

Gambus: Tinjauan awal berasaskan gaya permainan di Johor

Mohd Nizam Attan
Sultan Idris Education University

Abstrak

Kehadiran pedagang Arab pada kurun ke -15 telah membawa bersama-sama kesenian ke alam Melayu. Di antara seni persembahan yang telah meresap ke dalam budaya Melayu terutama di negeri Johor adalah seperti zapin, ghazal, samrah, qasidah dan beberapa kesenian lain yang menggunakan gambus dalam persembahan mereka. Kajian ini merupakan kajian terhadap muzik gambus di negeri Johor yang berobjektif untuk membuat tinjauan awal tentang alat muzik, cara memegang, gaya memetik, sistem talaan, maqam yang digunakan serta analisis terhadap lagu-lagu gambus di Johor. Hasil penyelidikan ini dijangka dapat memberikan informasi tentang muzik gambus di Johor. Hasil penyelidikan ini juga dapat dijadikan sumber idea, informasi dasar dan pemahaman asas tentang gambus Johor dari sudut permainan dan lagu-lagu yang banyak memainkan peranan dalam membangunkan lagu-lagu Melayu di Malaysia.

Kata Kunci gambus , gaya permainan, Johor, muzik Malaysia, maqam

Abstract

Ancient trade routes in the fifteenth century facilitated an exchange of cultures between Middle Eastern and Malay settlers, especially in the state of Johor, Malaysia. Part of these exchanges included music and songs. The construction and playing styles of instruments were copied which resulted in the gambus. This instrument is integral for the zapin, ghazal, samrah and other musics of Malay-Arab influence. The research was conducted using qualitative methods from the ethno-musicological perspective. This article is a study and evaluation of playing techniques, tunings, scales, maqam (Arabic scale system), and the analysis of songs for gambus music in Johor. The findings may be useful for future generations and to further the knowledge of the gambus, which exemplifies rote learning of Malay songs currently, practiced in Malaysia.

Keywords gambus, Johor, Malaysian music, maqam, playing techniques

---

Corresponding author:

Mohd Nizam Attan
Sultan Idris Education University (UPSI)
35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
mohdnizamattan@gmail.com/mohdnizam@fmsp.upsi.edu.my

Pendahuluan

Kajian mengenai gambus di Alam Melayu banyak berkisar latar belakang sejarah dan perkembangan alat muzik dan kajian mengenai struktur gambus. Sehingga kini, pengkaji kurang menjelaskan tentang analisis permainan dan muzik gambus tempatan. Pendokumentasian mengenai permainan gambus, teknik penjarian, *maqam-maqam* yang digunakan, konsep persembahan, dan pembangunan seni muzik ini perlu diperjelaskan kepada umum.

Gambus di Alam Melayu

Gambus yang menyerupai alat muzik Arab, Ud adalah merujuk kepada gambus Hadhramaut, atau juga dipanggil sebagai gambus Arab. Jaap Kunst (1934; 1973, vol 2) mengatakan bahawa gambus berasal dari perkataan Arab iaitu qupuz. Perkataan asal qupuz mengalami perubahan lalu menjadi gabbus di Zanzibar dan di Filipina Selatan. Di Republik Malagasy pula ia menjadi kaboosa. Apabila sampai ke Alam Melayu¹ ia sekali lagi mengalami permutaran linguistik lalu menjadi gambus. Gambus dan kaboosa mempunyai persamaan dan mempunyai perhubungan struktur dengan gabbus. Gambus di Kepulauan Melayu boleh didapati di Malaysia Barat dalam kumpulan tradisional seperti ghazal dan zapin, dan ianya amat terkenal di negeri Johor. Gambus juga boleh didapati di daerah pesisir Sumatera dan Jawa dalam kumpulan muzik gambus atau gambusan (Dewan Budaya, 1980, p.18).

Dalam kajian mengenai muzik zapin dalam dunia Melayu, Mohd Anis Md. Nor (1993, p. 20) menyebut bahawa gambus merupakan alat muzik yang datang ketika zaman pengislaman Melaka pada abad ke 15. Larry Francis Hilarian (2003) mengatakan bahawa terdapat dua jenis gambus di kepulauan Melayu iaitu gambus Hadhramaut dan gambus Melayu dan peranan gambus ini bertukar-tukar dalam ensembel zapin dan ghazal. Larry (2003) juga telah memetik kenyataan Curt Sachs (1940, pp. 251-252) seperti berikut:

Lute-types instruments carved out of a single piece of wood with no distinct neck and tapering towards the pegbox, are found first in Iran (Persia), the same country which afterwards became their centre; Elamic clay figures attributed to the 8th century B.C show them in rough outlines; the strings and their attachment are not distinguishable. Islam migration and conquests carried this lute eastwards from Persia as far as Celebes (Sulawesi) and southwards to Madagascar. In all these countries it has been called by name probably of Turkish origin, variously spelled as gambus.

Kenyataan oleh Sachs di atas adalah penting kerana kehadiran gambus ke alam Melayu boleh dianggap melalui penghijrahan Islam dan penaklukan, dan pendapat ini perlu jelas kerana persoalannya ialah, apakah jenis gambus tersebut? Adakah gambus Hadhramaut (Rajah 1) ataupun gambus Melayu (Rajah 2) yang juga dipanggil sebagai gambus Hijaz? Kenyataan Anis (1993) mengenai penghijrahan kaum Arab yang membawa bersama-sama kesenian gambus adalah pada abad ke 15 jelas disokong oleh Mohd Sohaimi Esa (1999, pp.20-21) menyatakan bahawa Melaka merupakan sebuah

‘emporium’ dan pusat perdagangan pada abad ke-15M dan menjadi tumpuan saudagar-saudagar Arab.

Boleh dirangkumkan bahawa gambus adalah alat muzik bertali, mempunyai leher yang pendek atau sederhana pendek, diperbuat daripada kayu sepenuhnya dan mempunyai tali yang diikat dua-dua (*double crossing*). Ciri-ciri gambus yang lain ialah memainkan lagu-lagu yang berpandukan *maqam-maqam* tertentu. Kecuali gambus Melayu yang telah lebih awal berada dalam muzik tempatan ketika itu, gambus Johor yang dihasilkan berasaskan gambus Hadhramaut merupakan alat muzik yang hadir bersama-sama penduduk Arab di Johor.

Rajah 1 Ud atau Gambus Hadhramaut

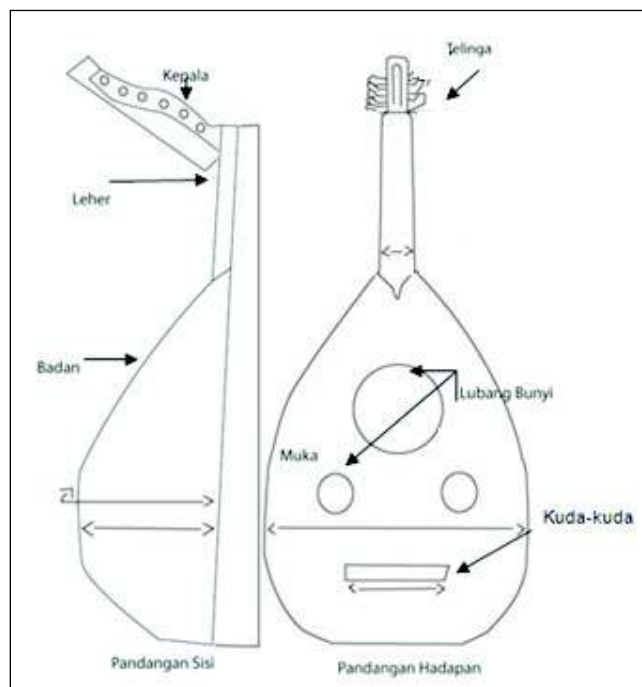
Nik Mustapha Nik Mohd Salleh (1995, p. 119) mengatakan bahawa gambus di kepulauan Melayu sama ada gambus Hadhramaut mahupun gambus Hijaz memang berasal dari Timur Tengah. Menurut Nik Mustapha lagi, kebanyakan gambus di Malaysia dihasilkan oleh tukang-tukang mahir di Johor dan di Kedah. Di Johor, kesenian gambus banyak digunakan oleh penduduk berketurunan Arab terutamanya dalam kesenian samrah yang banyak memainkan lagu-lagu zapin dan sarah. Namun, gambus juga digunakan dalam kesenian ghazal selain dari menjadi alat muzik utama dalam kumpulan zapin Melayu. Kemunculan pendatang bangsa Arab ke daerah-daerah di kepulauan Melayu telah membawa bersamanya budaya mereka. Kebanyakan budaya pendatang dari Arab ini tidak datang dari budaya hidup orang-orang Arab di kota suci Mekah ataupun Madinah, tetapi ianya datang dari negeri yang dikenali dengan nama Hadhramaut. Menurut Mohd Anis Md. Nor, Hadhramaut yang terletak di Republik Yaman adalah terdiri dari kawasan lembah di pertengahan bahagian selatan semenanjung Arab dan dipisahkan daripada bahagian selatan oleh banjaran gunung (Mohd. Anis Md. Nor, 1993).

Rajah 2 Gambus Melayu

Organologi Gambus

Kajian ini memberi tumpuan terhadap muzik gambus di Johor yang menggunakan gambus Hadhramaut. Menurut Nik Mustapha Nik Mohd Salleh (1995, p.119), gambus Hadhramaut merupakan alat tali dari keluarga ud yang mempunyai badan berbentuk seperti buah pir dan diperbuat daripada cantuman beberapa kepingan kayu. Gambus Hadhramaut dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian (Rajah 3). Di Johor, kebanyakan gambus diperbuat daripada kayu durian belanda, kayu seraya bunga, kayu medang kunyit dan kayu mahang. Terdapat sedikit ukiran di bahagian lubang suaranya yang menggunakan kayu papan lapis (*plywood*) Ini adalah kerana kayu-kayu jenis ini adalah tahan lama dan boleh mengeluarkan bunyi yang baik.²

Rajah 3 Bahagian gambus Hadhramaut

Dari segi bunyi, gambus ini mempunyai bunyi yang merdu dan lembut. Oleh itu tidak mustahil gambus jenis ini lebih kerap digunakan jika dibandingkan dengan gambus Melayu. Dari segi pembuatannya, gambus ini lebih menarik dan hasil kerja tangannya adalah halus dan berseni.

Analisis Permainan Gambus

Gambus merupakan alat muzik yang memainkan melodi. Namun begitu, gambus juga boleh menghasilkan harmoni dua atau tiga suara serentak walaupun penggunaan kod dalam permainan gambus tidak menjadi suatu keutamaan. Ini adalah kerana gambus merupakan alat muzik yang tidak mempunyai *fret* dan talinya diikat secara dua-dua³ (*double crossings*). Ini menyukarkan pemain untuk memegang kod secara kemas dan menghasilkan bunyi yang baik. Kedudukan tali-tali gambus yang terlalu rapat di antara satu dengan lain menjadikan kod yang terhasil kurang jelas dari segi bunyinya. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan gambus sukar untuk memainkan kod ialah bentuk leher gambus yang besar dan pendek. Bentuk begini hanya membolehkan seseorang pemain gambus memegang kod pada posisi terbuka atau hanya pada posisi kedua dan ketiga. Ini berbeza dengan alat muzik gitar yang mempunyai leher yang panjang dan membolehkan pemain memegang kod pada banyak posisi. Bunyi Gambus yang merdu dan tidak lantang menyukarkan pemain untuk mengenalpasti bunyi kod yang dihasilkan.

Terdapat juga gambus yang dilengkapi dengan *amplifier*, bertujuan menambah kekuatan bunyinya, namun di Johor, cara ini tidak popular memandangkan rata-rata pemain gambus merasakan cara ini tidak menghasilkan keaslian bunyi gambus.⁴

Cara Bermain Gambus

Terdapat beberapa cara memegang gambus untuk dimainkan. Gambus boleh dimainkan pada posisi sama ada duduk di kerusi atau berdiri. Di sini ditunjukkan beberapa cara memegang gambus untuk dimainkan. Untuk bermain gambus, individu perlu belajar bagaimana untuk memegang gambus dengan sempurna dan selesa. Pembelajaran gambus agak sukar pada peringkat permulaan, namun, jika dipelajari dengan sempurna, ia akan menjadi mudah untuk dipelajari. Seperti alat muzik violin, gambus tidak mempunyai *fret*. Oleh yang demikian, ia memerlukan individu yang mempelajarinya peka terhadap asas penjarian dan nada melodi yang dimainkan. Kebanyakan gambus Johor dihasilkan dalam satu saiz sahaja,⁵ iaitu saiz yang lebih kurang sama dengan Ud dari negara timur tengah. Oleh itu, hanya individu yang mempunyai saiz badan yang sesuai sahaja boleh memegang gambus dengan sempurna. Individu perlu memastikan mereka boleh memegang alat muzik gambus dengan selesa sebelum mula mempelajarinya.

Cara bermain gambus adalah dimulakan dengan duduk dengan selesa pada kerusi yang tidak mempunyai tempat letak tangan (*armless chair*), tetapi jangan bersandar pada kerusi tersebut (Rajah 4). Letakkan gambus di atas paha sebelah kanan sambil tangan kanan memeluk bahagian atas hadapan gambus tersebut. Pastikan bahagian muka gambus menghala ke hadapan. Kemudian pegang alat pemetik gambus di antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan, dan tinggalkan lebih kurang satu sentimeter untuk memetik tali gambus. Bahagian lain pemetik hendaklah berada di bahagian dalam tapak tangan. Tangan kiri pula memegang secara sederhana kuat di bahagian leher gambus di mana terdapatnya papan nada. Ini bertujuan untuk memudahkan pergerakan tangan kiri dalam memainkan gambus.⁶

Rajah 4 Cara memegang gambus
(gambar penulis)

Teknik permainan gambus gaya ud

Tangan kanan digunakan untuk memetik gambus, atau ‘mementing’ Gambus dengan menggunakan ‘pementing’ atau *risha* dalam istilah permainan ud (Rajah 5). Oleh yang demikian, tangan kanan juga akan mengawal *dynamics* dalam permainan, dan menghasilkan beberapa kesan bunyi yang lain, yang dikehendaki oleh pemain itu sendiri. Jarak di antara kuda-kuda (*bridge*) dengan tempat yang dipetik juga boleh mempengaruhi bunyi. Bunyi yang lebih tebal dan lunak jika dipetik jauh dari kuda-kuda, dan bunyi yang lebih keras dan nyaring jika dipetik dekat dengan kuda-kuda.

Rajah 5 Pementing atau *risha*

Pemain boleh memilih tempat yang sesuai dipetik bagi menghasilkan bunyi mana yang dikehendaki. Selalunya pemain akan memetik jauh sedikit dari kuda-kuda untuk menghasilkan bunyi yang lunak dan lembut serta perlu memegang *pementing* secara menegak. Pegangan pementing secara menegak dapat memberikan pengawalan dan kepantasan kepada pemain untuk memetik Gambus. Bagi petikan gambus gaya ud, lagu-lagu yang berentak perlahan dan lembut memerlukan pemain untuk memetik gambus jauh dari kuda-kuda, dan memetik dengan cara ‘petikan keluar’.⁷ Teknik petikan keluar ini dapat menghasilkan pengawalan dan kelunakan bunyi gambus. Menurut beliau lagi, bagi lagu-lagu yang berentak rancak dan kuat, pemain digalakkan untuk memetik dekat dengan kuda-kuda secara lebih kuat.

Tremolo

Tremolo merupakan pergerakan pantas secara memetik ke atas dan ke bawah dengan menggunakan pementing gambus. Pementing mestilah berada di dalam tapak tangan dan dipegang dengan secara tersepit di antara bahagian dalam ibu jari dan bahagian tepi sebelah dalam jari telunjuk (Rajah 6). Bahagian yang terlebih biasanya menjulur di bahagian hujung genggamannya tadi. *Tremolo* atau dikenali sebagai ‘tar’⁸ di kalangan pemain gambus di Johor, boleh dilakukan secara pendek atau panjang mengikut kesesuaian.

Rajah 6: Cara memegang pementing atau *risha*

Tremolo pendek

Short tremolo atau *tremolo* pendek pula merupakan siri petikan sebanyak tiga atau empat kali. Ini dilakukan untuk menambah lagi 'bunga' permainan gambus. Petikan itu secara ke atas dan ke bawah berselang seli. Bagi pemain gambus di Batu Pahat, *tremolo* pendek ini dikenali sebagai 'ketis'.

Oktaf dengan tremolo pendek

Satu lagi teknik yang digunakan dalam permainan gambus ialah petikan secara oktaf dengan menggunakan *tremolo* pendek. Di Batu Pahat, teknik ini dikenali sebagai 'laga gong'. Ada dua cara untuk melakukan teknik permainan ini. Pertama pemain perlu memetik not secara panjang bagi not di oktaf rendah dan kemudian memetik not satu oktaf lebih tinggi dengan menggunakan *tremolo* pendek. Sementara cara kedua adalah sebaliknya di mana, pemain memainkan not oktaf rendah secara *tremolo* pendek, diikuti dengan petikan nilai not lebih panjang pada satu oktaf ke atas.

Ornament tanpa memetik

Sejurus selepas memetik, pemain gambus akan secara berturut-turut melepaskan tekanan jari pada not di tali yang dipetik tadi. Ini akan menghasilkan bunyi dan *ornament*⁹ yang menarik. Jarak jeda di antara dua not yang dilakukan teknik ini ialah minor kedua atau minor ke tiga. Gaya petikan ini didapati kurang digunakan oleh pemain-pemain gambus di Johor, mungkin kerana mereka tidak mempelajari gambus secara formal. Namun begitu, pemain-pemain gambus di Johor juga menggunakan hampir kesemua teknik petikan yang digunakan dalam permainan ud.

Teknik Permainan Gambus Johor

Dalam permainan gambus di Johor, tidak ada teknik atau latihan yang sistematik yang pernah dinotasi atau diketengahkan oleh guru-guru gambus sejak dahulu. Ada lima teknik asas latihan bagi tangan kanan dalam permainan gambus yang perlu dikuasai dalam permainan gambus Johor.

Ketis

Pergerakan pantas ke atas dan ke bawah dengan menggunakan pemetik gambus. Ini dilakukan dengan pergerakan dari lambat ke gerakan cepat secara konsisten. Ianya dilakukan pada kesemua tali gambus Johor, sebaik-baiknya dimulakan pada tali pertama (tertinggi bernada c') diikuti dengan tali seterusnya secara ke bawah. Ketis perlu bagi seseorang pemain gambus memandangkan kebanyakan lagu-lagu memerlukan gambus bermain dalam notasi yang bernilai kecil seperti semikuaver atau demi-semikuaver. Kedudukan tangan kanan pemain dalam memainkan ketis ini perlu menghala ke arah permukaan gambus untuk mendapatkan bunyi yang lebih mantap dan merdu. Notasi 1 di bawah menunjukkan nota-nota bagi latihan ketis.

Notasi 1 Latihan untuk gaya permainan ketis**Tar**

Gerakan yang pantas ke atas ke bawah dengan pemetik. Gerakan ini juga dikenali sebagai *tremolo* dalam terma muzik barat. Oleh kerana bunyi gambus terlalu pendek apabila dipetik, maka untuk memainkan nota yang panjang seperti nota semibrif, minim bertitik atau minim, perlulah bagi seseorang pemain untuk memanjangkan permainannya dengan menggunakan teknik ini. Untuk mendapatkan permainan yang konsisten, pemain harus membuat latihan daripada kelajuan yang sederhana hinggalah kepada kelajuan yang dikehendaki seperti notasi 1 di bawah:

Notasi 2 Latihan untuk permainan gaya tar**Tenteng**

Teknik ini merupakan petikan gambus Johor secara ke bawah sahaja. Pemain hanya memainkan semua nota dengan memetik tali ke bawah. Teknik ini hanya sesuai pada nota-nota lagu pada rentak yang sederhana atau lambat kerana rentak yang terlalu cepat akan membuatkan paman tidak sempat untuk memainkan kesemua nota yang dikehendaki. Nota yang biasa dimainkan dengan menggunakan teknik ini ialah seperti krocet dan kuaver. Latihan-latihan untuk teknik ini berserta dengan nota-nota yang sesuai seperti contoh berikut:

Notasi 3 Latihan untuk permainan gaya tenteng**Satu-satu**

Dalam memainkan teknik ini, pemain hanya akan memainkan setiap petikan secara ke bawah sahaja, dan kebanyakannya untuk not yang sederhana cepat seperti contoh notasi berikut:

Notasi 4 Latihan untuk permainan gaya satu-satu**Laga gong**

Teknik ini merupakan teknik yang perlu untuk memberikan imej bunyi gembus. Juga dikenali sebagai oktaf dengan *tremolo* pendek kerana lagaan gong bermakna pemain perlu memetik satu not tinggi dan melagakannya dengan satu not serendah satu oktaf ke bawah sambil melakukan tremolo pendek. Teknik ini dapat memberi ritma atau rentak kepada nyanyian. Seseorang pemain gembus tidak memerlukan iringan alat muzik lain sekiranya bermain gembus dengan teknik ini disebabkan rentak telah diambilalih oleh cara petikan laga gong tersebut. Latihan petikan seperti dalam notasi di bawah:

Notasi 5 Latihan untuk permainan gaya laga gong**Sistem Talaan Gembus**

Sistem talaan awal gembus adalah berdasarkan kepada D, E, A, D, g dan c' (dari tali terendah hingga tertinggi).¹⁰ Namun, berdasarkan sejarah ud, talaan terawal adalah berasaskan C, G, D, A (dari bunyi terendah hingga tertinggi) tetapi kemudiannya telah diubah kepada A, D, G, C iaitu 'terbalik' dari yang awal. Ini menjadikan ud ditala dalam ketetapan perfek ke-4 ke atas. Kemudiannya, tali ke-5 telah ditambah pada kedudukan bunyi terendah. Ianya ditala sebagai G dan adakalanya E. Pada akhirnya tali ke-6 telah ditambah, ditala dalam nada D dan kadangkala C untuk sesetengah maqam.

Gembus mempunyai 6 tali, atau lebih tepat lagi, sebelas tali yang mana lima darinya diikat secara berpasang. Not tertinggi dalam pic ditala dalam nada C tengah atau *middle C*. Not-not lain adalah G3, D3, A2, E2 dan C2. Terdapat juga pemain gembus yang membuat talaan berbeza untuk kedua-dua tali terendah. Bagi pemain gembus professional biasanya menggunakan talaan F2 dan C2. Pemuzik dari negara Turki membuat talaan yang lebih tinggi satu ton.

Terdapat beberapa cara talaan gembus. Bagi gembus yang mempunyai enam tali yang diikat berpasangan, sistem talaan yang biasa digunakan adalah C4, G3, D3, A2, E2 atau F2 dan C2 (bermula dari pic yang tinggi). Terdapat beberapa cara talaan untuk memudahkan pemain gembus yang baru. Di antaranya ialah tali ke 5 ditala dengan G2 dan tali ke 6 ditala dengan D2. Cara ini akan memudahkan pemain untuk membuat 'laga gong' bagi tali ke 2 dan ke 3. Walaupun cara ini memudahkan, namun

sebaik-baiknya ialah membuat talaan biasa dan membuat latihan yang kerap untuk mendapatkan permainan yang baik.

Talaan Gambus Johor

Dalam permainan gambus di Johor, gambus ditala dengan cara mengikut bunyi akordion, iaitu dalam susunan D, E, A, D, g dan c' iaitu menaik dari nada rendah kepada nada tertinggi (Rajah 7). Selain itu, cara lain yang biasa digunakan ialah mendapatkan talaan bagi tali pertama sahaja; iaitu nada c', sebelum tali-tali lain ditala secara perfek ke 5 ke bawah. Cara ini memerlukan latihan dan penumpuan kerana pemain gambus itu perlu baik dalam pendengaran untuk memastikan nada tersebut tidak 'sumbang' bagi tali yang akan ditala.¹¹

Rajah 7 Kedudukan nada dan ikatan tali gambus

Di negeri Johor juga, talaan gambus juga dibuat dengan berpandukan talaan alat muzik violin atau akordion. Kajian yang dilakukan di Parit Hailam, mendapati cara gambus ditala dengan mengikut bunyi alat muzik violin, yang mana telah terlebih dahulu ditala dalam nada D bagi tali pertama (nada paling tinggi), G bagi tali kedua, C bagi tali ketiga dan F bagi tali terendah (keempat). Sistem talaan violin di Johor (khususnya bagi memainkan lagu-lagu Arab) dibuat demikian untuk memudahkan pemain violin untuk memainkan lagu-lagu Arab yang kebanyakannya dalam nada G, D dan C. Jadi, dengan talaan tersebut, pemain violin tidak perlu untuk bermain secara posisi tertutup, sebaliknya banyak menggunakan posisi terbuka.

Penggunaan Maqam Dalam Muzik Gambus di Johor

Seseorang pemain gambus perlu sekurang-kurangnya tahu mengenai maqam. Maqam merupakan tanggana atau *modes* yang tertentu dalam muzik Arab untuk memainkan lagu-lagu yang sesuai untuk tanggana tersebut. Keterangan yang dinyatakan dalam laman web maqamworld.com menyatakan:

In Arabic music, a maqam is a sequence of notes with rules that define its general melodic development. The nearest equivalent in Western classical music would be a mode (e.g. Major, Minor, etc.). Arabic maqams are built on top of the Arabic scale (or diwan in Arabic). Unlike the chromatic scale used in Western classical music, the Arabic scale's tuning is not tempered. Many maqams include notes that can be approximated with quarter tones (depicted using the half-flat sign: or the half-sharp sign:), although they rarely are precise quarters falling exactly halfway between two semitones. Even notes depicted as semitones may include microtonal subtleties depending on the maqam in which they are used. For this reason, when writing Arabic music using the Western notation system, there is an understanding that the exact tuning of each note might vary with each maqam and must be acquired by ear.

Di Johor, tidak semua maqam sepertimana yang dinyatakan di atas digunakan. Hanya beberapa maqam yang biasa digunakan dalam persembahan lagu-lagu Arab, Zapin dan Sarah. Di antara maqam yang sering digunakan adalah maqam Sikah, Bayati, Rast, Kurd dan Nahawand. Oleh kerana penggunaan maqam Arab dalam lagu-lagu gambus di Johor adalah berdasar kepada lagu, ini bermakna, kurang terdapat lagu-lagu dalam persembahan gambus yang menggunakan maqam selain dari yang sering digunakan seperti mana yang dinyatakan di atas. Oleh itu, kadangkala terdapatnya 'percampuran' di antara maqam-maqam yang mengakibatkan lagu-lagu yang dimainkan tidak menepati kehendak konsep lagu tersebut.

Pemain gambus di Johor yang tidak benar-benar faham mengenai maqam membuat talaan gambus mengikut sistem muzik barat yang berasaskan dua belas semi ton. Pemain gambus ini biasanya hanya meniru bunyi yang dimainkan oleh pemain-pemain gambus lain atau meniru bunyi pada rakaman lagu. Jadi, jika mereka kurang menyedari kewujudan bunyi 'suku ton' yang membawa kepada terhasilnya sesuatu maqam dan mengakibatkan berlakunya kesalahan dalam permainan gambus.¹²

Kekeliruan Penggunaan Maqam Dalam Lagu-Lagu Zapin

Lagu-lagu zapin Arab merupakan asas kepada lagu-lagu zapin di nusantara. Kebanyakan lagu-lagu zapin Melayu dicipta berdasarkan lagu-lagu zapin Arab. Antara lagu-lagu zapin Melayu yang popular yang merupakan saduran daripada lagu zapin Arab ialah Yaladan, Ya Naam Sidi dan Pantun Budi. Yaladan dipetik dari lagu asal *Nalat Alai 'ya* dan lagu zapin Pantun Budi dari lagu *Ya Latif*.¹³ Ini dapat diterjemahkan melalui kajian nota muzik yang dihasilkan dari perbandingan contoh-contoh lagu yang disebutkan tadi.

Notasi 6 Keratan lagu zapin Arab 'Nalat 'Allaiya':

Notasi 7 Keratan lagu Zapin Melayu 'Yaladan'

Contoh keratan muzik Notasi 6 dan Notasi 7 di atas menunjukkan persamaan di antara kedua-dua buah lagu Zapin Arab dan Zapin Melayu ialah pada bar pertama sahaja.

Notasi 8 Persamaan di antara gaya zapin Arab dan Melayu pada bar pertama

Notasi 9 Keratan notasi pada lagu zapin Arab mengikut maqam yang menunjukkan perbezaan dengan zapin Melayu

Notasi 10 Keratan notasi lagu zapin Melayu yang menggunakan tangga nada berasaskan 12 semiton

Penggunaan alat-alat muzik yang tidak dapat menghasilkan bunyi 'suku ton' yang diperlukan dalam maqam menjadikan lagu 'Arab' menjadi berbunyi kemelayuan¹⁴. Ini hanya merupakan sebahagian daripada kajian tentang kekeliruan yang terdapat dalam muzik gambus di Johor. Penulis merasakan perlunya kajian yang lebih terperinci dilakukan bagi tujuan pemahaman yang lebih jelas tentang muzik gambus di Malaysia.

Penutup

Gambus adalah salah satu jenis instrumen muzik tradisional yang terdapat hampir di seluruh kawasan Melayu di negeri Johor. Dilihat dari sudut organologi, gambus di Johor adalah merujuk kepada gambus Arab atau ud, namun ia berbeza disebabkan cara pembuatan dan bahan-bahan untuk menghasilkan gambus ini. Tidak dinafikan bahawa gambus Johor adalah gambus Arab, namun apabila telah dihasilkan oleh pembuat tempatan dengan bahan yang berbeza, gambus Johor telah mencipta identitinya yang tersendiri. Dari sudut teknik permainan pula, gambus Johor mempunyai persamaan dengan ud, namun, oleh kerana lagu-lagu yang dimainkan tidak semua lagu-lagu Arab, teknik permainannya juga telah berubah dari bentuk asal ud. Gambus Johor telah menggantikan fungsi gambus Melayu dalam mengiringi lagu-lagu zapin dan ghazal di Johor.

Gambus kini merupakan alat muzik Malaysia dan telah diterima sebagai alat muzik tradisional yang menjadi salah satu lambing budaya warisan Negara. Diharap perkembangan seni muzik ini tidak terhenti dan ada generasi baru yang terus menggalas tanggungjawab untuk melestarikan bentuk kesenian muzik ini. Oleh itu penyelidikan perlu terus dijalankan dan peluang-peluang perlu disediakan untuk para pelajar dan pengkaji meneruskan hasrat murni tersebut. Kajian dan penulisan ini dihasilkan atas kesedaran bahawa peralatan muzik yang telah diterima sebagai alat muzik tradisional Melayu ini perlu dipelihara dan dibangunkan agar generasi seterusnya dapat mengenali dan menghargai keseniannya. Hasil kajian ini juga diharap dapat dimanfaatkan oleh generasi seterusnya dalam melestarikan satu bentuk kesenian yang amat tinggi nilainya.

Nota Kaki

- ¹ Alam Melayu merujuk kepada wilayah yang mempunyai hubungan dengan kesultanan Melayu. Negara-negara yang tergolong dalam wilayah ini termasuklah Semenanjung Malaysia, Singapura pulau Sumatra, pulau Borneo (Sabah, Sarawak, Brunei dan Kalimantan), kepulauan Riau Lingga serta bahagian selatan Thailand.
- ² Gambus Samrah, terbitan Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Negeri Johor, 1999, hlm. 3.
- ³ Tali gambus diikat secara dua-dua dalam kedudukan yang rapat dan ditala dalam nada yang sama.
- ⁴ Dipetik dari kertas kerja Raja Zulkarnain Raja Mohd Yusof, Seminar Bicara Gambus, Jabatan Muzium Negara, 4 Jun 2008.
- ⁵ Temu bual dengan Haji Mohd Diah Ariffin, Kampung Rahmat, Batu Pahat, Johor pada Januari, 2012.
- ⁶ Temu bual dengan Raja Zulkarnain Raja Mohd Yusof, National Conservatory of Arts, Kuala Lumpur pada Januari, 2012.
- ⁷ Temu bual dengan Raja Zulkarnain Raja Mohd Yusof, National Conservatory Arts, Kuala Lumpur pada Januari, 2012.
- ⁸ Temu bual dengan Farizad Attan, Batu Pahat, Johor pada Januari, 2012.
- ⁹ Nota muzik yang ditambah secara pantas selepas petikan untuk mengindahkan bunyi nota yang dimainkan.
- ¹⁰ Temu bual dengan Farizad Attan, Batu Pahat, Johor pada Januari 2012.
- ¹¹ Temu bual dengan Syed Mustafa Al Jufri, Johor Bahru pada Disember, 2011.
- ¹² Temubual dengan Farizad Attan di Batu Pahat, Johor pada Januari, 2012.
- ¹³ Temubual dengan Syed Mustapha Al-Jufri, pemain violin lagu-lagu zapin, sarah dan defe Kumpulan Gambus Samrah Al Hana, Johor Baharu pada Disember 2005.
- ¹⁴ Kebanyakan kumpulan Ghazal dan zapin Melayu menggunakan harmonium atau akordion sebagai alat muzik utama. Penggunaan alat-alat muzik tersebut telah mendominasi tanggana yang dimainkan dalam sesebuah lagu yang berunsurkan Arab. Oleh kerana alat-alat muzik ini berasaskan sistem 12 semiton, maka,maqam tidak dapat dihasilkan.

Rujukan

- Blacking, J. (1973). *How musical is man?* Seattle: University of Washington Press.
- Blacking, J. (1995). *Music, culture, and experience: Selected papers of John Blacking*. Chicago: University of Chicago Press.
- Jenkins, J. & P.R. Olsen. (1976). *Music and musical Instruments in the world of Islam*. London: World of Islam Festival Publishers.
- Kunst, J. (1973) *Music in Java: Its history, its theory and its technique, Vol. 2*. Nijhoff, University of Amsterdam.
- Hilarian, L.F. (2003). *The gambus (lutes) of the Malay world - Its origins and Significance in Zapin Music*. A symposium in memory of John Blacking, 12 - 14 July, Perth, Australia.
- Hilarian, L.F. (May, 2005) The Structure and Development of the Gambus (Malay-Lutes) *JSTOR: The Galpin Society Journal*, 58, 66.
- Hood, M. (1982). *The ethnomusicologist, new edition*. Kent: Kent State University.
- Merriam, A. P., (1964), *The anthropology of music*, Northwestern University Press.
- MohdAnisM.N. (1993). *Zapin, folkdance of the Malay World*. New York: Oxford University Press.
- Mohd Hassan Abdullah, Mohd Nizam Nasrifan, Mahayuddin Abdul Rahim & Nor Azman Mohd Ramli (2009). *Lagu Kanak-Kanak Melayu Tradisional: Koleksi, Analisis dan Aplikasi Dalam Pendidikan Muzik*. Hasil kajian tidak diterbitkan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak.

- Mohd Nizam Attan & Mohd Azam Sulong (2012). *Analisis dan Pendokumentasian Lagu-lagu Gambus Johor*. Hasil kajian tidak diterbitkan, Penyelidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak.
- Mohd Nizam Attan & Raja Zulkarnain Raja Mohd Yusof (2012). *The Performance Style of Oud from Middle East and the Gambus in Johor*. Kertas kerja dibentangkan pada Music Education and Conference 2012, Universiti Pendidikan Sultan Idris (belum diterbitkan)
- Mohd Nizam Attan. (1989). *Peranan elemen-elemen vokal dan instrumental Timur Tengah dalam penentuan lagu-lagu di Johor* (tesis bagi penganugerahan peringkat sarjana muda, tidak diterbitkan), Institut Teknologi MARA, Shah Alam.
- Mohd Sohaimi Esa. (1999), *Ekonomi orang Arab di Johor*, Kota Kinabalu, Universiti Malaysia Sabah.
- Nettl, B. (1964). *Theory and method in ethnomusicology*, London, the Free Press of Clencoe Collier-Macmillan Limited.
- Nettl, B. (1983). *The study of ethnomusicology*, Chicago, University of Illinois Press.
- Nik Mustapha Nik Mohd Salleh, (1995). *Alat Muzik Tradisional dalam masyarakat Melayu di Malaysia*. Kuala Lumpur: Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN).
- Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Johor. (1999). *Gambus Samrah*. Kuala Lumpur, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan, Malaysia.
- Sachs, C. (1940). *The history of musical instruments*. London; J.M. Dent & Sons Ltd.
- Taylor, E. (1989). *Musical instruments of South-East Asia*. Oxford: Oxford University Press.
- The Arabic maqam world*. (2007). Diperoleh Jun 5, 2011 daripada <http://www.maqamworld.com>
- Zonis, E. 1973. *Classical Persian music: An introduction*. Boston: Harvard University Press.

Biography

Born in Batu Pahat, Johor, Mohd Nizam Attan obtained his Bachelor of Music from Universiti Teknologi MARA (UiTM) in 1990. He taught contemporary music and traditional music in UiTM and Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) and has been a music teacher in several schools in the Gombak district from 1990 to 1992. He has served as the chief musician and principal violinist in the PETRONAS Performing Arts Department from 1992 to 1994 and was appointed as a Cultural Officer in the Cultural Heritage Department of the Malaysian Ministry of Culture, Arts and Tourism before he was made the Assistant Director of the National Arts Academy (ASK) Music Department. In 1996, Mohd Nizam Attan was awarded a scholarship to further his postgraduate studies in City University London and came home with a Masters of Science in Music Information Technology. He later became a lecturer in Universiti Malaysia Sabah's School of Arts until 2010. From June 2010, he started lecturing in Music and Performing Arts Faculty, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) in Tanjong Malim specialising in Gambus Performance, Strings Technique, Music Appreciation, Musicality, Music and Society and Malaysian Traditional Music. He is currently Head of Music and Music Education Department and pursuing his doctorate in Ethnomusicology from Universiti Pendidikan Sultan Idris.

MALAYSIAN MUSIC JOURNAL

Subscription

Order Form

The price for a single copy is RM 25.00 for orders from Malaysia, Singapore, Brunei and Indonesia; and USD 10.00 for orders from other countries. Cheque/Money Order/Postal Order should be crossed and made payable to The Bursar, Universiti Pendidikan Sultan Idris and sent together with the order form to:

Faculty of Music and Performing Arts
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900, Tanjung Malim, Perak, Malaysia
Tel: +6 05 450 6692/6706/6711 Fax: +6 05 458 3602

Please send _____ copies of the *Malaysian Music Journal* Vol _____ No _____ Enclosed is a cheque/money order for the amount _____

Name : _____

Address : _____
_____

Phone : _____

Email : _____

Signature : _____

