

Inspirasi Penciptaan *Art Song* Berdasarkan Puisi Melayu

Mohd Yusran Mohd Yusoff, Kamarulzaman Mohamed Karim dan Zaharul Lailiddin Saidon
Jabatan Muzik dan Pendidikan Muzik, Fakulti Muzik dan Seni Persembahan,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900, Tanjong Malim, Perak.

Abstrak: Kajian ini berusaha mengungkap aspek inspirasi yang menjadi pendorong tercetusnya idea menciptakan *art song* berdasarkan puisi melayu. Pencetus utama idea kajian ini adalah dari timbulnya kelompangan lagu-lagu *art song* di dalam Bahasa Melayu. Matlamat kajian ini adalah untuk mencipta lagu-lagu *art song* berdasarkan puisi-puisi melayu. Tambahan pula, inspirasi ini tercetus dari *art song* negara jiran Indonesia yang juga dikenali dengan nama 'lagu seriosa' telah pun mempunyai koleksi antologi yang tersendiri. Di samping itu, inspirasi sebelum menulis dan pembinaan idea-idea komposisi yang sesuai dalam menetapkan puisi ke dalam muzik juga akan diterangkan. Sebelum proses penciptaan bermula, kajian awal dilakukan pada lagu-lagu *art song* dari beberapa komposer dari negara-negara yang terpilih. Lagu-lagu yang terpilih akan dianalisis untuk memahami tentang mewujudkan dan membangunkan idea-idea baru. Hasil daripada dapatan ini akan menyumbang terhadap proses penciptaan lagu-lagu *art song* melayu.

Kata kunci: *Inspirasi, Art Song, Puisi, Melayu, Penciptaan, Lied*

PENGENALAN

"Penciptaan seni adalah peristiwa yang merupakan proses bertahap diawali dengan timbulnya satu dorongan yang dialami oleh seorang seniman" [1].

Pernyataan di atas adalah merupakan refleksi inspirasi penulis terhadap proses penciptaan sesebuah karya yang dihasilkan oleh komposer. Setiap permulaan penciptaan sebuah karya pastinya bermula dari idea dan ilham yang tercetus dari pelbagai aspek yang menjadi pendorong kepada permulaan sesebuah proses penciptaan. Oleh yang demikian, cetusan inspirasi yang timbul ini akan dibentuk serta diterjemah pada peringkat yang seterusnya.

APA ITU ART SONG?

Art song merupakan salah satu genre di dalam muzik dimana komposisinya diciptakan untuk alat muzik piano dan vokal. Menurut Cincinnati Song Initiative [2] *art song* selalunya ditulis untuk satu suara dan diiringi oleh piano dan selalunya berasaskan kepada

muzik klasikal Barat. Pemain piano dan vokalis adalah merupakan daripada pemuzik yang terlatih. *Art song* mula berkembang dan terkenal terutama di negara Jerman pada abad ke-19 dimana Franz Schubert (1797-1828) merupakan seorang komposer dari Jerman yang telah mempelopori karya *art song* ini. Beliau telah mencipta lebih dari 600 buah *lieder* dan beliau digelar sebagai 'Shakespear of Song' [3]. *Lieder* adalah bermaksud lebih dari sebuah *art song* di dalam Bahasa Jerman.

Lied yang bermaksud lagu di dalam Bahasa Jerman, merupakan salah satu jenis genre muzik *art song* yang mendapat perhatian pada abad ke-19. Secara umumnya, kebiasaan bentuk lagu atau *form* lagu *art song* terbahagi kepada empat (4) bentuk iaitu (1) *strophic*, (2) *binary*, (3) *ternary*; dan (4) *through-composed* [4]. *Strophic* merupakan suatu bentuk muzik yang berulan-ulang. *Binary* pula mempunyai dua bahagian muzik yang berbeza. Sepertimana *binary*, *ternary* pula mempunyai tiga bahagian muzik yang boleh dipecahkan. Manakala *through-composed* pula

merupakan bentuk lagu yang tiada pengulangan bentuk yang sama. Ianya boleh terhasil dalam beberapa bentuk yang berbeza mengikut kehendak komposer.

Genre muzik *art song* boleh di lihat sebagai kombinasi diantara puisi dan muzik yang terhasil dari gabungan empat elemen iaitu pemuisi, komposer, penyanyi dan *accompanist* atau pemuzik iringan [5].

Jadual 1 Empat elemen *art song* daripada Stein

Pada abad ke 19 juga, *art song* telah berkembang ke negara-negara Eropah selain Jerman seperti Perancis dan Itali setelah mula mendapat tempat dikalangan rakyat tempatan. Selain daripada kata nama *art song* di dalam Bahasa Inggeris, dan *lied* di dalam Bahasa Jerman, negara-negara lain juga turut mempunyai istilahnya yang tersendiri seperti di Perancis dengan nama *mélodie*, *romanza* di Itali, dan *canción* untuk Bahasa Sepanyol. Di bahagian asia khususnya di asia tenggara, *art song* lebih popular di negara Indonesia dengan nama *lagu seriosa*.

Gambar 1 Franz Schubert (1797-1828) (Sumber: <https://www.bbc.co.uk/music/artists/f91e3a88-24ee-4563-8963-fab73d2765ed>)

Gambar 2 Contoh ilustrasi persembahan *art song* (Sumber: <https://myscena.org/richard-turp/art-art-song/#prettyPhoto/1/>)

PUISI DI DALAM ART SONG

Menurut Cambridge Dictionary [6] puisi adalah satu penulisan yang ditulis dalam bentuk baris-baris atau bait-bait yang kadangkala diakhiri dengan bunyi kata yang lain atau sama, dan kata-kata ini boleh menggambarkan pelbagai maksud yang tersurat mahupun yang tersirat. Puisi di dalam *art song* pada kebiasaannya tidak dicipta baru, sebaliknya diambil dari hasil penulis yang popular [7]. Contoh penulis yang terkenal di Jerman merupakan Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Antara penulisan beliau yang popular yang diguna pakai oleh Schubert iaitu pada karya yang bertajuk *Erkönig, D.328* di mana ianya berkisarkan tentang cerita rakyat Denmark.

Lied

Selain daripada Goethe, hasil penulisan puisi penulis-penulis hebat Jerman seperti Joseph von Eichendorff (1788-1857), Friedrich Rückert (1788-1856), dan Eduard Moricke (1804-1875) banyak digunakan oleh komposer-komposer Jerman didalam mencipta karya *lied*. Berdasarkan sejarah perkembangan *art song*, komposer hebat Jerman seperti Schubert dan contoh komposer Jerman yang lain seperti Robert Schumann (1810-1856) dan Hugo Wolf (1860-1903), mereka banyak menggunakan puisi hasil nukilan penulis-penulis agong pada waktu itu.

Gambar 3 Johann Wolfgang von Goethe (1749- 1832)
(Sumber dari <https://www.britannica.com/biography/Johann-Wolfgang-von-Goethe/images-videos>)

Mélodie

Begitu juga dengan karya-karya *mélodie* negara Perancis, komposer-komposer hebat seperti Hector Berloiz (1803-1869), Henri Duparc (1848-1933), dan Francis Poulenc (1899-1963) menggunakan karya-karya puisi daripada sasterawan yang terkenal pada waktu itu seperti Théophile Gautier (1811-1872), Charles Baudelaire (1821-1867), dan Guillaume Apollinaire (1880-1918).

Lagu Seriosa

Sepertimana contoh-contoh negara barat yang telah disebutkan tadi, karya lagu seriosa Indonesia juga tidak ketinggalan dengan penggunaan puisi daripada penulis-penulis hebat. Karya awal lagu seriosa banyak menggunakan hasil penulisan puisi daripada W.S Rendra (1935-2009), Chairil Anwar (1922-1949, dan Sanusi Pane (1905-1968).

Hasil pengamatan penulis terhadap puisi-puisi *art song*, ianya dapat dikategorikan kepada beberapa unsur seperti patriotisme, cerita rakyat, metafora, dan cinta seperti contoh cinta kepada manusia dan alam semulajadi. Kimball [8] juga menyatakan bahawa tanpa puisi, tidak akan adanya *art song*.

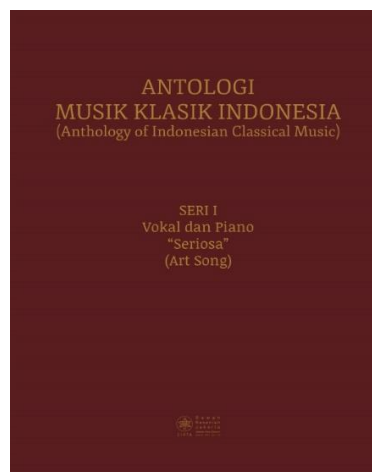
KELOMPANGAN ART SONG MELAYU MALAYSIA

Menurut Proehoeman [8], kajian terhadap karya *art song* di Malaysia masih lagi diperingkat pra-matang dan hasil daripada pemerhatian dan temubual yang dijalankan kepada ahli-ahli akademik dan guru vocal; membuktikan bahawa sememangnya repertoire *art song* adalah amat terhad. Tambahan pula, melalui pemerhatian penulis sendiri, repertoire yang digunakan oleh pelajar jurusan vokal klasik barat juga hanyalah dari komposer-komposer barat serta karya *art song* dari Indonesia. Justeru itu, ini menjadi dorongan kepada komposer untuk membuat kajian ini.

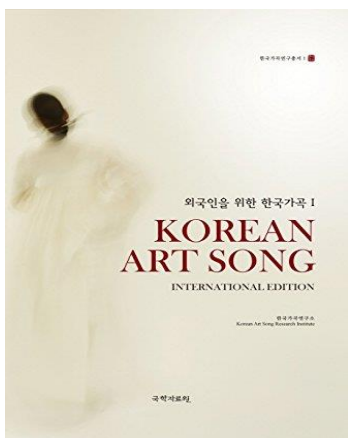
Art song di Indonesia

Indonesia selaku negara jiran kita telah mempunyai sejarahnya yang tersendiri di dalam pembangunan *art song* mereka yang dikenali sebagai 'lagu seriosa'. Lagu seriosa mulai berkembang sekitar tahun 1930an yang dipelopori oleh komposer yang bernama Cornel Simajuntak (1921-1946) merupakan hasil kesan dari pemahaman Nasionalisme di benua Eropah [9]. Oleh kerana itu, lagu seriosa Indonesia terhasil daripada gabungan nuansa muzik nusantara, budaya, dan unsur-unsur Nasionalisme hingga akhirnya ianya menjadi lagu khas Indonesia dan menjadi sebuah bentuk muzik baru di sana [10].

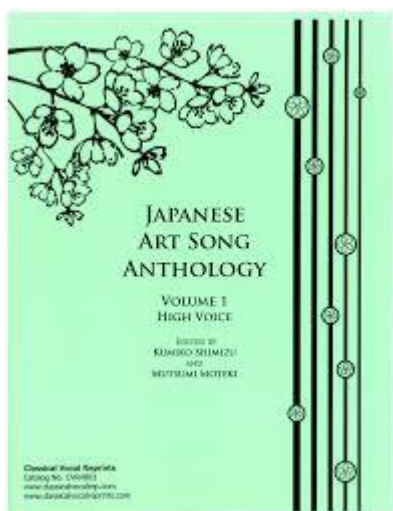
Begitu juga dengan negara lain seperti Korea, Jepun, malahan dari benua Amerika Selatan juga mempunyai sejarah *art song* yang kukuh sehinggakan mereka mempunyai koleksi antologi *art song* tersendiri.

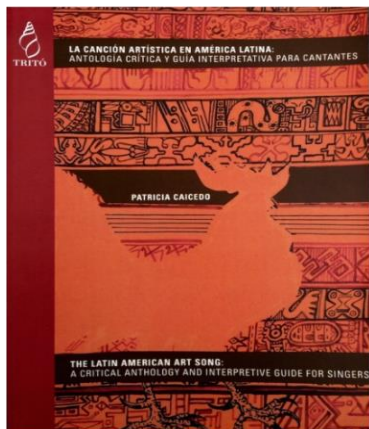
Gambar 4 Buku Antologi Musik Klasik "Seriosa" Indonesia terbitan Dewan Kesenian Jakarta

Gambar 5 Buku Koleksi Art Song Korea terbitan Korean Art Song Research Institute

Gambar 6 Buku Antologi Art Song Jepun terbitan Classical Vocal Reprints

Gambar 7 Buku Antologi Art Song Amerika Latin Amerika terbitan Trito Edicions

Art Song dari Negara-Negara Lain

Amerika Latin

Perkembangan *art song* dari negara selain barat telah pun mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Seperti contoh, koleksi karya *art song* dari negara Latin Amerika telah mula bertapak pada akhir abad ke-19. Menurut Caicedo [11], komposer-komposer dari *Latin Amerika* telah mendapat inspirasi penciptaan karya mereka melalui lagu-lagu rakyat di dalam bahasa mereka sendiri. Impak dari *lied* telah membuatkan mereka mula dapat menciptakan identiti dan citarasa di dalam penulisan *art song*. Oleh yang demikian, model baru ini telah tersebar luas di seluruh negara-negara di Amerika Latin. *Art song* yang terhasil mempunyai unsur-unsur pre-nasionalisme, nasionalisme, dan post-nasionalisme.

Korea

Perkembangan *art song* di Korea bermula sekitar awal abad ke-20. Menurut Hongtaek [12]., Sejarah perkembangan *art song* di Korea terbahagi kepada tiga (3) peringkat iaitu (1) tahun 1910-1940, (2) tahun 1940-1960, dan (3) tahun 1960 sehingga masa kini. Perkembangan awal dikatakan bermula dengan “Changga” yang bermaksud pembacaan puisi berirama. Jumduk [13] mengatakan bahawa lagu *art song* yang pertama ditulis adalah bertajuk ‘*A Garden Balsam*’ daripada komposer bernama Nan-Pa Hong (1897-1941) pada tahun sekitar 1920. Howard [14] mengatakan bahawa pengaruh awal *art song* Korea adalah daripada Gereja Presbyterian Amerika Syarikat dimana pendeta-pendeta dari gereja tersebut telah membawa masuk *hymns* iaitu lagu-lagu gereja ditukarkan ke Bahasa Korea.

Jepun

Di Jepun, perkembangan *art song* dikatakan bermula pada zaman era Meiji (1868-1912). Cole, J. [15] menyatakan bahawa terdapat tiga (3) punca utama perkembangan *art song* jepun berlaku iaitu: (1) Lagu-lagu gereja yang dibawa masuk oleh pendakwah gereja Katolik dan Protestant, (2) lagu-lagu dan muzik dari tentera yang mempunyai pengaruh dari Jerman dan Perancis, dan (3) system pendidikan sekolah. Pengaruh muzik barat didalam system pendidikan pada waktu itu membuatkan lagu-lagu Jepun diharmonikan secara rapi mengikut acuan muzik barat tetapi masih mengekalkan ciri-ciri muzik Jepun.

RINGKASAN KAEDAH PENCIPTAAN

Penciptaan akan dilakukan dengan menggunakan 7 kaedah, iaitu (1) Pembacaan dan pemahaman terhadap puisi yang dipilih, (2) Transformasi emosi ke dalam komposisi, (3) Membina melodi berdasarkan suku kata puisi, (4) Membina melodi bersumberkan alam bawah sadar, (5) Penyesuaian harmoni terhadap melodi, (6) Eksperimentasi terhadap tanda masa, dan (7) Imitasi pola ritma idiom tradisional Melayu.

Jadual 2 Proses penciptaan yang digunakan

Penggunaan puisi-puisi Melayu dari karya-karya yang pernah dihasilkan oleh penulis dan sasterawan akan dipilih mengikut citarasa komposer. Selain daripada itu, kolaborasi bersama penulis yang terpilih juga akan turut dilakukan. Proses pembacaan dan pemahaman puisi perlu dilakukan berulang-kali di dalam membuat ketetapan muzik bagi sesebuah puisi, Konsep penciptaan muzik pula masih akan mengekalkan ciri-ciri utama di dalam *art song* seperti melodi, harmoni, struktur, dan bentuk lagu seperti di dalam karya *art song* klasik barat. Akan tetapi, karya baru yang akan dihasilkan pasti akan menggunakan olahan idea-idea muzik Melayu seperti contoh rentak inang, zapin dan joget. Eksperimentasi di dalam menggabungkan elemen-elemen ini dirasakan penting dalam menghasilkan karya baru *art song* beridentitikan Melayu khasnya dan Malaysia pada amnya. Namun yang demikian, kaedah-kaedah ini bukanlah suatu urutan yang tetap kerana hakikat proses penciptaan itu sendiri bersifat subjektif dan pastinya akan ada pengulangan proses pembuatan, olahan dan perubahan. Paradigma yang digunakan didalam proses kreatif juga tidak bersifat linear tetapi menggunakan pemikiran lateral.

KESIMPULAN

Inspirasi penciptaan karya baru dengan menggunakan puisi Melayu mempunyai potensi tradisi yang mampu dikembangkan di era globalisasi ini. Berdasarkan sejarah perkembangan *art song* sebelum ini, dapat

disimpulkan bahawa, genre *art song* berkembang pesat setelah timbulnya isu-isu seperti kebangkitan nasionalisme dan peperangan. Tambahan pula masih banyak lagi ruang untuk komposer-komposer menghasilkan *art song* Melayu Malaysia ketika ini. Lambakan puisi-puisi yang sedia dengan kepelbagaian tema seperti patriotik, cinta, alam semulajadi, metafora dan lain-lain daripada hasil nukilan sasterawan negara dan penulis-penulis yang terkenal dapat dimanfaatkan sekiranya ada usaha untuk memartabatkan *art song* melayu ke suatu tahap yang lebih tinggi.

Selain daripada itu, penghasilan karya-karya ini dapat menambahkan lagi repertoire yang sedia ada. Kolaborasi antara komposer dan juga penulis puisi boleh dijalinan. Inspirasi ini juga memperlihatkan keyakinan komposer terhadap konsep *art song* Melayu Malaysia ini dapat diketengahkan dan dapat menyumbang kepada bangsa, negara dan juga mampu mengekalkan kelestarian repertoire yang beridentitikan Melayu Malaysia.

PENGHARGAAN

Sekalung budi penghargaan kepada dua orang penyelia iaitu Dr. Kamarul Zaman Mohamed Karim dan Prof. Madya Zaharul Lailiddin Saidon yang telah memberikan panduan dan kerjasama didalam penghasilan penulisan ini. Penulisan ini juga merupakan sebahagian daripada kajian ijazah kedoktoran penulis.

RUJUKAN

- [1] Djelantik, A.A.M. (1999). *Estetika Sebuah Pengantar*. Bandung: Arti, 74.
- [2] Cincinati Song Initiative. (2019). *What is art song?* Retrieved December 23, 2019 from <http://www.cincinnatisonginitiative.org/what-is-art-song>
- [3] Youens, S. (1996). *Franz Schubert: The Prince of Song*. In Hallmark, R (Ed), *German Lieder in the Nineteenth Century* (pp.31). New York: Schirmer Books.
- [4] Mohd Yusoff, M.Y (2015). *The Creation of a New Anthology of Malaysian Art Songs Utilizing Malay Poems and Text*. Proceedings of the Fourth Music and Performing Arts (MusPa) Research Colloquium. Fakulti Muzik dan Seni Persembahan.
- [5] Stein, J.M. (1971). *Poem and Music in the German Lied from Gluck to Hugo Wolf*, Cambridge: Harvard University Press, 1.
- [6] POEM | meaning in the Cambridge English Dictionary. (n.d). Retrieved from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/poem>
- [7] Kimball, C. (2013). *Art song: Linking Poetry and Music*. Milwaukee: Hal Leonard.

- [8] Proehoeman, S.C. (2012). *Lyric diction of Indonesian and Malay art songs for singers*. The International Journal of Arts, Culture & Heritage, 106, Vol.1
- [9] Tresna Yunita, A., (2012). *Nasionalisme Eropa dan Pengaruhnya*. Resital: Jurnal ISI Yogyakarta, Vol. 13 (2), 159-165.
- [10] Ibid. ,164
- [11] Caicedo, P (2012). *Discovering The Latin American Soul Through Song and Poetry: The Latin American Art Song Repertoire*. Journal of The New York Singing Teachers' Association. Rome: Voice Prints.
- [12] Hongtaek L. (2010). *An Abbreviated History of the Twentieth Century Korean Art Song and the Western Music Influence on the Composer, Youngsub Choi*. Retrieved from <https://cardinalscholar.bsu.edu/handle/123456789/193345?show=full>, 3.
- [13]Ibid., 3
- [14] Howard, K. (2002). *The Garland Encyclopedia of World Music vol.7, Contemporary Genres*. New York: Routledge.
- [15] Cole, J. (2013). *Western Influence on Japanese Art Song (Kakyoku) in the Meiji Era Japan*.