

Музыкальный инструмент: Укулеле

Наиболее известной достопримечательностью гавайских островов является самая маленькая, но очень гордая гитара, получившая забавное название укулеле. Это слово имеет два значения: первое – прыгающая блоха, а второе, если разделить слово на две части – приходящая благодарность. Из-за своих маленьких размеров инструмент, больше напоминающий детскую игрушку, в короткое время завоевал популярность у многих меломанов во всех уголках Земного шара. Не сложный в освоении и компактных размеров укулеле дает возможность музицировать на инструменте любителям музыки разных возрастов. Мелодичный, с особым неподражаемым звуком, инструмент отражает колоритность тихоокеанского побережья с его таинственной романтичностью.

История инструмента начинается в Европе, ведь там впервые появились миниатюрные разновидности гитары, которые с уверенностью можно назвать предшественниками укулеле.

Португальские кавакинью и брагинья, попав на Гавайские острова, были модифицированы в инструмент, который впоследствии получил название укулеле, что в переводе с гавайского означает прыгающая блоха. Существует предание, что четверо отважных португальцев с Мадейры – М. Нуньес, А. Диас, Х.Е. Санто и Ж. Фернандес в поисках лучшей жизни, решили испытать судьбу на одном из островов Тихого океана, на сахарных плантациях. В конечном итоге трое из них: М. Нуньес, А. Диас, Х. Е. Санто – по профессии краснодеревщики, решили обосноваться в небольшом городке Гонолулу, чтобы там открыть свое мебельное производство. Однако мечтам португальцев сбыться не удалось: португальская мебель гавайцам не понравилась.

Тогда друзья решили, чтобы выжить и как-то заработать себе на пропитание, попробовать заняться изготовлением музыкальных инструментов – маленьких гитар, которые они привезли со своей родины: кавакинью и брагинью. В результате их экспериментальных начинаний получился новый инструмент.

Когда это произошло, и кто из друзей сделал первый укулеле доподлинно неизвестно, но на сохранившихся с тех времен инструментах стоит имя М. Нуньес, а предположительное время – 1886 год. Однако точно известно, что первым музыкантом – виртуозом, прославившимся игрой на укулеле был Ж. Фернандес.

Сначала инструмент иностранцев местным жителям совсем не нравился, и иначе как «отвратительным» его не называли. Но португальцы не сдавались – они даже устраивали ночные уличные концерты, о которых анонсировали местные газеты. А вот правившему в то время на Гавайях королю Давиду Калакауа, прозванному современниками «веселым монархом» укулеле пришлось по душе. Наняв одного из португальских иммигрантов, чтобы научиться играть на инструменте, он впоследствии ратовал за то, чтобы гавайские народные песни и национальный танец «хула» исполнялись под аккомпанемент укулеле. Калакауа так полюбился инструмент, что он ввел его в состав королевского оркестра, и звучание укулеле стало сопровождать королевские приемы.

Местным жителям внушало уважение, что для изготовления укулеле использовали дерево, которое на островах отображает почтение к природе, гавайская акация – коа. До того, как появились иммигранты со своими инструментами, в народном творчестве местного населения преобладали монотонные песни (оли), а национальные танцы сопровождались только барабанными ритмами. Гавайская культура с появлением укулеле активно преображалась, так как коренной народ, быстро овладевший инструментом, связал его со своим народным творчеством. Популярность укулеле росла с каждым годом, и уже через 10 лет оно стало символом Гавайев, олицетворяющим национальную культурную самобытность.

Мировая слава к укулеле пришла несколько позже. В 1898 году после аннексии США владений Гавайского королевства, маленькая гитара стала все чаще появляться на Американском континенте. А в 1915 году после дебютного выступления Королевского квартета с островов в Сан-Франциско на международной Тихоокеанско-Панамской выставке «уке» начинает свое триумфальное шествие и завоевывает сердца людей не только в Штатах, но и во всем мире. Популяризации инструмента способствовали возросший интерес к гавайской культуре, простота освоения укулеле и сравнительно небольшая его стоимость. Инструмент,

ставший модным брендом, часто используется в выступлениях знаменитых артистов. Его рекомендуют как лекарство от депрессии. Три американские фирмы поставили производство укулеле на поток. Активно ведутся работы по усовершенствованию инструмента, в результате появляются новые разновидности: сопрановый, концертный, теноровая и баритоновый.

Наступивший «черный» октябрь 1929 года внес свои коррективы в жизнь американцев, которым стало не до веселья и про укулеле на некоторое время забыли. Лишь после окончания Второй Мировой войны инструмент вновь вернулся в жизнь американцев благодаря расквартированным на Гавайях солдатам, которые везли укулеле как экзотический сувенир. Интерес к инструменту вспыхнул с новой силой, знаменитые артисты способствовали его популяризации. Укулеле вновь стал фигурировать на эстрадных сценах и экранах кинотеатров.

Сегодня человек живет в мире высоких технологий и больших скоростей. Но иногда так хочется отвлечься от проблем и погрузиться в мир чудесных грез. Хорошим помощником в этом может стать изящный инструмент с

островов Тихого Океана. Легкий в освоении, ведь всего за 30 минут можно выучить 3 или 4 аккорда, которых достаточно для аккомпанемента простой песни, компактный инструмент всегда скрасит ваш досуг, поднимет настроение, а главное - подарит удовольствие от игры. Еще один важный аргумент о пользе укулеле - оно может помочь вашим детям начать музыкальное образование и развивать мелкую моторику. Знакомство ребенка с таким инструментом возможно с самого раннего возраста.

Звук

Интересный звук инструмента отличается легкостью и жизнерадостностью. Тембр такой же солнечный, как улыбки гостеприимных гавайцев.

Укулеле, как все гитары, является струнно-щипковым инструментом и звук на нем является результатом колебания струн.

Диапазон небольшой, всего две октавы. **Строй:** 4 струна – «соль»; 3 – «до»; 2 – «ми»; 1 – «ля».

Основными способами извлечения звука на укулеле являются щипки и

удары по струнам, которые извлекаются кончиками пальцев правой руки, а иногда специальным войлочным медиатором (плектром).

Кроме базисных, исполнители применяют на инструменте всевозможные гитарные приемы звукоизвлечения: баррэ, арпеджио, арпеджиато, легато, тремоло, восходящее и нисходящее легато, бенд, вибрато, глиссандо, стаккато, тамбурин, гольпе, флажолеты.

Интересные факты

- Существует три версии, почему инструмент имеет такое название. Первая: когда гавайцы первый раз увидели и услышали укулеле, они были заинтригованы. Им показалось, что пальцы исполнителя как блохи прыгают по струнам, отсюда название, которое с гавайского означает прыгающая блоха. По второй версии: у короля Гавайев Давида Калакауа камергером служил англичанин по имени Эдвард Первис, умевший играть на укулеле. Камергер был маленького роста, и когда музицировал на инструменте, то сильно кривлялся, из-за этого его, а вместе с ним и любимый инструмент англичанина прозвали прыгающий блохой. И третья, последняя: королева Гавайских островов Лилиуокалани назвала словом укулеле подарок издалека, дословно «пришедшая благодарность», (uku - благодарность и lele – приходить).
- Первый экземпляр укулеле был продан всего за 75 центов.

- О популярности инструмента можно судить по тому, как часто мы видим его на экранах наших телевизоров. Суровый доктор Грегори Хаус, герой всеми любимого одноименного сериала, а также забавная Стефани Гуч в сериале «Клиника» музицируют на укулеле.
- Укулеле встречается и в анимационных фильмах, например, в популярном мультфильме **Уолта Диснея** «Лило и Стич», действие которого проходило на Гавайях.
- Во всемирно известной кинокомедии «В джазе только девушки» неподражаемая Мерлин Монро, которая исполняла роль Душечки Кейн, в оркестре играла на укулеле.

- «Король рок-н-ролла» Элвис Пресли тоже был фанатом этого музыкального инструмента.
- В русской литературе упоминание об инструменте мы находим у И. Ильфа и Е. Петрова.
- Японцы с укулеле впервые познакомились уже в 1929 году, в страну его привез гаваец по происхождению Юкихико Хайда. Он даже организовал «Ассоциацию любителей игры на укулеле», так как в Японии инструмент завоевал большую популярность.

- Увлечение инструментом в нынешнее время настолько велико, что Луис М. Глакенс в 1916 году выпустил мультфильм, который высмеивает нынешнее увлечение укулеле.
- В 50-е годы, когда в США начался пластиковый бум, одним из самых популярных подарков были пластиковые укулеле. Эти инструменты имели меньшую стоимость и несколько иное звучание.
- В Великобритании существует оркестр укулеле, пользующийся большой популярностью, и выступления которого во всем мире проходят с большим успехом. В репертуаре оркестра музыкальные композиции Дэвида Боуи, американской рок-группы «Nirvana» и даже произведения П. И. Чайковского.
- Первый человек, который побывал на луне, Нейл Армстронг любил играть на гавайской гитаре. После своего полета в космос он несколько недель провел в карантине, брэнча на своем инструменте.
- Джордж Харрисон – легендарный соло-гитарист группы «Битлз» был фанатом укулеле. Во время отдыха на Гавайях, где музыкант имел свой дом, он в большом количестве скупал инструменты и затем раздавал всем своим друзьям.
- Сегодня существует множество фирм по производству укулеле как на Гавайях, так и в других частях мира. Некоторые производители инструментов за последние годы получили огромную прибыль

- Китайская фирма Xiaomi выпустила умную электронную укулеле под названием Populele. Для обучения нужно только подключить инструмент к мобильному приложению и 72 встроенных в корпус инструмента светодиодов подскажут, как нужно располагать пальцы на грифе.
- Длина самого большого в мире укулеле составляет 3 метра 99 сантиметров.
- Сейчас цена инструмента, сделанного из гавайской акации коа, очень высока и может составлять до двух тысяч долларов США.

Конструкция

- Конструкция укулеле такая же, как у гитары и состоит из полого корпуса с резонаторным отверстием и грифа.
- Корпус обычно имеет форму восьмерки, но встречаются и другие варианты: круглые, квадратные, которые делались из деревянных коробок от сигар, по форме ананаса или весла. Корпус имеет две деки: верхнюю и нижнюю, соединенные между собой обечайками. К верхней деке крепится струнодержатель.
- Гриф обычно вырезается из цельного куска дерева более твердой породы, нежели корпус инструмента. С одной стороны гриф прикрепляется к укулеле за пятку, а с другой - имеет головку, на которой располагаются колки для натяжения струн. На гриф приклеивается накладка, разделенная металлическими

порожками. Порожки разделяют гриф на лады. Между шейкой грифа и головкой находится верхний порожек.

Для изготовления укулеле применяют следующие породы деревьев: ясень, агатис, акация, красное дерево, клен, палисандр, ель, орех. Однако более дешевые инструменты делают из ламината и пластика.

Струн на инструменте четыре и обычно используют нейлоновые.

Общая длина укулеле составляет 53 см.

Разновидности

Семейство укулеле довольно разнообразно и включает в себя инструменты семи типов. Наиболее распространенными являются такие виды, как сопрановый, концертный, теноровый и баритоновый. Меньше применяются укулеле пикколо (бамбино), басовый и контрабасовый.

- Сопрановый - самый популярный инструмент, его звучание считается классическим. Длина составляет 53 см, строй: соль, до, ми, ля, количество ладов: 12-14.
- Концертный – чуть больше чем сопрановый и звучит немного громче. Длина 58 см, строй: соль, до, ми, ля, количество ладов: 12-14.
- Теноровый – имеет богатое, глубокое, бархатное, звучание. Длина 66 см, строй: соль, до, ми, ля, количество ладов: 15-20.
- Баритоновый – имеет насыщенный звук. Длина 76 см, строй: ре, соль, си, ми, количество ладов: 15-20.

Иногда встречается еще один вид укулеле, который отличается от остальных спаренными струнами. Каждая из струн имеет дубликат, настраиваемый в унисон.

Известные исполнители

Гавайская музыка со своим неповторимым национальным колоритом всегда притягивала и вдохновляла людей в разных уголках нашей планеты. Укулеле – маленький инструмент с большими возможностями, также привлекал внимание меломанов, и в настоящее время перебазировалось из лагеря экзотических

инструментов в стан почитаемых и популярных. Исполнители различных направлений все чаще украшают свои музыкальные композиции звуком укулеле. Инструмент прекрасно прижился в таких жанрах, как традиционная гавайская музыка, джаз, кантри, рэгги, фолк, госпел, поп, кантри, регтайм, свинг и даже техно. Много талантливых музыкантов увлекаясь игрой на нем, сами того не подозревая, способствовали популяризации укулеле.

Одним из наиболее известных исполнителей на укулеле являлся гаваец с трудно произносимым именем Израэль Камакавио'оле, которого ласково называли нежным великаном, а также настоящим богом укулеле.

Настоящим патриотом жители островов справедливо называли Гэбби Пахинуи, который вместе с Эдди Камае создали группу «The Sons of Hawaii». Композиции этого коллектива отражают всю красоту национальной музыки Гавайев. Магами и волшебниками инструмента были:

- Рой Смик – американский музыкант, получивший прозвище «Волшебник струн», виртуоз на укулеле, в его руках инструмент превращался в необыкновенное чудо.
- Лайл Ритц - американский джазмен с гавайской гитарой; Клифф Эдвардс - популярный американский певец, актер и музыкант, мастерски владеющий укулеле.

- Джордж Формби – английский актер, комик, певец прекрасно аккомпанирующий себе на укулеле.
- Также нельзя обойти вниманием таких известных исполнителей на укулеле как Джим Белофф, Херб Охта, Трой Фернандес, Кимо Хасси и Чалмерс Доун.
- В нынешнее время укулеле искусно звучит в руках Джейка Шимабукуро – исполнителя и композитора, молодого гитариста-виртуоза из Гонолулу, ставшего знаменитым благодаря изумительной технике и получивший прозвище «Джимми Хендрикс, который играет на укулеле».
- Роки Леон - странствующий музыкант, своего рода космополит. Путешествует по миру и поет свои песни под аккомпанемент укулеле.
- ДжеймсХилл -канадский музыкант, играет техно на гавайской гитаре с помощью палочек для суши и расчёски. Среди известных звезд рока, а также популярной музыки, которые украшали свои концерты звучанием гавайской гитары, следует отметить Брайана Мэя, Джорджа Бенсона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Эдди Веддера, Джимми Хендрикса, Дика Дэйла, Сиды Барретта, Джо Брауна, Аманду Палмер

<https://soundtimes.ru/narodnye-instrumenty/ukulele>

<https://www.youtube.com/watch?v=VIPdfLr1FS0> Can't Help Falling In Love - Elvis Cover by 6-Year-Old Claire Crosby