

**INTERPRETASI INTRINSIK DALAM KARYA
CATAN SYED AHMAD JAMAL
TAHUN 1950AN-2000**

NURNAZIRAH BINTI MUSA

**TESIS DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI
SYARAT UNTUK MEMPEROLEHI IJAZAH
SARJANASENI(SENIBALUS)
(MOD PENYELIDIKAN)**

**FAKULTI SENI, KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIF
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS**

2015

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menginterpretasi makna intrinsik dalam karya-karya catan Syed Ahmad Jamal antara tahun 1950an sehingga 2000. Sebanyak 13 catan telah dianalisis berdasarkan tema-tema tertentu. Aspek-aspek yang penting dalam kajian ini adalah tema, rupa bentuk, simbol dan warna. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Kaedah pengumpulan data yang digunakan adalah pemerhatian, temubual, dan analisis dokumen. Hasil kajian menunjukkan terdapat unsur-unsur alam semulajadi yang dekat dengan kesenian Melayu dijemakan menerusi rupa bentuk dan symbol dalam catan. Nilai kepercayaan dan mitos masyarakat Melayu juga mempengaruhi catan Syed Ahmad Jamal, ia telah mewujudkan identity beliau yang tersendiri terhadap gaya dan olahan idea yang dihasilkan. Secara kesimpulan, kajian ini menjelaskan makna dalam aspek rupa bentuk dan falsafah Melayu di dalam catan Syed Ahmad Jamal melalui pendekatan seni moden. Kajian ini dapat menjadi inspirasi kepada khalayak seni serta menjadi rujukan mesyarakat generasi akan datang.

INTRINSIC INTERPRETATION IN SYED AHMAD JAMAL PAINTINGS FROM 1950s-2000

ABSTRACT

This study was conducted to interpret the intrinsic meaning in Syed Ahmad Jamal paintings between 1950s-2000. The scope of the study covered 13 paintings with certain themes. Important aspects in this study were theme, shape, symbol, and color. A qualitative descriptive approach was used. Qualitative data were obtained through observation, interviews and document analysis. The research findings showed that elements of nature, which usually influenced the Malay arts, were expressed through shapes and symbol in the paintings. There were also evidences that myths and beliefs of Malay community had also influenced the work. The influences were quite significant that formed a unique identity of the artist. In conclusion, this study explains the meaning of visual appearance and Malay philosophy in Syed Ahmad Jamal paintings through modern art approach. It is hoped that this study will be an inspiration to the art fraternity and become a reference for generation to come.

SENARAI KANDUNGAN

MUKA SURAT

PENGAKUAN	i
PENGHARGAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
SENARAI KANDUNGAN	v

BAB 1 PENDAHULUAN

1.0 Pengenalan	1
1.1 Permasalahankajian	3
1.2 Objektikkajian	7
1.3 Persoalankajian	7
1.4 Batasankajian	8
1.5 Kepentingankajian	9
1.6 KerangkaTeori	9
1.7 KerangkaKonsep	11
1.8 MetodologiKajian	16
1.9 Kesimpulan	19

BAB 2 SOROTAN LITERATUR

2.0 SeniModen Malaysia	20
2.1 SeniRupaMelayu Syed Ahmad Jamal	25
2.1.1 Apakahdimaksudkandengan“Intrinsik danInterpritasi”	31
2.2 Spiritual dalamkaryacatan Syed Ahmad Jamal	33
2.3 SimboldalamSeniRupa	35
2.4 GarisandanWarnadalamcatan	38
2.5 ElemenRuangdalamkaryacatan Syed Ahmad Jamal	41
2.5.1 Ilhamlandskap Syed Ahmad Jamal	43
2.6 Kesimpulan	47

BAB 3 INTRINSIK CATAN-CATAN SYED AHMAD JAMAL

3.0 Pengolahan idea Syed Ahmad Jamal dalam karyacatan	48
3.1 InterpertasiIntrinsikCatan Syed Ahmad Jamal	
1950an	52
3.1.1. Catan Syed Ahmad Jamal 1960 an	55
3.1.2 Catan Syed Ahmad Jamal 1970an	58
3.1.3 Catan Syed Ahmad Jamal 1980 an	63
3.1.4 Catan Syed Ahmad Jamal 1990an	66
3.1.5 Catan Syed Ahmad Jamal tahun 69 2000	
3.2 Kesimpulan	88

BAB 4 PEMIKIRAN SYED AHMAD JAMAL DALAM KARYA SENI

4.0 Pemikiran Syed Ahmad Jamal	
Dalam karya seni	89
4.1 Analisis karya catan 1950an	95
4.1.2 karya catan 1950an	103
4.2 Analisis Karya catan 1960an	111
4.2.2 Karya catan 1960an	120
4.3 Analisis Karya catan Syed Ahmad Jamal 1970an	127
4.3.1 Karya catan 1970an	133
4.4 Analisis Catan Syed Ahmad Jamal 1980 an	139
4.4.1 Karya catan 1980an	143
4.5 Analisis Catan Syed Ahmad Jamal 1990an	148
4.5.1 Karya catan 1990 an	152
4.6 Analisis Catan Syed Ahmad Jamal tahun 2004	156
4.6.2 Karya catan tahun 2006	163
4.6.3 Karya catan tahun 2009	167

BAB 5 KESIMPULAN

5.0 Kesimpulan	171
5.1 Cadangan	177

RUJUKAN	178
----------------	-----

SENARAI PLAT

Plat		Muka Surat
1	Catan Gunung Ledang /TanjungKupang	2
2	Catan Gombak II	5
3	Catan Umpan	5
4	Catan Chairil Anwar	6
5	Catan Sugar Loaf Hill St Helena (James Wathens)	22
6	Catan Artist Wife (Chong SiewPieng)	24
7	CatanBeach Hut (Young Munsen)	24
8	Catan Endau Rompin	29
9	CatanSemangatLedang	29
10	Catan '8.15.6.8.45'	30
11	Catan Ribut	30
12	Catan Pohon Nipah	42
13	Catan Angin Dingin	44
14	Model Arca " <i>Justaposition</i> "	51
15	Catan " <i>Duel in the Snow</i> "	52
16	Catan 19.9.65	55
17	Catan Gunung Ledang/TanjungKupang	58
18	Catan Palestine	63
19	Catan " <i>Gunung Ledang Visited</i> "	66
20	Catan Ruang Bintang	69
21	CatanLailatulQ'dar	73
22	Catan Senyuman	77

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS	UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS	UNIVERSITI PENDID
N IDRIS	UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS	UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
23	CatanLangitdanBumi 1	84
24	Catan “Self Potrait”	95
25	Lukisan Potret Nabil	97
26	Lukisan Potret Hamidah	97
27	“Study Facial Expression”	98
28	Lukisan “Self Potrait”	101
29	CatanDia/She	103
30	Study Female Figure	105
31	Catan ‘Madame”PaulCezanne	110
32	CatanHujanPanas	111
32.1	(LakaranPengkaji)	111
32.2	(LakaranPengkaji)	115
33	Catan “Scream”Edvard Munch	113
34	CatanJendela di Angkasa	120
34.1	(LakaranPengkaji)	120
34.2	(LakaranPengkaji)	122
34.3	Proses membinaWarna	125
34.4	Proses menukarWarna	125
34.5	Proses “Toning Down”	126
35	Catan Sidang Roh	127
35.1	(LakaranPengkaji)	127
35.2	(Lakaran segitiga warna putih dan hijau)	131
36	CatanTumpal	133
36.1	Contoh inspirasi gunung	135
36.2	Contoh inspirasi gunung	135
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS	UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS	UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
ORIS	UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS	UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS	UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS	UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
N IDRIS	UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS	UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
37	CatanSireh Pinang	139
37.1	(LakaranPengkaji)	140
37.2	Contoh inspirasi ukiran kayu	142
38	Catan Jantung Hati	143
38.1	(LakaranPengkaji)	144
38.2	Lakaran Jantung Pisang	146
39	Catan “2020”	148
39.1	(LakaranPengkaji)	149
39.2	Satah melintang dan tegak	151
40	Catan MercuWawasan	152
40.1	(Lakaran Pengkaji)	153
40.2	Lukisan Mercu Wawasan	155
41	Catan Ruang Qiblat	156
42	Catan <i>King’s Road Revisited</i>	163
43	Catan “99”	167

SENARAI RAJAH

Rajah		Muka Surat
1	Kajian pentaksiran Seni, Budaya Masyarakat	11
1.2	Kerangka Teori Style Meyer Schapiro 1953	14
4.1	Proses Seniman, Kreativiti Seni dan Penyambut Seni	107
4.1.2	Penggunaan Bentuk Geometri dalam Catan	160

BAB 1

PENDAHULUAN

1.0 Pengenalan

Nama Syed Ahmad Jamal, sememangnya tidak dapat dipadamkan dari susur masa pensejarahan seni rupa Malaysia, anak kelahiran Muar Johor ini, sememangnya banyak memberi sumbangan dan pembaharuan stail dan ideologi seni di Malaysia. dan membuat pembaharuan demi pembaharuan sepanjang tempoh bergiat dalam dunia seni lebih terkini. Sebagai contoh karya catan beliau yang dihasilkan seperti “Gunung Ledang/ Tanjung Kupang” (1978) .

Plat 1

Gunung Ledang Tanjung Kupang

Syed Ahmad Jamal

1978

Arkrilik

213 x 203 cm

Koleksi Singapore Museum

Karya-karya catan beliau dari tahun 1950 an hingga tahun 2000 yang dikenali mempunyai makna secara peribadi dan juga sejarah budaya yang menjurus kepada diri pelukis serta negara . Ia menjurus dalam konteks catan yang berfalsafah. Kemahiran beliau dalam seni visual menjadikan penulisan ini satu penulisan yang menarik dalam mengetahui perit getir yang divisualkan dalam karya seni yang dihasilkan.

Seni adalah intipati kehidupan pengamatan alam diserapkan ke ruang dalaman dan kemudian diutarakan keluar untuk diamati oleh masyarakat sebagai imej jiwa manusia.¹

¹Syed Ahmad Jamal, 1999, *Impian dan Kenyataan, Pameran Seni Lukis Syed Ahmad Jamal*, Seniman Negara, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka, ms 11

1.1 Permasalahan Kajian

Memahami sebuah karya catan dalam seni lukis Malaysia, dengan hanya memandang terhadap imej yang digunakan, tidak dapat memberi gambaran sebenar terhadap interpretasi karya yang tepat, rujukan terhadap tema, imej dan stail dalam karya dirujuk bagi menjelaskan makna sesebuah karya catan. Dalam analisis terhadap catan Syed Ahmad Jamal, Lima puluh tahun karyanya mempunyai perubahan yang ketara, namun apakah makna intrinsik dalam setiap era yang dihasilkan daripada makna peribadi, identiti, simbol, dan agama.

Syed Ahmad Jamal's works consciously symbolic, the trigular motif is again an "archtypal" motif. The cosmopolitan character of Syed Ahmad Jamal's thinking and outlook has ensured that the search for culture roots need not become bogged down by sentimentalism and indulgence. Here in, lies his straight as a modern artist.²

Dengan ini dinyatakan bahawa catan-catan, Syed Ahmad Jamal banyak menggunakan simbol geometri dalam karya. Pembacaan tentang tafsiran sejarah dan membuat kajian sebelum meletakkan simbol tertentu dalam karya sangat menarik untuk dikaji.

²Mohamed Ali Abdul Rahman ,2008,*Modern Malaysia Manifestation of Malay form and content*:Universiti Publication centre:hlm78

Jelas menunjukkan gaya sebagai pelukis pada masa kini. Adakah bentuk segi tiga ini adalah elemen yang menjelaskan tentang unsur spiritual dalam karya catan beliau, permasalahan ini akan dianalisis oleh pengkaji melalui catan-catan beliau. Aspek dasar pemikiran Syed Ahmad Jamal dirungkai oleh pengkaji untuk mengetahui apakah makna yang cuba disampaikan. Dengan menggunakan kaedah ekspresionis dalam menghasilkan sesebuah catan, ideom yang digunakan ini tidak semua orang yang dapat memahami karya beliau dengan lebih jelas, terutama dalam aliran ekspresionist. Adakah gaya ini memberi kesan terhadap tindak balas keindividuan dan alam persekitaran. Dari sudut ini pengolahan dari segi bentuk lukisan akan dilihat oleh pengkaji.

Syed Ahmad Jamal sering merakamkan catan berkaitan dengan peristiwa semasa yang terjadi. Rakaman semulajadi yang digambarkan oleh beliau adalah catan “Gombak II” 1991. (Sila rujuk Plat 2), .Karya Syed Ahmad Jamal “Gombak II” memperlihatkan kekuatan ciri abstrak ekspresionisme dalam penglibatan pelukis khususnya dan seni lukis tempatan. Nilai-nilai intrinsik juga ingin diperjelaskan untuk mengetahui makna yang disampaikan melalui pengamatan peristiwa semasa yang berlaku.

Plat 2**Gombak II**

Syed Ahmad Jamal
1991
Arkrilik atas kanvas
122 x 154 cm
Koleksi Pelukis

Plat 3**Umpan**

Syed Ahmad Jamal
1959
Cat Minyak atas kanvas
122x154 cm
Koleksi Balai Seni Lukis Negara

Selain itu ingin mengetahui apakah aspek yang membezakan Syed Ahmad Jamal dengan pelukis tempatan yang lain . Pengkaji juga ingin mengetahui bagaimakah Syed Ahmad Jamal mengolah pengalaman bahasa seni antarabangsa melalui bentuk gaya ,gerak dan corak.

Plat 4

Chairil Anwar
Syed Ahmad Jamal
1959
76 x122 sm
Cat Minyak
Koleksi Pelukis

1.2 Objektif Kajian

Terdapat tiga fokus objektif utama dalam menghasilkan kajian ini iaitu:

1. Menganalisis isi interpretasi intrisik dalam karya catan Syed Ahmad Jamal.
2. Menghuraikan bentuk dan simbol yang menjadi identiti dalam catan Syed Ahmad Jamal
3. Menjelaskan makna di sebalik catan-catan Syed Ahmad Jamal sekitar tahun 1956-2000

1.3 Persoalan Kajian

1. Bagaimanakah catan-catan yang dijelaskan oleh Syed Ahmad Jamal menerusi interpretasi intrinsik?
2. Apakah yang dijelaskan oleh Syed Ahmad Jamal menerusi tema, simbol dan bentuk?
3. Apakah makna di sebalik catan-catan Syed Ahmad Jamal dan sumbangan dalam Seni Lukis Malaysia?

1.4 Batasan Kajian

Dalam kajian ini beberapa faktor utama dijadikan batasan kajian iaitu, kajian ini akan mengkaji catan yang dihasilkan oleh Syed Ahmad Jamal katalog pameran bermula pada tahun 1950 an -2000, juga melihat karya catan beliau dalam koleksi peribadi. Ia melibatkan beberapa tempat yang menjadi tumpuan pameran pelukisdiantara tempat yang akan dijadikan rujukan adalah Balai Seni LukisNegara dan Galeri Seni Petronas. Pengkaji memfokuskan kepada catan-catanyang dihasilkan oleh Syed Ahmad Jamal dan keutamaan kepada interpretasi intrinsik dalam catan beliau.

Menerusi tema, bentuk, gaya, warna dan makna. Dalam bab 4, pengkaji memilih dua catan dalam setiap dekad diantara tahun 1950 an hingga tahun 2000. Catan dipilih adalah:(Potret diri, Dia ,(1950an)(Hujan Panas, Jendela Angkasa, (1960an)(Sidang Roh, Tumpal, (1970an)(Sireh Pinang, Jantung Hati, (1980an)(2020, Mercu Wawasan, 1990an)(Ruang Kiblat, *King's Road Revisited*,99, (2000).

Pemilihan dua catan dalam setiap era yang dipilih oleh pengkaji adalah kerana melihat nilai-nilai intrinsik yang dilakukan oleh Syed Ahmad Jamal melalui pengalaman hidup sebagai pelukis.Dua catan yang dipilih juga merupakan catan beliau yang sangat penting dalam menjelaskan unsur seni melalui garisan, bentuk, warna juga makna berkaitan dengan aspek jati diri beliau sebagai pelukis.

1.5 Kepentingan Kajian

Hasil Kajian ini dapat memberi satu gambaran sebenar tentang catan Syed Ahmad Jamal, dan mengetahui mengapa beliau sering menggunakan simbol segitiga dalam kebanyakan catan bermula pada awalnya penglibatan beliau dalam seni lukis Malaysia. Selain itu dapat mengklasifikasi tema-tema yang dihasilkan dan retrospektif sepanjang penghasilan catan bermula dari era 50an sehingga tahun 2000. Penulisan ini mempengaruhi karya catan dari sudut unsur intrinsik yang merangkumi tema, karakter, inti atau makna karya dari pandangan pengkaji terhadap karya catan Syed Ahmad Jamal. Namun aspek ekstrinsik masih wujud ia adalah faktor luar yang melatarbelakangi karya catan beliau, ia penting namun penekanan yang diberi keutamaan adalah faktor dalaman iaitu intrinsik.

1.6 Kerangka Teori

Kajian dimulakan dengan melihat perkembangan catan yang dihasilkan oleh Syed Ahmad Jamal melalui perkembangan tema yang dihasilkan. Namun demikian dibuat deskripsi dan tafsiran terhadap beberapa catan yang terpilih mengikut era perkembangan catan terpilih adalah catan yang dihasilkan sekitar tahun 1950 an - 2000. Dalam tafsiran deskriptif perlu diberi perhatian penggunaan bentuk serta imej yang terhasil apabila membuat pengamatan. Setiap catan berkenaan ada tema, bentuk, dan gaya serta ada makna yang cuba disampaikan oleh pelukis.

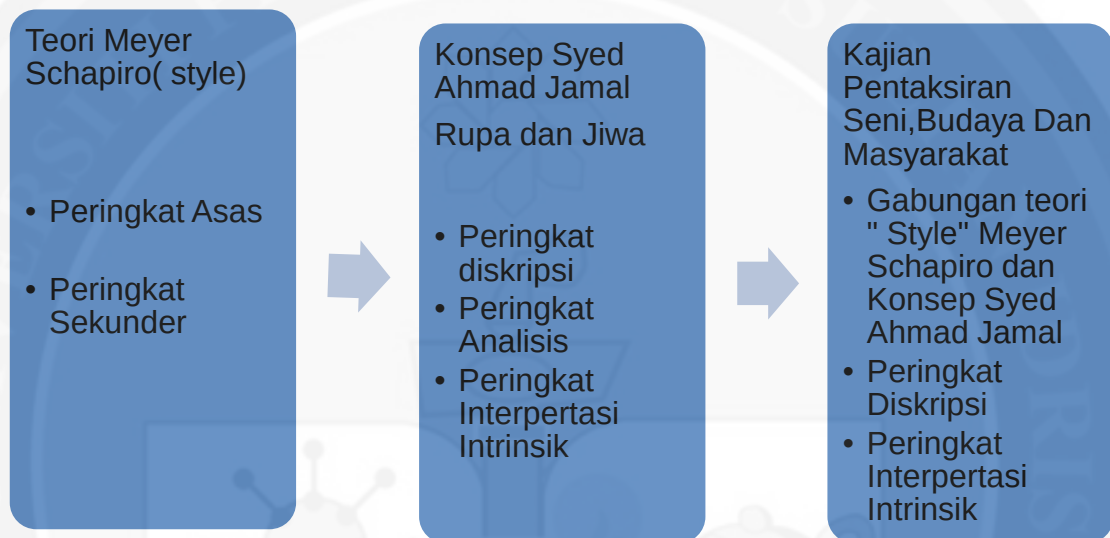
Pengkaji menggunakan teori “Style” Meyer Schapiro ,1953, dalam membuat analisis kepada catan yang dilihat, selain itu pengkaji juga menggunakan konsep “Rupa dan Jiwa” yang dijelaskan oleh Syed Ahmad Jamal , bagi merungkai dengan lebih dalam apakah intrinsik yang ingin di sampaikan dalam karya catannya.

Kedua- dua kerangka teori dan konsep ini digunakan bagi membantu dalam analisis data yang dilakukan oleh pengkaji, Gabungan Teori dan Konsep ini membawa pengkaji melihat lebih dalam konteks gaya, “eleman dan prinsip” seni , serta kesan yang dapat dilihat pada karya akhir beliau. Dalam prinsip contohnya komposisi, imbalan, penegasan juga berkait rapat dalam sesebuah catan.

1.7 Kerangka Konsep

Kajian Pentaksiran Seni, Budaya dan Masyarakat

Rajah 1 Kajian Pentaksiran Seni, Budaya dan Masyarakat

Oleh yang demikian dengan merujuk Konsep Seni Rupa Melayu Syed Ahmad Jamal (1992). Kesenian Melayu, sama ada rupa, jiwa atau bentuk tampak memanifestasikan alam Melayu dan pemikiran orang Melayu tentang alam. Menyatakan seni melibatkan susunan nilai sebagaimana yang ditentukan dalam tradisi budaya dan masyarakat. Hasil kesenian sesuatu bangsa merupakan ciptaan yang telah melalui kreativiti manusia.

Dalam konteks yang lebih luas segala penghasilan seni itu dapat dianggap sebagai budaya ekspresif yang melaluinya anggota-anggota masyarakat menyatakan keperluan dan keinginan dalam kehidupan. Pengkarya seni ialah orang yang melalui ekspresi seni yang dihasilkannya. Melalui hasil seni, pengkarya menekankan aspek keindahan berasaskan nilai-nilai yang dibina dalam masyarakat. Penyataan seni berbeza antara budaya iaitu mempunyai kelainan dari satu masyarakat kepada satu masyarakat lain. Akan tetapi terdapat pula unsur keindahan yang menyatukan nilai seni secara universal.

Manusia menghayati keindahan berdasarkan pengalaman serta hubungan yang berterusan dengan alam. Namun hakikatnya unsur alam dan kehidupan adalah pentakrifan pengalaman dan kepandaian yang ada pada diri. Keindahan luar dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi keindahan batin hanya dapat dikenali melalui jiwa pengamatnya.

Turut dijelaskan lagi melalui penyataan Syed Ahmad Jamal:

Seni sebagai “titian diantara realiti yang zahir dengan yang batin”.³

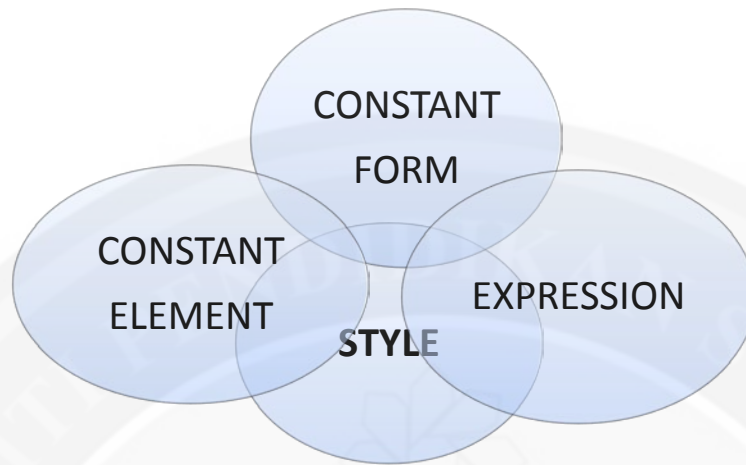
³Syed Ahmad Jamal, 1999, *Kunang-Kunang*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka, 122

Ini bererti hasil kesenian seseorang boleh dijadikan sumber untuk memahami manusia yang menjiwai alamnya. Tokoh seni ialah pencipta, pengusaha yang mempunyai kemampuan tersendiri. Daripada karya, khalayak mudah mengangap seni itu terhasil daripada peribadi yang dipengaruhi oleh alam dan persekitaran, diolah dan mengungkapkannya melalui hasil karya seni. Penghasilan dan penghayatan seni melibatkan jiwa, perasaan, nilai-nilai sosial, “*word-view*”, dan pemikiran, sebagaimana yang terbina dalam masyarakat.

Dimensi dalaman saling berkait rapat, berikutan dengan ini hasil seninya itu menyatakan pengalamannya dalam masyarakat dan budayanya. Walaubagaimanapun untuk memahami sesuatu yang ada dalam unsur seni itu, adalah penting bagi seseorang pengkarya seni memahami secara mendalam tentang tradisi budayanya.

Dalam proses seterusnya teori “*Style*” digunakan bagi merungkai persoalan yang ingin dianalisis, ia memudahkan bagi memberi pentafsiran melalui interpretasi intrinsik dengan lebih mendalam.

Kerangka Teori Style Meyer Schapiro 1953

Rajah 1.2 Kerangka Teori Style Meyer Schapiro 1953

Kerangka teori dalam kajian ini juga melibatkan kerangka teori *style*, yang dibuat oleh Meyer Schapiro. Menurut Meyer Schapiro:

*Style is usually meant the constant form and sometimes the constant element, qualities and expression in the art of individual or a group.*⁴

Melalui kerangka teori Meyer Schapiro, beliau menklasifikasikan “*Style*” atau gaya terbahagi dalam tiga bahagian iaitu bentuk yang tetap (*constant form*) dimana dalam bahagian ini dilihat bentuk imej dan tema yang ditetapkan dalam karya. Pengkaji akan melihat khususnya dalam catan-catan Syed Ahmad Jamal apakah bentuk yang sering digunakan oleh beliau dan tema yang dihasilkan oleh beliau.

⁴Meyer Schapiro, 1953, “*Theory and Philosophy of Art, artist and society*”: New York: hlm 51