

Pendekatan Teori Estetika dalam Karya Jalaini Abu Hassan

Aesthetic Theory Approach in the Works of Jalaini Abu Hassan

Nur Fatiha Aziera Ain Binti Mohd Khime¹, Nurul Huda Mohd Din², Mohd Suhaimi Tohid³

^{1,2,3}Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Selangor,
Kampus Shah Alam, 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia

*fatihakhime99@gmail.com¹, huda_din@uitm.edu.my², msuhaimi913@uitm.edu.my³

***Corresponding author**

Received: 28 August 2025; Accepted: 17 November 2025; Published: 1 April 2026

ABSTRAK

Sebagai tempat penyimpanan ilmu tradisi, peribahasa Melayu dilihat sebagai kebijaksanaan masyarakat zaman dahulu. Peribahasa Melayu berperanan sebagai lambang budaya falsafah, cita-cita moral, dan pandangan hidup bagi masyarakat Melayu. Walaupun pada masa ini terdapat sedikit perbincangan ilmiah mengenai penyelidikan ini, menjadikan peribahasa Melayu menjadi seni visual menawarkan peluang untuk merapatkan jurang antara tradisi lisan dan estetika kontemporari. *Gurindam Jiwa (Indian Summer)*, lukisan kanvas media campuran oleh Jalaini Abu Hassan dari tahun 2000, adalah ilustrasi yang kuat tentang bagaimana peribahasa Melayu boleh diubah menjadi seni visual. Kerangka teori Terry Barrett, yang merangkumi komponen penjelasan, tafsiran, dan penilaian, akan digunakan dalam kajian ini untuk menemui dan menyiasat bagaimana peribahasa Melayu telah diserapkan ke dalam seni visual. Analisis formal karya seni adalah fokus utama kaedah kualitatif, yang ditambah dari katalog pameran, penulisan kritis, dan rujukan kontekstual. Hasil kajian menunjukkan bahawa karya seni Jalaini menggabungkan corak bunga simbolik dengan metafora budaya yang mendalam, yang semuanya disampaikan melalui penggunaan warna dan tekstur yang ekspresif untuk membangkitkan kenangan peribadi dan masyarakat. Lukisan ini bukan sahaja menarik secara visual, tetapi juga menekankan keperluan menggunakan imejan peribahasa bagi memelihara budaya, mengukuhkan identiti Melayu, dan menghubungkan nilai tradisional dengan wacana seni moden Malaysia.

Kata Kunci: Peribahasa Melayu, seni visual Malaysia, Jalaini Abu Hassan, *Gurindam Jiwa*, teori Terry Barrett.

ABSTRACT

As a repository of traditional knowledge, Malay proverbs are seen as the wisdom of ancient societies. Malay proverbs serve as cultural symbols of philosophy, moral ideals, and outlooks on life for the Malay community. Although this research is currently limited to academic discourse, incorporating the use of Malay proverbs into visual art can create the potential to connect oral traditions with contemporary aesthetics. *Gurindam Jiwa (Indian Summer)*, a mixed media canvas painting by Jalaini Abu Hassan from 2000, is a powerful illustration of how Malay proverbs can be transformed into visual art. Terry Barrett's theoretical framework, which includes components of explanation, interpretation, and evaluation, will be used in this study to discover and investigate how Malay proverbs have been incorporated into visual art. Formal analysis of artworks is the primary focus of the qualitative method, supplemented by exhibition catalogues, critical writing, and contextual references. The results of the study show that Jalaini's artworks combine symbolic floral patterns with deep cultural metaphors, all conveyed through the expressive use of color and texture to evoke personal and community memories. This painting is not only visually appealing, but also emphasises the need to use proverbial imagery to

preserve culture, strengthen Malay identity, and connect traditional values with modern Malaysian art discourse.

Keywords: Malay proverbs, Malaysian visual arts, Jalaini Abu Hassan, Gurindam Jiwa, Terry Barrett's theory

ISSN: 2550-214X © 2026. Published for Ideology Journal by UiTM Press. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-No Commercial-No Derivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.

1 PENGENALAN

Istilah “seni” berasal daripada perkataan Latin *ars* yang bermaksud seni, kemahiran atau kraf. Dalam bahasa Yunani pula, istilah *techne poesies* bukan sahaja merujuk kepada seni halus, tetapi juga kepada pemilikan kemahiran tertentu, keupayaan untuk menghasilkan sesuatu, serta hasil ciptaan itu sendiri (Zachary Isrow, 2017). Seni juga merupakan medium yang mampu menyampaikan makna dan perasaan mendalam melalui bentuk, warna, dan simbolisme. Memahami makna seni bukan sahaja membolehkan kita menikmati karya seni dengan lebih mendalam, tetapi juga memberi peluang untuk merenung nilai, identiti, dan pengalaman hidup yang terkandung di dalamnya. Seni dianggap sebagai sebahagian penting daripada aktiviti manusia, iaitu gabungan aktiviti mental dan fizikal di mana penciptaan serta ekspresi memainkan peranan yang signifikan.

Penggunaan peribahasa Melayu merupakan salah satu unsur budaya yang paling kaya dan sering dimasukkan ke dalam seni visual di Malaysia. Peribahasa yang diwariskan secara lisan sejak berabad-abad ini tertanam kukuh dalam kebijaksanaan tempatan, tradisi, dan ajaran moral. Ia mencerminkan pandangan dunia masyarakat Melayu dan berfungsi sebagai alat linguistik serta falsafah. Peribahasa Melayu menawarkan makna yang mendalam, menghubungkan tradisi lisan dengan budaya visual, membolehkan seniman memelihara warisan tradisi sambil membincangkan isu kontemporari apabila ia dijadikan ilham dalam berkarya.

Kajian ini memberi tumpuan kepada kepelbagaian medium dan interpretasi peribahasa Melayu dalam karya-karya Jalaini Abu Hassan. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti peribahasa Melayu dalam karya seni, mengkategorikan artis yang menggunakan peribahasa Melayu, dan menganalisis peribahasa Melayu dalam konteks budaya dan tradisi Melayu menggunakan pendekatan umum. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif melalui analisis visual dan kajian dokumen, dengan memberi fokus kepada karya terpilih Jalaini Abu Hassan yang mengandungi peribahasa Melayu, khususnya karya yang berunsurkan motif flora dan fauna. Dapatan kajian menunjukkan keupayaan Jalaini Abu Hassan mengintegrasikan pelbagai pendekatan sambil menyerap nilai budaya dan makna falsafah daripada peribahasa Melayu. Kajian ini menyumbang kepada pemahaman tentang peranan kebijaksanaan tradisional dalam memperkayakan seni kontemporari Malaysia.

2 PENULISAN

Walaupun banyak penulisan mengenai seni Malaysia, peribahasa Melayu, dan warisan budaya, kajian ini berusaha mengumpulkan serta meneliti maklumat mengenai subjek tersebut daripada pelbagai sumber termasuk buku, penulisan akademik, dan tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun. Kajian ini menumpukan kepada penerokaan hubungan antara kepelbagaian teknik cetakan dan interpretasi peribahasa Melayu dalam karya-karya Juhari Said. Tujuannya adalah untuk menghimpunkan pengetahuan tersebut dan mempersembahkannya secara kreatif sebagai sumbangan terhadap pemahaman seni visual Malaysia.

2.1 Biografi Terry Barrett

Terry Michael Barrett ialah Profesor Emeritus di Ohio State University dan seorang pengkritik seni serta pendidik seni dari Amerika. Sumbangannya sangat besar dalam membentuk bidang pendidikan seni, estetika, dan kritikan seni. Seni kontemporari kini lebih difahami hasil daripada pengaruh beliau. Antara penerbitannya yang berpengaruh termasuk *Why Is That Art? Interpreting Art* (2002) dan *Criticizing Art* (1999). Menurut teori kritikan seni Terry Barrett, sesuatu karya seni membuka ruang untuk pelbagai tafsiran yang munasabah. Beliau menegaskan bahawa makna seni dibentuk melalui latar belakang, emosi, pengalaman, dan perspektif budaya penonton, dan bukannya bersifat tetap. Kerangka ini menjauhkan diri daripada penilaian tunggal, malah membuka ruang dialogik dalam menilai seni.

Kritikan kontekstual mengajak penonton berfikir tentang karya seni berdasarkan konteks sejarah, sosial, dan budaya serta niat pengkaryanya kerana pendekatan Barrett berasaskan idea tersebut. Menurut beliau, penonton turut terlibat secara aktif dalam interpretasi, dan tafsiran mereka dianggap sah serta penting untuk memahami sesuatu karya seni. Kajian ini meneliti interpretasi visual oleh artis Malaysia terhadap peribahasa Melayu dengan menggunakan teori Terry Barrett. Ingatan kolektif dan kebijaksanaan budaya memberi pengaruh terhadap makna pelbagai lapis yang terkandung dalam peribahasa, seiring dengan penekanan Barrett terhadap konteks dan penglibatan peribadi.

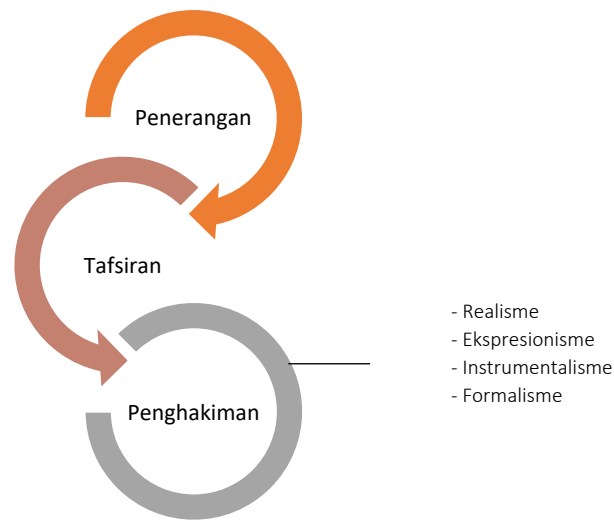
2.2 Teori Kritikan Seni oleh Terry Barrett

Terry Michael Barrett merupakan pengkritik seni dari Amerika dan pernah berkhidmat sebagai profesor pendidikan seni di Universiti North Texas serta Profesor Emeritus di Universiti Ohio State. Beliau menghasilkan banyak buku, bab dalam antologi, dan artikel berkaitan seni kontemporari, kritikan seni, dan estetika. Dalam teori Barrett, terdapat tiga langkah utama iaitu deskripsi, interpretasi, dan penilaian. Seperti teori kritikan Edmund Feldman, teori Barrett juga popular dan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seni termasuk seni visual, muzik, dan kesusasteraan.

Menurut Barrett, makna seni tidak hanya bergantung kepada karya itu sendiri, tetapi juga pada proses interaksi antara artis dan karya, serta tafsiran penonton. Beliau menekankan bahawa konteks sangat penting dalam memahami dan menghargai seni. Latar belakang artis, konteks sosial dan budaya di mana karya dihasilkan, serta pengalaman dan tafsiran individu penonton perlu dipertimbangkan bagi mencapai kefahaman yang lebih menyeluruh terhadap karya seni.

Selain itu, Barrett berpendapat bahawa seni merupakan medium yang menghubungkan artis dan penonton dalam mewujudkan interaksi dialog yang lebih mendalam dan bermakna. Beliau turut membangunkan beberapa langkah mudah dalam menganalisis karya seni melalui teori ini.

Selain itu, Barrett berpendapat bahawa seni merupakan medium yang menghubungkan artis dan penonton dalam mewujudkan interaksi dialog yang lebih mendalam dan bermakna. Beliau turut membangunkan beberapa langkah mudah dalam menganalisis karya seni melalui teori ini.

Rajah 1 Teori Kritikan Seni oleh Terry Barrett
(Sumber: Pengarang, 2023)

Dalam teori kritikan seni yang diperkenalkan oleh Terry Barrett, terdapat tiga langkah utama yang menjadi panduan dalam memahami karya seni, iaitu deskripsi, interpretasi, dan penilaian. Pada peringkat pertama, iaitu deskripsi, penekanan diberikan kepada usaha mengenal pasti serta merekod segala maklumat asas yang terdapat pada sesebuah karya. Hal ini meliputi butiran seperti nama artis, judul karya, bahan, teknik, tarikh penghasilan, dan subjek yang digambarkan. Selain itu, aspek medium atau bahan yang digunakan oleh artis turut diambil kira kerana ia mencerminkan cara sesuatu bentuk dihasilkan. Dalam proses ini, pengkritik juga meneliti elemen formal seperti garisan, bentuk, warna, tekstur, cahaya, ruang, serta prinsip seni sepertiimbangan, irama, dan penekanan yang menyusun keseluruhan komposisi karya.

Langkah kedua ialah interpretasi, iaitu proses memahami maksud dan tujuan karya seni. Menurut Barrett (2002), interpretasi tidak sekadar memberi tafsiran kosong, tetapi merupakan hujah yang berasas serta meyakinkan tentang mesej yang ingin disampaikan oleh artis. Proses ini membincangkan makna sama ada tersurat atau tersirat, serta menyingkap tema yang mendasari karya. Interpretasi juga sering dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, kepercayaan, dan pengetahuan seseorang pengkritik. Oleh itu, tiada satu tafsiran yang dianggap mutlak benar; sebaliknya, tafsiran yang baik ialah yang mampu membuka ruang pemahaman baru, bernas, serta memberi penjelasan mendalam tentang karya seni.

Akhir sekali, proses kritikan seni menurut Barrett ditutup dengan penilaian. Pada tahap ini, pengkritik membuat keputusan tentang nilai dan kualiti karya seni dengan merujuk kepada teori estetik tertentu. Empat kriteria utama sering digunakan, iaitu formalisme, realisme, ekspresionisme, dan instrumentalisme. Formalisme menekankan keindahan bentuk, warna, dan komposisi; realisme pula menilai sejauh mana karya menggambarkan realiti kehidupan; ekspresionisme memberi tumpuan kepada emosi dan ekspresi artis; manakala instrumentalisme melihat kepada peranan sosial, moral, atau politik yang dibawa oleh karya seni.

Secara keseluruhannya, teori Terry Barrett memberikan satu kerangka komprehensif untuk memahami karya seni secara lebih menyeluruh. Melalui deskripsi, interpretasi, dan penilaian, pengkritik dapat menilai bukan sahaja aspek formal dan estetik, tetapi juga mesej, emosi, dan konteks budaya yang terkandung dalam karya. Dengan itu, seni dapat diapresiasi secara lebih mendalam sebagai cerminan hubungan antara manusia, budaya, dan masyarakat.

2.3 Peribahasa Melayu

Peribahasa Melayu merupakan warisan lisan yang sarat dengan makna mendalam dan kebijaksanaan tradisional. Ia lahir daripada pengalaman hidup masyarakat Melayu yang banyak dipengaruhi oleh pemerhatian terhadap alam, hubungan sosial, dan nilai moral yang dipegang sejak turun-temurun. Peribahasa sering digunakan sebagai medium pengajaran, sindiran, teguran mahupun nasihat, sekali gus berfungsi sebagai alat komunikasi berlapis makna dalam masyarakat.

Menurut Mohd Ridzuan Md. Nasir (2021), peribahasa ialah bahasa kiasan yang terdiri daripada pepatah, simpulan bahasa, perbilangan dan perumpamaan yang bertujuan menyampaikan maksud tertentu. Sifatnya yang ringkas namun sarat makna menjadikannya mudah diingat serta terus hidup dalam tradisi lisan dan tulisan masyarakat Melayu. Humphreys J. L. (1914) pula melihat peribahasa sebagai ungkapan lama yang sudah sebatian dengan kehidupan, mengandungi kebenaran praktikal yang diperoleh daripada pengalaman bersama. Definisi ini seiring dengan Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) yang menegaskan peribahasa sebagai bahasa kiasan yang terbentuk daripada susunan kata tertentu dengan maksud tersendiri, padat tetapi penuh hikmah.

Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Ahmad Fuad Mat Hassan (2011) menegaskan bahawa peribahasa Melayu bukan sahaja cerminan falsafah hidup generasi terdahulu, tetapi juga berfungsi sebagai panduan sosial dan moral. Ia menggambarkan cara berfikir masyarakat yang menitikberatkan keseimbangan antara manusia dengan alam, pentingnya nilai persaudaraan, serta keutamaan menjaga maruah dan kehormatan diri. Oleh itu, peribahasa Melayu wajar dilihat sebagai warisan budaya yang kaya dan relevan dalam konteks kontemporari.

Kritikan kontekstual mengajak penonton berfikir tentang karya seni berdasarkan konteks sejarah, sosial, dan budaya serta niat pengkarya kerana pendekatan Barrett berasaskan idea tersebut. Menurut beliau, penonton turut terlibat secara aktif dalam interpretasi, dan tafsiran mereka dianggap sah serta penting untuk memahami sesuatu karya seni. Kajian ini meneliti interpretasi visual oleh artis Malaysia terhadap peribahasa Melayu dengan menggunakan teori Terry Barrett. Ingatan kolektif dan kebijaksanaan budaya memberi pengaruh terhadap makna pelbagai lapis yang terkandung dalam peribahasa, seiring dengan penekanan Barrett terhadap konteks dan penglibatan peribadi.

2.4 Hubungan Seni dan Budaya Melayu

Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), seni ditakrifkan sebagai hasil ciptaan seperti puisi, lukisan atau muzik yang terbit daripada bakat dan kreativiti. Haziyah Hussin, Salmah Abu Mansor, Rahilah Omar, Hapsah Ismail, dan Aminuddin Hassan (2009) menyatakan bahawa seni yang dihasilkan oleh masyarakat Melayu merupakan alat budaya yang dikenali sebagai kelengkapan budaya. Ku Zam Zam (1984), seperti yang dipetik dalam kajian Haziyah, Salmah, Rahilah, Hapsah dan Aminuddin (2009), turut menegaskan bahawa seni mempunyai hubungan rapat dengan budaya kerana ia merupakan sebahagian daripada budaya itu sendiri.

Istilah seni itu sendiri berasal daripada perkataan Latin *ars* yang membawa maksud kebolehan atau kemahiran untuk mencipta sesuatu secara sedar sehingga mampu menghasilkan bentuk visual (Read, 1959, dipetik dalam kajian Issarezal, Muhamad Rozali, Nur Muhammad Amin Hashim Amir, Hamidi dan Zahirah, 2023). Oleh itu, seni difahami sebagai usaha mencipta bentuk yang indah dan menyenangkan (Sidi Gazalba, 1977, dalam kajian sama). Keupayaan ini membentuk hubungan mendalam antara karya seni dengan penghayatannya.

Dalam konteks Melayu, seni dan budaya tidak dapat dipisahkan kerana kedua-duanya saling berkait rapat. Seni bukan hanya dianggap sebagai ekspresi estetik, tetapi turut berfungsi sebagai medium untuk memelihara, mengekalkan dan menyampaikan nilai budaya, kepercayaan serta pandangan hidup masyarakat. Karya seni visual seperti lukisan, cetakan, ukiran kayu, batik dan tekstil lazimnya mengandungi unsur tradisional Melayu, termasuk kosmologi serta penggunaan peribahasa, pantun, dan

motif budaya simbolik. Melalui karya-karya seni ini, nilai teras Melayu seperti kesopanan, kesederhanaan, keseimbangan dengan alam, serta kepatuhan kepada tradisi diperkukuhkan dan diabadikan dalam bentuk visual. Sebagai contoh, peribahasa Melayu sering menjadi inspirasi kepada seniman untuk menyingkap tema berkaitan tingkah laku manusia, hubungan sosial dan pengajaran moral.

Dalam konteks ini, seni ini bukan sahaja memperindah kehidupan seharian, malah berperanan sebagai wahana pendidikan budaya yang berkesan. Teknik dan medium yang digunakan dalam seni Melayu seperti cetakan kayu serta ukiran tradisional turut dapat mencerminkan nilai kesabaran, ketekunan, dan penghormatan terhadap alam. Unsur-unsur ini mampu membuktikan bahawa seni Melayu bukan sekadar penciptaan objek estetik, tetapi merupakan manifestasi cara hidup dan pandangan dunia masyarakat Melayu.

Secara keseluruhannya, hubungan antara seni dan budaya Melayu adalah hubungan yang saling melengkapi antaranya seni berfungsi memelihara, mempersembahkan, serta memperkasa budaya Melayu, manakala pula budaya dapat memberikan makna, isi dan identiti kepada seni.

2.5 Kajian Seni Visual Kontemporari Malaysia

Dalam perkembangan seni visual moden, ramai pelukis Malaysia memanfaatkan elemen tradisi seperti peribahasa, motif flora dan fauna, serta nilai budaya sebagai sumber inspirasi. Hal ini selari dengan pandangan Mulyadi Mahamood (2001) yang menegaskan bahawa seni kontemporari Malaysia berkembang dengan menggabungkan unsur moden dan tradisi sebagai usaha mencari identiti kebangsaan. Seniman-seniman kontemporari berusaha menghubungkan seni moden dengan akar budaya agar wujud kesinambungan antara tradisi dan realiti semasa.

Antara pelukis penting ialah Jalaini Abu Hassan, yang terkenal dengan karya bersifat eksperimental, sarat simbol, dan sering menggambarkan pergelutan identiti serta budaya Melayu dalam konteks moden. Menurut Redza Piyadasa (1993), Jalaini merupakan antara pelukis yang berjaya mengolah simbol-simbol tradisi ke dalam bahasa visual baharu tanpa mengabaikan isu sosial. Karyanya tidak hanya menekankan aspek visual, tetapi juga mengetengahkan persoalan sosial, budaya, dan sejarah yang dekat dengan masyarakat.

Dalam karya *Gurindam Jiwa (Indian Summer)* misalnya, Jalaini menggabungkan pendekatan ekspresif dengan pengaruh budaya tempatan yang kaya. Pandangan ini turut disokong oleh Amir Zainorin (2010), yang menyatakan bahawa karya seni kontemporari Malaysia sering menjadikan budaya setempat sebagai asas ekspresi walaupun bentuknya kelihatan moden dan eksperimental. Analisis terhadap karya ini membolehkan kita memahami bagaimana peribahasa dan nilai tradisional dapat diterjemahkan ke dalam bentuk seni kontemporari yang

3 METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berasaskan kepada tiga aspek teori Terry Barrett, iaitu deskripsi, interpretasi dan pertimbangan. Terutamanya dalam menentukan bagaimana peribahasa Melayu dan ungkapan tradisional diterjemahkan ke dalam bentuk visual kreatif, pendekatan ini sesuai digunakan dalam kajian seni kerana ia menyediakan analisis menyeluruh terhadap ciri-ciri visual, makna simbolik, serta nilai artistik sesebuah karya. Satu karya seni telah dianalisis bagi menunjukkan bagaimana teori Barrett dapat diaplikasikan untuk memahami mesej simbolik dan refleksi budaya yang berpaksikan tradisi Melayu. Melalui pendekatan ini juga, dapat diperhatikan dengan lebih dekat bagaimana elemen-elemen kreatif seperti bentuk, warna, komposisi dan imej digunakan untuk menyampaikan nilai budaya, prinsip moral dan komentar sosial.

Karya seni yang dipilih dianalisis dengan menggunakan reka bentuk analitik deskriptif. Teori Terry Barrett dipilih kerana sifatnya yang adaptif, terbuka dan holistik, yang membolehkan tafsiran dibuat bukan sahaja melalui aspek formal, tetapi juga dalam konteks sosial, budaya dan pengalaman penonton. Hal ini amat relevan dalam menganalisis lukisan yang berlandaskan peribahasa dan ungkapan tradisional Melayu, yang sarat dengan nilai serta makna tersirat. Karya seni yang dipilih dalam kajian ini ialah *Gurindam Jiwa (Indian Summer)* oleh Jalaini Abu Hassan. Karya ini dipilih kerana ia mengintegrasikan objek budaya seharian, motif flora, serta terdapat elemen teks “Gurindam Jiwa” sebagai representasi simbolik yang menyampaikan konsep moral, identiti dan kesinambungan budaya. Ia juga memperlihatkan bagaimana nilai tradisional dapat ditafsir semula dalam bahasa seni kontemporari. Karya ini dipilih berdasarkan kekuatan intelektualnya, persembahan visual yang unik, serta keupayaannya mengekspresikan inti pati tradisi Melayu melalui naratif visual yang berkesan.

Jadual 1 Teori Terry Barrett

Bil	Aspek	Terry Barrett
1.	Penerangan	Mengenal pasti isi pelajaran, medium dan bentuk karya seni
2.	Tafsiran	Tafsiran yang munasabah berkaitan dengan karya seni. Pengkritik datang ke karya seni dengan sejarah, pengetahuan, kepercayaan dan berat sebelah yang berlaku, sepatutnya dan mesti mempengaruhi cara mereka melihatnya.
3.	Penghakiman	Teori estetik digunakan untuk menilai karya seni, dengan empat idea estetik yang boleh digunakan pada kebanyakan karya visual seperti realisme, ekspresionisme, instrumentalisme dan formalisme.

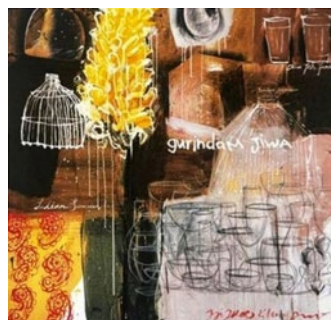
(Sumber: Pengarang, 2024)

4 DAPATAN KAJIAN

4.1 Analisis Karya Seni Kajian Seni Visual Kontemporari Malaysia

Kajian ini secara khususnya meneliti ke dalam karya seni oleh Jalaini Abu Hassan yang berjudul *Gurindam Jiwa (Indian Summer)* 2000, yang diinspirasi daripada penggunaan peribahasa Melayu, bagi menilai sejauh mana teori Terry Barrett diaplikasikan dalam konteks seni visual Malaysia. Karya ini dipilih kerana ia memperlihatkan bagaimana teknik campuran dalam seni lukis mampu mengubah peribahasa Melayu yang sarat dengan nilai budaya Melayu kepada representasi visual yang kompleks dan bermakna.

Kajian ini menggunakan kerangka analisis Terry Barrett yang merangkumi aspek deskripsi, interpretasi, dan penghakiman. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menentukan bagaimana komponen formal karya berinteraksi dengan kandungan makna budaya, serta sejauh mana pendekatan teori tersebut berjaya menyingkap lapisan estetik dan naratif dalam seni visual Malaysia.

Rajah 2 *Gurindam Jiwa (Indian Summer)*, 2000,
Media campuran atas kanvas, 122 cm x 122 cm
(Sumber: Pengarang, 2023, Persetujuan Hak Cipta: Dibenarkan untuk Diterbitkan)

Karya berjudul *Gurindam Jiwa (Indian Summer)* yang diterbitkan pada 2000 oleh Jalaini Abu Hassan menggunakan media campuran atas kanvas berukuran 122cm x 122cm. Ia menampilkan objek-objek harian seperti cawan, mangkuk, pasu, bubu, kotak, serta motif inai India dan corak mangga. Tulisan “Gurindam Jiwa”, “Indian Summer” dan peribahasa Melayu serkap jarang digunakan sebagai simbol metafora untuk menyampaikan mesej moral, identiti dan kesinambungan budaya. Dari segi elemen seni, karya ini menonjolkan bentuk geometri dan organik, dengan warna utama coklat, kuning, oren, putih, biru, hitam, dan merah. Warna kuning di tengah berfungsi sebagai titik fokus, manakala garis dan tekstur pelbagai lapisan memberi kedalaman visual. Objek latar depan jelas, manakala latar belakang lebih kabur, mewujudkan ruang dan dimensi. Prinsip kesatuan dicapai melalui pengulangan warna dan bentuk, diimbangi dengan kontras antara warna terang dan gelap.

Dari segi tafsiran, karya ini mencerminkan gabungan tradisi dan kontemporari dalam ruang visual yang kompleks. *Gurindam Jiwa* merujuk kepada karya klasik Melayu yang sarat dengan nilai budaya dan spiritual, manakala *Indian Summer* melambangkan keterbukaan kepada semua lapisan masyarakat. Peribahasa Melayu serkap jarang diadaptasi sebagai naratif visual yang menyentuh soal memahami tradisi yang semakin dilupakan, serta nasihat dalam menjaga hubungan sosial. Simbol-simbol seperti sangkar burung kosong, bunga emas, kaca, dan motif seperti sotong melambangkan memori, warisan budaya, serta kerinduan terhadap tradisi yang semakin pudar. Sangkar kosong merujuk kepada jiwa yang terperangkap atau kehilangan identiti dalam arus moden. Bunga emas menggambarkan keindahan budaya Melayu, manakala motif ala batik melambangkan seni halus yang diwarisi. Tulisan *Gurindam Jiwa* pula menekankan nilai moral dan falsafah hidup.

Dari aspek penilaian, karya ini boleh dianalisis melalui empat kriteria iaitu formalisme, realisme, ekspresionisme dan instrumentalisme. Dari sudut formalisme, susunan objek yang bertindih, penggunaan warna kontras serta garisan kasar memberi kesan visual yang dinamik. Dari aspek realisme, walaupun gaya cenderung abstrak, objek seperti sangkar burung, bunga emas, dan cawan tetap dikenali serta dekat dengan kehidupan masyarakat Melayu. Dalam pendekatan ekspresionisme, gabungan warna gelap dan terang menggambarkan emosi resah, rindu, dan kesunyian akibat perubahan budaya moden. Dari perspektif instrumentalisme pula, karya ini berperanan sebagai kritikan sosial terhadap masyarakat Melayu yang semakin kehilangan identiti akibat arus pemodenan, namun masih berpegang pada warisan tradisi.

Secara keseluruhannya, Jalaini Abu Hassan berjaya mengangkat peribahasa Melayu “serkap jarang” ke dalam naratif visual kontemporari yang kaya dengan simbolisme. Gabungan objek tradisi dan teknik moden ini menzahirkan mesej mendalam tentang akar budaya, memori, serta jiwa manusia yang berdepan dengan perubahan zaman atau mengikut peredaran zaman.

5 RUMUSAN

Secara keseluruhannya, karya *Gurindam Jiwa (Indian Summer)* menampilkan kepelbagaian simbol dan metafora yang bukan sahaja mengangkat nilai budaya serta tradisi Melayu, tetapi juga menghubungkannya dengan pengalaman moden dan silang budaya, sekali gus memberikan makna yang lebih mendalam terhadap isu identiti, warisan, serta nilai kehidupan masyarakat. Dapatan daripada analisis karya ini menunjukkan bahawa simbol yang digunakan berfungsi sebagai medium untuk menyampaikan mesej tentang pentingnya menjaga kelestarian budaya, di samping menekankan aspek nostalgia, moral, dan spiritual yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Hal ini membuktikan bahawa seni visual tidak hanya menjadi medan ekspresi estetik, tetapi juga wadah intelektual dan budaya yang dapat memperlihatkan kesinambungan tradisi dalam konteks kontemporari.

Jadual 2 Ringkasan tafsiran

Bil	Simbol dan metafora	Tafsiran
1.	Gurindam Jiwa	Karya klasik Melayu yang menekankan nilai budaya, moral, dan spiritual.
2.	<i>Indian Summer</i>	Keterbukaan kepada “segala lapisan masyarakat”, juga merujuk kepada pertembungan budaya Melayu dan India.
3.	Serkap jarang	Secara literal bermaksud membuat tuduhan tanpa bukti, tetapi dalam konteks karya ini ia menjadi simbol usaha memahami dan mengekalkan tradisi yang kian pudar.
4.	Sangkar burung kosong	Jiwa terperangkap, rasa kehilangan, atau identiti yang semakin hilang.
5.	Bunga emas	Keindahan, kekayaan budaya Melayu, nilai nostalgia.
6.	Barang kaca	Kehidupan harian dan memori domestik.
7.	Motif pusran seperti sotong / batik	Warisan seni tradisi yang diwarisi turun-temurun.

(Sumber: Pengarang, 2024)

Keseluruhannya, Jalaini mengingatkan masyarakat agar tidak terus melupakan akar budaya dalam arus globalisasi lebih-lebih lagi kita sebagai masyarakat Melayu.

Jadual 3 Ringkasan penghakiman

Bil	Penghakiman	Tafsiran
1.	Formalisme	Susunan objek bertindih, warna kontras, garisan kasar dan tekstur memberi kesan dinamik.
2.	Realisme	Walaupun karya bercorak abstrak, objek seperti sangkar, cawan, bunga emas dan motif tradisi masih dikenali.
3.	Ekspresionisme	Warna gelap dan terang menggambarkan emosi resah, rindu, dan kesunyian dalam perubahan budaya moden.
4.	Instrumentalisme	Karya sebagai kritikan sosial, menunjukkan masyarakat Melayu kian kehilangan identiti akibat arus moden, namun masih ada harapan dalam warisan tradisi.

(Sumber: Pengarang, 2024)

Kesimpulannya, Jalaini telah mengangkat ungkapan peribahasa Melayu iaitu “serkap jarang” ke dalam naratif visual kontemporari yang penuh dengan symbol. Ia sekaligus menggabungkan unsur tradisi dan moden untuk menyampaikan mesej tentang akar budaya, memori, dan jiwa manusia.

6 KESIMPULAN

Analisis terhadap karya *Gurindam Jiwa* (*Indian Summer*) oleh Jalaini Abu Hassan memperlihatkan bagaimana peribahasa Melayu dapat ditafsir dan diterjemahkan semula melalui bahasa visual kontemporari, namun masih mengekalkan hubungan dengan identiti budaya. Dengan menggunakan kerangka Terry Barrett yang merangkumi aspek deskripsi, interpretasi dan penilaian, kajian ini mendapati bahawa karya tersebut bukan sekadar mempersembahkan bentuk visual, tetapi turut mengandungi lapisan makna yang berakar daripada kearifan tempatan dan tradisi lisan masyarakat Melayu. Penggabungan motif flora, objek budaya harian, serta elemen teks seperti *Gurindam Jiwa* menonjolkan usaha artis dalam mengekalkan kesinambungan budaya sambil menyesuaikan dengan ekspresi seni moden.

Dapatan kajian menunjukkan bahawa *Indian Summer* berjaya menterjemahkan nilai-nilai abstrak dalam peribahasa Melayu kepada bentuk estetik yang nyata, sekali gus mampu berinteraksi dengan khalayak tradisional dan kontemporari. Karya ini mencerminkan kebolehan peribahasa sebagai wahana yang membawa nilai moral, memori kolektif, dan identiti dalam naratif visual.

Namun demikian, kajian ini menyadari bahawa penggunaan teori kritik seni Barat seperti Terry Barrett masih mempunyai keterbatasan dalam konteks seni Asia Tenggara. Justeru, kajian lanjutan dicadangkan agar memberi fokus kepada pendekatan tempatan dengan menerapkan konsep adat (undang-undang atau amalan tradisional) dan ilmu (pengetahuan tradisional) dalam kritikan seni. Selain itu, penyelidikan masa hadapan juga boleh membandingkan peribahasa Melayu dengan bentuk ungkapan tradisional lain di rantau ini, seperti peribahasa Indonesia atau suphasit Thai, bagi menilai bagaimana kebijaksanaan lisan dapat diterjemahkan dalam seni visual. Melalui pendekatan ini, teori Terry Barret dapat diperkaya dengan sudut pandang serantau, sekaligus mengukuhkan peranan seni sebagai jambatan antara tradisi dan kemodenan.

PENGHARGAAN

Penulis ingin merakamkan penghargaan kepada mana-mana individu tau organisasi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam kajian ini.

PEMBIAYAAN

Kajian ini tidak dibiayai oleh geran penyelidikan dari mana-mana pihak.

SUMBANGAN PENULIS

Penulis artikel ini menyumbang dalam pencarian data, kajian literatur, kaedah dan penelitian, serta penulisan manuskrip secara sama-rata.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis mengistiharkan bahawa kajian ini tiada konflik kepentingan berkenaan dengan penyelidikan dan penerbitan.

RUJUKAN

- A.I. Gallery. (2018). *Jalaini Abu Hassan. A.I. Gallery*. <https://aicongallery.co.uk/artists/74-jalaini-abu-hassan/overview/>
- Artnet. (n.d.). *Jalaini Abu Hassan*. Artnet. <https://www.artnet.com/artists/jalaini-abu-hassan/>
- Barrett, T. (2002). *Criticizing art: Understanding the contemporary* (Excerpts).
- Barrett, T. (2019). *Curriculum vitae* [PDF]. <http://terrybarrettosu.com/wp-content/uploads/2019/10/Vita-1092019.pdf>
- Dewan Bahasa dan Pustaka. (2005). *Kamus Dewan Bahasa* (Edisi ke-4). Peribahasa. (pp. 1029). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Humphreys, J. L. (1914). A collection of Malay proverbs. *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society*, 67, 95–123.
- Hussin, H., Hussin, H., Abu Mansor, S., Omar, R., Ismail, H., & Hassan, A. (2009). Seni, Seni Hias, Seni Reka, Reka Bentuk Dan Estetika Daripada Persepsi Umum Dan Orang Melayu: General and Malay Perception of Art, Decorative Art, Art Design, Design and Aesthetics. *Jurnal Pengajian Melayu (JOMAS)*, 20(1), 82–98. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JPM/article/view/9669>
- Ismail, I., Othman, M. R., Hashim Amir, N. M. A., Abdul Hadi, H., & Harun, Z. (2023). Pengaruh warisan budaya lokal dalam karya seni visual kontemporari seniman generasi muda di Malaysia. *KUPAS SENI*, 11(3), 83–90.
- Isrow, Z. (2017). Defining art and its future. *Journal of Arts and Humanities*, 6(6), 84–90.
- IvyPanda. (2023). Contemporary art in Malaysia. *IvyPanda*. <https://ivypanda.com/essays/contemporary-art-in-malaysia/>
- Malaysian Printmaking. (2020). The development of printmaking in Malaysia. *Malaysian Printmaking*. <https://malaysianprintmaking.blogspot.com/2020/07/the-development-of-printmaking-in.html>

- Mohd Ridzuan. M. N. (2021). Memahami asal usul peribahasa Melayu “biar mati anak, jangan mati adat”. *Dewan Budaya*. <https://dewanbudaya.jendeladbp.my/2021/06/04/memahami-asal-usul-peribahasa-melayu-biar-mati-anak-jangan-mati-adat/>
- Muliyadi Mahamood. (2001). *Modern Malaysian art: Manifestations of identity*. Kuala Lumpur: Utusan Publications.
- Piyadasa, R. (1993). *Modern Malaysian art: A historical overview*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- W. Mohd Apandi, W. N., Merman, H., Syed Abu Bakar, S. A., & Razali, R. (2023). Adaptasi Metafora dalam menyampaikan makna melalui Kajian Visual bagi Karya Seni Kontemporari terpilih oleh Jalaini Abu Hassan Siri Pameran ‘Re-Found Object’ dalam Konteks Sosiobudaya. *KUPAS SENI*, 11(3) 8–21. <https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol11.3.2.2023>
- Zainorin, A. (2010). Issues of identity in contemporary Malaysian art. In *Symposium on Southeast Asian Art and Identity*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Zaitul Azma Zainon Hamzah, & Ahmad Fuad Mat Hassan. (2011). Bahasa dan pemikiran dalam peribahasa Melayu. *GEMA Online Journal of Language Studies*, 11(3), 31–51.