

**KAJIAN MUSIKOLOGIS *SOUNDTRACK* FILM
HAYAO MIYAZAKI “*SPIRITED AWAY*” (2001) PADA
KOMPOSISI “*DAY OF THE RIVER*” UNTUK
ORKESTRA KARYA JOE HISAISHI (1950)**

TUGAS AKHIR

Program Studi S-1 Seni Musik

Oleh:

Berliana Latiefa

NIM. 14100060131

Semester Genap 2017/2018

JURUSAN MUSIK

FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

2018

**KAJIAN MUSIKOLOGIS *SOUNDTRACK* FILM
HAYAO MIYAZAKI “*SPIRITED AWAY*” (2001) PADA
KOMPOSISI “*DAY OF THE RIVER*” UNTUK
ORKESTRA KARYA JOE HISAISHI (1950)**

Oleh:

**Berliana Latiefa
NIM. 14100060131**

**Karya Tulis ini disusun sebagai persyaratan untuk mengakhiri
jenjang pendidikan Sarjana pada Program Studi S1 Seni Musik**

Diajukan kepada

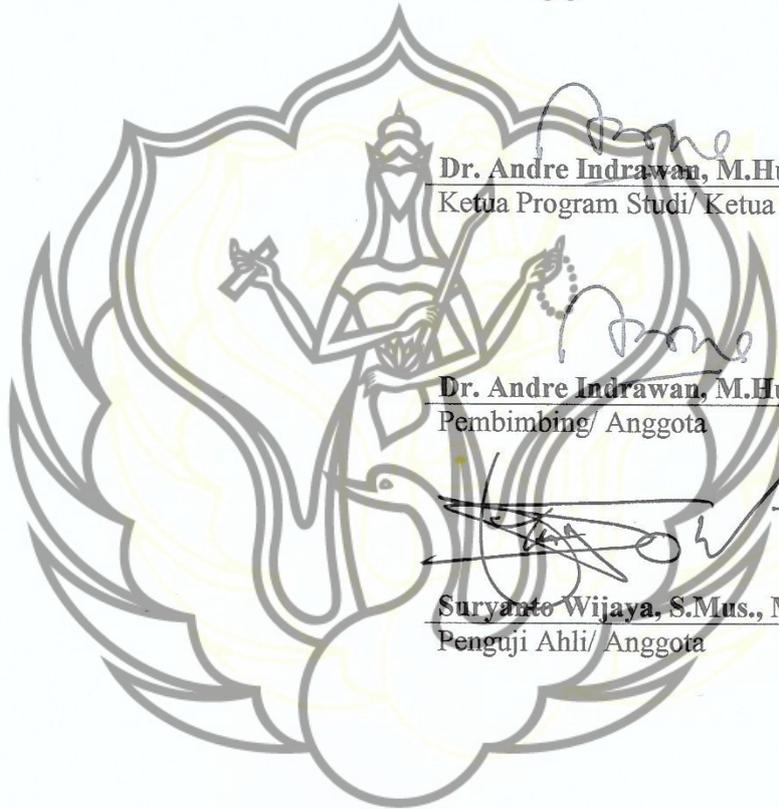
**JURUSAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Semester Genap, 2017/ 2018

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Program S-1 Seni Musik ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dinyatakan lulus pada tanggal 2 Juli 2018.

Tim Penguji:

Dr. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus.
Ketua Program Studi/ Ketua

Dr. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus.
Pembimbing/ Anggota

Suryanto Wijaya, S.Mus., M.Hum.
Penguji Ahli/ Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Prof. Dr. Vedia Ryani, M.A.
NIP. 19560630 198703 2 001

MOTTO

*No matter how your heart is grieving,
if you keep on believing, the dreams that you wish will come
true.*

-Cinderella

-Q.S Al-Insyirah:5-6

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Binarto Basuki (Alm) dan Ibu Rochmaniah, serta kakak dan adikku tersayang, Fitra Sukma Meylia, Silke Arinda Maulina dan Edo Thariq Kurniawan atas segala dukungan dan doa yang tidak pernah putus, yang selalu menghibur disaat gundah dan yang selalu mendampingi dikala susah dan senang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul *Kajian Musikologis Soundtrack Film Hayao Miyazaki “Spirited Away” (2001) Pada Komposisi “Day of the River” Untuk Orkestra Karya Joe Hisaishi (1950)* dapat diselesaikan. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata (S1) Seni Musik, Jurusan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Dalam proses penelitian dan penulisan skripsi, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus., selaku Ketua Jurusan Musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga tersusun tugas akhir ini.
2. A. Gatut Bintarto T., S.Sn., M.A., selaku Sekertaris Jurusan Musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan banyak masukan sejak proposal skripsi sampai tersusunnya tugas akhir ini.
3. Seluruh dosen pengajar Jurusan Musik Fakultas seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang telah memberi ilmu selama menempuh kuliah.

4. Mama Rochmaniah yang paling aku sayang, terimakasih atas segala doa dan semangatnya yang selalu diberikan padaku sampai selesainya tugas akhir ini.
5. Kedua kakakku tersayang Fitra Sukma Meylia dan Silke Arinda Maulina yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan skripsi serta adikku tersayang Edo Thariq Kurniawan yang rela mengalah laptopnya dipake kakaknya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Sahabatku Anastasia Novi Praptiningsih dan Isyana Gusti Rastafari teman seperjuangan skripsi tapi lulusnya duluan, yang selalu mengingatkan ku agar tidak malas mengerjakan skripsi, memberi semangat yang tak henti-henti, dan pengalaman yang tak akan pernah penulis lupakan dari sejak SMM sampai lulus kuliah di ISI Yogyakarta.
7. Ciwi-ciwi Squad, Mak Dinda, Unyel, Dian, Rasta, Novi atas canda tawa, susah seneng, gossip-gossip selama kuliah di ISI Yogyakarta.
8. Gucci Gang, Tata, Dani, Danatul teman dari jaman masih SMP yang selalu menghibur dengan lawakan-lawakan receh, ngajak kulineran agar penulis selalu semangat mengerjakan skripsi ini.
9. Sella dan Monas, Tika, Dareen, Icak, Sella yang selalu menghibur walaupun hanya lewat video call. Terimakasih terutama untuk Camilla Dareen yang sudah jauh-jauh mendatangkan buku-buku untuk penulis langsung dari Saudi Arabia.
10. Keluarga besar Studsy Band, terimakasih untuk pengalaman bermusik yang telah penulis dapat.

11. Seluruh teman-teman angkatan 2014, terimakasih sudah menjadi bagian selama masa kuliah yang super mengesankan ini.

12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk semangat, dukungan dan doa yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 21 Mei 2018

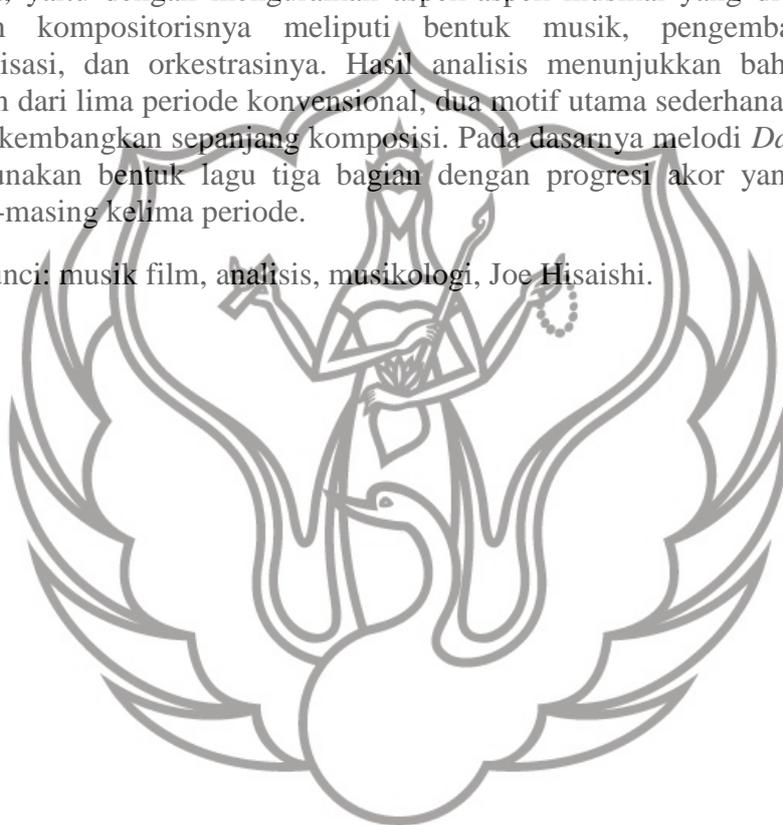
Penulis

Berliana Latiefa

ABSTRAK

Tugas Akhir ini adalah studi tentang musik film (*soundtrack*) Hayao Miyazaki “*Spirited Away*” (2001) pada komposisi “*Day of the River*” untuk orkestra karya Joe Hisaishi (1950). Film ini pernah *booming* di Indonesia menjelang akhir tahun 2017 sehingga musik film tersebut yang tersusun secara instrumental pun turut menjadi terkenal. Sebagai insan akademis di bidang musik penulis tergerak untuk mengetahui kandungan musikologis karya tersebut sehingga menjadi terkenal. Kajian musikologis dilakukan secara analitis guna memahami karakteristik lagu tersebut, yaitu dengan menguraikan aspek-aspek musikal yang diterapkan pada susunan kompositorisnya meliputi bentuk musik, pengembangan motif, harmonisasi, dan orkestrasinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa karya ini tersusun dari lima periode konvensional, dua motif utama sederhana dan melius yang dikembangkan sepanjang komposisi. Pada dasarnya melodi *Day of the River* menggunakan bentuk lagu tiga bagian dengan progresi akor yang lazim pada masing-masing kelima periode.

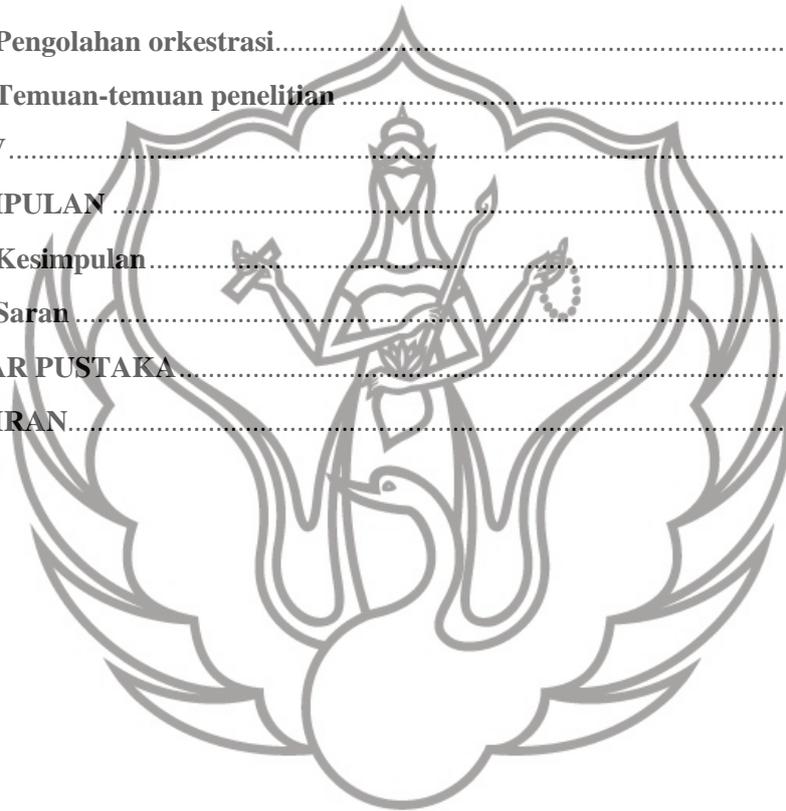
Kata kunci: musik film, analisis, musikologi, Joe Hisaishi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR NOTASI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Tinjauan pustaka	4
E. Metode penelitian	6
F. Sistematika pembahasan	7
BAB II	8
TINJAUAN UMUM MUSIK FILM DAN LATAR BELAKANG KOMPOSER JOE HIAISHI DAN KARYANYA	8
A. Musik Film	8
B. Sejarah film animasi	9
C. Film <i>Spirited Away</i>	14
D. Joe Hisaishi dan soundtrack lagu <i>Spirited Away</i>	19
BAB III	24
ANALISIS MUSIKOLOGIS LAGU <i>SOUNDTRACK DAY OF THE RIVER</i> DALAM FILM <i>SPIRITED AWAY</i>	24
A. Struktur Formal Musik	24
1. Introduksi	25

2. Bagian A (Tema I)	26
3. Bagian B (Tema II)	28
4. Bagian C (Tema III).....	31
5. <i>Bridge</i> atau Jembatan	32
6. Rekapitulasi.....	33
7. Coda	33
B. Pengolahan Motif	34
C. Karakteristik Harmoni	42
D. Pengolahan orkestrasi	42
E. Temuan-temuan penelitian	58
BAB IV	59
KESIMPULAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63

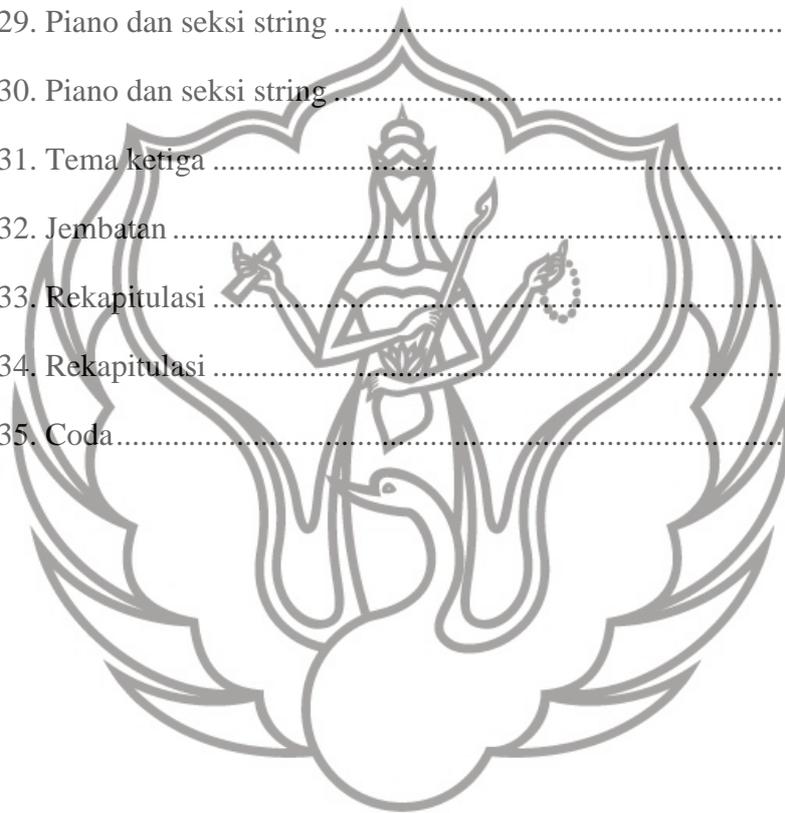
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Steamboat Willie	11
Gambar 2. Walt Disney Studio	12
Gambar 3. Studio Ghibli	14
Gambar 4. Cuplikan Film Spirited Away	15
Gambar 5. Cuplikan Film Spirited Away	16
Gambar 6. Cuplikan Film Spirited Away	17
Gambar 7. Cuplikan Film Spirited Away	17
Gambar 8. Hayao Miyazaki	18
Gambar 9. Joe Hisaishi	20
Gambar 10. Album OST Spirited Away.....	23
Gambar 11. Grafik pada analisis struktur musik lagu <i>Day of the River</i>	34

DAFTAR NOTASI

Notasi 1. Introduksi birama 1-8	26
Notasi 2. Frase periode A birama 8-23	27
Notasi 3. Frase periode A' birama 24-38	28
Notasi 4. Frase periode pertama birama 39-55	29
Notasi 5. Frase periode kedua birama 55-63.....	30
Notasi 6. Frase pada pengulangan periode kedua birama 63-71.....	30
Notasi 7. Codetta birama 71-78	31
Notasi 8. Frase pada bagian C birama 78-84	32
Notasi 9. Jembatan birama 84-88.....	32
Notasi 10. Frase pada rekapitulasi birama 89-96	33
Notasi 11. Coda birama 96-97	34
Notasi 12. Figure pada Glockenspiel dan Celesta birama 1-8	35
Notasi 13. Motif periode A birama 8-23	36
Notasi 14. Motif pada periode A' birama 24-38	36
Notasi 15. Motif pada periode pertama birama 39-55	37
Notasi 16. Motif pada periode kedua birama 55-63.....	38
Notasi 17. Motif pada pengulangan periode kedua birama 63-71	39
Notasi 18. Motif pada codetta birama 71-78.....	39
Notasi 19. Motif pada bagian C birama 78-84.....	40
Notasi 20. Motif pada rekapitulasi birama 89-96.....	41
Notasi 21. Motif pada coda birama 96-97.....	41
Notasi 22. Introduksi birama 1-8	44

Notasi 23. Celesta dan Piano.....	45
Notasi 24. Iringan pada seksi string	46
Notasi 25. Birama 24-38	48
Notasi 26. Horn I, Horn II, dan seksi string.....	49
Notasi 27. Flute, Horn I, Horn II, Violin I, Violin II, Viola, Cello.....	50
Notasi 28. Flute, Piano, dan seksi string	51
Notasi 29. Piano dan seksi string	52
Notasi 30. Piano dan seksi string	53
Notasi 31. Tema ketiga	55
Notasi 32. Jembatan	55
Notasi 33. Rekapitulasi	56
Notasi 34. Rekapitulasi	57
Notasi 35. Coda.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unsur terpenting dalam sebuah film adalah *soundtrack*. *Soundtrack* adalah iringan musik dalam suatu film, drama dan seni pertunjukan lainnya. *Soundtrack* berfungsi untuk menunjang cerita dari film atau drama. *Soundtrack* dalam suatu film menjadi sangat penting karena akan memberikan dampak emosional bagi penonton. Musik atau lagu yang dijadikan *soundtrack* adalah sebagai penanda atau penekanan dari isi dan tema film tersebut. Bisa dikatakan sebagai ciri khas dalam film tersebut. Orang yang mendengarkan lagu tersebut secara otomatis akan teringat dengan film yang dimaksud. Disamping cerita film yang menarik, kesuksesan sebuah film juga tak lepas dari *soundtrack*. Keberadaan *soundtrack* dalam suatu film sangat menunjang cerita dari film tersebut. Emosi penonton dapat terbawa oleh alunan lagu yang dimainkan (global.liputan6.com, diunduh 12 Oktober 2017).

Film dan *soundtrack* jadi dua hal yang saling melengkapi dan seharusnya saling menguntungkan. Bagaimana *soundtrack* bisa menstimulasi ingatan penonton akan sebuah judul film atau bahkan mendongkrak jumlah penonton. Lagu pendukung inilah yang paling berperan karena bisa menarik minat penonton atau mengingatkan publik pada film yang bahkan sudah lama tayang. Film bukanlah seni yang bersifat monolit, melainkan seni yang memadukan dalam dirinya berbagai jenis seni lain. Sudut pengambilan gambar-gambar, ukuran

gambar, tebal tipis serta penyusunan gambar-gambarnya menyangkut seni lukis. Tata suara dan musik yang menyertai berputarnya gambar-gambar menyangkut seni suara dan musik. Percakapan dan permainan para aktornya menyangkut seni drama (Mangunhardjana, 1976). Film secara umum dapat dibagi atas dua unsur pembentuk yaitu, unsur naratif dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membuat sebuah film. Bisa kita katakan bahwa unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan diolah, sementara unsur sinematik adalah cara (gaya) untuk mengolahnya (Pratista, 2008).

Film *Spirited Away* dirilis di Jepang pada Juli 2001, disutradarai oleh Hayao Miyazaki produksi Studio Ghibli ini menarik penonton sebanyak sekitar 23 juta dan meraup pendapatan sebesar 30 miliar yen, mengalahkan *Titanic* untuk menjadi film tersukses dalam sejarah Jepang. Film ini memenangkan penghargaan Oscar pada tahun 2002 dalam kategori Film Animasi Terbaik dan menjadi anime pertama yang meraih penghargaan dalam kategori tersebut. Film ini juga memenangi Penghargaan *Beruang Emas* pada Pesta Film Internasional Berlin 2002 (bersama *Bloody Sunday*). Film ini bercerita tentang seorang gadis kecil yang bernama Chihiro yang tersesat di dunia roh dan berjuang menyelamatkan orang tuanya yang dikutuk untuk kembali ke dunia nyata.

Soundtrack film *Spirited Away* ini dibuat oleh Joe Hisaishi, seorang komponis dan sutradara dari Jepang. Ia telah membuat lebih dari 100 *soundtrack* dan album-album konvensional sejak tahun 1981. Joe Hisaishi paling dikenal melalui kerjasamanya dengan sutradara Hayao Miyazaki dalam memproduksi lagu-lagu *soundtrack* bagi film-film Miyazaki, termasuk

untuk *Spirited Away* (2002), *Princess Mononoke* (1997), *My Neighbor Totoro* (1988), dan *Nausicaä of the Valley of Wind* (1983). *Soundtrack* film *Spirited Away* yang berjudul *Day of The River* ciptaan Joe Hisaishi ini telah memperoleh penghargaan sebagai Best music dalam 56th Mainichi Film Competition Award, Best Music in Theater Movie di Tokyo International Anime Fair 2011, dan Animation of The Year di 16th Japan Gold Disk Award.

Soundtrack ini menjadi identitas dari film *Spirited Away* yang memiliki ciri khas secara musikal tersendiri sebagai hasil garapan dari Joe Hisaishi. Penelitian ini dilandasi oleh ketertarikan penulis pada *soundtrack-soundtrack* yang terdapat dalam film animasi terutama pada film animasi Jepang dari Studio Ghibli. Penulis menggunakan film *Spirited Away* sebagai objek penelitian. Penulis akan meneliti analisis struktur musik pada *soundtrack* film *Spirited Away*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana struktur formal musik pada lagu *Day of The River* dalam film *Spirited Away*?
2. Bagaimana pengolahan motif pada lagu *Day of The River* dalam film *Spirited Away*?
3. Bagaimana karakteristik harmoni pada lagu *Day of The River* dalam film *Spirited Away*?

4. Bagaimana pengolahan orkestrasi pada lagu *Day of The River* dalam film *Spirited Away*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui analisis struktur formal musik pada lagu *Day of The River* dalam film *Spirited Away*.
2. Untuk mengetahui analisis pengolahan motif pada lagu *Day of The River* dalam film *Spirited Away*.
3. Untuk mengetahui struktur harmoni pada lagu *Day of The River* dalam film *Spirited Away*.
4. Untuk mengetahui Bagaimana analisis pengolahan orkestrasi pada lagu *Day of The River* dalam film *Spirited Away*.

D. Tinjauan pustaka

Belum ada penelitian serupa mengenai analisis struktur *soundtrack* film. Namun ada beberapa penelitian yang bisa dijadikan perbandingan diantaranya karya tulis Tugas Akhir Jurusan Musik FSP ISI Yogyakarta milik Setyarisda dengan judul “Peran Lagu *Married Life* Karya Michael Giacchino Pada Film *Up*” (2016), karya tulis Tugas Akhir dari institusi yang sama milik Setianingtiyas dengan judul “Analisis Komposisi “*Chevaliers De Sangreal*” dalam *Soundtrack* Film *the Da Vinci Code* Karya Hans Zimmer” (2016), dan juga karya tulis Tugas Akhir milik Rerefany dengan judul “Peran dan Fungsi Musik Ilustrasi Karya

Thomas Newman Dalam Film Animasi Wall- E Produksi Walt Disney Tahun 2008” (2015).

Di dalam penelitian tersebut, penelitian Peran Lagu Married Life Karya Michael Giacchino Pada Film Up hanya untuk mengetahui peran *soundtrack* di dalam suatu film. *Soundtrack* memang memainkan peran untuk keberhasilan sebuah film kemudian menginterpretasikan karakter atau penokohan, menggambarkan suasana batin seseorang dan mengiringi adegan dengan emosi tertentu (sedih, gembira, marah, tegang), membentuk ketegangan dramatis. Tetapi dalam penelitian ini juga menggunakan ilmu analisis musik untuk mengetahui peran dan fungsi elemen musik. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama menganalisis *soundtrack* dari film tersebut. Penelitian Analisis Komposisi “Chevaliers De Sangreal” Dalam Soundtrack Film The Da Vinci Code Karya Hans Zimmer untuk mengetahui struktur dan bentuk komposisi dari *soundtrack* film tersebut dan untuk mengetahui fungsi musik dalam komposisi dari *soundtrack* film tersebut. Penelitian Peran dan Fungsi Musik Ilustrasi Karya Thomas Newman Dalam Film Animasi Wall- E Produksi Walt Disney Tahun 2008 untuk mengetahui peran dan fungsi musik ilustrasi tersebut.

Perbedaan penelitian di atas dengan yang akan penulis sampaikan adalah penulis menganalisis struktur pada *soundtrack* film tersebut. Menggunakan ilmu analisis musik untuk mengetahui analisis struktur *soundtrack* pada film *Spirited Away*.

E. Metode penelitian

Penulisan laporan ini menggunakan metode kontekstual analytical. Menurut Watanabe (1967) metode analytical adalah penelitian yang subjeknya dipisah-pisahkan kemudian di rekonstruksi kembali. Data yang dibutuhkan untuk menyusun proposal tugas akhir ini didapatkan melalui:

1. Objek penelitian

- a. Objek material: komposisi orchestra *Day of The River* karya Joe Hisaishi dari film *Spirited Away*.
- b. Objek formal: Analisis struktur *soundtrack* film *Spirited Away*.

2. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa cara yaitu studi pustaka dan studi diskografi.

a. Studi pustaka

Untuk mencari referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dengan buku, jurnal, makalah, maupun bentuk lainnya yang diperoleh dari internet.

b. Studi diskografi

Dengan cara mendengarkan *soundtrack* film *Spirited Away* dan menyaksikan film *Spirited Away*

F. Sistematika pembahasan

Hasil penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk empat bab yaitu bab pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penyajian. Bab kedua berisi tentang teori-teori, metode penelitian dan kajian pustaka. Bab ketiga akan membahas tentang laporan hasil analisis struktur pada *soundtrack* film *Spirited Away* dan laporan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu akan disertakan lampiran partitur dari *soundtrack* film *Spirited Away*. Bab keempat berisi kesimpulan dari penelitian dan saran.

