

山东省社会科学规划研究项目文丛·青年项目

中国传统音乐

在海外的传播与变迁

以马来西亚为例

◎ 王静怡 著

人民出版社

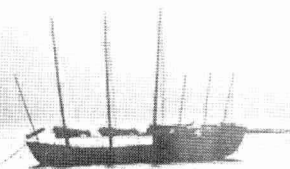
山东省社会科学规划研究项目文丛·青年项目

J609.2
W238

◎ 王静怡 著

中国传统音乐 在海外的传播与变迁 以马来西亚为例

J609.2
W238

人民出版社

责任编辑:刘智宏

特约编辑:朱为中 刘 云

封扉设计:阳洪燕

责任校对:张 彦

图书在版编目(CIP)数据

中国传统音乐在海外的传播与变迁:以马来西亚为例/王静怡著.

-北京:人民出版社,2009.8

ISBN 978-7-01-008074-1

I. 中… II. 王… III. 传统音乐-中国-传播-研究-马来西亚
IV. J609.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 123909 号

中国传统音乐在海外的传播与变迁:以马来西亚为例

ZHONGGUO CHUANTONG YINYUE ZAI HAIWAI DE CHUANBO YU BIANQIAN;
YI MALAIXIYA WEILI

王静怡 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京合众伟业印刷有限公司印刷 新华书店经销

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:9.5

字数:230 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-008074-1 定价:23.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序 一

王静怡博士是一位对学术有执著追求、勤奋刻苦的青年学者。她于2000—2003年在福建师范大学攻读博士学位。为了写学位论文，曾于2001年底亲赴马来西亚考察。可是好事多磨，她在抵达吉隆坡的第二天就意外遭遇车祸。春节期间，我接到了当地中国大使馆的电话，告知此事。之后，在当地中国大使馆工作人员的关怀和照顾下，她安全地返回了。王静怡以顽强的毅力治好了伤痛后，又第二次、第三次地继续赴马来西亚考察。考察过程中，她得到了马来西亚当地华侨华人的大力支持。因此，这篇论文可以说是涅槃中重生的她在马来西亚华侨华人、中国驻马来西亚大使馆工作人员以及诸多马来西亚友好人士的帮助和支持下的产物。

华侨华人遍及全世界，他们将中国的文化带到了世界各地，并建立起了历史悠久、内容丰富、独具风格的海外华人文化体系。海外华人音乐文化是其中的重要组成部分，也是海外华人精神生活的重要内容。马来西亚的华人文化是最具特色的海外华人文化之一。悠久的华人移民历史、华人人口的比重与多民族的国情，使其华人音乐文化成为移民文化中的典型。对此课题的研究很有必要，很有潜力，很有意义。但是长期以来，由于政治、经济、社会等原因，国内学者缺乏对于此课题的研究条件，因此研

究成果甚少，而专门性的著述更是阙如。中国国力的增强和国际学术交流的频繁，使步入 21 世纪的学者们对此课题的研究成为可能，而福建侨乡更是为王静怡同学提供了得天独厚的便利条件和原动力，因此才有前述的考察活动，才有此著述的产生。而此书的出现也反映了我国音乐学研究的领域在新时期有了新的拓展。

作者充分利用了实地考察的条件，广泛地接触了马来西亚社会，对马来西亚的华人社会、华人文化进行了深入的调研，获得了大量的第一手资料，并选择其中历史最悠久的华人传统音乐的传承与变迁作为主题，进行理论分析，有理有据地对马来西亚华人音乐文化的构成与变迁作了翔实而深刻的总结，并对其发展变迁的原因进行了探究，最终找到华人文化认同的变迁根源。

全书分上篇、中篇、下篇，从历史梳理、现状个案调查和认同与变迁分析三个层次，揭示了马来西亚华人传统音乐的真实面貌和文化特色，分析了其音乐传承与认同变迁的相互关系，挖掘出其音乐文化特色形成的根源。

上篇主要阐述了马来西亚华人音乐文化产生的背景，总结了马来西亚华人传统音乐的主要来源地：中国大陆、香港、台湾的传统音乐和东南亚国家的华人音乐，得出了马来西亚华人传统音乐主要内容为中国大陆的闽、粤、琼、客、潮等地方音乐和民族器乐合奏的结论。同时，揭示了马来西亚华人音乐的各种传播途径，及其发展形成马来西亚华人独具特色的传统音乐文化的过程，并总结出马来西亚华人传统音乐的特征：对闽粤地方传统音乐文化的偏重性、酬神音乐文化的持久性、大众娱乐文化的偏向性以及华乐文化的马来本土化与多元化。作者通过实地调查，掌

握了大批第一手资料，其中既有丰富的有关音乐本身的音、谱、图、文、像等资料，又有大量的音乐学以外的文献资料以及马来西亚各地会馆和艺人们所存的一手资料，非常有说服力地对马来西亚华人音乐文化的产生发展过程及结构体系进行了总结，层层递进，步步深入，把研究引入到马来西亚华人社会之中，走进马来西亚华人的历史之中，清新地认识了马来西亚华人传统音乐的形成与构成。

中篇通过戏班与酬神戏、社团会馆传统音乐活动、华乐活动三个方面的典型个案调查，展现了马来西亚华人传统音乐的现状。所进行的个案调查内容真实，具有代表性，对所采录的资料并不是简单的记录，而是进行了认真的梳理、总结和分析，从而使读者可以从个体到局部再到整体，生动而全面地认识马来西亚华人传统音乐现存的状态。

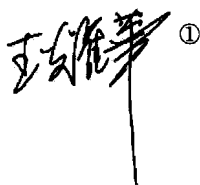
下篇在上述两篇历史梳理和个案调查的基础上，从马来西亚华人音乐传承内容的地缘性到共性变迁、多重认同作用下的社团音乐组与戏班兴衰共存现象、马来西亚华乐创作风格共性—本土性—个性的变迁三个方面，揭示了马来西亚华人传统音乐变迁的文化认同根源，体现出了作者对此课题研究的深入程度及其坚实的理论功底。

总而言之，此书对海外华人传统音乐的典型例子——马来西亚华人传统音乐进行了全面而深入的研究与总结，反映了海外华人传统音乐文化的传播与传承面貌和规律，不仅为中国海外华人文化的研究增添了有益的成果，而且对世界移民文化的研究做出了一定贡献。特别是作者以坚韧的毅力三次只身赴马来西亚搜集了大量宝贵的一手资料，更是难能可贵。我们期待着作者再接再厉，耕耘不辍，取得更多更好的成果，为推进海外华人音乐的研

中国传统音乐在海外的传播与变迁

究做出更大的贡献。

是为序。

2008 年 7 月 26 日

① 王耀华：福建师范大学音乐学院教授、音乐学博士生导师，国务院学位委员会艺术学科评议组成员，国际传统音乐学会执委会委员，中国传统音乐学会副会长，中国音乐家协会理事，福建省音乐家协会主席。

序 二

在台风“凤凰”由台湾海峡登陆福建之日，我接到了来自青岛的电话，静怡高兴地告知其第一本学术专著即将付梓，望为之序。

此著与静怡十余年来对中外音乐关系及其历史的关注密不可分。1995 年秋，她首次来到台海岸边，作为我招收的第一个中国音乐史学硕士生，在海的这一边开始了对海外艺术的观察。生长在闽南侨乡的我，中学就读于永春侨中，深知东南亚各国华侨华人很多，随之而去的中国音乐乃至文化艺术在当地影响也很大。从乐史的视野看，中国音乐在南洋的传播其时既久，其传亦丰，已经成为中国音乐国际传播的重要组成部分。中国音乐在海外传播的过程中，不仅以其独特的形式和内容表现着中华民族的精神文化与艺术创造，也以其和合品质融会异域的文化艺术，产生着新的音乐和新的艺术，对南洋诸国乃至更多国家与地区的音乐和艺术做出了特殊的贡献。于是，清代以来南洋四国的中国音乐就成为静怡攻读硕士期间从陌生到渐入堂奥的学习生活内容。当她以 9 万余言的学位论文《19 世纪至 20 世纪中叶中国音乐在南洋四国的音乐史料分析》获得学界好评的同时，她完成了人生一个重要学术领域的初步奠基。这篇论文，也是大陆学者第一篇以中国音乐在马来西亚、新加坡、菲律宾、印度尼西亚四国的传播为题的长篇学位论文。此后在高校执教多年的她，又以其扎

实的态度和勤勉的努力，对这篇论文中的不少问题追根寻源、再思再读，并发表了多篇专题论文，形成了对中国音乐在南洋的研究系列。

攻读博士学位时，她的目光专注于上述南洋四国中的马来西亚，并有幸进行实地考察，获得了大量第一手资料。这对其博士论文的成功写作有着特别重要的意义。她只身一人赴马来西亚的学术考察颇值一提：异国初访，未及完成不幸遭遇车祸，只得带伤而归；尚未痊愈的她再次南渡，拄杖而往，在马来半岛的海岸留下了一个伤腿前行的中国年轻女学者的身影……静怡对学术研究的认真、对音乐事业的执著令许多人为之动容，也激励着不少学弟学妹。

多年来，从音乐学的多种学术视野对南洋的中国音乐相继观察思考与多方研究，构成了静怡具有特点的思维与知识世界，它们与其在这一领域的长期耕耘形成的勤学求实作风等，在对她学术人生继续产生影响的同时，也应会有益于学界同仁与后来者。

郑锦扬^①

2008年7月29日于厦门

① 郑锦扬：中国音乐史学会副会长，华侨大学音乐舞蹈学院院长、教授，音乐学博士生导师。

目 录

序一	王耀华 (1)
序二	郑锦扬 (1)
绪 论	(1)
一、以往之研究	(2)
二、研究方法	(4)

上 篇

马来西亚华人传统音乐的产生与构成

第一章 马来西亚华人社会与华人音乐的形成背景	(10)
第一节 多元文化的马来西亚	(10)
第二节 悠久的华人移民历史	(11)
第三节 庞大的华人社会	(14)
第四节 众多的社团组织	(17)
第二章 马来西亚华人音乐的来源	(22)
第一节 中国大陆传来的音乐	(22)
第二节 中国台湾传来的传统音乐	(43)

第三节	中国香港传来的传统音乐	(47)
第四节	其他地区传来的华人音乐	(49)
第三章	马来西亚华人音乐的形成与组成	(53)
第一节	华人酬神祭祖与地方音乐戏剧活动	(53)
第二节	社团组织音乐活动与华人传统音乐的发展 ...	(56)
第三节	商业性演出活动与华人传统音乐的职业化 ...	(62)
第四节	华文学校音乐活动与华乐的成长	(67)
第五节	华人个体音乐活动与活动内容的变迁	(76)
第六节	全国性马来西亚华人社会音乐活动与 传统音乐的本土化	(87)

中 篇

个案与状态分析

第四章	戏班与酬神戏个案	(102)
第一节	筱麒麟戏班与九皇爷庙的酬神戏	(102)
第二节	月宝凤班与观音诞和拿督宫的酬神戏	(116)
第三节	琼剧戏班与巴生港海南村水上人家 华光神庙酬神	(125)
第五章	社团会馆传统音乐活动个案	(131)
第一节	马六甲明星慈善社剧务部粤剧组	(131)
第二节	檳城南洋同奉善堂的潮剧组	(138)
第三节	檳城顺德会馆的音乐剧务组	(140)
第四节	马六甲同安金厦会馆音乐部	(145)
第六章	华乐活动个案	(154)
第一节	吉打州德教会济阳阁华乐团	(154)

第二节 专艺民族乐团	(171)
第三节 华乐工作者个案	(187)

下 篇

认同与变迁——马来西亚华人认同与 华人传统音乐的变迁

第七章 地缘性—共性:多变性认同与马来西亚 华人音乐传承内容的变迁	(199)
第一节 从落叶归根到落地生根:马来西亚华人认同的 多重性转变	(199)
第二节 地缘性:华侨和早期华人的传统音乐 文化主题	(204)
第三节 共性:新一代华人的音乐追求	(211)
第八章 兴与衰的共存:多重认同作用下的 马来西亚社团音乐组与戏班	(220)
第一节 生计与寥落:戏班和社团剧组的 不同时代命运	(220)
第二节 固守传统与灵活多变:社团与戏班音乐 传承的不同特性	(224)
第九章 共性—本土性—个性:文化认同与马来西亚 华乐创作风格的变迁	(237)
第一节 以传统为根基寻找共性:建立在 传统音乐文化基础上的华乐	(238)
第二节 以本土性体现多元化:早期的 本土性华乐创作	(240)

第三节 个性与现代化:新一代专业华乐家

对多元化文化认同的诠释和演绎 (243)

结论 (258)

结束语 (263)

附录 (266)

参考资料 (278)

后记 (291)

绪 论

中国音乐文化在海外的传播有着漫长的历史，形成了庞大的华人音乐文化体系，而这一文化现象的产生，与中国的海外移民有着不可分割的关系。17 世纪，由于地理、自然、社会等各种因素，中国东南沿海已经有大量居民移民海外，特别是 17 世纪后期，侨居东南亚的华人已有相当大的数量，这些以贫民和华工为主体的移民在有些国家已经形成了人口以万计的华侨聚居地。鸦片战争后，华工移民的去向从东南亚扩大到北美、南美、澳洲、欧洲。经过了三四百年的历史变迁，华人移民在这些国家落地生根。同时，他们所带去的中华文化也在新的土地上不断生根发芽并开花结果，不仅为当地的多元文化增添了光彩，也成为世界移民文化的重要组成部分。

东南亚是中国移民最早到达的地区，新加坡、马来西亚、印度尼西亚等国的华人在当地的经济、政治、文化等方面做出了巨大的贡献。这些国家的华人社会，建立早，规模大，并且在整个国家中具有重要的地位。其中，马来西亚的华人社会是最为突出的。华族是马来西亚的第二大民族。马来西亚华人传统音乐文化，是在华人移民带到马来西亚的中国传统音乐基础上发展起来的、具有马来西亚华族特色的华人传统音乐文化。它的主要内容及传承方式，在时代、国家、社会的发展中，随着马来西亚华人

认同思想的变迁不断变化。正是这些变迁使传播而来的中国传统音乐文化适应了马来西亚社会和马来西亚华人的认同，形成了独具特色的马来西亚华人传统音乐文化。因此，马来西亚的华人传统音乐是中国音乐文化对外交流的一个重要组成部分，又是马来西亚多元化音乐文化的一元。更重要的是，发生在近二百年里的马来西亚华人音乐文化的传承与变迁是音乐传播和世界移民文化发展的一个突出范例。因此，对于这个课题的研究是非常有必要的。

一、以往之研究

以往对马来西亚华人传统音乐的研究可以分为中国、马来西亚和其他国家学者的研究三大类。

由于中国学者普遍缺乏出境调研的机会，因此在本书之前，中国国内还没有专门针对马来西亚华人传统音乐的研究著述。但是，在一些专题性的研究中包括了一些马来西亚华人传统音乐的内容。赖博疆先生的《东南亚华文戏剧概观》一书，从历史学的角度，对 20 世纪 80 年代以前东南亚的中国传统戏剧作了比较详细的介绍，其中包括马来西亚华人传统戏剧的内容。厦门市台湾艺术研究所的《歌仔戏资料汇编》，对 1995 年以前歌仔戏在东南亚一带衍变发展的概况进行了介绍，其中主要包括新加坡、马来西亚、文莱等国的歌仔戏发展史料。许友年在《论马来民歌》中，对马来民歌和中国民歌进行了对比分析，得出了马来民歌在发展的过程中受到中国民歌影响的结论。刘登翰在《论过番歌》中介绍和分析了在南洋广为流传的闽南过番歌的唱本，

黄锦培在《广东音乐在海外》中提到了一些广东音乐在新加坡和马来西亚早期的流传情况，王裕群《琼剧在南洋的发展史话》涉及了马来西亚琼剧早期的传播情况。另外，一些中国地方音乐的著述和文章，在音乐流传部分中提到了一些剧种和乐种在马来西亚等东南亚国家的流传简况，如：刘春曙、王耀华的《福建民间音乐概论》，王耀华、刘春曙的《福建南音初探》，常春整理的《闽南的“锦歌音乐”》，陈成的《潮州音乐概论——地方乐种绪论》，赖伯疆、黄镜明的《粤剧史》，陈雷、刘湘如、林瑞武的《福建地方戏曲》中都提到了一些地方剧种和乐种在东南亚流传的简况。《中国民族民间器乐曲集成》（福建卷）在福建器乐文化的延伸中，也谈到了马来西亚的南音社团。

由于马来西亚没有专门的华人传统音乐的高校教学和研究机构，马来西亚政府也没有出资支持这方面的研究，因此在缺乏专业研究队伍和研究资金的状态下，马来西亚国内少有关于华人传统音乐变迁发展的专著，只有陈松宪先生的华乐论文集《寻音觅韵》一书对华乐在马来西亚生存发展进行了探讨。另外，还有一些具体的类别研究涉及了华人传统音乐。马来西亚的道遥天在其著述《潮州戏剧音乐志》中，对潮州戏剧音乐进行了比较详尽的介绍，但都是中国传统的潮剧内容，反倒没有谈到马来西亚潮剧的情况。但是，这也属于马来西亚华人对华族传统文化的研究。另外，陈松宪对于古琴音乐和中国民族音乐也进行了一些探讨和研究。同时，陈松宪亲身经历了马来西亚华乐的发展历程，他对马来西亚华乐社团在吉隆坡的兴起与发展作了翔实的梳理，给后人留下了宝贵的资料。

新加坡和马来西亚密切的地理和历史关系，使得新加坡的华人传统音乐和马来西亚的华人传统音乐有着千丝万缕的联系。新

加坡的华人众多，华人传统文化是新加坡华人文化界研究的重要领域，因此，新加坡的很多学者在作传统音乐和戏剧研究时往往涉猎到马来西亚的传统音乐文化。王忠林、皮民、赖炎元、谢云飞合著的《四大传奇及东南亚华人地方戏》中，有《马来西亚华人地方戏概况》一节内容，对马来西亚的华人地方戏，特别是粤剧的历史与现状作了历史性的梳理，对东南亚华人地方戏的剧本及其兴衰作了分析和总结。

通过以往各国学者对马来西亚传统音乐之研究，可以发现以下特点：中国学者主要是在地方性音乐的研究中对海外华人传统音乐有所涉猎，但是都停留在乐种和剧种流传地域的叙述；对马来西亚华人传统戏剧的研究居多，而且这些研究多从属于对整个东南亚华人传统戏剧的研究；研究多从历史角度进行，没有从民族音乐学的角度和音乐传播的角度对此课题进行研究。

二、研究方法

基于“研究是怎样的，为什么是这样”的民族音乐学的基本理论，鉴于上述对于马来西亚华人传统音乐研究的重要性和研究现状极其不协调的状况，笔者决定从民族音乐学的角度，对马来西亚华人传统音乐文化的变迁进行系统的研究，同时广泛借鉴其他领域和学科的方法，如历史学、社会学、地理学、宗教学、比较学、统计学图表、人类学调查问卷等诸多研究方法和有关成果，将实地考察与文献相结合、个案与整体研究相结合，由点及面，突出典型性，总结普遍性，力求将马来西亚华人传统音乐形成及构成的真实面貌和变迁的认同根源做全方位的、立体化的论