

**PENGEMBANGAN KONSEP PERMAINAN *DRUMSET*
ELVIN JONES PADA LAGU SOUTHERN SPIRIT KARYA
ROBERT SPUTT**

Oleh :
Yosua Yuliana Bartolomius
NIM : 17001510134

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

**PENGEMBANGAN KONSEP PERMAINAN *DRUMSET*
ELVIN JONES PADA LAGU SOUTHERN SPIRIT
KARYA ROBERT SPUTT**

Yosua Yuliana Bartolomius¹, Mohamad Alfiah Akbar², Ayub Prasetyo³

¹Alumni Jurusan Penyajian Musik FSP ISI Yogyakarta
Email : yyb1801@gmail.com

²Dosen Prodi Penyajian Musik FSP ISI Yogyakarta

Abstract

This paper discusses the development of the concept of Elvin Jones' drum set on the song Southern Spirit by Robert Sputt. The process is carried out through collecting datasets, audio data, transcribing, processing data, then concluding. The author chose Elvin Jones because he had a unique concept of the performance at that time, such as his phrasing cymbal ride when playing pattern swing. Elvin Jones was also able to highlight his ability to process four limb integration, which is a performance of coordination of 4 body parts, namely both hands and feet, as well as being able to highlight his ability in processing triplet grid foundation. The song Southern Spirit itself is an R & B fusion song composed by Robert Sputt. The song Southern Spirit was chosen by the author because this song is in stark contrast to the song performed by Elvin Jones. This study aims to find out the concept of Elvin Jones's performance then develop it and then apply it to the Southern Spirit song by Robert Sputt (it is possible can be applied to other songs). The result of this research is to apply the development of 3 Elvin Jones game concepts, namely phrasing, four limbs integration, and triplet grid. The author arranged the electric guitar solo on Southern Spirit to become a rhythm pattern swing to apply the triplet grid concept to the comping snare, as well as to apply the hit playing in the style of Elvin Jones

Keywords: drumset, development, concept, Elvin Jones, southern spirit

Abstrak

Karya tulis ini membahas tentang pengembangan konsep permainan *drumset* Elvin Jones pada lagu Southern Spirit karya Robert Sputt. Prosesnya dilakukan melalui pengumpulan data kepustakaan, data audio, mentranskrip, melakukan pengolahan data, kemudian menyimpulkan. Penulis memilih Elvin Jones karena ia memiliki konsep permainan yang unik pada masanya, seperti kalimat *phrasing cymbal ride* nya ketika memainkan pattern swing. Elvin Jones juga mampu menonjolkan kemampuannya dalam mengolah *four limb intergration* yaitu permainan koordinasi 4 anggota tubuh yaitu kedua tangan, dan kedua kaki, juga mampu menonjolkan kemampuannya dalam pengolahan *triplet grid foundation*. Lagu Southern Spirit sendiri adalah sebuah lagu *fusion R & B* komposisi Robert Sputt. Lagu Southern Spirit dipilih penulis karena lagu ini sangat kontras perbedaannya dengan lagu yang dibawakan oleh Elvin Jones. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep permainan Elvin Jones kemudian mengembangkannya lalu diterapkan ke dalam lagu Southern Spirit karya Robert Sputt (tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan ke dalam lagu yang lain). Hasil penelitian ini adalah menerapkan pengembangan dari 3 konsep permainan Elvin Jones, yaitu *phrasing, four limbs integration, dan triplet grid*. Penulis mengaransemen bagian solo

electric guitar pada lagu *Southern Spirit* untuk menjadi *rhythm pattern swing* untuk menerapkan konsep *triplet grid* pada *comping snare*, juga untuk menerapkan permainan *hit* dengan gaya Elvin Jones.

Kata kunci: *drumset*, pengembangan, konsep, Elvin Jones, *Southern Spirit*.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, kemajuan dan perkembangan musik cukup pesat dan tidak terbendung. Baik itu dalam hal *sound*, gaya bermain, genre musik yang semakin berkembang sehingga memiliki cabang dan menjadi sebuah genre musik yang baru. Begitu pula dengan teknik permainan, dan konsep permainan seorang musisi dalam bermain musik, semakin diperbaharui dari waktu ke waktu hingga saat ini, banyak teknik-teknik baru yang ditemukan, dikembangkan, dimodifikasi, dan dijadikan sebagai alat bantu bagi para pemain musik dalam memainkan bagian tertentu dalam musik, kemudian dibawakan pada sebuah pertunjukan.

Dalam semua pembaharuan tersebut tentu ada benang merah yang menjadi dasar dari terciptanya hal - hal tersebut didalam dunia musik. Seperti pada instrumen *drumset* yang pada awalnya *bass drum* dan *snare drum* adalah instrumen yang terpisah dan dimainkan oleh 2 orang pada *marching band*. Kemudian instrument tersebut mulai berubah dalam cara memainkannya ketika William F. Ludwig menciptakan pedal *bass drum* yang dimainkan menggunakan kaki. Kemudian kemajuan tersebut didukung dengan *cymbal* yang juga dapat dimainkan oleh 1 orang pemain perkusi bersamaan dengan *bass drum* dan *snare* (Fidyk, 2010).

Semenjak saat itu istilah *drumset* pun mulai tenar digunakan dikalangan pemain perkusi. Tak berhenti disitu, *drumset* mengalami penambahan elemen ketika, Gene Krupa menambahkan *tom drum* berukuran kecil yang dilekatkan pada *bass drum*, dan *tom* berukuran lebih besar ditaruh pada lantai, sehingga sampai saat ini kita mengenalnya dengan istilah "*floor tom*" walaupun peletaknya tidak dilantai lagi. Lalu disusul dengan kombinasi *crash cymbal*, *ride cymbal*, sehingga *drumset* inilah yang hingga saat ini digunakan oleh *drummer* pada masa kini.

Glass (2013) dalam "History of the Drumset - Part 1" menjelaskan Perkembangan *drumset* beserta elemen didalamnya, yang terjadi dari masa ke masa sangat erat kaitannya dengan perkembangan "*American music*" seperti *bass drum* dan *snare* yang dimainkan secara terpisah di era *marching band*, kemudian berkembang menjadi *double drumming* di era *early jazz* atau *ragtime*, kemudian penambahan *ride cymbal* di era *swing*, dan terus berkembang ke era *bebop*, *hardbop*, *post bop*, *cool jazz*, *free jazz*, dan *fusion* sampai saat ini . Dengan bermunculnya genre musik dari masa ke masa, instrumen *drumset* tentu melakukan banyak penyesuaian seperti irama yang dimainkan, produksi *sound*, dan tentunya beberapa pengembangan teknik dalam memainkan *drumset*. Dalam resital tugas akhir ini, penulis secara spesifik membahas perkembangan konsep dan teknik permainan instrument *drumset* pada musik *jazz* di era *post bop* 1960.

Drumset sering digunakan dalam format ansambel *jazz*, karena perannya sebagai *time keeping* (penjaga tempo) dalam sebuah ansambel, baik itu dalam format *jazz trio*, *jazz quartet*, *big band* dan format ansambel *jazz* lainnya. *Time keeping* yang dilakukan *drummer* dalam musik *jazz* umumnya dilakukan dengan memainkan *ride cymbal*. Sejak tahun 1920 permainan *ride cymbal* oleh *drummer* dapat digambarkan dengan notasi sebagai berikut :

Notasi 1 Permainan *Ride Cymbal*

Notasi triplet pada gambar di atas menunjukkan bahwa not 1/8 adalah not yang diayun (*swing*). Namun notasi di atas hanya sebuah pendekatan untuk dapat menggambarkan permainan *ride cymbal* dalam ansambel *jazz*. Nyatanya setiap *drummer jazz* tidak memainkan persis seperti pada notasi di atas. Setiap *drummer* memiliki interpretasi yang unik dalam memainkan irama tersebut, baik secara dinamika, *tone*, dan perubahan pola secara dinamis dalam memainkannya. Bahkan beberapa *drummer* dikenali dengan masing – masing gaya mereka dalam memainkan pola ini, salah satunya adalah Elvin Jones. Dalam resital akhir ini, penulis akan membahas konsep permainan dari salah satu *drummer* yang cukup memberi kontribusi banyak dalam musik *jazz*, yaitu Elvin Jones.

Pada tahun 1960 John Coltrane (*Saxophonist*) merekrut Elvin Jones untuk menggantikan Billy Higgins (*drummer*) dalam band “John Coltrane Quartet” yang beranggotakan John Coltrane (*Saxophone*), Jimmy Garrison (*Upright Bass*), McCoy Tyner (*Piano*), dan Billy Higgins (*Drumset*) yang digantikan oleh Elvin Jones. Pada tahun itu Elvin Jones membawa sebuah gaya baru dalam permainan *drumset jazz* dan ansambel *jazz*, dengan konsep bermainnya yang kala itu cukup berbeda (Elmes, 2005).

Elmes (2005) menjelaskan 4 hal tentang konsep permainan *drum* Elvin Jones diantaranya :

- 1) *Phrasing*, Frase yang lebih musikal seperti pada permainan *ride cymbal*, kemudian permainan *syncopation* dan *hit*. Kemudian memanfaatkan harmoni dasar pada lagu, dan mengemasnya menjadi permainan ritmis dalam *drumset*.
- 2) *Four limb intergration*, yaitu memanfaatkan elemen lain dalam *drumset* untuk mendukung permainan *ride cymbal*. Dalam hal ini pemanfaatan elemen lain dalam *drumset* yang dimaksud adalah, dengan mengintergrasikan keempat anggota tubuh yaitu kedua tangan, dan kedua kaki. Umumnya konsep ini mengacu kepada kemampuan seorang *drummer* yang mampu mengoordinasikan permainan tangan kanan, kiri, serta kaki kanan, kiri dengan baik. Seperti memainkan teknik *single stroke* pada kaki kanan dan tangan kiri dalam *subdivision* yang beragam
- 3) *Triplet grid foundation*, membangun frase dan memberikan isian pada permainan *drumset* dengan memanfaatkan not triplet sebagai *pulse*.
- 4) *The drumset as one instrument*, memanfaatkan seluruh komponen *drumset* untuk merespon dan melengkapi permainan ansambel musik. Juga menentang pendekatan tradisional yang sebelumnya telah ditentukan, seperti peran pada *hihat* yang sebelumnya hanya pada ketukan 2 dan 4, namun dapat dimainkan dengan lebih dinamis oleh Elvin Jones.

Penulis tertarik untuk mencoba mengembangkan permainan Elvin Jones ini dan menerapkannya dalam ansambel *jazz*. Lagu yang akan dijadikan sebagai media pengembangan teknik permaiann Elvin Jones dalam resital akhir ini adalah “Southern Spirit” karya Robert Sputt. Lagu ini dirilis pada tahun 2020, yang dibawakan oleh Marcus Gilmore bersama grup “The Ghost Note” dalam acara “Zildjian Live Show”. Beberapa hal yang akan penulis coba untuk adaptasi dari permainan Elvin Jones adalah seperti, *phrasing* kalimat solo dengan gaya Elvin Jones, *swing feel*, *syncopation*, dan *comping*. Harapannya hal ini dapat memberi referensi dengar yang baru bagi para penikmat musik *jazz*, dan referensi bagi para musisi, khususnya bagi para *drummer*.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan beberapa langkah untuk melakukan pengembangan konsep permainan *drumset* Elvin Jones pada lagu Southern Spirit karya Robert Sputt, antara lain:

1. Penulis mengumpulkan data diskografi atau rekaman audio beberapa lagu dengan konsep permainan *drumset* Elvin Jones sebagai referensi dalam menganalisis dan mempelajari lagu tersebut.
2. Penulis menganalisis konsep permainan *drumset* Elvin Jones secara teknik, tema lagu, supaya dapat mereinterpretasikannya dengan baik.
3. Penulis berlatih dan bermain berdasarkan konsep permainan *drumset* Elvin Jones.
4. Penulis menerapkan formula improvisasi Sonny Stitt pada bentuk lagu yang sama namun dengan progresi akor yang berbeda kemudian mengembangkannya.

Hasil Resital

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan 3 konsep yang dijelaskan oleh Elmes (2005), yaitu *phrasing* yang akan berfokus pada phrasing ride cymbal Elvin Jones, *four limb intergration* yaitu koordinasi tangan dan kaki, dan *triplet grid* yang berfokus pada *comping snare* pada bagian dalam lagu Southern Spirit.

Penulis memfokuskan solusi bagaimana cara mengeksplorasi lagu Southern Spirit dengan baik dan mengembangkannya melalui beberapa analisis, eksperimen, pengembangan, dan latihan, sehingga dapat menjadi media untuk menerapkan pengembangan konsep permainan *drumset* Elvin Jones, dan dapat menyajikan musik yang diinginkan

Pada bagian intro penulis menerapkan pengembangan *phrasing ride cymbal* Elvin Jones yang dimainkan pada lagu Passion Dance karya McCoy Tyner. Pengembangan ini dilakukan dengan cara menambahkan *snare drum* yang mengikuti *phrasing ride*

Notasi 2 Notasi pada bagian solo *electric guitar*

Pada bagian solo *electric guitar*, progresi *chord* yang dimainkan tetap sama seperti *prechorus*, namun pada bagian ini dilakukan aransemen pada pola pukulan *drumset* menjadi pola pukulan *double time swing* tujuannya adalah untuk menerapkan pengembangan konsep permainan *drumset* Elvin Jones pada bagian *comping* dan menerapkan konsep *triple grid foundation*. Pada bagian ini transisi dimulai dengan permainan *roll* pada *snare* sebanyak satu ketuk, kemudian *hit* pada ketukan 1 menggunakan *cymbal crash* lalu diberikan *hit* lagi menggunakan *open hi hat* pada ketukan 4.

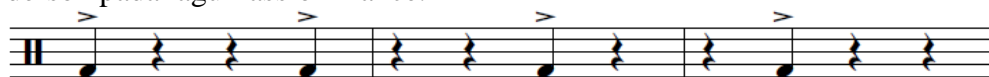
Pada bagian solo *electric guitar* penulis menerapkan beberapa pengembangan dari permainan Elvin Jones, seperti triplet grid pada birama 106 -108 yang penulis orkestrasikan pada *bass drum* dan *snare drum*.

Notasi 3 Orkestrasi *triplet grid* pada *bass drum* dan *snare drum* birama 107-109

Kemudian pada birama 112 solo *electric guitar* penulis menerapkan *hit* yang penulis transkrip dari permainan Elvin Jones bersama McCoy Tyner, Ron Carter, dan John Henderson pada lagu *Passion Dance*.

Notasi 4 *Hit* Elvin Jones dalam lagu *Passion Dance*

Kemudian penulis mengaplikasikan hit tersebut kedalam permainan ketika mengiringi solo *electric guitar*. Pada penerapannya penulis menaruh *hit* tersebut pada *ride/crash* dan *open hi-hat* seperti pada notasi dibawah ini.

Notasi 5 Penerapan *Hit* Elvin Jones pada Solo *Guitar* dalam lagu *Southern Spirit*

Pada bagian solo *drumset* penulis memainkan konsep *four limb intergration* yang penulis ambil dari buku *4 way Coordination*

Notasi 6 Notasi Penerapan *Four Limb Intergration* pada solo *drumset*

Pada bagian solo *electric guitar*, penulis mengembangkan *comping snare* yang ditranskrip dari permainan *drumset* Elvin Jones.

Notasi 7 *Phrasing comping snare drumset* pada solo *electric guitar*

Kemudian pada solo *drumset* penulis menerapkan konsep *triplet grid foundation* dan *four limb intergration* dari Elvin Jones pada lagu *Three Card Moly* dengan memberi aksentuasi pada ketukan dalam *triplet grid* yang dimainkan dalam notasi $1/16$ *triplet* kemudian menerapkan orkestrasi pada elemen *crash*, *bass drum*, dan *snare*.

Notasi 8 Penerapan *triplet grid* dalam solo *drumset*

Kesimpulan

Berdasarkan data - data pembahasan dalam penulisan Tugas Akhir Resital ini, penulis menemukan bentuk lagu dan pola ritme yang ada pada lagu *Southern Spirit* karya Robert

Sputt dengan melakukan analisis dan mentranskrip keseluruhan lagu tersebut. Dari hasil yang ditemukan, 4 *rhythm pattern* yang berbeda pada lagu tersebut.

Penulis menerapkan pengembangan dari 3 konsep permainan Elvin Jones, yaitu *phrasing*, *four limbs integration*, dan *triplet grid*. Penulis mengaransemen bagian solo *electric guitar* pada lagu Southern Spirit untuk menjadi *rhythm pattern swing* untuk menerapkan konsep *triplet grid* pada *comping snare*, juga untuk menerapkan permainan *hit* dengan gaya Elvin Jones. Setelah itu penulis melatih bagian tersebut secara berulang.

Penulis menerapkan pengembangan konsep *phrasing ride cymbal* pada bagian *intro* lagu Southern Spirit. Kemudian konsep *four limb intergration* yang merupakan salah satu konsep permainan Elvin Jones yang penulis letakan pada bagian solo *drumset*, dan mengorkestrasikannya pada *drumset*.

Saran

Saran ini ditujukan untuk semua pemain *drumset* yang ingin mempelajari konsep permainan *drumset* Elvin Jones dan penerapannya. Kesulitan yang dihadapi penulis ketika mempelajari konsep permainan *drumset* Elvin Jones adalah ketika mentranskrip beberapa permainan *drumset* Elvin Jones yang penulis cantumkan dalam tinjauan repertoar, penulis menyarankan untuk memperbanyak transkrip permainan *drumset* walaupun hanya 2 sampai 3 birama, hal itu dapat melatih pendengaran dan melatih motorik dalam memainkan *phrasing* yang jarang kita mainkan. Kemudian pada *four limbs* penulis menyarankan untuk memperlancar koordinasi antara kaki dan tangan dengan menggunakan metronome dan harus dimulai dari tempo yang sangat lambat sebelum ke tempo yang cepat.

Sumber Acuan

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlgren, Marvin. 1991. *4-Way Coordination*. Warner Bros, Miami
- Datseris, G., dan Ziείς, A. 2019. *Microtiming Deviations and Swing Feel in Jazz*, Retrieved from <https://www.nature.com/articles/s41598-019-55981-3>
- Elmes, Barry 2005. *Elvin Jones: Defining His Essential Contributions to Jazz*. Thesis, Faculty of Graduate Studies In Partial Fulfilment. Toronto: York University
- Fidyk, Steve. 2010. *History of Drumset*, 2. Retrieved from <https://www.scribd.com:https://www.scribd.com/document/46137080/Steve-Fidyk-History-Drum-Set>
- Guiliana, Mark. 2016. *Exploring Your Creativity On the Drumset*. Hudson Music, U.S.A
- Hyatt, Greg. 2004. *Get Locked: For Bass & Drums: the Ultimate Guide to Creating a Solid Rhythm*. Alfred Music, U.S.A
- Szwed, J. (2008). *Memahami dan Menikmati Jazz*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Diskografi

Elvin Jones Quartet -Three Card Molly

Dapat diakses dari

<https://www.youtube.com/watch?v=pHulrp03qnk>

Freddie Hubbard - Crisis

Dapat diakses dari

<https://www.youtube.com/watch?v=4kHFI-CstyI>

History of the Drumset - Part 1, 1865 - Double Drumming

Dapat diakses dari
<https://www.youtube.com/watch?v=qM869WYpp-0>
History of the Drumset - Part 3, 1900's - The Bass Drum Pedal
Dapat diakses dari
<https://www.youtube.com/watch?v=K2nejXnhDZc>
McCoy Tyner – Passion Dance
Dapat diakses dari
<https://www.youtube.com/watch?v=73VczRfu9Kg&t=334s>
Triplet Grid – How to Play The Triplet Grid
Dapat diakses dari
<https://www.youtube.com/watch?v=Y37gj-SKaeE>
Z LIVE One on One with Aaron Spears and Marcus Gilmore
Dapat diakses dari
<https://www.youtube.com/watch?v=hLBAhrJOpEk>
Zildjian LIVE! - Marcuss Gillmore
Dapat diakses dari
<https://www.youtube.com/watch?v=U33YkWvSr4w>

