

离散中的坚守：马来西亚华乐团的文化认同与民族音乐表达

梁辰 汤丰源

新纪元大学学院，马来西亚吉隆坡，43000；

摘要：在全球化与多元文化交织的背景下，马来西亚华乐团作为海外华人社会重要的文化载体，不仅承载着中华传统音乐的传承使命，更在本土语境中不断调适与创新，展现出独特的文化认同与民族音乐表达方式。本文通过考察马来西亚华乐团的发展历程、组织形态、曲目创作及演出实践，探讨其如何在离散（diaspora）语境中坚守中华文化根脉，同时融合马来、印度及其他本土元素，建构兼具族群认同与国家归属感的音乐话语体系。研究指出，华乐团不仅是文化记忆的守护者，更是跨文化对话与身份协商的重要平台，其音乐实践折射出马来西亚华人社群在多元种族社会中的文化韧性与创造性转化。

关键词：马来西亚华乐团；离散；文化认同；民族音乐；跨文化融合；华人社群

DOI：10.64216/3080-1516.25.09.066

1 引言

1.1 研究背景与意义

马来西亚作为多元种族、多元文化的国家，其华人社群在长期的历史迁徙与本土化过程中，形成了独特的文化生态。华乐团作为中华文化在海外的重要传播载体，不仅延续了中国传统器乐的演奏形式，更在与马来、印度及其他本土文化的互动中，发展出具有在地特色的音乐表达。在全球化与文化同质化趋势日益加剧的当下，研究马来西亚华乐团如何在离散语境中维系文化认同、重构民族音乐话语，不仅有助于理解海外华人文化传承的机制，也为跨文化语境下的非物质文化遗产保护提供理论参考和实践启示。

1.2 研究目的与问题

本研究旨在探讨马来西亚华乐团在文化离散背景下如何通过音乐实践建构和表达文化认同。核心问题包括：华乐团如何在保留中华传统音乐元素的同时融入本土文化？其曲目创作、演出形式及组织运作如何反映族群身份与国家归属之间的张力与调和？通过回答这些问题，本文试图揭示华乐团作为文化中介在多元社会中的功能与意义。

1.3 研究方法与数据来源

本研究采用质性研究方法，结合文献分析、实地观察与半结构化访谈。数据来源包括马来西亚主要华乐团（如马来西亚国家华乐团、雪隆华乐团等）的演出录像、节目单、官方网站资料，以及对乐团成员、指挥、作曲家和观众的深度访谈。同时，辅以相关学术论文、政策文件与媒体报道，以多维度呈现华乐团的文化实践与社

会语境。

2 马来西亚华乐团的历史与发展

2.1 华乐团的起源与早期发展

马来西亚华乐团的雏形可追溯至 20 世纪初，伴随华人移民潮而传入的中国传统戏曲、南音、广东音乐等民间乐种在社区庙会、节庆活动中广泛流传。20 世纪 50 年代后，随着华文教育体系的发展和中华文化复兴意识的增强，学校及社团开始组建以民族管弦乐队为形式的华乐团。1970 年代，受中国台湾地区、新加坡等地现代华乐改革影响，马来西亚华乐团逐步走向专业化与制度化。1983 年成立的“马来西亚中央艺术学院华乐团”（后发展为国家华乐团）标志着本土华乐进入系统化发展阶段。

2.2 华乐团的组织结构与演出形式

当前马来西亚华乐团主要分为三类：国家级（如马来西亚国家华乐团）、地方性社团乐团（如雪隆华乐团、檳城南洋华乐团）以及校园乐团（多设于华文独立中学与大专院校）。乐团通常采用现代民族管弦编制，包括吹、拉、弹、打四大声部，并设有指挥、艺术总监与行政团队。演出形式涵盖传统节庆音乐会、教育推广演出、跨文化艺术节及国际交流巡演，强调仪式性、教育性与审美性的结合。

2.3 华乐团的音乐创作与风格特点

在曲目建设上，马来西亚华乐团既演奏《春江花月夜》《彩云追月》等经典传统作品，也积极委约本地作曲家创作具有南洋风情的新作品，如融入马来甘美兰节

奏、印度塔布拉鼓点或本土民谣旋律的原创曲目。这种“中华为体、南洋为用”的创作理念，形成了兼具东方韵味与热带多元文化色彩的独特风格，体现出离散语境下文化融合与身份重构的音乐表达。

3 文化认同与民族音乐表达的互构关系

3.1 文化认同的理论基础

文化认同指个体或群体对特定文化归属感的认知与情感依附，尤其在离散（diaspora）语境中，常通过语言、宗教、节庆与艺术等形式维系与原乡文化的联系。Stuart Hall 等学者强调，文化认同并非静态传承，而是在历史变迁与社会互动中不断协商与重构的过程。对马来西亚华人而言，华乐团不仅是音乐组织，更是建构“中华文化根”与“马来西亚身份”双重认同的重要场域。

3.2 民族音乐表达的理论基础

民族音乐学认为，音乐不仅是审美实践，更是社会意义的载体。民族音乐表达通过音声、曲式、乐器组合及表演语境传递族群记忆、价值观与集体情感。Nettl 与 Turino 指出，音乐在跨文化接触中具有“文化转译”功能，能够调和传统与现代、本土与外来之间的张力。马来西亚华乐团正是通过音乐语言实现中华传统与南洋元素的创造性融合。

3.3 文化认同与民族音乐表达的互构关系分析

在马来西亚华乐团的实践中，文化认同与民族音乐表达呈现双向建构关系：一方面，对中华文化的认同驱动乐团保留传统乐器编制与经典曲目，强化族群文化连续性；另一方面，为适应多元社会环境，乐团通过创作融合马来、印度等元素的新作品，使音乐表达成为文化协商与身份再定义的媒介。这种互构不仅体现“我是谁”的追问，更展现“我们如何共存”的社会智慧，使华乐成为连接族群记忆与国家认同的听觉桥梁。

4 马来西亚华乐团的文化认同现状

4.1 华乐团成员的文化认同调查与分析

通过对马来西亚多支华乐团成员（包括演奏者、指挥及管理者）的访谈与问卷调查显示，绝大多数成员具有强烈的中华文化认同感，视华乐为传承祖先文化的重要方式。同时，年轻一代成员普遍表现出“双重认同”特征——既认同中华文化的根源性，也强调自身作为马来西亚公民的身份归属。他们倾向于通过音乐创新表达在地经验，如将马来民谣或本土历史题材融入创作，体现出文化认同的动态性与情境性。

4.2 华乐团在马来西亚社会中的角色与地位

华乐团在马来西亚多元文化格局中扮演着文化桥梁与族群代表的双重角色。一方面，其在华人社群内部承担节庆仪式、教育推广与代际传承功能；另一方面，通过参与国家艺术节、跨族群音乐会及国际文化交流，华乐团也成为展示马来西亚文化多样性的国家符号之一。尽管在主流媒体曝光度有限，但在非政府文化空间中具有较高影响力，被视为华人文化软实力的重要体现。

4.3 华乐团的文化认同影响因素

华乐团的文化认同受到多重因素影响：首先是教育体系，尤其是华文独立中学对民族音乐的系统培养；其次是政策环境，国家对多元文化的包容态度为华乐发展提供空间，但资源分配不均仍构成挑战；再次是全球化与本土化张力，促使乐团在“保持传统”与“创新发展”之间不断调适；最后，社群支持与代际传承意愿直接关系到华乐文化认同的延续性与活力。这些因素共同塑造了当前马来西亚华乐团复杂而坚韧的文化认同图景。

5 马来西亚华乐团的民族音乐表达特点

5.1 音乐风格与技法的传承与创新

马来西亚华乐团在音乐风格上既坚守中国传统民族管弦乐的调式体系、音色审美与演奏技法，如五声音阶运用、滑音与揉弦等特色表现，又积极融入本土元素进行创新。例如，在节奏处理上借鉴马来传统甘美兰的循环节拍，或在配器中引入印度塔布拉鼓、马来竹琴（angklung）等乐器。作曲家如钟启荣、陈徽崇等人创作的《南洋随想》《峇峇娘惹组曲》等作品，将福建南音旋律与热带风情结合，形成“中华为体、南洋为用”的独特风格，体现出离散语境下的创造性转化。

5.2 演奏形式与舞台表现的艺术特点

演出形式上，马来西亚华乐团多采用现代民族管弦乐队编制，强调声部平衡与整体音响层次，同时注重视觉与听觉的融合。舞台设计常结合华人节庆符号（如红灯笼、书法背景）、多媒体投影及服饰文化，增强叙事性与沉浸感。部分音乐会还穿插舞蹈、朗诵或戏剧元素，形成跨媒介的综合艺术表达。这种“音乐会剧场化”趋势不仅提升观赏性，也强化了文化记忆的传递效果。

5.3 民族音乐表达的象征意义与文化内涵

对马来西亚华人而言，华乐不仅是艺术形式，更是文化身份的听觉象征。每一次演奏都是对“根”的重申，也是对多元共生理念的实践。通过将中华传统与南洋元素并置，华乐团的音乐表达超越了族群边界，成为协商

文化归属、构建国家认同的柔性话语。其作品中蕴含的乡愁、融合与希望，折射出离散社群在全球化时代对“文化家园”的持续追寻与再创造。

6 离散中的坚守：马来西亚华乐团的文化认同与民族音乐表达实践

6.1 华乐团在马来西亚社会中的文化交流与传播作用

马来西亚华乐团不仅是华人社群内部文化传承的载体，更在多元族群社会中发挥着跨文化交流的桥梁作用。通过参与国家艺术节、社区文化节及国际巡演，华乐团主动向马来人、印度裔及其他族群展示中华音乐之美，同时吸纳本土元素进行再创作，促进文化互鉴。例如，与马来传统乐团联合演出、在国庆庆典中演奏融合曲目等实践，有效打破族群隔阂，推动“和而不同”的社会文化生态构建。

6.2 华乐团的民族音乐表达对文化认同的强化与巩固

民族音乐作为一种具身化的文化记忆，通过旋律、节奏与仪式感唤起群体情感共鸣。马来西亚华乐团通过定期举办春节音乐会、中秋雅集等活动，将音乐嵌入华人生活节律之中，使年轻一代在聆听与参与中自然内化文化认同。同时，原创作品中对移民史、峇峇娘惹文化、热带风土的描绘，使音乐成为讲述“马来西亚华人故事”的媒介，既延续中华根脉，又确认本土身份，从而在离散语境中实现认同的双重锚定。

6.3 华乐团在文化传承与创新中的责任与使命

面对全球化冲击与代际断层风险，华乐团肩负着“守正创新”的双重使命：一方面需系统整理传统曲目、培养专业人才、维系演奏技艺的纯正性；另一方面须勇于探索当代语境下的音乐语言，以更具时代感和在地性的表达吸引新生代观众。这不仅关乎艺术存续，更关系到海外华人文化主体性的建构。唯有在传承中创新、在创新中坚守，马来西亚华乐团才能在全球离散文化版图中持续发出独特而坚定的声音。

7 结论

7.1 研究总结与发现

本研究通过对马来西亚华乐团的历史脉络、组织形态、音乐实践及文化认同机制的系统分析，揭示了其在

离散语境中“坚守与调适”并行的发展路径。研究发现：华乐团不仅是中华传统音乐的传承者，更是文化认同建构与跨族群对话的重要平台；其音乐表达呈现出“中华根基+南洋特色”的融合风格，有效回应了身份归属与本土融入的双重需求；同时，华乐团通过教育推广、社区参与和艺术创新，在多元社会中持续发挥文化中介作用。

7.2 研究局限与展望

本研究主要基于文献资料与部分访谈，样本覆盖范围有限，尤其对东马（沙巴、砂拉越）地区华乐团的实践关注不足。此外，对观众接受度、青少年参与动机等受众维度的实证分析尚显薄弱。未来研究可结合量化调查、民族志观察及跨区域比较，深入探讨华乐在不同代际、族群中的接受机制，以及数字媒体时代下华乐传播的新路径。

7.3 对马来西亚华乐团未来发展的建议

首先，应加强与政府及非华裔文化机构的合作，争取更多公共资源，提升社会可见度；其次，深化“在地化”创作，鼓励更多以马来西亚历史、自然与多元族群生活为题材的原创作品；再次，推动华乐教育体系化，从校园延伸至社区，建立终身参与机制；最后，善用新媒体平台进行数字化传播，吸引年轻群体。唯有扎根社区、拥抱多元、锐意创新，马来西亚华乐团方能在全球化与本土化的张力中持续焕发文化生命力。

参考文献

- [1] 鲍洁. 民族音乐文化在初中音乐教学中的传承价值与路径[J]. 琴童, 2025, (18): 32-34.
- [2] 韩潮. 优秀民族音乐元素融入作曲技法分析[J]. 名家名作, 2025, (27): 89-92.
- [3] 麦子. 摄影是什么?他们说: 跨文化视角下的融合与实验[J]. 人像摄影, 2025, (08): 148-151.
- [4] 张柳, 张枫. 大学英语课堂跨文化能力培养与课程思政元素的融合研究[J]. 学园, 2025, 18(18): 23-25.
- [5] 杨玉蔓, 熊梦瑶. 唐代中医与中亚医学的跨文化融合[J]. 炎黄地理, 2025, (06): 76-78.

作者简介：（梁辰，1996年9月，女，汉族，辽宁省庄河市，新纪元大学学院，博士研究生，主要研究方向：音乐、文化产业）