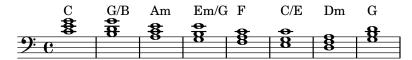
「好和弦」筆記

1 為什麼流行歌聽起來都這麼像?

相同的下行低音的和聲進行。

2 十分鐘以內,一次搞懂所有的現代和弦代號!

和弦:三個音或以上的、三度堆疊的組合。三和弦:三個音的和弦。七和弦:四個音的和弦。 從最低音算起,三度三度堆疊到第7度音。更多音的和弦命名規則就是幾度音的和弦。

大:1357(91113)

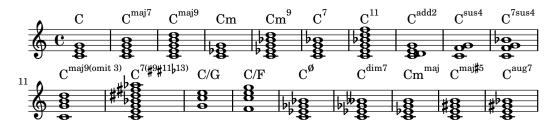
√√√: 1 b3 5 b7 (9 11 13)

屬:135 57 (91113)

和弦代號:根音 + 字尾。變化型:add 增加音(2=add2, 6=add6);sus 不要 3 度音,換成 4 或 2 度音(sus=sus4);omit 省略某個音;其他就寫在括號裡。轉位:斜線唸成 on,不是本身的音就在下面多加一個音。

The part of t

alf-diminished diminished diminished diminished augmented major augmented major augmented dominant augmented dominant (增大: maj7(♯5);增屬: aug7)

3 和弦只要加「2」就會比較厲害?

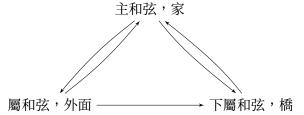
有模糊的感覺,有點不協和,現代流行音樂常用。加2前後功能相同。

4 和弦有什麼功能?

tonic 主:開始、結束、穩定、好了、完成了,"家"(C)

屬:一半、不穩定、還沒完、不在家,"外面"(G, G7)

下屬:中介、跨出一步、接到屬和弦,"橋"(F)

5 和弦還有什麼功能?(續集)

家	橋	外面	家
C	F	G or G7	C
$\mathbf{C} \to \mathbf{Em}$	Dm	Bdim	$\mathrm{Em} ightarrow$
$\mathbf{C} \to \mathbf{Am}$	$\mathbf{F} \to \mathbf{Dm}$		$\text{Am} \rightarrow$
$C \to Em \to Am$	$Dm \to F$		
$C \to Am \to Em$			

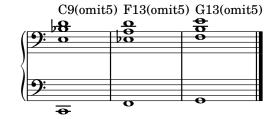

6 這是什麼鬼音?(Ghost Notes)

鬼音(幽靈音、悶音):非常小聲,沒有則會大大喪失節奏感。 簡單的爵士鼓節奏中加入很輕的小鼓聲音可以使其變得更複雜。

7 什麼是「12 小節藍調」? (12-bar blues)

12 小節藍調是一種 12 個小節的和弦進行,常出現在爵士音樂和早期的搖滾音樂。 C7 C7 C7 C7 F7 F7 C7 C7 G7 F7 C7 C7 上述和弦可調整成:

8 八分鐘以內,一次搞懂音程名稱!

音程名稱是音樂中的距離單位。一個音唸到另一個音的名字,唸過幾個字就是幾「度」。 在大調音階裡,每一個音與第一個音的距離,都叫做「完全」或「大」音程。

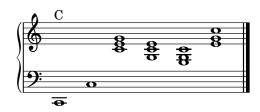
9 分解和弦伴奏的始祖,阿貝爾替低音!(Alberti Bass)

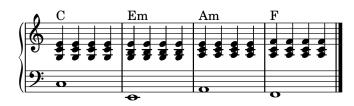
- 要注意音的高低,不能放很低
- 七和弦:去掉五度音,或去掉右手旋律音

10 超級簡單的流行抒情歌伴奏!

1+3 配置

例如:

11 更有節奏感的流行歌伴奏!

加 Ghost notes,也可以加入更多和弦音在每小節的第四拍。例如:

12 Solresol!如何用音符來說話?

François Sudre 發明了一套叫 Solresol 的人工語言,只使用了七個音節。SVO 結構,單字中間用停頓區別。

13 走路低音!(Walking Bass)

Walking Bass 是爵士樂中常見的低音形態,指每個音都一樣長的低音線條。 寫作技巧有:

- 1. 分解和弦
- 2. 更換順序
- 3. 經過音
- 4. 高半音、低半音
- 5. 八分音符和三連音

14 什麼是「終止式」?

終止式:用來結束一句、一段或一首音樂最後幾個和弦的安排方式。

正格終止: 五級和弦 V 接到一級和弦 I。有結束的感覺。

半終止:最後停在五級和弦 V。有還沒結束的感覺。

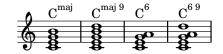
15 更多終止的方式!(續集)

假終止:五級和弦接到不是一級和弦(通常是六級)的終止。有不同效果。

變格終止:四級和弦接到一級和弦的終止。有教會的感覺。

16 大和弦的四種口味!

大七和弦有種現代的感覺,大九和弦更有現代感一點。大三和弦就比較堅定、單純。大三和弦 加上大六度(C⁶)有種老派或者中國的感覺。大六度和大九度同時出現(C⁶)有種拉丁風的感覺。

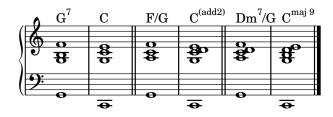
17 如何寫出動感的低音線條?

- 寫和弦的根音拉長
- 單音,變換節奏
- 高八度、低八度音
- 加入五度音
- 加入七度音
- 加入其他和弦音、經過音、隨便的音

18 很潮的屬 11 和弦!

用 F/G 代替 G^7 和弦,用 $C^{(add2)}$ 代替 C 和弦,就聽起來很流行。 $G^{11(omit3,\,omit5)} = F/G,\,G^{11(omit3)} = Dm^7/G = G^{9sus}$

古典 → 流行 → 更流行

19 很爵士的屬 13 和弦!

- 1. 1-3-7-13
- 2. 1-3-7-9-13
- 3. 1-7-9-11-13: G13(omit3, omit5) = G13sus

20 第 20 集特別節目!好和弦幕後製作大解密!

- 1. 决定每週的主題,上 Wikipedia 研究,看其他網站。
- 2. 在 Evernote 裡寫大綱,簡短的英文速記
- 3. 打逐字稿

- 4. 用 Sibelius 做樂譜,輸出成 TIF 圖片檔
- 5. 用 Keynote 做簡報,輸出成 1080p 影片
- 6. 用 Logic Pro 錄音,剪掉錯字和空白,加入背景音樂,用 Midi 鍵盤錄示範片段,調整背景音樂音量變化,再輸出成 AIFF 檔案
- 7. 用 Final Cut Pro 剪接影片
- 8. 上傳到 YouTube,抓一張縮圖,同時上傳到優酷
- 9. 在用 WordPress 架的官網上張貼文章
- 10. 用 Benchmark Email 發郵件
- 11. 到 Facebook 粉絲頁發佈

21 什麼是大調和小調?

調式:在一個音階中,音與音之間的排列模式,具體是每個音之間間隔的全音、半音的不同。

22 小調的三種模式:自然/和聲/旋律小音階!

五級和弦比較喜歡接到一級和弦,而小調中 Gm7 不夠有解決的慾望。

然而第六個音和第七個音離太遠了,增二度,就有種邪門的感覺。

旋律小音階/曲調小音階:在小調旋律中,如果有第六音要接到已經升高的第七音,那麼第六個音也要跟著一起升高半音。

原本的小音階叫:自然小音階。

- 23 搞懂七種調式,以及永遠把它們的名字記起來!
- 24 Ionian/Dorian/Aeolian 調式!
- 25 Phrygian 和 Lydian 調式!
- 26 Mixolydian 和 Locrian 調式!
- 27 神秘魔法棒和全音音階!
- 28 副屬和弦!
- 29 很酷炫的「三全音代理」和弦!
- 30 讓你的副屬和弦更漂亮的小技巧!
- 31 3種簡單又實用的鋼琴伴奏模式!
- 32 很簡單的 Dorian 調式即興練習!
- 33 兩個調式來回切換,聽起來更厲害的即興!
- 34 用藍調音階來即興!
- 35 用 Sus2 和 Sus4 和弦,讓和聲進行更有趣!
- 36 用 Dm/C 和其他和弦來裝飾 C 和弦!
- 37 拿坡里和弦!
- 38 用五聲音階來即興!
- 39 第 40 集特別節目,好和弦的 Ask Me Anything!
- 40 大和弦裡的第 11 度音?
- 41 超酷炫的屬和弦變化音!
- 42 小11和弦!
- 43 更多小 11 和弦的使用方法!(續集)

...

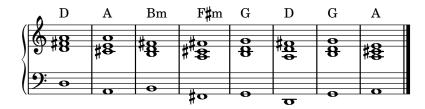
44 什麼是「借用和弦」?

Borrowed Chord Modal Interchange Mode Mixture 借用和弦(調式互換、調式混合):拿「同一主音、但不同調式」的和弦來用。

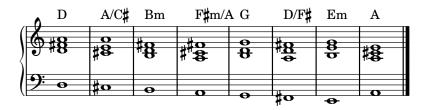
- 45 一次搞懂「泛音列」!
- 46 動機發展:寫旋律時,沒有靈感怎麼辦?
- 47 要怎麼聽起來像是 007?
- 48 什麼是 Altered Scale?
- 49 鄰音、經過音和倚音!
- 50 用高低半音接到目標和弦!
- 51 用 2-5-1 和弦進行,漂亮地轉調!
- 52 法國帥哥鋼琴家最愛的伴奏模式!
- 53 琶音伴奏:音跟音應該離多遠?
- 54 數字低音!
- 55 如何幫一個旋律配上和弦?
- 56 用 C, G7, Dm 和 F 來配和弦!
- 57 使用大調的 1 到 6 級來配和弦!
- 58 副屬和弦怎麼用?(Secondary Dominant Chord)
- 59 升級成 add2 和 m7、以及一個新的思考方法
- 60 旋律是什麼音的時候可以配 C 和弦?(提示:比你想像中的多)
- 61 旋律是什麼音的時候可以配上 C7 和弦?(提示:比你想像中還多)
- 62 考大學音樂系的樂理,到底在考什麼?
- 63 什麼是「減和弦」?(Diminished Chords)
- 64 半減七和弦!(The ø Chord)
- 65 和弦與音階的對應關係?
- 66 終止六四和弦!(The Cadential 64 Chord)
- 67 經過六四和弦!(Passing Six four Chord)
- 68 持續低音六四和弦!(Pedal Six-fouth Chord)
- 69 好和弦分析林宥嘉的《兜圈》,以及 4 個讓下行低音更有新鮮感的技巧!
- 70 用很簡便的思考方式,讓屬和弦聽起來更酷炫

71 「卡農」和聲進行,以及為什麼很多流行歌的旋律都很像

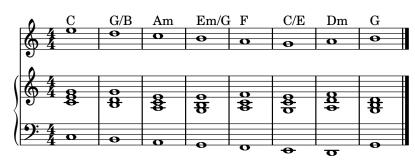
卡農是一種作曲技巧,只是 Pachelbel's Canon 這首最有名。 卡農的和弦進行:

華語流行歌的和弦進行:

若把 Pachelbel 卡農高音旋律和現代下行低音旋律放一起:

這邊高音和低音的旋律走向都是協和的平行十度。

流行歌的旋律很像,除了使用同樣的下行低音和弦進行之外,還因為有意無意就寫成了有十 度關係的旋律。

- 72 什麼是「移調樂器」?
- 73 皮卡第三度!如何出乎意料地使用大和弦?(Picardy Third)
- 74 半音階下行的和聲進行!
- 75 用屬和弦來結尾!
- 76 十分鐘之內,一次搞懂「單拍子」和「複拍子」!
- 77 不正常的拍子?
- 78 強拍、弱拍和「多層級」的拍子
- 79 切分節奏!(Syncopation)
- 80 10 小時的好和弦背景音樂!好和弦陪你一整天~(NiceChord BGM 10hr)
- 81 如何把一個旋律編成鋼琴獨奏曲?
- 82 如何寫出與眾不同的和聲進行?
- 83 什麼是「增六和弦」?(Augmented Sixth Chords)
- 84 為什麼厲害的人彈同一個和弦,就是比你好聽一點點?
- 85 為什麼你可以聽到旋律?
- 86 為什麼厲害的人彈同一條旋律,就是比你更有層次感?
- 87 為什麼厲害的人彈同一串音,聽起來就是比你清楚?
- 88 好和弦教你如何 Swing!
- 89 為什麼厲害的人,視譜可以這麼快?
- 90 好和弦分析五月天《後來的我們》,順便一次搞懂流行歌曲式![重新上傳,修正版]
- 91 如何彈出又帥氣又糾結的屬七和弦?
- 92 上下「夾擊」目標音,讓你的旋律變得更有趣!
- 93 如何使用「第一轉位」?(First Inversion)
- 94 一個步驟,利用高低半音讓你的和弦更有現代感!
- 95 如何寫作「隆重登場」的配樂?
- 96 如何練音階?

127 如何控制音樂的「緊湊度」?

例如:

一段音樂多緊湊是根據聽者覺得發生了幾件事情而定。這種分解琶音伴奏跟最低音出現的次 數有很大關聯。可以配合旋律用不同的琶音形式、小鼓聲和拍手聲等控制音樂的緊湊程度。

- 128 一起來玩「持續低音」!
- 129 繼續來玩「持續音」!(續集)
- 130 一起來玩「恆定結構」! (Constant Structure)
- 131 要怎麼知道一首曲子應該彈多快?
 - 問作曲家本人
 - 聽他的錄音
 - 看他的寫的速度標記

主要是看譜子上面寫的速度形容詞,跟節拍器上寫的不是一一對應的,還是跟個人理解有關。