

文藻外語大學

五福 & 家將

指導老師

沈素敏

周春曉

作者

伍婉婷

團隊

黃儀珊

李垣蓁

楊心菱

朱信怡

目錄

文藻外語大學

五福 & 家將

指導老師

沈素敏

周春曉

作者

伍婉婷

團隊

黃儀珊

李垣蓁

楊心菱

朱信怡

歷史沿革

八家將起源 8

五靈宮：城隍十二爺 10

八家將介紹

角色組成 14

家將臉譜 34

家將刑具 64

家將服裝 88

家將陣法 94

家將禁忌 98

緣起

關於我們 108

五靈宮 114

參考文獻 118

八家將，最早的傳說是起源於中國民間信仰及神話，說法眾說紛紜。而普遍來說，主要都認為是來自於五福大帝幕府專門負責捉拿鬼怪的八位將軍，這八位將軍在陰間擔任神祇，作為閻羅王、城隍等陰間神明的隨扈，負責擒拿妖邪，漸漸地演變成擔任王爺、媽祖等主神的侍從。而流傳至今，這八位將軍作為信士護衛主神的象徵。

在今日臺灣的民間廟會活動中，常見的陣頭就屬威風凜凜的八家將。家將負責擒拿鬼怪，有安宅鎮煞、解運祈福的功能。色彩繽紛而有威嚴的臉譜，各種法器、搭配家將的陣法，呈現了令鬼怪震懾的神威，具有濃厚的宗教氣息。

歷史沿革

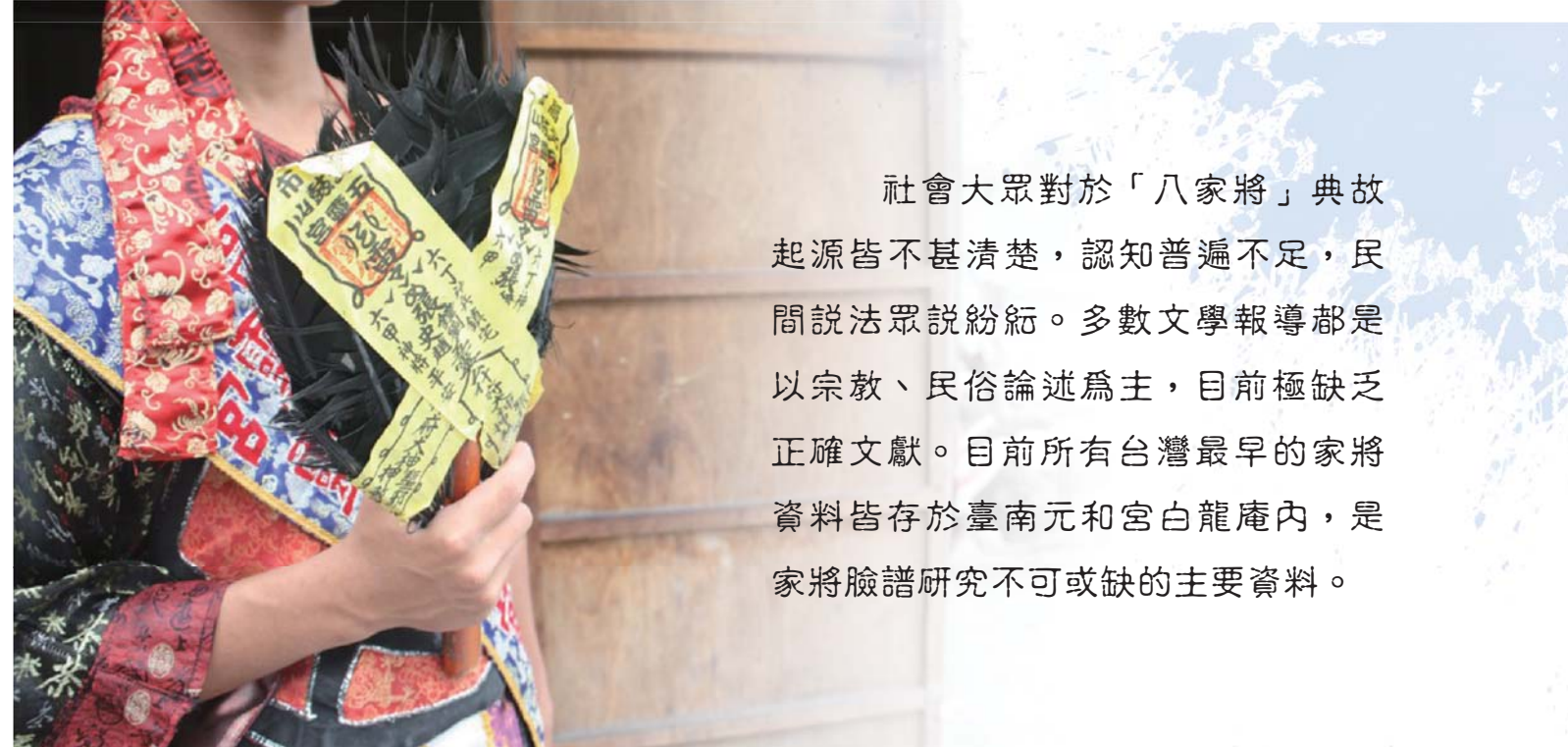

八家將起源

五靈宮：城隍十二爺

起源 家將

社會大眾對於「八家將」典故起源皆不甚清楚，認知普遍不足，民間說法眾說紛紜。多數文學報導都是以宗教、民俗論述為主，目前極缺乏正確文獻。目前所有台灣最早的家將資料皆存於臺南元和宮白龍庵內，是家將臉譜研究不可或缺的主要資料。

「八家將」的起源，根據學者對於傳說和文獻考證歸納，大致有五種說法：

- 1、上界大洞天真君下凡，轉世作為「五福大帝」的部將。
- 2、清末「五靈公」的部將為台南軍營除瘟。
- 3、大戶人家的家丁或清代縣衙巡捕審堂體系神格化而來。
- 4、地藏王的部將。
- 5、城隍所收服的山賊或「城隍十二爺」的脫胎。

（黃文博，1997，《家將組織與表演》）

城隍五靈宮 十二家將

10

八家將是由甘、柳、謝、范、洪、劉、馮、金等八人因天災無法維生，因而變為賊寇被官兵捕獲，端午前夕，八人請求韓德與盧清兩位將軍，讓他們返鄉與家人過端午，並答應端午過後一定會回來，但八人卻無返回。使得韓德與盧清兩位將軍自盡贖罪，八人知曉後深感愧疚，相偕自盡以求信義。後人相傳該八人成為八家將與韓德與盧清兩位將軍，跟隨城隍爺負責驅鬼除妖之職責。

11

八家將介紹

- 角色組成
- 家將臉譜
- 家將刑具
- 家將服裝
- 家將陣法
- 家將禁忌

角色 組成

謝將軍

歷史沿革

八家將的角色組成以四大將與四季神為主軸。四大將軍是八家將擒拿妖邪、緝拿妖魔的主力，也是表演的主角，四大帝君則負責嚴懲罪犯，同時也保護主神，在八家將中是配角。

八家將傳統角色共十七個，其角色增減是視主神任務及需要而定，以十三位組成者較為完整。但也有二人、四人、六人、七人、十人、十二人等，其組織、裝扮和陣法，均與八家將大同小異。

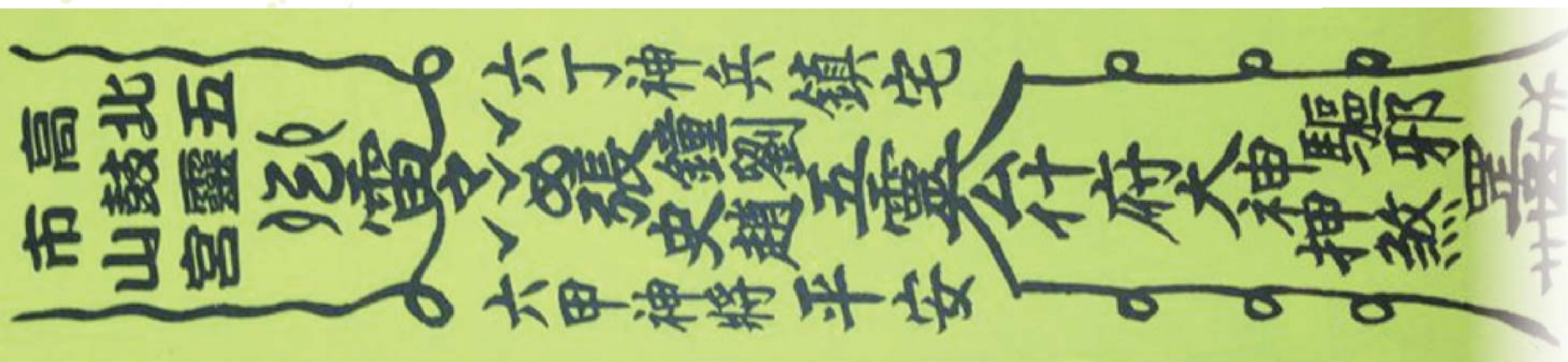
角色組成

1、什役：

又名使役、刑具爺，身挑三十六刑具，為全陣靈魂人物。有化妝有不化妝、臉譜可有可無，身著簡單衣著、打赤膊或著紅肚兜，下半身穿紅褲，頭戴斗笠。位於陣前第一位，行止陣式都由他以刑具的聲響來指揮。

● 刑具爺的臉譜可有可無，依家將團的需求而定。

2、文差：

陳世祥將軍，
外手持扇，內手執紅
色令牌，專接主神命
令，屬小差角色。大
多數的家將團，其文
差身著白色長袖上
衣，外加虎紋背心。

3、武差：

黃英將軍，外手
持扇，內手執紅色令
旗，專門傳達命令，
屬小差角色，穿著與
文差相同。

● 甘爺手繪圖

4、甘爺：

甘鵬飛將軍，位在陣左，外手持扇，內手持戒棍，其臉譜通常畫成「黑紅陰陽臉」。身著黑色上衣（嘉義的家將團則多著藍色上衣），露出右肩，外罩紅肚兜。

● 柳爺手繪圖

5、柳爺：

柳鈺將軍，位在陣右，法器與甘爺同，左右手相反，臉譜白底黑紋，畫有柳葉眉。甘、柳二將為刑罰的執行者。服裝與甘爺一致，露出左肩，外罩紅肚兜。

6、范爺：

拿神范達將軍，又稱二爺、八爺，頭戴圓帽，臉畫猴臉。身穿黑衣頭戴黑方帽，左手緊握方牌，上寫「善惡分明」，通常由短小精幹者扮演。

● 范爺手繪圖

7、謝爺：

捉神謝洪將軍，又稱大爺、七爺，頭戴長帽，身穿白衣頭戴白高帽，上寫「一見大吉」，臉畫白底黑蝙蝠，右手拿魚枷，通常由高個子扮演。

● 謝爺手繪圖

8、春神：

秦細妹將軍，
著青、藍袍，畫葫蘆
臉，外手持扇，內手
執水桶，為潑醒犯人
之用，今多以花籃代
替。位在陣左謝爺之
後。

10、秋神：

狄世忠將軍，
著白袍，畫鳥面，外
手持扇，內手執金光
鎚，係敲打犯人之
用，其位在陣左春神
之後。

9、夏神：

周文奇將軍，
著紅袍，畫蓮花面，
外手持扇，內手執火
盆，係烙燒犯人之
用，其位在陣右范爺
之後。

11、冬神：

佟福將軍，著
黑袍，畫虎面，外手
持扇，內手抓蛇，為
嚇唬犯人之用，目前
大部分以木製蛇棒取
代。其位在陣右夏神
之後。

12、文判：

文判官康子典，著官服，
右手拿毛筆，左手執「通
簿」，係口供的紀錄者，位
在陣左殿後。主掌生死簿，
負責調查人間的善惡，以決
定世人陽壽。

13、武判：

武判官，龐元志著官服，
手持 或鐵鎚，是罪犯的收
押者，位在陣右殿後。負責
押解鬼魂。

- 本次合作對象『五靈宮』的家將角色，不包含四季神。因此沒有參考範例、無附圖說明。
- 文、武判官為團體中位階最高者，部分八家將團體，便不設置文、武判官。故無附圖說明。

范將軍

謝將軍

枷將軍

鎖將軍

文差

武差

甘將軍

刑具

柳將軍

將家 臉譜

意涵

八家將的臉譜彩繪具有宗教性及藝術性，他們從「人」升格為「神」，執行著「神祇」的工作，所以必須將臉譜彩繪，使鬼魅無法分辨。

八家將的臉譜彩繪是由章法演變傳承而來，以象徵、寓意為主，強化容貌和角色的特徵，其特色為色彩鮮豔強烈、圖騰誇張、表現出威猛神威，但又充滿令人敬畏的神祕感。雖然傳統臉譜和現在的臉譜差異很大，但其臉譜特徵及角色還是足以辨識。

色彩

八家將臉譜彩繪的顏色，早期以黑、白、紅三色為主，因民風保守、物資匱乏，所以只能用鍋灰當作黑色顏料，加上紅色及白色的漆料，始成為八家將臉譜的基本色調。而今，傳統結合人文藝術，八家將的臉譜用色豐富，更增添家將風采。

早期的彩繪技法非常簡單，以手指沾染色料代替畫筆，因此當時的家將臉譜只能勾勒出家將角色的分辨而已。至今八家將的臉譜臉譜師傅的手藝，

符號

目前八家將臉譜造型中有許多紋樣圖騰如：火焰紋樣、水紋樣、雲紋樣、蓮紋樣、鳳鳥紋樣、文字紋樣、吉祥紋樣等等。

1、火焰紋樣：

出現時間及早，在青銅器時期的器物及有所見。代表太陽或光明的意義，火在上古時代為人類所崇拜。

● 火焰紋樣

● 謝將軍，頭頂與鼻樑用火焰紋做裝飾

2、水紋樣：

水波的形狀千變萬化，所以古代水波紋樣種類非常多。水會漲潮，潮與朝字同音，上朝者為官。

● 水紋樣

● 刑具爺，頭部上方以白雲呈現

3、雲紋樣：

古人認為雲不僅代表上天或神仙的座乘，還是滋潤大地萬物的根源，所以象徵祥雲瑞日之兆，更有高昇的意思。

● 雲紋樣

● 武差爺，潺潺綠水在臉頰兩旁

4、蓮紋樣：

蓮花的紋飾，作為佛教的花，它的裝飾性早已秩序化、規律化，它一方面是紋樣作為藝術的形式，一方面是標誌符號，作為宗教的神聖代表。

● 蓮紋樣

● 范將軍，蓮紋樣在兩頰兩旁作為紋樣

5、鳳鳥紋樣：

鳳鳥同龍一樣，是中國古代的圖騰，是中國古代先民崇拜的對象，在裝飾領域裡，不似龍紋神幻莫測，她比龍紋更

● 鳳鳥紋樣

● 柳將軍，以鳳鳥作為眼睛的紋樣

● 甘將軍，頭頂以文字作為裝飾

6、文字紋樣：

文字紋樣多以篆書變化形成，每個字的涵意代表著其圖案表達意思。

● 文字紋樣

臉譜介紹

刑具

在有些陣
團沒彩繪
臉譜，所以無固定臉譜，臉
譜較具創意。不論在額頭書
寫（王）字紋樣或是如意紋
樣但嘴一定露牙，表現出兇
猛威武的扮相。刑具爺是八
家將團中領隊者需營造出
惡逞懲兇之肅殺氛圍。

文 差爺大部份都使用
勾勒技法施畫，在
白色的臉譜上眼睛部分畫出雙
魚的圖紋，額頭上有紅色戢的
圖案或雲紋樣的圖案，為其特
徵。

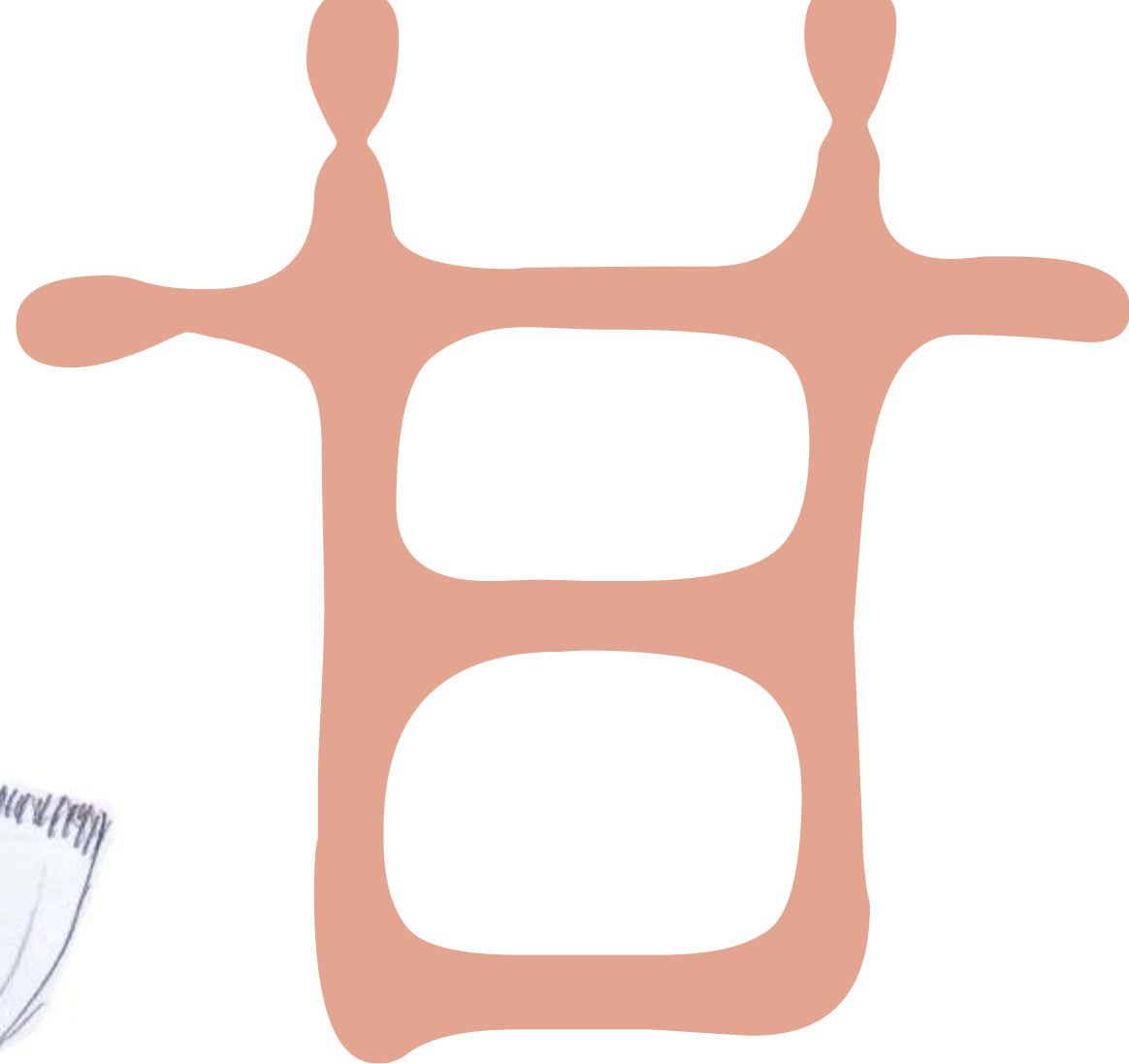
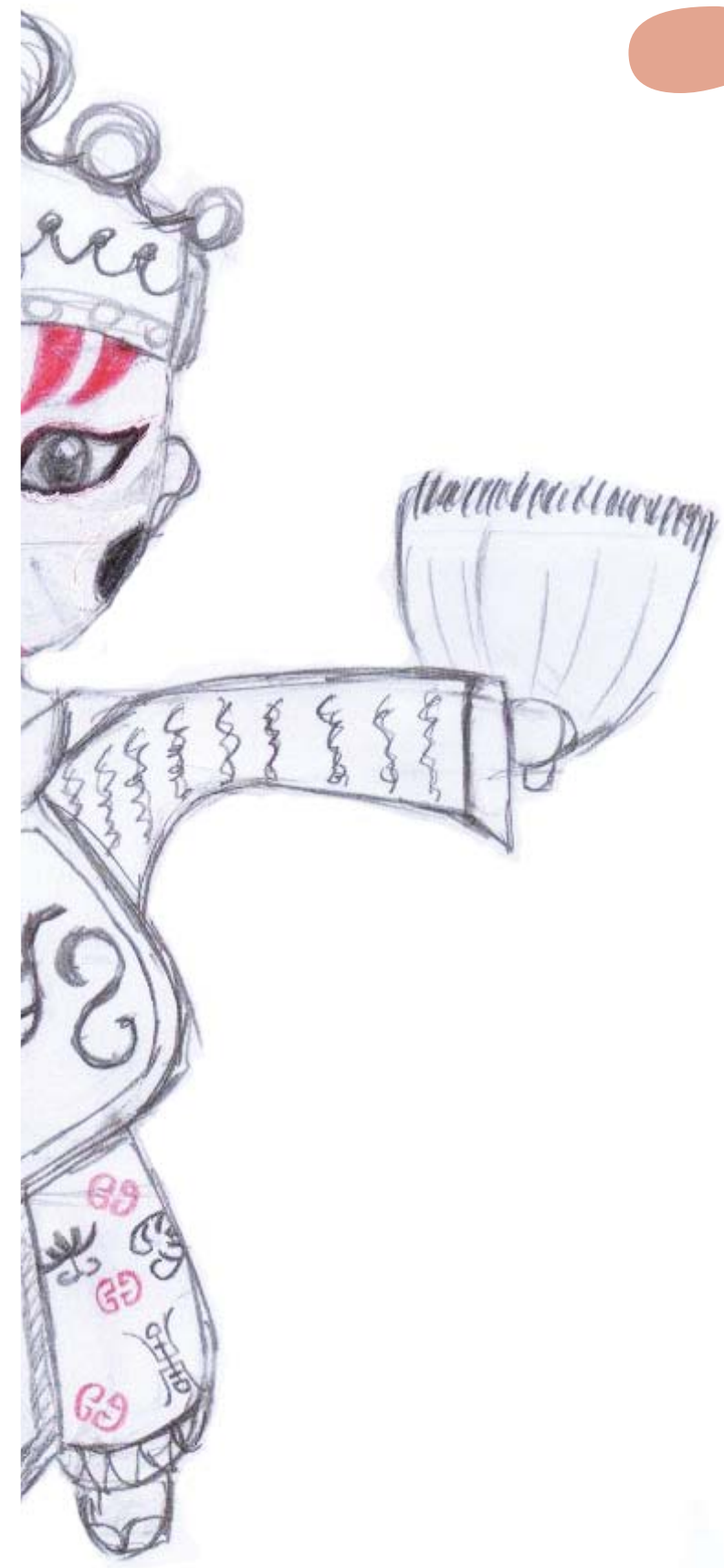

武差爺與文差爺臉譜類似，彩繪重點都強調在額頭上。額頭彩繪成雙魚太極圖形或繪出「亞」「壽」等字紋樣，因此雙頰大都以簡單的捲雲紋或水、波紋裝飾，以突顯出武差爺的角色。

武

甘 將軍的臉譜主要表現出「陰」、「陽」兩面的特性，顯示出「善」、「惡」兩極，因此大都以紅、黑兩色或紅、綠兩色對比色彩，以符合正、反的特性。甘將軍除了額頭彩繪，還會以整臉來詮釋，以色彩對比從臉譜正中剖成左、右兩邊，表現出陰、陽一體兩面的特性。

柳將軍相傳為柳樹精所幻化，其臉

譜眼部特徵以黑色長條狀代表柳葉。柳將軍的另一特色為彩繪成大、小眼和斜裂嘴，製造出不對稱的效果。柳將軍嘴歪眼斜誇張的造型，是隱喻著以暴制暴的侍衛神祇個性。

柳

范

范 將軍臉譜以黑色為底，特徵注重在火焰眉及方型大口，臉譜剩餘空間以火焰紋樣及古錢紋樣等點綴其間。

謝將軍臉譜白底，
眼部特徵為黑雙
鶴，有些彩繪師以蝙蝠紋樣
代替。額頭中間以「戟」字
紋樣，並取「戟」字與「吉」
字同音，以對照高筒無常帽
上「一見大吉」之隱寓。

謝

枷將軍無固定臉譜及特徵，大都仿以甘將軍之陰陽臉臉譜，如在同一八家陣團中同時裝扮前，後四將時，則「枷將軍」與「甘將軍」的臉譜須有些變化以便區別。

鎖將軍因與枷將軍
配對，所以服飾
裝扮上的斜襟坎肩服之露肩
部位也與「枷將軍」相反，
臉譜也以求對調。

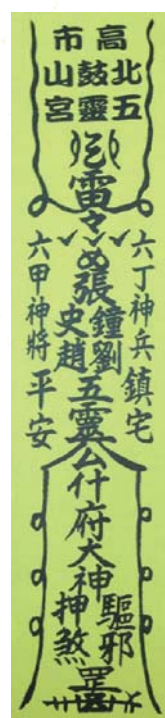

家將 刑具

64

65

刑具

板批

- 板批，俗稱執戒棍，即繫鈴的半邊竹節，為甘、柳手持之刑具。

金剛錘

- 金剛錘象徵砸碎一切邪惡本性，為枷、鎖手持之刑具。

- 又名執令牌，專接主神之令，為文差所持之刑具。

文^令

武^令

- 又名執令旗，為武差所持之刑具。

羽扇

- 羽扇是家將用來遮面迴避，避免誤捉新喪善鬼，這個動作在陣法中稱「掌扇」。

刑^具

72

- 刑具有兩種，一為方形，一為鯉魚形，方形的刑具拷男性，而鯉魚形則拷女性。為刑具爺所挑於肩上。

73

方^牌

● 方牌，為范將軍所持之刑具。

火^籤

● 火籤，又名魚枷，為謝將軍所持之刑具。

頭飾

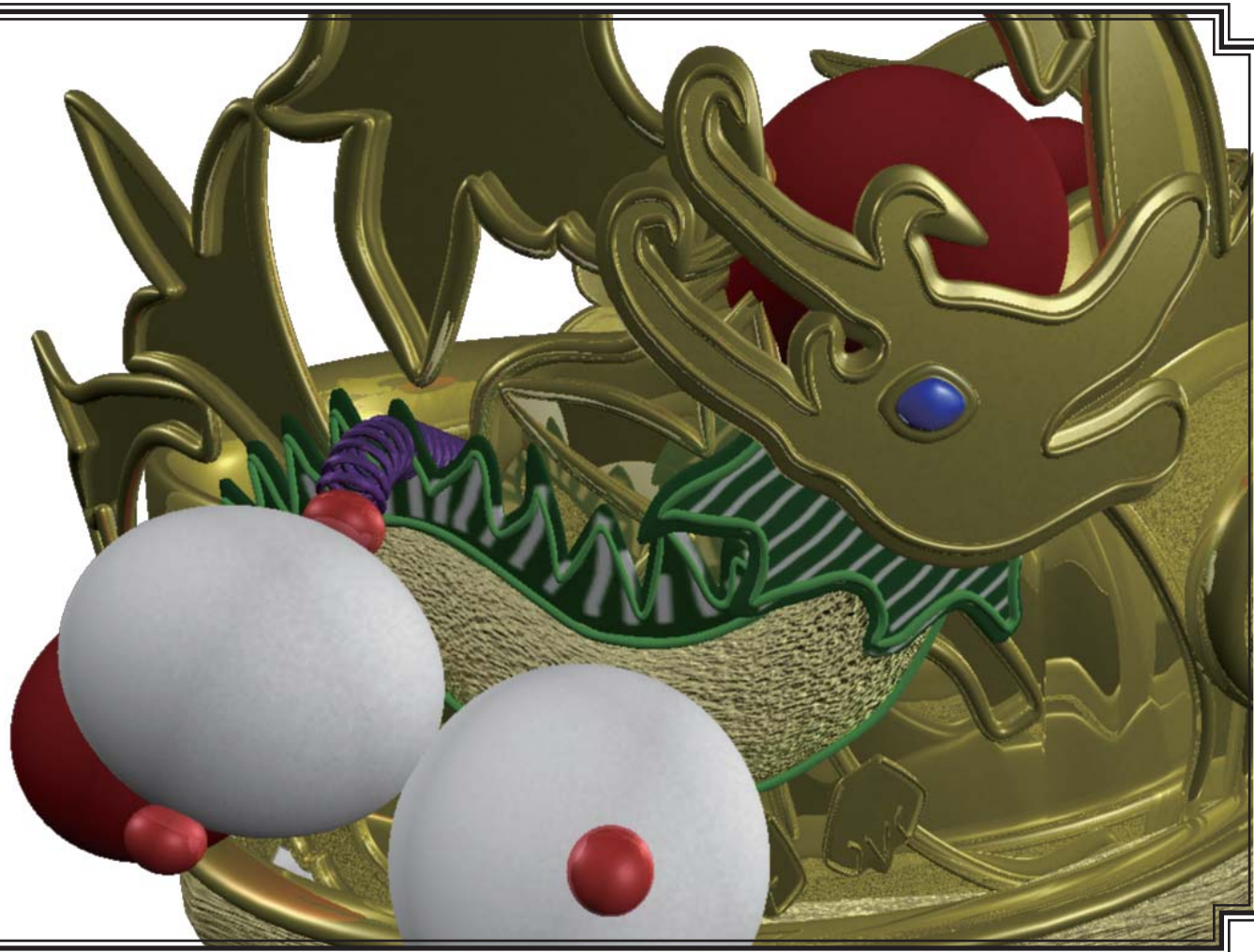
- 為范將軍所戴之頭飾，有「天下太平」的意涵，意指處處無事、大世之治。

● 為謝將軍所戴之頭飾，有「一見大吉」的意涵。

● 爲文差所戴之頭飾，以飛龍作爲裝飾。

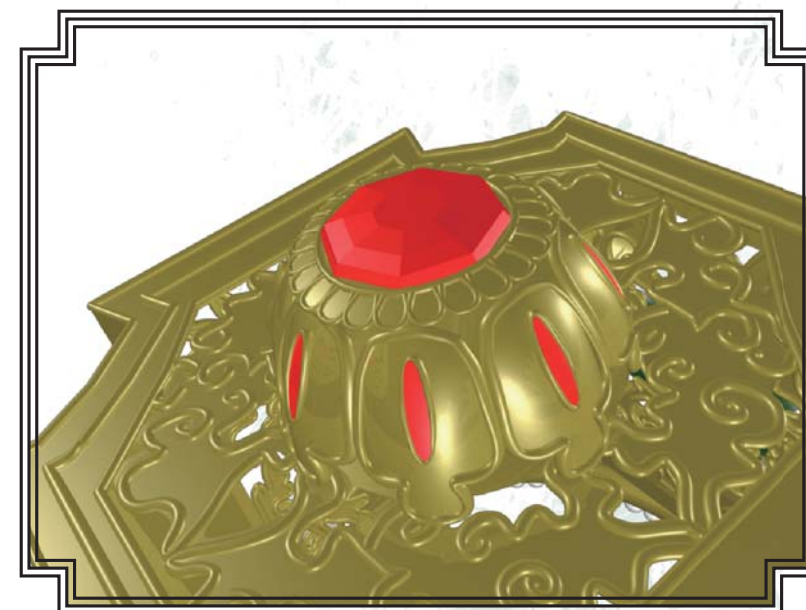
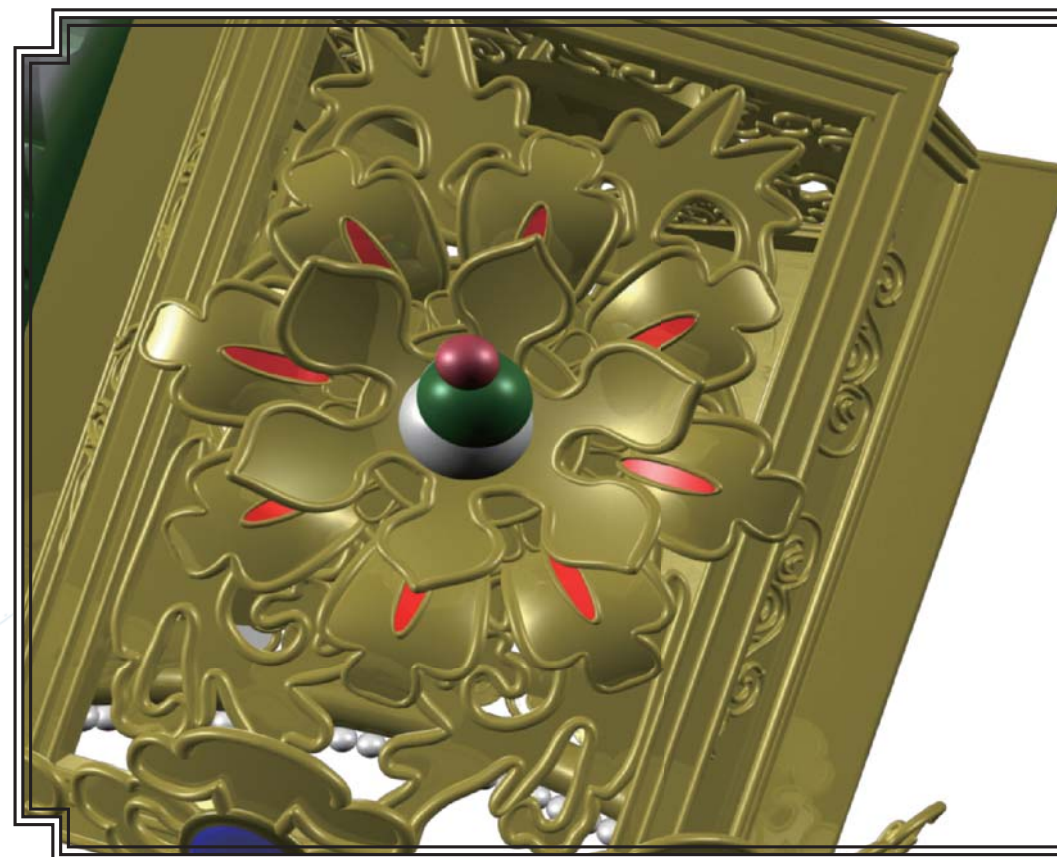

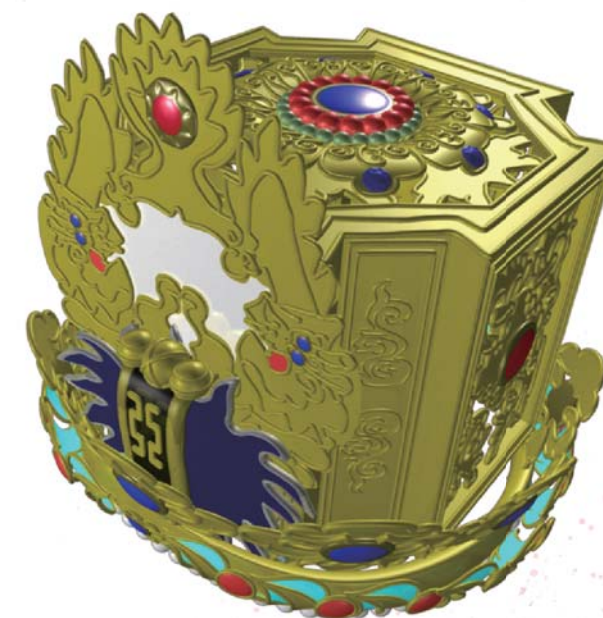
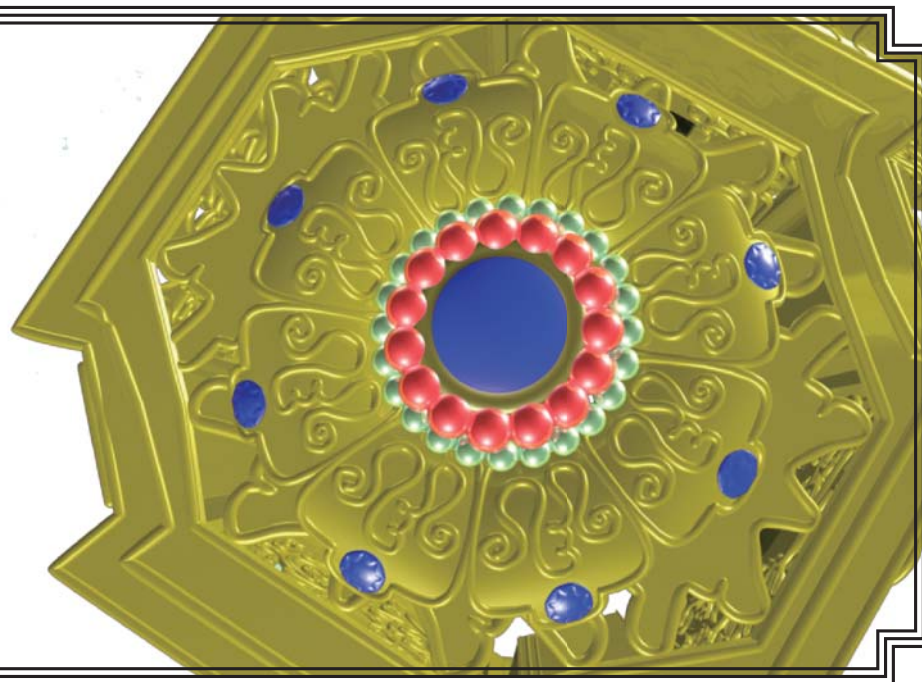
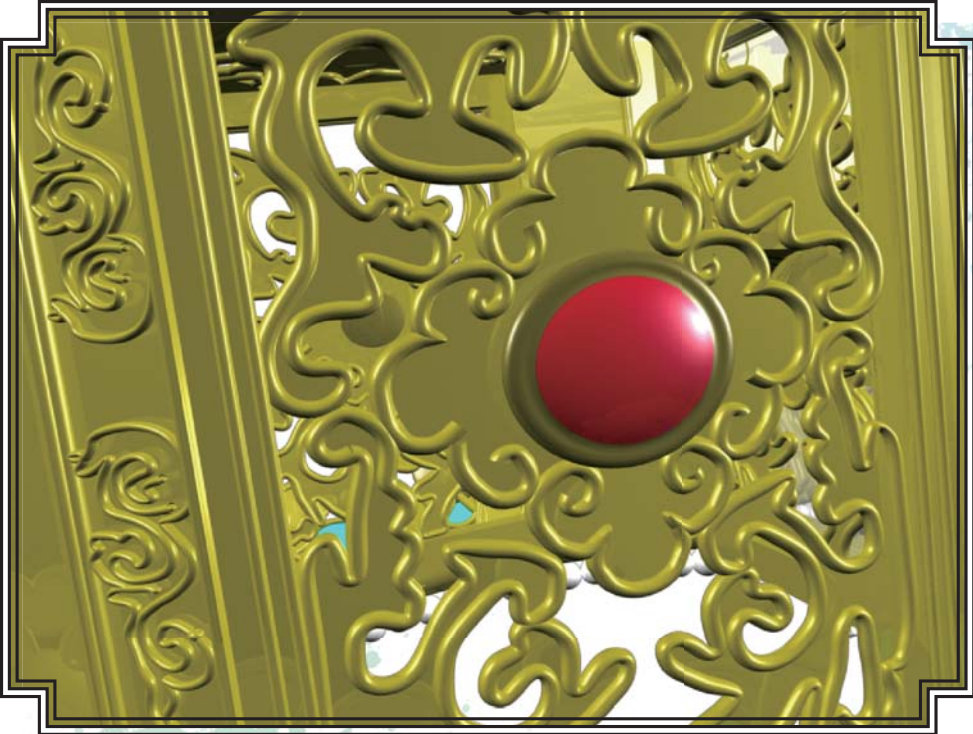
- 為武差所戴之頭飾，以飛龍作為裝飾。與文差的頭飾極為相似，有對稱之意涵。

- 為枷、鎖所戴之頭飾，由許多寶石裝飾，刻工精細，並且著以龍的圖騰。

● 為甘、柳所戴之頭飾，雕工精美，伴隨著花樣的圖騰。

家將 服裝

88

89

刑具爺

身著簡單衣著甚至是便服，亦有上半身打赤膊或穿紅肚兜者，下半身傳統、上著紅褲，頭戴斗笠。

文差

身著白色長袖上衣，外加虎紋背心。

武差

身著白色長袖上衣，外加虎紋背心，穿著與文差相同。

甘將軍

身著黑色上衣（嘉義的家將團則多著藍色上衣），露出右肩，外罩紅肚兜。

柳將軍

服裝與甘爺一致，露出左肩，外罩紅肚兜。

范將軍

身穿黑衣頭戴黑方帽。

謝將軍

頭戴長帽，身穿白衣頭戴白高帽，上寫「一見大吉」。

春神

著青、藍袍，畫葫蘆臉。

夏神

著紅袍，畫蓮花面。

秋神

著白袍，畫鳥面。

冬神

著黑袍，畫虎面。

文判

著官服，右手拿毛筆，左手執「通緝簿」。

武判

著官服，手持 或鐵鎚。

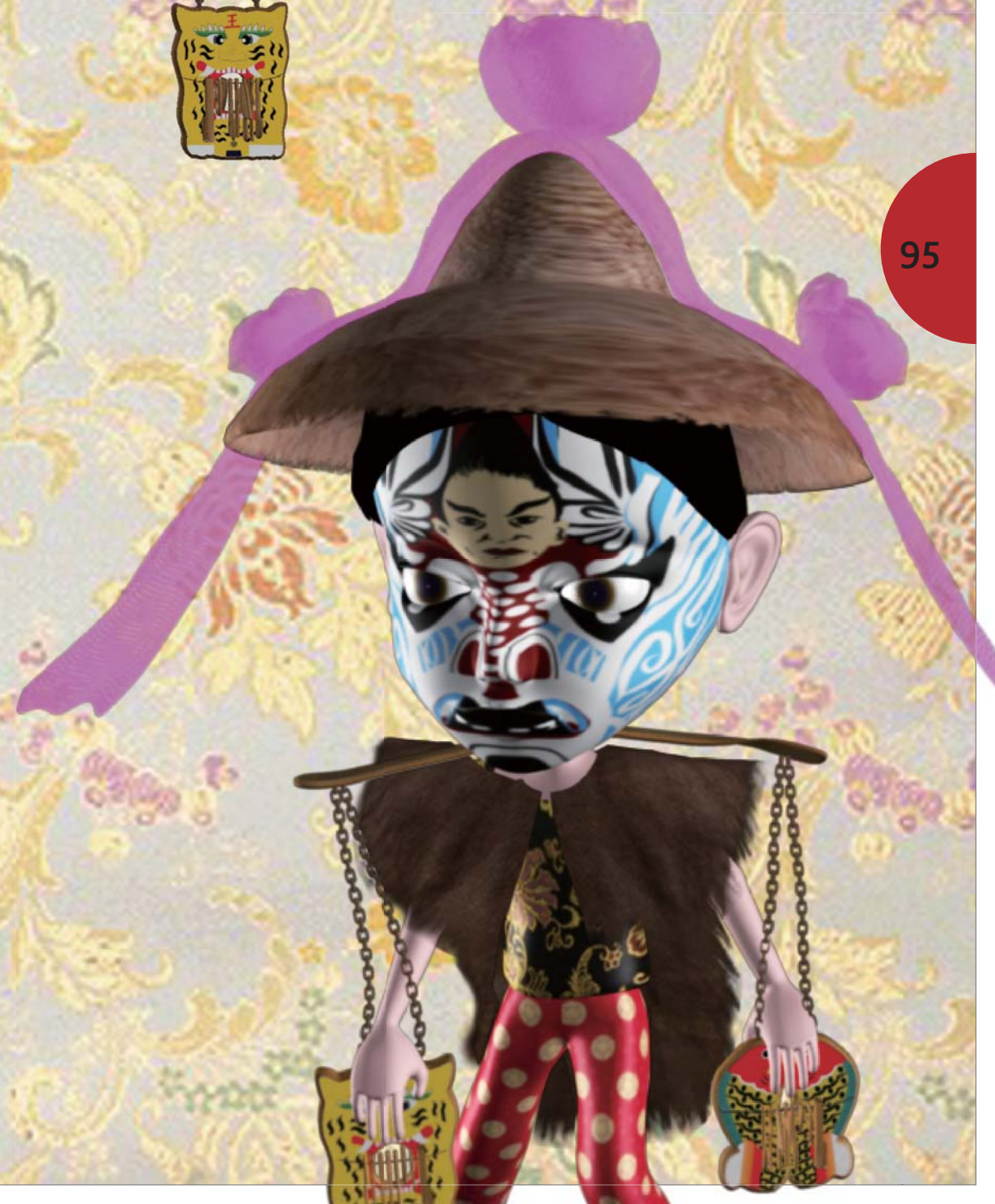

將家 陣法

94

95

招式介紹

八家將的陣式與步伐起源於「陰陽八卦」，所走的腳步、方位都和陰陽、太極、八卦互相都有牽連關係。

全套的陣式與步伐為；三清、四象、六段、七星、八卦、九福、十全，象徵祈福避邪之意。若遇妖魔或圍捕罪犯、鬼魂時所走的陣法，通常有三種，進行攻擊時走「七星步」，包圍、緝捕時的「踏四門」和擺「八卦陣」，這些陣法是目目前最常操演的內容。

步法介紹

八家將行進時以八字步為主，變換位置時以左右二人為一組，如文差對武差、甘將軍對柳將軍，在變換時不斷的以照面（即以羽扇遮面且和對方相望的動作）的方式變換位置，在位置變化當中則陣法則已包含其中，如甘、柳、謝、范四將各自佈陣在四個角落控制，再往中央集中。其意義在於假想犯人已被包圍在陣法當中無法脫逃，往中央集中接近犯人，就是將緝捕、擒拿之意，這就是所謂的四象陣。而四象陣也是目前為止最常見的陣法之一。

除此之外，前四班加上後四季共八個人，也可將四象陣擴充為八卦陣，八卦陣武差爺所走的陣形之一，用於發佈、傳達所屬之主公號令。

將家
已禁

由於八家將具有捉拿掃蕩鬼邪，鎮守護駕的意涵。由人扮演神將，又要執行神將的任務，所以宗教性質十分濃厚，禁忌是所有陣頭中最多的。

行前禁忌

家將團在出巡前七天，需在宮、廟附近進行安館儀式。早期要求嚴格，在出巡前七天，所有扮演家將者，必須齋戒沐浴，每天禮神操練，注意言行，以便接任神明家將的神職。

出陣之前不可接近女色，即便夫妻亦不可行房。家中有喪事者，必須迴避。不得進入婦女產後房間、喪家。進入工商社會後，時間縮為三天，近年又因大家工作關係，更縮為一天，現在雖有進行安館儀式，但卻難以嚴守扮神將應有的禁忌要求。

開臉禁忌

開臉，意指正式成陣，開臉著裝完畢之後，家將會吃下祭拜的白飯，象徵主神所賜之食，再由法師畫「鎖口符」供家將食用已具備主神部將的身分。

所以開臉之後，不得隨意談笑、喧鬧，也不得吸菸、飲酒、嚼食檳榔。然部分團體已無法嚴守此項禁忌。

出陣禁忌

禁口不言
入廁解符

從中穿陣
天橋遮穢

長扇避喪
遇陣遮面

繞路避聖
不擋正門

緣起

關於我們
五靈宮

關於我們

我們是來自於文藻外語大學、數位內容應用與管理系的學生。由於畢業專題的製作，我們以八家將作為主題發想，結合我們的所能、所學，將我們在大學生涯四年所學習的成果，呈現在此次的畢業專題中！

數位內容應用與管理系
Department of Digital Content Application & Management

在臺灣民俗活動中，八家將的陣頭為之風行，特色的臉譜、法器、衣著，威嚇嚴肅的陣頭，有解運祈福、安宅鎮煞的功能，是常見的臺灣民俗活動之一。八家將雖然盛行，但文化背景較不為人所知，且社會大眾對於八家將既有的印象較為神秘、嚴肅、畏懼，知曉的相關資訊也不廣達。所以我們將以此次的畢業專題為八家將做文化紀錄保存，並且顛覆一般大眾對八家將的刻板印象。

本案專案名為「五福八家將」，此專案是以八家將作為主題發想。我們將利用互動式多媒體網頁、以多元化及活潑有趣的方式呈現。我們會利用模型工具建置可愛又有親切感的八家將模型人物，讓大家不會因真實的八家將人物而感到畏懼。在此網站能看見我們利用電子繪本方式呈現網站的內容以及介紹八家將相關的文化，讓大眾在觀看我們的網頁能更清楚瞭解八家將陣頭相關的民俗文化。

在技術的部份，我們會利用 Adobe 系列軟體 Dreamweaver、Illustrator、Photoshop、InDesign 作為我們建立網站、設計以及編排電子書的工具，而 3D 部分，我們會以 Autodesk Maya 2012、2013 製作 3D 模型及動畫。

組長：楊心菱

八家將模型製作
模型旋轉系統
骨架整合
網站動畫

組員：伍婉婷

電子書製作
網站設計
臉譜繪製

組員：李垣蓁

八家將模型製作
模型動畫製作
網站設計
臉譜繪製

組員：朱信怡

八家將模型製作
模型旋轉系統

組員：黃儀珊

Logo 設計
網站製作
臉譜繪製

五靈宮

114

五靈宮位於高雄市鼓山區，於 1993 年成立，是全省唯一以女雙胞胎八家將為主的八家將團，曾在新加坡、香港等地參加演出。在 2009 年屏東慈鳳宮阿猴媽祖盃八家將大賽，以雙胞胎姊妹跳八家將為特色，獲得最佳人氣獎，並且贏得此次大賽的冠軍。

五靈宮原名為矮屋八家將，創立的起源，是因為團長賴先生想要顛覆傳統對於八家將的刻板印象，因為跳八家將的年齡層在於國、高中，是一般人所謂的叛逆期。賴先生希望能以創立五靈宮的方式，出團競賽、獲取名次，讓大家對八家將都是壞孩子的想法改觀！其中的特色，是因為兩個雙胞胎女兒喜歡八家將，所以，以他們做為五靈宮的特色。

115

八家將傳統角色共十七個，其角色的增減是有彈性的，可以因為演出需求而做變更。而五靈宮是以范、謝，枷、鎖，文、武，甘、柳，刑具作為出團的角色。

為了確保資料的可性度，在八家將文本資料以及臉譜、服裝等部分，我們與五靈宮合作。透過實地訪查、紀錄與訪談所獲得的資訊，以創新的設計作為我們的模型參考，以五靈宮的特色為基底來推廣八家將文化。

參考文獻

- 黃文博，1997，《家將組織與表演》，臺北，常民文化出版社。
- 林衡道（2001），台灣歷史民俗（第三版），台北市：黎明文化。
- 吳秉諭（2009），台灣八家將創意公仔設計創作研究，[Vinly Design of Eight JiaJiang]，高雄師範大學，視覺設計學系，碩士論文。
- 陳麗莉（2010），八家將表演程式與步法研析－以台南縣佳里鎮「三五甲鎮宮八家將」為例，佛光大學，藝術學研究所，碩士論文。
- 傅康（2011），次舞台－從台灣八家將臉譜藝術探討創作可能性，[Sub-culture--The Design Possibilities from the Art of Facial Painting of Bajiajian]，華梵大學，工業設計學系碩士班，碩士論文。