

課程名稱 | 烏克麗麗琴的賞析與製作體驗營

課程屬性 | 社會與生活

課程編號 | 1111-9741

授課老師 | 徐啟升

最高學歷 / 國立台南藝術大學民族音樂學研究所音樂工業組碩士

相關學經歷 / 國立工藝研究發展中心 漆藝螺鈿鑲嵌研習營 助教

新營社區大學 短期課程講師

星球Planet 實驗創作空間 短期課程講師

現職 / 老徐木作 | 手工烏克麗麗工作室負責人

上課時間 | 每週二下午01:00-04:00 第一次上課日期 2022年03月08日 (星期二)

課程理念

關於這一門課：

1. 為什麼想開這門課？希望帶領學員共同學習甚麼

在夏威夷語言中，aloha不單代表打招呼，再見或愛，它有更深層的意思：喜悅(oha)地分享(aloha)這刻(aloha)的生命力(ha)。當你分享這能量時，你便連繫了靈性的力量，這力量夏威夷人稱為mana。而美妙地運用這神奇的力量，便是達成真正健康，快樂，富裕和成功的秘訣。當你了解其社會文化蘊涵，彈奏烏克麗麗散播人群歡樂時，你就正在體驗學習ALOHA精神及這項樂器文化的要義。

教學目標：

1. 烏克麗麗琴的樂器史介紹，
2. 如何鑑賞一把好琴，
3. 了解烏克麗麗的音樂文化及所扮演的社會文化角色意涵與連結，
4. 烏克麗麗琴的製作體驗與實踐。

本課程設計為36小時(每週3小時，1小時的文化與賞析，2小時的樂器製作，共12週)，課程進行讓每位學員親手打造一把獨一無二專屬自己的烏克麗麗(新生為入門作品，舊生為進階作品)，以及為自己客製的專屬個性化琴架，並完整體驗烏克麗麗該項樂器其背後製作的實踐程序，而進一步了解人與樂器及樂音的親密關係，經由親手製作的樂器，使其能珍惜每項工藝代表的的含意，寓教於樂，並啟發學員對社會群體”ALOHA”的精神與關懷。

2. 修此門課需具備什麼條件？

1. 任何對烏克麗麗具有了解慾望、學習熱情的新舊生學員，均可參加。(新舊生作品完成度要求不同)
2. 課程需自備簡易用具/文具器材，第一堂會建議學員先準備什麼。
3. 對於學員的製作操作安全上，應先了解注意事項。

3. 上課的方式是怎麼進行的？學生可以有什麼收穫？

第一堂課針對烏克麗麗琴的樂器史發展演進，從該樂器的構造、取材、製程、音域、音色、演奏技巧、舞台配置、展演風格、演奏技巧等作一深且廣的全方位賞析及介紹，並使用視聽教室

PPT及口述和烏克麗麗手工琴實體作品介紹，希望能讓想了解烏克麗麗這個樂器的朋友，可以透過這堂課了解該樂器背後的歷史由來及社會文化角色內涵，進而培養該樂器文化音樂賞析的能力與興趣及如何鑑賞一把好的琴。第二堂~第十二堂課，設計簡易材料包，透過輕鬆的組裝，讓每位學員親手打造一把獨一無二專屬自己的烏克麗麗與個性化琴架。

4. 如何取得學分？（評量方式）

1. 出席率 30%	
2. 上課表現 30%	
3. 完成作品	40%

5. 備註&推薦書目

1. Make your own Ukulele / Fox Chapel / Bill Plant (書名/出版社)，	
2. 好音樂的科學I/II, 約翰.包威爾 著/柴婉玲 譯/大寫出版社。	

使用教材| A. 烏克麗麗材料包300元+耗材工具包100元(for 新生), B. 烏克麗麗進階材料包1100元+耗材工具包100元(for 舊生), 琴架材料包600元(for 新、舊生同), 彩繪顏料、蟲膠漆——漆料、溶劑及刷筆工具由學員團購。

教材費| 400 元

招生人數| 25 人 (若非課程特殊需求, 每班招收人數至少 35 人。)

學分收費| 2 學分 2000 元 (12 週課程/一次上課 3 小時)

週次	上課日期	課程主題	課程內容
1	2022-03-08 下午01:00~04:00	烏克麗麗琴的大小事	烏克麗麗樂器文化音樂賞析的能力與興趣培養及如何鑑賞一把好的琴
2	2022-03-15 下午01:00~04:00	a. 夏威夷民族樂器代表—國王之愛 b. 材料包的解說及各步驟說明, 琴頸組裝	a. 烏克麗麗琴的樂器史發展演進, 及其構造、取材、製程、音域、音色 b. 琴頸組裝方式製作及指板水平校正
3	2022-03-22 下午01:00~04:00	a. 全球風靡的走唱樂器 b. 上枕、指板與琴橋及有效弦長的制定與安裝	a. 演奏技巧、舞台配置、展演風格、Solo與伴奏編曲特徵等的全方位賞析及介紹 b. 預裝測試、定位, 有效弦長與音律
4	2022-03-29 下午01:00~04:00	a. DIY族也瘋狂 b. 弦鈕的組裝與安裝	a. 創意型制烏克麗麗的設計發想原理、Low G v.s. High G b. 弦鈕向性認識, 弦鈕孔除毛邊與螺絲安裝
5	2022-04-05 下午01:00~04:00	a. 來自自然資源的療癒系小精靈 b. 琴體的修整	a. 木材學、音色的影響因素與認識、手工琴與廠琴的區分 b. 除溢膠、砂紙打磨、各部修整
6	2022-04-12 下午01:00~04:00	a. 世界各國烏克麗麗的ALOHA的關懷與實踐 b. 琴弦裝配、調音、試音、試奏	a. 世界各地的嘉年華社交平台介紹與社會、人群的快樂分享與互動紀實 b. 四弦定弦音、音階、繫弦方式, 完成作品
7	2022-04-19 下午01:00~04:00	a. 烏克麗麗琴的音樂展演魅力 b. 樂器專業塗裝種類介紹 I	a. 世界各國的專業舞台配置、音樂群體與樂風 b. 烏克麗麗琴的蟲膠漆實作 I、彩繪—客座講師 林辰之老師(柳辰藝術工作室) I

		—蟲膠漆篇	
8	2022-04-26 下午01:00~04:00	a. 烏克麗麗的音樂性 b. 樂器專業塗裝種類介紹 II	a. 從樂器學介紹 烏克麗麗琴的編曲入門 b. 烏克麗麗琴的蟲膠漆實作 II、彩繪—客座講師 林辰之老師(柳辰藝術工作室) II
9	2022-05-03 下午01:00~04:00	a. 烏克麗麗的社會文化意涵與社會連結 b. 樂器專業塗裝種類介紹 III —松脂漆篇	a. 烏克麗麗琴的音樂治療角色功能 b. 烏克麗麗琴的蟲膠漆實作 III
10	2022-05-10 下午01:00~04:00	a. 烏克麗麗的樂器工藝與藝術 b. 客製琴架的製作 I	a. 烏克麗麗的樂器工藝加飾的呈現的藝術價值 b. 個性化琴架的放樣與裁切
11	2022-05-17 下午01:00~04:00	a. 烏克麗麗的藝廊 I b. 客製琴架的製作 II	a. 烏克麗麗琴的樂器欣賞 I b. 個性化琴架的組裝與修整
12	2022-05-24 下午01:00~04:00	a. 烏克麗麗的藝廊 II b. 客製琴架的製作 III	a. 烏克麗麗琴的樂器欣賞 II b. 個性化琴架的塗裝與定裝拍照