

“UPPER STRUCTURE”

By DAVID JOSADE

Intro

Upper Structure (US) adalah Struktur bagian Atas. Dalam setiap tangga nada, kita bisa membuat **Upper Structure** sendiri, dan standar **Upper Structurennya** biasanya *triad* atau terdiri dari *tiga nada* dengan **top note** sebagai tumpuannya.

Biasanya setiap orang mempunyai **Upper Structure** yang “berbeda-beda”, karena masing-masing dari kita bisa “menciptakan” **Upper Structure** kita sendiri.

Misalkan dengan menggunakan **C** sebagai top notnya, kita bisa buat begini:

Sekalipun kita sedang main di tangga nada C atau Ab atau apa saja kalau ketemu nada C, tapi kita bisa pakai **Upper Structure** diatas. Kalau ditanya kenapa bisa begitu? Karena mereka “menciptakannya” seperti itu.

Lagi-lagi basicnya adalah **Triad**, jadi kita hanya memakai 3 not bebas dengan 1 top not sebagai tumpuannya.

“Lalu bagaimana cara menciptakannya dan triad apa saja yang cocok untuk tiap nada?”

Nah untuk sekarang saya tidak bahas kesana dulu, mungkin dilain sesi, tapi sekarang saya lebih bahas ke arah *penggunaan* dan bagaimana cara membaca chordnya terlihat lebih mudah dan lebih enak didengar.

Upper Structure (US) yang sekarang kita bahas adalah: Istilah struktur atau struktur triad yang mereferensikan *voicing approach* yang dikembangkan oleh jazz pianis dan arrangers yang mendefinisikan “chord” yang terdengar **major** atau **minor** di *harmoni bagian atas*. Kadang disebut “Triad over a Tritone”

Pusing ??? Mudahnya begini..

*bagian bawahnya (dalam piano berarti tangan kiri) bermain suatu chord (misalkan chord C)

*bagian atas (dalam piano lagi berarti tangan kanan) bermain chord yang berbeda dari C (misalkan chord A)

Nah ini yang dinamakan **Upper Structure**, chord bawah beda, chord atas beda.

Kalau sudah mengerti perbedaan tersebut mari kita mulai mempelajari **Upper Structure** ini.

Catatan: Jangan lupa berdoa sebelum belajar biar cepat ngerti, kalau pusing pegangan...

Retrieved from <https://me.me>

Implementasi

US bisa digunakan kapan saja asalkan memenuhi syarat,

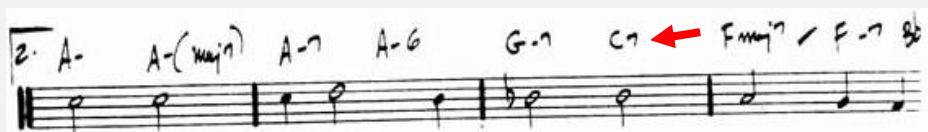
Syaratnya apa bro?

Syaratnya gampang, yaitu saat chordnya yang dituju itu **Dominant**.

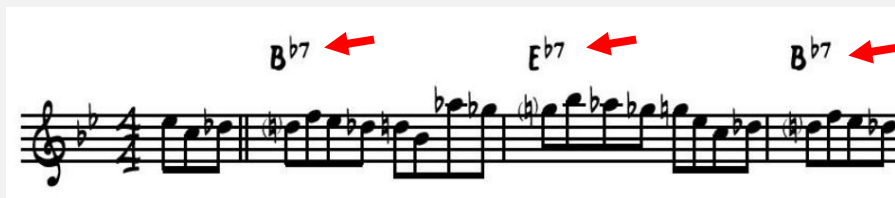
Loh udah itu aja bro?

YES! Itu saja! Setiap **Dominant** 100% bisa memakai **US**, dan sudah pasti menghasilkan *voicing* yang bagus.

Dimanapun saat kita melihat “Chord Dominant” misal:

Nah, ada **C⁷** disitu kan? Kita bisa langsung pakai **US** disitu. Contoh lagi:

Ada **Bb⁷**, **Eb⁷**, lalu **Bb⁷** lagi. Semua itu bisa pakai **US** ! Pokoknya semua “Chord Dominant” bisa pakai **Upper Structure**.

Rootless Chord

Lalu Upper Structure itu apa aja? Gimana cara mencetnya?

Saat memakai **US**, kita harus memakai Rootless Chord, yaitu Chord yang tidak ada bassnya, misal:

Chord C⁷

Rootless C⁷

Memang terdengar asing bila tidak terbiasa, tapi beginilah Rootless Chord, hanya **3** dan **7b** nya saja yang dipakai, karena **1** nya sudah diambil oleh bass, dan **5** tidak menentukan kekentalan suatu chord.

Tujuan dari Rootless chord :

1. Tidak memakai nada yang tidak perlu (**1** dan **5** ga perlu),
2. Memberi keleluasaan jari untuk memakai nada yang lain (**6, 9**),
3. Voicing lebih padat,
4. Sudah pasti terdengar jazzy!

Upper Structure

Nah! Sekarang kita masuk ke **Upper Structure**nya,

Upper Structure sendiri ada 9 tipe (Contoh dari C):

USi	=	Cm/C	atau nama lainnya	C7#9
USbii	=	Dbm/C	atau nama lainnya	C7b9b13
USII	=	D/C	atau nama lainnya	C13#11 ✓
USbIII	=	Eb/C	atau nama lainnya	C7#9
USbiii	=	Ebm/C	atau nama lainnya	C7#9#11
US#iv	=	F#m/C	atau nama lainnya	C13b9#11
USbV	=	Gb/C	atau nama lainnya	C7b9#11 ✓
USbVI	=	Ab/C	atau nama lainnya	C7#9b13 ✓
USVI	=	A/C	atau nama lainnya	C13b9 ✓

Pusing bacanya? Sabar pelan-pelan saya jelaskan satu-satu.

*Kalau huruf romawinya “kecil” (**USi**, **USii** dst) artinya itu MINOR, misal **USi** artinya **Upper Structure 1 minor**, karna ini contohnya di C maka namanya **Upper Structure C minor**. **USii** artinya **Upper Structure D minor** (karna 2 dari C adalah D) dan seterusnya.

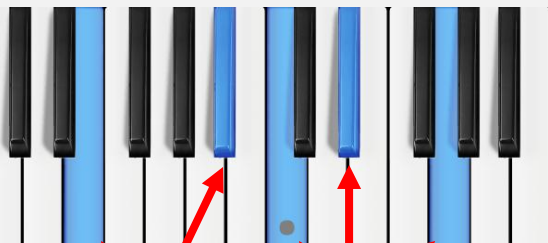
*Kalau huruf romawinya “besar” (**USII**, **USIII** dst) artinya itu MAJOR, misal **USII** artinya **Upper Structure 2 major**, karna ini contohnya di C maka namanya **Upper Structure D major**. **USIII** artinya **Upper Structure E major** (karna 3 dari C adalah E) dan seterusnya.

Tanda **✓** maksudnya yang sering saya pakai.

Kalau diperhatikan baik-baik, chord diatas rasanya “bentrok”, bayangkan saja **Cm/C** jelas-jelas bentrok E (dari C E G) dan Eb nya (dari C Eb G). Eits tunggu dulu, ntar pas dimainin bisa jadi enak. Hahaha...

Sebelum pemahaman, kita lihat dulu 9 chord diatas, dan gimana cara pencetnya.

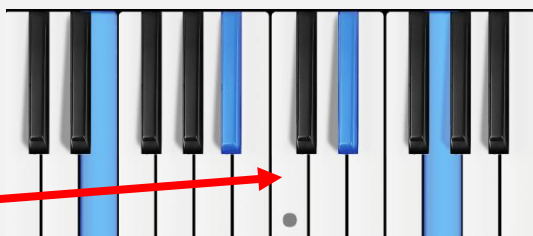
USi atau Cm/C atau C7#9

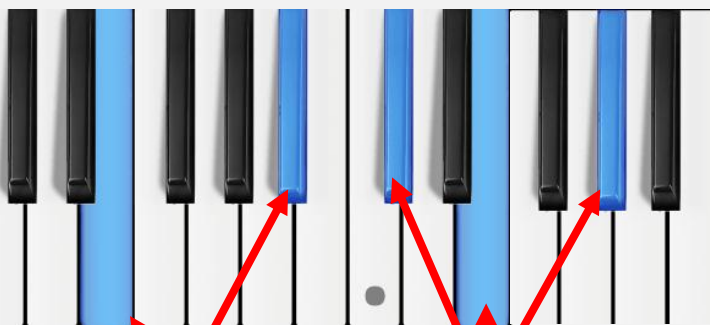
Rootless Chord C
(E dan Bb)

Cm

“C” yang di tengah boleh
dihilangkan karena tidak
diperlukan.

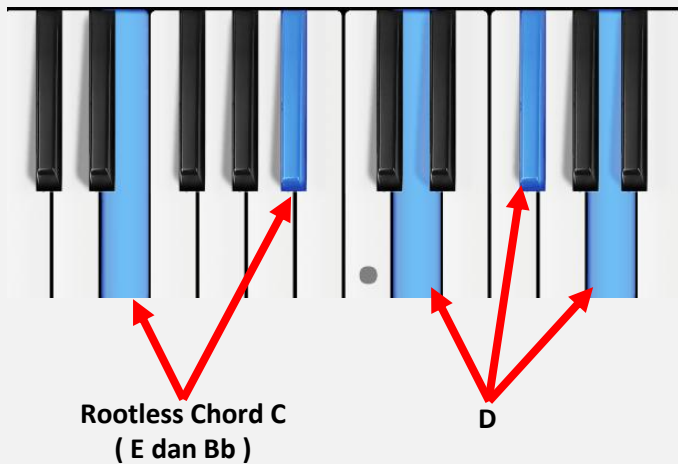
USbii atau Dbm/C atau C7b9b13

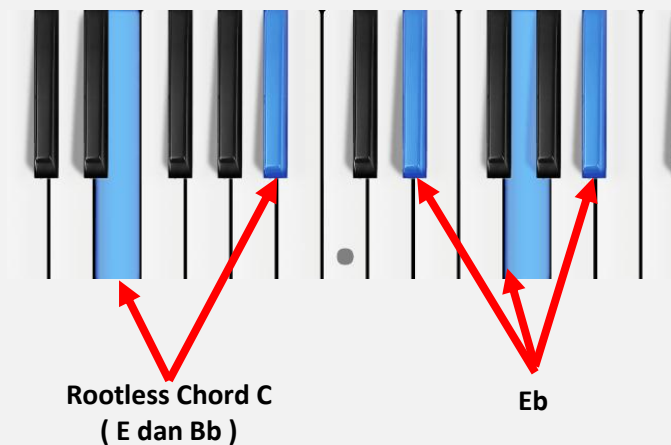
Rootless Chord C
(E dan Bb)

Dbm

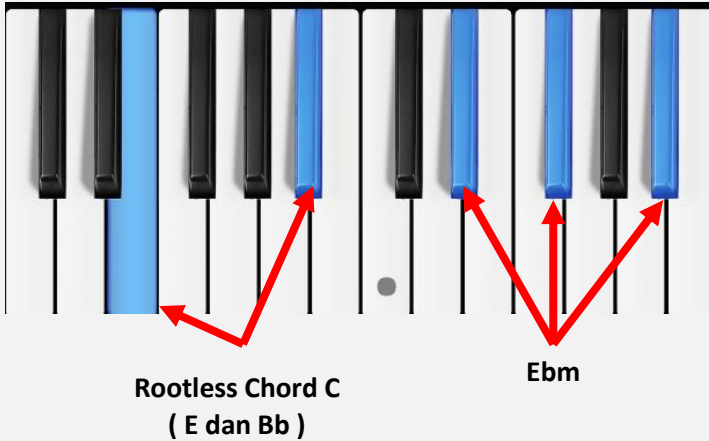
USII atau D/C atau C13#11

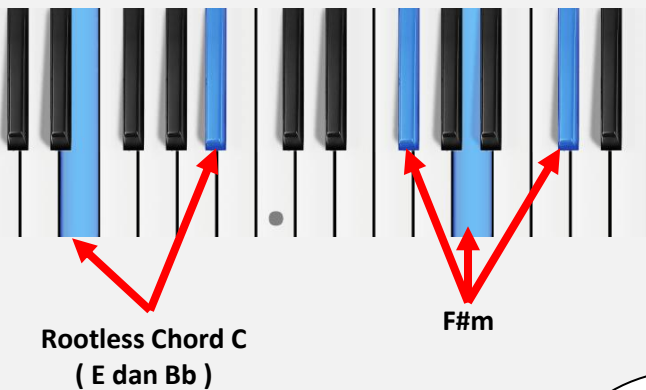
USbIII atau Eb/C atau C7#9

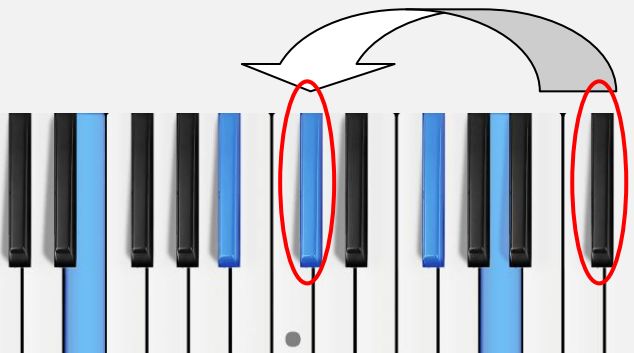
USbiii atau **Ebm/C** atau **C7#9#11**

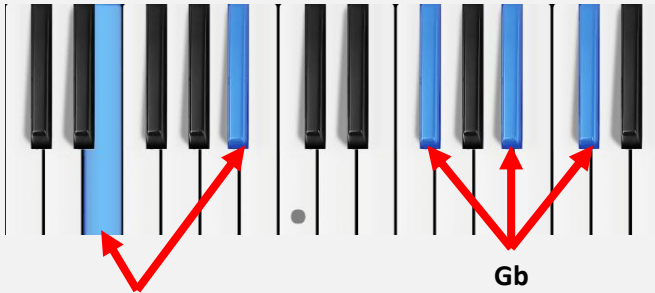
US#iv atau **F#m/C** atau **C13b9#11**

Untuk chord ini bisa menurunkan **C#** paling atas ketengah supaya **voicingnya** lebih padat.

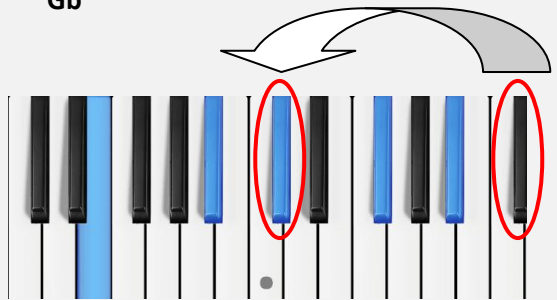
USbV atau Gb/C atau C7b9#11

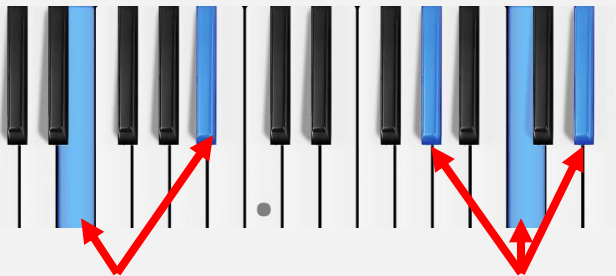
Rootless Chord C
(E dan Bb)

Gb

Lagi dan lagi, kalau memang bisa dipadatkan, padatkan saja, **Db** atas turun kebawah.

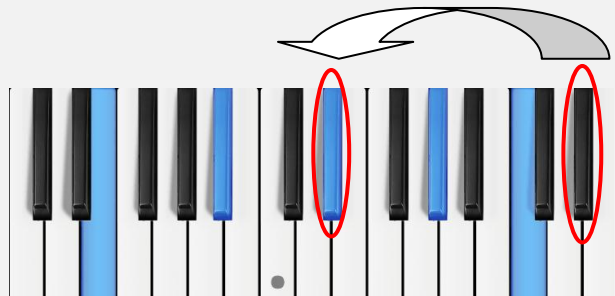
USbVI atau Ab/C atau C7#9b13

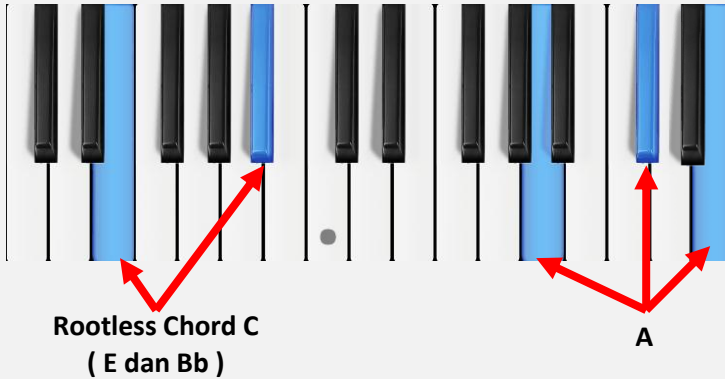
Rootless Chord C
(E dan Bb)

Ab

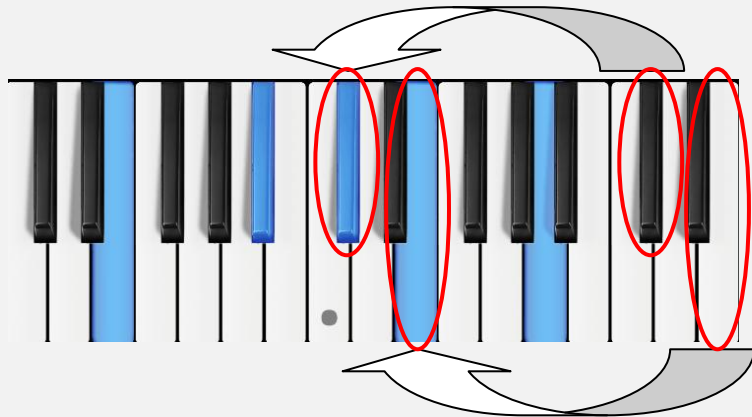
Untuk chord yang ini, turunkan **Eb** diatas ke tengah.

USVI atau A/C atau C13b9

Kali ini ada 2 nada yang diturunkan, yaitu **C#** dan **E**.

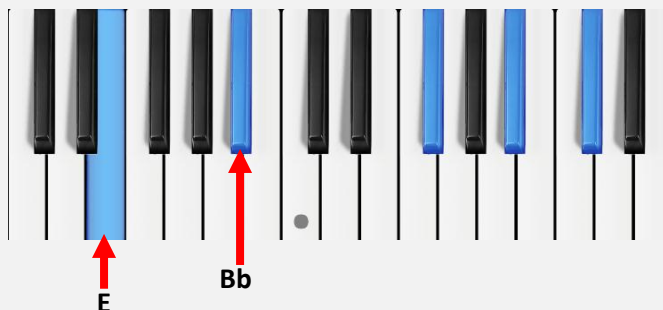
Upper Structure rata-rata hanya memakai **triad (3 nada)** untuk bagian atas (tangan kanan), terbukti dengan semua bagian bawahnya (tangan kiri) memakai nada yang sama. Kalau kalian menemukan **Upper Structure** yang lebih banyak dari ini, “besar kemungkinan” mereka memakai **double not** (misal E nya ada 2 kali dipencet)

Ngomong-ngomong, ini baru C aja loh, kalau C aja ada 9, berarti total kunci yang harus dipelajari ada $9 \times 12 = 108$ kunci **US!!!** Hahaha...

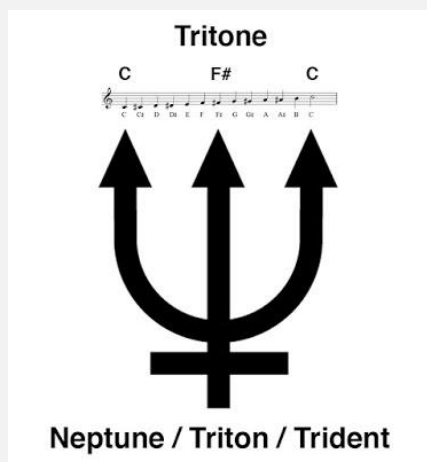
Upper Structure with Tritone

Seperti yang kita ketahui, **Upper Structure** juga kadang disebut “Triad over a Tritone”. Maksudnya adalah, 3 nada diatas Tritone. Tritone sendiri adalah *perbedaan* antara nada 1 dan nada lainnya sebanyak 3 wholetone (DJL “Tritone”).

Jika kita perhatikan seksama, tangan kirinya pasti membentuk **Tritone**:

Tritone dari E = Bb, dan Tritone dari Bb = E. Karena itu **Upper Structure** menghasilkan suara yang unik.

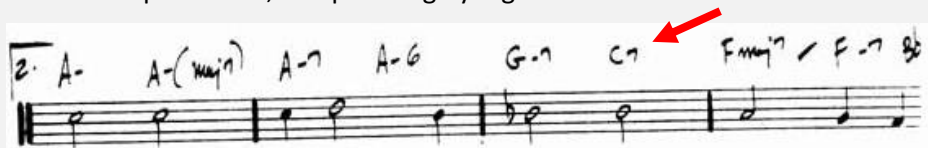
Kalau yang belum tau apa itu **Tritone**, bisa baca di “**David Josade Lesson**” part **Tritone**, intinya adalah **Tritone** bertugas *menuju ke arah resolusi* suatu chord yang baru setelah **Tritone** tersebut. Karena itu, setelah memakai **US** lalu resolusi ke sebuah kunci, kuping yang mendengar akan berasa enak.

Aplikasi

Nah, dah belajar teori cape-cape masa ga dipraktekin. Sekarang kita pelajari gimana caranya masukin **US** ke dalam lagu, dan dari “9” tipe diatas, **US** apa aja yang cocok dipakai.

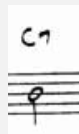
Untuk mempermudah, kita pakai lagu yang sudah ada:

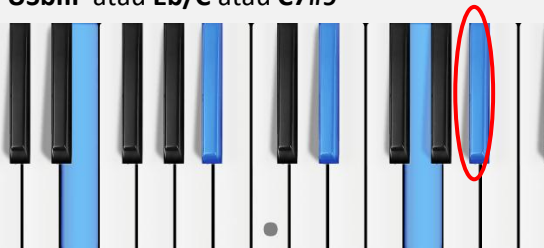
Ingat, pakai **US** saat di **Dominant**, kita tahu sekarang yang **C⁷** bisa dipakai **US**

Lalu, dari 9 **US** diatas, mana yang mau kita pakai?

Biasanya saya lihat Notnya dulu, misal nih, Not saat kunci **C⁷** ialah **Bb**, maka saya akan cari **US** yang “Top Not” nya **Bb**:

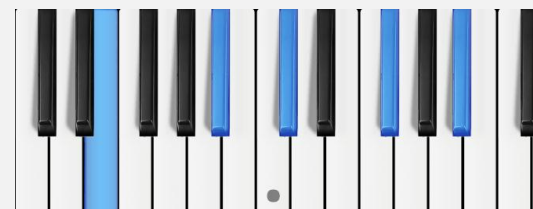

USbIII atau **Eb/C** atau **C7#9**

Maksud dari “Top Not” sendiri ialah, *Not* yang paling Atas. Di **USbIII**, nada yang paling atas **Bb**, jadi saya pakai ini.

USbV atau **Gb/C** atau **C7b9#11**

USbV yang setelah **Db** nya diturunkan juga mempunyai “Top Not” yang sama dengan **USbIII** yaitu **Bb**.

My Favorite

Saat memilih **Upper Structure**, harus disesuaikan dengan *kondisi* lagu. Tidak semua **Upper Structure** bisa digunakan, tergantung dari chord yang akan dituju setelah chord **US**, Top Not saat berada di US, dan lain-lain.

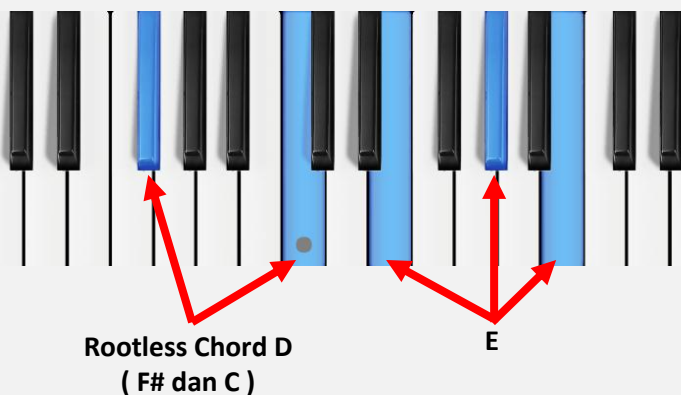
Aplikasikan dalam setiap latihan, saat bertemu dengan chord dominant, cobalah untuk menggunakan **Upper Structure**. Pertama lihat not saat chord dominant tersebut, lalu sesuai kan not tersebut dengan chord **Upper Structure** yang mempunyai “Top Not” yang sama.

Jika merasa kurang nyaman, bisa mencoba **US** yang lain. **Favorit** saya ialah **USII**, **USbV**, **USbVI** dan **USVI**.

USII

Untuk **USII** biasa dipakai saat chord tersebut sebagai “**chord ke- 2**” dari tangga nada dasar. Misal lagi main di tangga nada dasar **C** lalu ketemu chord **D⁷**, otomatis saya akan pakai **USII** untuk chord **D⁷** tersebut:

USII atau **E/D** atau **D13#11**

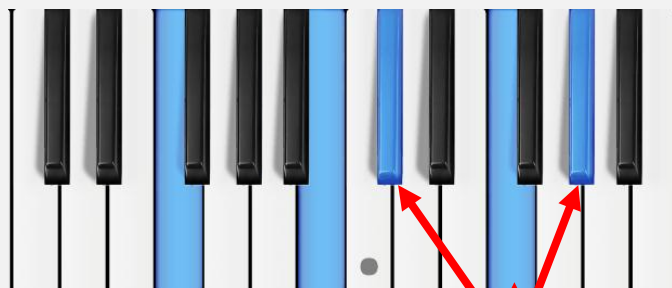
Walaupun not dari lagu yang dimainkan tidak sama dengan Top Not di sebelah (bukan B), tapi

karena sudah terbiasa dan nyaman, saya tetap pakai **Upper Structure** yang diatas.

USbV

Untuk **USbV** biasa dipakai saat chord tersebut sebagai “**chord ke- 5**” dari tangga nada dasar. Misal lagi main di tangga nada dasar **C** lalu ketemu chord **G⁷**, otomatis saya akan pakai **USbV** untuk chord **G⁷** tersebut:

USbV atau **Db/G** atau **G7b9#11**

Saat ketemu **G⁷** sebagai “**chord ke- 5**”, langsung sikat!

Chord **USbV** ini juga bisa dipakai saat chord tersebut sebagai “**chord ke- 3**” dari tangga nada dasar. Misal lagi main di tangga nada dasar **Eb** lalu ketemu chord **G⁷**, kita juga bisa pakai **USbV** untuk chord **G⁷** tersebut.

Nah lagi-lagi Chord **USbV** ini juga bisa dipakai saat chord tersebut sebagai “**chord ke- 6**” dari tangga nada dasar. Misal lagi main di tangga nada dasar **Bb** lalu ketemu chord **G⁷**, kita juga bisa pakai **USbV** untuk chord **G⁷** tersebut.

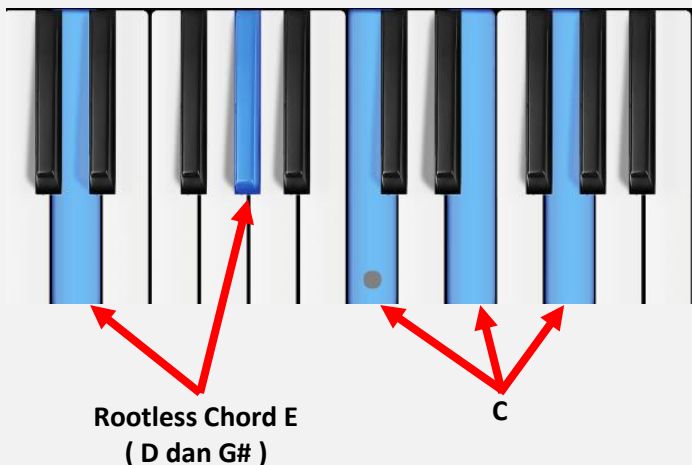
Bisa kita lihat dari 1 **Upper Structure** aja bisa dipakai di berbagai tempat, dan saya yakin masih bisa dipakai selain sebagai “**chord ke- 3**”, “**chord ke- 5**”, atau “**chord ke- 6**”.

Saya sendiri lebih senang dengan **USbV** ini karena dengan belajar 1 chord, bisa dipakai untuk 3 tempat. Oke, lanjut ke chord berikutnya yaitu...

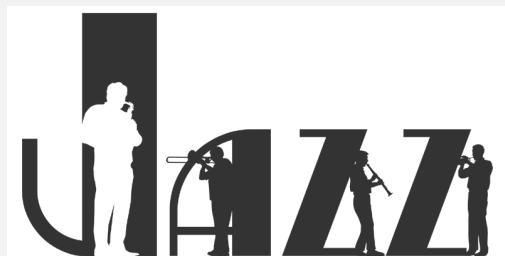
USbVI

Untuk **USbVI** biasa dipakai saat chord tersebut sebagai **“chord ke- 3”** dari tangga nada dasar. Misal lagi main di tangga nada dasar **C** lalu ketemu chord **E⁷**, otomatis saya akan pakai **USbVI** untuk chord **E⁷** tersebut:

USbVI atau **C/E** atau **E7#9b13**

Ada cara gampang nih, coba perhatikan, Chord sebelah kanan ternyata C kan? Jadi kalau ketemu **“chord ke-3”**, kanannya bisa langsung pakai **“chord ke-1” nya**, tapi ingat kirinya harus **rootless chord**, kalau tidak bunyinya polos dan kurang enak.

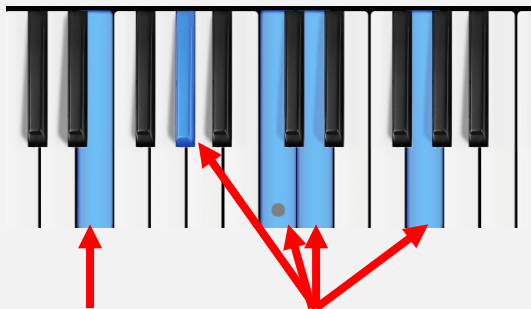
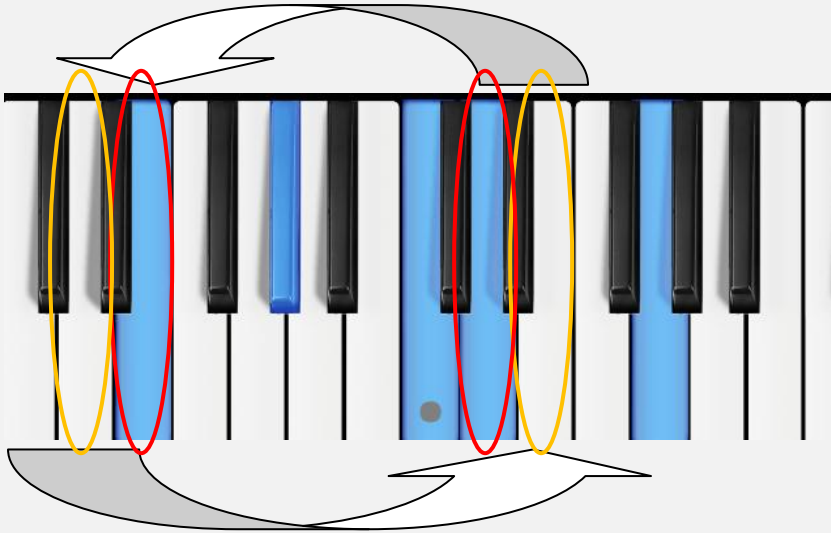

Retrieved from <http://rumdiaries.ca>

“Life is a lot like JAZZ, It’s best when you improvise”

- George Gershwin -

Upper Structure yang satu ini biasanya voicingnya tidak begini melainkan urutannya dirubah, **b7 (D)** nya naik, **1 (E)** nya turun, jadi nya begini:

Nah begini jadinya, pasti pada sering dengar voicing yang seperti ini.

Tangan Kiri

Tangan Kanan

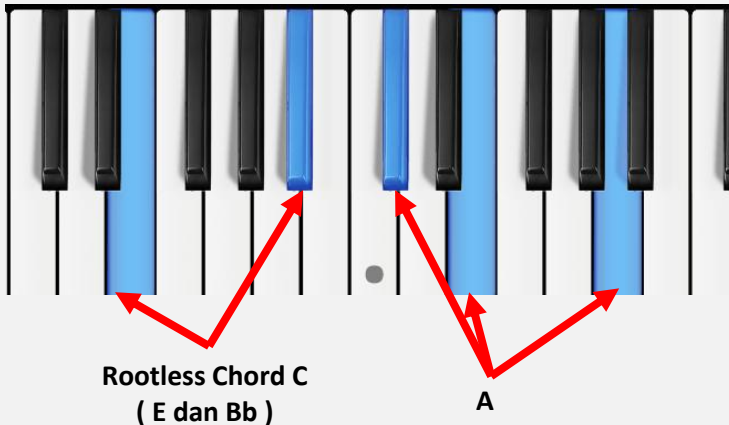
Satu lagi, tangan kanan jadi mencet 4 Chord, bukan 3 Chord. Dan tangan kiri tambah tekan 1 octave lagi kebawah supaya tebal bassnya.

Kadang saat ga ketemu chord ini, tapi misal kita mau ke arah “**Chord 6m**” , kita bisa gunakan **USbVI** ini sebagai passing chord, lalu resolusi ke **Chord 6m** nya.

USVI

Last but not least, **USVI** biasa dipakai saat chord tersebut sebagai “**chord ke-5**” dari tangga nada dasar. Misal lagi main di tangga nada dasar **F** lalu ketemu chord **C⁷**, bisa pakai **USVI** untuk chord **C⁷** tersebut:

USVI atau **A/C** atau **C13b9**

Dari semua Upper Structure, menurut saya structure ini yang bunyinya paling **soft**, *kenapa?* Karena nada altered disini hanya **b9**. Seperti yang diketahui, altered b9 memberikan kesan soft dalam membentuk kunci, kenapa bisa begitu? Nanti bisa baca di “**David Josade Lesson**” part **Altered Chord**.

Jadi saat bermain lagu ballad atau lagu sendu, **US** yang paling bagus menurut saran saya adalah **USVI** ini. Dijamin penonton langsung terenyuh hatinya (ya kali...)

Nah, selain bentuk diatas, **Upper Structure** bisa *dipermanis* lagi dengan cara memainkan **Interval 2 not** dari triad tersebut.

Wah gimana tuh caranya broh??

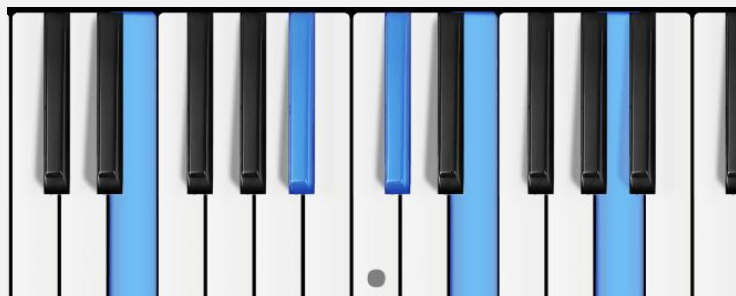
Begini nih caranya...

Interval 2 Not

Interval 2 Not adalah pergerakan 2 not secara bersamaan bisa naik atau turun. Contoh seperti ini:

USVI atau **A/C** atau **C13b9**

Sebelah kiri
Rootless **Chord**
C, sebelah
kanan **Chord A**

Kita coba fokus ke tangan kanan aja, yaitu **Chord A**.

Untuk membentuk **Interval 2 not** nya, kita hanya pakai 2 not saja dan cara memilihnya yaitu memainkan **Chord – Inversion 1- Inversion 2** balik lagi **Chord – Inv1 – Inv 2 dst.** tapi kita “men-skip” bagian tengah dari chord tersebut, seperti ini:

Chord A (A – C# – E)

Hanya mainin **A** dan **E**
saja.

Inv. 1 A (C# – E – A)

Hanya mainin **C#** dan **A**
saja.

Inv. 2 A (E – A – C#)

Hanya mainin E dan **C#** saja.

Chord A (A – C# – E)

Hanya mainin **A** dan E saja dan seterusnya naik turun.

Di semua **Upper Structure** bisa dimainkan seperti ini, gunakan **Interval 2 Not** dari triad **Upper Structure**, lalu dimainkan naik turun. *Harmoninya* akan terdengar sangat enak dan jazzy broh!

Masih banyak hal yang bisa dipelajari dari **Upper Structure** ini. Ini baru **Dominant**, Masih ada **Upper Structure Major** dan **Upper Structure Minor**. Namun yang paling banyak digunakan adalah **Upper Structure Dominant**.

Jadi Sekian dulu untuk **Upper Structure** kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.

Jangan lupa:

“Stay Jazz and Gospel!”