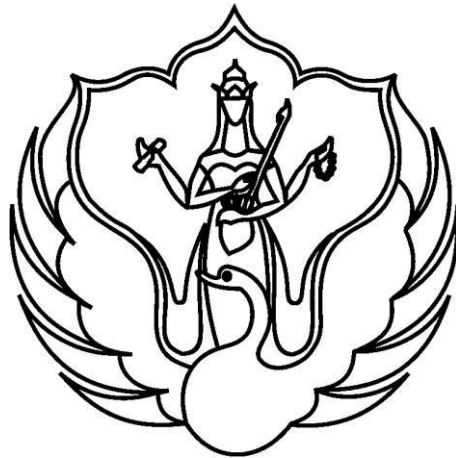

TUGAS AKHIR RESITAL

**IMPLEMENTASI *SCAT SINGING* ELLA
FITZGERALD PADA LAGU LAYANG-LAYANG
KARYA ISMAIL MARZUKI**

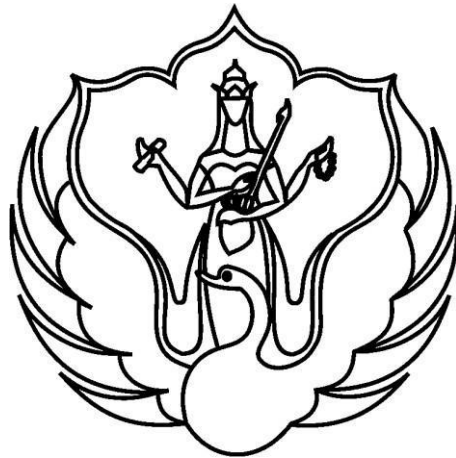

Oleh:
Jeanne Christella
NIM. 17001190134

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

TUGAS AKHIR RESITAL

**IMPLEMENTASI *SCAT SINGING* ELLA
FITZGERALD PADA LAGU LAYANG-LAYANG
KARYA ISMAIL MARZUKI**

Oleh:
Jeanne Christella
NIM. 17001190134

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

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Resital ini diajukan oleh Jeanne Christella NIM 17001190134, Program Studi D4 Penyajian Musik, Jurusan Penyajian Musik, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta (**Kode Prodi: 91321**), telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Tugas Akhir pada tanggal 27 Juni 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing

Agnes Tika Setiari, M.Sn.
NIP. 19910104 202012 2 017

Penguji Ahli/Anggota

Dr. Suryati, M.Hum.
NIP. 19640901 200604 2 001

Ketua

Jurusan/Program Studi/Ketua/Anggota

Drs. Josias T. Adriaan, M.Hum.
NIP. 19610116 198903 1 003

Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Siswanda, M.Sn.
NIP. 19691106 198803 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karunia dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir resital yang berjudul “Implementasi *Scat Singing* Ella Fitzgerald Pada Lagu Layang-layang Karya Ismail Marzuki” dengan baik. Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma Empat (D4) Jurusan Penyajian Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyelesaian laporan ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

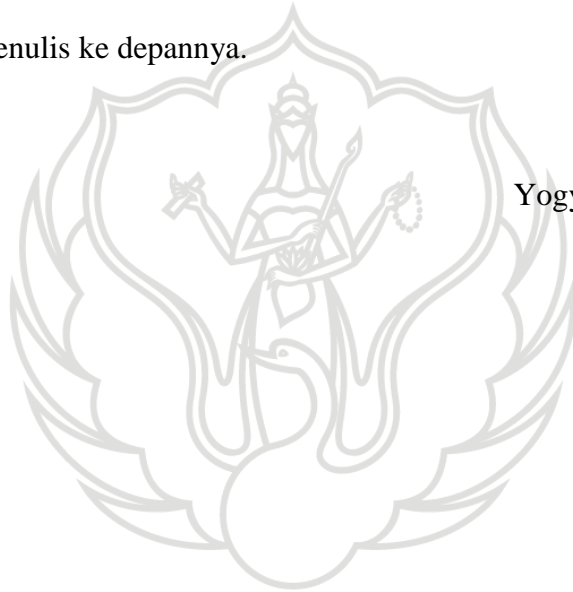
1. Drs. Josias T. Adriaan, M.Hum. selaku Ketua Prodi Penyajian Musik, telah memberikan banyak informasi, pengalaman, pengetahuan dan saran bagi penulis selama berkuliah.
2. Rahmat Rahajo, M.Sn. selaku Sekretaris Prodi Penyajian Musik, telah membantu dalam memberikan informasi dan mengarahkan penulis dalam teknis pelaksanaan tugas akhir ini.
3. Agnes Tika Setiarini, M.Sn selaku Dosen Pembimbing sekaligus dosen mayor selama penulis berkuliah di ISI Yogyakarta. Selalu sabar, baik, tidak pernah marah, dan banyak membantu dalam proses penyelesaian laporan yang banyak kendala ini. Tanpa bantuan ka Tika, mungkin laporan ini tidak dapat terselesaikan.
4. Dr. Suryati, M.Hum. selaku Dosen Penguji Ahli yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian laporan ini.

5. Drs. Siswanto, M.Hum selaku Dosen Wali. Terimakasih atas saran dan jasanya selama penulis berkuliah.
6. Asriuni Pradipta, S.S. selaku dosen mayor. Banyak memberikan pengetahuan baru, kritikan, nasehat selama mengajar baik itu dalam lingkungan dan luar kampus. Cara belajar yang membuat suasana lebih santai, semangat tapi masalah tugas tetap harus tepat waktu hehehe.
7. Dosen-dosen ISI Yogyakarta yang sudah mengajarkan banyak hal, baik itu melalui teori maupun pengalaman hidup selama bermusik. Itu semua merupakan pembelajaran dan bekal bagi penulis untuk mengembangkan talenta bermusikselanjutnya.
8. Papah, mamah, kakakku Sisco yang sudah banyak memberi dukungan, semangat, waktu, dan tenaga sampai akhirnya bisa sampai tahap ini. Semoga selalu membahagiakan dan membanggakan sampai kalian tua. Dapat membalas jasa dan pengorbanan kalian.
9. Keluarga besar dan semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan semangat selama masa-masa perkuliahan. Semoga semua doa dan harapan kalian dapat menjadi penuntun kesuksesan penulis nanti.
10. Terimakasih juga untuk bang Ramanda yang dulu sebelum tes mandiri di ISI Yogyakarta sudah banyak membantu penulis. Mencari tempat les vokal dan mengajarkan membaca notasi balok. Jasamu akan selalu diingat bang. Semua ini berkat campur tanganmu juga. Thank you bang Mandaaaaa.

11. Sahabat-sahabat tersayang Naomi, Tia, Winda, Anis, yang menjadi tempat bercerita selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Berbagai kendala yang dihadapi akhirnya satu persatu dapat diselesaikan berkat saran dan dukungan kalian.
12. Temanku selama perkuliahan terkhusus anak-anak vokal, Trephena, Adila dan Rere. Masa-masa perjuangan kita selama kuliah akan selalu tersimpan di memori. Malas dan takut setiap jadwal kuliah Pak Singgih, belajar baca notasi, belajar aransemen, mencari lagu dan latihan untuk tugas mayor, bolos, rajin, malas, bahkan mengulang mata kuliah yang nilainya jelek. Akhirnya dari sekian banyak anak-anak vokal, kita bisa bertahan sampai akhir guys. Semoga nanti bertemu kembali dengan kesuksesan masing-masing ya. AMIN.
13. Teman-teman Penyajian Musik angkatan 2017, terimakasih untuk pengalaman, keseruan selama 4 tahun ini guys. Terimakasih sudah saling membantu dan mendukung. Rasanya baru kemarin saling kenal, sekarang perlahan-lahan berpisah untuk mencapai kesuksesan masing-masing.
14. Kakak-kakak dan adik-adik tingkat yang sudah memberikan motivasi, pengalaman bermusik, pengalaman hidup, pengetahuan yang tidak didapatkan di kampus. Semoga kalian selalu diberkati Tuhan untuk rencana kehidupanselanjutnya. Sukses semua ya!
15. JVM Production, tim pengiring (Ka Yoshua, Hanif, Daniel, Erland), Maeztro Production, Rahman Studio, yang ikut membantu dalam proses tugas akhir ini. Tanpa kalian semua ini tidak dapat terselesaikan. Terkhusus Daniel, terimakasih banyak sudah mau direpotkan. Jasamu akan selalu diingat, pasti.

16. Terimakasih untuk semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Semoga Tuhan menyertai dan membalas kebaikan kalian selama penulis berkuliah dan menyelesaikan tugas akhir ini. Semua pengalaman yang penulis dapatkan akan menjadi bekal untuk mengembangkan diri, mengeskplor diri, belajar lagi, menambah pengalaman agar dapat dibagikan kembali kepada teman-teman yang lain.

Penulis sadar terdapat banyak kekurangan dalam karya tulis ini. Penulis berharap, pembaca dapat memberikan saran, masukan, dan kritikan agar menjadi perbaikan bagi penulis ke depannya.

Yogyakarta, 29 Juni 2021

Jeanne Christella

ABSTRAK

Karya tulis “Implementasi *Scat Singing* Ella Fitzgerald Pada Lagu Layang-layang Karya Ismail Marzuki” dipengaruhi oleh ketertarikan penulis pada *scat singing* dan lagu Indonesia lawas. *Scat singing* sama halnya dengan improvisasi pada instrumen namun berciri khas penggunaan suku kata yang diucapkan secara spontan. Penyanyi jazz yang terkenal dan memiliki kemampuan *scat singing* ini adalah Ella Fitzgerald. Kemampuan yang ia miliki menjadi daya tarik bagi banyak penyanyi jazz di dunia, membuatnya menjadi salah satu referensi vokalis dan *influence* yang menarik. Tujuan dari karya tulis ini adalah memberikan informasi dan mengetahui apa saja tahapan yang bisa dilakukan ketika ber-*scat singing*, baik itu melalui rangkaian nada, ritmis, suku kata yang diciptakan tanpa mengesampingkan interpretasi dari lagu tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Proses dalam penelitian karya tulis ini diperoleh dari kepustakaan, diskografi, analisis dan eksplorasi. Menurut hasil dari penelitian ini Ella Fitzgerald sering menggunakan suku Du, Di, Dn, Bad, Pa, Tey, Tu, Wei/wey, huruf vokal yang sering dinyanyikan i,u, a,u. Pada penerapannya *scat singing*, Ella banyak menggunakan not 1/8 dan pada beberapa bagian terdapat sinkopasi. Selain itu, pada beberapa bagian menggunakan teknik *mix voice* dan *belting*. Lagu Layang-layang memiliki bentuk lagu seperti *jazz standart* dan lirik lagunya yang menggunakan kata-kata kiasan. Sama seperti pada lagu-lagu jazz, sering dijumpai lagu yang menggunakan kata-kata untuk menggambarkan makna tersirat.

Kata kunci: Implementasi; *scat singing*; Ella Fitzgerald; lagu Layang-layang; Ismail Mar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR NOTASI.....	x
DAFTAR TABEL.....	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penyajian Musik	3
D. Manfaat Penyajian Musik.....	3

BAB II. LANDASAN RESITAL

A. Tinjauan Pustaka dan Repertoar	5
1. Tinjauan Pustaka.....	5
2. Tinjauan Repertoar	6
B. Teori Yang Digunakan.....	7
1. Scat Singing	7
2. Implementasi	8
3. Biodata Ella Fitzgerald	9

BAB III. METODE PERANCANGAN DAN PENYAJIAN

A. Metode Perancangan.....	11
1. Pengumpulan Data	11
2. Analisis Data	14
3. Eksplorasi.....	14
B. Rancangan Penyajian Musik.....	16
1. Metode Latihan	17
2. Konsultasi Dan Evaluasi	17
3. Gladi.....	18

BAB IV. HASIL PENYAJIAN MUSIK

A. Deskripsi Penyajian Musik	19
B. Gaya <i>Scat Singing</i> Ella Fitzgerald	21
C. Penerapan <i>Scat Singing</i> Ella Fitzgerald	23

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	27
B. Saran	28

SUMBER ACUAN

A. Daftar Pustaka.....	29
B. Diskografi	30
C. Narasumber	30

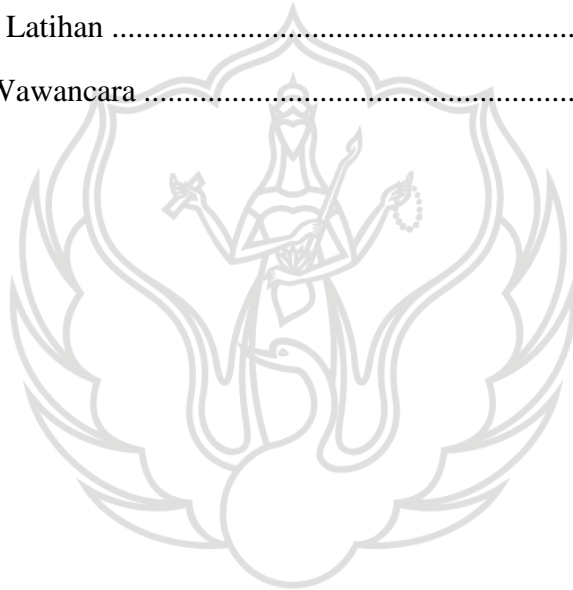
LAMPIRAN.....	34
----------------------	-----------

DAFTAR NOTASI

Notasi 3.2 Improvisasi Lagu Layang-Layang	16
Notasi 4.1 Konsep Pendekatan Akor	23
Notasi 4.2 Konsep Pengembangan Melodi	24
Notasi 4.3 Konsep Pengembangan Melodi	25

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Latihan	17
Tabel 3.2 Hasil Wawancara	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Improvisasi vokal adalah istilah lain untuk nyanyian scat, mirip dengan improvisasi instrumental dimana improvisasi secara spontan menciptakan melodi baru di atas progresi akor sebuah lagu (*The scat singing dialect: An introduction to vocal improvisation - The Choral Journal*, halaman 28-42 - Michele Weir 2015). *Scat singing* merupakan bentuk improvisasi vokal yang diucapkan dengan mulut. Lirikinya diucapkan secara spontan dan tidak memiliki makna. Teknik ini melekat pada vokalis *jazz*, menjadi ciri khas keterampilan menciptakan ritme, ritmis, suara dan melodi sendiri secara kreatif menggunakan suku kata. *Scat singing* akan lebih baik dilakukan dalam keadaan yang tenang dan nyaman karena hal ini berpengaruh terhadap penampilan. Jika tidak dalam keadaan tersebut, vokalis tidak dapat bernyanyi secara bebas, muncul perasaan malu, takut, sehingga berpengaruh terhadap proses kreatifitas menciptakan nada-nada dan suku kata baru.

Biasanya *scat singing* diterapkan setelah vokalis menyanyikan melodi dan lirik lagu asli. Setelah itu, vokalis bebas untuk eksplorasi, mengekspresikan ide, kreatifitas yang dimiliki tanpa ada batasan selama *scat* tersebut tidak keluar jalur dari akor yang dimainkan. Oleh karena itu, penyanyi juga harus memiliki pendengaran yang baik sehingga dapat membantu dalam pemilihan nada yang tepat dan sesuai. Cara tersebut dapat ditemukan pada vokalis *jazz*, Ella Fitzgerald,

sebagai salah satu penyanyi *jazz* yang menginspirasi dan membantu penulis dalam mengembangkan kemampuan *scat singing*. Dalam gaya *scat singing*-nya, Ella Fitzgerald sering mengadaptasi permainan improvisasi alat tiup saksofon dan terompet lalu diterapkannya kedalam vokal. Ide awal untuk mengimitasi suara instrumen yang sama seperti manusia adalah saksofon dan terompet namun tiap vokalis dapat memilih cara mana yang memudahkan mereka (Angela Raffaello, 2020). Selain itu, Ella menyanyikannya secara ritmik dan menyesuaikan akor lagu. Ella Fitzgerald merupakan panutan bagi vokalis atau penyanyi-penyanyi *jazz*, ia pun dijuluki sebagai “*The First Lady Of Song, Queen Of Jazz*” karena kemampuan yang dimilikinya sebagai penyanyi *jazz* dan *scatting*.

Scat singing sangat erat hubungannya dengan penyanyi *jazz*, jika vokalis *jazz* bernyanyi tanpa ada *scat singing* seperti ada sesuatu yang kurang sebagai ciri seorang penyanyi *jazz*. Namun, tidak menuntut semua penyanyi *jazz* harus memperelajari dan menyukai *scat singing*. Semua kembali kepada penyanyi tersebut. Penulis mengangkat *scat singing* didasari oleh keresahan orang-orang yang ada disekitar karena beranggapan bahwa *scat singing* itu sulit untuk dipahami. Penulis berharap dengan mengangkat *scat singing* ke dalam tugas akhir akan menambah minat para vokalis pada *scat singing* dan mengubah pola pikir masyarakat agar lebih menyukai *scat singing*.

Tahapan penelitian yang dilakukan penulis, mentranskrip, menemukan konsep dan gaya dari *scat singing* Ella Fitzgerald. Lalu penulis akan memainkannya pada lagu Layang-layang karya Ismail Marzuki yang akan di aransemen ulang. Lagu tersebut merupakan lagu Indonesia yang bernuansa retro

atau lagu jaman dahulu atau lagu lawas. Lagu ini dipilih karena *form*-nya seperti *jazz standart* dan akor yang digunakan juga sederhana. Pada lagu Layang-layang ini, penulis akan melakukan *scat singing* yang sudah di pelajari dan di konsep dari karya-karya Ella Fitzgerald.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Gaya *scat singing* Ella Fitzgerald.
- b. Proses mengimplementasikan *scat singing* Ella Fitzgerald pada lagu Layang-layang.

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka diperoleh tujuan sebagai berikut:

- a. Memahami gaya *scat singing* Ella Fitzgerald.
- b. Memahami proses mengimplementasi *scat singing* Ella Fitzgerald pada lagu Layang-layang.

D. Manfaat

Adapaun manfaat penulisan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan pengajaran vokal pop *jazz*
- b. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi baru dalam hal implementasi *scat singing*

2. Manfaat Praktis

- a. Memperkaya kolaborasi dan eksplorasi.
- b. Perwujudan eksplorasi gaya improvisasi vokal jazz ke dalam lagu Indonesia lawas.

