

BAB 1

PENGENALAN

1.0 LATAR BELAKANG

Kesenian Melayu merupakan hasil sentuhan kreativiti manusia yang berdasarkan kepada ciri tradisi dan budaya masyarakat Melayu. Dalam kehidupan masyarakat Melayu segala aktiviti adalah mengambarkan identiti. Ini meliputi seni dan sosial masyarakat. Seni dan sosial ini mengandungi bidang kesusasteraan, muzik, tarian, permainan tradisional, ritual, adat istiadat, seni bina, pakaian dan sebagainya. Masyarakat Melayu menerima seni secara rasional dan menjadikannya salah satu dari ciri budaya masyarakat yang diterima sebagai panduan pada masa hadapan.

Kemasukan unsur-unsur luar ke dalam budaya atau seni Melayu adalah melalui dua cara iaitu secara difusi dan akulterasi. Difusi biasanya berlaku daripada budaya yang lebih tinggi ke dalam budaya yang lebih rendah. Dua faktor berlakunya difusi ialah faktor penemuan dan rekacipta. Difusi terjadi secara langsung dan secara kontrak. Difusi secara langsung ialah di mana satu-satu ciri budaya sesuatu masyarakat diterima oleh masyarakat yang menjadi jirannya dan kemudian tersebar kepada jiran yang lebih jauh. Sementara difusi yang berlaku secara kontrak iaitu terjadi melalui perantaraan seperti pedagang membawa ciri budaya mereka ke negara-negara yang mereka lawati.

Akulterasi merupakan kemasukan unsur-unsur atau budaya yang lebih berpengaruh kepada budaya masyarakat yang lemah. Ia merupakan peminjaman antara budaya masyarakat yang lebih berpengaruh ke atas budaya masyarakat yang lemah. Contohnya melalui penjajahan. Proses akulterasi merupakan proses yang dipilih oleh

anggota masyarakat seperti juga difusi. Contohnya masyarakat Melayu menerima pemakaian seluar ‘jeans’ daripada masyarakat Barat yang menjajah Tanah Melayu satu ketika dahulu.

Bangsa Melayu mempunyai pegangan yang kuat terhadap dasar seni budaya. Walaupun berlaku perkembangan budaya dan berlakunya proses difusi namun kesenian Melayu terus kekal. Kehilangan unsur-unsur lama dan kemasukkan unsur-unsur baru tidak menjaskan keutuhan seni Melayu. Sebagai contoh kita dapat melihat bahawa walaupun teknologi moden digunakan dalam industri membuat kraf tangan namun ciri-ciri budaya Melayu tetap dikekalkan.

Sokongan yang kuat dari masyarakat Melayu menyebabkan kesenian Melayu dapat bertahan. Keupayaan ‘meMelayukan’ unsur-unsur luar adalah satu keistimewaan yang terdapat dalam tradisi Melayu. Keadaan inilah yang menyebabkan tradisi Melayu itu dinamik, boleh berkembang merangkumi semua puak bumiputera di alam Melayu menjadi Melayu (Malik Munip, 1979:12).

Unsur-unsur asing yang ketara dalam kesenian Melayu ialah unsur kesenian Hindu, Islam, China dan Barat. Kedatangan agama Hindu telah membawa bersama kebudayaan Hindu yang kemudiannya berkembang di rantau ini. Hubungan yang agak rapat antara budaya Hindu dan budaya Melayu memudahkan berlakunya proses difusi budaya antara kedua-dua budaya tersebut. Pengaruh budaya Hindu dapat dilihat melalui seni pahatan, seni ukiran, seni tari, seni sastera, lagu, pakaian pengantin, adat istiadat, perhiasan seperti gelang kaki, gelang tangan, subang dan lain-lain.

Kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah membawa pengaruh besar ke atas budaya Melayu. Telah terbukti bahawa seni hiburan Melayu tradisional dalam tamadun Islam di Alam Melayu berasal dari pengaruh Asia Barat. Walaupun pada asalnya ia bertujuan keagamaan namun lama kelamaan ia berkembang menjadi seni hiburan. Seni lagu dan seni muzik dikembangkan oleh penyair-penyair Islam bagi menggantikan seni muzik zaman pra-Islam. Antara kesenian yang terdapat dalam masyarakat Melayu tradisional yang merupakan warisan kesenian Islam ialah Nazam atau Naban yang merupakan zikir yang dialunkan dalam bahasa Melayu. Zikir ini mengandungi kisah Nabi-Nabi, para sahabat, sifat dua puluh, ajaran ibadat dan lain-lain. Zikir ini terkenal di Terengganu. Tarian Zapin, Kuda Kepang, Hadrah dan Dabus juga mempunyai pengaruh kesenian Islam. Selain dari hiburan, seni berpakaian seperti pemakaian serban, tudung kepala dan lain-lain telah berkembang dan menjadi budaya masyarakat Melayu.

Kemasukan orang Cina telah menyerapkan unsur-unsur kecinaan dalam seni budaya Melayu. Antaranya ialah dalam lagu-lagu seperti dondang sayang dan sebagainya. Bahasa dan cara berpakaian masyarakat Melayu turut berubah dengan kemasukkan unsur-unsur Barat dalam budaya Melayu. Oleh yang demikian dapat dikatakan bahawa budaya dan kesenian Melayu tidak mempunyai asas keseluruhan tertentu setelah berlakunya difusi.

Penghasilan unsur-unsur seni dalam kehidupan masyarakat Melayu mempunyai hubungan dengan corak pekerjaan, persekitaran dan suasana masyarakat. Upacara-upacara amal dan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan semangat atau kuasa luar biasa merupakan amalan ritual yang dilakukan secara berulangkali. Amalan yang

telah menjadi satu tradisi masyarakat akhirnya mengalami perubahan dari segi fungsi iaitu menjadi satu kegiatan hiburan atau aktiviti masa lapang. Aktiviti-aktiviti ini menjadi satu kegiatan hiburan sosio-budaya yang amat digemari oleh anggota masyarakat kerana ia bukan sahaja menghiburkan malahan mengandungi penyataan ‘world-view’ masyarakat Melayu.

Seni hiburan tradisi memainkan peranan penting dalam masyarakat Melayu dan menjadi sebahagian daripada hidup sebahagian masyarakat tradisional. Antara hasil seni masyarakat Melayu tradisional ialah Gendang, Canggung, Ulek Mayang, Mak Yong, Rodat, Bangsawan, Wayang Kulit, Mek Mulung, Kuda Kepang, Cak Lempong, Gamelan, Dabus, Dikir Barat, Dikir Rebana, Zapin, Barongan, Menora, Kompang, Berzanji, Hadrah dan sebagainya.

Mak Yong merupakan satu bentuk dramatari tradisional yang dipercayai terhasil dari difusi secara langsung. Ia masih dipersembahkan hingga ke hari ini dan di letakan di bawah program pemuliharaan agar dapat terus kekal dan menjadi khazanah bangsa. Gabungan unsur-unsur ritual, lakon, tari, muzik, vokal dan instrumental, lagu, cerita dan teks pengucapan yang formal dan bersahaja, merupakan ciri-ciri yang unik yang terdapat dalam seni persembahan Mak Yong. Ciri-ciri ini melambangkan betapa seni persembahan Mak Yong mementingkan nilai estetika di dalam setiap persembahan.

1.1 MATLAMAT DAN KEPENTINGAN KAJIAN

Menghayati seni tradisional yang mementingkan nilai estetika seperti persembahan Mak Yong bukanlah sesuatu yang mudah tambahan pula minat terhadap

kesenian itu telah mula terhakis oleh fenomena sosial. Khalayak telah beralih cita rasa kepada persembahan yang lebih moden. Kurangnya minat masyarakat adalah disebabkan oleh kurangnya pendedahan dan kefahaman terhadap nilai-nilai estetika yang dipancarkan oleh kesenian ini. Oleh itu langkah-langkah ke arah pendedahan, kefahaman dan penghayatan terhadap kesenian tradisional perlu dipertingkatkan bagi menanam rasa cinta masyarakat Melayu khususnya kepada kesenian tradisional agar ia dapat dipertahankan, dihayati dan difahami oleh mereka. Seperti kata pepatah Melayu ‘tak kenal maka tak cinta’. Oleh yang demikian perlu ada satu pendekatan bagi membolehkan khalayak terdedah kepada karya tradisi, mengenali, memahami dan menghayati nilai estetik yang tersembunyi dalam usaha menyuburkan kembali minat mereka.

Sehubungan dengan itu, **kajian ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan dan pendidikan awal berhubung dengan nilai-nilai estetika dalam persembahan Mak Yong.** Berbanding dengan kajian secara struktural oleh pengkaji terdahulu, pendekatan kajian estetika ini memperlihatkan unsur-unsur keindahan yang menjadi tunjang kepada persembahan tersebut. Kajian ini seterusnya menjadi garis panduan bagi khalayak dalam usaha menghayati persembahan Mak Yong pada masa akan datang. Penghayatan ini seterusnya memandu ke arah mendapatkan kepuasan dan mencapai pengalaman yang sebenar dalam menghayati estetika yang terkandung di dalam setiap persembahan Mak Yong. Dengan kata lain, panduan atau kaedah ini bukan sahaja dapat memberi pendedahan malahan dapat menyemarakkan semula minat masyarakat khususnya generasi muda terhadap kesenian tradisional yang merupakan akar kesenian bangsa.

Kesenian Mak Yong banyak mengandungi nilai-nilai keindahan dari aspek gerak, bahasa, isi, bentuk, struktur cerita, pakaian, muzik dan lain-lain. Walaupun banyak kajian telah dibuat terhadap kesenian ini namun tiada lagi kajian yang melihat dari sudut keindahan (estetika). Oleh yang demikian adalah dirasakan perlu dibuat satu kajian yang berkait dengan estetika persembahan Mak Yong selaras dengan ciri-ciri Mak Yong itu sendiri yang mementingkan nilai-nilai estetika dalam pengkaryaan dan persembahannya. Berdasarkan kepada hakikat inilah maka kajian ini akan melihat estetika Mak Yong dari beberapa aspek. **Kajian ini kelak akan menambahkan lagi koleksi kajian terhadap persembahan Mak Yong dan menambahkan lagi khazanah ilmu kesenian tradisional selaras dengan usaha memulihara kesenian tradisional dan memupuk semangat cintakan kesenian tradisional yang menjadi warisan bangsa.**

1.2 KAEDAH KAJIAN

Kaedah yang digunakan bagi mendapatkan data-data kajian ini ialah kaedah kajian perpustakaan, kaedah temubual dan juga kaedah pemerhatian. Data-data sekunder diperolehi melalui penyelidikan di perpustakaan. Penelitian dibuat ke atas bahan-bahan bercetak seperti buku, kajian terdahulu yang berkaitan, latihan ilmiah, tesis sarjana dan Ph.D, kertas seminar, rencana-rencana yang diterbitkan dalam majalah-majalah, jurnal dan juga di dalam akhbar-akhbar tempatan. Kaedah penyelidikan perpustakaan ini dilaksanakan bertujuan mendapatkan data-data atau maklumat yang berkaitan dengan teori, konsep, sejarah dan latarbelakang berkaitan dengan kajian ini.

Kaedah kedua yang digunakan ialah kaedah bagi mendapatkan data primer iaitu kaedah temubual. Temubual dibuat dengan memilih informan yang tepat iaitu aktivis Mak Yong yang masih aktif hingga ke hari ini. Persoalan berkisar kepada nilai-nilai estetika yang terdapat dalam setiap aspek persembahan Mak Yong. Selain dari itu kaedah pemerhatian juga dilakukan terutama sewaktu latihan, persembahan sebenar dan juga melalui pita rakaman. Pemerhatian sewaktu latihan membolehkan penyelidik melihat proses pembikinan karya seni. Sementara itu pemerhatian keatas persembahan sebenar membolehkan penyelidik merekodkan segala maklumat semasa persembahan berlangsung. Melalui kaedah pemerhatian ini juga penyelidik dapat mengalami situasi sebenar. Pemerhatian melalui pita rakaman pula membolehkan penyelidik membuat pemerhatian dan penelitian secara berulang kali agar setiap aspek dapat diteliti dengan lebih jelas dan dapat dikumpulkan secara teratur dan terperinci.

1.3 PEMBATASAN KAJIAN

Kesenian Mak Yong merupakan satu bentuk seni yang ditempatkan di bawah program pemuliharaan oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia. Kesenian ini akan pupus sekiranya tidak dipulihara sebaik yang mungkin. Pada hari ini agak sukar bagi kita untuk menonton persembahan Mak Yong khususnya di Kelantan. Kumpulan Mak Yong Kelantan tidak dapat bergerak aktif di Kelantan kerana kegiatan ini dianggap bertentangan dengan dasar pemerintah. Selain dari itu kekurangan tenaga penggerak kesenian tradisional ini menyebabkan kurangnya persembahan Mak Yong dipersembahkan.

Pada tahun-tahun kebelakangan ini persembahan Mak Yong hanya dipersembahkan oleh beberapa kumpulan Mak Yong seperti kumpulan Mak Yong Seri Temenggung, Kumpulan Suasana, pelajar-pelajar Akademi Seni Kebangsaan dan pelajar Universiti Sains Malaysia. Oleh kerana itu kajian terhadap Mak Yong Kelantan hanya dapat dibuat dengan mengkaji persembahan Mak Yong yang diadakan di Kuala Lumpur oleh kumpulan yang mewarisi kesenian ini secara tulen. Kumpulan pelajar Akademi Seni Kebangsaan merupakan kumpulan yang mendapat bimbingan secara langsung dari penggiat Mak Yong Kelantan iaitu Puan Khatijah Awang yang merupakan waris kumpulan Mak Yong yang dipimpin oleh Tengku Temenggung Ghaffar.

Persembahan Mak Yong yang dipersembahkan di Kuala Lumpur juga agak terhad memandangkan kurangnya penggiat seni tradisi ini. Hanya satu atau dua persembahan sahaja yang diadakan setiap tahun. Pada tahun 1999 hanya satu persembahan sahaja dibuat oleh kumpulan Pelajar Akademi Seni Kebangsaan. Ini menyebabkan kajian ini akan menumpukan pada satu cerita sahaja. Namun begitu jumlah persembahan yang dapat ditonton oleh pengkaji pada tahun ini bukanlah menjadi satu faktor penyekat kajian kerana pengkaji hanya menumpukan kepada sebuah cerita sahaja untuk mendalami estetika persembahan dalam Mak Yong. Ciri-ciri keseragaman dari sudut konsep dan pertumbuhan cerita, struktur persembahan, watak dan peranan dan lain-lain aspek yang terdapat dalam setiap persembahan Mak Yong menyebabkan penumpuan kepada satu cerita tidak membataskan kajian ini.

1.4 PENDEKATAN KAJIAN

Kurangnya bilangan persembahan menyebabkan kurangnya pendedahan generasi kini kepada kesenian ini. Kurangnya pendedahan membawa kepada kurangnya kefahaman terhadap ciri-ciri keindahan yang terkandung di dalamnya. Lama kelamaan minat terhadap seni tradisional ini juga akan kurang dan seterusnya hilang begitu sahaja. Faktor lain yang menyebabkan kurangnya minat bagi menyaksikan kesenian Mak Yong ialah kerana Mak Yong mengenengahkan cerita raja-raja yang disulami dengan kuasa-kuasa luar biasa yang berada di luar jangkauan pemikiran generasi muda masa kini. Faktor ini menyebabkan mereka sukar memahami nilai-nilai yang tersirat di dalam persembahan tersebut dan merasakan ianya tidak bersesuaian dengan dunia moden.

Bagi menonjolkan nilai estetika Mak Yong Kelantan, kajian ini akan memfokus kepada persembahan Mak Yong yang dipersembahkan oleh pelajar-pelajar Akademi Seni Kebangsaan. Mereka adalah merupakan pewaris seni tradisi ini yang dididik dan dipimpin oleh aktivis Mak Yong Kelantan yang unggul iaitu Puan Khatijah Awang dari Kumpulan Seri Temenggung (KST). KST merupakan kumpulan Mak Yong Kelantan yang berjaya mengenengahkan Mak Yong hingga ke peringkat antarabangsa. Kumpulan ini juga merupakan kumpulan Mak Yong yang masih bertahan hingga ke hari ini.

Kajian ini akan menganalisis aspek estetika yang terdapat dalam persembahan Mak Yong dengan mengambil contoh dari cerita ‘Raja Tangkai Hati’ yang dipersembahkan oleh pelajar-pelajar Akademi Seni Kebangsaan pada tahun 1999. Pemilihan cerita ini adalah berdasarkan kepada beberapa perkara. Antaranya ialah :

- i. Persembahan Cerita Raja Tangkai Hati ini merupakan persembahan terkini yang dipersembahkan. Ia dipersembahkan dalam tempoh pengkaji melakukan penyelidikan terhadap persembahan Mak Yong. Ini membolehkan pengkaji mendapat maklumat yang tepat dengan melihat sendiri proses menghasilkan persembahan ini melalui sesi latihan yang diadakan. Pengkaji dapat melihat bagaimana latihan dijalankan oleh para pelakon, bagaimana pemotongan skrip dilaksanakan dan melihat dan merasai masalah yang dihadapi oleh pelakon dalam menghayati dan menuturkan dialek Kelantan.
- ii. Dari sudut perbendaharaan cerita-cerita Mak Yong, cerita Raja Tangkai Hati merupakan salah satu daripada dua belas cerita yang lengkap, asli dan autentik sifatnya. Ia mengisahkan tentang watak-watak mitos seperti Dewa, Raja dan Jin. Oleh itu ia boleh mewakili cerita-cerita Mak Yong yang lain. Penemuan dalam kajian cerita Raja Tangkai Hati ini adalah sesuai dan boleh digunakan sebagai panduan dalam menghayati persembahan-persembahan Mak Yong yang lain kerana cerita-cerita Mak Yong adalah berkisar kepada kisah raja-raja.
- iii. Pengerjaan semula yang dilakukan bagi menyesuaikan dengan citarasa dan keadaan masa kini, penggunaan teknologi moden dan pentas memberi impak yang lebih ke atas nilai estetika yang terdapat dalam persembahan Mak Yong.

iv. Persembahan cerita Raja Tangkai Hati ini merupakan persembahan Mak Yong yang diolah dengan menggunakan skrip yang lengkap.

Jelasnya, perubahan masa telah membawa perubahan pada bentuk, tempat dan corak dalam persembahan Mak Yong. Kajian ini juga akan melihat bagaimana nilai estetika dipertahankan dan ditonjolkan dalam persembahan walaupun terdapat perubahan dari struktur persembahan yang asal bagi menyesuaikan dengan persekitaran dan masa.

1.5 TINJAUAN KAJIAN TERDAHULU

Keunikan persembahan Mak Yong menyebabkan ia menjadi satu hasil seni yang amat menarik untuk dikaji. Gabungan elemen ritual dan hiburan mendorong ramai para pencinta seni dan para siswazah dan sarjana membuat kajian Mak Yong dari pelbagai aspek. Selain untuk menambah koleksi kajian seni tradisional, kajian-kajian ini juga bertujuan untuk memelihara kesenian Mak Yong agar tidak hilang begitu sahaja. Pelbagai rencana dan tulisan serta kajian secara ringkas mengenai Mak Yong diterbitkan di dalam majalah, akhbar dan juga buku-buku kesenian Melayu.

Berdasarkan kajian perpustakaan, beberapa kajian secara ilmiah telah dibuat oleh tokoh pengkaji berhubung dengan Mak Yong, antaranya ialah :

i. Mubin Sheppard

Beliau telah membuat kajian dari tiga kategori utama berhubung dengan persembahan Mak Yong. Dalam bukunya “Ma’ Yong The Malay Dance Drama”, beliau telah memberi gambaran ringkas mengenai kesenian Mak Yong dari segi sejarah,

peranan, pakaian, peralatan, muzik, persembahan dan elemen-elemen ritual dalam persembahan kesenian Mak Yong (Mubin Sheppard, 1969). Selain dari itu beliau juga telah merekodkan sinopsis cerita-cerita yang dipersembahkan dalam persembahan Mak Yong. Sinopsis ini dibuat dalam bentuk tulisan yang mudah difahami yang mana menggunakan pendekatan cerita kanak-kanak. Ia telah direkodkan dan diterbitkan dalam Bahasa Inggeris (Mubin Sheppard, 1960) dan Bahasa Malaysia (Mubin Sherppard, 1974). Bagi melengkapkan kajiannya terhadap Mak Yong beliau juga telah mencatatkan lirik lagu yang terdapat dalam dua cerita Mak Yong iaitu cerita Anak Raja Gondang dan Dewa Muda (Mubin Sheppard, 1969:39-75). Dalam bukunya “Taman Saujana” beliau menyentuh mengenai Mak Yong secara ringkas dari sudut sejarah, pakaian, peranan, muzik dan cerita.

ii. Skeat Walter William

Menurut Ghulam-Sarwar (1976:17) Skeat dalam “Malay Magic” (1900) telah mengkaji magis dan ritual yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Melayu. Banyak maklumat dapat dikumpulkan melalui pemerhatianya terhadap persembahan Mak Yong. Beliau telah menyenaraikan irama muzik dalam persembahan Mak Yong bersetujuan dengan aksi pelakon/penari Mak Yong. Selain itu beliau juga menyentuh tentang peranan dan pakaian dalam persembahan Mak Yong pada waktu itu. Melalui catatannya beliau mengatakan bahawa terdapat penggunaan topeng dalam persembahan Mak Yong. Ada kemungkinan bahawa apa yang dikatakan oleh Skeat adalah persembahan ‘Menora’ atau Mak Yong Kedah yang menggunakan topeng yang diadaptasi dari ‘Menora’. Skeat juga

turut menerangkan peralatan muzik dalam persesembahan Mak Yong (Ghulam-Sarwar Yousof, 1976:17-20).

iii. Mohamad Afandi Ismail

Dalam kajiannya (1973/74) bertajuk “Mak Yong Sebuah Tinjauan dari Sudut Persesembahan”, beliau telah membahagikan kajiannya kepada empat bab yang meliputi sejarah Mak Yong, persiapan pentas, kumpulan muzik dan pakaian serta beberapa bidang yang berkaitan dengan persesembahan Mak Yong. Kajian beliau lebih menekan kepada aspek persesembahan. Dalam kajiannya ini beliau turut menyenaraikan nama-nama kumpulan yang aktif di Kelantan pada awal abad itu dan merekodkan sinopsis cerita Mak Yong iaitu cerita Anak Raja Gondang, Bongsu Sakti dan Bijak Laksana (dalam Ghulam-Sarwar Yousof 1976).

iv. Ghulam-Sarwar Yousof

Dalam tesis Ph.D. “The Kelantan Mak Yong Dance Theatre : a study of performance structure” (1976), beliau melihat Mak Yong dari sudut struktur persesembahan. Beliau membahagikan kajiannya kepada dua bahagian. Beliau telah melihat sejarah Mak Yong dan pengaruh budaya dan agama dalam masyarakat yang mengamalkan persesembahan Mak Yong dan turut menyentuh konsep ‘semangat’. Beliau juga menganalisis elemen tarian dalam persesembahan Mak Yong, susunan pentas, peranan persembahan, bahasa, peranan muzik dan persembahan itu sendiri. Dalam kajiannya beliau melihat Mak Yong dari dua kategori iaitu sebagai persembahan bersifat spiritual

banyak lagi terdapat kajian di peringkat latihan ilmiah dan kerja kursus dilakukan oleh penuntut di lain-lain Institut Pengajian Tinggi.

Banyak kajian mengenai Mak Yong dibuat secara sepintas lalu seperti rencana-rencana ringkas mengenai Mak Yong yang sering disiarkan oleh akhbar dan majalah tempatan seperti Dewan Budaya, Wings of Gold, Citra dan lain-lain. Namun begitu, terdapat juga tulisan-tulisan mengenai Mak Yong yang telah dibukukan. Antaranya ialah penerangan ringkas mengenai Mak Yong yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan diterbitkan semula oleh Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan (1995). Selain dari itu, Mohd Ghous Nasuruddin dalam “The Malay Dance” (1995) juga turut menulis mengenai Mak Yong. Beliau lebih cenderung mengkaji makna pergerakan tangan dalam persesembahan tari Mak Yong. Patricia Matusky dan Tan Sooi Beng dalam siri Kebudayaan Asia Tenggara menulis “Musik Malaysia : Tradisi Klasik, Rakyat dan Sinkretik” (1997) yang melihat dari aspek peralatan muzik dan irama dalam persesembahan Mak Yong yang dicatatkan dalam bentuk nota muzik.

1.6 KONSEP SENI DAN TEORI SENI

Secara umumnya, seni diertikan sebagai sesuatu yang indah, halus, lembut, senang didengar atau dituturkan, senang dilihat dan menerangkan. Menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, seni dari sudut bahasa membawa erti halus (kecil, elok), tipis dan halus, enak didengar (suara), comel (bentuk badan). Ia juga membawa erti karya (sajak, lukisan, muzik dan lain-lain) yang diciptakan dengan bakat (kecekapan), hasil

daripada sesuatu ciptaan. Ia juga termasuk kebolehan mencipta sesuatu (lukisan dan lain-lain) yang indah (Dr. Teuku Iskandar, 1986:1169).

Seni dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai ‘Art’ yang berasal dari bahasa Yunani yang membawa makna wujudnya satu kecekapan dan kebolehan. Eugene Johnson dalam “The Encyclopedia Americana” menyebut seni adalah kemahiran di dalam sesuatu lapangan (dalam Budiman Radzi, 1963:5). Sementara itu Jerome Stolnitz (dalam Zakaria Osman, 1997:70) mengatakan seni merupakan :

“.... The skilled deliberate manipulation of a medium of the achievement of some purpose.”

Leo Tolstoy (dalam Zakaria Osman, 1997:92) ada mengatakan bahawa seni sebagai pernyataan emosi. Sementara itu Budiman (1963:5) mengatakan :

“Seni merupakan satu cabang kebudayaan yang dicetuskan oleh emosi (rasa) akal fikiran, pengetahuan dan kemahiran.”

Kelihatan di sini bahawa seni itu merupakan satu kebolehan atau kemahiran. Selain dari itu ianya dihasilkan dengan suatu tujuan. Tujuan dan peranan seni akan dibincangkan nanti.

Cetusan emosi yang wujud dari kehalusan jiwa yang menggambarkan sesuatu yang indah dan menarik hasil dalam karya seni adalah hasil dari penglihatan, pendengaran, sentuhan dan lain-lain pancaindera. Akal adalah paksi yang berfungsi sebagai penilai kepada sesuatu keindahan itu. Oleh itu dapat dikatakan bahawa kesenian adalah hasil pemantulan objek luaran yang berbentuk pengalaman, keyakinan, sudut pandangan, keilmuan, pendidikan dan sebagainya (Ahmad Kamal Abdullah, 1990: 93).

Terdapat pelbagai pandangan berhubung dengan penghasilan seni. Namun begitu perasaan seni pada manusia adalah naluri semula jadi. Jiwa seni yang ada pada manusia adalah kecenderungan dan bakat semulajadi yang suci murni. Ia merupakan anugerah Allah kepada manusia. Segelintir manusia yang peka terhadap persekitaran melampaui kepekaan yang terdapat pada manusia lain menghasilkan karya seni. Mereka inilah yang dikatakan seniman. Mereka dikurniakan Tuhan kelebihan yang istimewa. Mereka dikatakan mempunyai kelebihan dari manusia lain kerana mereka mampu mendalamai sesuatu objek secara mendalam dan melahirkan semula dengan sentuhan kreatif.

Seni juga merupakan sebagai satu-satunya cara manusia memanifestasikan dan meluahkan perasaan secara halus dan teratur. Oleh itu seni merupakan penyataan emosi seniman yang terpendam. Selain dari itu, seni juga merupakan proses di mana seseorang seniman meneroka dan mencari realiti dan kebenaran (*truth*). Dengan kata lain seniman mencipta sesuatu karya seni mengikut emosi, imajinasi, fikiran dan penghayatannya (Abdul Latif Awang, 1984:22).

Leo Tolstoy mengatakan bahawa seni sebagai pengucapan pengalaman. Berdasarkan pengalaman seniman menghasilkan karya seni itu dengan emosi (Zakaria Osman, 1997:51). Ralph Waldo Emerson pula berpendapat bahawa karya seni adalah merupakan hasil usaha penikmat yang terlalu kagum dengan keindahan alam lantas timbul keinginan untuk meniru atau melahirkan keindahan tersebut dalam bentuk yang baru. Ia bersifat abstrak dan merupakan luahan rasa terhadap alam dalam bentuk yang halus (Hamidah Abdul Hamid, 1993:30). ‘Penikmat yang terlalu kagum’ di sini

membawa maksud seniman. Schiller mengatakan bahawa seni itu merupakan kegiatan dan permainan.

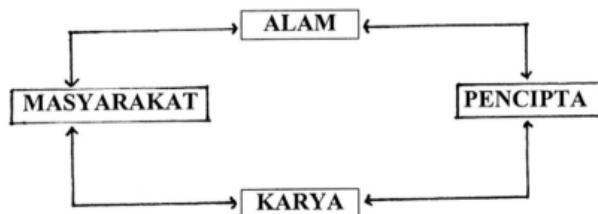
Keindahan dalam karya seni wujud pada pertemuan antara ruh dan alam. Max Dessoir seolah menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa keindahan adalah sebagai penyatuan persetujuan yang sempurna dengan aktiviti dalaman manusia yang dapat memuaskan jiwa. Ia berlaku dalam tiga keadaan bersesuaian dengan tiga peringkat dalam diri manusia. Peringkat pertama ialah dimana objek itu mestilah menyenangkan deria kita iaitu keadaan dalam bentuk psikologikal. Peringkat kedua pula di mana objek itu mestilah menepati kehendak mental iaitu keadaan dalam bentuk psikologikal, manakala peringkat ketiga ialah dimana objek itu mestilah sesuai dengan idea kita, keupayaan kita dan unsur-unsur sejagat yakni keadaan dalam bentuk metafizik.

Alam merupakan sumber inspirasi. Bersumberkan alam dapat diciptakan sesuatu mengikut emosi, imaginasi, fikiran dan penghayatan. Karya seni pada asasnya ialah suatu bentuk pernyataan yang diciptakan khusus untuk diamati melalui deria dan imaginasi. Seniman menghasilkan karya seni disebabkan oleh dorongan bahan, fikiran dan imaginasi. Oleh itu karya seni adalah merupakan hasil dari proses pemikiran yang rapi dan sistematik serta lahir dari masa lampau atau pengalaman.

Selain alam sebagai sumber, persoalan lain yang sering dikemukakan oleh seniman dalam berkarya adalah berkisar kepada kehidupan mereka. Masyarakat sering menjadi sasaran sesebuah karya. Seringkali karya-karya seni mencerminkan keadaan sosial, emosi dan peribadi masyarakat. Karya-karya begini adalah nyata dan mudah difahami oleh anggota masyarakat. Selain dari merakam resah dan gelisah masyarakat,

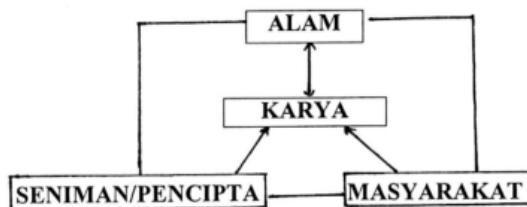
seniman juga adakalanya mendahului zamannya. Ini khususnya kepada seniman yang kreatif dan berpandangan kehadapan.

Teori Cina berhubung dengan penciptaan karya seni menjadikan alam sebagai sumber utama. Menurut teori ini, dalam menghasilkan sesebuah karya seni, alam dikaitkan dengan masyarakat dan pencipta.

Rajah 1 menunjukkan **TEORI CINA** (Mohamad Mokhtar Hassan, 1995:3)

M.H. Abrams dalam teori seninya mengatakan bahawa faktor-faktor dalam proses penciptaan karya seni ialah pencipta dengan daya inteleknya, masyarakat serta alam.

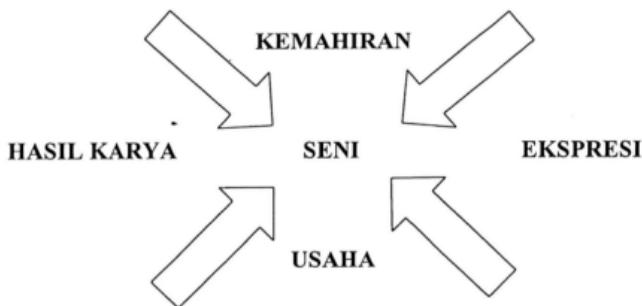
Rajah 2 menunjukkan **TEORI ABRAMS** (Mohamad Mokhtar Hassan, 1995:3)

Collingwood dalam tulisannya “Outlines of a Philosophy of Art” melihat seni sebagai sesuatu yang ‘tidak lebih dan tidak kurang dari imaginasi’ (Nha-Trang Cong-Huyen-Ton-Nu, Dewan Budaya, 1979:46-51). Imaginasi tidak mempersoalkan kepatuhan pada realiti. Oleh yang demikian apabila seseorang mengimajinasikan sesuatu objek tidak bermakna dia memikirkan objek tersebut dengan realiti. Imaginasi merupakan modifikasi pada objek yang diimajinasikan. Oleh itu imaginasi lahir sebagai sifat seni sebelum ia menjadi unsur asas kegiatan seni. Adalah sukar bagi seniman menyampaikan imaginasi peribadi melalui seni tanpa penglibatan perasaan. Oleh itu dalam setiap karya seni ternyata adanya kehadiran pengalaman dan perasaan.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahawa hanya seniman yang peka dan dapat menguasai sesuatu keadaan itu dapat melahirkan kembali situasi tertentu dengan sentuhan kreatif. Pendapat begini disokong oleh Clive Bell. Menurutnya, seni adalah objek yang memiliki sifat tertentu yang melahirkan emosi estetik pada mereka yang peka (Hamidah Abdul Wahab, 1995:30). Hasil sentuhan kreatif oleh mereka yang peka atau seniman inilah yang dinamakan karya seni dan ianya dihasilkan untuk dihayati dan dirasai atau dinikmati oleh orang lain.

Berdasarkan kepada kedua-dua teori dan pandangan-pandangan diatas tadi, dapat dikatakan bahawa manusia yang digelar seniman melahirkan atau mencipta karya seni tidak semata-mata berdasarkan sumber alam dan masyarakat tetapi mereka mencipta karya seni dengan menggunakan daya intelek bagi menghasilkan apa yang difikirkan perlu. Tuhan telah menganugerahkan bakat kepada seseorang. Kepekaannya terhadap

sesuatu melalui pandangan zahir dan batin serta usaha-usahanya menyumbang sentuhan kreatif dapat menghasilkan karya yang dinamakan seni. Rajah 3 menjelaskan perkara ini.

Rajah 3 menunjukkan sumber penghasilan Karya Seni

1.6.1 Sifat Seni

Karya seni dapat dibahagikan kepada dua sifat iaitu seni tabii dan seni rekreasi manusia. Seni tabii adalah terdiri dari fenomena alam yang telah wujud yang diciptakan oleh Allah s.w.t. dengan penuh keindahan dan ketakjuban. Seni tabii ini adalah jenis seni yang tidak terjangkau oleh fikiran manusia seperti langit, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, manusia dan lain-lain lagi. Seni ini mempunyai nilai keindahan yang amat tinggi dan tiada tandingannya. Sementara itu seni yang bersifat rekreatif manusia adalah pantulan dari seni tabii yang dihayati oleh seseorang secara batiniah dari sudut keindahannya. Seni ini lahir dari dorongan jiwa yang cintakan keindahan. Seni ini tidak mengambil seni tabii secara langsung tetapi diolah dengan sentuhan kreatif bagi

menyerlahkan dan memperlihatkan keindahan yang tersembunyi pada seni tabii yang tidak dapat dihayati secara kasar oleh orang lain. Setiap hasil seni rekreasi manusia ini mengandungi tiga unsur penting iaitu kebenaran, kesempurnaan atau kebaikan dan keindahan (Drs. Sidi Gazalba, 1967:1). Ketiga-tiga unsur ini menjadi dasar atau kayu pengukur manfaat seni ini pada manusia berbeza dengan seni tabii yang tiada tandingan manfaatnya.

Goethe seorang ahli falsafah Jerman juga berpendapat bahawa seni yang dihasilkan oleh seniman tidak berusaha untuk meniru dari alam (seni tabii) dalam segala keluasan dan kedalamannya. Seni yang dihasilkan ini (seni rekreasi) hanya bertapak di permukaan kejadian alam. Namun begitu seni ini mempunyai keindahan dan daya tarikannya yang tersendiri.

1.6.2 Fungsi Seni

Kesenian adalah suatu yang dinamik. Perubahan yang berlaku adalah dalam tertikata mengikut kesesuaian masyarakat tanpa mengubah dasarnya. Dalam konteks kajian ini kesenian Mak Yong berubah dari segi peranan dan struktur persembahannya mengikut kesesuaian agama dan budaya masyarakat tanpa menjaskankan dasarnya. Walaupun berlaku perubahan, nilai estetiknya tetap dipelihara. Seni yang berubah mengikut masa akan terus subur.

Seni mempunyai pelbagai fungsi atau peranan dalam masyarakat. Antaranya ialah berfungsi sebagai hiburan, pendidikan, komunikasi, sumber komersial, tanda sosial dan status, alat, ideologi dan sebagainya (Kamarudin Sulaiman, 1995:55). Fungsi hiburan

paling ketara dalam aktiviti kesenian. Ini meyebabkan seni sering dikaitkan berperanan utama sebagai hiburan. Walaupun begitu, karya-karya seni masih menyelitkan unsur-unsur pengajaran dan pendidikan. Kesenian tradisional seperti Wayang Kulit, Mak Yong, Kuda Kepang, Rodat dan lain-lain ini mementingkan keindahan bagi tujuan menghiburkan tetapi menyelitkan nilai-nilai pengajaran dan pendidikan. Dalam konteks ini seni merupakan dorongan estetik manusia ke arah mengapresiasi keindahan untuk santapan jiwa. Seni juga berperanan dalam kehidupan harian manusia.

Seni mempunyai fungsi yang sangat penting dalam aspek pendidikan untuk membangunkan masyarakat. Seni berperanan penting dalam proses pembinaan jasmaniah, akliah dan rohaniah manusia supaya mereka benar-benar berguna kepada diri, masyarakat dan negara serta memperolehi kesejahteraan di dunia dan juga akhirat (Drs. Sidi Gazalba, 1967:55). Hal ini ada dihujahkan oleh Ibrahim Titus Burckhardt di dalam tulisannya mengenai ‘Peranan Seni Halus Di Dalam Pendidikan Muslimin’ (S.H Nasir diterjemah oleh Baharudin Ahmad, 1989).

Seni juga berfungsi sebagai lambang ketinggian sesebuah tamadun dan identiti sesuatu bangsa. Ini kerana ketinggian sesuatu tamadun diukur melalui tahap perkembangan keseniannya. Sebagai contoh ialah tamadun Babilonia, Asivia, Romawi, Hindu, Islam dan Barat. Seni juga menunjukkan keagongan dan kemurnian. Masjid yang merupakan tempat ibadat bagi orang-orang beragama Islam dibina dan dihias dengan larikan ayat-ayat suci Al-Quran yang indah. Keindahan ini menjadi lambang kepada keagongan dan kemurnian agama Islam. Keindahan ini juga memberi suasana ketenangan.

Seni turut berperanan penting dalam bidang ekonomi. Dalam dunia yang serba moden ini seni berfungsi sebagai hasil perdagangan komersil. Hasil-hasil seni diperdagangkan bagi tujuan mendapat keuntungan. Seni semakin lama semakin bernilai. Sebagai contoh lukisan Mona Lisa yang dihasilkan oleh Leonardo De Vinci tahun 1776 telah tercatat sebagai lukisan yang paling berharga atau yang paling mahal yang pernah diperdagangkan atau diinsurangkan dengan nilai AS\$100 juta (Kamarudin Sulaiman, 1995:57).

Komunikasi boleh dibuat melalui seni. Oleh itu seni turut berfungsi sebagai alat komunikasi. Melalui karya seni, seniman berinteraksi dengan khalayak. Seniman menjadikan seni sebagai media untuk menyampaikan apa juga mesej, propaganda, idea dan lain-lain secara halus. Herbert Read (dalam Zakaria Osman, 1997:54) dipetik sebagai berkata,

“....The real function of art is to express feeling and transmit understanding”.

Selain dari itu seni juga dapat menunjukkan status khalayaknya. Sebagai contoh persembahan orkestra dan koir mempunyai khalayak tersendiri yang rata-rata dari golongan elite dan berpendidikan barat. Cara berpakaian dan etika menentukan persembahan ini bersifat universal.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahawa peranan seni bukan setakat hiburan semata-mata sebagaimana tanggapan secara umum. Seni pada hakikatnya mempunyai fungsi yang sangat luas dan penting dalam kehidupan manusia. Ini kerana seni di ilhamkan bertujuan untuk memenuhi hasrat kehidupan rohani yang berkehendakkan

kepada kedamaian dan kepuasan. Keperluan ini mendorong manusia untuk mencipta dan mengilhamkan pelbagai bidang seni bagi tujuan tersebut tadi.

1.6.3 Falsafah Seni

Falsafah kesenian dengan pendekatannya secara bersepadu dapat menjelaskan peranan dan matlamat kesenian. Ini kerana ia mengambil kira semua keperluan manusia yang terdiri dari kerohanian, intelektual, kejiwaan dan fizikal baik diperingkat individu dan masyarakat. Seni adalah saluran kepada cita rasa manusia yang sempurna untuk menimbulkan perasaan indah. Seni juga adalah merupakan penjelmaan rasa estetika. Kesan dari seni ialah dapat meluahkan emosi manusia dari kekejangan. Budiman (1963: 7) mengatakan bahawa :

"Segala hasil seni adalah merupakan usaha penciptaan zaman yang memberi satu kesenangan estetika".

Dari istilah kebudayaan, seni ditafsirkan sebagai segala sesuatu yang indah. Keindahan itu dapat merangsangkan jiwa, menimbulkan satu kemesraan, keharuan, yang positif mahupun negatif. Ia merupakan sesuatu yang indah pada pandangan, pendengaran dan citarasa. Keindahan dalam kesenian memberi kepuasan dalam jiwa manusia. Drs. Sidi Gazalba mengatakan bahawa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dan secara khususnya ialah rasa keterharuan untuk kesejahteraan hidup. Rasa tersebut disusun dan dinyatakan oleh fikiran sehingga ia menjadi bentuk yang dapat disalurkan dan dimiliki (Drs. Sidi Gazalba, 1967:100).

Pendapat ini disokong oleh Herbert Read yang mengatakan bahawa seni adalah usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Bentuk-bentuk ini

memberi kepuasan dari sudut penghayatan keindahan dan seterusnya mampu mengapresiasikannya di antara kesatuan hubungan formal dan persepsi penghayatan (Herbert Read, 1951:57). Beliau juga menambah bahawa seni adalah penciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan dan seni adalah penjelmaan rasa estetika (Zakaria Osman, 1997:70). Bagi Hagel pula, seni bukan sahaja sebagai suatu keindahan tetapi ia mempunyai kemurnian dalam membentuk kesucian jiwa serta kesedaran terhadap keindahan dalam kehidupan. Oleh itu beliau telah menyatukan tiga bidang yang tertinggi kedudukannya dari bidang-bidang yang lain iaitu seni, agama dan falsafah.

1.6.4 Perkembangan Seni

Hegel sebagaimana yang dikatakan oleh Wadjiz Anwar dalam “Filsafat Estetika Sebuah Pergaulan” merupakan seorang ahli falsafah Eropah abad kesembilanbelas yang banyak membicarakan estetika seni. Hegel terlebih dahulu telah mengemukakan tiga tahap perkembangan seni yang boleh dikaitkan dengan peradaban ketimuran, peradaban Yunani dan zaman moden. Menurut Hegel ‘simbol’ merupakan tahap permulaan pembentukan seni. Pada tahap ini seni merupakan jelmaan hasil hubungan antara idea dengan apa yang tergambar pada pancaindera. Tahap kedua perkembangan seni pula dinamakan peringkat ‘klasik’. Pada tahap ini idea dan gambaran pancaindera bergabung atau bersatu lalu membentuk objek yang dinamakan objek seni. Ia bersifat lebih stabil, lebih hidup dan lebih nyata. Seni pahatan dikatakan olehnya sebagai mewakili zaman klasik.

Tahap ketiga perkembangan seni dinamakan oleh Hegel sebagai peringkat ‘romantik’. Pada peringkat ini terjadinya hubungan secara dialektik antara tahap simbol dan klasik. Idea-idea tidak lagi dilahirkan dalam bentuk simbol yang digambarkan oleh pancaindera tetapi lebih halus sehingga dapat dirasai melalui intuisi di luar jangkauan pancaindera manusia. Seni pada peringkat ini meliputi seni muzik, sajak, gurindam dan lain-lain. Pada peringkat ini seni terus berkembang sehingga menggabungkan unsur-unsur seni yang ada bagi melahirkan satu bentuk seni yang baru seperti gabungan muzik dan tarian, gabungan muzik dan lakonan dan lain-lain lagi.

1.6.5 Menghayati Seni

Bidang seni amat luas dan tidak dibatasi oleh ruang, tempat, masa dan sebagainya. Ia bersifat universal dan ‘tumbuh’ di mana sahaja. Karya seni adalah merupakan hasil kreatif seseorang individu. Ia berkait rapat dengan perasaan. Luahan perasaan yang diungkap dapat dihayati berdasarkan kepada nilai-nilai estetika. Karya seni boleh dinikmati dan dinilai oleh setiap individu menurut persepsi dan citarasa masing-masing. Kesemua penilaian ini adalah bertujuan bagi memenuhi tuntutan jiwa manusia yang berkehendakkan kepada kedamaian, ketenangan dan hiburan.

Pada dasarnya dapat dikatakan bahawa karya seni boleh dihayati dengan pelbagai cara mengikut corak dan bentuknya. Antaranya ialah melalui:

i. Pendengaran

Deria pendengaran membolehkan manusia menghayati seni khususnya seni muzik dan seni suara. Alunan muzik dan kemerduan suara dapat dinilai melalui deria pendengaran iaitu telinga.

ii. Penglihatan

Sesebuah karya seni seperti seni lukis, seni hias, seni bina, perhiasan, pakaian dan sebagainya dapat dinikmati dan dihayati keindahanya melalui deria penglihatan iaitu mata. Melalui penglihatan kita dapat melihat keharmonian dan kesatuan yang ada pada karya-karya seni tersebut.

iii. Pandangan dan Penglihatan

Gabungan antara pendengaran dan penglihatan membolehkan kita menghayati karya-karya seni seperti drama, tablo, pantomim, filem dan sebagainya. Elemen-elemen tari, muzik, nyanyian dan juga aksi yang terdapat dalam mana-mana karya seni yang disebutkan tadi dapat dihayati melalui gabungan deria pendengaran dan penglihatan.

iv. Pembacaan

Selain dari deria pancaindera pendengaran dan penglihatan seni dapat dihayati melalui bacaan di mana melalui proses pembacaan hasil seni seperti karya sastera, novel, puisi, gurindam, pantun dan lain-lain dapat dihayati. Namun begitu penghayatan terhadap

karya seni oleh mereka yang peka bukan sahaja melalui empat cara tadi tetapi juga melalui sentuhan dan penglihatan ‘mata hati’ iaitu secara batiniah.

1.7 TEORI KEINDAHAN / ESTETIKA

Intipati kesenian ialah estetika teori keindahan. Oleh yang demikian perlu difahami apa yang dimaksudkan dengan keindahan atau estetika itu. Pada hakikatnya ilmu estetika mencakupi segenap ruang lingkup bidang seni termasuk seni persembahan iaitu seni tari, seni muzik, seni teater, seni sastera, seni halus, seni bina, seni ukir dan lain-lain. Terlebih dahulu perlu ditentukan dan difahami maksud estetika seni. Ini penting bagi memastikan ianya selaras dengan pendekatan estetika yang sebenar iaitu memberi panduan yang jelas bagaimana untuk menghayati sesebuah persembahan dari segala aspek di samping menjadi panduan kepada orang lain cara bagaimana seseorang itu memahami atau mendapat pengalaman dan menghayati estetika yang sebenarnya dalam menikmati sesuatu persembahan khususnya Mak Yong. Dengan adanya pemahaman dan pengalaman dalam memahami keindahan dan tafsiran estetika yang merangkumi segala aspek persembahan maka segala unsur-unsur tadi akan merangsang naluri keseronokan dan ingin tahu untuk terus menikmati karya seni itu.

Perkataan Yunani “aisthesis” yang bermakna kepekaan (Hamidah Abdul Hamid, 1995:1) dan juga bermaksud perasaan atau sensitiviti (Wadjiz Anwar, 1980:5) merupakan perkataan asal bagi perkataan ‘Aesthetics’ atau estetika. Istilah ini cenderung ke arah penafsiran dalam membicarakan keindahan .

Istilah estetik mula diperkenalkan oleh Alexander Baumgarten (1714-1762). Beliau merupakan ahli falsafah Jerman yang pertama kali menggunakan istilah ini bagi tujuan mengkaji keindahan. Namun begitu seorang lagi ahli falsafah Jerman iaitu George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) telah memperkemaskan lagi istilah ini kepada tulisan-tulisannya terhadap bidang seni (Hamidah Abdul Hamid, 1995:1).

Merujuk kepada sejarah, Plato seorang ahli falsafah Yunani kerap menggabungkan teori keindahan dan teori seni melalui karya-karyanya seperti Ion, Symposium, Republic, Sophist, Laws dan Phaedrus. Seterusnya teori-teori ini terus mendapat sambutan dan ahli-ahli falsafah berikutnya seperti Aristotle, Plotinus, Immanuel Kant, Hegel, Tolstoy, Freud, Roger Fry, Susanne Langer dan lain-lain. (Hamidah Abdul Hamid, 1995:2).

Oleh yang demikian ternyata bahawa keindahan dan seni tidak dapat dipisahkan dan merupakan dua elemen yang terkandung dalam estetika. Estetika pula adalah ilmu yang seganding dengan etika (nilai yang baik). Oleh itu tidak hairanlah jika sesuatu yang indah itu dikatakan baik atau bagus.

Plato berpendapat bahawa keindahan itu adalah sesuatu yang bersifat mutlak yang berada di luar jangkauan akal dan di luar alam nyata. Keindahan itu baginya wujud dalam alam batin. St. Augustine bersetuju dengan pandangan ini dan berpendapat bahawa keindahan itu wujud di luar pencapaian akal manusia. Plato telah membahagikan keindahan kepada tahap jasmaniah dan rohaniah. Baginya keindahan perlu dicintai dan diasaskan diperingkat kanak-kanak. Pendedahan awal ini menyebabkan seseorang itu peka terhadap keindahan yang terkandung dalam pelbagai bentuk pengetahuan dan

kehidupan. Plato sebenarnya menilai keindahan dari aspek metafizika. Baginya keindahan terdapat dalam objek mudah dan kompleks. Objek-objek mudah ini memiliki ciri-ciri kesatuan, ketabilan dan ketulinan manakala ciri-ciri ukuran dan proporsi merupakan ciri-ciri keindahan bagi objek yang kompleks.

Aristotle pula melihat keindahan sebagai keserasian pelbagai anasir yang bersatu dalam kesatuan (*unity in variety*) yang tidak dipaksa atau dibuat-buat (Zakaria Osman, 1997:26). Pendapat ini dipersetujui oleh Hogarth. Dalam analisisnya tentang keindahan, beliau melihat keindahan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak dan merupakan kesatuan dalam keanekaragaman.

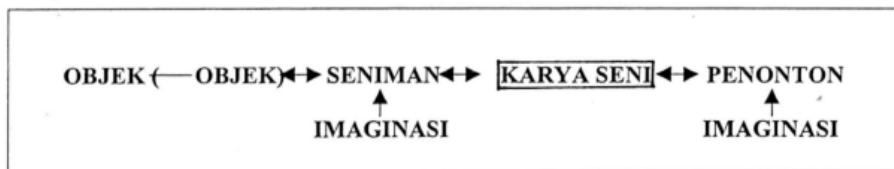
Harmoni merupakan inti kepada keindahan. Sementara itu cita rasa pula berfungsi sebagai penilai atau penentu kepada keindahan itu. Namun begitu cita rasa telah menjadikan indah itu sebagai satu yang agak subjektif kerana citarasa antara manusia sentiasa berbeza-beza.

Naluri semulajadi manusia suka kepada keindahan. Ini kerana keindahan dapat memberi ketenangan dan kenikmatan. Oleh yang demikian apabila berbicara tentang keindahan seringkali dikaitkan dengan halus, lembut, cantik, gemalai dan lain-lain yang memberi kenikmatan. Namun begitu ketakjuban juga termasuk dalam istilah keindahan. Ketakjuban timbul daripada kehebatan dan juga sesuatu yang dasyat yang mungkin ianya tidak membawa kepada keseronokan. Manusia sentiasa merasa takjub keatas ciptaan Allah. Gambaran hari kiamat dan juga syurga di dalam al-Quran memberikan ketakjuban kepada seluruh umat Islam kerana keupayaan membayangkan sesuatu yang tidak ketara di depan mata dan tiada sempadannya. Hal ini telah dikembangkan oleh Anthony Ashley

Cooper dan mengasaskan konsep ketakjuban sehingga menjadi proses ke arah mengasas konsep estetika (Hamidah Abd. Hamid, 1995:12). Kenikmatan tetap dapat dirasai apabila objek tersebut mengusik imaginasi yang bersangkut dengan emosi. Imaginasi menentukan sama ada sesuatu itu indah atau sebaliknya. Penentuan dalam pertimbangan nilai estetik ialah sifat imaginasi itu samada secara koheren atau tidak. Pengendalian koheren dalam imaginasi memerlukan usaha.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Archibald Alison, dalam usaha menikmati sesuatu karya seni; subjek dalam karya seni itu akan mengusik imaginasi lalu mencetuskan satu rangkaian idea yang sering bersangkut paut (Hamidah Abd. Hamid, 1995:15-16).

Rajah 4 di bawah menunjukkan hubungan antara objek dengan seniman, hubungan imaginasi seniman dalam menghasilkan karya seni dan kaitannya dengan imaginasi penonton. Hubungan antara objek dan diwarnai oleh imaginasi seniman dapat dirasai dalam setiap karya seni. Penonton pula akan menggunakan imaginasi dan pengalamannya bagi menilai dan menikmati estetika karya seni tersebut.

Rajah 4 menunjukkan hubungan objek, imaginasi seniman, karya seni dan imaginasi penonton.

Sebagaimana yang telah dikatakan tadi bahawa citarasa adalah sesuatu yang subjektif dalam menentukan keindahan. Citarasa sangat berkait rapat dengan pengalaman. Pengalaman pula boleh diperolehi melalui pendedahan, pendidikan, persekitaran serta agama dan budaya masyarakat sekeliling. Walau bagaimanapun dalam menilai keindahan seseorang itu haruslah memusatkan pemikiran kepada objek yang dinilai dan mengasingkan diri dari pengaruh-pengaruh persekitaran.

David Hume menambah bahawa karya seni harus dinilai dari sudut kegunaannya dalam bidang sosial, agama dan budaya masyarakat yang memiliki karya seni itu. Apabila karya seni itu dipisahkan daripada simbol sosial dan simbol agama masyarakat/budaya yang memilikinya maka kita dapat menatap karya seni sebagai hasil karya seni halus dan bukan untuk mengetahui peranannya dalam masyarakat tersebut (Hamidah Abdul Hamid, 1995:19). Beliau juga menegaskan bahawa citarasa bukan suatu yang subjektif kerana ia mempunyai prinsip-prinsip umum yang sama dimiliki oleh setiap manusia. Baginya keindahan dan kecacatan adalah perasaan yang berhubung kait dengan manusia.

Sementara itu, Immanuel Kant ahli falsafah German pula berpendapat bahawa citarasa menilai sesuatu objek melalui tahap kepuasan. Apabila manusia merasa puas maka itulah yang dikatakannya indah. Kant membahagikan keindahan kepada dua kategori iaitu keindahan tulin dan keindahan sandaran yang wujud melalui kesempurnaan. Keindahan yang tulin adalah merupakan penilaian estetika yang unggul yang terpisah dari konsep kesempurnaan.

Benedetto Croce ahli falsafah Itali pula mengaitkan keindahan sebagai penyataan(expression). Penyataan tidak berdasarkan kepada rasionaliti tapi dinilai oleh akal budi bagi membuat, membentuk dan menyatakan. Menurutnya penyataan estetika merupakan gabungan pengaruh dan elemen-elemen psikologi yang dinyatakan dalam imaginasi. Dalam kontek estetika seni beliau mengatakan bahawa seni merupakan penyataan diri atau penyataan individu (seniman). Leo Tolstoy seakan menyokong pendapat ini. Beliau berpendapat bahawa berdasarkan pengalaman membolehkan seniman menghasilkan karya seni itu dengan emosi. Hanya pengamatan secara estetika dapat menyelami emosi seniman melalui karya tersebut (Zakaria Osman, 1997:97).

Burke dalam “Essay on the sublime and beautiful” (1756), melihat estetika dari sudut kecantikan dan keagungan (sublime). Kecantikan menurut beliau adalah sebagai rasa kesenangan positif yang menimbulkan rasa cinta diiringi lepasnya ketegangan otot-otot dan urat saraf. Keagungan (sublime) ditafsirkan sebagai sesuatu yang erat hubungannya dengan ketegangan urat saraf. ‘Sublime’ berasal dari naluri pemeliharaan diri (self prevention). Kecantikan dan ‘sublime’ mempunyai nilai estetika tersendiri (Zakaria Osman, 1997:33). Contoh kecantikan dan keagungan (sublime) ialah seperti wanita (kecantikan) dan lelaki (sublime). Oleh yang demikian selain dari memberi kenikmatan, keindahan juga dikaitkan dengan kebaikan dan keinginan yang membawa kepada ketenteraman. Tiga faktor yang sering dikaitkan dengan keindahan ialah kesempurnaan, harmoni dan cerah atau ceria.

1.7.1 Estetika Seni menurut kacamata Islam

Plotinus seorang ahli falsafah Mesir melihat keindahan sebagai kesatuan simbolisme dan keseragaman hidup. Ia adalah bentuk dan bentuk itulah dikatakan keindahan (Wadzir Anwar, 1980:16). Menurut beliau keindahan boleh dikesan melalui deria dan akal budi. Keindahan itu wujud dalam hubungan pemikiran yang datangnya dari Yang Maha Esa. Apabila jiwa rohani menerima sesuatu itu sebagai indah, maka ini membawa makna bahawa jiwa rohani telah bersatu dengannya. Penelitian dan renungan secara mendalam merupakan kunci kepada teori keindahan Plotinus. Dengan kata lain meneliti dan merenungi sesuatu itu bukan sekadar zahirnya tetapi juga batinnya. Apa yang dilihat ialah segala yang tersurat dan tersirat. Daripada menikmati keindahan melalui deria, Plotinus telah mengembangkannya kepada teori keindahan ketahap kebenaran melalui renungan dan penelitian yang mendalam. Untuk tujuan itu jiwa manusia perlu suci dan mulia agar mudah dapat menyelami keindahan dan kebenaran yang sebenarnya.

Walaupun tidak beragama Islam, John Ruskin mengakui seni adalah ibadat. Baginya hasil seni adalah diilhamkan oleh Tuhan. Akal dan pancaindera tidak mampu menyingkap keindahan. Oleh yang demikian, hasil seni haruslah dinilai dari jiwa keagamaan. Hanya karya seni yang bermoral sahaja mempunyai keindahan.

Seorang ahli falsafah Islam dan ahli sufi yang terkenal iaitu Al-Ghazali tidak pula menafikan akan hubungan keindahan dengan keagamaan walaupun tidak memberikan perhatian yang istimewa kepada karya seni. Baginya keindahan itu bersifat sempurna. Alam semula jadi mendatangkan nikmat pada manusia. Dari sini lahir rasa kasih manusia

terhadap penciptanya iaitu Tuhan Maha Esa. Keindahan itu wujud apabila yang hakikat (mutlak) menyatakan diri Nya atau memancarkan sinar Nya dalam realiti yang penuh (Dr. Sidi Gazalba, 1977:12). Seniman hanyalah berperanan sebagai orang yang berkeupayaan meninjau dan melihat keindahan itu.

Keindahan bukan hanya dapat dinilai melalui pancaindera tetapi juga melalui ‘mata hati’ iaitu jiwa dan hati. Keindahan yang dapat dilihat oleh mata kasar yang dapat dialami oleh kanak-kanak dan haiwan adalah keindahan luaran. Keindahan dalaman atau batiniah hanya dapat dinikmati oleh cahaya penglihatan batin manusia (manusia yang matang). Dengan kata lain keindahan luaran atau lahiriah hanya cenderung kepada benda-benda keduniaan manakala keindahan batiniah merupakan amalan mendekatkan diri kepada pencipta iaitu Allah s.w.t.. Keindahan yang rendah sifatnya adalah keindahan yang berfungsi sebagai suatu yang menyenangkan, menyeronokkan dan menghiburkan. Keindahan itu didasarkan kepada tanggapan lahiriah melalui pancaindera yang tertakluk di bawah martabat nafsu. Sementara itu keindahan yang hakikat, filosofik, dan metafizik adalah merupakan satu realiti yang mutlak.

Al-Ghazali mendakwa bahawa keindahan boleh diaplikasikan dalam bentuk tulisan, suara dan bentuk-bentuk lain. Beliau juga mengatakan bahawa keindahan akan dapat dikesan apabila sesuatu objek dibanding dan dibezakan untuk mengenalpasti yang indah daripada yang buruk. Dari kacamata Islam segala keindahan dan kesempurnaan yang dilahirkan oleh manusia adalah bersumberkan dari sifat Tuhan yang sempurna, maha mengetahui, maha berkuasa, dan maha sempurna. Segala kesempurnaan manusia adalah anugerah dari Allah Maha Esa.

Keindahan Alam dengan gunung-ganang, lautan, hutan, bunga-bungaan, sungai, haiwan, langit dan bumi menunjukkan betapa agung dan sempurnanya ciptaan Tuhan. Kesemua ini amat menyenangkan mata memandang dan memberikan kenikmatan. Keindahan alam hanya akan dapat dinikmati apabila penikmat dan objek yang dinikmati berada dalam satu ruang yang sama. Namun begitu manusia menilai keindahan alam dengan cara dan kesan yang berbeza.

Alam sering menjadi sumber ilham para seniman. Sesetengah manusia melahirkan rasa ketakjuban mereka terhadap keindahan alam dengan menggambarkan kembali keindahan itu melalui sentuhan seni iaitu samada melalui puisi, lukisan, tarian, nyanyian, teater, penulisan dan sebagainya. Seni adalah objek yang indah dan menarik. Syed Qutb berpendapat bahawa seni menjanjikan pertemuan yang menyempurnakan antara ‘keindahan’ dan ‘kebenaran’. Keindahan adalah hakikat alam tercipta dan ‘kebenaran’ puncak dari ‘keindahan’. (Engku Ibrahim Ismail dan Abdul Ghani Shamsuddin, 1992:1). Gabungan antara keindahan dan kesempurnaan akan melahirkan kebenaran kekayaan dan kebesaraan Allah. Oleh itu segala hasil seni adalah berhubungkait dengan kekayaan dan kebesaraan Allah s.w.t.

Prinsip asas estetika dalam Islam terbahagi kepada tiga iaitu (Mohd Affendi Hassan, 1992: 39) :

i. **Realiti**

Realiti terbahagi kepada dua dimensi iaitu bersifat transenden (ketuhanan, yang tidak dapat akal hakikatnya, tetapi dapat diketahui wujud Nya) dan bersifat

semulajadi (kedalaman, yang zahir dan dapat diketahui melalui pancaindera dan pengalaman).

Dalam prinsip pertama estetika Islam ini, kedua-dua realiti ini adalah terpisah tetapi dihubung semata-mata secara akliah (a process of intellectualization). Berdasarkan prinsip ini manusia boleh berbicara tentang dimensi yang transendep dalam apa jua bentuk. Pengetahuan manusia mengenai dimensi yang transenden hanya melalui wahyu. Akal dan pemerhatian tidak mampu menjangkau ketahap itu. Walau bagaimanapun ianya terbatas kepada sifat dan bukannya zat. Keterbatasan akal dan pengalaman manusia menyebabkan daya kreativiti manusia juga terbatas.

- ii. **Alam ketuhanan tidak dapat disimbolkan dalam apa jua bentuk dengan menggunakan pengalaman dan alam tabii.**
- iii. **Seni yang lahir daripada dua prinsip ini ialah seni yang abstrak, yang “stylized, expressing infinity and inexpressibility”.**

Seniman Islam tulin menyedari akan keterbatasan akal dan pengalaman manusia.

Oleh yang demikian mereka berpegang kepada kerohanian yang menjadi dasar dalam kesenian Islam dan mempelbagaikan teknik. Profesor Ismail Al-Faruqi mengatakannya sebagai stailisasi. Stailisasi bertujuan bagi membezakan kesenian Islam daripada sifat-sifat kesenian bukan Islam yang berorientasikan naturalism (Mohd Affendi Hassan, 1990: 38). Dalam kesenian Islam, keindahan diberikan kepada pemikiran dan makna melalui stailisasi.

Keindahan dalam kesenian Islam bukanlah berasaskan peniruan yang bersifat emosi atau yang menggambarkan pengalaman manusia. Keindahan tergambar melalui stailisasi yang berperanan menyatakan kebenaran hakiki, memberi ruang kreatif yang tiada batasan kepada seniman yang berbakat dan mengimbangi antara kreativiti manusia yang terbatas dengan kemungkinan kreativiti yang tidak terbatas. Apa yang dilahirkan dalam kesenian Islam adalah sesuatu yang indah dan bermakna dan ianya memberi faedah. Faedah dihubungkan dengan akal manakala keindahan dihubungkan dengan perasaan atau hati. Al-Ghazali mengatakan bahawa keindahan akan menimbulkan keasyikkan. Keasyikkan ini pula ada batasannya. Oleh itu amatlah berbahaya jika seseorang itu tiada pendirian yang cukup bagi menerima keindahan yang mengasyikkan itu.

Penilaian estetika seni secara falsafah melalui teori peniruan telah dibicarakan di Barat. Ia bermula dengan Plato melalui dialognya didalam ION, Symposium dan Republic antara abad 399 ke 387 sebelum masehi. Plato berpendapat seni adalah satu peniruan daripada apa yang diciptakan oleh Tuhan. Seni terpisah tiga kali ganda daripada realiti (Muhammad Hj. Salleh, 1985:29). Ini kerana penyair bukanlah orang yang mahir dalam bidang-bidang yang dihasilkan dalam tulisannya. Malah sikap kurang tanggungjawab mereka membawa kepada keruntuhan moral. Namun begitu Plato menyedari hakikat bahawa para seniman mendapat ilham apabila dirangsang oleh Tuhan (dewa). Namun begitu beliau berpendapat bahawa penyair menghasilkan karya dalam keadaan tidak waras dan rasional. Teori peniruan Plato ini banyak berhubung dengan pandangan terhadap seni halus yang meliputi ‘visual arts’ (seni lukis, seni ukir, seni

bina), sastera (epik, lirik dan puisi) dan seni muzik (tarian dan lagu). Melihat estetika melalui teori peniruan Plato banyak menekankan kepada espek seni dan moral. Baginya realiti berada di peringkat konsep atau idea sahaja.

Teori peniruan ini kemudiannya telah dikembangkan oleh Aristotle. Aristotle banyak membicarakan keindahan seni melalui peniruan dalam karyanya ‘Poetics’ yang ditulis antara 347 hingga 342 sebelum masehi. Baginya seniman berusaha menyalin atau meniru objek-objek atau kejadian-kejadian setempat yang mungkin dalam menghasilkan karya seni mereka. Peristiwa-peristiwa yang ditiru merupakan peristiwa yang benar-benar berlaku dalam kehidupan manusia. Oleh itu peranan seniman adalah untuk menghasilkan sesuatu karya yang benar-benar menggambarkan sesuatu realiti. Perbezaan jelas kelihatan antara Aristotle dan Plato. Peniruan menurut Aristotle lebih berpijak di bumi nyata. Aristotle memberi perhatian kepada aspek seni dan sosial. Seni baginya adalah penyucian emosi atau pembersihan jiwa (kartasis) melalui gerak laku dalam tragedi sesuai dengan epistemologinya yang memandang realiti dari pengalaman pancaindera.

Dalam karyanya bertajuk ‘Poetics’, Aristotle menekankan kepada tiga genre seni iaitu tragedi, komedi dan epik yang merupakan peniruan. Beliau membahagikan peniruan seni pada dua objek iaitu meniru objek yang dilihat melalui warna dan lukisan dan objek peniruan aksi manusia melalui rangkap, lagu dan tarian. Puisi dibahagikan kepada dua genre iaitu drama dan epik. Drama pula terbahagi kepada bentuk tragedi dan komedi. Keindahan tragedi dapat dilihat melalui peniruan aksi dan kehidupan serta peniruan kebahagiaan dan kedukaan melalui plot, watak, bahasa, pemikiran, penampilan pelakon

dan muzik. Keindahan dalam tragedi adalah sebagai unsur kartasis iaitu pembersihan jiwa.

Teori peniruan ini telah dibincangkan dengan meluas oleh ahli-ahlí falsafah mengikut aliran-aliran pemikiran naturalisme, realisme, strukturalisme, pendekatan semiotik, marxism, phenomenologi, absurdisme dan eksistensialisme serta empirisisme. Kesemuanya aliran ini cuba mencari pemahaman dan pendekatan terbaik bagi melihat objek-objek keindahan dalam karya seni melalui konsep estetika yang lebih luas. Mereka berpendapat bahawa hasil seni perlu ditambah dengan daya kreativiti dan tidak hanya terhad kepada peniruan kepada pengalaman sebenar bagi mempertingkatkan keindahannya. Peniruan secara langsung dan jujur terhadap objek-objek dan kejadian yang wujud dan berlaku dalam pengalaman dan kehidupan sehari-hari ditafsirkan sebagai peniruan secara dangkal. Peniruan sebegini sering terdapat dalam karya-karya masyarakat Barat.

Menurut pandangan Islam, seni bukanlah peniruan seperti yang diamalkan oleh seni Barat. Kesenian Islam adalah berasaskan kepada bentuk (struktural). Islam memberi keutamaan kepada pemikiran. Sebagaimana yang telah dikatakan tadi bahawa keindahan dan keunikan adalah melalui stailisasi. Seni yang berbentuk peniruan tidak bersifat kerohanian tetapi lebih bersifat emosi.

Pandangan yang lebih mendalam mengenai stail atau gaya telah diberikan oleh Goethe. Menurut Goethe stail adalah berasaskan pengetahuan yang mendalam tentang hakikat alam dan prinsip-prinsip ilmu mengenainya iaitu sepanjang yang dapat dialami oleh manusia dengan pancaingeranya (Mohd Affandi Hassan, 1990:19). Stail merupakan

media intelek atau wacana. Ia merupakan pengolahan yang mengandungi persoalan yang padat dan berdasarkan kepada logik serta membawa makna yang tertentu.

1.7.2 Estetika Seni Melayu

Estetika seni Melayu adalah berteraskan kepada estetika Islam. Huraian berhubung dengan perkara ini telah dibincangkan secara mendalam oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas ketika membicarakan asal-usul syair Melayu. Ekoran dari itu, berdasarkan kepada tiga kajiannya seorang sarjana Barat iaitu V.I. Braginsky telah membuat kesimpulan bahawa sastera Melayu klasik berfungsi untuk mengajar dan membentuk peribadi.

Keindahan sesuatu karya sastera boleh mempengaruhi jiwa seseorang. Oleh yang demikian, fungsi karya sastera Melayu terbahagi kepada dua iaitu faedah (manfaat) yang terkandung dalam karya yang sering dikaitkan dengan akal dan keindahan yang selalu dikaitkan dengan perasaan atau emosi yang menimbulkan kesan psikologi. Kesan daripada keindahan dapat dikategorikan kepada kesan yang menenteramkan dan kesan yang merosakkan bergantung kepada persediaan rohani seseorang. Dalam hal ini terdapat persamaan pandangan dengan estetika Islam. Menurut pandangan Islam, hanya keindahan yang berasaskan keimanan boleh mempertajamkan akal dan fikiran dan membentuk peribadi manusia. Keindahan yang berasaskan keasyikan pula merosakkan akhlak manusia.

Menurut Braginsky, semua genre kesusasteraan Melayu bertujuan untuk membentuk peribadi. Ini dilakukan melalui aspek luaran karya (keindahan bunyi) dan

aspek dalaman (keindahan isi). Melalui penelitian terhadap sastera Melayu klasik, kita dapat melihat bahawa ianya banyak mengisahkan perihal masyarakat yang melahirkan karya tersebut. Persoalan yang dikemukakan adalah persoalan yang sangat berkait dengan struktur sosial, ekonomi, adat, kepercayaan, amalan, pandangan dan lain-lain yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Oleh itu karya yang indah adalah sebahagian dari cara dan gaya hidup sesuatu masyarakat. Falsafah yang dikemukakan mempunyai hubungan yang erat antara karya seni, ciptaan seniman dan keperluan bagi masyarakat. Karya-karya seni Melayu klasik sangat menepati ciri ini. Oleh yang demikian banyak terdapat nilai-nilai murni dan luhur terkandung di dalam estetika karya seni Melayu.

Berdasarkan perkara tersebut, dapat dikatakan bahawa estetika Melayu menekankan kepada indah dan bermakna. Indah dan bermakna lebih menjurus kepada penglibatan akal daripada penglibatan emosi yang bertentangan sekali dengan estetika Barat yang menekankan hiburan dan keseronokan. Affendi Hassan (1992:25) menjelaskan bahawa :

“ ‘Indah’ dimaksudkan dicipta berdasarkan cara dan teknik yang khusus menggunakan segala aspek bahasa dan teknik tertentu sesuai dengan genre yang dibentuk dan dipilih (dipakai). ‘Bermakna’ ertiinya memberikan pengertian yang benar-benar dan mendalam tentang manusia, tentang hakikat keinsanannya dan sesuai dengan pandangan hidup tauhid.”

1.8 TEORI PENILIAN SENI

Seringkali keindahan sesebuah karya seni dikaitkan dengan reaksi khalayak. Sesebuah karya seni sering diukur atau dinilai melalui khalayak. Adalah mungkin sesebuah karya seni diberi penilaian secara positif sekiranya khalayaknya memenuhi

ruang atau dewan. Selain dari itu seringkali juga sesebuah karya seni itu dinilai melalui pertimbangan penilaian penikmat atau khalayaknya. Namun begitu penilaian yang berdasarkan kepada pengalaman dan pandangan serta latar belakang khalayak merupakan penilaian seni yang kurang tepat. Ini kerana pada hakikatnya karya seni tidak boleh dinilai melalui kepekaan penikmat tetapi harus dinilai melalui pengukuran kesatuan, keharmonian dan kesempurnaan yang terdapat di dalam karya tersebut. Penilaian juga harus dibuat berdasarkan kriteria yang dipersetujui secara autentik tentang nilai karya. Hanya penilaian khalayak yang dibuat berdasarkan ciri-ciri yang tertentu bagi jenis karya seni tersebut serta kefahamannya untuk menikmati dan menilai sahaja yang boleh diterima pakai.

Terdapat beberapa teori penilaian seni yang boleh dijadikan panduan. Antaranya ialah:

i. **Subjektivisme**

Seringkali pertimbangan teori ini dalam menilai karya seni dibuat berdasarkan reaksi dan sikap khalayak bersandarkan citarasa atau selera yang bersifat universal. Penilaian secara ini adalah bersifat subjektif yang cenderung kepada pandangan secara peribadi. Namun begitu teori subjektivisme peribadi ini amat meyakinkan. Namun begitu penilaian yang lebih kepada luhan rasa samada secara peribadi atau bersifat universal, yang termasuk dalam kategori penilaian yang bersifat subjektif ini tidak boleh di terima pakai kerana ia tidak memperlihatkan penilaian karya seni itu sebagai suatu objek estetik.

Sememangnya manusia suka kepada keindahan dan kesenangan. Oleh kerana itu sesebuah karya seni yang baik akan menarik minat dan mendapat sambutan dari

khalayak. Namun begitu harus disedari hakikat bahawa setiap manusia mempunyai citarasa yang berbeza dalam menikmati karya seni berdasarkan kepada faktor umur, sex, kehidupan sosial, persekitaran, pendidikan dan pengalaman. Sebagai contoh, golongan remaja lebih mengemari muzik rancak berbanding dengan golongan dewasa dan golongan tua. Persembahan orkestra dan koir lebih diminati dan dihayati oleh golongan yang berpendidikan Barat berbanding dengan golongan yang berpendidikan Melayu. Hal ini terjadi kerana pendedahan dan pengalaman yang berbeza antara kedua-dua golongan tadi. Oleh itu atas pertimbangan aliran ini dalam menilai karya seni tidak dapat diterima pakai.

ii. Teori Platonisme

a) Teori Platonisme I

Teori Platonisme 1 adalah berasaskan kepada kenyataan bahawa adalah benar penilaian secara kritis terhadap karya seni dibuat tanpa melibatkan psikologi khalayak. Dengan kata lain karya seni itu dinilai berdasarkan semata-mata kepada karya tersebut tanpa melibatkan luahan rasa atau faktor-faktor yang dinilai oleh khalayak. Namun pada hakikatnya karya seni memiliki unsur-unsur empirikal seperti rupa, bentuk, warna, bunyi, nada, lambang, metafora dan sebagainya. Ia juga mengandungi unsur-unsur bukan empirikal yang disebut sebagai keindahan atau nilai estetik yang tidak dapat ditafsirkan melalui bahasa dan perkataan tetapi hanya dapat dikesan melalui naluri intuisi. Oleh itu seseorang itu perlu mengetahui maksud keindahan sebelum berjaya mengesan keindahan bukan empirikal di dalam sesebuah karya.

Berbeza dengan subjektivisme, teori Platonisme I mengukur atau menilai karya seni secara objektif. Nilai keindahan itu hanya dapat dikenalpasti oleh orang yang berkemampuan. Penilaian dibuat berdasarkan kepada satu nilai samada karya itu baik/indah atau tidak. Batasan ini menyerlahkan kelemahan pada teori ini memandangkan setiap karya seni mempunyai kualiti keindahannya yang tersendiri yang tidak boleh digunakan bagi mengukur keindahan seni yang lain. Begitu juga halnya dengan kemampuan dan pengalaman manusia yang terhad kepada bidang-bidang seni tertentu. Kemampuan ini adalah bergantung kepada pengalaman, minat, pendidikan dan pendedahan kepada karya-karya seni tersebut.

b) Teori Platonisme II

Ciri kesatuan menjadi kayu ukur teori ini dalam menilai keindahan. Keindahan yang dinilai oleh penikmat atau khalayak hanyalah melalui pengetahuan orang lain. Oleh itu kemampuan khalayak hanyalah mengkategorikan karya yang indah tanpa berkemampuan menikmati karya tersebut sebagai karya seni yang bernilai estetik. Apa yang pasti teori ini sangat bergantung kepada sebab-sebab karya seni itu indah. Penilaian yang sebegini hanya boleh dilakukan terhadap karya-karya seni yang mudah dikesan keindahannya. Teori ini mempunyai persamaan dengan teori Platonisme I di mana menekankan sifat-sifat objektif dalam menilai karya seni.

iii. Objektivisme

Penilaian berdasarkan teori ini menekankan bahawa nilai-nilai estetika mempunyai kebenaran dan ia tidak seharusnya dikaitkan dengan sifat-sifat individu. Penilaian sesebuah karya seni mestilah tertumpu pada karya tersebut tanpa melibatkan apa jua reaksi penilai. Pengalaman berkaitan yang dialami oleh khalayak sesebuah karya tertentu akan memberi satu penilaian secara objektif terhadap karya tersebut walaupun dalam aspek yang berbeza. Teori ini gagal mengenegahkan ciri-ciri objektif ketika menilai karya seni walaupun terdapat pandangan yang sama terhadap nilai estetik pada karya itu.

iv. Relativisme

Menurut teori relativisme, penilaian estetika karya seni bersifat universal. Psikologi manusia merupakan kriteria penentuannya. Pendidikan dan pendedahan yang dialami oleh individu terhadap sesebuah bidang seni membolehkan individu itu menikmati dan menyelami keindahan yang terdapat dalam sesebuah karya dan membuat penilaian estetik. Teori ini sering mengaitkan nilai baik sebagai sama dengan indah. Namun begitu seperti objektivisme, teori ini menerima hakikat bahawa pengalaman yang mempengaruhi tanggapan individu terhadap sesebuah karya tidak sama atau sekata antara seorang individu dengan individu yang lain. Teori ini mempunyai kelemahan kerana penilaian yang bergantung kepada penilaian individu tidak memperkenan satu kayu ukur penilaian yang mutlak. Oleh kerana itu, penilaian estetika sebenarnya tidak boleh di landaskan kepada menilai baik atau buruknya karya seni.

v. Realisme

Konsep asas bagi penilaian estetik karya seni menurut teori realisme ialah berlandaskan benar ataupun palsu. Berbeza dengan Platonisme dan Relativisme, teori penilaian secara realisme ini menolak peranan pengalaman dan pendedahan individu dalam menilai karya seni. Menurut pendekatan teori ini, mana-mana karya seni yang mempunyai persamaan dalam objek yang sebenar maka karya ini dianggap bernilai estetik berdasarkan nilai kebenaran yang ada itu. Teori ini menggunakan pendekatan bahawa peniruan secara langsung dalam karya merupakan kebenaran yang dianggap indah. Kelemahan pendekatan teori ini dalam membuat penilaian estetik seni terletak di sini. Pendekatan ini juga amat bercanggah dengan seni menurut kaca mata Islam.

Tidak semua peniruan secara langsung memberikan atau menimbulkan keindahan. Setiap hasil karya seni akan menjadi lebih indah dengan adanya sentuhan kreatif yang mewarnainya. Pendekatan yang menggunakan peniruan secara langsung sebagai landasan bagi mengukur keindahan hasil karya seni adalah sangat terhad penggunaannya. Ini kerana karya-karya seni yang berbentuk abstrak tidak dapat dinilai melalui pendekatan teori ini. Selain dari itu, tidak semua aksi dalam realiti kehidupan boleh ditiru secara langsung. Sebagai contoh, sebuah drama pentas yang mengisahkan kecantikan seorang wanita dari bentuk tubuhnya. Dalam drama pentas negara-negara sebelah Timur termasuk Malaysia, keindahan sebegini ditonjolkan melalui simbol (lambang) dan pengucapan yang mengasyikkan yang boleh diterima dan difahami oleh umum tanpa memperkenan bentuk tubuh yang dikatakan indah tadi dalam keadaan tanpa

pakaian. Oleh itu pendekatan realisme tidak beranggapan keindahan di sini indah oleh kerana peristiwa ini tidak nyata.

vi. Emotivisme

Teori ini menganggap bahawa tidak wujud sebarang penilaian seni menggunakan ukuran benar atau tidaknya sesebuah hasil seni. Sesebuah karya seni itu sebenarnya tidak mempunyai nilai. Ini kerana penilaian yang dibuat hanyalah merupakan nilai yang mewakili luahan rasa penikmat bagi melahirkan rasa puas atau senang ataupun rasa tidak puas terhadap sesebuah karya seni. Bagi menguatkan lagi nilai rasa atau sikap puas terhadap sesebuah karya maka penikmat mengutarakan beberapa kriteria yang boleh meyakinkan. Contohnya dalam menilai sesebuah pementasan teater yang dinilaikan baik penikmat akan mengangkat ciri-ciri aksi, perwatakan yang baik, gabungan audio-visual yang mantap, set dan prop yang sesuai dengan jalan cerita, muzik latar yang memberi kesan dan lain-lain sebagai kayu ukur. Dengan kata lain, kriteria-kriteria tadi hanya merupakan alasan sebagai pengukuh kepada penilaian karya tersebut.

vii. Teori Beardsley

Karya seni merupakan karya yang paling banyak menghasilkan objek-objek estetik dan berkeupayaan memberikan pengalaman estetik. Teori ini melihat hubungan antara sebab dan alasan dalam menentukan nilai sesebuah karya seni. Umumnya tidak ada satu kriteria yang sejagat sifatnya dalam menilai karya seni. Ini kerana ciri-ciri keindahan pada karya seni hadir dalam sesebuah karya seni tertentu melalui kesatuan

yang terdapat dalam karya itu sendiri. Dengan kata lain sesebuah karya seni itu indah kerana ciri-ciri keindahan itu berkesan kepada karya tersebut.

Beardsley mengutarakan tiga kriteria yang boleh digunakan untuk menilai karya seni iaitu intensiti, kesatuan dan kompleksiti (Hamidah Abdul Hamid, 1995:123). Karya seni yang mengandungi ketiga-tiga elemen ini dapat dinilai sebagai karya yang baik dan tinggi nilai estetiknya. Walaupun penikmat berjaya menyelami tujuan dan motif pengarang namun ini tidak bermakna bahawa karya tersebut merupakan sebuah karya yang baik. Hanya pengalaman estetik sahaja yang boleh digunakan sebagai asas dalam membuat penilaian estetika. Objek-objek estetik hanya akan melahirkan pengalaman estetik kepada seseorang yang peka dan berkemampuan menikmati objek estetik itu sendiri.

Beardsley telah dipetik oleh Hamidah (1995) sebagai menganalisis lima kategori pengalaman estetik iaitu :

- i) Pengalaman estetik dialami oleh individu dengan penumpuan khusus kepada objek yang mempengaruhi pengalamannya.
- ii) Penumpuan intensif terhadap pengalaman estetik atau objek estetik tertentu tidak akan dicemari atau terganggu oleh elemen-elemen persekitaran atau unsur-unsur luaran.
- iii) Pengalaman estetik dibina melalui kesinambungan objek-objek estetik yang mempunyai unsur kepaduan yang utuh.
- iv) Pengalaman estetik adalah merupakan pengalaman yang teratur dan tersendiri. Ciri ini membezakannya dengan pengalaman hidup sebenar.

- v) Ciri-ciri kesatuan, intensiti dan kompleksiti adalah merupakan tiga ciri utama menilai estetik. Namun begitu ciri-ciri ini berbeza antara satu pengalaman estetik dengan pengalaman estetik yang lain. Perbezaan ini meningkatkan lagi penilaian estetik seseorang.

1.9 KESIMPULAN

Jelasnya dalam menilai karya seni pengukuran yang harus dibuat tidak boleh mengikut nilai yang sama antara satu bidang dengan bidang seni yang lain. Sebagai contoh penilaian estetik seni tari terletak pada lengkok dan gerak yang mempunyai dimensi dan makna tertentu manakala penilaian terhadap seni suara terletak pada kemerduan, sebutan, irama dan melodi serta lirik. Oleh itu tidak ada satu kayu ukur yang bersifat menyeluruh bagi semua jenis seni.

Namun begitu teori estetika yang dikemukakan oleh Beardsley boleh diterima pakai dalam menilai karya seni. Ini kerana gabungan dan kesinambungan antara objek-objek yang terdapat dalam sesebuah karya mempunyai unsur kepaduan yang dapat menonjolkan estetikanya. Oleh itu dalam menilai estetika sesebuah karya penumpuan haruslah diberikan kepada objek yang dinilai tanpa gangguan unsur luar bagi mendapat pengalaman estetika yang sebenar.

Dalam konteks persembahan kesenian tradisional Melayu, pendekatan estetika Melayu adalah lebih menepati. Ini kerana kesenian tradisi Melayu bukan sahaja mementingkan nilai-nilai keindahan dari sudut hiburan malah mementingkan nilai-nilai keindahan dari sudut makna. Tokoh sastera tanah air seperti S. Othman Kelantan dan

Affendi Hassan mengatakan bahawa estetika sesebuah karya terletak pada keindahan bentuk dan isi. S. Othman (1983 : 23) menegaskan bahawa :

"....kalau menyentuh isi maka tertentu saja bukan nilai-nilai intrinsik tetapi adalah nilai-nilai ekstrinsik malah lebih dari itu ialah nilai-nilai akliah yang menunjukkan keupayaan akal manusia untuk berfikir dan menyarankan sesuatu yang baik atau menggambarkan sesuatu yang menunjukkan adanya proses pemikiran dari yang rendah kepada yang tinggi, dari negatif ke positif".

Berdasarkan kepada kenyataan di atas maka kajian cerita Mak Yong ini bukan sahaja melihat unsur-unsur estetika dari makna luaran tetapi meliputi makna dalaman yang lahir melalui keupayaan akal dalam menilai apa yang tersirat dan apa yang tersurat di dalam karya tersebut. Untuk itu dalam kajian ini penilaian karya seni dibuat menggunakan pendekatan yang menggabungkan teori-teori tadi mengikut kesesuaian. Dari sini disimpulkan bahawa terdapat tiga faktor (komponen) utama sebagai asas penilaian keindahan seni yang terdiri dari :

i. Latar Belakang Seniman/Faktor Genetik

Latar belakang seniman atau faktor genetik adalah meliputi personaliti, psikologi, bakat, pengalaman dan persekitaran sosio-budayanya. Faktor ini berperanan penting dalam mempengaruhi penghasilan karya. Faktor genetik mengandungi faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif ialah faktor karya itu sendiri yang melibatkan persekitarannya, warna, prop, set, material, pengaruh tradisi, kehendak sosial dan lain-lain. Sementara itu faktor subjektif ialah faktor psikologi seperti sensitiviti, imaginasi, cita rasa, sistem nilai dan lain-lain.

ii. Karya Seni/Faktor Objektif

Komponen kedua ialah karya seni itu sendiri yang meliputi proses penghasilannya atau proses pengerjaannya dan ciri-cirinya. Sebelum ini penilaian karya seni lebih menumpu kepada nilai atau pengalaman estetik dan sedikit sahaja perhatian kepada karya seni itu sendiri. Oleh itu ia menghasilkan penilaian yang tidak seimbang. Untuk keseimbangan penilaian estetika maka karya atau hasil seni tersebut adalah sumber objektif yang patut diberi perhatian. Namun begitu faktor objektif merupakan faktor yang tepat dalam membuat penilaian. Faktor ini adalah seperti bentuk, peristiwa, props dan lain-lain lagi yang terdapat dalam karya seni yang berhasil dari pengalaman dan persekitaran seniman dan khalayak.

iii. Khalayak/Faktor Kesan

Kesan terhadap emosi khalayak sering menjadi kayu ukur dalam membuat penilaian. Pendekatan ini ada hubungannya dengan pendekatan aliran subjektivisme. Kebiasaannya, penekanan kepada khalayak adalah berdasarkan kepada emosi dan penglibatan emosi ini sebenarnya adalah faktor kesan. Faktor ini menjadi asas kepada penilaian secara kritikal kerana nilai karya seni adalah nilai yang dicipta oleh khalayak.

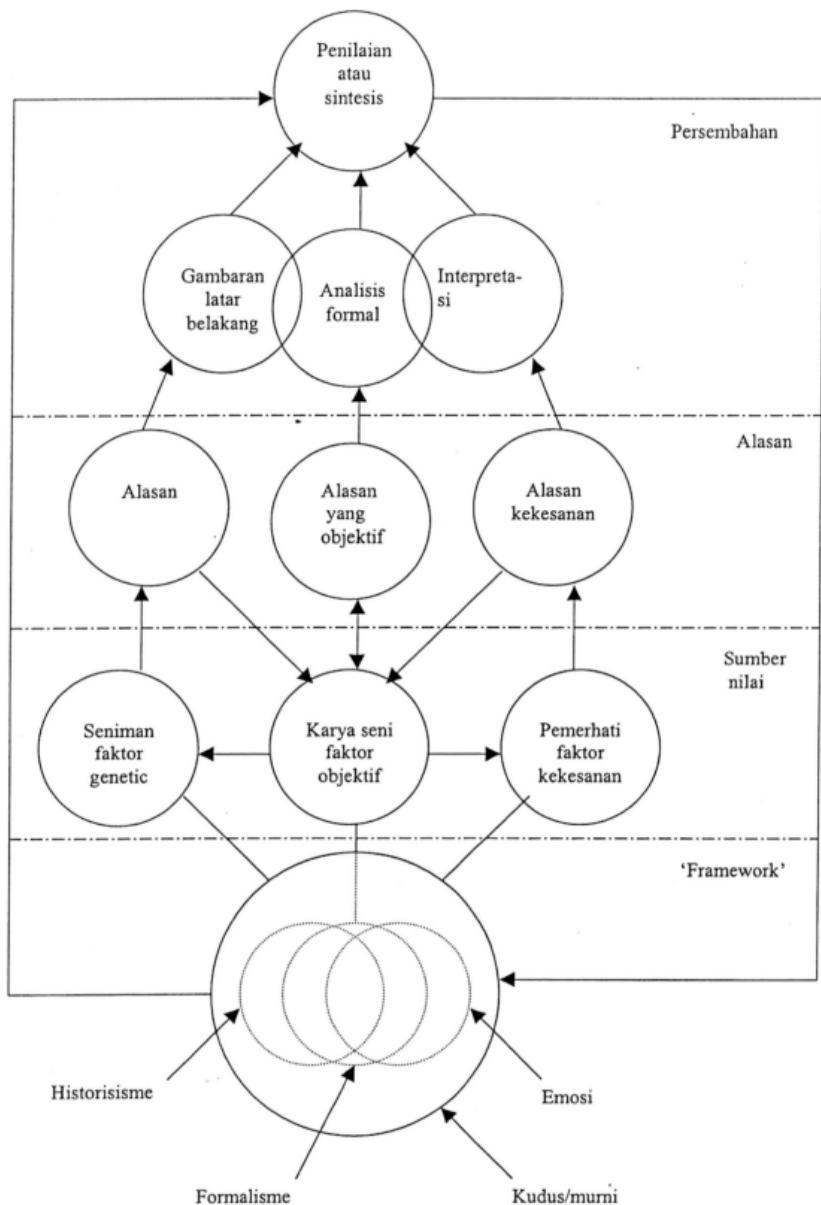
Menggunakan ketiga-tiga komponen tadi membolehkan pengkaji membuat penilaian atau sintesis. Penilaian yang dibuat semata-mata berdasarkan latar belakang seniman atau semata-mata berdasarkan karya seni itu sahaja atau semata-mata kepada khalayak sahaja adalah merupakan penilai yang tidak tepat. Ini kerana ketiga-tiga komponen tadi saling bergantungan dan saling berhubungan antara satu sama lain. Dalam

membuat penilaian yang lebih kritis, perlu dilihat saling berhubungan atau interaksi di antara proses karya seni dengan manusia yang mewakili tiga komponen seni tadi iaitu latar belakang seniman atau masyarakat yang melahirkan, mengamalkan atau memiliki karya tersebut, karya seni dan khalayak. Penilaian sebegini dibahagikan kepada empat bahagian iaitu :

1. ‘framework’ iaitu dari aspek historisme, formalisme, kudus dan emosi.
2. Nilai sumber berdasarkan seniman/faktor genetik, karya seni/faktor objektif dan khalayak/faktor kesan.
3. Alasan penilaian berdasarkan faktor genetik, objektif dan kesan
4. Penilaian perseimbahan iaitu dari sudut diskripsi historisme, analisis formalis dan interpritasi.

Rajah 5 jelas menunjukkan bagaimana hubungan komponen-komponen dalam membuat penilaian karya seni secara kudus/murni.

Dari sini dapat dibuat satu sintesis. Struktur sintesis ini sangat bermanfaat dalam membuat penilaian terhadap karya seni tradisional. Ini kerana karya seni tradisional berhubung rapat dengan sosio-budaya masyarakat yang melahirkan, masyarakat yang memiliki dan masyarakat yang mempraktikkan karya tersebut. Penilaian ini khusus kepada pola tertentu dengan menggunakan teknik yang berdasarkan kepada perantaraan tradisional (traditional medium). Penilaian sebegini tidak merupakan satu penilaian bebas. Ini kerana situasi sosio-budaya masyarakat tradisional dan falsafah seringkali dikawal oleh fungsi sosial. Misalnya segala susun atur, unsur-unsur ritual, simbol atau ilustrasi cerita dan sebagainya yang terdapat dalam karya dikawal oleh fungsi sosial.

Rajah 5 menunjukkan struktur hubungan komponen-komponen dalam menilai seni secara kudus/murni.

Dengan kata lain, kefahaman atau pengetahuan mengenai latar belakang budaya karya seni itu terhasil dapat membantu seseorang dalam memahami dan menilai karya-karya seni tradisional seperti Mak Yong, Wayang Kulit, Menora dan sebagainya. Untuk itu pendekatan yang digunakan dalam kajian estetika Mak Yong Kelantan ini adalah berdasarkan kepada tiga komponen tadi.