

Pengantar Estetika: Falsafah dan Perkembangan

Introduction to Aesthetics: Philosophy and Development

Saiful Akram bin Che Cob
Kolej Pengajian Seni Kreatif (KPSK), Universiti Teknologi MARA (UiTM) Puncak
Alam, Selangor, Malaysia

Corresponding author: saifulakram@uitm.edu.my

ABSTRAK

Risalah ini akan cuba untuk membahas persoalan estetika daripada sudut pandang falsafah dan perkembangannya dalam susur masa sejarah dunia. Estetika merupakan salah satu cabang pemikiran yang turut menjadi perdebatan dalam ranah kefalsafahan selain daripada persoalan metafizik, logik, etika dan politik. Justeru, estetika menjelmakan pemuaraan makna yang menyangkut soal keindahan, selera dan pengalaman-pengalaman seni. Wacana estetika mencakupi segala macam pertimbangan serta penilaian terhadap keunikan, keharmonisasi dan ekspresi dalam sesebuah karya seni, bahkan bagaimana pengalaman estetis ini berupaya untuk mempengaruhi perasaan serta pandangan manusia terhadap alam.

Kata kunci: Estetika, Falsafah, Seni, Karya

ABSTRACT

This treatise will emphasize the discussions of aesthetics from a philosophical point of view and its development in the history of the world. Aesthetics is one of the branches of thought, that is also debated in the realm of philosophy apart from questions of metaphysics, logic, ethics and politics. Hence, aesthetics embodies the expression of meaning related to beauty, taste and artistic experiences. Aesthetics include all considerations and evaluations of uniqueness, harmony and expression in a work of art, even how this 'experience' is able to influence human feelings and their worldviews.

Keywords: Aesthetics, Philosophy, Arts, Work of Art

PENGENALAN

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ

Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit dunia (yang terdekat) dengan hiasan (berupa) bintang-bintang.” (QS As Saffat, 37:6)

Persoalan estetika merupakan salah satu cabang kefalsafahan yang telah berpaksi dan bergelombang melalui pelbagai ekspresi perdebatan, dukungan, kritik-kritik bahkan apresiasi yang begitu sarat dengan tunjangan makna. Seyogianya, erti estetika telah bergerak, bertindak serta berinteraksi di dalam susur masa peredaran zaman. Daripada perspektif etimologi, ‘estetika’ dapatlah ditakrifkan daripada kata dalam bahasa Yunani yakni ‘*aisthethikos*’, yang dinisbahkan dengan ‘persepsi inderawi’, secara umum. Tafsiran terhadap makna ‘inderawi’ itu pula cukup luas, bersandarkan kepada rangsangan-rangsangan kepancaindera manusia, seperti penglihatan, pendengaran sekaligus rasa jiwani, buat mencerpap segala apa yang ditanggapinya. Justeru, dalam konteks Yunani-nya, pengistilahan ini lalu dibezakan dengan pemaknaan ‘*noesis*’, iaitu ‘persepsi konseptual’ atau yang kita sebutkannya sebagai alam nalar (fikiran). Sepertimana ranah-ranah kefalsafahan lain yang berbicara mengenai pertimbangan metafizik, etika, logika dan politik, estetika sebenarnya mula menerjah masuk sebagai suatu disiplin kajian yang bersangkutan dengan ‘Falsafah Seni’, hanya bermunculan pada sekitar abad ke-18. Melalui karya Alexander Gottlieb Baumgarten yang berjudul ‘Meditasi Filosofis tentang Beberapa Hal berkaitan dengan Puisi’ (1735) dan ‘*Aesthetica*’ (1750). Lantaran itu, istilah estetika mula diperkenalkan dan ‘mengalir’ sebagai kajian kefalsafahan tentang keindahan yang bersifat perseptual (Martin Suryajaya, 2016). Bagi melanjutkan perbezaan daripada istilah Yunani di antara ‘*noesis*’ dan ‘*aisthethik*’, Baumgarten justeru membahagikannya kepada dua jenis pengetahuan, yakni ‘*cognitio intellectiva*’ dan ‘*cognitio aesthetica*’ yang mana pada tataran makna yang kedua inilah, ‘estetika’ mula menonjol serta menampakkan diri sebagai satu disiplin ilmu.

Menilik kepada dua pemilahan ini, maka bolehlah ditanggapi bahawa ranah estetika sebagai satu disiplin yang mengintimi kefalsafahan seni, merupakan hasil serta gagasan yang secara relatifnya, amat baru. Sebelum dibahaskan Baumgarten, para filsuf serta pemikir mencermati kesenian, tanpa menyisihkannya daripada cabang-cabang kehidupan yang lain. Para pemikir zaman pertengahan menanggapi keindahan itu, hanyalah sebagai sebuah keasyikan serta kekaguman dalam kerangka teologis. Kekaguman manusia pada awalnya hanya bertumpu kepada keajaiban dan keindahan alam semata-mata, juga daripada manifestasi kejadian serta ciptaan Ilahi, buat mereka-mereka yang dipegang oleh neraca kepercayaan dan ‘nafas’ keimanan. Maka bertitik tolak daripada penghayatan inilah, estetika telah ‘mendarat’ sebagai cabang kepada falsafah keindahan. Mereka tidak mengiktiraf estetika sebagai satu wadah dalam mewajarkan pengabsahan atau autonomi di dalam wilayah kesenian, bahkan hal ini merupakan sesuatu yang janggal dan aneh. Namun, setelah perbahasan serta suntikan-suntikan keestetikaan seni yang mendasar bawaan Baumgarten pada abad ke-18 itu, makanya dapatlah kita menarik ‘benang merah’ bagi mewajarkan sebuah pengertian bahawa, estetika secara hakikatnya

berkecenderungan serta 'berlegar-legar' di dalam wilayah kesenian. Dengan kata lain, estetika merupakan petunjang kepada 'Falsafah Kesenian'.

FALSAFAH DAN SEJARAH PERKEMBANGAN ESTETIKA

Estetika memiliki sejarah panjang yang melibatkan sumbangan daripada berbagai kebudayaan dan susur masa. Namun begitu, sebelum kebudayaan serta peradaban mengampuhi dunia manusia, karya-karya seni yang terawal dapat kita telusuri sedari era pra-sejarah. Falsafah seni yang bermuara sejak dini, dikesan antara zaman Paleolitik Awal (2.6 juta tahun SM), hingga ke Zaman Logam (1000 tahun SM). Lama sebelum penemuan lukisan-lukisan gua yang menjadi katalis serta tatanan terawal citra estetika, baik yang menghiasi dinding-dinding di Altamira mahupun Lascaux, bahkan di gua Tesok Madai, Sabah (sekitaran 15,000 tahun SM), perkakas-perkakas batu telah menjadi 'percikan' karya seni yang pertama. Spesies '*Homo Sapiens*' yang muncul pada era Paleolitik Tengah (200,000 tahun SM), penerus kepada spesies '*Homo Erectus*', telah mencipta 'kapak genggam' (*hand-axes*) dan 'pisau pemotong' sebagai perkakas perburuan. 'Karya Seni' ini telah ditemui oleh para arkeolog di Ngarai Olduvai, Afrika yang mereka sebutkan sebagai 'Teknologi Oldowan' (Martin Suryajaya, 2016).

Rajah 1: 'Pisau Pemotong', daripada teknologi Oldowan

Rajah 2: 'Kapak Genggam', daripada teknologi Oldowan

Demikianlah, bagaimana 'suntikan' estetika yang bersandingan dengan citra dan falsafah seni mula lahir, bertumbuh, bergerak serta berkembang dalam episod sejarah manusia dan ketamadunan. Keintiman estetika dengan seni, merupakan hal yang tidak dapat dinafikan. Namun, untuk membahas secara eksplisit dan komprehensif, mungkin ia tidak memadai dengan penulisan yang serba ringkas ini. Jadinya, bersesuaian sebagai risalah pengantar, berikut adalah ikhtisar perkembangan estetika daripada perspektif falsafah dan sejarahnya:

1. **Era Yunani Kuno:** Filsuf seperti Plato dan Aristotle 'mendaratkan' sumbangan yang signifikan terhadap teori keindahan dan pengaruh seni sebagai teknik, rasionaliti serta gesaan kreativiti.

2. **Era Hellenistik (Romawi):** Yang merupakan kesinambungan pemikiran Yunani dengan kecenderungan Helenis. Bergema gagasan-gagasan Cicero, Philodemos dan Horatius yang membahaskan penekanan kepada keindahan praktis serta penerapannya dalam seni tampak dan seni bina.

3. **Estetika di Abad Pertengahan:** Pemikiran estetika diwarnai oleh pandangan agama, di mana keindahan sering dihubungkan dengan unsur-unsur spiritual. Terjadinya evolusi Tradisi Klasik dan Estetika Timur. **Abad Pertengahan Awal** terisi dengan 'bayang-bayang' Ikonoklasme, Seni dan Mistisisme, serta Teologi Seni. Boethius dan Platonisme di Barat, dan Al-Farabi serta Ibn Sina di belahan Timur dengan patukan 'keindahan kodrati'. **Abad Pertengahan Akhir** berhujung dengan usaha-usaha penterjemahan dan pewarisan falsafah Aristotlean. Ibn Haytham dengan ekspresi keindahan visual, diikuti oleh Ibn Rushd membicarakan alam, seni dan '*mimesis*'. Di sisi lain, Thomas Aquinas menganalisis keindahan sebagai suatu kategori transendental, manakala William Ockham manjur dengan ciri-ciri reduktif keindahan melalui diktum 'Pisau Cukur Ockham' (*Ockham Razor*) yang masyhur itu.

4. **Era Renaisans:** Zaman yang ditandai oleh kebangkitan minat pada seni klasik Yunani dan Romawi, serta munculnya pandangan baru tentang keindahan serta kreativiti. Sebuah pemulihan yang cenderung menafikan 'Seni Klasik', yang memugarkan transformasi daripada Aristotelianisme kepada pendekatan sains moden. Leonardo da Vinci, Michaelangelo, Giotto dan Raphael menggemilangkan seniman sebagai ilmuwan.

5. **Awal Era Moden:** Membentangkan rasionalisme Cartesian dan wacana keindahan. Alexander Gottlieb Baumgarten membahas estetika sebagai epistemologi dalam kefalsafahan seni. '*Je ne sais quoi*' (aku tidak tahu) berbicara soal ketidaktahuan dan ikonoklasme. Juga, perbahasan Leibniz mengenai masalah selera.

6. **Zaman Pencerahan:** Filsuf seperti Immanuel Kant memperkenalkan gagasan-gagasan tentang persepsi estetis dan rasa keindahan sebagai pengalaman universal. Kant mendirikan struktur logis terhadap empat (4) penilaian selera melalui karya "The Critique of Judgement". Kant turut mengutarakan persoalan kesubliman (indah, mulia, agung) yang memanfaatkan ciri-ciri etis berserta rasionalitinya. Sebelum Kant, beberapa filsuf seperti Earl of Shaftesbury, Francis Hutcheson, Jean-Pierre de Crousaz, Adam Smith, David Hume dan Edmund Burke juga membawa wacana

berkisarkan persepsi estetik, piawaiian selera, keindahan mutlak ketimbang relatif, serta rasionalisasi keindahan dalam perasaan.

7. **Era Romantisisme:** Fasa yang menekankan ekspresi peribadi, imaginasi dan perasaan dalam seni. Kembalinya segala hal yang bersifat kerohanian dan manusiawi. Jean-Jacques Rousseau menarafkan seni sebagai sesuatu yang bersifat peribadi. Friedrich Schiller mengembangkan pendidikan estetika sebagai wadah pembebasan. Friedrich Schelling menonjolkan estetika berbasis teologi, sebagai jalan menuju kemutlakan (*absolute*). Georg Friedrich Wilhem Hegel mewacanakan dialektika seni dalam syarah-syarah berkaitan estetika, sebagai manifestasi sejarah. Arthur Schopenhauer 'mendaratkan' seni, muzik dan representasi sebagai ungkapan terhadap kehendak-kehendak jiwa yang halus.

8. **Estetika Abad ke-19 hingga Awal ke-20 (Pasca-Romantik):** Berkembangnya berbagai teori, termasuk estetika formalisme, ekspresionisme dan kritik-kritik seni moden. Friedrich Nietzsche dengan seni kehidupan, Benedetto Croce menanggapi seni sebagai satu institusi dan R.G. Collingwood mensyaratkan seni halus sebagai sesuatu yang bersifat peribadi. Turut bergema, adalah **Estetika Marxis** yang memuarakan Materialisme Sejarah ke dalam estetika. Karl Marx membugarkan landasan estetika Marxis dengan laungan seni dan keterasingan (perbezaan yang ketara di antara 'Seni untuk Seni' dan 'Seni untuk Rakyat').

9. **Pertengahan Abad ke-20:** Bermunculan beragam aliran seni seperti seni abstrak, seni konsepsual, dan pasca-modernisme, yang mengubah pandangan terhadap keindahan serta seni. Jean Baudrillard melalui gagasan 'simulakra dan simulasi', membuahakan wacana trans-estetika, sebagai prakarsa estetika era pasca-moden.

10. **Estetika Fenomenologis:** Akar-akar hermeneutik (seni memahami). Edmund Husserl dengan penemuan fenomenologi. Martin Heidegger mempertahankan estetika ontologis dengan menyangkutkan 'seni' dengan persoalan 'ada' (*being/dasein*) dan memberi hujahan tentang isu-isu mengenai seni yang menyanggahi teknologi. Hans Georg Gadamer mencetuskan takrif 'horizontal', yakni tafsiran-tafsiran kreatif bagi mengungkapkan seni sebagai sebuah citraan karya dan kebenaran.

11. **Estetika Abad ke-21:** Estetika terus berkembang dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, memicu pertanyaan baru tentang seni, keindahan dan nilai-nilai estetis. Revolusi digital serta kecerdasan buatan sebagai tantangan baru, justeru melahirkan ekspresi pergeseran paradigma (*unprecedented paradigm*), dalam wacana estetika global. Perkembangan estetika terus berlanjut, dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya serta teknologi.

IMMANUEL KANT DAN STRUKTUR LOGIKA SELERA

Estetika, yang dinisbahkan sebagai 'Falsafah Seni' oleh Baumgarten telah berhutang jasa kepada pokok-pokok fikiran Immanuel Kant (1724-1804). Sememangnya diakui, Baumgarten telah menampilkan estetika menjadi pijakan kepada ontologi dan disiplin ilmu-ilmu seni. Namun, melalui kritik Kant di dalam naskah 'Kritik atas Daya Pertimbangan' (*The Critique of Judgement/Kritik der Urteilskraft*), estetika dijulung serta diangkat menjadi pembicaraan falsafah. Sang filsuf membuat huraian signifikan

berkenaan kepekaan estetika (*aesthetic sensibility*). Manusia memberi tindak balas terhadap fenomena alami yang spesifik, yang kita maknai sebagai sebuah keindahan. Hal ini berlaku, kerana pengiktirafan kita kepada tertib keharmonian alamiah, yang mengarahkan akal untuk bertindak kepada aturan atau fenomena yang kita tanggapi. Kant menyebut penilaian estetika ini sebagai sebuah 'pertimbangan terhadap selera'. Kant menambah, meskipun hal ini disandarkan kepada perasaan subjektif individu, namun tafsiran estetika perlulah bersifat sejagat (*universal*). Perasaan kita tentang keindahan misalnya, pastinya berbeza dari perasaan kita tentang kesenangan dan kebaikan moral, kerana ada daya tarik menarik di antara kedua-dua entiti ini.

Manusia, umumnya berusaha untuk memiliki benda-benda yang menyenangkan, dan berikhtiar pula untuk mempromosikan kebaikan moral, tetapi mereka hanya menghargai keindahan tanpa merasa terdorong untuk memikirkan akan manfaatnya. Pertimbangan rasa (selera) bersifat universal, kerana hal ini tidak melibatkan ketertarikan tertentu, seperti persoalan moral. Kenikmatan estetika berpaksi daripada penerokaan bebas, antara daya imaginatif dan pemahaman kita sewaktu mempersepsikan suatu objek. Kant membezakan yang indah daripada yang agung (luhur). Sementara daya tarik benda-benda indah dapat kita perhatikan, hal yang agung di sisi yang lain, menyimpan satu suasana yang penuh misteri. Misalnya, bunga yang cantik itu indah, pergerakan awan gemawan, badai halilintar atau banjaran gunung ganang itu luhur. Percontohan ini dalam erti yang tertentu, terlalu hebat, sekaligus memeningkan. Kant berpendapat perasaan kita yang agung berhubungan dengan kemampuan berfikir kita, yang memiliki gagasan dan kebebasan yang mutlak. Sementara kekaguman terhadap awan badai atau banjaran gunung yang dimisalkan tadi, mungkin meregangkan fikiran kita, hal ini tidak bisa kita bandingkan dengan gagasan dan kebebasan mutlak. Memahami objek-objek agung menempatkan kita berhubungan dengan idea-idea akal ini, sehingga keagungan tidaklah berada pada objek-objek yang kita anggap ia agung, akan tetapi pada akal atau fikiran itu sendiri. Kritik Kant ini, merupakan salah satu karya awal dalam bidang estetika dan menjadi salah satu risalah paling penting tentang subjek yang pernah ditulis. Persoalan serta kritik estetika, jauh bezanya dengan kritik sastera serta kritik seni. Gagasan estetika, telah wujud sejak ribuan tahun, dalam upaya untuk menjelaskan mengapa sesuatu itu indah atau tidak, tetapi konsep kecantikan dan bagaimana persepsi kita terhadap keindahan, muncul dari dalam diri kita sendiri. Kant mengambil tugas yang cukup besar, iaitu memberi ruang bagi konsep-konsep yang indah dan yang luhur.

Pandangan estetika Kant, tidak pernah berlepas daripada sumbangsih di dalam ranah epistemologi, yang mana beliau mendekati persoalan keindahan daripada sudut pandang penilaian selera. Pertimbangan keindahan pada Kant, adalah penilaian tentang selera kita sendiri. Kant melandasi epistemologi estetikanya melalui empat aspek utama penilaian selera, iaitu:

Kuantiti

Pertimbangan selera telah mensyaratkan sebuah kepuasan tanpa apa-apa ganjaran atau kepentingan. Secara epistemologi, Kant telah memisahkan di antara pengetahuan yang dicerap melalui pancaindera dan pengetahuan yang didapati melalui pemahaman rasional. Apabila kesan inderawi mencerap objek (misalnya 'bunga' atau 'kerusi'), pemahaman rasional akan merepresentasikan objek secara konseptual (misalnya 'konsep bunga' atau 'konsep kerusi' secara umum). Ertinya,

kesan inderawi merupakan pengetahuan pra-konsepsi, yang pada Kant menjadi dasar kepada pertimbangan selera. Lanjutan itu, Kant membezakan pertimbangan ini kepada pertimbangan yang berasaskan **kesenangan** serta pertimbangan yang berasaskan **moral**. Tatkala kita lebih menyenangi haruman mawar daripada kemboja kerana aromanya lebih enak, maka pertimbangan tersebut diandaikan Kant sebagai pertimbangan yang berasaskan kesenangan. Ini kerana, pertimbangan kita mempunyai kecenderungan, mawar dipilih disebabkan kesan haruman itu telah memenuhi kenikmatan selera kita. Pada Kant, pertimbangan sedemikian tidak memenuhi kriteria pertimbangan selera. Begitu pula halnya dengan pertimbangan yang berasaskan moral. Sekiranya kita memilih lukisan-lukisan keagamaan berbanding lukisan landskap, potret atau alam benda, kerana lukisan keagamaan dapat mendorong peningkatan kualiti dan keimanan masyarakat, maka pertimbangan tersebut dianggap bersandarkan moral. Kant menganggap pertimbangan yang berasaskan moral, tidak akan pernah terjadi tanpa sebarang kepentingan. Satu-satunya pertimbangan tanpa kepentingan adalah kenikmatan yang kita perolehi tentang sesuatu keindahan, dengan bebas dan tanpa syarat. Barulah ia benar-benar disebut dengan pertimbangan ke atas selera. Contohnya, tatkala kita merasa puas menatap potret Monalisa, meski tidak mendapat apa-apa keuntungan pun daripada karya tersebut. "Selera adalah keupayaan untuk menyatakan pertimbangan terhadap sesuatu objek, yang didasari oleh rasa nikmat atau rasa tidak puas, tanpa sebarang kepentingan. Objek daripada kepuasan sebegini yang dapat disebutkan sebagai keindahan" (Kant, 2005).

Kualiti

Kant mempersyaratkan 'kesejagatan subjektif', apabila membahas persoalan kualiti dalam pertimbangan selera. Bagaimanakah caranya sesuatu pertimbangan selera itu dapat mencapai tahap '*universal*', yang mampu diterima serta dipersetujui oleh segenap orang? Justeru, kita perlu merujuk kembali analisis Kant mengenai keindahan yang diperolehi tanpa sebarang ganjaran mahupun kepentingan. Ketika seseorang menyatakan bahawa 'lukisan ini indah', dia sebenarnya tidak berbicara mengenai dirinya sendiri, tetapi ia adalah suatu pertimbangan yang semestinya dipersetujui oleh semua. Maksudnya, setiap pertimbangan selera, dengan sendirinya mempunyai 'kemungkinan-kemungkinan' sejagat. Apabila kita, tanpa mempunyai sebarang kepentingan menyatakan bahawa potret 'Monalisa' itu indah, maka berkemungkinan besar pertimbangan ini juga turut dipersetujui oleh orang yang lain, yang juga berlepas serta bebas daripada sesuatu kepentingan. Keluar serta bebas daripada kepentingan tertentu, menjamin kesejagatan sesebuah pertimbangan.

Saling Hubungan

Pertimbangan selera daripada sudut relasi berasaskan kepada 'kebertujuan yang tidak bertujuan' (*purposiveness without purpose*). Wujudnya sesuatu akan beriringan dengan fungsi serta tujuan. Contohnya, fungsi jantung untuk mengepam darah yang membawa nutrisi ke seluruh tubuh. Wujudnya lukisan-lukisan dewa, membawa idea dan menginspirasi kepercayaan kepada pemerhati serta penganut sesuatu agama. Di sini, Kant membuktikan saling hubungan kewujudan dengan segala sesuatu. Inilah yang diertikan sebagai 'kebertujuan' (*zweckmassigkeit*). Namun, sebagaimana yang dibahaskan, pertimbangan selera tidak harus dilandasi oleh sebarang kepentingan. Justeru, pertimbangan selera mengenai keindahan sebuah cangkir, tidak boleh dikaitkan dengan soal fungsi cangkir tersebut. Tujuan adanya cangkir

untuk membolehkan kita meminum teh atau kopi dengan selesa. Justeru, sekiranya kita meletakkan penilaian 'keindahan' cangkir berdasarkan kepada kesesuaiannya dengan tujuan 'wujud' cangkir tersebut, pertimbangannya sebegini telah dipengaruhi oleh sesuatu kepentingan. Maksudnya, pertimbangan fungsional ke atas karya-karya seni seringkali terbawa-bawa oleh kepentingan. Kant menyiratkan bahawa pertimbangan selera tentang sesuatu karya, seharusnya tidak memiliki sebarang tujuan, tidak memenuhi fungsi apa pun, sehingga kita dapat 'memisahkannya' dengan sebarang kepentingan. Lalunya, 'kebertujuan yang tidak bertujuan' merupakan ciri objek seni yang dinilai tanpa mengambil kira tujuan keberadaan atau kewujudannya. Kita mengetahui bahawa terdapat karya yang mengimplikasikan adanya tujuan tertentu, namun kita mengesampingkan tujuan tersebut dan membuat pertimbangan berdasarkan karya itu sendiri. Inilah sebenarnya 'akar' serta 'kunci' estetika Kant yang menunjangkan tatanan '**Formalisme**'. Kita dapat merujuknya sebagai pertimbangan selera nan sejati, dalam memanfaatkan kerangka 'kebertujuan yang tidak bertujuan' melalui pengamatan karya-karya seni, dengan suatu rumusan, "keindahan adalah bentuk kebertujuan objek, selagi ia dicerapi tanpa acuan, mengenai sesuatu tujuan itu" (Kant, 2005).

Modaliti

Kant mempertegaskan soal 'kepuasan yang terniscaya' yang diperolehi daripada pengamatan sesebuah karya seni. Setiap persepsi ke atas keindahan karya seni, pastinya secara niscaya akan menimbulkan kepuasan estetik. Timbul persoalan, adakah akan terhapus pertimbangan selera, kerana seakan-akan ada semacam 'kepentingan' untuk sesuatu kepuasan itu diraih? Kant menjelaskan, ia tidak bersalahan sama sekali. Kepuasan estetik yang terzahir daripada keindahan bukanlah sesuatu yang didesak atau dikehendaki, sebaliknya secara niscaya ia hadir dengan sendirinya. Dengan kata lain, status keniscayaan daripada kenikmatan tersebut, memastikan bahawa keindahan tidak datang daripada sebarang kecenderungan atau kepentingan. Namun, apa yang dipersoalkan, bagaimana mungkin keindahan dapat mewujudkan kepuasan sejati, apabila pengetahuan mengenai hal sedemikian tidak ditumpukan kepada pemahaman konseptual yang sebenar-benarnya? Kant berhujah, walaupun pertimbangan selera tidak dilandaskan kepada sebarang konsep, pertimbangan tersebut tetap dianggap sejagat (*universal*), kerana ia hadir tanpa sebarang kepentingan dalam menilai keestetikaan. Kesimpulannya, 'kepuasan yang terniscaya' timbul daripada keindahan, seandainya setiap orang memberikan pertimbangan estetikanya tanpa menghiraukan kepentingannya sendiri. Persyaratan sebegini, yang menzahirkan 'kepuasan yang terniscaya' diperkirakan oleh Kant sebagai 'akal sihat' (*sensus communis: common sense*). Hakikatnya, ia bukanlah sebuah 'pandangan majoriti' atau 'pendapat umum', tetapi menjadi suatu 'prinsip objektif' yang meniscayakan kepuasan atau tidak kepuasan itu berdasarkan perasaan, dan tidak melalui konsep, sebaliknya merepresentasikan keabsahan sejagat (Kant, 2005).

G.W.F. HEGEL MENYIFATI ESTETIKA SEBAGAI 'ROH' DALAM FALSAFAH SENI

"Art, in Hegel's view, portrays the human spirit, at first in a bodily form, later in a more spiritual form."

Hegel (1770-1831) melayarkan gagasan-gagasan fikir tentang estetika, melalui siri syarahannya yang beragam. Menyambung wadah Kant, tatkala membahaskan persoalan pertimbangan selera yang begitu mendasar di dalam 'The Critique of Judgement', Hegel malah menyifatkan estetika sememangnya 'berdiri' pada tataran 'Falsafah Seni', bahkan lebih spesifik, beliau mendeklarasikannya sebagai 'Falsafah Seni Halus' (*Fine Arts Philosophy*). Di dalam naskah '*Introductory Lectures on Aesthetics*' (2004), Hegel menyikapi seni sebagai 'wasilah' bagi pengungkapan kebenaran secara simbolis. Ditetapkan estetika kepada tiga (3) tonggak utama, yakni:

1. **Seni Ideal (*Symbolic Art*):** Merupakan seni yang berkaitan dengan simbol dan belum sepenuhnya mampu untuk mengekspresikan kebenaran. Contohnya, adalah kesenian Timur di zaman kuno.
2. **Seni Romantis:** Hegel berpandangan bahawa seni romantis adalah suatu percubaan untuk menyelaraskan kebenaran dengan keindahan. Seni yang mempunyai kecenderungan ekspresi kehairahan, eksploratif dan tidak pula terikat oleh aturan-aturan yang ketat.
3. **Seni Klasik:** Dicermati sebagai satu pencapaian tertinggi, di mana kebenaran dapat dijelmakan sepenuhnya melalui ekspresi keindahan. Seni klasik memiliki kesempurnaan formal, yang menggabungkan kebenaran dengan tatanan estetika.

Kendati gencar membicarakan estetika dan kebenaran, Hegel turut menekankan konsep "rasa" (*Geist*) dalam seni, yang dirujuki semacam 'roh' kolektif, sebagai cerminan dalam sesebuah karya seni. Hegel menganggap seni sebagai suatu bentuk pengungkapan falsafah yang dapat mengkomunikasikan idea serta kebenaran, melalui medium estetika.

IDEALISASI SENI

Hegel berpendapat bahawa seni pada akhirnya, mengarah kepada pengungkapan idea-idea atau 'roh' absolut. Hal ini juga merupakan pijakan utama beliau, saat meneroka dan menggerakkan faham '**idealisme mutlak**' (*absolute idealism*) yang menggelegakkan panggung kefalsafahan Jerman pada abad ke-19. Mutlak (*absolute*) adalah roh yang mengungkapkan diri dalam alam. Hakikat roh itu sendiri merupakan idea atau alam fikiran. Idea mutlak adalah Illahi, sedangkan idea berfikir adalah gerak (kerja). Disebabkan Hegel bergelumang di dalam cakrawala rasionalisme, maka dengan secara jelas dia mendengungkan 'dalil'; "Semua hal yang masuk akal itu bersifat rasional dan semua yang rasional masuk akal (*real*)".

PEMBENTUKAN KARAKTER

Melalui karya seni, kebenaran dan keindahan itu seolah-olah menyatu, menciptakan pemahaman mendalam tentang kemanusiaan serta kewujudannya di alam semesta. Hegel percaya bahawa apresiasi seni dapat membentuk karakter individu dan masyarakat. Seni memiliki potensi untuk mendidik serta mengangkat nilai moral, menciptakan hubungan emosional yang mendalam, di antara karya seni dan para penikmatnya.

PERTENTANGAN DAN RESOLUSI

Dalam estetika Hegelian, pertentangan dan konflik merupakan elemen yang wujud serta bermunculan dalam seni. Namun, melalui 'regangan' ini, ia bakal menciptakan pula sintesis atau penyelesaian (resolusi), yang berupaya untuk membawa sebuah pemahaman baru, bahkan membina harmonisasi dalam ekspresi estetik.

AKHIR SENI

Hegel membahas, bahawasanya seni telah menjadi medium untuk sesuatu kebenaran dan keindahan itu tersebar, serta berkembang dengan meluas. Meskipun, dengan perkembangan falsafah dan pemahaman intelektual, seni berkemungkinan cenderung untuk beralih ke bentuk-bentuk yang baru, atau malah 'merasuk' ke dalam ranah-ranah pengetahuan yang lain, seperti dibidang kesusasteraan serta ilmu-ilmu social yang lain. Justeru, barang diingat bahawa pandangan Hegel tentang seni itu, tercermin dalam konteks sejarah dan pemikiran filosofisnya, serta segala pentafsiran terhadap setiap karya seni, dapat ditanggapi secara beragam dan bervariasi.

POSISI SENI HALUS DALAM GELORA FALSAFAH HEGELIAN

Dalam gagasan Hegel, Seni Halus (*Fine Arts*) atau disebut juga seni yang paling tinggi, diposisikan pada tahap seni klasik. Seni halus merupakan 'penjelmaan' kebenaran atau idea tertinggi, yang terungkap secara langsung melalui keindahan dan bentuk-bentuk formalistik. Hegel berhujah bahawa seni halus adalah manifestasi tertinggi daripada 'roh' dan keindahan, lantas menyatu dalam wujudnya yang sempurna. Melalui seni klasik, Hegel menemukan penyatuan yang ideal di antara materi dan bentuk, antara idea dan realiti. Seni halus mampu untuk menjulang kebenaran serta keindahan, dalam kesempurnaannya yang harmonis. Karya seni klasik tidak hanya memenuhi aturan formal, namun telah mencapai ekspresi yang paling dalam, daripada segenap idea atau 'roh' yang ingin diungkapkannya. Mustahak untuk kita fahamkan, bahawa pandangan Hegel tentang seni halus terbias melalui konteks falsafah estetikanya yang lebih luas, serta dapat pula untuk bervariasi, bergantung kepada interpretasi dan pemahaman individual. Hegel menganggap seni sebagai medium yang kuat untuk merangkum kesatuan, bagi mencapai tingkat teragung dalam perkembangan seni.

Berlandaskan itu, konteks seni halus dalam pandangan falsafah Hegel berpaksikan:

1. **Kesejagatan dan Pengkhususan:** Hegel menekankan bahawa, seni halus memiliki sifat sejagat yang bukan hanya mampu untuk merangkum konsep atau idea secara umum, tetapi juga dapat mempertahankan keunikan atau pengkhususan, yang membuatkan sesuatu karya itu terzahir indah dan penuh makna.
2. **Wujudnya Keindahan Mutlak:** Seni halus, khususnya dalam citraan seni klasik, dianggap oleh Hegel sebagai wujud keindahan nan mutlak (*absolute*). Ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang hakikat serta keindahan yang bersifat abadi dan tidak tergantung pada keadaan atau zaman tertentu semata-mata.
3. **Keampuhan Gagasan:** Hegel mengakui akan kepentingan sesuatu gagasan (subjektiviti), dalam apresiasi seni halus. Meskipun seni halus memiliki dimensi objektif dalam ungkapan kebenaran, pengalaman subjektif individu masih memainkan peranan kritis dalam memahami serta merasakannya.

4. **Detik Estetisisme:** Dalam seni halus, terdapat detik (*moment*) estetisisme, di mana keindahan dan kebenaran itu dianggap menyatu. Hal ini berupaya untuk menciptakan pengalaman estetis yang mendalam serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sesuatu hakikat kenyataan.

Di atas segalanya, apa yang lebih menarik, Hegel mengkiaskan falsafah seni dengan institusi keimanan dan keniscayaan. Seni itu, pada Hegel, seumpama akomodasi dalam pandangan 'keagamaan' (dalam konteks serta inspirasi Kristiani), yang menyeluruh tentang seni. Seni bina, menurutnya, menyediakan kuil atau gereja buat Tuhan; Seni Arca atau Seni Mematung, merepresentasikan 'Tuhan' yang mendiami kuil atau gereja; manakala catan lukisan, muzik dan puisi-puisi moden pula, mempersembahkan 'komuniti' yang memuja-muja Tuhan.

ESTETIKA DALAM TAFSIRAN SENI RUPA

Seni rupa merupakan antara cabang manifestasi visual, yang diekspresikan oleh seniman pelukis, dalam mengutarakan cetusan rasa, idea-idea, gagasan pemikiran malah kritik-kritik kontroversial. Penzahirannya terjelma dalam pelbagai media seperti catan, lukisan mahupun arca. Hakikat yang tidak boleh dipungkiri, seni rupa bolehlah kita anggapkan sebagai jiwa dan intuisi sang seniman. Semangat kesenimanan tertuang pada setiap tatanan karya-karyanya. Namun, yang menjadi persoalan dasar, adalah pemaknaan dan interpretasi khalayak pemerhati, dalam memaknai serta mencakna erti, karya-karya seni yang terhidang. Letak soal yang terutama, adakah fikrah dan semangat seniman itu, sampai kepada sudut fikir khalayak ataupun sebaliknya? Soal faham, mengerti apa yang dipesonakan oleh makrifat mata, tersangatlah subjektif. Ini kerana telah wujudnya kemajmukan daya fikir, lapangan disiplin ilmu dan sensitiviti pengamatan manusia dalam mencermati, seterusnya menghayati setiap hasil-hasil tampak yang mereka tonton. Bagi yang sehaluan dalam aliran seni tampak, perkara ini tidaklah menjadi satu hal dan masalah yang merumitkan. Akan tetapi, bagi mereka yang di luar keahlian, dikhuatiri bakal timbulnya ketidakfahaman visual, salah mengerti, rancu, andaian-andaian kontradiktif, ambigu, saling tuduh-menuduh, keliru, malah berlakunya dikotomi mutlak, kalau tidak pun separa, dalam hal pentafsiran dan pemaknaan seni rupa.

Secara perbandingan, dalam lapangan ilmu pengetahuan sekular, telah memilah kedisiplinan kepada empat cabang besar, yakni pertama, ilmu masyarakat, dikembangkan oleh dasar-dasar sosiologi. Keduanya, ilmu pemikiran, yang lekat kuat pada unjuran falsafah. Aliran yang ketiga, iaitu ilmu kejiwaan, terkait dengan nama psikologi. Lantaran yang terakhir, yakni pada cabang keempat, ilmu kebendaan, yang mesra pula dengan pesona fiziknya (ilmu pasti). Lain orang, lainlah tafsiran visualnya, berdasarkan disiplin keilmuan mereka yang berbeza-beza. Seni rupa, yang intim dengan hal-hal manusia dan kemanusiaan, lebih menjiwai cabang sosiologi dan menempatkan dirinya dalam aliran masyarakat serta manusiawi. Seni rupa justeru mengubah dunia, membangun tamadun, mengajari kefalsafahan tampak, mendewasai pemikiran, hingga boleh dikatakan, yang ia mampu merentas kemajmukan aliran pengetahuan. Buktinya, tamadun dan peradaban besar dunia tergerak dan mencapai bentuk melalui aktiviti-aktiviti kesenian. Barang tak ternafi, seni rupa dan tampak, tidak tertinggal dalam memberikan buah-buah sumbangannya. Kita sedar, baik di sudut timur atau di belahan barat dunia, tidaklah ternafikan sumbangan pengetahuan kebendaan dan fizik dalam mencorak serta memaju tamadun. Namun

demikian, sumbangan yang tidak juga boleh dikesampingkan, adalah sumbangan estetika yang mana dimediasi oleh karya-karya seni rupa, melalui 'azimat' seniman-seniman besar. Ketinggian peradaban dan keilmuan yang membenih di Yunani (Greek), sejak era Pra-Sokratik (599-399 SM), mencapai kemuncak di zaman Socrates, Plato dan Aristotle (300-100 SM) dan seterusnya mengikat jalinan dengan ketamadunan Rom, yang dikenal sebagai era Hellenistik, tidak dapat tidak, terselit jua sumbangan dan signifikasi karya-karya seni rupa (Mozek Hellenistik, karya Dioskourides of Samos). Era Renaisans di Eropah pada abad ke-16 Masihi, digemerlapkan oleh karya-karya seni rupa unggul, dari Giotto hingga ke zaman Cezzane di Perancis dengan mazhab Impressionisnya.

Mozek Hellenistik (41cm x43 cm), karya **Dioskourides of Samos**
bertarikh 1 SM ditemui di Pompeii (Villa of Cicero)

Rajah 3

Jika dihibau rentetan zaman, perkembangan pesat doktrin Kristian di Eropah, antara lainnya merupakan sumbangan dan hasil daripada 'tangan-tangan' seniman seni rupa. Teologi Kristiani dibenih oleh lukisan-lukisan keagamaan, yang menghiasi altar-altar gereja serta bangunan sekular. Sesiapa pun tidak boleh melupakan Micheangelo dengan catan '*The Creation of Adam*', yang indah terhias di siling Sistine Chapel, di Itali, dan ukiran realis arca '*David*' yang memperteguh seni rupa, berbasis teologi. Sentuhan magis Leonardo da Vinci pada catan '*The Last Supper*' dan '*Madonna of The Rock*' dapat dinikmati oleh khalayak penonton hingga ke hari ini.

Rajah 4: Leonardo da Vinci (The Last Supper, 1495–1498)

Di timur, hasil-hasil seni rupa menaikkan semangat Renaisans Timur, yang bermula di zaman Gupta (320-520 SM), selari dengan perkembangan renaisans sains di India. Pemikir dan failasuf terkenal India, A.K, Coomaraswamy menyifati karya-karya seni rupa, memenuhi salah satu filsafat rasa dalam menikmati hasil tampak. Rasavandana disifatkan Coomaraswamy sebagai renungan estetika, dalam memaknai hasil-hasil seni rupa. Seyogianya, perkembangan sains dan agama di zaman keemasan India, turut disumbangkan oleh hasil-hasil tampak dan meluhur pemaknaan estetikanya (Zakaria Ali, 1989).

Rajah 5: Kuil Batu di Ellora (200 SM-1000M) dan
Catan Padmapani 1 (Abad ke-5 M) di Gua Ajanta

Sekiranya kita perhalusi perkembangan seni pada peradaban Parsi, catan-catan iluminasi dan miniatur telah menjadi katalis, akan peri pesatnya aktiviti-aktiviti keestetikaan. Tidak sedikit khalayak dipersona, oleh karya **Maqamat** (perhimpunan)

oleh Al-Hariri dari Basra (1054 Masihi). Catatan-catatan miniaturnya, memerihalkan kisah-kisah seharian masyarakat dalam bentukan visual yang indah, menarik dan penuh warna-warni. Gambar seolah-olah bercerita dalam, merekodkan perjalanan rentas sejarah yang sehingga kini, dapat ia dinikmati oleh pengamat-pengamat seni rupa. Elemen didaktik, hal kemasyarakatan, dinamika pemikiran terpapar jelas pada ruangan-ruangan khusus pada karya iluminasi sentuhan Yahya ibn Mahmud al-Wasiti. Beberapa contoh peradaban dan kemajuan perkembangan manusia yang disebutkan di atas, memberi erti pemaknaan seni rupa yang merentas disiplin dalam rencam paradigma dunia. Seni rupa meresap dan mengolah tamadun dengan gaya dan identiti estetikanya yang tersendiri.

Yahya ibn Mahmud al-Wasiti, Maqāma ke-7 daripada Maqamat al-Hariri (Abad ke-13 M)

Rajah 6

Meneroka citra estetika pada karya-karya seni rupa era moden, kita dipersembahkan oleh konsep emosi dan intelek oleh para seniman-seniman pasca Renaisans seperti aliran **Impresionisme, Post Impresionisme, Cubisme, Surrealisme dan Abstrak Ekspresionisme**. Di negara tetangga Indonesia misalnya, seniman Raden Salleh 'menuangi' emosi pembebasan bangsa, melalui catan gemilang '**Penangkapan Pangeran Diponegoro**' yang bergaya Impresionis. Di Sweden, karya litografi '**The Scream**' (1893-1896), hasil sentuhan Edward Munch memperihalkan kesan yang penuh dengan emosi. Dalam buku catatan hariannya dengan judul "Nice 22 January 1892", Munch menulis: "*Suatu malam aku sedang berjalan, kota berada di satu sisi dan Fyord di bawah. Aku merasa lelah dan sakit. Aku berhenti dan melihat ke Fyord – matahari terbenam, dan awan berubah menjadi merah darah. Aku merasakan jeritan melewati alam; Aku merasa seperti mendengar jeritan tersebut. Lalu, aku melukiskan lukisan ini, citraan awan sebagai darah yang sebenarnya. Warna itu menjerit. Inilah yang memantapkan 'The Scream'*". Kita juga dapat melihat penelitian komposisi warna, daripada artis Abstrak Ekspresionisme, Vasily Kandinsky yang menunjukkan elemen intelek yang terdapat pada siri catan **Composition** (1909–1923). Sebagai seorang seniman dan ahli teori, beliau memainkan peranan dalam perkembangan seni abstrak. Kandinsky merupakan orang pertama menemui prinsip non-representasi

(*pure abstraction*). Jika kita telusuri catan Pablo Picasso, **Guernica** (1937), lukisan ini merakamkan peristiwa kezaliman perang, dalam bentuknya yang abstrak (pemecahan bentuk-bentuk realisme kepada inspirasi 'Cubist'). Namun, bagi pengamat yang kurang arif, mereka pastinya akan menuntut karya dalam bentuk representasi realistik buat menerbitkan rasa emosi, tetapi apabila dijemakan dalam pendekatan abstrak, apresiasi terhadap karya tidak berlaku. Lalunya, ia terus dihukum tiada membawa nilai intelek dan sukar dimengerti.

Rajah 7: Raden Salleh (*Gevangennamen van Prins Diponegoro*,
"Penangkapan Pangeran Diponegoro", 1857)

Rajah 8: Edvard Munch (Skrik/Shriek, "The Scream", 1893)

Rajah 9: Vasily Kandinsky (Sketch for "Composition II" /
Skizze für "Komposition II", 1909-1910)

Rajah 10: Pablo Picasso ("Guernica", 1937)

KESIMPULAN

Susur masa perjalanan falsafah dan perkembangan sejarah estetika, yang berlangsung selama lebih daripada 2000 tahun, telah memposisikan keberagaman makna serta nilai dalam upaya manusia mencerpai keindahan. Secara dasar, estetika telah 'menetaskan' prinsip-prinsip bersangkutan dengan soal keindahan yang dipersepsikan oleh pancaindera sebagai premis nan utama. Wacana keestetikaan berbicara tentang segala perkara-perkara indah, baik yang ditata secara alami mahupun yang tercipta oleh sinergi kreatif para seniman. Estetika, yang bermula dengan ketakjuban terhadap keindahan alam dunia yang disebutkan sebagai 'Falsafah Keindahan', bergerak dengan lebih proposional serta bergengsi apabila Gottlieb Baumgarten 'menafaskannya' dengan citra 'Falsafah Seni'. Dunia terus berputar dan masa pantas bergulir, menyaksikan dialektika 'keindahan' mendapat tempat dalam 'jantung' kefalsafahan, tatkala Immanuel Kant 'meledakkan' karya Kritik atas Daya Pertimbangan (*The Critique of Judgement*). Berlanjutan daripada Kant, muncul pula Hegel yang mempersudutkan estetika dengan lebih rinci dan esoterik. Estetika cuba dimuarakan Hegel sebagai falsafah yang cenderung mengintimi 'Falsafah Seni Halus' ketimbang 'Falsafah Seni'. Justeru, melalui suara dan gempitannya syarahan Hegel di kota-kota Jerman, keestetikaan seni rupa mengambil tempat lalu 'bersemayam' di dalam balairung falsafah seni. Walhasil, '**Sui Generis**' seni rupa, teradun oleh sinergi kreatif para pencatat, pengukir dan pelukis dalam menzahirkan manifestasi idea, luahan rasa, kritik-kritik revolusioner malahan tidak salah, jika dikatakan seni rupa menjadi '**weltanshaunng**' atau **worldview** (pandangan dunia), perkembangan tamadun dan kemanusiaan. Maka, hadirnya seni rupa dalam kehidupan manusiawi dan dinamikanya dalam kemajmukan paradigma, berupaya menjadi inti pemenuhan selera estetika kita secara luhur, mulia, indah dan penuh nuansa romantika, meski dikelilingi oleh kepelbagaian dinamika disiplin pengetahuan. Justeru, amatlah molekul untuk kita merenung serta tilik kembali nukilan

Kant yang bernada; **“keberadaan seni mensyaratkan adanya sang seniman, dan melalui keindahan dunialah kita dapat mengenal Sang Pencipta yang mulia. Seperti yang telah tersurat, kita mengenali karya-karya Tuhan pada bintang-bintang yang ada di langit mahupun dari suara hati kita untuk melakukan kebaikan”**.

RUJUKAN

- Arnheim, R. (1954). *Art and visual perception*. University of California Press.
- Baumgarten, A. G. (2000). *Reflections on poetry*. Dalam C. Harrison et al. (Ed.), *Art in theory, 1648-1815: An anthology of changing ideas*. Blackwell.
- Baudrillard, J. (2002). *Simulacra and simulations*. Stanford University Press.
- Collingwood, R.G. (1972). *The principles of art*. Harvard University Press.
- Goldstein, M. (1968). Spenser & Dante: Two pictorial representatives of evil. *The Journal of Aesthetic Education*, 2,(3) (Special Issue: Art, Morals, and Aesthetic Education), 121-129.
- Hegel, G.W.F. (2012). *Filsafat sejarah (The philosophy of history)*, (Cuk Ananta Wijaya, penterjemah). Pustaka Pelajar.
- Hegel, G.W.F. (2004). *Introductory lectures on aesthetics* (B. Bosanque, penterjemah). Penguin Books.
- Kant, I. (2003). *Critique of pure reason* (J.M.D. Meiklejohn, penterjemah). Dover Publications.
- Kant, I. (2004). *Critique of practical reason* (T.K. Abbott, penterjemah). Dover Publications.
- Kant, I. (2005). *Kritik atas akal budi praktis* (Nurhadi, M.A, penterjemah). Pustaka Pelajar.
- Kant, I. (2005). *Critique of judgement* (J.H. Bernard, penterjemah). Dover Publications.
- Kant, I. (2008). *The critique of judgement* (J.C. Meredith, penterjemah). A&D Publishing.
- Kant, I. (2017). *Kritik atas akal budi murni* (Supriyanto Abdullah, penterjemah). Penerbit Indoliterasi.
- Martin Suryajaya (2016). *Sejarah estetika: Era klasik sampai kontemporer*. Gang Kabel.
- Read, H. (1949). *Education through art*. Pantheon Books.
- Schoun, F. (1990). *The feathered sun: Plain Indians in art & philosophy*. World Wisdom Books.
- Schwab, K. (2019). *Revolusi industri keempat*. PT Gramedia.
- Tjetjep Rohendi Rohidi (2000). *Kesenian dalam pendekatan kebudayaan*. STISI.
- Tolstoy, L. (1960). *What is art*. Prentice Hall.
- Zakaria Ali (1989). *Seni dan seniman; Esei seni halus*. Dewan Bahasa Pustaka.