【目次】

- ドレミのアルファベット表記
- ダイアトニックスケールとダイアトニックコード (補足:ダイアトニックとは臨時記号が付かない音階の並びのこと)
- トニック・サブドミナント・ドミナント
- コードを度数で表す
- 平行調と同主調
- ※↑もう済んでいるので、資料としてそのうち完成させる予定
- <u>度数表記と TSD・12 の Key の関係</u>
- <u>V 度圏・平行調・同主調</u>

※前回↑まで済。次回は↓から。

■ 短調の派生形〜代理コード

短調の派生形の成り立ち

長調のカデンツ(終止形)を確認する

短調(自然短音階)のカデンツ(終止形)

短調(和声短音階)のカデンツ(終止形)ができた

短調(旋律短音階)のカデンツ(終止形)ができた

長調で短調のコード(代理コード)を使う理論の確立

- <u>(補足) なぜ、短調はbIII・bVI・bVII と書くの?</u>
- コード記号の慣例的な書き方の種類
- 完全音程~ドミナントモーション

長音程、短音程、完全音程

完全音程で進行すると安定感が得られる

本当にV度→I度は終止形?

ドミナントモーションの成立

■ ツーファイブ〜セカンダリードミナント 4音構成の黄金進行(ツーファイブ) セカンダリードミナントの成り立ち 5種類のツーファイブ その他のセカンダリードミナント

※次回は↑までを予定。ここまで理解すれば、ボーカル曲(ボカロ曲含む)のほとんどのコード 進行が度数で読み取れるようになる。既存楽曲の分析が作曲の基礎なので、その為の基礎力。これを踏まえて、ヒット曲をたくさん分析することに時間を使っていくぞ!

■ <u>Sus4 は2つしかない</u>

- ディミニッシュ (Coming Soon) ※半分インスト曲向け
- 裏コード (Coming Soon) ※インスト曲向け (歌ものでは避けられる傾向)
- アーメン終止 (Coming Soon)
- クリシェ (Coming Soon)
- テンションコード (Coming Soon)
- アボイドノート (Coming Soon) ※スケール理論
- ペンタトニック (Coming Soon) ※スケール理論
- チャーチモード (Coming Soon) ※スケール理論

■ 度数表記と TSD ・ 12 の Key の関係

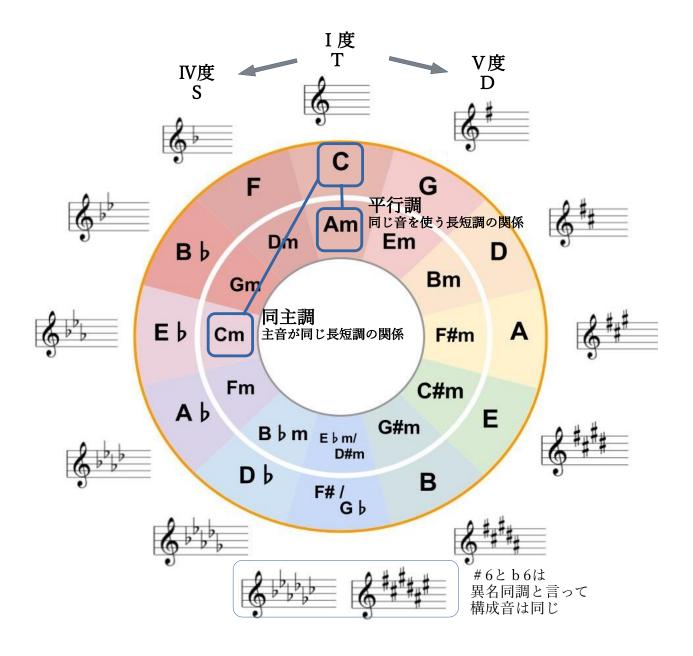
【ダイアトニックコード (3音構成,トライアド)】

Major Key			<u>I</u>	II m	IIIm	IV	V	VIm	VIIm-5
Minor Key	<u>l m</u>	II m-5	bIII	IVm	Vm	bVI	bVII		•
	Т	S/D	Т	S	T/D	S	D	Т	S/D
0	<u>Am</u>	Bm-5	<u>C</u>	Dm	Em	F	G	Am	Bm-5
b 1	<u>Dm</u>	Em-5	E	Gm	Am	ВЬ	С	Dm	Em-5
b 2	<u>Gm</u>	Am-5	Вь	Cm	Dm	ЕЬ	F	Gm	Am-5
b 3	<u>Cm</u>	Dm-5	Еb	Fm	Gm	АЬ	Вь	Cm	Dm-5
b 4	<u>Fm</u>	Gm-5	Ab	B♭ m	Cm	DЬ	Еb	Fm	Gm-5
b 5	Bb m	Cm-5	DЬ	Eb m	Fm	GЬ	АЬ	B♭ m	Cm-5
b 6	Eb m	Fm-5	<u>G</u> ь	Α ♭ m	B♭ m	Сь	DЬ	Eb m	Fm-5
#6	D♯m	E♯m-5	<u>F</u> #	G♯m	A♯m	В	C#	D♯m	E♯m-5
# 5	<u>G</u> ♯m	A♯m-5	<u>B</u>	C♯m	D♯m	E	F♯	G♯m	A♯m-5
#4	<u>C</u> ♯m	D♯m-5	E	F♯m	G♯m	А	В	C♯m	D♯m-5
#3	F♯m	G♯m-5	Α	Bm	C♯m	D	E	F♯m	G♯m-5
#2	<u>Bm</u>	C♯m-5	D	Em	F♯m	G	А	Bm	C♯m-5
#1	<u>Em</u>	F♯m-5	<u>G</u>	Am	Bm	С	D	Em	F♯m-5

【ダイアトニックコード (4音構成)】

Major Key			<u>l M7</u>	II m7	IIIm7	IVM7	V 7	VIm7	VIIm7-5
Minor Key	<u> m7</u>	II m7-5	bIIIM7	IVm7	V m7	bVIM7	bVII7		
	Т	S/D	Т	S	T/D	S	D	Т	S/D
0	<u>Am7</u>	Bm7-5	CM7	Dm7	Em7	FM7	G7	Am7	Bm7-5
b 1	Dm7	Em7-5	FM7	Gm7	Am7	В ь М7	C7	Dm7	Em7-5
b 2	Gm7	Am7-5	Вь М7	Cm7	Dm7	ЕЬ М7	F7	Gm7	Am7-5
b 3	Cm7	Dm7-5	<u>ЕЬ М7</u>	Fm7	Gm7	АЬ М7	В ь 7	Cm7	Dm7-5
b 4	<u>Fm7</u>	Gm7-5	<u>Ab M7</u>	Bb m7	Cm7	D b M7	ЕЬ 7	Fm7	Gm7-5
b 5	<u>Вь m7</u>	Cm7-5	<u>D♭ M7</u>	Eb m7	Fm7	Gb M7	АЬ 7	Bb m7	Cm7-5
b 6	<u>Еь m7</u>	Fm7-5	<u>Gb M7</u>	Ab m7	B♭ m7	Сь М7	Db 7	Eb m7	Fm7-5
#6	<u>D</u> #m7	E♯m7-5	<u>F</u> #M7	G♯m7	A♯m7	BM7	C#7	D♯m7	E♯m7-5
# 5	<u>G</u> #m7	A♯m7-5	<u>BM7</u>	C♯m7	D♯m7	EM7	F#7	G♯m7	A♯m7-5
#4	<u>C</u> #m7	D♯m7-5	EM7	F♯m7	G♯m7	AM7	В7	C♯m7	D♯m7-5
#3	<u>F</u> #m7	G♯m7-5	<u>AM7</u>	Bm7	C#m7	DM7	E7	F♯m7	G♯m7-5
#2	Bm7	C♯m7-5	DM7	Em7	F♯m7	GM7	A7	Bm7	C♯m7-5
#1	Em7	F♯m7-5	GM7	Am7	Bm7	CM7	D7	Em7	F♯m7-5

■ V 度圏・平行調・同主調

■ 短調の派生形の成り立ち

※アプリを「短調&長調、度数(**長調**表記**)**、3音構成、 は C/Am] に設定

- ▶ 長調のカデンツ(終止形)を確認する
 - I (T)→IV(S)→V(D)→I (T) "王道進行"
 - I (T)→II m(S)→V(D)→I (T) "黄金進行"

※アプリを「短調&長調、度数(**短調**表記)、3音構成、 は C/Am に設定

- ▶ 短調(自然短音階)のカデンツ(終止形)
- $I m(T) \rightarrow IVm(S) \rightarrow Vm(D) \rightarrow I m(T)$ <VI $m \rightarrow$ II $m \rightarrow$ III $m \rightarrow$ VIm > 昔のある人はこう考えた

「自然で綺麗だけど長調より終止感が薄いな。 VmをVにしたらどうだろう?」

- ▶ 短調(和声短音階)のカデンツ(終止形)ができた
 - I $m(T) \rightarrow IVm(S) \rightarrow \underline{V(D)} \rightarrow I m(T)$ $\langle VIm \rightarrow II m \rightarrow III \rightarrow VIm \rangle$

「おお、ガッツリ終わった感じがするね! じゃあ、次の場合は?」

• $I m(T) \rightarrow II m-5(S) \rightarrow V(D) \rightarrow I m(T)$ <VIm \rightarrow VIm $-5 \rightarrow III \rightarrow$ VIm>「ワビサビ半端ないね。けど、悲しすぎるよね。 II m-5 を II m にしたらどうだろう?」

- ▶ 短調(旋律短音階)のカデンツ(終止形)ができた
 - I $m(T) \rightarrow II m(S) \rightarrow V(D) \rightarrow I m(T)$ $\langle VIm \rightarrow VIlm \rightarrow III \rightarrow VIm \rangle$

「おお、流れが美しいね。それでいて悲しすぎず切ないね!」

「せっかくだから、変更した音を他の度数も同じように変更しておこう」

こうして、短調は3つの音階(コード群)ができあがった

「あれっ、ひょっとして、このコードたち長調のコードとも行き来できるんじゃね?」

つづく

■ 長調で短調のコード (代理コード) を使う理論の確立

<u>※アプリを「短調&長調、度数(**長調**表記)、3</u>音構成、 は C/Am に設定

- ▶ 平行短調からの代理コードが使われるようになった
 - $I(T) \rightarrow \underline{I+5(T)} \rightarrow VIm(T) \rightarrow V(D)$ ※オギュメントを使用した代表例
 - I(T)→IV(S)→#Vm-5(D)→VI(T) ※#Vm-5を使用した代表例

さらに、昔の人はこうも考えた

「平行短調だけじゃなくて、同主短調でもいけるんじゃね?」

- ▶ 同主短調からの代理コードが使われるようになった
 - I(T)→<u>IVm(S)</u>→V(D)→I(T) ※IV m(S)を使用した代表例
 「泣きのサブドミマイナー」とも言われ、ジャンル問わず最も使われる代理コード
 - I(T)→IV(S)→<u>bVI(T)</u>→<u>bVII(D)</u> %bVI と bVII を使用した代表例
 一昔前のアニソン。短調からの借用なのに全てメジャーコードで攻め立てる

■ 補足

- ▶ それぞれ横並びのコード群を「ダイアトニックコード」と言う (長調の~、自然短音階の~、和声短音階の~、旋律短音階の~)
- ▶ 長調、短調(自然短音階)以外のコードを「代理(借用)コード」と言う
- ▶ 同主調からコードを借用することを「モーダルインターチェンジ」と言う
- ▶ J-Pop は モーダルインターチェンジが大好きだが、ボカロ曲は特に多用される傾向
- ▶ 多用しすぎると臨時記号が多くなりすぎて、生身の人間が歌えなくなる。ボーカル曲では変化してる音(五線に起こした時に臨時記号が付く音)を使わないようにメロディーラインを作るのか定石だが、初音ミク先生はそんな事おかまいなしに完璧に歌い上げてくれる
- ▶ 短調の場合は、同主長調から借用するという考え方も成り立つ
- ▶ 自然短音階:代表的なジャンルはロック
- ▶ 和声短音階:代表的なジャンルは昭和歌謡、演歌
- ▶ 旋律短音階:代表的なジャンルはクラシック、ジャズ ※上記ジャンルは、あくまでも傾向(必ずしもではない)

- (補足) なぜ、短調はbIII・bVI・bVIIと書くの?
 - ▶ 1つの長調を基準とした短調は2種類
 - 平行調・・ラ シ ド レ ミ ファ ソ
 - 同主調・・ド レ ミb ファ ソ ラb シb
 - ✓ 短調のⅢ度・Ⅵ度・Ⅶ度のルート音は、長調に対して半音下がっている事を区別 するために、慣例的に短調の場合は bⅢ・bⅥ・bⅦ と書く。(但し、国際基準の ようなものではないので、中には b が書かれていない資料もあるので注意)
 - ▶ 和声短音階は7番目の音が半音上がっている
 - 平行調・・ラ シ ド レ ミ ファ <u>ソ#</u>
 - 同主調・・ドレミbファソラb <u>シ(も)</u>
 - ✔ 慣例的に同主短調に合せてるので、VII度にbが付いていない時は「和声短音階または旋律短音階のVII度」と読み解く
 - ▶ 旋律短音階は6番目と7番目の音が半音上がっている
 - 平行調・・ラ シ ド レ ミ <u>ファ#</u> <u>ソ#</u>
 - 同主調・・ド レ ミb ファ ソ <u>ラ(キ)</u> <u>シ(キ)</u>
 - ✔ VII度と同じように、VI度にbが付いていない時は「旋律短音階のVI度」と読み解
 く
 - ▶ 短調をVIm、VIm-5~と覚えてしまっても問題ない
 - ✔ 前章のツーファイブの解説のような場面では、短調表記の方が都合が良いため、 理論書では長調と短調の度数を書き分けている。
 - しかし、実際に創作する場面では、むしろ短調も長調表記で捉えていた方が、平 行調・同主調との行き来で読み替える必要がないので、都合が良い場面が多い。
 - ✔ 聴こえ方が移動ドの場合は、数字とドレミが結びつく。

■ コード記号の慣例的な書き方の種類

【長調・短調(自然短音階)で使用されるコード】

書き方	読み方	ダイアトニックコードの例 ※長調表記 短調表記	ドを基準とした構成音
Mmaj∆	メイジャー	I bⅢ (ド・ミ・ソ)	ド・ミ・ソ
M7maj7△7	メイジャーセブンス	I M7 bⅢM7 (ド・ミ・ソ・シ)	ド・ミ・ソ・シ
_7	セブンス	V7 bVII7 (ソ・シ・レ・ファ)	ド・ミ・ソ・シb
_m	マイナー	VIm Im(ラ・ド・ミ)	ド・ミb・ソ
_m77	マイナーセブンス	VIm7 1 m7 (ラ・ド・ミ・ソ)	ド・ミb・ソ・シb
5m(b5) ※dimと書かれる場合もある	フラットファイブ	VIm-5 II m-5 (シ・レ・ファ)	ド・ミb・ソb
7-5m7(b5)Ø	セブンスフラットファイブ	VIm7-5 II m7-5 (シ・レ・ファ・ラ)	ド・ミb・ソb・シb
_sus4	サスフォー	Vsus4 - (ソ・ド・レ)	ド・ファ・ソ
7sus4	サスフォーセブンス	V7sus4 - (ソ・ド・レ・ファ)	ド・ファ・ソ・シb

[↑]五線に書いた時に臨時記号が付かない

【短調(和声短音階・旋律短音階)で追加されて使用されるコード】

書き方	読み方	ダイアトニックコードの例 ※長調表記 短調表記	ドを基準とした構成音
_mM7	マイナーメイジャーセブンス	VImM7 I mM7 (ラ・ド・ミ・ソ#)	ド・ミb・ソ・シ
+5aug+(#5)	オギュメント	I+5 bⅢ+5 (ド・ミ・ソ#)	ド・ミ・ソ#
M7+5aug7M7+M7(#5) ※Mが省略される場合がある	メイジャーセブンスオギュメント (オギュメントセブン)	I M7+5 bⅢM7+5 (ド・ミ・ソ#・シ)	ド・ミ・ソ#・シ
dim7° ※dimと書かれる場合もある	ディミニッシュ (ディミニッシュセブン)	VIIdim7 II dim7 (シ・レ・ファ・ラb)	ド・ミb・ソb・シbb

↑五線に書いた時に臨時記号が付く

- 長音程、短音程、完全音程
 - ▶ ドを基準にした音程の呼び方 ※ () 内は低い方へ動いた場合
 - ド⇔レ 長2度(短7度)
 - ド⇔ミ 長3度(短6度)
 - ・ ド⇔ファ <u>完全4度</u> (完全5度)
 - ・ ド⇔ソ <u>完全5度</u> (完全4度)
 - ド⇔ラ 長6度(短3度)
 - ド⇔シ 長7度(短2度)
 - ・ ド⇔ド 完全8度、完全1度
 - ▶ ラを基準にした音程の呼び方 ※ () 内は低い方へ動いた場合
 - ラ⇔シ 短2度(長7度)
 - ラ⇔ド 短3度(長6度)
 - ラ⇔レ <u>完全4度</u> (完全5度)
 - ラ⇔ミ <u>完全5度</u> (完全4度)
 - ラ⇔ファ 短6度(長3度)
 - ラ⇔ソ 短7度(長2度)
 - ・ ラ⇔ラ 完全8度、完全1度
- 完全音程で進行すると安定感が得られる
 - ▶ 中でも下記2つの進行を「強進行」という
 - ソからドへ下がる(完全5度下降)
 - ソからドへ上がる(完全4度上昇)

そこから、V度→I度の進行を「完全終止」と呼ぶようになった

- 本当に V 度 → I 度は終止形?
 - ▶ C→G→C の進行は C MajorKey 以外にも存在する
 - ※アプリを「短調&長調、**音名**表記、3音構成、 は C/Am に設定(音名表記に変更)
 - $C(I) \rightarrow \underline{G(V)} \rightarrow C(I)$ \Rightarrow 終止形に聴こえるのは先入観?

<u>※アプリを「短調&長調、音名表記、3音構成、#1 G/Em</u>] に設定 (G MajorKey に変更)

- $G(I) \rightarrow C(IV) \rightarrow G(I)$ ・・・同じ和音で並びが変わっただけ
 - ⇒ $C \rightarrow G \rightarrow C$ を聴いた直後に聴くと、 $G(I) \rightarrow C(IV)$ の部分が $G(V) \rightarrow C(I)$ と終止形に聴こえる

つまり、V度→I度は他のKeyにI度→IV度の関係になってるものが存在するので、 人によっては、終止形に聴こえていない可能性がありえる

- ドミナントモーションの成立
 - ▶ 確実な完全終止形
 - <u>※アプリを「短調&長調、**音名**表記、3&4 音構成、 \$ C/Am</u>] に設定 (C MajorKey, <u>3&4 音構成</u>に変更)
 - C(I)→G7(V7)→C(I) ⇒ 誰が聴いても終止形(「気をつけ、礼!!!」)
 - ✓ ○7 は各 key それぞれ 1ヵ所 (V 7) しかなく、確実に Key が定まる (旋律短音階のIV 7 は、特殊なのでここでは無視する)
 - V 7 (D)→ I (T)の進行を「ドミナントモーション」と言う
 - ✔ ○7 は単体で聴いても不安定な響きなので、トニックに行きたい感が強い

■ 4音構成の黄金進行(ツーファイブ)

<u>※アプリを「短調&長調、度数(**長調**表記</u>)、**3&4** 音構成、 ‡ C/Am に設定

- ➤ II m も II m7 にしてみる
 - ○→II m(S)→V(D)→I(T) ※○は任意
 - ○→II m(S)→V7(D)→I(T) ⇒ 終止感が増す
 - ○→II m7(S)→V7(D)→I(T) ⇒ 「おぉ、繋がりが美しい!!」
 - ✓ II m7(S)→V7(D)→I(T)は、ジャンル問わず黄金中の黄金
 - ✓ 「ツーファイブ」または「ツーファイブワン」と言う
- セカンダリードミナントの成り立ち

※アプリをの設定はそのまま、「セカンダリードミナント」の項目と組み合わせて使用

▶ II m が II に変形している場合は5度上のドミナントである

昔の人はこう気づいた

「II m7 から下降すると V 7 は完全 5 度じゃん」

「完全5度ってことは、ここでもドミナントモーション使えるんじゃね?」

- $\bigcirc \rightarrow II 7(?) \rightarrow V7(D) \rightarrow I(T) \Rightarrow \int a \wedge b \wedge b \wedge b \wedge b \wedge e$ 順奮するじゃん!!|

「どういう構造になってるんだろう? 3音構成で考えてみるか!」

「そうだ! $II \rightarrow V$ は 5 度上の Key で考えると $V \rightarrow I$ になってるんだ」

■ II = V/V (5 度上の Dominant) ※"/V"の分母は"5 度上の"と言う意味

→V = I/V (5 度上の Tonic かつ 主 Key の Dominant) ※ここがポイント

→ I (主 Key の Tonic)

- ► II (D)→V(T&D)→I(T)の成立(ダブルドミナント)
 - ○→II→V→I (○→V/V→V→I) ※3音構成
 - ○→II 7→V7→I (○→V 7/V→V7→I) ※4 音構成
 - ✓ II → V → I は「セカンダリードミナント」であり「ダブルドミナント」と言う
- 5種類のツーファイブ
 - <u>※アプリを「短調&長調、度数(**長調**表記</u>)、**3&4** 音構成、 ‡ C/Am] に設定
 - ○→II m7→V7→ I ※長調
 - ※アプリを「短調&長調、度数(**短調**表記**)**、**3&4** 音構成、 り C/Am に設定
 - ○→II m7-5→Vm→I m <○→VIIm7-5→III m→VIm> ※短調、自然短音階
 - ○→II m7-5→V7→ I m <○→VIIm7-5→III→VIm> ※短調、和声短音階
 - ○→II m7→V7→I m <○→VIIm7→III→VIm> ※短調、旋律短音階
 - <u>※アプリを [短調&長調、度数(**長調表記**)、**3&4 音**構成、 は C/Am] に設定</u>
 - ○→II 7→V7→I ※長調、ダブルドミナント

■ その他のセカンダリードミナント

<u>※アプリを「短調&長調、度数(**長調**表記</u>**)、3&4** 音構成、 り C/Am に設定

- I 7 = V 7/IV (IV度上の V 7)
- **Ⅲ7** = **V7/VI** (VI度上のV7 = 平行短調のV7)
- #IV7 = V 7/VII (VII度上の V 7) ※ルート音に臨時記号つくので特殊
- VI7 = V7/II (II度上のV7)
- VII 7 = V 7/III (III度上の V 7)
 - ✔ 必ずV/○で表した時の分母の度数に進行する
 - ✔ ポップスでは一時的に借用して主 Key にすぐ戻る
 - ✓ クラシック・ジャズではセカンダリードミナントをきっかけに転調する
 - ✓ ○mが○に変形された時と、V7以外の○7が出てきた時は、まずセカンダリー ドミナントを疑ってみるべし。それで説明がつかない場合に、平行調・同主調か らの代理を疑う。

- Sus4は2つしかない
 - ▶ Major コードの第3音を半音上げたものが Sus4

 - IV $(\neg r \cdot \underline{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{F}) \Rightarrow IV (\neg r \cdot \underline{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{F})$
 - $V (y \cdot \underline{\boldsymbol{y}} \cdot \boldsymbol{\nu}) \quad \Rightarrow \quad V \text{ sus 4 } (y \cdot \underline{\boldsymbol{F}} \cdot \boldsymbol{\nu})$
 - ✔ IV sus4 は、シbがダイアトニックスケールから外れてしまうので使用できない。 IとVしか Sus4 を取ることはできない。

<u>※アプリを[長調、度数(長調表記)、3音構成、 \$ C/Am</u>] に設定

- ➤ Sus4 は必ず同じ度数の Major コードへ進行する
 - I sus4 → I ※トニックの Sus4
 - **V** sus4 → **V** ※ドミナントの Sus4
- > 代表的な進行
 - $V 7 \rightarrow I \rightarrow I \text{ sus} 4 \rightarrow I$ ※ドミナントモーション後のトニックを演出する
 - $II m7 \rightarrow V sus4(V7 sus4) \rightarrow V7 \rightarrow I$ ※ツーファイブをさらに演出する超定番進行 ↓ [構成音]

 $(\nu \cdot 7r \cdot \vec{r}) \rightarrow (y \cdot \vec{k} \cdot \nu \cdot y) \rightarrow (y \cdot \underline{\boldsymbol{\nu}} \cdot \nu \cdot 7r) \rightarrow (\ddot{r} \cdot \ddot{s} \cdot y \cdot \underline{\boldsymbol{k}})$ \downarrow 展開する (並べ替える) $(\nu \cdot 7r \cdot \vec{r}) \rightarrow (\ddot{r} \cdot \nu \cdot y \cdot \underline{\boldsymbol{k}}) \rightarrow (\ddot{r} \cdot \ddot{r} \cdot y \cdot \underline{\boldsymbol{k}}) \rightarrow (\ddot{r} \cdot \ddot{s} \cdot y \cdot \underline{\boldsymbol{k}})$

✔ ド→ド→シ→ドをメロディーラインに使うと、ボーカル的で美しい

【改訂履歴】

2024/2/19 <u>度数表記と TSD・12 の Key の関係</u> 短調の bⅢ・bⅥ・bⅥ の表記を修正