

琴定水林 引領潮流的烏克麗麗

文、圖 / 黃筱茜

There are numerous strings in your lute,
let me add my own among them.
你心中有許多琴弦，讓我加上我的吧！

Then when you smite your chords,
my heart will break its silence,
and my life will be one with your song.
當你彈奏，我的心也會打破沉默，用生命和你一同歌唱。
《泰戈爾•節錄自 Lover's Gift and Crossing》

泰戈爾的詩中常會提到音樂，吟遊詩人的行囊總會有一把琴，在每一個內心澎湃或低沉的時刻，心音總是特別容易隨著音樂傾洩而出。

或許每顆年輕的心，在某個易感的時分，會嚮往未知的世界，會想像著自己可以帶著吉他流浪到遠方。在 2012 那一年，還真有位台大的環工博士背起了簡單的行囊，隻身赴歐洲流浪 100 天。他每到一個城市，便在著名的景點前方，拿著烏克麗麗演唱，並請路人協助拍下影片。或許自彈自唱，或許與當地人合唱，旅行的感觸化成歌，特別能觸動觀者的心弦。

拜著網際網路發展之賜，每晚回到旅館，他就能將影片上傳影音網站，讓世界各地的網友，都能同步感受到旅行與音樂的能量。

這場虛擬的「個人演唱會中」，歌聲當然是主角，但也不能不忽略那個讓歌聲錦上添花的配角——烏克麗麗。

① 令人驚喜的烏克麗麗樹

烏克麗麗 (ukulele) 是什麼？

關於烏克麗麗的身世眾說紛紜，一般的說法，他是葡萄牙的民俗樂器，多用於碼頭邊的即興演唱伴奏。而在大約是 1800 年代後期，從葡萄牙開往夏威夷的移民船中，除了載運了栽種鳳梨的人力，也將葡萄牙的文化傳播到了夏威夷——因為船上不只有樂器，連製作樂器的師傅，還有編曲家，也通通都上船啦！

這個小巧可愛、攜帶方便的樂器傳到夏威夷後，它輕快的曲風，受到了當地居民的喜愛。居民們將這個樂器稍做修改好符合當地的曲調，並將其併入了合奏中。其後，由於夏威夷女王拿它來演奏國歌，大大地提升

了烏克麗麗的地位，讓他成為夏威夷群島超「夯」的樂器。

那麼，烏克麗麗為什麼叫烏克麗麗呢？

有一說是因為樂師在夏威夷皇室面前表演時，手指撥動的速度飛快，像極了跳蚤的移動，所以稱它為 ukulele，意思就是跳躍的跳蚤 (jumping flea)。另一說則是因為當時的女王認為這樂器是從外國來的禮物，就將它命名為 Ukulele (因為 uku 代表是禮物、Lele 代表外來)。

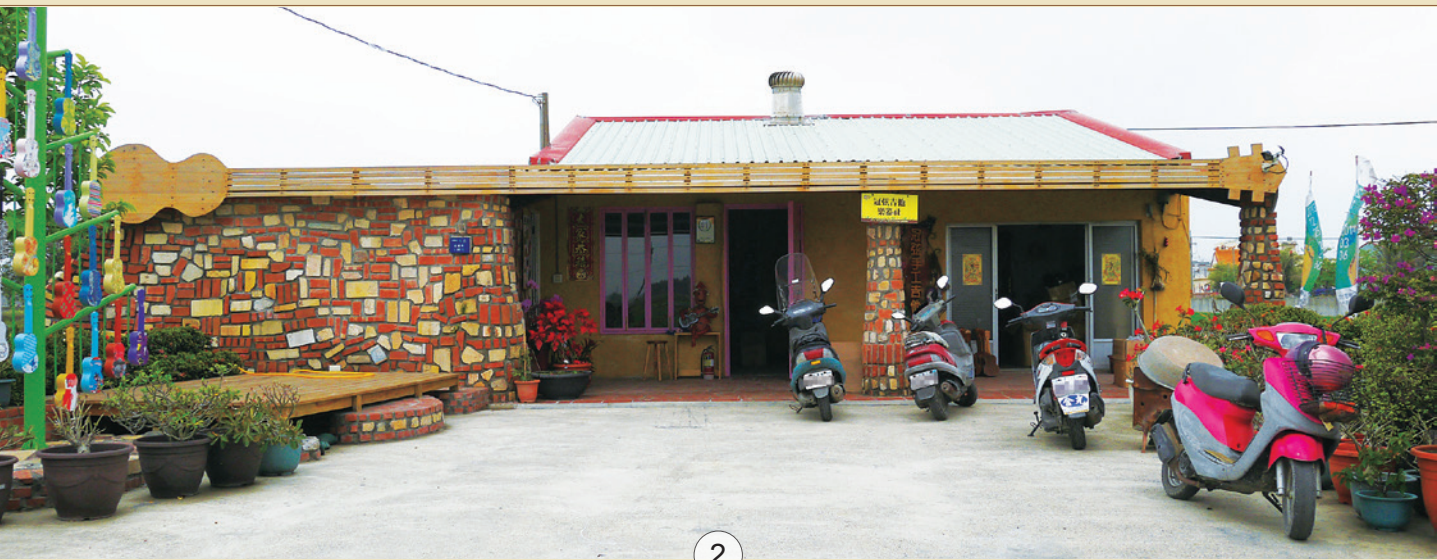
從夏威夷流行到美國

這股夏威夷的烏克麗麗風潮並沒有順勢延燒到美國本土。一直到 1915 年，為了慶祝巴拿馬運河通航，在舊金山舉行了為期九個月的萬國博覽會（全名為巴拿馬太平洋國際博覽會，The 1915 Panama Pacific International Exposition）時，才吸引了美國本土民衆的目光。

這個時期的烏克麗麗從雜耍表演的舞台，走向了爵士樂的表演舞台。由於它輕巧可愛又容易上手的特性，還成了二次大戰時美國大兵們喜愛的紀念品。

1960 年時烏克麗麗的演奏熱潮有些衰退了，但因為它的價格很便宜，又能夠與傳統的音樂教育接軌，於是烏克麗麗搖身一變，成了加拿大音樂教育的標準課程內容，每個學生都能在課堂中學習如何演奏。

烏克麗麗從民俗樂器走向了表演舞台，

2

又從表演舞台走向了音樂教育，這中間的變化，真可說是天差地別！但可別以為烏克蘭麗麗為從此老死在博物館中喔！它只是暫時沉潛，等待另一個機會。

烏克蘭麗麗風潮再起

1992 年左右，Billboard 雜誌的副社長 Jim Beloff 在 Rose Bowl 跳蚤市場中發現了一把烏克蘭麗麗，由於他的岳父很會演奏烏克蘭麗麗，所以他也買了一把，沒想到在短短的一週之間，他就深深地愛上了它。

當 Jim Beloff 想要好好地彈奏烏克蘭麗麗時，卻發現市面上的樂譜都已經絕版了，於是他拜訪了最大的樂譜出版公司 Hal Leonard，建議他們該出版新的樂譜了！沒想到這本書的發行人超出了所有人的預期，於是又緊接著推出「如何演奏烏克蘭麗麗」一書，再次敲開了烏克蘭麗麗的另一番局面。

1995 年，第一屆 UKETopia 音樂會在

加州聖莫尼卡的 McCabe's 吉他社舉行，這次的音樂會提供了當地及受邀的樂手一個表演的舞台。

1998 年，Jim Beloff 決定和他的上班族生涯說再見，和老婆 Liz 開始打造一個以烏克蘭麗麗為主題的網站，銷售樂譜、CD，並提供教學影片。

由於當時要找到品質良好的烏克蘭麗麗並不是那麼的容易，Jim Beloff 和他的小叔著手開發烏克蘭麗麗。1999 年，他們在沒有任何金援的情況下，以塑膠成型的方式製造出耐用、便宜的烏克蘭麗麗。從此以後，一把 149 美元的烏克蘭麗麗暢銷全國，也讓 Jim Beloff 成了烏克蘭麗麗史上的重要人物。

這幾年來烏克蘭麗麗再度風行全球，而台灣也因為偶像劇的關係而引爆流行，學習人口大大地提升。由於它簡單易學，連小朋友也能輕鬆上手，於是樂器行紛紛開始了烏克蘭麗麗的教學，假日也常常能夠欣賞到素人們

舉辦的小型音樂會。

有別於美國的塑膠製烏克蘭麗麗，台灣的烏克蘭麗麗多是以木材製作，無論在音質或是造型上，都有著物超所值的質感。

烏克蘭麗麗的製作

別看那烏克蘭麗麗那麼小一隻，以為製作很容易，其實它的製程相當的繁複，從選材、構思、剪裁、鑽刻、修磨、噴塗、拋光、上弦、調音，還有細工等，大的工序就有 20 幾道，得花 15 天才能完成一把琴呢！主要的工序包括選材與設計、剪裁、切割背板貼線、音孔箱打洞、磨琴柄、側板成形、背板及面板貼立木、形成音箱、組裝琴柄、安裝指板、修飾、貼下駒定位、上底漆、面背板研磨、側板研磨、裝飾、表面噴漆、鉸紐安裝、吉他線安裝、調音、拋光。經過了這 21 道主要程序，還有許多細工，才能夠完成一把烏克蘭麗麗或是吉他。烏克蘭麗麗的體積雖然很小，但可是一點也不能小看哪！

烏克蘭麗麗在水林

早期台灣是全世界的代工中心，每年有 20 萬隻左右的烏克蘭麗麗銷往全世界，但近年來因為產能外移，台灣每年外銷數量銳減，改為有百萬隻的烏克蘭麗麗由大陸銷往全世界。

在這一波「產業移民潮中」，卻有一位師傅不畏經濟環境不佳的挑戰，堅持要把

3

4

5

② 屋簷上好長的一把吉它

③ 無論是吉它或是烏克蘭麗麗，都是從這樣的木片開始的

④ 手工安裝指板

⑤ 打磨吉他的接縫

技術留在台灣，讓大家可以享受高品質、高音效的手工琴，讓傳統的手工藝技術得以傳承。他，就是水林的陳國明老師。

41 年次的陳國明老師是台灣所剩無幾的手工吉他師傅，年輕時的陳老師原本從事吉他的銷售，後來因為對吉他的熱愛，讓他開始學習吉他的製作，這一做就是 30 多年。

30 多年來，雖然市場的需求從吉他轉向了烏克麗麗，然而不管是吉他還是烏克麗麗的製作，陳老師都採用手工生產，一直站在自己的崗位上專研技術，並研究提升產品附加價值的方法。

該怎麼讓產品有獨特性，讓即使不太懂音樂、不太懂音色的消費者，也會願意花更多的錢來購買高品質的產品呢？「打破傳統、揮灑創意」，在現代科技的加持下，陳老師決定用「客製化」來做為產品的策略。

客製化的烏克麗麗

烏克麗麗只能是原木的顏色嗎？它是不是可以有不同的顏色？是不是可以拼貼喜愛的花樣？是不是可以放上照片？

有了靈感就要去實踐，劍及履及的陳老師，著手研究起了影像輸出技術的應用。他將照片印製在烏克麗麗的貼皮上，依照材質的特性，微調製程以保持照片的完整，經過了多次的試驗，終於成功做出了獨一無二的「紀念琴」。

另一個創新是蝶古巴特 (DÉCOUPAGE) 的應用。蝶古巴特是近幾年來風行的手工藝技術，它是利用拼貼的方法，讓不擅長畫畫的人，也能拼貼出美麗的圖樣。陳老師看到了蝶古巴特的美，以及烏克麗麗的巧，將兩者放在一起，就能帶來完全不同的感覺，有著相輔相乘的效

⑥ 結合蝶古巴特的烏克麗麗，繽紛的色彩讓人心情大好冬

⑦ 月琴外形的吉他

⑧ 盆栽娃娃是雲林常見的「吉祥物」

果。

不過拼貼的過程多少會增加木材表面的水份，而水份極可能會造成木材的變形，所以在製作的過程，得要花更多的時間讓木材充份乾燥，才能生產出一把高品質、好音色、又耐用的特色烏克麗麗。這個創意加值看起來很簡單，卻需要更多的時間醞釀，才能夠完美的呈現。

除了「紀念琴」與「蝶古巴特琴」兩種客製化的烏克麗麗以外，吉他工廠裡還有一件看了會微笑的商品。這一回陳老師還把腦筋動到國樂器上，大膽地將吉他改成月琴的樣式，成了獨一無二的月琴式吉他。這月琴吉他身上還可以印上國畫，真正做到了中西合璧呢！

隨時歡迎參觀的工廠

陳老師的手工吉他工廠在 2013 年底被選

陳老師的手工吉他工廠在 2013 年底被選為農業博覽會百大亮點之一，其後再經過了農夫藝術家王國仁的整理後，成了田中央吸睛的亮點。屋簷上一把與房子同寬的吉他，還有一棵掛滿烏克麗麗的樹，隨時歡迎著旅客「不請自來」。

這一天，我在工廠裡晃來晃去，享受著被烏克麗麗包圍的感覺，工廠裡的員工或許早已習慣遊客來來往往，但身為遊客的我，著迷於每一個細緻的製作過程。

因為創新，讓臺灣市面上的手工烏克麗麗，有很大一部分出自於陳老師的工廠。也因為堅持，讓水林這個地方，除了地瓜香，還有琴音悠揚。源

