

BAHASA, BUDAYA & WARISAN KITA

Teater Melayu bukan sekadar hiburan,

Tingkat kesedaran terhadap
isu masyarakat

DR AZHAR IBRAHIM ALWEE

Singapura pernah menjadi pusat kesusasteraan dan kebudayaan Melayu yang pesat sebelum terpisah dari Malaysia.

Dunia pementasan teater dan drama sering menggabungkan bakat lakonan, penulisan skrip, seni suara, muzik latar atau selingan, latar hiasan dan panggung.

Skrip drama yang mempunyai pertalian rapat dengan dunia sastera kerap menghasilkan karya teater yang mantap.

Malah, tema cerita daripada karya lama sering menjadi ilham kepada pementasan bangsawan dan drama purbawa.

Semasa era pascamerdeka di Malaysia dan Indonesia, persembahan tradisional seperti Mak Yung dan Mak Melung, menjadi salah satu pementasan yang digunakan sebagai upacara penyembuhan penyakit.

Hari ini, teater drama pula menjadi bentuk persembahan yang mapan dan diterima pakai secara umumnya.

Teater telah berfungsi sebagai pentas yang menggerakkan idea-idea kemasyarakatan.

Ia bukan sahaja dapat dinikmati oleh orang awam, malah menjadi wadah yang membuka minda, mendidik dan memperkasakan.

Persoalan keterpinggiran, hubungan kaum, keracunan minda, krisis identiti serta masalah sosial seperti penyalahgunaan dadah, keganasan rumah tangga, ibu tunggal, penyimpangan moral dan patriarki, sering menjadi tema yang dipentaskan dalam pelbagai gaya teater.

Pentas teater beginilah yang menjadi wadah membangunkan kesedaran isu masyarakat.

DARIPADA BANGSAWAN KE SANDIWARA

Bangsawan merupakan bentuk terawal teater Melayu yang dipentaskan di Nusantara ini.

Ia menjadi satu kesenian popular pada tiga dekad pertama abad ke-20.

Bangsawan mementaskan cerita-cerita tentang mitos, legenda, dengan selingan puisi dan irama muzik, yang secara komersial, terinspirasi daripada pertunjukan teater opera.

Gaya dan tema teater India, Parsi

dan Eropah, terjelma dalam bangsawan, selain unsur persembahan tradisional masyarakat Melayu, dengan syair dan tarian lama.

Pada 1930-an, bangsawan mula menghadapi persaingan daripada sandiwara.

Semenjak itu, unsur teater moden seperti pengarah dan penulisan skrip drama diperkenalkan dalam sandiwara, sesuatu yang tidak didapati dalam bangsawan tradisional.

Berbeza dengan bangsawan, realisme sandiwara yang menggambarkan kehidupan manusia, berserta pelbagai keluh-kesahnya, menunjukkan betapa pentingnya teater didekahkan dalam pendidikan dan kesenian untuk masyarakat setempat.

MULANYA TEATER MODEN MELAYU DI S'PURA

Kekurangan dokumentasi menyukarkan usaha untuk menentukan bila pementasan teater Melayu moden yang pertama diadakan di Singapura.

Terdapat satu catatan yang menyatakan bahawa pementasan *Helang Hitam* oleh Bani Buang pada 1940-an merupakan drama Melayu pertama yang dipentaskan.

Sementara sumber lain pula menyatakan bahawa *Tarek ben Zaid Pahlawan Islam* dan *Hang Tuah Pahlawan Melayu* oleh Syed Alwi al-Hady, merupakan teater Melayu se-

tempat pertama yang dipentaskan di Panggung Victoria sewaktu Pendudukan Jepun.

SASTERA BERCAMBAH, DRAMA MENAMBAH

Pada 1950-an, kumpulan sandiwara banyak membuat kemunculan, kerana didorong oleh kegiatan sastera yang aktif, diterajui oleh Angkatan Sasterawan '50 (Asas'50).

Dramawan terkemuka seperti Kalam Hamidy, banyak menyumbang kepada perkembangan teater Melayu, termasuk memperkenalkan realisme sebagai salah satu gaya pementasan.

Sementara itu, majalah *Qalam* memainkan peranan dalam perkembangan seni teater dengan menyiarkan makalah tentang teknik penulisan skrip serta menerbitkan naskhah drama terkenal untuk para pembaca.

Pada dekad-dekad selepas perpindahan antara Singapura dengan Malaysia, teater Melayu Singapura mengambil haluan baharu.

Tema dan bentuk baharu yang diterokai memperlihatkan keterkaitan dengan keadaan sosiopolitik dan budaya pada waktu itu.

Meskipun sandiwara semakin menggantikan bangsawan, seni persembahan tradisional itu tidak lenyap sepenuhnya.

Sebaliknya, bangsawan terus berkembang menggabungkan penggu-

naan skrip dan pengarah pentas, dengan M. Shariff Medan antara tokoh penting dalam usaha tersebut.

Pada 1970-an, E.F. Kamaruddin dan Nadiputra tampil memberi warna kepada teater Melayu.

Dekad itu turut menyaksikan kemunculan generasi baharu penggiat teater amatir, termasuk Sapie Ahmad Razali, yang bereksperimen dengan imejan puitis; serta Raman Daud yang meneroka semula konsep kepahlawanan dan pelbagai persoalan kehidupan manusia.

Pada 1980-an, teater komedi, termasuk jenaka bangsawan, kembali mendapat sambutan dan berjaya menarik minat penonton, dengan M. Saffri A. Manaf dan Yusof Maruwi, antara tokoh yang mempelopori perkembangan.

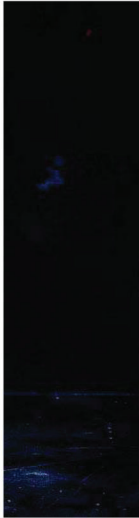
Dekad tersebut juga menyaksikan generasi para aktivis teater Melayu seperti Sabri Buang dan Khairul Anwar Salleh, menerima latihan formal dalam pengajian teater.

Pada 1990-an, beberapa teater Melayu profesional telah ditubuhkan, seperti Teater Artistik, Teater Kami dan Teater Ekamatra.

Nama-nama pelakon dengan wibawa tersendiri mula mendapat perhatian, seperti Aidli Mosbit, Sani Hussin dan Rafaat Hamzah.

Para penggiat teater muda umumnya menguasai dua bahasa dan gemar bereksperimen dengan pelbagai

wadah penyubur pemikiran dan warisan

Pementasan teater Melayu di Singapura telah melalui pelbagai perubahan, daripada bangsawan dan sandiwara kepada teater moden yang menampilkan pelbagai gaya persembahan kreatif dihasilkan oleh para dramawan, pengarah dan pelakon. — Foto hiasan CRISPAN CHAVES/PLANADE — TEATER DI PESISIRAN

“Kegiatan teater dapat menghidupkan teks sastra atau teks drama yang tertulis. Karya besar sastra kalau dipentaskan, sering menjadi perhatian kepada pembaca dan dunia kritikan sastra. Inilah yang menjadikan teater sebagai satu dokumen sosial dan budaya yang mengajak kita agar meneliti peranan teater kontemporari, meneroka potensi yang ada padanya serta nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dipelajari daripadanya.”

Penulis.

wadah untuk menyampaikan pengajaran dan mengkritik isu sosial serta politik, sekali gus meningkatkan kesedaran masyarakat setempat tentang budaya, agama dan politik.

TEATER MERAKYAT

Jelas, teater Melayu ialah teater untuk rakyat.

Ia bukan teater elit, kerana sejak dari awal lagi, ia adalah persembahan drama pentas oleh dramawan yang datang daripada golongan masyarakat yang berdepan dengan pergulutan harian.

Teater Melayu yang dibangunkan oleh penggiat muda amat berani mementaskan karya dengan tema kritis dan tangkas dalam mempersoalkan naratif dominan dan kesannya terhadap masyarakat.

Penggiat teater muda, yang lebih terdidik dan berhadapan dengan realiti kehidupan di Singapura, terdedah dengan permasalahan dan cabaran yang berdenyut dalam masyarakat.

Dramawan mapan pula memperluaskan penghasilan karya teater yang tidak bermain dengan tema bersifat kontroversi.

Sebaliknya kita mendapati mereka berpegang kepada etos kemanusiaan dan kemasyarakatan, walaupun tidak terlafaz terang-terangan, dan karya yang mahu memberi bimbingan, kesedaran dan pencerahan kepada penonton.

TEATER YANG HIDUP

Keberkesanan teater sebagai wadah komunikasi atau penyiaran idea, bergantung bukan sahaja kepada kemampuan kumpulan drama menghasilkan teater bermutu dan ampuh dalam gagasan dan gaya persembahannya, tetapi kepada kematangan dan latihan secara konsisten dalam kalangan mereka.

Penggiat teater muda malah lebih berani mengangkat persoalan kontroversi dan sensitif, membuatkan pementasan mereka menjadi lebih hidup.

Menurut Saini KM, seorang tokoh teater dari Indonesia, teater yang hidup dapat membuat penonton “betul-betul terjaga dan dengan mata *nyalang* (terbuka), melihat diri

dan masalah-masalahnya dengan sejernih-jernihnya dan sedalam-dalamnya”.

WACANA DAN KAJIAN TEATER

Namun, di saat perkembangan pesat teater Melayu, nampaknya itu tidak terlihat pada kajian ilmiah dan wacana yang kritis membicarakan tentang teater dalam lingkungan awam.

Tentu sekali dari masa ke masa terdapat liputan akhbar dan sorotan tentang teater yang dipentaskan.

Namun, ia rata-rata adalah perbincangan yang dilakukan secara sepintas lalu.

Dalam bidang Pengajian Melayu di Singapura, beberapa kajian mengenai teater Melayu dimasukkan ke dalam ranah sastra.

Namun, perkembangan pesat teater Melayu menuntut agar bidang ini diberikan perhatian khusus sebagai disiplin yang tersendiri, terpisah daripada kajian kesusasteraan.

Sekiranya dibuat perbandingan dengan perkembangan teater di Malaysia dan Indonesia, mereka lebih terbangun dari segi wacana dan pendidikan teater dan drama.

Malah maestro seni-sastra-budaya yang lahir di kedua-dua negara ada yang datang daripada latar teater secara spesifik.

Dari masa ke masa, kita diketemukan sejumlah penerbitan buku pengantar dan kajian tentang teater dan drama, bahan bacaan yang sebenarnya masuk dalam kurikulum dan wacana seni budaya dari kedua-dua negara tersebut.

Perlunya mengkaji teater Melayu bukanlah persoalan ilmiah semata-mata.

Daripada teater, kita dapat tarik persoalan dan isu yang sedang bergejut pada zaman ini, sekali gus mengundang kita memahami dinamik budaya dan seni yang berkembang berdasarkan apakah yang berlaku dalam masyarakat.

TEATER WADAH BERTERLIBAT

Daripada pementasan teater, dapat kita saksikan betapa dramawan, sebagai anak seni, peka terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat.

Teater Melayu Singapura, secara

umumnya bergerak ke arah tersebut.

Pastinya ada karya utuh dan menggugah, sedangkan yang lain masih belum terasah potensinya.

Respons mereka tentu berbagai, salah satunya kritikan mereka terhadap status quo yang sedia wujud atau barisan penguasa yang memimpin dan berpengaruh dalam masyarakat.

TEATER SEBAGAI DOKUMEN KEBUDAYAAN

Idea yang diketengahkan menerusi pementasan teater menjadi lebih hidup dan berkesan apabila digarap oleh pengarah serta pelakon yang berbakat dan berpengalaman.

Kegiatan teater dapat menghidupkan teks sastra atau teks drama yang tertulis.

Karya besar sastra kalau dipentaskan, sering menjadi perhatian kepada pembaca dan dunia kritikan sastra.

Inilah yang menjadikan teater sebagai satu dokumen sosial dan budaya yang mengajak kita agar meneliti peranan teater kontemporari, meneroka potensi yang ada padanya serta nilai kemanusiaan yang dapat dipelajari daripadanya.

Untuk teater berkembang dengan lebih baik, maka kajian terhadapnya harus digarap secara kritis, dengan harapan bahawa dapatan daripada kajian teater boleh membantu kita dalam merencana dan membangunkan seni budaya yang hidup, keprihatinan terhadap isu masyarakat, serta menjunjung nilai kemanusiaan.

Sebagaimana penulis Indonesia, Putu Wijaya, pernah berkata: “Kesenian adalah salah satu alat untuk mencurahkan makna, agar *bisa* (boleh) ditumpahkan kepada manusia lain secara tuntas.”

Begitulah pernah, dan hendaknya peranan yang terus dimainkan oleh dunia teater dan drama kita.

► Penulis ialah Pensyarah Kanan di Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Nasional Singapura. Beliau juga Naib Pengerusi Majlis Bahasa Melayu Singapura, selain Ketua Perwakilan Mastera, Singapura. Dr Azhar antara panel penulis yang diundang khas *Berita Minggu* (BM) untuk mengupas isu bahasa, budaya dan warisan.