

TEORI PUITIKA SASTERA MELAYU: INTERPRETASI DAN PRAKTIKALITI

Malay Poetic Theory: Interpretation And Practicality

HASHIM ISMAIL

*Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 50603, Kuala Lumpur
shim@um.edu.my*

Dihantar: 1 April 2019 / Diterima: 20 Jun 2019

Abstrak Makalah ini bertujuan menilai Teori Puitika Sastera Melayu sebagai teori sastera tempatan yang digagaskan oleh Muhammad Haji Salleh (1989). Teori ini mendapat perhatian ramai pengkaji dalam penelitian di peringkat sarjana dan PhD di Malaysia, Singapura dan Brunei. Sebahagian sarjana membandingkan teori ini dengan teori estetika di peringkat antarabangsa. Bagaimanapun sebagai teori sastera tempatan, teori ini mempunyai ciri tertentu yang boleh diteroka dan diterapkan dalam analisis penghasilan karya yang bersifat genius tempatan. Dengan itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti ciri-ciri aplikasi Teori Puitika Sastera Melayu, menganalisis pandangan sarjana tentang kesesuaian teori Puitika Sastera Melayu, dan menilai keupayaan Teori Puitika Sastera Melayu sebagai sebuah teori tempatan. Metodologi penilaian terhadap teori ini berbentuk menganalisis secara kualitatif kemungkinan praktis dari segi kestabilan Teori Puitika Sastera Melayu untuk mandiri dan berkembang di peringkat Asia Tenggara. Hasilnya, penilaian terhadap beberapa buah tesis dan tulisan kajian lain yang dilaksanakan di beberapa universiti di peringkat Asia Tenggara dinilai daripada segi kesesuaian dan kekuatan serta kelemahannya. Cadangan hasil penilaian dan kemungkinan untuk Teori Puitika Sastera Melayu berkembang secara praktis dikemukakan dalam kertas ini.

Kata Kunci: *Puitika Sastera Melayu, teori sastera, estetika, kajian sastera bandingan, pengetahuan pribumi.*

Abstract *This paper aims to evaluate the Malay Poetic Theory as a local literary theory that was initiated by Muhammad Haji Salleh (1989). This theory gained the attention of many researchers in Malaysia, Singapore and Brunei. Some scholars compare this theory with the aesthetics theory*

at the international level. However, as a local literary theory, the Malay Poetic Theory has certain features that can be explored and applied in the analysis of the work of a local genius. Therefore, the objective of this study is to identify the application features of the Malay Poetic Theory, to analyse scholarly views on the suitability of the Malay Poetic Theory as a local theory, and to evaluate its capability as a local theory. This theory is assessed using a qualitative method. It is analysed based on practical possibilities in terms of the stability of the Malay Poetic Theory to be self-sufficient and developed in Southeast Asia. As a result, the assessment of selected theses and written studies that were conducted at several universities in Southeast Asia were based on their suitability, strength and weakness. This paper also presents the proposed assessment results and the possibilities for the Malay Poetic Theory to be practically implemented.

Keywords: *Malay Poetic Theory, literary theory, aesthetics, comparative literature studies, local knowledge.*

PENGENALAN

Perbincangan dan kesedaran tentang ke arah sastra tempatan di Malaysia bermula sejak tahun 1973. Terdapat pemikiran untuk menggunakan teori sastra sendiri pada Seminar Kritik Sastra Melayu, berlangsung pada tahun 1973 di Johor Bahru, menuntut supaya kriteria penilaian teks sastra diukur oleh nilai tempatan. Selanjutnya pada tahun yang sama, di Kuala Trengganu diadakan Seminar Sastra dan Agama, dan membuat keputusan teori sastra yang sesuai dengan tradisi sastra Melayu ialah teori sastra Islam. Pada tahun 1970-an, muncul perdebatan di Malaysia antara Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Ismail Hussein tentang pemodenan sastra Melayu yang mempunyai unsur kritikan terhadap perkembangan sastra Melayu. Maka, sini muncul wacana tentang peranan Islam dalam memajukan pemikiran Melayu, dan konsep pertembungan pemikiran Barat dan Islam, serta perbincangan tentang sastra Melayu dan hubungannya dengan sastra Islam. Hujah-hujah dari kedua tokoh ini telah menarik kepada perbincangan teori-teori tempatan secara lebih terperinci. Teori Puitika Sastra Melayu muncul pada tahun 1989 dan dianggap sebagai teori sastra tempatan Melayu pertama yang lengkap dan dibincangkan secara serius (Mana Sikana, 2017:25–33).

Muhammad Haji Salleh menghasilkan *Puitika Sastera Melayu: Satu Pertimbangan* (1989), bermula dengan syarahan pengukuhan beliau di Universiti Kebangsaan Malaysia. Muhammad bertitik-tolak dari tradisi persembahan Mak Yong dan bangsawan, selampit dan wayang kulit. Beliau melihat kepentingan pentas terbuka sebagai ciri utama khalayak sastera Melayu tradisional sebagaimana digambarkan pada fungsi watak Pengasuh, Peran dan Jong Dondang, Pak Yong, atau peranan yang dimainkan oleh watak humor Pak Dogol, Wak Yah dan Samad dalam wayang kulit, begitu juga ciri penceritaan Yong Dollah dan Awang Batil selaku tukang cerita Melayu.

Muhammad Haji Salleh menafsir maksud karnival dan ciri festival Melayu tradisi sebagaimana Bakhtin mengenal seni dan kehidupan sebagai suatu dialog yang terbuka untuk mengatakan *Chronotopes* bersifat transkultural, mengatasi sifat sejarah itu sendiri. Idea sedemikian turut memberikan ilham terhadap konsep kesejagatan sastera. Beliau memahami bagaimana konsep dan nilai keintelektualan yang dapat diangkat sebagai konsep keindahan Melayu atau diistilahkan sebagai *Puitika Sastera Melayu*. Malahan *Puitika Sastera Melayu* difahami sebagai satu kaedah genre, ujaran yang indah-indah, memperbaharui pengarang dan khalayak di serambi pentas adalah bukti ujaran-ujaran melepasi daerah linguistik dan diperhatikan para antropologis Melayu sebagai satu nilai jati diri (Hashim Ismail, 2011: 28–34).

Bukti-bukti tentang amalan nilai dan norma budaya Melayu diperhatikan oleh Muhammad Haji Salleh melalui lokasi penyelidikan beliau ke Palembang, Riau, Minangkabau, Jambi, Bangkahulu, Sumatera Utara, dan Aceh. Kemudian menyusul ke tanah Menado, Betawi, Brunei, Sarawak, Sabah, Ketapang, Pontianak dan tinggalan Kota Haru, di samping penelitian bahan sastera Melayu di beberapa perpustakaan di Britain dan Belanda (Muhammad Haji Salleh, 2003: 28–29). Perbandingan sumber juga dilakukan melalui penelitian Muhammad Haji Salleh berdasarkan sumber sastera Jepun dan India, terutama tentang aspek bahasa dan keindahan.

Teori Puitika Sastera Melayu berasaskan pada lapan aspek utama, iaitu “Takrif dan Istilah”; kedua, ‘Fungsi Karya Sastera’; ketiga, “Genre”; keempat, “Perkataan yang Indah-Indah”; kelima, “Teks”; keenam,

“Memperbaharui Pengarang”; ketujuh, “Yang Indah-Indah: Estetika Sastera Melayu”, dan kelapan “Khalayak di Serambi Pentas”. Sebagaimana Aristotle menghasilkan *The Poetics* berasaskan teori pendramaan yang dirumuskan daripada budaya teater di Greek, *Puitika Sastera Melayu* adalah rumusan daripada hasil kepengarangan sastera tradisi Melayu. Meskipun metodologi Aristotle terlihat pada pencarian puitikanya, tetapi tidak ada tanda-tanda bahawa Muhammad Haji Salleh mengikuti jejak sepenuhnya, tidak ada sebuah buku Aristotle menjadi rujukannya. Keutamaan premis teori *Puitika Sastera Melayu* adalah pada tanggapan bahawa sastera tradisional Melayu telah mencapai kanonnya dan mempunyai ciri sastera yang boleh diteorikan (Mana Sikana, 2008: 27–29; Mana Sikana, 2013: 227).

Idea Bakhtin turut mempengaruhi pemikiran Muhammad Haji Salleh. Bakhtin meletakkan seni dan kehidupan sebagai suatu yang berbeza tetapi dalam masa yang sama ia berhubungan. Dari sini difahami bahawa seni dan kehidupan sebagai suatu dialog yang terbuka untuk mengatakan *Chronotopes* bersifat transkultural, mengatasi sifat sejarah itu sendiri. Kedua-duanya adalah register dialog yang berbeza, namun dapat diselusuri hanya dengan mengadakan dialog. Kedua-duanya merupakan bentuk representasi yang mewakili perbezaan tetapi memberikan petunjuk tentang pengalaman manusia (Tzvetan Todorov, 1994: 96). Dari idea ini, Muhammad Haji Salleh mengutamakan ciri dialogik, iaitu ciri yang bersifat sastera dan extra sastera. Beliau menggunakan faktor dialog sejarah dan puitika sebagai sumber keindahan. Puitika Sastera Melayu dengan kaedah genre, ujaran yang indah-indah, memperbaharui pengarang dan khalayak di serambi pentas adalah bukti ujaran-ujaran yang bersifat dialogik.

Melalui genre pantun dan hikayat, konsep estetika Puitika Sastera Melayu dikonseptualkan dalam beberapa perkara, berasaskan konsep puitika yang terlibat dalam pengulangan (*repetition*), ingatan (*recall*), penggambaran untuk mewakili kenyataan (*presentation*) dan peniruan atau penyalinan (*copying*) (Muhammad Haji Salleh, 2000: 240). Dengan itu Muhammad Haji Salleh menurunkan ciri keindahan dan unsur keindahan, seperti berikut;

- a. Enam ciri keindahan;
- i. Dunia Luas yang dipadatkan – merujuk hasil seni yang memungkinkan

pengalaman dunia yang besar, yang mengambil jangka waktu yang panjang, pergerakan fikiran yang perlahan atau berlarutan yang akhirnya disimpulkan hanya dalam beberapa citra, baris dan perkataan.

- ii. Mainan Kiasan dan Saranan - merujuk strategi pemaknaan yang secara canggih melayangkan citra dan makna di hadapan mata kasar serta mata hati khalayaknya. Walaupun terdapat banyak juga baris-baris yang agak langsung, namun yang unggul ialah kesan dan makna yang sampai kepadanya secara halus dan hampir tidak terasa.
  - iii. Dunia Berjodoh – merujuk prinsip harmoni sebagai landasan. Nilai ini melihat bahawa dunia terbahagi dua: pertama, dunia alam raya dan kedua, dunia manusia. Namun begitu, alam dan manusia hanyalah dua belahan kepada satu kewujudan yang sama. Belahan pertama melengkapkan bahagian yang kedua, dan sebaliknya. Ada silang rujukan di antaranya.
  - iv. Sama Ukuran – merujuk prinsip harmoni dan berimbang. Nilai harmoni dan berimbang menjadi landas penting untuk sebuah pantun yang baik. Yang bertentangan dipadukan pada akhirnya, hampir-hampir seperti dalam cerita moralistik yang baik.
  - v. Muzik Seiring Kata – merujuk muzik bahasa. Irama yang saling menaik dan menurun, berserta pula rima silang yang bermain riang, jalinan dan mainan bunyi vokal dan konsonan yang kompleks, bunyian bergema, saling bersahut-sahutan serta berulang-ulangan dalam seluruh bait.
  - vi. Sesuai dan Patut – merujuk nilai keindahan yang sering ditemui dalam mukadimah karya Melayu yang sering menyebut “patut”. Istilah ini yang bermaksud sesuai dengan keadaan, tidak melawan arus atau tidak janggal. Patut bermaksud terpilih, tetapi terpilih mengikut kesesuaian. Dalam fahaman Melayu, patut juga boleh sederhana, tidak melebihi sempadan, sesuai untuk sesuatu konteks dan bertepatan dengan nilai kesederhanaan.
- b. Unsur Keindahan;
- i. Keindahan didasarkan kepada konsep bahawa sastera menceritakan kehidupan, mengajar dan membimbing khalayaknya dalam kehidupan itu. Sebuah karya yang baik harus didaktik sifat dan tujuannya.

- ii. Keindahan didasarkan kepada unsur dunia pengalaman yang selalu dirundung kesusahan, kesedihan dan kesengsaraan. Dunia sedemikian melakarkan manusia sebagai makhluk kerdil dan sementara, yang berhadapan dengan alam yang sering keras dan kejam. Kesedihan memeunculkan perasaan yang lebih mendalam, dekat dengan kehidupan, dan membuatkan khalayak mengidentifikasi dirinya. Karya sedemikian meniru dunia mereka dan diterima sebagai cermin hidup.
- iii. Keindahan itu yang asli, yang turun daripada orang dahulu kala. Sumber keaslian ialah zaman silam, titik bermulanya leluhur yang lebih dekat kepada kebijaksanaan. Keaslian ini jelas menjadi suatu unsur keindahan yang penting.
- iv. Sifat cerita-ceritanya yang episodik, yang memuatkan adegan yang dapat berdiri dengan sendirinya.
- v. Perasaan takjub atau hairan. Hikayat-hikayat Melayu sering memuatkan pengalaman dan kebolehan watak-watak yang luar biasa dan lebih dekat kepada dunia magis. Khalayak dipersembahkan dengan istana indah-indah yang dihuni oleh putera dan puteri raja yang cantik-cantik, serta memiliki kuasa yang tidak dapat ditandingi oleh musuh mereka.
- vi. Keindahan muncul daripada sifat “lakonan” atau drama. Sering pula adegan diinterpretasikan untuk memperlihatkan unsur dramatiknya.

Muhammad Haji Salleh turut menekankan aspek keindahan dengan ketuhanan, tetapi diperincikan hubungan keindahan Melayu dengan aspek ketuhanan secara mendalam. Baginya, keindahan ialah sesuatu yang lebih istimewa, berada di luar kebiasaan, kerana lebih tersusun, lebih terpilih, lebih merdu, lebih canggih, lebih banyak membawa manfaat, lebih cantik dan lebih membawa kesan. Dalam sastera Melayu, pelbagai bukti kuasa dan indahannya. Hikayat-hikayat seperti *Hikayat Inderaputera* dan *Hikayat Isma Yatim*, keindahan itu dilihat sebagai hasil Tuhan Maha Pencipta. Keindahan ialah manifestasi langsung kekayaan Allah Subhanahuwa taala. Allah mewujudkan keindahan ini melalui ciptaannya di dunia. Keindahan ini ialah pemberian Allah kepada manusia untuk dinikmati. Banyak perbuatan simbolik dalam karya yang menunjukkan menikmati kekayaan Tuhan secara sepenuhnya. Keindahan pemberian Tuhan ini baik

sifatnya dan memberi pengalaman yang lebih halus dan tinggi. Manusia diajak merasakan kecantikan alam dan seni (Muhammad Haji Salleh, 2000: 262–263). Justeru, tidak difahami secara jelas struktur pemikiran Muhammad Haji Salleh dalam menghuraikan struktur hubungan vertikal antara ciri keindahan Melayu dengan aspek ketuhanan.

SOROTAN KAJIAN

Kajian mutakhir yang dijalankan menggunakan Teori Puitika Sastera Melayu dikemukakan pada peringkat PhD di Universiti Malaya oleh Eizah Mat Hussain (2016). Eizah menggunakan prinsip-prinsip puitika Melayu dalam menganalisis himpunan *Pantun Melayu – Bingkisan Permata* (2001). Tesis ini menurunkan model kajian estetika pantun berdasarkan prinsip dunia yang dipadatkan, dunia berjodoh, kiasan dan saranan sebagai kaedah untuk menganalisis simbol dan makna yang terdapat pada objek tumbuhan dan haiwan dalam bahan kajian. Alam haiwan dan tumbuhan dianggap sebagai hasil cetusan pengarang bersumberkan pengalaman, pemerhatian, kepekaan dan pengetahuan masyarakat Melayu yang diperoleh melalui aktiviti kehidupan seharian. Eizah membuat kenyataan yang luar biasa, apabila mengatakan “Pendekatan Puitika Sastera Melayu amatlah sesuai digunakan dalam analisis kajian ini dan tiada teori lain yang mampu untuk menjelaskan objektif kajian ini” (Eizah Mat Hussain, 2016: 343). Justeru, tiada kritikan jelas tentang kelemahan teori Puitika Melayu, kecuali sebuah aplikasi.

Kajian kedua, dilaksanakan oleh Kartini Anwar melalui tesis PhD beliau berjudul “Tradisi Sastera Johor-Riau: Suatu Kajian Terhadap Syair Sejarah”, dikemukakan di National Institute of Education, Nanyang, Singapore. Kajian ini menganalisis enam buah syair sejarah iaitu; *Syair Perang Johor*, *Syair Kisah Engku Puteri*, *Syair Sultan Mahmud di Lingga*, *Syair Perkahwinan Tik Sing*, *Syair Pangeran Syarif Hasyim* dan *Syair Perjalanan Sultan Lingga dan YTM Riau*. Kesemuanya dihasilkan di Riau, khususnya di pusat pentadbiran YTM Riau di Pulau Penyengat, dari tahun 1844 hingga 1893. Untuk mengkaji perkembangan sebuah tradisi kepenyairan yang berlangsung selama lebih kurang setengah abad, kajian ini menggunakan kerangka konseptual Puitika Sastera Melayu yang digagaskan oleh Muhammad Haji Salleh (2006/2000) sebagai teras perbincangan.

Dengan menggunakan konsep-konsep seperti pengarang, teks, khalayak serta latar penciptaannya, kajian ini meneroka puitika pengarang Melayu ketika maraknya kuasa kolonial di ambang abad ke-20. Kajian ini menyerlahkan kepenyairan pengarang dan mengenal pasti bagaimana pengarang memanasifestasikan pandangannya terhadap peristiwa-peristiwa sejarah yang dirakam ke dalam bentuk syair (<https://repository.nie.edu.sg/bitstream/10497/18620/1/KartiniAnwar-PHD.html>). Kajian Kartini Anwar adalah lebih memfokuskan fungsi sejarah dalam aspek keindahan, dan lebih memaparkan kecenderungan menganalisis daripada sudut hermeneutik.

Tahun 2012, sebuah tesis peringkat PhD dikemukakan di Universiti Malaya menggabungkan sebahagian Teori Puitika Sastera Melayu dengan pendekatan Model Braginsky (1998) dan pandangan Sidi Gazalba (2002). Kajian yang dilakukan oleh Efrizal A.S ini menggunakan judul “Kajian Estetika Dalam Cerita Rakyat Melayu Kuantan Riau, Indonesia”. Efrizal A.S memberikan fokus terhadap aspek estetika sosial-budaya masyarakat kajiannya. Melalui Puitika Sastera Melayu, beliau menemukan estetika daripada segi fungsi cerita, analisis khalayak dan analisis kata-kata yang indah-indah. Beliau mengambil salah satu prinsip Puitika Sastera Melayu, iaitu ‘Khalayak di Serambi Pentas’ (Efrizal A.S, 2012). Kajian ini menunjukkan teori Puitika Melayu lebih mirip kepada teori sosiologi sastera.

Sebuah lagi kajian pada peringkat Ph.D dikemukakan oleh Awang Azman Awang Pawi (2008), menumpukan terhadap pemikiran pascakolonial. Awang Azman mengkaji kepengarangan Muhammad Haji Salleh sebagai pengarang pascakolonial dan melakukan analisis aspek teks dan konteks. Awang Azman ikut memberi komentar dan penghuraian terhadap Puitika Sastera Melayu pada bab kelima tesisnya. Beliau menemukan bahawa Puitika Sastera Melayu adalah menunjukkan keupayaan pemikiran yang dihasilkan selepas pengalaman pascakolonial. Di samping itu dihuraikan berkenaan hubungan penghasilan Puitika Sastera Melayu dengan perspektif pribumi, pengetahuan lokal yang dipertajamkan, ruang kajian yang luas, memanfaatkan sastera lisan dan bertulis, setiap bangsa memiliki “Puitika”, pembinaan teori daripada teks, dan pembinaan teori tempatan adalah tindakan di negara pascakolonial. Pada bab keenam, Awang Azman menemukan pemikiran pascakolonial Muhammad Haji Salleh yang mencari

imej Melayu serta dalam konteks yang lebih luas juga meraikan kekayaan sastera Asia Tenggara (Awang Azman Awang Pawi, 2008: 196 – 389). Kajian ini hanya mengangkat teori Puitika Sastera Melayu sebagai salah satu teori yang dihasilkan berdasarkan zaman pascakolonial dan kepengarangan Muhammad Haji Salleh.

Kajian-kajian selanjutnya hanya bersifat aplikasi teori Puitika Melayu secara langsung. Khatijah Mohamad Yatim (2016) pada peringkat tesis sarjananya menganalisis *Hikayat Char Darwis* dan menamakan tesis beliau dengan judul, “*Hikayat Char Darwis: Kajian Berdasarkan Teori Puitika Sastera Melayu*”. Khatijah menemukan bahawa di dalam *Hikayat Char Darwis* boleh dibuktikan nilai keindahan karya berdasarkan prinsip “Perkataan Yang Indah-Indah”. Beliau menganalisis unsur alatan bahasa sastera, sopan santun dan strategi pengarang merendah diri, patut dan kata, bahasa yang sempurna dan tidak janggal. Beliau juga mampu membuktikan kehadiran unsur-unsur keindahan yang terdapat dalam *Hikayat Char Darwis* melalui unsur hikayat yang indah-indah, sastera sebagai pengajar, dunia nestapa, yang asli itu indah, susunan episodik, seni yang dramatik dan keajaiban (Khatijah Mohd. Yatim, 2016: 188–289).

Kebanyakan tesis-tesis yang menggunakan teori ini mendapati teori Puitika Sastera Melayu sesuai digunakan untuk melihat kepengarangan Melayu, terutama bagi analisis genre pantun dan puisi. Seorang sarjana dari Universiti Putra Malaysia, Siti Aisah Bte Yusoff (2011) menggunakan kumpulan puisi kanak-kanak moden untuk dianalisis menggunakan teori Puitika Sastera Melayu. Kumpulan *Puisi Putera-Puteri Malaysia* (2010) dan Kumpulan *Puisi Nota Untuk Ibu* (2010) dibuktikan mempunyai nilai-nilai estetika yang sesuai dengan pemikiran kanak-kanak. Bagaimanapun Siti Aisah Yusoff banyak menekankan terhadap unsur-unsur penggunaan bahasa, iaitu bentuk metafora, pengulangan kata, di samping penekanan terhadap puisi sebagai bahan pengajaran.

Pada tahun 2004, Abang Saifuddin Abang Bohari dari Universiti Malaya menganalisis 1001 Pantun Baru, dan memilih dari sudut nilai estetika. Beliau memberikan fokus terhadap “Prinsip Yang Indah-Indah” dalam teks kajian. Aspek yang dikaji secara rinci termasuk dunia luas

dipadatkan, mainan dan kiasan, dunia berjodoh, sama ukuran, muzik seiring kata, sesuai dan patut, ditambah dengan fungsi keindahan, iaitu sastera sebagai pengajar, dan dunia duka nestapa. Oleh kerana kajiannya menumpukan terhadap data-data pantun, penemuan beliau adalah selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Haji Salleh. Selain dari itu, Abang Saifuddin juga berupaya membuktikan ciri sastera sebagai pengajar dan dunia duka nestapa sebagai satu aspek penting estetika Melayu. Justeru, kajian ini juga didapati bersifat aplikasi teori.

OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini menilai praktikaliti teori Puitika Melayu sebagai sebuah teori sastera tempatan, justeru kajian ini mempunyai objektif seperti berikut,

1. Mengenalpasti ciri-ciri aplikasi teori Puitika Sastera Melayu.
2. Menganalisis pandangan sarjana tentang kesesuaian teori Puitika Sastera Melayu.
3. Menilai keupayaan teori Puitika Sastera Melayu sebagai sebuah teori tempatan.

METODOLOGI

Metode deskriptif dan metode kajian perbandingan digunakan dalam meneliti data-data kajian. Kajian ini bertolak daripada sorotan kajian berasaskan aplikasi teori Puitika Sastera Melayu. Selanjutnya analisis secara perbandingan dilaksanakan secara rinci terhadap tulisan yang menilai dan merumuskan tentang impak Puitika Sastera Melayu dalam bidang kajian sastera, khususnya sastera Melayu. Kajian perbandingan ini mengambil kira pandangan para sarjana, mahupun pengkritik sastera terhadap kehadiran teori Puitika Melayu. Kemunculan teori Puitika Sastera Melayu dinilai sama ada sesuai, atau mempunyai kelemahannya dan kemungkinan untuk secara praktis digunakan sebagai alternatif terhadap pilihan teori-teori estetika yang muncul dalam kajian sastera. Analisis Kritikal yang juga ditulis oleh pengkaji-pengkaji lain digunakan bagi mendapatkan satu rumusan tentang keupayaan Teori Puitika Sastera Melayu bermandiri, serta konsisten sebagai sebuah teori tempatan.

HASIL KAJIAN

Analisis menunjukkan bahawa hujahan awal terhadap Puitika Sastera Melayu dikemukakan oleh Mohd. Affandi Hassan melalui siri artikelnya dalam *Dewan Sastera*, terbitan bulan Mac – Julai 1991 menggunakan judul “Medan-medan dalam Sistem Persuratan Melayu: Satu Huraian dari Segi Kaedah dan Tafsiran”. Analisis yang dikemukakan oleh Mohd. Affandi berdasarkan Teks Syarahan Perdana Muhammad Haji Salleh (1989) yang berjudul “Puitika Sastera Melayu – Suatu Pertimbangan”. Idea Mohd. Affandi Hassan berasaskan konsep estetika dan puitika yang terdapat dalam persuratan Melayu yang kukuh dengan ilmu tauhid dan ilmu yang benar. Berbeza dengan konsep puitika Muhammad Haji Salleh yang dianggap kembali ke zaman Buddha dan Hinduisme dalam pemikiran Melayu. Muhammad Haji Salleh dianggap banyak terpengaruh dengan penteor Barat yang tidak relevan dengan Melayu Islam.

Mohd. Affandi Hassan meletakkan konsep estetika yang dikemukakan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas (1970) dan Braginsky (1994) adalah lebih kukuh dan lebih berupaya membuktikan sistem sastera Melayu dan selok-belok puitikanya. Mohd. Affandi Hassan (1991) dalam analisis yang kritis menyatakan bahawa “Kita boleh menerima tanggapan Profesor Muhammad bahawa tajuk-tajuk besar syarahannya merupakan unsur-unsur utama puitika, jika beliau menjelaskan sedikit hubung kaitnya dan menerangkan bagaimana unsur-unsur itu dapat membina satu teori puitika. Penjelasan ini sangat penting kerana terdapat satu konsep lain dalam pembicaraan tentang wacana, iaitu konsep retorika” (Mohd. Affandi Hassan, 1991: 35).

Hashim Ismail (2005) sewaktu membahaskan konsep puitika sastera Melayu yang dikemukakan oleh Muhammad Haji Salleh (1991/1999) dan Braginsky (1994/1998) menjelaskan bagaimana konsep keindahan dari aspek duka lara yang indah adalah kurang tepat. Duka lara sebagai satu kesan kesengsaraan dan penderitaan jiwa Melayu yang indah-indah, didokong oleh kedua-dua penteor Muhammad Haji Salleh dan Braginsky. Bagaimanapun Braginsky menambah, duka-suka dan suka-duka sebagai simetri komposisi struktural syair yang indah. Ketiga-tiga mereka menganalisis *Syair Bidasari*

daripada aspek puitika Melayu. Hashim Ismail, sebaliknya mengemukakan konsep dualisme yang indah pada analisis *Syair Bidasari*, iaitu dengan berasaskan prinsip suka juga sebagai satu medan makna keindahan.

Muhammad Haji Salleh merumuskan teks *Syair Bidasari* ini berendam dalam adegan-adegan pilu, duka dan sengsara. Kesedihan yang mengheret khalayak ke alam keindahan dalam bentuk jelira seni (catharsis). Muhammad merumuskan, “duka sengsara lebih memuaskan, lebih jauh jangkauannya. Kegembiraan biasanya agak dangkal, lebih jelas di permukaan dan kita lebih suka mengalaminya daripada menulis tentangnya” (Muhammad Haji Salleh, 1999: 99).

Braginsky menyarankan prinsip “Pertengahan kontras” antara tema duka dan suka dalam *Syair Bidasari* menekankan lunas-lunas Islam, suka dan duka watak dikendalikan oleh sahsiah yang terhala – Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Oleh itu Braginsky merumuskan, Dia yang mendengar keluhan semut terseni yang berada di bawah tujuh lapis bumi segera membalas doa ikhlas watak-watak yang telah menyerahkan diri mereka kepada-Nya. Dialah yang menukarkan kebahagiaan penindas kepada kehinaan, dan kesedihan yang terhina kepada kebahagiaan. Dengan komposisi *Syair Bidasari*, Braginsky merumuskan komposisi itulah wawasan pokoknya, iaitu konsep etikanya dan difahami sebagai mengandungi lingkaran keindahan dan faedah (Braginsky, 1994: 144).

Prinsip dualisme yang indah adalah untuk menyatakan bukan “Duka sengsara yang lebih memuaskan”, sebagaimana bertentangan dengan pandangan Muhammad Haji Salleh. Pembacaan terhadap tulisan Muhammad Haji Salleh, “Duka Sengsara Yang Indah: Estetika Melayu Daripada Duka Alam”, memunculkan persoalan, adakah duka sengsara itu indah, kerana jiwa manusia sewaktu-waktu sengsara tidak pernah merasakan indah kecuali sengsara itu datang sebelum kebahagiaan. Yang indah adalah kebahagiaan. Di alam kebahagiaan itulah yang indah. Puncak segala kebahagiaan itu ialah kebahagiaan ‘bersatu’ dengan Ilahi. Kebahagiaan dalam hubungan yang vertikal. Oleh itu apabila jiwa menempuh kesengsaraan kalau tidak disusuli kebahagiaan, atau kesengsaraan itu berterusan, dan berakhir dengan kesengsaraan juga, justeru tiada yang indah di situ. Sebaliknya kalau bahagia

memanjang, dan tidak pernah merasa erti kesengsaraan, itupun tiada merasai keindahan juga.

Kesengsaraan perlu hadir bersama kebahagiaan (Bandingkan dengan kenyataan Muhammad Haji Salleh sebelum ini, “Duka sengsara lebih memuaskan, lebih jauh jangkauannya. Kegembiraan biasanya agak dangkal, lebih jelas di permukaan dan kita lebih suka mengalaminya daripada menulis tentangnya” (Muhammad Haji Salleh, 1999: 98–99). Najib al-Kilani mengumpulkan takrifan keindahan sebagai sesuatu yang dapat mengembirakan seseorang apabila melihat atau mengamati sesuatu objek, dan keindahan itu juga merupakan janji untuk kegembiraan; merupakan satu perkara yang nisbi(abstrak); dan sebagai satu kemampuan atau kemahiran secara langsung dan bukanlah pengabstrakan yang sunyi daripada kehidupan (Muhammad Bukhari Lubis, 1995:90-91). Justeru secara dualisme, apabila bercakap kepada yang satu, akan difikirkan kepada yang dua, begitu juga sebaliknya (Hashim Ismail, 2005: 170–171).

Sewaktu memuncaknya kemunculan teori-teori sastera tempatan di Malaysia, terdapat sebuah kajian yang mengemukakan satu wacana kritis terhadap keberadaan teori tempatan termasuk secara tidak langsung menyentuh kewibawaan teori Puitika Sastera Melayu. Ungku Maimunah (2007) meneruskan tradisi syarahan perdana pengukuhan jawatan professor, setelah 18 tahun Muhammad Haji Salleh (1989) memberikan syarahan perdana tentang *Puitika Sastera Melayu* di universiti yang sama, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia. Dengan judul syarahannya, “Kritikan Sastera Melayu – Antara Cerita dengan Ilmu”, beliau mengemukakan kembali analisisnya terhadap gagasan Persuratan Baru yang dicetuskan oleh Mohd. Affandi Hassan (1992).

Ungku Maimunah pula memperkukuhkan pandangan Mohd. Affandi Hassan tentang konsep keindahan sastera yang antara lain harus diukur dengan kebenaran ilmu bukan ceritanya sebagai pusat kritikan. Teori tempatan dan perungkaian teks yang terhasil daripada penerapannya, bagi Ungku Maimunah masih berlegar pada komponen cerita dan proses membikin-cerita. Fokus kepada tema, plot, watak, latar dan sebagainya, seperti yang diperikan oleh Forster dalam *Aspects of The Novel*, iaitu buku

rujukan penting pengkritik tempatan tahun 1970-an dan 1980-an, dan juga formula ‘tema dan struktur’ dekad 1980-an itu atau variasi formula tersebut, dikekalkan dan terus menerus menjadi tumpuan kritikan (Ungku Maimunah Mohd. Tahir, 2007: 57).

Malahan Ungku Maimunah Mohd. Tahir turut menyatakan bahawa dalam situasi penjanaan dan penggunaan teori tempatan, seorang peneliti sastera terdorong meminjam ungkapan Edward Said ‘orientalisme yang dijungkirbalikkan’ untuk menarik perhatian menolak segala-gala yang datang dari Barat tanpa memahami dan menilainya dengan adil dan saksama. Penghujahan Ungku Maimunah ialah penumpuan kepada perkara tempatan ini, khususnya Melayu dan Islam, akan menyempitkan cakupan dan membuahkan nativisme, essentialisme dan parochialisme. Tiga istilah ini digunakan untuk memerikan keadaan di mana teori tempatan hanya dapat dimanfaatkan untuk karya tempatan sahaja (hasil penulis Melayu beragama Islam), tetapi tidak mampu untuk bersaing atau menyumbang kepada pembinaan ilmu dan keserjanaan di tahap antarabangsa (Ungku Maimunah Mohd. Tahir, 2007: 56).

Terdapat pengkaji sastera yang menolak *Puitika Sastera Melayu* sebagai teori untuk meneliti teks sastera dengan alasan yang berdasarkan sorotan literatur. Abdul Halim Bin Ali (2010) melalui tesis PhD menyatakan, boleh menggunakan teori Puitika Melayu, bagaimanapun kerangka teori ini tidak mengambil Islam sebagai asas yang mendasari keindahan, sedangkan kajian terdahulu menunjukkan bahawa teras utama kesusasteraan Melayu ialah Islam dan jati diri bangsa Melayu. Sebaliknya Abdul Halim Ali mengemukakan pendekatan Estetika bersepadu sebagai satu alternatif menilai keindahan dalam kesusasteraan Melayu. Abdul Halim membuktikan bahawa terdapat hubungan erat aspek stail dengan aspek kontekstual dalam menilai keindahan karya. Analisis beliau terhadap puisi-puisi Kemala membuktikan Islam adalah unsur penting yang menjadi teras keindahan dalam karya puisi Melayu. Kesepaduan dan perkaitan elemen estetik stail, perutusan agama dan aspek kontekstual telah dapat menjelaskan konsep keindahan bermakna dalam kesusasteraan Melayu (Abdul Halim bin Ali, 2010: 88–170).

Pada tahun 2011, sekali lagi Abdul Halim menulis berkenaan konsep keindahan yang mengkritik konsep Puitika Sastera Melayu. Abdul Halim Ali membanding antara dua tokoh yang mengemukakan teori keindahan dalam sastera Melayu, iaitu antara Muhammad Haji Salleh (2000) dengan Braginsky (1994). Premis Abdul Halim ialah Braginsky bersandar kepada idea struktural Yury Tynyanov yang lebih mementingkan aspek deskripsi tekstual yang dihubungkan dengan sokongan sumber Islam, manakala Muhammad Haji Salleh juga bersandarkan deskripsi tekstual tetapi tidak bersandarkan kepada sokongan sumber agama Islam.

Abdul Halim menanggap bahawa kebesaran sastera Melayu kini sebahagian besarnya bermakna kerana roh Islam yang menyinari pujangga Melayu di Nusantara, tanpanya pemikiran Melayu termasuk estetika kembali ke zaman jahiliah, walaupun Barat menyanjungi ketinggian estetika mengikut budaya mereka. Secara kritis, beliau merumuskan bahawa Braginsky menemukan hubungan yang signifikan antara tekstual teks dengan agama Islam sebagai teras utama yang mempengaruhi dan memancarkan keindahan, manakala Muhammad Haji Salleh menemukan hubungan tekstual teks dengan warisan bangsa Melayu sebagai terasnya. Berdasarkan pandangan kedua tokoh ini, dirumuskan terdapat tiga asas yang dominan, iaitu warisan Melayu, tekstual teks, dan unsur Islam yang mempengaruhi dan memancarkan keindahan dalam kesusasteraan Melayu (Abdul Halim Ali, 2011: 115–116).

Abdul Halim Ali selanjutnya pada tahun 2012 telah mempertahankan pandangannya. Beliau menegaskan bahawa kerangka estetika Barat ditolak kerana tidak sesuai dengan kerangka estetika Melayu. Beliau merujuk Mohd. Affandi Hassan yang mempersoalkan pandangan Aristotle, John Dewey dan Mathew Arnold. Beliau bersetuju dengan prinsip Mohd. Affandi yang menyatakan konsep estetika harus difahami dalam kesusasteraan Melayu sebagai estetika yang membawa kebenaran dan membawa manusia kepada hidup yang beradab.

Bagaimanapun, konsep keindahan dalam agama Islam harus dilihat secara bersepadu dan berkait dengan ajaran Islam. Beliau memetik tanggapan Abdul Hadi W.M (2000), bahawa agama Islam membuka luas

ruang keterbukaannya bagi membolehkan apa sahaja unsur luar memasuki dan bersepadu dengan prinsip-prinsip ajarannya yang berteraskan tauhid, termasuk metode fahaman Barat yang boleh dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu asal sahaja ia tidak terkeluar daripada landasan tauhid Islamiah. Justeru, Abdul Halim Ali mengemukakan konsep keindahan yang difahami beliau sebagai “Estetika Bersepadu”, digabungkan dari dua teras, iaitu pertama, kesepaduan unsur dalaman (idea/pemikiran/perutusan) dengan unsur luaran (bahasa/bentuk/teknik/plot). Kesepaduan ini menzahirkan *stail*. Kedua, perkaitan stail (kesepaduan unsur dalaman) dengan kebenaran (agama dan realiti). Estetika dalam konsep “Estetika Bersepadu” bukan sekadar kualiti keindahan yang menyentuh rasa dan pengalaman, tetapi melewati daerah keimanan dan kebenaran di sisi agama (Abdul Halim Ali, 2012: 5–23).

Rahmah bt Ahmad H. Osman (2016) turut menekankan aspek kerohanian dalam intipati keindahan Melayu. Walaupun beliau tidak mengkritik Puitika Sastera Melayu secara langsung, ternyata beliau mendokong prinsip estetika yang digagaskan oleh Braginsky (1993). Justeru, Rahmah bt Ahmad H. Osman menyatakan bahawa untuk memahami teori sastera Melayu adalah untuk memahami dua trend, iaitu definisi persejarahan keagamaan masyarakat Melayu, dan definisi persejarahan makna istilah “Melayu”. Dengan itu sistem yang ada dalam sastera Melayu menekankan aspek keindahan dan faedah bahasa serta isinya. Keindahan dan faedah adalah dua unsur penting yang menjelaskan kualiti penghasilan karya sastera. Keindahan adalah manifestasi dunia kebendaan dan hasil-hasil kesusasteraan adalah termasuk dalam kesempurnaan keindahan Allah, manakala faedah adalah pancaran mesej didaktik hasil kesusasteraan yang menjelma dari nilai kerohanian, dan kesucian upaya diri dari dunia yang tidak kelihatan. Ciri yang dijelaskan Rahmah bt. H. Osman ini tidak signifikan pada teori Puitika Sastera Melayu gagasan Muhammad Haji Salleh (Rahmah bt. Ahmad H. Osman, 2016: 157–159).

PENUTUP

Setelah penilaian dilaksanakan, didapati teori Puitika Sastera Melayu sudah diuji dan diaplikasi sehingga pada tahap kajian PhD. Ketrampilan teori ini sudah terbukti, namun sebagaimana yang dikritik oleh beberapa pengkaji seperti Mohd. Affandi Hasan (1991), Hashim Ismail (2005), Ungku Maimunah Mohd. Tahir (2007), Abd. Halim Ali (2010), dan Rahmah Osman (2016), didapati teori ini terdapat beberapa kelemahan, terutama dari aspek nilai estetika daripada hubungan vertikal. Teori Puitika Sastera Melayu banyak memaparkan hubungan keindahan dari aspek hubungan horizontal. Walaupun aspek intrinsik dan ekstrinsik teks digunakan sebagai landasan teori, sebaliknya aspek Ketuhanan tidak disorot, sedangkan pembentukan identiti Melayu juga banyak berasaskan tradisi pemikiran dan persejarahan nilai-nilai keagamaan masyarakat Melayu. Namun demikian, teori ini berpotensi untuk berkembang sebagai sebuah teori untuk menganalisis kepengarangan Melayu jika pandangan konsep keindahan yang digarap oleh Braginsky (1994) atau teori Takmilah gagasan Shafei Abu Bakar (1995) diambil kira sebagai wadah penting kepengarangan Melayu.

PENGHARGAAN

Pengkaji merakamkan penghargaan kepada Universiti Malaya atas sumbangan dana penyelidikan berkod UM GPF 002K-2018.

RUJUKAN

- Abang Saifuddin Abang Bohari. (2004). *1001 Pantun Baru: Kajian nilai estetika*. Tesis Sarjana, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
- Abdul Hadi W.M. (2000). *Islam - Cakrawala estetik dan budaya*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdul Halim Ali. (2011). Konsep keindahan dalam kesusasteraan Melayu tradisional. *PENDETA – Jurnal Bahasa dan Sastera Melayu*, 2 (1), 99–117.
- Abdul Halim bin Ali. (2012). Kritikan estetik dalam Kesusasteraan Melayu: Satu Pandangan Baharu. <https://elviamawarni.wordpress.com/dunia-sastra/>. Diakses pada 7 Mac 2017.

- Abdul Halim bin Ali. (2010). Konsep Estetika Bersepadu: Terapan dan Analisis terhadap Karya-karya Puisi Ahmad Kamal Abdullah. Tesis PhD Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris.
- Awang Azman Awang Pawi. (2008). Muhammad Haji Salleh Sebagai Pengarang Pascakolonial: Analisis Teks dan Konteks. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
- Braginsky, V.I. (1993). *The system of classical Malay literature*. Leiden: KITLV.
- Braginsky, V.I. (1994). *Erti keindahan dan keindahan erti dalam Kesusasteraan Melayu klasik*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Braginsky, V.I. (1998). *Yang indah, berfaedah dan kamal – Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7–19*. Terjemahan Hersi Setiawan. Jakarta: Indonesian – Netherland Cooperation in Islamic Studies (INIS).
- Efrizal A. S. (2012). Kajian Estetika dalam Cerita Rakyat Melayu Kuantan Riau, Indonesia. Tesis PhD, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
- Eizah Mat Hussain. (2016). Simbol dan Makna dalam Pantun Melayu Bingkisan Permata. Tesis PhD, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
- Hashim Ismail. (2005). Keindahan Syair Bidasari: Dualisme yang indah. Dlm. Rogayah A. Hamid & Wahyunah Abd. Ghani (Ed.). *Pandangan Semesta Melayu – Syair*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 153–189.
- Hashim Ismail. (2011). Dialogism Bakhtin: Muhammad Haji Salleh di Pentas *Hikayat Hang Tuah*. *Dewan Sastera*. 28–34.
- Harun Mat Piah. (2001). *Pantun Melayu – Bingkisan Permata*. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan.
- Ishak Hamzah. (2010). *Kumpulan puisi nota untuk ibu*. Kuala Lumpur: Casa Delima.
- Kartini Anwar. (2017). Tradisi Sastera Johor-Riau – Suatu Kajian terhadap Syair Sejarah. Retrieved July 25, 2017. Available: <https://repository.nie.edu.sg/bitstream/10497/18620/1/KartiniAnwar-PHD.html>.
- Khadijah Hashim. (2010). *Kumpulan puisi putera-puteri Malaysia*. Kuala Lumpur: 'K' Publishing & Distributors Sdn. Bhd.
- Khatijah bt Mohamed Yatim. (2016). *Hikayat Char Darwis*: Kajian berdasarkan teori puitika sastera Melayu. Tesis Sarjana, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
- Mana Sikana. (2008). *Teori dan kritikan sastera di Malaysia*. Bangi: Pustaka Karya.
- Mana Sikana. (2013). *Berdiri di akar diri – Kritikan Sastera Melayu Pascamoden*. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia.
- Mana Sikana. (2017). Menyusur Jejak Pembinaan Teori Sastera Melayu. *Dewan Sastera*. 2, 25–33.
- Mohd. Affandi Hassan. (1991). Yang Hampas dan yang Bernas dalam Teori Sastera Malaysia. *Dewan Sastera*. 30–35.
- Mohd. Affandi Hassan. (1992). *Pendidikan Estetika daripada Pendekatan Tauhid*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

- Muhammad Bukhari Lubis. (1995). Estetika Kesusasteraan Islam: Beberapa Pengamatan. Dlm. S. Jaafar Husin (Ed.). *Nadwah Ketakwaan Melalui Kreativiti*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Muhammad Haji Salleh. (1989). *Puitika Sastera Melayu: Satu Pertimbangan*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Muhammad Haji Salleh. (1999). *Menyeberang Sejarah – Kumpulan esei pilihan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Muhammad Haji Salleh. (2000). *Puitika Sastera Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Muhammad Haji Salleh. (2003). Jalan Pulang dari Kembara Seberang. Dlm. Sohaimi Abdul Aziz (Ed.). *Muhammad Haji Salleh – Pencari dan Pemikir*. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.
- Rahmah bt Ahmad H. Osman. (Disember, 2016). Understanding the classical Malay literary framework: A reappraisal of the poetic theories of Vladimir Braginsky and Muhammad Haji Salleh. *Asiatic*. 10 (2), 148–162.
- Shafei Abu Bakar (Ed.). (1995). *Himpunan makalah teori takmilah*. Bangi: Jabatan Persuratan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Sidi Gazalba. (2002). *Sistematika filsafat – Pengantar teori nilai (Buku keempat)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Siti Aisah bte Yusoff. (2011). Estetika dalam Kumpulan Puisi Kanak-Kanak *Putera-Puteri Malaysia* dan *Nota Untuk Ibu*. Tesis Sarjana, Jabatan Sastera, Universiti Putra Malaysia.
- Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1970). *The mysticism of Hamzah Fansuri*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Todorov, Tzvetan. (1994). *Prinsip Dialogikal Mikhail Bakhtin*. Terjemahan oleh Asiah Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Ungku Maimunah Mohd. Tahir. (2007). *Kritikan sastera Melayu – Antara cerita dengan ilmu*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

