

**CIRI DAN FUNGSI LAGU DALAM MEMBENTUK STRUKTUR PLOT
FILEM MUZIKAL MAGIKA (2010)**
**CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF SONGS IN FORMING THE
PLOT STRUCTURE OF THE MUSICAL FILM MAGIKA (2010)**

Faezahnor Saddi^{1*}
Zairul Anuar Md. Dawam²
M. Fazmi Hisham³

*AAkademi Seni dan Teknologi Kreatif (ASTiF), Universiti Malaysia Sabah,
Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah
hellofaezahs@gmail.com¹; zanuar@ums.edu.my²; mfazmi@ums.edu.my³
Tarikh dihantar: 14 Januari 2021 / Tarikh diterima: 05 April 2022 / Tarikh terbit: 30 Jun 2022
<https://doi.org/10.51200/ga.vi.532>*

ABSTRAK

Kajian ini menganalisis ciri dan fungsi lagu dalam membentuk struktur plot dan naratif filem muzikal *Magika* (2010). Teori *Conceptual Integration Network* oleh Fauconnier dan Turner (1998) digunakan untuk menganalisis ciri dan fungsi lagu seperti makna lirik, melodi dan nyanyian watak kepada keseluruhan naratif filem meliputi tema, watak perwatakan dan plot (sebab dan akibat) filem tersebut. Kajian ini memfokuskan elemen beat dalam struktur plot yang diperkenalkan oleh Syd Field (2005) dan Blake Snyder (2005) pada babak 2 iaitu *Midpoint*, *B Story* dan *The bad guys close in*. Pemilihan babak 2 ini dilakukan kerana ia merupakan durasi paling panjang dalam sesebuah filem yang memerlukan elemen beat yang kuat untuk memastikan audiens tidak bosan dan terus menonton filem. Kajian ini mendapati ciri dan fungsi lagu dalam babak dua, iaitu lagu ‘Kehilangan’ dan ‘Rahsia Awet Muda’ sesuai dianalisis dan mempunyai hubung kait dengan elemen beat pada babak 2 iaitu *Midpoint* yang diperkenalkan oleh Syd Field (2005); *B story* dan *The bad guys close in* oleh Blake Snyder (2005). Kesannya, penggunaan lagu dalam filem muzikal *Magika* (2010) ini memberi kesan kepada struktur plot pada babak 2 meliputi elemen naratif seperti tema, watak perwatakan dan plot (sebab dan akibat), sekali gus memberi keterujaan kepada audiens untuk menonton filem tersebut.

Kata kunci: *Conceptual Integration Networks*, Syd Field, Snyder, 15 beats, ciri lagu, fungsi lagu, struktur naratif, filem muzikal, Malaysia, filem *Magika*.

ABSTRACT

This study analyzes the characteristics and functions of songs in shaping the plot and narrative structure of the musical film Magika (2010). The ‘Conceptual Integration Network’ theory by Fauconnier

and Turner (1998) is used to analyze song characteristics and functions such as lyrical meaning, melody and character singing to the entire film narrative covering the theme, characterization and plot (cause and effect) of the film. This study focuses on the beat element in the plot structure introduced by Syd Field (2005) and Blake Snyder (2005) in Episode 2 namely Mid Point, B Story and The Bad Guys Close In. Episode 2 was selected because it is the longest duration in a film that requires a strong beat element to ensure the audience does not get bored and continue watching the film. This study found that the characteristics and functions of the songs in the second half, which are Kehilangan and Rahsia Awet Muda were appropriate and has a relationship with the beat element in the second half which is Mid Point introduced by Syd Field (2005); B Story and The Bad Guys Close In by Snyder (2005). The use of songs in the musical film Magika (2010) do affects the plot structure in Episode 2 covering the narrative elements of the theme, characters and plot (cause and effect), consequently generating excitement to the audience watching the film.

Keywords: Conceptual Integration Networks, Syd Filed, Snyder, 15 beats, song element, song function, narrative structure, musical film, Malaysia, Magika film.

PENGENALAN

Ciri dan fungsi lagu amat penting dalam filem muzikal. Ia mempengaruhi naratif atau penceritaan filem tersebut. Hal ini dinyatakan oleh Plemenitas (2016) bahawa dalam filem muzikal, lagu dalam non-diegetik (muzik yang berasal dari sumber di luar dunia filem) adalah sebahagian daripada struktur naratif atau penceritaan, iaitu sama kepentingannya dengan pengucapan dialog. Ciri dan fungsi muzik dan lagu juga bertujuan memastikan audiens menyukai watak dan memahami cerita yang disampaikan. Perkara ini dinyatakan oleh Fatma Khaled (2018) yang memetik kata-kata Hermann (1971):

The role of film music in expressing emotional content alongside its function in shaping the narrative and determining tempo. It's speaks of music's ability to "invest a scene with terror, grandeur, guilty, or misery", but also to "seek out and intensify the inner thoughts of the character.

Lagu akan mempengaruhi emosi audiens seperti kegembiraan, kesedihan, marah dan ketakutan. Emosi ini mendorong audiens untuk terus menonton sesebuah filem dari awal hingga menemui penamatnya.

Bagi memastikan audiens memahami naratif sesebuah filem, maka penghasilan lagu dalam filem muzikal juga harus disesuaikan dengan struktur plot seperti struktur tiga babak yang dicadangkan oleh pakar naratif seperti Syd Field (2005) dan Blake Snyder (2005). Syd Field dan Snyder

telah mencadangkan pembentukan struktur plot naratif sesebuah filem dapat menimbulkan perasaan keterujaan kepada audiens untuk menonton melalui titik plot dan 15 *beats*. Syd Field telah mewujudkan titik plot (*plot point*) yang dikenali sebagai *inciting incident*, *key incident* dan *plot point 1* pada babak 1. Titik plot ini bagi memastikan pengenalan sesebuah cerita itu dapat menarik perhatian audiens sehingga mereka ingin menonton babak seterusnya. Dalam babak 2 wujud titik plot *Pinch 1*, *Midpoint*, *Pinch 2* dan *Plot Point 2*. Dalam babak 3 yang dikenali sebagai penamat, wujud klimaks yang merupakan titik puncak berlakunya pertembungan terakhir antara watak protagonis dan antagonis untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi (Carter, 2014).

Snyder's (2005) pula telah membahagikan babak 1 kepada kepada *opening image*, *theme stated*, *set up*, *catalyst*, *debate* dan *break into two*, manakala babak 2 pula mengandungi *B story*, *fun & games*, *midpoint*, *the bad guys close in*, *all is lost*, *dark night of the soul* dan *break into three*. Babak 3 pula mempunyai dua bentuk iaitu *finale* dan *final image*. Bagi memastikan keterujaan audiens untuk menonton sesebuah filem itu berterusan, Blake Snyder telah menekankan kepentingan *midpoint* atau titik pertengahan dalam Babak 2. Hal ini disebabkan kebanyakan penulis dan pengarah gagal memastikan momentum pergerakan sesebuah naratif atau penceritaan dilakukan secara berterusan dalam babak 2 kerana babak tersebut merupakan babak terpanjang dalam sesebuah naratif. Antaranya, penulis skrip dan pengarah tidak dapat memastikan konflik dan cabaran watak yang dilalui itu memberi kesan emosi seperti kegembiraan, kesedihan, marah dan ketakutan. Hal ini akhirnya menyebabkan *finale* atau klimaks yang berlaku di pengakhiran cerita itu tidak dapat kesan keterujaan yang paling tinggi kepada audiens.

Pernyataan Masalah

Babak 2 yang membawa kepada perubahan keseluruhan sesebuah cerita merupakan aspek pembentukan penceritaan yang paling mencabar (Snyder, 2005; Schidmt, 2005; Bell, 2011). Jika struktur plot tidak dilakukan dengan baik berdasarkan *beat* atau titik plot yang dicadangkan, sesebuah cerita akan membosankan audiens. Justeru, dalam filem muzikal penulis skrip dan pengarah filem harus menyesuaikan ciri dan fungsi lagu dengan *beats* atau titik plot bagi memastikan struktur plot terutama pada beat *Midpoint*, *B story* dan *Bad guy close in* dapat memberi kesan emosi seperti kegembiraan, kesedihan, marah dan ketakutan kepada audiens. Dengan erti kata lain, pembentukan lagu muzikal Magika tidak dapat berfungsi dalam menggerakkan struktur plot jika ciri-ciri lagu seperti *genre/style*, *tempo*, *lyrics*, *hook* dan *melody* tidak dititikberatkan

yang menyebabkan mesej dan emosi yang ingin disampaikan tidak sampai kepada audiens.

Objektif

Kajian ini menganalisis ciri dan fungsi dua buah lagu, iaitu *Kehilangan* dan *Rahsia Awet Muda* dalam pembentukan struktur plot dan naratif filem muzikal *Magika* (2010). Ia menganalisis sama ada ciri seperti makna lirik lagu-lagu dalam filem muzikal *Magika* (2010) memenuhi konsep pembentukan *beat* atau titik plot yang dicadangkan oleh *Syd Field* (2005) dan *Blake Snyder* (2005).

Metodologi Penyelidikan

Reka bentuk kajian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian kes yang menghasilkan data deskriptif. Dengan menggunakan reka bentuk kajian Creswell dan Cheryl (2017), kajian ini menerangkan hubung kait paradigma kajian dan teknik kajian. Dengan erti kata lain, ciri dan fungsi lagu yang mempengaruhi struktur plot sesebuah filem muzikal difahami dan diselesaikan menggunakan kajian kes melalui analisis kandungan dan imej terhadap adegan filem yang telah disusun dan dipaparkan menggunakan pendekatan struktur tiga babak *Syd Field* (2005) dan *Blake Snyder* (2005). Kutipan data primer adalah melalui temubual bersama pemuzik lagu *Magika* iaitu Encik Reza Ramsey selaku *assistant composer* dan *music arranger* melalui atas talian (*Google Meet*) dan tontonan terhadap sekuen yang memaparkan nyanyian lagu yang dipaparkan filem tersebut. Pemilihan filem ini dilakukan berdasarkan kejayaan filem ini memenangi anugerah filem terbaik dalam Festival Filem Malaysia ke-23. Selain itu filem *Magika* merupakan sebuah filem Muzikal pertama Malaysia yang berjaya mencecah kutipan tertinggi iaitu sebanyak RM3.14 juta.

Teori *Conceptual Integration Network* (CIN) oleh Faunconnier dan Turner (1998) digunakan untuk menganalisis ciri dan fungsi lagu terhadap makna lirik lagu ‘Kehilangan’ dan ‘Rahsia awet muda’. Analisis makna dan lirik lagu digunakan untuk melihat kesepadan terhadap titik plot *Midpoint*, *B-Story* dan *The Bad Guys Close In*, seperti yang dicadangkan pada struktur 3 babak *Syd Field* (2005) dan *Snyder* (2005). Berdasarkan teori CIN, pendekatan struktur plot *Syd Field* (2005) dan *Snyder* (2005), kajian ini akan menerangkan bagaimana ciri, fungsi dan makna lagu dalam bentuk deskriptif berserta jadual dan rajah yang membantu menjelaskan fungsi lagu yang dianalisis.

Keputusan dan Perbincangan

Ciri dan fungsi lagu bertajuk *Kehilangan* yang dinyanyikan oleh watak Ayu dan Badang, bersesuaian dengan elemen beats yang dicadangkan oleh Syd Field iaitu pada *beat Midpoint*. Adegan pertemuan antara Ayu dan Badang juga bersesuaian dengan *B story* yang dikemukakan oleh Snyder. Pertemuan Ayu dan Badang menyebabkan wujud cerita kedua yang mengfokuskan kepada watak Ayu dan Badang.

Berdasarkan lirik lagu yang dinyanyikan secara duet, telah memberikan satu gambaran sebuah konflik dan masalah yang dihadapi oleh Ayu yang sedang mencari kehilangan adiknya. Ini dijelaskan secara langsung melalui lirik lagu “*Ku kehilangan, bersendirian, tolonglah aku mencari hala tuju*”. Lirik lagu ini telah mengukuhkan tema utama mengenai hubungan kasih sayang terhadap adiknya Malik. Melalui lirik yang dinyanyikan, Ayu semakin tertekan kerana Badang tidak mahu membantunya untuk bersama-sama mencari Malik.

Selain itu, melalui makna lirik lagu, ia juga berkait dengan *beat* atau titik plot *Midpoint* iaitu konsep pertengahan cerita yang dinyatakan oleh Syd Field (2005) yang menjelaskan watak harus membuat keputusan untuk bertindak. *Midpoint* ini dikenali sebagai titik tidak kembali (*Point of no return*). Pada titik plot ini, Badang mula bersimpati dengan masalah yang dihadapi oleh Ayu dan membuat keputusan untuk membantu Ayu. Ini dinyatakan melalui lirik lagu nyanyian Badang, “*Beratnya hati untuk melangkah pergi, makin berat bila dengar engkau menangis*”. Keputusan yang dibuat oleh Badang untuk membantu Ayu menyebabkan cerita semakin menarik dan bergerak ke peringkat seterusnya.

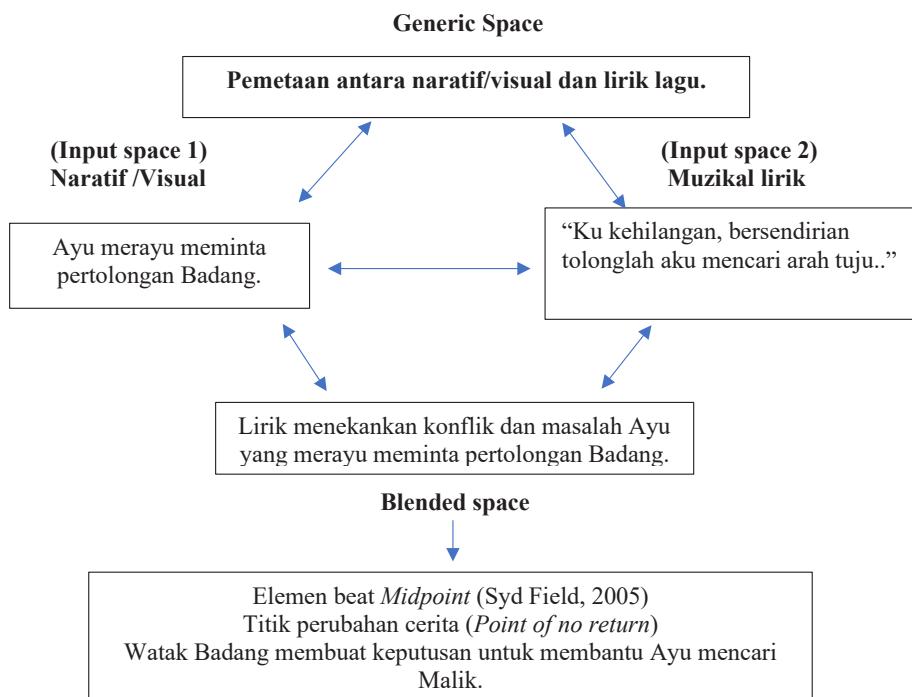
Analisis *Midpoint* berdasarkan lagu *Kehilangan*, dapat diterangkan melalui ciri-ciri lagu dan bentuk emosi yang ingin disampaikan melalui lagu tersebut (Rajah 1).

Ciri Lagu	Bentuk emosi	Elemen beats / Adegan Visual
<ul style="list-style-type: none"> - Genre lagu: Balada, Duet. - Instrumen Muzik: Violin, Piano, Simfonik Orkestra. - Melodi: fleksibel, sayu. - Tempo: 50BPM - Struktur Lirik: \Verse 1, Chorus, Verse 2, Verse 3, Verse 4. 	<ul style="list-style-type: none"> i. Kesedihan ii. Terdesak iii. Pengharapan iv. Kasih sayang v. Kehilangan 	<p><i>Midpoint</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Titik pertengahan cerita konflik mula dibangkitkan ataupun <i>turning point</i> kepada keseluruhan cerita. - Ayu sangat terdesak meminta perlongan daripada Badang.

Rajah 1 Ciri-ciri lagu Kehilangan dalam elemen *Midpoint*

Berdasarkan Rajah 1, pengkaji telah membahagikan kepada tiga bahagian untuk menjelaskan dengan lebih terperinci apakah ciri-ciri lagu yang terdapat dalam lagu *Kehilangan*. Berdasarkan ciri lagu iaitu genre balada dan penggunaan instrumen muzik seperti violin dan piano, ia sesuai dengan emosi yang cuba disampaikan melalui watak Ayu. Malah, makna lirik juga menyebabkan audiens untuk memahami struktur plot dan turut merasakan emosi watak Ayu yang dalam kesedihan.

Seterusnya melalui teori *Conceptual Integration Network* (CIN) ia juga dapat menghuraikan ciri dan fungsi keseluruhan makna lagu tersebut kepada keseluruhan penceritaan (Rajah 2).

Rajah 2 *Conceptual Integration Network* lagu Kehilangan dengan elemen *beat Midpoint*.

Berdasarkan Rajah 2 di atas, kedua-dua bahagian ini naratif dan visual dan lirik lagu berkaitan antara satu sama lain. Bahagian *space 1* menjelaskan tentang sesuatu kejadian yang dikenali sebagai sebuah naratif ataupun visual. Manakala *space 2* adalah ruang lirik yang menjelaskan adegan visual yang berlaku dalam *space 1*. Adegan visual memaparkan Ayu menyanyikan lagu tersebut dengan penuh kesedihan, kekecewaan dan penuh pengharapan agar

Badang dapat menolongnya (Rajah 3). Diikuti pula kepada *space 2* menjelaskan lirik lagu yang dinyanyikan Ayu. Berdasarkan bahagian *space 2*, audiens dapat melihat, mendengar dan memahami emosi yang dihadapi oleh watak Ayu dan Badang. Ini menunjukkan lagu kehilangan ini memberi kesan kepada struktur plot dan elemen naratif filem muzikal Magika.

Analisis seterusnya mendapati ciri dan fungsi lagu bertajuk *Rahsia awet muda* juga sesuai dengan elemen beat *The bad guys close in* yang dicadangkan oleh Snyder's (2005). *The Bad Guys Close In* yang memberi penekanan kepada watak dan perwatakan penjahat atau watak antagonis dengan lebih mendalam. Berdasarkan lirik lagu tersebut, ia mengukuhkan gambaran watak-perwatakan watak antagonis Nenek Kebayan. Ini dapat dilihat dalam rangkap lirik pertama yang berbunyi, “*Jika ada masalah dalam kehidupan carilah ku panggil saja nenek kebayan, ku tiba hanya dalam sekelix mata.*” Rangkap lirik tersebut memperlihatkan perwatakan Nenek Kebayan yang sombang dan angkuh dan menunjukkan kekuasaannya.

Analisis *The Bad Guys Close In* berdasarkan lagu *Rahsia awet muda*, dapat diterangkan melalui ciri-ciri lagu dan bentuk emosi yang ingin disampaikan melalui lagu tersebut (Rajah 3).

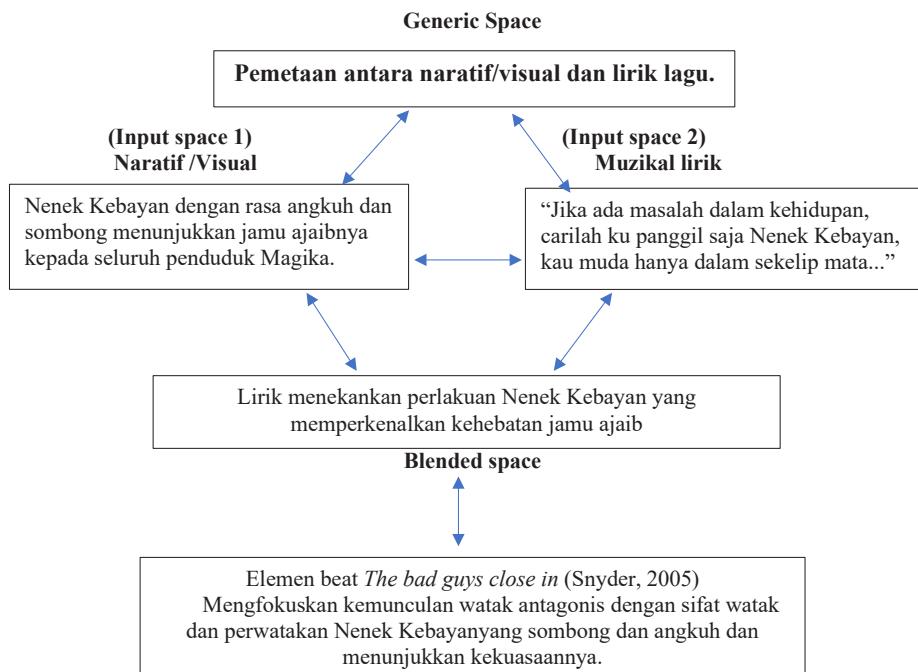
Ciri Lagu	Bentuk emosi	Elemen beats / Adegan Visual
<ul style="list-style-type: none"> - Genre lagu: Vaudaville. - Instrumen Muzik: Violin, Piano, Brass, Simfonik Orkestra. - Melodi: fleksibel, <i>upbeat</i>. - Tempo: 126BPM - Struktur Lirik: \Verse 1, Pra-Chorus, Chorus, Verse 2, Pra Chorus, Chorus. 	<ul style="list-style-type: none"> i. Angkuh ii. Sombong iii. Ego iv. Berkuala v. Menjengkelkan 	<p><i>Bad guys close in</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Watak Protagonis (nenek kebayan) menunjukkan kekuasaannya.

Rajah 3 Ciri-ciri lagu *Rahsia awet muda* dalam elemen *The bad guys close in*

Berdasarkan Rajah 3, ciri lagu iaitu genre Vaudaville. Menurut Robert W. Snyder (2000), istilah Vaudaville berasal dari teater di Paris, merupakan kata asal dari *Vaux-de-vire*, yang membawa maksud ‘lagu-lagu lembah vire’ yang akhirnya berkembang menjadi bentuk drama muzikal, dengan dialog yang diiringi lagu. Menerusi lagu ini, penggunaan instrumen muzik dapat dikenal pasti apabila orkestra berskala besar digunakan seperti adanya penggunaan instrumen brass dalam lagu tersebut. Tempo daripada lagu ini menghasilkan 126MBP, menunjukkan kelajuan tempo sangat sesuai dengan *mood* yang

dinyanyikan sesuai dengan perlakuan Nenek Kebayan dengan gaya dan gerak tubuh yang menjengkelkan. Seterusnya makna lirik lagu mengukuhkan struktur plot yang dicadangkan oleh Snyder (2005) elemen *beat The Bad Guys Close In*.

Struktur lagu *Rahsia awet muda* sedikit berbeza dengan lagu lain yang terdapat dalam filem *Magika*. Lagu *Rahsia awet muda* mempunyai pra-chorus sebelum ke bahagian chorus dinyanyikan. Menurut Cox (2001), pra-chorus dikenali sebagai “membina”, “saluran”, atau “jambatan peralihan”. *Pra-chorus* berfungsi untuk menghubungkan ayat ke bahagian *chorus* dengan perantara menggunakan *chord subdominant* yang berbeza tetapi diselaraskan secara harmoni. *Pra-chorus* juga sebagai satu tanda sebelum ke bahagian utama dalam struktur lagu. Untuk menjelaskan sebahagian lirik *Rahsia awet muda* dengan lebih mendalam dapat diperhatikan melalui teori *Conceptual Integration Network* (Rajah 4).

Rajah 4 *Conceptual Integration Network* dalam lagu *Rahsia awet muda* dengan elemen beat *The bad guys close in*

Berdasarkan Rajah 4, *input space 1* ialah visual atau adegan dalam cerita tersebut yang mana memaparkan Nenek Kebayan sedang membawa jamu ajaibnya untuk diperkenalkan kepada seluruh penduduk kampung dan Puteri Gunung Ledang. Manakala *input space 2* adalah rangkap lirik pertama

yang menjelaskan tentang pengenalan diri Nenek Kebayan yang kemudiannya menyatakan tentang kehebatan kuasa ajaib yang dimilikinya yang mampu menghasilkan ramuan jamu awet muda. Kuasa ajaib yang beliau miliki telah menggambarkan bahawa Nenek Kebayan akan muncul bila-bila masa sahaja jika dia diperlukan untuk bantuan. Melalui lirik tersebut jelas menggambarkan keangkuhan watak nenek kebayan kerana mampu menghasilkan ramuan yang luar biasa. Nyanyian lagu tersebut juga memberi ruang kepada audiens untuk merasa terhibur dan pada masa yang menyebabkan struktur plot cerita semakin menarik. Pada tahap elemen *beat The Bad Guys Close In*, kekuasaan dan kejahanan watak antagonis ini ditunjukkan apabila Nenek Kebayan telah mengurung Malik untuk mendapatkan ramuan ubat yang diciptanya.

KESIMPULAN

Ciri-ciri sesebuah lagu dalam filem muzikal amat penting bagi memastikan perkembangan penceritaan menarik minat audiens untuk menonton. Kepelbagaiannya rentak muzik iaitu tempo, melodi, lirik dan genre lagu dalam filem tersebut telah mengukuhkan tema, mesej, watak perwatakan, dan konflik filem tersebut. Melalui analisis yang dilakukan di atas, didapati dua buah lagu iaitu lagu *Kehilangan* dan *Rahsia awet muda* memenuhi elemen titik plot dan beats struktur plot yang dicadangkan oleh Syd Field (2005) dan Snyder (2005).

RUJUKAN

- Adil Johan. (2020). *Intercultural intimacy: Malaysian popular music as an expression of social cohesion (1970s and 1980s)*. *Jurnal JEBAT*, 47(3), 191-213.
- Blake Snyder. (2005). *Save the cat!: The last book on screenwriting you'll ever need*. USA: Michael Wiese Productions.
- Cox, Terry. (2001). *You can write song lyrics by Terry Cox*. United States: F+W Publications.
- Fatma Khaled. (2018). *The underlying effect of music in film and the art of film scoring*. 4 April. Egypt Today <https://www.egypttoday.com/film-and-the-art>.
- Fauconnier, Gilles & Turner, Mark. (1998). Conceptual integration networks. *Cognitive Science*, 22 (2), 133-187.
- Geraint Rhys Whittaker & Kimberley Peters. (2021). *Researching music: Listening and Composing*. SAGE Publications LTD. London.
- Hizral Tazzif Hisham. (2019). The impact of globalization on the Malaysia film industry. *IJTTEE*, 8 (7), 142-148.
- Juan R. Chattah. (2018). Film, Music, Narrative: A multidimensional Mapping Process. *ICMPC15/ ESCOM10 proceeding*. 110-113.
- Khairil Anwar. (2015). *Fungsi muzik dalam filem: Filem Ibu Mertuaku*. M.A, Performance Arts, Universiti Malaya.

- Mohd Azam Sulong & Zaharul Lailiddin Saidon. (2016). Estetika lagu-lagu Melayu popular (ELMP): Satu analisis terhadap seni kata lagu. *Jurnal RUMPUN*, 4, 97-126.
- Mohamad Zaki, Syafizah. (2006). *Genre filem muzikal dalam sinema Malaysia tahun 1976-2006*. Universiti Teknologi Mara.
- Micheal Chion. (2021). *Music In Cinema*. Columbia University Press. New York.
- Plemenitas, Katja. (2016). Songs as elements in the generic structure of film musicals. *Elope English Language Overseas Perspectives and Enquiries*, 13(1), 31.
- Snyder, Robert W. (2000). *The Voice of the City: Vaudeville and Popular Culture in New York*. Chicago: Van R. Dee Publisher.
- Syd Field. (2005). *The Foundation of screenwriting*. New York: Bantam Dell.
- Zairul Anwar. (2015). *Skrip Ke Skrin*. Penerbit UMS, Universiti Malaysia Sabah.
- Snyder, Robert W. (2000). *The Voice of the City: Vaudeville and Popular Culture in New York*. Chicago: Van R. Dee Publisher.