

Peranan Dramaturg dalam Pembentukan Dramaturgi Karya Kreatif: Jambatan Antara Teks dan Persembahan

Mardiana Ismail

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Corresponding Author: mardiana.ismail@fmosp.upsi.edu.my

ABSTRAK

Dramaturg memainkan peranan penting dalam pembentukan dramaturgi sesebuah karya kreatif dan berfungsi sebagai jambatan antara teks dan persembahan. Dalam konteks penulisan makalah ini, Dramaturg tidak hanya terlibat dalam analisis dan pengembangan skrip, tetapi juga dalam proses kolaborasi dengan pengarah, pelakon dan performance-maker yang lain. Melalui pemahaman yang mendalam tentang struktur naratif, konteks budaya dan elemen visual, Dramaturg boleh membantu memastikan bahawa visi dan misi penulis dapat direalisasikan di pentas. Selain itu, mereka juga berperanan dalam menyelidik dan menginterpretasi karya dengan memberikan panduan tentang aspek-aspek seperti tempo, emosi dan interaksi antara watak. Dengan demikian, peranan Dramaturg adalah kritikal dalam menjambatani jurang antara teks yang ditulis dan pengalaman persembahan yang dinamik. Dramaturg perlu memastikan karya tersebut dapat disampaikan dengan berkesan kepada penonton.

Kata kunci: Dramaturg, Dramaturgi, Karya Kreatif, *Performance-Maker*

ABSTRACT

Dramaturgs play an important role in shaping the dramaturgy of a creative work and serve as a bridge between text and performance. In the context of writing this paper, Dramaturgs are not only involved in the analysis and development of scripts, but also in the process of collaboration with directors, actors, and other performance-makers. Through a deep understanding of narrative structure, cultural context,

and visual elements, Dramaturgs can help ensure that the writer's vision and mission can be realized on stage. Additionally, they also play a role in researching and interpreting the work by guiding on aspects such as tempo, emotion, and interaction between characters. Thus, the role of Dramaturgs is critical in bridging the gap between the written text and the dynamic performance experience. Dramaturgs need to ensure that the work can be effectively conveyed to the audience.

Keywords: Dramaturg, Dramaturgy, Creative Works, Performance-Maker

PENGENALAN

Evolusi peranan Dramaturg dari zaman klasik hingga moden menunjukkan perubahan fungsi yang signifikan dalam dunia teater. Pada zaman Yunani purba, Dramaturg dalam bentuk yang kita kenali hari ini belum wujud; peranan tersebut sering digalas oleh pengarah atau penulis sendiri. Namun, dengan munculnya teater moden di Eropah, Dramaturg mula mengambil tempat sebagai individu yang memberi penekanan pada penyelidikan, konteks sosial, dan penyusunan naskhah.

Abad ke-19 dan ke-20 memperlihatkan tokoh-tokoh seperti Bertolt Brecht, yang memperkenalkan teater epik sebagai medium kritikan sosial, Peter Brook dengan pendekatan eksperimental dan hubungan langsung dengan penonton, Tadeusz Kantor yang menolak konvensi melalui avant-garde, serta Anne Bogart yang menekankan strategi latihan kolektif dan imersif. Jadual 1 merupakan senarai ilmuwan berserta sumbangan mereka yang dapat membantu khalayak untuk mendalami pemahaman tentang ketokohan mereka dalam tugas sebagai seorang Dramaturg.

Tokoh	Sumbangan
Bertolt Brecht	Memperkenalkan konsep teater epik

Peter Brook	Dramaturg yang terkenal dengan pendekatan inovatifnya terhadap teater
Tadeusz Kantor	Terkenal dengan pendekatan avant-garde
Anne Bogart	Terkenal dengan teknik-teknik teater yang inovatif
Gotthold Ephraim Lessing	Pemikir yang berpengaruh dalam bidang estetika dan teori teater

Jadual 1: Senarai Tokoh dan Sumbangan Dalam Perkembangan Dramaturgi

Sumber: Olahan penulis berdasarkan kajian lapangan 2025

Walau bagaimanapun, tokoh-tokoh ini bukan sekadar ikon sejarah, tetapi juga membuka ruang analisis terhadap cara Dramaturgi diaplikasikan hari ini. Brecht misalnya menekankan jarak kritikal (*verfremdungseffekt*) untuk mengajak penonton berfikir, manakala Bogart mengangkat pengalaman tubuh pelakon sebagai pusat teater. Analisis perbezaan ini penting kerana dalam konteks teater kontemporari Malaysia, isu sosial seperti politik, identiti budaya, dan kepelbagaian kaum boleh mendapat manfaat daripada pendekatan Brecht yang kritis, tetapi dalam masa sama memerlukan adaptasi pendekatan Bogart untuk membina pengalaman penonton yang lebih imersif.

Dalam kerangka teori, Hans-Thies Lehmann melalui konsep *Postdramatic Theatre* menegaskan bahawa dramaturgi kontemporari tidak lagi semata-mata berpusat pada teks, sebaliknya pada pengalaman, ruang, dan tubuh. Hal ini sejajar dengan realiti teater di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, yang sering menggabungkan bentuk tradisional (wayang kulit, makyong, bangsawan) dengan bentuk kontemporari. Sementara itu, perspektif Richard Schechner dalam *Performance Studies* mengingatkan kita bahawa peranan

Dramaturg bukan hanya mengurus teks, tetapi juga menghubungkan pengalaman persembahan dengan komuniti dan penonton.

Secara keseluruhannya, pengenalan kepada peranan Dramaturg perlu difahami bukan sekadar sebagai sejarah perkembangan fungsi, tetapi juga sebagai ruang analisis kritikal. Dengan membandingkan pendekatan tokoh Barat, mengaitkannya dengan teori kontemporari, serta menyesuaikan dengan konteks Malaysia, kajian ini akan menunjukkan bahawa Dramaturg bukan hanya fasilitator teknikal, tetapi juga aktor budaya yang berperanan dalam membentuk wacana seni persembahan.

Di Malaysia, peranan Dramaturg masih relatif baharu dan belum diinstitusikan secara menyeluruh serta tugas tersebut kerap dilakukan secara tidak formal oleh sutradara. Namun ada beberapa produksi yang signifikan seperti Teater Tun Siti Hasmah, Muzikal Tun Mahathir serta karya Noordin Hassan dan Zakaria Ariffin, menunjukkan keperluan dan potensi fungsi Dramaturg, walaupun tidak disebut secara eksplisit. Langkah memperkenalkan peranan Dramaturg secara formal melalui pendidikan, istilah lokal yang mudah difahami, wacana seni, dan projek kolaborasi adalah amat disarankan.

Dalam kebanyakan produksi di Malaysia, fungsi Dramaturg sering digabungkan dengan pengarah atau penulis skrip kerana keterbatasan dana dan kurangnya pengiktirafan terhadap bidang ini. Namun, terdapat juga segelintir produksi berbahasa Inggeris di Malaysia yang sudah menunjukkan keperluan Dramaturg dalam menjambatani teks dengan realiti budaya tempatan. Ini menandakan bahawa walaupun peranan Dramaturg berakar dari tradisi Eropah, ia tetap relevan untuk dikontekstualkan mengikut keperluan seni persembahan Malaysia.

Berikut merupakan contoh produksi atau projek

seni berbahasa Inggeris di Malaysia yang secara jelas mengkreditkan peranan Dramaturg atau kerja-kerja Dramaturgi dalam bahan rasmi mereka, iaitu *The Sisters Soong* (KLpac, 2024) - dikreditkan: *Artistic Director, Playwright & Dramaturg: Joe Hafsham*, *JEBAT* (KLpac, 2023) - dikreditkan: *Director, Artistic Director, Dramaturg: Joe Hafsham*, *You, Me and the Big C* (KLpac, 2022) - dikreditkan dua peranan Dramaturgi: *Script Dramaturg: Teng Ky-Gan; Production Dramaturg: Omar Ali*, *Are You Game, Sau(dara)?* (Five Arts Centre x Centre 42; pentas di KL Mac 2019) - dikreditkan: *Dramaturg: Grace Lee-Khoo*, *It Self TerJadi* (Five Arts Centre) - dikreditkan dalam kredit produksi: *Constant / Dramaturg: Charlene Rajendran*, *Apostate* (International Premiere) (KLpac) - senarai pasukan menyebut *Dramaturg Chi Hui-ling / Dramaturgy Chi Hui-Ling*, *Re-Public - Sharing Talk* (projek proses/penyelidikan Five Arts Centre, 2024–25): pasukan projek mengkreditkan *Practitioner Dramaturg / Research Development Coach: Teh Tian Yoon dan Atonement* (di platform tiket CloudJoi) - penerangan produksi menyebut *Dramaturg: Dr. Deric Gan*.

Dramaturg ialah seorang profesional dalam bidang seni persembahan yang berfungsi sebagai penghubung antara penulis, pengarah, pelakon dan penonton. Mereka bertanggungjawab untuk memastikan bahawa teks drama diinterpretasikan dan dipersembahkan dengan cara yang paling berkesan. Dalam konteks seni persembahan, Dramaturg memainkan peranan penting dalam penyelidikan, analisis dan pengembangan karya seni serta membantu mencipta konteks yang lebih luas untuk sesebuah persembahan.

Berdasarkan Carta 1, dikongsikan tugas berserta tanggungjawab Dramaturg. Dramaturg perlu melakukan penyelidikan mendalam tentang sesebuah teks, konteks dan sejarahnya serta budaya yang berkaitan dengan karya

tersebut. Mereka perlu menganalisis teks drama untuk memahami struktur, tema dan karakter serta memberikan maklum balas kepada penulis dan pengarah untuk membantu pengembangan karya kreatif yang dirancang.

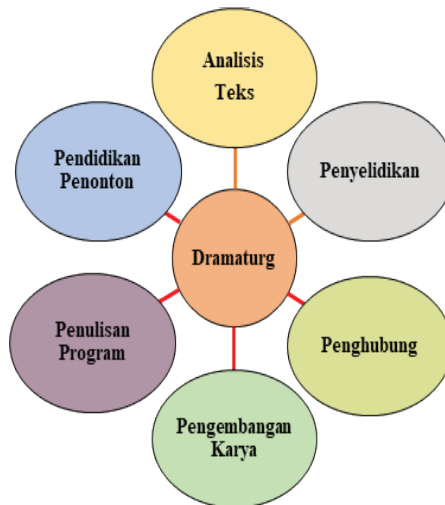
Dramaturg bekerja dengan penulis untuk membantu mengembangkan naskah, memberikan cadangan untuk pengubahsuaian dan penambahbaikan. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara semua pihak yang terlibat dalam produksi, memastikan komunikasi yang baik dan pemahaman yang jelas tentang visi seni.

Dramaturg juga bertanggungjawab untuk mendidik penonton tentang konteks dan tema persembahan, melalui program atau bahan tambahan yang disediakan. Mereka sering terlibat dalam penulisan program persembahan, yang memberikan maklumat tentang produksi dan analisis karya untuk membantu penonton menikmati sesebuah karya dengan lancar

Carta 1: Tugas dan Tanggungjawab Dramaturg

Sumber: Olahan penulis berdasarkan kajian lapangan 2025

Dramaturgi: Konsep dan Kepentingannya

Dramaturgi merujuk kepada kajian, analisis, dan pengembangan struktur serta konteks dalam sesebuah karya persembahan. Jika pada peringkat awal ia sering

dilihat sebagai kerja teknikal dalam penyusunan naskhah, perkembangan teater moden telah memperluas makna dramaturgi kepada satu kerangka konseptual yang menghubungkan teks, pelakon, ruang, dan penonton. Hans Thies Lehmann (2006) misalnya menekankan dalam kerangka *Postdramatic Theatre* bahawa dramaturgi kontemporari tidak lagi bergantung semata-mata pada kekuatan teks, tetapi lebih kepada pembentukan pengalaman penonton melalui ruang, tubuh, visual, dan suasana. Dalam konteks Asia Tenggara, khususnya Malaysia, pandangan ini sangat signifikan kerana banyak karya kontemporari yang menolak struktur dramatik konvensional dan menggabungkan unsur tradisional dengan eksperimen moden.

Kepentingan dramaturgi dapat dilihat dalam beberapa dimensi. Pertama, dari aspek struktur naratif, dramaturgi membantu penulis dan pengarah mengenal pasti aliran cerita yang koheren. Namun, kelebihan ini juga berhadapan cabaran apabila diaplikasi dalam konteks Malaysia di mana naratif teater sering berlapis dengan menggabungkan isu politik, budaya, dan tradisi tempatan. Di sinilah Dramaturg diperlukan bukan sekadar menyusun plot, tetapi menilai sama ada struktur naratif sesuai untuk penonton dengan latar belakang budaya yang pelbagai.

Kedua, dari aspek pengembangan watak, dramaturg memastikan watak-watak bukan hanya berfungsi sebagai peranan dalam cerita, tetapi juga sebagai representasi sosial. Contohnya, dalam teater Malaysia yang mengangkat isu identiti kaum, dramaturg dapat membantu mengelakkan stereotaip dengan menekankan latar dan motivasi watak yang lebih kompleks. Hal ini selari dengan pandangan Richard Schechner dalam *Performance Studies* bahawa dramaturgi harus dilihat sebagai cara menghubungkan peranan pelakon dengan komuniti yang diwakilinya.

Ketiga, dramaturgi membantu dalam pembentukan tema dan mesej. Kelebihan dramaturgi ialah keupayaan menajamkan makna karya, namun kelemahannya muncul apabila dramaturg gagal memahami konteks tempatan. Sebagai contoh, tema tentang kuasa dan penindasan yang sering muncul dalam teater Barat mungkin perlu diadaptasi agar lebih dekat dengan isu Malaysia seperti birokrasi, kepelbagaian bahasa, atau hubungan antara agama.

Selain itu, dramaturgi juga penting untuk hubungan dengan penonton. Dalam budaya Malaysia yang menggabungkan elemen hiburan, ritual, dan pendidikan dalam persembahan, dramaturg perlu memastikan karya tidak hanya “indah di atas kertas”, tetapi mampu menimbulkan resonansi emosi dan intelektual kepada penonton. Di sinilah peranan dramaturg sebagai “pendidik” muncul serta bukan sekadar melalui nota program, tetapi juga melalui pendekatan interaktif seperti forum pascapementasan.

Akhir sekali, dramaturgi memberi sumbangan kepada peningkatan kualiti produksi. Daripada reka bentuk pentas, pencahayaan, hingga muzik, dramaturg berfungsi sebagai penghubung yang menilai keselarasan semua elemen dengan visi pengarah. Namun, cabarannya di Malaysia ialah keterbatasan bajet dan kekurangan pengiktirafan rasmi terhadap peranan dramaturg. Oleh itu, walaupun fungsi dramaturgi mampu meningkatkan standard artistik produksi, ia masih belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam industri tempatan.

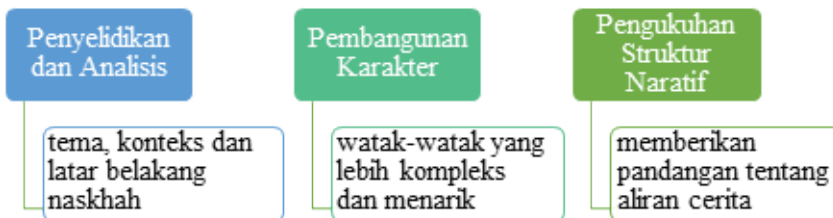
Secara keseluruhannya, dramaturgi harus difahami bukan sekadar sebagai disiplin teknikal, tetapi sebagai kerangka pemikiran kritis yang membolehkan karya seni berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya. Dengan mengambil kira Teori Postdramatic Lehmann dan *Performance Studies* Schechner, serta cabaran dan realiti tempatan, dramaturgi boleh menjadi alat penting

bukan sahaja untuk menghasilkan karya yang relevan, tetapi juga untuk membentuk wacana seni persembahan di Malaysia.

KOLABORASI ANTARA DRAMATURG DAN PENULIS SKRIP

Kolaborasi antara dramaturg dan penulis skrip merupakan aspek yang kritikal dalam memastikan sesebuah naskhah berkembang daripada sekadar teks kepada sebuah karya yang mempunyai kekuatan naratif, emosi, dan konteks. Perkara ini dapat dirujuk berdasarkan beberapa justifikasi yang dikongsikan pada Carta 2 dan Carta 3. Secara tradisi, dramaturg dilihat sebagai pembantu teknikal yang melakukan penyelidikan dan analisis. Namun, dalam kerangka kontemporari, kolaborasi ini lebih bersifat dialogis dan kreatif di mana kedua-dua pihak bertindak sebagai rakan wacana yang saling mencabar idea serta mengasah struktur dramatik. Proses kolaborasi itu bukan sahaja memperbaiki kualiti naskhah tetapi juga memastikan bahawa karya tersebut dapat disampaikan dengan berkesan kepada penonton.

Carta 2: Tahap 1: Kerjasama Dramaturg dan Penulis Skrip dalam Proses Pengembangan Naskhah.

Sumber: Olahan penulis berdasarkan kajian lapangan 2025

Berdasarkan Carta 2, pada Tahap 1 yang perlu direalisasikan bersama oleh Dramaturg dan penulis skrip adalah berdasarkan justifikasi yang berikut:

Penyelidikan dan Analisis

Pada tahap awal, dramaturg membantu penulis melalui penyelidikan dan analisis kritikal. Di Barat, pendekatan ini lazim kerana tradisi teaternya mengutamakan dokumentasi sejarah dan teori dramatik. Namun, dalam konteks Malaysia, peranan ini perlu diperluas kepada kajian budaya dan tradisi tempatan. Sebagai contoh, penulisan skrip yang ingin mengangkat tema komuniti Orang Asli atau adat Melayu tidak boleh hanya berasaskan teori universal, tetapi harus disemak dengan sensitiviti budaya setempat. Di sinilah dramaturg dapat menghubungkan antara teori dramaturgi dengan kajian lapangan, sekali gus mengelakkan generalisasi yang simplistik.

Pembangunan Karakter

Kolaborasi dalam pembangunan watak memperlihatkan peranan dramaturg sebagai pengimbang antara imaginasi penulis dan realiti sosial. Teori *Performance Studies* oleh Schechner menegaskan bahawa watak bukan sekadar entiti fiksi, tetapi representasi identiti dan masyarakat. Oleh itu, dramaturg membantu memastikan watak tidak jatuh ke dalam stereotaip, terutamanya apabila menyentuh isu kaum, gender, atau agama di Malaysia. Misalnya, skrip yang menampilkan karakter wanita Melayu moden boleh diperkuat dengan pandangan dramaturg agar lebih seimbang antara naratif tradisional dan realiti kontemporari.

Pengukuhan Struktur Naratif

Dalam aspek struktur naratif, dramaturg tidak hanya menyusun cerita agar logik dan mengalir, tetapi juga berperanan menilai apakah bentuk dramatik masih relevan. Hans-Thies Lehmann melalui konsep *Postdramatic Theatre* menunjukkan bahawa struktur linear bukan lagi satu-satunya pilihan. Di Malaysia,

bentuk naratif non-linear semakin mendapat tempat dalam teater eksperimental universiti dan produksi bebas, justeru dramaturg dapat membantu penulis meneroka bentuk baharu yang lebih resonan dengan pengalaman penonton masa kini.

Manakala berdasarkan Carta 3, pada Tahap 2, Dramaturg dan penulis skrip perlu bertoleransi untuk bekerjasama dalam proses membuat pengujian dan penambahbaikan berdasarkan justifikasi yang disenaraikan. Kolaborasi dramaturg-penulis tidak berhenti pada penulisan skrip semata-mata, tetapi berlanjutan ke fasa revisi produksi. Dramaturg berfungsi sebagai “mata luar” yang kritikal, menguji sama ada naskhah berkesan apabila dibaca, dilakonkan, atau diuji dengan penonton kecil. Praktik ini semakin relevan dalam konteks Malaysia yang berdepan dengan kekangan dana. Berdasarkan proses pembacaan awal, dramaturg boleh membantu mengelakkan pembaziran sumber pada skrip yang belum matang.

Secara amnya, kolaborasi ini bukan hanya meningkatkan kualiti teknikal skrip, tetapi juga memberi kesan praktikal terhadap ekosistem teater. Dalam konteks Malaysia, di mana fungsi dramaturg belum diinstitusikan sepenuhnya, kolaborasi ini boleh menjadi asas kepada perkembangan disiplin dramaturgi sebagai bidang akademik dan praktikal. Dengan memanfaatkan teori Barat tetapi menyesuaikan dengan realiti tempatan, dramaturg dapat memastikan bahawa skrip yang dihasilkan bukan sahaja berfungsi di atas pentas, tetapi juga berbicara dengan penonton dalam konteks multi budaya.

Carta 3: Tahap 2: Kerjasama Dramaturg dan Penulis Skrip dalam Proses Revisi Naskah.

Sumber: Olahan penulis berdasarkan kajian lapangan 2025

Pengujian dan Revisi

Proses kolaborasi membolehkan penulis untuk menguji idea-idea mereka melalui perbincangan dengan Dramaturg. Dramaturg dapat memberikan maklum balas yang konstruktif dan membantu penulis dalam membuat perubahan yang diperlukan. Revisi yang dilakukan berdasarkan maklum balas Dramaturg dapat menghasilkan naskah yang lebih matang dan berkualiti tinggi.

Persiapan dan Revisi

Dramaturg membantu penulis untuk mempersiapkan naskah bagi produksi dengan memberikan pandangan tentang elemen teknikal dan artistik yang perlu dipertimbangkan. Ini termasuk pemilihan lokasi, pencahayaan, dan reka bentuk set dengan memahami aspek produksi, penulis dapat menulis naskah yang lebih sesuai untuk dipentaskan. Dengan memanfaatkan kepakaran dan pandangan masing-masing, mereka dapat mencipta naskah yang lebih berkualiti, menarik dan relevan. Proses kerjasama ini bukan sahaja

meningkatkan kualiti skrip tetapi juga memperkayakan pengalaman kreatif bagi semua *performance-maker* yang terlibat, termasuk penonton. Melalui strategi yang tepat, kolaborasi ini dapat menghasilkan karya seni yang mampu memberi impak yang mendalam dan berkesan.

Strategi untuk meningkatkan kualiti skrip melalui input Dramaturg ini dapat memberikan suatu sudut yang positif kepada *performance-maker* yang terbuka untuk menerima peranan Dramaturg dalam karya kreatif mereka. Melalui sesi perbincangan secara berkala antara penulis dan Dramaturg, dapat memberikan kemajuan penciptaan naskhah dan memunculkan idea-idea baharu. Ini membantu memastikan bahawa penulis sentiasa mendapat pandangan dan sokongan yang diperlukan. Bahkan dengan melibatkan Dramaturg dalam proses penyelidikan awal, di mana Dramaturg boleh membantu penulis dalam mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk memperkayakan naskhah. Ini termasuk kajian tentang latar belakang sejarah, budaya, atau tema yang relevan.

Selain itu, dengan konsep kerja berpasukan ini menggalakkan penulis dan Dramaturg dapat berkolaborasi dengan pengarah dan pelakon. Hal ini membolehkan semua pihak memberi *input* dan mencipta dialog yang lebih dinamik dan berkesan. Penulis skrip patut mengadakan pembacaan skrip secara berkala untuk menguji naskhah di hadapan penonton kecil dan Dramaturg boleh memberi maklum balas tentang reaksi penonton selain membantu penulis dalam mengenal pasti bahagian yang perlu diperbaiki. Maklum balas secara konstruktif ini dapat membantu membina karya secara spesifik, tidak hanya mengkritik tetapi juga mencadangkan cara untuk memperbaiki bahagian yang lemah dalam naskhah. Ini termasuk cadangan untuk perubahan dialog, pengembangan watak, atau penyusunan plot.

Peranan Dramaturg dalam Persembahan

Peranan dramaturg dalam persembahan tidak hanya terhad kepada memberi sokongan teknikal, tetapi melibatkan pemikiran kritis yang membentuk pengalaman estetik penonton. Dramaturg berfungsi sebagai “mata luar” yang menilai sejauh mana skrip dan persembahan mencapai visi pengarah, serta bagaimana ia berkomunikasi dengan khalayak. Jika penulis skrip menyediakan rangka cerita, maka dramaturg ialah individu yang memastikan rangka tersebut mampu hidup secara organik di pentas. Rujuk Carta 4 bagi memahami justifikasi tentang peranan Dramaturg dalam sesebuah persembahan.

Carta 4: Tahap Peranan Dramaturg dalam Persembahan

Sumber: Olahan penulis berdasarkan kajian lapangan 2025

Berpandukan Carta 4 terdapat 3 tahap peranan Dramaturg untuk membantu semasa proses *performance-maker* lain sedang mempersiapkan sesebuah karya persembahan. Pada tingkat memberikan bantuan latihan dan persembahan, dramaturg terlibat dalam penterjemahan skrip ke dalam bentuk lakonan. Mereka menganalisis skrip dari segi tema, struktur, dan watak, lalu memberi input kepada pelakon untuk memahami motivasi serta dinamika hubungan antara karakter.

Dalam konteks Malaysia, hal ini penting kerana teater sering membawa isu sosial seperti ketidaksamarataan, hubungan antara etnik, atau identiti agama. Dramaturg boleh membantu pelakon agar penyampaian mesej tidak bersifat klise atau stereotaip, sebaliknya lebih kritis dan autentik.

Dari segi kesinambungan naratif dan tema, dramaturg berfungsi sebagai penjaga konsistensi karya. Schechner menegaskan bahawa dramaturg harus melihat pementasan bukan sahaja sebagai teks, tetapi sebagai *event* yang mempunyai konteks sosial. Hal ini sangat relevan dalam produksi tempatan di mana persembahan sering bercampur dengan unsur ritual atau hiburan. Contohnya, dalam produksi yang menggabungkan unsur mak yong dengan teater kontemporari, dramaturg perlu memastikan kesinambungan tema agar persembahan tidak sekadar menjadi “eksotika budaya”, tetapi mampu berfungsi sebagai wacana kritis terhadap isu semasa.

Selain itu, dramaturg memainkan peranan penting dalam sokongan kreatif dan analitis. Mereka bukan sahaja memberi maklum balas kepada pengarah, tetapi juga menguji penerimaan penonton melalui sesi pembacaan atau pratonton. Kaedah ini membantu menghasilkan karya yang lebih matang sebelum dipentaskan kepada khalayak umum. Dalam industri teater Malaysia yang sering berdepan kekangan bajet, peranan dramaturg ini amat praktikal kerana ia boleh mengurangkan risiko kegagalan produksi. Sebagai contoh, produksi di KLPac telah mula menekankan sesi bacaan skrip bersama dramaturg sebagai ruang untuk menyaring idea sebelum produksi penuh dijalankan.

Dari sudut teori, Lehmann (2006) melalui *Postdramatic Theatre* menekankan bahawa persembahan kini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada naratif linear. Peranan dramaturg dalam persembahan pascadramatik adalah untuk memastikan pengalaman estetik tetap

disampaikan meskipun struktur dramatik dilonggarkan. Hal ini dapat dilihat dalam teater eksperimental Malaysia seperti karya-karya indie yang menekankan visual, ruang, dan tubuh melebihi teks. Dramaturg di sini bukan lagi penjaga skrip, tetapi penghubung antara pelbagai medium muzik, cahaya, multimedia, tubuh agar keseluruhan pengalaman tetap mempunyai arah dan makna.

Kajian ini tidak menemui contoh produksi seni berbahasa Melayu di Malaysia yang secara eksplisit menyenaraikan peranan dramaturg sebagai posisi formal dan ini menunjukkan bahawa peranan ini masih kurang diiktiraf secara rasmi dalam produksi-persembahan Melayu. Namun begitu, berikut adalah beberapa peluang dan pendekatan, termasuk contoh teater yang serasi dengan fungsi dramaturg secara tidak rasmi iaitu melalui: Teater Tun Siti Hasmah - Biografi Tun Dr. Siti Hasmah yang dipentaskan di Istana Budaya (2012), disutradarai oleh Erma Fatima. Proses memahami konteks sejarah dan watak pastinya memerlukan elemen dramaturgi.

Muzikal Tun Mahathir – Muzikal mengenai kehidupan Tun Dr. Mahathir dipentaskan pada 2010. Latar sejarah dan transformasi naratif juga memungkinan kerja dramaturgi, walaupun tidak dinamakan secara rasmi.

Karya-karya Noordin Hassan – Seorang tokoh dramatik Malaysia, karya-karyanya seperti *"This Night the Tortoise Cried"* dan *"Cindai"* sering bersifat alegori, simbolik, dan filosofikal dengan struktur dan interpretasi yang memerlukan pendekatan dramaturg.

Zakaria Ariffin – Pengarah dan penulis naskhah yang banyak menerapkan elemen bangsawan, opera Melayu dan satira. Pementasan seperti *"The Opera House"*, *"King of the Fools"*, dan *"Kesuma"* pastinya bermula dengan analisis dramatik yang serupa fungsi dramaturg.

Secara keseluruhannya, peranan dramaturg dalam persembahan perlu dilihat sebagai proses yang dinamik. Mereka tidak hanya memantau konsistensi karya, tetapi juga menghubungkan teks dengan konteks budaya, menguji keberkesanan mesej, serta membuka ruang dialog antara karya dan penonton. Dalam konteks Malaysia, peranan ini semakin penting kerana teater bukan sekadar hiburan, tetapi juga medium untuk membincangkan isu sosial, politik, dan budaya. Tanpa dramaturg, risiko yang timbul ialah karya hanya menjadi persembahan estetika yang indah tetapi tidak berdaya membentuk wacana kritis dalam masyarakat.

CABARAN DAN ISU DALAM KERJAYA DRAMATURG

Kerjaya dramaturg, walaupun semakin diiktiraf dalam industri teater global, masih berdepan dengan pelbagai cabaran yang membataskan potensi sebenar peranan ini. Dalam konteks Malaysia, cabaran-cabaran tersebut bukan sahaja berkaitan dengan sumber material, tetapi juga melibatkan penerimaan institusi, norma budaya, serta kesedaran khalayak tentang kepentingan dramaturgi.

1. Kekangan sumber kewangan dan manusia

Salah satu cabaran utama ialah keterbatasan dana produksi. Teater Malaysia sering beroperasi dengan bajet terhad, menyebabkan peranan dramaturg dianggap “tambahan” dan sering digabungkan dengan pengarah atau penulis skrip. Contoh ketara dapat dilihat dalam produksi universiti atau kumpulan teater bebas di Kuala Lumpur Performing Arts Centre (KLPac) yang terpaksa meminimalkan kos dengan menghadkan jumlah tenaga kerja. Akibatnya, proses analisis dramaturgi yang sepatutnya memperkukuh naskhah tidak dapat dijalankan secara optimum. Kekangan ini menimbulkan persoalan: Adakah kualiti seni harus dikorbankan demi kelangsungan produksi, atau bolehkah dramaturg

mencari model kerja lebih fleksibel seperti kolaborasi sukarela atau berpaksikan jumlah projek?

2. Penerimaan dan pengiktirafan institusi

Cabaran kedua ialah kurangnya kesedaran tentang fungsi dramaturg. Dalam banyak produksi, pengarah dan pelakon masih menganggap dramaturg sebagai “orang luar” atau sekadar pembantu teknikal. Di peringkat industri arus perdana Malaysia, dramaturg belum diinstitusikan secara jelas. Situasi ini berbeza dengan Singapura, di mana *TheatreWorks* dan *Singapore Repertory Theatre* telah mula mengiktiraf dramaturg sebagai posisi penting sejak awal 2000-an. Perbandingan ini menunjukkan bahawa Malaysia masih memerlukan anjakan paradigma untuk meletakkan dramaturg sebagai rakan kreatif, bukan sekadar penasihat.

3. Norma budaya dan batasan wacana

Dramaturg juga berdepan cabaran budaya dan politik. Isu sensitif seperti agama, kaum, dan jantina sering dikawal oleh norma sosial dan bentuk penapisan. Hal ini menyebabkan dramaturg sukar mengangkat wacana kritis ke pentas. Contohnya, produksi *Baling* (membaca sejarah yang tersingkir) oleh Five Arts Centre menampilkan dramaturgi yang mengupas sejarah politik Malaysia, namun ia berdepan cabaran kerana tema sensitif yang dikupas. Situasi ini membuktikan bahawa dramaturg di Malaysia bukan sahaja perlu peka pada teks dan estetik, tetapi juga mahir berunding dengan institusi dan memahami kerangka sosiopolitik.

4. Cabaran digitalisasi dan bentuk baharu persembahan

Era digital membawa cabaran baharu kepada dramaturg. Pementasan secara dalam talian, seperti yang muncul semasa pandemik COVID-19, menuntut dramaturg

memahami medium digital yang berbeza daripada pentas tradisional. Misalnya, produksi teater maya oleh kumpulan *re:Kreate* di Malaysia menggunakan Zoom dan platform interaktif, memerlukan dramaturg menilai bukan sahaja teks, tetapi juga pengalaman penonton dalam talian. Hal ini sejajar dengan gagasan Lehmann tentang teater pascadramatik, di mana dramaturgi perlu beradaptasi dengan media baharu dan bentuk hibrid yang menggabungkan visual, audio, dan interaktiviti.

5. Keseimbangan antara seni dan komersialisme

Dramaturg juga sering terperangkap dalam dilema antara mengekalkan integriti seni dan memenuhi tuntutan pasaran. Di Malaysia, produksi komersial seperti muzikal berskala besar lebih menekankan hiburan berbanding analisis kritis, manakala produksi kecil lebih bebas tetapi kekurangan sumber. Dalam keadaan ini, dramaturg perlu mencari jalan tengah agar karya tetap menarik secara komersial tanpa mengorbankan nilai kritis dan sosial.

6. Potensi sebagai agen perubahan sosial

Walaupun berdepan pelbagai cabaran, dramaturg juga berperanan sebagai agen perubahan sosial. Mereka boleh mengangkat isu-isu marjinal seperti hak wanita, kepelbagaian budaya, atau keadilan sosial ke atas pentas. Contoh di Indonesia, kumpulan *Teater Garasi* sering menggunakan dramaturg untuk membina persembahan yang mencerminkan realiti politik dan sosial masyarakat Jawa, sekali gus memberi inspirasi kepada penggiat seni di Malaysia. Dengan pendekatan sebegini, dramaturg bukan sahaja menambah nilai artistik, tetapi juga memberi sumbangan kepada pembangunan wacana kritis dalam masyarakat.

Cabaran-cabaran di atas menunjukkan bahawa kerjaya dramaturg di Malaysia bukan sekadar isu teknikal, tetapi juga berkaitan dengan struktur industri, budaya, dan politik. Oleh itu, penyelesaian memerlukan strategi bersepadu: institusi seni perlu mengiktiraf dramaturg sebagai peranan formal, dana awam dan swasta perlu diperuntukkan untuk menyokong proses dramaturgi, dan dramaturg sendiri perlu melengkapkan diri dengan literasi digital serta sensitiviti budaya. Hanya dengan cara ini, dramaturgi dapat berkembang sebagai kerangka penting yang bukan sahaja meningkatkan mutu persembahan, tetapi juga menyumbang kepada pembinaan wacana sosial di rantau ini.

MASA DEPAN DRAMATURGI DAN PERANAN DRAMATURG

Masa depan dramaturgi semakin dipengaruhi oleh perubahan teknologi, corak penerimaan penonton, serta dinamik sosial budaya. Namun, bagi Malaysia, masa depan ini bukan hanya soal menyesuaikan diri dengan globalisasi, tetapi juga bagaimana dramaturgi dapat berakar pada tradisi tempatan sambil merangkul inovasi kontemporari.

1. Integrasi Digital dan Teater Maya

Pandemik COVID-19 telah mempercepatkan penggunaan platform digital dalam seni persembahan. Produksi secara dalam talian oleh kumpulan Malaysia seperti *re:Kreate* membuktikan bahawa dramaturg kini perlu memahami aspek teknikal seperti penggunaan kamera, interaktiviti penonton, dan struktur naratif digital. Jika dahulu dramaturg menilai aliran teks di pentas, kini mereka harus menilai bagaimana naratif disampaikan melalui ruang maya. Hal ini membuka peluang kepada dramaturg Malaysia untuk membangunkan format baharu, misalnya gabungan

teater maya dengan seni tradisional seperti mak yong atau wayang kulit dalam bentuk interaktif. Terdapat beberapa kajian dilakukan bagi mendigitilisasikan kesenian tradisional ini antaranya yang dilakukan melalui kajian, *Membina Kandungan Produk Digital dan Fizikal Menerusi Karya Kreatif Sebagai Usaha Melestarikan Pendidikan Seni Persembahan Warisan dan Gunaan Menerusi Pendekatan Art Based Research (2022)*, *Pembangunan Model Interaktif Multimedia (Model IM) Seni Berbari Dalam Konteks Industri Digital Kreatif (2024)* dan *Pendigitalan Elemen Warisan Bangsawan Dalam Bentuk IAD (Immersive, Accessible, And Dynamic) Sebagai Usaha Pelestarian Warisan Teater Tradisional Bangsawan (2025)*.

2. Pendidikan dan Institusionalisasi Dramaturgi

Di Malaysia, dramaturgi masih belum diinstitusikan secara formal dalam kurikulum teater. Walaupun ASWARA, Universiti Malaya dan Universiti Pendidikan Sultan Idris sudah memperkenalkan elemen dramaturgi dalam beberapa kursus, ia belum menjadi disiplin yang berdiri sendiri. Masa depan dramaturgi perlu ditunjangi oleh pendidikan yang sistematik, modul khusus dramaturgi boleh diperkenalkan, meliputi teori (Lehmann, Schechner), aplikasi digital, serta konteks tempatan. Dengan cara ini, dramaturgi bukan hanya dilihat sebagai “import Barat”, tetapi berkembang mengikut realiti budaya Malaysia.

3. Adaptasi Tradisi dan Identiti Tempatan

Masa depan dramaturgi di Asia Tenggara khususnya Malaysia juga bergantung pada keupayaan dramaturg menyesuaikan tradisi dengan konteks kontemporari. Contohnya, di Indonesia, kumpulan *Teater Garasi* telah lama menggunakan dramaturgi untuk mengolah tradisi Jawa ke dalam bentuk moden. Di Malaysia, usaha serupa boleh dilakukan dengan bangsawan, mak yong,

atau teater rakyat lain, tetapi dengan dramaturg yang memastikan adaptasi tidak hanya bersifat estetika, sebaliknya membina dialog kritis dengan isu semasa (politik, gender, kelas sosial). Dengan pendekatan ini, dramaturgi boleh menjadi jambatan antara tradisi dan inovasi.

4. Kolaborasi Lintas Disiplin

Masa depan dramaturg juga terletak pada keupayaan mereka bekerja dengan penggiat seni dari pelbagai bidang seperti seni visual, muzik, tarian, filem, dan media baharu. Sebagai contoh, kolaborasi antara teater dan seni multimedia di KLPac menunjukkan bagaimana dramaturg dapat memainkan peranan sebagai penghubung, memastikan elemen yang pelbagai tidak terlepas daripada naratif atau tema utama. Di era digital, dramaturg berpotensi menjadi “kurator pengalaman” yang mengawal kesinambungan makna di tengah kepelbagaian bentuk.

5. Agen Wacana Sosial dan Politik

Dalam masyarakat berbilang kaum dan agama seperti Malaysia, dramaturg berperanan penting untuk memastikan isu sensitif dapat diangkat ke pentas dengan cara yang kritis tetapi inklusif. Masa depan dramaturgi bukan hanya mengawal estetika, tetapi juga menyumbang kepada pembinaan wacana nasional. Sebagai contoh, produksi *Baling (membaca sejarah yang tersingkir)* oleh Five Arts Centre membuktikan bahawa dramaturgi mampu membuka perbincangan sejarah politik Malaysia yang sering dipinggirkan. Jika lebih banyak dramaturg tempatan berani mengambil peranan ini, masa depan dramaturgi akan lebih relevan kepada masyarakat.

6. Strategi Kemandirian Industri

Akhir sekali, masa depan dramaturgi di Malaysia bergantung kepada strategi industri. Dengan dana yang terhad, dramaturg mungkin perlu membangunkan model kerja yang fleksibel seperti dramaturg bebas (*freelance*), kolaborasi komuniti, atau projek rentas universiti dan kumpulan bebas. Strategi ini bukan sahaja mengurangkan kebergantungan pada institusi besar, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas jaringan antarabangsa misalnya kerjasama dengan dramaturg di Singapura atau Indonesia.

Masa depan dramaturgi di Malaysia dan Asia Tenggara bukan sekadar menyalin perkembangan Barat, tetapi memerlukan penyesuaian kreatif terhadap realiti tempatan. Dengan memanfaatkan digitalisasi, memperkukuh pendidikan dramaturgi, mengangkat tradisi sebagai sumber, serta berfungsi sebagai agen wacana sosial, dramaturg boleh memastikan bahawa karya seni persembahan bukan sahaja relevan dengan zamannya, tetapi juga berfungsi sebagai medium perubahan masyarakat.

RUMUSAN

Mengapa kerjasama antara Dramaturg dan *performance-maker* adalah penting untuk kejayaan sesebuah karya kreatif? Persoalan ini dapat dijawab dengan mewujudkan sinergi kreatif. Kerjasama antara Dramaturg dan penggiat seni lain, seperti pengarah, pelakon, dan pereka set, mencipta sinergi yang memperkaya proses kreatif. Setiap individu membawa perspektif dan kepakaran tersendiri, yang apabila digabungkan, menghasilkan karya yang lebih mendalam dan berkesan. Penyelarasan dari aspek visi, melalui kerjasama, Dramaturg dapat memastikan bahawa visi pengarah dan penulis selaras dengan interpretasi pelakon dan elemen produksi lain.

Ini membantu mengelakkan kekeliruan dan memastikan bahawa semua elemen pementasan bekerja ke arah tujuan yang sama.

Maklum Balas Konstruktif dengan hasil kerjasama itu membolehkan pertukaran idea dan maklum balas yang membina. Dramaturg dapat memberikan pandangan yang berharga berdasarkan analisis mereka, sementara penggiat seni lain dapat berkongsi pengalaman dan perspektif mereka, menghasilkan karya yang lebih holistik. Adaptasi kepada perubahan dalam industri seni persembahan yang sentiasa berubah, kerjasama ini memudahkan adaptasi kepada perubahan yang diperlukan, sama ada dari segi tema, format, atau konteks sosial. Dengan bekerja bersama, pasukan kreatif dapat dengan cepat menyesuaikan diri dan mencipta karya yang relevan dan menarik.

Dramaturg memainkan peranan yang tidak ternilai dalam memperkaya dunia teater melalui penyelidikan, pengembangan naratif, penyampaian mesej sosial, dan inovasi. Kerjasama antara Dramaturg dan penggiat seni adalah kunci kepada kejayaan karya kreatif, mencipta sinergi yang menghasilkan pementasan yang bukan sahaja berkualiti tinggi tetapi juga memberi impak yang mendalam kepada penonton. Dengan memahami kepentingan ini, kita dapat menghargai sumbangan Dramaturg dalam membentuk pengalaman teater yang lebih bermakna dan berkesan.

RUJUKAN

- Abert, A. A. (1988). *The Dramaturgy of handel operas - German - bimberg, g. musik for schung*, 41(1), 79-79.
- Barba, E. (2010). *On directing and dramaturgy: burning the house*. Canada: Routldge
- C. (2010). *Dramaturgy of the real on the world stage*. London: Palgrave Macmillan
- Carol, M. (2010). *Dramaturgy of the real on the world stage*. New York: Palgrave Macmillan.
- Cathy Turner & Synne Behrndt (2007). *Dramaturgy and performance*. Palgrave Macmillan.
- Cathy Turner (2015). *Dramaturgy and architecture: Theatre, utopia and the built environment*. Palgrave.
- Hansen, P & Callison, D. (2015). *Dance dramaturgy: Modes of agency, awareness and engagement*. New York: Palgrave Macmillan
- Harymawan, RMA. (1993). *Dramaturgi*. Bandung: CVRosda.
- Katalin, T & Bernadette, C (2014). *New dramaturgy international perspectives on theory and practice*. Bloomsbury: London
- Katherine, P. (2015). *Dramaturgy in motion at work on dance and movement performance*. UK: Wisconsin Press
- Lang, T. (2017). *Essential dramaturgy. The mindnest and skillset*. New York: Focal Press Book.

- Lena & Mardiana. (2025). *Pendigitalan Elemen Warisan Bangsawan Dalam Bentuk IAD (Immersive, Accessible, And Dynamic) Sebagai Usaha Pelestarian Warisan Teater Tradisional Bangsawan*. Geran Penyelidikan Program Padanan Industri (ImaP)
- Lessing, G.E. (1962). *Hamburg Dramaturg*. US: Dover Publications
Lessing, G.E. (1767). *Hamburg Dramaturg: Dramatic notes*. London: William Clowes and Sons
- Luckhurst, M. (2006). *Dramaturgy: A revolution in theatre*. UK:Cambridge University Press Martin,
- Mardiana & Lena. (2022). *Membina kandungan produk digital dan fizikal menerusi karya kreatif sebagai usaha melestarikan Pendidikan Seni Persembahan Warisan dan gunaan menerusi pendekatan art based research*. Geran Strategik Universiti
- Mardiana, Shuradi, Faisal & Amir. (2024). *Pembangunan Model interaktif multimedia (ModelIM) seni berbari dalam konteks industri digital kreatif*. Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS).