

EVOLUSI TEKNOLOGI DAN SENI PERFILEMAN

MOHD RIZON JUHAR*
ABDULLAH SANI KAMALUDDIN**
MOHD HISHAM OMAR***

Abstrak

Penulisan ini adalah berkaitan perkembangan teknologi seni perfileman yang merangkumi aspek pembelajaran, penggunaan dan kreativiti dalam kemajuan industri hiburan di Malaysia. Suasana sambutan yang kurang memberangsangkan sejak akhir-akhir ini khususnya dari masyarakat melayu terhadap seni persembahan tanah air seperti filem, teater, muzik dan lain-lain hiburan boleh memberi impak yang kurang baik kepada industri seni hiburan. Sekali gus ia akan memberi kesan yang buruk kepada seni budaya tanah air. Filem kita belum pernah memenangi anugerah filem terbaik di Festival Filem Asia Pasifik. Pencapaian kita dalam seni perfileman terbukti lemah dan ketinggalan jika dibandingkan dengan hasil karya filem-filem dari Iran, Hong Kong, Jepun, India mahupun dari jiran serumpun seperti Indonesia dan Singapura. Penulisan ini menganalisis kajian-kajian lalu dengan memberi fokus kepada aspek-aspek konseptual yang boleh mempengaruhi kejayaan industri seni persembahan. Hasil dari perbandingan di antara produk dalaman dan antarabangsamunjukkan bahawa seni persembahan melalui filem atau teater mempunyai mutu dan kualiti karya yang terlalu rendah jika dibandingkan dengan filem-filem dari luar. Berbanding produk dari luar, produk dalaman kurang menggunakan mesin teknologi atau kemudahan movie making software. Penggunaan kedua-dua teknologi ini akan membantu bagi menghasilkan keberkesanan proses sesebuah persembahan. Hasil seni persembahan yang baik bermula dari menajamkan alat-alat perkakasan hingga kepada pemasangan komputer yang dibantu oleh kecekapan tangan dan fikiran. Gabungan secara langsung yang melibatkan kesepaduan seni dan teknologi terkini boleh mewujudkan disiplin seni serta memberi harapan baru kepada pengiat seni persembahan tanah air

Kata kunci: Teknologi, Seni Persembahan, Teknik, Filem, Teater,

* Timbalan Rektor Akademik, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)

** Profesor Madya di Fakulti Seni Reka dan Teknologi, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)

*** Pensyarah Kanan di Fakulti Seni Reka dan Teknologi, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)

Abstract

This paper presents the theoretical aspects that relate to the development of film art technology that includes learning, usage and creativity in the development of the entertainment industry in Malaysia. It is motivated by the discouraging acceptance shown by the Malay community towards local performing arts such as film, theater, music, etc. This scenario can give a bad impression to the arts and culture of the country. Our films have never won any best film award at the Asia Pacific Film Festival. Our achievement in cinematography is proven weak and falling behind when compared to the work of the films from Iran, Hong Kong, Japan, India or even from neighboring allied countries like Indonesia and Singapore. This paper analyses past studies by focusing on the conceptual aspects that can influence the success of performing arts industry. A comparison between local and international products has suggested that local products are relatively low in quality. Unlike international products, local products have not utilized technology and movie making software to the optimum level. The use of both technologies will help generate effective presentation. It can be concluded that good art starts from sharpening the tools to the installation of computer hardware, assisted by skilled hands and minds. The direct combination involving the integration of art and most advanced technology can create art disciplines and give new hope to the local performing arts activists.

Keywords: *technology, performing arts, engineering, film, theater*

* Rector National Academy of National Arts,Culture and Heritage, Malaysia (ASWARA)

** Associate Professor at Faculty of Cultural Arts, University Sultan Zainal Abidin (UNISZA)

*** Senior Lecturer at Faculty of Cultural Arts, University Sultan Zainal Abidin (UNISZA)

1.0 Pengenalan

Teknologi dalam seni persembahan merupakan elemen yang sangat perlu mendapat tempat sekiranya seni budaya dan warisan negara ingin terus dipelihara dan dimajukan. Penerokaan penggunaan teknologi ini perlu diberi perhatian sewajarnya kerana fasa evolusi teknologi dalam seni akan mencetuskan inovasi secara bersepadu. Malah ia dapat memperkukuhkan kedudukan seni budaya tanah air dengan lebih cemerlang lagi. Ini terbukti dengan kemajuan seni persembahan dari negara-negara lain seperti Eropah, Amerika Syarikat, Korea Selatan, Jepun dan Hong Kong dalam corak persembahan mereka yang sungguh menakjubkan. Pasaran mereka dalam seni perfileman terus unggul dan mendapat kejayaan yang besar.

2.0 Penggunaan Teknologi

Kreativiti dan kebijaksanaan dalam penggunaan teknologi akan melahirkan seni perfileman dan lain-lain seni persembahan yang sungguh mendalam serta memberi kesan kepada penonton (Akta Pendidikan, 1996). Mutu seni dengan estetika yang hebat dan berimpak tinggi mempunyai hubungan yang seiringan dengan penggunaan teknologi. Sebagai contoh, dalam seni persembahan teater di negara Perancis mereka telah menggunakan *sistem revolving, lift, fly system, visual reality techniques* yang kesemuanya dikawal selia oleh sistem komputer. Gabungan teknologi yang melibatkan komponen teknologi mekanikal dan elektrik ini dikenali dengan teknologi mekatronik.

Selain itu, keberkesanan teknologi dalam sistem kesan bunyi, seperti kaedah *Dolby Digital Surround Sound* amat penting. Ini kerana antara elemen yang memberi kesan kepada penonton dalam setiap seni perfileman atau lain-lain seni persembahan seperti muzik atau teater ialah suara dan bunyi. Tanpa bunyian yang berkesan karya yang dipersembahkan akan menjadi hambar dan tidak menarik.

Begitu juga dengan kesan penggunaan teknologi pencahayaan (*Lighting System Technology*) yang berupaya memberi kesan kepada para penonton. Elemen pencahayaan dalam seni pementasan khususnya tarian dan drama, memainkan peranan sebagai agen dramatik, mengawal dan menarik perhatian, melakar dan membentuk imej, menyalur maklumat mengenai masa dan tempat, menyumbang kepada pengkayaan teknik dan mood serta dapat mencipta dimensi terhadap objek di atas pentas. Ini semua sudah tentu merangkumi penggunaan teknologi yang melibatkan kejuruteraan mekanikal dan elektrik.

Justeru itu kebanyakan program seni perfileman di institusi-institusi pengajian tinggi terutamanya di Eropah, Amerika Syarikat, United Kingdom, Korea Selatan, Jepun dan India kini sedang menuju

ke arah penggunaan yang melibatkan teknologi dan kejuruteraan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran mereka (Undergraduate prospectus Music dan Performance Technology, University of Limerick 2016 [3]. Mereka amat memahami kaedah ini yang merupakan perkara yang sangat penting bagi menghadirkan sebuah seni persembahan yang bertaraf dunia. Semua produksi teater dan muzikal profesional yang berskala besar kini mengabungkan seni lakon dan teknologi di atas sebuah pentas yang melahirkan karya-karya kreatif yang sangat mengagumkan. Semua ini melibatkan penggunaan teknologi, yang membantu seni persembahan mereka, mencetuskan kesan dan impak yang sungguh mendalam (contoh seperti Rajah 1).

Rajah1: Panggung teater di Perancis yang menggunakan teknologi sepenuhnya

Sumber : Metz France Opera Theatre, (2013)

3.0 Metodologi

Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan kaedah temubual tidak berstruktur. Dokumen berkaitan dianalisa dan dapatan akhir dibentangkan untuk menentukan aspek yang boleh dipertingkatkan.

4.0 Revolusi Teknologi Tinggi

Perkembangan revolusi tinggi ini memberi satu peluang baharu kepada para seniman dan teknologis untuk meneroka dan mengadaptasinya ke dalam dunia seni persembahan. Tidak dapat dinafikan para karyawan seni serta mereka yang terlibat secara langsung dengan industri ini akan terus terdedah kepada zaman teknologi tinggi yang sedang mempengaruhi dunia hiburan. Priscilla Lindsay professor dan pengerusi SMTD's Department of Theatre & Drama dari University of Michigan mengatakan *'Technology is the backbone of any film, theatrical, dance, or musical production. The audience needs to see, hear, and feel a performance as fully as possible so that it is rich, emotional, and unforgettable event.'*

Justeru penggunaan alat-alat berteknologi tinggi serta sikap berani karyawan seni untuk mengubah seni persembahan mengikut evolusi teknologi merupakan suatu cabaran yang paling menarik dalam bidang ini. (Kebijaksanaan, kreativiti dan kesabaran merupakan penyelesaian yang terbaik dalam menghadapi cabaran ini). Dengan kata lain karyawan seni seperti pengarah, perlu bekerja keras dan mengetahui penggunaan peralatan teknologi persembahan ini melalui gerak hati, inspirasi serta penuh dengan imaginasi (Burton & Judith 1992).

Begitu juga dalam setiap pengembaraan filem atau pementasan teater ini terdapat beberapa teknik dan kaedah penggunaan mesin berteknologi tinggi. Ini termasuk beberapa peralatan teknologi berat, binaan set, prop serta lain-lain peralatan. Peralatan-peralatan ini keseluruhannya mempunyai hubungan yang rapat dengan penghasilan estetik, di mana crew-crew akan terlibat secara langsung kepada bidang kejuruteraan yang berfungsi dipentas atau dalam pengambaran sesebuah filem. Kepelbagaian gabungan penggunaan teknik lampu, kesan bunyi, yang dipancarkan dilayar menghidupkan lagi adegan sehingga para penonton turut merasa bersama seolah-olah mereka berada dalam suasana tersebut. (Mc.Kim 1972)

5.0 Set teater dan filem sebagai sebuah aktiviti sistematik

Penggunaan teknologi dalam teater, filem dan muzik merupakan satu proses yang terhasil bukan secara spontan. Sebaliknya ia adalah proses yang memerlukan masa, tenaga, kreativiti, wang, penyelidikan, disiplin dan lain-lain faktor bagi menghasilkan sesuatu rekaan dan binaan set yang diperlukan dalam sesebuah persembahan (Cheathan et al., 1983). Justeru itu kebolehan menggunakan peralatan ini merupakan sesuatu yang amat penting dalam proses menghasilkan mutu persembahan yang berkualiti. Para karyawan seni perlu mempelajari dan memahami bukan hanya pada skrip malah kepada aspek penggunaan peralatan tersebut. Ini bagi menjamin segala yang dibuat itu dapat mengatasi jangkaan kehendak dan cita rasa para penonton. Apabila para pengarah dan krew-krew sedia memahami kaedah dan sanggup mempelajari kelemahan bahagian masing-masing maka kelemahan dapat diperbaiki dengan mengadakan satu bentuk gaya kerja yang lebih sistematik dan berkesan. Ini sudah tentu akan dapat menghasilkan set persembahan seni yang lebih menarik (Bellman & Willard 1977).

Mengikut Priscilla Lindsay lagi *“Theatrical productions today are employing technology more than ever before, affecting every area of theatre production. Today’s sophisticated digital lighting system have profoundly changed the way lighting is created for stage $\frac{3}{4}$ providing dramatic effects that can alter color, pattern, and intensity. Now lighting is controlled by a digital board with upwards of 300 lights per production”*.

Rajah 2: Penggunaan kaedah pencahayaan ‘Compulite Systems’.
Sumber: Compulite UK Distribution (2014)

Perlu difahami juga bahawa perkembangan ini dianggap bergerak seiringan dengan kemajuan teknologi dunia, hasil dari perkembangan mesin revolusi teknologi seni persembahan. Kalau kita menyingkap kembali perkembangan awal seni persembahan, percubaan mengabungkan seni dan teknologi telah lama bertapak hasil pembaruan dari pembawaan pengkarya-pengkarya terdahulu, sungguhpun teknologinya tidaklah secanggih sekarang. Kini kelpelbagaian elemen yang melibatkan cahaya dan kinatik ditampilkan. Kepesatan dunia sains dan teknologi yang berkembang pantas sedang mewarnai kehidupan kontemporari, mencetuskan suatu medium dan penyampaian baru. Penampilan bentuk seni 4 dimensi memberi banyak alternatif kepada pengamal seni. Video dan filem berkembang sebagai penyampai baharu seni yang agak konseptual. (Wan Jamrul Imran Wan Abdullah Thani, 1992).

Melalui teknologi tinggi ini setiap seni persembahan akan bergerak dengan lebih bebas tanpa sempadan. Penampilan ini juga bermakna keseluruhan peralatan dianggap sebagai sebahagian dari seni itu sendiri. Hakikatnya manusia menyempitkan definisi teknologi dalam seni persembahan yang ada itu kerana mereka kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Ini kemungkinan disebabkan pengajian dan pengetahuan mereka yang bukan dari bidang kejuruteraan. Sehubungan dengan itu para pengarah atau krew-krew set pengembaraan filem atau teater perlu mempelajari teknologi seni persembahan jika ingin menjadikan karya mereka lebih bermutu dan digemari ramai.

5.1 Seni Persembahan Berteknologi

Seni persembahan, contohnya filem boleh dijadikan ukuran sebagai imej budaya yang melambangkan citra atau imej bangsa dan masyarakat sesebuah negara. Ia turut memberi gambaran kepada dunia luar, corak kehidupan sebagai satu bangsa diantara negara-negara lain di dunia ini. Filem-filem yang tersebar diseluruh pelusuk dan tempat akan memberi gambaran yang lebih jelas tentang budaya dan masyarakat tersebut kepada orang lain. Boleh diibaratkan ia sebagai pengaliran penyebaran maklumat dari satu pihak ke satu pihak yang lain. Justeru itu peranan yang diusahakan oleh sebuah pasukan produksi filem dilihat sangat penting. Penghantaran maklumat seharusnya yang berkualiti dengan *message* yang jelas supaya ianya memberi kesan secara langsung kepada penerimanya.

Dalam seni persembahan filem, muzik atau teater, slot jalan cerita, persekitaran tempat, pelakon, rentak muzik, perbualan dalam skrip merupakan kaedah dan saluran yang penting bagi mendedahkan imej negara kepada pihak lain. Filem-filem ini bukan sekadar mempromosi budaya malah dapat memberi kesan sosial, ekonomi dan politik kepada

negara. Justeru itu filem-filem yang berkualiti mampu mengutip juta ringgit malah berbillion seperti yang diperolehi oleh beberapa filem pecah panggung dari Hollywood. Kecekapan mereka menggunakan mesin seni persembahan berteknologi tinggi serta mampu mencipta *movie making software* sudah tentu dapat mengangkat sebuah cerita yang baik menjadi sebuah karya yang lebih menakjubkan.

Walaupun dalam bidang ini negara kita masih jauh ketinggalan kalau dibandingkan dengan negara-negara Eropah, namun kita perlu terus meneroka dan mencari keperluan itu. Tanpa teknologi tersebut, filem, muzik atau persembahan teater kita tidak akan mampu menembusi dipasaran dunia.

5.2 Pembelajaran Teknologi

Pengarah-pengarah teater dan filem dinegara-negara maju telah diajar di institusi-institusi pengajian tinggi seni tentang kaedah lakon pentas serta penggunaan teknologi secara meluas dan betul. Subjek-subjek seperti *wagon system*, *stage elevator*, *automation*, *CAD*, *overhead suspensions*, *stage control sistem*, *power and harmonics* dan *acoustic technology* dijadikan asas penting dalam program pembelajaran dan pengajaran mereka.

Kemahiran mereka secara profesional telah memberi kesan yang sangat memberangsangkan dalam industri perfileman, teater dan muzik. Kemahiran yang dicapai oleh mereka menyebabkan seni persembahan di negara kita dilihat ketinggalan jauh kebelakang. Situasi ini perlu menimbulkan kesedaran betapa penting ilmu pengetahuan teknologi dalam seni persembahan pada setiap pengarah kita. Seharusnya di akui bahawa negara kita tidak banyak menyediakan ilmu teknologi dalam seni persembahan ini. Institusi-institusi kita yang mempunyai program seni persembahan perlu melihat semula kriteria-kriteria penting yang perlu diteliti dan dianalisa. Ini termasuk Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Malaysia (ASWARA). Namun begitu akademi ini sedang menuju kearah yang dilihat dapat melahirkan tenaga penting yang dapat berseiringan dengan kemajuan dunia luar dalam bidang seni persembahan. Usaha ini juga selaras dengan Akta Pendidikan 1996 [Akta 550] [2] yang mempunyai inspirasi untuk menggalakkan pertumbuhan senibudaya dan sosial sebagaimana berikut : “Dasar pelajaran Persekutuan yang asasnya diisytiharkan dalam ordinan tahun 1957 adalah untuk membentuk satu sistem pelajaran yang akan memenuhi keperluan-keperluan negara dan menggalakkan pertumbuhan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik”.

Sehubungan itu sumbangan idea dan cadangan penggunaan teknologi dalam persembahan di negara ini sangat diperlukan. Namun penggunaan teknologi ini mestilah diadunkan dengan bijak supaya nilai seni dalam karya tidak terjejas malah teknologinya dapat memberi nilai tambah yang tinggi. Usaha ini selaras dengan perkembangan teknologi semasa, yang boleh dimanfaatkan bagi memertabatkan cabang seni dan budaya kita di samping memenuhi cita rasa khalayak penonton sesuai dengan peredaran zaman.

6.0 Kesimpulan

Gabungan teknologi dan seni persembahan merupakan satu hubungan yang akan memberi nilai tambah yang lebih tinggi pada sesebuah karya. Penggunaan teknik ini juga akan memberi kesan positif terhadap sambutan dan penerimaan para penonton. Konsep dan kaedah gabungan ini akan dapat menaikkan lagi nilai estetika sesebuah persembahan sealiran dengan kemajuan teknologi global ketika ini. Signifikan kajian ini menerangkan secara intrinsik mengekalkan bentuk warisan tanpa merosakkan nilai dan falsafahnya, walaupun penggunaan teknologi moden dalam seni persembahan diperluaskan. Malah ia merupakan sebagai salah satu medium yang sangat penting dan lebih mudah serta lebih efektif kepada para pengkarya untuk meningkatkan mutu karya mereka. Gabungan teknologi moden dalam seni persembahan bukan sahaja boleh menarik lebih banyak penonton, malah mencitrakan kemajuan seni persembahan di negara kita Malaysia.

Rujukan

- Akta Pendidikan. (1996). [Akta 550], Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB), 1998.
- Bellman, Willard F. (1977). *Scenography and Stage Technology: An Introduction*. New York: Harper and Row.
- Bay, Howard. (1974). *Stage Design*. New York. Drama Book Specialists. Belvin Marjorie E. 1980. *Design Through Discovery*. New York. Holt, Rinehart & Winston.
- Burton, Judith M. (1992). *Art Education and the Plight of Culture: A Status Report*. " In *Art Education*. Volume 45, No. 4 Reston, Virginia: National Art Education Association.
- Cheathan Rrank R, Cheathan Jane Hart: and Owens, Sheryl Hater, (1983). *Design Concepts and Application*. Englewood Cliffts, NJ : Prentice-Hall.
- Harvey Sweet. (1995). *The Complete Book Of Drawing For The Theatre*. A Simon & Schuster Company Needham Height. Massachusetts.
- Kenton, Warren. (1978). *Stage Properties and How to Make Them*, New York. Drama Book Specialists.
- Langsing., Kenneth M. (1996). *Art, Artist and Art Education*. New York: Mc.Graw-Hill Book Company.
- Lauer, David. (1989). *Design Basic*, New York. Holt, Rinehart & Wintson.
- Oren, P., Wolf, R.C. (1990). *Scene Design And Stage And Stage Lighting*. Florida: Harcourt Brace Jovanovich College Publisher.
- Standard Program Seni Persambahan, MQA, ISBN 978-967-12354-7-8, pp.10-16, 2014.
- Siti Zaiton Ismail. (1986). *Rekabentuk Kraftangan Melayu Tradisi*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur.
- The introduction/Realism, from Ellmann, Richard and Charles Feidelson, Jr, eds. (1965). *The Modern Tradition, Backgrounds of Modern Literature*. New York: Oxford University Press.
- Vello Hubel dan Diedra B. Lussow. (1995). *Fokus Reka Bentuk*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan, Kuala Lumpur.
- Wesley G. Matthei. (2000). *Mis. Managing the System. How to Change the System*. SAM Publishing Sdn. Bhd.
- <http://www3.ul.ie/courses/MusicMediaAndPerformanceTechnology.php>, University of Limerick, 2016.

<https://www.google.com/#q=technology+and+film+making>

<https://www.writersstore.com/software/filmmaking-and-movie-pro>

<http://www.tamanfilm.com/2015/06/kecanggihan-teknologi-dalam-film.html>

[https://www. Compulite.co.uk](https://www.Compulite.co.uk)

<https://www.Opera Theatre Metz France>

