

音楽のイロハ (Part2) コード(和音)の仕組みとコード進行

まえがき

コードのことを理解して、実際どのように使うか考えてみます。

どんな曲にも自由にコードが作れ、歌の伴奏とかに使えたら最高なんです！！ 市販の楽譜で自分の演奏レベルにピッタリ合う楽譜は少ないし、まして合奏譜面は、ほとんど無いのが現状です。

コードの仕組みや進行を理解しておけば、セブンスとか代理・借用コードなどを使ってコードを変えたり、自分のイメージに合った、おしゃれな感じの曲に編曲することも可能となります。

単音楽器では、和音のどの音で伴奏しているかの確認や、別のトーンを自由に編曲できれば最高です。ロングトーンの時などで、裏メロや次の音につながる経過音なんか自由に吹ければより楽しくなるのでは！！

そんなことを念頭に置きながら、何らかのお役に立つようにメモっております。説明不足や系統だっこの纏め方になっていないので、このメモを契機に別の解説書を是非参考にして下さい。

取り止めの無いことをいろいろ記述していますが、この⑧つは、是非とも理解してお役に立てて下さい。

- ①長調と短調コードの区別 ルートから3rd音が分岐点 ★長3度がメジャー ☆短3度がマイナーコード。
- ② I トニック(T) V ドミナント(D) IV サブドミナント(SD)の主要3和音
- ③代理コード T-D-SD以外のダイアトニック・コードの所属先
- ④ドミナント・モーション(導音) セカンダリー・ドミナントの活用
- ⑤コードブックが無くても、和音を書いてあればコード名称は分る。
- ⑥ダイアトニック・コードの作成
- ⑦ローマ字数字を活用して、他のkeyでもコード進行と代理コードの使用が自在に！
- ⑧譜面を見れば文章のような段落・句読点を！ 2部形式とかサビとか、どのような終止形かの分析習慣！

- ベース音 作曲家、指揮者、編曲者など音楽分野は違っても音楽の基本は、曲の骨格であるベースと云われています。曲の底辺をベースが奏で(安定感)、ベースの上に和音が作られる。メロディーはその和音の中で動いている。ベース音は、基本的に一番安定感のある根音(ルート音)が良く使われますが、ベースラインの流れをスムーズにするために他の音も使われます。 そんな時は、分数コード(onコード)が使われます。

○音楽の伝播 岩城宏之 著

音楽が人類発祥の地であるアフリカ～インド～洋の東西～全世界に！ 楽器のオリジナルはインド産が多い。音階の基本は五音階である。ド・レ・ミ・ソ・ラの五つの音。(IVとVIIのヨナ抜きと云われる) 西洋に渡りファとシが加わり、現在の音階となる。

日本の伝統的音楽や民謡・現代の演歌は、この五音音階が典型。 演歌の源流は朝鮮半島の歌。

○ペントニック・スケール

* Cメジャー ペントニック・スケール ド・レ・ミ・ソ・ラ (ヨナ抜き)の五音
曲は、①夕焼け小焼け ②川の流れのように ③上を向いて歩こう ④昴 等々多い
スコットランド民謡やアメリカンカントリー&ウエスタンなどにも良く使われる。

* Cブルース ペントニック・スケール ド・♭ミ・ファ・ソ・♭シ の五音
黒人ブルースやその流れを汲む、ジャズ・ロックなどの基礎となるスケール。

○Key #・♭の付け方 5度サイクル図

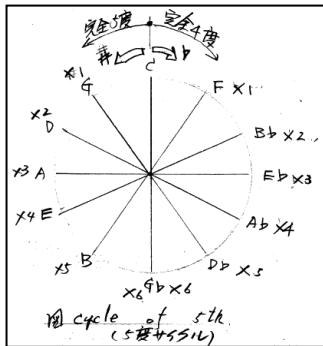
時計の表示盤をイメージする。12時がCです。

♭系 時計回り 完全4度音程 1時がF(♭1つ) ~ 2時がB♭(♭2つ) ~ E♭(♭3つ)~の順に

♯系 反時計回り 完全5度音程 11時がG(♯1つ) ~ 10時がD(♯2つ)

9時がA(♯3つ) ~ 8時がE(♯4つ) ~ の順

図 Cycle Of 5th

5度サイクルの用途は、

①調号の付く順番

②平行調の見つけ方 反時計回りに3つ戻る。

長調と短調の平行調 Cは→A

③対角線同士の2音がトライトーン

CとG♭、FとB etc 増4度の不協和音

* FとBはG7コード

④近親調の見つけ方 両隣のkey G-C-F

(参考までに！)

♪ヴァイオリンの弦の張り方は、完全5度音程で♯系の順です。4弦G~3弦D~2弦がA~1弦Eです。

♪ギターは、3弦を除いて完全4度音程で♭系 6弦E~5弦A~4弦D~3弦G~(長3度)~2弦B~1弦E

ところが、♭系に弦を張りながら♭系のKeyは弾きづらい。 因みに管楽器は♭系のKeyが多い。なので、フルートが♭2つの時はカポタストを3フレットに付けて♯1つに。♭3つはハ長調に！！つまり、♭の曲は短3度下げて移調して弾きやすくしています。

○Keyの仲間(相性)

♪メジャー系のKey

CkeyとG・F・B♭・E♭などのKey これらのkeyは、すべてC(ド)の位置がナチュラルのCです。C=トニック G=ドミナント F=サブドミナント・・・「近親調」つまり相関関係が強い。

♪マイナー系のkey

Am keyとEm・Bm・Dm・Gmなど。

Am=トニック Em=ドミナント Dm=サブドミナント・・・「近親調」つまり相関関係が強い。

○主要な関係(親戚関係)

①平行調 CメジャーとAマイナー GとEmのように短3度下がる

②同主調 CメジャーとCマイナーなど

③ドミナント(V)の音から始まるスケールを持つ調<属調>

④サブドミナント(IV)の音から始まるスケールを持つ調を<下屬調>

この調の関係を平行調・同主調・属調・下屬調の4つまとめて、“近親調”と云われる。

近親調はよく転調に使われる。 ゲンチャーズ用♪浜辺の歌は、④の I(G)~IV(C)へ転調

1、ローマ数字の活用

Keyが変わってもコード形態は同じ。どのKeyに変わってもコード進行が分かる。

ある調の主音からの度数表示で、どのkeyでもルート音は変わるけどコード形態は同じ

ex)	I	II	III	IV	V	VI	VII
key C	C	Dm	Em	F	G	Am	Bm-5
key G	G	Am	Bm	C	D	Em	F#m-5

2、音階とコードスケール

コード上でメロディーとか伴奏ハーモニーに使用できる音は、コード・スケールの音で作られます。

Cコード部分のメロディーは、Cから始まるCスケールから。Amは、Aから始まるAmスケールで・・・など、そのコードスケールで作られると、良く馴染み自然な安定した音楽となる。

ルート音から並べたものをコード・スケールといい、コード・トーンとそれ以外のノンコード・ノートにより構成される。ノンコード・トーンは、さらにテンション・ノートとアヴォイド・ノート(除外音)とに分けられる。

テンション・コードはコードサウンドになるが、アヴォイド・ノートは長く伸ばすと不協和音になるので、経過的・隣接的にしか使えない。(ジャズでモード・スケール(教会旋法)を使った即興演奏では、コード進行が無くても自由に演奏されるそうです。アヴォイド・ノートが特徴音として如何に使うかがポイント！1960年代のマイルス・デイヴィス)

同じコードでも調性上の機能に応じていろいろなスケールがある。

アヴォイド・ノートの定義は、

○コード・トーンとの間に増4度音程が出来るもの→機能を損なう。

○コード・トーンとの間に半音関係(♭9度)が出来るもの→サウンドをくずす。

* 図2-1のCコード ド・ミ・ソとアヴォイド音(除外音)のファを一緒に弾かない。

下記のスケールは、比較しやすいようにCをルートとして示している。

図2-1 key: CでルートCのスケール

図2-2 key: GでIV番目のCのスケール

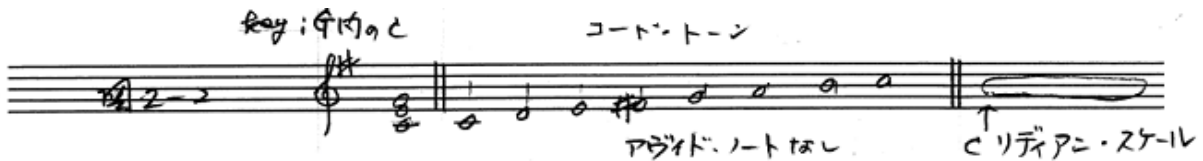

図2-3 key: FでV番目のCのスケール

3、短調

短調は、長調と並んで音楽の双璧！ そのスケールが3つ有りますが、その仕組みを述べます。

短調スケールは、全音-半音-全音-全音-半音-全音-全音の構成 (自然的短音階)

- ①自然的短音階(Natural Minor Scale) 長調のVI音からのスケール
- ②和声的短音階(Harmonic Minor Scale) ①のVII音を半音上げる。コードに使うスケール
- ③旋律的短音階(Melodic Minor Scale) ②のスケールのVI音を半音上げて、全音・半音関係にした。

C長調のスケールは省略しますが、半音が2か所あります。このファとシを導音(リーディングトーン)と云い、重要なトーンです。ファはミにシはドに下行・上行して解決して安定します。(ドミナント・モーション)なので、ハ長調のV7のG7コード(ファとシを含む)は、CとかCM7に行くことで解決(安定)します。

G7の4和音にしたのは、2つの導音を使い、強力に解決するように一般的に使われます。
 他のkeyも、V7のドミナント・コード(X7)とIのトニック・コードとのドミナント・モーション関係は同じです。
 短調も同じなのですが、自然短音階ではⅦ番目とトニックの音程が全音となり、導音(G#)が無いのです。

図3-1 keyがAmの場合 (ナチュラル・マイナー)

そこで、Gの音を半音上げて、ドミナント・モーションするようにしたのが、ハーモニック・スケールです。

図3-2 keyがAmの場合 (ハーモニック・マイナー)

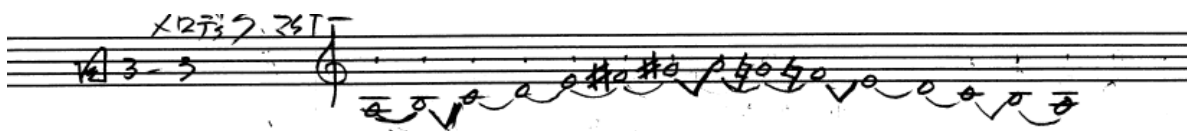

また、V番目のミをトニックにしたセブンスコード(ミ・ソ#・シ・レ)となり、ソ#とレが増4度(レ・ミ・ファ・ソ#の上行カウント)の音程となります。

*これは、2、のアヴォイド・ノートで説明したような、増4度の関係となり→機能を損なうという関係でこのⅢ(G#)とⅦ(D)の増4度音程が不協和音で不安定なために、強力にAmへ解決するのです。因みに、先のG7の3度(シ)と7度(ファ)も増4度となります。 V7→Iのドミナント・モーションは度々出てきます。

また、問題があります。ハーモニック・スケールは、ⅥとⅦの音程が、全音+半音(増2度)となり、間隔が空き過ぎて独特な響きになっています。そこで、Ⅵ番目をファ#にして、すべて全音+半音にしたのが、メロディック・マイナーです。このスケールは下行の時、マイナー感を出すためナチュラル・スケールに切り替えたりされます。

図3-3 keyがAmの場合 (メロディック・マイナー)

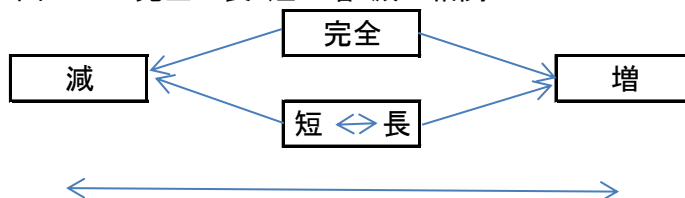

☆コーヒータイム クエスチョン？

- ①アルトはイタリア語で“高い”と云う意味なんですが、何故、女性の低いパートをアルトと云うんでしょうか？
- ②ブラスバンドと吹奏楽に違いはあるのですか？ また、フルート、クラリネットなどの木管楽器が入ってもブラスバンドと云うのでしょうか？

4、音程 コードを理解するためには、音程の数はとても重要です。和音のルートから何度とか、何番目が短(m)、長(M)、増(aug)、減(dim)とか、あるいは2音間の関係とか大切なので、それらの関連図表を示す。

図4-1 完全～長・短の増・減の相関

* 重減・重奏は省略

表4-1

日本語名	英語	略記号	使用例
長	Major	M	M3rd M6th
短	Minor	m	m2nd m3rd m7th
完全	Perfect	P	P4th P5th
増	Augment	aug	aug4th aug5th
減	Diminish	dim	dim5th dim7th

下記のように整理すれば分かりやすい。

完全4度 → 2音間は、3つあるので、その内1つは半音、全音2つと数える

完全5度 → 2音間は、4つあるので、その内1つは半音、全音3つと数える

4、5度の関係 → 減X度 完全X度 増X度 *完全X度を基準に！

2、3、6、7度の関係 → 減X度 短X度 長X度 増X度 *長X度を基準に！

5、その他の音階

スケールは、それぞれの調性や各音階の音から始まるスケール(コード・スケール)や、モード・スケール等々数多くのスケールがあります。あまり見かけないそのいくつかを紹介します。

図5-1 Cメジャー・ペントニック・スケール

様々の音楽やアメリカンカントリー&ウエスタン
スコットランド民謡

図5-2 Cマイナー・ペントニック・スケール

様々の音楽やアメリカンカントリー&ウエスタン
スコットランド民謡

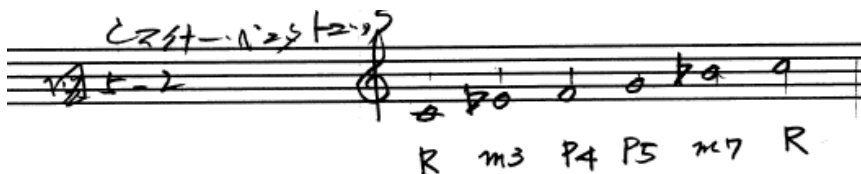

図5-3 Cブルー・ノート・スケール

メジャー・スケール上の3、5、7度を半音下げた短3度・減5度、短7度をブルー・ノートと云う。

このブルー・ノートの使用がブルースや
ジャズの特徴的なサウンドを構成する

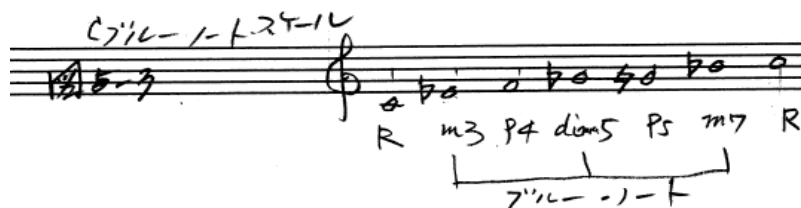

図5-4 Eスパニッシュ・スケール(フラメンコ)

フラメンコの曲は、音数がとてつもなく多くて、そのほとんどが弾きやすいE、Em、Aが多いです。Cの音階はほとんど使いません！ほとんどカポタストを付けるのでkeyもコードも意識しないし分らない！！
 また、スペインのフラメンコ・ギタリストは譜面は使わないし、ほとんどの人は楽譜が読めないそうです。
 今回のまとめで、私も初めてフラメンコ・スケールなるものに初めて出会いました。
 そういえば、この音階のとおりEコードの響きでチューニングしてシの音を気持ち下げていました。

フラメンコで一番多いリズムを紹介します。実際は独特の間があつて難しいのですが！！
 基本は12ビートです。12ビート2回がセットで何度も何度も繰り返しながら盛り上げていきます。
 譜面に敢えて書けば、3拍子の4小節が2回セットです。

拍子 1 2 ③ 4 5 ⑥ 7 ⑧ 9 ⑩ 11 ⑫

○内数字の箇所がアクセントです。

パルマ(手拍子)は、テンポが速くなればアクセント以外で打っているようです。

図5-5 C平調子スケール

ナチュラル・マイナー・スケールから4度と7度を抜いた、通称「ヨナヌキ」と呼ばれ演歌で多用されている日本固有のスケール。マイナーコード全般に使用できる。

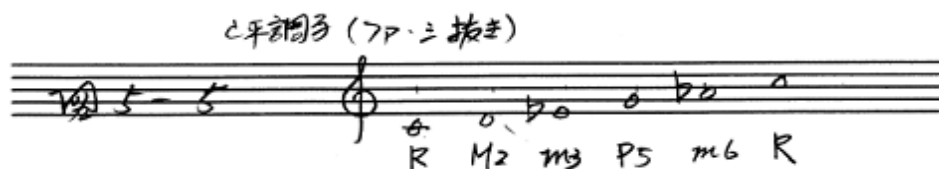
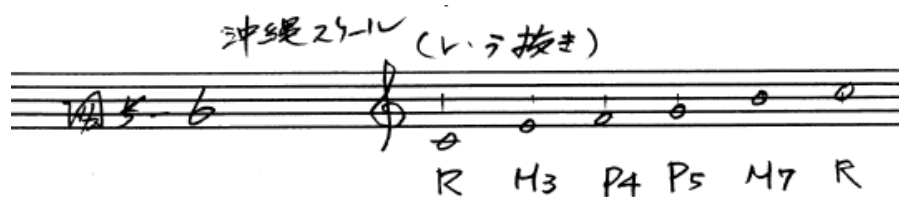

図5-6 C沖縄スケール

メジャー・スケールから2度と6度を抜いたスケール。沖縄民謡独特の響き。メジャーコードに適している。

☆コーヒータイム 良く調和する音程は、振動数比の最小公約数の小さい順に調和する。
 (NHK 音楽と数学) ドとミの順位が意外です。

音程	長さの比(*)	振動数比	最小公約数	ハモる順番	音程
ドード	1/2	1/2	2	1	完全8
ドーナ	2/3	2/3	6	2	完全5
ドーフア	3/4	3/4	12	3	完全4
ドーラ	16/27	3/5	15	4	長6
ドーミ	64/81	4/5	20	5	長3
ドーレ	8/9	8/9	72	6	長2
ドーシ	128/243	8/15	120	7	長7

*ピタゴラス音律 長さの比と振動数比は少し差が有ります。

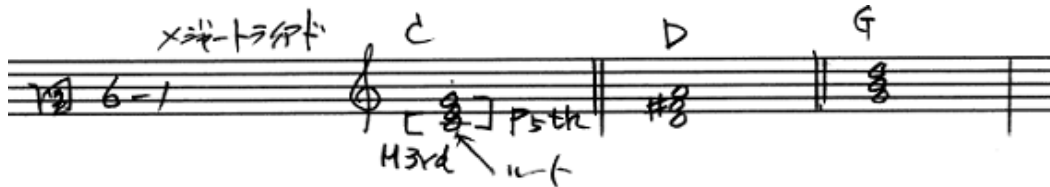
ド・ミ・ソ(C) 4・5・6 60 和音の中で一番ハモる。

6、ベーシック・トライアド

3和音 道草をして来ましたが、やっと本題のコードの仕組み・進行のスタートです。これからが本番！！
 まず、ベーシック・トライアドから。4種類あります。代表して、ハ長調(C)とイ短調(Am)で説明します。

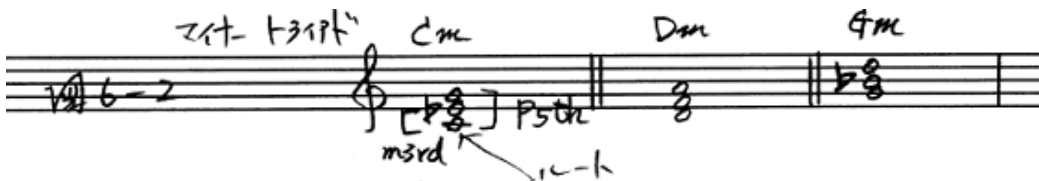
★メジャー・トライアド 根音のことを「ルート(Root)」と呼ぶ。この上にM3rdとP5thを重ねる。
 マイナーとの比較は、3rd音が長3度である。

図6-1 C以外も図示 明るい感じ！

★マイナー・トライアド ルートから重ねるのは同じ。3rd音がm3rdとなり、短3度である。

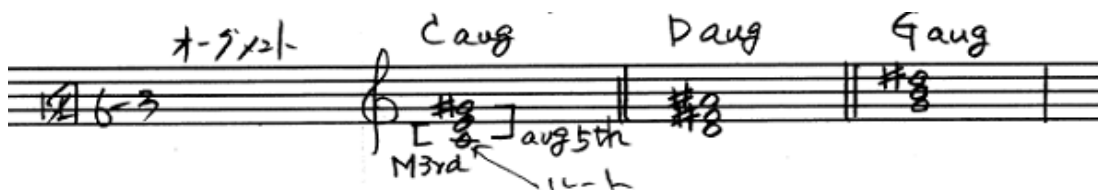
図6-2 Am以外も図示 暗く、切ない感じ！

★オーグメント・トライアド

使い方 ex) C→Fにコード進行を かつこよくC→Caug→F つまり、5th音をG→G#→C
 F→Cの進行を F→Fm→C(♪浜辺の歌 C→G7→Fm→C 終止形がこのコード進行)
 CaugとかFmのようなコードを「経過和音」と云う。間に入れてにコードが流れるように繋ぎの和音を入れる。

図6-3 C以外も図示 不思議な響きを持つ。膨らんだ感じの響き

★デミニッシュ・トライアド dimのコードは、四和音が一般的でCdim7 短3度づつ重ねたコード

使い方 ex) ルート音が全音で進むコードには、どれにでも適用できる。

C→Dm7の進行を C→C#dim→Dm7として、独特な雰囲気を出す。

F→Cの進行を F→F#dim→C/G

Cdimのようなコードを「経過和音」と云う。スムーズにコードが流れるように繋ぎの和音を入れる。

反復的な使い方 C→Cdim7→Cなどがある。G7が長く続くようなとき G7→Gdim→G7

このように反復的な場合は「刺繍和音」と云う。「刺繍和音」は、

コードを作っているいくつかの音が半音とか1音動いて、また元に戻るときに出来る和音のこと。

図6-4 C以外も図示

図8-3 Aマイナー・スケールのダイアトニック・コード「3和音(トライアド)と4和音(4ヴォイス)」

Aマイナーダイアトニック

3和音: I Am, II Bm(-5), III C^{aug}, IV Dm, V E, VI F, VII G#m(-5)

4和音: AmM7, Bm7, CM7(+5), Dm7, E7, Fm7, G#m7

図8-4 Dmマイナー・スケールのダイアトニック・コード「3和音(トライアド)と4和音(4ヴォイス)」

Dmマイナーダイアトニック (A-E=1/2)

3和音: I Dm, II Em(-5), III F^{aug}, IV Gm, V A, VI Bb(-5), VII C#m(-5)

4和音: DmM7, Em7(-5), FM7(+5), Gm7, A7, Bbm7, C#m7(-5)

9、コードブックはいらない！！

コード・ネームは、それぞれのルート音を英語音名で表す。その後ろに付く小文字や数字などは、ルート音に積み重なるその他の構成音の略号。

表9-1

ルート音	構成音の略号
C、D、Cm、Dm 他	7、M7、(-5)、(+5) aug、dim 他

●コードネームの付け方

- ①ルート音を英語名で決めます。
- ②ルートから3rdの音程を、長3度メジャー、短3度はマイナー
- ③ルートから5thの音程を、減・完全・増の確認
減: dim—完全: P—増: aug
- ④7thの音程は、上のルート音に対して長2度ならC7コード、短2度ならCMコードになります。
- ⑤テンション・コードは、テンション・ノートをみて(9)とか表示

コードネームは、表記方法が数パターンあるが、良く見るコード表記と使用頻度の高いコードの読み

表9-2 コードの読み方・表記の例

コード	読み方	他の表記	注 記
C	シー・メジャー (又はシー)	C△	ルートと3rd音が長3度
Cm	シー・マイナー		ルートと3rd音が短3度
Caug	シー・オーグメント(オーギュメント)	C(#5)、C(+5)	ルートと5th音が増5度
Cdim	シー・デミニッシュ	C(♭5)、C(-5)	Cdim7が一般的、短3度で重ね合わせたコード
C6	シー・シックス		
Cm6	シー・マイナー・シックス		
C7	シー・セブンス		7th音とルート音の音程が長2度
Cm7	シー・マイナー・セブンス		7th音とルート音の音程が長2度
CM7	シー・メジャー・セブンス	C△7	7th音とルート音の音程が短2度
CmM7	シー・マイナー・メジャー・セブンス	Cm△7	7th音とルート音の音程が短2度
Cm7(♭5)	シー・マイナー・セブン・フラット・ファイブ	Cm7(-5)	
CM7(#5)	シー・メジャー・セブン・シャープ・ファイブ	CM7(+5)	
Csus4	シー・サス・フォー		
Cadd9	シー・アド・ナインス		C3和音に9th音を加えられた
C/D	シー・オン・デー	ConD	ルート音を別の音に代えたコード

表9-3 keyCを例に主なコードの階層別 一覧表の例

ルート音からの音程		3 和 音 (7thの4和音も表示)				4 和 音		5和音
		3度	減5度	完全5度	増5度	6度	7度	9度
Cコード	長調	C		C	Caug	C6	C7、CM7	C7(9)
	短調	Cm	Cdim	Cm		Cm6	Cm7、CmM7	Cm7(♭9)
	長調		C7(-5)	C7、CM7	C7(+5)			C7(#9)
	短調		Cm7(-5)	Cm7、CmM7				Cm7(9)
	Csus4	3度音を4度に上げる		Csus4			C7sus4	
	Cdim7	Cdimはルート音から短3度づつ、積み重ねたコード Cdim7が使われる。						
	Cadd9			add9は3和音に9度を加える				Cadd9

* 3度が長調か短調かの分岐点

* 11thと、13thは省略

10. 3和音+付加音 4和音のコード <付加和音>

3和音(トライアド)に何を加えるか? 4和音に何を加えたらどんなコードになるかです。

ルート音に3rd+5th+7thを加えると4和音に。残る2ndD音と4thF音と6thA音がテンション・ノートと呼び、サウンド・ノートに加えることができます。

○3和音は、ベーシック・コードのメジャー(M)、マイナー(m)、オーグメント(aug)、デミニッシュ(dim)の4つ。それに、順ベーシック・コードのサスフォー(sus4)です。

図10-1 メジャー・コード及びマイナー・コードにM6を加える。

M6コード

C6 F6 Cm6

M6th M6th M6th

ル-ト

図10-2 メジャー・コード及びマイナー・コードにm7thを加える。

注)m7thは、ルート音より、長2度下でCコードならB♭の音を加える。

m7thコード

C7 A7 Cm7 Am7

m7th m7th m7th m7th

- ・ルートと3rd音は長3度
- ・ルートと7th音は長2度
- ・ルートと3rd音は、短3度
- ・ルートと7th音は、長2度

図10-3 メジャー・コード及びマイナー・コードにM7thを加える。

注)M7thは、ルート音より短2度下でBの音を加える。Mが付くのはセブンス・コードのみです。

M7thコード

CM7 DM7 CmM7 AmM7

M7th M7th M7th M7th

- ・ルートと7thは、短2度
- ・ルートと7thは、短2度

図10-4 オーグメント・コードにm7thを加える。

オ-グ+m7th

C7(+5) D7(+5)

m7th m7th

図10-5 デイミニッシュ・コードにm7thを加える。

デイミニッシュ+m7th

Cm7(-5) Dm7(-5)

m7th m7th

図10-6 デイミニッシュ・コードにdim7thを加える。

デイミニッシュ+dim7th

Cdim7 Cm7th

dim7th M6th

図10-7 サスフォー・コードにm7thを加える。

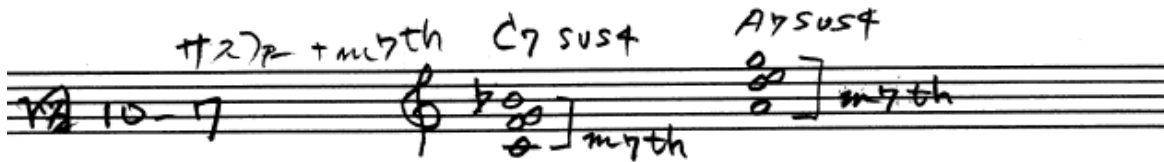
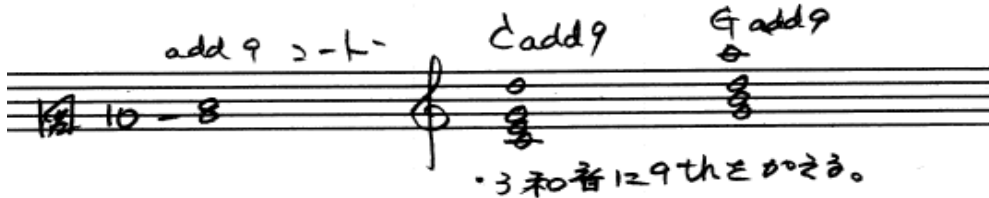

図10-8 add9・コード(テンション・コード)

11、テンション・コード

もう一度整理してみると、コードに使われる音は(長・短・増・減の区別はあるが)ルート(1st)、3rd、4th、5th、6th、7thの6種類を基本の音としている。さらに、オクターブを超えて9th(=2nd)、11th(=4th)、13th(=6th)を加えてサウンド音にする。

これらの音の内、M7th、9th、11th、13thの音を“テンション・ノート”と呼ぶ。元のコードにこの音を加えることによって「ある種の緊張感」を得ることができる。

テンション・ノートとは、言ってみれば調味料な役目をしている。ピザを食べるとき、ある人は黒コショウをかけ、ある人はタバスコをかけます。これと同じように音楽にもテンション・ノートとして何を入れても構わないのです。。

9th、11th、13thは、「ナチュラル・テンション」と云い、#・bの付いたものが「オルタード・テンション」と云います。

○テンション・ノートは、M7th、9th、11th、13th

○オルタード・テンション・ノートは、#9th、b9th、#11th、b13thの8種類あります。

スケールには、コードを構成する「コード・トーン」と呼ばれるものと、そのコードに緊張感を与え、サウンドを膨らませる「テンション・ノート」と呼ばれるもの。そして、コード機能を壊してしまうような、コードを形成するうえで、不必要な「アヴォイド・ノート」の3種類の音が存在します。

*アヴォイド・ノートは2、の音階とコード・スケールの項で述べています。

ゲンチャーズでは、♪初恋が(9th)のテンションコードが多用されている。

☆コーヒータイム 話題を変えます。倍音について！！

♪倍音 人間が認識する「音の高さ」は、基本となる周波数(基音)の他に、その2倍、3倍・・・と整数倍の音(振動数)が幾つも含まれています(発見:オーム)。この整数倍の音(振動)のことを倍音(Harmonic Overtone)と云う。

表一 倍音と下位倍音との関係

倍音	音名	下位倍音との関係	備考
基音	C		
第2倍音	C	基音の完全8度上	1オクターブ上
第3倍音	G	第2倍音の完全5度上	第2倍音 × 3/2 (純正5度)
第4倍音	C	第3倍音の完全4度上	
第5倍音	E	第4倍音の長3度上	第2倍音 × 5/4 (純正3度)
第6倍音	G	第5倍音の短3度上	第4倍音 × 2/3 (純正5度)
第7倍音	B \flat	第6倍音の短3度上	第倍音 × 7/4
第8倍音	C	第7倍音の長2度上	
.	.	.	
.	.	.	

倍音が多く含まれる楽器は、ヴァイオリンやオーボエ・・・ギターもそうかな？

エアリード系楽器(フルートなど)は、純音に近い音がする。

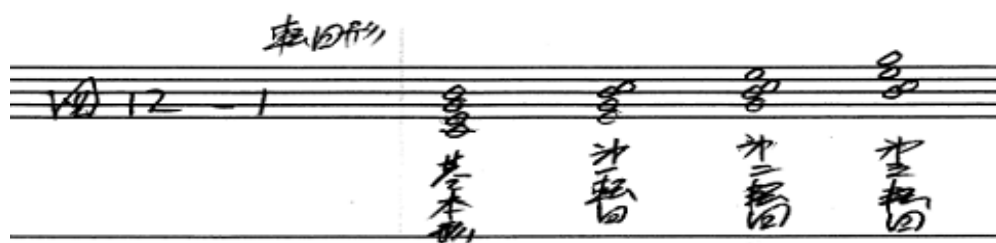
倍音の性質を利用したのがハーモニックス奏法

ピアノの弦をハンマーが叩く打弦点は、不協和音程である第7倍音(基音ドに対し第7倍音は \flat シ)を弱めるために弦の長さの7分の1前後に設定されている。

12、コードの転回形とコード・トーンの重複と省略

ルート音を最低音に配置した基本形を展開することができる。展開して響きのトーンは少し変わる。ギターの場合、構造上基本転回形とは異なる。ルート音をベースに他のコード・トーンは離すことが多い(オープン・ポジション)。オクターブ上の音を使用することも多い。最低音以外の配置に決まりはない。

図12-1 転回形(基本の転回形)

●音の重複と省略

- ①3和音(トライアド)では、3rd音は不用意に重複したり省略しないようにする。
- ②3和音では、ルートと5th音は重複可能 このケースが多い。
- ④セブンス・コードで省略する場合は、3rdと7thを残し、5thを省略する。
- ⑤ベース音に3rdや5th、7thを使う場合、前後の音を不用意に跳躍させず、同じにするか順次進行したほうが良い。 ex) F/A → G → C/G ルート音ラ → ソ → ソ

13、コードの機能(1) 主要3和音

ダイアトニック・コードで示した、I をトニック(Tonic)、V をドミナント(Dominant)、IV サブドミナント(Sub Dominant)と云う。コード進行をするうえで最も重要なコードである。この3和音を中心に曲が作られる。
(主和音) ○トニック・コード(I) 非常に安定感があり、どっしりした感じ。

(属和音) ○ドミナント・コード(D) 不安定で、先へ動こうとする(トニックへ解決)性質がある。

(下屬和音) ○サブドミナント・コード(SD) やや不安定で I や V に動こうとする性質を持つ。

14、導音とドミナント・モーション(V7→I)

V7(V)→I のコード進行 G7→Cコード進行。V→I のドミナント・モーションは解決音が一つで弱い。曲の終止形「カデンツ(ケーデンス)」や文章の段落などに使われる。

15、ドミナント・モーションの要因 トライトーン

key=Cメジャーのドミナント・モーションは、G7→C(CM7)です。その原因は3rdのB音と7thのF音の音程が、増4度(全音3つ)になるからです。これをトライトーンと呼ぶ。このトライトーンこそが不安定でトニックへ解決しようとする原因なのです。「セブンスの解決」とも云う。

G7のB音はC音へ シード F音はE音へ ファーミ

この動きが、音楽に重要な終止感を与え、曲の構成に節目を作るのです。

マイナーkeyのドミナント・モーション key=Amの時、ナチュラル・スケール7th音(G)を半音((Gソ#)上げる。

Vのダイアトニック・コードは、E7コードにします。

コードは、ハーモニクス・スケールのコードを使用します。メロディーは、自然音階や旋律音階が使われます。

16、コード機能(2)

作曲やアレンジする時に、コードやメロディーをアナライズ(分析)し、自分なりの曲にするうえで必要な知識です。先の主要3和音 I-V-IVのコードと他のコードとの関連を述べます。

keyCなら、C-F-Gの3和音を、他のDm-Em-Am-Bm(-5)のコード(セブンス・コードも同じ)が、その機能の特色を壊さず代わりの役目をしているのです。〈これを代理コードと呼びます〉

17、代理コード

●トニックの(T)の代理 Cコードの代理 CM7とEm、Em7とAm、Am7

調性内の協和したのが代わりにになります。この機能の代わりになるコード、つまり、構成音の似たコードが代理となります。KeyCでは、CM7とEm、Em7とAm、Am7になります。他のkeyでは、I M7とIII m、III m7とVI m、VI m7になるのです。

図17-1 トニック(T)の代理

トニックの代理

I I⁷ III III⁷ VI VI⁷
(T) CM⁷ Em Em⁷ Am Am⁷

●ドミナント(D)の代理

G7がほとんど使われる。

ドミナント(D)の代理は、ドミナントの特徴を持ったものが代理コードとなります。

ドミナント・モーションを起こす！つまり、動こうとする原因の音、増4度音程のトライトーンを、持っていれば代理が可能なのです。

G7の代理は、Bm7(♭5)が代理となります。他のkeyでは、Ⅶm7となります。

しかし、Dの代理はあまり使われない。

●サブドミナント(SD)の代理

Fコードの代理は FM7とDm、Dm7

同じように構成音の似たコードを探すと、Dm系になります。他のkeyでは、Ⅱm7となります。

他のkeyでは、ⅠM7とⅡm、Ⅱm7となります。

図17-2 サブドミナント(SD)の代理

(SD)の代理 F

I I⁷ II II⁷
(T) FM⁷ Dm Dm⁷

●サブドミナント・マイナー(SDM)の代理

コードをあまり使わないので、代理コード名を上げます。

サブドミナント・マイナーの特徴音は、ルートから短3度です。Ckeyのルートからから見る、短6度♭ラを持つコードとなります。

Fm7の代理は、Dm7(♭5)、A♭M7、B♭7の4つ有ります。私たちは、ほとんど使いません。

他のkeyでは、Ⅱm7(♭5)、♭ⅥM7、♭Ⅶ7となります。

18、移調・転調

移調と転調は混同しやすいが、移調は曲全体の調性変更。

転調は曲の途中から調性を変えること。また、部分転調したり、一瞬の転調も良くありうる。

★転調の仕方のポイント

- 新しいkeyのV7を前に置き、ドミナント・モーションさせる。
- 元のkeyとの関連を考えて、代理コードや経過コードを使い滑らかにするコード進行を選ぶ。

転調を理解するうえでの項目は、

(a)カデンツ(ケーデンス) コードの進行の項で記述

- (b)セカンダリー・ドミナント
- (c)平行調への転調
- (d)近親調への転調
- (e)近親調の平行調への転調

以下に、これらのポイントを述べる。

(b)セカンダリー・ドミナント

(T)-(D)-(SD)だけの進行では、ちょっと淋しいのでセブンス・コードを増やして音楽の膨らみが欲しい。
ドミナント・モーションを使います。基本は、G7→Cでした。V7→Iです。

keyC : このC以外のトニック音になる、Dm—Em—F—G—Am (B音は特殊コードで使いません)。

この音のドミナント・モーションするコードを探します。簡単です。

- * A7→Dm 全て、ルート音の完全5度音程で 右側Dがルート音
- * B7→Em
- * C7→F
- * D7→G
- * E7→Am

使い方 Dm等のコードが出てくれば、その前にドミナントするA7コードを入れると、上手く使える。
他のkeyでは、トニック音階の完全5度音をX7とします。

これらのコードのことを、副属7とか、セカンダリー・ドミナントなどと云います。また、A7のことをDmの調のV7を借りてきたという意味で、Dマイナーからの「借用和音」と云うこともあります。

(c)平行調への転調

ex) keycとkeyAmは、調号が同じで長調と短調です。

Cメジャー→Aマイナーに転調するのですから、Amをトニックと考えてドミナント・モーションを起こすV7であるE7を前に置きます。これで転調はOKです。

あとは、本来のkeyとE7のつながりを、より滑らかに進むようにします。滑らかにするためには、Dm7→E7→Amとかが有ります。

(d)近親調への転調

近親調とは、 Cycle of 5thの両隣のkeyです。CはGとF

ex) keyCからkeyFへの転調です。転調するkeyのFメジャーのドミナント・モーションコードはV7で C7です。これをFの前に置き、元のkeyとの連結を考えます。

C7コードと滑らかになるように、代理コードやクリシエとかの経過コードなどを使います。

(e) 近親調の平行調への転調

近親調はCから見て、FとGで、Fの場合は平行調はDmです。

新しいkeyはDmとします。新しいkeyの前にA7を置き、元のkeyとの連結を見ます。

同じように滑らかになるようにします。

☆最後のティータイム

☆聴音 お分かりのようにメロディーにコードを付けたり、アレンジにはそれなりの音楽理論や和声的コードの知識が必要となります。感性で作ったメロディーも音楽的にするためには、ベース音の進行を基にコード進行や、ありとあらゆる音楽的テクニックを駆使して作られているのだな〜と、改めて感じております。

関西の某、作・編曲家曰く、今時は玄人らしきメロディー・ライターが簡単に作り、それを編曲家が作品に仕上げるために編曲するのが多いパターンだそうです。

昔の歌曲のように(ex: ♪荒城の月など)、編曲など必要なくメロディーのみで聴衆を満足させ得る曲が、ほとんど作られていないと！！) 今は、編曲の良し悪しが全て！使い捨ての曲が多いそうです。

「聴音」 音大受験とか音大に入っても、聴音(音当てクイズ?)の訓練をするそうです。絶対音感を持った方は、いいのですが、ほとんどの人は音当てに相当苦勞するそうです。

基準音を与えても、相対音から判断するミとかラの音を聞き分けるのが難しいそうです。それでも訓練で和音とかハーモニー音とか分るようになるそうです。

私は、20代後半、グループを組んだ仲間とフラメンコ(踊りの伴奏)をやっていました。この手の音楽は楽譜等全くありませんので、使えそうなところをレコードからテープにダビングします。それを何回も何回も聞きテープが擦り切れるほど悪戦苦闘していました。譜面に書き起こすことはしなかったです。そんなことをしたら皆に笑われますので！！

コードを語る上で和音のヒヤリングは必要不可欠のようです。40年前を思い出しました。

19、主3和音とそのつなぎ方 (コード進行)

主和音の進行

★第1の形	key=C	C →	G →	C	
	働きの記号	T	D	T	
	度数	I	V	I	* Vは、V7のセブンスを使う。
		起立	礼	着席	

★第2の形	key=C	C →	F →	G →	C
	働きの記号	T	SD	D	T

	度数	I	IV	V	I
★第3の形	key=C	C →	F →	C	
	働きの記号	T	SD	T	
	度数	I	IV	I	
			アー	メン	

20、良くあるコード進行

①の進行に代理コードを使ったものを良く見ます。

①	I →	IV →	V7 →	I
ハ長調	C	F	G7	C
イ短調	Am	Dm	E7	Am

②	I →	V7 →	IV →	V7
ハ長調	C	G7	F	G7
イ短調	Am	E7	Dm	E7

③	I →	VI _m →	IV →	V7
ハ長調	C	Am	F	G7
イ短調	Am	F	Dm	E7

④	III _{m7} →	VI7 →	II _{m7} →	V7 →	I
ハ長調	Em7	A7	Dm7	G7	C
イ短調	C	F7	Bm7(♭5)	E7	Am

21、終止形とその応用

いくつかの和音を経て、その調の I の和音に解決するつながりのことを終止形(カデンツ)と云う。

代理コードを使った例

I → V7 → I

代わりに！

I → II_{m7} → V7 → I

C → Dm7 → G7 → C

I → IV → I → V7 → I

代わりに！

I → II m7 → III m7 → II m7 → V7 → I
 C → Dm7 → Em7 → Dm7 → G7 → C

22、循環コード(循環するコード進行)

曲のコード進行を作っている要素として、いちばん多く使われているのが循環コードと云われるものです。

ex)	T →	コード(1) →	コード(2) →	V7 →	T
-----	-----	----------	----------	------	---

① 循環コードの代表のように使われる。小節数など特に決まりはない。自由に使うことができる。

I	VI m7	II m7	V7
C	Am7	Dm7	G7

② これも良く使われる。

I	VI m7	IV	V7
C	Am7	F	G7

23、トウー・ファイブ

II m7 → V7 keyCで言えば、Dm7 → G7をセットにしたものが「トウー・ファイブ」。ポピュラー音楽で頻繁に出てくる。大人っぽい雰囲気となる。

○拍の強い方にII m7があつて、弱い方にV7があるというのがトウー・ファイブの条件

4拍子で1拍目II m7 → 3拍目V7・・・トウー・ファイブ 3拍目II m7 → 次の1拍目V7は、・・・ではない。

24、偶成和音(経過和音)

偶成和音 ex) C(I) → F(IV)の進行の時 C → C^{aug}(I^{aug}) → F

ex) F(IV) → C(I)の進行の時 F(IV) → F^m(IV^m) → C

経過和音 「パッシング・コード」と呼ばれている。その働きはコード間を滑らかにつなぐ。

上記のC^{aug}、F^mもその内の一つ。

ex) G7(V7) → C(I)の進行の時 G7 → G7(+5) → C 等々

刺繍和音 刺繍和音とは、コードを作っているいくつかの音が、半音とか1音とか動いて、また元の音に戻るときに出来る和音のこと。

ex) C → Cの進行の時 その間にC^{dim}を入れ、C → C^{dim} → Cとする。C^{dim}が刺繍和音

ex) G7 → Cの進行の時 G7の後にG^{dim}を入れ、G7 → G^{dim} → G7 → Cとする。G^{dim}が刺繍和音

クリシエ 「決まり文句」とか「常套句」とかの意味。コードの動きが少ないような時にこれを使うと、見違えるようになる。

ex) Cが2小節続くような時に、2小節内にC → C^{aug} → Am/C → C^{aug}を入れるとか。

ex) G7が2小節続きCへの進行 2小節内にDm7 → G7 → Dm7 → G7 → Cへとつなぐ。

