

Ekspresi Keperibadian Melayu di Sebalik Ukiran Kayu Tradisional

*The Expression of Malay Identity
in Traditional Wood Carvings*

Izani Mat Il M. Hum

Fakulti Seni, Komputeran & Industri Kreatif
E-mel: izani@fskik.upsi.edu.my

Abstrak

Kekuatan motif ukiran kayu tradisional sering dikaitkan dengan kemahiran seniman ukir, kehalusan ukiran, fungsi ukiran, kreativiti dan nilai-nilai simbolik di sebaliknya. Namun jika dihayati dengan lebih mendalam kekuatan motif ukiran kayu tidak terhenti hanya pada aspek visual. Di sebalik fungsi, keindahan ukiran, kemahiran pandai ukir, kreativiti pandai ukir dan nilai-nilai simbolik, tersirat juga ekspresi keperibadian seniman ukir yang mewakili masyarakat Melayu. Kertas kerja ini cuba mengungkapkannya ekspresi keperibadian Melayu yang tersirat di sebalik ukiran kayu. Dengan bahasa visual yang terdapat pada ukiran kayu tradisional penulis cuba menterjemahkan ekspresi keperibadian seniman ukir dan masyarakatnya dalam bentuk bahasa verbal.

Kata kunci ukiran kayu tradisional, seni dan kraf, motif, ekspresi

Abstract

Traditional wood carving motifs are often associated with the carvers, the fine workmanships, the functions of carving, creativity and their symbolic underpinnings. The strengths of wood carvings go beyond the surface. Beneath the layers of functions, fine workmanships, skills, creativity and symbolic values lies the identity of the Malay carver. This paper explores the expression of that identity. The writer translates that identity and the society it represents in this form of visual language.

Keywords traditional wood carvings, art and crafts, motifs, expressions

PENDAHULUAN

Budaya yang statik ialah budaya mati, budaya yang berterusan ialah budaya yang fleksibel yang sentiasa disesuaikan dengan perkembangan dimensi waktu. Namun, budaya yang tinggi akan sentiasa bersesuaian dengan perubahan dimensi waktu. Begitu juga halnya dengan kesenian tradisional Melayu. Di sebalik kesenian tradisional Melayu masih terdapat banyak nilai-nilai yang belum digali secara mendalam. Kesenian tradisional Melayu sering memiliki fungsi berganda. Di satu sisi kesenian tradisional Melayu sering dikaitkan dengan aspek fizikal keseniannya, manakala di sisi lain pula ada tersirat nilai-nilai lain di sebaliknyanya.

Kesenian yang ada fungsi berganda ini memberi kekuatan pada kraf tradisional Melayu. Dalam penulisan ini, penulis ingin mengungkapkan nilai ekspresi seniman ukir di sebalik bahasa visual yang diungkapkan di sebalik karya ukiran kayu tradisional. Dengan menggunakan ilmu psikologi seni dan ilmu budaya yang lain, penulis cuba menterjemahkan bahasa visual di sebalik ukiran kayu tradisional.

Dengan berpegangan kepada konsep seni adalah ekspresi, kesenian tradisional Melayu adalah cerminan keperibadian masyarakat Melayu. Seniman tradisional Melayu mengekspresikan keperibadian masyarakatnya pada hasil karya yang dihasilkan. Tulisan ini cuba mengupas beberapa aspek cerminan keperibadian Melayu di sebalik ukiran tradisional. Diharapkan ianya menjadi renungan kita bersama mengenai nilai-nilai keperibadian Melayu tradisi yang perlu kita renungkan untuk tatapan generasi akan datang.

Seni dan Kraf

Bagi mempermudah pemahaman pembaca mengenai tajuk ini, ada baiknya kita memahami dulu pengertian seni, kraf dan kraf tradisional. Pemahaman tentang seni secara umum sering kabur disebabkan oleh pemahaman yang kurang mendalam. Kita sering terkeliru antara seni dan estetika. Kita sering mendengar orang mengatakan “seni itu sesuatu yang indah”, “seni itu yang disukai ramai” (Osborne, 1970) “seni adalah imej bentuk perasaan” (Osborne, 1970) “seni adalah satu imej mental yang dinyatakan dalam bentuk melalui bahan yang terhasil dari karya sebenar dalam fikiran pemerhati” (Croce and Collingwood, 1972) dan beratus definisi tentang seni. Tetapi bagaimana kita hendak membawa mereka mengetahui seni secara utuh. Apa itu seni yang sebenar-benarnya seni yang bukan boleh dihayati dengan kata-kata. Untuk itu, ada baiknya kita membawa mereka dalam proses penciptaan seni. Dalam proses penciptaan seni, untuk mencapai tingkat seni ianya harus melalui tiga tahap:

1. Tahap penggunaan asas seni seperti unsur seni serta alat dan media yang digunakan. Tahap ini masih dikatakan tahap estetik.
2. Tahap penggunaan prinsip rekaan (pergerakan, keseimbangan, kepelbagaian, kontra, penegasan dan sebagainya) semasa menghasilkan karya. Tahap ini juga masih dikatakan tahap estetik.
3. Tahap ekspresi (sama ada ekspresi secara objektif atau subjektif) seniman atau ekspresi dari karya yang dihasilkan (sama ada ekspresi secara objektif¹ atau ekspresi subjektif²). Tahap ini baru dikatakan tahap seni.

Jadi, dapat difahamkan bahawa pemahaman seni secara umum adalah suasana atau *mood* yang diciptakan oleh sesuatu karya seni dan ekspresi seni ini pula tergantung pada latar belakang pengetahuan estetik pengamat. Sebagai contoh bila kita mendengar sesebuah lagu suasana atau mood yang diciptakan oleh lagu tersebut akan menarik naluri estetik kita untuk menghayati, itulah yang dikatakan seni. Tapi harus diingat, ianya juga bergantung pada pengalaman seni pengamat.

Hal yang sama berlaku pada seni kraf. Sebelum kita berbincang secara mendalam tentang ekspresi keperibadian Melayu di sebalik ukiran tradisional, ada baiknya kita kupas sedikit apa itu kraf dan apakah ukiran tradisional Melayu. Jika kita melihat istilah kraf dalam sudut pandang Barat istilah kraf atau *craftsmanship* menunjukkan makna kemahiran atau keterampilan. Namun yang kita maksudkan kraf di sini adalah dalam bentuk produk satu bentuk karya seni. Menurut Sudarso Sp. ciri seni kraf dapat ditentukan dari tiga aspek utama iaitu:

1. *Craftsmanship*nya yang tinggi dalam pembuatan
2. Memiliki fungsigunaan.
3. Memiliki keindahan.³

Ciri tersebut diperdalam lagi oleh SP Gustami dengan latar belakang seni kraf Nusantara yang berkait langsung dengan pola fikir metafizik masyarakat Nusantara, akhirnya karya kraf yang dihasilkan memiliki muatan nilai-nilai seperti nilai estetik, simbolik, filosofis dan fungsional.⁴ Nilai-nilai yang sedemikian biasanya terdapat dalam kraf tradisional di mana kraf tradisional sering berkait dengan muatan makna dan filosofi yang menjadi latar belakang budaya masyarakatnya.

Gabungan dari ciri tersebut menjadikan kraf di Malaysia dapat dikategorikan dalam dua kelompok makna yang berbeza, iaitu seni kraf dan kraf seni. Kelompok seni kraf lebih berorientasikan pada aspek *craftsmanship*, gunaan dan keindahan dalam aspek formal, manakala kelompok kraf seni lebih berorientasikan pada seni halus yang mengarah kepada aspek *content* dalam seni seperti makna, estetik, ekspresi dan sebagainya.

Ukiran Kayu Tradisional Melayu

Ukiran kayu ialah salah satu karya seni tertua dalam masyarakat Melayu. Namun kerana sifat fizikal kayu yang jangka hayatnya pendek jarang ditemukan artifak berasaskan kayu yang boleh bertahan hingga ribuan tahun. Namun begitu, terdapat juga beberapa peninggalan ukiran kayu yang boleh dijadikan contoh ukiran kayu tradisional. Sebagai contoh ukiran pada keris, ukiran pada alat kegunaan harian, ukiran pada istana seperti istana Sri Akar, Istana Tengku Long, Istana Bukit Candan, ukiran pada masjid seperti Masjid Kampong Laut dan beberapa yang lain. Dari beberapa contoh ukiran tersebut jelas sekali ukiran kayu tradisional bukan berasaskan pada bahan dan teknik pembuatannya, tetapi ukiran tradisional yang dimaksudkan adalah nilai-nilai tradisi yang terdapat pada ukiran tersebut sama ada aspek visual⁵ ataupun *non visual*⁶.

Di sini jelaslah bahawa ukiran kayu tradisional Melayu dapat dikelompokkan kepada dua istilah, ukiran kayu dan ukiran kayu halus⁷. Ukiran kayu ialah karya ukiran yang lebih berorientasikan fungsi fizikal produk dan nilai estetikanya lebih bersifat

formal, manakala ukiran kayu halus lebih berorientasikan perasaan yang mengarah pada emosi dan ekspresi seniman penciptanya semasa proses penciptaannya.

Penggunaan alatan tradisional juga menjadikan ukiran kayu tradisional Melayu juga lebih bersifat ekspresif, penggunaan pisau wali, kikir pari, daun mempelas, syelek, dan peralatan pertukangan tradisional yang banyak menggunakan kemahiran tangan memberi ruang kepada seniman ukir untuk mengekspresikan perasaannya pada karya yang dihasilkan. Sebagai contoh, proses meluakkan kayu dengan menggunakan pisau wali akan lebih meninggalkan kesan emosi dibandingkan dengan penggunaan pahat ukir. Dengan pisau wali proses meluak kayu memberi ruang kepada seniman ukir menghayati setiap lengkung motif ukiran berbanding dengan penggunaan pahat ukir.

Hal yang sedemikian menjadikan ukiran kayu tradisional lebih sesuai bagi melihat ekspresi keperibadian seniman ukiran tradisional Melayu berbanding dengan ukiran kayu moden yang banyak menggunakan teknologi semasa proses pembuatan.

Ekspresi Keperibadian Melayu di sebalik Ukiran Kayu Tradisional

Ekspresi keperibadian Melayu pada ukiran kayu tradisional dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti aspek *content* atau makna di sebalik visual motif ukiran dan aspek proses pembuatan ukiran. Dalam aspek makna, Abdullah Muhammad (Nakula), salah seorang penulis Melayu yang menterjemahkan bahasa visual pada ukiran kayu tradisional menjadi bahasa indah. Dengan berteraskan bahasa visual pada ukiran tradisional dan latar belakang sosiobudaya serta kepercayaan masyarakatnya, Nakula cuba menterjemahkan ekspresi seniman ukiran tradisional Melayu dalam bentuk bahasa indah, yakni kini bahasa indah tersebut akhirnya diangkat menjadi falsafah ukiran kayu tradisional Melayu,

Tumbuh Berpunca Punca Penuh Rahsia Tajam Tidak Menujah Lawan Lilit Tidak Memaut Kawan

Daripada falsafah tersebut, jelaslah bahawa seniman ukir telah memanifestasikan keperibadian masyarakat Melayu di sebalik ukiran. Dengan berteraskan ajaran Islam sebagai pegangan masyarakat Melayu seniman ukir mengekspresikan keperibadian Melayu sebagai berikut:

I. Ekspresi Ketakwaan

Makna falsafah “Tumbuh Berpunca” ialah simbol ketakwaan masyarakat Melayu setelah masyarakat Melayu menerima Islam. Secara visual motif ukiran kayu tradisional biasanya bersumber daripada punca, sama ada daripada benih, bunga, sulur atau pasu. Visual tersebut ialah gambaran keperibadian Melayu yang meletakkan setiap insan bersaudara dan berasal daripada zat Allah.

Begitu juga dengan makna falsafah “Punca Penuh Rahsia”, secara visual setiap pangkal motif pada ukiran kayu bermula dari pangkal yang tersembunyi. Visual tersebut adalah gambaran manifestasi kekuasaan Allah yang Maha Besar di mana manusia

kekuasaan-Nya tetap menjadi rahsia kepada manusia kerana manusia tidak sampai tahap untuk mengkaji kekuasaan Allah.

Ekspresi ketakwaan juga terbukti semasa proses pembuatan ukiran. Sebagai contoh, ukiran pada bangunan ibadat seperti masjid, seniman ukir akan memilih bahan terbaik untuk membuat ukiran, seniman akan mengukir sehalus dan secantik yang mampu dibuat. Hal ini demikian kerana mereka menganggap mencantikkan rumah Allah ialah satu ibadat dan dengan ini mereka akan menghasilkan karya yang terbaik. Sebagai contoh, ukiran pada masjid Kampong Laut di Kelantan masih dapat bertahan hingga kini kerana pemilihan bahan yang berkualiti.

II. Ekspresi Kedamaian

Makna falsafah “Tajam Tidak Menujah Lawan” ialah manifestasi ekspresi kedamaian. Secara visual pada motif ukiran kayu tradisional yang berbentuk tajam seniman ukir akan menyelisihkannya atau mengelakkannya dari bertembung antara dua motif yang tajam. Visual tersebut adalah gambaran keperibadian masyarakat Melayu yang cintakan kedamaian dan tidak sukakan pertelingkahan.

III. Ekspresi Kebersamaan

Makna falsafah “Lilit Tidak Memaut Kawan” ialah manifestasi ekspresi kebersamaan. Secara visual motif ukiran kayu tradisional biasanya dibuat dengan melilit dan tumpang tindih, lilitan di antara motif tersebut penuh harmoni. Visual tersebut adalah gambaran kehidupan masyarakat Melayu penuh mesra dan saling bantu membantu dan aman damai.

Selain dari aspek makna, aspek proses juga menggambarkan ekspresi kedamaian dan kebersamaan masyarakat Melayu. Ukiran kayu tradisional Melayu biasanya tidak ditandai dengan tanda pengakuan, tidak ada tanda nama seniman ukir atau tidak ada tandatangan pengukir. Keadaan ini merupakan simbol ekspresi seniman, yakni ukiran yang dihasilkan adalah milik bersama atau dengan kata lain sebagai mewakili masyarakat.

IV. Ekspresi Kesetiaan

Patron kepada seniman ukir yang bagus dalam masyarakat Melayu tradisional ialah raja. Seniman ukir yang memiliki kemahiran mengukir biasanya diangkat menjadi pengukir di raja yang merupakan status tertinggi bagi seniman ukir. Sebagai tanda penghargaan seniman akan mengekspresikan kesetiaan dan sanjungannya kepada raja dengan menghasilkan ukiran pada istana yang indah. Bermula dari pemilihan bahan, mengukir dan bertukang, semuanya dibuat dengan terbaik. Hasilnya terbukti dengan terciptanya istana terbaik suatu masa dahulu seperti Istana Seri Akar, Istana Jahar, Istana Tengku Long, Istana Bukit Candan Kuala Kangsar, Istana Sri Menanti dan beberapa istana yang lain.

Sebagai ekspresi kesetiaan juga seniman ukir tidak meletakkan harga bayaran setiap ukiran yang dibuat. Mereka hanya diberi ganjaran mengikut budi bicara patron dan dengan secara tidak langsung meletakkan diri mereka di tempat yang tertinggi di mana harga diri mereka tidak dapat disamakan dengan ganjaran material.

V. Ekspresi Kelembutan

Ekspresi kelembutan keperibadian melayu tercermin dari meliuk-lintuk gerakan daun dan silat pada motif ukiran kayu tradisional. Secara visual, lipatan daun dan keharmonian susunan motif ukiran adalah cerminan ekspresi keperibadian Melayu pada motif ukiran tradisional.

Apabila kita menghayati gerak tari tarian Melayu tradisional, kelembutan gerak tari yang lemah gemalai seakan sama dengan ekspresi gerakan motif ukiran kayu tradisional Melayu. Berbeza pula apabila kita menghayati gerak tari tarian tradisional India, kita dapat rasakan ekspresinya lebih lincah dan bertenaga.

VI. Ekspresi Kehalusan

Sebuah hasil karya ukiran yang bagus terletak pada nilai estetikanya. Namun, untuk mencapai tahap estetik yang tinggi, kreativiti, kemahiran, pengetahuan, ketelitian dan kehalusan kerja seniman ukir adalah syarat utama. Semuanya itu adalah untuk memenuhi syarat karya yang bagus dalam bentuk visual. Seniman ukir kayu tradisional Melayu bukan hanya memenuhi syarat visual, seniman ukir kayu tradisional Melayu menyatakan kehalusan pekertinya dengan mengekspresikan perasaannya melalui setiap lengkok motif melalui proses luakan dengan menggunakan pisau wali. Dengan pisau wali, seniman ukir akan mengvisualkan kehalusan dan ketelitian pekerti Melayu pada hasil karya yang dihasilkan.

Kesimpulan

Ekspresi keperibadian Melayu di sebalik ukiran kayu tradisional Melayu ialah sebuah renungan tentang keperibadian tradisional Melayu yang cuba diterjemahkan dalam bahasa visual Melayu tradisi. Tidak semua pandangan tersebut bersesuaian dengan jiwa masyarakat Melayu secara umum, ini adalah kerana ekspresi biasanya bersifat peribadi. Tetapi dengan berlandaskan keperibadian Melayu tradisi yang bersifat kekeluargaan dan kebersamaan ekspresi ini boleh diguna pakai untuk renungan. Diharapkan daripada hasil tulisan ini, konsep neo tradisional dapat menjadi wadah untuk mengekalkan sesuatu yang berharga dan menciptakan sesuatu yang lebih berharga.

Nota Hujung

- ¹ Ekspresi objektif adalah suasana atau mood yang lahir apabila pengamat menghayati karya seni secara formal atau menghayati aspek estetik yang melekat pada karya tersebut.
- ² Ekspresi subjektif adalah suasana atau mood yang lahir apabila pengamat menghayati karya seni secara content yang dikaitkan dengan pengalaman peribadi pengamat.
- ³ Soedarso Sp. (1999) "Seni Kriya: Cabang Seni Yang Gelisah", *Jurnal Pengetahuan dan Penciptaan Seni* VII/01. Yogyakarta: BP. ISI Yogyakarta.
- ⁴ Sp. Gustami *Filosofi Seni Kriya Tradisional Indonesia*, *Jurnal Pengetahuan dan Penciptaan Seni* II/10 (Yogyakarta:BP. ISI Yogyakarta), 71.
- ⁵ Aspek visual seperti motif, bentuk, warna dan bahan.

- ⁶ Aspek non visual seperti, nilai makna, kepercayaan, ekspresi dan simbol.
- ⁷ Ukiran kayu halus sering di terjemahkan dengan pemahaman produk yang halus, bersaiz kecil dan memerlukan ketelitian yang tinggi, tetapi pemahaman ukiran kayu halus yang sebenar adalah sama dengan seni halus yang menekankan aspek kehalusan perasaan mencakupi, makna, simbol, emosi dan ekspresi yang diciptakan oleh seniman semasa proses menghasilkan karya.

Rujukan

- Ibrahim Titus Burckhardt. (1989). "Peranan Seni Halus Dalam Pendidikan Muslimin", *Falsafah Kesusasteraan dan Seni Halus* (Baharuddin Ahmad, Terjemah). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Knobler, N. (1966). *The Visual Dialogged, An Introduction to The Appreciation of Art*. New York: Holt, Rain hart and Winston Inc.
- Mamannoor. (1999). "Pendekatan Kosmologi Metafisik Kritik Seni Rupa di Indonesia", *Jurnal Pengetahuan dan Penciptaan Seni*, VI/03, Januari 1999.
- Read, H. E. (1971). *The Meaning of Art* (Sudarso Sp., Terjemah). Yogyakarta: STSRI, ASRI. (karya asli diterbitkan 1968)
- Soedarso Sp. (1999) "Seni Kriya: Cabang Seni Yang Gelisah", *Jurnal Pengetahuan dan Penciptaan Seni* VII/01. Yogyakarta: BP. ISI Yogyakarta.
- Sp. Gustami (1992). "Filosofi Seni Kriya Tradisional Indonesia", *Jurnal Pengetahuan dan Penciptaan Seni* II/10. Yogyakarta: BP. ISI Yogyakarta.
- Sudarso Sp. (1990). *Tinjauan Seni: Sebuah Pengantar untuk Apresiasi Seni*. Yogyakarta: Saku Dayar Sana.
- The Liang Gee (1996). *Filsafat Keindahan*. Yogyakarta: PUBIB.