Panduan pemula

Berkarya Membuat Musik dengan Software

menggunakan
Studio One Prime

by AGUS HARDIMAN

Daftar Isi

Bab 1: Introduksi 8
- Tentang Buku ini 9
- Tentang Penulis 10
- Kebutuhan Hardware & Software untuk Belajar Bikin Musik 11
- Skill Dasar untuk Belajar Bikin Musik 12
- Ucapan Terimakasih 12

Bab 2: Berkenalan dengan Studio One Prime 13
- Komponen Layar Utama 16
- Istilah-istilah Software DAW 18
- Seting Audio 18
- Seting MIDI 20
- Berkreasi dengan Musical Loops 22

Bab 3: Merekam & Mengedit MIDI & Audio 25
- Merekam dan Menggunakan Virtual Instrument (MIDI) 26
- Mengedit MIDI 29
- Merekam Audio 32
- Mengedit Audio 35
- Bekerja dengan Virtual FX 38

Bab 4: Lagu & Aransemen Musik 42
- Semua Berawal Dari Lagu 43
- Memahami Struktur Lagu 44
- Mengatur Bagian Lagu pada Software 46
- Tiga Unsur Utama dalam Aransemen Musik 48

Bab 5: Membuat & Mengedit Musik Dasar 51
- Membangun 'Rhythm' sebagai Fondasi Lagu 52
- Membuat Track Instrumen sebagai Unsur 'Harmony' 54
- Berkreasi dengan 'Melody' 57
- Mengedit Data Lagu 60

Bab 6: Merekam & Mengedit Vokal 65
- Peralatan Yang Dibutuhkan 66
- Menggunakan FX Saat Rekaman 68
- Teknik Merekam Vokal 70
- Menambahkan Backing Vocal 73

Editing Vokal 75

Bab 7: Mengaplikasikan Virtual FX & Mixing Dasar 78
Mengatur Volume Lagu Secara Keseluruhan 79
Menempatkan Track pada 'Stereo Field' 81
Mengatur Dinamika dengan Compresor 85
Mengatur Karakter Bunyi Instrumen dengan EQ 87
Menciptakan Bunyi yang Unik dengan Chorus, Flanger dan Phaser 90
Menciptakan Ruang Imajiner dengan Reverb 93
Menebalkan & Memperlebar Bunyi dengan Delay 95
Menggunakan Distorsi 96

Bab 8: Memperbagus Lagu dengan Automation 99
Mengautomasi Track Audio 100
Mengautomasi Track MIDI 102
Mengautomasi Parameter FX 104

Bab 9: Teknik Aransemen Lanjutan 107
Mencari 'Hook' Lagu 108
Menebalkan Track MIDI Dengan 'Layering' 109
Menambahkan Track untuk Melengkapi Lagu 111
Mengisi Kekosongan Lagu dengan Track Ritmis 113
Mempermanis Lagu Dengan 'String Ensemble' 116

Bab 10: Teknik Mastering Dasar 121
Menata Frekwensi Lagu secara Keseluruhan 122
Memaksimalkan Volume Secara Keseluruhan 125

Bab 11: Menampilkan Karya Musik Anda Ke Publik 128
Mengexport Lagu 129
Mengupload ke Soundcloud 130
Mengupload ke Youtube 132
Memasukkan Karya ke iTunes 135
Tips Menambah Penghasilan dengan Karya Musik 138

Bab 12: Penutup 143

Index 147

BUKU HOME RECORDING UNTUK PEMULA

Buku ini ditujukan untuk pemula dan berisi pengetahuan dasar untuk membuat musik dengan komputer, mulai dari 'brainstorming', ilmu aransemen, teknik software, teknik recording MIDI & Audio serta editingnya hingga mixing mastering (dasar) bahkan Tips untuk memperoleh penghasilan dari karya musik !

Buku berukuran A4 yang tebalnya 150 halaman ini akan terbit pada

20 Maret 2017

BUKU HOME RECORDING UNTUK PEMULA

Harga buku **Rp75,000**

PRE ORDER

- Sebelum 2 Maret 2017
Rp50,000

- Tanggal 2 s/d 20 Maret 2017
Rp70,000

(termasuk Ongkir wilayah Indonesia)

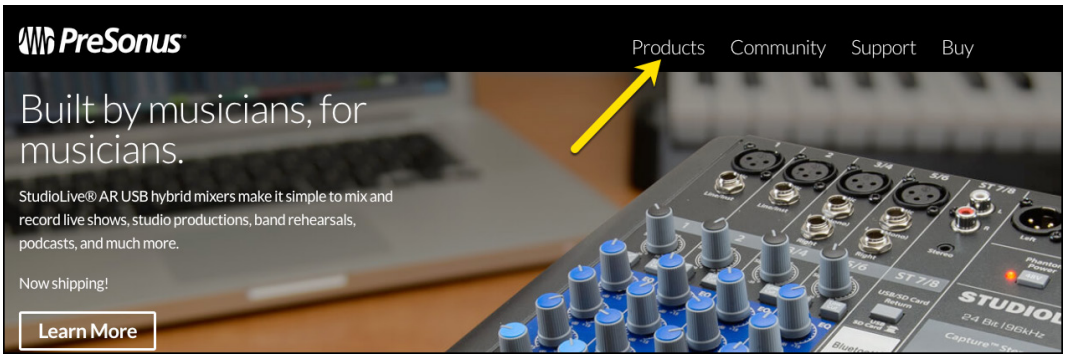
Pemesanan: WA/SMS 081286770099

DAW atau **Digital Audio Workstation** adalah software musik yang mempunyai kemampuan untuk membuat musik berbasis MIDI dan Audio, merekayasa data tsb hingga *mixing* dan *mastering*.

Studio One adalah software DAW keluaran Presonus, produsen hardware recording ternama. Berbagai produk Presonus baik hardware maupun software digunakan oleh musisi profesional untuk membuat musik sehari-hari. Studio One sendiri mempunyai beberapa varian software yaitu yang tertinggi dan tercanggih adalah versi Pro, lalu versi Artist dan versi Prime. Versi Prime ini adalah versi gratis dari Studio One. Walaupun begitu, Studio One Prime lumayan bagus digunakan untuk produksi musik oleh musisi pemula.

Biasanya saat pertama kali Anda menggunakan suatu software DAW, akan terasa susah karena belum terbiasa. Untunglah Studio One Prime mempunyai kekuatan pada kemudahan pakainya alias cukup *user friendly* sehingga ini tidak akan menjadi masalah besar pada saat Anda belajar.

Apabila Anda belum mempunyai software ini, silakan browsing ke situs www.presonus.com dan carilah Studio One Prime di menu Products atau googling "presonus studio one prime download":



Gambar 1.1 Link Products pada situs www.Presonus.com untuk mendownload Studio One Prime

Anda harus membuat akun (gratis) di situs Presonus untuk dapat mengunduh Studio One Prime. Selanjutnya, install software Studio One Prime pada komputer Anda.

Jalankan Studio One Prime dan akan tampil layar *Start Page* berikut:

Gambar 1.2 Tampilan awal Studio One Prime (Start Page)

Layar *Start Page* ini terdiri dari:

1. Pilihan *Start* (halaman awal) atau *Song* (lagu Anda) atau untuk mengupgrade Studio One Prime ke versi yang lebih canggih (berbayar).
2. Pilihan untuk membuat Song (lagu) baru atau membuka lagu yang sebelumnya sudah di simpan.
3. Daftar lagu yang terakhir dibuka untuk memudahkan Anda membuka cepat lagu tertentu.
4. Seting profil Anda yang akan tampil saat MP3 hasil export dari Studio One Prime dimainkan.
5. Pengaturan seting MIDI dan Audio yang akan dibahas pada Bab ini.
6. Tampilan berita terbaru dari Presonus, juga *demo song* dan tutorial yang bisa di download apabila Anda terhubung dengan internet.
7. Tampilan versi Studio One Prime yang Anda gunakan.

Mari kita mulai bekerja dengan Studio One Prime!

Komponen Layar Utama

Tidak seperti software DAW lain yang *multi window* alias banyak layar yang seringkali membingungkan, layar utama Studio One Prime hanya terdiri dari satu layar yang dibagi menjadi beberapa bidang kerja.

Sebelum membahas komponen layar Studio One Prime, buatlah satu lagu baru dengan mengklik *Create a new Song* (lihat Gambar 1.2 poin 2) sehingga tampil layar berikut:

Gambar 1.3 Tampilan layar saat Anda membuat Song (lagu) baru

Layar *New Song* ini terdiri dari:

1. Pilihan *template* atau seting file lagu untuk kebutuhan tertentu (contoh pada gambar, ada template untuk merekam vokal dan gitar selain template lagu yang kosong atau *Empty*). Anda dapat membuat template sendiri nanti via menu *File* > *Save As Template...*
2. Judul lagu yang otomatis oleh Studio One Prime diberi nama sesuai waktu dan nama yang Anda tentukan pada Start Page (lihat Gambar 1.2 poin 4).
3. Seting dari lagu Anda seperti *Sample Rate*, *Resolution* atau *Bit Depth*, panjang lagu, tempo dsb.

Untuk latihan, pilihlah template *Vocal + Guitar* dan beri nama lagu Anda. Seting lagu biarkan seperti yang ada. Setelah mengklik tombol OK, Anda akan berada

pada tampilan Song dari Studio One Prime.

Gambar berikut memperlihatkan bidang kerja utama dari Studio One Prime:

Gambar 1.4 Tampilan utama lagu Studio One Prime

Layar utama Studio One Prime terdiri dari:

1. *Toolbar* yang menampilkan tools utama yang sering digunakan saat mengedit lagu.
2. *Inspector* yang menampilkan seting dari track yang aktif/terpilih (warna track aktif akan lebih terang daripada yang lainnya). Apabila tampilan inspector tidak terlihat, klik tombol i (tanda panah pada Gambar 1.4).
3. *Sequencer Window* menampilkan data lagu Anda berdasarkan track (vertikal) dan *timeline* berdasarkan Bar atau waktu (horizontal).
4. *Browser* menampilkan pilihan suara instrumen musik atau efek, *loop* dll.
5. *Transport Panel* yang digunakan untuk mem-*playback* lagu, merekam data dan untuk pindah dari satu bagian lagu ke bagian lain serta seting *looping*, *metronome* dsb.
6. *Mixer* digunakan untuk mengatur *volume*, *panning* juga untuk me-*loading* efek dll.

Template *Vocal + Guitar* yang Anda buka ini belum berisi data apapun sehingga saat Anda memplayback lagu (shortcut : Spacebar), tidak terdengar bunyi apa-apa. Untuk itu, sebelum mengatur seting bunyi software, mari kita lanjutkan dengan pengenalan beberapa istilah yang lazim digunakan pada suatu software DAW.

BUKU HOME RECORDING UNTUK PEMULA

Buku ini ditujukan untuk pemula dan berisi pengetahuan dasar untuk membuat musik dengan komputer, mulai dari 'brainstorming', ilmu aransemen, teknik software, teknik recording MIDI & Audio serta editingnya hingga mixing mastering (dasar) bahkan Tips untuk memperoleh penghasilan dari karya musik !

Buku berukuran A4 yang tebalnya 150 halaman ini akan terbit pada

20 Maret 2017

BUKU HOME RECORDING UNTUK PEMULA

Harga buku **Rp75,000**

PRE ORDER

- Sebelum 2 Maret 2017
Rp50,000

- Tanggal 2 s/d 20 Maret 2017
Rp70,000

(termasuk Ongkir wilayah Indonesia)

Pemesanan: WA/SMS 081286770099

Apabila Anda tidak mempunyai audio interface USB (Gambar 1.6), Anda masih dapat membuat musik menggunakan soundcard onboard, bawaan dari komputer/ laptop Anda (Gambar 1.7).

Gambar 1.6 Audio Interface berbasis USB dengan berbagai macam audio input dan output

Gambar 1.7 Soundcard onboard pada komputer desktop dengan berbagai macam audio input dan output

Seting MIDI

Untuk merekam data MIDI menggunakan virtual instrument, dibutuhkan MIDI Controller. Ini bisa berupa keyboard MIDI atau drum MIDI atau gitar MIDI atau alat MIDI Controller lainnya.

Setelah memasang kabel USB dari keyboard ke komputer, agar keyboard MIDI atau alat MIDI Anda dapat dikenali oleh Studio One Prime, setingnya diatur via:

- Mengklik *Configure External Devices...* pada Start Page (lihat Gambar 1.2 poin 5) ATAU
- Pada tampilan Song, memilih menu *File* > *Preferences...* > *External Devices*

STOP ! Mungkin sekarang Anda masih bingung perbedaan antara data MIDI dengan data Audio, benar?

Mudahnya, audio itu adalah suara *akustik / analog* atau suara alami yang diubah menjadi data digital dan disebut sebagai *Digital Audio*. Contoh, lagu MP3 yang sering Anda dengarkan adalah salah satu contoh format file digital audio.

Sedangkan MIDI juga adalah data digital. Bedanya, MIDI merupakan data permainan musisi pada MIDI controller. Contoh, data MIDI mengandung info not apa yang ditekan (=*Note On*), seberapa keras not tsb ditekan (=*Velocity*), berapa panjang bunyinya, apakah *pedal sustain* diinjak dll.

Masih bingung juga? Santai saja, nanti setelah Anda praktek, semuanya akan jadi jelas...percaya deh :D

Selanjutnya Studio One Prime akan menampilkan layar *External Devices* berikut:

Gambar 1.8 Layar untuk mengatur seting MIDI dari Studio One Prime

Langkah-langkah untuk mengaktifkan MIDI Controller Anda adalah:

1. Pastikan Anda sudah ada di bagian External Devices.
2. Klik tombol *Add*.
3. Pilih merek dan tipe MIDI Controller Anda dari daftar yang ada. Apabila keyboard Anda tidak terdaftar, pilih *New Keyboard*.
4. Tuliskan nama keyboard Anda.
5. Pada bagian *Receive From*, pilih driver MIDI dari keyboard Anda.
6. Klik Ok.

BUKU HOME RECORDING UNTUK PEMULA

Buku ini ditujukan untuk pemula dan berisi pengetahuan dasar untuk membuat musik dengan komputer, mulai dari 'brainstorming', ilmu aransemen, teknik software, teknik recording MIDI & Audio serta editingnya hingga mixing mastering (dasar) bahkan Tips untuk memperoleh penghasilan dari karya musik !

Buku berukuran A4 yang tebalnya 150 halaman ini akan terbit pada

20 Maret 2017

BUKU HOME RECORDING UNTUK PEMULA

Harga buku **Rp75,000**

PRE ORDER

- Sebelum 2 Maret 2017
Rp50,000

- Tanggal 2 s/d 20 Maret 2017
Rp70,000

(termasuk Ongkir wilayah Indonesia)

Pemesanan: WA/SMS 081286770099