

印尼爪哇華語流行歌曲卡拉 OK 的演出場域、 曲目來源與社會功能

Performance Location, Music Source and Social Function of Chinese Pop Song Karaoke in Java Indonesia

蔡宗德* Tsung-Te Tsai

摘要

華語卡拉 OK 在印尼爪哇地區華人社群中是一種十分流行的社交與娛樂方式。從家庭式的卡拉 OK 到夜市上的卡拉 OK 攤位，從餐館到各類華語卡拉 OK 歌唱比賽，無一不能體現華語卡拉 OK 在印尼爪哇地區的風靡程度。特別是從 2000 年之後瓦希德總統廢除排華的法令，華人文化得以在公開的場合呈現，華語成為華人身份的表徵，也因此華語卡拉 OK 更成為華人社群建構其社經脈絡與自我認同的重要方式。為了進一步瞭解華語卡拉 OK 在印尼爪哇地區的發展狀況，本文將基於過去幾年在爪哇地區的田野調查為基礎，從以下幾個重點作為主要討論對象：爪哇地區華語流行音樂卡拉 OK 的發展歷程、爪哇地區華語流行歌曲卡拉 OK 的演唱場域、爪哇地區流行的華語卡拉 OK 曲目來源、華語卡拉 OK 在爪哇華人社群中的功能與意義。

關鍵詞：卡拉 OK、印尼爪哇、華人社群、文化認同、社會功能

* 蔡宗德，國立臺南藝術大學民族音樂學研究所教授。

Tsung-Te Tsai, Professor, Graduate Institute of Ethnomusicology, Tainan National University of the Arts.

Abstract

Karaoke is a kind of popular social interaction and entertainment of Chinese Indonesian society in Java. We can found Karaoke of Chinese popular song from family gatherings to night markets and from restaurants to singing competitions. Especially after President Wahid abolished the anti-Chinese laws in 2000, Chinese culture can be publicized and Chinese languages became a symbol of ethnic identity. Therefore, Chinese Karaoke becomes an important way to construct socio-economical network and self-identity. For understanding the development of Chinese Karaoke in Java Indonesia, based on my fieldwork recent years, this paper will focus on the following perspectives: development of Chinese Karaoke in Java, performance locations of Chinese Karaoke in Java, music sources of Chinese Karaoke in Java and social functions of Chinese Karaoke in Java Indonesia.

Keywords: Karaoke, Java Indonesia, Chinese Community, Cultural Identity, and Social Function

壹、前言

印尼音樂文化研究一直受到國內外學者的關注，但大部分都是以印尼的傳統甘美朗（*gamelan*）音樂、竹筒琴（*angklung*）、傳統偶戲皮影戲（*wayang kulit*）與宮廷樂舞貝多優（*bedhaya*），或者街頭音樂克隆崇（*kroncong*）、¹本土流行音樂當嘍（*dangdut*），乃至各類型伊斯蘭教、基督教等宗教音樂為主，而華人音樂則較少受到關注。儘管 2000 年以後，瓦希德（Wahid）總統廢除了所有對華人歧視性的法律，華人表演藝術型態也慢慢受到矚目，但相關研究還是不多，除了部分介紹印尼華人音樂整體發展外，²只有少數表演藝術形態，例如舞龍舞獅（*barongsai*）、布袋戲（*wayang potehi*）³或華人皮影戲（*wayang cina-jawa*）⁴相對較受關注外，其他如懸絲傀儡、華樂、南音、八音、華語流行歌曲等，都較少在學術性文章中提及。其中，華語流行歌曲卡拉 OK 在印尼華人圈十分流行，深受當地華人的歡迎與喜愛，有著極為重要的社會功能存在，除了作為印尼華人重要的娛樂方式外，往往也扮演著社會脈絡的建構以及文化認同的角色。儘管如此，印尼華人流行歌曲卡拉 OK 的發展並沒有受到應有的重視，而這也正是本文撰寫的目的。

對於大部分人而言，卡拉 OK 是一種很容易讓大家聚集在一起的一種日常生活娛樂形態，但也因為卡拉 OK 對於海外華人有著特殊的社會文化意義存在，海外華人卡拉 OK 活動漸漸地受到許多學者的關注。近年來，美籍華裔民族音樂學者鄭蘇十分關注散居在美國華人音樂社團，從歷史、文化、政治等多個方面闡釋美國紐約華人音樂生活景觀。在其〈中國音樂在美國與加拿大〉一文中提到，除了中國傳統戲曲、民樂、臺山木魚歌以外，北美地區還流行著一種來自臺灣、香港和中國的流行音樂：

從 1995 年開始，基地設在紐約的華人電視網「世界電視」在美國華人中間發起舉辦了一年一度的「全美歌唱大賽」（流行歌）。80 年代末以來，相當一部分美國華裔被卡拉 OK 吸引，在很多中餐館，夜總會。卡拉 OK 或 KTV 包房，以及華人的聚會、晚會和

¹ 克隆崇是一種葡萄牙民俗音樂與印尼音樂文化融合而成的一種印尼特有的街頭音樂型態，由於此種音樂從十六世紀發展至今，早已成為爪哇地區的重要音樂遺產，廣為當地人們的喜愛。

² Sumarsam, *Gamelan: Cultural Interaction and Musical Development in Central Java*. (Chicago: The University of Chicago Press, 1995); Kartomi, Margaret J, "Indonesian-Chinese Oppression and the Musical Outcomes in the Netherlands East Indies," *Music and the Racial Imagination*. Ronald Radano and Philip V. Bohlman ed. (Chicago: The University of Chicago Press, 2000).

³ 蔡宗德，〈印度尼西亞華人布袋戲的歷史、演出型態與音樂〉，《中央音樂學院學報》，第 139 期（2015 年），頁 69-88。

⁴ 蔡宗德，〈沒落與再生：印度尼西亞爪哇華人皮影戲的發展狀況〉，《中央音樂學院學報》，第 146 期（2017 年），頁 47-64。

家中都會聽到卡拉 OK 的歌聲。各種各樣的卡拉 OK 比賽被組織起來，而且卡拉 OK 俱樂部的數量在不斷增加。卡拉 OK 錄影帶包括用國語、粵語和英語演唱的各個不同時期和風格的歌曲。⁵

美國華裔學者林文剛 (Casey Man Kong Lum) 在其〈卡拉 OK 的困境：卡拉 OK 空間中集體主義與個人主義間的互動〉(“The Karaoke Dilemma: On the Interaction between Collectivism and Individualism in the Karaoke Space”)一文中，探討亞裔與英裔美人 (Anglo-American) 在演唱卡拉 OK 的社會與表演空間中，如何呈現其集體主義與個人主義特質。文章雖然不是針對華裔美人的卡拉 OK 活動，但卻涉及來自中國大陸、臺灣、香港等地華裔美人，他們如何在美國的社會空間中，藉由卡拉 OK 音樂媒介的公共空間來達到娛樂與社會互動的目的。⁶有關東南亞華人卡拉 OK 活動研究則有唐君 (Jung Tang)⁷〈卡拉 OK 在獅城「新加坡」〉(“Karaoke in the Lion City”)以及筆者發表於 2010 年臺灣東南亞區域研究年度研討會的論文《政治與經濟影響下的印尼華人音樂文化建構與發展》。⁸

印尼華人約七百多萬人，佔印尼總人口數百分之三左右，其中閩南人主要分佈在雅加達、中爪哇和東爪哇，以及蘇門答臘 (Sumatra) 西部海岸；潮州人主要分佈在蘇門答臘；客家人則以西加里曼丹 (Kalimantan) 為主要分佈區域。從 2008 年至 2014 年間，筆者主要在中爪哇的日惹、三寶壟與東爪哇的馬朗等三個以閩南人為主的城市，進行華人音樂文化活動的實地考察與研究，其中華語卡拉 OK 為主要觀察的重點，筆者也因此能夠親身瞭解、體驗到卡拉 OK 在爪哇地區的發展情況。在互動的過程中，筆者發現在許多的印尼華人團體、寺廟、餐廳或家庭都會有卡拉 OK 的設置，而在很多的家庭聚會、團體活動或年節慶祝，這些無一不能體現華語卡拉 OK 在印尼的風靡程度，卡拉 OK 已經成為印尼華人生活中重要的一環。

貳、爪哇地區華語流行音樂卡拉 OK 的發展歷程

卡拉 OK 大約是在 1970 年代初期開始由日本形成、發展，至今它已經流傳到世界許多的國家，其中又以北美洲、東北亞與東南亞各國為甚。北美洲大概在 1983 年開始流傳

⁵ 鄭蘇，〈中國音樂在美國與加拿大〉，王小夕譯，《中央音樂學院學報》，第 1 期 (1999 年)，頁 65-66。

⁶ Lum, Casey Man Kong, “The Karaoke Dilemma: On the Interaction between Collectivism and Individualism in the Karaoke Space,” *Karaoke Around the World: Global Technology, Local Singing*. Toru Mitsui and Shuhei Hosokawa ed. (New York: Routledge, 1998), 168.

⁷ Tang, Jung, “Karaoke in the Lion City [Singapore],” *Sinorama*, (September, 1991), 86.

⁸ 蔡宗德，〈政治與經濟影響下的印尼華人音樂文化建構與發展〉，「2010 年臺灣東南亞區域研究年度研討會：東南亞藝術、文化與社會的建構與發展」，臺南藝術大學民族音樂學研究所主辦，2010 年。

於日本商人與日裔美國人的酒吧，稍晚也開始在來自香港、馬來西亞、南韓、臺灣與越南等亞裔美國人的社群中流行，到了 1980 年代中葉，為了服務更多的美國客戶，許多的酒吧也開始漸漸的把卡拉 OK 當成提升業績的工具。⁹如今，卡拉 OK 已經流行於全世界，風靡亞洲各地，而華語流行歌曲卡拉 OK 更是在亞洲華人社群中流行，甚至成為許多華人社群與家庭中不可或缺的生活型態，當然印尼華人不例外。

在爪哇，華語卡拉 OK 的興盛與印尼政府的政策息息相關，特別是蘇哈托在位期間頒佈的一系列排華政策，使得印尼華語歌曲的發展產生了三十多年的斷層(約 1965 年至 1998 年)。自從 1965 年蘇哈托頒佈「新秩序政策」排華相關法律之後，所有華人藝術文化都遭受極大傷害，華人宗教信仰、語言文字，藝術形態當然也都在禁止之列，各種華人文化藝術都不可以在公開場合呈現，所有華文學校也因此關閉，這對於華人民族與文化認同產生極大的影響，也造成年輕一代印尼華人對於華文的陌生，不可否認的這也造成了華語流行歌曲在印尼的推廣與發展的困難，而華人演唱華語流行歌曲卡拉 OK 往往只能在家裡演唱，而不敢在公開場合演唱。¹⁰

直到 1990 年蘇哈托 (1921-2008) 總統執政的晚期，華人才在泗水舉辦首屆爪哇地區華語卡拉 OK 比賽。¹¹而 1998 年哈比比 (Bacharuddin Jusuf Habibie, 1936-) 總統取消「中文不可以出現在公共場合」的限制，2000 年瓦希德總統 (Abdurrahman Wahid, 1940-2009) 允許華人文化與宗教在公開場合舉行相關活動，梅加瓦蒂總統 (Megawati Sukarnoputri, 1947-) 更於 2002 年宣布華人春節 (Imlek) 為國定假日，而 2006 年蘇西羅 (Susilo Bambang Yudhoyono, 1949-) 也承認儒教為印尼合法宗教。印尼華人文化從此開始有了較大的發展空間，華文學校能夠公開設立、教學，華語流行歌曲也能夠更公開的演唱與傳播，同時促進華語卡拉 OK 的發展，而各個華人社群、機構、團體也大力舉辦各種華語流行歌曲卡拉 OK 的活動與比賽。

除了一般家庭的卡拉 OK 演唱外，各種華人民間組織，如華人聯誼會、華僑會館等機構，在卡拉 OK 活動的舉辦上都扮演著極為重要的角色。各種形式的同鄉會或宗親會等華

⁹ Lum, Casey Man Kong, "The Karaoke Dilemma: On the Interaction between Collectivism and Individualism in the Karaoke Space," *Karaoke Around the World: Global Technology, Local Singing*. Toru Mitsui and Shuhei Hosokawa ed. (New York: Routledge, 1998), 167.

¹⁰ 2014 年 1 月 24 日於郭添春日惹家中的訪談。郭添春祖籍中國福建省興化縣 (今莆田)，出生于印尼日惹，是第二代印尼華僑。郭添春曾就讀於印尼音樂學校 (Akademi Musik Indonesia, 簡稱 AMI) 學習聲樂，並曾任教於「日惹中華學校」擔任音樂教師，任職不到四年印尼就發生「九·三〇排華事件」，很多地方的華僑大學生與當地政府發生衝突，日惹雖然相對來說稍好一些，但日惹華校也不得不被迫停課封校，之後的三十年內印尼所有華人不得學習中華文化、不得說中文。因此郭先生被迫改行從商，曾經營單車行、電器行，也曾去臺灣臺北參加商業培訓速成班，同時擔任乒乓球教練和太極拳教練。

¹¹ 根據郭添春表示，印尼華語歌曲比賽始於 1990 年，由泗水一名稱為海濤的先生發起，率先在泗水和雅加達地區開始舉辦華語歌曲比賽，印尼其他地區的華人慕名去泗水找海濤學習華語流行歌曲的演唱，後來海濤也去到梭羅演唱卡拉 OK，郭添春本人也於 1993 年赴梭羅與海濤學習演唱卡拉 OK。

蔡宗德，2017，〈印尼爪哇華語流行歌曲卡拉 OK 的演出場域、曲目來源與社會功能〉，《南藝學報》15：31-49

人民間組織普遍存在於印尼各個城市，例如以華人祖籍地為劃分的各種公會，較為常見的如福建福清、泉州、漳州、新化，或者廣東潮州、梅縣等同鄉會、公會；以社群為劃分基礎的「客家聯合會」；亦或是統籌當地各個同鄉會或宗親會的民間組織，例如三寶壟的「福建會館」（圖 1）與「文獻堂」以及「日惹華人聯誼會」等組織。

【圖 1】三寶壟市福建會館

在這些同鄉會與宗親會的聯誼活動中，卡拉 OK 一直都是最受歡迎、也是最能達到華人彼此之間互動關係的音樂娛樂形式。各同鄉會與宗親會常常每週一次，並在每個會友家中輪流或固定在某一會友家中舉行。對大部分的華人而言，卡拉 OK 主要存在的意義和目的，不只是單純的唱歌休閒，更在於華人情感上的聯繫，以及其他各種社經脈絡的建構。正如爪哇當地華人所言：

由於印尼特殊的生活環境，使得華人的生活圈變得很小，而卡拉 OK 就變成華人很重要的社交活動。終究唱歌還是比較容易，反正也沒人在乎你唱的好不好聽，也不會有人笑你。大家只是藉由唱歌來聯繫感情，聊天中可以知道彼此的近況，相互關心。有些人甚至在唱歌的過程中，完成生意上的交易，或者幫小孩找到媳婦的都有。¹²

¹² 蔡宗德，《政治與經濟影響下的印尼華人音樂文化建構與發展》。

參、爪哇地區華語流行歌曲卡拉 OK 的演唱場域

華語流行歌曲卡拉 OK 在印尼華人社群中是一種極為普遍的活動，在許多的華人聚會中往往就會伴隨著華語流行歌曲卡拉 OK 的演唱，主要活動場域包含：家庭聚會、同鄉會與宗親會聯誼、餐飲娛樂、婚禮或節慶、卡拉 OK 比賽以及夜市攤販式卡拉 OK 等幾種不同的演唱場域。

一、家庭聚會

如前所述，印尼華人大多來自福建、廣東、海南等沿海地區，他們大多以從商為主，在筆者主要田野工作的幾個城市，例如日惹、三寶壟、馬朗、泗水以及雅加達等，自己家中能夠擁有整套卡拉 OK 設備的華人，幾乎都是當地具有一定影響力與經濟實力的華人老闆，他們可能經營商店、開設私人公司、經營集團事業。因此，演唱卡拉 OK 有時候會被印尼當地人視為「有錢人的娛樂方式」，同時也成為許多華人在家中自娛自樂以及社交聯誼的主要方式之一。

過去幾年的田野訪談中，筆者曾經到過一些印尼華人家中參與他們的家庭卡拉 OK 聚會，這些受訪者當中，有好幾位都曾經承辦過各種型態的華語流行歌曲卡拉 OK 比賽，他們最大的共同點就是家中都有很完備的卡拉 OK 設施，都非常喜愛演唱華語流行歌曲卡拉 OK，並且都會時常熱情地邀請親朋好友一起到家裡來聚會，並演唱華語流行歌曲卡拉 OK。

2014 年 1 月 22 日晚上筆者受邀來到日惹楊勇謀先生家中，¹³楊先生是一位麵包材料與烘焙器材的商人。楊先生及其夫人都非常喜愛唱歌，他們家裏有自己的卡拉 OK 房（圖 2），五、六年前楊先生曾代表印尼華人去泰國曼谷參加「東南亞華語流行歌曲卡拉 OK 大賽。」

楊先生搜集了來自中國大陸、臺灣、香港、新加坡以及馬來西亞的華語流行歌曲，楊先生自認為他搜集的華語流行歌曲比其他人的收集的曲子較新，大部份印尼華人搜集的通常是 20 世紀 80 到 90 年代流行的歌曲，而楊先生搜集的 VCD 除了 20 世紀 80 到 90 年代的流行歌曲以外，還有部分 20 世紀 90 年代末至 21 世紀初的流行歌曲，當然對於一般印尼華人而言，這些曲子可能較為陌生，演唱起來有一定的難度。

¹³ 楊勇謀，印尼籍華人，出生在印尼的 Kalimantan，祖籍中國廣東梅縣客家人，現任日惹客家聯合會的負責人。楊勇謀自己不清楚自己是第幾代的印尼華人，只知道自己有達亞克（Dayak）族的血統。楊勇謀的太太的祖籍廣東潮汕地區，楊勇謀及其夫人都會講潮汕和客家的家鄉話，由於 1960 年代楊勇謀選擇加入印尼國籍，導致他們不能就讀華語學校，因此只能在一般印尼文學校讀書，所以對於中文只能自學而成。

【圖 2】日惹楊勇謀先生在其家中演唱卡拉 OK

二、同鄉會、宗親會與社區社交性聯誼

同鄉會、宗親會與華人社區團體是印尼各地華人普遍的社會團體，以爪哇地區為例，最常見的就是福建福清、漳州、泉州、廣東潮州以及客家等同鄉會或宗親會，這些團體往往也成為印尼華人相互扶持與社交的主要機構，在這些同鄉會或宗親會中，演唱華語流行歌曲卡拉 OK 則成為爪哇地區華人社群聯絡、增進彼此之間感情的重要社交活動之一。以筆者時常探訪的日惹與三寶壟地區的華人同鄉會或宗親會，就經常會定期或不定期地組織當地的華人，進行以演唱卡拉 OK 為主要方式的聯誼活動，從而增進華人與華人之間、各同鄉會或宗親會之間的交流與往來，甚至許多的華人之間的生意，也藉由卡拉 OK 的演唱而完成生意之間往來與合作。

三寶壟「文獻堂」是老一輩印尼華僑組建的聯誼社團，¹⁴每週四早上 9 點的「Life Time」是老人們聚會演唱卡拉 OK 的時間，參與者大多為七十歲以上的老年人，最年輕的 66 歲。2014 年 2 月 6 日筆者來到三寶壟「文獻堂」，據參與活動的阿姨們告訴筆者，他們很多人只讀到高中，華校便被關閉而輟學，但他們的華語講的十分流利，與我們可以正常交流毫無障礙。雖然，他們的華語說得很好，卻很少唱華語歌曲，雖然他們也會唱一些鄧

¹⁴ 三寶壟「文獻堂」建於 1876 年，以「弘揚中國文化，建設精彩交流」為宗旨，強調孔子的禮樂思想，文獻堂除了祭拜祖先外，同時維持祭拜即君爺的傳統。這一社團以福建閩南人與廣東客家人為主。早期擁有自己的南音樂團，後因「新秩序」政策被迫停止活動長達三十多年之久，現今雖重新組建了年輕一代的華樂團但已不是以前的南音了。

麗君的老歌，如《夜來香》、《甜蜜蜜》、《月亮代表我的心》以及閩南語歌曲《金達萊》等，但主要還是以演唱印尼流行歌曲與英文流行歌曲為主。相反地，在日惹筆者訪談那些五十多歲不太會講華語的老年人卻很愛演唱華語歌曲。會有這樣的現象，可能跟日惹與三寶壟地區的對華政策有著密切的關係。日惹屬於特別行政區，保有皇宮制度，在政治上較為穩定，雖然皇宮沒有刻意保護華人，但至少維繫了華人社會的穩定，日惹的政策較為寬鬆，而三寶壟由於在新秩序時期受到排華政策的影響，導致「文獻堂」老人們較少演唱華語流行歌曲的主要原因。

三、餐飲娛樂

除了家庭聚會與同鄉會聯誼的卡拉 OK 以外，在爪哇地區的許多中式餐廳都設有卡拉 OK 設備，許多華人會選擇在這類餐廳進行聚會、娛樂。通常，帶有卡拉 OK 設施的餐廳空間較大，廳堂中央都有一個簡易的舞臺，舞臺大小依餐廳大小而決定，在這類可供顧客演唱卡拉 OK 的餐廳中，只需在餐廳中消費便可在餐廳內點唱卡拉 OK，無需另外支付演唱卡拉 OK 的費用。

以筆者所探訪在日惹以及三寶壟享有盛名的「竹子主題音樂餐廳」(Bamboo Resto & Music) (圖 3) 與阿鳩納卡拉 OK 咖啡廳 (Ajuna Café, Resto & Karaoke) 為例，由於兩家餐廳設備較為簡易，卡拉 OK 演唱需要人工作業播放 VCD，餐廳有自製的「點歌單」，客人在表格中填上自己的名字以及想要演唱的歌曲名稱與編號之後拿給工作人員，他們會依照順序播放碟片，當播放到自己選定的曲目時顧客便可上臺演唱。

【圖 3】日惹「竹子主題音樂餐廳」華語卡拉 OK 的演唱

四、婚禮或節慶活動

在爪哇地區的華人每逢婚禮或節慶，時常會伴以卡拉 OK 形式演唱華語流行歌曲，特別是在華人節慶時，更會以歌舞晚會形式演唱華語卡拉 OK。特別是春節，幾乎全印尼各地華人聚集的城市，例如西爪哇的雅加達、中爪哇的三寶壟與日惹、東爪哇的泗水，以及蘇門答臘的棉蘭等城市，都會舉辦大小不一的慶祝活動。每逢這些華人節慶，社群領袖便會帶頭組織以演唱華語流行歌曲為主的表演性活動，甚至有時也會邀請印尼當地當紅的華語歌星作為助興嘉賓，同時收取較高金額的入場門票。

2014 年筆者在日惹從事田野調查期間，恰逢中國傳統農曆新年，在楊勇謀先生的盛情邀請下參加了除夕夜晚在日惹「富豪大酒店」舉辦的「馬年除夕晚宴」（圖 4）。主辦方提前告知應邀嘉賓出席晚宴時最好穿著代表中國傳統文化的服飾，女士最好穿旗袍、男士著唐裝，當晚將現場投票選出著裝最佳的三位嘉賓，並且能得到主辦方頒發的新年紅包。當天晚宴邀請了當地的華語歌星鄧姍姍與黃燕池來為宴會助興，當晚兩位歌星分別演唱了馬來西亞流行歌曲《夜夜夜夜》（熊天平）、《神奇的馬》（王文玲）；臺灣流行歌曲《生命如花籃》（高勝美）；香港流行歌曲《Sha La La》（溫拿五虎）；中國大陸流行歌曲《濤聲依舊》（毛寧）、《變臉》（陳小濤）等。根據曾擔任過日惹華語卡拉 OK 大賽評審委員洪寧徽表示，¹⁵印尼華人社群舉辦的春節系列聯誼性質的晚會，無論是節目編排、演出形式，都會模仿大陸中央電視臺每年除夕夜播出的「春節聯歡晚會」，由此可以看出中央電視臺「春節聯歡晚會」的影響力。

【圖 4】日惹富豪大酒店·馬年除夕晚宴演出現場

¹⁵ 洪寧徽為筆者在臺南藝術大學所指導的碩士研究生，後赴日惹國立印尼藝術大學就讀並獲得該校民族音樂學博士學位。

五、卡拉 OK 比賽活動

如前文所述，爪哇地區的華語卡拉 OK 大賽始於 1990 年，由泗水（Surabaya）海濤先生發起，率先在泗水和雅加達地區開始舉辦華語歌曲比賽，當時的蘇哈托政權已慢慢削弱，海濤所舉辦的卡拉 OK 比賽，具有劃時代的意義。自此，爪哇各主要華人城市幾乎每年都會舉辦大型的華語卡拉 OK 比賽，例如雅加達金沙國際大酒樓舉辦一年一度的「印尼卡拉 OK 華語流行歌曲歌王爭霸賽」、日惹地區以及三寶壟地區一年一度的「華語歌曲卡拉 OK 大賽」等。

三寶壟地區首屆華語卡拉 OK 比賽由胡銘發先生於 2003 承辦（先後承辦過兩次），¹⁶ 選拔賽在印尼廣播電臺舉行。根據胡先生告訴筆者，當時參賽者大多為老年人，三寶壟的年輕華人由於大多不熟悉華語，因此都愛唱印尼流行歌曲或英文流行歌曲，較少有年輕人唱華語歌曲。在日惹有許多的華人社群，每逢農曆新年日惹當地的華人社群都會輪流舉辦卡拉 OK 比賽。作為 2013 年度中爪哇日惹地區「華語歌曲卡拉 OK 大賽」的承辦人何華先先生告訴筆者，¹⁷日惹的「華語歌曲卡拉 OK 大賽」參賽選手大多數為年長者，青年人非常的少，其中除了華人參與以外也有部分印尼當地人參加。何先生提及，以前曾有一些來自中國安徽、湖南、湖北的留學生參加他們的卡拉 OK 大賽。在過去的幾年中，日惹地區卡拉 OK 大賽的前三名幾乎都被來自印尼泗水、三寶壟的印尼當地人包攬，原因是他們從小學習華語歌曲，掌握一定的演唱技巧與發聲方法，大多是在華人開設的大飯店或餐廳駐唱職業或半職業歌手，但他們大多數人並不瞭解歌詞大意。2010 年開始，印尼華人中出現了一些演唱技巧比較好的選手，取得較好成績。

六、夜市卡拉 OK 演唱

雖然在筆者近些年來在爪哇地區從事華人音樂研究中，很少看到夜市卡拉 OK 的演唱，但在 2014 年 2 月 7 日晚上，當筆者在三寶壟唐人街逛街時，突然看到路邊有人在演唱卡拉 OK（圖 5），經詢問之後才知道是一家卡拉 OK 攤販，每天晚上都在此擺攤，每唱一首歌曲約兩千印尼盾（Rupia）。根據客人吳先生所言，這是這附近唯一的一家卡拉 OK 攤販，

¹⁶ 胡銘發，印尼籍華人，祖籍福建，現年 73 歲。其妻祖籍廣西柳州，現年 69 歲。胡家全家信奉天主教，但他家除了聖母瑪利亞和耶穌的雕像以外，還設有關公、觀音菩薩、釋迦摩尼佛、哪吒等中國傳統信仰。為此，胡先生解釋，因為排華事件政府下令禁止一切中國寺廟的祭祀活動，他們不得不改信天主教。

¹⁷ 何華先，出生於日惹，祖籍中國福建省福清縣，現年 64 歲，是僑居印尼的第二代華人，為日惹華人領袖，曾擔任日惹華僑校友會第一屆的主席。上世紀二、三十年代，中國內戰爆發後，其父（第一代印尼華僑）約在 1929-1930 年間來到印尼日惹，與其母余水宋（第二代印尼華僑）結婚，其父共有兩房太太，育有兄弟姐妹二十人，何華先在家中排行第十九。由於其父對故鄉的熱愛與思念，促使父親將自己的前六個孩子送回大陸生活。何華先從小習武，不愛讀書，喜歡健身和氣功。1967 年-1968 年間，何華先開始收學徒，共有 23 個學徒跟隨何華先學習氣功。2008 年何華先被查出患腎癌末期，身體狀況急劇下降，之後來到中國廣州南洋腫瘤醫院接受治療。據何華先本人所述，他的癌症能夠痊癒可謂稱得上是奇跡，這與他練氣功有一定的關係。

每天來這裡演唱的客人不少，但大部份是華人，偶爾會有一些當地爪哇人來唱。因為攤販性質的卡拉 OK 消費便宜，他們時常利用晚上空閒來這邊唱歌娛樂，同時與朋友聊天。

【圖 5】三寶壟唐人街夜市卡拉 OK 演唱

肆、爪哇地區流行的華語卡拉 OK 曲目來源

所謂的「華語」流行歌曲除了「國語」或「普通話」外，尚包含臺灣與中國大陸區域性語言，例如閩南、潮汕、客家、廣東華等。在爪哇地區，大部份的華人來自福建與廣東，其中尤其以來自閩南地區的華人最多，其次則是來自福建福清與廣東梅縣，也因此爪哇地區，華語的使用除了「國語」或「普通話」外，使用閩南語的華人也相對的較多，使用客家話的則相對較少，而在華語流行歌曲的演唱，當然除了「國語」或「普通話」流行歌曲最多外，閩南語流行歌曲也十分普遍。大部份的華語流行歌曲通過電視、電腦等現代化、數位化的媒介，從港臺地區與中國大陸傳播到印尼爪哇，而成為爪哇當地華人喜愛演唱的流行歌曲；而對於馬來西亞流行的華語歌曲，其原因應與印尼排華的歷史有關，印尼曾禁止講華語長達 30 多年，而這 30 多年間馬來西亞的華語流行歌曲的風潮並未停歇，因此馬來西亞的華語流行歌曲則相對的發展的比印尼為佳。

在爪哇地區，無論是日常生活中作為娛樂休閒的卡拉 OK 還是卡拉 OK 比賽中所演唱的曲目，幾乎都是來自臺灣、中國大陸、香港、新加坡、以及馬來西亞的華語（包括閩南語與粵語）流行歌曲為主，也有極少數根據印尼民俗歌曲翻譯填詞的華語歌曲，如《星星索》等。基於筆者所參與多次的家庭聚會、餐廳演唱與華語卡拉 OK 比賽後，大致將印尼華人比較喜愛演唱的華語流行歌曲曲目，根據原唱歌手所屬地區，大致分為以下幾類：

- 1、臺灣地區的華語流行歌曲：鄧麗君《月亮代表我的心》、《甜蜜蜜》、《小城故事》、《委屈了你》，余天的《榕樹下》，葉啟田的《愛拼才會贏》，彭佳慧的《相見恨晚》，張惠妹翻唱的《我的未來不是夢》，姜育恆的《情難枕》，費翔《夢裡都是你》等。
- 2、中國大陸的華語歌曲：王菲的《我願意》、《紅豆》、《傳奇》，那英的《心酸的浪漫》、《白天不懂夜的黑》，韓紅的《天路》，陳紅的《常回家看看》，李娜的《青藏高原》，刀郎的《披著羊皮的狼》等。
- 3、香港地區的華語流行歌：成龍、金喜善的《神話》、林憶蓮的《至少還有你》，Twins 的《我很想愛他》，劉德華的《Everyone is No.1》等。
- 4、馬來西亞籍歌手演唱的華語流行歌：光良的《童話》、熊天平的《夜夜夜夜》、梁靜茹的《寧夏》、巫啟賢的《別再問我愛你有多深》等。
- 5、新加坡籍歌手演唱的華語流行歌：孫燕姿的《遇見》、《天黑黑》等。

臺灣一直是華語流行歌曲的重鎮，除了因為有較為完整的製作與行銷系統，更重要的是臺灣擁有豐沛的創作與演唱人才，加上二十世紀 70 至 90 年代期間，臺灣經濟發展快速，許多臺灣藝人到東南亞巡演，促使臺灣歌手在東南亞地區享有較高的知名度，當然也就使得臺灣創作歌曲在東南亞各國的華人社群中受到歡迎，也因此目前在印尼流行的臺灣流行歌曲大多停留在 1970 年代至 2000 年左右之間的歌曲為主。特別是早期鄧麗君的小調歌曲，在印尼華人社群之中點唱率極高，其中又以《月亮代表我的心》一曲最受歡迎。國語流行歌曲則有余天《榕樹下》、彭佳慧《相見恨晚》等歌曲都頗受歡迎。部分的閩南語流行歌曲，例如葉啟田的《愛拼才會贏》也受到來自閩南地區的印尼華人的喜愛。

由於政治環境的關係，早期中國大陸對於流行音樂的投入較少，然而隨著改革開放以及經濟的快速發展，大量來自港臺的流行歌曲進入大陸地區，加上近些年來大陸的媒體發展蓬勃，特別是大陸中央電視臺「CCTV-音樂」頻道，很多當地華人喜愛演唱的大陸華語歌曲大多都是透過「CCTV-音樂」播放。當然，流行音樂節目如中央電視台的「春節聯歡晚會」、湖南衛視「超級女聲」、浙江衛視「中國好聲音」等節目，也受到東南亞華人社群的歡迎，致使大陸地區的華語流行歌曲也開始流行於印尼華人社群。根據筆者所參與的幾場卡拉 OK 演唱場合中，流行於印尼華人社群的大陸地區歌曲，大多以 1990 年代之後的歌曲為主，其中又以弘揚中華文化、歌頌大陸河山、民族認同、或者家庭溫情內容相關主題為多，例如陳小濤《變臉》、韓紅《天路》、陳思思《金色家園》、陳紅《常回家看看》、李娜《青藏高原》、劉和剛《父親》等。而王菲《我願意》、《紅豆》、《傳奇》；那英《心酸的浪漫》、《白天不懂夜的黑》；刀郎《披著羊皮的狼》等歌曲在印尼的卡拉 OK 演唱中也頗受歡迎。

蔡宗德，2017，〈印尼爪哇華語流行歌曲卡拉 OK 的演出場域、曲目來源與社會功能〉，《南藝學報》15：31-49

由於馬來西亞與新加坡對於華文並沒有限制，也因此在此兩個國家的華人社群之中，華文的使用也是非常普遍，加上馬來西亞與新加坡許多的流行歌手與臺灣流行音樂界互動頻繁，來臺發展的歌手甚多，這促使馬來西亞與新加坡的華語流行音樂發展快速。也由於馬來西亞、新加坡以及印尼之間的地理位置接近，三國之間華人互動緊密，加上許多印尼華人子女常常被送到新加坡與馬來西亞讀書，這也使得馬來西亞與新加坡華語流行歌曲也很容易在印尼華人社群中流行開來。大部份在印尼流行的新加坡與馬來西亞歌手大多在臺灣發展之後再返回僑居地。例如，馬來西亞籍歌手光良《童話》、梁靜茹《夜夜夜夜》、《寧夏》、巫啟賢《別再問我愛你有多深》，以及新加坡歌手孫燕姿《遇見》、《天黑黑》等，在印尼都受到極大的歡迎。

香港歌手的歌曲過去曾經在印尼卡拉 OK 演唱中受到歡迎，其中又以劉德華《Everyone is No.1》、林憶蓮《至少還有你》、成龍《神話》、Twins《我很想愛他》等。然而，近年受到大陸與臺灣的競爭，香港華語流行歌曲在印尼華人市場中的發展已大不如前，香港歌手的作品與臺灣以及大陸的華語流行歌曲比較起來，已不復當年。

整體而言，也由於印尼 1965 年後「新秩序」的排華運動而禁止華語文的使用，導致中年人與年輕人學習華語較為困難，華語卡拉 OK 演唱者年紀普遍年紀較大。也因為早期華語文的禁止，大部分的印尼華人不懂中文書寫，因此在印尼華語卡拉 OK 的字幕上，除了原有的中文字幕以外，也往往會加上以印尼文發音的羅馬拼音系統（圖 6），以便大部分不懂中文閱讀的印尼華人辨認。

【圖 6】印尼文發音的羅馬拼音字幕

雖然部分年紀較長的華人有接受過華語文教育，但他們所演唱的華語流行歌曲卡拉

OK，大多以 1980 至 2000 年代之間的歌曲，而少部分的華人長者因為受到 1965 年後的排華運動影響，則會演唱一些英文與印尼文的流行老歌。2000 年以後的歌曲大多都是年輕人演唱，但也由於許多年輕人對於華語文的掌握較差，導致演唱華語卡拉 OK 的印尼華人年輕人並不多，致使 2000 年後的華語流行歌曲相對較少，至於 2010 年代之後的歌曲也就更少了，而產生印尼與臺灣、大陸的華語流行歌曲有了時間差的現象。

伍、華語卡拉 OK 在爪哇華人社群中的功能與意義

對於臺灣與大陸地區的華人而言，華語卡拉 OK 可能只是一種現代化的娛樂方式，但對於許多印尼華人而言，演唱卡拉 OK 華語流行歌曲，除了作為休閒娛樂外，演唱卡拉 OK 更是建構社會脈絡、經濟利益、個人成就感，甚至更重要的是通過學唱華語流行歌曲來學習中文，實現自身對華人身份認同感，這無疑是印尼華人社群演唱華語歌曲的重要原因。

一、休閒娛樂與情感的表達

作為一種自娛自樂的休閒方式，爪哇地區的華語卡拉 OK 與其他地區的卡拉 OK 形式並無太大差別，親朋好友的聚會少不了用卡拉 OK 來助興。另外，華語流行歌曲與其他語言的流行歌曲一樣，呈現出抒情性風格較強的特點，爪哇地區的華人群體由於語言的局限性，有時雖然不太明白華語流行歌曲的歌詞大意及想要表達的具體內容，但往往單憑悅耳動聽的旋律、優美抒情的唱腔，就能打動無數熱愛華語流行歌曲演唱的印尼華人。

二、華人社會脈絡的建構

如同移民至臺灣等地的漢人一般，華人移民至印尼之後，建立寺廟成為華人社群的重要工作，寺廟不但成為信仰中心，也是華人社會經濟脈絡建構的主要場域，再藉由寺廟組織為主幹，成立各類型的同鄉會。在各寺廟、同鄉會與宗親會的例行活動中，卡拉 OK 是最受歡迎、也是最能達到華人彼此之間的互動關係的音樂性活動。許多的華人社群，幾乎每天晚上都有卡拉 OK 活動，而各同鄉會與宗親會則往往是一個星期一次，並於會員家中輪流舉辦或固定在某一會友家中舉行。對大部分的華人而言，卡拉 OK 主要存在的意義和目的，在於華人情感上的聯繫，而不是單純的唱歌休閒。許多印尼華人，更是通過由舉辦華語卡拉 OK 活動作為提升個人地位、逐漸成為當地華人領袖的方式之一。如郭添春、何華先、楊勇謀等人常年通過參與、舉辦華語流行歌曲，現已成為印尼爪哇地區當地較有影響力華人領袖。

三、經濟利益的交換

由於爪哇華人大多以經商為主，對於許多的爪哇華人而言，舉辦卡拉 OK 不但是一種獲取社會地位的手段，往往也是一種經濟利益交換的場域。許多商人在卡拉 OK 活動中，完成生意場上的交易，就有如許多人喜歡在高爾夫球場上談生意一般，演唱卡拉 OK 是拉近彼此之間的一種方式。尤其是餐廳等公共場合演唱卡拉 OK，這樣一來就可以吸引顧客前來消費，從而達到賺錢的目的。而少部分的華人或者印尼當地人，也會以在夜市擺攤的形式收取一定的費用。另外，像郭添春先生這樣具有一定聲樂基礎的華人亦可通過教唱卡拉 OK 來謀生。

四、實現個人的追求

由於印尼爪哇地區的華語卡拉 OK 比賽通過多年來的舉辦已形成一定的規模，再加上常常會與周邊其他東南亞國家的華人群體進行交流，許多具有一定勢力的當地華人或爪哇人試圖通過參加華語卡拉 OK 比賽一舉成名。例如，爪哇地區經常會舉行華語流行歌曲卡拉 OK 歌曲比賽。這類選拔性的歌唱比賽，使得許多印尼華人或者當地年輕人願意投入參加比賽，或許他們可能不怎麼會說華語，但通過自身的努力，憑藉華語流行歌曲卡拉 OK 比賽也能實現他們在爪哇地區成名的夢想，而對自我的一種肯定。

五、華人文化的認同

在印尼的特殊政治環境下，華語早已同中華傳統音樂藝術一樣成為中華文化的象徵與標誌。自 2000 年代開始，隨著華語的開放，印尼開始了學習華語的風潮，華語流行歌曲也因此重新回到爪哇華人社群的生活中，成為華人在印尼這樣一個多元語言環境下，維繫中華民族文化認同感的主要方式之一。加上 1998 年之後，印尼政府開放華語教學，使得印尼青年華人也開始熱衷學習華文，這也促使華語流行歌曲卡拉 OK 漸漸地受到印尼華人社群的喜愛，更成為華人文化認同的媒介。

陸、結語

整體而言，儘管印尼華語流行歌曲卡拉 OK 在 1980 年代就已經進入印尼的華人圈，然而在整個發展的過程中，卻脫離不了印尼政府對華人的政治態度、華人民族與文化認同感的呈現，以及臺灣與大陸經濟環境與媒體傳播的消長等幾個因素的影響。從蘇哈托總統「新秩序」排華政策，華人文化無法發展、華語被禁止，華語流行歌曲卡拉 OK 只能在華人家庭這種不公開的場合進行，也由於蘇哈托總統的反共態度以及此時臺灣經濟快速的發

展，導致大部份的華語流行歌曲都來自臺灣，特別是鄧麗君的小調歌曲，更是紅極一時。1998 年哈比比總統取消「中文不可以出現在公共場合」的限制，2000 年瓦希德總統允許華人文化與宗教在公開場合舉行相關活動，使得華人文化得以快速發展，華人流行歌曲卡拉 OK 更可以在公開場合演出，各種節慶、婚禮、餐廳以及各種卡拉 OK 比賽，如雨後春筍般的發展。加上這些年中國大陸在經濟與外交上的崛起，華語更成為一種學習的風潮，使得華語成為華人自我認同的重要方式之一，正如學者雲耀昌在討論到雅加達省華人社交集會時所言：「歌曲、服裝及語言—華語、中國方言及混合華語和雅加達方言的印尼語—都是華人「自我」展現與保存的一部分。」¹⁸當然，這也使得華語卡拉 OK 演唱成為華人社群自我展現與建構文化認同的重要媒介。對於許多印尼人而言，華語流行歌曲也成為華人與印尼當地人的重要橋樑。事實上，印尼當地人對於華語流行歌曲也有一份特殊感情，特別是鄧麗君的《月亮代表我的心》、《甜蜜蜜》等首曲子，許多印尼人當地人皆能朗朗上口，正如筆者的印尼助理 Bagus Tejo Sunaryo 所言：「《月亮代表我的心》大部份的印尼人或多或少都能唱兩句，而《甜蜜蜜》、《星星索》、《梭羅河畔》本來就是我們印尼的歌曲呀。」¹⁹

¹⁸ 雲耀昌，《當代印尼華人的認同》，邱炫元、何景榮、陳宗淵、林育建 譯，（臺北：國家教育研究院、群學出版有限公司，2012 年），頁 76。

¹⁹ 2018 年 1 月 5 日與 Bagus Tejo Sunaryo 的訪談。

蔡宗德，2017，〈印尼爪哇華語流行歌曲卡拉 OK 的演出場域、曲目來源與社會功能〉，
《南藝學報》15：31-49

圖版目錄

- 【圖 1】三寶壟市福建會館。資料來源：筆者自攝。
- 【圖 2】日惹楊勇謀先生在其家中演唱卡拉 OK。資料來源：筆者自攝。
- 【圖 3】日惹「竹子主題音樂餐廳」華語卡拉 OK 的演唱。資料來源：筆者自攝。
- 【圖 4】日惹富豪大酒店·馬年除夕晚宴演出現場。資料來源：筆者自攝。
- 【圖 5】三寶壟唐人街夜市卡拉 OK 演唱。資料來源：筆者自攝。
- 【圖 6】印尼文發音的羅馬拼音字幕。資料來源：筆者自攝。

參考文獻

- 本尼迪克特·安德森，吳叡人譯，2013，《想像的共同體—民族主義的起源於散步》增訂版，上海：上海人民出版社。
- 李恩涵，2003，《東南亞華人史》，臺北：五南圖書出版股份有限公司。
- 周廣平，2005，〈多元音樂文化的融合—海外華人音樂〉，《音樂藝術》3：97-104。
- 雲耀昌，邱炫元、何景榮、陳宗淵、林育建譯，2012，《當代印尼華人的認同》，臺北：國家教育研究院、群學出版有限公司。
- 蔡宗德，2017，〈沒落與再生：印度尼西亞爪哇華人皮影戲的發展狀況〉，《中央音樂學院學報》，146：47-64。
- ，2015，〈印度尼西亞華人布袋戲的歷史、演出型態與音樂〉，《中央音樂學院學報》，139：69-88。
- ，2010，《政治與經濟影響下的印尼華人音樂文化建構與發展》，「2010年臺灣東南亞區域研究年度研討會：東南亞藝術、文化與社會的建構與發展」，國立臺南藝術大學民族音樂學研究所主辦。
- 鄭蘇，1999，〈中國音樂在美國與加拿大〉，王小夕譯，《中央音樂學院學報》1：62-67。
- Braziel, Jana Evans. 2008. "Preface: Between Homelands and Homelessness? New Diasporas, Global Refugees," *Diaspora: An Introduction*. Victoria, Australia: Blackwell Publishing.
- Kartomi, Margaret J. 2000. "Indonesian-Chinese Oppression and the Musical Outcomes in the Netherlands East Indies," *Music and the Racial Imagination*. Ronald Radano and Philip V. Bohlman ed. Chicago: The University of Chicago Press.
- Lum, Casey Man Kong. 1998. "The Karaoke Dilemma: On the Interaction between Collectivism and Individualism in the Karaoke Space," *Karaoke Around the World: Global Technology, Local Singing*. Toru Mitsui and Shuhei Hosokawa ed. New York: Routledge.
- Sumarsam. 1995. *Gamelan: Cultural Interaction and Musical Development in Central Java*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Tang, Jung. 1991. "Karaoke in the Lion City [Singapore]," *Sinorama*, September, p. 86.

