

Musik Sebagai Media Representasi Iptek

PERTEMUAN 12

Hara K. Murmuhammad

Today's Agenda

- Perkembangan musik
- Musik sebagai media komunikasi
- Era recording
- Era digital recording
- Era streaming media
- Isu penting terkait musik di era new media

OUTCOME

Mahasiswa mampu menjelaskan film dan musik sebagai media yang merepresentasikan ilmu pengetahuan dan teknologi

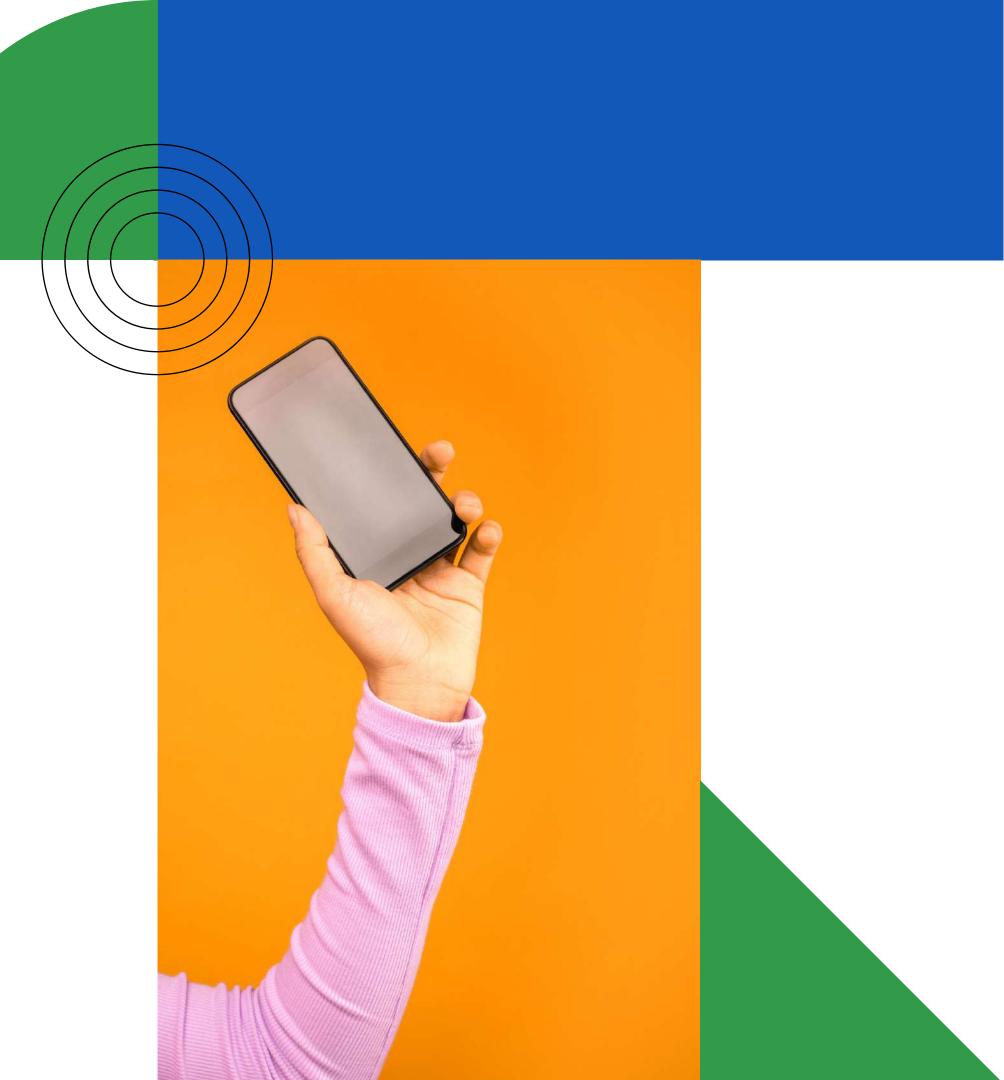
Referensi

Elfving-Hwang, J. (2018). *K-pop idols, artificial beauty and affective fan relationships in South Korea.* Routledge Handbook of Celebrity Studies, 190-201.

Straubhaar, J. D., LaRose, R., & Davenport, L. (2010). *Media now: Understanding media, culture, and technology.* Boston, MA: Wadsworth Cengage Learning.

Wall, T., & Dubber, A. (2010). Experimenting with fandom, live music, and the Internet: Applying insights from music fan culture to new media production. Journal of New Music Research, 39(2), 159-169.

Yan, Q., & Yang, F. (2020). From parasocial to parakin: Cocreating idols on social media. New Media & Society, 1461444820933313.

Awal Perkembangan Musik

1877

Thomas Alva Edison menciptakan phonograph

1930-AN

Era radio dan performa musik "big band"

1950-AN

"Recording boom". Penjualan vinyl dan kaset meroket

1990-AN

CD membuat penyebaran musik lebih cepat

Musik Sebagai Media Komunikasi

MEREKAM & MENGKOMUNIKASIKAN BUDAYA

Musik merekam budaya/tradisi lewat lirik untuk dibagikan ke generasi selanjutnya. Dalam konteks kontemporer, musik bisa memperkenalkan budaya tertentu pada audiens yang lebih luas (Cth: Elvis Presley & lagu blues yang biasa dibawakan komunitas African-American)

KOMENTAR SOSIAL-POLITIK

Musik menyuarakan isu penting dalam sosial-politik untuk mendorong perubahan. Lagu-lagu tertentu bisa dijadikan "anthem" untuk demonstrasi / kampanye sosial.

Bob Dylan - The Times They are A'Changing
Tupac - Changes
Green Day - American Idiot

IDENTITAS DIRI

Musik adalah cara kita memaknai dunia.

Musik yang kita pilih merepresentasikan cara kita memandang dunia. Sebagai identitas, musik bisa menjadi sarana untuk bonding dengan komunitas tertentu.

MENGINSPIRASI GERAKAN

Lagu dibuat untuk menginspirasi orang lain untuk bergerak demi menuntut perubahan sosial. Pada masa perang, lirik dibuat agar gampang diingat dan dinyanyikan bersama.

Protest Songs

WHY DOES IT MATTER?

EKSPRESI KEKECEWAAN DAN HARAPAN

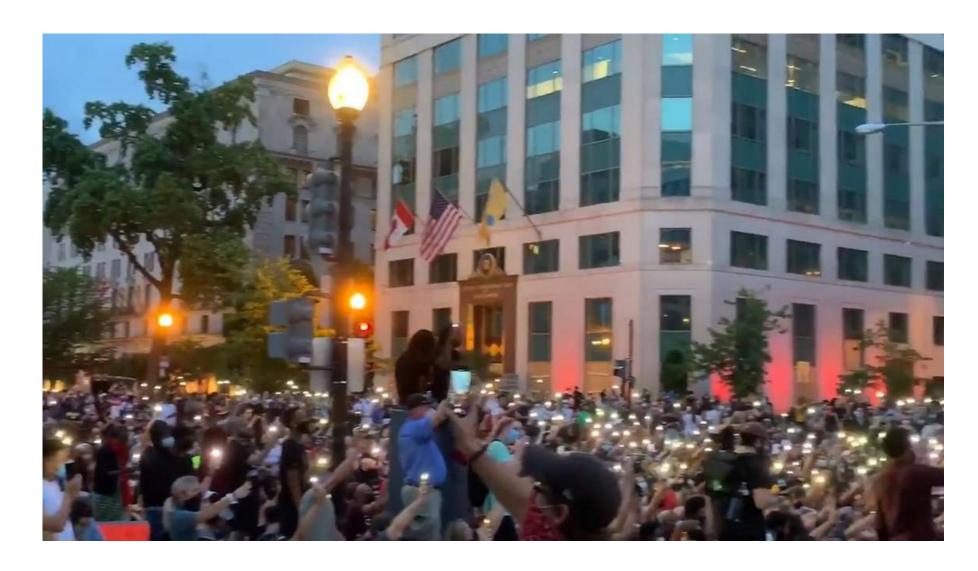
Kekecewaan dan harapan akan masa depan yang lebih baik dituangkan dalam lirik, simbol, metafora, ritme. Banyak emosi yang tidak bisa dikatakan langsung, tertuang dalam lagu.

ALAT PERSATUAN

Latar belakang orang bisa berbeda (pengalaman, ras, budaya, dll), tapi adanya 1 lagu protes yang dinyanyikan bersama-sama mendorong rasa persatuan ("we are in this together").

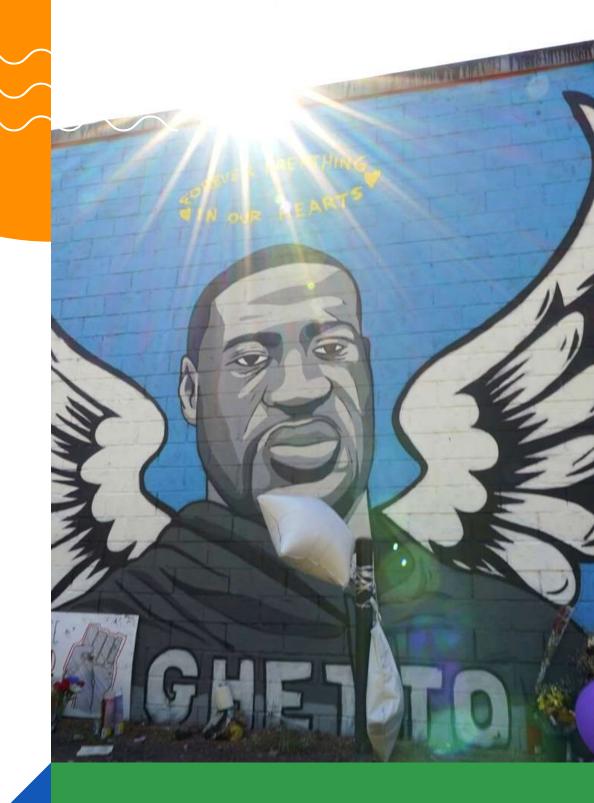
Lean on Me

MEMPROTES KEBRUTALAN POLISI, 2020

Pengunjuk rasa memprotes kekejaman polisi atas George Floyd, African-American yang terbunuh saat penangkapan oleh polisi.

Pengunjuk rasa menyanyikan lagu "Lean on Me" oleh Bill Withers saat protes di Asbury Park, Washington DC (20/06/20).

Boundless Ocean, Vast Skies

UMBRELLA MOVEMENT, 2014

Pengunjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah RRC yang dinilai terlalu mengontrol Hong Kong. Pengunjuk rasa yang menuntut pemilu bebas dan demokrasi di Hong Kong menyanyikan lagu Cantopop lawas "Boundless Ocean, Vast Skies" oleh band Beyond, sebagai lambang kebebasan.

GATEKEPEER MUSIK

ZimCore Hubs | Town Hall Meeting

Perusahaan rekaman adalah *gatekeeper* musik, mulai dari pemilihan talenta musik hingga mengatur jenis musik yang akan dipublikasikan.

Era Analog Recording

DISTRIBUSI MASSAL

Kemunculan *vinyl records* membuat audiens bisa menikmati audio berkualitas tinggi. Teknologi penyimpanan data seperti kaset membuat distribusi musik semakin cepat dan luas.

> KEMUNCULAN TEKNOLOGI PENDUKUNG

Teknologi pendukung seperti Walkman mendorong orang terbiasa dengan teknologi portabel (bisa dibawa kemana-mana).

Era Digital Recording

SOFTWARE DIGITAL

Perekaman dan *editing* dilakukan dengan *software*. Musik dapat disimpan dalam bentuk CD atau file MP3 yang dapat diputar melalui komputer.

KEMUNCULAN ARTIS INDEPENDEN

Biaya produksi yang semakin murah mendorong kemunculan band / artis independen. Batas antara produsen dan konsumen semakin kabur.

GATEKEEPER MUSIK

Pasar dan media konvensional (program seperti MTV) adalah gatekeeper musik. Pengaruh perusahaan rekaman turun.

Era Streaming Media

AKSES TIDAK TERBATAS

Media komunikasi massa seperti radio, TV mengadopsi teknologi streaming untuk memperluas akses audiens (lokasi & waktu).

SPECIALIZED MUSIC

Era streaming memunculkan specialized music, musik dengan audiens yang niche. Kemunculannya dimudahkan karena kemudahan dalam distribusi musik.

ANTI PIRACY

Kehadiran *music streaming* dengan *paid* subscription diharapkan menggantikan piracy.

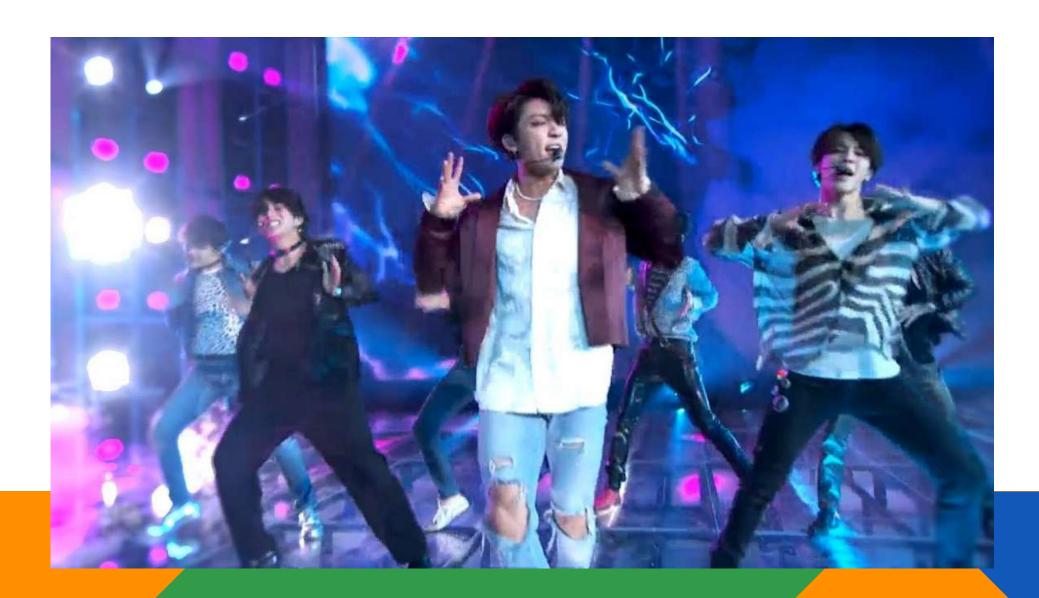
Kenyataannya: menggunakan streaming service meningkatkan kemungkinan untuk download ilegal di kalangan anak muda (Borja, 2016)

GATEKEEPER MUSIK

Talenta musik lebih mudah ditemukan dengan adanya sosial media. Audiens (seringkali KOL) adalah gatekeeper musik.

Specialized Music & Fandom

(ELFVING-HWANG, 201); WALL & DUBBER, 2010)

KARAKTER FANS

Specialized music punya aspek orisinalitas tersendiri, sehingga memunculkan fans yang punya karakter khusus.

Contoh: fans *avant-garde jazz* lebih menyukai *live performance*, fans K-Pop menganggap idolanya sebagai bagian dari hidup *(parasocial kinship)*.

Specialized Music & Fandom

(ELFVING-HWANG, 201); WALL & DUBBER, 2010)

AKTIVITAS KOMUNAL

Aktivitas utama bersifat komunal.

Antusiasme terhadap musik dibagikan lewat media sosial, discussion board, forum, music tag dll. Hal yang dibagikan bisa berupa musik itu sendiri, yang mendorong distribusi musik makin luas.

NARASI FANS

Fans membuat naratif sendiri tentang idolanya, bisa berupa review album, interpretasi musik, komentar, dll. Dulu peran ini dimiliki oleh jurnalis musik yang menulis di media musik seperti Rolling Stones, Wired, dll.

Isu Penting

PIRACY

Teknologi file-sharing juga mendorong maraknya *piracy* di dunia musik, dimulai dengan Napster di tahun 2000an.

LEGAL ISSUES

Label EMI, band Metallica, menuntut Napster di tahun 2000 dan hampir membuat Napster bangkrut.

DIRECT RELEASE

Band U2 merilis album "Songs of Innocence" pada September 2014 di Apple Music. Walaupun hal ini menghabiskan biaya \$100 juta, audiens menganggap *direct release* ini sebagai spam / intrusi atas privasi.

DILEMA PIRACY

Streaming musik dan illegal download akan selalu "hidup berdampingan" di masyarakat (Borja, 2016).

Indie Music & New Media

INDIE MUSIC

Perkembangan New Media memunculkan band-band indie era baru, yang bisa mempublikasikan karya tanpa harus dikontrak label besar. Di sisi lain, band indie lebih rentan dibajak karena tidak punya perlindungan dari label.

Bagaimana pandanganmu tentang musikus indie di era new media? Akankah mereka bertahan atau hanya akan menjadi *one-hit-wonder?*

See you next week!

hana.krisviana@upj.ac.id

