

Analisis Teknik Permainan Gitar Elektrik pada Lagu Always With Me Always With You Karya Joseph Joe Satriani

Zuniaric Wahyu Aldiansyah
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
zuniaricaldi@gmail.com

Abstrak

Gitar elektrik merupakan perkembangan dari gitar akustik. Teknik gitar elektrik sangat beragam dan bervariasi sehingga kita memerlukan latihan yang teratur. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan teknik permainan gitar elektrik pada lagu Always With Me always With You karya Joseph Joe Satriani. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah pada lagu Always With Me always With You karya Joseph Joe Satriani yang berfokus pada teknik permainan gitar elektrik. Hasil dari penelitian ini adalah menggunakan beberapa teknik yaitu palm mute, alternate picking, slide, pinch harmonic, hammer on, pull off, banding, legato, tapping dan vibrato. Terdapat juga faktor yang mendukung teknik permainan gitar elektrik didalam lagu Always With Me Always With You adalah faktor kekuatan (power) dan faktor speed (kecepatan) yang bertujuan memberikan kesan jelas, tegas dan akurat.

Kata kunci: Always With Me Always With You, Joe Satriani, Teknik Permainan, Gitar elektrik

Abstract

The electric guitar is a development of the acoustic guitar. Electric guitar techniques are so diverse and varied that we need regular practice. The aim of this research is to describe the electric guitar playing technique in the song Always With Me Always With You by Joseph Joe Satriani. The research method used is a descriptive qualitative method. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The object of this research is the song Always With Me Always With You by Joseph Joe Satriani which focuses on electric guitar playing techniques. The results of this research are using several techniques, namely palm mute, alternate picking, slide, pinch harmonic, hammer on, pull off, banding, legato, tapping and vibrato. There are also factors that support the electric guitar playing technique in the song Always With Me Always With You, namely the strength factor and the speed factor which aim to give a clear, firm and accurate impression.

Key word: Always With Me Always With You, Joe Satriani, Playing Technique, Guitar Electric.

PENDAHULUAN

Di antara cabang seni yang ada di dunia adalah musik. Banoe (2003) menyatakan dalam Kamus Musik bahwa musik adalah seni yang menggabungkan berbagai suara ke dalam pola yang dapat dipahami manusia. Sementara Nugroho (2013) menyatakan bahwa musik adalah seni yang melukiskan pemikiran dan perasaan manusia melalui keindahan suara. Gitar merupakan instrumen musik yang

mempunyai dawai (senar) dan bisa dibunyikan dengan cara digenjreng atau dipetik. Seperti pendapat Nugraha (2016), gitar adalah instrumen musik dengan senar yang dimainkan dengan dipetik menggunakan jari jemari tangan atau dipetik menggunakan sebuah pick (*plectrum*). Gitar elektrik memiliki ciri-ciri berikut menurut Radifan (2014:6), “ciri fisik pada gitar elektrik terdapat pada bagian badan gitar yang padat dan menggunakan bantuan amplifier sebagai

penguat daya untuk menghasilkan suara pada gitar”. Ciri khas permainan melodi yang cepat dan juga memakai teknik-teknik yang tidak dijumpai pada gitar akustik menjadikan gitar elektrik mempunyai warna tersendiri bagi para pemakainya.

Teknik dari gitar elektrik dan gitar akustik juga berbeda. Pada gitar akustik Teknik yang digunakan berdasarkan posisi tangan. Jika posisi tangan kanan yang memetik dawai/senar (tidak kidal) maka teknik yang ada pada gitar akustik adalah apoyando dan tirando. Pada gitar elektrik memiliki sangat banyak teknik yang bisa digunakan antara lain tapping, hammer on, pull off, slide, legato dll. Banyak sekali gitaris dunia menggunakan Teknik yang ada pada gitar elektrik, salah satunya Joe Satriani.

Joseph "Joe" Satriani atau lebih dikenal Joe Satriani lahir pada tanggal 15 Juli 1956 di Westbury, New York, AS. Dia bermain gitar dan mengajar gitar. Ia memulai belajar gitar sejak usia 12 tahun. Ia terus belajar dan berkembang sehingga mempunyai beberapa murid yang terkenal di dunia. Joe Satriani memiliki banyak sekali lagu dan album. Salah satu lagunya yang paling populer dan yang akan penulis bahas adalah *Always With Me Always With You*. Lagu ini ditulis sendiri oleh Joe Satriani dan dirilis pada tahun 1987 dan di Remastering kembali pada tahun 2007. Lagu *Always With Me, Always With You* karya Joseph Joe Satriani adalah lagu yang sangat terkenal dikalangan pemain gitar elektrik karena teknik permainan lagu tersebut sangat bervariasi, Sugix Anantra, Prabu Galih Pranadi, Pupun Dudyawan mengatakan teknik yang terdapat pada lagu tersebut adalah teknik palm mute, legato, tapping, vibrato, pinch harmonic, bending, slide, hammer on, pull off dll, sehingga membuat lagunya lebih indah. Nada-nada mudah didengar dari jenis rock instrumental dalam lagu ini. Bagi gitaris yang sudah memulai mempelajari teknik

gitar, menurut Prabu Galih Pranadi, Pupun Dudyawan, Samkhan Karima, Sugix Anantra dan Al-Fajar mengatakan bahwa lagu *Always With Me Always With You* bisa direkomendasikan untuk mempelajari teknik bermain gitar elektrik.

Bagi peneliti, lagu ini sangat sulit untuk diketahui bagaimana cara memainkan tekniknya, untuk itu peneliti juga memiliki rasa penasaran untuk mendeskripsikan teknik permainan gitar elektrik pada lagu *Always With Me Always With You* tersebut, dan juga lagu ini sangat terkenal dikalangan pemain gitar elektrik untuk mempelajari teknik-teknik yang terdapat pada gitar elektrik tetapi masih belum ada yang menjelaskan bagaimana cara untuk memainkan teknik gitar elektrik pada lagu tersebut. Oleh karena itu, karya ini adalah tempat yang bagus untuk belajar teknik permainan gitar. Hal ini terbukti dengan banyaknya variasi teknik-teknik permainan gitar pada lagu *Always With Me Always With You*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara memainkan teknik gitar elektrik pada lagu *Always With Me Always With You* dan faktor apa saja yang mendukung dalam memainkan teknik gitar elektrik pada lagu *Always With Me Always With You*. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman teoritis dan detail tentang lagu *Always With Me Always With You* karya Joseph Joe Satriani khususnya tentang teknik permainannya dan faktor yang mendukung permainan teknik gitar elektriknya serta dapat menjadi referensi untuk Lembaga pendidikan musik baik formal maupun non-formal, untuk mempelajari teknik permainan.

METODE

Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena data yang dihasilkan dari penelitian ini berupa

deskripsi dari analisis teknik permainan gitar elektrik pada lagu Always With Me Always With You karya Joseph Joe Satriani dan faktor yang mendukung teknik permainan gitar elektrik dari lagu tersebut.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung dalam memainkan lagu Always With Me Always With You dan menganalisis Josep Joe Satriani dalam memainkan lagu tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam penelitian ini yaitu: Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang kredibel yaitu Al-Fajar (pemain gitar elektrik asal Surabaya) dan Prabu Galih Pranadi (gitaris di band GYLPH asal Malang, bagian R&D di salah satu brand gitar terkenal asal Indonesia yaitu Artrock dan endorsan pedal efek ternama yaitu Valeton) mengenai teknik permainan gitar elektrik pada lagu Always With Me Always With You dan mendeskripsikan mengenai faktor apa saja yang mendukung dalam memainkan teknik gitar elektrik. Dokumentasi berasal dari partitur dari lagu Always With Me Always With You dan video permainan dari Joseph Joe Satriani.

Penulis menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan proses di atas. Mulai dengan mengumpulkan data dari pengamatan dan wawancara mengenai teknik permainan gitar elektrik dalam lagu Always With You Always With Me karya Joseph Joe Satriani, kemudian menyajikan data baik dalam teks maupun gambar. Setelah melakukan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa data ini akan menjawab tujuan penelitian ini, yaitu merumuskan teknik permainan

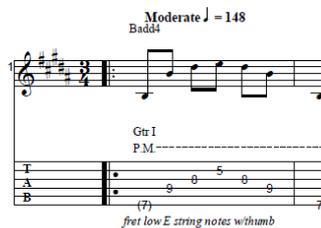
gitar elektrik apa saja yang digunakan dalam lagu Always With You Always With Me karya Joseph Joe Satriani dan bagaimana teknik tersebut digunakan dalam lagu tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu teknik permainan gitar elektrik yang digunakan dalam lagu Always With Me Always With You adalah palm mute, alternate picking, slide, pinch harmonic, hammer on, pull off, bending, legato, tapping, dan vibrato. Teknik permainan adalah salah satu metode untuk mendapatkan suara yang diinginkan seorang komposer atau yang sesuai dengan petunjuk dalam notasi musik atau tulisan musik. Dalam lagu Always With Me Always With You, teknik permainan gitar elektrik yang digunakan diuraikan atau dibahas di sini.

A. Teknik Palm Mute

Teknik palm mute adalah teknik mematikan sebagian suara senar dengan menggunakan telapak tangan. Sehingga menghasilkan bunyi yang sedikit tertekan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wicaksono (2015) teknik palm Mute yaitu memetik senar dengan meredam bunyi senar menggunakan tangan kanan. Teknik ini juga bisa digunakan pada solo gitar yang cepat dan menurut Al-Fajar (2024) palm mute banyak digunakan pada lagu bergenre pop, rock dan metal. Menurut Prabu Galih Pranadi gitaris di band GYLPH asal Malang, bagian R&D di salah satu brand gitar terkenal asal Indonesia yaitu Artrock dan endorsan pedal efek ternama yaitu Valeton Palm Mute adalah Meredam getaran senar menggunakan sisi tangan yang ditempelkan di pangkal senar bagian bridge untuk menghasilkan tone yang lebih muddy.

Gambar 1 Penulisan notasi teknik Palm Mute (<http://powertab.guitarnetwork.org>)

B. Teknik Alternate Picking

Teknik alternate picking adalah memetik senar menggunakan pick dengan cara mengayunkan pergelangan tangan kanan secara bergantian up and down atau ke atas dan ke bawah. Menurut Puguh Kribo (2015) menjelaskan alternate picking adalah salah satu teknik picking menggunakan downstroke dan upstroke, tangan kita memetik ke bawah dan memetik ke atas secara bergantian diulang terus menerus, mengikuti notasi pada tangan kiri. Wicaksono (2015) memberikan penjelasan tentang metode alternatif untuk memetik senar: memainkan jari ke bawah dan ke atas sekaligus. Petikan ini juga bisa dikombinasikan dengan teknik palm mute untuk menghasilkan solo cepat yang rapi menurut Al Fajar (2024).

C. Teknik Slide

Ada dua teknik slide: mendaki dan menurun. Menekan senar dari nada rendah ke nada yang lebih tinggi, dan menurun menekan senar dari nada tinggi ke nada rendah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Wicaksono (2015): teknik slide adalah cara memainkan senar dengan menggeser jari ke nada yang berbeda. Teknik ini terbagi menjadi dua jenis: naik ke atas dan turun ke bawah. Pergerakan naik ke atas dimainkan dari fret rendah ke fret tinggi, dan pergerakan turun ke bawah dimainkan dari fret rendah ke fret tinggi. Menurut Prabu Galih Pranadi slide adalah Menggeser jari kiri dari 1 fret ke fret lain. Menghasilkan perubahan nada yang terdengar tanpa putus.

Gambar 2 Penulisan notasi Teknik Slide (<http://powertab.guitarnetwork.org>)

D. Teknik Pinch Harmonic atau Artificial Harmonic

Pinch harmonic adalah cara untuk membunyikan senar untuk membuat bunyi yang melengking atau menjerit. Teknik ini dimainkan dengan cara yang agak sulit karena ibu jari pemain pada tangan yang memetik menyentuh senar yang dipetik. Teknik pinch harmonic memainkan senar dengan sentuhan jari untuk menghasilkan nada yang lebih tinggi. Ini dilakukan dengan tangan kiri menekan akord dan jari kanan menyentuh senar sambil ibu jari dipetik (Wicaksono, 2015). Teknik *Artificial harmonic* menjadikan lagu memiliki beraneka ragam nada (Al Fajar 2024). Menurut Sugix Antara teknik pinch harmonic adalah salah satu teknik gitar yang digunakan untuk menghasilkan nada melengking dengan cara mencari frekuensi fundamental pada tangan kanan dengan pinch atau memetik menggunakan pick gitar dan ibu jari secara bersamaan. Hal ini juga sependapat dengan Prabu Galih Pranadi yang mengatakan teknik pinch harmonic adalah Menghasilkan nada harmonic dengan menyentuh senar menggunakan daging sisi jempol kanan bersamaan saat memetik senar.

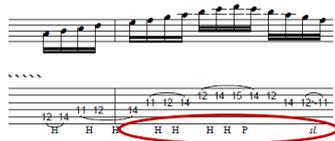

Gambar 3 Penulisan notasi teknik Pinch Harmonic (<http://powertab.guitarnetwork.org>)

E. Teknik Hammer On

Teknik hammer on yaitu menekan senar menggunakan 1 jari dan setelah itu jari yang lainnya menekan nada yang lebih

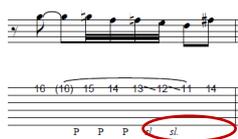
tinggi dari sebelumnya. Prabu Galih Pranadi berpendapat Teknik Hammer On adalah teknik memainkan dua nada atau lebih dengan sekali petik. Teknik ini dilakukan dengan cara memetik salah satu senar lalu menekan fret yang ada di depannya.

Gambar 4 Penulisan notasi teknik Hammer On
(<http://powertab.guitarnetwork.org>)

F. Teknik Pull Off

Pull off, yang berbeda dengan Hammer on, dilakukan dengan menekan nada pertama dan kemudian melepaskan jari pada nada pertama. Menurut Prabu Galih Pranadi teknik pull off adalah Teknik ini sama seperti Hammer On hanya saja kita bukan menekan fret yang ada di depan, tetapi mengangkat salah satu jari yang di paling depan. Dalam teknik pull off, nada yang dihasilkan semakin rendah.

Gambar 5 Penulisan notasi teknik Pull Off
(<http://powertab.guitarnetwork.org>)

G. Teknik Bending

Teknik bending ada dua yaitu ascending bend dan descending bend. Ascending bend adalah teknik menaikkan nada tanpa merubah posisi jari pada fret gitar. Descending bend adalah teknik menurunkan nada setelah diascending bend. Menurut Puguh Kribo dalam bukunya “Belajar Blues dengan Mudah” menyatakan bending yaitu menaikkan nada yang kita tekan kearah atas sehingga nada

naik $\frac{1}{2}$ atau 1 nada bahkan $1\frac{1}{2}$ nada. Wicaksono (2015) menggambarkan teknik bending sebagai cara menggerakkan senar dalam satu fret untuk menaikkan satu atau setengah nada. Teknik ini banyak digunakan dalam musik blues bergenre. Prabu Galih Pranadi berpendapat teknik bending adalah Mendorong senar ke atas dengan jari hingga mencapai nada tertentu. Menghasilkan nada yang terdengar tanpa putus, namun lebih bertujuan untuk menghasilkan phrasing yang sesuai mood lagu.

Gambar 6 Penulisan notasi teknik Bending Ascending dan Descending
(<http://powertab.guitarnetwork.org>)

H. Teknik Legato

Teknik legato adalah gabungan antara teknik hammer on, pull off dan slide. Teknik legato sering digunakan dalam permainan improvisasi dengan kecepatan tinggi. Artinya, Anda memainkan senar dengan mengetuk dan melepas jari sekaligus pada satu senar (Wicaksono, 2015). Sugix Antara teknik legato adalah teknik gitar yang lebih menggunakan kekuatan jari tangan kiri dengan cara menekan (hammer on) dan ditarik atau dipantulkan (pull off). Sugix Antara mengungkapkan bahwa untuk melatih teknik ini usahakan sebelum latihan gitar ada baiknya kita melakukan pemanasan atau warming up, agar otot-otot pada jari tidak kaku dan menjadi lebih lentur agar mempermudah memainkan legato dan cara melatih legato bisa melatih jari kiri satu persatu agar kekuatan otot diempat jari kita rata dan semakin ringan untuk menekan senar. Prabu Galih Pranadi juga mengatakan teknik legato adalah membunyikan 3 nada dengan kekuatan tiga jari, namun hanya memetik satu kali. Menghasilkan perubahan 3 (bisa lebih) nada yang terdengar tanpa putus. Legato ini

menjadi ciri khas seorang Joseph Joe Satriani (Samkhan Karima).

I. Teknik Tapping

Menurut Wicaksono (2015), tapping adalah cara memainkan senar gitar dengan mengetuk atau tap jari pada fret gitar. Pada dasarnya, teknik ini menggabungkan teknik dasar hammer on dan pull off dengan jari kiri dan tap dengan jari kanan. Lagu Eddie Van Hellen "Eruption" menggunakan teknik ini. Sugix Antara mengatakan tapping adalah teknik yang dilakukan dengan menggunakan jari tangan kanan dengan cara ditekan disetiap senar pada fretboard. Cara melatih tapping menurut Sugix Antara adalah bisa dengan membiasakan jari kanan menekan notasi senar di fretboard, bisa menggunakan satu jari, dua jari, atau bahkan empat jari seperti yang dilakukan Wayan Balawan. Prabu Galih Pranadi berpendapat tapping adalah penggabungan Teknik Hammer On, Pull Off dengan penambahan jari tangan kanan yang mengetuk fretboard di nada tertentu. Menghasilkan harmoni nada yang yang lebih luas.

Gambar 7 Penulisan notasi teknik Tapping

J. Teknik Vibrato

Teknik vibrato adalah cara untuk membuat senar terlihat lebih emosional dengan menggerakkan jari secara teratur ke atas dan bawah, menghasilkan nada yang bergetar atau berayun tanpa mengurangi suara yang dihasilkan (Wicaksono, 2015). Menurut Prabu Galih Pranadi vibrato adalah Membuat getaran senar dengan jari kiri untuk menghasilkan phrasing yang sesuai mood lagu.

Gambar 8 Penulisan notasi teknik Vibrato

Faktor yang mendukung dalam memainkan teknik permainan gitar elektrik pada lagu Always With Me Always With You

Faktor Power (kekuatan)

Kekuatan dalam permainan gitar elektrik adalah tingkat kekerasan suara yang dihasilkan dan kekuatan tangan dalam melakukan teknik gitar (Rahmatullah, 2021). Power juga merupakan kekerasan atau kekuatan suara yang dihasilkan dari alat musik (Wardana, 2014), dan menurut Aji (2015), power yang baik adalah yang keras dan jelas sehingga teknik yang dimainkan dapat terdengar dan tersampaikan dengan jelas.

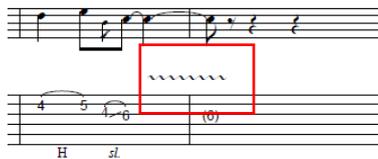
Pada lagu Always With Me Always With You faktor power sangat penting untuk memainkan teknik gitar elektrik seperti teknik vibrato, slide, bending, hammer on, pull off dan legato agar memberikan kesan jelas dan akurat seperti pendapat Prabu Galih Pranadi mengatakan memainkan teknik vibrato dan bending harus akurat. Pada lagu Always With Me Always With You yang membutuhkan power antara lain birama 30 dan 135. Berikut penjelasannya:

Pada birama 30 Joe Satriani menggunakan teknik full bending, teknik ini jika tidak memiliki power yang kuat akan sulit untuk memainkannya karena cara memainkannya dengan cara menaikkan senar ke nada yang lebih tinggi.

Gambar 9 Gambar birama 30

Pada birama 130 sampai 131 Joe Satriani menggunakan teknik vibrato untuk mengakhiri lagu. Teknik ini juga harus memiliki power yang kuat untuk menstabilkan teknik vibrato.

Gambar 10 Gambar birama 130-131

Speed (faktor kecepatan)

Pemain gitar elektrik harus bisa mengembangkan kecepatan bermainnya karena kecepatan merupakan salah satu faktor pendukung yang harus pemain gitar elektrik miliki, karena akan mengalami kesulitan bermain teknik gitar elektrik jika seorang pemain tidak mampu mengembangkan kecepatan bermainnya (Wardana, 2014).

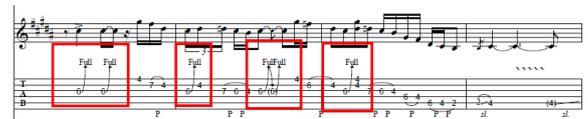
Faktor kecepatan pada lagu Always With Me Always With You dipengaruhi oleh perpindahan posisi dan nilai notasi yang digunakan. Contoh beberapa birama pada lagu ini yang memerlukan kecepatan adalah birama 45-47 dan birama 99-101. Berikut penjelasannya:

Pada birama 45 sampai 47 Joe Satriani memainkan teknik legato yang sangat cepat maka dari itu diperlukan kecepatan dan ketepatan agar bisa memainkan teknik tersebut dengan jelas dan akurat.

Gambar 11 Birama 45-47

Pada birama 99 sampai 101 beberapa menggunakan notasi 1/16 dibarengi dengan beberapa teknik bending dimana sulit untuk dimainkan jika tidak memiliki kecepatan yang sempurna.

Gambar 12 Gambar birama 99-101

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teknik permainan gitar elektrik yang terdapat pada lagu Always With Me Always With You karya Joe Satriani adalah palm mute, alternate picking, slide, pinch harmonic, hammer on, pull off, bending, legato dan tapping. Faktor speed (kecepatan) dan power (kekuatan) menjadi sangat penting untuk bisa menyajikan karya dari Joseph Joe Satriani tersebut karena untuk memainkan teknik full bending memerlukan power yang kuat dan untuk memainkan teknik legato memerlukan speed yang akurat dan jelas.

Peneliti juga menyarankan bagi peneliti selanjutnya perlu diperbanyak lagi buku atau artikel mengenai teknik-teknik permainan gitar elektrik. Peneliti juga menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai bentuk lagu dari Always With Me Always With You, struktur lagu maupun kajian tentang latar belakang pencipta lagu Always With Me Always With You yaitu Joseph Joe Satriani.

Daftar Pustaka

Banoe, P. 2003. *Kamus Musik*. Yogyakarta: Kanisius

Kribo, Puguh. 2015. *Appregios & Extreme Speed Picking*. Kalimantan Barat.

Nugraha, Harum. 2016. *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kayu Untuk Gitar Menggunakan Metode Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS)*. Jurnal Riset Komputer (JURIKOM), Volume: 3, Nomor: 5, Oktober 2016 ISSN: 2407-389X.

Nugroho, Ade Prianto. 2013. *Musik dan Psikologi*, (Online, <https://www.scribd.com/doc/175287817/Jurnal-Musik-Dan-Psikologi> diakses 7 November 2022

Radifan. 2014. *Buku Terbaik Belajar Gitar*. Yogyakarta: PT Agromedia Pustaka.

Rahmatullah, Adi. 2021. *Analisis Teknik Permainan Gitar Elektrik pada Lagu Surrender Karya Andra And The Backbone*. Program Studi Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya

Wardana, Yudhi Wisnu. 2014. *Analisis Teknik Permainan Gitar pada Lagu Invocation Et Danse Karya Joaquin Rodrigo*. Jurusan Pendidikan Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

Wicaksono, Herwin Yogo. 1998. *Ilmu Bentuk Analisis Dasar*. Yogyakarta: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta.