

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses pengkaryaan dan analisis yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa berbagai suasana dapat diciptakan melalui bunyi-bunyian hasil pengolahan timbre. Register, harmoni, dinamika, serta ritme yang dikombinasikan dengan teknik permainan tertentu mampu menghasilkan variasi suasana sesuai karakter timbre yang dihasilkan. Timbre tidak berdiri sendiri sebagai warna bunyi, melainkan berfungsi sebagai hasil sekaligus media ekspresif dari pengolahan unsur-unsur musikal yang mampu merepresentasikan berbagai suasana.

Suasana mencekam, tegang, cemas, dan penuh kewaspadaan dapat diwujudkan melalui timbre berkarakter tipis, tajam, kasar, dan tidak stabil, sedangkan suasana tenang dan damai dapat dihasilkan dengan timbre yang lembut, stabil, dan harmonis. Beranjak uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa timbre tidak hanya berfungsi sebagai warna bunyi, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun *ambience* dan emosi musikal.

Guna merepresentasikan suasana Kerusuhan Ambon tahun 2011 dalam karya, penulis menggunakan *extended technique* dan alat non-instrumen untuk menghadirkan karakter timbre yang lebih luas dan bervariasi. Teknik seperti *tremolo*, *molto sul tasto*, *sul ponticello*, *molto sul ponticello*, *sub ponticello*, *col legno*, *Bartók pizzicato*, *overpressure*, *spazzolare arco*, dan *arco circolare* digunakan untuk memperluas kemungkinan timbral instrumen gesek sehingga menghasilkan karakter bunyi yang tipis, tajam, kasar, bergelombang, tidak stabil, padat, hingga menyerupai bunyi-bunyian realistik. Karakter timbre tersebut

dimanfaatkan untuk merepresentasikan berbagai suasana yang berkaitan dengan Kerusuhan Ambon 2011, serta imitasi bunyi tembakan, ledakan, sirene, gemuruh, ketukan pintu, dan teriakan.

Pengurangan penggunaan *extended techniques* menghasilkan karakter timbre yang lebih hangat, ringan, stabil, dan harmonis untuk menggambarkan suasana damai, pemulihan, dan harapan. Dinamika kontras yang muncul secara tiba-tiba, pola ritme yang padat, serta bunyi menyerupai tiupan udara turut mendukung simulasi suasana kerusuhan, sehingga karya musik ini mampu merepresentasikan pengalaman traumatik dan ketegangan yang dirasakan penulis pada peristiwa Kerusuhan Ambon tahun 2011. Penulis tidak hanya menjadikan komposisi musik sebagai media untuk mengekspresikan pengalaman traumatik, namun juga sebagai ruang refleksi terhadap konflik sosial ekstrem dan pentingnya toleransi terhadap sesama.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa eksplorasi timbre dalam membangun suasana musikal masih memiliki kemungkinan yang sangat luas untuk dikembangkan berdasarkan proses penelitian dan penciptaan karya yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengkaji hubungan antara karakter timbre dan respons psikologis pendengar, khususnya dalam konteks pengalaman traumatik, ketegangan, dan konflik sosial.

Penelitian ini masih terbatas pada penggunaan instrumen gesek dan perkusi sederhana. Dengan demikian, peneliti dan komposer selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi timbre dari instrumen lain, media elektronik, maupun teknologi

desain suara guna menciptakan pengalaman musikal yang lebih beragam dan mendalam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi komposer dan akademisi dalam memahami pemanfaatan timbre pada karya musik kontemporer, baik sebagai warna bunyi maupun sebagai unsur penting dalam membangun suasana, narasi, dan refleksi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, I. (2016). MEMAHAMI MOOD DALAM KONTEKS INDONESIA: ADAPTASI DAN UJI VALIDITAS FOUR DIMENSIONS MOOD SCALE. In *Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia* (Vol. 5, Number 2). <https://doi.org/10.15408/jp3i.v5i2.10790>
- Aprilyada, G., Zidan, M. A., Nurlia, Ainunisa, R. A., & Winarti, W. (2023). Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(2). <https://www.riset-iaid.net/index.php/jpm/article/view/1449>
- Atkinson, C. N. (2020). *Silent chill: A spectral analysis of Akira Yamaoka's Silent Hill 2 Silent chill: A spectral analysis of Akira Yamaoka's Silent Hill 2 original soundtrack original soundtrack*. https://ro.ecu.edu.au/theses_hons/1554
- Bandem, I. M. (2017). Metodologi Penciptaan Seni. In *Karya Cipta Seni Pertunjukan* (p. 465). JB Publisher : Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) Institut Seni Indonesia Yogyakarta. https://digilib.isi.ac.id/5386/1/Karya%20Cipta%20Seni%20Pertunjukan_PR_OOF.pdf#page=469
- Budiawan, H. (2021). *Reimajinasi Timbre: Nostalgia Bunyi Melalui Komposisi Musik* [Institut Seni Indonesia Yogyakarta]. <http://digilib.isi.ac.id/id/eprint/8497>
- Çağlarcan, D. (2020). *Evolution and Expansion of Sound: A Literature Review of Extended String Techniques and Notation*. https://denizcaglarcan.com/wp-content/uploads/2020/12/deniz_tez_cmu-1.pdf
- Collins, M. (2023). *Compositional Strategies for Timbral Blend in Mixed Electroacoustic Music and Portfolio of Original Compositions*. <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:16c366e2-2f51-42c1-a28c-af0be7dedd04>
- Eerola, T., & Vuoskoski, J. K. (2013). A review of music and emotion studies: Approaches, emotion models, and stimuli. In *Music Perception* (Vol. 30, Number 3, pp. 307–340). <https://doi.org/10.1525/MP.2012.30.3.307>
- Gilburt, S. J. M., Chau, C., & Horner, A. (2016). *The Effects of Pitch and Dynamics on the Emotional Characteristics of Bowed String Instruments*. https://www.researchgate.net/publication/308801464_The_Effects_of_Pitch_and_Dynamics_on_the_Emotional_Characteristics_of_Bowed_String_Instruments
- Graziotin, D., Wang, X., & Abrahamsson, P. (2015). *Understanding the Affect of Developers: Theoretical Background and Guidelines for Psychoempirical*

- Software Engineering*. <https://doi.org/10.1145/2804381.2804386>
- Guillemet, C. (2024). *Art-making and Timbre*. <https://dx.doi.org/10.5287/ora-5jgnvnp4>
- Hailstone, J. C., Omar, R., Henley, S. M. D., Frost, C., Kenward, M. G., & Warren, J. D. (2009). It's not what you play, it's how you play it: Timbre affects perception of emotion in music. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 62(11), 2141–2155. <https://doi.org/10.1080/17470210902765957>
- Huron, David. (2007). *Sweet anticipation : music and the psychology of expectation*. MIT. <https://doi.org/10.7551/mitpress/6575.001.0001>
- JabFina. (2025). "PHASE" Musik Game Survival Horror Mind's Eyes: Penerapan Tekstur Musik Berlapis dengan Instrumen Virtual untuk Menciptakan Suasana Mencekam. <https://digilib.isi.ac.id/20328/>
- Korsakov, N. R. (1912). *Principles of Orchestration*. <https://archive.org/details/principlesoforch00rims>
- Krewer, M. (2018). *Extended Techniques for Intermediate Violin Students*. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/4196
- Kurki, M. (2025). *The Auditory Representation of Power in Video Games Bachelor of Media and Arts, Music Production*. <https://www.theseus.fi/handle/10024/882372>
- Kwok, S. W.-Y. (2018). *BREAKING THE SOUND BARRIERS: EXTENDED TECHNIQUES AND NEW TIMBRES FOR THE DEVELOPING VIOLIST*. <https://dx.doi.org/10.14288/1.0365754>
- Lee, C. (2024). *Tailors: New Music Timbre Visualizer to Entertain Music Through Imagery*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.15181>
- Lestari, E. D. (2025). Menelusuri Ambon, Kota yang Penuh Sejarah dan Pesona. *Indonesia Kaya*. <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/secercah-sinar-kota-ambon-untuk-masa-depan/>
- Li, Y., & Lee, F. (2024). The Influence of Music Psychology on the Consistency of Mood in Movies: A Review of Historical Works and Empirical Research. *Heritage and Culture Journal*, 2024(1), 44–57. <https://doi.org/10.52152/heranca.v7i1/837>
- Lindawaty, D. S. (2012). *KONFLIK AMBON: KAJIAN TERHADAP BEBERAPA AKAR PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA*.

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/295>

- Malikah. (2024). *Dinamika Pengaruh Musik pada Kesejahteraan Psikologis Peserta Didik: Analisis Literatur tentang Respons Neurologis dan Emosional*. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1751>
- Marito, A. S. (2024). *PENGARUH MUSIK TERHADAP EMOSI DAN KESEHATAN MENTAL MEMAHAMI KONEKSI MUSIKAL*. https://www.researchgate.net/publication/385101438_PENGARUH_MUSIK_TERHADAP_EMOSI
- McAdams, S. (2019). The Perceptual Representation of Timbre. In K. Seidenburg, C. Saitis, S. McAdams, A. N. Popper, & R. R. Fay (Eds.), *Timbre: Acoustics, Perception, and Cognition*. (1st ed., Vol. 69, pp. 23–57). Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14832-4_2
- Nugraha, P. M. (2019). *ARTIKEL JURNAL PENERAPAN SOUND EFFECT DENGAN GAYA HYPERREALITY DALAM FILM FIKSI “MALAM MINGGU KLIWON.”* <https://www.semanticscholar.org/paper/Penerapan-Sound-Effect-Dengan-Gaya-Hyperreality-Nugraha/fe53cf25ec7353f7a9cf57afad015c6fc937d68f>
- Perez, J. (2023). *Tension and Horror: The Relationship Between Music and The Scene*. <https://www.proquest.com/openview/e36c972e1f1f1ba61c78bb7c3f0b48a1/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- Pradani, A. I., Gery, M. I., & Elnawati. (2024). *Strategi Menumbuhkan Budaya Membaca pada Peserta Didik Kelas III MI Muhammadiyah Lebaksiuh 1 Guna Menciptakan Suasana Kelas yang Kondusif*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/SEMNASFIP/article/view/23693/10971>
- Read, G. (1976). *Contemporary Instrumental Techniques*. <https://archive.org/details/contemporaryinst0000read>
- Rezza, M., & Kholid, D. M. (2024). *“Revolution”: Pengolahan Bunyi Extended Pada Komposisi Musik untuk Brass Quartet*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/antomusik/article/view/70861>
- Safi, J. (2017). *Konflik Komunal Maluku 1999-2000*. 12. https://www.researchgate.net/publication/330530932_Konflik_Komunal_Maluku_1999-2000/fulltext/5c469b0f299b12be3d9f80a/Konflik-Komunal-Maluku-1999-2000.pdf?origin=publication_detail&tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uLiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uRG93bmxvYWQlLCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJwdWJsaWNhdGlvbiJ9fQ&cf_chl

[tk=.MlGH.pn8eafIaIpxQzKvV6tmMKKBmcCJPAvzsWJ_ZU-1742736021-1.0.1.1-SVb5p.AtBGR4sqM5yIz.fmHFx4BBE4bO.NHMmRtTIRM](https://doi.org/10.24114/grenek.v6i1.10958)

- Simangunsong, C. (2018). *ANALISIS STRUKTUR MUSIK DAN TEKNIK BERMAIN BIOLA FOUR SEASON “WINTER” KARYA KOMPONIS ANTONIO VIVALDI*. <https://doi.org/10.24114/grenek.v6i1.10958>
- Stebbins, R. (2012). Exploratory Research in the Social Sciences. In *Exploratory Research in the Social Sciences*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781412984249>
- Stefano, N. Di. (2023). Musical Emotions and Timbre: from Expressiveness to Atmospheres. *Philosophia (United States)*, 51(5), 2625–2637. <https://doi.org/10.1007/s11406-023-00700-6>
- Strange, P., & Strange, A. (2001). *The Contemporary Violin: Extended Performance Techniques*. <https://www.bloomsbury.com/us/contemporary-violin-9780520224094/>
- Welsh, L. (2018). *Extending the baroque violin in the 21st Century An exploration of new approaches and compositions for baroque violin*. 135–417. <https://research.lizzywelsh.com/>
- Wohlfarth, A. (2023). *The Texture Within Exploring repetition, difference and timbre through solo piano playing*. <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1770493>
- Wu, K., & Wu, Y. (2023). International Journal of Education and Humanities The Cinematic Symphony of Sound: An Analysis of the Music and Sound Effects in “Tenet.” *International Journal of Education and Humanities*, 11. <https://doi.org/10.54097/ijeh.v11i2.13811>
- XIAO, X. (2024). SOUNDS OF WAR: TIMBRE AND AUDIOVISUAL STRATEGIES OF EMBODYING TRAUMA IN CONTEMPORARY PIANO MUSIC. *Humanities Science Current Issues*, 2(82), 220–225. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/82-2-30>
- Zhu, Y., Kim, D., & Alsheimer, A. (2023). A Review of Game Design Techniques for Managing Suspense. *Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST*, 479 LNICST, 174–186. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28993-4_13