

結論

佳里吉和堂的衍派脈繫

佳里吉和堂是創立於日治大正元年（1912）的百年將團，是臺南市佳里區第一個成立的八家將，此將團能在日治時期成立著實不易，創立後的三十餘年間一直活躍於南瀛地區，直至民國 38 年（1949）才因李兩傳奉請佳里吉和堂東嶽大帝神像返回高雄鼓山故居為子醫病靈驗後，並在鼓山地區聚眾集資籌建高雄鼓山地嶽殿，同時亦禮聘佳里吉和堂第二代教練林木教導，而分衍出第一個分堂鼓山地嶽殿吉勝堂，雖然一樣由林木於民國 55 年（1966）傳導之第二個分堂三五甲鎮山宮吉興堂，曾因登錄誤植為日治大正 5 年（1916）而有躍升為第一個分堂之非議，但佳里吉和堂還是依照高雄鼓山地嶽殿之建廟石碑，以及堂內先賢耆老口傳，認定鼓山地嶽殿為傳衍的第一個分堂。這也奠定了鼓山地嶽殿吉勝堂日後再傳衍鹽埕溫王廟、鼓山文山宮吉安堂、高雄民族社區吉勝堂、鼓山文武城隍廟、鼓山內惟王武宮，以及遠傳至臺東關山吉勝堂等諸多第三代分堂，為吉和衍派開枝散葉之重要傳承脈絡。

由佳里吉和堂所傳導的吉和衍派大致可分為兩個傳衍脈絡，其一為林木教練所傳導的鼓山地嶽殿吉勝堂、三五甲鎮山宮吉興堂、西港吉善堂等第二代分堂，以及由鼓山地嶽殿吉勝堂再傳衍出的五個第三代分堂；其二為黃水波所傳導的佳里佛天宮吉安堂、土城清聖宮吉勝堂、漚汪吉慶堂、佳里六安宮吉進堂、佳里南天忠義堂等五個第二代分堂，吉和衍派雖然擁有由創始首團佳里吉和堂所傳導的八個第二代分堂，以及五個第三代分堂，但可惜的是從第二代最後一個分堂佳里南天忠義堂成立於民國 71 年（1982）之後，便沒有再分衍衍派分堂，這或許得歸責於黃家第三代現任總教練黃震星過於保守，未能積極拓展吉和衍

派脈繁分堂，緣於此，目前吉和衍派所有第二代分堂都是由黃家第二代教練林木以及黃水波所傳導。

在全國的諸多八家將衍派中，有崇祀李府大神為家將團守護神者，目前僅見於臺南全臺西來庵吉聖堂什家將，以及佳里吉和衍派，據傳早期西來庵的什家將也曾命名為吉勝堂什家將，再反觀佳里吉和衍派中亦有第二代分堂之鼓山地嶽殿吉勝堂、土城清聖宮吉勝堂，以及第三代分堂之高雄民族社區吉勝堂等三個衍派分堂都是命名為吉勝堂，再加上吉和衍派幾乎所有分堂都有崇祀李府大神，雖然佳里吉和堂的傳導教練林在沒有登錄在臺南全臺西來庵吉聖堂什家將的先賢聯圖內，但從吉勝堂堂號以及崇祀李府大神這兩點來看，佳里吉和堂是由臺南全臺西來庵吉聖堂什家將員所傳導的可能性極高。

佳里吉和堂臉譜畫風對於吉和衍派分堂的影響

佳里吉和堂是創立於日治大正元年（1912）的百年將團，由其傳衍的分堂遍及南瀛、高雄以及臺東等南臺灣多個縣市，根據佳里吉和堂現任總教練黃震星表示，祖傳的八家將臉譜譜樣，自創立以來仍保有重彩畫風，即使後期有臉譜畫師更改少數臉譜的標誌圖騰，但整體而言，依舊是以重彩畫風取勝。

由於佳里吉和堂在傳導衍派分堂時，除了傳授祀神信仰與舞步陣法之外，連同臉譜彩繪與著裝扮相也一併傳導，因此，吉和衍派諸多分堂臉譜的畫風，與創始首團佳里吉和堂幾乎是如出一轍，極易辨識是同衍派八家將，值得注意的是，就算有臉譜畫師創新的臉譜譜樣，也會不藏私地傳導給他教導的分堂，所以佳里吉和堂臉譜畫風對於吉和衍派分堂是有絕對的傳導影響力。

傳統臉譜之八家將角色

吉和衍派組織編制中的十一位神將，有九位是採用傳統臉譜畫風，其中陳

大差爺大都以粉臉臉譜示相；劉大差軍則是彩繪大紅底色，再加上黑色粗眉及法令紋為飾；甘大神及柳大神是採用紅、黑直線對剖的陰陽臉譜，值得注意的是，此兩位大神因是同一橫排並肩站立，所以其紅黑臉譜兩者不能同色同邊，其中有一位大神的陰陽臉譜左右兩側必須對調，至於那位大神是左黑右紅則無定論，只要兩位大神臉譜左右底色對調即可，此外，額頭書寫篆體壽字則是其共通點；范大神的臉譜大多為藍底，其標誌特徵為額頭會書寫一惡字，因傳說為靈猴化身，所以也有稱為猴臉者；四季大神中的方大將軍則是以綠色為底色，兩腮畫有黃色羽翼，並彩繪有紅色尖嘴，以此全臉標示為鵬鳥臉譜；楊大將軍為了顯現其猛虎臉譜，大多會彩繪黃色底色，並彩繪白色眉毛及顴骨，額頭墨書王字，雙頰亦描繪有虎斑紋，是較易辨識的臉譜之一；何大將軍臉譜標誌特徵為額頭上的紅色葫蘆；孫大將軍的臉譜標誌特徵則是在額頭彩繪有蓮花圖樣。上述九位神將的臉譜已是吉和衍派的標準臉譜圖樣，諸多分堂也都信守傳承，不會隨意變更此九位神將的傳統臉譜。

佳里吉和堂的傳統與新型臉譜畫風之比較

佳里吉和堂自創堂以來一直都保留傳統重彩臉譜畫風，同時也傳導給所有衍派分堂，直至第二代臉譜畫師黃水波才改變少數神將角色的臉譜畫風，其改變臉譜畫風的理由是為了區分辨別他所教導的多個分堂，雖然由他改變的刑具爺荊大神之臉譜只是稍微改變成太極、戒板交叉、魚枷眼、雙斧等四種不同臉譜辨識標誌，但是這種將同一角色神將利用不同的圖騰標誌改變成四個臉譜譜樣的作法，在全國家將界中算是非常特殊的案例，不僅影響了他自己所傳導的多個衍派分堂，連第四代臉譜畫師蔡福進也會稍微改變臉譜圖騰顏色，至於傳統臉譜畫風自第二代教練兼臉譜畫師的林木所傳導的諸多衍派分堂，則都還墨守成規彩繪傳統臉譜畫風，連同高雄地獄殿吉勝堂再衍出的第三代分堂，也

都傳承到傳統臉譜畫風未曾改變，所以現今的吉和衍派即有舊式傳統畫風以及新型改良畫風等兩種臉譜譜樣並陳，即是因為同屬第二代教練兼臉譜畫師的林木與黃水波，對於臉譜畫風認知的不同，而呈現出同一衍派卻有不同臉譜畫風的特異現象。

吉和衍派臉譜畫風對八家將業界之影響

全國眾多八家將衍派大都有專屬的臉譜畫風，並且透過師徒的直接傳導，或團員們的間接模仿，都是傳承及保留該衍派臉譜畫風的不二法門，吉和衍派也不例外。

從臺南全臺白龍庵於清代中葉開始籌組什家將及八家將之後，臺灣的家將文化至今雖已有兩百多年歷史，但早期八家將的陣頭團體數量並不豐，更遑論會有多種衍派產生，但值得注意的是，雖然在日治時期的高壓統治下，但八家將的創立卻在各地如雨後春筍般地蓬勃發展，例如明治四十四年（1911）創立的佳里吉和堂，與大正 7 年（1918）創立的嘉義振裕堂，這兩個在日治時期才創立的八家將團卻因從習者眾，進而成為兩大八家將衍派，但論其衍派臉譜畫風而言，前者較趨向於原始傳統畫風，縱有稍許更動，幅度也不大，但後者卻勇於大刀闊斧地創新，因此兩大衍派便形成強烈對比之兩種八家將臉譜畫風。

如上所述，吉和衍派的創始首團佳里吉和堂，自創團百餘年來的傳統臉譜畫風並未曾大幅修改，雖然傳統的臉譜畫風比不上創新畫風般地精緻，但卻保留了八家將最原始的臉譜風貌，在禮失求諸野的前提下，既然連全國最早創立八家將團之臺南府城都未能善盡保留住原始臉譜畫風，那麼吉和衍派至今尚不曾改變過的傳統畫風便顯得更彌足珍貴，也為研究八家將臉譜畫風演進史時，提供了非常寶貴的歷史片段。

就因吉和衍派極力保留的傳統臉譜畫風只呈現出重彩色塊，以及少量的標誌記號，所以更容易成為該衍派的傳承途徑，但值得注意的是，目前能搜尋到臺南如意增壽堂或臺南西來庵吉聖堂的早期臉譜譜樣，並未出現過吉和衍派的許多特殊標誌，例如謝、范將軍額頭上書寫的善與惡字樣，因此佳里吉和堂號稱百餘年未曾更改過的臉譜譜樣，最初定稿是遵循臺南府城舊有的八家將臉譜？還是傳導教練林在的獨立創作？已無法追尋探究，但其能維持百餘年傳統臉譜譜樣，並擴及吉和衍派的十四個分堂，已屬不易，至於其重彩的臉譜畫風因有著線條過於簡陋，色塊容易混合變色……等缺點，在八家將業界並不能引起臉譜畫師的青睞與模仿學習，緣於此，目前仍只有吉和衍派的諸多分堂還傳承及保留此傳統臉譜畫風，對於八家將界的影響可說是微乎其微。

吉和衍派臉譜隱藏的民俗意義

利用臉譜彩繪來確認家將團扮演的神將身分，是臉譜彩繪最原始的宗教性功能，也是家將團獨有的彩繪藝術，雖然其他陣頭例如：宋江陣、美猴王……等也會在出陣時彩繪臉譜，但都不具備有宗教性功能，也因此家將團臉譜彩繪便更具有其特殊意義。

全國四十一種家將團種類臉譜因都具有神格信仰的神聖性，所以彩繪的素材大多以富含吉祥寓意的動、植物或器具，例如：祥龍、猛虎、鵬鳥、騰蛇、花豹、蜜蜂、蝙蝠、白鶴、黑猴、鱗甲魚……等便屬於動物類類型臉譜，其中蝙蝠因有賜福的隱喻，所以常被八家將、什家將、官將首……等家將種類所引用，但鱗甲魚的魚鱗圖騰則只有十三金甲戰帥曾使用；至於平時常見的蓮花、菊花、葫蘆、仙桃……等植物，也因都屬於吉祥花卉或果實，亦常出現在家將團臉譜圖騰中，值得注意的是，在臺灣的殯葬儀式中慣用各色菊花裝飾，因此菊花出現在家將團臉譜圖騰的場合也大都以出軍殯葬儀式的家將為主；至於器

物類型的臉譜圖騰則有：雙斧、銅錢、八卦、方天化戟、盤長結.....等，此外，更會在主要辨識神將身分的標誌圖騰之外，於臉譜留白處佐以卷雲紋、卍字符、五毒鬚、火焰紋、流水紋、七星點.....等紋路，藉以豐富家將臉譜整體視覺美感。

吉和衍派八家將因組織編制有十一位神將，所以產生了十一種不同譜樣的臉譜，除了甘大神與柳大神的陰陽臉譜，以左右對調的方式相仿之外，餘者都有自己的臉譜特徵可供辨別神將角色身分。

就佳里吉和堂以及傳衍的吉和衍派之臉譜扮相，其臉譜有隱藏意涵的單一具體或意象圖騰者有：太極、陰陽、戒板、魚枷眼、雙斧、火焰嘴、銅錢、葫蘆、蓮花、鯉魚嘴、鵬鳥、猛虎與漢字等多樣，其中太極與陰陽屬於天體卦象，是道教中極為重要的宗教元素；而戒板、魚枷眼、雙斧則是神將常用的刑具，才會在家將臉譜上，則更具有標示該位神將緝凶懲惡之宗教使命；至於火焰因是可燃燒的物理象徵，可以使用來燒灼天地萬物穢氣以及無形的鬼魅魍魎等，與受重陽氣的銅錢同樣屬於吉祥圖騰；而隸屬於植物類的葫蘆與蓮花除了本身即是吉祥花果之外，更因傳說為觀世音菩薩的淨瓶與寶座，所以可說是殊勝寶物；鯉魚嘴的紅色嘴型較不常見，但卻是吉和衍派甘、柳將軍的嘴型特色，並與火焰嘴配對使用，富含鯉躍龍門的尊貴含意；動物類型的鵬鳥與猛虎，因都屬該類別之翹楚，所以也有英勇象徵，此外也有稱是觀世音菩薩之脇侍及坐騎，因此也被八家將及什家將引用於四季大神臉譜中；家將團使用漢字為圖騰者並不多見，只有篆體的壽字偶爾會出現於少數家將種類中，至於善與惡兩字則僅見於吉和衍派的臉譜譜樣中。

家將團的臉譜圖騰最主要是因應每一位神將的神格特性而刻意描繪，除了最原始的辨別神將身份功能之外，亦是整體家將團中藝術性最高的體現，因家

將團中的紙製盔帽藝術、服裝刺繡藝術、草鞋編織藝術以及刑具工藝藝術等都屬於有形體的多重藝術，但因家將團的臉譜只能使用於出軍當日，就算有連續兩天以上的出軍活動，也需每日重畫臉譜，緣於此，家將團臉譜彩繪是一種重要的無形文化資產，更是臉譜畫師師徒傳導的重要寶藏，可惜的是家將臉譜所隱藏的重要意喻，並沒有廣宣讓普羅大眾欣賞其藝術底蘊，因此一般人亦無法知悉吉和衍派傳承百年的臉譜隱喻與宗教功能，宜多舉辦認識臉譜講座以及實體 DIY 臉譜彩繪等課程，才能讓後人知悉佳里吉和堂臉譜的傳承重要性，進而欣賞此百年臉譜的藝術風華。

結論（一）

 <p>民國 100 年佳里吉和堂歡度創團百年慶典 (呂江銘攝)</p>	 <p>李府大神是吉和衍派最重的信仰 (呂江銘攝)</p>
 <p>佳里吉和堂創立「吉和衍派」共傳導有十四 個分堂 (呂江銘攝)</p>	 <p>第二代分堂鼓山吉勝堂 (呂江銘攝)</p>
 <p>佳里吉和堂臉譜畫風被其衍派分團奉為圭臬 (呂江銘攝)</p>	 <p>鼓山吉勝堂的楊大將軍臉譜仿倣自佳里吉和 堂 (呂江銘攝)</p>
 <p>吉和衍派傳統的刑具爺荆大神臉譜 (呂江銘攝)</p>	 <p>吉和衍派新型的刑具爺荆大神臉譜 (呂江銘攝)</p>

結論（二）

佳里吉和堂的臉譜畫風只留傳於吉和衍派分堂中（呂江銘攝）

高邑南清宮八家將團刑具爺臉譜並不受吉和衍派影響（呂江銘攝）

紅色倒懸葫蘆標誌隱藏在額頭及鼻樑間（呂江銘攝）

甘大神臉譜隱藏有代表陰陽及壽字兩種隱喻（呂江銘攝）