

ACOUSTIC GUITAR

原声吉他

2018年2月刊 ACOUSTICGUITAR.CN

AG302 · 总第 302 期

向精英学习

报名吉他夏令营， 开启消暑计划

动感节拍

2017伍德斯托克邀请制手工吉他展

乐器圈那些事

同琴不同声

原声吉他界

横向和声进行

如何购买二手吉他（续篇）

混合媒介

TOMMY EMMANUEL与DAVID GRISMAN
推出首张合作专辑PICKIN'

大咖教学

德国ULLI指弹教学连载二十一
技巧细节之封闭和弦

CASIMI
guitars

—C2S旗舰款—

阿迪朗达克+非洲黑檀

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

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

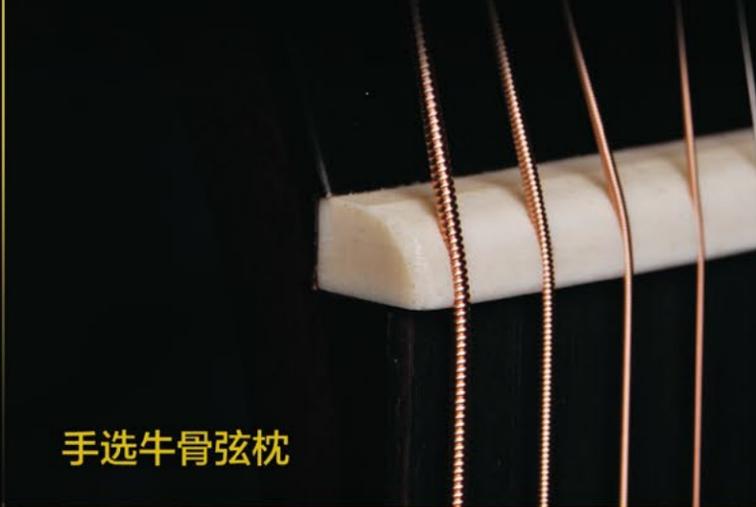
LEONARDO BUENDIA

OMc 德国云杉+巴西紫檀

黑檀琴头贴面

手选牛骨弦枕

Kane K7镀膜琴弦

经典尖角琴踵

Kane®

系出名門·匠心之選

实木鱼骨纹
音孔镶嵌

手选AA
北美云杉单板

GROVER弦钮

菱形雕刻
五拼整枝琴颈

手选牛骨弦桥
牛骨镶贝固弦锥

弧形紫檀指板

手工抛光镍钢品丝

人体工学臂枕

手选紫檀单板

CONTENTS 目录

February 2018 · AcousticGuitar.cn

特别报道

SPECIAL REPORT

像精英学习

报名吉他夏令营，
开启消暑计划
不只是与音乐家或者是新一代的佼佼者们聚会玩乐

16-26

夏日音乐训练营
Top25

25个被提及最多的营地

28-29

乐器圈的那些事

Stories of the Instrumental Circle

12-38

吉他漫谈
聊聊吉他
12-13

动感节拍
异域风情乐器、小型乐器
14-15

独立音乐商店的现状
著名吉他零售商适应时代变化
30-33

Umanov Guitars 关门谢客
曾称霸格林威治村的历史老店
34-35

同琴不同声
探索不同琴弦带来的不同吉他音色
36-38

CONTENTS 目录

February 2018 · AcousticGuitar.cn

演奏大师班

PLAY

基础知识

学习可产生全新和弦的简单概念

40-41

40-59

每周练习

用旋律表现和弦变化

42-46

实操演练

掌握“三角洲布鲁斯之父”的滑棒吉他经典开放 G 调弦演奏

48-51

原声吉他界

62-67

AG TRADE

赫赫有名

在位于旧金山的工作室中，制琴师 Tim Frick 用创新性的爵士吉他的设计挑战极限

62-63

行家驾到

吉他买到之后，快速扫视一遍即可判断出它的状况

64-65

产品测评

旗舰款及乐手签名款 Yamaha 吉他

66-67

原声经典

Doc Watson 对三指法的经典应用

52-55

将 George Harrison 融合印度风情的音乐杰作改编为吉他乐曲

56-57

学习如何演奏这首 Great American Songbook 中收录的金曲

58-59

大咖教学

德国 ULLI 指弹教学连载二十一封闭和弦

60-61

混合媒介

MIXED MEDIA

68-72

音乐播放列表

Tommy Emmanuel 和 David Grisman 在合作的首张专辑中完美契合

68-71

绝妙好琴

一把由母亲传给儿子，但却鲜为人知的 Martin 尼龙弦吉他

72

ACOUSTIC GUITAR

《原声吉他》专业乐器杂志 AcousticGuitar.cn

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

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

Editor-in-Chief 主编 孟醒
Editor 编辑 国亮

臧凯旋
隋勋花
邱伟
杨旭

Design Director 设计总监 赵怡瑾
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
Official Website 官方网站 AcousticGuitar.cn
Official Mircoblog 官方微博 原声吉他杂志
Customer Service Phone 客服电话 0532-82726977
Customer Service QQ 客服 QQ 1959666888
ADD 地址 青岛市市北区标山路 132 号

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

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

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

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

蔡文展

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

《吉他和弦系统训练》

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

《吉他音阶系统训练》

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

《吉他琶音系统训练》

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

我居住在加利福尼亚州圣安瑟莫，这个镇子很小却很幸运有一家社区音乐商店。奇异恩典琴行 (Amazing Grace Music) 于1970年开始营业，是小镇所属的马林郡中怀旧音乐、民谣和草根音乐的聚集地。特别是1982年小提琴和吉他制琴师 John Pedersen 以及班卓琴演奏家 Judy Kaufman 收购了这家店之后，更是扩大了它的影响范围。音乐家们在这里聚会开派对，并互相感慨愈发糟糕的世道。虽然来这家店的频率不定，可能相隔数周可能相隔数年，但我总能一如既往地感受到欢迎。不过说到这里我想起来，John 已经很久不给我倒威士忌喝了。如果当地人需要给孩子买一把入门原声吉他，奇异恩典绝对是第一选择。如果有人想卖掉自己有些年头但又算不上古董款的吉他，那它可能就会出现在奇异恩典店内的墙上。如果刚从附近的圣拉斐尔搬过来的大量移民想要买手风琴，那就来奇异恩典吧。

但千万别因此就对这家店的友好程度充满幻想，店主 John Pedersen 骨子里是个守财奴，而且他的摩托实在太吵了。他总是竖起一边的眉毛，对店里的顾客是出了名的尖酸刻薄。不过这大概也是我喜欢这地方的原因之一，很真实。正如其网站上所写的一样，“我们站在连锁以及商场音乐商店的对立面，在这家店里我们知道该如何制作、维护以及修复几乎所有类型的乐器以及配件，为此我们感到骄傲。”

在2012年之前，奇异恩典还只是一个破旧的活动房屋，所处的位置每天都有不同方向的车流压着曾经的铁路路基呼啸而过。“放克”一词都是美化的形容，在店内著名的圣诞派对上，单靠单层玻璃上结出来的冰，就足以制造出一个大冰雪花园了。当这个房屋面临出售时，很多人都担心小店可能开不下去了。然后当时圣安瑟莫最著名的住户，电影制作人 George Lucas 悄悄的买下了这处房产，冻结了房租，并最终将奇异恩典搬到附近一个更新更宽敞的地方。很幸运吗？与其说幸运，不如说这是一个陪伴了附近居民42年的老店所应得的待遇。

KIPPIE NORRIS

并非所有音乐商店都有，或者需要这样一个救命恩人。但随着我们这些消费者逛街以及购物习惯的改变，音乐商店也都随着时间变得越来越有适应性和创新性。我们邀请美国一些知名的独立原声音乐商店的店主和员工，就这方面的问题，与 Brian Wise 聊了聊他们对目前商业状况的看法。强烈建议你可以通过花时间阅读，特别是你下次想要在店里试吉他再去网上购买之前，可以通过经营者的角度来重新审视这些社区资源。

欢迎大家留言告诉我你们当地的音乐商店，每个地方都有自己的好故事。

David A. Lusterman, 主编
David.Lusterman@Stringletter.com

PRO
美国进口 · 至强系列

GRIP
美国进口 · 大师系列

VIA
美国进口 · 灵巧系列

prohands
HAND EXERCISERS

我的音乐生涯

我八岁起就开始弹吉他了，因为家境一般，父母都需要辛勤工作赖以为生。所以我没上过几节课，就开始自己摸索了。但幸运的是，我在“听”的方面比较有天赋，能从收音机里我最喜欢的歌曲，以及我爸海量的唱片收藏中，直接将和弦扒下来。

20世纪初我的音乐生活开始向蓝调敞开大门，听了很多著名乐队的作品、五十年代的流行音乐以及战时和战后的热门歌曲。然后就是六十年代的音乐了，因为我爸在那之后就

不卖唱片了！

现在我喜欢弹奏各种能搜集到的弦乐器，从六弦或者十二弦的吉他，到立式贝斯和电贝斯、班卓琴、曼陀林、爱尔兰鲁特琴、大提琴和各种混合乐器。还有来自世界各地不知名的独特乐器。

我曾担任过摇滚乐队的主唱和贝斯手，也在澳洲本地组建过女子摇滚乐队。现在我是一个双人组合的成员，有时我们也会与优秀的女性音乐人合作，组成完整乐队进行演出。其中一个合作的乐手，曾在 Suzi Quatro 来本地巡演时

给她做过吉他伴奏。

你们的杂志读起来总是乐趣无穷，视频材料和文字内容也总能让我学到新的知识和实用的小技巧。请继续带来更好的内容！

—Robyn, Melbourne, 澳大利亚

被埋没的一名 The MONKEES 乐队

我读了你们关于 Neil Young 和他多变的和弦声位以及演奏风格的特别报道。你们考虑过做 Michael Nesmith 的专访吗？他是位出色的曲作者（作品包括“Different Drum”、“Some of Shelly’s Blues”和“Joanne”），同时也是不错的原声吉他手。Michael 和电吉他手 Red Rhodes 两人，在1972年出了一张 RCA 专辑 And the Hits Just Keep on Comin’。另外，他还在圆屋剧场录了一张作品集（也是与 Rhodes 合作），还参加了 Amazing Zig Zag Concert 这张专辑的录制。最后还有1975年他在巴黎剧院举办的个人音乐会，只有 Nez 和他的 Gibson SJ-290 原声吉他，最近由 7a Records 唱片公司发行。

希望你们能考虑以后给他做一个专访，他是位被严重低估了的出色音乐人，应该得到更好的曝光度。

—Michael Lundy, 通过邮件

以民谣之名

是否考虑过写篇文章纪念已故的出色音乐人 Dick Rosmini 呢？他这么有天赋的音乐人却默默无闻了五十多年，真是太令人遗憾了。包括 Dave Van Ronk、Stefan Grossman、Leo Kottke、Rick Ruskin 甚至 Jimmy Page 等很多吉他手都向他致敬。去听听他的 Adventures for 6-String, 12-String and Banjo 专辑，你们就会明白我的意思了。“Little Brown Dog”可以算是我最喜欢的一段 Rosmini 指弹。听起来特别简单，但实际弹起来要困难得多。你们要是能安排把这个指法扒一下就太好了。虽然我是在60年代格林威治村民谣复兴时期长大的。但遗憾直到后来才听到 Rosmini 的作品，所以并没有跟他见过面（捶胸顿足）。希望你们能够考虑，谢谢。

—Dan Bromberg, 通过邮箱

7TH

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

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

- SILVER 银色
- BLACK 黑色
- GOLD 金色

Matt Sweeney

吉他漫谈

COURTESY OF JR REYNOLDS

Talking Guitars 聊聊吉他

Matt Sweeney 通过他的网络系列节目 *Guitar Moves* 与当代吉他大师对话

ADAM PERLMUTTER 撰稿

2008年，吉他手兼制作人 Matt Sweeney正在加州大学洛杉矶分校的罗伊斯音乐厅后台。思考要对自己长久以来的偶像 Richard Thompson 说什么。当时台上正在举办位于洛杉矶的 McCabe's Guitar Shop 吉他店五十周年纪念音乐会。Thompson 是这场音乐会的音乐总监，Sweeney 和 Bonnie “Prince” Billy 两人将作为组合上台演出，此外还有 Odetta、Jackson Browne、和 Loudon Wainwright 等众星云集。

Sweeney 突然想起来 Thompson 在 20 世纪 80 年代曾拍过的一个教学视频，用这个话题开始谈话似乎比较安全。Sweeney 说：“我觉得应该跟你聊聊 BBC 的那个短片。因为看那个教程五分钟比我上过的其他课程都有用。但是他很吃惊，因为我提起这件事而特别生气。他说，‘我讨厌那个教程，那是我拍过最糟糕的东西了。’”

48 岁的 Sweeney 已经是一名抢手的合作者

与制作人，与 Dixie Chicks、Johnny Cash 和 Neil Diamond 等很多大牌音乐人合作过。最近他的工作包括在 Chavez、Endless Boogie 和 Soldiers of Fortune 乐队的专辑中做吉他伴奏，参与了 Iggy Pop 和 Josh Homme 的巡演，还与人合作为 John Legend 的新专辑 *Darkness and Light* 创作了歌曲。在演出的间歇，Sweeney 还主持了自己的网络教学系列节目 *Guitar Moves*，邀请嘉宾解析他们的演奏技术，发表在 *Vice* 杂志的

Noisey 音乐板块。

Sweeney 是在 McCabe's 吉他店周年音乐会后，有了想做 *Guitar Moves* 的想法。他的朋友 Jesse Pearson 是 *Vice* 杂志的总编辑，也是名出色的指弹吉他手。当时他跟 Jesse 说起 Thompson 的反应。“我把事情的经过告诉他，我们都觉得很好笑，然后他就说，‘我们应该做一个这样的节目，一个吉他教学系列节目！’”

Sweeney 为 *Vice* 杂志的网站拍了几集视频，但后来这个项目就搁浅了，Pearson 也从杂志离职。几年后 Sweeney 的朋友 Trevor Silmser 被分配到 *Vice* 杂志的音乐网站负责 Noisey 栏目，才又找到了他。Sweeney 说，“Trevor 打来电话说‘我真的很喜欢你之前拍的教学视频，你现在还有兴趣做吗？’我想不到有什么拒绝的理由。”

Guitar Moves 的首期于 2013 年上线，来自原始朋克乐队 The Stooges 的 James Williamson 是这期节目的嘉宾。他在节目中使用一把 Martin dreadnought 示范了纳什维尔调弦的优点等内容。而留着胡子，带着卡车司机帽子的 Sweeney，在其温和又风度翩翩的外表下，隐藏着他对吉他深刻的了解。在十来分钟的教程中，他会引导着 Williamson 等嘉宾，将他们的音乐故事娓娓道来。

这个节目吸引人的一大法宝在于它的真实性。虽然 Sweeney 与嘉宾的聊天内容保持了整体结构的连贯性，但整个节目却散发着一种随意和轻松的感觉，Sweeney 与嘉宾经常会出现堪称神来之笔的对话。“我们的节目没有剧本，我认为这种形式是最好的。” Sweeney 说：“这个节目最大的幕后功臣应该是剪辑师 Andrew Reuland，他是摇滚乐队 Les Savy Fav 的成员。因为他是名出色的吉他手，非常清楚节目的定位，也了解如何编排节目才最精彩。

Guitar Moves 上的嘉宾，弹电吉他的人数要多于原声吉他手，但这个节目并不着重于介绍各种音乐设备，而更注重音乐理念的传达。拍摄于纽约 Electric Lady 录音棚的一期节目就能够体现这一特点，这两集特辑节目邀请了 Keith Richards（滚石乐队创始人之一）做嘉宾。Richards 并没有选择常用的 Fender Telecaster，而是拿出了一把战前 Martin 来演绎从祖父那儿学来的 pseudo-Spanish 吉他旋律。进入一段 Chuck Berry 风格的即兴重复，然后是一系列 I-IV 和弦上

的抛弦。许多滚石乐队的经典乐曲都是以这种编排为核心。Sweeney 说“能让他这样对自己的吉他风格追根溯源，感觉真是棒极了。”

虽然乐迷们大部分时候看到 Sweeney，都是他在弹奏电吉他。但他的弹奏风格其实是以原声吉他技巧为基础的。特别是在 2005 年他与 Bonnie “Prince” Billy 合作的专辑 *Superwolf* 中，格外能体现出这一点。“我的风格主要依附于受 Fahey、Jansch、John Hurt、Tinariwen、Junior Kimbrough、R.L. Burnside 等人影响之下的一种简化了的指弹风格，这种风格其实更适合钢弦原声吉他。” Sweeney 自我调侃道：“如果用弹奏原声吉他的手法弹奏电吉他，声音会酷很多。”

在其中一期 *Guitar Moves* 节目中，Sweeney 与创作歌手 Cass McCombs 交流了一些指弹技巧，并用他唯一的一把原声吉他进行了展示，他这把吉他是有些来头。Sweeney 在 Neil Diamond 2008 年的

专辑 *Home Before Dark* 中担任了伴奏，专辑发表后他又即兴拜访了这位词曲作者在洛杉矶的工作室。“当时地上摆满了吉他，Neil 正准备对自己的收藏进行精简。他随手递给我一把 60 年代末的 Martin [D-18]，说‘我觉得你应该会喜欢，不然送给你好了。’真是太棒了，因为我一直觉得如果有天我拥有一把 Martin，那一定是来自某人慷慨的赠予。”

在录制创作歌手 Adele 翻唱 The Cure 的“Love Song”时，Sweeney 就使用了这把 Martin 录制吉他独奏部分。在录制 Yusuf Islam（也就是 Cat Stevens）2014 年的专辑 *Tell 'Em I'm Gone* 时，也带着这把吉他。当时 Richard Thompson 恰好也在同一个录音棚，弹奏“Babylon”。“那种感觉太棒了，看到这些大腕们坐在一起，看到 Cat Stevens 向 Richard Thompson 展示如何弹奏‘The First Cut Is the Deepest’” Sweeney 说：“我当时胆小没敢提 *Guitar Moves*，但如果能邀请他们来的话，那就精彩了”。

为您的吉他提供空中保护

HOFFEE 航空琴盒采用我方标志性的坚固漆层，更加轻薄的外型以及内置可调节安全气囊，确保吉他运输万无一失。

CARBONFIBERCASES.COM

PHOTOS BY JEFFREY PEPPER RODGERS

Woodstock Invitational Luthiers Showcase 2017

2017 伍德斯托克邀请制手工吉他展

异域风情乐器、小型乐器、第九届的明星是 Steve Miller

JEFFREY PEPPER RODGERS 撰稿

十月，来自世界各地的原声吉他制琴师、乐手、收藏家和乐迷们都聚集到了风景如画久负盛名的纽约伍德斯托克，参加第九届伍德斯托克邀请制手工吉他展。这场盛会吸引了来自法国、意大利、瑞典、日本和北美等共72名参展商。其中包括知名制

琴师John Monteleone、Ken Parker、Dana Bourgeois和Steve Klein（作品曾在50周年特别展览中进行展出），同时也不乏后起之秀参加。在展会的表演舞台上，Woody Mann、Antoine Dufour和Courtney Hartman等吉他手通过各种演绎

展示了这些吉他强大而多样的表达。Steve Miller也惊喜现身，用一把Veillette吉他深情讲述“pompatus of love”的故事。虽然从照片也可以看出来此次展出的吉他种类非常丰富，但可以明显看出小体型吉他的复苏风潮仍在延续。越来越多的乐手被工艺精良的

小体型吉他出色的音质以及轻巧易上手的特性所吸引，许多制琴师也因此重新开始设计制作parlor款大小的吉他。

- 1 魁北克市制琴师Thierry André制作的客户定制贝斯。
- 2 Cristian Mirabella的trap-door型号爵士吉他有两个侧板监听孔，可通过滑动板装置将面板上的音孔半遮或全遮住，以此来改变音色。
- 3 这把1790 Renault and Chatelain吉他的复刻版，出自纽约罗切斯特的制琴师Bernie Lehmann之手。而原版吉他被收藏于巴黎博物馆。
- 4 这把Michihiro Matsuda M1吉他，灵感来源于日本的一种乐器，日本琵琶。
- 5 Woolson Soundcraft吉他背面埃舍尔风格的镶嵌。
- 6 北卡罗来纳州的制琴师John Kinnaird制作的OM-13引人注目的黑白乌木花纹。
- 7 佛蒙特州的Circle Strings所带来的A2型吉他，旭日色的雪松面板与枫木琴背和琴侧形成鲜明对比。
- 8 Sexauer的这把FT-0-C吉他配置了德国云杉面板与巴西紫檀木琴背和琴侧。
- 9 Burton LeGeyt的这款吉他是仿的1840 Martin款，琴头的设计则受到了日本制琴师Mitsuhiro Uchida的启发。
- 10 11 Mike Baranik的作品Retreux Parlor吉他。
- 12

在英属哥伦比亚省Swing Camp度过的
的美好时光

向精英学习

LEARN FROM THE BEST

报名吉他夏令营，开启消暑计划

DAVID LUSTERMAN撰稿

PHOTO BY GUY SMITH

Frank Vignola热力俱乐部梦幻之营   斯旺纳诺阿集会营 [Arlin Geyer]   霍恩比岛布鲁斯工作坊 [Tom Knight]   Steve Kaufman的原声训练营   英属哥伦比亚省Swing Camp [Guy Smith]   吉他集会   吉他强化训练营   Chet Atkins鉴赏团 [Jan Anderson]

美好的夏日，生活就是，更多音乐！温暖的气候最适合度假，而对于《原声吉他》杂志的读者们，度假意味着拿起心爱的吉他，奔向夏令营、野餐会或者是工作坊。磨炼自己的技巧、向偶像们取经、学习新的曲目、与老朋友聚会、结识新朋友，彻底沉浸于最爱的音乐中。感谢三百多名读者抽空填写了我们的网上调查问卷，回答了成人音乐夏令营的相关问题。我们将他们的推荐、建议以及想法与大家共享，希望能够帮助大家更好地规划自己的2018营地计划。

根据调查反馈，我们找了大家最喜欢的几位导师，并询问了他们对以下三个主要问题的意见：要想获得精彩的夏令营体验应该做哪些准备，有哪些营地须知，以及结束后应如何更好地消化吸收这段经历。他们的回答会出现在下文他们的照片后面。

我们的读者参加过数以百计的不同营地与讲习班，其中有一些已经很遗憾的停办或者消失

了。此处我们列出了25个被反复提及推荐，且2018年也会举办的营地（完整名单请查找本刊网络版）。选择营地没那么简单，所以我们列出了对比图，方便您按照自己需求的主题、形式和设施标准进行选择。

训练营项目的种类、地点以及不同的基础设施多得惊人。很多营地的地点选择在了暑假期间闲置下来的大学校园。少数几个如举办在沃伦威尔逊学院的斯旺纳诺阿集会营（SWANNANOA GATHERING），本身就是该学院主办的。还有一些，像是在峡谷举办的MENCHUA 布鲁斯营地（MENCHUA BLUES），是由风景如画的度假村开发或者承办的。其他的还有非盈利性的社会团体组织起来的，这些团体多拥有自己的理事会，社区背景深厚。如WUMB 原声音乐营（WUMB ACOUSTIC MUSIC CAMPS）或是霍恩比岛布鲁斯工作坊（HORNBY ISLAND BLUES WORK-

SHOP）。更多营地是由充满热情的表演者自己主办，如STEVE KAUFMAN的原声训练营（STEVE KAUFMAN'S ACOUSTIC KAMP），RICHARD THOMPSON的FRETS AND REFRAINS, FRANK VIGNOLA热力俱乐部梦幻之营（HOT CLUB DREAM CAMP），以及TOMMY EMMANUEL的吉他营。但这些都比不上持续全年的FUR PEACE RANCH，创始人JORMA KAUKONEN和他很多出色的音乐小伙伴们在营地中，专注于教学以及民谣与布鲁斯音乐的表演。

读者朋友们选择营地时，应该要考虑离家距离以及住宿条件。最重要的是训练内容、文化以及参与的群体构成。选择目的地时，尽量多了解这几个方面的信息。不要不好意思提问，直接向营地指导员咨询，并要求与过去的参与者交流。

尽管内容各不相同，但音乐营地吸引人的地方

都在于能够提供一个环境，让人能够在学识渊博的老师的鼓励与引导下，与志同道合的音乐爱好者们一起，全身心沉浸于音乐中，远离琐碎日常生活的干扰。说到这里，我们就来看看顶级的导师们能够提供怎样的见解。

MIKE DOWLING

蒙大拿小提琴营，6月10-15日
 吉他强化训练营，7月15-20日
 斯旺纳诺阿集会营，7月22-27日
 普吉湾吉他工作坊，8月10-16日
 MIKEDOWLING.COM

准备工作

音乐营地那么多，然而时间却很有限。所以要好好研究宣传册、课程资料，特别是课程的技能等级以及水平要求。你需要了解自己的程度。我曾经收到过学生的邮件，在开营前确认自己是否适合参加我的课程。我当然不介意，还很鼓励大家提前问清楚。

大家也许已经听了很多导师的音乐作品，知道这位导师是名出色的乐手。但你们对他的教学方式了解吗？他是否专注于教授曲子呢，如果你只想学几首曲子，那就很合适了。又或者导师会根据听到的情况随机进行教学，而没有固定的讲义和指法说明，这种方式你能够接受吗？你是更喜欢导师拿着粉笔讲课的方式呢，还是希望能够在课堂上动手练习的教学？训练营就像是音乐的大杂烩，每一位老师都有自己的教学风格。

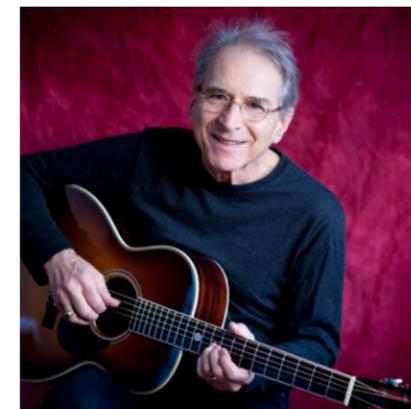
营训前瞻

记得要带上质量好的数码录音机，了解如何在不打扰导师讲话以及演示的情况下使用。导师在周一所讲的技巧、音调和练习，到了周二就仿佛是很遥远的记忆了。所以尽量有技巧地进行录音，不要一整节课事无巨细录一整个长音频，不然再次听录音记录的时候，你会觉得无聊的。

如果你此前一直在家自学，那么营地中的即兴音乐会、舞蹈以及学生音乐会环节一定会让你大开眼界。不要害怕，多多参与到即兴音乐会和集体歌曲创作中。这些活动有些适合初学者，有些适合进阶者，但你肯定能找到适合自己的那一个。也不需要太害羞，保持开放的心态，你很快就会找到与他人愉快相处的尺度了。如果你参加了有导师引导的即兴音乐会环节，注意专业人士是如何进行音乐方面的沟通的，观察大家的互动方式，学习即兴演奏的相关礼仪。

如果你希望获得更多舞台表演的经验，那就去参加学生音乐会吧。你会碰到除自家母亲之外最友善的一群观众。如果需要的话，也可以邀请导师与你搭配进行演出。事实上，训练营的一周期间只要导师有空，你有什么请求和疑问都可以随时开口。他们都希望你能享受这段美好的经历。

音乐训练营乐趣无穷，但也别太放纵自己。如果你是想去学习的话，就别熬夜到太晚导致第二天没精神。

后续学习

好的老师不会因为你参加了他的课程，就保证你会成为出色的乐手。但如果你能够在回家之后好好消化自己学到的东西，那么优秀的老师肯定会对你的进步有所帮助。在你的热情蒸发前，将录音整理出来，声音的记录会将你瞬间带回到营地时光，但你要以全新的态度去听。如果你的录音做得很好，记录下来了很多导师根据你的问题提出的建议。那么在下次营地到来前，这些材料足够你研究学习一整年。如果导师说你需要注意时间的把控，那就用节拍器好好练习。记住，你认为自己需要加强的地方，和导师认为你需要加强的地方并不一定一致。

HAPPY TRAUM

FUR PEACE RANCH, 5月11-14日
 FRETS AND REFRAINS, 7月, 日期未定
 HAPPYTRAUM.COM

准备工作

我的讲习班通常会以吉他指弹的各个方面为内容，其中最具挑战性的一个主题就是如何在低音弦上保持稳定的节奏，同时大拇指在低音弦上弹出旋律或伴奏。如果你之前未做过类似的尝试，那么你只需要知道基本和弦以及和弦过渡的一些小技巧。然后你需要重新调整大脑运作模式，让拇指和食指可以彼此独立弹拨。

营训前瞻

你只需要带上自己对训练营主题的喜爱以及学习的热情，就可以去享受这段美好时光了。除了喜爱与热情，你还需要克服可能没那么快达成目标的挫折感，以及每次指尖弹拨琴弦时的疼痛。无论新老乐手都难免要克服这一关。

后续学习

训练营结束之后的反思非常重要，在你周围找到志同道合的小伙伴一起进行即兴练习、交流创作的歌曲与想法。去结识更多对吉他抱着同样的爱的同路人，是一名乐手理想的成长方式。如果你能找到导师或者工作坊，继续指导你所学到的东西，那也再好不

COURTESY OF MENCHUA BLUES IN THE GORGE

Tommy Emmanuel训练营

Steve Kaufman的原声训练营

KERRVILLE民谣音乐节吉他讲习班

Frank Vignola热力俱乐部梦幻之营

汤森港原声布鲁斯讲习班

英属哥伦比亚省Swing Camp [Guy Smith]

Frank Vignola热力俱乐部梦幻之营

霍恩比岛布鲁斯工作坊 [Tom Knight]

过了。如今这个时代，你还可以通过SKYPE和其他社交工具，与导师以及其他乐手保持交流。当然还有很多教学网站提供流媒体、资料下载以及DVD课程。

训练营平均分

满分五星
以调查为依据

- ★★★★★ 总体
- ★★★★★ 导师
- ★★★★★ 设施
- ★★★★★ 日程安排
- ★★★★★ 后勤
- ★★★★★ 氛围
- ★★★★★ 食物

AL PETTEWAY

斯旺纳诺阿集会营, 7月22 - 28日
FUR PEACE RANCH,
10月26 - 28日
ALANDAMY.COM

准备工作

在营地学习的同时，尽情享受音乐的乐趣。多带点琴弦、变调夹和创作材料，或者其他可能需要的东西。许多训练营需要你自己的能力作出预估，一般都是很多不同程度的乐手聚在一个营地的时候。我始终认为作为一名导师，我应该在保持课程既定难度的同时，尽量能让所有人都参与进来。第一天的时候，我一般会让大家做个自我介绍。接触吉他多久了，以及希望学到些什么。这不仅可以让大家都放松下来，还能很方便的知道有哪些人比较经验丰富，哪些人还相对青涩。这样我就能根据实际情况决定，是否需要调整课程或者工作坊的难度，让不同层次的人都能有所收获。如果是进阶的课程，结构肯定会比较适合水平高一点的乐手；入门级别的课程道理也是一样的。再次重申，我的课程欢迎所有人参加，无论是否参与课堂内容，都希望

大家能尽可能多的学到东西。

营训前瞻

记得带上录音设备，记笔记也有助于你在课后按照自己的节奏对课程进行回顾。我希望在课程或者是工作坊进行期间，所有人都能参与进来并保持专注。虽然有时很难做到，而且会有人觉得无聊。无论你是一个技巧多么精湛的乐手，永远要保持耐心，尽可能学习新的东西。哪怕只是通过简单的听自己的琴音和节拍。有些人更喜欢通过阅读材料和研究谱子来学习，其他人则更适应听觉学习模式。我喜欢在课程中让大家尽可能多用耳朵，快结束时再把讲义分给大家。或者用邮件把PDF格式的文档发送出去，以供大家自我练习时使用。每个导师处理这个问题的方式都不尽相同，但他们应该都希望参与的人多听，而不是还跟大家在一起的时候就专注于自己研究。

后续学习

你根本不可能把课程以及工作坊上学到的东西都在当时完全吸收。所以在营地的时候好好享受那里的氛围。晚上去和其他小伙伴一起听音乐，尝试用白天学到的知识。回到家以后，就可以利用录音和笔记，用自己的节奏将所有材料整合。生活的空间与呼吸的空气，每一分都弥漫着音乐的气息，每天与志同道合的音乐伙伴们交流学习。这种经历，只有训练营才能带给你。人们也为了再次重温这种感觉，而不断再次回到训练营中。而营地总能邀请到一流导师的原因也在于，我们和学生一样享受其中。

JASON VIEAUX

克利夫兰国际古典吉他音乐节,
6月8 - 10日
东部音乐节, 7月16 - 28日
JASONVIEAUX.COM

准备工作

最好的准备工作之一，就是对你现阶段的水平有一个清晰的认知。特别是对于那些第一次参

加我课程的人。另外，如果能准备几段你目前愿意展现在我、其他同学和旁听者面前的表演，也非常不错。

营训前瞻

较高水平的乐手，可以参加新乐曲的指法培训课，因为我的教学以对单独乐手的指法指导见长。同时你也可以把最好的水平展现出来，让我能够对你的优缺点有更好的判断，以便用最有效的方式帮助你提高。

在北卡罗莱纳州格林斯波洛举办的东部音乐节上，KAMIROWAN、GRAY和我的课程，涵盖了非常丰富的主题：技巧、技术、练习、合奏、指弹、解读、表演焦虑等等，应有尽有。我们与学生们保持规律性的互动，请他们反馈在两周的训练营中还有什么想学的主题。在这里，师生互动频繁，各类乐器、合奏与管弦乐队也塑造了一流的表演环境。相比与其他大部分的学习计划，在这个课程中吉他手们更能与其他学生融入到室内乐的活动中，每个人在这两周的时间内都会定期表演。

后续学习

我会对学生安排单独的随访和跟进。根据学生各自的变化进行后续的服务。

JORMA KAUKONEN

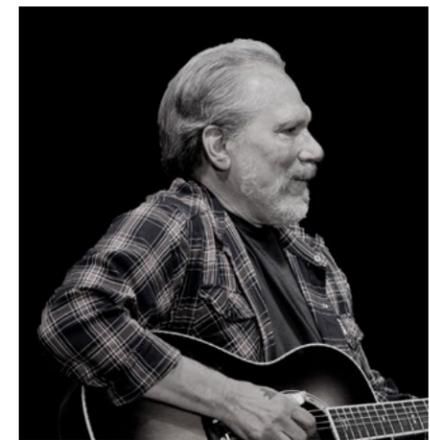
FUR PEACE RANCH, 全年
FURPEACERANCH.COM

准备工作

在查看了各位导师的资料以及课程介绍后，

93%

的人推荐
参加训练营

选择适合的训练营注册参加。虽然导师们的情况在资料中已经进行了比较详细的介绍，但肯定无法将所有信息都涵盖。请在申请时将自己的需求阐释清楚，相关人员会根据你的需要为您推荐课程。我能给出的最好建议是，“把问卷上的所有问题都回答清楚。”

营训前瞻

抵达农场营地后，不要害怕问问题。可以问导师，也可以问其他同学。我认为同学间的交流与师生之间的沟通同等重要。

后续学习

多练习，只有练习能让你变得出色。我会提供邮箱地址和电话号码方便后续的交流。还会送一个月我的在线网络吉他课程的免费体验，地址是BREAKDOWNWAY.COM。

霍恩比岛布鲁斯工作坊微风习习中的户外活动

TOM KNIGHT

普吉湾吉他讲习班

英属哥伦比亚省Swing Camp [Guy Smith]

汤森港原声布鲁斯讲习班

纳什训练营

Chet Atkins鉴赏团 [Chuck Thompson]

斯旺纳诺阿集会营 [Arlin Geyer]

普吉湾吉他讲习班

Frank Vignola热力俱乐部梦幻之营

FRANK VIGNOLA

热力俱乐部梦幻之营, 时间未定
FRANKVIGNOLA.COM

准备工作

最好找到有很多即兴音乐会的训练营。多数业余乐手都没有太多与其他乐手合作的机会, 而训练营非常适合提供这种经历。我们会提前给每位营员发20份功能乐谱, 好让所有人来到营地时都会同样的练习材料。

营训前瞻

我们每天会与50名乐手一起进行热身活动——30名吉他手、10名小提琴手和10名贝斯手。然后进入即兴练习环节, 之后是组合练习。我认为这些环节很重要, 因为关于演奏方法和模式的课程总共就那么多。学习爵士的过程其实就是学习新的乐曲。那些杰出的吉他手是如何成长起来的呢? 通过多练习、多创作。

后续学习

尽可能多的与其他乐手合作、练习, 不断学习。现在有三百个学生通过在线视频跟我学习, 共享世界各地的资源。所以跟我一起学习也是一种不错的选择。

BROOKS ROBERTSON

洛基山吉他训练营, 8月日期未定
BROOKSROBERTSON.COM

准备工作

你的准备工作可以先从列一张清单开始, 写下自己目前在音乐方面的长处、弱点和目标。然后思考要如何通过参加工作坊帮助你实现这些目标。如果训练营的主题中和有你的薄弱环节, 那就在参加营地前的练习集中在基础的改进上, 而不要将时间都花费在你已经很熟练或者还未能掌握的内容上。

把你想问的问题列成单子, 以便来到训练营询问导师。很多训练营都需要你对基本的和弦名称与符号结构有一定的了解。特别是当导师说出C、E7、AM7、DM7、CMAJ7时, 你最好不要一脸茫然。除了吉他和拨片, 再带上夹式调音器、吉他背带、带橡皮的铅笔、乐谱, 如果营地允许带上录音或录像设备, 如果你使用主动拾音器就带上新的9伏电池, 再带一条6.35MM插口的乐器线。最重要的是, 记得把吉他调试到弹奏起来最舒适的状态。

营训前瞻

训练营和讲习班之间不是竞争关系, 学员与导师都是为了分享经验、学习技术并享受音乐,

而不是去互相评判的。训练营中的所有人都是为了提高自己的音乐水平, 所以要记得鼓励自己和其他学员。专注于你想学到的东西, 同时保持开放的心态。在课堂上尝试新事物, 与其他人即兴合作, 完全将自己沉浸在学习的氛围中。不要害怕问问题, 可能的话上课时一定要做好笔记, 录好音频或者视频记录。结束训练营之后你就可以继续利用这些材料学习了。导师说话的时候尽量不要说话或者弹拨乐器, 不仅扰乱课堂, 而且会传染其它学员弄出声响。虽然大部分讲习班持续三到五天时间, 但你会感觉时间过的异常得快。所以尽量不要缺席课程, 努力吸收所学的知识。

后续学习

回家之后, 回想一下训练营的课程, 哪些技巧音乐或者经历对你的启迪最深。在你原本的目标清单上, 增加你想要提高的主题、乐曲、技巧或者是想法。做出一个按部就班实现这些目标的计划。如果你记了笔记并录了视频音频资料, 记得要复习并根据其中内容进行练习。坚持练习导师布置或建议你做的任务。大部分导师都有相关的书籍、视频资料或在线课程, 让你可以继续研究学习训练营中所涉及的内容。

67%
的老学员
会重回训练营

MOLLY TUTTLE

摇滚草地音乐节, 7月22-26日
MOLLYTUTTLEMUSIC.COM

准备工作

温习你练习过的标准曲调或者乐曲。尽量进行完整的练习, 不要暂停或者改变速度(你可以根据需要放慢速度)。如果你不识谱, 那就去学一学, 因为很多导师会使用讲义。想办法把课堂内容记录下来, 但如果要录音或者录像, 一定要先征得导师的同意。认真阅读课程简介, 对自己的水平进行准确判断。如果你对自己程度感到不确定, 可以在营训之前给导师发邮件询问。

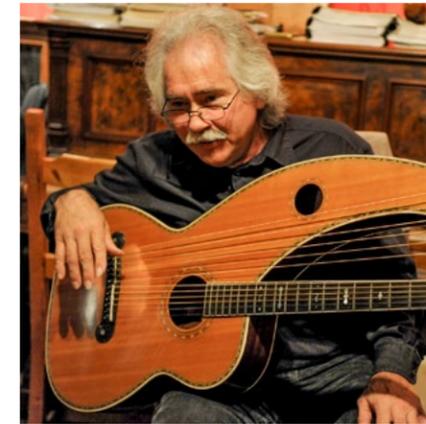
营训前瞻

如果你进入训练营之后, 发现课程进度不太适合自己, 太快或者太慢。有时候是在第一天之后进行班级调整的。碰到问题可以跟导师交流。熟悉一下导师的演奏风格, 准备几个问题或者话题来跟导师讨论, 也是个不错的选择。不要忘了好好享受这段时光, 跳出舒适区尝试一些你平时不会尝试的东西, 如参加某个即兴音乐会或者选修一门你不太了解的课程。利用好课堂时间, 多掌握新知识。当然课下也可以多多交朋友, 与其他乐手一起即兴练习以及创作。

后续学习

结束训练营之后, 复习笔记和录音录像以及其

他材料。制定一个日常练习计划来回顾所学到的知识。每天哪怕15-20分钟的练习, 也会有很大的帮助。如果结束后的几天不抓紧时间复习, 很容易会把学到的知识忘记。

STEPHEN BENNETT

ANDY MCKEE的音乐训练营,
7月5-9日
PETEHUTTLINGER的吉他和飞钓营,
2018年8月5-9日, 蒙大拿利文斯敦
HARPGUITAR.COM

准备工作

要保持开放的心态, 这段经历中最令你意外的遭遇, 也许会带给你最深的启发。

营训前瞻

有时我会直接教学生曲子, 我弹一小节, 让学生们重复, 一遍又一遍。确保每个学生至少能准确弹奏一次。然后再进行下一个小节, 让学生重复。再确保每个学生至少能准确弹奏一次。如此往复继续。进行的越往后, 能跟上的学生就越来越少。我觉得这不重要, 重要的是每个人能把每个部分至少正确弹奏出来一次。在技巧上清楚每一部分该怎么做。这样大家就可以通过以后的自我练习, 呈现一首成品出来。而且我更喜欢让学生不看着谱子或者讲义, 只是看着我演示, 然后重复。课程的最后再把大家刚练习的谱子或讲义发给大家。

当然, 有时我也喜欢用另一种方式。直接给大家发一首曲子的乐谱或者讲义, 只是旋律, 没有指法标注。我弹奏过很多乐曲, 但这么多年最喜欢的还是JOHN PHILIP SOUSA的“WASHINGTON POST MARCH”。一般练习这首曲子的时候, 我会把学生们分为两组, 让他们分开到屋子的不同角落, 分别对这首曲子的第一部分做出编排。我告诉他们需要解决的问题, 就是如何做出选择。他们可以每个人都弹奏一样的编排, 或者尝试双人组合。

重点是让他们花时间去仔细研究一个曲子以及指法, 找到一种方式将纸上的乐谱转化为动听的音乐, 展现在其他同学面前。我会在课堂中来回走动倾听。有时会提出建议, 帮助他们在自己的想法上更进一步, 或者如果我认为他们的方向有些偏的话, 就会建议他们选择另外一种方式。

这样练习一段时间后, 所有同学再次聚在一起, 成组表演给其他同学。我认为大家通过这个环节可以学到很多东西。初学者会有很多基础问题需要解决。比如一组人中有人负责数数好让大家可以一起开始吗? 大家会互相交流、各自发表意见, 还是完全不沟通?

后续学习

我希望能让学生在下课时就学会一首新曲子, 也许还不能马上整首曲子弹下来, 但应该对如何练习才能掌握做到心里有数。如果这节课的内容侧重于如何编排, 那我希望同学们在下课时, 能够在指法方面拥有新的视角。

CLIVE CARROLL

STEVE KAUFMAN的原声训练营,
6月17-23日
斯旺纳诺阿集会营, 7月22-28日
CLIVECARROLL.CO.UK

准备工作

scott borg
澳大利亚古典吉他手

AUGUSTINE

A Spectrum of Sound~ 奥古斯丁·多样的声音

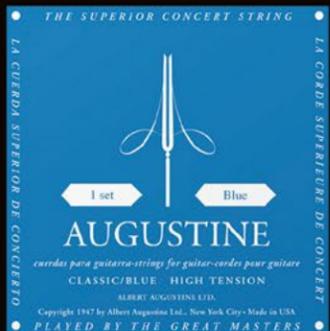
ABOUT AUGUSTINE

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

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

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

Classical String

Classic Trebles/Blue Basses

Classic Trebles/Red Basses

Imperial Trebles/Red Basses

Regal Trebles/Blue Basses

· 品质卓越的低音弦

Augustine古典弦上最贵的部分就是低音弦上的镀银。多数同类产品仅仅使用了1.25%的镀银，即使高价格的琴弦也是如此。而Augustine深潜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音乐家，他们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。

Guitar Intensives

汤森港原声布鲁斯讲习班

普吉湾吉他讲习班

Tommy Emmanuel训练营

在开营前一个月开始进行准备，坚持每天在家练习，哪怕只有十分钟。好让你手上的老茧能够适应营地每天至少四个小时的练习。如果可能的话，我喜欢提前把谱子发给大家。并不是想要大家在开营前就把乐曲都学会。不过如果能提前在YOUTUBE上看一下相关视频，熟悉一下乐曲还是很有帮助的。比如熟悉一下指法，就能对每首曲子的情况有心理准备。当然记笔记的纸和笔以及录音录像设备也非常重要。

营训前瞻

需要对自己诚实，选择自己的水平所适合的课程。如果刚学琴一年就想参加“高级融合爵士乐和弦替代课程”，可能会有些勉强。而且我还真见过有人这么选。还是建议大家选择能够对自己有提高但又不会太困难的课程。每一位热心的老师都有很多知识可以传授给你。可能的情况下尽量多做笔记和录音。不然营地上学的内容几个星期后就会被淡忘了。

后续学习

制定练习计划，比如你学了“HERE COMES THE SUN”。还记得老师说过什么吗？也许是有关指法的细节、某个小节比较棘手的和弦、如何更多的带出旋律，或者要注意最后一部分的节奏等等。将自己需要练习以及听的部分列举出来。规划好练习计划之

后，就拿起吉他开始练习吧。

BRYAN SUTTON

摇滚草地音乐节, 7月22-26日

FUR PEACE RANCH, 8月17-20日

BRYANSUTTON.COM

ARTISTWORKS.COM/BRYANSUTTON

准备工作

我一般会建议大家在开营前，吉他方面不需要提前做什么准备。意思是你不需要练到手指流血，或者在来之前把自己的水平进行跨越式的提高。你是什么水平就什么水平，好的老师会通过你的演奏判断你目前所处的阶段，并作出相应的指导。大家都是来参加一段旅程，也许有些人水平比你高，但大家的目的是为了让自己变得更好。在一群人或者导师面前演奏，或许会让人觉得恐慌。来到这里要保持开放的心态，迎接各种评价，但同时也要谨记自己想要从这段经历中得到些什么。

营训前瞻

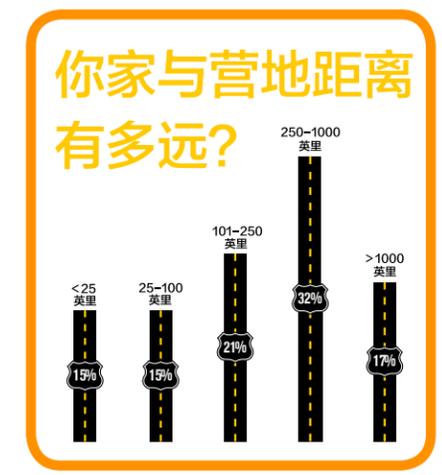
从这段经历中尽量获得最大收获，意味着去了解高水准是什么样的水平。然后再确定自己距离这些理想状态的差距。我发现很多人觉得训练营的价值，就在于学会新的技巧、即兴装

饰乐句或者和弦声位。我的建议是在课程中，尽量关注吉他弹奏的基础知识，寻找并讨论关于音调、律动或者音乐性等方面的需求和概念。

我希望大家思考的时间和练习的时间一样长。有些人来参加音乐营，就是来跟大家一起玩音乐即兴创作表演的，这当然很重要，但找到娱乐与学习的平衡，会让你更加不虚此行。另外，向导师询问一些有深度的问题，哪怕得到的回答非常宽泛甚至有些不切实际。如果收到一些尖锐的建设性的批评，也要保持理解。大部分专业的吉他手都已经熟练到下意识进行手部动作，他们做这些根本不需要动脑子，也很难把技术技巧解释清楚。

后续学习

希望在营地的这段时间，学习、弹吉他以及大家一起玩音乐的时光，能够在音乐之路上激励到所有营员们。更具体地说，我会鼓励营员们对弹奏吉他的基础知识有更多的了解：对自己目前的水平以及想要达到的程度，有一个健康而客观的认识。有几个虽然目前还未掌握，但值得继续练习的新曲子、概念或者技巧。清楚自己需要经过怎样的步骤，才能达到高水准的演奏。

霍恩比岛布鲁斯讲习班 [Tom Knight]

Frank Vignola热力俱乐部梦幻之营

普吉湾吉他工作坊

汤森港原声布鲁斯工作坊

LOXX®

革命性背带扣产品

LOXX-就是这么简单!

读者评论

STEVE KAUFMAN的原声训练营

好好享受营地生活,但也别忘了你想要学到的东西。你需要了解,在营地学到的东西也许没办法立即掌握,可能会需要在营地结束后的几周内进行集中练习。

无论你现在处于怎样的水平,都会学到些东西并且从中获得乐趣。别担心自己程度不够好,保持开放的心态,多听就好。

FUR PEACE RANCH

也许有些弹奏我暂时完成不了,会觉得沮丧,而其他人因为技巧熟练而进度很快。FUR PEACE RANCH会提供非常详细的音频以及乐谱资料,让我可以在营地结束后继续练习。我最终总能掌握自己最想学的东西。

TOMMY EMMANUEL的吉他营

不同程度的乐手都能在这里学到新的知识。和其他专业或业余吉他手交流以及一起弹奏,感觉非常棒。你总能学到一些东西,有所成长。这段经历滋养了我的身心。

GEORGIA STRAIT吉他工作坊

去试试吧,可以尝试再次参加同一个训练营。你会因为音乐而遇到志同道合的朋友。

霍恩比岛布鲁斯讲习班

这里景色优美,特别是伴着美妙的乐器与可口的美食。每年都会会有很多老学员回归。

CHET ATKINS鉴赏团

不要只是与音乐家或者是新一代的佼佼者们聚会玩音乐,这当然很好,大家都喜欢。但对

我来说最重要的是学到新的音乐知识,可以运用到工作与演奏中。通过与其他吉他手特别是水平比我好的人合作,我得到了很大提升。

吉他集会营

这是一个吉他大家庭,欢迎不同程度的音乐人加入。

斯旺纳诺阿集会营

吉他手、音乐人以及创作歌手共同构成了一个属于创作者的圈子,不是谁都能了解这个圈子的文化。能与对音乐有着同样的热情、志趣相投志同道合的伙伴们一起度过一周或者一个周末,真的是件非常幸福的事情。在这里你会得到平时很难感受得到的支持。去参加音乐营吧,体验棒极了。

Tommy Emmanuel与Andy McKee一起复习功课

COURTESY OF TOMMY EMMANUEL GUITAR CAMP

■ 镀镍吉他背带扣

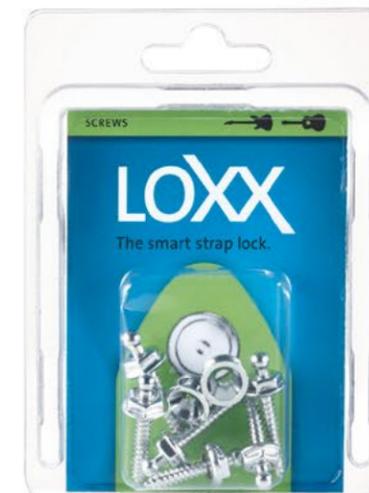
■ 镀镍吉他背带扣

■ 黑铬吉他背带扣

■ 骷髅款吉他背带扣

■ 镀铬吉他背带扣

■ 雕花款吉他背带扣

专业民谣吉他、电吉他背带扣

夏日音乐训练营Top25

地点

在我们读者参加过的，所有100多个夏日吉他训练营和讲习班中，我们挑出了25个被提及最多的营地。列成了下方的图表，帮助你根据自己对乐器以及音乐风格的喜好，以及对活动和设备、地点的需求，挑选出最符合心意的训练营。欢迎访问杂志官网链接ACOUSTICGUITAR.COM/2018-GUITAR-CAMPS查找完整列表及链接。

《原声吉他》杂志
读者推荐

乐器

活动

音乐风格

基础设施

钢弦吉他	尼龙弦吉他	拨弦乐器与弓弦乐器	人声	钢琴、管乐器、口琴、鼓	课程/讲习班	大师班/讲座	学生表演	教师表演	舞蹈	即兴活动	布鲁斯	古典	蓝草	器乐/指弹	弗拉明戈	摇摆乐	怀旧	民谣	乡村	拉丁	歌手/歌曲创作	摇滚	校园	会议中心/静修居所	宾馆	教堂
TX		●	●		●		●	●		●	●		●	●		●	●	●			●				●	
WV		●		●	●			●	●	●	●					●										
BC		●		●	●		●	●	●	●						●							●			
TX		●		●	●			●		●			●										●			
TN		●				●		●		●		●		●		●	●	●	●					●		
NIR	●	●										●		●	●							●	●			
PA		●		●	●		●	●	●	●	●			●			●	●				●	●			
AB		●		●	●		●	●	●	●	●		●			●	●	●				●		●		
TBA		●		●	●		●	●		●						●							●			
NY		●		●	●		●	●			●			●				●				●	●	●		
OH		●		●	●		●	●		●	●			●		●	●	●				●		●		
BC		●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●		●			
TN		●				●	●	●		●	●			●								●	●			
ME		●	●	●		●		●		●	●			●		●	●	●		●	●		●			
TX		●				●	●					●											●			
BC		●		●	●		●	●	●	●	●												●			
TX		●		●	●		●	●		●	●						●	●						●		
OR		●		●	●		●	●		●	●					●							●			
TN		●		●	●		●	●		●			●				●							●		
WA		●		●	●	●		●	●	●	●			●										●		
WA		●		●	●		●	●	●	●	●			●		●	●	●	●		●			●		
OH		●		●	●		●	●	●	●	●		●				●						●			
NC		●		●	●		●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●		●			
TN		●				●	●	●		●	●			●										●		
MA		●		●	●		●	●	●	●	●															

THE STATE OF THE INDEPENDENTMUSIC STORE

独立音乐商店的现状

堪萨斯州劳伦斯Mass Street Music的Mike Horan, 展示一把Martin D-18 Authentic

著名吉他零售商适应时代变化

BRIAN WISE撰稿

如果说真有一类消费者会让吉他店主火冒三丈，不是非要讨价还价的精明客人，也不是一整个下午揪着涅槃乐队的即兴重复不放的青少年。而是那些到店里试来试去，其实准备在网上购买的顾客。“橱窗展示”的说法并不新鲜，但现在却越来越风靡。指代的是在买家热衷网购的环境下，零售店所面临的变幻莫测的境遇。

“我们都能看见。”加州帕洛阿尔托狮鹫弦乐器店(GRYPHON STRINGED INSTRUMENTS)的合伙人之一MICHAEL SIMMONS说：“他们就在店里用手机下单，这就是现实。”

因为视频演示以及360度图片展示能够吸引到消费者去尝试以前未接触过的吉他，所以REVERB和EBAY等很多实体分销店都开始加强网站建设，并将注意力集中在数字平台上。据行业贸易刊物《音乐贸易》估算，独立音乐商店的网上业绩约占总收入的20%。而一些店主告诉《原声吉他》杂志，该数值应为50%甚至更高。

同时，无论是通过售卖“新手大礼包”（内含初学者乐器、配件和教学书籍），还是对二手乐器进行创意性营销，零售商们也正在以不同寻常的方式来打造商业新模式。一些商店会特意寻找顾客出生年份，或者是出产于音乐史上有特殊意义年份的吉他（比如20世纪40年代末的GIBSON J-50，与BOB DYLAN在其首张专辑中使用的型号相近。）

不是所有独立音乐零售商们都担忧AMAZON和SWEETWATER等网上商家所带来的竞争。在美国拥有超过260家店铺的吉他中

心(GUITAR CENTER)，哪怕是在经历自身财务困境的时期，也依然占据行业内不可忽视的一大份额。

时光清晰记录下了大众的音乐品味变迁，越来越少的青少年和千禧一代对吉他痴迷热爱，这也同样影响了音乐产业。虽然一些商家对这种影响的严重性表示怀疑，但调查显示传统乐器的核心消费者为45-65岁之间的富裕人群。

缅因州路易斯顿经验丰富的吉他制琴师DANA BOURGEOIS说最成功的网上商铺都有大量的在线库存。“在目前的市场，将吉他挂在墙上展示，期待着顾客走进店里并爱上这些乐器的传统模式，现在已经不吃香了。”他说消费者也懂得线上各种上演“吉他诱惑”的视频资料和商家的营销手段。“那些不要花招、诚信且遵纪守法的店铺，一般生意都比较好。”BOURGEOIS说：“他们并不大张旗鼓的做宣传，只是告诉你乐器的真实信息，让你自己做决定。”

纳什维尔的CARTER VINTAGE的联合创始人WALTER CARTER说：“我们尽量避免太多的主观内容。”关于网上的产品描述，“我们会说‘音色很深沉或者中音区比较强。’”CARTER的网站上陈列了BOURGEOIS、T.J. THOMPSON和SANTA CRUZ所制作的乐器，多数售价在两干到五千美元。MARTIN战前款的售价则基本在七万五千美元左右。但CARTER对网上购物依然持谨慎态度。“买家最好能亲自弹奏吉他，这非常重要。如果你的耳朵比较挑剔，那么在網上订购就会比较冒险。”

但也有店主不同意这种说法。马萨诸塞州莱克星顿一家音乐百货商场的销售经理ADAM DARDECK说：“事实是，并非所有人居住的区域都有像我们这样，能够提供种类齐全的乐器的店铺。”他所在的这家商场，到今年已经开业五十周年了。2014年在YouTube上开了频道，上面现在有很多乐器展示的视频。三四名员工轮流负责网站更新与内容制作。其他的店铺，比如密歇根州兰辛的ELDERLY-INSTRUMENTS，会制作突出“非常规款”和“收藏款”乐器的视频，有时会邀请巡演中的吉他手负责演示。

另外一股更具争议的势力是在线吉他商场REVERB。据CRAIN'S CHICAGO BUSINESS报道，自2013年上线以来，该商场年收入高达三千万美元。位于布鲁克林威廉斯堡的店铺SOUTH-SIDE GUITAR

“在目前的市场上，将吉他挂在墙上展示，期待着顾客走进店里并爱上这些乐器的传统模式，现在已经不吃香了。”

DANA BOURGEOIS

TARS，就非常依赖REVERB的市场。店主SAM TAYLOR说他很欢迎REVERB，不像EBAY等其他在线平台收取大量的费用，是个非常好用的营销工具。那些在REVERB上看到过TAYLOR的虚拟店铺的吉他手，如果来纽约一般也会到实体店逛逛。当然也有顾客在实体店试好了乐器，然后再去REVERB进行网上订购。TAYLOR承认随着实体店的租金上涨，他考虑过只做线上销售。但他也指出，REVERB处理乐器销售业务各个方面的

马萨诸塞州列克星敦的Music Emporium

功能还不完备。

“实体店最棒的体验，就是店员把你想要的商品拿给你看，”他又说：“如果只有线上店铺的话，就没办法有这种体验了。”

一些吉他制琴师担心REVERB的竞价机制会压低吉他的市场价格。“这被看做是一场逐底竞争。”BOURGEOIS说：“REVERB对高端品牌的影响是，通过缓慢削减所有分销商的边缘利润，慢慢降低所有品牌的价格。”不过BOURGEOIS说今年可以称得上属于业绩最好的年份之一。“这种价格不断降低的市场环境，包含了很多风险。”（一些商家说因为知道价格会通过协议降下来，所以会刻意将初始价格定高一些。）

从位于破旧不堪的布鲁克林市中心购物广场的SOUTHSIDE GUITARS走出来，乘坐二十分钟地铁，就来到了GUITAR CENTER，这里通过更多样的选择与更便宜的价格呼唤着吉他手们光临。在一个周六的下午，一间陈列原声乐器的房间，墙壁上摆放着一百多件新的乐器。包括许多500美元以下的YAMAHA和TAYLOR型号，以及入门级的尤克里里和曼陀林。一名员工告诉我，这个店铺的选址，很方便一些想给孩子买入门乐器的父母前来选购。不过他也承认，这个店铺可能让人感觉不那么有范儿。

他说：“总有人喜欢对GUITAR CENTER说三道四。”并指出GUITAR CENTER多年来由贝恩资本负责管理，贝恩资本是由MITT ROMNEY联合创立的一家投资公司。在他说话的时候，两名十来岁的男生正在旁边的屋子里练习“BLACKBIRD”。屋内的地板大部分被电子键盘、DJ设备以及音响占据了。虽然尽可能为所有音乐人提供他们所需的各式装备，这个大型连锁音乐品牌因为身负16亿美

元的债务而遭到信用评级下调两级，目前被评定为垃圾级别。

“我们不是竞争对手，但因为他们占据了市场的很大份额，所以我们还是希望他们能保持良好的状况。”狮鹭弦乐器店的SIMMONS，同时也是FRETBOARD JOURNAL季刊杂志的联合创始人如是说：“如果他们撑不下去了，可能会拖累到一些供应商。”

服务于古董乐器市场

而在过去三十年中，作为“艺术投资”而价值不断攀升的古董乐器，又冒出了新的趋势。收藏家们开始撤下、整理和出售自己的收藏品。随着潜在的收藏买家减少，价格可能会受到影响。

SIMMONS提到了一位已经65岁的老顾客，他拿来了好几把吉他准备寄卖。“他说‘这只是第一批，我准备把收藏数量降到一百以下。’”这位顾客（拒绝了本文的采访）四十岁之后开始购买吉他，后来藏品数量达到了三

百左右。SIMMONS说：“他一次会带过来五六把吉他，所以我们近期供应的稍近年份以及古董吉他的质量，达到了历史上的最高水平。”

有运营自己的电子商务网站，但每年却有20%的订单来自于手机端或者REVERB。LINDSAY PETSCH是这家店的一名销售助理，同时也是创始人GEORGE和CLAIRE PETSCH的儿子。他意识到有很多股力量正在搅动这个行业的局势：婴儿潮过后的人口缩减、地方税收造成的价格差令更多客户转向网络购物，还有二手吉他市场的壮大。

虽然这个家族企业信奉的依然是提供明智建议与贴心服务，PETSCH意识到“X一代和千禧一代其实并不太在乎这些东西，他们中的大多数背负着大笔学生贷款，可支配收入有限。因此对价格格外敏感。”

乐器商家们也认识到一些比较经典款的吉他，

比如MARTIN D-28 或TAYLOR 810，因为结构质量非常稳定，因此在实体店和在网络上购买差别不大。“我不认为AMAZON和GUITAR CENTER是我们的竞争对手。”-SIMMONS说：“其实CARTER VINTAGE、RETROFRET VINTAGE GUITAR、ELDERLY和GEORGE GRUHN才是我们真正的对手。我们供应的主要商品都是古董吉他，我们通过这样的差异竞争来对抗售卖新款吉他的大型网络商场。”

在堪萨斯州劳伦斯的MASS STREET MUSIC，店主JIM BAGGETT感叹于新生开学第一周，学生们买的IPADS和IPHONES比吉他的多。“这不难理解，毕竟手机是沟通工具，可以用来社交。”他说：“我们已经适应了，来店里买高端原声吉他的顾客年纪都比较大。千禧一代和年轻人是不会买价值五六千美元的吉他的。”

服务于当地音乐团体

SERVING LOCAL MUSICAL COMMUNITIES

ELDERLY INSTRUMENTS

该店位于密歇根州的兰辛，提供包含四部分内容的尤克里里初学者训练营以及一个编曲讲习班。偶尔会有当地的乐手和巡演的音乐人带来室内表演，有几场在FACEBOOK LIVE上进行了直播。

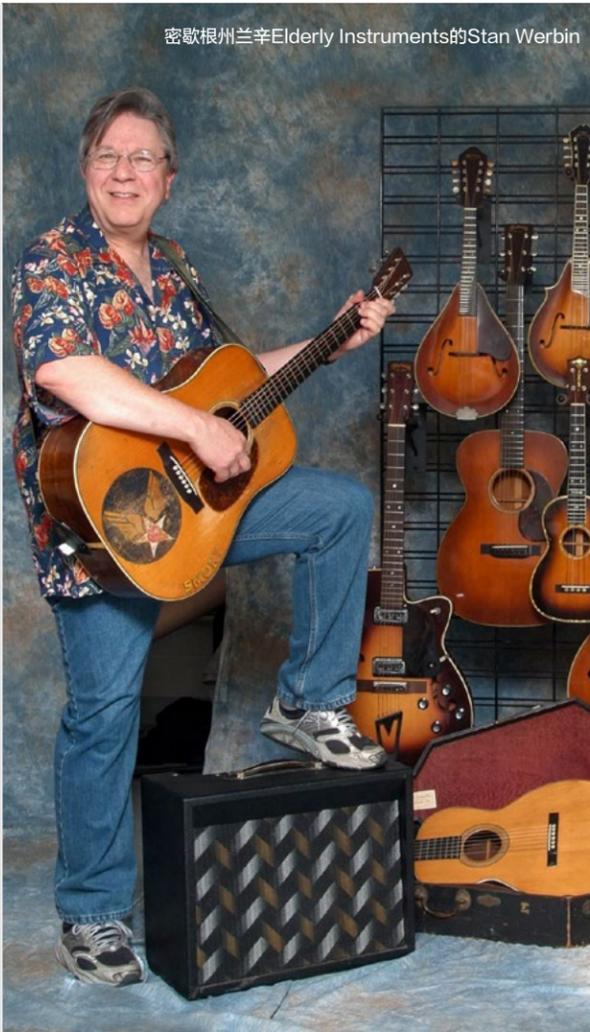
MASS STREET MUSIC

在堪萨斯州劳伦斯的店铺内开设即兴音乐会以及讲习班。最近的活动包括一个吉普赛爵士乐和弦讲习班、一个周六蓝草音乐即兴音乐会，还有一个关于高端原声吉他历史的讲习班。

位于纳什维尔的

定期举办店内活动，包括摇摆吉他即兴音乐会、免费的琴弦更换讲习班（也是店铺循环常规活动），还有不同制造厂商的展示会。

密歇根州兰辛Elderly Instruments的Stan Werbin

ALIGN系列

LR Baggs品牌带来原声吉他效果器套装

图为年轻时的Matt Umanov正在研究一把战前Martin D-28，“这把琴有可能是‘Dueling Banjos’原版二重奏成员之一Steve Mandell的，也有可能是Stephen Stills的”

SHOP店里工作。这家店原先开在第48大街，现在则仅剩一家店铺，搬到了纽约的苏豪区。

UMANOV在布鲁克林区的弗拉特布什长大，父亲是律师母亲是钢琴家。他从小就对音乐和制作工艺有着狂热的兴趣。五岁的时候，他就开始拆卸收音机和钟表，并模仿电视上弹着吉他的牛仔了。上了布鲁克林科技高中后，他开始逐渐擅长于绘制图纹，用了大量课余时间“在民谣中心”（FOLKLORE CENTER）和第六大道上的乐器店FRETTED INSTRUMENTS闲逛。20世纪60年代，在被东北大学的工程计划录取的几个个月后，UMANOV因为感到无聊而选择了退学。

UMANOV在布鲁克林的GRETSCH GUITAR工厂工作了一年，很快就开始在他位于东村的公寓里维修吉他。1969年他在贝德福德街35号原本的肉店上，开了自己的第一家吉他店，当时的租金为每月125美元。“贝德福德街很不出名。”他回忆说。当时街上只有另外两家店，一家是算命的，另一家是“智者酒吧”。1977年他搬到了布利克街，当时这条街基本是意大利移民的购物区。

他说：“哪怕是到了80年代，街上已经有三家肉店、五家面包店、两家卖鱼的、一家婴儿衣物店、一家二手家具店、零星几个报摊和一家服装店了。但依然没有精品店之类的商铺。”到了1982年7月的一天，UMANOV和朋友们进行了第二次搬家，搬到了街对面一栋带有地下室的漂亮的三层砖房里（老店的位置现在是约翰比萨店的一部分）。店里陈列了大约150件乐器。

在当年的《纽约时报》中，UMANOV报出了一长串回头客名单，其中包括著名的BOB DYLAN、PAUL SIMON、JUDY COLLINS、STEPHEN STILLS、LOU REED，“整个SEEGER家族”。还有JOHNNY和JUNE CARTER CASH，他们刚刚花了六千美元买下了一把不知名的20世纪30年代的吉他。

了。”他说：“我年纪大了，最近年满70了，所以就这样吧。”

喜爱社交的UMANOV并不是多愁善感之人，在最近的一个下午，他说准备花更多的时间旅行放松，并拜访他的曾孙子们。但在社交媒体和在线论坛上，吉他手们哀叹着这家商店的关闭是时代变迁的最新受害者，互联网和连锁商店大行其道，独立音乐商店无处立足。音乐街区（西48大街一个著名音乐街区，位于第六和第七大道之间）最后一家乐器店也在2016年关闭了。而纽约史坦顿岛乐器行业的中流砥柱MANDOLIN BROTHERS，也在2017年早期将店铺出售。

至少在UMANOV工作的一名销售员说，他会留在吉他行业，去RUDY'S MUSIC

Umanov Guitars Closing Umanov Guitars 关店谢客

曾称霸格林威治村的历史老店

BLAIR JACKSON 撰稿

在纽约的格林威治村，MATT UMANOV GUITARS这面墙上曾挂满各种新的旧的、珍贵的、二手的吉他，而在2017年11月上旬，这里只剩下了零零落落的几十把吉他和班卓琴。

UMANOV的这家店在1969年左右开始营业，他在今年十月份宣布要关闭吉他店并停止吉他维修业务。听闻此消息，寻求交易的商家以及一些格林威治村音乐圈的老朋友都赶了过来，最后看一眼店里1953年的老收银机以及挂满著名吉他手照片的墙面。

UMANOV想要关闭店铺的原因并不是涨成了天文数字的租金，店铺本来就是他的。也不是因为效益不好，只是很简单的因为他不想继续了。“每天12小时的工作，我有点累

UMANOV坚持说“我从不攀名人抬身价。”店里当然有一些有名的顾客，包括STEVE EARLE、STEVE MARTIN和最近刚刚顺道经过跟我聊了一个小时的RICHARD GERE。

UMANOV在1992年将这栋楼买了下来，让他在周边租金越来越高的环境中得以存活下来。当时也正处于中年收藏家们开始争相抢购古董吉他的时代。而随着婴儿潮一代缩小

自己的收藏数量，近年来这一趋势已被扭转。

UMANOV说，近两年古董吉他的业绩已经下降了20到30个百分点。年轻的买家更热衷于网上购物。“简单来说，商业模式已经变了。”“如果想从事吉他买卖，无论是新的还是旧的，必须要卖那些出于某些潜在的原因，价格更为低廉的吉他。而我对此不感兴趣。”

在尽可能处理了库存之后，UMANOV在12

月3日停止了店里的零售业务。

“总能在店里看到或者听到一些出乎意料的东西，这也是我在这家店最想念的部分。”UMANOV说：“这就是我女朋友戏称的我的私人俱乐部，可能是某个附近走在街上的醉汉径直钻进店里即兴来上一段表演，可能是某个有天分的年轻乐手，可能是某个知名的音乐人，可能是某个无名小卒，但交谈起来总有意外的惊喜。”

OLYMPIA

HQ 美国进口材料系列

奥林匹亚琴弦采用一流的美产钢丝，大大提高了产品质量。奥林匹亚依据自身的质量标准，采用一流材料制作HQ系列琴弦，打造优质音色。凝聚了公司技术的HQ系列琴弦张力达到完美均衡，泛音饱满，延音持久。

SAME GUITAR, NEW SOUNDS

从制作角度分析， 如何选购适合自己的吉他琴弦

LYNDON MILLER

探索不同琴弦带来的不同吉他音色

如果你尚未拥有自己梦寐以求的吉他，也许会因为了解到自己吉他的局限性而感到沮丧。似乎这个问题的唯一解决方法，是等到你买得起更高质量的吉他来替换，但其实不然。哪怕你现在已经拥有了符合心意的吉他，也依然可以通过一些低预算的方法，来根据自己的喜好对吉他的音色进行调整。幸运的是对于大多数人来说，可以通过简单的更换一组琴弦的方法，来对吉他的音色进行改善，这是一种非常有效的方式。

如今的琴弦选择前所未有的多，需要注意的

是，并非所有吉他都能适用各种型号的琴弦。原声琴弦从Extra Light（直径.010英寸）到Heavy（.059英寸）各种型号都有。但吉他的弦枕只能匹配特定的粗细范围。如果槽部是容纳Medium到Heavy琴弦的设计，那么使用Light的琴弦可能会造成打品。相反的，如果将Heavy琴弦安置到匹配Light琴弦的吉他的上，那么琴弦可能会卡在槽内，造成调弦困难。根据你想要达到的效果，可以选择将槽锉宽一些，或者直接将整个弦枕换掉。

同样的，琴弦粗细的变化会影响吉他的表现、

琴弦张力以及琴颈的曲率，也许需要调节琴筋。比如说，如果你给吉他换上了张力较小的琴弦，那么减小的张力可能会导致琴颈从下凹的形状转变成上凸，将指板推向琴弦方向，影响吉他的音色表现。稍微将琴筋拧紧一些能够将琴颈向前推，恢复吉他的音色表现。相反的调整则需要将琴筋拧松一些。

除了这些注意事项之外，不同琴弦粗细的选择会给你的吉他音色带来非常大的变化。一般来说，使用张力较小的琴弦会比张力较大的琴弦

KATE KOENIG撰稿

音色更明亮、延音更持久。因为手感更加柔软，指弹吉他的手通常愿意选择张力更小的琴弦，这种琴弦对于正在生成手上老茧的吉他初学者来说也更容易上手。不过这种琴弦的优点也正是它的缺点所在，因为张力较小所以音量也会比较小，而且较细的琴弦也更容易出现断弦。

琴弦型号增加到medium和heavy之后，延音会减少。琴弦重量的增加也会令吉他低音部分有更多共鸣。Light琴弦非常适合指弹以及精巧的旋律，Heavy则是扫弦的完美选择，而且也更加洪亮。

吉他的大小往往决定了最佳匹配的琴弦直

径。Parlor型和3/4尺寸的吉他一般适合Light琴弦。而dreadnought和jumbo型的吉他则适合更粗一些的琴弦。这种选择既有实际演奏方面的原因，也有音色方面的考虑。Light琴弦的较低张力比较适合parlor吉他较短的琴颈。同时稍细的琴弦也是对吉他本身自然清亮音色的一种调和。而且Medium到Heavy的琴弦可以带出琴身较大的auditorium、dreadnought或者jumbo吉他的自然温暖的音色。

结构解析

除了直径，琴弦的另一个重要元素就是结构

了。钢吉他弦有两个主要组成部分：弦芯和缠线，琴弦的音色表现就取决于两者的材料和形状。

两大最受欢迎的合金材料，青铜和磷铜的区别在于所含的金属混合物不同。D'Addario在20世纪30年代首次将青铜用于制作吉他琴弦，青铜的构造为80%的铜和20%的锌。（严格来讲，80/20比例的应该是黄铜，青铜则是红铜和锡的合金）。这种合金构成强化了高音和低音区，弱化了中音区，能够塑造出一种明亮又温暖的复古音色。但因为含铜的比例较高，所以更易遭受腐蚀。

1974年D'Addario推出了首款磷铜琴弦，

钢弦吉他的琴弦有两大组成部分
弦芯和缠线

LYNDON MILLER

结合。制造商们也尝试过用其他材料制作弦芯，比如Martin的钛弦芯琴弦，由圆形钛弦芯和镍缠线构成，据说这种材质组合比标准钢材料更耐用，也更灵活。Martin还致力于研究复兴30年代Retro款琴弦所使用的复古金属材料，缠线的材质是由镍铜结合而成的莫涅耳合金。

除了Martin、D' Addario、Ernie Ball和Elixir这些大品牌，还有一些小的公司，与其说是工厂，不如说更像是生产工坊。某些时候，他们会制作定制琴弦，让客户能够根据自己的需求，为琴弦音色表现增加个人特色。

位于洛杉矶的Gabriel Tenorio琴弦公司就是类似的一家工坊。使用圆形弦芯和定制的磷青铜以及黄铜合金，为电子吉他、原声吉他和低音吉他（还包括四弦吉他、曼陀林和踏板电吉他）制作手工缠绕琴弦。Tenorio是圆形弦芯的拥趸，他说这种形状可以让琴弦“更具穿透力、音调更逼真、音色更活力轻灵、泛音更丰富。”

位于田纳西州纳什维尔的Stringjoy则使用定制的磷青铜和黄铜合金制造出了自己的琴弦。所使用的缠线机据报道是为已故的制琴师Jimmy D' Aquisto所打造。Stringjoy接受定制订单并提供私人定制服务。Santa Cruz Guitar Company最近也开始制作自有品牌的Parabolic张力弦，注重能够让吉他琴弦保持张力和音调平衡的物理特性和敏感度。

而将非常规原声吉他琴弦的概念上升到全新高度的是Thomastik-Infeld。这家澳大利亚的公司为多种不同的乐器制造琴弦，但其混合吉他弦，使用了混合材料以及独特的设计元素，最能代表其特色。比如他们的Plectrum琴弦，一套琴弦里既有圆形缠绕弦又有平卷弦，旨在打造出温暖甚至有些古典的音色。同时较低的张力这一特性，也使得这种琴弦深受老吉他使用者的喜爱。另一款混合琴弦是John Pearse Folk，这是一套混合了各种缠线的指弹专用琴弦，其中包含了圆形缠线尼龙弦芯的E、A、D弦，扁形缠线钢丝绳弦芯的G、B以及高音E弦，塑造出温暖而明亮的尼龙琴弦音色。此外，他们的Classic S钢丝绳弦芯的型号特点是高音弦用尼龙带缠绕，低音弦用镀银的平卷方式缠绕，从而打造出温暖、轻柔而又轻快的音色。

尝试的琴弦选择越多，就越容易找到哪种琴弦更能够提升吉他的音色表现。在冲动想要直接换一把琴之前，别忘了一些小的细节，比如琴弦，也能给你的吉他带来脱胎换骨的变化。

想要解决青铜易受腐蚀的问题。讽刺的是，新的琴弦中却加入了更多的铜（约占90%）。为了对抗铜的易腐蚀性，磷铜琴弦混合了锡和少量磷制成。磷铜琴弦相比青铜琴弦音色不那么明亮，更加柔软、低沉与丰满。

弦芯的形状要么是圆形要么是六边形，而缠线要么是圆的要么是扁的（截面是方形）。因为圆形的弦芯能够与缠线完全贴合，因此圆形弦芯的琴弦缠绕更加紧密，也更加灵活，更易弯曲。但也因此更容易断弦以及造成调弦方面的问题。现在的很多制造商选择用六角形弦芯，在弦芯和产线中间会产生微小的间隙，这样琴

弦缠绕就不那么紧密，音色也会更明亮一些。同时也增加了一定的刚度，减少了断弦和调音问题的风险。

另外，缠线的形状会影响音色和表现：圆形缠线的琴弦不太方便滑弦，不过握琴会容易一些；平卷缠线更易滑弦，不过对握琴力度有要求。一般认为圆形缠线的琴弦音色会比音色醇和的平卷缠线更亮一些

琳琅满目的选择

除了常用的青铜和磷铜材质，缠线也可以使用其他材料制作，包括镍，黄铜，银，丝和钢的

延展资源

欲知更多本文中提及的琴弦制造商的信息，请访问其网站了解详情。

- D' Addario ..... daddario.com
- Elixir ..... elixirstrings.com
- Ernie Ball ..... ernieball.com
- Gabriel Tenorio String Company ..... thegts.co
- Martin ..... martinguitar.com
- Santa Cruz ..... santacruzguitar.com
- Stringjoy ..... stringjoy.com
- Thomastik-Infeld ..... thomastik-infeld.com

Kane®

K7镀膜琴弦为音色而生

Kane是吉他平方的自有品牌，Kane致力于为吉他爱好者打造高品质，高性价比的音乐产品。市面上的琴弦品牌林林总总，究竟哪一款更适合您，也许只有试过之后才能揭晓。Kane K7 镀膜磷铜琴弦历时12个月的研究，经过数十遍样品测试，18位乐手亲身体验，以及数百名客户的内部试用，于2017年正式推出。K7，为音色而生。来自美国的磷铜丝经过手工缠绕，再经纳米镀层，保持琴弦的音色持久，特殊的张力设计使K7具备良好的力度和穿透性，音质清晰，延音持久度高。

T7专业乐器调音器

- 拉丝铝合金边框
- 高清背光显示屏
- 进口拾音器原件
- 标准专家两种模式
- 双向转向结构
- 精准度高达1音分
- 适用于：吉他、贝司、尤克里里、小提琴，12平均律

拓展 泛音表现

Expand Your Harmonic Palette

学习可产生全新和弦的简单概念

Learn a simple concept that generates scores of chordal ideas

JIM JOSSELYN 撰稿

问题所在

在了解开放和弦之后想要利用整个指板拓展泛音技法。

解决方法

将已了解的节奏型转变为全新的观看聆听演奏内容的体系，并加以学习。

1 进行尝试

先以两个常量和一个变量进行一次试验。两个常量为和弦手型及空弦；而变量则是演奏时的具体位置。练习1的前两小节显示只需将基本的D和弦手型上移两个品位，且4弦空弦音不变，那么就会出现一个全新的和弦。按弦音B、E和G#则形成了一个E大三和弦。保持4弦空弦音不变，那么就会出现一个分割和弦E/D，换句话说，就是带有低音D的E和弦。将D和弦指法再向上移动一个品位，会得到一个F大调和弦。现在，有趣的事情发生了。保持4弦空弦音不变，会得到一个F/D和弦，也可看作是一个Dm7和弦（D F A C）。第4小节，手指离开1弦，将试验常量稍微改变一下，这样就会得到一个丰富有趣的Dm9。

只需将按弦手型移动到两个新的位置，并改变其中一个音，你就可以学到三个复杂和弦！随着手指在指板上的不断上移，每次你都会发现一个有趣的新和弦。2弦上的这个音符会一直是这个三和弦的根音，比如，当将D和弦手型移动到7品，即会演奏D、G和B音，或者说，

是带有低音D的G和弦。

2 改变其他指法

现在，你应该很好地掌握了可移动和弦这一概念。练习2和3分别用基本的Asus2和E指法将和弦进行加以充实。在各个品位都尝试这些指法，可创造出36个全新和弦。了解并熟记这些和弦名称十分重要，尤其是如果你想与其他乐手分享这些和弦的话。同时，还需要花时间来认真聆听这些全新的音色，这一点同样重要。演奏各个和弦时，仔细聆听并确认自己的真实感受。这在扩展你在和弦方面的知识积累和建立自己的演奏风格方面都将是关键的一步。

3 具体应用

可移动和弦和空弦音在古典吉他乐十分常见（比如，Isaac Albéniz的“ Asturias ”到如今的唱作人Ed Sheeran等乐手的作品）。练习4和5中所展示的就是大名鼎鼎的摇滚乐队The Beatles和The Doors如何具体应用

这些和弦。演奏这些和弦进行时，要密切注意那些可以使用及必须省略的空弦音，因为这对于演奏是否正确十分重要。练习这些和弦时，需要尝试不同的拨弦手技巧。在不同的节奏型中，在弹拨时采用扫弦和琶音。

4 和弦融合

随着开始掌握新的和弦，可演奏的乐曲数量也会成倍增长。练习6中的和弦进行将可移动和弦和Fmaj7和B9sus4和弦进行了合并。该和弦进行中空弦可移动和弦和封闭和弦配置产生了鲜明的对比。试着以民谣、摇滚、巴萨诺瓦或其他喜欢的风格进行演奏。可利用此练习进行旋律创作或歌曲演唱，或者进行即兴创作，一定既有趣味又富挑战。

练习7为我的一首叫做“Early Summer Evening”的歌曲中的和弦进行。我改变了可移动Asus2和弦中的几个音，从而创造出了这个有趣的8小节和弦进行。现在请尝试同样的方法：将和弦手型随着空弦音移动，从而创作出属于你自己的美妙音乐。

Example 1

Diagram showing guitar chord shapes for D, E/D, F/D, Dm9, G/D, Asus2, A9, and Am9. Each chord is accompanied by its fret position (e.g., 5 fr., 7 fr.) and a corresponding musical notation on a staff.

Example 2

Diagram showing guitar chord shapes for Amaj9, Dm13/A, Aadd9/E, G6/E, F#11/E, Fmaj7b5/E, and E. Each chord is accompanied by its fret position (e.g., 6 fr., 10 fr., 6 fr.) and a corresponding musical notation on a staff.

Example 4

In the Manner of “Eight Days a Week”

Diagram showing guitar chord shapes for D, E/D, G/D, D, Am, Bm/A, C/A, and D/A. Each chord is accompanied by its fret position (e.g., 7 fr., 7 fr.) and a corresponding musical notation on a staff.

Example 5

In the Manner of “Riders on the Storm”

Example 6

Diagram showing guitar chord shapes for Dm9, Am9, Fmaj7, B9sus4, Asus2, and Amaj9. Each chord is accompanied by its fret position (e.g., 5 fr., 7 fr., 6 fr.) and a corresponding musical notation on a staff.

Example 7

“Early Summer Evening”

Diagram showing guitar chord shapes for Asus2, Amaj9, A9, D9/A, A9, Fmaj7b5/A, and Asus2. Each chord is accompanied by its fret position (e.g., 7 fr., 6 fr., 5 fr.) and a corresponding musical notation on a staff.

Horizontal Harmonies

横向和声进行

用旋律表现和弦变化

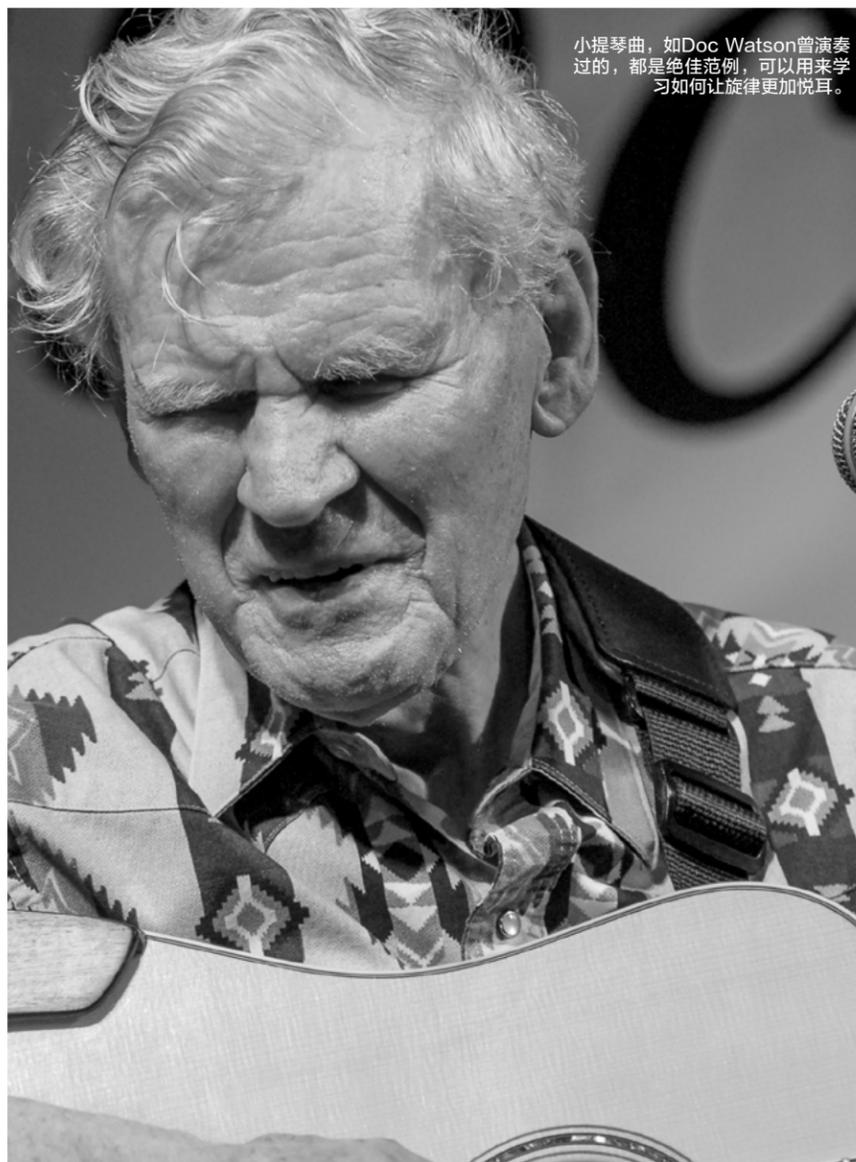
ADAM LEVY 撰稿

吉他手们往往会将和声和旋律看做是两种截然不同的音乐要素。在大多数乐手看来，和声由标准和弦指法组成。旋律则是一次弹一个音，且常常与熟知的音阶紧密相关。虽说这些概念都是对的，但还是有让和声更为动听的方法，反之亦然。

想让旋律部分的和声更加清晰，可以在每小节的强拍上加重基础和弦音（即4/4拍中的1拍和3拍），并在弱拍上使用其他调式。而要让和声更优美，可以演奏两段式和声，以此代替常规和弦。这些综合型方法可以从本月的每周练习板块看到，同时也可以让你的演奏无论在何种音乐风格中均可充满新鲜活力。

第一周

使和弦演奏更加动听的一个方法就是学习不可演奏和弦的乐器演奏出的曲子，比如小提琴。（小提琴其实是可以演奏和弦的，但本身还是以旋律为主。）传统爱尔兰小提琴曲-吉格舞、双人对舞和号笛舞都是很好的学习对象，因为其中很多曲子均可轻松转移到吉他上。

小提琴曲，如Doc Watson曾演奏过的，都是绝佳范例，可以用来学习如何让旋律更加悦耳。

JOE GIORDANO

在本周的课程中，你将演奏练习1中的乐曲“St. Anne’s Reel”。这首乐曲需以200bpm的较快速度进行演奏，但如有需要，开始时速度还是要放慢一些。一旦熟练掌握了练习1，将整首乐曲重复演奏几次，直到对旋律十分熟悉，几乎不用看乐谱为止。

随着节拍器演奏练习1，并将演奏过程录制下来。听回放时，按所示和弦符号跟着一起弹奏。这里应该不会出现什么意料之外的情况，因为旋律中显示的和声已经非常清晰了。在下一周的每周练习中，你将学着创作和声丰富的旋律。

第二周

在掌握练习1之后，就需要进行深入探究了。练习2A显示的是此首歌曲核心部分的导音。导音为基础和弦音。在民谣音乐中，通常就是根音、三音和五音；在爵士和其他音乐风格中，七音也被视为导音。这些音通常为每小节的强拍。练习2A中的导音直接取自练习1中的旋律。而练习1中每小节中第一音和第三音在此练习中则转变为半音。

本周的任务就是根据导音创造出属于自己带有里尔舞风的旋律。不需要为了旋律的生动而过多地加入音符。把练习2A和练习1比较一下就

第一周

Example 1

♩ = 200

Chords: D, G, D, D, G, A, D, D, G, A

第二周

Example 2a

Chords: D, G, D, D, G, A

新手小贴士#1

还记得上世纪90年代深受欢迎的Magic Eye立体图么？看第一眼的时候，画面看起来像是由任意颜色的圆点组成。但在了解如何调节视线之后，即会看到3D立体图像。学习新的旋律也是同样的道理。必须演奏准确，以便清晰听到旋律及和声。

会一目了然。你可能会发现基本（或完全）仿照练习1中的节奏是很有帮助的（按照练习1中的八分音符位置在旋律中加入八分音符等等）。因为这首歌采用D大调，就需使用D大调音阶中的音符，作为导音之间的音阶连接。练习2B就是范例。

第三周

爱尔兰小提琴并非唯一使用旋律表现和弦变

化的小提琴曲。18世纪早期，J.S.巴赫创作出了无伴奏小提琴奏鸣曲与组曲，它也成了古典音乐的基石。尽管这些组曲中的某些指法包含三或四段式和弦，但组曲的主体部分仍由单音旋律构成。

练习3是节选自巴赫的G小调小提琴协奏曲的乐段。不过，其中隐含的和弦进行（五线谱上方）比先前练习中的和弦进行更加复杂，此练

习中同样可看到导音，也就是说，强拍会出现基本和弦音。（3/8拍的强拍和弱拍比4/4拍更加不可预测，因为3/8拍可能会再分为两组，每组两个16分音符，或者分为三组，每组两个16分音符。前一种情况，第一和第四个16分音符会被看做强拍；后一种情况，第一、第三和第五个16分音符则为强拍。）

一个新的音乐要素就是模进的使用，即变化和声中的重复旋律。在几个小节的旋律扩展中，模进是非常有效的。在本练习中，第3和第4小节就是按照第2小节进行模进，而在第5和第6小节中的两小节乐旨也一直贯穿随后的4小节。另一个在第10和第11小节中出现的两小节乐旨则一直贯穿到本练习结尾。

一旦可以按乐谱演奏出练习3，就试验一下吧！用自己创造的一或两小节的16分音符勾勒出所述和弦进行。

第四周

本周，要学习如何通过使用可替代普通和弦的两段式复调让你的和声更加优美。要解释复调，必须明确几个基本的术语。当两个音符按

新手小贴士#2

熟悉类似练习2a的导音旋律后，它就能够派上用场了，只需再加入几个经过音即可创作出属于自己的乐曲。

新手小贴士#3

练习3中的不间断进行和飞快演奏速度可能会让人望而生畏。先分割成较短的乐句，每个只有三到四小节即可，然后等熟练掌握之后，再将所有乐句合并到一起。

新手小贴士#4

首先练习演奏第四周中练习中的高音部分。然后，再演奏低音，当最终将二者合并之后，仍可清晰地辨别各段出旋律。

Example 2b musical notation with chords G, A, D, D and guitar tablature.

Example 2b musical notation with chords G, D, G, A, D and guitar tablature.

第三周

Example 3

Example 3 musical notation with chords Gm, Eb, Cm, Dm, Bb, Cm, Adim, D7, Gm and guitar tablature.

Example 3 musical notation with chords C7, F7, Bb7, Eb, Cm, F and guitar tablature.

Example 3 musical notation with chords Dm, Gm, Eb, F, Bb and guitar tablature.

prohands® HAND EXERCISERS

专家级系列指力训练器

每周练习

同一方向移动了相同的音程（上或下），这叫做平行进行（参见练习4A）。两个同方向移动，但音程不同，就叫做同向进行（参见练习4B）。

两个音符向相反方向移动叫做反向进行（练习

4C）。一个音符移动，另一个音符不动，叫做斜向进行（练习4D）。现在看一下练习5。你能找到所有四种对位的具体例子么？

搭配节拍器或其他恒定计时器演奏练习5，同时录下来。多听几次回放。看是否可以清楚地

听到两段独立的旋律，并且是否可以作为一个整体去听。创作属于你自己的布鲁斯旋律，采用G或其他调式，确保其中包括所有四种对位。一旦你已经创作出了一部分，试着进行即时即兴演奏对位。肯定没那么容易做到，但反复尝试也是学习的一部分。要一直坚持下去。

第四周

Examples 4a-d

Example 5

♩ = 120

G7 C7 G7

C7 G7 D7 C7 G7

1 2

D7 G7

更上一层楼

以下为爵士乐曲“All the Things You Are”的前7小节为蓝本的练习。它融合了“第四周”中的对位概念（1-2小节），“第三周”中的模进概念（3-4小节）以及“第二周”中的导音概念。

确保继续以各种调式（大调及小调）、速度和拍号探索声/旋律之间的联系。并且，和往常一样，将你所学到的一切应用到实际的演奏中，包括采用空弦音、最高把位、自然泛音。一定要不遗余力地练习各种技法。

♩ = 120

Fm7 Bbm7 Eb7 Abmaj7 Dbmaj7 G7 Cmaj7

SESSION DI

ACOUSTIC GUITAR PREAMP

原声吉他前级

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

VENUE DI

多功能均衡前级

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

PARA ACOUSTIC DI

五均衡多功能前级

- 平衡信号、平衡输出
- 五均衡、多功能
- 民谣电箱吉他专用

L.R. Baggs

OLIVIA WISE

Charley Patton

掌握“三角洲布鲁斯之父”的滑棒吉他经典开放G调弦演奏

PETE MADSEN撰稿

Charley Patton的影响力是无法简单用语言来概括的，他是一位乐手，同时也是公认的“三角洲布鲁斯之父”。他的学生正是Son House，而Howlin' Wolf、Muddy Waters、Elmore James、John Lee Hooker等一众开创性布鲁斯吉他手均受到他的影响。

Charley (有时拼作Charlie) Patton 1891年出生于密西西比南部波士顿附近。他有着混合种族的家庭背景，是一个真正的熔炉：美国黑人、白人或许还有美洲原住民血统。在1897年，他们举家迁到道克瑞农场，在那里他师从一位当地居民Henry Sloan，学习吉他演奏。

住在农场期间，Patton见到了Henry C. Speir，他是一位白人乐器店主，同时也是几家唱片公司的星探，更是一众三角洲布鲁斯乐手重要专辑的制作人。从1929年开始，Patton陆续为派拉蒙唱片录制过几首歌曲，包括“Pony Blues”，这首歌随后成为大热金曲，也使得Patton开创了获利丰厚的音乐事业。

美国南部各地的观众纷纷赶来见证Patton绚丽的吉他表演（众所周知，他可以把吉他放到背后演奏）以及他嘹亮沙哑的嗓音。他后来又录制了如“Banty Rooster Blues”、“Green River Blues”、“Shake It and Break It”、“A Spoonful Blues”等一众金曲，直到1934年因二尖瓣病变而过

世。

因为当时音质很差，所以Patton的唱片可能会难于辨听。所以我也通过Alvin Youngblood Hart等现代乐手，而非原版唱片才了解到Patton的作品，他在专辑Big Mama's Door中“Pony Blues”的演奏因为极大提升的音效而捕捉到了演奏中的强弱变化及节奏推动力。

Patton的演奏风格十分广泛，从深沉布鲁斯到山地音乐再到19世纪民谣和其他形式的乡村舞蹈音乐，无一不可。通过将吉他调高一个半音，从而出现十分突出的音色，这也为他的滑棒吉他演奏清亮潇洒的气质。在本节课中，你会看到他如何升高一个小三度（F Bb F Bb D F）用开放G调弦进行演奏。你可能不想调

Tuning: D G D G B D

Example 1a

G

Example 1b

G

Example 2

G

Example 3

G

Example 4

G

Example 5

C

实操演练

弦过高，所以，在演奏本课中的练习时，可以在三品处放置变调夹或者直接用开放G调弦演奏。

开始演奏

开始本课之前，先调到开放G调弦。从标准调弦调到此调弦，先将6弦和5弦降低一个全音，分别降到D和G，并将1弦降一个全音，降到D。

在几首歌中，Patton使用了一个类似的扫弦节奏型，并可以用几种不同的方法演奏。“Tom Rushen Blues”、“High Sheriff Blues”和“Hammer Blues”均采用此节奏。在练习1a中，采用下/上/下/上/上/下节奏型，用大拇指下扫，用食指上扫。练习1b中是另一个典型的Patton节奏型；用全下扫演奏这一练习。以上两个节

Patton的演奏风格十分广泛，从深沉布鲁斯到山地音乐再到19世纪民谣和其他形式的乡村舞蹈音乐，无一不可。

奏型为接下来的练习打下了节奏上的基础。

滑棒吉他布鲁斯

据说，Patton曾演奏过横放腿部的滑棒吉他（琴弦上方放置一把刀）和颈滑棒吉他。本节课将会使用方颈滑棒吉他。我们并不清楚Patton用哪根手指戴滑棒，但是我建议将滑棒戴到小指上，这样既可以按和弦，也可以用食指、中指和无名指演奏单音乐句。

如果你刚接触滑棒吉他演奏，请记住以下几点：一般来说，更粗的琴弦和稍微高些的弦距最适合用滑棒演奏。我更喜欢中张力琴弦（.013 - .056），不过1弦和2弦可以更粗一些。有些人用.015或者甚至.016作为1弦，并会对2弦和3弦的规格进行相应调整。顺便说一下，外界认为Patton的3弦使用的是非缠绕丝琴弦。

试着演奏练习2，这段类似于在“Tom Rushen Blues”和“High Sheriff Blues”中所听到的部分。低音伴奏部分几乎就是一段单调节奏型，其中还有一些间隙及其他节奏。比如，在第二小节中，低音消失，滑弦占据主导。滑弦部分应该十分快速地演奏。为了能够达到这一速度，练习二品到五品的滑弦，以及五品到七品的部分，然后瞬间停止。

练习3a与Patton的名曲“Banty Rooster Blues”中的一段主要乐句类似。重申一下，多数滑弦都在1弦上演奏完成。记住，滑弦音需要遵循这首歌曲的旋律，而且声音会稍微有些不大连贯。

另一首Patton的经典之作“Mississippi Bo Weevil Blues”也就是练习4的蓝本。这次，低音节奏主要集中于在5弦到4弦之间移动的交替低音节奏，演奏I和V主音和弦。现在，你可能已经注意到，一弦五品上的G音是Patton的旋律的关键。

在“Bo Weevil”中，Patton格外重视这一音符，在17品处演奏时给它上升了一个八度。这首歌可能是他用横放腿部的滑棒吉他配合刀片演奏的。如果够到17品对你来说难度太大，可以整个手在指板上移动，这样只需扫视一下1弦就好。

练习5中显示Patton如何常常用开放G调弦演奏IV和弦（C）。滑棒吉他部分囊括了四品和五品之间的琴弦和滑弦。确保滑棒在所有琴弦上施加平均的力，否则会出现明显的杂音。

在“Hammer Blues”中，Patton采用了另一种方法演奏IV和弦，类似于练习6。他只用滑棒在1弦和2弦上演奏。之后在三弦七品演奏的单弦滑弦音则表明为V和弦（D）。练习7与“Banty Rooster Blues”类似。以下为一段单弦滑弦演奏，反映从V（D）和弦转变到IV（C）和弦，然后再变回（G）和弦的过程。试着倾斜滑棒，演奏3弦和4弦并避开1弦和2弦。

“Low Down Sheriff Blues”

练习8是对Patton的“Low Down Sheriff Blues”的致敬。它以练习1中的基本扫弦律动开始，然后是一连串的滑弦连奏。Patton滑棒演奏的一个关键点就是留有开放空间，其中滑弦音并无低音伴奏。比如，在第4、8和11小节，低音消失。还有，大多数滑弦音都要快速演奏，其中以装饰音为代表（小音符）。

Patton有时会极快地在指板上进行滑弦演奏，然后突然停止，比如第7小节中一弦儿品到八品的滑弦部分。如果你觉得这些滑弦演奏很困难，那么就先将这部分剔除出去，慢慢地演奏，逐步加速，直到可以流畅演奏，并带有同样的潇洒气质为止。

Example 6

Example 7

Example 8

“Low Down Sheriff Blues”

Deep River Blues

Doc Watson对三指法的经典应用

Doc Watson's classic take on Merle Travis

ADAM PERLMUTTER撰稿

Doc Watson有着巨大影响力，这点毫不夸张。从上世纪60年代早期的事业初期到89岁高龄于2012年过世，这位盲人吉他手及歌手用他炉火纯青的演奏征服了民谣的听众。几乎每一位可演奏炫目主音的原声吉他手都要得益于Watson，正是他将吉他从一件伴奏乐器发展成为占据主要地位的主音乐器。

Watson在卡罗莱纳的西北部长大，这里孕育了很多班卓琴手、小提琴手及其他民谣乐手，而他一直与山地音乐有着深厚的联系。不过他十分乐于尝试，并常常涉足传统音乐。一个很好的例证就是Watson对“Deep River Blues”的演奏，这首歌第一次出现在他1964年的首张同名专辑中，也正是这段改

编的基础。

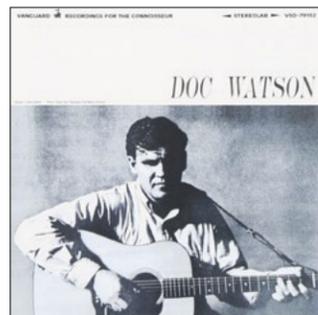
虽说Watson以精湛的拨片演奏而得名，但他同样也是一个炉火纯青的指弹乐手，同时也将特拉维斯拨弦法发挥到了极致。他用拇指指套和食指指套演奏了“Deep River Blues”和其他乐曲。你也可以徒手或者甚至是混合拨弦进行演奏。

不论采用何种拨弦技法，一定要确保全程用手掌给符干向下的音符闷音：拨弦时，将拨弦手掌放在琴弦上，这样就会出现稍微低沉的重击音。这样同样也会让演奏清晰，同时产生机构上的对照。

至于拨弦手，这首歌的大部分均采用标准开放和弦节奏型，但第1和2小节及其他部分均

取自第五和弦，其指法如果只是一扫可能看不出来。一个有效的按E7和弦的方法就是将中指、无名指、食指和小指分别置于4、3、2和1弦上。想要演奏Edim7和弦，就要将食指置于5品E音上，然后将其他手指下移一个品位。

如其他指弹乐曲一样，将“Deep River Blues”整合到一起。分别演奏符干向下和符干向上的音符，之后再合并到一起；慢慢练习，有把握之后再按乐曲速度进行演奏。需要一点练习，才能够演奏出这首歌，所以不要灰心。Watson曾笑说，他花了十年时间才学会以这种方法熟练演奏。

DEEP RIVER BLUES

词曲：ALTON DELMORE

*Capo I

Intro/Guitar Solo
Moderately Fast (♩=♩♩)

* Music sounds a minor second higher than written.

Ayers GUITARS

爱乐诗手工吉他

AYERS GUITAR - AS

- 紫檀琴头贴面
- AYERS封闭旋钮
- 手选牛骨弦枕、弦桥
- 紫檀指板，3毫米圆点指板镶嵌
- 北美云杉面板
- 桃花心木音孔镶嵌
- 经典尖角琴踵
- 非洲桃花心木背侧板

Verse/Chorus

17 **E7** **Edim7** **E7** **A7** **E7**

1., 4., 6. Let it rain, let it pour. Let it rain a whole lot more, 'cause I got them
2., 3., 5. See additional lyrics

22 **B7** **E7** **Edim7**

deep riv - er blues. Let the rain drive right on,

27 **E7** **A7** **E7** **B7** **To Coda 2**

let the waves sweep a - long, 'cause I got them deep riv - er

31 **E7** **Edim7** **Am(add9)/E** **E**

blues. blues.

Omit bar 33 on repeats

Guitar Solo

36 **E7** **Edim7** **E7** **A7** **E7**

41 **B7** **E7** **Edim7**

46 **E7** **A7** **E7** **B7** **E7** **To Coda 1**

51 **D.S. al Coda 1 (take repeat)**

52 **Coda 1 D.S. al Coda 2 (take repeat)**

53 **E7** **Edim7** **Am/E** **E7**

blues.

2. My old gal's a good old gal
And she looks just like a waterfowl
When I get them deep river blues
There ain't no one to cry for me
And the fish all go out on a spree
When I get them deep river blues

3. Give me back my old boat
I'm gonna sail if she'll float
'Cause I got them deep river blues
I'm going back to Muscle Shoals
Times are better there I'm told
'Cause I got them deep river blues

5. If my boat sinks with me
I'll go down, don't you see
'Cause I got them deep river blues
Now I'm going to say goodbye
And if I sink, just let me die
'Cause I got them deep river blues

Within You Without You

George Harrison's India-inspired masterpiece arranged for guitar
 将GEORGE HARRISON
 融合印度风情的音乐杰作
 改编为吉他乐曲

JEFFREY PEPPER RODGERS撰稿

George Harrison

2017年，为庆祝The Beatles的专辑Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band发行50周年纪念，我得到了一个宝贵的机会，就是在舞台上再现George Harrison的金曲“Within You Without You”。多年前，我在加州和印度学习印度音乐，也就是塔布拉鼓，而与印度乐团和弦乐四重奏乐团合作无疑是一次奇妙的经历。在学习这首歌时，我先是进行尝试，看我是否能够用吉他为这首难忘又复杂的歌曲赋予生命（据传，Harrison是用吉他演奏的这首歌曲，但却深深掩藏在混音之下，于是也就有了这次的改编）。就如这首歌的蓝本，印度传统乐曲一样，“Within You Without You”中并没有和弦变化，在持续低音之上，旋律徐徐展开（塔姆布拉演奏根音和五音）。为了模仿这种音

色，我最终将部分变调夹置于5品的前5弦之上，将调弦变为C G D G B D，并会在开放C调弦C C G C E G中出现空弦音。这首专辑Sgt. Pepper中的原曲采用的是C#调，但这首歌实际上是采用C调录制的，之后再升调，所以这次的改编采用原曲调式。在整首歌中，为人声伴奏的是迪鲁巴琴（一种印度弦乐器），这也是吉他在这首歌曲中的作用。先在5、4和3弦上演奏旋律，然后在最后一个主歌/间奏部分升高一个八度。（由于空间的限制，最后一段主歌在六线谱中并无体现，但旋律主要在2弦上上下下移动，就如乐谱中一样。）在其中几处，比如31-32小节和47-49小节，吉他会演奏由弦乐器负责的填充音部分。我会在旋律音符周围用拨片演奏空弦低音。可以轻松地将此编曲应用于指弹中，

或者也可以作为独奏曲进行演奏。

从节奏上来讲，歌曲的人声部分采用tintal，即十六拍节奏，这里则为4/4拍。7-10小节确立节奏；强拍部分，用拨弦手掌重击琴码旁的低音弦，营造出一点打击乐音效。这首歌的乐谱部分是采用jhaptal，即十拍节奏，而我的改编将这一部分进行了简化，独奏部分更短，且仍采用4/4拍。

很明显，“Within You Without You”远远超出了常规的流行/摇滚歌曲的形式范畴，不过它还是有众多不规则之处，打破了印度音乐的规则。Harrison创造出了一种真正的融合，大胆地引领了将世界范围内的音乐相结合的道路。

闷音带
FRETWRAPS

消除杂音 紧致音色

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

代言艺人 GREG HOWE

WITHIN YOU WITHOUT YOU

词曲：GEORGE HARRISON

Tuning: C G D G B D, Capo V (strings 5-1)

Intro—Freely

Moderately Fast

Verse

1. We were talk - ing a -
 2., 3. See additional lyrics

bout the space be - tween us all and the peo - ple who

hide them - selves be - hind a wall of il - lu - sion. Nev - er

glimpse the truth, then it's far too late when they pass a - way.

Avalon

Learn how to play a gem from the Great American Songbook

学习如何演奏这首

GREAT AMERICAN SONGBOOK

中收录的金曲

ADAM PERLMUTTER撰稿

Al Jolson

从上世纪20年代左右一直到50年代, George Gershwin、Cole Porter和Irving Berlin等作曲家都在为戏剧和电影作曲,于是就诞生了Great American Songbook,同时它也是一个丰富的曲库,得以让爵士、流行、甚至摇滚乐手从中汲取灵感。

在这些饱含令人难忘的旋律和精练的歌词的传世之作中就包含“Avalon”,由优秀的歌手及演员Al Jolson于1920年首次表演。这首

歌(不要将其与Roxy Music乐队的同名歌曲混淆)不仅被流行歌手,还被一众吉他大咖进行了各种不同的演绎。在YouTube上搜索由Tommy Emmanuel、Frank Vignola和Vinny Raniolo三位指弹乐手演绎的大热版本,你一定不会失望。

“Avalon”有32个小节,改编后采用F大调。从和声上来讲,这首歌十分简单易懂,与Great American Songbook中的其他作品相比,和弦变化最少。为了大家查看方便,还

附上了和弦结构,但也可以按个人喜好选择和弦配置。比如,可用任意的C7型和弦代替C9和弦。

至于拨弦手,尝试一下编曲开始部分的指法,在1拍和3拍处演奏根音和五音,在2弦和4弦上演奏和弦重音。(在Gm7和G#dim7和弦中,在1拍和3拍处只演奏根音。)但是,如果你喜欢的话,可以用其他任何的基本4/4拍,既可以用扫弦也可以用指弹演奏这首动听的歌曲。

BOVEDA: 全球唯一一项双向湿度控制技术缔造者

BOVEDA的双向湿度控制包已申请专利技术,可实时监测周围环境湿度,可加湿或减湿,以保证相对湿度精准无误,为您的产品营造理想湿度环境。新品上市! 欢迎购买BOVEDA(之前为Humidipak)便携四包49%湿度控制包。BOVEDA的双向湿度控制技术可自动保护您的木质乐器,使其免受变形、开裂以及其他由湿度过低而对乐器造成的损伤。BOVEDA的湿度控制包可在封闭的琴箱内保持在40%-50%的湿度水平。

AVALON

词曲: AL JOLSON, BUDDY DESYLVA, AND VINCENT ROSE

Accompaniment Pattern

C9 x2134x

F 134211

I found my love in A - va - lon be - side

C9 x2134x

the bay. I left my love in A - va - lon

F 134211

D9 x2134x

and sailed a - way. I dream of

Gm7 2x333x

G#dim7 2413xx

her and A - va - lon from dusk till dawn.

F 134211

D9 x2134x

And so I think I'll tra - vel on to

Gm7 2x333x

C9 x2134x

1 F 134211

2 F 134211

A - va - lon. I lon.

第六章 技巧细节

德国 ULLI 指弹教学连载 (二十一)

Ulli Boegershausen

德国著名指弹吉他演奏家

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

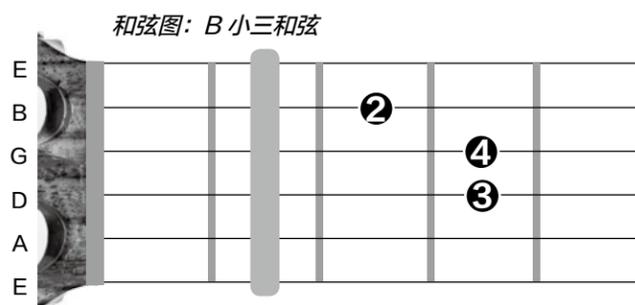
扫二维码
购买完整版

封闭和弦

到现在为止，我们只练习了前三品的和弦弹奏技巧。为了能够在更高把位上弹奏，我们需要学会弹奏封闭和弦（大横按和弦）。假设你想提高一个全音来弹奏A小三和弦。最简单的方法就是将变调

夹放置在第二品，并采用常规A小三和弦手型，这样听起来高了两个品。这样弹奏出来的其实就是B小三和弦，但每次弹B小三和弦的时候都夹变调夹又不大可行。所以需要伸长食指来代替变调夹的

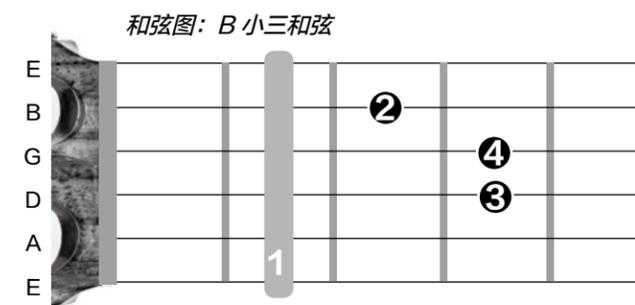
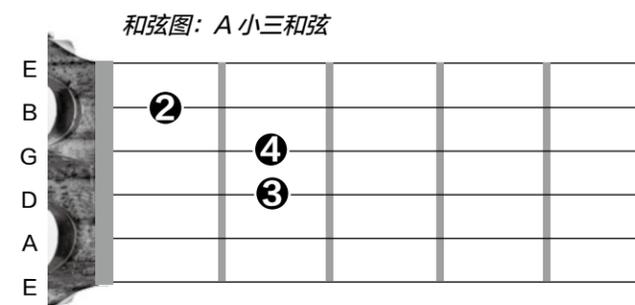
作用。如此，由于食指被占用，所以要用中指代替它来按和弦。同样地，要用无名指代替中指，小指代替无名指。

在接下来的练习中，大家会初次接触封闭和弦。不要担心旋律会有多复杂。这一练习旨在帮助大家适应封闭和弦的弹奏手法。根据我的经验，最简单的方法

就是从B小调开始学起，目的就是为了让和弦变化尽可能地简单。一开始，按照左侧和弦图所示按A小三和弦，空出食指。

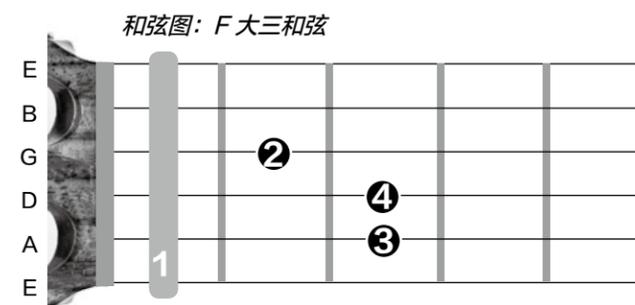
现在沿琴颈，手指上滑两品，将食指横按于二品。该和弦的根音位于五弦。

要想精准掌握具体把位，必须经过几百次的封闭和弦练习，这样和弦听起来才能够干净利落。如果琴弦一开始打品或是声音含混不清，请大家不要灰心。为了帮助大家着手起步，可以先将变调夹夹在二品，练习下面这篇练习。对于变化的处理，越快越好。假设你左

手的按弦姿势正确，那么你就会很快掌握如何干净利落地弹奏封闭和弦。当食指、中指和无名指的末位关节与指板保持90°垂直时，说明你的姿势正确。你的大拇指需要顶在琴颈背侧，二品中央附近的位置，这样指尖就不会超出琴颈边缘。

练习曲目中的第二个八小节用到了F大三和弦（封闭和弦）。这里也一样，因为我们在第九小节的开始时需要按E小三和弦，这里我们用到无名指和小指，所以在变换到F大三和弦时，只需要将手指沿着指板上移两品。左手大拇指顶在琴颈背侧，位于一品中央附近。

Tim Frick

赫赫有名

Modern Arch 现代爵士吉他

在位于旧金山的工作室中，制琴师TIM FRICK用创新性的爵士吉他设计挑战极限

ADAM PERLMUTTER撰稿

几年前，旧金山制琴师Tim Frick的一个住在加州埃尔格拉纳达（离城市不远的海滨小镇）的朋友兴奋地打来电话。这位好友一直在密切注意一块漂浮在海上的巨大木材，同时他还注意到一场暴雨将这块木头冲到了布满岩石的海滩。尽管不清楚这块木材的种类，但他觉得Frick可能会对其加以利用。

Frick亲自去了海岸边，虽然引起了当地居民的警觉，但却有港口巡逻队的帮助，他终于切

割了这块木材。他表示：“这块木材的底部宽度将近0.6米。第一次闻到它的气味，我就知道这是阿拉斯加黄松。这是一种非常坚硬的木材，十分适合制作爵士吉他的背侧。”

选择松木做爵士背侧似乎有些奇怪，因为这种吉他历来都是使用枫木，但在近十年来，Frick默默地将爵士吉他的设计做到了极限，这种曾被看做是演奏爵士的吉他现在却可以驾驭多种风格。他表示：“每个人的民谣吉

他都是OM型的，但爵士吉他却可以随心所欲地进行设计。”

在网上注意到Frick的吉他之后，我亲自去了他的工作室，近距离地观察他的作品。Frick是一个40岁出头的中年人，说话轻声细语，十分体贴周到，他当时刚刚为Santa Barbara Acoustic Instrument Celebration完成一把吉他。这把吉他就摆放在工作台上，顶灯照在刚刚完成的法式抛光漆上，散发出多重的光泽。说到使用硝基漆的危害，他表

示：“法式抛光漆的成分就是纯粹的乙醇和虫胶。可以在工作室甚至是卧室或者厨房里喷涂，而且不用戴口罩。它不会让你心跳加快，也不会毒死你。”

Frick拿着这把吉他，同时道出了它最特别的特征，也是他在多数吉他身上应用过的：一个冰淇淋蛋筒状的琴踵，其作用就是兼具功能性与美感。他解释说，这把吉他采用螺栓锁接式琴颈，而且琴踵有一个调节旋钮，可以轻松地调节琴颈角度。“多年来，我主要都是修复吉他，而我制造的吉他可以不用琴颈重置，我十分喜欢这一点。”

Frick从小在莫拉加的湾区小镇长大，他在上高一时开始弹贝斯，并在CalArts（加州艺术学院）开始正式学习贝斯，他总在父亲的木材加工车间里面转悠，还自己做了一把电吉他，之后还立志做一把爵士吉他。他表示：“我只是觉得爵士吉他很酷，而且制作起来会很有趣。1995年左右，我上了一节Tom Ribbecke爵士吉他制作课程，于是我就这样爱上了制作吉他。”

与普通制琴师不同的一点是，Frick还是一位专业的乐手，直到最近，他还在为美国国家公

‘每个人的民谣吉他都是OM型的，但爵士吉他却可以随心所欲地进行设计。’

共广播电台的Snap Judgment故事讲述系列演奏贝斯，而且因为对和声的偏好，他也很喜欢弹贝斯。他的乐器演奏生涯也对他的制琴师工作产生了影响；他会根据自己想要的音色效果来制作吉他。他一边静静地在这把Santa Barbara吉他身上弹拨着一个复杂的和弦进行，一边说道：“我正在努力地脱离传统的爵士吉他的音色，使其不那么尖锐，低音更

Frick在加州埃尔格拉纳达打撈到的阿拉斯加黄松

少，从而制作一款既有爵士吉他的穿透力，同时又可指弹的吉他。

Frick对吉他面背板轮廓的改变从吉他的音色当中就能够反映出来。刚开始制作爵士吉他的时候，他参照的都是拱形十分明显的吉他。不过他的作品经过演化，拱形起伏更小，X型音梁更宽，音色也更加精致。Frick解释说，他最近比较喜欢在爵士吉中使用平面背板。他一边弹奏低音线一边说道：“乐手会听到民谣吉他不常有的高清音色，同时更具活力。在指弹（民谣吉他）低音时，你会感觉到琴体的跳动。”

在Frick谈论本行的时候，我禁不住想在旧金山，这个世界上消费最高，中等房价为150万美元的城市当制琴师会是怎样一番景象。Frick一年制作的吉他并不多，起价一般

为7200美元，所以他很难赚大钱。我小心翼翼地提到了这一点。他表示：“的确，越来越多的乐手都离开了旧金山，而且这里已经不是2008年之前那个高端吉他市场了。不过，所幸，不论经济情况如何，总会有人需要修理吉他，就像需要喝酒一样。”

我表示，吉他修理肯定不止是一笔稳定的收入，同时对于他的制琴师工作也是大有裨益的。Frick也是这么想的，他解释道：在成千上万把种类不同，制琴师不同的吉他中，他已经学到了什么适合，什么不适合。此外，这也让他思考自己制作的吉他未来的修复问题。“我会将琴颈和琴体分别完成，（更容易取下琴颈）。”他说着，朝着已经完成，等待组装的吉他配件指了一下。如果想要吉他寿命足够长，就需要为接下来进行的工作做好计划”。

畅销产品
划痕清理热销套装
被受消费者青睐

PLAYER'S KIT 乐器划痕抛光蜡标准套装

套装包括两瓶混合试剂和一块常规款微纤维琴布

- 全面修护单把或多把吉他瑕疵损伤
- 该套装使用安全，用以深度修复和保养高光吉他
- 品质远超同类产品，名副其实的口碑产品
- 安全方便，不含刺激性化学品或硅酮成分
- 该套装可用于护理琴身高达25次，即一把吉他可用25次或多把吉他共用25次（注意：大部分吉他至少需要一次护理）
- 适用于各色吉他、多种吉他、或是希望给予爱琴最佳抛光养护的消费群体
- 内含一个常规款微纤维琴布，建议多准备几块琴布

琴体下半部分的缝线分离是我常遇到的问题。如果像这把吉他一样修复规整，就无需太过担心。

PHOTOS COURTESY OF MAMIE MINCH

How to Shop for a Used Guitar, Part 2 如何购买二手吉他，续篇

吉他买到之后，快速扫视一遍即可判断出它的状况

MAMIE MINCH 撰稿

本系列的第一部分登载于2018年1月刊，也可登录AcousticGuitar.com阅读

如果你一直在找一把最中意的二手琴，而且所有步骤都是对的：你已经想好了要一把什么样的吉他，并做了一番调查，了

解了你所在地区的二手吉他价格，而且你已经在看可能适合自己的吉他了。以下方法可以帮助你确定，买到手的二手琴还需要什么修补工作。记住，差不多每把吉他都至少需要一次调整（费用一般在\$60到\$100之间），所以，一开始就要把这笔费用加到预算之中。注意：以

下我提到的只是粗略的价格，而且可能会有很大变化，具体要看你住在哪里，以及处理人员的经验水平。如果在了解修理报价之后想要捡便宜，也别直接选最便宜的！花钱多少决定修复的好坏，尤其是复古吉他。

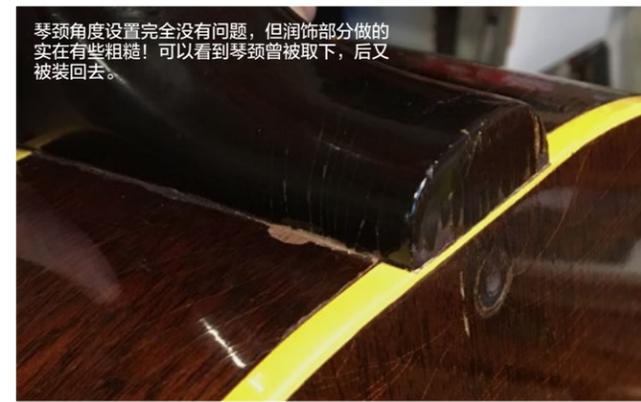
有问题？

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。

这把上世纪60年代的Gibson的可调节琴码底部边缘已经鼓起了。

琴颈角度设置完全没有问题，但润饰部分做的实在有些粗糙！可以看到琴颈曾被取下，后又装回去。

一把直尺可以帮助你分辨琴颈的平直程度。

吉他的琴踵部分已经呈分离状态。这种琴可能就不适合购买了！

现在开始，先给吉他...

简单扫视一遍

将吉他拿在手中，仔细查看面板、背侧部分。漆层可以反映出吉他所经历过哪些情况；你可以看看吉他是否受过潮或遭受过撞击。漆层外观是否连贯一致？是否有明显的凹痕或脱落部分？

琴体上有任何裂缝或中缝分离的情况么？如果裸露的木材不呈深色，两边并未扭曲变形（表明开口时间很长），有裂口也没什么大不了的。

同样地，修复规整的中缝或裂缝也无需过于担心。如果中缝开裂，或者有需要修复的裂缝，就需要在修复金额上再加\$50 - \$150。

看一下琴码。粘合的很牢固么？试着拿一张纸插到琴码下方的边角处，能够插到琴码下方的任何位置，那么这个琴码就需要移除，重新粘合。这些关键性的修复需要马上着手去做。如果粘合不牢固，音色就会受损，面板会遭受压力，会受到超出其承受力的拉扯。我建议修复之前不可让吉他承受这种拉力。修复金额还要再加\$150 - \$300。接下来，看一下琴颈琴体结合处。有没有什么不正常的地方？漆层剥落或者琴踵底部有褪色么？这也能透露出先前的吉他重置情况，如果做的干净利落，那也不

算是一桩坏事，也就是说你不再花钱重做了！很多吉他，包括几乎所有的复古Martin吉他，终其一生，都需要做一次琴颈重置。在下一部分我会讲如何辨别是否需要进行琴颈重置。

记住，差不多每把吉他都至少需要一次调整（费用一般在\$60到\$100之间），所以，一开始就要把这笔费用加到预算之中。

琴颈检查

现在我们讲一下琴颈，琴颈健康与否的关键性因素。琴颈略微前曲没有关系，但如果琴颈前曲很厉害，扭曲，或者剧烈上弯或下弯都可能会出现问题的。

有几个方法来判断琴颈的平直程度。我会先这样做：将吉他放在我面前，琴颈正对我。将琴头上拉到与一只眼睛平齐，闭上另一只眼睛，顺着看琴颈位置，按（绘画中）远近比例缩小的方法看琴颈两侧的平直程度。这样可以看出明显的不规则处、凹陷、隆起和倾斜。如果这个方法对你来说有些困难，或者你想要更加精准的方法，那就准备一个长度（约）46cm的直尺，在吉他处于压力状态下把

它沿着品丝顶部放置。你就会看到琴颈的前曲率到底有多少。一个好方法就是能够将0.025cm的塞尺滑到8品处琴弦之下。你和你的修理师傅可以从这里着手开始轻微调整。

吉他修复

如果所有部分都还合你的心意，那么机会来了，可以用吉他弹几首曲子。用能用到的配件来充分地试弹一下：你最爱的拨片、变调夹，或许还可以有一个好友坐在你对面，告诉你吉他的室内音色效果如何。用这把吉他去做所有你希望它完成的事情，并且注意其中不合心意的地方。现在是一个绝好的机会，可以熟悉琴颈，查看品丝状况如何。如果有品丝过高或过低，那可能就需要打磨品丝了，费用在\$50到\$150，但如果是由于演奏造成，而且已经打磨过几次了，那么就需要更换了。如果指板采用嵌入式包边，或采用枫木或其他很脆的黑檀，那么更换品丝就更贵一些，费用可能在\$250到\$600之间。

下次，我会谈一下琴体内的部分：音梁、琴码加强板，助你买到称心如意的吉他。我还会讲如何辨别吉他的琴颈角度是否正常，以及是否需要进行琴颈重置！

Yamaha AC5R 及 LJ16BC Billy Corgan

旗舰款及乐手签名款

Yamaha 吉他将现代特色与 柔滑顺畅的演奏性能完美融合

ADAM PERLMUTTER 及 GREG OLWELL 撰稿

拥有50多年制琴经验的Yamaha，一直以生产乐手喜爱的乐器而闻名。Yamaha所做的吉他一直深受乐手喜爱，其中不乏现代且适用于乐手的特点，如舒适的手感和改良拾音系统，同时增加复古之感。

我们最近收到了两把吉他，从中可看到Yamaha吉他的优势：制作精良、采用六弦、外观养眼、其他制琴师竞相追赶的价格。其中一把来自Yamaha的A系列，为公司旗舰款，日本制造；另一把为L系列限量签名款，价格更为亲民，中国制造。

这款AC5R有着37.8cm宽的缺角C型琴体，以及主动拾音器：搭载式麦克风，可与压感拾音器结合使用。切削音梁赋予A系列更加强劲的中低频临场感。

身为Smashing Pumpkins乐队主唱的Billy Corgan喜欢激烈的独奏和高增益电吉他音色，所以似乎并非原声吉他签名款的合适人选。不过，作为一个作曲家，尤其是在其最近一张独奏专辑Ogilala中，Corgan建立了一个原声吉他的演奏框架。限量版 LJ16BC中有150把采用复古原色漆层，就像我们的评测吉他一样，50把采用日落色漆层，Corgan与Yamaha合作的吉他采用改进非切削音梁，公司表示这样能够产生清亮音色，增强低频。吉他还带有五拼桃花心木/紫檀琴颈，搭配浅V型琴头。

两把吉他均有搭载式拾音器，以及其他赋予吉

YAMAHA AC5R

琴体 14品缺角C型琴；烘干北美云杉面单，切削X型音梁；紫檀单板背侧；黑檀琴码，5.4cm弦距；原木色高光漆

琴颈 桃花心木琴颈；黑檀指板；65cm有效弦长；4.29cm人造象牙；Gotoh铬合金弦钮；亚光漆

配件 ELIXIR NANOWEB 80/20镀铜轻张力琴弦（.012 - .053）；硬壳琴盒

售价 \$2300（建议零售价）；\$1399.99（零售价）日本制造

详情登陆usa.yamaha.com

他舒适、开声感觉的点睛之笔，即滚压指板边缘和更加平直、锥形更小的琴颈。两把吉他均为全单，采用紫檀背侧和云杉面板。吉他面板：Corgan的英格曼面板和AC5的北美云杉面板，均有Yamaha的专利A.R.E技术的加持（原声共振增强技术）。虽与其他制琴师制作的吉他所采用的烘干木材类似，但A.R.E.实际是Yamaha对木材进行风干，旨在营造出更加温暖、更加复古的音色。

Yamaha AC5R

除了造型奇特的指板（借鉴自Yamaha的上

世纪70年代的N1000钢弦吉他），这款AC5R外型优美，采用简约木质马赛克音孔饰圈，配以桃花心木包边及背板中缝线。面板呈较深琥珀色；背侧呈深巧克力棕。这把吉他做工精美，品丝长度适中，且打磨整洁利落，边缘部分稳固平滑。琴体高光漆上漆十分利落，吉他内部的音梁及支撑木条也是如此。轻薄C型琴颈采用亚光漆，与低弦距和滚压指板边缘完美结合，使得吉他造型流畅、手感舒适，大横按、快速演奏单音急奏甚至推弦都可不费吹灰之力。虽然弦枕位置仅为4.29cm，

YAMAHA LJ16BC BILLY CORGAN

琴体 14品中型J型琴；英格曼云杉面单（YAMAHA A.R.E.技术加工）；紫檀背侧单板；面背板枫木和黑色塑料包边；鲍鱼壳音孔装饰；黑檀琴码、GRAPH TECH人造象牙弦桥及黄铜固弦锥；面板高光聚氨酯原木色漆层；背侧亚光漆层

琴颈 64.9CM有效弦长、五拼桃花心木及紫檀琴颈、琴筋；黑檀指板及鲍鱼壳品位标记；4.45CM宽GRAPH TECH人造象牙弦枕；铬合金开放弦钮；亚光漆层

E拾音器 YAMAHA SRT压感拾音器

配件 ELIXIR NANOWEB 80/20镀铜轻张力琴弦（.012 - .053），硬壳琴盒，落日色漆层（可选）

售价 \$1600（建议零售价）；\$999（零售价），中国制造

详情登陆USA.YAMAHA.COM

但却有足够大的空间放置按弦手指及指弹。唯一一点小小的不足就是背带扣是安装在琴踵上的，演奏中手擦过12品时，会陷到我的按弦手里。当我用标准和降D调弦演奏基本和弦进行时，这把吉他强劲但并非压倒性的低频临场感正合我意，更不用说吉他音色的整体清晰度。与此同时，弹拨的琶音延音十分温暖。虽说这款AC5R并不像最棒的现代和复古钢弦吉他那样能够发出令人欣喜若狂的音色，不过，不论是用拨片还是指弹，它的音色依旧很棒且多变。Yamaha的SRT2拾音器和前级系统是

ACR5的标配。这款前级的四个控制旋钮：音量旋钮、低音、高音和混合旋钮均位于顶部，而且旋钮很浅，所以比较不显眼。吉他前级上的控制旋钮并未具体标明，但借助可移除备忘单上的说明，十分便于使用。这款SRT2可将压感拾音器的音色和前级信号混合，即仿照录音室中，吉他音色与Neumann U 67或Royer R-122麦克风搭配使用的音色。配合Fender Acoustasonic音箱，我测试了这款AC5R，发现将拾音器和前级的Neumann 50/50混合设置音色效果最好，十分自然，同时单独使用拾音器会出现比较尖

的音色，十分适合主音演奏。总结一下就是，Yamaha AC5R是一款演奏效果及音色俱佳的现代吉他，绝对适合进行现场表演的唱作人们。有些乐手对于花1000多美元购买一把Yamaha吉他可能会犹豫不决，但一把带有顺滑缺角；云杉及紫檀全单琴体；桃花心木琴颈和黑檀指板及琴码；豪华拾音系统配置，可能往往需要花费更多才能够买得到。Yamaha在其上世纪60年代生产的钢弦吉他基础上已经有了很大提高，他们生产的吉他也足以对抗一众竞争品牌，而且价格要便宜得多。—A.P.

Yamaha LJ16BC Billy Corgan

因为Billy Corgan的主要经济来源还是表演激烈焦躁的歌曲，所以他自然会选择J型琴，这种琴体在激烈扫弦时会发出深沉、富有力量的音色。尽管这款Corgan签名款琴体宽度只有40cm，并没有普通J型琴那样大（一般为42.9cm宽），但这把Yamaha在大力扫弦时还是可以将你的肋骨震得咔哒响，由于琴体并不大，所以在舞台表演时不会出现快速回授。吉他的五拼琴颈比较平，60cm曲率半径的黑檀指板，以及象牙白包边，流畅圆润的边缘及奢华亚光漆。这把Corgan的点睛之笔包括黄铜固弦锥和Graph Tech人造象牙弦枕和补偿弦桥，搭配L系列面板音梁据说可以增强中低频临场感。从外观上来说，琴头别具一格的O型镶嵌，标签上还印着Corgan的签名。Corgan的主要要求就是要在舞台表演中使用，这款吉他的压感拾音器和娇小的J型琴身可使现场音色不易产生回授。这款无源拾音器并无搭载控制旋钮，所以最好由专业人员或通过外侧前级调节音色和回授频率。接入Henriksen Bud一体式音箱和一个PA音箱，这把Yamaha会产生经典的原声电音，同时还带有一点压感拾音器发出的高频音。这款全新的Yamaha LJ16BC将经典特征和数个升级配置融为一体，不仅仅适合于Corgan的死忠粉，绝对物有所值。带有全单琴体、不懈可击的结构与漆层、拾音器、黄铜固弦锥、人造象牙弦枕及弦桥和鲍鱼壳镶嵌。对于寻找外观靓丽、音色动听且适用于舞台表演吉他的乐手来说，Billy Corgan签名款中型J型琴绝对是一件珍品。—G.O.

音乐播放列表

Pickin' Power 演奏的力量

Tommy Emmanuel 和 David Grisman 在合作的首张专辑中完美契合

KENNY BERKOWITZ 撰稿

曼陀林手David Grisman对于与吉他手的合作驾轻就熟，他先前就曾在Tony Rice、Martin Taylor、Doc Watson和Jerry Garcia发行过二重奏专辑。但Grisman和吉他演奏家Tommy Emmanuel却在第一次录音时就成了完美拍档，从“Sweet Georgia Brown”到“Waltzing Matilda”，每一个音符都完美契合，中间还合作了Grisman的5首之前的作品和5首新作品。演奏以快速演奏新曲“Zorro's Last Ride”开始，其中Grisman负责富有墨西哥

Tommy Emmanuel and David Grisman Pickin'

Pickin'
(Acoustic Disc)

风情的旋律部分，Emmanuel则飞快地演奏着急奏，以极快的速度将乡村、布鲁斯和新蓝草音乐融合到一起。在“CGP & Dawg”中，两人完全开启Hot Club模式，轮流以法式风格到美式风格流畅地演奏主音和摇摆布鲁斯，感觉就像塞纳河从巴黎一路流向了大西洋西北部。

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

在演奏“Standing Rock”时，Emmanuel和Grisman先是演奏缓慢雄浑的拉科塔乐旨作为背景音乐，但很快他们就开始打破节奏，分离旋律线，用各种不同的方式对这首曲子加以演绎。爵士曲风的“Farm & Fun Time”的演奏很是出人意料，结尾时两位乐手因同时结束而高兴地大笑起来，而在演奏“Port Townsend Blues”时Emmanuel和Grisman更是逼迫对方演奏新的主音演奏，和弦配置和经过和弦。

对于两位乐手来说，这都是一个相互切磋的机会，但因Grisman创作了12首曲子中的大部分，所以就要由Emmanuel负责重头戏了。他选了5首Grisman之前的作品“Cinderella's Fella”、“Dawg's Waltz”、“Newly Wedding”、“Topsy Gypsy”、“Tracy's Tune”，首次尝试在双人演奏中做更加沉静的那一个。其中有我从没有听过Emmanuel演奏的部分：他的摇摆布鲁斯连奏，轻柔的震音以及安静、带有爵士气息的和弦进行为曼陀林的高频部分锦上添花。

至于演奏速度的变化，有两个判断标准。“Sweet Georgia Brown”开始时缓慢，严肃，旋律在相互呼应中渐渐展开，Emmanuel开始主音弹奏，随后两人进行连奏，和弦相互叠加，直到将曲子演奏到极致为止。然后，在最后一首曲子中，两人角色对调，转而由Grisman为Emmanuel改编的“Waltzing Matilda”中加入全新的和声，同时抒发两位乐手真挚的情感，为这张专辑画上了圆满的句号。最出色的二重奏莫过于此。

Julian Lage and Gyan Riley
Midsummer Moons: Music by John Zorn
(Tzadik)

Lage和Riley与Zorn的共同之处

莎士比亚的作品一直以来是无数作曲家的灵感源泉，从Giuseppe Verdi到Felix Mendelssohn再到Duke Ellington，无一例外。知名作曲家及多重乐器演奏家John Zorn也同样秉持了借鉴莎士比亚作品的创作传统，带来*Midsummer Moons*，其中收录了10首曲子，均以莎士比亚美好的文学想象力而作为创作基础。

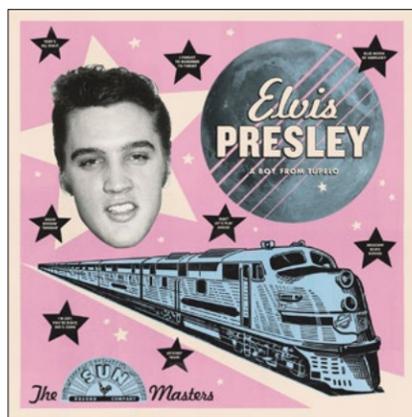
与Ellington一样，Zorn也对作曲有着同样的热爱，其中，乐手的特性与他写出的音符一样，在一首曲子中同样重要。*Midsummer Moons*也不例外，这是一次在音色对比方面的深入研究，由Julian Lage和Gyan Riley联手表演，前者演奏钢弦吉他（顺便说一下，是全新的Collings OM1 JL的原型），后者则演奏尼龙弦吉他。

Lage和Riley以不同的背景踏上了音乐之路：技艺精湛的爵士乐手Lage近来才涉足原声和民谣领域，而身为传奇简约主义作曲家Terry Riley之子的Riley则在现代与传统音乐方面有着深厚的基础。但在*Midsummer Moons*中，他们找到了相互之间的共通点，通过Zorn悠闲放松、洞悉敏感、迂回婉转的和弦进行一起进行即兴创作。

Zorn的多数作品对于外行来说可能比较难

懂，尤其是他早期与他人合作的乐曲，如*Cobra*，*Hockey*和*Lacrosse*。不过，这张以莎士比亚作品为灵感的专辑，其中的音乐的确美妙动人，简单易懂，而且非常令人满意，强力推荐给所有的原声音乐粉。

—Adam Perlmutter

Elvis Presley
A Boy from Tupelo: The Sun Masters
(Sony Legacy)

早期的Elvis，弹着他的Martin原声吉他，激情洋溢

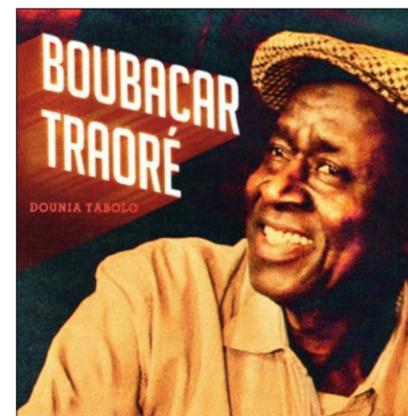
A Boy from Tupelo宛若一阵清风，将Elvis Presley从思乡的桎梏中解救出来。

两张黑胶唱片的歌曲选自Sony同时期发行的三张CD，其中囊括所有在Sun Studio录制的歌曲，Presley发展初期的主打和非主打歌曲皆有。尽管RCA唱片制作发行了1976年The Sun Sessions中17首曲子中的15首，但清晰度却从未如此之高。歌曲的清晰音色展现了一位年轻乐手星途中披荆斩棘的历程。清晰的音色更加突出了Presley演奏Martin吉他时的娴熟技巧，比如在“Mystery Train”中，萦绕在Scotty Moore如火车呼啸般的电吉他音色周围，或者“Milkcow Blues Boogie”中Moore如水箱沸腾般的主音后犹如珠帘般的原声音色。

吉他的演奏衬托出一个亮点：Presley自信的演唱。他能够在乡村、布鲁斯和R&B之间随

意跳转，不过演奏一旦俏皮起来，音乐就会产生极大变化，演变成一种全新的，叫做摇滚的音乐风格。在“Blue Moon of Kentucky”中，随着Moore的电吉他在Presley的原声吉他之上模仿班卓琴的音色，歌手的音色也从低吟浅唱变成急促的假声。Presley并不连贯的摇滚演奏在后期成为了一种自嘲，但在“That's All Right”中，演奏则十分无拘无束，轻柔舒缓。A Boy from Tupelo即是Elvis Presley融合所有技巧和演奏风格的缩影。它捕捉到了Presley神秘的一面，而且并未因他是Elvis而被扭曲。

—Pat Moran

Boubacar Traoré
Dounia Tabolo
(Lusafrica Records)

当马里遇上路易斯安那

在跨越半个世纪的音乐生涯中，75岁高龄的吉他演奏家Boubacar Traoré信步游走于五声音阶的马里本土民谣与其近亲——富有感染力的美式布鲁斯之间。在这张与美国南部乐手合作推出的专辑*Dounia Tabolo*共赴一中，Traoré既强调了马里和密西西比三角洲之间的联系，同时又分别保持了两种文化及其音乐的独立完整性。本张专辑中的多首歌曲均采用连贯曲折的旋律，还伴随Vincent Bucher火车呼啸般的口琴、Cedric Watson高亢的卡津小提琴、Leyla McCalla朴实无华的大提琴、Alassane Samaké有力的葫芦演奏，与次席吉他手Corey Harris连奏的推弦音紧密配合。Traoré钟摆般的吉他节奏烘托起上述各

种迥然不同的乐器演奏，带领听众段轻松之旅。在“Ben De Kadi”中，Traoré高亢的独奏在稳定的西塔琴一般的低音之上盘旋，他性感迷人的嗓音在歌中对家乡所遭受的复仇性暴力活动深表谴责。在萨满式布鲁斯乐曲“Dis Lui Que Je L'Aime Comme Mon Pays”中，Traoré半吟唱式的歌词如咒语一般伴随着娴熟的琶音和多变的指弹。

在“Yafa Ma”中，McCalla反复的大提琴演奏掩盖了Traoré慵懒的吉他演奏。在“Je Chanterai Pour Toi”中，McCalla和Traoré交换了英语和法语主歌部分，使得歌曲成为了忧伤的带有凯尔特风格的阿巴拉契亚哀歌。如专辑的绝大部分一样，这一刻，演奏即复杂又简单，既新奇又熟悉，在布鲁斯和与其流传各个大陆数世纪的前身之间起到呼应作用。

the new album out jan. 19 • 180 gram double vinyl • digital download • compact disc

tommy emmanuel
cgp

includes duets with
jason isbell
mark knopfler
amanda shires
jerry douglas
rodney crowell
jorma kaukonen
david grisman
jake shimabukuro
ricky skaggs
and more

on tour 2018 tommyemmanuel.com/tours

2/01 • boston, ma	2/17 • nashville, tn
2/02 • new york, ny	4/06 • ponte vedra, fl
2/03 • glenside, pa	4/07 • ponte vedra, fl
2/05 • state college, pa	4/08 • orlando, fl
2/06 • alexandria, va	4/09 • savannah, ga
2/07 • alexandria, va	4/12 • portland, me
2/09 • indianapolis, in	4/13 • lebanon, nh
2/10 • chicago, il	4/14 • albany, ny
2/11 • chicago, il	4/15 • bethlehem, pa
2/13 • iowa city, ia	4/16 • buffalo, ny
2/14 • st. louis, mo	4/26 • birmingham, al
2/15 • cincinnati, oh	4/27 • knoxville, tn
2/16 • atlanta, ga	4/28 • wilkesboro, nc

Martin C.G.P. THIRTY TIGERS

绝妙好琴

1958 Martin 00-18G

一把由母亲传给儿子，
但却鲜为人知的
Martin尼龙弦吉他

GREG OLWELL 撰稿

很多人都对那把斑驳的，被Willie Nelson称作Trigger的Martin N-20尼龙弦吉他十分熟悉，但似乎鲜少有人知道其他出自Martin，且内部印着“羊肠弦或尼龙弦专用”的吉他。

Martin曾生产过数把古典吉他，将12品宽琴颈安装到00型琴身之上。其中就有这把产于1958年的Martin 00-18G。00-18G的制作年份从1936年直到1962年，可以配合羊肠弦（这也就是型号名中G所代表的意思）或尼龙弦使用。多数00-18G吉他有扇形音梁以及一个领结形琴码，不过其中有些吉他更具有Martin风格，有X形音梁和回形针琴码。其他的配置则与当时的Martin 18式吉他相同。

吉他主人的妈妈在1959年购买了这把Martin 00-18G，当时她17岁，是加州圣巴巴拉的一名弗拉门戈学生。她并没有对这把吉他百般呵护，反而给吉他留下了累累伤痕，包括桃花心木琴颈上腰带状的斑驳，以及琴颈后常置于三品、五品、七品的印迹。最明显的一处磨损位于云杉面板，由于敲板技巧（即乐手中指或无名指敲击面板）而出现了密密麻麻指甲状的凹点。1962左右，她在面板上加了一块白色塑料敲板，以避免更大程度的破坏。最终，她不再弹吉他，转而投入其他爱好，大概8年前，她将这把琴传给了儿子，他常常会在家中弹奏这把琴。

尽管它的估价只有同时期的钢弦00-18的一半左右，不过，如果下次你在乐器店里看到老旧的小琴体、宽琴颈尼龙弦吉他，一定要试弹

一下。虽是Martin吉他中不受重视的一种，但其悦耳音色和舒服的手感还是会让你感到惊异。

GRUVGEAR.COM

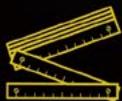
Kane®

系出名門 · 匠心之選

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

实木鱼骨纹

手工调试

K7镀膜琴弦

黑檀贴面

菱角加固

V型琴颈

五拼琴颈

臂枕