

陣頭的傳承與創新

文·圖片提供／林茂賢（國立臺中教育大學臺灣文學系副教授）

▲迎神賽會時，藝陣遊行表演是吸引民眾看熱鬧的焦點。圖為北港迎媽祖藝閣遊行。（攝影／謝宗榮）

臺灣民間每當神明遶境出巡、進香割火或喪葬典禮，都會聘請民俗陣頭參與遊行，陣頭不僅增添祭典的熱鬧氣氛，也使民俗技藝得以保存。雖然遶境進香的主角是神明，但吸引民眾「看熱鬧」的焦點卻是藝陣的表演，廟會活動提供民俗陣頭表演的機會，而陣頭表演也提升了廟會的藝術性，因此遶境、進香不僅是宗教祭典，同時也是民間藝術活動。

臺灣民間的文化中心其實不在縣市政府，而在民間廟宇；寺廟建築、雕刻、彩繪、書畫若是常態的藝術展，廟埕就是演藝廳；弦歌不輟的廟會野臺戲是社區的藝術節，而沿街機動表演的陣頭，就是臺灣式的「行動劇場」。

傳統街頭表演藝術

國外所謂的「街頭表演」，通常是「定點式」的演出，而臺灣傳統的街頭表演藝術陣頭則是「流動式」即興表演，且多仿自過去農業社會所保留的祭典、習

俗，成為廟會、喪葬禮俗的一部分。

陣頭表演內容簡單儉樸，其音樂單調，易於歌唱，道具及裝扮也無須太繁雜，一切講求方便。民間陣頭是以落地掃的形態演出，落地掃是指在地面演出的表演形態，通常在廟會遶境出巡或喪葬遊行時，沿街做定點式短暫表演，一場表演大約10—15分鐘，能隨著場地變化即興演出，劇情和歌詞可視情況而改變，演出方式自由，屬於行進間的表演藝術。

表演最大的特色便是簡單而樸素，由於在地面演出，因此不需要舞臺、布景或大型道具，亦無須燈光、音效與舞臺技術，所需表演的人數也較少，角色通常以丑、旦為主，演出形式簡單。觀眾也很隨興，只要站在街上廣場或廟埕就可以觀賞表演，觀眾無須購票入場，不必服裝整齊，沒有嚴禁喧譁，更無供應坐位，因此，陣頭表演就是臺灣式的街頭藝術、行動劇場。

▲陣頭表演為廟會提升了藝術性。圖為東港的十三太保。

陣頭的分類與組成

陣頭是以「落地掃」形式沿街作定點演出，其情節單純、表演時間短暫，且裝扮、音樂也較簡易。種類繁多的民俗藝陣依性質又可分為：宗教類、音樂類、歌舞類、遊藝類、武術類、體育類及其他等七種形態。

宗教類：如家將、官將首、五毒大帝、蜈蚣陣、十二婆祖、神將（大仙僮）、牽亡陣、小法陣等，扮演神兵神將或與宗教信仰有關之陣頭。

音樂類：如北管陣、八音陣、南管陣、歌仔陣、鑼鼓陣、大鼓陣、哨角隊、漢西樂隊等，是最基層的民間音樂團體，常見於廟會或喪葬隊伍中，以行進方式演奏音樂。

歌舞類：如車鼓陣、牛犁陣、桃花過渡、七響陣等，通常載歌載舞且有簡單劇情，屬於民間歌舞小戲。

遊藝類：如藝閣、花車、布馬陣、公擗婆、水族、旱船（布船）等，以遊街展示為主。

武術類：如臺灣獅、宋江陣、高蹺陣、五虎將等，是陣頭兼具武術表演。

體育類：如跳鼓陣、舞龍、醒獅等各項民俗體育。

其他類：如鬥牛陣、素蘭出嫁陣等其他類型。

臺灣藝陣大都屬於業餘組織，成員大都由社區民眾組成，平時各自有工作，在廟會或應邀出陣前夕才集中訓練。而早期的藝陣則都附屬於角頭廟宇，陣頭則是神

▲陣頭的種類隨著時代變遷，越來越多元。圖為東港LED神轎。

▲陣頭沿街機動的表演方式，是臺灣式的「行動劇場」。圖為八家將。

明駕前樂隊或技藝團。藝陣的組成是為了當地的廟會，而廟宇也負責藝陣的訓練及運作。

社區青年參與社區陣頭有宗教信仰作基礎，加入陣頭不僅是休閒娛樂或習藝練武，而且更是參與地方公務、服務鄉里的具體表現，因此出陣時並沒有酬勞，頂多由廟方或頭家爐主贈送一條毛巾、一包香菸致謝，出陣後宴請成員聚餐而已。臺灣的藝陣雖然大都是非專業團隊，卻是真正的民間藝術，它的表演形態簡單卻是民眾自創的藝術形式，藝陣種類繁多則象徵民間豐富的生命力。

陣頭種類的變遷

陣頭是基層民眾的表演藝術，陣頭種類會隨著時代而改變。移民初墾時期有源自原鄉的車鼓陣、牛犁陣、藝閣；日治時期就產生日式神轎、水族陣、西樂隊；1970年代則有因流行歌和電視布袋戲而新創素蘭小姐要出嫁、孝女白琴、彌勒陣等。到了1980年代，因大家樂風行，中獎者為酬神，大量聘請藝陣參加迎神廟會，造成各類陣頭蓬勃發展，意外帶動電子琴花車蓬勃發展，成為團數最多的歌舞陣團。

2000年之後，陣頭的傳統音樂被取代，代之而起的是現代熱門音樂和世界各

▲電音三太子風行全臺，儼然成為現今臺灣陣頭的代表意象。（攝影／黃漢偉）

儼然成為臺灣陣頭的代表意象。

2012年電影《陣頭》的推出，則是讓陣頭表演受到全國矚目的關鍵，這部以臺中九天民俗技藝團為背景的电影，感動許多觀眾，也創下三億多元票房。一時之間，各縣市文化局、宮廟紛紛舉辦各式陣頭比賽。陣頭團體不再被視為不良幫派，陣頭表演者也重拾榮譽感與自信心。許多學校更成立陣頭社團，並在地方廟會演出，各地音樂班、舞蹈班也以陣頭作為舞碼，在廟會中表演跳鼓、腰鼓，或遊行演奏器樂。

從街頭到舞臺演出

這些音樂班、舞蹈班的學生經過基礎專業訓練，在演出時也與往昔純粹由民眾組成的陣頭不同。陣頭不僅投入新的表演者，種類也更多元，以前未曾出現的啦啦隊、DJ陣、公仔布偶陣、沙灘車、肚皮舞陣都紛紛出籠，許多現代表演藝術，也轉變為陣頭形式在廟會中遊行演出，使臺灣陣頭形式、內容更為豐富。

此外，陣頭登上表演舞臺演出則是另

一項轉變。從1990年代起，即有民族舞團將陣頭轉化為舞蹈登上舞臺，至今這種以民族舞蹈在表演陣頭的情況更普遍，例如九天民俗技藝團也固定推出劇場版陣頭節目，在各文化中心、演藝廳表演。與傳統陣頭表演最大不同，在於劇場表演增加了燈光、舞臺美術、特效等劇場元素，使原本行進間的街頭表演，變成舞臺上的演出形式。

辣妹陣頭蔓延全臺

大約2012年起開始風行的吉普車辣妹，也是一項值得觀察的重點。吉普車辣妹是在吉普車架上鋼管播放熱門音樂，辣妹在上面表演鋼管秀，這種簡單組合、機動的陣頭，在短短幾年間迅速蔓延全臺，打敗原本的電子琴花車，成為數量最多的陣頭。

吉普車辣妹陣頭的存在造成社會許多負面影響，因為女子的暴露服裝和熱情豔舞，對青少年兒童當然會產生不良影響，而公然裸露或表演色情動作也會敗壞社會善良風氣。其次，聘請年輕的少女以性感的裝扮沿街載歌載舞供人觀賞，對女性也是極大的不尊重。在國外也有類似鋼管舞的成人秀，但都是在室內表演，且嚴格限制未成年者入場；而臺灣的吉普車辣妹則

▲吉普車辣妹在短短幾年間迅速蔓延全臺。（攝影／黃漢偉）

是在大街、廟口、宴會場所公開表演，根本無法過濾觀眾，這種沒有選擇性的即興式演出，經常造成強迫民眾闖家觀賞，對臺灣的民俗文化也造成莫大的傷害。

此外，大量吉普車辣妹的出現，不僅取代技藝性陣頭表演，也排擠傳統陣頭的演出機會，自1980年代因大家樂興起的電子琴花車尚需表演歌唱，吉普車辣妹則只需敢脫、敢秀，就可上車表演，但不知究竟是神明愛看或是信徒喜歡？

陣頭發展特色與保存

陣頭原是常民的表演藝術，傳統陣頭組織都是在地民眾自發性、業餘性團體，所謂「輸人不輸陣」，為了面子，社區民眾必須義務參加陣頭組織。民眾參與陣頭的動機大都基於宗教信仰，一則為神明服務，再則象徵參與社區公共事務，因此陣頭表演不強調藝術性，而在於參與。而隨著社會形態的轉變，臺灣陣頭多改為外聘表演團體；原本義務出陣也多變成營利演出，許多陣頭也轉變為職業、專業表演團體，而陣頭類型的多樣性與專業性，則是現代陣頭發展的特色。

目前臺灣的陣頭團體仍以南部為主，其中臺南地區因廟會眾多，且維持庄頭組陣頭參與廟會活動的傳統習俗，因此陣頭數量、種類最多，加上臺南市政府的積極推動，目前保存推廣情況最良好。高雄內門則以宋江陣聞名全臺，且各庄均組陣頭參與「內門迎佛祖」。屏東東港則因三年

▲傳統傳統陣頭越來越式微，極待創新保存。圖為三峽千里眼順風耳。

一科的「迎王」祭典，至今仍保存多種稀有陣頭，如：十三太保、二十四司、五毒大帝等陣頭。此外，藝閣類則在雲林北港和金門地區保存良好。

逐漸式微的傳統文化

臺灣民俗藝陣和人民生活習俗、宗教信仰相依相存，隨著社會經濟發展，民眾的生活形態、宗教信仰活動方式也隨著轉變，加上廟埕的消失，臺灣藝陣演出的舞臺也就

逐漸減少。過去每當神明遶境進香、聖誕時，各廟宇或信徒均會聘請藝陣或劇團來為神明「湊熱鬧」，但在現代工商社會中，過去的節慶祭典被視為繁文縟節，反而改以放電影、康樂晚會等方式舉辦廟會節慶。以往透過表演藝陣作為休閒、健身和護衛鄉民的功能性漸漸消失，具有專業技藝的藝陣表演機會減少，藝陣藝人無法以此為生，更乏人傳習技藝。

逐漸消失的臺灣民俗陣頭，在傳統民間信仰習俗中，不論廟會喜慶或是喪葬儀式，都具有一定的價值與意義。而面對社會整體生活經濟形態改變衝擊，祭典與文化均受到挑戰。在不違背傳統信仰活動精神下，臺灣民俗藝陣如何在傳統與現代變遷中取得平衡，成為穩固聚落社區的重要力量，並賦予傳統民俗藝術新生命，是我們必須共同深思的課題，如果有朝一日廟會中所呈現的都是鋼管秀或西樂隊，那麼失傳的不僅是傳統的民俗藝陣，更是臺灣的傳統文化。☞