

GUITAR ▶ 第4集

顶尖吉他 TOP GUITAR

>>> 刘传 / 主编

BILLBOARD

最著名的10首公路旅行歌曲

NOW & THEN

出租车司机 Tony MacAlpine

MASTER CHOPS

为速度而生的瑞典人

LESSON LAB

五声音阶替换

FEATURE

Nickelback 漫漫长路通主流

RIFF BY RIFF

不列颠布鲁斯入侵

封面人物 Interview

歇斯

● ● 中国顶尖吉他手

LIOUCHUAN-JITAXILIECONGSHU
TOP CHINESE GUITARISTS CONGSHU
刘传吉他系列丛书

刘传吉他系列丛书

顶尖吉他 TOP GUITAR

第4集

主编 刘传

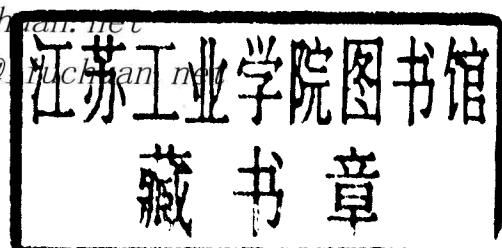
编委 刘传 朱迎 风华宏亮

书中的部分练习示范请到
刘传老师的吉他网站下载：

[Http://www.liuchuan.net](http://www.liuchuan.net)

E-mail:liuchuan@liuchuan.net

南海出版公司

2004·海口

图书在版编目(CIP)数据

顶尖吉他·第4集 / 刘传主编. —海口:南海
出版公司, 2004. 7

ISBN 7-5442-2934-3

I. 顶... II. 刘... III. 电吉他 - 奏法
IV. J623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 072584 号

声 明

本书编译的内容由美国普樱公司《Guitar One》杂志独家授权使用!

DINGJIAN JITA(DI SI JI) 顶 尖 吉 他(第四集)

主 编 刘 传
责 任 编辑 刘一民
特 约 编辑 刘 卉
出 版 发行 南海出版公司 电话(0898) 65350227
公 司 地址 海口市蓝天路友利园大厦 B 座 3 楼 邮编 570203
电 子 信 箱 nhcbgs@0898.net
经 销 新华书店
排 版 北京风华艺校 电话(010) 84025953
印 刷 中国文联印刷厂
开 本 880×1230 毫米 1/16
印 张 6
彩 插 4 页
字 数 160 千字
版 次 2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5442-2934-3
定 价 14.80 元

广告经营许可证登记号:琼工商广字 137 号

南海版图书 版权所有 盗版必究

一、刘传老师编写的通俗吉他教材

**吉他爱好者
系列**

《吉他爱好者》系列

《吉他爱好者》第1集 定价：8.80元 编号：A1
 《吉他爱好者》第2集～第11集 每册定价：10.00元 编号：A2-A11

**吉他爱好者4
精选**

《吉他爱好者精选系列》

《吉他爱好者精选》第1集 定价：12.80元 编号：J1
 《吉他爱好者精选》第2集 定价：12.80元 编号：J2
 《吉他爱好者精选》第3集 定价：12.80元 编号：J3
 《吉他爱好者精选》第4集 定价：12.80元 编号：J4
 《吉他爱好者精选》第4集CD 定价：8.00元 编号：J4-1

吉他爱好者

《吉他爱好者》(第12集) 编号：A12

(贴有防伪标) 文字内容：玩转效果器、专题讲解、指点迷津、指弹独奏、郭铁军访谈录、木吉他布鲁斯等。曲目：一辈子的孤单、把悲伤留给自己、再回首、Right Here Waiting、梦中的婚礼、茉莉花等30余首弹唱曲和演奏曲。(本书为大16开) 定价：10.00元 CD定价：10.00元 CD编号：A12-1

吉他爱好者

《吉他爱好者》(第13集) 编号：A13

(贴有防伪标) 文字内容：木吉他布鲁斯、怎样给原创歌曲编配和弦、轻松指弹独奏、谢天笑访谈、玩转效果器等。曲目：痴心绝对、有梦好甜蜜、挥着翅膀的女孩、世界末日、Norwegian Wood、梦中的婚礼等30余首弹唱曲和演奏曲。(本书为大16开) 定价：10.00元 CD定价：8.00元 CD编号：A13-1

吉他自学

三月通

《吉他自学三月通》 全套编号：QTS5

(贴有防伪标) 内容：演奏知识/乐理知识详解、和弦、歌曲的和声编配、怎样识读五线谱、专题讲解与问题解答、实际操练等。本书有226幅图片、照片，16个专题讲解，30个问题解答，157条渐进练习，11首指弹独奏曲，40首精彩弹唱曲。全套定价：48.00元
 书：S5 定价：32.00元 CD：S5-1 定价：16.00元

《Beyond乐队金曲弹唱》 编号：S1

内容：个人档案、采访实录、摇滚历程、成长历程等。曲目：海阔天空、长城、不再犹豫、真的爱你、俾面派对、光辉岁月、大地等82首，其中总谱6首、吉他谱43首、贝司谱9首、钢琴谱4首、和弦谱20首。是Beyond乐迷不可错过的金曲珍藏本。定价：18.00元

《摇滚乐队金曲弹唱》 编号：S2

内容：开阔眼界、名人访谈、木吉他摇滚片段精选、摇滚贝司即兴演奏等。曲目：回到拉萨、极乐世界、灰姑娘、天下没有不散的筵席、冬雨、往事随风、外面的世界、不让我的眼泪陪我过夜、大约在冬季、朋友、浪子归、无地自容、从头再来、加州旅馆等67首。定价：20.00元

《校园民谣金曲弹唱》 编号：S3

内容：预备知识、照片演示、分解和弦的弹法及其他、华彩演奏技法等。曲目：那些花儿、边走边唱、花开的地方、睡在我上铺的兄弟、音乐虫子、同桌的你、模范情书、恋恋风尘、流浪歌手的情人、光阴的故事、恋曲1990、童年、乡愁四韵、干杯朋友等40首。定价：12.00元

二、刘传老师编写的古典吉他教材：

《古典吉他实用教程》 编号：C7

本书详细讲解了：古典吉他的起源及发展，怎样学好古典吉他，古典吉他各种技巧及练习，古典吉他曲式分析，古典吉他考级、比赛及专业介绍等；另收录了39首经典练习曲、10首高难度演奏曲及13首名曲谱例，是学习古典吉他的最佳教材。该书配CD二张。全套定价：37.00元

《吉他独奏·重奏曲集》 编号：S4

内容：简谱、六线谱及弦图详解、怎样编配吉他独奏曲等。曲目：两只老虎、婚礼进行曲、友谊地久天长、浏阳河、绿袖子、爱的罗曼斯、西班牙斗牛士、秋日私语、罗密欧与朱丽叶等130余首。本书收录了大量的安捷罗斯吉他曲及克莱德曼钢琴曲、世界名曲、通俗歌曲改编的吉他曲。定价：18.90元

三、刘传老师编写的电吉他、电贝司教材：

《顶尖吉他》第一集 编号：DJ1

设有“TOP10排行榜”、“明星聚焦”、“专题讲座”、“大师秘笈”、“原版谱例”、“硬件推介”等10多个栏目，共20多篇文章及谱例，对于书中近百条练习我校网站均提供音频下载。是一本以介绍电吉他知识为主的书籍，兼具知识性与趣味性。(本书为大16开) 定价：14.80元

《顶尖吉他》第二集 编号：DJ2

开设“TOP10排行榜”、“明星聚焦”、“大师秘笈”、“连复段集锦”、“原版谱例”等10多个栏目，共30多篇文章及近百条谱例和练习，我校网站提供音频下载。涉及Yngwie、Gary Moore、Steve Morse、Jimi Hendrix等多位吉他大师。是一本以介绍电吉他与乐队知识为主的书籍，兼具知识性与趣味性。(本书为大16开) 定价：14.80元

《顶尖吉他》第三集 编号：DJ3

开设“TOP10排行榜”、“明星聚焦”、“大师秘笈”、“摇滚对话”、“原版谱例”等10多个栏目，共30多篇文章，书中近百条练习谱例，我校网站均提供音频示范下载。涉及Slash、George Lynch、SRV、Iron Maiden等大师/乐队。本书以介绍电吉他与乐队知识为主，兼具知识性与趣味性。(本书为大16开) 定价：14.80元

《布鲁斯吉他自学教程》 全套编号：D4

内容：布鲁斯进行、布鲁斯音阶、连复段及其使用、平均八分音符节奏的连复段、大、小调色彩的布鲁斯等内容。如果你想学习吉他的即兴演奏，就要首先学习布鲁斯吉他。这就是你学习布鲁斯吉他的最好教材。布鲁斯的精髓就是即兴演奏。即兴演奏并不难，学完本教材便可一举掌握。配音带2盘。全套定价：38.00元
 书：D4-1 定价：15.00元 音带：D4-2 定价：23.00元

顶尖吉他 TOP GUITAR

目录

CONTENTS

TOP 10 排行榜 (Billboard)

最著名的 10 首公路旅行歌曲 1

明星聚焦 (Feature)

爵士茶馆之 *Michael Fath* 3
追捕 *P.O.D.* 4
Nickelback 漫漫长路通主流 6
Black Label Society 的醒酒音乐 7
设备领袖 (续) 8
唱片坊 12

专题讲座 (Lesson Lab)

五声音阶替换 16
黎明前, 我们用深蓝色的音符歌唱 20

大师秘笈 (Master Chops)

为速度而生的瑞典人 25
中国顶尖吉他手——歇斯访谈录 29

专家答疑 (Noise & Feedback)

和弦的功能命名 36
乐句开头 / 结尾的音符 37
四音列 38
音高轴心 39

原版谱例 (Transcriptions)

Come As You Are 40
STILLBORN 46

往事回眸 (Golden Yesterday)

Miles Davis 的吉他手 53

摇滚对话 (Interview)

中国第一代摇滚吉他大师 57

硬件推介 (Gear Box)

BOSS 单块经典连接 (一) 65
Joe Satriani 访谈录 70
贵族品质 平民价格 73

吉他曲 DIY

吉他曲 DIY 之录音篇 75

串接范例 (Electric Blueprint)

布鲁斯力量 84

连复段集锦 (Riff By Riff)

不列颠布鲁斯入侵 85

精彩乐句 (Hot Licks)

25 个你必须知道的乐句! (续) 90

大师今昔 (Now & Then)

出租车司机 92

▲封面人物:中国顶尖吉他手歇斯

TOP 10 排行榜 (Billboard)

最著名的 10 首公路旅行歌曲

正 如我们从无数广告中看到的那样,汽车意味着自由、身份、魅力……还有非常时髦的科技音乐 (Techno)。去他的吧!只有摇滚乐才能满足真正的公路旅行。如果旅途中再有个赏心悦目的异性陪伴(当然,零食也不错),你很快就会发现生活的意义。来吧!握紧方向盘,打开立体声音响,看看你的左边,再看看右边,然后再看看左边,把油门一直踩到底。如果你不幸被警察抓住了,那就把车靠到路边,告诉他们你在听《顶尖吉他》“Top 10 排行榜”中的歌曲。没有什么东西会比美妙的公路歌曲更能“软化”警察的心了。

10. 《Ramblin' Man》(漫游者) The Allman Brothers Band (奥曼兄弟乐队)

我们并不都是生来就会漫游的,但是漫游的技能却能学到,“当到了该离开的时候(When it's time for leaving)”,这首布吉摇滚赞歌会伴你慢慢消失在快车道的尽头。

9. 《L. A. Woman》(洛杉矶女人) The Doors (大门乐队)

据说 Jimbo 在录音期间创造了一项个人记录——一天之内喝掉了 36 听啤酒。

当然,没人会在他这么“辛苦的”工作一天后把车钥匙给他,因为这个“布鲁斯暴徒”把每次驾车都当成一次狂欢。

8. 《Good Vibrations》(舒服地颤动) The Beach Boys (海滩男孩乐队)

当汽车文化和青少年放纵的生活方式在 60 年代的加州“相遇”时,海滩男孩们就把“生理刺激”用酒瓶装了起来。你已经“漫游”了,

也仔细“研究”过洛杉矶女人了,那么现在就来感受一下“舒服地颤动”吧。

WAR
Why can't we be friends?

7. 《Low Rider》(酷骑士) War (战争乐队)

这首歌淫荡的律动(美好的牛铃声)能把你老妈的 Plymouth Voyager 汽车变成一个液压式做爱机器。当然,你肯定会把老妈用在家里的。

6. 《Radar Love》(雷达情人) Golden Earring (金耳环乐队)

开了一整夜车,握方向盘的手已经湿了……甚至在歌曲还没进行到一半的时候,这些荷兰男孩就产生了幻觉。随着持续的慢切分节奏和超长的音乐时间,“雷达情人”在长时间行车的过程中起到了很好的控制作用。

5. 《Highway Star》(高速公路明星) Deep Purple (深紫乐队)

“没人能打败我的车,它要超过声音的速度。”OK,

高速公路上的明星们，如果你已经开始把你的汽车叫做“杀人机器”的话，那么你最好把车靠到路边打个盹。

4.《Panama》(巴拿马)Van Halen(范·海伦乐队)
这是一首为飞车、不留名的异性、热带的气候和有劲儿的大麻而唱的颂歌。换句话说，就是行驶在Diamond Dave(美国中西部)的小路上。这首歌不仅提供了一个目的地(“巴拿马 - 哟 - 哟 - 哟！”），而且还为你的驾驶提供了指导(“放松你的后背……”）。

3.《Tush》(肉感的屁股)
ZZ Top (ZZ Top 乐队)

“上帝，把我带到城里吧，我正在寻找肉感的屁股。”这些粗俗的得克萨斯人知道你能够超过几辆车，如

果你开得很老练的话，甚至可以边开车，边玩弄塔利班式的胡须。

2.《Bad to the Bone》(坏到骨子里)George Thorogood(乔治·索热古德)

不管怎么说，这首歌虽然没提到什么发烫的发动机，但是你可以试着向摩托车手们说明是谁让它成了一首“兜风圣歌”，那将是一个不错的主意。

1.《Highway to Hell》(通往地狱的高速公路)AC/DC(AC/DC 乐队)

许多人认为喜欢开玩笑的Bon Scott象征性地说到歌曲的目的地(地狱)。于是他开着车，并且醉死在车后座上。听听这首歌吧，请小心驾驶。TJ

(上接第 92 页)

《Tears of Sahara》[选自《Maximum Security》(Mercury)]

“回到了 80 年代，不是吗？那时候我们还都留着长头发呢！George Lynch 在《Tears of Sahara》中演奏的这段 Solo 至今仍是这张专辑中我最喜欢的 Solo。他刚来录音的时候，拨片、琴弦什么都没有，我们不得不出去帮他买。当时他把除我之外的其他人都关在了录音室外面，甚至包括工程师和 Mike Varney(榴弹唱片老板)！每个人都被他气坏了。那真是一个有趣的情景，他是一名非常情绪化的吉他手。”TJ

主题

中速摇滚 $\text{♩} = 88$

吉他 I (失真) B5

The tablature shows a guitar solo line in B5 tuning (B major). The top staff is a musical staff with notes and rests. The bottom staff is a guitar neck diagram with three horizontal lines representing the strings. Fret numbers are indicated above the strings. The solo begins with a series of eighth-note chords, followed by a melodic line with various slurs and grace notes. The tablature includes several triplets indicated by a '3' over a bracket.

明星聚焦 (Feature)

爵士茶馆之 Michael Fath

“我是一遍又一遍地听唱片、扒带子长大的，”Michael Fath说。“我会花好几个小时的时间去努力推测所有我听到的东西，比如Ritchie Blackmore是怎样弹《Lazy》的。因此，即使没有任何类似乐谱这样可以看到的东西，我也能在头脑中获得这些音乐。”

80年代中期，和Fath一同出现的那一代吉他手在技术上令人感到相当地恐惧，他们各自都在独立品牌（唱片公司）录制发行了大师级的专辑，并且撰写了许多关于速弹的教材和专栏。尽管如此，Fath对“速弹”品牌还是十分反感。“我讨厌使用那个词，尽管我也是其中的一分子。当时整体的演奏水平确实非常高，不过我知道整个吉他圈都快崩溃了，因为大多数乐手都不去提高自己的耳朵（听力），他们的音乐不是建立在旋律之上，而是建立在技术和乐句之上。我的意思是，你总不能说‘这里有一段两个八度的小七和弦琶音，我将围绕它写一首歌吧’。”

最近，Fath一直在回顾（改编）一些经典的美国歌曲，并且演奏了许多爵士吉他Solo。他精心整理了数十首歌曲，以高度复杂并且敏捷的手法进行了演绎。在做这些之前，他没有进行太多的计划。Fath解释说：“我一直都在演奏，这些曲子就在我的手指之下，因此它们自然而然地就出来了。我不想使自己的音乐听起来十分广阔或者是其他什么样子，我只是在脑海中想像那些东西。”Fath特别喜欢改编名家的作品。“我已经做成了能让每个人扭动屁股的东西——Thelonious Monk的歌曲《Well You Needn't》的一个更摇滚、更快速的版本，你只需要以一种“冒烟的”（快速的、朦胧的）方式去演奏它。我最大的挑战是在Solo的演奏上具有真正的革新性、创造性。”

Fath最新的CD《In My Life》收录了12首他自己改编的乐曲。他以自己独特的方式处理了其中的每一首。比如，他用漂亮的大七和弦装饰了Hendrix的《The Wind Cries Mary》，给予The Beatles的《In My Life》更加现代的和声，以快速的山区乡村摇滚风格演奏了Miles Davis的《Freddie the Freeloader》。“这张唱片是我多年来倾听前人音乐的成果，”Fath说。“我听起来一定像一只怪异的恐龙吧，但我的内心还是很年轻的。我靠，怎么能这么说呢！我的意思是在买啤酒的时候还要被别人审核年龄呢。”T3

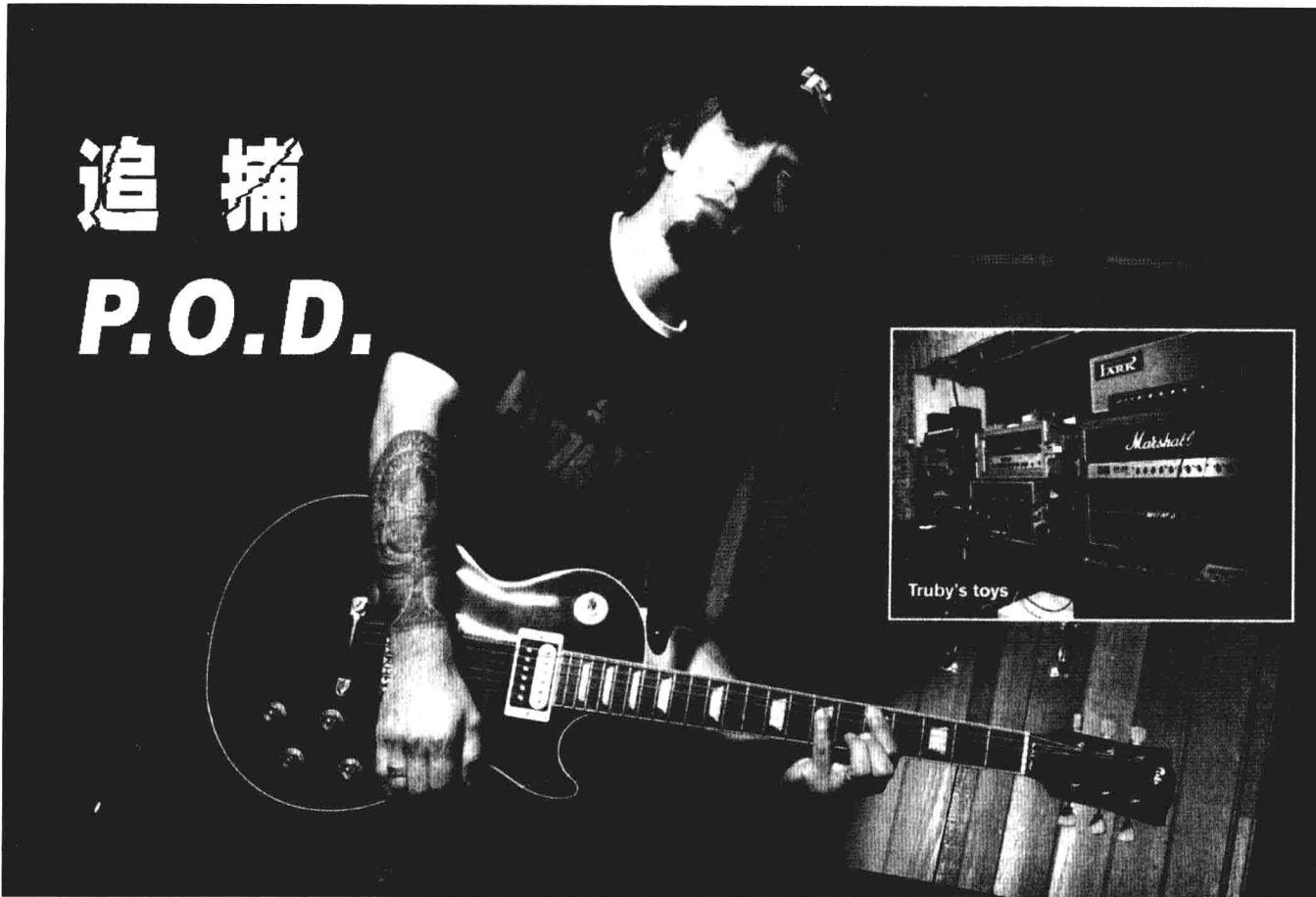

专辑:《In My Life》(Shenandoah)

音箱:Fender Twin, Budda Combo

吉他:Fender Stratocaster, Gibson ES-295, Seymour Duncan 拾音器, D'Addario 琴弦 (.011-.052)

追 捕 P.O.D.

改变有时候确实是够可怕的，但是如果你所在的是的一支摇滚乐队，为了获得成功你们已经奋斗了十年，然而想不到的是，在你们最终获得了成功之后，吉他手却要离开你们，这实在有点让人心烦意乱。至少对 P.O.D. 是这样。

“Marcos 不想和乐队一起干了，我们当时甚至都不知道还要不要为 Atlantic (唱片公司) 做下一张专辑，因为我们正在谈判的时候，Marcos 却突然说要离开。我想这家公司或许不再需要 P.O.D. 了。”主唱 Sonny Sandoval 道出了随着吉他手 Marcos Curiel 的离开给这支圣地亚哥乐队带来的不安。

但那不会至我们于死地……

随着新吉他手 Jason Truby (前 Living Sacrifice 成员) 的加入，P.O.D. 仍在 Atlantic 唱片公司。这支经过重组的乐队已经开始为 2001 年的三白金唱片《Satellite》之后的新专辑工作了。据 Sandoval 说，这张名为《Payable on Death》的新专辑将在 2003 年 11 月 4 日发行。

在前往洛杉矶与制作人 Howard Benson (他为 Atlantic 唱片公司制作了乐队的前两张专辑) 汇合之前，Trudy 和其

他三位 P.O.D. 的成员——Sandoval、贝司手 Traa 和鼓手 Wu 一起在位于圣地亚哥的一处排练场度过了几个星期，学习以一个整体进行创作。出于需要，这个学习的过程非常快，因为他们已经写出了《骇客帝国 2：重装上阵》电影原声碟的第一首单曲《Sleeping Awake》。

“这是我们第一次与 Jason 合作，大家走到一起之后就马上着手《骇客帝国 2》里的歌。”Traa 说，“我们大概花了三个小时写那首歌，那天我们还写了另外三首歌。这使得我们如释重负，因为我们事先都想过，‘这次合作将会怎样？’我们已经很多年没和别的吉他手一起演奏了，因此我们不知道与他的合作会如何。所以对于我们来说，那么快地写歌简直就是一种解脱。我们之间的‘化学反应’发生得还挺快的。”

与 Curiel 合作了十年之后，乐队的其他成员发现，引入新的血液也能使自己获得新的活力。“Jason 带来了一种不同的演奏风格，因此这在音乐上对我们是一种挑战。”Traa 说。

这支重新获得活力的四人组合在排练期间创作了 50 多首歌，他们选取了其中的 17 首制作成小样送到了洛杉矶。“确实是很难取舍，”Truby 说，“不过我们很可能还要在其中

挑选 12-15 首最棒的。”

有些歌已经被初步命名，例如《Jason's Song》和《Sonny's Song》，但是即使没有最后确定名字，你也能马上辨别出它们就是 P.O.D. 的歌。喜欢具有旋律性和强烈感情色彩的前一张专辑《Satellite》的乐迷们无需为吉他手的变化而担心乐队标志性的声音。

尽管如此，P.O.D. 还是有一些变化，尤其是设备方面。“我们完全是从头开始搭配，”Truby 说起了他的新设备，“我一直很喜欢 Mesa/Boogie，它们将站到最前线。”

在详细说明自己为何喜欢 Mesa/Boogie 时，他接着说道：“正因为它们是那种万能的音箱——它们那些重的声音能把你的脑袋敲掉，但是它们也能让你获得那些温暖、干净的音色。我们正在用它们构建自己的音乐。”

作为一名吉他手，Truby 信奉“万能”，无论是设备还是自己的演奏——“我确实喜欢混合，我认为只选择一种颜色去画画是很失败的。我喜欢自己的兵器库里有一大堆各种各样的设备。”

尽管如此，Truby 也和其他任何人一样有自己偏爱的东西。“在弹比较重的音乐、纯正的摇滚方面，PRS 将作为首选；在原声音乐方面，Taylor 很可能是我最先拿起的吉他。”他还打算在原声吉他的演奏中尝试使用一把 Garrison 和一把 Gibson。

很多人都想知道 Truby 是如何成为这个最成功的摇滚乐队的新任吉他手的，其实 P.O.D. 和 Truby 曾经有过一段合作经历。正如 Wuv 所说：“我们的乐队曾经在一起做过巡演，几年前当我们的车在小石城（美国中南部城市、位于密西西比河西岸）抛锚的时候，我们有幸能到 Jason 家中做客。我们开始和 Truby 一起玩即兴，甚至在我们回去之后还想着或许可以同时拥有两个吉他手呢。那已经是五六年前的事了。”

因此，在年初和 Curiel 的合作结束之后，乐队并没有像 Limp Bizkit 那样四处寻找乐手。Sandoval 说：“如果不选 Jason 的话，就没有人选了。我们绝对不会找人来试弹或者去登一个广告的。”

Truby 和家人仍住在小石城，他说这种感觉是相互的。“从我的角度来说也是这样——我不会对其他任何乐队说‘Yes’。”

附文：

董事长

—P.O.D. 制作人 Howard Benson

“做这张专辑将会十分有趣，”制作人 Howard Benson 在谈到他与 P.O.D. 合作的第三张专辑时这样说。“我们将用一套绝对纯粹、均匀的颜料开始，而且与新吉他手 Jason Truby 的合作，我们实际上是从零开始。”

吉他手的变化意味着调整和新的机会，不只对乐队如此，对 Benson 来说也是这样。对于乐队的吉他声，他已经有了很多新的想法。

“我们将更少地依靠音箱，而更多地依靠 Jason 来获得我们想要的东西，”他说。“在以前的专辑中，我们过多地依赖音箱，而这次我们将更多地依靠他的演奏。他演奏了一些令人吃惊的东西，他的指法令人难以置信。他能横跨很大的距离，弹一些我们以前从未弹过的和弦。”

但是他们的设备基本上和以前一样。Benson 说：“我们将使用常见的 Leslie 箱柜之类的东西。还将使用 Roland JC-120 来获得干净的音色。”

尽管这张专辑必将发生一些变化，不过有一些原则是不会改变的，因为 Benson 和 P.O.D. 毕竟已经合作录制了两张相当成功的专辑。Benson 把他们的合作关系喻为美满的婚姻。

“我们只需要保持十足的干劲，至少他们做得非常自然。对我来说也不难，他们是一支非常有进取心的乐队，他们让我去做所有我想做的事情，这让人感觉很不错。”

Benson 把自己和乐队看成是一对共生体：他负责技术的方面，而 P.O.D. 则提供情感的平衡。“我喜欢与这样一支充满感情的乐队一起工作。乐队必须传递具有感情的音乐，否则不管你这个制作人在技术方面怎么做，其结果都将是失败的。而 P.O.D. 总是能在情绪上释放自己。”

Nickelback

漫漫长路通主流

在策划极为畅销的九白金唱片《Silver Side Up》之后的新专辑时，温哥华的 Nickelback 拒绝了任何有关“快速制作”的想法。没有在巡演的路上进行创作，或者沿袭一些老歌的模式。队长金毛狮王 Chad Kroeger 为写出他们最好的歌曲进行着探索。

“我得弄明白为什么《Silver Side Up》会如此成功，”他解释说。“为什么地球上的人都知道了《How You Remind Me》的歌词？我确实在研究。我发现创作不能靠侥幸和运气，它是一个相当有计划、细致的过程。”

Chad 把 Ryan Peake (吉他)、Mike Kroeger (贝司) 和 Ryan Vikedal (鼓) 集合到一起，并且让每个人都对有可能成为《The Long Road》专辑中的歌曲进行筛选。但是在此之前，Chad 就已经行动起来了。

“我觉得《Remind Me》这首歌中有三处吸引人的地方，”Chad 解释道——他最初是在自家的后院录音室里进行新专辑的制作和录音的。“如果你有三处吸引人的地方和一个所有人都认同的主题，那么你很可能就会得到一首热门歌曲。我开始研究广播节目中的一切，并且问自己‘我为什么喜欢这首歌？’我将这种方法用到了我所有的歌曲上。”与 Chad 合写了一些歌的 Peake 接过了话茬。“你不会再想做同样的专辑了，”他说，“我们分析了歌曲的局部和整体，每张专辑都是一个进步，但是你必须使自己的作品越来越精致。”

于是 Chad 开始为乐队招兵买马——巡演助理、技师、看门人——所有能使乐队受益的人。“我将留意每个人记住的部分，”他激动地回忆道。“我曾经问过哪个旋律是令人难忘的，如果很多人都喜欢相同的一段旋律，那么我也许会在那首歌里用个三四次，这就是吸引人之处。然后，我会分析歌曲中的每段旋律，使它们与歌曲的其他部分一样有力。”

Nickelback 可能已经把他们的创作打磨成了一门学问了，但是当谈及他们的形象时，Kroeger 和同伴们都赞成积极的观点。“因果报应是存在的，”Chad 说。“我在媒体的口碑不是很好，但人们却惊讶地发现我们是如此的友好。我们在照片中没有微笑，所以媒体就认为我们很严肃。你要知道，当我们在歌曲中诉说家庭暴力或者单亲家庭问题的同时大笑是很困难的。实际上，我是世界上最不严肃的人了！我是不会被这个世界激怒的。”

吉他手：Chad Kroeger, Ryan Peake (右)

专辑：《The Long Road》(Roadrunner)

吉他：Peake——Gibson Jumbo, Flying V (EMG 捷音器); Tacoma Baritone, Mandolin; Gretsch 双头 12 弦电吉他;
Kroeger——Paul Reed Smith Singlecut

音箱：Mesa/Boogie Triple Rectifier, Marshall (4x12), Fender Twin, Vox Valvetronix

效果器：Roger Mayer Vision 哇音踏板, Boss 数字延迟, Vox 八度音踏板

周相辉 男 ★心语：用吉他沟通心灵

山东省烟台海阳市郭城镇第一中学初级 265147

Black Label Society 的醒酒音乐

昨天晚上有点喝高了吧？

Zakk Wylde的新专辑正是为你祛除烦恼的百宝丹。

的醒酒音乐

等人合作，创作了最新的一组 BLS 作品，专辑的名字被定为《Hangover Music, Vol. 1》，将于 2004 年 4 月发行，它一定能够为一些感到巨大社会压力的人减轻大脑的疼痛。是的，这位喜欢身穿金属皮衣、痛饮啤酒的吉他手也有着温柔的一面，现在他正在把它展现出来。“我弹了很多木吉他的东西进行点缀，”Wylde 说起了这些新歌，认为其感觉与 GN'R 的《Lies》或 Alice in Chains 的《Jar of Flies》有些类似。“它们都加入了激烈的吉他部分，有些歌曲一到过渡段就是绝妙的速弹 solo。在这张专辑中，你甚至能够听到美酒从扬声器上滴落下来。上一张专辑只能让你感觉到它，而这一次你却能看到它。”

Wylde 说专辑中大约会收录 20 首歌，包括《House of Doom》、《Crazy of High》、《No Other》和一首经过翻唱后“显得比较猛”的歌曲《A Whiter Shade of Pale》。他甚至还想请原唱 Gary Brooker (Procol Harum 乐队) 来担任这首歌的演唱。另外，他还在设法诱惑自己的好友 Dimebag Darrell，让他放弃疯狂的日程安排，过来弹一两首歌。

在洛杉矶的“美国录音室”出现了一位意外的“客人”，它就是 Wylde 那把丢失了很久的“Bullseye”(牛眼)吉他，他用它录了专辑中的一些 solo 和节奏部分。“有个家伙花 350 美元就在一个当铺里买下了它，因为在陪我经历了这么多年的巡演之后，它已经有些累了，”Wylde 说起了他这把心爱的、身经百战的吉他。“它听起来仍然很令人吃惊，不过我能想像买它的那个家伙是怎么说的——‘看这把大蠢驴，我给你 350 怎么样。’太有意思了。”

吉他手：Zakk Wylde

专辑：《Hangover Music, Vol. 1》(Spitfire)

吉他：装 EMG 拾音器的 Gibson Les Paul Custom (“Bullseye” 和 “Rebel”)，Dove 木吉他，Alvarez 木吉他

音箱：Marshall JCM 800 2203ZW 签名音箱头，Marshall 箱体

Zakk Wylde 和他的 Black Label Society 乐队发行他们 2003 年具有突破性的专辑《Blessed Hellride》好像还是昨天的事，对吗？“哥儿们，我们就像他们在 70 年代那样进行专辑的制作，”这位噪音粗哑的吉他手说道。为了在这次繁忙的采访活动中保持清醒的头脑，他刚刚健身回来。“告诉你吧，公司可能会让我们在（2004 年）8 月份再录一张专辑！”

Wylde 和老友 Mike Inez (贝司)、James Lomenzo (贝司、主唱) 和 Craig Nunemacher (鼓)

设备领袖(续)

Jay Graydon访谈

问：你会把SM57远离扬声器锥型震膜放置吗？

答：我一般会把SM57远离扬声器锥型震膜（中心位置）来放置，大概成22度角，尽可能地接触到格栅布。但是如果你能把格栅布完全除去，那就去掉它。我知道你不想在移动音箱的时候损坏它的扬声器，但格栅布无疑是一个滤波器——一个你不需要的东西。拥有它只有一个原因，那就是保护扬声器。所以如果你能在你的音箱周围装上带尼龙搭扣的脚轮，在移动它的时候能把它拨回去再固定的话，那就装上它！

当然，像刚才说的，你认为我已经把音箱上所有的格栅布都卸下来了吗？当然不会了！（笑）我能给出它们最好的状态。但是我已经把几个音箱上的格栅布摘下来过，也从来没有移动过它们，确实能发出更好的声音，产生的效果确实不同。

问：你在吉他音箱上使用几个麦克？

答：我一般使用两个SM57：一个直接对着锥型震膜中心，另一个对着锥型震膜和扬声器边缘之间的中部。只要遇到了杂音，我就会使用SM57。我用过所有的

麦克，但我通常在最后还是用SM57。

当然，如果是录干净音色的吉他，那就是另一回事了。在我的《Bebop》专辑里，我就是直接录的吉他。在听过之后，你也许不这么认为，但我就是那么做的。对于干净音色的吉他，你也可以使用电容麦克。如果你想获得很宽的声音以及在一个很低的音量下弹奏，那么你可以把耳朵贴到音箱上感觉音色够柔就可以，任何音色甜美的电容麦克都可以使干净音色的吉他听起来很棒。尤其是如果你正使用着Strat并且想得到那种美妙的、充满生气的声音，那么使用电容麦克是最好不过的了——例如AKG-414等等。它们有着不同的特征，因此你应该尝试不同的麦克并听听它们的效果如何。只要你弹的不是

很响的东西，电容麦克就行。但是如果你要弹那些很响的东西，电容麦克就不怎么好了，因为它能获得非常宽的频率范围。你不会想听到所有那些频率在6K以上的東西，在大多数情况下你也不会想听到极端的低音，除非你是一名金属吉他手。

问：如果你用电容麦克录干净音色的吉他，摆放的位置一样吗？

答：通常情况下是这样的。吉他录音的关键就在于你要获得中频并从锥型震膜获得Hi-end的东西，但是你也需要一些“躯干”。那么，你想要多大的“躯干”呢？你把麦克从锥型震膜朝扬声器边缘移得越多，得到的声音就越阴暗。那么如何平衡呢？那就是你必须去寻找的东西。

顺便说一下，当你使用两个麦克的时候，还有其他一些重要的方面：如果它们对着相同的扬声器，那么它们应该与扬声器保持绝对相同距离，以排除格子过滤的问题——某些频率会消除其他的频率。这是一个难以处理的地帶：当你开始在一个音源上使用两个麦

胡永旺 男 ★心语：吉他，爱你一万年
河北省文安县史各庄镇三村 065807

克时,你就是在寻找潜在的格子过滤。这时,硬盘录音机就可以派上用场了,因为你能够很容易地排列这两个信号——只需要看看波形并且回到一个音轨的第一个起声,这样它与另一个音轨中的第一个起声就能很精确地对上了。

有些人使用两个不同的扬声器来避开这个问题。例如,在 Marshall 的低频区,每个扬声器发出的声音都不同。如果你整合它们,你就会找到发音最好的那个扬声器,你也会发现你的喜好顺次。很多人都选听起来最好的那个扬声器,并用麦克录那个扬声器的声音,然后选出听起来第二的扬声器,把麦克对着那个扬声器锥型震膜和外缘中间的位置,这取决于你想增加多少“躯干”,最后就是混合这两支麦克。这会让你拥有总体的控制,也消除了格子滤波的问题。

问:你把麦克放在扬声器箱体后面录过吗?

答:不,我不喜欢那种声音,虽然我知道有些人那么做。那儿隔着扬声器箱体和电子装置,如果你离电源转换器太近的话,你还会录到嗡嗡声的!

如果你非要这么做,需要小心地颠倒放在背后的那只麦克的相位,因为在每个音符被触响的时刻,气流会偏离麦克的膜片。相位是给吉他录音时的一个大问题。

问:你曾在音箱周围环绕摆放麦克来录音吗?

答:偶尔。根据经验,如果你想做环绕麦克录音的话,不可能就在几英尺内,你应该离得很远以消除另一个潜在的格子滤波问题。我的经验是至少远离 15 英尺,尽管你也可以在 10 英尺远的地方录音,录的也不错,因为你基本上听到的是远离墙和天花板的声音。

我会把麦克正对着扬声器吗?不,我会走来走去,看看哪个位置的声音听起来最好。如果你真想把这件事做好,你最好能找第二个录音师,让他在吉他手弹琴的同时拿着麦克围着房间移动,直到你发现最好的位置。再说一次,如果要录很响的声音,我不会使用电容麦克,即使通过一只环境麦克,你也能获得很大的音量。另外,当你开始使用环境麦克时,你会得到大量中频和很少的高频,因为它们都是从墙和地板反射过来,

并远离墙和地板的。除非房子是用水泥盖的,像一个混响仓,否则你就得不到你想要的频率。如果你正弹奏强力五和弦并加速低音的话,低端(低频)就会发出隆隆的怪声。再说一次,不需要电容麦克,动圈式麦克就很好了。

问:我认识的很多人都是用电容麦克而不是动圈麦克做环绕录音的,你这真是一个有趣的方法。

答:我知道,但是电容麦克会给你一种不同的声音。看看频率的反应:它不是高保真的,它比你直接从音箱里获得的声音保真度要低得多。但这就是声音——如果你喜欢用电容麦克做环绕麦克得到的声音的话,那你就用吧。我过去也这么做过,但是自从我发现我对麦克造成的损害后就不这么做了。

问:你不是很喜欢硬盘录音,所以我猜你也不使用吉他音箱模拟器的插件程序吧,比如 Amp Farm。

答:哦,有时候为了得到某些声音我也用,不过大多数时候我都不用效果而直接录信号。有时候我也用一些老式的吉他效果器,但是我的吉他音箱一般都没有相应的效果,因为我不想干扰扬声器,尤其是在嘈杂的环境中。我不想由于扬声器盘根错节的缠绕而出现音高变化的爆裂音;我想让扬声器清晰、有力,所以我是控制台上做所有效果。我通常把合音调高几森特(一森特等于半音的百分之一);我偶尔用它来处理大约 45 毫秒的环境延迟。事后是这样:当我使用失真音色时,我就不通过吉他音箱录任何效果。

问:不过,你刚才说当你录干净音色的吉他时,你根本不使用音箱——而是直接录。

答:对。在我的爵士专辑中,我试过使用弧面吉他,但是令我烦恼的是,我发现音符不均匀:有些音符会在其他音符减弱的时候增强。这是由吉他的物理性质决定的,这就是爵士吉他手面对的问题。随着他们对吉他的了解,他们找到了解决的方法,他们可能会较轻地拨一

些比较响的音符,以及较重地拨一些比较弱的音符。同样,当你接入音箱的时候,你就得面对这样的事实:扬声器本身也有它自己的特性,它会造成一些音符增强,另一些音符减弱,所以你现在得考虑这些因素组合的问题。我想使音乐变得均匀,但我不想在爵士音色上使用压缩效果,这只会使音乐听起来很傻,力度太强了。

我用一堆老的签名琴做过实验,我发现有一把琴不会非常轻易地弹出特别尖锐的音符——对于大多数吉他来说,当你越过12品弹奏E弦和B弦上比较高的音符时,声音通常都听起来很单薄。但是那把吉他不会,它使我得到了一种美妙的、不会砰砰作响的声音,我喜欢在琴颈的高把位上演奏,所以我知道这是它独有的特点。

然后我又仔细比较了所有音箱,虽然有一些听起来还不错,但声音还是不均匀。最后,我试了试我的Eddie Reynolds直驳盒,非常地均匀,音色也很美。这种盒子我有两个,我喜欢在弹琴时用它们——我不知道如果失去了它们我该怎么办。所以其中没有压缩效果,仅有一点负均衡:我是每2k调1分贝,每80Hz调1分贝。除了这个以外,其他都没有帮助:我就一丝不挂地站在这儿了!(笑)我就像一个和尚一样得到这个设备,不过真的非常值!

问:当你直接把吉他录入面板之后,你会重新放大(扩音)吗?

答:不。我认为这太傻了。你不是在用拾音器冲击音箱,而是用出自磁带或硬盘的信号去冲击它。它有着不同的阻抗,不同的音量。我知道有人这么做,但我不。

另一方面,我不反对任何事情,录音中的首要法则就是“没有法则”。我并不是说我做的方式就是正确的,那只不过是我的方式。如果你喜欢某人的音调,那你就去追求它。如果正在读这篇文章的人不喜欢我的音调,那他们就不应该听我唠叨!

问:你觉得用小音箱代替大的分体音箱录音怎么样?据推测,《Layla》中所有的吉他部分都是通过Pignose音箱录的。

答:我用带Eminence 12英寸扬声器的Fender Deluxe音箱已经很多年了。当我现在再听那个音箱时,我觉得很有趣……但它非常适合它的领域。同样,不要忘记类似使声音变得丰满的录音带,反之数码技术却不那么好用——你输入什么,就得到什么,一定程度上就是这样。一些摇滚乐手仍使用24轨机类似的录音带来使声音变得丰满,但是在哪个领域,如果你想得到响亮的声音,你就使用大音箱;如果你想得到小一点的声音,你就使用小一些的音箱,就这么简单。你不可能用小音箱放出响亮的声音……那么让大音箱放出小音量呢?(笑)

问:有方法能使小音箱听起来很响吗?

答:哦,你可以通过增加低频和较低的中频来试着解决这个问题,但是你仍然录的是小扬声器,那个扬声器会给你它能给的一切。我过去也试过让我的小

音箱听起来很响,但是失败了。不过,有时小也很好,这完全取决于你希望得到什么。

还有一点:很多人都认为只有经典的音箱听起来才好。你发现经典音箱之后应该做的第一件事就是把它拿到一个真正优秀的技师那里,然后把所有的电容器都换

掉,从而使失真变得“甜美”。如果扬声器太老了,让专业人员给它们重新装一个锥型震膜也不错。很多音箱样品在这些模块单元和插件方面,一定程度上都有点乏力,没有人在获得这些音箱之后改造过它们。也许你会喜欢那种乏力的声音,但我不喜欢,我不想失去音箱的音色特性,但我也不想让它听起来显得乏力、飘忽。

问:你录贝司常用的技术是什么?

答:我做的第一件事就是问问贝司手他是否有喜爱的直驳盒。如果没有的话,我就会用我喜爱的“Phat Box”,我还有 Reynolds 直驳盒。它们听起来都很美妙,尽管它们没有生产多少年。两个盒子我都会试试,看看哪个更适合要录的乐器,哪个声音更好。

有些人同时录音箱和直接输入的信号,但是每次当一起涉及扬声器和麦克风的时候,总会产生每英尺几毫秒的延迟——那就是声音的传播速度。因此如果你采用 DI(直接录入,直接通过效果器接电脑),同时也录音箱,那么你离扬声器最近也不会少于 1 到 2 英寸,这就是近距离拾音。结果,你在麦克那方面就会遇到一两毫秒的延迟,这足够导致格子滤波的问题了。当然,如果你把它们录成数字音频工作站中的两个单独的音轨,你就可以在事后把录音箱的那一轨向前移动,这样就听起来很完美了。

不过可以告诉你,我不会在我的录音室里遇到这个问题,因为我从来不同时录音箱音轨和 DI。即使我要这么做,我也会在我的 ADAT 上相对地延迟另一个音轨。我会简单地把两个音轨导入其中,颠倒音箱音轨的相位,每延迟 DI 音轨一次就取样一次,直到我开始听到信号相互抵消为止,然后再把相位转过来。

问:所以你从不通过音箱录贝司?

答:近 30 年来只有一次——在我的冲浪专辑中——那是专门为了得到老式的声音那么去做的。我一般不这么做,因为音箱扬声器会自然地加强和削弱各种

频率。如果贝司手对他的乐器有着良好的使用方法,你就会用 DI 获得比用音箱从低频到高频均匀得多的声音。它是一种不同的声音:用 DI 的频率就是高得多。

很难做的一件事就是,在混音的时候想获得良好的贝司清晰度。你不希望音符变弱,也不希望音符增强,这是一件本不需要你注意但你又得注意的事。贝司不是一件需要很多力度变化的乐器。

问:你处理直接的贝司声音吗?

答:我通过 GML Labs 压缩器压缩它,并用 EQ 进行调节。给你一个建议:无论何时你获得了一种浑浊的贝司音,并且需要把它放开,你就增加 800 转。这会让你把所有的贝司音打开,并让你将更多的注意力集中到音符上,而不会伤害其低频。当贝司缺少清晰度时,我经常会把频率调到 800HZ 的。

Hi-end 在许多人的概念中是 Hi-Fi 到极致,保真到基本无差异。实际上 Hi-end 与 Hi-Fi 是两个概念——Hi-Fi 的定义比较侧重对电声性能、指标的物理方面的定义,是从技术角度来看发烧产品的。它讲究技术指标,讲究还原度;而 Hi-end 则更多是从艺术角度来看发烧的,在满足高保真基本技术要求之外,它更多地讲的是文化,讲的是感觉,讲的是特色、个性。它会根据人的生理听觉特性和心理听觉特性,将声音按照自己的认识,通过对放大器、音箱、CD 机等设备的材料、元件、电路的选择来进行一些有目的的“加工”处理,从而形成了一种声音独特的风格,例如“英国声”、“德国声”。因此,技术指标对它已经没有什么实质性的意义了,它已经达到一种“SOTA”(state of the art - 艺术境界)。因此,有音染(一种“好听”的失真)、有个性,指标不是非常好等等都是 Hi-end 可以容许的。这与绘画艺术是基本一致的,它有风格、有流派、有表现手法等等,它不重视绘画对所绘对象的“保真度”,而是讲究对对象的艺术表现力。

The Who

《Live at the Royal Albert Hall》(Steamhammer/SPV)

没有一个 The Who 乐队的成员认为这套 2001 年同名 DVD 双 CD 是一个成熟的版本，但见鬼的是，它是为慈善事业录制的。更重要的是，Pete Townshend 和前不久过世的

John Entwistle 的演奏听起来就像他们年轻时演奏的那样激烈。在整张专辑中，他们都猛烈地敲击着琴弦，甚至在歌曲《Who Are You》和《5.15》中放纵地演奏着一些即兴 Solo。

另外，Townshend 本来是可以在 2000 年录制这张唱片时听听 Vernon Reid 的音乐的，因为他表现出了对旋律化的主音、经过处理的回授和颤音摇把的新兴趣。

倾情时刻——《Drowned》(2:50-4:15)

在 Townshend 演奏的这段独奏中，摇滚史上最娴

熟的右手在木吉他上释放出了一阵阵极其精确、流畅的琶音。

设备——

Fender Eric Clapton Signature Strat, Gibson SJ-200 木吉他, Fender Vibro King, MXR Dyna Comp, Boss OD-1。

Jing Chi

《Jing Chi Live》(Tone Center)

去年，Fusion 乐队“Jing Chi”的成员——Robben Ford、Jimmy Haslip

和 Vinnie Colaiuta 走上了舞台并录制了一些现场的即兴表演。尽管此前的排练时间有限，但这个三人组合的演奏听起来还是很紧凑，尤其是在与客串键盘手 Otmaro Ruiz 合作时，他们彼此的配合相当热闹，比如在《Going Nowhere》的 Solo 部分。尤其是 Ford 有着最大的伸展空间，他用具有代表性的、流畅的布鲁斯 / 爵士 / 摆金乐句和迷人的持续音填充着演奏中的间隙。精彩的内容包括带有搖滾风格的歌曲《That Road》中旋律性的梯形乐句和 (Bob Dylan 的)《Cold Irons Bound》的芬克版中有力的双音推弦。

倾情时刻——《Blues MD》(0:45-3:02)

这首向 Miles Davis 致敬的歌曲包含了 Ford 在指板上最深情、最具表达力的演奏，他将布鲁斯短句与爵士和声结合到了一起。

设备——

'60 Fender Tele，装有 Seymour Duncan 拾音器的 Gene Baker 定制吉他，Dumble Overdrive Special 100W 音箱头和 2x12 箱体，Dunlop Cry Baby, Ernie Ball 音量踏板，TC Electronic 2290 延迟，D'Addario 琴弦。

董士猛 男 ★心语：勤能补拙，熟能生巧
山东省烟台市职业学院南校区 02 计算机 6 班 264000