

Содержание

Кто я такая	6
Как работать с книгой	8
Как научиться играть на укулеле	10

РАЗДЕЛ 1

Вступительная теория, база, основа

История возникновения	12
Преимущества игры на укулеле	15
Разновидности укулеле	18
Гибридные укулеле	27
Моя коллекция инструментов	33
Строение укулеле	35
Как правильно купить укулеле?	36
Буквенное обозначение нот	42
Строй укулеле	44
Настройка	47
Посадка и постановка рук на укулеле	52

РАЗДЕЛ 2

Аккомпанемент

Аккорды	65
Как упростить аккорд?	76
Первые песни на простых аккордах	81

Ритм и размер	85
Бой	91
Глушение	104
Рисунки боев	114
Перебор	124
Щипок	134
Популярные рисунки переборов	135
Как играть и петь одновременно?	143
Баррэ	153
Упражнение на баррэ	160
Аккорд E	166
Ноты на клавиатуре. Тон и полутон. Диез и бемоль	170
Закрытые и подвижные формы аккордов	175
Как подобрать аккомпанемент на слух	182
Подбор аккордов	193
Как правильно дышать во время пения	198

РАЗДЕЛ 3

Инструментальное исполнение

Табулатура	201
Аккорды в табулатурах	208
Перебор в табак	213
Обозначения и техники правой руки	216
Упражнение для правой руки	223
Приемы	226
Алгоритм разучивания инструментальных (фингерстайл) произведений	237
Ноты на грифе	240
Длительности	252

Как писать аранжировку	262
Импровизация на укулеле	273

РАЗДЕЛ 4 Дополнительно, или Хочу все знать

Динамика	278
Метроном	280
Уход за инструментом и хранение	283
Струны для укулеле. Какие бывают и как выбрать?	291
Как поменять струны?	295
Ногти	303
Медиатор	305
Каподастр и зачем он нужен	312
Ремень	318
Аксессуары	325
Страх публичного выступления	331
Как заниматься музыкой и укулеле: педагог, курсы или самостоятельно?	334
Мотивация	337
Укулеле-культура в русскоязычном пространстве	343
Куда двигаться дальше?	352
Заключение	354
Словарь терминов	355

Кто я такая

Привет, будущий укулеле-друг! Да, мы пока еще не знакомы, но я уверена, что после этой книги точно подружимся. Не против перейти на ты? Так мне будет легче учить и вести диалог.

Наверно, тебе попадались мои укулеле-видео на просторах TikTok и YouTube. Теперь мы встретились лично, поэтому давай немного расскажу о себе – о том, кто будет помогать тебе постигать мастерство игры на укулеле. Меня зовут Даша Кирпич или Кирпич – кому как удобно. Можешь называть меня просто Даря. Я видеоблогерка, укулеле-инфлюенсерка и по совместительству преподавательница укулеле, но я не очередной блогер, который вдруг решил, что он рэпер, музыкант, дизайнер и т. д. У меня имеется музыкальный бэкграунд: в детстве окончила музыкальную школу, затем получила педагогическое образование по специальности «преподаватель музыки в школе и детском саду». Да, Даря у тебя настоящая учительница. Сейчас я получаю высшее образование в сфере музыкальной звукорежиссуры.

Думаю, нужно перечислить еще несколько крутых достижений, чтобы окончательно расположить тебя к себе. Блогерствовать я начала в 2013 году, и на данный момент мои аккаунты в TikTok и YouTube занимают первое место в русскоязычном укулеле-комьюнити. До конца не понимаю, как так получилось, но одна из главных моих особенностей – я обожаю делиться знаниями и рассказывать о сложных музыкальных вещах простым языком, который поймет абсолютно каждый.

Совсем недавно вместе с брендом музыкальных инструментов Flight я выпустила подписную укулеле – акулеле (чуть позже расскажу, как так произошло). Это событие подняло русскоязычную укулеле-индустрию на новый уровень. В день релиза укулеле стала лидером продаж, аксессуары к ней раскупили за два часа, а на офлайн-презентациях произошел солд-аут.

Теперь еще и выходит полноценная книга про укулеле от русскоязычного автора. Но забавный факт: меня никто не учил играть на укулеле. Мой творческий путь начался со спонтанного желания играть на струнном инструменте.

До укулеле я пыталась учиться играть на гитаре, но моя гитарная карьера ограничилась базовыми аккордами и парой-тройкой выученных вступлений к песням группы Noize MC*. В 2015 году мне подарили укулеле – и понеслось. Это были времена укулельной смуты. Инструмент еще только набирал популярность, а найти информацию, особенно на русском языке, стоило огромного труда. Но время шло, путем проб и ошибок я по крупицам искала материал, перерабатывала его и объясняла в доступной форме подписчикам канала. Мое желание узнавать новое и делиться знаниями привело к тому, что я умудрилась написать дипломную работу про свой YouTube-канал. В дальнейшем эта работа послужила прототипом к самоучителю «Укулеле по шагам», а теперь и к одноименной полноценной книге. На самом деле я очень рада и немного завидую, что тебе не придется тратить кучу времени на поиски нужной информации, ведь ты сразу сможешь найти все в этой книге.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом

Как работать с книгой

Перед подготовкой к написанию книги я изучила множество музыкальной литературы, в том числе и про укулеле. У всех этих книг примерно одна и та же проблема: слишком сложно, скучно, неинтересно. Такие книги обычно написаны музыкантом «старой школы», у которого академическое представление о музыке и инструменте, или гитаристами, которые думают, что гитара и укулеле – это одно и то же. Такая литература меня постоянно отталкивала, ее не хотелось перечитывать снова и снова (дети из музыкальных школ поймут меня). Тогда мне пришла идея: «А что, если сделать не просто красочную, а интерактивную книгу с аудиопримерами и видео, да еще с обратной связью?» Звучит как магия, но все по порядку.

Были времена, когда обучающие книги делали с CD-диском, а теперь на их место пришли QR-коды. Я также разместила их в книге: сканируешь код при помощи планшета или телефона – и открывается дополнительный материал по теме.

Мы будем играть различные упражнения, песни и мелодии, исполнение которых ты можешь записать на видео, прислать мне в любую соцсеть и получить обратную связь лично от меня. Как раз уже сейчас можешь проверить, как работает QR-код.

А теперь пара важных моментов, которые стоит упомянуть.

У книги нет возрастного ограничения. Главное, чтобы ты умел читать и разглядывать картинки. Также необязательно иметь за плечами музыкальное образование – наоборот, даже лучше, если его не будет. Всю информацию, которую я рассказываю в книге, поймет каждый.

Здесь не будет сложной музыкальной теории, я постараюсь объяснить сложные вещи простым языком. Если же в нашем диалоге тет-а-тет все-таки будут звучать какие-то термины, на этой же странице будет приводиться объяснение, а еще в конце книги есть словарь терминов.

Исходя из названия, эта книга действительно для начинающих и продолжающих. Поэтому, даже если ты знаешь уже какие-то базовые вещи, она все равно будет для тебя полезна. Пока писала, я сама узнала многое.

На самом деле книга не просто так названа «Укулеле по шагам». Это моя одноименная методика, которая построена от простого к сложному с минимальным количеством музыкальной теории. Поэтому все суперлогично. Если же какой-то момент был непонятен, просто перечитай его еще раз.

Также не стоит читать книгу залпом: все-таки это не художественная литература, а пособие. Как и в любом деле, здесь нужна систематичность. От того, что ты прочтешь все сразу, твои руки не станут играть быстрее, а мозг – быстро думать.

Чтобы твое обучение происходило качественно, делай пометки прямо в книге, а лучше заведи блокнот в удобном для тебя формате (бумажный или электронный) и записывай туда новые вещи, такие как схемы аккордов и аккомпанемента, различные техники. Только лучше не пиши каждый раз на отдельных листах – как показывает практика, они постоянно теряются.

Возникает вопрос: сколько же стоит уделять времени игре на укулеле? Я сторонница того, что лучше заниматься от десяти минут каждый день, чем играть по три часа раз в неделю. Например, пошел на кухню попить чай, увидел укулеле, повторил материал за пару минут и отправился дальше по своим делам. А что, так можно было? Пойми, укулеле – это не просто необычный инструмент, скорее это отдельная философия и стиль жизни. Такой подход принесет намного более качественный результат. Кстати, в конце книги есть специальный трекер, который поможет следить за процессом.

Пожалуй, самое главное – не воспринимай меня как типичную учительницу. Скорее я твоя лучшая укулеле-подружка. На протяжении всей книги я буду вести с тобой диалог, рассказывать лайфхаки, советы, секреты. У тебя будет ощущение, что я прямо сейчас нахожусь рядом. Ну, и не забывай, что можешь присылать мне на проверку свои успехи.

Как научиться играть на укулеле

Этот вопрос поставит в ступор любого музыканта, потому что он не совсем корректный. Невозможно овладеть любым навыком на все сто процентов! Даже я, несмотря на свой многолетний опыт обучения и преподавания, не могу уверенно заявить, что умею играть на укулеле. Чувствую, что многие перфекционисты сейчас взгрустнули, но не стоит расстраиваться. Просто сам по себе инструмент укулеле – народный, а это значит, что у нас нет единой и точной механики его освоения. У каждого народа будут свои особенности исполнения. Но чтобы сейчас тебя не пугать и не путать, остановимся на одной мысли. Есть три варианта освоить укулеле: петь и играть аккомпанемент, исполнять только инструментальные произведения или универсальный вариант – 50 на 50. Для удобства можешь представить камень-указатель из богатырских сказок. Только в сказках нужно было выбрать путь раз и навсегда, мы же можем попробовать все и менять направление неограниченное количество раз в зависимости от того, что интереснее изучать прямо сейчас.

Испокон веков музыка развивалась таким образом, что одно без другого понять невозможно. Все взаимосвязано. Или же, как пел Оксимирон*: «Все переплетено, море нитей, но потяни за нить, за ней потянется клубок». Так и в моей книге: ты изучишь нужную базу, на основе которой сможешь самостоятельно определить, куда больше хочется развиваться.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом

РАЗДЕЛ 1

Вступительная теория, база, основа

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

По идее, знакомство с любым инструментом нужно начинать с истории его возникновения. Но я не Википедия, чтобы рассказывать все уныло и скучно. Тем более ты можешь прочитать разные статьи без меня, и везде будут писать одно и то же. Но чтобы не возникло путаницы, я расскажу вот что.

Все привыкли думать, что укулеле – это гавайская гитара. В этом предложении неверно абсолютно все. Во-первых, как гласит история, первые прототипы укулеле появились в Европе еще в XV веке. Из-за того что производство струнных инструментов было дорогостоящим и не все музыканты могли себе позволить такую роскошь, придумали упрощенный вид гитары – кавакинью, машети, мачете, брагинья, кавако, куатро (в разных источниках и у разных народов инструмент называют по-разному, но суть одна). На самом деле забавно, как все устроено в группе струнно-щипковых инструментов. Стоит только изменить хотя бы деталь – размер корпуса, строй, количество и материал струн – и получится другой инструмент. Кавакинью была приближена к нынешнему виду укулеле, но все же отличается размером корпуса и строем, как у гитары.

Во-вторых, в XIX веке, взяв с собой кавакинью, группа португальских переселенцев отправилась в путешествие на Гавайские острова. Общение между коренным населением и португальцами привело к росту популярности укулеле среди местных жителей. Свою роль сыграл тот факт, что укулеле производили из гавайской акации – коа, которую почитали как дерево – символ острова. К тому же инструмент понравился королю Гавайских островов Давиду

Калакауа. Он спонсировал производителей этого инструмента и приглашал музыкантов выступать при дворе во время королевских собраний. Так укулеле стала не только популярным в народе инструментом, но и обрела статус культурного наследия Гавайских островов.

Также есть несколько версий по поводу самого названия «укулеле». Самая популярная гласит, что это слово якобы переводится как «скачущая блоха» из-за техники игры правой рукой, другая – «пришедшая благодарность» («*uku*» означает «подарок» или «вознаграждение», а «*lele*» переводится как «прибывать», «приезжать»). Так утверждала гавайская королева Лилиуокалани.

В-третьих, называть укулеле «гавайской гитарой» одновременно правильно и неправильно. Если следовать логике и учитывать связь инструмента с Гавайскими островами, то да, можно сказать, что это гавайская гитара. Однако существует отдельный самостоятельный инструмент – гавайская гитара, и она совершенно отличается от укулеле. Это металлическая слайд-гитара, на которой играют при помощи специального цилиндра – «слайда» и располагают непривычным образом: не так, как держат акустическую гитару или укулеле, а горизонтально положив на колени. Кстати, звучание этого инструмента тоже привыкли считать «гавайским». В QR-коде я прикрепил популярную композицию Aloha Oe, исполненную на гавайской гитаре. Во время прослушивания на ум сразу приходят мультфильмы «Спанч Боб», «Лило и Стич», а также легендарная реклама шоколадного батончика «Баунти». Но не нужно думать, что укулеле и гавайская гитара – заклятые враги, как огурец и помидор, вилка и ложка, лук и чеснок (или я одна так считаю?). В ансамблях гавайских музыкантов есть номера, где оба эти инструмента звучат наравне.

И последняя пара важных моментов, касающихся нашего инструмента.

Понимаю, это сложно, но надо запомнить раз и навсегда, что он называется «УКУЛЕЛЕ», а не «акулеле» – акула тут ни при чем и в создании участия никак не принимала. Хотя обзывательство «акулеле» настолько привязалось, что я выпустила свою подписную укулеле под названием «акулеле». Поэтому да, только мой инструмент можно называть «акулеле», остальные – нет. Вот это у тебя самооценка, Дарь, ахах.

Слово «укулеле» не склоняется, поэтому будет неправильно говорить «укулели», «укулель», «укулеля» и т. д. Хотя кто я, собственно, такая, чтобы запрещать

любое ласковое обращение к любимому инструменту? Например, свою укулеле-коллекцию иногда называю «укулелички».

Также принято считать, что «укулеле» – существительное среднего или женского рода. Как «кофе» или «кенгуру». Вот тут уже – на вкус и цвет все карандаши разные. Если ваш инструмент считает себя небинарным, то пусть будет «оно». Вообще, можно исходить из того, что это инструмент. Инструмент – «он/мой», значит, мужской род. Называйте и обращайтесь, как хочется, а вопрос, какого рода это слово, оставим лингвистам и филологам.

Но что не поддается никакому опровержению: укулеле – это полноценный и самостоятельный музыкальный инструмент, поэтому не нужно его называть «балалайкой» или «маленькой детской гитарой». С балалайкой его постоянно сравнивают из-за высокого строя, маленького количества струн, каких-то схожих техник игры, и еще оба инструмента считаются народными (под конец книги я расскажу про свой опыт игры на балалайке). А вот почему укулеле сравнивают с детской гитарой, для меня загадка дыры. Ведь существуют «уменьшенные» размеры гитар для детей – 1/4, 1/2, 3/4, но это все еще полноценная гитара по строю и звучанию. Поэтому давайте будем относиться уважительно к каждой разновидности инструмента.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИГРЫ НА УКУЛЕЛЕ

Если ты уже загорелся покупкой укулеле, но пока еще в раздумьях, точно ли она тебе нужна, то приведу аргументы, зачем же стоит осваивать укулеле:

- **Популярность.** Слава укулеле пришла на расцвет русскоязычного YouTube. Начиная с 2014-го многие обычные и музыкальные блогеры начали играть на этом инструменте. С тех пор укулеле остается на пике своей популярности, и даже те, кто никогда не держал инструмент в руках, слышаны о нем, хоть и пытаются исковеркать его название.
- **Компактность.** Благодаря своему размеру укулеле удобно брать в путешествия, она не занимает много места в рюкзаке или в квартире. Хоть инструмент сам по себе компактный, существуют и совсем крохотные его разновидности (про различные виды укулеле расскажу чуть позже). У меня есть одна ученица, которая обожает ходить в горы. Она всегда берет с собой инструмент и потом присылает мне укулеле-видео на фоне гор. Пока я писала эту книгу, я придумала для своих подписчиков флешмоб, где нужно было сыграть что-нибудь на укулеле в любых местах, кроме дома. Игра на укулеле прозвучала на нефтяной трубе, в Каппадокии на поле воздушных шаров, в теплице, на сапборде и во многих других местах. Видео можно посмотреть по QR-коду.
- **Легкость.** В среднем укулеле весит не больше одного килограмма. Поэтому у тебя не будут болеть руки и спина при переноске. Мне сразу вспоминаются дети, которые ходят в музыкальную школу по классу гитары или виолончели. И вот они, совсем маленькие, тащат на спине чехол с инструментом, в два раза большим, чем они сами. Иной раз думаешь: «Если споткнется и упадет, то не сможет встать и будет лежать на спине, как жучок».
- **Стоимость.** В сравнении с другими струнными инструментами, укулеле относительно недорогая. Цены начинаются от полутора тысяч рублей,

но я не советую покупать такие дешевые укулеле (подробнее про это в главе с советами по покупке). А так стоимость относительно хорошего инструмента начинается от 3–4 тысяч рублей. Для сравнения: за такую сумму невозможно найти новую и качественную гитару или фортепиано.

- У укулеле **нет возрастных ограничений**. Понятие возраста и возрастные рамки – только у нас в голове. Не понимаю, откуда взялся миф, что укулеле – это только для детей и что взрослый мужчина не может осваивать мастерство игры на укулеле. На ней могут пытаться играть и малыши, у меня есть коллеги, кто уже занимается с детьми трехлетнего возраста. Есть и взрослые люди, которым просто нравится инструмент и которые хотят на нем играть. Аудитория моих аккаунтов – это подростки и взрослые. Это потрясающие и отзывчивые люди, которые не боятся пробовать что-то новое.
- **Проста в освоении**. Это действительно так, освоить базовые вещи можно за пару вечеров. Но я не обещаю манну небесную и не утверждаю, что всего за пару занятий можно начать играть как бог. Скорее я имею в виду то, что за короткий промежуток времени можно понять основную специфику инструмента, что-то начнет получаться. К тому же детям легче учиться на укулеле, чем на гитаре. Я жду, когда в музыкальных школах откроют отдельную дисциплину по укулеле. Все к этому идет. Многие музыкальные педагоги уже занимаются переквалификацией, взяв дополнительный инструмент, и открывают полноценные кружки по игре на укулеле.
- Одно из важных преимуществ: на укулеле ставят **нейлоновые или флюорокарбоновые струны**. Такие материалы мягче и эластичнее. Это значит, что не придется сильно зажимать и давить на струны, поэтому с непривычки у тебя не будут так сильно болеть пальцы.
- Можно **сыграть что угодно**. Глупо полагать, что на укулеле играют только песни под аккорды с боем. Это абсолютно не так! На этой малышке можно сыграть все то же самое, что и на гитаре, начиная от аккомпанемента и заканчивая перкуссионным фингерстайлом.
- Развитие **слуха**. Это важное преимущество, особенно для тех людей, которые уверены, что им не дано петь и у них нет слуха и голоса. Как работает развитие слуха? Даже если голосовые связки не могут удерживать одну ноту долгое время, инструмент, сколько бы ни играл одну и ту же ноту или аккорд, будет звучать одинаково. Если петь одновременно с тем,

как играешь, уши и голос подстраиваются под звучание укулеле, и, сам того не подозревая, ты сможешь развить слух и начать чисто интонировать, опираясь на звук инструмента.

- **Развитие координации.** При одновременном взаимодействии рук, которые выполняют разные действия, если сопровождать это пением, твой мозг начинает усиленно работать, чтобы связать все это воедино. В результате координация становится слаженной. На самом деле координация – суперспособность, которая требует концентрации и времени. Обычно хорошей координацией обладают барабанщики, у которых каждая нога и рука выполняет свой ритмический элемент. Ты можешь прямо сейчас проверить свой уровень координации, как было в одном из трендов TikTok. Попробуй нарисовать одновременно в воздухе одной рукой треугольник, а второй – квадрат, и мозг просто начнет дымиться.
- Как и любое занятие рукоделием, освоение музыкального инструмента помогает развивать **мелкую моторику**, так как на кончиках пальцев находятся нервные окончания. Заодно задействуются мелкие мышцы кистей рук. Детям это поможет в развитии речи, концентрации и внимания. Взрослым и пожилым людям – в реабилитации после перенесенных травм и заболеваний, а также в профилактике снижения памяти, деменции и других возрастных проблем.
- И наконец, это просто крутое **хобби**, которое принесет новые знакомства и эмоции. Это же так здорово – научиться играть любимую песню и сыграть потом ее друзьям. У меня есть множество учеников, которые пришли ко мне с избитой фразой «да я для себя», а теперь постоянно устраивают концерты своим домочадцам.

РАЗНОВИДНОСТИ УКУЛЕЛЕ

Супер, ты принял окончательное решение учиться играть на укулеле. Теперь нужно откуда-то взять инструмент. Есть несколько вариантов, что можно сделать.

1) Одолжить на время у друга или подруги и попробовать поиграть, чтобы понять, нужно ли тебе это.

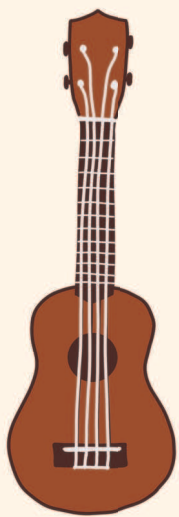
2) Сразу приобрести свою укулеле. Вот тут уже нужно определиться с видом и типом инструмента.

Существует две основные формы корпуса: гитарообразная, по-другому «восьмерка», и «ананас» (прямо как дом у Спанч Боба. Я буду часто приводить примеры из этого мультфильма, потому что он многое привнес в нынешнюю укулеле-культуру).

Есть инструменты в форме груши, кокоса, колокола, круга, весла, треугольника, как у балалайки и т. д. Такие формы корпуса встречаются редко, лично сама ни разу не видела своими глазами инструменты данной формы на российском рынке, чаще всего это лимитированные серии или индивидуальные работы мастера.

От себя могу посоветовать брать укулеле гитарообразной формы, так как «ананас» не совсем удобен для правой руки, особенно если мы будем играть что-то на двенадцатом ладу. В отличие от стандартной формы «гитары», придется «подныривать» рукой, а еще такая укулеле может выскальзывать и неуверенно стоять на бедре. Она больше подойдет для аккомпанемента, чем для инструментального исполнения.

У такой формы есть всего два размера – **сопрано** и **концерт** (но если найдете и других типов, дайте мне знать). Как показывают мои наблюдения, укулеле «ананас» встречается довольно редко, у многих музыкальных брендов всего пара моделей такой формы.

«восьмерка»

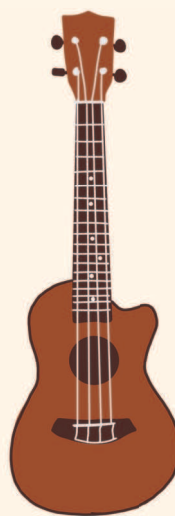

«ананас»

У гитарообразной формы укулеле тоже есть подвиды. Самые популярные – просто «восьмерка» и с вырезом – «cutaway».

«восьмерка»

«cutaway»

Какой вариант выбрать, решать только тебе. По идее, они одинаковы, но если захочется играть инструментал, то модель с вырезом дает дотянуться до труднодоступных ладов (начиная с 11-го). Однако можно справляться и без выреза.

С формой более или менее разобрались, теперь поговорим о типах (размерах) инструмента. Существует шесть основных вариантов. Они отличаются между собой размером, мензурой (длина рабочей части струны) и строем.

Для наглядности я оформила в таблицу:

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, СМ	МЕНЗУРА, СМ	СТРОЙ
Сопранино	40	28,5	ADF#B (СТАНДАРТ ДЛЯ ЭТОГО РАЗМЕРА) ИЛИ GCEA
Сопрано	53	33	GCEA
Концерт (концертное, альт)	58	38	GCEA
Тенор	66	43	GCEA
Баритон	74	48	DGBE
Бас	76	51	EADG

Теперь чуть подробнее про каждый тип.

Сопранино – очень маленький вид укулеле, ее длина составляет всего 40 см. Я читала, что существуют варианты еще меньше – сопраниссимо и наноукулеле (наноукулеле делает человек по имени Энди в своей локальной мастерской Andy's Ukuleles. Такой размер укулеле подойдет лишь новорожденным, но тем не менее он считается настоящим музыкальным инструментом). На российском музыкальном рынке такое почти не встретить, я знаю лишь один бренд Ortega, который выпустил укулеле-сопранино, модель Ortega Keiki K1. У такого вида лишь двенадцать ладов, и то рабочие из них только первые пять – на них можно зажать аккорды, на остальных палец зажмет сразу два лада. Сопранино меньше сопрано на три с половиной лада. Это довольно сильно ощущается, и, чтобы нормально звучать, ее настраивают на два полутона выше от стандартного строя – A D F# B (а типичным строем считается G C E A). Сопранино можно настроить и на G C E A, но струны будут немного провисать. Схемы аккордов абсолютно такие же, как и на сопрано, концерт и тенор, но для стандартного звучания на второй лад можно поставить каподастр. По звуку он плоский и глухой, похож на игрушечный – это неудивительно, когда корпус такой маленький, – но все еще остается музыкальным инструментом. Сопранино подойдет детям до семи лет максимум, или можно расценивать его как походный инструмент для пения песен, который можно положить в карман куртки.

Ortega Keiki K1

Следующие три типа – сопрано, концерт, тенор – самые ходовые укулеле. Отличия между ними лишь в размере, объеме звука и количества ладов. Но какой из этих типов подойдет тебе, зависит от цели.

Сопрано лучше взять для ребенка или если ты часто едешь в походы. Она отлично подойдет в качестве первого инструмента и для аккомпанемента под песни. Сопрано компактна, самая дешевая из всех укулеле, если что-то случится – будет не жалко. Вообще, я не вижу смысла покупать дорогую укулеле-сопрано, если ты взрослый человек, потому что ты быстро поймешь, что она слишком для тебя маленькая.

Flight tus-65 sapphire

Если хочется играть интересные вещи с аккордами и аккомпанементом, а также уже пробовать фингерстайл (инструментальное исполнение), отлично подойдет тип укулеле **концерт** (в разных источниках этот вид могут называть «концертным» или «альтом»). Концерт считается золотым стандартом укулеле. Поэтому если планируешь больше музицировать дома, а активный отдых не для тебя, то между сопрано или концерт однозначно стоит выбрать концерт. Даже когда я вела переговоры по поводу выпуска подписной укулеле, я без раздумий решила, что она будет концерт. По сравнению с сопрано

у концерта больше ладов, его удобнее держать и на нем удобнее зажимать аккорды. Тем более что у концерт небольшая разница в стоимости (рублей 300–400) относительно сопрано. Как по мне, лучше чуть переплатить за комфорт и потом не мучиться, что инструмент неудобен. На моей практике уже много раз бывало, что будущий ученик, не посоветовавшись и не изучив вопрос, покупал сопрано, не учитывая его специфику и что он планирует на нем играть, а потом мучился и в итоге покупал укулеле концерт.

VESTON KUC-500 SP/МАН

Следующий на очереди – **тенор**. Если ты по сложению коренастый, у тебя большая ладонь и длинные пальцы, то тебе подойдет укулеле тенор. Великолепное объемное и бархатистое звучание, большое расстояние между ладами – просто сказка для полных пальцев, как у Шрека. Единственное, когда начинаешь играть на тенор после сопрано или концерт, нужно какое-то время, чтобы привыкнуть, потому что это абсолютно новые ощущения, как будто до этого вовсе не играл на укулеле. Опять же, отличие от концерт будет лишь в размере, но если сравнивать укулеле сопрано и тенор, то разница колоссальная. По опыту могу сказать, что к нему надо приходить постепенно. Если сразу приобрести тенор в качестве первого инструмента, скорее всего,

ты не поймешь и не почувствуешь тот самый шарм укулеле. В моей коллекции две укулеле тенор, и одна из них, Flight Sophia TE Soundwave, – это просто мой фаворит. Я очень часто на ней играю именно инструментал, а также пытаюсь найти дополнительные звуки вроде перкуссии.

Flight Sophia TE Soundwave

Баритон больше подойдет для гитаристов, которые ищут новое звучание, или если им нужен походный вариант инструмента. Если сравнить звучание любой гитары и баритон, то звук будет одинаковым, только без верхних двух басовых струн. По идее, у укулеле-баритон уже другой строй, как нижние четыре струны у гитары (D G B E), поэтому для укулелистов придется разучивать новую схему аккордов, а вот гитаристам она уже знакома. В редких случаях таким строем настраивают и укулеле тенор, но, повторюсь, крайне редко. А вообще, разговору про строи я уделю отдельную главу. Звук кажется довольно низким, по факту от укулеле осталось лишь четыре струны и пропал тот самый укулельный задор. Тут возникает логичный вопрос: «Можно ли перестроить баритон в стандартный строй, как у сопрано, концерт и тенор?» В теории да, но есть ли в этом какой-то смысл? Большая вероятность, что произойдет сильное натяжение или, наоборот, струны будут

провисать. Поэтому на то он и баритон, что должен звучать ниже. Укулеле такого вида довольно мало распространена по сравнению с остальными размерами. Возможно, просто нужно дать время, чтобы настал ее звездный час.

FLIGHT AURORA EQ-A

Наконец, **бас-укулеле**. Если брать сопранино и бас-укулеле, то последний будет распространен в наших широтах. Такой вид используется для специфических целей, обычно для игры басовых партий и своих мелодий. Размер корпуса чуть больше баритона, звук похож на смесь тембра контрабаса и акустического баса. Звучание у бас-укулеле довольно-таки тихое, подойдет для музицирования под нос, но, чтобы услышать что-то внятное, придется подключать к усилителю. Бас как отдельный вид укулеле возник относительно недавно, в начале 2000-х. Пока не так много исполнителей используют данный вид, но я знаю русскоязычный коллектив Ukulele Band, где одна из участниц играет как раз на бас-укулеле. Если говорить про строй, то он точно такой же, как у обычной бас-гитары, E A D G, поэтому табы и техники игры одинаковые. Многие басисты используют такую укулеле в качестве походного инструмента. А еще струны у такого баса похожи на макароны, они легко тянутся и их можно перенастроить на другую высоту звучания.

LANIKAI OA-EBU

ARIA AUB CE

И последнее, что скажу про бас-укулеле: существует подвид такого инструмента, **укулеле-контрабас** (пример – ARIA AUB CE).

Данный инструмент чуть больше баса, примерно на 5 см, и у него не будет разграничений по ладам, то есть это безладовый инструмент. Максимально специфическая и редкая штука, так как без музыкальной подготовки невозможно попасть на нужную ноту.

ГИБРИДНЫЕ УКУЛЕЛЕ

Это мы рассмотрели устоявшиеся виды укулеле. Конечно, локальные мастера могут придумать и сделать промежуточные размеры со своими наворотами, как в случае с наносопрано, но они уже не для массового производства и широкого укулеле-обывателя. Однако существуют гибридные инструменты, которые можно рассмотреть отдельно. Некоторые из таких моделей изготавливают даже известные бренды.

Открывают наш список гибридных инструментов **пяти-, шести- и Восьмиструнные укулеле**. В пятиструнной (как пример привожу модель Lanikai MA-5T) – сдвоенная четвертая струна. У шестиструнной (Ortega ECLIPSE-TE6) могут быть сдвоены первая и третья, вторая и четвертая, первая и четвертая, третья и четвертая струны. И, наконец, восьмиструнная укулеле (Kala KA-8) – у такого инструмента каждая стандартная струна сдвоенная, а четвертая идет в октаву, то есть одна струна – высокая, а другая – низкая.

**Lanikai
MA-5T**

**Ortega
ECLIPSE-TE6**

**Kala
KA-8**

Еще один интересный гибридный инструмент – **укулеле с двумя грифами** в одном корпусе. Тут уже могут быть разные варианты. Довольно распространенный – когда на одном грифе стандартные четыре струны, на другом – сдвоенные восемь струн (Ortega HYDRA-ZS).

Ortega HYDRA-ZS

Гиталеле и банджолеле. Думаю, в скором времени такие инструменты можно будет рассматривать как самостоятельные, но пока это гибрид укулеле. **Гиталеле** (или же могут писать «гитарлеле») – инструмент, у которого от укулеле сохранился корпус тенор или баритон, а также нижние четыре струны в стандартном строе. От гитары у гиталеле количество струн (четвертая, пятая, шестая басовые) и гитарная логика. Можно сказать, это ребенок гитары и укулеле. Пример такого инструмента – модель от Flight GUT350 SP/SAP. Кстати, у меня есть точно такая же. В отличие от шестиструнной укулеле у гиталеле не сдвоенные, а полноценные струны со своим строем (звучит как гитара с каподастром на пятом ладу). Такой инструмент можно брать с собой в поездки, рассматривая как походную версию акустической гитары. Да, можно попробовать на нем стандартный гитарный строй, но я не гарантирую, что сохранится правильное натяжение струн. А так на гиталеле играют немного другими схемами аккордов, нежели на гитаре или укулеле.

Если вкратце, то можно взять гитарные аккорды и повесить их на кварту (четыре тона) вверх. Тогда получится одинаковая распальцовка схем, но названия разные, в зависимости от того, на каком инструменте играет данный аккорд.

Банджолеле (или банджо-укулеле) – гибрид укулеле и банджо, который зародился в начале XX века. Система игры как на укулеле благодаря такому же стандартному строю, а звук более резкий за счет пластиковой мембраны, как у банджо. Отличия же от стандартного банджо в первую очередь в размере (банджолеле в два раза меньше своего старшего брата) и в количестве струн (бывают четырех-, пяти- и шестиструнные банджо, в банджолеле – стандартные четыре струны).

Как по мне, приобретать один из вариантов гибридных укулеле в качестве первого инструмента не лучшая идея. Обычно к таким инструментам приходят постепенно, когда хотят найти новое звучание. Если рассказывать про мой личный опыт, то до появления гиталеле в коллекции у меня уже было три стандартных укулеле. И играю я на ней, когда захотелось поиграть на укулеле, но с басовыми струнами.

Flight GUT350 SP/SAP

Martin Romas Bw-2/m

Добавлю еще пару слов про разновидности укулеле. Бывают инструменты просто акустические, электроакустические и электро. Иначе говоря, акустическая укулеле звучит самостоятельно, и это самый ходовой вариант инструмента.

FLIGHT NWC-630 FM

Электроакустическая – звучит как и акустическая, но можно дополнительно подключить к усилителю, чтобы звук стал громче. Честно, я не вижу смысла переплачивать пару тысяч за возможность в будущем подключить инструмент, потому что у меня есть три электроакустические укулеле. И знаете что? За все время я подключала их всего пару раз. Но если произойдет так, что ты захочешь иметь в своей коллекции электроакустический вариант, то необязательно покупать отдельный новый инструмент, потому что можно поставить звукосниматель в уже имеющуюся укулеле (для этой доработки лучше отдать музыкальному мастеру). Такой способ будет уже полноценным, так как для установки звукоснимателя просверливается отверстие в обечайке. Если же ты хочешь временный вариант, то используй пьезодатчик. Готовую конструкцию можно найти в китайских маркетплейсах или приобрести отдельную деталь – пьезодиск в радиомагазинах. Еще я слышала, что этот элемент можно найти в старых наручных часах или

в поздравительной открытке с песней (сразу вспомнился момент из фильма «Отличница легкого поведения» с Эммой Стоун). В контексте рубрики «Оч. умелые ручки» скажу, что в установке готовой конструкции пьезопреобразователя нет ничего сложного, достаточно приклеить липкой стороной в нужное место (около бриджа и обечайки). А кто любит паять провода, тот может собрать с нуля.

FLIGHT DUC328 CEQ SP/ZEB

Если сказать про электроукулеле в паре слов, то она похожа на электрогитару. То есть без подключения к усилителю эта укулеле звучит очень тихо. Данный вариант самый молодой из трех видов, такие модели можно поискать на зарубежных сайтах или взглянуть на недавно вышедшую серию от Flight – Rock Series. В России пока не так много электроукулеле, но ты уже можешь прийти и поиграть на такой, например в магазине Ukulelecenter в Москве. Сами по себе электроукулеле отлично подойдут для игры рок-композиций и различных риффов и для любителей добавить жару и перегруз.

Но недавнее ноу-хау в музыкальной сфере – **трансакустические** инструменты. Это когда инструмент без подключения звучит как с подключением.

Flight Centurion VB

Lava U

В моей коллекции есть такие – Flight SOPHIA TE SOUNDWAVE и Lava U. Вот это действительно интересно, можно накручивать эффекты прямо здесь и сейчас, просто поиграться или найти новое звучание – самое то. Но такую функцию ставят в более дорогие модели укулеле, которые новичку покупать тоже нет смысла.

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Теперь самое время рассказать про свою коллекцию укулеле, она состоит из:

Сопрано:

- Flight TUSL-35 DB
- Flight TUS ALYONA SHVETZ
- Flight TUS Alyona Shvetz Toxic

Концерт:

- Flight TUC-DASHA KIRPICH
- Flight DUC 323 МАН/МАН
- Flight DUC380 TOPAZ
- TUTTI JR-13

Тенор:

- Flight SOPHIA TE SOUNDWAVE
- Lava U

Конечно, в каждой категории у меня есть свои любимчики. Из сопрано – Flight TUSL-35 DB, потому что это не совсем полноценная сопрано, у данной укулеле корпус от сопрано, а гриф от концерта, получается такой тоже некий гибрид. Из концерт – мое дите Flight TUC-DASHA KIRPICH, тут даже без объяснений, хотя остальные концертные укулеле мне тоже очень нравятся. И наконец, тенор – Flight SOPHIA TE SOUNDWAVE. Элегантность и чувство вкуса – это про данную модель.

Сейчас может возникнуть весьма логичный вопрос: «Куда мне столько укулеле?» Честно, я сама не могу толком ответить, но знаю многих музыкантов, у кого большая коллекция. Видимо, я просто люблю музыкальные инструменты,

особенно укулеле. Даже когда прихожу к кому-то в гости, мне обязательно нужно настроить, пощупать и поддержать инструмент в руках. Обычно каждую укулеле выбираю под определенное настроение и композицию. Перед началом музицирования я понимаю, что буду играть и какие техники применять, исходя из этого выбираю подходящую укулеле. Но я не планирую на этом заканчивать. В будущем для полноценной коллекции хочу еще баритон, электроукулеле и инструмент интересной формы или материала.

СТРОЕНИЕ УКУЛЕЛЕ

Фактически строение укулеле не отличается от гитары.

УСТРОЙСТВО УКУЛЕЛЕ

Не нужно учить все составляющие инструмента, достаточно на начальном уровне запомнить, что такое колки, гриф, нумерация ладов и ладовые маркеры. Это понадобится при настройке инструмента, разучивании аккордов и табулатур.

КАК ПРАВИЛЬНО КУПИТЬ УКУЛЕЛЕ?

С видом более или менее определились, теперь время выбрать, из какого материала приобретать укулеле. Инструменты изготавливают из пластика и дерева. Пластиковые укулеле обычно делают для путешествий – например, у бренда Flight есть отдельная серия Travel. Такие инструменты ударопрочные, не боятся влаги и перепада температуры.

FLIGHT TUS-55 MANGO

С деревянными укулеле чуть интереснее. Самые дешевые модели делают из прессованных опилок и древесной пыли, которые называются «фанера», «ДСП» или «ламинат». Средний сегмент – тоже, по сути, фанера, но из листов недорогого дерева, более дорогие – из цельного куска (массива) премиальной древесины. Материал, из которого сделан инструмент, будет напрямую влиять на звучание. У укулеле из пластика более прижатый, глухой звук,

потому что ему толком негде резонировать; инструмент из дерева обладает объемным и бархатным звучанием. Но самый главный прикол: если ты новичок, то не почувствуешь особой разницы в звуке. Seriously, для тебя все будет звучать одинаково, поэтому на начальном уровне просто исходи из того, где будешь играть – на улице или дома. Если ты всегда в пути, то выбери пластиковую укулеле концерт (самое время напомнить про мою подписную); если будешь заниматься в основном дома, то деревянный концерт или тенор.

LAG TKU-10C

А теперь я как твоя укулеле-подружка дам пару советов, к которым обязательно прислушайся при покупке:

- Максимально хороший вариант при выборе инструмента – сделать это вместе с музыкально знающим человеком: педагогом по укулеле, папой-гитаристом и т. д.
- Выбирай размер (вид) укулеле по своей физической комплекции и исходя из своих намерений (подробная инструкция была в прошлой главе). Согласись, взрослому человеку с большой ладонью будет сложно играть на укулеле сопрано.

- Не стоит покупать супердешевые модели, которые продаются по полторы тысячи рублей. Такие инструменты подкупают своей красочностью, а по факту это прессованная древесная пыль под толстым слоем лака. В итоге – деньги и твои уши на выброс. Данная укулеле пригодится, чтобы кое-как попытаться сыграть одну песню у костра, а потом кинуть инструмент в этот же костер, потому что он абсолютно не держит строй и годится лишь на дрова или как декор на стену. Да, для кого-то мое высказывание сейчас прозвучало грубо, но лучше я скажу так, чем ты будешь мучиться из-за ужасного инструмента, который отобьет желание заниматься музыкой. Поэтому выдели себе бюджет (начиная от трех-четырёх тысяч рублей) на покупку хорошей укулеле. Если нет средств, то подожди и накопи нужную сумму: все-таки ты покупаешь настоящий музыкальный инструмент на долгое время, а не идешь за хлебом.
- Перед покупкой поищи в интернете примерные модели укулеле, которые тебе подходят. Обязательно почитай отзывы, обрати внимание, из какого материала сделан инструмент, посмотри видеообзоры, чтобы понять, понравился ли тебе вид и звучание данной модели.
- Я бы не рисковала покупать укулеле в китайских интернет-магазинах по типу Joom, AliExpress, Pandao и т. д. Такие магазины не специализируются на музыкальных инструментах, и зачастую на укулеле оттуда нет отзывов и обзоров, написаны непонятные характеристики вроде «красивый игрушка мини-гитара для начинающих музыка подарки полный комплект». Также такие магазины не дают гарантии, что инструмент доедет к тебе неповрежденным, проведя несколько месяцев в доставке «Почты России».

Недавно узнала, что инструменты начали продавать вообще не в музыкальных магазинах, таких как «Ашан», «М-Видео», «Эльдорадо» и т. д. Забавно получается: пошел за микроволновкой, а купил укулеле. Такие магазины – тоже не лучшее место для покупки музыкального инструмента. Товары разных категорий хранятся на одном складе, а консультанты с большой долей вероятности не разбираются в теме, поэтому не смогут настроить инструмент и сыграть на нем.

Но, как рассказали мои коллеги, бывают случаи, что родители покупают своему чаду «укулеле» в обычном детском магазине, аргументируя, что: «Ну, укулеле – это же детская маленькая гитарка. Значит, все правильно». Вот тут я уже начинаю плакать горькими музыкальным слезами, потому что такой «инструмент» – обычная игрушка, с ним невозможно работать.

- Если ты нашел понравившуюся модель укулеле, но в твоём городе не продают её в офлайн-магазине, можешь смело искать инструмент в специализированных онлайн-магазинах музыкальных инструментов. Там тебе проведут консультацию, смогут дать гарантию на инструмент, и ты будешь уверен, что он приедет в целости и сохранности. Кстати, у меня есть скидочные промокоды от музыкальных магазинов, с которыми я сотрудничаю уже несколько лет, – это Skifmusic, Dynatone и Ukulelecenter, – и единый промокод «KIRPICH21». (Скидка действует в онлайн- и офлайн-магазинах абсолютно на любую покупку.)
- Но благодаря ковидным временам случилось развитие российских маркетплейс-площадок вроде Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и т. д., на них тоже более или менее безопасно приобретать укулеле. По сути, это тот же онлайн-магазин, просто на другой площадке. На маркетплейсах каждый товар проверяется перед отправкой и приходит за несколько дней благодаря единому складу. В случае брака (что происходит довольно редко) товар можно легко вернуть обратно. По идее, на маркетплейсах также выставляют и супердешевые модели укулеле, но ты же теперь разбираешься, как правильно выбрать инструмент. Сейчас можешь возразить: «Но AliExpress – это ведь тоже маркетплейс». С ним дела обстоят немного иначе, потому что есть привычный китайский вариант AliExpress, а сейчас появляется российское ответвление, где продают свой товар локальные магазины. Если все-таки захочется купить укулеле на AliExpress, обращай внимание на то, что за магазин и откуда осуществляется доставка. Думаю, маркетплейсам нужно время, чтобы на эти площадки вышло больше локальных магазинов и появился выбор, пока же зачастую на таких площадках выставлен товар бюджетного и среднего сегмента.
- Какой бы я ни была активисткой zero waste, сколько бы ни призывала использовать вещи повторно, но как музыкантка я не советую приобретать укулеле с рук. Ведь ты не знаешь, как прежний владелец обращался с ней, падал ли инструмент, соблюдались ли условия хранения, нет ли на нем скрытых повреждений. Никто не может дать гарантий. Пока люди не до конца научились ухаживать и правильно хранить инструменты, поэтому лучше не рисковать. Тем более укулеле не слишком дорогой инструмент (если мы рассматриваем бюджетную модель), чтобы покупать с рук. По такому случаю у меня история из собственного опыта покупки музыкального инструмента на «Авито». Мне было лет одиннадцать, и я захотела научиться играть на гитаре. Я и мои родители понятия не имели, как правильно выбрать и приобрести инструмент, поэтому

не нашли ничего лучшего, как сделать это через «Авито». Сделка состоялась, а потом оказалось, что прежние владельцы гитары вырвали бридж и неумело приклеили его обратно. Понятия не имею, как это у них получилось. Уже чуть позже, когда я натягивала новый комплект струн, этот струнодержатель окончательно отпал. Вывод из данной истории: лучше не рисковать, покупая инструменты.

Идеальный вариант приобретения инструмента – в офлайн-магазине, там ты можешь все пощупать и на всем поиграть. Вот на что нужно обратить внимание при выборе:

- Покрути-поверти укулеле. На ней не должно быть никаких сколов, трещин, вмятин, царапин, выступающего клея, ничего не должно болтаться, особенно в районе колков.
- Проведи ладонью по боковым поверхностям (стыки корпуса и грифа, обечайка с верхней и нижней декой, край грифа и ладовых порожков), поверхность должна быть ровная и гладкая.
- Посмотри, чтобы гриф укулеле не был кривым и не отклонялся в какую-либо сторону. Если так произошло, то, скорее всего, инструмент повело из-за неправильного хранения (это касается укулеле из дерева).
- Сыграй удар вниз, так называемый «трунь», и попробуй прислушаться, чтобы струны не дребезжали и ничего не задевали.
- Покрути колки. Они не должны быть хлипкими и не должны легко проворачиваться, иначе укулеле не станет держать строй и будет вечно расстраиваться.
- Обрати внимание, чтобы расстояние между грифом и струнами не было слишком большим (оптимально – пара миллиметров на первых ладах). Иначе будет сложно зажимать аккорды и ставить баррэ или придется отдавать инструмент музыкальному мастеру на доработку.
- Попроси консультанта поиграть на укулеле, обычно они умеют зажимать парочку простых аккордов. Ведь самый главный пункт – инструмент должен тебе нравиться не только внешним видом, но и звучанием.

Мне очень часто пишут сообщения вроде: «Даря, а вот такая укулеле компании N хорошая?» Не стоит смотреть на бренд, обращай внимание именно

на конкретную модель и ее характеристики. Потому что у одного бренда есть бюджетные, среднего сегмента и премиальные инструменты, то есть одна компания может выпускать укулеле как из фанеры, так и из массива.

Почему еще не стоит смотреть именно на бренд? Бывает, что инструмент первоначально выпущен с браком. И этого никогда не стоит исключать. Такое происходит абсолютно у разных брендов, у моделей различного ценового диапазона. Чтобы избежать огорчения и расстройств, повторю еще раз: выбирай инструмент в проверенных музыкальных магазинах или с человеком, который разбирается в этом вопросе.

Стоит понимать, что каждый инструмент индивидуален сам по себе. Совершенно нормальная практика – немного его доработать: подпилить, подшлифовать, докрутить. Обычно это можно исправить бесплатно сразу же в музыкальном офлайн-магазине или отдать мастеру.

Ух, выбор был долгим и тяжелым, но ты справился. Поздравляю тебя с покупкой инструмента! Теперь ты почти настоящий укулелист.

БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НОТ

Перед тем как настроить укулеле и начать учиться играть, нужно познакомиться с буквенным обозначением нот. Они придуманы для упрощения записи, и даже человек без музыкального образования сможет понять написанное.

До	C
Ре	D
Ми	E
Фа	F
Соль	G
Ля	A
Си	B или H

Почему нота си обозначается по-разному? В англоязычной записи си обозначается буквой B, а си-бемоль – B \flat . Но в русской теории музыки звук си обозначается буквой H, а си-бемоль – B. H считается немецким обозначением, которое использовал еще И. С. Бах. Другая теория гласит, что такая путаница произошла во время становления джазовой музыки. Во всяком случае, обе буквы используются и по сей день, но в записи для укулеле чаще встречается нота си, обозначенная как B.

Такое обозначение легко запомнить, если начинать считать от ноты «ля». Получится английский алфавит – A B C D E F G. Кстати, раньше первой нотой звукоряда считалась как раз ля, а не до, как сейчас.

Нужно ли учить сами названия нот, помимо их буквенных обозначений? Как хочешь.

В музыкальных школах и в классической музыке приняты больше полные названия: до, ре, ми и т. д. А вот эстрадники и те, кто изучает инструмент

самостоятельно, ориентируются по буквам. Я, зная разные направления и инструменты, ориентируюсь и по нотным, и по буквенным обозначениям.

Буквами записывают названия нот, аккордов, тональности и строй инструмента. Например, стандартный строй укулеле «G C E A» по-другому будет называться «соль до ми ля».

Дарь, как все красиво говоришь, но что такое **строй**? Проще говоря – это когда открытая (не зажата) струна настроена на определенную нотную высоту.

Строй считается снизу вверх. Чтобы не запутаться, держи гриф укулеле в левой руке, а корпус – в правой, и тогда получается:

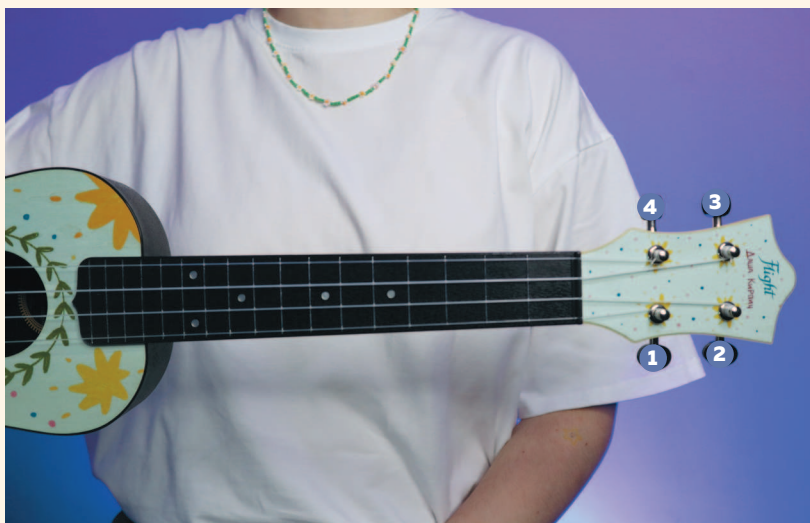
1-я струна (самая нижняя к полу) – А (ля);

2-я струна – Е (ми);

3-я струна – С (до);

4-я струна (самая ближняя к нам) – G (соль).

Также нумерацию можно запомнить по правилу «пол и потолок». На пол смотрит 1-я струна (А), на потолок – 4-я струна (G).

СТРОЙ УКУЛЕЛЕ

Сколько бы я ни изучала литературы по укулеле, почти нигде не уделяют внимание различным строям этого инструмента.

Сейчас будет много мудреной информации, поэтому, если ты новичок, вернись к этой главе, когда прочтешь книгу полностью. А если у тебя уже есть представление об укулеле, то погнали разбираться.

Чаще всего играют на укулеле размеров сопрано, концерт и тенор, и у них единый привычный строй – G C E A. Гитаристам он будет не совсем понятен, потому что 4-я струна G (соль) звучит не низко (басово), а, наоборот, высоко. Поэтому в стандартном строе G C E A струна G считается High-G (в переводе – «высокая соль»). Именно высокая G придает укулеле это колоритное и задорное звучание. Любой купленный инструмент будет по умолчанию уже с этим строем. Можно заметить, что четвертая струна High-G намного тоньше третьей.

Но возможно сделать так, чтобы струна G звучала на октаву ниже (басовее), и тогда она будет называться Low-G (низкая соль). Такое звучание логично для любого гитариста. Чтобы твой инструмент звучал в стандартном строе, но с Low-G, можно отдельно докупить четвертую струну. Она будет толще, может выглядеть как толстый нейлон или как металлическая струна (это просто струна в оплетке). Еще можно купить новый комплект струн, но при этом обрати внимание, чтобы на упаковке было написано «Low-G». Такой вариант строя дает объемное звучание, и появляются басовые ноты, что звучит очень круто. Обычно для такого строя пишут отдельные аранжировки композиций с пометкой «Low-G», которые не будут звучать с высокой G. Если давно играешь с High-G, то попробуй поиграть с Low-G – у тебя откроется второе дыхание.

Это я рассказала про стандартный строй и его подвид, но существуют альтернативные (нестандартные) варианты настройки укулеле. Вообще, довольно интересно, откуда возникли понятия «стандартный» и «нестандартный» строй. Думаю, тут сработало много факторов. Один из них – натяжение струн, которые не должны быть сильно натянуты, рвались реже, но и не провисали, как макароны. Другой фактор – постановка аккордов, чтобы было удобно и просто зажимать их, не «ломая» при этом пальцы.

Существует строй на тон (два полутона) выше стандартного. Получается A D F# B. Этот строй еще называют «настройка D» (D-tuning), или «канадский строй», так как его используют там в музыкальных школах, также его применяли во время бума гавайской музыки в 20–30-е годы прошлого века. Строй подходит для вида укулеле сопранино и сопрано, а также для исполнения композиций той эпохи. Я пробовала поиграть с такой настройкой. У нее немного другое звучание по сравнению со стандартной, но тоже прикольное. Подойдет стандартная схема аккордов. Или можно поставить каподастр на 2-й лад, в этом случае будет звук полноценного строя G C E A, но тогда пропадает смысл перестраивать в другой строй, если всё звучит одинаково. Пожалуй, это останется философским моментом.

D G B E, или же «настройка Чикаго». Она подходит для настройки укулеле баритон, иногда тенора. Так как строй идентичен первым четырем струнам гитары, он будет хорошо сочетаться с гитарными композициями и звучать в дуэте.

Далее идут уже менее распространенные строи:

- «гавайский просаженный», или «slack key», где первая струна настраивается в унисон с четвертой или в октаву (если это Low-G), то тогда получается – G C E G. В таком строе очень простые мажорные аккорды, по сути, уже все открытые струны образуют аккорд C, если зажать баррэ на втором ладу – получается D, на четвертом ладу – E и так далее, опираясь на ноты, которые располагаются на третьей струне. А вообще, схемы остальных аккордов в этом и других строях можно найти на сайте <https://ukulele-chords.com/slack-key/>;
- «виола», или «банджо-строй» – C G D A;
- «открытая соль» – G B D G;
- «настройка B» (B-tuning) – F B \flat D G;
- «ирландский строй» – E A D G (подходит для бас-укулеле);
- и другие типы: A D E A; F D F# B; F B# E G#; F C F G; C G B D.

Все данные строи кажутся сложными и непонятными обывателю, но их используют, чтобы добавить в композицию недостающие верхние или нижние ноты. Однако если ты хочешь попробовать поиграть в одном

из представленных выше строев, то нужно знать музыкальную теорию, хотя бы про «тон/полутон» (с этим мы будем разбираться чуть позже), потому что типичная схема аккордов не подойдет и нужно ее переделывать.

Пока я изучала данную тему, оказалось, что раньше перестроить инструмент в другой строй было привычным делом, это могли делать для каждой композиции, но сейчас альтернативные строи используют очень редко за их ненадобностью и благодаря широкому использованию каподастра. Поэтому мы будем учиться играть все в привычном нашему слуху строе G C E A с High-G. Но если тебе захочется найти новое звучание, то ты можешь воспользоваться любым из строев, о которых я рассказала, или придумать свой.

- Во время подобных творческих порывов найти новое звучание струны могут рваться из-за слишком сильного натяжения. Поэтому всегда рекомендую держать в запасе дополнительный комплект.

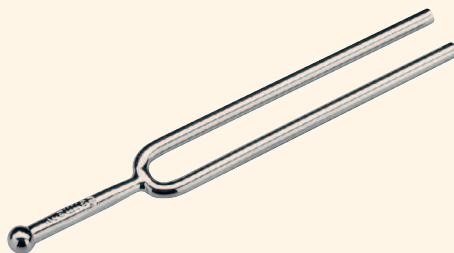

НАСТРОЙКА

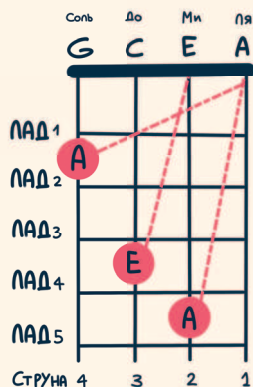
Как я говорила ранее, осваивать игру на укулеле мы будем в стандартном строе G C E A. Существует несколько способов настроить инструмент.

На слух. Например, по другому инструменту. Зажимаешь или нажимаешь нужную ноту на гитаре или фортепиано и настраиваешь на слух струны укулеле.

По первой струне или же **по камертону**. Камертон – это такой инструмент, который настроен на эталонный точный звук, обычно это нота ля (А) в 440 Гц. От него уже отталкиваешься при настройке.

Алгоритм очень прост. Сначала настраиваешь по камертону первую открытую струну А (ля), затем по ней настраиваешь вторую струну, которую зажимаешь на пятом ладу. Третью струну Е (ми) зажимаешь на четвертом ладу и настраиваешь по второй открытой струне. Далее четвертую струну зажимаешь на втором ладу и настраиваешь по открытой первой струне. Чтобы было удобнее, я прикрепил наглядную схему настройки.

Такой способ настройки больше подходит профессиональным музыкантам, потому что нужно иметь развитый слух, знать ноты и их расположение на разных инструментах. Я понимаю, что мало кто из нас окончил консерваторию, поэтому есть вариант настройки инструмента попроще, а именно **по тюнеру**.

Тюнеры бывают нескольких видов:

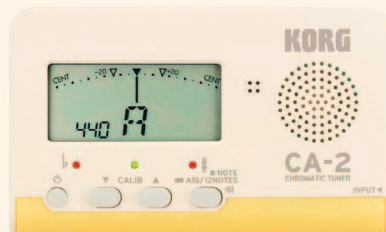
- В виде «прищепки». Скорее всего, его придется покупать отдельно.

- Бывают еще стробоскопические «карманные» (по-другому – «цифровые»), а также тюнеры-педали. Чаще всего такой вариант используют гитаристы, которые выступают на сцене.

Тюнер-педаль

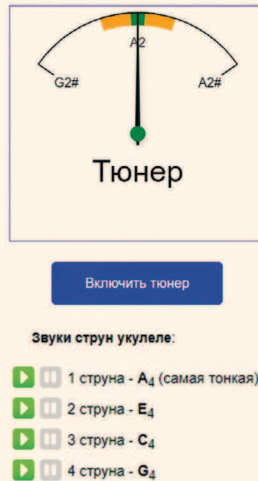

Цифровой тюнер

- Встроенный в инструмент. Удобство таких тюнеров (в том числе в виде «прищепки») состоит в том, что, когда ты будешь находиться в шумном месте, он все равно поймает звук струн – остальные виды тюнера так не смогут.

- Онлайн-тюнер в браузере. Настраивает при помощи микрофона, но для его использования понадобится доступ в интернет.

- Настоящий фаворит – приложение на смартфон. Очень удобный, а главное бесплатный вариант, который всегда будет под рукой. Я сама пользуюсь таким.

Сами по себе тюнеры бывают двух типов: хроматический (chromatic) и нехроматический (non-chromatic).

Хроматический тюнер улавливает звучание всех нот, и тебе нужно знать точную букву струны, которую настраиваешь. Не запутаться во всем этом поможет данная схема: **A A# B C C# D D# E F F# G G#**. Пример такого тюнера – приложение Fender Tune.

С **нехроматическим** тюнером все намного проще. В него заложена готовая схема строя (в нашем случае – G C E A), а другие ноты он не распознает как отдельные. Поэтому всем начинающим укулелистам я советую настраивать по нехроматическому тюнеру. Пример такого тюнера – приложение GuitarTuna.

Но, вне зависимости от вида и способа настройки, алгоритм для всех одинаковый.

1. Сначала находим нужный колок струны, которую будем настраивать.

2. Включаем тюнер и щипаем открытую струну.

Обычно в тюнерах зеленый цвет показывает, что струна настроена, красный или желтый – что еще нет. Тюнер может быть в виде шкалы, и отклонения стрелочки влево (- любое число) или вправо (+ любое число) означают, что струна не настроена. При правильной настройке струны стрелка будет по-середине или равна нулю.

3. Не забывай, какой буквой обозначается нужная струна (глава про буквенное обозначение нот) и их нумерация: например, струна А (ля) будет ближе к полу, от нее начинается нумерация вверх. Понимаю, глупое напоминание, но часто из-за невнимательности можно начать настраивать не ту струну, которую нужно.

Если будешь настраивать инструмент при помощи Guitartuna, то убери режим «автомат» и настраивай вручную, нажимая на букву нужной струны.

4. Во время настройки струны хроматический тюнер может определить другую ноту. Тогда вспоминаем ту схему, которую я давала выше (**A A# B C C# D D# E F F# G G#**), и крутим колок до нужной струны.

5. Если колок первой и второй струн крутить от себя – струна ослабевает и звук становится ниже; на себя – струна натягивается, звук выше. У третьей и четвертой струн – наоборот: от себя – струна натягивается, звук выше; на себя – ослабевает, звук становится ниже.

Кому сложно следовать текстовой инструкции, я записала видеотutorial – он находится по QR-коду.

Поздравляю – теперь ты научился настраивать укулеле. Эту процедуру нужно будет делать каждый раз перед игрой. Если у тебя новый инструмент или комплект струн, настраивай укулеле как можно чаще (до, во время и после игры), так как струны еще не растянулись и им нужно время, чтобы начать держать строй.

ПОСАДКА И ПОСТАНОВКА РУК НА УКУЛЕЛЕ

Перед тем как учиться играть на укулеле, очень важно обратить внимание на посадку и постановку рук.

Почему-то многие не задумываются об этом и держат инструмент «как чувствуют» или «как удобно». Но неправильная постановка и посадка могут в дальнейшем отразиться на твоей игре, в которой будут треск, ненужное глушение, резкие движения, а еще на здоровье: боль в спине и в руках, да и банально пропадут желание и мотивация играть.

Поэтому я подробно все расскажу и покажу, что нужно учесть и на что обратить внимание.

Посадка

- Первое, что нужно понять: руки и спина должны быть расслаблены, плечи опущены. Не нужно сутулиться и наклоняться вперед к инструменту, как Кощей, чахнувший над златом.

Неверно

Верно

В зависимости от вида инструмента можно положить правую ногу на левую или использовать специальную подставку (можно просто взять тазик или коробку) под правую ногу (они продаются в музыкальных магазинах) – их обычно используют дети. Эти манипуляции помогут поднять укулеле и убрать напряжение в спине. Именно поэтому я советую брать для постоянной игры укулеле концерт или тенор.

Так как сначала мы будем учиться играть сидя, нужно уделить внимание тому, на чем сидеть во время занятия.

Не подойдут различные мягкие кресла и диваны, на которых проваливаешься и теряется опора ног. Также не советую садиться на офисные крутящиеся стулья с подлокотниками. На эти подлокотники захочется поставить локти, а из-за этого пропадет подвижность и точка опоры рук. Хороший вариант – взять простой твердый табурет или стул со спинкой. На нем удобно следить за посадкой, и во время игры ничего не пережимается.

Ах да, как я могла забыть про твою любимую тему – сидеть скрестив ноги кренделем. На самом деле это тоже не лучшая идея. Однако, я понимаю, что когда ты будешь играть где-то в лесу, в горах или на пляже, то поблизости не будет нормального стула и ты сядешь именно так. Поэтому давай договоримся: пока ты учишься, постарайся сидеть на занятиях на твердом стуле, а потом уже садись как душе угодно.

Постановка

Теперь об укулеле. Она не должна лежать или стоять на ноге, как солдатик.

Неправильные наклоны

Правильный угол наклона инструмента – примерно 30 градусов. На самом деле тут все интуитивно – поставь ее так, как будто хочешь слегка потянуть ее вверх левой рукой.

Правильное положение инструмента

При этом не нужно слишком сильно отставлять от себя корпус или прижимать к себе (не переживай, никто твою укулеле не украдет). Тебе должно быть удобно и комфортно, укулеле как бы прилегает к животу.

Я уже несколько раз упоминала какие-то точки опоры, теперь самое время разобраться в них поподробнее.

Многие сейчас удивятся, но неважно, левша ты или правша, – все держат укулеле одинаково: гриф – в левой руке, а корпус – в правой. Как и при игре на фортепиано, у нас задействованы обе руки, и никто не переставляет клавиши местами, просто потому что ты левша. В теории, конечно, существуют леворукие инструменты, но их сложно найти в обычных сетевых музыкальных инструментах, они делаются на заказ за приличные деньги. Есть другой вариант: переставить струны местами и отзеркалить аккорды, но скажи, зачем дополнительные проблемы? Тем более для этого нужно знать, как менять струны, или придется отдавать инструмент музыкальному мастеру.

Поэтому еще раз: гриф укулеле – в левой руке, корпус – в правой.

Так вот, для опоры корпуса с правой стороны есть следующие точки:

- **Правая нога.** Обечайка ставится на бедро правой ноги.

Если у тебя укулеле из пластика, то обычно у таких инструментов она обтекаемая – нет четкого угла между декой и обечайкой. В первое время укулеле может соскальзывать, поэтому понадобится дополнительное время, чтобы приспособиться. Или же можешь использовать противоскользящие коврики (такие кладут на панель в автомобиле), накладку для домры или тряпочку.

покатый угол

острый край

- **Живот.** Тут все просто, достаточно просто опереть нижнюю деку на живот.
- **Предплечье.** Эта точка опоры у всех индивидуальна, а понять, где она будет именно у тебя, поможет следующее действие: положи ладонь у начала грифа, и место соприкосновения верхней деки и предплечья будет той самой точкой опоры, которую никогда не нужно терять при игре. Кстати, благодаря этой точке можно спокойно играть стоя.

- Важный момент. Не нужно держать инструмент под мышкой, так как корпус укулеле намного меньше по сравнению с гитарой, поэтому такое положение инструмента может мешать звучанию и будут приглушаться струны.

Следи, чтобы кисть была не напряжена и не становилась горкой, она должна быть плавным и естественным продолжением руки.

Напряжена

В виде горки

Рука расслаблена

Во время игры задействованы ладонь и кисть. Чтобы было удобно следить боковым зрением одновременно и за правой, и за левой рукой, не мотая головой туда-сюда, старайся держать ладонь и играть ближе к началу грифа.

Существуют модели укулеле, у которых гриф идет почти встык с корпусом, поэтому держи руку у его начала.

LANIKAI MA-S

По идее, можно играть у резонаторного отверстия и около бриджа, но это уже следующий этап, когда правая рука работает автономно и ее не нужно контролировать.