

PENGHARGAAN

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,
Bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpahan rahmat dan kurnia-Nya,
akhirnya penulisan disertasi ini telah berjaya disempurnakan walaupun dipenuhi
dengan pelbagai cabaran dan dugaan di sepanjang proses pelaksanaannya.
Alhamdulillah.

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diberikan kepada penyelia saya
iaitu Dr. Mohd Nasir bin Hashim yang telah banyak membimbing di sepanjang
proses penulisan disertasi ini walaupun di dalam kesibukan beliau dalam
menangani tugasannya sebagai Dekan Pusat kebudayaan. Seterusnya, terima kasih
juga diberikan kepada setiap pensyarah di Pusat Kebudayaan yang telah
memberikan tunjuk ajar, teguran serta berkongsi pengalaman di dalam proses
menjayakan sebuah penulisan yang berbentuk ilmiah menerusi program Sarjana
Kesenian Seni Persembahan ini.

Jutaan terima kasih juga kepada isteri saya yang tercinta (Atikah binti Yusoff) dan
puteri cilik saya (Damya Zara Arissa) kerana sentiasa dan cuba memahami,
menemani ketika saat sukar dan tidak jemu menyokong segala usaha, minat dan
cita-cita saya. Tidak lupa juga kepada seluruh adik-beradik saya (Zulkarnain,
Saerah Anum, Adi Fidaus, Khairunnisa Mardhiah, Nur Izzati) kerana sentiasa
memahami akan kesibukan saya dalam meluangkan masa bersama ketika dalam

musim cuti kelapangan. Dan istimewanya terima kasih yang tidak ternilai kepada kedua arwah ibu dan bapa saya (En. Bahari bin Omar & Pn. Zainun binti Abdullah) di atas segala nasihat dan kata-kata semangat mereka tentang kesungguhan dalam proses menuntut ilmu menerusi apa jua bidang yang diceburi akan sentiasa tertanam dalam minda sanubari ini. Penulisan disertasi ini merupakan sebahagian dari usaha untuk membalas jasa mereka berdua. Al-Fatihah.

Akhir sekali, terima kasih juga kepada rakan-rakan seperjuangan saya yang sentiasa menyokong dan memberi galakan dalam meneruskan usaha untuk sentiasa memperbaiki diri di dalam bidang muzik.

ABSTRAK

Muzik di dalam filem atau lebih mudah dikenali sebagai muzik-filem (*film-music*) merupakan satu model seni yang telah berkembang sejak permulaan kemunculan drama teater dan pentas opera di mana ia mengandungi dua bentuk seni yang berbeza iaitu muzikal dan sinematik. (Gorbman, 1987; Marshall & Cohen, 1988; Burt, 1994). Namun hasil dari interaksi yang kompleks mewujudkan sebuah pemahaman dan penafsiran yang amat menarik untuk dikaji. Oleh itu, satu penyelidikan akan dilakukan di dalam proses merungkai serta memahami setiap bentuk fungsi muzikal di dalam filem meliputi fungsinya secara formal, naratif serta emosi berdasarkan penulisan-penulisan teoritikal yang dijadikan sebuah kerangka teori sebagai asas penyelidikan. Filem *Ibu Mertuaku* (1962) arahan P.Ramlee akan dipilih sebagai model kajian kes berdasarkan kepada tahap keupayaan sumber naratif muzikalnya yang mampu untuk memenuhi perspektif fokus kajian. Proses penyelidikan yang dijalankan secara kualitatif ini akan menghuraikan dan memperjelaskan segala fungsi muzikal yang berinteraksi di dalam plot serta *scene* filem samada dalam bentuk formal, naratif mahupun emosi. Hasil analisis akan membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bahawa peranan unsur-unsur muzikal ini memainkan fungsi yang lebih dominan terhadap sesebuah filem selain daripada elemen-elemen filem yang lain. Daripada hasil penyelidikan tesis ini diharap dapat dijadikan rujukan serta garis panduan kepada seluruh pembaca amnya dan komposer-komposer serta pengarah-pengarah filem khususnya dalam membina hubungan unsur muzikal-sinematik yang lebih simbolik, filemik dan filosofik.

ABSTRACT

Music in the film or, more simply known as the film-music is an art model that has evolved since the beginning of the emergence of drama theater and opera stage where it contains two different art forms of musical and cinematic. (Gorbman, 1987; Marshall & Cohen, 1988; Burt, 1994). But the result of complex interactions create a common understanding and interpretation of a very interesting study. Therefore, an investigation will be conducted to unravel and understand every form of musical function in the film either formal, narrative and emotion based on theoretical writings made a theoretical framework as a basis for research. Ibu Mertuaku films (1962) which was directed by P.Ramlee will be chosen as a case study model based on the level of potential sources of musical narrative perspective is able to meet the focus of study. Process conducted qualitative research will describe and clarify all musical functions that interact in the plot and film scene in the form of either formal, narrative or emotional. The analysis will help provide a clearer picture of the role of the musical elements play a more dominant role for a film other than the elements of other films. From the results of this research are expected to be used as a reference and guideline to all readers in general and composers and film directors in particular in establishing a musical-cinematic elements more symbolic, filemik and philosophic.

ISI KANDUNGAN

	Muka Surat
Penghargaan	i
Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	iv
Isi Kandungan	v
Senarai Jadual	ix
Senarai Rajah	x
Senarai Gambar	xvi
Senarai Lampiran	xix

BAB 1   PENGENALAN

1.1	Filem <i>Ibu Mertuaku</i>	1
1.2	Muzik Dan Filem	3
1.3	Muzik Filem : Muzikal Dan Sinematik	7
	1.3.1 Muzik <i>Diegetic, Non-diegetic</i> dan <i>Extra-Fictional</i> .	9
1.4	Fungsi Formal	10
1.5	Fungsi Naratif	12
1.6	Fungsi Emosi	15
1.7	Sejarah Muzik Filem Melayu	18
1.8	Objektif Kajian	20
1.9	Metodologi Kajian	21
1.10	Organisasi Penyelidikan	22

BAB 2	KAJIAN LITERATURE	
2.1	Pengenalan	24
2.2	Muzik Elemen dan Emosi	25
2.2.1	<i>Mode</i>	25
2.2.2	Tempo	29
2.2.3	Tekstur	32
2.3	Muzik sebagai Medium Komunikasi	33
2.4	Komunikasi Muzik dan Filem	35
2.5	Peranan Muzik di dalam Filem	40
2.6	Rumusan	43
BAB 3	METODOLOGI	
3.1	Pengenalan	44
3.2	Kategori Penyelidikan	45
3.3	Proses Penyelidikan	46
3.4	Kaedah Pengumpulan Data	46
3.4.1	Pemerhatian dan Persampelan	48
3.4.2	Pemerhatian dan Analisis	48
3.4.3	Temubual	49
3.4.4	Analisis Dokumen	50
3.5.	Rumusan	50
BAB 4	ANALISIS	
4.1	Pengenalan	52
4.2	Sinopsis <i>Ibu Mertuaku</i>	53
4.3	Segmentasi Plot	56
4.3.1	Pengenalan (<i>Exposition</i>)	56
4.3.2	Komplikasi (<i>Complication</i>)	57

4.3.3	Penyelesaian (<i>Resolution</i>)	57
4.4	Muzik Latar dan Lagu	58
4.4.1	Pengenalan (<i>Exposition</i>)	58
4.4.1.1	Pembukaan Tajuk (<i>Opening title</i>)	58
4.4.1.2	Jatuh Cinta	61
4.4.1.3	Pertemuan I	63
4.4.1.4	Pertemuan II	64
4.4.1.5	Pernikahan	70
4.4.1.6	Bahagia	82
4.4.2	Komplikasi (<i>Complication</i>)	85
4.4.2.1	Sengsara	85
4.4.2.2	Kesepian	88
4.4.2.3	Rahmat	92
4.4.3	Penyelesaian (<i>Resolution</i>)	94
4.4.3.1	Pertembungan	94
4.4.3.2	Kebenaran	96
4.4.3.3	Penyesalan	111
4.5	<i>Ibu Mertuaku: Cinta, Pengorbanan dan Saxophone</i>	112

BAB 5 PERBINCANGAN

5.1	Pengenalan	115
5.2	Perbincangan	115
5.2.1	Aplikasi Muzikal di dalam Plot	116
5.2.1.1	Interaksi Muzikal dan Visual	116
5.2.1.2	Kesan Dramatik pada Plot	125
5.2.2	Persembahan Lagu sebagai Naratif pada Plot	138
5.2.2.1	Lagu <i>Jangan Tinggal Daku</i>	138
5.2.2.2	Lagu <i>Dimanakan ku Cari Ganti</i>	142
5.2.2.3	Lagu <i>Jeritan Batinku</i>	147
5.2.3	Kesan Harmoni Muzikal terhadap Emosi	156

BAB 6	KESIMPULAN DAN CADANGAN	
6.1	Kesimpulan	162
6.2	Cadangan	166
RUJUKAN		168
LAMPIRAN		

SENARAI JADUAL

- Jadual 4.1: Jadual menunjukkan *musical que* pada babak pertemuan II antara Kassim Selamat dan Sabariah.
- Jadual 4.2: Adegan Nyonya Mansur dalam *scene* pernikahan Kassim Selamat dan Sabariah.
- Jadual 5.1: Teknik penggunaan *music* dan *silent* pada Babak Kassim Selamat membutakan matanya.

SENARAI RAJAH

Sebagai makluman, segala rajah notasi adalah merupakan hasil transkripsi daripada pengkaji sendiri.

- Rajah 2.1: Contoh *diatonic tones octave* yang membentuk *mode major* dan *minor*
- Rajah 2.2: Contoh siri *Mode Major* dan *Mode Minor*
- Rajah 2.3: Pergerakan not melodi di dalam tiga tempo dan ketinggian *pitch* yang berbeza secara berulang
- Rajah 2.4: Pergerakan paten visual *bouncing ball* di dalam tiga tempo dan jarak ketinggian yang berbeza.
- Rajah 2.5: Graf ukuran reaksi gembira dari lantuna bola dan *pitch* berdasarkan tempo dan ketinggian
- Rajah 2.6: Modifikasi *lens model* di dalam *Emotional communication in music performance*. *expr. = expressive*.
- Rajah 2.6: *Congruence-Associatist model*.
- (a) *Overall Evaluative (E), Potency (P), and Activity (A)* makna yang ditunjukkan dalam filem
- (b) Makna keseluruhan yang dihasilkan dari unsur muzik dan filem oleh *Venn circles*.
- Rajah 2.7: *Congruence-associationist framework* dalam proses memahami komunikasi muzik-filem
- Rajah 3.1: Proses penyelidikan.
- Rajah 4.1: Sebahagian notasi lagu pembukaan (*Opening title*) pada filem *Ibu Mertuaku*
- Rajah 4.2: *Ritardando* pada *string* pada penghujung lagu *Opening title*
- Rajah 4.3: Notasi melodi lagu *Jangan Tingal Daku* menunjukkan *range* pada melodi.

- Rajah 4.4: Sebahagian notasi lagu instrumental yang dimainkan pada babak ‘pertemuan 1’.
- Rajah 4.5: *Call and response repetition motive* antara *trumpet* dan *trombone* di dalam 8 bar *phrasing*.
- Rajah 4.6: Interaksi *flute* dan *oboe* pada melodi di dalam muzik romantik.
- Rajah 4.7: Harmoni *suspense* oleh *trombone* dan *horn* di dalam *cluster voicings* dan *tritone interval*.
- Rajah 4.8: Contoh asas *cluster voicings* dan *tritone interval*.
- Rajah 4.9: Contoh asas *diminished 7th* (C, Eb, F#, A) di mana C - F# dan Eb - A adalah *tritone interval*.
- Rajah 4.10: Contoh senarai interval *dissonant*.
- Rajah 4.11: *Trumpet* memainkan melodi *high pitch* di dalam *tritone interval*.
- Rajah 4.12: *Clarinet* memainkan melodi *wholetone scales* di dalam *chords dominant*.
- Rajah 4.13: Contoh pergerakan asas *whole tone scale* daripada *tritone interval*.
- Rajah 4.14: Melodi *clarinet* dan *flute* bergerak di dalam *major 9th interval* manakala piano bergerak di dalam *tritone interval*.
- Rajah 4.15: *Trumpet* bergerak secara *rhythmic* di dalam *close voicings*.
- Rajah 4.16: Contoh asas harmoni *close voicings* (C, E, G, B).
- Rajah 4.17: *Brass* dan *saxes* bergerak secara *rhythmic close voicings* dan *strings* memainkan *chromatic melody line*.

- Rajah 4.18: Contoh pergerakan *chromatic scales* di mana ianya terdiri daripada satu siri pergerakan not jarak 1 *semitone (half tone)*.
- Rajah 4.19: Pergerakan motif secara *canon* pada setiap *instrumentation*.
- Rajah 4.20: Perubahan *dynamic* dan *instrumentation* pada pergerakan motif.
- Rajah 4.21(a): Harmoni *dominant* mengiringi babak Nyonya Mansor mengeluarkan wang dari peti besi.
- Rajah 4.21(b): Harmoni berubah kepada *minor* mengiringi babak Nyonya Mansor mengambil beg pakaian Sabariah.
- Rajah 4.22: Sebahagian notasi melodi lagu *Jelingan Manja*
- Rajah 4.23: Sebahagian notasi melodi lagu instrumental *Cha-cha*.
- Rajah 4.24: Pergerakan melodi pada *string* di dalam Eb *harmonic minor scales*.
- Rajah 4.25: Pergerakan melodi secara interaksi *oboe* dan *string* di dalam Ab *harmonic minor scales*.
- Rajah 4.26: Pergerakan melodi vokal secara *rubato* pada permulaan lagu *Dimanakan ku cari ganti*.
- Rajah 4.27: Pergerakan *range* pada melodi vokal lagu *Dimanakan ku cari ganti*.
- Rajah 4.28: Pergerakan *line cliché* pada *bass line* mengiringi *string* membawakan melodi.
- Rajah 4.29: Akordion memainkan melodi solo sebelum memasuki *chorus* lagu.
- Rajah 4.30: Sebahagian notasi lagu *Jeritan Batinku* versi instrumental.
- Rajah 4.31: Pergerakan *line cliché* pada *target note* melodi dan *bass line* berdasarkan *chords*.
- Rajah 4.32: Sebahagian notasi lagu *Jeritan Batinku* versi vokal.

- Rajah 4.33: Kedudukan *range* pada vokal P. Ramlee di dalam melodi lagu *Jeritan Batinku*.
- Rajah 4.34: Pergerakan motif secara *canon* pada *wind* instrumen di dalam *perfect 5th interval* manakala *high string* dan *low string* bergerak secara *contrary*.
- Rajah 4.35: Motif *chromatic* pada *clarinet* sebagai melodi penutup.
- Rajah 4.36: Pergerakan motif *chromatic* pada melodi dan *rhythmic accent* pada harmoni.
- Rajah 4.37: Perkembangan motif pada melodi dan *rhythmic accent* pada *snare*.
- Rajah 4.38: Pergerakan motif melodi secara *chromatic* menurun dan menaik pada *wind* dan *strings*.
- Rajah 4.39: Pergerakan motif melodi pada *oboe*, *clarinet*, *tenor sax*, dan *horn* serta *chromatic counterpoint* pada *string*.
- Rajah 4.40: Harmoni *up-beat attack* pada *brass* dan *saxes* serta *unison* pada *low section*.
- Rajah 4.41: Pergerakan motif secara *harmonic rhythm* di dalam *tritone interval*.
- Rajah 4.42: Pergerakan *contrary motion* antara *chromatic motive counterpoint* dan *lydian mode* melodi.
- Rajah 4.43: Susunan *voicing in fourth* pada *trumpet*. (C-F#, F#-Bb).
- Rajah 4.44: Pergerakan motif di dalam *whole tone scales* secara *harmonic rhythm*.
- Rajah 5.1: Notasi dan dialog menunjukkan sebahagian daripada interaksi dialog berbisik dan melodi muzik latar pada babak 'pertemuan 1'.

- Rajah 5.2: Notasi dan lirik menunjukkan sebahagian daripada interaksi lagu *Jelingan Manja* dan babak ‘bahagia’ Kassim dan Sabariah.
- Rajah 5.3 a) Plot Pertemuan, b) Plot Bahagia
- Rajah 5.4: Perbezaan ciri-ciri pergerakan melodi antara babak komedi dan romantik.
- Rajah 5.5: Perbezaan elemen muzikal di antara babak komedi dan romantik.
- Rajah 5.6: Harmoni *dominant* mengiringi babak Nyonya Mansor mengeluarkan wang.
- Rajah 5.7: Harmoni berubah kepada *minor* mengiringi babak Nyonya Mansor mengambil beg pakaian Sabariah.
- Rajah 5.8: Rajah menunjukkan perubahan susunan harmoni berdasarkan aksi pada watak.
- Rajah 5.9: Pergerakan melodi yang lembut (*espress legato*) pada melodi lagu ‘sengsara’.
- Rajah 5.10: Pergerakan melodi dari instrumen *string* dan *oboe* pada lagu ‘sengsara’
- Rajah 5.11: Unsur-unsur *accelerando* dan *ritardando* pada pergerakan melodi.
- Rajah 5.12: Teknik *silent* yang terdapat pada komposisi muzik latar plot ‘kebenaran’.
- Rajah 5.13: Harmoni *full orchestration* dalam *dominant harmony* bagi memberikan suasana tegang.
- Rajah 5.14: Sebahagian daripada notasi melodi lagu *Jangan Tinggal Daku*.
- Rajah 5.15: Rajah Venn menunjukkan gambaran model hubungan interaksi antara lagu dan aksi dalam menzahirkan fungsi naratif.

- Rajah 5.16: Sebahagian daripada notasi melodi yang dibawa oleh *string* dan akordion pada lagu *Dimanakan ku cari ganti*.
- Rajah 5.17: Rajah menunjukkan aksi objek sebagai ikon menafsirkan makna pada visual.
- Rajah 5.18: Sebahagian daripada notasi melodi yang dibawa oleh akordion mengiringi *scene* simbolik pada pintu, mewakili perasaan sepi Combi.
- Rajah 5.19: Sebahagian daripada notasi melodi vokal mengiringi *scene* simbolik pada tingkap, mewakili perasaan sepi Kassim Selamat.
- Rajah 5.20: Sebahagian alunan melodi *legato* dan melankolik pada lagu *Jeritan Batinku*.
- Rajah 5.21: Rajah menunjukkan lagu *Jeritan Batinku* sebagai pengesahan dan perantara di dalam plot 'Rahmat'.
- Rajah 5.22: Rajah menunjukkan situasi pertembungan antara Kassim Selamat dan Sabariah.
- Rajah 5.23: Contoh senarai interval *consonant*.

SENARAI GAMBAR

- Gambar 4.1: Nyanyian lagu *Jangan Tinggal Daku* oleh Kassim Selamat.
- Gambar 4.2: Persembahan *jazz band* di kelab *Capitol Blue Room* pada pertemuan samaran Kassim Selamat dan Sabariah.
- Gambar 4.3: Babak komedi antara watak pembantu Husin Jalal dan Salbiah.
- Gambar 4.4: Babak romantik antara Kassim Selamat dan Sabariah.
- Gambar 4.5: Babak perjalanan Kassim Selamat ke rumah Nyonya Mansor.
- Gambar 4.6: Babak Kassim Selamat merenung ke dalam rumah Nyonya Mansor.
- Gambar 4.7: Babak Nyonya Mansor mengeluarkan wang dan mengusir Sabariah dari rumah.
- Gambar 4.8: Nyanyian lagu *Jelingan Manja* oleh Saloma mewakili plot 'Bahagia' bagi Kassim Selamat dan Sabariah.
- Gambar 4.9: Kassim Selamat berjalan seorang diri di dalam keadaan buta dikelilingi lalang dan belukar.
- Gambar 4.10: Nyanyian lagu *Dimanakan ku cari ganti* simbolik kepada plot 'kesepian'.
- Gambar 4.11: Lagu *Jeritan Batinku* dimainkan secara instrumental pada babak 'rahmat'.
- Gambar 4.12: Persembahan lagu *Jeritan Batinku* secara vokal pada babak 'pertembungan'.
- Gambar 4.13: Dr. Ismadi berterus-terang perihal Sabariah kepada Kassim Selamat.
- Gambar 4.14: Nyonya Mansor menangis ingin meminta maaf kepada Kassim Selamat.

- Gambar 4.15: Kassim Selamat duduk merenung gantungan sudu dan garfu di dinding.
- Gambar 4.16: Kassim Selamat bangun dari katil.
- Gambar 4.17: Kassim Selamat mengambil dan membelek sudu dari gantungan sudu.
- Gambar 4.18: Kassim Selamat mengambil garfu dan membelek garfu dari gantungan hiasan.
- Gambar 4.19: Kassim Selamat merenung gambar Sabariah dan membutakan matanya.
- Gambar 4.20: Babak penyesalan dari Sabariah
- Gambar 5.1: Pertemuan pertama Kassim Selamat dan Sabariah di kelab *Capitol Blue Room*.
- Gambar 5.2: Babak Nyonya Mansor mengusir Sabariah dari rumah.
- Gambar 5.3: Sifat lalang dan belukar simbolik kepada kehidupan sengsara Kassim Selamat.
- Gambar 5.4: Babak Kassim Selamat menceritakan kisah kesengsaraannya kepada Combi.
- Gambar 5.5: Babak *silent*, Kassim terus merenung gantungan sudu dan garfu sementara Dr. Ismadi bertalu-talu mengetuk pintu bilik.
- Gambar 5.6: Perasaan cinta Sabariah ditunjukkan melalui aksi gerak tubuh ketika mendengar nyanyian dan tiupan *saxophone* dari Kassim Selamat.
- Gambar 5.7: Pintu dan tingkap menjadi objek metafora pada kekosongan jiwa sepi Kassim Selamat dan Combi.
- Gambar 5.8: Gambar menunjukkan babak-babak pengesahan suasana rahmat Kassim Selamat dan Combi – kelopak bunga berkembang mekar,

Combi memetik bunga untuk Kassim Selamat dan tiupan *saxophone* oleh Baen.

Gambar 5.9: Nyanyian lagu *Jeritan Batinku* analogi kepada ‘Lagu Pertembungan’ Kassim Selamat dan Sabariah.

Gambar 5.10: Perbezaan tampilan dekorasi pada pentas menggambarkan keadaan psikologi emosi Kassim Selamat.

SENARAI LAMPIRAN

- LAMPIRAN A**   **Garis Masa dan *Musical Que***
- LAMPIRAN B**   **Notasi Skor Melodi Lagu Pada Plot**
- LAMPIRAN C**   **Notasi Skor Muzik Latar**