

算起来本文是第三篇我发表的关于和声的文章了，本来起名叫《Face 伴你玩和声》，因为关于和声基础学习的文章差不多都快被人写烂了，而且我本人不怎么爱学习（主要是不爱看书），想当初研究和声时也都是靠自己的兴趣，基本上是边扒带边记的。不过考虑到本人的和声水平还没到“玩”的程度，所以就把“玩”字改回“学”了...

其实“玩”的含义很多，之前也在其它音乐网站上也看到过很多关于和声的文章，教大家流行音乐和声连接之类的太多太多了，总之给人感觉象是人被音乐玩了，而今天我写本文的目的就是为了让更多人在做音乐时变被动为主动...注意以下内容并非都是正统理论，还未树立正确和声观、审美观者请跳过本文...

<Point 1> 什么是和声？

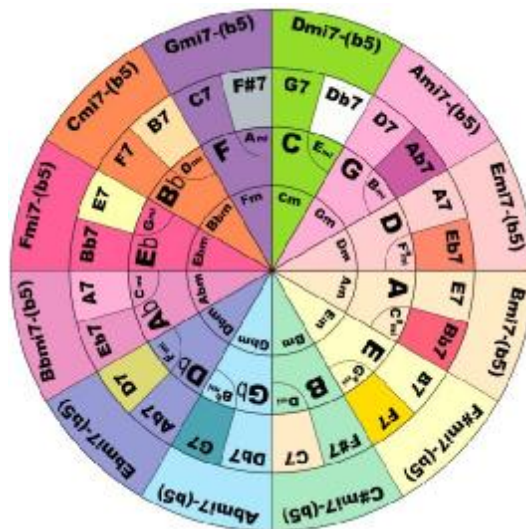
和声是一种由多声部或者多种乐器同时发声时产生的声音融合。它通常根据各个和弦所代表的感情色彩而编写，在音乐作品中起着润色、烘托、渲染的作用。从学习的角度讲和声的主要研究对象是和弦的结构、和弦的连接法则、和弦在乐曲上的功能属性...

对于我来说和声还有一个特殊的功能，那就是“催眠”...记得上学时回到寝室后我总是躺在床上拿起本和声书看，结果看不了大多一会就睡着了。一次和声课上老师批评我们说“你们课后肯定没人回去看和声书”，同寝的男生就和老师说我每天晚上回寝都看和声书，正在同学们钦佩目光投向我的同时他又说了句“不过看不了几页就睡着了”...

< Point 2> 什么是和弦、常用的和弦有哪些？

可以按照三度关系排列起来的三个以上的音的结合叫和弦(引自李重光《音乐理论基础》)...常用的和弦有三和弦、七和弦、加九和弦、挂留和弦、六和弦、延伸和弦、变化和弦...关于各种和弦的构成此处我就省略不写了，因为介绍和弦构成的书太多了，如果有不清楚的可以找和声书或吉它教材查询...

< Point 3> 什么是五度圈？

在音阶中，调子的排列顺序都是以相差完全五度的排列方式，这个排列体系就叫做五度圈。其中以属音为排列的方向为顺时针方向，以下属音为排列方向的为逆时针方向。当然五度圈并不止限于用“4152637”口诀来算调号这么简单，其中隐藏的奥妙希望聪明的你能发现...

< Point 4> 和弦连接真的有对错吗？

上学时老师很容易就能发现我们作业中的连接错误，什么平行五八度、反功能进行了...那是因为西方传统和声是建立在由主和弦开始，经过下属和弦到属和弦，最后解决到主和弦上。所有的其它和声进行，都是这个进行的扩展和

补充。其中，最重要的原则就是下属不能直接接在属之后，这个被称为功能倒置...

可见西方古典音乐是建立在力量不断增强最后解决的美学体系基础上的，而在属后直接接下属，被认为是解决到主和弦之前的力量衰减，因此不被接受。但现代流行音乐中这种限制完全被打破了，歌曲中以 **I - V - IV** 进行连接的例子到也不少，如 Hanson 的 MmmBop(97 年 Billboard 年终 Top100 单曲第 12 位)、Boyz II Men 的 A Song For MAMA(98 年 Billboard 年终 Top100 单曲第 30 位)、K-Ci & JoJo 的 Crazy(01 年 Billboard 年终 Top100 单曲第 36 位)...

< Point 5 > 什么是保留根音？

保留根音就是在一段和弦连接里，根音不按照正常和弦根音走动而是一直持续在一个音上保持不动。其中保留主音的手法在流行音乐编曲中十分常见，和声学中称这种手法为“主持续音”...下例是我编配的朝鲜民歌《道拉基》(Musicbox 版)曲谱片段，大家会发现前七小节都采取了保留根音（主音 C）、省略和弦音、和弦冠音以半音级进下行的手法...

The musical score is for the Korean folk song 'Doragi' (道拉基) in 3/4 time. It consists of two staves, treble and bass. The bass line maintains a constant root note of C throughout the sequence of chords. The chords are: C, Cmaj7, C7, f/c, f#m/c, C, #fdim/c, and G. The melody in the treble staff moves in a stepwise fashion, often using half notes and quarter notes. The final chord is G, which is a tritone substitution for C7.

上面的谱例可能有人觉得不是很好听，毕竟它只是我用来给大家做“保留根音”的一个小范例...这里还需提醒大家的是本文中我所编配的和声谱例仅供学习参考，并不是歌曲的和声都要配的很复杂（类似 Jazz 和声）才好...

< Point 6 > 什么是替代和弦？

学过基础和声的人都知道调性中的 **I、IV、V** 级三个和弦分别代表主功能、下属功能、属功能。和声功能体系中 **I、III、VI** 级属于主功能组内的和弦；**II、IV、VI** 级属于下属功能组内和弦；**III、V、VII** 级属于属功能组内的和弦...其相同组内的和弦是可以相互替代的，这就是和弦替代理论的基础。不知道正在阅读本文的你是否发现没，其实 <Point 3> 中的五度圈就是和弦替代的依据，当然五度圈里隐藏的奥妙还有很多很多...

实际生活中替代的例子也很多，记得去年某日我和两个 MM 在麦当劳等人...一个 MM 叫我帮买个“甜桶”，另一个 MM 叫我帮买个“蛋卷”。排队时我还特意看看上面的广告，硬是没找到这两字样，心里想难道是新出的？结果到我时服务员问我都要什么，我说来一个甜桶、一个蛋卷，然后...再来一个冰淇淋...刹那间就感觉到前台服务员都不约而同的停下了手头的工作，N 多奇怪的表情、怪异眼光都投向我...后来才知道原来甜桶、蛋卷和冰淇淋是一个东西...

好了，笑过之后言归正传。下例是我编配的朝鲜民歌《道拉基》(Normal 版) 曲谱片段，其中我用 Am 替代了 F、D7 替代了 #Fdim，而前四小节还是继续使用了保留根音的手法...

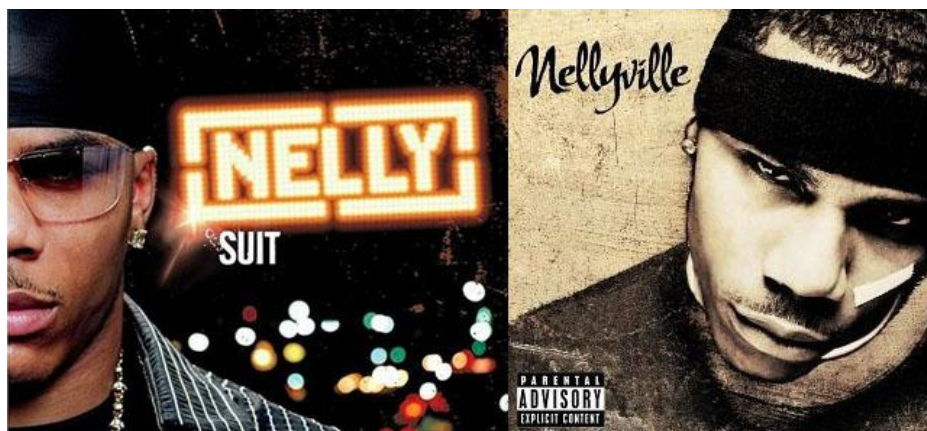
大家是否注意到这个版本前四小节和声编配上和上一版本和声编配之间有什么共同之处,如果细心点的话就会发现 Normal 版前四小节所使用和弦就是 Musicbox 版的“替代和弦 + 换位”...由于和弦出现的次序也被我稍加改动,也就是我所说的“换位”(见下表)...

小 节	①	2	③	④	⑤	6	7	8
Musicbox 版	C	Cmaj7	C7	F/C	Fm/C	C	#Fdim/C	G
Normal 版	C	Fm/C	Am/C	C7	F	C/E	D7	G
换 位	①	⑤	④	③				

看看相同颜色的和弦,再看看上下标注中它们出现的先后顺序,再实际演奏听听效果,感受一下有什么不同的和声色彩...既然和弦连接的顺序可按照歌曲的色彩需要进行适当的改变,那么就引出下一个问题...

< Point 7 > 和声一定要以主和弦开始吗?

答案当然是 NO...下面我就举几个经典的曲例好了, 2002 年说唱歌手 Nelly 推出的第二张个人专辑《Nellyville》蝉联全美流行榜三周/节奏蓝调榜三周/网路销售榜 No.1, 其中他与 Destiny's Child 团员 Kelly Rowland 深情对唱曲 Dilemma 一路霸占流行与饶舌榜冠军近乎半年之久, 在 Billboard 年终 Top100 单曲中排名第 4 位, 并在 2003 年抱走葛莱美奖最佳合唱殊荣, 歌曲中的和声以 $IIIm7 - V - IIIIm7 - VIIm$ 的模式连接贯穿全曲...

2004 年 Nelly 在专辑《Suit》中邀请 R&B 歌手 Jaheim 合唱的首支单曲 My Place 将 79 年灵魂乐传奇人物 Teddy Pendergrass 的名曲 Come On And Go With Me 改编成罗曼蒂克情调的曲风...歌曲抢先攻进 Billboard 流行与节奏蓝调/

嘻哈单曲榜 TOP7 与饶舌单曲榜 TOP4, 并在 Billboard 年终 Top100 单曲中排名第 30 位, 歌曲中的和声以 **IIIIm - VIIm - IIIm - V** 的模进连接贯穿全曲。其实 Dilemma 也可以看成是 My Place 的“替代和弦 + 换位”(见下表)...

小节	①	②	③	④
My Place	IIIIm	VIIm	IIIm	V
Dilemma	IIIm7	V	IIIIm7	VIIm
换 位	③	④	①	②

另外著名 Fusion 音乐家 Jeff Lorber 的 When She Smiles (03 年专辑《Philly Style》)、R&B 歌手 TQ 的 Westside(98 年 Billboard 年终 Top100 单曲第 100 位)中也都使用了 **IIIIm - IV - IIIm - VIIm** 这种方式的和弦连接...

如果说上面列举的外国歌都没听过的话, 那么前一阵国内火得不得了的那首潘伟柏和弦子对唱的“不得不爱”相信你一定听过, 它也是以 **VIIm - IIIm - V - I** 的模进方式贯穿全曲, 在歌曲最后的高潮部分也运用了“替代和弦(替代哪几个和弦就当作业留给大家好了) + 换位(**IIIm - V - I - VIIm**)”的手法...

下面我们试着把“不得不爱”和声中的 **I** 级换位放到开头, 结果就变成了 **I - VIIm - IIIm - V**(这个连接相信大家都很眼熟吧?)也就是 Jazz 和声中最基本的“回转”(Turnaround) ...哈哈, 前面文中我所提到的“换位”也可以理解成 Turnaround 的手法之一, 关于 Turnaround 的说道太多了, 以后有时间我再详细讲好了...

记得在第一篇文章里我就说过了, 学习和声要“多听、多扒、多做”, 这次再加六个字“切忌光说不练” ...下例是我编配的朝鲜民歌《道拉基》(Newage 版)曲谱片段, MP3 试听请到本期杂志附带的光盘中寻找 Korea Ballad.mp3, 差点忘说了本文中我编的谱例都是 C 调的主要是为了方便我写, 下面版本的 MP3 其实是用 E 调做的...

另外需要说明一下的是大家所听到的 Korea Ballad 是完完全全的 MIDI 效果版, 因为 MIDI 文件还在继续完善修改中, 所以没使用分轨录音, 只是简单的一轨导出来(后期也没添加任何音频效果), 这可是我独创的“懒人 MIDI 混音大法” ...也许听过之后有人会觉得我编的版本不象 Newage 风格, 没关系, 只要你不觉得难听就好...

好了, 不知不觉已经胡乱说了七个小问题了, 这次就写到这好了。其实和声里的学问满多的, 想全面的学最好还是去找老师或看专业教材, 我在这里也只是想到哪说到哪而且很多都没理论依据, 有错误之处还请各位老师、各位读者给予谅解...

PS: 本文中所举的例子几乎都是历年 Billboard 年终 Top100 中的歌曲, 感兴趣的可以到网上搜一下, 应该都能找到 MP3 试听的...