

“ALEEYA”
PENERAPAN EKSPLORASI BUNYI *HUMAN VOICE* DENGAN
SYNTHESIZER VOCODER
PADA KOMPOSISI MUSIK *NEO SOUL*

TUGAS AKHIR
Program Studi S1 Penciptaan Musik

Diajukan oleh :
Satria Arga Aufar Faqihi
NIM. 161 0045 0133

PROGRAM STUDI PENCIPTAAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
TAHUN 2020-2021

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul:

"*Aleeya*" Penerapan Eksplorasi Bunyi *Human Voice* Dengan *Synthesizer Vocoder* Pada Komposisi Musik *Neo Soul* disusun oleh Satria Arga AUFAR Faqih NIM. 16100450133, Program Studi S1 Penciptaan Musik, Jurusan Penciptaan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta Kode Prodi : 91222, telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Tugas Akhir pada tanggal 8 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing I

Dr. R. Chairul Slamet, M.Sn.

NIP. 19680116 198803 1 001/NIDN. 0016015801

Pembimbing II

Joko Suprayitno S.Sn, M.Sn

NIP. 1965110 200312 1 001/NIDN. 0010116510

Penguji Ahli Anggota

Dr. Royke B. Koapaha, M.Sn.

NIP. 19580116 198803 1 001/NIDN. 0019116101

Ketua Jurusan/Program Studi/Ketua/ Anggota

Drs. Hadi Susanto, M. Sn.

NIP. 19611103 199102 1 001

Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Sigwadi, M. Sn.

NIP. 19591106 198803 1 001

MOTTO

“Tidak ada kata pensiun untuk menimba ilmu”

ABSTRAK

Timbre merupakan unsur yang dapat diolah menjadi satu kebaruan dalam komposisi musik. Penelitian ini mengklasifikasikan kesulitan dalam pengolahan timbre suara manusia menggunakan *synthesizer vocoder* dan menerapkan hasil eksplorasi bunyi dengan *synthesizer vocoder* pada komposisi musik populer bergenre *neo soul*.

Alasan penggunaan *synthesizer vocoder* sebagai objek penelitian ini adalah alat tersebut merupakan dasar dari pembuatan alat manipulasi suara manusia lainnya. Selain itu, *vocoder* adalah alat yang menghasilkan suara *monotone* seperti robot sehingga memunculkan *timbre* yang sangat berbeda dari suara aslinya. Maka dari itu, proses eksperimen dan eksplorasi menggunakan alat ini perlu diteliti lebih dalam tentang pengoperasian, karakter di setiap *tools*-nya dan kesulitan-kesulitan yang ada pada eksperimen menggunakan *synthesizer vocoder*.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan eksplorasi untuk menemukan suara yang sesuai dengan keinginan penulis. Dalam eksperimennya, penulis menggunakan *vocoder* yang telah dikembangkan dan diubah menjadi *software plugin DAW (Digital Audio Workstation)* yaitu *TAL-Vocoder*. Terdapat beberapa kesulitan dan kendala dalam proses eksperimen dan eksplorasi menggunakan alat tersebut. Penelitian ini berfungsi mencari solusi untuk mengatasi kesulitan tersebut. Penulis mengharapkan hasil dari eksperimen dan eksplorasi ini dapat menjadi referensi untuk komposer yang akan menggunakan alat *synthesizer vocoder* pada komposisinya.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, mengetahui kesulitan dan kendala penggunaan *vocoder* seperti membedakan karakter suara setiap gelombang transversal, mengetahui fungsi setiap knob pada alat *vocoder*, apa saja yang harus diperhatikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan penggunaan alat *vocoder*, penyebab *software TAL-Vocoder crash* atau *glitch*, bagaimana memaksimalkan suara *vocoder* yang masih mentah. Kedua, mengetahui solusi dari kesulitan dan kendala yang telah diklasifikasikan dengan memahami ketiga perbedaan suara gelombang transversal yaitu *square* atau *pulse wave*, *sawtooth wave* dan *triangle wave*. Mengetahui fungsi dari setiap knob yaitu *knob poly mode* yang berfungsi untuk mengatur suara menjadi *mono phonic* atau *poly phonic*, knob *range* untuk mengatur oktaf, knob *tune* untuk menala bunyi suara manusia. Hal yang harus dihindari pada eksperimen menggunakan *vocoder* adalah sinyal *feedback* yang disebabkan karena terlalu besar knob *gain* yang digunakan, terlalu sering menggunakan *tools* yang ada sehingga mengakibatkan *bug* atau *glitch*. Hasil dari eksperimen *vocoder* yang mentah atau kering dapat diatasi dengan menambahkan *plugin DAW* lainnya untuk hasil eksplorasi bunyi yang lebih maksimal.

Kata kunci : *Synthesizer Vocoder, Neo Soul, eksplorasi bunyi.*

KATA PENGANTAR

Seagala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya komposisi music “*Aleeya*” Beserta laporan pertanggung jawabannya dengan tepat waktu. Juga kepada nabi agung Muhammad SAW yang selalu menjadi pedoman hidup penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan ide-ide yang cemerlang. Komposisi musik dan laporan pertanggung jawaban ini merupakan syarat mutlak untuk meraih gelar sarjana dalam bidang penciptaan musik di Program Studi S-1 Penciptaan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam kata-kata dan informasi. Oleh karena itu penulis sangat sangat menerima masukan kritik dan saran untuk membangun dan menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada pembaca, Drs. Hadi Susanto, M.Sn selaku kepala Program Studi Penciptaan Musik, Joko Suprayitno, S.Sn, M.Sn selaku sekretaris prodi Penciptaan Musik dan pembimbing dua, Dr. R. Chairul Slamet, M.Sn selaku pembimbing satu, Dr. Royke B Koapaha, M.Sn selaku dosen wali, Ayah dan ibu serta saudara kandung, teman-teman angkatan 2016, dan semua pihak yang mendukung skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan referensi pembaca untuk menjadi stimulan dalam ranah penciptaan music.

Yogyakarta, 3 Januari 2021

Satria Arga Aufar Faqihi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
MOTTO.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR NOTASI.....	viii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penciptaan	1
B. Rumusan Ide Penciptaan	5
C. Tujuan Penciptaan.....	5
D. Manfaat Penciptaan.....	5
BAB II.....	7
KAJIAN SUMBER DAN LANDASAN PENCIPTAAN	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kajian Karya.....	9
C. Landasan Penciptaan	11
BAB III.....	15
PROSES PENCIPTAAN	15
A. Rumusan Ide Penciptaan	15
B. Penyusunan Bagian	16
C. Pembuatan lirik	18
D. Eksplorasi Bunyi dan Eksperimen	20
E. Evaluasi dan <i>Finishing</i>	24
BAB IV	26
ANALISIS KARYA.....	26
A. <i>My Longing Message</i>	26
B. <i>Immortal Love</i>	36