

第壱章 四和音

前巻の「和音編」では、和音における三和音までしか説明をすることが出来ませんでした。前巻の復習ですが、三和音とは和音構成音が3つある和音のことです。しかし実際の楽曲では、三和音だけが使われているという訳ではありません。三和音の他に和音構成音が4つある四和音や、和音構成音が5つある五和音といったものも使われます。今回はその中でも三和音の次によく用いられる「**四和音**」について最初に説明しておきましょう。

・ 1 属七の和音

三和音同様、四和音にも様々な種類があります。その中でも「属七の和音」というのは、数ある四和音の中で最もポピュラーな形です。

まずは「長三和音」を基本に考えてみましょう。

復習ですが、「長三和音」である条件とは、**根音と第五音が完全五度で、且つ根音と第三音が長三度である和音**です。

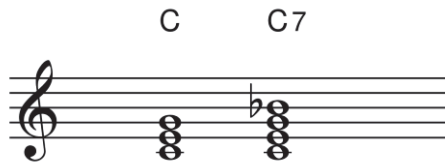
この長三和音で、根音から**短七度上**の音を足したものが、「**属七の和音**」と呼ばれるものです。

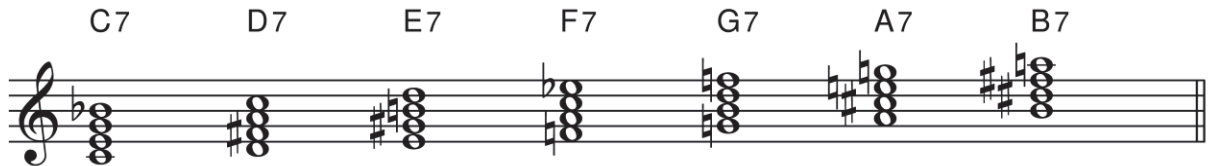
そして、「属七の和音」のコードネームの書き方ですが、これはとても簡単です。

例えばドの音を根音とする長三和音ド・ミ・ソはCのコードです。このCのコードの上に、根音ドに対して短七度上のシ♭の音が加えられた状態を示すには、「**C"の後ろに"7"を付け足して「C7 (スィーセブン)」**とします。ド・ミ・ソ・シ♭の和音は「C7 (スィーセブン)」です。

C・C7の比較

ちなみに、ハ長調の音階上に全て属七の和音を形成させるとこのようになります。

東方曲の伴奏部分（コードを受け持っているパート）では、四和音を明確に鳴らしている部分があるかどうかを私の耳では捉えたことがないので、東方曲では明確に四和音が使われているということを断言することは出来ません。ですが、コードとメロディを一緒に見た時、分析としてここは四和音を使っても差し支えがない、四和音の響きを明らかに連想させるという部分はあります。

東方原曲の伴奏部分で使っている和音・コードについては、第二巻で大部分はお話出来たかと思えます。しかしこれからは、原曲でどういう和音が鳴っているかという採譜した情報だけに留まらず、その場で鳴っている全体の空間の響きを捉えた時に、どういう和音が考えられるか、ということを考えていきます。より具体的に言うと、例えば第二巻ではメロディのことはさておいて、和音にだけ着目して分析してきましたが、これからはメロディの音も含めて考えた和音というものを見ていきましょうというお話です。メロディの音も考慮して和音を考えて結果、三和音だけでなく四和音が解釈としてあり得ることになってくるといわけです。

例えば、実際の東方曲では次のような場面において属七の和音の響きが使われると考えることが出来ます。

Ex. 1 『信仰は儂き人間の為に』

東方風神録 ～ Mountain of Faith. より

Ex. 9 『有頂天変 ~ Wonderful Heaven』
 東方緋想天 ~ Scarlet Weather Rhapsody. より

The musical score consists of four systems, each with a treble and bass staff. The key signature is B-flat major (two flats) and the time signature is 4/4. The systems are as follows:

- System 1:** Treble staff has notes E4, G4, A4, Bb4, G4, F4, E4. Bass staff has chords EbΔ7, F, and Gm. Chord labels below are $\flat VI \Delta 7$, $\flat VII$, and $I m$.
- System 2:** Treble staff has notes E4, G4, A4, Bb4, G4, F4, E4. Bass staff has chords EbΔ7, F, F#m(b5), and Gm. Chord labels below are $\flat VI \Delta 7$, $\flat VII$, $VII m (\flat 5)$ (with a box labeled "属和音"), and $I m$. An annotation "第七音の導音化" (seventh note chromaticism) points to the F# in the F#m(b5) chord.
- System 3:** Treble staff has notes E4, G4, A4, Bb4, G4, F4, E4. Bass staff has chords EbΔ7, F, F#m(b5), and Gm. Chord labels below are $\flat VI \Delta 7$, $\flat VII$, $VII m (\flat 5)$ (with a box labeled "属和音"), and $I m$. An annotation "第七音の導音化" (seventh note chromaticism) points to the F# in the F#m(b5) chord.
- System 4:** Treble staff has notes E4, G4, A4, Bb4, G4, F4, E4. Bass staff has chords EbΔ7, F, and Gm. Chord labels below are $\flat VI \Delta 7$, $\flat VII$, and $I m$.

サビ部分です。これも1小節目と5小節目が Eb のコードに対して、メロディがレの音であり、実質 E \flat Δ7 と見ることが出来ます。

Ex. 33 『Bad Apple!!』

東方幻想郷 ～ Lotus Land Story. より

Aメロ部分です。こちらも随所に経過音 (p) が使われています。

・ 13 倚音 (appoggiature)

次の非和声音は「^{いおん}倚音」です。倚音というのは、ある和音が鳴っている中、予告なしにどの和音構成音にも属さない音がいきなり鳴る非和声音です。大抵の場合、倚音は鳴った後に何らかの和声音に解決します。先の刺繍音、経過音は和音の途中で非和声音が鳴り一時的な不協和を生んでいるものですが、この倚音はいきなり非和声音が和声音とぶつかって不協和を生み、後になって不協和が解決されるという刺激の強い非和声音です。倚音はフランス語で"appoggiature"と書くので、倚音の音符に対しては"app"で示しています。以下は倚音の用例です。

Ex. 50 『ラクトガール ～ 少女密室』

東方紅魔郷 ～ the Embodiment of Scarlet Devil. より

The image shows two systems of musical notation for Ex. 50. Each system consists of a treble clef staff and a bass clef staff. The first system has four measures. Above the treble staff, chord symbols are Am, FΔ7, and #11th 13th / 9th. Below the bass staff, chord symbols are Im and bVIΔ7. Tension notes are indicated as 9th, 11th, and #11th 13th / 9th. The second system has three measures. Above the treble staff, chord symbols are G7, E, and E7 G#. Below the bass staff, chord symbols are bVII7, V, and V7 VII. Tension notes are indicated as 9th 11th 13th 9th and b13th.

イントロ部分です。1～3小節目は、ミから始まってミ→ラ→シ→ド→レ→ミと音が上行していくラインが浮き出てくるのですが、その過程における Am に対しての9th (シ) や11th (レ) のテンションが入ってくることによって緊張と安定の間を行き来する緊張感がとても美しいです。4小節目の3～4拍目にはレ・シ・ソという音がメロディに並んでいます。ここに関してはクラシックの非和声音では何を使ってでも説明をすることが出来ません。このような場面では FΔ7 のコードに対してのテンションでメロディが歌われていると考えるのがスムーズな説でありましょう。

Ex. 51 『無何有の郷 ～ Deep Mountain』

東方妖々夢 ～ Perfect Cherry Blossom. より

The image shows a single system of musical notation for Ex. 51. It consists of a treble clef staff and a bass clef staff. Above the treble staff, chord symbols are GΔ7, A6, Bm, and G#m(b5). Below the bass staff, chord symbols are bVIΔ7, bVII6, Im, and VIIm(b5). Tension notes are indicated as 13th 9th, 9th, 9th, and 11th. A box labeled 'ドリアの6度' is placed over the G#m(b5) chord.

サビ部分です。アヴォイドノートに関しては音符の玉を×印で書いています（以降同じ）。

4小節目の4拍目のメロディ音がアヴォイドノートです。このアヴォイドノートは、非和声音でも処理のしようがありません。このアヴォイドノートの部分は、原曲のテンポで聴くと速く流れるのであまり気になりませんが、例えばスローにアレンジした時や、この部分の響きをコードと一緒に伸ばして鳴らしてみると、コードトーンとメロディの11th がうまく混ざり合わないことに気づくでしょう。ZUN 氏の曲では、特にドリアの6度を伴う和音を使用している場面ではこのようなアヴォイドノートの使い方が頻繁に見受けられます。同じものが一瞬ですが12小節目の4拍目裏にも出ています。

14小節目にもアヴォイドノートがありますが、これは経過音として処理できるのであまり問題ではありません。16小節目のアヴォイドノートも倚音ないしは経過音として捉えられますし、音が細かいので気になりません。

**Ex. 62 『幽霊楽団 ～ Phantom Ensemble』
東方妖々夢 ～ Perfect Cherry Blossom. より**

The image shows two systems of musical notation for guitar. Each system consists of a treble clef staff with a melody and a bass clef staff with chords. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is common time (C).

System 1:

- Measure 1: Treble clef has a quarter note G4. Bass clef has a C chord. Chord label: bVI .
- Measure 2: Treble clef has a quarter note A4 with an 'x' over it. Bass clef has a D chord. Chord label: $bVII$. Above the staff, 'D 11th' is written with an arrow pointing to the A4 note.
- Measure 3: Treble clef has a quarter note B4 with an 'x' over it. Bass clef has an Em chord. Chord label: Im . Above the staff, 'Em 9th (7th)' is written with an arrow pointing to the B4 note.
- Measure 4: Treble clef has a quarter note C5 with an 'x' over it. Bass clef has a CΔ7 chord. Chord label: $bVI\Delta7$. Above the staff, 'CΔ7 #11th' is written with an arrow pointing to the C5 note.
- Measure 5: Treble clef has a quarter note D5 with an 'x' over it. Bass clef has a D chord. Chord label: $bVII$. Above the staff, 'D 9th' is written with an arrow pointing to the D5 note.
- Measure 6: Treble clef has a quarter note E5 with an 'x' over it. Bass clef has an Em chord. Chord label: Im . Above the staff, 'Em 9th' is written with an arrow pointing to the E5 note.

System 2:

- Measure 1: Treble clef has a quarter note G4. Bass clef has a C chord. Chord label: bVI .
- Measure 2: Treble clef has a quarter note A4 with an 'x' over it. Bass clef has a D chord. Chord label: $bVII$. Above the staff, 'D 11th' is written with an arrow pointing to the A4 note.
- Measure 3: Treble clef has a quarter note B4 with an 'x' over it. Bass clef has an Em chord. Chord label: Im . Above the staff, 'Em 9th (7th)' is written with an arrow pointing to the B4 note.
- Measure 4: Treble clef has a quarter note C5 with an 'x' over it. Bass clef has a CΔ7 chord. Chord label: $bVI\Delta7$. Above the staff, 'CΔ7 #11th' is written with an arrow pointing to the C5 note.
- Measure 5: Treble clef has a quarter note D5 with an 'x' over it. Bass clef has a D6 chord. Chord label: $bVII6$. Above the staff, 'D6 9th' is written with an arrow pointing to the D5 note.
- Measure 6: Treble clef has a whole rest. Bass clef has an Em chord. Chord label: Im .

B テーマ部分です。1・5小節目の3~4拍目メロディ音がアヴォイドノートです。これは掛留のような非和声音と言うより1・5小節目から2・6小節目にかけてソの音が持続し続けていると見るのが妥当でしょう。

Ex. 91 『竹取飛翔 ～ Lunatic Princess』
 東方永夜抄 ～ Imperishable Night. より

The image shows two systems of musical notation for a piece in 4/4 time, key of B-flat major. The first system consists of three staves: a guitar chord line, a vocal melody line, and a bass line. The guitar line includes chords: D^b6, E^b, C^m, D^b, B^bm, C^m7, D^bΔ7, and C7/E (omitRoot). The vocal line has melodic phrases marked with [☆へ陽] and an 'an' (accidental) symbol. The bass line has chords: ^bVI6, ^bVII, V^m, ^bVI, IV^m, V^m7, ^bVIΔ7, and V7 (omitRoot)/VII. The second system follows a similar structure with chords: D^b6, E^b, C^m, D^b, B^bm, C^m7, D^b, and E^b. The bass line chords are: ^bVI6, ^bVII, V^m, ^bVI, IV^m, V^m7, ^bVI, and ^bVII.

イントロ部分です。まず、最初のメロディの入りは日本旋法チックに聴こえます。1～2小節目はコードトーンをなぞっているだけですが、3小節目はB^bの9thのテンションがあります。これは陽旋法の動きをしていると見たほうが日本的な香りがする裏付けがとれてよいでしょう。4小節目の4拍目に先ほどの人形裁判と似たようなアヴォイドノートの使い方があります。C7においては3rd とぶつかってしまう11thはアヴォイドノートであり避けられるべきですが、ここは音がぶつかっても、5小節目のアウトタクトであるファ→ラ^b→シ^bという動きを入れたかったのでしょう。

なお、この曲は1～2小節目にある2小節間のメロディの形を3回繰り返しているものと見ることが出来ます。5小節目のアヴォイドノートは、メロディを繰り返した結果生じたものです。コードの響きに関係なく、ある特定の形や特定の音程のメロディを繰り返すことも、その短いメロディそのものの自体が旋法であると解釈すれば、繰り返しのあるメロディは旋法に基づくメロディだとする解釈も可能です。よって、次からは反復のあるメロディについて見ていきたいと思います。

・ 30 メロディの反復と旋法

これは先のアヴォイドノートの話と若干被るのですが、例えばメロディの一部が繰り返されるような場面は旋法を疑うのがよいです。東方曲であればそれは日本的な旋法の反復をされている可能性があります。何らかの旋法が反復されているというよりも、その曲がその曲たらしめている重要なメロディの素材が反復されており、その重要なメロディの素材こそがその曲における旋法であると考えてもらうのがよいのではないのでしょうか。

Ex. 93 『妖魔夜行』

東方紅魔郷 ～ the Embodiment of Scarlet Devil. より

The musical score for Ex. 93, '妖魔夜行', is presented in two systems. Each system consists of a treble clef staff and a bass clef staff. The time signature is 4/4. The first system shows a melodic line in the treble staff and a bass line in the bass staff. The melodic line is divided into three measures. The first measure has a chord of FΔ7 and a melodic line starting with a #11th. The second measure has a chord of G6 and a melodic line starting with a 9th. The third measure has a chord of Am7 and a melodic line starting with a 11th. The bass line consists of chords: bVIΔ7, bVII6, and Im7. The second system is identical to the first, but the melodic line in the third measure has dynamics markings: 'app' (accent) and 'p' (piano).

サビ部分です。1小節目のメロディを2小節目に、5小節目のメロディを6小節目に繰り返していることが分かりますが、このように、コードチェンジはするが同じメロディが反復されるようなメロディに対してテンションの分析をしたところで何か意味があるのかというと、メロディが繰り返されるこ

The image displays two systems of musical notation. Each system consists of a treble clef staff with a melody and a bass clef staff with chords. The key signature is G minor (two flats).

System 1:
 Treble staff: Melody with notes G4, A4, Bb4, C5, Bb4, A4, G4. Dynamic markings 'p' are present. Annotations '分散和音' (scattered chords) are placed above the melody.
 Bass staff: Chords Gm, F6, Eb, F6. Roman numerals below are Im, bVII6, bVI, bVII6. A '3' indicates a triplet in the final chord.

System 2:
 Treble staff: Melody with notes G4, A4, Bb4, C5, Bb4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. Dynamic markings 'p', 'an', and 'app' are present. Annotations '分散和音' are placed above the melody.
 Bass staff: Chords C, D7, Eb, F. Roman numerals below are IV, V7, bVI, bVII.

メロディから感じ取れるコードを、コードパートとは別に最上段の五線に書き起こし、それを元に非和声音分析を行いました。このメロディは跳躍も多く、非和声音で説明できる部分も多くあるので、旋法的なメロディとは言い難いです。しかしながら、これはコードとは別の和音に基づいて分散和音を演奏されているので、先程と同様にコードの二重構造、つまりマルチコードになっていると言えます。このような現象は、東方曲のメロディや発狂ピアノにおいても見受けられますので、発狂ピアノの一例を見てみましょう。

第七章 東方らしきとは

Chords for System 1: $B^b\Delta 7$ C Dm C B^b C A7

Chords for System 2: $B^b\Delta 7$ C Dm C F G A7

Performance markings: [☆二陽], *app*, *an*, *p*, #9th, #11th, #13th

Bメロ部分になると、少しだけ陽旋法的な香りが漂いますが、まだ和声的な支配のもとでメロディが動かされているような印象です。4小節目の4拍目裏と8小節目の3~4拍目、ドミナントのコード（ここではA7）でメロディが#9thのテンションを用いる時は、東方曲においては9割旋法のメロディ（ここではラドレというメロディの引っ掛け）だと思っていいでしょう。

Chords: $B^b\Delta 7$ $\frac{F}{A}$ Gm Am D7

Performance markings: [☆二陽], *app*

Chords: D^b , E^b , F , F

Labels: 分散和音 (Scattered Chords)

Chord symbols below staff: bVI , $bVII$, I

Ex. 104 『不思議の国のアリス』
 東方怪綺談 ~ Mystic Square. より

Chords: Cm , A^b , B^b , E^b

Labels: 分散和音 (Scattered Chords)

Chord symbols below staff: I_{Im} , bVI , $bVII$, $bIII$

Chords: $Dm7$, $\frac{Cm}{E^b}$, $\frac{G7}{D}$, $\frac{G7}{F}$ (omitRoot) G

Chord symbols below staff: II_{Im7} , $\frac{Im}{bIII}$, $\frac{V7}{II}$, $\frac{V7}{IV}$ (omitRoot), V