

**“GONE” : KOMBINASI *FIXED MEDIA* DAN APLIKASI TEKNIK
EXTENDED FLUTE SOLO SEBAGAI UPAYA PENCIPTAAN MUSIK
KONTEMPORER**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi Studi S1 Program
Pendidikan Seni Musik*

Oleh :

Matius Sebastian

2000704

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI MUSIK
FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2024

***“GONE” : KOMBINASI *FIXED MEDIA* DAN APLIKASI TEKNIK
EXTENDED FLUTE SOLO SEBAGAI UPAYA PENCIPTAAN MUSIK
KONTEMPORER***

Oleh

Matius Sebastian

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Seni Musik

© Matius Sebastian

Universitas Pendidikan Indonesia

2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak atau sebagian

Dengan dicetak ulang, fotokopi, atau cara lainnya tanpa izin dari pemilik

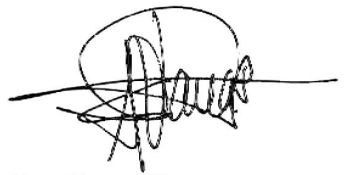
LEMBAR PENGESAHAN

MATIUS SEBASTIAN

**“GONE” : KOMBINASI *FIXED MEDIA* DAN APLIKASI TEKNIK *EXTENDED*
FLUTE SOLO SEBAGAI UPAYA PENCIPTAAN MUSIK KONTEMPORER**

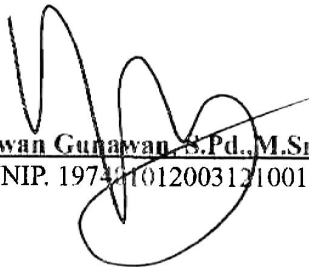
Disetujui dan disahkan oleh Pembimbing:

Pembimbing I

Dr. Henry Virgan, M.Pd.
NIP. 197209162003121001

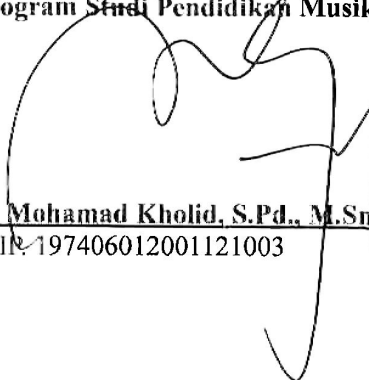
Pembimbing II

Iwan Gunawan, S.Pd., M.Sn.
NIP. 197311012003121001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Pendidikan Musik

Dr. Dody Mohamad Kholid, S.Pd., M.Sn.
NIP. 197406012001121003

ABSTRAK

Upaya penciptaan musik kontemporer menjadi penting karena sebagai tanda dari peradaban musik itu sendiri. Tujuan penelitian ini melakukan penciptaan musik berbasis penelitian yang mengeksplorasi teknik *extended* pada *flute*, desain audio *fixed media* dan proses kombinasi *fixed media* dengan aplikasi teknik *extended flute* pada karya “*Gone*”. Penelitian penciptaan ini menjadi penting sebagai ekspresi inovatif peneliti, karena dorongan secara internal maupun eksternal lewat pengalaman empiris, serta perkembangan teknologi mempengaruhi paradigma permainan instrumen tanpa harus dimainkan manusia. Metode penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif yang diaplikasikan dengan metode penelitian artistik terminologi penelitian berarah praktik (*Practice-led Research*) yaitu menciptakan dan merefleksikan karya baru melalui riset praktik. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kombinasi teknik *extended flute* dan *fixed media* pada karya “*Gone*” menjadi bukti terdapat komunikasi antara permainan *live* dengan elektronik. Kesimpulannya, musik elektroakustik *flute* dan *fixed media* menjadi bukti eksistensinya upaya penciptaan musik kontemporer dalam peradaban musik dalam konteks seni sebagai perwujudan ekspresi yang inovatif dari kebutuhan masyarakat. Diharapkan penelitian ini menjadi media pembelajaran dalam konteks pendidikan musik.

Kata kunci : *Fixed media*, teknik *extended*, *flute*, musik elektroakustik, komposisi musik

ABSTRACT

The creation of contemporary music is important as a marker of musical civilization itself. This research aims to create music based on research that explores extended techniques on the flute, fixed media audio design, and the combination of fixed media with the application of extended flute techniques in the work “Gone”. This creative research is important as an innovative expression of the researcher, driven by both internal and external motivations through empirical experience, and technological developments that influence the paradigm of instrument playing without human performance. This research method uses a qualitative paradigm applied with the artistic research method of practice-led research, which involves creating and reflecting on new works through practice-based research. The results of this study found that the combination of extended flute techniques and fixed media in the work “Gone” demonstrates communication between live performance and electronics. In conclusion, electroacoustic flute music and fixed media prove the existence of contemporary music creation efforts in musical civilization as an innovative expression of societal needs in the context of art. This research is expected to serve as a learning medium in the context of music education.

Keywords: *Fixed media*, *extended technique*, *flute*, *electroacoustic music*, *music composition*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR NOTASI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penciptaan Karya	5
1.4 Manfaat Penciptaan Karya	5
1.5 Sistematika Penulisan Penciptaan Karya	5
BAB II.....	7
KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Definisi Musik Kontemporer	7
2.2 Musik Kontemporer Berdampak Pada Evolusi Instrumen Musik	8
2.3 Musik Baru Untuk <i>Flute</i> Solo Maupun Kombinasi Dengan Elektronik	10
2.4 Teknik <i>Extended</i> dalam permainan <i>Flute</i>	11
2.4.1 <i>Air sound</i>	12
2.4.2 <i>Circular breathing</i>	13
2.4.3 <i>Flutter Tonguing</i>	14
2.4.4 <i>Harmonics</i>	15
2.4.5 <i>Jet whistle</i>	16
2.4.6 <i>Key clicks</i>	17
2.4.7 <i>Key slaps</i>	18
2.4.8 <i>Multiphonics</i>	19
2.4.9 <i>Singing and playing</i>	20

2.4.10	<i>Trimbal Trill (bisbigliando)</i>	21
2.4.11	<i>Tongue Ram</i>	21
2.4.12	<i>Tongue pizzicato(slap)</i>	22
2.4.13	<i>Tremolo</i>	23
2.4.14	<i>Quarter tones</i>	23
2.4.15	<i>Whistle tones</i>	24
2.5	Fenomena Aleatorik Sebagai teknik komposisi pada abad ke-20	25
2.6	Penelitian Terdahulu	31
2.7	Referensi Karya	33
2.7.1	<i>Serène</i> oleh Ton Bruynèl(1978)	33
2.7.2	<i>Bird</i> oleh Salvador Torre(1987)	34
2.7.3	<i>Wajang</i> oleh Roderik de Man (2002)	35
2.8	Kerangka Berpikir	36
BAB III		37
METODE PENCIPTAAN KARYA		37
3.1	Metode dan Pendekatan Penelitian Penciptaan	37
3.2	Alur Penelitian Penciptaan	39
BAB IV		41
TINJAUAN KARYA DAN INOVASI		41
4.1	Tinjauan Karya	41
4.1.1	Eksplorasi Bunyi Teknik <i>Extended Flute</i> Pada Karya <i>Gone</i>	41
4.1.2	Desain Audio Sebagai <i>Fixed media</i> Pada Karya <i>Gone</i>	46
4.1.3	Proses Penciptaan Dalam Mengombinasikan <i>Fixed media</i> dan Aplikasi Teknik <i>Extended Flute</i>	84
4.2	Inovasi	111
BAB V		112
SIMPULAN DAN SARAN		112
5.1	Simpulan.....	112
5.2	Implikasi.....	112
5.3	Rekomendasi	114
DAFTAR PUSTAKA		114
LAMPIRAN		117

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2. 1 Player Piano or Pianola</i>	9
<i>Gambar 2. 2 Piano roll</i> pada DAW	10
<i>Gambar 2. 3 Circular breathing</i>	14
<i>Gambar 4. 1 Dokumentasi Eksplorasi Teknik Extended Flute</i>	46
<i>Gambar 4. 2 Visual hasil sampling</i> audio dalam DAW	48
<i>Gambar 4. 3 Proses slicing sample</i> audio menjadi 23 <i>sample</i> audio	49
<i>Gambar 4. 4 Komposisi fixed media</i> yang dikompos menjadi satu kesatuan	51
<i>Gambar 4. 5 Gambar dari VST Density</i>	53
<i>Gambar 4. 6 Parameter fixed</i> dengan <i>automotion</i> pada <i>Detune</i> dan <i>Volume</i>	53
<i>Gambar 4. 7 Gambar dari VST Panagement 2</i>	55
<i>Gambar 4. 8 Visual dari fixed parameter with automotion</i> pada VST Panagement 2	55
<i>Gambar 4. 9 Setting parameter fixed automotion</i> pada VST Panagement 2	57
<i>Gambar 4. 10 Gambar dari VST Glitch Machines</i>	58
<i>Gambar 4. 11 Gambar dari VST Panorama 7</i>	59
<i>Gambar 4. 12 Visual dari fixed parameter dengan automotion</i> pada VST Panorama 7	59
<i>Gambar 4. 13 Gambar dari VST Loopmash FX</i>	61
<i>Gambar 4. 14 Visual dari fixed parameter with automotion</i> pada Track Panagement 2	61
<i>Gambar 4. 15 Gambar dari VST Manipulator</i>	64
<i>Gambar 4. 16 Gambar dari VST Density</i>	65
<i>Gambar 4. 17 Gambar dari VST Movement</i>	68
<i>Gambar 4. 18 Gambar dari VST Movement</i>	70
<i>Gambar 4. 19 Gambar dari preset Drum Plastic Toys</i>	72
<i>Gambar 4. 20 Setting fixed parameter with automotion</i> pada VST Panorama 7... ..	77
<i>Gambar 4. 22 Gambar dari VST Energy Panner</i>	79
<i>Gambar 4. 25 Gambar dari VST Manipulator dengan preset Octavus</i>	80
<i>Gambar 4. 26 Gambar dari VST Energy Panner</i>	81
<i>Gambar 4. 27 Visual dari track audio Manipulator – Octavus</i>	81
<i>Gambar 4. 28 Gambar dari VST Energy Panner</i>	83
<i>Gambar 4. 29 Visual dari track audio solo flute</i>	87
<i>Gambar 4. 30 Poster Roderik’s Materclass 2024</i>	88
<i>Gambar 4. 31 Foto bersama dengan Roderik de Man dan Iwan Gunawan</i>	90
<i>Gambar 4. 32 Mapping ruang</i> dalam penyajian karya	111

DAFTAR NOTASI

Notasi 2.1 Teknik <i>Air sound</i>	12
Notasi 2.2 Teknik <i>Circular Breathing</i>	13
Notasi 2. 3 Simbol artikulasi teknik <i>Flutter tongue</i>	15
Notasi 2. 4 Bagan konsep kemungkinan teknik harmonik pada <i>flute</i>	16
Notasi 2.5 <i>Harmonic Glissando</i>	16
Notasi 2. 6 Notasi teknik <i>Jet whistle</i>	17
Notasi 2.7 Potongan karya <i>Assobio à Jato</i> (1950).....	17
Notasi 2. 8 <i>Key clicks</i>	18
Notasi 2. 9 <i>Key slap</i>	18
Notasi 2. 10 Notasi <i>key clicks</i> pada <i>Density 21.5</i> karya Edgar Varese(1946).....	19
Notasi 2. 11 Notasi <i>Multiphonics</i>	20
Notasi 2. 12 Notasi <i>Singing and playing</i>	21
Notasi 2. 13 Notasi menggunakan teknik <i>Timbral Trill(Bisbigliando)</i>	21
Notasi 2. 14 Penulisan notasi <i>Tongue Ram</i> yang tepat.....	22
Notasi 2. 15 Diagram kemungkinan teknik <i>tongue ram</i>	22
Notasi 2. 16 Notasi penggunaan <i>tongue pizzicato</i>	23
Notasi 2. 17 Notasi <i>tremolo</i>	23
Notasi 2. 18 Notasi teknik <i>quarter tones</i>	24
Notasi 2. 19 <i>Fingering</i> untuk <i>Quarter tones</i>	24
Notasi 2. 20 Notasi penggunaan <i>whistle tones</i>	25
Notasi 2. 21 Notasi <i>Pithoprakta</i> (1955-56) karya Iannis Xenakis.....	27
Notasi 2. 22 Notasi Komposisi <i>Klavierstück XI</i> (1956) oleh Stockhausen.....	28
Notasi 2. 23 Karya <i>Available form II</i> (1962) oleh Earle Brown.....	29
Notasi 2. 24 Notasi <i>December 1952</i> (1952) oleh Earle Brown.....	30
Notasi 2. 25 Notasi karya <i>Intersection No. 3</i> (1953) oleh Morton Feldman.....	31
Notasi 2. 26 Notasi karya <i>Serène</i> oleh Ton Bruynèl(1978).....	33
Notasi 2. 27 Partitur Karya <i>Bird</i> oleh Salvador Torre(1987).....	34
Notasi 2. 28 Partitur karya Wajang oleh Roderik de Man (2002).....	35
Notasi 4. 1 Transkrip dari <i>track</i> audio <i>Density – Detune</i>	54
Notasi 4. 2 Transkrip audio <i>track</i> <i>Tranceformer – Little Karpus</i>	56
Notasi 4. 3 Transkrip <i>track</i> audio <i>Panagement 2 – Ring Monster</i>	57
Notasi 4. 4 Transkrip <i>track</i> audio <i>Subvert – Fluid Gear</i>	60
Notasi 4. 5 Transkrip <i>sample</i> audio dari <i>track</i> audio <i>Panagement 2 – Random Movement</i>	62
Notasi 4. 6 Transkrip <i>sample</i> audio dari <i>track</i> audio <i>Just Flute</i>	63
Notasi 4. 7 Transkrip <i>sample</i> audio dari <i>track</i> audio <i>Manipulator – Chippy</i>	65
Notasi 4. 8 Transkrip <i>sample</i> audio pada <i>track</i> audio <i>Density – Multipitch</i>	67
Notasi 4. 9 Transkrip <i>sample</i> audio pada <i>track</i> audio <i>Manipulator – Modularized</i>	69
Notasi 4. 10 Transkrip <i>sample</i> audio dari <i>track</i> audio <i>Manipulator – Spooky</i>	71
Notasi 4. 11 Transkrip <i>sample</i> audio dari <i>track</i> audio <i>Subvert – Drum Plastic Toys</i>	73

Notasi 4. 12 Transkrip <i>sample</i> audio dari <i>track</i> audio Manipulator - Tractor.....	74
Notasi 4. 13 Transkrip <i>sample</i> audio dari <i>track</i> audio Manipulator – John.....	75
Notasi 4. 14 Transkrip <i>sample</i> audio dari <i>track</i> audio Manipulator – Be a monster	76
Notasi 4. 15 Transkrip <i>sample</i> audio dari <i>track</i> audio Manipulator - Purissimo..	78
Notasi 4. 16 Transkrip <i>sample</i> audio dari <i>track</i> audio Manipulator – Deepongi..	80
Notasi 4. 17 Transkrip <i>sample</i> audio dalam <i>track</i> audio Manipulator – Octavus.	82
Notasi 4. 18 Transkrip <i>sample</i> audio dari <i>track</i> audio Energy Panner.....	84
Notasi 4. 19 Notasi prototype <i>Flute Solo Gone</i>	89
Notasi 4. 20 Bar 1-2	92
Notasi 4. 21 bar 3	92
Notasi 4. 22 Bar 4	93
Notasi 4. 23 Bar 5-7	93
Notasi 4. 24 Bar 8-13	95
Notasi 4. 25 Bar 14-16	96
Notasi 4. 26 Bar 17-18	96
Notasi 4. 27 Bar 19-21	97
Notasi 4. 28 Bar 22-23	97
Notasi 4. 29 Bar 24-25	98
Notasi 4. 30 Bar 26-27	98
Notasi 4. 31 Bar 28	99
Notasi 4. 32 Bar 29-30	100
Notasi 4. 33 Bar 31-32	100
Notasi 4. 34 Bar 33-35	101
Notasi 4. 35 Bar 36-39	102
Notasi 4. 36 Bar 40-45	103
Notasi 4. 37 Bar 46-48	104
Notasi 4. 38 Bar 49-60	105
Notasi 4. 39 Bar 61-68	106
Notasi 4. 40 Bar 69-72	107
Notasi 4. 41 Bar 73-77	108
Notasi 4. 42 Bar 78-89	109

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Bagan kerangka berpikir.....	37
Bagan 3. 1 Bagan Alur Penciptaan.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Tabel hasil eksplorasi teknik <i>extended</i> pada <i>flute</i>	45
Tabel 4. 2 Daftar perangkat yang digunakan pada <i>sampling</i> audio	47
Tabel 4. 3 Daftar <i>Virtual Sound Technology</i> yang digunakan dalam mendesain audio	52

DAFTAR PUSTAKA

- A Percussionist's Guide to Performing *Live* with *Fixed-Media* Electronics. (2018).
- Amazonas, M., Castro, T., Kienem, J. G., de Freitas, R., & Gadelha, B. (2020). Composing aleatoric music through interaction: A composition environment based on interaction with mobile technologies for public spaces. *Per Musi*, 2020(40). <https://doi.org/10.35699/2317-6377.2020.26077>
- Bassingthwaight, S. L. (2002). *Electroacoustic for flute* Bassingthwaight.
- Cage, J. and C. D. (1981). *For the Birds*. M. Boyars. <https://books.google.co.id/books?id=SX7uAAAAMAAJ>
- De, F., & Ribeiro, A. (2019). Musings on the Democratic Potential of *Fixed-Media* electroacoustic music. www.ems-network.org
- de Man, R. (2021). *Electro - Acoustic*. Roderik de Man. https://en.roderikdeman.com/_files/ugd/cc7688_a3e7b6337894430293665c463baf3290.pdf
- Dick R. (1987). *Circular breathing for the flutist*. Multiple Breath Music Company.
- Dr. Husen Hendriyana, S. S. M. D. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN PENCIPTAAN KARYA PRACTICE-LED RESEARCH AND PRACTICE-BASED RESEARCH SENI RUPA, KRIYA, DAN DESAIN – EDISI REVISI*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=tg1vEAAAQBAJ>
- Emma, K., & Mus, M. M. (2012). *A PERFORMER'S PERSPECTIVE ON THE EVOLUTION AND REALISATION OF EXTENDED FLUTE TECHNIQUES: A PORTFOLIO OF RECORDED PERFORMANCES AND EXEGESIS*.
- Erin Lesser - *The Contemporary Flute*. (t.t.).
- Ferguson, E. (2024). *Extended Techniques*. emiferguson.com. <https://www.emiferguson.com/flutes-extendedtechniques>
- Foucault, M., Boulez, P., & Rahn, J. (1985). *Contemporary Music and the Public*. Dalam *Source: Perspectives of New Music* (Vol. 24, Nomor 1). Autumn-Winter.
- Glitch Machines. (2024). *Subvert 2: Decimation Effects*. Glitch Machines. <https://glitchmachines.com/products/subvert/>
- Gunawan, I. (2023). Prototype "Kendang Jaipong" Virtual Instrument as Music Creativity Tools. *Virtuoso: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Musik*, 6(1), 13–31. <https://doi.org/10.26740/vt.v6n1.p13-31>

- Gunawan, I., Milyartini, R., & Masunah, J. (2022). The Use of Laras in Contemporary Gamelan Music. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 22(1), 161–173. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v22i1.35483>
- Guntur. (2016). *Metode Penelitian Artistik*. ISI Press.
- Hardjana, S. (2003). *Curat-Coret Musik Kontemporer Dulu dan Kini*. Ford Foundation dan Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.
- Heilbronner, O. (2016). Music and Protest: The Case of the 1960s and its Long Shadow. *Journal of Contemporary History*, 51(3), 688–700. <https://doi.org/10.1177/0022009416642708>
- Joe, J., Hoon Song Roland Barthes, S., Joe, J., & Hoon Song, S. (2002). ROLAND BARTHES' "TEXT" AND ALEATORIC MUSIC: IS THE "BIRTH OF THE READER" THE BIRTH OF THE LISTENER?
- Maclagan, S. (2009). *A Dictionary for the Modern Flutist*.
- Martone, A. (2019). *Extended Technique and the Modern Flautist: A Comparison of Two Contemporary Works for Flute*.
- Moore, A. (2021). Fracturing the acousmatic: composition, interpretation, performance. <https://www.researchgate.net/publication/348501216>
- Murail, T. (2005). The revolution of complex sounds. *Contemporary Music Review*, 24(2–3), 121–135. <https://doi.org/10.1080/07494460500154780>
- Output. (2024). *Movement*. <https://output.com/products/movement>
- Sadie, S., & Latham, A. (1985). *The Cambridge Music Guide*. John Calmann and King Ltd.
- Savva, D. (2021). *Dramatized-Performative Narrative: a novel method for composing electroacoustic music*.
- Sound Particles. (2024). *Density Plugin*. Sound Particles. <https://soundparticles.com/products/density>
- Torre, S. (2024). *Bird pour saxophone et électronique* (Torre, Salvador). IMSLP. [https://imslp.org/wiki/Bird_pour_saxophone_et_%C3%A9lectronique_\(Torre%2C_Salvador\)](https://imslp.org/wiki/Bird_pour_saxophone_et_%C3%A9lectronique_(Torre%2C_Salvador))
- Vermeulen, E. (2024). *Serene (1978) for flute and soundtracks*. Donemus Publishing BV. <https://donemus.nl/composer/ton-bruynel/>
- Wishart, T. (1996). *On Sonic Art* (S. Emmerson, Ed.). Gordon and Breach Publishing Group.

Yamaha. (2024). VST Rack Pro Plug-in Reference. Yamaha Corporation.
https://manual.yamaha.com/pa/software/vstrack/pr/en/08_reverb_plugins_en.html

Zahra Syahputri, A., Della Fallenia, F., Syafitri, R., Lubis, R. N., & Wulan Dari Lubis, S. (2023). Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran.
<https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/><https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/>