

ACOUSTIC GUITAR

原声吉他

2018年5月刊 ACOUSTICGUITAR.CN

AG305 · 总第 305 期

本世纪 原声吉他乐 大盘点

ACOUSTIC GUITAR
IN THIS COOL CENTURY

环球资讯

美式苏格兰乐简史

演奏大师班

解析指板，熟识音符

强化独奏演奏技巧

德国ULLI指弹教学连载（二十四）

原声吉他界

如何从原声吉他上拆卸拾音器

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。

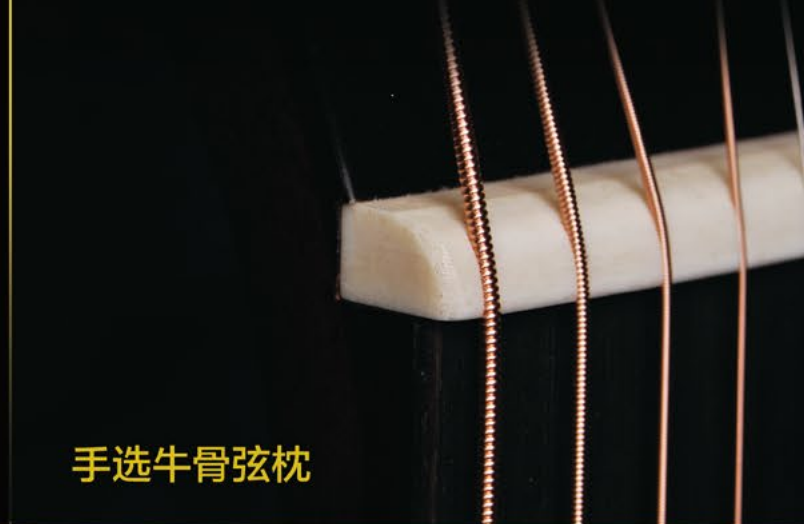
LEONARDO BUENDIA

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

May 2018 · AcousticGuitar.cn

封面人物

SPECIAL REPORT

Taylor 为何再次孤注一掷

特别报道

SPECIAL REPORT

爵士吉他的过去与现在

35-41

乐器圈的那些事

Stories of the Instrumental Circle

14-29

吉他漫谈

Al Petteway 去往华盛顿

12-13

动感节拍

Jerry Garcia 'Before the Dead'

14-15

环球资讯

V 音梁刻下历史印记

16-20

老兵的故事

22-26

苏格兰万岁

28-31

原声吉他界

AG TRADE

66-75

赫赫有名

TR Crandall 吉他

66-67

行家驾到

从原声吉他的拆卸拾音器

68

CONTENTS

May 2018 · AcousticGuitar.cn

演奏大师班

PLAY

32-65

原声经典

Tae the Weavers Gin Ye Gang

32-33

Clap

52-58

Midsummer Moon

60-62

每周练习

独奏

46-51

大咖教学

德国 ULLI 指弹教学连载二十四

64-65

新品介绍

Martin 000-15M StreetMaster 吉他

70-71

Taylor Builder 限量款 K14ce Grand Auditorium 吉他

72-73

Tech 21 Acoustic Fly Rig 原声吉他效果器

74-75

混合媒介

MIXED MEDIA

76-79

音乐播放列表

踏上布鲁斯之旅

76-78

绝妙好琴

“永恒的枫叶” 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 maganzine.Only with the permission of the mangazine medias can quote the content of the magazine and note the origin at the same time. Or else, the magazine shall resever the right of lawsuits.

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

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。

如果说模仿是对崇拜对象最真诚的膜拜，那么因模仿者的逝世而设立纪念基金的行为，或许就是宽厚一词的最佳写照。(Chris) Martin IV长期以来的朋友与竞争对手，制琴师Bill CAollings于7月14日去世，享年仅68岁，令人惋惜不已。Martin就决定用这种方式来纪念他的独特贡献与过人才气。

纳尔维尔吉他商George Gruhn在向Collings致敬时，是这样总结的：“从七十年代一直到八十年代末，Collings和Santa Cruz所出产的大量吉他都被视为Martin吉他的克隆版。但也是在这个时期，Martin的吉他制作工艺开始无法满足许多乐手的要求，也达不到其自身在过去黄金时代的水平。而Bill Collings所制造的吉他，细节平整、配置良好、效果稳定、音色漂亮。而且一些特征经常与Martin新款的吉他有较大差别。”

最近退休的Martin品牌博物馆馆长和档案管理员Dick Boak，在退休前这样说：“Martin是我的老板，Collings是我们的竞争者。但有意思的地方在于，他对Martin设计的解读，会促使我们认识到并更加关注，自己产品中古董吉他，比如Golden Era和Authentic系列吉他的重要性。我们得承认是Bill Collings刺激了我们去探索这些领域。这种竞争让我们双方都受益良多。”

Bill Collings丰富的精神财富，将通过他制造的吉他，在乐手与乐迷心中永存。而作为全美音乐商会协会的慈善机构NAMM基金会的主

席，Martin负责对67.5万美元的拨款预算进行监督，目前已使二十多个音乐教育和宣传组织从中受益。其中包括与老兵一些写歌（SongwritingWith:Soldiers）项目（可参见本期关于Mary Gauthier故事的报道）、吉他进教室项目（Guitars in the Classroom），以及在上个月杂志的廊前絮语部分提到过的吉他教学讲习班（Teaching Guitar Workshops）。

“鉴于我们对吉他和吉他制作有着同样的热爱，我认为自己应该向Bill致敬。”Martin带着回忆说：“我也很高兴能够启动这一项目，通过NAMM基金会回馈整个吉他行业。”我有一把Collings非常规款吉他，一把枫木C10。Bill勉为其难按照我的要求将吉他喷成了灿烂的碧绿色（很快被吉他手/词曲创作者、乐器商Marc Silber依样定制了一款“The Lustermint”）。而与Chris Martin一起，通过

向Bill Collings纪念基金会捐款的方式回馈我所获得过的帮助，无疑再合适不过了。基金会所募集的款项将全部被迅速利用于辅助吉他教育事业。可能很多《原声吉他》读者们会与我有着相同回馈感恩的想法，那么你可以访问nammfoundation.org/donate-bill-collings-fund了解相关信息。感谢大家的关注，下个月我也会把通过大家慷慨捐款所募集到的资金数额公布出来。

—David A. Lusterman
David.Lusterman@Stringletter.com

Thompson
PRESTON THOMPSON GUITARS

BULLY 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

受够了TOMMY

我很喜欢《原声吉他》杂志，是一名忠实读者。但说真的，你们编辑部是不是有一个Tommy Emmanuel狂热粉丝？怎么每个月都有一篇对这个家伙又长又无聊的爱的告白（而且这个家伙每次接受采访似乎都很“匆忙”）。他肯定人挺好的，但难道就没有其他值得关注的乐手，没有其他吉他公司值得拜访或者写篇文章了吗？拜托这也太搞笑了。不如考虑采访些弗拉明戈艺人，或者初露头角的古典吉他手？不知名的吉普赛或者街头艺人呢？何不介绍一下吉他的历史？什么都好，别再写Tommy，求你们了。

—Tom MacDougall, 新墨西哥州圣达菲
(编者按：Tom，请跳过本期37-79页。)

吉他先生

不知道你们是如何写出对Chet Atkins如此见微知著的分析的。但2018年三月刊的特别报道显然清楚说明了他在吉他圈的影响力。如果看他的视频资料就会明白，拥有怎样的学历并不重要，获得了多少教育才是更重要的。Chet特别的地方就在于他将这种理念传达给了别人。他将永远是我们的音乐宝藏。

—Bradford Milburn, 德克萨斯州阿灵顿

“认证吉他手”这一称呼源自一名摄影师。某天早上我和一群人一起坐在Cracker Barrel餐馆里，Chet在请大家吃早餐。有人拿来了一叠唱片请Chet签名。他举起一张唱片封面跟大家说，拍这张照片的人自称为认证摄影师。所以Chet也开始自称为认证吉他手。虽然他没提过说要考个学历，不过如果他真这样做了我也不会惊讶，因为他一向对接受更高等教育兴趣浓厚。按当时四十多岁了，还随身携带了一本关于微积分的书。

—Paul McGill邮件来信

小店有大爱

我很喜欢贵刊二月杂志的奇异恩典琴行这篇文章，这些有着知识渊博、良好信誉制琴师的地

方小音乐店似乎在逐渐消失。我所在的新罕布什尔州莱巴嫩很幸运，有Neil和Sally Laurent开的Bear Hollow古董吉他店。这家店不断有新的或者二手的吉他出售，时不时地也会有一些来滑雪或者度假的陌生面孔出现在店里。与大型连锁音乐店相比，我还是更喜欢这种小店，能够在买之前先试弹一下吉他。Neil和Sally都是我的好朋友，就像是家人一般，对客人都非常亲切。Neil甚至还可能会为你弹奏一段“Take Me Home Whiskey”充满活力的副歌。

—Andy Berry, 新罕布什尔州莱巴嫩

很遗憾没有在最近关于当地音乐小店的报道中，看到密苏里（圣路易斯附近）韦伯斯特格罗夫斯的Music Folk商店。店主Andy和Don Ploof收藏了很多古董以及最新的高档吉他。此外店内还有爱尔兰扬琴、德西马琴、铃鼓等乐器出售，不过印象中应该没有电子乐器。我只要在附近就会去店里转转。

—Jake Miller, 阿拉巴马州里霍博斯

我自己开了一家叫World Music of Sugar Land的乐器店，已经十年了。很清楚在音乐行业打拼的艰难，特别是对于乐器零售以及演出艺人。教授课程、出售以及修复乐器、偶尔帮人录音这些业务让我坚持到了现在。但我也认为像我这种夫妻家族店在大连锁企业以及网店销售的双重压迫下，已经时日无多了。目前也就是回收二手乐器、售卖几件收藏品以及提供乐器课程这些，让我勉强维持着。我爱我的工作，教课也是一件很有满足感的事情。这么一个美好的行业，从上世纪的蓬勃兴盛逐渐走向时代的黄昏，真是让人伤心。和大家一样，我也记得在高中时期，翘课去乐器店尝试各种新吉他、音响以及效果器的美好时光。那里的店员总是些很特别的人，很愿意帮助大家，在最爱的音乐世界中进行探索。也许有一天这样的场景还会再次出现，哪怕我可能已经无缘得见了。

—Lloyd Ernestes, 德克萨斯州密苏里城

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

AI Petteway Goes to Washington AI Petteway前往华盛顿

指弹大师应邀帮朋友忙，顺便制作了张新专辑

ADAM PERLMUTTER撰稿

2017年的夏天，格莱美获奖吉他手AI Petteway，从以前的学生以及吉他狂热爱好者Anthony Russo那里收到了一份特别的邀请。Russo对自己近几年吉他收藏的进展感到非常满意，他希望邀请Petteway来家中弹奏一下这些制琴师亲手制作的吉他，这样Russo就可以从听者的角度欣赏这些吉他的声音。而且更重要的是，他想用一张唱片带将这些琴声记录下来。“我马上接受了Tony的邀请。”Petteway自己也是一名收藏家，他说“能与Tony交流本就很愉快，而这更是个特别的机会。”Russo生活在特区华盛顿，平时身份为律师与政治说客。他提供机票让Petteway从北卡

罗莱纳州阿什维尔的家中，飞到了北维吉尼亚州。Petteway很快就开始为他们的非正式录音会议收拾起设备来。他打包了一对匹配过的森海塞尔MKH 40麦克风，以及为了能够轻装上路，带了一个苹果iPad Pro。“我还找到了一个很小而且不贵的接口，既可以匹配iPad，也可以与Roland的Duo-Capture EX系统连接。还下载了一个20美元的录音软件，叫Aura LE。这些应该就可以记录下那些吉他美妙的声音。”八月中旬Petteway来到了Russo的家中，并立刻被他朋友支架顶层所放置的吉他收藏所惊呆了。这些藏品中包括两个Traugotts、一把BK Fan Fret和一把R；一把Somogyi

OM；一把尼龙弦Smallman；一把Olson SJ；一把Greenfield G1.2；一把Walker OM；一把Lowden O-35；一把Martin OM-45 GE；还有一把Ryan Mission Grand Concert。Petteway提起自己家附近的乐器店，他经常在那里录制吉他小视频。“我在Dream Guitars弹奏过的好吉他也有几千把了，但他的收藏还是给了我意外的惊喜。”Russo说“我一直知道自己收藏了很多不错的吉他，但直到听到AI这位吉他大师的演绎，我才体会到这些吉他究竟有多好。”Petteway用了一天时间弹奏Russo所准备的乐曲，Russo从中选择了几首确定了此次专辑

图片来自TONY RUSSO

Tony Russo和他的吉他收藏：1) Martin OM-45 Golden Era—阿迪朗达克云杉面板/巴西紫檀背侧板；2) Somogyi Mod D—欧洲云杉/巴西紫檀；3) Ryan MGC—雪松/印度紫檀；4) Greenfield G1.2—阿尔卑斯云杉/马来西亚黑黄檀；5) (在他手中) Greenfield G4.2—阿迪朗达克云杉/”The Tree”桃花心木；6) Traugott BK Fan Fret—德国云杉/巴西紫檀；7) Greenfield G2.2—阿尔卑斯云杉/马来西亚黑黄檀；8) Olson SJ (展示款)—雪松/巴西紫檀；9) Lowden O35x (四十周年纪念款)—红杉/巴西紫檀；10) Smallman classical—雪松/紫檀。

的内容。然后Petteway又把自己带来的设备设置好进行了一次试录音。用耳机回听时却发现了一个不太好的现象。“外面很热，所以空调的声音很响。Tony已经习惯空调的声音没想起来要屏蔽掉，也没想到会这么影响录音的效果。”第二天Russo和Petteway为了解决这个问题，找到了屋子中一处不受空调影响的空间，一个玻璃隔开的小阳台。Petteway拿着把吉他试着谈了几个音，和Russo两人立刻被这屋子的音效所惊艳到了。吉他手将他的录音设备调试好，把iPad放在快餐盒上，将森海塞尔麦克风调整为近距离立体声配置（ORTF技术，1960年由法国的法国电视广播台率先提出），以将窗外孩童玩闹等噪音的影响最小化。Russo为每把吉他都挑选了最适合的Petteway作品，而吉他手则需要克服室内的高温，埋头进行好几个小时的演奏。Petteway说：“在那个小小的房间为Tony带来一场私人音乐会，真是一次特别的体验。我差不多连着录了16首歌，大部分都是录了一次就成功的。”但第二天就没有这么顺利了，Petteway

说：“就好像所有的邻居都决定在这一天割草，”他大笑着又补充说，噪音太大根本没办法继续在玻璃屋子里进行录音。不过Petteway已经提供了很多不错的素材。在和Russo一起回顾录音时。他对自己自然的演绎感到满意，偶尔出现的一些小状况比如意料之外的杂音，他也并不是很介意。Petteway和Russo两人都为远远超出预期的绝佳音质感到惊讶。Petteway说：“简直不敢相信用iPad和廉价的设备，能够捕捉到那么温暖的音质以及声音细节。”在Petteway此次拜访的最后一天，Russo问他能否把这些录音器材买下来，Petteway答应了他朋友的请求。等他回到了北卡罗来纳州之后，Petteway和Russo突然想到此次的录音不仅可以作为对Russo收藏的一次珍贵记录，也可以成为一张上架销售的唱片作品。不过当时的录音仍然像是未完成的小样，所以Petteway开始在家中的工作室里，使用一对匹配过的Miktek C5麦克风、一个API前级以及MOTU Performer 9.5录音软件，继续进行录音。他将最新的一些作品，选择了几把自己最喜欢的吉他演绎了出来，使用的乐器包括

一把定制的Martin 00-42、一把Circa OM-28、一把AI Petteway 签名款Tippin、一把Sifel Dryad dreadnought、一把Knaggs/Sifel Night Sky，还有一把Thompson 000-12。Petteway说：“对比在家中用昂贵的录音仪器记录下的声音，我对iPad的录音效果已经感到特别满意了。”不过要想将这些材料打造成能够发行的专辑，得把用16把不同的吉他，在两个不同的地方用不同的设备进行的录音进行平衡处理，显然还需要一个有经验的音乐工程师帮忙。Petteway和Russo找了业内最优秀的两名大师，Greg Lukens和曾与Tony Rice和Doc Watson等原声吉他传奇人物合作过的Bill Wolf来进行音频处理。最终呈现的作品就是Petteway的最新专辑*The Collector's Passion* (参见第62页抄录的“Midsummer Moon”乐谱。)所有专辑中的乐曲均为吉他独奏且未经过叠录。Petteway说：“这张专辑不仅是对顶尖手工吉他的一次致敬，而且也证明了制作美妙的音乐并不一定需要在录音室耗费大量的时间吗，进行无穷无尽的打磨。”

1962年Garcia (左)和Robert Hunter在Hart Valley Drifters乐队

JERALD MELROSE

Jerry Garcia ‘Before the Dead’ Jerry Garcia那些加入 Grateful Dead之前的岁月

新精选集揭示摇滚传奇与民谣的深层渊源

BLAIR JACKSON撰稿

包括我在内，很多Grateful Dead乐队的粉丝都认为，Jerry Garcia在八十年代末到1995年去世前这段时间，最有趣的一些音乐作品，都是通过一些副业项目原声吉他带来的。最初是与Jerry Garcia Acoustic Band中的作品，其后是与David Grisman以及Tony Rice等一些曼陀林乐手的合作。对Garcia来说，这种相对轻松的演奏氛围以及录音环境，代表着他对六十年代初加入Grateful Dead之前的音乐风格回归。这一时期是他音乐的塑形时期，当时他在金山南部的一个被称为半岛的地区，一头扎进了蓝草、民谣、蓝调和各种老派音乐的怀抱。那几年的时间对他产生了深远影响，也帮助他成长为了在1965年加入Dead乐队（最初叫Warlocks乐队）的那个乐手。当然之前的一些创作也被他带到了新的乐队，他自己也经常

谈及在那四年中，陆续在几个短暂存在过的原声乐队中演奏原声吉他和班卓琴的经验，对他当下的电吉他风格的启发与影响。现在，总时长达几个小时的Garcia早期民谣作品被经过整理，制作出了一张精选专辑，名为*Before the Dead*。该项目由执行制作人Marc Allan和Kevin Monty牵头，计划于5月11日由Jerry Garcia家族有限责任公司发行。该豪华版专辑提供了多种格式以供选择：提供了数字版音乐下载，内含四张CD盒装专辑；最引人瞩目的是设计精美的限量版（2500套）5LP黑胶唱片套盒，内含一本34页厚的书，里面载有关于这些歌曲的原创文章，基本是自制的录音幕后的故事，半岛的民间环境，Garcia和他那个时期（1961 - 64年）的音乐伙伴，以及大量珍贵的照片和纪念品。该豪华版盒装专辑由Dead乐队长期合作的公关、

官方传记作者，同时也是Garcia朋友的Dennis McNally，以及对Garcia加入Dead乐队之前的日子有浓厚学术兴趣的，湾区民俗档案保管员和研究人员（同时也是电视/电影的现场调音师）Brian Miksis共同担当制作人，精心制作推出。McNally用了二十多年为自己2002的长篇巨著*A Long Strange Trip: The Inside History of the Grateful Dead*做调查。在此过程中，从Garcia的朋友以及其他渠道获得了数不清的录音带。因此当正在筹备拍摄一部关于那个年代的纪录片的Miksis突然找到他，请他提供资料时，两人一拍即合。这张典藏版专辑的两个幕后英雄就此达成合作。虽然许多年来这些音乐一直只在铁杆乐队粉丝之间流传，Miksis和McNally还是想法设法找到了几张，此前市面上只有低劣音质版本音

乐的磁带母带。在寻找的过程中，还意外找到了一些此前从未发表过的录音带，更清晰地揭露了Garcia早年的成长轨迹。其中就包括了1962年蓝草乐队Hart Valley Drifters的一张音质清晰非常精彩的专辑，该专辑是在斯坦福大学广播KZSU电台的录音室制作完成的（2016年发行了名为*Folk Time*的单张CD，此次也收录其中）。此外最令人兴奋的是此次专辑还包括了Garcia最古老的一个录音，来自1961年5月：18岁刚刚退伍的他在好朋友Barbara（现名Brigid）Meier的16岁生日上，弹奏古老的民谣小调，与他后来的创作搭档Robert Hunter一起唱着歌。虽然此时的他刚接触吉他不久，Garcia已经表现出了极大的潜质。听着这对搭档非常自信地唱着“*Oh, Mary Don't You Weep*”、“*Santy Anno*”、“*Rake and a Rambling Boy*”经典民谣，真是令人开心。

去年McNally在接受Relix杂志采访时说：“第一张磁带中，可以听出来他弹奏的都是很基础的扫弦。而这张磁带中最引人注意的，是人们是如何被这个18岁的孩子所吸引，移不开眼睛。他从一开始所表现出来的表演者的魅力，就远比他作为乐手所拥有的技巧，存在感更为强烈。他的个性就是有那种迷人的特质，所以18岁的他才让观众们那么沉醉其中。”

开场就带给人惊喜，这套盒装典藏专辑又接着进一步展现Garcia日渐成熟的音乐风格，他开始在不同老派以及蓝草乐队中进行公开表演，包括与第一任妻子Sara Ruppenthal的双人组合，还有几个起了花式名称的乐队，比如Sleepy Hollow Hog Stompers、Wildwood Boys、Black Mountain Boys还有Asphalt Jungle Mountain Boys。而一些现在知名的乐手，如Eric Thompson、Jody Stecher、David Nelson和Sandy Rothman的姓名，不时穿梭出现在Garcia的主线故事中。（Nelson和Rothman还曾是80年代末Jerry Garcia Acoustic Band的成员。）这些音乐素材跨越了民谣、乡村和蓝草等音乐类型的历史，从传统的山间小调到当时流行的谋杀歌谣“*Long Black Veil*”，风格非常丰富多样。Garcia和他的音乐同伴们用非常严肃的态度对待音乐，并带着最大的虔诚来制作这些音乐。

Miksis对此评论说：“据我所知，Jerry应该比所有其他大师模仿者都要更加努力与刻苦，而且他做的也确实很成功。据Bill Monroe所

说，班卓琴手Bill Keith离开Blue Grass Boys乐队时，Jerry就去面试了这个位置。这个故事从侧面也印证了Jerry的水平。想象一下如果他真的面试成功了，那么音乐史也将从此改变，这将是多么有意思啊。但如果听这些录音时，想到他的吉他和班卓琴基本都是自学，然后再去教其他人，就会被他的才华所倾倒了。他从1961年开始接触原声吉他，从Hart Valley Drifters乐队的作品中就可以听出，他在第二年已经发展出了很高的技术水平。之后在1963年他又学习了班卓琴，并快速掌握了Earl Scruggs和Bill Keith五指蓝草弹奏技巧。他的演唱风格在此期间所得到的提升也不容忽视。”虽然本张专辑主打的是他加入Dead乐队之前的作品，Miksis说：“我希望这张作品能够吸引更广泛的音乐爱好者。希望乐队粉丝们能够通过一些如‘*Deep Elem Blue*’等熟悉的乐曲，进一步了解这些乐曲背后的文化底蕴，去追寻点燃Jerry对美国歌本音乐热爱的那束最初的火苗。希望也能让更多人了解Hunter与Garcia合作的一些作品，特别是在创作

Workingman's Dead and *American Beauty*时期，他从之前的音乐经历中汲取了很多灵感。此外我也希望广大的民谣和蓝草音乐爱好者们能够同样喜欢这一作品，它很好的讲述了60年代初民谣复兴时期的历史故事。”Miksis十年前就有要做一张这样的专辑的想法，当时他觉得这肯定能让他“一鸣惊人”。而现在的成果甚至超越了他的期待。这套典藏结合了动听的音乐、Sara Ruppenthal和蓝草历史学家Neil Rosenberg带来的贴心文章、McNally和Miksis带来的深度时代背景解析以及每首歌的已知起源幕后故事。成为了对那个特别又即将消失的年代，珍贵而极具娱乐意义的记录。现在回想，很难相信在完成了*Before the Dead*最后一首曲子之后仅不到一年时间，Garcia就离开了这里，凭借对电子布鲁斯、摇滚以及迷幻音乐的探索逐渐成长为一代传奇。然而这段经历一直伴随着他。1995年去世前不久，他的最后一次录音内容就是原声吉他版本演绎的Jimmie Rodgers的“*Blue Yodel No. 9*”。

MARKS THE SPOT

V型音梁刻下历史印记

开创吉他制造业数十年的
TAYLOR GUITARS再次刷新全局

BRIAN WISE撰稿

COURTESY OF TAYLOR GUITARS

无论是3D打印小提琴，还是光滑的碳纤维钢琴，在如今这个时代，各种具有夺人眼球充满未来主义气息设计的乐器尘嚣其上，占据了新闻头条以及社交媒体焦点。而新的吉他支撑系统看起来很难在市场上打开局面。毕竟观众和乐手们几乎都看不到这些用于加强吉他面板以及背部的音梁。甚至对吉他手本人来说，这似乎也是个无关紧要的小配件。但一些吉他爱好者知道，这看起来平平无奇的音梁，对于任何乐器的声音以及演奏感受来说都至关重要。今年一月份，Taylor Guitars推出了新的V型音梁，并坚称这将是一个开创性的新产品。能够提高乐器的音量与延音，同时也能改善音色。公司先向经销商、音乐出版社以及特别选出的几位乐手展示了几个型号，之后在加利福尼亚州阿纳海姆举行的2018年冬季NAMM贸易展上正式推出。Taylor Guitars公司位于加州艾尔卡洪市，成立于1974年。该公司的联合创始人Bob Taylor说，也是时候别“总是进行小打小闹的修改”，而该大胆尝试一些决定性革新了。他

委托37岁的公司总设计师Andy Powers，开发一款能够挑战X音梁的新型支撑系统。而由Taylor最大的竞争对手C.F. Martin设计开发的X音梁，长久以来一直是最受民谣吉他青睐的支撑。新的音梁系统将意味着接力棒（或者是权力棒）的交接，而Powers也通过颠覆传统的绝佳设计，在公司的历史上留下了自己的一笔印记。

强度与弹性之舞

正如其名字所示，V型音梁由两个支撑组成，在面板的底部靠近底端的位置相交，向两个音孔的方向呈V字形延伸出来。三个交叉点的位置也进行了加固处理。Powers在接受《原声吉他》杂志采访时说：“我又重新审视了X型音梁的设计，当然首先得承认，这种结构很好用。但这种设计也意味着一种妥协，也就是说：要如何让音梁既有强度又有弹性，真的能够同时满足这两个条件吗？还是必须得妥协其中一方。”

说得更为确切一些，Powers发现了X音梁在音量与稳定性之间所做出的艰难妥协。他说，X

音梁的硬度让音符能够延续更久，比如在Gibson Les Paul这样的实心吉他上，这种效果就非常明显。但如果想要增加音量，就需要更有弹性的面板来促进空气流动。比如班卓琴就有这样的特质，鼓面弹性好，音量巨大但延音有限。“努力想要在音量与延续性上找到一个平衡，但无可避免会向一个方向倾斜。”Powers谈到他的窘境时如是说。

Powers一直都是冲浪爱好者，偶尔也玩冲浪板。某个早晨他看着圣地亚哥海岸的海浪。突然得到了一个灵感。他观察着石防波堤将翻腾的海浪拦截并汇集在一起，使其成更为平缓的波浪这样的过程。进一步研究，他就想知道能否制造出一种有类似效果的音梁，让吉他的琴身侧面能够自由振动，增大音量，同时为琴弦提供更牢固的支撑，从而促进声音的延展性。Powers说：“平静而和缓的海水掀起美丽的波浪向我涌来——这就是我想要的效果。”在探索如何解决这个问题时，他又再次研究了曼陀林、小提琴和爵士吉他的结构。【参见边栏专业交流】

现在越来越多的流行音乐选择了电子乐器进行演绎，对音准的要求也越来越严格，吉他手们对完美音调的需求也越来越高。Powers发现V支撑所带来的声音效果能够增加和弦的准确度。“吉他实际弹奏出来的效果永远无法完全匹配你想要达到的效果。”他说：“总会有摩擦的声音或者小的杂音。”这些在Powers看来都会影响吉他的音准。

田纳西州纳什维尔Gruhn Guitars乐器店的店主George Gruhn，对他去年试用的模型感到很满意。“音调很难用语言来形容，但总的来说我认为V型音梁在保持声音平衡方面做得非常好。”他说：“这种结构似乎抵消了一些，偶尔会造成声音跑调的彼此冲突的泛音。我所使用的模型，是我弹奏过音调最准的吉他之一。”

创新史上更进一步

Powers用冲浪运动所坐的类比，让人联想起了这家位于加利福尼亚南部的公司，在成立早期的那段历史。在构思最早期的一把吉他的制作流程时，Bob Taylor想要用珠母贝来装饰指板。当时不知道可以去吉他店购买这些材料，因此Taylor去了拉荷亚海岸潜水，寻找鲍贝的踪迹。他用锤子把贝壳敲碎，再把珍珠研磨成所需的碎片形状。无论是上世纪八十年代的电脑控制机械生产、还是九十年代发明的新型螺栓式琴颈连接、又或是近年来对可持续木材的大力投资，这种对待材料和工艺随心而至的态度，主导了公司几十年来的设计变迁。

直到现在，Taylor和公司的联合创始人Kurt Listug依然坚持认为技艺精湛的老琴师，应该在公司享有崇高地位。Taylor说“想想其他的吉他生产商，再问问自己‘我是否能叫得出那家公司制琴师的名字？他们制作吉他的灵感源泉是什么呢？’”

GREG OLWELL

作为加州海边一名木匠兼艺术家的儿子，Powers在八岁时就制作出了自己的第一把吉他。在家接受教育的他，由此开始制作吉他和尤克里里并卖给自己的朋友们。在圣地亚哥米拉科斯塔学院获得了艺术学士学位后，他又继续在圣地亚哥加利福尼亚大学学习吉他演奏和音乐学。在此期间他成立了Andy Powers乐器公司。

在公司成立初期，Powers就遇到了Bob Taylor。后者召集了一次会议并说服Powers加入了他的公司。这名经验丰富的吉他制琴师在为公司做未来规划时，希望最终能减少自己对公司的直接干预。这样一来他就需要寻找一名具有丰富历史知识，并能够长期与公司一起奋斗的制琴师。

自从Powers加入后，他对Taylor所生产的吉他系列做出了一些改变：对公司最畅销的800和600进行重新评估，同时推出了一款小型12弦吉他，针对几个款型在音梁上做出了细微调整。但公司高层认为Powers的V型音梁的开发，类似汽车制造商从内燃机到电动发动机，是一项颠覆性的改变。

该系统被立刻应用到了公司的四款高端吉他身上。第一款就是新款Builder's Edition（K14ce，售价\$4,999），夏威夷相思木背侧板，阿拉斯加云杉烘干面板，新型缺角。（参见第74页评测）。其他款型包括：全相思木Grand Auditorium（K24ce，售价为\$4,499）；紫檀900系列（914ce，售价为\$4,999）；高端的Presentation系列，西非乌木条纹背侧板，紫檀面板（PS14ce，售价为\$8,999）。

开着一辆复古皮卡在家乡转来转去，Powers描述自己是一个“相当守旧的人”。他至今设计时使用的工具包括铅笔和纸，凿子以及他曾曾祖父传下来的一套制图工具。先是使用手工工具测试概念可行性，然后再使用设计软件增加细节，最后在aylor的数控机床上，完成了V型音梁的设计。

提到自己有些古怪的设计方法，他说：“很多人都会对此提出了意见，他们都是特别聪明的人，出色的机械师和工程师。事实上，我们最近有一个麻省理工学院的毕业生，他的专业是计算机建模。我会把自己的想法用铅笔和这些旧的制图工具画出来，他就会把我需要的东西做出来，构建一个更详细的计算机模型。”

闯荡世界

虽然相比公司创始人所规划的愿景，Powers

图片来自TAYLOR GUITARS

对公司未来的设定已经有了很大的变化，但传统木材依然作为制琴基础，深植在Taylor Guitars这家现代吉他制造商的血脉中。配备V型音梁的吉他使用具有传统色调的木料，如锡特卡云杉或阿迪朗达克云杉，传统的木材胶水和螺钉。从外观上看，这些吉他与Taylor家X音梁版本的吉他的区别仅有一处，那就是用黑色石墨螺母取代了之前的灰白色螺母。此外，标签出的新设计突出了Powers的签名，而将Bob Taylor的签名折叠进了背景中。Taylor说：“我们想强调吉他制琴师在公司的重要性，标签的改变对我们来说意义重大。”

加州帕洛阿尔托的鹰头狮弦乐器店销售总监Michael Simmons，对自己试用过的几款新琴都很满意。他说：“一听就是Taylor家的琴，而且特征更加突出。声音非常明亮，中音区强劲均衡，低音清晰。指弹效果也非常好，音色漂亮又符合现代审美。”

Simmons还提到最近店里Taylor的琴比Martin家的卖得好，但需要注意的是“这并不意味着V型音梁已经被广泛接受了，对于吉他老手来说，这可不是什么小事，而是一个很大的变化。”Simmons的另一个身份是Fretboard Journal杂志的联合创始人，他说：“除了那些一周六天，每天八到十个小时练习时间的乐手。这点变化在其他人听起来微乎其微。就像是对音调控制进行微调一样。”

吉他制琴师在内战之前就已经对不同音梁结构进行了尝试。大家普遍认为也是在那个时期，C.F. Martin推出了首款X音梁吉他。虽然X音梁是现代钢弦原声吉他的普遍选择，但历史中不时也出现过其他结构的音梁。20世纪20年代和30年代，在Silvertone等廉价百货商店推广下，梯形音梁成为了市场的主流，在Sears和Oscar Schmidt等品牌下出售，是

COURTESY OF TAYLOR GUITARS

专业交流

在加州南部一个温暖的早晨参观了Taylor位于艾尔卡洪市的超现代工厂之后，我有机会采访了Andy Powers，并了解他如何将各种创意想法结合起来，最终提炼出了最新设计。我们坐在他工作室的凳子上，Powers向我展示了音梁的结构，并解释了自己灵感发展过程。

—Greg Olwell

V型音梁的创意是从何而来的呢？它的结构让我联想到爵士吉他的平行音梁

我是爵士吉他的狂热爱好者，喜欢弹奏喜欢制作，也喜欢观察。我制作过X音梁以及平行音梁的爵士吉他。很喜欢平行音梁设计所带来的吉他音量以及延音性，但严格来讲其实它们并不是平行的，而更像是V字形。所以V型音梁的创意确实来自爵士吉他，但相比爵士吉他的结构是又向后退了一步。

你是如何完成这个所谓“倒退一步”的版本呢？

我想把这个音梁结构放在中间。在制作各种X音梁的过程中我了解到，X音梁的结构提供了很大的抗扭刚度，而我可以这样进行调整（将两个音梁举到半空中，摆成更宽窄或是更窄的X形状，然后前前后后进行移动。）制作平行音梁的爵士吉他的经验让我了解到这样纵向的音梁结构非常坚固。我不想直接把这个结构放在正中央，因为中间有一个音孔。但如果能尽量在靠近中间的位置，也可以达到稳固的效果，同时也有足够的灵活性能够进行移动。通过将音梁这样岔开，可以让其均匀分布在吉他的两侧，可以带动整个结构的振动。

这种音梁不会像普通民谣吉他中的那样卡进衬条边中，而是留有余地。

不需要卡进衬条边中，而且那样也没什么好处。实际上在这种情况下，衬条边不如说是一种障碍。我们Performance系列的X音梁吉他就是如此。在X音梁的吉他上，因为面板的作用方式与音梁不同，多数时候你会希望音梁能够能够卡进衬条边中。但如果能让音梁停在距离衬条很近的地方，就可以改变这把吉他的边界、边缘。我们所制作的大部分吉他的下半部分琴身都有一个通道，我们称之为内包边凹槽（relief rout）结构。它的作用是能够确定功能的边界。如果把这个问题的留给衬条以及侧边，边缘就没办法统一，而内包边凹槽（relief rout）可以解决这个问题。

上门推销员最喜欢的商品之一。还有其他制琴师尝试过强化版的双A音梁；Martin也在一些特定琴款中，应用过A形框架的X音梁。

Taylor与Martin两个品牌之间的激烈竞争可以从数字上得到充分体现：根据Music Trades的数据显示两家公司的预算都略高于一亿美元，2016年有968名员工，Taylor则有870。任何吉他制造中大的变动，都会给两家市场份额带来风险。一位不愿透露姓名的资深经销商，在谈到Taylor公司向V型音梁的转变时说：“我可不想拿自己的公司来冒这个险。”Bob Taylor考虑到了V型音梁所带来的风险，但认为这种风险是可控的。“经销商们的态度都是‘我的天，你们要怎么完成这种转变啊？’还有一些是‘不希望你们走出这一步，但你们似乎势在必行。’”他又补充说：“我们认为从长远来看，这是个明智的选择。我们不能只是追着最新潮流走。这就像是父母必须为家庭做决定，什么才是最好的选择。我们得想清楚前路如何继续。”

从几款精选出的琴型着手，Taylor高层相信公司能够逐步将V型音梁推广到公司所有的琴型。根据客户的反应，公司计划在未来三年内，逐步在其他系列的吉他的应用新的音梁结构。

Taylor能否按照其计划顺利完成向V型音梁的过度还有待观察。Simmons不确定这是否是公司抓住的一个绝佳机遇，但提醒质疑道，一些吉他制造商达到了某种事业高峰之后，是否过度追求吉他的进一步完善，而在创新的路上走得太远。

但Bob Taylor则坚称公司的一只脚还留在过去，在古老传统中扎根。他说：“Andy一心只想制造出好的吉他。向未来40年展望，我们认为需要新的音梁这一方向再进一步。这一步也许会让我们的下一个世纪保持创新的势头。”

Lakewood

德国手工原声吉他

Soldiers' stories 老兵的故事

Mary Gauthier与老兵合作Rifles and Rosary Beads的幕后点滴

JEFFREY PEPPER RODGERS撰稿

Mary Gauthier与退伍军人
Josh Geartz交谈

从左到右: Rob Spohr、Josh Geartz、
Joe Bartosiak、Mary Gauthier、James
House & Kate Lee

Mary Gauthier与老兵以及
联合创作者Jamie Trent

照片来自MARY GAUTHIER

那是在2015年，创作歌手Mary Gauthier在纽约北部凯里全球公益中心喝着咖啡。看到一个人来这里参加，由“与老兵一些写歌”所组织的周末活动。

“他坐在老式的轮椅上艰难往上爬，身边刷着他的肢障辅助犬。妻子在他身后看起来有些手足无措。”Gauthier回忆说：“他显然不希望有人帮忙，在他挣扎的时候，我替他感到揪心。他看起来如此烦恼，如此悲伤又如此任性。我知道他曾经经历过很多痛苦。我希望能够坐下来帮助他，用一首歌将情绪发泄出来，让他可以缓解一些痛苦。”

很快，Gauthier就实现了自己的愿望，并与她之前见过的这名退伍老兵Josh Geartz进行了一次创作交流。他的痛苦已经不是挣扎两个字可以清浅形容——他一直在秘密筹划第二次尝试自杀。两人谈话时Geartz分享了自己的故事，2003年在伊拉克的一枚路边炸弹将他致残，也让他最好的朋友永远离开了人间。朋友的离世与自己的幸存，这不同的命运成为了他长久的困扰。听着Geartz的故事并随手写下笔记，Gauthier开始弹奏着她的老Gibson J-45，将他的话语伴着简单的6/8扫弦唱了出来。

“回眸历史，谁会知晓/死去的士兵，灵魂何处安息”这是那天Geartz和Gauthier 共同创作

的歌曲Still On the Ride的开头。“也许守护天使真的存在/也许你就是我的守护天使。”

“Still On the Ride”被收录在Gauthier的最新专辑Rifles and Rosary Beads中，这张专辑有多首深情动人的歌曲，包括了她与老兵一些写歌项目合作创作的歌曲。这个项目对Gauthier来说像是人生一个新的篇章。她继承了Townes Van Zandt、Lucinda Williams和Steve Earle等人的传统穿做衣钵，是一名歌曲传情的大师。也是90年代末以来广受美国民谣音乐界尊敬的歌手之一。Gauthier从2014年开始加入到与老兵一些写歌项目中，这是德克萨斯州州长Darden Smith所创立的项目，旨在让专业的词曲作者与退伍老兵及其配偶合作，用歌声诉说他们的故事与心声，帮助他们从创伤中愈合。

Gauthier曾经与药物以及酒精成瘾苦苦斗争，30岁才专注于音乐，将其视为自己一生的追求。她说：“我曾通过不同方式利用歌曲创作来自我疗伤。现在通过与退伍老兵们的合作，我发现音乐同样能够帮助其他仍在痛苦中挣扎的人。”

创作过程

刚开始在纳什维尔同乡作曲人Darrell Scott的建议下，开始接触“与老兵一些写歌”项目

时，她曾严重怀疑过自己是否适合参加。Gauthier形容自己是一个慢工出细活的创作者，但在项目的周末活动中，歌曲创作必须要很快完成。此外，作为一名从未接触过军队的女同性恋者，她担心自己无法与这些老兵感同身受。

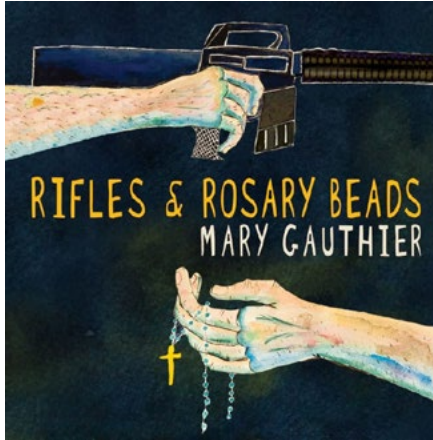
“我对军队中的士兵有固有的印象，而这印象与事实相距甚远。”她承认说：“我想象中他们应该是一群敌视同性恋的右翼，所以不确定自己是否会适合这项工作。幸运的是，我原本的想法错的离谱。”Josh Geartz来参与与老兵一些写歌项目的第一次活动时，并不清楚会发生什么，他既不认识这些创作歌手，自己也没试过写歌。但在与Gauthier交流的时候，他被一些东西触动了。

“我们逐渐熟悉一些之后，她非常坦率真诚。我开始慢慢敞开心扉，把未曾告诉过其他人的一些故事说给她听。”他说：“我就这样讲述我的故事，她只是时不时地‘哇’，或者表达‘你还活着真是太好了’以及‘你对此无能为力，别太苛责自己。’等等。”在与Gauthier交流了几个小时后，他说：“我曾自己脑补过人们的反映以及他们会怎样看我，但现在发现并没有我想象的那么可怕。”

两人的创作交流过程抚平了一些伤痕，除此之外，Geartz与Gauthier共同创作的歌曲也慢

慢成型。周末活动过了一个月后，她邀请他去乡村大剧院录制“Still On the Ride”的口琴部分。他开始见到了很多与他的歌曲以及故事有关的陌生人。“走出去告诉大家‘我曾经历过这些，但已经过去了’，我决定用这种方式帮助其他人。”Geartz说：“这让我有了参与的热情，也让我能够敞开心扉坦然面对。”对于Gauthier来说。这次创作的关键在于保持音乐的简单纯粹。“我利用了老Harlan Howard的‘三和弦加上真实故事’的创作技巧，效果非常好。”她说：“所以我不会在音乐方面选择非常复杂的处理。我想要找出几个关键词，来帮助我梳理这名老兵在我面前所讲述的故事。因为这些故事非常复杂，我觉得应该找几个简单的关键词来表达。将这些曾经历过六七次部队派遣的老兵复杂的经历，浓缩成一个简单的故事，并不容易。每一位的故事都包含了一层又一层的心理创伤，他们的妻子也同样饱受煎熬。”

在创作过程中，Gauthier会向这些老兵提出问题，并尽量避免对他们的经历进行评断。她说：“我对他们所做的事情是否合乎道德不感

兴趣。我希望能够从面前这些人的眼神深处，挖掘出背后的故事。”当她把自己创作中的歌词唱给这些老兵时，她会问这些听起来是否是真实，他们会给出肯定的答复。她说：“这个过程就像一个开罐器，撬开他们的心灵桎梏。故事开始流淌进歌声中。”

有时倾泻而出的故事会沉重得令人难以承受，另一名陆战老兵Joe Costello的情况就是如此。他与Gauthier共同创作了Rifles and

Rosary Beads，即专辑的同名主打歌。这首歌的歌名来自于Costello所写的一首关于降落在巴格达的诗。他在诗中描述道“信徒们低声祈祷/手中握紧步枪与念珠。”Gauthier看了这首诗，并建议把“Rifles and Rosary Beads（步枪与念珠）”用作两人创作的歌曲名。她还请Costello继续谈谈在伊拉克的见闻和感受。

“在歌曲创作过程中，我仿佛又回到了当年。”Costello回忆说：“我仿佛再次感受到皮肤上的沙子，感受到来自沙漠的温度。那种环境对任何人来说都是挑战。但Mary的存在总能为我留出来喘息的空间，我很珍惜这些时刻，那是一种非常深刻的情感。我和她之间建立的感情成为一种持久的存在，让我们成了彼此的家人。”

Costello和 Gauthier创作的歌曲，曲调上非常平静，干净的指弹旋律伴随着低吟浅唱。但歌词却情绪强烈，持续到歌曲最后一节，却给心灵带来震撼一击：

镜中的自己令我恐惧
想要装作看不见
那个手上带血的陌生人
他不是我

在创作过程中，Costello和Gauthier有好几次被泪水打断，但到了最后，两人却感受到了胜利的喜悦。甚至一起跳起了足球得分胜利之舞。她说“我们知道这会是一首很好的作品，这首歌曲的价值，远比我们两个人的感受要更丰富。”

”Gauthier在演唱会上表演Rifles and Rosary Beads专辑中的歌曲，唱着不属于自己的故事。却发现观众们与这些歌曲产生了强烈的共鸣。“情绪的开关被打开，听众们不再去想我这个歌手，以及那名老兵，我的联合创作者。他们开始联想到自己的故事，自己的家庭。”她说：“这就是同理心，敞开心扉，有时会触发一些美丽的事情。”

我们这个时代非常需要这种情感的共鸣，她继续说：“不想涉及太多政治诉求，但我们正处于同理心危机中。正是因为同理心的不足，我们的国家现在才如此分裂。我认为歌曲可以成为地图，让我们找到让彼此再次团结在一起的路。”

迈步向前

和其他很多与老兵一起写歌的参加者一样，Geartz和Costello都继续以志愿者的身份参与到这个项目中。Costello希望能在位于密西根州卡拉马祖的家中设立一个办事处，与对创伤治疗感兴趣的医生们进行合作。

Costello谈起退伍老兵时说：“人们的想法经常处于两个极端，要么是‘感谢你们的付出’，要么是‘你怎么能那么做？’而我认为这样通过歌曲分享故事的项目，能够帮助我们更清晰地表达自己。所以任何能够帮助人们沟通理解，能够在军人与平民之间架起交流的桥梁，让军人在退伍后能够得到更多尊重和理解的活动，我都愿意参与其中。”

而Geartz则一直致力于推广与老兵一起写歌的项目。2017年他一路坐着轮椅从印第安纳

MARY GAUTHIER使用的乐器

1950 Gibson J-45，她的评价是这款琴的声音给人带来“蒙头痛打、淤青重重、伤痕累累、美丽动人”的感觉，非常适合诠释退伍军人的心声。“就像镜子一般映照出他们的感受。”音响：压感式拾音（她不确定品牌），L.R. Baggs Venue DI盒。Elixir NanoWeb中张力琴弦。Shubb变调夹。超薄款60 mm拨片。机载Sabine调音器。

QUANTUM BLENDER
双通道XLR混合前级放大器

BY MUSICIANS-FOR MUSICIANS

顶级双通道前级/混合器

可连接
1个压感换能器 & 1个麦克风，
磁性拾音器或是另一款压感试音器的所有控制和功能

K&K SOUND
Handcrafted pickups. Pure sound.

G7TH

Heritage传承变调夹
全新专利技术A.R.T

This traditional yoke-style capo is made from hand-polished stainless steel and for the very first time features groundbreaking G7th Adaptive Radius Technology (A.R.T.) under the bonnet. A.R.T. adapts to any neck and any fret on it, constantly able to change its radius, infinitely adjusting to match YOUR instrument, for unrivalled, in-tune and buzz-free capoing.

G7th传承变调夹
光面标准款

G7th传承变调夹
光面标准款（古典/12弦）

G7th传承变调夹
半雕花款

G7th传承变调夹
全雕花款

G7th传承变调夹
定制姓名+全雕花款

美式
苏格兰乐
简史

DANNY CARNAHAN撰稿

HAIL CALEDONIA 苏格兰万岁

对于Ken Burns这样的纪录片制片人来说，苏格兰歌曲是如何传入美国，并在接下来的几个世纪中让美国文化这一美味口感变的更为丰富，是一个非常好的拍片选题。但因为文章篇幅有限，我们必须加速穿越遥远的过去，来到苏格兰美国音乐历史这一长篇故事中最为精彩的章节：过去五十年。

许多学术著作都对苏格兰舞蹈及本土音乐是如何来到美国并在这里生根发芽的，有过自己的阐述。在18世纪和19世纪，无数苏格兰人来到弗吉尼亚和卡罗莱纳州，随着他们的脚步被带入山区的音乐，在20世纪已经逐渐演变成了美国古老的传统音乐。无论走到哪里，苏格兰与美国的地方音乐都紧密交织在了一起，甚至有一些经典歌曲，如“The Red-Haired Boy”（也就是“Little Beggar Man”），已经没人说得清最初是来自大西洋的哪一端了。

伴随着舞曲，有数白首歌曲和民谣被苏格兰移民带来了大洋彼岸。19世纪80年代民俗学家Francis James Child在他的作品*English and Scottish Popular Ballads*中收录了很多这种表达了对家乡的历史式、半历史式、寓言式的记忆的歌曲。新的苏格兰裔美国人开始对这些歌曲，通过更换地名、创造曲调变化等等手段进行改编，直到“Mattie Groves”、“Two Sisters”、“Fennario”这些歌曲变得越来越有美国气息。

电台岁月

19世纪直到第一次世界大战之前，人们往往通过在客厅的钢琴旁歌唱来传播歌曲，直到广播的出现改变了一切。战争期间，在Harry Lauder等歌手的刻意演绎下，苏格兰歌曲很大程度上以杂耍戏院以及歌舞杂剧的形象进入了现代美国。因此几代人以来，人们对苏格兰音乐的印象就成了固定的几首广为人知的“A Wee Deoch an Doris”、“Roamin’ in the Gloamin’”、“Auld Lang Syne”。除了对苏格兰音乐有了固定的自我认知之外，美国观众依然倾向于将这些歌曲作为异域风情的产品，而不太会自己创作这种风格的音乐。然后到了20世纪60年代，美国艺人自己也开始唱起这些异域曲调，而且仿佛为了弥补过去的忽视一般，美国民谣歌手和音乐学家理论家们开始挖掘苏格兰和其他不列颠群岛的音乐传统。苏格兰民族诗人Robert Burns的歌曲也再次回归大众视线。英国档案工作者Alan Lomax、A.L. Lloyd和Ewan McColl为音乐爱好者们带来了一个民谣歌曲宝库，深受

无论走到哪里，苏格兰与美国的地方音乐都紧密交织在了一起，甚至有一些经典歌曲，如“The Red-Haired Boy”（也就是“Little Beggar Man”），已经没人说得清最初是来自大西洋的哪一端了。

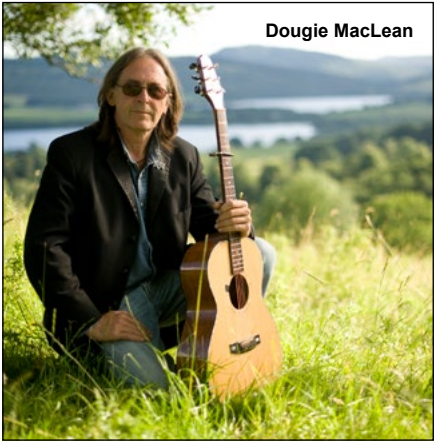
Pete Seeger等知名歌手的喜爱，并被他们迅速搬到了咖啡馆的舞台进行演绎，获得了热烈的反响。McColl自己也与Peggy Seeger搭档，从1959年开始制作并发行专辑，这让那些不经常去咖啡馆的音乐爱好者们开始在唱片中欣赏到苏格兰歌曲。1961年苏格兰歌手Jean Redpath来到纽约的那一天，是苏格兰-美国音乐复兴运动中一个值得铭记的日子。Redpath不仅歌声优美，而且从爱丁堡诗人及歌手Hamish Henderson那里学到了400多首苏格兰传统歌曲。很快这些歌曲就得到了广泛传唱，虽然还不能直接盖棺定论地说，她就是我们这一章节故事中最有影响力的人物，但可以确定的是，Bob

Dylan和Joan Baez早期都很受Redpath的影响。年轻的Dylan唱过“Lord Randall”和“Parting Glass”，Baez也翻唱过早期的金曲“Silkie”和“Wild Mountain Thyme。”令人高兴的是Redpath在接下来的半个世纪，依然活跃在民谣音乐的舞台上，在美国和苏格兰的大学教书讲课，四处唱歌表演，直到2014年寿终正寝。60年代的美国人似乎对传统民谣音乐格外渴求，更多来自不列颠群岛的歌手开始在美国进行巡回演出。出版的歌曲集比比皆是，广播与电视也帮助这些歌曲进行了广泛的传播。不过此时这些歌曲仍倾向于用一种美国人所认定为“民间”的风格进行演绎。而大西洋两岸观察力敏锐的音乐人，都开始留意到了美国民谣与苏格兰民谣之间的紧密联系。

界限消融

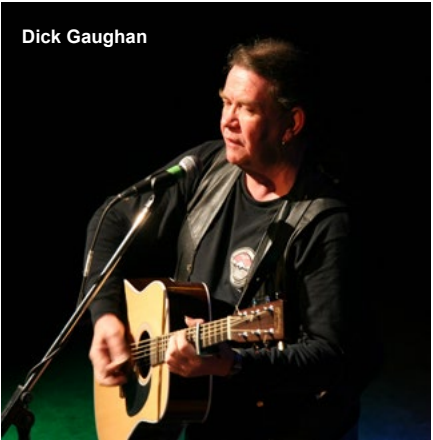
60年代开始，各种类型的流行音乐开始崭露头角，苏格兰音乐也是如此。那些曾经泾渭分明的音乐流派，包括民间、摇滚、蓝调、爵士、灵魂、凯尔特、拉丁、古典和所有其他流派都开始变得界限模糊起来。一方面纯粹的原声民

谣继续蓬勃发展，另一方面一些乐队开始选择电子乐器，制造的音乐音量也越来越大。一些乐队开始用大胆而前所未有的方式和乐器配置来演唱歌曲。突然之间，60和70年代苏格兰人所创作以及表演的音乐，变得无法用单一论述进行定义形容。

而在纷呈多变的各色自由发展中，苏格兰风笛在其中一个方向成为了摇滚乐的配置。于是出现了第一批苏格兰民谣摇滚乐队，他们把摇滚乐经典乐器和小提琴、长笛组合搭配。最重要的是，歌手们开始为了匹配管乐器声浪的强度而身体摇摆。几个世纪以来一直彼此互不干扰的苏格兰传统管乐与传统歌曲演唱，竟然开始撞破界线互相融合。Roy Gullane的Tannahill Weavers乐队以及Brian McNeill和Alan Reid的Battlefield Band等一些民谣乐队的成员，后来加入到了更大牌也更电子的表演场所以及音乐节中，吸引了更多的观众，也有了越来越多得追随者。而在美国，一些让人觉得根本与苏格兰风格八竿子打不着的乐队如Grateful Dead等，将“Lady of Carlisle”和“Fennario”等苏格兰民谣，与其他音乐风格糅合在一起，再重新进行编排。这里必须指出的是，苏格兰对美国音乐的影响，与爱尔兰音乐的入侵是两条并行的线路，而那又该是另一个故事了。但它们一起对美国音乐产生了前所未有的影响。70年代后期，几乎每个美国城市都产生了凯尔特民谣和摇滚乐队，不过这些乐队往往傲慢地忽视了苏格兰人和爱尔兰人之间的区别。许多乐队初期都是通过翻唱Battlefield、Steeleye Span、Planxty等崭露头角的凯尔特点明星起步。所有民谣音乐节的节目单以及表演人员名录，都少不了苏格兰和爱尔兰的乐队和歌手的身影。除了苏格兰乐队与歌手大放异彩之外，到了20世纪80年代，美国民谣音乐的曲目中，苏格兰

歌曲已经随处可见，有来自苏格兰人的演唱，也有本土歌手的演绎。Dick Gaughan的“Handful of Earth”、Archie Fisher的“Witch of the West-Mer-lands”还有Burns的“Parcel of Rogues in a Nation”以及“Ye Banks and Braes”都在传统的民谣俱乐部中传唱。年轻的电台主持人Fiona Ritchie，1981年时在北卡罗来纳州WFAE电台的Charlotte频道推出了自己*Thistle and Shamrock*电台节目。这个节目向听众们介绍了新兴苏格兰歌手，并且为这种音乐类型吸引了新一代的粉丝。该电台节目1983年起开始在全国同步广播。对Ritchie来说，苏格兰歌曲，可以被听众们以任何自己所喜欢的方式去演唱、分享以及再次演绎。她的推荐包括了英国和美国的艺人，既鼓励现代的凯尔特创作歌手，也推广最传统的音乐解读。她的节目直到现在，仍不断为听众们带来令人耳目一新的音乐。

如今的苏格兰美国歌曲

但现在还有哪些苏格兰老歌广为流传呢？现在苏格兰本土创作的歌曲，是否还在保有过去传统的同时，反映着当下时代的现状与态度呢？这些新老歌曲之间的纽带是什么呢？在2015年蒙哥马利学院的Frank Islam雅典娜论坛演讲者系列中，Brian McNeill是这样总结的：“与其他所有传统音乐形式一样，苏格兰音乐延续的重要性毋庸置疑。这种传统音乐塑造着我们的自我认知，提醒我们勿忘民族根基，让我们去关注生活中重要的那些人事。因为传统音乐一向都意味深长的主题。这些歌曲的内容与反抗有关，与工作环境、爱情、金钱、工作、移民等有关。有时很严肃，有时又不乏趣味。”从最近的几代苏格兰歌曲创作者中，就涌现出了一批优秀的词曲作者与歌手，他们的作品通

过各种不同的音乐风格，对这些主题作了精彩的诠释。事实上甚至可以说，过去这四十年，可以与任意历史时期的音乐创作生命力相媲美（可能要将Burns在世的几十年排除在外）。仅仅是列举Dougie MacLean、Brian McNeill、Dick Gaughan、Robin Williamson和Jim Malcolm等人的作品，就有几百首的歌曲，涵盖了从严肃到娱乐的各种情绪主题。当然也有其他创作者献给苏格兰的小情歌，像是快乐瞬间的拍照留念。Brian McNeill的“Lads of the Fair”就是一个很好的例子，因为风靡大街小巷无处不在，已经被认为是本土Burns等人的作品了。“So Will We Yet”几个世纪以来被无数人翻唱，Dougie MacLean的“Caledonia”则是那种一个年代只会出现一首的时代金曲。

苏格兰歌曲特别真实的一点在于，它一直很清楚自己在更广阔历史长河中所应该秉持的立场。哪怕是18世纪的歌曲，其中的反战情绪也如此真实，像是刚刚才被创作出来一样。比如“Will Ye Go to Flanders”，将军队的生活描述得无比浪漫，但回家之后的老兵却面临死亡的命运，让人不禁思索战争究竟有什么意义呢？还有McNeill的“No Gods and Precious Few Heroes”，宣泄愤怒的情绪，谴责那些不断把穷人送上战场的富人。苏格兰的歌曲中传唱着永恒的真理。Burns的时代那些引发人们歌唱欲望的爱与渴望，与如今的情感并无二致。那时人们感受到的压迫，与现在的压迫也没什么不同。希望也一直存在。最后很适合用温柔而自信的声音来做总结，“朋友们，无论命运如何转动，我们就站在原地。”

Tae the Weavers Gin Ye Gang

教你演奏苏格兰经典金曲

DANNY CARNAHAN撰稿

1788年，伟大的乡村爱情音乐大师 Robert Burns写下了“Tae the Weavers Gin Ye Gang”。讲述了一个如岁月般古老的故事，再次确认一个人不需要很富有，只要努力追求幸福也会赢得一颗真心。这次练习的谱子综合了我多年来听到所有版本，从Andy M. Stewart的作品到Tannahill Weavers的演绎，也包括穿过灰色的记忆浓雾所翻找出来我在文艺复兴时期的经历。我还是保留了Burns最初的苏格兰语歌词，而不是英文翻译版本。部分是因为翻译的过程让歌词本身失去了一些活力，还有部分原因是原本的歌词听起来更有趣。演唱这个版本会让人

不由自主微笑起来。

我用了C大调演奏这首曲子，尽量选择简单的和弦进行。整首曲子只需要用到I和V和弦（C和G），当副歌进入小调时，增加上了更加低沉的vi和iii和弦（Am和Em），最后是一个短暂而明亮的G和弦引入下一个乐段。在改变和弦指型之前，保持拇指有力地按压，尽量延长每个音符。C和弦上，在5弦3品的C和6弦3品

的G中间移动中指。这个动作不需要很匆忙。指弹模式是简单的交替低音，对掌握了三指法的乐手应该都没有难度。只需要记住低音三根弦用拇指或拇指指套弹拨，高音弦用食指、中指和无名指。让曲调欢快流淌，同时保持微笑。

Tae the Weavers Gin Ye Gang

传统民歌，改编：DANNY CARNAHAN

Verse

C

1. My heart was once as blithe and free as summer days were long.

2.-5. See *additional lyrics*

let ring throughout

3

G **C**

bon - nie, west - lin' weav - er lad has gart me change my sang. Tae the

1 0 0 0 1 0 1 0

2 2 0 0 2 2 0 2

3 3 3 3 3 3 3 3

Chorus

G

weav - ers gin ye gang, my lass. Tae the weav - ers gin ye gang. I

[illegible]

$A_m \quad E_m \quad A_m \quad E_m \quad A_m \quad G \quad A_m \quad E_m \quad A_m$

play five times

7

re-de you richt gang ne'er at nicht. Tae the weav-ers gin ye gan. 2. A weav-ers gin ye gang.

2. A bonnie westlin' weaver lad sat working at his loom
He took my heart as wi' a net in every knot and thrum

3. I sat beside my warpin' wheel, and aye I called it roun'
But every shot and every knock my heart it gae a stoun

4. The moon was sinking in the west, wi' visage pale and wan
As my bonnie westlin' weaver lad conveyed me through the glen

5. But what was said, or what was done, shame fa' me gin I tell
But, oh! I fear the kintra soon will ken as weel's mysel'

LOXX[®]

革命性背带扣产品

LOXX-就是这么简单!

本世纪 原声吉他乐 大盘点

21世纪
不容错过的
45张专辑

BLAIR JACKSON
撰稿

专业民谣吉他、电吉他背带扣

■ 镀镍吉他背带扣

■ 镀镍吉他背带扣

■ 黑铬吉他背带扣

■ 骷髅款吉他背带扣

■ 镀铬吉他背带扣

■ 雕花款吉他背带扣

这一点可能会让你感到有些吃惊：我们正处于原声吉他新的黄金时代。从未有过如此多的演奏大师，用他们仿佛无穷无尽的想象力，在如此丰富的音乐类型下，不断拓展吉他新的可能。我们作为听众与乐迷，也前所未有的地接触到了如此大量的新老音乐。通过手机和电脑，整个音乐的漫长历史似乎就在眼前，触手可及。想要比较Joni Mitchell前期和后期的作品吗？想听Blind Blake在上世纪20年代的唱片，或者60年代末英国Incredible String Band乐队的古怪民谣？想知道Tommy Emmanuel为什么一身话题吗？Michael Hedges身上有什么故事呢？翻一下流媒体资源吧，或许你就能找到那张传奇专辑。至少，搜索的过程肯定充满乐趣以及令人惊喜的发现。

最近我们才开始意识到，在这个断裂而快速发展的时代，我们被四处涌来的海量信息淹没，

经常还来不及抓住些什么，就被新一轮吸引人眼球的新热点席卷而去。许多《原声吉他》杂志的读者们可能错过了很多新千年所发行的，原声吉他为主的精彩专辑。没关系，有我们呢。我们邀请了杂志的常驻作者列出2000-2017年，他们最喜欢的以原声吉他为主的专辑。接着又向读者朋友们进行了征集，总共1500多个回复如暴风雪一般向我们涌来。严格来讲，这次不是那种普遍意义上的投票活动，选出得票最多的成为Top25，或者颁发十个二等奖。如果那样的话，大概会选出四张Tommy Emmanuel、三张Julian Lage这样的结果。因为目标是展示本世纪目前为止多样而丰富的伟大原声吉他专辑。所以我们进行了限制，将选项设置为每个艺人只能有一张专辑（悄悄放入了一些我们自己喜欢的选项。）尽量让选项更加多样化，不仅包括了很多技术卓越的吉他手，也包括我们在调查过程中反复

出现的，优秀的吉他创作歌手。专辑按照发行时间顺序排列。一些选择可能会令你感到迷惑，也有一些可能会令你感到气愤。或者也可能避免会出现这样的遗漏：“不敢相信居然没有___！”我们真的不是故意让大家生气，只是想让大家更多地注意到那些容易被忽略的美妙音乐。其中的多数可以通过Spotify或Apple Music（以及其他流媒体）进行收听。

另外，此次盘点不包括古典吉他作品（这样的盘点也许会出现姊妹杂志《古典吉他》中），也不包括夏威夷音乐，或者任何类型的世界音乐（Corey Harris和Habib Koité的专辑除外）。也许下次会有这些内容。不过我们额外列举出了十个2000年以来发行的，值得留意的纪念版或者重新发行的专辑。

祝大家听歌愉快！

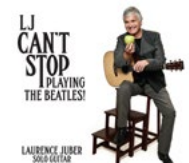
CLICK AND PLAY.LOXX-IT'S THAT EASY!

Various Artists

*'O Brother, Where Art Thou?'*电影原声碟
(妖夜荒踪) 2000

这是近代音乐史上一个现象级的作品。作为科恩兄弟古怪有趣的老电影妖夜荒踪的原声碟，不仅销量突破了八百万，还获得了格莱美年度专辑大奖（同时斩获无数其他奖项）。该原声碟由T Bone Burnett整合，囊括了一众知名歌手和乐手，如Norman Blake、Alison Krauss、Dan Tyminski、Emmylou Harris、the Peasall Sisters、Gillian Welch、Ralph Stanley等人的作品。读者们可以去寻找“十周年纪念版”，额外附赠了一张内含14首曲目的光碟。

Laurence Juber

'LJ Plays the Beatles'
(Solid Air) 2000

Juber是在1964年听到了Beatles之后开始弹起了吉他，随后在Paul McCartney的Wings乐队待了三年。所以没有比他更适合在这张原声独奏专辑中，演绎Beatles经典的人了。Juber不仅吉他技艺精湛，而且还是一位才华横溢的编曲家，同时擅长演奏旋律主音、低音伴奏以及巧妙的装饰音。这些都保证了他所演绎的Beatles，既保持了原版的精髓又诠释出了新意。他在这张专辑中所弹奏的“Strawberry Fields”、“Things We Said Today”以及“While My Guitar Gently Weeps”特别出彩。2010年出的Vol. 2以及2017年的Can't Stop Playing the Beatles都是不容错过的精彩之作。

Pierre Bensusan

Intuite
(Favored Nations) 2001

法国和阿尔及利亚DADGAD调弦技巧大师们所献上的这张吉他独奏专辑，涵盖了从酷派爵士音乐、到中东、西班牙和古老的英国音乐，多种不同风格与曲风的作品。Bensusan绝对会是你听过演奏最流畅的乐手之一，能够用吉他做出各种装饰音以及“效果”（比如他可以让他某一瞬间

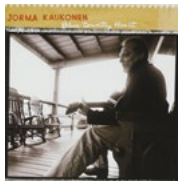
听起来像是厄乌德琴）。虽然技艺精湛，但他并不注重炫技。可以去听一下他所演绎的“Scarborough Fair”幻想曲（献给John Renbourn），以及向Michael Hedges致敬的作品。2013记录了他演唱会现场的专辑*Encore*同样获得了一些投票。这张专辑收录了三张CD，是对他职业生涯的一次全面回顾。

Alison Krauss & Union Station

New Favorite
(Rounder) 2001

歌手以及小提琴手Alison Krauss可以说是家喻户晓的大明星。而这个乐队因为有Dan Tyminski以及冬不拉大师Jerry Douglas，（此外还有一流的班卓手，偶尔也担当吉他手的Ron Block）同样获得了吉他爱好者们的青睐。这张制作精良的专辑中，始终洋溢着蓝草音乐的氛围。不过相比Krauss早期作品，这张专辑显得没那么传统。但从班卓琴与冬不拉占主角的“Choctaw Hayride”到平稳的乡村流行歌曲“The Lucky One”，还有Gillian Welch与David Rawlings联手演绎的，动人的专辑同名歌曲，乐器演奏依然出彩且担当了伴奏的重头戏。而2003年发行的2CD现场记录，几乎包含了这张专辑的全部歌曲，以及几首他们的其他作品。

Jorma Kaukonen

Blue Country Heart
(Columbia) 2002

因为Hot Tuna，许多人都将Jorma看作是布鲁斯吉他大师。当然在这张获得了格莱美提名的出色精选专辑中，布鲁斯的元素确实无处不在。但实际上，正如专辑名称（破钟一样的天空）所示，这张专辑的底色还是乡村音乐。专辑所选的曲目，大多可以追溯到20年代和30年代，最初是被Delmore Brothers、Jimmie Rodgers等人演绎成为经典。Jorma在其中有很多表现机会，但作为一张合奏专辑，乐队成员也都是一流的乐手，包括Sam Bush（曼陀林），Jerry Douglas（冬不拉），Byron House（贝司）还有Béla Fleck（某些片段中的班卓琴）。

Kelly Joe Phelps

Sky Like a Broken Clock
(Rykodisc) 2001

《原声吉他》杂志的读者们列出了几张Phelp的专辑，而我们选取的这张如他其他所有作品一样，捕捉到了他创作中勇往直前的气质。他的噪音有着砂砾般的粗糙感，创作和指弹指法包含着强烈布鲁斯风格以及粗犷的特质（多使用原声吉他，“Beggar's Oil”使用了共鸣器吉他），音乐主题从生动的乡间人物刻画到痛苦的个人反思，非常丰富。优美的纯乐器伴奏与Phelps引人入胜的黑暗故事基调相得益彰。

Corey Harris

Mississippi to Mali
(Rounder), 2003

这是两个风格迥异但又息息相关的音乐文化一次令人激动的触电。美国布鲁斯歌手Corey Harris与已故的伟大马里吉他手以及歌手Ali Farka Touré（2006年去世）的一次经典合作。十年前Ali曾与Ry Cooder合作带来了传世佳作*Talking Timbuktu*。这张专辑将非洲民谣和三角洲布鲁斯进行了无缝衔接，通过吉他独奏、各种打击乐器以及不时出现的长笛或小提琴（Touré演奏）等多种表现形式，对这两种音乐类型进行了精彩演绎。曲目中有传统布鲁斯歌曲、非洲民谣还有几首法语歌曲。原始而美妙的音乐有一种非常生动亲密的质感，为听众带来身临其境的真实感。

Bryan Sutton

Bluegrass Guitar
(Sugar Hill) 2003

吉他扫弦大师以及伴奏高手Bryan Sutton几乎与乡村音乐以及蓝草音乐中叫得上名字的歌手都有过合作，也一路获得奖项无数。他自己也制作了一些专辑，包括这张由全明星阵容演绎的精彩作品，乐手包括Tim O'Brien（曼陀林）、David Talbot（吉他、曼陀林）、Tim Crouch（小提琴）以及Dennis Crouch（贝司）。虽然独奏的片段比较零散，但Sutton还是有不少展示的机会。专辑中

多数曲目为传统歌曲以及快节奏的曲调，也有一些深情动人的民谣。

Pat Metheny

One Quiet Night
(Warner Bros.) 2003

这张专辑也是高票入选。Metheny是一名杰出的现代爵士乐伴奏，而这张原声独奏专辑是他非常重要的转型之作。仅使用一把Manzer低音原声吉他演绎，曲目相比爵士来说更偏向于民谣风格。尽管如此，他所演绎的Jesse Harris的“Don't Know Why”仍然爵士范儿十足（Norah Jones的一首热门单曲）；与Keith Jarrett合作的“My Song”也很出彩。专辑曾在Billboard 爵士乐榜单上名列第一。不过也许是因为多数曲目节奏和缓，注重氛围营造，它在格莱美上赢得了最佳新世纪音乐专辑的奖项。

Adrian Legg

Guitar Bones
(Favored Nations) 2003

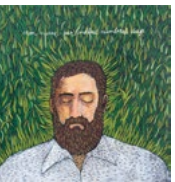
这位多产的英国指弹吉他手，因为使用了很多不同寻常的吉他而为人所知。在这张技术扎实的专辑中，他所使用的吉他类型丰富，有19世纪风格的Brook Creedy parlor吉他，还有一把时髦的“四不像”共鸣器吉他。后者是在Ovation拾音器基础上定制的，对于其出色的外形来说，价格可以说相当便宜。多种多样的吉他为专辑带来了许多音色的明暗变化与不同风格，曲目有滑棒吉他为主的“The One-Eyed Turk”、爵士布鲁斯“Jam Tomorrow”、飞舞灵动的“St. Mary's”，甚至还有对“Auld Lang Syne”的精彩演绎。他自称这张专辑“注重简单”，但显然耀眼的个人风格挡也挡不住。

Rory Block

Last Fair Deal
(Telarc) 2003

四十多年中，Rory Block一直致力于深入挖掘真正的布鲁斯音乐，并不断推出新的作品。当今在滑棒原声吉他领域，少有人能够与她的成就匹敌。这张专辑并未像她在2007全Robert Johnson作品的专辑*The Lady and Mr. Johnson*那样获得广泛关注。但其中她的歌唱与演奏焕发出前所未有的激情洋溢与狂野不羁。曲目多数为她自己的作品，还有两首来自Johnson的更加多样，从其中几首歌曲中可以听到福音音乐与民谣的影子。

Iron & Wine

Our Endless Numbered Days
(Sub Pop) 2004

“Iron & Wine”实际指代的是一位非常有天赋的创作歌手兼吉他手Sam Beam，他在2002年的第一张单人专辑*the DIY The Creek Drank the Cradle*，是独立民谣的经典之作（也收到了一些投票推荐）。这第二张专辑邀请了几位有风格的乐手合作，但主要仍是对Beam令人赞叹的歌声以及美妙指弹琴声的体现，他在专辑中弹奏了原声吉他、

滑棒吉他、班卓琴和曼陀林。歌词部分虽然偶尔会有些晦涩难懂，但“Each Coming Night”和“Love and Some Verses”等曲风华丽的歌曲，还是比较朗朗上口。听了这张专辑大概就会理解，为什么Beam当初有那么多追随者。

Kaki King

Legs to Make Us Longer
(Red Ink) 2004

Kaki King的几张专辑都有人投票，因为票数比较平均，我们就选择了这张。因为这张专辑能够体现早期曾让乐迷们惊叹的指弹敲击手法。*Legs*这张专辑对诸如电子夏威夷滑音吉他、弦乐器以及钢琴也有所展现。这些音乐风格也与她之后所追寻的方向一脉相承，她的作品变得编排越来越复杂，也越来越超越歌手独立存在。记录她2015年开创性的多媒体演出*The Neck Is a Bridge to the Body*的原声带专辑也被提到了几次，是这位热爱冒险的艺术家又一令人惊叹的作品。

Tommy Emmanuel

Live One
(Original Works) 2005

目前获得票数最多的，属于指弹教父Tommy Emmanuel这个世纪以来制作的多张专辑。其中2000年的*Only*是被提及最多的一张。那我们为什么会选择这张现场版2CD的套装专辑呢？因为这张作品最能够体现他令人惊叹的多面性，曲目包括了他最广为人知的作品（包括*Only*中的几首），同时也有对经典作品独具个人特色的演绎。比如他的“Beatles Medley”、“Classical Gas”、Merle Travis的“Guitar Rag”以及标准调弦的“Mona Lisa”和“Blue Moon”。专辑对他令人难以置信的精湛技巧以及微妙的民谣元素进行了展示，非常适合用来对Tommy Emmanuel进行深入了解。

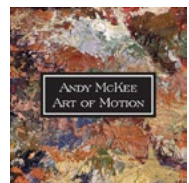

Rodrigo y Gabriela

Rodrigo y Gabriela
(ATO) 2006

这支墨西哥二人组合火

遍了世界各地，他们的音乐混合了西班牙风的新弗拉门戈、摇滚和重金属，用华丽热情的曲风吸引了各个年龄段的乐迷关注。曲目大部分为原创，也有两首对经典的再次演绎：Led Zeppelin的“Stairway to Heaven”和Metallica的“Orion”。这张专辑全面展示了他们重节奏，甚至偏打击乐的曲风。整体风格都比较冷硬，找不到抒情的部分，仅有的几处平静时刻，还出现在两首摇滚歌曲中，颇有些讽刺的意味。这张专辑是在线投票中，被提及最多的专辑之一。

Andy McKee
The Art of Motion
(Candyrat) 2006
当代指弹吉他手Andy McKee是YouTube的当红艺人，几乎每个视频都能吸引数百万的点击量。其中一首“Drifting”浏览量甚至达到了5.7千万。这首歌曲就被收录到了专辑中，和其他曲目一起很好的展示了他鲜明的节奏以及善于留白的敲击指弹风格。同

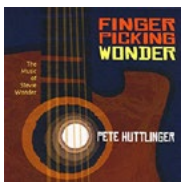
时“When She Cries”和“For My Father”，以及竖琴吉他歌曲“Into the Ocean”等曲目也展示了他更为纤细的情绪以及注重旋律的一面。McKee虽然还不算是个大明星，但想象力和创造力绝对值得称道。

Bon Iver
For Emma, Forever Ago
(Jagjaguwar) 2007
这张令人难忘的独立另类民谣专辑获得了惊人的票数。虽然吉他在整张专辑中比较突出，但仍然是作为配角服务于歌曲本身，Justin Vernon高亢而飘渺的嗓音则是绝对的主角。Vernon创作了这张纯自制专辑，所有配乐伴奏与歌唱部分均由他本人在威斯康星州一个偏僻的小屋里完成。用了一年时间才制作完成，一经推出便获得了广泛的成功。有几首歌被选为电影和电视剧的配乐，其中“Skinny Love”这首单曲，在美国和英国的榜单上都取得了不俗的成绩。

Martin Simpson
Prodigal Son
(Topic) 2007
这张专辑混合了传统英美民谣，最初由英国资深音乐人（包括绚丽的乐器伴奏）创作完成。因Randy Newman深情演绎版本的“Louisiana 1927”大获好评，*Prodigal Son*这张专辑也获得了2008年BBC Radio 2最佳民谣专辑奖。这是一张深沉而优美的作品，Simpson展示了他精湛而优雅的原声吉他、共鸣器吉他和班卓琴技巧。此外还有优美的手风琴、弦乐等其他乐器做衬托。*Simpson*的嗓音是经典的民谣嗓音，悠扬洪亮又富有个性。

Pete Huttlinger
Fingerpicking Wonder: The Music of Stevie Wonder
((Instar) 2009

Huttlinger于2016年去世，他曾在2000年获得全国指弹锦标赛冠军，与许多知名艺人同台表演，也与不少明星合作过专辑，拥有一段非常成功的职业生涯。他制作的十张独奏专辑充分展示了他丰富而多变的吉他艺术风格，从乡村音乐到凯尔特音乐，从圣诞颂歌再到对Stevie Wonder作品的独到探索。你可能会觉得类似“My Cherie Amour”和“Isn’t She Lovely”这样的抒情歌曲很容易改编成吉他独奏。但他对节奏以及旋律比较复杂

Gillian Welch
The Harrow & the Harvest
(Acony) 2011
在这张专辑和2001年的*Time (The Revelator)*之间到底应该选哪个，确实有些犹豫不定。Welch与他的音乐搭档David Rawlings合作的作品，每一张都值得拿来好好欣赏。和所有的最好的民谣音乐一样，这张作品也有历经岁月依然美好的品质。专辑的风格很丰富，一首可能听起来像阿拉契亚民间小调，另一首则像是朴素的Patsy Cline情歌（“Dark Turn of Mind”）。“The Way It Goes”很有山间音乐的气

质，但第一句歌词是关于药物过量的内容。Rawlings的吉他始终围绕在Welch扎实的节奏，以及多数时候忧郁而深情的歌声周围。两者的完美结合营造出令人心碎的美感。

Milk Carton Kids
The Ash & Clay
(Anti) 2013

Kenneth Pattengale和Joey Ryan多年来一直是乐坛最有趣的双人组合之一。他们之间默契亲密的合作总能让人联想到Simon & Garfunkel以及Everly Brothers，所使用的古董Martin与Gibson吉他也与他们的美妙嗓音完美融合。他们的创作风格很大程度上受到了Paul Simon和其他乡村音乐以及民谣歌手前辈们的影响。当然，他们的歌声也有非常强烈的个人风格，而且两人都有不俗的吉他技艺水平，值得关注。

Jason Isbell
Southeastern
(Southeastern) 2013
这位乐手原本是摇滚另类乡村乐队Drive-By Truckers的成员，现在以个人身份继续在音乐圈发展，并取得了不错的成绩。这张专辑中收录了一系列令人回味无穷，而且显然比较彰显私人喜好的乡村歌曲，可以感受到乐手在音符中所倾注的感情与心血。他扎实的原声吉他弹拨扫弦承担了大部分的伴奏。他的乐队the 400 Unit在此前的很多张专辑中表现亮眼，而相比之下这张专辑更加彰显了他的个人表现，乐队的存在感削弱了很多。歌曲编排整体比较有空间感，由他凄美的嗓音来引领旋律。Isbell在2015年的专辑*Something More Than Free*也受到了一些人的推荐。专辑发行时被Pitch-fork杂志评价为“他目前为止最扣人心弦也最私人的作品。”

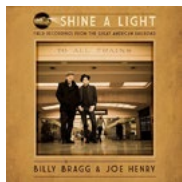

Richard Thompson
Acoustic Classics
(Beeswing) 2014
对于歌手来说，重新演绎那些已经在乐迷心中属于不可撼动的经典的曲目，永远是存在风险的选择。但这项艰难的

任务可以交给Richard Thompson来完成，他带来了这张亲密而引人入胜的原声独奏专辑。充满激情的噪音，Lowden吉他弹奏出的充满灵性的旋律以及震撼的创作风格让这张作品散发出独特的魅力。而专辑所选取的曲目也无可挑剔，包括了“Wall of Death”、“Shoot Out the Lights”、“Dimming of the Day”、“1952 Vincent Black Lightning”、“When the Spell is Broken”、“Valerie”以及其他八首经典金曲。2017年发行了该系列续作*Acoustic Classics II*。

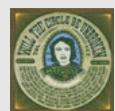
Julian Lage
World's Fair
(Modern Lore) 2015
Lage在所有艺人中，仅次于Tommy Emmanuel获得了第二高的票数。其中2017年与Chris Etheridge合作的*Mount Royal*被提及次数最多。而我们所选的这张专辑中，Lage仅用他1939 Martin 000-18演绎了12首不同曲风的乐曲，其中10首歌曲属于他原创。虽然Lage精湛的技艺完全可以胜任对任何作品的演绎，但这张专辑中他并未特意炫技，出色的才华仍不时在旋律内外得以展现。

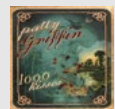
Billy Bragg & Joe Henry
Shine A Light: Field Recordings from the Great American Railroad
(Cooking Vinyl), 2017

简单的歌声和古董吉他构成了这张独特的双人合作专辑，选取了一系列经典的火车主题歌曲，在芝加哥与洛杉矶之间的几个火车站录制完成。曲目包括“Rock Island Line”、“K.C. Moan”、“Lonesome Whistle”、“In the Pines”、“The Midnight Special”、“Railroad Bill”，以及“Gentle on My Mind”这样的当代歌曲，还有Gordon Lightfoot的“Early Morning Rain”。人声和火车声等环境噪音在这些现场录制的歌曲中不时出现，让整张专辑有一种身临其境的亲密感。总之这个作品呈现了美国文化的一个侧影，是不完美的完美的绝笔写照。

遗珠盘点:10张值得关注的专辑

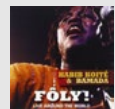
Nitty Gritty Dirt Band
Will the Circle Be Unbroken, Vol. 3
(Capitol) 2002

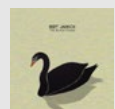
Patti Griffin
1000 Kisses
(ATO) 2002

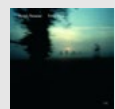
Damien Rice
O
(Vector), 2002

Habib Koité & Bamada
Fôly!
Live Around the World
(World Villa) 2004

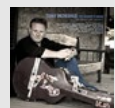
Bert Jansch
The Black Swan
(Drag City) 2006

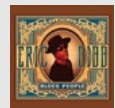
Ralph Towner
Time Line
(ECM), 2006

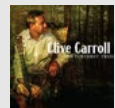
Biréli Lagrène
Gipsy Project
(Dreyfus) 2009

Tony McManus
The Maker's Mark: The Dream Guitar Sessions
(Alliance) 2009

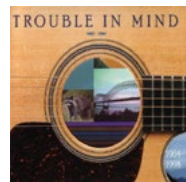

Eric Bibb
Blues People
(Stony Plain) 2014

Clive Carroll
The Furthest Tree
(独立发行) 2016

值得聆听的10张精选以及经典现场收录专辑

Doc Watson

Trouble in Mind: The Doc Watson Country Blues Collection
(Sugar Hill) 2003

Doc Watson除了在老式乡村音乐领域有很深的造诣，还是位出色的布鲁斯歌手以及吉他手。这张专辑中的17首歌曲汇编就很好地表现了他音乐才能的全面性。选取了Mississippi John Hurt、the Delmore Brothers、Jimmie Rodgers以及the Mississippi Sheiks等人创作或演绎的经典曲目，Watson演奏着吉他、班卓琴以及口琴出现在这张精选专辑中，他的儿子Merle和贝斯手Eric Weissberg也同样做出了贡献。他最知名的两首作品“Deep River Blues”和“Little Sadie”也出现在专辑中，贡献了非常出色的版本。

Tony Rice

58957: The Bluegrass Guitar Collection
(Rounder) 2003

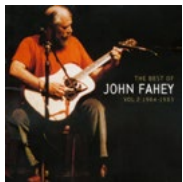
专辑名称中的数字指代的是伟大的蓝草吉他手Clarence White的那把1935的Martin D-28，这把琴从70年代中期就为Rice所有。他用这把琴演绎了21首或新或老的作品，选曲从Bill Monroe到Béla Fleck，风格多变。Rice的合作名单也明星云集，包括Norman Blake、Doc Watson、Jerry Douglas、David Grisman、J.D. Crowe、Vassar Clements和Stuart Duncan等等。伴奏组合包括Bluegrass Album Band和Tony Rice Unit，Rice兄弟的四重奏以及与Blake的精彩双人对弹。

Leo Kottke

Instrumentals: The Best of the Capitol Years
(Blue Note) 2003

Leo Kottke是一位出色而令人印象深刻的歌手，但总有粉丝对他最初所弹奏的6弦和12弦吉他作品念念不忘。这张包含了多达18首乐曲的专辑，就是为这些粉丝，以及那些不知道或者忘了Kottke杰出吉他水平的乐迷所准备的。他是少数早期“美国原始风貌”吉他运动的最后见证者之一，他拥有出色的乐曲编排设计能力，能够将轻快而优美的歌曲，用令人目眩神秘的技艺手法展示出来。很遗憾的是“Watermelon”这首作品的创作早于他加入Capitol唱片，未能得到收录。

John Fahey

The Best of John Fahey, Vol. 2: 1964-1983
(Takoma) 2004

虽然这张精选集中的作品多晚于Fahey的巅峰时期，同时收录了一些少见甚至未曾发行过的作品（专辑到底为什么叫“最佳精选”？）。但仍然显示出了这位先锋独奏吉他手想象力的深度与广度。Fahey的风格一直比较古怪，且与主流音乐有一定距离。这张酷酷的，与吉他手Henry Kaiser合作的精选集，也保持了他作品的一贯基调。

Neil Young

Live at Massey Hall 1971
(Reprise) 2007

这张专辑是对Neil Young在多伦多剧院原声吉他及钢琴独奏音乐会的现场记录。作为对他作品进行归档式整理的第二张专辑，记录了他在Crazy Horse和CSNY乐队首次获得广大乐迷认可，以及在大热专辑*Harvest*制作发行期间的作品。本专辑对他这三个阶段的音乐都进行了收录。独奏演绎的方式似乎让这些“大热”的歌曲，又再次找回了创作之初的那种个人作品气息。除此之外专辑中也穿插了一些不太知名的歌曲，与他的知名作品一样出色。这是一张温暖且引人入胜的作品。

Pentangle

The Time Has Come, 1967-73
(Castle Us) 2008

Pentangle是20世纪60年代末英国民谣浪潮中最受欢迎以及影响最大的乐队之一。第一次将风格独特的吉他手John Renbourn和Bert Jansch带到大众视野，让其得到广泛关注。这套4张CD的精选集，收录了乐队专辑中的32首作品（占了两张CD）、一张阿尔伯特音乐厅的音乐会现场记录，以及一张电视表演集锦、非主打作品和其他一些非常规作品。Pentangle虽然一直未在美国引起轰动，但这套作品集足以显示出他们的出色潜质。

Various Artists

Imaginational Anthems Vol. 1-3
(Tompkins Square) 2008

从早期的John Fahey、Robbie Basho、Henry Taussig、Sandy Bull和Peter Lang等先锋人物，到如今Kaki King、Nathan Salsburg和José González等乐坛上一些最耀眼的明星。这三张CD追溯了原声吉他作为独奏乐器的现代发展历史。Gyan Riley与父亲Terry Riley进行了一次精彩的吉他与钢琴合奏。专辑中还有James Blackshaw、Mark Fosson和Suni McGrath使用巨大的12弦吉他所演绎的曲目。(Columbia) 2015

Bob Dylan

The Bootleg Series Vol. 12: The Cutting Edge 1965-66 Deluxe Edition
(Columbia) 2015

Dylan在这张包含了四张碟片的专辑中，大部分使用的是电子吉他，但也有许多未发行的原声吉他作品，最后出现在三张Dylan开创性的专辑*Bringing It All Back Home* *Highway 61*和*Blonde on Blonde*中，同样包括几首未发行的作品。因为囊括了众多版本的历史歌曲，这个典藏精选专辑就像是一部音频纪录片，记录

JORDAN KLEIN

Various Artists

American Epic: The Collection
(Legacy) 2017

这套盒装专辑内含五张

唱片，内容非常丰富，将伴奏“配乐”也扩展收录进了精彩的美国民谣PBS系列中。包含了20世纪20年代末和20世纪30年代初的100首歌曲，风格覆盖布鲁斯、老式乡村音乐、福音音乐、美国墨西哥音乐、夏威夷音乐以及唱片发展早期的其他地区性音乐类型。众多吉他明星出现在专辑中，包括Booker White、Gary Davis、Skip James、Blind Willie Johnson、Maybelle Carter和Son House。但其他不知名的吉他手，也有可能给你带来意外的惊喜，比如Mattie Delaney、Roosevelt Graves、Sol Ho’opi’i等等。

了民谣与摇滚交融并震撼世界的那个时代。（另一部值得一提的Dylan精选专辑是2010年发行的纯原声专辑*The Bootleg Series Vol. 9: The Witmark Demos, 1962-64*

Lead Belly

The Smithsonian Folkways Collection
(Smithsonian/Folkways) 2015

过去几十年中出现过大量的Lead Belly精选专辑，但这一套绝对值得关注：5-CD的容量包含了贯穿其职业生涯的108首作品，其中也收录了一些未曾被发表过的歌曲。Lead Belly可以被称作是美国民谣以及布鲁斯音乐活着的记录者，因此通过欣赏这个收录了大量作品的专辑，让他穿透性的歌声与风格强烈的吉他弹奏引发情感共鸣，你将会学到不少知识。随专辑附赠的厚厚的书中，装满了照片和散文。

PLAY

演奏大师班

教你一招

Musicians On Call的志愿乐手已为60多万名病人及其家属进行过表演。这个建于洛杉矶的分支机构于近期举办了一场音乐会，以庆祝其成立五周年。

The Joy of Sharing

分享的喜悦

五个向他人传播音乐的方法

DAVID HODGE撰稿

回忆一下儿时接触音乐的记忆。是母亲对你的歌唱？还是你同朋友的合唱？我的记忆则是父亲在婚礼乐队上演奏萨克斯风，他还会弹吉他和班卓。从父亲那里，我知道音乐有着感染人的能力，这也促使我学会演奏多种乐器。学的乐器越多，我就更加意识到与他人合作和为他人演奏有多么重要。音乐就是要和大家分享，这样做也是对听众和乐手的一种回馈。以下会告诉大家一些分享音乐的方法。有些做法目的明显，有些可能不会。但还是希望这些小建议可以帮助大家走出去与大家分享你的音乐。

1 为他人表演

分享音乐可以有多种方式。最为明显的一种就是表演，不过表演也有很多方式，有

些可能不是很明显。可以用开放麦进行夜间表演或者在朋友聚会的时候表演。也可以定期在一些社交场合中表演，比如，每个月的第三个周日在某人的家中固定表演。还可以在养老院、疗养院，甚至是医院里表演。Doug Schmolz是一位住在马萨诸塞州伯克郡的吉他手，他每周都会在大巴灵顿的锦绣镇医院表演。他会边走边弹，在过道上摆上椅子，这样就可以一次性为多个病房表演了。还可以给孩子表演，吉他手David Grover同样来自伯克郡，每个夏季的周六早上他都会在大巴灵顿的瞭望台进行表演，表演时总会挤满各种一家老小。他们都很喜欢听他弹“Little Bunny Foo Foo”。上世纪80年代初，我刚刚大学毕业，我所在的乐队当时为伊利诺伊州Center for Enriched

Living里有发育障碍的年轻人进行表演。能够唱歌跳舞，让这些年轻人很是高兴。Busking是一个英国习语，意思就是在街头或公共场合进行表演。它除了是一种分享音乐的绝佳方法之外，还会帮你提升表演水平。我以前的学生Marilyn Miller和她的搭档就在纽约哈德森地区定期表演。她说：“记得有一次，一位坐在我们后方的女士在一首歌快结束时走到我们身边说，‘我想告诉你们，我今天本来心情很低落，但听到你们边弹边唱，我的心情就好很多了。’”

2 办音乐会

表演并不只局限于乐手。有些人热爱音乐，但本身并不演奏，所以他们会提供场地，以便和大家分享音乐。最近的家庭音乐会热潮

就是一个很好的例子。

加拿大有一家名为Home Routes的非盈利性艺术组织，该组织成立于2007年，旨在在北美地区建立一个社区家庭音乐会的关联组织。该项目在12个不同的社区招募到了12个不同的家庭表演场地，以便乐手进行巡回表演。Home Routes的艺术总监Tim Osmond表示：“Home Routes旨在满足乐手和社区的相互需求，同时为民谣音乐奠定基础。”（详情登陆www.homeroutes.ca）

3 成为老师

除了表演，教课也是分享音乐的绝佳方式。老师不仅可以分享音乐，同时也会亲身阐明其重要性。分享音乐时所流露的善意会带动学生更加努力地表演而多加练习，从而形成一个完美的良性循环。

除了单独授课，团队教学也是分享的好方法，

同时也能让大家了解到合作演奏的重要性。演奏不仅很有趣，而且还可以激励大家更好地练习。Tom Serb是伊利诺伊州平原镇中西部音乐学院的院长，他表示：“教授吉他让我有机会接触全新的音乐形式，这是一种双赢的局面：我能够聆听演奏新的东西，学生们也能够学习如何以我所教授的技巧创造自己喜欢的音乐。”

4 通过乐器店

还有一个意图并不明显的分享音乐的方法就是拥有或在附近的乐器店里工作。通过对不同乐器的展示和演示，乐器店可以向客户介绍不同的乐器表达自我的方法。乐器店会陈列多种不同的乐器，有些甚至是客户从未看到或听说过的，从而促使客户学习乐器演奏。乐器店还可以为客户讲解不同琴体和木材、琴弦、拨片及其他配件对吉他音色的影响。这可以帮助客户发现最适合自己演奏风格，同时适

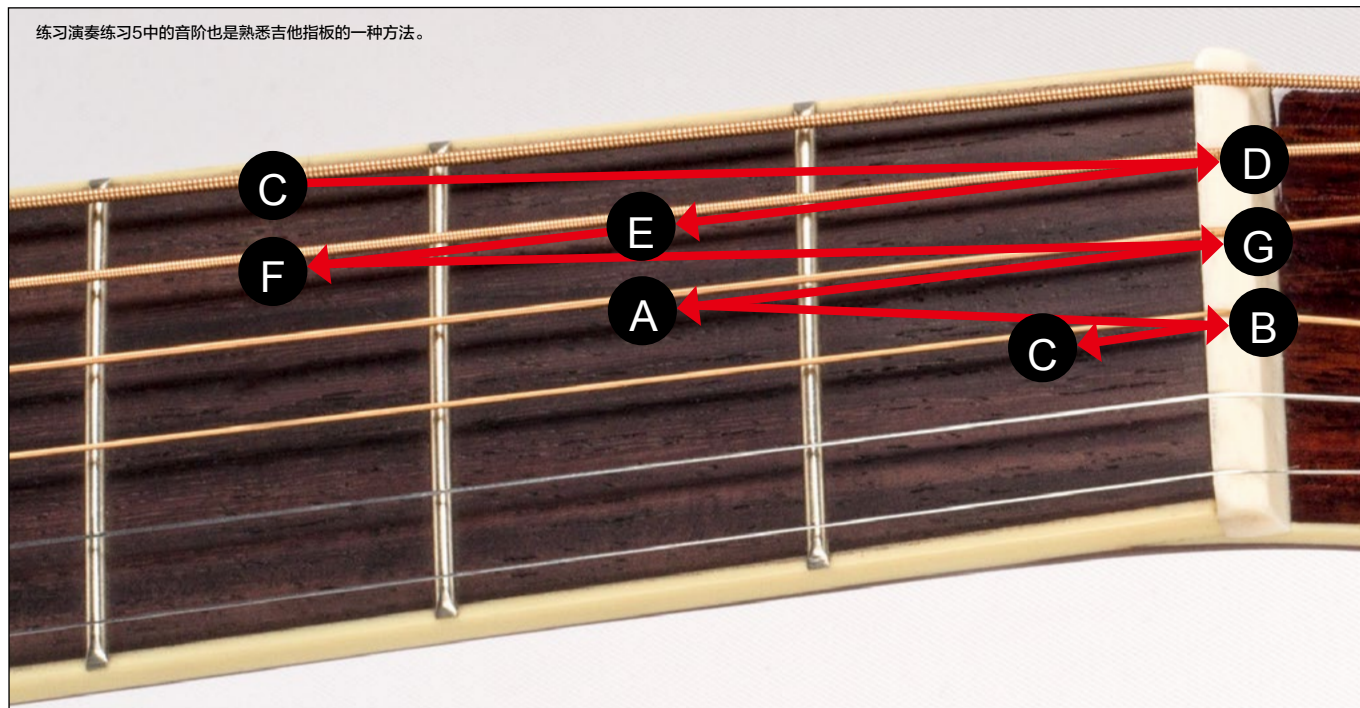
合分享音乐的乐器。

最近接手马萨诸塞州大巴灵顿The Music Store的Claudia D’Alessandro这样说道：“店主就和老师及其他专业音乐人士一样，分享他们的知识和技巧，从而让其他人也能体会到音乐创作的乐趣。”

5 传播音乐

听别人表演同样可以分享音乐，这也是让本地音乐永葆活力的关键，同时音乐还可以提出建议进行传播。朋友曾多少次通过老式混音带或Spotify播放器向你介绍过你可能不认识的乐手？提醒：分享音乐是会让人上瘾的。你一定会想更多办法去做这件事。而且你还会发现分享是最有成就的一件事。想象一下，未来某一天，一位颇有成就的乐手说当年就是你促使他学习吉他演奏，这会是怎样一番景象。

Picture This

解析指板

通过视觉化技巧了解指板

RON JACKSON撰稿

问题所在

对指板了解太少，希望可以扭转这一情况。

解决方案

通过不同的垂直和水平角度观察指板，从而熟悉音符。

1 在不同位置演奏同一音符

一个了解各根琴弦的绝佳方法就是看音符重复的位置，练习1中还进行了演示，其中有五处相同的顶部空弦音，有三处为空四弦音，两处为空五弦音。大家可能注意到这里省略了空六弦音，是因为这只是一个使用标准调弦的范例。还可使用其他任意音进行相同练习。

 连接品位标记

2 品位标记，即指板上的镶嵌，同时在琴颈侧面或包边上带有圆点标记，常常位于3、5

9、12、15和17品处。演奏各个弦上分布于以上品位的音，如练习2所示。在五弦和六弦上继续同一节奏型，（采用标准调弦，六弦上的音与一弦音一致），演奏每个音时都要说出演奏的是什么音。

接下来，演奏琴弦上上述品位的各个音，直到12品处，参照练习3，演奏时同样要说出音符名。也可以越过12品演奏。记住，音符需要重复演奏，就比如空弦E音。同时在12品处演奏E音，1品和13品处演奏F音，2品和14品处演奏F#音，并以此类推。

3 和弦转换

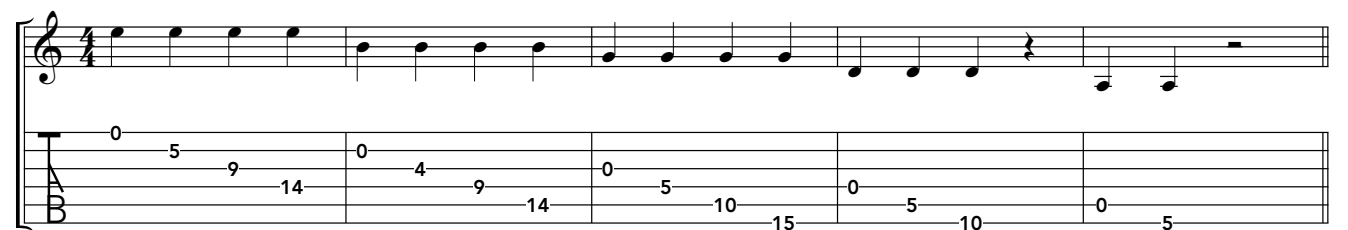
你大概已经知道某些和弦是可移动的，也就是说，单个和弦可产生以任意音符为根音的同类和弦。移动和弦是另一种不错的熟悉演奏的方式。比如，如练习4中的第1小节所示，

将一个开放A和弦上移一品，得到Bb和弦，再向上一品，得到B和弦，以此类推。继续保持此节奏型，演奏各个和弦，同时讲出其名称，同时用此方法演奏第二小节中的E和弦。以相同方法练习其他和弦类型与节奏型。

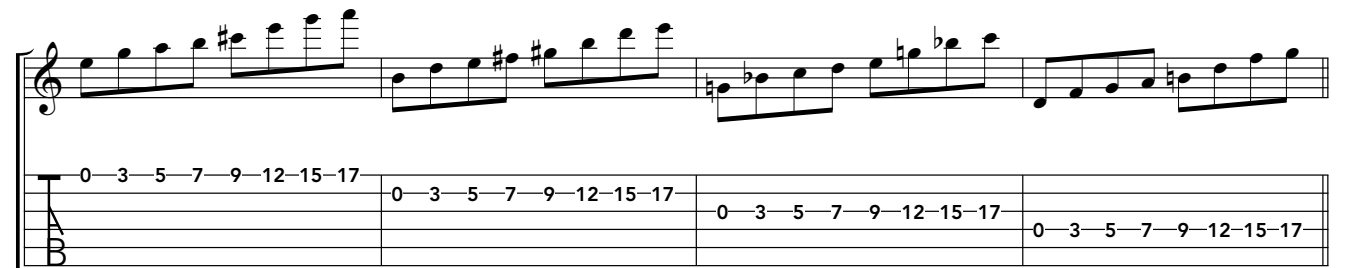
4 节奏型练习

要熟练演奏，还有一个办法，就是练习音阶。音阶在指板上是横向演奏，而非上下演奏。所以，通过练习音阶，你会学到在指板上演奏的不同方法。比如，练习5中的前两小节显示的是跨一个八度的C大调音阶，之后的两小节则包括一个Db大调音阶。与其他练习一样，还可试着用其他音阶和指法演奏此练习。在完成本课练习之后，可尝试用不同把位演奏你所熟知的旋律和和弦进行。你会遇到常见节奏型，稍加练习之后，甚至不需思考，就会知道自己应该如何演奏。

Example 1

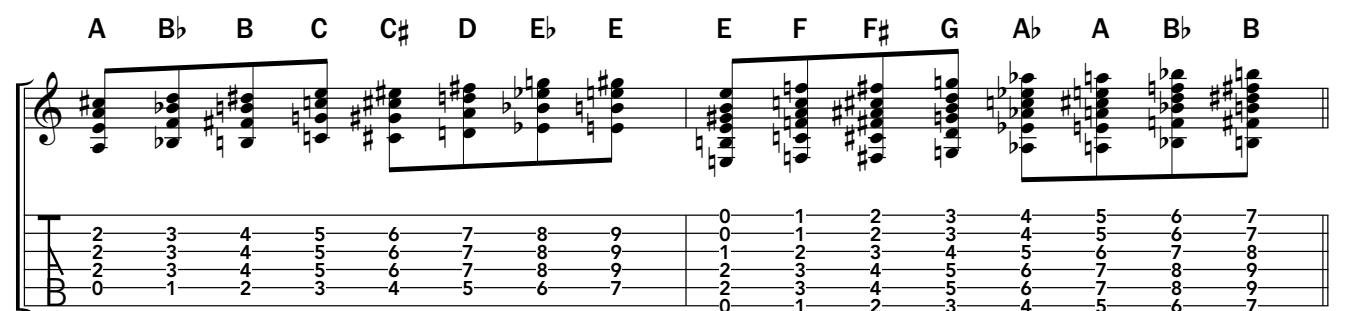
Example 2

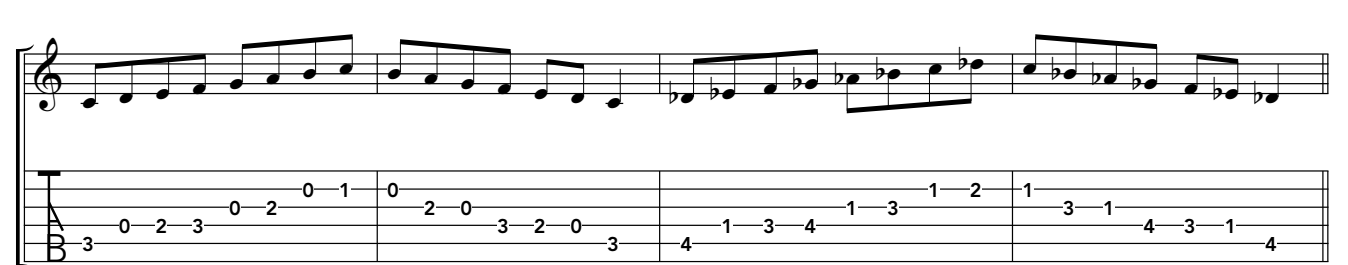
Example 3

Example 4

Example 5

Solo Flights 独奏

培养独立的吉他演奏技巧

ADAM LEVY撰稿

原声吉他真的是一件非凡的乐器。在技巧最棒的乐手手中，它的音色可以像钢琴那样饱满有力，同时也比钢琴轻便的多。确实，吉他常常用来为歌手伴奏或演奏主音，不过，凡事有例外，一定会有那些同时演奏旋律和伴奏的乐手。其中最为优秀的乐手便是Tommy Emmanuel和Laurence Juber，他们让演奏看起来十分简单，让人不禁想：“我也想这样弹！”如果你曾尝试过为独奏作曲，你一定知道这绝非易事。不过，就像其他事情一样，一点指头还有勤加练习，一定会成功的。

在本月的“每周练习”板块，你会学到一些助你入门的基础独奏方法，同时也会给予你很多继续探索独奏的方法。如果手里没有节拍器的话（或节拍器APP），一定要尽快买（下载）一个。及时训练是形成坚实独奏风格的重要一步。

新手小贴士 1

指弹（与拨片演奏相反）或许是最为有效的独奏方法了。如果你还是新手，希望加强技巧的话，Mauro Giuliani的《120 Studies for Right Hand Development》是一本不错的入门书籍。

最后提醒一下：很多独奏吉他曲目均以特殊和弦创作并演奏，本期每周练习版块中的所有练习全部采用标准和弦，以保证所有乐手都可演奏。也就是说，本课中的大部分可用各种调弦演奏。

第一周

在开始独奏之前，记住，无需加入无用的新花样。数世纪以来，作曲人们一直不断创作独奏吉他曲目，所以有很多可供借鉴的资料。Francisco Tárrega（1852 - 1909）和Fernando Sor（1778 - 1839）是最为知名的吉他作曲家。他们本身也是技艺精湛的吉他手。

Tárrega和Sor不仅创作繁复的乐曲，同时还有简单的练习曲，适合初级和中级乐手，同时充分利用吉他的调弦和指板结构，从而无需使用任何技巧即可达到优美的效果。大家应该掌握几首曲子，向大师学习。

练习1是编号为60的第八号Sor练习曲，采用C大调。无需严格遵循古典吉他的演奏规范。注意，一些拨弦手指方面的常规演奏方法可能

会对你有帮助：拇指演奏4 - 6弦；无名指、中指和食指分别演奏1 - 3弦。（最后一小节例外，用拇指演奏三弦空弦音）

练习2出自Tárrega的“Adelita”，采用E小调。与上一练习一样，此练习仍然采用原调，而且采用其他调都无法传达出这种吉他演奏的感觉。（注意，Tárrega在第1和第2小节中使用五弦和六弦空弦音作为低音，以及第4小节中的一弦和二弦琶音弹奏）。在第3小节七品处保持大横按。

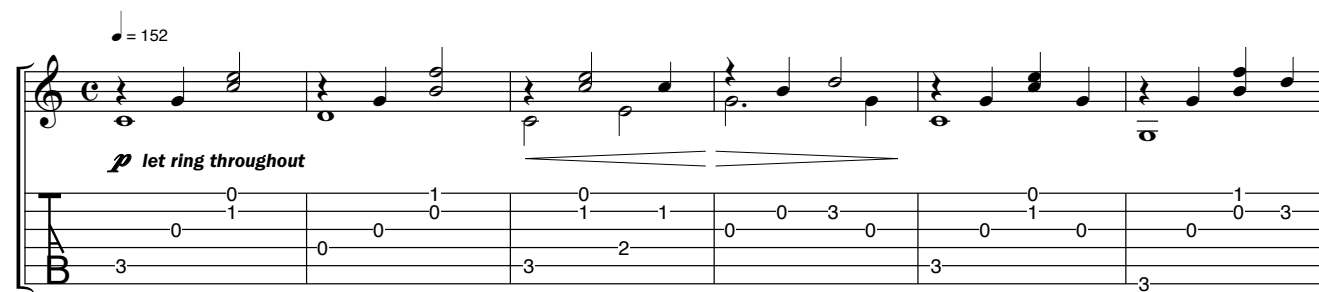
第二周

爵士可为独奏吉他编曲锦上添花，因为此类型泛音丰富。乐手可以用全新的音色为经典老歌进行颠覆性的改编。很多技艺精湛的独奏乐手，包括Lenny Breau和Ted Greene，均主要以创新性的音色而扬名。不过，忠实的爵士迷一定都知道，五音和六音握法只需加入一点点就好，因为这样的握法很难，而且过度使用会出现审美疲劳。

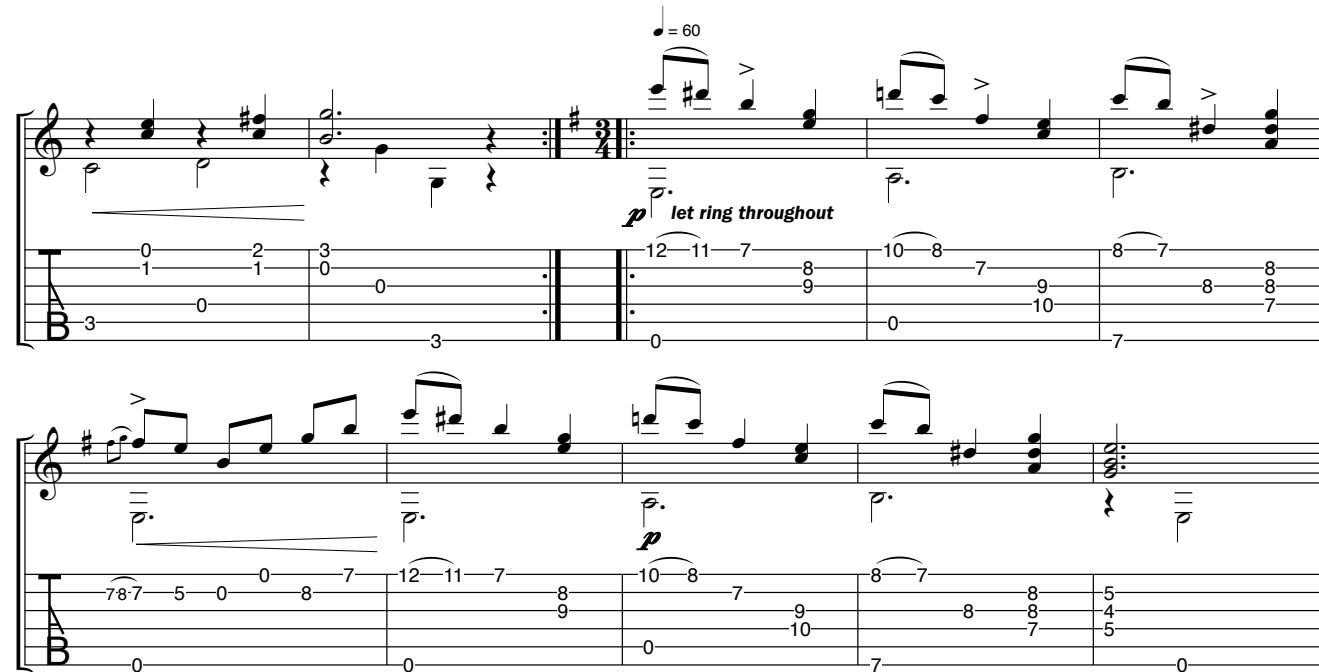
练习3a以经典爵士曲目“All the Things You Are”的前八小节为基础，其中和声十

WEEK 1

Example 1

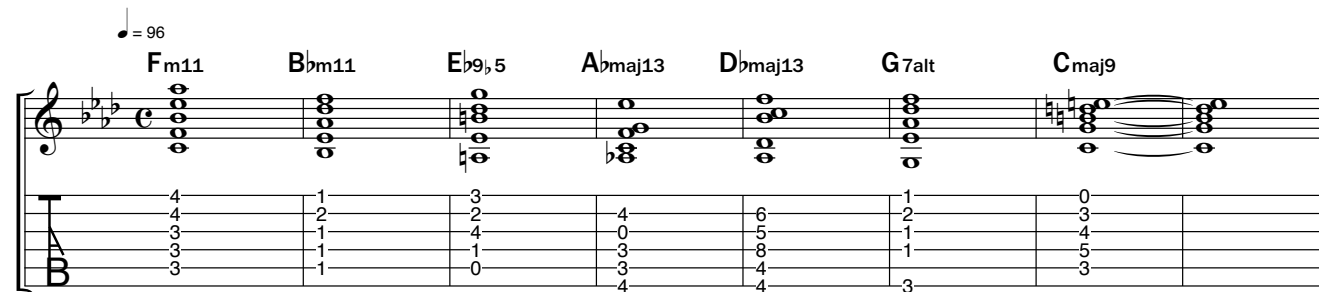

Example 2

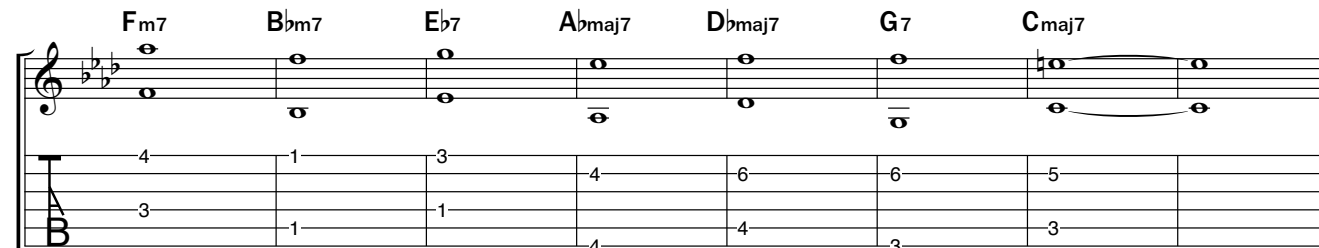

WEEK 2

Example 3a

Example 3b

分丰富。演奏过几遍练习3a，并能够自如地变换和弦之后，尝试一下练习3b，这也是同一段旋律的核心和声部分。此处甚至没有完整的七和弦配置，只有初始旋律梗概部分（练习3a的头一句歌词），以每个和弦的根音作为支撑。练习3b可能在印刷页中显得比较质朴，但这段练习却又十分奏效，而且并非只适合爵士演奏。可以配合自己最喜欢的旋律演奏，任何演奏风格均可。

如果想要更加饱满的音色，可以演奏练习3c，它介于练习3a和3b之间。那么现在就有了旋律音、根音及和弦的三音或七音（少哪个弹哪个）。比如，在第一小节中加入了Eb音，它是Fm7和弦中的七音，加入此音是因其为原始旋律音。Ab为和弦中的三音。在第二小节中，Bbm7和弦中加入了Db音。此处，旋律音为该和弦的五音，所以可加入Ab（七音）或Db（三音）。两者任选其一即可，但加入Db后的整体效果是最好的，使得每节中音都更加平稳。

第三周

本周课程将聚焦采用五个主要调式（C、A、G、E和D）的特拉维斯拨弦法（更多精彩内容参见《原声杂志》2017年12月

刊。）假如还有人不清楚他是谁，在这里介绍一下，Travis是一位深受欢迎的歌手、作曲人和吉他手，从上世纪40年代开始到1983年去世前一直活跃在舞台上。现在，他最为知名的就是以其名字命名的切分音演奏技巧，其中他只使用两指进行演奏：即拇指（戴塑料指套）和食指。有些乐手觉得只用拇指（无指套）和两指（食指和中指）演奏更为简单。其实使用的技巧适合自己就好，能弹出自己的特色即可。

在演奏以上节奏型之前，先想一下为什么这五个调式对于独奏编曲来说尤其奏效。这是因为每个调式中至少存在三个空弦音。这些空弦音可以用来在低音区、中音区和高音区用来延音，从而赋予吉他一种钢琴式的质感。用其他调式也可达到类似效果，不过以上五个调式的效果是最贴合的。C、A、G、E和D与吉他独奏尤为契合，所以还将有两个以上和弦为基础的节奏型。

练习4a中显示的是一个常见的特拉维斯节奏型。拇指负责演奏四分音符，或者在根音和高音直接交替（或者是根音-3音-根音-3音），或是先演奏根音，再演奏一个高音，然后是根音下方的五音，最后再回到高音（比如，根音-3音-5音-3音）。拇指继续演奏低音线，

食指和中指演奏切分旋律。第一次练习特拉维斯拨弦节奏型时，最好演奏只有数个音符的重复合句，熟练之后，可以更改以上常见节奏型，从而演奏出相似旋律。

注意，低音线（符干向下音符）在根音和四弦上的音之间变换。接下来三个练习中（练习4b-d）也会出现同样的演奏方法。练习4e会有一点不同，因为D和弦中的根音在四弦上演奏，所以交替和弦音会在三弦上演奏。152拍/分的演奏速度既适合以上五个练习，也适合接下来的五个练习，这个速度还是比较快的。循序渐进，用节拍器稳定演奏速度。

练习5a-5e中的节奏型主要有三点不同：首先，在练习4a-4e中，每小节开头都会有一个八分休止符，而以下几个练习中并无休止符。其次，此节奏型汇总的旋律音（符干向上）从高到低变化，与前面的节奏型不同。最后，在练习5a、5b、5d个5e中的1拍和3拍，低音线在根音和五音之前变换。（练习5c例外，因为G和弦中的低音线已经是根音-5音-根音-5音结构了。）

特拉维斯拨弦法并非为独奏增色的唯一方法，不过它相对易于掌握，而且适用于各种演奏风格。它与乡村布鲁斯也同样契合，确保在爵士和摇滚中也尝试一下。

第四周

最后，需要将上周所学全部付诸实践。练习6中的前四小节包含了“第二周”中的爵士和弦，也就是说，这一旋律仅由每个和弦的根音及三音或七音支撑，所以十分简单有效。练习6中的下一部分需要使用在第三周中学到的特拉维斯拨弦法进行演奏。第5小节中从G调到A大调的转变使得演奏下方交替低音时旋

WEEK 3

Examples 4a-e ♩ = 152

Examples 4a-e ♩ = 152

C A G E D

let ring throughout

Examples 5a-e

Examples 5a-e

C A G E D

新手小贴士 2

以任意速度演奏是吉他独奏的基本技巧。每次练习时至少要用一半的时间随着节拍器、鼓击循环或其他可靠的记拍器演奏，以此锻炼你对时间的把控力。

新手小贴士 3

在作曲和编曲完成之后，再弹一遍，看看有哪些不重要的部分可以剔除。编曲越简单，就越能专注于表演。

Example 3c

Example 3c

Fm7 Bbm7 Eb7 Abmaj7 Dbmaj7 G7 Cmaj7

ETERNAL SHINE™

吉他抛光护理新概念

Player's Kit GUITAR POLISH & SCRATCH REMOVER

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

每周练习

律及和弦也同时发声。两段结尾处的低音也是对Merle Travis本人和Chet Atkins的致敬。练习6中最后的一个八小节风格类似“第一周”部分的Sor乐曲。此处并无之前的乐段那样具有节奏感，但旋律和伴奏部分十分清晰甜

新手小贴士 4

如果吉他独奏是你的目标，那么就习惯性地多听听那些引人入胜的独奏录音，可以是古典曲目（比如说Julian Bream），抑或是拉格泰姆（Blind Blake会是一个不错的切入点）或现代指弹（譬如Jon Gomm），这样你就可以汲取源源不断的灵感。

美。因为和弦仍然以根音为基础的旋律作为基础，所以类似古典乐曲的效果与爵士乐的区别并不很大。一个区别就是此乐段的和声主要以三音和弦为基础（A7、D7和G7/B和弦除外）。另一个区别就是低音线（符干向下音符）的移动更加自由，有属于自己的旋律，而不仅仅是根音演奏的副产品。此版块并未无设置“第五周”课程，即便有，也是：走出去，进行一次实地表演。在家里练习固然十分重要，但如果你真的想独奏的话，还是应该尽快开始在公共场合表演。开始的几次表演可能会很困难，坚持住，同时继续充实自己。如果律动方面需要改进，你会在表演中发现的，因为听众不会用脚打节拍。如果和声过多，你也会在表演过程中发现，因为你会发

现自己的演奏会很忙乱，从而扰乱旋律本身。当听众开始合着节拍并能随口哼唱时，你就会明白，你成功了。

Adam Levy是洛杉矶的一名巡演吉他手。他的作品在Norah Jones, Lisa Loeb, Amos Lee, and Ani DiFranco等人的录音当中均有体现。他还是Guitar Tips Pro的创始人。网址guitartipspro.com。

WEEK 4

Example 6 ♩ = 120

Example 6 musical score with chords and fret numbers.

更上一层楼

在本期每周练习版块，所有的练习全部采用与空弦音最为契合的C、A、G、E和D调（采用标准调弦）。正如采用Eb调的最后一个练习

所示，空弦音也可以采用其他调式。此处的旋律来自美国内战时期歌曲“Aura Lea”的副歌部分。如第1和第2小节中所示，用此调式演奏三弦和四弦（空弦音G和D）十分简单。更令人惊奇的是，在本练习的第3和4小节中同样也弹了二弦，实际演奏为Cb音，而非B音。

Example 7 musical score with chords and fret numbers.

Prolog Chris Woods Signature Edition signature foot pedal advertisement.

Clap

破解基本摇滚乐曲演奏
ADAM PERLMUTTER撰稿

在1969年8月，Steve Howe的大儿子出生，于是他创作了第一首曲子，一首吉他独奏曲目。当他把这首曲子拿给摇滚乐队Yes中的队友看时，主唱Jon Anderson建议将歌曲取名为“Clap”。Howe在伦敦的莱森剧场进行了现场版录制，由Anderson报幕，他还把歌名错报为“The Clap”。所以这首最火的摇滚乐曲在Yes 1971的第三张专辑*The Yes Album*中会出现错误的曲名。

因为在某些重制版专辑CD中曲名已经更改，所以下提及这首曲子时我会使用正确曲名。除了开头不属于编曲部分的开放A和弦之外，以下曲谱与完整的原版录音完全一致。在“Clap”中，Howe在这首与流行歌曲一样时长的曲子中加入了很多的吉他演奏。创作过程中，Howe主要效仿Chet Atkins的演奏风格，这在11-15小节中活泼的切分音主旋律中尤为明显。还有就是27-28小节等处的蓝草

风格填充音也十分惊艳，以及134-135小节中激烈的交叉奏法。系统地学习新曲子是一个不错的方法，每次弹奏一点，这在演奏“Clap”时尤为奏效。逐个乐句甚至是逐个小节学习，直到可以利落地演奏后再继续推进。还有，不要完全按照乐谱一板一眼地演奏，相反，演奏时要重点抓住曲子轻快活泼的感觉。

Steve Howe

CLAP

词/曲：STEVE HOWE

Moderately fast (♩=♩³)

D/A G D/F# A/E G/D D/A G

with hybrid picking

D/F# A/E F#7 Bm A7 Ab

G Bm7 G

1 D7 A7

20 **2** **D7** **Dadd9** **D7** **D6**

25 **G7** **D**

29 **G7** **A7**

33 **D/A** **G** **C/G** **F** **B $\flat$ /F** **E $\flat$** **A/E** **D** **G** **C**

38 **F/c** **B $\flat$** **E $\flat$ /B $\flat$** **A $\flat$** **Asus4** **Am**

42 **D/A** **D7/A**

47 **G7**

51 **1 D7** **2 A7**

56

61

66

CLAP

71

76

Dadd4

81

C E7/G# Am G Am G/B

86

C F D5 G E/G# G7 D7

92

E A7 E7

97

A

102

106

D/A G D/F# A/E G/D D/A B7

110

E A E/G# B/F# E/B A E/G#

114 E7 F#7 A7

119 E Fm Gm G#m Am A#m Bm B E7

124 F#7 A7 E Fm Gm G#m

129 Am A#m Bm B E

133 E9

JEFFREY YONG GUITARS

Jeffrey Yong, 马来西亚独立制琴师。

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

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

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

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

右图: JJ签名款 北美云杉+雨豆树

Midsummer Moon

这首由Al Petteway创作的乐曲是绝佳的开放C调弦入门曲目

ADAM PERLMUTTER撰稿

Al Petteway

20多年前，Al Petteway将他的吉他调为开放Csus2和弦，从低音到高音分别为C G C G C D，并开始探索这种饱满的变化调弦。他发现，在琴颈上以两指节奏型演奏，与空弦音形成对比，没过多久，一首新曲子就诞生了。

在创作这首乐曲时，Petteway还是《国家地理杂志》的一名摄影剪辑，而乐曲中沉思的氛围与其同事Sam Abell所拍摄的一张照片似乎十分契合，其中一轮满月高悬在位于英国海岸线的白色悬崖之上。曲名“Midsummer

Moon”（“仲夏之月”）的灵感同样源自此图片。

“Midsummer Moon”的录音室版本收录在了Petteway 1995年的同名专辑The Collector's Passion中。完整的曲谱也同样自此张专辑。

要学习这首曲子，就先要把六弦降两个音，到C音，一、四和五弦分别降低一个音，到D、C和G音；相反地，将二弦调高一个半音，到C音。如有需要，可用电子调音器进行准确调音。注意，如果想练习此调弦，最好使

用中张力（.013）或更粗的琴弦。

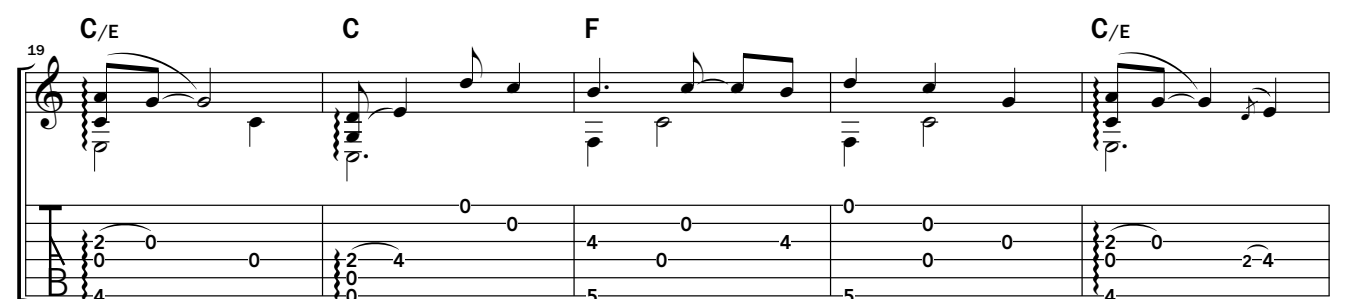
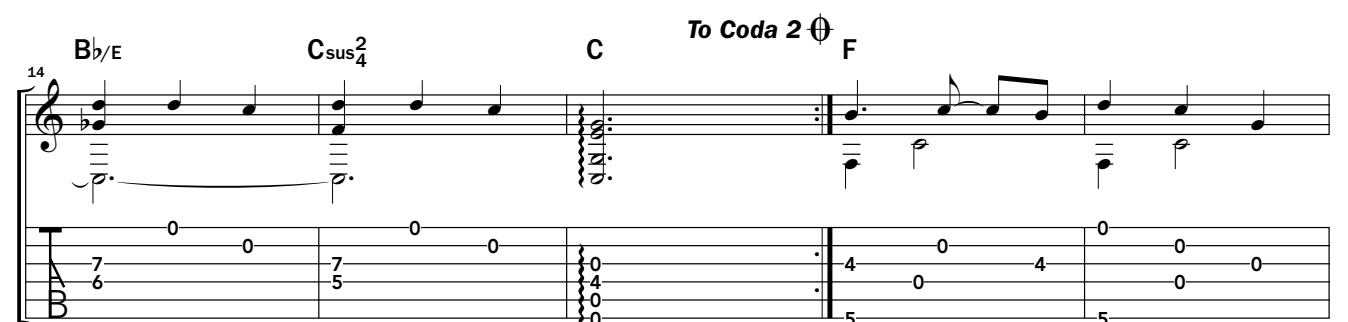
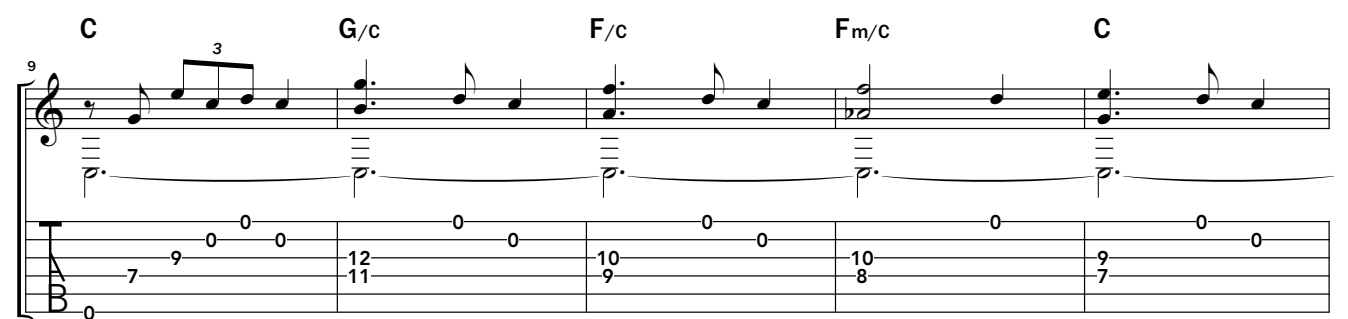
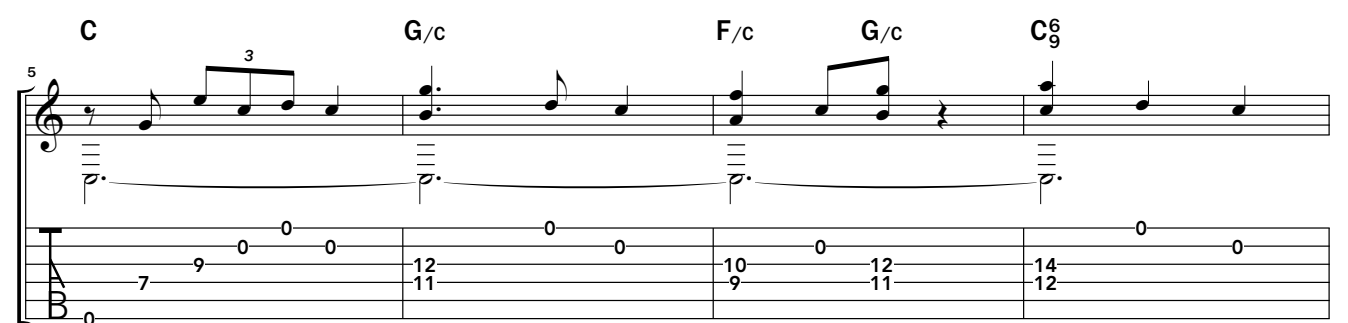
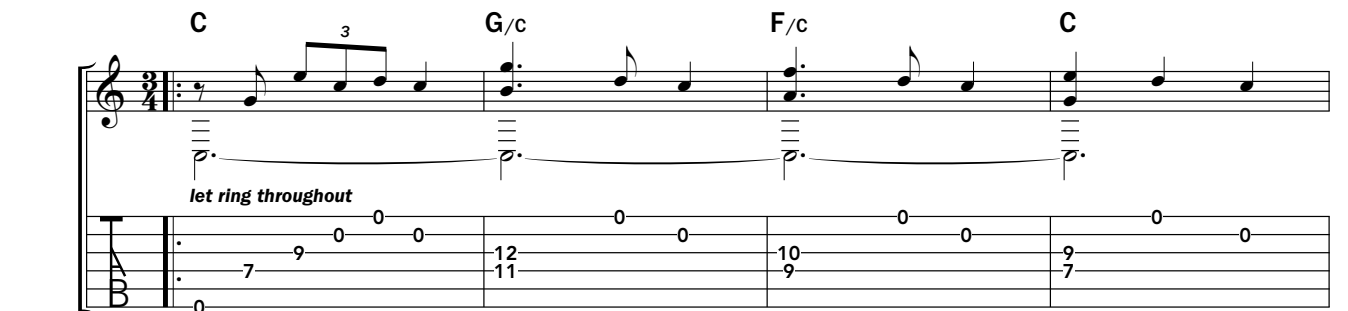
“Midsummer Moon”中虽然使用了各种不同的和弦，但技艺精湛的Petteway在前15小节中却只用到了两种不同的和弦握法：食指演奏四弦，中指或无名指演奏三弦。或者，可以用无名指演奏三弦上所有的音。所有和弦均搭配空弦音，包括一个持续音，这种情况下，空弦音既易于演奏，又为乐曲增加了复杂的泛音。

MIDSUMMER MOON

作曲：AL PETTEWAY

Tuning: C G C G C D

Moderate Waltz

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

24 G F C/E C

29 Am(add9) C/G F Am(add9)

34 C/G F G To Coda 1 C D.C. al Coda 1 (take repeat)

39 Coda 1 C D.C. al Coda 2 (no repeat) Coda 2 C G/c F/c

43 Fm/c C Bb/c Csus₂ C

Perri's
Leathers Ltd.

不止是背带
KISS乐队官方授权

加拿大设计制造
BEATLES乐队官方授权

匠心独运
工艺精湛
NIRVANA乐队官方授权

万名艺人代言
GUNS N' ROSES乐队官方授权

第六章 技巧细节

德国 ULLI 指弹教学连载 (二十四)

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

尝试不同把位演奏

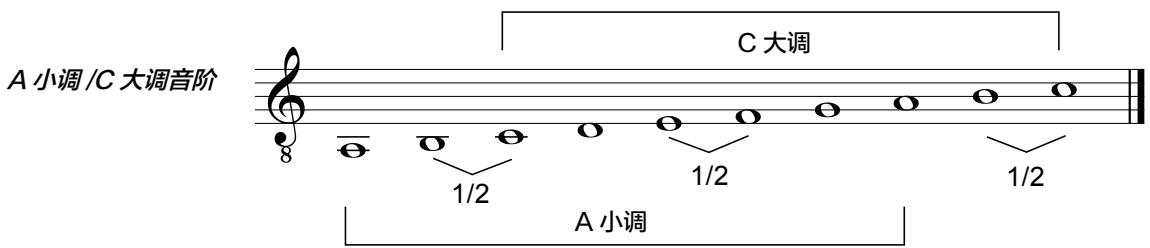
尽管这对于电吉他手来说至关重要，但在指弹界，并非具有同等重要性。尽管如此，这也是你提升演奏技巧的重要一环。为了能在指板的更高品位进行演奏，就必须选择一个合适的左手把位。而食指所在的品位也就确定了所采用的把位。在此，我想以A小调为例为大家进行讲解，因为它是C大调的关系小调（也就是说，它们组成音相同，但是从A音开始，而不是从C音开始），而且没

有升音和降音。

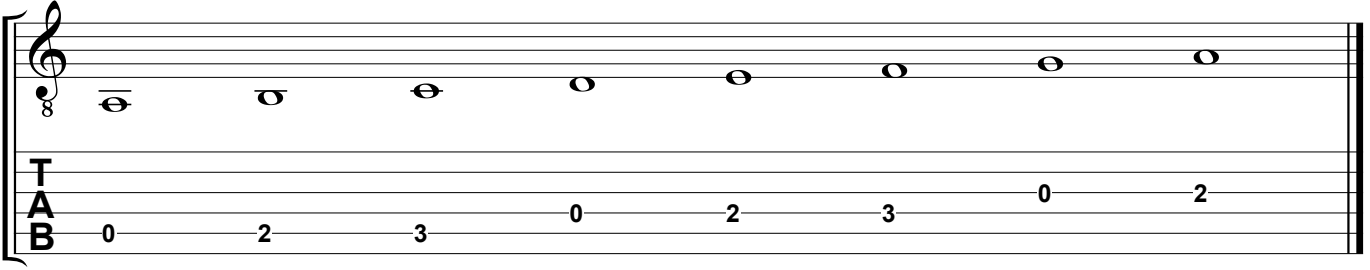
在C大调音阶中，半音音程出现在音阶的第三、第四和第七、第八音之间。但在A小调中，这些音程位于音阶的第二、第三和第五、第六音之间。也就是说，C大调音阶的第一和第三音之间的音程，即C

音到E音，是两个全音或是四个半音（大三度），但A小调音阶中第一和第三音之间的音程为一个半全音或者是三个半音（小三度）。

所有的把位均由罗马数字表示。

在 I 把位（第一把位）中，A小调音阶和C大调音阶的演奏手法类似。

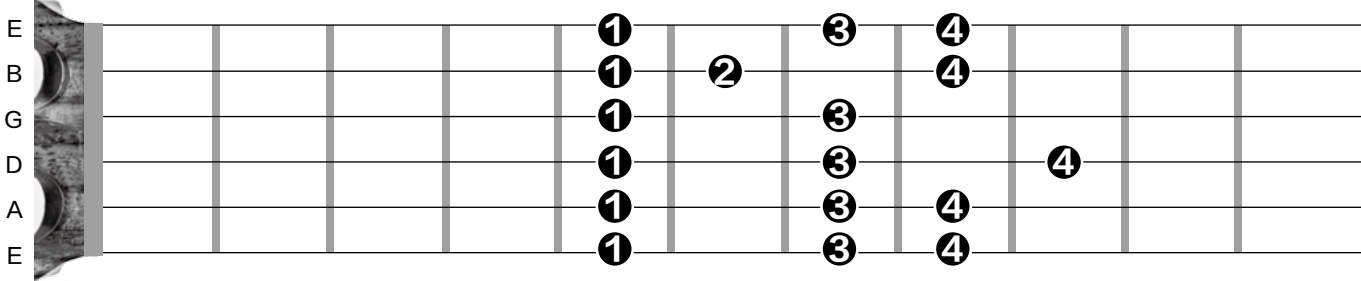

不过，此种音阶也可以在指板的其他把位进行演奏，在拓展手指活动范围的同时可以方便大家更好地了解指板。A音不仅出现在A弦（五弦）空弦音中，在六弦五品中也会出现。如果你用左手食指（1）按出此音，那么你的无名指

（3）便会处在有利的位置，方便你奏出接下来位于六弦七品的B音，而小指奏出第三个音，位于八品的C音。而接下来的D音则出现在六弦十品，但演奏起来有点困难。不过，位于五弦五品的同一D音，处理起来会更加容易一些，也更

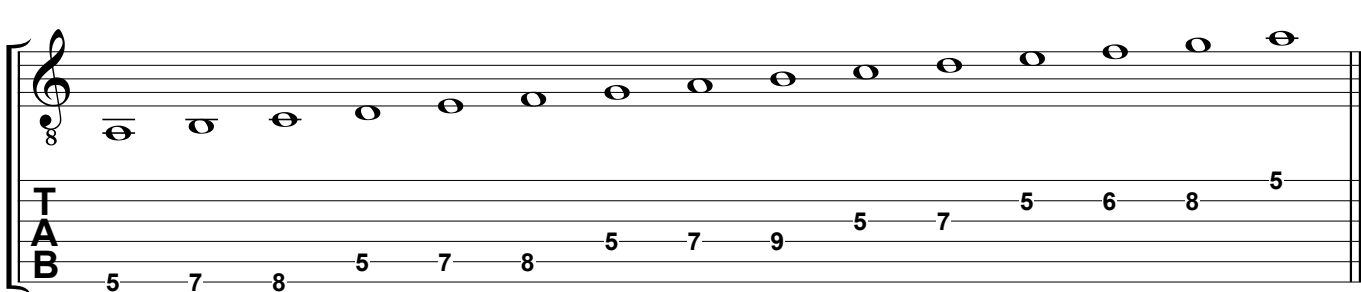
加适合这个把位演奏，而且同样用到食指（1）。我们采用V把位（第五把位）进行演奏，但其中有一个音却不容易够到，就是B音（四弦九品），想要奏出这个音就必须耍小指再向上伸高一品进行演奏。

第五把位中的小调音阶

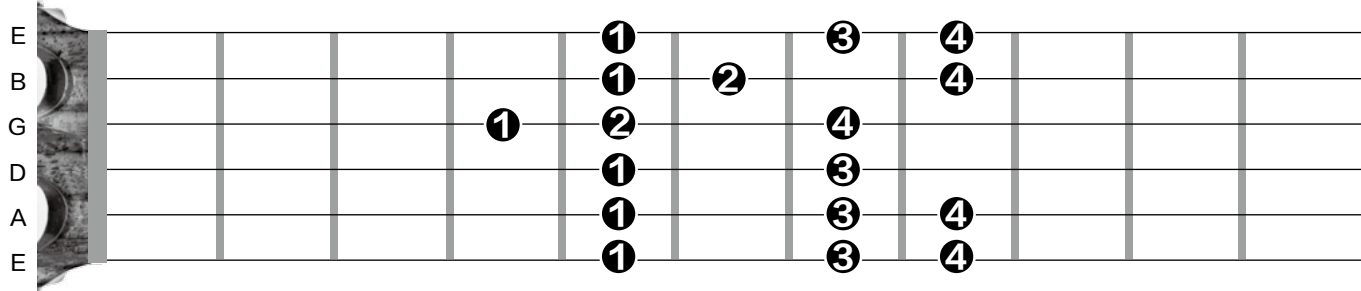
六线谱中V把位（第五把位）的A小调音阶。

六线谱中的A小调，V把位（第五把位）

如果你把小指放在D弦（四弦）上弹奏B音时感觉不适应的话，还有另一种方法：可以将食指（1）放在三弦四品上进行弹奏，而不用将小指（4）放在第九品上来弹奏B音。

A小调音阶，V / IV把位
（第五把位 / 第四把位）

赫赫有名

COURTESY OF TR CRANDALL

TR Crandall Guitars TR Crandall吉他

Tom Crandall在其位于曼哈顿的工作室中修复并出售复古和精品吉他

KATE KOENIG撰稿

在休斯顿大街南面，曼哈顿东村A大街和B大街之间坐落着TR Crandall Guitars。

这间复古吉他商店一直由Tom Crandall和他的合作伙伴Alex Whitman掌管经营，自五年前开张以来一直吸引着本地乃至全国的客户。Whitman负责营销和零售，Crandall则一直负责幕后的各项商业运营。

Crandall修复复古琴的经历与他驰名的修复技巧一样独一无二。早在家乡明尼苏达时，他就开始做木工，这也是他在上世纪70年代和

祖父学的，他的祖父是一位专业木匠和家具木工，连喜剧明星Bob Hope也是他的客户。在25、6岁到将近30岁之间，Crandall就以作木工为生，也正是在这段时间，他决定上大学，主修语言和英国文艺复兴文学。也正是在爱荷华大学进修博士学位期间，他发觉了自己对于复古吉他修复的热爱。现年59岁的Crandall表示：“我当时有了一把需要修复的复古吉他，一开始，对我来讲，我对吉他是充满敬意的，我需要克服自己的心理后才能开始修复，‘这只是木材而已，我知道我是做过木工活的。’修复了之后，“就很快从习惯变成了

工作。”

很快，Crandall的公寓就塞满了他在空闲时间所修复的吉他。他决定，试着出售这些吉他，于是就是一个复古吉他展上摆了一张桌子。马上就收到了惊人的反馈。他说：“大家都说，‘我从来没弹过这么好的琴，这琴是你自己做的么？’于是我就入了这行。”三周后，由于接到了找他修复吉他的电话，1996年，他索性在爱荷华滨城开了一间商店（科幻迷们一定知道，这里也是《星际迷航》中柯克舰长未来的出生地）。几年之

后，Crandall开始供职于纽约的Matt Umanov Guitars。于是他遇见了Whitman，并在于Umanov的十年合作之后，他们一同离职，在纽约东村开设了一家独立吉他工作室。

在Crandall对吉他修复历程的回忆中，有一点十分清楚：他的事业得益于口口相传的好口碑。楼下的工作室是一间满满当当的地下室，是一间典型的工匠的工作间，他像一个迎接圣诞的孩子一样，将几把稀有的吉他递到我的手中。

他给我看了几把稀有的上世纪30年代的Gibson Roy Smeck吉他。因为可以调整硕大的原始夏威夷风格琴颈，Crandall变得十分有名。他先是给我看了一把未经调整的1935 Radio Grande，然后又给我看了一把他已经调整过的Stage De Luxe。

“我把琴颈取下来，拿下指板，用一管航空铝合金，把指板收缩到更适合演奏的尺寸，然后仿照上世纪30年代的Gibson风格重新切割琴颈。”他说道，对于自己的技艺和吉他更棒的性能深感骄傲。“这是开张以来我修复的第九把琴，因为太稀有了，所以感觉很棒。”他指着这把Radio Grande说道，他表示这是他修复的第三把Radio Grande。他笑着说：“我从没看到市面上有卖这款琴的，但我们却修复了三把。”

我问Crandall他的工作中什么是最为人称道的。他回道：“精于细节，我还很会模仿。很多吉他的修复都十分呆板。你必须知道吉他需要什么，清楚相应的修复技巧。我会凭直觉评估整把琴。”他的极简主义、实用性和对吉他的保护就是成就他审美的关键。他偶尔做琴，但并不常做，当我问他是什么让他更像是一位修复者而非制琴师，他回答说：“我天生就喜欢修复东西，我一直觉得最好是修复老琴，而不是直接去买新的。”

Crandall并不是一个喜欢炫耀的人，他始终受到中西部文化的影响，个性十分温和谦逊。他十分重视自己的工作，总会平静精准地阐述自己的想法以及工作准则。他只使用骨胶：“这是唯一一种100%可逆的胶，可以自己先用骨胶简单修复一下，但至少我可以把胶弄开。”他只在必要时才使用巴西紫檀去做修复：“我不会用巴西紫檀做吉他，我觉得这是一种恋物癖。巴西紫檀已经成为濒危物种，我并不想让情况变得更糟糕”。

Crandall认为Martin的X型音梁是经过时间检验的最佳设计，而多数新设计也并无变化。“做吉他时，我基本会将Martin吉他的风格加以变化。我觉得很多人都在乱弄，试图让他们的琴变得独一无二。我不觉得们把吉他弄的更好了。”

在对自己的作品十分自信的同时，他还十分依赖他在每把吉他上所展现的适应能力和智慧。“我总会重新思考自己的一些修复方法。就像把每把琴看成是一个独立的个体。我总会寻找更好的方法，留下更少的修复印迹，或解决看似无法解决的问题。”

回到楼上，他一边拿出各种琴让我看，一边让

‘我天生就喜欢修东西，我一直觉得最好是修复老琴，而不是直接去买新的。’

TOM CRANDALL

我在这里多呆些时间。我看了一把1931

Gibson L-2、1952 Gibson SJ-200、1937 National Duolian，他还和22岁的乐手Elijah Wolf讲了很多有名客户的轶事。

最近，Sean Lennon、Steve Earle、Dan Erlewine、T.J. Thompson和几位热爱重金属的克里希纳教徒曾到店里光顾。对于Crandall来说，为客户营造出友好和谐的氛围是很重要的。“我们向来都是欢迎大家到店里逛的。大家总会说，‘我要进城一趟，就在TR Crandall见吧，看看他们有什么琴。’不过他们不一定非要在这里买琴。”

这家店也同样反映出Crandall热情好客的个性，这点也体现在我听到那把National上弹出人工泛音时他所流露出的同样的兴奋之情。这种个性在与客户打交道的过程中也同样有效。他说：“大家都说我对客户的态度很好，可能是和我的长相有关吧。不过我从不慌张。即便是出现了很严重的问题，因为我还没有失败过。”

图为Crandall手拿一把
1935 Gibson Roy Smeck Radio Grande

COURTESY OF TR CRANDALL

Removing a Pickup from an Acoustic Guitar 从原声吉他上拆卸拾音器

如何修复尾钉孔实现循环利用

MAMIE MINCH撰稿

问： 我买了一把2016 Martin 00-18，不久之后就安装了L.R. Baggs M80拾音器，还扩了尾钉孔，用以容纳输出插孔。现在我想卸掉拾音器。是的，你猜着了，尾钉孔比尾钉要大，您可以推荐一个解决方案么？

—Mitch Gittelman

A： 这个问题问得好，是吧，读者朋友们？如果你也像这位提问者一样在原声吉他上安装过拾音器，那你一定了解安装过程。不管在音孔处安装的是否为磁力拾音器（像这位读者一样），弦桥下方粘在桥板上的换能头、内置麦克，或两者结合，一个好方法就是将输出插孔放入吉他尾部。如今这已经成了常规方法；尾钉移除后，尾钉孔宽度大约为1.27cm，而输出插孔会通过尾钉孔被牢牢固定住。这种款式的插孔还会带一个背带扣，可以钉在突出位置，这样就可以像安装尾钉时一样使用背带了。

每当有人想在吉他上装拾音器时，总会询问我

类似的问题，有时他们会根据回答再决定安或不安。不论是复古款还是自己所钟爱的吉他，他们都无法想象在上面钻一个无法复原的大洞。这是一件进退两难的事，当然，舞台表演时一定会用到拾音器，即便如此，他们也无法忍受自己做出之后会后悔的事。

不论从哪方面，我都建议大家将吉他改造得更加实用，同时让它们更有价值。如果你需要在舞台上与其他乐手合作演奏，我觉得可以想办法做到这点。吉他和吉他对于你的价值与我来讲很重要，绝对是重中之重。

一个理论上可行的解决方案就是填洞，也就是说，要用一个用同种木材制作的塞子把洞堵上。（小提琴师一直都用这种方法填补弦轴箱

上弦钮的洞）。当然还要亲自动手修复，使用合适的工具，还会用到漆料，但这并不算实用。

还有更简单、便宜、实用的办法就是买一个Stewart-MacDonald家的NoJak填补这个1.27cm的洞，我自己也很喜欢这个方法。这是一个超大号的尾钉，由三部分构成：一个与尾钉孔直径相同的膨胀管、尾钉和一个以六角扳手安装的螺栓，随着你的转动将螺栓旋得更深，膨胀管膨得更大。我们的工作室就一直这么做，效果很好，从外部完全看不出来。如果你不想这么做了，或者想用安装其他拾音器，也是可拆卸的。我觉得这样十分便捷。

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。

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
- 加勒特零陷波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

Martin 000-15M StreetMaster Martin 000-15M StreetMaster吉他

拥有温暖音色的独特吉他

GREG OLWELL 撰稿

制作做旧漆层在吉他界相对还是一个比较新鲜的做法，而在小提琴界，将新琴做旧已经成为一种常态了。尽管我十分喜爱吉他的磨损印迹，不过实话实说，我还是一次次地被这把Martin 000-15M StreetMaster的音色所吸引。

了解吉他特色

Martin表示，他们的StreetMaster系列，包括一把等价的D型琴款，均针对专业乐手打造。但这款Martin 000-15M SteetMaster外观独特，采用全单木材，十分炫酷，一定会

受到吉他发烧友的青睐。

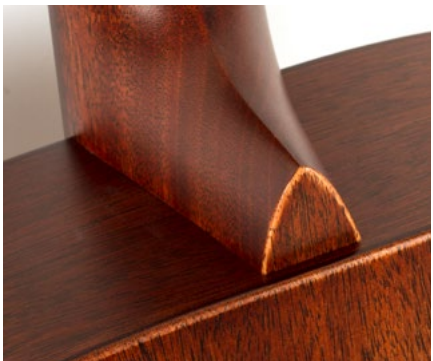
作为Martin 15系列的一员，StreetMaster采用亚光漆桃花心木全单和桃花木琴颈、A型结构X型音梁，采用简化鸠接榫尾结构，无包边。这款StreetMaster与Martin家大热的000-15M类似，只有几处明显区别，比如铁豆木指板及琴码，无护板。

或许是因为它看起来像是一把老琴，所以在演奏时我无需小心翼翼。即便手边还有其他吉他，我还是会直接拿起这把琴演奏本期的音乐、学习新歌或一边看电视一边演奏几段和弦。改进浅琴颈搭配Martin的标准琴颈形状，

使得琴颈手感十分舒适。000型琴体在指弹和拨片弹奏时也十分舒适。

如你所期待的一样，这款桃花心木全单StreetMaster音色清晰，基音突出，中频强劲，中低频沙哑。高频甜美，不会过于清亮，低频也不会过于强劲，以上均使得这款吉他十分适合乐手及喜爱饱满均衡音色的发烧友，且各方面十分均衡。

这款Martin 000-15M StreetMaster的良好性能和饱满的音色一直吸引着我前去演奏，而仿古漆层可以让我在演奏时不用小心翼翼。换句话说，这会是一把让你爱不释手的吉他。

MARTIN 000-15M STREETMASTER 吉他

琴体 000型琴，14品桃花心木全单；A型结构X型音梁面板；铁豆木琴码搭配补偿插入式骨质弦桥；亚光桃花心木色漆

琴颈 64.5CM有效弦长，桃花心木琴颈，鸠接榫尾结构；20品铁豆木指板搭配鲍鱼壳菱形及方形品位标记镶嵌；4.29CM骨质弦枕；GOLDEN AGE RELIC镀镍弦钮，乳白色钮柄；亚光漆层

配件 MARTIN SP ACOUSTIC 92/8磷铜轻张力琴弦（.012 - .054）；琴包；左手版本有售

价格 \$1,799（建议零售价）；\$1,399（零售价）

美国制造

详情登陆 martinguitar.com

Taylor Builder’s Edition K14ce Grand Auditorium

Taylor Builder限量款K14ce Grand Auditorium吉他

Taylor全新V型音梁吉他首次亮相

GREG OLWELL 撰稿

Taylor Guitars的吉他王国就是通过对吉他制作的创新而建立起来的，从木材选择到吉他结构再到销售，均是如此。正如之前的螺栓锁接结构琴颈和数控加工的吉他，如果吉他音色效果好，就一定要有乐手上门。全新的V型音梁（参见16页的“V音梁打下历史标记”），这家公司笃定乐手会接受像以往一样接受此次的创新设计。Taylor

等待这一刻已经很久了，因为这种全新的音梁系统就是一种未来趋势，由富有想象力的制琴师构思出主要的吉他部件，而不是对Martin百年之前的吉他进行修改。这款吉他的音色可能与你所预期的相差不是很大，不过这款全新的评测Taylor Builder限量款K14ce吉他，外观精致、音色绝佳，充满着新奇和全新可能。我花了几个月时间测评这款

K14ce，就是看它是否与对外宣传相符。这次，我坐在车中的驾驶位，用了数小时演奏并聆听其音色。我还想从听众的角度去听，所以我会请遇到的几乎每个乐手亲自演奏，包括山麓布鲁斯和吉普赛爵士专家，以及现代指弹乐手和鲜少演奏原声吉他的电吉他乐手。几乎我们所有人都注意到了这把Taylor与以往所弹吉他的不同。可以看到乐手们慢慢注意到

指板之上毫无杂质的延音，或是在轻柔或大力演奏中吉他所呈现的均衡流畅响应。不过，你希望吉他所具有的延音、音量和均衡，从我对这款K14ce的长时间试弹也可见一斑，Taylor全新的V型音梁吉他的好处是你所不能理解的：阻塞音、哑音、混沌的和弦和不够准确的音调。身为乐手，我们已经学会了适应吉他的种种古怪特点，但这款吉他告诉我需要这样，除非我想。

关于这款K14ce，意料之中的一点就是它的音色确实符合Taylor吉他的特点，十分清亮、清晰，像是在传统基础上进行改良的Taylor。令我意外的是在演奏和弦、琶音和多个八度单音线时如钢琴般的均衡性。在我听来，所有的音都格外均衡，没有任何突兀或特别突出的音。它们只是这样出现在你的音乐之中。将吉他接入几款不同的音箱和PA系统，结果都是一样：音色绝佳、饱满、精准，不过这种效果的音色我之前只在安装压感拾音器的原声吉他上

听过。Taylor的Expression System 2似乎是一款打造优质音色的拾音系统，但拾音器和吉他的搭配似乎十分契合，效果完美，而在接入高保真PA系统之后，其音色效果也的确非常棒。

就如同我们所期待的一样，这把K14ce手感舒适，极易演奏，重量只有2千克，十分轻盈，

这款全新的制琴师限量款K14ce Grand Auditorium是原声吉他史上真正意义上的创新。

边沿平滑（斜面黑檀包边、一体臂枕、全新设计缺角），十分易于演奏。从外观上看，不论是环绕琴体的鲍鱼壳镶嵌还是藤蔓指板镶嵌，或是云杉面板的色泽，都十分精美。我觉得洋槐的自然金色和形形色色的花纹十分富有魅力，所以，对于评测款吉他过深的咖啡色漆层

我有点小失望，因为这样就掩盖了木材的自然之美和波纹状花纹。

全新的Taylor制琴师限量款K14ce Grand Auditorium是原声吉他史上的一大创新。它并不会将其他吉他衬得黯淡无光，也不会完全符合所有乐手的品位，但即便是忠实的复古吉他粉也必须承认它的延音、音量、响应性能够勾起人的好奇和演奏欲望。吉他的音色十分优美，让人生出探索的欲望。弹过一会后你就会发现，这不仅是你所弹过的音色最为优美的Taylor吉他，同时也可能是你演奏过的音色最棒的吉他。

TAYLOR BUILDER限量款 K14CE GRAND AUDITORIUM吉他

琴体 GRAND AUDITORIUM缺角琴型；烘烤北美云杉面板搭配V型音梁；洋槐背侧；面背板和音孔环饰西非黑檀包边搭配纤维/洋槐/鲍鱼壳镶嵌；西非黑檀琴码及米卡塔弦桥和绿色鲍鱼壳，黑檀固弦锥；背侧亚光及咖啡色漆层

琴颈 64.77CM有效弦长，20品西非黑檀指板搭配洋槐黑檀包边；春藤镶嵌；4.45CM墨黑弦枕；金色GOTOH SGL510Z 1:21旋钮

拾音系统 TAYLOR EXPRESSION SYSTEM 2

配件 斜面缺角；斜面臂枕；背带扣；ELIXIR磷铜轻张力琴弦（.012-.053）；TAYLOR豪华硬壳琴盒

价格 \$4,999（最高平均价）

美国制造

详情登陆 taylorguitars.com

Tech 21 Acoustic Fly Rig

Tech 21 Acoustic Fly Rig原声吉他效果器

极轻便效果器为乐手提供必需的原声效果

BILL LEIGH撰稿

1989年，也就是第一批数字音箱和效果器出现之前，Tech 21的Andrew Barta就推出了SansAmp电子管音箱模拟器。这款口袋大小，犹如电子管音色的效果器可使电吉他接入调音台，从而在无音箱情况下进行录音或表演。这款Acoustic Fly Rig便用到了改良版SansAmp，这是一款带有5个按钮的轻盈效果器，可将原声吉他直接接入PA调音台，录音调音台或电脑录音设备，也可以搭配音箱使用，或者直接接入效果器输入端口，或者接入音箱效果返回接口，旁通前级部分。除此之外，这款Acoustic Fly Rig还针对原声乐手提供基本与额外的效果。这款Acoustic Fly Rig是Tech 21 Fly Rig系列的全新产品，当乐手要到遥远的录音室或地区演出时，只需打包吉他和这款轻盈的效果器即可，其重量仅有0.59千克，长度为

31.75cm，可以轻松置于琴包口袋里。设置完毕之后，这款Acoustic Fly Rig可作为一款加强版DI或原声前级，发送高质量、低阻抗信号，可以直接接入调音台，或使用更长的连接线而效果不会有任何折损。除此之外，此款效果器还带有压缩效果、激励效果、强大的3段式均衡效果，带有混响、合唱或延迟效果及定速控制。当然，还有至关重要的校音/静音开关。还有一个相位翻转开关和一个陷波滤波旋钮用以抑制回授，频率范围为70Hz到350Hz，从而抑制噪音。低通滤波器（LPF）可去除高频杂音。此款Acoustic Fly Rig外部为长方形锡外壳，给人十分惊喜的拆封体验。因采用交流电源，所以可随身携带电源插排。评测产品为焦橙色，所以放在地上时，闪耀的金属外观有时会让人很难看出旋钮标识，不过一旦了解脚踏开

关功能之后就没有问题了。Tech 21的脚踏开关十分坚固，有弹力，且并无明显声音。除脚踏开关外，还有橡胶按键切换开关，无需在表演过程中进行调节，像是XLR输出接地开关，相位切换按键以及其他效果按键。小巧、坚固、半透明的顶部旋钮整齐排列，全都按照具体分区闪烁着不同的光，以表明使用状态。左侧的蓝色旋钮，E.Level还兼当过载指示灯，过载时会闪现红色。和多数效果器一样，6.35mm输入插口在右侧，6.35mm和XLR输出插口在左侧。可根据从右到左的信号链了解其性能。信号链从相位翻转按钮开始，其作用是通过翻转输出信号从而抑制回授，这样就会与输入信号产生相位差。接下来就是压缩旋钮（COMP）和激励旋钮，两者均有脚踏开关。针对压缩旋钮，Tech 21选择了模拟的场效应晶体管电

路，以产生温暖清亮的音色效果。可以启动压缩旋钮，得到压缩式延音，不过我喜欢调至适度效果，让扫弦得以控制，增强指弹效果。电平控制旋钮负责压缩输出。因其十分灵敏，所以，我将它调到12点方向以下，以避免回授，同时开启激励旋钮，这样就能在独奏时产生突出效果。激励效果可按个人喜好进行设置，最高为12dB。SansAmp是Fly Rig的核心，只需一按即可断开，不过连接PA系统和调音台时需要一直打开。Tech 21还有关闭SansAmp的选项，这一点很棒，不过保持连通状态还有一个好处：不错的均衡和滤波效果。我专门用来弹唱表演的吉他装有L.R. Baggs Lyric拾音器，能够捕捉到吉他类似中音的低音、清脆高音以及相对低的中音。我将吉他通过Fly Rig接入调音台和一个PA系统中。这款Fly Rig的均衡效果在平衡吉他的低音方面非常奏效；我稍微减弱了低频并将中频将中频EQ突出到完美的效果，然后稍微增强高频，从而让音色更加清晰，吉他的音色洪亮，但并不会喧宾夺主，同时还会为中高频留有足够空间，以搭配我的高音演唱。PA系统调高之后，陷波滤波可辅助抑制回授。我将这把吉他的低通滤波设置到较高的状态，但在大力扫弦时会调小些，这也得

益于轻微的压缩效果。中间为混响脚踏开关，同时也在信号链之中，可以选择房间混响或是大厅混响，有混响，还有可调节混响大小的旋钮。混响旋钮在调小之后，会产生洪亮音色，并带有回声效果。我最喜欢的是房间混响正对12点位置时的效果。音色会十分温暖自然，会让我几乎忘了它还开着，直到我将它关闭为止。效果部分（或称EFX），是信号流的最后一部分，带有合唱或延迟开关。可以通过左数第二个脚踏开关开启或关闭效果。除了效果调节旋钮（E.Level），并无合唱效果旋钮，所以无法进行调节，不过音色效果悦耳动听，有点像两把吉他合二为一，或者是一把12弦吉他搭配6弦吉他的效果。得益于带有调节延迟时间和重复次数的旋钮，所以延迟效果能够打造出更多不同音色。延迟时间可通过最左侧脚踏开关设置，可发出双重音、敲击音，或将声音延迟大概1秒左右。重复既可以有单一回声，也可有相同的回响，不过最终会一点点消退。对于两种效果来说，E.Level旋钮可设置效果与纯信号融合的程度。另外还有其他几个十分有用的功能：按压最后一个脚踏开关，关闭信号，开启校音按键，显示十分清晰。6.35mm输出插孔还兼当耳机插

孔，按压耳机按键，输出更大。接入调音台时不要开启耳机设置！总体来说，Acoustic Fly Rig是一款十分适合原声吉他乐手的绝佳效果器。它外型坚固，运行时十分安静，带有专利均衡及各种效果，及其他满足原声乐手需求的功能，像是回授抑制和校音/静音。即便如此，还是非常便于携带，而且比音箱便携得多。评测期间，我并没坐过飞机，但我却觉得自己徜徉在声音之中。

TECH 21 ACOUSTIC FLY RIG原声吉他效果器

主要特点 扫频、半参数有源均衡、压缩、混响、延迟及合唱效果；半音校音；回授抑制；6.35mm输入及输出接口；带有接地开关的XLR输出；9V直流电源（附带）

价格 \$299

美国制造

详情登陆tech21nyc.com

A Blues Journey Worth Taking 踏上布鲁斯之旅

流行及R&B大咖深入发掘经典乡村布鲁斯音乐

DERK RICHARDSON撰稿

John Oates，是的，就是那个上世纪70、80年代的金曲二重唱Hall & Oates的成员发行了专辑Arkansas，这也是2018年最令人惊艳的美式民谣专辑。你可能不会想到，这位在二重唱中负责吉他演奏，带给我们“Sara Smile”、“She’s Gone”“Rich Girl”和“Kiss on My List”的John Oates能够拥有Harry Smith撰写的旧式音乐圣经 Anthology of American Folk Music中的传统音乐知识。但事实如此，他以这张原创专辑向Mississippi John Hurt致敬，对八首19世纪和20世纪早期到中期的布鲁斯、爵士、福音和蓝草金曲加以重新演绎，同时还有两首相得益彰的原创曲目。其中翻唱了Hurt演唱过的“My Creole Belle”、“Stack O Lee”和“Spike Driver Blues”，还以Emmet Miller于1924年录制的“Dig Back Deep”、“Anytime”作为两首开篇歌曲，同时其中还收录了Blind Blake的“That’ll Never Happen No More”、Jimmie Rodgers的“Miss the

Mississippi and You”，蓝草风福音歌曲“Lord Send Me”、“Pallet Soft and Low”（随后由W.C. Handy改为“Atlanta Blues”），这张全长33分钟的专辑中还包括一首专辑同名曲。Hall & Oates曾出过数首金曲，所以，今年70岁的Oates自然知道如何创造出不错的“产品”。在位于纳什维尔的Addiction Studios，他和联合制作人/录音师/混音师David Kalmusky使得Good Road Band（曼陀林手Sam Bush、踏板电吉他手 Russ Pahl、电吉他手Guthrie Trapp、贝司手 Steve Mackey、大提琴手Nathaniel Smith和鼓手/打击乐手Josh Day）听起来就像是一个训练有素的混合体，介于Jim Kweskin和Geoff Muldaur的简易原声演奏和John Hiatt乐队的繁复演奏之间。歌曲之间的对比鲜明：“Pallet Soft and Low”曲风狂放，搭配Wendy Moten高亢的演唱，有种布鲁斯摇滚的感觉，其后是一首温和的“Miss the Mississippi”，伴随着原声吉

他、贝司、大提琴和踏板电吉他的演奏而徐徐展开。Oates的演唱中十分重要的一部分就是颗粒感，这种效果在他的演唱中总会出现，但歌曲的根本基调是十分深情的。他的乐句和旋律与他受到白金认证的流行唱法的搭档完全不同，同时这些歌曲也十分引人入胜。但最出乎意料，同时也与他动人朴实的声线同样富有魅力的，就是他的吉他演奏。Oates的切分音原声指弹十分繁复松弛，使他能够游刃有余地驾驭爵士乐、山麓布鲁斯、密西西比三角洲布鲁斯、蓝草和乡村音乐以及Hurt、Blake、Big Bill Broonzy、Doc Watson、Chet Atkins和Merle Travis等演奏风格。对于那些脑海中仍然萦绕着“Maneater”的忠实粉丝们，Arkansas一定会让他们为之惊艳。对于Hall & Oates数十年来取得的4千万张专辑的发售量，13张白金唱片和金唱片来说，这张专辑可能并不会再增色多少，但其中动听的乐曲和真情实感仍会带来愉悦的聆听感受。

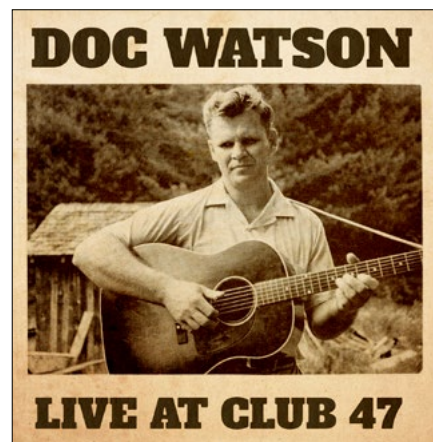
Tommy Emmanuel

Accomplice One
(GCP/Thirty Tigers)

老友合作，发掘出吉他大师最好的一面

Accomplice One得以让Tommy Emmanuel有机会和他最喜爱的乐手合作，尝试各种不同的演奏风格：蓝草（“Watson Blues”）、凯尔特音乐（“St. Anne’s Reel”）、爵士乐（“Djangology”）、流行乐（“Border-line”）、摇滚乐（“Purple Haze”）和灵魂乐（“Sittin’ on the Dock of the Bay”）。当然，演奏效果也是特别不错的，他的演奏搭档，包括Jerry Douglas、David Grisman、Jorma Kaukonen、Mark Knopfler、Jack Pearson、Jake Shimabukuro、J.D. Simo、Bryan Sutton和Frank Vignola将他的表演提升到了一个全新的高度。应该从何说起呢？Emmanuel完全按照Doc Watson的风格演奏了“Deep River Blues”，Jason Isbell负责演唱。在“C Jam Blues”中，他还与Grisman和Sutton进行了三重奏，使Duke Ellington的这首歌听起来像是专为吉他和曼陀林创作一般。而在“Saturday Night Shuffle”中，Emmanuel则与Kaukonen相互切磋炫技，从而营造出连Merle Travis都闻所未闻的和声。Emmanuel一直乐在其中，这些合作显然将每个人最好的一面都发掘了出来。Rodney Crowell还在本张专辑中表演了自己的一首新歌“Looking Forward to the Past”，这是他所创作的最棒的作品之一。Mark Knopfler也拿出自己的大杀器“You Don’t Want to Get You One of Those,”用这首歌向Chet Atkins致敬；当然专辑中也有静谧的适合，像是和Clive Carroll的合奏、与Frank Vignola合作的吉普赛爵士，以及和Jake Shimaburo合作的催眠曲，全都一样动听，也同样激发出了Emmanuel最好的表现。

—Kenny Berkowitz

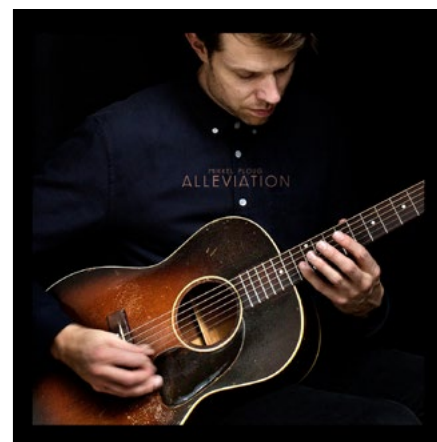
Doc Watson

Live at Club 47
(YepRoc)

成名之前Doc的复古之路

不论是用三指法演奏“Deep River Blues”还是演奏带有民谣风的布鲁斯乐曲，没有人能比已故的Doc Watson做得更好。此次全新再版，主要为原声吉他独奏的Live at Club 47中收录了26首引人入胜的歌曲，包括之前从未公布的4首歌曲录制花絮。这张专辑是在马萨诸塞州剑桥市的一个小咖啡馆中录制完成的，就在Watson在1963年Newport Folk Festival惊艳亮相之前，这也促成了他1964年由Vanguard制作发行的具有里程碑意义的首张专辑，并成为了民谣吉他的全新代言人。整张专辑中，Watson一直演唱并演奏吉他、口琴、自鸣筝和班卓。其中的5首歌曲还邀请吉他手John Herald伴奏，另有2首歌曲则由曼陀林手Ralph Rinzler进行伴奏。在专辑内页说明中，Southern Folklife Collection的馆长，同时也是此次再版的出资人Steven Weiss写道：“这就是Doc，用自己的全身心投入演奏，在这张专辑中，他演奏了两首儿时从家人和速度为78转/分的老式专辑中学到的两首旧式乡村乐。”Watson同样喜欢风格质朴的音乐：民谣、乡村、布鲁斯、福音、蓝草、小提琴曲，原创翻唱兼有，在一次舞台表演中，他注意到A.P Carter的“Wabash Cannonball”“年代过于久远，都已经发了霉”。在用混合拨弦演奏了经典布鲁斯歌曲“Sitting on Top of the World”之后，他打趣道：“我觉得这把吉他比我唱得好”。

—Greg Cahill

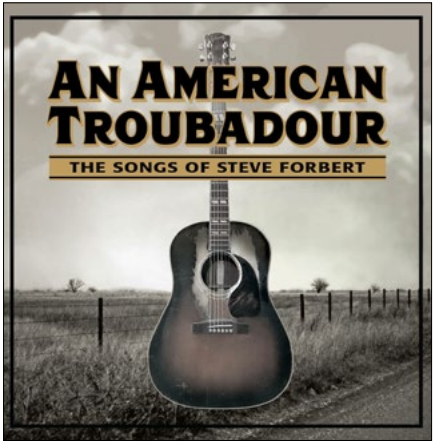
Mikkel Ploug

Alleviation
(Songlines Recording)

大胆尝试，大获成功

这把丹麦吉他手Mikkel Ploug在独奏专辑Alleviation中一直使用的原声吉他与其演奏者一样富有创造力。这是一把桃花心木全单Gibson，二战期间美国制造，音色温暖洪亮，同时也赋予这位以室内爵士乐三重唱组合Equilibrium扬名的乐手以灵感，并以此探索指弹、空弦音，并削减音符。这种精简的演奏技巧并不是说Ploug抗拒新的尝试。他在“Florescence”中扫弦，让绷紧的琴弦产生丰富共振，目的就是模仿钢琴的演奏效果。在专辑同名曲中，Ploug改编了美国乐手Ben Monder随着平稳节拍叠加演奏的技巧。五个部分分别在此首歌曲3/4拍之上，创造出了如逆流般的效果，如同顺流而下的旋涡。“Couleurs d’Olivier”中对Olivier Messiaen的演奏进行了变调，使得各种音阶变为音调渐升的乐曲。与此相反，“Einer”是一首非常简单的民谣歌曲，其中突出了Gibson精妙的高频、柔和的中频和活泼的低频。Ploug还效仿Bert Jansch以大力击弦和信手拈来的连奏进行演奏。“Gruntvig Reflections”的节奏有点像是即兴演奏，不过实际上是Ploug祷文的改编。此首歌曲中，Ploug的呼吸和手指在琴弦上的打击声都被放大，这首歌曲中，独特的吉他和这位创新型乐手似乎已经合二为一。

—Pat Moran

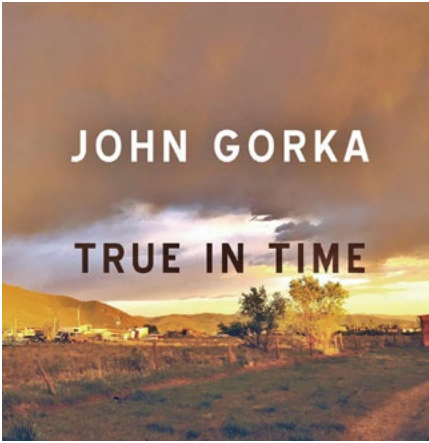

Various Artists

*An American Troubadour:
The Songs of Steve Forbert*
(Blue Rose Music)

向优秀作曲家致敬

在上世纪70年代中期凭借“Romeo’s Tune”登上公告牌排行榜后不久，生于密西西比的流行唱作人Steve Forbert就因“下一个Bob Dylan”的称号而遭殃。他从未达到人们的这一期望，但他确实很享受歌曲登陆美国和加拿大公告牌所带来的短暂成功。他的那些制作精良、带有乡村风的歌曲还曾被Rosanne Cash、Marty Stuart、Keith Urban等乐手翻唱过，而他们无一例外，全部被歌曲的生动和深情而触动。一众美式民谣乐手均采用到了*An American Troubadour: The Songs of Steve Forbert*的录制之中，包括John Oates Robert Earl Keen Jim Lauderdale和Todd Snider，以此向Forbert的作品致敬。本张专辑中，Nicki Bluhm & the Gramblers演绎了风情万种的“Romeo’s Tune”，Kelly Fitzgerald用她的尤克里里演绎了怪诞有趣的“Thinkin”。在摇滚风格浓郁的“I Blinked Once”中，Oates与美国南部摇滚乐手Bonnie和Delaney Bramlett的女儿，歌手Bekka Bramlett进行了合作演奏。在“Cellophane City”中，Amy McCarley的原声吉他演奏则充满力量，向工人阶层破碎的梦和本张专辑的最佳歌曲致敬。“It Isn’t Gonna Be That Way”则富有德州边境气息。

John Gorka

True in Time
(Blue Chalk/Red House Records)

如老友般熟悉的作曲人

John Gorka在上世纪80年代发起的“新民谣”之声为90年代美式民谣的兴起奠定了基础，但相比于同时期的Lyle Lovett和Robert Earl Keen等乐手，他的事业相对要低调的多，不过却很稳定。在第15张专辑中，他将温暖和令人安心的声线与James Taylor和Guy Clark的创作技巧完美结合，从而让新泽西之声亲切如故。本张专辑中的13首歌曲全都以Gorka的原声民谣吉他拨弦技巧为基础，有时不采用伴奏，常常采用键盘、鼓、贝斯、电吉他（Dirk Freymuth）、踏板电吉他和共鸣器吉他编曲。Gorka美好的声线十分深邃，其中有孤独，有浪漫，还有愤世嫉俗的幽默感，背景人声（Jonatha Brooke、Eliza Gilkyson、Lucy Kaplansky等）则为其更添柔和。“Blues with a Rising Sun”（写给Son House）、牛仔之歌“Red Eye & Roses”和现场必弹曲目“The Body Parts Medley”都是数年前创作的，不过它们仍和9首新曲无缝衔接。包括讲述故事的歌曲、剖析人性的歌曲以及旋律柔和的“Tattooed”和“Crowded”，两首歌曲对在当代文化和政治环境下受害的人们表达出无尽的怜悯。Gorka的演奏缺少纳什维尔/德克萨斯风格的弹拨效果和将另类乡村音乐注入独立美式民谣音乐的犀利摇滚风格，但True in Time中轻柔的乐队演奏、朗朗上口的旋律、有趣的歌词都让演奏十分悦耳、亲切、清新。

Camille Nelson

Lead Me Home
(Stone Angel Music)

采用指弹技法的宗教歌曲专辑

如果将Camille Nelson的专辑Lead Me Home当做是“赞歌”，那就大错特错了。本张专辑收录了专为原声吉他和弦乐团创作的传统和原创赞美歌，不论听众十分是Nelson的粉丝，都会觉得她婉转流畅的指弹都一样美妙动听。专辑中的编曲主要由Nelson负责，既充盈又齐整，为Ryan Shupe的小提琴和曼陀林演奏腾出空间，Nelson的兄弟Steven Sharpe Nelson（Piano Guys成员）负责大提琴演奏，Alex Sharpe（Celtic Women前成员）负责人声。不过，Nelson与她的三把吉他一直负责主音。在“Amazing Grace”就是由原声吉他演奏，不过Nelson的捷克手工琴仍旧流畅稳定。在“Be Still My Soul”中，Nelson模仿前恩师Kaki King的风格，用Taylor的高音将其中的旋律徐徐展开。在原创歌曲“Patterns of Light”中，她则演奏另一把Taylor（带有12弦琴颈的Taylor 524ce），DADGAD调弦和低音使得歌曲更加饱满，她的拨弦像是风中摇晃的蜡影般摇摆跳跃。在“Israel, Israel, God is Calling”中，Nelson采用了拇指拨弦法，在犹如精神世界般的琴弦上抚弄着。Lead Me Home或许传达的是基督教思想，但Nelson的高超技艺却是永无止境的。

The Maple Leaf Forever Guitar “永恒的枫叶”吉他

Dave Fox将具有历史意义的倒下枫木制成精吉他

DAVID Mc PHERSON撰稿

2013年7月，一场大风席卷了多伦多，将Maple Leaf Forever Tree（“永恒的枫树”）连根拔起，这是一棵170年的银枫木，同时也是加拿大诗人与作曲家写出“永恒的枫叶”的灵感源泉，这也是加拿大的第一首非正式国歌。这棵树后被切割，放在窑炉中进行干燥，风干了将近一年，之后由多伦多市政府投入反映这棵树所承载的文化历史的相关项目。作为项目之一，加拿大乐手和古典吉他收藏家Colin Cripps邀请了自己的一位老友，来自安大略省彼得堡的制琴师Dave Fox，两人于2015年合力制作出了现在这把“永恒的枫叶”吉他。Cripps解释道：“我在吉他的设计、木材、漆层和细节方面十分考究。吉他的结构仿效1944年的经典款Gibson J-45。Dave的超凡技艺搭配一流木材，使得这把吉他不仅仅具有历史价值，同时也是一把完美的吉他。”这把吉他采用北美云杉面板、渍纹枫木音孔环饰和赛璐璐“虎纹”复古护板。这把吉他的背侧采用Maple Leaf Forever Tree（“永恒的枫树”）的银枫。琴颈采用五拼胡桃木和银枫。琴头贴面采用洪都拉斯紫檀及珍珠镶嵌，搭配Waverley复古开放式弦钮。指板和琴码同样采用洪都拉斯紫檀，配以赛璐璐圆点镶嵌。其他的特殊细节还包括五品处的一对枫叶，琴头背面贴有2014年版“Maple Leaf Forever”10加元银币。这把吉他每年都在不同的乐手间传递，现在正在加拿大唱作人Royal Wood手上，这也增加了这把吉他与生俱来的传奇之感，同时也能够确保这把吉他处于公众监督之中。

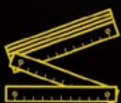
Kane[®]

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