ACOUSTIC GUITAR

原声吉他

2015年10月刊 | ACOUSTICGUITAR.CN

AG274 · 总第 274 期

JAMES TAYLOR 专访

SANTA CRUZ
四十周年专题报道

木材烘干知识讲堂
烘干对乐器有什么影响

吉他平方2015
上海乐展专题报道

大咖教学
陈亮 学习简易编曲

特别报道
自由与闲适
吉他任我弹之
沙发，烧烤，沙滩，后院

乐器圈的那些事儿
弹笑人生
试着注入一丝“温存”

青年才俊
上海沐音堂-曹思义

TOP琴行SHOW
D调琴行-吴传飞专访

Larrivee 拉瑞维 · 原声吉他编年史

1967

24岁时，Jean结识了当时正在多伦多工作的德国古典吉他制作专家Edgar Monch。Jean表达了自己想学习制作吉他的愿望，Monch邀请他参观工作室，随即Jean 开始了他的学徒时期。在Monch的指导下制造了两把吉他以后，Jean在家里建立了自己的工作室，并在1971年制造了第一把钢弦吉他。

Jean开始制造钢弦吉他的时期，还没有什么成熟的模型可以参考，因此必须进行各种尝试。他早期制作的都是一批小号的D型琴，使用马丁风格的音梁设计，即吊桥形状的X音梁和倾斜45度的音色梁。多年与古典吉他打交道积累的经验使Jean敏锐的感觉到对称的音梁设计可能会使琴声的平衡感更强，于是Jean尝试采用90度的X音梁外加平行于琴桥的音色梁设计。那些吉他声音有力且音色均衡，用Jean的话说，这是“至打正着”。25年后，更加改良的此种音梁设计俨然成为Larrivee钢弦吉他的核心特点，形成了Larrivee原声吉他特有的风格，低频声音浑厚结实，有穿透力，中频明朗清晰，高频如水晶般清澈。琴体的大小和形状决定了平衡度，而其平衡度是卓越的。25年来两万多把钢弦吉他的面世，毫无疑问的见明了该结构设计的完美。对于传统音梁设计，特别是吊桥型音梁，诸如面板琴桥后翘起，声孔周围下陷的现象非常普遍，而Larrivee对称音梁的设计则完全不存在这些问题。

1977

Jean和Wendy把公司搬到维多利亚，因为加拿大太平洋沿岸地区潮湿的沿海森林盛产世界上最优秀的云杉和雪松，Jean认为公司的发展必须以这些声木为依托。在维多利亚，Jean开始着力研究提高产能的问题，他们第一次投建了厂房，安装恒温操作间并建造了专业喷漆房。Jean设计并制造了特别的机械和加工装置，专业化机器和磨具，不但增加了吉他的产量而且提高了吉他的品质。随着公司在维多利亚的不断蓬勃发展，地处危机的缺点暴露出来。1982年，他们决定搬到大陆，那是一个电子键盘与电吉他进行的年代，也是对于所有原声吉他制琴师的一段艰难岁月。但Jean没有采取减产或裁员的方法，而继续潜心研究新的设计。

1997

Larrivee设计了D-03系列，起初只打算限量制作1000把，但很快人们就发现这是唯一一款800美元以下的全实木原声吉他，在很不应求的情况下，03系列也成为Larrivee家族的常规型号。

1998

Larrivee公司搬进了位于温哥华中心33000平方英尺的新厂房，超过100名高级技术人员在这里生产和研发吉他，极大满足了当时大量的需求。2001年9月，Larrivee再次扩张，并在南加利福尼亚州建立了一个新工厂。10天后911事件发生了，可以想象，那个时期不是公司扩张的好时候。接下来的两年对于整个吉他生产行业都是一场挫折，人们不愿在原声吉他上花钱，几乎所有的大生产商，包括我们自己都经历了裁员停产期。在未来两年中Larrivee将进行一些生产改革，包括顶级吉他的研发革新，03系列的重新优化，还有经典系列的规划发展。

如今，Jean和妻子Wendy,儿子Matthew,女儿Christine,都在加利福尼亚工厂生产高端Larrivee吉他，Jean的另一个儿子John在加拿大厂房生产Larrivee的03系列。

2011

Larrivee原声吉他第一次由吉他平方豪哥引入中国，在指弹中国，风格石魂，骑材乐器，琴龙乐器等合作伙伴的支持下，Larrivee迅速打开了中国市场,并在同年重新启动了尘封已久的Larrivee Customshop私人定制系列!

2011年10月，全球第一批Larrivee私人定制吉他来到中国!

2014

为了能更好的提升吉他质量，Larrivee决定正式关闭加拿大工厂，Larrivee吉他的生产全部迁移至美国加州，自此Larrivee全部实现美产。

卷首语

2015 吉他平方亮相上海乐器展

Guitar Square Team Made Its Dazzling Appearance At Music China 2015

豪哥 撰稿

转眼间 AG 杂志
发行也半年多了

我不知道引进 AG 杂志这个事情从商业角度来讲值还是不值，但是我觉得吉他平方是靠国内众多客户支持起家的，也应该凭借自己的资源给国内的原声吉他事业做一些事情，虽然 AG 杂志并不赚钱，但是我觉得总是应该留下点什么值得纪念的事情。

十月份主要是上海乐器展，也是亚洲最大的乐器展会，不管你想不想参加，你也必须参加。在这几天看到许许多多的厂家，客户，乐手等等平时不容易见到的人，现在想想人活着也真是不容易，除了自己照顾好自己，还需要处理许许多多的事情和许许多多的关系。

在前进的道路上继续努力，我也希望有些个人时间玩玩生化危机，但是这个想法比较难实现，祝各位读者，我们的团队一切都好，事事顺利。

原声吉他杂志
印刷版购买

Kane

系出名门·匠心之选

菱形雕刻非洲桃花心木琴颈

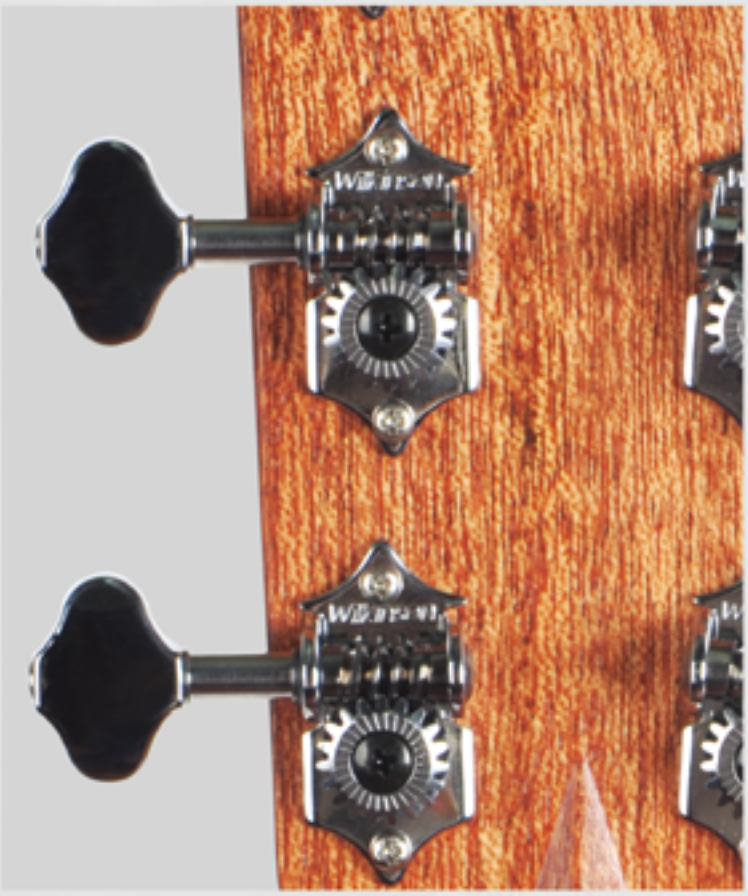
Kane原声吉他经典工艺

实木鱼骨纹音孔镶嵌

Kane原声吉他经典工艺

WILKINSON弦钮

韩国原装
Kane 镀铬开放式
18:1弦钮

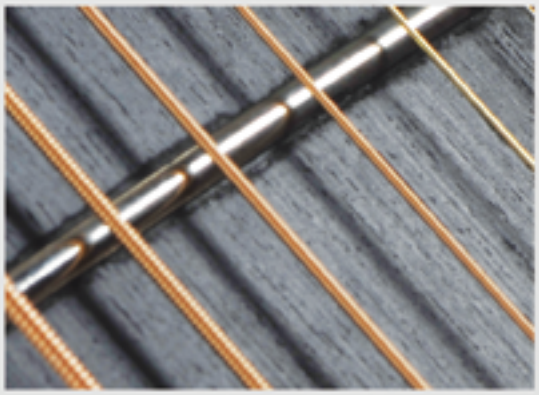


背侧板

精选紫檀背侧
低音浑厚

精选面板

精选AA级Sitka北美云杉面板
韩国乐器专用亚光漆



手工抛光镍钢品丝

Kane原声吉他经典工艺

Kane吉他缺角设计

完美Lakewood缺角设计

精选牛骨弦枕弦桥固弦椎

Kane原声吉他经典工艺

超薄琴踵圆弧处理

Kane原声吉他经典工艺

CONTENTS 目录

October 2015 · AcousticGuitar.cn

封面人物

COVER FIGURE

James Taylor 专访

10

自由与闲适

从沙发到野炊，休闲时刻
同样可以提高演奏技艺

39

乐手偶成

即兴演奏虽称不上正统训练方法，
但却隐藏着丰富的创造性

40-42

窝在沙发上怎么弹

越来越多的乐手都可以称得
上是标准的“沙发土豆”

44-45

烧烤，沙滩和后院

邀朋友到家中一起弹奏或是去
郊游都是超棒的休闲演奏体验

46-47

特别报道

SPECIAL REPORT

原声吉他乐手将吉他用于多种特殊场合之中，如舞台，表彰大会，工作室等，凡是你能想到的地方。但这之中有个共同点：凡是吉他乐手大都在家弹琴。在本月期刊的特别报道中，我们专门为您报道了在家弹琴的三个方面：随手弹，在沙发上弹，在后院与朋友一块儿弹。

26-35

乐器圈的那些事

Stories of the Instrumental Circle

14-38

环球资讯

Global Information

20-38

CONTENTS 目录

October 2015 · AcousticGuitar.cn

业界新闻
动感节拍 & 焦点新闻
14-19

乐手访谈
Artisit Interview
青年才俊 – 曹思义专访
48-49

演奏大师班
PLAY
50-75

大咖教学
陈亮老师教你学习 bass 低音的延长
62-65

歌曲创作
如何有押韵而又听之新颖呢
49-53

原声经典
Alice 不插电
66-75

基础知识
空弦的创新性应用远远大于你的想象
54-57

每周练习
像 Freddie Green 一样摇摆
58-61

Santa Cruz 四十周年专题报道

100-103
原声吉他界
AG TRADE

三句不离本行
铸就遗产
76-77

混合媒介
音乐播放列表
南部之魂
95-99

赫赫有名
梦想的缔造者
78-79

新品介绍
吉他界的后起新秀
最新 Grace Harbor GHGC-200
82-85

吉他大师
木材烘干知识讲堂
烘干对乐器有什么影响
80

完美音质
漫步云端
94

TOP 琴行 SHOW
TOP MUSIC STORE SHOW
D 调琴行 吴传飞
104-105

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 Editior 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	于强
Musician Manager 乐手经纪人	刘志成

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 ACOUTIC 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 maganzine. 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。

Thompson
PRESTON THOMPSON GUITARS
量身定夺，为您打造至臻至美手工吉他
THE FINEST HANDMADE ACOUSTIC GUITARS, CUSTOM BUILT TO YOUR SPECIFICATIONS.

原声吉他乐手将吉他用于多种特殊场合之中，如舞台，表彰大会，工作室等，凡是你能想到的地方。但这之中有个共同点：凡是吉他乐手大都会在家弹琴。在本月期刊的特别报道中，我们从三个方面为您在家弹琴支招：即兴弹，在沙发上弹，在后院与朋友一块儿弹。

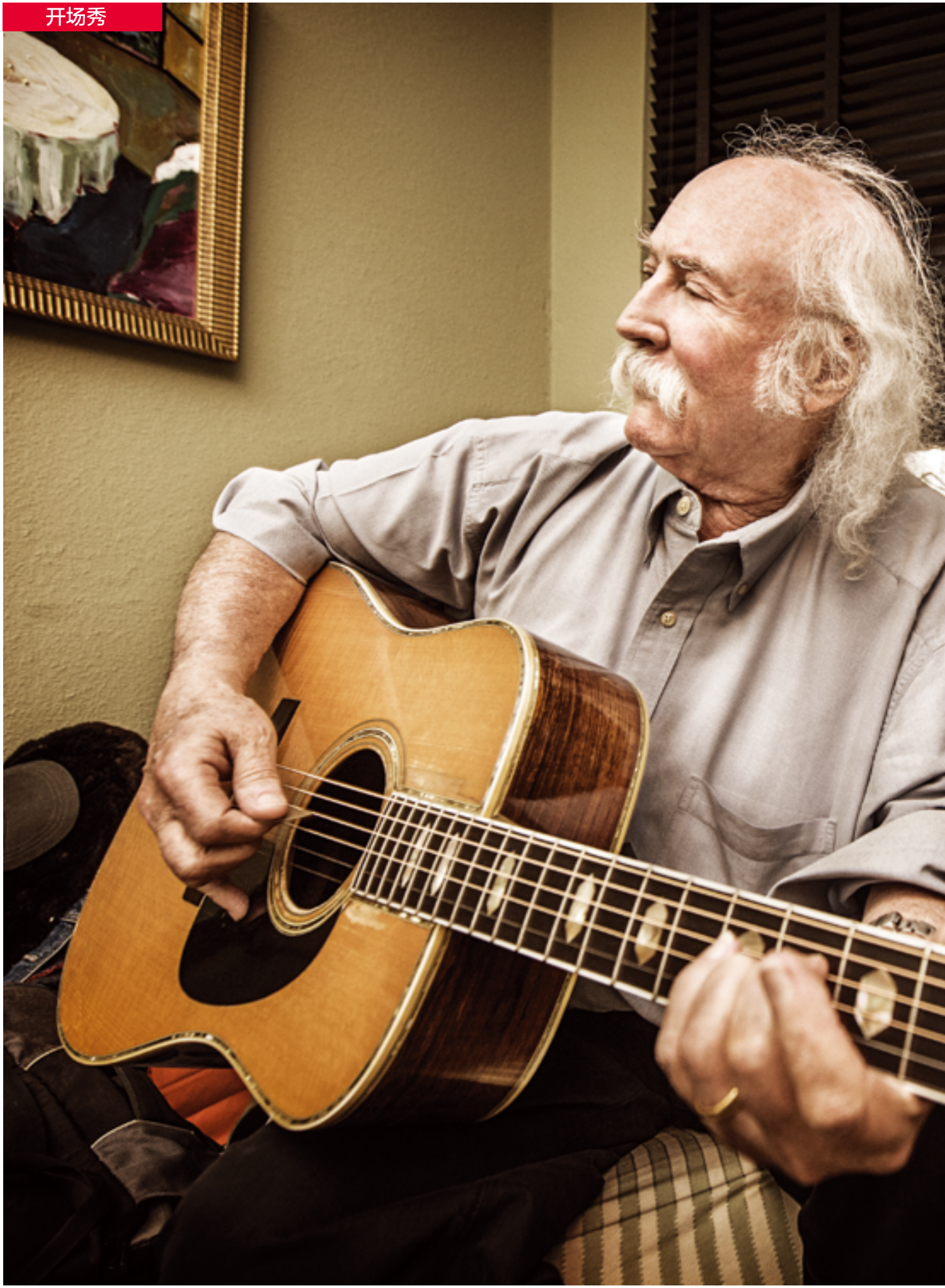
索性称之为家用提高琴技妙招。
一份‘沙发土豆’居家演奏指南在此的确能引得不少瞩目，但放在这里似乎不大严肃。

但是窝在沙发上狂看《远古外星人》的消极后果会挥之不去。所以，《原声吉他》杂志特约撰稿人 October Crifasi，一位琴技娴熟的表演者与指导讲师，通过阐明这一常见做法所固有的人体力学缺陷与潜在隐患来提倡正确的做法（坐直！）。

Crisfasi 同样也提出一些社交礼仪的建议，让后院表演充满趣味。同时，Adam Perlmutter 想出了四种方法，让备受诟病的即兴弹奏帮你提高创造力。
本杂志还为您报道了歌曲创作家 James Taylor 专访，他凭借其凝聚 13 年素材心血的首张原创专辑 Before This World 在夏初登顶《公告牌》（美国音乐杂志）榜首。而 Perlmutter 慧眼识人，品评了 the Tallest Man on Earth 地球最高人，一位瑞典艺人，人称新一代 Dylan，倍感责任重大。同时，Kenny Berkowiz 挖掘出 JD Souther 的温柔一面，而 Ron Jackson 化用传奇 Freddie Green 风格弹奏摇摆乐的一堂课再次出山。
除此之外，本杂志还为您报道了新闻，更多乐手的建议，演奏歌曲，产品测评等等。
坚持弹琴！ —Greg Cahill

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至逊色于竞争对手。



David Crosby

诺斯剧院后台
加州，旧金山
2015 年 4 月 11 日

JAY BLAKESBERG

动感节拍

Lonesome Trio（从左到右）Jacob Tilove, Ian Riggs, Ed Helms

谈笑人生
Picking & Grinning

演员兼音乐猎手 Ed Helms 探讨蓝草，喜剧与无伴奏合唱

KEENY BERKOWIZ 撰稿

从奥柏林毕业后的 20 年间，曾经组成 Weed-killer 乐队的三名大学好友已经走上不同的职业道路。班卓琴和吉他乐手 Ed Helms 现在已经是 Bluegrass Situtation 网站的出版商，而且还是一名演员，在《办公室》中饰演 Andy Bernard，在《宿醉三部曲》中饰演 Stu Price，还在今年夏季的《假期历险记》中饰演 Rusty Griswold。而 Ian Riggs 现在是一位全职艺人，在纽约弹奏立式贝斯，还有曼托林乐手 Jacob Tilove 是建筑史学家，最近发行的书籍有关“园林郊区发展的权威史。”

幸运的是对于蓝草粉丝而言，这三剑客还保持联系，偶尔以 Lonesome Trio 的名义演出。现在，由于在 Sugar Hill 唱片公司发行他们自命名首张专辑后，这三位比以前更加忙碌。Helms 正在洛杉矶忙着一组即将发行的电影，他从办公室打电话跟我们讲道，几十年后，他们还是喜欢一起演奏。

“在生活中，我们经常一起演出，但是我们没有那么认真地对待所有演出，”他说。

“我有一些 Weedkiller 的旧磁带，听起来我们像是喜欢蓝草的艺人，但是我们没有过多接触过真正极好的蓝草演奏，那时，我们演出不是为了给人看，只是想自我随性演出。我们通常在婚礼，聚会上演出，但即使是那时，也只是为我们自己表演。我们做这些只是因为我们喜欢而已。”

当你听 The Lonsesome Trio 时，会听出：这三剑客是因为创作音乐的乐趣而演奏，从他们繁忙的工作日程中抽出两个星期来创作，彩排和录制原版材料专辑，剩下的时间足够大家就一起悠哉。

这是一张加录民谣专辑，其中 Helm 弹奏原声和电吉他，手风琴，口琴，管风琴，钢琴与喇叭；Riggs 弹奏贝斯，钢琴，自鸣筝，电颤琴与鼓；Tilove 弹奏原声和电曼托林，手风琴，小提琴和吉他。这三剑客当中，Tilove 的创作最带讽刺意味，歌曲题目有“Appalachia Apologia”和“The House Song (Sung by a House),”而 Riggs 的悲喜剧“River in the Gutter”紧跟其后。

就剩下 Helms，本是一位喜剧演员，却摇身一变成为他们当中风格最为暗黑的曲作人，歌唱的主题都是关于死亡、酗酒、疲劳、失败、恐惧、孤独以及宛如“all gone to hell（活见鬼）”的生活。

“我们进入了一个相当陌生的领域，而且我特别喜欢，”Helms 说，在这三个人当中，就他来自南方，13 岁时开始学习蓝草吉他，主要从 Tony Rice 与 John Hartford 获得灵感。“这是一种完全独立的创新精神，一种与喜剧完全不同的创新渠道，两者我都很喜欢。我们的演出生动有趣，但不是喜剧，而是有关音乐，友谊以及一起弹琴的乐趣。”

今年夏季，这三剑客在大马路上演出，之后，Helms 复归拍摄 Love the Coopers（十二月份上映），Central Intelligence（2016 年上映），Captain Underpants（2017 年上映），至于更长期的项目 Mermaids in Paradise 与 Naked Gun 或许还需要几年才能完成。秋天时，他将重返 Bluegrass Situation 洛杉矶音乐节，这是他与人合创的，如果一切进展顺利，这三剑客将很快又有足够的素材来录制下一张专辑。

至于 Andy Bernard 呢？自从《办公室》剧终后就失业了。他是怎么评价蓝草的呢？“还不错，”Helms 说，如所预料，“但用无伴奏合唱演绎听起来或许更好。”

要闻一览

‘HOME’ SWEET HOME

曾发起成立 Nickel Creek 和 Punch Brothers 乐队的曼陀林大咖兼器乐多面手 Chris Thile，即将成为 NPR（美国国家公共电台）2016 年一档名为 A Prairie Home Companion 栏目的新任主持。Thile 曾两度担任这一流行广播节目客座主持，节目主打动人的传统乐曲和故事叙述。其常驻主持 Garrison Keillor 在未来相当长的过渡期内，将凭借搭档主持、作家兼执行制片人的身份，继续活跃于新一季及之后的节目中。

Chris Thlle

Van Morrison

纪念曲作家

曲作家名人堂迎来纪念曲作历史迈过的第 46 个年头。Van Morrison 喜获名人堂至高荣誉——Johnny Mercer 大奖，此奖项用以授予那些长期以来创作出杰出之作的曲作家。其他新入选的获奖人员包括 Grateful Dead 的创作团队 Robert Hunter、已故大师 Jerry Garcia、摇滚作曲家 Linda Perry、已故芝加哥蓝调大师 Willie Dixon 以及乡村之星 Toby Keith。

The Weavers（从左至右）Pete Seeger, Lee Hays, Ronnie Gilbert, Fred Hellerman

缅怀巨擘

最近数周，民谣界、乡村音乐界痛失三位巨擘:

RONNIE GILBERT 1926 - 2015

Ronnie Gilbert，曾携手 Pete Seeger、Lee Hays 和 Fred Hellerman 共同创立了意义非凡的民谣四重唱小组 The Weavers，于六月六日不幸辞世，享年 88 岁。身为 The Weavers 当中唯一一名女性成员，Gilbert 那标志性的女低音，呼吁时代变革，激励鼓舞了上世纪五十年代的民谣复兴运动。Gilbert 出生于布鲁克林 Ruth Alice Gilbert，自小在纽约长大，1949 年，The Weavers 在纽约的先锋村完成了他们的首秀。1950 年，该乐队发布了首张专辑，其中就有“Tzena, Tzena, Tzena”和 Lead Belly 的“Goodnight, Irene”，此专辑一出，立即大获成功，连续 13 周登顶榜单。The Weavers 凭借其特有的和声与跟唱之风，将劳动号子、工会歌谣和福音音乐传播给大众，并普及了乐曲标准，这其中就包括“The Wreck of the John B”（即“Sloop John B”）、“Rock Island Line”和“On Top of Old Smoky”。

但二战之后的政治格局以及随之而来的冷战因素，The Weavers 被列为反共右翼势力的打击目标，一份名为《红色渠道》的小册子宣称 Seeger 是一名共产党，该乐队自此上了政府的黑名单。之后，The Weavers 迎来事业第二春，这多亏了 1995 年举办于卡耐基音乐厅的合体演出，当时门票一售而空，反响空前，该乐队得以继续灌制唱片，进行巡演，一直延续到 1963 年。

The Weavers 解散之后，Gilbert 转行入了表演界，现身多部戏剧，包括由 Harold Pinter 指导的、1968 年由百老汇出品的 Robert Shaw 的作品 *The Man in the Glass Booth*。之后，进入七十年代，Gilbert 开始研究学习心理学，并成为一名理疗师。

Gilbert 在妻子，也是她长期以来的经纪人 Donna Korones、她的女儿还有孙女的守望相助下，顽强地撑到现在。她的回忆录 *Ronnie Gilbert: A Radical Life in Song* 定于今秋加利福尼亚大学出版社。

JIM ED BROWN 1934 - 2015

大奥普里之星兼乡村音乐兄妹组合 The Browns 的成员 Jim Ed Brown，于六月十一日不幸辞世，享年 81 岁。Brown 曾同姐妹 Maxine 和 Bonnie 一道，共同演唱并用原声吉他演奏了三人组的单曲作品包括“Here Today and Gone Tomorrow”、“I Take the Chance”和“Just as Long as You Love Me”。1959 年，其推出跨界之作“The Three Bells”，大获成功，从而奠定了其在乐坛的历史地位。Chet Atkins 出品的这一民谣流行乐问鼎榜单最热百首曲目之冠，故而，1963 年大奥普里向 the Browns 伸出了橄榄枝。Brown 继续在大奥普里表演，一演就是五十多年，1967 年，其作品“Pop a Top”又一次成为大热单曲。

本月，The Browns 将被列入乡村音乐名人堂，一同被列入的还有 Grady Martin 和 the Oak Ridge Boys。为了纪念 Brown 跻身乡村音乐名人堂这一殊荣，幸好，就在 Brown 辞世之前，Brown 尚在田纳西州富兰克林的一家医院住院期间，便被授予了一枚奖章。

Richard Eddy Walson

RICHARD EDDY WATSON 1966–2015

Doc Watson 的孙子、Merle Watson 的儿子、著名蓝调吉他手 Richard Eddy Watson，因心脏病突发，于六月一日北卡罗来纳州 Deep Gap 的家中不幸逝世，享年 48 岁。

作为一名年轻的乐手，Watson 跟随的先父和先祖父在巡演的过程中，不断精进自己的指弹技艺。1992 年，他录制了“Feeling the Blues”，此曲用以祭奠先父，1999 年，与祖父 Doc 合力灌制了专辑 Third Generation Blues，并获得格莱美提名。之后，Watson 一直与祖父合作，直到 2012 年，Doc 不幸辞世。Watson 历来都是 MerleFest 的常驻嘉宾，而 MerleFest 这一传统音乐节正是得名于其父。

MerleFest 的总策划 Ted Hagaman 在一则声明中写道：“整个 MerleFest 大家族在获悉 Richard Watson 的死讯之时悲痛欲绝。Richard 多年以来一直都是 MerleFest 常驻核心人物，很好地发扬了 Watson 家族的遗风。他是一位才华横溢的音乐人，我们会一直铭记他。”

Waston 的人生岁月好在有了家人的陪伴：妻子 Annette、女儿 Candis Watson Webb、孙子 Tantem Webb、母亲与继父 Geneva Hennessee 和 David Hennessee 以及妹妹 Karen Watson Norris。

—Whitney Phaneuf

要闻一览

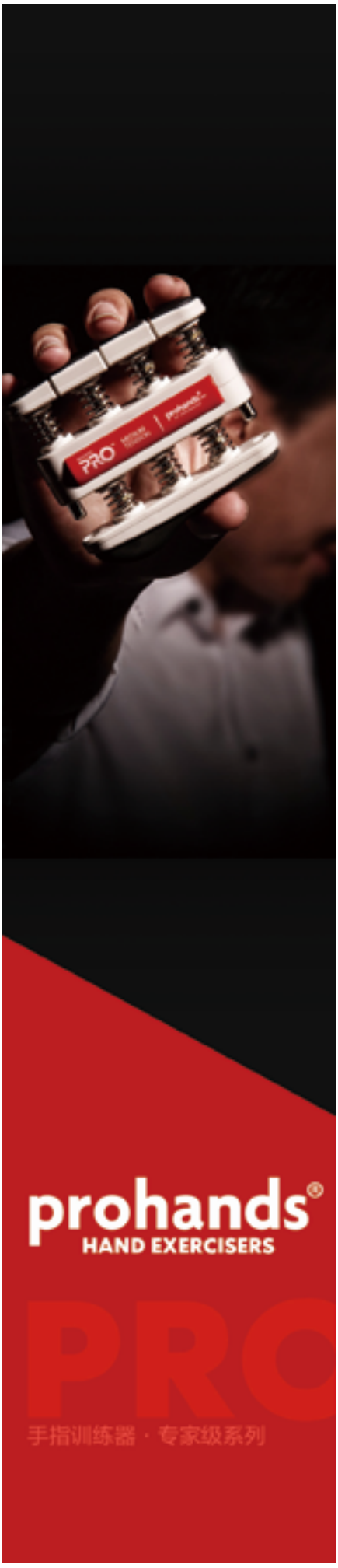
Ray Benson

奥斯汀：天外之声

Asleep at the Wheel 乐队的名誉负责人兼创始人 Ray Benson 宣布正式回归 Sirius XM（广播）的“Willie’s Roadhouse（Willie 客栈）”频道，每两周主持自己的一档名为 Austin Outer Limits 的栏目。广播节目时长一小时，名字来源于“牛仔偶遇外星人”主题的启发，主打西部摇摆乐和德州市井酒馆的音乐，都是 Benson 亲手挑选的。10 月 26 日，Benson 将荣膺费城音乐星光大道名录，同时入选的还有另外六人，届时将于费城艺术大道举办授名仪式。

周日心情

WNCW 联手 MerleFest 创办了《MerleFest 广播一小时》，节目每周一次，每次一小时，播放各种现场表演、专辑曲目以及在 MerleFest 表演的艺人采访片段。该节目，由 Mark Bumgarner 和 Steve Johnson 搭档主持，每周日晚六点至七点（美国东部时间）在 WNCW 播出。在 WNCW 官网 wncw.org/listen-live 也有转播。



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古典弦上最昂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，即使高价位的琴弦也是如此。而Augustine深谙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，他们都对高音质和活弹性了如指掌。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，活弹性以及稳定性。

· 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。

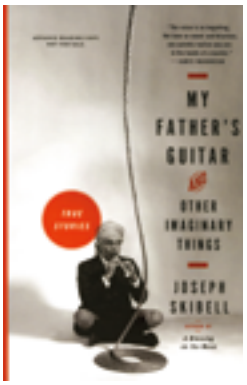
· 环保包装

之前，仅一套Augustine琴弦纸盒包装就要消费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。

Joseph Skibell
My Father's Guitar and Other Imaginary Things
Algonquin



旧爱复燃 Steel-String Lit

散文家 Joseph Skibell 的新书 *My Father's Guitar and Other Imaginary Things* 灵感，源于木材和钢弦

ADAM PERLMUTTER 撰稿

上世纪七十年代，小说家兼创作型教授 Joseph Skibell 还是名少年，曾怀抱着他那把 Alvarez 钢弦吉他，低眉信手，窃窃私语，度过了无数欢乐时光，那把吉他指板凹槽很深，他一边弹一边幻想着自己有朝一日成为一名唱作人。但，年过二十，在献身文学生涯之后，他便对吉他没了兴趣，只是偶尔的时候才会弹上一弹。

数十年之后，Skibell 在《纽约客》上读到一篇关于匠人 Ken Parker 的介绍，再次点燃了他与吉他的不解之缘。Skibell 的父亲差不多在同一时间辞世，Skibell 拿出遗产的一大部分升级了自己的吉他装备，从 Alvarez 升级到一对 Parker 电吉他。“我用一种特别的方式，自学掌握了整套古典曲目，通习了 Christopher Parkening 卷一卷二的方法。要是我二十几岁那年有人告诉我一声，可以用独奏吉他演奏一些高难度的复杂乐曲，而不是只是呆坐着扫着‘Ride Captain Ride’，那就好了。”Skibell 如是说道，不想一转眼，现在已经 55 岁。

之后，Skibell 开始研究制琴工艺。2009 年夏天，他和女儿 Arianna 踏上了探访北美的旅途，先后参观了 Ken Parker、Michael Greenfield 和 Linda Manzer 的工厂。探访结束之后，Skibell 开始变得越来越难以满足，之后不久，便收到了几把来自 J.S. Bogdanovich、Bevan Frost、Shelley D. Park、Erich Solomon 等托管的精美原声吉他。

但是 Skibell 收藏品的镇馆之宝当属一把名为 Fig 的手工 Parker 爵士吉他，因其背侧均为大叶枫木，像极了无花果的果实，且是 Father's Imaginary Guitar（父亲想象中的吉他）的首字母缩写名称，故而得名 Fig。此琴在 Skibell 新书 *My Father's Guitar and Other Imaginary Things* (Algonquin Books) 中也有介绍，书中有大量的散文随笔，记录了那次与众不同的自驾游的点点滴滴。

作为一名吉他手，你是怎么评价自己的？

我经常弹，大部分情况下都是指弹，我自我感觉弹的不错，连我自己都有点惊讶。我跟 Pierre Bensusan 和 Michael Chapdelaine 都有过一段学习，我可以弹奏一些他们不是那么高难度的曲目。我完全可以称得上是一个中高级的乐手。那么问题来了：怎样才能晋升高阶乐手呢？给我感觉，似乎中高阶段与高低阶段（Skibell 在此分为高、中、低三个等级，每个等级又细分为高、中、低三个阶段）之间有着不可逾越的鸿沟，我不知道自己能否跨得过去，但是我愿意试上一试。

听说 Paul Simon 参与了 RichardEllmann 讲座系列，这个系列一直是你在艾默里大学负责的，你身为教职员的一员，和他共执讲台是一种什么感觉？

他是一个备受敬仰的人，他还邀请我和他一起弹奏演唱“Boxer”。当时脑海里一句“我可是和 Paul Simon 同台表演啊”一闪而过，我立马紧张头痛起来。和他一起共事了一年半，亲眼目睹了他是如何传授、圆满完成这项工作的，水平之高，无可挑剔，我真的很受启发。在任何意义上，他都是一个大师级的人物。

在你的乐器藏品中，发现你有意回避生产模型，却颇为推崇匠人们亲手制作的乐器。作为一名艺人，你是否与琴匠有着说不清道不明的联系？

我对匠人们真的很感兴趣，特别是 Ken Parker，因为我感觉跟他像亲人一样。Ken 真的很刻苦，对自己的要求超出常规，但与众

多小说家的境遇一样，一直处在默默无闻的状态，但他的确是个天才，但是大部分人只知道他是个琴匠。一个小说家同样也可以殚精竭虑，赋予工作更多的新意和惊喜，但似乎读者们都没有察觉。

能看到匠人们所做的乐器是如何表现出制作人的性格，的确很有意思。Fig 这把琴，跟 Ken 一样，精妙绝伦、极为有雅量、自成一派、多愁善感、久经世故、但也有自己的小脾气。弹奏她的时候，她能带给你怎样的惊喜，你无从得知，你赋予她多少，她便可以回馈释放出多少。

Shelley Park 有点像女童子军的首领，朴实、含蓄、总是尽职尽责，同样地，她做出的吉他也随时等待奉献自己，总是很容易上手、可靠、值得信赖、直爽而又诚恳。

在 *My Father's Guitar and Other Imaginary Things* 一书中，有一段关于你父亲因为一把 Fender Mustang 讨价还价的回忆。你有收藏吉他的癖好，花销这么大，你父亲会作何感想？

一方面，在我身后，他会眼珠一转，不以为然地觉得“够了，适合而止就行了”，但另一方面，我父亲真的超喜欢好东西，我认为他会很喜欢这些精美的乐器，我能拥有它们，他应该很高兴。

谈谈你给吉他起的名字。

我都是以已故亲人的名字命名吉他的，以延续他们的名字。去其中一把 Solomon 吉他叫 Lena，是中音吉他的原型样品，背侧均为枫木。此琴用以纪念我的母亲，她有白皙的肤色和惊人的浑厚嗓音，她讲电话的时候，人们常常误以为是个男人。那把名叫 Fig 的 Parker 琴，不用说，当然是用来纪念我的父亲的。

我那两把 Shelley Park Gypsy 吉他就像是一对龙凤胎。Goldie 是一把大口吉他，枫木背侧，泛着微光，雪松面板，特别开朗、友好，而 EmY，是一把小口吉他，桃花心木背侧，十分绚丽多彩，云杉面板，更加敏感一些。我把它俩称之为 Lezanski Twins（Lezanski 家的龙凤胎兄妹），用以纪念我母亲的兄弟姐妹，Les 和 Idelle Lezan。他们一直没结婚，一起相伴度过了 20 年左右的时光，而且是住在同一屋檐下，但在一起有时候也会磕磕绊绊。

你弹琴的时候会思念你的家人吗？

他们的名字就印在标签上，或许有一天，落入旁人手里，人们就会好奇这些人到底是谁，我真的很喜欢这种感觉。每把吉他都是这么地与众不同，我弹琴的时候，的确会想起他们，或许以这种方式纪念我的亲人，才使得我买的所有这些吉他有意义。

TOP SELLER

StringSwing®

热销单品

乐器安装吊架

居家、琴行与工作室用镇静钢悬挂架

· 嵌入式底座与可拆卸轭架
· 外层为经久耐用的黑色或白色喷塑漆层
· 琴体无论大小，一律适合

居高临下
STANDING TALL

Adam Perlmutter 撰稿

唱作人 Kristian Matsson 的艺名令人肃然起敬。其才华足以担当得起地球最高人的称号

此刻，我安坐于洛杉矶历史悠久的 Wiltern 剧院的化妆室里一张老旧的黑胶沙发，静候瑞典唱作人 Kristian Matsson 的到来，其艺名叫做地球最高人。当他迈进门，我起身与之握手，我发现他身量虽高，但却不足以入选世界纪录。

Matsson 正在巡演宣传他的新专辑 Dark Bird Is Home (Dead Oceans)，他身材结实，威风凛凛。蓄着短胡茬，头发略显凌乱但很有型，夹杂着些许灰白发色，很是惹人眼，但他却无意掩饰。着装十分帅气，已经换下了他拍照时常穿的背心，相对于黑色 T 恤而言，他更喜欢茶色的亮色运动衫。他手中捧着一杯咖啡。采访期间，他脱去了亮色运动衫，露出左前臂上小马图样的纹身。

他看上去属于那种典型的银湖或是布什维尔的时尚达人，但 Matsson 聊起来特别亲切，丝毫没有提及自己的音乐，其乐风可以大致归为现代民谣，坦言自己深受诸如已故艺人 Nick Drake 等特质唱作人的影响。

Matsson 现年 32 岁，自小长于位于瑞典中部乡村气息浓厚的达拉纳。高中时期，他有幸接触到爵士乐和古典吉他的完整曲目，但尽管如此，他慢慢厌倦起这些条条框框的架构，开始发掘其他类型的音乐。

“早年我加入一些朋克和华丽摇滚的乐队，之后便开启了我的 Bob Dylan 时期，年近 20 岁的时候，也开始关注 Nick Drake。”他这样说道，并补充说最终使得他发现了这些人的民谣和蓝调背景。

六月，Matsson 在奥克兰福克斯剧院演出

2006 年，在瑞典独立摇滚乐队 Montezumas 短暂的过渡期之后，Matsson 头顶“地球最高人”的艺名出道，发布同名独奏 EP（细碟），仅采用原声吉他和人声制作。之后，他采用相同的乐器处理手法发布了以下两张未删节专辑：Shallow Grave (2008) and The Wild Hunt (2010)。果不其然，Matsson 经常被人们拿来与 Dylan 作比较。

诚然，同 Dylan 早年的作品一样，地球最高人最为显著的特征便是沙哑的嗓音配以指弹原声吉他，但是这样的评价只是流于表面。一开始，Matsson 有着自己对于民谣传统的独特解读，和声领域更为宽广，抒情方面多为北欧风格。

Matsson 一边低头看着咖啡快速地搅拌，一边说道：“[这种比较]有段时间都快把我逼疯了，一开始我并没有刻意去模仿 Bob Dylan。我一点儿都不喜欢。我的音乐风格融入了各式各样的音乐风格，是自然而然发展而来的。”

Matsson 总是把吉他视作自己嗓音的延续，他经常把琴声和演唱录制在同一张唱片上。为了配合自己的男中音，以及他那标志性的对位法，他选用了一批不同材质不同型号的吉他。起初，他用一家捷克公司的 Furch 和 Guild 演奏原声音乐。后来，到了 2011 年，他意外收到来自 Eric Padilla 的邮件，就是北加州 Carmel 吉他公司的幕后制琴师。Padilla 说：“当我还在筹

‘调音方面，我不大喜欢用那些司空见惯的走向，比如说 DADGAD，听上去也太爱尔兰风了。’

备公司阶段，制作原型样品的时候，我一直都在听地球最高人的曲子。然后我突发奇想：何不给 Kristian 写封信，看看他是否对我的吉他感兴趣？”

Matsson 欣然接受了，Padilla 发给他一把刚刚完成的 dreadnought，意大利云杉面板，桃花心木背侧。Matsson 说：“我在当地的一家杂货店收到的包裹，杂货店要比邮局大一倍。我当时太激动了，在车库就拆了箱子，立刻就被其超棒的共鸣感和响应度给折服了。”

有了初次相识之后，Matsson 便与 Padilla 结下了深厚的友谊，甚至请他当自己的吉他专修顾问，带他一起巡演。而这位好友又送他三把定制吉他，一把 OM，一把 dreadnought，都是意大利云杉面板，紫檀背侧，还有一把 dreadnought，北美云杉面板和紫檀背侧。Matsson 说：“四把琴凑在一起妙极了，每一把都是精工制作，响应和延音都很棒。”

这并不意味着 Matsson 总是把延音和精品吉他放在首要地位。他那把无名 1900s parlor 吉他和 1930s Gibson L-0 的混响衰减时间都很短，但在他看来，却算不上缺点，反而认为这样有助于训练他那只按弦的手。他解释说：“我弹琴的时候，左手必须保持高度的活跃状态。这样不仅迫使我要加倍提高自己的琴技，我总是不由自主地发现自己又有所突破，用这些吉他创造出新的东西，特别是那把 L-0。”

近年来，Matsson 演出的场地越来越大。在他为宣传 There’s No Leaving Now (2012) 专辑巡演时，他开始因乐器表现手法单调，仅有人声和吉他，而陷入技术性难题。Matsson 说：“演奏大厅的场合，很难用那种私密性的声音表现出来。为了创造出歌曲中的戏剧性效果，从而俘获观众的注意力，我必须要奋力扫弦，但那样就会太过激昂，很难弹拨清晰那种更为细腻的片段。”

他继续补充说：“当然也很孤单。一场演出结束之后，我便会自己一个人坐在休息室里，期待有人能跟我分享刚刚的舞台表演怎么样。我会自言自语，‘这就是所谓的成功吗？’”

就在那场巡演几近尾声的时候，Matsson 发现自己被掏空了。他渴望回家，但是刚一到家就获悉祖父辞世的噩耗，祸不单行，他的妻子兼业余合作人唱作人 Amanda Bergman 向他提出离婚。经过一段时间的自我疗伤，他再次重燃了对音乐的激情，开始投入到新专辑的制作当中。他说：“创作新东西，我开始兴奋起来，之后，我发现我很好地利用了这段艰难苦痛时期。我发现自己创作的歌曲都是围绕离婚前后的。”

Matsson，与其前辈 Nick Drake 一样，不大喜欢采用标准调音，所以他的指法颇为少见，一直以来，创作的新歌都是带有很离奇的和声结构。地球最高人的专辑往往融合了大量的调音，但是 *Dark Bird Is Home* 这张专辑，Matsson 只采用了一种调音 E B C # F # B F #，即从最低音到最高音。他笑着说：“调音方面，DADGAD 听上去也太爱尔兰风了。”

“我之所以喜欢B调音[准确来说，是Bsus2/E]，是因为没有基音，但四弦[E]是最低音，这样一来，声音里便会融入一丝意外之感。”

Matsson在紧邻自家房子的老谷仓里改建出一个录音棚，从而可以从容不迫、不紧不慢地制作Dark Bird Is Home，一有灵感便可随时进行创作。“能抱着L-0在坐在厨房里，写一首像‘Timothy’的歌，然后穿过草坪把歌录下来，那感觉棒极了。我在录音棚里工作总是灵感不断。天花板上装着太阳能灯管，可以在屋子里折射出五光十色的景象。地板上是宽宽的木板嵌板，为音色发挥增添一丝响亮。要是你在我的录音棚里打鼓，那效果就跟John Bonham一样。”Matsson说道，所指即为已故鼓手Led Zeppelin。

或许是为进一步拓展自己在声乐领域的技艺，或许是考虑到巡演要与乐队合作，以便分担工作量，相对于他之前的唱片，Matsson在制作Dark Bird Is Home的时候尝试了更多元的编曲元素。一开始，他便在那个谷仓里录制了所有吉他、班卓、踏板钢弦吉他、合成器和人声的部分，还有一些鼓乐的部分。掸了掸他那把降B调的单簧管上的灰尘，他很巧妙地加入了一些木管乐器的味道。但结果，他并不满意。他说：“制作这张专辑，真的需要一些行家乐手来帮忙。”

B调音为整个曲子融入一丝意外之感

为了解决这个问题，Matsson专程赶往威斯康辛州，寻求Michael Lewis、Michael Noyce和C.J. Camerieri的帮助，他们都是Bon Iver的成员，和Matsson一起巡演过。他们采用簧片、弦乐、铜管、背景人声，并糅合了一系列其他元素，使得编曲层次更加丰富。Matsson说他本想找一名女性做和声部分，但与在Muscle Shoals录制不同之处在于，他只能找有档期的艺人。Matsson说：“因为当时找不到女艺人，所有高音的部分只好安排Mike Noyce来完成，但他唱得妙极了。”话说至此，轮到Matsson前去为今晚的演出校音。他披上夹克，送我出了Wiltern，从剧院后门的门缝里顺势瞥了一眼舞台。他略显紧张地说道：“我现在的后区设备和以前在东海岸演出的完全不一样，而且租借给我们的交响鼓也要比我们以前用的大得多。但话说回来，有时候失误反而会创造出最为美妙的声音。”

AER

德国原声吉他音箱

AER Compact 60 · 标准款

此款音箱小巧的体积，作为其突出的特征，一经问世就获得了世界各地的顾客的广泛支持。它甚至作为“业界标准音箱”成为许多重视音质，简便性，独立性音乐家的标准设备。它可以满足几乎所有乐器以及各种环境的应用。

AER Compact Mobile

音乐家们经常要求我们研发一款摆脱电源束缚，可以随时随地提供专属AER音色和品质的音箱。这就是研发Compact mobile的初衷。

AER Compact 60 · Slope

Compact 60 Slope是德国AER在15年最新推出的Compact延伸型号，专为原声吉他高保真现场扩音研发，甚至可以供电声乐器使用。Slope的设计理念致力于满足歌手/歌曲作家的需求。他们不仅需要乐器和声音的完美再现，而且倾向于乐器在地板上以仰角（45°）的形式向他们传递声源。Slope将饱受认可的Compact 60-3与模形仰角设计相结合，于2015年正式面世。

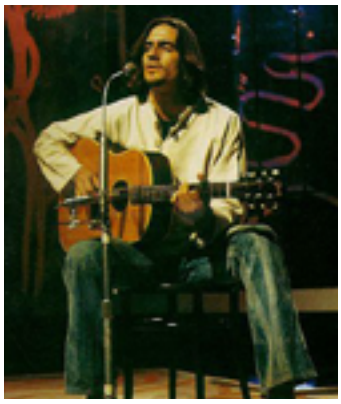
崭新开始
BRAND NEW START

灵感女神再度眷顾唱作人 James Taylor，携 13 年来首张专辑打榜流行乐坛

Greg Cahill 撰稿

詹姆斯·泰勒(James Taylor),1948年生于波士顿,美国民谣唱将,是二十世纪七十年代Singer-songwriter Movement的领军人物,以内敛、忧郁的演唱风格而著称，1970 年的专辑《Sweet Baby James》是民谣摇滚中的经典之作，1976 年的精选集《Greatest Hits》获钻石唱片认证。共发行 16 张录音室专辑、4 张精选集、4 张现场专辑，仅在美国唱片销量就达 3300 万张（RIAA），共获得 5 座格莱美奖，2000 年入驻 Rock and Roll Hall of Fame（摇滚名人堂）和 Songwriters Hall of Fame（创作人名人堂）。

中 文 名	詹姆斯 · 泰勒	代表作品	《You've Got A Friend》
外 文 名	James Taylor		《Fire And Rain》
国　　籍	美国	主要成就	5 座格莱美奖
民　　族	美利坚民族		摇滚名人堂（2000 年）
星　　座	双鱼座		创作人名人堂（2000 年）
出 生 地	美国马萨诸塞州波士顿	音乐风格	民谣、民谣摇滚、软摇滚等
出生日期	1948 年 3 月 12 日	合作歌手	Carly Simon、Carole King 等
职　　业	民谣歌手	活跃年代	1966 年至今



“我喜欢慢慢地发展和做法，就像日本人敬畏他们的大师那样，将他们的技艺代代相传。与典型的西方式思维很不一样，但长期来看，这样看待自己的工作也很不错。”唱作人 James Taylor 说道。其最近刚刚发行了自己的大热专辑 Before This World (Concord)，获得了有史以来久居榜首的好评，唯一能与之相抗的当属霸占榜首最久的 Tony Bennett。

Before This World 是他 13 年来首张原创歌曲专辑，除此之外，Taylor 在 Sirius XM 新开通了一个频道，专门推广自己的音乐。最近，他在哈勒姆的阿波罗大剧院进行了演出，这也是 Taylor 首次在如此庄严的音乐大厅主办演奏会，此举用于宣传他新开通的广播频道。新闻发布会上，宣布定于八月 6 日与乐队首次在波士顿的芬威公园进行演出，就是那个神圣的红袜队棒球队体育馆，新专辑中的一首歌的灵感正是来源于此。

Taylor 现年已经 67 岁了，去年一月，在偏远的马萨诸塞州离家不远的林中谷仓里，与其长期合作的伴奏小组一道，历时十天，完成录制了专辑中的大部分曲目。他说：“那样有助于整体音色的凝聚力。效果真的跟我们预期的一样好。”

专辑当中沉思型的曲风和欢快的曲调交替穿插，常常让人联想起那些熟悉的主题，比如复归和精神的重振，称得上是为这部作品锦上添花。他的嗓音还是一如既往地那般慰藉心灵。虽然大提琴家马友友和特邀歌手 Sting 也在场，Taylor 那把由明尼苏达的匠人 Jim Olson 制作的雪松面板 concert 原声吉他，为这些音乐片段注入一丝温暖。他那把吉他还奠定了那首受 Steely-Dan 启发的“Stretch of the Highway”歌曲基调，他那令人叹为观止的指弹技艺完美演绎出“Before This World/Jolly Springtime” 和“Wild Mountain Thyme”的民谣味道。

在问到他那把定制吉他的时候，Taylor 回答说：“弦距很低。[Jim] 做的吉他很结实，非常可靠。我的所有 Olson 吉他都还好着呢，我巡演的时候会弹，什么场面都来的了。我以前对它们很粗暴，但 Jim 会来给我修，所以说我们之间的关系很重要。”

新专辑距离 Taylor 1970 发行的突破性专辑 Sweet Baby James (Warner Bros.) 已经有 45 年了，那张专辑里耳熟能详的曲目有“Fire and Rain”，“Country Road”还有那首甜美的主打曲目，送给刚出生的小侄子的摇篮曲。当时唱片的预算很紧，只有 7000 多美金，却奠定了 Taylor 在当时新兴唱作人浪潮中璀璨明星的地位。

六月末，在乘坐由伯克郡开往宾州的路上，我和这位五度格莱美奖得主及摇滚名人堂成员聊了一路，这位吟游诗人为今夏在宾州的巡演安排了三天的彩排。他为人十分和蔼，时不时不陷入沉思，在谈及创作、吉他、音乐的魅力以及新的事业支柱，一个崭新的开始之时，又显得特别激动。

开场曲“Today Today Today”当中，听到你有唱“世界将大门敞开 / 我追逐时代的浪潮”，听上去像是振奋人心的个人宣言。

没错。我以前经常在家里找个安静的地方，早上或者午后花几个小时写歌词。但这次创作的时候这点儿时间明显不够。我发现往往要花一周甚至更久的时间才能完成整个歌词。记得有天，我出门开车前往位于罗德岛纽波特的一个朋友家，去创作些歌词。我收拾好自己的吉他、所有的笔记本、键盘和我所有的录音笔，车顶上都够装一船东西了。我开车的时候突然有了歌词灵感。歌词好像是，“让我们动手开始吧”。这首歌的主题是关于开始的。

这张专辑终结了 13 年来空无一张原创作品的状态。但是，在此期间，你是否有所创作？

对啊，你懂的，创作中，是有许多开头，许多旋律与和弦变化，但归根结底还是歌词创作。也是最难的部分。其中一些旋律我都想了好几年了。比如说，“Montana”中的和弦变化我都想了 15 年了。Russ Titelman[1997 年格莱美最佳唱片 October Road 的制作人] 还指望着我能完成创作。后来，在一次蒙大拿州 Big Sky 的家庭滑雪聚会中，我向一个朋友借了一间小屋，就是在那间屋子里，三天之后，歌词灵感突然迸发，而且这一次也是在与世隔绝的情况下发生的。所以说，这些歌曲并非去年匆匆写就的。实际上，2010 年的时候，我们走进录音棚，定了其中九首曲目的样带。

这张专辑里有两首曲目，偏民谣风格，一首原创 (“Before This World/Jolly Springtime”)，一首传统曲目 (“Wild Mountain Thyme”)。为什么突然转向那种风格？

民谣是我一直提倡的传统。那种类型的原声民谣，非常能引起共鸣，是专为普罗大众打造的。与爵士或古典乐不同，民谣是大众的音乐，人人都可以演奏民谣。上世纪五十年代末六十年代初，在流行乐坛是主流运动，在我看来，民谣是青年吉他手享之不尽的宝藏。民谣一直都是我的力量源泉。我经常从中汲取灵感。之前的几张专辑，编曲的重心，我已经回归到了原声吉他方面。

你凭什么觉得新专辑可以引起共鸣？

嗯，已经有日子没做 [录音棚唱片]，而且我

的粉丝都很忠诚，一直等我出新专辑，所以说心理上已经做好了准备。而且，虽然是我自己口中讲出来的，我觉得整张专辑我还是很满意的，专辑我都已经做过 16 次了，拿出一些歌曲到录音棚录制，我已经很熟练，知道该怎么做了。听我早先的几张专辑真的很痛苦，因为技巧需要长时间的积累，才能形成现在这种制作专辑的方式。首先，我是一名创作型歌手，我给自己写歌，但是，随着时间的推移，我越来越多地为乐队写歌，一干就是几十年。编曲要从和谐一致的角度考虑，我不会编排他们该怎么演奏。我们中间是会有很多讨论。

要知道，关于唱作人，一个比较奇怪的方面是往往一首歌演奏一次，录下来就定了。从完美的理论角度而言，我们会把这 10 或 12 首歌带上路巡演，为观众演上二三十遍，让这些歌真正变成我们最初预想的那样。所以说这其中的部分的挑战就在于录制的时候一遍成。

2000 年，在《60 分钟访谈》当中，你告诉 Charlie Rose 你是为自己活的，一举成为唱作人的经典自我定义。

是没错。但是我已经开始用别的视角进行创作，随着时间的推移，越来越明显。“Angels of Fenway”就是从一个男孩子和祖母一起参加球赛的视角创作的。“Far Afghanistan”从一个士兵的视角出发，迫于我们的硬性要求，不得不要做一些极端的事情。所以，我常常是从角色的角度展开创作，而不是我自己的视角，尽管很明显，我本人与歌曲的联系很紧密。“Today Today Today”，“Watchin’ Over Me” 和 “You and I Again”，这些关于我自己和身边的人的歌曲除外。

“Far Afghanistan”这首歌里有着出发启程的意味，相当有话题性。

但并没有那么政治性。出于某种原因，我花了很多时间思考这些士兵的经历会是怎样的，为什么这些年轻人要被逼着去试炼自己。

我创作的其他歌曲也有异曲同工之处，包括“Native Son”，“Soldiers”和“Belfast to Boston”，也是关于战争题材的，或是这种极端状态的。我并没有创作太多的政治性歌曲，这倒是真的，但我的确在水门事件过程中，写下了“Let It All Fall Down”。偶尔，我会有所感悟，写一些政治性的歌曲，但一般情况下都是很个人的。

‘我们一直都在寻找重归统一性的途径，或者说是与每个人和整个世界的联系。音乐可以很好地帮我们联系在一起。’

在最近一期 Howard Stern Show 的采访中，你说过，当你独处的时候不大可能弹奏“Fire and Rain”这首歌，因为你需要与观众互动才能发挥出深刻的个人抒情部分。

更像是现场演出，更加侧重分享体验。我知道在舞台上的感受和观众的感受，这两者有着相同之处。其中有些很简单的热烈而又欢快的元素，很能打动人心，而有的时候却更深刻一些。我还记得9.11事件之后不久我们举办了巡演，我们的演出很能带动大家的情绪。一切都很能引起大家的共鸣。整个音阶都很让人心潮澎湃。但是，理想的话，演出的时候有一群人分享感受，那么音乐在演绎方面就会更加充实丰富、意味深长。

是不是特别能宣泄情感？

但也很值得纪念，慰藉心灵，我是说所有的那些东西，你懂我的意思吧？

***Sweet Baby James* 是 45 年前发行的，当时越战陷入了僵局。当时给人感觉美国深陷萎靡，难以自拔。早上开车的时候打开广播听一下这张专辑，很能给人以慰藉。**

当时是出于比较特殊时期。这些歌曲的作用对我而言，不管内容是什么，听到这些歌词让你不由自主地想要把自身情感化经历联系起来，并将之外化，展现在你的面前，这些作品进一步说明我的曲子也是可以引起别人共鸣的。这也是作为一名活跃在舞台上的艺人所乐见的，你需要别的人可以感同身受。

不想放大到整个宏观的宇宙层面来讲，但是人类的状态就是我们生活在孤立的自我意识当中，却用这种意识在我们的脑海中创造出整个世界。很明显，这是一个我们得以竞争的优势，作为一个物种是一种非常难得的生存策略。但却会让我们彼此孤立，而我们一直都在寻找重归统一性的途径，或者说是与每个人和整个世界的联系。那是一种灵魂层面上的渴望，渴望突破我们与生俱来深陷孤立的樊篱。音乐可以很好地帮我们联系在一起。

那是一种长期以来被压抑的、最原始的东西。音乐可以做到。音乐向来如此。这就是为什么音乐可以长存于教堂之中数百年不息，那是因为音乐可以满足灵魂需求。

你常坦言酒瘾犯了，酒精中毒，刚恢复，是音乐挽救了你。

我对音乐激情满满，而且刚开始接触就是这样。通过音乐表达演绎，找到倾诉的听众，音乐可以帮我疗伤，化解内在的、情绪化的问题。音乐的这方面益处真的很难得。对我而言，会有

James Taylor 的免费吉他课程

在过去数年中，James Taylor 制作了九节视频吉他课程，放在自己的官网上供大家免费学习。这些视频采用众多不同的角度进行录制，包括吉他内置摄像头，从音孔内部表现指弹手法。他还为自己的大热曲目“Fire and Rain”和“Country Road”等划分标注难度星级，关于自己的降半音调弦提供详细的解说。他说：“我打算等事情不那么忙的时候，今秋再多录一批视频。”

了解更多登录 jamestaylor.com/guitar-lessons

一些发展受阻，有听众可以分享音乐给我反馈，特别有帮助，对我也很重要，我真的很喜欢。这也是我得以继续的主要动力和原因，这张专辑很好地诠释了在家中与出门在外的争夺战。生活中有家人陪伴，巡演路途中也有大家庭的陪伴，要找到二者之间的平衡实属不易。

我听闻你的创作源于抱着吉他即兴弹奏。

对，是这样的。我会找到一个和弦走向，奠定好一段旋律的基调，同时还可以为歌词创作提供灵感。你所需要的就是这些，有点类似于“绝境逢生”。通常情况下，我习惯任这种和弦走向带着我自由发挥。

我也有反复采用的主题。是不可知论者的灵魂圣歌，可以帮助减轻苦痛，带来慰藉。有可以疗伤的曲子。也有关于家与巡演途中的曲子。我的父亲会经常出现在我创作的歌曲里。还有值得庆贺纪念的曲子。偶尔，我会创作关于音乐行业的歌曲，但是还会回归到我熟悉的主题上。从某种角度而言，你可以说所有的作曲家一直都在不断重复那五十首曲子，一点儿也没错，而且再创作是一个很有趣的过程。我以前写过一首名为“Turn Away”的歌曲，我基本上是照着披头士的那首“The Night Before”写的，只不过重新演绎了一下。你也可以。就是一种创作练习，但效果也挺好。但是，通常，我会从一个点切入，任其带着我发挥。我就是这样创作出我的大部分曲目。

Prolog
Chris Woods Signature Edition
签名款脚鼓
L O G J A M M U S I C

***Before This World* 这张专辑的标题是什么意思？**

我 17 岁的时候，并不觉得一个 67 岁的老头会跟我有什么共同语言，或者说可以感同身受，可以聊得起来。随着时间的推移，你会明白，你 17 岁、20 岁或者几十岁的时候，会定型，会个性化，同化，基本上以后几十年就是这个样子。我要告诉你的就是这些。你不会有太大变化，因为变化是一个渐变的过程。所以说，我 1965 年的时候就已经定型了这之前的五年和之后的五年都是现在这个样子。我觉得自己就好像一个来自那个时空的信使。

Chris Woods
ChrisWoods是如今最具天赋的专业原声吉他手，他凭借自己天衣无缝的演奏技巧，良好的节奏感，以及与生俱来的乐感让观众深深折服...他能将击鼓技巧与律动巧妙结合形成自己别具一格的风格。
ChrisWoods同样是诸多商展或音乐节上的常客，NAMM以及法兰克福的Musikmesse上都曾见过他展示Logarhythm以及Prolog Chris Woods签名款脚鼓的身影。

你现在都已经 67 了，发展依旧强劲，高居音乐榜首。

这个年龄还能排名第一真的很宽慰人心。我还想继续坚持下去，尽我自己的一份力，贡献自己的作品。我并不想霸占太久招人烦，但如果我认为要是我下定决心要整出一番，那就应该这样。那就再好不过了。

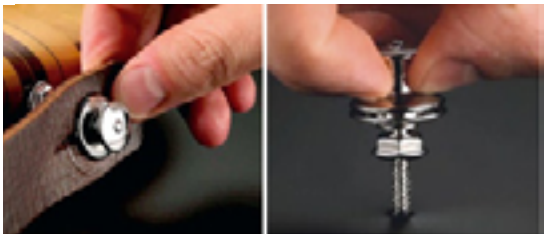
以下是 loxx 的安装指南

步骤1

用 LOXX 工具将 LOXX 背带扣钉拧在已经钻好的孔里（通常就是背带扣的位置）。

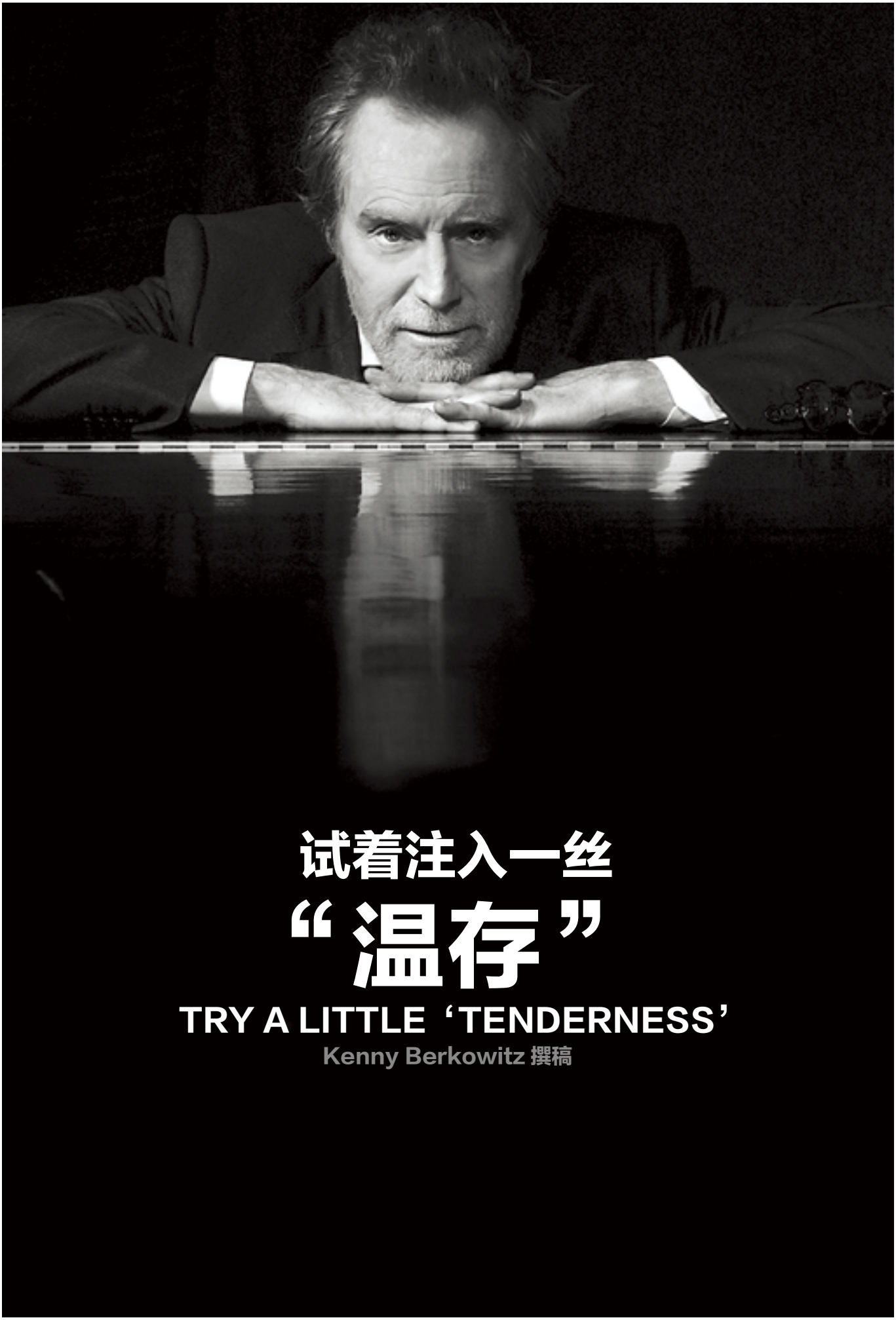
步骤2

将 LOXX 安装工具插入背带扣，向左旋转，将垫片从安全锁拿下。将背带末端放置于垫片与安全锁之间。确保组件的锯齿状一侧面向背带。顺时针旋转以加固。



步骤3

轻轻将 LOXX 组件啮合到 LOXX 背带扣钉。移除时，提拉拔下 LOXX 组件即可。



试着注入一丝“温存”

TRY A LITTLE ‘TENDERNESS’

Kenny Berkowitz 撰稿

植根美国金曲宝典，JD Souther 推出原创专辑，翻新演绎独特原声爵士乐

对某些人而言，JD Souther 就是那位 ABC 热播剧 Nashville 里的乡村音乐传奇 Watty White，一个虚构的作曲人兼制作人，一个介乎 Harlan Howard 和 Cowboy Jack Clement 之间的人物。

对另一些人而言，他是加州乡村音乐的奠基人之一，他为 Linda Ronstadt 和 the Eagles 创作了一些大热曲目，发行了几张独奏专辑，然后便消失得无影无踪。近几年，他开始再次演奏自己的老歌，重申了自己作为一名唱作人兼爵士三人组中原声吉他手的身份。如今，他携 Tenderness (Sony Masterworks) 而来，在美国金曲宝典中找到了属于自己的位置，他坚持认为这张专辑并不是指向一个新的方向，却更像是拍摄了一部新影片。

作曲家名人堂的成员之一，Souther，在位于纳什维尔南部的自家农场时说道："每张专辑对我来说就是一部不同的电影。"

"之前选用的演员都是同一批，现在却是一个全新的阵容。但是制作这张专辑的过程，和之前制作所有专辑的过程都是一样的。一开始步调是缓慢的，犹如风暴前夕，所选素材涉及面非常宽广，然后慢慢筛选，直到打造出令人满意的 45 分钟的专辑。当我看到雏形，知道乐手是谁的时候，就立刻收尾。"

"感觉就像是奋力创作自己的剧本。"

"但是，我很喜欢这张专辑。就目前来看，是我最喜欢的，因为我听上去演唱得更为放松。我没有刻意为之。不过是唱唱歌，讲讲故事罢了。"

那是田纳西一个和煦的春日，Souther 出现了轻度的联觉反应，他把听到音乐之时看到的颜色讲了出来，透过这张专辑，他仿佛看到一位女子伫立在雨中，自家谷仓之上的天空看上去就好似凡士林一般。年近七十，长期以来他一直都在不停地创作，讲故事，其中一些听上去要更为伤感一些，但是所有的歌曲都是忧伤的。他从小在底特律长大，他的父亲 John Souther 顶着 Johnny Warren 的艺名在一个大乐队里演唱，低吟着爱尔兰曲调的高音，给 JD（出生名为 John David）的感觉就像是"早期的 Sinatra"。

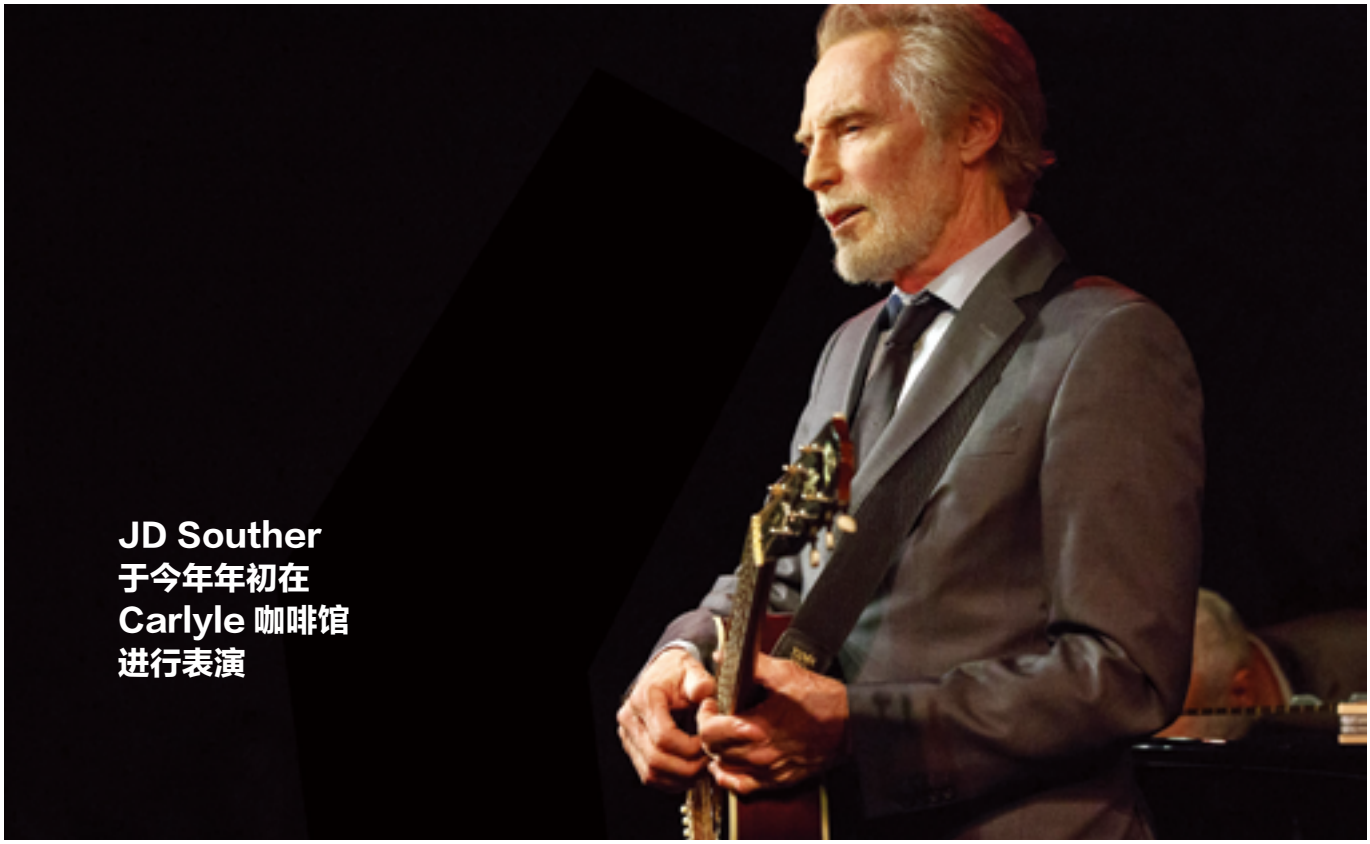
Souther 三岁那年，举家搬去了俄亥俄州的夏克海茨，之后又搬到达拉斯，然后搬到阿马里洛，他的父亲在那里开了一家琴行，JD 上了大学。

22 岁时，先后在几个乐队里担任鼓手之后，他动身去了洛杉矶，在那里他自学了吉他，很快融入到吉他圈里，圈中还有 David Blue、Jackson Browne、Glenn Frey、Don Henley、Linda Ronstadt、Judee Sill 和 Warren Zevon。

一些人成了明星，还有一些默默无闻。Souther 和 Frey 凭借 Longbranch Pennywhistle 的身份，部分片段在 James Burton、Ry Cooder 和 Buddy Emmons 的帮助下录制了唱片，但是他们的唱片公司还未引起任何市场反响便倒闭了。之后，Souther 差一点就成了 Eagle 乐队的一员，当时他在考虑是不是要和 Frey、Henley 一起加入 Ronstadt 的后备乐队，但最终还是放弃了。

"David Geffen 让我试一试，与 Glenn 和 Don 某个下午在 Troubadour 弹一段。"Souther 说着，口中指的就是那个闻名遐迩的西部好莱坞夜总会。"我记得我们当时正在演奏一个抒情歌谣，我一边低头看着地面一边想'我没必要呆在这，我要是不在这个乐队，我们还是好朋友'，然后我就告诉 David，'我觉得我留下来不大好，我相信当你转告 Glenn 和 Don 的时候，他们一定会理解我，也就安心了。'我们都很开心，因为我们知道还是会一起创作的。我和 Jackson 住的很近，就隔着一个小院子，Linda 是我的女朋友，我们一起出去玩，聊聊最近彼此都在忙着啥。"

不久，Ronstadt 的事业开始腾飞，the Eagles 乐队紧随其后，而 Souther 也毫不逊色，与 Frey 和 Henley 合作创作的不少曲子都获了奖（"Best of My Love"，"Heartache Tonight"，"New Kid in Town"，"The Sad Café"，"Victim of Love"），而且还是 Ronstadt 的御用创作人兼制作人（"Don't Cry Now"，"Faithless Love"，"Prisoner in Disguise"，"Simple Man, Simple Dream"，"White Rhythm and Blues"）。自那以后，他开始自立门户，起初创立了 Souther-Hillman-Furay 乐队，但不久就解散了（与 Buffalo Springfield 和 Poco 的前任成员 Byrd Chris Hillman 和 Richie Furay 一起创立的），然后开始独奏表演，13 年内发行了四张专辑。*John David Souther* (1972)，*Black Rose* (1976)，*You're Only Lonely* (1979，收录了他唯一一首独奏大热单曲"*You're Only Lonely*")，以及 *Home by Dawn* (1984)，所有这些专辑都充斥着令人神魂颠倒而又优美的心碎之作，尽管并未让 Souther 成为家喻户晓的名字，但却奠定了其作为创作人的声望。



JD Souther 于今年年初在 Carlyle 咖啡馆进行表演

他已经 24 年都没有出过新专辑了，一旦出新专辑，一定是一部非常与众不同的大片。

If the World Was You (2008) 这张专辑一点儿也不乡村，但却标志着 Souther 就此转向爵士乐，而新专辑 Tenderness 则将其音乐带入一个新阶段。曲风还是很有 Souther 的特点的，但是背景却精心设定在现在与无限的过去之间，植根于一个当标准太过新潮而难以称之为标准的新纪元，在这样的背景下，四重奏、五重奏在烟雾缭绕、灯光幽暗的房间里演奏，观众放下饮料，开始悉心聆听歌者的每一处微妙演绎。

“我再也不想唱过门了，我只不过是没耐心罢了。”Souther 说，他开始用同样的创作感受开始创作一批新作品。“我的声音要比 30 年前好多了，可能是继承了父亲的良好基因，也可能是好多毛病我都改掉了。我现在不酗酒，不打架，不抽 Lucky Strikes，也不熬夜了。而且也不会那么声嘶力竭地去吼着唱歌。我已经学会把我的嗓音调整到适当的音量，方便我发挥更多的表现力。我可以更温柔一些，也可以更雄浑一些，但大多数情况下我可以更好地演绎这些歌词却又不会听上去那么不自然。”

在“Come What May”这首歌歌里，也是这张专辑的开篇曲，他向爱人告别，试着说服自己一切都会好起来；在“Downtown (Before the War)”这首歌里，也是这张专辑的收尾曲，主题是关于一份久久难以忘怀的爱情，竟然可以傻到希望用一首歌让爱人回心转意。其中，还有一首“Something in the Dark”，起初是作为一则警示寓言写给 Judee Sill 的，而“Dance Real Slow”中 Souther 的嗓音是如此的纤弱，如此的亲切，就好似窃窃私语般，仅凭一支舞却能带来一生的慰藉：“就让我们眼前的世界就此崩塌 / 不要为我落泪 / 时间都会消逝 / 将来该怎样就怎样 / 我将永远温柔地握紧你的手。”

创作人再也不会这样写歌了，因为我们的爱情观已经转变了，尽管我们理想中最完美的爱情还是最初的模样。但是 Souther 做到了，而且做得相当完美，弦乐编排由 Billy Childs 操刀，而制作出品由 Larry Klein 负责，让人很容易联想到 Sinatra/Nelson Riddle 的唱片，Souther 和他的父亲几年前经常听他们的歌。

Souther 通过进一步努力，摆脱了局限在咖啡馆表演爵士乐 *If the World Was You* 的尴尬境地，他开始从创作大师诸如 Sammy Cahn、Matt Dennis、Cole Porter 和 Jimmy Van Heusen 的身上汲取灵感，创作出原本不大可能实现的作品：采用原声吉他创作歌曲，反映我们的时代背景，同时又很符合美国金曲宝典的调调。

“我在吉他上探索出一些新东西，弦转位还有和弦配置，这在 20 年前我是难以做到的，因为我那时候也不知道怎么做。”Souther 说到，他创作时的伙伴是几把由 Ren Ferguson 制作的 Gibson 小吉他，而且和钢琴家 Chris Walters 一起现场合奏，在扫弦节奏和一些简单而又令人印象深刻的前奏之间自由转换。

“人们都喜欢悲伤的曲子。我也是。有些东西你在日常的谈话里是讲不了的。你懂的，当有人问起，‘你好吗？’大部分人都会条件反射地做出正面回应：‘很好。你呢？’”

他继续说道：“悲情的歌曲有利于情感的宣泄，这种情感我们平时是不会随时表现出来，而是压抑在我们内心深处。所以，人们在听了这些歌曲之后，心情会更加舒畅。”

Movie
PICKS

呆子们要小心保护您们无辜的美眉了，有些人正在觊觎她们，甚至会与您殊死一搏。他们若不在逛店，就是凑在一起，改装车，玩音乐，制霸学校。您可以用这些有趣的拨片控制您的吉他。每枚拨片由迭尔林制造，不仅外表好看，使用起来也会很专业。

功夫不负有心人
LIGHTNING IN A BOTTLE

Andy Hughes 撰稿

在美国巡演前夕，英国民谣歌手 Sarah McQuaid 畅谈其对于 Nick Drake、现场演出以及她那把 Manson 定制原声吉他的热爱

每一个音乐人都需要一名编辑，坦诚地告诉他其作品能不能奏效。对英国唱作人Sarah Macquaid而言，制作新专辑 Walking Into White 的同时，是其堂兄兼合作制作人 Adam Pierce 向她提供了宝贵的建议。

Pierce 曾参与制作过多名艺人的专辑，这其中就包括 Tom Brosseau 的 Posthumous Success，他建议 McQuaid 将其时长五分钟的歌曲一分为二，并且删去重复部分，不管是整句的还是完整乐段里的。改编后的专辑更适合广播播放，从而展示了她作为一名作曲人和音乐人的技艺水准日渐成熟。*Walking Into White* 当真不负众望。

“专辑很短。但我也参看了别的简短专辑，比如 Beatles 的 *Revolver*，所以我很高兴能与大师为伍！也就是说我可以把自己的一些说唱很好地融入到整张专辑之中，而且很适合放在我现在的演唱会表演。”McQuaid 这样解释到，她还是 *The Irish DADGAD Guitar Book* 一书的作者，此书被 *The Irish Times* 评为“启迪传统吉他手的天赐宝典”。

尽管 McQuaid 凭音乐谋生，她还用不着担心超级税阶。Sarah 出生于西班牙，自小在芝加哥长大，2007 年搬去英格兰南岸的蛮荒之地康沃尔郡，这之前 13 年里都是在爱尔兰居住。也就是说，她可以变卖一些不动产，从而获得一笔丰厚的追加资本。

那么，艺人有了更多的钱之后，可以干什么呢？当然是用来买她梦寐以求的原声吉他了。

她说：“我 18 岁的时候住在法国，然后去爱尔兰过复活节，遇到一个名叫 Brendan O’Regan 的音乐人，拿着一把特别惊艳的布祖基琴，我问了问是谁做的，他告诉我说是 Andy Manson。”

Manson 住在德文郡，紧邻着康沃尔郡，曾为 Jimmy Page、John Paul Jones、Ian Anderson 还有 Muse 的 Mathew Bellamy 做过琴，所以说，当然还有很多人等着做琴了，名单太长了，再多加一个人都很困难。但是 McQuaid 请求 Manson 为其制作一把吉他，通过试听的方式，Manson 亲自观看了 Cara Dillon 的演唱会上，Sarah 作为助演的表演。幸运的是，她得偿所愿，Manson 随即将其等候排名置顶。数月之后，她那把崭新的吉他就完工了。

McQuaid 回忆说：“我参观了 Andy 的工厂，告诉他我想要一把小吉他，但是音量要大，缺角明显，因为我沿琴颈弹奏的机会更多一些。我以前那把吉他是 1965 年制作的，那时候还可以使用巴西紫檀，但是现在再用就违法了，某些国家在入关的时候还会被海关没收，所以外出的时候带着那把琴，我总是很担心。Andy 告诉我说他选用的木材是樱桃木，所以琴箱是樱桃木，面板是云杉，琴颈是桃花心木。那把琴是一件难得的艺术品，我能拥有它真的超幸运的。”

她那把吉他的每一处精工细作都是 McQuaid 演出时灵感迸发的源泉。她强调说，这把琴不仅仅是配合她人声部分的几个和弦，而是她音乐不可分割的一部分。她特别崇拜民谣巨星 Nick Drake，所以这其中自然也有 Nick 的因素，Nick 喜欢创作一些吉他旋律，可以直接配合他深情人声演绎和生动的故事叙述。你可以通过“Canticle of the Sun (All Creatures of Our God and King)”这首歌听出 Sarah 在 Nick 的影响下，对于复杂吉他结构的处理。

McQuaid 解释说：“第一段是单个同音音符演奏的旋律，第二段有一个和弦作为支撑，第三段给人叮铃铃的感觉，是我沿着琴颈拨出一种曼陀林的音色，第四段是随着人声旋律的和声部分。我发现这样录制很有意思，希望听众也会喜欢。”

从 *Walking Into White* 可以很明显地看出，Sarah 采用了与之前三张专辑完全不同的处理手法。“我之前创作专辑会酝酿很长时间，比如说，制作第三张专辑的时候，我写好了，录了下来，但却出门巡演了，一年之后才回来，放弃之前半张专辑的作品，再创作些新歌，然后修改剩下的部分，所以说需要制作很长时间。做这张专辑的时候，我正忙着巡演，当我订下录音棚和飞往美国的航班时，什么都还没完成。我记录了很多音乐的想法，在为现场演出检查音效的时候我深受启发，然后记录下想法。我有一个笔记本，里面记满了各种歌词片段，所以说我集中注意力的时间很短，只会选择最好的放在专辑里。

“我很喜欢这种紧张的工作方式。当时感觉还是挺吓人的，但我现在知道我可以用那种方式，

SARAH MCQUAID 演奏所用乐器

吉他

“我的第一把吉他是二手的 Yamaha 375S，挺漂亮的。云杉面板，紫檀琴体，我整个大学时光用的都是那把琴。后来我在一家售卖复古吉他的琴行找到一份工作，所以我在那里工作的时候几乎弹遍了店里经手的每一把吉他！店里当时有 1965 年的 Martin D-28，我超喜欢的。店主答应让我用工资抵那把琴，大概花了我两年的时间，那把琴我现在还留着。当然，我最喜欢的还是我那把 Manson 了，因为它是完全按照我的要求定制的，弹起来真的是太棒了。”

琴弦

McQuaid 使用的是 Elixer 琴弦。

变调夹

“就在几天前，我遇到了 Nick Campling，他负责设计和制作 G7th 变调夹。我用 G7th 已经都好几年了，因为我在网上有发评论，然后 G7th 公司就发给我一些设计样品试试怎么样，然后我就给了他们回评。Nick 邀请我去他家做客，所以我就可以当面告诉他哪些变调夹我喜欢，哪些我不喜欢，还有原因，向他展示哪里会出现噪音，等等其他问题。我和我的巡演经理与 Nick 一起共进午餐，我试了好多变调夹，还求他送我一款 Newport 的变调夹。Nick 还问我要不要镀金的！所以说，我现在有了一个镀金款 Newport 变调夹，真的超闪亮，我超喜欢！”

‘音乐很能引起我情感的波动，我经常写歌的时候就哭了；我也不知道为什么！并不是我很伤心，就是情感太充沛了。’

或许我将来还可以那样做。已经出了三张专辑，我想尝试改编一下处理手法和工作方法。在歌曲主题以及制作方法方面，我想要进一步拓展我的视野，而这一次两者我都有所兼顾。

很明显，音乐对 McQuaid 而言，不仅仅是工作，简直是她全部激情所在。她说：“我一直都很喜欢音乐。我记得和我妈妈一起唱歌，六岁那年还加入了合唱团。我经常喜欢听些新歌，我还记得为了听完广播上的一首新歌害我差点迟到，直到歌曲唱完了，我才舍得上校车。我以前就是那么喜欢听音乐，现在还是这样。音乐很能引起我情感的波动，我经常写歌的时候就哭了；我也不知道为什么！并不是我很伤心，就是情感太充沛了。有时候我上台演出也会这样。我能感觉到有泪水快要夺眶而出，然后我就想，‘我绝不能哭！我的妆会花，还会流鼻涕’，所以说我还是控制好我自己，继续表演。后来，我的确遇到一些人会说看我表演的时候会哭，但我却不能告诉他们我很理解，因为我也想哭啊！”

这种与音乐和乐迷之间的情感联系，激励了 McQuaid 坚持下去，尽管巡演途中，她早已身心俱疲。她说：“我喜欢表演，喜欢与观众沟通，有时候感觉我们之间就好似电流感应一般。当他们与我同在时，真的很美好，但偶尔也有煎熬。我觉得大家还不是很明白，然后他们来看我卖 CD，告诉我说他们有多喜欢！我猜，有些观众比较喜欢隐藏自己的真实情感吧。”

“我已经在外巡演六周了，每周五场表演，我累极了，要是能回家就太好了，但我明白，几天之后，我一定会急着要出门，重头再来一遍。”

自由与闲适
FREE & EASY

从沙发到野炊，休闲时刻同样可以提高演奏技艺

乐手偶成

THE ACCIDENTAL GUITARIST

即兴演奏虽称不上正统训练方法，但却隐藏着丰富的创造性

Adam Perlmutter 撰稿

本刊一直以来，不惜大量笔墨、像素以及百万字节，来向读者展示体系化学习吉他的方法，从各种风格的伴奏音型，到变化调音的具体细节，再到新曲老歌，里里外外彻底讲了个遍。所以说，随手拈来的这一话题——即兴弹奏（即，在毫无引导的情况下进行演奏，可以没有任何发挥限制或少许限制），放到这本杂志里，或许略显格格不入。

使用即兴弹奏弹奏一词，往往带有轻蔑之义，相对于无辜旁观者而言，比如说，一位想与演奏中乐手搭上话儿的旁人，真正即兴弹奏的人用这个词的机会更少。或是一名赶往吉他中心隔音声控室的艺人，二十多名乐手在一旁用电吉他试音，噪音嘈杂，让其备受煎熬，倒也无意与他们合作，信手拨弄出不同声调的五声乱语。

不管怎么说，即兴演奏是一种娱乐消遣，对音乐造诣的提升大有裨益，即兴演奏虽称不上正统训练方法，但却隐藏着丰富的创造性，可以开拓之前尚未预见的领域。当习惯将其作为一种系统化吉他学习方法的有益补充之后，对一个人的音乐造诣而言，将会是一笔无形的财富，不经意路过的人们，在听到你的即兴弹奏时，即便谈不上悦耳动听，倒也不至于讨厌。

边看电视边调音

坦白说，普通老美每天的大部分时光都是窝在沙发上看着电视度过的。

如果你也是这样度过自己的大部分休闲时光，在忘情地钻进电视，整季整季地看着《纸牌屋》或是《广告狂人》的同时，来上几段即兴弹奏，或许可以减轻你荒废时光的负罪感。抱着吉他看节目可以帮你充分利用大把的久坐时光，顺便练习一下平时荒废了的片段。

例如，跟着节目主题曲、配乐甚至是广告配乐也可以很好地培养自己的听力和即兴创作才能。

但请注意，除非你身边没有杂七杂八的人，看着电视即兴弹奏讲究的是一种个体活动。因为，身旁有家人对节目指指点点，或是朋友对你的琴技评头论足，真的很讨厌。友情提示：那些观看节目时咸咸油油的零食，更别提放在沙发扶手上的饮料，随时有倾洒的可能性，都会严重损害一把好吉他的琴弦和漆层，特别是那种法式漆层。

即兴演奏特别适合吉他二重奏。

即兴和弦

一心多用的普通人更适合采用一些集中强化战略。飙琴乐队的乐手喜欢演奏一些长篇独奏曲目，有时候兴致来了，在静态的和声上弹个没完，也就是即兴演奏。试着采用相同的方法。选择一个和弦，开放和弦、封闭和弦，简单的、复杂的，熟悉的、陌生的，都可以，然后，不要考虑理论问题，也不要受和弦音阶关系的束缚，尽量放松，想到什么就弹什么。

尽管可以自由采用多种方式演奏静态和声，但没必要只基于一种和弦进行即兴演奏。尝试两到三种和弦进行，一段 12 节蓝调，一些更为复杂的东西，甚至是无调的东西，要顾及到 12 个音符的每一个音符。

不管你选择什么样的和声背景，这种方法很适合录制时使用，特别是用 DAW（数字音频工作站）的时候，可以很容易地创立或输入一段曲目作为背景支持，一层一层地渲染在一段加长版的独奏曲目上，然后回放，仔细听里面的细节。那样，你就可以梳理出整段音乐，找出即兴发挥中失误的地方，或者提取出里面的小细节，予以充实，拓展成新的小过门，甚至是一首完整的乐曲。

旋转弦钮

轻轻转动旋钮，用吉他便可以探索出全新的领域，准备好就可以开始即兴演奏了。如果你不是很熟悉非标准调弦，可是先试试一些基本的调弦，比如开放 G 弦（从低到高：D G D G B D，6 弦，5 弦和 1 弦每弦降一个全音）或者 DADGAD（其中，6 弦，2 弦和 1 弦每弦降一个全音）。演奏时自由放松，尝试一些空弦、按压音符和自然泛音的对比音色。

或者，自创一种调弦，这样更好，旋转弦钮进行调节，直到用空弦合力创作出令你满意的和声。为了进一步制造混合效果，可以夹上一个变调夹。然后一边即兴弹奏一边探索出潜藏在指板之上新的可能性。

拉上好友一起即兴狂欢

即兴演奏一般是定性为适合独自演奏，但也同样适合集体性活动。理想的话，很能吸引人，是两个或几个艺人之间最自然而然的对话；糟糕的话，一帮乐手吵吵嚷嚷，互不倾听，就像是一群自由爵士派新手艺人的大合奏。

要是从艺人极为敏锐的听力角度而言，即兴演奏特别适合吉他二重奏，每把吉他都有着截然不同的个性特点，经过乐手的演绎一定会变得奇妙起来。

下一次与小伙伴一起演奏的时候，大可放过《加州旅馆》这首曲目，或者用上述方法一起即兴演奏。挑选单个和弦或简单、循环往复的和弦进行不断重复，慢慢过渡到同一个非标准调弦，或许是完全不同的两个调弦，然后看看效果如何。

这样做的最大好处就是当你和朋友一起坐在沙发上时，你不会有意无意地来上一段招朋友嫌弃。这样你可以一边即兴弹奏，一边喝酒，而且还不影响追剧，恶补整季的《权力的游戏》。

Santa Cruz
GUITAR COMPANY
HANDMADE, HANDED DOWN.
SINCE 1976

窝在沙发上怎么弹
THE WAY OF THE COUCH

越来越多的乐手都可以称得上是标准的“沙发土豆”却不屑于承认，有时候却忽略了趋利避害

October Crifasi 撰稿

啊，一天花上数小时，拿上一把上好的原声吉他，一边忘我地扫上几段，一边在沙发上选一个舒服的位置舒展一下筋骨，是多么的惬意。小憩的时候，花上个数分钟，随手拨弄着琴弦，便再也没了愁容，或许跟中了邪似的，一下子音乐创作才思泉涌。但尽管这样演奏可以放松心情，但有时候，身体或许会吃不消。在音乐冥思之中，首要考虑的并不是坐姿，倘若没有调整到正确的角度，肌肉酸痛还有其他一些严重的问题都会随之发生。

当然，最好还是坐在竖直靠背的椅子上练习，但坐在沙发上弹一会儿放松一下，不伤及颈椎，只要在即兴演奏中稍加留意下自己的坐姿，偶尔起身歇一歇，舒展舒展胳膊，来回走动一下，缓解一下肌肉紧张，还是可以的。

如何在享受吉他冥思的同时还能照顾好自己的脊背，以下小建议，仅供参考。

沙发懒汉

沙发懒汉是什么意思？就是那种很奇怪的 L 型坐姿，搭在沙发扶手或者顶着靠背，双腿沿着沙发、咖啡桌或者地板摆开，身体慢慢下陷到沙发里的坐姿。毋庸置疑，这也是最适合发呆的姿势，却也是只能坚持一小会儿的姿势。

为了帮你更好理解这种坐姿对你身体所造成的影响，假设自己保持这种姿势站立半个小时或更久一些。是不是一下子就觉得肩膀或脖子一阵酸痛？那么，再在想象的画面中加一把吉他，你现在就明白为什么用这个姿势坚持一会儿便会引发一系列的肩颈问题。

之所以会出现酸痛，是因为头部、颈肩一直靠着扶手或靠背，身体曲折近乎 90 度。这种不自然的角度会使得背部上方和颈椎完全不在一条直线上，进而严重损害了背部下方的肌肉以及胸肌。

更加符合人体工学的姿势是保持背部竖直，但不要僵硬，保持肩部平衡，颈部和下巴放松。臀部和背部下方稍加调节，既不要太向前倾，又不要太向后倾，为上部身体提供足够的重力支持。

当骨盆和背部下方不能保持在一条直线上，要想保持躯干竖直，便会加重背部和肩部其他部位的负担，进而导致肌肉疲劳和炎症。不要沿着沙发纵向伸开双腿，可以坐在沙发边缘，双

‘在音乐冥思之中首要考虑的并不是坐姿。’

脚平放在地板上（最佳选择），或者觉得不太舒服的话，在背部下方放几个枕头，用以支撑你的颈椎，保持骨盆不动。还有，记得保持肩部放松，稍稍往后展开，不要弓腰猫在吉他上，注意参看乐谱的时候，自己的脖子不要伸太长或把头埋过低。当你坐在沙发上演奏时，扫弦或拨弦那只手的肩膀会被拉高，靠近耳朵时就会肌肉拉紧，因此，间歇性地做些肩部圆周运动来保持肩部平衡、放松。

或许，你会发现，坐着的时候使用吉他肩带可以防止吉他向腿部前倾幅度过大，只需在吉他肩带上保证有足够的张力固定吉他，但也不要太紧，免得背部上方和脖子没了压力。

盘腿低吟

坐在沙发和地板上演奏这一主流做法更加适合集中强化练习，而且可以边唱边弹。姿势方面，要比沙发懒汉的做法稍好一些，因为坐下的时候背是直的。注意，吉他不要窝在胸部，下巴和脖子不要沿着指板向下倾斜。下巴和脖子如果长时间保持在这种姿势，会压迫神经，蔓延到整个脖子，小臂和指尖，对已患有关节炎或椎间盘突出等其他疾病的患者尤为不利。这种压迫感偶尔会使得小臂和指尖酸麻。

调整背部下方和颈椎角度的最好方法是在腰部和屁股下方垫几个硬枕头或垫子。时不时伸伸腿，保证血液流通。千万不要翘着二郎腿弹琴，因为这样会造成屁股左右不对称，时间一长就会导致相关的肌肉和软组织颈椎移位和失衡。

演奏时如果需要参照乐谱，一定要尽量靠着视平线摆放乐谱，越近越好，可以放在乐谱架上，或者摆在视线前方足以看清的距离（桌面上或地板上），所以你就不用伸长了下巴和脖子去看乐谱。不要在琴与膝盖之间塞任何纸张，至少不要在长时间不换坐姿的情况下这样做。

上了年纪的人可以坐椅子上弹

归终到底，练习时最好是坐在没有扶手而且有着良好靠背的椅子（即直背椅）上，而且使用乐器支架。但要是你选择坐在沙发上，你可以在一旁放一把椅子，这样，一旦在位子坐舒服了，找到了创造灵感，便可轻松移步坐到一旁的椅子上继续创作。这当然不是最舒服的姿势，但长远来看，你的背部和肩部可就轻松多了。

吉他任我弹之沙发，烧烤，沙滩，后院

BBQS, BEACHES, & BACKYARDS

邀朋友到家中一起弹奏或是去郊游都是超棒的休闲演奏体验

October Crifasi 撰稿

盛夏已至，又到了约上三五好友一起奔向海滩，燃起烧烤架搞个周末 BBQ 的欢乐时光了。还不借此良机，摆脱吉他和搅蛋器的束缚，拉上好友与家人围坐在篝火旁，扫着琴弦低声吟唱，怀旧演绎一把营火之风。至于夏日欢歌之路上该怎么演绎，并没有任何标准，但如何让大家在夏日音乐途中趣味非凡，倒有几点可供参考。所以，开始制作夏日歌单吧，准备好你的烧烤棉花糖（但小心千万不要把那坨粘粘的东西搞到指板上），好戏马上上演。

简化为之

选择要分享给大家的歌曲时，最好是选择那种包含三四个和弦的曲子，这样，各个水平和资质的乐手都可以从中享受到快乐。那些辨识度很高和家喻户晓的歌曲也是不错的选择："Stand by Me"或者"Take Me Home, Country Roads"，或者 Johnny Cash 的任何一首曲子，都很适合初学者。我个人比较喜欢"These Boots Were Made for Walkin'"，因为这首歌的和弦变化很容易（大部分是 E，A7 和 G），便于说唱，低音线突出，还有姿势方面，这首歌不论在场大家的水平如何，大家多多少少都可以发挥一些。有成千上万首歌曲只用了一小部分和弦，所以说你的选择多得数不清。选择一些相对容易的歌曲，可以加入一些适合沙滩和 BBQ 场合的乐器演奏，例如尤克里里或者曼陀林，不需要太费劲，也不需要变调。

保持趣味性

再也没有比一首冗长描写死亡或者悲剧的歌曲更扫兴了，所以说，要尽量选择些乐观向上、唱起来很有意思的歌曲。相对来说，像"Puff the Magic Dragon"或者"Wish You Were Here"这样更为舒缓、伤感的歌曲也是不错的选择，但最好是搭配其他更为活泼的歌曲一起演奏，使大家的心情不要太过沉重。那些带有容易、有趣的人声伴唱的歌曲也很利于活跃氛围：比如，"The Lion Sleeps Tonight"，"Big Yellow Taxi"，"Be My Baby"或 Neil Diamond 的"Sweet Caroline"。记得加入一些沙滩和夏日最爱曲目，比如"Surfin' USA"或"Summertime Blues"。

根据同伴特点进行选择，Monty Python 的歌曲很适合一帮子人在一起弹唱，而像"The Wild Rover"这样经典的爱尔兰酒馆歌曲适合大家在一起热热闹闹地唱（特别是"The Lumberjack Song"和"Bright Side of

Life”）。当大家情绪开始低靡，歌单里加几首幽默的歌曲也有助于振奋大家的精神。另外一个小建议就是可以选择一些标准 12 节的蓝调歌曲，方便大家轮流着一人一句地上前表演或者轮番独奏。

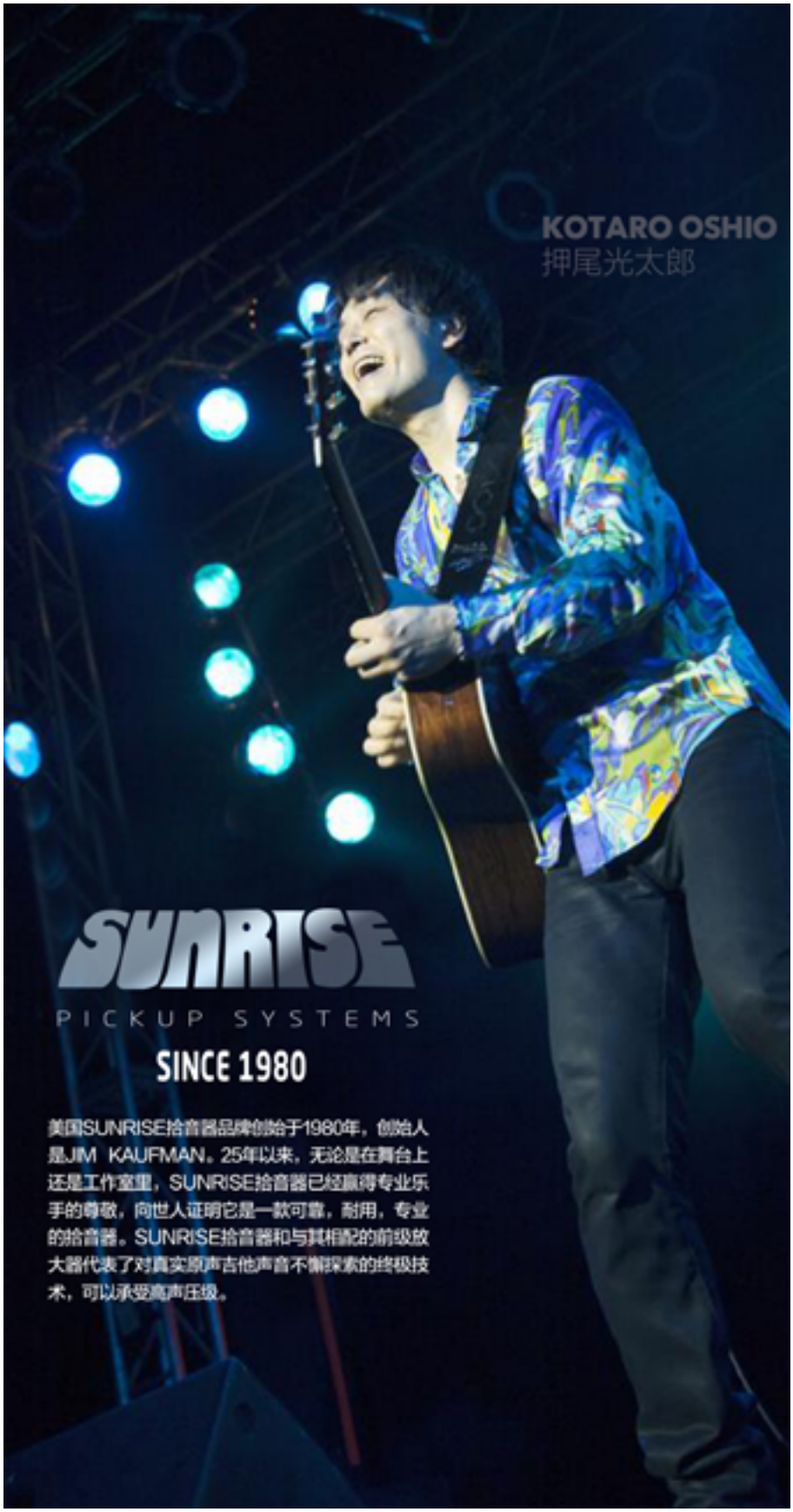
带着乐谱和歌词

最好是带上一些主旋律乐谱，方便大家可以跟着演奏。或许，你可以准备一个活页夹或者文件夹，收录好自己最爱的曲目，放在车里，以备聚会或沙滩演奏的不时之需。假如你提前选好自己要弹的曲目，可以把这些歌曲的 PDF 文件发给朋友和客人，方便他们打印出来，或者提前下载到自己的电子设备上。

网上和书店里都有一些三和弦曲本在售，还有其他关于经典篝火歌谣、民谣、沙滩歌谣、童谣的书籍，类目多得数不胜数。网络上有许多专门收录了吉他和尤克里里乐谱和歌词的网站，但有一点要注意：这些网站上的乐谱往往会有些错误。网站上公布出来的信息通常是有人在用耳朵听了歌曲之后标出和弦变化和歌词做出来的。差不多 50% 的乐谱是准确的，是可以直接拿来用的。只有当你确确实实使用过之后才能判断这份乐谱有多少错误。因此，在邀约之前，最好是按着乐谱自己先弹上一遍，这样可以避免在大家面前出丑。

学会尊重

一起弹唱不仅有趣，还可以训练自己，把握好时间和提高听力，而这些好处在独自一人演奏的时候是实现不了的。看看自己能否跟上小伙伴的节奏，在一起配合得怎么样。你喜欢经常找机会试试自己唱和声怎么样？这可是绝佳的试手机会啊，特别是那种带有令人难忘的副歌曲目。如果你是一名领唱，记得要与其他乐手保持眼神交流，这样大家通过你的眼神便可判断何时进入下一章节，轮番独奏或者准备收尾。良好的听力技巧源于对歌曲进行以及身边合作人的关注，因此眼睛尽量不要一直盯着乐谱不放。假如在一起演奏的人中有许多领奏乐手，一定要礼貌，整首歌曲要轮流把握好顺序；假如一段乐曲硬塞进去五位主吉他手，相互飙琴不带停歇，会显得十分吃力，对那些倾听，演唱或是弹奏其他乐器的人而言，尤为吃力。只要记住凡事不要太过较真，要懂得尊重你的同伴，不管怎么说，尽情享受欢乐时光就好。



曹思义专访

艺名：走音

采访人：豪哥

受访人：Thomas Leeb

您当初为何选择吉他作为您的弹奏乐器

记得在 1997 年的时候，无意间在电视里听到了吉他的声音，觉得实在是太美妙了。之后就开始学习吉他了。

介绍一下您的第一把吉他。

第一把吉他是哥哥送给我的红棉，第一把正式自己购买的吉他是台湾产的 Tom Cat。

您最喜欢的乐队是？

我最喜欢的乐队是英国的 Cold Play

您在练习吉他时有什么心得吗？

练习吉他跟玩吉他是不同的，我觉得练习吉他前，我会问自己，到底需要什么，然后必须有目标有计划的去实施与执行，才会更有效率。

给初学吉他的同学一点建议。

希望初学吉他的朋友们能够尽可能买一把好吉他，一把好吉他对练习的帮助实在是超乎想象的高！

介绍一下您现在的设备。

沐吉他与 Lowden 吉他，拾音器是美产的 Sunrise 与 Rusi 制作的手工贴片，前级是 Rusi 手工制作的，混响我使用 Lexcion 的机架。

对您音乐风格影响最大的音乐家是？

最初影响我，让我去投入指弹的是日本的演奏家岸部真明。在创作的道路上给我最强烈的指引的是冈崎伦典。

您觉得现场演出和录音棚录音的区别是什么？

我觉得现场演出需要表现力非常的开放，而录音不需要很夸张的表现力，需要在精度控制与表现力之间做权衡。

想对原声吉他杂志读者说的话。

希望大家多多支持原声吉他杂志，多多支持把原声吉他杂志引进入国内的吉他平方。

走音老师至今一共出版了四张专辑：2012 年《蝶恋花 EP》，2013 年《Songs of Yesterday》，2014 年《恬绽》，2015 年《星河》。

54
基础知识
空弦的创新性应用

58
每周练习
学会 Freddie Green 的摇摆之风

68
原声经典
蓝调艺人 Earl Bell 的’Travelin’ Blues’

72
原声经典
‘House of the Rising Sun’甜蜜的痛苦

PLAY 演奏大师班

曲作韵脚应用指南
A Songwriter’s Guide to Rhyme
如何有效押韵而又听之新颖呢

JEFFREY PEPPER RODGERS 撰稿

歌曲没有必要押韵，正如一些非押韵经典歌曲所示，如 Paul Simon 的“America,” John Lennon 的“Across the Universe,” Suzanne Vega’ 的“Tom’s Diner,”以及 Sting’s“Fields of Gold.”然而，大多数歌曲都押韵，且有充分理由．韵脚能让歌词深入人心，将人们的注意力集中到关键歌词与短语，而且歌曲结构更加稳固，如，一个韵脚就能非常清晰勾勒出一段词或一段副歌．此外，优美的韵脚也能让歌曲节奏更加明快，趣味盎然。

歌曲创作家对韵脚有些痴迷，这也不足为奇．押韵是件自然而然的事情，从儿时的《鹅妈妈童谣诗》与《戴帽子的猫》起，押韵就逐渐灌输到他们头脑中，然而，由于历代歌曲创作家与诗人都会精选押韵的单词，所以做好押韵也没传闻中那么难。怎样才能有效押韵而又听起来很新颖，是通过像是 chance/dance/romance 之类的老套单词组合还是因为你需要用一个单词韵脚而逐渐展开？就和弦行进，旋律及歌曲创作的其他方面而言，关键是自身所具备的词汇量要丰富，灵活。

押韵格式

最传统最熟悉的韵脚通常都是位于一句话的末尾，而且所押的韵脚或格式通常在整首歌曲的相同部分出现。以下是常见的几种押韵格式，所采用的例子都选自我的歌曲。

AABB 格式

很多歌曲都用对偶句，歌词成对押韵．“My Life Doesn’t Rhyme”，这是一首关于创作的歌曲，开始是三个对偶句：

Searching for chords that’ll turn like a wheel [A]
As I try to interpret the way that I feel [A]
Wishing for words that’ll glimmer like pearls [B]
No, I never stop hoping to impress all the girls [B]
Too ancient for Idol, too young to expire [C]
Here’s why this songwriter does not retire[C]

AAAB 格式

也可以使用三个一组的韵脚(或者甚至是四个，虽然那样容易老套)。在故事歌曲“Sycamore Tree”中，每首都是三个一组的韵脚，然后最后一行与标题语一样。

The grass tickles on my feet [A]
When I’m rocking in my bouncy seat [A]
The summer breezes smell so sweet [A]
Blowing by the sycamore tree [B]

ABAB 格式

这个格式的韵脚是相互关联的，创作出一种紧致的四行格式。以下歌词来自歌曲“Somehow”：

I want your hair on my shoulder [A]
I want to breathe you now [B]
Feeling our hands getting bolder [A]
Somehow somehow [B]

你可以将对偶句与相互关联韵脚结合，创造出更长的格式，比如像是来自歌曲“The Day After Yesterday”的几句歌词。（注意第五行的押韵单词，track，实际上不是这一行的最后一个单词，所以整个格式有点不太规则。）

he day after yesterday I lost my luck [A]
Sped right off in an old milk truck [A]
Oh I heard it clinking away [B]
The sky was yellow and the sun

was black[C]
Rise or set—I can’t keep track sometimes[C]
It’s been a very big day [B]

ABBA 格式

ABBA 格式不如 AABB 或 ABAB 格式在歌曲中常见，但也算是个比较有趣的格式选择。歌曲“My Life Doesn’t Rhyme”的过门就是采用的这种格式（第一行除外，没有任何韵脚，所以标记为 X）：

Heartache and quiet desperation [X]
Are a songwriter’s very best friend [A]
But a song with a rhyme [B]
And a good sense of time [B]
Will carry you through to the end [A]

运用无韵歌行

正如上一个例子所示，无需每一行都得押韵。将押韵和无韵歌行混合在一起，可以让歌词更出乎意料，也不会过于整齐。比如，你可以在一段歌词中的四行押两行，运用 AXAX，AXXA 或 XAXA 格式，X 代表无韵歌行。如歌曲“American Dream”中：

When you’re out on the road [X]
Driving alone [A]
With the rising moon [X]
A sliver of bone [A]

韵脚格式可以让歌曲不同段落之间产生对比。如果歌词是 ABAB，或许在合唱部分转换到 AABB，然后桥段部分歌词无韵脚。这些韵脚格式的变化当然也是与旋律、歌词长度与措辞、和弦行进等等一起的。考虑歌曲的所有这些方面，取长补短，创作出你所要的整体效果。

全韵（& 韵脚陷阱）

所有上述歌词例子都是采用全韵，押韵的单词都是以相同的重读元音、辅音结尾。全韵当然令人满意，而且对于一些来自流行歌曲界的歌曲创作家而言，只接受全韵。如果你能坚持创作全韵，而且单词还能耳目一新，表达出你所想说得，很好。但是要注意不要死抓住全韵不放。

“但韵脚有时候也会成为陷阱，因为很明显你想让每一行的结尾都押韵，就会限制歌词的内容，让歌词平淡，”蓝调嘻哈歌曲创作家 G. Love 说道。“当你所用一种韵脚格式时，听众差不多会猜出下一行结尾的单词。所以，如果你能避免使用一个韵脚，歌词的创作方式也会更加有趣，而且人们也会捉摸不透，这就是一种歌曲创作的魅力所在。”

在滑稽歌曲或新奇歌曲中，有些荒唐的韵脚可以让歌曲更加富有趣味（比如，在歌曲“Atheists Don’t Have No Songs”中，Steve Martin 用一行“Atheist songs add up no nada”与“a Bach Cantata”押韵）。在说唱乐中，证明押韵灵巧是说唱的一部分。在上下文中，让大众注意到韵脚非常有必要。但是在其他类型的歌曲中，好的韵脚通常是在背景之中，默默地为整首歌曲服务。吸引注意力的韵脚通常能将听众带出故事情节以及歌曲的情感之外，结果歌曲创作家的技巧（或缺少技巧）成为大家关注的焦点。

在你强加韵脚时，关键是要警惕，可以强调单词中一个常见的非重读音节（比如，用“no-thing”来与“sing”押韵）或者运用复杂的句法（可以说”So much in love with me you’d fall“这种句法以 fall 结尾来与上一行的韵脚押韵）。理想情况是，歌词与所说话一样流畅。听起来自然，而且，也押韵。关于牵强押韵的话题在此要提醒一下。我不禁想起了 Bob Dylan 在“Don’t Think Twice, it’s All Right”中用 knowed 押

韵 road，还有 Leonard Cohen 用俚语发音“do ya”、“overthreaya”等来与题目“Hallelujah”押韵。理论上，这些韵脚看起来非常糟糕，如果这些歌曲不知名，然后拿到歌曲创作间，毫无疑问，一些人会告诉 Leonard 和 Bob 他们的歌曲需要在雕琢一下。事实上，如果所有带稀松牵强韵脚的歌曲不在电视广播中播放，广播站或许没有歌曲可播。关键是，韵脚只是让歌曲成功的一个因素，然而每个人眼中的成功是不一样的。关于韵脚还有歌曲创作的其他方面，如果你能让自己听自己所喜欢的，就会有自己的风格。

近似韵

打破全韵重重局限的一个方法是使用差不多押韵的单词，称为近似韵或不工整韵，半韵或直接是非全韵。近似韵几乎遍布现代创作：down/ around, home/phone, sleep/street, spin/again, road/side, love/move 等等。如果将歌词词汇开放至近似韵，会有更多选择；虽然会丧失一些全韵的声音回荡感，但是通过使用不是常见或者可能更有趣的单词，收获更多。近似韵也可以允许用看上去不押韵的单词押韵。（如 Eminem 在 60 Minutes 采访中非常自由地用 orange 来押韵“put my orange four-inch door hinge in storage and ate porridge with George”，极好地说明了这一点）。

使用近似韵，或许你可以使用相同的元音和不同的辅音（line/time, phrase/trade），或者不同的元音和相同的辅音（hot/doubt, friend/stand）。

行内韵

通过在中间而不是在行末使用韵脚，也可以让歌曲活跃。说唱歌词使用很多行内韵（如上文中 Eminem 中用 orange 来押韵。James Taylor 在“Let It All Fall Down” 整首歌曲中都有使用：“Sing a song for the wrong and the wicked and the strong / And the sick as thick as thieves。”

虽然这不是严格意义上的押韵，让几行歌词紧密联系在一起的一个相关技巧是押头韵，也就是重复单词的辅音．James Taylor 的歌词有相当多的押头韵（s, w, 以及 th 音效）。另外一个例子是 Warren Zevon 的“Werewolves of London”中这句很不错的奇思妙想歌词：“Little old lady got mutilated late last night”，充满了 l 的发音。

“每首歌曲都有一个声音，必须在声音的基础上选择单词韵脚。这是中世纪的声音，还是现代声音，还是焦躁的声音？

DAR WILLIAMS

想出韵脚的策略

有时候在写歌词时韵脚会信手拈来，但是很多情况下需要花费时间想出。列出可能用到的韵脚单词非常有帮助。你可以在脑海里想好：比如你如果想与 done 押韵，可以在字母表中前面的辅音中想到 bun, fun, none 等等。但是也要一定考虑到辅音组合，想到 spun，shun，stun 等等，而且也可以想到双音节或更长的单词，如 begun 和 outrun。然后，也可以扩展搜寻范围，想到用近似韵，*hum, trunk, front, crunch, overcome*。

在这个过程中可以借助于押韵词典，纸质或电子的都行。你不仅仅能查到全韵还能查到近似韵（try b-rhymes.com）。如果你想采用分析方法，或许需要核实书，如 Jimmy Webb 的 Tune-smith：The Art of Songwriting 还有 Pat Pattison 的 Writing Better Lyrics，非常深入地研究了韵脚、韵律和重读的结构。

在你汇编可能用到的韵脚列表时，寻找一些不仅押韵，唱起来动听而且与流行民谣歌曲创作家 Dar Williams 称之为歌曲声音搭配的词汇，所谓歌曲声音就是包含音乐，情感和叙事的声音。在为“It’s not my fault”歌词寻找尾韵的例子基础之上，她举出了这个例子。“每首歌曲都有一个声音，必须在声音的基础上选择单词韵脚，”她说。“这是中世纪的声音，还是现代声音，还是焦躁的声音？我根据歌曲的声音，列出了一个选择词汇清单。然后再思考一阵儿，如果没有一个单词合适，接下来我必须改变单词。就是这么简单。要是一切进展顺利，将会非常有趣。你找到 Vault 这个词，有时候你会发现 vault 正是你要找的那个词，突然之间，有关货币金钱还有隐蔽性的所有意象全都满足了，或者说，你找到了最适合表达这首歌的东西。所以，韵脚会让你有些意外的发现。”

最后，韵脚和韵脚格式都是在歌曲创作中次要考虑的元素，它们只是芝麻，不能捡了西瓜丢了芝麻。所以，让你的想法来引导你。开始唱歌时，让耳朵倾听哪行歌词看上去要押韵。通常，你可以辨别出哪里需要加韵脚，即使元音听起来不错，但是可能唱得是无意义的歌词。一旦为每一节想到一个格式，尝试在整首歌曲中都保持用这个格式，但是确保不要为了写出韵脚，而毁掉歌曲的声音，意义或者语言的自然流畅性。韵脚格式中有个不规则的也没关系，所有的听众都会原谅，忘记甚至是注意不到。事实上，无法预料的时刻或许会抓住他们的注意力。

Jeffrey Pepper Rodgers，是 John Lennon 歌曲创作大赛特等奖得主及《原声吉他》杂志创始主编。本文摘自 The Complete Singer-Songwriter 的第二版，很快将由 Backbeat Books 出版发行。

空弦 Open Strings

空弦的创新性应用远远大于你的想象

RON JACKSON
撰稿

吉他的空弦用途实在是颇多。首先，作为弹起来最容易的音符，不需要所谓的技巧，或许只需要一点点。其次，比按弦音符的延音更多，能让乐器真正产生共鸣。而且，包含按弦音符与响亮空弦的和弦，无论是轻轻弹奏，像是堪萨斯州歌曲“Dust in the Wind”，还是疯狂般的扫弦，如弗拉门科，听起来都超级炫。这堂课或许很简单，但是你将会学到一些相当复杂的和弦，都包括空弦，可以运用到你的音乐当中，让音乐听起来更加高深。

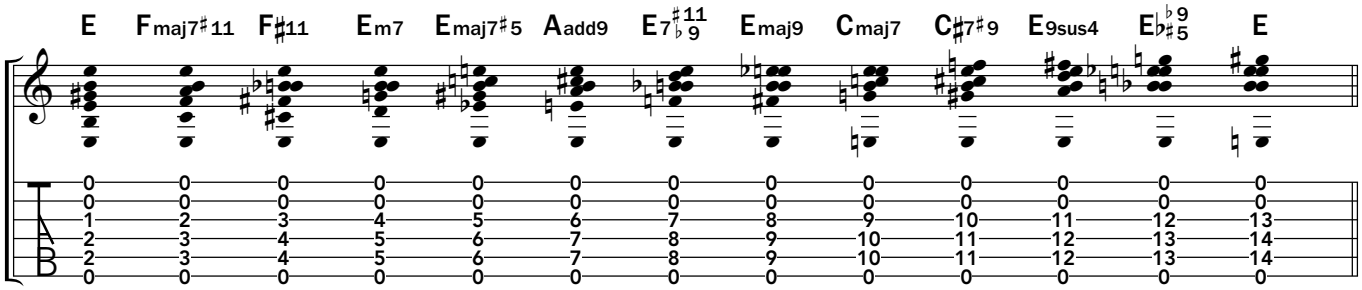
推陈出新

在开始的几个例子当中，你将会用到可能早已知道的基本和弦手型，然后，用强有力的空弦在琴颈上下把位之间弹奏，找出多彩的新声音。练习 1 向我们展示了，如何才能发挥出常用开放 E 和弦的最大作用（用中指，无名指和食指分别弹奏 5 弦，4 弦和 3 弦）：一个和弦中就会有 13 种不同的声音。有很多方法可以标记一些和声；在此，我运用最简单直接的和弦符号。但是，不要让自己过多在意和弦名字。相反，要专注于其与众不同的声音。例如，Fmaj7 # 11（用低音的七度音， E）能让人想起弗拉门科；Emaj7 # 5，一种很有趣的和弦，在现代爵士中非常常见。

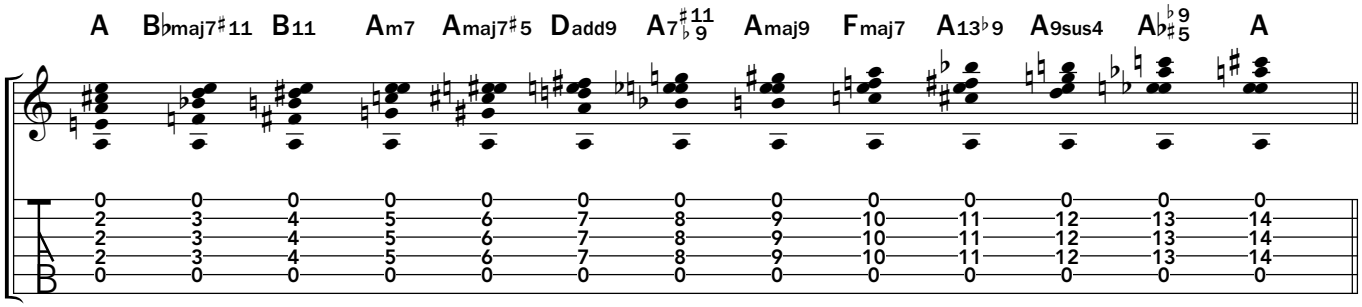
练习 2 采用的方法与练习 1 相同，但是有一个开放 A 和弦（用食指 – 中指 – 无名指或中指 – 无名指 – 小拇指弹奏 4 弦、3 弦和 2 弦）。在弹完整个和弦后，尝试用 A 小调（拨 2 弦，3 弦和 1 弦）代替 A 大调。我非常喜欢的几个以 Am 为基础的和弦配置为 D6/9，位于第三把位（食指位于 3 品 2 弦），第五把位的 Amaj7，以及第六把位的 Dm（add9）。

无论是轻轻拨弦还是疯狂扫弦，
响亮的空弦总是听来超炫。

Ex. 1



Ex. 2



练习 3 是以开放 D 大调和弦为基础，你将会发现只有一根空 D 弦，相当于基础低音，上述和弦改变时，这个音符也保持不变。（The Who’s Pete Townshend，一位巧用空弦基础音的大师。可以查看其作品“Substitute”的合唱部分，他在这首歌曲中的合唱部分使用 D 基础音，而在“I Can See for Miles”中使用 E 基础音。如果想获得最多的和声类型，请用基础 D 小调代替 D 大调尝试练习 3。

滑奏三度音与六度音

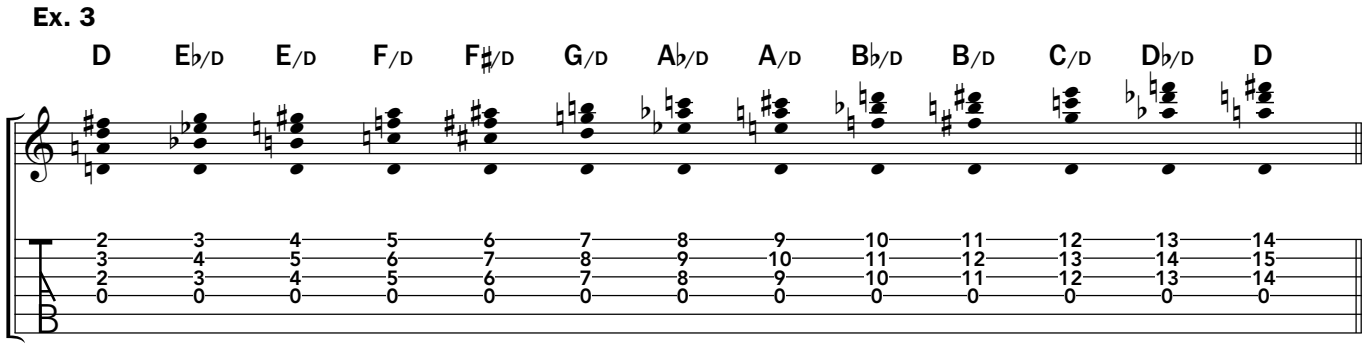
练习 4 为 E 小调，在 4 弦和 5 弦上弹奏大三度和小三度，而其他所有的琴弦都是空弦。这样修饰的和弦行进 i – b VII – b VI – b VII（E 小调，Em – D – C – D），在所有的流行音乐体裁中都非常常见。例如，D 和弦，也有一些很有意思的音符：四度音，六度音和九度音（G,B 和 E）。

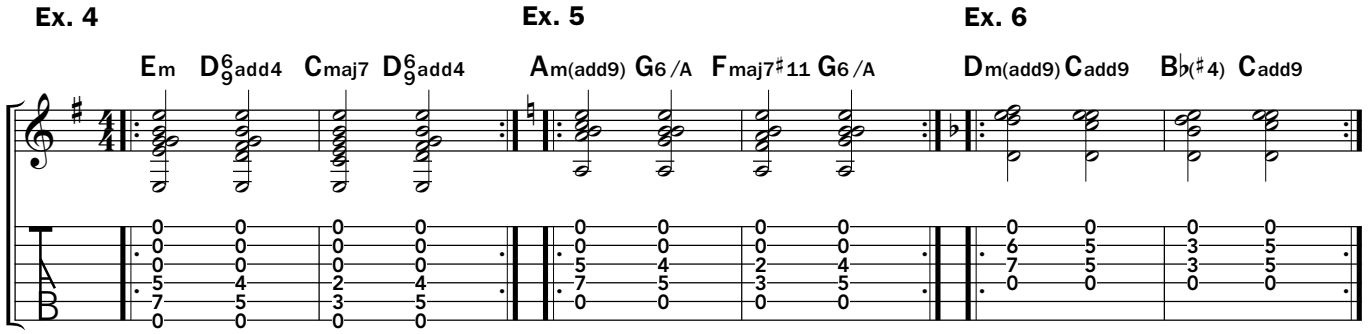
练习 5 也可以用相同的方法，不过是 A 小调，而练习 6 是用 D 小调。

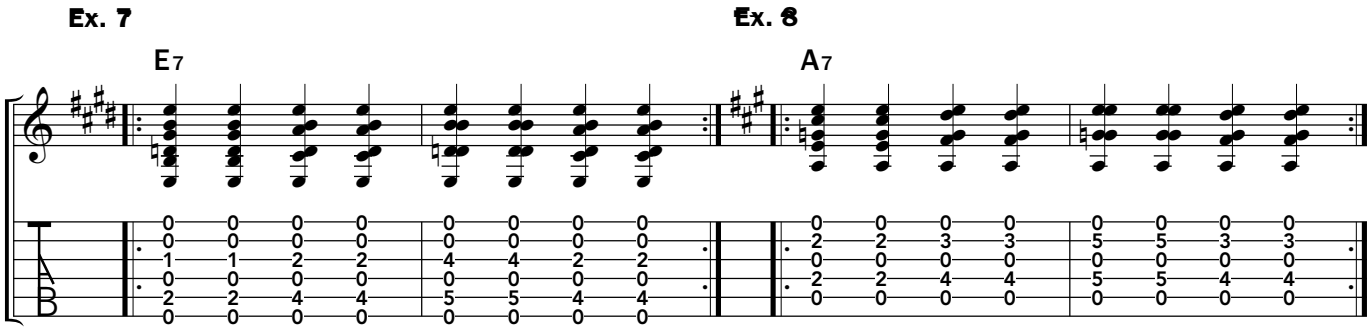
练习 7 开始为基础开放 E7 和弦。该握弦包含空 1,2 和 6 弦，绕琴颈移动，展现出一个听起来有布鲁斯风味的 E7 和弦。相同的概念也在练习 8 中的 A7 和弦有展示。在琴颈更上方，移动 E7 和 A7 可以将这个概念扩大，而且还会发现一些很酷的爵士声音和弦配置，可以增加到和弦技巧中。

***Ron Jackson**，一位位于纽约的大师级爵士吉他乐手、作曲家、编曲家、制片人和教育家，曾与 Taj Mahal, Jimmy McGriff, Randy Weston, Ron Carter 及其他众多乐手演出。更多 Jackosn 课程，请登录 practicejazzguitar.com.*

Pete Townshend







基础知识

SEAN MCGOWAN
撰稿

拨片手指混合奏法 Hybrid Picking

在和弦乐段及前奏中学会将拨片弹奏与徒手弹奏结合及转换

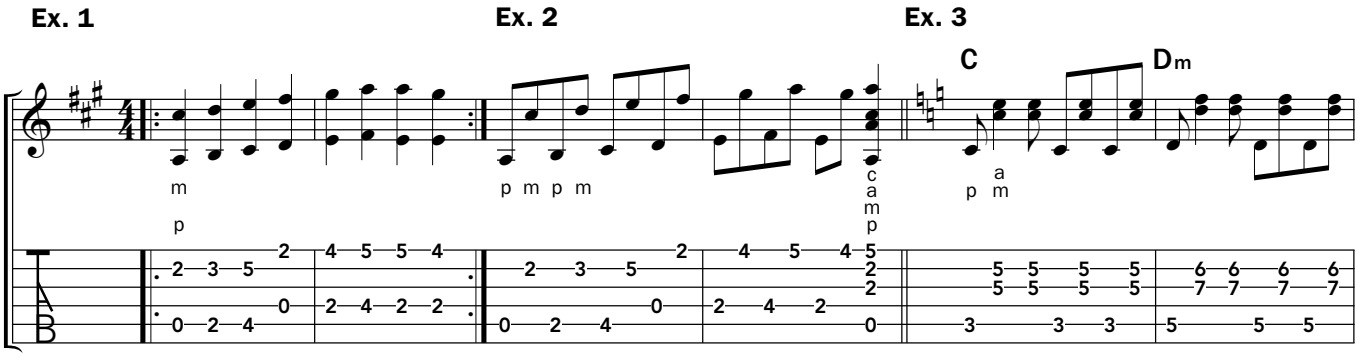
原声吉他乐手通常认为自己是指弹乐手或是拨片弹奏乐手，当然，这些术语也能确定类型及技巧。但是，事实上，我们当中的很多人学习和运用了很多技巧以更好地表达有一种技巧融合了拨片弹奏与指弹风格，这种不错的技巧称之为拨片手指混合奏法。 以下是在和弦乐段及前奏中学习将拨片弹奏与徒手弹奏结合及转换的几点建议。

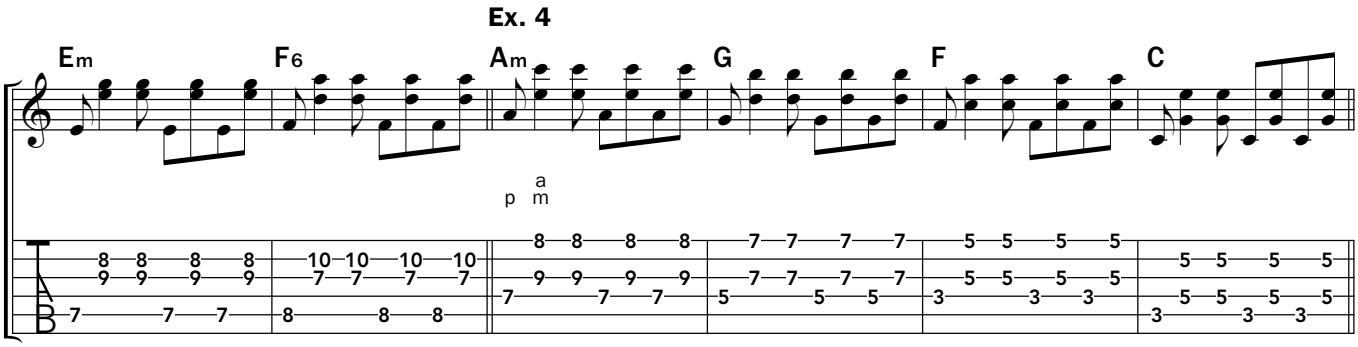
和弦 & 琶音样式

我们练习用拨弦手中指拿拨片弹奏的一个简单例子来领会一下。在所有以下例子中，尝试用拨弦手的手指来弹奏音符。可以采用传统经典记谱法，但是用 p(表示大拇指)来代替拨片。在这里，p 就是大拇指，m 就是中指，a 指无名指，还有 c 指小拇指。和往常一样将拨片夹在大拇指与食指之间，其他手指可以放在琴弦上。

练习 1 是一个升调乐谱线，A 大调，以和声十度音为基础，像是甲壳虫的“Blackbird”，如乐谱所示，与中指合用拨片。让自己适应拨片的感觉，用一根手指“抓住”琴弦。练习 2 为相同的基础乐谱线，但却是拨片与中指之间的交替样式。至于最后一个和弦，在 2 弦和 1 弦上，增加无名指和小拇指来一起弹奏音符。或许你想练习几分钟，就想感受一下同时用三根手指合用拨片的感觉。

现在请用拨片和两根手指弹奏和弦样式。练习





3 是在下拉拨片手势之间转换，中指和无名指弹奏较高音符。用切分音节奏与按弦手手指转换弹奏练习 3，也会是一项不错的热身练习。练习 4 是降调变奏，将中指与无名指分开，两根手指之间还有一根空弦。这可以让你习惯使用邻近的手指以及跳跃琴弦弹奏。

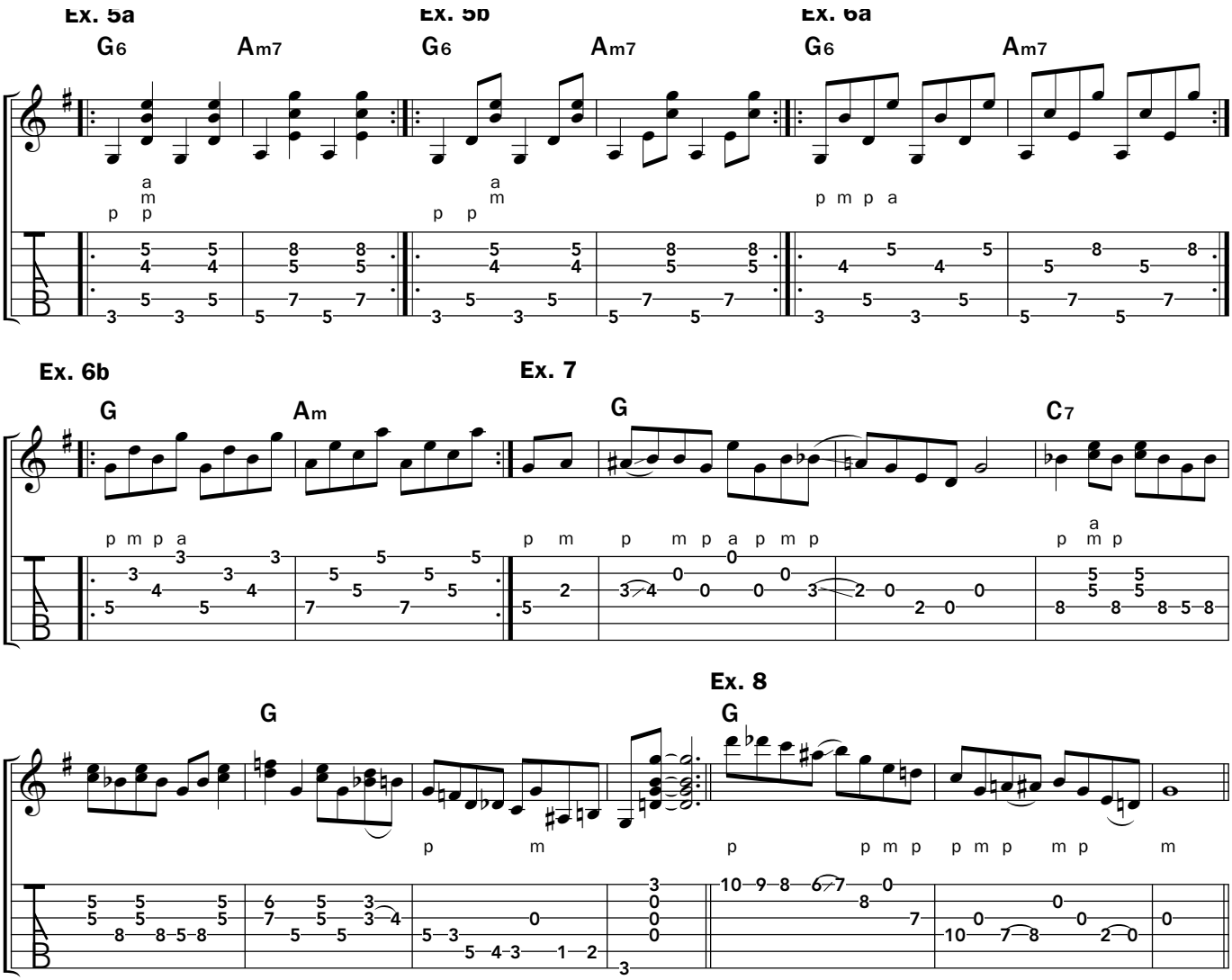
用拨片和手指打散和弦中的音符可以加大练习难度 .。练习 5a 是 G6 与 Am7 和弦中的一个低音和弦样式。在第二和第四节拍，在和声配置中弹拨最低音符，用中指和无名指弹奏较高音符。练习 5b 更深一步，增加了八分音符节奏，再用两个连续拨片手法打散和弦结构，然后加拨指弹。练习 6a–b 运用指弹琶音样式将和弦分解成单音符。

前奏

通过转换拨片弹奏与手指来弹奏单音符乐谱线，进而在前奏中创造出趣味效果。通常在略去两根或更多琴弦时这样弹奏，但是也可以在邻近琴弦上混合弹拨单音符，实际上是乡村音乐的一个基础风格，称为“美式拨弦法”“（chicken picking 就是用大拇指和食指夹拨片，中指和无名指拨弦的一种技法）。练习 7 是一段八小节过门，用混合奏法弹奏邻近和跳跃单音符乐谱线，以及 4–6 小节中的双音来解释这种技巧。

练习 8 这段过门受班卓琴启发，可以作为蓝草曲调的前奏变调顺便弹一下，其琴弦跨越更大，空弦的按弦音符更多，会让你想要延音。请紧跟建议的拨弦手样式练习，开始要慢，然后将这个技巧融合到自己所喜欢的前奏变调中。

Sean McGowan (seanmcgowanguitar.com) 是一位爵士吉他乐手，位于丹佛，在科罗拉大学指导吉他课程。



RON JACKSON
撰稿

像 Freddie Green 一样摇摆
Swinging Like Freddie Green

学习传奇爵士吉他手 Count Basie 风格的微妙之处

我最喜欢的一个弹奏节奏吉他方法是已故爵士大师 Freddie Green 与 Count Basie Orchestra 在其作品中所倡导的方法。在 50 年的舞台表演生涯中，Green 弹奏原声爵士吉他，但并不扩音。虽然他的扫弦有时感觉比听上去更好，但是扫弦很大程度上却促成了 Basie 特色的声音与摇摆乐。

Green 的风格看上去特别简单，基本上是四分音符扫弦，4/4 时间，一小节四拍。但是，能领会的却很少。在尝试用 Green 风格弹奏的时候，吉他乐手喜欢在和弦中运用很多音符，然后大声扫弦。所以，在你用 Green 的风格弹奏这些初级乐谱时，努力寻找一种少用力却又摇摆的感觉。但是，一定要用节拍器，且将节拍器设置为 2 节拍和 4 节拍以保持节奏紧凑。

爵士大师 Freddie Green

第一周

回顾最最常见的全音阶（用同一调）七和弦，根音位于五弦和六弦。练习 1 展示 C 大调音阶内的和弦，以五弦为基础。（如果你恰好弹奏一把 12 品吉他，不要担心无法沿高把位弹奏这些和弦）练习 2 同样以 C 大调音阶为基础，运用以六弦为根音的和弦。

练习 3 与练习 1 完全一样，但练习 3 省略了每根和弦的五度音，这个音符 Green 也往往会不弹。大家都认为五度音无关紧要，因为它不能如三度音或七度音那样定义和弦的声音。而且，练习 4 展示在相邻 5 弦，4 弦和 3 弦，以五弦为根音的和弦配置，同样只包括根音，三读音与七度音。然后，在练习 5 中，返回以六弦为根音的和弦，但是没有五度音。

第二周

练习 6 运用的和弦形式与练习 1 和 2 相同，但运用常见的和弦行进 . 前两个小节以 C 大调 I – vi–ii – V 为基础；接下来两个小节以 iii – VI – ii – V 为基础 . 和弦中的五度音在练习 7 当中省略，弹起来声音会更像 Freddie Green。在第三和第四音乐小节中，注意常见音符的运用，Em7 and A7 和弦都在五品上弹奏 G 和弦，而 Dm7 与 G7 和弦都在三品上弹奏 F 和弦。这样和弦之间的过渡会非常流畅。

练习 8–9 与练习 6 和 7 的方法相同，但是每个音乐小节的第一个和弦以六弦为根音，第二个和弦以五弦为根音，在练习 9 当中，会看到弦高的另一个常见音色；Dm7 与 G7 和弦的最高音都是 10 品 F 音。看看能否将样式沿用到 Em7 与 A7 和弦。

初学者
TIP 1
用心学习在琴颈上下把位的这些例子，你会发现和弦遍布于爵士和其他音乐格。

初学者
TIP 2
在这些例子中寻找每个和弦的三度音和七度音。

第一周

Ex. 1

Cmaj7 Dm7 Em7 Fmaj7 G7 Am7 Bm7♭5 Cmaj7

Ex. 2

Cmaj7 Dm7 Em7 Fmaj7 G7 Am7 Bm7♭5 Cmaj7

Ex. 3

Cmaj7 Dm7 Em7 Fmaj7 G7 Am7 Bm7♭5 Cmaj7

Ex. 4

Cmaj7 Dm7 Em7 Fmaj7 G7 Am7 Bm7♭5 Cmaj7

第二周

Ex. 5

Cmaj7 Dm7 Em7 Fmaj7 G7 Am7 Bm7♭5 Cmaj7

Ex. 6

Cmaj7 Am7 Dm7 G7

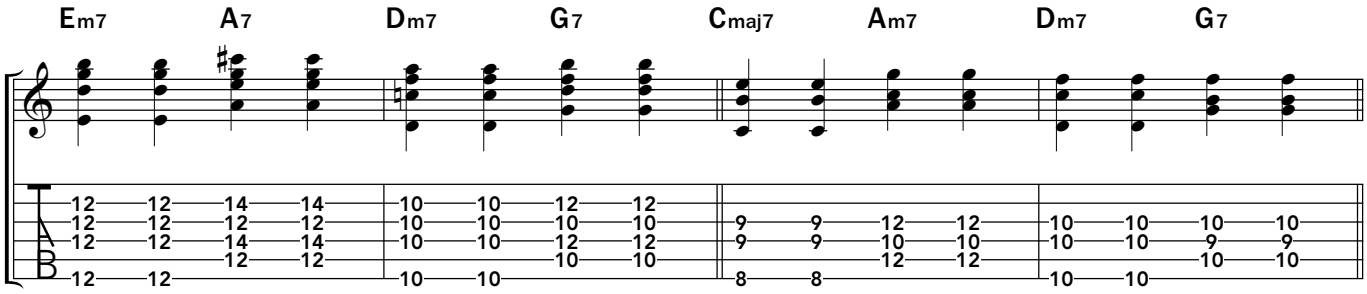
Ex. 7

Em7 A7 Dm7 G7 Cmaj7 Am7 Dm7 G7

Ex. 8

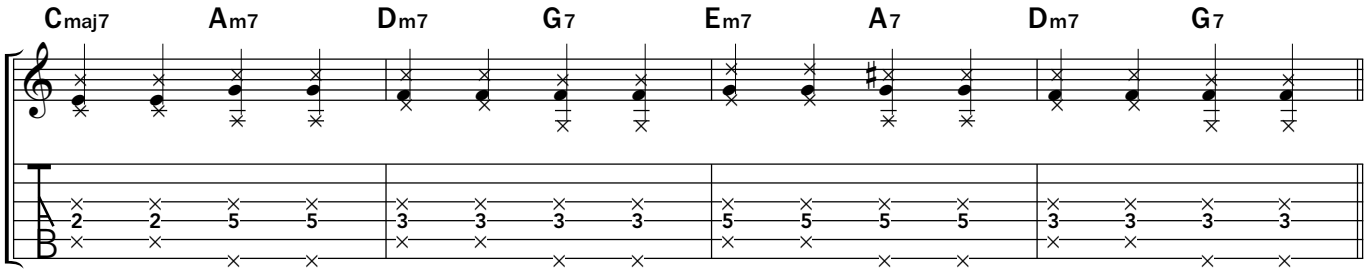
Em7 A7 Dm7 G7 Cmaj7 Am7 Dm7 G7

Ex. 9



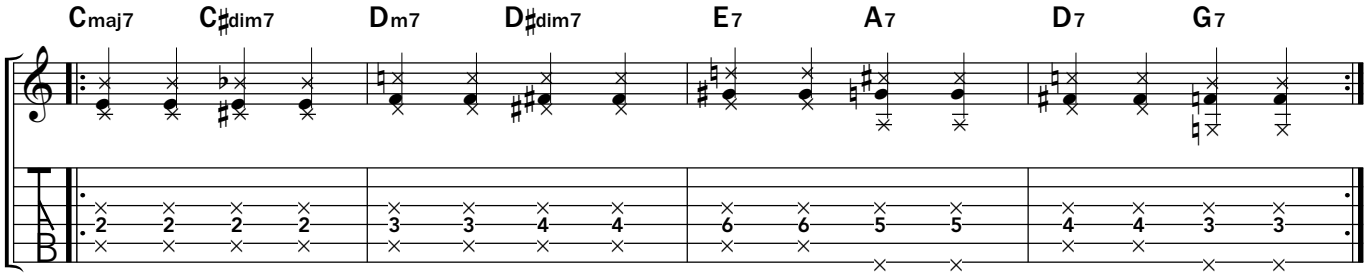
第三周

Ex. 10

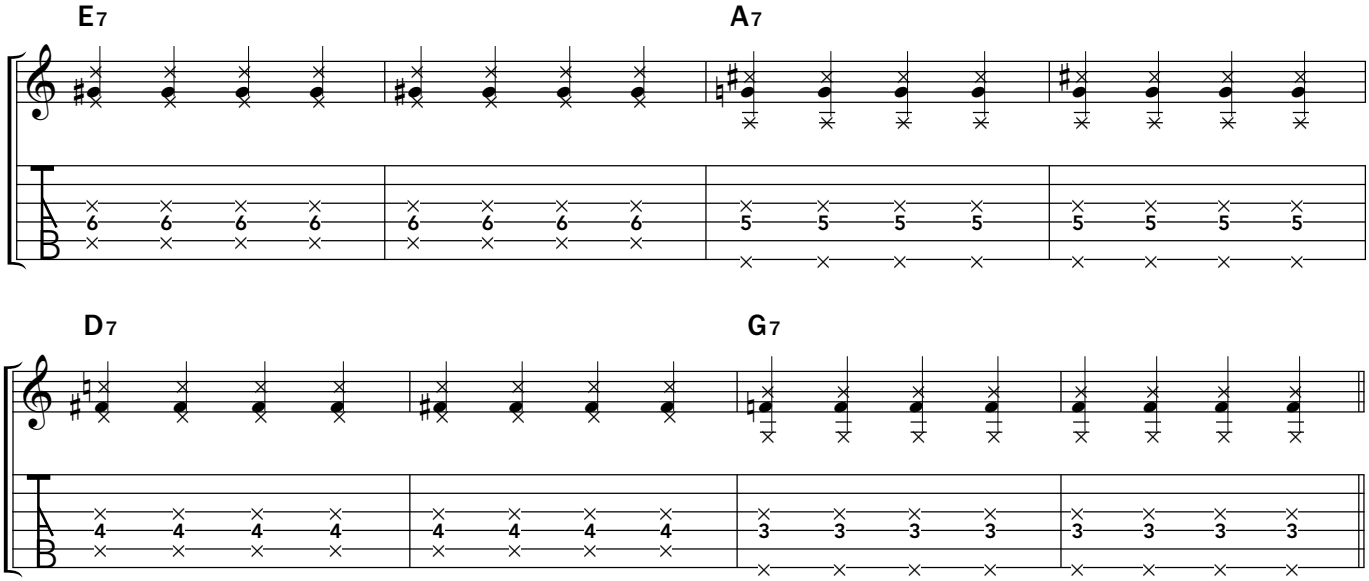


第四周

Ex. 11



Ex. 12



初学者
TIP 3

学习Freddie Green风格或一般爵士时，一定要强调拍子2和4.

初学者
TIP 4

可将这些和弦用于你所购买的流行歌曲集中，运用只有根音、三度音和七度音的和弦配置。

第三周

既然你已经在第 1 周和第 2 周用乐器练习了和弦，现在是时候学习 Freddie Green 左手伴奏风格。在之前的例子中，你放弃了和弦的五度音。几年以前，我与 Bucky Pizzarelli 学习过，他告诉我 Freddie Green 经常进一步提取精华——鬼使神差地扔掉所有音符，只留下三连音和弦的一个音符。基本上，Green 弹奏只有一个音符的和弦！

练习 10 用练习 7 与 8 的行进展示此方法。正如你所见，所有的音符都静音，以便为四弦节省音符。本周你只有一个短期目标，因为或许会花费一些练习时间，将精力专注于按弦手指以便唤起音乐加速。弹奏的技巧就是扫六根琴弦，用手指拨弄三音符和弦，轻轻按住外围音符，只让四弦回响，然后用按弦手指的外侧减剩余琴弦的振动发声。

点击试听

Count Basie
The Original American Decca Recordings
GRP

第四周

在练习 11 当中，你将会发现节奏变化的前四个小节（如果你将重复部分计入，为八小节），Gershiwin 曲调“I Got Rhythm”的和弦行进，是爵士中最常见的形式，很多其他作品都是以其为基础。

该例子开始为五弦为基础的 Cmaji7 和弦，只有三度音（E）回响。接下来就是介绍一种新和弦形式，七度音完全减弱，灵巧地连接全音阶和弦。A C # dim7 和弦连接和弦 Cmaj7 与 Dm7，正如 D # dim7 连接 Dm7 与 E7。

不管你弹奏什么风格，这种简约的方法会除去杂乱，为你的音乐带来全新活力。

练习 12 展示节奏变化的整个桥段，有一系列属七和弦逆时针沿着五度音圈移动。注意四弦音符如何在和弦中下降半个音阶。

在你学完本节课四周的内容之后，会真正觉得有点 Freddie Green 风格的感觉，尝试用相同的方法弹奏一些常见和弦。用根音，三度音和七度音弹奏和弦；弹奏只有三度音和七度音和弦；当然，也可以弹奏只有一个音符的和弦。一定要保留摇摆的感觉，强调节拍 2 和 4。

与此同时，Freddie Green 风格不需要只限制在爵士方面。不管你弹奏什么风格，特别是在总体效果背景下，这种简约方法会除去杂乱，为你的音乐带来全新活力。

简易编曲

艺术作品：

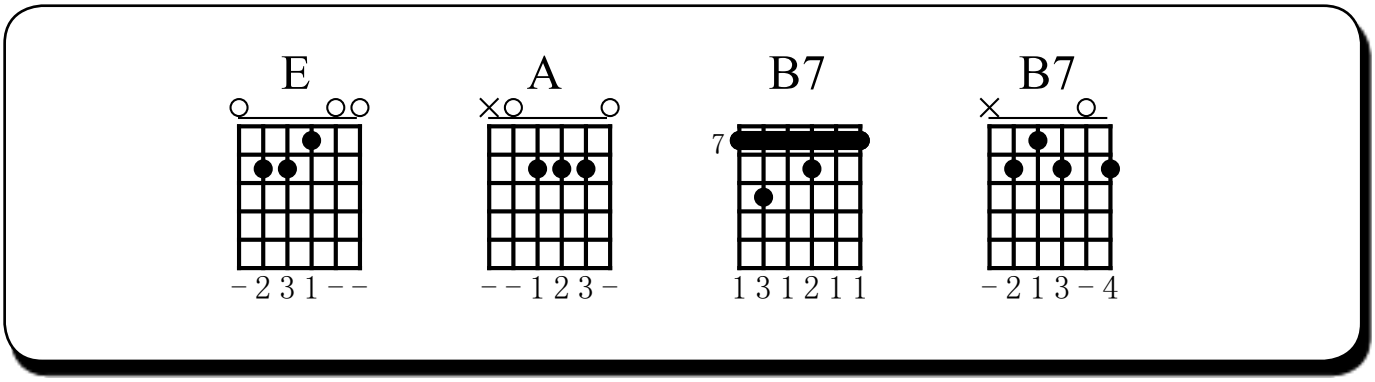
著作：《陈亮指弹吉他进阶教程》
《陈亮指弹吉他系统教程》

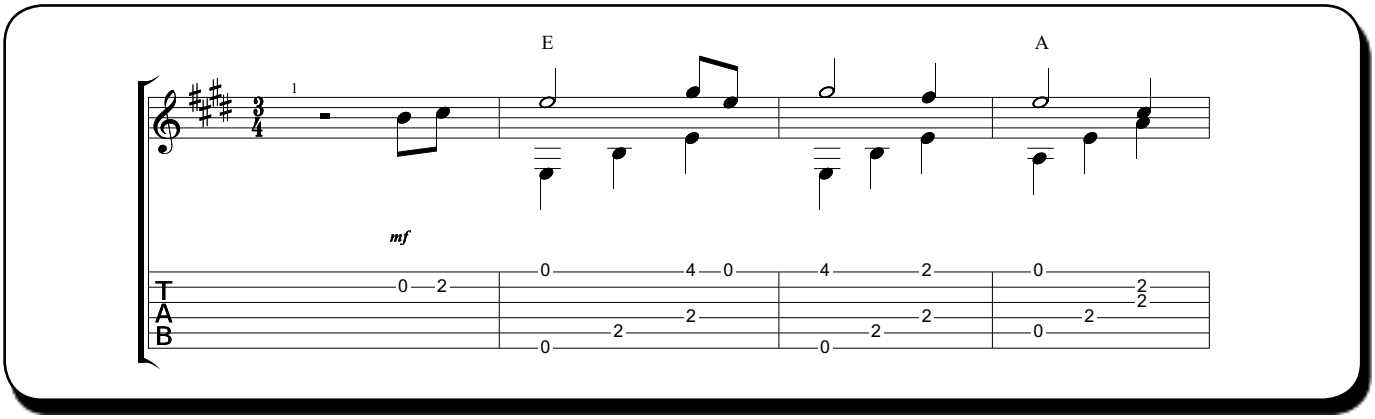
专辑：《无题》

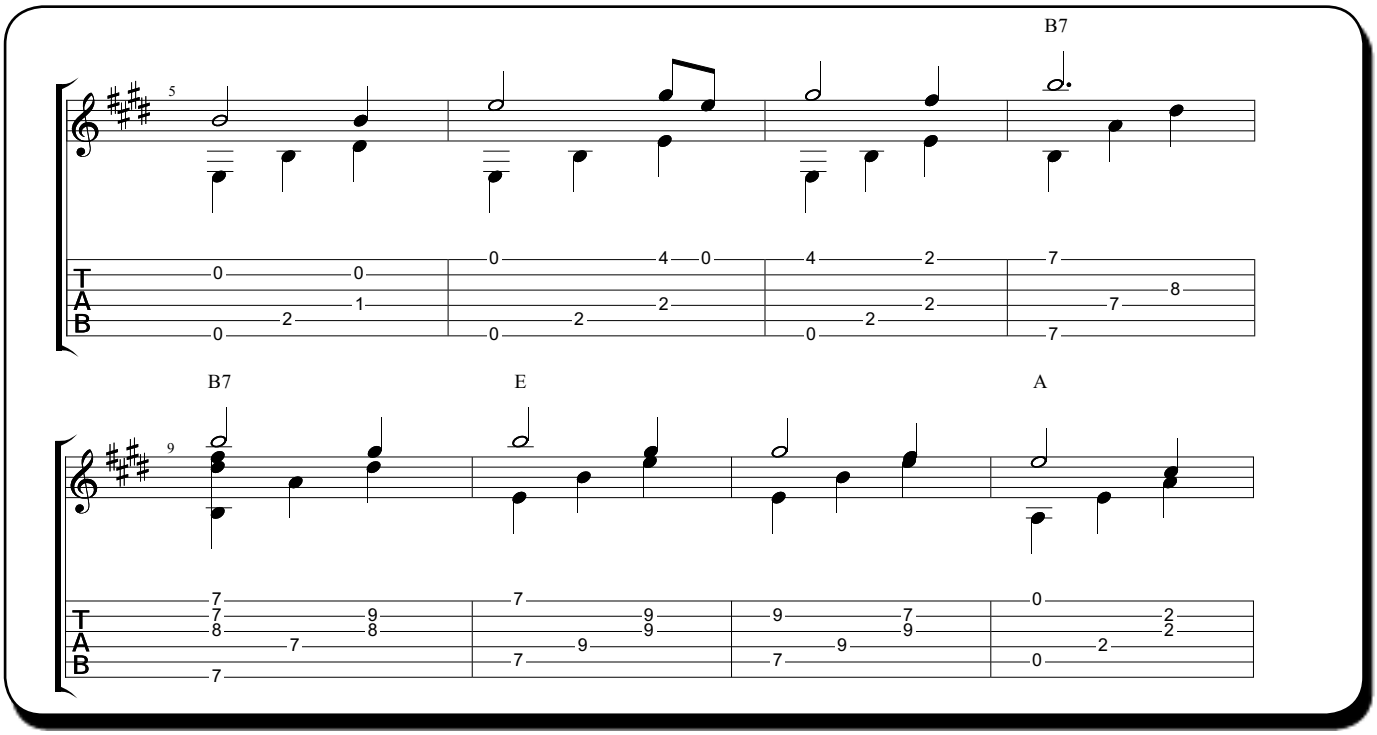
扫二维码
购买完整版

这个章节我们学习从简单到复杂多变的编曲，我们采用 Amazing Grace 这首曲子，从易到难，到运用复杂技巧和和声的不同，对同一首曲子采取三次不同的编曲方式，让大家学会简易编曲的方法。首先我们来看下一简单的编配。

在这里运用了 E 调，和声级数是 1-1-4-1 5-1-1-5-5-1-1-4-1-1-5-1-1
前面讲到的级数大家要掌握的非常好 那不直接说出的级数大家可能不清楚。

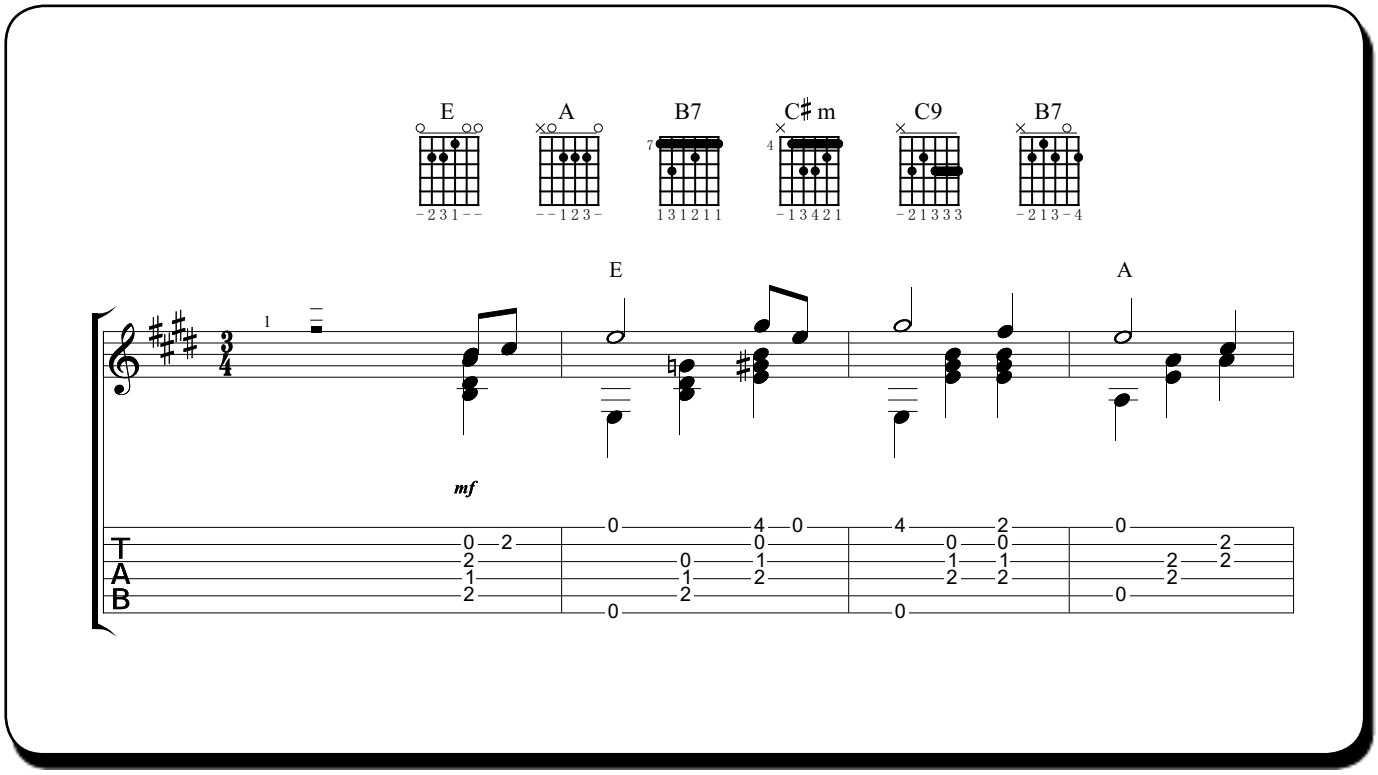




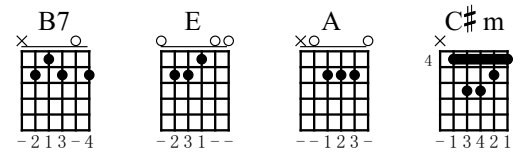


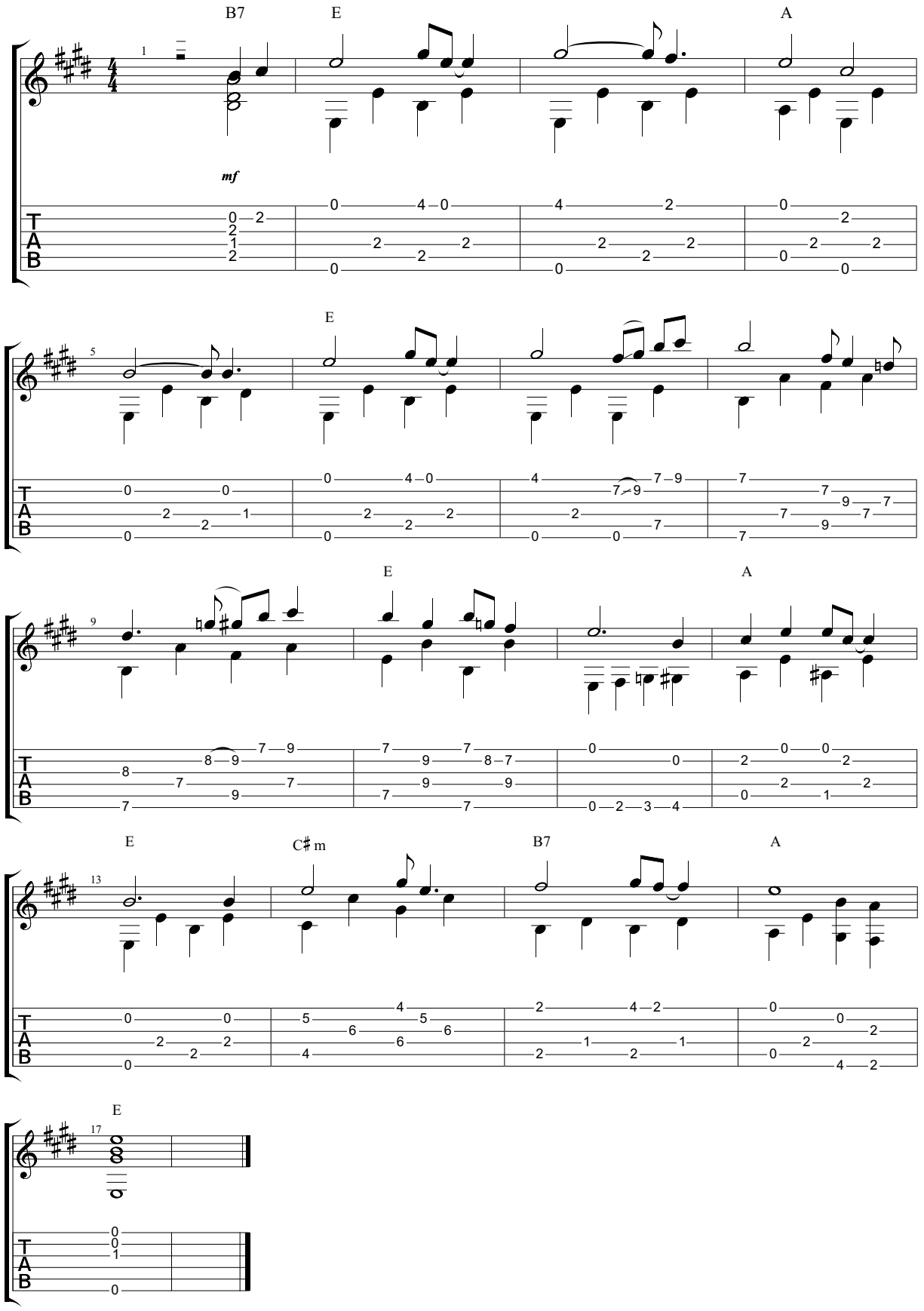
这次我们加入了一些音符，让曲子的难度和饱和度都增加了，节奏也有所改变，加入了一些和声的音符，突出了主旋律。BASS line 的低音走向上面也加入了和声，还有一些击弦和滑音修饰。

大家在编配自己的段落的时候也可以按照这个方法去尝试，还有就是在自己编曲的同时要多多掌握一些和弦，这样配出的曲子才有很好的效果。也多多尝试一些 7、9、增减和弦的运用，会让味道很不一样。



最后这个我们把 4/3 的节奏改成了 4/4 的节奏，在演奏的时候一定要注意节拍。在第六小节运用了 BASS LINE 的上行感觉，有点 JAZZ 的味道。整曲的低音都是交替的运用，和乡村的东西很相似。在这里告诉大家的是要想编配好一个曲子，有两种常用的方法：一种是知道和声去编配旋律，另一种是先有旋律，然后去编配和声。这个就看个人的喜好，还有擅长哪个方法，有的时候也不是按照书本上的乐理就一定好听，我个人还是喜好感觉的东西！也希望大家能找到适合自己的方法。




B7
E
A
mf
E
E
A
E
C♯m
B7
A
E

Alice in Chains，
摄于 1992 年

Alice 不插电

Alice Unplugged

Alice in Chians 乐队的‘Nutshell’，一曲忧郁的原声珍曲

ADAM PERLMUTTER 撰稿

上世纪 90 年代垃圾摇滚的声音可以用大量使用驱动音效电吉他来定义，但是那个年代最突出的实践者，包括 Nirvana, Soundgarden以及 Alice in Chains 乐队，都因有时不插电演奏而为大众所熟知。举个例子：Alice in Chians 乐队的“Nutshell”，是该乐队 1994 年发行专辑 Jar of Files 中的曲目。已故负责人 Lyne Staley 是用绝望的曲调歌唱这首歌曲，而吉他手 Jerry Cantrell 却用钢弦原声营造出令人感伤的气氛。

这首歌曲起初是用标准调音弹奏，降半音阶，如果你想跟着唱片弹奏的话，一定要为吉他调音。注意，所有的音乐听起来会比乐谱上低小二度，用 Eb 小调而非 E 小调。

此处的乐谱为歌曲偶然拾得的音乐小节，外加起初的三个小节，这三个小节重复贯穿在整首歌曲当中，而且没大有即兴演奏的变奏。前四个和弦弹起来应该很容易。要是想快点学会，一定要在转换 G 与 Em7 和弦时，将中指与无名指固定在二弦与一弦上。同时，注意 Cantrell 有时会在 Cadd9 握弦时移除中指，将二弦空弦，弹出一个 Cmaj7 和弦。

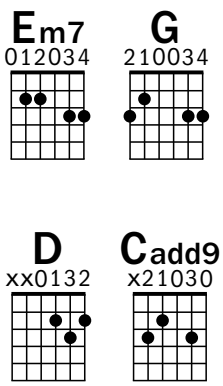
至于右手，请保持用十六音符分音在琴颈上下把位移动。节拍与“连接”处可以下拨；弹奏拍子的其他部分时可以上拨。学习这些扫弦样式时要循序渐进，如有需要，可以再细分，也就是用八分音符替代十六分音符，这样可以每次在合适的时机转换和弦。

STUDIO TOOLS FOR THE STAGE
录音级 DI 盒
SESSION ™ ACOUSTIC DI
推介
有感于 LR Baggs 手工视频片段和纳什维尔顶级录音棚经历，Session ™ Acoustic DI 为您的现场装备注入全新独特录音棚级音效。Session DI 强化原声拾取，带来浑厚音质体验，至臻至美堪比音效大师采用世界顶级录音设备。我们深谙这项魔音技术并将其植入一个小巧易用的 DI 盒中，从此改变您的现场音效。欲知详情，请访问 lrbaggs.com/session
L.R. Baggs

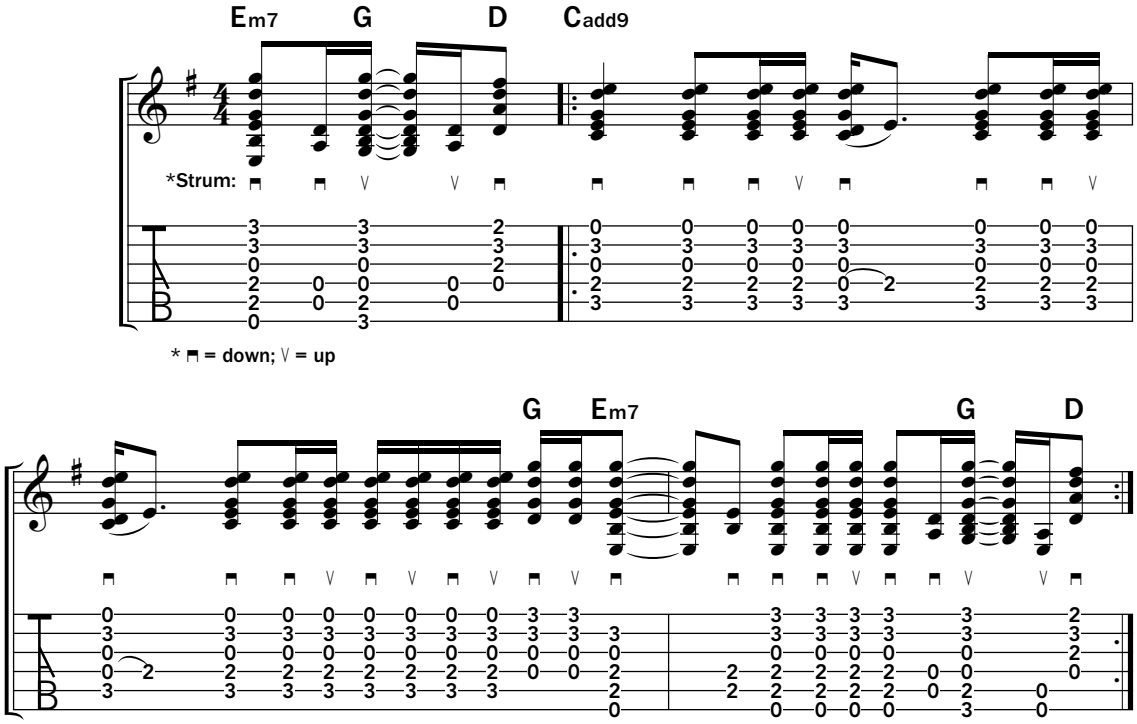
Alice in Chains 乐队
Jar of Flies 专辑
Columbia 哥伦比亚唱片公司

Chords

Chords



Intro



Intro

Em7 G D **Cadd9** **G Em7** **G D**
Cadd9 **G Em7** **G D**
Cadd9 **G Em7** **G D**
Cadd9 **G Em7** **G D**
Cadd9 **G Em7** **G D**

Cadd9 **G** **Em7 G D**
1. We chase misprinted lies
Cadd9 **G Em7 G D**
We face the path of time
Cadd9 **G Em7 G D**
And yet I fight and yet I fight this battle all alone
Cadd9 **G Em7 G D**
No one to cry to no place to call home

Interlude

Cadd9 **G Em7** **G D**
Whoo whoo
Cadd9 **G Em7** **G D**
Whoo whoo

2. My gift of self is raped
My privacy is raked
And yet I find and yet I find repeating in my head
If I can't be my own I'd feel better dead

Repeat interlude

Outro/Guitar Solo (repeat chord sequence and fade)

Cadd9 **G Em7** **G D**

群星
Memphis Blues Caravan, Vol.1 专辑
Memphis Archives 发行

奔跑的布鲁斯
Blues on the Run

‘Travelin’ Blues’虽然籍籍无名但值得探究

ADAM PERLMUTTER 撰稿

一张上好的布鲁斯独奏唱片里收录的满是绝妙的异类曲目。而出生于密西西比的布鲁斯音乐人 Earl Bell（1914–1977）1974 年在一名孟菲斯观众面前所弹奏的“Travelin’ Blues”正是如此，录制在专辑 Memphis Blues Caravan, Vol. 1(Memphis Archives 1994 年发行）中，尽管此曲有些籍籍无名。Bell 本人非常有趣，走南闯北，是孟菲斯布鲁斯演艺活动的常客，自称“Terraplane Blues”是其与 Robert Johnson 合力创作的，而且三十年代曾与他一起到处旅行。

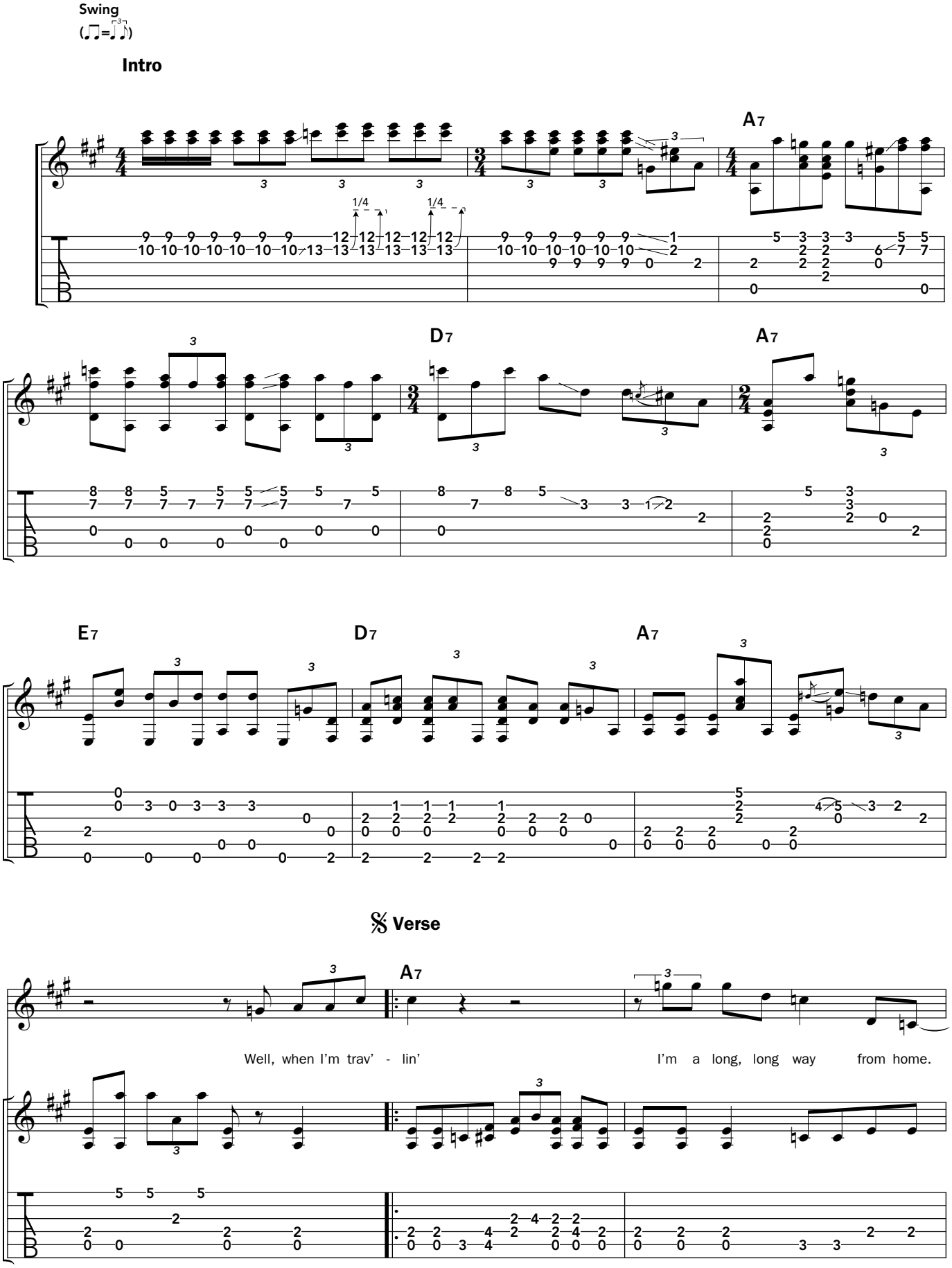
我们的编曲包括所有序曲，歌曲第一段以及第一段吉他独奏的所有音乐。（注意原版唱片在接下来的三段以及独奏中有很多即兴演奏。）这首歌曲以 12 小节布鲁斯为基础，A 大调，但是 Bell 按照自己的意愿改变了形式，因为他想自由弹奏，不受合奏表演的限制。例如，请注意序曲与第一吉他独奏长度不一（每个都是 10 小节），以及无法预测拍号的转调，特别是前一部分当中。

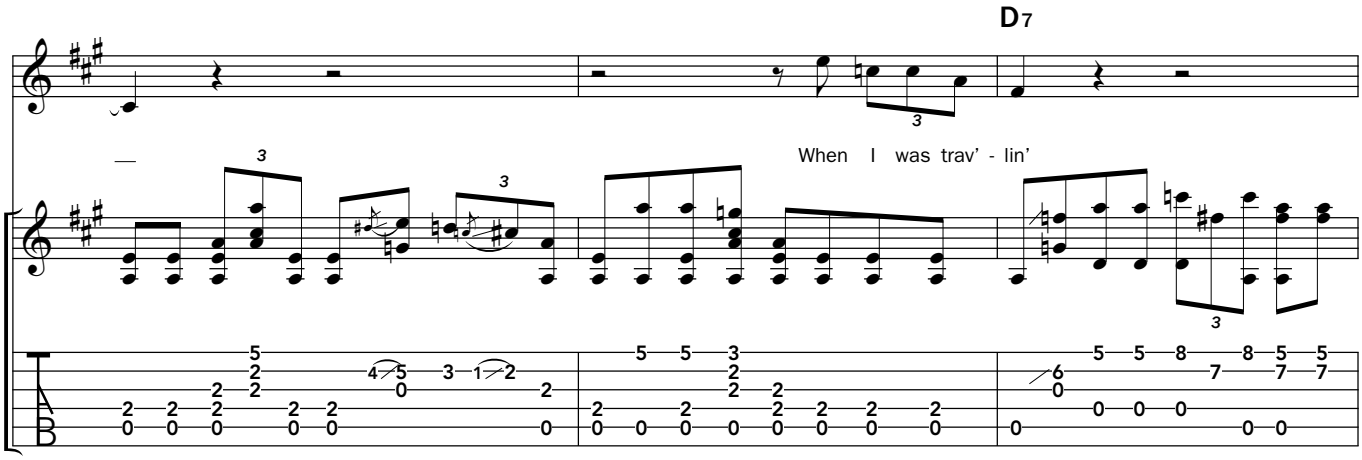
然后，从更细节角度来看，有很多意想不到的和声。例如，将一堆纯四度音（A D G）融入到序曲的第六音乐小节中，此外，现代爵士的声音特点或独奏中三四小节的无意 B 音，与其他音符一起（F #，D 与 A）将预期的 IV 和弦（D7）转换成 Bm7。

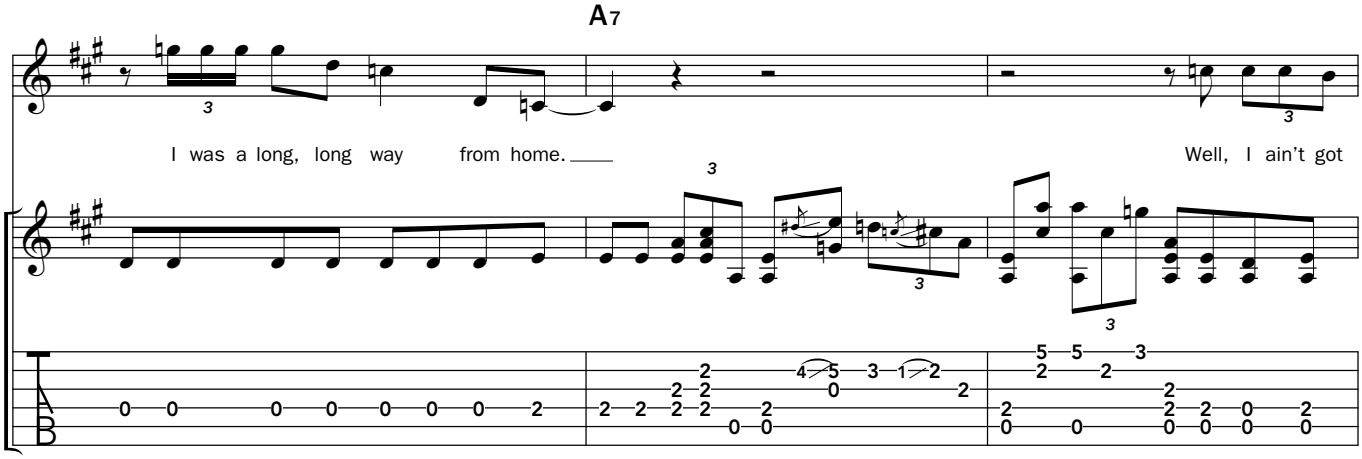
在唱片中，Earl Bell 弹奏的是 National Triolian，虽然爵士吉他会增添适当的自然感，但是也可以用任意原声吉他弹奏该曲。尝试用大拇指拨弄低音符琴弦，而用食指，中指和无名指弹奏高音音符。不要过于担心学习该编曲时逐符弹奏。只需领会整首曲子的主旨，然后在自己的即兴演奏中借用一些吉他乐句处理手法即可。

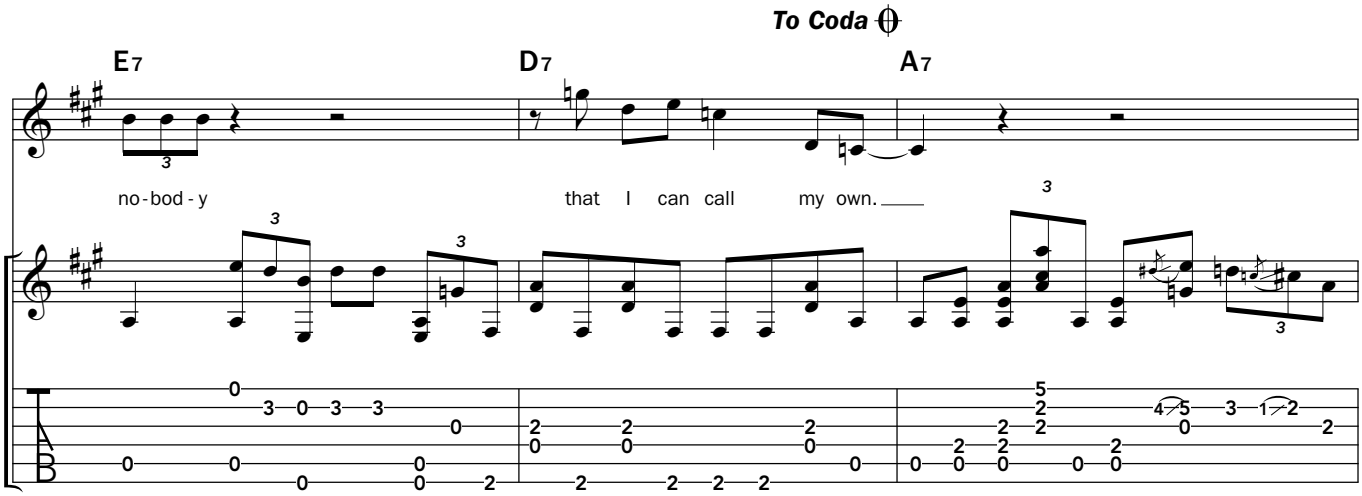
TRAVELIN' BLUES

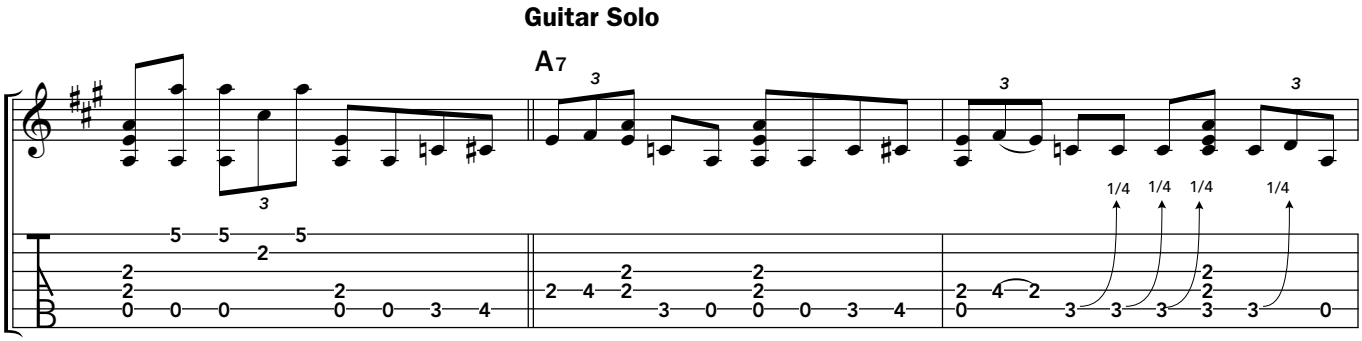
EARL BELL 作词作曲

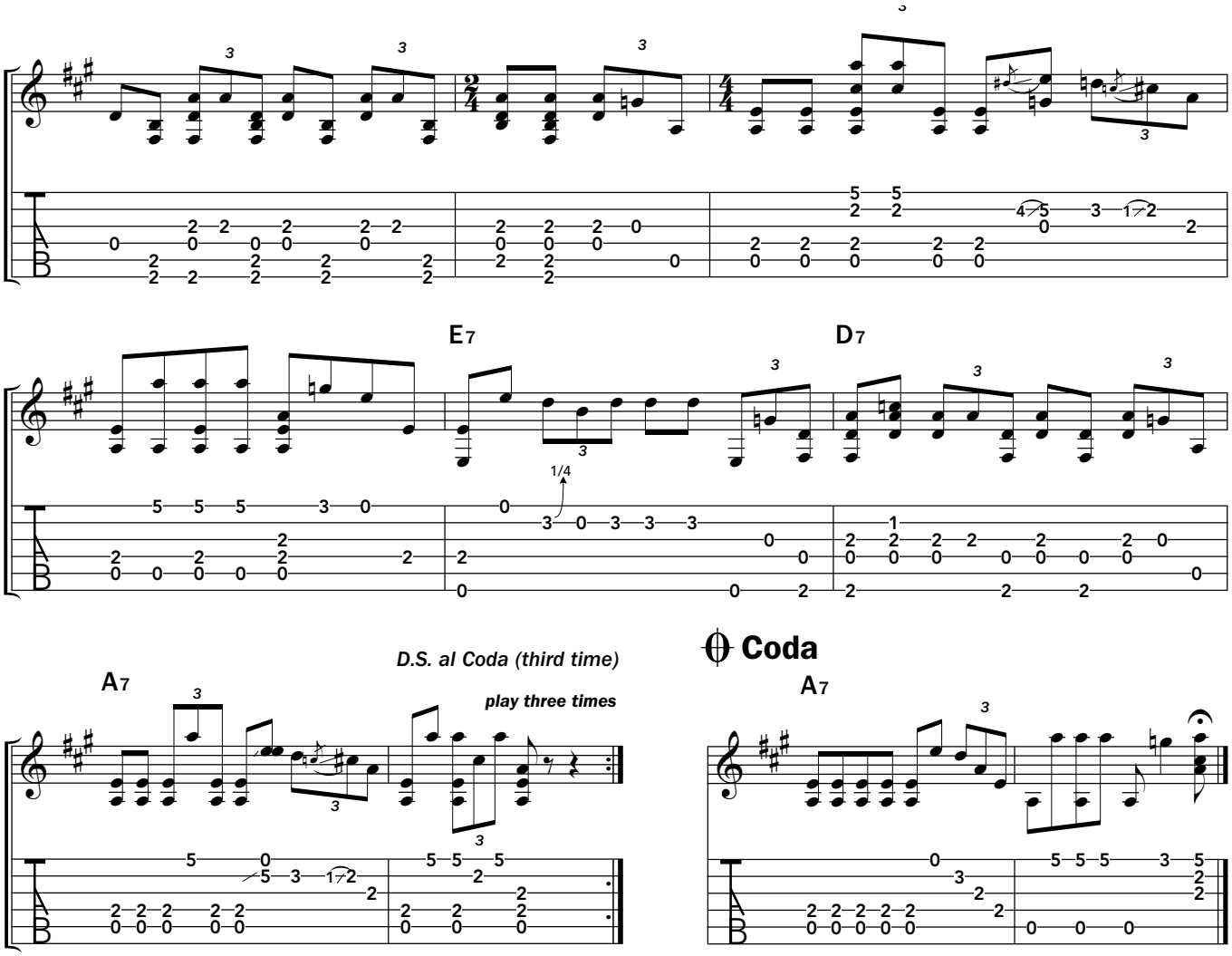



D7
When I was trav’ - lin’


A7
I was a long, long way from home.
Well, I ain’t got


To Coda
E7
D7
A7
no-bod-y
that I can call my own.


Guitar Solo
A7
1/4
1/4
1/4
1/4



2. Well when I'm trav'lin
   Taking the junkster to be my home
   When I was trav'lin
   Taking the junkster to be my home
   'Cause I ain't got no home
   I ain't got no place to go

3. Seem like everybody
   Everybody's down on me
   Seem like everybody
   Everybody's down on me
   They'll be sloppy drunk now
   Done anything I know

4. Seem like everything I'm gettin' now
   They takes it away from me
   Seem like everything I'm gettin'
   They takes it away from me
   They'll be dead and gone
   Sleepin' in some lonesome grave

苦窑蓝调
Bordello Blues

‘The House of the Rising Sun’
一曲描述灾祸的永恒之作

ADAM PERLMUTTER 撰稿

“The House of the Rising Sun”，这首传统民谣沉痛哀悼在新奥尔良度过的卑贱生活，与 Animals 乐队紧密相关，由 British Invasion 乐队在 1964 年录制。但是很多杰出的人物都录制过这首歌曲，如 Woody Guthrie, Lead Belly, Pete Seeger 和 Bob Dylan，仅举几位来说。

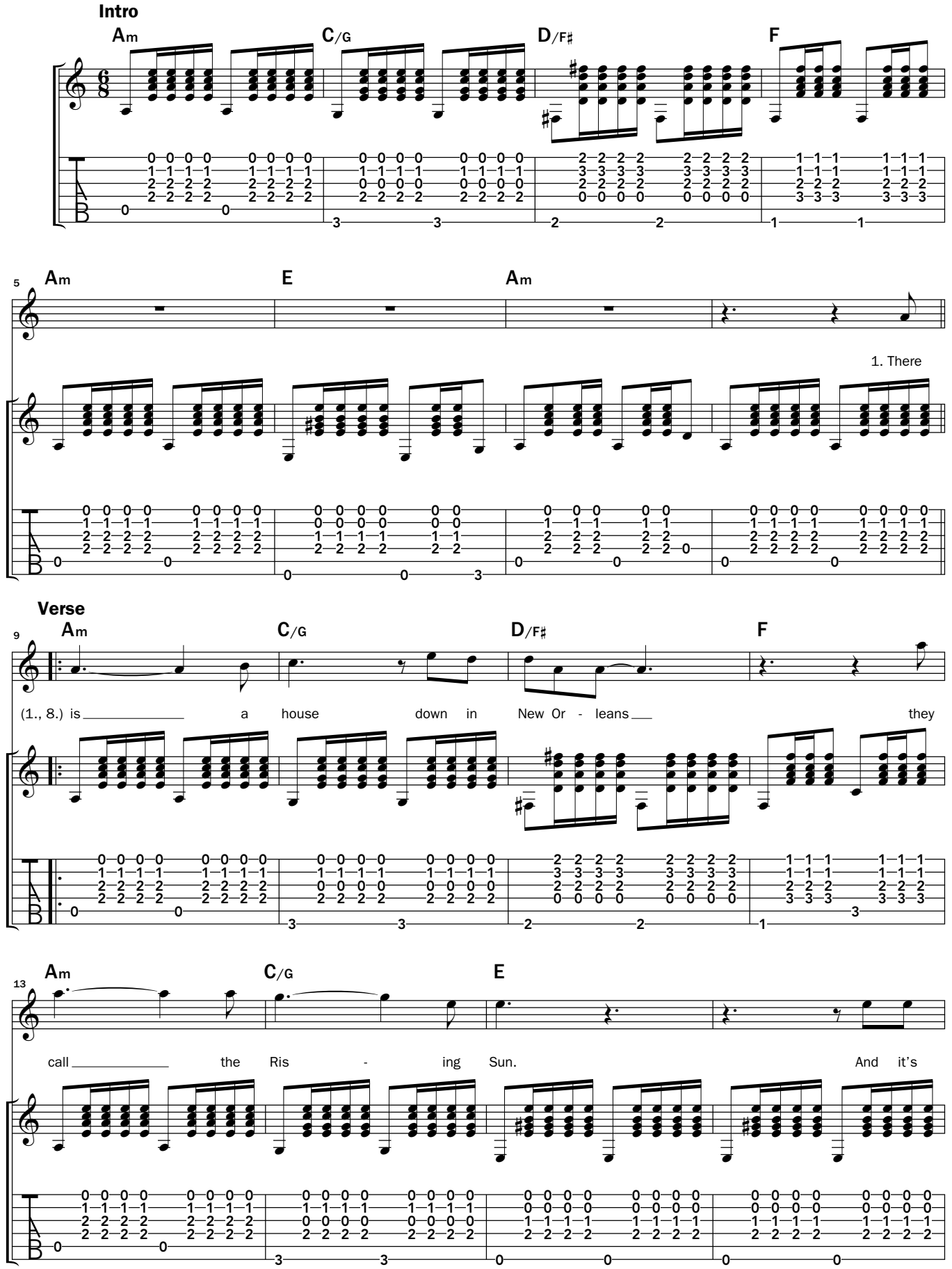
此处的编曲融合了受Dylan版本启发的伴奏，收录在歌手自我命名的首张专辑中，由哥伦比亚唱片公司在 1962 年发行。而 Animals 乐队的版本以琶音为基础，Dylan 的版本有一种低音群持续复奏，穿插着和弦扫弦。（据说，他从朋友 Dave Van Ronk 那里抄袭，而他这位朋友也翻录过这首歌曲。）

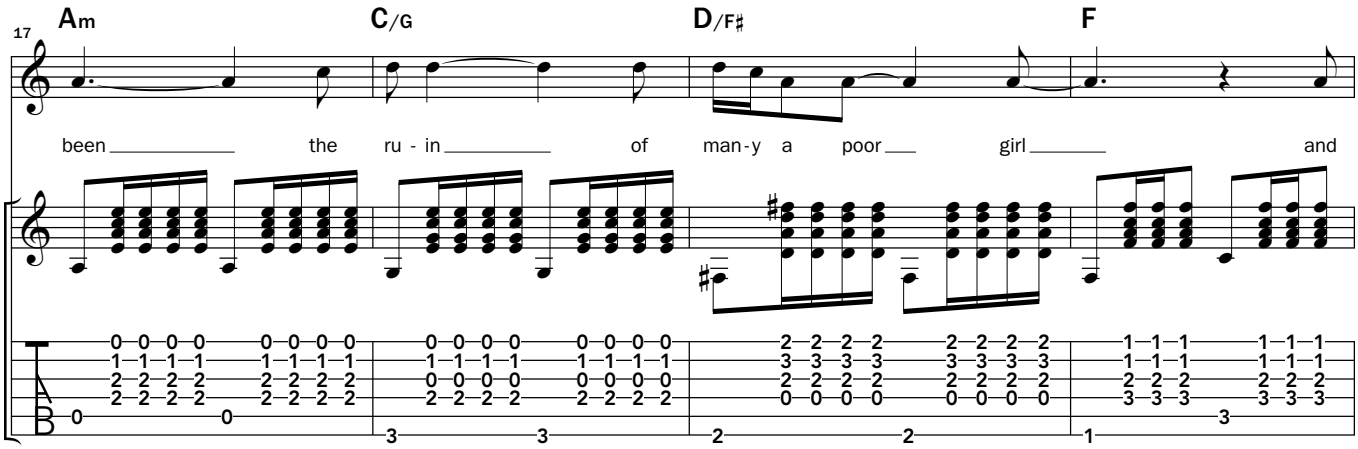
这首歌曲是 6/8，也就是每小节六个八分音符。如果你不是很熟悉这种韵律，在学习这首歌曲之前可以用单和弦练习。数着“一，二，三，四，五，六”，以此类推，同时也和着脚掌拍。下拨时增加简单的八分音符扫弦，然后尝试用连续 16 分音符扫弦，每隔一个扫弦下拨一下。在你习惯数 6/8 拍子而且基本上在拍号时间范围内完成扫弦后，然后再深入研究转录版本。

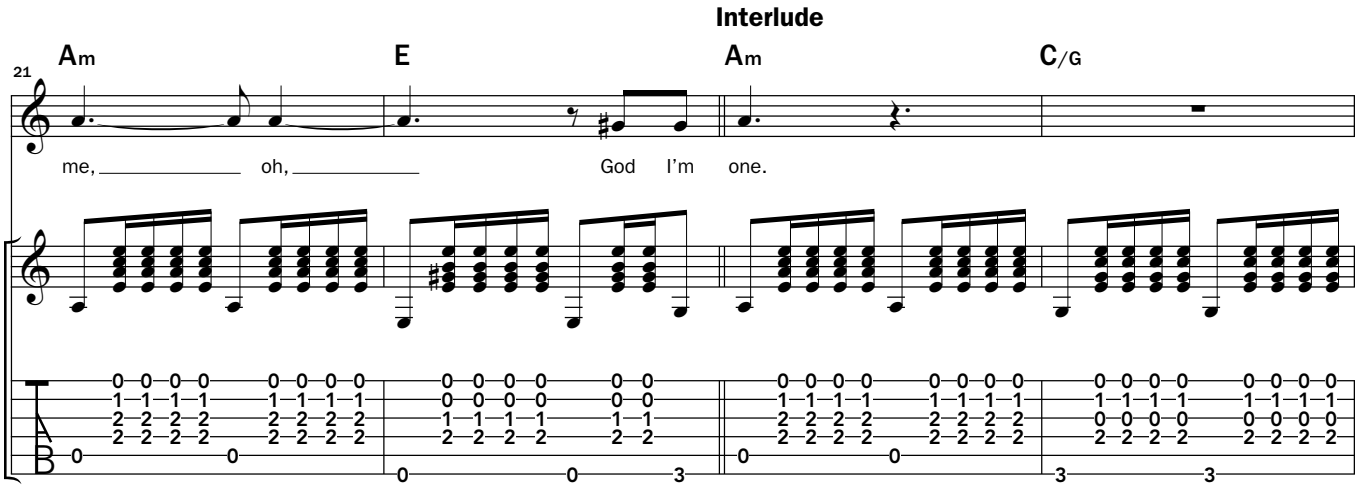
和弦握弦十分简单，两个基本的开放和弦。对于 D/F#，尝试用大拇指环绕琴颈，按住六弦 F#。在每个节拍 1 和 4 上，用拇指坚定地下拨所给的和弦低音音符。注意运用转位和弦方法，也就是用除根音以外的组成音为最低音演奏和弦，这样可以弹出十分流畅的下行低音线：A 到 G 到 F # 再到 E。

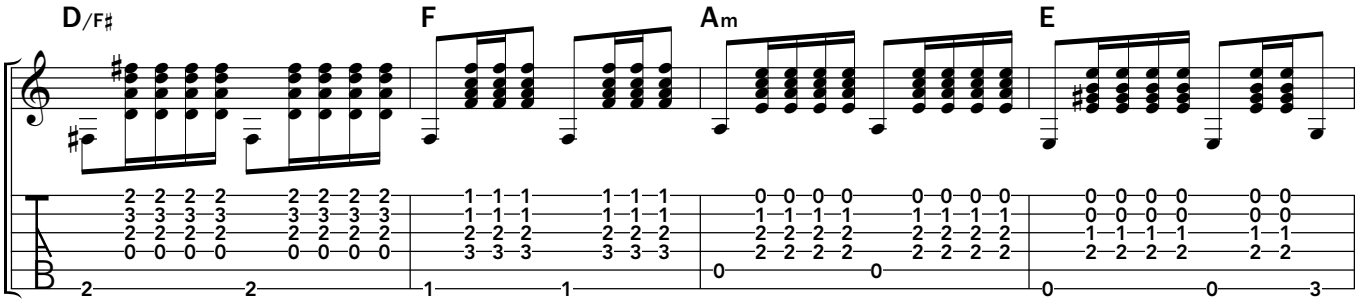
至于弹奏其他的节拍，可以增加高音琴弦扫弦；在转换单音符与和弦部分时，尝试保持连续的调速。

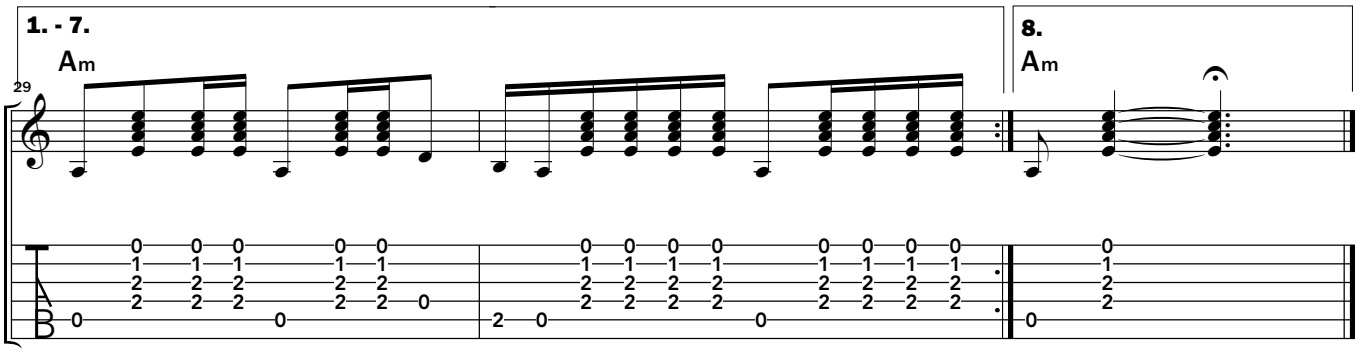
这种节奏型可以让你弹完整首歌曲，当然也可以用 6/8 弹奏几乎所有的民谣曲目。


Intro
Am
C/G
D/F♯
F
Am
E
Am
1. There
Verse
Am
C/G
D/F♯
F
(1., 8.) is a house down in New Or - leans they
Am
C/G
E
call the Ris - ing Sun. And it's


17
Am
C/G
D/F♯
F
been the ru - in of man-y a poor girl and


Interlude
21
Am
E
Am
C/G
me, oh, God I'm one.


D/F♯
F
Am
E


1. - 7.
29
Am
8.
Am

2. My mother was a tailor
She sewed these new blue jeans
My sweetheart was a gambler Lord
Down in New Orleans

3. Now the only thing a gambler needs
Is a suitcase and a trunk
And the only time when he's satisfied
Is when he's on a drunk

4. He fills his glasses up to the brim
And he'll pass the cards around
And the only pleasure he gets out of life
Is rambling from town to town

5. Oh tell my baby sister
Not to do what I have done
But shun that house in New Orleans
They call the Rising Sun

6. Well with one foot on the platform
And the other foot on the train
I'm going back to New Orleans
To wear that ball and chain

7. I'm going back to New Orleans
My race is almost run
I'm going back to end my life
Down in the Rising Sun

The Animals,1964
From left: Eric Burdon, Alan Price, Chas Chandler, Hilton Valentine, John Steel

Slick Pick
Fred Kelly
Made in USA

78
赫赫有名
Paul Heumiller 的 Dream Guitars 品牌

80
吉他大师
论烘干木材优点

82
新品展示
Mérida’推出最新 Dreadnough

84
新品展示
最新 Grace HaeborGHGC-200 民谣吉他

三句不离本行

左为 John Roberts 与学生在 Roberto-Veen School 学习 摄于 20 世纪 70 年代

铸就遗产 Building a Legacy

受人尊敬的 Roberto-Venn School of Luthiery（罗伯特－韦恩弦乐器制琴师学校）现已创立四十周年

ADAM PERLMUTTER 撰稿

如果你有一把制作于几十年前的吉他，很有可能这把吉他就与 Roberto-Venn School of Luthiery 罗伯特－韦恩弦乐器制琴师学校有关。该校或许在消费者当中不是很知名，但是却被认定为是该行业最佳吉他制作学校。在这里，毕业了很多顶级原声吉他制作商老板，如 Martin Guitars，Taylor Guitars，Collings Guitars 和 Santa Cruz Guitar 公司；以及优秀的独立制琴师 Jason Kostal，Michihiro Matsuda， 与 Michael Baranik；另外，还有众多的乐器修理师，木材供应商以及其他各类专家。

今年是 Roberto-Venn 学校创立四十周年，该校由制琴师 John Roberts 与 Robert Venn 在 1975 年联合创立。（两位制琴师在上世纪 90 年代去世。）学校位于美国亚利桑那州凤凰城，为庆祝这项具有里程碑式的节日，六月份举办了一个演奏会，并且将于十月的第二个周末举行首次校友重聚大会．“对于我们的毕业生而言，这既是庆祝活动又是学习的机遇，”Willam Eaton 说道，他担任学校指导员，也是第三位共同创始人。“所举办的讲座与专题讨论会很像一个小型制琴师大会。其中，原声制琴师 Kostal 与 Barnik 打算前往参加。

在过去的四十年里，吉他行业从根本上发生了变化，特别是电脑控制 CNC 机械设备的广泛应用，可以快速有效地切割木材部件及镶嵌。自 1979 年成为资格认证机构后，Roerto-Venn 一边引进这些创新措施，一边不断微调集中化的系统方法。其核心为五个月课程，每年开两次，专注于吉他制作与修理，让学生牢牢掌握基础知识。重头戏就是每位学生制作至少一把原声与电乐器。“我们的学生有亲自动手的训练，还有理论知识培训，课程长达 880 个课时，”Eaton 说。

在 Roberto-Venn 办学伊始之际，学生模仿 Torres 风格制作扇形音梁钢弦原声吉他。今天，他们运用普遍用于现代钢弦吉他的各种 X 型音梁样式，还有包括吉他制作行业的最新发展技术。与此同时，传统技术再度复兴，该校还教授这种越来越受欢迎的传统技术。例如，学校提供悠久的法国抛漆工艺选修课程。Eaton 解释道，“重点是历史、传统材料与技艺的运用，包括制作一个专门用于上虫漆的棉垫。”

学生在 Roberto-Venn 所获得的知识是他们工作的起点。拿 Mastsuda 来说，他制作的乐器大胆前卫，远离传统。“我记得，在学校的时候，我们学习了最新的制作方法，比如，锁接琴颈连接【用于原声吉他】以及在音梁上制作一定的弧度，”Matsuda 说道，他在 1997 年学完课程。“我们班上也有关于使用石墨材料与扇形品丝系统可能性的讨论。我对这些想法很着迷。我需要而且也想要【这个课程训练】以便在开始做自己的事情之前掌握初步的技艺与概念。”

回想 Matsuda 过去 40 年所制作的作品，以及现在从事在吉他行业上很多技术精湛的制琴师所制作的乐器，Eaton 说道，“亲眼目睹学生第一次制作吉他，收获颇多，这也是值得他们与我们纪念的时刻。”

BREEDLOVE“TREE”吉他抽奖活动
鼎力支持姐妹城民谣音乐节

或许你听过“the Tree”系列吉他，由极具力量与美观的特殊洪都拉斯桃花心木制成。现在，你有机会赢取一把用这种神奇木材所制作的吉他。Breedlove Stringed Instruments 捐献出一把定制 C20/CM 吉他来支持俄勒冈州姐妹城民谣音乐节，即使你不参加此次音乐节，也可以购买抽奖券赢得机会。

这把 Tree 吉他背侧板所用的桃花心木，是由 Jay Howlett 捐献给 Breedlove 的，如果你没有看到过这把做工非凡的絮状吉他，单靠言语难以公正表达出其出彩之处，而且音色特点如外观一样传奇。Breedlove 搭配以红杉木面板，日落色漆层，还增加了一个独一无二的横跨在复古风格的麦克风之上标有“SFF 2015”指板镶嵌。

Breedlove 这把乐器，价值在 8,000 美元，在亮相民谣音乐节之前将在 Paulina Springs Books 展出。姐妹城民谣音乐节计划将于 9 月 11 号 –13 号举行，以此庆祝举办 20 周年。抽奖券每张只要 20 美元（三张 50 美元），可以在音乐节或网上购买。到发稿时间为止，抽奖将于九月 13 号举行。

更多详情请及购买抽奖券请访问 sistersfolkfestival.org。

第七届
伍德斯托克音乐节
将于十月末举办

我们建议对世界级手工原声吉他感兴趣的人参加第七届年度伍德斯托克制琴师邀请（暨木材音乐节）。该音乐节将于 10 月 23–25 号在历史著名的 Bearsville 剧院以及 Utopia 摄影棚举行。很多知名制琴师将亲自展出其作品并且提供有关制作工艺及规格的丰富信息。本次伍德斯托克音乐节为顾客提供了一次深入而又独有的机会，即在同一个地点尝试众多种类的高端乐器。不管你感兴趣的是民谣吉他还是爵士吉他，钢弦吉他还是尼龙弦吉他，共振吉他还是萨尔玛风格的乐器，你将会发现所有的乐器都会吸引你的注意力。（同样还有尤克里里，曼托林，班卓琴及其它弦乐器展出样品。）至于出席的厂家（不管专业还是业余），届时会有很多木材分销商，以及琴弦，工具，零件及其他附件制作商出席。

出席本次音乐节的制琴师有很多传奇性人物，如 Sergei de Jonge, John Monteleone, Ken Parker 和 Tom Ribbecke。同样值得注意的是，Jorma Kaukonen 将会是本年度 String Sampler Concert 的重头戏。其他精彩亮点还有一系列表演及制琴师展示（像是 Bucky Pizzareli 和 Vicki Genfan 这样的人物），以及众多指导研讨会和现场学习，当然也将展出稀有复古的乐器。

获知更多详情，请登陆 woodstockinvitational.com。

—Marc Greilsamer

筑梦师 Dream Weavers

世界一流制琴师与热情高涨的顾客齐聚 Paul Heumiller 吉他商场

ADAM PERLMUTTER 撰稿

在20世纪九十年代末期，Paul Heumiller，一位习惯标准吉他的乐手，收到了一把改变了他音乐和生活的定制乐器：一把 Stefan Sobell 1 型号乐器，背侧板为巴西紫檀。“我的朋友 Martin Simpson 鼓励我订购这把吉他，而且这是为我的演奏生涯做得最了不起的一件事，”Heumiller 说道。“很快，我就听到了之前从未听到过的音色细微差别，这把吉他向我展示了其他吉他所不能展示的一面.让我只能远观Sobell，但不能弹，这简直不可能。”

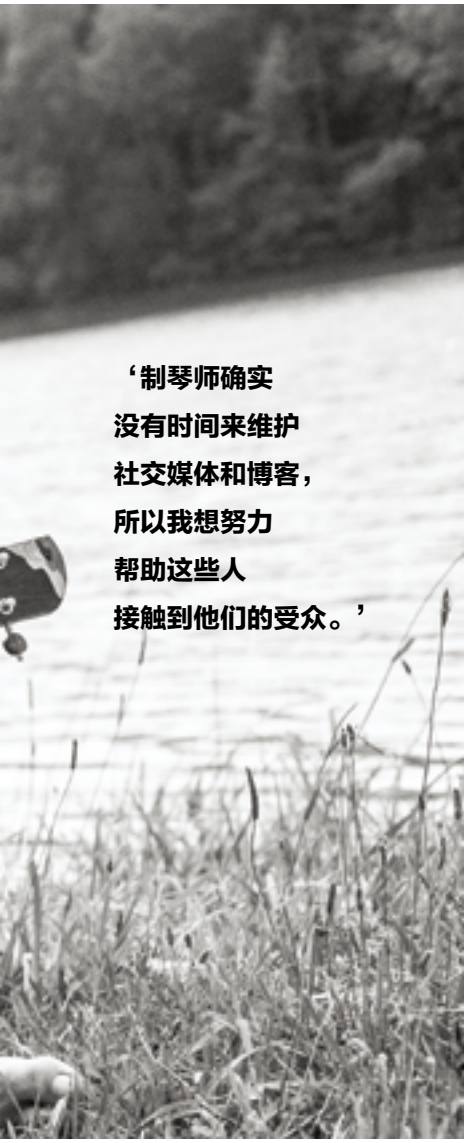
如今，Heumiller是Dream Guitars的老板，这家琴行坐落于北卡罗莱纳州威弗维尔，靠近阿什维尔自由飞地的一个小山镇，致力于打造顶级乐器. Dream Guitars 现已成为原声吉他界至关重要的中心。

Heumiller 不仅仅是一个销售人员，他还将自己看作为吉他制琴师谋利益的人。由于制琴师长时间在工作台旁工作，所以他们很难有效营销自己。“制琴师确实没有时间来维护社交媒体和博客，所以我想努力帮助这些人接触到他们的受众，其中不少人已经和我成为很好的朋友。另外，我也是一名瑜伽信徒，因此，我确实认为自己是为这个不错的团体服务。”

另谋出路

Heumiller 在新泽西州长大，家庭人员众多，有九个兄弟姐妹。十岁那年，他占用了姐姐那把便宜的雅马哈尼龙弦吉他，通过阅读 Alfred 教本自学吉他。此外，他哥哥们也为他的音乐教育贡献颇多。“我的两个哥哥是大学流行音乐播音员，收藏了大量的唱片。而且他们两人给我播放了所有的音乐，从传统民谣唱片，到 Jeff Beck 和 Alice Cooper 的唱片，这或许解释了为什么这些天我有点精神错乱，”Heumiller 说着大笑起来。

Heumiller，与其众多同辈人一样，二十岁左右的时候追寻摇滚明星梦想。他与 Jersey Shore 在俱乐部唱歌，弹奏电吉他，其中一家俱乐部是 Asbury Park 的 Stone Pony。这家俱乐部的老板 Bruce Springsteen 自己年轻时就向往音乐喜欢飙琴。但是事情并没



Paul Heumiller 用他的 Jordan McConnell SJ 来放松身心，这把吉他的镶嵌由 Larry Robinson 制作，艺术工作由 Fian Arroyo 完成。

有朝 Heumiller 所希望的方向发展，在二十世纪八十年代末期的低迷期，他意识到有必要另谋出路。“在做艺人的那段时间我一直都是饥肠辘辘的，曾经有一周除了吃哈根达斯，其他什么都没吃，我用代金券买的，我只能买得起这个，”Heumiller 说道。“我那时候知道，除了玩音乐之外，我必须得找其他事情来做。”Heumiller 将吉他放置一旁，专注于计算机编程，从主机系统到个人电脑到互联网，他从事早期的互联网投资银行系统以及手机系统工作。然后，到九十年代中期，他再次拿起吉他，专门弹奏钢弦吉他。1999 年，他参加了位于纽约哥伦比亚大学的首届 IGS（国际吉他研讨会）。该研讨会由 Bob Brozman 与 Woody Mann 领导，他在那里也是第一次遇见了 Martin Simpson。Heumiller 说道，“我听到 Martin 弹奏几个音符之后，立马觉得这就是我终生想要制作的声音。然后我们一起工作；我为他制作了一个网页，反过来他指导我做吉他。”

随着他们友谊的日益增进，Heumiller 作为助手与 Simpson 一起周游全美和欧洲开展高级讲习班。有不少出席者展示了制作精美的定制乐器，Dream Guitars 就此生根发芽。“这些工作室的人都有一些惊艳的手工吉他，”他说。“一旦有机会，Martin 和我就会拜访当地制琴师，看到乐器如何制作，来回传递吉他，了解它们的细微差别，我过得很愉快。”

凭直觉前往

在 2002 年，Heumiller 开始成立 Dream Guitars，在网上销售定制吉他，大多数是原声吉他。第二年，他在新泽西州雷德班克开了一家小型琴行，这也是爵士大师 Count Basie 的家乡。这家零售琴行只维持到 2004 年。“很快，我发现这家琴行是个阻碍，”Heumiller 说。“好像我需要一个全职员工来应付访问者，其中大多数来看的人都不可能买吉他。结果发现对我而言，互联网是支持制琴师更好的一条途径，帮助全世界的乐手找到他们的梦想吉他。”

与此同时，Heumiller 那时还是三个孩子的父亲，开始对生活在新泽西日益高涨的生活成本感到绝望。所以，他想在东海岸找到一个更适宜的城市。Simpson 北卡罗莱纳州的朋友 Al Petteway 是格莱美奖得主，《国家地理杂志》的摄影师，在他带着 Heumiller 在阿什维尔四处参观之后，Heumiller 被这个城市深深吸引。

“我是凭直觉去的。阿什维尔地区是整个海岸唯一让我感到舒适的地方。这里群山环绕，自然风景优美，更重要的是，那些伟人，志趣相投的民间艺人选择定居在那里都有一个共同的原因，那便是放慢生活速度，认真考虑什么才是生活中最重要的。”Heumiller 说道，他 2004 年搬到那里。

十年过去了，Heumiller 现年已经 50 岁，雇佣了八个员工，每年在 Dream Guitars 销售大约 400 把吉他。 大多数都是在网上交易，至于琴行，作为其住所的一部分，只有预约才能对观众开放。Dream Guitars 的整个库存，通常是 200 多把，装满了七个房间，放在架子上，等着有人前来弹奏。出售的吉他各个音域的应有尽有。Heumiller 说，“我们销售的吉他，有先驱吉他制琴师制作的，如 Ervin Somogyi, 他擅长为钢弦吉他减轻音梁，更适合当代指弹演奏；还有年轻一点的制琴师，像是 Jordan McConnerll，一位加拿大制琴师，制作的吉他就其表现力而言，绝世无双。”

这家琴行还有一个完整录像室，Heumiller, Petteway 和其他制琴师录制所有琴行乐器的演示视频，并且也录制了一系列课程。Dream Guitars 同样也在这里主持（而且录制）了演奏会与研讨会；最近的嘉宾有 Alex De Grassi 以及二重奏 Tony MnManus 与 Beppe Gambetta。“我出于对音乐与吉他的爱创立了 Dream Guitars，”Heumiller 说。“从一开始，我们努力想做的远远不止一个小吉他琴行；我们想要打造成一个共同体。”

音乐工具

虽然一些制琴师想直接面对他们的客户，但是其他人更喜欢让 Heumiler 来帮助客户设计他们的吉他，因为 Heumiller 从演奏中获得了大量的知识，据估计，大概每年弹一千把吉他。“我会指导客户一切，从选择木材开始，帮助他们根据预算做出最佳决策，”Heumiller 说。“有些人，如 Ervin 会告诉我，‘你告诉他们所有的一切【定制吉他的规格与选项】，然后只告诉我，我需要做什么。”

很多乐手与收藏家认为战前钢弦吉他代表了吉他制作的黄金年代，但是 Hemuiller 感觉当今的独立制琴师制作出前所未有的好吉他，而且扩大了乐器的音色功能。“我们没有贬低一把一百年的 Martin 或者一把 50 年的 Gibson，我们现在也有在售的 1930s Martin 与 1940s 【Gibson】。我喜欢复古吉他；拿起一把吉他，知道它所蕴含的上百个故事，十分鼓舞人心。但事实是，这些吉他做工并没有【当代制琴师制作的最佳乐器】那般精良；它们弹起来不是很顺手，而且声调也不是很好，即使你换了品丝也是如此，”Heumiller 说，接着又补充道复古吉他所占库存不到 10%。

像 Heumiller 这种地位的吉他乐手，大家都会觉得他有大量的个人收藏，但是他一次只有六七只。现在，他收藏的民谣吉他一把是 Jordan McConnell 制作的，其中镶嵌是由 Larry Robinson 制作。他还有一把 Mountain Song Baritone，一把尼龙弦无品丝班卓琴，还有一把 Paul Reed Smith 爵士吉他。（他也与 Martin Simpson 共同拥有一把复古 Teisco，很多年前两人从一家当铺赎回。）

他说：“我的秘密武器里包括制作音乐的工具，只是我写歌会用到的东西。一把吉他我经常只留一段时间，然后就卖掉，即使我很喜欢，我就是这样对待我那把巴西紫檀 Sobell 的。吉他就像爱情一样，缘起缘落，易得易失。”

木材烘干知识讲堂
Thermal Knowledge
烘干对乐器有什么影响？

DANA BOURGEOIS 撰稿

Q *我们喜欢古董吉他的声音，因为历经多年，木材内部发生了化学变化，还有振动能，紫外线曝光，湿度变化等等。通过观察小提琴，我们得知，老化过程会持续提高（至少不是降低）音质，长达350到400年。烘干过程对木材产生的影响，大约相当于多大程度的“老化”，运用烘干木材制成的现代吉他40或50年后，会发生怎样的变化？*

宾夕法尼亚州，
富兰克林

A 烘干是加热木材的一个过程，处于无氧环境中，用以移除植物油，树脂，糖分，还有其它阻碍震动的挥发物。相信，适当的处理会重新分配木素，也就是凝固纤维素纤维的“胶”，结果木材会比不烘干木材明显变硬，质更轻，震动更有效。在显微镜下观看，烘干木材看起来像是自然风干多年的木材。

真正的烘干处理发生在一定的温度范围及处理范围内，根据木材规格的不同而不同，而且烘干只是清除了挥发物，并没有损坏结构纤维。优化的处理空间相对较小，但是在这个有限的范围中，可以刺激不同程度的老化。我用烘干的木材做过实验，烘干过的木材看上去像是经过自然老化50到100年的木材。我的目标就是使音色尽可能地接近‘三四十年代’吉他的声音，所以，我最喜欢在上半部分温度范围所烘干的木材。

较大的化学和结构变化发生在树砍到之后的前几年。然而，在经过二三十年后，自然变化的速度会大大减慢。在埃及古墓发现的木材物体状况显示，单单由于老化所引起的固化最终会以特别慢的速度进行，至少在理想状况下是这样。

考虑到17世纪的小提琴还会一直用到现在，而上世纪30年代的吉他听来音质还一直不错，可以卖笔好价钱，所以，最初得主买到了用烘干木材制作的当代吉他，至少可以用一辈子，甚至有望更长时间。我知道最古老的用烘干木材制作的吉他，大约制作于20多年前，由斯堪的纳维亚制琴师制作。从我的了解情况得知，这些吉他的结构条件就它们的年岁来说，都很正常。

纤维的长度是结构完整的一个迹象。如果你在一块已经适当烘干过的阿迪达朗克云杉上切开一条6.35mm X 6.35mm的区域，然后在切割处观察纤维的长度，平均而言，长度比切开成片而又没有烘干的西部红雪松，红杉，英格曼云杉以及阿尔卑斯云杉要长，这些木材种类一般都用于钢弦吉他。

我的看法就是，经过适当烘干而且适当挑选的木材搭配做工精良的设计，就可以制作出音质佳、寿命长的吉他。虽然，它们不会像埃及古墓的木质物体那样，但是一切表明，从现在起四五十年后，高质、保存良好且用烘干木材制作的吉他，凭借自身的因素，完全有机成为一把老吉他。

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。

L.R. Baggs
Venue DI™
Every Tool You Need in One Acoustic Pedal
前置放大器
boost
mute · tune
venue
full radiation DI
boost

惊鸿一瞥

MÉRIDA MASTER 系列 75D

琴体

Dreadnought 尺寸
单板北美云杉面板
扇形北美云杉音梁
单板印度紫檀背侧板
紫檀琴码
聚氨酯光漆层

琴颈

桃花心木琴颈
搭配黑檀指板
有效弦长 64.5 厘米
骨质弦枕 4.29 厘米
14:1 封闭式弦钮
亚光漆层

附加设备

D’Addario EXP11 琴弦
硬质琴盒

价格

市场价格 $1,425
中国制作
meridaguitars.com

吉他界的后起之秀
A New Player in the Game

Mérida’s Master 系列 75D 声音动听，外观时髦

ADAM PERLMUTTER 撰稿

埃斯特雷马杜拉，西班牙西部的一个自治区，以吉他的诞生地而出名。同时，也促进了一个比较新的吉他品牌 Mérida 诞生，该品牌以其自治区的省会城市而命名。公司手工制作的进口吉他首先在欧洲日本引起轰动，现在也有古典吉他和钢弦吉他。最新 Master 系列的钢弦吉他有 Dreadnougth 型号以及 Grand Auditorium 型号，搭配不同的木材组合，所有的吉他都可以配有缺角及 Fishman 电子系统。我测评了一把 D 型琴，Master 75D，无缺角。

古典北美云杉 & 紫檀配置

Master 75D 选用历史悠久的木材组合，北美云杉面板，扇形北美云杉 X 型音梁，印度紫檀背侧板，均为全单制作。琴颈为桃花心木，搭配黑檀指板。选用木材时看上去是煞费苦心；北美云杉纹理细腻，深棕色泽的紫檀引人注目。

从美学角度来讲，这把 Master 75D 外观苗条时髦，与传统 D 型琴背道而驰。环饰据说是受 Mérida Amphitheatre 建筑的启发，由紫檀和桃花心木椭圆形的圆环组成，紫檀琴码带有桃花心木包边，琴体与琴头也是如此。钢筋盖片，琴颈根部贴片，背板中拼线，尾块拼线以及琴头贴片手写体 M 均为桃花心木材质，而且手写体 M 是唯一数控加工的部分。

Mater 75D 与所有的 Mérida 吉他一样是中国制造，公司看上去非常低调。（在面板的标签上有行小字，上面写着 made in P.R.C.。）但是，这把吉他并不是典型的亚洲进口装配线产品。事实上，除了漆层，全部的过程都由一位单独的制琴师制作。

制作测评型号的制琴师工艺非常干净利索，除了在琴箱内部有一点点残余。聚氨酯漆层均衡且薄，几乎可以感受到木材的孔隙。吉他内部的木材已经用油打磨，非常贴心，既可以起到保护作用，又十分美观。

Master 75D 在海外完成以后，在 Mérida 总部康涅狄格州诺沃克市组装。所以，最终的品丝工艺无可挑剔，打磨顺滑而又平坦，还有舒适的圆形末端。

这把吉他并不是典型的亚洲进口装配线产品。事实上，除了漆层，全部的过程都由一位单独的制琴师制作。

全能神器

Master 75D 骨质弦枕为 4.29 厘米，琴颈相对较薄，或许喜欢传统钢弦吉他的乐手会觉得有些不足。但是其琴体形状，亚光漆层以及较低的弦高，弹起来非常舒适。虽然，或许弦高有些太低，但这由个人演奏风格决定，如果手比较用力，在较低品处容易打品。

要说吉他的声音时，肯定会想到均衡与全面这样的字眼。低频饱满，但是并不像一些 D 型琴那样强势；中频有力轻快，高频悦耳。因其背侧板为紫檀，停止弹奏时并不突兀，而且反响俱佳，可以用力弹奏，无需担心音色受到不良影响（尽管会打品）。

说起这把吉他的应用，也是面面俱到。虽然它不会太吸引传统蓝草乐手的眼球，但是弹起 G 调来，在节奏应用方面也有充足的音量，现场感与琴弦间的平衡俱佳。弹奏基础摇滚扫弦、DADGAD 指弹即兴演奏、连续低音线爵士伴奏以及包括复杂和声的和弦旋律独奏时，声音也非常动听。

Mérida’s Master 75D 作为 D 型琴领域的新成员，非常受欢迎，制作精良，声音甜美，造型时髦。或许极为传统的乐手对这把乐器毫无感觉，但是对于那些风格众多的音乐人，或者想要把不错的吉他来创作的歌手创作家而言，选择这把吉他非常明智。市场价格为1,425美元，对进口乐器而言，有些不太划算，但是买下来也不错，因为这把吉他用全单木材精心手工制作，更重要的是，全单木材的供应水平已大不如前。

Prolog

Chris Woods Signature Edition

签名款脚鼓

L O G J A M M U S I C

Chris Woods

ChrisWoods是如今最具天赋的专业原声吉他手，他凭借自己天衣无缝的演奏技巧，良好的节奏感，以及与生俱来的乐感让观众深深折服...他能将击鼓技巧与律动巧妙结合形成自己别具一格的风格。

ChrisWoods同样是诸多商展或音乐节上的常客，NAMM以及法兰克福的Musikmesse上都曾见过他展示Logarhythm以及Prolog Chris Woods签名款脚鼓的身影。

惊鸿一瞥

GRACE HARBOR GHGC-200

琴体
Grand Concert 尺寸

单板北美云杉面板

多层沙比利背侧板

紫檀琴码

聚氨酯光漆层

琴颈
胶木琴颈

紫檀指板

有效弦长 64.516 厘米

上弦枕宽度 4.24 厘米

铬质弦钮（16:1 比率）

聚氨酯光漆层

琴颈
胶木琴颈

紫檀指板

有效弦长 64.516 厘米

上弦枕宽度 4.24 厘米

铬质弦钮（16:1 比率）

聚氨酯光漆层

附加设备
D’Addario EXP16 琴弦 (.012 - .053)

硬质琴盒

一年保修

价格
标价 519 美元；市场价 439 美元

中国制造
graceharborguitars.com

优良音质，音色全面
Fundamentally Sound

最新 Grace Harbor GHGC-200 民谣吉他，价格实惠，值得信赖

ADAM PERLMUTTER 撰稿

近来，市场上不乏定价合理而又做工精致的吉他．然而，市场价在 500 刀以下的民谣吉他，声音与感觉如 Grace Harbor GHGC-200 一样出色的却很少有。该吉他音色光亮，敏感度上佳，非常适合指弹技巧，而且由于其面板为单板云杉，随着时间的推移，声音会更好。

设计美观

做工精湛

乐器代理商 Dana B.Goods 已经引进 Grace Harbor 品牌的一些传统民谣乐器。所有的乐器都是中国制造，在公司美国总部加利福尼亚奥克斯纳德组装。200 系列的四款型号，古典（尼龙弦），dreadnought, grand concert 以及 parlor 型号，均采用单板云杉面板，而 D 型 GHD-100 与 GHD-100CE（带缺角和电子设备）都是合板云杉面板。

GHGC-200 以传统 14 品丝 grand concert 型号为基础，所有的尺寸都比 D 型要小。虽然面板所用规格与很多高端吉他一样，但背侧板用分层沙比利做成，琴颈为胶木，代替桃花心木。

市场价在 500 刀以下的民谣吉他，声音与感觉如 Grace Harbor GHGC-200 一样出色的却很少有。

虽然 GHGC-200 没有那么珠光宝气，但是它的设计却美观直接。薄薄的鲍鱼环饰、琴头为老式的手写体公司商标与极具海洋意象的紫檀镶嵌，为美观的外表增添了少色彩。然而，或许用玳瑁护板换下这把复古怀旧的吉他的黑色护板，应该会更加相得益彰，开放螺旋式弦钮而非一般的密封式旋钮配置，看上去更加美观。

测评型号内外做工精湛，品丝顺滑舒适，漆层抛光打磨流畅；音梁看上去打磨干净，涂胶利索，切口也是如此。从制作质量角度来看，这把吉他绝对可以比得上价格更高的吉他。

弦距有些低，但是在琴颈上弹奏时所有的音符都回响很真实。拿出琴盒后，抱起吉他，琴颈感觉上佳，中等尺寸的外形设计完美。上弦枕宽度为 42.5 毫米，稍微偏窄。毫无疑问，这对一些乐手来说不能通融，但是指板与拨弦的手不会受到限制。

富有表现 & 强弱分明

总体来看，GHGC-200 声音温暖，基音有力。虽然没有较大吉他那种大音量或低频力量，但是琴弦间以及音区间的均衡性非常出众。用拨片与中等力度扫弦时，声音饱满，但是由于其强弱分明，音色范围广，用拨片弹奏时令人眼前一亮。无论用哪种调音模式，有没有变调夹，吉他对总体拨弦手的位置响应都很好，击弦时，指肉与指甲不同的比例不同，反响也不同。换句话说，这把吉他表现力十足。

虽然，它未必能称得上一把高端国产吉他，让国人引以为傲，但是 Grace Harbor GHGC-200 从弹奏性能及声音角度而言，的确可与造价较高的同等乐器相媲美。我们推荐这把吉他既可作为极好的学习吉他，也可选作十分划算的录音吉他。

吉他平方 2015 上海乐展现场高清组图

展会篇 Booth Show

GuitarSquare at music china 2015

吉他平方正面
Facade of GS Booth

吉他平方大厅
GS Gallery

吉他平方吉他展示区
Display Area of Acoustic Guitars at GS Booth

吉他平方大厅
GS Gallery

吉他平方吉他展示区
Display Area of Acoustic Guitars at GS Booth

吉他平方乐手表演舞台
Player's Stage of GS Booth

吉他平方左侧通道
Left-sided Passageway of GS Booth

Santa Cruz Tony Rice 北美云杉 + 印度紫檀
Santa Cruz Tony Rice
Sitka Spruce + Indian Rosewood

Santa Cruz OM 红杉 + 黄檀 私人定制
Santa Cruz OM
Redwood + Cocobolo Customized

Santa Cruz OM 北美云杉 + 私人定制
Santa Cruz OM
Sitka Spruce Customized

Santa Cruz OM 阿迪朗达克 + 印度紫檀 私人定制
Santa Cruz OM Adirondack Spruce
+ Indian Rosewood Customized

Santa Cruz 1934OM 阿迪朗达克 + 巴西紫檀
Santa Cruz 1934OM
Adirondack Spruce+ Brazilian Rosewood

Santa Cruz 1934D 阿迪朗达克 + 巴西
Santa Cruz 1934D
Adirondack Spruce + Brazilian Rosewood

Ryan 北美云杉 + 印度紫檀
RYAN
Sitka Spruce + Indian Rosewood

Lowden O25 雪松 + 紫檀
Lowden O25
Cedar + Rosewood

Lowden F50 阿尔卑斯云杉 + 巴西紫檀
Lowden F50
Alpine Spruce + Brazilian Rosewood

Lakewood M 52CP 欧洲云杉 + 香桃木
Lakewood M 52CP
European Spruce + Myrtle

Larrivee LV09W 胡桃木 + 胡桃木 私人定制
Larrivee LV09W
Walnut + Walnut Customized

Larrivee OM03 北美云杉 + 桃花心木
Larrivee OM03
Sitka Spruce + Mahogany

吉他篇 Guitar Show

GUITARSQUARE AT MUSIC CHINA 2015

吉他平方 2015 上海乐展 现场高清组图 吉他篇

Larrivee OM03Z 北美云杉 + 斑马木
Larrivee OM03Z
Sitka Spruce + Zebra Wood

Kane KD07 云杉 + 桃花心木
Kane KD07
Spruce + Mahogany

Kane KD10 北美云杉 + 印度紫檀
Kane KD10
Sitka Spruce+Indian Rosewood

Kane KA08C 云杉 + 紫檀 面单
Kane KA08C
Spruce + Rosewood, Solid Spruce Top

Kane KA09C 北美云杉 + 桃花心木
Kane KA09C
Sitka Spruce+Mahogany

MONO 乐器背包
USA MONO Cases

美国 L.R.Baggs 拾音器
USA L.R.BAGGS Pickups

美国 Peterson 调音器节拍器
USA PETERSON Tuner & Metronome

美国 Prohands 手指训练器
USA Prohands

英国 G7th 变调夹
UK G7TH Capos

K&K SOUND
美国 K&K 拾音器 + 前级
USA K&K Pickups + Preamps

原声吉他杂志、陈亮指弹教程、PB 指弹圣经
Acoustic Guitars、Fingerstyle Tutorial by CK Chen
The Guitar Book by Pierre Bensusan

DL
波兰 DL 高档乐器连接线
Poland DL Cables

ALPINE
荷兰 Alpine 音乐耳塞
Holland ALPINE Earplug

DR
美国 DR 琴弦
USA DR Strings

ToneRite
美国 ToneRite 吉他开声器
USA TONERITE Play-in Device

The Logarhythm
英国 Prolog 脚鼓
UK PROLOG Stomper

LOXX
德国 LOXX 背带扣
German LOXX Strap Locks

指弹大师 THOMAS LEEB 与吉他平方创始人豪哥
Fingerstyle Guitarist Thomas Leeb and Guitar Square' s Founder Kane

美国 Augustine 古典琴弦
USA AUGUSTINE Classical Strings

美国 ClearTone 琴弦
USA CLEARTONE Strings

美国 ULTIMATE 乐器支架
USA ULTIMATE Support Stands

美国 ULTIMATE 乐器支架
USA ULTIMATE Support Stands

美国 StringsWing 乐器支架
USA STRINGSWING Hangers

美国 StringsWing 乐器支架
USA STRINGSWING Hangers

GUITARSQUARE
吉·他·平·方

吉他平方荣誉出品

指弹吉他圣经

张豪 译

Pierre Bensusan

【法】PIERRE BENSUSAN 著

- Lowden原声吉他代言人，国际指弹大师
- 全美Guitar Player Magazine读者选择奖2008年年度全球最佳音乐吉他手
- 2002年独立唱片奖（AFIM）年度最佳原声乐器演奏专辑
- 月度最佳专辑（加拿大蒙特利日报）
- 年度最佳专辑（英国Roots民谣音乐杂志）
- Best Albums（英国Guitarist Magazine）
- 2002年/2006年Prix de la Redaction (法国Trad.Mag.)
- 1983年美国独立音乐唱片协会（Naird）大奖
- 1976年瑞士蒙特利爵士音乐唱片大奖

《指弹吉他圣经》中文版

- PIERRE BENSUSAN撰写六年时间完成此书，毕生琴艺精华浓缩此书
- 海量PIERRE BENSUSAN名曲原版曲谱，首次国内正版发行
- 真正的国际标准指弹练习方法，彻底刷新指弹吉他业界理念
- 包罗万象的指弹吉他知识，指甲修饰，手指扩张练习，泛音练习，指弹相关设备选购等
- PIERRE BENSUSAN现场演出经验心得
- GEORGE LOWDEN独家采访记录
- 特别收录PIERRE BENSUSAN个人诗歌与私房菜谱

扫码购买

中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

漫步者
The Rambler

Pogreba 的共振吉他备受 Bonnie Raitt 青睐

BEN ELDER 撰稿

蒙大拿州制琴师 Larry Pogreba 设计的共振吉他标新立异，既有建构又有解构。虽然反复无常是 Pogreba 乐器（特别是他时尚的复古轮毂共振壳）的标准特色，但他也同样关注传统设计的运用，试图提升他们的舒适感与可弹奏性。

图中所示吉他，Porgeba 着手于 National 单个圆锥共鸣器片的概念，然后用调音装置集中在琴头一侧的类似 Fender 的琴头及 Les Paul 琴体形状的缺角加以升级。该乐器的秘诀在于质轻的铝制琴体（与钢制，铜质或德银截然相反）。铝制琴体乐器是 Porgeba 的特色，而且这把吉他在构思之时以期获得 Bonnie Raitt 的青睐（最终得偿所愿，她在演奏会中用这把吉他）。Pogreba 听说 Bonnie 在舞台上弹奏乐器时，不喜欢传统共鸣器吉他的重量。Porgeba 之所以选择蓝色作为阳极处理琴体的颜色，是因为得到一条内部消息，蓝色是 Raitt 最喜欢的颜色之一（类似于她签名款型号 Fender Stratocaster 的颜色）。顺便提及一下，共鸣器盖上的 R 字母起初代表着 Rambler（漫游者）。为容纳共振轮毂的高度，Pogreba 在吉他硬质的上部切了一个圆圈，然后用另一个共振轮毂盖住。

Porgeba 所用的高科技材料与他粗制的解构形成鲜明对比：在猛击背板拱形成形时，他没有刻意掩盖焊接层或锤击的标记。“铝制很容易处理，”他说。“它不会扭曲，我不仅可以像是金属薄片那样焊接，而且还可以使用木工工具。”

Emmylou Harris 与 Keb’ Mo’ 已经将 Porgeba 吉他加入到他们的收藏系列当中，另外，还有其他知名艺人也对此感兴趣。虽然 Pogreba 将共振吉他发明家 John 与 Rudy Dopyera 的概念全完颠覆，但是他的作品同样为解决乐手问题而创作，正是这些问题促成了七十多年前 Dopyera 的发明。

该篇文章首次刊登在 1999 年八月份期刊。

96
音乐播放列表
Steep Canyon Rangers 卷土重来

97
音乐播放列表
重拾 Dylan 民谣蓝调首张专辑

99
人物传记
Wille Nelson 用心灵讲述一切

混合媒介 MIXED MEDIA

Steep Canyon Rangers

返璞归真
Traveling the Dial

Steep Canyon Rangers 乐队多才多艺，风格多样

KENNY BERKOWIZ 撰稿

Steep Canyon Rangers
专辑 Radio
Rounder 唱片公司

在Steve Martin 与 Edie Brickell 赢得主流观众支持后不久，Steep Canyon Rangers 不断提升自己的声音，又重新回归他们既传统又激进的北加州民谣、流行乐和蓝草中。专辑 Radio 以同名主打歌开场，讲述着倾听 DJ Casey Kasem 和 American Top 40 的乐趣，进而展开一个长长的流行音乐清单，包括 Kinks 乐队（所列歌曲为“Waterloo Sunset”）以及 Rolling Stones 乐队（所列歌曲为“Dead Flowers”）。

很快接下来便是新式传统曲目“Blow Me Away”，Nicky Sanders 用他的吉普赛风格小提琴还有吉他乐手 Woody Platt 的货运车列车般的节奏旋律创作出突突向前的旋律，他们高歌“摇滚年代已经破裂，如同书掉落时露出空白的一页，”好似他们弹了一曲福音歌曲。(然而不是。)专辑的一首器乐曲“Looking Glass”，乐队开始时断断续续，然后转换成更加安静惹人沉思的琶音，接着急奏，最后戛然而止，归于寂静，势必要超出预想。(他们一直如此。)其他的歌曲是更加明朗的民谣乡村乐，其中一首为“Wasted”，讲述酗酒的危害，而“When the Well Runs Dry”讲述雇农的艰辛生活。

但是不管他们歌唱什么，不管是画眉还是司闸员，当代与否，Rangers 的弹奏深深根植于 Bill Monroe & His Blue Grass Boys 的早期风格，特别是 Mike Gugiion 的曼陀林，Charles R. Humphrey III 的贝斯，Graham Sharp 的班卓琴以及 Platt 全部摇滚的节奏。这让 Sander 的小提琴可以自由地在木质琴体上轻触，为爵士旋律的嘹亮以及新打击乐器乐手Mike Ashworth增添动力。台面上，Rangers 已经成为六重奏乐团，但是由于 Jerry Douglas 创作并且弹奏冬不拉，他们已经更加壮大，不仅数量上有优势并且让合奏组得以更深入发展，并且带有一种微妙之感，不同种类的音乐可以毫无违和地交融、交互、相互渗透。

Langhorne Slim

The Spirit Moves

Dualtone

复合民谣音乐摇滚乐手创作出最佳作品

Langhorne Slim 最近发行的第七张专辑，是他二度与摇滚灵魂组合乐队 the Law 合作的产物，同时也是他在不喝酒的情况下首次创作和录制。但是不沾酒的生活并没有改变 Slim（出生名 Sean Scolnick）创作音乐的方法。之前，他弃用旅馆美国乐，下等酒馆蓝调及讲坛重击灵魂音乐，转而用原声吉他弹奏出的欢乐与救赎曲调。所发生改变的就是 Scolnic 现在敞开胸怀迎接脆弱与懦弱。之前他身处洋装自信的云雾之中，现在专注于对灵魂的探索。

“Airplane”既谨慎又乐观，在 Scolnick Martin D-28 来势汹汹的弹拨、Malachhi Delorenzo 盐罐打击乐以及 David Moore 深情满满的钢琴的基础上渐行渐强，最终在一连串柔和温婉的弦音渲染下达到高潮。“Changes”，用一双慧眼洞悉我们生活中不经意泛起的点点涟漪，配以 Moore 班卓的辗转琴音，Martin 精致的金银丝琴弦以及 Scolnick 满含希望的嗓音，让人不禁回想起 Cat Steven 的音色，还夹杂着一丝悔意。

哀伤而又以民谣为基础的幻想曲，如“Whisperin”，与断断续续的凄婉混编之风“Bring You My Love”相得益彰，两曲都有沙哑地喊叫声以及微醺的音律，而在富有魅力的摇滚曲目“Put It Together”之中，Scolnick，也就是前任酒吧吧椅桂冠乐手，宛如漂浮在舞池之上的布道者，肆意挥洒出反着银色微光的弦音，还有 Jeff Ratner 跃动的低音以及 Little Richard 风格假音。然而，Langhorne 与 Law 还是最为擅长毫无藻饰的乐曲，Scolnick 用 Silvertone 吉他松软圆润的琴音，演绎出同名主打歌 Spirit Moves 无拘无束的簌簌琴音，而用仓促急转直下的原声吉他琴音奠定出“Wolves”的基调，歌颂了大义凛然的赤诚之心。

Slim 通过正视自身矛盾，创作出最出色的专辑，充满沉思，眩晕之感，自我否定的同时却又踌躇满志。

—Pat Moran

Chuck Johnson

Blood Moon Boulder

Scissor Tail Editions

旧金山湾作曲家用独奏吉他弹出另类意味

Chuck Johnson，不要与同名网络巨魔混淆，他是一位电子乐器作曲家，同样也是美式原始音乐传统中最独出心裁的乐手之一。Johnson 第三张独奏吉他专辑 Blood Moon Boulder 包含六首曲目，很好地回应了对吉他乐手想法的种种广泛影响，从 Elizabeth Cotton 的民谣布鲁斯拨片弹奏手到深度聆听作曲家 Hohnson 以及兼手风琴师 Pauline Oliveros。在米尔斯学院读艺术硕士期间，Chuck Johnson 曾师从 Paulline Oliversos。

从头到尾聆听音乐

乐趣无穷。

“Corvid Tactics”这首出色的乐曲也是该专辑的开场曲。Johnson 扩大了对降 B 调利底亚调式的沉思，在他的低音 Weissenborn 吉他上弹奏低滑音，让人想起印度斯坦语的奥洛普，然后又以一阵断断续续的和弦行进三指法拨弦转而弹奏起 Travis 曲调。最后，他努力调和这两种截然不同的音乐世界。在“Medicine Map”中，他同样采用 Travis 技法引起对新领域共鸣，用标准吉他开放 D 调音弹奏，同时着重强调大九度和弦及其他具有表现力的和声。

Johnson 作为一名背景音乐作曲家，在 HBO 纪录片 Private Violence，以及美国公共广播公司电视节目 A Chef’s Life 中都能听到他的作品，总的来说，他的唱片因极具深度的声音以及对音色细节的专注，有种电影大片的感觉。

虽然，音乐有时候以复杂的方式才能发挥其作用，但是从头到尾聆听音乐乐趣无穷。

—Adam Perlmutter

HOT WAX 新片首发

在 2003 年，哥伦比亚唱片公司就 Bob Dylan 的专辑曲目加以润色修饰，推出广受好评的盒装 15 张唱片混合 SACD 尊享专辑。奇怪的是，Dylan 在 1963 年发行的自命名首张专辑却未纳入其中，原因竟是出品方不屑于对其进行高保真还原处理，该专辑包括两首原创曲目（包括 Guthrie 的赞歌“Song to Woody”）以及 11 首情感澎湃的原生民谣蓝调翻录曲目。或许是因为这张匆匆录制的专辑那种微弱的母带声音吓到了音响师，才使得这张专辑石沉大海。

在 Mobile Fidelity Sound Lab 唱片公司的努力下，这个最新重新录制的立体声版本，没有磁带的嘶嘶声及其它干扰，有的仅仅是 Dylan 独特粗犷的嗓音，并配以吉他及口风琴声，在温馨的气氛下展示出声色的魅力，将进一步凸显了 Dylan 的特质。这张复刻版专辑为混合立体声 SACD, 以及高清双密纹唱片，180 克 45rpm 黑胶唱片。

虽然 1963 年发行 Freewheelin’ Bob Dylan 突出 Dylan 作为一名迅速成熟的歌曲创作家身份，但他的首张专辑充满有力的表演，作为一名年轻的歌曲演绎家，他与多名歌手角力， 如 Blind Willie Johnson 的“In My Time of Dyin”、Bukka White 的“Fixin’ to Die,” Rev. Gary Davis’的“Baby Let Me Follow You Down,”以及悲哀的蓝调“House of the Rising Sun”（有借用 Dave Van Ronk 的编曲，参考 74 页），仅举几例。一张精华唱片。

—Greg Cahill

Bob Dylan

专辑 Bob Dylan

Sony/Legacy/Mobile Fidelity Sound Lab

FROM U.S.A

Larrivée

美国著名手工原声吉他

A PRESTIGIOUS HANDCRAFTED
ACOUSTIC GUITAR BRAND FROM U.S.A

美国Larrivee原声吉他始建于1967年，创始人为Jane Larrivee。Larrivee吉他是世界上均衡性最好的原声吉他。特别适合录音与现场伴奏，以及指弹独奏。Larrivee原声吉他采用90度的X音梁外加平行手琴桥的音色梁设计。使吉他的声音有力且音色均衡。25年后更加改良的此种音梁设计俨然成为larrivee钢弦吉他的核心特点，形成了larrivee原声吉他特有的风格，低频声音浑厚结实，有穿透力，中频明朗清晰，高频如水晶般清澈。目前Larrivee的03系列产自加拿大，05，09和 50 60系列产自美国。还有专门为吉他平方定制的JCL系列，如果你在寻找一个性价比很高的品牌，Larrivee不容错过！

Thad Beckman

Streetsn of Disaster

Thadzooks

民谣歌曲创作家展示他非凡的琴技

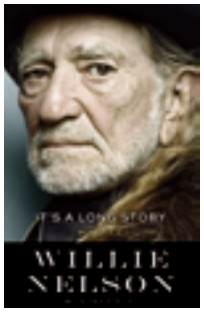
我承认，在这张唱片躺在我桌子上之前，我并没有听说过 Thad Beckman。Beckman 因长期为优秀歌曲创作家 Tom Russell（我对他很熟悉）伴奏而为人所知，现在已经发行一张吸引眼球的专辑，且风格多样。他曾经把自己说成一位“民谣音乐歌曲创作家”，听起来挺合适。他创作了很多老派民谣，乡村音乐和布鲁斯，而且他嗓音稍有点嘶哑而又饱经风霜（有点 Willie Nelson 颤抖音质的特点），这样赋予他歌曲永恒的真诚及庄严。

Beckman 是一位优秀的吉他乐手，不管是活泼的指弹，高雅的前奏或是断续的扫弦，都能应付自如。其中大多数歌曲都是用原声吉他弹奏，但是他也偶尔在几首歌曲中使用电吉他，一些还混合着冬不拉。并且也有很多不错的乐手为他伴奏，我特别喜欢风琴乐手 Mike Emerson 对其中三首歌曲处理的部分。

主打歌曲是一首布鲁斯歌曲，歌曲内容有关世界混乱现象，有一点爵士复古氛围．他的古典民谣曲目“Stirring Up Some Ashes”毫无浪漫色彩，有一种近乎夏威夷滑音吉他的感觉。“Blues in My Blood”汲取乡村音乐之精华，这得益于 Paul Brainard 让人浮想联翩的钢弦吉他。然而，我最喜欢的是一首独奏原声乐器曲，名为“ A Soldier Returns Home”，开始像是密西西比 John Hurt 随意弹奏，进而化为吉他幻想曲，有 60 年代中期 Fahey/Basho/Peter Walker 拉格曲调氛围，然后接下来是中东即兴重复乐段，最后是巧用“点弦”作结。

这张专辑很有料，表演优美，制作精美。称得上一项重大发现！

—Blair Jack



It’s a Long Story: My Life
Willie Nelson 与 David Ritz 联合创作
Little ,Brown 出版社

一位非常复杂的家伙
One Complex Fellow

Willie Nelson 的回忆录，真实，饱含深情，生动幽默，承载奇闻异事

BLAIR JACKSON 撰稿

几年以前在读完 Joe Nick Patoski 令人愉快而又非常详细的传纪 Willie Nelson: An Epic Life 后，我不禁开始好奇 Willie 的自传（实际上是他第二部；第一部于 2000 年出版）能否加深我对这位极其特立独行的艺人的理解。答案就是：很多！

在读 It’s a Long Story: My Life 时，感觉像是坐在一个街坊酒吧（或者，更准确地说是，一个声色场所，聆听 Willie 编故事。气氛非常随意，大家也很健谈，虽不留情面但又不出风头，与此同时又在某些地方满含深情而又意味深长。对整整 375 页中被提及的人来说，特别乐观亲切。他在谈论历任妻子（他承认分手总是他的错误），他的孩子（所有的孩子他都很喜爱），以及每一位与他合作或影响到他的音乐家时，他总是说好话。他将自己描述为一位打破旧习的捣蛋鬼，试图用某种方法坚持到底，却最终茁壮成才，尽管一直都与主流元素格格不入——这都是事实。

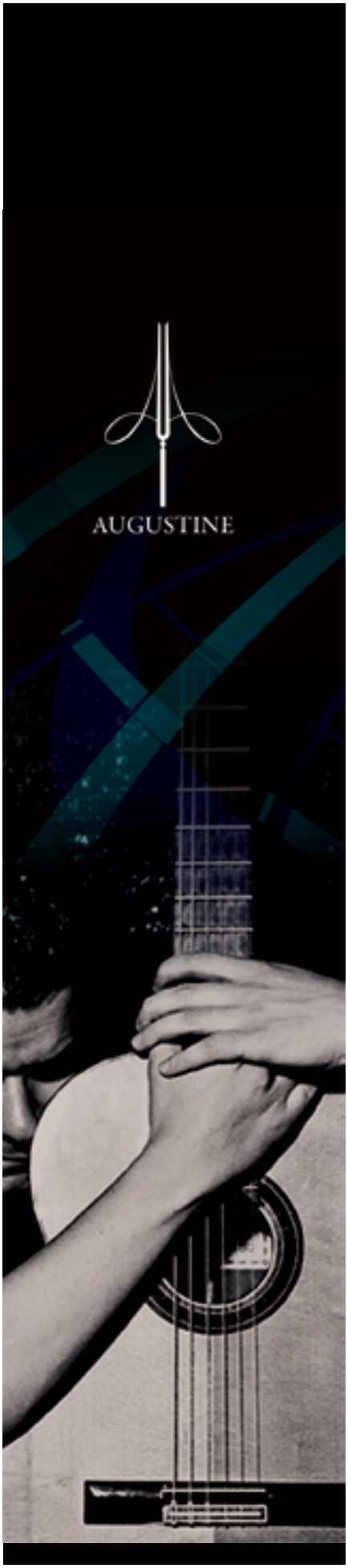
你会了解到他在 Django Reinhardt 和 Lefty Frizzell 以及 Frank Sinatra 所听到的戏法，以及他弹钢琴的妹妹 Bobbie 对他的发展以及对音乐的坚持这方面所起到的重要作用。他的老朋友 Waylon Jennings 帮助他逃离一个纳什维尔公司的掌控，这个公司想改变他，驯服他。（制片人 Chet Atkins 就是那些没有“把握”Nelson 特殊之处的其中一位）。搬回到家乡德克萨斯州，最终拯救了他以及他的职业生涯（他之后在国税局的苦难生活也值得大书特书一番）。

这本书真正难能可贵之处在于描述他生活的琐碎如何影响他歌曲创作历程中的每一步。他在歌曲中逐字逐句的表达，如“The Night Life”，“Crazy”，“Bloody Mary Morning”以及“The Party’s Over”，都表达了他当时创作时的想法。他也探讨过这些年来他如何及为什么翻录过其他创作家作品的原因，这些作品与他产生的共鸣非常强烈。他对过去十年所录制的二十多张不同类型专辑的描述，流露出他永不停歇的艺术天分以及与当今的关联度。

然后，还有他一直用到现在的一把极富传奇色彩的破旧 Martin 古典吉他，”联想到 Roy Rogers 和他爱马的亲密”，他这么写到，于是乎给这把琴命名为 Trigger。当 Nelson 写到他在纳什维尔附近，那场 1970 年十二月大火将一切毁于一旦时，“我奋力赶到燃烧着熊熊大火的卧室，拿起这两个吉他琴盒。一个装着 Trigger，另外一个是两磅重的普利莫哥伦比亚大麻。”

当然，他也写了大量的大麻，但终比不上他对耶稣不变的信仰。这是一个非常复杂的家伙，掩藏着多重冲突的冲动。而这本书摆在世人面前，将这些点点滴滴展露无遗。

的确是一本好书。



Santa Cruz 四十周年专题报道

大家好，节日快乐！难以置信，快要过节了。我们希望大家都准备好与家人、朋友、美食还有吉他一起度过美好时光。据说感恩节大餐之后来段 30 分钟的走心吉他弹奏有助于代谢掉火鸡里的色氨酸。

对于即将到来的一切，我们超激动的，还有短短数周就要开始我们 40 周年纪念庆了！期待有重磅新闻，新网站，独树一帜的定制吉他，SCGC 新品，更不用提 2016 年 9 月的盛大演奏会和聚会了。所以说，给你个来 Santa Cruz 的理由，这就是！ 9 月 24 日的那个周末将会载入史册，所以说，开始制定计划吧。

来自 Santa (Cruz Guitar Company) 的一封信

你是否买东西的时候很纠结？就希望家人和朋友能读懂你的心思，买下所有你一眼看中的 SCGC 的东西？现在来买就很容易了！登录 SCGC holiday wishlist，简单告诉你朋友或者爱人一声，你想要那个大码的 SCGCT 恤，或者认购我们的新品 Santa Cruz 琴弦，一个月两包，都是低张力！等你填写完表格之后，你所选定的收件人就会收到一封来自 Santa (Cruz Guitar Company) 的信和所要商品的链接。再也不想要 Ada 姑姑的水果蛋糕了？让我们来告诉她你想要圣诞树下放条黑色麂皮 SCGC 背带吧！

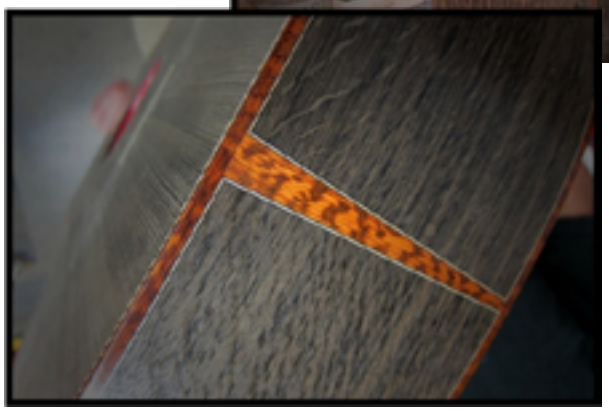
魔鬼橡树 H/13 型号

我们一直都想把真正独特的东西带到乐展，但是今年，为了我们的 40 周年庆，我们将全力以赴。捷克共和国送给 Richard 一套 8000 年历史的老橡木，另外还搭配了一套 3000 年历史的古北美云杉。朋友们，再也没有比这个更老的木材了，我们迫不及待想要聆听吉他装弦之后的声音。

在冰川巨变，板块构造还有大量的水流冲刷作用下，沉没 8000 年的魔鬼橡树荡去掩盖其上的泥沙，得以重见天日。近乎无氧的埋没状态很好地保留了原木的完整性，除了一些逐渐氧化，为橡木蒙上一层烟青色。这批难以置信的稀有木材是捷克共和国制琴大师 Roman Zaj í cek 赠予 Richard 的，他们的工厂距离魔鬼橡木沉没的砂矿仅有数小时车程。

古北美云杉源于三千年前的气候剧变，保存在永久冻土之中。据推测，在经历近千年的生长期之后，这课云杉很有可能足有 200 英尺高，10 英尺粗。阿拉斯加的暖季使得这棵历经千年的老树逐渐解冻，从而得到了完整的保存，并在恰当的时机被著名阿拉斯加探险家 Brent Cole 发现。

这把吉他还在生产当中，还未上漆就已经相当惊艳。下面是几张图片，要知道，这仅仅是原木。这把吉他会加以蛇纹木细节装饰，从而进一步凸显这款木材的自然美感。魔鬼橡木为多层纹理结构，古北美云杉颜色为奇异青色。我们希望你们可以在明年一月的 NAMM 上亲眼目睹这把琴的风采。



"Santa Cruz 琴弦认购服务 "

感谢大家使用我们的新品 Santa Cruz 琴弦。这款产品市场反响很好，总是断货。如果你经常订购我们的琴弦，可以尝试琴弦认购服务！这项服务可以确保你准时收到你所需要的数量和张力，直送家门，无需重复订购。每批到货还会附赠 SCGC 有趣的小礼品和促销品，已含运费。另外，12 月认购用户可以收到 SCGC 的节日特别小礼物，售完即止。点击此处获取更多信息。

我们的 B/PW 入选 Guitar Player Magazine 主编精选推荐!

我们很高兴地告诉大家Guitar Player Magazine将我们的新品Brad Paisley签名款列入主编精选推荐！原文摘录如下，“B/PW 易于上手，音色甜美，集中，手感灵敏，在原声乐器的舞台上音色出众。坚定的低频和丰富的中频和高频组合拉丝效果，使得声音表现十分优美动听，B/PW 的延音效果也很好，延音是增强演奏效果的有效因素。这是一把全能型吉他，特别适合拨片乐手，节奏乐手，指弹乐手还有任何一名喜欢钢弦音色的乐手。考虑到随着时间的推移，音色会越来越复杂，要是你想找一把可以受用好多年的吉他，这把琴将是你不错的投资。挂在 GP 办公室的 Santa Cruz 的吉他从来都不会让我们失望，作为 SCGC 匠心独具和完美音质的又一典范，*Brad Paisley Signature* 获得主编精选推荐奖。”感谢 GP 的员工所作这篇测评报道。B/PW 型号卖的很快，要是你有兴趣可以联系你们当地的分销商，囤一把，或者直接致电我们的公司，询问下一把琴的去向。

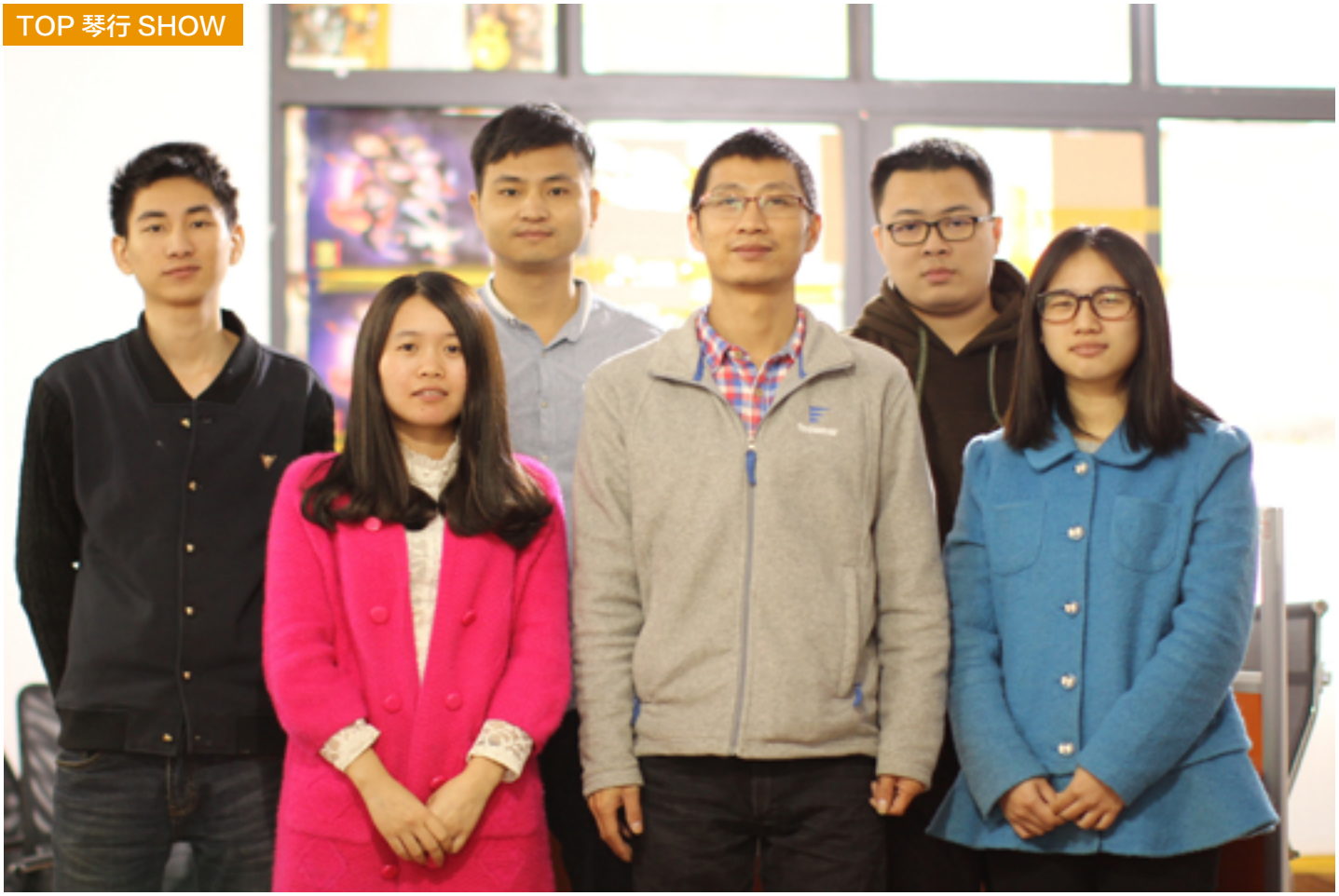
期待能与你庆祝我们的 40 周年庆，感谢从中你所付出的努力！
如有疑问，请立即与我们联系，再次祝你和你的家人度过平安而又欢乐的节日。

Santa Cruz 吉他公司 20 名成员（外加三只狗狗）在此
恭祝大家万事如意

Santa Cruz GUITAR COMPANY

美国 Santa Cruz 原声吉他 40 周年在即
美国 Santa Cruz 原声吉他 The Ghost Oak H/13 魔鬼橡树纪念款
美国 Santa Cruz 开展琴弦订购服务
美国 Santa Cruz 经典型号 B/PW 入选 Guitar Player Magazine 主编精选推荐

AG 杂志里面就是 Santa Cruz 40 周年专题报道



信用，善待客户理念

Always being trustworthy and true to customers' needs

D 调琴行 吴传飞 专访

吉他平方 撰稿

采访人：豪哥
受访人：吴传飞

D 调琴行
吴传飞

豪哥： 您是如何进入乐器行业的

吴传飞：因为当时外贸公司不景气，喜欢吉他就进入了这个行业。

豪哥： 如何看待现在乐器市场

吴传飞：市场越来越高端化，更专业化了。

豪哥： 您经营琴行如此成功的心得是什么

吴传飞：信用，善待客户理念。

豪哥： 您当初为何选择吉他作为您的弹奏乐器

吴传飞：因为爱好

豪哥： 介绍一下您的第一把吉他

吴传飞：300 多的练习琴

豪哥： 您最喜欢的乐队是

吴传飞：水木年华组合

豪哥： 您最喜欢的专辑是

吴传飞：陈老师的《无题》

豪哥： 您在练习吉他时有什么心得吗

吴传飞：除了技巧，就是勤奋了

豪哥： 给初学吉他的同学一点建议

吴传飞：买把相对比较好的吉他，这样不影响手感，其次就是多练习，找到正确的方法

豪哥： 介绍一下您现在的设备

吴传飞：NT5，AER LAKEWOOD 艾肯 佳能 6D+50 1.2，TC 人声效果器

豪哥： 对您音乐风格影响最大的音乐家是

吴传飞：克莱普顿

豪哥： 您觉得中外乐手最大的差异在哪

吴传飞：编曲风格

豪哥： 为什么中国乐手很少能写出广为流传的曲目？

吴传飞：中外文化差异，吉他氛围还不够

豪哥： 您的第一张专辑给您最深的记忆片段是什么

吴传飞：吉他扫弦特别好听

豪哥： 您觉得现场演出和录音棚录音的区别是什么

吴传飞：录音棚对设备的要求，以及精准度要特别高

豪哥： 对更好地推动原声吉他文化的发展提一下建议

吴传飞：更好的引导消费者要买专业的吉他

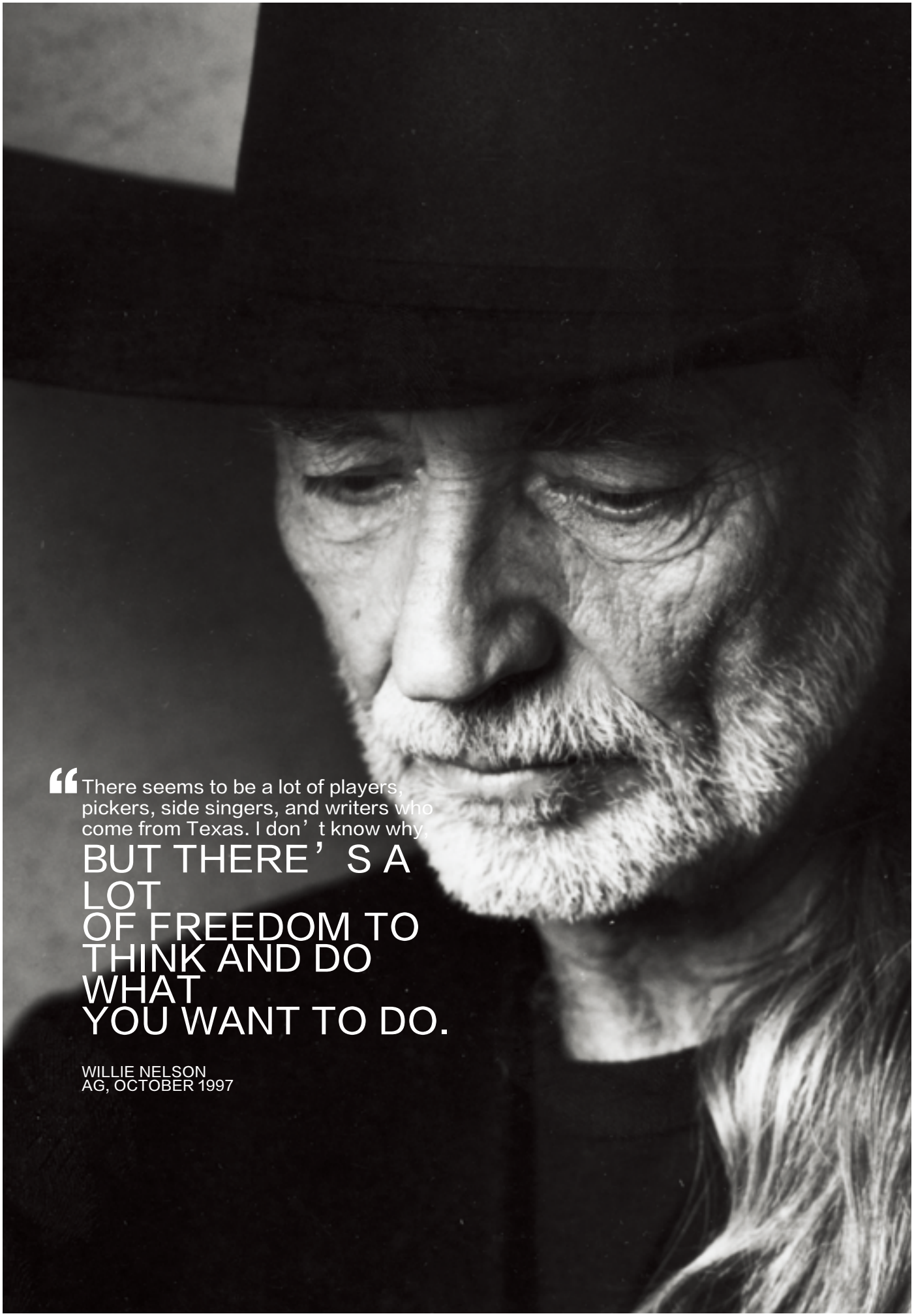
豪哥： 想对原声吉他杂志读者说的话

吴传飞：希望更多的读者能够真正喜欢吉他，能够拥有想要的吉他

豪哥： 全国巡演之中最喜欢的城市是哪个

吴传飞：福州

公司电话：0591 83590826　　门店地址：福州市鼓楼区仙塔街城守前路 11 号



“There seems to be a lot of players, pickers, side singers, and writers who come from Texas. I don’t know why, BUT THERE’S A LOT OF FREEDOM TO THINK AND DO WHAT YOU WANT TO DO.

WILLIE NELSON
AG, OCTOBER 1997