

ACOUSTIC GUITAR

原声吉他

2018年1月刊 | ACOUSTICGUITAR.CN

AG301·总第301期

以歌之名

MARK ERELLI、SHAWN
COLVIN、ANAI MITCHELL、MARTIN
SEXTON 以及 ANTHONY DA COSTA
传授伴奏技巧

乐器圈那些事

循环效果应用指南
节奏措置

原声吉他界

如何购买二手吉他
数字化的游吟诗人（续篇）

大咖教学

德国ULLI指弹教学连载二十
技巧细节

产品测评

Ayers爱乐诗大师系列-龙翔

WOODY GUTHRIE
50 岁月逝去五十年
YEARS GONE

CASIMI
guitars

—C2S旗舰款—

阿迪朗达克+非洲黑檀

致力于打造臻品手工吉他的CASIMI 吉他公司坐落于南非开普敦，由MATTHIAS ROUX 与 MATTHEW RICE 于2012 年合力创建。MATTHIAS 曾师从MARC MAINGARD 十二年之久，期间，打造出逾两百把吉他，其中，不乏一些堪称世界顶级的原声钢弦和古典吉他。MATTHEW RICE 也曾受雇于MAINGARD 吉他公司，有着专业的珠宝与平面设计及美术背景。MATTHIAS 经验丰富，工艺无可挑剔，又十分了解木材和音色，而 MATTHEW 对于优雅线条与雕琢有着独特审美，加之二人都是职业艺人，对于音色、延音、均衡及穿透力均有严苛的标准，因此合力打造出的CASIMI 吉他精妙绝伦。

CASIMI 吉他追求优良品质，讲究货真价实，旨在以满腔热情与专注提升业界吉他水准。设计灵感源于自然，倡导融为一体的自然理念。CASIMI 共有9 款型号，每款型号均可定制，均采用纯天然材料纯手工打造完成。另有四种独家配置可选：空心琴头、手雕镶嵌音孔环饰、镂空琴码、传统复古镂空琴头。CASIMI 采用巴西紫檀、东印度紫檀、可可菠萝、非洲黑黄檀、桃花心木、黑檀、卷纹枫木、德国云杉、意大利云杉、北美云杉和北美乔柏打造原声吉他。所用其他材质包括珍珠、牛骨、贝壳、金银珠宝。

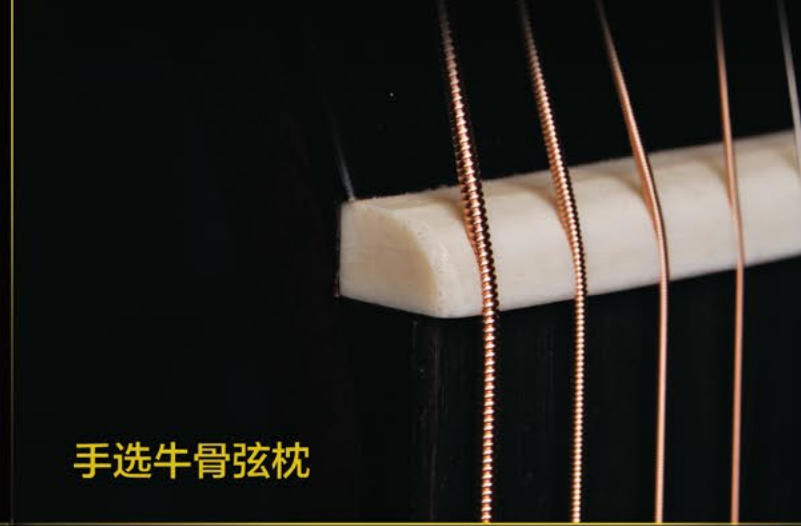
LEONARDO BUENDIA

OMc 德国云杉+巴西紫檀

黑檀琴头贴面

手选牛骨弦枕

Kane K7镀膜琴弦

经典尖角琴踵

Kane[®]

系出名門·匠心之選

GROVER弦钮

菱形雕刻
五拼整枝琴颈

手选牛骨弦桥
牛骨镶贝固弦锥

手选AA
北美云杉单板

弧形紫檀指板

手工抛光镍钢品丝

人体工学臂枕

手选紫檀单板

CONTENTS 目录

January 2018 · AcousticGuitar.cn

封面介绍

COVER FIGURE

伴奏可不只是扫弦

30-37

特别报道

SPECIAL REPORT

我对于我这个年龄阶段的读者而言，而且我知道有相当多的人，八月八日 Glen Campbell 的逝世，让我们回忆起的不仅仅是他一系列流行乡村热门歌曲与传奇吉他曲目作品。正如在本期的 Campbell 人物描写中，Adam Levy 指出，Campbell 在广播电视媒体占据绝对优势的年代走红。

30-45

以歌之名

Mark Erelli、Shawn Colvin、Anais Mitchell、Martin Sexton 以及 Anthony Da Costa 传授伴奏技巧

30-37

循环效果应用指南

认识并利用循环效果器创作多层次伴奏指南

38-41

节奏错置

通过节奏错置练习强化伴奏

42-45

乐器圈的那些事

Stories of the Instrumental Circle

14-28

环球资讯

Global Information

19-28

业界新闻

动感节拍 & 吉他漫谈

14-17

演奏大师班

PLAY

46-63

大咖教学

德国 ULLI 指弹教学连载二十

62-63

基础知识

循序渐进

46-49

原声经典

‘Shoot Out the Lights’

54-59

实操演练

Tampa Red

50-53

原声经典

‘Running on Faith’

60-61

爱乐诗大师系列 – 龙翔视频评测

夏威夷洋槐KOA
面板

原声吉他界

80-83

AG TRADE

行家驾到

如何购买二手吉他

64-65

百宝箱

立夏表演：复古又新潮

66-67

舞台 & 录音室

数字化的游吟诗人

68-69

新品介绍

Taylor 12 弦 352ce 及 362ce
一体式音箱和 Rosette 原声 DI& 前级
Boss AD-10 原声前级

70-75

混合媒介

音乐播放列表

76-77

绝妙好琴

1956 Gibson J-185

78

ACOUSTIC GUITAR

《原声吉他》专业乐器杂志 AcoustiGuitar.cn

Publication 出版 青岛原声吉他文化传播有限公司
Distribution 发行 青岛吉他平方商贸有限公司

编辑部 Editorial Department
General Editor 总编辑 张豪 kane@guitarsquare.com

Editor-in-Chief 主编 孟醒
Editor 编辑 国亮

臧凯旋
隋勋花
邱伟
杨旭

Design Director 设计总监 赵怡瑄
Graphic Designer 平面设计 张甜
兰颖

Teaching Chief Editor 教学主编 陈亮
Teaching Editor 教学编辑 杨政

市场部 Marketing
Advertising Director 广告总监 马丽 /18669818677/mary@guitarsquare.com
Circulation Director 发行总监 徐冠雷 /18561566888/charles@guitarsquare.com
Music Store Manager 琴行经纪人 孙世帅
Musician Manager 乐手经纪人 梁淮宣

网络媒体 Online Media
Offical Website 官方网站 AcousticGuitar.cn
Offical Mircorblog 官方微博 原声吉他杂志
Customer Service Phone 客服电话 0532-82726977
Customer Service QQ 客服 QQ 1959666888
ADD 地址 青岛市市北区标山路 132 号

“Articles translated in this issue from ACOUSTIC GUITAR are Copyrighted © 2015 by Stringletter, 501 Canal Boulevard, Suite J, Richmond CA 94804. Reproduction in any manner, in any language, in whole or in part, without the prior written permission of Stringletter is expressly prohibited.”

“本期所译文章源于 ACOUSTIC GUITAR, Stringletter 拥有 ©2015 版权。Stingletter 位于加利福尼亚, 里士满, 运河大道 501 号 J 组, 邮编为 94804。未经 Stringletter 事先书面同意, 严禁以任何形式, 以任何语言, 翻译全部或部分内容。”

Copyright Announcement: Qingdao Guitar Square Trading Co.,Ltd owns the inclusive copyright of the Chinese version of Acoustic Guitar, the American magazine. Only with the permission of the mangazine medias can quote the content of the magazine and note the origin at the same time. Or else, the magazine shall resever the right of lawsuits.

版权声明: 美国《Acoustic Guitar》杂志中文版为青岛吉他平方商贸有限公司独家版权, 任何媒体摘引本刊内容须经本刊同意, 并注明出处。否则本刊保留法律诉讼权利。

蔡文展

·1989年开始学习吉他, 2001年前往波士顿 Berklee音乐学院研习爵士吉他与音乐理论。
·2002~2011年投注大量心力于音乐教学与教材编写, 出版数十套专业音乐教材。
·2011年成立蔡文展吉他训练中心(www.wenguitar.com), 整合专业吉他教学信息, 在线提供吉他教学视频。

《吉他和弦系统训练》

吉他和弦千变万化, 虽然说简单几个和弦指型, 就可以弹遍大多数的流行歌曲。不过对于那些想更深入探索吉他奥妙的人, 基本和弦指型已经无法满足不断延伸的求知欲。深入学习吉他和弦的理论与演奏, 将大大提升编曲表现上的可能性。

《吉他音阶系统训练》

音阶是架构音乐的基础, 也是现代音乐即兴演奏的重要工具, 不同的音阶有不同的色彩, 巧妙运用各种不同的音阶, 可以架构出缤纷多彩的音乐世界。这套教材是针对吉他音阶, 做了全面性的剖析介绍, 经由这套教材的训练, 任何人(当然包括你)都可以用吉他在任何时候, 弹出各种不同的音阶。

《吉他琶音系统训练》

琶音就是由和弦分解出来的一组音符, 本身就带有明显的色彩及丰富的音乐性。毫无疑问的, 琶音是学习乐器的一个重要课题。深入学习吉他琶音的演奏技巧, 将大大提升吉他的旋律性。本教材针对吉他琶音做了深入的剖析, 跟着这套教材学习, 任何人(当然包括你)都可以用吉他弹出各种琶音, 尽情表现吉他琶音之美。

Martin Sexton在从第30页开始的“伴奏可不只是扫弦”特别报道中谈论了他的弹奏技巧

我最近刚知道巧克力来源于一种植物。从小吃着 Milky Ways 和 M&M 豆长大，一直以为巧克力是一种协助糖分摄入的调味剂。我当然知道理论上讲巧克力是可可树种子的发酵产物。但我的味蕾直到六十年后的现在，才初次品尝到巧克力内在属于植物的味道。这只是因为如今的巧克力制造商们开始降低巧克力中的含糖量，从而让其内在天然的可可的味道凸显了出来。我本无意花费太多时间去探索，这些革新的巧克力制造商的名字和其背后的故事。但在读了 Blair Jackson 在本刊“吉他漫谈”一栏中，对 Will Ackerman 和其吉他的生动描述，却突然有了探究的冲动。因为 Ackerman 对自己吉他的喜爱，以及他对制造和调整过这些吉他的人的欣赏，让我再次想起，音乐创作是一

件多么私人的体验。有多少人曾共同努力将音乐带到我们的生活中，了解这些人的故事又是多么纯粹的愉悦。不是所有人都像 Will Ackerman 一样幸运，能够与 Steve Klein、Michael Millard 和 Tucker Barrett 等有才华的制琴师有直接合作的机会。但我们都曾弹奏过的吉他，都是经由某个人手工设计、制作并调整过。哪怕稍微了解一些我们吉他的来源——制作它们的人、使用的材料、制琴师工作的商店或者工厂的位置和特点，这些都能帮助我们唤醒更多灵感，以全新甚至是出乎意料的方式进行音乐创作。而对这些问题的探索过程本身，就是就是将抽象的知识转化为真正学习的过程。本刊的其他部分内容也会激发你进行探索和发现的热情。Jeffrey Pepper Rodgers 将引

领你学习吉他伴奏技巧，帮助你超越漫不经心的扫弦水平。Adam Levy 将与你分享说唱蓝调背后的故事。Pete Madsen 特别讲述 Tampa Red 吉他风格的特点。如果我们对 Taylor 的新 12 弦吉他、Mesa's Rosette 的组合功放或者是 Boss AD-10 前级的测评令你动了心，有想要将这些配件收归囊中的冲动。建议你可以在了解这些产品的表面特性之外，也深入探索一下制作者的故事。同为音乐同行者，你们有很多共同点。

—David A. Lusteran, 编辑
David.Lusteran@Stringletter.com

Lowden
GUITARS

Lowden吉他的诞生来源于独特的设计、制作工艺、装配技术以及我们精选的木材。我们仍然手工加工支撑结构原料，为声木分级，走遍世界搜寻最好的（也是最具装饰功能的）声木。他们是我们吉他的“明星”，绝非人工所能制造。乐器内部多余的压力会阻碍发音。我们及时使用手工工具改善所有连接部位，确保海豚叶型发音。我们所做的这些改进还有很多其他努力，都保证了吉他在延音、音量还有平衡性等方面不逊色于竞争对手。

Lowden吉他全国代理商列表：
青岛吉他平方；北京指弹中国；天津风格石魂乐器；无锡盛音乐器；
南京秦俑琴行；大连原木堂；常州飞琴行；成都名屋乐器；杭州琦材乐器

PRO
美国进口 · 至强系列

GRIP
美国进口 · 大师系列

VIA
美国进口 · 灵巧系列

prohands®
HAND EXERCISERS

读者反馈

GLEN 的启示

我很喜欢九月刊中关于 Glen Campbel 的文章。很多年前，我偶然听过他的一张蓝草专辑 Ballads and Blue-grass。封面是一张他弹奏班卓琴的照片，他的班卓琴弹得很棒。这是一个非常有才华的音乐人。如果有人想要对他的音乐了解更多，我强烈推荐这张专辑。

Jerry Brittain, 北卡罗来纳州斯茨维尔

最正宗

必须要感谢你们给出了原版的“Classical Gas”琴谱。我弹过很多不同版本的编曲，但只有这个最正宗，听起来感觉太对了。

Dj. Marjanovic, 加拿大多伦多

既然你们要求了

既然你们说想要听到读者反馈，那我就来啦。我已经是个资深原声吉他创作歌手了，但每期《原声吉他》杂志都能让我学到新的东西。不仅有利于我吉他弹奏技巧的提高，而且还带给了我创作的灵感。希望在以后能继续看到精彩的杂志内容。如果有机会可以搜一下我在 80 年代乡村摇滚乐队的专辑（搜索“Silver Wings L.P. Test Flight”）。这是一张 1982 年 Starr Records 出品的经典翻唱作

品。请继续制作优秀的杂志！

Mike Gladden, 俄亥俄州约翰斯敦

止痛

Nathan Bell 在 2017 年 1 月刊的那篇“与痛苦同行”的文章真是太及时了。我最近扭伤了右拇指关节，不得不休息三个月。物理治疗师让我玩尤克里里，只用拇指之外的手指向下扫弦。使用拨片会加剧拇指的疼痛（需要用拇指捏住拨片），但指弹还是可以的。所以我又开始进行短练习了。

Lisa Woo Shanks, 加利福尼亚州诺瓦托

奔走相告

2017 年 12 月刊的“吉他漫谈”对 Chris Robinson 和 Neal Casal 的采访真是太棒了！两个人的故事都能让人感受到，吉他拥有自己的灵魂与历史，非常引人深思！

John Wilkins, 通过 Twitter 分享

刚在纽约着陆就看到我上了《原声吉他》杂志网站的首页！真是意外的惊喜。而且这篇报道还会出现在 2017 年的 12 月刊。用这种方式迎接周末，真是太完美了。

Yohai Portal 通过 Facebook 分享

SESSION DI

ACOUSTIC GUITAR PREAMP

原声吉他前级

- 录音棚顶级音效
- 舞台专用音效工具
- 模拟饱和增强声音温暖与泛音容量

VENUE DI

多功能均衡前级

- 被动和主动拾音器的可调节式增益
- 带有可调协低中高频段均衡器的五波段 EQ
- 加勒特零陷滤波器用以有效的反馈控制

PARA ACOUSTIC DI

五均衡多功能前级

- 平衡信号、平衡输出
- 五均衡、多功能
- 民谣电箱吉他专用

L.R. Baggs

吉他漫谈

Will Ackerman Goes with the FLOW

Will Ackerman 随旋律而动

WindhamHill 唱片公司创始人的新群体唱片计划

BLAIR JACKSON 撰稿

在长达四十年的职业音乐生涯中，原声吉他手 Will Ackerman 取得了巨大的成功。他创建了非常有影响力的 WindhamHill 唱片公司，该公司旗下艺人包括 Alex de Grassi、Michael Hedges、Shadowfax、George Winston 等。他作为创始人本身也是自家公司旗下的原创艺人，曾参与演奏并制作出了黄金唱片、铂金唱片以及格莱美获奖唱片。他同时也是位于佛蒙特州乡下的幻影之路工作室的所有人以及创意总监。该工作室共制作了上百张专辑，仅过去十年就有 80 张。这些专辑中有很多都是现代原声室内乐的风格，这种风格也是 Windham

Hill 公司在最繁盛的时期（Ackerman 25 年前卖掉了他在这家公司的股份）曾率先尝试的类型。但这么多年 Ackerman 一直未曾加入过乐队。而现在一个叫 FLOW 的乐队以及一张与乐队同名的专辑改变了这一点。这个名字来源于乐队成员的名字缩写：钢琴手兼主唱 Fiona Joy、吉他 Lawrence Blatt、短号大师 Jeff Oster 还有 Ackerman。该组合起源于 Joy、Blatt 和 Oster 合作的一张三人专辑。Ackerma 是这张专辑的制作人，此前他曾分别为这三位艺术家制作过作品。还有该专辑的音乐工程师，也是吉他手的工作室伙伴 Tom Eaton。这些人很快就发展成了

一个真正的组合，四个人都为专辑的制作贡献了各自的想法与创意。最终制作出了一张华丽而动人的，各乐器和谐共鸣的音乐作品。Joy 则用不时浮现的氛围气音为专辑增加了一丝人声的质感。这张专辑非常符合组合的名字“流动”——音符完美流动，各乐器此消彼长，交融消失在一起。我之前从未特别关注过所谓的“新世纪音乐”，但这张专辑精妙的音量把控与不同节奏的起伏传承，显然有资格被归为此类。Ackerman 在其工作室通过电话接受了我的采访。

你认为在这个四重奏中吉他扮演怎样的角色？

我们两个吉他手风格迥异，Lawrence 非常注重节奏，而且他在这方面真的非常出色。而我相比之下就稍逊一筹，起码这不是我赖以成名的特色。但 Lawrence 的节奏真的非常扎实，给了我们一个可以依靠的稳定框架。而我现在很喜欢做主音吉他，也越来越能体会不同乐队角色的细微差别。我们在这里创作的音乐，很多都是我来做主音吉他，我很享受其中。专辑中有两种吉他风格感觉挺棒的，其中有几段，比如“Rosita and Giovanni”和“A Night in Nocelle”更有 Will Ackerman 的风格。【这两段旋律都是他的创作。】

专辑中都使用了哪些吉他呢？

我的 Steve Klein 在里面，有很多基础伴奏是用 Michael Millard 为我打造的 Froggy Bottom K 型吉他，我把它叫做 FB-3。具体这把吉他用了多久我也记不清了，但肯定至少有 15 年。他当时还有一把吉他，是那种天地利人和造就的魔力吉他，那把他也帮我买了下来。音色稍微跟我的 Froggy Bottoms 有点冲突，我已经减少了对那把吉他的使用，以便能够适应更快节奏的曲调以及主音吉他的角色。但录制唱片时我仍然主要使用 Froggy K 型吉他。

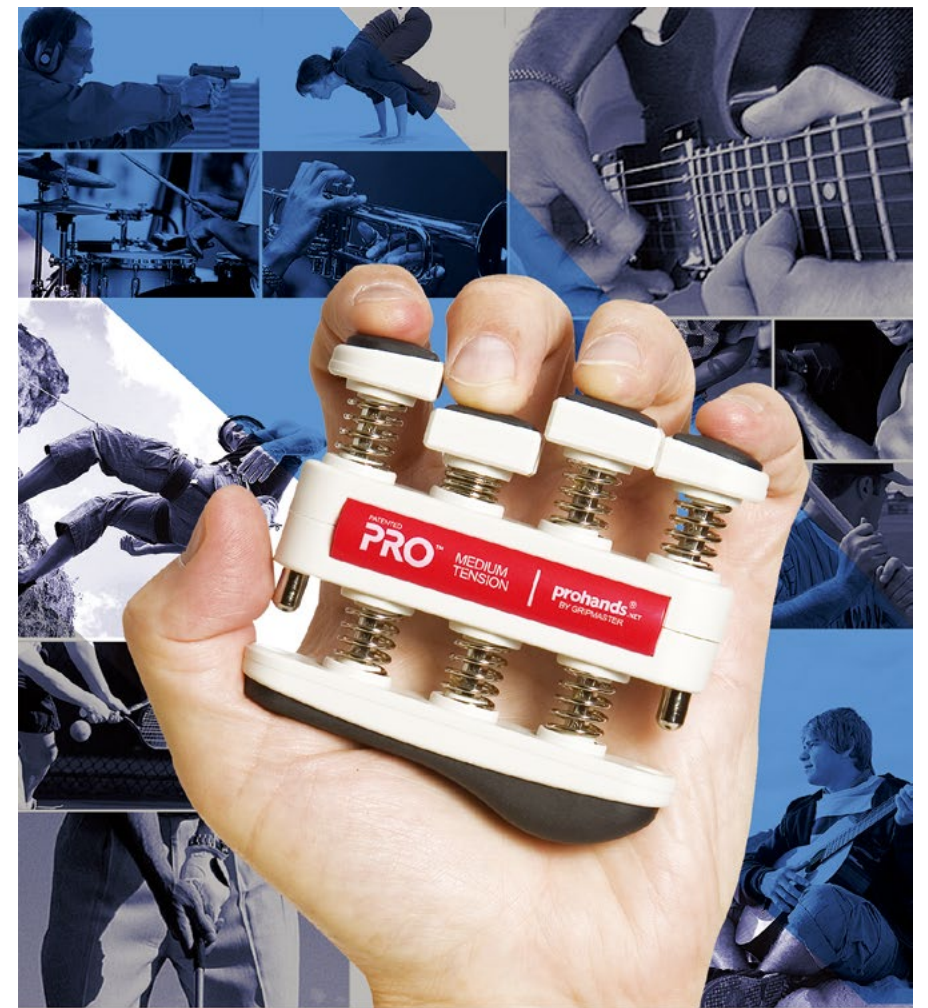
Michael 帮我物色吉他以及做声音调试已经很久了，他在不断尝试微调，当他找到对我现有吉他有提升的新选择，就会告诉我。但這些吉他都有些类似，所以如何选用吉他经常取决于它们能带来怎样的音色：这个能够带来更多低音，那个能够提供更多高音。我可以在不同吉他的上进行试音，根据效果选择最喜欢的，这让我有了很大的选择范围和灵活性。

那么说说 Klein 这把琴吧？

这把 Steve Klein 到我手上已经很久了，记得应该是 Michael Hedges 把我介绍给了 Steve。我有一把 Jumbo 型琴，经常在做主音的时候用，也是我在现场演出时的熟面孔。做主音的时候，我基本都会用 Klein，它在我眼中就是主音吉他。就在上周，世界顶尖的调音师 Tucker Barrett 正好在附近，对我其中一把 Froggy 做了深度调试。把那把吉他的音色调低到几乎与 Klein 的表现相同。Froggy 的低音非常圆润，倒不是说 Klein 的低音不好听，但应该没有 Froggy 那么低沉。所以我调试了一把 Froggy，让它既能低音表现出色，又能适应快节奏旋律。我的吉他库中还有一把小 Martin parlor 吉他，但应该没有出现在 FLOW 中。我甚至不

清楚它是什么型号的，是 Michael Hedges 拿给我的。当时我正在他位于门多西诺的工作室跟他合作一个项目，这把吉他就在那里。我看到有把吉他立在墙边就拿了起来，随手拨动。Michael 说：“我还不知道如何处理这把吉他呢。”说得像是处理全世界最麻烦的垃圾一样（大笑）。后来他到福蒙特州为 BMG 唱片（该公司收购了 Windham Hill）做宣传。记得某天下午我和他一起坐在一片松丘上，他对我说：“我知道你一直想制作 Aerial Boundaries

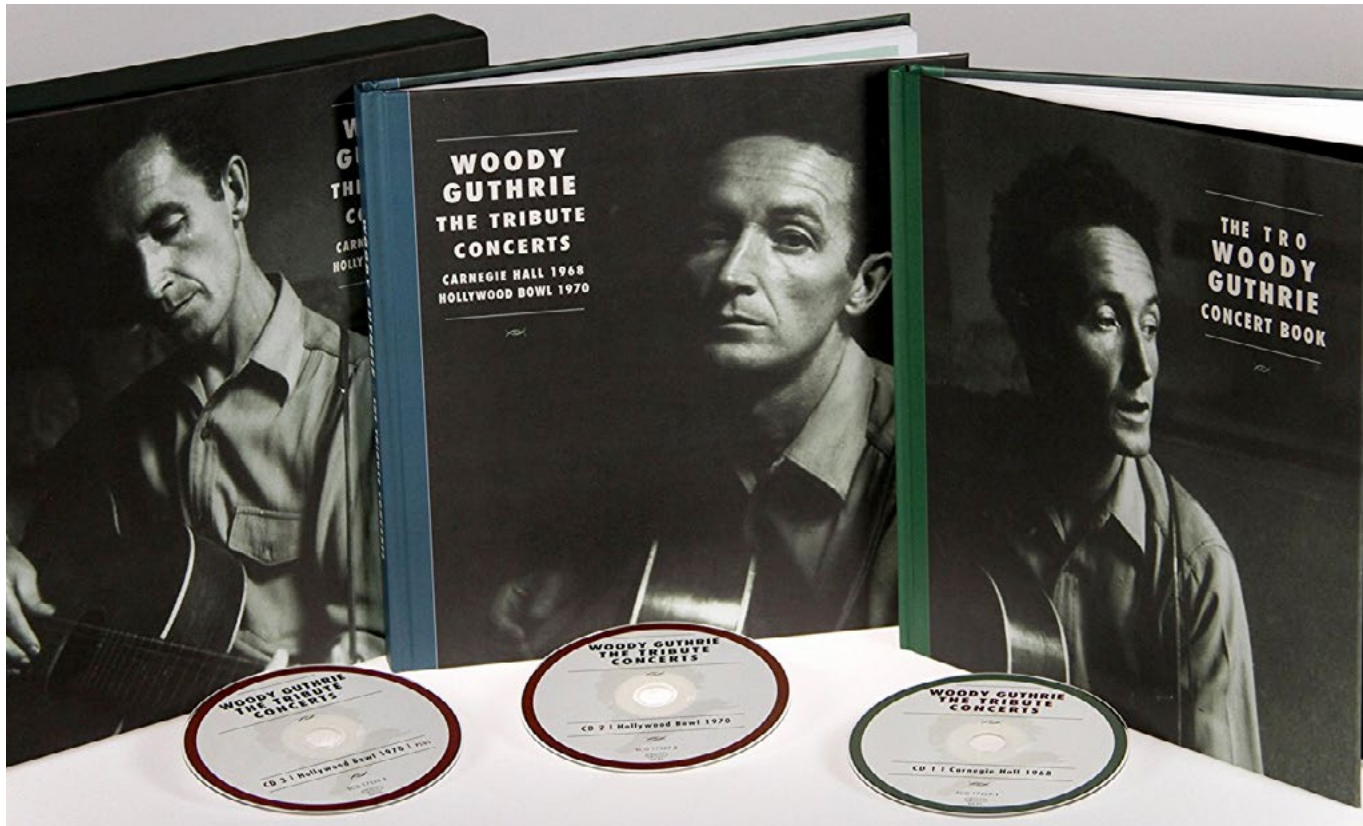
II【Aerial Boundaries 是 Hedges 最受欢迎的一张专辑】，我已经准备好了。”我特别开心，简直迫不及待。某天早上，他很早动身去了波士顿机场，而我醒来时，这把小小的 parlor 吉他出现在了我家门口的前廊。他就是这样的人，不会大张旗鼓地宣扬。来这儿这么久一直带着这吉他却不声不响，就这样留给了我。两周后 Michael 去世了，他的礼物顿时变得更加情意深重。直到现在我仍不时弹奏着他送的这把 parlor 吉他，泪流满面。

prohands®
HAND EXERCISERS

专家级系列指力训练器

Woody Guthrie: 50 Years Gone

Woody Guthrie: 岁月逝去五十年

全明星致敬音乐会碟片震撼发布

BLAIR JACKSON 撰稿

1968年的1月20日。55岁的民谣音乐偶像 Woody Guthrie 在纽约过世将近四个月后，卡耐基音乐大厅举办了一场全明星致敬音乐会，以纪念这位影响深远、广受喜爱的音乐家。参加的明星包括民谣音乐界的 Judy Collins、Bob Dylan（这是他在1966年摩托车事故后的首次亮相）、Guthrie 的儿子 Arlo、Richie Havens、Odetta、Tom Paxton 还有 Pete Seeger。音乐会上的表演曲目均为 Woody 创作或是演唱过。Will Geer 和 Robert Ryan 负责在音乐表演间隙串讲，向大家讲述作品背后的故事（主要来自 Woody 自己的写作）。在两年半后的1970年9月12日，为了鼓励大家战胜 Huntington 舞蹈症（这个病曾夺去 Woody 的生命）病魔，好莱坞露天剧场举办了“向 Woody Guthrie 致敬的义演音乐会”。这场活动也召集了很多民谣界的朋友，包括 Joan Baez、Ramblin’ Jack Elliott、Arlo Guthrie、Richie Havens、Country Joe

McDonald、Odetta、Earl Robinson 和 Pete Seeger（Will Geer 和 Peter Fonda 负责串讲）。这些年来市面上曾陆续出现过不同版本，两场音乐会不完整的剪辑版（经常是两场音乐会的混剪版）。但在 Guthrie 过世（1967年10月3日）50年后，Bear Family Productions 公司发行了一张令人惊喜的碟片套装，内含三张 CD，完整收录两场音乐会盛况。此外还附有历史上以及现今的几段音频回忆录音；一本长达160页的附图精装书，充满了关于 Woody 的作品、音乐会以及表演者的各种故事、文章、回忆录和幕后小花絮；此外还有 Ludlow Music 公司精装再版的80页1972年 *Woody Guthrie Concert Book*，里面有来自68年和72年两场音乐会的曲目和歌词，以及幕后故事和珍贵照片。这次的碟片套装真是令人惊喜连连，所有人都可以在其中找到自己的最爱。但在卡耐基音乐厅的那场中，我最喜欢 Judy

Collins 在“Plane Wreck at Los Gatos（Deportee）”，清澈纯净的声音、Odetta 对“Ramblin’ Round”的演绎萦绕我脑海、Tom Paxton 演唱的“Pastures of Plenty”、当然还有神秘至极的 Dylan，他和乐队合作，演绎了三首摇滚曲目，包括“Grand Coulee Dam”和“Dear Mrs. Roosevelt”。而在好莱坞露天剧场的那场音乐会中（声效远比卡耐基音乐厅那场好得多），Joan Baez 的所有表演我都喜欢，比如“Hobo’s Lullaby”、Country Joe 翻唱的“Pretty Boy Floyd”Richie Havens 令人激动的“900 Miles”、Odetta 演绎的“John Hardy”（搭配 Ry Cooder 的吉他瓶颈压弦滑奏！）、还有 Arlo 的“Doremi”和“Jesus Christ”。和所有出色的民谣音乐一样，这套碟片里的音乐冷酷、深情、而又棱角分明。是对美国最重要的音乐家之一的一次致敬。bear-family.com

scott borg
澳大利亚古典吉他手

A Spectrum of Sound~
奥古斯丁·多样的声音

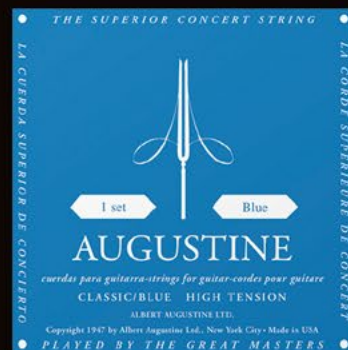
ABOUT AUGUSTINE

从1946年起，古典吉他就被冠以Augustine之名。Albert Augustine独具一格的创意和 Andres Segovia无与伦比的技艺相结合首次制作出了投入生产的古典吉他尼龙弦。尼龙弦凭借耐用，稳定，声音清晰，高音平稳的特质几乎淘汰了传统的羊肠弦。而Augustine琴弦更被所有的古典琴弦奉为圭臬。

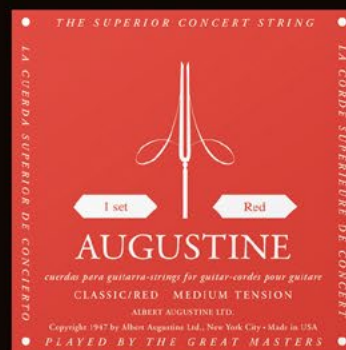
65年以来，Augustine保持了一贯的高端品质。凭借不断改良的工艺，我们进一步完善了琴弦，获得了更集中更持久的精确高音。如果你还未曾体验过Augustine琴弦或者只是多年前使用过，那现在你就来体验一下改进过后的Augustine尼龙吉他弦吧。

Augustine 琴弦创造了无限种可能以满足你的特定的要求。如何选择琴弦让吉他发出最美妙的声音，方法很简单：让你的耳朵来判断。

Classical String

Classic Trebles/Blue Basses

Classic Trebles/Red Basses

Imperial Trebles/Red Basses

Regal Trebles/Blue Basses

• 品质卓越的低音弦

Augustine古典弦上最贵的部分就是低音弦上的镀银。多数同类产品仅仅使用了1.25%的镀银，即使高价格的琴弦也是如此。而Augustine深谱纯银的品质和硬度可以令声音更集中更持久，所以一直以来，Augustine的所有低音缠弦上都镀了2%的银层。

• 华丽蜕变的高音弦

Augustine作为尼龙弦的鼻祖，在制作的初期面临了一些技术上的限制。到了21世纪，随着挤压技术的发展，无论是Classic，Regal还是Imperial系列，Augustine高音弦总能保持一贯的精准。现在就试一下Augustine古典琴弦的改变！

• 艺术家水准

Augustine内部的高级员工都是在音乐学院进修过的的音乐家，他们都对高音质和适弹性了如指掌。每一根Augustine琴弦都要经过严格的测试以获得无与伦比的声音，适弹性以及稳定性。

• 100%美国原产品质

65年来，所有Augustine琴弦都是由定制机器在纽约制作完成。生产过程采用相同的生产机械，生产质量严格把关。Augustine琴弦从来没有以牺牲质量为代价将琴弦制作外包给其他地区以降低生产成本。

• 环保包装

之前，仅一套Augustine琴弦纸塑包装就要消费14张纸和塑料。为了减少对环境的破坏，现在每套琴弦采用了可回收利用的纸包装，并且纸张数量从之前的14张减少到了5张。此外，我们的纸信封都采用经森林管理委员会以及雨林联盟认证合格的桉木浆以及循环利用的材料。包装上的油墨采用的是大豆油墨，打印机由环保风能进行供电。

• 性价比之选

尽管Augustine琴弦质量标准非常严格，但其价格却不会太高。更换琴弦可以为乐器注入新的活力。如果花费不会太高，就应该让吉他定期体验新琴弦带来的快感。而Augustine就是满足条件的最理想的琴弦。

OUR MODUS OPERANDI FROM ORIGIN TO PRESENT DAY 还原本质天性

每一款吉他都是由加利福尼亚的Fort Bragg纯手工打造
专为乐手而生。Goodall共有13款不同的琴型，各异的木质组合
5类引人入胜的风格系列，以及5类独特的弹奏风格类别
造访吉他平方合作伙伴或者亲自莅临我们的大本营
相信你都会得到心目想要的答案

GOODALL GUITARS
始于1972年

GOODALL皇家夏威夷系列

Peter, Paul & Mary乐队的Noel Paul Stookey所创作的“Talkin’ Candy Bar Blues”片断，可见于谱例3a和3b。

TALK AIN’ T CHEAP 说唱不低级

概述大萧条时期到当下的说唱蓝调风格

ADAM LEVY 撰稿

19世纪20年代期间，出现了一种迥异于人们所熟知的音乐类型的布鲁斯。这种风格在今天被称作是说唱蓝调。虽然名字中出现了蓝调，但这种风格极少使用大多数蓝调音乐中典型的12小节和弦进行。很多说唱蓝调的歌曲会使用其他音乐风格的循环三和弦，还有一些会借用雷格泰姆音乐以及早期爵士乐的经典和弦进行。不考虑音乐背景的话，说唱蓝调歌曲最大的共同点，你可能也猜到了，那就是歌词都是说唱而非唱出来的。然而在说唱蓝调歌曲中经常会在歌词说唱的间隙，出现优美的和弦，比如Arlo Guthrie的“Alice’s Restaurant”

Massacree”。虽然早期的一些实践者，把说唱蓝调当做是达到喜剧或者新奇效果的工具。民谣歌手Woody Guthrie（Arlo的父亲）属于第一批用这种音乐方式来针砭时弊的人。尤其是在他1940年的歌曲“Talking Dust Bowl Blues”中，这一点表现的非常明显。1941年，由Woody Guthrie和Pete Seeger以及其他纽约民谣歌手联合创立的年鉴歌手组合（Almanac Singers），共同录制了音乐编排类似的“Talking Union”。相隔了一代人之后的19世纪60年代，Bob Dylan开始使用这个习语创作并录制歌曲，

包括*The Freewheelin’ Bob Dylan*专辑中的“Talkin’ World War III Blues”。在那之后的这些年里，不断出现创作者对这一音乐类型的探索，包括Shel Silverstein、Johnny Cash和很多不那么出名的流行歌曲作曲者。讽刺而反叛的歌曲也许如今算不上流行，但似乎只要还有诗人，还有吉他，还有苦难，说唱蓝调这种形式就将一直存在。

任何你想要的

在Arlo Guthrie 1967年的密纹唱片*Alice’s Restaurant*中，有一首长达18分半钟的古怪漫调小曲“Alice’s Restaurant

Aaron Lee Tasjan的“12 Bar Blues”是一首与“Alice’s Restaurant”曲调类似的说唱蓝调。

Massacree”，是拥有复杂和弦的说唱蓝调的绝佳范例。以 C 大调为基础，一个包含 A7 和 D7 和弦的 16 小节行进段落不断重复，还有一个 A# dim，这个华美的经过和弦将两个调内和弦 Am 和 G/B 和弦连接在一起。本次教程中的前三个谱例，灵感都来源于“Alice’s Restaurant”的伴奏序曲部分。把这个练习当作探索说唱蓝调的入门再合适不过，因为这一小段不但最广为流传，而且其结构模式也相当常见。

谱例 1a 一开始为一个从 G 和弦到 C 和弦上行乐句，中间用了 Am 和 G/B 经过和弦。很快就来到了 C。第三拍一个 #9，给原本活泼的和弦带来了一丝忧郁。（请注意所有听起来是 D 调的音，都比谱子上高出一个大二度。）同一小节的第三拍，用食指从空 D 到一品 D# 撻弦。然后保持手指动作，直到在下一个小节，通过一个横按奏出 A 和弦。手指上移到第三个品位（相对于变调夹）来奏出 D7 和弦。这里最后一个小节和第一个小节差不多，只不过此时的旋律音符是切分音，而不是之前那种在 4/4 的每一拍演奏一下底鼓的低音。谱例 1b 的前两个小节你应该感觉很熟悉，因为与谱例 1a 的练习一模一样。接下来的两个小节则出现了很大变化。这里是上滑音来到 D7 和弦的根音，此后这一小节都在这个和弦

上。这个练习中的第四小节包括了一个从 Am 到 G/B 的爵士 A #dim 经过和弦。在谱例 1c 中，前两个小节一直是 C 和弦，第一小节再次使用 # 9，第二小节的旋律也是如此。同时用拇指按第三小节的低音 F，而不需要弹奏一整个 F 封闭和弦。用拇指绕过琴颈的指法，你可以在第二拍奏空 B 弦。同样的情况，第四小节用拇指按低音 F#。

节与节之间

说唱蓝调这种音乐风格在当代民谣歌手中算不上特别流行，只有少数人还对此情有独钟，其中就包括 Aaron Lee Tasjan。他是一名东纳什维尔的创作歌手，在新西区推出的首秀大碟 *Silver Tears* 广受好评。这张专辑中的“12 Bar Blues”就是一首说唱蓝调，与“Alice’s Restaurant”有异曲同工的美妙之处。在拉格泰姆吉他伴奏下，充满讽刺意味的歌词被说唱出来，其尖锐感又被不断出现的和弦部分所抵消，旋律独特而抓耳。谱例 2a 就是基于“12 Bar Blues”这首歌做的改编，与其中某些乐段非常相似。和弦指型为 C 大调，此处也是如此标注的。变调夹固定在了第七品的位置，如谱子中所标，这首曲子听起来高了一个纯五度，即 G 大调。用拇指轻轻拨动低音，用食指和中指弹出旋

律。YouTube 上有一个 Tasjan 在密西西比 The Shed in Ocean Springs 现场表演这首歌曲的视频。有趣的是，他将食指蜷缩进了手掌里，而用拇指、中指和无名指进行拨弦。还有一点值得注意，与吉他大师 Guthrie 不同，Tasjan 在 D7/F# 的按压指型（此处的第三小节）使用了除拇指之外的其他四根手指。在谱例 2a 中，第一小节第二拍的撻弦并不是很温柔的音。你需要激烈一些。谱例 2b 的同一个位置也是如此。第一和第二小节和谱例 2a 中这里是相同的。但是到了第三小节就不一样了，你需要弹奏一个 Fadd9，（Tasjan 在此处的和弦使用拇指弹奏低音）。在第四小节，第三和四拍回归基点的 G 和弦，接下来应该去接 C 和弦。

糖果先生

谱例 3a 和 3b 在风格上类似“Talkin’ Candy Bar Blues”，来自 Peter, Paul & Mary 组合中的高个子 Noel Paul Stookey。这首诙谐的小曲首先出现在该民谣三人组合 60 年代中期发表的专辑 *A Song Will Rise* 中。只在“Puff, the Magic Dragon”中听过 Stookey 的人，可能对这位乐手的精湛技艺和创作能力还所知甚少。谱例 3a 就是对 Stookey 在这首曲子的吉他

Example 1a Capo II

$\text{♩} = 76$ ($\text{♩} = \text{♩}^3$)

C Am G/B C A A7 D7 G6 C G Am G/B

Example 1b

C A A7 D7 G Am A#dim G/B

Example 1c

C F D7/F#

Example 2a Capo VII

$\text{♩} = 50$ ($\text{♩} = \text{♩}^3$)

C E7 Am C/G D7/F# G7 C G Am7 G/B

Example 2b

C E7 Am C/G Fadd9 G

引子部分的致敬（相似的和弦模进反复出现在曲子中。）在该谱例 1-5 小节中，有两个高音，分别用无名指和小指按住 D 和 G。这个谱例中的低音都比较好按压，只有一处比较有难度。就是第三小节第三拍，Dsus4 和弦的 Db。需要用中指按压 Db，然后再去按下一个 C 音。用食指去够接下来的 B。（如果你能找到更适合自己的指法，当然也欢迎使用。）在第六小节用中指进行撻弦，在下一小节用食指勾弦。

讽刺而反叛的歌曲也许如今算不上流行，但似乎只要还有诗人，还有吉他，还有苦难，说唱蓝调这种形式就将一直存在。

随着 Stookey 的说唱起，和弦开始变得不那么大胆，围绕着 I (G)、IV (C) 和 V (D) 和弦循环进行。正如谱例 3b 所展示的一样，第 2、3、4 小节出现的一系列撻弦，给这段平淡无奇的乐段增添了一份轻快。这些谱例都可以使用拨片（或者拇指指套）进行练习。但还是先尝试用指弹，从原始录音中的音色判断，Stookey 就是用的指弹。用拇指弹拨低音。上行和弦部分用两 three 根手指交替扫弦。如果你使用拨片弹奏这两段谱例，效果会类似 Bob Dylan 的“Talkin’ World War

III Blues”。（你需要在三品位置固定一个变调夹来调整到 Dylan 在原始录音中的音调。）来自 Phil Ochs 专辑 *All the News That’s Fit to Sing* 中的“Talking Cuban Crisis”是另外一首轻快的 G 调拨片弹奏说唱蓝调。Dan Bern 1999 年的专辑 *Smartie Mine* 中，有一首带有讽刺意味的“Talkin’ Woody, Bob, Bruce & Dan Blues”与这首歌结构很类似，但整体更现代一些。

原子蓝调

再说一首风格相同的说唱蓝调歌曲，就是 Guy Carawan 的“Talking Atomic Blues”，来自专辑 *Sings Something Old, New, Borrowed and Blue*。1959 年由 Folkways 唱片公司发表。与之前提到的例子不同的是，“Talking Atomic Blues”是在 A 调上弹奏，在第一品处夹上变调夹。这样听起来就是 Bb 调。A 调的基础给了曲子更多和弦装饰音的空间，Carawan 就充分利用了这个优点。由“Talkin’ Candy Bar Blues”引申出的以下三段谱例，指弹和拨片弹法都可以进行练习。

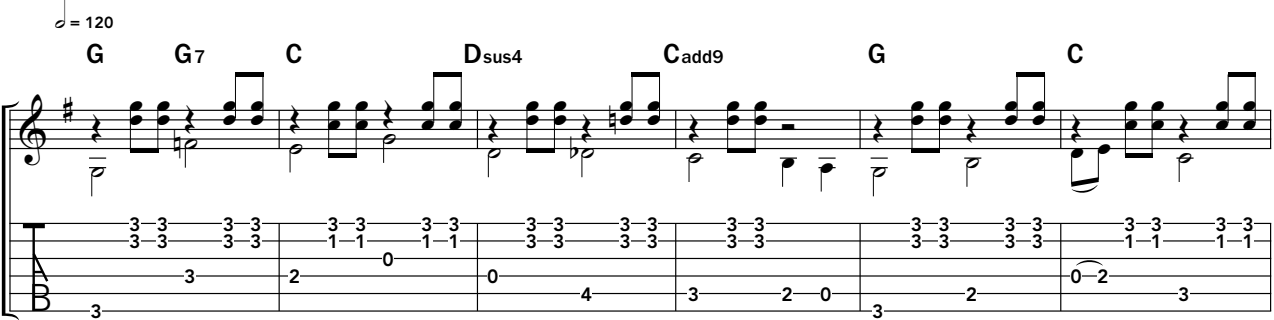
谱例 4a 模仿了这首曲子刚过序曲的部分。应该注意，这一段相比剩下的部分节奏较慢。（这个乐段中的变奏，又在整首曲子中反复出现，让不同乐段之间有更多呼吸空间。）从第一小节强拍慢慢上滑至长段的 A 和弦。同样的情况，

在第二小节滑入 D 和弦。在 3 和 4 小节中，E 和弦先转化成了 E6，然后通过二弦的小小调整转到 E7。剩下的小节中，手指在四弦上的巧妙移动将 A 转为 A6，然后再回来。较为简单的谱例 4b 是根据 Carawan 原本使用的 I-IV-V 段落做的改编。这里没有什么太花哨的指法，不过节奏快了点。请注意先用慢速度练习熟练之后，再尝试标注的拍子。在 Carawan 的原始录音中，和弦部分都属于平行小调，也就是 A 小调上（见谱例 4c）。这类转调在说唱蓝调中并不常见。然而一旦适应了新的调子，和弦和指法就会很简单了。

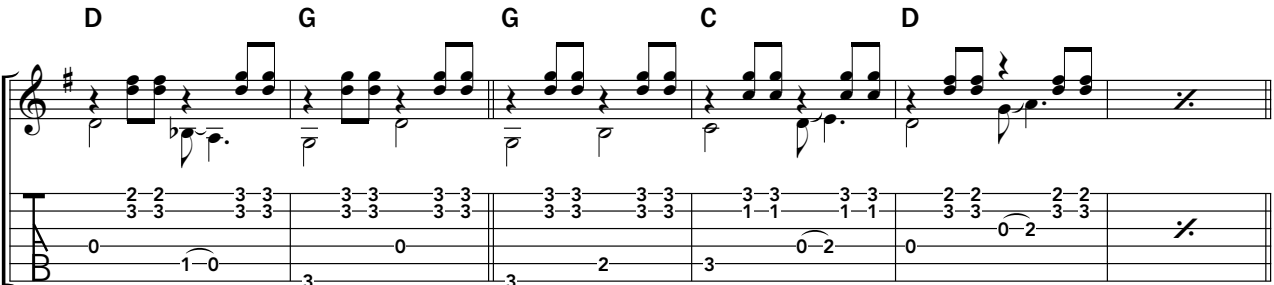
尘埃落定

本次课程的最后两个谱例 5a 和 5b，灵感就来自 Woody Guthrie 的“Talking Dust Bowl”（有时也被写作“Talking Dust Bowl Blues”）。在 Guthrie 的原版录音中，他在与这两个谱例相似的乐段中不断切换。这两段谱例也许看起来很简单，但在其平平无奇的表面下也不乏挑战。你必须依次对谱例进行练习，直到熟练度达到行云流水的程度。记住，说唱蓝调的传统是表演者需要在稳定抱住吉他演奏的同时背诵冗长的政治评论，或者讲述一个冗杂无聊的故事。试着在弹奏谱例 5a 或者 5b 时，大声讲出你最喜欢的笑话。如果弹奏或者讲述出现停顿，那就请继续练习吧。

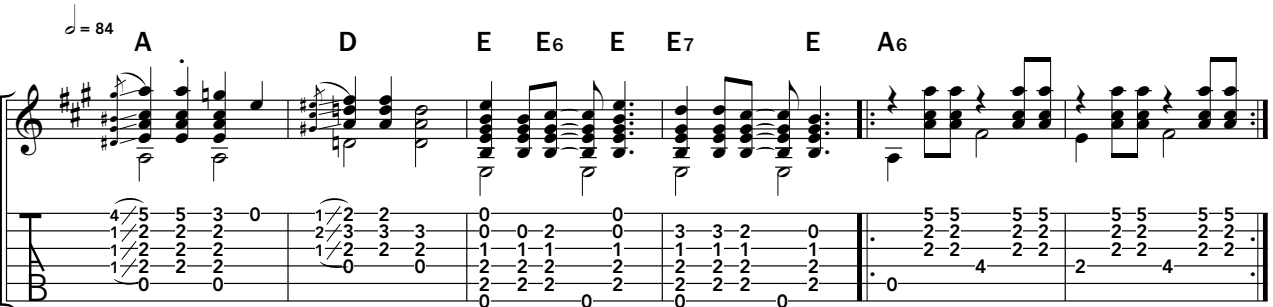
Example 3a

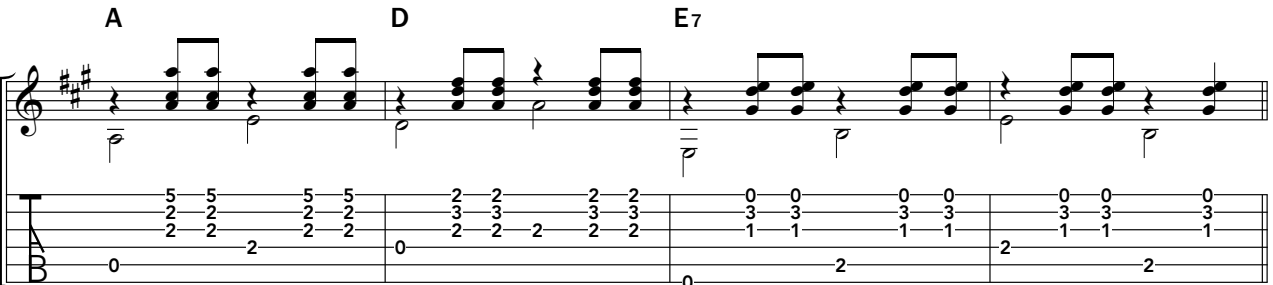
Example 3b

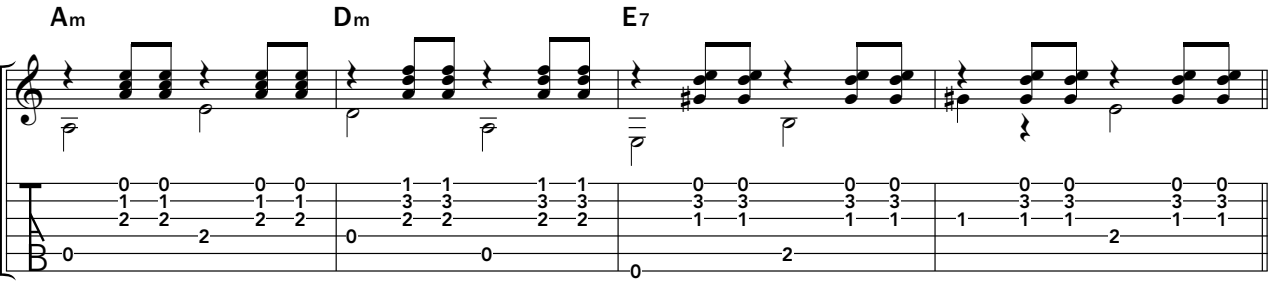
Example 4a
Capo I

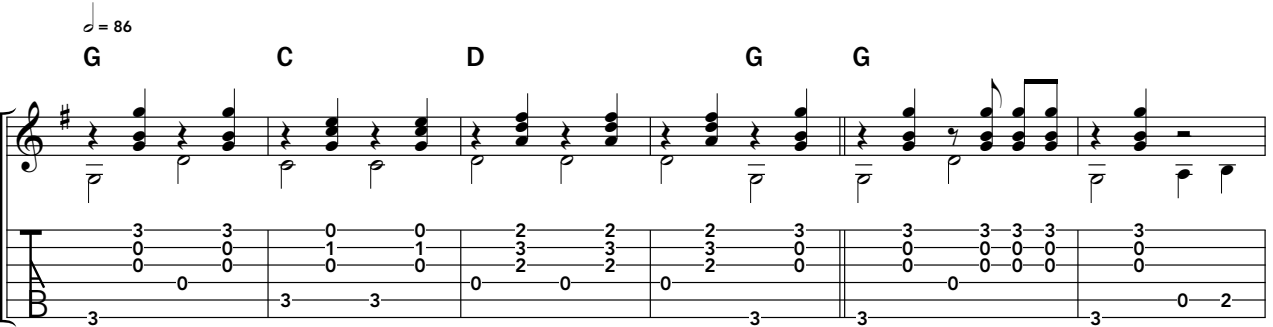
Example 4b

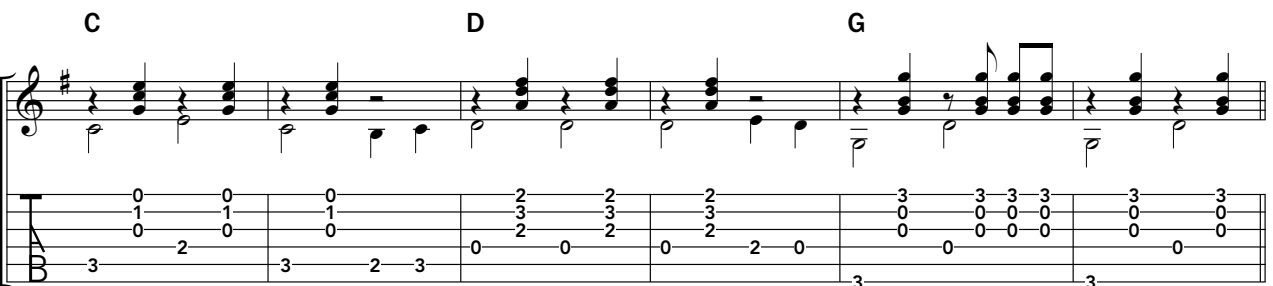
Example 4c

Example 5a

Example 5b

一跃而起

Alberto Lombardi 踏上指弹之旅 MARK ARI 撰稿

25 岁，身兼制作人、编曲、电子乐器手数职的意大利吉他手 Alberto Lombardi 深深爱上了原声吉他。他将 Tommy Emmanuel 视为引路人，在其首张指弹原声吉他专辑 *Birds* 中，能感受到 Emmanuel 的风格所带来的影响。这张发表于 2016 年的原创专辑融合了意大利与美国流行曲风以及经典摇滚风格。

Lombardi 在 12 岁时学会了弹吉他。高中毕业后，他在军队服役了一年，接着进入了洛杉矶的音乐学院学习。毕业后回到了意大利，因其高超的演奏技术而很快被征召成为专业乐手。他解释说：“我是 Steve Vai 和 John Petruccid 的粉丝，所有这类速弹大师，这就是我那时的风格，我当时弹的也真的很快。”他现在指速也很快，在专辑 *Birds* 的曲子编排中有很多欣喜若狂的表现，在几乎完全是独奏的结构中并不常见。但他的编曲中也不乏幽默和柔和。Lombardi 在罗马的家中电话接受我采访时，我向他询问了与原声吉他的这段情缘是如何缘起的。

原声吉他界有哪些人是你的标杆呢？

2014 年 Tommy Emmanuel 有一场音乐会，我当时代表一家意大利杂志去采访他。多年前他还没成名的时候，我就听过他在一场 NAMM 展会上演奏“Classical Gas”，当时就相当喜欢。后来我学了这首曲子，采访他的时候邀请他跟我一起弹奏，他同意了。那次的经历真是太美妙了，让我有了想要尝试新风格的动力。后来我又发现了 Chet Atkins，想学他的曲子“Borsalino”，就必须掌握 boom-chuck。拇指和食指的独立弹奏我练习了相当久的时间，但让我又找回了孩童般新奇的感觉。后来在 2015 年我又遇到了 Tim Sparks，他的弹奏非常不同凡响，震撼并激励了我。

专辑中 Sparks 和你共同弹奏了“Birds”，也是一首原创歌曲
是的，我刚开始创作原声吉他乐曲。

通过原创音乐表达自己与诠释他人的作品，感觉有什么不一样？
诠释他人的作品，必须要遵循特定的轨道。旋律和声都已经写好，虽然可以稍作变动，但仍然需要沿着轨道前进。但创作音乐，就是架设

自己的轨道，我是这样想的。我想向左转就向左转，想向右转就向右转。也许我想要呈现明亮的绿或者是深沉的蓝，但演绎别人的作品就没这么自由。

你作曲的时候会联想到颜色吗？

我会在脑中用颜色去想像各种东西，然后通过颜色来确定情感、音乐的情绪以及频率。我很清楚怎样的声音是棕色的。

说说“Birds”的创作吧

是如何开始的呢？我也记不清是不是真的了，当时我在沙发上抱着吉他坐着，阳台上有很多小鸟，它们在彼此交谈。我当时就突然有了些灵感。我作曲的时候就是这样，从小的灵感出发进行创作。因为阳台上安装了空调，墙上有管子和可以让它们来回穿过的洞，小鸟们就在墙里筑了一个巢。我总能听到它们喳喳叫，然后不知怎的就想出了旋律。别问我为什么，就是一种感觉。

但你也不确定是不是真是这样？

好故事永远比复杂的真相要吸引人

再聊聊你是如何弹奏“Birds”独奏部分的吧。

“Birds”是一首非常独立的曲子，在其他曲子中我会有很多复杂的编排，比如 ii - Vs、下行低音以及夹杂在中间的对位。但在“Birds”中，旋律填满了所有空间。所以在不同乐段中间，我得让势头继续保持住。如果只是从 Bb 到 A 再到 D，就很乏味了。所以我弹奏了一个挂留和弦，也留出了让旋律喘气的空间。可以一整个小节什么都不设计。然后再来个快速的小过门增加点趣味性。“Birds”的某一部

分会让我联想到马戏团，其实不属于旋律，一段 Bb、A、Bb、A，旋律停留在了 A 上，必须得填点东西，我就联想到了马戏团。

这些灵感你都是自然而然就有了吗？

我会借鉴。很多编排方法都来自五十年代的大型乐队。有吉他、对位和号角，我都会借鉴。比如“Roma Nun Fa La Stupida Stasera”（专辑中另一首曲子），我就去听了一个乐队的录音，观察他们吉他是怎么安排的。他们填补了一段非常复杂的和声变奏。非常美，我就借鉴了一下。从大型乐队中借鉴灵感自己发挥，不用担心被指剽窃，比借鉴另一位吉他手简单多了。

对那些想学“Birds”弹奏的人你有什么建议吗？

弹奏得柔和一些，你需要好的律动感。在需要的时候可以使用手掌闷音，应该会有帮助，但我一般会很谨慎使用这个技术。你必须要找到让旋律能够绽放的平衡点，同时节奏保持稳定扎实，这很简单。

但独奏部分感觉并不简单。

独奏的部分一半是事先创作一半是即兴演奏。我在副歌部分弹奏的节奏一点都不简单。是一段很有挑战的和弦进行。先是从 Dmaj7 到 D7 到 Gm6 再到 F # m7，如此继续直到 G，开始简单一点了。我为此段设计了很多把位和手指转换，就像在攀岩一样，有一些地方可以用手扒着防止掉落。但当我即兴弹奏一些简单和弦时，一般比较自由。必须要这样，彻底放飞自我，随着感觉走。起飞，翱翔。AG

ALBERTO LOMBARDI 使用的乐器

Alberto Lombardi 的主吉他是一把 1997 年的 Taylor 515 Jumbo 型吉他。他说，“我用这把琴已经二十年了，音色非常美。有些乐手喜欢低沉或者柔和的声音，但我唯独青睐 Taylor 明亮的音色。”Lombardi 还有另外两把 Taylor 吉他，一把 712 和短弦长的 412。他更喜欢轻量级镀膜的 D’Addario 琴弦、中等厚度 Dunlop 拇指拨片以及 Dunlop 小鸟龟系列 .88 拨片。Lombardi 在录音室使用的麦克风来自于二十世纪五六十年代：音孔处的 Neumann KM 54 以及两个 AKG C12B，一个放置于琴身另一个在琴颈。而现场表演的时候，Lombard 则使用 K&K Pure Mini 拾音器以及 Seymour Duncan Mag Mic 拾音器搭配 AER Alpha 音箱。他还说，“我还喜欢 Taylor 的 Expression System（ES 扩音系统）。虽然它在大音量时会有回授音，但如果戴上耳机还是不错的，比如参加一些电台表演的时候。”

Free time

Eaug A#dim7 Bm7 A A7 D B7

fingerstyle
let ring throughout

**art. harm. --*

** Play notes as indicated with fretting fingers; create the harmonics with picking-hand index finger, lightly touching the strings 12 frets above the notes in tab and simultaneously strumming with thumb.*

E E/D A A#dim7 A/B B13 Cmaj7 B7alt B7#5

art harm.

Moderately (♩=♩³)

E Ema9 G/A A9

Dmaj7 G6 F#7 Bm Bm/A

To Coda 2 1 A B7#5 2 A G/A A

Dmaj7 D7 Gm6 Dmaj7/F# A/E

Fmaj7#11 D/F# G7 B7 Cmaj7 A7

To Coda 1 D.S. al Coda 1 (take 2nd ending) **Coda 1**

Em B7 B7#5 Em B7

G#7 C#7sus4 A#m7b5 A6

54

Am E^{maj7} E^{7,9} A

60

A^{m6} E B¹³ B^{7,13} B⁷ E

⊕ Coda 2

65

A A⁶ B^{maj7#11} A

70

E B^{maj7#11} A B^{7#5}

75

B^{7alt} D⁶ E^{maj7}

harm. ----

LOXX[®]

革命性背带扣产品

LOXX-就是这么简单!

专业民谣吉他、电吉他背带扣

■ 镀镍吉他背带扣

■ 镀镍吉他背带扣

■ 黑铬吉他背带扣

■ 骷髅款吉他背带扣

■ 镀铬吉他背带扣

■ 雕花款吉他背带扣

CLICK AND PLAY.LOXX-IT'S THAT EASY!

FOR THE SAKE OF THE SONG 以歌之名

Mark Erelli、Shawn Colvin、Anais Mitchell、Martin Sexton 以及 Anthony Da Costa 传授伴奏技巧

JEFFREY PEPPER RODGERS 撰稿

好的伴奏应该能够带给听众美好的感觉，却又让人留意不到它的存在。歌声或者是其他主音乐器背后的吉他伴奏，当然可以设计得很复杂，但归根到底伴奏的作用并不是要令人迷醉、吸引掌声，甚至喧宾夺主。最好的伴奏应该是为歌曲服务，为其渲染气氛，让歌曲旋律更加闪耀，也让听众能够被更深地带入到音乐的情绪故事里。

我们此次邀请的几位吉他手就承担这样的角色，Mark Erelli、Shawn Colvin、Anais Mitchell、Martin Sexton 以及 Anthony Da Costa，都有着非常丰富的伴奏经验。这五位都是顶级的创作歌手，他们的创作都深受个人独特的吉他风格影响。虽然偶尔与乐队合作，但他们也都有过很多年学习在舞台上单独为一个歌手伴奏的经历。在这种情况下，吉他手不仅需要熟悉每首歌曲，还要在一整晚的演出中，提供有变化有层次的伴奏。换句话说，吉他手必须要扮演乐队的角色，而且还要是个多才多艺多功能的乐队。

我采访了这些吉他手，对他们如何打造自己的伴奏风格和使用的装备有了更深入的了解，也得到了如何扮演好自己伴奏者的角色，将歌曲情绪传达出来的精彩建议。为了充分印证他们的观点，他们分享了一些自己曲作

Shawn Colvin

的实例，现摘录如下，此外，还可参考官网 acousticguitar.com 上分享的伴奏视频。

SHAWN COLVIN

Shawn Colvin 回忆起 80 年代，她在纽约

城开始探索自己作为创作歌手的风格时说：“我的吉他风格是应需而生。”效仿 Joni Mitchell 喜欢用右手叩击的做法，Colvin 发明出一种拨片弹拨技巧，让她某种程度上成了自己的鼓手。她说：“在各地俱乐部表演的时

Example 1 - Shawn Colvin

Example 3

*Tuning: D A D G B D, Capo VII

Example 3 musical notation for Shawn Colvin's song. The notation is in D major, 4/4 time, with a capo at the 7th fret. The key signature is one sharp (F#).

Chords: C_{sus2}, G/B, D₅, G/B, C_{sus2}, G/B, D₅, G/B.

Annotations: *slight P.M. throughout*, *cont. simile*, *Music sounds a perfect fifth higher than written.*, ***Strike soundboard with palm while tapping pickguard with picky.*

The notation includes a treble clef staff with notes and rests, and a bass clef staff with fret numbers (0, 2, 3, 4) and fingerings (0, 2, 3, 4).

B E Y O N D
STRUMMING
伴奏可不只是扫弦

候，那么做感觉很顺手，大家都是一会儿听一会儿不听比较随意。所以我就可以用这种敲击的风格引人注目。”

Colvin 确实很引人注目，凭借 1990 的处女专辑 Steady On 以及 1997 年的大热单曲 “Sunny Came Home” 获得了格莱美奖。

与此同时，她还通过变化调弦拓宽了自己吉他伴奏的音域。除标准调弦外，她的常用调弦是降 D 调弦和 C G D G B D（开放 G 调弦低音 C）。偶尔会有一些变化，比如双降 D 调弦（“Diamond in the Rough”），E A D G B D 调弦（“The Facts About Jimmy”），D A D E A D 调弦（“Summer Dress”），以 及 C G D G Bb D 调弦（“Tennessee”）。

Colvin 说，成为好的伴奏关键的一点在于，要在不同的乐段甚至不同的乐句之间制造反差。“不要一味地靠吉他撑起整首曲子，重要的是如何演奏出更多层次的强弱变化。”她说：“我尝试从乐队整体安排的角度去思考，去想作为乐队应该在何时进入歌曲或者何时淡化存在感。停顿非常重要，没必要每一秒钟都弹个不停。”

‘不要整首曲子都沉浸在催人落泪的氛围中，重要的是如何演奏出更多层次的强弱变化。’她说，“我尝试从

乐队整体安排的角度去思考。’
SHAWN COLVIN

鼓动起来

在你的节奏中增加一些击打，就是字面上的意思。使用拨片弹奏的时候，将你使用拨片的手去击打靠近琴码的琴弦。Colvin 说：“我基本是使用手腕的劲儿去击打在琴弦上，让声音哑下去，然后用手指去弹拨或者击打吉他。”

大家可以在谱例 1 的视频中看到，这就是一个吉他部分双降 D 调弦的例子，来自于她的经典歌曲 “Diamond in the Rough”。视频中 Colvin 还用小指的一侧拍打了琴身护板，就像是拍打小军鼓一样。

SHAWN 所用装备

Shawn Colvin 签名款 Martin M3SC 型吉他，配置 Fishman Gold Plus Natural 1

Example 2 - Mark Erelli

Example 2 - Mark Erelli

Chords: G, C/G, G

Example 3 - Mark Erelli

Example 3 - Mark Erelli

Chords: G5, Gmaj7, G5, Em7, Em9, Em7, Cadd9, Cadd9#11, D, Dsus2, D, Dsus2, Cadd9, G5

Example 4 - Anaïs Mitchell

*Tuning: D A D G B E, Capo V

Example 4 - Anaïs Mitchell

Chords: D5, Csus2, G/B, D5, F#sus2, Em, D5

let ring throughout

* Music sounds a perfect fourth higher than written.

Example 4 - Anaïs Mitchell

Chords: Csus2, G/B, D5, F#sus2, Em, D5

B E Y O N D
STRUMMING
伴奏可不只是扫弦

拾音系统。D’ Addario EJ19 磷铜合金蓝草标准琴弦（中张力低音和轻张力高音）。Fender 中等厚度的拨片或者塑料中等厚度的拇指指套。Kyser 变调夹。

MARK ERELLI

波士顿作曲以及吉他手 Mark Erelli 是独立美式民谣音乐界的重量级人物，真正的歌曲匠人。1999 年作为创作歌手出道，刚刚发布了个人第 11 张独奏专辑。专辑名为 Mixtape，是一张包罗万象的翻唱作品集。在对音乐的默默探索中，他掌握了原声吉他、电子吉他、钢棒吉他，以及曼陀林和其他一些乐器。这也让他成为了众多知名音乐人如 Paula Cole、Josh Ritter 和 Lori McKenna 的抢手伴奏人选。此外他还担当了 McKenna 等人的制作人。Erelli 认为自己吉他风格来源于摇滚乐手 John Hiatt 和 Steve Earle，他们使用简单而优美的吉他旋律将人牢牢吸引住。Erelli 说：“那真是令人大开眼界。我一直都是 the Dead 和 the Allman Brothers 乐队的乐迷。原声吉他方面，Chris Smither 给了我很大的激励。但他的风格我学不会。我想，好吧，我也不一定非要成为演奏大师才能演绎我的歌词和声音。”

在职业生涯早期，Erelli 的演奏和演唱风格都比较用力，摇滚能量十足。但随着时间的推移，他说“我发现放松一些能够给我更大的能量。”他仍然使用拨片弹奏，特别是作为伴奏以及与蓝草乐队合作演奏时。但在独奏表演时他开始越来越多使用指弹，主要用于扫弦。用拇指下扫，用食指上扫。

他说：“即便不使用拨片，这些曲子依然非常强烈。然后整首曲子某一两个部分使用拨片弹奏，听众会觉得格外燃。如果只是一个人在舞台上独奏，就必须音域全开，不然就会过于温吞而后继无力。”

应用反复乐节

Erelli 说如果想在歌曲中来一段让人能记住的吉他片断，就需在各个和弦乐段之间，采用“一般在低音弦上用流动的旋律，重复或加强或让人联想起主歌旋律的乐段”。他提到了 Steve Earle 的“Someday”中，虽然简单但是抓人的 G - C - D 和弦旋律，这是他早期的灵感之一。可以参考谱例 2 和 3 中，Erelli 分别演示了来自他自己的歌曲“Analog Hero”和“Do It Every Day”中类似的片段。

吉他的旋律流淌在和弦中，衬托着歌声，让整首曲子更加完整。

MARK 所用装备

2007 年的 T.J. Thompson 00-30 款吉他，D’ Addario 的磷铜低张力琴弦，Elliott 变调夹，Wegen 或者 BlueChip 拨片。插电设备，Erelli 使用了 Fishman Rare Earth Blend 拾音器，通过 D-Tar 前级与立体声相连。但他在现场演奏会上更喜欢的配置是单人声麦克风，吉他配置铁三角 AT4033 麦克风。有时还会在吉他上再多加一个话筒。

ANA'S MITCHELL

Ana's Mitchell 所创作的民谣歌剧 *Hadestown*，在十年的时间里，从社区剧院制作到概念专辑，又发展成为了备受称赞的外百老汇演出。而 Ana's Mitchell 本人从创作歌手一路走来也成长了很多。她的歌曲创作灵感很大程度上来源于吉他。

“很多时候，歌曲创作都开始于一小段吉他即兴弹奏。像是一段有趣的和弦、两段和弦之间令人惊喜的小变化，或者是一小段交替拨弦。” Mitchell 说，“而人声如何融入到伴奏的旋律中，几乎可以算得上歌曲灵感的灵魂了。”

为了演绎自己生动而富有诗意的作品，Mitchell 建立起了独特的指弹技巧。她在一些曲子中使用三指法，应用上了食指之外的所有手指。而在另一些曲子中，她则用所有手指

去扫弦，就像用刷子刷过琴弦一样。在需要加入点打击乐因素的乐段中，她就用拇指轻柔地向上弹拨低音琴弦。她说，“我的吉他必须得能施展这些技巧。”

她在某些曲子中使用了变化调弦的技巧，一般是在标准调弦的基础上变化其中一根弦，能够制造出一种清新的音色质感。Mitchell 在“Why We Build the Wall”以及两首童谣“Clyde Waters”和“Willie’s Lady”中将六弦调为 D；此外还在“Dying Day”中将一弦调为 D；而在“Annmarie”和“Hobo’s Lullaby”中，将五弦调高至 B。Mitchell 最近几年与人合作的作品，让她更加理解演奏中的留白以及更加开放性的歌词的力量。她说，“当我开始与制作人一起创作唱片，处理很多乐器协调时，意识到需要留出一些空间，让歌曲能够呼吸。我真的很受启迪，歌曲就像一个容器，让其他人赋予其中以生命气息。”

- Martin Sexton

Example 5

*Tune down 1/2 step

(♩=♩♩)

Gm7

1 2

3

P.M. on string 6 throughout;
X = slap strings with picking hand

* Music sounds a minor second lower than written.

D7sus4 Gm7 D7#9 Gm7

B E Y O N D STRUMMING

伴奏可不只是扫弦

尝试开放和弦

虽然一首曲子的旋律会有很清晰的大调或小调区分，但可以尝试将和弦削减一些，让其变得更加开放和具有捉摸不定感，这或许是个很好的策略。比如 Mitchell 在谱例 4 “Why We Build the Wall” 中的降 D 伴奏，这首 Hadelstoun 的歌曲大约创作于 2006 年，在 2016 年总统大选期间又重新风靡了起来。虽然人声旋律是小调，但 Mitchell 这部分进入的时候却是妥妥的 D5 和弦，既非大调也非小调。不断重复旋律，在第 5 小节她又增加了空 1 弦，D 和弦的第二音。只有在 6 弦的下行音中才弹奏了一个小 3 度。

ANA'S 所用装备

1943 年的 Martin 0-17 吉他和一把 30 年代后期的 Gibson Kalamazoo KG-11，两把琴都配置 K&K Pure Mini 拾音器以及 Fire-Eye 前级。D’ Addario 低张力琴弦。她还经常使用 Shubb 变调夹，放置在琴颈较高的位置。

MARTIN SEXTON

原声灵魂乐大师 Martin Sexton 是一位具有绝佳天赋的歌手以及表演者，很多乐迷可能会因此忽略了他也是位非常出色的吉他手。他音乐的早期启蒙者都是乐队琴手——Jimi Hendrix、Jimmy Page、Peter Frampton、Eric Clapton。所以九十年代开始进行个人原声吉他表演的 Sexton，自然而然会希望自己的演奏能够达到类似乐队的效果。他回忆说：“我当时没有贝斯手，所以拇指就负责了低音的部分。也没有鼓手，所以我就用手掌拍打 2 弦和 4 弦，剩下的手指负责其他。”而现在很多单人表演者都会使用乐句循环效果器、和声效果器以及其他器材来达到乐队的效果。但 Sexton 还是更喜欢用自己的双手和声音进行现场演绎。他说，“我不喜欢太过花哨或者有噱头的方式。也不想让人觉得我是那种一人弹奏五十种乐器的人，像是马戏团里弄杂耍的。只是希望能尽我所能用最佳方式呈现这些歌曲。”

对于 Sexton 来说，伴奏中最重要的部分是低音。为了让声音更加低沉，他经常把吉他调低半个音或者一个音（据他现在的乐队伙伴举例说明，定的调是“Marty 专属 E”或者“Marty 专属 A”，即 Eb 或 Ab）。现场演唱会的时候，他也喜欢把吉他接在低音扬声器上。

他说：“拍打一下就会是底鼓的声音，如果

弹奏低音时使用手掌闷音，就可以制造类似 Paul McCartney 那样的低音旋律。这样的处理方式，不仅带来耳朵听觉的享受，还能感受到胸腔和脚底的震颤。”

用乐队的方式思考

要想用一把吉他营造出一个乐队的效果，就要考虑你需要扮演的贝斯、鼓手、节奏和主音等不同角色。在谱例 5 他即兴演奏的小曲中，Sexton 打破了通常的演奏习惯，用拇指按压低音弦，基调强节奏时轻轻拍打琴弦，使用和弦片段并不时加入即兴主音反复乐节。

‘我还对过于明亮的音色不太感冒。降一个音弹奏原声吉他，能够让我展现前所未有的声位。’

虽然身怀高超的技巧，但 Sexton 也很注意让自己不要太过炫技。他说：“展现主要乐段的时候我会比较节制。这样到精彩的地方，大家就会有惊喜的感觉。我很信奉少即是多以及沉默是金。乐句中间沉默的留白，才是让人起鸡皮疙瘩的部分。一首歌开头中间结尾全是高潮，这样是无法让人感动的。也许会是一首很好的舞曲，但无法让人感动到起鸡皮疙瘩。”

MARTIN 所用装备

Godin A6 电声民谣吉他（自 1999 年起就是他最得心应手的吉他），Taylor 814c 和 1964 Gibson J-50。D’ Addario 磷青铜中张力琴弦，他基本都使用这个琴弦，因为他喜欢更沉寂的声音，特别是低音部分。至于功放，他说自己对 DI 盒不太挑剔，但不使用效果器。

ANTHONY DA COSTA

和 Mark Erelli 一样，Anthony da Costa 本质上是一名创作歌手。但他在做节奏或主音吉他音时鲜明的特点，吸引了很多其他音乐人，特别是 Aoife O’ Donovan 和 Sarah Jarosz 邀请他做伴奏，他的这份第二职业发展得异常红火。

生长在纽约目前生活在纳什维尔的 da Costa，初登舞台时年仅 13 岁。很快凭借在猎鹰岭和克尔维尔音乐节上老成的歌曲创作崭露头角。但在吉他方面，他直到大学时因为肌腱炎而无法参加各种活动，才开始重新审视自己猛烈扫弦的弹奏风格。先是电子吉他然后是原声吉他，他找到了一种更为温和的弹奏方法。他说，“我认为所有这些经历都帮助我打造出如今富含底蕴与纹理的音色。我的独奏不会是最闪亮的，但希望它们让音乐中的故事得到更好的传达。”Da Costa 一般会将所有吉他都调低一个全音，使用比标准调音更低的降 D 和 DADGAD 调音。（在《原声吉他》杂志官网 acousticguitar.com 您可以找到他用歌曲“I Don’ t Want To”演示的 DADGAD 降调。）他说，“我真的很着迷于低沉饱满而温暖的音色。我不大喜欢过于明亮的音色。降一个音弹奏原声吉他，能够让我展现前所未有的和弦配置。”

旋律流转

Da Costa 说：“我最喜欢做的事之一就是将自己的声音，通过和声或节奏又或是相隔一个八度，与吉他融合在一起。”在他的新专辑 *da Costa Deluxe* 中，歌曲“Talking to You”就体现了他的这种喜好。他使用了降 D 调弦，降了一个全音（到 G C F A D），变调夹卡在 7 品的位置。或者也可以用普通的降 D 调弦，把变调夹放在 5 品位置，效果是一样的。谱例 6 很好的展示了他出色的指弹吉他前奏以及主歌的片段，人声与吉他旋律的完美融合。

ANTHONY 所用装备

Collings Waterloo WL-12 和 OM1 JL（Julian Lage 签名款吉他）。Trance Audio 的 Amulet M 拾音器。Fishman Platinum Pro EQ/DI 盒，搭配 Strymon Flint（混响和颤音）效果器或者循环效果器内置 TC Electronic Hall of Fame Mini（混响）效果器。Lehle 音量单块。Elliott 变调夹。BlueChip CT55 和 Dunlop Primetone 拨片（1.4mm）。

Example 6 - Anthony da Costa

*Tuning: C G C F A D, Capo VII

Example 6 - Anthony da Costa

*Tuning: C G C F A D, Capo VII

let ring throughout

* Music sounds a perfect fourth higher than written.

Oh, I had a dream — you were there. — We were drink - ing on — the square.

All our mu - tu'al friends were there and all — was hap - py. — etc.

B E Y O N D
STRUMMING
伴奏可不只是扫弦

Boss
Acoustic Singer VE-8

DigiTech
Jam Man
Stereo Phrase Sam-
pler

TC Electronic
Ditto X4 Looper

Boss
RC-1
Loop
Station

Digi-Tech Trio +
Band Creator +
Looper

Boss
RC-30
Loop
Station

TC Electronic
Ditto Stereo Looper

IN THE LOOP

循环效果应用指南

认识并利用循环效果器创作多层次伴奏指南

DOUG YOUNG 撰稿

单人表演时，偶尔你会觉得一双手根本不够用。有时单独一把吉他配乐会略显单薄。有一个方法能解决这个问题：那就是科技拯救世界之循环效果器。这是一种电子装置，能够记录声音并立即回放，让你能够将声音分层次堆叠播放。在 Ed Sheeran、KT Tunstall 和 Phil Keaggy 等表演者的手中，循环器能够将一个人变成一个乐队。通过本文您将了解一些常见循环效果器的基本情况，选购时需要注意的细节。以及最重要的，如何利用循环器加强吉他演奏以及伴奏效果，为现场表演、练习、甚至作曲增光添色。

基础知识

多数循环效果器都以脚踏板形式出现，放在吉他和功放中间。踩下脚踏开关，循环器将录下你弹奏的音乐，通过另一个脚踏开关可以将这段录音回放出来，不断重复。同时你可以继续通过音响或扩音器演奏。再复杂一点的玩法是，你还可以叠加多层录音。不断在之前录音的基础上添加新的音效。通过这种方式，你可以用吉他先创作一段打击乐节拍，然后添加一层低音，最后再加上吉他旋律。喜欢简单风格的朋友可以考虑 TC Electronic Ditto 和 Boss RC-1 Loop Station 这两款，都是通过单个脚踏开关来支持以上的功能。简单固然不错，但单个开关的循环器在舞台上使用就显得有些不太方便了。因为类似停止循环或者加录的功能，可能需要踩两下开关，或者保持按压开关几秒钟。很多循环器会至少配置第二个开关，虽然脚踏板上会有些拥挤，但

不同开关控制开始、停止、加录、回放就轻松很多。双开关或多开关的效果器型号包括 TC Electronic 的 Ditto X2, Boss RC-30 Loop Station 和 DigiTech 的 JamMan Stereo Phrase Sampler。更先进的循环器一般可以支持多个独立循环，这样就能够开关不同循环器且让它们互不影响。有些循环器能够将不同层次的录音序列播放，这样可以方便在主歌和副歌部分来回切换。类似的多循环脚踏板有 Boss RC-300, Electro-Harmonix 22500 和 TC Electronic Ditto X4。

不只是循环

各家公司不断开发出各种与循环效果器相搭配的功能。比如 Digitech Trio+ Band Creator 就包含了电子鼓，甚至还能在你的循环乐段中自动生成低音伴奏。很多设备也都支持对循环乐段进行多重处理，能够改变音高或播放速度，甚至实现倒播。虽然基本款的循环效果器一般都只提供吉他的单通道输入，立体声输入就颇为常见了，但是一些设备也支持麦克风和其他乐器输入。TC Electronic 的 TC-Helicon VoiceLive 3 支持吉他和人声输入，而且还提供一系列混响与功放的音效。Boss VE-8 Acoustic Singer 搭配同系列功放使用，可以实现包括和声效果器在内的人声与吉他以及音效同步循环。

Boss RC-505 是高端产品中的杰作之一。配置五个立体声循环器，多个输入，大量音效。该款产品以 DJ 和 Beatbox 艺人为目标客户，设计为双手控制，但也可以通过 MIDI 踏板进行操作。

挑选效果器

如果你刚接触循环效果器，那么基本款应该更为合适且更易掌控。不得不按两次开关或者需要长按开关的操作，也许有利于练习操作，但在舞台上就很不方便了。你也许会忍不住想要尝试功能最丰富的款型，但是复杂的循环器真的非常烧脑。别忘了创作歌手 Ed Sheeran 先是只用简单的 Boss RC-20 做出了精彩的创作，后来才尝试更复杂的系统。另一个需要考虑的是循环器录音的时长。一些老款的循环效果器只能支持 10 秒的录音。

但很多新款则可以支持更多甚至几个小时的录音。这一点对你来说可能会比较重要。另外还有一些循环器，比如 Boss RC-30 或者 RC-300，还能保存循环乐段供以后使用。这样你就可以预先加载录音室中已经录好的背景伴奏了。而其他只针对现场表演的循环效果器，设备断电之后就无法保存。如果除了吉他还想循环其他乐器或者人声的话，你可能还需要考虑音频输入的类型和数量。

学习使用

想要掌握循环效果器的使用是需要练习的。与节拍器类似，在时间方面循环效果器可以非常严苛无情。你的演奏必须非常准确，还要学会在精确的时间踩开关。不然任何错误也将被一遍又一遍循环。虽然很多循环效果器具有撤销功能，但还是要尽量熟练以避免在台上出糗比较好。

刚接触循环器的乐手们都倾向于从大段的循环乐段开始，但请记住，听众可能对你在重复的 12 小节蓝调扫弦上进行 solo 并不感兴趣。如果想要使用循环效果器带来有趣的表演，你需要注意作曲与编排。很多循环器大师都喜欢循环较短的乐段，经常将一些简短的循环互相交织搭配来制造令人惊艳的效果。就像是乐队一样，成员越多越需要编排更简单，演奏更精确。循环效果器不仅在上台表演时非常有用，而且也可以成为创作时的良伴。你可以先录下一段简单的律动和背景音，循环器会将这段旋律不断反复播放，让你可以以此为基础继续创作。如果你要与另一位吉他手合作，也可以先用循环器将小的创意尝试不同搭配组合，再拿来与你的同伴一起创作。那些能够存储多个循环乐段的设备，也方便抓住一闪而逝的灵感进行以后的创作。当然了，谁又不喜欢能够数小时毫不懈怠扮演节奏吉他的角色，为你的即兴练习做伴奏的好物呢？

无论是独奏艺术家还是双人组合。循环效果器都能够为你的创作打开新的大门。令你的旋律更加广阔动人，音乐视野更加贴近生活。无论你是想增强现场表演效果，还是想让创作、练习或在家跟友人灵感互动来得更加轻松，循环效果器都是您的不二选择。更何况，使用起来还乐趣无穷呢。

Boss RC-505 Loop Station

TC Electronic Ditto X2 Looper

Electro-Harmonix 22500 Dual Stereo Looper

TC-Helicon VoiceLive 3

软硬件结合

如果循环效果器材的能量与灵活性无法满足你，而你还稍微具备技术头脑的话，可以尝试探索循环效果软件。Ableton Live 9（入门级 99 美元；标准款 449 美元；豪华版 749 美元）就是一款基于计算机、专为现场表演设计、具备循环效果的多轨道录制环境软件。Ed Sheeran 所使用的“Chewie II Monsta Looper”是一款定制效果系统，平台为 MIDI 控制器与运行着 Ableton Live 系统的电脑相连接，同时又集合了 Circular Labs 推出的 Mobius 2 VST 插件。另一个可能是 Ableton Live 例子，请查看大提琴手 Zo Keating 在网上的视频。

Boss RC-300 Loop Station

Boss RC-20 Loop Station

RHYTHMIC TOOLKIT

谱例5a有点像Nora Jones的歌曲“Nightingale”中Jesse Harris弹奏的吉他琶音部分

节奏 错置

通过节奏错置练习强化伴奏

ADAM LEVY 撰稿

担任节奏吉他的角色时，很容易就会落入俗套。乐手们很容易找到自己的舒适区，然后就会依赖于重复的弹奏或是指弹模式。一首又一首歌曲，一场又一场的表演。如果你感觉自己困守于毫无新意的演绎，那么今天的教程可能会让你更加不受约束地表达自我，且在未来很长一段时间内让你保持节奏的新鲜感。要做到这些只需要一个简单的概念：节奏错置。基本是这样的：一个4/4的小节包含8个八分音符。多数乐手在这种情况下会自然而然加重一组两个或四个八分音符。这样做没问题，但比较中规中矩，没什么范儿。要想出彩一点，可以将每个小节分为3-3-2（三个八分音、三个八分音、两个八分音）的结构。

通过本次课程你将学会的这些节奏错置方法，都是以C大调的I-V-vi-iii（C-G-Am-Em）进行为基础。这种方法适用风格广泛，所以你尽可以应用到自己喜欢的和弦进行和乐曲中。

装饰扫弦

谱例1a就应用了不对称的3-3-2模式（某

些音符上方>的标志意为加重重音，需要加重弹奏。）先使用基本的开放和弦或封闭和弦来弹奏几遍谱例1a，然后尝试再加上重音。能感觉到差别吗？记住1、2、3和4拍都用下拨弹奏，中间的拍子用上拨。更有趣的玩法是，用把3-3-2的模式移动一个八分音符的距离，也就是从第一拍弱拍开始，正如谱例1b所示。练习几遍谱例1b，然后再弹奏谱例1a。你就会注意到，虽然都是一样的音符组成，但这两段弹奏出来感觉完全不一样。在谱例1c到1h中，重音位置再一次改变，每个谱例移动一个八分音。（移动八次之后就回到初始位置了。）

指弹变化

你当然也可以将这种节奏技巧应用于指弹。在谱例2a中，3-3-2的模式开始于第一拍。在谱例2b中则是从第一拍的弱拍开始。在第一组谱例中，总共可以进行八种变化。你可以自己推演剩下的六种变化。指弹练习所有谱例，拇指弹奏符干朝下的音符，食指中指无名指弹奏符干朝上的音符。

有一些3-3-2模式的变体，会自然而然在第四拍的弱拍上有重音。这种情况下，就可以利用机会将最后一个八分音符用延音线连接跨越小节线，正如谱例2c所示（基本就是谱例2b加了延音线）。而谱例2d则是谱例1b加了延音线的版本。延音线也可以用于第四拍的弱拍上有重音的扫弦模式，也就是谱例1b、1e和1h。大家可以尝试加上延音线进行练习。谱例2a和2b使用的是相同的普通指弹指法，这种指法在谱例3a中就简单展示过了。正如谱例3b到3f所示，同样的音符可以构成另外五个3-3-2指弹指法。虽然这里的谱子上没有重音标识，但你应该将八种重音变化，都应用在这些指弹指法上进行练习。

练习到现在你应该可以了解到，通过改变指弹指法和重音位置，可以创造出非常多的节奏变化。有了这么多选择，你一定会想知道该怎样选择哪种模式更适合给定的曲子，或者一首曲子的某个片断。这一点确实需要认真考虑，对此类问题的敏感程度，正是优秀乐手与伟大乐手之间的区别所在。要想回答这个问题，通常需要一边唱一边尝试不同的模式。最好的选择

Example 1a

C G Am Em

Example 1b

C G Am Em

Example 1c

C G Aadd9 Em

Example 1d

C G Am Em

Example 1e

C G Am Em

Example 1f

C G Am Em

Example 1g

C G Am Em

Example 1h

C G Am Em

应该能够将旋律向前推进，又不被节奏干扰分神。

概念扩展

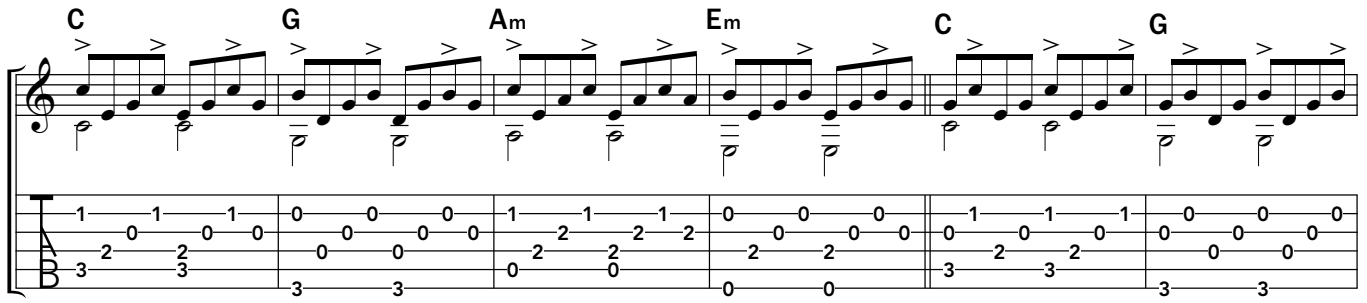
本次课程中你所有练习过的 3-3-2 模式，都是一个小节的不断重复。你可以将这种节奏错置的概念进一步延伸扩展，在两个小节的乐段中搭配不同的模式。比如谱例 4a 就是将谱例 1a 和谱例 1b 搭配起来。谱例 4b 则是搭配了 1c 和 1d。（消除了此前谱例中的和弦标注，你可以尝试自己喜欢的和弦。）同样地，你也可以将指弹指法和节奏错置搭配，如谱例 4c 中，谱例 2a 和 2b 通过延音线连接了起来。再次重申，一定要尝试不同的重音模式，可以给节奏组合拥有不一样的感觉。不同的两小节 3-3-2 模式组合已经练习熟练之后，你就可以尝试在更长的乐段，用 16 个八分音符做新的尝试。两小节的常见模式为 3-3-3-3-4，也就是谱例 5a 的主要组成部分。一开始你可能对 3-3-3-3-4 找不到感

觉。但奥妙全在拇指拨奏的符干朝下的音符中。谱例 5b 将谱例 5a 中的四个八分音符组合放在了乐段开头，形成了 4-3-3-3-3 模式。练习时请注意谱例 5b 和 5a 之间的不同。谱例 5c 展现了另一种变化，从前一个小节的第四拍开始的 3-3-4-3-3 模式，感觉复杂吗？是有点，但花点时间掌握这种模式还是很值得的。和处理所有艰难的挑战一样，先放慢速度进行。先将节奏打出来，理解并感觉这个节奏，然后再开始用吉他练习。试试只演奏低音的部分（符干朝下的音符），然后再单独练习高音部分（符干朝上的音符）。两个部分的练习都非常熟练之后，再尝试将两部分结合起来。可以使用节拍器来帮助自己不跑拍。如果你今天能够在每分钟 63 拍的速度下完成谱例 5c，那明天就尝试每分钟 66 或 69 拍。

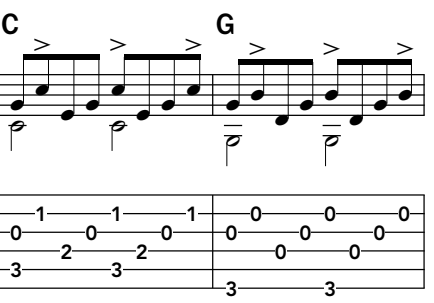
通过改变指弹指法和重音位置，可以创造出非常多的节奏变化。

Norah Jones 的乐迷也许会觉得谱例 5a 非常熟悉，有点像 Jones 的歌曲“Nightingale”中 Jesse Harris 弹奏的吉他琶音部分。另外 Lianne La Havas 的专辑 *Blood Solo EP* 中的“Green & Gold”也是一个对跨小节节奏组合大师级应用的绝佳诠释。Alabama Shakes 组合的“Future People”也是一个很好的例子。如果你喜欢这类模式，那么以上三个歌曲都是很好的练习材料。虽然 La Havas 和 Alabama Shakes 乐队的主唱兼吉他手 Brittany Howard 都更喜欢电吉他，但他们的技巧同样能够适用于原声吉他。如果你是创作歌手，可以在你的原创作品尝试 3-3-2 和 3-3-3-3-4 节奏模式。如果你是名伴奏乐手或者乐队成员，也可以尝试在自己演奏的部分加入这些模式，看会产生怎样的火花。鼓手和打击乐手们每天都会尝试用类似的灵感来创作独特的律动，你当然也可以。不仅能够产生更多创意，而且音乐性也会丰富很多。

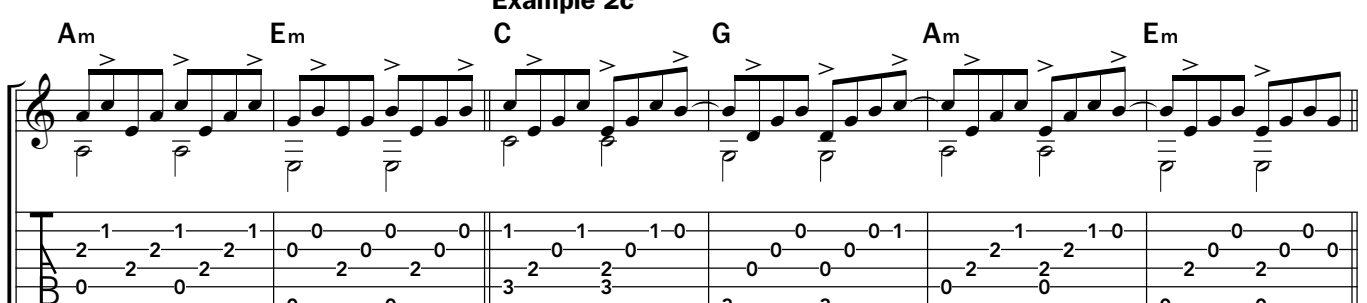
Example 2a

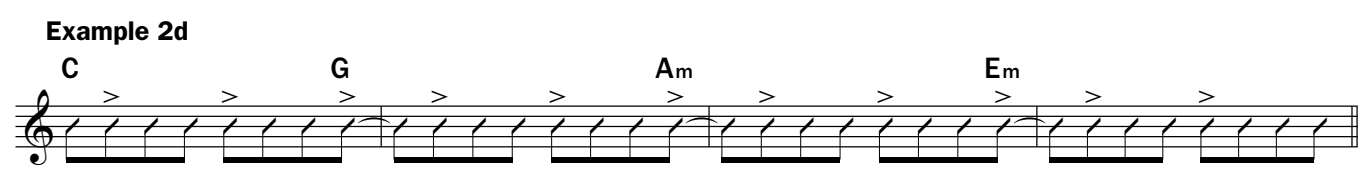
Example 2b

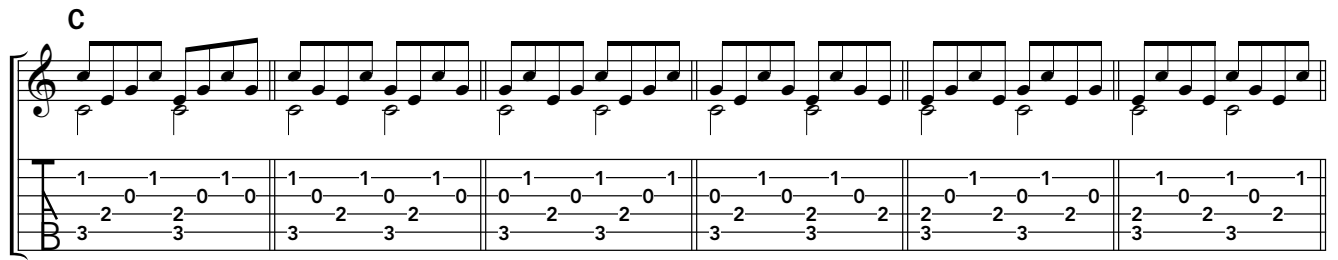
Example 2c

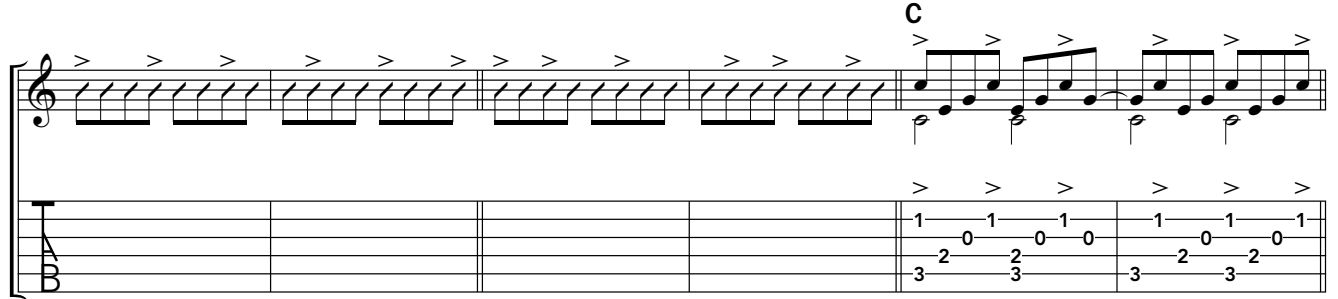
Example 2d

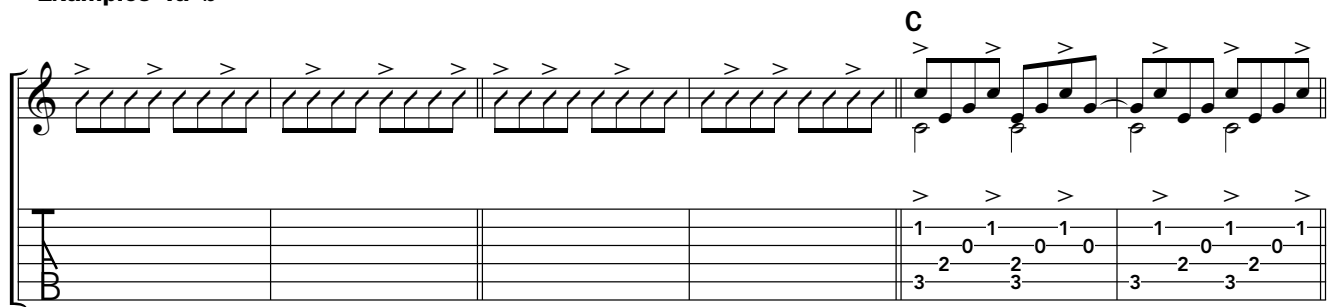
Examples 3a-f

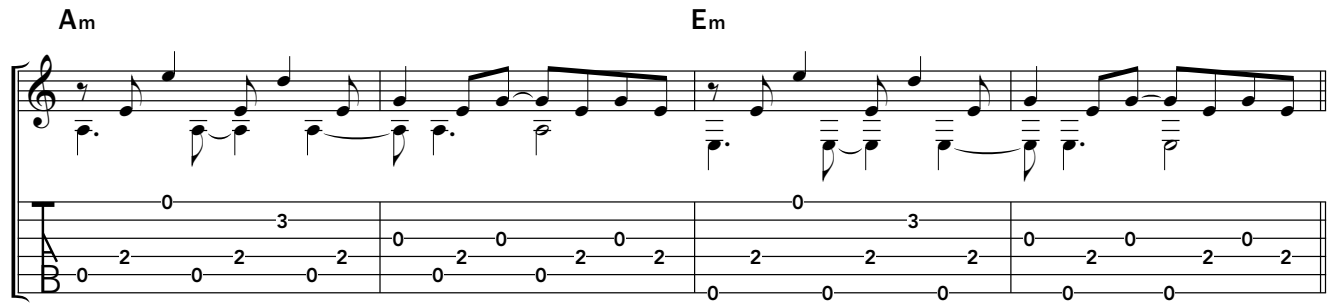
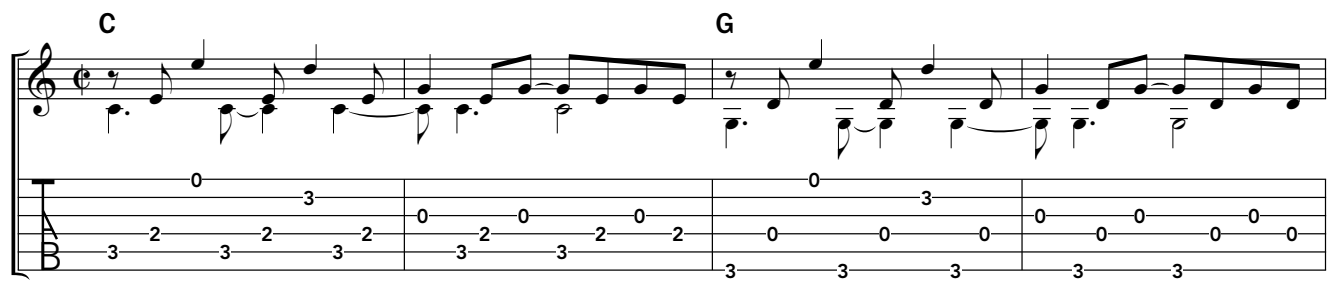
Examples 4a-b

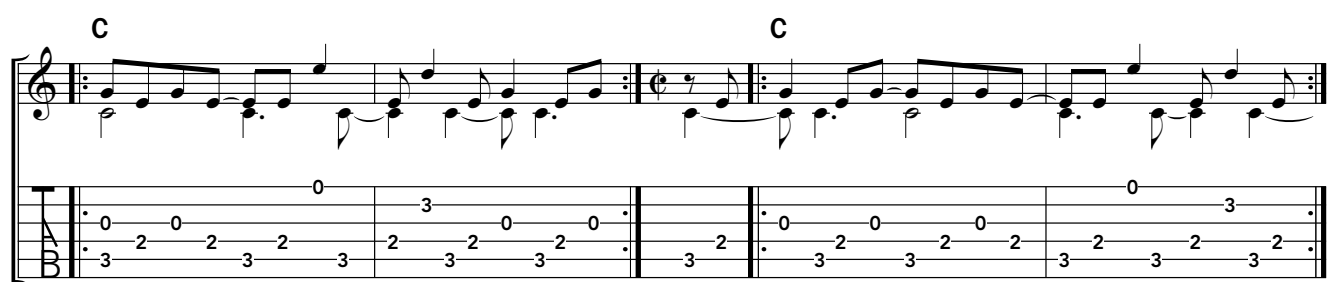
Example 4c

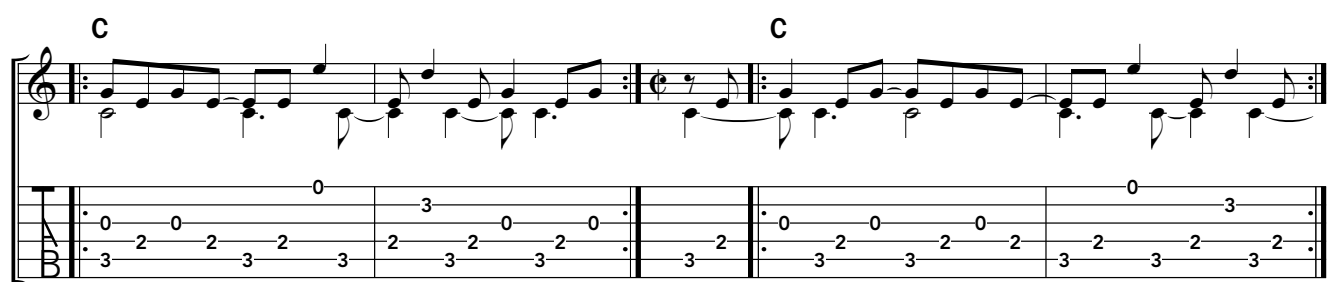
Example 5a

Example 5b

Example 5c

Easy Does It 循序渐进

专注伴奏，减少扫弦

JEFFREY PEPPER RODGERS 撰稿

问题所在

伴奏时，持续不断的扫弦会盖过人声、淹没律动，同时也不会为歌曲提供喘息的空间及所需的对比。

解决方案

改变按弦和拨弦技法，从而创造出和声和节奏更具强弱变化、更加多变且更细致入微的伴奏。

本节课中，你将要伴奏的是传统宗教歌曲“*Oh Mary, Don't You Weep*”（练习1），*Swan Silver-tones*、*Mississippi John Hurt*、*Aretha Franklin* 和 *Pete Seeger* 均录制过翻唱版本。有趣的是，原版旋律大调和小调均有采用；而此次改编则选择了小调，正如 *Seeger Sessions* 专辑中与 *Bruce Springsteen* 合作的翻唱版本那样。

1 创造空间

第一步，完整演奏“*Oh Mary,*”每演奏一个新和弦时即扫弦，且只扫一次，在让琴弦鸣响的同时演唱一段主歌或副歌。演奏留有空间之后再听一下旋律，很好听，对吧？不论何时，只要你想改进伴奏部分，就演奏整首歌，每到和弦变化时或每小节扫弦一次，这绝对是一个使音色表现更为纯粹的好方法，同时也可探索全新可能。

2 演奏低音

以各个和弦中的单次扫弦为基础，在扫弦间加入带有布鲁斯气息的单个低音，如练习2中所示。同时，去掉部分高音，减少和弦，使声音更加紧凑。在整个和弦进行中继续保持此和弦型（参见 acousticguitar.com 的视频），在整个小节中，除了强劲的低音，和弦

也需一直鸣响。

在练习3中，转换到交替低音，第1拍和第3拍弹奏低音，第2拍和第4拍演奏和弦。保持完整和弦型，但只对图示中的琴弦进行扫弦，一次弹2到3根琴弦。轻轻拨弦，尤其是在上扫八分音符时。将减少的和弦配置的音色和与完整和弦扫弦进行对比会发现：泛音完全保留了下来，而且也没那么杂乱无章了。

3 不断精简

在练习4中，通过剔除更多扫弦进一步减少该部分。在第1小节和第3小节，在第2拍上扫拨和弦，鸣响时长为半个音符，正好落在第3拍。注意，即便跳拍节奏也不要停。一旦形成了这种节奏，即使不弹，听众也能够听或感受到它。弹好伴奏，或者是演奏出好音乐的诀窍：就是要留白，而听众则会很愿意填

Example 1

Verse

Em B7 Em

1. If I could I sure - ly would ____ stand on a rock where Mos - es stood. ____

2.-6. See additional lyrics

Am Em B7 Em

Phar-oah's ar - my got drown - ded. ____ Oh, Mar - y, don't you weep. ____

Chorus

B7 Em

Oh, Mar - y, don't you weep, don't mourn. Oh, Mar - y, don't you weep, don't mourn.

Am Em B7 Em

Phar-oah's ar - my got drown - ded. ____ Oh, Mar - y don't you weep. ____

2. Mary wore three links of chain
On every link was Jesus' name

3. One of these nights about 12 o'clock
This old world is gonna rock

4. Moses stood on the Red Sea shore
Smote the water with a two-by-four
5. Old Mr. Satan, he got mad
Missed that soul that he thought he had

6. Brothers and sisters, don't you cry
There'll be good times by and by

Example 2

Em B7

Example 3

Em B7 Em

*Strum: ▣ ▽ ▣ ▽

* ▣ = down; ▽ = up

Example 4

Em B7 Em

Example 5

Em B7

补空白。

在演奏这样的和弦音时，真的完全不需要演奏完整和弦。在练习 5 中，演奏双音和单音，同时第 3 拍仍旧不变。这样就会营造出轻快的音色，歌曲的演奏效果也同样不错。

你可能会注意到与练习 5 中基本和弦节奏型的一点不同：在第 3 小节末尾，3 弦演奏空弦音，即便是 B7，一般位置也会在 2 品。为什么？因为这段旋律这里正好弹到 G 音。如此对旋律加以重复也是一个不错的伴奏方法，留心可以如此演奏的机会。

4 闷音

到现在为止，关注点一直都是通过少弹琴弦来减少伴奏部分。而另一个方法就是缩短音符长度。在练习 6 中，只在底部四弦上弹奏和弦配置。其中和弦均由四分音符表示，演奏时长要比乐谱上的短，快速对各个和弦进行闷音，从而营造出摇摆乐般的节奏感。

在演奏和弦之后，将握紧的按弦手放松，同时指尖保持同一节奏型不变，以此闷音。按弦手指稍稍放平，方便触碰并给邻近的琴弦闷音。在此节奏型中未用到的手指都可以用来闷空弦音。

同时，用拨弦手的手掌闷音。演奏时，掌侧置于琴桥旁边的琴弦上。如果将手抬起，稍稍大力扫弦，要把手掌向下放在琴弦上，作为扫弦的一部分。闷音的实际效果就是让各个和弦强劲有力，具有打击乐效果，从而让人声高升于其他部分之上。

现在，试着用单个音和交替低音进行闷音。在练习 7 中，在两个低音部分及和弦部分采用与练习 6 一样的闷音技巧。整个练习的演奏过程中，将拨弦手的手掌置于琴弦之上，从而产生持续的闷音效果。

5 加以混合

事实上，最好的办法就时按照歌曲的韵

律对伴奏加以变更，而不是一直严格遵循单一的节奏型。练习 8 中就需采取此方法，同时贯穿整个 16 小节的“ Oh Mary”主歌与副歌部分。在主歌部分，演奏断奏，同时采用之前练习中介绍的各种节奏型，并加入很多闷音。然后，在副歌部分，让琴弦更多地产生鸣响，以产生不错的反衬效果，同时赋予乐曲力量感。在弹唱“ Oh Mary”时，将密集的扫弦与伴奏部分的音色与感觉进行对比。这样乐曲会更加具有放松和自然的感觉。其中的旋律是会变化的，而非刻板向前。如果想让声音更大更嘹亮，就需要将未使用的琴弦调动起来，同时也要有足够的空间。如果想要让声音更小（甚至是全音扫弦或仅仅是低音），同样可用此法。也可将这种“少即为多”的方法应用到其它乐曲的演奏当中，这样就可知在吉他的加持下，乐曲会产生何等惊艳的效果。

Example 6

Example 6

Em B7

Example 7

Em B7

Example 8

Em B7

Chorus

Chorus

Em Am Em B7 Em B7

Em Am Em B7 Em

JEFFREY
YONG
GUITARS

Jeffrey Yong, 马来西亚独立制琴师。

品牌创始于1985年，被誉为当代鬼才制琴师，Jeffrey Yong 所制作的所有吉他秉承艺术、科学与技术三个指导原则，采用雨豆树作为标准配置。

钢弦吉他有两款型号，一款OM，一款Jeffrey Yong个人的签名款JJ。古典吉他有三款型号，分别为Tioman I - 托雷斯音梁和琴体设计，Tioman II - 托雷斯琴体加改良版格子音梁，Tioman III - 大琴体（Khono 设计）加改良版格子音梁。

2006 年GAL 盲听评比中，凭借一把Monkey-pod雨豆树吉他，力压群雄，摘得音色最佳吉他桂冠。

因为Jeffrey Yong 认为好的木材是没有唯一性的，他并不认可欧美制琴师的木材价格体系，违背了Jeffrey Yong Guitars某些团体的利益，所以Jeffrey Yong 受到了制琴师团体的排斥。

右图：JJ签名款 北美云杉+雨豆树

Tampa Red

如何像“弹金色吉他的男人”那样演奏

PETE MADSEN 撰稿

Tampa Red (1904 - 1981)，本名 Hudson Woodbridge，出生于乔治亚史密斯维尔，后被祖母改名为 Hudson Whittaker，并由其抚养成人，他是上世纪 20 年代末及 30 年代最当红的布鲁斯乐手。有时也被称为“吉他巫师”，他在 1928 至 1942 年间录制了超过 250 首歌曲，同时也因用 National 三片式共鸣器吉他演奏单音滑弦而扬名。

在吉他演奏技巧得到提升之后，Tampa Red 搬到了芝加哥，在那里，因为在几次表演中与歌手 Ma Rainey 搭档表演而在事业上获得重大突破。这段经历也使他与 Rainey 的音乐总监，钢琴师 Thomas Dorsey 达成了永久的音乐伙伴关系。

1928 年, Tampa Red 和 Dorsey 一起录制了大热金曲 “It’s Tight Like That”, 也正是这首歌, 在上世纪 20 年代掀起了一阵噓闹布鲁斯的热潮(即为一种满是双关语的戏谑布鲁斯风格)。两人一直合作到了 1932 年,

共录制了90首歌曲。在此之后，Tampa的创作步伐稍有减缓，不过他仍然继续与Sonny Boy Williamson、Big Maceo、Memphis Minnie等乐手一起合作。

Tampa Red 是第一批演奏共鸣器吉他的布鲁斯乐手。因为他选用的是一把带有金色盖板的 National 4 式吉他，有时他又被称作“弹奏金色吉他的男人”。他的指弹风格十分干净精准。即使是在上世纪 20 年代、保真度十分低下的录音当中，仍然可以清晰地听到他的演奏。

如果你是在弦距较低或是琴弦较细的吉他上演奏滑弦，可能在演奏课本乐曲时很难有令人满意的音色。最好是尝试下琴弦更粗的共鸣器吉他，这样模仿 Tampa Red 的精准音色时手感最好。

开放式调弦

Tampa Red 主要用开放 D 调弦 (从低到高:
D A D F# A D) 及开放 E 调弦 (E B E G#

B E) , 同时用变调夹来转换调式。在本节课中, 我们主要聚焦从其两首采用开放 D 调弦乐曲 “Denver Blues” 和 “Boogie Woogie Dance” 汲取灵感的演奏方法。这些音乐杰作很好地展示了 Tampa 的滑棒演奏风格。

练习 1-3 表示的是“Denver Blues”的三个不同主歌部分的前四小节，原版录音是用开放 E 调弦演奏的。为了降低难度，我完全用开放 D 调弦创作了本课的乐曲。当然，不论用的是哪个调弦，演奏效果都同样好，因为琴弦的间的音程关系是一致的。

Tampa 并没有像 Big Bill Broonzy 或 Mississippi John Hurt 那拘泥于奏重复性的交替低音节奏型的演奏，而是像 Blind Blake 或 Reverend Gary Davis 那样将低音和高音进行结合，即采用一种如舞蹈一般的方法，两种声线随着节奏的加强此起彼伏。

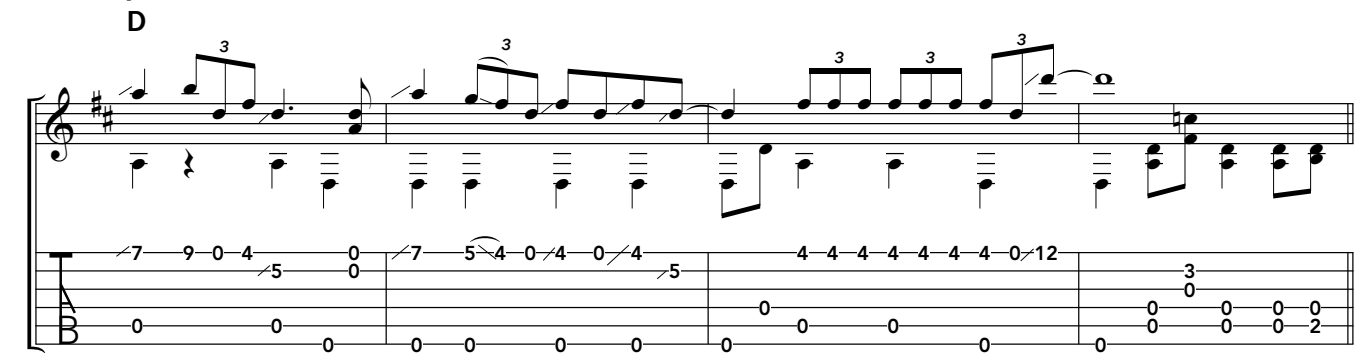
以上练习中的单音滑弦主要在 1 弦上演奏。确保滑棒位置低一些,这样就不会干扰空弦低音。顺便说一下, Tampa Red 都是在小指上戴

Tuning: D A D F# A D

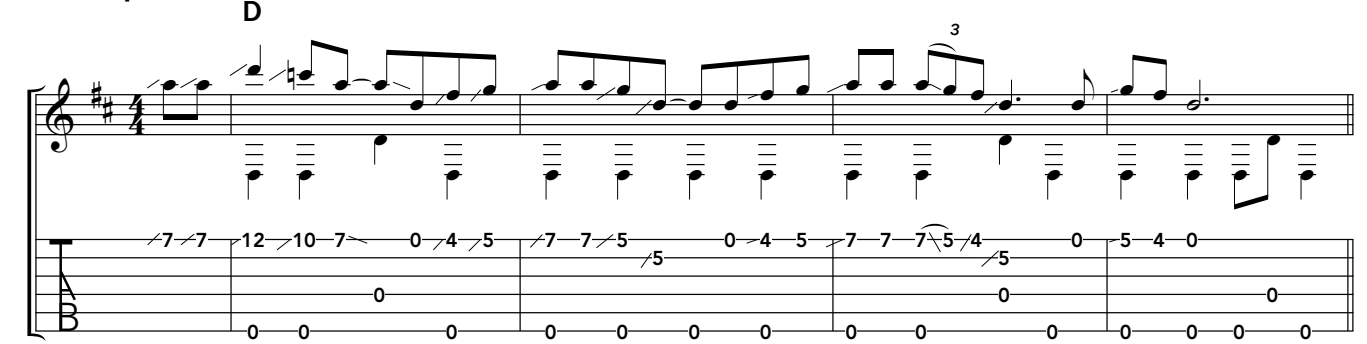
Example 1

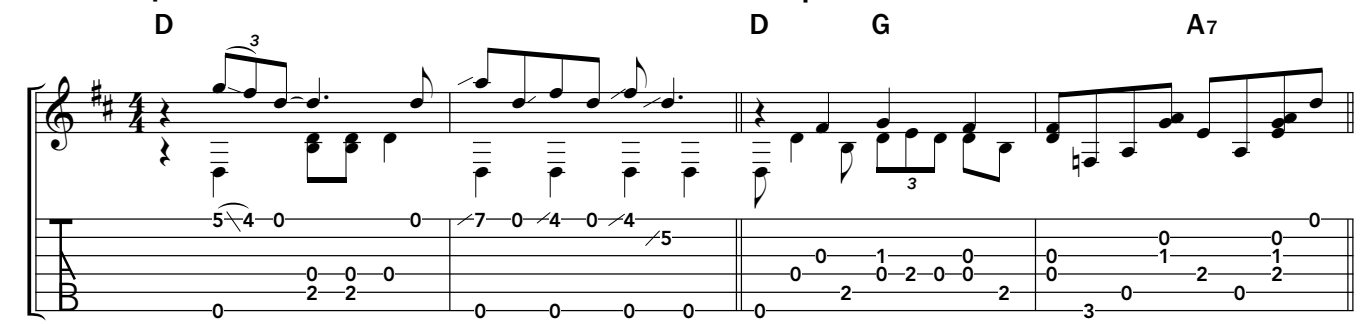
Example 2

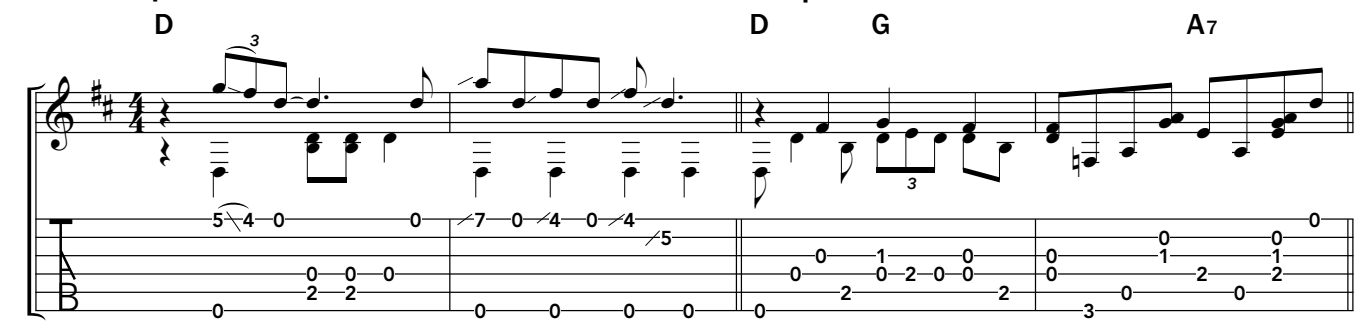
Example 3

Example 4

Example 5

滑棒。他还有一个短滑棒，而不是那种能够触及所有琴弦的长滑棒。

练习 1 介绍了主要采用 D 大调五声音阶（D E F# A B）的滑棒演奏乐句。

请注意在第 3 小节中以三连音为基础的乐句。用拇指和食指演奏此段急奏。

练习 2 以“Denver Blues”的第 2 主歌部分为基础，将乐句稍微重新排序，从而排列出

全新的三连音急奏，从 4 品 F# 开始，然后再跳至 12 品。慢慢练习，循序渐进，直到可以精确演奏为止，然后再逐步加快速度。

练习 3 滑棒向上弹奏，同时伴随更加稳定的低音节奏型，在前 3 小节中采用强拍。边看乐谱边用滑棒演奏是非常困难的。为了达到适当的音准，就需要着重观察滑棒的位置，而非纸上的音符。仔细聆听这些乐句，试着先唱出

来，然后再演奏出来。

有时，Tampa Red 转换到 IV 和弦的演奏十分不易察觉（参见以“Denver Blues”为蓝本的**练习 4**）。在这两小节中，并无过多泛音表明转换到了 G 和弦，第 1 小节 3 拍的双音部分除外。当然，当你的注意力已经被听众吸引，就没有必要细听和弦了。

练习 5 为与 Blind Blake 在“Police Dog Blues”中的演奏类似的一段回转乐句。该段从 D 和弦开始，然后为 G 和弦，并在其中穿插低音三连音急奏。之后，在演奏 A7 和弦过程中，简短地重置按弦手指。我特别喜欢这种分解和弦音色，因为在整个小节中，泛音一直不断出现。

练习 6-8 的速度稍快，与 Tampa 的“Boogie Woogie Dance”类似。练习 6 则仿照了这首歌中的中心旋律部分，声音稍有些不连贯，并受到 I 和弦中低音和高音的作用。**练习 7** 中开始出现 IV（G）和弦，与 Big Bill Broonzy 在“Pig Meat Strut”之类的歌曲中所演奏的乐句类似。其中在第 1 小节中的 2、3 拍中所弹奏出的旋律会在第 2 小节的 1 拍和 2 拍中演奏。这样就制造了一种紧迫性，从而让歌曲持续向前发展。

练习 8 以一个 12 小节布鲁斯的后 4 小节为基础，从 V 和弦（A）开始平顺下行至 I（D）和弦。此练习中第 1 小节的和弦握法是一个常规的采用 D 调弦的 A 和弦：其中的中指、食指和无名指分别置于 4、3 和 2 弦上。在第 2 小节中，上升两个品位，并将无名指置于 1 弦上，然后下行一个品位。之后，演奏八度下行，以最终回归到 D 为终结。

练习 9 是“Boogie Woogie Dance”的一段想象的主歌部分。在 I 和弦中将单滑弦（类似“Denver Blues”）和 IV 及 V 和弦中的和弦部分进行融合。这首歌曲以一段交替低音线为主要部分，第 1 弦上演奏滑弦音。如果你掌握了前 3 个练习中的滑弦乐句，那么在演奏本练习中的前 4 小节则不会出现任何问题。演奏练习 5 中的 G 和弦时，用无名指演奏 1 弦上的下行旋律。（注：我见过吉他手 Toby Walker 演奏这首歌，他的无名指上戴着滑棒，用小指弹拨旋律部分。）在 A 和弦中，我已经给出了拨弦手的弹拨说明，记住，p= 大拇指，m= 中指，i= 食指。努力演奏的干净利落，同时准确无误，再次，要带有 Tampa Red 标志性的演奏风格的感觉。

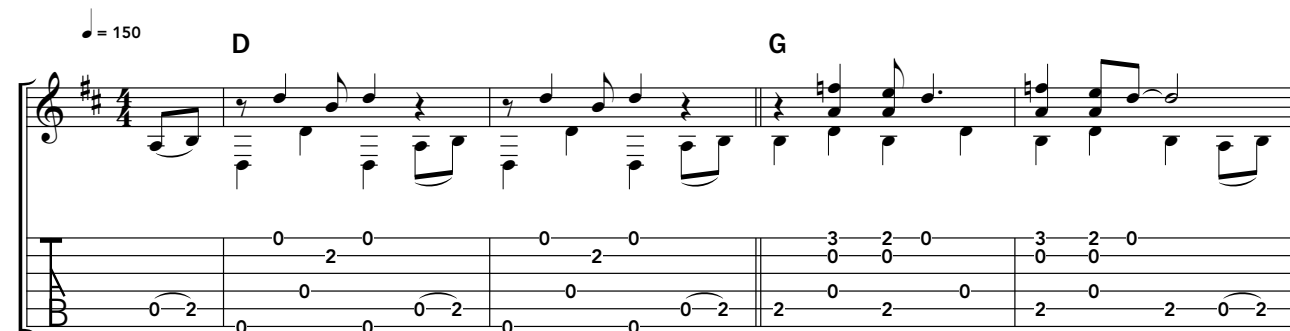

英国演奏级变调夹
PERFORMANCE
THE G7TH PERFORMANCE CAPO · IN PURSUIT OF EXCELLENCE

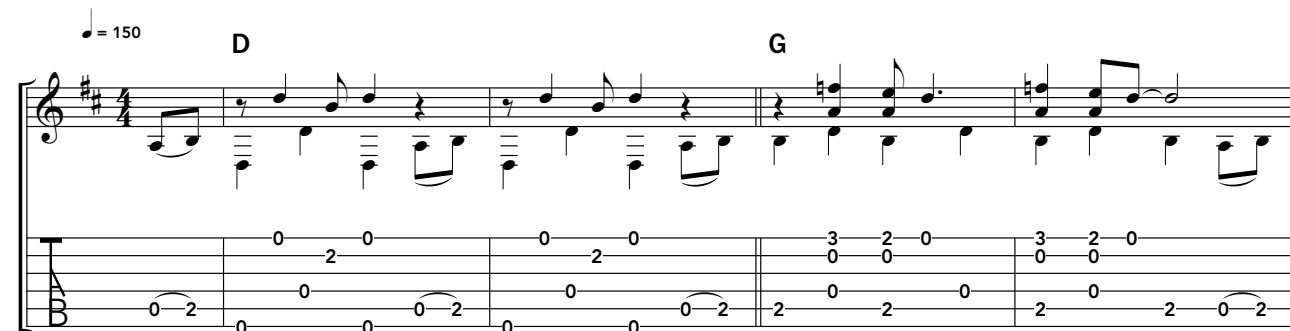
演奏型变调夹的机械结构是创新的专利设计。这种弹簧结构包括三个组成部分：一个固定轮轴、一个活动轮轴和一个弹簧，弹簧的内径比两个轮轴的外径稍小一些。当弹簧被套在两个轮轴外面时，会顺着打开变调夹的方向产生一股力，使之紧紧地包裹在轮轴上，有力地将它们结合起来。

- SILVER 银色
- BLACK 黑色
- GOLD 金色

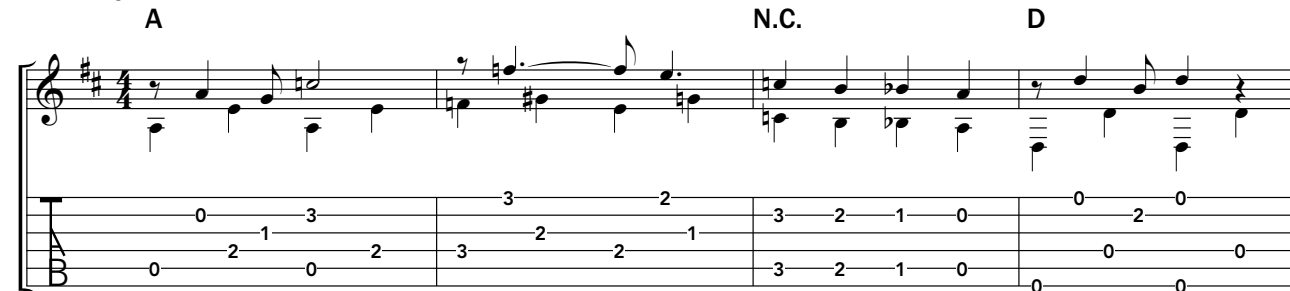
Example 6

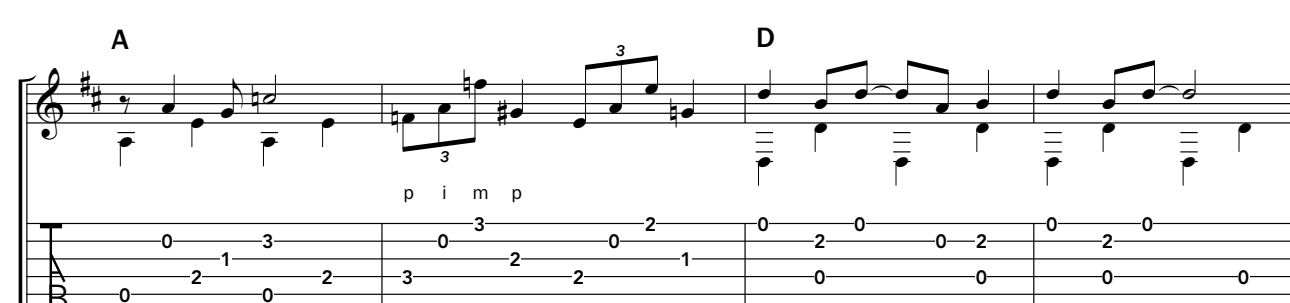
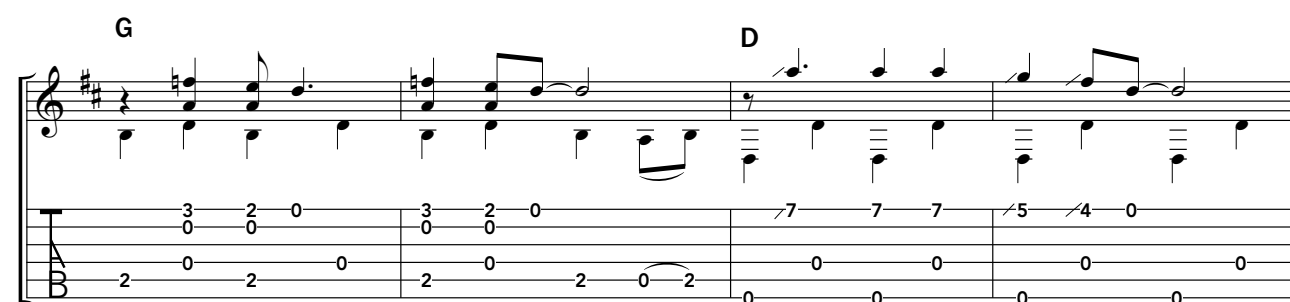
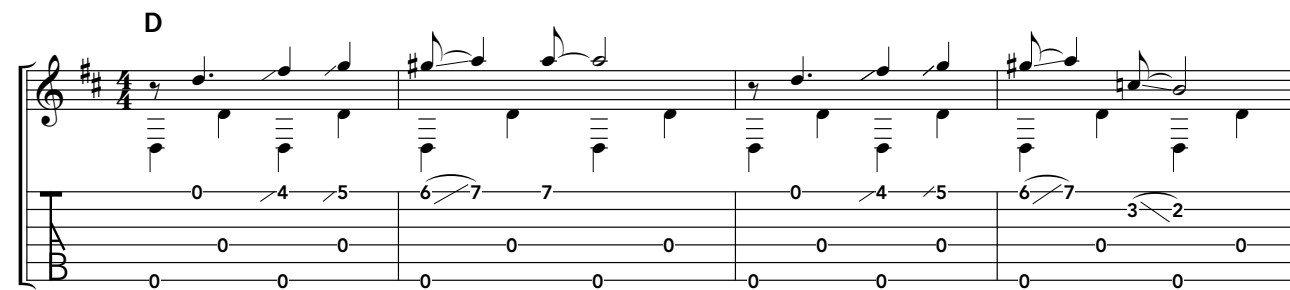
Example 7

Example 8

Example 9

‘Shoot Out the Lights’

Richard Thompson 的不插电表演中伴奏无处不在

ADAM PERLMUTTER 撰稿

图为Richard Thompson

Richard Thompson 和他当时的妻子 Linda Thompson 为 1982 年的同名专辑录制了歌曲“Shoot Out the Lights”，他用电吉他演奏了这首歌曲，弹奏部分为相对的重复乐段，十分简单易懂。不过，当 Thompson 在 2014 年再次以原声吉他独奏的方式为《原声吉他》杂志演奏这首歌曲时，他有很多点子，充满了创新的伴奏技巧。这首歌原本是以 E 大调录制的，演奏时采

用标准调弦。但是在《原声吉他》表演时，Thompson 以 D 大调和弦与降 D 调弦进行了改编。在他的即兴演奏中，他的思路与爵士乐手相同。这项工作不仅富于创新，同时还令人十分敬畏。Thompson（整首歌）使用混合拨弦，推弦（在 3、4 小节和其他部分），同时还对单音填充音（第 5 小节等）进行连奏，这一切于他来说似乎都不费吹灰之力。但是其中却对稳固的技巧和精准性有很高的要求。

在充满各种有趣的小细节的表演中，最为有趣的时刻出现在独奏的第 25-28 小节中。Thompson 演奏了一系列节奏十分紧凑的泛音，其中均含有 D 变化和弦。多在现代爵士中听到，不过很少在民谣和摇滚乐中听到。建议：不断寻找新的声音并融合到你的独奏和伴奏之中。

闷音带
FRETWAPS

消除杂音 紧致音色

终于，一款专业琴弦制音闷音配件横空出世，所有录音棚乐手以及点弦发烧友都不容错过。将闷音带套在琴弦上滑动，有效减少录音、现场表演、双手点弦过程中的泛音和鸣响。当你在创作时需要额外的一只手进行闷音，同时又不想产生不必要的噪音或振鸣，闷音带就是你的不二之选。

代言艺人 GREG HOWE

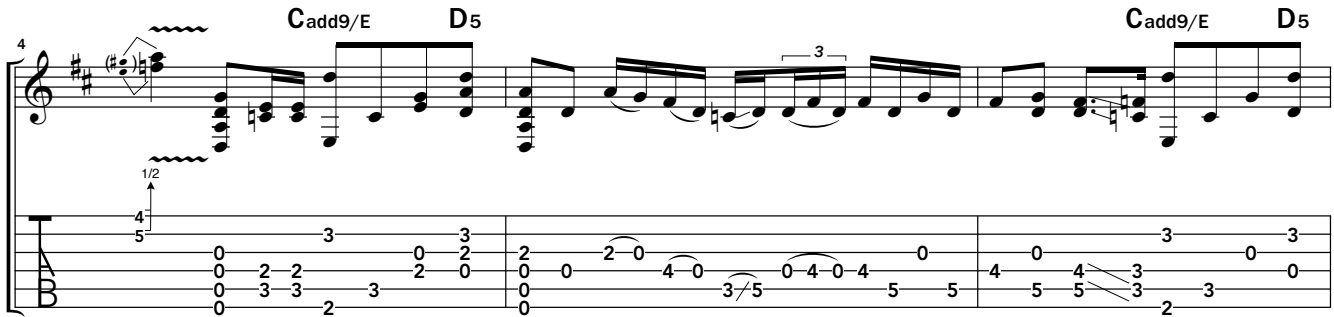
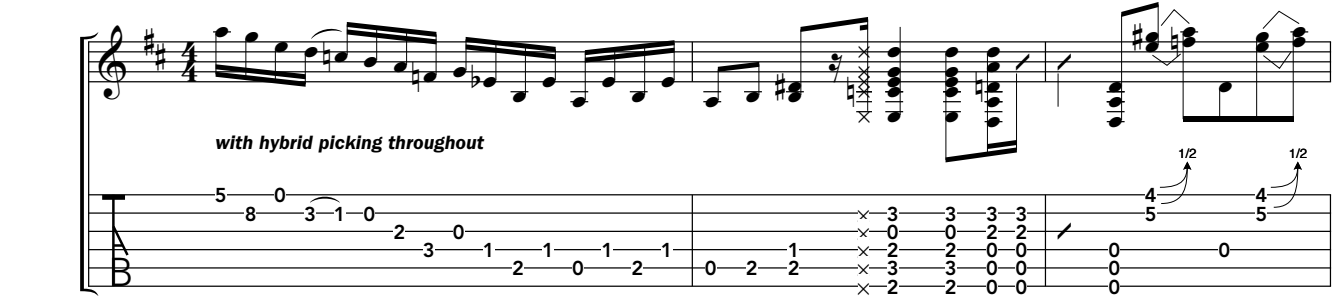
Tuning: D A D G B E

Intro
Moderately

N.C.

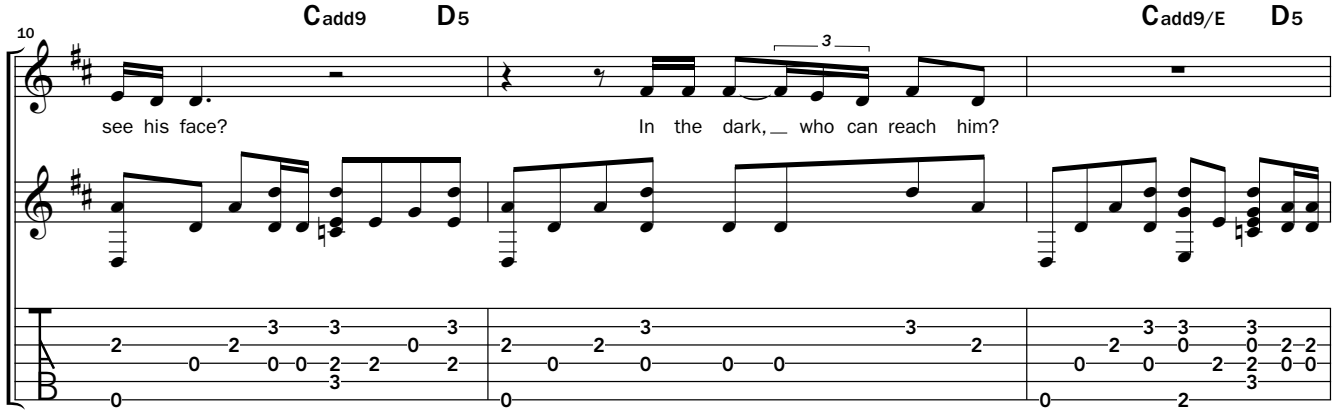
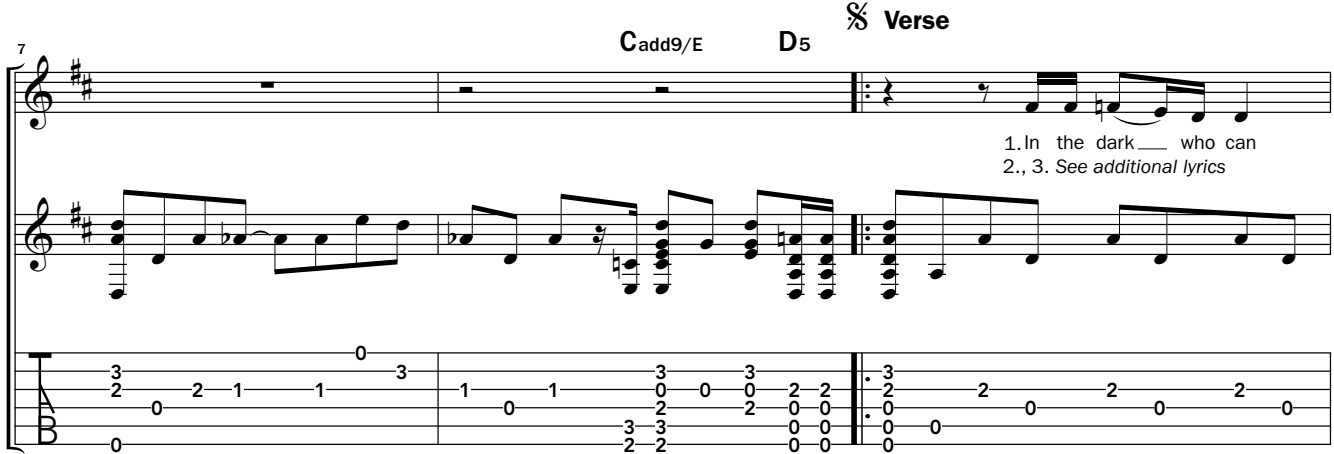
Cadd9/E D5

with hybrid picking throughout

Verse

1. In the dark __ who can
2., 3. See additional lyrics

13 **Cadd9/E D5**

He hides like a child, He hides like a child.

16 **G7 G5 A5 G**

Keeps his fin - ger on the trig - ger.

19 **A5 B5 D5 D/F#**

You know he can't stand the day. Shoot out the lights,

22 **Cadd9/E D5 To Coda (⊕) D/F# Cadd9/E D5**

shoot out the lights.

Guitar Solo

D5 D7alt Cadd9/E D5 D7alt

25

Cadd9/E D5 Cadd9/E

28

D5 A5

31

G/B A5 B5

34

D5 D/F# Cadd9/E D5

37

D.S. al Coda

40 **D/F# Cadd9/E D5**

41 **Cadd9/E D5 D/F#**

Shoot out the lights. —

43 **Cadd9/E D5 Cadd9/E D5**

Shoot out the lights. —

46 **Cadd9/E D5**

49 **Cadd9/E D5**

The image displays a musical score for the song "The Sound of Silence" by Simon & Garfunkel. It is a guitar and bass arrangement. The score is divided into three systems, each with a guitar staff (top) and a bass staff (bottom). The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4.

System 1 (Measures 52-55):

- Measure 52:** Chords Cadd9/E and A5. The guitar staff shows a triplet of eighth notes (F#, A, C) and a triplet of eighth notes (E, G, B). The bass staff shows a triplet of eighth notes (C, E, G) and a triplet of eighth notes (A, C, E).
- Measure 53:** Chords A5 and A6. The guitar staff shows a triplet of eighth notes (F#, A, C) and a triplet of eighth notes (E, G, B). The bass staff shows a triplet of eighth notes (C, E, G) and a triplet of eighth notes (A, C, E).
- Measure 54:** Chords A6 and G6/A. The guitar staff shows a triplet of eighth notes (F#, A, C) and a triplet of eighth notes (E, G, B). The bass staff shows a triplet of eighth notes (C, E, G) and a triplet of eighth notes (A, C, E).
- Measure 55:** Chords A6 and G6/A. The guitar staff shows a triplet of eighth notes (F#, A, C) and a triplet of eighth notes (E, G, B). The bass staff shows a triplet of eighth notes (C, E, G) and a triplet of eighth notes (A, C, E).

System 2 (Measures 56-59):

- Measure 56:** Chords A6 and B5. The guitar staff shows a triplet of eighth notes (F#, A, C) and a triplet of eighth notes (E, G, B). The bass staff shows a triplet of eighth notes (C, E, G) and a triplet of eighth notes (A, C, E).
- Measure 57:** Chords B5 and D5. The guitar staff shows a triplet of eighth notes (F#, A, C) and a triplet of eighth notes (E, G, B). The bass staff shows a triplet of eighth notes (C, E, G) and a triplet of eighth notes (A, C, E).
- Measure 58:** Chords D5 and D/F#. The guitar staff shows a triplet of eighth notes (F#, A, C) and a triplet of eighth notes (E, G, B). The bass staff shows a triplet of eighth notes (C, E, G) and a triplet of eighth notes (A, C, E).
- Measure 59:** Chords D5 C/E and D5. The guitar staff shows a triplet of eighth notes (F#, A, C) and a triplet of eighth notes (E, G, B). The bass staff shows a triplet of eighth notes (C, E, G) and a triplet of eighth notes (A, C, E).

System 3 (Measures 60-63):

- Measure 60:** Chords D/F#, Cadd9/E, and D5. The guitar staff shows a triplet of eighth notes (F#, A, C) and a triplet of eighth notes (E, G, B). The bass staff shows a triplet of eighth notes (C, E, G) and a triplet of eighth notes (A, C, E).
- Measure 61:** Chords D/F#, Cadd9/E, and D5. The guitar staff shows a triplet of eighth notes (F#, A, C) and a triplet of eighth notes (E, G, B). The bass staff shows a triplet of eighth notes (C, E, G) and a triplet of eighth notes (A, C, E).
- Measure 62:** Chords D5 and Dsus2. The guitar staff shows a triplet of eighth notes (F#, A, C) and a triplet of eighth notes (E, G, B). The bass staff shows a triplet of eighth notes (C, E, G) and a triplet of eighth notes (A, C, E).
- Measure 63:** Chords D5 and Dsus2. The guitar staff shows a triplet of eighth notes (F#, A, C) and a triplet of eighth notes (E, G, B). The bass staff shows a triplet of eighth notes (C, E, G) and a triplet of eighth notes (A, C, E).

2. Keep the blind down on the window
Keep the pain on the inside
Just watching the dark
Just watching the dark
He might laugh but you won't see him
As he thunders through the night
Shoot out the lights
Shoot out the lights

3. In the darkness the shadows move
In the darkness the game is real
Real as a gun
Real as a gun
As he watches the lights of the city
And he moves through the night
Shoot out the lights
Shoot out the lights

‘Running on Faith’

Eric Clapton 以开放 G 调弦
在滑棒吉他上奏出优美原声乐曲

ADAM PERLMUTTER 撰稿

Eric Clapton

1992 年 1 月 的 一 天，Eric Clapton 在 英 国 的 Bray Studios，MTV 的 *Unplugged* 系列节目中，为现场的听众演奏了多首舒缓的原声歌曲，既有老歌，又有新曲。此次音乐会被记录在了唱片 *Unplugged* 中，并在发行 26 年后，仍然保持有史以来最畅销现场专辑记录，更不要说 Clapton 数量庞大的歌曲作品集了。

该编曲以 *Unplugged* 版本的“Running on Faith”为基础。演奏此首歌曲时，Clapton

使用的是常常使用的 1939 Martin 000-42，采用开放 G 调弦 (D G D G B D)。前奏部分完全进行了改编。这位乐手的演奏十分抒情，其中使用了拨片及一个玻璃滑棒，有时也会演奏 5 - 7 小节中那样的和弦 (C、D 和 G)，偶尔还会使用半音（2、3 及 8 小节），以此增添布鲁斯效果。

学习 Clapton 的前奏及独奏部分，并密切注意音准及整体演奏的干净利落，记住：为不演奏的琴弦进行闷音。然后，以前奏部分作为指

导，即兴创作填补人声的填充音。

由于“Running on Faith”的伴奏部分采用标准调弦，所以这首歌最适合用两把吉他演奏。而在 *Unplugged* 中，由与 Clapton 的合作乐手 Andy Fairweather Low 演奏的和弦进行也完全采用标准调弦，并无过多难度；只需注意主歌部分以不同和弦进行为终结。至于拨弦手，任何上下起伏的基本拨弦节奏型均可，不过也可以利用这次机会，尝试本期特别部分中展示的伴奏方法。

MADE IN ENGLAND

Chris Woods Signature Edition

签名款脚鼓

- 超光滑低型面的脚鼓Prolog是Logjam Music推出的新品
- Prolog有力的低音输出，轻质紧凑的设计使其成为理想的演出乐器
- Prolog取材实木沙比利，表面经着色防滑处理，是一款真正出色的乐器
- 整体的脚板设计意味着用脚后跟也可对脚鼓进行击打，低型面保证你在长时间使用后也不会感到过度劳累

RUNNING ON FAITH

词/曲：JERRY LYNN WILLIAMS

Intro (Tuning: D G D G B D)

Chords, Standard Tuning

G 210034

D/F# Tx0132

Em 023000

G7 320001

C x32010

D xx0132

B7 x21304

G/B x1003x

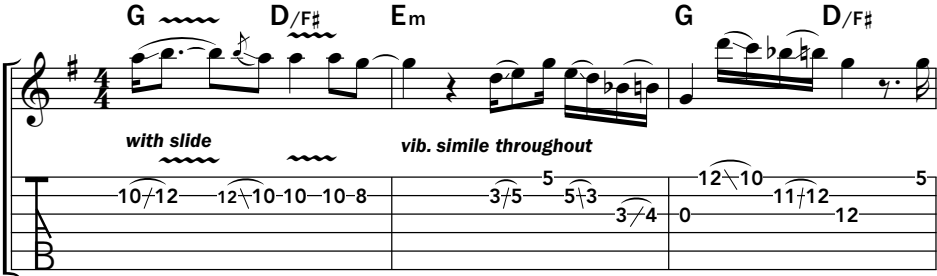

A7 x02030

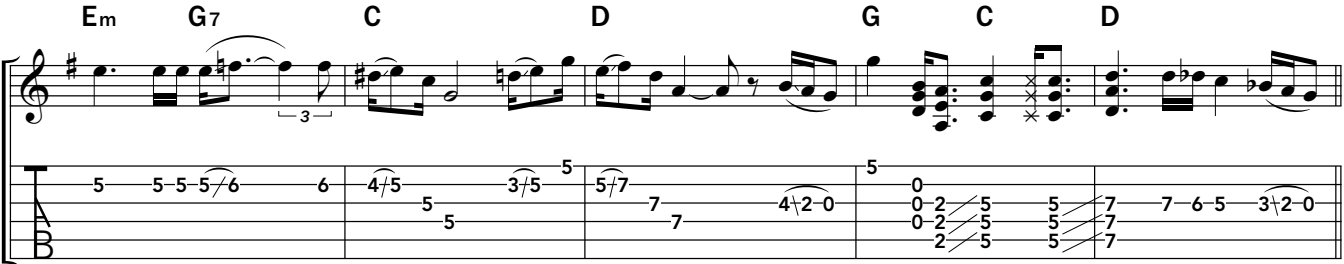

F Tx3211

with slide vib. simile throughout

Intro

G D/F# Em

G D/F# Em G7

C D

G C D

Bridge

C B7

I've always been

Em G7 C G/B

One to take each and every day

A7

Seems like by now

C D

I'd find a love who would care, care just for me

1.

G D/F# Em

Lately I've been running on faith

G D/F# Em G7

What else can a poor boy do

C D

But my world will be right

G C D

When love comes over you

2.

G C G G7

When love comes back your way

3.

G C D

Then we'd go running on faith

All of our dreams would come true

And our world will be right

G C D

When love comes over me and you

4.

F C F

Then we'd go running on faith

All of our dreams would come true

And our world will be right

F C F

When love comes over me and you, yes it would

Outro (repeat chord progression w/ ad lib lyrics)

G F C

第六章 技巧细节
德国 ULLI
指弹教学连载二十

Ulli Boegershausen”
德国著名指弹吉他演奏家

德国 Lakewood 原声吉他代言人
德国 AER 音箱代言人
英国 G7th 变调夹代言人

扫二维码
购买完整版

练习36和练习35类似，但这次食指和中指要拨同一根弦。我们称之为震音。注意，请颠倒部分顺序，按照大拇指/中指/食指的顺序进行练习。有些人会觉得这个弹奏顺序要比按照大拇指/食指/中指更为简单，我本人也是这样认为的。

练习36
震音练习

Musical notation for Exercise 36, measures 1-2. The notation includes a treble clef, a common time signature (C), and a key signature of one flat (Bb). The melody consists of eighth notes with triplets. The bass line consists of eighth notes with triplets. The guitar tablature (TAB) is shown below the staff, with fret numbers 0, 2, 3, and 2.

Musical notation for Exercise 36, measures 3-4. The notation includes a treble clef, a common time signature (C), and a key signature of one flat (Bb). The melody consists of eighth notes with triplets. The bass line consists of eighth notes with triplets. The guitar tablature (TAB) is shown below the staff, with fret numbers 3, 2, 0, 2, 3, 2, 0, 3.

Musical notation for Exercise 36, measures 5-6. The notation includes a treble clef, a common time signature (C), and a key signature of one flat (Bb). The melody consists of eighth notes with triplets. The bass line consists of eighth notes with triplets. The guitar tablature (TAB) is shown below the staff, with fret numbers 0, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2.

Musical notation for Exercise 36, measures 7-8. The notation includes a treble clef, a common time signature (C), and a key signature of one flat (Bb). The melody consists of eighth notes with triplets. The bass line consists of eighth notes with triplets. The guitar tablature (TAB) is shown below the staff, with fret numbers 0, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2.

Musical notation for Exercise 36, measures 9-10. The notation includes a treble clef, a common time signature (C), and a key signature of one flat (Bb). The melody consists of eighth notes with triplets. The bass line consists of eighth notes with triplets. The guitar tablature (TAB) is shown below the staff, with fret numbers 0, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2.

How to Shop for a Used Guitar 如何购买二手吉他

该寻找何种吉他，到哪里去找

MAMIE MINCH 撰稿

在购买下一把吉他时，可以考虑购买二手琴，而且这么做也有很多充分理由的。如果你想买本身颇具价值的吉他，那么买一把二手琴绝对物超所值。当然，如果你想要的是复古的音色及外观，那么这种吉他是无法被取代的。学几个小窍门，你就可以充满信心地购买二手吉他了。在这篇三部分的文章系列中，我将提出几点看法，帮你决定想找到何种吉他，如何找到，而且如何才能真正地觉得物有所值。

所以，如何决定购买哪种吉他？你中意什么样的吉他？你是新手么？唯一的要求就是吉他能弹就可以？或者你对某种吉他有别样的喜爱，像是带有横幅镶嵌琴头的 1940 Gibson J-45？我建议你先想好自己要什么琴，然后尽可能地多试弹吉他。这样你会更了解什么样的演奏更自然，更动听，以及你能接受的价格是多少。过程中一定不要急。通过细致地查看与对比，你会学到很多。如有需要，还可对购

买的琴型进行更改。

应该到哪里去买二手吉他呢？可以到知名的经销商那里看看有什么私人出售的琴，或是在拍卖会上进行拍卖。当然，能够实地演奏吉他最好。这样你就有机会搞清楚自己究竟喜欢什么样的吉他，以及这把琴是否真的不错。比如，两把 1965 Martin D-18 的感觉和音色是不会完全一致的。

互联网能够提供不错的信息来源，你能在

eBay 和 Reverb 等网络平台上找到很多吉他的出售信息。不过买家会想确认卖家有良好的交流能力，而且如果吉他不如承诺的那样好，或者不合买家心意的话，可以退货。不论在哪里买琴，你都会想要知道如何检查二手或复古吉他，我会在下一部分着重讲一下这一过程。顺便说一下，一般不可能一次就成交，而且价格便宜得离谱。我们都听说过这种情况，不过，因为互联网的出现，那些日子已经一去不复返了。只需要一点时间，卖家就可以搞清自己吉他的合理市价。所以，想要买吉他就需要支付合理且相当的价格。

别忘了，你可能需要拿出多余的钱来对旧琴进行修复，把这部分钱也纳入预算当中。（关于这点，我随后会详细说明。）首先，大多旧吉他至少需要一些调整 - 琴筋调整、弦桥高度或弦枕凹槽的调整，所以，至少还需要留出

65 美元。很多吉他需要更多调整，像是开裂修复、琴颈重置或是重装品丝。如果你买下私人出售的吉他，一般价格会是最优惠的。但要思考为什么会出售这把琴。是不是因为它需要调整，而原主人并不愿意去做，或者他们根本不知道有这方面问题？

在复古吉他销售商那里买琴有一个优势，就是他们通常设有修理部。而且价格会有加成，这也是真的，不过这并不是一个秘密。他们首先会从别处买一把他们觉得很有意思并且有销路的吉他，然后进行修复。因为一把情况良好的吉他比需要修复的吉他售价更高。

吉他销售商会先告诉你他们对吉他的了解情况，包括已经完成的修补和调整，还有仍需做的。这里就需要你靠直觉判断了。你知道哪个口碑良好的销售商么？你喜欢他们回答你问题的方式么？你相信他们所讲的么？你应该

相信！他们的生意就仰仗于你对交易的良好感觉。对于某种预算更多，并需要吉他质量有所保证的客户，复古吉他销售商会是一个不错的选择。

事实上，不论是口碑好的，亦或是附近的普通乐器店，你都应该去参观一下。别只窝在网上网查！和了解吉他的人多交流，这点十分重要。比如，你喜欢一把小琴体的桃花心木 Martin，像是 00-15，但却没有一把可以付得起的，那么实体店的销售商可以帮你找到一个不错的替代品，像是 Guild M-20，众所周知，Nick Drake 就曾经弹过这款吉他。

在接下来的两部分，我会谈到购买需要修复的二手吉他，这也是常见情况。还会说到检查吉他时需要用到的工具，以及什么修复是容易操作的，以及一些常见的问题。不要走开呦！

R
Kevin Ryan Guitars

Ryan 吉他可以说是名琴中的迈巴赫，动辄数十万甚至上百万的价格令人有距离感，因为它是由制琴师本人手工完成，私人定制是以职业乐手或者收藏家定制为主，一年仅生产二十把，全程监制保证稳定的品质和卓越的音色，并且私人定制能完全依照客户的需求，Ryan 吉他在所有制琴师手工琴中顶级名器，价格方面的确很贵，但是拥有 Ryan guitar 是许多吉他发烧友和玩家的梦想。

◆ 夜莺签名款 795 ◆

有问题？

对吉他护理和维修有疑问？
吉他制作的细节？
或者与你乐器有关的话题？

就询问《原声吉他》杂志常驻吉他大师。发送题目为“吉他大师”的邮件给豪哥，
邮箱为 kane@guitarsquare.com，
他将把邮件转发给专家制琴师。

图为Stanley Brothers
围绕在麦克旁

All Around the Mic 立麦表演：复古又新潮

关于单个麦克表演优势的乐手指南

JEFFREY PEPPER RODGERS 撰稿

在这个节拍富有刺激性，且低音十分短促嘹亮的时代，甚至是那些名义上的原声乐手都常常站在一排排的效果器后进行表演，很难说只用一个麦克风进行表演是多么的不同。这里没有成排的支架，没有横七竖八的接线，没有DI盒，没有监视器。乐队成员并不在舞台上四散而立，而是挨着站好，而且会站得过近，甚至需要注意别用琴头打到他们。那时，音乐并不是在乐手脚边的音箱中咆哮发出，而是直接从乐手口中和音孔中直接传送出来。

集体的力量

在舞台上用一个麦克通常被看做是一种复古风格，同时也将时间拨回到了早期蓝草乐队的表演时光，他们总会在麦克四周边唱边跳。但在过去15年左右，单个麦克表演在原声音乐界

产生了崛起趋势，越来越多的乐手都开始认识到这种方式在声音方面的优势以及它对表演形式的转换。波士顿Club Passim的经历兼录音师Matt Smith表示：“正是这种原始、直白的音色让听众可以与乐手更加亲近，比各种通道分离的效果器要更好。”民谣二人组Milk Carton Kids成员Kenneth Pattengale表示，这种亲近的感觉乐手也可以感受得到，他就在之前的300多场演出中使用过单个Ear Trumpet Labs Edwina电容麦克进行表演，甚至是听众人数为10000人的Calgary Folk Festival上也是如此。Pattengale表示：“转换到单个麦克可以表明，长时间对于最佳音色效果的干扰和转移的剥离达到了一个顶点：也就是乐手们站在一起，进行原声演奏及演唱。当我们加到4个麦克，以及2个监控调音台后，又需要做

很多工作，让声音达到平衡，强弱变化适中，而这些，都是在排练中不使用扩音设备的时候就能够做到的。终于有一天，我们突然想到，为什么不直接就放一个麦克表演呢？”蓝草乐手Michael Daves曾用单个的Audio-Technica AT4033电容麦克进行过数百场表演，同Chris Thile和Tony Trischka以及自己乐队成员合作的时候也是如此。这也说明了单个麦克的方法对舞台互动的影响有多大。Daves表示：“乐队中的每个成员都会互相听对方的演奏，同时要相互注意，这比熟悉音乐中的提示和成员的肢体语言要简单多了。当你不用在麦克前面站立不动时，音乐上的互动也会很自然。”使用单个麦克表演的另一个好处就是会让乐手对混音拥有掌控力，乐手可以微调人声和乐器的音色平衡，只需对麦克做相对运动就好。换

句话说，就是可以自行混音（这也就是为什么有些录音师不喜欢单个麦克，因为这样他们的掌控力会更小）。

符合单个麦克表演的所有条件

单个麦克表演并非适用于所有乐手或是所有场合。在符合以下4点条件时效果最好。

- 1 在安静的房间里表演。在音量适中，且听众仔细聆听的情况下单个麦克效果最好；当需要调大音量，需要有穿透力时，拾音器和单个的动圈式麦克的效果会更好。“如果听众在你表演过程中想要小酌几杯，我建议你为吉他找到适合的，同时也是你最想要的DI”。
- 2 不插电音色可达到平衡。为了以单个麦克达到最好效果，需要在没有扩音的情况下达到完美的平衡音色。如果你的吉他盖过了你的声音，或是你的声音盖过了吉他的声音，或者有些吉他的声音完全被淹没，那就需要调整演奏或是演唱的方法了。如果你无法解决音色不平衡的问题，那么最好通过独立通道来演奏。（或者多加一个麦克或DI，对吉他形成激励效果）。
- 3 希望达到自然的音色效果。单个麦克音色比在演出场地中听到的要更加柔和和轻

快。如果你想要嘹亮的，带有效果的吉他音色，或者弹奏主音时音量更大，还是应该插电。
4 适应较低的舞台音量。单个麦克没有监听的时候效果最好。如果你可以用监听器，同时不会产生任何回授问题，那么音量就会比较低。使用单个麦克，乐手和听众都需要更加贴近去听。如果单个麦克的表演方法适合你的音乐类型，以下为几个小贴士。
单个麦克看似简单，但需要很多练习。在家用麦克排练一下。看看麦克高度在多少时音色最均衡（高些人声效果更好，低些乐器效果更好）。当二人组或是乐队表演时，找一个适合的方法把成员安排到麦克四周，音量大的乐器安排在边上，同时在独奏时还要注意舞蹈的编排。可以记录下麦克的信号，看看效果如何，不过Michael Daves有一个更好的建议：排练时戴上耳机去听，这样就可以实时对声音进行调整。如果你是独奏或者二重奏，你所需要的就是一个带耳机插口的混音台。（用分离式接线接两副耳机）。乐队表演，需要的就是耳机放大器了。
当你坐在表演场地时，要保证麦克在室内麦克的后方，以减少回授几率。如果出现了问题，试着把麦克向舞台后方移动。Michael Daves建议使用地毯，减少声音反射。

在试音方面，Milk Carton Kids常常会先请场地方降低室内的EQ，并清除其他任何效果。Pattengale表示：“即使场地员工坚持说他们的系统已经调试过了，我们还是会发现，对一个单源表演来说，他们的纠正通常要导致更多问题的产生。随着将音量缓慢升高，最令人困扰的频率自然会凸显出来。要用均衡效果来阻止这些频率导致鸣响。在每个频率上减去足够多的增益，从而让回授停止。不要过多削减，否则就会损失重要的音质效果。”
在调音台方面，Passim的Matt Smith建议，“注意你的超高音和超低音，因为高音更有可能产生环绕效果，而低音则会变大。”
对于适应使用连线 and DI 以及多个麦克，试音以及调音台的乐手来说，设置单个麦克的速度会快到让他们震惊。最近在Passim的一次经历完全佐证了这一点。我的二人组合乐手，Wendy Sassafra Ramsay和我当时正在一个周末音乐节进行表演，同时一整天还有其他乐手在背对背进行舞台设备设置，我们决定用单个的Edwina麦克进行表演。在我们前面的乐队表演完后，我们把自己的乐器拿上台，走到麦克旁，演奏了一两段和弦，并获得了其他人的好评。就这么简单。本来预计的设置时间是10分钟，但我们不到2分钟就搞定了，于是我们还多演奏了两首歌。

电容麦克推荐

无需破费，即可找到效果不错的单个大振膜电容麦克。以下几款均可选择（均为粗略零售价格）

\$200以下：可以看一下MXL生产的MCA-SP1和990，这两个的售价均在\$100以下，还有Audio Technica’s AT2035 (\$149)。在这个价格区间，还可买到一款二手AT3035，这是之前一款十分火爆的单个电容麦克，现已停产。

\$200 - \$400：价格再高一些的，有Rode NT1 (\$269)和Audio-Technica AT4033/CL (\$399)，这是一款标准的蓝草乐队麦克。

\$400及以上：现在很多民谣乐队都会使用Ear Trumpet Labs Edwina(\$550)。价格相近的还有Shure KSM32，而且口碑十分不错，Audix SCX25A (\$695)也是一样。

想要音色饱满，那就多尝试几款麦克风，先从立体声麦克风开始吧。

The Digital Troubadour, Part 2 数字化的游吟诗人，续篇

如果录音才能保持原汁原味

NATHAN BELL 撰稿

在 2017 年的 8 月刊中，我谈到了价位不同的几款家用录音设备。既然已经买完了设备，并已经下载了使用说明书（已经下载说明书了，对吧），那就可以让大家听到你的音乐了。那么我还要在人声和吉他录音方面提出以下建议，让你的录制达到理想效果。

首要步骤

大家总是觉得原声录音很简单，从某种程度上来说也确实如此。录音和两种乐器混音的变化十分有限，基本就是乐手自己录制，这样才能对表演有所掌控。但是当你听到自己的首次录

音时，可能会发现排练时效果不错的声音在录音里就没预想的那么好了，或者至少没达到你的自我预期。

所以，先从音乐录音杂志 *Tape Op* 的主编兼发行人 Larry Crane 的建议开始：花钱雇一位专业人员帮你建一个家庭录音室。这样在你每次录音的时候会节省很多宝贵时间。我认识一些对录音具体细节十分在意的人，但多数乐手还是希望在录音之前不会有过多复杂的准备和调试。请一个录音方面的专业人员帮助你。有专业人员教授基本知识，耗费的时间就很少了。

因为我是在上世纪 70 年代入行的，当时几乎所有的音乐录音都是在专业录音棚中完成的，通过观察专业人员并请教问题，我学到了很多技巧。我学到了宝贵的知识，在后来简化录音的过程中也帮了我很多。这就引出了第二个建议。

原声吉他音乐录制

Crane 表示，学习有效的麦克技术是制作专业的家庭录音的关键一步。有时好像有很多方法去用麦克风为原声吉他录音，因为吉他和乐手数量也很庞大。所以可以用另一个方法来简单

地开始。

有些录音师建议在吉他处放单个麦克风，可通过调整麦克风位置从而得到均衡、干净、典型的音色。

这是一个很好的入门方法，甚至是一个更好的了解吉他音色的方法。得益于数字设备所带来的无限可能，你可以在位置和距离方面进行调试，直到音色十分动听，并能够反映出吉他的原始音色为止。这可能是你所需要的唯一技巧。建议：把麦克风置于 15 品前，并往回对准 12 品，很多录音师都认为这里是最佳位置。对于更加复杂的音乐录制，可以试着使用多个麦克风，先从立体声麦克开始。两个专业级的麦克搭配在一起可以消除任何的杂音。甚至是再加一个麦克也有可能增加难听的杂音，像是幽灵般的泛音和乐句（当声波不同步时）。但如果有时间跟耐心去尝试，多个麦克也会做出优美完整的吉他录音。建议：将麦克对准 12 品，不过要采用交叉的“X”型。

人声录制

任何优质麦克都可以捕捉到干净清澈的人声。在去年的 8 月刊中，我推荐了几款价格适中的麦克。在你录过一段时间之后，你就想要尝试各种不同的麦克，从中发现哪款与自己的音色最为匹配。不过，在得到干净，临场度好的录音之前，都不要过多担心。

首先，对麦克进行设置，从而留出很多动态余量。录音过载导致的数码崩解对不错的人声演唱破坏是最大的。在实际录制时的演唱自然要比测试阶段的声音要大。在测试时一定要记住这一点。

建议：不要紧贴麦克，可以考虑用防风罩将由 P 和 B 造成的爆破音降到最低。

还有，不要在混音里修复人声问题。即便有 Auto-Tune（高音修正软件）这样的工具（常用于现代嘻哈和舞蹈专辑中），也无法把糟糕的表演改得动听。促成一段经常的人声演唱的动作都是在准备阶段完成的。如果你能够唱现场，那么你也一定能在录音棚唱好。

混音 & 后期

即便你只有几个最终版音轨，将录音混音、后期处理原始声音，让声音具有现场及临场感，仍然是最重要的一步，能够让录音达到你想要的效果。

多数专业录音师会用外置扬声器进行混音。但是家庭录音室使用扬声器既困难又昂贵。你可

以用手机的耳机进行混音。但是多数耳机无法让你听到所有细节，制作专业级别的录音，所以可以考虑使用声音中性的头戴式耳机，就像是 Audio-Technica MH50（零售价 \$150）或 Sony 7506 全封闭式专业耳机（\$99.99）。以上耳机均可隔绝外界噪音，同时无需任何噪音抑制软件，所以在回放的时候，只会听到纯粹的录音。

如果你的声音捕捉做的不错，那混音相对来说就简单了。多数情况下，可以用你自己常用的录音软件进行混音。即便只有一把吉他和简易的人声录音，仔细使用左右声道控制、基本均衡及延迟和 / 或混音效果在最后处理阶段也会产生巨大变化。按照以往经验，使用一半的混音效果，而且音量要比你希望的效果多加 25%。

个过程十分孤独，甚至会引发幽闭恐惧症。进行车载测试能够让你回归现实世界，同时会让你从全新的角度看待你的录音。

有很多方法可以制作出不错的成品，但是有更多方法破坏混音。即使是最基本的录音软件，由于可选种类太多，很容易会让人看花眼。专业录音师能够帮你在各种可选项中进行选择，有了专业人士的帮助，效果一定会不错。

意外之喜

最后，记住一点：最好的唱片并非完美；而是比完美要更好。这些可能都是意外之喜，时下流行的歌曲，也就是著名制作人 Richard Bennett（Steve Earle, Emmy Lou Harris, Marty Stuart）所说：“天降精品。”当然，没有充分的准备是无法打造出优质录音

可以考虑用防风罩将由 P 和 B 造成的爆破音降到最低

在混音和后期制作歌曲之后，确保音质动听的一个方法就是用车载扬声器播放。车载音响系统能够很好地显露缺陷，尤其是淹没其中的人声及独奏部分，或低音过量。很多专业乐手都会采用此种方法。数字录音的一个弊端就是这

的。正如 Louis Pasteur 所说：“机会永远留给有准备的人”。在音乐录制中的，确如此。了解在家中自行演奏的基本知识以后，就可以开始了。看起来似乎很复杂，有的时候你会有点懵，但通过练习，你一定会熟能生巧的。

Taylor 352ce and 362ce 12–Strings Taylor 12 弦 352ce 及 362ce

两把适合所有乐手并带有独特音色特征的小琴体 12 弦吉他

BILL LEIGH 撰稿

12 弦的吉他较少用来当做主音吉他，但 12 弦吉他的音色十分独特，演奏起来十分炫酷，这一点不可否认。从 Beatles、The Byrds 到 Blind Willie McTell，这些传奇乐手全都演奏过音色颇具活力的 12 弦吉他。搭配完全扫弦的开放和弦，6 组共振效果绝佳的琴弦（4 组跨 8 度音，2 组同音）可弹奏出令人愉悦的清亮音色，而在指弹时同样也会会十分动听。

如果你对购买 12 弦吉他还举棋不定，或许因为它的庞大体积和构造笨重，从而加重了施加在琴弦上的压力。琴体更大、琴头更长，使得很多 12 弦吉他演奏起来很不舒服。在乐队演奏情况下，吉他所的饱满音色有时也是一柄双刃剑，因为它有可能盖住其他乐器的音色。2016 年，Taylor Guitars 在 公 司 推 出 的 桃 花 心 木 琴 体 500 系 列 小 琴 体 552ce 及 562ce 12 弦吉他中，对上述的很多问题进行了解决。现在，Taylor 公司又推出了桃花心木面板 362ce 和云杉面板 352ce。这两款 12 弦吉他与“前辈”有一样的小型 Grand Concert 琴体，但价格却更加亲民了。

12 弦吉他的演奏

我在看到两款吉他后，第一印象是两把吉他弹起来都特别舒服，而且琴体小巧、轮廓流畅、手感很棒。362ce 使用亚光漆层、深色桃花心木面板及纹理紧凑的塔斯马尼亚黑木背侧，从而赋予其一种复古气息。Taylor 选用此种木材搭配是要达到清晰、集中的音色以及自带压缩响应效果，从而达到输出平衡。的确，362ce 音色十分温暖、克制、清亮（几套琴弦既有跨 8 度音又有同音琴弦），同时音色也完全不具有压倒性。相较之下，

352ce 的北美云杉面板带有高光漆层，沙比利背侧带有亚光漆层，音色更加清亮活泼，强

TAYLOR 352ce 12 弦吉他

琴体

Grand Concert 琴体；北美云杉面板；沙比利背侧；黑檀琴码搭配米卡塔弦桥及黑檀固弦锥；面板高光漆，亚光漆背侧

琴颈

63cm 有效弦长，桃花心木琴颈，18 品黑檀指板；4.8cm 宽人造象牙弦枕；小菱形指板镶嵌；亚光漆层

拾音系统

Taylor Expression System 2 压感拾音器及前级

其他配件

Elixir 轻张力磷铜琴弦 (.012 – .053)；豪华硬壳琴盒

售价 \$1,899

弱变化更加明显、泛音也更加透亮。两把吉他的琴体宽度均为 38cm，纵深为

Taylor 362ce 12–String

琴体

Grand Concert 尺寸，桃花心木面板；塔斯马尼亚黑木背侧板；黑檀琴码，米卡他琴桥，黑檀固弦锥；面板为“渐变日落色”亮光表面，背侧板为哑光。

琴颈

24–7/8” 尺寸（63.18 厘米）桃花心木琴颈，18 品黑檀指板；1–7/8”（47.625 毫米）宽人造象牙弦枕；小方块镶嵌；表面哑光

拾音系统

Taylor Expression System 2 压感拾音器与前级

其他配件

Elixir 磷铜轻张力琴弦（.012–.053）；豪华版硬壳琴盒

价格

市场价 \$2,099

Made in USA 美国制造

Taylorguitars.com

11.1cm，每把吉他手感都很不错。一根背带就可以十分平衡，尽管其他吉他与普

通 12 弦吉他相比十分小巧，但这把吉他放在我腿上只有一根琴颈的重量。

镀镍弦钮外部染有铜色，十分美观养眼，虽然琴头尺寸很大，不过调节起来也很方便。回想起 12 弦吉他调音有多困难，我还有些担心，但看到两把吉他都音都很准，而且能在标准调弦和降调调弦之间转换自如，真的令我很高兴。其他的点睛之笔还包括黑檀琴码以及使用方便的电池仓，就在尾部背带扣下方。

活力双姝

352ce 和 362ce 全都配有 Taylor 的 ES2（Expression System 2）拾音系统，带有 3 个独立校准压感换能头，位置在弦桥下方靠后，而非在正下方。搭配定制款搭载前级的 Taylor 专利拾音器，其安装位置目的就是增强强弱范围和响应效果。演奏两把吉他时我都搭配使用了 Mesa Rosette 300/2:8 一体式原声音箱（参见 P74），并演奏了 The Byrds 的经典曲目 Turn! Turn! Turn! 中 Roger McGuinn 的经典演奏部分，并以 Jimi Hendrix 风格的 12 弦吉他布鲁斯演奏了“Hear My Train a Comin”，也尝试了一下 Dirty Projectors 十分难弹的“Temecula Sunrise”，不过并没有成功，最后还演奏了 The Smiths 的“Bigmouth Strikes Again”。扩音之后，搭载低音和高音控制旋钮在中心部位，设置数值较低，云杉面板的 352ce 的音色让整个房间都洋溢着活泼灵动的中频以及热情的高音。指弹音从低音 4 弦的跨八度琴弦之上欢快跃动。而 1、2 弦位置的两组琴弦的共振则十分清晰，清脆悦耳。接入音箱之后，362ce 就变得完全不一样了。单独演奏时它似乎比 352ce 更内敛、更保守，但在音箱的作用下，它似乎真的鲜活了起来。桃花心木的优势就是音色十分均衡，甚至随着音谱中各种泛音的出现，响应效果也变得十分清晰。随歌曲演奏，会更加自然地融入混音，而非处于脱离状态。随着我在琴颈上的弹拨，单音音符也嘹亮发声，而 1、2 两组琴弦的高音部分并不会喧宾夺主，同时还十分清楚、真实。如果你觉得不应该再向别人借 12 弦吉他，而应该自己买一把，那么 Taylor Grand Concert 的 12 弦吉他一定会是一个明智的选择。352ce 和 362ce 音色都非常棒，而且别具特色，两种优质音色任您选择。

Mesa Rosette 300/2:8 一体式音箱和 Rosette 原声 DI& 前级

电子管音箱公司将目标瞄准原声音箱产品

BILL LEIGH 撰稿

在制作强劲电吉他音箱超过 45 年之后，Mesa 现在将目光转而聚焦于 Rosette 系列专业级原声音箱。这款音箱十分小巧、便于携带，重量仅 30 磅，适合手提。这款 Rosette 300/2:8 一体式音箱有两个输入通道、两个 20.32cm 前置放大器以及一个密封装的球型高音扬声器、一个 D 类功放，内置负载 4 欧姆，提供 300 瓦输出功率，同时还有很多音色塑造和连接的选项。对于擅用直通功能的乐手，Mesa 还有 Rosette 原声 DI& 前级。对于自己的首批产品，Mesa 的

定位很高，希望可以为原声乐手制造出功能全面的专业级音箱。除了最近推出的一款 D 类低音功放，Mesa 比较知名的主要就是它的电吉他电子管音箱，所以 Rosette 系列也就标志着产品的重大变化。其实，多年来，该公司一直都在默默地对原声吉他产品进行断断续续的研发。不过，设计师 Andy Fields 加入了团队，他有着十余年的专业录音前级的设计经验，同时他曾是原声吉他乐队的录音师。正是他，帮助 Mesa 实现了长久以来对更加精准，质量更

优的原声设备的愿景。

MESA ROSETTE 300/2:8 一体式音箱

Mesa 产品的使用基础是原声吉他的音色已经十分精细，具有穿透力，并能传达出复杂的和声，而 Mesa 设计 Rosette 300/2:8 一体式音箱的主要目标就是精准地重现原音，而非提升音效。相应地，Mesa 选择了高端的录音体系及元件。1 通道有 XLR 麦克和 6.35mm 输入专用的独立插口，每一个都有专用的输入口，搭配从传统录音主控台甄选出的配件，而

并未使用双用一体音箱插口以及麦克及拾音器的单个输入。除了通道 1 专用的麦克输入外，两个通道是完全一致的，可以同时使用，并且可以通过小开关或者脚踏开关单独静音。在背部控制面板上，有 3 个单独的直接 XLR 输出插口，两个通道各一个，另一个则是两个通道的混合插口。能够灵活连接 PA 系统。所有的输出均有接地开关及麦克或线性电平拨动开关，而两个独立通道输出可以旁通搭载 EQ 所以信号并不依靠于 Rosette 的音色塑造设置。

4 段式均衡旨在精准的音色塑造。中低和高中频段均有可调节频率，可以很快定位并消除回授。Rosette 同样还有另外两个回授抑制工具：相位开关和抑制低频共振的高通滤波控制旋钮。通道控制旋钮十分完整，还有音箱回路的效果发送旋钮，同时音箱回路还可通过额外的脚踏开关开启。Rosette 还带有 3 个搭载混响效果旋钮，包括混响加合唱效果旋钮。三个弦钮控制效果参数，比如合唱速度及强度，混响时间和低通及高通滤波。尽管控制按钮的功能还是需要说明书操作，而非靠直觉，不过我发现这些旋钮都十分有用，能够达到音色自然的混响，并在保留清晰和浑浊音色的同时提升音色效果。Mesa 真的面面俱到。麦克输入提供一直打开的幻象电源为电容麦克供电，而背部控制板有包含演奏外部音乐的耳机输出和辅助输入。

造船级波罗的海桦木箱体结构十分结实美观，还有耐用的褐色皮制把手以及配套的皮革边角。一个延展音箱脚可让音箱角度朝上。在用 Rosette 一体式音箱演奏几把吉他时，有了十分不错的结果，包括两把 Taylor 12 弦的饱满泛音和清亮和谐的音色（参见 P72）。这款音箱就类似于我那把音色深沉的 Leach Kirby，这是一款小琴体的原声吉他，低音饱和，高音甜美，通过 L.R. Baggs Lyric 麦克拾音器传送出来。而且这款音箱能够将每把乐器的独特特征呈现出来，并带有生动的强弱变化和贯穿整个房间的音色。可调节的低中频和高中频 EQ 会特别有帮助，可以传达出悦耳的音色，并剔除不好的特征。

MESA ROSETTE 原声 DI& 前级

Mesa 在全新的原声音箱方面的努力同样也促成了 Rosette 原声 DI& 前级的诞生，这是一款其貌不扬，专为原声吉他手打造的 DI 盒及前级。RosetteDI& 前级的金属底座十分结实，它的单块效果器式设计包括一个静音脚踏开关，可将调音器输出之外的信号全部静音，一个带有专为独奏设置激励音量旋钮的激励脚踏开关。和 Rosette 一体式音箱一样，这款功能全面的小巧 DI& 前级有四段式均衡及两段式可调中频、一个相位开关、一个高通滤波器以及一个额外的抑制错误频率的陷波滤波器。这款小巧 Rosette 与同类产品相比的

突出特点就是它的输出选项，包括一个麦克电平 XLR 直接输出及均衡前后切换键，可直接进入 PA，以及线性电平平衡及非平衡前级输出，并带有顶部安装，直连功放的前级电平控制器。这款原声 DI& 前级音色干净清晰，并带有十分方便的均衡控制旋钮、一个陷波滤波器、一个激励旋钮，所有功能全部囊括在这款结实娇小的 DI& 前级中。音色惊艳的 Rosette 300/ 2:8 一体式音箱及 DI& 前级同样也代表了适合原声乐手的全新专业级专业设备。请大家一起欢迎 Mesa 来到原声吉他界。

MESA ROSETTE 300/2:8音箱

音箱 双通道半导体前级，带有300瓦D类功放和切换式供电电源

扬声器 两个20.32cm（内部4Ω负载）球型高音扬声器

其他 XLR麦克输入，耳机输出，辅助输入，搭载效果器、效果回路，滑套

配件 可选通道静音或FX loop旁通脚踏开关

美国制造

售价 \$1,149

MESA ROSETTE 原声 DI&前级

美国制造

售价 \$299

mesaboogie.com

Boss AD-10 Acoustic Preamp

Boss AD-10 原声前级

灵活方便，适合当今现场演出乐手使用

PETE MADSEN 撰稿

做一名现场表演的原声吉他手从来都不是一件简单的事，至少在音色强化这方面确实如此。但有了 Boss AD-10 原声前级这样的一体式处理效果器，那么拥有绝佳的现场音色也就简单多了。假设表演场地的 PA 系统很棒，乐手只需带一把吉他和 AD-10 就好，调试好吉他音色，就可以开始演出了。Acoustic Resonance（原声共振）旋钮使得乐手可以在拾音器和吉他的自然共振之间缔造出一种平衡。同时提供 3 个选项：1）自然：未加修饰的音色 2）宽广：柔和温暖，并且突出低频，3）清亮：更加注重高频。尽管我还没机会在现场表演时用到 AD-10，但很明显，原声共振选项十分适合现场表演乐手用来增加或减弱室内声音清晰度。

控制面板后部有两个输入插口，可分别接入两把吉他，或者是带有双立体声输出的吉他。还有效果发送及返回和一个 6.35mm 线性输出（左声道 / 右声道）及 XLR 线性输出（左声道 / 右声道）、一个立体声 / 单声道开关、一个表情踏板输入、一个可连接电脑的电源输出。我将一把 Martin OM-28V 吉他（配有 Fishman Eclipse 拾音器）接入 AD-10，并将踏板接入 Schertler JAM 150 音箱，我的多数当地演出均使用此款音箱。除了这款 AD-10，均衡及各种效果控制旋钮全都分布整齐，字体清晰易读。我很高兴看到三个脚踏开关（激励、延迟和调音 / 静音）的角度可以避免脚趾蹭错按钮。我先试了下调音开关。三个脚踏开关设计十分

炫酷有趣，还可以发亮，用来表明当前处于降调（左侧开关），升调（右侧开关），或是采用基音（中间开关）。调音开关采用半音，而显示出的其他变音记号可能会有点陌生，比如 F 旁边加一个小正方形就表示 F#。Boss 的顶部旋钮全部为 EQ 部分，而且还有标准低频、中频和高频旋钮，以及临场度和均衡电平输出。低频均衡有一个低切按钮，可以选择一个可以去除可能产生回授的范围；中频按钮可让乐手提升或切断特定的中频。相邻均衡弦钮还有一个中心电平控制旋钮。有一个我觉得有点奇怪的功能是环境输出抑制开关（输出电平旋钮正下方），会把环境（混响）直接连接 XLR 或 6.35mm 输出，或二者兼有。我不确定为什么它和环境部分是分开的。

下排的控制旋钮负责控制 AD-10 的效果。从左侧抗回授抑制开始，有两个单独的滤波陷波旋钮可发出两种可导致回授的不同频率。如果同时按下两个开关，Boss 即会搜索导致回授的频率，之后即可将其消除。压缩旋钮有轻柔 and 大力两种设置，而且在演奏风格从大力扫弦到轻柔拨弦设置方面都是特别有用的。使用中间脚踏开关，可以打开 / 关闭延迟效果并可使用时间和电平控制旋钮调节效果数值。对于很多类似这种前级中的延迟效果我唯一的一点不满就是无法看到重复次数。我恰巧很喜欢单次重复的击回回声效果，而这

个却常常不会成为选项。效果环路方面，我的确就是一个生手，对于 AD-10 十分方便的环路功能，我基本上是完全不了解的。数次尝试之后我终于找对了节奏，很快找到了其中关窍，并且喜欢上了打节拍、打乱顺序及低音线。我可能不会进行现场设置，但是用来练习或是在录音室使用时我很喜欢。

Boss AD-10 专为原声乐手打造，同时也是灵活方便的多重效果器。如果你想要一款一体式前级 / 效果器，这款 AD-10 或许是一个很好的选择。这款十分不错的产品将优质音色、易于使用及不论接入 PA 系统或是专用原声音箱都方便的便携性完美结合。

BOSS AD-10

原声前级

效果器类型 原声吉他前级

效果 激励、合唱、延迟、共振、压缩、3 段式均衡、混响、录音 80 秒的循环效果器、带有陷波滤波设置及减载控制的抗回授效果

输入 两个 6.35MM 输入插口

输出 两个 XLR 输出（主输出）、两个 6.35MM 输出（线性输出）、一个 6.35MM（效果发送）输出，一个 B 型 USB 接口

其他 效果回路、可储存 10 种声音设置的存储功能

电源 6 节 5 号电池

规格 6.5CM X 21.7CM X 16.2CM

重量 2 磅，14 盎司

价格 \$449.99（建议零售价）
；\$329.99（零售价）

台湾制造

非常想做什么，让德国也位于原声吉他世界地图上。我忘记介绍我自己了：我的名字是 Martin Seeliger，所有的一切开始于我。那年我 28 岁，充满好奇心，求知欲很强，而如今当我有灵感或有时因为工作而沮丧时，也会如此。回想到那时我正想为我的钢弦吉他起个名字，这个名字要符合吉他特色，所以我决定起用 Lakewood 这个名字，而且从没有后悔过，于是，Lakewood 就成为德国钢弦吉他品牌。从 1986 年起，我们开始在靠近法兰克福的吉森制作 Lakewood 吉他，在制作专业艺术优质吉他方面，我们积累了大量的专门技术。传统对我们意义重大，这在每天的工作状况中可以体现。新的技术为制作像原声吉他这样复杂的产品带来了机遇和挑战，它们需要最高层次的精准。我们必须去制作音色，美感和漆层都满足最高标准的乐器。为达成这个目标，我们专注于最细腻的细节，并且非常自豪被写进德国乐器史。在过去的这些年里，也取得了不小的成就。已经制作出来两万多把吉他，有很多的故事可以讲，这些吉他也成为很多人生命的一部分。历史代表着所有 Lakewood 成员的职责。一把 Lakewood 也传承着幸运。

混合媒介 MIXED MEDIA

Shawn Colvin
A Few Small Repairs
20th Anniversary Edition
Sony/Legacy

播放列表

Classic Shawn Colvin Revisited Shawn Colvin 经典曲目回顾

‘A Few Small Repairs’ 20 周年特别版

JEFFREY PEPPER RODGERS 撰稿

Shawn Colvin 的 “Sunny Came Home” 曲风轻快，但歌词阴暗，曾在 1998 年斩获格莱美年度歌曲和年度专辑两项大奖，不过它的起源故事却有些离谱。在制作这张最终被命名为 *A Few Small Repairs* 的专辑的第 11 个小时，Colvin 试着根据专辑制作人 John Leventhal 的歌曲小样完成一首歌曲，而她也努力地找到了一个歌词的角度。Colvin 回忆道：“我尝试过很多不同的东西，而且并没有轻而易举地解决问题。事实上，我想我曾经把歌曲起名为 “Jimmy Came Home”，之后才写出 “‘The Facts about Jimmy’” 的歌词。”之后 Colvin 想到了她已经为这张专辑选好的封面，是一幅德州画家 Julie Speed 的作品。“我看着这幅画，想着：‘需要写一个有关这个用小小火柴点燃燎原之火的女人的故事。’”于是 Colvin 想象出了 Sunny 这个人物，以及她“点燃天空，坚持到底”的秘密任务。

“Sunny Came Home” 和 *A Few Small Repairs* 最近以 Sony/Legacy 推出的 20 周年版重回大众视野。此次发行的专辑包括 7 首附赠歌曲，都是上世纪 90 年代的现场版歌曲录音，包括曲风强劲的独奏版 “Sunny” 和 “Get Out of This House”。Colvin 与 Leventhal 一直长期合作，后者还制作了她斩获格莱美大奖的首张专辑 *Steady On*，而他同时也是专辑 *A Few Small Repairs* 的关键人物。他参与了除两首歌外的其他所有歌曲的创作，同时还有吉他、曼陀林、键盘等乐器的民谣编曲。当时，Leventhal 刚刚发现了 C G D G B E 调弦，他在专辑的内页说明中写道：“开启了一个带有全新的、难以理解的和弦配置的世界。而且它们和 Shawn 常人难以理解的叙事方法简直是绝配。”Colvin 本人并没有使用这一调弦（尽管已经十分接近她所谓的普通调弦 C G D G B D，或低音带有 C 的开放 G 调弦），

她将 Leventhal 的部分创作进行再加工，以进行现场表演。比如，Leventhal 在歌曲 “You and the Mona Lisa” 就使用了低音调弦，但是在 20 周年现场版中，Colvin 则采用标准调弦演奏了这首歌曲。从歌曲创作的角度来看，*A Few Small Repairs* 标志着一个时期，这一时期 Colvin 开始更加深入地探究以人物为基础的歌曲。她表示：“在制作这张唱片时，我们赋予了它自由的感觉。我们放弃了写口水歌的想法。我们的想法是：‘没什么大不了的，又不会有什么损失。’”她还表示：“不过，写出更多关于人物的歌曲，并不是说歌曲就会变得没有个性，我觉得 ‘Sunny Came Home’ 这首歌代表了我的一种复仇或是一种愤怒。我来自南达科塔，‘Wichita Skyline’ 这首歌完全从我的成长中借鉴而来。不论你在创作些什么，都会代入自己的情绪。”

Kaki King
Live at Berklee
(BirnCORE)

独奏乐手在与其他人的合作中找到了新的活力

仅靠一把吉他，Kaki King 开创了自己的事业，混杂了所有的期待，开创了新的世界：只需一把吉他，双手演奏指弹节奏、泛音及旋律。所以如何将如何带给我们惊喜与愉悦呢？随着专辑 *Live at Berklee* 的诞生，这位备受赞誉的独奏乐手将通过与其他乐手的绝佳合作来迎接意想不到的这一切。

此张唱片于 2017 年 4 月在波士顿的 Cafe 939 录制完成，其中有由 King、DeVotchKa 的 Tom Hagerman、伯克利音乐学院学生演奏的全新改编吉他独奏。乐曲重新由伯克利学生与教员组成的 12 人乐团演奏，新版乐曲虽然层次分明但却十分轻快。

King 的演奏从无差错，同时她也继续用拨弦、点弦和扫弦带来神奇的音色，像是歌曲 “Solipsist” 中翻滚的和弦演奏浪潮中顶端白色泡沫般的放克音乐。不过，她的歌曲常常都是十分自由的，像是 “Doing the Wrong Thing” 中木管乐器演奏下的滑弦演奏。

此专辑中有从 King 2003 年的首张专辑中精选的歌曲。她现在正在巡演，采用多媒体等舞台表演，但这并不仅仅是 King 音乐生涯的回顾。不论是在 “Skimming the Fractured Surface” 中用小提琴演奏的琶音还是小号的轻柔吹奏，或是带有金属质感羽管键琴般鸣响的 “Hababout”。King 和她的合作伙伴们向歌曲中注入了新生命。

King 常常会模糊吉他和乐手的界限。现在她更进一步，将独奏乐手和乐团的不同加以弥合。

—Pat Moran

Sharon Isbin
& Isabel Leonard
Alma Española (Bridge)

知名乐手通力合作，向西班牙的深沉之歌致敬

深沉之歌被看做是最为纯粹、认真、热烈的弗拉门戈音乐，曾斩获多项格莱美大奖的 Sharon Isbin（古典吉他）和 Isabel Leonard（女中音）曾巧妙地在 22 张唱片中向此种艺术形式致敬，并将听众带回到 19 世纪及 20 世纪中早期的西班牙。

此张专辑中收录了诗人 Federico García Lorca（1898 - 1936）和 Manuel de Falla（1876 - 1946）创作的几首组曲，Isbin 权威自信的吉他演奏以及 Leonard 充满感情的歌唱技能使得这张专辑为传统西班牙音乐赋予了生命。他们对音乐的精巧处理以及敬意使得这些意义深刻的歌曲永垂不朽，并继续与 21 世纪建立情感连接。

这个充满力量的二人组的歌曲风格总是各不相同，其中包括激动人心的歌曲，像是 “Polo”（Falla）和 “Anda, jaleo”（Lorca），以及平抚心灵的歌曲，比如 “Canción de cuna para dormir a unnegrito”（Xavier Montsalvatge）和 “Nana”（Falla）。Isbin 还对 Enrique Granados 著名的歌曲 “Danza española No. 5（Andaluza）”进行了古典吉他独奏，这首歌原本是钢琴曲，同时也对 Francisco Tárrega 情感充沛的吉他乐曲 “Capricho árabe” 进行了翻弹。

这张专辑手册包含作曲家的背景信息，也有对此类歌曲创作的历史时期的洞察力，以及对真诚歌词更好的理解，而且歌词均采用西班牙文（就如演唱的那样），同时有英文翻译。从始至终，弗拉门戈音乐都是一块古典音乐瑰宝，而 Isbin 的一众拥趸及普通听众都一定会喜欢这张专辑。

—Pauline France

PRO
美国进口 · 至强系列

GRIP
美国进口 · 大师系列

VIA
美国进口 · 灵巧系列

prohands®
HAND EXERCISERS

1956 Gibson J-185

一把富有优美音色的优质 J 型琴

ADAM PERLMUTTER 撰稿

如果说哪款 J 型琴不被看好，那就是 Gibson J-185。它的初批产品出现时间十分短暂，只从 1951 年持续到了 1958 年，产量还不到 1000 把。同时 Gibson 一直持续生产经典款 J-45，只偶尔重新发售 J-185。

但是很多乐手和收藏家都将 J-185 视为 Gibson 所生产的最优质民谣吉他。也不难理解这款吉他为何如此吸引眼球。它的琴体采用云杉和枫木，同时下半部分 40.64cm（比下半部分 43.18cm 的旗舰款 J-200 要稍窄一些），琴体纵深，而且外观同样时尚，带有平行四边形指板镶嵌、一个三重加固面板、一个带有铁十字镶嵌的倒置琴码。

这把 1956 年款吉他最近出现在了加州帕罗奥多的 Gryphon Stringed Instruments，售价为 \$11350。它的外形十分完美，上有少量的修补和过量喷漆；吉他仍使用原始品丝、护板以及 Kluson 旋钮。这把吉他的金黄颜色（270 原木色吉他，上世纪 50 年代发运）和枫木背侧的迷人外观让它看起来明星范儿十足。

更重要的是，据说这款 J-185 音色出众，供职于 Gryphon 的复古吉他专家 Michael Simmons 曾弹奏过多把原版 J-185，他觉得这是他见过的音色最美的吉他。

Ayers
GUITARS

爱乐诗手工吉他

Established 1996

爱乐诗手工吉他

ALL SOLID HANDMADE GUITAR

— Establish 1996 —

大师款·龙翔

大家好，欢迎收看吉他平方音乐频道。接下来我们将用多期节目为大家隆重地介绍一个来自越南的手工吉他品牌 Ayers。大家可能对这个品牌有些陌生，先为大家简单介绍一下这个品牌，Ayers 是由创始人黄振发先生于 1996 年创立于台湾。它的命名源于澳洲的景点“爱尔斯岩”取其坚定不移，气势宏大之意，二十多年来 Ayers 坚持全手工制作，在澳洲著名制琴师 Gerald Gilet 的指导下，以其卓越的音色和超高的性价比，获得世界音乐人的认可。

KOA洋槐贴面

Gotoh镀金弦钮

我们来看一下今天的主角，乐诗大师系列 - 龙翔。

大师系列都是 Ayers 顶级制琴师设计的精选之作，大部分为豪华镶嵌的限量款，我们眼前的这把龙翔，给人的整体感觉可以用华丽二字概括。

白色贝壳镶嵌从指板开始，整个造型是一条飞龙，一直覆盖了整个面板，整体设计非常霸气。指板面板背板都使用的白色贝壳镶嵌，可见制作这把琴的确是花费了很多时间，不愧是大师手笔。

手选牛骨弦枕

龙翔整体采用的是缺角的 SJ 琴形，这样的琴形可以保证低音的浑厚和整体音色的均衡，整琴采用夏威夷洋槐单板，当然，琴头处也是夏威夷洋槐的贴面，这种配置使得这把琴的整体感非常强。

紫檀指板
龙翔贝壳指板镶嵌

夏威夷洋槐KOA
面板

在这里需要提醒一下大家，如果要购买这种 KOA 洋槐的吉他，一定要问一下木材的产地。目前用在吉他上面最高等级的 KOA 产地就是夏威夷洋槐，价格也是最贵，还有一部分是东南亚或者台湾的 KOA，那价格就很便宜了，有些类似于巴西紫檀和印度紫檀的价格差异。

跟大师系列其他型号一样，弦扭选用日本 GOTOH 的镀金全封闭式弦扭，弦枕和弦桥都是手选牛骨的材质，和其他大师系列一样，龙翔也设计有黑檀的臂枕，这样可以缓解我们长时间演奏所产生的疲劳。

龙翔贝壳镶嵌

这把琴最大的亮点就是面板上大面积贝壳镶嵌的龙翔图腾了，抽象的图案显得设计感非常强。镶嵌工艺也是非常的精湛，因为整琴都是夏威夷洋槐单板，它的声音会有什么不同呢？接下来就为大家做一个详细的评测。

夏威夷洋槐KOA侧板
黑檀臂枕

夏威夷
洋槐KOA
背板

结束语：通过我们的评测相信大家对这两把琴都有了很直观的感受，Ayers 品牌可以说是一个被大家遗忘的手工品牌，大师系列更是精品中的精品，不管是工艺，手感，还是音色方面，都可以说是非常的出色，而且因为用料的稀有这把琴很具有收藏价值，对艺术品投资感兴趣的朋友千万不要错过。好了，这期节目就是这样，我们下期再见~~

扫码看视频评测 ~~

吉他音阶百科 - 富有很好爵士感觉的旋律小调

将自然小调音阶当中的第六级音与第七级音升高半音，就形成了旋律小调音阶。与和声小调相比较，他们只有一个音不同，与自然大调音阶做比较，也只是有一个音不同只差。旋律小调音阶上行和下行的弹奏是不一样的，在演奏下行的时候，我们必须还原第六级音与第七级音，也就是还原到自然小调音阶。旋律小调音阶通常会使用在小七和弦上，尤其是这个小七和弦为调式中的第一级主和弦。

接下来我们来一起弹一下旋律小调音阶，因为旋律小调音阶的上行下行的音阶是不同的，上行的音阶为如图所示：

全 半 全 全 全 全 半
1 2 3^b 4 5 6 7 1

下行的音阶为如图所示：

全 全 半 全 全 半 全
1 7^b 6^b 5 4 3 2 1

如图所示，下行就是要还原第六级音与第七级音与自然小调音阶相同。所以我们以我们之前学过的自然小调音阶的指型来找出旋律小调音阶上行的弹法就再好不过了。

将我们学过的自然小调音阶中的第一种指型里的六级与七级音升高半音，就形成了旋律小调音阶了，如图。

♩ = 120

S-Gt

mf

将我们自然小调音阶里的第二种指型里的六级与七级音升高半音就形成了第二种指型的旋律小调音阶了。如图。

5fr

5

将自然小调音阶里的第三种指型里的第六级与第七级音升高半音，就形成了第三种指型的旋律小调音阶。如图

将学到的自然小调音阶第四种指型里的第六级与第七级音升高半音就形成了第四种指型的旋律小调音阶了。如图。

将自然小调中的第五种指型里的六级与七级音升高半音就形成了第五种指型的旋律小调音阶了，如图。

接下来是关于旋律小调的各种模进练习。

练习一

这条练习是针对旋律小调上行下行不同的弹法的练习，一段简短的小乐句，所用到的弹法如图所示，希望大家多多理解。

练习二

希望大家多多练习，每种练习都尽量多去用不同的指型去练，举一反三，多听调式的感觉。

也请大家关注吉他平方微信公众号，和杨政guitar的微博，我们会把每节课的内容做成文字版发在上面，谢谢下次见！

Thompson
PRESTON THOMPSON GUITARS

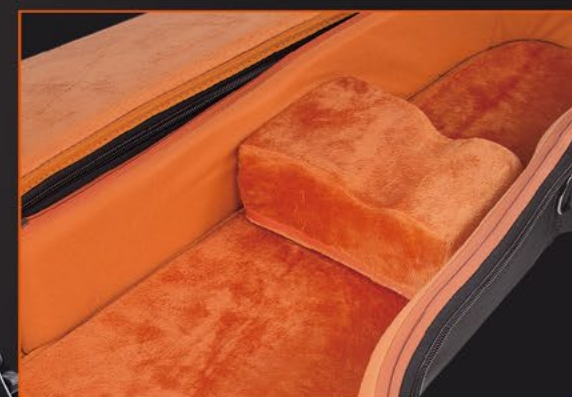
在位于音乐之乡—俄勒冈州姐妹城的工厂中，我们以上世纪30年代最好的美产吉他为蓝本，制作吉他以及标准吉他型号。正如那些获得格莱美奖的最佳指弹吉他手一样，Preston Thompson Guitars 也是市面上最好的原声吉他品牌之一，并以其出众的音色，制作工艺以及制作材料而声名远播。

我们制作的精美吉他均出自制作大师Preston Thompson 匠心之手，由蓝草音乐大师 Charles Sawtelle和 Peter Rowan 在上世纪80年代发掘后，Preston 以制作与黄金时代的钢弦吉他大小和音质非常相似且独创的复古吉他而声名鹊起。他最开始是在佛蒙特州吉他研究设计中心学院Charles Fox门下学习制作吉他，这是北美洲最早的吉他制作学校。

恰恰在他与Hot Rize乐队中的蓝草音乐大师Charles Sawtelle 合作期间，Preston得以开始收集Sawtelle 的珍稀且著名的战前复古吉他藏品的尺寸数据。

而Preston 在研习后为Sawtelle 所制作的吉他成为了他最珍贵的杰作，并且时至今日Preston仍旧凭借这些精确数据制作出了一把把具有出众音色，华美材质，精细做工的吉他。

而今，音乐界的后起之秀诸如Jake Workman, Chris Luquette, Eric Bibb Adam Chowning 怀抱Thompson吉他，踏上巡演之路为更多听众带来赏心悦耳的享受。

ERVIN SOMOGYI

BUENDIA

CASIMI
guitars

Jeffrey Yong

Kane

String
SWING

ULTIMATE
SUPPORT™

DL
DAVID LABOGA

LOXX®

Kane

Lakewood

Thompson
BRADY THOMPSON GUITARS

Lowden
GUITARS

Ayers
GUITARS

Kane

OLYMPIA

AUGUSTINE

prohands

ALPINE®

ETERNA
SHINE™

AER

C.R. Baggs

SUNRISE
PICKUP SYSTEMS

K&K SOUND
Handcrafted pickups. Pure sound.

peterson

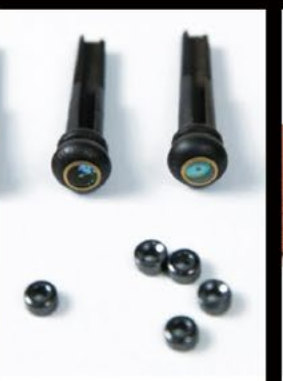
Oasis

Boveda®

Perri's
Leathers Ltd.

PROLOG

Prolog

Kane

roadie®

ZTH

HOFFEE

GRUVGEAR

ToneRite

CLAYTON

Alaska Pik

Kelly

ACOUSTIC
GUITAR

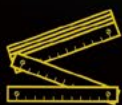
Kane®

系出名門·匠心之選

Kane是吉他平方自有品牌，Kane致力於為中國客戶提供高品質，高性價比的吉他及配件產品。

实木鱼骨纹

手工调试

K7镀膜琴弦

黑檀贴面

菱角加固

V型琴颈

五拼琴颈

臂枕