

岭南音乐文化在东南亚的传播与发展路径探究

何瑞梅

肇庆学院 音乐学院, 广东 肇庆 526061

摘要： 岭南音乐文化作为中国传统文化的重要分支，其深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力，不仅在中国本土有着广泛的影响，它在东南亚地区的传播与发展也是历时已久，成为连接中国与东南亚人民心灵的桥梁与纽带。本文从音乐学和文化传播学角度出发，探讨了岭南音乐文化在东南亚地区的传播与发展历史渊源、传播意义及传播路径等，以期本文的研究能为岭南音乐文化的海外传播与发展具有一定的参考和借鉴意义。

关键词： 岭南音乐文化；东南亚；传播与发展；多元融合

Lingnan Music Culture in Southeast Asia Dissemination and Development Path Research

He Ruimei

College of Music, Zhaoqing University, Guangdong, Zhaoqing 526061

Abstract: As an important branch of Chinese traditional culture, Lingnan music culture, with its profound cultural heritage and unique artistic charm, not only has a wide influence in China, but also has a long history of dissemination and development in Southeast Asia, becoming a bridge and bond connecting the hearts of Chinese and Southeast Asian people. From the perspective of musicology and cultural communication, this paper discusses the historical origin, significance and path of the communication and development of Lingnan music culture in Southeast Asia, so as to provide some reference for the overseas communication and development of Lingnan music culture.

Keywords: Lingnan music culture; Southeast Asia; communication and development; multiple fusion

中国音乐在东南亚的传播历时已久，成为了中国音乐国际传播的重要组成部分。中国音乐在海外的传播过程中，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造诣，更以其和谐的融合了异域文化艺术，在流传地产生了新的音乐和艺术门类，它们对东南亚诸国乃至世界更多国家与地区的音乐艺术做出了特殊贡献。^[1] 岭南音乐文化作为中国传统文化的重要分支，其深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力，成为了连接国人与东南亚各国华人心灵的纽带，特别是随着当前中国大湾区政治、经济、文化的全面发展及人口的不断向外迁徙，岭南音乐文化逐渐成为了世界多元文化的一员。

一、岭南音乐文化在东南亚传播的历史渊源

(一) 历史渊源

岭南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岭南地区的海外移民史有着不可分割的关联。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，这些以贫民或劳工为主体的移民在东南亚一些国家已经形成了数以万计的华人聚居区。^[2]

鸦片战争后，华工移民的去向更是从东南亚扩大到北美、南美、大洋洲、非洲、欧洲等世界各国，在经过了三四百年的历史变迁后，华人移民群体如今已经遍及世界各地。与之相伴随的岭南音乐文化也随之在东南亚各国落地生根、开花结果，不仅为当地的音乐文化增添了光彩，如今它们也成为了世界多元音乐文化的重要组成部分。

(二) 传播主体

东南亚地区作为中国移民最早和最多的地区，岭南音乐文化在该地区的形成与华人移民及其华人社会的发展有着直接的关联。岭南音乐作为有着悠久历史和丰富内容的艺术载体，其在东

课题项目：本文系广东省社科联2023年度扶持社科类项目“同源异流 相融共生——客家音乐文化在马来西亚的传播与发展研究”（编号：GD2023SKFC49）；广东省社科联2024年度学科共建类项目“岭南音乐文化在东南亚的传播与变迁研究”（编号：GD24XYS048）；2023年度肇庆学院服务地方经济社会发展项目“一衣带水 同源异流——岭南音乐文化在马来西亚的传播与发展研究”（编号：FW202303）；肇庆教育发展研究院2023年度教育研究重点课题“三全育人视域下《中国民族民间音乐》课程思政教学的实践探究”（编号：ZQJYY2023034）及2024年度肇庆市社科联学科共建项目“肇庆客家音乐口述史料的搜集整理与研究”（编号：24GJ-82）的阶段性研究成果。

作者简介：何瑞梅（1982—）女，汉族，中央音乐学院世界民族音乐博士，肇庆学院音乐学院讲师，肇庆学院区域国别研究中心成员，主要研究方向：世界民族音乐、中国民族民间音乐及区域国别学。

南亚的传播主体主要包括粤籍移民群体、粤韵文艺团体和文化名人等。通过交流、演出等方式，将岭南音乐文化传播到东南亚各国，推动了岭南音乐文化的海外传播与发展。^[3]

如2014年，中马建交40周年之际，笔者在马来西亚吉兰丹州参与和见证的该州一系列音乐文化展演活动，除了有岭南醒狮、岭南锣鼓乐、粤曲、粤剧等艺术活动外，印象最深的莫过于体现马来华人英姿飒爽气质的“廿四节令鼓”。马来廿四节令鼓是由马来人华人于1988年4月首创的清锣鼓乐形式，由马来新山中华公会，联合潮州、福建、客家、广东和海南五大会馆出资成立，其内容以中国传统二十四节令为创意，结合广东狮鼓和传统书法艺术的特点进行编演，最终在海外形成并弘扬的一种独具岭南特色的文艺形式。马来廿四节令鼓如今除了深耕马来西亚本国外，还在世界各地特别是东南亚地区开花结果，2009年，马来廿四节令鼓被授予马来西亚国家级非物质文化遗产¹。

（三）传播内容

岭南音乐文化在东南亚传播的内容丰富多样，包括广东音乐、潮州音乐、客家音乐等^[4]。这些独具特色的艺术形式各具风味，既有浓郁的岭南风情，又融合了东南亚地区的音乐元素，形成了“杂糅式”的风格特色。一代代华人通过岭南音乐表达出了中国音乐文化兼容并蓄、乐观向上的精神风貌，正如大马华裔廿四节令鼓的创始人陈再藩所说：“鼓乐是节庆的声音，鼓是传统的脉搏，也是海外华人对中国故土的一种想念，廿四节令鼓的创作就像一种来自中国古老文化的呼唤”。

二、岭南音乐文化在东南亚传播与发展路径

（一）融合创新

东南亚作为中国的近邻，它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对当地的政治、经济、文化等方面都做出了巨大的贡献，这些国家的华人社会建立早、规模大，在整个国家中具有重要的社会地位。如马来西亚的华人社会是其中最为突出的一支，华族是马来西亚的第二大族群。马来华人主要由广东籍的客、粤、潮支共同组成，岭南音乐作为中国传统音乐的重要组成部分，经过海内外不断的发展和演变，最终形成了形态万千、风格各异的岭南民间乐种。^[5]

如中国传统音乐文化与印度尼西亚传统音乐文化相结合，形成了独特的“印尼华乐”，而马来本土音乐与中国传统音乐融合方面，如2024年初，由马来著名华裔音乐人阿牛创作和演唱的中马建交50周年纪念歌曲《Sayang Sayang 亲爱的朋友》，该作品通过中马乐器、语言等元素相结合的方式，很好地展示了中马音乐文化的互融、互鉴及和而不同的理念。又如2024年7月，笔者参与制作的中马建交50周年主题曲《携手未来》，将中国与马来西亚的传统音乐文化元素融合起来进行创作，并让中国人与马来人、华人、印度人共同参与进来演唱、演奏等，通过一系列融合创新举措，恐怕世界上再没有什么比这些活动更能诠释“和而不

同”的真正含义了吧？

（二）教育推广

东南亚各国政府和文化机构高度重视岭南音乐文化的教育推广，他们或是开设岭南音乐课程，或是组织各类音乐比赛和展演活动，培养了一大批优秀的岭南音乐人才。如在新加坡举办的“中新国际音乐大赛”，创立于2006年，现已经覆盖了20多个国家，成为了亚洲最具专业性、规模性的国际古典音乐比赛之一。该大赛作为获ISO9001国际质量体系认证的赛事，以推动音乐教育方式改变为核心，培养和挖掘了一大批古筝、阮、琵琶等民族乐器的好苗子，从不同侧面促进了中国音乐文化的海外宣传与推广^[6]。在岭南音乐文化的东南亚传承方面，如中国客家音乐传承大使陈善宝老师受邀定期到马来西亚、新加坡等国去传播客家音乐文化。

（三）文化交流

岭南音乐文化在东南亚的传播与发展，为东南亚各国间的文化交流搭建了重要平台。^[7]通过音乐这一独特的艺术形式，各国人民得以更加深入地了解彼此的音乐文化和民族精神，增进了彼此之间的友谊和互信。同时，岭南音乐文化也为中国传统文化在东南亚地区的传播提供了有力支持。如自2017年，由新加坡华乐总会、新加坡中国文化中心及新加坡古琴协会共同主办的新加坡古琴艺术节，先后与中国琴会、上海琴会、国际古琴学会等合作，邀请了赵家珍、戴晓莲等众多知名琴家与学者举办音乐会及讲座，这些文化交流活动为挖掘、培养传承人才等方面发挥了重要的作用。而与岭南音乐文化相关的文化交流活动也对促进了岭南音乐文化在东南亚的传播与发展产生了重要的影响。^[8]随着全球化的深入发展，岭南与东南亚之间的文化交流日益频繁，通过音乐节的举办、艺术团体的互访以及学术研究的合作，岭南音乐文化得以在东南亚地区展示其独特的魅力，并与东南亚各国传统音乐文化相互借鉴、融合，形成新的艺术风格。

三、岭南音乐文化在东南亚传播与发展的意义

（一）促进文化交流与融合

岭南音乐文化在东南亚各国的传播，有助于增进东南亚地区人民对中国文化的理解和认同。^[9]音乐作为一种跨越语言和国界的文化桥梁，它以其独特的音阶、调式、旋律、节奏和特殊的情感表达。岭南音乐文化独特艺术魅力以及多种多样的文艺交流活动，促进了中国与东南亚各方之间的友谊与合作，实现了彼此情感的互联和民心的相通。

（二）弘扬中华民族文化

岭南音乐文化在东南亚地区的传播与发展，对于弘扬中华民族文化及增进中国与东南亚彼此的文化交流与理解，推动东南亚地区音乐文化的多元化发展等方面具有重要作用。音乐文化作为一国外交的软实力，正式通过潮州音乐、客家童谣、粤语歌曲等艺术形式的国际交流与合作，让东南亚人民进一步认识和了解中华传统文化的无穷魅力，提升中华传统音乐文化的国际影响力，增强中华民族文化自信。

1 二十四节令鼓_百度百科 (baidu.com)

（三）推动旅游业发展

随着东南亚国家对中国以及中国对新加坡、马来西亚、泰国等国免签政策的落地实施越来越多的东南亚游客被岭南音乐文化的魅力所吸引，前往岭南大地交流学习。同时，越来越多的中国人走出国门，去感受东南亚各国的异域文化风情。宽松的出入境政策和良好的配套服务，使中国与东南亚人民之间走的更近，文化艺术上的交流与互鉴和更为顺畅，这些都为彼此的文化旅游业带来了新的增长点，并促进了双方经济的繁荣与发展。^[10]

（四）增强民族认同感和凝聚力

岭南音乐文化以其深厚文化内涵，成为了东南亚华人群体互相连结的桥梁和纽带，同时它也是华人族群由小到大，由弱到强的“见证者”。一首首或是缠绵悱恻、或是悠扬动听、或是动感跳跃的岭南音乐，无不展示着华人族群生动的情感。在东南亚地区，华人社群是岭南音乐文化的主要传承者，大家通过各式各样的岭南音乐文化活动，更加紧密地团结在一起，共同维护和传承中华民族的母语和方言，达到弘扬中华民族优秀文化，增强华人

社群的族群认同感和凝聚力的重要作用。

四、结论

东南亚地区作为中西文化交汇融合的十字路口，其得天独厚的地理位置和特殊的文化背景，为岭南音乐文化的传播与发展提供了丰沃的“土壤”，中国音乐文化在东南亚的传播与发展对于提升中华文化软实力上具有重要意义。在当下全球化大背景之下，文化软实力已经成为彰显国家综合实力的重要组成部分，岭南音乐文化作为中国传统文化的瑰宝，其在东南亚地区的广泛传播和深远影响，无疑为中国文化走向世界、提升国际影响力提供了强有力支持，而以广东音乐、潮州音乐和客家汉乐为主的岭南音乐文化在东南亚国家的传播与发展，也同时体现出了岭南文化的包容性与多样性，它们体现了中国文化兼容并蓄的特征，它们在海外的不断传播与变迁，最终成为了海外华人思故土、念乡音的重要“精神粮食”。

参考文献

- [1] 朱冉. 岭南音乐文化传承及创新分析 [J]. 艺术评鉴, 2022, (03).
- [2] 梁创. 岭南音乐的文化解读 [J]. 新楚文化, 2023, (03):37-40.
- [3] 尼书豪. 岭南戏曲与岭南音乐的美学内涵及联系 [J]. 艺术品鉴, 2022(29).
- [4] 黎明辉. 海上丝绸之路对岭南音乐文化的影响 [J]. 山西财经大学学报, 2022 (44).
- [5] 胡春艳. “一带一路”下的马来西亚华人与中马文化交流 [J]. 暨南学报, 2016.
- [6] 刘富琳. 客家山歌在新加坡、马来西亚的传承 [J]. 中国音乐, 2022 (5).
- [7] 刘艺超、刘德波. 岭南音乐文化在马来西亚的传承及影响 [J]. 音乐传承, 2019(1).
- [8] 黄燕. 发扬民间艺术家优良传统推动岭南音乐高质量发展——纪念广东汉乐名家李德礼先生 [J]. 岭南音乐, 2023, (06):16-21.
- [9] 陈晓东. 岭南音乐文化的构成、传承以及现代化音乐教育创新应用策略 [J]. 艺术家, 2023, (08):89-93.
- [10] 蒋雪. 探究岭南音乐文化传承及创新路径 [J]. 当代音乐, 2023, (11):98-100.