

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 бемоль.	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 подружimsя. 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 немного 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 делиться 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 офлайн-мастер-классы, успела выпустить подписную 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 прогресса. 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 присылать 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 идее 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» («уки» 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 прикрепил 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 подписную 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.

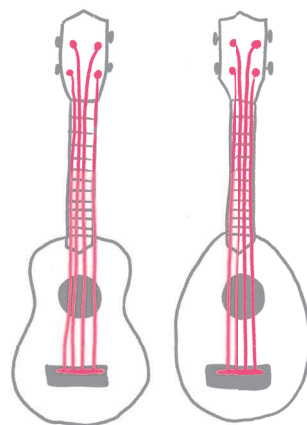
Но точно не поддается никакому опровержению то, что укулеле – это полноценный и самостоятельный музыкальный инструмент, поэтому не нужно его называть «балалайкой» или «маленькой, детской гитарой». С балалайкой его постоянно сравнивают из-за высокого строя, маленького количества струн, каких-то схожих 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 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 «Bumblebee», инструменты которого как раз имеют необычную форму весла.

«восьмерка»

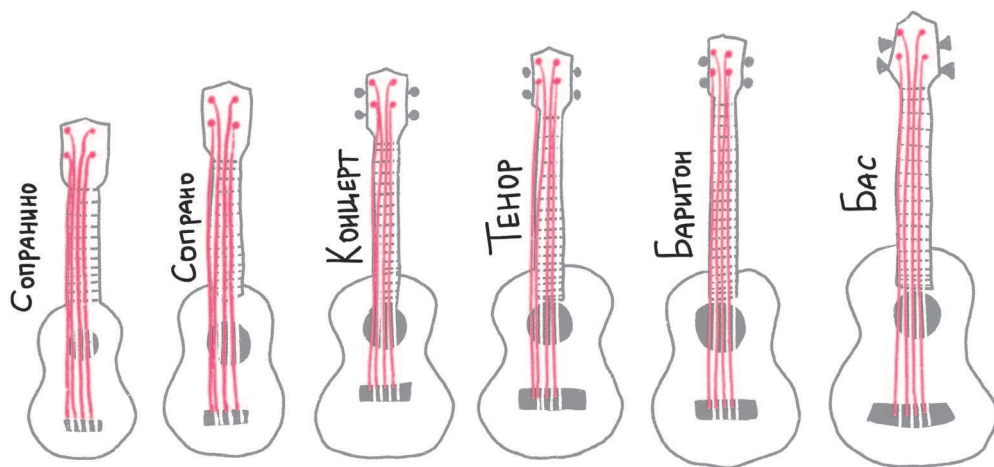
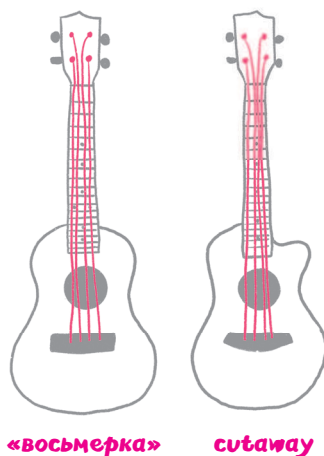
«ананас»

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 «поднимать» рукой, а еще такая укулеле может выскальзывать 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 идее 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.

Для наглядности я оформила таблицу:

Типы укулеле

Название	Длина, см	Мензура, см	Строй
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 едешь 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 музицировать 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 (рублей 300–400) относительно сопрано. Как по мне, лучше чуть переплатить за комфорт и потом не мучиться, что инструмент неудобен. На моей практике уже много раз бывало, что будущий ученик, не посоветовавшись и не изучив вопрос, покупал

Сопрано
Flight tus-65
sapphire

Концерт
Veston KUC-500
SP/MAH

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 колоссальная.

По опыту могу сказать, что к нему надо приходиться постепенно. Если сразу приобрести тенор в качестве первого инструмента, скорее всего, ты не поймешь и не почувствуешь тот самый шарм укулеле.

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 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 укулельный 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 внятное, 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

