

Mementaskan Gurindam Dua Belas: Antara Tradisi, Estetika Dan Inovasi Persembahan Kontemporari

Shafa'atussara Silahudin

Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya

syafasara@um.edu.my

ABSTRAK

Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji ialah puisi klasik Melayu abad ke-19 yang mengandungi dua belas fasal dengan pasangan sebab dan akibat yang menekankan nilai moral, adab, akhlak Islam serta pembentukan karakter. Keunikan strukturnya dan penggunaan metafora, simile serta antitesis menjadikan Gurindam Dua Belas relevan sebagai sumber pendidikan budaya. Terdapat dua objektif kajian ini, iaitu pertama, mengenal pasti prinsip tradisi dan estetika dalam Gurindam Dua Belas; dan kedua, menilai potensi adaptasi artistik Gurindam Dua Belas dalam konteks persembahan kontemporari yang dapat meningkatkan penghayatan nilai dalam kalangan generasi muda. Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif interpretatif melalui analisis teks Gurindam Dua Belas, temu bual separa berstruktur bersama penggiat-penggiat seni dan pemerhatian terhadap persembahan Gurindam Dua Belas. Pendekatan hermeneutik digunakan untuk mentafsir makna manakala Teori Puitika Sastera Melayu sebagai kerangka bagi menganalisis adaptasi artistik pementasan Gurindam Dua Belas. Instrumen kajian terdiri daripada temu bual dan senarai semak pementasan. Data dianalisis menggunakan analisis tema dan triangulasi. Dapatan menunjukkan bahawa inovasi dan integrasi teknologi visual, multimedia, muzik latar adaptif dan kolaborasi rentas disiplin dapat mengekalkan nilai tradisi sambil memperkukuh kreativiti persembahan. Kajian ini mengusulkan pendekatan pementasan adaptif yang seimbang antara tradisi dan pembaharuan, serta memberi implikasi kepada pengajaran sastera Melayu, pelestarian warisan dan pembangunan bentuk persembahan kontemporari berasaskan nilai budaya.

Kata kunci: estetika tradisi Melayu; gurindam Dua Belas; model persembahan adaptif; pelestarian warisan; pementasan kontemporari

1. PENDAHULUAN

Gurindam Dua Belas merupakan karya puisi klasik Melayu yang ditulis oleh Raja Ali Haji pada tahun 1847, iaitu 23 Rejab 1263 Hijrah. Karya ini terdiri daripada dua belas fasal. Setiap fasal berisi bait-bait yang masing-masing terdiri daripada dua baris kalimat. Pola khas dalam setiap fasal berbentuk tanya-jawab atau sebab-akibat. Baris pertama mengandungi pertanyaan, permasalahan atau pernyataan sementara baris kedua memberikan jawapan, akibat atau penegasan dari baris sebelumnya (Nurasyifa, 2024). Strukturnya sederhana, tidak hanya menambah keindahan rima dan irama tetapi juga memudahkan penyampaian pesan-pesan moral dan keagamaan yang melekat dalam setiap baitnya. *Gurindam Dua Belas* menjadi instrumen pelajaran nilai yang mendalam kepada masyarakat Melayu (Nurasyifa, 2024; Sirait, 2018).

Selain dikenali sebagai seorang sasterawan unggul, Raja Ali Haji juga merupakan ulama dan pahlawan nasional dari Provinsi Kepulauan Riau yang berperanan penting dalam mengkaji dan mengembangkan sastra Melayu. *Gurindam Dua Belas* tidak hanya berfungsi sebagai sastra tetapi sebagai media pendidikan yang berakar daripada nilai-nilai Islam dan Melayu. Peranan Raja Ali Haji sebagai tokoh yang memiliki ilmu agama, budaya dan bahasa memberi sumbangan besar terhadap identiti Melayu dan nasionalisme tempatan (Hidayah & Rusdi, 2022; Sirait, 2018).

Gurindam Dua Belas menggunakan metafora, personifikasi, simile, antithesis dan simbolisme untuk memperindah dan memberi kesan mendalam mengenai pesan moral yang disampaikan dimulai dengan kewajipan anak terhadap orang tua, tugas orang tua kepada anak hingga ajaran tentang budi pekerti dan hidup bermasyarakat yang baik (Alkhaerani, 2023; Amanan, Hermansyah & Juswandi,

2023). Seperti puisi berangkap yang lain, *gurindam* telah berkembang dalam masyarakat Melayu sebagai seni tutur tradisi yang populer dan berestetika (Silahudin, 2023).

Kerelevanan *Gurindam Dua Belas* pada hari ini tidak pudar. Karya ini masih digunakan sebagai bahan pengajaran dalam pendidikan karakter dan pengembangan nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks pendidikan kontemporer, *Gurindam Dua Belas* berupaya dalam menyuntik pemahaman karakter Islami dan nilai budaya lokal yang relevan. Justeru, penelitian serta revitalisasi *Gurindam Dua Belas* dalam medium pembelajaran formal dan tidak formal menjadi keperluan bagi bertaut kembali tradisi dengan dinamika pendidikan masa kini (Alkhaerani, 2023; Zaitun, Hakam & Ruyadi, 2018).

Penelitian mengenai pementasan *Gurindam Dua Belas* dilakukan bertujuan untuk mengintegrasikan tiga dimensi utama, iaitu tradisi, estetika dan inovasi dalam konteks persembahan kontemporer. Tujuan utama penelitian ini ialah merumuskan model pementasan yang tidak hanya memelihara nilai-nilai tradisional dan estetika karya sastra tetapi juga mengeksplorasi inovasi melalui seni persembahan moden seperti dendangan dan multimedia. Dengan demikian, *Gurindam Dua Belas* dapat dihidupkan dengan cara yang sesuai dengan generasi masa kini tanpa kehilangan inti dan kandungan budayanya (Asra, Yudarta & Mudra, 2024; Laila Nurul Hidayah, 2015).

Selain aspek estetika dan tradisional, penelitian ini juga bertujuan menjawab keperluan pendidikan karakter yang semakin mendesak. Seni persembahan yang mengangkat *Gurindam Dua Belas* sebagai medium pembelajaran etika dan moral menjadi cara efektif untuk membangkitkan kesedaran dan pemahaman nilai-nilai luhur dalam kalangan generasi muda. Dengan demikian, peranan seni

persembahan sebagai medium pendidikan juga menjadi titik fokus penelitian ini (Asra, Yudarta & Mudra, 2024; Dahrani & Roza, 2024).

Kepentingan yang lebih mendalam terletak pada pengiktirafan terhadap warisan budaya Melayu yang diangkat dalam karya ini, khususnya dari aspek identiti dan integriti budaya di tengah arus modenisasi dan globalisasi. Menerusi penelitian ini, ditegaskan bahawa pentingnya mempertahankan akar budaya tempatan sebagai identiti yang wajib dipelihara dan diwariskan dalam bentuk yang relevan dengan konteks sosial dan budaya masa kini.

2. METODOLOGI DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian kepustakaan dan analisis isi bagi menggali makna dan nilai yang terkandung dalam *Gurindam Dua Belas*. Pendekatan ini membolehkan pengkaji memperoleh pemahaman mendalam mengenai tradisi, nilai estetika serta konteks budaya dan agama yang terkandung dalam *Gurindam Dua Belas*. Kajian kepustakaan terhadap tulisan ilmiah mendukung pengujian dan analisis konseptual dan isi *Gurindam Dua Belas* yang terkait dengan pendidikan dan nilai moral (Alkhaerani, 2023).

Dalam kajian ini, kaedah hermeneutik digunakan bagi mentafsir makna yang terkandung dalam teks serta berperanan sebagai wahana untuk membuka lapisan-lapisan nilai yang tersirat, sama ada pada aras literal mahupun metafora dalam *Gurindam Dua Belas*. Pendekatan ini mengukuhkan aspek pentafsiran dan pemahaman *Gurindam Dua Belas* sebagai karya hidup yang relevan hingga hari ini.

Teori Puitika Sastera Melayu yang diperkenalkan oleh Muhammad Haji Salleh (1989) digunakan sebagai kerangka analisis yang komprehensif untuk adaptasi artistik pementasan *Gurindam*

Dua Belas. Kerangka ini memungkinkan pengkaji membongkar dan memahami bagaimana elemen-elemen tradisional *Gurindam Dua Belas* diinterpretasikan dan ditransformasikan dalam konteks persembahan kontemporari, dengan berakar pada prinsip-prinsip estetika Melayu. Teori Puitika Sastera Melayu juga menekankan bahawa sastera Melayu tradisional seperti *Gurindam Dua Belas* ialah hasil daripada pemikiran dan pengalaman budaya yang kaya, bukan sekadar peniruan dari Barat.

Bagi tujuan menganalisis adaptasi artistik, sejauh mana pementasan *Gurindam Dua Belas* kontemporari mengekalkan nilai-nilai moral, keagamaan dan pandangan hidup yang terkandung di dalamnya, ditentukan. Selain itu, bagaimana teks *Gurindam Dua Belas* yang berfungsi sebagai ajaran dan pedoman hidup diterjemahkan secara visual dan auditif di atas pentas?

Teori Puitika Sastera Melayu menggariskan beberapa prinsip estetika yang relevan untuk analisis adaptasi artistik. Keindahan dalam puitika Melayu bukanlah sesuatu yang abstrak semata-mata melainkan terikat pada realiti dan disampaikan melalui kiasan dan saranan. Teori ini juga menekankan peranan khalayak yang aktif dalam persembahan tradisional yang mana penonton tidak hanya menerima tetapi berinteraksi dengan karya. Muhammad Haji Salleh menyatakan teori ini mempunyai persamaan dengan Teori Sosiologi Sastera dari aspek khalayak.

Teori Puitika Sastera Melayu turut membuka ruang untuk dialog antara tradisi dan konteks baharu. Bagaimana adaptasi artistik *Gurindam Dua Belas* membawa elemen inovatif yang menciptakan dialog dengan sejarahnya atau dengan isu-isu kontemporari? Bagaimana pendengar *gurindam* menggunakan kebebasan artistik untuk ‘memperbaharui’ persembahan sambil tetap menghormati intipati *Gurindam Dua Belas* dalam masyarakat hari ini?

Dengan menggunakan Teori Puitika Sastra Melayu sebagai lensa, analisis adaptasi artistik *Gurindam Dua Belas* dapat diperluas bukan sahaja kepada aspek yang dipersembahkan tetapi juga rasional di sebalik bentuk persembahan tersebut, caranya berhubung dengan akar tradisi serta kesan estetika yang dihasratkan terhadap penonton kontemporari.

Instrumen kajian dibangunkan secara khusus bagi menilai dimensi utama pementasan *Gurindam Dua Belas*, iaitu tradisi, estetika dan inovasi kontemporari. Dua instrumen utama digunakan dalam kajian ini, iaitu temu bual separa berstruktur dan senarai semak pementasan. Temu bual separa berstruktur digunakan bagi mendapatkan perspektif mendalam daripada penggiat seni, pendendang, pakar sastra Melayu serta pemuzik tradisional. Soalan temu bual dirancang untuk meneliti rasional adaptasi teks *Gurindam Dua Belas*, pertimbangan estetika dan nilai tradisi dalam pementasan, proses kreatif dalam penggabungan elemen kontemporari seperti multimedia dan teknologi visual, dan cabaran serta strategi mengekalkan keaslian makna. Rakaman audio dan nota lapangan digunakan sebagai data utama.

Instrumen senarai semak pementasan digunakan bagi menilai aspek teknikal dan artistik persembahan berdasarkan indikator yang merangkumi ketepatan penghayatan teks *Gurindam Dua Belas*, intonasi, lenggok vokal, tempo dan kesesuaian rasa, penggunaan unsur tradisi seperti muzik iringan dan gaya persembahan, integrasi dan keberkesanan komunikasi mesej moral dan etika. Senarai semak pementasan ini membolehkan penilaian yang sistematik terhadap setiap komponen pementasan.

Data daripada temu bual dan senarai semak pementasan kemudian dianalisis menggunakan analisis tema yang mana melibatkan

proses pengkodan terbuka, kategori dan pembentukan tema induk. Triangulasi sumber digunakan untuk memastikan kesahihan data dengan membandingkan dapatkan teks dan pandangan pakar.

3. PRINSIP TRADISI DALAM GURINDAM DUA BELAS

3.1 Nilai-nilai Budaya dan Islam dalam Gurindam Dua Belas

Gurindam Dua Belas mencerminkan integrasi nilai-nilai Islam dan budaya Melayu yang menjadi asas utama dalam pembentukan dunia moral masyarakat Melayu. Keharmonian antara ajaran agama dan kearifan lokal memberi warna khas pada karya ini sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan tidak hanya bersifat keagamaan tetapi juga budaya, terkait erat dengan adat istiadat dan tradisi sosial masyarakat Melayu. Nilai-nilai Islam seperti keimanan dan prinsip musyawarah disampaikan dengan mengedepankan cara yang diselaraskan dengan norma budaya Melayu yang menjunjung tinggi kesopanan dan keharmonian sosial (Alkhaerani, 2023; Sirait, 2018). Berikut merupakan petikan *Gurindam Dua Belas Fasal Ketiga*:

Apabila terpelihara mata
Sedikitlah cita-cita

Apabila terpelihara kuping
Kabar yang jahat tiadalah damping

Apabila terpelihara lidah
Niscaya dapat daripadanya beberapa faedah

Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan
Dripada segala berat dan ringan

Apabila perut terlalu penuh
Keluarlah fiil tiada senonoh

Anggota tengah hendaklah ingat
Di situlah banyak orang kehilangan semangat

Hendaklah peliharakan kaki
Daripada berjalan yang membawa rugi.

Selain nilai keislaman, *Gurindam Dua Belas* mengandungi nasihat yang terkait dengan kehidupan sosial, keluarga dan kepimpinan yang tertumpu pada tradisi Melayu. Berikut ialah petikan *Gurindam Dua Belas Fasal Kesepuluh*:

Dengan bapa jangan durhaka
Supaya Allah tidak murka

Dengan ibu hendaklah hormat
Supaya badan dapat selamat

Dengan anak janganlah lalai
Supaya boleh naik ke tengah balai

Dengan isteri dan gundik janganlah alpa
Supaya kemaluan jangan menerpa

Dengan kawan hendaklah adil
Supaya tangannya jadi kapil.

Pesan sosial tersebut mengingatkan tentang pentingnya tanggungjawab anak terhadap orang tua dan peranan orang tua terhadap anak serta ikatan kekeluargaan. Dalam *Gurindam Dua Belas Fasal*

Kedua Belas mengandung pesan kewajipan raja dan pemimpin terhadap masyarakat. Berikut ialah bait-baitnya:

Raja muafakat dengan menteri
Seperti kebun berpagarkan duri

Betul hati kepada raja
Tanda jadi sebarang kerja

Hukum adil atas rakyat
Tanda raja beroleh inayat

Kasihkan orang yang berilmu
Tanda rahmat atas dirimu

Hormat akan orang yang pandai
Tanda mengenal kasa dan cindai

Ingatkan dirinya mati
Itulah asal berbuat bakti

Akhirat itu terlalu nyata
Kepada hati yang tidak buta.

Melalui karya ini, dimensi tradisi sosial serta peranan kepemimpinan yang rendah hati terserlah sebagai norma yang wajib dipelihara dalam budaya Melayu. Nilai kesantunan, kebijaksanaan serta keinsafan diri digariskan sebagai asas kepemimpinan yang beretika. Penekanan terhadap sifat rendah diri bukan sekadar tuntutan moral tetapi juga mekanisme sosial untuk menjaga keharmonian, mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan memastikan kesejahteraan masyarakat yang berterusan (Nurasyifa, 2024; Jubba, Rafi & Qodir, 2021).

3.2 Fungsi Sosial Dan Pendidikan Tradisional

Sebagai karya sastra, *Gurindam Dua Belas* bukan sekadar hiburan tetapi berfungsi sebagai media pengajaran nilai-nilai agama dan etika masyarakat Melayu secara tradisional. *Gurindam Dua Belas* berperan sebagai wahana untuk mendidik bagi menanam prinsip-prinsip kebaikan, agama dan norma sosial secara turun-temurun. Dalam konteks pendidikan tradisional, *Gurindam Dua Belas* mengandung ajaran tentang budi pekerti, silaturahmi dan kewajiban beribadah kepada Tuhan Maha Esa, yang membentuk dasar karakter masyarakat Melayu yang beretika dan beradab (Ilyas, Putera & Muliardi, 2020). Ajaran ini disebutkan dalam *Gurindam Dua Belas Fasal Pertama*:

Barang siapa tiada memegang agama
Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama

Barang siapa mengenal yang empat
Maka yaitulah orang yang makrifat

Barang siapa mengenal Allah
Suruh dan tegahnya tiada ia menyalah

Barang siapa mengenal diri
Maka telah mengenal Tuhan yang bahari

Barang siapa mengenal dunia
Tahulah ia barang yang terpedaya

Barang siapa mengenal akhirat
Tahulah ia dunia mudarat.

Ini jelas menunjukkan bahawa *Gurindam Dua Belas* berperanan sebagai wahana pembentukan karakter dan norma sosial tradisional yang diajarkan dalam keluarga dan masyarakat. Pesan moral yang sarat dengan nilai keagamaan, tanggungjawab dan kejujuran menjadi teras utama yang ditujukan untuk membina generasi pewaris bangsa yang berakhlak mulia (Sakila, Arbi, Dewi & Rohani, 2023; Sari & Isnaini, 2021). Peranan guru, pendidik dan tokoh masyarakat yang mewarisi *Gurindam Dua Belas* sangat signifikan. Mereka dilihat sebagai tiang intelektual dan spiritual yang membimbing anak didik agar bukan sahaja berilmu tetapi juga berakhlak mulia serta bertanggungjawab terhadap masyarakat. Pendidikan karakter menempatkan guru sebagai sumber penerapan nilai moral dan pembentukan peribadi yang terpuji (Dahrani & Roza, 2024).

3.3 Kelestarian Tradisi dan Pengaruh Lokal

Nilai serta tradisi tempatan yang terkandung dalam *Gurindam Dua Belas* terus dipelihara melalui pelbagai usaha konservasi budaya, khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu. Kearifan lokal yang terkandung dalam *Gurindam Dua Belas* menjadi teras penting bagi usaha pelestarian dan revitalisasi budaya yang disesuaikan dengan keperluan masyarakat masa kini. Pengiktirafan terhadap tradisi Melayu turut menyokong kesinambungan nilai-nilai jati diri yang terkandung dalam karya ini dipadukan dengan identiti budaya setempat (Jubba, Rafi & Qodir, 2021; Sirait, 2018).

Usaha revitalisasi dilaksanakan melalui pendidikan, penggunaan media seni serta kaedah pembelajaran yang diintegrasikan dengan budaya tempatan. Sekolah dan komuniti budaya turut memainkan peranan aktif dalam menghidupkan kembali nilai *Gurindam Dua Belas* sebagai sebahagian daripada pendidikan karakter dan kesedaran budaya

di tengah arus modenisasi (Amanan, Hermansyah & Juswandi, 2023; Sirait, 2018).

Institusi adat Melayu memainkan peranan signifikan dalam memelihara serta memperkukuh tradisi *Gurindam Dua Belas* sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi. Melalui mekanisme sosial seperti majlis adat, pendidikan tidak formal dan pewarisan lisan, institusi ini memastikan nilai moral dan spiritual dalam gurindam terus difahami dan diamalkan. Kerjasama dengan pihak kerajaan melalui program pelestarian budaya, kurikulum pendidikan, festival seni serta sokongan komuniti setempat membantu menjadikan tradisi ini relevan dalam konteks semasa. Usaha kolektif ini mengukuhkan identiti Melayu dan memastikan kesinambungan khazanah intelektual yang diwarisi turun-temurun (Jubba, Rafi & Qodir, 2021).

4. ESTETIKA SASTERA DALAM GURINDAM DUA BELAS

4.1 Struktur dan Bentuk

Struktur *Gurindam Dua Belas* memperlihatkan kesederhanaan yang menjadi ciri khas puisi lama Melayu. Karya ini terdiri daripada dua belas fasal. Pola soal-jawab atau bentuk *problem-solution* dalam setiap fasal membolehkan penegasan makna yang disampaikan secara efektif dan estetik, sekali gus menjadikan karya ini mudah diingati serta berfungsi sebagai medium pengajaran nilai (Nurasyifa, 2024; Sirait, 2018). Berikut disertakan *Gurindam Dua Belas Fasal Ketujuh*:

Apabila banyak berkata-kata
Di situlah jalan masuknya dusta

Apabila banyak berlebih-lebihan suka
Itulah tanda hampirkan duka

Apabila kita kurang siasat
Itulah tanda pekerjaan hendak sesat

Apabila anak tiada dilatih
Jika besar bapanya letih

Apabila banyak mencela orang
Itulah tanda dirinya kurang

Apabila orang banyak tidur
Sia-sia sahajalah umur

Apabila mendengarkan kabar
Menerimanya itu hendaklah sabar

Apabila mendengar akan aduan
Membicarakannya itu hendaklah cemburuan

Apabila perkataannya lembut
Lekaslah sekalian orang mengikut

Apabila yang amat kasar
Lekaslah sekalian orang yang gusar

Apabila pekerjaan yang amat benar
Tiada boleh orang berbuat onar.

Dari segi tatabahasa dan sintaksis, *Gurindam Dua Belas* didominasi oleh penggunaan frasa nominal dan kalimat majmuk yang mencerminkan kekayaan bahasa klasik Melayu. Analisis menunjukkan bahawa fungsi predikat sangat dominan dan gaya bahasa yang dipakai

memperkuat pesan yang disampaikan dalam bentuk yang puitis dan bermakna (Zulfadhli, Farokhah & Abidin, 2021).

Pola irama dan bunyi dalam *Gurindam Dua Belas* juga menjadi salah satu aspek estetika yang menonjol. Simile, rima dan pengulangan bunyi tertentu memberi kesan muzikal yang khas. Ini menambah keindahan dan daya pikat dalam penyampaian pesan. Pola rima yang konsisten mendukung harmonisasi suara sehingga dapat memikat pendengar dan memudahkan penyerapan maksud karya (Al Farisi, 2020). Berikut disertakan *Gurindam Dua Belas Fasal Keenam*:

Cari olehmu akan sahabat
Yang boleh dijadikan ubat

Cari olehmu akan guru
Yang boleh tahukan tiap seteru

Cari olehmu akan isteri
Yang boleh ia menyerahkan diri

Cari olehmu akan kawan
Pilih segala orang yang setiawan

Cari olehmu akan abdi
Yang ada baik sedikit budi.

4.2 Gaya Bahasa dan Penggunaan Bahasa Kiasan

Bahasa kiasan merupakan kaedah estetika teras dalam *Gurindam Dua Belas*. Bahasa kiasan berfungsi memperhalus penyampaian nasihat serta memperkukuh kedalaman makna. Metafora digunakan untuk menggambarkan sifat manusia dan akibat perbuatan secara simbolik,

manakala simile membantu memperjelas perbandingan moral dengan imejan yang mudah dihayati. Personifikasi pula menghidupkan konsep abstrak seperti akal dan nafsu agar lebih dekat dengan pengalaman pembaca. Antitesis menonjolkan pertentangan antara baik dan buruk, sekali gus menegaskan pilihan etika. Hiperbola digunakan secara terpilih untuk menekankan kepentingan adab serta tanggungjawab insan dalam kehidupan.

Lanjutan daripada itu, penggunaan bahasa kiasan ini bukan sahaja memperindah keindahan puisi tetapi juga berfungsi sebagai medium penyampaian nilai serta ajaran keagamaan. Kekuatan retorik yang lahir daripada gaya bahasa tersebut mampu memperkukuh mesej sekali gus menumbuhkan pemahaman dan penghayatan yang lebih mendalam terhadap pesan moral yang disampaikan (Alkhaerani, 2023). Berikut ialah *Gurindam Dua Belas Fasal Kesembilan*:

Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan
Bukannya manusia yaitulah syaitan

Kejahatan seorang perempuan tua
Itulah iblis punya punggawa

Kepada segala hamba-hamba raja
Di situlah syaitan tempatnya manja

Kebanyakan orang yang muda-muda
Di situlah syaitan tempat bergoda

Perkumpulan laki-laki dengan perempuan
Di situlah syaitan punya jamuan

Adapun orang tua yang hemat
Syaitan tak suka membuat sahabat

Jika orang muda kuat berguru
 Dengan syaitan jadi berseteru.

Fungsi bahasa kiasan sebagai wahana penyampaian nilai keagamaan amat penting khususnya dalam menjelaskan konsep-konsep abstrak seperti keimanan, ketakwaan dan tanggungjawab sosial dengan cara yang lebih mudah difahami serta dihayati oleh pembaca atau pendengar. Seiring dengan itu, gaya bahasa yang sering menampilkan repetisi dan paralelisme memperkukuh penegasan mesej yang dirangkai dalam bait-bait puisi. Ini menjadikan penyampaian *Gurindam Dua Belas* nilai lebih berkesan dan mendalam.

Analisis gaya bahasa juga mengungkapkan bahawa diksi dan struktur kalimat yang digunakan secara cermat memunculkan penegasan estetik sekali gus memperjelas pesan moral. Gaya bahasa yang indah dan puitis menjadikan *Gurindam Dua Belas* bukan sekadar karya sastra tetapi juga sarat dengan muatan edukatif yang tinggi (Zulfadhli & Lakawa, 2022).

4.3 Dimensi Teologi dan Filosofi Bahasa

Kandungan teologi dalam *Gurindam Dua Belas* sangat mendalam dan bernuansa pendidikan Islam. Teks berasal daripada nilai-nilai agama yang mengedepankan tauhid, iman dan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Pendidikan Islam dalam *Gurindam Dua Belas* meliputi unsur Ilahiyah dan Insaniyah yang terpadu, membentuk dasar akhlak mulia yang harus dimanifestasikan dalam sikap dan tindakan manusia (Ilyas, Putera & Muliardi, 2020; Nurliana, 2019).

Hubungan antara teks sastra dan nilai keimanan dapat dilihat melalui *Gurindam Dua Belas* yang menggabungkan pesan-pesan moral

dan kebijaksanaan dengan penggunaan bahasa yang indah, simbolik serta sarat dengan unsur keagamaan. Pendekatan ini memberi ruang kepada pembaca untuk merenung dan menghayati nilai-nilai spiritual sebagai pedoman hidup. Berikut ialah petikan *Gurindam Dua Belas Fasal Kedua*:

Barang siapa mengenal yang tersebut
Tahulah ia maknanya takut

Barang siapa meninggalkan sembahyang
Seperti rumah tiada bertiang

Barang siapa meninggalkan puasa
Tidaklah mendapat dua termasa

Barang siapa meninggalkan zakat
Tiadalah hartanya beroleh berkat

Barang siapa meninggalkan haji
Tiadalah ia menyempurnakan janji.

Dari aspek estetika, penggunaan bahasa dalam *Gurindam Dua Belas* berfungsi sebagai medium berkesan untuk menyampaikan pesan moral dan teologi secara halus namun mendalam. Raja Ali Haji memperkukuh pemaknaan nilai akhlak serta prinsip ketuhanan. Penghayatan terhadap estetika dalam bahasa berperanan dalam memperdalam pemahaman dan penghayatan ajaran yang terkandung dalam *Gurindam Dua Belas*. Ini menjadikan karya tersebut bukan sekadar teks sastra tetapi sebagai panduan hidup bermoral yang sarat dengan unsur spiritual (Nurliana, 2019).

5. ADAPTASI GURINDAM DUA BELAS DALAM KONTEKS PERSEMBAHAN KONTEMPORARI

5.1 Gurindam Dua Belas dalam Seni Persembahan

Transformasi teks *Gurindam Dua Belas* ke medium seni persembahan, khususnya dendangan, merupakan suatu inovasi penting dalam memastikan karya sastra klasik ini terus relevan. Adaptasi tersebut dilakukan dengan menghidupkan pesan-pesan moral dan estetika *Gurindam Dua Belas* melalui beberapa elemen. Elemen yang dimaksudkan melibatkan ekspresi vokal, emosi, irama, ritma, gerak tubuh, ekspresi estetika, spiritual dan elemen visual yang dirancang secara kontemporari namun tetap kekal pada makna asli teks (Asra, Yudarta & Mudra, 2024).

Ekspresi vokal dalam dendangan *Gurindam Dua Belas* disampaikan dengan intonasi yang tenang, mendalam dan beralun sederhana. Tekanan vokal diberi pada kata-kata kunci yang mengandung nilai moral dan keagamaan agar mesej lebih mudah difahami pendengar. Penggunaan lenggok suara (*melisma*) dan getaran (*vibrato*) memberi kesan estetika selain memperkukuh rasa kesyahduan. Rajah 1 menunjukkan pecahan inovasi vokal dalam persembahan *Gurindam Dua Belas*.

Rajah 1: Pecahan inovasi vokal dalam persembahan *Gurindam Dua Belas*

Berdasarkan persembahan *Gurindam Dua Belas Fasal Kelima* yang dipentaskan di Universiti Malaya pada tahun 2025 seperti dalam Gambar 1, pendendang gurindam mengekspresikan emosi dengan nada penuh keinsafan, hikmah dan tenang. Walaupun fokusnya pada vokal, pendendang menggunakan gerak tubuh minima seperti mengangguk, mengangkat tangan atau perubahan mimik muka bagi menguatkan penyampaian *Gurindam Dua Belas*. Sebagai perbandingan, berdasarkan beberapa persembahan *Gurindam Dua Belas* secara tradisional, pendendang berada dalam posisi duduk bersila dengan ekspresi penuh hormat.

Emosi yang dibawa selalunya berkait dengan renungan moral seperti kejujuran, kesederhanaan, tanggungjawab dan ketakwaan. Pendendang menyesuaikan emosi dengan bait-bait *Gurindam Dua Belas* yang didendangkan, contohnya lebih serius pada bahagian nasihat agama dan lebih lembut pada pesan-pesan sosial. *Gurindam Dua Belas* dilagukan dalam tempo lambat hingga sederhana (*andante*) supaya pendengar dapat menangkap makna dengan jelas.

Irama bebas (*free rhythm*) sering digunakan bagi membolehkan penekanan makna disampaikan secara lebih fleksibel seolah-olah “bercerita dengan suara”. Selain itu, terdapat juga variasi irama berulang yang sederhana, khususnya apabila didendangkan bersama alat muzik tradisional seperti gambus, violin/biola dan gendang. Dendangan *Gurindam Dua Belas* bukan sekadar hiburan, malah merupakan satu bentuk ritual budaya yang mendidik jiwa. Suasana persembahan pula sering bernuansa keagamaan dan penuh ketenangan. Hal ini secara tidak langsung menghubungkan pendengar dengan nilai moral, spiritual dan kebijaksanaan Melayu.

Gambar 1: Persembahan
Gurindam Dua Belas
penuh syahdu

Penggunaan seni persembahan memiliki fungsi edukatif yang kuat. Ini bagi membolehkan penonton terutama generasi muda memahami nilai etika dan moral secara interaktif. Pendekatan ini membuka ruang untuk meningkatkan kesedaran etika dan pembinaan karakter melalui pengalaman deria serta emosi yang menyeluruh.

5.2 Integrasi Kreativiti dan Teknologi Moden

Peningkatan kualiti pementasan *Gurindam Dua Belas* dilakukan melalui pemanfaatan teknologi multimedia yang memperkaya pengalaman visual dan auditori penonton. Inovasi teknikal seperti

pencahayaannya, projeksi video dan kesan suara melengkapi penyajian puisi klasik *Gurindam Dua Belas*. Seperti yang dapat dilihat dalam Gambar 2, elemen-elemen moden ini dapat diterima sesuai dengan era digital hari ini.

Gambar 2: Pemanfaatan teknologi multimedia dan inovasi teknikal dalam persembahan dendangan *Gurindam Dua Belas*

Penggunaan pencahayaan dinamik, projeksi video dan kesan bunyi menambahkan dimensi baharu dalam pementasan *Gurindam Dua Belas*. Unsur visual membantu memperkukuh simbolisme dalam teks, manakala efek bunyi memberi lapisan emosi yang mendalam. Gabungan ini menjadikan persembahan *Gurindam Dua Belas* lebih imersif. Hal yang demikian membolehkan penonton bukan sahaja mendengar malah merasakan suasana yang ingin dibawa.

Integrasi elemen moden menjadikan *Gurindam Dua Belas* lebih diapresiasi oleh generasi digital. Penggunaan projeksi video untuk melatari naratif atau lampu interaktif yang bergerak seiring dengan ritma dendangan, menjadikan penyajian tradisi lebih segar dan sesuai dengan selera penonton masa kini tanpa mengorbankan keaslian mesej. Perpaduan antara kreativiti artistik dan teknologi memberi ruang kepada eksplorasi baharu bagi penggiat-penggiat seni dan pendidik untuk menyampaikan pesan-pesan secara menarik dan relevan. Pementasan *Gurindam Dua Belas* bukan sahaja menjadi tontonan tetapi berubah menjadi pengalaman seni yang hidup. Penonton dapat menghayati nilai moral melalui bentuk yang lebih komunikatif dan relevan.

Pengintegrasian unsur tradisi dengan inovasi kontemporari mengundang cabaran khususnya berkaitan kemungkinan berlakunya penghakisan terhadap keaslian nilai-nilai yang terkandung dalam *Gurindam Dua Belas*. Cabaran ini perlu ditangani dengan strategi untuk mengekalkan keseimbangan antara nuansa tradisional dengan pembaharuan artistik. Hal ini bertujuan agar pesan-pesan moral dapat dikekalkan.

Strategi untuk mengekalkan nilai-nilai keaslian *Gurindam Dua Belas* merangkumi pemahaman yang mendalam terhadap karya asal serta sikap selektif dalam penggunaan teknologi dan kaedah seni persembahan moden. Peluang pendidikan melalui media inovatif ini membuka ruang untuk melestarikan budaya di samping menjawab tuntutan estetika dan keperluan praktikal pembelajaran masa kini (Alkhaerani, 2023; Zaitun, Hakam & Ruyadi, 2018).

6. STRATEGI MEMENTASKAN GURINDAM DUA BELAS DALAM KONTEKS KONTEMPORARI

6.1 Reka Bentuk Produksi Yang Mengintegrasikan Tradisi dan Moden

Reka bentuk dramaturgi dalam pementasan *Gurindam Dua Belas* perlu menepati nilai tradisional di samping mengekalkan nilai estetika moden. Pendekatan ini menuntut kreativiti artistik yang bukan sahaja mempertahankan keaslian pesan tradisional, tetapi juga memanfaatkan teknik persembahan kontemporer bagi memperkaya pengalaman penonton. Penggunaan multimedia dan teknologi menjadi medium penting dalam memberikan dimensi baharu kepada persembahan, sekaligus membantu penonton memahami isi serta nilai yang terkandung dalam *Gurindam Dua Belas*. Hal ini membolehkan karya tersebut tampil dengan nuansa segar tanpa mengabaikan kehormatan makna asalnya (Asra, Yudarta & Mudra, 2024).

6.2 Seni Persembahan Nilai dan Pesan Moral Kepada Generasi Muda

Seni persembahan berasaskan *Gurindam Dua Belas* kini mula diarahkan sebagai medium edukatif dengan penekanan pada pembacaan nilai dan mesej secara interaktif serta penyampaian visual yang menarik bagi generasi muda. Strategi interaktif ini diharap dapat meningkatkan tahap penerimaan, pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai warisan (Asra, Yudarta & Mudra, 2024; Dahrani & Roza, 2024). Kolaborasi antara pendidik, penggiat seni dan komuniti tempatan turut memperkukuh jaringan pembangunan karya seni berasaskan pendidikan sehingga mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas dan berterusan.

7. KESIMPULAN DAN CADANGAN

Usaha pelestarian *Gurindam Dua Belas* melalui integrasi tradisi, estetika sastra dan inovasi seni pertunjukan kontemporari menunjukkan hasil yang membanggakan. Karya ini bukan sahaja dianggap sebagai warisan sastra dan budaya Melayu, tetapi juga sebagai media pengembangan karakter dan pendidikan moral yang relevan dengan konteks moden. Kepentingan nilai moral dan pendidikan dalam lingkungan budaya Melayu yang berteraskan Islam memberikan dimensi yang kaya terhadap fungsi *Gurindam Dua Belas* sebagai karya sastra yang sarat dengan pengajaran akidah, etika serta kebijaksanaan sosial dan politik. Penggunaan media seni persembahan sebagai wahana pendidikan memperkukuh proses penghayatan terhadap pesan-pesan luhur tersebut, sekali gus membuktikan keberkesanan pendekatan multidimensi dalam usaha pelestarian budaya.

Penguatan pendidikan berasaskan kearifan tempatan yang disokong oleh karya sastra klasik seperti *Gurindam Dua Belas* merupakan asas penting untuk membangunkan karakter bangsa yang kukuh serta terjaga identiti budayanya. Seni persembahan kontemporari menjadi penghubung utama yang mempertemukan nilai tradisional dengan tuntutan zaman. Peranan dan kolaborasi antara ahli akademik, penggiat seni dan komuniti sangat penting sekali gus mengembangkan inovasi pendidikan berasaskan seni.

Pengembangan kaedah interdisiplin yang menggabungkan kajian sastra, seni persembahan dan teknologi perlu digiatkan lagi bagi mendalami potensi *Gurindam Dua Belas* sebagai medium pendidikan dan kebudayaan kontemporari. Eksplorasi secara intensif menerusi teknologi dan seni persembahan kontemporari membuka ruang baharu dalam usaha melestarikan *Gurindam Dua Belas* agar menjadi lebih

adaptif serta berkesan. Pembangunan program pendidikan dan latihan diperlukan bagi memperkukuh pemahaman serta pelaksanaan nilai-nilai *Gurindam Dua Belas* dalam pendidikan karakter secara meluas dan memberi impak.

RUJUKAN

- Al Farisi, T. A. 2020. Eksistensi Bunyi pada Puisi-Puisi Raja Ali Haji. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 13(1), 86-93. <https://doi.org/10.30651/st.v13i1.3659>
- Alkhaerani, S. 2023. Menilik Makna Kehidupan Islami Pada Sajak Gurindam Dua Belas Beserta Majas Yang Terkandung: Studi Sastra Klasik. *WAWASAN: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 4(2), 287-302. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v4i2.242>
- Amanan, Hermansyah & Juswandi, 2023. Peningkatan Kemampuan Membaca dan Memahami Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 38-44. <https://doi.org/10.31849/bidik.v3i2.13144>
- Asra, R. G., Yudarta, I. G., & Mudra, I. W. 2024. Makna Nilai Hidup Manusia Pada Gurindam Dua Belas Dalam Seni Pertunjukan Karya Tari Seri Petua. *IMAJI: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni*, 22(2), 120-133. <https://doi.org/10.21831/imaji.v22i2.70316>
- Dahrani, D. & Roza, E. 2024. Guru dan Pendidik dalam Perspektif Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji. *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(2), 957-967. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5002>
- Fauziah, I., Lasmawati, S. & Paramanik, L. S. 2024. Analisis Unsur Intrinsik Dari Gurindam Dua Belas Pasal 1 Karya Raja Ali Haji. *BLAZE: Jurnal Bahasa dan Sastra dalam Pendidikan Linguistik dan Pengembangan*, 2(4), 264-275. <https://doi.org/10.59841/blaze.v2i4.2148>

- Hidayah, S. & Rusdi, R. 2022. Raja Ali Haji (Pengembang Bahasa Melayu Dalam Bentuk Sastra) 1847-2004. *Jurnal Kronologi*, 4(3), 374-380. <https://doi.org/10.24036/jk.v4i3.500>
- Ilyas, I., Putera, G. H. & Muliardi, M. 2020. Nilai Pendidikan Islam Dalam Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji. *Jurnal Ilmu Budaya*, 16(2), 120-139. <https://doi.org/10.31849/jib.v16i2.3706>
- Jubba, H., Rafi, M. & Qodir, Z. 2021. Politik Identitas Melayu Islam sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Berintegritas. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 88-110. <https://doi.org/10.15575/POLITICON.V3I1.11481>
- Laila Nurul Hidayah. 2015. *Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji (Studi Analisis Pasal1-Pasal 12 Gurindam 12 Dengan Paradigma Pendidikan Islam* (Tesis, Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
- Mawarti, S, 2025. Antara Adab Dan Ilmu: Gagasan Pendidikan Islam Raja Ali Haji Dalam Konteks Ke-Melayu-An. *NUSANTARA: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 21(1), 35-48. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v21i1.36409>
- Muhammad Haji Salleh. (1989). *Puitika Sastera Melayu: Satu Pertimbangan*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Nurasyifa, S. 2024. Kupas Isi Gurindam Dilihat dari Perspektif Islam. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(3), 223-232. <https://doi.org/10.59246/alfitri.v2i3.900>
- Nurliana, N. 2019. Nilai Teologi Dalam Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji. *EL-FURQANIA: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-ilmu Keislaman*, 5(2), 181-195. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v5i02.3508>
- Nurmawati, N., Zulfritri, Z., Afna, M. & Amri, K. 2020. The Projection of Cultural Shift Rejuvenation about Fostering Islamic Education and its Counterpart within Malay Community. *The Indonesian Journal of the Social Sciences*, 8(1), 1-16. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i1.387>
- Palawa, A. H. 2018. Raja Ali Haji: Pembina Bahasa Dan Pemilihan Budaya Melayu. *NUSANTARA: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 14(2), 93-109. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v14i2.7150>

- Rahman, A. & N. Dwiyanti, N. 2024. Prinsip Etika Komunikasi dalam Tradisi Melayu-Islam. *PERADA: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 7(2), 185-204. <https://doi.org/10.35961/perada.v7i2.1924>
- Rizki, M., YUSDANI, Y., MARAZI, H. & RAHMAWATI, R. 2024. Raja Ali Haji's Philanthropic Thought: The Role of Culture and Language in the Formation of Urban Malay Identity. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 29(1), 49-60. <https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.8796>
- Sakila, S., Arbi, A., Dewi, E. & Rohani, R. 2023. Gurindam Dua Belas Dan Pendidikan Anak Usia Dini Mengenalkan Pendidikan Karakter Melalui Sastra. *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 19(1), 19-29. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v19i1.24575>
- Sari, D. C. & Isnaini, L. 2021. The Education Characters Using Local Wisdom Approach. *IJAGC: International Journal of Applied Guidance Counseling*, 2(1), 20-25. <https://doi.org/10.26486/ijagc.v2i1.1496>
- Sibarani, H. A. R., Umar, M. H. & Hidayati, R. 2025. Islamic Constitutionalism Values: A Study of al-Muqaddimah fi Intizam Waza'if al Malik, Tsamarat al Muhimmah Diyafah Li al Umara Wa al Kubara' Ahl Hakim and Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji. *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization*, 3(2), 209-221. <https://doi.org/10.59653/jmisc.v3i02.1619>
- Sirait, L. 2018. Revitalisasi Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji Sebagai Pendidikan Berbasis Kearifan Lokan Etnis Melayu. *SOSIETAS: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(1), 446-451. <https://doi.org/10.17509/SOSIETAS.V8I1.12497>
- Silahudin, S. (2023). *Malay Singing in Pahang Villages: Identity and Practice*. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Zaitun, M., Hakam, K. A. & Ruyadi, Y. 2018. The Use of Gurindam Dua Belas as a Learning Resource in Islamic Education. *Proceedings of the 5th International Conference on Community Development (AMCA 2018)*. <https://doi.org/10.2991/amca-18.2018.9>
- Zulfadhli, M., Farokhah, L. & Abidin, Z. 2021. Analisis Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji Ditinjau dari Aspek Sintaksis. *GERAM (Gerakan Aktif Menulis)*, 9(1), 1-8. [https://doi.org/10.25299/geram.2021.vol9\(1\).6868](https://doi.org/10.25299/geram.2021.vol9(1).6868)

Zulfadhli M. & Lakawa, A. 2022. The Analysis of Language Style of Gurindam Dua Belas Written by Raja Ali Haji. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 21(1), 105-117. https://doi.org/10.17509/bs_jpbsp.v22i1.47657