耳コピーを通して、音楽の仕組みを知ろう！

地域おこし協力隊 水野佑紀

2019-12-20

この資料は下記からダウンロードできます。

<https://github.com/MizunoYouki/hear-and-play/raw/master/textbook.docx>

音階を数字でとらえてみよう

（音階とは、音を高い（低い）順に並べたもの。有名なのは「ドレミファソラシ」だが、他にもある。）

数	イタリア語	英語
1	ド	C
2	レ	D
3	ミ	E
4	ファ	F
5	ソ	G
6	ラ	A
7	シ	B

今日は、ド,レ,ミ,…ではなく、1,2,3,…と呼びます。

（別の呼び方を習っているなどしている人は、その呼び方でOKです）

7の次は8ではなく、1に戻ります。
1の前は0ではなく、7に戻ります。

和音を数字でとらえてみよう

（和音＝同時に鳴る、複数の、異なる高さの音）
３音を同時に鳴らそう（一番低い音、２足した音、さらに２足した音）

和音(数)	和音の構成音 (数)	和音の構成音 (イタリア語)	
1	1, 3, 5	ド, ミ, ソ	
2	2, 4, 6	レ, ファ, ラ	
3	3, 5, 7	ミ, ソ, シ	
4	4, 6, 1	ファ, ラ, ド	
5	5, 7, 2	ソ, シ, レ	
6	6, 1, 3	ラ, ド, ミ	
7	7, 2, 4	シ, レ, ファ	

まず右手で、3音弾いてみよう。

次は、3音に加えて、左手で最も低い1音を弾いてみよう。

これで7通りの和音を弾けるようになった。これだけで弾ける曲がある。

さんぽ：| 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 5 | 1 | …

さよならエレジー：| 6 | 3 | 4 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | …

You Raise Me Up：| 6 4 | | 6 4 | 5☆ 5 |

| 1 4 | 4 | 5 | 1 | …

他にも探してみてください。

（☆は、和音2つ目の音を半音上げる = sus4）

（分数は、分母が左手などで低い音、分子が右手などで高い音）

音楽を聞いてマネしてみよう（パプリカ）

拍を数えてみよう

ドンが1拍、パンが2拍と4拍にあることが多い。

1分間の拍数は40～200くらいであることが多い。

（「パプリカ」の場合は100くらい）

小節に分けてみよう

１小節 = 4拍であることが多い。

4拍ごとに、歌詞を縦線で区切ってみよう。

一番低い音を探して弾いてみよう

（白い鍵盤だけで弾けるようサビ前まで-3、サビは-6または+6にトランスポーズします。
トランスポーズ不要な人はサビ前までA or イ長調、サビはGb or 変ト長調です。）

数字を書いてみよう。
1拍と3拍目だけ、あるいは完全にマネしてみよう。

ヒント

* + 行頭や行末は着地したように感じることが多い。「着地」とは「ここで終了できそうな感じ」。そのような時「1」であることが多い。
  + 探せない場合や弾けない場合は歌えないことが多い。まず歌ってみよう。
  + コンピューターを使おう(Audacity, Band Producerなど)

和音で弾いてみよう

数字の「和音」を弾いてみよう

「数字はあっているのに当てはまらない」と感じる時は、和音の真ん中の音を1つか2つ上げてみよう（半音1つ分、または半音2つ分上げてみよう）。

* ヒント
  + 「グッときた」と感じる時、半音1つ分上がっていることがある
  + 一番低い音が「1 → 7 → 6」と下がってくる時は、例外で左手が7、右手の和音が5であることが多い

まがり　くねり　はしゃいだみち　　　あおばのもりで　　かけまわる

あそびまわり　　ひざししのまち　　　だれかが　よんでいる　　　　　なつ

がくる　　　　かげがたつ　　　　　　あなたに　　　　あいたい　　　みつ

けたのは　　　　いちばんぼし　　　　あしたも　はれるかな　　　　　パプ

リカ　　　はながさいたら　　　　　　はれた　　そらにたねをまこう　ハレ

ルヤ　　　　ゆめをえがいたなら　　　こころ　あそばせ　あなたにとどけ

（小節に分けてみよう）

まがり　くねり　はしゃいだみち　　　あおばのもりで　　かけまわる

あそびまわり　　ひざししのまち　　　だれかが　よんでいる　　　　　なつ

がくる　　　　かげがたつ　　　　　　あなたに　　　　あいたい　　　みつ

けたのは　　　　いちばんぼし　　　　あしたも　はれるかな　　　　　パプ

リカ　　　はながさいたら　　　　　　はれた　　そらにたねをまこう　ハレ

ルヤ　　　　ゆめをえがいたなら　　　こころ　あそばせ　あなたにとどけ

（一番低い音を探して弾いてみよう）

1 7 6 5 4 5 1 まがり　くねり　はしゃいだみち　　　あおばのもりで　　かけまわる

1 7 6 5 4 5 1 あそびまわり　　ひざししのまち　　　だれかがよんでい　る　　　　　なつ

6 3 4 1 4 5 3 6 が　　くる　　かげが　　　たつ　　　あ　な　たに　　あい　た　い　みつ

6 3 4 5 1 4 3 6 けたのは　　　　いちばんぼし　　　　あしたもはれるか　な　　　　　パプ

4 5 6 4 1 3 6 リカ　　　はながさい　た　ら　　　　は　れた　そらにたね　をまこう　ハレ

4 5 1 6 2 4 5 1 ルヤ　　　ゆめをえがいたなら　　　　こころ　あそばせ　あなたにとどけ

（和音で弾いてみよう）

1 6 5 4 5 1 まがり　くねり　はしゃいだみち　　　あおばのもりで　　かけまわる

1 6 5 4 5 1 あそびまわり　　ひざししのまち　　　だれかがよんでい　る　　　　　なつ

6 3 4 1 4 5 3# 6 が　　くる　　かげが　　　たつ　　　あ　な　たに　　あい　た　い　みつ

6 3 4 5 1 4 3# 6☆ 6 けたのは　　　　いちばんぼし　　　　あしたもはれるか　な　　　　　パプ

4 5 6 4 1 3# 6 リカ　　　はながさい　た　ら　　　　は　れた　そらにたね　をまこう　ハレ

4 5 1 6 2# 4 5 1 ルヤ　　　ゆめをえがいたなら　　　　こころ　あそばせ　あなたにとどけ

音楽を数字でとらえるメリット

構造（和音自体や、和音のつながり、和音とメロディーとの関係、和音や楽器との関係）を
とらえられるようになると

* 聞いたら弾けるようになる
* 構造と感情が結びつくようになる。反対も可能で、感情を構造であわらせるようになる。
  すなわち自分の曲をつくる出発点となる。

パプリカと構造が似ている曲

パプリカ：4 → 5 → 6 → 4 → 1 → 3# → 6 → 4 → 5 → 1 → 6 → 2# → 4 → 5 → 1

打上花火：4 → 5 → 6 → 3 → 4 → 5 → 6 …

シンデレラガール：4 → 5 → 3 → 6 → 5 → 4 → 5 → 3 → 6 …

渡月橋：4 → 5 → 3 → 6 → 2 → 5 → 1 → 3# …

ブルーバード：4 → 3 → 6 → 2 → 5 → 1 → 4 → 3# → 6 → 2 → 5 → 6 …

Yesterday：（1 → 7m → 3# → 6 → 5 →）4 → 5 → 1 → 6 → 2# → 4 → 1 …

次のステップ

* 「あいにゆくよ　なみきをぬけて～」の部分を探して弾いてみよう

| 　　　　　　　　 |　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　あいに|

| ゆ　く　よ　な　 | みきをぬけて　　 | う　た　を　うたっ | て　　　てには|

| いっぱいの　は　 | なをかかえて　　 | ら　る　ら　り　　 | ら　　　　　　|

* 「ポピュラー音楽理論」「ポピュラー和声」「コード理論」などを調べてみよう
  （インターネットにはあまりまとまった情報がないので、本を調べてみよう）
* 他の曲も耳コピーして、歌ってみよう
* 音楽の先生に聞いてみよう

（おまけ：一般的な表記法）

A F#m E D E A まがり　くねり　はしゃいだみち　　　あおばのもりで　　かけまわる

A F#m E D E A あそびまわり　　ひざししのまち　　　だれかがよんでい　る　　　　　なつ

F#m C#m D A D E C# F#m が　　くる　　かげが　　　たつ　　　あ　な　たに　　あい　た　い　みつ

F#m C#m7 D E A D C# F#sus4 F# けたのは　　　　いちばんぼし　　　　あしたもはれるか　な　　　　　　　　パプ

Cb Db Ebm Cb Gb Bb7 Ebm リカ　　　はながさい　た　ら　　　　は　れた　そらにたね　をまこう　ハレ

Cb Db Gb Ebm Ab7 Cb Db Gb ルヤ　　　ゆめをえがいたなら　　　　こころ　あそばせ　あな　たに　とどけ