

Содержание

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

РАЗДЕЛ 1

Вступительная теория, база, основа

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

РАЗДЕЛ 2

Аккомпанемент

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

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

РАЗДЕЛ 3

Инструментальное исполнение

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

Как писать аранжировку	262
Импровизация на укулеле	273

РАЗДЕЛ 4

Дополнительно, или Хочу все знать

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

Кто я такая

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

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

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

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

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

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

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом

Как работать с книгой

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

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

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

А теперь пара важных моментов, которые стоит упомянуть.

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

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

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

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

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

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

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

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

Как научиться играть на укулеле

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

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

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом

РАЗДЕЛ 1

Вступительная теория, база, основа

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

И последняя пара важных моментов, касающихся нашего инструмента.

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

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

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

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

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

ПРЕИМУЩЕСТВА ИГРЫ НА УКУЛЕЛЕ

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

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

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

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

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

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

