

**PENGURUSAN
PRODUKSI
TEATER**

ANDIKA AZIZ HUSSIN

UMS
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

**PENGURUSAN
PRODUKSI
TEATER**

PENGURUSAN PRODUKSI TEATER

ANDIKA AZIZ HUSSIN

PENERBIT UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

Kota Kinabalu • Sabah • Malaysia

<http://www.ums.edu.my>

2014

Ahli Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM)

© Universiti Malaysia Sabah, 2014
Cetakan Pertama, 2008
Cetakan Kedua, 2014

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dikeluarkan ke dalam sebarang bentuk sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit Universiti Malaysia Sabah, kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Akta 332, Akta Hak Cipta 1987. Keizinan adalah tertakluk kepada pembayaran royalti atau honorarium.

Segala kesahihan maklumat yang terdapat dalam buku ini tidak semestinya mewakili atau menggambarkan pendirian mahupun pendapat Penerbit Universiti Malaysia Sabah. Pembaca atau pengguna buku ini perlu berusaha sendiri untuk mendapatkan maklumat yang tepat sebelum menggunakan sebarang maklumat yang terkandung di dalamnya. Pandangan yang terdapat dalam buku ini merupakan pandangan ataupun pendapat penulis dan tidak semestinya menunjukkan pendapat atau polisi Universiti Malaysia Sabah. Penerbit Universiti Malaysia Sabah tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang masalah mahupun kesulitan yang timbul, sama ada secara menyeluruh atau sebahagian, yang diakibatkan oleh penggunaan atau kebergantungan pembaca terhadap kandungan buku ini.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Andika Aziz Hussin

Prosedur Pengurusan Produksi Teater / Andika Aziz Hussin,

Mengandungi indeks

Bibliografi: ms.

ISBN 978-967-5224-04-1

1. Theaters--Production and direction 2. Theaters--Malaysia. I. Judul.
792.0232

Muka taip teks: Myriad Pro 9 – 12
Saiz taip teks dan *leading*: 10.8 – 14.4 poin
Diterbitkan oleh: Penerbit Universiti Malaysia Sabah
Tingkat Bawah, Perpustakaan
Universiti Malaysia Sabah
Jalan UMS
88400 Kota Kinabalu, Sabah
Dicetak oleh: Gayawara Sdn. Bhd.
No. 2, Jalan Nountun,
Kg. Bambangan Inanam, Tingkat Bawah,
Wisma Capital, 88450 Kota Kinabalu, Sabah.

KANDUNGAN

Senarai Jadual	vi
Senarai Rajah	vi
Senarai Foto	vii
Prakata	ix
Bab 1 Pementasan dan Teater	1
Seni Teater di Malaysia: Suatu Dilema Berpanjangan	
Gaya Pementasan dalam Teater	
Drama sebagai Seni	
Drama dan Lakon dalam Pendidikan Moden	
Teater: Penilaian dan Kritikan	
Penganjuran Festival	
Bab 2 Pengurusan Pentadbiran dan Artistik Pentas	31
Period Praproduksi	
Penerbit	
Penyelaras <i>Box-Office</i>	
Sutradara/Pengarah	
Pengurus Pentas/ <i>State Manager (SM)</i>	
Pengurus Produksi/ <i>Production Manager</i>	
Kumpulan Pereka	
Bab 3 Pengurusan Latihan dan Persembahan	87
Bab 4 Uji Bakat dan Proses Pengendalian yang Berkesan	99
Bab 5 Kesimpulan	103
Lampiran	107
Bibliografi	119
Indeks	121

SENARAI JADUAL

Jadual	Halaman
2.1 Period praproduksi	31
2.2 Period produksi dan pascaproduksi	32
2.3 Skrip teknikal produksi teater 'Impian Orang-orang Kecil'	73
2.4 Jadual teknikal bunyi dan muzik produksi 'Impian Orang-orang Kecil' karya Tasia Arlina	77

SENARAI RAJAH

Rajah	Halaman
1.1 Tujuh sebab persembahan dibuat	16
2.1 Teknik tanya diri	40
2.2 Tenaga petugas dalam produksi	41
2.3 Pembahagian ruang lakon pentas <i>proscenium</i>	43
2.4 Posisi tubuh pelakon di atas pentas <i>proscenium</i>	44
2.5 Lakaran pentas <i>proscenium</i> dari sudut pandangan atas	46
2.6 Lakaran pentas <i>thrust</i> dari sudut pandangan atas	47
2.7 Lakaran pentas <i>arena</i> dari sudut pandangan atas	48
2.8 Pentas fleksibel	49
2.9 Contoh empat jenis pentas popular yang terdapat di seluruh dunia	50
2.10 Keratan rentas lampu PAR	64
2.11 Keratan rentas lampu Fresnel	66
2.12 Keratan rentas lampu ERS	67
2.13 Kedudukan lampu dan pencahayaan untuk pentas <i>proscenium</i>	71
2.14 Kedudukan lampu dan pencahayaan untuk pentas <i>arena</i>	72
2.15 Kedudukan lampu untuk persembahan tarian	74
2.16 Susun atur pemain muzik dalam persembahan orkestra	77
2.17 Lakaran tatarias	79
2.18 Tatarias bagi watak kucing	79
3.1 Contoh tiket produksi teater dari luar negara	94
3.2 Contoh tiket produksi teater tempatan	95
3.3 Contoh poster produksi teater UMS 'Syajar' 2007	96

3.4	Contoh poster produksi teater UMS SYAJAR 2008	97
3.5	Contoh buku program produksi ' <i>Uda dan Dara</i> ' anjuran Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Malaysia 2001	97
5.1	Hubung kait elemen penting dalam sebuah produksi teater	104

SENARAI FOTO

Foto		Halaman
1.1	Teater 'Mayat'; penggarapan naskhah tertakluk kepada kreativiti pengarah tanpa mengetepikan kehendak naskhah dan penulis skrip	4
1.2	Penggunaan teknologi moden meningkatkan lagi mutu pementasan teater. Persembahan bermutu hanya boleh dicapai melalui penerapan ilmu teater yang baik dan bukan bergantung kepada pengalaman semata-mata	8
1.3	Drama tari 'Paman Dobleng' menggabungkan elemen visual, kinetik dan auditori gerak, lakon, visual dan muzik secara langsung	11
1.4	'Theatre at Euripides'- salah satu bentuk teater zaman Greek yang masih wujud dan kekal digunakan untuk persembahan	13
1.5	'The Bacchae' karya Euripides	14
2.1	Bangunan auditorium di Chicago	44
2.2	Pentas <i>proscenium</i> di DBP Cawangan Sabah	45
2.3	Pentas <i>proscenium</i> di Dewan Resital, Sekolah Pengajian Seni, UMS	45
2.4	Pentas <i>thrust</i>	47
2.5	Pentas <i>arena</i>	48
2.6	Penghasilan set realistik produksi teater 'SYAJAR' oleh Grup Teater Lab UMS menimbulkan kesan estetik tinggi terhadap lakonan dan penonton	57
2.7	Contoh lakoran dan model set	58
2.8	Teknik komposisi warna teater UMS '6 Persimpangan' memberikan kesan <i>mood</i> dan suasana yang berbeza terhadap persembahan	59
2.9	Lihat perbezaan warna yang digunakan. Perasaan dan <i>mood</i> persembahan teater tergambar tanpa perlu dilafazkan melalui kata-kata	60
2.10	Kesan pencahayaan yang sesuai memberikan efek estetik dan visual terhadap penampilan persembahan dalam produksi teater 'SYAJAR' oleh Grup Teater Lab UMS	61
2.11	Lampu PAR Can 64	63
2.12	Serakan lampu PAR berbentuk oval agak sukar difokus	63
2.13	Serakan lampu Fresnel boleh dibentuk menggunakan <i>barn door</i>	64

2.14	Lampu Fresnel	65
2.15	Lampu ERS 600w	66
2.16	Lampu ERS mempunyai kawalan cahaya sendiri, mempunyai slot untuk gobo	67
2.17	Sistem pencahayaan McCandless	68
2.18	Contoh kedudukan lampu yang menentukan hasil pencahayaan	69
2.19	Tahap kecerahan dan sudut pencahayaan	70
2.20	Kedudukan lampu PAR dipasang untuk persembahan tarian	74
2.21	Contoh gobo	75
2.22	Contoh pencahayaan untuk persembahan tarian	75
2.23	Tatarias sebenar	79
2.24	Teknik solekan tatarias watak	80
	a) Wajah asal pelakon	
	b) Wajah pelakon yang telah diubah kepada watak orang tua	
2.25	Produksi 'King Stag' oleh Gozzi di American Repertory Theatre	80
2.26	Lakaran oleh Susan Tsu untuk teater 'Prospero'	82
2.27	Lakaran kostum untuk watak Jenny Diver. Kostum sebenar dalam produksi 'Threepenny'	83
2.28	Kostum produksi teater UMS '6 Persimpangan'	83
2.29	Kostum produksi teater UMS 'SYAJAR'	84
2.30	Penataan prop untuk teater 'Impian Orang-orang Kecil' dihasilkan mengikut keperluan skrip, pengarah dan kreativiti pereka	85
2.31	Prop senapang dan payung orang Bajau Kota Belud yang digunakan untuk produksi teater 'Sambulayang'	85
3.1	Sesi pemasangan set untuk produksi teater keliling UMS 'Paman Dobleng'	91
3.2	Tenaga pelakon dan krew produksi UMS 'Paman Dobleng'	91

PRAKATA

Sering kali penilaian terhadap sesebuah pementasan akan dirujuk kepada persembahan yang dilihat pada hari pementasan. Bagaimanapun, kegagalan dan kejayaan sesebuah pementasan itu tidak boleh diukur semata-mata melalui kelancaran semasa persembahan atau sambutan yang diperoleh daripada penonton sahaja. Sesebuah pementasan sepatutnya diukur daripada proses ketika memulakan persiapan produksi, perjalanan penghasilan produksi, semasa berlangsungnya produksi dan pengakhiran sebuah produksi. Namun, masyarakat sering memandang sepi peranan yang dimainkan oleh semua tenaga produksi, khasnya tenaga tulang belakang produksi. Kredibiliti hanya akan diberikan kepada sutradara dan pelakon.

Sutradara dan pelakon bukanlah tunjang kepada sebuah produksi. Dua kelompok ini umpama tuan rumah dan isi rumah. Sementara elemen yang menyokong keutuhan rumah itu adalah batu-batan dan tiang-tiang kayu. Dalam konteks produksi, kayu dan batu ini adalah tenaga produksi yang terdiri daripada pengurus pentas sehinggalah kepada petugas-petugas bahagian. Organisasi pengurusan tenaga produksi yang berkualiti akan menghasilkan sebuah produksi yang baik, mantap dan berkesan. Tidak ada produksi yang benar-benar berjaya tanpa sokongan daripada sebuah organisasi yang tersusun. Sutradara adalah tonggak produksi, namun tanpa bantuan ahli kumpulan yang berdedikasi dan memahami visi dan misi sutradara, produksi tersebut tidak akan berjaya.

Rata-rata produksi amaturnya masa kini sering bergerak dalam keadaan yang daif dan tidak tersusun. Dalam produksi amaturnya, seorang sutradara memegang tanggungjawab yang terlalu banyak mencakupi pelbagai tugas seperti mencari pelakon, mengurus kebajikan dan lain-lain. Pertindihan tugas kerap berlaku. Sementara itu, hingga kini tiada satu garis panduan yang boleh dirujuk, khasnya panduan dalam bahasa Melayu tentang prosedur pengurusan produksi teater yang berkesan. Oleh hal yang demikian, buku ini sedikit banyak diharapkan dapat memenuhi kekosongan ini.

Karya ini ditulis khusus untuk golongan yang berminat menyelaras dan menyediakan produksi teater yang melibatkan pengurusan sebuah panggung dan persembahan secara langsung. Untuk memahami sebuah teater, seseorang itu perlu memahami dunia teater dan aliran-aliran yang ada. Hanya dengan memahami dunia teater dan aliran-aliran yang mendukungnya akan memberikan pemahaman yang mendalam serta memudahkan sesebuah kumpulan itu menguruskan sebuah produksi. Buku ini hanya akan mengupas secara umum beberapa aspek pengurusan amali. Aspek-aspek ini amat penting dan perlu difahami oleh kebanyakan kumpulan produksi tentang peranan dan fungsinya apabila melaksanakan produksi. Karya ini juga ditulis berdasarkan keperluan dan permasalahan yang dihadapi oleh kumpulan-kumpulan amaturnya di Malaysia. Diharapkan karya ini akan dapat membantu melancarkan proses dan perjalanan sesebuah produksi yang dipentaskan, sekali gus menjadikan pengurusan organisasi lebih tersusun dan teratur.

Andika Aziz Hussin, PhD

Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan
Universiti Malaysia Sabah