

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Musik jazz muncul pada awal pergantian abad ke-20 yang dikembangkan oleh orang Afrika-Amerika dan dipengaruhi oleh penggabungan antara struktur harmonik Eropa dan ritmik Afrika. Musik *jazz* terus berkembang melewati beberapa fase yang awal perkembangannya dari ragtime dan blues yang sering ditandai dengan sinkopasi, permainan polifonik, dan teknik improvisasi.¹

Pada era awal kemunculan jazz, instrument gitar hanya berfungsi sebagai pengiring *band* dan belum bisa dijadikan sebagai *soloist* karena gitar masih berbasis akustik dengan volume yang kecil, maka tidak dapat meimbangi volume dari instrumen *soloist*. Les Paul dan George Barnes mengembangkan gitar listrik hingga pertengahan 1930-an, lalu pada tahun ini Charlie Christian sebagai salah satu gitaris akustik mulai bereksperimen dengan gitar listrik, Ia menjadikan instrumen gitar bisa bersaing di level yang sama dengan pemain *horn* dari segi artistik maupun volume. Charlie Christian mempengaruhi gitaris-gitaris di era berikutnya hingga ke era *fusion* termasuk gitaris John Scofield.²

John Leavitt Scofield merupakan seorang gitaris dan komponis.³ Scofield memulai bermain gitar dari umur sebelas tahun yang kemudian terinspirasi dari pemain

---

¹ Gunther Schuller, "Jazz", <https://www.britannica.com/art/jazz> (Diakses pada 12 Juli 2021).

² Scott Yanow, "*The Great Jazz Guitarist: The Ultimate Guide*", <https://blog.sheetmusicdirect.com/2017/04/a-brief-history-of-jazz-guitar.html> (Diakses pada 11 Januari 2022).

³ Scott Yanow, *Artist Biography*, <https://www.allmusic.com/artist/john-scofield-mn0000677991/biography> (Diakses pada 19 Februari 2020).

musik aliran *rock* dan *blues*. Keunikannya adalah khas dan sedikit terdistorsi, John Scofield adalah seorang gitaris *jazz* yang telah mendalami antara *post-bop*, *fusion*, *funk*, dan *soul-jazz*.⁴ Dia sempat belajar di *Berklee College Of Music* di Boston. Setelah melakukan rekaman dengan Gerry Mulligan dan Chet Baker, Scofield menjadi anggota dari Billy Cobham-George Duke Band selama dua tahun. Pada tahun 1977, Scofield kemudian bergabung dengan kuartet Gary Burton, dan memulai karir internasional menjadi pemimpin *band* pada tahun 1978. Pada tahun 1982-1985, Scofield bergabung dengan Miles Davis.⁵ Scofield memenangkan enam penghargaan Grammy, salah satunya *59th Annual Grammy Awards* (2016) memenangkan improvisasi *jazz* solo pada lagu "*I'm So Lonesome I Could Cry*", bersama anggota band yakni Larry Goldings (pianis), Steve Swallow (*bassist*), Bill Stewart (*drummer*).⁶

"*I'm So Lonesome I Could Cry*" adalah lagu yang diciptakan Hank Williams pada tahun 1949. Dalam membuat lagu, Hank Williams mengatakan, "*a song ain't nothin' in the world but a story just wrote with music to it*", dan lagu ini merupakan salah satunya. Direkam menggunakan gitar dan biola, suara dan lirik lagu yang dibawakan Hank Williams memberikan intensitas pada lagu tersebut.⁷ Lagu ini telah diliput oleh berbagai musisi, salah satunya yaitu John Scofield yang mengaransemen

---

⁴ John Scofield, "John Scofield", <http://www.johnscofield.com/bio/> (Diakses pada 18 Februari 2020).

⁵ Grammy Awards, "*Grammy Awards: Complete List of Nominees*", <https://www.grammy.com/grammys/artists/john-scofield> (Diakses pada 19 Februari 2020).

⁶ John Kelman, "*John Scofield 'Country For Old Men'*", <https://www.allaboutjazz.com/country-for%20-old-men-john-scofield-impulse-review-by-john-kelman.php> (Diakses pada 23 Februari 2020).

⁷ Adam Noah, "*I'm So Lonesome I Could Cry*", <https://www.npr.org/2000/04/24/1073291/im-so-lonesome-i-could-cry>. (Diakses pada 18 Februari 2020).

ulang lagu tersebut dengan gaya *jazz instrumental* yang terdapat pada album “*Country For Old Men*” pada tahun 2016.⁸

Improvisasi John Scofield di lagu “*I’m So Lonesome I Could Cry*” memiliki banyak variasi ritmik dan melodi yang kompleks. Ia juga menggunakan sedikit distorsi pada suara gitarnya, teknik yang digunakan juga sebagian besar menggunakan *legato*, dan *bending* di bagian akhir solo gitar. Dalam lagu ini, para pemain saling berinteraksi dan saling merespon, baik dalam segi ritmik dan harmoni.⁹

Penelitian tentang improvisasi dan teknik bermain gitar pada lagu “*I’m So Lonesome I Could Cry*” versi John Scofield belum pernah ditemukan. Penulis menemukan penelitian sebelumnya yang menganalisis improvisasi John Scofield pada album “*Past Present*”. Penelitian ini dilakukan oleh Purached Chaichan pada tahun 2016 dengan judul “*An Analysis of John Scofield’s Improvisation in ‘Past Present’*”.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang analisis improvisasi John Scofield berdasarkan elemen musik dan penggabungan teknik gitar yang membuat warna suara Scofield menjadi “unik”. Keunikan warna suara yang dihasilkan dari improvisasi John Scofield dikarenakan oleh penghilangan nada ke-9, iringan antara melodi dan *chorus* yang selalu digunakan pada improvisasinya, harmoni yang dipadukan dengan penggunaan oktaf, penggunaan *scale* pentatonik dan *blues scales*, penggunaan teknik gitar yang berupa *double-stops*,

---

⁸ Funkit Blog, “*I’m So Lonesome I Could Cry by John Scofield*”, <https://secondhandsongs.com/performance/486965> (Diakses pada 26 Februari 2020).

⁹ Aimee Nolte Music, “*A Track and A Lick: John Scofield (I’m So Lonesome I Could Cry)*”, <https://www.youtube.com/watch?v=uCQJUW2v2g0> (Diakses pada 26 Februari 2020).

¹⁰ Purached Chaichan, “*An Analysis of John Scofield’s Improvisation in ‘Past Present’*” <http://www.sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/22574?attempt=2&> (Diakses pada 13 Januari 2022).

push-pull, pinch, harmonik, tapping, hooking, dan swiping, penggunaan efek suara dentur (*crackling*), dengan menggunakan *pick up bridge* gitar.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis improvisasi dan pendekatan teknik bermain gitar John Scofield pada lagu “*I’m So Lonesome I Could Cry*”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Permainan gitar John Scofield akan dianalisa menggunakan teori musik *jazz*.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berikut merupakan pertanyaan dari penelitian ini:

1. Apa elemen melodi, ritmik, dan harmoni yang di gunakan oleh John Scofield pada lagu “*I’m So Lonesome I Could Cry*” ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis improvisasi gitar John Scofield dalam lagu “*I’m So Lonesome I Could Cry*” berdasarkan *scale, rhythm*, teknik, dan motif.

1.4 Asumsi dan Batasan Masalah

Adapun masalah dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan kepada improvisasi solo gitar John Scofield dalam lagu “*I’m So Lonesome I Could Cry*” yang dimainkan bersama Larry Goldings, Steve Swallow, dan Bill Stewart.

2. Lagu “*I’m So Lonesome I Could Cry*” yang dianalisis adalah versi John Scofield yang direkam di album “*Country For Old Men*” pada tahun 2016.
3. Narasumber merupakan dosen dari jurusan musik dan bermain gitar.

1.5 Manfaat Penelitian

Teoritis

Menyediakan analisis yang berdasarkan teori musik yang sudah ada mengenai improvisasi gitar John Scofield dalam lagu “*I’m So Lonesome I Could Cry*” yang dimainkan bersama Larry Goldings, Steve Swallow, dan Bill Stewart.

Praktis

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, diharapkan pendekatan John Scofield dalam lagu” yang dimainkan bersama Larry Goldings, Steve Swallow, dan Bill Stewart dapat diterapkan oleh para pemain gitar dalam improvisasi solonya.