ACOUSTIC GUITAR

原声吉他

2019年1月刊 | ACOUSTICGUITAR.CN

AG313 | 总第 313 期

走进 PAUL SIMON 的吉他世界

假如你是创作型的乐手或是创作人
顺着 SIMON 的想法进一步发散将其转化为自己的作品对你是大有裨益的

原声吉他界

指板护理油：是骗人的吗？

乐器圈的那些事

MARTIN公司喜获B CORP认证

夏威夷之风

演奏大师班

变换三指法

德国ULLI指弹教学连载（三十二）

CASIMI guitars

吉·他·平·方
运 营 品 牌

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。

手工制作

Hughes & Kettner ACOUSTICS

SINCE 1984

MICHAEL EISENMANN 与HUGHES KETTNER团队 共同研发

—

ERA 1

几乎无渲染的
原声乐器音色

欢迎来到原声音箱的新时代。ERA 1音箱由著名设计师Michael Eisenmann研发，为您提供声音无与伦比的真实性和清晰的细节，配置一系列颇具创新和直观的特性，让不同性能得到优化。百分百德国制造，符合国际音箱标准。

ERA 2

几乎无渲染的
原声乐器音色

ERA 2音箱是Hughes & Kettner ERA原声系列的第二款原声音箱。除了非凡的原声功能外，ERA音箱为您提供声音无与伦比的真实性和清晰的细节，配置一系列颇具创新和直观的特性，让不同性能得到优化。

德国制造，符合国际音箱质量标准。ERA 2音箱强大的功率与低频，对于出于演出需求对更大演出场地以及低音有要求的乐手来说是上佳之选。

CONTENTS 目录

January 2019 · AcousticGuitar.cn

封面人物

COVER FIGURE

走进 Paul Simon 的原声吉他氛围
18-25

特别报道

SPECIAL REPORT

全能型乐器商店
36-39

乐器圈的那些事

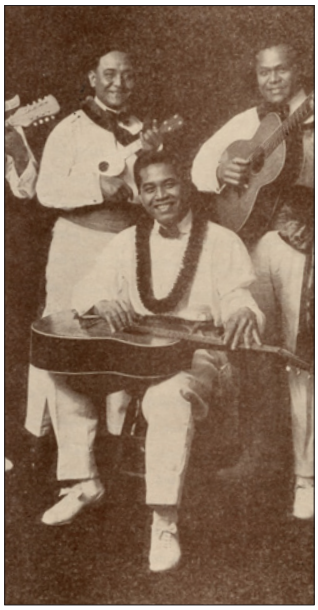
Stories of the Instrumental Circle

14-34

吉他漫谈
Martin Simpson 继续从各类乐器中汲取灵感
14-15

动感节拍
C. F. Martin & Co. 因环保贡献受到认可
16

环球资讯
TOMPKINS SQUARE 唱片
26-29



环球资讯
看夏威夷音乐如何帮助吉他确立美式乐器地位
30-34

CONTENTS 目录

January 2019 · AcousticGuitar.cn

教你一招
节拍器能够大大提升你的演奏效果
40-41

每周练习
由三指法催生出全新演奏技巧
48-52

演奏大师班
PLAY
40-61

实操演练
Radio Hula
42-46

原声经典
50 Ways to Leave Your Lover
54-55

原声经典
Requiem for John Fahey
56-59

大咖教学
德国 ULLI 指弹教学连载三十二
60-61

原声吉他界
AG TRADE
62-69

行家驾到
指板护理油：是骗人的吗?
62

新品介绍
Alvarez-Yairi Honduran DYM60HD 吉他
64-65

新品介绍
Fishman Matrix Infinity Mic Blend 拾音器
68

混合媒介
MIXED MEDIA
70-72

音乐播放列表
路易斯安那双人组带来永不过时的经典美国民谣
70-71

新品介绍
Guild B-240E 与 Jumbo Junior Basses 两款低音吉他 -67
66-67

新品介绍
Martin Authentic 原声吉他琴弦
69

绝妙好琴
1925 Weissenborn Style 4
72

ACOUSTIC GUITAR

《原声吉他》专业乐器杂志 AcoustiGuitar.cn

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

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

Editor-in-Chief 主编 孟醒
Editor 编辑 宋玮
高晨
Design Director 设计总监 赵怡瑄
Graphic Designer 平面设计 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 张豪 /15689989888/kane@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 © 2019 by Stringletter, 501 Canal Boulevard, Suite J, Richmond CA 94804. Reproduction in any manner, in any language, in whole or in part, without the prior written permission of Stringletter is expressly prohibited."

"本期所译文章源于 ACOUTIC GUITAR，Stringletter 拥有 ©2019 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。

扫码购买

《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。

《现代乐理系统教程》

乐理就是音乐的道理，经过多年的验证，蔡文展老师的乐理教学系统已经帮助众多零基础的　人搞懂乐理。蔡文展现代乐理系统教程包含6　小时的乐理教学视频，只要使用手机扫描书视　频二维码，回答书中练习题，就可以学习到专业的现代乐理知识。

LEONARDO BUENDIA

OMC 德国云杉+巴西紫檀

Leonardo Buendia，在阿根廷的布宜诺斯艾利斯出生长大，这里充斥着探戈和民间音乐。正是Atahualpa Yupanqui 引人回忆的低吟浅唱以及Astor Piazzolla 活力四射独具一格的新探戈激励了我，让我将目光转移到音乐之上，成为了一名乐手。

吉他成了我生命中的一部分，我的手指、耳朵和灵魂全都被唤醒。我Leopoldo Marechal 音乐学院学习流行阿根廷音乐，同时还私下同大师Anibal Arias 学习探戈。在决定购买一把上好的古典吉他后，我拜访了很多布宜诺斯艾利斯的制琴师。不过数周之后却仍然一无所获，所以我决定亲手把这把难找的吉他做出来。

我开始师从制琴大师Ezequiel Moggia 学习吉他制作，他也是赫赫有名的制琴师Francesco Ponzo 的弟子。之后，我搬去了美国加州，在那里我在制琴大师Ervin Somogyi 手下当了3年学徒。在接受原声吉他制作专职培训的同时，我制作了自己的吉他，并从老师扬名世界的吉他响应和视觉风格等制琴技艺中获取到了灵感。

Glen Campbell、Eric Clapton、Bob Dylan、Lightnin’ Hopkins、Earl Klugh、Willie Nelson、Kelly Joe Phelps、Doug Wamble、Josh White、还有 Neil Young，没错，这些都是有名的职业录音艺人和吉他演奏家。他们有什么共同点呢?

他们每一位的演奏风格都得以解构、转录成铺子，以一种直白而通俗的表达方式收录在《原声吉他》杂志中，我们多才多艺而又和蔼可亲的 Adam Levy 对此功不可没。现如今这一演奏名流又加入一员——Paul Simon，可以好好探索一番他那复杂的指弹乐句，在本刊的第 18 页起有一篇他的专题，文章封面是他的肖像照。Adam Levy 出生于加州恩熙诺，演艺细胞烙印在他的基因中。他的外祖父 George Wyle，创作有“It’s the Most Wonderful Time of the Year”，曾与 Sherwood Schwartz 合力创作了 *Gilligan’s Island* 的主题曲，并担任诸如 lip Wilson, Andy Williams 与 John Denver 等电视巨星的音乐指导。Adam 在 Dick Grove School of Music 求学时师从两位传奇巨匠，即 Ted Greene 与 Jimmy Wyble。作为一名独奏家和伴奏乐手，他将爵士和摇摆乐感发挥得淋漓尽致，曾为包括 Norah Jones 和 Tracy Chapman 在内的感情细腻的歌手伴奏。

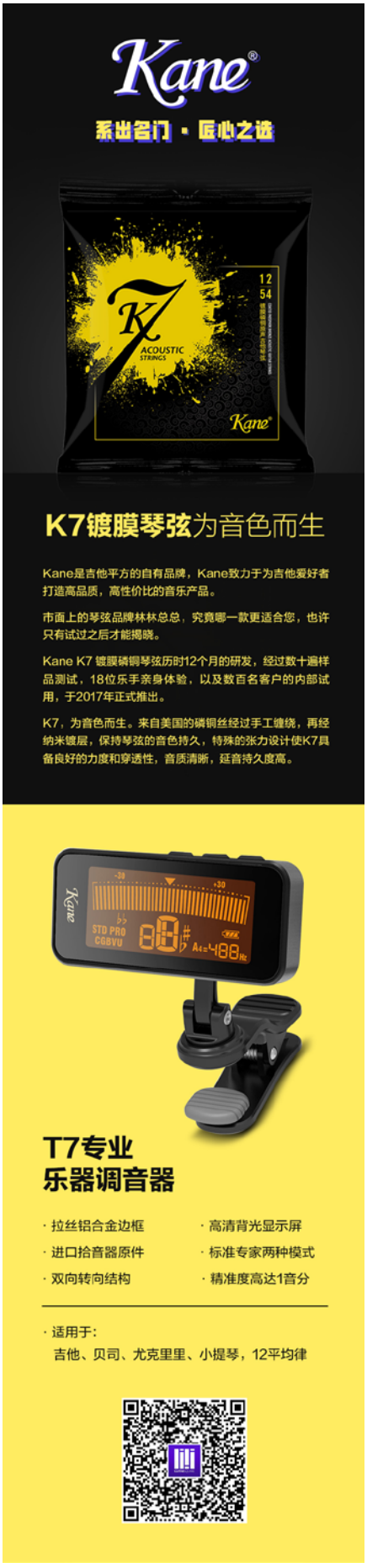
近来，Adam 一直专注于帮助《原声吉他》的读者领会知名唱作人的吉他处理方式。未来，我们还将发布如 Jackson Browne, Johnny Cash, Bruce Cockburn, Shawn Colvin, Loretta Lynn, James Taylor, Richard Thompson 和 Lucinda Williams 等人的演奏技法剖析，敬请期待。（你还可以访问 Truefire.com 观看他的一些优质视频课程。）

今年初，我还在本专栏撰写过一篇介绍当地琴行的短文 Amazing Grace Music。该篇文章引发《原声吉他》的广大读者高度响应，纷纷发文追捧一批独立琴行，其中有些回复分享在了《读者反馈》一栏。这些生动的画面历历在目，我们请撰稿人 Kate Koening 挖掘拥有多项职能的琴行，那些兼具社区资源服务机构与零售网点的琴行。文章参见第 36 页。

最后，在此提醒诸位，《原声吉他》将于 2019 年 3/4 月刊起改用双月刊发行模式。如果你对这一变化对你订阅产生影响存在疑问，请发邮件告诉我们 AcousticGuitarService@Stringletter.com。感谢那些接受我邀请来丰富双月刊额外 16 页内容的读者，现在加入您的心声为时不晚。请电邮联系 David.Lusterman@Stringletter.com。

《原声吉他》中Adam Levy课程专题一览

Glen Campbell	2017年11月刊 (#299)
Eric Clapton	2018年11月刊 (#311)
Bob Dylan	2016年12月刊 (#288)
Lightnin’ Hopkins	2011年九月刊 (#225)
Earl Klugh	2009年1月刊 (#193)
Willie Nelson	2018年7月刊 (#307)
Kelly Joe Phelps	2016年11月刊 (#167)
Doug Wamble	2013年4月刊 (#244)
Josh White	2017年3月刊 (#291)
Neil Young	2017年十月刊 (#298)



不插电效应

去年 11 月刊的《廊前絮语》一栏向广大读者征集对于 Eric Clapton 的 1992 MTV Unplugged 演出影响的看法。我们收到了海量的积极回复，包括接下来这篇 Martin 长期以来的中流砥柱 Dick Boak 发来的一篇，他把邮件抄送给了 Clapton。我们很荣幸能分享 Boak 的信件以及 Clapton 的回复，以及其他几位读者的回复。

当然，看到涉及有 Eric Clapton 的原声吉他风格的 11 月刊，我很激动。你们询问他的影响，那我必须要比其他人多说两句了，他 MTV *Unplugged* 的演出及取得的成功深刻地影响了我。当 1992 年这个表演播出时，我时任 C. F. Martin & Co 公司的广告总监。

Eric 当时弹奏的是现如今名声在外的 Vintage 1939 000-42，他的音乐搭档 Andy Fairweather Low 用的是另一把 Eric 的 000 系列，是被 Mike Longworth 改良成类似 000-45 的一把 000-28. 众所周知，原声吉他市场当时正挣扎着从 80 年代的萧条中崛起，或许是在 Casio 键盘乐泛滥和迪斯科的横断堵截下节节败退的市场份额。Unplugged 改变了这一现状，使原声设备成了除电声乐手演出之外的必备乐器。Clapton 的 Unplugged 演出，精彩绝伦，斩获七项格莱美大奖，包括年度最佳专辑。这也难怪，Martin 办公室的电话开始响起，几乎所有的电话都转给了我。

在接听了三四十通询问 Eric 弹奏的什么琴，哪里可以买一把之后，我来到 C. F. “Chris” Martin 的办公室，询问他是否同意我联系 Eric 提供一个合作建议。Chris 很开明也就同意了，条件是只要版税是用于慈善事业的。

于是我就用传真联系了 Eric 的经纪办事处，直接挑明了合作出一款 Eric Clapton 000-42EC 签名款的提议，所得收益将用于 Eric Clapton Charitable Trust 慈善基金会。Eric 很喜欢这个想法。我们当即集思广益出了吉他配置，最终综合了两把琴的方方面面。当时市面上有着大量的 000 型号空白，因为 Dreadnought 广泛取代了在此之前的小型琴型号。所以当时时机正好。我们在 1995 年 1 月的 NAMM 上推出了一系列的 461 000-42EC 吉他，这个数字明显是用来致敬 Clapton 的回归专辑 *461 Ocean Blvd*。整个系列在不到两个小时内以一种“疯狂捕食”的气势被代理商抢售一空。

Chris Martin、Eric Clapton、Dick Boak 与 Clapton 的 000-42EC 签名款，1995

这个项目的巨大成功促成了 Martin 公司艺人联系部门的成立，我成了部门负责人，并与一大批业界代表促成了合作项目，如 Paul Simon, Sting, Crosby Stills & Nash, Steve Miller, Johnny Cash, Willie Nelson, Joan Baez, Mark Knopfler, Tom Petty, John Mayer, Jorma Kaukonen, David Bromberg, Steve Howe, Marty Stuart, Merle Haggard, Norman Blake, Roger McGuinn, Andy Summers, Peter Frampton, Nancy Wilson, Buddy Guy, Laurence Juber 等人；实际上成功合作了超 100 个项目，既缔造了非凡的传奇故事，又铸就了长久的友谊。

这其中就包括了与 Eric 再次合作签名款，我记得至少创造出 11 个成功的 Clapton 000 吉他设计，创作蓝本源于 1939 000。结果，毫无疑问振兴了原声吉他市场，14 品 000 型号的再度流行，以及其他许多早已淡出市场数十年的小型琴体 12 品和 14 品 Martin 型号重获市场认可。

所以，我个人非常感谢 Eric Clapton，Martin 公司、乃至整个原声吉他圈及音乐界都是如此。在我任职 Martin 公司 42 年来再也没有比这件事更有意义的事了。谢谢你，Eric！

——Dick Boak，前广告、艺人联系部总监；前博物馆、档案馆、特别项目负责人；C. F. Martin & Co., Inc. 公司，宾夕法尼亚州，拿撒勒

哦，我的天啊，Dick，看得我都要哭了。我想告诉你自打我 15 岁亲眼看到了一把 dreadnought，我最想要的就是一把 Martin 吉他。后来看了 Big Bill Broonzy 用一把 000-28 在一个短片剪辑里弹奏了“Hey Hey”，我的渴望就越发迫切了。最近，有朋友问起，“要是你只能留一样东西生活，你会带什么？”我毫不犹豫地回答：“当然是我妻

子圣诞节送我的那把 000-42 了。”就是这么单纯！梦想成真。谢谢你。

—Eric Clapton，转自写给 Dick Boak 的信

EC 在 Unplugged 里的精彩表演我有印象。我一直将原声吉他视作摇滚的源泉，这场演出恰恰印证了我的判断。我最喜欢的一点就是整个乐队通力合作。他们彼此紧密联系在一起，相互应和。Nathan East, Steve Ferrone, Andy Fairweather Low 还 有 Chuck Leavell 近乎哭喊出来！ Eric 还是当年立在中间弹着他那把 Martin 000-42 的 Eric；不论外界如何变化，EC 还是保持自己那份独特的自我。Unplugged 之所以影响了我是因为它让我更加坚定了用原声吉他演奏摇滚和布鲁斯。 *—David Sams, 转自邮件*

Unplugged 将永远在我的原声吉他经历中占有一席之地，因为有时候我在一首歌的开头会出错，我就会停下来大声说出来“坚持住，坚持住”，就像 Clapton 在弹“Alberta”开头那样。然后我对观众说：“记得 Clapton 在 Unplugged 专辑里做的那样吗？嘿，要是 Clapton 能犯错，我也能。”我每一次说这话都能引发笑声。后来我知道观众是站我这边的，尽管我并不如 Clapton。

—Joe Verga, 转自邮件

这张专辑具有里程碑的意义，犹如一片汪洋中的一座荒岛，其重要性再怎么强调也不为过。我曾将其当作我原声独奏、二重奏和三重奏的蓝本。这张专辑上的音乐风格多种多样，悦耳动听，录制过程亲昵融洽毫无刻意，真的很特别。我觉得每个电吉他手都应该随手准备一把原声吉他。 *—Martin Kelly，转自邮件*

作为一个在 80 年代大部分时间都把吉他闲置在壁橱里的人，我在 11 月刊的《 廊前絮语》中随大流发表了评论，兴趣盎然。当我把 Unplugged 带回家的时候，不觉自己被乐器、琴盒还有耳机包围。我当然要跟着弹了。26 年后，我还在坚持弹奏。谢谢你，Slowhand（ Eric Clapton 的绰号 ）。

—Dave Hanley，转自邮件

Simpson 与他的
PRS Private Stock 签名款

ELLY LUCAS

吉他漫谈

痴迷不改

Keep Feeling Fascination

Martin Simpson 继续从各类乐器中汲取灵感

GLENN KIMPTON 撰稿

英国吉他手 Martin Simpson 在美国生活演艺了 15 年，将美式布鲁斯、怀旧乐以及传统英式民谣有机地融汇在一起。Simpson 现在可谓是如日中天，发行了一系列的出色专辑，自从 2013 年发行了朴实无华的独奏专辑 *Vagrant Stanzas*，到去年发行了 *Trails and Tribulations*。毫无疑问，他还是我认识的艺人当中最容易激动的，尤其是在乐器方面，总会有东西激发他的创作灵感去创作更多的音乐。就在 Tribulations 放下一年之后，Simpson 重新回到了录音棚，看上去似乎要继续自己的高产创作，像是丝毫没有才思枯竭的时候。

他笑着说：“很有意思。有些时候我会想‘天啊，我要怎么做这个呢？’然后，我昨天和制作人 Andy Bell 去了录音棚，等一天结束的时候，我们看了看，发行已经录制了 29 首曲子。所以进展不错。我现在做了很多创作，还有很多的尝试。除了原声吉他和班卓琴，我用了很多的电子乐器。我有一把很不错的 1956 Gretsch Streamliner 半原声吉他，琴体基本上参照的是 6120，就是那把最具收藏价值的 Chet Atkins 吉他。这把几乎是一模一样的琴，只不过上面没有刻名字，而且价格也不到七千美金。琴上装了 DeArmond 拾音器和平卷琴弦，在连上一台品质功放和几个效果器之后，听上去就像是另一把琴。我其实要找的就是那种惊艳我的东西。”

你最近又看上了哪些原声乐器？

我自认为是这个世界上最幸运的人。我与 PRS 的关系很好，十年前他们找上我，问我是否要一起合作一系列的原声乐器。我记得当

时说“听上去不错，还有谁要一起合作？”，他们说还有 Tony McManus 和 Ricky Skaggs 时，我真的是喜出望外，因为他们都是全身心投入做音乐的人。所以，我出了一款签名款，他们也刚出了一款新模型，也很棒。他们发给了我一把试弹，感觉很不错；他们的琴很好，但我还是没有停止过找寻的脚步。我认识一些吧吉他当作工具的人，他们对乐器的某些魅力特征并不感兴趣。但我不是这样的人。我是真心喜欢吉他，很痴迷吉他所能发挥的作用。我还有一把 Stephan Sobell 做的琴，我和他从 1982 年就开始合作了，合作体验非常好。他做的都是最上乘的乐器。在声音表现方面，与 PRS 截然不同。

这么多年来，你合作很多不同的制琴师。

我在美国的时候，遇到了许多惊人的复古吉他，但也没到让我吃惊兴奋的程度。我就是还继续和 Sobell 等其他人合作相处，主要是因为我真的很喜欢与制琴师合作。这很容易让人上瘾，但是我在英格兰的时候，也见到了好多复古美式吉他。

像你那把 1931 Martin 000-18 那样的？

我一直都在用那把 000-18 录音，惊人了，简直！我觉得这把琴很有意思，我跟 Stefan Grossman 说过，因为这把琴其实是进口到英格兰的最后一批 12 品 000 型号琴中的一把。制作于 1931 年，1932 年带到这里，从那以后就一直在这里，也就是说还没适应北美的极端气候。看上去倒像是 70 年代做的，真的很美。

我最近到手一把很奇特的琴。我的一个朋友 Gavin Davenport，联系上我，告诉我说有人在卖一把 Washburn parlor 老琴，问我认识不认识有想要这把琴的人。于是这个人就把琴给我带到了利物浦的演出现场，我打开了琴盒，弹了弹，我当时就惊呆了。这把琴很有趣，因为 Gavin 买的时候是一对碎片，然后交给一个制琴师，算是彻底整修了一番。他取下原先的梯形音梁，换成 X 音梁，把面板压平，大概花了一年时间吧，琴颈里还装了碳纤维琴筋，换了新指板和琴码。这把琴很小，大概也就 size 5 吧，但弹起来真的很猛，录音效果也很惊人；我就用它录过一段 Blind Willie McTell 滑奏，声音听起来简直难以置信。很能给人以启发，能从这些不同的地方有所收获，这一点我很喜欢。

你录音的时候有没有什么首选的乐器？

我昨晚刚从那里回来，卸下装备可是花了我不少时间 [大学]。我拿了两把 PRS 吉他、一把 Sobell 和那把 000-18。这一次我没带那把 Washburn，因为上次录制的时候我用过了，但我带了一把 Sobell banjola，是一把五弦班卓琴颈、中音曼陀林琴体的乐器。内置一个很好的拾音器，就像是连上了效果器接入 Fender Princeton，出来的声音很美很惊人。我还带了我的那把 Fylde 共振吉他用来录制一些特别的曲子，但觉得还是不是自己想要的那种声音，所以我就用了其中一把 PRS，内置一个 1950s DeArmond 音孔拾音器。我真的很喜欢这些东西，我想如果 Lightnin’ Hopkins 觉得够好，那应该也错不了。

你出去巡演的时候会对装备做一些精简吗？

我主要用的是一把 PRS，中张力琴弦，一把装了轻张力琴弦的 Sobell，还有我那把 J. Romero “Birthday”班卓 [大笑]。他们的乐器都很不错，人也不错。我记得看他们的班卓琴的时候，天知道是多少年前在马萨诸塞的 Music Emporium，当时我觉得挺好看的，然后试弹了一下惊呼“天啊，我得来一把！”。这把班卓给我的感觉，不管是放在我的膝盖上还是怎样，就是恰到好处，爱意满满。所以，我在舞台上使用的那把是我买给自己的 60 岁生日，但我还有一把一位设菲尔德人给我的，也很出色，琴头是羊皮的，所以声音也是与众不同。路演的时候，我就包上塑料琴头，以防气候变化，但我觉得还是有点太过小心了。

你处理班卓的方式和吉他一样吗？我知道两种乐器你用的调弦是相似的。

我经常用班卓来影响我的吉他演奏。我一开始吉他用的是标准调弦，但是几年后，我开始用开放 G 和开放 D 调弦，然后班卓调弦彻彻底底影响了我。我记得一开始把二弦调到 C，除了 G 之外听起来像 DADGAD，然后有了双 C 调弦，是 Nic Jones 用在名曲“Canadee-I-O”里的一个调弦，那其实也是一个班卓调弦。每当我觉得自己想到一个奇妙的想法，回头一想却发现其实还是一个班卓调弦。只不过不是 C 调弦。很多 D 调弦也是来源于班卓；你会在五弦班卓上发现 DADGAD 的 D-G-A-D 有着不同的五音，比如 F# 或是 A。我记得想到一个 Dsus4b7 调弦，DADAGAD，我常常叫它“克林贡调弦”，因为听起来像克林贡，我当时觉得真的很妙，应该没人想到过，但是当然班卓调弦肯定是有的。

那恐怕要牵涉进一个既有趣又复杂的音乐世界了。

嗯，我明白但从每一个用到的音程来看，这些调弦貌似复杂，但最终变得很简单，大部分都不同程度上地回归到了标准调弦。但是变化调弦随即变成你的常用手段，所以每当有人告诉我说这很难，我总是回答说其实并不是，其实大多数情况下要比用标准调弦还要简单。这么说并不是故意弱化难度，只不过是开放调弦非常清楚。

C.F.Martin&Co. 因环保贡献受到认可

C.F.Martin&Co. Recognized for Environmental Efforts

一份认可了 Martin 公司对员工、社区以及环境所做贡献的证书

ADAM PERLMUTTER 撰稿

去年 9 月 1 日，C. F. Martin & Company 成为乐器行业首位获得满足对待员工、社区和环境标准的资质认证。

该认证由 B Lab 提供，B Lab 是 2006 年 10 月成立的一个非营利组织，由 Jay Coen Gilbert、Bart Houlahan 和 Andrew Kassoy 三位好友合作创立。他们以成功的企业家和投资商的身份功成身退，开始集中精力用公司做公益事业。B Lab 授予符合其问责、可持续、透明度标准的全球逾 2,500 家公司 B Corporation 的身份称号，包括冰淇淋品牌 Ben & Jerry’s、户外装备品牌 Patagonia、以及众筹平台 Kickstarter。

B Corp 的认证书自然要落到 Martin Guitars 公司头上，毕竟 Martin 公司数十年来在集中精力减少碳排放的同时，还兼顾关心员工和周边社区。Martin 近来在设备革新方面做了重大改观，从而在节能减排方面有了可观的成果。自从 1964 年起，这家位于宾夕法尼亚州拿撒勒的公司一直依赖一系列屋顶空调设备，随着设备的老化和公司的发展，效能越发低下。Martin 公司的主席兼 CEO Chris Martin 说道：“要想用这些破旧的临时设备满足一个如此规模的吉他大厂的气候调节需求真的是越发艰难了，这些设备在最初设计安装时本就没有这方面考虑。最终，我们调查研究了制冷设备。”用先进的中央冷热水处理系统取代工厂原有的 HVAC 系统。“这个想法听上去很不错，直到我们看了价格，财务部的同事当时的反应就是‘要花多少钱？’”

经过一番周密的经济核算，Martin 认为价值 890 万美金的制冷设备是一笔有益的长期投资。但是当 2016 年 11 月公司打开新气候调节方案开关的那一刻，电能和天然气能耗大幅度减少，大大超出了预期，如今，每年在能耗方面为公司节省 50 万美金。这样，Martin 便获得了 B Corp 身份认证，以及美国能源部的认可，作为美国能源部 Better Plants challenge 的一部分，更不用提电力局的 31.7 万美金的返款奖励。Martin 说：“你可能会觉得电力公司会站在对立面，但他们也意识到自己属于过多能源消耗关注度的一份子。”

站在屋顶俯瞰 Martin 的新型制冷设备，已大幅度降低公司的能源和天然气消耗

COURTESY OF C. F. MARTIN & CO.

Martin Guitars 在环保方面采取了一系列举措，包括成立 Martin Guitar Charitable Foundation，该组织自 1997 年支持了各种环保行动组织和非营利的音乐艺术教育团体。2009 年 D Mahogany 吉他的推出标志着，Martin Guitars 成为首批完全使用 Forest Stewardship Council (FSC) 认证木材制作乐器的公司，此外，它还确立了买进所有木材的责任制，同时所有乐器采用碳平衡的运输方式。

该公司还努力寻找其他途径来降低能耗影响，从在美工厂设备全面升级为 LED 照明系统，到拿撒勒总部白屋顶排热方案，再到清理位于墨西哥索诺拉州纳瓦霍工厂的屋顶隔热板，这些举措无不减少了日间电灯照明的需求。

Martin Guitars 长期以来秉承公正而又合乎道德规范的员工退休政策和福利待遇，及社区态度，Martin 公司喜获认证是综合了多种因素。在纳瓦霍，Martin 资助了两家孤儿院，一家男童，一家女童。此外，还购置并向当地消防局捐赠了必备设备。

最终，Martin 将 B Corporation 认证视为其长期以来所倡导做法与价值观的充分认可，这些也是消费者，尤其是千禧一代甚至更年轻一代所积极响应的方面。Chris Martin 说：“我们与 B Lab 的合作以及 Certified B Corporation 社区的加入将推动我们的业务朝着更为全面的方向发展。”

VISESNUT

visesnut

泰国专业琴盒品牌

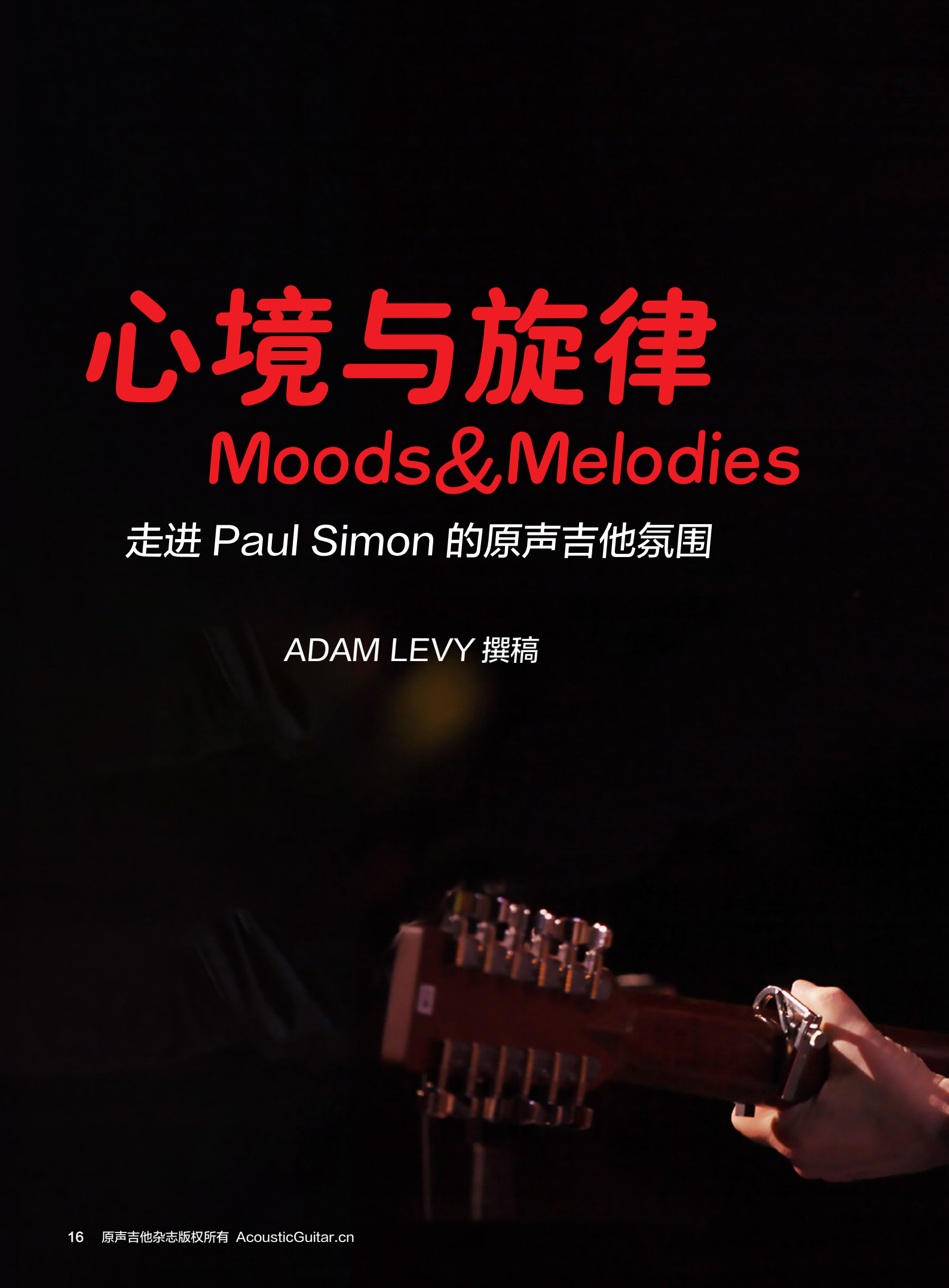
量身定制 | 结实耐用 | 强力保护 | 颜色靓丽 | 彰显个性

心境与旋律

Moods&Melodies

走进 Paul Simon 的原声吉他氛围

ADAM LEVY 撰稿



不管你眼中的 Paul Simon 是二重奏 Simon & Garfunkel 组合中吉他演奏和创作的一份子，还是一位带有世界音乐倾向的独奏艺人，这完全取决于你的年纪，宽泛而言，两种定位都没有错。Simon 是一名作曲家兼吉他手，出过很多代表专辑，这其中有与 Art Garfunkel 合作的也有他自己独立发片的，成就了 20 世纪的一些经典之作。一路走来，他尝试了各类音乐风格与录制技巧，当然还有多把吉他。

Simon 是出了名的乐器挑剔人士，称得上是六弦琴的行家。当 2011 年大都会博物馆举办《吉他英雄：从意大利到纽约的传奇匠人》主题展时，Simon 借出了他那把 1975 D'Aquisto New Yorker Special 椭圆形音孔爵士吉他参展。多年来，他弹过多把 Martin 型号，包括 D-12-28、D-35S 和 OM-42PS 签名款。他还喜欢一把 20 世纪 70 年代初由 Michael Gurian 制作的 SB3，还有各种 Guild 和 Yamaha 吉他。

假如你是创作型的乐手或是创作人，顺着 Simon 的想法进一步发散将其转化为自己的作品对你是大有裨益的。

在 Simon 漫长的职业生涯当中，他一以贯之的原则就是鞭策自己不断地探索民谣与民谣 - 摇滚之外的吉他风格。“So Long, Frank Lloyd Wright”（收录于 Simon & Garfunkel 的 1970 专辑，*Bridge Over Troubled Water*）带有明显的波萨诺瓦元素。“Something So Right”（收录于 Simon 1973 年的独奏专辑，*There Goes Rhymin' Simon*）则助以少许的爵士经过和弦。“American Tune”（收录于同一专辑）受了 J. S. Bach 旋律的些许启发。Simon 在其 1986 年的 *Graceland* 专辑中探索南非音乐风格，在 *Rhythm of the Saints* (1990) 中探索巴西与喀麦隆节奏。在接下来的专辑当中，包括 *You're the One* 与 *Surprise*，Simon 继续靠节奏发掘灵感来源。

Simon 的最新一张专辑，*Into the Blue Light* 发布于去年九月，收录了横跨他独奏艺术生涯的十首新录制的曲子。每首曲子的编排都经过彻底的修改。许多都是管弦乐编排，不带吉他元素，或是吉他部分由其他优秀的乐手完成，比如 Sérgio and Odair Assad, Bill Frisell, Mark Stewart, 以及已故喀麦隆吉他手 Vincent Nguini, 他与 Simon 从上世纪八十年代就开始合作了。Simon 最近宣布告别巡演一行，这就意味着他那场 2018 夏日巡演 *Homeward Bound: The Farewell Tour* 是其最后一场。至于他是否还将继续录音，还尚未定论。

在本节课中，我们将通过一系列示例带你探索 Simon 留给我们的宝藏，这些都是受到 Simon 本人或是与 Garfunkel 合作的那些精妙而又引发共鸣的原声吉他启发的示例。

灵巧的指弹与创新的和弦

例 1 的风格源于“Kathy's Song”的前奏部分，这首歌收录于 1966 年初发行的 Simon & Garfunkel 的 Sounds of Silence 专辑里。（这首曲子的独奏版出现在 Simon 1965 年的首张专辑 *The Paul Simon Songbook* 中，The Sounds of Silence 所收录的录音是此处的参考蓝本。）为了与录音保持一致，每根琴弦降半音。

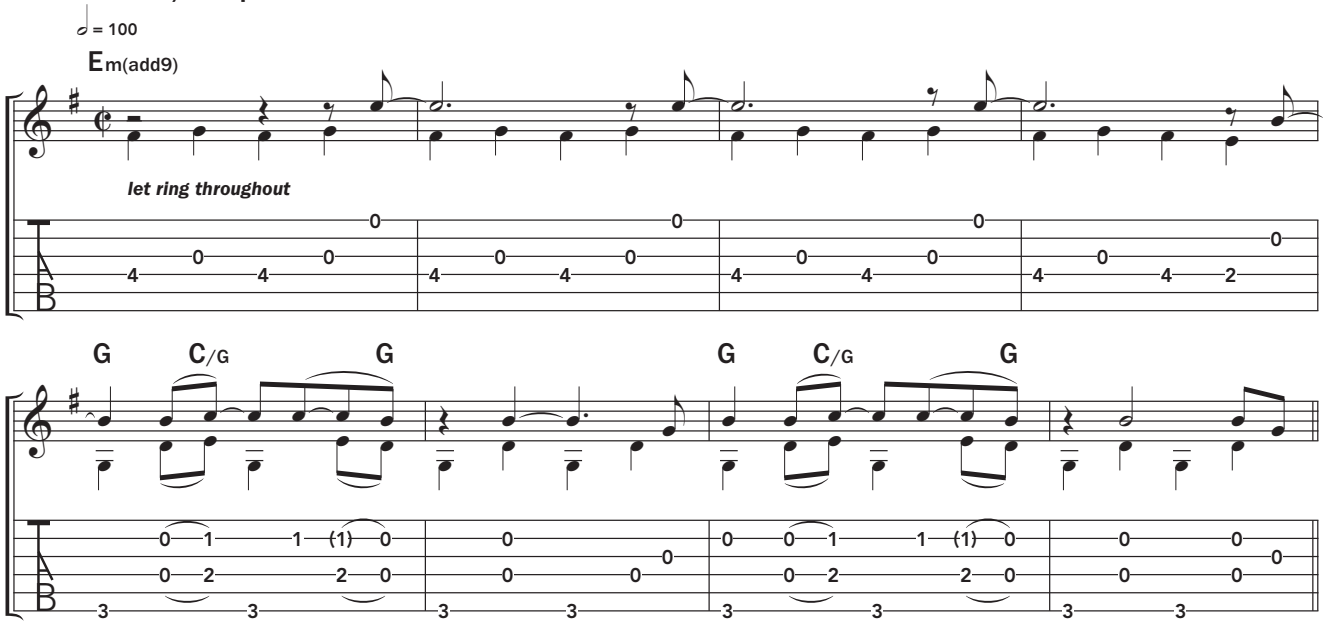
尽管这首曲子是 G 大调，但是开篇小节的情绪则通过不完整的 Em(add9) 和弦渲染出一种较为晦暗的氛围。同本节课中的所有示例一样，所有符干朝下的音符都用大拇指拨奏，所有符干朝上的音符都用其他手指拨奏。尽管前 4 小节已然很简单了，但在第五和第七小节有一个动作，需要特别注意才能弹对，因为你的双手是分开活动的。在第二拍的弱拍用搥弦手法弹奏 C/G 和弦之后，在第三拍的弱拍拨奏 C 音，在第四拍拨奏 E 音。最后，在第四拍的弱拍同时拨出 2 弦和 4 弦。最后一小部分是比较讲究技巧的，因为你要先拨奏一个音（E）然后立刻拨出两个音（E 和 C）。

那首美妙的“April Come She Will”也来自 Sounds of Silence，是另一个诠释 Simon 灵巧指弹和创造和弦的例子。例 2 参考的是这首曲子的前奏。（同“Kathy's Song”一样，“April Come She Will”的另一个版本出现在 *The Paul Simon Songbook* 中。Sounds of Silence 也是我们此处参考的标准。）在演奏例 2 之前，将吉他调回标准调弦，并在一品夹上变调夹。

本例当中需要注意的一点是 Simon 在高

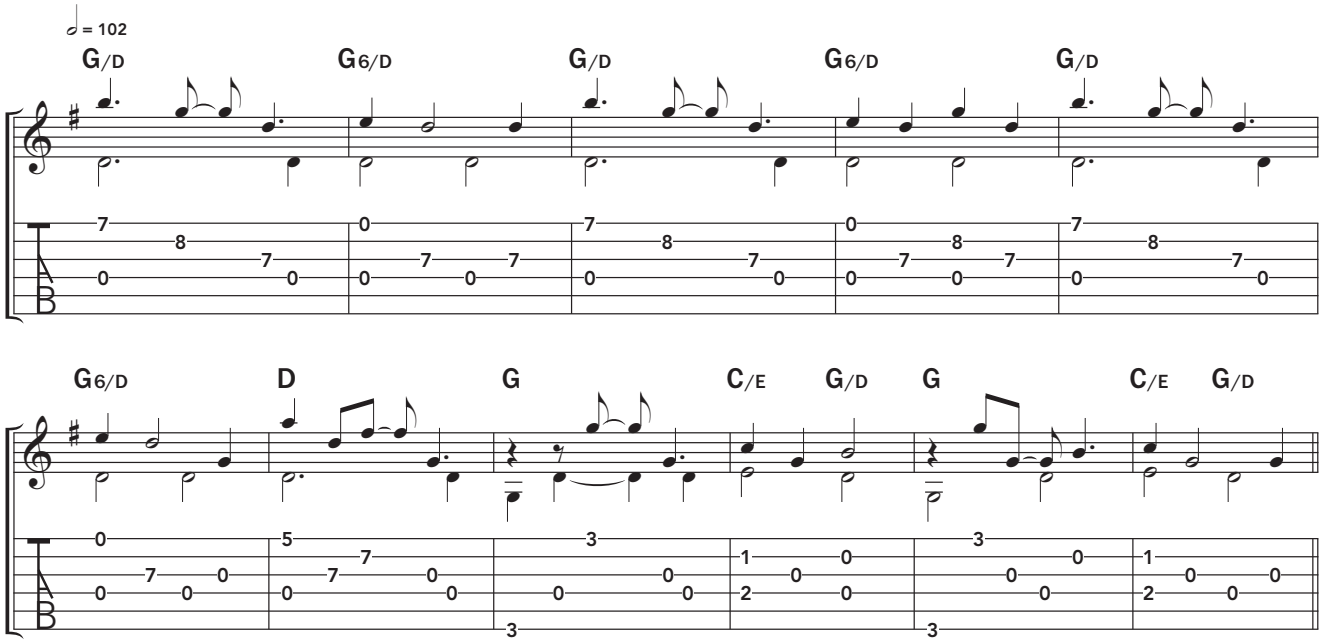
Example 1

Tune down 1/2 step



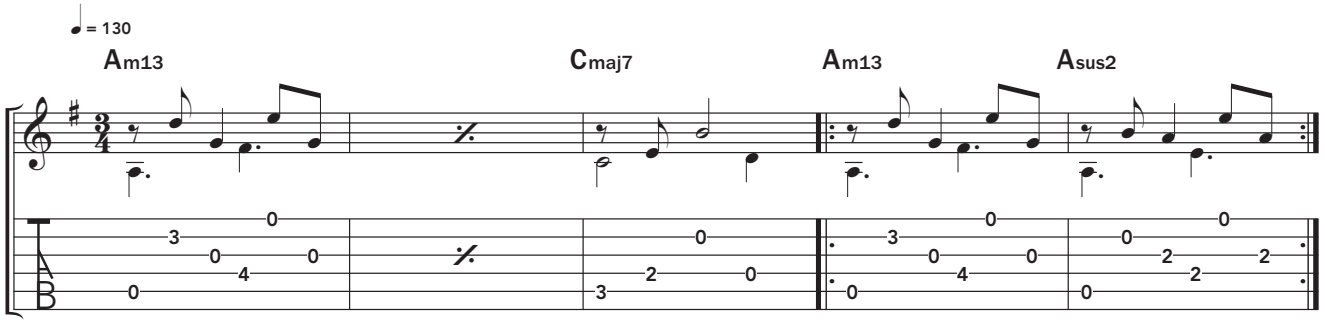
Example 2

Capo I



Example 3

Capo VII



音区赢得是高把位三和弦而不是标准的开放和弦。G/D 在第 1、3 和 5 小节中弹奏的类似 D 大调和弦，但是在七品弹奏的是 G/D。Simon 在第 2、4 和 6 小节中有一些旋律的变化，即通过食指离开一弦来实现这些变化。（空 E 弦将和弦从 G/D 变为 G6/D）在第 7 小节，你会在五品简单地弹一个 D 三和弦，然后是空三弦和空四弦。尽管三弦 G 音不属于 D 和弦，但也很和谐，留下足够的时间来快速切换到开放把位来处理接下来的四小节。

进入世俗领域

在 *Sounds of Silence* 获得商业成功之后，Simon & Garfunkel 在 1966 年底之前发了另一张 LR 大碟 *Parsley, Sage, Rosemary, and Thyme*。**例 3** 当中的琶音音型与 Parsley, Sage, Rosemary, and Thyme 中那首“Scarborough Fair/Canticle”里的缠绵悱恻开篇小节相似。这首曲子是 E 小调。为了与原录音一致，变调夹夹在七品，然后在接近 Am7 和弦的地方弹奏和弦，但不要照着 Am7 和弦弹。

Simon 在此处用到的节奏型颇为不寻常。

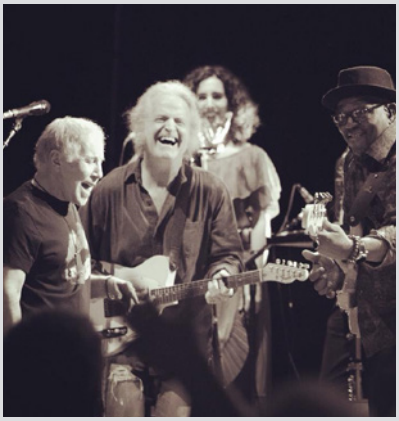
如果你看过他的一些这首曲子的现场演出，你就会注意到他不大用中指，而是用大拇指（对于此例中符干朝下的音符）并连同食指和无名指（符干朝上的音符）。

Simon & Garfunkel 的最后一张录音棚专辑 Bridge Over Troubled Water 发行于 1970 年。透过这张专辑，可以发现 Simon 已经超越了民谣和民谣 – 摇滚的范围开始探索更为世俗的领域。譬如，“El Condor Pasa”就是基于传统的秘鲁民歌。这张专辑的主打曲受到了福音音乐的影响。“So Long, Frank Lloyd Wright”是用尼龙吉他演奏的，更有波萨诺瓦的味道，带有起伏的节奏和爵士和弦。**例 4a** 参考的是那首曲子的主歌部分。如果你想用 Simon & Garfunke 录音的调弦，那就需要降半音。请注意吉他部分在第 4/7/8 小节的旋律更为活跃。这是因为这些地方的人声旋律相对而言不大活跃。这是一个很好的经验。

例 4b 呼应的是这首曲子第二段主歌结尾部分的鸣响和弦，在 C 大三和弦上并置一个按奏出的 D# 和一个空 E 音，然后用类似的手法在 G 大三和弦上饼子一个按奏出的 A# 和一个空 B 音。小节 4 当中有一个类似的不协和和弦，尽管处理手法略有不同。在第 1 和 2 小节中，按奏出的音符是和弦的 #2，而空弦是和弦的大三度。不过在这里，#2（B）未按下而 3（C）是按下的。

带有爵士风味的和声及更多元素

本节课中剩下的示例源于 Simon 在离开 S&G 之后的职业生涯。通过这些示例，你就会明白他是如何继续成长为一名吉他手兼创作



万无一失的平衡感

Paul Simon的长期伴奏伙伴 Mark Stewart对与其合作的评价

Mark Stewart是Paul Simon 20年来录制与巡演的中流砥柱，他的吉他演奏和其他乐器部分为其增色不少。除了参与Simon的专辑录制，Stewart还奔走于其他一些有趣的项目。他在麻省理工教授乐器设计，还是潮流前线乐队Bang on a Can All-Stars的吉他手。他还策划了现如今正在马萨诸塞当代艺术馆举办的Gunnar Schonbeck No Experience Required乐器展，还是Guitar Mash（一个支持音乐教育和公共创意活动的非营利组织）的艺术总监。 —AL

你在舞台上与Simon合作的时候用的是什么乐器?

一把1967 Fender Telecaster，’67 Gibson ES-335，’68 goldtop Gibson Les Paul，’67 Gibson SG Junior，’65 Danelectro 4021, Bruce Petros原声琴，Fender电声曼陀林，Nakamura大提琴，Conn低音萨克斯风，Maui Xaphoon【一种混合了萨克斯和竖笛的乐器】，爱尔兰锡哨，Trombadoo一种我发明的迪吉里杜管。我的琴用的是价值两美金的材料，声音很大。我觉得就算是在*Old Friends: Live on Stage*（Simon & Garfunkel 2003年重聚巡演的录音唱片）中也能听出来。Paul的几张唱片上我也用了，在一些微妙的点做些连续低音。

现场演奏的话你最喜欢Simon的哪首曲子?

这就好比选自己最喜欢的食物。说不出来，太多了!

有遇到什么最具挑战的曲目吗?

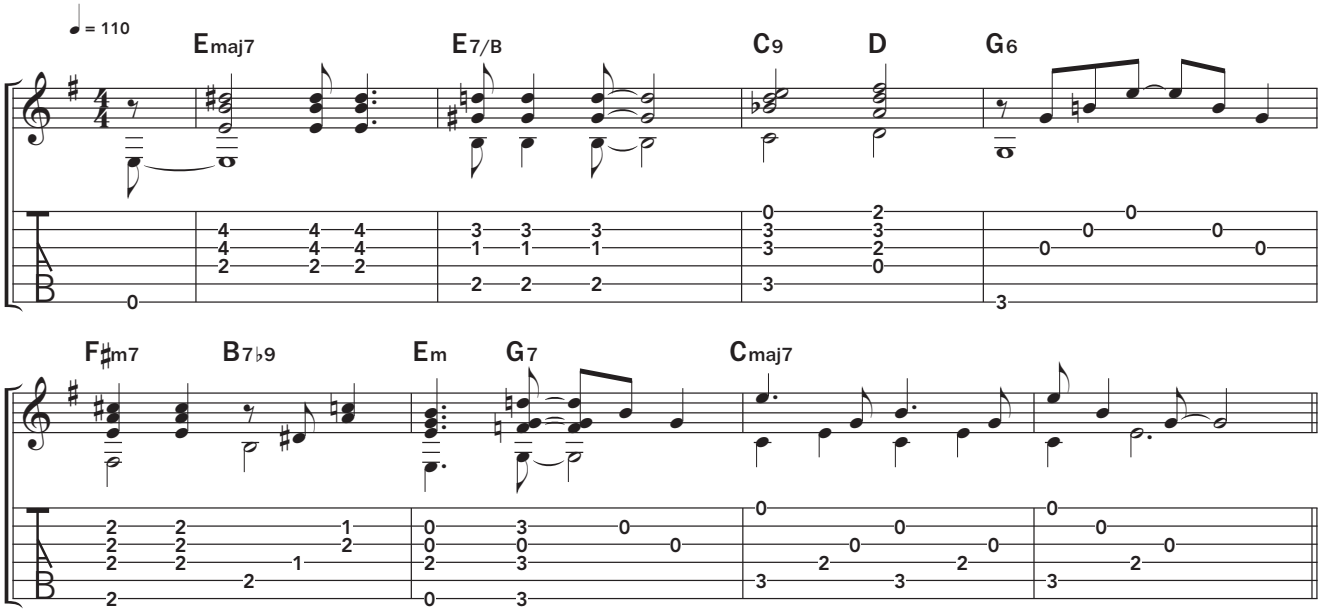
在他不同时期的创作输出都会有不同的挑战。那些美妙而又脆弱的曲目都会得到特殊的照顾。我能想到的就是“Hearts and Bones”[源于Simon 1983年同名专辑]和“Dazzling Blue”[源于Simon 2011年专辑*So Beautiful or So What*]。

您与Simon合作这么多年，他最打动你的音乐性表现在什么地方?

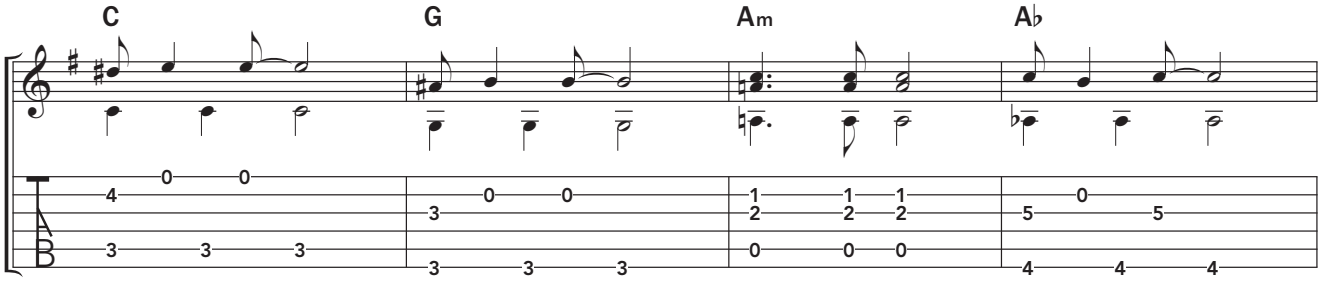
他是一名一流的领队和编曲人，有着万无一失的平衡感。作为一名领队，Wynton Marsalis将Paul比作Duke Ellington。我同意。

Example 4a

Tune down 1/2 step

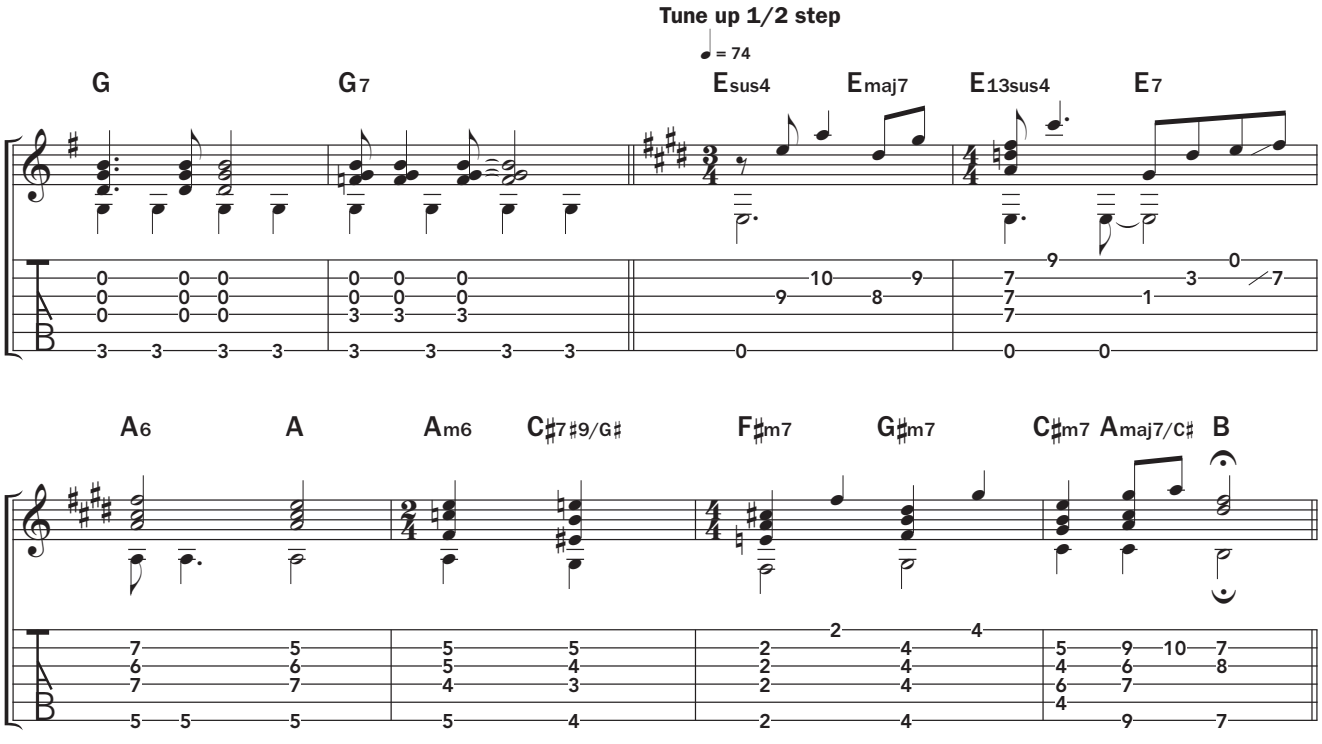


Example 4b



Example 5

Tune up 1/2 step



人，用了更为丰富的和声与吉他技巧，这些肯定不是源自民谣吉他传统。

第一首 Simon 的独奏曲是“Something So Right”，源自 1973 年那张不拘一格的专辑 *There Goes Rhymin’ Simon*。要想弹好例 **5**，也就是 Simon 录制的这首曲子的前奏风格，你要把琴降半音。或者，你可以把变调夹夹在一品。（Simon 在原版录音中究竟是调高了还是用了变调夹，我们无从知晓。他在 1977 年演奏 *The Paul Simon Special* 中的“Something So Right”的时候，并没有用变调夹，所以他的尼龙弦吉他一定是调高了。要是你能在 YouTube 上或是别的地方看到这场表演，一定不要错过，还是值得一看的。）

在第一小节，和弦从 Esus4 变为 Emaj7，只需将按着的音符下移一品即可。按照 Simon 的做法，试着用中指和小指弹奏这些成对的音符。横按 1–4 弦可以轻松搞定第二小节里的 E13sus4，用小指去奏高音 C#。用开放把位弹奏 E7，用小指弹奏 D 音（小节 2，第 3 拍的弱拍）。从那里起，将 D 音滑升至 F#（第 4 拍的弱拍）。如此一来，你的小指已经在 F# 的位置，准备好弹奏小节 3 中的 A6。A6 和 A 都是完全封闭和弦。

接下来的两小节都比较直接，技巧方面，尽管带有爵士风味的和声相对比较复杂。在最后一小节，第二拍的弱拍需要小指从 G# 变到 A，这一手法你已相当熟练了。如果小指不够灵活，可能还需多加练习。最后一个 B 和弦是全封闭和弦。

例 **6a** 的灵感源于令人难忘的“The Late Great Johnny Ace”的主歌，收录于 Simon 1983 年专辑 *Hearts and Bones*。在本节课中，你已经上调过半音和下调过半音。而处理这首曲子，需要在标准调弦的基础上降

在 Simon 漫长的职业生涯当中，他一以贯之的原则就是鞭策自己不断地探索民谣与民谣 – 摇滚之外的吉他风格。

一个全音。尽管这首曲子是 D 大调，前三小节在 B♭maj7 和 E 之间摇摆不定，这两个和弦与这首曲子的调子没什么关系，彼此之间也没什么关系。这些相隔甚远的和声所打造出的效果让人局促到恰到好处。（这首曲子影射了 John Lennon 和 John F. Kennedy，两人都死于谋杀，还有 R&B 歌手 Jonny Ace，意外开枪自杀。）

尽管“The Late Great Johnny Ace”的主歌弹起来比较自由，没有固定的节奏速度，过渡乐句落入一个稳定起伏的夏佛节奏，如例 6b 所示。贯穿本例的一个主要窍门便是低音（用大拇指弹奏）都落在弱拍上，而两音和弦恰好落在 1–4 拍上。假如你在练习这些示例的时候没有用脚打拍子跟上，那么从现在开始练习！借助肢体强化强拍意识有助于把和弦控制在所属范围内，尽管低音是切分音符。

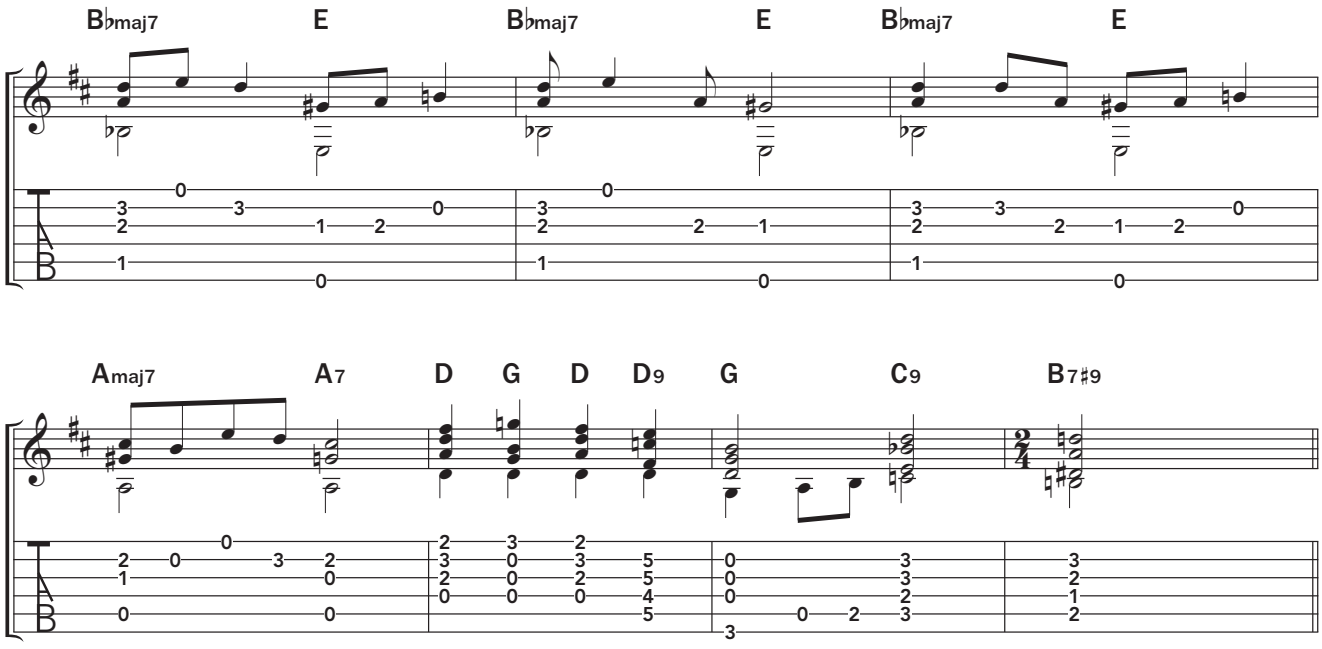
本节课的最后两个示例回归标准调弦，灵感源于 Simon 2011 年专辑 *So Beautiful or So What* 中的“Questions for the Angels”。尽管两例都没有固定的节奏速度，但要确保音乐的流动性。这首曲子要弹出跃动感。

例 **7a** 与这首曲子的主歌类似，用了 Dmaj7 和弦，根音落在五品五弦。前四小节的每一个最后一拍上，B 音赋予了和弦更丰富的和声深度与一些旋律感。例 **7b** 与这首曲子的副歌相似。在此处，和声从音色中心（D 大调）辐散到更远的地方，节拍在 2/4 和 3/4 之间切换。打造出一种梦幻的效果，恰恰是 Simon 的意图。横按 1–4 弦弹奏小节 1 中的 Cm7 半封闭和弦。此例剩下的部分是开放把位。你并不是熟悉所有这些和弦，但弹起来也不难。

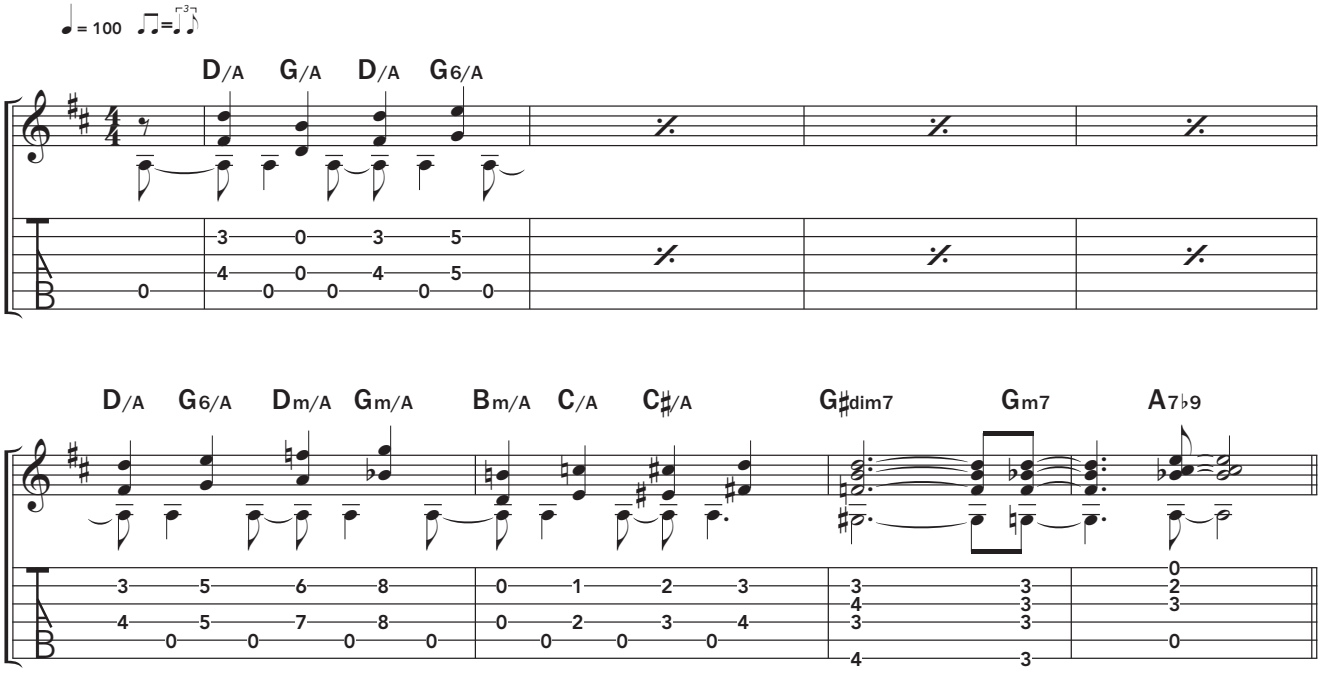
既然你已经有机会弹奏了一些受 Paul Simon 启发的乐段，相信你能更深刻地理解他作为一名创作人兼吉他手的深度。如果你只是对照音符学习这些示例，那你就可以掌握一些新手法。假如你是创作型的乐手或是创作人，顺着 Simon 的想法进一步发散将其转化为自己的作品对你是大有裨益的。Simon 在不断地成长，你也能。

Example 6a

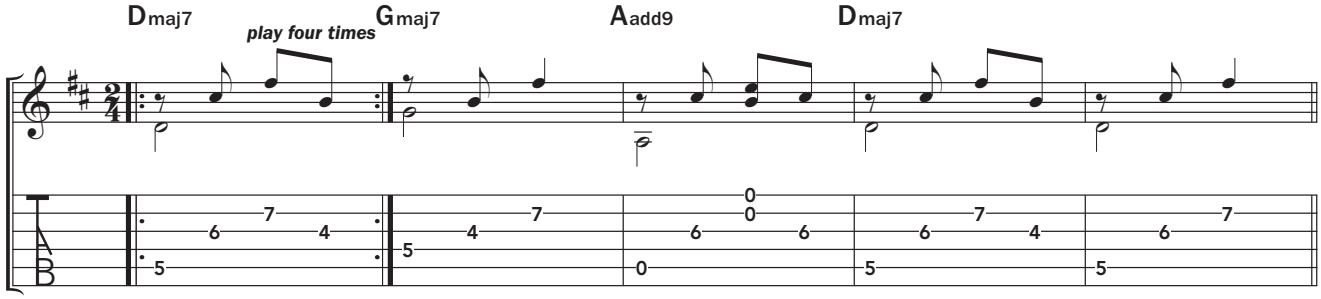
Tune down 1 step



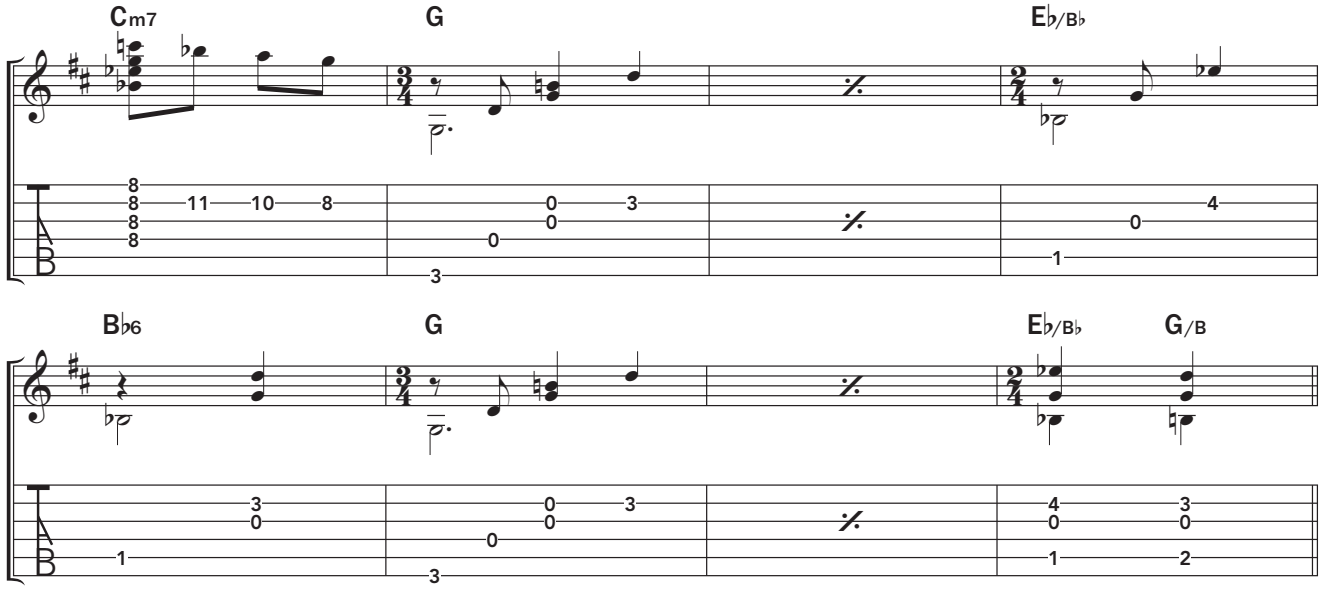
Example 6b



Example 7a



Example 7b



TOMPKINS S

听 TOMPKINS SQUARE RECORDS 的 JOSH ROSEN

在10月里一个怡人的周二，Josh Rosenthal 告诉我：“不论演奏方式正确，或以其他打动人方式进行演奏，原声独奏吉他，都是最富表现力的吉他。”

当时我们正坐在旧金山金融区一间名叫 Battery 的酒吧外，而每当 Rosenthal 感觉需要逃离附近办公室的束缚时，就会跑来这里工作。Rosenthal 说：“我一直都想在金乡（南加州）开一家唱片商店，这里是最合适的地点。不过这样根本行不通，因为我不喜欢人多。”可自己明明还跑来 Battery 这样热闹的地方办公，于是他自嘲地笑了起来。

Rosenthal 是 Tompkins Square Records 的老板，这家精品唱片公司创建于2005年，其所制作的唱片曾多次荣获格莱美奖。Rosenthal 十分赏识那些不被看好或风格特殊的乐手，其中很多人都使用独奏吉他。通过他的影响，很多小众但惊艳的曲风得以出现在大约130张专辑中，其中有半数已载入档案。近年来，Rosenthal 为指弹吉他和黑胶唱片复兴作出了很大贡献，将大众视线吸引到 John Fahey 和 Max Ochs 等当代乐手和 Gwenifer Raymond 等新生代乐手的作品上来。

总会有些穿着光鲜的有钱人坐在 Battery 的露台上，眼睛盯着自己的手机屏幕，有些人会戴着耳机，进行视频会议，不过总会有一个人享受着这个下午。Rosenthal 会穿一件蓝色纽扣衬衫，随意却很显眼。他是一个十分活泼的人，会对自己的工作和对原声吉他的喜爱侃侃而谈，同时会将突然出现的灵感记到一个老式的线装笔记本上。

长岛之声

虽然已经51岁，但 Rosenthal 依旧充满活力，他从小在离纽约市不远的长岛赛奥斯特长大。他将自己的音乐人生以及对档案记录的喜好归功于高中时出任校广播站 WKWZ 节目策划的经历。Rosenthal 表示：“广播真的是当时最先进的传媒，不像现在，手指一点就可以听歌，所以在当时只有15，16岁的年纪就能够听到那么多的音乐已经很不错了。”

Rosenthal 和同为 DJ 的朋友 Judd Apatow（后来他成为喜剧演员、制作人和作家）一起，巧妙地将媒体方面的工作经历加以利用。“尽管广播站功率只有10瓦，但我们还是俨然一副大人物的模样，我们还能搞到俱乐部的后台门票，R.E.M. 乐队签约大唱片公司前我还采访过他们，Judd 则负责采访喜剧演员，像是 Henny Youngman 和 Jerry Seinfeld 等。采访磁带他现在还留着呢。”

16岁时，Rosenthal 有幸得到了在 Polygram Records 实习的机会，每周要有一到两天放学后要搭乘火车到市区工作几个小时。Rosenthal 说：“纽约的80年代中期是一个很疯狂的时期，尽管那里到处都是疯狂的瘾君子，但我父母仍然放心我自己去纽约。那段时间还挺有意思的。”“实习第一年，公司为 Van Morrison 发了三张唱片，同时还首次重发了 The Velvet Underground 的

SQUARE 唱片

NTHAL 讲述原声吉他的重要性

ADAM PERLMUTTER 撰稿

Josh Rosenthal

唱片。”

Rosenthal 之后还在 *CMJ New Music Monthly* 实习过，在那里他学会了评论技巧以及如何撰写专辑评论。高中毕业后 Rosenthal 进入纽约州立大学奥尔巴尼分校，大三时，他成为校广播站 WCDB 的音乐总监，这也为他日后在音乐圈的工作打下了基础。1989 年，Elvis Costello 路过这里，为专辑 *Spike* 做宣传，于是 Rosenthal 拜托一位唱片公司代表询问这位创作人是否愿意上他的广播节目。虽然被这位代表拒绝，但顽强的 Rosenthal 还是打听到了 Costello 入住的酒店，并把一盘音乐集锦磁带以及一份手写邀请函送到了那里。

Rosenthal 说：“之后 Costello 亲自打电话到我们广播站，然后我用一台加长式豪华轿车去接他。我们度过了非常愉快的一个小时，之后，可能是因为我邀请 Elvis 时的出位，那位拒绝了我的唱片公司代表雇佣了我，尽管之前已经接受了洛杉矶 A&M Records 的工作邀请。不过我还是转而接受了这个职位。”

> “我特别喜欢 Max Ochs 和 Harry Taussig 的唱片，我会想：这些多年不录专辑的乐手都是谁？他们现在在哪里，他们都有哪些经历？”

1989 年开始，Rosenthal 出任哥伦比亚唱片电台推广经理，到了 2005 年，他已经成为了母公司索尼唱片副总，负责市场营销，当时是公司发展的黄金时期。*Robert Johnson: The Complete Recordings* 由他负责，销量超过 500000 张，也是公司记录在案的第一张金榜唱片，从而让更多听众开始关注 Johnson 的神秘音乐和乡村布鲁斯吉他。

Rosenthal 表示：“Kate Bush、The Psychedelic Furs、Bob Dylan、The Robert Johnson, Public Enemy 等 Def Jam 唱片推出的乐手都很棒。我还可以试着加入爵士风格，于是我开始尝试重发专辑。所以在离开索尼唱片 9 或 10 个月后我创办了 Tompkins Square 唱片，当时正是整个唱片业的低潮期，各种唱片公司开始成型，显然，此时开办唱片公司绝非明智之举。”

追根溯源

对未来迷茫之际，Rosenthal 开始了他认为只会是一次性的私人项目：一张收录各种他所喜欢乐手的独奏作品合辑。这些多年不录专辑的乐手都是谁？他们现在在哪里，他们都有哪些经历？”

解答这些问题需要 Rosenthal 付出极大努力，05 年左右，网上几乎差不多任何

乐手的背景资料，谷歌搜索也一无所获，但 Rosenthal 最终还是成功找到了 Ochs 和 Taussig，之所以能找到 Taussig 是因为 Rosenthal 注意到他 1965 年的专辑 *Fate Is Only Once* 是在加州科斯塔梅萨录制的，而这位吉他手现在还生活在那里，两位乐手对于在度被人发现都十分欣喜。Rosenthal 表示：“他们太酷了，我把 Max 翻弹他的‘Imaginational Anthem’录了下来，然后我发现他曾为 Joe Bussard（唱片收藏家）的 Fonotone 唱片公司录过这首歌（最后一家 78 转唱片，经营时间为 1956 年到 1970 年）。我们找到了 1969 年的原版录音，被我和新版录音一起收录到公司推出的首张专辑中，Max 算得上 Tompkins Square 唱片的教父了。”

这张名为 Imaginational Anthem 的合辑中集中展示了 Tompkins Square label 的所有曲风，其中将存档的老歌和 Kaki King 等年轻乐手演奏的新曲合到一起，Rosenthal 还在索尼唱片的时候就已经签了他。Rosenthal 表示：“我的想法就是老旧合并，除了根据自己的喜好打造这张专辑外，我并没有刻意加入其它东西。我之前在索尼唱

片认识的一位制作人Tom Overby(Lucinda Williams 的丈夫及经纪人）当时在一所独立唱片发行公司任职，他说服我和他见面，并签下了一张发行合同，现在我们已经合作 13 年了。”

Rosenthal 接着道：“签下这个合约我真的很幸运，更幸运的是这张专辑一经推出，NPR（国家公共广播电台）节目 Weekend Edition Saturday 马上就出了一期专题节目。在 2005 年，只要上 NPR 的节目，专辑分分钟就能卖出几千张。”

纵观全局

Rosenthal 是 Tompkins Square Records 的唯一所有人，公司名称也是他根据以前他在纽约市中心公寓旁的公园命名，公司并无全职员工。这家唱片公司基本就是他个人听歌习惯和创作的缩影，同时见证了他在过去四十年中与音乐和乐手的联系。

“第一次听人演奏还是在我十几岁的时候，当时听 Led Zeppelin 首张专辑中 Jimmy Page 演奏的‘Black Mountain Side’，然后我读到 Page 很喜欢 Bert Jansch，从此开启了他的原声吉他之路。当时在长岛有一家书店，我就是在那里订到了 John Fahey 的磁带，说起来我真是太落伍了！一切就是从那里开始的。”

Rosenthal 总是偏爱那些神秘莫测的乐手，而且常常会挖掘一些鲜有人知的乐手，就比如 Rick Deitrick，他曾在上世纪 70 年代发行个人唱片。“Imagination Anthem 发行之前基本上没人知道 Rick 是谁。”Rosenthal 所说的正是这个合辑中的第八张唱片，其中的“Missy Christa”就是由 Deitrick 演奏完成。

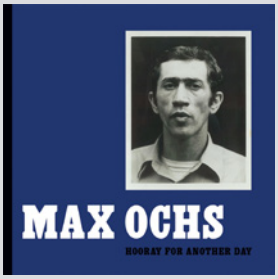
Rick 1978 年曾经出过一张名叫 *Gentle*

TOMPKINS SQUARE发行的知名专辑

查看Tompkins Square Records所发行专辑，包括专辑名及乐手，查看以下专辑，排序以发行及或重发日期为准。

VARIOUS ARTISTS
Imaginational Anthem

HARRY TAUSSIG
Fate Is Only Once



MAX OCHS
Hooray for Another Day

RICK DEITRICK
Gentle Wilderness

DANIEL BACHMAN
Jesus I'm a Sinner

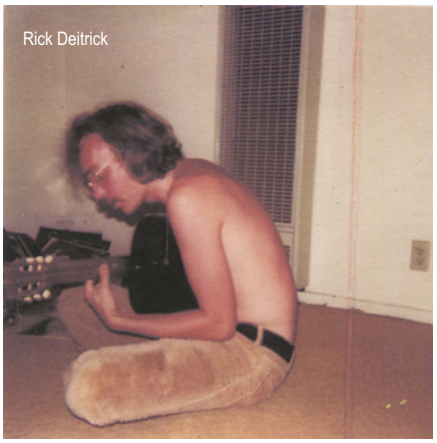
GWENIFER RAYMOND
You Never Were Much of a Dancer

Wilderness 的专辑（Tompkins Square 重新发行），已绝版，却也并未真正出售，他最终还是留下可让其他人寻得其作品的踪迹。现在的他，是一位独居洛杉矶的老人。突然之间，大家开始关注起他的音乐，或许还会有电影或广告使用他的歌曲，而能为他人提供便利是一件很好的事。

Deitrick 在电话中告诉我：“我的很多歌曲都是用便宜或借来的录音机录的。不久我还给 Josh 发去了一盘我刚找到的磁带，我在里面弹得是一首为我妻子写的歌，当时她在做饭，就在厨房餐桌旁录的。还能听到锅掉到地上的声音。世界各地的人们都能喜欢我的音乐让我觉得既惊讶又高兴。我刚刚得知我在丹麦和日本还有很多粉丝！”

由于演奏技巧独特，于是 Rosenthal 常常会和 Daniel Bachman 及 Gwenifer Raymond 等处于上升期的乐手合作，他的作品很明显是受到了美式原始传统音乐的影响（参见 58 页“Requiem for John Fahey”中的完整改编）。Rosenthal 表示：“WFMU 的 Jeff Davidson 向我引荐了 Gwenifer，我觉得她就像一只独角兽一样，她是一个演奏风格受到 John Hurt 和 Skip James 影响的年轻威尔士女孩。之后我发现，她还是一位天体物理学家。她很酷，而且演奏十分老练，还总会有新创意。那些能够将传统歌曲加入全新创意的人总是会吸引我，她做到了这一点。”

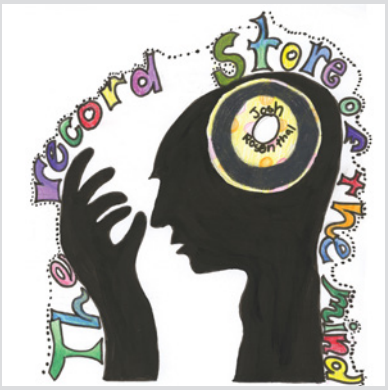
Raymond 在邮件里说道：“Josh 就像是当代音乐界的另类，一个超越时代的人，与他的合作真的是改变人生的体验：与两个乐手


Rick Deitrick

一起用开放麦；去美国；发行真正的黑胶唱片，有时感觉他处于另一个世界。在还没有达成合作前我就有很多 Tompkins Square 发行的唱片，我真的觉得世界需要这样一家融合现代与传统的唱片公司。”

Rosenthal 还回忆起他为公司所制作的音乐，这就不得不提他自己的创作的音乐。少年时期他便已是一名乐手，他的办公室里还放着那把 Healy Tompkins Square 吉他，就放在离办公桌几英尺远的地方，这样可以方便拿取。Rosenthal 表示：“我没受过任何系统训练，15 岁左右我就不再继续学弹琴了，我弹琴只为自娱自乐，激发灵感。弹得不好的一个好处就是你无法模仿任何人，所以我的演奏非常独特，因为都是我自己凭空想出的旋律。”

不过，Rosenthal 坦言他的理想就是做一张属于自己的吉他专辑，与许多他最爱的专辑不同，不是独奏专辑，而是与其他乐手的合作专辑。“我觉得会是一张吉他演奏的合辑，因为我甚至不想把我创作的东西称作是歌曲，不过我喜欢有新点子出现并加入录音当中，然后我会请一些更棒的乐手把我的点子融入更棒的作品当中。”Rosenthal 兴奋地说道，然后接了一个乐手的电话。



10周年特供

为请庆祝Tompkins Square成立十周年，Josh Rosenthal想要搞点新花样，而不只是只发张纪念专辑或合辑了事。他写了一本书，书名叫*Record Store of the Mind*，其中个人经历与乐评各占一半。他还找到制琴师Trevor Healy，请他制作一款定制吉他，Tompkins Square精选合集*Beyond Berkeley Guitar*中他同样出现了。

Healy表示：“Josh表示，他想要类似上世纪30年代Bacon & Day Senorita产的吉他，就是John Fahey其中一张专辑封面上的那种吉他。我之前从未制作过这种吉他，所以我仔细观察了照片，并思考如何开始制作。”

Rosenthal的大部分工作都是发掘并重发老专辑，于是Healy决定只用回收木材来制作吉他。于是他造访了位于新罕布什尔的Tom Thiel of Northwind Tonewood，买走了一套不错的背板，而面板他则选用回收北美云杉，在英属哥伦比亚这种木材最初在20世纪早期用于制作琴桥，同时带有多年累积下来的矿质纹。侧板则采用古老的桃花心木，Healy表示，：“这块桃花心木来自购买于上世纪60年代的一块原木，是从位于纽约布朗克斯区的前拉

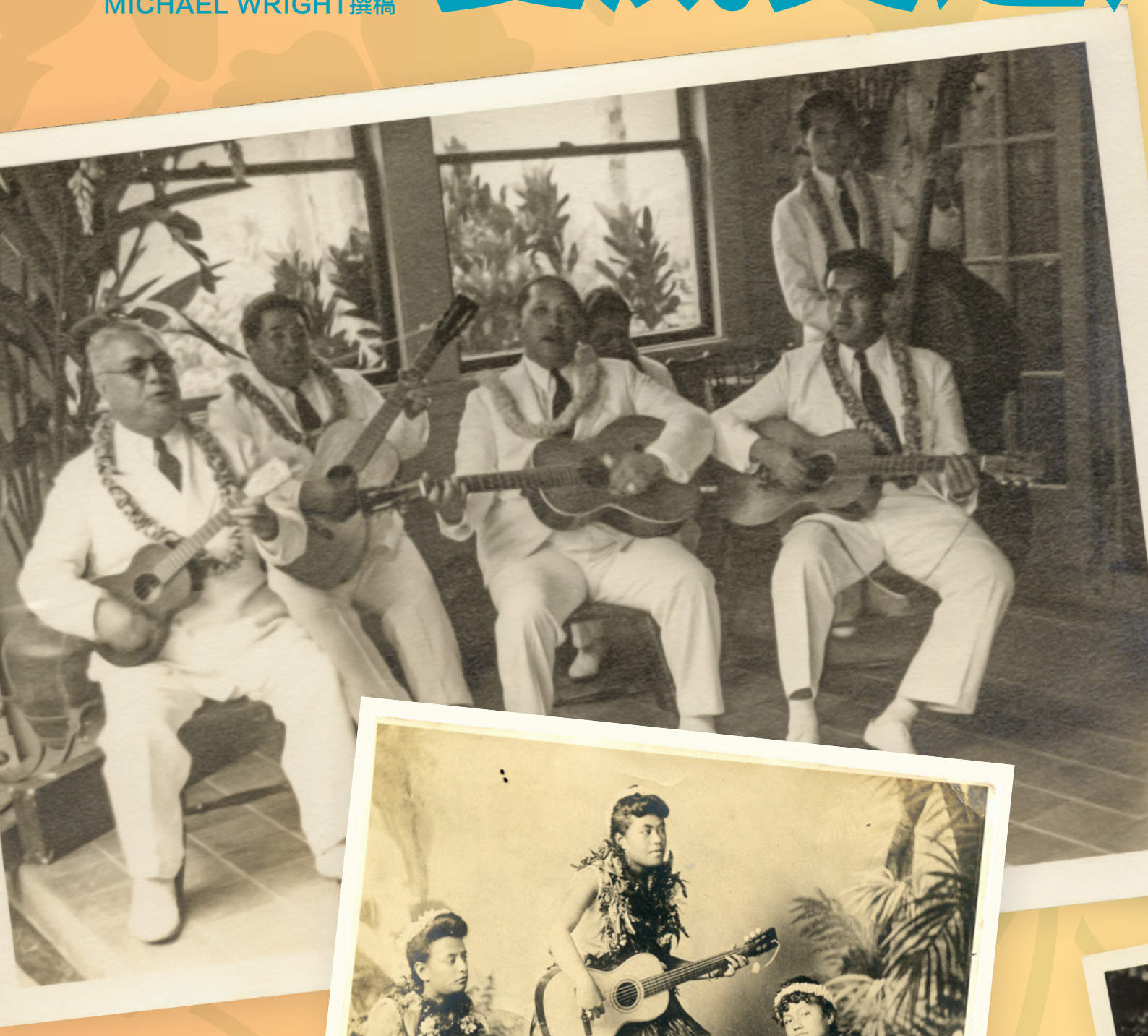
脱维亚大使馆地下室回收来的。”

Bacon & Day和Gibson L-00大小基本相同，Healy更喜欢琴体更大的Tompkins Square吉他，比如小J型琴，下半部40.6cm。其中琴头轮廓借鉴了Senorita吉他。他还完美还原了Tompkins Square专辑封面上的字体。Healy表示：“我还用Tompkins Square标识上的小鸟图案做了镶嵌。或许我应该考虑是不是可以做个Tompkins Square吉他系列。”—AP

看夏威夷音乐
如何帮助吉他
确立美式乐器地位

MICHAEL WRIGHT撰稿

夏威夷之



1920年左右的某个六重奏乐团，名称不详

图为夏威夷草裙舞舞者手持尤克里里、吉他和夏威夷taro patch，由火奴鲁鲁摄影师J. J. Williams拍摄于1890年左右，由夏威夷州立档案馆提供。

ISLAND STYLE

夏威夷钢弦吉他十分轻便，水手出海时也能带上它

各种类似Kline Duo的乐手将夏威夷吉他融入其表演之中。

吉他还被应用到舞蹈等夏威夷传统风俗中。

得益于国际出口及吉他类美式音乐的巨大商业成功，如今很多人都把吉他当做是 [0411]“美国的标志性乐器”。还有很多人认为情况一直如此，其中好莱坞发挥了不小的作用。但实际上，吉他也是较晚进入英美国家的。查看不同的历史时期，其它乐器都要更适合这个称号：南北战争后盛行的班卓琴、19 世纪 90 年代盛行的曼陀林以及“爵士时代”再次风靡的班卓琴。要想了解吉他如何取得最终胜利就不得不提太平洋中部群岛。

深入静谧海洋

吉他大概由 15 世纪在非洲周边海域巡航的葡萄牙船只带入太平洋地区；麦哲伦 1521 年为西班牙占领菲律宾时也有可能带着吉他。西班牙传教士和殖民者为菲律宾带来了吉他及制作工艺，直到今天，在菲律宾，吉他与吉他制作仍旧十分盛行。

夏威夷群岛直到 1778 年才被外界“发现”，当时英国船长 James Cook 的船在这里抛锚，也使夏威夷成为太平洋最为重要的停泊港，尤其是在 1812 年捕鲸业兴起之后。

西方乐器就这样由巡航至此的船员带入，1819 年后，美国传教士教授赞歌的风潮逐渐兴起。吉他是否由这些船员带来还只是人们的猜测，不过能歌善舞的夏威夷人很快接受了西式音乐。

牛群与甘蔗

传说，吉他由墨西哥放牧人从加州带入夏威夷，这些人都是 1823 年进入美国的放牛人。他们会向卡美哈美哈一世进献长长的牛角，以换取放牧免受打扰。在檀木林被砍伐殆尽后，夏威夷人转而做起了牛肉、动物皮与油脂的生意。

西班牙牛仔拥有吉他的证据并不充分，不过操着一口西班牙语的甘蔗工人的确有吉他。甘蔗由夏威夷原住民引入当地，而大的甘蔗种植园则从 19 世纪 30 年代开始出现。事实证明夏威夷当地人做甘蔗工人并不靠谱，于是到了 19 世纪 50 年代，种植园主转而开始雇佣华裔工人，并从 60 年代开始雇佣日本

移民。1878 年，来自葡萄牙马迪拉及亚述群岛的契约工开始来此工作。在他们到达之后的数天里，火奴鲁鲁的当地报纸便对报道并称赞了他们中的街头艺人。新移民会弹 machete 或 braguinha（迷你 4 弦吉他）及 rajão（可重设调弦的 5 弦吉他），并在之后迅速演变为独特的夏威夷尤克里里。1879 年，三位葡萄牙木工，Augusto Dias、Manuel Nunes 和 Jose do Espirito Santo 来到夏威夷，并很快开始制作尤克里里和吉他等夏威夷弦乐器。

在欧洲人和美国人来到夏威夷之前，夏威夷已有了一种名为 ukeke 的弦乐器。外交家兼音乐家 Auguste Marques 在其 19 世纪 80 年代出版的著作中说 ukeke“形如希腊里拉琴，由富有弹性的木材和可可纤维琴弦制成”。且“ukeke”和后来的“ukulele”（尤克里里）也十分近似，尽管这也许只是个巧合。

夏威夷钢弦吉他演奏是将西班牙钢弦吉他平放于腿部进行指弹（常搭配指套）。

夏威夷吉他与生锈的螺栓

不论吉他是如何进入夏威夷的，到了 19 世纪 70 年代，吉他演奏在当地乐手中流行开来，他们设计出开放调弦及独特的指弹风格，从而使其成为日后得名的夏威夷吉他。不过，美式音乐演奏则很大程度上受到了夏威夷钢弦吉他手的影响。

Joseph Kekuku（1874–1932）被公认为夏威夷吉他历史中影响最为深远的人物。按照 Kekuku 自己的记述，1889 年的一天，Kekuku 当时边走边拿着一把吉他，并从地上捡到一枚生锈的螺栓，这枚螺栓碰巧碰到了琴弦发出声响，年轻的 Joseph 十分喜欢这种全新的音色。在用各种金属物（包括一把餐刀和梳子）进行实验后，Kekuku 最终选择了一个抛光过的金属棒，于是夏威夷钢弦吉他（采用开放 A 调弦）应运而生了。1904 年，他坐船到达美国大陆，并在那里成为了一名成功的歌舞演员，Kekuku 富有创新性的演奏方法很快就受到其他年轻的夏威夷乐手的纷纷效仿。

中途公园之趣

在夏威夷人纷纷演奏吉他之时，世界上的工业强国都在纷纷寻找适合提升其经济实力的途径。1851 年，英国为万国工业博览会的召开建立了水晶宫，这也成为了长达一个多世纪的世博会的开端，其中很多国家和工业巨头都会前来展示其工业成果。

更重要的是，世博会与大众对于人类学愈加浓厚的兴趣及对外来与“原始”文化的发现不谋而合。在 1893 年芝加哥哥伦比亚世界博览会上，其中开设有机械馆、农业馆和园艺馆，这也就是中途公园，参观者不但最先目睹了摩天轮，还看到了一幅基拉韦厄火山的全景式绘画（其中以背光营造岩浆效果），还有舞者在一旁跳着草裙舞，以及男声四重唱，由尤克里里、吉他和 taro patch（最早的尤克里里近亲，共四对双弦）进行伴奏。这也是美国本土最早接触夏威夷音乐的文字记载。

与此同时，夏威夷的大蔗糖和菠萝商正在酝酿一场政变，当利留卡拉妮公主于 1893 年登基时，这些人废黜了她，并试图让美国兼并夏威夷。计划失败后，他们在 1894 年成立了夏威夷共和国。时任美国总统的 William McKinley 最终于 1900 年兼并了夏威夷。

夏威夷音乐

这次兼并增加了美国人对于夏威夷吉他的兴趣。1899 年，钢弦吉他手 July Paka 与一个夏威夷乐队一起来到旧金山，为 Edison 录制圆筒唱片（现已丢失）。Paka 与一位名叫“Toots”的美国混血舞者结了婚，她有一条草裙，还学会了点草裙舞步。他们很快就开始作为 Toots Paka’s Hawaiians 在旧金山欧菲姆进行巡演，并奠定了夏威夷音乐的外观与音色基础：主音钢弦（或夏威夷）吉他，西班牙节奏吉他和尤克里里。

1901 年，哥伦比亚唱片公司推出了首张名为“Aloha Oe”的唱片，在 1905–1906 年，Victor 派录音师到火奴鲁鲁，其中歌曲竟录制了 53 页之多，组成了夏威夷歌曲集。夏威夷乐手继续在世博会上表演，包括 1909 年的西雅图世博会，其中第一次即以特别的“夏威夷时光”为主题。夏威夷吉他手 Ernest Ka’ai 还受雇为博览会提供乐手，其中就有 Pale K. Lua 和 Kekuku，他们之后留在西雅图教钢弦吉他演奏。Kekuku 的学生中还

（左为）Keoki E. Awai所在的Royal Hawaiian Quartet乐队，时间为1915年左右。成员为Awai（坐）及（从左至右）：Ben Zablan（Knutsen曼陀林）、Bill Kaina（尤克里里）及Henry Komomua（吉他）。
（下图）为1893年美国芝加哥世界博览会上的首个基拉韦厄火山全景图，也是美国与夏威夷音乐的首次接触。

有洛杉矶音乐发行商 C.S. DeLano，他成为了美国第一位知名的夏威夷吉他教师及出版商。

“夏威夷吉他”

夏威夷钢弦吉他演奏是将西班牙钢弦吉他平放于腿部进行指弹（常搭配指套），尽管前有同样带有金属弦的 machete 和 rajão，不过钢弦吉他在 19 世纪 80 年代仍受到普遍使用，演奏钢弦吉他需要有更高的弦距，这就需要弦枕更高或将普通弦枕加高。

第一批定制款夏威夷吉他均出自制琴师 Chris Knutsen 之手，他在 1905 年俄勒冈波特兰世博会期间可能遇到了现场表演的夏威夷乐手。1909 年西雅图世博会上，Knutsen 制作了带有铰链式琴颈的吉他，可使乐手调整西班牙或夏威夷吉他的弦距。有些不可调的空心琴颈洋槐木吉他是为 C.S. DeLano 定制的，尽管多数乐手仍使用调节过后的西班牙吉他，不过这些“Kona”吉他仍成为首批主流美式夏威夷钢弦吉他。

天堂鸟

外界对于夏威夷的热爱在 1912 年达到新的高度，当时 Richard Walton Tully 的著作《天堂鸟》被改编成百老汇音乐剧，并大获成功，其中使用的均为夏威夷音乐（采用夏威夷和西班牙吉他演奏），其中还有改编版的“Aloha Oe”，并至少有一首名为“Hawaiian Hula”的演奏版。《天堂鸟》进行了全国巡演，所到之处均引起轰动；1919 年还来到欧洲。前后八年，在其中演奏吉他的正是 Kekuku。这些大热曲目还有发行版，而作曲人和发行商很快便开始推出以夏威夷为主题的歌曲。

1914 年，尤克里里开始风靡全国，Martin 也在第二年开始生产尤克里里。1916 年 Herman Weissen 开始为 C.S. DeLano 亲自制作著名的空琴颈 Kona Hawaiian 吉他。同年，Martin 开始制作 Rolando 夏威夷吉他，由于吉他热度直到上世纪 20 年代一直居高不下，Shireson Bros 公司（洛杉矶）和 Oscar Schmidt 公司（泽西市、希洛市）也加入了进来。

巴拿马运河

代表美国对夏威夷音乐迷恋的最重要活动就是 1915 年在旧金山为庆祝巴拿马运河开通而举办的巴拿马太平洋万国博览会（PPIE）。近 1700 万名美国人从美国各地前来参观。在夏威夷馆和夏威夷日，参观者们还能偶遇 Keoki E. K.、Awai’s Royal Hawaiian Quartet、Henry Kailimai Quintette Club、Albert Vierra’s Hawaiians、the DeLano Hawaiian Steel Guitar and Ukulele Sextette, Joseph Kekuku, Frank Ferera, and Pale K. Lua 等乐手演奏夏威夷音乐。离开时大家还是会流连忘返。

巴拿马太平洋万国博览会召开之后，Joseph Kekuku 的夏威夷五重奏在美国肖陶扩的巡演大获成功（此处为美国人夏季的首选度假胜地）。1915 年，Myrtle Stumpf 推出首本 Hawaiian Guitar Method 书籍。由于看中了 Harmony Company 生产的 Supertone 尤克里里和夏威夷吉他，财大气粗的 Sears, Roebuck and Company 于是收购了这家公司。

教师协会

随着外界对夏威夷音乐和吉他的兴趣日益浓厚，教授的需求便应运而生。各种音乐学院为儿童和 19 世纪末出现并日益壮大的中产阶级开设了集体音乐课程。到了 1898 年，芝加哥函授音乐学院更是开设了邮购课程，在 Heanon Slingerland 公司之后，其中的一名老师于 1914 年买下了这所学校，并向购买一定量课程的客户免费赠送一把乐器。三年后，订购课程的客户可免费得到一把 Slingerland 工厂生产的尤克里里、夏威夷吉他或班卓琴。

到了上世纪 20 年代，基本上整个美国都在执行买课赠乐器的政策。当时影响力最大的夏威夷吉他课程和吉他供应商大概就是 Oahu 了， 由 Harry Stanley 和 George Bronson 于 1926 年创办于美国密歇根弗林特。更大的城市中音乐教授组织十分活跃，就比如洛杉矶的 American Hawaiian Teachers，他们不但招收学员，还出租或出售乐器。

无线电中的夏威夷

另一个让美国与夏威夷吉他音乐更加密切的重要创新就是广播。1920 年，西屋公司在匹兹

下图为 Joseph Kekuku（1874 年 – 1932 年），
滑棒吉他之父，
由爱荷华大学图书馆提供

堡的 KDKA 广播电台开始了商业广播，此后广播便很快蔓延开来，成为歌舞表演的延伸，播放所有顶级乐手表演，其中就有演奏夏威夷钢弦和西班牙吉他音乐的乐手表演。这里不得不提 Sol Hoopii，他从 1923 年开始在洛杉矶 KHJ 广播电台进行现场直播。

其他技术进步也很快成为现实，包括 1926 年 Roy Smeck 在华纳公司出品电影 *His Pastimes* 中演奏一把 Stathopoulo Bros.（Epiphone）的 8 弦琴，很多人把这部电影看做是第一部“有声电影”。

爵士与中音班卓

夏威夷吉他的一个吸引人之处就是它快速的节奏与新奥尔良爵士有诸多相似，后者为当时出现的一种流行音乐。爵士背后的驱动力是原号和中音班卓，其清亮的击弦和快速衰减效果十分适合快速的 2/2 拍演奏。在古典爵士乐队的鼎盛时期中音班卓主导了弦乐器生产，时间大概从一战到 20 年代中期。

但美国人的口味在变化，于是伴舞乐队的负责人要求乐手们更具表现力，会演奏吉他或班卓琴的中音班卓琴手变得更加抢手。1925 年，Regal Guitars 负责人 Frank Kordick 顺势推出中音吉他，即搭配中音班卓琴颈的小琴体吉他，并且马上流行起来。

乡村爵士

与此同时，其他吉他音乐日益流行起来，各种“乡村”乐从传统阿巴拉契亚民谣音乐中涌现出来，1924 年，芝加哥 WLS 电台首次进行 National Barn Dance 电台广播。舞蹈音乐开始从切分音、受雷格泰姆影响的爵士逐渐变化为有间断且更流畅的节奏，也就是上世纪 30 年代的“摇摆乐”，相比中音伴奏，这种新式音乐与吉他柔和的音色更为契合。

根据当时的新闻报道，中音班卓的产量在 1926 年达到顶峰，之后骤降。到 1930 年，吉他产量已超过班卓，此后吉他的产量一路飙升。

电气革命

由于电为广播、录音和对讲机提供动力，所以电吉他的出现也只是时间问题而已。

1924 年，John Dopyera 申请了一项专利，即搭配铝制共鸣器的全金属中音班卓。1925 年，歌舞剧倡导者 George Beauchamp 找到 Dopyera，希望为他制作一把更洪亮的夏威夷吉他，Dopyera 说出了制作班卓琴的想法，于是第一把 National 共鸣器吉他在 1926 年诞生了。两年后，Vega Company 和 Stromberg-Voisinet（日后的 Kay）分别推出了首把电吉他，均为搭载拾音器的原声吉他。不过两把吉他很快消失，连样品也找不到了。

但情况在 1931 年发生了整体改变，如今已是 National String Instrument Corporation 管理人员的 Beauchamp 当时向董事会提出了电磁拾音器的概念。在提议遇冷后，Beauchamp 很快便与制作 National 吉他金属琴体的 Adolph Rickenbacker 联合创立了 Ro-Pat-In 公司。1932 年，他们成功推出全球首把电吉他，Elektro A-25 夏威夷滑棒电吉他，一把铸铝材质的“平底锅式”吉他。Alvino Rey 也是一位夏威夷吉他手，一年之后他便开始在广播节目中演奏电吉他。1933 年初，Joseph Lopez（来自 Noi Lane 夏威夷交响乐团）用一把 A-25 为美国广播唱片公司录制了第一首电吉他歌曲。这款全新的电吉他很快便成为 Lani McIntire and his Hawai'ians（曾和 Bing Crosby 合作录制唱片）与 Bob Wills and His Texas Playboys 最常演奏的乐器，从而奠定了电吉他的地位。

红发人与小雨伞

令人意想不到的是，美国本土对于夏威夷音乐的痴迷在 1941 年 12 月 7 日戛然而止，这天正是日军偷袭珍珠港的日子。二战后，除了 50 年代早期因 Arthur Godfrey 而使尤克里里风靡一时以及夏威夷酒吧里短暂演奏 Don Ho 歌曲的风潮外，夏威夷音乐之后一直沉寂，直到 70 年代中期夏威夷乐手被再度发掘，才实现了现代夏威夷音乐的复兴。不过，近半个世纪以来，夏威夷音乐再次燃起了全美演奏吉他的风潮，随着电吉他的诞生达到顶点，同时巩固了吉他作为典型美式吉他的地位。

Lakewood

德国手工原声吉他

全能型乐器商店
STORES THAT DO MO

Big Music 深入校园 – ELENA FLIKIER 拍摄

The Candyman Strings & Things 演出现场 – CINDY COOK 拍摄

把乐器店看做是零售商店会很奇怪，在大多数零售商店里，人们并不会产生那种改变人生的激情，训练某种技能或与通过某个活动而与陌生人结识。当然，零售商店只是购买某种日用品的地点而已，而乐器店中的乐器及相关设备却绝非日用品。

在现代零售业，多数行业都无法与网购相抗衡，但对于乐器店，音乐的社交属性赋予其超越买卖并建立社群的机会。以下四个实体乐器店（能做的更多）完全符合以上特征，他们开设教育课程、举办即兴演奏会、参与学校或社区音乐活动，还为乐手提供了一个探索与联系的空间。而他们也发现了社团的力量能够使其在快速变革的经济形势下存活下来，同时还可为客户提供相互联系的媒介。

位于新墨西哥圣达菲的The Candyman Strings & Things所有人Rand Cook表示“能够看到大家充满团队感、使命感和归属感，这是最让我们欣慰的事。我们发现了音乐的影响力，音乐能够连接任何年龄层的人。在某些情况下，类似 The Candyman 的乐器店不仅可以建立社团，同时能够改变附近的各种社团，这是一般的零售商所无法做到的。”

混合式乐器店

位于美国西南部的 The Candyman Strings & Things，其名取自两首歌名均为“The Candyman”的布鲁斯歌曲，两首歌分别出自 Reverend Gary Davis 和 Mississippi John Hurt，这家乐器店在超过半个世纪的时间里一直是圣达菲的文化标杆。这家店 1969 年由从纽约搬到此处的 Matthew Schwartzman 一手创办。Cook 表示：“他本想从曼哈顿搬到加州开乐器店，不过最后在圣达菲落了脚。在加州签了租约之后，他发现自己错过了在圣达菲开店的绝好机会。所以就又搬了回来，并在 69 年 6 月开了 The Candyman。”

Cook 继续道：“1981 年店里失火，烧掉了原来的店，于是 Schwartzman 在南边的城郊处另开了一家店，事实证明这的确为明智之举，因为随着圣达菲的发展，我们的位置现在正位于市中心。”

作为城市音乐活动中心的 Candyman 以其教育课程为基础，建立起一个社团。Cook 表示“这个团体太过庞大了，我都无法跟得上其发展”。他的妻子及生意伙伴 Cindy 也是该社团里的教育及市场总监。截止发稿时，该乐器店中的众多项目包括一个名叫的尤克里里俱乐部、Djembe Madness（主要研究非洲鼓乐）、一个由店内员工 Daniel Murphy 主持的大师班、初学者团体课程和 Pappy O’ Daniel’ s Porch Time Jam（美式音乐即兴演奏会），任何层次的乐手都可参

以下介绍四家以社团为基础的音乐零售商及由其开展的活动

RE

KATE KOENIG 撰稿

The Candyman Strings & Things 合奏活动 – CINDY COOK 拍摄

A&G Central Music 集体鼓乐 – WHITNEY CASH 拍摄

加，每周还会为 200 名左右的学生进行单独授课。

令人惊奇的是，这种浓厚的教育氛围也是近 10 年来才逐步形成的。在经历 2008 年左右开始的经济衰退和 2009 年公司创始人的离世之后，Cooks 重新评估了公司（当时主要为零售业务），并思考可以发展壮大的办法。“在过去的十年整个世界和消费理念都发生了翻天巨变，我们意识到，即便在业内经营多年，但并不是挂个牌子，有一群人到店里来就意味着成功。”

这家店欢迎各个年龄层的初学者，由此也开启了由教育部门、零售商店和乐器维修部门组成的全新混合型零售模式。“我们在做了很多市场调查后发现，这里 85% 的人并不做音乐，但都有做音乐的想法。这是一个很大的比率，所以我们决定另辟蹊径涉足音乐教育，让教学变得寓教于乐。”

Cook 说自己是“介于看门人、会计和将咖啡杯到处遗落的人之间”的角色，他将确保员工福利作为企业成功的关键。“我们几乎所有员工都是专业乐手，所以我才能不断安排演奏会，同时我们也共同努力，为个人发展打下基础。唯一的一个缺陷就是优秀员工时不时会跳槽，但得益于我们的公司宗旨，所以还是会不断招入优秀员工。”

展望全局

Big Music 店如其名，作为悉尼的最大的当代音乐中心，它的作用已从简单地建立社团转变为为更多客户打造一个音乐小镇。这所公司除了有一个零售商店和一个正蓬勃发展的音乐学校之外，还有 22 个录音室，四个乐队排练厅以及公司所有的一个可同时容纳 200 人的演出场地。除了单独授课和团体表演，Big Music 每周还会给约 800 名学生进行授课，这家商店由 Richard 和 David Berkman 兄弟于 2009 年创办。

Big Music 总经理 Richard Berkman 表示：“我们买了一栋楼，装好各种设备，我们觉得应该试着打造出一间可提供一站式服务的商店，在这里能买到乐器，学习演奏，还可以和其他人一起切磋。”他和哥哥之前都从事金融工作，不过后来有了想要更换职业的想法，同时也想为悉尼打造一所音乐中心。Berkman 说：“我在金融业工作了 20 年，从没人对我说过，‘谢谢你，你让我觉得很快

> **“我们所做的一切远比出售乐器更多也更重要。”**
> —RICHARD BERKMAN

全能型乐器商店

乐，’卖吉他、教音乐让我得到了很多乐趣，因为人们总会对我说，‘谢谢你，这真是一次很棒的体验。’”

他继续说道：“现在对我来说，音乐已经成为我身体的一部分，就像是一种终极冥想，在开办公司之后我意识到音乐可以对人的健康产生巨大影响。”

2018 年 6 月份，因其在音乐社团中的影响力，在 2018 年 NAMM 乐展上，Big Music 被授予“百强经销商”称号，并被授予“音乐成就不同”的殊荣。之所以授予此奖项正是因为该公司一手打造了豪勋爵岛摇滚音乐节，这是一处处在澳大利亚和新西兰之间，人口仅有 400 人的偏僻区域，以此改变当地文化。该音乐节始于 2010 年，当时 Berkman 一家常在此度假，他们发现这里缺少音乐表演和教育，所以决定从 Big Music 时把女儿带到了 Big Music，因为当时她才十几岁，我们觉得她随时会离开人世，如果不是接触音乐，她可能早已离开我们了。每每听到这种故事总让我眼含热泪，同时也让我意识到我们所做的一切远比出售乐器更多也更重要。”

音乐中心

Robert Christie 从 2007 年开始一直就职于 A&G Central Music，该公司在密歇根的麦迪逊高地和马科姆镇为当地音乐社团提供所需的表演机会，包括建立乐团，走入校园为学生提供私人课程，组织学生参加音乐活动，或在社团活动中为音乐发烧友们提供服务。

Christie 说：“我们喜欢深入社区，为大家提供学习音乐的机会。开始阶段我们会完全参与，然后在结束之前抽离出来。”

Music Inn的Jeff Slatnick

COURTESY OF MUSIC INN/STEVEN ANDERSON

“你可以进服装店试衣服，却不能整天泡在那里，但你却可以到乐器店待上好几个小时。”
—JEFF SLATNICK

拨老师和乐器到这里教课、开音乐会。八年后，该音乐节已成为每年一届且场场售罄的火爆活动。按 Berkman 的话说就是“乐趣无穷”。

Big Music 总部设在位于悉尼北岸的 Crows Nest 地区。多年来，Berkman 觉得自己已然受到了来自客户们的无数褒奖。他表示：“有些家长过来看到我时会说，幸亏当

之所以能够建立起 Ferndale Community Band，A&G 的公司成员们功不可没。在近期与 Auburn Hills Public Library 的合作过程中，A&G 还加入了一个学生阅读活动，以此分享在音乐教育圈一个叫做“乐器试弹”的理念。公司员工会开着满载乐器的迷你货车达到活动现场，学生们会首次进行试弹。Christie 表示：“其中最精彩的部分就是家长们可以看到孩子们有多么享受这个过程。”

2017 年，A&G 将社团作为重点的方法受到外界认同，并获得 2017 年 NAMM 颁发的“音乐成就不同”及“年度经销商”两项荣誉。前者目的是嘉奖 A&G 为帮助贫困儿童（尤其是底特律地区）参与音乐项目所做的努力。Christie 表示：“底特律正在各种问题中苦苦挣扎，但最让我挂心的还是儿童与成人没有机会参与到音乐中的问题。我们的指导价值就是为学生提供参与的机会，从而对我们的社团产生积极影响。能够因此而受到认同对于整个团队来说都是一次很棒的经历。”

Christie 把与乐手建立联系看做是建立社团的重要方面，这一理念也主导了很多店内的活动。“我们会请进店或参与活动的顾客捐献 1 美元，用以资助那些想上乐队课但没钱购买乐器的学生，除了捐款，我们还请他们在贺卡上写上勉励的话语。这样学生们就会知道他们也是这个音乐社团的一分子。”

在 A&G 将主要精力投入音乐教育及社团的同时，该公司的实体店还会提供课程与演出。Christie 表示：“我认为，有两件与音乐相关的事是每个人都能做到的：打鼓和唱歌。”这也是 A&G 主办的两个主要项目是尤克里里俱乐部和集体鼓乐的原因。因位置邻近几家汽车业巨头，所以店内的文化氛围多少也会受到影响，该店组织的社团均由汽车工程师组成。Christie 表示：“他们常常会到店里光顾，这是好事，因为会让大家看到所有人都是可以做音乐的。”

他继续说道：“最大的障碍就在于当中演奏乐器，并要承担随之而来的各种评判时，总会感到不好意思。”所以，在他看来，就需要能够培养出未来乐手的健康环境。“当今世

Big Music 主办的豪勋爵岛摇滚音乐节 – ELENA FLIKIER

界充斥着各种分歧，音乐则是最后一块净土。”

深入 Music Inn

Music Inn World Instruments 现任所有人 Jeff Slatnick 表示：“你可以进服装店试衣服，却不能整天泡在那里，但你却可以到乐器店呆上好几个小时。”这是一家 1958 年成立于纽约格林威治村的公司。（坦率讲，我现在正在工作室里做修理学徒）。Music Inn 是上世纪 60 年代当地民谣圈的奠基石。最开始只是一家唱片店，但第一任店主 Jerry Halpern 很快就引入了乐器。Slatnick 表示：“我们之后开始卖班卓、曼陀林和美式民谣乐器，后来全球各种乐器慢慢也都有了。”除常规乐器之外，民谣乐器现有库存还包括日本、中国、非洲、中国西藏、印尼、土耳其、玻利维亚、墨西哥等各个国家的特色乐器。

作为纽约的历史及文化中心的 Music Inn 同样也是流行音乐文化的地标，既能让人缅怀纽约的著名乐手们，同时也为当今的年轻乐手提供了一个平台，还与 Bob Dylan, Paul Simon 和 Sean Lennon 等一众大咖结下了多年的深厚友谊。Jeff Buckley 和 André 3000（OutKast）也都曾亲临参观。但最富活力的还是当地的乐手们，Music Inn 每周四的开放麦之夜和周末的音乐活动为他们提供了一个很好的平台。

正是 Music Inn 的经理 Joe Siena 与当地乐手合作举办了开放麦和周末活动，他表示：“这个城市对乐手来说充满竞争，但同时也有很多独特的嗓音。”开放麦活动始于 2013 年，总能吸引风格独特的乐队和乐手前来参加，他们通常会借店内的各种乐器进行表演。常常光顾开放麦活动的 Clayton Smith：“Music Inn 为我提供了一个很棒的表演场所和一群特立独行的乐手。”

Music Inn 与其他的小公司也颇有渊源，就比如著名的 Smalls Jazz Club，其创始人 Mitch Borden 为 Music Inn 提供了数百份上世纪 20、30 年代的曲谱，全部被贴到了 Music Inn 楼下的墙壁上。这些独特的壁纸在斩获艾美奖的亚马逊剧集《了不起的麦瑟尔夫人》中也有出镜。

由于该店历史较为久远，且店内氛围闲适自在，所以游客、Bob Dylan 铁粉和社团成员们也会来自光顾，感受历史，查看数百把原声民谣乐器，并与陌生人以及世界各地的乐手们一起即兴演奏。Slatnick 表示：“通过出售来自世界各地的乐器，我们的服务范围已远远超过了我们所在的区域。大家可以学到从未接触过的东西，在这里，所有人都能够做自己。”

节拍器能够大大提升你的演奏效果

BILL EVANS

实现演奏水平的最大提升
Zone of Maximum Improvement
循序渐进地提升演奏速度

PAUL MEHLING 撰稿

学习中有一阶段即可叫平稳阶段，也可叫原地踏步，我们都曾经历过这一阶段，常常感觉练习毫无效果，感到非常抓狂！如果你曾花时间去练习，就可能会有那种毫无进展的感觉，还会觉得自己完全不会弹，甚至会觉得练习完全就是在浪费时间（一个不去练习的好借口！）。而我们都知道练习是至关重要的，我们只是不知道怎样才能更接近目标。

不论处在何种水平或风格，只要在努力提升，或是希望有所提高的人都可从本课中简单却常被忽视的几个部分中有所获益。这样在提升演奏水平的同时也会获得更多乐趣，这也就意味着投入更多的时间练习，更多练习也就意味着更大的提升，同样会给人带来更多快乐，从而让你爱上演奏，这才是最重要的，不是么？

1 像老师一样看问题

首先解决在演奏音阶、音乐节选时遇到的问题。要知道需要听什么，了解些什么。音符不清晰或被落掉，节奏不顺畅或错误、乐句弹奏不顺都是乐手的懒惰所导致的（情况还远不止这些，也可以加上你自己有待解决的问题）。还有，用录音设备回放自己的演奏也是一个发现问题的好方法，本课的练习能帮你站在一个局外人，类似老师的角度去看问题。

2 找到你的最大提升区

其实很简单，如果弹不来的话，先慢下来，不要急于求成。演奏速度放缓些。找到适合自己的节奏，然后在最大提升区的范围内进行练习。音符演奏要 100% 准确动听，每次要重复演奏 10 次，在做到这一点后再加快速度。如果新的演奏速度还是太快，那就再返回到最大提升区，试着加快节拍器速度，一直加快，直到你的速度超过节拍器，而且总体节奏平稳。这样再提升速度会更简单些。

3 不断重复

关键在于重复，但重复的目的在于帮助，

而非阻碍你！宁可不去练习也不能重复错误。如果你犯了错误，要立刻慢下来，然后改正（50% 的节奏一开始都是很正常的），然后一点点加速（数码节拍器以“BPM”为单位增加，机械式节拍器上则为击打声）到当前速度。这时就可以增加打拍速度了。

4 避免常规误区

如果之前的演奏速度太慢，而新的速度又太快，那么就回到第 2 步，训练设置节拍器，以助你提高演奏速度。先保持在一个可保证顺畅演奏的速度，然后在提高速度后再演奏一遍，速度始终快于节拍器，但同时要保持稳定。

最大提升区正是最适合你的，用更快的速度重复错误演奏对你来说并无助益，但在相对慢的速度下却会帮你提升演奏。也就是由你来掌控全局；同时演奏出的音符清晰流畅；即便加快速度也能应对自如。这与爵士独奏乐手淡然和缓的演奏风格正好相反，本课中你的任务就是用快于节拍器的速度进行演奏。

5 反复练习

提示：此部分难度升级。在发现你的演奏速度有误后（即突破最大提升区），不要只调慢 1 拍，试着调慢 5 拍，以慢速进行演奏。采用慢速演奏可助你提升自信和能力，可使你超越之前的最大提升区，就像回旋镖一样。每天在热身练习时也应如此。不要在每次练习时只是单纯重复前一天的演奏；你同样需要进行预热和适应。

创新性计时

如果不想使用传统节拍器，可以尝试《原声吉他》特约撰稿人及教育家Adam Levy推荐的手机应用。

计时节拍器

Decibel Consulting/Avi Bortnick

节拍器功能炫酷，有鼓机节拍（而非机械式节拍）等产品性能，同时会过滤掉一些不清晰的节拍，从而助你增强节奏感。

不是只有打击乐手才能在使用Didier Ottaviani（售价$2.99）时从中受益，能够产生各种采用不同节拍的单个小节节奏，供你练习使用。

Oasis专业乐器加湿器

OH-1Guitar Humidifier

吉他加湿器 · 标准型

型号：OH-1 Guitar Humidifier 标准型吉他音孔加湿器
产地：美国
尺寸：Φ24mm*108mm
适用：25%＜当前湿度＜40%，大部分华东、华南地区
加湿：琴体（面、背、侧背）
特点：Oasis是性价比最高，最安全和有效的吉他加湿利器！安装使用简便，可非常直观的显示剩余水量。特殊材料制作的“可呼吸”内外壁，能将水分安全地释放，而且绝对不会有漏水现象；专利的凝胶技术可以吸收约自身体积500倍的水，小而强大；固定器由硅胶制作，不会造成划痕，安全放心。

Radio Hula

指弹吉他大师 Ledward Kaapana 将旋律、节奏等均衡融入这首备受喜爱的夏威夷吉他曲中

ADAM PERLMUTTER 撰稿

将近 100 年前，夏威夷经历了一场声音变革。1920 年 10 月，由 Alexander Graham Bell 的一位录音师朋友 Marion Mulrony 从位于火奴鲁鲁市区的 Electric Shop 输送语音和音乐信号，由此促成夏威夷的首次广播。

为了纪念这一里程碑式的事件，Royal Hawaiian Band 的作曲兼主唱 Elizabeth Kahau Alohikea（1881 年 – 1939 年）创作了一首名为“Radio Hula”的歌曲。这首歌和她的“Alekoki”一样都是夏威夷最受欢迎的歌曲。

Ledward Kaapana 是一位杰出的多乐器演奏家、歌手及作曲人，“Radio Hula”就是他的代表作之一。在音乐会上，每每 Kaapana 独奏这首曲子，都会给人耳目一新的感觉。这首曲子被收录在 Kaapana 的 1994 年专辑 Led Live—Solo（Dancing Cat Records 发行）中，其中融合了夏威夷吉他的特点：甜美的旋律、特拉维斯式低音线、节奏、泛音及贯穿始终的细腻装饰性变奏。

走近 TARO PATCH 调弦

Slack-key，顾名思义就是指低于标准调弦的吉他，而夏威夷音乐中最常见的调弦就是 taro patch 或开放 G 调弦。（更多夏威夷吉他历史参见 30 页“夏威夷之风”）

如果开放 G 调弦对你来说比较陌生，以下为调弦方法：先采用标准调弦，将 1、5、6 弦调低一个全音，余下琴弦保持原样，空弦音现在应组成开放 G 和弦，根音在 5 弦上，五音（D）为最低音，这个调弦的优势是可以食指大横按，演奏大三和弦，同时以其他手指添加装饰音。

至关重要的摇摆乐之感

“Radio Hula”的演奏很大程度上得益于其中平稳淡然的摇摆乐风情。如果你对这种在爵士和布鲁斯中必不可少的节奏感到陌生，那就需要先搞清楚之后再开始练习。可以这样想：无需完全如乐谱中那样演奏，可以以 2:1 的长短比率演奏八分音符。

换句话说，弱拍上的音和第 8 小节中所有符干向上的音一样，第 3 拍的 12 品 D 音除外，都是直接演奏，无需注入摇摆乐的感觉。如果还是不懂的话，就花些时间听听演奏录音，这样会帮你厘清头绪，培养乐感比演奏的精准性更重要。

总体策略

有了以上方法，就可以练习“Radio Hula”，并尽快学会，虽然这并非最明智的办法。除非你是最棒的指弹乐手，否则最好还是一点一点地练习，在能够保证每部分都可以完美演奏之后再进行余下的部分。

Kaapana 演奏时使用拇指和食指指套。如果不用指套，还可以用指甲或直接用手指演奏，演奏旋律部分时，除了食指还可以加上中指。注意，低音节奏型严格采用单音标注，Kaapana 有时在拨弦时会用拇指轻抚相邻琴弦，不过这也许只是不经意的动作。大家亦可不时这样弹奏，以增加质感。

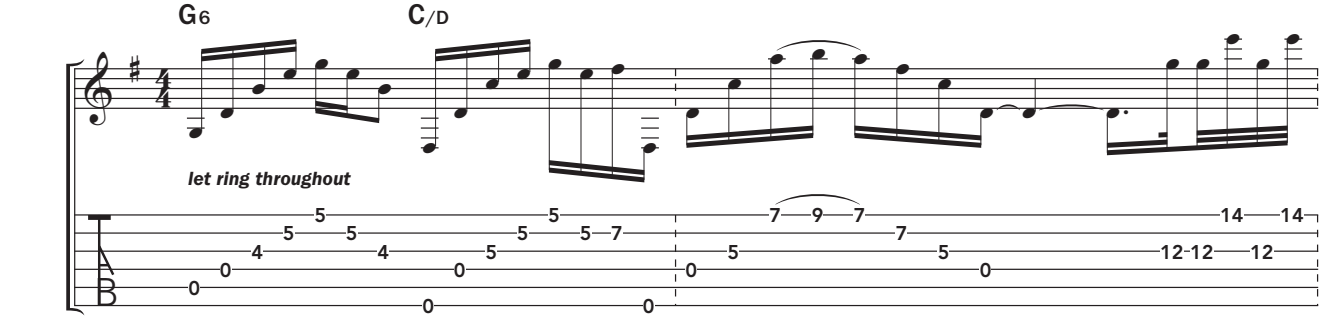
其他建议：多数情况下，最好不要把音乐看做是分散的个体，即旋律和低音线，但在还是要格外注意低音和旋律排成一列的部分。比如第 8 小节的第 3 拍，还有接下来一小节的 1 和 3 拍是同步的。如果这样按指示有条不紊地弹奏，那交替低音线和切分旋律就会自然而然地融合到一起。

此外，还有 13 和 14 小节的旋律部分，最好将符干向上的音符单独分离出来。还有一个比较困难的部分出现在 14 小节第 2 拍，这里出现了纯四度，从 9 品 B 到 14 品 E，此处演奏时手指跨度较大，食指按低音，小指按高音。确保能够精准地演奏出所有八分三连音，然后加上拇指弹拨的低音节奏型。

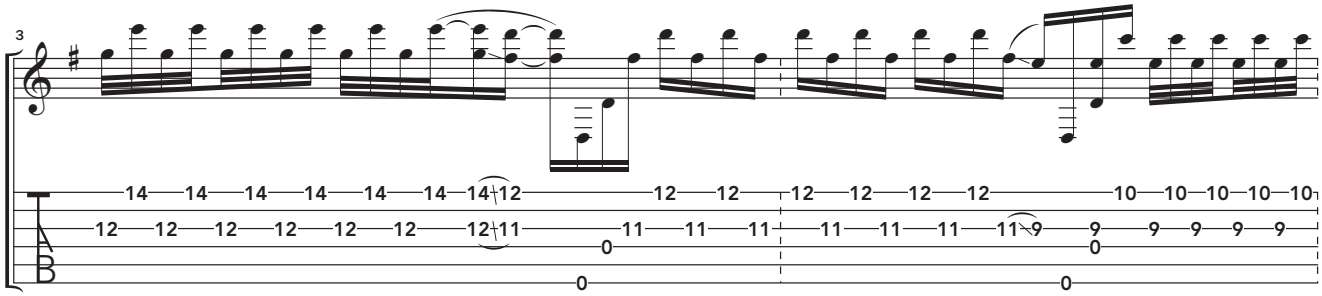
如果其中一些装饰音一开始很难弹出来，像是 31 小节上半部分和其他位置的装饰音（采用小音符标注），可以先略过。说到装饰音，学习“Radio Hula”的终极目标就是可以在脱离乐谱后自如演奏，学会并记住 Kaapana 所有的弹拨动作，同时不要忽视简单的旋律部分。顺利的话，你之后就可以在这首夏威夷经典中加入即兴演奏，或在其他歌曲中加入装饰音。

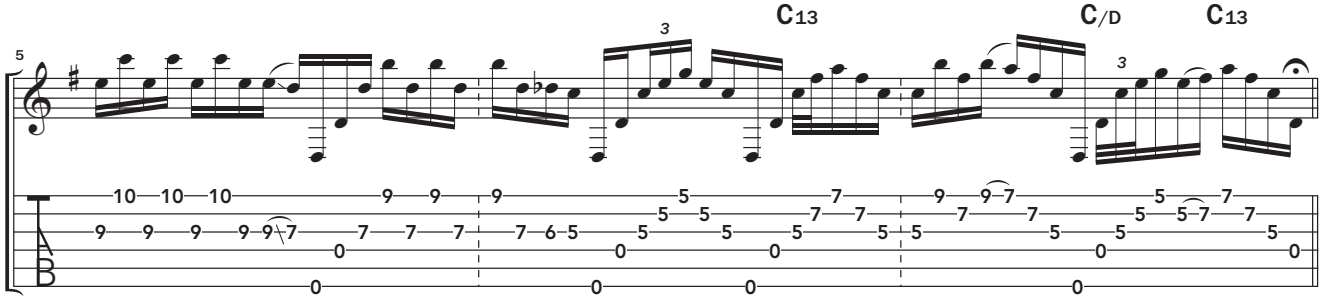
***Taro patch tuning: D G D G B D**

Free time

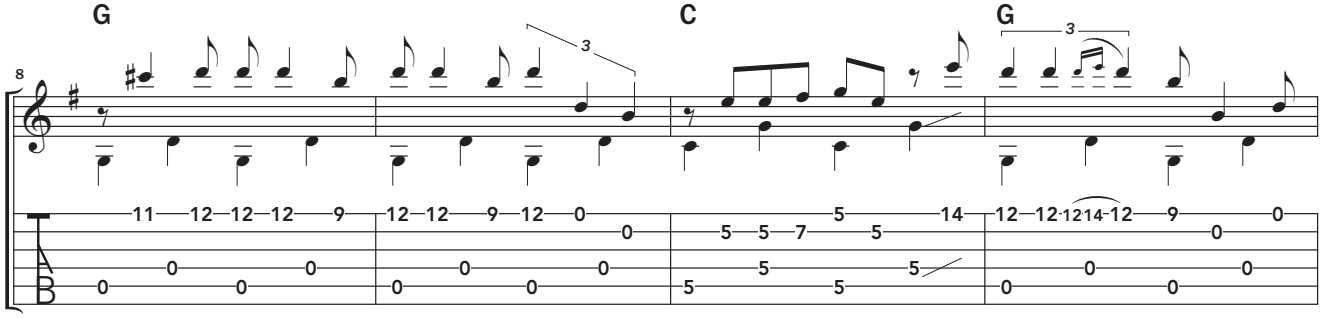


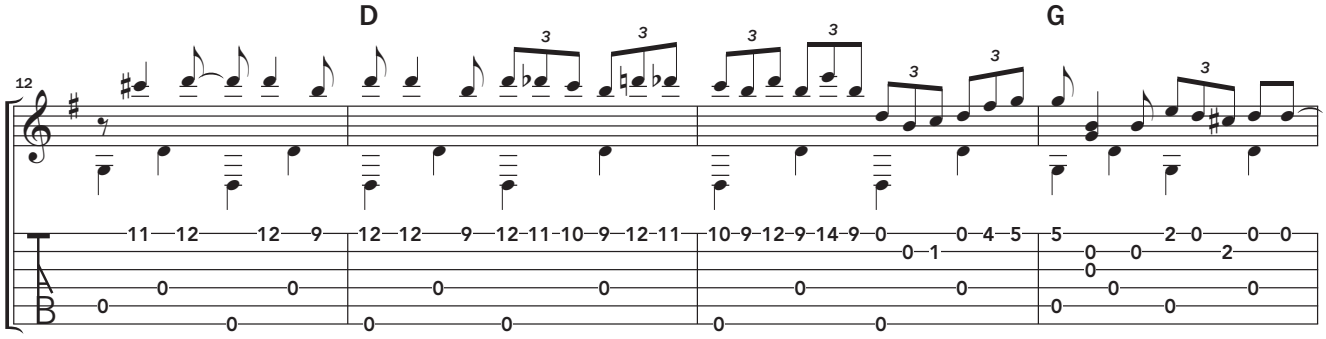
**Tune down an additional half step to match recording.*

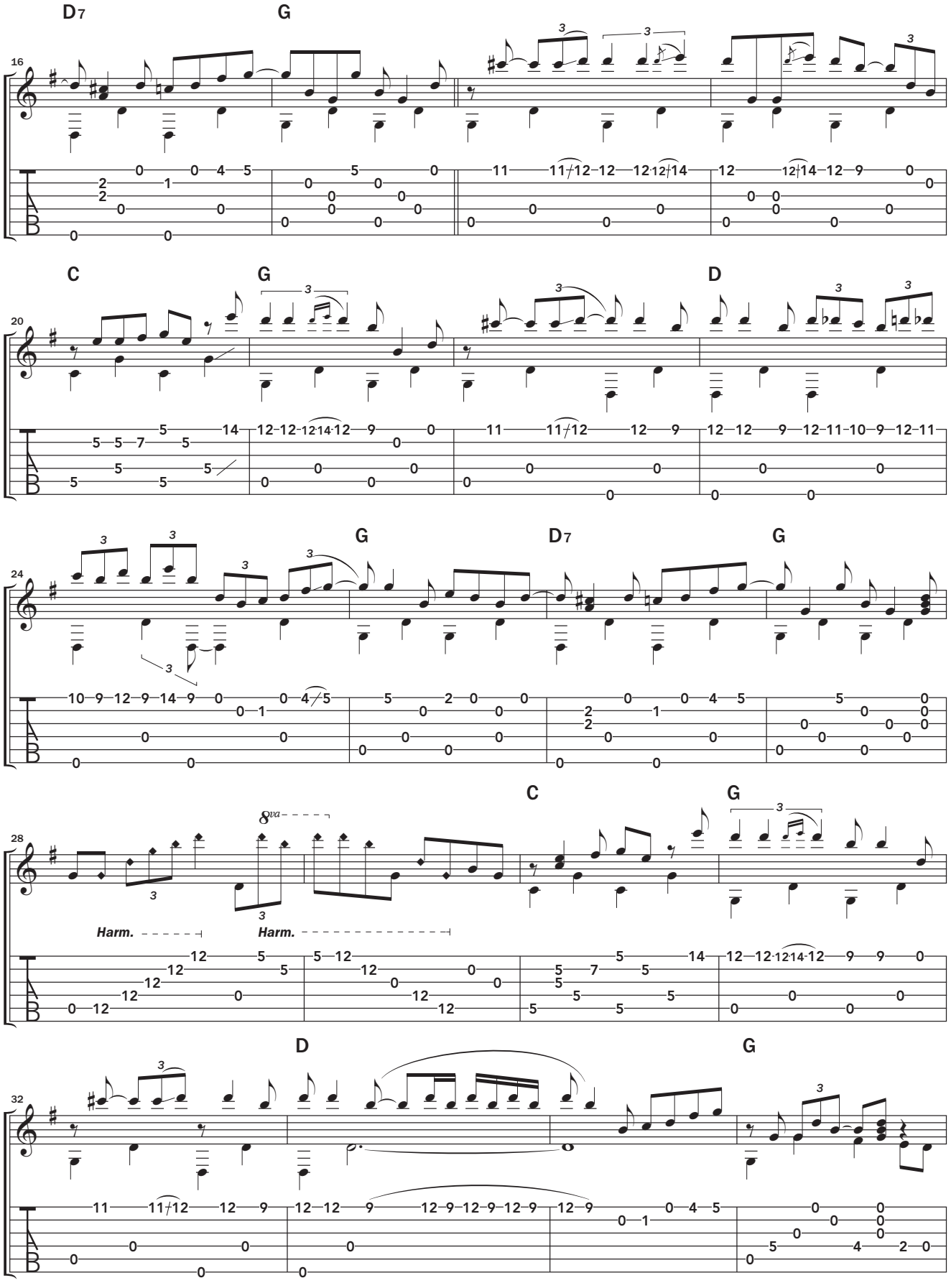


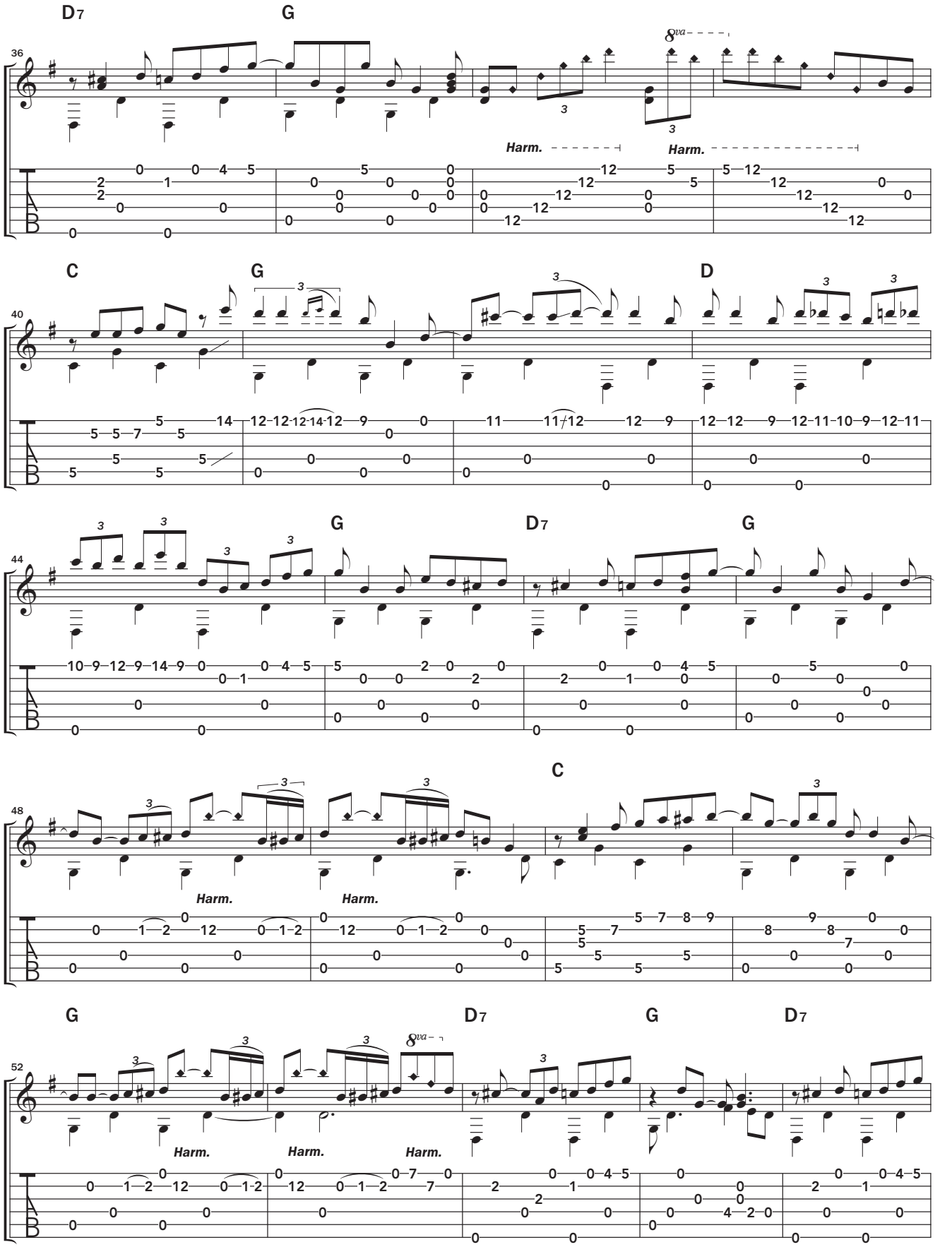


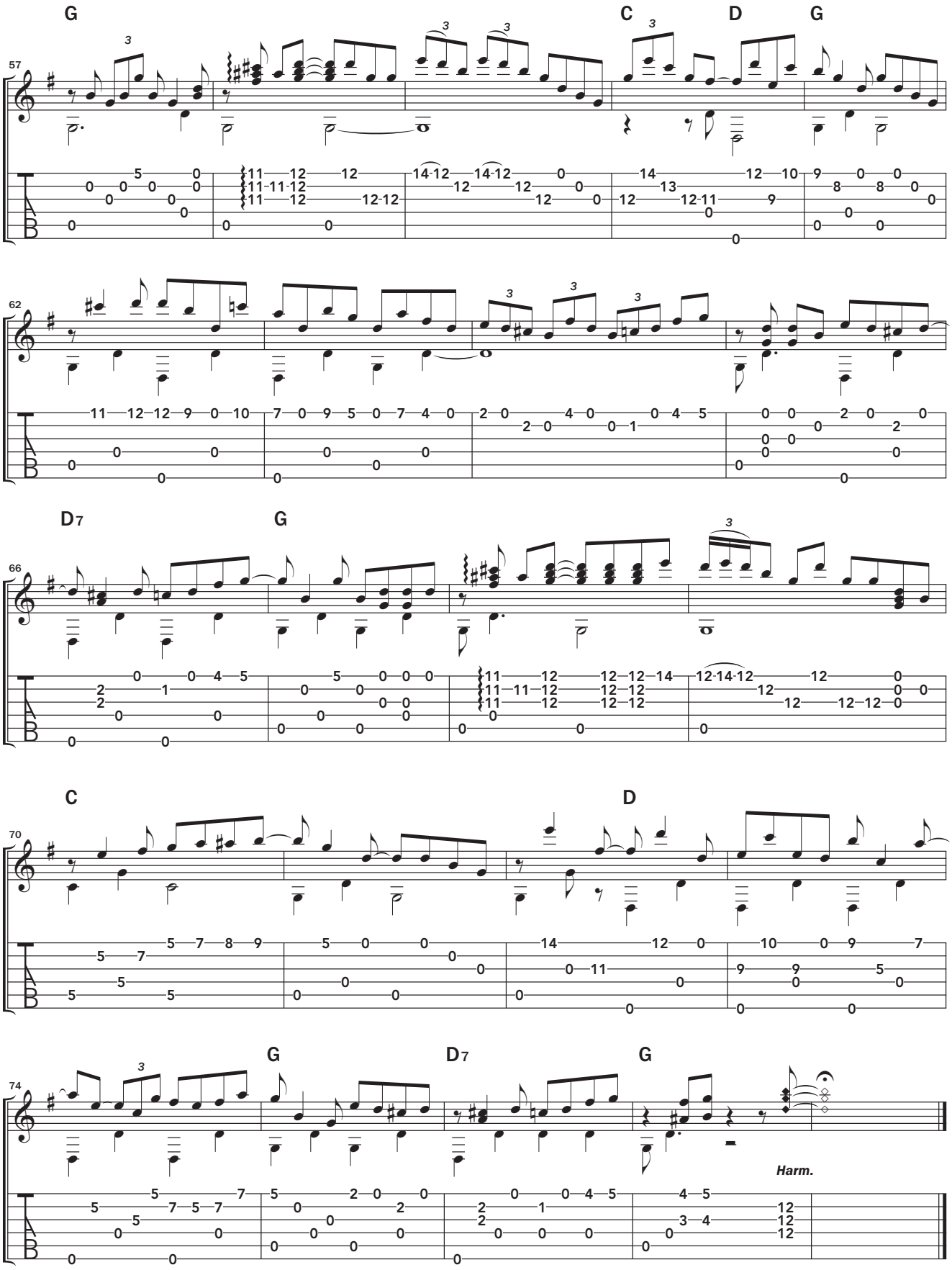
Moderately ♫=♫³♪






D7
G
16
C
G
D
20
G
D7
G
24
C
G
8va
Harm.
Harm.
28
D
G
32


D7
G
36
8va
Harm.
Harm.
C
G
D
40
G
D7
G
44
C
48
Harm.
Harm.
G
D7
G
D7
52
8va
Harm.
Harm.
Harm.


G
C
D
G
57
62
D7
G
66
C
D
70
G
D7
G
74
Harm.

CORDIAL
we are cable

纯铜之魂
CSI METAL

适用所有乐器、
路演/舞台/现场/录音室

德 国 制 造

CORDIAL

路演系列
CRI ROAD 75

适用所有乐器、
路演/舞台/现场/录音室

德 国 制 造

CHAD LANNING

变幻三指法
Points of Departure
由三指法催生出全新演奏技巧

JANE MILLER 撰稿

只要你曾经演奏过指弹吉他，那就一定听说过“三指法”。（登陆AcousticGuitar.com查看“三指法基础知识”），三指法以乡村西部风格乐手Merle Travis命名，是一种颇受欢迎的指弹风格，诞生之日起引得各种乐手纷纷效仿。

初学者小贴士#1

如果拇指和其他四指无法单独分开演奏，不要着急，先专注于当前的练习部分。演奏时最好搭配一个采用慢速（如40–50 bpm）的节拍器，确保拇指与打拍节奏一致。

完全理解基础知识之后，可以看一下特拉维斯的演奏，不要只看固定的节奏型，还要找到适合自身风格的东西。本课会帮助大家利用当前掌握的三指法技巧按照自身特点提升演奏技巧。

在本月的练习中，切记一个在学习节奏型（不论指弹还是扫弦）时的常见误区，就是你可能会觉得这就是唯一正确的演奏方法。只将节奏型视作加以提高的基础能够让你摆脱墨守成规的桎梏，同时为你的音乐探索提供进一步的基础。

第一周

三指法是交替低音线，改变拨弦技巧能够拓展音乐水平。本周的重点就是将拇指固定在1根弦上，而不是在2–3根弦之间来回交替演奏，即三指法的常规做法。

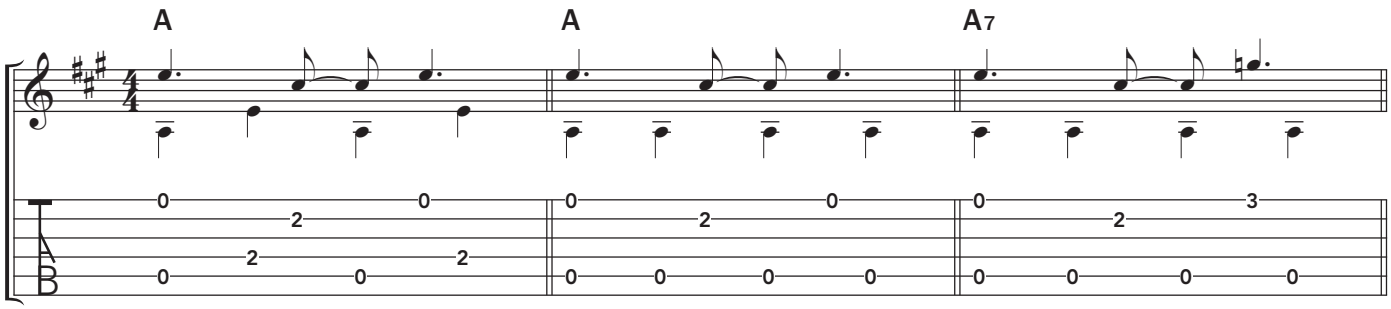
练习1a所示为A和弦中常出现的一种普通节奏型变化。拇指交替弹拨5弦和4弦，食指和中指则负责高音弦。观察练习2a–3b的部分，注意拇指演奏根音分别在4弦和6弦和弦时的变化。如果对三指法还不是很熟悉，可以用其他第一把位的和弦演奏练习1a，先熟悉下基本的拨弦原则。

练习1b也是一样，此处高音弦，唯一的区别就在于拇指固定不动。因为拇指在强拍时仍演奏四分音符，所以拇指的动作基本不变。注意，简单的改变可能会收获不同的音色和感觉。

练习1c中出现在高音弦上的是全新的音

第一周

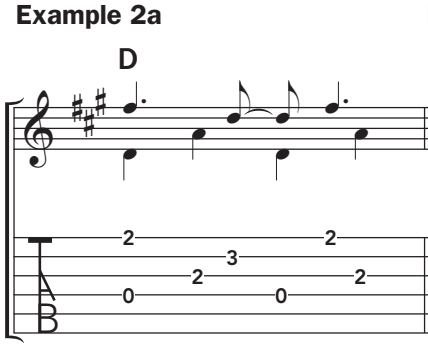
Example 1a



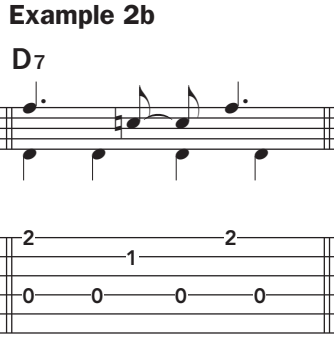
Example 1b

Example 1c

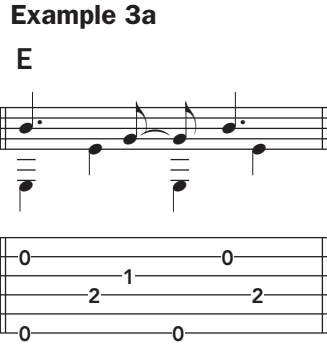
Example 2a



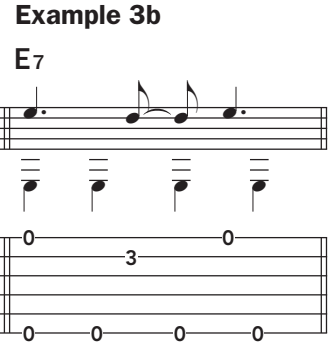
Example 2b



Example 3a

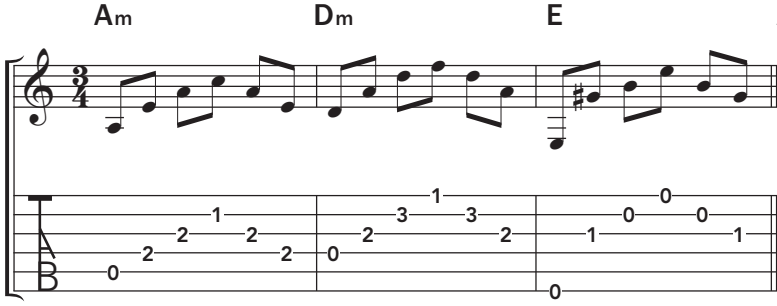


Example 3b

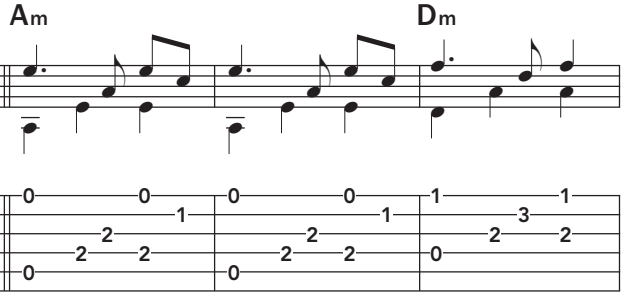


第二周

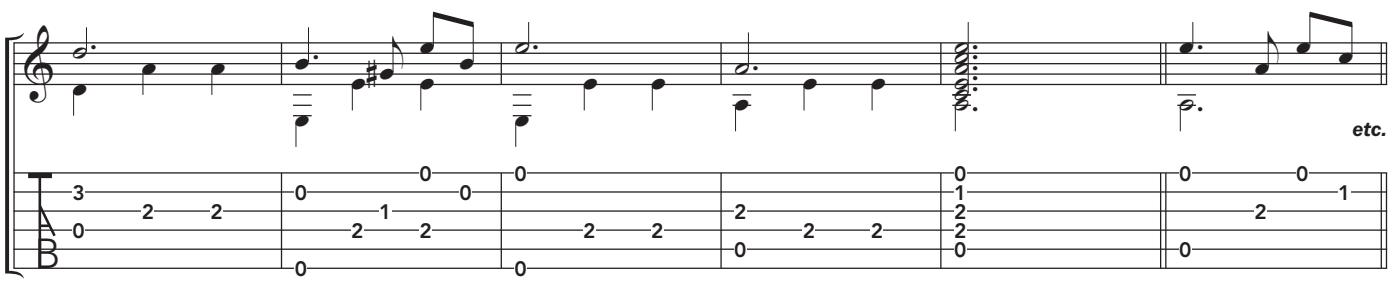
Example 4



Example 5



Example 6



符，此外还有一个降七音 G。练习 2a – b 中的 D 和 D7 和弦也采用同样方法，而练习 3a 和练习 3b 则以 E 和 E7 和弦为基础。

第二周

在本周的课程中，我们将使用含有开放弦的声可对特拉维斯节奏型稍作改动，以适应不同的拍号。如果你还没有尝试过 3/4 拍或 6/8 拍，一个常用方法就是先演奏琶音，如练习 4 中简单的重复节奏型所示，很适合采用 A 小调演奏伴奏。试着用拇指在第 1 拍处弹拨各个低音，之后再用食指和中指或食指、中指和无名指演奏。

要编排一段旋律，或更具变化的伴奏音色，可以尝试下练习 5 中的节奏型，这是一段同样采用 A 小调的短和弦进行。注意，拇指在 1 拍上演奏根音，然后在 2 拍和 3 拍上演奏五音或八度音。还可以在每小节中弹拨一个低音，用练习 6 中的节奏型，在练习 5 的旋律中进行使用。

在熟悉之后，试着将在其他所知的和弦上使用这些技巧，看是否能够想出适合自己的演奏技巧。重申一下，以上练习仅供参考。

第三周

到目前为止，大家已经重点学习了拨弦手的变

初学者小贴士#2

3/4拍表示每小节中有3拍而非4拍，即4/4拍。为适应3/4拍，也叫“华尔兹节拍”，大声数拍的同时扫弹和弦。

初学者小贴士#3

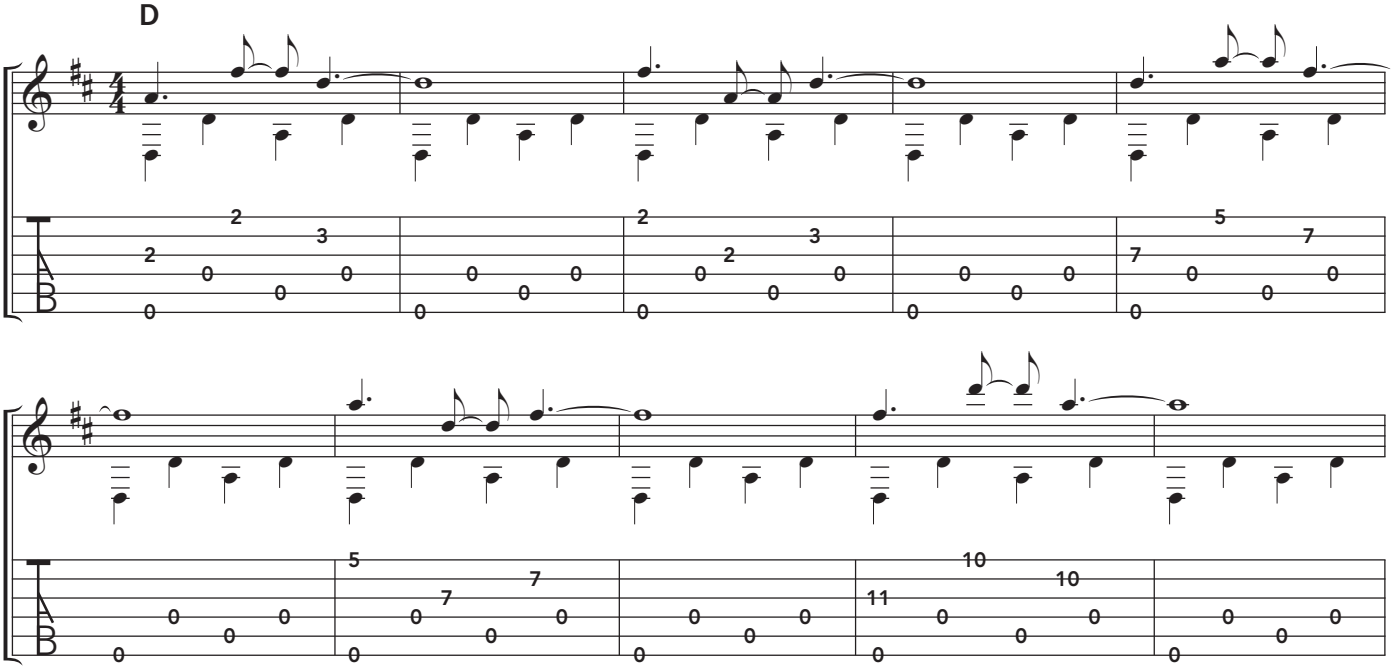
降D调弦与标准调弦一样，只不过低音D将其变为特殊调弦。想要在没有调音器的情况下将6弦音快速降到D，可以将4弦空弦音（同样也是D音，但高一个八度）作为参照。

第三周

Tuning: D A D G B E

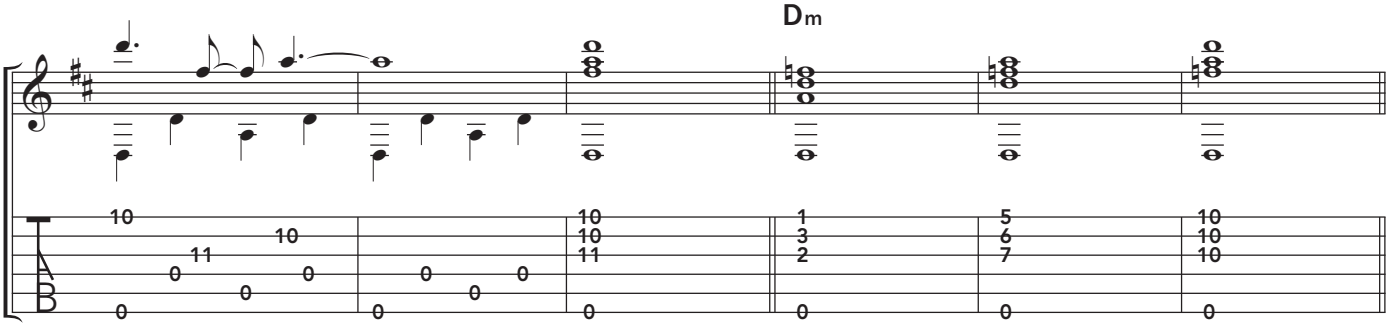
Example 7

D



Example 8

Dm



在练习 7 中，弹拨 4 弦和 6 弦空弦音，并将 6 弦音降到 D 音。

奏技巧。现在应把注意力放到按弦手上了。演奏指弹的一大好处就是可以自由简化和弦节奏型，只弹拨必须弹拨的琴弦。由于指板的存在，也就意味着同样的音符会在不同的位置重复出现，从而可使任何和弦都能够出现各种可能。唯一的局限就是在于你是否足够耐心主动地去探寻指板。

练习 7 中，在顶部 3 弦设为降 D 调弦（记住，和弦中有三个不同的音），演奏时，注意各个节奏型中拨弦手所演奏音符的轻微变化。节奏型并非一成不变，随着学习的深入，还可根据三音处于哪根弦而将这些技巧加入小三和弦当中，然后将其降半音或一个品位。

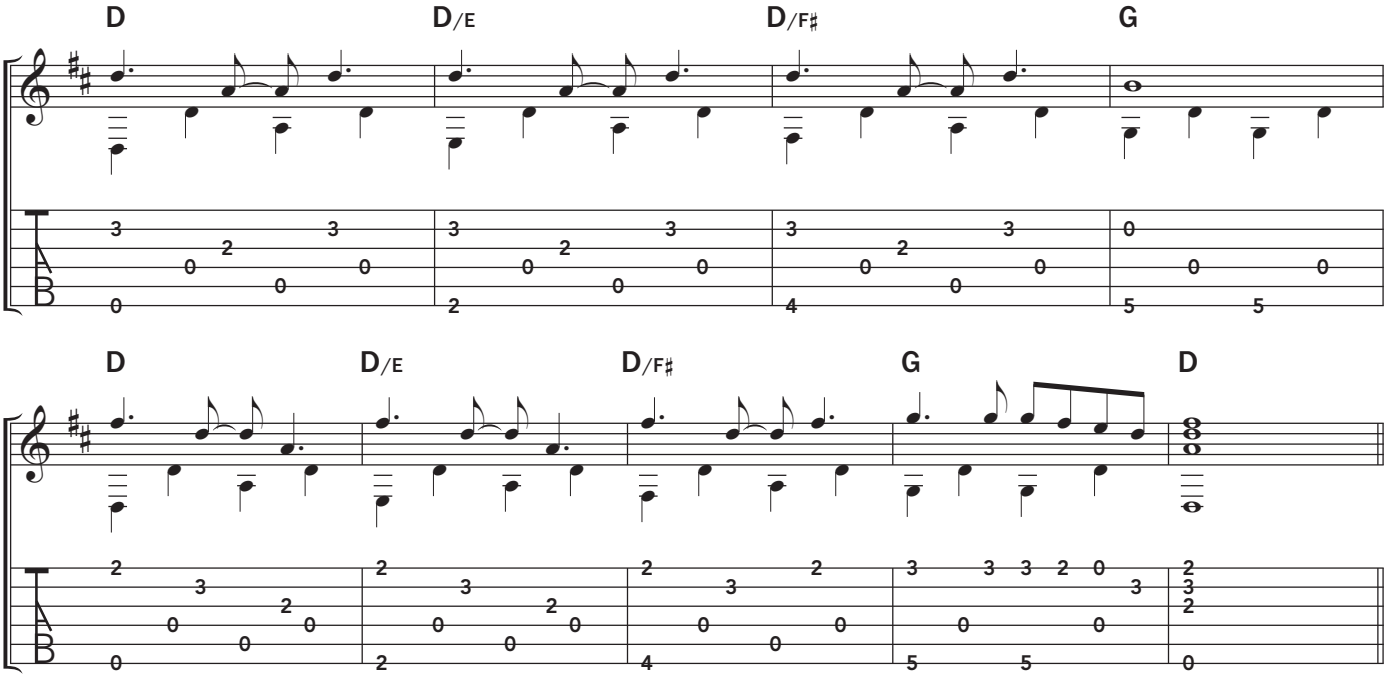
现在再试着演奏练习 7，但要使用练习 8 中的 D 小三和弦配置。虽说音乐理论可能让一些人望而却步，但下功夫学习三和弦绝对会对你有所帮助。感兴趣的话，可以先从近几期 Gretchen Menn 基础课程系列开始练起。

第四周

在简易和弦进行中加入和声和弹拨动作的一个简单方法就是在低音中使用转位和非和弦音。练习 9 仍采用降 D 调弦，该练习为一段较短和弦进行，其中 3 小节采用 D 调，一小节采用 G 调，每小节低音部分均采用 D 大调音阶

第四周

Example 9



中的一个不同的音。这样就出现了 D–D/E–D/F # –G 和弦进行。

先从第 5 小节开始，采用相同的重复低音，但高音因后加入的变化旋律而稍有改变。不要过于苛求技巧上的“准确”。记住，确保认真听，并融入到音乐中去。转位是一个简单但行之有效的方法，可以以此衍生出全新的和弦，这也是三指法一大特点。

希望你能够很快将本课中有关三指法的部分融入自己演奏中去，如果你正在练习某首歌，可以尝试下能不能想出新的演奏技巧。如果本课中的某个技巧让你觉得困惑，也不要灰心。要欣然接受音乐内在的多变性，并从其中找到快乐，因为从这里开始，你可能就会开始探索出自己的特色，也不要忘了享受这一过程。

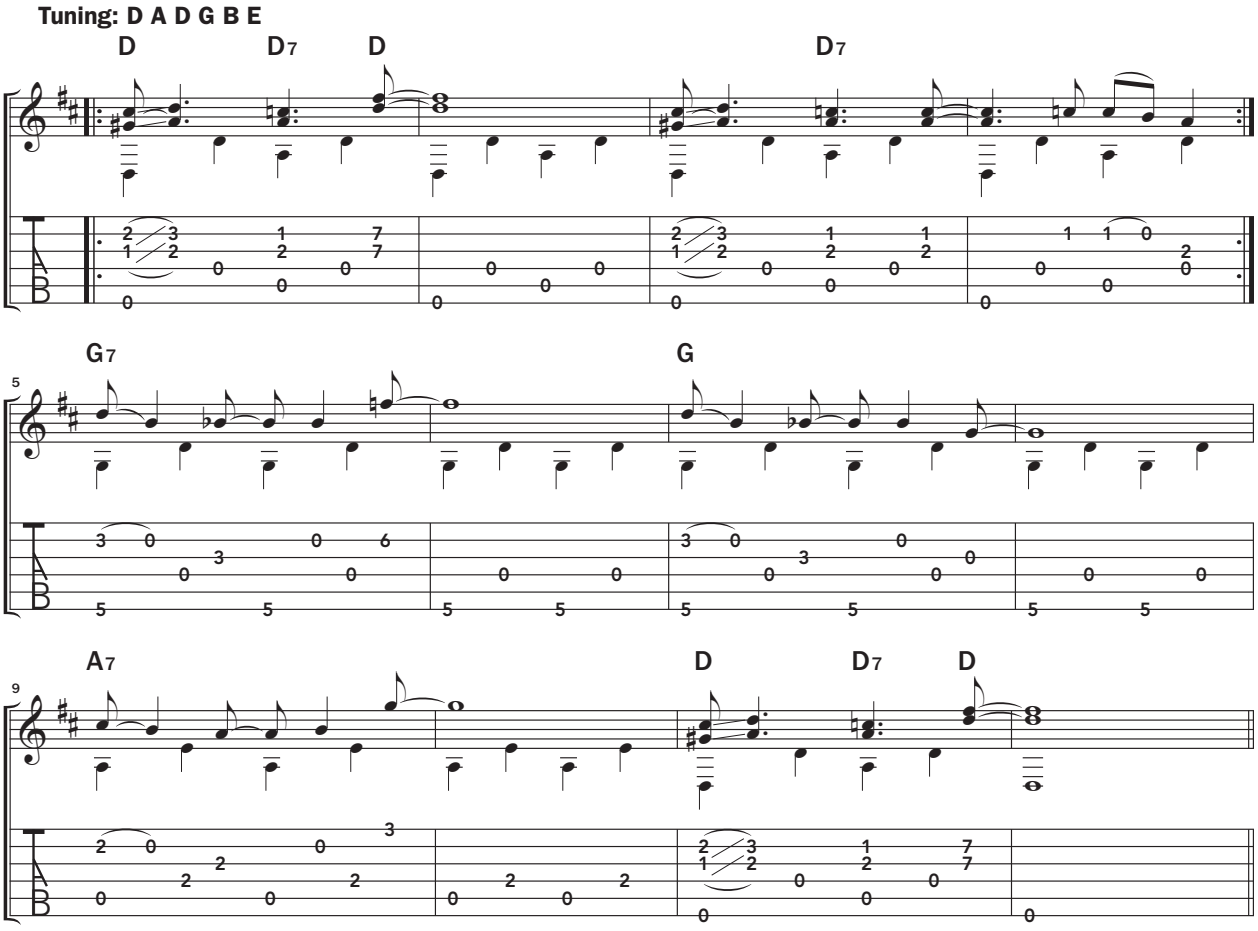
Jamie Stillway 是一位来自美国俄勒冈波特兰的指弹独奏乐手及音乐教师，详情登陆 jamiestillway.com。

初学者小贴士#4

转位即和弦中最低音并非根音，比如 D/F#和弦就是D大三和弦中加入F#作为最低音。

更上一层楼

滑弦和勾弦能够大大提升演奏中的表现力，先在第一把位的D和弦中加入滑弦，然后快速变到D7和弦，之后再在7品演奏D和弦。用无名指演奏第5小节G7和弦的5品根音，然后用食指和小指分别演奏3品和6品音。尽量流畅地演奏出来。



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

读者精选

50 Ways to Leave Your Lover

Paul Simon 经典曲目示范泛音设计

JANE MILLER 撰稿

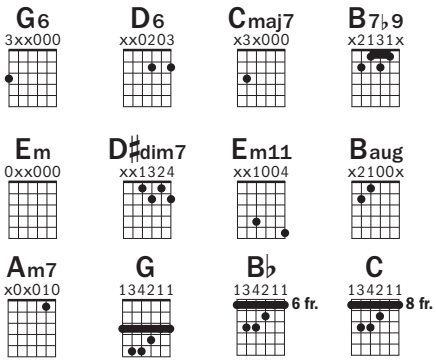
Paul Simon

20 世纪 70 年代中页的一个早晨，创作歌手 Paul Simon 醒来，突然间脑海中浮现出了一句话“她说，问题全出在你脑子里”。Simon 于是打开了他的 Rhythm Ace 电子鼓，围绕着这句话创作出了一首歌曲，“50 Ways to Leave Your Lover”最终成了他最受欢迎的作品之一，最先发表于 1975 年他的个人专辑 *Still Crazy After All These Years* 中。

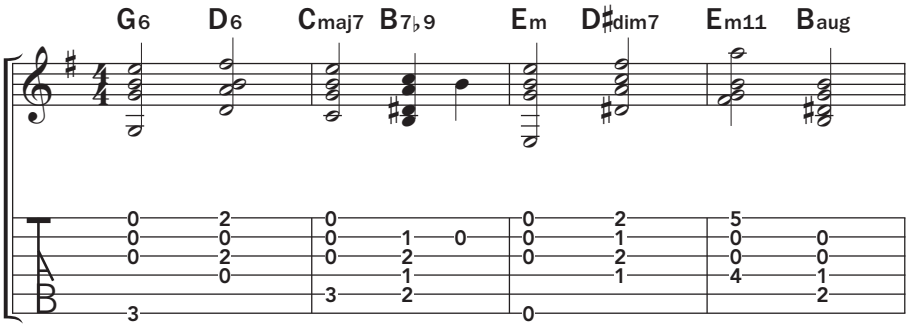
正如 Adam Levy 在第 18 页的课程中所说，Simon 是泛音设计最复杂的民谣创作者之一。正如此处 E 小调的谱子所显示，“50 Ways to Leave Your Lover”这首歌曲充满了丰富的和弦声位，特别是前奏和主歌部分。这首歌曲比较适合指弹风格，在学习的过程中请留意和弦之间的平滑转化、类似降九音这种 extension 扩展的用法、以及 Simon 的泛音选择所营造出的总体意境。

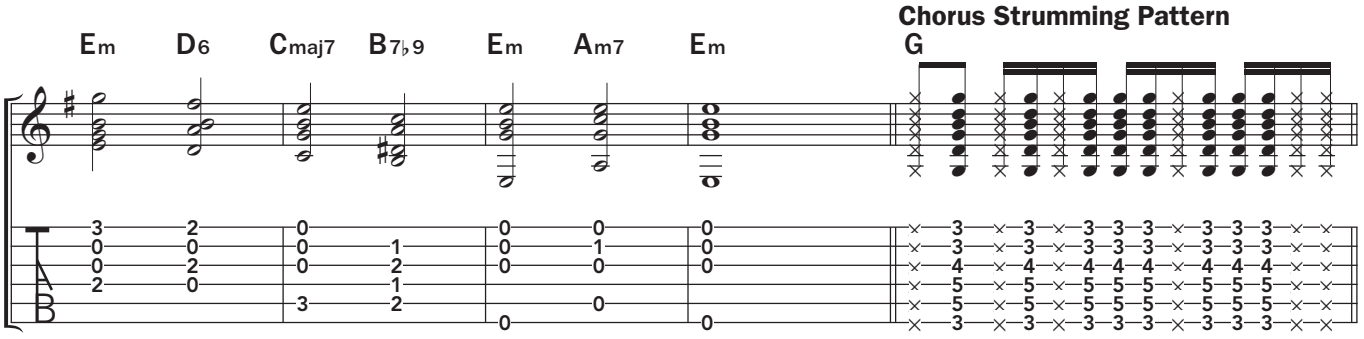
和弦的调定在了关系大调 G 调上，泛音方面更简单节奏更轻快。可以尝试类似此处标注出来的放克节奏，用拨片或拇指拨片弹奏，保持拨弦的手连续 16 分音符上下的动作，在特定时间点释放按弦手上的压力来获得敲击的效果。和弦还提供了一个即兴演奏 G 小调五音阶（G B b C D F）的机会，可参考原录音室版本电吉他手 John Tropea 的演绎，他就是这样处理的。

Chords



Intro/Verse Figure





50 WAYS TO LEAVE YOUR LOVER

词曲：PAUL SIMON

Intro

(6 bars percussion)

G6 D6 Cmaj7 B7♭9 Em D♯dim7 Em11 Baug
Em D6 Cmaj7 B7♭9 Em Am7 Em

G6 D6 Cmaj7 B7♭9
1. The problem is all inside your head she said to me

Em D♯dim7 Em11 Baug
The answer is easy if you take it logically

Em D6 Cmaj7 B7♭9
I'd like to help you in your struggle to be free

Em Am7 Em
There must be 50 ways to leave your lover

G6 D6 Cmaj7 B7♭9
2. She said it's really not my habit to intrude

Em D♯dim7 Em11 Baug
Furthermore I hope my meaning won't be lost or misconstrued

Em D6 Cmaj7 B7♭9
But I'll repeat myself at the risk of being crude

Em Am7 Em
There must be 50 ways to leave your lover

Am7 Em
50 ways to leave your lover

Chorus

G
You just slip out the back, Jack

B♭
Make a new plan, Stan

C
You don't need to be coy, Roy

G
Just get yourself free

Hop on the bus, Gus

B♭
You don't need to discuss much

C
Just drop off the key, Lee

G
And get yourself free

Ooh slip out the back, Jack

B♭
Make a new plan, Stan

C
You don't need to be coy, Roy

G
You just listen to me

Hop on the bus, Gus

B♭
You don't need to discuss much

C
Just drop off the key, Lee

G
And get yourself free

G6 D6 Cmaj7 B7♭9
3. She said it grieves me so to see you in such pain

Em D♯dim7 Em11 Baug
I wish there was something I could do to make you smile again

Em D6 Cmaj7 B7♭9
I said I appreciate that and would you please explain

Em Am7 Em
About the 50 ways

G6 D6 Cmaj7 B7♭9
4. She said why don't we both just sleep on it tonight

Em D♯dim7 Em11 Baug
And I believe in the morning you'll begin to see the light

Em D6 Cmaj7 B7♭9
And then she kissed me and I realized she probably was right

Em Am7 Em
There must be 50 ways to leave your lover

Am7 Em
50 ways to leave your lover

Repeat Chorus and fade to percussion

Copyright © 1975 Paul Simon (BMI). International Copyright Secured. All Rights Reserved. Used by Permission. Reprinted by permission of Hal Leonard LLC.

Requiem for John Fahey

Gwenifer Raymond 另类诠释美国古老歌谣

ADAM PERLMUTTER 撰稿

Gwenifer Raymond

几年前多种乐器演奏家及作曲家Gwenifer Raymond试着学习John Fahey的“Requiem for John Hurt(John Hurt安魂曲）”，发现自己弹错了。于是Raymond干脆把自己弹错的版本另行改编，起名为“Requiem for John Fahey (John Fahey安魂曲）”。该曲收录在她的首张专辑 *You Never Were Much of a Dancer* (Tompkins Square) 中。

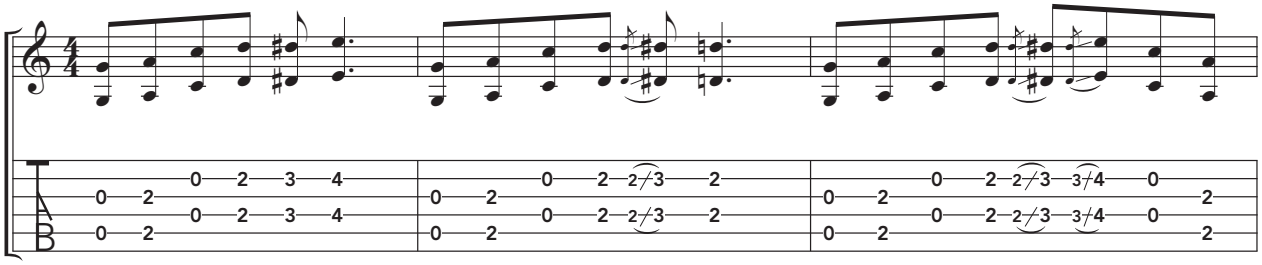
与Fahey致敬John Hurt的原曲一样，Raymond弹奏这首“Requiem for John Fahey”用的是开放C调弦。从标准调弦将6弦调低两个全音到C；5弦和4弦分别调低一个全音到G和C；3弦G音保持不变；2弦升高半音到C；1弦高音E保持不变，就得到了这个调弦。同时拨动这些空弦，就能得到一个声音丰富洪亮的开放C和弦。

此处的“Requiem for John Fahey”谱子上并未标注和弦，因为从创作初衷来说这首曲子应是以长I和弦（C）为基础的无和声设计。Raymond说起自己的创作思路：“从声音的角度，我喜欢根据调弦营造不同的音乐氛围，随着旋律给予它们某种情绪进化，大部分时候我都是依靠自己的音乐直觉。一直试着让自己不对创作过程想得太多，让我的手指自然而然弹拨出旋律。有时让最直接和谐的旋律流淌而出，在合适的时候加入一些与此前的弹奏相异且令人意想不到的模进，形成交错前进的美感。”

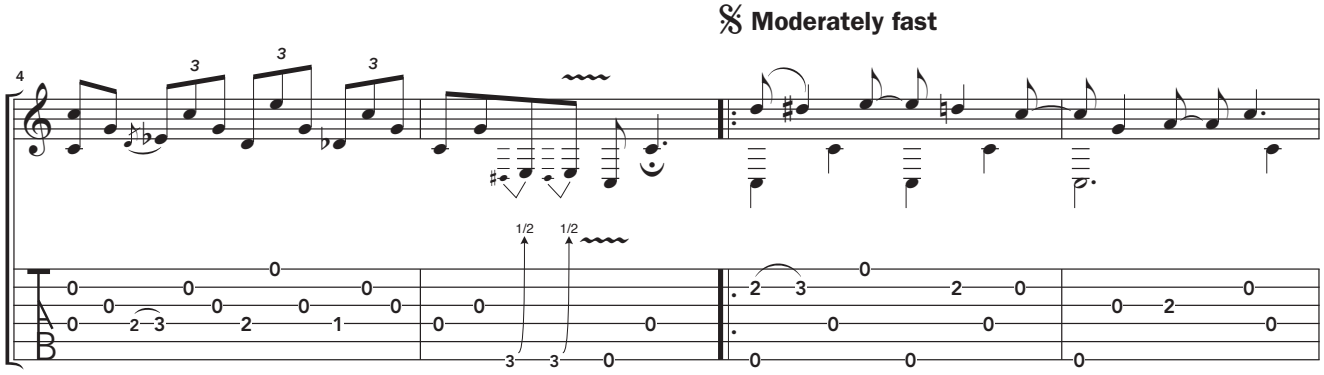
第32–35小节就示范了一个这种令人意想不到的模进。在第32和33小节，Raymond弹奏出的音符似乎要组成C7 b5和弦，然后在第34和35小节她并列弹奏了大三度（E）和小三度（D # /E b），这种爵士乐常见的处理很少出现在民谣传统中。Raymond说：“我对乐理知识非常无知，在我粗浅的理解中这些不协和音都是’错误的音符。’”这倒是提醒了我们，哪怕理论知识有限，单靠耳朵来学习也能取得非凡的成就。

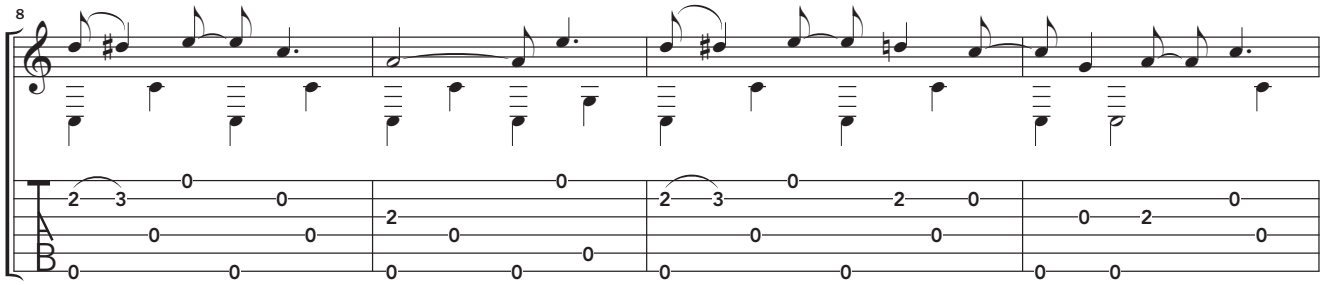
Tuning: C G C G C E

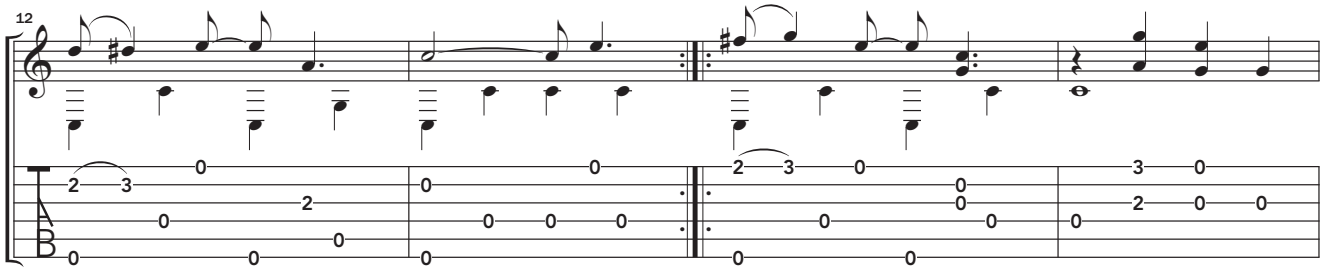
Freely



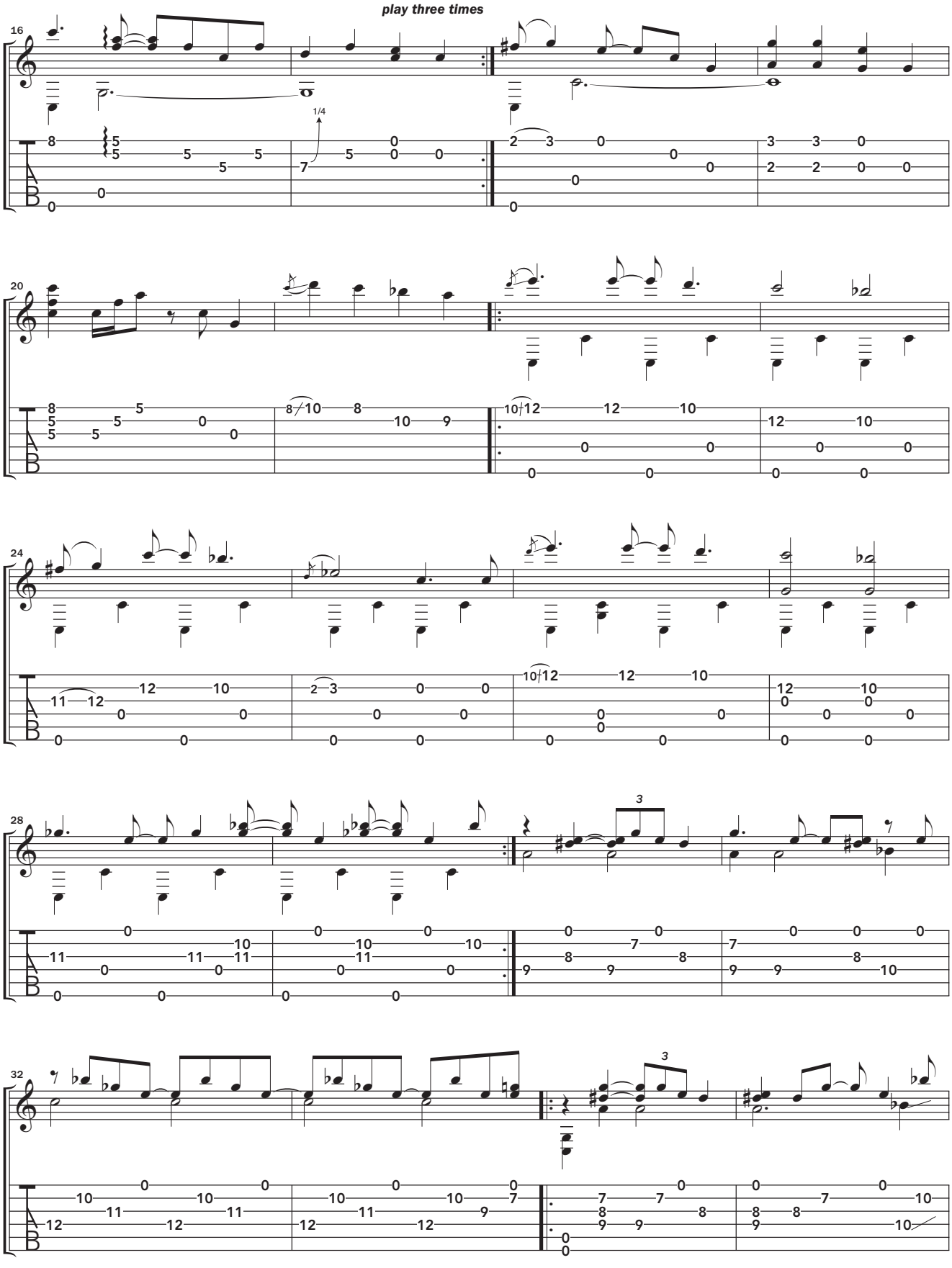
Moderately fast

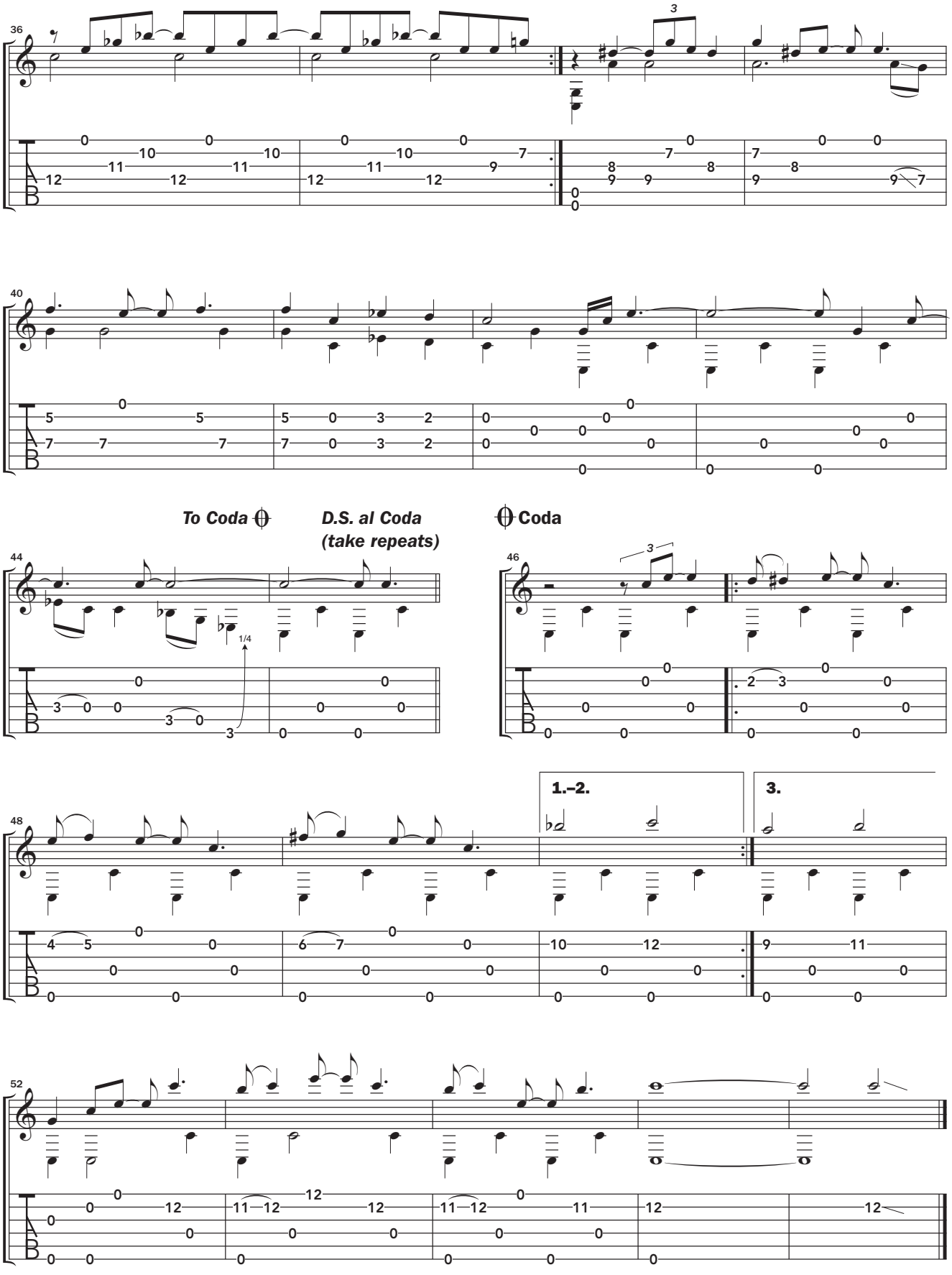






©2018 Tompkins Square Music Publishing (BMI). Administered worldwide by Concord Music Publishing LLC. International Copyright Secured. All Rights Reserved. Used by Permission of Hal Leonard LLC.


play three times
16
1/4
20
24
28
3
32
3


36
40
To Coda
D.S. al Coda
(take repeats)
44
1/4
Coda
46
1.–2.
3.
48
52

附录
德国 ULLI 指弹教学连载（三十二）

左手 & 右手手型

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

左手手型

最后，接下来的一组图片用以说明各种和弦的不同手型。
切记，按弦时要尽量靠近品丝。

右手手型

以下图片主要向大家演示两种右手的基本手型。在传统拨弦手型中，右手各个手指位于每根指定琴弦的前方。

在交替拨弦中，食指和中指拨同一根弦。也就是说，需要稍稍转动右手，以保持两指平行。

最后，我为大家简单介绍下有关六线谱的重要知识点。

与钢琴相比，在吉他上很多不同的位置都能弹奏出相同的音符。也就是说只有经过多年训练才有可能在高把位直接视奏活页乐谱，进行较为复杂的演奏。从另一方面来说，六线谱就是专为吉他量身打造的乐谱体系，可以立刻精准地显示如何弹奏某个特定音符。

指板护理油：是骗人的吗？
Fingerboard Oil: Is it “Snake Oil?”
指板护理油有什么用

MAMIE MINCH 撰稿

问： *我有个关于指板护理油的问题。这个东西有用吗，还是只是骗人的玩意儿？平均每年一两次我会清洁纸板然后上油，避免指板干燥开裂。可最近看到论坛上有人说上油没什么实际作用，只能起到短暂的美观效果。我一直以为护理油能够渗入到指板内部滋润木材，这种想法是错的吗？请问专家对吉他指板护理油怎么看？*

—Ryan, 威斯康辛州密尔沃基

答： 这个问题非常好。我们当然希望吉他在使用过程中能够保持音色悦耳和外形美观，上油护理指板听起来很有道理，却有人说只是骗人的把戏，确实让人很郁闷。思考这个问题可以有几种方法。制作指板的木头一般较硬密度较大。一些木头本身就是油性的，比如紫檀木。实际上，抛光轮上的抛光处理过程会带出一些紫檀指板的油，让木头纹路更深表面更光泽。我们先来谈谈木头。

如果目的是为了防止干裂，那就先思考导致干裂的原因。我们知道木头如果还不够成熟或者没有经过充分的缓慢干化，即便粘合在其他木头上之后形状也会继续发生改变。慢慢随着时间推移，特别是不断承受拉力的胶接处，这种形状的扭曲足以导致木头开裂。此外，哪怕是足够成熟以及充分干化，所有木材都会有一定的收缩和膨胀，而我们希望将这种变化控制在一定范围内。对于我们中的大多数人来说，这意味着要避免吉他过于干燥。我目前唯一能确认会造成指板干裂的原因就是干燥。所以，并不需要在木材上涂抹任何东西来防止干裂，我们只需要一个稳定且适度加湿的环境。

但别因此就放弃自己喜欢做的事！指板护理油确实可以对木材起到调理、滋润以及美化的作用。几乎所有指板护理油都是用矿物油制成，柠檬油也一样，它只是一种可能添加了柠檬香精的轻质矿物油。一些现代配方的产品中可能含有蜡或硅树脂，应尽量避免使用此类护理油。含有蜡或有机硅添加剂的护理油会堆积在木材表面吸引灰尘和脏污，虽然在初次使用后木头表面会显得光滑亮泽，但过不了多久就会变得很脏。我就经常碰到有客人拿来的吉他需要处理指板上的这些东西。

希望这个回答不至于让你太失望，而且每次给吉他做完调试，我都会先使用指板护理油再上弦。真正欣赏到一块好木头的美丽与光泽会带来很大的满足感。只要能增加你弹奏吉他的愉悦感同时又不对吉他造成损伤，我觉得都挺好的。唯一能够确保指板不会干裂的方式是回到过去，来到紫檀木生长的地方，确保今后成为你吉他一部分的这根树得到妥善切割、足够成熟并经过适当的干燥处理。如果没有时间机器，你能做的就是：在空气干燥时为吉他保湿，并用护理油涂抹指板以保持亮泽美观。

Mamie Minch 是 Brooklyn Lutherie 联合创始人，也是一名活跃的布鲁斯表演者。
Brooklyn Lutherie

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。

ALIGN系列

LR Baggs品牌带来原声吉他效果器套装

专为原声乐手
打造的原声效果器阵列

专为原声音乐人打造的ALIGN系列包含一款录音棚级多功能声音处理工具，一款配有基础音色塑造EQ功能的高保真前级、一款原声混响效果器、以及一款全新设计的全离散有源DI盒。这个功能全面、专为补充和丰富原声乐器音色而生的效果器系列有着广泛的控制范围，能够大大拓展您的音色表现。

Alvarez-Yairi Honduran DYM60HD

D 型吉他让尘封的古老洪都拉斯桃花心木重获新生

PETE MADSEN 撰稿

Yairi 和 Alvarez 之间的合作关系可以追溯到几十年前，Alvarez-Yairi 的标志成为了 Alvarez 最顶尖吉他的代表。虽然 Alvarez 的大部分产品线均为中国生产，但与 Yairi 合作的系列吉他是在日本卡尼一家小店内制作的，该店铺用手工工具取代了部分现代电动工具，如用于琴颈雕刻的刮刀等，并始终采用骨胶进行粘合。

很多吉他手因为 D 型吉他能够达到砰砰的低音大炮效果以及保持高音清晰度，而对此琴型表示喜爱。新款 Alvarez-Yairi DYM60HD 吉他就延续了 D 型吉他一贯的高品质音色，而且还增添了一些当代吉他的特质，如一体式的琴码和黑檀旋钮。这是需要 D 型琴爱好者们额外注意的一点。

这款 DYM60HD 吉他是该品牌与蓝调吉他手，前 Allman Brothers 乐队成员 Jack Pearson 一起推出的合作款。Alvarez 与 Pearson 选择了阿迪朗科云杉做共鸣板，而与之搭配的是最近发现的一批经过天然干燥处理长达四十多年，后被闲置的洪都拉斯桃花心木。

将 DYM60HD 从其带有皮质装饰的花呢琴盒中取出，立刻就会被吉他所散发出的艺术美感所打动。这款吉他外形显得非常典雅出众，颜色较浅的 4A 级阿迪朗科云杉，中间的鲍贝音孔环饰微微闪着光，深色黑檀指板与琴码与其形成漂亮的视觉对比。

在薄薄的亮漆下桃花心木背侧板的条纹散发出红褐色光泽，金色 Gotoh 旋钮搭配黑色钮柄增添整体高雅气质。琴颈侧面有品记标志，但指板正面只有一个 Alvarez-Yairi 品牌标志镶嵌，位于 12 品处。DYM 没有采用常见的人工玳瑁材质，而是配置了透明塑料泪

滴状护板。琴体内部前移处理的切削 X 音梁，工艺与外部一样精致到细节。

该琴有一处很有意思的设计，即 Yairi 品牌专利技术一体式琴码系统，将固弦锥与下弦枕分离。共鸣板下方的基座提供了必要的支撑，对比之下避免了其他琴码系统过于“活跃”的反应。该琴码系统让实际琴码与用于固定的部分之间的角度更陡，至少在理论上能够改善琴弦振动向面板的传导效果。

手感流畅 音色饱满

与 DYM60HD 相类比的吉他，很自然能够想到 Martin D-18。Yairi 的 C 型琴颈与 D-18 感觉很类似，适合大部分乐手的弹奏习惯。4.36cm 长的弦枕（比 4.45 略短）给按弦手在琴颈上下提供了充足的活动空间。与多数 dreadnought 型吉他一样，DYM60HD 有效弦长为 64.5cm，个人感觉稍微有些不够灵活，但也还算舒适。琴颈为单板桃花心木制成，我试着在一根弦上来回弹奏，并未感觉到半光涂料造成任何手指凝滞的感觉。进行畅快的扫弦时，第一把位的和弦音色饱满丰富同时没有产生扰人的嗡嗡声。

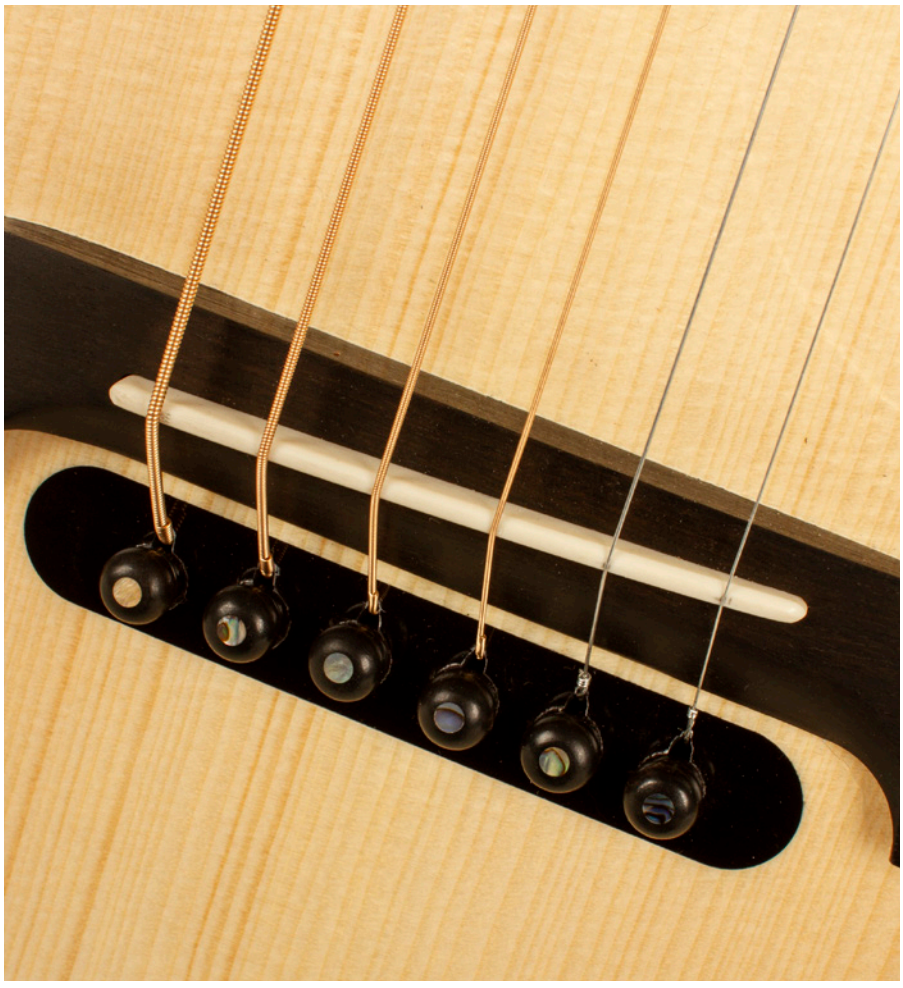
总体来说，桃花心木的吉他音色一向以富于冲击力著称，对比之下玫瑰木吉他音色更温暖。正如预期，DYM60HD 低音深沉而中音冲击力十足。高音弦没有想象中那么清亮，但也非常生动有活力，这也许是得到充分开声的桃花心木带来的优势。

我最近弹了 Martin 的 Model 1 America，那款琴基本上是用美国梧桐木替换掉桃花心木来与阿迪朗达克云杉面板搭配的 D-18。虽然没办法将两边那吉他进行并列对比，但两者弹奏手感以及声音都很相似，价位也属于一个档次，无论是专业琴手还是业余爱好者都能感受到两把琴的出色品质。

扫弦 VS. 指弹

主要采用扫弦以及拨片弹法的乐手，对 Alvarez 在低音与高音之间的平衡可能没有指弹乐手的感受那么强烈。指弹乐手往往需要更用力弹拨高音琴弦，以及在低音琴弦上放轻力道来达到想要的效果。我发现这种调整拨弦力道的方法在 DYM60HD 上的效果没那么明显。低音依然非常洪亮强烈，而高音没能达到我想要的更多延音与明亮度。但也不用太担心这个问题，因为根据个人弹奏经验来说，阿迪朗达克云杉面板的吉他一般需要经过一段时间的开声，所以弹奏一段时间后吉他的声音应该会改善很多。

Alvarez DYM60HD 凭借大音量与顺畅的弹奏体验跻身高端吉他行列，对于在市场上寻找高端 D 型琴的乐手们来说，Yairi 的这款洪都拉斯桃花心木吉他让使用拨片以及手指弹拨的乐手们多了一种选择。如果有耐心用足够的时间帮助吉他开声的话，该琴也值得指弹乐手们考虑。如果你有机会坐下来试弹 DYM60HD 以及其他同质量高端 D 型琴的话，很可能 Alvarez 就会成为你走出店门时手中的那一把。



规格

琴身 14品D型琴，洪都拉斯桃花心木配侧板搭配4A级阿迪朗达克云杉面板，前移设计的切削X音梁；鲍贝音孔环饰；象牙白色包边；亮漆抛光；透明塑料护板

琴颈 单片式桃花心木琴颈，表面半光涂料；25-1/2”（64.5cm）有效弦长；20品黑檀指板以及琴头贴面；琴头与指板鲍贝镶嵌；1-23/32”（4.36cm）；金色Gotoh 510旋钮黑檀钮柄

其他 骨质上下弦枕；黑檀一体式琴码，黑檀固弦锥；D’Addario EXP16覆膜磷铜琴弦(.012 - .053)；硬质琴盒

售价 $2,699 (MAP)

日本制造

alvarezguitars.com

Guild B-240E 与 Jumbo Junior Basses

两款原声低音吉他

GREG OLWELL 撰稿

B-240E

采访十名贝斯手，很可能其中九个人都会告诉你之所以开始弹贝司，只是因为乐队中需要一名贝斯手。事实确实如此，而对于需要面临身份转换的吉他手来说，与其把这种降级当做流放，不如当做进一步打实基础的机会。拿我个人玩 Guild B-240E 和 Jumbo Junior 这两把琴的感受作参考，我感觉任何吉他手都能体会到仿佛成为吉他律动之神的巅峰感受。Guild 这家公司是个老牌子，曾生产过不少深受市场喜爱的原声低音吉他，这两款新琴也不例外。

两把琴尺寸都不大，很适合吉他手演奏。略大一些的 B-240E 琴身为完整 J 型琴尺寸，指板长度为 30.75”（78cm），该长度接近多数经典电贝司如 Guild Starfire 和 Gibson EB-3 的规格。而 Jumbo Junior 身形更小，娇小的 J 型琴身上琴颈长度为 23.75”（60.3cm），这种尺寸搭配类似 Taylor GS Mini-e Bass，配置低张力尼龙芯 D’Addario 琴弦来传递抚慰人心的低音。

Jumbo Junior 使用的较短尼龙芯琴弦有时会像古典吉他琴弦一样，在按弦手指下方留出一点卷曲起来。不过弹奏这把 Junior 时，我却发现拨弦的手需要稍作适应。拨弦的力道放缓确实对低音音色有所改善，相比使用同样的力道弹奏钢芯琴弦，琴音更加丰富动人。此外，按弦手使用颤音技术时的效果非常悦耳。

我很喜欢这把 Junior 的外观，自然色抛光搭配少许做旧处理，使其总体呈现出某种刚从仓库中拿出的古董琴的味道。这把吉他迷你 J 型琴的琴身与较短的琴颈，使其弹奏起来非常舒服，特别适合在家中随意坐着弹奏，不过配上背带之后站着弹奏会感觉琴头有些重。

开改装车的老手们常说车的发动机“没有一立方英寸是多余的。”这句话用在原声吉他琴身尺寸上来说也是如此。B-240E 与 Junior 一样，J 型琴的琴身以及拱形琴背带来较大的空气流动。虽然琴身很大，但并未感觉笨重或者对弹奏造成困扰。弹奏 Junior 时效果不错的力道，用在这把琴上同样传达出令人满意的饱满低音。如果再用力一些，B-240E 就能传达出充满自信而又不咄咄逼人的冲击力。作为原声低音吉他来说，这已经是相当令人满意的效果了，既能够在乐队中响应度高且有存在感，需要与乐队配合时也能随时融入其中。

这两把琴的不插电原声效果已经非常出色，不过插入便携 Fishman PA 音箱后声音更为突出。两把琴具有类似洪亮敦实的出色低

音声音特质，不过也分别具有各自的特点对不同乐手有不同吸引力。B-240E 音量更大，且钢芯琴弦带来的活力效果更适合现场乐队演奏，想象一下仿佛具有无限低音同样大身形的原声吉他，效果就与此类似。

Junior的琴音更有动人的“砰砰”的效果，贴近于立式贝司的频率范围，内置 Fishman 前级对通过的尖锐高音有加强作用，同时对低中频也有促进。想到这种充满力量的琴音来自于娇小的琴身，其中的反差更是别有一番趣味。无论是从舒适度、外观还是便携性而言，两琴相比我都更喜欢 Jumbo Junior。但如果你需要更大的原声琴音，想在不插电表演中更突显圆融的音色，那 B-240E 也许会是你的菜。无论你更喜欢哪一把，Guild 的 Jumbo Junior 和 B-240E 都能够让从吉他转贝司的乐手们更享受这个过程。

JUMBO JUNIOR BASS

琴身 14-1/2”（36.8cm）宽jumbo junior琴型；北美云杉单班面板；胶合板火焰枫木背侧板；切削阿拉斯加云杉音梁；奶油色包边；4.125”（10.5cm）琴身深度；哑光聚氨酯罩面漆

琴颈 23-3/4”（60.3cm）长枫木琴颈；19品黑檀指板，16”曲率；1-5/8”（4.1cm）琴码宽度；Dual-Action调整杆；MOP品记镶嵌；Guild镀铬封闭式旋钮

拾音系统 Guild AP-1主动式原声压电拾音器

其他 黑檀琴码，象牙色塑料固弦锥；骨质上下弦枕；D’Addario EXPPBB190GS覆膜磷铜尼龙芯琴弦（.037 - .090）；软垫豪华琴包

售价 $499 (MAP)

中国制造

B-240E

琴身 17”（43.18cm）宽Jumbo琴型；单板北美云杉面板；切削X音梁；胶合板桃花心木背侧板；奶油色ABS包边；玳瑁壳护板；哑光聚氨酯罩面漆

琴颈 30-3/4”（78.1cm）长桃花心木琴颈，耶岛细纹木指板；1-5/8”（4.13cm）弦枕宽度；Dual-Action调整杆；MOP品记镶嵌；Guild镀铬封闭式旋钮

拾音系统 Guild/Fishman Bass Sonitone

其他 耶岛细纹木琴码，象牙色塑料固弦锥；骨质上下弦枕；背带扣；D’Addario EXPPBB170 覆膜磷铜轻张力琴弦（.045 - .100）；软垫豪华琴包；B-240EF有无品贝司版可选

售价 $499 (MAP)

中国制造

guildguitars.com

Fishman Matrix Infinity Mic Blend 拾音器

备受欢迎的拾音 / 前级产品，更新换代满足当代乐手需求

GREG OLWELL 撰稿

多年来 Fishman 尾钉处安装的 Matrix Infinity 原声前级以及下弦枕式拾音器凭借出众的品质成为众多有拾音器需求的乐手的心头好。该公司最近对这一产品进行了更新换代，因此我们向 Fishman 公司申请后，收到了已预先安装好 Fishman Matrix Infinity Mic Blend（$299 MAP）的一把 Martin OM-21。这一套产品包括经过重新设计的前级、Acoustic Matrix 下弦枕式拾音器以及心型指向电容麦克风。（另有仅压电版本的 Infinity VT，售价约为 $160。）

Fishman 重新设计了拾音系统以匹配当代乐手更加丰富的吉他型号与风格。安装在音孔处的控制系统的形状与位置同样经过改良，更加便于操作也更隐蔽。音孔内置的小麦克风能够进行从指向琴背到指向琴弦的方向旋转，我个人更喜欢指向琴背的一个特定角度。控制模块的一处滑动开关可进行两种前置声音的切换，一种是相对中性的响应便于控制箱谐振和低音回授，另一种能够提供更精细的低音助推，能够在独奏时令琴音更丰富辽阔。

我在不同原声音箱以及一个便携 PA 上对 Matrix Blend 进行了测试，单独的下弦枕拾音器与预想中的差不多，坚实稳定带有一点压电式拾音器典型的锋利。混入一些麦克信号后声音更加圆融，虽然设备略大但也相当值得。说到音色，设备自带的音色控制很适合细微的调节，但别对其在明亮度方面的作用有太高期待。新款 Matrix Infinity Blend 在控件范围内的音色都很悦耳出色。

虽然设计上的改变从外观上看并不明显，但耳朵会向你证明 Matrix Infinity Mic Blend 是 Matrix Infinity 系列目前为止最出色的版本。**fishman.com**

Martin Authentic 原声吉他琴弦

Martin 琴弦产品结构整合——Superior Performance、Marquis Silked 以及 Lifespan 2.0 系列

GREG OLWELL 撰稿

在研究了旗下种类丰富的琴弦生产线后，Martin 决定简化产品结构以帮助消费者更快速高效找到所需的琴弦。整合后在新的 Martin Authentic Acoustic 品牌下推出三款经过重新设计的吉他琴弦系列：简单朴素的 Superior Performance 系列（$ 6.99）；Marquis Silked 系列（$ 7.99 street）尾端圆球处做了特殊的 silking 处理防止琴码磨损；还有 Lifespan 2.0 系列（$12.99），采用最新处理技术增加琴弦使用寿命。三个系列的琴弦均配置镀锡高张力芯，有 80/20 青铜和 92/8 磷铜两款可选。

我在三把音色很相似的吉他上分别装上了与琴匹配的三个系列磷铜版本琴弦。从长期观感来说 Lifespan 2.0 系列在琴弦声音以及外观方面表现都更出色。在 Waterloo WL-S 上每天弹奏持续了几周且经过无数次调弦改变后，Lifespans 不仅保持了新琴弦的轻脆声音质感，而且外观上看起来也跟新的一样。高音清亮低中音轰鸣，声音与以前相比也更加丰富。

SP 系列琴弦的张力、感觉和音色效果令 Gibson SJ-200 吉他如焕新生，其生动真实的琴音获得了《原声吉他》杂志同事们的一致好评。Marquis Silked 也一样赋予了 Collings D41 dreadnought 丰富的声音质感，凝聚而清晰的效果比以往任何时候都更出色。

本次产品结构调整并未完全取代 Martin 此前的产品线，不过此次升级琴弦产品同时简化生产线以便于乐手们选择的尝试可以说是非常成功。想要追求醇厚音色以及丰富的泛音与和声效果的乐手们，可以尝试一下 Martin Authentic Acoustic 琴弦。

martinguitar.com

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。

路易斯安那双人组带来永不过时的经典美国民谣
Timeless Americana from Louisiana Duo

Clay Parker 携手 Jodi James 雕刻隽永旋律

BLAIR JACKSON 撰稿

Clay Parker 与 Jodi James 组成了一支路易斯安那双人乐队，两人的首张全长专辑名字来自于 Woody Guthrie 一首神秘晦涩的歌曲“When the Curfew Blows”。歌中唱到：“这是不是男孩们听过 / 最孤独的声音 / 如午夜吹过的风 / 当宵禁时间来临。”虽然这支乐队创作的音乐根植于美国田园民谣、乡村乐以布鲁斯，但与 Guthrie 的风格关系不大，他们显然清楚自己歌中唱到的“最孤独的声音”是什么。

这首值得反复聆听、阴郁而优美的专辑似乎是从过去某个更简单的年代穿越而来，但歌词中显示出的人文关怀却历久弥新，隽永而普世。Parke 与 James 轻盈透明的琴音相互优美地缠绕，两人哀伤凄美的和声让人联想到 Gillian Welch 和 David Rawlings 或者 Gram Parsons 与 Emmylou Harris（后者是我深思熟虑才做出的比较）。当然每首歌中都能听到两人辨识度很高的独特声音，两名乐队成员从 2009 年起合作至今，专辑中的曲目均为两人合力创作。

原声吉他是两人音乐的主要驱动，左声道是 Parker 弹奏 Gibson LG-0，右声道则是 James 演绎他那把 1976 年的 Gibson J-45/50，两人优雅的琴音与歌声在某几首歌曲中形成了完美对称。同为富有感染力的主唱歌手，但两人高亢激昂的声音总能达成微妙的平衡共鸣。乐队还另外邀请了几位音乐人合作，如 Paul Buller 在“Easy, Breeze”中的踏板电吉他演绎、在“Katie’s Blues”中的曼陀林点缀、还有“Cumberland Mill”中 Clyde Thompson 动人的小提琴音和 David Hinson 气势如虹的直立贝司，在不同曲目中营造出更多微妙而雅致的层次。专辑录制于巴顿鲁日市和纳什维尔市，Parker、James 和 Chris Finney 在路易斯安那州的波加路撒进行了混音，始终选择顶尖的录音设备与后期处理技术进行制作。

这不是那种特别抓耳一听就吸引你全部心神的专辑，但不时的出现梦呓般的歌词以及两位创作者始终出色而投入的演绎，从容不迫静水流深的步调会逐渐像水一样浸润你的意识。专辑中很少出现特别“激昂”的曲目，“Yazoo City”大概算是一首，但专辑真正打动人又神奇的地方在于他们对不同民谣音乐形式所做的演绎。用一首长达 12 分钟冷冰冰的民谣布鲁斯“Killin’ Floor”作为专辑的结束曲可是需要过人的勇气，但 Parker 和 James 不仅打破常规，还让我意犹未尽期待更多。

Tyler Grant & Robin Kessinger

Kanawha County Flatpicking

(Grant Central)

Flatpicking、歌唱、两把好吉他

如果有机会将两名在堪萨斯州温菲尔德的核桃谷节全国 Flatpicking 大赛获得冠军的乐手凑在一起，加上两把不错的 D 型琴和 15 首蓝草标准曲目，会有怎样的效果呢？Tyler Grant 与 Robin Kessinger 两人用专辑 *Kanawha County Flatpicking* 给出了回答，专辑不仅献上了令人眼花缭乱的精彩钢弦木吉他原声音乐，而且诠释中还不乏幽默的元素。

专辑第一首歌曲“Soldier’s Joy”像是一封表明态度的战书，Grant 和 Kessinger 清楚表达出了两人偶尔也会在速度方面有所追求。但充斥着忧伤思乡之情的“My Blue Ridge Mountain Home”展现出了最好的 parlor picking，也证明了两人可以将“蓝草音乐就是种噱头”的心态置之度外，这种看法给很多蓝草音乐人带来了困扰。旋律优美动听的“Russian Lullaby”与性感撩人的“Wednesday Night Waltz”也同样显示出两人开阔的眼界与胸怀。

爱尔兰苏格兰歌谣“Rights of Man”略显轻快，乡村经典“No Hard Times”中的约德尔唱法很抓耳。专辑曲目中不时穿插着幽默有趣的闲谈做点缀，专辑是在西弗吉尼亚州 Kessinger 外甥的 Trackside Studios 录制而成，这也给专辑中的演绎增加了一些随性的感觉。该组合圆满达成了让两名乐手同处一室拨片弹唱的目标。另外再说一下两人所使用的吉他，Kessinger 弹奏的是 Bob Thompson 缺角吉他以及 BlueChip 拨片和 DR 琴弦；Grant 使用的是 1953 年的 Martin D-28，BlueChip 拨片和 D’Addario 琴弦。吉他出色自不必说，但真正的魔力制造者是两人神奇的手指。

—Greg Cahill

Hot Rize

40th Anniversary Bash

(Ten in Hand)

传奇蓝草乐队荣耀回归

Hot Rize 在 1978 年开始崭露头角，成为彼时勃勃生长的蓝草音乐大潮中一记耀眼的浪花。最初乐队成员包括参与主唱、和声、曼陀林以及小提琴的 Tim O’Brien，弹奏班卓琴并参与和声的 Pete Wernick，参与吉他以及和声的 Mike Scap，还有 Charles Sawtelle（1999 年去世）参与贝司、吉他、和声以及主唱。后来的多年中，乐队更换了几名吉他手之后还是在 1990 年解散了。2002 年乐队曾经历短暂的重组，当时 Flatpicking 大师 Bryan Sutton 加入其中。

这本庆祝出道四十年的专辑记录了乐队在科罗拉多州的博尔德剧院举办的三场爆满的演唱会，乐队阵容包括 Wernick、Forster、O’Brien 和 Sutton，此外还有作为特别嘉宾出现的曼陀林乐手 Sam Bush、冬不拉乐手 Jerry Douglas 以及小提琴手 Stuart Duncan。

乐队在专辑的 26 首作品中水平发挥稳定，虽然 Sutton 的表现令人印象深刻，但 Douglas 是绝对的明星。专辑开场曲目“Blue Night”是一首欢欣鼓舞的歌曲，用以向蓝草音乐先驱 Bill Monroe 致敬。专辑中不仅包含了对于 Hot Rize 乐队具有里程碑意义的曲目，还有向蓝草音乐导师级音乐人 Pete Kuykendall（“Out on the Ocean”）致敬的“Angelina Baker”。O’Brien 也贡献了几首原创作品，此外成员们重新演绎了 Los Lobos 的“Burn It Down”以及 Glen Campbell 的“Wichita Lineman”。最终呈现出来的是当代最出色的原声乐队之一长达 68 分钟蓝草音乐盛典诚意巨献，美妙的和声与动人的弹拨交相辉映。已经可以在格莱美名单上抢先占据一个席位了！

—GC

PHOTOS COURTESY OF ANDY CAMBRIA/MUSIC EMPORIUM

1925 Weissenborn Style 4

外观典雅音色动人，lap-style 原声吉他巅峰之作

GREG OLWEL 撰稿

在势单力薄的 Dobro 和引人注意的 National resonator 等踏板电吉他以及机械扩音原声吉他问世之前，成千上万的乐手们尝试过用夏威夷风格演奏方式弹奏 lap-style 原声吉他。这些吉他有些是标准六弦琴配置了更高的上下弦枕以适合摇棒使用，但其他大多数是专门为匹配该音乐风格而制作的吉他。

这把 Weissenborn Style 4 可以说是代表了 lap-style 演奏风格原声钢弦吉他的巅峰水准。图中 1925 年的这把吉他采用单板相思木琴身，中空方型的琴颈对吉他音量与音色有显著增强效果。琴身、音孔环饰、琴颈以及琴头周围均饰有绳状包边，是深浅不同的木材交替缠绕形成的螺旋形镶嵌。在滑棒演奏中品柱显得多余，因此吉他指板在品柱位置用木质镶嵌来代替。

在人们口口相传只可能发生在美国的故事中，最初的 Weissenborns 吉他是由一名德国移民根据一把挪威制琴师的吉他在洛杉矶设计完成的。吉他上的品牌标签，同时也是该品牌的创始人 Hermann Weissenborn 在 1923 年创立该公司，并开始以 Chris Knutsen 的“New Hawaiian Family”系列为蓝本制作吉他。Weissenborn 终身致力于制作这些特别的吉他，直到他 1937 年 1 月与世长辞后店铺也随之关闭。那时电吉他已经成为主流，而 lap-steel 原声吉他渐渐被人遗忘，直到 David Lindley、Bob Brozman 和 Ben Harper 等乐手又将这种独特乐器传达的听觉享受带回到乐迷身边。

如欲了解更多制琴师以及吉他的故事，欢迎阅读 George T. Noe 与 Daniel L. Most 合著的 Chris J. Knutsen: From Harp Guitars to the New Hawaiian Family 一书。

Lowden GUITARS

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

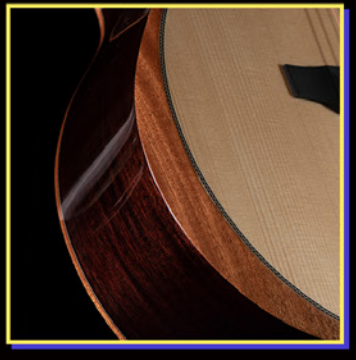
Lowden吉他全国代理商列表：

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

Kane®

系出名门 · 匠心之选

Kane是吉他平方自有品牌，Kane致力于提供高品质，高性价比的吉他及配件产品

GUITAR.TAOBAO.COM

KA17C