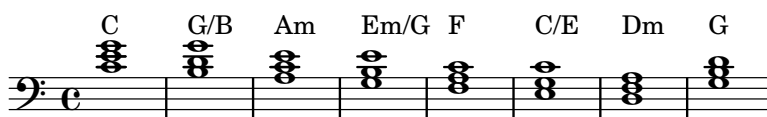

「好和弦」筆記

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。^{chord}三和弦：三個音的和弦。^{triad}七和弦：四個音的和弦。^{seventh chord}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。

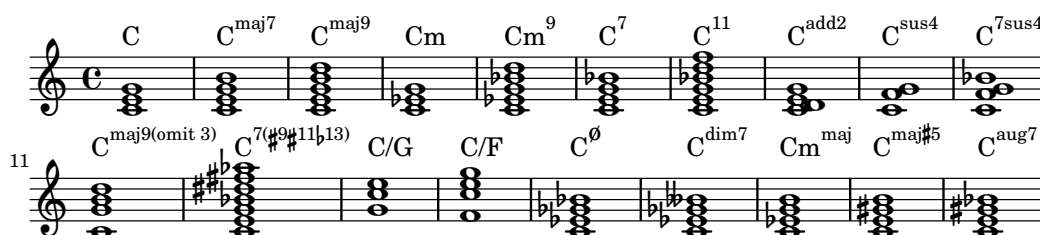
^{major}大：1 3 5 7 (9 11 13)

^{minor}小：1 \flat 3 5 \flat 7 (9 11 13)

^{dominant}屬：1 3 5 \flat 7 (9 11 13)

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。

^{half-diminished}半減： \emptyset (m7 \flat 5)；^{diminished}減：dim7；^{minor-major}小大：mmaj7；^{augmented major}（增大：maj7(\sharp 5)；^{augmented dominant}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

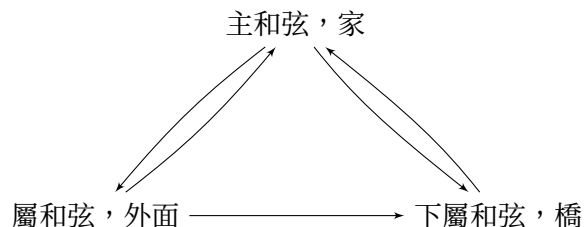
主：開始、結束、穩定、好了、完成了，“家” (C)

dominant

屬：一半、不穩定、還沒完、不在家，“外面” (G, G7)

sub-dominant

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
C → Em	Dm	Bdim	Em →
C → Am	F → Dm		Am →
C → Em → Am	Dm → F		
C → Am → Em			

C Dm Em F G G⁷ Am B[°]

家 橋 朋友家 橋 外面 旅館 外面

6 這是什麼鬼音？(Ghost Notes)

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：

C9(omit5) F13(omit5) G13(omit5)

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。

1458
減 ← 完全 → 增
減 ← 小 ← 大 → 增
2367

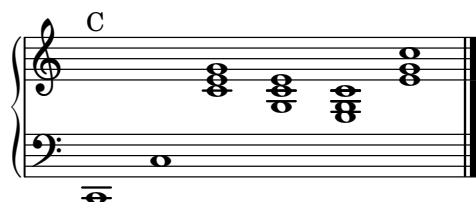
9 分解和弦伴奏的始祖，阿貝爾替低音！（Alberti Bass）

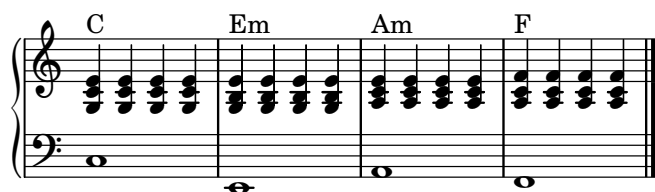
- 要注意音的高低，不能放很低
- 七和弦：去掉五度音，或去掉右手旋律音

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。

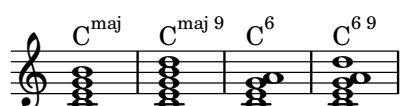
15 更多終止的方式！（續集）

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。

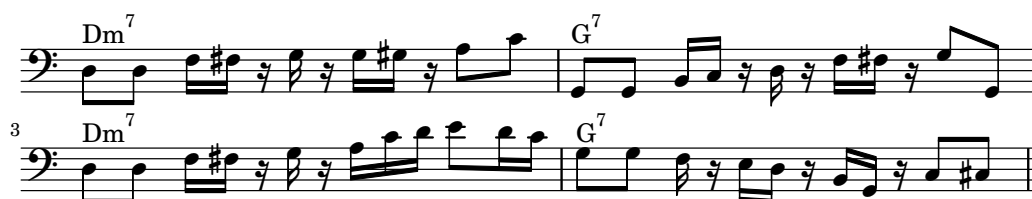
16 大和弦的四種口味！

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（C^{6 9}）有種拉丁風的感覺。

17 如何寫出動感的低音線條？

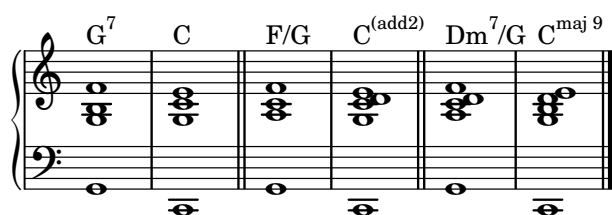
- 寫和弦的根音拉長
- 單音，變換節奏
- 高八度、低八度音
- 加入五度音
- 加入七度音
- 加入其他和弦音、經過音、隨便的音

18 很潮的屬 11 和弦！

用 F/G 代替 G⁷ 和弦，用 C^(add2) 代替 C 和弦，就聽起來很流行。

$G^{11}(\text{omit3, omit5}) = F/G$, $G^{11}(\text{omit3}) = Dm^7/G = G^{9sus}$

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: $G^{13}(\text{omit3, omit5}) = G^{13sus}$

20 第 20 集特別節目！好和弦幕後製作大解密！

1. 決定每週的主題，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

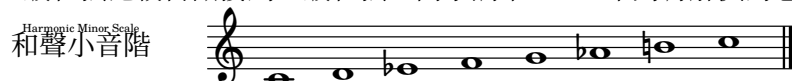
21 什麼是大調和小調？

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。

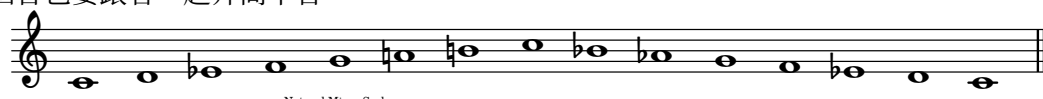
22 小調的三種模式：自然／和聲／旋律小音階！

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！

Ionian	Dorian	Phrygian	Lydian	Mixolydian	Aeolian	Locrian
1	2	3	4	5	6	7

口訣：我的霹靂貓阿洛

24 Ionian/Dorian/Aeolian 調式！

Ionian (1)：大調，開心，大三和弦

Aeolian (6)：小調，悲傷，小三和弦；小三降六和弦更悽慘、恐怖、懸疑

Dorian (2)：第六個音是大六度，有古老、神話的感覺，而不是很悲傷

25 Phrygian 和 Lydian 調式！

Phrygian (3)：第二個音和第一個音差半音，有西班牙的感覺

更常使用 Phrygian Dominant，第一個音和第二個音開始的三和弦都是大三和弦。即興時和弦用 C 和 Db 切換。

Lydian (4)：C^{maj13}(^{#11}) 和弦，有爵士樂感，有夢幻、科技感；另一種和聲進行是切換它的一級二級和弦，有英雄感；或者用 F^b 和 G 不協和製造滑稽感 (C^(#4))。

26 Mixolydian 和 Locrian 調式！

Mixolydian (5)：Boogie-woogie、藍調和爵士音樂。一三五七音是屬七和弦，是在屬七和弦上寫旋律常用的調式，不需要接到 F。

Locrian (7)：第五個音減五度，主和弦 Cdim，比較黑暗。

27 神秘魔法棒和全音音階！

全音音階：每一個音跟下一個音，距離都是全音的音階。如用在魔法、進入夢境等。

C Whole tone Scale

其中的增三和弦 ($C(\sharp 5) = C_{aug} = C+$) 跟全音音階有類似效果。

28 副屬和弦！

(家) (假裝的家的外面) (假裝的家)
C → B7 → Em

secondary dominant chord

副屬和弦/次屬和弦：要接的那個和弦算起，上面五度音的屬七和弦，可以放在那個和弦前面裝飾。

29 很酷炫的「三全音代理」和弦！

tritone substitution

三全音代理：屬七和弦裡面的三全音讓它想要接到某個目標和弦。可以用另一個有同一個三全音的屬七和弦代替原來的屬七和弦接到同一個目標和弦。例如： $G^7 \rightarrow D\flat^7$, $E^7 \rightarrow B\flat^7$ 。

可以在要接的和弦前面插入比那個和弦高半音的屬七和弦，有滿大機會聽起來很酷炫。例如： $C \rightarrow F\sharp^7 \rightarrow F^{maj7}$, $C \rightarrow B\flat^7 \rightarrow Am^7$ 。也可以加入屬九、屬十一、屬十三等和弦。

30 讓你的副屬和弦更漂亮的小技巧！

在五級和弦之前加入裝飾性的二級和弦（「橋」和弦）。

(暫時性二級) (暫時性五級) (暫時性一級)
C → Gm⁷ → C⁷ → F^{maj7}
C² → Am⁷ → D⁷ → G²
C → B^{ø7} → E⁷ → Am

目標和弦是小和弦時，前面插入的裝飾性二級和弦要換成一個半減七和弦。

- 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」？

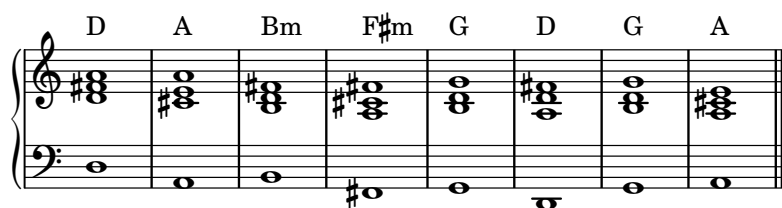
Borrowed Chord Modal Interchange Mode Mixture
借用和弦（調式互換、調式混合）：拿「同一主音、但不同調式」的和弦來用。

- 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-four⁰ 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

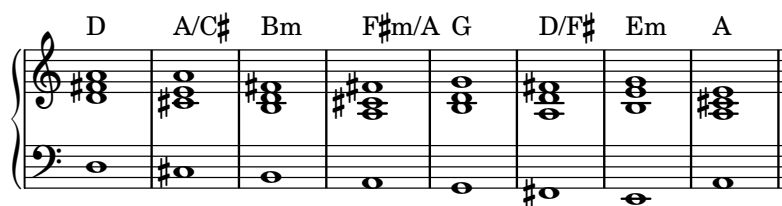
71 「卡農」和聲進行，以及為什麼很多流行歌的旋律都很像

卡農是一種作曲技巧，只是 *Pachelbel's Canon* 這首最有名。

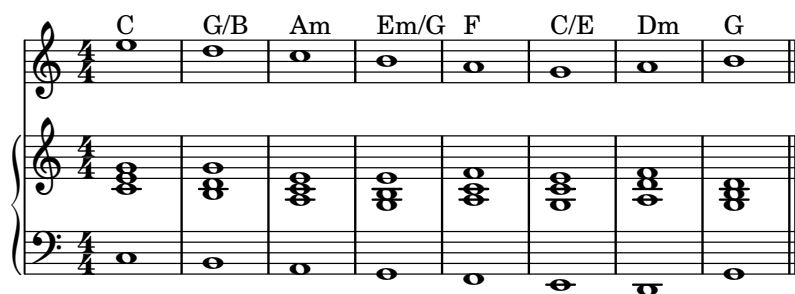
卡農的和弦進行：

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。