

Содержание

Кто я такая	6
Как работать с книгой	7
Как научиться играть на укулеле	9

РАЗДЕЛ 1 Вступительная теория, база, основа

История возникновения	10
Преимущества игры на укулеле	12
Разновидности укулеле	14
Гибридные укулеле	19
Моя коллекция инструментов	22
Строение укулеле	23
Как правильно выбрать укулеле?	23
Буквенное обозначение нот	27
Строй укулеле	28
Настройка	29
Посадка и постановка рук на укулеле	32

РАЗДЕЛ 2 Аккомпанемент

Аккорды	39
Как упростить аккорд?	45
Первые песни на простых аккордах	47
Ритм и размер	49
Бой	52
Глушение	58
Рисунки боев	64

Перебор	69
Щипок	75
Популярные рисунки переборов	75
Как играть и петь одновременно?	80
Баррэ	85
Упражнение на баррэ	89
Аккорд E	92
Ноты на клавиатуре. Тон и полутон. Диез и бемоль	94
Закрытые и подвижные формы аккордов	97
Как подобрать аккомпанемент на слух	102
Подбор аккордов	109
Как правильно дышать во время пения	112

РАЗДЕЛ 3 Инструментальное исполнение

Табулатура	114
Аккорды в табулатурах	120
Перебор в табах	124
Обозначения и техники правой руки	126
Упражнение для правой руки	130
Приемы	132
Алгоритм разучивания инструментальных (фингерстайл) произведений	140
Ноты на грифе	142
Длительности	150
Как писать аранжировку	158
Импровизация на укулеле	168

РАЗДЕЛ 4 Дополнительно, или Хочу все знать

Динамика	172
Метроном	173
Уход за инструментом и хранение	175

Струны для укулеле. Какие бывают и как выбрать?	180
Как поменять струны?	182
Ногти	186
Медиатор	187
Каподастр и зачем он нужен	191
Ремень	194
Аксессуары	198
Страх публичного выступления	201
Как заниматься музыкой и укулеле: педагог, курсы или самостоятельно?	203
Мотивация	206
Укулеле-культура в русскоязычном пространстве	210
Куда двигаться дальше?	218
Заключение	219
Словарь терминов	220

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.

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.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом

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» («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 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 пришлось 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 флюорокарбон-вые 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 перкуSSIONным 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. Также бывают в виде груши, кокоса, колокола, круга, весла и т. д. Однако такие корпуса встречаются редко. Хотя недавно, на российском рынке появился новый бренд укулеле «Vumblebee», инструменты которого как раз имеют необычную форму весла.

Также бывают в виде груши, кокоса, колокола, круга, весла и т. д. Однако такие корпуса встречаются редко. Хотя недавно, на российском рынке появился новый бренд укулеле «Vumblebee», инструменты которого как раз имеют необычную форму весла.

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 **контрабас** (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.

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

«восьмерка»

«ананас»

«cutaway»

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:

Типы укулеле

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 – ADF#B (а типичным строем считается GCEA). Сопранино можно настроить и на GCEA, 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.

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.

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

Сопранино
Ortega Keiki K1

Сопрано
Flight tus-65 sapphire

Концерт
*Veston KUC-500
SP/MAH*

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.

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.

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 (DGBE), 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

Тенор
Flight Sophia TE
Soundwave

Баритон
FLight
Aurora EQ-A

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.

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, EADG, 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.

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.

Бас
Ianikai OA-EBU

Контрабас
Aria AUB CE

ГИБРИДНЫЕ УКУЛЕЛЕ

Это мы рассмотрели устоявшиеся виды укулеле. Конечно, локальные мастера могут придумать и сделать промежуточные размеры со своими наворотами, как в случае с наноскопано, 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.

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).

**Lanikai
MA-5T**

**Ortega
ECLIPSE-TE6**

**Kala
KA-8**

**Ortega
HYDRA-ZS**

Гиталеле и банджолеле. Думаю, в скором времени такие инструменты можно будет рассматривать как самостоятельные, но пока это гибриды 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 шести-струнной 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) верх. Тогда получится одинаковая распальцовка схем, но названия разные, в зависимости от того, на каком инструменте играется 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.

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.

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,

Flight GUT350 SP/SAP

Martin Romas Bw-2/m

Flight NWC-630 FM

потому что у меня есть три электроакустические укулеле. И знаете что? За все время я подключаю их всего пару раз. Но если произойдет так, что ты захочешь иметь в своей коллекции электроакустический вариант, то обязательно 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.

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. 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.

Flight DUC328
CEQ SP/ZEB

Flight Centurion VB

Lava U