

СТЕПАН ОСИПОВ

УКУЛЕЛЕ? ЛЕГКО!

**КАК БЫСТРО ОСВОИТЬ ОДИН ИЗ САМЫХ
ПРОСТЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

Кто я такой?

10

10

Почему у вас обязательно
все получится

Почему укулеле —
это легко?

11

13

Как работать с книгой

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. БАЗА

Выбираем укулеле

15

17

Уход за укулеле

Строение укулеле

18

18

Держи меня крепче,
или Как держать укулеле

Ну где же ваши ручки,
или Постановка рук

21

24

Что делать левшам

Настрой-ка укулеле!

25

29

Минутка ужаса,
или Как играть по нотам

Минутка радости,
или Как играть по табам

30

33

95 % успеха,
или Что такое ритм

Первые итоги

41

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. МЕЛОДИИ

Большой палец правой руки

42

46

Первая мелодия
Twinkle twinkle little star

Как заучивать музыку

47

49

Куда ставить пальцы

Тембр

52

54

Блюзовая гамма

Пальцы левой руки

55

58

«Маленькой елочке
холодно зимой»

Формула идеального занятия

59

«В пещере горного короля»

60

61

«Хоббит, или Туда и обратно»

levan polkka. Паузы

65

67

Точка, и при чем тут дробь

Никакой магии, или Музыка
из к/ф «Гарри Поттер»

68

71

Перед тем
как двигаться дальше

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. АККОРДЫ

Музыкальная анатомия

73

74

Аккорды

Прием арпеджиато 78

79 Мелодии с аккордами

Динамика 81

82 Jingle bells

Рабочий темп 84

86 «Спи, моя радость, усни»

Баррэ 89

94 «Спокойной ночи, малыши»

Статика и динамика.
Слуховой контроль 96

97 Колыбельная медведицы

Музыка 99

101

Love me tender

Замедление

102

105

Can't help falling in love

Промежуточный итог

107

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. ЭТО ИНТЕРЕСНО

Техника правой руки

109

125

Шестнадцатые длительности

Метроном

126

129

Low-g, или Низкая СОЛЬ

Музыкальный слух

130

132

Подбор на слух

Откуда берутся табы

138

139

Как выучить ноты на укулеле

Как найти на укулеле
любую ноту

147

149

Возможные проблемы
с табулатурами

Аккорды, откуда вы?

152

161

Тональность

Импровизация на укулеле

166

172

Мотивация

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

174

ВСТУПЛЕНИЕ

Кто я такой?

Меня зовут Степан. Я преподаватель гитары, укулеле, теории музыки, генератор табулатур и нот для укулеле, а также автор музыкальных курсов. Вы можете меня знать по YouTube-каналу «Уроки укулеле», где я популяризирую игру на этом инструменте.

О моем музыкальном опыте прошу не беспокоиться — я занимаюсь музыкой с 10 лет. Окончил музыкальную школу и музыкальный колледж по классу академической гитары с красным дипломом с отличием и за время учебы проявлял себя как хороший исполнитель, участвовал в региональных и международных музыкальных конкурсах. Поэтому не переживайте, багаж знаний имеется и регулярно пополняется участием в мастер-классах музыкантов разных жанров и уровней.

Благодаря моей деятельности в интернете сотни людей из разных стран обучились играть на укулеле, и, прочитав эту книгу, вы тоже, скорее всего, научитесь. А все почему? Да потому что за годы своей преподавательской практики я нашел путь, который сможет пройти любой начинающий музыкант, чтобы добиться первых успехов в освоении укулеле. Совсем неважно, ребенок вы или взрослый, этот путь по силам всем, я вам помогу!

Почему у вас обязательно все получится

Бытует мнение, что музыка — это что-то недостижимое, доступное исключительно одаренным людям с чувством ритма и музыкальным слухом. А если у тебя нет ни того, ни другого, нужно обязательно заключить сделку с дьяволом, продать ему душу и только потом — как заиграть,

как запеть! Спешу вас порадовать: душа остается с вами, а все данные для занятий музыкой у вас уже есть, и у вас обязательно все получится! Сейчас я вам это докажу.

Звуки окружают нас повсюду: на улице поют птицы, сигналият автомобили, гудит линия электропередачи. Дома шумит чайник, ругаются соседи, болтает телек, и все это мы способны услышать и отличить друг от друга. То же самое и в музыкальном мире: есть разные **тембры** инструментов — вы наверняка сможете отличить гитару от саксофона или скрипку от фортепиано. Скорее всего, у вас получится разобраться, где звучит низкий мужской голос, а где более высокий женский. То есть, говоря музыкальным языком, вы способны различить **высоту** звуков.

Наверняка на стадионе вы способны прокричать футбольную кричалку так же хорошо, как это делают другие фанаты: «Гол, гол, хо-ро-шо! Надо, надо еще!» Или, предположим, услышав секундную стрелку часов, вы способны уловить скорость тиканья или отстукивать ногой в такт любимой песне. В музыке все это называется **ритм**. Я не ошибусь, если заявлю, что вы сможете что-нибудь прошептать или прокричать, то есть изменить громкость. Музыканты называют это **динамикой**.

Музыка состоит из звуков, а звук из четырех свойств: тембра, высоты, ритма и динамики. И оказывается, все эти свойства музыки вам вполне доступны и понятны! Получается, мы все музыканты? Не совсем. Музыканты отличаются от других людей тем, что могут звук обуздать, подчинить себе и делать с ним, что захочется. Мы пока что так не умеем, но, несомненно, научимся!

Хорошая новость в том, что наш инструмент — укулеле! А это легкий способ зайти в музыкальный мир и делать в нем все что угодно. Почему укулеле, я расскажу в следующей главе.

Почему укулеле — это легко?

Как и все музыкальные инструменты, укулеле имеет свои особенности, и, забегая вперед, могу вас уверить, что плюсов у него в разы больше, чем минусов. Но обо всем по порядку.

Почему же укулеле — это легко? Есть ряд причин. И, как пел Игорь Николаев в своей песне, первая причина — это... Доступность. Во-первых, в любом музыкальном магазине вы сможете найти отдел, где будет представлена пара-тройка укулеле, а во-вторых, эти инструменты не будут стоять как крыло самолета. Конечно же, все ограничивается вашим бюджетом, но купить укулеле с легкостью может каждый.

Вторая причина — это мобильность. Вес укулеле можно измерить в граммах, это действительно легкий музыкальный инструмент. Да, его размер бывает разный, но стоит сказать, что укулеле влезет в любой рюкзак и туристический чемодан. Закаты на море или ночь под звездами в горах с укулеле вам обеспечены.

Третья причина — оригинальность. Несмотря на дикую популярность этого инструмента, он все еще остается оригинальным, не в пример той же гитаре, на которой играет каждый второй. Да и милое колоритное звучание, которое может быть и жизнерадостным, и солнечным, и в то же время томным, полным легкой печали, никого не оставит равнодушным. Каждый улыбнется, глядя на то, как милая девушка распевает песни в сопровождении укулеле, равно как и никто не посмеет отвернуться от брутального красавца мужчины, который играет любимые мелодии на четырехструнке. Укулеле придает очарование всем, будь то четырехлетний ребенок или дедушка на пенсии.

Четвертая причина — это простота освоения. И это является бóльшим плюсом, чем все остальное. Не зря же книга называется «Укулеле? Легко!» Есть распространенный миф, что без знания нот к музыке лучше не подступаться. Ха! Расскажите это Джимми Хендриксу. Я соглашусь, что изучать ноты, переносить на укулеле и запоминать их на грифе — то еще удовольствие, но позвольте заявить, что для игры на этом инструменте ноты вам не понадобятся!

Вот прямо сейчас возьмите укулеле, любым пальцем левой руки зажмите третий лад на самой нижней струне и сделайте ваш первый «трунь». Получилось? Поздравляю! Вы сыграли целых четыре ноты, сами того не подозревая. Да, друзья, вот так вот просто! Без мук и страданий, эсэмэсок, регистрации и изучения нотной грамоты. Но есть одно но: заниматься, репетировать, повторять пройденное все равно придется. Ну а что вы хотели? Учеба есть учеба!

Как работать с книгой

Я разбил текст на несколько частей, каждая из которых отличается своими особенностями. В первом разделе дана подготовительная информация. Ознакомившись с ней, вы не научитесь играть на укулеле, но будете в курсе некоторых его особенностей и решите проблемы, связанные с посадкой и постановкой рук, настройкой инструмента и прочим. Этот раздел стоит использовать как справочник, время от времени возвращаясь к его главам, чтобы обновить, закрепить и в конечном итоге выучить все, что там написано. Крайне рекомендую его к прочтению, даже если вы уже знаете что-то из того, что там написано.

В этой книге я постарался выстроить информацию в законченную систему, занимаясь по которой, шаг за шагом можно получить и закрепить определенные навыки и начать играть на инструменте. Поэтому следующие два раздела — это настоящий полноценный курс игры на укулеле. Каждый из них представляет ценность, для закрепления полученных знаний прилагается практическое задание, обязательное к выполнению.

Второй раздел посвящен практике, и это будет как раз тот самый фундамент, на котором вы будете учиться играть на инструменте. С него начинается выстраивание системы с четким порядком действий, поэтому не стоит игнорировать ни одну его главу. Пять одноголосных мелодий стоит обязательно выучить. Также в этом разделе собрана информация о разнообразных исполнительских нюансах, благодаря которым музыкальный текст из просто звуков превращается в музыку. Рекомендую посвятить этой части книги достаточно времени, это база, без которой двигаться дальше будет очень непросто.

В третьем разделе мы продолжим совершенствовать исполнительские навыки и разбавим одноголосные мелодии аккордами. В этой части книги мы затронем важные нюансы звука, такие как динамика, а также освоим прием баррэ. К каждой мелодии, приему или какому-нибудь упражнению прилагается QR-код. Наведя на него камеру телефона, можно перейти по ссылке и посмотреть видео на нужную тему.

Второй и третий разделы следует воспринимать как систему из занятий, на которые стоит выделить минимум год. Но все индивидуально,

возможно, вы музыкальный гений и обучение будет даваться вам настолько легко, что, прочтя книгу, вы заиграете уже на следующий день. Но это неточно.

В четвертом разделе я расскажу, куда двигаться дальше (если к тому моменту вы еще будете способны двигаться! Шутка!). Я не даю никакой сложной теории и упражнений, все части книги выстроены по принципу «от простого к сложному». Все, что вы будете играть, по силам любому человеку с абсолютно разными способностями и анатомическими особенностями. Помните, что дорогу осилит идущий! Вперед, к новым укулеле-победам!

И еще! Если во время чтения книги вы столкнулись с проблемой или непониманием, постарались разобраться во всем самостоятельно, перечитали главу, но все еще чувствуете, что запутались, напишите мне — guitar-ukulele@yandex.ru. У вас есть уникальная возможность задать мне вопрос по этой книге. Я обязательно отвечу.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. БАЗА

Выбираем укулеле

Современный рынок предлагает бесконечное множество укулеле разнообразных форм, расцветок, размеров и возможности подключений. Соответственно, и ценовой диапазон будет тоже разный. Разберемся, на какие среди всего этого разнообразия нюансы стоит обратить внимание, а что проигнорировать.

Размер имеет значение! Популярные модели: сопрано (меньше всего по размеру), концерт (чуть больше), тенор (самый большой инструмент из названных). Ориентируйтесь на свои ощущения. По опыту, детям удобнее играть на сопрано, а взрослым подойдет концерт или тенор. Концерт и сопрано сохраняют особый звуковой укулеле-колорит. Если углубиться в историю, узнаем, что первые укулеле были сделаны из коробок из-под сигар. Представьте, какой звук у них был? Весьма сухой и звонкий. И хотя учиться можно на любом инструменте, своим ученикам я рекомендую играть сразу на большом инструменте. И вот почему: чем больше размер укулеле, тем сильнее он резонирует: звучит громче и обертонирует, то есть краски звука разнообразнее, что характерно для тенора.

Цветные укулеле, или уки с рисунками (в основном это сопранки), нам неинтересны, так как кроме хорошего веселого рисунка порадовать больше ничем не могут. Гриф у них, как правило, кривой, звук — глухой, а качество сборки оставляет желать лучшего. Такие укулеле можно рассматривать как сувенир, который висит дома на стенке, для занятий они не подойдут — подойдут (нет!) для подарка и могут отбить все желание к занятиям. Будьте осторожны!

Укулеле с подключениями тоже можно смело игнорировать, так как на практике эта штука используется редко, а стоит на порядок дороже, чем такая же модель без «дополнительных удобств». К тому же, на мой взгляд, если вы играете на сцене или записываетесь в студии, подзвучить укулеле лучше инструментальным внешним микрофоном.

Гриф. Выбирая инструмент, посмотрите со стороны деки на лады от розетки к головке грифа. Он должен быть прямой, без волн. Обратите внимание на качество сборки. Если виден клей, через время инструмент развалится, смотрите следующий. Присмотритесь также, нет ли трещин,

сколов на головке и на корпусе укулеле. Обратите внимание на лады. Они бывают острыми на концах, можно проверить проведя рукой по грифу. Если ничего не цепляет и пальцы все еще на руке, значит, все хорошо.

Инкрустации и вырезы. Выбирайте все, что будет душе угодно, на звук эти украшения влияют неочевидно.

Бренды. Не всегда раскрученный значок на голове грифа обозначает качество и хороший звук. Мне известно много примеров, когда китайцы-ноунеймы оказывались в разы лучше по звуку и качеству, чем их «мажорные» собратья по рынку. Так что постарайтесь посмотреть в магазине если не все, то большую часть инструментов, включая и китайские бренды тоже.

Пластик или дерево? Материал укулеле напрямую влияет на звук. Помимо музыкальной фанеры, бывают инструменты из массива дерева и даже из разнообразного пластика. Оба варианта материала имеют плюсы. Например, укулеле из пластика совсем не поддается деформации при изменении температуры, что в наших широтах становится актуально с началом отопительного сезона. Хранить такую укулеле можно в тонком чехле, а еще бонусом брать ее с собой в самые экстремальные путешествия, потому что пластик не боится высоких и низких температур. Укулеле из дерева не имеет такой опции, и перепады температур могут негативно сказаться на изгибе грифа, что впоследствии может привести к неисправности инструмента. Чуть позже я расскажу, что нужно делать, чтобы укулеле служила верой и правдой долгое время.

Укулеле из фанеры или массива, то есть дерева, отличаются более яркой выразительностью звучания. Породы дерева дают разные тембры, а также разнообразят динамику, поэтому, если вам в первую очередь важен звук, стоит сразу обратить внимание на инструмент из дерева.

Идеальная укулеле, на мой субъективный профессиональный, единственно верный взгляд, — это тенор или концерт без подключения, с хорошим качеством сборки, без инкрустации и вырезов, из хорошей фанеры или пластика.

Вот мой личный топ таких инструментов:

- **Lanikai zr-t,**
- **Enya eut-x1.**

Если вы фанат всего маленького, в том числе и музыкальных инструментов, вот вам модель укулеле в исполнении сопрано и концерт, которая меня удовлетворяет по всем параметрам. А значит, подойдет и вам тоже:

- **Flight travel.**