ACOUSTIC GUITAR

原声吉他

2016年1月刊 | ACOUSTICGUITAR.CN

AG277 · 总第 277 期

ULLI专访

特别报道

来自大熔炉

辛勤付出

RAMBLIN’ MAN

乐器圈的那些事儿

杰作

MAKING IT COUNT乐奖

原声经典

法式风味

RIDIN’ WITH LADY LUCK

新品介绍

试着爱上碳纤维吉他

拥有一把FAITH牌小吉他

现在就来这里“蜂”吧

吉他背板

阁楼中的宝藏

大咖教学

陈亮–蓝调“布鲁斯”

GUITARSQUARE
吉·他·平·方

Lakewood

吉他詩人

来自德国的

ULLI BOEGERSHAUSEN

GERMAN SOLO GUITARIST
AND GUITAR MENTOR

2016 世界巡回音乐会

北京	青岛	南京	常州	杭州	无锡
6月6日	6月10日	6月12日	6月17日	6月18日	6月19日

WORLD TOUR 2016

卷首语

我是谁?

Who am I?

豪哥 撰稿

我觉得虽然是一个简单的命题，却有很多人看不透。

他不明白自己眼中的“我”，和别人眼中的“我”，是两个概念。所以就会有很多的笑话，也就是自己认为自己很牛，实际在别人眼里就是傻子的情况发生，也就是认知的不对称性导致了很多自以为是的“牛郎”。

换句话说，你认识谁，并不代表别人认可你。

假设你认识马云

如果你是一个平民草根的身份，那么对于马云来说，你也就是路人甲乙丙丁，你们做不了朋友的，因为你没有足够的实力，是玩不到一个朋友圈的。

但是你如果是柳传志，那你就可以和马云做朋友。

其实做朋友，也是需要门当户对的，虽然这句话说得直白了一些。

你会发现有些朋友渐渐地不再联系了，因为你们没有共同的生活圈，所以你们也很难在一起有共同的话题，可能他们在讨论奔驰和宝马之间的区别，而你关心的可能是如何攒钱买个 iphone6 的问题。

所以我觉得认清自我是一个非常重要的心灵成长课题，只有认清自己，才可以看得更清楚。

就像你了解自己银行卡里有多少钱一样，自己有多少实力，做多大的事情。

既不妄自菲薄，也不狂妄自大。

原声吉他杂志
印刷版购买

Thompson
PRESTON THOMPSON GUITARS

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

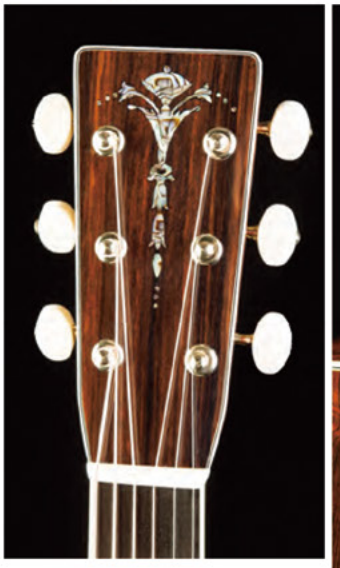
我们制作的精美吉他均出自制作大师Preston
Thompson 匠心之手，由蓝草音乐大师
Charles Sawtelle和 Peter Rowan
在上世纪80年代发掘后，
Preston 以制作与黄金时代
的钢弦吉他大小和音质非常相似且独创的复古吉他而
声名鹊起。他最开始是在佛蒙特州吉他研
究设计中心学院Charles Fox门下学习制作吉他，
这是北美洲最早的吉他制作学校。

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

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

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

沉船遗迹巴西紫檀D-BA Deluxe型号



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

CONTENTS 目录

January 2016 · AcousticGuitar.cn

封面人物

COVER FIGURE

ULLI BOEGERSHAUSEN 专访

16-19

来自大熔炉

乡村民谣艺术家 woody pines 从街头走向舞台

20-21

辛勤付出

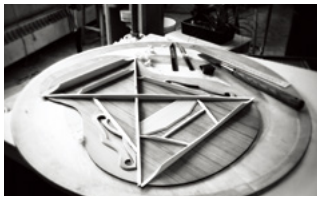
在 Labor Against Waste 一曲中大秀激情连弹

22-25

RAMBLIN'MAN

曾经的作曲家 Glen Hansard 在他的第二次独奏中回归了自己的街头艺术风格

26-28



定制服务

不论预算多少，定制吉他均可为您提供个性化服务

30-35

特别报道

SPECIAL REPORT

AG 的编辑们看似无所事事、在磨洋工，其实不然。当我不做报道，编辑复制，核对实情，追查源头，寻觅新品，回复邮件，应对用户咨询，监管网络言论的时候，我正在享受片刻的惬意时光。

20-35

乐器圈的那些事

Stories of the Instrumental Circle

13-35

环球资讯

Global Information

20-35

CONTENTS 目录

January 2016 · AcousticGuitar.cn

业界新闻
动感节拍 & 五分钟会客厅
13-15

乐手访谈
Artisit Interview
UlliBogershausen 专访
16-19

演奏大师班
PLAY

大咖教学
蓝调“布鲁斯”
44-49

原声经典
CajunSpice 法式风味
50-58

每周练习
跟着 Monk 学 Lessons fromMonk
38-42

拥有一把 Faith 牌小吉他

原声吉他界
64-65
AG TRADE

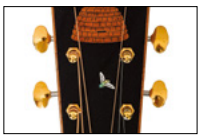
三句不离本行
缤纷弦乐器展盛大开幕
59

混合媒介
插曲
66-68

播放列表
阁楼中的宝藏
69

新品介绍
试着爱上碳纤维吉他
拥有一把 Faith 牌小吉他
62-65

吉他大师
吉他背板
61



完美音质
现在就来这里“蜂”吧
70

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	孙世帅
Musician Manager 乐手经纪人	梁淮宣

网络媒体 Online Media

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

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

"本期所译文章源于 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。

Larrivée

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“歪打正着”。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，诸如面板琴桥后鼓起，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，地处岛屿的缺点曝露出来。1982年，他们决定搬到大陆。那是一个电子键盘与电吉他盛行的年代，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，在供不应求的情况下，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，琦材乐器，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。

Taylor 吉他制琴师
Andy Powers

有些时候，*AG* 的编辑们看似无所事事、在磨洋工，其实不然。当我不做报道，编辑复制，核对实情，追查源头，寻觅新品，回复邮件，应对用户咨询，监管网络言论的时候，我正在享受片刻的惬意时光。比如，近日，这其中就有 Robert Earl Keen 到访录制 *AG* 名家选段（详情可登陆 acousticguitar.com/sessions 观看），我与他交流故事心得；同 MARTIN 吉他公司的历史学者 Dick Boak（常常使我受益匪浅）进行电话详谈；和同事一起测试 Fender 公司一新款原声音箱（二月刊上可以看到相关测评）。

上一周，Taylor Guitars 制琴大师 Andy Powers 和我分享了他最近几款作品。我不便展开详谈，因为其中的一些吉他将参展 2016 年冬季 NAMM 乐展，并且 *AG* 还将会录制视频一一展示，但是 Andy Powers 此行又一次强调了我们本职工作的光荣与伟大：你可以见识这个行业的佼佼者。

在这个行业中，有些人才华横溢，有些人孜孜不倦。而 Andy 不仅是一名帅气逼人的青年才俊，更难能可贵的是，他还是一位才华超众，兢兢业业之人。Andy Powers 既是一名天才的吉他手，也是一名充满创新精神和创造力的制琴大师。除此之外，他还热情、乐观、细心、体贴、谦逊，并且时时洋溢着一颗看似无限的好奇心。

Andy Powers 使我想起了年轻时的 Richard Hoover，他是 Santa Cruz Guitars 的创始人，同样也是头顶光环，天赋凛然。比我更了解 Richard 的人认为 Richard 和 Andy Powers 不能相提并论，但是我却不苟同，尽管 NAMM 展厅人头攒动，虽有管制仍有些许混乱，但 Richard 所展现出来的冷静与情怀却让处于枯燥机械世界中的我们耳目一新。

此次行程中，Andy 和我玩着他拿来的吉他，并且还谈到了吉他如何反映制琴师们的个性：比如，能代表 Richard Hoover 的禅宗，又能体现制琴师兼 AG 撰稿人 Dana Bourgeois 的睿智。当我问起 Andy 的个性是如何在吉他中得到体现时，他犹豫了片刻并谦卑地说不便于作评价。而我想说 Andy 的吉他充满想象力和创造力，即兴表演异彩纷呈，激情饱满不屈不挠，他是冲浪者华丽转身而成的制琴师，他所带来的指弹表演柔和而又欢快，Andy 正在改变着整个业界。

这一切都美妙极了！

表演开始！

—Greg Cahill

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

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

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，他们都对高音质和适弹性了如指掌。每一根Augustine琴弦都要经过严格的测试以获得无与伦比的声音，适弹性以及稳定性。

· 100%美国原产品质

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

· 环保包装

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

· 性价比之选

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

14
动感节拍
Dylan ’65 & ’66 私藏精选集

14
动感节拍
Dirt Band50 周年庆

15
5 分钟会客厅
Gary Clark Jr. 展现其原声音乐造诣

动感节拍

Pieces de Resistance
杰作

Jewel 的‘Picking Up the Pieces’回归最初的民谣风格

ANNA PULLEY 撰稿

乡村歌手 Jewel 决定凭借 *Picking Up the Pieces*（Sugar Hill）回归到最初的民谣风格，这次回归，不仅体现在主题层面，还体现在那种最原始的、毫无藻饰的强烈情感迸发之中，而她 20 多年来作为歌手兼创作人对这些早已习以为常。自 2010 年以来，她首次在专辑中加入新的素材，专辑还收录了她屡获白金销量的处女作——*Piece of You*，这张专辑不禁令人追忆起 Jewel 最初的嗓音与吉他演奏风格，正是这样的风格塑造了她的事业雏形。

Jewel 在来自 Nashville 的一通电话上说：“录制这张唱片之初，内心充满恐惧，而驱赶这种恐惧的方法就是忘掉，或者至少有意识地回避自己以前对这个行业的了解。过去 20 年发生了太多事，也明白有时候没必要去用心做音乐。我必须要摒弃所有那样的想法，提醒自己，‘我知道，我要做的不是一张快节奏的唱片’。”

“我知道其实并没有特别明确的体裁划分。这种风格的音乐介于民谣和美式民谣之间，我不知道如何定义它，跟广播上播放的那种音乐风格很不一样。我必须要摒弃所有想法，只创作一张属于我独一无二，真心实意的唱片，这张唱片必须是我的创作和演唱风格。”

“我知道其实并没有特别明确的体裁划分。这种风格的音乐介于民谣和美式民谣之间，我不知道如何定义它，跟广播上播放的那种音乐风格很不一样。我必须要摒弃所有想法，只创作一张属于我独一无二，真心实意的唱片，这张唱片必须是我的创作和演唱风格。”

怀着这样的想法，1995 年的首张专辑里收录了一些诸如“Love Used to Be”和“Mercy”的新歌，这两首歌曲都是哀伤的原声吉他旋律，同时还有我最喜欢并且经常在现场演唱的歌曲“Nicotine Love”、“Everything Breaks”、“A Boy Needs a Bike”，还有与 Rodney Crowell 和 Dolly Parton 的合作曲目。这一支优秀的乐队帮助 Jewel 褪去了虚伪的外衣，使得由 14 首歌曲组成的专辑真实地呈现在

‘NEVER BROKEN’

Jewel 在新的回忆录 *Never Broken: Songs Are Only Half the Story* (Penguin Random House) 前言中写道“我今天或许本不应该在此，或许也不应该存活于世。”她的回忆录于九月十五号出版，当周伴随她的回忆录发行的还有新专辑 *Picking Up the Pieces*。回忆录的书名取自主打歌“Hands”中的歌词，这本书故事情节真挚（为了能把雕塑做的逼真，她还亲身抚摸了 Bob Dylan 的鼻子），诗意盎然（她的第一本诗集 *A Night Without Armor* 于 1998 年出版），充满人生哲学。

Jewel 告诉 AG 杂志：“我把人生中的数次重大思想转变都——记载下来，这些文字不是对生活的冷淡回应，而是让我少受伤害并且成为人生掌舵人的见证。我详细赘述了我的人生观，我坚信一个人的所思所想以及对生活的反应，决定了你的生活状态。首先这些想法在脑海中萌生，然后我们付诸行动，最后想法塑造人生。假如你不知道自己在想什么，或者没有意识到那些想法潜移默化地影响到你，你需要做的不是创造生活而是回应生活。当你无家可归，一无所有的时候，你真正开始集中于你的所思所想，你剩下的也只有这些想法了。”

—Whitney Phaneuf

大家面前。她说："我努力使乐队成员充满原创精神同时还有坚韧不拔的意志。"乐队成员有担任 Neil Young 的鼓手 Chad Cromwell，以及屡获殊荣的踏板钢弦吉他手 Dan Dugmore，还有 2010 年离开我们的伴奏者 Ben Keith，这张专辑还要向 Ben Keith 致敬，正是 Ben 创作了 *Pieces of You*。

这张专辑在 Nashville 录制而成，并让 Jewel 说出了内心的真实想法，每首歌曲和歌词都表达了她的感情与想法。这张专辑唤起了她多年的舞台记忆。Jewel 说："我们采用非常传统的方式录制这张唱片，就把话筒放在房子中间进行录音，完全就是一场现场直播。画面非常真实。"

Jewel 录制的这张专辑感情真挚、朴素，完全是因为她有录制唱片的决心。Jewel 说："我感觉人们不得不通过某个制作人来过滤掉自己想要表达的一些东西，但是不管他们想要多么透明多么直白，还是在所难免。而且我觉得剩下的这些东西表达得够直白、够原始、有瑕疵，但足以表达我的感情与内心，因为这无关乎技巧、完美以及你所使用的小配件、小装置。专辑我也做不出来别的样子。即便你用尽世界上所有的钱让我来录制一个不一样的专辑，我也做不出来。"

Jewel 的 *Picking Up the Pieces* 主要献给祖母 Ruth，她的祖母是一名诗人兼歌剧演唱家，为了逃避战争，从瑞士搬到美国开始了新生活。Jewel 解释道："祖母曾眼含泪水地告诉我，只要能看到我梦想成真，她放弃自己的梦想也是值得的。祖母和爸爸都为我做出很大牺牲，因此'My Father's Daughter'主要献给他们两位。"

国际蓝草音乐博物馆大改观

你绝对会喜欢这些官方录制的私藏唱片。

Bob Dylan 的一些粉丝们认为他凭借 1965 年和 1966 年接连发布的三张专辑到达生涯顶峰。三张专辑分别是：*Bringing It All Back Home*（尽管他过半的专辑都是以原声吉他为主，但却在该唱片中首次使用电子吉他），*Highway' 61 Revisited* 和 *Blonde on Blonde*（这两部专辑则完全使用电子吉他）。

那么，那些 Dylan 的铁杆追随者定会对这张 *The Cutting Edge 1965 & 1966: The Bootleg Series Vol. 12* 爱不释手，这是一张满是罕见之作的新合辑，其中收录了一些未经发行的样带、加长片段以及那三张专辑里的排练曲目。Vol. 12 中有三个版本可选：*The Best of the Cutting Edge*，共两张光盘，其中收录了"Love Minus Zero/No Limit"、"She Belongs to Me"、"Subterranean Homesick Blues"等歌曲的镜头；第二个版本是六碟装，里面有"It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry"、"Desolation Row" 与"Visions of Johanna"等很多视频；第三种版本共有 18 张光盘，记录了 1965 年到 1966 年的演出镜头、加长片段、以及另一种版本的歌词。

The Cutting Edge 1965 & 1966 现已在亚马逊 bobdylan.com 网站发售。

—Blair Jackson

NITTY GRITTY 拉开庆祝乐队成立 50 周年巡演序幕

为庆祝乐队成立 50 周年，引领美国民谣潮流的乐队 **Nitty Gritty Dirty Band** 将于今年春天开启巡演之旅，并通过美国 PBS 电视台在全国公布这一特别消息，演出时间是从 3 月 5 号到 20 号。为此，PBS 特地于 9 月 14 日取景纳什维尔莱曼大礼堂，制作了一档特别报道，到场嘉宾星光璀璨，有 John Prine, Rodney Crowell, Vince Gill, Jerry Jeff Walker，前 Dirt Band 乐队成员 Jackson Browne，Jimmy Ibbotson，共振吉他手 Jerry Douglas，曼陀林手 Sam Bush, 贝司手 Byron House。

Nitty Gritty Dirt Band 创始成员 Jeff Hanna 告诉 *Billboard*："我们精心策划了庆祝活动，对这重大的时刻感到非常兴奋。尽管我并没有把握能否把莱曼大礼堂里的人们吸引到大街上一起狂欢，但是我们仍然准备了许多音乐来庆祝，许多故事来分享。"

在美国文化分水岭时期，这支乐队促进了当时美国民谣的蓬勃发展：1972 年发行的 *Will the Circle Be Unbroken* 以蓝草音乐、乡村气息和怀旧为特点，Dirt Band 成功地把传统音乐融入到主流流行乐观众中，进而缩小了青年人和老年人之间的代沟。

更多巡演咨询，请登录 nittygritty.com.

—W.P.

Gary Clark Jr.10 月份在 Bridge School 慈善音乐会上进行表演。

Making It Count

蓝调吉他狂人展现原声音乐一面。

KENNY BERKOWITZ 撰稿

自从 2012 年凭借 Blak and Blu (Warner) 获得格莱美奖之后，31 岁的德克萨斯州蓝调音乐人 Gary Clark Jr. 曾为 Rolling Stones 与 Eric Clapton 开场，与 Foo Fighters 乐队列席 Austin City Limits 音乐节，不仅如此，紧接着他又获得蓝调音乐大奖当代最佳蓝调男艺人的殊荣。现在，他带着又一力作 The Story of Sonny Boy Slim (Warner) 宣告了回归，像 Curtis Mayfield 和 Pops Staples 那样，更加注重引导人们的心灵，而另两首带有福音意味的歌曲“Church”、“Shake”更是植根于原声蓝调音乐中。

是钟情于原声吉他还是电子吉他?

我的大部分歌曲都出自于原声吉他，因为只有这样我才能感受得到它们。如果当我在房间踱步，或者穿梭于不同的房间，或者神情呆滞，并且想要听到阵阵回声时，我就会想起电子吉他，然后给电子吉他插上电源，拨弄几下琴弦，调高些音量。

为什么刚开始弹原声吉他更好?

当我弹奏原声吉他时，我就只想弄明白和弦进程，曲子结构，弹出一曲美妙的旋律。这时我会感觉非常惬意，耳边萦绕着歌声，我仿佛到达了和弦的神奇境界，并开始起舞。但是原声吉他才是真正的摇滚，是音乐的根源。每当我弹起原声吉他，它的声音萦绕在身边，我心里就感觉踏实。坐在田地中间，弹起原声吉他让我找到了原始、简洁的自己。它还会让我想起鼓励我拿起吉他的老师，仿佛就在我的眼前与我共奏一曲。

比如说?

Elizabeth Cotten. Lead Belly. Son House. Skip James. Robert Johnson. Charley Patton.

我听到了‘Shake’中 Charley Patton 声音，这是有意识还是无意识的?

Quaker Oats瓶子可以制作成三根琴弦的吉他，我的工作室就有一把，我非常喜欢这把吉他，用这把吉他就能弹出“Shake”，甚至不用调整曲调。

‘Church’像不像即兴创作的?

当我正拿着 a ’ 47 Martin 00-18 在房间走来走去时，我忽然灵感一现，想到了一首歌。紧接着我坐在麦克风前，按下录音按钮，就创作出了”Church“。这完全凭灵感即兴创作。

灵感是什么?

噢，人类，灵感就是在路上还会想着，回到宾馆就忘了的想法。在回家的路上花费了很长时间，但仍然在离家很远的地方迷失了方向。

是否成为了改变你对吉他想法的教父?

它确实改变了我。我身处过渡时期，专注于每一个细节。众所周知，榜样把我引向更好的地方。如果我继续追随榜样的步伐，我早晚会一鸣惊人。

吉他诗人

ULLI BOEGERSHAUSEN

GERMAN SOLO GUITARIST AND GUITAR MENTOR

采访人：豪哥

受访人：
Ulli Bogershausen

您是什么时候开始弹奏吉他或其他乐器的？

我 9 岁就开始弹吉他了，一弹就是 53 年之久。

您曾经参加过吉他或者其他乐器的课程吗？在音乐方面您接受过什么样的教育？

我上了 5 年的古典吉他课。同时，我开始在摇滚乐队演奏。我完成了教育学的专业课程。后来我学了 3 年的音乐，主攻吉他，但自从我作为一名专业吉他手进行了多场巡演后，就再也没离开过吉他，所以说学无止境。

哪些吉他手影响和启发您认真对待吉他演奏的？

大约在 1975 年，我第一次听说 Leo Kottke。他琴技非凡，听起来像整个乐队在演奏，我震惊了。于是，我就把我的电吉他换成了 12 弦原声琴，好好琢磨一下他究竟是如何办到的。那时我们没有纸质版乐谱，没有时间去研究各种电脑程序。我所能做的就是一遍又一遍地听录音。这是我曾接受过的最强化的集中音乐训练。我是靠听力自学的。

您为什么从古典吉他转移到钢弦吉他呢？请对比下古典吉他和钢弦吉他的魅力。

我必须再次提及 Leo Kottke。钢弦声音极大。我喜欢钢弦吉他的延音效果。而且这种吉他的音色效果更接近我那时的音乐偏好。我喜欢摇滚和流行音乐，热爱 Crosby, Stills, Nash 和 Young 那样的美国民谣。

另一方面，在古典吉他演奏方面，我看不到任何创新。每个人在音乐学院中，演奏的都是老一套的曲目集，而且同学间竞争激烈。当我试图向教授介绍开放调弦时，他一点也不感兴趣。对这种风格，他甚至持蔑视态度。

钢弦演奏则完全不同。所有的乐手都尽力探索新的表现方式，每个人都努力贡献自己的新想法，作为一个整体发出新的声音——这让我想起了 Alex De Grassi，还有 Michael Hedges。

你是如何提高自己的琴技的？

在演奏中学习，提高。这个过程是动态的，是流动的。所幸，我还会（或称之为才华）创作自己的音乐。我满脑子里都是旋律，我在演奏技巧上下功夫，把我作曲的感觉发挥出来。早年我在古典吉他课程学到的是，需要大量的练习和训练才能掌握各种技巧，才能形成自己的风格，但这一点往往被众多吉他手所遗忘。

很遗憾，我没有听过您的早期专辑。在您早期阶段，即 20 世纪 80 年代，演奏风格是什么样的呢？能介绍一下您音乐风格的变化吗？

我的音乐风格从未改变过。“Private Stories”和“solo guitar”这两张 CD 中的曲目在 80 年代已经创作完成了，录制在我早期的黑胶唱片中。让我异常高兴的是，这些唱片的质量　在以下两方面都是极佳的：录音棚的音质效果非常接近现今的要求，可以很容易辨识出我当时的风格。

您的音乐听起来很舒服，且旋律让人难以忘怀，受众面广，不像大多数欧洲指弹吉他手那样。您如何看待自己的音乐、音乐理念、方向？

我别无选择：这是我内心的音乐。有人说它是浪漫的，也有人说它是忧郁的，但总归是很美妙的。我的乐器是吉他，但它可以是一架钢琴，也可以是竖琴。音乐才是关键，可以表达感情，当人们告诉我，他们在听我音乐时或者因为听我的音乐，则可以分享这些感受，或可以感受到自己的内心情感，我开心不已。

您能否介绍一下，关于您自己的以及演奏过的和最近收藏的吉他？比如（您作为专业乐手，第一次演奏使用的吉他是什么？然后您先后使用过哪些…介绍一下这些吉他的魅力……）

我想我很专一。我结婚 25 年以来，20 年里我一直用 Lakewood 吉他演奏。直到 1995，我用了一把 Washburn 的“Golden Harvest”吉他来演奏。这是一把超棒的吉他，1982 年在美国手工打造。我现在仍在用这把精巧的吉他。自 1996 年起，Lakewood 成为我的专用演奏吉他。这并不是因为 Martin Seeliger 是一位与我有逾 20 年交情的好友，也不是因为我作为其公司代言人，得到了诸多支持，唯一的原因，对我来说真正重要的是：放眼全球市场，Lakewood 的吉他最适合演奏我的音乐，其他任何吉他都给不了我更浑厚的音色、更持久的延音效果，更和谐的高低频音部，一把 Lakewood M 54（云杉 - 巴西紫檀）足矣。

经过 20 年的提升发展，还有我的新款 M 54 签名款吉他，已经好到我不知道在录音棚中，我的吉他音色怎样才能更上一层楼。我当然对此很满意了。乐器还可以为我们带来什么？（我真的有众多期待——问下 Martin Seeliger 就知道了。）

最近您大多用 Lakewood 演奏，请介绍下它的魅力吧。还有 La Bella 琴弦…

关于 Lakewood 参考上个问题。

关于 La Bella：我爱磷铜琴弦，非常适合我录音时使用。我最爱 La Bella，因为他们的产品非常棒。此外，我需要什么样的规格，La Bella 就给我提供什么样的。开现场演奏会的时候，我喜欢弹奏 Elixir 琴弦，因为它们可以坚持到整个演唱会结束。即便是应观众要求，进行返场演出时，感觉还跟新的一样。

您已经建立了独立的唱片公司 Laika。它是如何创立的？请介绍下 Laika 的唱片。告诉我们同时做两份工作遇到的困难，因为对大多数人来说，成为像您这样的伟大的吉他手，异常艰难…

80 年代末，德国指弹吉他手的发展处境是异常复杂、艰难。电台越来越像流行音乐电台。我们的听众群体变得更小，很难举办音乐会。那时，Peter Finger 和我商量了下，我们谈到了要创立自己的品牌，通过演出和扶植其他艺人来寻找出路。因为当时我对爵士乐更感兴趣，我们居住在不同的城市，最终各自建立了一个品牌。Peter 创办了“Acoustic Music”，而我创办了“Laika Records”，两个品牌都是始立于 1989 年。Peter 专注

于做吉他音乐，而我主要侧重爵士艺人的发展。我公司录制了多张来自美国波士顿的爵士竖琴乐手 DEBORAH HENSONCONANT 的唱片，他在德国的巡演很成功。我录制了 Miles Davis 的前鼓手 AL FOSTER 和小号传奇人物 Benny Bailey 的专辑。那时，Peter Finger 和我在宣传方面有过很多合作。有时，我们白天一起奔赴各大广播电台，晚上一起演奏。痛并快乐着。

请介绍一下您位于摩泽尔河畔的新房子和工作室吧，整个区域以及 Mosella 音乐学院教学活动。

我们的孩子们都长大的时候，我和妻子决定搬去另一个地方，在酒庄附近，风景秀丽。

我们住在河边的一座房子里，可以看船来船往。巡演结束回到家中的时候，我喜欢沿着河畔遛狗。

我们住的地方靠近德国最古老的城市特里尔，30 分钟的车程，靠近卢森堡和法国（约 1 小时车程）。

在 Mosella 音乐学院，学生不必每天都来上课。

我和妻子每年组织 8 次周末讲习班。我授课 6 次，其余 2 次由特邀教师授课。比如，之前我们有邀请过 Ian Melrose、Alex De Grassi 还有 Laurence Juber。

想学指弹吉他的年轻人多吗？请大体介绍一下欧洲指弹吉他音乐的现状。

有一些，但不多。我认为年轻吉他手想混出名堂并不容易。像音乐会这样的场合只接受知名的同行。由于 CD 销量变得越来越少，没有哪个唱片公司想要冒险推新人，除非此人非常出众。电台也不播放吉他曲，至少不会在年轻人热衷的频道上播放。但另一方面，现在很容易录制高品质唱片，而且互联网提供了一些自我展现的机会。但这需要充足的精力和自信心。

亚洲巡演的计划

我想重返亚洲。我的新专辑将在日本、台湾、香港、中国和韩国发行。让我们看看反响如何。如果人们喜欢，我很乐意现场为大家演奏最新曲目。

来自大熔炉

FROM THE MELTING POT

Jeffrey Pepper Rodgers
撰稿

乡村民谣艺术家 Woody Pines 从街头走向舞台

从左到右
Skip Frontz Jr.,
Woody Pines,
Brad Tucker

在21世纪初的三年时间里，Woody Pines和他的乐队the Kitchen Syncopators一直都是在新奥尔良法国区的街头卖艺演出。当时Pines弹奏的乐器可谓是五花八门，有乳酪刨丝器、量杯、卡祖笛和小提琴等，Gill Landry（也就是后来Old Crow Medicine Show的成员）则弹着一把民族吉他，他们的表演甚至更胜于蓝调、坛罐乐队和乡村歌曲。他们的表演在这三年间得到了很大提升。

“当你需要一首欢快的歌曲时，你会去学习。不过你也会明白演奏慢歌也可以让你真的沉浸在（观众）中。”Pines曾在纽约北部的一场演出前的谈话中这样说道。“你会学习着在演奏中注入多一些的能量，好让效果更好。真实的乐声，还有琴弦在指板上的震动——我们必须很努力让乐器的声音发出来，把周围来来往往的垃圾车和游行的声音压下去，还有其他街区蓝调乐队的声音。虽然没有必要大喊大叫，不过偶尔吼几声也无妨。”

The Kitchen Syncopators解散后，Pines开始进行个人的单独表演，不过他时刻牢记着之前的经验。现在，Pines以那什维尔为大本营，在各地巡回演出，弹奏着一把老旧的民族吉他，和他一起巡演的Skip Frontz Jr. 用的是一把乡村摇滚风格的立式贝斯，Brad Tucker是一把主音电吉他。这个三人组欢快的音乐风格，也延续到了Woody Pines的新专辑中，这张以他命名的新专辑在Muddy Roots音乐节上也演出过；这张专辑中既有热闹俱乐部风格的音乐（比如Irving Berlin的My Walking Stick），也有酒吧音乐（如New Nashville Boogie），民谣指弹（如Elizabeth Cotton的Little Stella Blue），还有蓝调（如Mississippi Sheiks的Make It to the Woods，这首歌糅合了Keep Your Skillet Good and Greasy中的一些歌词）。

对Pines的演奏曲目产生过重大影响的是Baby Gramps，他是西北地区的指弹高手、唱片收藏家，也是共鸣吉他的狂热爱好者。Pines是在新罕布什尔北部偏远的谷地长大的。高中以后，他就追随着心目中的一位英雄U.Utah Phillips曾经的步伐，一路向西。但是他发现，这位传奇民谣歌手，漫游者和煽动者“没兴趣和我们这群脏兮兮的流浪汉们一起玩儿。”

而Gramps则是截然不同，Gramps很照顾Pines和他的朋友。Pines说：“Gramps可以整晚都和我们呆在一起，他很喜欢教我们如何弹奏‘Ragtime Millionaire’，也很爱说‘Riley Puckett就是这么做的。’”

一直以来，Pines不止练习老歌，也自己创作。他说，在the Kitchen Syncopators的时候“我们不得不写一些节奏欢快的曲子，听起来有点儿像那种小酒吧里的蓝调。那时候的很多曲子并不是为了街头而创作，节奏也更慢。”

Pines和他的老朋友Felix Hatfield共同为他的新专辑创作了几首曲子。Felix Hatfield曾经也是the Kitchen Syncopators的成员，现在住在俄勒冈州的波特兰。

Pines说：“我们每隔一段时间就会聚在一起，把我们自己锁在厨房里，来一瓶威士忌，嘴里说着我们必须想出10首、20首歌。他是一个很多产的人，是他驱使着我去写歌。“

Pines的巡出近日正在上演——在庆典上或是真正的舞台上，而不是路边——这为他提供了一种不同的创作方式。

他说：“当我们开始在室内演出时，连场地都从酒吧变成了（音乐大厅），那里的观众很安静，你可以让他们更加沉醉于音乐。”

在我们交谈过后，Pines就和他的三人组登上了纳尔逊剧场的舞台，这个剧场位于纽约纳尔逊的一个小镇，已有上百年的历史了。他们充满激情和欢乐的表演，还有Tucker绝妙的独奏很快就让听众入了迷。演奏者和听众都非常享受音乐，早已忘了该如何叫这种音乐。

Pines说：“我并没有从美式乡村风格中脱离出来。我来自Harry Smith学校，在那里人们也许会把卡杨和福音音乐混在一起，或是把白人的乡村音乐和船夫的号子声混起来。那里有各式各样的美国音乐。那里仍是一个充满生机，不断发展中的大熔炉。”

WOODY PINES 用的什么乐器

当人们问Pines他那把有名的民族吉他到底有多老时，他总是会说“世纪乐器，”他的意思其实是本世纪的乐器。那把木制的吉他是1998年制作的，外接了一个麦克风，左边一个L.R. Baggs Venue DI的拾音器，来扩大音量。

他用的是D’Addario的磷铜琴弦（用以替换更持久的Ernie Ball品牌的镍G弦），Dunlop最沉的一款指挑（两个手指和一个大拇指）。他时而用Mississippi John Hurt式的指弹，时而把拇指拨片当做拨片用。

辛勤付出

Christopher Paul Stelling
在在专辑 Labor Against Waste 中大秀激情连弹

Jeffrey Pepper Rodgers 撰稿

Christopher Paul Stelling24 岁的时候住在北卡罗来纳州的阿什维尔。那段时间，他每天晚上都在朋友家的储藏室里，用效果器创作吉他乐曲。不过有一条，他回忆道："我觉得，我今后不能以此为方向。于是，我把所有的效果器都拿到当铺处理掉了。"在商店里，一把吉他吸引了他的注意：一把 1964 年的 C-1 尼龙弦的 Gibson 牌吉他，价签上写着 200 美金。弹了一个小时以后，他决定把这把吉他买回家，尽管他很需要钱。

Stelling 说："我支付下个月房租的计划被打乱了，不过我的命运也从此注定。"

从那以后的 10 年里，那把 C-1 吉他成了 33 岁的 Stelling 不变的陪伴。他把基于民谣和蓝调的谱曲风格和灵活敏捷的吉他弹奏方式结合在一起，创造出了一种的与众不同的风格。（想象一下，你身处一个棒球场，而蓝调吉他手 Kelly Joe Phelps 弹奏着一把古典吉他。）

去年夏天，Stelling 引起了公众的广泛关注：他发行了的第三张专辑，*Labor Against Waste*；为美国国家公共电台音乐频道录制了 Tiny Desk Concert；在纽波特民谣音乐节第一次登台表演——结尾颇为戏剧化，Stelling 在全场的鼓掌声中，在舞台上公开向他的女友，同是歌手的 Julia Christgau 求婚。

从年初，Stelling 就在 9 个国家开始了旋风般的巡回演出。音乐节几周过后，Stelling 在巡演途中路过我在纽约北部的家庭工作室。在 Christgau 的陪伴下，我们在 Concert Window 网络直播了一段采访和表演。

Stelling 身穿牛仔裤和黑色 T 恤，右手手腕上戴着一团手镯。他打开盒子，拿出了自己的吉他。

这把 C-1 吉他真的是难得一见。吉他的上面已经被 Stelling 的右手磨出了个小洞，还有一些裂缝、凹槽和雕刻的装饰，键盘的上面还刻有大写的"CPS"。Stelling 的这把 Gibson 勉强用强力胶、胶带和螺丝钉固定在一起，已经成了继 Willie Nelson 的 Trigger 之后最具纪念意义的吉他了。

"不管是作为一名作曲人，还是一名表演者，吉他扮演的角色都是相同的。"Stelling 一边说着，一边弹了一段较快的古典风格的琶音热身。

在交谈的过程中，他更喜欢谈论他的音乐——语速轻柔，态度认真，深思熟虑，偶尔情绪也会很激动。

CHRISTOPHER PAUL STELLING 弹奏什么乐器

Christopher Paul Stelling 用的是一把 1964 年的 Gibson 牌的 C-1 吉他。Stelling20 多岁的时候还在科罗拉多州的博尔德市，为制琴师工作。也正是这一段经历，让他能够在巡演中采取一些不同寻常的方法修补吉他，比如用小螺丝固定松动的音梁，用强力胶给面板未经加工的部分密封。

Stelling 用 L.R. Baggs 牌 iBeam 系列的拾音器和 Baggs Para Acoustic DI 盒来给他的吉他扩音。在采访期间，他开始使用 Shure 的一款无线吉他效果器，它比调音器的效果要好得多，还可以让 Stelling 在表演过程中随意地走进观众群中。

吉他手用的是 Savarez Red Card 的琴弦和 Shubb 的变调夹。Stelling 听从了 Alex de Grassi 的建议，在三个手指和大拇指上带了水晶甲；为此他一个月去一次美甲中心。

在比较大的演出中，Stelling 会用胶合板做的靴用纸板，一边用木钉钉住，角上还有一个麦克风。信号会传入 EQ 效果器，随后会切断除低音频率以外的声音，以便使PA系统达到击鼓般的效果。

探索指弹风格

Stelling 是在佛罗里达长大的，很早的时候就开始喜欢上民谣这种简单朴素的音乐。他还记得自己青少年时期听的那些 60 年代的歌曲集，尤其钟爱 Dave Van Ronk 的 *Folksinger*，和在美国根源音乐领域里漫步的声音粗哑的吉他手。Stelling 微笑着说："前一秒他的声音听起来像小熊维尼，下一秒又像一辆消防车。"

Stelling 发现自己在指弹吉他上颇有天赋，后来有一位乐手建议他去现场看看 Takoma 和 Windham Hill 演奏吉他。从那以后，他迷上了原声吉他演奏先驱的音乐，比如 John Fahey，Robbie Basho，Leo Kottke 还有 Alex de Grassi。2006 年是一个关键的转折点，这一年 Stelling 参加了 De Grassi 在加利福尼亚北部举办的吉他露营。De Grassi 问 Stelling 是否尝试过唱歌或是创作。Stelling 说："我曾经想做一名吉他手，但是已经有很多人在做这个了，而且他们都做得非常好。我想是 De Grassi 帮我找到了自己的路。"

尽管 Stelling 开始弹奏钢弦吉他，但是他发现尼龙弦的吉他很适合他的风格。"尼龙弦非常舒服，从中可以得到很多力量。你可以真的可以做到狂奏。" Stelling 说着，用他的水晶指甲快速地在一弦上来了一个勾弦。"这个并不难理解。特别是有不同的定音时，尼龙弦更耐用些。我发现钢弦会断，并不是弹奏本身造成的，而是调弦变化导致的。"

近年来，Stelling 在调弦使用上趋于保守。“那是一个斜坡谬论。因为你可能会迷失其中，并且很难找到出来的路。”Stelling 说着，把音定到开放 E 和弦，弹起了“Warm Enemy”。“但是把它连同标准调弦一起使用是可以的。“ 除了“Warm Enemy”，*Labor Against Waste* 里另外还有两首曲子也是用的变化调弦：“Castle”用的是开放 E 调（E B E G_ B E），“Dear Beast“用的是开放 E 小调（E B E G B E）。开放式调弦对于 Stelling 练习那只拨弦的手至关重要。在 De Grassi 的帮助下，Stelling 学会了在保证交替低音稳定的前提下弹奏多旋律。Stelling 说：“我觉得是开放调弦教会了我如何弹奏，因为我不必再担心我的左手，只需全神贯注即可。曾经有很长一段时间，我只会把音调到开放和弦，夹好变调夹，坐在沙发上，或是看着电影或是盯着窗外，然后让手指自己找好位置。”

尽管 Stelling 的吉他风格根植于民谣蓝调的弹奏方法，他也借鉴了西班牙吉他的一些技巧，对弗拉明戈轮扫，古典轮指和其他的一些也有涉猎。对这些比较难的技巧的使用，要求有一定正式学习的基础，不过 Stelling 说，他多数时候只有在单独练习时才会使用这些技巧。他说：“如果说我有方法，那就是帮助别人找到适合自己的方法，因为每个人都有自己独特的节奏。这与人大脑神经元发射信号和心脏跳动的方式有关。我想的就是让我有充足的时间坐下来，找到音调。这个方法对我来说很有效。”

打造歌曲

在我的家庭工作室里，Stelling 坐在一堆音乐家的照片前，那是一群特立独行的音乐家，有 Tom Waits， AniDiFranco，Utah Phillips 和 Chris Whitley。Stelling 用“Warm Enemy“开头，并描述其创作这首曲子的过程。和他许多其他的曲子一样，这一首也是以一段即兴演奏的吉他开始，这段吉他曲是他在一个便携式录音机中听到的。开车的时候，Stelling 会回放他即兴弹奏的曲子，并时不时地记录下喜欢的地方。接着他会跟着第二段即兴弹奏的曲子哼唱，渐渐地捕捉一些旋律和词语。这样做的结果就是，一首包含吉他曲的歌，可以独立成为一首有歌声覆盖的乐曲——时而和吉他的旋律浑然天成，时而又相互配合。

Stelling 说：“我把弹奏吉他当做媒介，有的人依靠歌词，有的人靠的是声音。对我而言，我对歌词和吉他很感兴趣，因而声音的实际品质就没那么有吸引力。有些我喜欢的歌手有着与众不同或是未经雕琢的嗓音——不管是 Ethel Merman 还是 Tom Waits，最重要的是情感的传递。”

创作歌词的时候，Stelling 会利用杂志和自由写作来帮助激发灵感。他说：“自由写作非常棒。写作的关键就是要多写，因为编辑文字要比添词造句容易得多。”

随着 Stelling 创作和弹奏吉他水平的进益，他发觉自己在向过去寻找灵感——一直追溯到早期的一些艺术家，像是早期的蓝调吉他手 Geeshie Wiley，他 1930 年发行的那张特立独行的“Last Kind Words Blues“，让 Stelling 痴迷不已。Stelling 说：“我对现在发生的事情并不太感兴趣。也许再过 20 年，我会关注 2015 年发生了些什么。但是一代又一代过去了，我发觉有很多故事值得去聆听，去阅读。”

“还有很多故事需要我们去了解。就这一点来说，我们是非常幸运的。”

RAMBLIN' MAN

Kenny Berkowitz 撰稿

“曾经”的作曲家 Glen Hansard 在他的第二次独奏中回归了自己的街头艺术风格

一个阳光明媚的夏日，在位于都柏林郊外的基尔代尔郡，距离发行 *Didn't He Ramble* 不到一个月的时候，Glen Hansard 仍在创作一首新歌。就在一月份，他的车在牙买加出了故障，一个女人经过并问道："修好了吗？"

他从那时起就一直在想着这四个字。

Hansard 说道："多么美妙的句子，你修好了吗？打通了吗？通过了吗？过去的几天里，我一直坐着，想着那句话，就是现在我身边的这首歌。"

他拿起他的 Takamine，开始唱道：

你熬过了吗？
还在呼吸吗？
有人在找你吗？
你需要吗？
还要继续吗？
还在喝酒吗？
好多了吗？
你沉沦了吗？

不到一个小时，歌曲旋律就已写好，尽管与 Hansard 几分钟前唱的那段旋律不同，但随着他不停地创作，旋律也在不断地改变。这段旋律有个主调，虽然也在不断变换。此时，这首歌仅仅是个草图，却有一个清晰的情感中心——Hansard 称之为"真正的共鸣"，这在他的一位患难的朋友身上得到了验证——对歌词的共鸣随着他不断地融入故事情节，变得越来越强烈。

Hansard 说："问题是你把这些句子写下来，它们就只是句子，根本无关紧要。你扔掉它们，把它们写在纸上，但重要的是意图。接着你要做什么，我所做的，就是去扭转它们，让这首歌与你产生共鸣。然后，这首歌就变成了：

我熬过去了
我还在呼吸
仍在寻找新的爱人
依然相信（或自欺欺人）
我一直待在家里
一直在饮酒
沉睡太久
思虑太多

Hansard 说道："两种不同的方式，无论与哪一个产生共鸣，哪一种唱起来感觉最不舒服，很可能都是最好的。所以大多数时候，我们都希望创造一种强大的自我形象。但歌曲与平常的交谈不同，在某种程度上，是一个变得脆弱的机会。你必须融入其中。"

自从十三岁辍学，决定在都柏林街头成为一个街头艺人以来，Hansard 就一直在融入其中。十九岁时，他和几个街头艺人一起建立了 the Frames，一支摇滚乐队，在爱尔兰取得极大的成功，并以新专辑 *Longitude (Anti-)* 来庆祝其二十五周年纪念。二十岁，他参演 Alan parker 1991 年执导的电影 *The Commitments*，饰演陷入困境的爱尔兰乐队的吉他手 Outsapn Foster。他那时想要表演自己的音乐，但现在却只能深情回望。

二十六岁时，他出演了一部更个人化的电影——*Once*，在电影中，他扮演另一个自己，是都柏林的一个街头艺人。在 2006 年的电影中，他爱上了由 Markéta Irglová 扮演的街头小贩，也就是他在现实生活中 the Swell Season 里的搭档。*Once* 接着取得了数百万美元的全球票房，并一举夺得奥斯卡金像奖（收录在专辑 the Swell Season 及 the Frames 中的"Falling Slowly"获最佳电影及最佳原创歌曲提名）。同时它催生了雄踞排行榜榜首的原声音乐、获托尼奖的百老汇音乐剧奖、格莱美奖提名、参与 Bob Dylan 的巡演，推出了 the Swell Season 的第二张唱片及 Hansard 的第三部电影，也就是 2011 年的纪录片 *The Swell Season*。Once 使得 Hansard 名扬四海，随着 2012 年的专辑 *Rhythm and Repose (Anti-)* 的发行，开始了他的单飞生涯。

2015 年末在经过四次尝试之后，他发行了 *Didn't He Ramble*，反响甚至比之前更好。Hansard 用两年的时间，试着寻找适合这张专辑的十个思路，他说："这个专辑的制作真的很艰难。歌曲并不难。如果我为你唱那首歌，我只管唱，唱完整个首节，第二节，合唱，中间八小节，然后是结尾，这样我就会印象深刻，因为我能在不到一个小时的时间内写一首歌。但现在我有的仅仅是一个雏形和构思，经过所有的变动、反思和改写之前的歌曲通常都是最好的。因为那时它最自由；天马行空，不受限制。"

Didn't He Ramble 的第一个视频——the Dylanesque "Winning Streak"，始于一首"You Are My Friend"，后来变成了"May Your Losing Streak Find an End。"经过多次改写之后，Hansard 把这首歌改成了更加肯定的"May Your Winning Streak Never End。"深情的"Her Mercy"以 the Commitment 的管乐器部分为特色，是他创作的最简单的歌曲之一，是在读完 Leonard Cohen 传记之后的灵光一现，也是这首歌所隐含的主题。传统民歌"McCormack's Wall"则是在男高音 John McCormack 的出生地一夜狂欢之后创作而成，爱尔兰共和党领袖 Wolf Tone 恰巧也埋葬于此。

专辑的的第一首歌曲"Grace Beneath the Pines"是 Hansard 在新西兰等待行李认领时创作的。他说："这个曲调一直萦绕在我的脑海：'我不再四处奔波，不再畏缩不前，'音乐的灵感经常出现在你最不经意的时候，那时你在做一些很平常的事情，就像是等待行李的出现。在我的脑海中，我享受的是它就像是一个祷告。听起来像是古老的东西，很自然，很随意。但当我拿出我的吉他，由于我对乐器的了解有限，水准一般，只能用普通的和弦演奏这空灵的旋律，最后，我只能说，'天呐，这首歌糟透了。'"

接着 Hansard 就认定这首歌曲并不糟糕，糟糕的是吉他部分。那时他还在巡演，他就尝试用管乐器来演奏这首歌，他对着电话演唱，用"Buh！ Buh！ Buh！"的喊声突出节奏。但对 Hansard 来说，感觉像是矫揉造作，无论他尝试多少种不同的编曲，唱到最后一段时，也听起来很肤浅，他用低沉的 C 和弦演唱，简明的钢琴伴奏，在他歌曲的结尾还有一组柔和的管乐。"我会熬过去的，我会熬过去的，我会熬过去的，我会熬过去的。"这是只有 Hansard 才能实现的表演，充满希望与绝望、力量与弱点，经过这段时间和所有这些不同的尝试之后，他很满意最后的版本。

对 Hansard 来说，快乐总是结伴而来。他很高兴能庆祝 the Frames 的 25 周年纪念，其新专辑包括一首与 *Didn't He Ramble* 似乎不太搭的歌曲，尽管他也很难描述乐队中的 Glen Hansard 和单飞后的 Glen Hansard 的有什么不同。对于 *The Commitments* 中的角色，他很平和，能在电影的二十周年庆祝活动时与队友重聚，他很激动，也欣喜于能继续和管乐器团队的部分队友一起参与巡演。

他想念他那把弹奏了数年的破旧的 Takamine NP15——"the Horses"，现在弹起它的时候，他就很生气，他所听到的都是胶水和清漆固定琴身的声音。他用四把新的 NP15s 来代替它，其中一把磨损的就像 the Horse 约五年前的最佳状态时一样。Hansard 称，作为一个吉他手，他没取得多大进步，但他似乎并不介意；尽管有时可能会很粗糙，但他拥有在最佳的街头表演风格中所需要的任何技巧。

Hansard 承认说："我从没真的想过在吉他演奏上有所作为，当然，我乐意成为一个吉他手，但我常常觉得，如果我太过于关注我的手指在做什么，那我灵魂深处的一些东西就会受到限制。所以我并不想知道怎样弹奏出复杂的和弦，因为那样的话，当我登台的时候就会只关注复杂和弦的弹奏"，而不是关注我心里在想什么。"

"如果我可以像 Mark Knopfler 一样兼顾两者就好了，令人惊奇地演奏和歌唱，既能传达又可以领会。但于我而言，乐器有一个使命，这个使命就是去呈现歌曲。除此之外，如果恰巧来一段即兴演奏，亦或是能为吉他锦上添花，那是再好不过的了。但吉他的使命就是去展现歌曲，别无其他。"

那么他今天早上开始写的这首歌呢？

Hansard 说道："好吧，如果我够勤奋的话，我会继续写，它就会成为我下一场演唱会的曲目之一，如果我在演唱会上表演了这首歌，它就会出现在我下一张专辑中——嗯，也许吧。当将要发行一张专辑的时候，你就会创作一些歌曲，制作最后一张专辑太晚了，下一张专辑又太早。他们倾向于挑战，而我认为这首歌有它的意义。再说吧。它要么开始盘旋在我的脑海中，萦绕于心，要么我就会忘了它。但如果这首歌足够好的话，它将会萦绕在你的心头。"

他补充道："最后，我们应该决定是否一首歌值得演唱或是你是否可以传达歌曲中的情感。你能领悟吗？你能唱吗？唱的时候你领悟了真正的意图吗？如果能的话，那么它才是对的。"

GLEN HANSARD 演奏的乐器

吉他

"The Horse[Hansard 破旧的 Takamine NP15] 退休了。我还没用一段时间。它听起来很刺耳，因为我敲击的太用力了。就像任何工具，任何人一样，它只是老了。现在的 the Horse 就是这样：它只是听起来筋疲力尽。我真的很难过，但事情就是这样的。所以我买了另一把 Takamine [NP15]，起初它看起来跟 the Horse 一模一样，听起来很棒。对我来说，Takamine 是最棒的吉他，因为当我用力敲击它的时候，它不会阻塞。我实在不了解它做了什么，不过它确实不会阻塞。它经久耐用，是一把实用的吉他，我用起来真的很顺手。"

琴弦

"我最近一直在使用 Elixir Nanowebs，它是我之前用的琴弦使用寿命的五倍。我的手出汗的话，旧的弦在演出一半之后，就会彻底报废。"

拨片

Jim Dunlop 橙色玳瑁拨片，60 毫米。

效果器

1994 年 Sovtek "Green Russian" 效果器，Line 6 DL4—Green（仅用于循环）

DI

无源 Radial JDI

变调夹

Shubb C1 黄铜变调夹

CLAYTON USA

NUTONE
白金系列 · 复合玳瑁

ZZ-ZINC
炫音锌合金拨片

EXOTIC
原木拨片系列

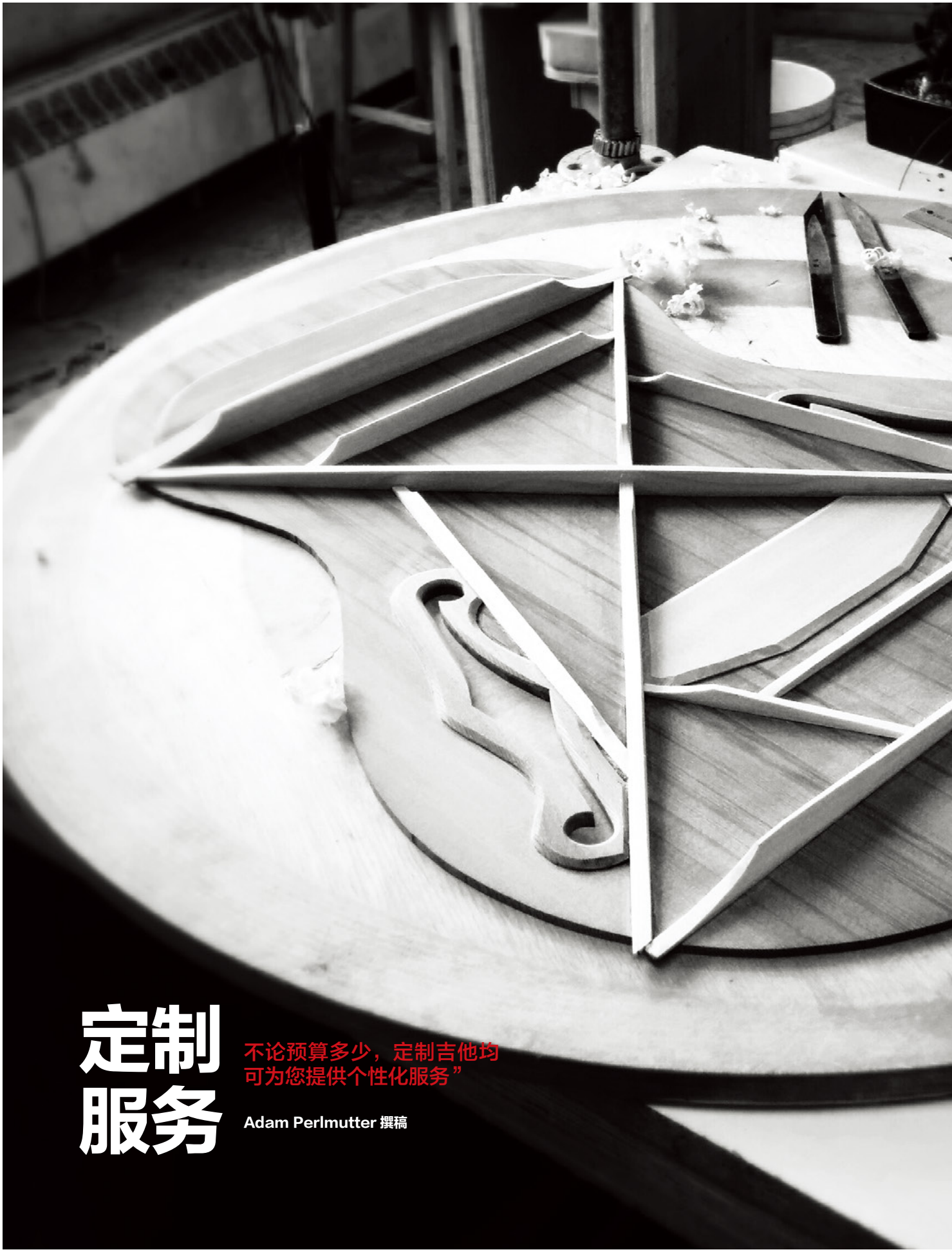
PHAT-TONE
酷音三层夹心拨片

FROST-BYTE
冰晶系列拨片

DURAPLEX
饿狼系列拨片

GUITARSQUARE
吉 · 他 · 平 · 方

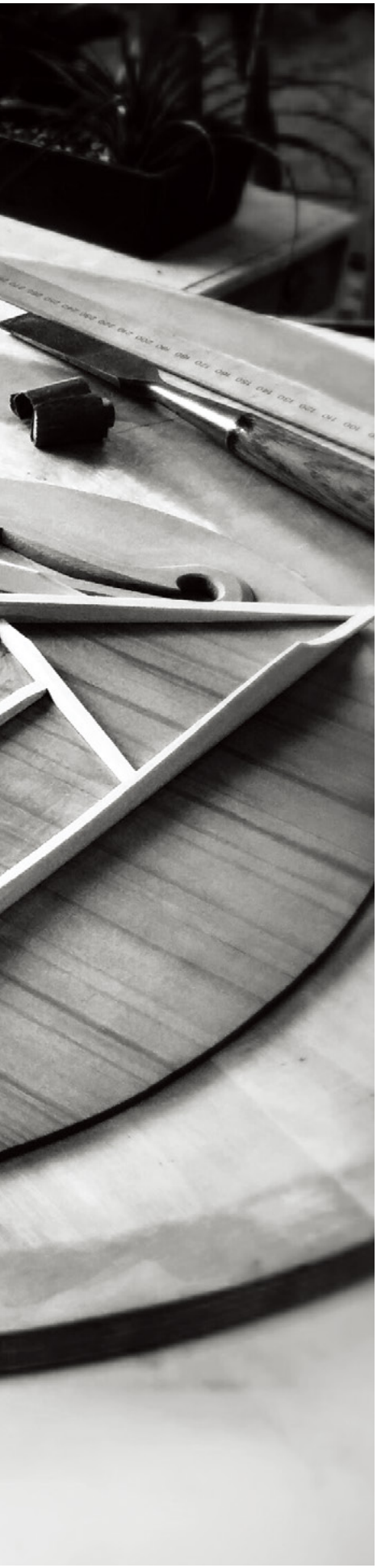
Get a New Edag！您的新利器！—— CLAYON · 源自美国



定制服务

不论预算多少，定制吉他均可为您提供个性化服务”

Adam Perlmutter 撰稿



2012 年夏天，居住在布鲁克林的吉他手 Ben Woods，一个吉普赛爵士乐爱好者，在法国塞纳河畔的 Samoissur 举行的 Django Reinhardt 爵士音乐节进行了一次朝圣之旅。乐器制造师在展示他们的最新创作，在乐器制造师集中的帐篷前闲逛时，Wood 碰巧见到了一把无论是音质还是外观，都绝佳的吉他。它是由琴师 Vladimir Muzic 制作的一把吉普赛风格的吉他。Wood 决定给自己定制一把。他说："我甚至都没在市场上买过一把新吉他，但我却当场预定了一把。"

当 Wood 在 2013 年再去时候，他发现 Muzic 不仅制作了一把同样的吉他，还保留了原来的吉他。在一周不断的拜访过程中，Wood 弹奏了两把乐器，苦恼于该带哪把吉他回家，最终他选择了旧的那把。两年后，这把吉他仍然是 Wood 的得力助手，不断地给予他灵感，这一点批量生产的吉他是办不到的。Wood 说道："因为这把吉他我能做得更好。一切都是那么清晰——我能不断的延伸它，它能演奏出复杂的和弦，这一点于我而言是别的吉他所不能及的。"他现在住在密苏里州的圣路易斯市，在法语歌舞团中演出。

Wood 是越来越多的发现手工制作的乐器能满足其特殊需要的吉他手之一。二十世纪六七十年代末，像 Michael Gurian 和 William Cumpiano 这样的制琴师纷纷开店，只有少数艺术家选择批量生产的钢弦原声吉他。但今天，多亏了互联网上广泛可用的信息资源，世界上数以千计的独立制琴师制作出了能想到的任何风格的特制吉他。他们可以提供从木材组合的定制吉他到装饰镶嵌的低音回合斜角吉他的任何一种吉他。

探索可能

大多数吉他手对普通乐器也很满意，但许多选择了定制吉他。Paul Heumiller 在北卡罗来纳州的威弗维尔拥有一家精品店 Dream Guitars，他说后者通常分成两个阵营。

Heumiller 说道："一些有经验的演奏家十分了解他们需要什么，在现有的乐器中是找不到的。可能是（一套）与演奏者的手部或身体相契合的外观尺寸，或与其具体音乐风格相匹配的音色特征，或是两者的结合。另一些演奏者只是想要一些独特的东西——对于他们来说，能够自行选择木材和极具个性的吉他设计元素，都显得尤为有趣。"

无论你想要一把定制吉他的理由是什么，琴师的网站、网上商店或是讨论区都不乏诱人的照片和最新产品的展示。但要真正了解适合自己的乐器类型、尺寸、木材组合或是制琴师的话，最好是亲自去面试制琴师。做到这一点最好的办法就是去参观一间像北卡罗莱纳州的 Dream Fuitars 或加利福尼亚州拉斐特的 Mighty Fine Guitars 这样的商店，两者都配备有精美的手工乐器和优秀的专业人员'。

Heumiller 说："其中有些人在识别各色制琴师方面有着丰富的经验，并且了解所有的木材组合，进行过多种吉他对比，他们绝对可以帮到你。"

另一个好办法就是了解定制选项。制琴师是去参观每年十月在纽约州北部举行的伍德斯托克制琴师邀请博览会，还是去参观去年六月推出的孟斐斯原声吉他音乐节。在任何一场展示中，你会发现数以百计的独立制琴师展示的都是民谣吉他和爵士吉他及介于两者之间的任何吉他。你可以很好的了解制琴师的工作，甚至开始谈论定制吉他订单，并且有一个额外的好处，就是可以获得制琴师评估你演奏风格的机会，以此来决定什么样的规格是最适合你的。

Harvey Leach 是一位来自北加利福尼亚州的制琴师，因其镶嵌精细，并发明旅行吉他而声名远播，他说了解自己的客户是非常有帮助的。Leach 说道："只要有可能我就想看到和听到客户弹奏我的吉他，因为那样我就能清楚的了解像是'响亮'、'和谐'及'圆润'对于吉他手来说究竟意味着什么。我发现很多时候，客户会这样说，'我有一把桃花心木和云杉的吉他，我想让它更洪亮，更圆润。'我明白了，但很难确定云杉品种，音梁如何安放，或是采用何种漆层。如果是我的吉他，我能清楚地了解他们是如何观察到的。"

手工制作的所有价格选择

定制吉他的定价包含许多因素，包括制琴师的经验水平、日常开销、乐器需求及材料成本（像是巴西紫檀这样的珍贵木材可能会很昂贵）。

Heumiller 说："经验丰富的制琴师制作的定制吉他起价大约是 3000 美元，一些顶尖制琴师的吉他会卖到 20000 至 50000 美元。"

Stevie Coyle，Mighty Fine Guitar 的店主，专门研究乐器的手工制作

类似 William“Grit”Laskin 这样的制琴师的价格更为高端，他用逼真的方式设计吉他，连同个性化的贯穿指板的镶嵌。还有制作极端奢华拱型面板吉他的 John Monteleone。另一种是手工吉他，价格同生产的优质乐器差不多。住在威斯康星州麦迪逊市的 Todd Cambio，是 Fraulini Guitars 的制琴师，采用类似胶水和清漆装饰这样的材料，复制二十世纪早期的吉他，起价为 3300 美元。在蒙特利尔，Indian Hill Guitars 的 Mike Kennedy 制作出的优雅的钢弦、尼龙弦和高音吉他，起价是 5000 美元。

加拿大制琴师 Sergei de Jong 的徒弟 Kennedy 称：“我每年差不多制作五到六把吉他，我会按照每个演奏者的风格定制，通过调整顶部厚度、偏斜，并根据要求的琴弦型号和承受的张力调弦。真正困难的部分在于木材的选择和面板的音色特征。我不是很相信‘这种木材音色本就如此，’不过确实有一些总结似乎很有效，特别是关于面板木材。”

每次用适中的价格就能买到高质量、工厂制造的吉他时，一些顾客就会对 5000 美元这样的数字保持警觉，更不用说 50000 美元了。将批量生产的乐器跟工匠完全手工制作的乐器相比，是不那么公平的。与交响音乐会上的弦乐器相比，制琴师制作的吉他更为实惠。Heumiller 说：“即使是最昂贵的的吉他也比定制的小提琴、中提琴和大提琴便宜，这些通常售价为 100000 至 300000 美元。”

从传统到激进

典型的琴师都有部分基本设计，并提供多种多样的木材选择和细节设计。例如，在 Ervin Somogyi 加利福尼亚奥克兰市的工作室，主要制作六种钢弦吉他，从大到小依次为 J 型，D 型，改进的 D 型，OM 型，00 型，和

000 型琴，每个都可用作 14 或 12 品版本，有的有剖面图，有的没有，并配有民谣或古典琴头。但他的装饰却使得每个乐器都独一无二，因为他更多的是在雕刻木材，而不是用贝壳镶嵌打造出精致的花纹和图案。

一些制琴师乐于去达成客户的愿景——即使他们轻微或完全偏离了琴师最初的设想。住在加利福尼亚南部的制琴师 Kathy Wingert，最近正在制造一件乐器，以适应客户那些不合常规的音调偏好。她说：“现在我工作台上的是为客户设计的一个模型，他想要把 432Hz 调弦变成 426 种调弦法，一些人发现这样更放松。我采用了不同的有效弦长，并对音孔进行了大幅调整，并配置了 12 品的琴颈。我相信他会很满意。”

Leach 也习惯了类似的不合常规的要求，在某种情况下，这促进了他独创的旅行吉他的发展。他说道：“有趣的是，旅行吉他的灵感来自客户的要求，他想要一把可以移动琴颈的吉他。我给他打造了一把，这也引起了我的思考。”

即使你脑海里的设计荒诞不已，你也会找到使之变为可能的制琴师。被称之为 Pikasso 的这把奇异的四颈吉他就是如此，由加拿大制琴师 Linda Manzer 在 1984 年为爵士吉他手 Pat Metheny 量身打造。（这是第一件代表 Manzer 楔形特色的乐器，为了使演奏者更加舒适，其低音面的琴身更薄。）

Manzer 说：“我喜欢挑战。这对双方来说，都是一场冒险。客户告诉我他们的整体概念之后，我会问很多问题，并试着在脑海中勾勒出总体设计。然后会在站在技师的角度，估量其可行性；它必须足够坚固以承受弦的张力，还得适合弹奏，符合人体工学。一旦我认为可行，就会开始吉他设计。稳定性和灵敏度的平衡使整个过程变得困难重重，同时乐趣多多。

从对话到乐器的完工

一把定制吉他的委托制作通常都始于琴师和乐师的定金及谈话——琴师采集制作适于调弦的乐器所需的数据，讨论不同的结构和木材选择，很多情况下，也会给客户发送木材组合的图片，任其选择。

讨论可以很简短或很漫长。Leach 说道：“关于定制吉他的一件有趣的事情是，交换吉他制作的全部信息的过程，有时候可能比实际制作一把吉他的时间还要长！我曾经和一个客户发送了六十多封邮件，打了多次电话——可能超过两周时间。还有一次，我的一个客户买了一把非常昂贵的吉他，但我们总的交流也只有三封邮件。”

对于定制吉他的高度期待和等待，短则数月，长则数年。一些琴师会向客户发送邮件或制作

Lowden GUITARS

扫一扫更多资讯

SANTA CRUZ

扫一扫更多资讯

过程的照片，让他们获悉乐器的进展，而另一些则更喜欢心无旁骛的工作，不受这些干扰。一些做足了功课的演奏者，像是 Ben Wood 或格莱美最佳器乐演奏奖得主 Al Petteway 更倾向于制琴师制作的吉他。但也有例外。吉他手有时候对于成品的音调和音感有固定的想法，当成品不完全符合他们的想象时，就会感到失望。Eric Solomon 是新罕布什尔州的一位爵士吉他制作师，他说："对于定制吉他的期望最好有一定的灵活性，毕竟乐器制作是一个有机的过程。当然，即使用同样的木材制作出同样的手工乐器，音色也不会是完全一样的。"

提到订单的记录，并非所有的制琴师都有保障机制，所以确保记录下定制吉他的所有规格，并不是个坏主意。这可以避免吉他完工后出现意外情况。Petteway 说："我曾定制了一把吉他，并指定了面板、背板及侧板的木材，以及琴身的基本尺寸和形状。吉他快完工时，制琴师打电话给我，并进行了描述。琴身的尺寸和外形是正确的，但背板和侧板使用的木材却不对，指板的木材也不对。"他补充说，最后他只能选择了这把糟糕的吉他。

幸运的是，如果客户不满意，大多数琴师都会退款，只要吉他能再卖给其他人。例如，Leach 曾为客户制作了一把花纹桃花心木和熊爪纹北美云杉木吉他，客户觉得这些木材太过花哨，要求再朴素一点儿——该吉他采用最为朴素的桃花心木和条纹阿迪朗达克云杉木制成，并镶嵌以名字。因第二把吉他太过朴素，客户拒绝承担费用。

Leach 说道："长话短说，我拿回了吉他，并把镶嵌成本之外的钱退给了他，然后我把吉他转卖给了新的客户，他们都认为得到了我制作的最好的吉他。我常常说，并非所有的吉他都适合你，但总有一把非你莫属。"

这把神奇的定制吉他，似乎讨所有人喜欢。Ben Wood 称："每次演出，我总会被问及这把吉他，任何一位音乐家拿起它，都会说这是一把音色绝佳的吉他——弹起来有黄油的感觉。" *AG*

定制店铺的选择

定制吉他不仅仅是针对个体制琴师。在他们的工厂，一些主要的吉他公司都有自己的定制商店，由一些小的琴师团队根据订单对他们的标准设计进行更改。

Martin 是第一家开设定制商店的主要制造商，于 1979 年正式开始接受吉他订单——主要是 D-41 吉他，配有 D-45 琴颈、金色 Schaller 旋钮、老式面板喷漆及 Barcus Berry 拾音器。吉他的主人，也就是 Martin 公司的 Dick Boak 在他的自传 *Dot to Dot: The Creative, Comical, and Covert Adventures of Dick Boak* 中，写道："这是 Martin 公司第一款官方定制吉他——是我最骄傲的一点。Martin 公司的定制商店接着制造了更多的吉他。每一把吉他都是一次尝试，试着突破吉他能够或应该承受的极限。将乐器的设计概念付诸笔端并委托专业人员进行制作，为我实现自身价值并为 Martin 公司做出贡献搭建了平台。"——进而对整个吉他制作行业做出贡献。

目前 Martin 的定制商店雇佣的手工艺人，都是按照二十世纪三四十年代手工艺人的工序来制作吉他的。吉他起价 1999 美元，可任选各种标准搭配及木料，而且远不止于此。

背面
Martin 1979 年第一款官方定制吉他

上面
Martin 定制商店的琴颈

下面
检验员 Chris Eckhart 在 Martin 定制商店，对 000 型琴进行最后的调整

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/歌曲作家的要求，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与楔形仰角设计相结合，于2015年正式面世。

38
每周练习
跟着爵士巨人学习

50
原声经典
法式风味

52
原声经典
Tom Walts 的歌唱之路

PLAY
演奏大师班

跟着节奏走
停下来的三种方式

OCTOBER CRIFASI
撰稿

节奏渗透在日常生活中的点点滴滴，虽然你或许从未意识到。花一分钟时间，留意你周围的声音和运动——空调的嗡嗡声、割草机的呼呼声。把同样的注意力转移到你的身上，把手放在胸口，这样你就能感觉到心脏的跳动。事实上，你就是一个鲜活的节拍器，当寻找和跟上强拍变得越来越难，一定要暗示自己本身就是一个节拍器。

在决定放弃或踩碎节拍器之前，暂时放下你的吉他，拿起一双运动鞋。找到你自身的最佳状态就像散步一样容易。

一往无前

你不可能一直没有节奏的走。试试看你能保持多久。走几步后，你就会发现自己拼命地想要恢复正常的速度和节奏。这就是关键：你有着人类的本性，步伐整齐，每一步都与下一步完美契合。你的节拍就是你选择的任何旋律；如果行走时，每四组计数，你现在就是活生生的四四拍的例子。注意你的感觉，这样演奏时你就能在脑海中和身体里唤醒它。现在以三组计数，并留意与四组计数相比，感觉上的不同。

融会贯通

有了适当的节奏，是时候用你的手添加不同的节奏了。你可以轻拍你的腿或用钥匙这样便携的东西来做这个动作。每走一步，敲击或摇晃两次手里的钥匙，确保每次敲击的幅度一致。现在你敲击出的八分音符，与你的步伐同步。别想太多。只管走，看看你能不能一直保持两者同步。用你手的节奏做同样的扫弦动作，这能让你在真正弹奏吉他的时候，有一个直接的物理反应。继续尝试其他的节奏，像是三连音或十六分音符。

如果手没有跟上你的步调，停止轻拍，只管走，直到你想再次尝试。如果计数没有同步，就忘掉数字，把它想象成弹奏的节奏“下－上 下－上 下－上 下－上。”

如果不方便移动，用手轻拍你的腿也同样可以。按弦的手保持节奏或四分音符，手的节奏敲击出八分音符等。

说出并奏出

说话的节奏也是很好的工具，尤其是伴着走路或拍手的动作的时候。如果大声计数不可行的话，那就把有同样感觉的词汇、名字或短语变成你需要的节奏。例如，词语“黄油”就和“一、二”或两拍八分音符的节拍相同。再说一次，就是一个完整的四四拍。把“我喜欢”加进去，就是“一、二、三、四”。你也可以采用扫弦或指弹手型（“下 下 下上 下－上”）。

这些技巧的优势就是你可以随时随地在任何活动中运用它们。学会创造。关键是要和你的节奏联系起来，将节奏融入整个身体，它最终会在你的吉他上发挥出来。

跟着 Monk 学
Lessons from Monk

学习如何用空弦弹奏出非常规的爵士和声

ADAM LEVY
撰稿

Thelonious Sphere Monk 是一位非常出色的爵士钢琴家和作曲家，从 20 世纪 40 年代就活跃在乐坛，一直到 70 年代初期。而你，大概是位原声吉他手，在 21 世纪弹奏着音乐。如此说来，你不一定对古典爵士很感兴趣。但不管你偏好哪一种音乐，你都能从 Monk 独特的音乐手法中获益良多，并将其运用到你自己的乐器弹奏中。

比如，Monk 特别喜欢非常规的和弦声部，经常运用很多类似真正和弦音的音符。你可以用新颖的空弦在吉他弹奏中实现这样的效果。另一项 Monk 常用的技巧就是通过改变主和弦或属和弦来实现降五音。如果你以前没有尝试过变化和弦，不用担心。你会学到一些方法，来接近这种疯狂。就像一种新的美味的辣椒酱，你可以按照自己的喜好或多或少地进行添加。

Monk 音乐中另一个特殊之处是他推动乐旨发展的方法。他可以将任何很微小的音乐理念

第一周

♩ = 80

A D7 A

D7 A7

Bm7 E7 Bm7 E7 A A7

发展成一个更宏大、更强烈的主张。这一点在他的即兴表演和创作中显而易见。既然乐旨发展是一种重要的音乐工具——不分风格和年代——本次受 Monk 启发的每周练习就从这里开始。

第一周

练习 Ex. 1，这是一段 12 小节的蓝调，以

初学者

TIP 1

学习弹奏Monk的一些比较简单的蓝调曲目——比如“Misterioso”和“Blue Monk“。

初学者

TIP 2

试着去听不同版本的“Round Midnight“，以了解Monk的经典曲目。

Monk 的曲子“Misterioso“为蓝本。很有趣的一点是（Monk 原版的曲子中也存在），在 I 和弦上弹奏的旋律（如 1,3,4,7,8 和 11 小节）包含高音 G#。这些音符属于大七和弦，而属和弦是目前蓝调中应用最典型的和弦。也正是这一点让” Misterioso“听起来全然不同于其他正统爵士乐中的蓝调曲调。

注意简单的乐旨——第六音程，阶梯式的上上下下——在整首乐曲中反复使用。有些其他的作曲家在创作这样的曲子时也许会使用更多的变化，而 Monk，显然是发现了这种不断重复的魅力。你在创作的时候也要考虑这些问题。与其在每一小节里都加入新的元素，倒不如试试看你能从一个简单的想法中创造出多少音乐。本周你有一个双重任务：练习 Ex. 1，直到你可以在规定的速度里（80 bpm）流畅地弹出来。请你自己写下 12 小节蓝调——采用何种调式——从头到尾只能用一个乐旨。

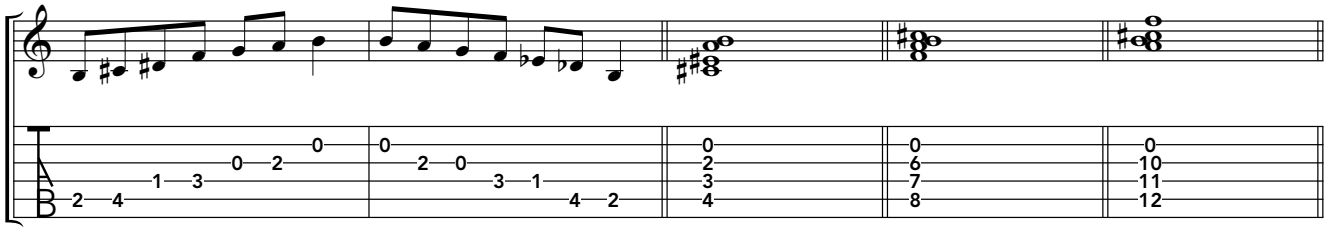
第二周

Monk 众多音乐中的另一个经典之音就是全音音阶——由六个音符均匀构成的音阶，用的是连续的全音阶（参见以 B 音开头的 Ex. 2a）。Monk 经常在作曲和即兴演奏的时候加入丰富的全音和由音阶而来的和弦群。弹奏这段音阶，试着由低入高和从高转低几次，尽可能去理解这两个不同方向所蕴含的气势。Monk 能够——也经常——轻快饱满地弹奏这段音阶中的片段。Ex. 2b – d 展示的是具有 Monk 风格的和弦音，可由采用此种调式的全音音阶衍生而来。

由于全音音阶具有对称的特点，由此而来的和弦要比传统的大调音阶和声更难以名状。例如，有人认为 Ex. 2b 是 C#7 和弦，增五度；有人认为是 A 和弦（加上 9 度音），增五度；还有的人认为是由其他的元素组成。Ex. 2c 和 2d 都非常富于变化。如果是根据最低音来给这些和弦命名，也不必过多地思考它的音调，为全音音阶保留一点儿神秘感也是好的。

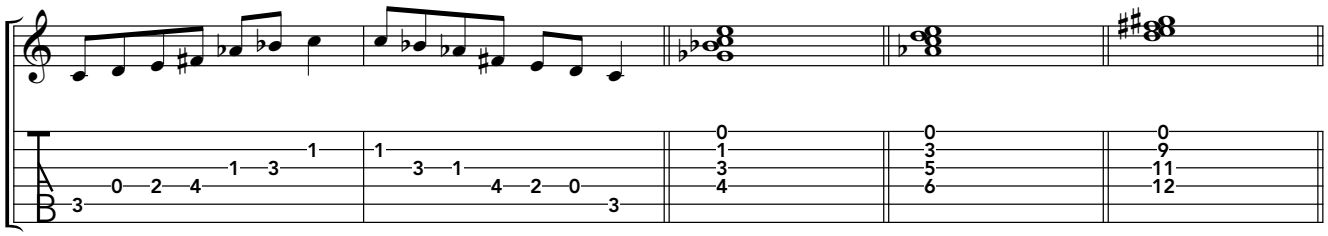
第二周

Freely



Ex. 3a　Ex. 3b　Ex. 3c　Ex. 3d

Freely



降五度的主和弦和属和弦是Monk 音乐中的一个特点

Ex. 3a – d 举的例子是一段相同的 C 调音阶，还有由这些音阶调式而来的和弦群。只有两个不同的全音音阶——一个以 B 调开头，一个以 C 调开始。这是因为 B 调全音音阶和以 C# 调，D# 调，F 调，G 调和 A 调开始的全音音阶所包含的音符是一样的，而 C 调全音音阶所包含的音符和 D 调，E 调，F# 调，G# 调和 A 调是一样的。许多其他和弦类型也是来自全音音阶，当然，你也可以探寻其他令你听起来悦耳或刺激的声音。要是想将空弦应用到每一个声部，来强化 Monk 式的特点，就一定要在 C 全音和弦中运用开放 E 弦或 G 弦，还有在 B 全音和弦中运用开放 G 弦，A 弦或 B 弦。

第三周

降五度的主和弦和属和弦是 Monk 音乐中的一个特点。（是的，这种变化有时和全音音阶有关，但也不全然是这样。尽可能把本周的例子简单地看成是变化和弦，而不是全音阶和声。）

Ex. 4a 就是一个简单的和弦进程，没有什么变化，可与基本开放和弦配合弹奏。

Ex. 4b 让我们知道，做了降 5 音的调整后，这段和弦进程听起来会多么有趣。试着把一些降 5 的音加入到你自己的曲子中，或者加入你喜欢弹奏的改编曲目中。

尽管三和弦相当简单，这种变化也可以应用于颇具爵士风格的和弦进程，就像 Ex. 5 中展示的那样。这里需要注意的是，变化音（降 5 音）是指你所在音调上的音符（C 大调）。把这种丰富多样的和声掩藏于自然音阶的旋律之下，会让和弦听起来更似浑然天成。试着把这个理念运用到你自己的创作或是爵士标准曲的编曲中。

Ex. 6 向我们展示了 Ex. 5 中运用的这一理念也可以被应用于小调和声。

初学者

TIP 3

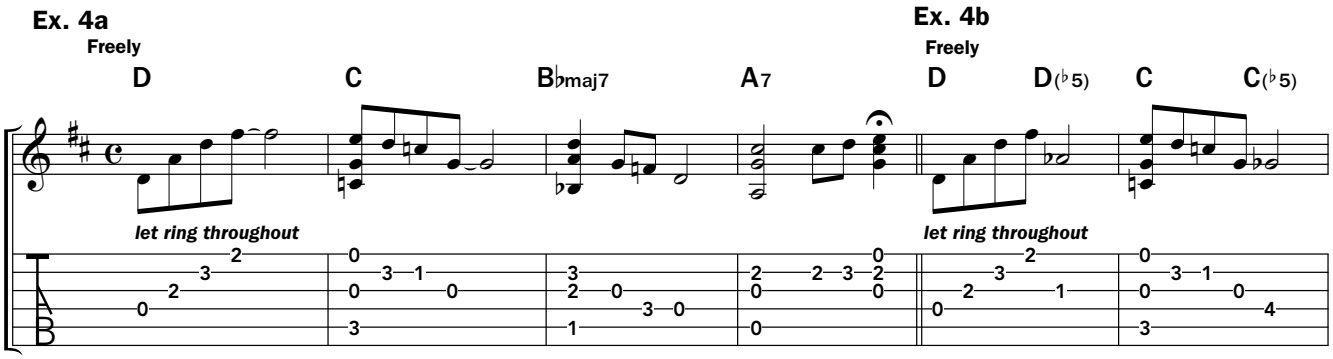
Monk很少创作像G调或D调这种适合吉他弹奏的音调，不过你可以将他的音乐改变得适合你的水平或风格。

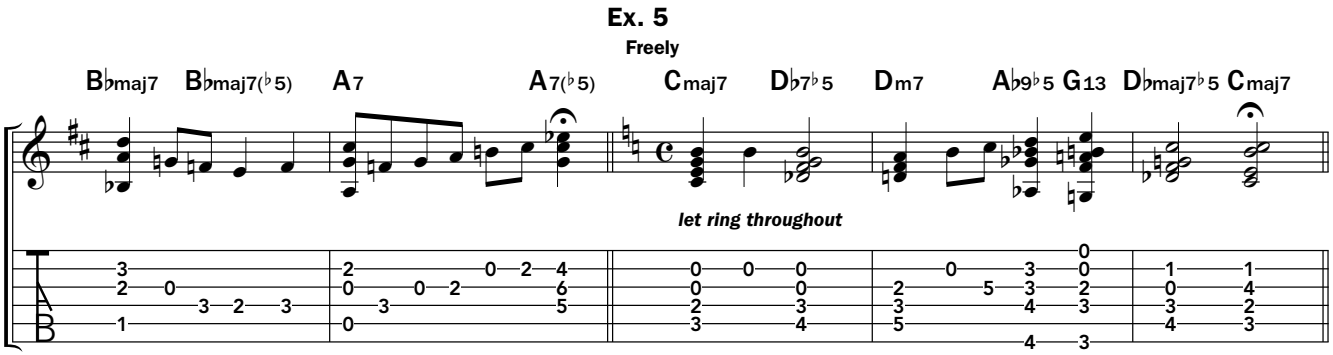
初学者

TIP 4

Monk在音乐方面的建议（由一位乐队成员收集整理）很尖锐也很有远见。可以自行搜索Thelonious Monk的建议。

第三周





Ex. 6

这里面最多彩的和弦（降 5 音或升 5 音）也适合自然音阶旋律的音符。这让类似第一小节中的 B9（降 5 音）这种和弦听起来更到位。

第四周

尽管 Monk 的大多数作品都是自成一格的，他也写过一些具有那个时代流行音乐风格的曲子。比如“Hackensack“中运用的和弦进程就来自 George Gershwin 的“Lady Be Good“。类似的还有“Bright Mississippi”，这首歌是建立在那首老歌“Sweet Georgia Brown”的框架之上。这里并不涉及侵犯版权——Monk 没有剽窃任何东西。相反，他把这些歌曲中的和弦进程和形式当做范例，应用到自己的创作中去。

你本周的作业是：选择一首你喜欢弹奏的歌，无论流行与否，在它的基础上写出一段吉他曲——保留原曲和声和结构的完整性。从简单一点的歌曲开始，比如“Goodnight, Irene”，不要尝试“Stairway to Heaven”这样的歌曲。如果你喜欢，可以试着加入一些 Monk 风格的元素——乐旨的重复，和弦群，全音急奏和一两个降 5 和弦。如果你不知道该从何处入手，可以参考一下 Ex. 7，这个练习大致是从“Happy birthday”这首歌而来。

最后一句启发之言，据说是 Monk 对他的乐队成员说过的一句话：“当你正在改变的时候，让改变再多一些！“

Adam Levy 是一位巡游吉他手和作曲家，来自洛杉矶。他是洛杉矶音乐学院吉他表演专业的系主任。他的吉他作品出现在由 Norah Jones，Tracy Chapman，Amos Lee，Ani DiFranco 和其他一些人制作的唱片里。adamlevy.com

Ex. 6

Freely

Dm B9♭5 B♭9♭5 E7♭9 A7♯5 Dm(add9)

8va

harmonics

第四周

Ex. 7

Freely

G D7♭5 G

G7 Cadd9 F9♭5 G/D Edim D7♯5 Gmaj7

L.R. Baggs
session
acoustic DI
out
in
volume
gain
vu
on • 48V
phase
batt
140
off
360
notch
saturate
comp eq
mute
SESSION DI
ACOUSTIC GUITAR PREAMP
原声吉他前置放大器
• 录音棚顶级音效
• 舞台专用音效工具
• 模拟饱和增强声音温暖与泛音容量
venue
full isolation D.I.
bass
low mid
hi mid
presence
treble
on
volume
clip
notch
tune
gain
phase
bat chk
boost
mute • tune
VENUE DI
多功能均衡前置放大器
被动和主动拾音器的可调节式增益 •
带有可调协低中高频段均衡器的五波段EQ •
加勒特零陷波滤波器用以有效的反馈控制 •
D.I. OUT
VOL
KHZ
48V
ON
LOW
NOTCH
MID
PRES
TREB
PARA ACOUSTIC D.I.
HANDCRAFTED IN THE U.S.A.
OUTPUT
INVERT
FX LOOP
-GAIN+
INPUT
PARA ACOUSTIC DI
五均衡多功能前置放大器
• 平衡信号、平衡输出
• 五均衡、多功能
• 民谣电箱吉他专用
L.R. Baggs

蓝调“布鲁斯”

“布鲁斯”是关乎传统和个人情感抒发的一种音乐类型，从其诞生开始，它所内含的精髓一直延续至今。

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

1. 学习和掌握蓝调的风格

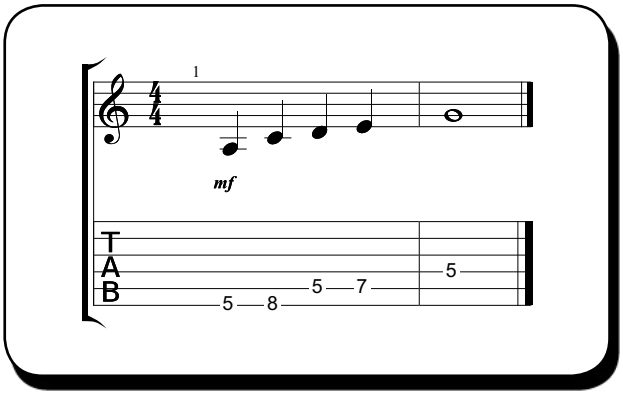
大部分“布鲁斯”音乐的特点是：曲式简单、通常采用三和弦、音乐的推进则是由一个和弦进入下一个和弦；具有简单的结构。正是由于上述特点，“布鲁斯”音乐不管是在歌词还是配乐上，均给创作者提供了广阔的即兴发挥空间。

“布鲁斯”音乐最初要追溯到非洲人的精神追求和他们在劳作中所吟唱的歌曲。19 世纪末，南部的非洲裔美国人口口相传着这些歌曲，并且把它与来自阿巴拉契亚山脉地区的美国本土的“民谣”（Folk）与“乡村”（Country）音乐糅合在一起，这样一来，每个地区均出现了本地化的新式音乐风格，但从 20 世纪早期开始录制的所有“布鲁斯”音乐都有着同样的特点：简单、乡村味道的原声吉他、钢琴演奏。二战之后，“布鲁斯”音乐开始出现分化，一部分音乐人坚持原声演绎的传统，另外一部分则将这种音乐推进到更为“爵士”（Jazz）化的领域中，无论如何，多数“布鲁斯”音乐人追随“Muddy Waters”的指引，运用电子乐器来演绎“布鲁斯”音乐。从这次音乐上的分化开始，“布鲁斯”音乐便持续地在新的方向上演进（尤其是在电子乐器领域），或者，另一方面，它保持着一种原声演绎的传统。

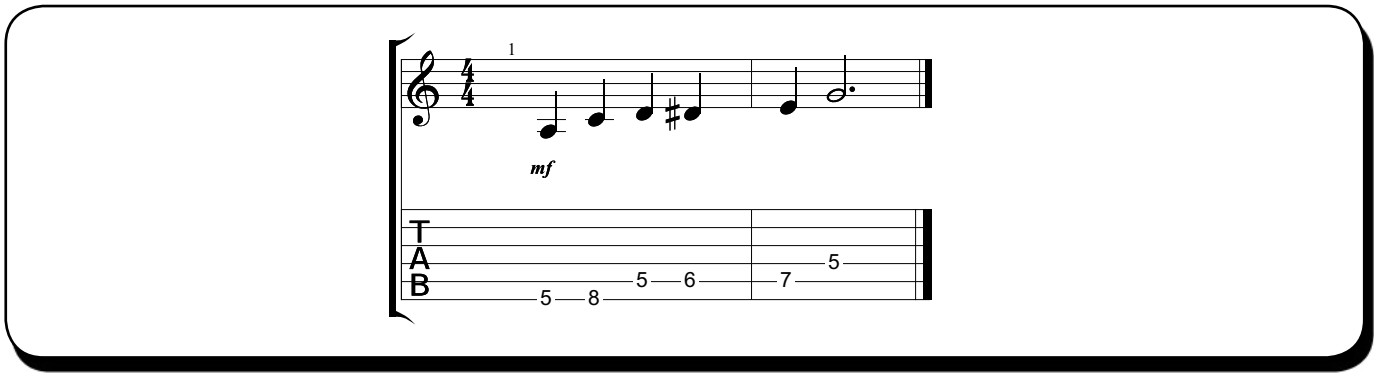
2. 学习基本的蓝调音阶和节奏

什么是蓝调音阶？蓝调音阶通常使用在爵士、摇滚乐、或蓝调音乐中，将小调的五声音阶（1 b3 4 5 b7）加上降五级音，形成蓝调音阶，所以蓝调音阶由 6 个音组成（1 b3 4 b5 5 b7）A 蓝调是 A C D bE E G。C 蓝调则是 C bE F bG G bB。

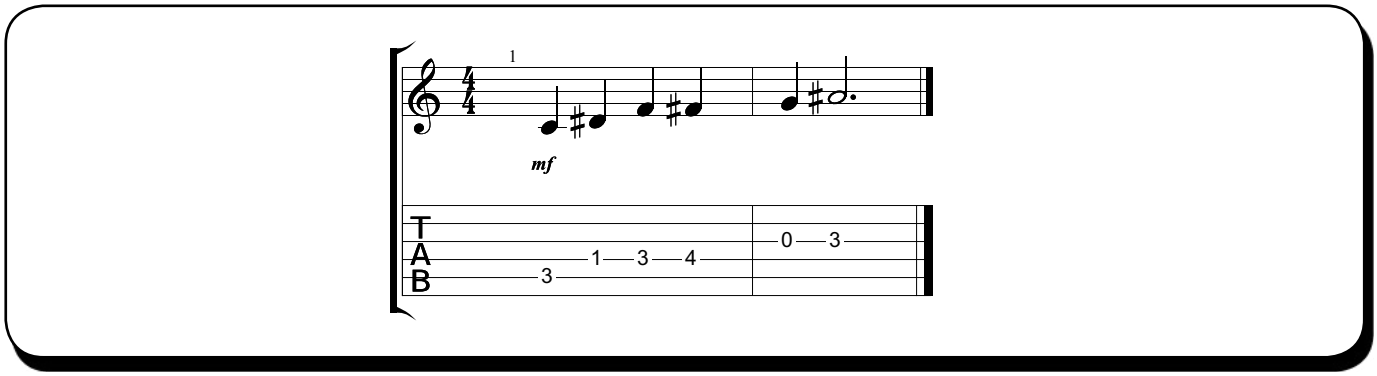
A 小调五声音阶　在这个基础上我们加上降五级音



A 小调 Blues 音阶　这样我们就表示出 A 小调 Blues 的音阶了



C 大调 Blues 音阶　同样的在 C 大调里面我们也可以这样表示



将从几乎所有吉他手都熟悉的最基本的 12 小节布鲁斯形式说起，每个对布鲁斯、民谣、乡村或者摇滚感兴趣的吉他手都应该把 12 小节布鲁斯牢记在心里，就像自动驾驶一样随心所欲的弹奏。

在最简单的形式下，12 小节布鲁斯包含 AAB 形式的三段式结构，第一部分的 4 小节是一个乐句动机的反复，第二部分 4 个小节重复这个动机，做一些简单的变化，最后 4 个小节引入一个新的乐句动机和一个结束乐句。如果我们把和弦级数放在这 12 个小节中，那么是如下的形式：

1　　2　　3　　4
| I / / / | I / / / | I / / / | I / / / |
5　　6　　7　　8
| IV / / / | IV / / / | I / / / | I / / / |
9　　10　　11　　12
| V7 / / / | V7 / / / | I / / / | / / / / |

I 级，主和弦，或者是你所弹的那个调的主音。IV 级，附属和弦。V7 级，属 7 和弦。

如果我们把上面的和弦级数应用到具体的调中，我们可以得到以下和弦：

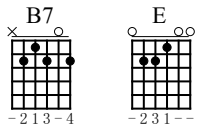
E-major（E 大调）：I = E, IV = A, V7 = B7
A-major（E 大调）：I = A, IV = D, V7 = E7
D-major（D 大调）：I = D, IV = G, V7 = A7
G-major（G 大调）：I = G, IV = C, V7 = D7
C-major（C 大调）：I = C, IV = F, V7 = G7.

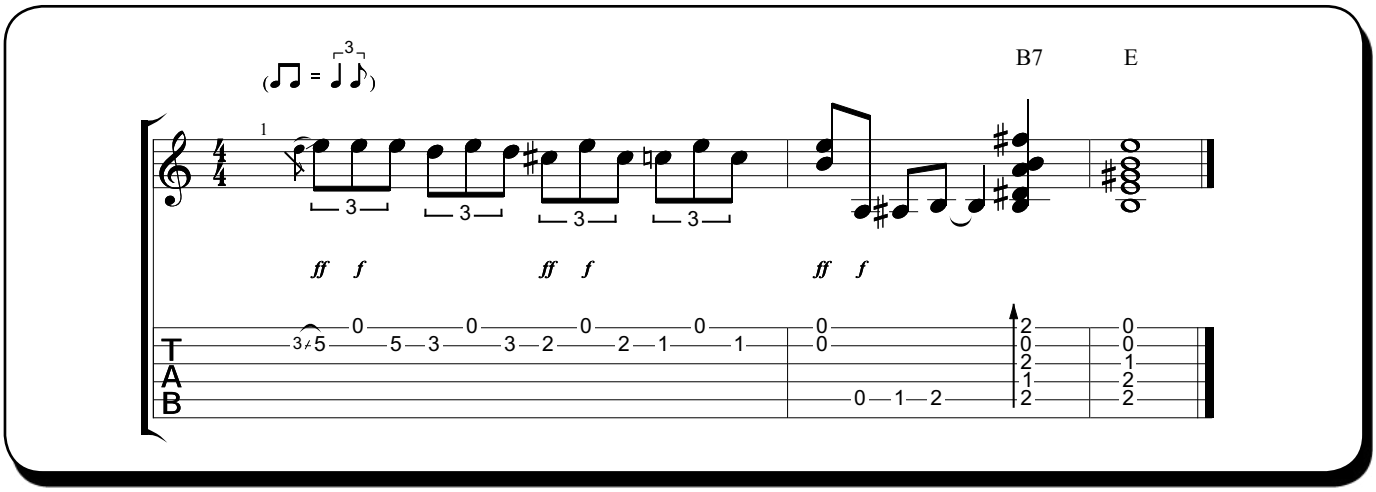
3. 蓝调 Blues 练习片段 第一条

在这条练习我们看见 f、ff、mf 等一些符号，这些符号是力度的符号，f 代表力度强，ff 代表力度很强，mf 代表力度中强。力度区分开，在演奏旋律的时候更有层次的体现。这个练习选用的是 E 调 12 小节的 BLUES 形式。用到 1 4 5 级的和声，加些主旋律，还有无头滑音的技巧。

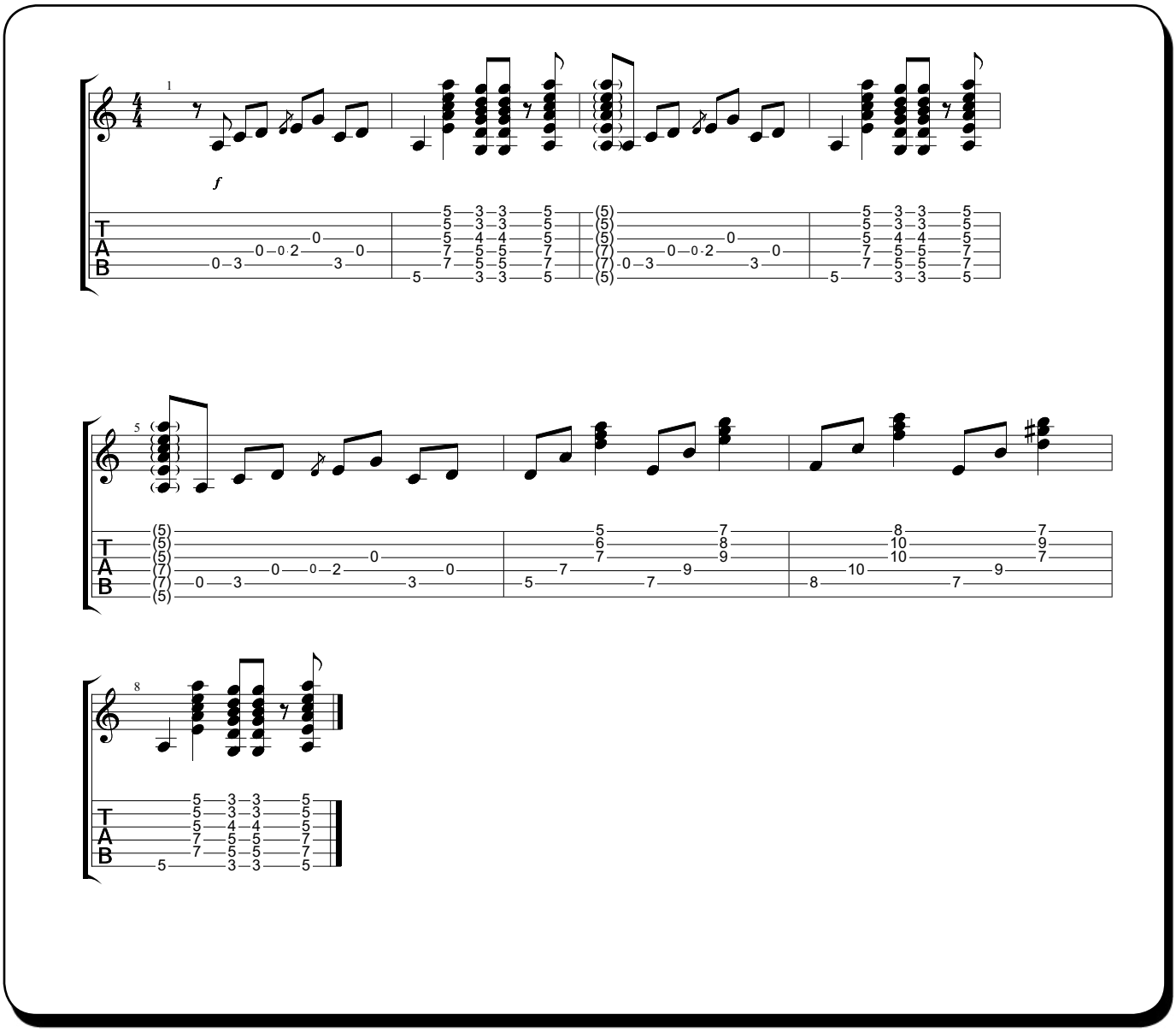
Blues in E

第二条



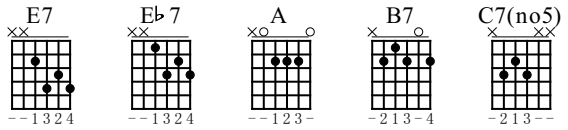


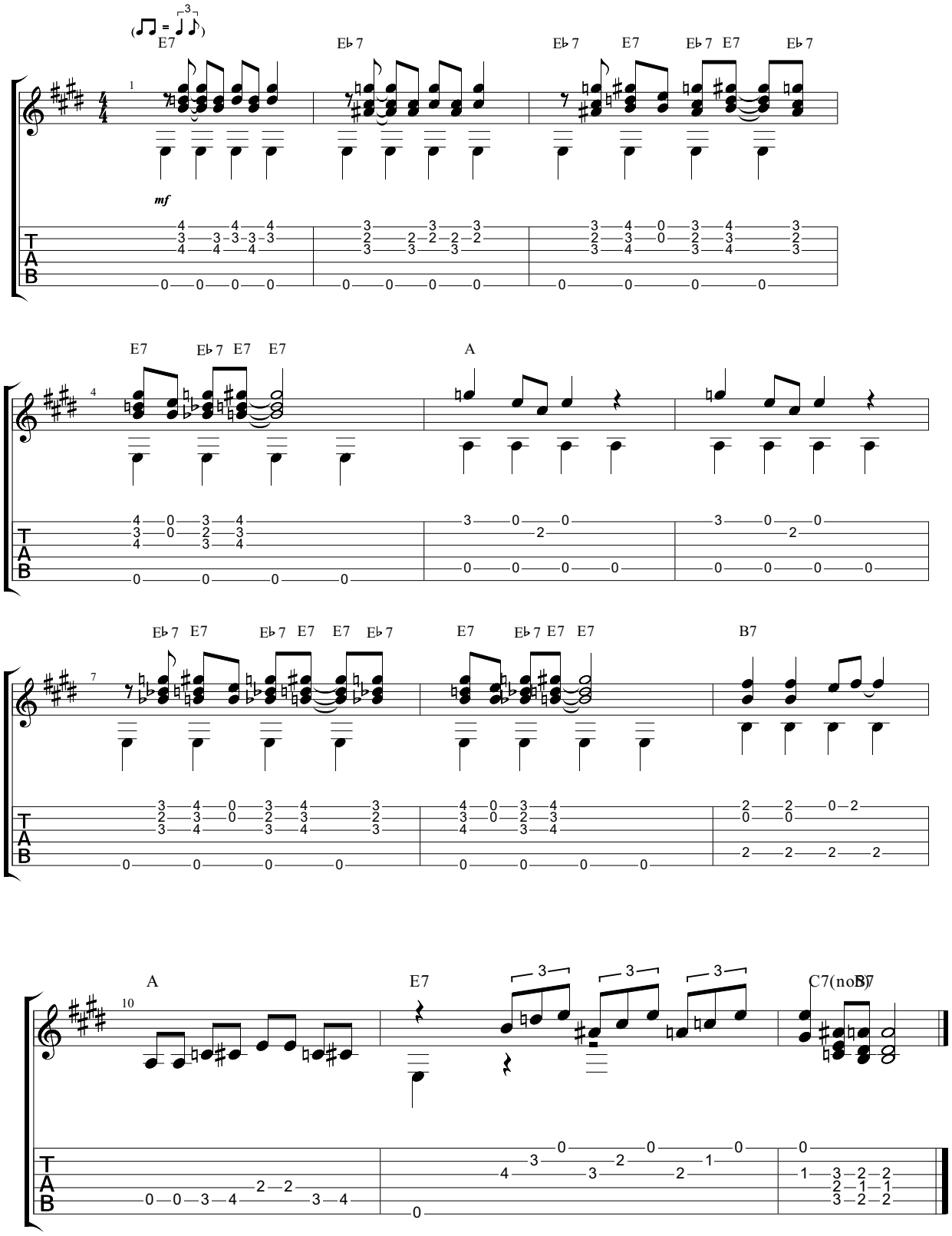
第三条



第四条

第五条




E7
E♭7
E7
E♭7
E7
E♭7
mf
A
B7
C7(no3)
TAB

CajunSpice
法式风味

Hank Williams 的‘Jambalaya’是一场听觉盛宴

ADAM PERLMUTTER 撰稿

如果你还不知道或还没喜欢上 Hank Williams 的音乐，也没听说他就是一部即将上映传记片的主人公，你也会喜欢上他 的“Jambalaya (On the Bayou)“。这首歌，是这位先驱 1952 年创作的，歌颂法国区人们欢快的生活方式和他们的菜肴。“Jambalaya”这首歌经久不衰，从发行以来被很多人传唱，其中不乏 Fats Domino 和 Creedence Clearwater Revival 这样的乐队，也许还有每一个柴迪科风格的乐队。这首歌已然超越了流派。

在他短暂的唱片灌制生涯中——结束于 1955 年，这一年他死于心力衰竭，年仅 29 岁——Williams 录制了 35 首单曲，每一首都是词曲创作中的精品，率直却萦绕心头。歌曲的曲调在结构和和声上都是平铺直叙的风格，“Jambalaya”也不例外，这样对你们来说好听又比较容易学。

“Jambalay”采用的是 C 大调的音，只用了两种和弦，也就是：主和弦和属和弦，或者说 C 调和 G（G7）调。

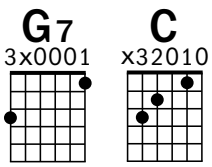
除了四小节的前奏，其他部分采用的都是 16 小节的和声结构：两小节的 C 调，后面跟着四小节的 G7，然后是四小节的 C 调，四小节的 G7，最后是两小节的 C 调。你们都要练习这整首歌曲，包括前奏。1,3 拍上的根音和五音会让人想起原版中贝斯的声音，而扫弦落在 2,4 拍上。无名指按在 C 和弦五音 G。

至于另一只拨弦手，弹奏这部分时一律采用下拨，应该用不了多久你便可熟练掌握，掌握之后，便可推广应用到更大的结构段落当中，直到学会整首曲子。

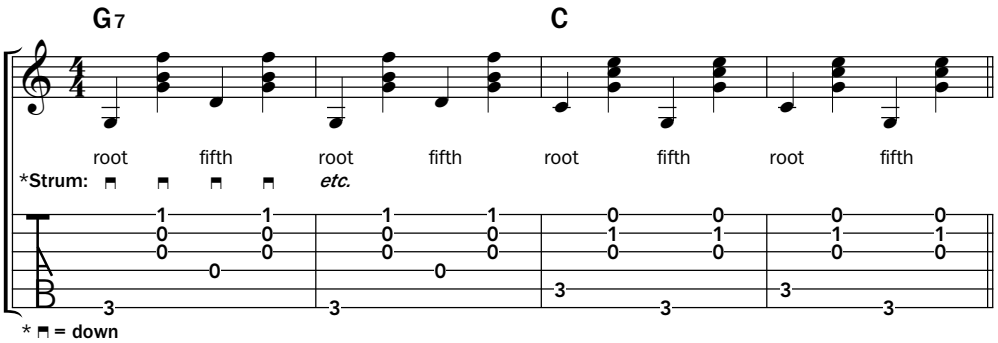
JAMBALAYA (ON THE BAYOU)

词与曲由HANK WILLIAMS整理

Chords



Intro/Accompaniment Pattern



Intro

G7 **C**

C **G7**
1. Goodbye Joe me gotta go me oh my oh

C
Me gotta go pole the pirogue down the bayou

G7
My Yvonne the sweetest one me oh my oh

C
Son of a gun we'll have big fun on the bayou

Chorus

C **G7**
Jambalaya and a crawfish pie and a filé gumbo

C
Cause tonight I'm gonna see my mes chers amis-o

G7
Pick guitar fill fruit jar and be gay-o

C
Son of a gun we'll have big fun on the bayou

Fiddle Solo (use verse/chorus progression)

2. The Thibodaux the Fontaineaux the place is buzzin'
Kinfolk come to see Yvonne by the dozen
Dress in style and go hog wild me oh my oh
Son of a gun we'll have big fun on the bayou

Repeat Chorus

Fiddle Solo (use verse/chorus progression)

Repeat Chorus

Ridin'with Lady Luck 与幸运女神驾车同游

Tom Waits 的‘Ol 55’是一首辛酸的情歌

ADAM PERLMUTTER 撰稿

Tom Waits 偏离主流的性格和古怪的编曲风格是出了名的。这也就是为什么，他的那些样带听起来会那么有趣，这些简单直白的样带被收录在 1972 年的 *The Early Years*，卷 1 和卷 2 中在第二卷带子中，“Ol’ 55“中——这首歌由钢琴伴奏，本应是 Waits1973 年发行的首张专辑中的主打歌——只听得到歌声和吉他的声音。这首歌后来被收入 Eagles1974 年大卖的专辑 *On the Border* 中。

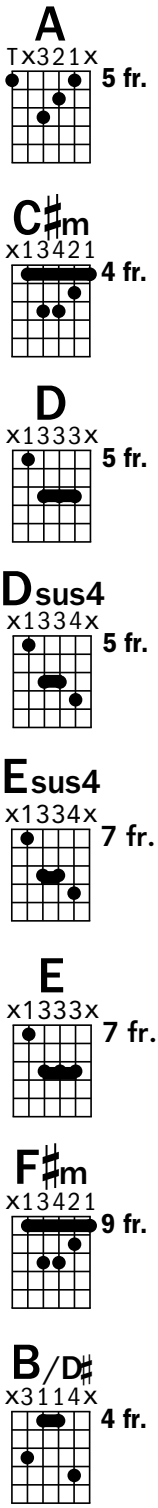
这首小样在 A 大调的音上，变调夹夹一品，使它听起来像 B^b 调。尽管最开始的版本听起来像是 F# 调，但显然用吉他演奏听起来像是降了半调。听听这两种录音，去感受不同调号所赋予的乐曲走向特点的细微差别，好像这些音调在诉说。在这张小样中，原声吉他中混入了 R&B 风格，正如此处所提供的曲谱（其实是一份序曲的转录稿）中那样。这种模式贯穿整首歌曲，所以一定要花些时间真正掌握这一部分。

在采用这个基本手型按弦时，有以下几点小建议：如果用大拇指顶着琴颈背侧，再去按 A 和弦五品根音感觉别扭，其实，只需用空弦五弦拨出根音即可。C#m 和弦往往弹作 C#m7；只需拿开 C#m 和弦手型中的小拇指，便可轻松弹奏出接下来的和声。

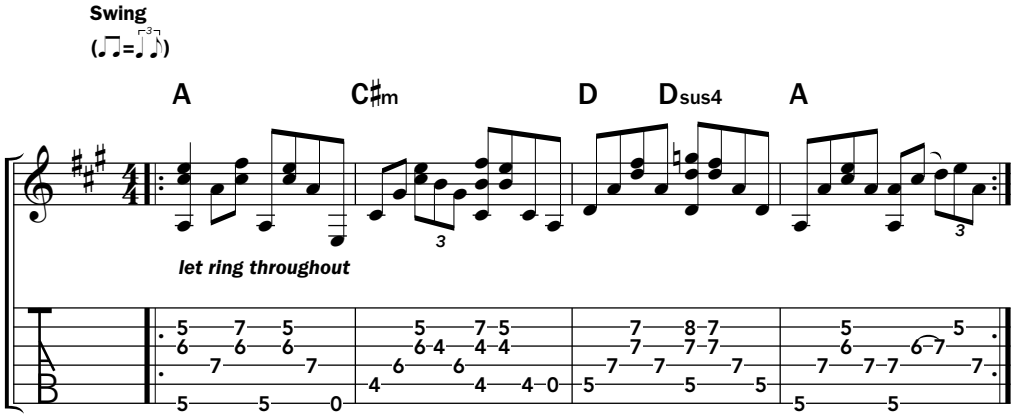
至于拨弦手，可以尝试指弹风格：让你的大拇指负责 6 和 4 弦上的音，食指和中指处理高音弦上的音符。试着整个平稳地弹奏下来，让所有的音符一齐响起。注意，要带有摇摆节奏感：不要像乐谱中写的那样，每个八分音符强弱变化一样，而是将在拍子上的音符演奏的长一点，不在拍子上的音符短一些，基本按照 2:1 的时长分配比。

顺便提醒一下，在这个编曲中，和弦变调会很容易，这样，你就可以跟着录音一起弹奏。只要简单地把和弦的位置下调一个小三度或 3 品。这段谱子中的前三个和弦分别为 F#，根音落在 2 品上，A#m 和弦，根音落在 1 品上，B 和弦，根音落在 2 品。

Chords



Intro/Basic Picking Pattern



Intro

A C♯m D Dsus4 D A

A C♯m D Dsus4 D A

A

1. Time went so quickly

C♯m D Dsus4 D A

I went lickety-splitly out to my old Fifty-five

C♯m

Pulled away slowly feeling so holy

D Dsus4 Esus4 E

God knows I was feeling alive

Chorus

A C♯m D Dsus4

And now the sun’s coming up

A C♯m D Dsus4

I’m riding with Lady Luck

A C♯m D Dsus4

Freeway cars and trucks

E A E A

Stars beginning to fade and I lead the parade

E F♯m

Just a-wishing I’d stayed a little longer

B/D♯ E Esus4 E

Oh Lord that feeling’s getting stronger

Interlude

A C♯m D Dsus4 D A

A C♯m D Dsus4 D Esus4 E

A C♯m D Dsus4 D

A C♯m D Dsus4 D

A C♯m D Dsus4 Esus4 E

2. Now it’s six in the morning

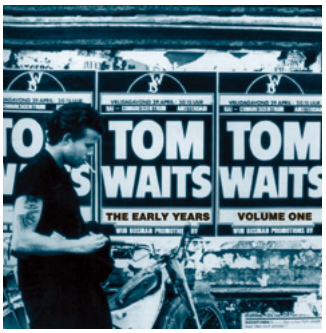
Gave me no warning I had to be on my way

Lights passing and trucks are flashing

I’m on my way home from your place

Repeat Chorus (end on A chord)

Tom Waits
The Early Years, Vol. 1
Manifesto



Stevie Ray Vaughan
Texas Flood
Epic

A Texas Twister

Stevie Ray Vaughan 的‘Pride & Joy’是蓝调音乐的标杆

ADAM PERLMUTTER 撰稿

众所周知，已故吉他手 Stevie Ray Vaughan 是弹奏 Stratocaster 吉他的大师，但他也可以把最擅长的蓝调在原声吉他上演绎得很好。这一点，我们在他 1990 年的 *MTV Unplugged* 中可以很清楚的感受到，当时 Vaughan 手拿一把 Guild 牌的 12 弦吉他，不带伴奏，用原声吉他重新演绎了他的电声代表作”Pride and Joy“。

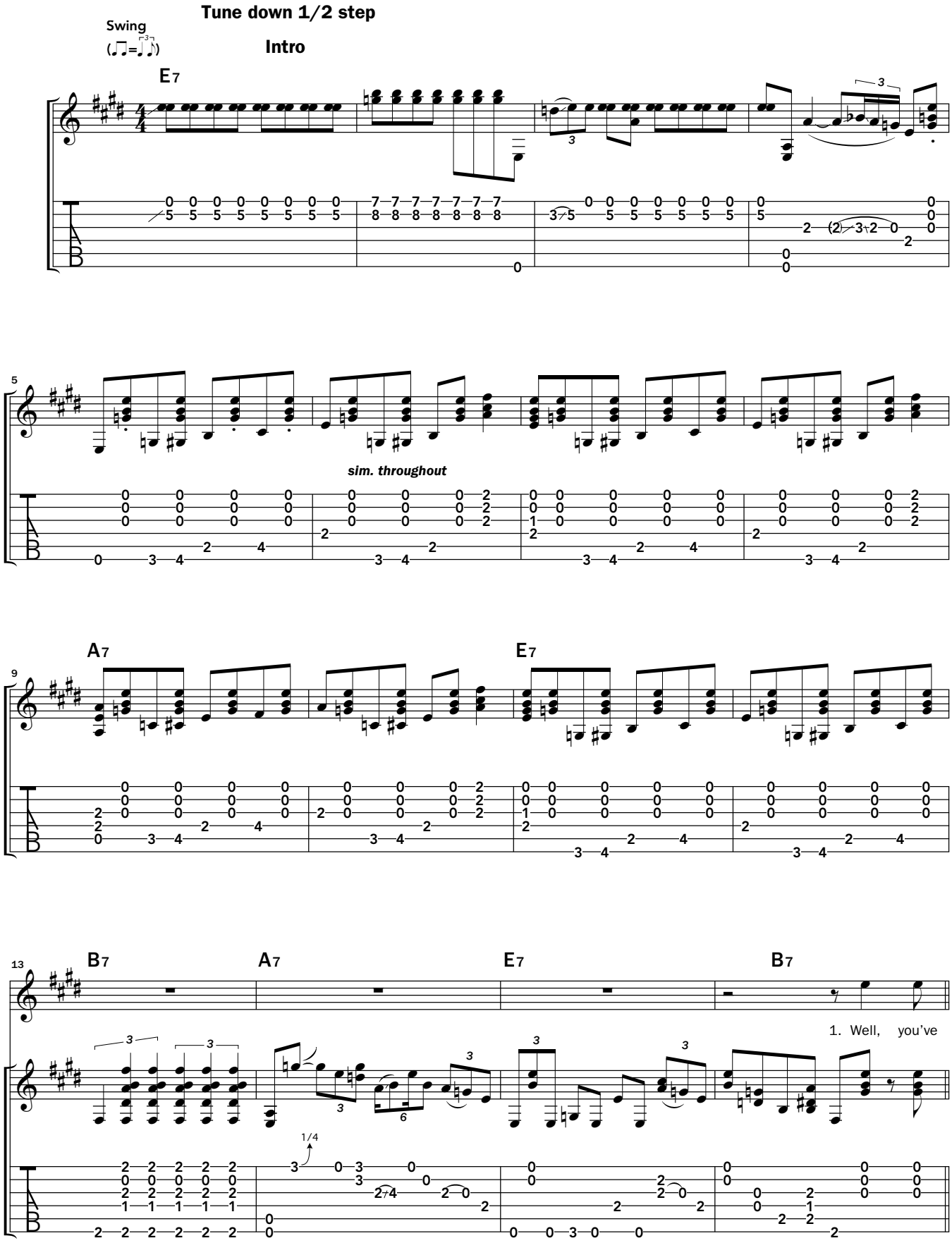
这首曲子是一首 12 小节的蓝调，E 大调，下调了半个音，这样改编过的曲子听起来要比乐谱上的小二度。

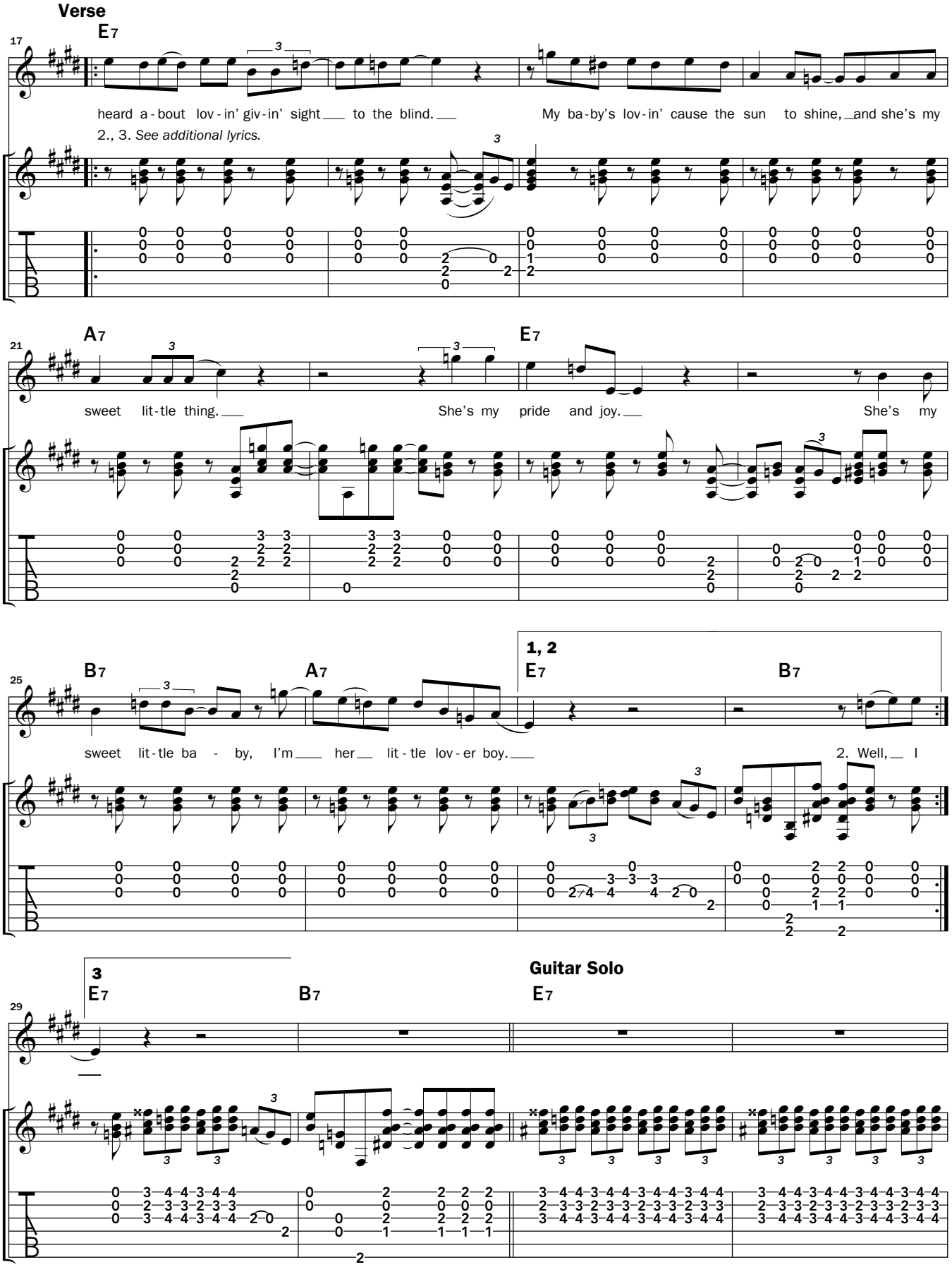
在序曲中，从第五小节开始，Vaughan 用低音弦弹奏了一段古典单音符夏佛节奏，并以快速的空弦扫弦在每拍连音上加以强调。要掌握这一部分，需把你的食指、中指、无名指分别放在二、三和四品丝上。如果觉得困难的话，可以在练习弹奏乐谱上的曲子前，先单独强化单音线练习。

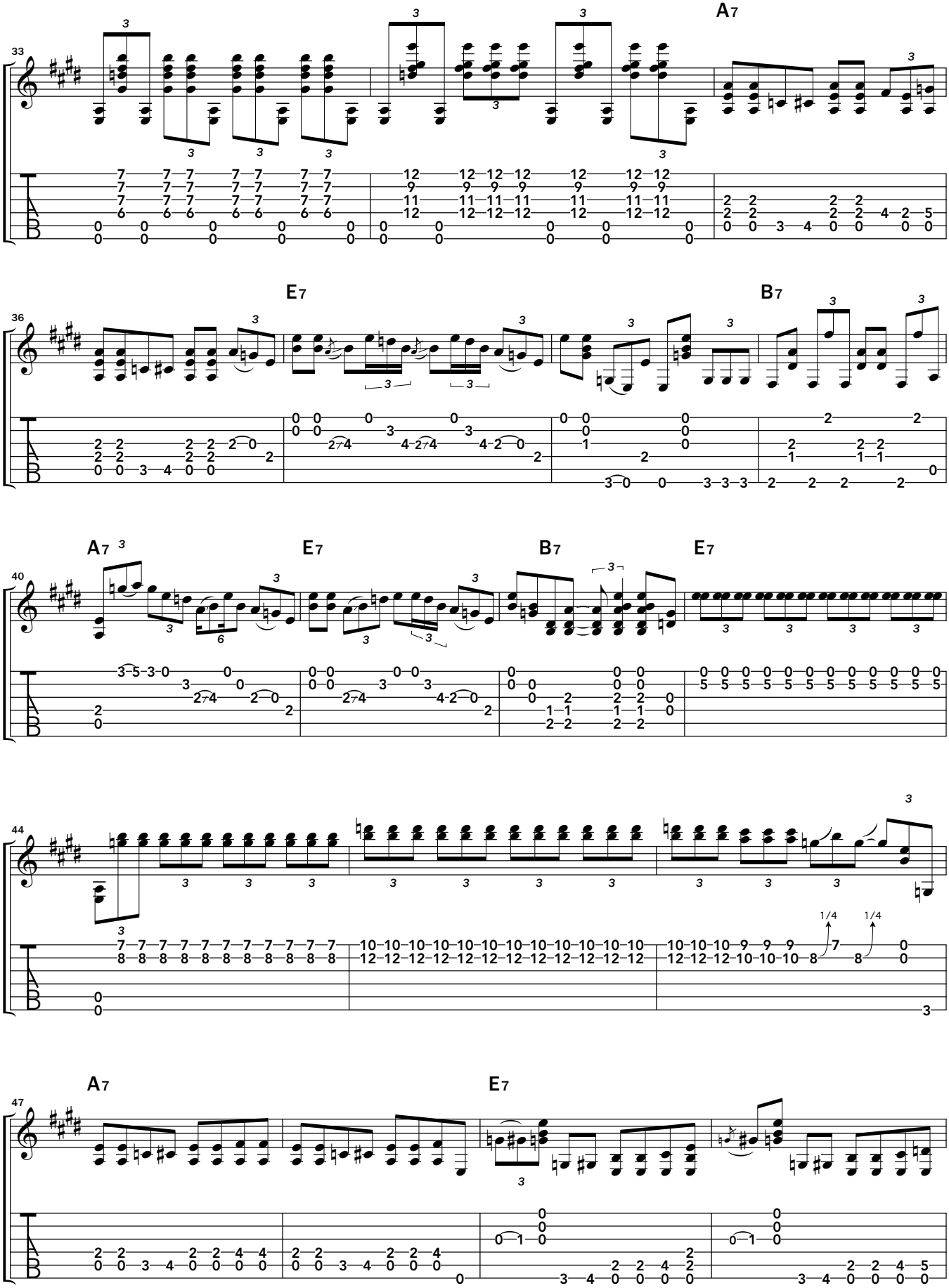
接下来的小节里仍延续了扫弦，伴着观众的鼓掌声，打击元素的效果得到强化。在连音部分采用有力的上拨，然后用拨片或者按弦手在弹奏出之后立刻制音。。这一点等于给伴奏一个推动的感觉非常重要。

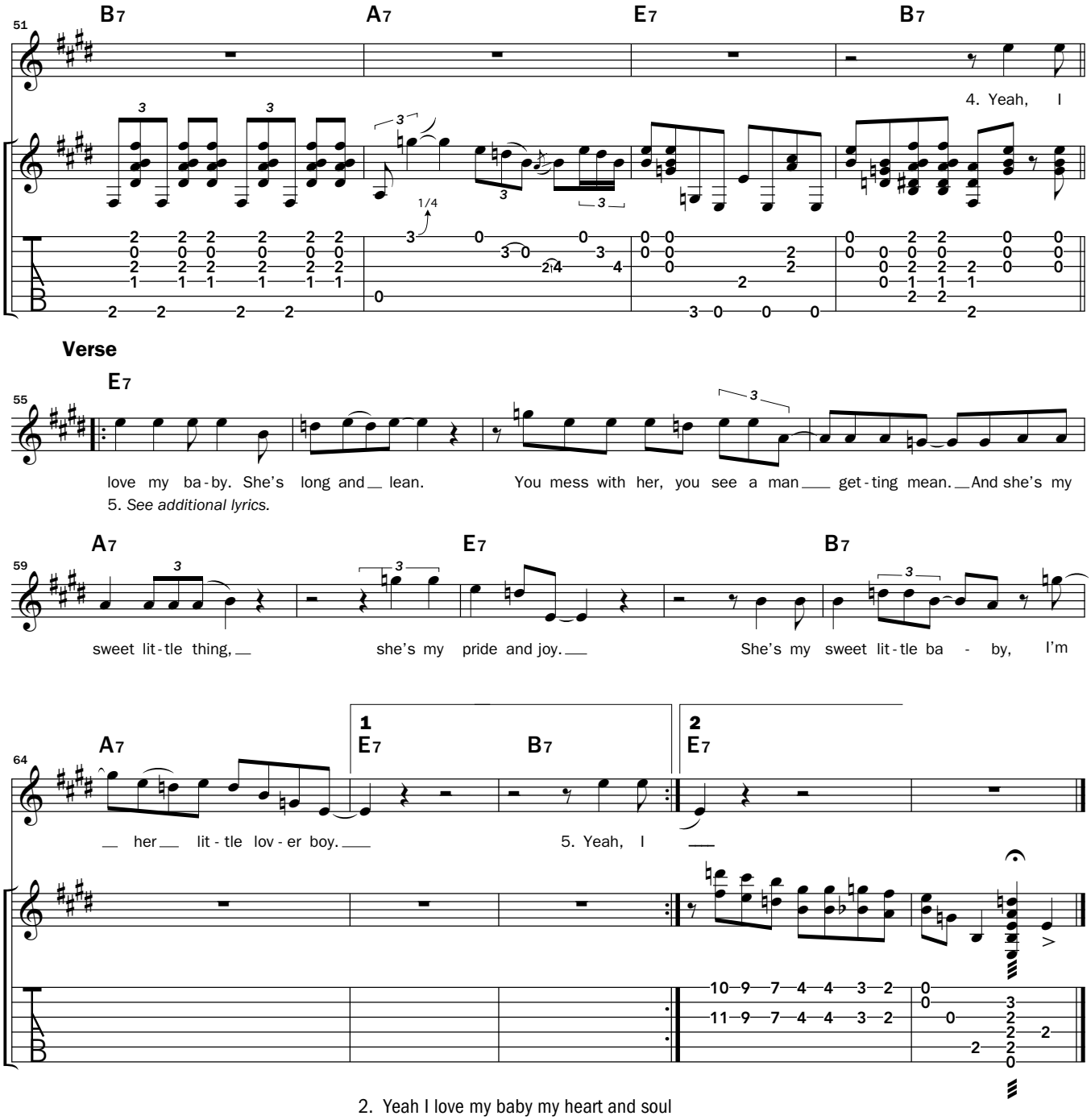
Vaughan 的二重独奏（24 小节）涉及到众多音乐元素: 爵士的块状和弦（33–34 小节），古典夏佛节奏（35–36 小节等），非相邻琴弦的蓝调过门（37–38 小节等），还有其他的一些。

这一部分想要学的更多，还得慢慢来，一次集中在一小节上，再整个串联起来。然后，你可以挑选那些能够打动你耳朵的乐句，将它们运用到你自己的独奏中。


Tune down 1/2 step
Swing
Intro
E7
sim. throughout
A7
E7
B7
A7
E7
B7
1. Well, you've
1/4


Verse
E7
17
heard a-bout lov-in' giv-in' sight to the blind. My ba-by's lov-in' cause the sun to shine, and she's my
2., 3. See additional lyrics.
A7
E7
21
sweet lit-tle thing. She's my pride and joy. She's my
B7
A7
1, 2
E7
B7
25
sweet lit-tle ba - by, I'm her lit-tle lov-er boy.
2. Well, I
3
E7
B7
Guitar Solo
E7
29


33
A7
36
E7
B7
40
A7
E7
B7
E7
44
1/4
1/4
47
A7
E7



2. Yeah I love my baby my heart and soul
Love like ours won't never grow old
She's my sweet little thing she's my pride and joy
She's my sweet little baby I'm her little lover boy

3. Well I love my baby she's long and lean
You mess with her you'll see a man gettin' mean
She's my sweet little thing she's my pride and joy
She's my sweet little baby I'm her little lover boy

5. Yeah I love my baby my heart and soul
Love like ours will never never never grow old
She's my pride and joy
She's my sweet little baby I'm her little lover boy

61
吉他大师
剖析吉他背板

62
新品介绍
RainSong 的
Smokey 不负众望

66
新品介绍
大侃特侃：小巧的
Henriksen 原声音箱

三句不离本行

The Candy Store Is Open
缤纷弦乐器展盛大开幕

“伍德斯托克制琴师邀请博览会”将人流引向纽约北部

JEFFREY PEPPER RODGERS 撰稿

在十月里一个秋高秋爽的周末举办的伍德斯托克制琴师邀请博览会，对每一个原声吉他手来说都像是一场梦。在绿树环绕的 Bearsville 剧院里，有两个大厅，摆满了各式各样的华丽优美的弦乐器：有爵士吉他，民谣吉他，尼龙琴弦的，七弦的，12 弦的，竖琴吉他，西塔尔吉他，共振吉他，贝斯，曼陀铃，尤克里里和乌得琴。每天，都有 Bucky Pizzarelli，Doug Wamble 和 Vicki Genfan 这样的传奇乐手登台，向观众展示这些乐器所能创造的各种可能，同时也引导乐器坊在工艺上求精。在三天的时间里，展会吸引了超过 1,500 人次，其中的大多人都痴迷原声吉他。

“这感觉就像是孩子到了糖果店一样。”指弹吉他手 Kinloch Nelson 说道，他既是常驻音乐节乐手，又是讲习班的老师。“但是更重要的是，这个地方让人们知道一把吉他所发出的声音和带给人的感觉有多么美好。一旦你有了这样的经历，你对吉他潜力的理解就会发生改变。”

与其他吉他乐器展不同，“伍德斯托克制琴师邀请博览会”还特别关注独立制琴师的作品。每个角落都有原声吉他或是其他弦乐器，让你不禁驻足：John Monteleone 那把令人惊叹的纽约客拱顶吉他，制作材料取自 D’Angelico 和 D’Aquisto 商店；Alan Carruth 的便携式折叠竖琴吉他，也被称为 Thumbelina，是专为 Ken Bonfield 而造；Dale

TASCAM 发布 TRACKPACK 4×4 录音系统

Tascam 发布了制作动态原声录音的全套系统。这套系统包含的 US-4X4 是 4 进、4 出的 USB 音频接口，带有四个 Ultra-HDDA 话筒前级，录音采样率最高可达 96kHz/24-bit。这套系统同时支持在 Windows 和 Macintosh 上使用，接口处可选择数字音频的两种工作站应用程序。该系统包括 Steinberg Cubase LE 和 Cakewalk SONAR LE 这两种应用程序，和其他工作室所需的千兆字节的回路，仪器，效果器等。这套装备中还包括一对 TM-80 电容话筒（是平衡吉他和人声同轨录音的理想设备）和两套 TH-02 耳机。市场价 349.99 美金。

原声放射 DI

Radial Engineering 发布了 JDV MK5 有源 DI 盒，这是一款百分百离散电流的一流设备，具有很多新的特点。Radial 在新闻发布会上介绍到，“这款新产品有两个输入口，每个接口都有音量控制信号灯。还有可以调控的高通滤波器，来控制过强的共振。尽管可以处理各种各样的信号，但 JDV MK5 主要是为贝斯和原声乐器而设计的。也就是说，JDV MK5 的两个输入口，是为处理不同乐器的信号而设的。不管是电子的还是原声的乐器，JDV MK5 都能完美处理。”定价 449.99 美金。

KOTARO OSHIO
押尾光太郎

SUNRISE
PICKUP SYSTEMS
SINCE 1980

美国SUNRISE拾音器品牌创始于1980年，创始人是JIM KAUFMAN。25年以来，无论是在舞台上还是工作室里，SUNRISE拾音器已经赢得专业乐手的尊敬，向世人证明它是一款可靠，耐用，专业的拾音器。SUNRISE拾音器和与其相配的前级放大器代表了对真实原声吉他声音不懈探索的终极技术，可以承受高声压级。

Fairbanks 则有把复古风 12 弦斜肩 jumbo 吉他，这把吉他的背侧板取材于他亲戚家以前的一张桃花心木餐桌；Raymond Kraut 那把经过改进的 D 型吉他，带有熊爪纹云杉面板；Paul Beard 的 A 型圆颈共振吉他，时髦的日光罩板上还有椭圆形的音孔；Kent Everett 的是一把 E5 的曼陀林，带有绚丽夺目的烘烤枫木背板；还有 Eric Bright（BassRock Guitars）做的嵌入树节的古朴的 D 型吉他，顶部用的红云杉木，取材于从阿迪朗达克湖底打捞起的有着 150 年树龄的原木。

一同展出的还有 Mike Franks 的 Bee Guitar，详见 82 页的完美音质板块。

尽管参展者来自北美的各个地方，还有一些人来自海外，伍德斯托克乐展蕴含的音乐遗产是不容忽视的。本地的琴师有 Bruce Ackerman，Harvey Citron 和 Joe Veillette。在音乐节即将结束的时候，Joe 弹着一把 12 弦的乐器，John Sebastian 吹着口琴，二人合奏了一曲。John Sebastian 是当地人，是一名歌手，作曲家。在最后，Jay Ungar，Molly Mason，Mike Merenda，Ruthy Ungar (Jay’s daughter)，Happy Traum，Cindy Cashdollar，还有其他一些当地人，一起交流民谣、蓝调还有西部摇摆音调，值得一提的是，这些展出的乐器，除了令人大饱眼福外，还是专为音乐而造。

My Back Pages 吉他背板

吉他背板的选材和厚度都对音色起着至关重要的影响

DANA BOURGEOIS 撰稿

Q *我注意到有些吉他的背板非常坚韧。而吉他的背板无论是否挨着身体，对它的音色并没有影响。那么，较坚韧的木材和相对软性的木材制成的背板，各有那些优势呢？*

Seth Brockman
来自俄克拉荷马州的塔尔萨

A 要想明白背板的作用，就先要知道原声吉他是如何发出声音的。用最简单的话来说，弦乐器就是由一系列的耦合振荡器组成。振荡，或者说振动，是由弦而发生。琴弦和隔板，也就是面板，是通过琴码连接起来的。振动的面板使半封闭的琴体中的空气分子发生“振动”，并通过乐器外的空气传送声压波。

琴弦可以产生频率，而频率的强度在每次耦合的过程中被有选择性地进行改进。面板发出声音的频率是通过计算得出的，而计算的方法是由每一块云杉木的重量，坚韧度，厚度和牢固程度决定的。如果一块面板是由其他材料制成，那么计算方法又会有所不同。琴码也是如此，不同的材质和尺寸决定了不同的计算方法，音箱的计算方法则取决于体积，形状，孔径等因素。

目前为止，这种理论模式在算法上包含了耦合的琴弦，面板和密闭空气，这些因素都和乐器外声压波的产生有关。进一步而言，来自面板、密闭空气和琴颈的振动，引起背板根据其自身的运算法则产生振动。和面板一样，振动的背板影响着琴箱内的空气振动，从而为整体的声音增色。因此，原声吉他的背板既是琴箱的一部分，也是辅助共鸣板。

一般来说，背板坚韧的吉他会消耗较少的振动能量，这样面板、琴码、气腔中的耦合会更直接更高效地强化音量和投射的效果。较坚韧的背板发挥的辅助共鸣作用微乎其微，因此，对整体音色的影响也甚小。尽管桃花心木和紫檀之间的差别可以一眼辨出，很多相似的木头间仅有细微差别，比如紫檀又细分为好多种，有的甚至叫不出名字。

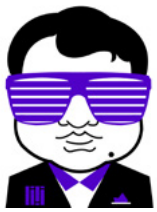
有些琴师做的古典吉他的支撑背板要比大多数钢弦吉他的背板还要坚硬，可以弱化巴西紫檀与东印度紫檀之间的差别，这一点有时会引起弹钢弦吉他的人的不满。

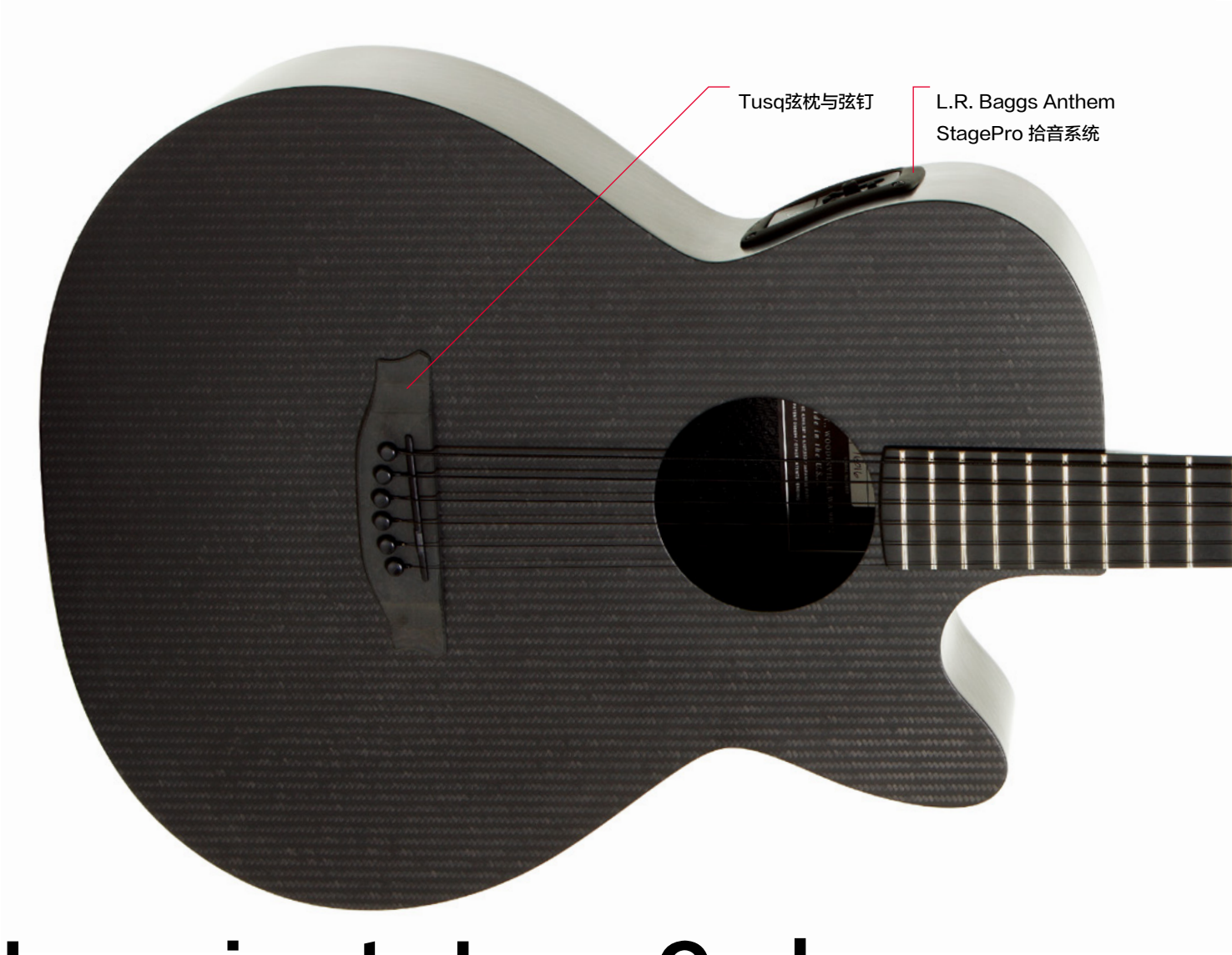
重量较轻的背板则会增加吉他声音的振动，复杂性，技艺多样性，不过音色的力度和音量会受到一定影响。而音调的优势则或多或少受到弹奏技巧的影响：如果把琴抱得太紧，那较轻的支撑背板就不能自由地振动。不过，二战前后 Gibson 牌吉他的背板要比它的同行 Martin 牌吉他的背板轻得多。目前，几个我最喜欢的吉他手都很喜欢 Gibson 牌吉他，一部分原因是其背板对音色的影响。这批吉他当中的佼佼者，与其说音色较为干涩，倒不如说从和声角度而言更加饱满，尽管音色表现更为平和，但远比同时期的 Martin 吉他更为有力。

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。





Learning to Love Carbon
试着爱上碳纤维吉他

RainSong 制造的 SMCX 细节考究 堪称完美

ADAM PERLMUTTER 撰稿

作为一个对木质吉他的细节控，当我看到 RainSong 这款新吉他的时候，我反应通常都会由两部分组成：首先是不屑于其太空时代的结构，然后是惊叹于吉他的手感和音色。试弹 SMCX 的时候就会感觉到，这把吉他是 Smokey 系列中的佼佼者。尽管吉他制作中的应用碳纤维可能在宇宙飞船和汽车中更常见，但这更加证明了碳纤维在音乐方面的超高作用。

悦耳，又万能的声音

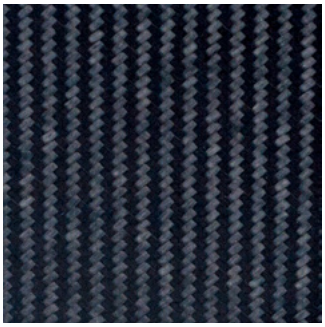
SMCX 的音色非常好听。这把吉他的声音非常温暖，延音和映射的都非常出色，这大概要归功于它的 12 品格，还有琴颈和琴身相连吧。低频的部分坚定而自信，中频展现的非常完整，高频部分也非常清楚。18 根品格上的音符都准确而清晰，完全没有嗡嗡声和别的杂音，音准也很不错。这简直是一把完美的吉他。

爵士和弦的旋律在 SMCX 上弹奏效果特别棒。SMCX 这款吉他在演奏音符密集的变和声时，效果不错，弹奏出来的音符听起来也很清晰干净。不管是激情摇滚的扫弦，还是舒缓民谣的指弹，这把吉他的表现亦是可圈可点。尽管吉他纯粹的音调，在弹奏指弹蓝调时可能是个障碍，但一丝的粗糙和嗡嗡声有时也很有吸引力。

不管用哪种调弦法，SMCX 吉他的声音都非常好听。无论是标准定音法，D A D G A D，开放 C，指弹还是拨片奏音法，这把吉他的音色听起来都干净有力。更重要的是，它在调定音的时候非常容易，因为琴头连动装置调节起来特别顺手。同时还配备了 L.R. Baggs 公司的拾音系统——这套系统包括一个内置麦

右图
琴体全部
由碳纤维制成

最右图
L.R. Baggs
公司的拾音
电子设备



另有
SMH型号的吉他由碳纤维和玻璃纤维混合制成，同时也配备了L.R.Baggs公司的StagePro Element拾音系统。
零售价：1,499美金

惊鸿一瞥

RAINSONG SMCX

琴体
全部采用碳纤维
WS号
防紫外线
平滑磨光处理

琴颈
全部采用石墨
指板由复合材料制成
1.75英寸的Tusq琴枕
哑光漆层

其他
DR Black Beauty琴弦(.012–.053)
定制硬壳琴盒
终身保修

价格
标价 3,066美金/零售价 2,299美金
美国制造
Rainsong.com

克风，安装在琴码下方的拾音器，前级和调音器——这把吉他在配套细节方面下了不少功夫，连入 Fender Acoustasonic 吉他音箱后，声音听起来也是相当自然。

这款吉他的音色和手感非常匹配。琴颈的轮廓是完美的C字型，操作起来也非常灵活，短而宽的琴枕，让手指在指弹的过程中可以轻松地在指板上来来去去。吉他采用的琴弦——DR Black Beauty 牌——镀膜平滑，需要适应一段时间，但却很容易更换。

吉他的琴身——RainSong 牌 WS 号——手感也非常棒。腰部相对较窄，但纵深很深。琴颈和琴身之间平衡得很好，吉他很轻，无论是坐着还是站着弹奏都非常舒服。

尽管琴颈有 12 品格，但威尼斯式缺角使弹奏者可以很容易地弹出最高音。而且 SMCX 吉他还有一个特点， 他是纯手工打磨上蜡的，摸起来非常顺滑，放在前臂也很舒服。

发挥稳定

很多吉他手都很喜欢保养木吉他，但一谈到保养乐器，我们大多数人都会觉得保持干燥度或是湿度是个很烦人的事情。

碳纤维材质让人们省去了这一担忧；碳纤维不像木头会膨胀或收缩——也不会在弹奏或调音的时候出现伴随的变化，更不会有结构上的损伤。SMCX 采用传统式的琴筋，这样在放松琴颈的时候就不用更改太多。RainSong 公司非常规的制作方法打造出的吉他形状自然也非同一般，尤其是 Smokey 系列的吉他。SMCX 吉他让我们会回想起大学时代的那些哥特风格的孩子们——永远一身黑衣。除了品格和琴头上的标志，整把吉他——无论是弦钮、弦钉还是琴弦镀膜——都是纯黑色的。这种外观是柔和还是尖锐，是一个仁者见仁的问题。但很清楚地一点是，这是一把设计出众的吉他。

Adam Perlmutter 负责转录、改编和刻录音乐。请访问 adamperlmutter.com

惊鸿一瞥

FAITH FMSB45-BNC 古典精神的爆发

琴体

Parlor 型号
单板红杉面板
单板桃花心木背侧
带有花纹的望加
锡黑檀琴码
高光漆层

琴颈

桃花心木琴颈
带有花纹的望加锡黑檀指板
长度 610mm
琴枕 45mm(和评述中的一样)
Grover Rotomatic 牌旋钮
哑光漆层

配件

D’Addario EXP11
琴弦 (.012-.053)
硬壳琴盒

价格

建议零售价 1,349 美金，
零售价 1,099 美金
（amazon.com 有售）
印尼制造
faithguitars.com

Have a Little Faith
拥有一把 Faith 牌小吉他

一款声音丰富，木头味十足的 parlor 吉他

ADAM PERLMUTTER 撰稿

自从 20 世纪 90 年代 Patrick James Eggle 在电吉他市场扬名后，这位英国琴师就搬去了北卡莱罗纳州的蓝岭山脉，醉心于美国音乐文化和吉他制作中。回到自己祖国后，2015 年起，他从黄金年代的设计概念出发，把精力集中在了手工定制钢弦原声吉他上。

Eggle 店里做的吉他造价不菲。Faith Guitars 公司会将自己生产的一些产品贴上他的标签，也多亏了这层关系，Eggle 的乐器成了众多音乐家的选择之一。我研究过 Faith 的 FMSB45-BNC 这把吉他，也被称为 Classic Burst Mercury，这把吉他小巧可爱，还有精致，适合在叫嚣的场合演奏的装饰。

纤长 漂亮

和 Faith 的其他吉他一样，Classic Burst Mercury 所用的都是环保的，得到森林管理委员会认证的实木，这些木材都是从公司在印尼西爪哇省的工厂运来的。这款吉他外表涂的是聚氨酯清漆，还有化学物质的气味，这些都让这款吉他有了进口吉他的意思。但是，不像其他的廉价吉他，这款吉他的做工非常精良。所有品格都都整齐地标好，日落色的漆层刻度分明——琴的里面也干净整齐。

这款吉他在较窄的腰部把形状处理得非常好——只有 13 英寸宽——这是最窄的了。吉他的设计在传统和现代中找到了折中点。深红棕的日落色漆层，还有背侧板和琴颈上深度着色，让人不禁想起 20 世纪 90 年代初的 Gibson 吉他。

臂枕式缺角，
更容易上手弹奏

不同于传统的连接方式，这款吉他的琴颈用螺栓组装，这样便于维修。这款吉他放弃了威尼斯式或佛罗伦萨式缺角，而是设计了一个凹槽，这样可以最大限度地减少琴体空间的缩小。

声音温暖

12 品 Mercury 体型较小，对于习惯弹奏 14 品的 OM 型吉他的乐手来说，刚开始可能会觉得有些小，但用不了多少时间，他们就能适应这款轻便的吉他。同时它弹起来效果也非常好，一些稍有难度手法也不费力。纤长 C 型的琴颈，半径 16 英寸的指板，较大的品柱，这些设计都让吉他有种现代感。较短的琴颈使人们在弹奏需要伸缩的和弦时更加容易，而这款测评型号的琴枕的宽度（约 1,77 英寸），给了左右两只手很大的发挥余地。

Mercury 吉他发出的声音非常好听，这大概要归功于选用的雪松和桃花心木，更有设计在第 12 根品格处连接的琴颈——声音听起来丰富温暖，重音弹奏音符时可以听到美妙的回响。即使是最精妙的指弹，这款吉他也完美应对。在中度的扫弦时，它也能高度呈现。而弹奏单音符的谱子时，它的声音听起来就像人唱出来的一样。

像很多其他的吉他都有自己的特色一样，Mercury 吉他非常适合一些旧时风格的音乐，比如乡村蓝调和拉格泰姆。尽管这款吉他整体的音色非常美妙，但当你深入研究琴弦的时候，你会发现它的中音也很不错。然而这并不意味着这款吉他的功能单一：在用钢琴的方式处理标准爵士曲“A Child Is Born”是，它的效果非常棒，复杂的和声听来非常清晰。

近来，体型较小的吉他颇受欢迎。对于那些希望从老式琴体中探寻声音的可能的人来说，FMSB45-BNC 吉他是非常棒的选择——而且价钱也不贵。

播放列表

A Sonic Sideshow 插曲

传奇乐队 Shack Shakers 尝试注入锐舞派对之风

PAT MORAN 撰稿

在前前后后持续了 20 年的音乐生涯中，Legendary Shack Shakers 享有“知识丰富的乡村乐手”的美誉 – 一支美国南部摇滚乐队，无怨无悔地传承着传统音乐与乡村民谣。

领队负责人 JD Wilkes，在舞台上塑造了一个舞蛇人的形象，他过去曾经写就了肯塔基谷仓舞，而且录制了颇具 Appalachian 提琴手 Charlie Stamper 特色的原生态山地音乐。Wilkes 并没有偏离主业太远。时隔五年，在 Shack Shakers 的第一张专辑 The Southern Surreal 中乐队将火热的餐厅聚会覆上了在面对死亡的不安气息。

在整个专辑制作过程中，Wilkes 负责歌曲创作和乐器演奏。

吉他演奏家 Rod Hamdallah 的 20 世纪 40 年代的 Stella P 型琴成为很多歌曲的主要声音 – 在酒吧的高脚凳上演奏的音乐—Demon Rum,”就像是奔驰的火车头在轨道上发出刺耳轰鸣的一“Mud,”以及在沼泽中爆发的“Born Under a Bad Sign.”

Wilkes 对舞蹈的热爱也体现在酒吧歌曲“The One That Got Away”中 – 其中采用贝司，坎蒂娜小提琴以及朋克吉他伴奏。还有塔兰泰拉舞的节拍以及酒吧钢琴使之变成了两步舞的歌曲“Dead Bury the Dead.”

价格适中的 Recording King 原声吉他为专辑增添了最特殊的效果。“The Buzzard and the Bell“ 中 Wilkes 透过吉他音孔唱歌，为歌曲带来一种阴沉的回响，歌曲中透露出悲伤的曲调 – 其中食腐肉的鸟就预示着一个家族的毁灭。

The Southern Surreal 的背后总有一丝严肃的气息。荒芜的生活，可怕的传说，让人想起了奇怪而古老的乡村生活，被诅咒的家族，下咒的女巫，奸笑的魔鬼只是偏离大主题的一个小插曲。

Various Artists

Legends of Old-Time Music:
50 Years of County Records
乡村音乐唱片

Duke Robillard

The Acoustic Blues & Roots
of Duke Robillard
Stony Plain Records

Kinky Friedman

The Loneliest Man I Ever Met
Avenue A/Thirty Tigers

孩提时期的 Dave Freeman 就被老式音乐所吸引，在一次穿越美国南部的家庭公路旅行中，他听到了蓝草音乐和乡村音乐，边听边和着节拍拍打着父亲轿车的仪表盘。1968 年， Freeman 和他的商业伙伴 Richard Nevins 及 Charles Faurot 一起在弗吉尼亚 County Records 唱片公司，专门收录旧时南部音乐人的歌曲。

一份备受瞩目、令人叹为观止的音乐文献

此次重新发行的四 CD 合集集合了于上世纪 60 年代末至 79 年代初录制的 113 首歌。其中既有吉他，又有班卓琴，及小提琴 – 其中以班卓琴和小提琴为主。其中仍然包含很多由 Joe 和 Janette （音乐大师 A.P .和 Sara Carter 的儿子和女儿）以及吉他弹奏家 E.C. Ball 的吉他伴奏，E.C. Ball 来自美国弗吉尼亚，他还录制了一首关于他的吉他手妻子 Orna 的歌。

这些乡村唱片并没有邀请知名音乐人进行创作，而是着重挖掘了蓝草音乐的深度及广度，以及起源于美国乡村地区的旧时乡村乐。在那时这种音乐很大程度上还未受到电视及广播的影响。

Nevins 回忆起 1969 年的夏天时称它是“一场伟大而又困难重重的冒险”。而在之后的这些年里，他和其他音乐人保留了大量的实地录制唱片。保留了美国文化遗产的重要一部分，并交给我们无与伦比的音乐记录。

—Greg Cahill

著名吉他手 Duke Robillard 用事实进行宣传。他的最新单曲直击要点，运用全原声乐器，重新回归了蓝调，乡村乐，以及民谣，这些音乐风格充斥了他 50 年的音乐生涯。在他的唱片封套说明里他写道他运用了从 1920 年到 1950 年的音乐风格，那时正处于美国民间音乐的开端，而那时兴起的蓝调，爵士乐以及乡村乐朴实而又真挚。Robillard 补充说，也从来不会有档案管理员傻到将原创误以为是旧日佳作。

Robillard 演奏过众多的早期吉他，从在 Stephen Foster 的单曲“My Old Kentucky Home”中演奏的 1900s B&J Parlor 到在 Robert Lock- wood Jr.’ 唱片“Take a Little Walk with Me. 中演奏的 1930s L-00 Gibson。

在 Jimmie Rodgers 的“Jimmie’s Texas Blues“ 以及“I’d Rather Drink Muddy Water”中，Robillard 轻轻的弹奏他的 1930s Gibson。可以说 Robillard 除了贝司和小提琴之外弹奏过其他所有乐器。

尽管 W .C. Handy 的“St. Louis Blues”请来了带有二十多把曼陀林，低音曼陀林，大型曼陀林以及一把低音提琴的大型管弦乐队，但主要还是以合唱为主，就如同原创热曲“I Miss My Baby in My Arms”，Billy Novick 吹奏的双簧管旋律就如同一只慵懒的雄蜂慢慢在空中飘摇，与 Robillard 轻轻的弹奏完美配合。而在“Nashville Blues 中 Robillard 与 Mary Flower 弹奏的 1930s Gibson. 相得益彰。

Robillard 的事业巅峰就是成为 Fabulous Thunderbirds 的职业吉他手（他还是 Roomful of Blues 的联合创始人，而他的特色就在于他流畅简洁的演奏，以及他将蓝调，爵士乐及摇滚乐的个性化融合。*The Acoustic Blues & Roots of Duke Robillard* 邀请您重历他对于音乐的热情。

—P .M

对那些把 Kinky Friedman 视作乡村音乐的重要人物的人来说，The Loneliest Man I Ever Met 绝对算的上是一件大事，这是他时隔 39 年的第一张全新专辑。这次我们听到的歌曲绝对比之前的 Friedman 更加严肃。在 70 岁的时候他终于感到了岁月不饶人，尽管他一如往常满口俏皮话，但他也做出了音乐生涯中态度最为严谨的专辑。

在面对死亡时， Warren Zevon 写出了情感强烈的 My Shit’s Fucked Up,” 而 Merle Haggard’ 在“Hungry Eyes,” 中写出了一位父亲梦想着给家人创造更好的生活。而在 Willie Nelson’ 的“Bloody Mary Morning, 中 Friedman and Willie 似乎无法就加速还是放缓达成一致。而两首原创歌曲表达了同样的热情。– 在经历了很多错误以后充满反思的“Lady Yesterday,” 以性格孤僻的 Tompall Glaser 对 Friedman 的崇敬，这里就有解释。

弹奏乐器是一件很孤单的事，通常只是 Friedman（ 或者是 Joe Cirotti）弹奏着原声吉他，偶尔 Mickey Raphael（负责和声）和 Little Jewford （负责钢琴演奏），不论这是否是 Friedman 的最后一张专辑，但感觉就是这样，收录了他父亲昔日最喜欢的 Johnny Cash 歌 Johnny Cash“Picking Time” (1958), Bob Dylan 的 “Girl from the North Country” (1963), Alan Jay Lerner 和 Frederick Loewe 的 “Wand’rin’ Star” (1951)，最意想不到的就是“A Nightingale Sang in Berkeley Square” (1939). 如果这真的是 Friedman 的最后一张专辑，那绝对是惊鸿一瞥。

—Kenny Berkowitz

乔恩斯蒂克利三重奏

Lost at Last

自我释放

弹奏着一把 1956 的 Martin D-18，Jon Stickley 一面将根基深植于蓝草音乐，另一面也不断地涉猎其他音乐风格，从凯尔特音乐到古典摇滚，再到电子音乐，吉普赛音乐，爵士乐，以及说唱和即兴演奏。他来自于美国北卡罗来纳州的阿什维尔，在那里他经常出入各种原声音乐场合。他在 Biscuit Burners 乐队里负责曼陀铃演奏，在 Shannon Whitworth 乐队里负责吉他演奏，然后又在 Town Mountain 里负责贝司演奏。之后终于与 Lyndsay Pruett（小提琴），Patrick Armitage（架子鼓），组成了类型糅合三重奏乐队，在这之前他还加入过 Atmosphere 乐队。在发行了 Lost at Last 之后，JST（Jon Stickley Trio 的缩写）的时代最终到来。这张专辑由鼓手 Dave King 一手打造，所以节奏感很强，而且声音非常饱满。音乐节奏由 Armitage 掌控，并配有低音大鼓，落地鼓，两个响弦鼓，两个钹，以及一个踩钹，但节奏对于 Stickley 和 Pruett 同样重要。他们的角色也在指挥和编曲之间转换。每一个人都有多种技巧，尤其在低弦乐器方面，也使得 JST 引人注目：原因即在于他们将乐器完美融合，将音乐进一步升华。

专辑封面，Bad Plus Bela Fleck 以及 Leftover Salmon，都是经过精选，三重奏用尽全力打造出最大冲击力。而最初单曲名称都是一语双关的“Darth Radar,”“Pamlico Sound,”以及“Rice Dream“。甚至要更妙，将最多的想法注入于一首单曲之中。当 JST 全力加速的，当 Pruett 和 Stickley 最具活力的时候是最好的，整个乐队被调动起来去演奏全新的东西。

—K.B.

The Oh Hellos

Dear Wormwood

Elektra

Oh Hellos 的 Dear Wormwood 用沙哑的嗓音开唱，然后多轨和声缓缓响起，紧接着就是电吉他弹奏的两个重复音符，之后又是沙哑的歌声，然后吉他和班卓琴合奏，鼓声响起，乐队演奏着四小节，Maggie Heath 这样唱到：“哦，我美丽活泼的爱人 / 天上的陨石，‘他的哥哥 Tyler 以和声唱到”我仍能尝到你留存在我唇上的味道 / 甜美而又苦涩的水。“之后整个乐队进入，之后是另一段前奏，乐曲稳定进入高潮，伴随着气势宏大的合唱，吉他继续弹奏，其中还有微弱的小提琴的和声，最后一曲终了。

完成一首歌曲需要很多东西，尤其是对只需要一种声音，一把吉他的民谣。而这只是第一个音轨，另外十二个也即将发行，每一首都很美妙，而且带有饱满甜美的多轨处理。这张专辑在人们眼前将一封封情书徐徐的展现出来。很多是痛苦的，用七弦竖琴，铃鼓，瘟疫，鬼魂，跳动的骨头还有白马组成的古老诗歌写就。

Dear Wormwood 是受大师 C.S. Lewis 的地狱来鸿而得到灵感，地狱来鸿讲述了魔王及其弄臣的基督教寓言故事。Dear Wormwood 是此乐队 2012 年专辑 Through the Deep, Dark Valley 的续篇，其中的单曲“Hello My Old Heart 出人意料的大获成功。但最后，。旋律的魅力，乐队组织的恢弘，Tyler Heath 朴素的指弹技巧，以及合唱团甜美的和声，这一切都让表演变得情感饱满，而故事讲述就没有那么重要了。也使这张专辑如此与众不同，鼓舞人心，无法抗拒。就好像民谣音乐真的很重要，好像它还可以焕然如新。

令人惊叹。

—K.B.

John Renbourn
The Attic Tapes
World Music Network出品

Treasures from the Attic
阁楼中的宝藏

吉他天才的早期杰作

MARK KEMP 撰稿

他不仅仅是 20 世纪 60 年代英国民谣界的巨人。John Renbourn 是现代原声吉他演奏法的主要奠基人之一，同样是一位指弹大师，他将技术的精准性和实验性完美融合，同时又注入了一缕深情。古典吉他训练使他的音乐风格与蓝调音乐完全不同，其中融合了各种传统民谣风格，以及爵士和早期爵士风格－此种音乐风格慢慢发展成为后来的巴洛克民谣。自上世纪 60 年代中期到 2011 年连续发行了颇具影响力同时也颇为大胆的个人专辑以及与其他歌手的合作曲目，包括不被赏识的 Dorris Henderson, 以及吉他天才－Bert Jansch, Stefan Grossman 和 Wizz Jones。还有 Renbourn 和 Jansch 在 1968 年组建的先锋民谣摇滚乐队－Pentangle。

当 70 岁的 Renbourn 于去年三月辞世之时，与 Jones 的巡演及近期发现的早期唱片成为了他最后的存世之作。Attic Tapes 使 Renbourn 恢复最初的音乐风格。首先就是那首于 1962 年录制的经典唱片 Anji 的巴洛克民谣版，该唱片由 Davey Graham 谱写，后被 Simon & Garfunkel 收录在他们 1966 年发行的专辑 Sounds of Silence 中，由此向主流听众公开。“可以想到 Anj 是 Davey 之后发行的官方标准版本的散漫版”，Renbourn 在唱片说明中如是说道，之后他笑称“实在是够不稳定的。”

这种不稳定性使早期珍品的收藏变得非常有趣。它就像是一扇窗，透过它可以看到一位声音初露锋芒的吉他大师。这张名为 “It Hurts Me Too” 的粗旷低保真蓝调唱片收录了 Renbourn 和 Mac MacLeod 的即兴合奏，Donovan 的 Hurdy Gurdy Man 就是以此为灵感而创作的。（他也是在阁楼上发现这些老唱片的人）。

其中还有一首单曲 The Wildest Pig in Captivity，节奏较于他在 1965 年发行的同名专辑中收录的官方版本稍显缓慢（“这把吉他的音调为 DADDAD，” Renbourn 在唱片说明中写道，我的目的就是为了让实验音调不以 DADGAD 起调。“）。这张唱片中还收录了“Train Tune,”“Judy,”“Beth’s Blues” 以及“Plainsong“ 的现场版。其中还有一首单曲 The Wildest Pig in Captivity，节奏较于他在 1965 年发行的同名专辑中收录的官方版本更加缓慢（“这把吉他的音调为 DADDAD，” Renbourn 在唱片说明中写道，我的目的就是为了让实验音调不以 DADGAD 起调。“）。这张唱片中还收录了“Train Tune,”“Judy,”“Beth’s Blues”以及“Plainsong“的现场版。

其中一些歌曲，少部分上世纪 50 年代末 60 年代初的”垮掉的一代“音乐家也都曾演唱过。在巴黎， Renbourn 从一个年轻女人身获得了“Candy-man”的雏形。而且他也收录了 a Ramblin’ Jack Elliott LP 的一首 “Cocaine Blues”，在那之后，年轻的民谣演奏家们才知道了 Reverend Gary Davis 这个名字。而且 Renbourn 还将 Jansch’的“Courting Blues”重新编曲，而那是他甚至还没有见过他未来的乐队成员，他还在唱片中收录了“National Seven”的现场版，这首歌最初是 Alan Turnbridge 为 Wizz Jones 所创作的歌曲。

最后的（确切日期未知）收录了 Renbourn 和 Davey Graham 之后的合作曲目 “Nobody Knows You When You’re Down and Out”，这是一首温暖，欢快的鸡尾酒会版本，但却被 Bessie Smith Eric Clapton 等人后来的版本所淹没。而 Renbourn 则继续为原声吉他开辟新天地，并以他的讲习，指导书籍及课程激发着新一代吉他手的灵感。

“这就是我当时的生活写照，” Renbourn 这样写道，”同时也是我人生的缩影。

Bee Here Now
现在就来这里“蜂”吧

音色甜美的蓝草 D 型琴，蕴藏无限魅力

GREG CAHILL 撰稿

“蜂型琴头镶嵌的灵感来自于我此生最大的爱好 – 养蜂，”来自密歇根州罗切斯特山的吉他制作师 Mike Frank 这样说道。“我有一个同样养蜂的好友，他请我帮他做几把吉他。我便向他推荐了蜂型镶嵌，他欣然同意。因为之前和纽约马隆定制珍珠镶嵌的 David Nichols 共事过，所以我把我的想法告诉了他，并交由他负责。David 与 Kief Sloate-Dowden 合作完成了图案设计与镶嵌，作为最后一道工序，我使用精致的鱼骨贝壳为面板包边和音孔进行镶边。

这款蜂型吉他来自于 Frank 的 Bluegrass dreadnoughts 系列型号，仿自传统 14 品 Martin，其有效弦长为 25.4 英寸。背侧采用之前打捞出来的老龄巴西紫檀木，并经过径切制作而成。面板采用熊爪纹北美云杉木，琴颈则采用洪都拉斯火纹桃花心木，而音梁则由红杉制成。其他特点包括火纹相思木包边，韦弗利旋钮以及猛犸象牙化石制成的弦枕，弦桥和尾钉。

LOXX®

革命性背带扣产品

LOXX-就是这么简单!

专业民谣吉他、电吉他背带扣

■ 镀镍吉他背带口

■ 镀镍吉他背带口

■ 黑铬吉他背带口

■ 骷髅款吉他背带口

■ 镀铬吉他背带口

■ 雕花款吉他背带口

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

Kane

系出名门·匠心之选

WILKINSON弦钮

韩国原装
Kane 镀铬开放式
18:1弦钮

臂枕

人体工学臂枕
手工制作

菱形五拼整枝琴颈

Kane原声吉他经典工艺

实木鱼骨纹音孔镶嵌

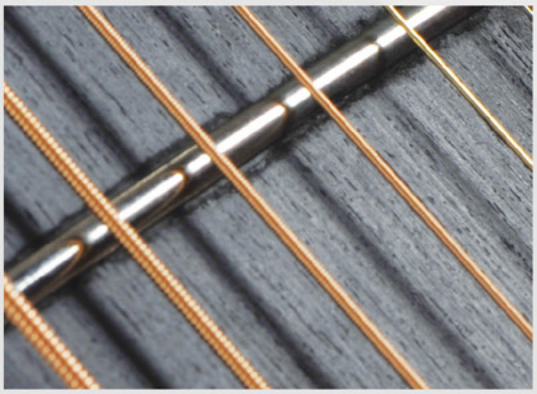
Kane原声吉他经典工艺

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
乐器专用亮光漆



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

板

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

吉他平方运营品牌

BRANDS OF GS

Lowden GUITARS

SANTA CRUZ

Lakewood

Larrivée

Thompson
PRESTON THOMPSON GUITARS

Kane

L.R. Baggs

AER

SUNRISE
PICKUP SYSTEMS

K&K SOUND
Handcrafted pickups. Pure sound.

DL
DAVID LABOGA

peterson

7TH

GUITARSQUARE
吉·他·平·方

mono

LOXX®

Perri's Leathers Ltd.

String SWING

ULTIMATE SUPPORT™

Oasis®

ALPINE®

ETERNA SHINE™

Boveda®

prohands

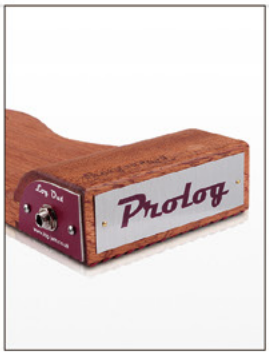
AUGUSTINE

ToneRite

CLAYTON

Alaska Pik

LUTE HOLE



Prolog

ACOUSTIC GUITAR

陈亮

Pierre Bensusan

Kane

ISBN 978-7-5677-4346-5

9 787567 743465 >

责任编辑：卢婵
封面设计：赵怡瑄 张甜