

SENI UKIRAN KAYU TRADISIONAL KELANTAN – MANIFESTASI NILAI PENGUKIR.

Ab. Aziz bin Shuaib

UMK

Abstrak

Kehalusan seni ukir kayu di Kelantan terbukti tinggi nilainya terutama ukiran tradisional. Seni ukiran kayu adalah di antara media pengucapan seni orang Melayu dahulu kala. Justeru, seni orang Melayu terdapat pada aksesori dan perhiasan wanita, peralatan dapur, perkakasan pertukangan, senibina dan peralatan pertanian. Bahan emas, perak, tembaga, besi, kayu dan buluh adalah di antara media asas yang digunakan dan bersesuaian dengan fungsi. Kehalusan ukiran kayu dari segi pembuatannya setanding dengan mutu yang terdapat pada ukiran logam terutama kraf tembaga, perak dan emas. Motif dan corak yang digunakan dalam ukiran membayangkan kefahaman intelektual pengukir. Kefahaman pengukir terhadap jenis kayu yang digunakan membuktikan keperihatinan pengukir terhadap nilai setiap ukiran yang dihasilkan. Pemilihan motif ukiran adalah berlandaskan kesesuaian fungsi dan tempat bahan hasil itu diguna dan pegangan hidup pengukir. Kertas kerja ini cuba mengaitkan pengukir dengan suasana persekitaran yang mempengaruhi pemikiran dan nilai pengukir. Suasana sosio budaya secara makro dan mikro yang mungkin ada kaitan dengan hasil seni sezaman juga dikaji.

Kata kunci: pengukir, pengaruh persekitaran dan nilai

Pengenalan.

Mengikut pengkaji sejarah, budaya Melayu merupakan di antara yang terbesar berbanding dengan enam budaya lain di Asia seperti budaya Turki, budaya Mongolia, budaya Tibat, budaya Cina dan budaya Jepun. Mengikut kajian, terdapat dua tamadun terbesar di Asia, iaitu tamadun Cina dan satu lagi tamadun Melayu. Tamadun Melayu juga disamakan dengan ‘Austronesian’ atau tamadun ‘Malayo-Polynesian’.(Mohd Arof Ishak,2007). Berdasarkan Profesor Wilheim Solheim (yang banyak menulis hal prasejarah Asia Tenggara), perkembangan evolusi budaya di Asia Tenggara berkembang dari dalam dan bukannya dipengaruhi seluruhnya dari luar. Ini adalah berdasarkan penemuan tapak arkeologi yang bukti tamadun di Asia Tenggara bermula 40,000 tahun dahulu. Solheim mempersoalkan teori yang mengatakan Melayu adalah migrasi dari Yunnan. Kajian beliau juga menunjukkan tamadun di Asia Tenggara bermula lebih awal dari India atau Cina, jika berdasarkan bukti aktiviti pertanian. Di Asia Tenggara, perkembangan pembangunan bandar hanya berlaku pada zaman Kristian dan tidak seperti di Cina. Melayu dikatakan mempunyai kepelbagaiannya kumpulan etnik dan mempunyai dialek tersendiri mengikut rumpun dan tempat. Mengikut saintis linguistik, dialek terbentuk apabila budaya tempatan berkembang tersendiri dan membentuk dinamisma evolusi pembangunan identiti sendiri. Hal ini berlaku di Acipelago Melayu di mana dialek kenegerian dan kedaerahannya terbentuk. Negeri Kelantan tidak tertinggal dalam isu ini dan berdasarkan bukti sekarang dan bukti

peninggalan sejarah, Kelantan dapat dijadikan satu dari pusat kajian budaya orang Melayu. Ukiran kayu adalah di antara bidang yang banyak boleh dikaji.

Seni ukiran kayu di Tanah Melayu banyak terdapat dalam catatan-catatan sejarah iaitu dalam Sejarah Melayu di mana dikatakan seni ukiran Melayu tradisi wujud sejak lebih 500 tahun dahulu. Raja-raja Melayu dan saudagar pada zaman dahulu memainkan peranan penting sebagai patron dalam memperkembang dan menghidupkan seni ukiran.

Seni pertukangan orang Melayu dahulu kala banyak tertumpu pada bahan kayu, tekstil, emas, tembaga dan perak sebagai bahan asas untuk berkarya. Seni kraf tradisional merupakan wadah pengucapan seni visual orang Melayu dahulu kala. Selain dari bahan di atas, buluh, rotan dan tanduk juga digunakan untuk tujuan yang sama. Hasil seni terbentuk dalam berbagai rupa, tiga dimensi dan dua dimensi dalam bentuk corak dan juga rupabentuk. Ini memberi erti tahap kompleksiti hasil seni dalam bentuk berbagai. Kekayaan orang Melayu Kelantan dalam menghasilkan seni dalam berbagai bentuk dan pendekatan melambang tahap kehalusan budaya tempatan. Sebagaimana kita sedia maklum seni bercambah di dalam keadaan di mana sesuatu masyarakat berada di dalam kesejahteraan hidup lahiriah dan batiniah. Manifestasi yang terdapat berbentuk ketara dan tidak ketara. Dalam hal ini Kelantan telah banyak melahirkan seni tradisi lisan yang tersendiri berbentuk teater tarian seperti Mak Yong, Menora, Main Petri/ Bagih dan Dikir Barat di antara lain. Dalam hal seni warisan ketara, senibinanya mempunyai identitinya tersendiri. Rupa bentuknya dan di bahagian butiran ukiran juga mempunyai keunikan tempatan. Begitu juga barang yang lainnya seperti aksesori perhiasan kaum wanita dan perhiasan perak dan juga perkakasan tembaga. Kejayaan dalam hal penghasilan seni secara amnya adalah berteraskan pengabdian kepada Illahi.

“The love to manifest beauty is seen as an act of devotion to the Creator as well as a gift to his fellowmen” (Mohd Taib, 1997).

“Art is, in the beginning, a thing of immediate utility, like the first stammering of speech; something to designate the object which surround man, for him to imitate or modify in order that he may use them; man goes no further” (Elie Faure, 1921)

Motif dan corak yang terdapat pada hasil kraf keseluruhannya berdasarkan sumber alam dan bentuk geometrik. Ini menunjukkan seni visual yang terdapat pada kraf menampakkan ciri-ciri pengucapan penghargaan kepada Illahi terutama pada seni ukiran yang terdapat di bangunan.

Kesenian dalam konteks seni visual dapat dikaitkan kepada dua aspek utama iaitu mempunyai unsur fizikal di mana bahan dan bentuknya diilhamkan dan nilai estetika dalam aspek nilai seni yang tersirat dan tersurat. Ini hanya dapat dihasilkan melalui proses pemikiran intelektual. Mengikut Shirley Gorenstein, artifak yang mempunyai nilai seni secara tidak langsung menunjukkan pola kehidupan itu sendiri.

Ukiran Kayu Tradisional Kelantan

Negeri Kelantan pada zaman dahulu kala diliputi dengan hutan tropika, kaya dengan pelbagai kayu kayan yang bilangannya dikatakan dalam lingkungan tiga ribu spesis. Bahan kayu menjadi bahan utama untuk menghasilkan nukilan seni orang Melayu. Ukiran kayu yang terdapat di Kelantan dipercayaai di antara yang halus pembuatannya. Pemilihan corak dan motif yang terdapat pada ukiran kayu serta jenis kayu adalah di tangan pengukir . Ukiran kayu yang dihasilkan pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad I (1818- 1837) merupakan testimoni pengaruh agama terdapat pada motif ukiran. Rujukan kepada penggiat

seni ukir semasa diadakan bagi mendapat pandangan dalam beberapa isu berkaitan dengan seni ukir.

Tahap kehalusan seni berbeza di antara artifak dengan artifak yang lain seperti senjata, peralatan dan perkakasan pertukangan dan pertanian. Begitu juga kehalusan seni yang terdapat di bangunan. Ianya berbeza di antara bangunan Istana, masjid atau rumah kediaman dari segi kehalusan hasil kerja dan motif yang dipilih. Ianya terpulang pada siapa patronnya atau pelanggangnya dan siapa pula pengukirnya.

Mengikut pengukir semasa Norhaiza Nordin, gaya ukir atau air tangan pengukir yang melahirkan reka corak atau rupa bentuk adalah berdasarkan tahap ilmu pengetahuan yang biasanya diperolehi melalui pengalaman vokasional . Pola reka corak terbentuk menjadikan kenyataan aliran pergerakan atau definisi era (seperti pergerakan 'cubist' dan 'expressionist'). Seni ukir tradisi merupakan warisan yang dikekalkan terutama dari segi reka corak dan motif yang bertertib seperti berpunca, penyudah, liuk-lentok dan bersilat ukirannya. Ciri-ciri ini boleh digunakan untuk mengenali motif klasik atau motif yang diinovasikan. Motif warisan biasanya menggunakan unsur hidupan, flora yang berpunca dan berakhir; batang, daun, putik, bunga, buah dan sulur. Ianya disilat dan diolah dan membawa erti pada setiap ukiran dan biasanya berkaitan dengan simbol kehidupan alam. 'Bunga ukir' yang biasa digunakan ialah bunga Ketam Guri, Ketumbit, Bunga Peria, Bunga Tanjung, Daun Dala dan Pucuk Kacang. Terdapat tiga corak yang diutarakan; Awan Larat- tiada mula dan tiada penghujung, dan ianya boleh dipecahkan kepada awan larat bujang, awan larat pechah dua, pechah empat, pechah enam dan pechah lapan. (A. Halim Nasir, Ukiran Melayu Tradisi 1986) Corak Bujang (bunga Putu) atau Corak Tunggal yang menggunakan unsur bunga lawang, cengkik, matahari dan tampuk manggis. Manakala Corak Pecah Pilih Berganda menggunakan unsur manggis, bunga lawang dan cengkik.

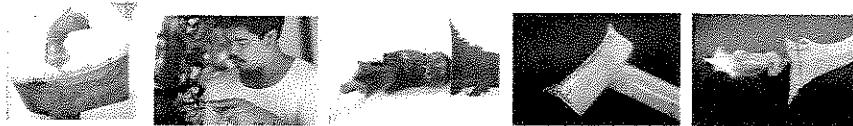
" I know of no 'programme'. Only that art is forever manifesting itself in new forms, since there are forever new personalities-its essence can never alter, I believe. Perhaps I am wrong. But speaking for myself, I know that I have no programme, only the unaccountable longing to grasp what I see and feel, and to find the purest means of expression for it."

Karl Schmidt-Rottluff (artist tersohor warga German)

Ukiran Hulu Keris.

Keris merupakan lambang kebangsawanahan pemakai dan juga senjata pakaian lelaki pada zaman dahulu kala. Kini ianya menjadi koleksi seni halus tradisi yang unggul walau pun masih diguna pakai untuk acara tradisi simbolik. Walaupun sebilah keris memerlukan pandai besi, pandai perak dan pandai permata, ukiran kayu menjadi pengukur keindahan sesuatu keris. Ukuran dan ketajaman pula terletak pada pandai besi dan biasanya keris yang bernilai apabila bahan besi bermutu dan disertakan dengan pengisian 'roh' atau 'spiritual content' pada mata keris. Ini dilakukan oleh pembuat mata keris sendiri. Berdasarkan nilai pada mata keris ini hulu keris diukir supaya bersesuaian dengan 'kandungannya'. Keris pusaka peninggalan keluarga biasanya 'berisi' dan dia harus serasi dengan penyimpannya. Keserasian ini bermaksud kebatinan harus tidak bercanggah dengan zahirnya. Rupa bentuk dan kehalusan ukiran membentuk identiti dan pengucapan seni. Ianya juga merupakan kenyataan masa dan era penghasilan seni itu. Bahan kayu yang terdapat pada keris ialah hulunya, sampir dan sarungnya. Ketiga-tiga bahagian ini boleh berbeza spesis kayunya. Kayu kemuning berwarna kekuningan yang terbaik untuk ukiran hulu keris kerana hiranya

yang halus. Keris yang tinggi nilainya menggunakan kayu kemuning keseluruhannya. Kebiasaannya sarung keris tidak terdapat ukiran tetapi ira kayu yang diutamakan di samping bentuknya dan butiran penyambungan dengan sampir dan tapak yang diberi perhatian. Pengucapan seni dalam senjata keris berbentuk menyeluruh lahiriah dan batiniah (holistic)-Rupa dan Jiwa.

Arwah Nik Rashiddin pengukir prolifik yang begitu komited dalam pegangan bahawa nilai seni ukiran tidak harus bersempadan, ianya juga melangkaui zaman dan bersifat kekal abadi. Beliau berpegang bahawa kemuncak kesenian ukiran berlaku pada zaman Langkasuka. Beliau berusaha menghayati suasana pada zaman itu untuk berkarya sehingga beliau memilih tapak di tepi pantai, Kandis, Bachok Kelantan untuk dijadikan rumah dan bengkel tempat beliau berkarya. Beliau amat membenci arus pembangunan. Ukiran yang menjadi pilihan utamanya ialah hulu keris. Walaupun sebelumnya beliau melibatkan diri mengukir pelbagai benda, dari bahagian bangunan, perabut, sarang burung dan perkakasan alat tukang, hulu keris merupakan pengucapan seni halus yang sempurna bagi nya. Bagi beliau, menghasilkan sebuah hulu keris memerlukan komitmen dan suasana kondusif yang menyeluruh. Dari awal mula memilih kayu, peralatan mengukir, tempat dan masa mengukir dan persediaan pengukir dari segi kesihatan fizikal dan kesejahteraan emosi harus diambil kira bagi memastikan kesempurnaan hasil yang dikaryakan. Sebagai amalan, mengikut isterinya Puan Rosnawati, arwah Nik Rashiddin sebelum memulakan mengukir, beliau berwudu' dan bersolat dan masa yang sesuai berkarya mengikutnya ialah di awal pagi sampai jam sepuluh pagi. Tempat biasanya berkarya adalah di ruang yang teduh beserta pengudaraan semulajadi yang nyaman. Tidak dirancangnya jangka masa bagi menyiapkan satu-satu karya. Ilham, kemahiran dan keupayaan intelek di samping suasana persekitaran dan peralatan serta bahan kayu yang baik merupakan faktor kehalusan hasil karya yang baik.

Ukiran pada Seni bina.

Ukiran kayu merupakan sebahagian dari komponen seni bina vernakular Melayu bukan saja di negeri Kelantan bahkan di kebanyakan rumah Melayu tradisional. Kepelbagaiannya ciri ukiran terdapat di beberapa bahagian bangunan mengikut fungsi dan kesesuaianya di dalam dan di luar bangunan. Dinding, pintu, panel pengudaraan, tingkap dan beberapa komponen bangunan mempunyai ukiran mengikut fungsinya. Kesemua ini berlaku kerana sistem pembinaannya adalah secara modular di mana kerja-kerja mengukir dilakukan di tempat lain dan tidak semestinya di tapak binaan. Justeru mutu dari segi kehalusannya terjamin. Pengukir tidak semestinya tukang kayu yang terlibat secara langsung dengan pembinaan bangunan. Kebiasaannya mereka ini pengukir dan bukannya tukang rumah.

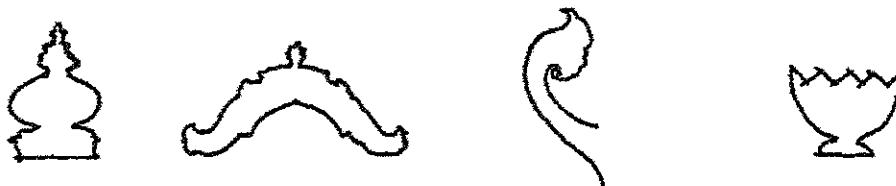
Kebiasaannya seni bina awam dan istana mempunyai kehalusan seni ukir yang dihasilkan oleh pengukir tersohor . Bagi pengukir yang mahir bekerja dengan istana digelar pengukir diraja dan seharusnya mereka ini yang termahir di kalangan mereka. Bangunan awam pada zaman dahulu yang dimaksudkan di antaranya ialah masjid, surau, wakaf dan pintu gerbang. Manakala seni bina domestik bermaksud rumah kediaman dan biasanya yang mempunyai ukiran kayu terdiri dari rumah orang berada atau bangsawan.

Wakaf Hj. Latiff, Sarang Burung, Tumpat Kelantan dan Masjid Kg. Laut

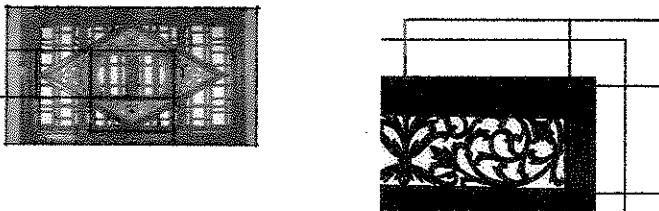
Terdapat semua jenis ukiran yang digunakan pada bangunan. Ianya termasuk ukiran tebuk tembus kosong, ukiran tebuk tembus berselang, ukiran separa tebuk tembus dan ukiran relif berselang.

Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Dr. Ismail Said dan Zulmaheran, motif ukiran yang terdapat pada bangunan tradisi Kelantan adalah unsur tumbuhan, kaligrafi dan corak geometrik. Tidak terdapat unsur fauna pada ukiran. Ini menunjukkan pengaruh nilai terhadap pengukir terserah, di mana Islam tidak menggalakkan penggunaan fauna sebagai motif. Motif awan larat dan corak geometrik menggambarkan Allah itu tiada mula dan tiada akhirnya. Ini adalah satu dari pengucapan dan cara zikir mengingati Allah melalui visual. Lakaran di bawah menunjukkan beberapa rupabentuk yang digunakan sebagai asas pembentukan rupa hasil kajian Ismail Said.

Rajah 1. Prinsip rupabentuk ukiran Melayu. Ismail Said

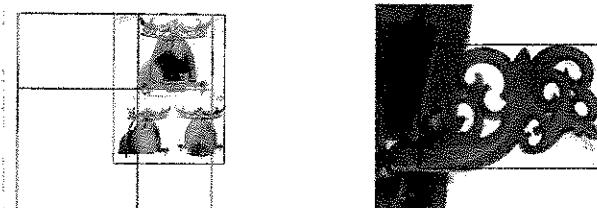
Dalam segi sekil, nisbah dan ukuran satu-satu gubahan ternyata ianya mempunyai nilai yang tersirat yang bersifat universal. Gambar di bawah menunjukkan hukum nisbah dan kadaran diambil kira di dalam gubahan.

Gambar 1. Kekisi angin berterib matarmatik

Ukiran pada Peralatan

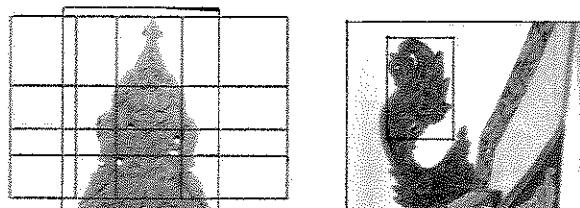
Alat-alat permainan masa lapang, alat-alat muzik tradisi, perabot seperti almari, katil, kerusi, meja, peralatan memasak dan peralatan pertukangan juga mempunyai ukiran yang berseni. Ukiranlah yang dapat melambangkan kehalusan dan identiti barang sebagai hasil seni. Hukum tersirat yang terdapat pada ukiran menjadikan ianya bersifat indah. Persoalan yang timbul adakah kesemua pengukir mendapat pendedahan hukum estetika secara formal ataupun sebaliknya secara firasat/ gerak hati semata?

Gambar 2. Contoh ukiran dan rupabentuk yang mempunyai tertib Matematik yang bersifat universal.

Ukiran pada Perahu.

Perahu merupakan salah satu sistem pengangutan air pada zaman dahulu kala. Kemudahan ini diberi perhatian oleh pemiliknya dengan memberi identiti pada perahu secara ukiran. Sudah tentunya keindahan yang terdapat mempunyai hukum yang sama.

Gambar 3. Contoh bentuk ukiran yang mempunyai tertib nisbah dan kadarnya.

Penutup.

Berdasarkan beberapa faktor yang diutarakan, ternyata unsur dan pengaruh nilai pegangan pengukir dan persekitaran suasana fizikal dan suasana intelektual dapat menghasilkan karya yang baik. Ini terbukti dengan keupayaan arwah Nik Rashiddin menghasilkan karya beliau kebelakangan sebelum beliau pergi. Hasil mutu kerja ukiran yang terdapat pada panel dinding rumah dan pada peralatan terbukti nilai estetika ada kesamaannya pada hukum nisbah dan kadaran universal. Cadangan kajian seterusnya ialah memahami secara menyeluruh kenapa hukum nilai ‘Golden Section’ terdapat kesamaannya pada karya seni merentasi budaya dan masa. Pola dan corak ukiran kayu perlu dikaji dalam segi pengaruh mengikut era atau masa dan boleh diklasifikasikan sebagai pergerakan maxim dalam jangka masa tertentu.

Bibliografi

- Elie Faure, 1921. History of Art, Ancient Art, New Yourk: Garden City Publishing Co., Inc.
- Marzumi, Yuslina. 1993. Measured drawing of Rumah Haji Lebai Ali, Bachok, Kelantan. KALAM, Universiti Teknologi Malaysia, unpublished.
- Mohd Arof Ishak. 2007. The Malay Civilization. Persatuan Sejarah Malaysia.
- Mohd Supian Sabtu. 2005. Arkeologi dan Kesenian: Dalam KonteksArtifak dan Feature di Semenanjung Malaysia. Malaysia dari segi Sejarah. Persatuan Sejarah Malaysia.
- Mohd Taib Osman. 1997. Islamic Civilization in the Malay World. Dewan Bahasa and Pustaka.
- Ismail Said. Reintroduction of Ventilation Components for Terrace Houses in Malaysia, Third Int. Symposium on Asia Pacific Architecture, April 7-9, 1999, Honolulu, Hawaii.
- Ismail Said. 2000. Research Report: Study of Timber Species in Malay Woodcarving in Peninsular Malaysia. Research Management Center, Universiti Teknologi Malaysia.

- Ismail Said. Research Report: Visual Composition of Malay Woodcarving of Traditional Houses in Peninsular Malaysia. Research Management Center, Universiti Teknologi Malaysia, March 2001.
- Lim Jee Yuan. 1987. The Malay House. Institut Masyarakat Pulau Pinang.
- Othman Mohd. Yatim. (1995). *Islamic Arts*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Rosnawati Othman, (2005). The Language of the Langkasukan Motif, Indonesia and the Malay World, Vol. 33, No 96, 97-111.
- Sheppard M. Living Crafts of Malaysia. Kuala Lumpur: Mobil Oil Malaysia Sdn.Bhd.
- Shirley Gorenstein, 1965. Introduction to Archaeology, New York: Basic Books Inc. Publishers.
- Sulaiman Othman. 1994. The Craft of Malaysia. Singapore. Editions Didier Millet
- Syed Ahmad Jamal. 1992. Rupa and Jiwa. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Solheim, Wilhelm G. 2006. Archaeology and culture in southeast Asia: unraveling the Nusantao, (revised edition), Diliman, Quezon City : University of the Philippines Press.,
- Zawiyah Baba. 2010. Warisan Seni Ukir Melayu. ATMA, UKM.
- Zulkifli Hanafi. (2000). *Pola-Pola Hiasan Di Dalam Bangunan Tradisional Melayu.(Decorative Patterns in Malay Traditional Building)*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.