

**UNSUR MUSIK *THE IMPERIAL MARCH* SEBAGAI PENDUKUNG
KARAKTER DARTH VADER DALAM FILM *STAR WARS*:
*THE EMPIRE STRIKES BACK***

**SKRIPSI
Program Studi Musik**

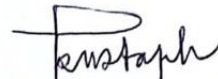
**Oleh:
Andi Pandu Prajnanta
NIM 19101960131**

**JURUSAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
GASAL 2023/2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Unsur Musik *The Imperial March* Sebagai Pendukung Karakter Darth Vader dalam film *Star Wars: The Empire Strikes Back*” diajukan oleh Andi Pandu Prajnanta, NIM 19101960131, Program Studi Musik (Kode Prodi: 91221), Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 20 November 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan derajat sarjana dalam bidang seni.

Tim Penguji,
Ketua Program Studi/Ketua,

Kustap, S.Sn., M.Sn.

NIP 196707012003121001/NIDN 0001076707

Pembimbing I/Anggota,

Dr., Umilia Rokhani, S.S., M.A.

NIP 198104242006042002/NIDN 0024048104

Pembimbing II/Anggota,

Wahyudi, S.Sn., M.A.

NIP 197011042006041002/NIDN 0004117005

Penguji Ahli/Anggota,

Dr., Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus

NIP 1961055101987031002/NIDN 0010056110

Yogyakarta, 23 - 01 - 24

Mengetahui,

Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum.

NIP 197111071998031002/NIDN 0007117104

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini bebas dari unsur plagiasi dan belum pernah diajukan untuk memperoleh derajat akademik di suatu perguruan tinggi. Skripsi ini bukan merupakan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dan/atau diri saya sendiri sebelumnya, kecuali yang secara tertulis diacu dan dinyatakan dalam naskah ini dan/atau tercantum dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika dikemudian hari ditemukan bukti bahwa pernyataan ini tidak benar

Yogyakarta, 20 November 2023

Yang menyatakan,

Andi Pandu Prajnanta

19101960131

MOTTO

KATA PENGANTAR

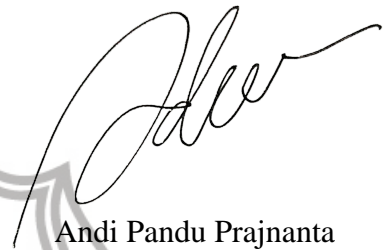
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya tugas akhir skripsi dengan judul “Unsur Musik *The Imperial March* Sebagai Pendukung Karakter Darth Vader dalam film *Star Wars: The Empire Strikes Back*”. Proses yang terjadi dalam pengerjaan tugas akhir ini tidak akan mampu dikerjakan tanpa bantuan dari banyak pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Kustap S.Sn., M.Sn., selaku Ketua Program Studi yang telah memberikan dukungan dan semangat selama penulis mengerjakan tugas akhir ini
2. Dr. Umilia Rokhani, S.S., M.A selaku dosen pembimbing atas kesabaran dan semua waktu maupun tenaga yang telah diberikan dalam membimbing penulis selama masa penelitian skripsi ini
3. Wahyudi, S.Sn., M.A selaku dosen pembimbing penulis yang telah mempercayai penulis dengan penelitian ini, serta atas dukungan dan masukan terhadap penelitian ini
4. Kedua orang tua saya yang telah berjuang membesarkan dan memberikan kasih yang tak ternilai, hingga saya bisa sampai ke tahap ini.
5. Kakak saya Kresna dan adik saya Cella yang selalu ada disamping saya, menyayangi saya dan mendukung setiap langkah yang saya ambil.
6. Pandutama Dewanto, yang telah menjadi teman dalam masa proses pengerjaan skripsi ini, terima kasih atas waktu dan tenaga yang diberikan yang membuat penulis selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini
7. Teman dan saudara saya yaitu Pandu, Daffa, Aura, Pauline, Naya, Yvenn, yang sudah mendampingi dan mendukung seluruh proses pengerjaan skripsi

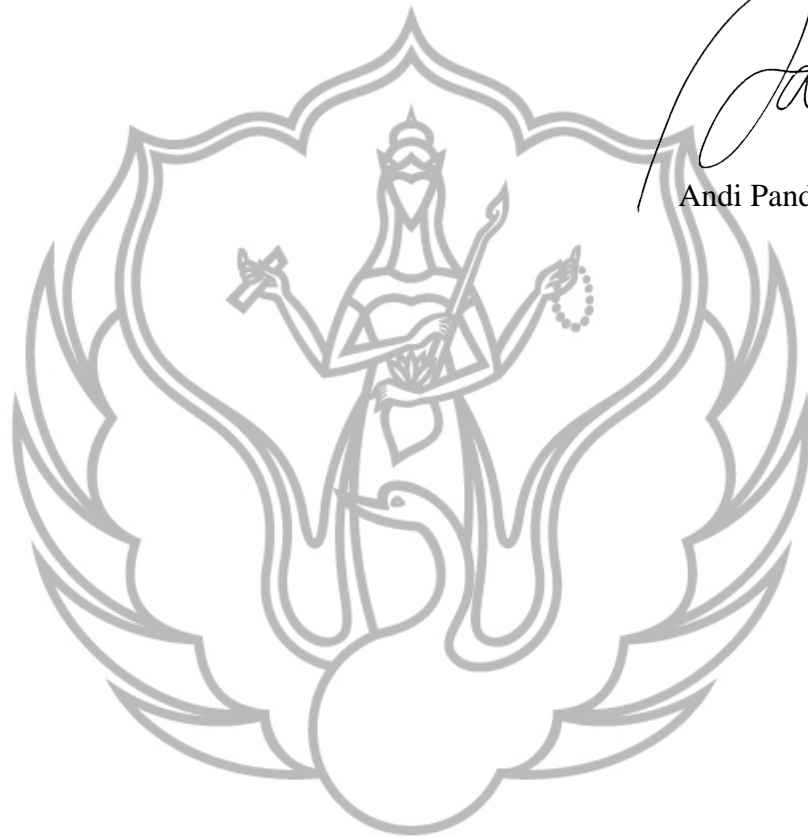
ini, kasih yang penulis rasakan dari teman dan saudara semua membuat penulis merasa menjadi manusia yang utuh.

Yogyakarta, 15 Januari 2024

Penulis,

Andi Pandu Prajnanta

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis unsur-unsur musik dalam lagu *The Imperial March* yang mendukung penggambaran karakter Darth Vader dalam film *Star Wars: The Empire Strikes Back*. Dengan metode kualitatif dan pendekatan analisis, teknik analisis isi diterapkan pada komposisi lagu dan observasi pada adegan-adegan yang melibatkan Darth Vader. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi ini, dengan ciri khas musik film *Action*, menggunakan instrumen tiup logam dan perkusi, dinamika fortissimo, melodi berbasis pengulangan motif, irama sukata sederhana, tempo mars, dan tangga nada minor. Musik ini berhasil menciptakan kesan kuat, misterius, dan megah, sesuai dengan karakter Darth Vader yang disiplin, mewah, dan dominan. Analisis sinematik pada adegan-adegan film juga menegaskan keterkaitan yang jelas antara musik dan karakter tersebut. Pengaturan dengan penunjuk status sosial tinggi, motif khusus untuk mengekspresikan kejahatan dan kekuatan Darth Vader, serta suasana seram dan misterius terbentuk melalui *setting* yang dibangun semuanya terhubung dengan unsur-unsur musik. Kostum gelap, teknik penerangan, dan sudut kamera yang tepat pada visualisasi Darth Vader turut berkontribusi pada representasi visual yang kuat, sejalan dengan kesan musik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa *The Imperial March* secara efektif mendukung penggambaran karakter Darth Vader melalui unsur-unsurnya. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman unsur-unsur musik, khususnya dalam konteks musik film, serta memberikan panduan praktis bagi pembuat film dan musik dalam menciptakan karya yang memengaruhi penonton dengan efektif.

Kata kunci: Unsur Musik, *The Empire Strikes Back*, *The Imperial March*, Darth Vader.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR NOTASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI.....	8
A. Tinjauan Pustaka.....	8
B. Musik Film.....	10
C. Fungsi Musik Pada Film.....	12
D. Karakter Musik Film <i>Action</i>	15
1. Instrumentasi.....	17
2. Tekstur.....	18
3. Dinamika.....	19
4. Melodi.....	20

5. Harmoni.....	22
6. Irama.....	23
7. Tangga Nada.....	24
E. Unsur Sinematik.....	26
1. Latar (<i>setting</i>).....	26
a. Penunjuk Status Sosial.....	27
b. Pendukung Aktif Adegan.....	27
c. Penunjuk Motif Tertentu.....	28
d. Pembangun mood.....	28
2. Kostum dan Tata Rias Wajah (<i>Make-up</i>).....	28
3. Pencahayaan (<i>Lighting</i>).....	29
4. Pemain dan Pergerakannya (<i>Acting</i>).....	30
5. Sudut Pandang Kamera (<i>Camera angle</i>).....	33
a. Sudut Pandang Kamera Objektif.....	34
b. Sudut Pandang Kamera Subjektif.....	34
c. Sudut Pandang Kamera (<i>Point of view</i>).....	34
F. Darth Vader.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Objek Penelitian.....	41
C. Data Penelitian.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL ANALISIS & PEMBAHASAN.....	46
A. Karakteristik Unsur Musik Film <i>The Imperial March</i>	46
B. Pembahasan Karakter Darth Vader Melalui Analisis Unsur Sinematik.....	48
1. <i>Setting</i> Karakter Darth Vader.....	48
2. <i>Make-Up</i> dan <i>Costume</i> Karakter Darth Vader.....	51

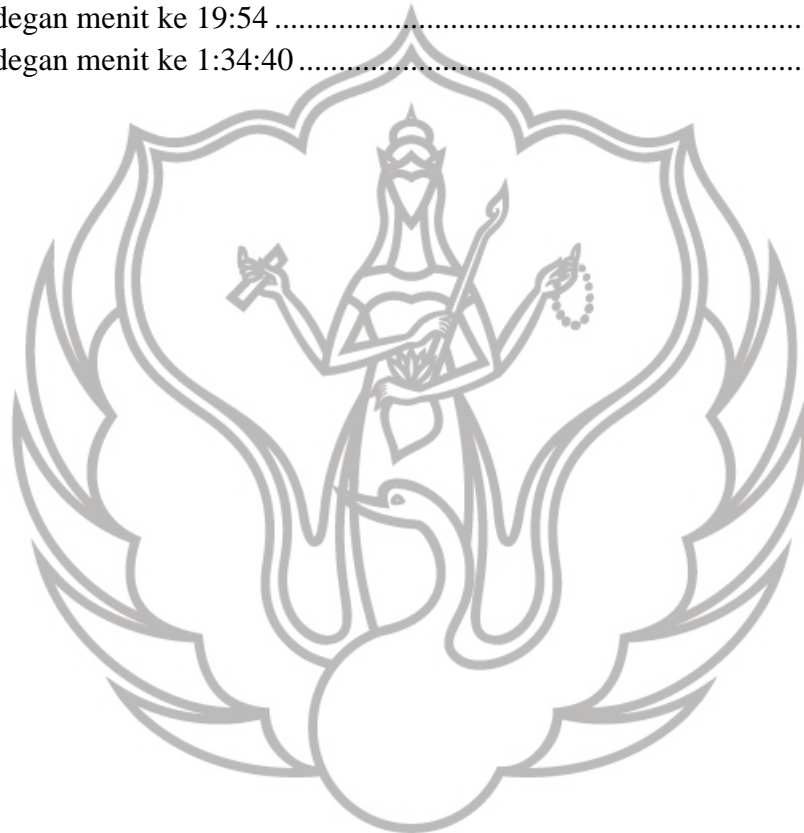
3.	<i>Lighting</i> Karakter Darth Vader.....	54
4.	<i>Acting</i> Karakter Darth Vader.....	56
5.	Kamera <i>Angle</i> karakter Darth Vader	59
C.	Hubungan Unsur Musik <i>The Imperial March</i> Dengan Karakter Darth Vader	63
1.	Instrumentasi Musik Film <i>The Imperial March</i>	63
2.	Tekstur Musik Film <i>The Imperial March</i>	66
3.	Dinamika Musik Film <i>The Imperial March</i>	70
4.	Melodi Musik Film <i>The Imperial March</i>	74
5.	Irama Musik Film <i>The Imperial March</i>	77
6.	Tangga Nada Musik Film <i>The Imperial March</i>	80
BAB V KESIMPULAN.....		84
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA		87
DAFTAR WEBTOGRAFI		89
DAFTAR WAWANCARA		90
LAMPIRAN.....		91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tekstur.....	18
Gambar 2. Tutti.....	19
Gambar 3. Skema analisis Penelitian.....	44
Gambar 4. Penunjuk Status Sosial Pada Adegan Darth Vader Menit Ke 19:54.....	49
Gambar 5. Penunjuk Motif Tertentu Dan Juga Pembangun Mood Pada Adegan Darth Vader Menit Ke 1:34:40.....	49
Gambar 6. Penunjuk Status Sosial Pada Adegan Darth Vader Menit ke 1:56:00.....	50
Gambar 7. Kostum Darth Vader.....	52
Gambar 8. Kostum Darth Vader Dan Pasukannya Yang Lain Sebagai Penggambaran Status Sosial.....	53
Gambar 9. Penggambaran Karakter Kuat, Misterius, Dan Berkuasa Dalam Penggunaan Teknik Low Key Lighting.....	54
Gambar 10. Penggambaran Karakter Misterius Dalam Penggunaan teknik back Lighting.....	55
Gambar 11. Penggambaran Kepemimpinan Darth Vader Pada Adegan Menit Ke 1:56:00.....	57
Gambar 12. Penggambaran Kekuatan Pada Adegan Menit Ke 1:46:06.....	58
Gambar 13. Penggunaan Teknik Long shot Untuk Menggambarkan Kebesaran Armada Darth Vader.....	60
Gambar 14. Teknik Close-up.....	60
Gambar 15. Penggunaan Teknik Medium Shot.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Karakteristik Musik The Imperial March	46
Tabel 2. Adegan menit ke 1:46:06	65
Tabel 3. Adegan menit ke 52:18	69
Tabel 4. Adegan menit ke 1:56:00	73
Tabel 5. Adegan menit ke 1:57:04	76
Tabel 6. Adegan menit ke 19:54	79
Tabel 7. Adegan menit ke 1:34:40	82

DAFTAR NOTASI

Notasi 1. Instrumentasi Tiup Dan Perkusi Pada Lagu The Imperial March	64
Notasi 2. Tutti Pada Terompet dan Trombone Pada Melodi Utama.....	67
Notasi 3. Tutti Pada Violin, Viola, Cello, Contrabass	68
Notasi 4. Tutti Pada Flute Dan Oboe	68
Notasi 5. Dinamika Fortissimo Pada Trombone Dan Tuba	72
Notasi 6. Dinamika Fortissimo Pada Violin, Viola, Cello, Contrabass	72
Notasi 7. Variasi Melodi Pada Birama 7-8	75
Notasi 8. Variasi Melodi Pada Birama 9-12	75
Notasi 9. Ritmis Mars Pada Lagu The Imperial March	78
Notasi 10. Tangga Nada Minor Harmonis Lagu The Imperial March Pada Melodi Utama	81
Notasi 11. Tangga Nada Minor Harmonis Pada Permulaan Lagu The Imperial March	81
Notasi 12. Tangga Nada Minor Harmonis Pada Variasi Melodi Lagu The Imperial March	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musik dalam bentuknya memiliki unsur-unsur yang membentuk sebuah struktur dan elemen musik itu sendiri. Dikutip dari Schulenberg (2008), terdapat empat unsur musik yang membentuk sebuah komposisi musik, yaitu melodi, harmoni, ritme, dan timbre. Menurut penjelasannya, melodi merupakan urutan nada yang membentuk rangkaian melodi, lalu harmoni adalah kombinasi dari beberapa nada yang dibunyikan secara bersama-sama, ritme sendiri adalah pola-pola bunyi yang membentuk sebuah ketukan dan irama, yang terakhir adalah timbre dijelaskan bahwa timbre adalah kualitas suara yang tercipta dari instrumen musik atau vokal. Dari unsur-unsur musik dapat dilihat kualitas dalam menciptakan sebuah karya musik. Seorang komponis mendasari unsur-unsur musik untuk menciptakan karya-karya yang unik, menarik dan dapat menciptakan emosi dan perasaan tertentu pada pendengar. Dalam konteks film, unsur-unsur musik memiliki peranan yang sangat penting. Menurut Kassabian (2001) musik dalam film memiliki peranan untuk menciptakan dan menggambarkan sebuah atmosfer, menciptakan *mood*, dan meningkatkan kualitas dari naratif yang disajikan, dan dapat juga membantu membentuk karakter dan meningkatkan interaksi terhadap karakter tersebut. Musik dalam film memiliki peranan yang sangat penting untuk menghidupkan dan menggambarkan suasana dan emosi. Menurut Huron (2006) musik memiliki peran

dalam film untuk membentuk *mood*, memperkuat karakter, dan menggiring penonton untuk memfokuskan ke hal-hal tertentu dalam film. Selain itu, musik juga dapat memperdalam makna dari suatu cerita dan menciptakan kesan keterlibatan dalam cerita yang disajikan dalam film. Dalam penelitian ini akan dibahas unsur-unsur dalam lagu *The Imperial March* karya John Williams yang membentuk dan membantu menggambarkan karakter dari Darth Vader.

Film yang terkenal dengan musiknya yang berpengaruh pada film adalah film *Star Wars*. Dalam penelitian ini, akan dibahas unsur-unsur musik yang terdapat pada lagu *The Imperial March* yang ada pada film *The Empire Strikes Back*. Film ini merupakan film kedua yang dirilis dari seri *Star Wars*, yang rilis pada tahun 1980. Film ini diproduksi oleh George Lucas yang disutradarai oleh Irvin Kershner. *The Empire Strikes Back* ini mendapatkan pujian besar yang kritis dan dinobatkan sebagai film terbaik dari seri *Star Wars* (*STAR WARS: EPISODE V - THE EMPIRE STRIKES BACK*, 1980 n.d.). Dilansir dari Wasko (2013) *The Empire Strikes Back* merupakan film yang penting pada sejarah Hollywood karena membentuk persepsi Hollywood tentang sekuel film. Film ini tidak hanya dilihat dari kisah yang menarik namun juga penyajian dari visualnya yang mengagumkan dan menciptakan kesan mendalam pada penonton-penontonnya. *The Empire Strikes Back* dalam filmnya juga memperkenalkan karakter-karakter terbaru seperti Yoda yang menjadi karakter penting dalam seri *Star Wars* dan menjadi sangat populer di kalangan penggemar *Star Wars*. Penggunaan musik dalam film *The Empire Strikes Back* menjadi bukti nyata akan peran penting musik dalam menghidupkan suasana film dan menggambarkan

karakter. John Williams sebagai komposer pada film *Star Wars* berhasil menciptakan lagu yang ikonik untuk menggambarkan karakter Darth Vader dalam karyanya yang berjudul *The Imperial March*.

The Imperial March menurut sumber wookipedia adalah lagu dengan tema orkestra yang digunakan pada film-film seri *Star Wars*, yang pertama kali diperdengarkan pada film yang berjudul *The Empire Strikes Back* pada tahun 1980. (*The Imperial March*, n.d.) *The Imperial March* ini diciptakan untuk menggambarkan karakter dari Darth Vader dan kekuatan dan kejahatan dari *Galactic Empire*, *Galactic Empire* sendiri merupakan kelompok pasukan dari *Darth Vader*. Lagu *The Imperial March* ini menjadi populer dan dianggap sebagai salah satu lagu tema film yang ikonik pada sejarah film dunia, sejak pertama kali diperdengarkan pada film *The Empire Strikes Back*, *The Imperial March* digunakan pada film-film *Star Wars* dan juga dalam berbagai produk karya lain seperti acara televisi, iklan, dan permainan video berikutnya dalam menggambarkan karakter Darth Vader. Dalam hasil wawancara dari John Williams, ditekankan bahwa pentingnya lagu tema adalah menciptakan emosi dan membentuk atmosfer dalam film: “Lagu tema memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan karakter dan emosi yang muncul dari sisi penonton”. Dalam penelitian ini akan dibahas unsur-unsur musik yang menggambarkan karakter *Darth Vader*.

Darth Vader merupakan karakter fiksi yang menjadi ikon penting dalam semua waralaba film *Star Wars*. Sejak pertama kali ditunjukkan dalam film *Star Wars* yang berjudul *Star Wars A new Hope* pada tahun 1977, Darth Vader sendiri menjadi

karakter yang dikenal dan menjadi populer dalam seri film *Star Wars*. Karakter Darth Vader dikenal dengan penampilannya yang ikonik dengan jubah hitam dan topengnya, beserta suaranya yang khas yang dihasilkan dari aktor yang bernama James Earl Jones (Hall, 2021). Darth Vader, awalnya dikenal sebagai Anakin Skywalker, yang diceritakan pada prequel dari seri *Star Wars* pada episode 1, 2 dan 3. Anakin Skywalker merupakan karakter dalam dunia *Star Wars* yang awalnya memiliki sifat baik dan berpotensi besar sebagai Jedi (kesatria baik) yang akan mendamaikan peperangan galaksi. Anakin memiliki bakat luar biasa dalam menggunakan Kekuatan, tetapi perasaan ambisius, ketakutan kehilangan orang yang dicintainya, dan dorongan untuk mencapai kekuatan lebih besar membuatnya tergoda untuk ikut ke sisi jahat. Terpicat oleh janji kekuatan yang diberikan oleh Sith Lord Palpatine, Anakin berbalik menjadi jahat dan berubah nama menjadi Darth Vader, seorang agen kegelapan yang kuat dan kejam. Menurut Hall (2021) Darth Vader berperan penting dalam memainkan cerita yang ada pada film *Star Wars* dikarenakan oleh karakter ini dianggap sebagai antagonis utama yang bertolak belakang dengan keberadaan pahlawan utama. Dengan mendasarkan pada karakter tokoh yang bulat dan ikonik, keberadaan lagu tema *The Imperial March* mendukung pembentukan karakter dari Darth Vader. Pemaparan diatas menjadi dasar dipilihnya lagu *The Imperial March* dalam film *The Empire Strikes Back* sebagai objek material dalam penelitian ini.

Latar belakang peran musik dalam film dan signifikansinya dalam sejarah Hollywood, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur musik yang

terdapat pada lagu *The Imperial March* dalam membantu penggambaran karakter *Darth Vader*, dan diharapkan dapat menjadi sumbangan keilmuan pada bidang musik film.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur musik pada lagu "*The Imperial March*" dalam mendukung penggambaran karakter *Darth Vader* pada film *Star Wars The Empire Strikes Back*?
2. Bagaimana unsur-unsur sinematik dalam adegan *Darth Vader* yang diiringi lagu *The Imperial March* dalam penggambaran karakter *Darth Vader* pada film *Star Wars The Empire Strikes Back*?
3. Bagaimana hubungan antara unsur musik lagu *The Imperial March* dengan unsur sinematik pada adegan *Darth Vader* yang diiringi lagu *The imperial March* dalam penggambaran karakter *Darth Vader*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui unsur-unsur musik pada lagu "*The Imperial March*" yang mendukung penggambaran karakter Darth Vader pada film *Star Wars The Empire Strikes Back*.
2. Mengetahui penggambaran karakter Darth Vader melalui unsur-unsur sinematik pada adegan Darth Vader yang diiringi lagu *The Imperial March*
3. mengetahui hubungan antara unsur musik dan unsur sinematik pada adegan darth vader yang diiringi lagu *The Imperial March* dalam penggambaran karakter.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis dari penulisan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya baik bagi penulis maupun pihak lain yang membaca hasil penelitian tentang unsur-unsur musik pada lagu "*The Imperial March*" pada film *Star Wars The Empire Strikes Back* sebagai pendukung penggambaran karakter Darth Vader pada film *Star Wars The Empire Strikes Back*.
2. Bagi masyarakat, hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan seputar unsur-unsur musik yang mendukung dalam penggambaran karakter dalam film.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian tugas akhir ini terdiri dari lima bab, pada bab pertama berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab kedua berisikan landasan teori dan juga tinjauan pustaka. Pada bab ketiga pada bab metode penelitian berisikan jenis penelitian, objek penelitian, data penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab keempat berisikan hasil analisis dan pembahasan penelitian, yang mengandung hasil data mentah yang dianalisis menjadi paragraf pembahasan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Bab kelima berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

