Christian Sasongko, (2017). “Penerapan Improvisasi Chordal Pada Piano Pop Jazz”. Yogyakarta: Skripsi Prodi D4 Penyajian Musik FSP Institut Seni Indonesia.

Raharjo, Daniel R. A. (2019). “Penerapan Konsep Improvisasi Saksofon Tenor Sonny Stitt Pada Lagu *Anthropology* Karya Charlie Parker”. Yogyakarta: Skripsi Prodi D4 Penyajian Musik FSP Institut Seni Indonesia.

Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.

Szwed, John F. (2008). *Memahami dan Menikmati Jazz*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum.

Diskografi

Chad Lefkowitz-Brown *Standard Sessions #8: Yarbird Suite* (CharlieParker)
<https://youtu.be/4MDOzgnxVdo> Diunggah 20 Desember 2017, Diunduh 13 Februari 2021.

Charlie Parker - *Yarbird Suite* <https://youtu.be/pdLTKfYVCb0> Diunggah 13 Desember 2018, Diunduh 13 Februari 2021.

Yardbird Suite, arr. Dave Wolpe – Score and Sound <https://youtu.be/qY3MMfsMNBM>
Diunggah 10 April 2019, Diunduh 13 Februari 2021.

Narasumber

Nama : Daniel Ryan Aditya
Usia : 24 tahun
Pendidikan : Institut Seni Indonesia
Profesi : Fakultas Seni Pertunjukan
Tgl. Wawancara : 22 Februari 2021
Keterangan : Sudah Lulus

