
Contents

1 基本体系	1
1.1 调性	1
1.2 距离和质感	2
1.3 基本和弦	2
1.3.1 三和弦	2
1.3.2 四和弦	3
1.3.3 自然和弦	3
1.4 大和弦与小和弦	4
1.4.1 和弦名称	4
1.4.2 和弦构成音	4
1.4.3 声音对比	4
1.5 五度圈的活用	5
1.6 和弦演奏	6
1.6.1 配置	6
1.6.2 和弦分解	6
1.6.3 根音演奏	6
1.6.4 转位和弦	7
1.6.5 和弦分析	7
1.7 级数	8
1.7.1 小调上的级数	9
1.8 和弦的周期与连接	9
1.8.1 和弦周期	9
1.8.2 声部进行	9
1.9 代理和弦	10
1.10 和弦的功能	11
1.10.1 基本概念	11
1.10.2 顺行和逆行	12
1.11 增加张力	13

1.12 性质转换	13
1.13 终止式	14
1.13.1 正格终止	14
1.13.2 变格终止	14
1.13.3 伪终止	14
1.13.4 半终止	14
1.14 和弦节奏	15
2 连接系统论	17
2.1 根音运动	17
2.2 不同连接的特征	17
2.2.1 二度	17
2.2.2 五度	18
2.2.3 三度	18
2.3 二度上下行的用法	18
2.4 五度上行的用法	18
2.5 五度下行的用法	19
2.6 三度下行的用法	20
2.7 三度上行的用法	20
2.7.1 $I \rightarrow III_m$	20
2.7.2 $IV \rightarrow VI_m$	20
2.7.3 $VI_m \rightarrow I$	20
2.7.4 $II_m \rightarrow IV$	21
2.7.5 $III_m \rightarrow V$	21
2.8 王道进行	21
2.8.1 J-Pop	21

基本体系

1.1 调性

Definition 1.1: 调性

一般来说, 音乐的调性分为大调和小调. 它们分别对应了两种音阶: 大音阶 (Major) 和小音阶 (Minor). 其中大音阶以 do 为中心, 因此其排列为“全全半全全全半”, 给人明亮的印象; 小音阶则以 la 为中心, 排列为“全半全全半全全”, 给人阴暗的印象.

在 C 大调中, A 对应了 la; 而在 A 小调中, C 对应了 do. 这意味着它们的音阶是完全一样的 (都是钢琴上的白键). 在古典音乐中有明确的规则来区分它们, 这套规则通过限制在大小调中使用的和弦来突出两者的对立.

古典音乐遵循二元论 (dualism), 将大调和小调视作镜像对称的存在. 而时至今日, 许多的歌曲已经没有明显的调性特征了. 在文章《统一 2016 年电台热门歌曲的音乐理论原理》中对热门歌曲的模糊调性做了分析, 认为这是许多流形音乐成功的关键, 尽管艺术家们并不一定是刻意为之.

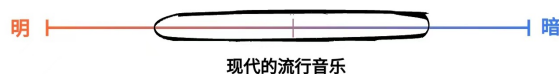

Fig 1.1: 流行与古典

这也是理所应当的, 人的情感非常复杂, 往往无法简单归类为大调的“快乐”或小调的“悲伤”. 因此现代流行音乐的表现领域, 就是被古典音乐所排除的中间部分. 而这种趋势的理论书籍直到最近才开始浮现.

Remark

通过选择不清晰中央音的方法，音乐会变得更加闪亮和具有浮力，引起我们的兴趣，甚至可能更具吸引力。这种和声进行给了我们更多的选择和更好的表达自由，而没有它是不可能的。

——Perricone, Jack. *Great Songwriting Techniques* (p.146/p149)

因此我们可以说，音乐不止分为大调和小调，只是曾经人们使用它们来创作。每一个大调都有与之对应的小调，在不受古典音乐理论约束的情况下，创作出来的音乐的调性自然是模糊不清的，这给了我们更广阔的表达空间。

1.2 距离和质感

和弦就是多个音符同时响起，这一节我们考虑最简单的情况，也就是两个音带来的质感。和弦的质感，是由声音之间的相对距离决定的。如果使用半音的数量来描述，那么 do 和 sol 之间有七个半音的距离。相对距离不变，同时弹响 *mib-sib* 和同时弹响 *do-sol* 给人的印象是相似的。

Remark

距离决定质感，这是和弦理论中重要的基础概念。

很多时候我们使用度数来描述音符之间的距离，但它不能精确到半音，不符合当下的需求。实际上，还有一套**详细度数**来解决这一问题。以 do 和 mi 为例，它们相差三度，而 do 和 *mib* 也是三度。其中 do-mi 的距离较长，称为**大三度 (Major 3rd)**；而 do-*mib* 称为**小三度 (Minor 3rd)**。

当然，详细度数没有那么简单，除了“大”和“小”，还有“完全”、“增”、“减”的前缀，这其中还有同音异名的情况出现，十分复杂。在这里我们只需掌握概念即可。

1.3 基本和弦

考虑至少三个音符的叠加。按照 12 个音的排列组合，这将产生 $12 \times 11 \times 10 = 1320$ 种可能，这还是没有考虑八度以外的音的情况下。因此我们先从最基本的几个和弦开始，它们很容易被用来创作歌曲。

1.3.1 三和弦

Definition 1.2: 三和弦

由三个音符组成的和弦被称为**三和弦 (Triad)**。如果音符一个隔一个地叠加，它们的间距将是“三度”，这种叠加方法被称为**三度堆叠 (Tertian)**。

适当的距离可以产生更清晰稳定的声音,而不会过于浑浊,这也是三度堆叠和弦的特点.

1.3.2 四和弦

爵士音乐理论以四个音符的堆叠为基础,也就是四和弦 (Tetrad). 但在其他主流音乐包括古典中,三和弦因其清澈的音色更受欢迎. 特别地,四度堆叠的四和弦听起来很高级,在后面将会介绍.

1.3.3 自然和弦

Definition 1.3: 自然和弦

无论是三和弦还是四和弦, 沿着音阶三度堆叠出来的和弦就叫**自然和弦** (Diatonic Chord). 需要注意, 自然和弦中所有的音都落在音阶上, 没有临时符号.

由于七个音的距离不均匀, 对应的七个自然和弦也具有不同的质感. 其中 xi-re-fa 的声音非常令人不安, 很少使用, 因此我们将剩下的六个和弦纳入**基本和弦** (Prime Chord).

Definition 1.4: 基本和弦

一组六个基本和弦在一个给定的调上, 是以“沿着音阶”的方式进行“三度堆叠”出来的从 Do 到 La 的和弦.

很多的经典歌曲都使用这六段和弦进行创作, 按照音符间的距离, 可以将其分为两类, 如下图所示.

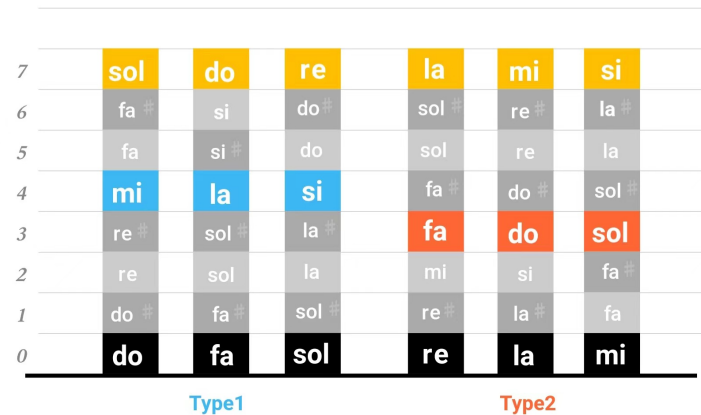

Fig 1.2: 两类基本和弦

1.4 大和弦与小和弦

1.4.1 和弦名称

在图 1.2 中, 左侧 0-4-7 的和弦称作大和弦 (Major Chord), 右侧 0-3-7 的和弦称作小和弦 (Minor Chord). 这种命名与大调小调有着共通之处. 不难发现, 和弦的大小是由根音的位置决定的, 更准确来说, 由三个音之间半音的分布决定的.

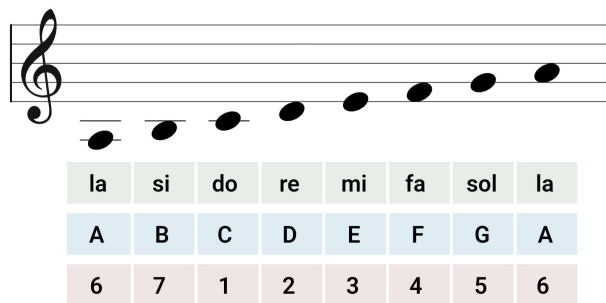

Fig 1.3: 和弦名称

接着, 我们使用音名来指代每个和弦, 上图是一个 C 大调音阶的例子. 六个和弦的名称分别是: A 小和弦, C 大和弦, D 小和弦, E 小和弦, F 大和弦和 G 大和弦. 对于大和弦, 我们直接记作 C、F 和 G, 而将小和弦记作 Am, Dm 以及 Em, 这就是和弦代号 (Chord Symbol).

1.4.2 和弦构成音

下面引入一些术语概念.

Definition 1.5: 构成音

组成一个和弦的声音称为**构成音** (Chord Tone). 和弦底部的音 (如 C 大和弦中的 C) 称为**根音** (Root). 对于基本和弦来说, 上面的音分别是**三音** (3rd) 和**五音** (5th), 这是由其到根音的度数命名的.

1.4.3 声音对比

和大小调一样, 大和弦比较明亮, 小和弦比较阴暗. 有趣的是, 大和弦和小和弦顶部的音是一样的, 如果根音也相同就, 意味着中间的三音起到决定声音性质的作用. 而顶部的五音起到支持性的作用, 不会干扰到三音创造的明暗特征. 甚至如果往里面添加更多的音符, 都不容易改变三音带来的特质.

1.5 五度圈的活用

回顾 C 大调的六个基本和弦: Am、C、Dm、Em、F 和 G, 它们的组合能够产生多种多样的曲调. 但如果是其它的调呢? 以 A 大调为例, 其音阶为 A、B、C $\sharp$ 、D、E 和 F $\sharp$. 因此以 A 为根音的基本和弦由 A-C $\sharp$ -E 构成, 是一个大和弦. 同理可以得到六个基本和弦, 如下图所示.

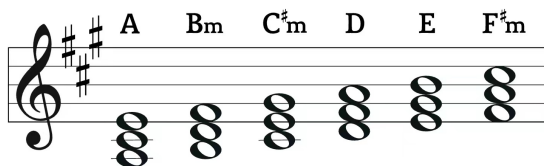

Fig 1.4: 和弦名称

因为音阶的相对位置关系没变, 我们仍然得到了“大小小大大小”的类型排列. 五度圈再次提供了简单的查询方法: 下图中围绕 A 的六个和弦, 就是 A 大调的基本和弦.

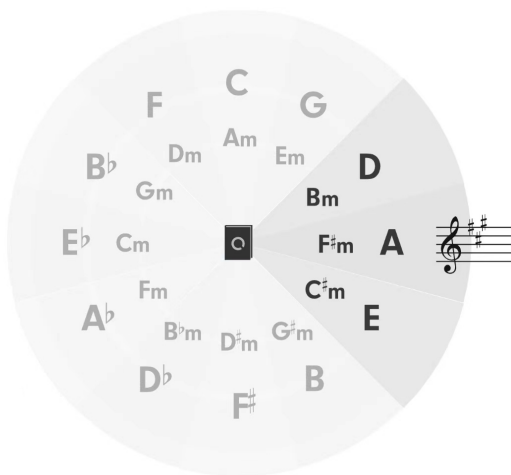

Fig 1.5: A 大调基本和弦

需要提醒的是, 目前我们的基本和弦是在大调上讨论的, 在这一套理论中, 大调和小调的基本和弦使用相同的代号和级数.

1.6 和弦演奏

1.6.1 配置

演奏和弦时，把三个音放在哪个高度是需要考量的。这种演奏称作**配置 (Voicing)**。例如下图中 C 和弦的不同配置方式，有的紧密有的分散，但它们都是 C。

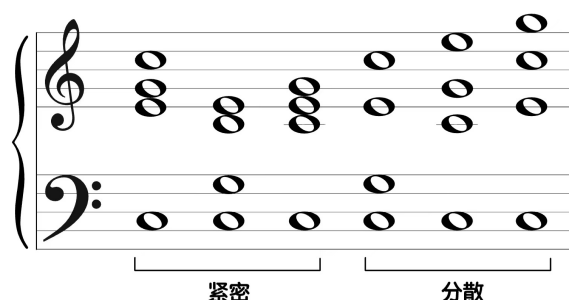

Fig 1.6: C 大和弦的不同配置

基本上来说，音高或低八度并不改变其基本性质，因此和弦演奏非常自由。需要注意，多个 do-mi-sol 的组合并不是四和弦或五和弦，它依然是三和弦，和弦代号也不会变。

如果声音太重叠，和弦可能会听起来杂乱无章。如果去掉其中某个音，那么需要关注三个音的角色，即前述的根音为基本、三音决定明暗、五音起到支持作用。在演奏和弦时，强调不同的声音会对声音外观产生微妙影响。

1.6.2 和弦分解

通过依次发出和弦中的音符来创造和弦感的手段叫作**分解和弦 (Broken Chord)**，也叫琶音 (Arpeggio)。

1.6.3 根音演奏

虽然和弦演奏非常自由，但基本上来说，低音部分需要围绕着根音演奏，这是一个原则。有时候会看到贝斯一直弹根音，这很简单也很有效。归根结底，**低音是和弦的主体**，比其他声音有着更重要的作用。

而在爵士乐中，贝斯尝尝能够自由移动，这被称为 **Walking Bass**，这突出了贝斯的演奏地位。

1.6.4 转位和弦

如果将根音以外的某个音符放在低音部，例如将 C 和弦的 mi 作为低音，上面是 do-mi-sol(下图中间)，我们会发现它非常接近于将 mi 作为低音，上面是 xi-mi-sol 的 Em 和弦。

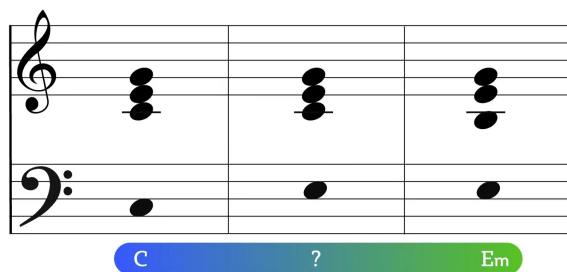

Fig 1.7: 从 C 到 Em

因此将不同的音作为低音会产生特殊的变化，为了演奏方便在和弦代号后面注明低音，如下图所示。

Fig 1.8: 转位和弦

这实际上叫作**转位和弦** (Slashed Chord). 转位和弦是一种有着广泛用途的深奥表达方式，在后面更进一步解释。

1.6.5 和弦分析

使用和弦来分析音乐时，有一些情况需要注意：

- 在一段乐句中，有多少的音可以被认为是和弦？尽管理论上可行，但我们不会将一整段旋律都视作和弦的分解，而是将其中一些音作为对和弦的装饰，称作**和弦外音** (Non

Chord Tone). 对于旋律来说, 和弦外音也很重要, 但在和弦分析中应该忽略它. 很多时候判断一个音是否在和弦内是很微妙的, 我们需要结合自己的目的来看, 有时一个音是重要的, 我们将其作为旋律, 有时它可能只是吉他手的一个手法, 实际上仍然在和弦内.

- 对于低音部分我们通常忽略细微的动作, 以免和弦记号变得过于繁琐. 当很多乐器同时奏响时, 和弦分析应当把那些复杂的旋律看作是装饰, 而关注中心的共同音, 它们往往由吉他、管风琴等乐器演奏.
- 有些音乐没有明确的和弦进行, 称作非和弦音乐. 对于这类音乐, 通常使用基本和弦来进行分析.

最后, 必须要说明的是, 和弦是音乐的简化. 我们将配置、演奏时间、演奏乐器、乐句等复杂信息简化成了一些和弦符号, 并发现不同歌曲之间尝尝有着相同或相似的和弦进行. 这是和弦分析最重要的意义.

1.7 级数

不同调中的基本和弦名称各不相同, 但考虑到它们相对位置实际上是不变的, 我们从中央音开始, 将和弦记作罗马数字, 如下图所示.

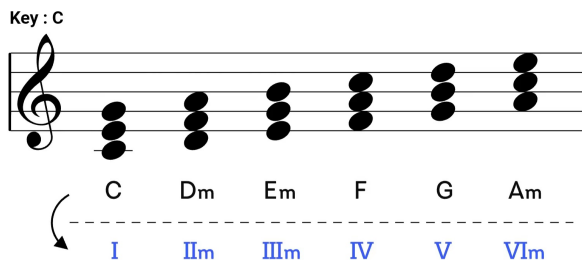

Fig 1.9: 级数

这种记号称作级数 (degree).

Example 1.6

在 G 大调中的和弦进行 Em-C-G-D, 对应的级数是 VIIm-IV-I-V. 对应到 C 大调中是 Am-F-C-G.

上述过程也可以直接将 C 大调中的 Am-F-C-G 降到 G 调, 即每个和弦都降 5 个半音, 得到 Em-C-G-D 的和弦进行. 此外, 吉他中使用变调夹可以简化和弦设置. 例如夹四品时使用 C 调和弦演奏, 本质上是在使用 E 调和弦, 但演奏难度更低.

1.7.1 小调上的级数

一般的理论中，小调级数是以中央音开始的，例如 A 小调的 Im 指的是 Am 和弦。但很多歌曲难以确定大小调，自由派将大小调的级数统一，即都采用前面所说的对应方式。

1.8 和弦的周期与连接

1.8.1 和弦周期

基本上来说，和弦进行具有一定的周期。在电子乐中重复使用一两个和弦是可能的，而在摇滚、嘻哈、流行乐中，四个和弦的循环最为常见。下面列出了五首歌的和弦进行。

歌曲	和弦名称	调式	级数
Viva La Vida	D $\flat$ -E $\flat$ -A $\flat$ -Fm	A $\flat$ 大调	IV-V-I-VIm
Move it	E-F $\sharp$ -G $\sharp$ m-F $\sharp$	G $\sharp$ 小调	IV-V-VIm-V
Shape of You	C $\sharp$ m-F $\sharp$ m-A-B	C $\sharp$ 小调	VIm-IIIm-IV-V
Cake By The Ocean	Em-Bm-Am-C	E 小调	VIm-IIIIm-IIIm-IV
In My Blood	F-B $\flat$ -Dm-B $\flat$	F 大调	I-IV-VIm-IV

表 1.1: 一些流行歌曲的和弦进行

《Viva La Vida》《Move It》中的和弦进行，是最流行的王道和弦进程之一。而对于故事性强的歌曲，四个和弦的循环就显得有些单调。许多的流行歌曲采取了八个一循环甚至更多的方式。使用非基本和弦来建立长的和弦进行是很容易的，但例如《Heal The World》，只用基本和弦就建立了它的副歌。因此即使只有六个和弦，也能做到很多。

1.8.2 声部进行

如前所述，配置自由。但怎样配置会更好？这时我们需要参考的知识是一个叫做**声部进行**（Voice Leading）的概念。

Definition 1.7: 声部进行

声部进行是指，如何将声音连接起来才能听起来顺畅而美丽的编曲知识。

声部进行的理论相当复杂。简单的技巧是：让和弦的转换更顺滑，例如下图中的卡农进行 (I-V-VI-III-IV-I- II-V)，上方的进行就没有下方的顺滑。

当然，这只是一种参考。在吉他谱中，仅仅让堆叠变得顺滑是很简单的，只需要使用统一的指法去演奏和弦即可。对于前奏或者间奏，有许多指法和技巧来让和弦配置变得丰富，它们听起来更像是一段旋律。

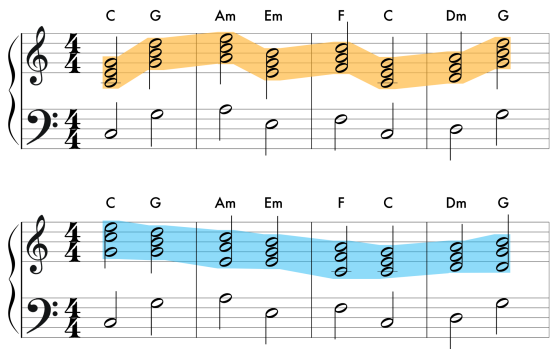

Fig 1.10: 声部进行示例

1.9 代理和弦

重新回看大和弦与小和弦. 虽然大小小大大小小的分布看起来不太规律, 我们将根音摆在钢琴上, 会看到它们有着相当好的平行关系.

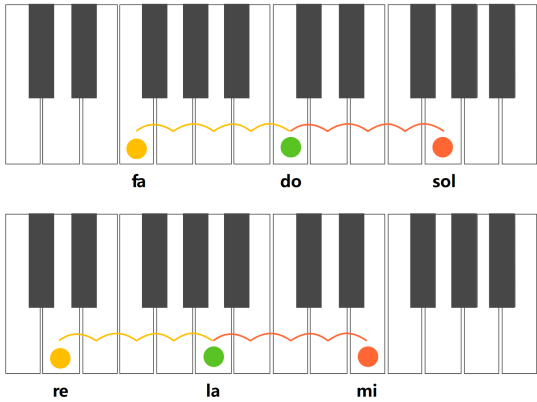

Fig 1.11: 大小和弦的根音分布

据此, 我们构建大和弦和小和弦的对应关系, 以及在各自分组内的地位.

-	领导者	下方同事	上方同事
大和弦群	I	IV	V
小和弦群	VIIm	IIIm	IIIIm

表 1.2: 大小和弦对应关系

因此, 在一个普通的和弦进行上, 如果想要替换某个和弦, 一种手段是将其替换为对应的大/小和弦.

Definition 1.8: 代理和弦

将和弦替换成其他的行为在音乐理论中被称为**代理 (Substitution)**，而被替换的和弦被称为**代理和弦**。

有时在写完旋律之后，会对和弦进行改编，这种行为称为和声重配。显然，替换和弦的原则是找到相近的，避免和旋律产生冲突。大小和弦之间的对应就揭示了一种相似关系。但其中 IV 和 IIIm 是最为亲近的，I 和 VIIm 次之，V 和 IIIIm 并不亲近，在替换时需要小心。简言之，亲密度越高，替换的概率越大。

此外，IIIIm 到 VIIm 的动作非常悦耳，而且非常好用，而 IIIIm 到 I 是一个独特的发展。

1.10 和弦的功能

1.10.1 基本概念

Definition 1.9: 功能

功能 (Function) 是指某段和弦在其音乐发展场景中被赋予的角色和行为类型。用功能来分析和弦的理论称为**功能和声 (Functional Harmony)**。

在大和弦中，I 的功能主要是提供归属感、落点感；IV 呈现出一种沉稳稳定的气氛，以及刚刚“微妙地开始移动”的发展；V 的提升速度更快，有能力创造一种兴奋和紧张，以及发展的高峰感。

所以像“副歌之前”这样想要营造气氛的场合，使用 V 最适合。相反像“B 段主歌的开头”这样的场合，IV 更适合。各自活用的地方都不一样。

我们给它们各自的名称为：I 对应了主功能 (T)，IV 对应了下属功能 (D)，V 对应了属功能 (S)。这也就是 TDS 理论。这些名称和音符的实际上是一样的。

在小和弦中，一切有着对应关系。VIIm 扮演终止，然后另外两个相对展开，其中 IIIm 相对温和，IIIIm 更富情感。

-	主功能	下属功能	属功能
大和弦群	I	IV	V
小和弦群	VIIm	IIIm	IIIIm

表 1.3: 大小和弦的功能

但是比起 IV 和 V，IIIm 和 IIIIm 的区别更为微妙。其中 IIIIm 所表达的情感和上下文关系很大。虽然它对应了 V，但并不总是创造强烈的情感或高潮，而是起到一个过渡平稳的作用，这时候它也会被认为是 T 功能。也就是说，IIIIm 具有“双重人格”，前后关系、声音的安排和旋律的搭配都会使某种“人格”更加突出。这就是它的性质。

1.10.2 顺行和逆行

改变和弦的 TDS 很大程度上关系到歌曲的进行。下图总结了当 TDS 功能进行到不同的和弦时发生的效果，例如“降落，漂浮，上升”。在自由派音乐理论中，我们把这种内圈（逆时针）的运动称为功能的**顺行** (Prograde)，而外圈（顺时针）的运动称为功能的**逆行** (Retrograde)。

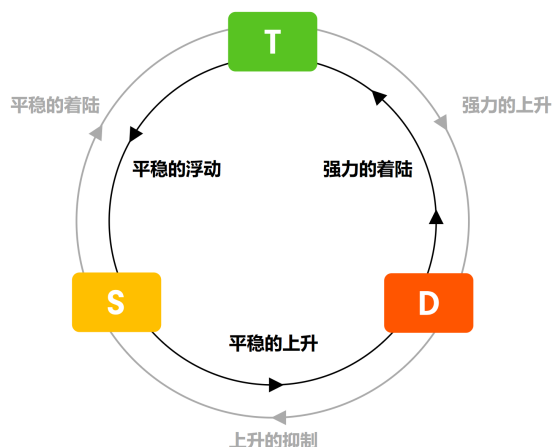

Fig 1.12: 功能的顺行和逆行

内圈的顺行是因为这个 $T \rightarrow S \rightarrow D \rightarrow T$ 的朝向性循环会在顺序积累“紧张”之后，一下子“缓解”，这是一个符合“紧张与缓解”理论的典型动作。因此，顺行被认为是自然和令人愉快的，而从 D 到 T 的进行按道理是特别牢固的。特别是爵士乐理论，以这种 S-D-T 流程为基础不断发展理论。

顺行很舒服，并不意味着逆向的 $T \rightarrow D \rightarrow S \rightarrow T$ 循环不舒服。他们都有自己的特点，会产生不同的效果。顺行和逆行在表达上是同等重要的。

功能分类给我们一些实用的分析结果：

- 不使用属和弦意味着情绪起伏不大。
- 从 D 到 S 起到抑制兴奋的效果。
- S-D-T 比 T 开始的进行更为飘逸也更受欢迎。
- S-D-D-T 能够营造积压后释放的快感。
- 从 VIIm 开始能够营造阴暗的氛围。
- IIIIm 的模糊性带来淡淡的悲伤感。

当然，功能论并不是一个必备的知识。IIIIm 告诉我们每个和弦都有独特的角色，很难加以简单分类。在适当的时候使用功能论分析，有助于理解一些和弦进行的方式。

1.11 增加张力

三和弦能够创造清澈的声音，但很多时候我们希望得到浑浊的效果，或者说一种模糊的情感。我们先在和弦中添加一个音。

根据添加音和根音的距离，可以选择 2 度、4 度、6 度、7 度等，它们都能够让和弦变得更丰富。添加 7 度的也就是所谓七和弦，而添加 2/4/6 度的一般统称为张力和弦或 add 和弦。它们都有自己的名字，在这里暂且不涉及。其中添加 7 度最为常见，添加 4 度最难处理。

值得注意的是，如果添加的音比原和弦中某个音恰好高半音，和弦的性质往往会发生很大的变化。只考虑在基本和弦中添加单音的话，上述情况只有下图的五种。

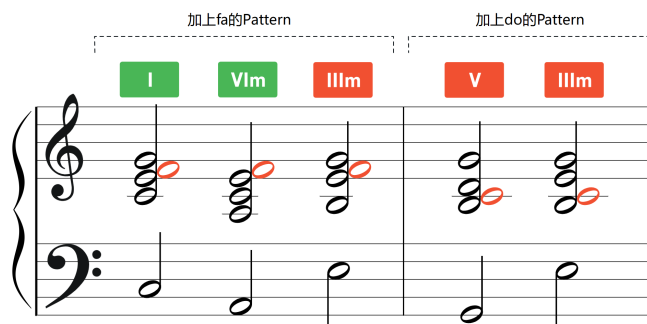

Fig 1.13: 功能的顺行和逆行

当然不是说这种添加不能用，它也会带来很好的效果。反过来，如果是比原本和弦音低半音，并不会带来太多改变，只在一定程度上丰富了色彩。

如果加两个音呢？整个和弦会变得更加浑浊，因此一般会去掉原先和弦中不重要的音。可以去掉根音，它在低音部已经演奏了；也可以去掉 5th，它是无色透明的。

1.12 性质转换

不管是基础和弦还是前述的添加音，都是在没有临时符号的情况下进行的。我们知道 0-4-7 是大和弦，0-3-7 是小和弦，那么通过将 3th 变低半音，可以将大和弦变为小和弦，反之小和弦变为大和弦。

这种改变和弦性质的行为称为**性质转换**。上述只是一个简单的例子。在实际使用中，有一些基本的结论：

- VIIm→VI 使其变得明亮而充满希望。
- IIIIm→III 并没有非常明亮，而是增强了其属和弦的性质变得更加摇晃不定。
- IIIm→II 变得明亮，也能带来希望感，用于活跃气氛。

- $IV \rightarrow IVm$ 变得阴暗, 非常适合用于创造悲伤的氛围.
- $V \rightarrow Vm$ 这是相对使用较少的高级和弦, 和 IV 连接比较顺畅.
- $I \rightarrow Im$ 比其它更难用, 因为它改变了领导和弦的性质. 这将在后面进一步介绍.

这些和弦经常被用来调剂气氛, 特别是在副歌之前和副歌的高潮部分. 我们已经看到基本和弦 + 性质转变 + 添加张力能够组成非常丰富的声音, 但做了太多变化可能会让和弦听起来不好听. 更详细的用法在之后进一步学习. 需要注意, 上面的表达是主观的, 在实际使用中完全可以按自己的情感来理解.

教程中一个例子是: 三个带有 $\sharp$ 的和弦 II 、 III 、 VI 中, 中间音是非自然的, 而上部音是自然的, 这创造了一种精致的平衡感. 实际上, 一般来说顶部的音是自然音会比较合适.

1.13 终止式

这里介绍一些基本的终止方式.

1.13.1 正格终止

大调中的正格终止是 $V \rightarrow I$, 小调中则是 $III \rightarrow VI m$. 之所以不是 $III m$, 我们之前提到过, $III m$ 的属性并不是非常强烈, 它随着上下文改变性质.

1.13.2 变格终止

大调中的变格终止是 $IV \rightarrow I$, 小调中则是 $II m \rightarrow VI m$. 之所以不是 $III m$, 我们之前提到过, $III m$ 的属性并不是非常强烈, 它随着上下文改变性质.

1.13.3 伪终止

在古典音乐中严格区分大小调, 因此像 $V \rightarrow VI m$ 的终止被认为是一种背离. 它当然也是成立的.

1.13.4 半终止

落在 V (大调) 或 III (小调) 的终止被称为半终止, 往往用在副歌前半部分的末尾, 用于为后半部分建立兴奋感. 这是和弦进行的定式之一.

1.14 和弦节奏

和弦改变的速度也是一个非常重要的因素。这在音乐理论里被称为**和声节奏** (Harmonic Rhythm)。在流行音乐中，标准的节奏大约是每个小节一两个和弦，但这取决于歌曲的类型和节奏，所以不能一概而论。

当然，舒缓的和声节奏给人一种舒缓的感觉，反之亦然。虽然快速的和声节奏可以在很短的时间内融入各种颜色，但每一个印象往往会减弱。相对而言，舒缓的和声节奏可以让听众充分感受到 TDS 的味道，不过要小心，不要变得单调。

连接系统论

连接关注的是和弦之间的相对变化。连接系统论分析和弦进行的瞬间发生的事情。一般来说，影响和弦连接效果的因素有两个：和弦的大小和根音的变化。在连接系统论中，这两个因素被称为控制因素 (Control Factor)。

2.1 根音运动

我们将探讨所有根音运动的方式，根据移动的量来分类。在此之前，先引入一些符号。

对于根音的运动，用 $5\uparrow$ 表示 5 度上行， $5\downarrow$ 表示 5 度下行。此外，上升 4 度和下降 5 度是一样的，为了表达上统一，将所有的运动都用 2/3/5 度来表示，这也是一个约定俗成的习惯。它们甚至是最小的三个质数，这有助于我们记忆。

最后， $6 \times 5 = 30$ 种和弦连接被分为下面 6 类。

动作	简记	示例
2 度上行	$2\uparrow$	$I \rightarrow II_m, IV \rightarrow V$
2 度下行	$2\downarrow$	$VI_m \rightarrow V, V \rightarrow IV$
3 度上行	$3\uparrow$	$I \rightarrow III_m, II_m \rightarrow IV$
3 度下行	$3\downarrow$	$VI_m \rightarrow IV, V \rightarrow III_m$
5 度上行	$5\uparrow$	$I \rightarrow V, II \rightarrow VI_m$
5 度下行	$5\downarrow$	$V \rightarrow I, III_m \rightarrow VI_m^1$

表 2.1: 和弦连接的分类

2.2 不同连接的特征

2.2.1 二度

$2\uparrow$ 和 $2\downarrow$ 是温和且平稳的，创造出流畅、平滑的曲调。

2.2.2 五度

跳过 3 度先解释 5 度. 5 度根音的变化量要比 2 度大得多, 所以听起来更有活力. 其中 5↑ 有一个“曾经的禁忌”, 而 5↓ 没有. 在爵士和古典中, 5↓ 是非常常见的手法. 而使用反向的 ↑ 能够创造不同于古典的反叛感, 多见于摇滚乐. 概括来说, 下降更自然, 更轻松, 上升需要力量, 需要叛逆.

2.2.3 三度

与之前的两个相比, 3 度连接略显辅助性. 因为大和弦之间或小和弦之间是没有 3 度连接的. 换言之, 在基本和弦范畴里, 3 度连接一定会导致和弦大小的变化.

3↑ 中一半都是曾经的禁忌. 但现在是一种新兴的势力. 3↑ 有一种漂浮感, 不多见于古典. 3↓ 则比较容易使用, 不怎么区分场合. 和 5 度一样, 3 度也是下行更自然, 上行更辛苦.

Definition 2.1: 共同音

连接和弦时, 前面的和弦和后面的和弦有很多共同的组成声音, 这被称为共同音 (Common Tone).

2 度移动虽然很小, 但是它会导致和弦音全部改变, 因此和弦的质感发生较大变化.

5 度移动一定会有一个音是相同的. 但其它音的变化大, 因此其推动力很强.

3 度移动虽然比 2 度大, 但是会出现两个共同音, 这导致它听起来反而更平缓. 可以说, 只有 5↑ 和 5↓ 能够在和弦进行中明确地推动事态的发展.

2.3 二度上下行的用法

2↑ 和 2↓ 是根音变化最小的动作, 必然会给人一种流畅平稳的感觉. 另一方面, 音乐的变化是可以感觉到的, 因为和弦的音调完全不同. 这是一种非常容易使用的连接模式.

常见的进行包括 $IV \rightarrow V \rightarrow VI_m$ 、 $VI_m \rightarrow V \rightarrow IV$ 、 $VI_m \rightarrow V \rightarrow IV \rightarrow III_m \rightarrow II_m \rightarrow I$ 等.

2↑ 是无论什么类型都喜欢使用的连接, 但 2↓ 有 2 个“曾经的禁忌”. 一个是 $V \rightarrow IV$, 因为根据 TDS 理论, 紧张的 V 首选应当去到 T 功能的和弦, 而 $V \rightarrow IV$ 这种连接从“紧张高峰”回到“有点紧张”是半途而废的. 这是古典的观点, 但实际上像 $V \rightarrow IV \rightarrow I$ 这样的进行在流行乐中已经非常常见了, 比起 $V \rightarrow I$, 这样做使得降落更平缓, 适合表达温柔和平和的感觉.

类似地, $III_m \rightarrow II_m$ 曾经也被认为是禁忌, 但如今也可以正常使用.

2.4 五度上行的用法

5 度上下行对于流行乐是非常重要的, 甚至可以说是和弦进行网络中最重要的. 在大调中, 领导者 $I \rightarrow IV$ 是下行五度, $I \rightarrow V$ 是上行五度. 小和弦同理. 五度进行中只有 $II_m \rightarrow V$ 不

是领导者-随从的关系。

无论是上行还是下行，五度进行的整体特征是根音的移动量大达五度，可以说具有强大的推进性。再看和弦音的变化，共同音是一个音，剩下的两个音会变，虽然不像两度进行那样，但是也具有随着构成声音的变化而产生的展开力。

5↓ 中没有任何禁忌，是长期被使用的。而且它符合 $T \rightarrow S \rightarrow D \rightarrow T$ 的顺行模式。一般的音乐理论中将 5↓ 命名为**强进行**，因为它是联系最紧密的进行。下面是一些 5↓ 的实际例子：

- $VIm \rightarrow IIm \rightarrow V \rightarrow I$: 连续三个 5↓，有着很好的推动力。虽然有两个小调和弦，但在阴暗中又包含力量。
- $IIm \rightarrow V \rightarrow IIIIm \rightarrow VIm$: 两个 5↓ 中间一个 3↓，依然很有推动力。相比于 $IV \rightarrow V \rightarrow III \rightarrow VI$ 的王道进行，更凸显了 V 的地位，推动力更强。
- $IIm \rightarrow V \rightarrow I$: 两个 V↓，在爵士乐中很常见，是一个 S-D-T 的形式，提高紧张感然后一次性解决。

大小和弦之间的对应关系使得我们可以替换一些和弦，使上述进行更丰富。例如将 IIm 替换成 IV，得到 $VIm \rightarrow IV \rightarrow V \rightarrow I$ 。这是一个相对更平稳的进行，因为前面两个 V↓ 变成了 III↓ 和 II↓。这告诉我们：使用代理和弦会改变前后的连接方式，从而影响整个和弦进行的性质。

2.5 五度下行的用法

我们再来看看 5↑，其中只有 $V \rightarrow IIm$ 曾被认为是禁忌。下面是一些 5↑ 的例子。

- $VIm \rightarrow IIIIm \rightarrow IV \rightarrow I$: 由 5↑-2↑-5↑ 构成，是抒情歌曲的经典和弦进程，它能带来非常激动人心的曲调。和前面的 $VIm \rightarrow IIm \rightarrow V \rightarrow I$ 比起来，它在第二个和弦就突然达到高峰，然后慢慢舒缓。
- $VIm \rightarrow IV \rightarrow I \rightarrow V$: 连续的 5↑ 带来强力的推动，是摇滚乐的常规进行之一。

所以我们会看到，5↑ 要么是 $I \rightarrow V$ 或 $VIm \rightarrow IIIIm$ 的强力上升，要么是 $IV \rightarrow I$ 或 $IIm \rightarrow VIm$ 的平稳着陆。剩下一个情况则是此前所谓的禁忌： $V \rightarrow IIm$ 。

之所以难以使用，主要因为 $V \rightarrow IIm$ 是 $D \rightarrow S$ 的进行，而一般 $D \rightarrow T$ 被认为是更合理的。此外，相比于其它 $D \rightarrow S$ 的进行例如 $V \rightarrow IV$ 或 $IIIIm \rightarrow IIm$ ，它的根音移动要大得多，变化更为剧烈。

尽管如此，现在一些歌曲也使用了它。最著名的莫过于动画《冰雪奇缘》的主题曲《Let it go》的前奏，其进行为 $VIm \rightarrow IV \rightarrow V \rightarrow IIm$ 。结尾就和 $VIm \rightarrow IV \rightarrow I \rightarrow V$ 一样，在最后带来强烈的情绪，而不是结束情感，与歌词中传达的不安情绪相契合，非常巧妙。

还有一种进行是 $I \rightarrow V \rightarrow IIm \rightarrow III \rightarrow IV \rightarrow V$ ，可以理解成使用 IIm 延续了情感，推迟了解决。适度的背离往往使音乐显得不那么规矩，当然，一切设计需从表达的内容出发。

2.6 三度下行的用法

3 度进行最显著的特征是有两个共同音，因此给人的印象变化较少。这意味着，我们可以在两个不同的和弦之间使用相同的音或旋律，听起来不会违和，同时又有推动作用。尤其是在旋律不需要频繁变化的音乐（如舞曲）中，这很实用。

3↓ 中大部分都是被古典音乐所喜爱的。只有 $\text{IIIIm} \rightarrow \text{I}$ 是曾经的禁忌。总得来说，3 度进行是一个配角，大量使用的和弦进行很少。教程中 3↓ 只有一个例子：

- $\text{I} \rightarrow \text{VIIm} \rightarrow \text{IV} \rightarrow \text{V}$. 连续两个 3↓ 加上一个 2↑，整个和弦进行非常平稳，适合平静、叙事的歌曲。

而 $\text{IIIIm} \rightarrow \text{I}$ 之所以是一个禁忌，更多在于这种着陆比起 $\text{V} \rightarrow \text{I}$ 和 $\text{IV} \rightarrow \text{I}$ 太过平淡，而且从小调转向大调和弦并突然结束，并不是非常容易使用。

2.7 三度上行的用法

3↑ 是独特的，在古典中几乎不会被使用。

2.7.1 $\text{I} \rightarrow \text{IIIIm}$

它有一种平静的可听性，是流行音乐 A 段主歌中普遍使用的连接，是 3↑ 中唯一从古典时代就被认可和广泛使用的。虽然是 $\text{T} \rightarrow \text{D}$ 的运动，但由于三度连接的特点以及小调和弦， $\text{I} \rightarrow \text{IIIIm}$ 是有悲伤感的。

2.7.2 $\text{IV} \rightarrow \text{VIIm}$

在 EDM 和 Techno 等电子音乐类型以及 R&B 中普遍使用。特别是，电子音乐有作为背景音乐的一面，所以有些时候，情感太丰富的进行是不好的，因为它太喧宾夺主了，在这种情况下，就用 3↑，变化很少。例如 $\text{IV} \rightarrow \text{VIIm} \rightarrow \text{V} \rightarrow \text{V}$ 。

$\text{IV} \rightarrow \text{VIIm}$ 跳过了兴奋的属和弦 V，从而使进行更加柔和，表现出成熟的平静。这往往会显得更时髦，也是 3↑ 的优点。

然后来看另外三个曾经的禁忌。它们很有意思，都是功能不发生变化的进行，换言之，它们是对应位置的大小和弦。本身就情感变化少的 3 度进行，功能还不发生变化，变得更加柔和。

2.7.3 $\text{VIIm} \rightarrow \text{I}$

由于 VIIm 放在前面会使得基调变得阴暗，这种进行更多见于摇滚和舞曲。常见的和弦进行有 $\text{VIIm} \rightarrow \text{I} \rightarrow \text{V} \rightarrow \text{IV}$ 。这个进行还打破了之前提到了 $\text{V} \rightarrow \text{IV}$ 的禁忌，所以在今天，我们使用和弦完全可以自由得发挥想象力。

2.7.4 IIm → IV

在古典中 IIm 都是走向 V 的. 而 IIm→IV 变化非常小, 仅仅是转变了大小, 因此带来一种更平静的明亮感和幸福感, 相比于 II→V 直接走向高峰的方式. 《Get Lucky》使用了 IIm→IV→VIIm→V 的进行, 前面连续的 3↑, 降低了浮夸和做作感, 使音乐更自然. 它获得了格莱美奖的年度制作.

Coldplay 的《paradise》中则使用了 IIm→IV→I→V, 在一个 3↑ 之后连续使用 5↑, 非常得跳跃和灵动, 契合歌曲的主题.

2.7.5 IIIIm → V

这是一个使用频率比较低的进行, 从一个混沌的半小调和弦走向最明亮的属和弦, 带来一种拨开雨雾见光明的感觉. VIIm→IVm→IIIIm→V 是一个实际的例子.

2.8 王道进行

虽然前面也有提到一些, 这里开始更完整地介绍各种音乐类型中的王道进行.

2.8.1 J-Pop

- IV→V→IIIIm→VIIm 及其变体 (代理和弦), 很多也会在后面接上 IIm→V→I 以构建更长的故事情节.
- I→V→VIIm→IIIIm→IV→I→IV→V. 著名的卡农进行. 几乎全部都是 2↑ 和 5↓. 一些变体将后半部分改为 IV→V→IIIIm→VIIm. 此外, 卡农进行经常使用转位和弦来平滑低音线.

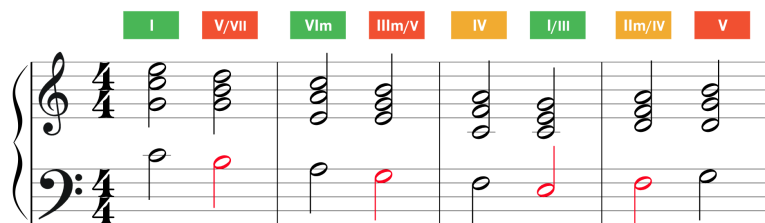

Fig 2.1: 用转位和弦平滑低音线

- VIIm→IV→Vm→I. 阴暗歌曲的王道进行.

2.8.2 Jazz

- $\text{II} \rightarrow \text{V} \rightarrow \text{I}$. 连续两次 $5\downarrow$ 使得推动非常有力, 创造出极为愉快的曲调. 这一进行已经成为流行音乐的常规之一.
- $\text{I} \rightarrow \text{VI} \rightarrow \text{IIIm} \rightarrow \text{Vm}$. 同样后面使用了两个 $5\downarrow$.

2.8.3 欧美流行

- $\text{I} \rightarrow \text{V} \rightarrow \text{VIIm} \rightarrow \text{IV}$. 同时有 2 度、3 度和 5 度的进行, 非常平衡和清爽. 甚至另外几个流行的欧美风和弦进行都是这四个和弦, 顺序不变的情况下变化起点, 例如 $\text{VIIm} \rightarrow \text{IV} \rightarrow \text{I} \rightarrow \text{V}$ 和 $\text{IV} \rightarrow \text{I} \rightarrow \text{V} \rightarrow \text{VIIm}$.

据说 $\text{IV} \rightarrow \text{I}$ 用于基督教圣诗的开始, 这也许就是为什么西方人对这一进行如此熟悉. 而在 J-Pop 中这一进行并没有那么流行.

自由派的观点认为, 过去的规矩是一种追求极度的合理和自然的行为, 而“过于自然”在今天看来却是“不太自然”, 妙哉.