

投稿類別：家事類

篇名：

八家將臉譜結合現代彩妝與整體造型之探討

作者：

歐亭延。私立樹德家商。高三33班

吳宗訓。私立樹德家商。高三33班

指導老師：

江巧智老師

壹●前言

一、研究動機

本次專題製作以傳統民俗技藝八家將為主，研究八家將傳統的起源以及現代整體造型的發展，結合現今流行的彩妝跟整體造型還有研究每種八家將臉譜所代表的意義以及歷史身分。

二、研究目的

本次研究八家將臉譜性格地位以及臉妝特色與現代流行彩妝的差異性在將期盼他們可兩者的妝感結合在一起再搭配服裝做出具有傳統創新風格的作品，讓他們兩者之間可以產生另外一種嶄新的風貌。

三、設計理念

社會大眾對八家將臉妝的印象大多都是五顏六色且帶著凶惡的感覺，雖有民間說法認為她們是王爺的部將，但我們想要作出與社會大眾印象當中較為特別有時尙特色的八家將臉妝。雖說是這樣他每種面具與色彩都代表著不同涵義，美中午顏六色的除案都是說她們所守護的地位，掌管英件與凡間的平衡，所以我們不會採用太過多樣化的想法來改變他原本的人物造型與用意。

四、製作流程與架構

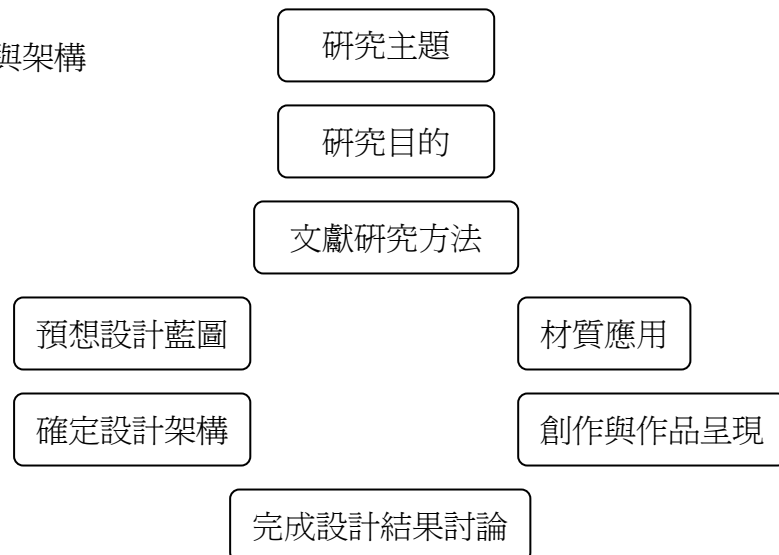

圖 1 研究與製作流程圖

貳●正文

一、「八家將」的起源:

根據周明〈神秘威武的街頭舞者－「八家將」淺釋〉中對於傳說和文獻考證歸納，八家將的起源大致有五種說法：

- (一)大洞天真君下凡，轉世作為「五福大帝」的部將；
- (二)清末「五靈公」的部將為台南軍營除瘟；
- (三)大戶人家的家丁或清代縣衙巡捕審堂體系神格化而來；
- (四)地藏王菩薩的部將；
- (五)城隍所收服的山賊或「城隍十二爺」的脫胎。

台灣最早的八家將，是由台南府城的「白龍庵」所發展出來，他的主神就是福州籍官兵所迎來的「五靈公」，後來漳、泉民眾為祀奉方便，又從白龍庵另迎神位至「西來庵」，日據時期因發生西來庵抗日事件，遭日軍封鎖並禁祀，民眾復偷偷迎出改稱「五福大帝」祀奉，其後逐漸南傳高、屏，並經嘉、雲而漸次北傳，至今約有一百多年的歷史。雖然許多廟宇，如城隍廟、王爺廟、地藏王廟、嶽帝爺廟等等，都有「八家將」團的依附，但基本上，他們都是由「五福大帝廟」所衍化而來，這一發展的軌跡，可以視作八家將「角色擴散」的結果，而正好與八家將信仰由南北傳的社會現象，及其本土化信仰的特性有一致的因果關係。

二、人物介紹

- (一)「文差爺」：嘉義地區的八家將系統，文差爺一律打武臉，其他地方一般都是打粉臉，畫法與謝將軍雷同，差別在於額頭沒有「中」字符號。
- (二)「武差爺」：嘉義「振」字衍派中，武差爺的臉譜與甘將軍十分相似，差別在雙頰繪以藍色紋路。
- (三)「甘將軍」：紅黑陰陽臉，左右對稱，顏色互補。
- (四)「柳將軍」：為了顯現斜眼歪嘴特色，繪成大小眼及歪嘴臉型。
- (五)「謝將軍」：額頭畫「中」字，也有人解讀為「戟」型武器符號，表示位列陣中。
- (六)「范將軍」：相傳為黑猴演化，且性情剛烈，因此大多以黑色為底，並在額頭、眉毛、臉頰繪以火焰圖案。
- (七)「春大神」：在額頭強調蓮花圖案，寫實工筆或抽象神擬皆不拘。

- (八)「夏大神」：在額頭強調紅色葫蘆圖案。
- (九)「秋大神」：臉譜以虎面為主，在額頭強調虎尾圖案。
- (十)「冬大神」：鵬鳥臉譜，在額頭描繪尾翼。

表 1 八家將臉譜圖片欣賞

三、八家將陣法

八家將的表演，主要是擒拿罪犯，有攻擊、有圍捕。他們行進時以八字步（又稱虎步）為主，擺動雙手法器，製造威勢。

圍捕的場面，通常由小至大，基本狀況是罪犯已都在中間。當圍捕罪犯或鬼魂，所行陣法 主要通掌有三種，即：

走「七星步」：陣勢如北斗七星的排列，有“攻擊七星步”和“拜廟七星步”兩種，前著有攻有守，後著則皆為守勢，是時下晉廟時的主步法。

踏「四門陣」：表演者為甘柳謝范，他們將佈陣的四個角落控制住，再往中央集中，假想犯人已被包圍在陣法中，使之不能逃脫。有方形陣法、菱形

陣法、中型陣法，這就是最常見的四門陣。

擺「八卦陣」:除了四門陣的前四班加上後四季，即成八個人的八卦陣。八卦陣可以有多種變化。除此，出巡又分日巡和夜巡，夜巡時甘、柳、謝、范四將會增至各兩人，謝、范則以黑白無常角色現身。

四、八家將禁忌

八家將是由人扮演神將，執行神將的任務，因此禁忌繁多：

- (一)出軍前三天要齋戒沐浴。
- (二)出軍前不近女色。
- (三)不得進喪家、月內房。
- (四)守喪者不能參加。
- (五)開臉後禁語、禁食。
- (六)路過天橋下時橋上需淨空。
- (七)經高階神廟（如天公廟）前需禁聲息鑼以示尊重。
- (八)遇喪家以扇遮臉疾行而過。
- (九)兵器不可拿來打架。
- (十)行進中不可讓人穿越隊伍，以免發生意外。
- (十一)不可吃牛肉、蛇肉。
- (十二)不能讓孕婦進入隊伍中。

目前社會大眾對家將都抱持負面的看法，其實家將團的規範和禁忌是所有陣頭中最多的，家將臉譜是精緻的彩繪藝術；隊形變化、台步即是民族舞蹈；身段動作乃武術展現等，豐富的表演藝術皆綜合其中，社會大眾不應再以負面印象一味地加以否定。

五、八家將服飾介紹

南部八家將服裝款式、色彩、材質之分析情形，由圖中分析可得知：

- (一) 甘爺以穿著藍色露右斜上衣，加紅肚兜紅色鬆緊褲。色彩為藍色與紅色系列。
- (二) 柳爺以穿著藍色露左斜上衣，加紅肚兜紅色鬆緊褲。色彩為藍色與紅色系列。
- (三) 謝將軍以穿著白色露肩長上衣，加紅肚兜紅色鬆緊褲。色彩為白色與紅色系列。

(四) 范將軍爺以穿著藍色露左斜上衣，加紅肚兜紅色鬆緊褲。色彩為藍色與紅色系列。

(五) 春大神以穿著藍色之馬褂，加披肩紅色鬆緊褲。色彩為白色、藍色與紅色系列。

(六) 夏大神以穿著紅色之馬褂，加披肩紅色鬆緊褲。色彩為白色、紅色系列。

(七) 秋大神以穿著綠色之馬褂，加披肩紅色鬆緊褲。色彩為白色、綠色與紅色系列。

(八) 冬大神以穿著橘黃色之馬褂，加披肩紅色鬆緊褲。色彩為白色、黃色與紅色系列。

表 2 八家將服飾

傳統之八家將服裝，以尊嚴與美觀並具耐穿為目的，故其衣服的縫製方法也以簡單裁剪為主要方式，亦有稍考慮其機能性。其做法為：

甘爺、柳爺、謝將軍、范將軍主要是肚兜、單斜露肩之上衣(甘爺與范將軍為右斜方向，柳爺與謝將軍為左斜方向。)及九分鬆緊褲：用布量---本布約 12 尺(約 360cm)

作法：袍子--本布之寬度攤開，長度對折，分別為前後片，前後片單一側自袖口向下襠處開始縫合，留一小段不縫當開叉用（視衣長而定）以利於行走活動，前後片另一側滾邊留 1 尺(約 30cm)處（視繫綁後綁飾之大小而定）開始自前片腰圍線處車由下往上順著外緣車縫滾邊至後片腰圍線處止，

春大神、夏大神、秋大神、冬大神則是馬褂式上衣、披肩及九分鬆緊褲：用布量---本布約 12 尺(約 360cm) 長（以穿者身高為基準而有所增減）× 全

幅寬。

作法：袍子--本布之寬度對折，長度再對折，分別為前後片。縫合後中心，留一小段不縫當開叉用（視衣長而定）以利於行走，前後片由袖口處自上而下開始縫合至衣服下襬，領子表領貼上襯後，接合表裡領之領外緣，再由衣身片前中心開始車縫接合領子(有些樣式設計無領)，前中心車縫貼邊，前中心等間距縫上直條釦；披肩--本布之寬度對折，長度再對折，分別為前後片，分別貼上膠襯，披肩之外緣以藏針縫固定。

六、2011 秋冬流行服飾介紹

(一)個性軍裝風

延燒了好幾個年頭的軍裝風格，已經成為時尚舞台上的大熱趨勢，洗鍊的剪裁和硬挺的線條，充分表現女性果斷與堅強的自信氣質。來到 2011 秋冬，軍裝風格走向一種更細緻的追求，強調立體感的肩部造型與帶了原有單純的反摺設計，經典的雙排釦，也由整齊緊密排列的金釦來表現，並以鉚釘垂鍊和金色刺繡鑲邊做裝飾，顏色上也不再拘泥於傳統軍綠和卡其色，而且更廣泛使用的黑色和午夜藍等色彩來增添新鮮感，款式上，不論是短版的拿破崙式外套或是長版的軍旅大衣，都是很出色的單品。

圖 17 時尚走秀-個性軍裝風

七、兩者服飾結合與應用

採用八家將服飾與 2011 軍裝風格來做結合，以八家將簡單裁縫而不失華麗的特色搭配上軍裝風常有的色彩讓整體看起來顏色豐富，另外還採用八家將常見的斜肩特色來搭配軍裝風肩上硬挺的特色下襬的部份也會做成軍裝長版搭配八家將袍子有分爲前擺與後擺的樣式作為整體結合。

八、現代彩妝的結合

考量到質地與配置，當使用這樣的陳述時，色彩是非常的關鍵，否則這個妝容就會很快地變得太過戲劇化。

描繪與配置；加入現代彩妝的妝感，減少複雜的線條，是對於單純美感的陳述。

飽和鮮明的顏色，讓八家將臉譜更明亮生動，而且會達到集中焦點的效果。

重新解讀、解構、重現，八家將臉妝以及現代彩妝的細微美學轉變。呈現對比與衝突並列的美學概念

表 3 臉譜作品欣賞

	
<p>圖 18 春大神臉譜</p>	<p>圖 19 夏大神臉譜</p>

參●結論

一、結論

本次研究以傳統文化- 八家將服裝元素作為結合現代服裝的創意。提起八家將，馬上就會聯想到廟宇以及鬼神，但我們轉化了家將的傳統元素，搭配極具時尚潮流與軍裝的設計，運用不同的剪裁方式與配色，以及加入飾品的裝飾，從製作過程中可以了解到八家將的衣服某些遠訴與現代軍裝的風格有些許類似所以嘗試將兩者作為結合，兩者搭配起來演變出另外一種全新的風貌。

肆●引註資料

(一)網路資料

一、八家將的起源

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1008051211256>

二、八家將的陣法.服裝

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1509042308215>

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1609031802486>

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1507010303967>

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1206061406772>

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1507051208884>

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1610081710565>

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1008051211258>

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1008051211251>

(二)書籍部份

- 一、陳景聰，(2006)。春風少年八家將。出版社：[小魯文化](#)
- 二、楊榮川，(2008)。台灣家將臉譜藝術。出版社：東立出版
- 三、劉兆玄，(2005)。廟會文化與藝陣研究。出版社：大田出版
- 四、俞文钊·魯直·唐爲民，(2003)。傳統民俗技藝文化。出版社：欣悅出版