

北京高等学校青年英才计划项目
Beijing Higher Education Young Elite Teacher Project

即兴键盘和声

——陈老师教你边弹边唱(下)

陈欣若 著

中央音乐学院出版社

北京高等学校青年英才计划项目
Beijing Higher Education Young Elite Teacher Project

即兴键盘和声

——陈老师教你边弹边唱(下)

陈欣若 著

中央音乐学院出版社

目 录

第 15 课	自然音和弦的运用	(241)
第 16 课	调式变音和弦	(263)
第 17 课	离调和弦——V 级的离调	(286)
第 18 课	离调和弦——IV 级的离调	(311)
第 19 课	离调和弦——II 级、III 级、VI 级的离调	(336)
第 20 课	离调和弦中的变音	(365)
第 21 课	交替大小调和弦	(386)
第 22 课	近距离转调	(411)
第 23 课	远距离转调	(440)
第 24 课	前奏、间奏和尾声	(476)
后 记	(499)

第 15 课 自然音和弦的运用

学生弹上次课所留作业 1：弹唱 Secret Garden “*Song from a Secret Garden*”（主歌 A 段）、那英《白天不懂夜的黑》（副歌 B 段）、李健《贝加尔湖畔》（主歌 A 段）、陶喆“*Melody*”（全曲）、孙燕姿《遇见》（副歌 B 段）、张学友《我真的受伤了》（副歌 B 段）、《新不了情》（副歌 B 段）、王力宏“*Forever love*”（副歌 B 段）、陈小春《我爱的人》（副歌 B 段）、林俊杰、金莎《被风吹过的夏天》（副歌 B 段）。

老师：从第 7 课的特征连接，到上节课的两个模式的结合，我们已经将自然音系统内最模式化的连接及应用方式都讲完了。接下来我们将针对自然音系统内非模式化的一些连接及应用方式进行讲解与联系。

学生：什么是自然音系统？

老师：就是不带调外变化音的，完全在自然、和声调式范围内的和弦系统。今天这节课要讲的是自然音系统中比较常用的一些非模式化连接，这些连接并不具有像模式连接那样的高度普适性，它们通常只是依循一个基本的连接原则，然后在此之下更富于变化。

首先是转位和弦的各种用法，**第一种：转位和弦经过性用法。**这种用法其实我们在模

式一中已经学过了，但是模式一中的转位和弦基本上都是下行的经过性用法，而上行经过性用法则不在其中。我们现在就以上次课布置的郭采洁的《烟火》为例，看看它是如何运用上行经过性转位和弦的。

第一首是郭采洁《烟火》（收录于2010年发行的专辑《烟火》中，作词：姚若龙，作曲：李伟菘）的主歌A段，E^b大调。请看单旋律谱（见谱例15-1）。

谱例 15-1

Vocal

E^b Fm7 E^b/G A^b E^b Fm7 E^b/G A^b

凝 望 本 来 是 继 续 ， 怎 么 沦 落 成 无 言 。

E^b Fm7 G7(b9) Cm7 F7/A A^b/B^b

谁 关 了 窗 ， 窒 息 了 我 的 感 觉 。

这首歌的主歌A段分为两大句，因为这两句的旋律与和声完全一样，故我们只看第一句。在这一句中，我们可以看到前4小节基本上是由四个和弦构成的连接模式的重复。在这个模式里，第三个和弦I₆ - E^b/G，就是我们要讲的上行经过性转位和弦。它作为II级 - Fm7和弦与IV级 - A^b和弦之间的过渡，通过三个和弦中共有的降Mi音的保持，既保证了前后和弦的平滑过渡，又保证了这一整句都保持在I级 - E^b和弦色彩的控制之下。直到第6小节，和弦转到一个色彩完全对比的离调和弦上，才将和声从以I级色彩为中心慢慢转向V级 - A^b/B^b和弦，并形成分句。

学生：从开头两个小节的和声走向来看，这个I₆是不是可以看成是替代III级用的？之前您曾经说过I₆常常用来代替III级和弦。

老师：你可以这么理解，但如果你能仔细看看旋律音，你会发现第2小节的Fa - 降Mi - Do这三个音，如果用III级 - Gm7来弹，这个和弦的Re音会和旋律里的降Mi音产生不好

的碰撞，所以其实他之所以选择用 I_6 和弦还是由旋律音来决定的。

这首歌的原曲是以钢琴为主要伴奏乐器，我基本遵照原曲的织体（见谱例 15-2）来进行示范 [CD-曲目 74]。

谱例 15-2

谱例 15-2 展示了歌曲的声乐和钢琴伴奏部分。乐谱分为两个系统，每个系统包含声乐（Voc.）和钢琴（Pno.）部分。乐谱上方标注了和弦：第一系统为 E^b 、 $Fm7$ 、 E^b/G 、 A^b 、 E^b 、 $Fm7$ 、 E^b/G 、 A^b ；第二系统为 E^b 、 $Fm7$ 、 $G7(b9)$ 、 $Cm7$ 、 $F7/A$ 、 A^b/B^b 。歌词为：凝望本来是继续，怎么沦落成无言。谁关了窗，窒息了我的感觉。

我用的织体是柱式和弦与分解织体相结合的形态。左手基本上是分解织体，而右手则基本上是一拍一个的柱式和弦，其中为了弱化强拍上和弦的力度，每个强拍和弦都用了琶音形态。最后两个小节基本上只用了分解织体，因为临近分句，力度慢慢渐弱，这里就不再需要力度较强的柱式和弦了。

转位和弦的第二种用法：辅助性用法。这种转位和弦通常是在两个相同和弦之间起调

剂装饰的作用。如上节课留的周杰伦《彩虹》（收录于2007年发行的专辑《我很忙》，词、曲：周杰伦）的主歌A段，C大调。请看单旋律谱（见谱例15-3）。

谱例 15-3

C Dm7 C/E Dm7 C Bm7sus E7 Am7 Am/G

Vocal

哪 里 有 彩 虹 告 诉 我 ， 能 不 能 把 我 的 愿 望 还 给 我 。

F G Em7 Am7 Dm7 Gsus G

为 什 么 天 这 么 安 静 ， 所 有 的 云 都 跑 到 我 这 里 。 有

C Dm7 C/E Dm7 C Bm7sus E7 Am7 Am/G

没 有 口 罩 一 个 给 我 ， 释 怀 说 了 太 多 就 成 真 不 了 。 也

F G Em7 Am7 Dm7 Gsus G

许 时 间 是 一 种 解 药 ， 也 是 我 现 在 正 服 下 的 毒 药 。 看 不 见

这首歌的主歌A段分为两大句，两句的和声基本一样。在最开始的两小节，两次II级-Dm7和弦的中间，用一个辅助性的I₆-C/E和弦，它既是最开始I级-C和弦色彩的变化，也是对前后两个II级和弦的平滑装饰。之后两小节和声没有延续这一连接方式，转而通过离调和弦连接到VI级Am7和弦了。VI级和弦后面接上经过性的转位和弦VI₂-Am/G，连接到第4小节的IV级-F和弦。后面4个小节则基本为大调模式一的连接方式。

类似这样的在两个II级和弦之间辅助I₆的用法也经常在很多歌曲中能见到，原曲的

主要伴奏乐器为吉他，接下来我用和弦分解织体（见谱例 15-4），示范一下这首歌 [CD - 曲目 75]。

谱例 15-4

C Dm7 C/E Dm7 C Bm E7 Am7 Am/G

Voc.

Pno.

F G Em7 Am7 Dm7 Gsus G

Voc.

Pno.

为了模仿原曲中的吉他音色，我使用的织体主要用了上行回转式的分解形态，这一基本织体形态在向 VI 级 - Am7 和弦离调的时候，为了强调这两个调外的和弦色彩而换成了柱式和弦。在之后的 4 小节中，左手在强调低音的同时加入了同一和弦的五音，使后半句的低音音响变得相对浑厚。然后在 II 级 - Dm7 和弦上停住，仅靠右手的回转及上行分解延续和弦的色彩，最后用摇动式的柱式和弦弹奏 V 级 - Gsus 和弦，形成分句。

转位和弦的第三种用法：替代原位和弦，使同级和弦变成另一种色彩结构。

学生：那我可以这样理解吗？比如在我用 I 级和弦时，我也可以用 I₆ 和弦来替代它。

老师：是的，但要注意的是不是所有的原位和弦都可以被替代的。结构位置比较重要的和弦通常不会被替代，比如结束时的 I 级，这通常是不可被替代的，否则你的音乐就结束不了；乐曲开始时的 I 级或其他的和弦通常也不会用转位；特定模式连接中的原位和弦也不会被转位和弦所替代。

学生：那一般这种替代性的转位和弦都用在什么地方呢？

老师：它较常被用在非结构位置上，比如说半终止或终止和弦之前。我们还是通过具体的例子来看它的用法。第一首歌曲是 Sarah McLachlan 的 “Angel”（收录于 1997 年发行的专辑 “Surfacing”，词、曲：Sarah McLachlan）的主歌 A 段，D^b 大调。先来看一下单旋律谱（见谱例 15-5）。

谱例 15-5

Vocal

S - pend all your time wai - ting _ For that se - cond chance , For a

break that would make _ it o - kay _ . There's al - ways some rea - son to feel

not good en - ough , And it's hard at the end _ of the day _ . I need some dis -

truc - tion Oh beau - ti ful re - lease , Me - mo - ries seep from my _

Chord progressions: E^bm7, G^b, D^b, G^b/B^b, A^b, E^bm7, G^b, D^b, G^b/B^b, A^b, E^bm7, G^b, D^b, G^b/B^b.

veins. Let me be emp - ty Oh and weight - less, and may - be I'll
find some pea - ce to - night, In the

这首歌曲主歌 A 段的和声实际上是由五个和弦的循环连接模式构成。这五个和弦的级数为： $\text{II} - \text{IV} - \text{I} - \text{IV}_6 - \text{V}$ ，其中除了 I 级 D^\flat 和弦与 $\text{IV}_6 - \text{G}^\flat/\text{B}^\flat$ 和弦各为半小节长度，其他和弦都是一个和弦一小节长度。这个 $\text{IV}_6 - \text{G}^\flat/\text{B}^\flat$ 和弦就是作为替代了 IV 级原位的转位和弦来用的，它既避免了 IV 级色彩在同一循环模式中出现两次的重复感，又改变了 I - IV - V 连接的常规化，亦即达到了我们常说的“不俗”的境地。

这首歌的原曲使用的是非常典型的 $\frac{6}{8}$ 拍流行音乐织体，这种织体通常是第一二三拍以柱式和弦的形态为基础，四五六拍加入装饰或副旋律。接下来我就用这种织体（见谱例 15-6）在键盘上即兴示范这首歌曲 [CD - 曲目 76]。

谱例 15-6

Vocal
S-pend all your time waiting — For that second chance —, For a

Piano

Voc. D^b G^b/B^b A^b $E^b m7$

break that would make_it okay _____. There's al-ways some_rea-son to feel

Pno.

Voc. G^b D^b G^b/B^b A^b

not good en-ough ___, And it's hard at the end __ of the day _____. I need some dis-

Pno.

Voc. $E^b m7$ G^b D^b G^b/B^b

truc-tion Oh beau-ti ful re-lease ____, Me-mo-ries seep from my

Pno.

Voc. A^b $E^b m7$ G^b

veins. Let me be emp-ty Oh and weight-less. and may - be I'll

Pno.

D^b G^b/B^b A^b
 Voc. find some pea - ce to-night — , In the
 Pno.

副歌 B 段的和声循环模式中，每一个和弦的出现都是以柱式和弦织体的形态弹出，第三、第四个和弦由于各占半小节的长度，没有足够的空间加入装饰。其余的和弦则由于都有 1 个小节的长度，得以在四五六拍上加入装饰性的副旋律。这些短小的副旋律其实只用了两种装饰方式：一种是平行四度的下行级进，一种是把和弦的九音或四音下行解决到和弦的根音或三音。当它们都通过弱拍重音的强调方式弹奏出来时，对 $\frac{6}{8}$ 拍的律动能起到一种特别的强调作用。

第四首孙燕姿《我的爱》（收录于 2004 年发行的专辑“Stefanie”，作词：小寒，作曲：林毅心）的主歌 A 段则同时运用了经过性和替代性两种用法，我们先来看单旋律谱（见谱例 15-7），E 大调。

谱例 15-7

E B/D[#] A/C[#] E/B A E/G[#]
 Vocal 绕 着 山 路 ， 走 得 累 了 ， 去 留 片 刻
 F[#]m7 A/C[#] (B/D[#] E) B/D[#] A/C[#] E/B
 要 如 何 取 舍 。 去 年 捡 的 美 丽 贝 壳 ，

A E/G# F#m7 G#sus G#/C C#m7 AM7

心不透彻 不会懂多 难得。 以为 只要简单的生

这首歌的主歌 A 段分为两句，两句的开始都用了大调模式一的变体，即模式中第三个和弦用了 $IV_6 - A/C^\#$ 和弦替代了原本的 VI 级 - $C^\#m7$ ，当和弦的低音级进下行到 II 级 - $F^\#m7$ ，后面的和弦都发生了变化。第一句的 II 级后面运用了两个转位和弦，即 $IV_6 - A/C^\#$ 和弦与 $V_6 - B/D^\#$ 和弦，形成了分句。这里的两个和弦都替代了原本应该作为分句的 IV - V 的原位和弦。同时 V_6 也成了 IV_6 与 I 级之间的经过性和弦。而第二句 II 级和弦之后，则运用离调和弦将旋律引向桥段 B 段开始的 VI 级 - $C^\#m7$ 和弦。

这首歌曲的第一句使用的是静态的柱式和弦，而第二句左手则变为和弦分解织体，右手的柱式和弦织体也加入了许多装饰成分（见谱例 15 - 8），我现在键盘上即兴示范一下 [CD - 曲目 77]。

谱例 15 - 8

E B/D# A/C# E/B A E/G# F#m7 A/C# B/D#

Voc.

绕着山路, 走得累了, 去留片刻 要如何 取舍。

Pno.

E B/D# A/C# E/B A E/G# F#m7 G#sus G#/C

Voc.

去年捡的 美丽贝壳, 心不透彻不会懂多 难得。以

Pno.

主歌 A 段的第一句中，模式一的前四个和弦都使用了静态的柱式和弦织体，从第五个和弦开始，左手在柱式织体的基础上加入了一点分解织体；分句位置的两个转位和弦把音乐推向第二句，第二句一开始左手的织体即变为分解和弦织体。而右手则配合左手的分解织体，一面弹柱式和弦，一面在弱拍上加入一些旋律音，以使右手产生装饰性的副旋律。

学生：我觉得这一段里最有色彩的就是第一句末尾的两个转位和弦，是不是所有的 IV - V - I 也都可以用这样的方式来弹呢？

老师：理论上来说，都可以。但具体到用在哪首歌里，用在什么位置上，变数可就多了。一般来说，段落的结尾处不会用。因为一个段落结尾上的和弦必须让人听起来有明确的终止感。而转位和弦则形不成这种效果，转位和弦通常更容易产生推动感。

以上是自然音系统中非模式化转位和弦的几种用法，下面我们来看第二种非模式化的连接方式：持续低音。持续低音的概念就是，当右手在几个不同和弦进行连接的时候，左手始终保持同一个低音上，以此形成一种别具张力的和声音响效果。

学生：什么音都可以作为持续音吗？

老师：最常用的是调性中的 I 级和 V 级，其他的在实际应用中极其少见。在流行音乐中常用的是 I 级持续低音，运用它常常能使旋律变得沉静，有一种静态的表面下情绪暗涌的效果。

学生：那比如说，在 C 大调的 I 级持续音上弹 V 级和弦，和弦中的 Si 音岂不是和低音 Do 冲突吗？

老师：作为应用来说，要的就是这个冲突产生的音响张力。通常运用持续低音一定会遇见两种情况，一种是持续音本身就是上面和弦中的一份子，这样二者共同产生的音响就会比较协和悦耳；另一种是持续音与上面的和弦完全没有关系，这样二者就会产生非常不协和，甚至刺耳的音响。但由于前后一连串和弦都是在持续低音上构成的，因此这种不协和很快就会连接到协和的和弦上。而那一瞬间的不协和反而增强了这一串和弦的音响张力。

接下来我们要看的三首歌曲都运用了 I 级持续低音。第一首是 Bryan Adams “*Everything I do*”（收录于 1991 年发行的专辑 “*Waking up the Neighbours*”，词、曲：Bryan Adams）的主歌 A 段，D^b 大调。下面先来看单旋律谱（见谱例 15-9）。

谱例 15-9

The musical score for 'Everything I do' is presented in three staves of vocal melody. The key signature is D^b major (three flats). The lyrics are: "Look in-to my eyes — you will see —, What you mean to — me. Search your heart — search your soul —, And when you find me there you'll search — no more. Don't". Above the notes, chord functions are indicated: D^b, A^b/D^b, G^b/D^b, A^b/D^b, D^b, A^b/D^b, G^b/D^b, G^b, D^b/A^b, and A^b.

主歌 A 段分为两句，4 小节一句。从和弦功能标记中我们看到，前 6 小节以及第 7 小节的前三拍的低音都是 D^b 音，所有的和弦都是建立在这个低音上的。第一句中的四个和弦就是建立在 I 级也就是 D^b 音上的 I - V - IV - V 的连接，其中两个 V 级 - A^b/D^b 和弦是不协和的，但它们的张力很快就被后 1 小节的和弦所消解。第二句开始时的和声同样如此，

但到了第7小节的IV级-G^b/D^b和弦后，突然在第三拍转到IV级的原位，打破了低音的持续，之后紧接着形成特征连接，结束了这一段。

这首歌原曲的主要伴奏乐器为钢琴，以柱式和弦织体为主（见谱例15-10），但右手加入了很多装饰性的副旋律，下面我在键盘上进行示范 [CD-曲目78]。

谱例 15-10

The musical score for Example 15-10 is presented in three systems. Each system consists of a vocal line (Voc.) and a piano accompaniment (Pno.). The key signature is three flats (B-flat major or D-flat minor). The time signature is 4/4. The lyrics are: "Look in-to my eye _ you will see _ , What you mean to _ me. Search your heart _ search your soul _ , And when you find me there you'll search _ no more. Don' t".

System 1: The vocal line begins with a D^b chord, followed by an A^b/D^b chord, and ends with a G^b/D^b chord. The piano accompaniment features a steady bass line with chords in the right hand.

System 2: The vocal line starts with an A^b/D^b chord, moves to a D^b chord, and ends with an A^b/D^b chord. The piano accompaniment continues with similar harmonic support.

System 3: The vocal line begins with a G^b/D^b chord, followed by G^b, D^b/A^b, and A^b chords. The piano accompaniment concludes the piece with sustained chords.

我在这首歌曲中所用的是摇动形态的柱式和弦织体。首先，左手的弹法与以往有所不同。虽然仍然用了附点节奏型，但附点的后面直接是长音，因此听起来更像是第二拍后半拍上的切分节奏。其次，右手在每小节的第四拍上都加入了一个短小的副旋律，这个副旋律来自整首歌曲的前奏，它与歌唱旋律形成了两个音乐层次，彼此呼应。最后用了 $K_4^6 - V$ 级的连接结束这一段。

第二首是张学友《爱是永恒》（收录于2006年发行的国语版音乐剧原声专辑《雪狼湖》，作词：林明阳、张学友，作曲：Dick Lee）的主歌A段， E^b 大调。请看单旋律谱（谱例15-11）。

谱例 15-11

Vocal E^b+9 A^b/E^b

爱 点 亮 心 里 ， 永 远 不 会 熄 。

B^b/E^b E^b E^b/G A^b $A^b m$

燃 烧 着 真 心 情 义 ， 诺 言 已 不 必 。 这 一 生 只 要 有 你 ，

$G m 7$ $C m 7$ $F m 7$ A^b/B^b B^b A^b/B^b

什 么 都 愿 意 。 有 欢 笑 有 哭 泣 ， 一 切 变 成 甜 蜜 。

这首歌的主歌A段也分为两句，4小节一句。从和声功能标记来看，后4小节是模式二的变体，IV级- A^b 和弦之后用iv级- $A^b m$ 和弦替代了 V_2 和弦，最后停在V级- B^b 上形成半终止；前4小节则同样是I级持续低音上的四个和弦：I-IV-V-I的连接。这个持续低音在第4小节被 $I_6 - E^b/G$ 和弦打断，这也是个典型的替代原位和弦的转位用法。