和弦编配总稿

文:一苇风烟

```
概论
音程
和弦及标记
  大三和弦
  小三和弦
  七和弦
和弦进行
  和弦圈
  和弦公式
  实际编配
  小调编配专题
谱例分析
  赞美之泉
  耶和华是爱
  洱海和弦谱
和弦演奏
配套练习
     和弦标记
     和弦进行
     编配练习
  五,
后记
```

邮箱: yiweifengyan@foxmail.com

修订日期: 2017.7.27

概论

音乐是旋律加和声,和声又称和弦。一个乐曲,如果仅仅有主旋律,我们会觉得它音乐表现力比较僵硬或匮乏,在加入了和弦之后,其情感会丰富饱满起来。

这个稿子适用于学弹琴,想学即兴伴奏,却由于一些原因没有老师教,没有买书看书的人。课后练习是暑期加入的,目的是给讲解提供一些有针对性的习题,并没有配答案。关于小调音乐的编配这里仅给出了指导性意见,没有小调的谱例。推荐经典伴奏音型留到讲解中作为讲稿之外的拓展内容。

也许所有带升降记号的和弦标记我都写错了,如#Fm 应为 F#m, bB 应为 Bb, 但这不影响理解,也不影响看别人写的和弦,我没有再改。

和弦编配的讲解可以分为五个部分:

- 1, 音名;
- 2, 音程;
- 3, 和弦构成与识别;
- 4. 和弦讲行;
- 5, 和弦演奏。

音名让我们认识和弦中的音叫什么; 音程帮助我们明白构成和弦时音的高低组合关系; 然后我们就可以识别和弦并且对和弦进行标记; 以和弦标记为基础, 我们讨论和弦进行, 这是和弦编配的核心; 最后是和弦的演奏, 就是具体的使用和弦, 延伸讲可能牵扯到编曲的基础知识, 但我不拟讨论。

音名

在乐音体系中,常用的音有 88 个,一般我们用钢琴的键盘来展示各个音级。五线谱也可以方便的表示各个音,但是考虑到需要补充五线谱的知识,在后续的讲解中,我一般只使用琴键来描述音或和弦。

下面是常见的键盘的一部分。两个黑键的左边的白键是 C,然后 D、E、F、G、A、B 依次排列。在简谱中,C 大调里面,C 是 1,D 是 2,E 是 3,F 是 4,G 是 5,A 是 6,B 是 7,这也许可以帮助你直观的认识这些音。

那么那些黑键表示的音的名字又是什么呢? C 与 D 之间的那个音,可以通过将 C 升半音或者将 D 降半音得到,故称为#C 或 bD,习惯称为 bD。同理,可以推断出其他 4 个黑键表示的音。D 和 E 之间的可以称为#D 或 bE,习惯称为 bE; F 和 G 之间的可以称为#F 或 bG,习惯称为 bF; G 和 A 之间的可以称为#G 或 bA,习惯称为 bA; A 和 B 之间的可以称为#A 或 bB,习惯称为 bB。

由于琴键循环排列,所以每组12个音的名字是重复的。如下图所示。

我们按 12 个音一组对 88 个音级进行分组。琴键数目: 3+7X12+1=88。3 表示最低的三个音,属于一个不完整的组,称为-1 组或大字 2 组。其余七组依次为: 0 组或大字 1 组,1 组或大字组,2 组或小字组,3 组或小字 1 组,4 组或小字 2 组,5 组或小字 3 组,6 组或小字 4 组。最高的一个键属于 7 组或小字 5 组。

这里有两种表示方法,简单讲,以中央 C 为例,乐器商常标为 C3,乐理书常标为 c1。那么中央 C 右边的 D,可以写为 D3,也可以写为 d1。中央 C 左边的 B,可以写为 B2,或 b。可以看出,第一种方法比较简单直白,所有的音名都是大写字母加组号,我采用这种音名标记方法进行讲解。第二种方法特点是,大字组就是大写字母,大字几组就是大写字母加几,小字组就是小写字母,小字几组就是小写字母加几,这种方法常在乐理书中使用。

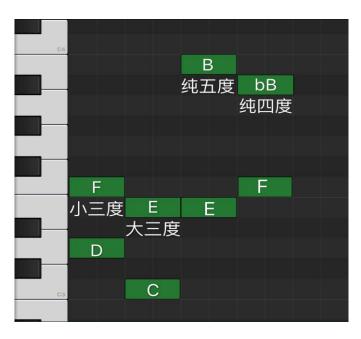
音程

音程表示两个音的相对高低,用度来表示。如 C 到 C 是一度音程,C 到 D 是二度,C 到 E 是三度……C 到 B 是七度,C3 到 C4 是八度。

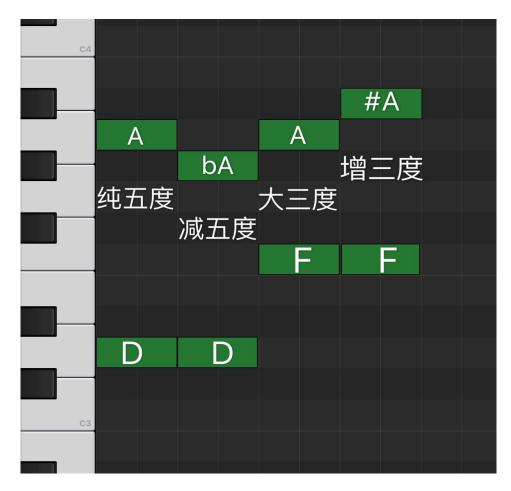
但是,可能你也会想到,E到F的二度和D到E的二度好像跨度不太一样,为了区别,我们把经过了1个半音的二度称为小二度,经过了2个半音的二度称为大二度。例如,B2到C3是小二度,C到bD是小二度,C到D是大二度。

同理,我们称经过了3个半音的三度为小三度,经过了4个半音的三度为大三度。例如,D到F是小三度,C到E是大三度。我们称经过了5个半音的四度为纯四度,例如E到A,F到bB。

后面基本类似。经过了 7 个半音的五度为纯五度,经过了 8 个半音的六度 为小六度,经过了 9 个半音的六度为大六度,经过了 10 个半音的七度为小七 度,经过了 11 个半音的七度为大七度,经过了 12 个半音的八度为纯八度。 好,终于说完了,那如果音数(或经过的半音数)有变化怎么办? 刚才你也注意到了,经过了6个半音的四度或五度各是什么我并没有讲。我们用增减来表示变化音程。经过了6个半音的四度为增四度,经过了6个半音的五度为减五度。如 D 到 A 为纯五度,D 到 b A 就是减五度。F 到 A 是大三度,F 到 # A 就是增三度。

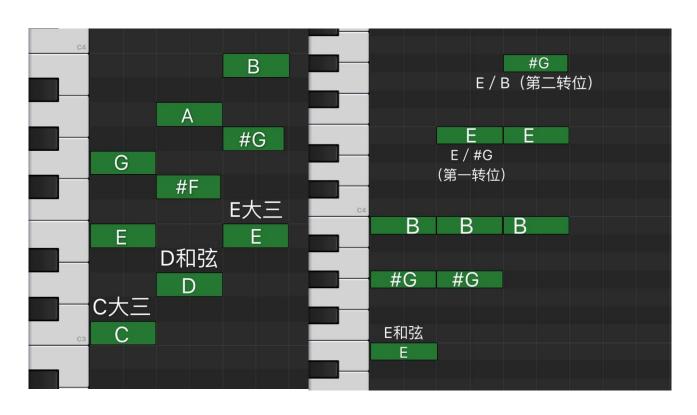
讲了这么多,总结起来就是度数看音名,大小增减看音数。常用音程有二度,三度,五度,七度,八度,熟悉这些对和弦的构建和辨认会容易一些。

补充一点关于音数的知识。音数一般用代分数表示,表示音程的半音和全音数目,如小二度的音数为 1/2(读作二分之一),大二度音数为 1,小七度的音数为 5,大七度的音数为 5 又 1/2。音数是我们计算音程经过了多少半音的一种表示。

和弦及标记(一)大三和弦

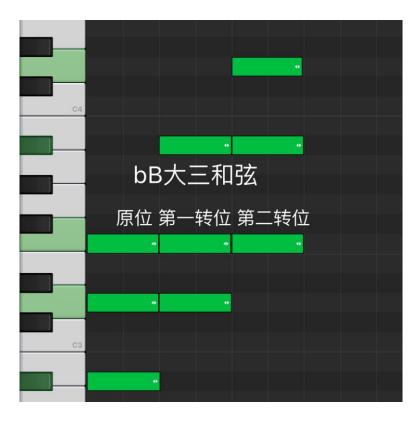
一定数量的音按照一定的音程关系排列在一起,就构成了和弦。下面讲和弦与和弦标记。

首先我们认识大三和弦。三个音按照大三度+小三度的关系排列在一起,就构成了大三和弦。原位,就是正常排列的时候,我们称三和弦下方的音为根音,中间的音为三音,上方的音为五音。举例,C 和弦由 C (根音),E (三音),G (五音)排列在一起构成。根音是我们标记三和弦时的关键依据,例如,和弦标记 D,表示 D 大三和弦,由 D,#F,A 构成。

我们已经展示了用根音标记的大三和弦的原位。有时候,我们会把三和弦中的某些音(一般是低音)升高纯八度,这时构成和弦的音的音名没有变(相对于十二个音名而言),但低音变了,我们称之为和弦的转位。例如,E 和弦: E3, #G3, B3, 把 E3 升高纯八度后,就变成了一个新序列: #G3, B3, E4, 这是第一转位,其和弦标记为 E/#G,表示以#G 为低音的 E 大三和弦。同理,如果把 E3 和#G3 都升高纯八度,就是第二转位,形成的新序列为 B3, E4, #G4, 其标记为 E/B6.

最后,我们举一个完整的例子。bB 大三和弦: bB2, D3, F3。和弦标记 bB/D: D, F, bB, 是 bB 大三和弦的第一转位。和弦标记 bB/F: F3, bB3, D4, 是 bB 大三和弦的第二转位。

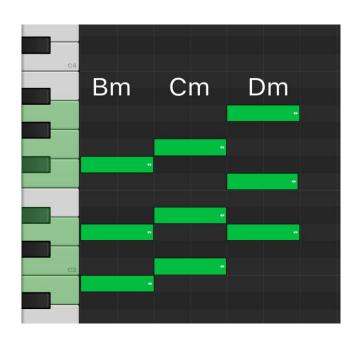

和弦的转位让和弦的表现色彩更加丰富,因为低音(本来是根音所在的位置)变成了和弦中其他的音,和弦的感情色彩就有了一定的变化。和弦转位也可以让演奏更加方便。这是转位的意义。

在不至于引起歧义的情况下,我用音名来表示一个音。在和弦的音跨越了一个音组的时候,我会带上一个数字来区别。其实和弦可以在任意音组上呈现。补充一下,三和弦加入三个和弦音的同名音,不改变和弦的名称。如 C 和弦:C2, E2, G2, C3, 四个音,仍然是 C 的原位大三和弦。

和弦及标记(二)小三和弦

下面我们来认识小三和弦。小三和弦由三个音,根音,三音,五音,按照小三度+大三度的关系排列在一起构成。其和弦标记以根音的大写字母为首,加一个小写 m 构成,m 指 min(意思是"小")。举例: Cm: C, bE, G。Dm: D, F, A。

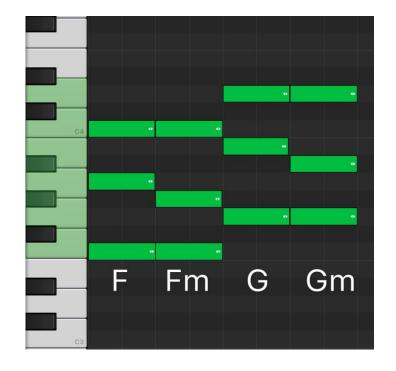
同样,小三和弦也可以转位,转位之后的标记需要加上"/"和低音的音名。例如,Em 小三和弦的第一转位,Em/G: G3,B3,E4。Em 小三和弦的第二转位,Em/B: B3,E4,G4。所以,转位的表示也非常简单。

yiweifengyan@foxmail.com

那么现在我们讨论一下大三 和弦,与小三和弦在构成上的区 别。首先做一个对比:

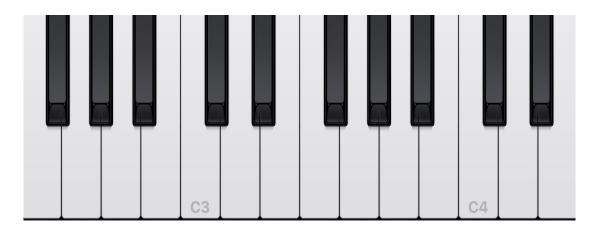
> F: F3, A3, C4 Fm: F3, bA3, C4

对,区别在于三音,一个是 A,一个是 bA。由于 A 比 bA 高了半音,所以大三和弦 F 听起来更加明亮、高昂、优美,小三和弦 Fm 听起来更加暗淡、忧郁、凄美。所以,三音与和弦的性质关系非常密切。根音是和弦的基础,决定了整个和弦的名称,关系到编配时对旋律的和谐。五音与根音是纯五度的关系,纯五度属于和谐音程,五音让和弦本身是共振的,说白了就是让和弦本身好听。

最后我们来辨认几个和弦。我在这里写出音,然后在本节结尾处给出和弦 标记,你可以简单自测一下。

组一: #F3, A3, #C4 组二: C, F, A 组三, D, G, B 组四: C, E, A 组五: E3, A3, #C4 组六: B2, D3, #F3

提示:转位后位置变化的音与转位前是纯八度关系,移回原来的位置就比较容易判断了。

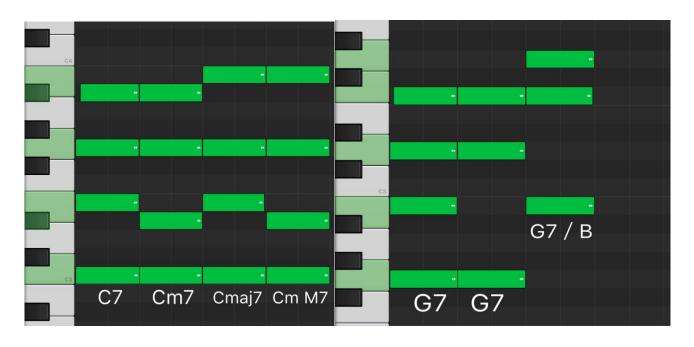
啦啦啦,下面是答案:

1, #Fm, 2, F/C, 3, G/D, 4, Am/C, 5, A/E, 6, Bm.

和弦及标记(三)七和弦

下面我们讲七和弦。七和弦有四个音:根音,三音,五音,七音。前三个音可以构成小三和弦或大三和弦,七音与根音的关系可以是小七度或大七度, 所以七和弦有四种:小三小七和弦,大三小七和弦,小三大七和弦,大三大七和弦。

举例。C7, 大三小七和弦: C, E, G, bB。Cm7, 小三小七和弦, C, bE, G, bB。Cmaj7(有的乐器厂商标注为 C M7), 大三大七和弦: C, E, G, B。Cm maj7(有的乐器厂商标注为 Cm M7): 小三大七和弦: C, bE, G, B。

来点实用的。常用的七和弦是 C7, Cm7 等小七和弦, 偶见 Cmaj7 这种大三大七和弦, 所以后续的分析以小七和弦为主。由于小七和弦中包含了一个小七度音, 而小七度属于不和谐音程, 所以小七和弦不稳定, 有强烈的回稳(回主和弦)的倾向, 常用在乐段的结尾之前。

小七和弦音比较多,所以有时省略一个音,留下三个音。举例,G7,大三小七和弦: G2, B2, D3, F3。省略三音后,仍然是 G7, 但构成的音为: G2, D3, F3。进行第一转位后省略五音, G7 变成 G7/B, 构成的音为: B2, F3, G3。

下面还是一些熟悉和弦的练习,我写出和弦的音,然后你写出和弦标记。

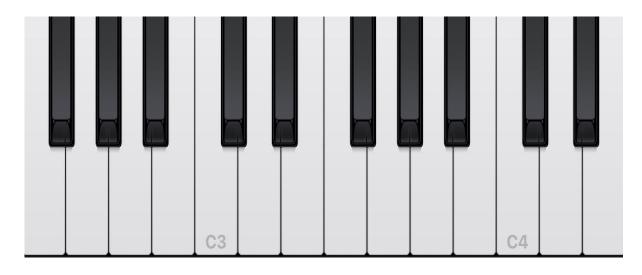
组一: A2, #C3, E3, G3

组二: #F, A, #C, E

组三: C, F, bA

组四: C, G, A

组五: bE, G, bB 组六: D3, A3, C4

常用和弦的介绍到此结束,我们将开始和弦进行的讲解。常用的和弦有大三和弦,小三和弦,小七和弦。希望你熟悉这些和弦的构成和辨认,这对编配和弦和演奏和弦非常有帮助。另外,还有许多和弦我没有介绍,例如,挂四和弦,如 A sus4;增二和弦,如 D add2;挂九和弦,如 E sus9;增三和弦,如 Eaug;减三和弦,如 B dim,等等。你可以买书自学复杂的和弦,我在常用和弦编配方面不作介绍。

答案:

1, A7, 2, #Fm7, 3, Fm/C, 4, Am7/C, 5, bE, 6, D7或Dm7。

和弦进行(一)和弦圈

这是和弦编配的关键内容。在知道了常用和弦的组成和感情色彩之后,我们需要学习如何将和弦应用到旋律上。和弦进行就是编配时和弦连接而成的序列。我对大调乐曲的编配比较熟悉,所以从大调的编配讲起。

那什么是大调,什么是小调呢?简单的讲,大小调指一首乐曲的调性。一般来讲,以1为主音、以大三和弦为主和弦的乐曲属于大调,以6为主音、以小三和弦为主和弦的乐曲属于小调。大调乐段一般会以1,5结束,小调乐段一般以6,3结束。我只讲自然大调的编配。

以 C 大调为例。1-C, 2-D, 3-E, 4-F, 5-G, 6-A, 7-B, 是 C 大调的音阶。分别以音级 1-7 为根音,选取此调之内的音作为三音和五音,构成的三和弦为: 1, C, 2, Dm, 3, Em, 4, F, 5, G, 6, Am, 7, B dim。B dim是减三和弦,由两个小三度构成: B, D, F。然而由于减三和弦比较刺耳,听起来比较难受,所以一般不使用,在高级和声学中可以找到它的用法。

那么这些和弦相互之间有关系吗?有的。比如,C的根音 C 是 Am 的三音,C 的三音 E 是 Am 的五音;再比如 Am 的根音 A 是 F 的三音,Am 的三音 C 是 F 的五音……如果按照这个关系推下去,可以得到这样一个循环: C, Am, F, Dm, (B dim),G, Em, C, 用级数表示就是: 1, 6, 4, 2, (7),5, 3, 1。由于其中前后两个相邻和弦之间有关联,这个序列可以作为一个和弦进行,我们称之为三度圈。

那你又会想到,C 的根音是 F 的五音,F 的根音是 B dim 的五音,B dim 的根音是 Em 的五音……如果按照这个关系推算下去,可以得到这样一个序列: C, F, (B dim),Em, Am, Dm, G, C, 用级数表示就是: 1, 4, (7), 3, 6, (7)

那能不能再往下推一推?比如,C的根音是Dm根音上方的七度音,Dm 根音是 Em 根音上方的七度音。可以这样的。那这个序列就非常简单了,就 是: C, Dm, Em, F, G, A, (B dim), C。 换成级数表示是 1, 2, 3, 4, 5, 6, (7), 1。这个序列,即七度圈,也可以作为和弦进行。

和弦进行(二)和弦公式

刚才我们介绍了三度圈,五度圈,和七度圈。这些都属于理想情况,非常 完美, 而实际情况下和弦编配起来会比较零散。所以为了增加移植的方便性, 我们引入了和弦公式和级数表示方法。和弦公式其实是前面三种和弦理想进行 的总结。一般级数表示都用罗马数字,但我直接用阿拉伯数字表示,因为写起 来更方便。

和弦公式: 1-4-1; 1-5-1; 表示从主和弦一级开始, 到四级或五级大三和 弦后再回到主和弦。举例, C 大调中, 1-4-1 是 C-F-C, 1-5-1 是 C-G-C。个 人认为,一级去到哪一级,或从哪一级回来都是可以的。

1-4-5-1。这是一个非常经典的和弦进行。举例, D 大调中, D 是一级, G 是四级, A 是五级, 所以这个和弦讲行就是: D-G-A-D。

1-4-2-5-1。也是非常经典的一个和弦进行。举例, E 大调中, E 是一级, #Fm 是二级, A 是四级, B 是五级, 所以这个和弦进行就是: E-A-#Fm-B-E。

1-6-2-5-1, 这是一个和弦进行。举例, F 大调中, F 是主和弦, Gm 是二级, C 是五级, Dm 是六级, 那这个和弦进行就是: F-Dm-Gm-C-F。

1-3-6-4-2-5-1, 这是一个很受欢迎的和弦进行,特别对演奏者来讲,因为这里面有六个常用和弦,所以他们每学一个伴奏型,就套用这个公式去熟悉各个和弦。举例,在 G 大调中,这个和弦进行是: G-Bm-Em-C-Am-D-G。

和弦进行(三)实际编配方法

和弦公式不只上面所提到的那几个,比如还有 1-6-4-5-1,1-3-4-5-1 等,我不逐一介绍了。三个和弦圈与和弦公式互相组合起来使用,和弦连接方案就比较丰富了,也比较符合实际应用,但我们还是觉得有点不满意,那到底该怎样去编配和弦呢?下面我给出个人使用的实际做法,然后带着你分析一些谱例。

- 1,写出该调下的音级和和弦对照。以 A 大调为例。1-A, 2-Bm, 3-#Cm, 4-D, 5-E, 6-#Fm, (7-#G dim)。
- 2,分析各个小节的音归属于哪一个和弦,哪几个和弦的音在里面所占比例比较高,那么这个小节配那几个和弦比较合适。
- 3,根据和弦圈与和弦进行公式,选出合适的和弦组合。一般乐曲起始和结束都在主和弦。注意,大调音乐中要多用大三和弦,即一、四、五级和弦(正三和弦),少用小三和弦,即二、三、六级和弦(副三和弦),一般不用七级减三和弦。
- 4,演奏出来,配上主旋律后听一下,看好听不好听,如果感情色彩发生变化,或者感觉比较奇怪,那就修改配置方案,然后再试听,直到满意为止。

在此,我介绍两个非常实用的要点,代用和弦与乐段结束时的和弦。

代用和弦。在一些情况下,为了丰富和声效果,或者为了避免一些比较奇怪的和弦连接,如五级后面直接连四级,而又不愿意或不能回到主和弦时,可以用三级或六级和弦替代主和弦。

当然,这种替代也是经过计算的,就是说,三级可以使用时,可以用三级代替一级,或六级可以使用时,可以用六级代替一级。这在处理一些复杂情况比较好用,但是不能滥用,因为大调中三级和六级是小三和弦,用多了会影响乐曲的整体色彩。

终止式。在乐曲结束时,常用一个五级的七和弦连接最后一个主和弦,然后乐曲就结束了。经典的连接方式是:一级的第二转位,五级的七和弦,主和弦,结束。以 A 大调为例: A / E, E7, A, 结束。实际上终止式的编写很简单,把和弦公式写出来,然后把五级的三和弦换成五级的七和弦,就可以了。

为什么会用到五级的七和弦?一方面我们常在五级后接主和弦,另一方面七和弦非常不稳定,"回家"的倾向更强烈,所以回稳(即回到主和弦)后,仿佛一切不稳定因素都消失了,王子和公主就永远幸福快乐的在一起了,乐曲就结束了。

小调和弦编配专题

小调以 6 为主音,以小三和弦为主和弦。在感情的表达上,更加豪放,舒展。例如,民间的山歌以小调居多,如《康定情歌》;诗歌如《我们要向耶和华唱新歌》。此外,在表达悲伤的感情的时候,小调也十分常用,因为小三和弦本身比较阴郁,忧伤。举例,小调诗歌如《化为感恩的歌来唱》,《你是我永远的救主》。因此,在编配上和大调有些不一样。

我只讲关于自然小调的编配。

1,基本编配

小调正三和弦也是 1, 4, 5 级和弦。以 Am 小调为例,其音阶为: 6-A, 7-B, 1-C, 2-D, 3-E, 4-F, 5-G, 6-A。其每个音级所对应的和弦的标记为: 1-Am, 2-B dim, 3-C, 4-Dm, 5-Em, 6-F, 7-G。

在小调的编配时,可以只使用 1, 4, 5 级正三和弦, 也就是三个小三和弦。这是基本编配方法。和弦公式 1-4-1,1-5-1,1-4-5-1, 1-6-4-5-1,1-3-4-5-1 是完全可用的。

2, 副三和弦

加入副三和弦后,我们可以按照和弦圈的进行来编配。在大调里面,我们禁用了7级和弦,因为7级和弦是减三和弦。而在小调里面,我们解除了这个禁忌,因为7级变为了大三和弦。虽然2级是减三和弦,但是我们也不排除2级和弦的使用,因为在表达一些非常忧郁,难受,痛苦的情感的时候,可以用到减三和弦。

和弦圈完全可以继续使用,和弦公式可能需要省略 2 级,加入 7 级,所以会有一些变化,但没有人特别的总结过。但 7 级和 2 级有两个音是相同的,在一些情况下可以将公式中的 2 级换成 7 级。

由于小调的6级和7级和弦与等音大调(即关系大调)的4级和5级和弦是一样的,所以会给人一种按照大调来编配,但主和弦在6级的错觉。

3,个人编配方法

首先在每个小节计算和弦音所占比例,写出可以选用的和弦,然后以和弦圈与和弦公式为依据,选取和弦进行,整体连接和弦。连接时以 1,4,5 级小三和弦为主,同时加入适量 3 级,6 级,7 级大三和弦。

4, 谱例呢?

我没有给出小调编配的谱例,因为并不非常熟悉。如果遇到比较合适的, 我会考虑加进来。 谱例分析:《赞美之泉》

我们纸上谈兵花了这么多篇幅,下面我们分析谱例。你自己也要编配一些曲子,练习多了就熟悉了。下面是《赞美之泉》,我们非常熟悉的一首诗歌。我会分析一下谱子上面的和弦编配和我自己的一些简化。

73.赞美之泉

词曲:游智婷 $1=D^{\frac{4}{4}}$ Bm D/A G D/F# D A/C# 35 5 5 5 5 3 3 2 1 · 5 6 6 6 5 · 5 从天父而来的 爱和恩典 把 我们冰冷 的 Em A7 D A/C# Bm D/A 3 4 3 2 - 3 5 5 5 5 6 5 3 3 • 5 心溶解 让我们献出每个音符把 A7 G D 6 <u>6 1</u> 3 2 1 | 1 - - <u>1 2</u> | 3 <u>3 5</u> 5 -让我 们张开口 它 化为赞美之 泉 G F#m 5. 63. 3 21 11 2 3 - - 33 举 起手 向 永生之主称 谢 G A7 F#m_B7 Em A7 6667·6 57i·3 2·32·1 赞美之泉 流 入 每 个 人的 心 D 1 - - - | 间

先写出 D 大调中音阶与和弦的对照。1-D, 2-Em, 3-#Fm, 4-G, 5-A, 6-Bm, 7-#C dim。

我们来看第一行。"从天父而来的"是第一小节,355555 这几个音都属于一级和弦的音,而且是在开头,所以我们用一级和弦 D。"爱和恩典,把"是第二小节,33215 这几个音除 25 外,都属于一级和六级和弦的音,占了本小节的 3/4,为了避免重复,我们使用六级和弦,Bm。

"我们冰冷的"是第三小节,66655 刚好 6 和 5 各占了一半,所以我们需要配两个和弦,用四级和五级就可以了,前两拍 G,后两拍 A。"心溶解"是第四小节,3432,我们仍然分开配,用一级和五级,前两拍 D,后两拍 A。

那我们可以和《喜乐赞美主》团队制作的谱子上的和弦做一个简单对比。他们使用的和弦更多,但基本的方法没什么差别。一二两小节用级数表示就是1-5-6-1,五级后面接六级,根据七度圈,没有问题。二到五小节的和弦进行是:1-4-1,1-2-5-1,也符合我们之前讲的和弦进行方式,也是合适的。我们配的这四小节和弦进行是1-6-4-5-1,1-5-1(第五小节和第一小节一样)。虽然配的和弦不太一样,但是和弦进行都是合理的,都可以使用。

第五小节: "让我们献出每", 355555 和第一小节一样, 可以继续用 D。第六小节, "个音符, 把", 65335, 仍然有 3/4 的音在六级和弦上, 可以继续用 Bm。

第七小节和第八小节可以连起来看,这是一个乐段的结束。6613211,可以分开配,661 用四级,321 虽然只有 2 属于五级,但我们还是用五级和弦,而且用五级的七和弦,作为乐段的结束时的一个标志; 1,就用一级,这两小节就是 G,A7,D。这部分就是 1-6-4-5 七-1,符合和弦进行的规律。

下面分析高潮部分。"让我们张开口",是第一小节,可以继续用一级,也可以用三级。第二小节"举起手,向",5633,三级和弦音占比7/8,六级和弦音占比5/8,所以综合考虑,我们在第一小节用一级,第二小节用三级,D,#Fm。"永生之主称",21112,其中1占了3/4,我们可以用一级,四级,或六级。

"谢",这个小节可以使用一级,六级,或三级。我们一般在音乐的段落起始和结束处用主和弦,所以第四小节可以选用一级,用 D。根据大调音乐多使用大三和弦的原则,我们第三小节选用四级和弦,用 G。那么这部分和弦进行就是: 1-3-4-1。如果要增加和弦的变化,让这里听起来有一种不稳定、不终止的感觉,可以将第四小节换成六级和弦,Bm。

"赞美之泉流",第五小节,66676,需要分开配,前两拍可以使用四级和弦,后两拍可以用三级或五级。"入",第六小节,5713,前两拍可以使用三级或五级和弦,后两拍可以使用一级或六级。这个配起来比较多样化,4-5-3-1,4-3-5-1,4-5-3-6,等都没有奇怪的地方。我个人会使用 4-5-3-1,即 G,A,#Fm,D 这个组合。

最后两个小节,23211,我们仍然分开配。23,这两拍用二级,21,这两拍用五级,准确说是五级的七和弦。1,这一小节用一级主和弦,写出来就是: Em, A7, D。这部分和弦进行是1-2-5七-1。

《耶和华是爱》

这次我仅仅分析和弦进行。按照惯例,写出 E 大调各音级与和弦的对照。1-E, 2-#Fm, 3-#Gm, 4-A, 5-B, 6-#C, 7-#D dim。大调中,大三和弦是正三和弦,小三和弦是副三和弦。

第一句,"耶和华是爱,让我安歇青草溪水边。"可以使用非常经典的和弦进行: 1-4-5-1,即 E-A-B-E。但我们看原版的和弦: E-#Cm-#Fm-E,即 1-6-2-1。原版谱使用了两个小三和弦,为什么呢?个人认为,可能因为这首歌比较深情,所以开始处没有那么明亮,就用了小三和弦。

第二句,"神令我省察心中的幽暗,共度每一天。"这一部分原版谱使用了 E-#Gm-#Fm-A-B7,即 1-3-2-4-5 七。这个编排比较精巧。用 2 级的地方原可以用 5 级,但是后面接的是 4 级,所以就用了 2 级。如果这样: 1-1-5-6-5 七,也可以讲的过去,但是和声没有前一种丰富。由于这是一个乐段的结束,使用五级的七和弦是常见的做法。

第二部分和第一部分基本一致, 所以和弦配的也是一样的。"耶和华 是爱,在困境中他保守引领,神为我 摆设丰盛的恩典,在危难也不改 变。"仍然使用 1-6-2-1,1-3-2-4-5 七-1。这是考虑到和弦编配的对称 性,规整性的常用做法,也减少了编 配者的工作量。

481.耶和华是爱

```
1=E 4
               F#m
E
       C#m
5· 5 5 6 1 - - 6 1 2 2 2 2 2 2 1 3
耶 和华是 爱
            让我 安歇青草溪水边
E
         G#m
3 - - 23 | 5. 653 | 2. 321
                  中的幽暗
     神令
         我 省察 心
         B7
                  Ε
6· 56 13 2 - -
                5. 556
                  耶 和华是
共 度每 -
         天
        F#m
                   E
C#m
1 - - 61 2222213 3 - - 23
     在困 境中他保守引领
C#m
         F#m
5. 653 2. 321 6. 561
我 摆设 丰 盛 的恩 典 在 危难也
B7
        E
2 - - 1 1 - - 35 6 - 6765
        变
             在世 间
不
     改
G#m
            B7
                  E
3 - - 32 1. 12 12 3 - - 67
     他的 爱 常在我身 边
             E
C#m
    G#m
         A
i· i 7 5 6 6 6 5 3 2 1 2 6
   施恩惠
         保 守勉 励
                  共 同度此
                 C#m
B7
         E
         5· 5 5 6 1 - - <u>6 1</u>
5
         耶 和华是
                      让我
                 爱
                   G#m
           E
2222213 3--23 5.653
               无限 满 足快乐
安歇青草溪水边
                  B7
F#m
         A
2. 32 1 6. 56 1 2 - - 1
  自心田 在 危难也 不
 F
变
```

高潮部分。第一句,"在世间,主恩与共,他的爱常在我身边。"这部分和弦是: E-A-#Gm-A-B7-E,即 1-4-3-4-5 七-1。高潮部分一般情绪比较激动,感觉比较高昂,所以大三和弦会适当增加比例。这里需要提一下的是用 3 级的地方,这里本来用 6 级,1 级,3 级都是可以的,也都符合和弦进行的规律。但是,这里虽然有些舒缓,但不到一个乐句的结束,可能用 1 级不是最合适的。6 级和 3 级用在这里都有一种乐句不完整,想要继续的感觉。由于 3 级的根音在这里占比为 7/8,而纯八度的音叠放一般可以表达比较强烈的情感,所以用 3 级也许是最合适的。

第二句,"神为我施恩惠,保守勉励,共同度此生。"这是整首诗歌的感情的顶点。X·XX这种节奏型的运用使得诗歌有种抑扬顿挫的感觉,感情借此迸发了出来。这里原版谱的和弦配置为: E-#Cm-#Gm-A-E-#F7-B7,即1-6-3-4-1-2 七-5 七。这个和弦编配是符合和弦进行一般规律的。这里也可以有其他的配置方案,如1-4-5-6-1-2-5 七,即 E-A-B-#Cm-E-#Fm-B7。或者可以这样: 1-4-5-6-3-5-5 七,即 E-A-B-#Cm-#G-B-B7。原版谱配置方案着重突出了"保守勉励"这个小节,这里面全部使用了正三和弦。第二种方案中正三和弦占比例最大,4-5-6 这种逐级上升的方式也比较方便演奏,保持了"勉励"这两个字所对应的主和弦,依然突出了重点。最后一种将"保守勉励"配置成过渡式的副三和弦,"共同度此生"配置了正三和弦,也许会有不一样的效果。

最后一部分和开头基本一致,我们按照前面所讲的继续使用前面所用的和 弦。

和弦谱《洱海》

这是一个吉他和弦谱,编配方 式和我们之前所讲的一样,可以用 吉他演奏,也可以用钢琴。首先, 我们分析这是什么调。每个乐段都 C始C终,C和弦为主和弦,应该 属于C大调。

前两行, C-Em-Am-Dm-G-C, 1-3-6-2-5-1, 和弦进行符合基本规律。三四行, 与一二行一样。五六行, (C-) F-G-Em-Am-F-G-C, (1-) 4-5-3-6-4-5-1。这里面有一个明显的代用和弦, 3级(或6级), 因为我们发现 4-5 出现了两次。高潮部分, C-F-G-C, 1-4-5-1, 是同一个和弦进行模式。

这是莫大人原创的歌曲之一。 作为刚从主播转型(或兼作)歌手 的一个新人,他在写这首歌的时候 没有使用复杂的和弦进行,这是我 选择这个谱例的原因。和弦编配本 没有那么复杂,只是有人以为它很 复杂而已。

在这个歌曲中,前面的和弦进

《洱海》 吉他简易谱 原唱 莫大人

 C
 Em
 Am

 我想建造一所大房子 在洱海的海边
 Dm
 G
 C

 过着无忧无虑的日子 看季节的转变

 C
 Em
 Am

 我想做个潇洒的浪子 去世界的边缘
 Dm
 G
 C

 逃离纷纷扰扰的城市 去勇敢的冒险

 F
 G
 Em
 Am

 我想起你微笑的样子
 那是我见过世间最美的天使

F G C 我想起你写过的句子 有刻意的掩饰

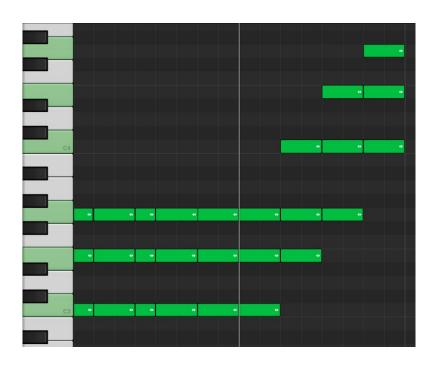
F G C FG 我们都是追梦的孩子 冲动着在青春里放肆 G C FGC 我们都是善良的孩子 骄傲着在回忆里矜持 G F G C 我们都是纯真的孩子 憧憬着在时光里飞驰 FG F C G 我们都是孤独的孩子 懵懂着用自己的方式 彷徨着写自己的故事

行比较长,副三和弦比较多,显得比较松散,抒情化,这在流行歌曲中比较常见。高潮部分全部使用正三和弦,而且模式固定,容易通过改变伴奏型,加入其他乐器,加入高音区和弦音等方式使感情循环性的逐渐高涨,达到抒发情感的目的。

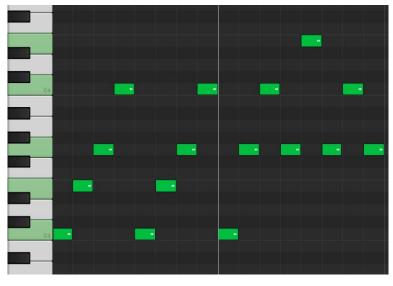
和弦演奏

和弦的演奏形式非常多。在交响乐里面,每个乐器都会有自己的旋律,而大部分的乐器共同演奏的都是同一个和弦,只有一部分乐器演奏主旋律和副旋律。我仅将钢琴伴奏时常用的和弦演奏方式简单介绍一下,示例全部使用 C 和 弦及其转位。

和弦的音可以同时发声,这样一般称为柱式和弦。柱式和弦的感情色彩明显,比较激昂,常用在进行曲,音乐的高潮等需要强烈感情的场合。

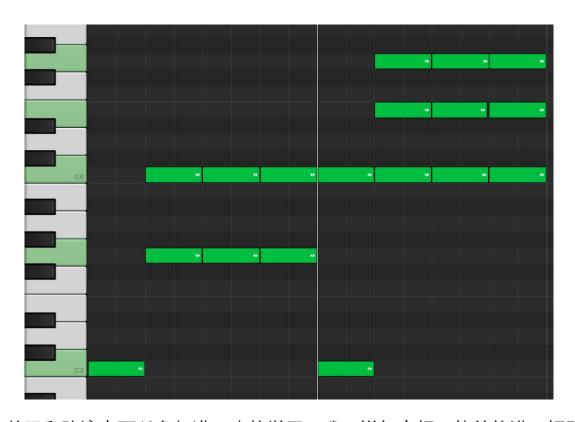

和弦的声音也可以按照某种序列排列,如果完全排开,就可以称为分解和弦,或是琶音。分散排列的和弦感情比较细腻,可以营造一种空旷、安静的感觉,在抒情性乐曲中经常使用。

yiweifengyan@foxmail.com

如果和弦的声音不完全排开,可以称为半分解和弦,半分解和弦可以制造一种节奏感,在 4beat 伴奏法中常被使用。

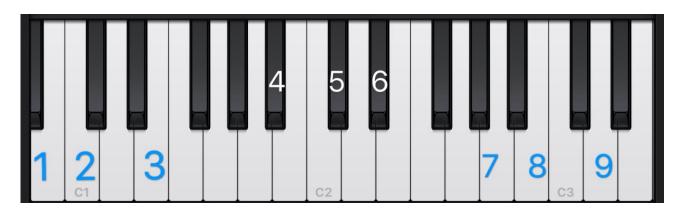

关于和弦演奏可以参加进一步的学习,我不详细介绍。简单的讲,钢琴伴奏时一般是这样:以某几个固定的伴奏音型为主体架构,在乐段之间切换;在 乐段之间可以加上间奏,开始,结束时加上前奏,尾奏;在一些需要强化的地方加上插花和装饰音;如果整体和谐,乐曲的感情得到适当的表达,应该就是一个不错的伴奏了。

和弦编配的讲解到此就告一段落,其重点在认识和弦与和弦进行,多做一些实践,会比听我瞎说有用。

和弦编配课后练习

写出下列音的音名,其中4,5,6分别用两种写法。

1:

2:

3:

4:

5:

6:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

二,音程

1,以下列音为根音,请加入一个音,构成小三度。

C- D- bE- G- #A-

B -

2,以下列音为冠音,请加入一个音,构成大三度。

-E -F -#F -A -bB

- B

3,以下列音为根音,请加入一个音,构成纯四度。

C- bE- F- G- A- bB-

4,以下列音为根音,请加上一个音,构成纯五度。

C- D- F- bG- G- A-

5,以下列音为根音,请加上一个音,构成小七度。

D- #D- E-

G-

bA -

B -

<u>三,和弦标记</u>

1,写出下列大三和弦和弦标记的三个音。		
示例: C : C-E-G。		
D:	E:	F:
bE:	G:	A:
bB/F:	C/E:	B/#D:
2,写出下列小三和弦和弦标记的三个音。		
Dm:	Em:	#Fm:
Gm:	Bm:	Cm:
Am/E:	Bm/D:	#Fm/A:
3,写出下列小七和弦标记的四个音。		
示例: C7 : C-E-G-bB。		
D7:	E7:	G7:
Dm7:	#Fm7:	A7:
Cm7/G:	Am7/E:	D7/C:
4,识别下列和弦,写出其和弦标记,注意转位与省略。 示例:G-C-E:C/G D-A-B:Bm7/D		
C - E - A: G - B - D:	C – F - A : G - B - E :	#F - A - D: bE - G - bB:

#F-C-D:

#C-G-A:

B-F-G:

四,和弦进行

注: 以下所讲均为自然大、小调。

1,写出下列调的音阶与该调中的和弦。

示例: C 大调

音阶: 1-C, 2-D, 3-E, 4-F, 5-G, 6-A, 7-B。

和弦: I-C, II-Dm, III-Em, IV-F, V-G, VI-Am, VII-B dim。

D 大调

音阶:

和弦:

G大调

音阶:

和弦:

Em 小调

音阶:

和弦:

#Fm 小调

音阶:

和弦:

2,写出下列调式中所要求的的和弦圈。

示例: C 大调中的三度圈: C - Am - F - Dm - B dim - G - Em - C

bE 大调中的三度圈:

F 大调中的五度圈:

A 大调中的七度圈:

Bm 小调中的三度圈:

Am 小调中的五度圈:

Em 小调中的七度圈:

I - IV - V - I:	
D 大调:	bE 大调:
Cm 小调:	Em 小调:
Am 小调:	Gm 小调:
I - IV - II - V - I: bA 大调:	
bB 大调:	
- - V - V - - V - : D 大调:	
F 大调:	
G 大调:	
A 大调:	
4,判断正误。 示例:正确:大调中 级和弦	区具有 1-3-5 三个音。
: 同一个和弦不会在不同的 : 和弦公式的来源是和弦图 : 和弦标记所表示的和弦图 : 级数表示的和弦音与琴键 : 在任何调式中,IV 级和图 : 在小调中,主和弦是 6 -	圈。 音是固定的,不会随着调变化。 建有固定的对应关系,不会随着调变化。 弦都是 4 - 6 - 1。

3,写出下列和弦公式在所要求调式中的和弦对照。

示例: I-V-I: C大调: C-G-C。

: 大调中可以大量使用小三和弦, 小调中也可以大量使用大三和弦。

五, 编配练习

1,给下列乐句(可以默认后接有 | 级主和弦)配适当的和弦,用级数表示。

示例: 1---|3---|1---|5---|

级数: I VI IV V

1 1 3 3 | 5 - 5 - | 6 - 6 6 | 5 - 3 - |

 $3 \cdot \underline{2} \quad 3 \quad \underline{5} \quad \underline{5} \mid 6 \cdot \quad \underline{1} \quad 7 \quad 6 \mid 5 \quad - \quad - \mid$

3 3 3 3 5 | 6 6 6 5 3 | 6 6 6 1 3 | 2 - - - |

 $\underline{3} \ \underline{5} \ | \ \underline{5} \cdot \underline{3} \ \ \underline{2} \ \ \underline{3} \ \ \underline{2} \ \ | \ \underline{1} - - \ \underline{3} \ \underline{5} \ | \ \underline{6} \cdot \underline{1} \ \ \underline{1} \ \ \underline{6} \ \underline{1} \ \ | \ \underline{5} \ - - |$

<u>5 | 1 1 1 5 5 | 6 · 6 6 | 2 2 2 6 6 | 7 · 7 |</u>

2,给下列乐句配适当的和弦,请按照所给定的调性使用和弦标记。后加双线表示乐曲在此终止,此时请使用终止式。(终止时可以默认前面有 | 级主和弦,普通乐句可以默认后面接有 | 级主和弦)

示例: C 大调: 1---|3---|1---|

和弦: C Em G7 C

D 大调: <u>5</u> | 1 <u>1 1 2 3</u> | 2 <u>1</u> 6 <u>6</u> | 7 <u>7 7 1 2</u> | 1 · 1 | |

bB 大调: <u>034 | 55 5 03 23 | 31 1-045 | 66 6 06 43 | 2--</u>

C大调: 032 | 33 3 34 32 | 11 1-066 | 444 43 21 | 1-- | |

F大调: 5-32|1-16|2-32|1---|

G大调: <u>12 | 3</u>3·<u>33</u> <u>21 | 3</u>5·5 <u>55 | 6</u>6·<u>66</u> <u>53 | 2 - -</u>

bE大调: 32 35 3 33 | 21 23 $6 \cdot 5 | 6$ 61 2 31 | 2 - 0

3, 自己选取一些熟悉的诗歌, 配适当的和弦。

后记

一次偶然的机会,问到 MJ 姐,我们本是一起学弹琴的,我问她会不会配和弦,她说不会,我说,这不难,要不我教你? 一晚上就可以讲完。她答应了。本来打算全程口述,后来想了想,写出来总结一下讲起来比较方便,然后才有了这篇长文。

倾尽三年所学,只为允她一诺。从写稿到现在,我只教了 MJ 姐,GL 姐,ZH, PP 和 YS 五个人。我觉得可以给主内的弟兄姊妹们讲解,或者稿子能对他们提供一些参考或思路,努力就是值得的。

感谢上帝,给了我机会在祂的家中学习这些知识,也感谢祂让我有时间把 这些白白得来的恩典分享出去。欢迎在尊重版权的基础上进行非营利性传播。 希望借着它,让更多的人赞美神。

荣耀归于上帝!

其他信息:

插图几乎全部截自 Grageband, 用美图秀秀制作而成。

编配练习中的谱例全部来自主内的诗歌,我仅作为例子帮助初学者练习。

《赞美之泉》,《耶和华是爱》和《洱海》版权归原作者所有,我仅作为例子来分析和弦。前两个谱例由《喜乐赞美主》团队所制作,《洱海》由莫大人制作。