CLOUD RISE STUDIO · 云起工作室

音乐创作 / 和声艺术 / 编曲思考

当和弦偏离归途 音乐如何在离调中 讲述故事

WHEN HARMONY TAKES AN UNEXPECTED TURN

为什么有些和弦只改变了一个音，
就能让音乐从平静走向挣扎，
又在回归时产生释然？

CLOUD RISE STUDIO / MUSIC & HARMONY

当和弦偏离归途：音乐如何在离调中讲述故事

音乐 · 和声艺术 · 编曲思考

文章导语

为什么有些旋律明明只有几个简单的音符，却能让人感受到期待、失落、挣扎与释然？秘密有时不在旋律本身，而藏在那些看似偏离了调性的和弦之中。

一、音乐为什么需要离开熟悉的地方？

如果把一首音乐比作一段旅程，那么调性就是它的故乡。

在 C 大调中，C、Dm、Em、F、G、Am 等和弦构成了一套熟悉的和声语言。它们彼此关联，有着自然的稳定与不稳定、紧张与放松。

C → Am → Dm → G7 → C

这是一条非常自然的和声进行。它有出发，有运动，也有回归。听众能够在潜意识中理解这些和弦之间的关系。

但熟悉也意味着可预期。

当每一次转折都沿着既定的路线发生，音乐可能变得平稳，却少了一些令人记住的瞬间。

于是，作曲者开始让某些和弦暂时偏离原来的调性。一个不属于当前调式的音突然出现，一个原本温暖的和弦悄悄转暗，或者某个和弦把听众引向一个意想不到的方向。音乐的情绪，就在这些细微的变化中被重新塑造。

> **离调并不一定意味着离开原来的调，而是让音乐短暂地拥有另一种色彩。**

严格从和声理论来说，副属和弦带来的临时主音化、同主音大小调的和弦借用，以及真正建立新调中心的转调，并不是完全相同的概念。但它们都能帮助我们理解，调性之外的音如何改变音乐的情绪。

二、起：先让听众知道，哪里才是归宿

好的故事不会从头到尾都在制造意外。音乐同样如此。

假设我们从 C 大调出发：

C → G/B → Am → Em/G

C 大三和弦建立了明亮、稳定的起点。G/B 和 Am 让低音从 C 经过 B 下降到 A，而 Em/G 又让低音继续下降到 G。

即使不使用任何复杂的离调和弦，单凭这种低音线条的移动，音乐就已经开始流动。

> **和声的进行，不只是和弦名称的排列，也是各个声部之间的运动。**

当听众已经熟悉了音乐的起点，后面出现的变化才有情绪上的意义。

如果一开始就不断加入复杂和弦，每一个和弦都在试图制造惊喜，那么到最后，音乐反而可能失去真正的高潮。

因为没有稳定，就很难感受到偏离；没有预期，也就很难产生意外。

三、承：让和声开始产生期待

接下来，我们让音乐继续向前：

F → C/E → Dm7 → G7

这是 C 大调中常见而自然的和声连接。F 将音乐带向下属功能区域，Dm7 进一步延续这种准备性的运动，G7 则产生明确的属功能倾向。

这里有一个容易被忽略的事实：音乐的张力，并不完全取决于和弦听起来是否复杂。

一个简单的 G7，因为包含 B 与 F 构成的三全音，就能够产生明显的解决倾向。

当 G7 最终回到 C 时，B 可以上行到 C，F 可以下行到 E。两个声部的半音运动，让听众感受到一种自然的释放。

音乐中的期待，往往正是通过这样的声部倾向建立起来的。

而如果我们不立即满足这种期待呢？故事就开始有了转折。

四、转：让一个意料之外的和弦改变故事

想象我们再次回到 C 大调。原本可能出现：

C → Am → F → G7 → C

现在，把其中的某些和弦稍作改变：

C → E7 → Am → F → Fm → C

仅仅加入 E7 与 Fm，音乐的情绪就可能发生明显变化。

1. E7：让音乐产生新的引力

在 C 大调中，Em 原本是自然的三级和弦。但是，当我们把 Em 改成 E7：

E – G♯ – B – D

G♯ 这个音并不属于 C 自然大调音阶。它却恰好成为 A 的导音。

当 E7 进入 Am：

E7 → Am

G♯ 向上半音解决到 A，音乐会产生强烈的指向感。这就是典型的副属和弦用法。

E7 可以被理解为 Am 的属七和弦，和声分析中记为 V7/vi。

我们没有真正离开 C 大调建立一个长期的新调，却短暂地让 Am 获得了类似主和弦的吸引力。

这种变化非常适合用在希望情绪突然变得迫切、深沉或者具有戏剧性的地方。

2. Fm：让明亮悄悄转向忧伤

如果说 E7 带来的是推动，那么 Fm 带来的往往是一种颜色的改变。

F = F – A – C　　/　　Fm = F – A♭ – C

仅仅把 A 降低半音变成 A♭，一个明亮的大三和弦就变成了小三和弦。

当我们演奏：

F → Fm → C

那种从明亮到暗淡、最后重新安定的感觉，会非常明显。

Fm 可以理解为从 C 小调借来的小下属和弦，也就是调式借用。

特别值得注意的是内部的半音线条：

A → A♭ → G

当 F 转为 Fm，再解决到 C 和弦的 G 音时，声部产生了细腻而连续的下降。

这种处理常出现在抒情流行、影视配乐以及具有怀旧气质的音乐中。

它不需要夸张的鼓点，也不需要复杂的旋律，只靠一个半音，就可能让音乐的情绪突然改变。

> **有时候，最动人的和声，不是增加了多少音，而是某一个音悄悄移动了半步。**

五、合：回归之后，为什么感觉已经不同？

音乐中的回归，并不只是重新演奏开始时的和弦。真正有力量的回归，是经历变化之后的重新安定。

假设一段音乐经历了 E7 对 Am 的推动，又经历了 F 到 Fm 的色彩变化，最终回到 C。

从和声名称上看，终点仍然是 C。但从听觉心理上说，听众已经经历了新的紧张与期待。

同一个 C 大三和弦，出现在开头与结尾，可能产生不同的情绪。

就像同一条回家的路，出发时与归来时，看到的景色没有改变，人的心境却已经不同。

这就是和声进行最迷人的地方。

> **和弦可以回到原点，音乐的情绪却不必回到原点。**

六、一个可以直接在编曲软件中尝试的实例

下面这段 16 小节和声，以 C 大调为基础，通过副属和弦与调式借用，建立一个相对完整的起、承、转、合结构。

建议先使用钢琴，保持统一的力度与音色，尽量让相邻和弦的声部平滑连接。

结构	小节	和声进行	情绪方向
起	1–4	C / G/B / Am / Em/G	平静、自然地展开
承	5–8	F / C/E / Dm7 / G7	渐渐产生期待
转	9–12	C / E7 / Am / Fm	明亮之后出现情绪变化
合	13–16	C/G / G7 / C / C	张力释放，回到稳定

说明：斜线和弦表示指定低音，例如 G/B 是 G 大三和弦以 B 为低音；C/G 是 C 大三和弦以 G 为低音。

在第 9 小节，C 的出现本来意味着回归，但第 10 小节的 E7 却重新推动音乐，让听众意识到故事并没有结束。

第 11 小节的 Am 形成一个短暂的情绪落点，第 12 小节的 Fm 则带来借用和弦特有的暗色。

最后，C/G 与 G7 的连接继续准备终止，音乐最终落在 C 上。

不过，和弦名称本身还不是音乐的全部。

同样的进行，使用密集的钢琴和弦、分解和弦、弦乐长音或者带有空间感的合成器铺底，得到的情绪可能截然不同。

因此，可以把这段进行做三次实验：

1. 第一次，只使用 C 大调的自然和弦，体会调内和声的稳定感。
2. 第二次，把第 10 小节改成 E7，比较它与 Em 进入 Am 时的区别。
3. 第三次，再加入第 12 小节的 Fm，观察 A♭ 这个变化音如何影响后续的解决。

不要急于增加更多和弦。先听懂一个变化音为什么有效，再决定是否需要第二个。

七、离调不是炫技，而是情绪的语言

音乐理论能够解释和弦之间的关系，却不能代替作曲者决定情绪。

副属和弦可以制造引力，借用和弦能够改变色彩，转调可以把整段音乐带到新的调性空间。

但这些技巧没有绝对的情绪标签。

E7 不一定代表紧张，Fm 也不一定代表悲伤。它们真正产生什么效果，还要取决于旋律、节奏、音区、音色、配器，以及它们出现在音乐中的具体位置。

有些音乐需要强烈的离调，让听众感受到冲突与挣扎。

有些音乐只需要一个偶然出现的变化音，就足以表达那些无法直接说出口的情绪。

技巧越成熟，越会明白：复杂不是目的，准确表达才是目的。

我们学习和声，不是为了让每一小节都显得与众不同，而是为了在真正需要变化的地方，拥有更多选择。

结语：最动人的归来，往往始于一次偏离

一段和声之所以动人，未必因为它用了多少高级和弦。

有时候，只是在所有人以为音乐即将结束的时候，它突然转向了另一个方向。

有时候，是一个明亮的和弦在最后一刻变成了小调色彩。

也有时候，经过漫长而复杂的变化，音乐最终只落在一个最简单的主和弦上。

那个和弦本身并不特别。特别的是，在它出现之前，音乐已经经历了什么。

离调让音乐拥有偏离的勇气，

而回归，让那些偏离拥有意义。
