

The Protection and Innovation of Mongolian Traditional Music in the Context of Modernization—Take the electric guitar performance of the new song “New Shout (Electronic Version)” by the Naige Band as an example

Yuechen Bao

Inner Mongolia Normal University, Hohhot, Inner Mongolia, 010022, China

Abstract

2024 marks a transitional period for Naige Band, and their works are also moving further and further down the path of integrating with modern electro-acoustic instruments. The new album “Renaissance”, which began to release singles one after another from July 17, 2024, clearly shows that the aesthetic perception and arrangement of electronic instruments by Naige Band, like those of Nine Treasures Band, have been influenced by the American thrash metal band Metallica, and on this basis, a personal style distinct from that of Nine Treasures Band has been derived. This article starts with the electric guitar performance of “New Shout (Electro-Acoustic Version)” from the album “Renaissance” to analyze how the Naige band strikes a balance between metal and traditional music in their new album and makes innovations. Finally, based on the above content, the protection and innovation of Mongolian traditional music in the context of modernization are discussed.

Keywords

Naige Band; electro-acoustic instruments; transformation; innovation; balance

现代化语境下蒙古族传统音乐的保护与创新——以奈热乐队新歌《新吆呼尔（电声版）》电吉他演奏为例

包越辰

内蒙古师范大学, 中国·内蒙古 呼和浩特 010022

摘要

2024年正值奈热乐队转型期,其作品也在与现代电声乐器结合的路上走得越来越远。从2024年7月17日起陆续发布单曲的新专辑《万丽》便能看出奈热乐队对电声乐器的审美认知与编排和九宝乐队一样受到了美国鞭答金属乐队Metallica的影响,并在此基础上衍生出了与九宝乐队有所区别的个人风格。本文从《万丽》这一专辑中的《新吆呼尔（电声版）》的电吉他演奏入手分析奈热乐队如何在新专辑中把握金属乐与传统音乐中的平衡点并加以创新。最后结合上述内容讨论现代化语境下蒙古族传统音乐的保护与创新。

关键词

奈热乐队; 电声乐器; 转型; 创新; 平衡

1 引言

奈热乐队是一支来自内蒙古的蒙古族乐队,最初的作品都是以蒙古民歌改编为主,如《石头哥哥》《万丽》等,但在2024年奈热乐队迎来了自己的转型期,从作品来看,奈热乐队受到了九宝乐队的影响,在加入电声乐器的基础上,其作品的编排也不断向金属乐靠拢。

截至2024年11月18日,奈热乐队共发布了六首电声

版作品,分别是《石头哥哥》《万丽（电声版）》《牧马人（电声版）》《老马浩亨（电声版）》《新吆呼尔（电声版）》《十二生肖（电声版）》。这些作品都有鲜明的金属乐的特点,下文以《新吆呼尔（电声版）》的电吉他演奏为例。

2 《新吆呼尔（电声版）》的电吉他演奏

该作品使用了DropD调弦（定音为EBGDAD），通过将六弦降低一个大二度（两个半音），从E变成D，使得D和弦的音色更加饱满。同时，弹响四、五、六弦的空弦音就能得到一个D强力和弦（Power Chord），其他强力和弦也同理可以仅用一根手指按弦，大大提升了演奏强力和弦的

【作者简介】包越辰（1997-），男，蒙古族，中国内蒙古通辽市人，在读硕士，从事蒙古族及北方少数民族音乐研究。

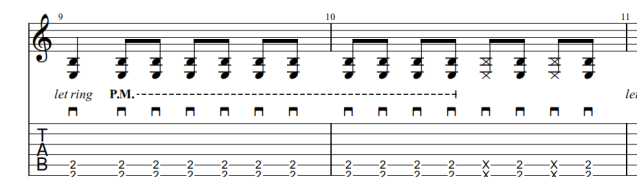
方便性。在 Drop D 调弦下,许多原本需要复杂指法的和弦变得简单易按。

谱例 1 为作品《新吆呼尔(电声版)》的核心连复段,这两小节乐汇在结构和演奏技巧上都具有鞭答金属的特点。首先,该连复段的第一个音使用了六弦九品向上滑入与向下滑出的滑音演奏,这种滑音技巧在现代流行音乐中并不常见。此外,后续连续“五度音程的下拨闷音演奏+单音乐汇的开放拨弦演奏+五度音程的下拨闷音演奏”的结构,也使得这段连复段具有了强烈的节奏感和律动感。这种结构与 90 年代初期的金属乐类似。

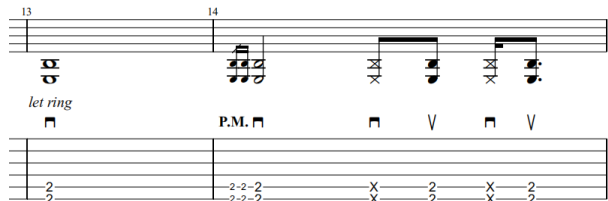
谱例 1

在核心连复段之后,使用了右手闷音下拨连奏的技巧(如谱例 2 所示),通过这种演奏技巧使该段落更加具有律动感。此外,第 10 小节使用了在 Funk 音乐中十分常见的左手闷音与开放拨弦的交替手法,不仅丰富了音乐的层次感,还丰富了变化感,有效地降低了作品的“沉重感”,取而代之的是更加轻盈、跳跃的“兴奋感”。

谱例 2

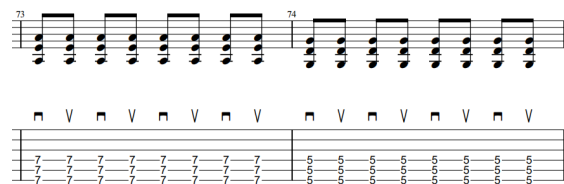
在后续第 13 至 16 小节的演奏中,采用了相对宽松的节奏型。通过延长时值的方式,为其他音轨提供了适度的空间,从而突出马头琴的旋律线条,并增强了该段落的结构感。如此编排不仅优化了整体音响效果,还深化了音乐的表现力。

谱例 3

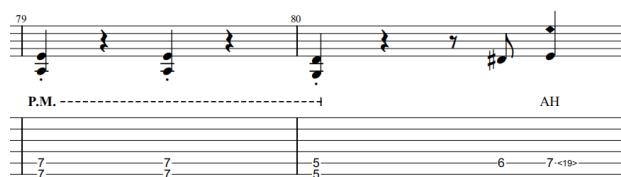
在 16 至 72 小节中,基本上是谱例 1、3、4 材料的重复和变化重复,但进入 73 至 76 小节(谱例 4)时,发生了显著的变化。这里采用了强力和弦(Power Chord)交替开放扫弦的方式,通过使用强力和弦,电吉他从之前的独奏或旋律性较强的角色转变为一个纯粹的伴奏工具,它填补了中

音区的空缺,增加了整体音色的厚度与深度。

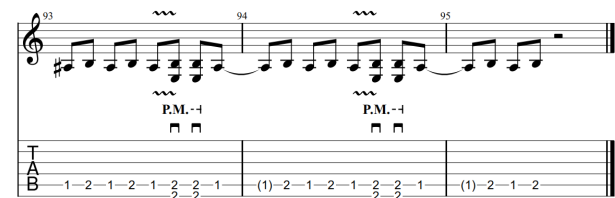
谱例 4

在 77 至 80 小节又加入了五度音程的闷音断音下拨技法,进一步丰富了音响效果,使低频沉重而富有冲击力。此外,在 80 小节处,巧妙地使用了单音乐汇以及人工泛音。有效地补充了高音区的表现力不足问题,使得整个作品听起来更加立体且具有层次感。

谱例 5

在作品的尾声部分(谱例 6)再次引入了核心连复段的材料,并对其进行反复。然而,在 95 小节处,这种重复突然中断,形成了一种戛然而止的效果。这种利用核心连复段进行变化重复并在高潮处突然终止的手法,已经脱离了 90 年代鞭答金属的典型风格。

谱例 6

总的来说,奈热乐队的《新吆呼尔(电声版)》的电吉他编排相对简单,演奏难度较低,风格趋近于上世纪 90 年代的鞭答金属,存在一定“公式化创作”的问题,但考虑到其刚刚转型,不能非黑即白地认为这首作品是低质量的,反而可以通过其电吉他演奏中的一些小巧思看出奈热乐队的吉他手是在不断寻找具有个人特色的传统音乐与现代音乐中的平衡点,唯有把握了此间的平衡才能更好地为下一步的创作筑牢基础。

3 奈热乐队与其他蒙古族金属乐队不同的平衡点

当今内蒙古有很多金属乐队活跃在地下音乐市场和各大音乐节,如九宝乐队、战旗乐队等,但通过电吉他的演奏手法与编排手法不难看出奈热乐队走上了与九宝乐队不

同的路,九宝乐队更多的是通过将民族音乐融入自身创作新的重型音乐作品并开创自己的风格,并且在这条路上做了相当多的尝试:如2012年专辑《十丈铜嘴》中的《吆呼尔》就将电吉他完全作为补充中音区的伴奏乐器,2013年专辑《九宝》中电吉他开始在核心连复段以及过门中使用独立的旋律,2019年与锡林郭勒蒙古族乐队 Liberation 合作的《Bodhicitta》中又加入 False Cord 唱法使作品更偏向金属核(Metal Core)风格,2024年的新单曲《真梦》中又使用各种效果器扩充电吉他声部的音色。

奈热乐队恰恰相反,纵观奈热乐队出道后的前四张专辑无一不是以民间音乐为表演核心,如第一张专辑《Nair》中的《石头哥哥》和第二张专辑《奈热乐队》中的《十二生肖》都是由民乐队承担伴奏与华彩的演奏。虽然奈热乐队曾经表演过其他电声乐队或电声乐器的曲目(如Nightwish的作品《I Want My Tears Back》和前任马头琴手巴·那日苏翻奏的台湾省吉他手JerryC作品《Canon Rock》),但直到第五张专辑《石头哥哥》(2024年12月6日更名为《万丽》)的发布才真正对蒙古族传统民歌进行如此“大刀阔斧”的改编,不但使用了现代电声乐队的乐器,编配也使用了与之前的专辑大不相同的手法。

总而言之,奈热乐队选择了与九宝乐队不同的表达风格,另外两者更趋近于使用金属乐的风格作为自己的音乐表达,而奈热乐队则相反,选择了使用电声乐器强化自己的民族音乐表达,即便使用了Metallica等鞭答金属风格的电吉他演奏编排,也从未在华彩处喧宾夺主。此外,在作品的选择上九宝乐队和战旗乐队的新专辑更多以自己创作的作品为主,奈热乐队则更多选择将蒙古民歌以自己的审美改编,这种与其他现代民族金属乐队截然不同的侧重就是奈热乐队在现代化语境下把握的音乐平衡。

综上所述,笔者认为九宝乐队和战旗乐队等金属乐队主要解决的是“唱什么”的问题,而奈热乐队主要解决的是“怎么唱”的问题。看似相近的字眼实则体现的是几个乐队不同的出发点:即以风格入手,如何创造蕴含本民族音乐元素的该风格作品;亦或是从作品入手,以自己的风格演绎传统民歌。

4 通过奈热乐队的转型讨论现代化语境下蒙古族传统音乐的保护与创新

现代化语境在传统音乐领域通常被认为是现代乐器、西方音乐体系的沿用和对传统音乐的改造,在现代化语境下,蒙古族传统音乐的保护与创新显得尤为重要。一方面需要扎根于蒙古族人民音乐生活的沃土,保持民族特色,通过整理历史遗产、建构学科体系来抢救和传承。另一方面还需适应时代要求,与时俱进,焕发传统音乐在现代的新的生命力。奈热乐队的转型不但标志着成员对新的音乐风格的探索欲望,还代表了奈热乐队向另一个音乐市场的靠拢,也象征奈热乐队在现代化语境下对蒙古族传统音乐的保护与创新的成果。

但内蒙古师范大学音乐学院博特乐图教授在论文中指出了学界对“创新”一词“畏首畏尾”的现状:“在通常情况下,‘创新’往往意味着用西方的、现代的理念和方式来‘改造’和‘创造’传统音乐,其结果往往导致传统音乐本我的迷失。”这种现状正是传统音乐在现今社会与大众生活存在“割裂感”的原因。英国社会学家安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)也提出:“传统可能完全以一种非传统的方式而受到保护,而且这种非传统的方式可能就是它的未来。”奈热乐队的新专辑单论其电吉他演奏是简单的,但这种简单并不是创作能力的不足,也非演奏水平的不足,而是乐手甘愿为传统乐器让位,也是对本民族文化传统的“坚守”,西方电声乐器仅仅是奈热乐队表达自己的一种手段,即便没有电吉他、电贝斯等电声乐器,奈热乐队也会找到一种其他的乐队编制来进行自己的创作和传承。这种“批判式”的现代化也是现在许多音乐人在追求的,通过对当下音乐市场的动态解读不断观察其新的趋势与新的内涵,再反过来对自身的音乐进行改造,最终形成不但具个人特色,还兼具民族风情的作品。

5 结语

自2015年起越来越多的地下乐队进入普罗群众的视野,一些特殊的音乐风格也藉此拓宽了市场,越来越多的蒙古族乐队和独立音乐人不断在各大音乐节展现自己,如九宝乐队、战旗乐队、奈热乐队、图力古尔等,可即便如此少数民族音乐的传承保护与创新问题仍然存在。奈热乐队的转型无疑是一次艰难的尝试,但其作品不仅为蒙古族传统音乐的向其它方向的兼容做出了贡献,还为其他热衷于创新蒙古族传统音乐的音乐人走出了一条新的路。虽然不是蒙古族传统音乐立足于现代音乐市场的唯一落脚点,但这种尝试无疑拓宽了不同的受众认识蒙古族音乐的窗口。

奈热乐队如今已开始新一轮的全国巡演,名为“在蒙古包旁边跳舞”,本轮巡演将演出地址从歌舞剧院转向各个城市的LiveHouse,这种向地下乐队演出场所的兼容也是奈热乐队对当下音乐市场判断后寻找的新路径——选择融入金属乐的元素,就把自己的演出场所放置在金属乐迷更习惯的,没有座位的LiveHouse中,这也是对市场的适应,也是对满足自身发展需求的进一步探索。这种探索也会给予其他音乐人启发,提供新的思路。

参考文献

- [1] (英)安东尼·吉登斯著,周红云译.失控的世界[M].南昌:江西人民出版社,2001.
- [2] (英)安东尼·吉登斯著,田禾译.现代性的后果[M].南京:译林出版社,2011.
- [3] 博特乐图.从安达组合看民族音乐“走出去”[J].人民音乐,2018,(09):42-45.
- [4] 博特乐图.表演视角下的中国少数民族器乐及其变迁研究[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2022,(04):31-41+4.
- [5] 安格丽玛.城市文化语境下的蒙古族传统音乐表演新模式——以奈热乐队音乐会为例[J].参花(上),2023,(10):55-57.