

СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство	5
Как работать с методичкой	6

РАЗДЕЛ 1. Подготовительные моменты

История инструмента и поиски правды	8
Разновидности укулеле	10
Строение укулеле	16
Как правильно купить укулеле?	17
Буквенное обозначение нот	21
Настройка	22
Посадка и постановка рук на укулеле	25

РАЗДЕЛ 2. Практика. Инструментальное исполнение

Табулатура	35
Упражнение на растяжку пальцев левой руки	41
Аккорды	44
Баррэ	56
Упражнение на баррэ	62
Перебор	63
Бой	71
Щипок	81
Глушение	82
Техники игры в правой руке	89

Упражнение для правой руки	93
Варианты звукоизвлечения в правой руке	96
Приемы	102
Динамика	111
Алгоритм разучивания инструментальных (фингерстайл) произведений	112

РАЗДЕЛ 3. **Создание и написание аранжировок**

Ноты на клавиатуре. Тон и полутон. Диез и bemоль.	115
Закрытые и подвижные формы аккордов	119
Подбор аккордов	124
Ноты на грифе.	129
Ритм и размер	140
Метроном	142
Длительности	144
Как писать аранжировку	155
Куда двигаться дальше?	167
Заключение.	169
Словарь терминов.	170

Знакомство

Привет, будущий укулеле-друг! Да, пока мы еще незнакомы, но я уверена, что после этого методического пособия мы точно подружимся. Не против, если мы перейдем на «ты»? Так мне будет легче обучать и вести диалог.

Наверное, тебе попадались мои видео на просторах TikTok и YouTube, связанные с укулеле. А теперь мы встретились лично, поэтому давай я немножко расскажу о себе – о той, кто будет помогать тебе постигать инструментальное укулеле-мастерство. Меня зовут Даша Кирпич, но 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» и высшее в сфере музыкальной звукорежиссуры. Да, Даря у вас настоящая учительница.

Думаю, нужно еще перечислить пару крутых достижений, чтобы окончательно расположить к себе. Блогерствовать я начала с 2013 года, и на данный

момент мои аккаунты в TikTok и YouTube занимают первое место в русскоязычном укулеле-комьюнити. Одна из моих главных особенностей – я обожаю деляться знаниями и рассказывать сложные музыкальные вещи простым языком, что поймет абсолютно каждый. С недавнего времени моя деятельность вышла далеко за пределы интернета: я начала проводить онлайн-мастер-классы, успела выпустить подписьную укулеле – акулеле (Flight TUC Dasha Kirpich), интерактивную книгу-самоучитель «Укулеле по шагам» и методическое пособие про аккомпанемент на укулеле.

Но забавный факт: меня никто не учил играть на укулеле. Сейчас будет абзац истории в стиле успешного успеха. Весь мой укулельный путь начался со спонтанного желания играть на струнном инструменте. До укулеле я пыталась учиться играть на гитаре. Однако моя гитарная карьера ограничилась базовыми аккордами и парой-тройкой вступлений к песням группы Noize MC*. А в 2015 году мне подарили укулеле – и понеслось. Это были времена укулельной смуты. Инструмент еще только набирал нынешнюю популярность, а найти информацию, особенно на русском языке, стоило огромного труда. Но время шло, путем проб и ошибок я искала материал по крупицам, перерабатывала его и объясняла в доступной форме подписчикам канала. Желание узнавать новое и делиться знаниями привело к тому, что я умудрилась написать дипломную работу про свой YouTube-канал. (В последующем эта работа послужила прототипом к полноценной книге «Укулеле по шагам»). На самом деле я очень рада и немного завидую, что тебе не придется тратить кучу времени на поиски нужной информации и ты сразу сможешь найти все необходимое в моей книге, а теперь и в этом методическом пособии.

Как работать с методичкой

Стоит понимать, что это методическое пособие отличается от полноценной книги «Укулеле по шагам». Я переработала материал и сделала его более мобильным, чтобы тебе было удобно брать методичку с собой. В этом пособии большой акцент поставлен на вариант игры, когда укулеле рассматривается в качестве полноценного инструментального исполнения различных песен и мелодии только при помощи рук без голоса (в струнном комьюнити это

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

называют «фингерстайлом»). Но не переживай, все самые крутые и интерактивные штуки из книги я оставила.

QR-коды. Они находятся в правом верхнем углу – отсканируй их при помощи планшета или телефона, и у тебя откроется дополнительный материал по конкретной теме.

Обратная связь. В методичке будет много практики в виде различных упражнений и мелодий, исполнение которых ты можешь записать на видео, прислать мне в любую соцсеть и получить обратную связь лично от меня. (Все ссылки, где я обитаю, оставила в QR-коде.)

Картинки-раскраски. Кто же из нас не любит рассматривать картинки? Только здесь они выполнены в виде раскрасок. Как по мне, это отличное времяпрепровождение, пока учишь мелодии.

Отслеживание процесса. Чтобы тебе было удобно делать пометки по ходу обучения и видеть свой прогресс, в конце методички я оставила для тебя свободные шаблоны для записи и специальные трекеры, где нужно закрашивать укулеле каждый день, когда ты поиграл. И даже если ты позанимаешься всего 10 минут, но каждый день, это принесет более качественный результат, чем играть в страданиях по 3 часа раз в неделю.

И последняя пара важных моментов, которые стоит упомянуть.

У методички 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. Поэтому всю информацию, которую я рассказываю, 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 той же странице ты увидишь объяснение, и в конце методички есть отдельный словарь терминов.

Прежде всего это не художественная, а образовательная литература. Поэтому не стоит читать сразу за один заход. Ведь, как и в любом деле, здесь тоже нужна систематичность. От того, что ты прочтешь все за раз, твои руки не станут быстро играть, а мозг – думать.

И напоследок! Не воспринимай меня как типичную учительницу, скорее я твоя лучшая укулеле-подружка. На протяжении всего обучения я буду вести с тобой диалог, рассказывать лайфхаки, советы, секреты. У тебя сложится ощущение, что я прямо сейчас нахожусь рядом с тобой. Ну и не забывай, что можешь присыпать мне на проверку свои укулеле-старания.

РАЗДЕЛ 1. Подготовительные моменты

В этом разделе мы затронем подготовительные моменты, такие как история инструмента, как выбрать и настроить укулеле и т. д. Это поможет лучше понимать дальнейшие практические темы.

ИСТОРИЯ ИНСТРУМЕНТА И ПОИСКИ ПРАВДЫ

По идеи знакомство с любым инструментом нужно начинать с истории его возникновения. Но я же не Wikipedia, 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 следующее.

Все привыкли думать, что укулеле – это гавайская гитара. И в этом предложении неверно абсолютно все. Во-первых, как гласит история, первые зачатки укулеле появились еще в Европе 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 ее называют по-разному, но суть одна). Забавно, как все устроено в группе струнно-щипковых инструментов. Стоит только сделать чуть по-другому – размер корпуса, строй, количество и материал струн, – как это уже новый инструмент. Кавакинью была приближена к нынешнему виду укулеле, но все же отличалась размером корпуса и строем как у гитары.

Во-вторых, в XIX веке, взяв с собой кавакинью, группа португальских переселенцев начала путешествие на Гавайские острова. Общение между коренным населением и португальцами приводило к росту популярности укулеле среди местных жителей. Сыграл свою роль тот факт, что укулеле производили из гавайской акации – коа, – которую почитали как символ острова. Еще инструмент понравился королю Гавайских островов – Давиду Калакауа. Он спонсировал производителей укулеле и приглашал музыкантов выступать при дворе во время королевских собраний. Так укулеле не только стала популярным

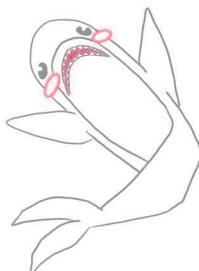
в народе инструментом, но и обрела статус культурного наследия Гавайских островов.

Также есть несколько версий по поводу самого название «укулеле». Самая популярная – что это слово якобы переводится как «скачущая блоха» из-за техники игры правой руки, по другой версии – «пришедшая благодарность» («ику» 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 фактам связи инструмента с Гавайскими островами, то да, можно сказать, что это гавайская гитара. Однако существует отдельный самостоятельный инструмент – гавайская гитара, и вот он совершенно отличается от укулеле. Это металлическая слайд-гитара, на которой играют при помощи специального цилиндра – «слайда», – и ее располагают не привычным образом, как держат акустическую гитару или укулеле, а кладут горизонтально на колени. Кстати, звучание этого инструмента тоже привыкли считать гавайским. В QR-коде прикрепила популярную композицию Aloha Oe, как раз сыгранную на гавайской гитаре. Во время прослушивания сразу приходят на ум мультфильмы «Спанч Боб», «Лило и Стич», а также легендарная реклама шоколадного батончика Bounty. Но не нужно думать, что укулеле и гавайская гитара – заклятые враги, как огурец и помидор, как вилка и ложка, лук и чеснок (или я одна так считаю?). Ибо в ансамблях гавайских музыкантов есть номера, где звучат оба этих инструмента.

И последняя пара важных моментов по нашему инструменту.

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

Слово «укулеле» не склоняется по падежам, 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 я иногда называю «укулелички».

Также принято считать, что «укулеле» – существительное среднего или женского рода. Вот тут уже – на вкус и цвет все карандаши разные. Если ваш инструмент считает себя небинарным, то пусть будет «они». 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 точно не поддается никакому опровержению то, что 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, да еще оба инструмента считаются народными. 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.

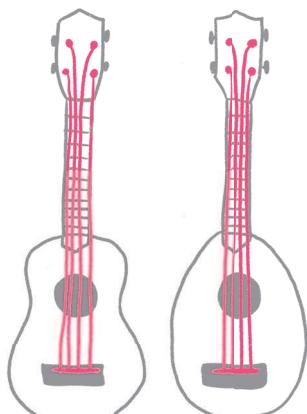
РАЗНОВИДНОСТИ УКУЛЕЛЕ

Есть несколько вариантов, откуда же взять инструмент:

1) Одолжить на время у друга или подруги и по-пробовать 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). Также бывают в виде груши, кокоса, колокола, круга, весла и т. д. Однако такие корпусы встречаются редко. Хотя недавно на российском рынке появился новый бренд укулеле «Bumblebee», инструменты которого как раз имеют необычную форму весла.

«восьмерка»

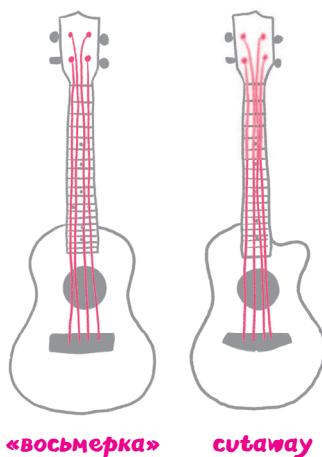
«ананас»

От себя могу посоветовать брать укулеле гитарообразной формы, так как «ананас» не совсем удобен для правой руки, особенно когда будем играть что-то на двенадцатом ладу. В отличие от стандартной формы «гитары», придется «подныривать» рукой, а еще такая укулеле может выскользывать и неуверенно стоять на бедре. Также у «ананаса» есть всего два размера – сопрано и концерт (если найдете и других типов, дайте мне знать). Но, с другой стороны, если это не первая твоя укулеле, то прикольно иметь такую форму в своей коллекции.

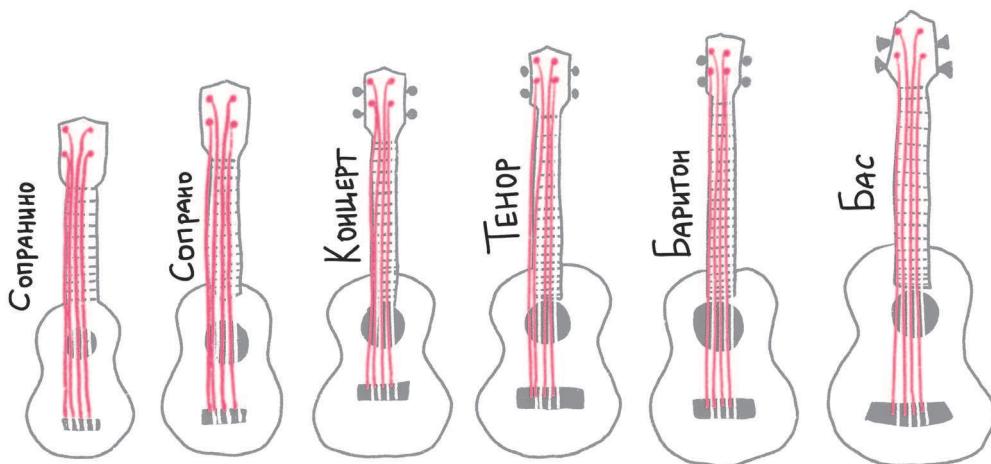
У гитарообразной формы укулеле тоже есть подвиды. Самые популярные – просто «восьмерка» и с вырезом – «cutaway».

Какой вариант выбрать, решать только тебе. По идеи они одинаковы, единственное, модели с вырезом дают дотянуться до труднодоступных ладов (начиная с 11-го). Но в моей коллекции укулеле нет инструмента с вырезом. Поэтому при достаточной маневренности можно справляться и без него.

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.

«восьмерка» **cutaway**

Для наглядности я оформила таблицу:

Типы укулеле

<i>Название</i>	<i>Длина, см</i>	<i>Мензура, см</i>	<i>Строй</i>
Сопранино	40	28,5	A D F# B (стандарт для этого размера) или GCEA
Сопрано	53	33	G C E A
Концерт (концертное, альт)	58	38	G C E A
Тенор	66	43	G C E A
Баритон	74	48	D G B E
Бас	76	51	E A D G

Теперь чуть поподробнее про каждый тип.

Сопранино – очень маленькая 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. На практике такой размер подойдет лишь новорожденным, но тем не менее он считается настоящим музыкальным инструментом). На российском музыкальном рынке данный тип почти не встретить, я знаю лишь один бренд – Ortega, – который выпустил укулеле данного размера (модель Ortega K1 keiki). 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 принято считать G C E A). Схемы аккордов абсолютно такие же, как

Сопранино
Ortega K1 Keika

и на сопрано, концерте и теноре, для стандартного звучания можно поставить каподастр на второй лад. Сопранино тоже настраивают как G C E A, однако струны будут немного провисать. Что касается звука сопранино, он плоский и глухой, похож на игрушечный – это не удивительно, когда корпус такой маленький, – но все еще остается музыкальным инструментом. Как по мне, сопранино больше подойдет детям максимум до семи лет или как походный инструмент для пения песен, который можно положить в карман куртки.

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

Сопрано лучше взять для ребенка или если ты часто ездишь в походы. Она отлично подойдет в качестве первого инструмента и для аккомпанемента под песни. Такая укулеле компактная, дешевая по сравнению с другими типами. Поэтому если с ней что-то случится, будет не жалко. Вообще, я не вижу смысла покупать дорогую укулеле-сопрано, особенно когда ты взрослый человек, потому что ты быстро поймешь, что она для тебя слишком маленькая.

Следующий размер – **концерт** (в разных источниках этот вид могут называть концертным или альтом). Он отлично подойдет для игры интересных вещей с аккордами и как раз инструментальных композиций. Концерт считается золотым укулеле-стандартом. Если планируешь больше музенировать дома, а активный отдых не для тебя, то между сопрано и концертом однозначно стоит выбрать концерт. Даже когда я вела переговоры по поводу выпуска подписной укулеле, без раздумий решила, что она будет концерт. По сравнению с сопрано, у концерта больше ладов, его удобнее держать и зажимать аккорды. Тем более что у концерта небольшая разница в стоимости (rubлей 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 посовещавшись и не изучив вопрос, покупал

Сопрано
Flight tus-65 sapphire

Концерт
Veston KUC-500 SP/МАН

сопрано, не учитывая его специфику и то, что он планирует на нем играть, а потом мучился и в итоге покупал укулеле-концерт.

Далее 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 теноре после сопрано или концерта, 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 концерта будет лишь в размере, но если уже сравнивать укулеле сопрано и тенор, то разница колossalная.

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.

Баритон больше подходит 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 двух верхних 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 можно настроить укулеле тенор. Звук кажется довольно низким, по факту от укулеле осталось лишь четыре струны, и пропал тот самый укульельный задор.

Тут возникает логичный вопрос: «Можно ли перестроить баритон в стандартный строй G C E A?» 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.

Тенор
Flight Sophia TE Soundwave

Баритон
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 тембров контрабаса и акустического баса. Звучание у бас-укулеле довольно-таки тихое, подойдет для «музицирования под нос», а чтобы услышать что-то приятное, придется подключать к усилителю.

Бас как отдельный вид укулеле возник относительно недавно, в начале 2000-х. Пока не так много музыкантов 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.

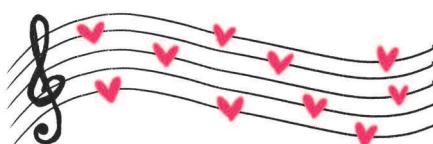
Также существует подвид такого инструмента – **укулеле-контрабас** (пример – ARIA AUB CE). Данный инструмент чуть больше баса, примерно на пять сантиметров, и у него не будет разграничений по ладам, то есть это безладовый инструмент. Максимально специфическая и редкая штука, так как без музыкальной подготовки невозможно попасть на нужную ноту.

Бас
Ianikai OA-EBU

Контрабас
Aria AUB CE

СТРОЕНИЕ УКУЛЕЛЕ

По факту строение укулеле не отличается от гитары.

Но не нужно целенаправленно учить все составляющие инструмента, на начальном уровне достаточно запомнить, что такое колки, гриф, нумерация ладов и маркеры лада. Это понадобится при настройке укулеле и разучивании аккордов.

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 отдельные серии Travel и Ultra. Такие инструменты ударопрочные, не боятся влаги и перепадов температуры, за ними не нужен как таковой уход.

С деревянными укулеле чуть интереснее. Самые дешевые модели делаются из прессованных опилок и древесной пыли, называемых «фанера», «ДСП» или «ламинат». Среднего сегмента – 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, у инструмента из дерева – объемное и бархатное звучание. Но прикол в том, что если ты новичок, то не почувствуешь особой разницы в звуке, вот серьезно, для тебя все будет звучать одинаково. Поэтому на начальном уровне просто исходи от места игры – на улице или дома. Если ты всегда в пути, то выбери пластиковую укулеле-концерт (самое время напомнить про мою подписьную); если будешь заниматься в основном дома, то деревянный концерт или тенор.

И вот несколько советов, к которым обязательно прислушайся при покупке:

- Максимально хороший вариант при выборе инструмента – сделать это вместе с музыкально знающим человеком: педагогом по укулеле, родственником-гитаристом и т. д.
- Выбирай размер (вид) укулеле по своей физической комплекции и исходя из своих намерений (подробная инструкция была в прошлой главе).

**Flight TUS-55
MANGO
(пластик)**

**LAG TKU-10C
(дерево)**

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 композицию 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 сейчасозвучало 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-четырех тысяч рублей) на покупку хорошей укулеле. Если нет средств, то подожди и накопи нужную сумму: все-таки ты собираешься брать настоящий музыкальный инструмент на долгое время, а не идешь за хлебом. Если что, чуть позже расскажу, как можно купить инструмент и аксессуары с хорошей скидкой.

- 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, понравились 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». К тому же такие магазины не дают гарантии, что укулеле доедет к тебе неповрежденной, проведя несколько месяцев в доставке.

Недавно узнала, что инструменты начали продавать вообще в немузыкальных 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. Товар разных категорий хранится на одном складе, обычно представлены самые бюджетные модели, 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 музыкальными слезами, потому что такой «инструмент» – обычная игрушка, с ним невозможно работать.

- Если ты нашел понравившуюся модель укулеле, но в твоем городе не продают ее в онлайн-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 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. В случае брака (что происходит довольно редко) товар можно легко вернуть обратно. По идеи, на маркетплейсах также выставляют и супердешевые модели укулеле, но ты же теперь разбираешься в том, 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 (общественное движение, цель которого уменьшение количества отходов), 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. Пока люди не до конца научились ухаживать и правильно хранить инструменты, поэтому лучше не рисковать. Однако у моих коллег есть множество случаев, когда ученики брали подержанный инструмент и с ним все было хорошо. Поэтому оставлю конечное решение за тобой.

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

- Покрути-поверти укулеле. На ней не должно быть никаких сколов, трещин, вмятин, царапин, выступающего клея, чего-то 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 «трунъ», и попробуй прислушаться, чтобы струны не дребезжали и ничего не задевали.
- Покрути колки. Они не должны быть хлипкими и легко проворачиваться, иначе укулеле не станет держать строй и будет вечно расстраиваться.
- Обрати внимание на то, что расстояние между грифом и струнами не должно быть 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 инструменты разного ценового диапазона – 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 расстройства, 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 онлайн-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 буквенными обозначениями нот. Они придуманы для упрощения записи, и даже человек без музыкального образования сможет понять написанное.

Посмотрев таблицу, можно задаться вопросом: «Почему нота си обозначается по-разному?» В англоязычной записи си обозначается буквой «B», а си-бемоль – «Bb». Но в русской теории музыки звук си записывают через букву «Н», а си бемоль – «В». «Н» 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 «В».

Такое обозначение легко запомнить, если начинать считать от ноты ля. Получится английский алфавит – ABCDEFG. Кстати, раньше первой нотой звуко-ряда считалась как раз ля, а не до, как сейчас.

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

Нужно ли выучить сами названия нот, помимо их буквенных обозначений? Как душе твоей угодно. 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. Буквами записывают названия нот, аккордов, тональности и строй инструмента. Например, стандартный строй укулеле «G С Е А» по-другому будет называться «соль до ми ля».

Дарь, как все красиво говоришь, но что такое строй? Проще говоря – это когда открытая (незажатая) 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 ближняя 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)

НАСТРОЙКА

Как я говорила ранее, осваивать игру на укулеле мы будем в стандартном строе «G С Е А». (В своей полноценной книге «Укулеле по шагам» я рассказываю и про другие варианты строя.)

Существует несколько способов, как настроить инструмент.

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

По 1-й струне или же **по камертону**. **Камертон** – это такой инструмент, который настроен на эталонный точный звук, обычно это нота ля (А) в 440 Гц. И от него уже отталкиваешься при настройке.

Алгоритм очень прост. Сначала настраиваешь по камертону 1-ю открытую струну А (ля), затем по ней настраиваешь 2-ю струну, которую зажимаешь на 5-м ладу. 3-ю струну Е (ми) зажимаешь на 4-м ладу и настраиваешь по 2-й открытой струне. Далее 4-ю струну зажимаешь на 2-м ладу и настраиваешь по открытой 1-й струне.

Для удобства представления я прикрепила наглядную схему настройки (справа).

Такие способы настройки на слух больше подходят профессиональным музыкантам, ибо 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. Но, скорее всего, его придется покупать отдельно.
- Бывают «карманные», или, по-другому, «цифровые», тюнеры, а также тюнеры-педали. Такой вариант используют гитаристы во время выступлений, если нужно проверить строй инструмента прямо на сцене.
- 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, чего не смогут сделать остальные виды тюнера.

Камертон

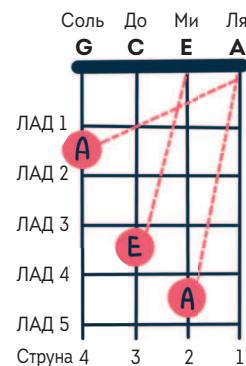

Схема
настройки

Тюнер-педаль

Тюнер-прищепка

Цифровой тюнер

Тюнер, встроенный
в инструмент

- Онлайн-тюнер в браузере. Настраивает при помощи микрофона, но для его использования понадобится доступ в интернет.
- И отдельный фаворит – приложение на смартфоне. Очень удобный, а главное – бесплатный вариант, всегда будет под рукой. Я сама часто использую такой вариант.

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 **нечроматическим** тюнером все намного проще. В него заложена уже 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.

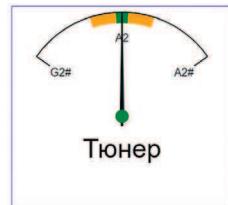
Но вне зависимости от вида и способа настройки алгоритм для всех одинаковый.

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, а красный или желтый – что нет. Также тюнер может быть в виде шкалы: отклонение стрелочки влево (минус любое число) или вправо (плюс любое число) – струна не настроена. При правильной настройке струны стрелка будет посередине или равна нулю.

3. Не забывай, какой буквой обозначается нужная струна (глава «Буквенное обозначение нот») и нумерацию струн: например, струна А (ля) будет ближней к полу, и от нее начинается нумерация верх. Понимаю, глупое напоминание, но часто из-за невнимательности можешь настраивать не ту струну, которую нужно.

Включить тюнер

Звуки струн укулеле:

- 1 струна - A₄ (самая тонкая)
- 2 струна - E₄
- 3 струна - C₄
- 4 струна - G₃

Тюнер в браузере

Fender Tune

GuitarTuna

Находим колок струны, которую будем настраивать

| Если будешь настраивать в 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 1-й или 2-й струны крутить от себя – струна ослабевает и звук становится ниже; на себя – струна натягивается, звук выше. У 3-й и 4-й струн – наоборот: от себя – струна натягивается, звук выше; на себя – ослабевает, и звук становится ниже.

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

Поздравляю, теперь ты научился настраивать укулеле. Этую процедуру нужно будет делать каждый раз перед игрой. А если у тебя новый инструмент или комплект струн, настраивай 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 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, использовать специальную подставку – они продаются в музыкальных магазинах – или просто взять тазик или коробку и подставить под правую ногу. Эти манипуляции помогут поднять укулеле и убрать напряжение в спине. Именно поэтому я советую брать для постоянной игры укулеле размера 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 подпорки 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.

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

Неправильные наклоны инструмента

Правильное положение инструмента

При этом не нужно слишком сильно ставить от себя или прижимать к себе корпус (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 удивляются, 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 магазинах, они делаются на заказ за приличные деньги. Есть другой вариант: переставить струны местами и отзеркалить аккорды, но зачем тебе 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.