

The Hero With A Thousand Faces

Kontribusi Dari Didik Wijaya
Selasa, 17 Oktober 2006

Salah satu buku paling berpengaruh di dunia penulisan, dan juga di dunia film adalah THE HERO WITH A THOUSAND FACES karya Joseph Campbell yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1949. Artikel ini merupakan resume isi buku tersebut, yang akan membantu Anda mendapatkan gambaran mengenai mitologi cerita-cerita di dunia dan kaitannya di dalam penulisan fiksi.

Salah satu buku paling berpengaruh di dunia penulisan, dan juga di dunia film adalah THE HERO WITH A THOUSAND FACES karya Joseph Campbell yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1949. Salah satu pembuat film Hollywood yang pertama kali mengakui pengaruh buku Joseph Campbell ini dalam filmnya adalah George Lucas. Ia mengatakan bahwa STAR WARS yang pertama kali tayang di tahun 1970an dibuat berdasarkan ide yang ada di dalam buku The Hero With A Thousand Faces.

Joseph Campbell adalah seorang profesor Amerika yang meneliti bidang mitologi. Ia menemukan bahwa setiap mitologi di seluruh dunia, semua cerita kepahlawanan, mitos, legenda, MEMILIKI DASAR CERITA YANG SAMA. Cerita yang sama tersebut diceritakan kembali dengan berbagai variasi yang berbeda. Ia menemukan bahwa setiap cerita, secara sadar atau tidak, mengikuti pola yang sama, atau disebut juga "HERO MYTH".

Pola cerita seorang hero di dalam THE HERO WITH A THOUSAND FACES antara lain:1.

HERO HIDUP DI DUNIANYA SENDIRI

Hero berada di tengah-tengah kehidupannya yang biasa-biasa saja atau mapan. Kadang terasa membosankan. Di Star Wars, Luke Skywalker awalnya berada di daerah sepi sebelum melanglang buana di antariksa.2.PANGGILAN UNTUK KELUAR BERPETUALANG

Sebuah masalah atau tantangan ditunjukkan kepada Hero. Mungkin saja untuk menyelamatkan dunia, mendapatkan pedang magis, atau lainnya. Di Star Wars, pesan holografis Princess Leia kepada Obi Wan Kenobi yang mengajak Luke untuk berpetualang.3.AWALNYA HERO ENGGAN UNTUK MENINGGALKAN DUNIANYA YANG MAPAN

Kadang dalam fase ini, hero enggan untuk meninggalkan posisinya. Mungkin ia takut menghadapi ketakutan terbesarnya, hal yang tidak diketahui tentang dunia baru. Luke menolak ajakan Obi Wan, kemudian pulang hanya untuk mendapati bibi dan pamannya dibunuh oleh prajurit Emperor. Tiba-tiba Luke tidak enggan lagi dan termotivasi untuk melakukan perjalanan.4.HERO DIBIMBING OLEH MENTOR

Pada saat ini, muncul karakter lain yang mendorong hero untuk berpetualang, yang akan menjadi mentornya. Di Star Wars, orang ini adalah Obi Wan Kenobi yang memberikan Luke sebuah light sabre yang dulu digunakan ayahnya.

5.HERO MELEWATI TANTANGAN PERTAMANYA

Hero akhirnya memasuki dunia baru, petualangannya. Saat inilah cerita sesungguhnya dimulai. Hero akan memulai perjalanannya dan tidak ada jalan untuk kembali.6.HERO MELALUI BERBAGAI TES DAN MENDAPATKAN TEMAN. Hero dipaksa untuk menemui berbagai teman dan musuh dan melalui berbagai tes dan halangan sebagai bagian dari latihan. Di Star Wars, Luke berteman dengan Hans Solo dan mulai mendapat halangan dari Jabba The Hut. Luke juga mendapatkan latihan dari Obi Wan mengenai The Force.7.HERO MENCAPAI TEMPAT PALING BERBAHAYA

Hero sampai pada tempat paling berbahaya. Kadang hero akan masuk ke daerah musuh seperti di Star Wars saat menyelamatkan Princess Leia dari Death Star. 8.HERO MENGALAHKAN TANTANGAN TERBESARNYA

Inilah saat hero berada di posisi jatuh di tempat paling dasar. Ia mungkin berhadapan dengan kondisi hidup atau mati berhadapan dengan makhluk paling dahsyat. Inilah saat paling menentukan dan paling gelap. Di sini pembaca akan berhenti menarik napas, apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat hero seakan mati dan hidup kembali, dan berhasil mengatasi tantangan terbesarnya, saat itulah saat yang paling membangkitkan emosi pembaca.9.HERO

MENDAPATKAN APA YANG DICARI

Setelah menghadapi tantangan terbesarnya, hero akan mendapatkan harta karun yang ia cari-cari selama ini. Mungkin harta karun itu berwujud pedang magis paling sakti, atau mungkin hanya berwujud pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik. Hero mungkin menyelesaikan konfliknya dengan teman, ayah, atau kekasihnya. Di Star Wars, Luke mengetahui bahwa Darth Vader adalah ayahnya. 10.PERJALANAN KEMBALI

Cerita belum selesai. Hero masih dikejar oleh kekuatan pemilik harta karun yang ia curi. Kadang musuh yang semula dikalahkan ternyata masih hidup. Di Star Wars, pengejaran terjadi saat Luke dan teman-temannya berusaha meloloskan diri dari Death Star.11.KELAHIRAN KEMBALI

Fase ini adalah pengulangan dari fase sebelumnya, dimana hero harus menghadapi tantangan terbesar yang lain. Sekali lagi hero akan mengalami hampir mati dan selamat. Setelah memenangkan hal ini, hero akan menjadi manusia baru.12.KEMBALI KE DUNIA LAMA

Hero kembali ke dunianya yang lama, sambil membawa sesuatu dari petualangannya. Mungkin itu sebuah harta atau hanya sebuah pengalaman yang membuat ia memandang dunianya secara lain.

Singkatnya, cerita tentang hero ini dimulai dari dunia yang biasa saja, dimana ia mendapat panggilan. Ia pada awalnya enggan berpetualangan, tetapi kemudian ia didorong oleh mentor untuk mengatasi tantangan pertama dan mendapatkan teman. Ia jatuh ke bagian paling dasar dan mampu mengatasinya. Ia mendapatkan pedang atau harta dan dikejar sampai ke dunia asalnya. Akhirnya ia menang dan mendapatkan pengalaman baru saat kembali hidup di dunianya.

Dengan pola ini, Anda akan dapat membuat cerita yang sesuai dengan berbagai kondisi, cerita yang dramatis, menghibur dan secara psikologis benar. Cerita yang dibuat berdasar model THE HERO WITH A THOUSAND FACES memiliki daya tarik universal. Pembedanya adalah setiap pencerita menggunakan berbagai variasi untuk menceritakan hal yang sama. Itulah mengapa, THE HERO HAS A THOUSAND FACES.

Namun, mengikuti petunjuk ini dengan kaku akan membuat cerita yang kaku pula. Hero Myth ini adalah kerangka cerita yang seharusnya dibungkus oleh cerita individual dan detail. Fase di dalam hero myth ini dapat ditambahkan, dihilangkan atau diganti urutannya.

Inti dari hero myth ini adalah yang paling penting. Gambaran tentang seorang hero yang mencari pedang ajaib, melawan naga, dsb hanyalah simbol, dan dapat diubah sesuai dengan cerita yang diinginkan. Dengan demikian Hero Myth ini mudah ditranslasikan ke dalam cerita aksi, drama, komedi, roman atau lainnya. Mentor di dalam cerita ini bukan saja penyihir, orang tua perjenggot putih, peri yang baik hati tetapi bisa saja menjadi dokter, ayah, kakek, dst. Hero modern tidak akan masuk ke dalam gua, dsb tetapi bisa saja ke luar angkasa, masuk ke dalam pikiran atau kesibukan tempat kerja.

Hero Myth ini dapat digunakan untuk menceritakan cerita paling sederhana sampai drama yang rumit. Anda dapat menambahkan karakter, dan menambahkan detail sesuai keinginan Anda.

Salah satu cerita dari Disney yang dipercaya menggunakan pola The Hero With A Thousand Faces adalah Lion King (1994). Trilogi Matrix juga dikabarkan terinspirasi dari ini juga. Sebenarnya tidak hanya Lion King, tetapi kalau Anda perhatikan benar-benar, hampir semua film dari Disney menggunakan pola yang sama, tunjuk saja Monsters Inc, Mulan, sampai film animasi terbarunya Cars, dll. Memang benar, THE HERO HAS A THOUSAND FACES.

oleh Didik Wijaya
Copyright Penerbit Escaeva