

GUITAR ▶ 第2集

顶尖吉他

TOP GUITAR

刘传 / 主编

封面人物 Interview
“夜叉”乐队

Billboard

10张必备的吉他专辑

Now & Then

极度危险——安迪·蒂蒙斯

Riff By Riff

二十年与一亿张摇滚的脸

Electric Blueprint

埃里克·约翰逊的设备串接

FENGHUA GUITAR

南海出版公司

刘传吉他系列丛书

顶尖吉他 TOP GUITAR

第2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](mailto:liuchuan@liuchuan.net)

南海出版公司

2003·海口

111131/13

图书在版编目(CIP)数据

顶尖吉他. 第2集 / 刘传主编. —海口: 南海出版公司, 2003. 11

ISBN 7-5442-2641-7

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 (2003) 第 101234 号

声 明

本书编译的内容经美国普樱公司《Guitar One》杂志独家授权使用!

DINGJIAN JITA (DI ER JI) 顶 尖 吉 他 (第 二 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
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 880X1230 毫米 1/16
印 张 6
彩 插 2 页
字 数 160 千字
版 次 2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5442-2641-7
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

《吉他平方》杂志隶属于《乐器》杂志社。

《乐器》杂志创刊于1972年，是一本有着30余年历史的科技类器乐音乐教育刊物，中国乐器行业公开出版并海内外发行的杂志。

由于近年电声爱好者尤其是吉他发烧友的增多并逐渐趋于专业化，《乐器》作为一本综合性杂志已很难满足这类专业发烧友的要求。为了更好地为这类读者服务，杂志社决定将吉他部分的内容从杂志中移出，另出一本专刊，即马上出刊的《吉他平方》杂志。

《吉他平方》的顾问阵容强大，有中国第一代吉他大师张勇、超载李延亮、唐朝陈磊、战斧郭智勇、子曰汉麟、顾正玮、戴斯等。他们的参与保证了这本杂志的质量，并且能够更好更实际地贴近国内读者。

吉他平方

器材评介：广泛收集国内外最新的器材情报，对新品进行测试，并写出客观的测试报告，不因其品牌的优劣来定义其产品。

乐手采访介绍：每次着重选定一艺人或乐队，对其进行详尽报导，使用器材、专辑列表、经典乐句谱例尽在其中。

连载教学：国内外著名乐手进行连载教学，足不出户，尽学天下名家琴技。所有教学类稿件审核工作均由现代音乐学院爵士系所开设的爵士和声、爵士即兴、乐队合奏等课程的教学助理兼翻译——石岩先生完成。

杂志每期还将有编辑们精心准备的特别策划栏目，或人文或教学抑或器材介绍，使杂志的内容更加完备。

《吉他平方》——以现代吉他为主的音乐杂志。

2004年1月1日前直接和杂志社联系订阅全年杂志者可享受8折优惠（省38.4元）

为庆祝《吉他平方》创刊，2004年全年直接向杂志社零散订阅杂志者均可享受9折优惠

《吉他平方》 每年12期，每本16元 订阅热线 010-64269056 64269851 传真 010-64261279

顶尖吉他 TOP GUITAR

目录

CONTENTS

TOP 10 排行榜(Billboard)

10 张必备的古他专辑 1

明星聚焦(Feature)

盖瑞·摩尔重返摇滚 3
细细聆听马克·诺福勒 4
吉尔·帕瑞斯的爵士接触 6
和吉他大师约根森在一起 7
追捕“简的嗜好” 10
唱片坊 12

专题讲座(Lesson Lab)

编写完整独奏的方法——爵士篇 15
有效的练习——提高你的练习效率 21
用连奏技巧提高左手机能 27

摇滚对话(Interview)

中国新金属的中流砥柱——“夜叉”乐队专访 29

往事回眸(Golden Yesterday)

吉他之神的两块巨石 33
白金汉的宫殿 34

专家答疑(Noise & Feedback)

滑棒技巧 36
乔治·林齐的连奏 37
如何获得摇摆的感觉 38
速弹风格简介 39

大师秘笈(Master Chops)

非凡的拨弦技巧 41
环绕世界的吉他声 45

原版谱例(Transcriptions)

Seven Come Eleven 49
I'll See the Light Tonight 53
Freeway Jam 65

吉他曲 DIY

吉他曲 DIY 之伴奏篇 72
Sleep Walk 73

硬件推介(Gear Box)

起源学说——DigiTech GNX3 吉他工作站 ... 78
小巧的, 可爱的, 震撼的——Marshall MG30DFX
音箱 80
声音的自助餐——Line 6 Variax 81

串接范例(Electric Blueprint)

埃里克·约翰逊的设备串接 82

连复段集锦(Riff By Riff)

20 年与一亿张摇滚的脸 83

精彩乐句(Hot Licks)

20 位布鲁斯大师的经典乐句(下) 88

大师今昔(Now & Then)

极度危险——安迪·蒂蒙斯 91

▲封面人物:“夜叉”乐队▲

TOP 10 排行榜 (Billboard)

10张必备的吉他专辑

决定这份“必备”吉他专辑名单的编辑会议原计划开 15 分钟,可是,它最终却持续了数天——无数张比萨饼被吃掉,无数罐啤酒被喝光,音响震耳欲聋,嗓门越来越大,甚至还有人差点儿被一张艾司·弗莱雷 (Ace Frehley, Kiss 乐队吉他手) 首张独奏唱片的拷贝版开了瓢儿。在第四天,最后一张入选的唱片在经过主编特洛依·尼尔森 (Troy Nelson) 和责任编辑鲍勃·加勒 (Bob Gulla) 之间三个小时的反复商讨被最终确定。这时,会议室里已经没有人能以清醒的状态来宣布“获胜者”名单了,所以尼尔森排列了顺序并加入了玛姆斯汀 (Malmsteen) 的《Rising Force》(浮力)。我们希望你也能赞同这份经过激烈辩论而产生的名单。

11 Layla and Other Assorted Love Songs

10. Derek & the Dominos 乐队《Layla and Other Assorted Love Songs》(1970)

多亏当时他对朋友乔治·哈里森 (George Harrison) 妻子的单相思,再加上吸食毒品的经历,埃里克·克莱普顿 (Eric Clapton) 最终才拥有了自己的布鲁斯。然而,据传闻是他的合作者都安·奥曼 (Duane Allman) 创作了(偶然哼出的)标题歌曲《Layla》的连复段。它曾经感动过数百万的吉他爱好者,“上帝”(指克莱普顿)会因此而掉价吗?

11 Rising Force

9. 英格威·玛姆斯汀 (Yngwie Malmsteen)《Rising Force》(浮力) (1984)

在你读完这段文字的时间内,玛姆斯汀能够将《Rising Force》完整地弹奏两遍。所幸的是,

这个运指如飞的瑞典人为了让人类的耳朵能够欣赏,已经将他这张新古典主义突破性专辑录得够慢了。像《Wield My Sword》(挥舞我的利剑)这样的乐曲证明玛米 (玛姆斯汀的昵称) 也具有恶作剧似的幽默感。他在开玩笑,对吧?

11 Live at the Regal

8. B.B. King《Live at the Regal》(1965)

在他颤动的食指里,B.B. 所具有的布鲁斯灵魂比所有速弹风格大师加在一起还要多。只需问一下“Lucille”(B.B. 使用吉他的名字),在 60 年代那些具有开创性的演出中,她曾与狂热的芝加哥观众一道为忧郁的喜悦而尖叫。

11 The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery

7. 韦斯·蒙哥马利 (Wes Montgomery)《The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery》

这个题目就是一个很好的概括。这里没有《Sword wielding》(舞动的剑)——只是弥漫着今天许多爵士吉他演奏套路的动听音乐。

11 Blow by Blow

6. 杰夫·贝克 (Jeff Beck)《Blow by Blow》(1975)

在《Blow by Blow》中,这个不仅是在新兵乐队 (Yardbirds) 中成就了 Clapton 的男人去掉了演唱这样的杂项,而直奔那些重要的玩意——独奏。贝克对布鲁斯、爵士与摇滚煽情的融合产生了像“同度推弦”等高度专业的术语。

11 The Complete Recordings

5. 罗伯特·约翰逊 (Robert Johnson) 《The Complete Recordings》(1990)

当他在十字路口被恶魔跟踪的时候,他出卖了自己的灵魂(传说他用灵魂向魔鬼换来音乐灵感),你还能怎样解释约翰逊永远地改变了音乐面貌(只用一支麦克风两次就录完了专辑的绝大部分)这个事实?魔鬼在那时甚至还没有发明自动调谐呢!

11 IV (1971)

4. 齐柏林飞艇 (Led Zeppelin) 《IV》(1971)

《IV》——或者像那些说大话、头脑糊涂的专家们一样称它为《Zoso》——是吉米·佩吉 (Jimmy Page) 众多力作中的精华,包括 über 连复段、即兴独奏,以及对六根弦的控制。所有这一切都证明他已经把灵魂卖给了 Mr. Crowley 魔鬼般的演奏伙伴。不过,由于从亵渎摇滚乐的那些汽车广告中大赚了一笔,他又开始把它重新买回来了。

11 Texas Flood

3. 史蒂夫·雷·沃恩 (Stevie Ray Vaughan) 《Texas Flood》(1983)

正当合成器、鼓机以及直接插入线路板的吉他成为音乐的“未来”的时候,这位吉他英

雄及时地出现了。遗憾地是,沃恩退出的时间提前了。在发行了这张勇敢的唱片七年之后,他死于飞机空难。

11 Van Halen

2. 范·海伦 (Van Halen) 《Van Halen》(1978)

这个首张专辑的一个“副作用”就是,它煽动了一代人用双手在指板上点弦,但不要用这个来反对埃迪 (Eddie)。令人惊讶的是,他机智的弹奏在今天听起来仍然新颖,充满了“爆发”的感觉。但是后来,他也和魔鬼“跑”了,难道是美国的夏甲 (Hagar)? (编者注:夏甲是旧约圣经中亚伯拉罕之妻萨拉的婢女,她与亚伯拉罕生有一子,名为以赛玛利,因受萨拉之妒携子逃入沙漠。)

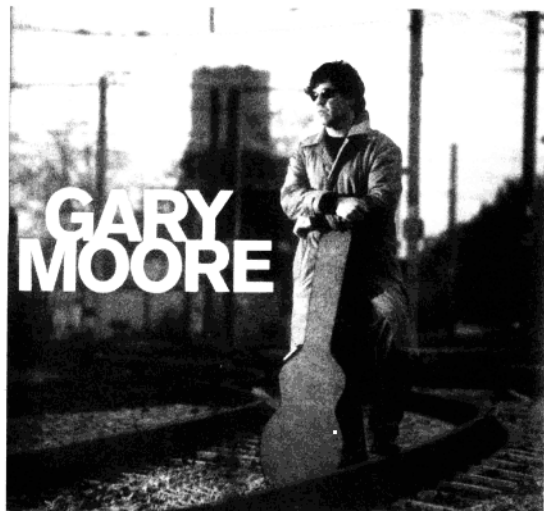
11 Are You Experienced?

1. 吉米·亨德里克斯 (Jimi Hendrix) 《Are You Experienced?》(1967)

“对不起,当我亲这个家伙的时候……”每当吉他手们听到亨德里克斯通过一把 Fender Strat 吉他开通了他们身上的每一根神经时就会这样说。严肃地说,36年后,这个人的作品仍无人可及,这里没有很硬的旋律。到音像店去,拿下这张唱片吧。11

明星聚焦 (Feature)

盖瑞·摩尔重返摇滚

专辑:《Scars》(Sanctuary)

吉他:Fender Strat/Gibson Explore/Gibson Les Paul

琴弦:Dean Markley (.010-.052)

音箱:Marshall DSL 100/Fender Tonemaster/Mesa-Boogie Dual Rectifier

效果器:Line 6 modeling pedal/DOD Grunge pedal/Full-tone wah/Vox wah

“它让我和其他所有人都很吃惊，因为我曾说过不会再做那种音乐。”当英国的布鲁斯大师盖瑞·摩尔被问及摇滚风格的新专辑《Scars》时他这样承认，“我只是去了音乐带我去的地方。在我去年的‘Back to the Blues’（回归布鲁斯）巡演中，我发现自己在调试音时，无意中弹奏的都是这类道真段。我想说，它是一张受布鲁斯影响的硬摇滚专辑。”没错！《Scars》让这位老牌的吉他大师再次受到了世界的瞩目，他与他的三人组合一起，毫不留情地回击了那些道真段摇滚音乐人。专辑收录了像《Wasn't Born in Chicago》这样70年代后期的经典之作，这犹如击向那些宣扬布鲁斯他化论的“布鲁斯警察”的一记重拳。“这首歌是个戏说，”摩尔解释道，“我只是用摇滚的方式把前辈 Butterfield 的《Born in Chicago》进行了嫁接。”

在1990年发行了里程碑式的专辑《Still Got the Blues》之后，摩尔曾经说过永远也不会再玩摇滚的言论，对此他毫不掩饰。“在制作完那张唱片的时候，我对所有硬摇滚的东西感到如此厌烦，因为我觉得自己不属于那个圈子而且从不属于，我更愿意呆在更衣室里一直弹布鲁斯。有一次我的贝司手走过来对我说：‘你应该出一张布鲁斯专辑，它也许会是你做过的最棒的东西，’我俩都笑了。我就这么想，是啊，现在世界上需要的就是一张出自盖瑞·摩尔的布鲁斯专辑，它将解决我所有的难题。”

虽然《Still Got the Blues》是他音乐生涯中销量最高的专辑，但摩尔仍记着一些人曾经这样说过：“哼，不管怎么说，他是弹不了布鲁斯的。”正因为摩尔已经一次又一次证明了自己的能力，所以他也非常相信自己的判断：“我的特邀艺术家阿尔伯特·金和阿尔伯特·柯林斯都说我能行，所以我知道我该听谁的！”此外，摩尔还用自己的行动批驳了英国人弹不好布鲁斯的观点。“埃里克·克莱普顿(Eric Clapton)与彼得·格林(Peter Green)一直受到和B.B. King、柯林斯(Collins)等人同样的尊敬，而与国籍无关，这就像是关于种族肤色的问题。我们这里有一支乐队曾写过一首歌《Can a Blue Man Sing the Whites?》（布鲁斯人能去歌颂白人吗？）（笑），它就像是对这个症候群的一个巨大的讥讽。”

摩尔不仅对传统音乐充满热情（在70年代曾为Skid Row、Colosseum II 和 Thin Lizzy 提供过帮助），而且他还是新乐队的热心支持者。“我认为，如果我对新的音乐不怎么感兴趣的话，我就不会在这方面坚持这么长的时间。”他表示，“我现在对音乐的热爱仍像16岁时那样。每当我拿起吉他，就感觉自己像个孩子！”

卓辉军 男 心语：以弦会友

广东省陆丰市桥冲镇龙旗区5巷31号 516523

专辑:《The Ragpicker's Dream》(Warner Bros.)
用琴:Martin Mark Knopfler signature model/' 54 Fender Strat.' '54 Tele/' '58 Gibson Les Paul,' '59 ES-335/National Resonator
音箱:' 59 Fender Bassman,Vibrolux,Vibro-Verb/Tone King/Marshall Plexi/Soldano/Crate 2x12 combo

细细聆听马克·诺福勒

对于那些知道马克·诺福勒,并想看他的 MTV 的人来说,现在该是换频道的时候了。这个来自纽卡斯尔的男人,其内心所表现出来的已完全变成一个十足的民谣歌手气质了。“我早年的很多时光都是在英格兰东北部的民谣俱乐部里渡过的。”这个声音柔和的男人这样说道,“把自己的特点加入到音乐中,我一直都对这样做很感兴趣——不是用一种粗鲁或无理的方式,只是谈论我自己的生 活,并不想‘延续到三角洲去’。”

不可否认的是,诺福勒与美国人以及著名的三角洲布鲁斯有着亲源关系。在最新的唱片《The Ragpicker's Dream》里,他受到了老式的“罐子与弦”乐队、西部摇摆和老一辈乡村布鲁斯艺术家如布莱德·布雷克(Blind Blake)、查理·帕顿(Charley Patton)、布卡·怀特(Bukka White)等人的影响。这些影响与诺福勒所在的诺森伯兰郡的文化氛围相结合,最终帮助他將密西西比河与泰恩河(流经诺森伯兰郡)之间的文化紧密地联系起来。“它是一种泛大西洋的布鲁斯,”诺福勒解释道,“实际上,最近也有人对我说,‘祝贺你,你把大

西洋缩小了啊!’”

以下是影响了诺福勒的艺术家和音乐——

艺术家——

汉克·马文(Hank Marvin,The Shadows 乐队):“在我六七岁的时候,我得到了第一张 Shadows 乐队的唱片,我非常喜欢,至今仍保留着。汉克是一位伟大的艺术家,他与我来自同一个城镇,他实际上也是一个纽卡斯尔的男孩。当我还是个孩子的时候,我只想拥有一把红色的电吉他,因为汉克的缘故,它必须是红色的。后来我得到了他那把吉他的仿制品——带双拾音器的 Hofner 吉他,与一本带有基本和弦的 Shadows 吉他教材。”

歌曲——

里克·尼尔森(Ricky Nelson)的《Just a little too much》:“在我 9 岁的时候,我开始沉迷于詹姆斯·伯顿(James Burton)的音乐,虽然我并不知道他是谁。后来我跟一个小子交上了朋友,他姐姐有一台高保真录音机,她为我介绍了 Everly Brother、里克·尼尔森(Ricky Nelson)与猫王(Elvis)等人。那会儿我就迷上了詹姆斯·伯顿(James Burton)与斯科蒂·摩尔(Scotty Moore)。我还记得在听到伯顿弹奏的里克·尼尔森《Just a little Too Much》中的一段独奏时简直陶醉了。我一遍又一遍弹奏着那张专辑里的歌曲。”

专辑——

B.B.King《Live at the Regal》(MCA):“在我 15 岁的时候,我想成为一名电声布鲁斯吉他手,我听了 B.B.King 的《Live at the Regal》,那张专辑对我产生了巨大的影响,我被其中的演唱、吉他和

观众三者之间的呼应深深地打动了。同时,我也对这些人很感兴趣——豪林·沃尔夫(Howlin' Wolf)、穆迪·沃特斯(Muddy Waters)、弗莱迪·金(Freddie King)、阿尔伯特·金(Albert King),他们都对我产生了很大的影响。后来有了赫伯特·萨姆林(Hubert Sumlin)和约翰·麦约尔(John Mayall)——他们与埃里克·克莱普顿(Eric Clapton)合作的唱片,简直太棒了。对于那时保罗·巴特菲尔德(Paul Butterfield)和埃尔默·詹姆士(Elmore James)的专辑,我也能够毫不费力地弹出来,滑棒吉他对我来说更是得心应手。当我长大了一些,大概19岁的时候,我开始回过头来更深入地钻研乡村布鲁斯,就像Blind Willie McTell和密西西比的Fred McDowell那样。幸运的是,我在利兹(Leeds)有一个朋友,他有一大堆早期的乡村布鲁斯唱片。”

读者问卷

尊敬的读者,在你读完本书后,请将你的宝贵意见及时告知我们,你的意见将是我们今后改进工作、创作精品的动力源泉!

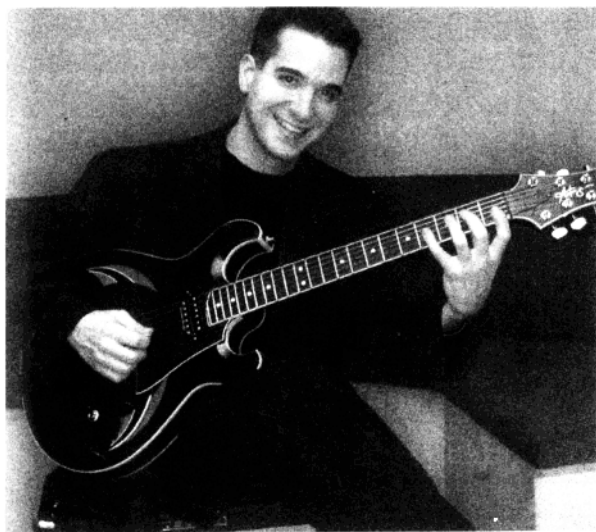
姓名		性别		年龄	
专业		学历		职业	
通信地址				邮编	
E-mail			特长爱好		
你从何处购买/见到本书: ☐ 书店 ☐ 乐器店 ☐ 书摊 ☐ 邮购 ☐ 朋友处					
你最喜欢本书的哪个栏目/文章/原因:					
你不喜欢本书的哪个栏目/文章/原因:					
你希望刊登哪些类型的文章及谱例:					
你喜欢的乐队/吉他手(以国外为主):			你登陆我校网站(www.Liuchuan.net)的平均时长(小时/周):		
你对本书和网站的意见、建议:					

你可以通过信件的方式将问卷邮寄给我们,也可以发送E-mail至Liuchuan@Liuchuan.net,同时我们也将论坛中专门开设一个关于《顶尖吉他》的讨论版,欢迎大家踊跃发帖。

来信请寄: 北京1135信箱 风华艺校 收 邮编:100007

咨询电话: (010)84046117, 64041432, 84025953, 84042087

专辑:《Blue Thumb》(Okra-Tone)

用琴:Artinger 空体电吉他, Fender American Deluxe Strat

琴弦:La Bella (.013-.052)

音箱:Tech 21 T-60

效果器:Reverend Drivetrain overdrive

吉尔·帕瑞斯的爵士接触

“我的第一个偶像是爱司·弗莱雷 (Ace Frehley),” 吉尔·帕瑞斯说道, “我买了 KISS 乐队所有的唱片, 并学习了他们的每段独奏。信不信由你, 在我目前的弹奏中, 你应该能听出他对我的影响——不是说某些具体的音符, 而是整体的感觉。” 帕瑞斯是一位前程似锦的吉他新秀, 以个性十足的布鲁斯和现代的爵士而出名, 但你最好不要称他为爵士吉他手。

“我是真的不喜欢‘爵士吉他’,” 他坦言道, “你知道, 选择这种弹奏类型的人总是不断向前发展着音调, 并且总是弹奏尽可能多的音符。” 帕瑞斯的弹奏经济而且带有一种尖锐的音色, 通过在自己的独奏中融合乡村、民歌和芬兰等音乐元素, 从而避免了爵士吉他的陈词滥调。他的“泛风格”倾向通过与不同音乐家广泛的合作而形成, 如“Jesus Christ Superstar”管弦乐团的演出、参与 Cissy Houston 的录音、与 Blood, Sweat & Tears 乐队同台演出。同时, 他的“泛风格”还体现在疯狂购买唱片的习惯

上。“我家里已经收藏了 20000 张唱片,” 他说道, “每次要是不买两三张 CD, 我是不会离开音像店的, 况且在每次购买的唱片中, 我都能学会一些东西。”

帕瑞斯将这种认识带给了在 SUNY Purchase 学院跟他学习爵士乐的学生们。他对自己的职业满怀热情: “在这个时代里, 技术已经伤害了音乐, 他们买的都是非常好的设备, 并且在家里像个机器人一样进行练习。而我的学生能不断发展着自己的音乐个性并且相互影响, 这种感觉真是太棒了。” 可是, 帕瑞斯最近在录制《Modern Blues Guitar》这盘教学录像带时, 出于教学的目的还是强调了技术。通过这样做, 他认识到了自己弹奏的一些特点。“在拍摄这盘录像带时,” 他解释到, “我开始以一种新的方式来编排我的音乐, 不管它是布鲁斯还是其他什么风格。总的来说, 我在音乐上变得更加有组织性。”

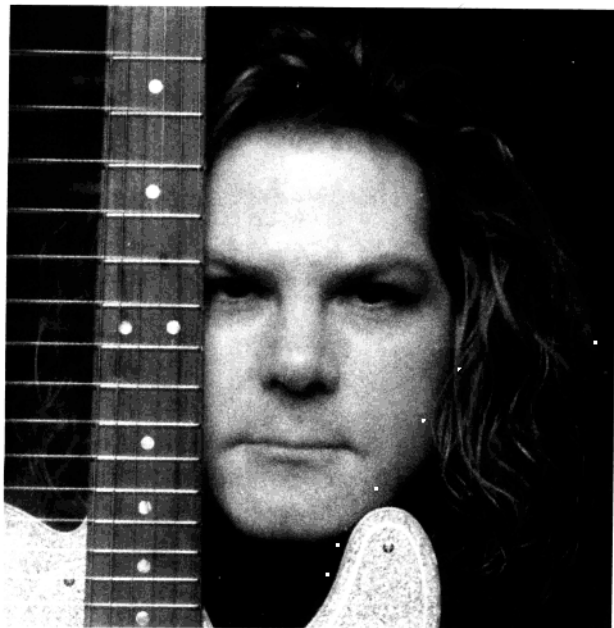
这就预示着在帕瑞斯的新专辑《Blue Thumb》中肯定会包含很多有序的即兴演奏。由于非常欣赏韦斯·蒙哥马利 (Wes Montgomery) 和迈克尔·布莱克 (Michael Brecker), 帕瑞斯也将他们的特色引入到自己的音乐中。“其实我想做一张更传统的唱片,” 帕瑞斯说道, “但并不是去重现一些东西。” 帕瑞斯常用他那把定做的 Artinger 吉他, 非常巧妙地弹奏极其现代的颤音, 而有时候他也会用那把非常喜爱的 Fender Stratocaster 演奏魅力独特的旋律——“我发现它有一种非常活泼的音调,” 帕瑞斯说, “你知道的, 爵士为什么非得要在那个老式的大盒子 (指爵士吉他) 上弹奏呢, 这是没有理由的。其实, 爵士乐并不在于你用什么来弹, 而是你怎么去弹。”

关于音乐和录音最有趣的事情,就是你需要不断去学习,因为总会有新的东西冒出来,或者有旧的东西被重新发现其价值。

——约翰·约根森

和吉他大师约根森在一起

的确,他所掌握的乐器足以组成他自己的一个乐队了,他几乎能弹奏任何你能叫得出名字的风格。另外还有一个事实,作为一个在洛杉矶、纳什维尔和伦敦录音的乐手,他已经为太多的名人录制过音乐,像邦尼·瑞特(Bonnie Raitt)、瑞奇·尼尔森(Ricky Nelson)、伯德乐队(the Byrds)、鲍博·塞格(Bob Seger)、威利·尼尔森(Willie Nelson)、芭芭拉·史翠珊(Barbra Streisand)、玛利·莎宾·卡本特(Mary Chapin Carpenter)、艾尔顿·约翰(Elton John)、约翰·普莱恩(John Prine)、迈克尔·史密斯(Michael Nesmith)、莱利·洛沃特(Lyle Lovett)、特里莎·耶伍德(Trisha Yearwood)、路西亚诺·帕瓦罗蒂(Luciano Pavarotti)等等。不过约翰·约根森(John Jorgenson)真正的过人之处就是,他能通过自己对音乐风格广泛的涉猎和准确的定位为自己的弹奏润色。在沙漠玫瑰乐队(Desert Rose Band)的作品中对甲壳虫(Beatles)风格的接触只是一个开始,他还坚持为乡村拨弦注入摇滚的力量,为吉普赛爵士乐加入甜美的流行曲调,以及用中东音乐元素为他的硬摇滚速弹增添别样的色彩。

约根森出生于一个音乐家庭,他的父母一个是交响乐队的指挥,一个是钢琴教师,约根森的童年就是在钢琴和单簧管的学习中渡过的。和其他许多孩子一样,在接触了甲壳虫乐队的音乐之后,他就央求父母给他买了一把吉他,从此便通过听唱片和偶尔观看吉他演出来学习吉他。不过与大多数人不同的是,他在一个当地的摇滚乐队中弹奏的同时,还继续留在管弦乐队里演出,直到后来获得了木管乐器演奏的学位。大学毕业之后,他发现好莱坞的摇滚俱乐部是如此令人失望,只有最后在迪斯尼乐园的一个职位才让他感到中意——他可以在那里演奏蓝

约根森的设备

- ◆Mackie 32x8 控制台
- ◆Yamaha NS-10 扬声器
- ◆Carver PM-420 功率放大器
- ◆Crest Audio 功率放大器
- ◆Compaq/AMD Athlon 600 电脑
- ◆JBL LRS SP 功率扬声器
- ◆Cakewalk Pro Audio 9
- ◆Cakewalk SONAR
- ◆Syntrillium Cool Edit Pro
- ◆4个 ADAT XT
- ◆Fostex RD-8
- ◆2个 ADAT BRC
- ◆Manley Variable MU 压缩机
- ◆Joemeek Tube Channel VC2
- ◆Joemeek 压缩机
- ◆Groove Tube MP1 Tube Mic Pre

- ◆Groove Tube EQ1 Tube EQ
- ◆Alesis QuadraVerb, MidVerb, MicroVerb, MidiVerb II
- ◆Sony V77 综合处理器
- ◆DeltaLab Effectron II ADM 1024
- ◆Roland SRV-2000 混响
- ◆Roland GP-16 综合处理器
- ◆Roland 501 合唱回响
- ◆BBE 882
- ◆dbx 166, 166X

麦克风

- ◆Groove Tube GT-1
- ◆Sennheiser 电容
- ◆AKG 414
- ◆RCA SK50
- ◆Royer Stereo Ribbon

TOP Guitar

草风格的曼陀铃、迪克西兰单簧管和吉普赛爵士吉他。终日与七种乐器打交道的生活(没有舞台也没有PA系统)为他日后的成熟打下了坚实的基础。

约根森在最初玩乐队时就开始尝试家庭录音了,他说:“我的一个朋友有一台TEAC的8轨录音机。他叫我去录了几段,当我看到自己还能录音时非常惊奇。当那种TEAC 80-8½”的八轨机出来的时候,一个弹键盘的哥们儿

买了一台,但他没地方放,正好那时我父母的车库归我使用。我还买了一个Biamp的十六路混音器,并学习怎么用它一块儿录音。一台分线盒压缩器,几支麦克风,这就是我录音的入门设备。”

约根森马上

就开始录制自己的音乐了。“我先录节拍器,然后合着节拍器弹钢琴,以及后期录入其他大部分乐器。因为它只有八轨,所以我就把吉他和声录在没有人声和声的地方(人声音轨)。我还学习了怎样用简陋的设备和较少的效果来获得良好的贝司和鼓声,从中收益很大。”约根森后来又用上了一对四轨的3340,并通过它们发现了如何把一台设备的音轨转录到另一台设备中去,就这样直到Akai MG 1212的出现。“它就像一个巨大的便携式录音棚,用的是Beta录像带。它有十二个音轨和一个控制轨。”到那时为止,约根森一直都与前群鸟乐队的克里斯·希尔曼(Chris Hillman)合作。“我们那时弹奏木吉他蓝草音乐,但我觉得那些歌曲不是真正的蓝草风格,它们更像是乡村摇滚,更适合电声乐器演奏。但克里斯对组成一支电声乐队不感兴趣——他已经这么做了很多年了。但是我选了几首歌曲,在Akai上录成小样,用到了六弦贝司和Telecaster电吉他,他也很喜欢——这就是沙漠玫瑰乐队的开始。”后来他们连续拥有了五首冠军单曲,并获得了两次格莱美提名,此后这位吉他手厌倦了那种乡村音乐的风格,离开了沙漠玫瑰乐队,开始了个人的音乐生涯。

他的一生有两次转变。第一次是与威尔·雷(Will Ray)和杰瑞·唐纳休(Jerry Donahue)这两个吉他手朋友长达十年的合作,他们的组合叫做“地狱铸造者”(Hellecasters),也常常被称为“电吉他界的三大男高音”。他们的首张专辑《Return of Hellecaster》(地狱铸造者的回归)充满了幽默、令人瞠目结舌的技巧,让各地的吉他手都感到震惊。

“直到九十年代中期,我都是用的Akai,然后就换成了ADAT。”约根森说,“我用的第一台ADAT是Fostex RD-8。地狱铸造者第二张专辑中我的弹奏都是用它录制的。Fostex装有时间码。”当他们把各自的部分合到一起时,这个装置能够很好地让他与其他两位成员保持一致。“威

尔和杰瑞有Fostex的十六轨录音机,这样每个人就可以想录多长时间就录多长时间。”

第二次转变出现在艾尔顿·约翰为了进行一次为期18个月的全球巡演而邀请约根森加入他的乐队,后来这次巡演实际上却延续了六年之久。最后他离开了乐队去专心创作自己的音乐,并推出了专辑《Emotional Savant》(感情专家),从中能很明显地看出许多乐手对他的影响。他用英式摇滚吉他为加利福尼亚风格的歌声伴奏,同时还加入了凯尔特的吉普赛爵士吉他以增添别样的色彩。除了这张专辑里的所有器乐演奏之外,约根森同时还担任词曲创作、制作、编曲、录音、混音,甚至连CD的美工设计也是由他来完成。

“我确实很喜欢数字录音系统,所以最后买了一对ADAT XT和一个32×8的Mackie板,就这样开始录制我自己的个人唱片了。那个时候我与豪依·艾普斯滕(Howie Epstein)合作得很多,另外还有汤姆·贝蒂(Tom Petty)、卡尔林·卡特(Carlene Carter)和约翰·普莱恩(John Prine)。他说,‘把你所有会玩的都带过

来吧’，然后就让我吹巴松、萨克斯，还有其他的乐器。他有很多设备——尤其是 1066 Neve 前置放大器，还有一个非常棒的 Demeter 电子管前置放大器。他说，‘来吧，这里的随便选随使用’。因此在《Emotional Savant》里我用了他很多的设备。”

“我录下鼓的音轨，然后把它带回家，在 ADAT 上进行收集，这时还会用上那台 Mackie，那几个 Neve 前置放大器，和一个 Manley 压缩器。我用 Groove Tubes G-1（型）麦克风来录人声和一些木吉他的东西。那是一款很普通的麦克风——没有软垫，没有低音调节，但音色就是那么好。我有时也用 AKG 414 或 421。如果要录 Selmer Macaferri 吉他或号，我也会偶尔使用老式的 RCA 带状麦克风，因为它不会减弱高音，也不会过载。我也非常喜欢 Royer 麦克风。在录 Leslie 的声音时我就使用了他们的一款，因为它的音色很棒，好像你就站在它前面似的。我不分开录顶部和底部的声音，我只是把它放在 Leslie 一英尺或者一英尺半的地方。他们的单声道麦克风用于吉他音箱非常不错——你可以随意增加 SPL（声压水平），它只会将效果保持得更好。我很喜欢 Sennheiser 电容麦克，它吊在空中或者录木吉他时效果很棒，因为它们有很高的增益。”

“现在我正忙着和妻子制作一部电影短片。大部分工作是画外音，我一直用的就是一支 Sennheiser，因为它的效果非常清晰。它虽不是音色最温暖的麦克风，但是我们有信心在所有这些混入影片之后将不会有一点噪音，音质将异常清晰。我们正用 ADAT 进行录制，并准备把它转移到 Cakewalk 上去，因为用它来编辑非常方便。”

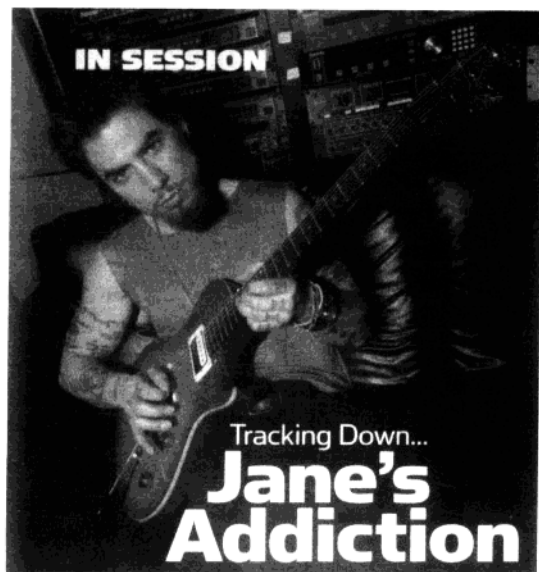
约根森并不完全依赖硬盘录音，他仍然经常使用 ADAT。“我喜欢它的工作方式，我也喜欢它的声音。如果我需要大量地编辑东西，我就会使用 MOTU2408 和 Cakewalk，我就在这些设备上做编辑，然后通常会复制到磁带上进行缩混。我喜欢在一个普通的控制台上作手动缩混，并非是在计算机上。”

最近，约根森把他的录音室从洛杉矶搬到了纳什维尔著名的音乐街附近的一间屋子。“那是一座两层楼的旧砖房。我不会用来录别的，但是我想用它来录一张现场的蓝草唱片，因为录音室听起来真的很不错。”他说。在控制室和录音室之间没有窗户，但约根森并不觉得这是个问题。“大部分时间这里只有我一个人，我有两个 BRC（用来控制 ADAT 录音机），每个房间都有一个。它不是最佳的，但目前它对我已经够用了。它能让你获得非常鲜活的东西，而我们之所以特意买下它也就是因为看中了这一点。”在录音室和控制室之间有一个壁橱，用来放录音设备，这些设备可以旋转，至于转向哪一边就具体要看约根森在哪个房间里了。在纳什维尔第一次录音（为迈克尔·尼史密斯录的致敬 CD），约根森只用了四支麦克风来录鼓：一支 Sennheiser 吊在上方，一支老 Shure Unidyne 负责大鼓，一支 Sony C38 录通通鼓，一支老 Electrovoice 录军鼓。“大部分声音都是从上面吊着的麦克得来的，听上去很令人吃惊。这个房间的表面很硬，但没有任何两块是平行的。”

谈到未来，约根森说道：“我在做一张吉普赛爵士专辑，已经完成了 65% 左右，还有一张《Emotional Savant》的姊妹专辑。”那么想不想再出一张地狱铸造者的唱片的呢？“不一定。我觉得做自己的音乐要快乐得多。在那个录音室里我能做出那么多不同的东西来。关于音乐和录音最有趣的事情，就是你需要不断去学习，因为总会有新的东西冒出来，或者有旧的东西被重新发现其价值。有时候我觉得如果要做那些所有我想做的东西，恐怕我这一辈子的时间都不够用。”

追捕

“简的嗜好”

佩里激发我创造出更多的东西,现在又有了是鲍勃·艾泽林(Bob Ezrin)。”

除了配合,制作人艾泽林说道:“当他们同时走进一间屋子的时候,那里就充满了感情、心领神会,以及共有的灵感,这是乐队内部的一种难以置信的积极的活力”。

纳瓦罗认为在那段时间四个人的解散和外界的努力是他们作为一个乐队成长的源头。

“除此之外,我们四个人都拥有丰富的生活,因此我们都把许多经验带到了这里,不但来自我们与家庭的关系,还有其他创造性的计划。”纳瓦罗说道,“佩里一直都是一个DJ,他把那种活力也带到了这里;史蒂芬和我还参加了其他乐队,我们开始跟其他一些了不起的音乐人合作,那样做激发了我的创造力。“简的嗜好”是一个家庭,也是我最愿意把最好的创造经验贡献出来的地方。”

毫无疑问,没有什么可以取代经验,这在2003年的“简的嗜好”乐队(Jane's Addiction)身上再次得到了验证。除了新贝司手克里斯·切尼(Chris Chaney)之外,这支洛杉矶乐队现在的阵容跟他们在1990年录制最后一张唱片《Ritual de lo Habitual》时一模一样:主唱佩里·法雷尔(Perry Farrel)、吉他手戴夫·纳瓦罗(Dave Navarro),以及在过渡时期加入的鼓手史蒂芬·伯金斯(Stephen Perkins)。《Hyper-sonic》(兄弟华纳公司发行)这张歌迷期待已久的新专辑,就凝聚了乐队13年的经验。

像《Strays》、《Price I Pay》、《Warm Girl》等作品和标题曲都显示出这个四人组合将他们具有实验性质、迷幻声音的简约形式与紧凑、炽热的硬摇滚感觉结合了起来。其结果就形成了那些原始的、音速眩目的歌曲,很容易让人想起诸如齐柏林飞艇(Led Zeppelin)与黑色安息日(Black Sabbath)这些金属偶像。

“我们正处于颠峰状态,”吉他手纳瓦罗这样评价着自己的乐队。“就我个人而言,我们现在的声音是乐队有史以来最棒的。克里斯是一个如此有灵气的贝司手,在他之后我就没有与其他人一起合作过。他是“简的嗜好”这支队伍的最后一位。对于我这个吉他手来说,没有谁能比

《Hypersonic》专辑在听觉上所展现的过人之处,还要归功于制作人鲍勃·艾泽林(请见附图)和制作人、音乐人约翰·尚克斯(John Shanks)的非凡智慧。“我们真是太幸运了,录音的地方与约翰的录音室(洛杉矶的Henson录音室)只隔着一条走廊,”纳瓦罗说道,“所以当需要某些设备的时候,我马上就能找到它们。从Teles到Strats到(Electro-Harmonix)Memory Mans、一些老式的单块、(MXR)Phase 90s、(Ibanez)Tube Screamers的任何东西,所以能在那里认识他并和他成为朋友真是一件无价的礼物,他是一位令人惊异的音乐天才。”

多才多艺的尚克斯为这张专辑的录制提供了充足的设备。纳瓦罗说:“我在录音中用了一把Paul

Reed Smith、一把(Fender)Strat以及一把(Gibson)Les Paul;或许还会用一把12弦或6弦的Martin木吉他,”他说道,“但我还需要一个Bogner Ecstasy音箱头、一台Marshall JCM900、一台50W的Marshall合体音箱、甚至一台Tech 21,鲍勃就拥有这些小家伙。我使用.009-.011的琴弦和(Dunlop)Hendrix Crybaby——那是我最喜爱的哇音踏板。我还用了一块Boss公司生产的电子延迟与一块Line 6 POD,我用得非常熟。”

至于他是如何将丰富的、多层次的吉他声渗透到《Hypersonic》专辑中的,纳瓦罗说:“我基本上直接使用音箱头产生的失真和一点延迟。对于特殊情况,我也许会用一些特殊的踏板单块。但是我更喜欢使用音箱的组合,因为我很喜欢在节奏上使用双音轨,我就是想从中得到不同的声音。”

既然乐迷在他们的专辑之间已经等了13年,那又何必在乎多这几个月呢?虽然乐队已经在录音棚里呆了一年多,但艾泽林说他们实际上只有4个月的录音时间。其他时间里,“简的嗜好”一直都在参加各种演出,包括美国的几次现场,以及澳大利亚的Big Day Out音乐节。

纳瓦罗坦言,这种断断续续的录音工作对于制作人艾泽林来说也许不能总是保持最佳的状态,但这位吉他手还是从录音的角度肯定了这种工作方式给乐队

带来的巨大帮助。他说:“从我们乐手的角度来说,出去巡演、归来,我们与观众之间的交流使已有的素材变得更完善,当再回到录音棚时绝对令人感到惊奇。我们作为一支更成熟的乐队回来了,我认为唱片中的表现能反映出这一点。”

附文: 董事长

——记“简的嗜好”乐队制作人鲍勃·艾泽林

为了他们13年来的首张专辑,“简的嗜好”乐队找到了为“平克·弗洛伊德”(Pink Floyd)的《The Wall》以及Kiss乐队、Alice Cooper和Peter Gabriel等打造经典专辑的人——鲍勃·艾泽林。在摇滚制作人的

圈子里,很少有人能超过鲍勃·艾泽林。“我一直认为,‘简的嗜好’具有从世界上最伟大的艺术摇滚乐队转为世界上最伟大的摇滚乐队的潜力,”颇具传奇色彩的艾泽林讲述着吸引他从事这项工作的原因。“不存在什么自高自大,我想我所能做的事情就是帮助他们的作品达到与他们所具有的音乐技巧、天赋和演奏能力相同的水平。”

艾泽林曾说他在“简的嗜好”和“弗洛伊德”之间看到了很多相似之处,因此有些人以为他在制作上有一套固定的方式——随着他制作的唱片不断成功,他完全有可能这样做。但他说,每个乐队或作品都要用不同的方法。在“简的嗜好”这个例子中,他可以不去协调乐队成员之间的交流和沟通——“我所做的就是录音棚里按照现场演出的要求给乐队提出建议,即使我们没有录音,他们也可以默契地演唱、演奏。如果我们在录音,他们就可以像现场演出那样去做。”据艾泽林所说,正是“简的嗜好”成员之间在音乐上无拘无束的交流才使他们变得与众不同。“那种直觉和相互之间的理解,就是一个伟大团队真正的默契,也是我在今天年轻的乐队里最渴望看到的東西之一,这些家伙已经一起成熟起来了。”

埃里克·克莱普顿 (Eric Clapton)

《One More Car, One More Rider》(另一次旅程, 另一个骑士) (Reprise/Duck)

别忘了《Layla》还有一个版本。克莱普顿这些随意的、中年时期的作品从来没有出现在他的精选现场录音专辑之中。尽管如此, 只要他想发行一

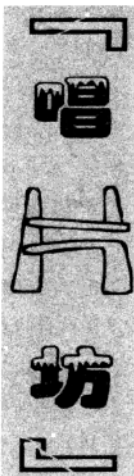
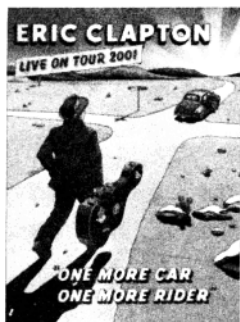
张个人的唱片, 他那准确的判断力与优美旋律的本能就能够奉献出《Father's Eyes》这样属于当代流行风格的歌曲和《Cocaine》这样具有老式摇滚风格的作品。不过, 克莱普顿再次证明了他最擅长的还是布鲁斯, 那才是这两张唱片最突出的地方。无论是流畅的原声指弹曲《Key to the Highway》还是炫技的电声作品《Have You Ever Loved a Woman》, 它们都是如此地不同凡响。

倾情时刻——《River of Tears》

“慢手”(克莱普顿的绰号)挥洒了一段慢速布鲁斯, 把自己所有的感情都注入到了完美的推弦音和那些甜美的音符之中。

设备——

Signature Fender Strat, Gibson ES-335, Martin 000-28EC, Fender Twin, Marshall JCM800, Dunlop Cry Baby, Demeter Tremulator, Ernie Ball (.009-.042)。

The Blasters (炸药)

《Trouble Bound》(High-tone)

Blasters 乐队最初阵容中的戴夫 (Dave) 与菲尔·阿尔文 (Phil Alvin) 20 年来第一次带着纯粹的传统摇滚强劲地回到了舞台。专辑中大多数都是他们早期唱片

中受人喜爱的作品, 但是如果你要解读这些前辈, 仅凭这些是不够的。戴夫·阿尔文用他充满激情的弹奏超越了早期与洛杉矶根源摇滚音乐人合作的作品, 他在《Common Man》中用经典的 Strat 音色迸发出灼热的布鲁斯旋律, 还有《Hollywood Bed》和 Johnny “Guitar” Watson 的《Too Tired》中重新诠释的摇摆节奏。

倾情时刻:《Dark Night》

戴夫用强有力的颤音为这首布鲁斯摇滚赋予了力量, 然后使用了粗暴的推弦、五声音阶急奏以及高音弦上嗡嗡作响的开放音, 在不顾一切的狂怒中达到了顶点。

设备——

戴夫·阿尔文 (Dave Alvin): '64 Fender Strat, '82 Paul Rivera custom Fender Concert 音箱、Danelectro Echo, D'Addario 爵士中等规格琴弦、Golden Gate 拇指拨片;

菲尔·阿尔文 (Phil Alvin): Kay Jimmy Reed 型、Fender Twin Reverb、D'Addario 琴弦。

IRON MAIDEN (铁娘子)

《Eddie's Archives》

(Portrait/Columbia/Legacy)

尽管在这六张碟中

包含了一些有争议的 B 面歌曲和一些过多重复的内容 (包括《Iron Maiden》的五个版本、《Transylvania》的四个版本), 不过这套精选集还是有许多有价值的内容的。这些碟展示了 1979 年 BBC 的录音和 1982 年的 Hammersmith Odeon 音乐会, 证明了他们是英国重金属新浪潮最具代表性的象征。与他们的前辈相比, Maiden 加速的节拍、快速的和弦变化、朋克似的盛气凌人、流畅的双主音演奏, 以及复杂的连贯段短句都在这里被精确地演绎着。正是这些技巧让他们成为了一支在音乐上有野心并且独树一帜的乐队, 顺便说一句, 他们还复兴了一个曾经快速消失的流派。

