

ACOUSTIC GUITAR

原声吉他

2018年3月刊 ACOUSTICGUITAR.CN

AG303 · 总第 303 期

三大 CGP 认证 吉他手对于 CHET ATKINS 精神的传承

动感节拍

如何围绕和弦指型打造独奏

乐器圈那些事

研习传奇三角洲布鲁斯乐手SON HOUSE的风格特点
西部精神：牛仔吉他一览

原声吉他界

如何围绕和弦指型打造独奏
如何购买二手吉他（续3）

大咖教学

6步做好演出前准备
德国ULLI指弹教学连载二十二

CASIMI
guitars

—C2S旗舰款—

阿迪朗达克+非洲黑檀

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

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

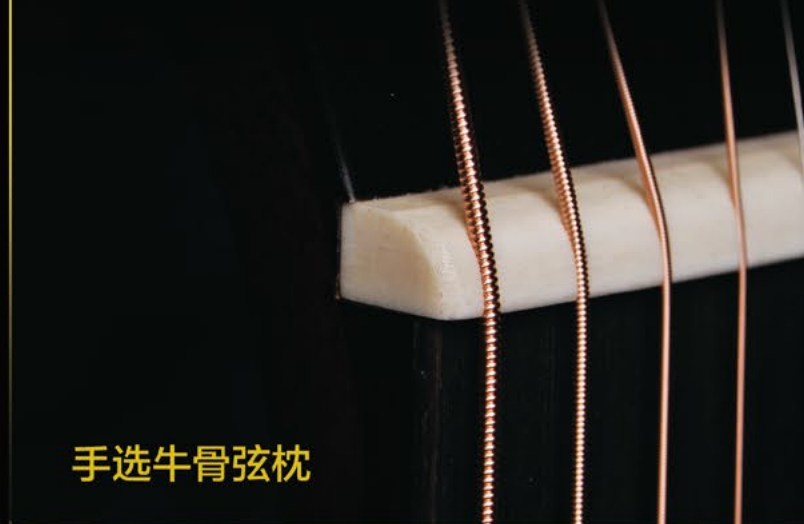
LEONARDO BUENDIA

OMC 德国云杉+巴西紫檀

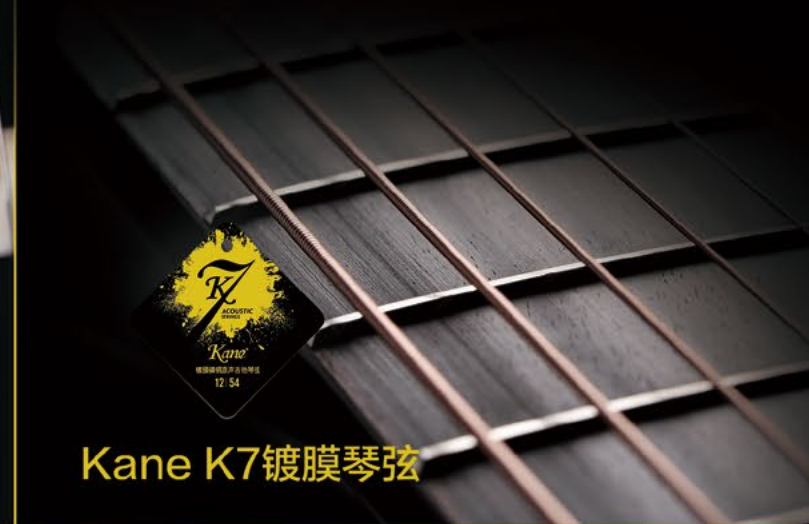

黑檀琴头贴面

手选牛骨弦枕

Kane K7镀膜琴弦

经典尖角琴踵

Kane®

系出名門·匠心之選

GROVER弦钮

菱形雕刻
五拼整枝琴颈

手选牛骨弦桥
牛骨镶贝固弦锥

手选AA
北美云杉单板

弧形紫檀指板

手工抛光镍钢品丝

人体工学臂枕

手选紫檀单板

CONTENTS 目录

March 2018 · AcousticGuitar.cn

特别报道

SPECIAL REPORT

获得 Chet Atkins 认证的吉他手

乐器圈的那些事

Stories of the Instrumental Circle

14-33

三名 Chet Atkins 门生圆桌会议

三名 Chet Atkins 门生相聚纳什维尔，交流这位传奇吉他手的影响与传承

34-39

我们感谢 Chet

37

吉他漫谈

James Elkington 演绎古老新声

14-15

动感节拍

美式典范

16-17

环球资讯

利用经典 12 小节布鲁斯结构打造波普爵士即兴

18-23

牛仔歌手与大众营销是如何创造出了低调又耐用的牛仔吉他

24-29

在后牛仔时代探索牛仔吉他

30-33

CONTENTS 目录

March 2018 · AcousticGuitar.cn

原声经典

掌握一首经典‘认证吉他手’歌曲

40-42

Tommy Emmanuel 经典吉他曲速弹

44-50

探索经典摇滚金曲

66-67

基础知识

放慢速度磨练技巧

54-55

实操演练

带你认识传奇三角洲布鲁斯音乐家强烈的个人风格

56-59

原声吉他界

70-77

AG TRADE

行家驾到

检查吉他内部，留意琴颈角度

70-72

新品介绍

全新的小琴民谣之星

74-75

演奏大师班

PLAY

教你一招

六个简单步骤，做好演出准备

52-53

每周练习

如何以和弦指型为基础创造独奏

60-64

大咖教学

德国 ULLI 指弹教学连载二十二

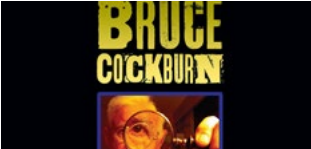
68-69

混合媒介

MIXED MEDIA

78-79

音乐播放列表

Bruce Cockburn 仍在新专辑中探寻答案

78

绝妙好琴

拥有独特特征的优质吉他

79

ACOUSTIC GUITAR

《原声吉他》专业乐器杂志 AcoustiGuitar.cn

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

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

Editor-in-Chief 主编 孟醒
Editor 编辑 国亮

臧凯旋
隋勋花
邱伟
杨旭

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

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

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

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

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

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

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

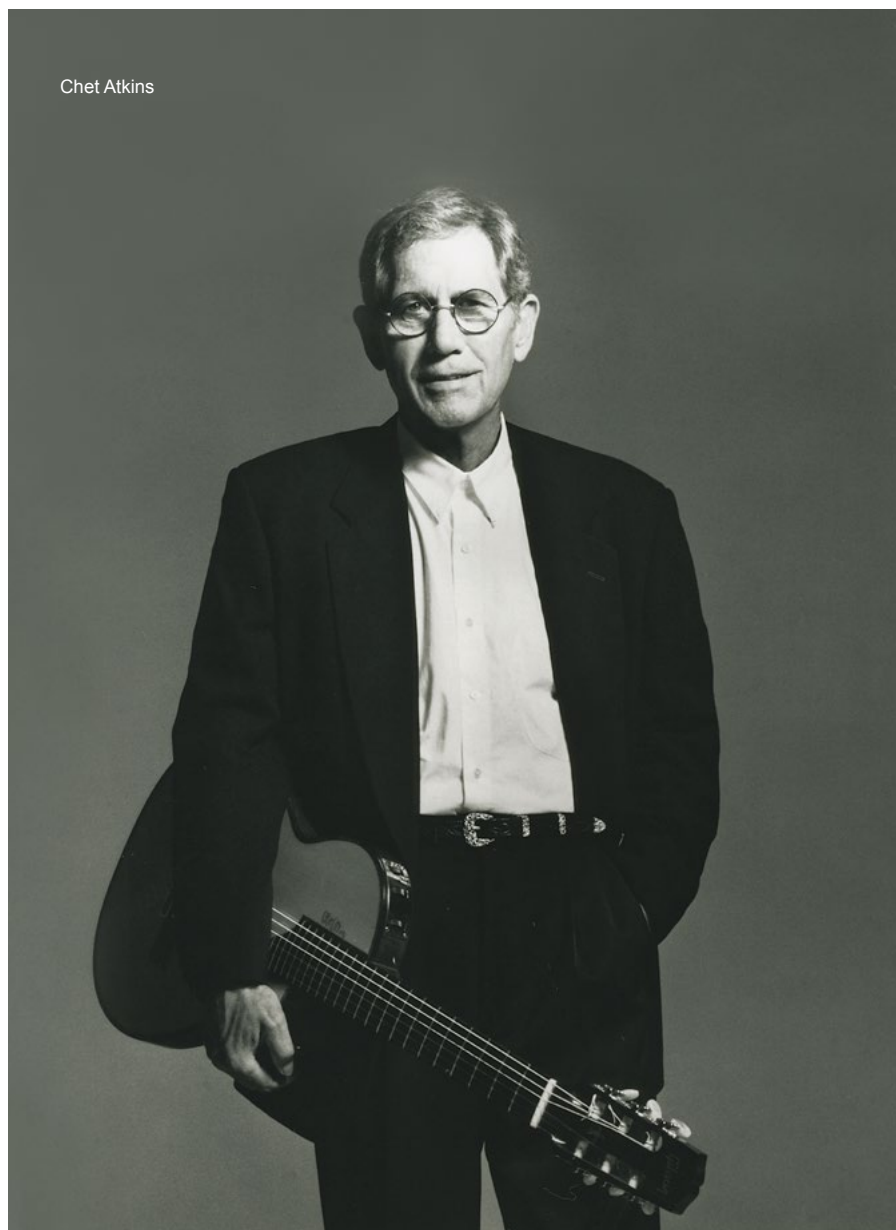
《吉他琶音系统训练》

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。

你有玩过那种“这世界上有两种人...”的游戏吗？我第一次是从大学室友那里听来的，他说这个世界上有两种人，一种是把厕纸叠起来，一种直接撕碎。Sir Isaiah Berlin倒是说过一句话，蛮有道理的，他认为作家和思想家可以分为两类，刺猬之道，一以贯之（一元主义，比如Karl Marx）；狐狸狡诈，却性喜多方（多元主义，比如莎士比亚）。Bob Doerschuk本期所撰写的有关Chet Atkins以及另外五位认证吉他手（Certified Guitar Players）的特别报道让我不禁想起另外一个二分法：革命派与演变派。Elvis Presley和Bob Dylan都曾是美国流行乐最为著名的革命派代表，同所有的革命派一样，他们都有自己的追随者和效仿者，但并没有表现出任何培养拥趸的兴趣。音乐急着总是喜欢问“某某某会是下一个Bob Dylan吗？”，至于Dylan认识或关心与否，那就有待考证了。相比而言，诸如Chet Atkins之类的演变派就投入了大量的精力去认识和培养下一代的吉他手、歌手和创作人。Atkins在这方面就相当典型，他不仅是一名音乐人还是一名唱片制作人。

在其2001年的回忆录Chet Atkins: Me and My Guitars当中，Atkins解释了“认证吉他手”一词的渊源：“在我离开美国无线电公司之后，我在音乐街的一栋联排别墅里开了一家公司...差不多每天，都会有我喜欢的人登门拜访，我们就会在一起即兴来一段，相互交流切磋。我很享受，因为我又开始在学习吉他新知识...就是在这个时候，我自诩‘认证吉他手’。我一直都很羡慕受过专业教育的人，但我高中就辍学了。我一直梦想着能在诸如范德堡大学的机构拿到学位文凭，但这实现不了，所以我就自封了一个，并开始在自己的名字后面加上CGP。”

CGP这个称号比较稀有，因为Atkins只授予了Steve Wariner、Jerry Reed、John Knowles和Tommy Emmanuel，而他的女儿授予了Atkins长期合作伙伴奏乐手Paul Yandell第五名也就是最后一名“认证吉他手”称号，但是Atkins的追随者有着惊人的数量。Chet Atkins Appreciation Society自

Chet Atkins

从1983年起便开始举办年度会议，CGP那原汁原味的标志性音色回荡在当代众多的吉他手当中。这就是所谓的演变。

顺便说一下，有关这个话题，我有自己最喜欢的一个论断。这世界上有两种人：一种认为这个世界上可以分为两种人，一种则不以为然。在本期杂志当中，不妨花些时间学习一下Atkins的代表作“Windy and Warm”；Tommy Emmanuel演绎的“Guitar Boogie”；Blind Faith的经典曲

目“Can't Find My Way Home”。此外，还有Sean McGowan对于使用12小节蓝调的形式进行爵士初级即兴演奏的深度探讨，Michael Wright所描述的朴实而又粗犷的牛仔吉他史；一则Pete Madsen所提供的三角洲蓝调艺人Son House独特吉他风格的范本教程，当然还有更多精彩内容。

不妨写信给我反馈你们的阅读感受。

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

Lakewood
德国手工原声吉他

Thompson
PRESTON THOMPSON GUITARS

BILLY STRINGS

真正的复古音色

绝佳演奏体验

欢迎咨询经销商购买

WWW.PKTGUITARS.COM

读者反馈

图表纰漏

在2018年二月刊刊登的25个顶级音乐集训营一表中，有关Port Townsend Acoustic Blues Workshop，遗漏了两个点。第一点是蓝调一栏。这个讲习班我参加了二十多年了，可以十分肯定地告诉你Port Townsend是教蓝调的，而且教得挺好的。第二个漏掉的点是在学生表演一栏，每个学期会向参与者提供整整两晚可以在朋友和同学面前展示的机会。而且对每一位参与其中的学员而言，都是一次受益匪浅的超赞体验。

—Bruce Patterson, 华盛顿州柯克兰

自从Richard Thompson的Frets & Refrains集训营启动以来我就开始参加了，我想要指出的一点是，会有两个开放麦演出之夜，学员们可以借此展现自己的才华。我觉得你们提供的那个图表漏掉了这个。

我主业是一名制琴师兼乐手，是这个集训营的音色/舞台表现指导老师Sloan Wainwright帮我勇敢地站在大家面前进行表演。想要夸奖Sloan老师以及此番学习经历的话，我是说也说不完的。这个集训营非常值得一试。此外，为了保证音乐的鲜活性，每年这个集训营都会向青年音乐人提供奖学金，奖学金来源于集训营学员的捐赠。

—Bill Schanck, 纽约州德尔蒙

乡土人情

坐落于宾夕法尼亚州西部格林斯堡静谧的群山之中有一家名叫Vittone's Music的家族经营式琴行。店主Tony Vittone是一名寡言少语而又亲和友善的人，让每一位登门的主顾都能有种宾至如归的体验。我和他初识于大约14年前，当时我已经46岁了，却想认真开始学习

吉他。我的那群朋友都知道这家店，因为我们都是在那里认识的。我的吉他指导老师也是琴行的一名经理，我们成了亲密好友。

从糟糕的天气到政治的衰败，我们无话不谈。当听到坏消息时，我们都很受伤；而如果是好消息的话，我们都很开心。每年平安夜，我们都聚在店里，一起干杯迎接新的一年，品尝着从家中带来的食物，一起欢声笑语，度过一段美好时光。我倒是希望Norman Rockwell还健在，因为我会托他记录下这一温馨画面。当我看了刊登在2018年二月刊的《一封来自编辑的信》，我的脑海里不禁浮现出Vittone's琴行的时光。上帝保佑，谢谢你。

—Joe Pasquino, 宾夕法尼亚州格林斯堡

我是一名退了休的音乐教师，但鉴于钢琴不便于携带，我就学会了吉他。我一把珍贵的'92 Martin D-16H，声音很棒，特别是比我厉害的乐手弹它的时候可以让我发现它的潜力。读罢那封有关你们当地琴行的信，我很有感触，感谢你邀请读者分享别的琴行的故事。我想到两则：1）阿拉斯加州索尔多特纳的Whitey's Music Store，和2）德克萨斯州乔治城的Ken's Guitars。两家都是自营琴行，当地的音乐人都会聚集在此即兴弹上一弹，搞搞欢乐的气氛。大家大部分都是买些配件，偶尔会花上笔大价钱，不是在线或是格子铺那种。亲自到实体店挑选买些乐器、琴弦或是其他配件的成就感对我还有其他我认识的音乐人很有吸引力。

—Elena Corey, 转自邮件

阁楼上的玩具

刚刚看了Mr. Bromberg写的有关Dick Rosmini的一封信（2018年二月刊《读者反馈》），这个名字听着耳熟。等一下，我有Adventures for 6String, 12String and Banjo，都和这么多年来收藏的其他许多的唱片放在一个盒子里！“Spider” John Koerner，一位年轻有为的Glen Campbell, Tom Rush... 他们都活在我阁楼里专辑里。我一定要找到那个盒子，再找一台唱片机，看看还能不能放了。感谢Mr. Bromberg。有时候，整理些旧物除除尘也是不错的；你也不知道会有什么意外之喜。我们大家伙都要保护好这些手上的老茧，要坚持弹下去！

—Gordon Barnes, via email

James Elkington's New Old Sound James Elkington演绎古老新声

年届45岁的JAMES化身成为有趣的创作人兼吉他手

BLAIR JACKSON撰稿

作为一名在芝加哥居住多年的英国吉他手，在乐队演奏，还常与Richard Thompson、Steve Gunn、Nathan Salsburg与Wilco的Jeff Tweedy等人合作，James Elkington刷新了自己的身份，化身唱作人兼指弹吉他手发布了首张独奏专辑Wintres Woma（古英语意为“冬日之声”），专辑录制于芝加哥Wilco Loft录音棚。在其异彩纷呈的多种曲目当中，你可以感受到上世纪六七十年代英国民谣对其的影响，以及他自身更为现代的艺术倾向。若想了解他最具独出心裁的表演，可以登录YouTube观看“Make It Up”视频，这首歌也是该张专辑的第一首曲子。我们在去年11月Elkington

西北太平洋巡演期间采访到了他。

我看过Wilco录音棚的照片，好像那里有几把琴。

Wilco Loftd吉他多得不可思议！Jeff收集吉他很久了，可以选的实在是太多了。要是让我试遍那里所有的原声琴，我估计得花上一周时间，所以我去了录音棚之后，基本上是试试距离自己八英尺范围内的琴就可以了，差不多也有12把琴了。那里的经理Mark Greenberg也是帮我录制了那张专辑的人，在我们过那几首歌的时候随意让我试了几把琴，我们瞬间就对Jeff的那把三十年代的Gibson L-00。我当时就是在寻找某种特定的声音，那把琴的声

音就是我要找的那种感觉。等用它录好之后，出来的效果也正是我期望的样子。最终，那把琴几乎成了那张专辑的首选吉他，只有其中的几首是用别的琴。如果是二重奏的部分，我也会用到另一把琴。Jeff听过我那张专辑，知道我有多喜欢那把琴，在录制完成时，他还十分贴心地说要卖给我。虽然他给出的价格已经够低了，但是对我而言，还是太贵了。那样的话，我会一直担心，会不敢带出门，那样的话，就是琴成了我的主人而不是我拥有了那把琴！然后Jeff说：“要是你想要一把耐造的这种琴，那就买Waterloo好了。”他用Waterloo的琴已经有段时间了。他向我介绍了几把琴，

我以相当优惠的价格拿下了一把WL-14，自专辑出品以来我就一直用那把琴。这是一把新琴，需要多带上路历练历练，所以我出门也都带着它；我是2017年年初拿到的琴，一直以来都是每天弹上至少两个小时。我每见到一个人都会分享我这把琴的故事。虽说音色听起来不像我录音用的那把00型号的老琴，但是两把琴却有着同样的响应效果。Waterloo并非刻意根据老型号00打造的，更像是杂牌的战时原声Gibson，那时候的Gibson找了各种牌子代工，比如Kalama-zoo和Kel Kroydon。许多更为精品的吉他公司似乎都在复刻那些颇受追捧的古董吉他，但是他们却不做那种凑合着给乡村蓝调乐手使用的百货商店里的琴，也是挺稀奇的。也是直到最近才有了听起来像是那些老吉他的琴。Waterloo的创始人Bill Collings还是有实现这个资源和倾向的。

你有没有觉得有些琴在用变化调弦弹的时候要比标准调弦的声音好，或者情况相反？我发现了。许多新琴都是这种情况，当然是对指弹乐手而言，让吉他公司做出全频率的琴似乎也是面临着相当大的压力的。大家经常谈论低音响应、弦与弦之间的平衡，似乎单凭一件乐器就能打造近乎一支管弦乐队的声音效果。当然有那种效果的一席之地，但事实上我所喜欢的那种吉他唱片不是用那种乐器录制的。我所喜爱的六七十年代的唱片用的其实都是声音蛮单薄的琴录制的，譬如Bert Jansch、Nick Drake等人。你可以拿一张Nick Drake的唱片听听，琴弦很可能多年不曾换过！Martin Carthy弹的是一把老OM，Bert Jansch用借来的一把Harmony录了几张唱片。都不是那种低音明显的乐器，滑稽的是，有时候在室内听上去很好听的声音，某种言过其实的饱满音色，其实录的时候很单调的。但像是老型号00还有Waterloo，中频特别响亮，录制的时候却会有种神奇的音色。

这张专辑当中有多少是用的变化调弦？你是怎么就开始用变化调弦的？整张专辑用的都是DADGAD，这种调弦自然是十分洪亮的。这其中涉及到三个D，某种程度上相互共鸣，因此，假如用的是所谓“更好”的琴的话，均衡饱满的低音就会愈发强

化。整张专辑可以说是源于一次不经意的弹奏。当时我在和Jeff Tweedy弹琴，当时我们在巡演，白天有很多时间，我就找Jeff借了一把琴做练习。我从不是那种喜欢变化调弦的人，我真的不太喜欢做出重大改变，但是我的好友Nathan Salsburg，我们曾在一起二重奏，他一直都是弹变化调弦的，他看上去在三四个调弦之间转换得很自如。但我从来都不喜欢站在舞台上二次调弦；就算是你有好几把琴，你

还是要站在那里做些调整。不管怎么说，我当时有的是时间，索性就开始在空闲的时候做些尝试，就好像是在学习一种新乐器似的。我就坐下来，用DADGAD调弦弹，也不知道自己在弹些什么。但我喜欢那个调弦的声音，那种类似竖琴的效果，像Bert Jansch和Martin Carthy都是可以用那种调弦弹出那种效果的。于是我便开始尝试，六个月之后，这些音乐碎片不知怎地便合成了曲子，但从未想过会做成专辑。

prohands®
HAND EXERCISERS

专家级系列指力训练器

DICK BOAK

American Icons 美式典范

VINTAGE INSTRUMENTS展览早期MARTIN吉他

BARRY WAHRHAFTIG撰稿

C.F. Martin & Company位于宾夕法尼亚州拿撒勒的工厂一直都是原声吉他的朝拜之地，就在今年初冬，位于费城市中心的Vintage Instruments差不多成了Martin的附属。12月1日至2日，该琴行举办了一个免费的Martin吉他展，展品都是制作于1834至1870年的，也是这些乐器在该公司内部博物馆之外所举办的最大规模的一次展览。所展出的吉他均为店主Fred Oster（兼任PBS’s

Antique Roadshow的乐器鉴赏家）与Inventing the American Guitar: The Pre - Civil War Innovations of C.F. Martin的合著者Peter Szego的私人藏品。Vintage Instruments位于有着唯美主义运动/安妮女王风格的一栋建于1882年的庄严建筑之中，这与店中一层三间屋子里展出的三十多把19世纪的乐器相当契合。看到吉他安放在长条展示台上真的很让人兴奋。这些琴吸引了

一批爱好者、收藏家与音乐人，就连前Martin档案学者Dick Boak也位列其中，Fred Oster在一旁静静观察。Oster说：“我们在此举办这样一个展览的目的在于告诉大家这些早期的美式吉他是多么的有意思，多么地具有历史价值。”Oster所讲的话很好理解。在展的乐器当中有一把意义非凡的吉他，是一把西班牙式的Martin，制作年份大概是在1834年，硕大的

琴体，实木琴头看上去很传统，但是吉他面板加装了X型音梁予以加固，预示着钢弦吉他的发展。另一个例子是一把Style 2 1/2 - 18，大约制作于十年之后，方形的琴头，锥形的琴腰，后来成了Martin吉他和钢弦吉他的标准配置。如此近距离接触到这些古老的乐器，毫无疑问这些琴都出自C.F. Martin, Sr.之手，这算得上是一种近乎宗教朝圣式的体验。

‘琴中自有黄金屋’
一年又一年，似乎那些著名艺人用过的琴的拍

卖价格有增无减，轻而易举就能超出美国 and 英国当地的拍卖行预期。在刚刚过去的11与和12月卖掉的一对琴便是一个很好的例证。第一个拍卖会举办于2017年11月11日，拍卖品为一把1971年Bob Dylan用于George Harrison主办的孟加拉全明星慈善音乐会上的一张原声迷你碟的录制，此外，Dylan在1975-76年的“Rolling Thunder Revue”巡演全程用的也是这把琴，最终Heritage Auctions拍卖行以\$396,000的傲人成绩成交。这里有一个背景小故事：1977年，Dylan从Martin琴换成Gibson琴，于是，他把一把D-28和两把D-18转交给了修琴师Larry Cragg。Cragg把那对D-18拿到了加州米尔谷的Prune Music店里，1977年的时候帮Dylan寄售了出去，Cragg自己买下了那把D-28，精心保管了四十年。当时那把D-28带琴盒一共大概付了\$500。也算是丰厚的投资回报了。另一则拍卖新闻多少也与Cragg有关。作为Neil Young数十年的吉他修理师，那些最终拿到2017年12月9日Julien’s Auctions拍卖会上的吉他很有可能都经过他的手。不过，这些琴只是Young大批抛售个人物品的一小部分，其中还有好几百件的Lionel火车模型以及一些经典款的车、录音棚设备、服装等等。

在售的吉他当中，有10把左右的原声乐器，包括Young用于制作*Comes a Time and Hawks and Doves*专辑的那把1977 Martin D-19 (\$43,750; 拍出了在售原声乐器当中的最高价)；一把1935 Martin F-7爵士吉他 (\$25,000)；一把1950 Martin 5-18 (\$16,000)；几把1996 Martin D-M dreadnought (\$7,500 - \$12,800)；一把漂亮的黑色Eko E-85 (\$5,760)；以及三把不同80年代初期的Takamine吉他：一把Sunrise EF360S (\$12,500)，一把12-string (\$6,400)，以及一把Jasmine 533 (\$3,400)

Neil Young个人物品拍卖所得的部分收益用于救治加州希尔斯伯勒Bridge School那些有语言与身体缺陷的孩子们。Young的儿子在那里上过学，三十年来Young和Ben的妈妈Pegi一直坚持组织众星云集的原声慈善音乐会来帮助那所学校。遗憾的是，2017年是自1988年以来首次未能举办Bridge音乐会的一届。

—Blair Jackson

roadie®
BY BAND INDUSTRIES

全自动吉他调音卷线器

AUTOMATIC GUITAR TUNER

简单 / 快速 / 精准

Roadie调弦的精准度是普通人耳辨识度的三倍。即便身处嘈杂的环境中，打开消除噪音的开关，Roadie便可进行精准调弦。

探测范围: A1 (55 Hz) - A5 (880 Hz)
 听辨精确度: ±0.1 Hz
 调弦精确度: ±2音分

利用经典12小节 布鲁斯结构打造比波普爵士即兴

SEAN MCGOWAN撰稿

爵士中的 布鲁斯 The Blues in Jazz

某种意义上讲，爵士乐与布鲁斯可以说是同时从二十世纪，在美国多地区发展兴盛起来的流派。布鲁斯音乐的根基是内战前的南方地区，最初是通过四处巡游的流浪歌手，后来经由唱片与广播的方式，一路向西传播到了德克萨斯州甚至更远。其影响力向东北蔓延至孟菲斯和卡罗莱纳州。随着非洲裔美国人从南部农村到北部工业化城市的大迁移，又被带到了北方的芝加哥和底特律。早期新奥尔良的爵士与布鲁斯风格之间差距并不大。事实上，早期的爵士先锋者，譬如Armstrong和Sidney Bechet，都曾与流行的经典蓝调歌手合作并一起录制过唱片。无论是从歌曲形式、和弦进行、歌词主题、旋律特点、节奏套路，还是整体感觉，布鲁斯这种风格可以说是蕴含在包括爵士、乡村、摇滚、灵魂乐在内的几乎所有美国音乐风格中，是其不可或缺的一部分。听一听Louis Jordan的跳跃摇摆乐（jump swing）、T-Bone Walker的城市西海岸布鲁斯、Charlie Christian早期的波普/摇摆乐曲风、以及Eldon Shamblin和Junior Barnard与Bob Wills and His Texas Playboys的西部摇摆乐。你都能从中听出相似性多于差异性。这些不同风格之间内在的纽带是什么呢？是布鲁斯。

本次课程中，我们将探索如何用经典12小节布鲁斯结构，以及小调布鲁斯音阶和Charlie Parker的“Bird Blues”等和弦替代和变化技巧，进行合奏以及独奏编排。一旦熟悉了这些常见的布鲁斯曲式，就可以尝试进行即兴创作了。

标准爵士布鲁斯和弦进行
标准爵士布鲁斯和弦进行

Sean McGowan

标准爵士布鲁斯和弦进行

在现代爵士乐中，一个布鲁斯曲式通常意味着重复的12小节和弦进行，一般是在对角号友好的F或Bb调上，进行标准和弦变化以及常见的和弦替代。在爵士演奏中，有很多不同的以布鲁斯为基础的旋律进行，比较典型的例子有Charlie Parker的“Au Privave”和“Billie’s Bounce”，Thelonious Monk的“Straight, No Chaser”和Clifford Brown的“Sandu”。谱例1展示了F调12小节布鲁斯曲式的标准和弦变化。前四个小节基本与传统的布鲁斯和弦相差无几。第二小节I和弦后面接IV和弦，第3小节又回到了I和弦。而在传统的布鲁斯和弦进行中，I和弦与IV和弦都占据主导音色。第4小节出现了一个小变化，一个ii - V的动作，构成了第5小节的IV7 (B b 7) 和弦。这个ii - V的变化在爵士乐中比较常见，布鲁斯进

Example 1

F₉ B_{b13} F₉ C_{m7} F_{7#9} F_{7b9} B_{b7} B_{dim7}

8	8	8	8	9	7	6	8
8	7	8	8	8	8	7	7
7	6	7	8	7	7	6	6
8	6	8	8	8	8	6	7

F₁₃ A_{m7} D_{7b9} G_{m7} C_{7#9} C_{7b9} F₇ D_{7#9} G_{m7} C_{7#9}

3	5	4	3	4	2	1	6	3	4
3	5	5	3	3	3	2	5	3	3
2	5	4	3	2	2	1	4	3	2
1	5	5	3	3	3	1	5	3	3
1	5		3					3	

行当然也是如此。在此谱例中，因为要构成B b 7和弦，那么此前用来过度的Cm7 - F7就被称为一个IV和弦的ii - V动作（Cm7相当于ii，F7相当于B b 7和弦中的V）。布鲁斯风格的一大标志性特色，是出现在第5小节的IV7（即第二乐段的第一小节）。在第6小节，IV和弦的把位向上移动了半音，塑造了一个亮丽的# ivdim7和弦（Bdim7），接下来则又回归了主音（F7）。来到第8小节，又出现一个ii - V动作。这一次是转换到第9小节（即最后四小节乐段的开头）的iim7 (Gm7)和弦。Gm7和弦的ii - V，就是Am7 - D7。注意Am7和弦中包含了一个E自然音，D7和弦含有一个F #，这两种结构都不属于F小调音阶以及布鲁斯音阶常规编排。还要注意，无论何时出现属音到主音（V7 - I）的进行，比如说第4 - 5小节和第8 - 9小节，V7和弦都可以用变化延伸来制造出张力与转变。在谱例1中，第4小节中的F7就应用了# 9和b 9两个延伸（制造出一些五线谱内的动作），第8小节的D7和弦有一个b 9。第9 - 10小节含有一个ii - V（Gm7 - C7）和弦进行，回落在了主音（F7），最后用一个快速的回转和弦（F7 - D7 - Gm7 - C7）结尾。回转和弦在各种风格的布鲁斯中都非常重要，无论是在即兴重复乐段、标志性小乐句还是常见的和弦模进中，回旋和弦都意味着一种模式的结束，转向另一种模式的开始。

布鲁斯即兴伴奏技巧

在爵士演奏中，有很多不同的以布鲁斯为基础的开头或是旋律。通过布鲁斯和弦进行做即兴伴奏时，可以通过切分音结构营造出浓厚的摇摆乐感觉。另外很多吉他手会选择用中间的四根弦弹奏声位来塑造完整的和弦，如谱例2所示。这个练习的第一小节是以查理斯顿节奏为基础，先现音（第1和4小节里的B b 7和弦）以及延迟起音（第3小节的F7和第4小节的Cm7）的节奏元素也是如此。另外需要注意的是不同音符的使用：F7和B b 7和弦都包含了第9音和第13音延伸，Cm7和弦应用了第9音延伸，第四小节的F7和弦向后面小节中的B b 7和弦过度过程中，着重了变化第9音延伸，制造出了一个V7 - I型连接。谱例3从第5小节开始进入F布鲁斯和弦进行，这一段能够为乐手们在做独奏伴奏或者和弦伴奏时，提供一些声位和节奏编排方面的建议。再次提醒，请注意和弦声位中如何通过延伸音的运用来制造多彩的音色效果，尝试分析和弦的指法，哪怕它不属于声位的一部分。（记住在乐队编排中，根音一般由贝斯手负责。）不过引导音是一直存在的。它们决定了每个和弦的基本音色，而延展音则通过改变或不改变声位的选择来制造出张力与转变。如最后两小节D7alt到Gm7的韵律以及回转和弦。此谱例还展示了一个半音趋近手法，将E7提高半个音程制造出主音F7和弦。

Example 2

F₁₃ B_{b13} F₁₃ C_{m7} F_{7alt} B_{b9}

8	8	8	8	8	9	7	6
7	7	5	5	7	6	6	5
7	7	6	6	7	7	7	6
6	6	5	5	6	6	6	5

Example 3

B_{b9} B_{dim7} E₉ F₉ A_{m7} D_{7alt}

6	8	6	6	6	9	7	8	8	8	10	11
5	5	5	4	4	7	7	8	8	8	9	8
6	6	6	6	6	9	6	7	7	7	10	10
5	5	5	5	5	8	7	8	8	8	10	9

G_{m9} C₉ C_{7#9} F₁₃ D_{7alt} G₁₃ C_{7alt} F₁₃

10	10	8	9	9	6	11	10	9	9	8	
7	7	6	7	8	7	10	9	8	7		
8	8	8	8	8	7	10	9	8	7		
8	8	8	7	7	6	9	8	7	6		

Example 4

B_{b9} E_{b9} F₉ F₉ E_{7#9} E_{b9} D_{7#9} G_{m7}

6	6	6	8	6	8			8	8	6	6	3
5	5	5	6	6	8			8	7	6	5	3
6	6	6	5	5	7			7	6	5	4	3
5	5	5	6	6	8			8	7	6	5	3

Example 5b

F₁₃ G_{m7} A_{m7} A_{b7} G_{m7}

3	3	5	4	3
2	3	5	4	3
1	3	5	4	3
1	3	5	4	3

F₁₃ A_{b13} D_{b9} G_{b13} F₁₃

3	6	4	4	3
2	5	4	3	2
1	4	3	2	1
1	4	4	2	1

Example 6

F₁₃ G_{m7} A_{m7} A_{b7} G_{m7}

3	3	5	4	3
2	3	5	4	3
1	3	5	4	3
1	3	5	4	3

F₁₃ A_{b13} D_{b9} G_{b13} F₁₃

3	6	4	4	3
2	5	4	3	2
1	4	3	2	1
1	4	4	2	1

聆听经典

这里为大家推荐几首，通过探索爵士与布鲁斯

结合，而创作出的优美乐曲：

T-Bone Walker的“ They Call It Stormy Monday”，来自专辑Greatest Hits

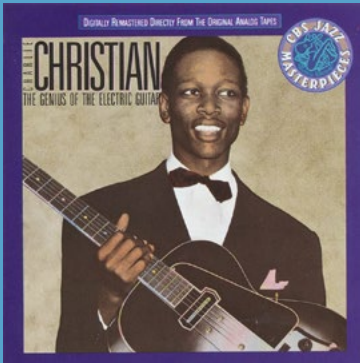
Eldon Shamblin & Junior Barnard的” Milk Cow Blues”，来自专辑 Bob Wills & His Texas Playboys Basin Street Blues

Charlie Christian 的“Grand Slam”，来自专辑The Genius of the Electric Guitar

Wes Montgomery的“ No Blues”，来自专辑Smokin’ at the Half Note

George Benson的“Billie’ s Bounce”，来自专辑Giblet Gravy

Pat Martino的“A Blues for Mickey-O”，来自专辑 El Hombre

上述提到的和弦都可以进行半音的提高或降低，一般属七和弦的效果最佳。这种和弦构成能够提供一种非常美妙的半音效果，与布鲁斯风格完美融合。你也可以用iim7和弦替换属七和弦，在本谱例中就是用G7取代Gm7，出现在倒数第二个小节。

吉他手和钢琴家们伴奏时，有一些常用的和弦替代。在布鲁斯伴奏形式的第六小节，你可以将减七和弦（Bdim7）替换掉，在本调（E b 7）的b 7上制造一个属七和弦。这样就可以像谱例4中一样，演奏出非常自然的F7主音。

谱例5a - b中，第7-8小节额外增加了一些向上和向下和弦，与第9小节的iim7和弦相连接。回转和弦（第11-12小节）中的每个和弦，都可以通过移动一个全音，替换成属七和弦。原本的回转和弦F7 - D7 - G7 - C7，被替换成了F7 - A b 7 - D b 7 - G b 7。

这种被称为三全音替代的技巧得以构成的基础，是两个属七和弦和三全音共用一个导引音。可见谱例7，一个和弦的三度音变成了另一个和弦的小七度音，反之亦然。举例说明，C7和弦的主音是E（3）和B b（b 7），这两个音相对的也是G b 7和弦中的三度音（B b）和小七度音（F b /E）。还需要注意，两个主音在和弦声位中相距一个三全音音程。

布鲁斯独奏技巧

进行布鲁斯风格的独奏有很多种方法。从和声角度来说，比波普音乐家们一般想法都比较直接，明确每个和弦的构成，经常的做法是增加一些和弦替代。然而毕竟是布鲁斯风格，独奏乐手们经常使用五音阶和布鲁斯音阶来丰富音色效果。将这些技巧与摇摆乐的节奏、旋律动机发展、重复、情绪等等相结合，你就掌握了在爵士乐底色上营造浓厚布鲁斯色彩的诀窍。我们来分析一下前4个小节，这一段F调的布鲁斯对上述不同技巧进行了运用。谱例8展示了如何在和弦基础上使用琶音和和弦的经过音的一种很直接的方法。请注意第一节处F7和弦的第9音（就像谱例1中的F9声位），以及第4小节处音色丰富的小九度音，为接下来的B b 7和弦营造了不错的张力。无论是伴奏还是独奏，都可以利用相同的和声技巧。谱例9旋律相同，增加了一些半音动作，而这正是波普布鲁斯风格的一大特征。前两个小节本身就带有半音阶，第1小节包含了一个从C降

到A b的向下和弦。接下来的一个小节，在三连音的结构中有一个连续的半音趋近套件（double chromatic enclosure）（相邻乐音前后加一个高的半音或者低的半音经过音）。

这样一来，你其实就是通过弹奏高音和低音的半音趋近（G b和E），将第3小节的和弦音阶设成了F调。很多音乐风格中都能见到这种装饰音手法，在爵士布鲁斯中运用这种有天然强烈半音特色的处理方法，也非常自然。

谱例9将半音趋近的手法运用到了极致：摒弃了Cm7 - F7 - B b 7的和弦进行，你可以通过提高半个音弹奏属七和弦来达到B b 7和弦，最终达到Cm7 - B7 - B b 7和弦进行。这种技巧最有效的处理方法就是在替代和弦上弹奏一个三和弦或者七和弦琶音。

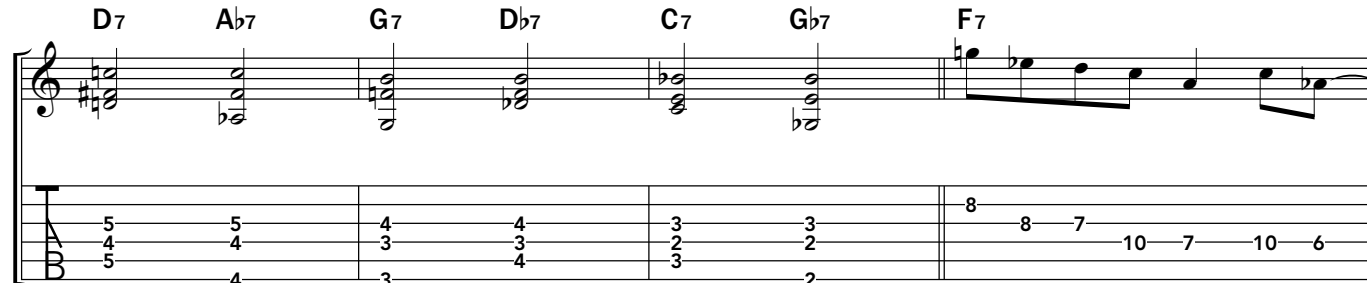
另外一个非常受吉他手欢迎的技巧是利用小调、琶音以及五和弦基础上的各种节奏模型。比如说，在F7和弦上，你可以考虑弹奏C小调；在B b 7和弦上运用F小调等等。总体说来，小七和弦琶音和小五和弦在实际应用中效果最好。

Wes Montgomery、George Benson和Pat Martino高超的布鲁斯独奏中经常出现这种技巧的运用。谱例10的前3小节分别在F7和弦基础上增加了一个Cm和弦，在B b 7和弦基础上增加了Fm和弦，在F7上增加了Cm和弦。你也可以将这个概念应用在减七和弦上——第4小节的Cm7和弦就包含了一个G小调琶音。还可以将这种方法与半音趋近相结合：谱例中接下来的F7alt和弦包含了一个F #小调琶音，建立在B7小五和弦的基础上，即F7的三全音替代以及半音趋近来到B b 7和弦。

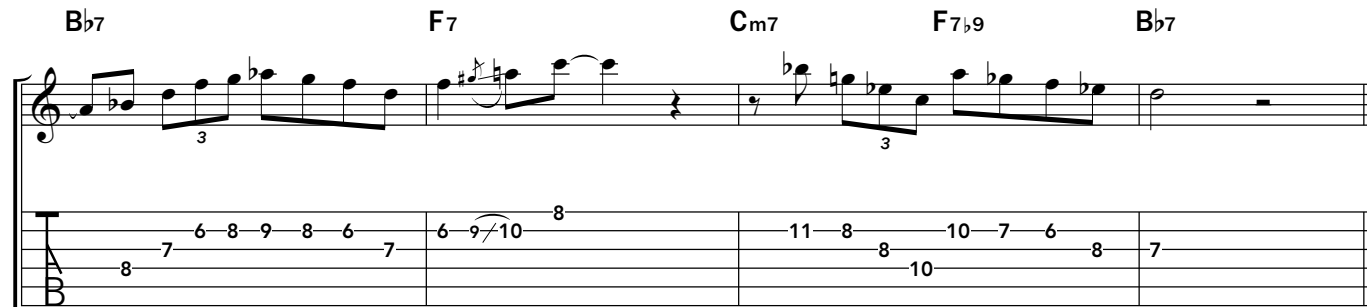
当然，在弹奏爵士布鲁斯时，你也可以弹奏从布鲁斯流派衍生出来的曲调，如谱例11所示。尽管你弹奏的是布鲁斯音阶，但通过对每个小节强拍上的调性音加重弹奏，可以将音调有效呈现出来。这也是一段连贯的爵士布鲁斯独奏的标志性特点之一。

本次课程节选自Sean McGowan的新书The Acoustic Jazz Guitarist，本书将很快在store.acousticguitar.com网站上架出售。如需要查看上述爵士布鲁斯技巧的实际用法，欢迎访问acousticguitar.com观看一段36小节的独奏展示。

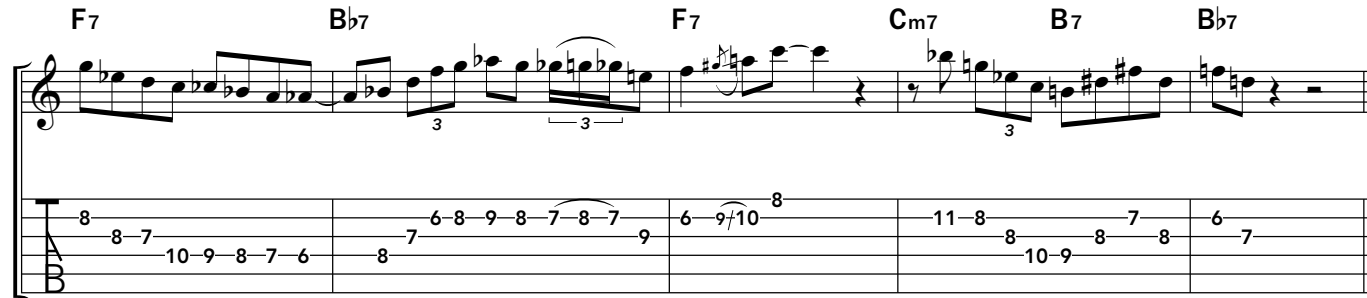
Example 7

Example 8

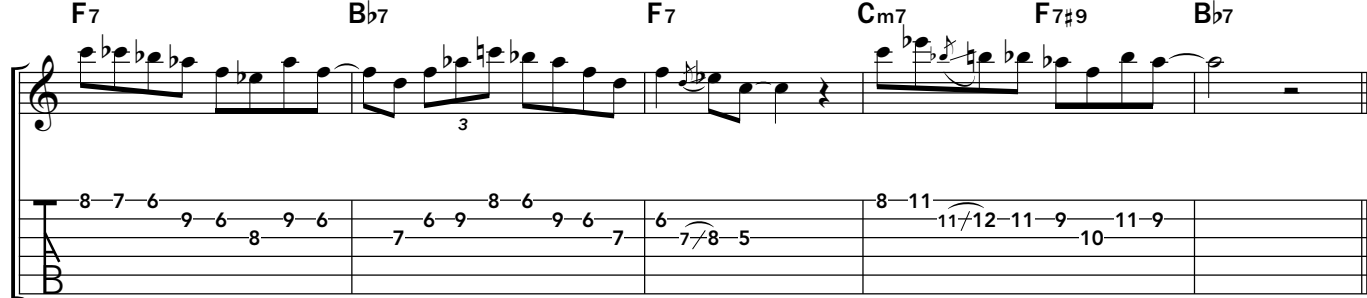
Example 9

Example 10

Example 11

西部精神

Southwest

牛仔歌手与大众营销是如何
创造出了低调又耐用的牛仔
吉他

MICHAEL WRIGHT 撰稿

图片由STEVE EVANS提供

本文原载于1996年《原声吉他》1月刊，但因为至少在编辑人员的眼中，这段有趣的历史背后的故事经久不衰值得反复品位。我们决定重新刊发，好让第一次错过了这篇文章的读者能够一睹为快。如果有兴趣体验文中所提到的乐器，或者想要了解牛仔吉他文化现状，请参阅本杂志第28页Bill Leigh的专题报道“在后牛仔世界探索牛仔吉他”。如果你已经是老读者，还保留着当初那一期杂志的话，欢迎你将与该期杂志封面的合照发送至editors.ag@stringletter.com，我们将回赠《原声吉他》小礼品。

特别感谢本文作者Michael Wright以及杰克逊维尔吉他博物馆的Steve Evans对本文的宝贵帮助。

20世纪50年代，在各种卡通角色还未大行其道抢占市场之前，孩子们只能崇拜能坐飞机飞来飞去的报社记者，以及相比于吉他手更受人喜欢的牛仔歌手。虽然老Gene Autry和Roy Rogers的电视剧相比当代的超级英雄们感觉要原始很多，但两者功能其实相差无几。都是简单而具有娱乐性的正剧（好人对抗坏人），同时充当营销相关产品的载体。而在一众充分利用唱着歌的不羁牛仔形象进行传播的商品之中，就包括牛仔吉他。这吉他历史上独特而迷人的一章，最近也吸引了越来越多吉他爱好者的注意。

牛仔吉他，一般都是作为比较低调的入门级乐

器，与Gene Autry和Roy Rogers和整个“牛仔歌手”的形象联系最为紧密，这些都是30年代中期到50年代中期极为流行的文化元素。然而牛仔吉他背后的故事远比简单的电影英雄符号更加复杂有趣。其实早在荧幕上的歌唱明星形象深入人心之前，牛仔吉他就已经有了丰富的文化内容，其后期的风靡也是流行文化整合营销的一个绝佳案例。

牛仔缘起

20世纪40年代末的一把“Gene Autry”Melody Ranch吉他面板上，有牛群以及骑在马背上将鞭子挥舞过头顶的牛仔形象。图案下方出现了复制版的Autry签名。

当然，吉他与牛仔之间的联系可以追溯到很久之前，甚至可以说从其诞生之初，两者的羁绊就开始了。在篝火周围唱着歌的粗犷而吵闹的当地牛仔可以算是美国传说的一部分了。但具有讽刺意味的是，最早拨弄着吉他帮助牛犊融洽相处的所谓牛仔，更多可能是墨西哥的牧童，而非四处闯荡寻求更大发展空间的美国北方人或北欧人。然而无论如何，牛仔这个形象和苹果派一样，非常美国。

相比沉重的钢琴，轻盈的吉他明显更适合一路携带着踏上征服西部的胜利征程。事实上，当西尔斯罗巴克公司于1896年首次全线推出其邮购产品目录时，就已经上线了各种各样的吉他。芝加哥制造，运往全国，覆盖了美国各地村镇。但这些吉他并非我们现在意义上所说的“牛仔吉他”。几乎可以肯定的是，确实是西尔斯公司开发出了牛仔吉他，但时间应该在20世纪20年代末以后。

从给人的表面印象上来说，最早的牛仔吉他与20世纪20年代极受欢迎的牛仔音乐联系密切。所谓的牛仔歌手一般是穿着牛仔装弹着吉他唱民谣的男性，在地理位置上属于“西部”（相对于东海岸锡盘巷而言）。然而若是再深入研究，就会发现在看似低调的牛仔吉他背后，有着技术与市场营销奇妙结合的影子。

要想了解西尔斯公司与牛仔吉他之间的关系，我们必须考虑到那个时代的流行娱乐文化背景。到了20世纪20年代，托马斯·A·爱迪生的创造性发明——唱片机，已经成了美国各地家庭中非常常见的播放媒介，一般都是通过邮购目录购置。“软件”伴随着硬件一同被广泛传播，唱机的普及，带动了整个唱片行业随之兴起。唱片公司开始四处搜寻音乐艺术家进行唱片录制。

在所有涌进唱片行业的公司中，就有西尔斯公司和蒙哥马利沃德这类邮购目录大商家。他们通过邮购售卖唱片机，也就很自然地用同样的方式售卖唱片。这些零售商也会与艺人们进行签约，将他们带有西尔斯公司或者蒙哥马利沃德标志的唱片，通过邮购目录进行销售。有时这些艺人会在产品目录上使用自己的真名，有时则会用化名（比如，迪卡公司的签约艺人Tex Fletcher就用Tack Foster的化名为蒙哥马利沃德录制了唱片。）

另一个在20世纪20年代蓬勃兴起的娱乐媒体是广播。1926年底，首个商业无线网络向全国范围发出了传播信号。除了唱片机，邮购目录大商家也同样通过售卖收音机大赚了一笔。以西尔斯公司为例，在寻求利用硬件生意的协同效应增加收益的过程中，这个市场的成功也促使他们做出了一个软件方面的决定。为

了向客户提供可通过收音机收听的娱乐内容，西尔斯公司拥有并经营着全美最大的广播电台之一，即芝加哥的媒体巨头WLS电视台，这三个字母即是“世界最大商店”的缩写。

20年代的广播节目最初内容包括直播的音乐和戏剧（直到40年代末，在广播中播放唱片才开始变得普遍）。仿佛永远处于饥饿状态，渴求好节目的广播市场，为那些有能力的音乐人提供了巨大的机遇。西尔斯公司旗下WLS电视台所制作的，成熟的舞蹈乐团以及乡村和牛仔音乐（即我们现在所说的乡村乐与西部音乐）节目覆盖了美国的核心区域。猜猜在广播中听到的这些艺术家的作品，可以从哪里买到呢？至少在这个故事中，似乎条条大路都指向了西尔斯公司。这个故事的拼图还剩下最后一块。我们提到过西尔斯公司从19世纪90年代就开始售卖吉他了。在1916年该公司有做出了另一个想要利用协同效应盈利的决定，收购了Harmony吉他公司，使其成为自身邮购产品目录中，弦乐器的主要供应商。西尔斯公司不仅售卖唱片机和唱片，还销售收音机以及运营自己的广播电台、经营着Harmony吉他公司。1929年，不知哪个营销天才将所有资源整合在一起，并开发出了牛仔吉他，而西尔斯公司又可以通过弹奏牛仔吉他的音乐家大赚一笔。

首批牛仔吉他

第一款牛仔吉他最初发行于1929年，这把Bradley Kincaid Houn’ Dog吉他，名字来源于一位弹奏这把吉他演唱乡村以及西部歌曲的歌手。该吉他尺寸为标准的民谣吉他大小

20世纪40年代“牛仔歌手”吉他，面板上有五名牛仔在篝火旁弹着吉他唱着歌。该款吉他为Harmony公司制造，通过西尔斯公司平台出售，内有Supertone公司标签。

（13–1/8英寸），Harmony公司出产，本款吉他同时分别在Supertone和Harmony厂牌下出售。Kincaid吉他配置了云杉面板、琴头开槽（在那个年代很常见）以及长方形的弦钉。Supertone版本的吉他（售价9.65美元）琴身为桃花心木，而Harmony版本的吉他（售价13.50美元）则是白桦琴身。两个版本都在琴腹部位有贴花，图案是山顶上的猎狗以及“Bradley Kincaid Houn’ Dog”的字样。这种最早期的吉他款式在市场上一直售卖到1933年。虽然Houn’ Dog 吉他是否为西尔斯公司带来巨大收益或者推动了Kincaid的职业发展已不可考，但很快西尔斯公司就在Gene Autry身上找到了更大的商机。

Orvon “Gene” Autry于1907年出生在德克萨斯州的泰奥加。20年代末开始在塔尔萨的KVOO电台上带着吉他进行表演，他也是最初在这里被称为“俄克拉荷马州的牛仔歌手”。Autry为Okeh Records唱片公司录制了一些非主打歌曲，吸引到了WLS电视台的兴趣。后者将他带到了芝加哥，启动了Gene Autry项目，在非常有影响力的全美谷仓舞秀上进行表演。Autry后来成为了西尔斯公司的常驻录音艺人，其唱片也出现在邮购产品目录上。通过WLS这个平台，Autry真正成长为一名巨

1940年的“乱世英杰”吉他面板上描绘了狂野比尔骑着马奔驰在松林中。这幅画面来自于1936年Gary Cooper的电影《乱世英杰》。

星。因为Autry在WLS上的成功，西尔斯公司在1932年推出了首款Gene Autry吉他，命名为Roundup。基本上这款Harmony除了面板上关于牛仔的图样和琴腹上Autry的签名，与Bradley Kincaid那一款吉他非常相

20世纪40年代早期“马背上的左撇子牛仔”，Kay公司制作，Spiegel平台发行。面板图案上的牛仔形象就是模仿穿着皮裤戴着大大牛仔帽的Gene Autry。请注意下方拨片样式的图案是该琴原主名字的首写字母“O.S.B.”。

似。Roundup吉他直到1935年才不再出现在西尔斯的邮购商品目录上，此后吉他琴型进行了改版，改为了Concert型（14英寸），琴颈也增加到了14品。

1939年Roundup吉他再次改版，尺寸变为grand concert型（15英寸），枫木琴身，旭日漆色，玳瑁护板。而面板上牛仔的形象也被指板上的“Gene Autry”字样所取代。另外在1940年，西尔斯公司将Harmony从集团中分离，卖给了以Jay Kraus为首的几个原Harmony高层。在1941年，西尔斯将其吉他品牌名称从Supertone改为了Silvertone。而Roundup的款型在1941年停产。1934年，Gene Autry认识了好莱坞吉祥物制片公司的Nat Levine，拍摄了他的第一部西部题材B级片。该片基本创造了一种被称为牛仔歌手的电影类型，引领了随后出现的一系列同类型电影的成功，这股热潮一直延续到1953年都热度不减。而从1950年开始，Autry转战电视界继续他的成功。（后来他作为加利福尼亚天使队的老板，在棒球界也闯出了自己的名号。）

紧跟Autry在电影上的成功，西尔斯公司立刻制作了另一款Gene Autry吉他。吉他面板上的图案来自Autry在1934年的电影*In Old Santa Fe*。西尔斯公司在1935年推出了Old Santa Fe吉他，这款爵士吉他使用了压缩云杉木制作面板，枫木做琴身，旭日色漆面。系弦板的下方有Autry的签名，琴头处则有“Old Santa Fe”字样以及小块设计纹样。但Old Santa Fe吉他仅上市了一年就退出了市场。

牛仔吉他

这样就仅剩一款Gene Autry吉他没介绍，也是跟电影有关。1940年Autry拍摄了电影*Melody Ranch*，西尔斯公司随即在1941年推出了Harmony公司出产的Melody Ranch吉他。

牛仔歌手

由先行者Gene Autry所引领的牛仔歌手电影类型出现得恰逢其时，1929的股市崩盘使美国陷入了30年代的大萧条时期，大众需要廉价的娱乐刺激来分散注意力。而夸张的西部片中，帅气的英雄骑着通人性的骏马、对抗土匪、不时停下来弹奏吉他等等元素，正好能满足这种需求。在接下来的十五年中，包括Roy Rogers、Tex Ritter、Rex Allen、Eddie Dean和Jimmie Wakeley等等，形象仿佛克隆自Autry的歌手，不断从大家的电视屏幕前打马走过。这些牛仔歌手将吉他的多媒体形象第一次呈现给大众，影响了几代牛仔吉他的潜在购买者。如果说有人能与Gene Autry一竞牛仔歌手一哥的头衔，那就肯定是Roy Rogers了。1911年，Rogers出生在俄亥俄州达克纶，当时他的名字还是Leonard Franklin Slye。后来他膝上放着吉他，离开了农场前往洛杉矶。改名为Dick Weston的他在这里认识了很多其他艺人，还成为了Sons of the Pioneers的创立者之一，该乐队出现在1936年非常流行的*KNX*全美谷仓舞秀上担任伴奏。也是在1936年，Sons of the Pioneers献上了自己的电

1937年的“独行侠”吉他身上显示了独行侠身骑银色闪电，骏马前蹄高高抬起，还有Tonto骑着他的Scout。画面远处则是在月亮的剪影中出现的蒸汽火车头。

1955年的“Roy Rogers”吉他上的画面是Roy在篝火旁弹着吉他，Trigger站在背景中。该吉他采用云杉面板，枫木背侧板，Harmony公司制造。

影处女秀，出现在Gene Autry的两部电影*The Big Show*和*The Old Corral*中。1938年，Weston又改名叫Roy Rogers，并且出演了第一部个人电影*Under Western Stars*。Rogers与Dale Evans联合出演了1944年的电影*The Cowboy and the Señorita*，两人后来结为夫妻并合作了电视节目，在50年代迎来了非常成功的演艺事业（两人后来在餐饮业也取得了成功）。Rogers直到1954年才有了自己署名的第一款牛仔吉他，依然是西尔斯公司平台推出，Harmony公司制作。3/4尺寸，白桦木为原料，装饰有Rogers的签名以及牛仔在自己信赖的骏马陪伴下围着篝火弹吉他的画面。从1957年起，市面上陆续又出现过至少三款Roy Rogers吉他。其实以电影明星的名字命名的牛仔吉他并不多，Western Rex这款吉他的名字大概是明里暗里指代明星Rex Allen。独行侠吉他的名称显然是来自流行的广播和电影系列。Buck Jones则名字取自第一批伟大的西部明星之一。但独行侠和Buck Jones其实都从未弹过吉他唱过歌。还有一些牛仔吉他的名字来自于艺人，但大部分还是使用通用名，如Singing Cowboys、Black Stallion、Pioneer Days、Lariat和Plainsman。还有一些牛仔吉他，只是琴身上有牛仔的图案而没有型号名称。

马背上的GIBSON

大多数牛仔吉他瞄准的都是入门级市场，由

Harmony、Kay、芝加哥的Regal、泽西市的United的厂商进行大批量生产。然而连Gibson这样的严肃吉他品牌，也曾短暂而直击要害的加入到了牛仔吉他激烈的竞争市场中，推出了Carson Robison和Ray Whitley两款吉他，都通过蒙哥马利沃德的平台出售。然而现在大家已经很少想起Carson Robison其人了，只知道他在1924年进入了广播行业，是个很受欢迎的歌手、吉他手和作曲家。1929和1930年期间，Robison为迪卡唱片公司录制了八首非主打歌曲，包括与另一位先锋吟游歌手Frank Luther合作的一首二重唱，后者曾演唱过“*When It’s Spring-time in the Rockies*”。到了50年代Robison开始与伴奏乐队合作表演，组成了Carson Robison & and His Pleasant Valley Boys组合，组合成员都穿着成套的标准牛仔装束。他显然受到了当时吉他爱好者们的高度关注。

Gibson推出的Carson Robison吉他在1935年通过蒙哥马利沃德的平台出售（带有沃德的品牌标识）。基本外形与Gibson L-50类似，云杉木面板，14英寸桃花心木琴身，琴头处印有“Carson Robison”的字样。相同配置的吉他型号还有Kalamazoo KG-11和Cromwell G-I。到了1936年琴身

1940年“Buck Jones”吉他身上，Buck骑着他的马Silver，此外还有“祝你们好运，Buck Jones& Silver”的字样。这款吉他由Regal公司制作，在蒙哥马利沃德平台上售卖。

形状造型改成了L-0型（仍可见于Kalamazoo KG-14和Cromwell G-2型号的琴型）。1937年该款吉他被重新命名为Recording

King Model K，并且推出了12品夏威夷吉他版本。

1939年该款琴身又增大到了15英寸。但到了1940年Gibson的Carson Robison已经消失市场中。1941年蒙哥马利沃德又重新推出了由Kay制造的Carson Robison款吉他，一直在市面上售卖至1942年。Ray Whitley不属于牛仔歌手故事中的核心人物，如今大家想起他多半是因为他的同名款Gibson吉他。Ray也是一位牛仔歌手，1935年开始带着个小音箱为迪卡唱片公司录制非主

1941年Richter公司制作的“Red Foley”吉他，上有一个骑在马背上的牛仔站在绿树与群山背景掩映下的瀑布旁。文字内容为“Smooth Trailin’ Red Foley”。

打歌曲。1936年他重回录音室，带来了作品*Ray Whitley’s Range Ramblers*，又在1938年以Ray Whitley and His Six Bar Cowboys组合的身份重回迪卡唱片公司录音室，录制了唱片“*The Cowboy and the Lady*”（来自同名影片）以及他最经久不衰的作品“*Back in the Saddle Again*”，这首歌后来成为了Gene Autry的标志性歌曲。在40年代末，Whitley成为了Jimmie Wakeley在电影中的固定搭档，出演了1946的*West of the Alamo*，1948年的*Partners of the Sunset*以及1949年的*Gun Law Justice*。Gibson的Ray Whitley吉他同样通过蒙哥马利沃德平台出售，是1939年的一款dreadnought型吉他。与Gibson Advanced Jumbo 吉他外形非常接近，琴身为紫檀木制成。第二把以Ray Whitley命名的吉他在1939年发行，琴型接近Gibson J-55，桃花心木琴身。两款吉他都只在市场上销售了一年。

渐行渐远

牛仔吉他在这些年的发展 中，出现过很多版本。无论哪个版本，牛仔吉他都是在20世纪50年代风行一时。在50年代中期曾流行过几款纸吉他，包括Roy Rogers款、还有Davy Crockett吉他和一个就叫“Range Rhythm”的通用款吉他。Emenee也在50年代末凭借一款塑料民谣吉他打入市场，直到1965年Mario Maccaferri的曼斯特公司仍在售卖No. 775西部吉他，仍然有牛仔歌手的形象以及桀骜不驯的骏马、牛仔靴以及马鞍的元素。但到了此时，牛仔吉他只能算是一种玩具，与三四十年代时通过邮购目录出售的真正的吉他已经相去甚远了。

牛仔吉他产品册

因为牛仔吉他草根起源的属性，无法做到对其进行完整统计。但在Mike Newton（一名在这方面拥有宝贵研究资料的吉他爱好者）和Steve Evans（来自阿肯色州杰克逊维尔吉他中心）的帮助下。我将1929年至1960年间生产的大部分牛仔吉他款式做了汇编整理。现在按照时间顺序，将主要的牛仔吉他以及其制造商和产品信息提供如下。

—*Michael Wright*

Kincaid Houn’ Dog , 1929 - 33, Harmony制造。品牌为Supertone（西尔斯公司）和Harmony。	Serenader , ‘50s - ’57, 品牌为United。Bugeleisen和Jacobson。
Roundup （Gene Autry签名款），1932 - 41，Harmony制造。品牌为Supertone和Silvertone（西尔斯公司）。	Lariat , ‘50s - ’59, Harmony制造。品牌为蒙哥马利沃德。
Carson Robison , 1935 - 40, Gibson制造。品牌为Ward和Recording King（蒙哥马利沃德）。	Roy Rogers , 1954 - 58, Harmony制造。品牌为西尔斯公司。
Old Santa Fe （Gene Autry签名款），1935 - 36，Harmony制造。品牌为Supertone（西尔斯公司）	Black Stallion , 1950s, Harmony制造。
Lone Ranger , 1936 - 41, Harmony制造。品牌为Supertone（西尔斯公司）。	Jerry the Yodeling Cowboy , 1950s, Regal制造。
Rodeo , 1937 - 38, Regal制造。品牌为蒙哥马利沃德。	Pioneer Days , 1950s, Harmony制造。
Home on the Range , 1938 - 39, Regal制造。品牌为蒙哥马利沃德。	Rancher , 1950s, United制造。
Plainsman , 1938 - 43, Kay制造。品牌为蒙哥马利沃德。	Texan , 1950s。
Singing Cowboys , 1938 - 60年代, Harmony制造。品牌为Silvertone（西尔斯公司）和Harmony。	Vaquero , 1950s, Kay制造。
Ray Whitley , 1939 - 40, Gibson制造。品牌为Recording King（蒙哥马利沃德）。	Western Rex , 1950s, Harmony制造。
Buck Jones , 1940 - 44, Regal制造。品牌为蒙哥马利沃德。	Roy Rogers (纸质), 1957 - 74，三款不同图案。
Carson Robison , 1940 - 41, Kay制造。品牌为蒙哥马利沃德。	Davy Crockett (纸质), 50年代中期。
Red Foley Smooth Trailin’ ，c. 1940, Kay制造。	Range Rhythm (纸质), 50年代中期，至少三款不同图案。
Del Oro 型号编号: CJ9000, 1941。制造Kay。	Emenee Western Folk (塑料), 50年代末-60年代。
Louise Massey, 1941 - 42, Kay制造。品牌为蒙哥马利沃德。	Maestro No. 775 Western Guitar (塑料), 50年代末-60年代。
Melody Ranch . 1941 - 55, Harmony制造。品牌为Silvertone（西尔斯公司）。	
Red Foley , 1941 - 43, Regal制造。品牌为蒙哥马利沃德。	
Regal #502 , 40年代末 - 50年代, Regal制造。	
Regal #520 , 40年代末 - 50年代, Regal制造。	
Lone Ranger , 1950, Harmony制造。品牌为蒙哥马利沃德。	

不知名型号
“Bunkhouse orchestra scene” 1950s, Kay制造。
“Corral scene” 1950s, Regal制造。
“Cowboy scene” 1950s, United制造。品牌为Buckeye。
“Cowboy scene” 1950s, 贴有“加拿大制造”标签。

牛仔吉他收藏者与专家Steve Evans
照片来自STEVE EVAN

COURTESY OF STEVE EVANS

Back in the Saddle Again 重上马鞍

在后牛仔时代探索牛仔吉他

BILL LEIGH撰稿

在所有正骑着马，一路尘土飞扬地走在向复古牛仔吉他朝圣之路上的人中，杰克逊维尔吉他中心绝对是人群中的佼佼者。这所位于阿肯色州小石城外20英里，距离田纳西州孟菲斯两小时车程的私人吉他店，同时也是杰克逊维尔吉他博物馆（www.jacksonvilleguitarmuseum.com）的所在地。这里展览着吉他店主以及牛仔吉他爱好者Steve Evans的个人收藏。Evans收集了包括古董吉他大厂牌Fenders、Martins和Gibsons在内，来自20世纪30到50年代的150多个牛仔吉他，还有同时期的几百个塑料玩具吉他。Evans与人合作编写了2002年出版的书籍牛仔吉他（Centerstream出版社出版/Hal Leonard发行）。该书逐个型号地详细介绍了各款古董牛仔吉他，同时着重关注了一些收藏家们手中值得注意的藏品。而他本人是在1975年18岁时，开了这家店不久后开始收集牛仔吉他的。他谈及自己在收藏早期：“我以前会去参加达拉斯吉他展，见人就发名片，说‘我收购牛仔吉他’”。又说：“当时写了一两篇文章，有了些名气。开始有人把吉

他邮寄给我。”

谈及在当下的环境中收藏牛仔吉他，Evans建议说“没必要去吉他展，直接去eBay就可以了。”事实也是如此，那些曾带着憧憬的目光仰视弹吉他的牛仔的年轻一代，如今已经进入人生的暮年。而他们的子孙辈从阁楼或者地窖中翻找出牛仔吉他，放在网上出售。实际上，

‘如果只能拥有一把牛仔吉他，
那我想要Gene Autry。’

STEVE EVANS

据Evans 所说，现在是去eBay.com和Reverb.com等类似网站找寻正宗古董牛仔吉他的最好时机。“我以前在吉他展上，花275美元购买牛仔吉他，那就是当时的市场价格。而现在只需要150美元。”在eBay 上搜索“Gene Autry吉他”，你很可能会在一堆50年代的Emenee塑料吉他玩具中间找到一系列40年代的实木Melody Ranch吉他，售价仅为200到300美元甚至更少。在Reverb.com上搜索“牛仔吉他”，会找到各种古董吉

他，包括还能弹奏以及无法弹奏的，甚至还有20年内的新款限量版牛仔吉他。

“即使找到了古董牛仔吉他，不找人处理也是无法弹奏的。”Evans提醒说，“琴上会有裂缝，琴弦肯定也老化了，接缝的地方也可能会裂开。挂在墙上看倒是没什么问题，我会把琴弦松下来降低压力。如果想找修琴师进行修复，可能修复费用会比买吉他更贵。比如你可能花了150美元买了吉他，但需要250美元修复到能够弹奏的状态。”

来自Drive By Truckers的当代乐手Patterson Hood，就将自己的吉他进行了修复。经常能看到他弹奏一把40年代早期的Gene Autry Melody Ranch吉他。不过这把吉他不只是更换了更舒适的背带那么简单。“我从佐治亚州雅典市Baxendale吉他店的Scott Baxendale手上买到了这把吉他。”Hood解释说：“他主要进行所谓的Harmony改装。以年代久远的Harmony、Kay和Silvertone吉他为基础，尽量使用原零部件进行改装，制造新的吉他。这些古董吉他的琴颈和旋钮一般都有损坏，不过他都给修好了。他给这些吉

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；常州风向仪乐器；大同哈迪吉他教室

重新装上了支撑，更换新的零件，甚至偶尔会换上电子零件。但尽量还原其本身的外在形态。他是个修琴大师，我和Mike Cooley都从他那儿买过几把吉他，新的和改装的都有。” Hood的Gene Autry Melody Ranch吉他拥有早期型号的云杉实木面板，配备移除了控制器的FishmaMatrix Infinity原声吉他拾音器。现场演奏时，它会插入带有DI的音响信号。在创作Drive By Truckers乐队2016的专辑American Band时，他基本就是用的这个吉他，与录音室的麦克风连接，并使用了Fender Deluxe Reverb音响。当下以及近期已经很少有新生产的牛仔吉他型号，但西部时代的精神仍得以留存，特别是在C.F. Martin & Co.公司2000到2006年所出产的吉他中。Martin推出了五款限量版“牛仔X”型号吉他，设计上采用了著名的反正统文化插画家Robert Armstrong的作品，这位艺术家同时也是R. Crumb and His Cheap Suit Serenaders乐队的一位知名音乐人。前四款牛仔X型号的吉他价格分布在999-1199美元不等，尺寸均为000型美国制造，材质为木材和合成树脂组成的高压层压板。Armstrong演绎了Martin公司主席兼首席执行官C.F. “Chris” Martin IV，也是公司创始人的曾曾曾孙子的形象，作为吉他上的图案。在其中一幅插画中，他是一个快餐车里的慷慨大厨，在另一幅里则是在驯化一匹野

Patterson Hood与他经Scott Baxendale之手重获新生的Gene Autry Melody Ranch吉他。

2000 - 2006年的Martin吉他型号采用了Robert Armstrong的插画作品。如本图中2000年的牛仔X型吉他。

马，其他插画中还印有“CFM”品牌标志。最后一款牛仔X吉他出产于2006年，这个0型尺寸的吉他比前四款要小一些，墨西哥制作，售价为599美元。吉他上的图案是Chris Martin陪伴着他的妻女共同欣赏日落西方的美景。最近，该公司又分别在2015和2016年推出了限量版牛仔吉他，都使用了著名的西部画家William Matthews的作品。LE-Cowboy-2015和LE-Cowboy-2016 这两款吉他售价分别为3999和4999美元。牛仔X和限量版型号的牛仔吉他在eBay和Reverb.com上都能找到。Martin目前正在准备将Matthews的作品应用在一款新的吉他上，预计将于2018晚些时候面世。其他的吉他公司也并未完全远离这个市场。刚进入两千年时候，来自德克萨斯州奥斯汀的Collings Guitars带来了C10 Cowboy限量版系列吉他。该系列带有公司窄琴腰上半部分琴身较小的鲜明特色，绳子镶边且面板上有牛仔以及嚎叫着的草原狼图案。Collings旗下的复古品牌Waterloo Guitars，则在其向20世纪30年代Kel Kroydon吉他致敬的WL-K系列中，推出了手绘西南主题的特别款。20世纪30年代开始在蒙哥马利沃德邮购平台上售卖产品的Recording King，在2005年末带来了其西部珍藏吉他系列的初次亮相。该系列经由牛仔吉他设计师Greg Rich

2007限量版Gretsch美国系列吉他，是当代对旧日平价牛仔吉他的一次致敬。

打造，牛仔吉他一书中有专门一个章节的内容属于这名设计师。他的设计作品包括“牛仔甜心”和“Toon-stone, AZ”，而且每把吉他都附赠了一本狂野西部歌曲集。2007年Gretsch带来了限量版的四款平价收藏级牛仔吉他的美国版：“牛仔甜心”、“落日小夜曲”、“一决胜负”和“西部突围”。这几款吉他的包装和吉他本身一样趣味十足，包装上写着“向朋友秀晒炫吧！”以及“务必集齐四款！”等文字，还有吉他主题的小漫画，让人想起旧漫画书上的健身广告：坏蛋在海滩上向瘦骨嶙峋的小孩身上踢沙子。一份Reverb.com网站列出的清单上，提供了Gretsch美国系列吉他的价格，单个售价200美元，四款成套出售599美元。去年初，Gretsch又在“西部突围”吉他的基础上，为乡村创作歌手Marty Stuart制作了一款定制版红色喷漆牛仔吉他。这名歌手的新专辑《西部突围》在2017年3月面市。

现在是找寻正宗古董牛仔吉他的最好时机。

从概念上说，奢华的牛仔吉他收藏，与在Roy Rogers和Gene Autry鼎盛时期流行的廉价玩具吉他以及入门级乐器相去甚远。但当年那种制作吉他的传统方式并未完全消失。波士顿地区的玩具制造商Schylling，以“重现旧日

玩具全新风采”为口号，推出了一款售价在25美元的木制吉他，琴身上绘有牛仔围着篝火的图案。此外，虽然算不上牛仔主题，致力于儿童吉他市场的Córdoba Guitars新推出的系列小型吉他上，有跟最新上映的迪士尼与皮克斯联合出品的电影寻梦环游记相关的主题激光

雕刻。关于古董吉他，Steve Evans建议说：“如果你想进入收藏界，倒不如去收藏没那么昂贵的碳纤维吉他，或者带有牛仔形象的塑料玩具吉他。虽然这两种远远比不上木制吉他炫酷。不过如果只能拥有一把牛仔吉他，那我想要

Gene Autry。虽然没那么稀有，毕竟在市场上出售了很多年。但正是这款吉他最早掀起了那股牛仔吉他的风潮。因为款式相对比较常见，或许你还能谈个相对实惠的价格。”

为您的吉他提供空中保护

HOFEE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

获得

Chet Atkins 认证的吉他手

三名Chet Atkins门生相聚纳什维尔，交流
这位传奇吉他手的影响与传承。

BOB DOERSCHUK撰稿
DONN JONES摄影

从左到右依次是
John Knowles、Steve War-
ner和Tommy Emmanuel

已故的Chet Atkins有很多身份：自学成才的吉他大师以及多种乐器演奏者。一名技术革新者，在Merle Travis指弹风格的基础上，创立了全新演奏技巧，复杂度堪比古典吉他手。

身为唱片公司的执行以及制作人，在纳什维尔转变成音乐产业巨头的过程中，Atkins是主要推动者之一。他同时也是全世界一流吉他手俱乐部的创始人，唯一入会的方式就是来自Atkins本人的邀请。而他一生中只邀请了四名成员入会，目前仅三人仍在世。

Tommy Emmanuel、John Knowles和Steve Wariner同为“认证吉他手”，此外已故的Jerry Reed也享受此项荣誉。而Atkins长期的吉他搭档Paul Yandell则是2001年Atkins过世后，由其女Merle邀请入会。

他们的成就和贡献多种多样：为表彰其音乐成就，Emmanuel被授予澳洲勋章以及肯塔基上校荣誉称号。Knowles则放弃了物理学家的职业生涯追求音乐，不仅获得了格莱美，而且通过他的指弹季刊激励了无数吉他乐手。Wariner则是有三重身份，在吉他弹奏方面的高超技艺像镜子一样映照出他作为词曲作者的卓越成就，此外他还是美国乡村音乐奖获奖歌手，名下十多首冠军单曲。每一位的音乐成就都可以洋洋洒洒继续书写很多页。这三位艺术家都与Atkins一起录音并演出过，他们都将从这位大师身上学到的东西融合进了自己独特的风格当中。不过他们还未曾以认证吉他手的身份相聚在一起，共同去回忆以及探讨关于Atkins的点点滴滴。直到这一次，三人一起来到位于纳什维尔的Gruhn Guitars，用几个小时的时间来追忆与缅怀他们共同的导师与朋友。

Chet Atkins对你来说意味着什么？

Emmanuel:小时候他是大家交口称赞的传奇人物。当然等我长大认识他之后，意识到他其实和我们其他人一样。对吉他的热爱占了他生命中最重要的部分，但他又远远不止于此。他是一个多维度立体而鲜活的人，拥有对音乐出众的鉴赏能力以及精湛的制作技巧。他能够听懂声音。回想一下他在录音中惊人的音准，而那还是在没有数字调音器的时代，他的听音能力也一定非常惊人。

‘学习Chet的想法而非具体旋律’ JOHN KNOWLES

Wariner: 他的首要贡献是对出色音乐人以及表演的发掘，事实是他能够分辨出具有不可思议天赋的人，他真是独具慧眼，不是吗？我父亲是一个出色的教师，我还记得很小的时候，他向我弹奏Jim Reeves的专辑时说“这首歌是Chet制作的”，弹奏Don Gibson的作品时说“这首歌制作人是Chet”。仿佛一切都离不开Chet。我无法想象自己的世界没有他。

你是如何就开始研究Chet的作品呢？

Knowles:我记得拿到了那张*Finger-Style Guitar*专辑，单独挑出来“The Glow Worm”学习，因为这首歌是A调而且和弦不多。只低音部分我就练习了很久，然后我就想“旋律是在上方琴颈处弹出来的，但和弦部分确实在底下这里。于是我就不得不扩展我对指板的了解和认知。我知道他是怎么弹的，但我自己就是琢磨不出来。反复研究找到了我自己能着手的突破点，然后再慢慢推演剩下的部分。现在我意识到，这就是正确的方法。

Emmanuel: 我并不知道Chet用上了拇指，只知道他那些音都是同时弹奏出来的。我当时当然不知道他是怎么做到的，因为当时还没有电视，也没有类似的音乐节目。所以我就这样用拨片尝试弹奏boom-chuck律动。然后就研究出来了用两个手指弹奏boom-chuck旋律。接着我就这样弹奏Elizabeth Cotton的“Freight Train”等等。我就是这样接触了指弹。稍微有点概念之后，就开始研究旋律。但之后1964年他发布了专辑*The Best of Chet Atkins*，封面是他弹奏一把绿色的

Gretsch。他居然用拇指进行指弹！我当时惊的【用手拍了脑门一下子，引来了Knowles和Wariner的大笑】。当时就像是打开了新世界的大门，一匹野马脱缰而入。我一直被拨片所束缚着，所以我就买了个指套，从此走上了正道，就是这样。

Chet技巧的一个特点是他似乎完全轻而易举，就像是他在睡梦中弹奏出来的。

Emmanuel: Chet非常聪明，因为他总在寻找移动最少距离，手指动作最少的最佳弹奏方式，而且他还总能找到。观察他的一些指弹手法，总会禁不住想“他究竟是如何想出来的？”

Wariner: 他非常喜欢钻研。用各种方法探究出最简单的指法。

Emmanuel: 如果觉得方法不自然，他就不会用。如果他看到别人弹奏吉他，感觉音乐不是自然而然流淌出来的，他就知道这位吉他手仍然对弹吉他这件事处于懵懂之中。我第一次在电视上看到Chet，我妈转头对我说“他看起来没用什么技巧。”【大笑】

Wariner: 而Roy Clark还这样【左手假装在他琴颈上快速上下滑动】【大笑】

Emmanuel: 是啊Roy Clark也是个很出色的表演者。

Wariner: 没错。

Knowles: 我在很长一段时间，并没有在电视上或其他地方看过Chet的表演。一直是自己尝试摸索，直到有一天听到了一张专辑，我想“哦不，我的方法完全错了。”简直就像是被鳄鱼掙倒在地的那种震撼。听起来很简单的样子，应该不太难吧。所以我就开始听着他的弹奏，同时自己在琴弦上摸索。如果他看到我用了比较复杂的方式弹奏，他就会说“动作太多了，看我。”然后他就会向我展示一个更好的指弹指法。

Wariner: 他有时对我说“孩子，你这是要逼死自己啊，你是想累死自己。”【大笑】

Emmanuel: 我从Chet身上学到的关于旋律的一点是，要先弹奏和声。【他演示，用轻柔的装饰音趋近旋律的每个音】。如果你这样【去掉装饰音直接弹奏同一段旋律】，这弹奏的是墨西哥街头音乐。但如果想像Chet一样，效果就会类似Everly Brothers。

Knowles: 他还弹奏过另一段，他会用右手的拇指中指和食指弹奏三音和弦，但会先将食指的音弹奏出来。出来的效果就有点像是歌手演唱了两个和声部分，一个在上一个在下。而大部分人会先弹奏拇指的音。

Knowles: 我自己研究Judy Collins的专辑*Judith*中，“Send in the Clowns”这首歌的指法。我展示给他看，他说“这应该是自然而然的，歌词你知道吗？”我说“记不全。”他就说“果然不出我预料。”他的意思其实是告诉我，歌词是将旋律、句式以及音乐连接起来的关键。

Wariner:他熟知每首歌的每句歌词！

Knowles: 他说“你必须要牢记，因为听众们都知道歌词，他们在心里跟你一起唱。如果你唱错了，就会让观众一下子脱离音乐。”

Wariner: John，我有天走进Chet的办公室，那个蓝色的录音机放在那儿，而他就这样【身体靠向一侧，手中拿着吉他】，在为Garrison Keillor录制磁带。他说“Garrison, Steve Wariner刚走了进来。Steve把贝斯拿起来，我们来为Garrison弹一段。”他说了一首我完全没听过的歌。我们结束之后，他跳起来踢了我的屁股，说“不敢相信你居然把那个和弦搞砸了！”我说“Chet，真是抱歉我没听过这首1929年的歌。”他就是觉得他知道的歌，你也理所当然应该知道。

Knowles: 他就是这样做面试的，就这样突然跳进来说“来吧，我们走一个。”

Wariner: 我第一次跟Chet合作，就在他跟我签一张唱片合同之前。他说“我想给你几首盘式录音带里的歌，你学大概三首。”那些歌是他为Nat Stuckey和其他几个RCA公司的艺

人制作的专辑备用曲目。我学了这几首歌后，他就把我带到了Studio B 录音室。现在回想起来，他应该用磁带测试我的声音。我唱了这些歌曲，然后他说：“Paul Yandell告诉我你会弹吉他？”我回答说是的。他说“我听说你弹了很多我的作品，弹一首给我听听。”我当时心里想，天啊，我是来当歌手的！【大笑】。就像你说的，John，那是对我的严峻考验。

Knowles:我在他家的地下室录一些独奏的东西，我本来想按中间的品位，结果却按到了8品，就停了下来。内部对讲机里就传来了他的笑声，我问他你笑什么。他说：“别人的错误总是这么好笑。”【大笑】

我们认证吉他手的团队还缺了一个Jerry

Reed。

Wariner: 还有Paul Yandell

Emmanuel: 他是最后一个入会的。

Wariner:他之前其实是有点避嫌不愿意加入。

Emmanuel: 是Paul告诉Chet，应该给我认证吉他手的身份。

Wariner: 我大概也一样，Paul应该得到更多承认。

‘一切都离不开Chet。我无法想象自己的世界没有他。’
STEVE WARINER

我们感谢Chet

从1985年开始，Chet Atkins鉴赏团每年在

纳什维尔举办聚会。第一届聚会吸引了包括Atkin本人在内约70人参加。去年则总共有一千多人入住音乐城喜来登酒店，参加这场为期四天的盛事。来自世界各地的音乐爱好者拿上吉他汇集而来。他们参加各种讲习班，在观众席观看演唱会享受世界顶级的指弹乐手表演，在大厅和房间地板上抱着吉他相互交流指弹技巧。

在大厅中，Mark Pritcher站在登记桌的旁边，一如往常身边围着一群热心帮忙的好心人。他平时的身份是诺克斯维尔的一名家庭医生。但是在这场聚会中，他从各种意义上讲都是一名英雄，是除Atkins之外这项活动得以成形的最大幕后功臣。他与Jim Ferron在1983年创立了Chet Atkins鉴赏团，在90年代初Ferron退休之后，Pritcher就作为这项活动的主席引领着一年一度音乐爱好者们的相会。

“毫无疑问Chet是一位吉他天才。”他在一场活动的间歌如是说，“但他的贡献可不仅止于音乐，而涵盖了太多方面。他非常懂如何与所有认识的人交流。在他眼中，RCA公司的总裁和为他擦鞋的人没有任何区别。如果说他教会了我些什么，那么就是要这样平等待人。”

指弹大师Pat Kirtley同意这种说法，他说：“我记得几年前，某个深夜顺着这个走廊向下走。转头向右发现了15个青少年。不是在惹麻烦，而是在互相弹吉他听。我不知道他们是谁或者是来自哪里。只知道他们在这里能够感受到完全被接纳。那天晚上我知道，这项聚会已经有了某些方面的价值。”34岁的Forrest Smith，自称业余吉他手，这已经是他第二次来参加鉴赏团聚会。他在这方面有更多想说的话：“我弹吉他大概有20年了，但一直态度不算太认真。但参加这个活动让我又重新捡起了吉他。很大原因是因为这个大家庭，包括从Tommy Emmanuel到我在内的所有人。学了一首指弹的歌曲，听到别人说‘弹得真棒，再试试这个。’感觉真是太振奋了。我在这里交到了很多好朋友，还把吉他又重新带回了我的生活。”

获得认证的吉他手

在Jerry的音乐中，你们是如何听出Chet Atkins对其根深蒂固的影响，以及他在此基础上所塑造的个人独特风格？

Emmanuel: 在他的演奏中绝对能偶听出Chet早期的风格。他其实比我们都更会模仿Chet。他还很会模仿Travis。但Jerry Reed其实尝试贴近Ray Charles的风格。这正是他演奏中独特的部分。他会从一个完全不同的角度切入，最终形成了自己从钢琴弹奏演化出来的独特个人风格。

Wariner: 而且不要忘了Jerry曾是个专业伴奏。然后Chet告诉他“你得制作你自己的专辑”。好多次我对Jerry的吉他水平赞不绝口的时候，他就会说“我可是个创作歌手。”我对他的创作赞叹不已时他又会说：“兄弟，我可是个吉他手。”【大笑】

Emmanuel:我对Jerry和对Chet有相同的一点影响，那就是敦促他们弹吉他。他们一开口就说“我已经不弹吉他了。”

你会在他们面前弹奏他们的作品，然后犯错误【大笑】。这样Jerry就会说“让我给你演示一下。”从他的弹奏中。我能看出他的丰富经验。短短两个小节，就足以看出他一生作品的底蕴。

Wariner:我跟Jerry本来不算太熟，但在Chet过世后的下葬前夜，Jerry突然打电话给我。我们聊了，好吧是他自己说了45分钟的Chet。我真希望能够录下来当时那段话。他将他对Chet的感情完全倾吐而出。在那之

后我们就亲近了很多。

你们几位都与Jerry一样，在Chet 所铺就的基础上，慢慢走出了自己的音乐之路。

Emmanuel: 我年轻的时候非常痴迷与歌唱以及歌曲创作，很喜欢 Stevie Wonder、James Taylor和Neil Diamond。他们对我的创作影响很大。但同样的技巧我也可以应用在吉他上。比如我写过一首歌叫“Son of a Gun”，里面的一段桥段，Travis或者Chet就肯定不会那样写，但我其实还是根据他们的风格为基础进行的创作。【弹奏起“Son of a Gun”】

Knowles: 从Chet身上学到的还有，虽然这听起来有点不像他，对我来说有两点：一是我当时学了古典吉他大概四年，技术是一样的只不过没用指套，我正在调整自己左手的动作。我刚学没多久就遇到了Chet，所以虽然有向Chet学习的经历，但尼龙琴弦和更加古典的处理方式，让我们在合作的时候不会像是一个模子立刻出来的。另一点是我在分析他作品的时候，不会只记录和弦名称。只要有新的想法或者Atkins的歌曲中有新的调，我都会用来进行创作，学习Chet的想法而非具体旋律。

Wariner: 早期的时候我在进行歌手唱片录制，Chet会对我说：“你得找到自己的路，不要模仿任何人。”我的早期几张专辑中，哪怕是Chet做我制作人的时候，我的音乐也有些类似Glen Campbell。当然效果也很不错，但Chet会说“你要像Steve Wariner一样，不要模仿我、Glen或任何人。”他的提

‘我并不知道Chet用上了拇指指套，只知道他那些音都是同时弹奏出来的。’

TOMMY EMMANUEL

醒对我来说非常重要，因为我当时就是在尝试模仿。但是世界上已经有了一个Chet Atkins！谁会愿意做水平只有二分之一版本的他呢？

Emmanuel:特别是对于年轻人，我经常说从模仿开始很正常，学习任何东西都是如此。会有人点燃你心中的一把火。作为一名演员，Elvis Presley还想模仿James Dean呢。所有人都希望成为Marlon Brando。大家都是这样走上学习之路的。我们并不是想成为Chet Atkins，但我们会忍不住想要模仿听到的旋律，因为我们就是如此热爱他的音乐。

如想了解更多Chet Atkins鉴赏团信息，欢迎访问 chetso-cietty.com。

Example 1

Example 2

Example 3

A $\flat$ F $\sharp$ m F

m i p

灵巧的双手

在他们与Chet Atkins相处的时间里，Tommy Emmanuel、John Knowles和Steve Wariner都从这位吉他大师学到了很多，特别是关于按弦与弹拨的技巧。正如摘自Atkins的歌曲“Happy Again”的谱例1所示，按弦动作的高效能够让伴奏旋律更加平顺。Knowles没有按照惯例选择在第1和3弦平行将两个音符滑出，而是停在了第7把位，食指和无名指分别按在了第2和3弦，小指则滑到了1弦9和10品中间。

弹奏含有对应双音符的乐句时，吉他手一般都会所有音符弹奏得一样轻重。但正如谱例2中Emmanuel所展示的，他从Atkins那里学会了在下行音阶中同时奏二种音，将低音部分加重。这种微妙的处理能够让人联想到Everly Brothers的和声。Knowles在谱例3中展示了这种处理的更复杂变化。Atkins有时会用高音和低音和声包裹旋律，形成三音符的块状和声。为了展示这种技巧，Knowles会先用微妙的重音弹拨每个和弦中间的音符，然后再快速用食指和无名指分别弹奏高音和低音音符。这样就弹奏出了美妙的，独属于认证吉他手的，唱诗般的音色。

—Adam Perlmutter

AWESOME

奥昇

吉他音质催化器

台湾黑科技 / 提升吉他整体音色

GUITAR SOUND ENHANCER

peterson

STROBE TUNERS

The Sound of Precision.

StrobePLUS

BBS-1

SC-HD

Windy and Warm

掌握一首经典‘认证吉他手’歌曲

AM PERLMUTTER撰稿

1961年的春天Chet Atkins第一次为John D. Loudermilk录制歌曲“Windy and Warm”，这首轻快的歌曲也成为了这位吉他大师的标志性作品之一。蓝草音乐的传奇人物Doc Watson翻唱过这首歌曲，认证吉他手John Knowles和Tommy Emmanuel也分别演绎过自己的版本。此处的乐谱来自于Atkins最广为流传的版本，即1962年的专辑*Down Home*。Atkins录制时使用的电吉他，变调夹固定在第三品。不过他经常用原声尼龙弦吉他，不用变调夹弹奏这首

作品。这么说吧，无论是用dreadnought型还是空心电子吉他，无论是否使用变调夹，弹奏出来都一样的美妙动人。“Windy and Warm”节拍比较舒缓，学起来应该不算太难，特别是如果你已经熟悉了三指法。（想要温习本节课程所需的基础技能，请参见《原声吉他》杂志官网AcousticGuitar.com上Jamie Stillway的课程）。Atkins用拇指指套在第6-4弦上弹奏了符头向下的低音音符，而用食指弹出高音弦上的旋律。不过你也可以用指弹或者是混合指弹（拨

片加手指）的方式弹奏。无论你使用哪种指弹技术，记得要在过程中在低音弦上使用手掌闷音技巧，以此来模仿立式贝司咚咚的声音。Atkins的手指动作总是很高效，低音与旋律的指法也都是尽量从标准和弦指型增加或者移动。如果第6小节和第9-10小节的过度感觉有些棘手，那就忽略掉它们，直接从三品的D滑向四品的Eb。这种处理同样能够达到布鲁斯的效果。在学习了Chet Atkins的“Windy and Warm”指法后，可以尝试探索出你自己对这首经典纯乐器乐曲的个人编排。

Chet Atkins

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

WINDY AND WARM

WORDS AND MUSIC BY JOHN D. LOUDERMILK

Capo III

Intro
Moderately

Am Bb A Ab G Gb F E

5 Am Riff A Em Am

10 Em End Riff A 1 Am 2 Am B

15

20 F7 E7 C To Coda

Guitar plays Riff A (first 6 bars)

Em Am

30 G7 C9 F

35 Dm E Guitar plays Riff A Am

46 A

50 E7 E7#9

54 A7 D9

58 A E D.S. al Coda (take 2nd ending)

60 Coda Am Em Am

指弹吉他圣经

Pierre Bensusan

张豪 编译

PIERRE BENSUSAN

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

《PIERRE BENSUSAN指弹吉他圣经》中文版正式登陆中国

- PIERRE BENSUSAN撰写六年时间完成此书，毕生琴艺精华浓缩此书
- 海量PIERRE BENSUSAN名曲原版曲谱，首次国内正版发行
- 真正的国际标准指弹练习方法，彻底刷新指弹吉他业界理念
- 包罗万象的指弹吉他知识，指甲修饰，手指扩张练习，泛音练习，指弹相关设备选购等

- PIERRE BENSUSAN现场演出经验心得，GEORGE LOWDEN独家采访记录
- 特别收录PIERRE BENSUSAN个人诗歌与私房菜谱

扫码购买

Guitar Boogie

TOMMY EMMANUEL经典吉他曲分解练习

BY ADAM PERLMUTTER

Tommy Emmanuel

摇滚吉他独奏一般使用的都是电吉他，但早期先行者之一，或者也可能是第一人的Arthur Smith，在1945年所录的个人标志金曲“Guitar Boogie”（也就是“Guitar Boogie Shuffle”）中，使用的是钢弦吉他。其中的12小节布鲁斯，以及由钢琴奏法发展而来的低音连奏爵士乐模式以及灵活的单音符乐句之间的交替，奠定了摇滚乐的模板，也让吉他成为了摇滚独奏的热门乐器。认证吉他手Tommy Emmanuel对“Guitar

Boogie”进行过多次演绎，这首歌也成了他的保留曲目之一。此处提供的乐谱来自Emmanuel的YouTube主页，一次非正式演出但非常精彩的版本。由于空间限制，七个副歌（84小节）的独奏将不附上谱子，但这里给出的示例能够让你对Emmanuel对这首歌曲的不同处理方式以及他的总体拨片弹奏风格有个概念。其中包含了美妙的爵士风格重配和声（第17-20小节等）、棘手的半音音阶（第56小节），以及狂野的

拨片扫弦（第84小节）。想要搞定这段谱子中的各种细节，痛苦地练习几个月是很正常的事情。但更有效的方法是找到你最喜欢的几个乐段集中练习，直到能够在节拍器的帮助下熟练掌握。将它们牢牢记住，这样在下次想要即兴演奏的时候就能随时用上。这首歌曲的氛围营造与具体音符一样重要，在练习的时候，尝试体会Emmanuel演奏时那种旺盛的活力。

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

A Intro Fast (♩=♩♩)

E

G5 A5 E C9 B7#9b13

B Theme

E7

A7 E7

G13 C9 F#7b13 B7#9b13

21 **E7**

sim. throughout

25 **A7** **E7** **To Coda**

29 **B7** **E6** **G6/E** **F#6/E** **F6/E**

33 **E7**

37 **A7** **G6/B** **E7**

41 **B7** **E6**

C **Guitar Solo**

E7

45

49

53

57 **Bb9#11**

61 **A7** **E7**

Guitar staff: Treble clef, key signature of three sharps (F#, C#, G#). The melody consists of eighth and quarter notes, with some slurs and ties. The bass staff shows fret numbers: 0 0 4, 0 1 2 1 2, 0 0 4 0 1 2, 0 1 7/2, 2/4, 3, 4, 2 0, 2, 0, 2 0, 1 0, 0 2.

65

C9 **B7#9** **E7**

3 3 3 0 2 3 3 2 3 2 0 2 2 0 1 2 2 4 0 0

[illegible]

73

A6 E6

0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 4 5 x 4 5 4 5 x 4 x 3 3 3 3

6 7 6 7 x 6 7 6 0 0 5 6 x 5 6 5 6 x 5 x 4 4 4 4

5 6 5 6 x 5 6 5 0 0 5 6 x 5 6 3 6 x 5 x 4 4 4 4

6 7 6 7 x 6 7 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[illegible][illegible]

D.S. al Coda

⊖ Coda

93

Guitar cont. ad lib

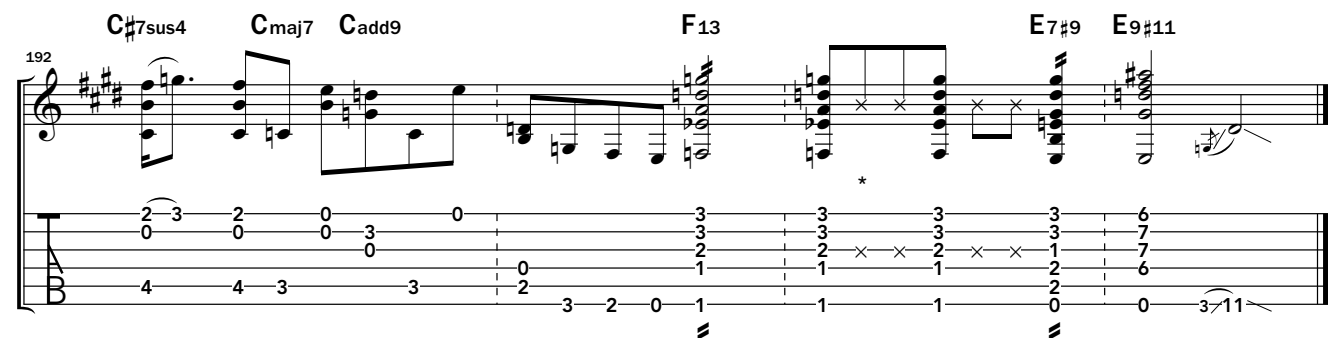
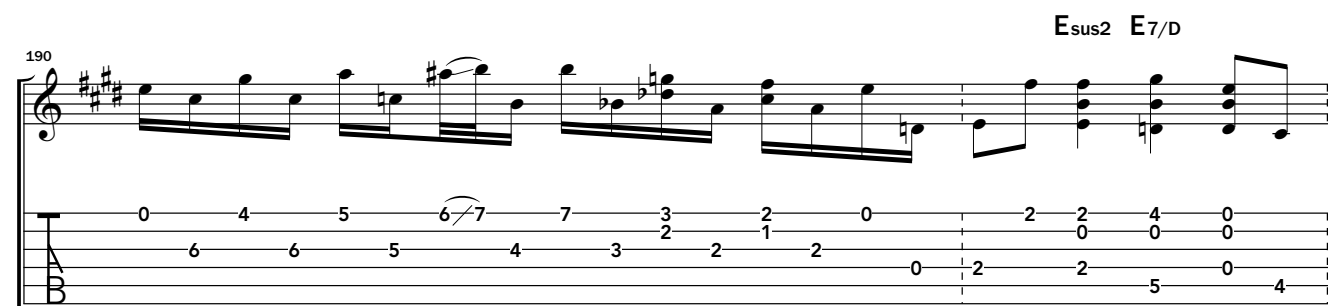
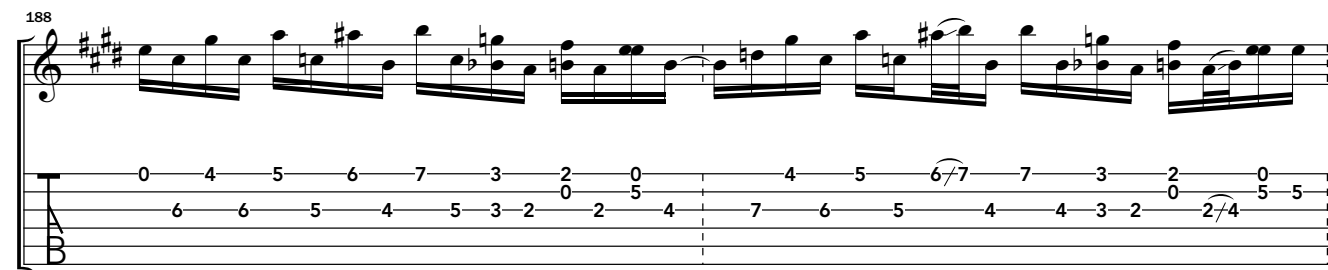
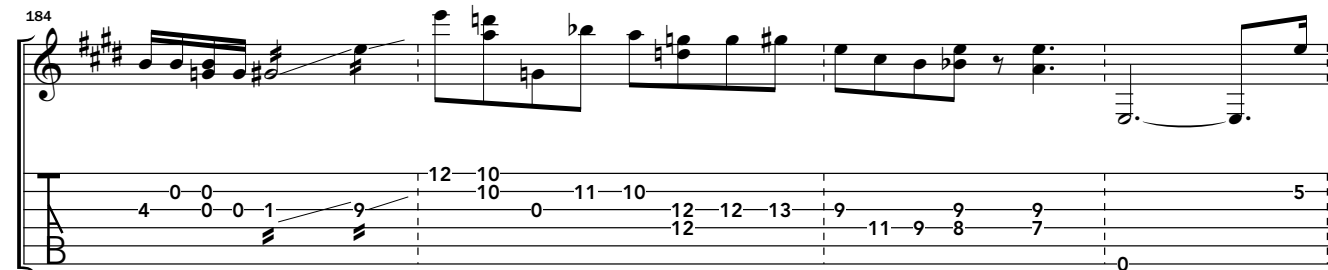
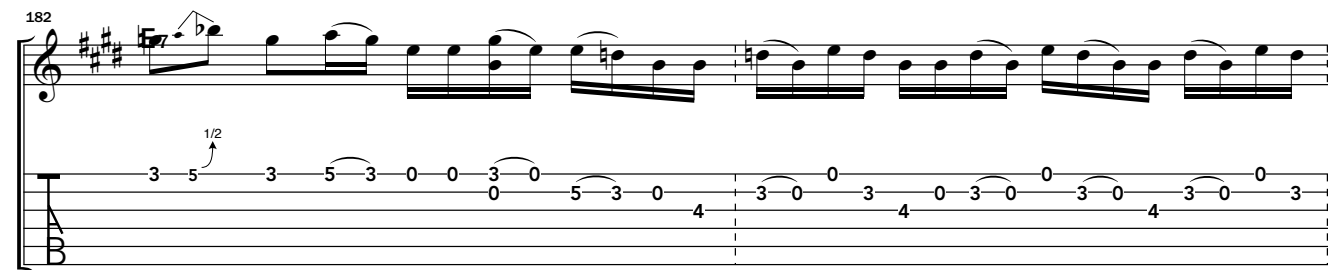
84

177

B7

rit.

D **Outro**
Free time

* Smack strings with picking hand.

DL
DAVID LABOGA

DAVIDLABOGA.COM

Tommy Emmanuel

为你的声音带来**全新活力**

BRING NEW SPIRIT TO YOUR SOUND

● TOMMY EMMANUEL 签名款

● DL 黑色编织款

● 贝司两头双用款

Getting Ready for the Gig 为演出做准备

六个简单步骤，做好演出准备

DAVID HODGE 撰稿

你想象中自己在表演时是什么样的？你是否能看到观众全神贯注的沉浸在你的演奏与歌唱中？真是美好的画面，对吧？那么你想象过自己练习表演吗？应该很少吧。事实上，你可能还在想练习跟表演到底有什么关系。但如果你仔细想想，就会觉得很有道理。正如教育家 Gerald Klickstein 在他的 *The Musician's Way* 书中所写的：“要想成为专业级别的表演者，你必须掌握各种各样的技巧。而掌握的唯一方式就是练习。”正如你需要不断练习才能学会吉他一样，你也需要练习演出技巧，这样才能减少上台后的焦虑，自信地掌控全场。下面我们列出了一些简

单的方法，帮助你每场演出都打造成令你让观众回味无穷的记忆。

1 日常练习时使用舞台演出所用设备
当然你应该使用上台时会用的吉他，但虽然几乎每次上台表演都需要用麦克风，然而彩排的时候不插麦克风的人依然多到令人吃惊。不要着急，慢慢像适应吉他一样，让自己能够在使用麦克风时舒适自如。找到最让你将其能够充分利用的放置位置，这一点每个人都不同，但务必要记住声音是从嘴而不是下巴发出的！如果你唱歌时习惯性的从一侧发声，那就把麦克风调整到这个方向的合适角度。

伊利诺斯州普莱恩菲尔德中西部音乐学院院长 Tom Serb 建议说：“使用麦克风进行练习的时候，如果演唱声音大的话，试着将麦克风拿远一些。专业人士称这种方法为‘操纵麦克风’，能够有效避免在使用共鸣版时出现问题。”

2 琢磨细节
表演时你是准备作者还是站着？需要乐谱架吗？如果你是在乐队中，你的位置能够方便与乐队成员以及观众们进行眼神接触吗？你在演奏时会来回晃动身体吗？这一点很好，能

够让观众看到你很享受，但你也需要搞清楚演出时能有多大的移动空间。此外在空间方面你还需要注意到自己经常随身携带的东西。包括必要的备用零件。Serb 说：“一定所有东西都要准备备用，包括吉他琴弦、拨片、接插线、电池、音响保险丝等等。我已经数不清有多少次在演出中途发现自己需要备用件之类的。”

3 练习整套演出曲目，包括串讲
整理演出曲目是一门艺术，每个人都有自己的方法。有些人的重点在演出开始，有的人重点在演出结束时。当然也有人首尾为重，向中间推进。一旦你列好了自己的流程之后，一定要像演出时一样进行完整的练习。“哪怕你已经将流程牢记在心、也随身携带。当你真的上了舞台，激增的肾上腺素也许会令你脑海一片空白。”Serb 说：“我会将流程打印出来放在吉他背面，如果需要参考的话，

我只需要把吉他向前一推，就知道接下来该做什么了。”完整的排练包括与观众交流的部分。别以为自己可以随机应变，要么你会忘了该说什么，要么更糟糕的是，你会说一些让自己后悔的话。

4 让家人朋友观看你的表演练习
理想情况是你能够找到一个信得过的人，告诉你哪里的旋律没弹好，或者你一直在赶拍子拖拍子。你也可以尝试到有观众，但观众也会来回起立走动甚至互相交谈的地方去进行练习，模仿俱乐部的真实环境。另一个表演前很好的练习方式是从观众的角度，将自己的表演拍摄下来。华盛顿地区的吉他老师 Nick Torres 说：“从取悦观众的角度，表演中的说话部分比你想象中要重要得多。谨记要从观众的角度看待表演，毫无亮点的表演方式会影响整首歌曲的传达。我想象他们看到的我，与观众实际看到的表演之间存在巨大差异。从观众的角度去审视自己的表演，能够帮助你将作品呈现打磨的更精彩。”

5 牢记乐谱
使用谱架和平板电脑也许比较方便，但也许会分散你应该用来关注观众的精力。正如 *The Musician's Way* 书中所说：“将谱子记忆得非常牢固，能够在舞台上拥有最大的自由，享受与听众们无拘无束的交流。”练习时尝试从歌曲的任意部分开始弹奏，比如第二段的第三行。这样能够帮助你即便短暂忘了谱子也能迅速找回。而且会让你更有信心，哪怕跳过一两行也随时能接上继续演奏。

6 练习时尝试与观众交流
表演者都希望将这段演出变成自己的个人美好记忆，而不只是记得你自己沉浸在音乐中或者整场演出都低头盯着吉他看。记得要有眼神交流。练习的时候在房间中随便选定一个区域，时不时的下意识去查看，就像是（理想情况下）在开车时去查看后视镜一样。当你环顾四周与听你歌的人作眼神交流，你们就彼此分享了这段经历，使之成为一段值得铭记的美好回忆。

ALIGN系列

LR Baggs品牌带来原声吉他效果器套装

专为原声吉他打造

LRBAGGS.COM/ALIGN

Slow and Steady

缓慢而平稳

放慢速度，提升清晰度

PAUL MEHLING撰稿

问题所在

你想要弹奏得更加清晰准确，特别是在节奏较快时。

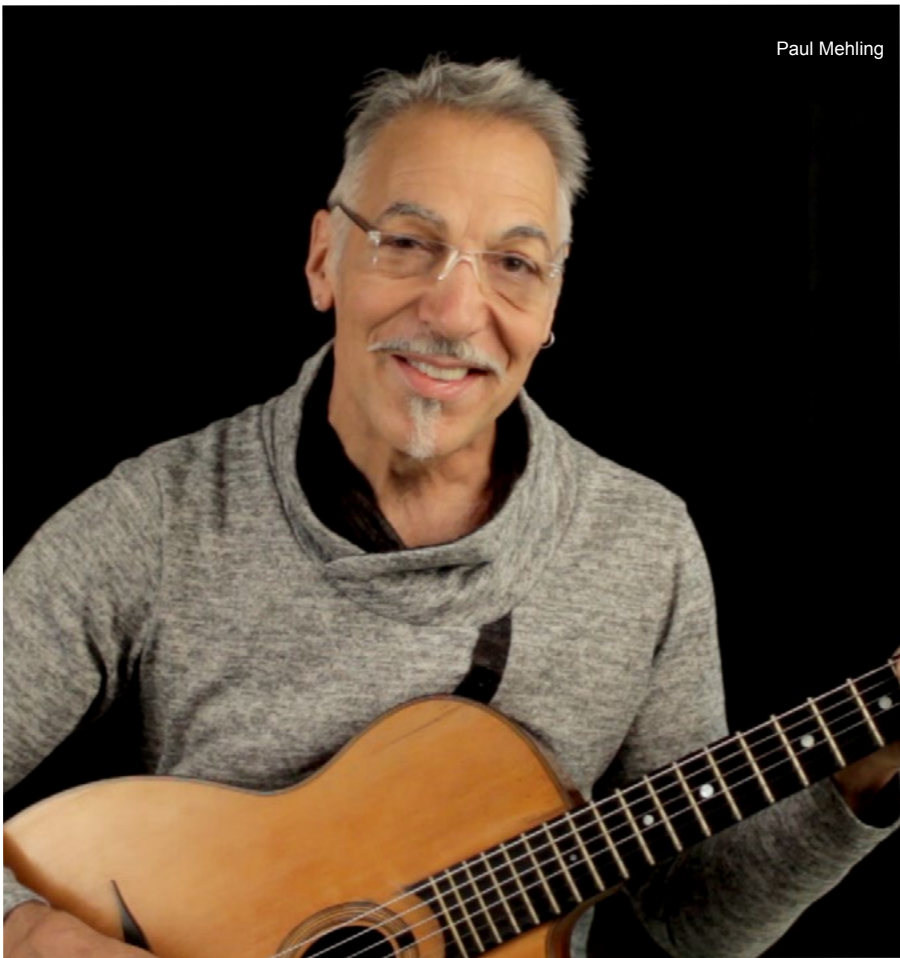
解决方式

想要弹得快，就要进行慢节奏练习；确保能够在慢节奏下将所有音都弹准后，再将节奏加快。

慢速练习现在越来越流行了，我看过关于慢速举重以及慢速饮食等等的书籍和文章。但无论是否流行，我现在想要建议你，慢下来，提高准确度。作为一个还会在木料间呆上几个小时的老派乐手，我发现凡是没练习到的地方，最终总会成为我的困扰。意思是，在你进行音乐探索的过程中，最好把所有细节都掌握透彻。不然未掌握的部分终究会成为你的限制，让你无法以预想中的方式完成演奏。长远看来，将能够应用于所有风格音乐演奏的细节都彻底掌握，反而会事半功倍，而且学习的过程也会更加充满乐趣。

1 做一些非常简单的练习

当我二十岁左右学习小提琴的时候，遇到一位古怪的老师，让我专注于自己的音色。他的课内容很简单：别拉得太难听，并且仔细听自己的演奏。在我证明了自己能够演奏出优美的音色后，他说：“像小提琴家

Paul Mehling

HUGH O'CONNOR

Itzhak Perlman一样演奏‘小星星’。”我回答说：“我达不到Itzhak Perlman的水平。”他就打趣说：“能有多难呢？不过是首‘小星星’”。我希望你能记住这一点，把每一个音符都演奏的完美而准确。其实谱例1基本就是一段“小星星”。换句话说，如果够慢的话，所有东西都可以很“简单”。不要总想着加快速度，速度会随着无数次完美的重复自然而然到来。

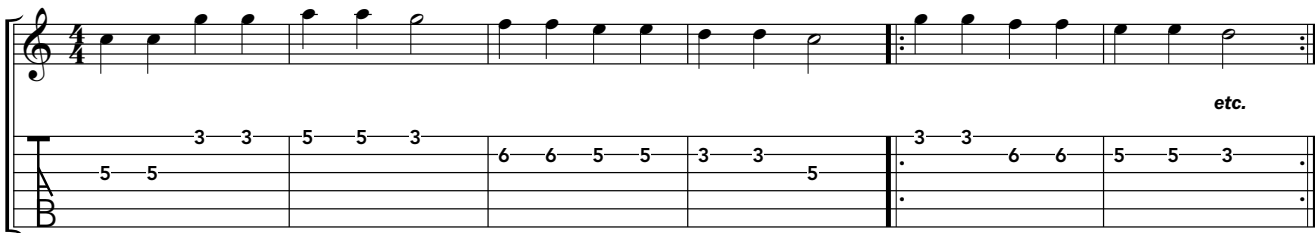
2 将此概念应用到细节中去

我们的目标应该是达到完美，虽然这意味着你要接受自己的音乐需要改进这一事实。自信的力量会帮助你演奏的更好。所以你需要加强自己的演奏技巧，而不是强迫自己进行超出自己能力范围的练习。如果你能思考到练习不仅是关于将手指放到正确的位置那么简单，而是将练习作为检查手部多余动作并改正的机会，那就说明你的

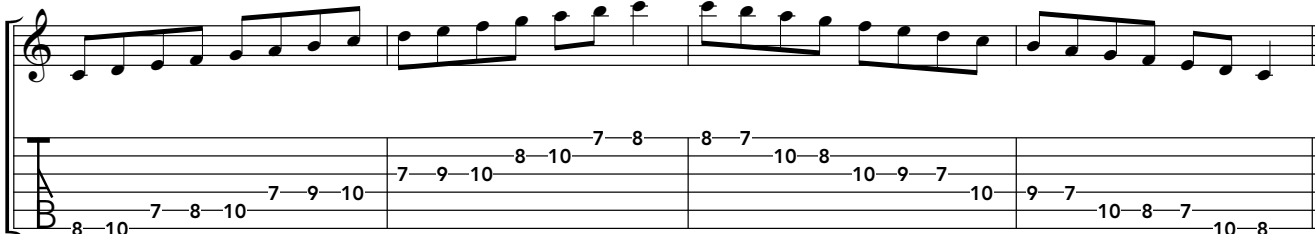
方法是正确的。将这过程比作解开一个结：无论是耳塞线、鞋带还是吉他线，都需要你慢下来研究哪里缠在了一起，然后再找到解决方法。在练习音阶和琶音时，就比如谱例2和3中的这些。想要将这些技巧应用到具体弹奏中，你可以先从仔细听自己弹奏出来的效果开始着手。听这些音符是否清晰，所有音符是否都音量音调音色相同？如果不是的话，就放慢速度再弹一遍，仔细听每一个音符并进行对比。一般通过这种方式，就可以找到一两个需要改进的地方了。比如你可能某个指头没有按实，那就改正过来。

Paul “Pazzo” Mehling是旧金山Hot Club的创始人以及主音吉他手。这里聚集了一群致力于表演以及录制吉普赛爵士乐的音乐人。Mehling不仅举办个人讲习班和私人课程，还是爵士大师讲习班的一名讲师。

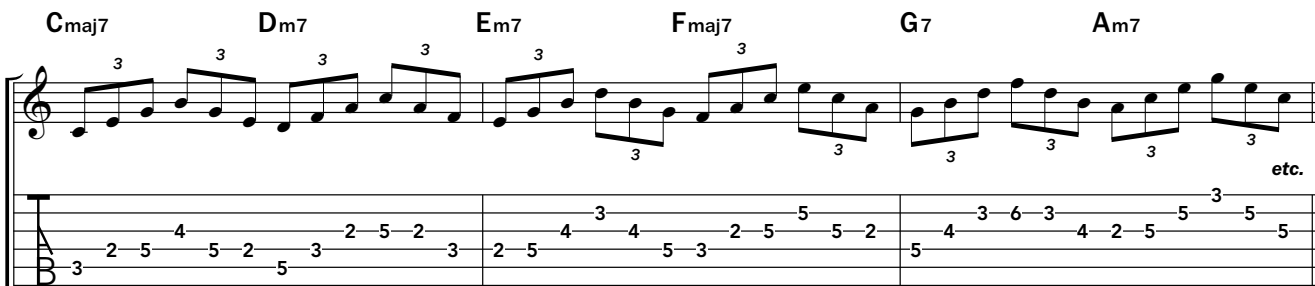
Example 1

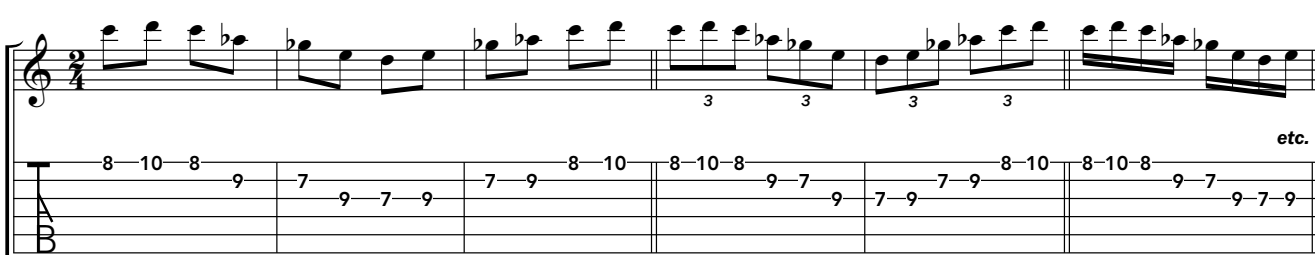
Example 2

Example 3

Example 4

Example 5

OLIVIA WISE

Son House

带你认识传奇三角洲布鲁斯音乐家强烈的个人风格

PETE MADSEN撰稿

Eddie James “Son” House (1902 - 1988) 在弹奏与演唱布鲁斯时，简直有如被魔鬼附身。而这种风格究竟是来源于布鲁斯音乐人与牧师双重身份的冲突，还是有什么其他似是而非的原因已无从知晓。但20世纪60年代留存下来了大量视频资料，能够让你充分体会他表演的能量与激烈的情绪。

Son House出生在密西西比州克拉克斯代尔市周边。他的父亲是一名有酒瘾的低音号手。老House在戒掉了酒瘾之后，成了一名浸礼会执事，小House也随之加入教会，直到25岁才接触布鲁斯音乐。当时他听到一名乐手弹

奏滑棒吉他，并深深为之着迷。

不久之后House就开始在小酒吧和派对上进行表演，然而他跟一名表演者发生了冲突，向一个人开了枪。被判在帕奇曼臭名昭著的密西西比州立监狱服刑15年，但仅两年后就被放了出来。

1929年底，Son House遇见了布鲁斯音乐人Charley Patton。两个人断断续续进行了一些表演和录音的合作，直到1934 Patton过世。House暂时放弃了音乐，但1964年在纽约罗彻斯特居住期间，又被布鲁斯复兴派发现，重拾音乐热情。他开始与John Hurt等布鲁斯艺人合作，在新港民谣音乐节等活动上进

行表演。

20世纪60年代起，House经常弹奏一把30年代的National Duolian吉他。他的演奏风格混合了弹勾弦，滑棒弹奏以及夸张的肢体语言。虽然他更喜欢G、D和D小调的开放调弦，但有时也会使用标准调弦。本节课中我们将集中学习House在开放G调弦（从低到高：D G D G B D）的演绎。要记住，这种调弦需要在基础调弦上将1、5和6弦调低一个全音。

I、IV和V和弦指法

本次谱例1正是来自于House最知名的歌

Tuning: D G D G B D

Example 1

G7

with slide

Example 2

G7

play four times

C7

Example 3

Example 4

D7

Example 5

G7

play four times

snap bass strings throughout

Example 6

G7

Example 7

G7

with slide

曲“Death Letter Blues”，这一段需要用拇指按死低音，并不时让位于单弦滑棒。YouTube上的House视频展示了这位布鲁斯乐手在中指上带了一个滑棒，以一个很剧烈的角度进行滑动。

请注意这一点在单根弦上没什么问题，但对于一次弹奏两个及以上弦的情况，月收回乐手会很难掌握音准。

谱例2则展示了来自“Death Letter Blues”主歌的一段I和弦（G7）乐段。这段的关键在于三品B b的重复按弦。轻轻推弦，按压到B b和B n中间的音高。这个能够在大三调和小三调之间营造张力，典型的布鲁斯音调效果。

在“Death Letter Blues”“Jinx Blues”和“Low Down Dirty Dog Blues”等歌曲中，House所演奏的IV和弦片段就比较类似此处的谱例3。该和弦的根音C在5弦5品位置。请注意House有时会5将弦空弦5音（G）用作最低音。演奏谱例3时，将手指1-5弦放在5品位置，用中指去按压8品B b音。如果这样手指跨度太大，那就中指带上指套用无名指去按B b。

谱例4展示了从V和弦（D7）到IV和弦的指法，使用了与前几个谱例相同的技巧。谱例5中的I和弦类似House在“Jinx Blues”的演奏。这位布鲁斯大师以低音弦上精准的动作著称，要想掌握这一指法，需要你将拨弦手的拇指放在第6弦，然后弹拨琴弦。同时弹奏一段稳定的下行低音。我用了拇指滑棒，在拨弦前将滑棒边缘放在琴弦底下，以此来制造比较强烈的节奏效果。

谱例6和7都是对House在“Special Rider Blues”中前奏部分的演绎。演奏谱例6的时

他的演奏风格混合了弹勾弦，滑棒弹奏以及夸张的肢体语言。

候，摘下滑棒保持一个稳定的低音，然后通过手指划线以及抛弦建立旋律乐段。谱例7则需要你再次带上滑棒。请注意谱子上第一拍之后令人开心的变化，低音部分消失了。直到第三小节完全都是高音弦的部分，然后在低音弦上又有了一个旋律。

谱例8类似“Low Down Dirty Dog Blues”中的I和弦乐段。滑弦的部分主要集中在12品，涵盖了2到3根弦。建议这一段先不要管实际技术而把重点放在音调的准确性上。记住，House的滑弦技巧有时会让他的弹奏音调偏高，不过鉴于他演奏的激烈程度这是可以原谅的。要想在弹奏谱例8时保持音准，你需要将滑棒滑到品丝处。

通过谱例9你会学习到一个IV - V和弦动作，与House在“Low Down Dirty Dog Blues”所展示的和弦转换类似。符头在下的

低音音符之间存在一个很好的并列，节奏上也非常整齐。而符头在上的音符节奏上就灵活很多。

谱例10来自于House版本的“Walking Blues”。注意低音部分使用了切分乐句以及抛弦。在第三小节，重复过后滑弦部分类似“Death Letter Blues”中的处理。然后再向上滑到12品位置。

Walking and Talking Blues

我将House的演奏特点集中在12个小节中，并称之为“Walking and Talking Blues”，即谱例11。前四个小节应用了“Death Letter Blues”的开放调弦以及“Jinx Blues”的降八度低音。之后在第五小节移动到了IV和弦，5弦空弦。在第6小节的第二拍我增加了一个向后的滑弦；用无名指（a）、中指（m）和食指（i）来进行拨弦。

在第七小节回到I和弦的指法，我借鉴了谱例2中的B b微分音按弦，将其再次运用到B空弦来制造张力。在第九小节向V和弦的转换，则与谱例4如出一辙。这里我又借用了谱例9，也就是“Low Down Dirty Dog Blues”中的C7和弦指法。结尾的部分我又用了一次降八度，最后结束在一个低音滑弦弹拨音符上。

要想真正掌握Son House的吉他风格，最好不要局限在乐谱，而需要观看他的表演。我绝对不会建议为了任何风格牺牲掉音准，但House的演奏最重要的特质就是其激烈程度与蕴含的激情。尝试找到技术与情绪的平衡点，你就会找到正确的方向。

Pete Madsen是旧金山湾区的一名吉他手、作家以及教师。他擅长原声布鲁斯、雷格泰姆音乐以及滑棒吉他。learn-bluesguitarnow.com

Example 9

C7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

Example 10

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

Example 11

“Walking and Talking Blues”

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

Example 8

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

D7

C7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

G7

练习13中的独奏以12品处的Am和弦指型结束。

Chutes and Ladders 终南捷径

如何以和弦指型为基础创造独奏

JEFFREY PEPPER RODGERS撰稿

和弦指型对于扩展各种风格的吉他独奏的范围和灵活性都非常有帮助，还可以帮你掌握演奏时的方向，同时找到与歌曲的和弦变化相匹配的乐句和重复演奏乐段。

在2017年6月的每周练习版块中，我向大家介绍了一个以和弦指型为基础的独奏方法，即采用C、A、G、E和D开放指法（也称CAGED系统），以此为独奏奠定基础，独奏部分就是

简单的琶音或是以和弦音为基础。此方法非常奏效。比如，用C大三和弦独奏时，通过将C和弦中的音符（C、E和G）进行各种组合，采用不同的音区，从而产生各种变化。

不过，当然，在独奏中远不止此和弦中的3或4个音可用。在本节课中，你会更进一步，探索可添加到和弦指型中的音，从而掌握更加广泛多变的独奏方法。

第一周

在本周的每周练习中版块中，将会用同样的和弦进行独奏：练习1中采用A小调的简单八小节和弦进行。感觉上类似采用小调的布鲁斯/爵士乐曲“Summertime”和“St. James

Infirmary”。可以如乐谱所示，用交替低音/扫弦演奏该和弦进行；以摇摆布鲁斯风格在每拍进行下扫；或者想一个自己喜欢的拨弦节奏型。演奏本练习时录几次音，以便在本课的余下部分中根据此练习进行独奏。

练习2与上一课中使用的节奏型一致，独奏中所有的音均取自乐谱上方的图示中显示的和弦指型。所以在前四小节，演奏来自开放Am、Dm和E7和弦的音。除了第七小节四品处的E，此练习的其余部分以五品处手型为基础。如果在五品处放置变调夹，那么就可使用Em和弦代替Am和弦，用G代替C和弦，Am和弦代替Dm和弦，C和弦代替F和弦。这也就是CAGED系统的作用。

新手小贴士 #1

假如你使用拨片演奏的，练习例1时一律下扫（除了成对出现的八分音符）。

WEEK 1

Example 1

Swing (♩=♩♩)

Am x02310 Dm xx0231 Am x02310 E7 020100 Am x02310 C x32010 Dm xx0231

Example 2

F 134211 E7 020100 Am x02310 Am x02310 Dm xx0231 Am x02310

E7 023140 Am 134111 5 fr. C 321114 5 fr. Dm x13421 5 fr. F x43121 5 fr. E x43121 4 fr. Am 134111 5 fr.

WEEK 2

Example 3

Am x02310

Example 4

Dm xx0231

Example 5

E7 020100

第二周

现在看一下可加入开放和弦指型的音符。先从Am和弦开始，演奏练习3，从六弦一直升至一弦。演奏时想象一下Am和弦指型，在演奏其中的和弦音时要注意（A、E和C）。比如，在演奏四弦、三弦和二弦时，就要以半音为单位从空弦音音转变为按弦音。

当以Am和弦或采用Am和弦指型独奏时，可将其中的任意音符进行合并，不论是上行、下

行还是任意跳转均可。实质上，此练习中将所有用此和弦进行独奏的技巧进行了展开。通过在音级间加入经过音也可达到类似效果，但此处的概念图则来源于一个和弦指型。

在练习4中尝试Dm和弦指型，在练习5中尝试E7和弦指型，练习6中尝试C和弦指型，练习7中F和弦指型，以上囊括其他所有在练习1中使用过的开放和弦指型。重申一下，注意和弦音位置，以及在邻近或中间位置演奏哪些音。

练习8 - 11囊括了另外的几个基本开放和弦指型：D、Em、G和A。你会注意到练习9和练习10二者相近，均以Em和G和弦指型为基础，两者相似，且有两个共同的音符，不过不可互换。每个练习都以略微不同的方式对指型进行了突出。

第三周

既然已经了解了在不同的和弦指型中使用何种音符，就试着在练习1的和弦进行中进行尝试吧。

练习12中的独奏部分完全采用开放和弦，所有的乐句均采用乐谱上方所示的开放和弦指型。与相比于只使用和弦音的练习2来说，你的演奏会以半音为单位，常常上移半音达到和弦音。在爵士乐中，这些通过降音和升音变为和弦音的音符常常被称为相邻音。也可以把它们看成是在和弦之间的阶梯。

即使在演奏此练习中的独奏部分时并无备份，也可以通过单个音符辨别出和弦进行。为了能够让和弦更突出，只需在演奏时比相邻音稍微更加用力，从而在独奏中突出和弦音。

第四周

本周练习中的最后一部分为练习13。先从五品开始演奏前两小节，演奏以Em和弦指型（作Am）和Am节奏型（作Dm）为基础，然后再

新手小贴士 #2

在演奏独奏时，要在脑中勾勒出隐藏和弦指型。

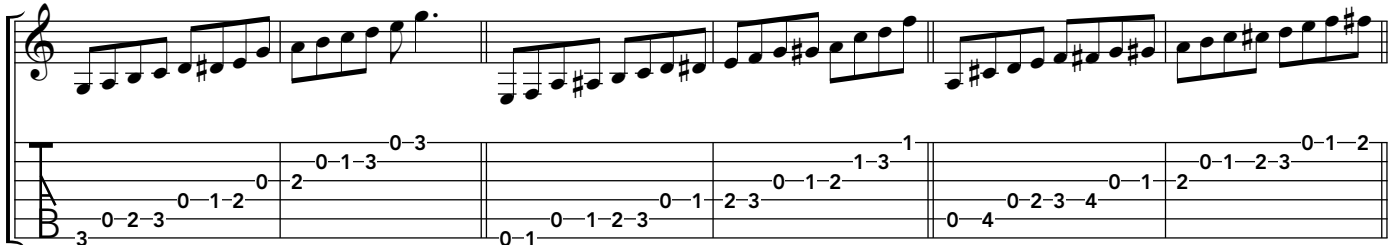
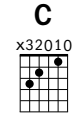
新手小贴士 #3

最后两个练习中使用了很多三连音；即一拍中有三个八分音符。数拍子节奏可以算成：“一哒-哒，二哒-哒，三哒-哒，四哒-哒”。

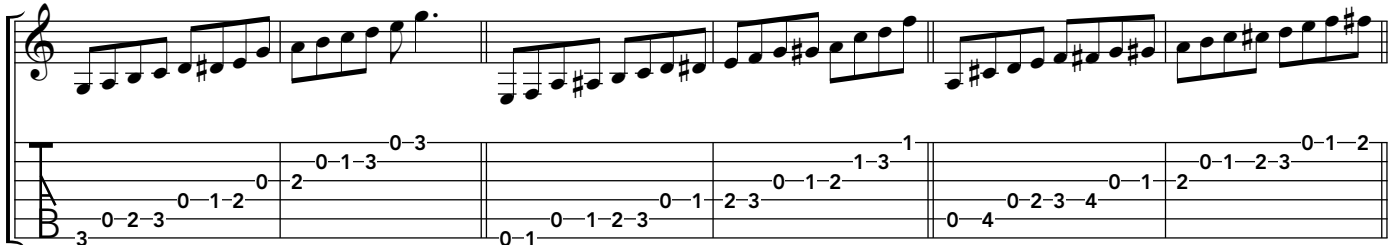
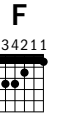
新手小贴士 #4

记住，12品处的和弦指型与开放和弦指型一致，只是高一个八度。

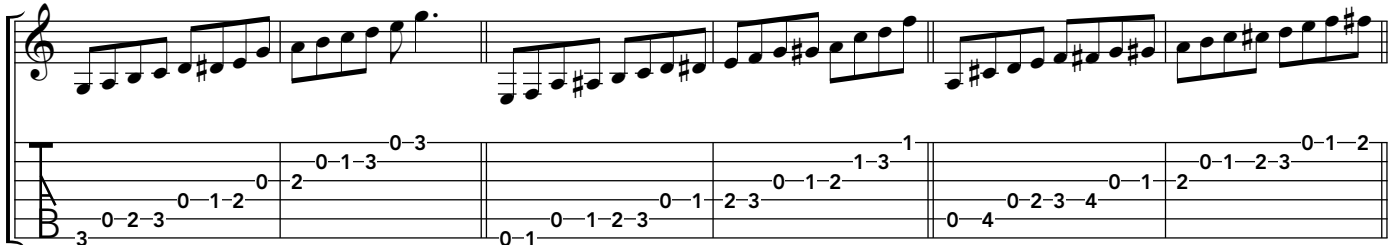
Example 6

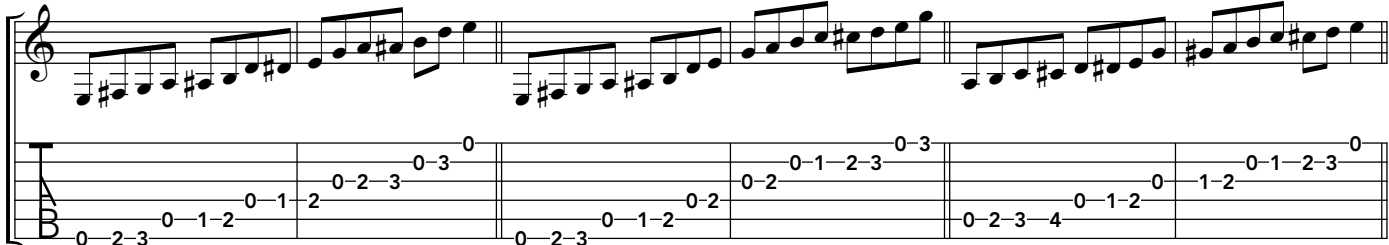
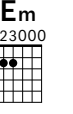
Example 7

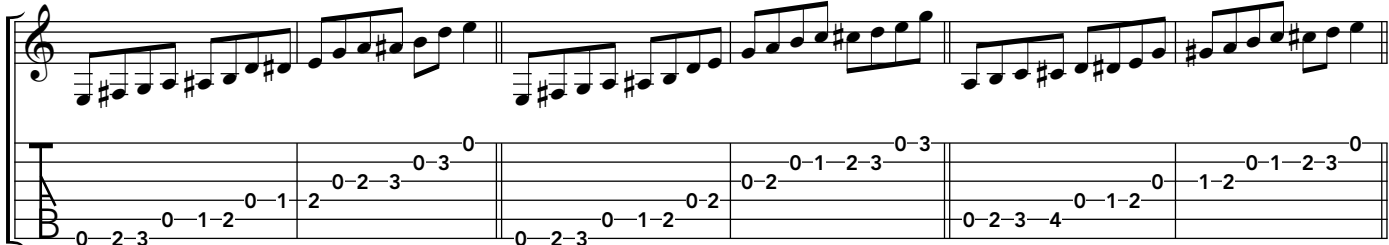
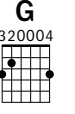
Example 8

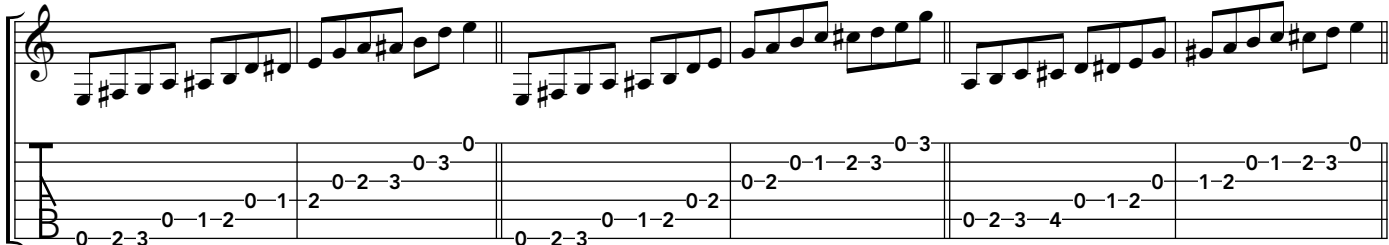
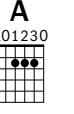
Example 9

Example 10

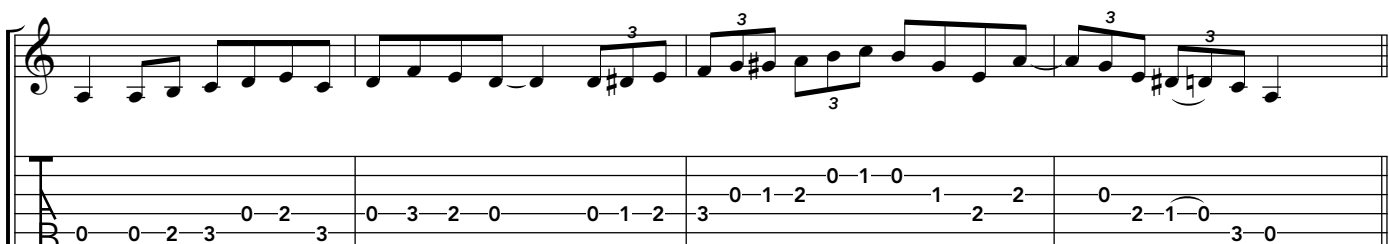
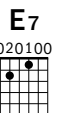
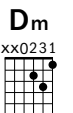
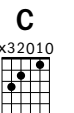
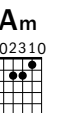
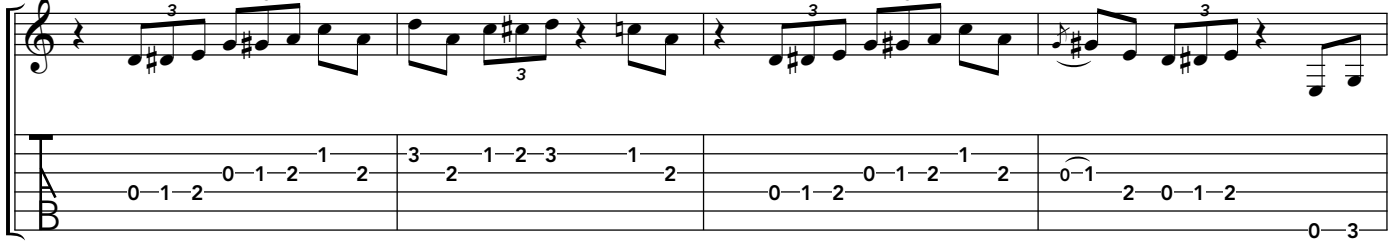
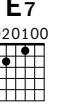
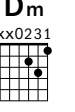
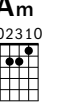

Example 11

WEEK 3

example 12

来到七品。在第4小节中，依次演奏4弦、3弦和2弦，勾勒出A和弦指型，就如练习11一样（来到七品，所以最后听到的和E和弦一致）最后四小节中，用这些指型能够引导你在指板的上部上下移动，最远可移动至12品处。在演奏

Dm和弦时，用10品处的封闭和弦手型顶部稍微演奏些和弦重复乐段。在最后一个小节，在12品处演奏源自Am和弦指型的双音，快速离开最后的音符，并对独奏结尾稍微增加一些力量。

现在先不管六线谱，试着用这一和弦进行自创独奏。将这些和弦指型加以利用，然后想办法以此为基础做出改变。尽管你是通过视觉引导演奏（当然音色才是最重要的），所以，用你的耳朵，而不是手指来引导你的演奏。

WEEK 4

Example 13

Am

134111

5 fr.

Dm

x13421

5 fr.

Am

xx1342

7 fr.

E

12341

7 fr.

Am

xx1342

7 fr.

C

x43121

12 fr.

Dm

134111

10 fr.

F

321114

10 fr.

E7

321114

9 fr.

Am

x13421

12 fr.

更上一层楼

在尝试在和弦指型周围添加音符时，即使演奏的音符与和声稍有冲突也不要怕，在演奏完这部分并弹奏出更加和谐一致的音符时，前面瞬间的不和谐反而会增添不错的效果。在本练习中，我在Am和弦的基础上加入了不和谐的D#音，在Dm和弦中加入G#和F#，在E和弦中加入C和A#，然后每次都能转化为和弦音。

Am

134111

5 fr.

Dm

x13421

5 fr.

Am

134111

5 fr.

E

x43121

4 fr.

scott borg
澳大利亚古典吉他手

A Spectrum
of Sound~
奥古斯丁·多样的声音

ABOUT AUGUSTINE

从1946年起，古典吉他就被冠以Augustine之名。Albert Augustine独具一格的创意和 Andres Segovia无与伦比的技艺相结合首次制作出了投入生产的古典吉他尼龙弦。尼龙弦凭借耐用，稳定，声音清晰，高音平稳的特质几乎淘汰了传统的羊肠弦。而Augustine琴弦更被所有的古典琴弦奉为圭臬。
65年以来，Augustine保持了一贯的高端品质。凭借不断改良的工艺，我们进一步完善了琴弦，获得了更集中更持久的精确高音。如果你还未曾体验过Augustine琴弦或者只是多年前使用过，那现在你就来体验一下改进过后的Augustine尼龙吉他弦吧。
Augustine 琴弦创造了无限种可能以满足你的特定的要求。如何选择琴弦让吉他发出最美妙的声音，方法很简单：让你的耳朵来判断。

Classical String

Classic Trebles/Blue Basses

Classic Trebles/Red Basses

Imperial Trebles/Red Basses

Regal Trebles/Blue Basses

• 品质卓越的低音弦

Augustine古典弦上最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。

Can't Find My Way Home

探索经典摇滚金曲

ADAM PERLMUTTER撰稿

Blind Faith

英国超级摇滚乐队Blind Faith（成员有Steve Winwood、Eric Clapton、Ric Grech和Ginger Baker）也许不到一年就遗憾解散，但它却缔造了最为经久不衰的摇滚歌曲“Can't Find My Way Home”。这首歌最初出现在该乐队的唯一一张专辑——1969年的Blind Faith中，而且从Swans乐队到Bonnie Raitt，几乎所有乐手都曾翻唱过这首歌。

以下的乐谱以原版录音室版本为基础，其中出现了支撑整首歌的四小节和弦进行，而且在前奏、主歌、间奏和曲终部分均会听到。在这一部分，以及整首歌中，两把原声吉他的精致音色细腻地相互交织。其中高音吉他演奏带有布鲁斯色彩的填充音，同时低音吉他穿插演奏琶音及填充音。如果你是独自演奏“Can't Find My Way Home”，可按照第二吉他部分进行演奏。可

以按照乐谱中的标准调弦进行演奏，或者以带有细微变化的降D调弦演奏，比如，从开放G和弦开始，将无名指置于六弦五品处，同时将食指置于一弦三品处。演奏这首乐曲的诀窍就在于捕捉到其松散、即兴的感觉。一个好方法就是细致观察其中的和弦指法，确保可以完全掌控此种指法并可任意变换手型。之后，按照以下乐谱，用这一情绪多变的和弦进行探索多变的演奏。

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。

CAN'T FIND MY WAY HOME

词曲：STEVE WINWOOD

Chords

Csus2 x2003x	G/B x1003x	Gm/B ^b x1003x	D/A x0312x	F xx3211
G 210003	D xx0132	A7 x02030	Em 023000	F#m xx3111

Intro

Guitar 1 tuning: D A D G B E

Guitar 1 Csus2 G/B Gm/B^b D/A

Guitar 2 let ring throughout

F G D

etc.

Intro (play progression 2 times)

Csus2 G/B Gm/B^b D/A
F G D

1. Come down off your throne and leave your body alone
Somebody must change

Csus2 G/B Gm/B^b D/A
You are the reason I've been waiting so long

F G D
Somebody holds the key

Chorus

G/B A7 D
Well I'm near the end and I just ain't got the time

Em G F#m Em D
And I'm wasted and I can't find my way home

Interlude (play Intro progression 2 times)

2. Come down on your own and leave your body alone
Somebody must change
You are the reason I've been waiting all these years
Somebody holds the key

Repeat Chorus

Outro (play Intro progression 5 times, with ad lib vocals)

Tag (with ad lib vocals)

F G D
F G D
F G D

第六章 技巧细节
德国 ULLI
指弹教学连载
(二十二)

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

曲目 70 ♩=64

练习37
封闭和弦练习
B小三和弦
与F大三和弦

Capo 2nd fret
变调夹夹二品

为了能够熟练掌握封闭和弦的弹奏技巧并将其应用于各种不同的情况，必须要学会从其他和弦手型过渡到封闭和弦的技巧。最好从C大三和弦向F大三和弦的转化开始练习，因为无名指在两个和弦中处于同一位置，可以当作支点使用，这样有助于方向把握。

和弦图：C 大三和弦

和弦图：F 大三和弦

PHOTOS COURTESY OF MAMIE MINCH

How to Shop for a Used Guitar, Part 3 如何购买二手吉他（续3）

检查吉他内部，留意琴颈角度

MAMIE MINCH撰稿

第一和第二部分分别登载于2018年一月和二月刊，同时可登陆AcousticGuitar.com在线查看。

如果你所寻找的是一把自己也不甚了解的吉他，就需留意所中意吉他的各方

面状况。到现在为止，在这一系列文章中，我谈到了购买复古吉他和二手吉他的方法：基本查看一下吉他，以便发现问题，详细检查琴颈，如何看待开裂和中缝分离，如何辨别琴码是否需要重新粘合，以及更换品丝所带来的影

响。

在这一部分，我想讲一下几种深入检查吉他的方法。首先，看一眼吉他内部。使用镜子和手电筒进行检查是十分有用的。就像打开汽车引擎盖一样，如果你知道具体是什么样的问题，

那么就会有很多发现。

与以往一样，我所说的价格只是一个大概的范围。由于居住地点和修理师傅熟练程度的不同也会有很大差异。在了解修理报价之后可别贪便宜！修理吉他就像是文身：一分钱一分货。

内置琴码加固板

之所以要查看吉他内部的一大原因就是要检查加固板。这块木材（常为枫木，有时也用紫檀和其他木材制作而成）的作用就是加固面板，同时对吉他的音色和坚固程度有很大影响。但你在查看加固板时，要看琴弦尾珠部分以及

在了解修理报价之后可别贪便宜！修理吉他就像是文身：一分钱一分货。

固弦锥穿过的圆孔是否整洁并呈圆形。有时能看到磨损的痕迹。如果用的是材质柔软的木材或者是操作方面的问题，就会出现磨损。圆孔可能会很粗糙或出现磨损，而圆孔之间的木材可能也已经损坏。

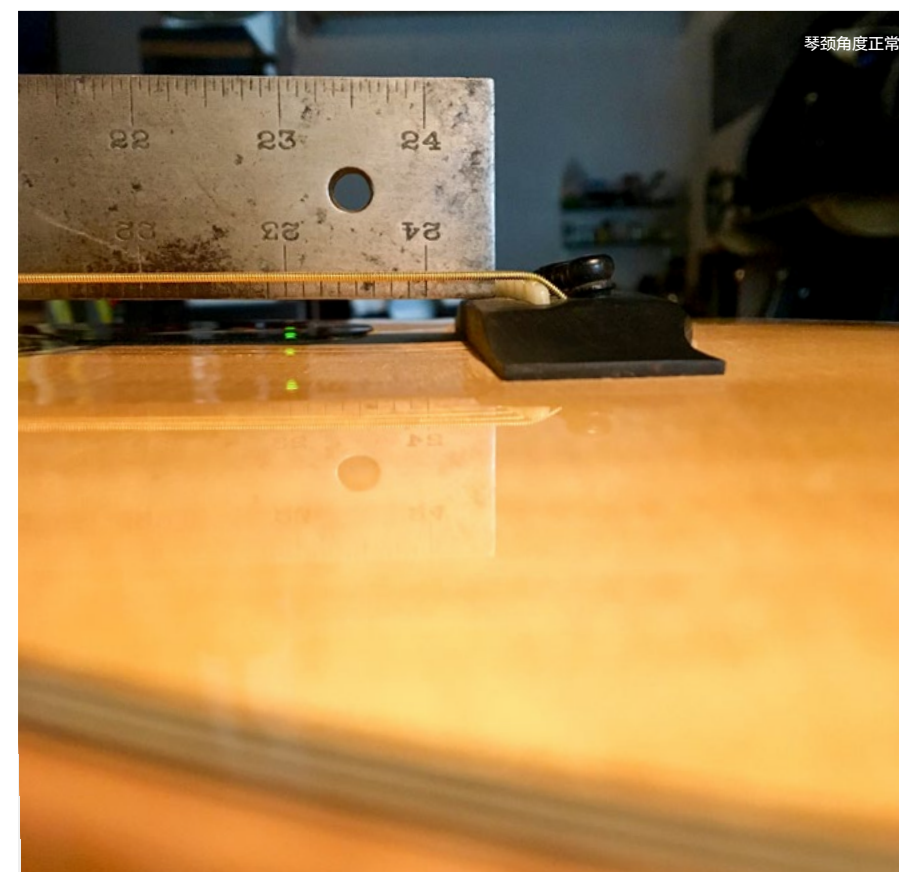
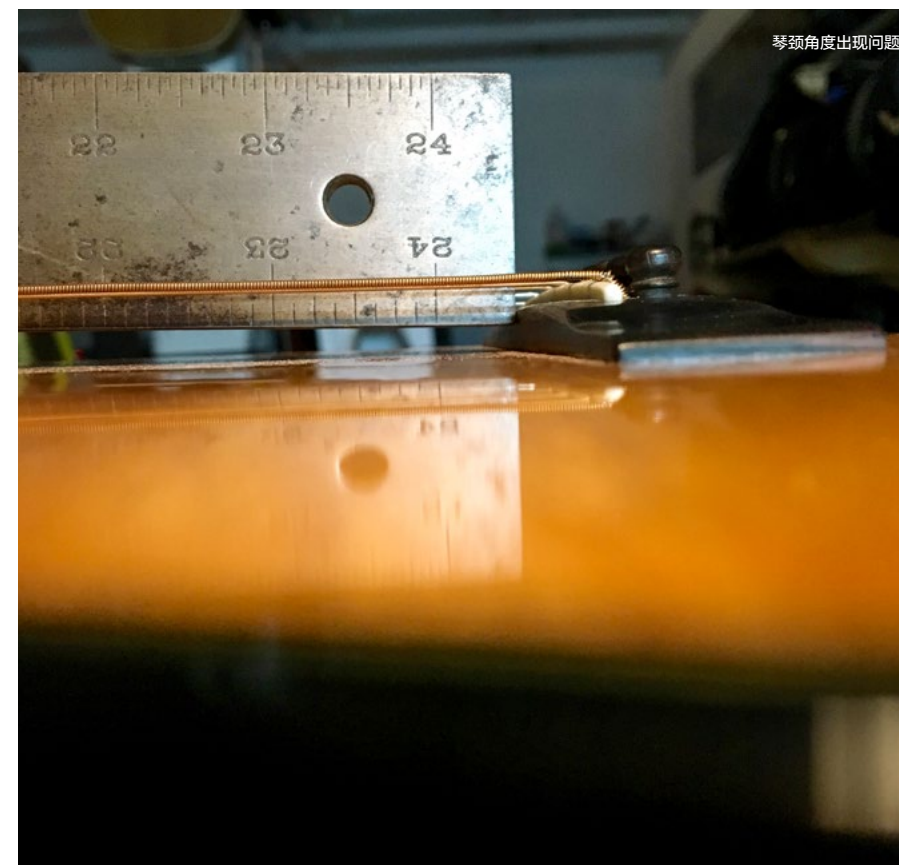
有时，如果琴码已经脱胶很久了，那么加固板也会分离。如果磨损很严重，那么可能就需要修理或更换了。因为加固板很难拆卸，而且结果很难预料，所以费用可能在\$75到\$400之间。

检查琴体内部的其他部分。如果有开裂的部位，那么你就会看到是否内侧使用了夹板（木条补丁）。夹板和修复过的开裂或缝线分离都没有什么大不了的。这些修补一般不会影响吉他音色，而且通过修补部位的利落程度可以判断吉他的修补质量如何。

琴颈重置

最后我要谈一下吉他的琴颈角度，以及是否需要琴颈重置的问题。当然，随着时间的推移，琴颈会对吉他施加很大压力。其中某些部位必然会受到压力影响，而且，随着琴颈上凸，且吉他背板的轻微拱形变平，你可能会发现弦距越来越高。有时有些问题很容易发现：弦桥过短或琴码经过切割都说明之前的修理匠试图在不重置琴颈的情况下降低弦距，敷衍了事。这样的吉他音色并不会太好；琴弦的折角会很小，而且琴弦无法有效振动面板。

以下方法可快速判断大致的琴颈角度，但只有在琴颈平直，琴码高度正常时才有效。拿一把

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。

行家驾到

45.72cm的直尺，沿着指板放平，让直尺尾端触碰到琴码。如果直尺落在琴码顶端或几乎接触到顶端部位，就说明琴颈角度恰到好处。如果是朝面板处向下，就说明琴颈过于前倾，或者角度太小，那么就需要重置琴颈了。不要被我的话吓到：很多不错的吉他，包括多数复古Martin，在使用期内都需要琴颈重置。价格方面，记住，琴颈重置是一项重要维修，有些店会同时更换品丝。这样的话价格就很不固定，从\$350到\$1,000不等。即便可能会有一两处需要修复的地方，不过在购买二手或复古吉他时仍然有希望找到物超所值的吉他。当然，想要完全重现一把旧吉他的昔日魅力是不可能的。希望这个购买指南可以助你找到完美且演奏效果极佳的吉他。

MADE IN ENGLAND

Prolog

Chris Woods Signature Edition

签名款脚鼓

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

GRUVGEAR.COM

Breedlove Oregon Concertina E Sitka Myrtle Breedlove Oregon Concertina E型香桃木/北美云杉吉他

全新的小琴体民谣之星

ADAM PERLMUTTER撰稿

25年前，Breedlove推出首把C型琴，这是一款中型吉他，体型适中，适合各种乐手和演奏风格。这家来自俄勒冈的公司近来又有了新设计，推出了尺寸截然不同的新吉他。去年Breedlove推出了Concerto型吉他，是该公司对于传统大琴体原声吉他的全新演绎，旨在让吉他拥有更好的手感和演奏性能。

由于小琴体吉他再次流行，Breedlove也顺势在今年推出全新的Concertina型吉他。这

款12品吉他的琴体轮廓与大琴体类似，其内部风量为750立方英寸，比915立方英寸的Concert和1075立方英寸的Concerto要稍小一些。我用一把北美云杉和香桃木的Concertina型吉他进行了试弹，而它丰富的音色和良好的演奏性能让我印象深刻。

音色动听，演奏性能极佳

香桃木一般生长在加州中部到俄勒冈南部的沿

海地区，但除了Breedlove，很少有制琴师用这种可持续替代木材代替紫檀和桃花心木等热带木材。Breedlove认为香桃木（加州香桃木）有着紫檀和桃花心木的绝佳音色特征，同时又有枫木的清晰音色，而且十分适合与北美云杉搭配使用。从我对Concertina的演奏来看，无可争辩的是这款吉他的确拥有清晰和持续的音色，很棒的音色分离度及整体的响应性。

BREEDLOVE OREGON CONCERTINA E STIKA MYRTLE

琴体 12品Concertina型；北美云杉面单及北美云杉X型音梁；单板香桃木背侧；黑檀琴码；5.7cm弦距；原木色高光漆层（面板）；半高光漆层（背侧）

琴颈 东部岩枫琴颈；黑檀指板；63.5cm有效弦长；4.45cm弦枕；Breedlove镀镍弦钮；半高光漆层

拾音器 LR Baggs EAS VTC压感拾音系统

配件 D' Addario EXP16琴弦（.012 - .053）；豪华硬壳琴盒

售价\$2,099

美国制造

详情登陆breedlovemusic.com

用Concertina这种小琴体吉他演奏老式布鲁斯是很自然而然的事。在演奏这把吉他的过程中，我还准备了即将发行的由Steve James撰写的《原声吉他》布鲁斯指导手册的乐谱。这种理念包括了很多采用标准和开放调弦的方法，而这把Concertina的音色也确实非常不错。用E调进行演奏，交替低音线会产生惊艳的重击声，同时由空弦与按弦音构成的高音旋律十分清脆，在我用开放G调弦演奏James作曲的“Spanish Fandango”时也十分明显。这款Concertina同样适合指弹。虽是小琴体吉他，但不论是大力扫弦还是轻柔弹拨，都可释放出令人惊艳的洪亮音色。说到小巧，这款Concertina的琴体底部纵深只有10.16厘米，与标准OM型的10.5cm和D型琴的12.4cm相比，体态相对轻盈，手感舒适。

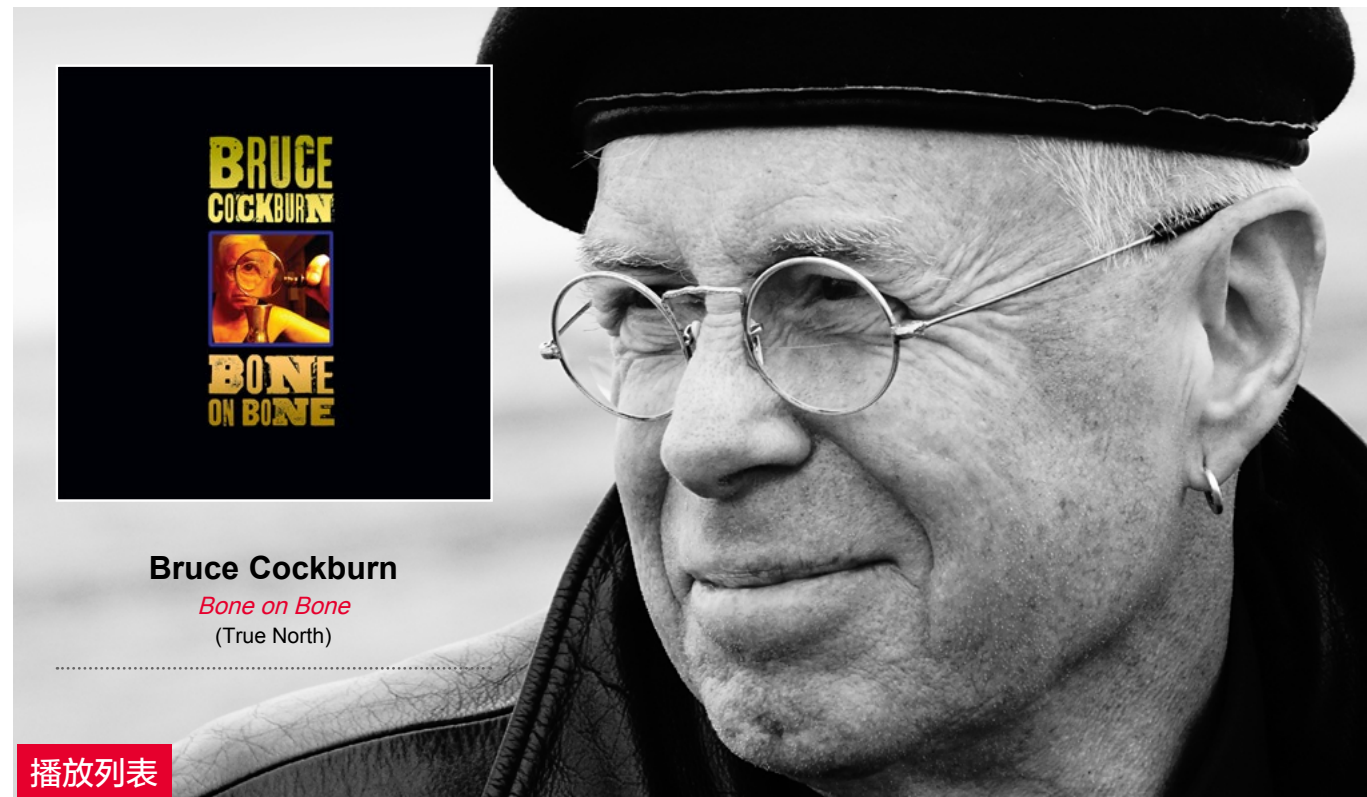
这款Concertina的演奏性能与音色同样出色。吉他一开箱就可看到各种配置都十分完美；弦高相对较低，而且不会出现打品。弦枕宽度4.45cm，中等有效弦长63.5cm，现代的C型琴颈带有亚光漆层，演奏起来既简单又舒适。这款吉他制作精良，符合Breedlove的一贯品质。各种音梁和木条都是崭新的，面板漆层采用完美无瑕的高光漆，而且品丝安装也十分规整。还有一点不得不提的就是这款Concertina的外观。它的外观十分精致，将传统和现代审美的区别巧妙分离。这款吉他的黑色包边与金色的香桃木琴体和岩枫琴颈相得益彰，老式鱼骨纹镶边和音孔纹饰则使右对齐品位标记和Breedlove的非对称琴头达到了平衡。

插电演奏

如很多Breedlove一样，这把Concertina配备LR Baggs EAS VTC：一款带有压感拾音器及音孔搭载控制旋钮的主动拾音系统。这款拾音器（超薄感测器）能够捕捉面板活动，并能细致反应吉他的所有微小变化。将吉他接入Fender Acoustasonic音箱后，我发现的确可达到此效果。吉他音色十分自然、细腻、活泼，没有其他原声拾音器的闷声效果或刺耳的嘈杂声，使得这款吉他成为现场演出乐手的绝佳帮手。

结论

Breedlove推出的这款Concertina会吸引各种小琴体吉他粉和乐手。它甜美、均衡的音色、一流的制作和低调的外观成就了这款优质的乐手伴侣。退一步讲，能够见证Breedlove的全新琴型也是很有趣的。

Anger Helps Fuel Righteous Return 正义乐手满怀愤慨，强势回归

Bruce Cockburn仍在新专辑中探寻答案

KENNY BERKOWITZ撰稿

在上张专辑Small Source of Comfort发行后的六年里，Bruce Cockburn结了婚，在旧金山安了家，第二个孩子出生，又开始去教堂做礼拜。期间发生了很多事，这也只是其中的一部分：Cockburn花了三年时间写他的自传Rumours of Glory，自传完成之后，他出现了长达一年之久的创作枯竭。他说：“就是没有什么东西可写的，自传一写完，我就开始自问，我还能不能再写出歌了。”

“3 Al Purdys”的诞生破解了这一魔咒，这首歌是为加拿大的“民间桂冠诗人”Al Purdy的纪录片创作的，Al Purdy最为知名的诗是关于一品脱“一半是屁一半是马尿”的啤酒。在歌词“我的灵魂被美丽的语言所深深吸引；我就像是从碗中吸收汤汁的面包边一样”中注入Purdy的声音让Cockburn重回创作之路，在随后的两年中他又相继创作了7首

歌。与Small Source中的歌曲不同，新专中的歌曲并非远途跋涉产生灵感创作而成，而是因为当前的政治氛围下置身加州，Cockburn的灵感就来自于这个让他感到陌生、疏离的世界，在这里“一切都被裹挟在这个无序的世界中”。

在Bone on Bone中，歌曲的抒情中夹杂着愤怒，从“False River”中“污迹中间的坦克残骸”到“Mon Chemin”中“该死的弯路”，“States I’m In”中“穿制服的猴子们”到“Café Society”中的“嘴唇一张一合，混着腹中胀气喊着‘为我投票’”。但除了Cockburn笔下一直存在的愤怒，由于阔别多年后重回教堂，使得歌中更添了一份修行之意。在专辑超过半数的歌曲中，都有来自SF Lighthouse的合唱团助阵，其呼应式的演唱将Cockburn对于上帝和《圣经》的疑问转换成了句句陈述。在“Stab at Matter”

和“Forty Years in the Wilderness”中，他们对其中的质疑进行了反驳，并在“Jesus Train”和尊敬的Gary Davis的爵士风“Twelve Gates to the City”中注入福音之感。

对于72岁高龄的Cockburn来说，演奏已经不像10年、20年、30年前那么轻松了。本张专辑名对他的关节炎进行了暗示，演出之前，他至少需要10个小时让手指做准备运动。但一旦准备就绪，不论是6弦、12弦还是共鸣器吉他，都呈现出一种美感、深入的思考及感受，同时对音符的娴熟掌握和精练运用将急迫与缓和、悦耳与平实、节奏和装饰达成平衡。在本张专辑中的纯器乐演奏歌曲“Bone on Bone”中，Cockburn直面了自己的高龄，将舒缓、稳定、单一的低音和高亢但疲惫的旋律完美结合，在民谣和爵士之间游走，音色依旧完美。

1961 D’Angelico New Yorker Special 1961 D’ Angelico New Yorker 特别款

拥有独特特征的优质吉他

GREG OLWELL撰稿

看到带有John D’ Angelico姓名，并且各种特征独一无二的吉他并没有什么稀奇的。他是一位定制吉他制琴师，在纽约的工作室中制作出满足所有客户的需求和品位的吉他，而这款独特的爵士吉他也不例外，同时其中融合了他两把最为知名吉他的特点。

这把吉他专为纽约吉他手、吉他教师以及乐器店主Joel Frutkin打造，在1961年左右于D’ Angelico工作室制作完成，Joel Frutkin的名字就刻在阶梯式拉弦板上。内侧印着数字2138，而再版刊印在Paul William Schmidt关于D’ Angelico和D’ Aquisto的书Acquired of the Angels的D’ Angelico账本显示，这是这位著名制琴师制作的最后30把吉他中的其中一把。

在制作这把吉他时，吉他制作和漆层都是由John D’ Angelico的助理Jimmy D’ Aquisto主要负责，而这把吉他融合了顶级New Yorker及更为朴素的Excel 吉他的几大特征。这把New Yorker琴体巨大，琴体宽度45.72cm，指板和琴头均采用Excel的典型镶嵌。吉他的浅琥珀落日色漆层最初是为了呈现波本威士忌的效果，同时和D’ Aquisto在上世纪七八十年代开始使用的漆层类似。吉他护板是Jimmy D’ Aquisto对上世纪七十年代款式的复刻，为的是为DeArmond 1100拾音器提供空间。

这款吉他的主人是摇摆布鲁斯吉他手Tony Marcus，有效弦长62.87cm，琴颈宽度

4.45cm，十分适合演奏和弦与独奏。其音色和指弹的甜蜜延音，以及在演奏乐队风格摇摆和弦时足以媲美音箱的强大输出。

Kane[®]

系出名門·匠心之選

Kane是吉他平方自有品牌，Kane致力于為中國客戶
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