

南華大學社會科學院傳播學系

碩士論文

Department of Communication

College of Social Sciences

Nanhua University

Master Thesis

電影《陣頭》再現的陣頭文化傳承

The Culture Inheritance Represented in the Film

“Din Tao: Leader of the Parade”

曾敏媛

Min-Yuan Tseng

指導教授：張裕亮 博士

Advisor: Yu-Liang Chang, Ph.D.

中華民國 111 年 6 月

June 2022

南 華 大 學

傳 播 學 系

碩 士 學 位 論 文

電影《陣頭》再現的陣頭文化傳承

The Culture Inheritance Represented

in the Film “Din Tao : Leader of the Parade”

研究生：曾敏媛

經考試合格特此證明

口試委員：柯聖恩

張子恆

指導教授：張裕亮

系主任(所長)：趙明華

口試日期：中華民國 111 年 6 月 30 日

謝詞

回首來時路~~學習的歷程就像跨越一座高山，沿路拾級而上有崎嶇也有芳草鮮美，有殷實的汗水也有跋涉的疲累，終於我也來到登頂的時刻，我也能堅持到底，歡呼在自己這一路耕耘的瑰麗花園。

誠所謂「隨風潛入夜，潤物細無聲」，好的老師總如溫潤春雨，提攜指引我們的學習之路，在此我要衷心感謝我的指導教授張裕亮博士，不嫌棄我的魯鈍，在論文撰寫的過程中悉心的教導與提點，很有耐心指引我解惑，當我遇到瓶頸時，指引我釐清研究的思考方向。張裕亮教授待人親切，蘊含廣博的學術知識，時常傳來「加油」、「讚！」的訊息，每次 meeting 一再的鼓勵「妳可以的」言猶在耳，鑑於老師督促與鼓勵，我才有信心完成論文，能成為您的學生讓我倍感榮幸。在此向張裕亮教授致上我誠摯的敬意與感激。

其次，感謝論文口試委員杜聖聰教授、張子楊教授及指導老師張裕亮教授，感謝您們體貼我工作的辛勞，承蒙三位教授提供諸多珍貴的建議，給予我許多細心的提點與指正，使本論文更臻完備，謹此致上深切的謝意。

在傳播所求學期間，感謝多位師長的諄諄教誨，讓我提升內涵更拓展視野，得以收穫滿載更上層樓，對論文的寫作助益良多。感謝傳播所系辦梵韋助教隨時提供溫馨的協助；謝謝研究所的夥伴們，大家互相勉勵與關懷有了學習的動力，難忘我和美智在屏東和南華間奔波求學的日子，感謝美智在我論文寫作碰到疑難雜症時給予救援及鼓勵，謝謝你們的支持及陪伴。回首過往在研究所的學習歷程，感謝南華大學的學習天地，感恩一路上許多人無私的協助與提攜，才能順利完成本論文，我也才能達成人生規劃的一項重大的任務。

最後，謝謝我摯愛的家人全力的支持及鼓勵，感謝同事們精神支持及肯定，更即時援手相助，於此獻上最真摯的感謝所有協助與關心我的人，有你們的陪伴才能成就現在的我。衷心的祝福南華大學的師長，謹願傳播系年年桃李、歲歲芬芳，學子們在學習生涯中繼續發光發熱，拓展美麗人生。

學生 曾敏媛謹致
南華大學社會科學院傳播所
中華民國 111 年 6 月

中文摘要

在農業時代，民俗技藝大多是農閒時，村民強身及娛樂的活動，之後由於參加人員年齡層的降低，有的團隊因和菸酒及毒品等不良行為登上社會新聞版面，導致一般社會大眾對民俗技藝團體有了負面的刻板印象；但近年來，國內電影界有關於民俗藝陣的影片陸續上映，加上政府單位在學校推動台灣的民俗技藝的文化傳承下，因而吸引社會大眾的注意，本論文選取《陣頭》作為研究對象，首先分析這部影片中，關於陣頭文化傳承與創新的衝突與融合再現的文化傳承，再者，分析親子及同儕關係對陣頭文化的影響，是否能使社會大眾對陣頭改觀？是否能讓台灣陣頭文化的地位提升？

關鍵字：民俗技藝、陣頭、親子關係、同儕關係

ABSTRACT

During the agricultural era, a majority of folk arts were sports and entertainment activities that villagers participated in at their leisure. Later on, due to the influx of younger participants, some of these groups made the headlines of tabloid newspapers for partaking in the usage of tobacco, alcohol, drugs, and other misconduct. Thus, folk arts groups developed a negative image in the eyes of the general public. However, in recent years, the successive release of folk arts films in the domestic film industry, as well as the government's promotion of Taiwanese folk arts as a cultural heritage in schools, has attracted public attention. This paper focuses on "Dio Tao" as the topic of research. First, it analyzes the film with regards to the confliction between the inheritance of Dio Tao culture and innovation, as well as the infusion of contemporary cultural inheritance. Furthermore, it analyzes the impact of parent-child and peer relationships on the Dio Tao culture. Will it change the public's opinion of Dio Tao? Will it enhance Dio Tao's status in Taiwan?

Keywords: Folk arts, Dio Tao, Parent-child relationship, Peer relationship

目錄

謝詞	I
中文摘要	II
ABSTRACT	III
目錄	IV
表目錄	VI
圖目錄	VII
第一章 緒論	1
第一節 研究背景與動機	1
第二節 研究目的與問題	4
第三節 研究架構	8
第四節 章節安排	9
第二章 文獻探討	11
第一節 陣頭文化演變的歷程及現況	11
第二節 親子關係的相關理論	20
第三節 同儕關係相關理論	26
第四節 相關文獻回顧	31
第三章 研究方法	35

第一節 研究對象	35
第二節 電影劇情介紹	41
第三節 符號學分析	47
第四節 鏡頭分析	51
第四章 文本分析	61
第一節 傳統的陣頭文化	61
第二節 陣頭文化的創新	66
第三節 傳統與創新融合再現的陣頭文化傳承	74
第四節 親子與同儕關係再現的陣頭文化傳承	79
第五章 結論	87
參考文獻	93

表目錄

表 1-1：2012 年台灣前 10 名電影票房收入列表	5
表 2-1：各式抓週物品象徵意義	21
表 2-2：合作學習理論	29
表 3-1：主要演員陣容及介紹列表	41
表 3-2：電影《陣頭》獲獎紀錄	45
表 3-3：符號具及符號義範例	48
表 3-4：皮爾斯符號三元素	50
表 4-1：傳統三太子與電音三太子的比較	71

圖目錄

圖 1-1：《陣頭》2012 年 1 月 20 日在台灣上映的宣傳海報	4
圖 1-2：傳統藝陣中的大仙尪仔，中間即是三太子	7
圖 1-3：研究架構流程圖	8
圖 2-1：阿泰小時候在三太子臉上亂畫	16
圖 2-2：由左而右是順風耳和千里眼、黑白無常、三太子哪吒	17
圖 2-3：電音三太子	19
圖 2-4：抓週抓到風火輪和銀角	20
圖 3-1：皮爾斯三位一體符號的三邊關係組合圖示	49
圖 3-2：大遠景畫面	51
圖 3-3：遠景畫面	52
圖 3-4：全景畫面	52
圖 3-5：中景畫面	53
圖 3-6：近景畫面	53
圖 3-7：特寫畫面	54
圖 3-8：大特寫畫面	54
圖 3-9：水平運鏡畫面	55
圖 3-10：推軌鏡頭畫面	56

圖 3-11：伸縮鏡頭的畫面.....	56
圖 3-12：升降鏡頭的畫面.....	57
圖 3-13：搖鏡頭的畫面.....	57
圖 3-14：淡入、淡出畫面.....	58
圖 3-15：跳接畫面.....	58
圖 3-16：劃接畫面.....	59
圖 4-1：阿泰在三太子臉上亂畫（特寫）、貼 LED 燈條（近景）.....	61
圖 4-2：阿泰鑽過天公爐遭到達叔怒斥（搖鏡頭）.....	62
圖 4-3：達叔宣布安營卻讓震天團捷足先登（劃接）.....	62
圖 4-4：聖筊（大特寫）及阿泰搶先扛太子爺（中景）.....	63
圖 4-5：敏敏和其他團員都看不慣阿泰對父親的態度（跳接）.....	63
圖 4-6：步法和擊鼓傳統的傳承方式（全景）.....	64
圖 4-7：阿賢的擊鼓讓瑪利亞踏出家將步（推軌鏡頭）.....	65
圖 4-8：團員們紛紛表示看不懂阿泰拿的鼓譜（水平運鏡）.....	66
圖 4-9：從梨子率先跟著打到御天戰鼓的表演（全景）.....	67
圖 4-10：融入街舞的動作，如地板動作及倒立（淡出、淡入）.....	67
圖 4-11：三太子及家將與眾不同的表演方式（全景）.....	67
圖 4-12：團員被操到手流血，阿泰堅持學功夫就是要吃苦（近景）.....	68
圖 4-13：林中偶見的表演及行進的孩子們給了阿泰靈感（遠景）.....	69

圖 4-14：阿泰和團員討論家將、三太子的舞步及配樂（遠景、近景）	69
圖 4-15：鼓棒及三太子、家將們的身上都有 LED 燈條（全景）	70
圖 4-16：家將與鼓手臉部彩繪及服裝華美色彩（中景、近景）	70
圖 4-17：傳統三太子與電音三太子（全景）	72
圖 4-18：阿泰看著三太子布偶打鼓尋找靈感（特寫）	72
圖 4-19：阿泰看著三太子布偶到內心有了創新的想法（伸縮鏡頭）	72
圖 4-20：三太子吊鋼絲出場的創意（升降鏡頭）	73
圖 4-21：三太子出現在觀眾席和觀眾互動（大遠景）	73
圖 4-22：三太子、家將及官將首表演加入現代電音元素（全景）	73
圖 4-23：踩傳統步法出場，之後融入街舞（淡出、淡入）	75
圖 4-24：後場鑼鼓配樂轉為前場節目（全景）	75
圖 4-25：徒弟們被罰跪，阿泰卻寧可倒立（近景、特寫）	80
圖 4-26：用餐前的感恩及安營的重要（全景）	80
圖 4-27：達叔舉著三太子布偶，阿泰豎起大拇指回報（特寫）	83
圖 4-28：阿泰和敏敏、阿信打開心結朝共同目標邁進（特寫）	85
圖 4-29：阿賢登頂高呼，卻見眾人一起登頂（劃接）	85
圖 4-30：眾人登頂擊鼓，阿泰邀阿賢加入文化祭表演（伸縮鏡頭）	86

第一章 緒論

台灣有著多元的族群，因此有許多潛藏在民間的民俗文化藝術，不僅流露出民族意識與情感，更呈現多樣的美感藝術，這都是台灣族群無庸置疑的偉大傳統與文化資產。而陣頭是人神交流的最佳媒介，是常民最真的生活寫照，現今從自娛娛人與娛神，走到精緻的表演藝術，表現台灣的生命力和創造力。

第一節 研究背景與動機

民俗藝術乃指流傳於各民族與地方特有的傳統藝能和技術，包括：表演藝術、器物製造技能等。它的內涵豐繁，形式多樣，是俗民文化的具體表現。台灣族群多元，潛藏民間的民俗藝術，不僅流露民族意識與情感，也呈現多樣的美感經驗，無庸置疑的，這是台灣族群的偉大傳統與文化資產¹。

民俗技藝雖是傳統的民俗藝陣，但目前有學校組成各種藝陣，其中「陣頭技藝」適合學生學習，不只能當作鍛鍊體能的社團活動，也能培養學生互助合作的團隊精神，雖然不能要求每一個都能成為優秀的表演者，但至少能藉此培養出更多能欣賞陣頭的觀眾。最重要的是希望每一個人都能親近自己的鄉土，熱愛自己的鄉土文化，除了可承續起民俗技藝的傳承工作，更是發揚民俗技藝的有效方法。

台灣是個宗教信仰非常普及的地方，民間多藉由信仰來達到心靈方面的寄託，在早期農業社會，民眾於農閒時便自主的組隊，集體演練各式各樣的藝陣，在慶典時表演這些藝陣來酬謝神明，民間稱之為陣頭。藝陣活動是台灣民間生活的一種共同記憶，也是一種文化傳承。陣頭在表演時，力求詼諧、逗趣的雜耍，性格逼真地傳達民眾日常的生活情趣，更能表達出強烈的台灣草根性與生命力²。

台灣早期的陣頭技藝，都是為了表演及迎神賽會而產生的，那什麼是「陣頭」呢？起初「陣頭」就是一群人因為喜愛某一種共同的民俗技藝而結合在一起的表

---

¹ 吳騰達，**重現民俗藝術之美：台灣民間藝陣**（台中：晨星出版有限公司，2002年），頁2。

² 陳寬常，「台灣陣頭文化創意加值之研究以台灣民俗藝陣—官將首文化創意商品開發為例」，**萬能商學學報**，第13期（2008年7月），頁193-203。

演團體。陣頭源自台灣傳統廟會藝陣，是從祭祀儀式衍生的民俗藝術，融合了鼓、鑼鈸樂器和神偶表演等，在神明出巡前打頭陣開路表演的團體，多數由廟宇的信眾自動自發而組成的，不是由政府出錢支持的，也不是職業的表演團體。陣頭產生於地方，與地方關係也最密切，只要地方上有慶典或賽會時，就會出來表演；陣頭的團員幾乎都是由村民組成，因此能將村民的感情緊扣在一起，村民們自己出錢出力、自己訓練、自己表演，除了娛樂自己和別人外，又可娛樂神明，這正是台灣民間陣頭技藝表演主要的意義，所以「陣頭技藝」一直都是非常有鄉土性的一種表演藝術。

早期台灣的民間陣頭，都是由村落或村落的團體、宗族或家族團體等關係組成，由於陣頭技藝具有政治、經濟、宗教、社交、娛樂、教育的社會功能，且有強身、娛樂、文化、宗教的意義，因此更期待能藉新一代的參與，使這項民俗傳統技藝得到維護與發揚，如此對傳統文化的保存及傳承，就具有重大的意義。

陣頭是臺灣民間廟會、喜慶不可或缺的民俗曲藝之一，但是在工業社會的衝擊下，儘管它已逐漸從人們的生活中褪色，但任何時候看到這項傳統民俗，均能令人重新勾起親切的童年記憶³。

研究者在屏東縣內埔國小擔任教職迄今三十餘年，在因緣際會下，接觸到客家獅，為了能正確指導學生，參加各項研習，並拿到教練證，更因此了解到舞獅只是陣頭中的一環，在擔任舞獅教練十六年餘中，每次要招收新的隊員，就會遇到家長的質疑，因為民間陣頭的成員主要是草根性人士，當中更有不少是不良份子，由於外界對陣頭的刻板印象，還有一般人們對參與陣頭的負面印象，總是存在著加入陣頭就會染上抽菸、吸毒等惡習的偏見，而陣頭確實是一些社會邊緣人最後的依靠，也是他們的家，因此加入陣頭的孩子，其行為總是被放大來檢視，所以當研究者看了在 2012 年上映的《陣頭》這部電影，對於九天民俗技藝團團長許振榮的堅持，讓研究者深受感動，因而想對《陣頭》這部電影進行研究。

---

³ 劉素華，「民間藝術的傳承-陣頭」，師友月刊，第 331 期（1995 年 1 月），頁 34-37。

未接觸過民俗藝陣的人，可能會覺得《陣頭》這是一部既不讓人想認識又無法引起興趣的電影，更有大多數的人可能會以為這部電影只是描述時下青春的故事，而奮鬥的部分可能會比較弱，但最後在劇中對父子、團員間的關係有精彩情節及鏡頭高潮迭起，就能發現各個人物的設定及劇情不只有趣而且不俗。因此《陣頭》這部電影引發我想研究劇中親子關係和同儕的關係，以及傳統陣頭文化是否應該秉持傳承抑或是創新的反思，而傳統派與創新派競爭對陣頭文化所造成的衝擊，更引發各個陣頭的反省，當傳統與創新融合後，對陣頭文化的影響是什麼？

第二節 研究目的與問題

《陣頭》(參見圖 1-1)最初可能是一部被認為是沒人感興趣又無人認識的草根性電影，但看完卻令人感覺不俗，尤其後來的劇情高潮迭起，劇中人物設定的表現有趣且具笑料卻不俗氣，劇中還帶出傳統文化是否應該創新的反思，整體而言，這是一部表現不俗的台灣電影。同時這部電影是改編自台中大肚「九天民俗技藝團」真人真事的真實故事，由於這九天把被大眾看不起的草根文化~民俗藝陣帶給大眾，甚至躍上國際舞台，例如到美國紐約林肯中心、日本的上野恩賜公園、中國廈門.....等地去表演，進而引起國內更多傳統技藝者的共鳴，特別是這電影在 2012 年台灣的票房突破 3.17 億，是繼《那些年，我們一起追的女孩》後另一個台灣電影奇蹟。

圖 1-1：《陣頭》2012 年 1 月 20 日在台灣上映的宣傳海報

資料來源：陣頭宣傳海報，上網日期：2021 年 11 月 17 日，
<https://www.google.com/search?q=陣頭宣傳海報&rlz>

《陣頭》的票房高達 3.17 億，奪得 2012 年的年度票房冠軍（參見表 1-1），是第一部探討台灣陣頭文化的電影，也是這些年來票房少數破億以上的台灣電影之一，而破億的票房也代表了高票房的指標，尤其是能夠受到各大媒體的關注，特

別是透過大眾媒體的渲染更是如此，因此一部高票房的電影本身便非常具有話題性與影響力；此外，票房破億所代表的意涵不單是指電影當中的某些部份受到注意而已，因為除了電影的風格、敘事、人物塑造、擔綱的演員、題材或是導演拍攝的方式，都能被大眾所接受與認同，同時還代表著具有話題性和媒體的注目程度。

表 1-1：2012 年台灣前 10 名電影票房收入列表

名次	片名	票房（單位：台幣）
1	陣頭	3.17 億
2	愛	1.8 億
3	犀利人妻最終回：幸福男，不難	1.4 億
4	痞子英雄首部曲：全面開戰	1.2 億
5	寒戰	6400 萬
6	桃姐	6000 萬
7	BBS 鄉民的正義	5500 萬
8	女朋友。男朋友	5500 萬
9	逆光飛翔	5300 萬
10	轉生術	4000 萬

統計時間：2012/1/1～12/31，資料來源：各片商

資料來源：許世穎，**2012 年台灣最高電影票房**，上網日期：2021 年 11 月 20 日，

<http://www.nownews.com>

高票房也代表可以創造足夠的情節給大眾媒體傳播，而大眾媒體的傳播也更能使電影產生一種共鳴性，這樣的共鳴不只是對看過該部電影的觀眾而言，甚至是吸引未曾觀看過這部電影的人，也在這種由高票房帶動媒體宣傳的共鳴性影響

下，進而受到共同體的影響也成為喜愛該部電影的一員。綜合電影情節內容的相關性以及高票房的指標，《陣頭》這部電影中探討了在地與鄉土文化、傳統與現代技藝等當今台灣社會的陣頭文化將面臨到的衝突，期盼在這發展過程之中，透過各面向的衝突與融合能建構了對台灣地方的想像。

在《陣頭》這部電影中，對台灣社會在現代化的影響之下，陣頭文化所面臨傳統與現代之間的爭論與衝突有所著墨，劇情中以台灣的社會性、地方性和鄉土味共同描寫出台灣在地、傳統與地方性的事物，而在電影中更能看到地方、在地、鄉土與傳統等相關元素的運用，並且在劇情中都有相關的敘述和展演。

透過《陣頭》這部電影，可以看到台灣「草根性」及「鄉土文化」的再現，更可看到重新詮釋了台灣的在地文化，透過在地與鄉土性的運用，再現台灣草根文化的特性，在塑造電影走向全球化的發展下，在地文化如何保持自己既有的文化特色，同時又能與國際接軌。而電影劇情中不只在訴說傳統的「陣頭文化」，更在講「人」這個要素，電影中透過父子關係的破碎、修補到重建與和解，以及同儕間衝突後能取得認同和融合的過程，這些關係成為一種對過去和未來的隱喻，更成為一種超越人生關卡的自我隱喻。這部電影透過草根性喜劇的方式，展演並再現了台灣的地方性，並藉由電影的主題展現出「追尋情感與互助的在地精神」和「敬神的信仰與傳統」等不同風貌的台灣地方文化氛圍⁴。

《陣頭》這部電影的劇情描述著主角阿泰自幼在陣頭的世家成長，卻因從小常以神像為玩弄對象（例如在三太子的臉上作畫），三太子（參見圖 1-2）是大仙尪仔的其中一種，大仙尪仔又稱為神將，是依據神祇的模樣製作出來的巨大型神祇，是神聖不可侵犯的，所以阿泰在神將臉上亂畫是一定會惹父親生氣，另外又在多項事物與父親在觀念上的差異造成父子間的誤解，甚至父子交惡，致使主角厭惡陣頭，甚至憤而離開故鄉。但當他長大回到故鄉後，卻又在緣際會下，接下了九天玄女團的團長一職，並透過與父親、團員們間誤會冰釋，以及和對手經過互相

---

⁴ 鄭秉泓，**台灣電影愛與死**（台北：書林出版有限公司，2010年），頁 18-33。

競爭、衝突到彼此磨合和理解的過程中，將傳統的民俗陣頭與西洋音樂、熱舞，還有改變神明偶像造型的現代表演方式結合，創造了一種全新的陣頭表演方式，進而把台灣陣頭的草根文化帶給公眾，甚至讓陣頭的表演躍上國際舞台。

圖 1-2：傳統藝陣中的大仙尪仔，中間即是三太子

資料來源：明日科學 Home 明日專欄【職業開箱】職業內幕#31：〈跳陣頭的孩子是壞囡仔嗎？撕下你對陣頭文化的負面標籤！〉，上網日期：2021 年 11 月 20 日，<https://tomorrowsci.com/master/>。

故研究者試圖探討下述兩個問題：

問題一、探討《陣頭》裡，傳統與創新的衝擊與融合，對陣頭文化的影響是什麼？

問題二、探討《陣頭》中，親子及同儕關係如何間接影響陣頭文化的傳承？

研究者期盼能將此次的研究應用到指導屏東縣內埔國小客家鼓獅隊的工作中，更期望藉由本篇研究，讓社會大眾對於廟會活動慶典中的陣頭文化有更深入的認識，並能了解各式陣頭之特色與存在的價值，翻轉對陣頭的負面刻板印象，希望受到各界人士及政府文化當局的重視，對於各式傳統陣頭的文化保存與推展，能夠有進一步提出有效的策略後，再現的陣頭文化傳承。

第三節 研究架構

本研究以「電影《陣頭》再現的陣頭文化傳承」為出發點，研究電影中陣頭文化的傳承與創新如何擦出新的火花，以及透過親子關係和同儕關係的磨合，使陣頭文化能應對現代社會所帶來的衝擊與挑戰，將透過本研究的研究架構流程圖（參見圖 1-3），進而建構研究資料的步驟：

圖 1-3：研究架構流程圖

資料來源：本研究自製

第四節 章節安排

本文分為五個章節，第一章為緒論，研究者透過本身的經驗背景來描述引出研究動機、研究目的，深入了解《陣頭》後提出所欲研究的問題。

第二章為文獻探討，首先探討臺灣陣頭文化的演變歷程，以及現今台灣陣頭的現況，接著探討親子關係、同儕關係相關理論對文化傳承與創新的影響，最後，回顧有關電影《陣頭》的相關文獻。

第三章為研究方法，在電影劇情、主要演員、票房及獲獎紀錄相關資料的介紹後，介紹符號學和鏡頭分析，敘述電影《陣頭》如何刻劃出目前台灣陣頭發展的真實樣貌，以及呈現了哪些值得探討的陣頭文化傳承的理念。

第四章為文本分析，首先針對電影《陣頭》凸顯的陣頭文化進行分析，接著探討片中從傳統與創新意見分歧引發的衝突與融合，論述電影中再現的陣頭文化對現階段民俗技藝傳承與創新發展的重要性。最後，分析男主角阿泰和父親的親子關係，與阿泰和團員間、阿泰和其他陣頭之間的同儕關係，如何透過彼此的磨合和接納，在秉承傳統陣頭文化的優勢下，除了能加入創新元素的不同表演方式，進而呈現陣頭文化的新風貌，翻轉社會大眾對陣頭負面的刻板印象。

第五章為結論，總結本研究的成果與應用。

第二章 文獻探討

陣頭的表演從早期的神聖性到今天的世俗化，要讓社會大眾了解陣頭表演的精華，這樣不只讓喜歡觀賞廟會活動的民眾「知其然」，並且能「知其所以然」，日後在廟會活動中不再只是「看鬧熱」而已，更能了解陣頭文化的內涵與特色。

第一節 陣頭文化演變的歷程及現況

研究者在蒐集文獻資料的過程中，發覺過去國內針對陣頭文化發展之相關文獻資料寥若晨星，期刊論述的焦點泰半都集中在宗教信仰或是民間習俗，抑或是陣頭的介紹，欠缺鞭辟入裡的剖析；傳播媒體報導，則大多偏向負面角度；有關於青少年參與陣頭的論文，更是屈指可數，而且幾乎都從學校、家庭的觀點，鎖定在青少年參與陣頭後的偏差行為或是社會問題，基於上述的問題，試圖透過電影《陣頭》的高票房及陣頭的創新帶出陣頭的優勢。

一、陣頭文化

陣頭文化是台灣特殊傳統文化之一，陣頭技藝的由來為何？臺灣大多數居民是由大陸移民過來的，大約數百多年前，住在福建和廣東以及大陸沿海地區的人們，當時他們搭著帆船，冒著黑水溝的驚濤駭浪，冒著生命危險艱辛的渡過台灣海峽來到台灣開墾。先民們除了要面對海上的風浪，還要克服陸地上瘴癘的危險，因此上岸登陸定居之後，瘟疫和天然災害接踵而來，不斷增加的移居人口雜處在一起，因此各地時常發生變亂，這些環境的挑戰逼得早期的移民們為了有生存的力量，不得不借助宗教信仰甚至異道邪說來解決問題。渡海來臺的先民，大多會自故鄉攜帶神像或香火隨身保護，等上岸生活較安定之後，就將神像供奉在住所或將香火掛在樹上膜拜，慢慢的，因神靈應驗或經濟較寬裕後，就會改建廟宇以安座神明來敬奉，通常所攜神像就成為廟宇的主神，有的會進而發展成為地方上的守護神。每逢神明生日及民間的節日，就會舉行各式的祭典來感謝神恩。

另外，為了求居住的環境平安，就會恭請這些守護神巡視地方，也舉辦神明

遶境祈福消災的「迎神賽會」，這時大家都會暫時放工作，準備豐富的祭品，興高采烈的迎接盛大的慶典活動。這些慶典活動對早期的農業社會而言，乃是村莊裡的一大盛事，此時不只全村會上下總動員，甚至連旅居在外的村人，也都會趕回來共襄盛舉，並藉此與家人團圓。

在明清之際，先民渡海來臺，傳統民間藝陣在此時也傳遞來臺，歷經數百年來的演變及發展，各種藝陣不只保存傳統民族文化的精神，也呈現了本土的風貌。台灣的陣頭種類豐富，有很廣泛的演藝範圍，能深入民間各個角落，陣頭不僅增添祭典的熱鬧氣氛，也使民俗技藝得以保存。

早期台灣的民間陣頭，都是由村落或村落的團體、宗族或家族團體等關係組成，因此陣頭技藝具有下列各種社會功能⁵：

(一)政治的功能：民間陣頭演出的各項事宜都要透過村落或宗族組織，是社會生活中重要的一部分。藉著表演活動，可以加強全村的認同感及集體意識，也是居民對社會地位的認同。

(二)經濟的功能：民間陣頭技藝的表演多在聚落中最公開、最寬廣及最便利的地點，人們全數聚集，在慶典的氣氛下，人們格外願意消費，因此促成了經濟的流通，幫助了經濟的發展。

(三)宗教的功能：陣頭技藝的演出形式有濃厚的宗教氣息，表演時間多在神誕慶典日，除了有拜神的心意外，還可以藉陣頭表演者將心願傳達給神明，同時也藉著他們，才能得到神明的降福。

(四)社交的功能：民間的廟會活動，不但促成鄰近村莊及居民間的往來，陣頭與陣頭間也互相認識、聯誼，也促進了以後的往來扶持。

(五)娛樂的功能：在傳播資訊尚未發達的農業社會，藉由參與或觀賞各種陣頭技藝表演，彼此鼓勵及交流，非常具有娛樂的效用。

(六)教育的功能：各陣頭團體間強調行為及禮儀規範，是一種社會教育，目前

---

⁵ 吳騰達，**臺灣民間陣頭技藝**（臺灣：東華書局股份有限公司兒童部，1996年），頁 8~55。

民間陣頭活動仍保有的主要功能是宗教功能。由於生活結構的改變，鄉民的宗教也轉向傳統道德及功利的傾向，民間陣頭活動今已漸漸偏重還願及許願的性質。許願還願、酬神謝神，顯然已經將朝多功能導向了。

陣頭表演最大的特色便是簡單而樸素，大多以「落地掃」的形式表演，也就是沿街作定點演出，由於是在地面演出，因此不需要舞臺、布景或大型道具，也就是表演時不用舞臺，而是就地演出，這樣的形式讓觀眾與表演者能近距離的接觸，所以陣頭的表演就是臺灣式的行動劇場、街頭藝術，而所唱的、所演的內容頗能反映出大眾的心聲，表演期間更充滿鄉土的親和力，因此隨著時代的變遷，陣頭技藝更是一種紮根於民間的傳統藝術。

數百年來，台灣民間傳統陣頭技藝的表演與人們的社會生活是密不可分的，正由於它具有政治、社會、宗教、經濟、娛樂、教育等多方面的社會功能，所以除了陣頭技藝的表演娛樂自己和娛樂別人外，又可以娛樂神明，所以台灣民間陣頭技藝表演有其主要的意義⁶：

（一）強身的意義：陣頭技藝本身就是一種體育活動，表演者必需有良好的技術及充沛的體力，陣頭技藝的表演方式更是屬於國術的範圍，所以陣頭技藝的表演非但可以強身，也可培養尚武精神，所以學校會成立關於陣頭技藝的社團，藉以鍛鍊學生體能。

（二）娛樂的意義：在傳統農業社會裡，人民忙於農耕事務，很少有時間能從事娛樂活動，幾乎只有在迎神賽會時才能神人共樂，不僅可以娛人娛己，更是舒緩日常身心的辛勞。

（三）宗教的意義：陣頭技藝的表演都是在神明祭誕及迎神賽會時，如此一來，不但可以增加宗教信仰的力量，更可以添加熱鬧的氣氛。同時，有些陣頭表演被認為具有驅邪魔、保平安的功效，因此能吸引民眾參與，也能夠加強人們對宗教的信仰力。

---

⁶ 同前註。

(四) 文化的意義：各陣頭參與廟會祭典的表演，除了會互相較勁之外，也會藉機彼此交流，陣頭技藝方得以存續下來，不致散佚而消失。

此外，大多數由自家村莊所自組的陣頭表演，可以藉新一代的參與，使這些民俗傳統技藝得到維護與發揚，對傳統文化的保存，具有重大的意義。

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」的即興表演，且多仿自過去農業社會時所保留的祭典、習俗，成為廟會、喪葬禮俗的一部分⁷。「迎神遶境」在臺灣傳統廟會中是一個很重要的慶典活動，在各廟會慶典活動中，各地虔誠的信徒為了使廟會的慶典活動更加熱鬧，各自組成或邀請各式各樣的陣頭，來參加廟會的慶典活動，藉以壯大活動慶典的聲勢與場面；遶境出巡的隊伍按照性質區分數組，主要的有前鋒陣、熱鬧陣與主神陣。其中前鋒陣具有引路、開導及通報等功能，由報馬仔、儀仗、鼓吹陣頭等所組成；熱鬧陣多排在主神陣和前鋒陣中間，作為串場、熱鬧之用，也是整個隊伍中最引人注目的陣仗⁸，而藝術陣頭就跟隨神明遶境做「流動式」的即興表演。

在迎神賽會中，民間的各種陣頭就是擔任護駕神明，跟隨著神明出巡的，雖然遶境、進香割火的主角是神明，但吸引民眾「看熱鬧」的焦點往往是藝陣的表演，這些陣頭種類繁多，陣頭分為文陣和武陣，文陣有鼓陣、車鼓陣、牛犁陣、牛馬陣、踩高蹺陣、大鼓陣、桃花過渡陣等。武陣有八家將陣、獅陣、官將首、宋江陣、龍陣及一些民俗體育……等。

陣頭是基層民眾的表演藝術，陣頭的種類會隨著時代而改變，這些陣頭大多數都是由當地廟宇或村莊的地方人士支持或自主成立的，由當地的人擔任團員，練習的地點往往就會在當地廟宇前的廣場，這時搭配著祭典賽會的舉行，各陣頭也展現出練習的成果。所以陣頭的衍生往往是依附於寺廟，藉由祭祀、慶典……

---

⁷ 林茂賢，「陣頭的傳承與創新」，**台灣學通訊：焦點報導**，第92期（2016年3月），頁4-7。

⁸ 李豐楙、劉怡君，「遶境」，**全國宗教資訊網**，**宗教知識家線上百科**，上網日期：2022年2月10日，<https://religion.moi.gov.tw/Knowledge/Content?ci=2&cid=224>

等賽會表現出來，因此早期在台灣的陣頭技藝，可以說都是為了表演及迎神賽會而產生的。

陣頭是臺灣民間廟會、喜慶不可或缺的民俗曲藝之一，但是在工業社會的衝擊下，還有一般人們對參與陣頭的負面印象，儘管它已逐漸從人們的生活中褪色，但任何時候看到這項傳統民俗，均能令人重新勾起親切的童年記憶⁹。

台灣民間的陣頭種類繁多，而這些陣頭技藝項目的選擇，就表演的場合而言，可分為廟會慶典及喪事慶典兩種不同的陣頭表演，就其屬性而論，又可分為雜技類陣頭與小戲類陣頭，而民俗藝人習慣以文陣或武陣來稱呼。

目前許多學校組成陣頭的團隊中，則大部分歸類於陣頭技藝或雜技類陣頭。至於學校在成立團隊時所選擇的陣頭，大概依三項標準來選擇¹⁰：

第一個標準是情感：有情感才有認同，認同有可能是職業或地方認同，但卻不一定適用於整個社會；然而情感的因素絕對不可以忽略，若失掉情感的情分，就不容易推廣及傳承下去，情感是組成陣頭的重要因素，農業社會是村落一體的概念，村民間聯絡情感的方式，更是年輕人講義氣的表現方式。

第二個標準是規範：如果陣頭技藝的表演會危害到社會的發展就是不好的，例如過份的鋪張奢華，有害勤儉美德的，或是違反社會善良風俗不為人所接受的，也是不好的。所以要有規範的標準，傳統的陣頭除了注重技藝的傳承，自然也有其傳承要件及行為規範，因此傳承和創新的衝擊必定會對陣頭文化引起一些衝突及改變。

第三個標準是認知：清楚認識並了解表演的呈現方式對現代社會有沒有矛盾？有沒有開倒車？有沒有壞的影響？有沒有妨害到文化的推展？這些都是陣頭文化推展取捨的標準。

只有情感、規範、認知三個標準互相配合，師徒、同輩之間取得共識，才是

---

⁹ 同註 2。

¹⁰ 「民俗活動」，GOOGLE，上網日期：2021 年 11 月 12 日，<http://163.20.110.149/it/webfair/act.html>

完善的，舉凡缺其中任何一項都不容易將陣頭文化推展下去。

二、大仙尪仔~三太子

依據前述可推論，許多民間的風俗習慣及對神像的尊敬，對大眾而言是不容忽視的，在《陣頭》中，主角阿泰小時候就是因為在三太子的臉上亂畫（參見圖 2-1），引起父親震怒，甚至連媽媽及阿成叔叔也受牽連，可見三太子神像在民俗技藝者心中具有舉足輕重的地位。

圖 2-1：阿泰小時候在三太子臉上亂畫

資料來源：《陣頭》，**youtube**，上網日期：2011 年 12 月 4 日，

<https://www.youtube.com/watch?v=71rjwrv7BIs>

陣頭是由一群人共同喜歡某種民俗技藝，並因著廟會祭祀活動設計和組合而成的民間團體。這些參與陣頭的人，由祭祀儀式到參與表演，都是由村民或其子弟組成，地方有慶典他們就會出來表演；特別是每逢神明的生日，就會舉行祭典來感謝神明的幫助及保佑。這些團員由村民們一起出錢出力，共同訓練出來的。此時發展至今，到現在每當快到神明生日時，各村莊就開始召集壯丁排練屬於當地代代相傳下來的陣頭技藝¹¹，扛著大仙尪仔陣遊行便是其中的一種。

---

¹¹ 馮羚，「從台灣電音三太子看傳統文化的傳承與挑戰」，**文化研究@嶺南**，第 65 期（2020 年 12 月），上網日期：2021 年 12 月 2 日，

<https://www.ln.edu.hk/mcsln/criticism/65th-criticism/65th-criticism-02>

「大仙尪仔陣」是臺灣傳統藝陣，表演團體扛著神像人偶遊行，三太子是其中一種，是臺灣廟會及遶境活動中常見的陣頭表演之一，屬武陣、宗教藝陣，是只舞不歌的藝陣，在表演過程中，演出者會將自身套入依據不同神祇模樣製作的大型人偶中，並通常會配合北管或鑼鼓演奏，在街上遊行或進入廟宇裡面。大仙尪仔也就是神將，是傳統廟會出陣時，護衛在神轎前的巨大神偶，由於是神明的護駕，因此通常給人莊嚴肅穆、不可親近之感，當各路神明出巡時，信徒扛著各種大仙尪仔（參見圖 2-2）護駕，為活動增添莊嚴及熱鬧的景象，除了具有辟邪與祈求平安之宗教功能，娛樂氣氛也十分濃厚。

圖 2-2：由左而右是順風耳和千里眼、黑白無常、三太子哪吒

資料來源：大仙尪仔，GOOGLE，上網日期：2021 年 12 月 2 日，

<https://www.google.com/search?q=%E5%A4%A7%E4%BB%99%E5%B0%AA%E4%BB%94&tbm=isch&hl>

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國的流行音樂，因此，可以觀賞到神轎播放熱門音樂，或是家將跳騎馬舞或你是我的小蘋果。現今台灣廟會陣頭文化的電音三太子是電音（電子音樂）與大仙尪仔陣結合的一種新興藝陣，成為大受歡迎的新興表演形式。

電音三太子是台灣興起的一種表演次文化，為電音、本土次文化與傳統民俗藝陣三太子的結合，電音三太子發源有兩種說法，一說是雲林北港，一說是嘉義

朴子，但可考據的是，在各地方的電音三太子表演團成形前，台灣南北各地宮廟已有類似的藝陣巡演，電音三太子的原形即是台灣傳統藝陣的「大仙尪仔」¹²。

在台灣的陣頭文化中，電音三太子是最被廣為人知的，三太子因為是神格，再加上是小孩子的身形較為活潑，所以也是台灣唯一可以跳電音的神明。而扮演電音三太子的人也不是說跳就能跳，因為任何的表演都是需要經過不斷的練習，即使對舞步非常熟悉，但還是得克服扛著重量不輕的三太子，所以表演的時候，總是旁邊的觀眾欣賞表演，裡面扮演者可是汗水淋漓的在下大雨呢！

若是有看電影《陣頭》的人一定知道，陣頭表演中的打鼓也是日常重要的練習之一，而陣頭搭配的鼓樂也不是只有一套鼓法來打，例如：九天民俗技藝團的齊天戰鼓，這套鼓法便是在敘述打仗的時候，為了鼓舞戰場上將士們的士氣，因此不只打鼓，還會搭配吶喊聲，以壯聲勢。

電音三太子的種種裝扮及使用的道具和表演方式，大多源自於舞廳，把種種舞廳內使用的道具、物品和音樂等，都複製在他們表演的電音三太子上，人們奉祀為神的三太子藝陣，或是會有三太子咬著奶嘴或戴著各式眼鏡，或是舞廳裡常使用的白色手套甚至拿著螢光棒，隨著電音舞曲搖頭晃腦，以及騎著改裝速克達行進的奇景；陣頭為一種台灣特有的文化及宗教信仰，台灣民俗藝陣團體在出巡時，無意間結合了電音與三太子，不料此種新鮮的表演形式竟大受歡迎，在電影《陣頭》也呈現這種表演形式，因此仿效的民俗藝陣團體逐漸增加，進而形成一種台客文化的熱門象徵。

電音三太子的流行有如羊群效應，羊群效應也稱從眾心理，是指管理學上企業市場行為的一種常見現象。這就猶如有一個領頭羊佔據了主要的注意力，那麼整個羊群就會不斷模仿這個領頭羊的一起運動，領頭羊到哪兒去吃草，其他的羊也跟著去哪裡淘金，電音三太子的流行讓許多陣頭看見創新所帶來的吸引力。

---

12 方玉民、李勝雄，「新興台灣民俗藝陣電音三太子之探究」，*屏東教大運動科學學刊*，第 8 期(2013 年 4 月)，頁 55-72。

在 2006 年的台客嘉年華，伍佰、五月天等著名樂手，掀起了一陣台客風，三太子獲選為最佳台客陣頭，並以戴眼鏡、吃奶嘴的造型，配合電音音樂跳台客舞的三太子呈現，一時蔚為風潮。2006 年 4 月，還特別舉辦了命名活動，正式命名為“電音三太子”¹³。在 2009 年時，電音三太子登上高雄世界運動會的開幕式，後來又相繼在台北聽障奧運會、上海世界博覽會、台北花博會等大型活動上演出，甚受歡迎，甚至在台灣以外地區也大受歡迎。自此起電音三太子更是風行全臺，甚至陣頭間尬舞、在重要的活動上表演，電音三太子（參見圖 2）風行全臺，也躍上國際舞臺，儼然成為臺灣陣頭的代表意象¹⁴。

圖 2-3：電音三太子

圖片來源：「電音三太子」— 愛上真台灣，NGC 國家地理頻道紀錄片，上網日期：
2021 年 12 月 15 日，<http://imagingimage.blogspot.com/2013/06/ngc.html>

---

¹³ 「電音三太子」，百科知識，上網日期：2021 年 12 月 15 日，
<https://www.easyatm.com.tw/wiki/%E9%9B%BB%E9%9F%B3%E4%B8%89%E5%A4%AA%E5%AD%90>

¹⁴ 「電音三太子與被抹黑的台灣文化」，教育文化，上網日期：2021 年 12 月 15 日，
<http://www.thinkingtaiwan.com/articles/view/832>

第二節 親子關係的相關理論

電影《陣頭》以探討陣頭文化的演變為主軸，也探討了主角阿泰與父親的親子關係，而父子因抓週而有芥蒂，因而本文由抓週開始研究親子關係。

一、抓週

在傳統觀念中，生下男孩為家裡添丁是一件大事，當孩子滿週歲時，依古老的禮俗就要「抓週」，在電影《陣頭》也有探討到主角阿泰和阿賢週歲抓週的劇情：「我兒子拿到三太子的風火輪啦...我兒子撿到錢啦...耶...十塊叫做銀角，銀角撿到那叫做撿角啦...唉！怎麼連我抓週抓錯東西，阿爸也能和武正叔打上一架」（參見圖 2-4），因兩人抓到的東西不同，讓父親阿達和武正叔甚至因此打起架來；以往陣頭技藝大多以兒子為主要的傳承接班人，由於阿泰抓的不是阿達所期望的，讓阿達覺得阿泰以後無法繼承衣鉢，父子間的親子關係就因此有了芥蒂。

圖 2-4：抓週抓到風火輪和銀角

資料來源：《陣頭》，youtube，上網日期：2011 年 12 月 4 日，

<https://www.youtube.com/watch?v=71rjwrv7BIs>

抓週是舊俗，依教育部國語辭典簡編本釋義：「舊俗於小孩滿週歲，長輩將書本、算盤、筆墨等各種物品擺在孩子面前，讓他隨意抓取，由此來推測小孩未來的志向。」抓週可說是孩子人生中第一個性向測驗。抓週的物品因為取六六大順

的吉祥之意，會以六的倍數準備十二至十八項物品，但因各地風俗不同數量也略微不同。抓週的物品主要就是士、農、工、商各行各業會使用到的工具，寶寶第一個拿的或是玩最久的東西，就代表他對這個最有興趣，依此判斷孩子未來的發展方向，也被視為將來會從事的職業¹⁵（參見表 2-1）。

表 2-1：各式抓週物品象徵意義

傳統物品	象徵意義	創意物品	象徵意義
筆、墨	作家	手機	科學家
書	學者	鍵盤	工程師
畫筆	畫家	芭比娃娃	時尚設計師
鋤頭	農夫	彩妝用品	化妝師
尺規	裁縫師、設計師	棒球	運動員
印章	文官	玩具車	賽車手
刀劍	軍官	雞腿	廚師
算盤	企業家	聽診器	醫生

資料來源：林靜莉，「寶寶下載 1 歲了！一起抓週去」，**嬰兒與母親**，2017 年 5

月 19 日，上網日期：2021 年 12 月 23 日，

<https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=5869>

¹⁵ 「抓周儀式的由來是什麼?要準備哪些物品?」，**台北市立圖書館**線上參考服務系統，2018 年 6 月 1 日，上網日期：2021 年 12 月 23 日，

http://kids.tpml.edu.tw/sp.asp?xdurl=superXD/question_adult_01_d.asp&id=13714&mp=10

抓週也有許多的別稱，如試兒、試啐、拈周、試周、拿周、周啐等，英文則為「Drawlots」。嬰兒滿一歲要做週歲，俗稱做大啐或椒啐至於究竟是「抓周」還是「抓週」？目前兩種寫法均可通用，也有一說是「周」或「週」代表的意義，除了「滿周歲（週歲）進行的儀式」，也可能是「抓取周遭（週遭）物品」之意¹⁶。

由於在古代裡，父母長輩都相當重視這項禮俗，因此若孩子拿了不是長輩自己喜歡的物品，也可能會因此感到失望，在中國古典小說《紅樓夢》就有描寫到賈寶玉抓週時，因為抓到了脂粉和釵環，父親當場就罵他將來一定是個好色之徒，後來賈寶玉長大成人，也真的是一個整天喜歡和女孩子在一起的人¹⁷。現代抓週不若古代那麼嚴肅，不管寶寶抓到哪種物品，長輩、家人們都會寄予無限厚望，並在他的一周歲生日送上祝福並討個吉利，大多數的父母通常都會給予鼓勵，若是寶寶拿起食物或玩具，父母並不會當場斥責他愛吃或是貪玩，反而會說孩子一生不愁吃穿或是創意十足，將來可能是個創意發想家等。

基於望子成龍、望女成鳳的天下父母心，長輩和家人們對於孩子抓週都會寄予無限厚望，電影《陣頭》主角阿泰的父親阿達對阿泰的期望又何嘗不是如此，只是阿泰抓到的銀角並非阿達所期待的，沒想到不只讓阿達和武正起衝突，還因此讓阿泰和阿達間的親子關係有所芥蒂。

二、親子關係

親子關係是影響兒童人格發展的重要因素。所謂的親子關係不僅僅指一般所說的狹義的父子或母子關係，而是包括家庭裡父母間的夫婦關係、子女間的同胞關係，以及父母與每一個子女之間的錯綜複雜之關係。由這些錯綜複雜的親子間之全體成員相互作用，構成了家族之間的整體性互動的親子關係。

家庭中，子女的人數愈少，親子間的接觸機會自然會隨著增加，父母能有更

---

¹⁶ 邱平，「寶貝長大了！一歲寶寶抓周趣」，**嬰兒母親**，第1期（2015年11月），上網日期：2021年12月23日，<https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=4614>

¹⁷ 茹之，「抓周的由來為何？」，**大紀元神傳文化**，文化百科，2007年11月，上網日期：2021年12月20日下載，<https://www.epochtimes.com/b5/7/11/19/n1906206.htm>

充分的時間去照顧小孩，劇中阿泰是阿達的獨子，按理說這在教育上當然是一件毋庸置疑的好事。不過，如果因為父母過分的照顧，甚至變成過份干涉的傾向，那就值得商榷了。尤其是對於獨生子（女），更容易使父母養育的態度受到影響，例如過分保護、過分期待與干涉等現象，都是一般人所能了解的事實。

父母養育頭一胎的子女，通常是在一種無經驗狀態中，是以嘗試錯誤的方式進行，因此，小孩只要有些微的徵候就會感到手足無措或特別敏感，甚而失去了育兒信心，更容易因為缺乏經驗而有前後不一致的態度及神經質的傾向。對次子以後的子女就能比較安定、不慌不忙地表現出老練且有把握的態度了。這種由於對第一胎子女欠經驗的養育態度，隨著都市工業化及小家庭制度的發展，將會是越趨值得重視的問題。

美國社會心理學家薛赫特(Stanley Schachter)主要的研究興趣是上癮和情緒，提出任何一種情緒的產生，都是由外界環境刺激、機體的生理變化和對外界刺激的認知過程三者相互作用的結果，而認知過程又具有決定的作用。他認為人類的情緒體驗是人的生理狀態和對這一狀態的認知解釋共同作用的結果。他在 1969 年獲美國心理學會頒發的傑出科學貢獻獎，1983 年當選為國家科學院院士¹⁸。他指出：人類處在周圍的不安狀態中，自然地會表現出願意與人在一起的傾向，這就是人們的「親和傾向(affiliative tendency)」¹⁹。

近來親職教育的重要性已逐漸受到社會各方面的注意，但是我們常常是一言以蔽之，總認為兒童的成長與發展，以及人格的陶冶，學校給予兒童良好的教育即可，但是確切的說，和兒童關係最親密的父母親，更應該為子女準備一個在心理上能感受到既舒適又安全的家庭，使子女們能得到正常的、健康的童年生活環境，才是最重要。

---

¹⁸ 沙赫特(Stanley Schachter)，百科知識，上網日期：2022 年 3 月 6 日，
<https://www.easyatm.com.tw/wiki/%E6%B2%99%E8%B5%AB%E7%89%B9>

¹⁹ 張風真，「親子關係的心理與管教態度」，師友月刊，第 106 期（1976 年 4 月），頁 13-18。
doi:10.6437/EM.197604.0013 /

親子的關係著重於開始時，也就是在孩童時期，子女有良好的童年就是日後發展的重要基礎，正所謂的有好的開始就是成功的一半，把這句話運用在親子關係更是至理名言，家人之間的親情溫暖是無可取代的，沒有任何理由能剝奪孩子應享有的親情，要做到尊重人應從孩子出生就開始，擁有父母親足夠的愛，孩子就會有健全發展的泉源，切莫以為給予衣食無憂的物質就能夠彌補欠缺的親情。

著名的教育思想家盧梭主張以兒童為本位的教育，就是重視兒童、了解兒童、關心兒童的教育，但有些父母往往因期望孩子能精通十八般武藝，而讓孩子陷入過度學習的困境，孩子因此而失去快樂、健康的童年，親子間處於高壓力衝突的緊張關係。父母應該了解孩子的需求及其內心世界，關心孩子的成長與發展，在子女需要的時候給予適當的協助指引，不只關心孩子的生理健康、物質溫飽，更應關心孩子的心理健康、精神豐富。

實施真正的民主教育，是讓孩子學習互相尊重；而自由平等的民主教育，就奠基於相互的尊重，親子關係亦應建立在此基礎上發展，當孩子只有一味地追求自己所謂的自由平等的民主假象時，更應教導孩子唯有在尊重別人的自由平等權利的同時，才能享有真正的自由與平等，父母對子女的尊重是民主社會對人性的尊重，子女對父母的尊重除了人性的尊重還應有孝道的精神，父母對子女適度的管教使子女能由他律轉為自律，能夠自制自重，才能獲得真正的自由與平相²⁰。

吳曉樂是台灣女性小說、散文文學作家、社會評論家，她的創作題材以親子教養為主，代表作品有《你的孩子不是你的孩子》、《上流兒童》、《可是我偏偏不喜歡》、《我們沒有祕密》等，在她的文本中提到，某些情緒勒索的產生源於華人傳播中的「面子問題」，「追求成功」的主要目的可能是為了自己或父母的「面子」，享受成功所帶來的好處，反而成了追求成功的附加價值²¹。

如果你是四十年前的「好孩子」，那你在幼年成長過程中，始終是長輩或父母

---

²⁰ 井敏珠，「今日社會的親子關係」，*師友月刊*，第 287 期（1991 年 5 月），頁 16-18。

²¹ 曾宜婷，*吳曉樂筆下的親子關係*（臺東：國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2021 年 1 月），頁 32-34。

親心目中好孩子，那麼你可能是依照認真用功讀書、沒有太多的人際交往、對異性沒有任何邪思、消費時以低價為訴求、各種權益一概不爭，逆來順受的行為規範在生活著的。相信許多現今是四十到五十歲之間的人，在當年的「好孩子」階段，都是完全符合以上這些行為規範準則的，在那個以「戒嚴」為管治手段的時代，要求前述這些行為規範並不過分，至少這樣可以使得求學期間的年輕人少惹些事情，家長就可以安心地工作養家。

如今，這批人已到了為人父母的年齡，他們不知不覺把當年自己認為是對的事情，拿來要求今天的孩子，結果引起了極大的反彈。因為現代孩子的特徵對你而言居然是愛現、浪費、男女關係早熟、追求休閒生活、向錢看齊，你突然發覺今天的年輕人變得太不懂事，更會訝異於為什麼你是那麼的好，而他們卻是那麼的壞，於是親子間越來越不能溝通，你覺得他簡直是生來存心為了活活把你氣死的，有如雞同鴨講²²。

親子溝通的重點在於親子間的調適與了解，即使有親子溝通障礙的父母親，不必覺得過度沮喪，他們就如同是鴨，他們不能了解你是誰，但父母親可以偽裝自己是鴨，混進鴨群中，使他們對你不設防，因而能充分掌握住他們的一言一行，使各種問題防範於未然²³。

---

²² 趙妍如，「親子關係—雞同鴨講」，*師友月刊*，第 287 期（1991 年 5 月），頁 24-25。

²³ 同前註。

第三節 同儕關係相關理論

人從出生便開展一連串社會化的歷程，從家庭、幼兒時期友伴、學校同學等，學習人際關係與互動。其中，同儕是社會化的重要媒介之一，同儕關係提供基礎人際關係的學習²⁴。

一、合作學習

影響兒童同儕關係的主要因素，來自原生家庭父母缺乏正視兒童同儕關係問題的能力、有家庭暴力的現象或教養態度偏差。同儕關係欠佳的兒童其特質有自我為主且強勢、內向少言、情緒失控之攻擊。學校常見同儕衝突事件包括次團體排擠和拒絕、愛告狀及爭辯、缺乏適應社交禮儀，以及團隊合作困難²⁵。與此相應，也會影響到青少年與同儕、長大成人與工作夥伴的關係。

隨著學習理念近年來的變化和技術的進步，人們意識到學習共同體具有獨特的學習價值。學習共同體作為當前超越學校情境學習活動的社會化延伸策略被提出，並開始了大量的教育應用研究，足見其思想在教育中得到了新發展。簡言之，由知識建構的社會性、文化的場域、主體間互動、智慧共用、環境等養成為學習共同體彰顯其價值的思想內核。

為了跳脫個人的單一學習遇到的困境，現在趨向主張以「學習共同體」的方式來取代，並認為「學習」是一種互相且協同的關係，而非上下教導的關係，因為互教只是一種單向關係，而非雙向的溝通互動，足見合作學習的重要。

合作學習從 1970 年起被廣為提倡²⁶，是一種極有效的教學及學習方式。依據社會建構論，很多學者將合作學習視為一種讓學生透過分組、小組成員互動的過

---

²⁴ J.Lair, "Change induction groups, group psychotherapy, integrity groups, peer counseling", *Encyclopedia of Psychology*, 1(2), (1984), pp.493-494.

²⁵ 鄭曉楓、田秀蘭，「以教師觀點理解兒童同儕關係發展和輔導策略」，*南臺人文社會學報*，第 16 期（2016 年 11 月），頁 89-126。

²⁶ 于富雲，「從理論基礎探究合作學習的教學效益」，*教育資料與研究*，第 38 期（2001 年 1 月），頁 22-28。

程中，達成共同目標的學習方法。很多學者針對合作學習的不同理論為基礎，發展出多種小組合作學習策略，學習策略是固定的，但教學現場卻常受學生個人特質、班級氣氛、學習材料、教師特質、學習時間而影響。同樣地，合作學習在職場上也是相當重要的，利用合作取代競爭，才能使團體中每位成員的能力獲得最大的發展，當團隊中瀰漫合作與分享的氣氛，成員們更能樂在學習，尤其是每位成員為了共同的目標而努力，達成目標的榮耀共享，成員更是發揮各自所長，分工合作、全力以赴就能得到最佳的成效。

二、學習動機

學習動機是學生學習的原動力，其表現及成敗的結果，受到學習動機的影響；同樣的，學習結果也會受到學習動機的影響。可由「目標結構」、「內在及外在動機理論」及「需求理論」這三方面，來瞭解合作學習對於增進學生學習動機方面所造成的影響²⁷。

（一）目標結構

目標結構是指學習者在達成目標的過程中，與其所處的團體裡其他成員互動的情形，不同的教學方式使團體的目標結構不同；而不同的目標結構也對學習者及團體氣氛造成不同的影響²⁸。在合作學習中，想要獲得酬賞的要素，包括了展現個人績效的責任及達成團體學習的目標。成員們為達成團體學習的目標，不只需要自己努力，還要能幫助團體中其他人；在如此的酬賞結構之下，建立了合作學習中，學習過程及合作的目標結構。

（二）內在及外在動機理論

動機如果以行為動力的來源區分，可分為外在動機與和內在動機兩類。外在動機指的是外來的讚美、獎勵或懲罰；內在動機則是對於新事物想了解的內在動

---

²⁷ 張杏如，「合作學習的理論基礎」，*網路社會學通訊期刊*，第 14 卷第 86 期（2010 年 4 月），上網日期：2021 年 11 月 19 日，<http://www.nhu.edu.tw/~society/e-j/86/index.htm>

²⁸ 李致誠，*國小中年級學生社會學習領域合作學習之行動研究*（臺東：國立臺東大學教育研究所碩士論文，2007 年 6 月）。

力²⁹。在合作學習的情境中，上位者針對成功的小組要進行公開的表揚及獎勵，團體中的同儕對個體突出或優秀的表現給予讚美，並使友誼的升溫，都可歸類於外在動機提升了個體學習的動力。

在內在動機中，提供合作學習有效性論點的，是 Malone & Lepper 提出的內在動機架構³⁰。Malone & Lepper 認為內在動機架構包含挑戰性、好奇心、操控性和假想空間四個部分，而其中以好奇心與合作學習的情境更為相關³¹。人們在掌握了技巧之後，會具有想進一步了解事物的本質及意義內在動力，這就是我們所稱的好奇心。

（三）需求理論

人類有基本的心理需求，Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan 將心理需求分為能力、與人互動、自控權三方面，在學習的情境中滿足了這些心理需求，便能增強學習者的學習動機，提升學習的表現³²。McClelland 則在成就需求理論中提到，對成就、人際關係和權力的追求和滿足，是達成工作目標的重要激勵因素³³。

合作學習強調小組分擔責任，不只不會剝奪其能力和權力的需求，在個人的成功來自達成團體目標及團隊互助的情況下，使原本是中、低學習成就的學習者，更容易得到成就感的滿足，會更進一步點燃起對該學習產生興趣的內在動機。

電影《陣頭》探討了各陣頭的去路及發展方向，這都和目標結構、內在及外在動機理論及需求理論這三方面都有著密切的關係，因此瞭解到合作學習對於陣

---

²⁹ 李宜玫，「學習之樂樂無窮-談內在與外在動機」，**國民教育**，第 1 卷第 48 期（2007 年 10 月），頁 16-20。

³⁰ 丁世芳，以小組合作學習探究國小四年級學童「月亮」單元的概念學習（臺北：國立臺北教育大學自然科學教育學系碩士班碩士論文，2005 年 5 月，未出版論文）。

³¹ 江麗瓊，**國小生活課程合作學習教學成效之研究**（臺東：國立臺東大學教育研究所碩士論文，2005 年 6 月）。

³² 同前註。

³³ 陳延澤、侯龍躍，「成就需求理論在學校組織領導上的應用」，**師說**，第 185 期（2005 年 4 月），頁 21-26。

頭這項民俗技藝的未來所造成的影響是極為重要的。

三、合作學習理論

瞭解了合作學習相關的理論基礎（參見表 2-2），小組成員間的合作學習是很重要的，其中要注意組員之間合作學習的五個基本要素³⁴：積極互相依賴、個別績效責任、面對面互動、培養合作技巧、反思和分析的時刻，唯有如此，才能在不違背合作學習基本精神的前提下，量身訂做適合學習者的合作學習策略，使學習有效果。

表 2-2：合作學習理論

影響面向	理論	代表人物	理論內含
學習個體內 在心理歷程	動機理論	Slavin	在小組運作中，利用合作性的目標結構，增加中低成就學生成功的機會，配合同儕互相鼓勵與教師酬賞，並滿足人類與人互動及隸屬感的心理需求，增加學習動機。
	Piaget 認知 發展論	Piaget	利用與外界的互動，促進個人認知結構的發展。
	認知精緻化 理論	C.M. Reigeluth	在小組中對同學進行指導，指導者本身是在進行認知精緻化的工作，可增進指導者本身的學習效果及保留效果，強調新舊知識間的連結及對學習內容的重建或精熟。
	辯論理論	Johnson & Johnson	學生針對不同的論點進行陳述及反駁，能進一步促進概念的成熟。

³⁴ A.K. Ellis, (2007). *Teaching and learning elementary social studies*, (9th ed.) ,p.142.

合作學習產生的同儕相互影響	社會互賴論	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson 推演社會互賴論，強調透過學習結果及方法的相互依賴，造成合作小組的合作，可增進學生的學習表現及學習興趣。
	社會模仿論	Bandura	人類藉由觀察及模仿來學習，而合作學習可增加模仿及觀察的機會。
	社會建構論	提出者： 杜克海姆、馬克斯·韋伯、米德	社會建構論強調學習是透過不同觀點之間互相協商的合作；Wood, Bruner 和 Ross 在引申 Vygotsky 的近側發展區(ZPD)概念，形成鷹架理論，強調異質小組中，同儕合作增進學習成效。

資料來源：張杏如，合作學習的理論基礎，**網路社會學通訊期刊**，第 14 卷第 86 期（2010 年 4 月），上網日期：2021 年 11 月 19 日，
<http://www.nhu.edu.tw/~society/e-j/86/index.htm>

「合作學習」(cooperative learning) 教學法以學習者為學習主體，學習過程重視同儕互動與主動學習；同時有助學生的人際溝通技巧與自主學習能力發展。合作學習是藉由小組的方式來促進同儕間互動與主動學習，個別學習者的學習成就是建立於所有組員的共同努力與目標達成；傳授者協助學習者學習的促進且是協調者，就如 Johnson & Johnson 推演社會互賴論，強調透過學習結果及方法的相互依賴，造成合作小組的合作，可增進學習者的學習表現及學習興趣。而電影《陣頭》的發展猶如社會互賴論、社會模仿論、社會建構論相輔相成而來，從一開始希望陣頭的成員有飯吃，到表演有人賞識而受到各單位的邀約，在各重要活動時擔綱表演，進而躍上國際舞台，在在說明合作是非常重要的。

第四節 相關文獻回顧

電影《陣頭》(英語: Din Tao: Leader of the Parade) 於 2012 年 1 月 20 日在台灣首映, 這是馮凱導演轉戰電影圈所執導的第一部電影作品, 由馮凱、許肇任、莊世鴻編劇, 是根據九天民俗技藝團的真實事件改編的勵志電影, 在台灣方面, 最終全台票房為新台幣 3.17 億元, 2017 年 5 月 31 日在新加坡上映, 同年 6 月 21 日在香港上映; 電影《陣頭》讓九天民俗技藝團因此躍上國際舞台, 受邀到美國紐約、日本、中國……等地去表演。電影《陣頭》除了引起國內傳統技藝者的共鳴, 也受到觀眾廣大的迴響與共鳴, 其中有關陣頭文化傳承與創新的議題受到熱烈討論, 目前國內無相關的論文針對此議題撰寫, 因此, 本文選擇一書、三篇期刊及一篇論文做為回顧, 經由比較與分析, 力圖讓本研究呈現更完整的風貌。

陳彥仲等七人撰文的台灣藝陣一書中, 提及迎陣頭、鬥鬧熱是傳統社會中的嘉年華會, 是台灣常民生活的精彩縮影及共同記憶, 代表的不僅是人們對宗教的虔誠信仰, 同時也具有傳承延續的意義。陣頭的表演, 表達出百姓酬神謝神恩護佑及祈求來年平安的心願, 也促進各庄頭間的聯誼與凝聚向心力, 更讓人體會民間鄉土人情的溫暖與深厚³⁵。

台中教育大學林茂賢副教授在台灣學通訊第 92 期的焦點報導「陣頭的傳承與創新」中指出, 台灣民間神明遶境出巡、進香割火時會聘請各種民俗藝陣參與遊行, 增添祭典儀式的熱鬧氣氛, 遶境進香神明是主角, 但吸引民眾「看鬧熱」的焦點卻是藝陣表演, 遶境、進香不僅是宗教祭典, 更是民間藝術活動。台灣在地的文化中心在民間廟宇, 而廟埕就是演藝廳, 所以要讓大家能認識且了解藝陣表演的精華, 不只讓喜歡觀賞廟會活動的民眾「知其然」, 並且「知其所以然」, 今後在廟會中就不再只是「看鬧熱」, 而是能了解民俗藝陣的特色與內涵³⁶。

黃俊捷在「台灣『後一新電影』中的在地性生產」以《後七日》、《陣頭》、《總

---

³⁵ 陳彥仲等七人撰文, 黃丁盛、謝宗榮等攝影, **台灣的藝陣** (新北市: 遠足文化事業股份有限公司, 2003 年), 頁 6-9。

³⁶ 林茂賢, 「陣頭的傳承與創新」, **台灣學通訊: 焦點報導**, 第 92 期 (2016 年 3 月), 頁 4-7。

舖師》為例」這本論文中提到，電影《陣頭》的內容除了細膩描繪出練習過程及技藝的肢體動作之外，陸續呈現的衝突感似乎更是焦點的所在。導演馮凱在接受「中央廣播電台」訪問時曾提及：「由於社會的轉變而漸漸沒落被淡忘，所以陣頭需要轉型，陣頭需要把社區活動提升至表演藝術，再看表演藝術是不是能登上國際舞台。」面對轉型與傳統的衝突，除了防止傳統技藝受到侵蝕後而消失，又期望能轉而成為帶動技藝交流的契機，進而激盪出更豐富的文化價值觀³⁷。

陳燕珩在《**喀報**》第 275 期發表的「陣頭文化 守舊與創新」中指出，《陣頭》特別透過年輕人的「發聲」，為傳統民俗技藝帶出新的發展方向。從影評也能看到一些脈絡可循，阿泰與阿賢雖同為陣頭世家第二代，卻在角色塑造上呈現完全不同的意義³⁸。陣頭青少年在學校時，學校的態度正向，讓他們明瞭教育之意義與價值而樂於學習。蔡淑婷於「凡人/神將—青少年參與陣頭經驗之研究」的論文中，發現加入陣頭對青少年本身具有正向的意義，透過參與陣頭活動，不僅學習到如何與人相處互動，身體也因活動變得更健康，心靈上得到安定的力量，還能因為傳承文化建立自信心。陣頭對青少年各方面造成之影響，不論言行舉止、家庭或是學校，並非只有負面的，其關鍵因素是陣頭負責人之帶領方式、家庭功能的強弱³⁹。

在社會長久規訓的過程中運用了符號，一方面形成傳統，另一方面也僵化了情感反應，於是大大扼傷了美感產生的可能，藉助擴大所指與能指之間的距離，則可使符號重新具有情感的流動性。電影《陣頭》中「三太子」的符號運用，也可發現本片有類似的塑造美感方式。在當代文化創意產業藉助傳統文化從事創新時，運用能指與所指間的距離以形塑美感⁴⁰。

---

³⁷ 黃俊捷，**台灣『後一新電影』中的在地性生產—以《後七日》、《陣頭》、《總舖師》為例**（臺中：國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所碩士學位論文，2016年8月）。

³⁸ 陳燕珩，「陣頭文化 守舊與創新」，**喀報**，第 275 期（2017 年 11 月），上網日期：2022 年 3 月 5 日，<https://castnet.nctu.edu.tw/index.php/castnet/article/4275?issueID=670>

³⁹ 蔡淑婷，**凡人/神將—青少年參與陣頭經驗之研究**（臺東：國立臺東大學教育學系教育行政碩士在職專班碩士論文，2016 年 6 月）。

⁴⁰ 林童照，「能指與所指間的情感流動性：由謝靈運山水詩看《陣頭》中「三太子」的符號運用」，**文化創意產業研究學報**，第 5 卷第 1 期（2015 年 3 月），頁 1-6。

研究者從電影《陣頭》中發現，電影裡所呈現陣頭文化的傳承，這和研究者在工作上帶領客家舞獅隊有相關，研究者除了希望招收有興趣的學生能傳承這項客家傳統技藝，更希望招收到家境不容許參與須繳費社團的孩子，讓特殊境遇的孩子也能加入正式的學校團隊。當看完電影《陣頭》瞭解到九天民俗技藝團團長許振榮為了改變大眾對陣頭的刻板印象，及他付出的努力與心路歷程，令研究者心有戚戚焉並引起共鳴，讓本研究更想探討電影《陣頭》。故本研究擬試圖援引符號學分析及鏡頭分析，來探討《陣頭》這部電影凸顯哪些陣頭發展的困境，以及如何面對和應對現代社會所帶來的衝擊與挑戰，再現陣頭文化的理念。

第三章 研究方法

現代資訊發達，社群媒體已然成為有效且最新的宣傳方式之一，電影能透過 YouTube、臉書、博客……等等進行宣傳及廣告，進而吸引更多的民眾走進電影院。

《陣頭》是台灣第一部探討陣頭這項民俗技藝的電影，雖然陣頭較屬於地方性和鄉土性，對於沒有接觸過或不相關的人而言是較為陌生的領域，且也較少人會主動去了解，但若是能以電影方式傳達這項民俗技藝的理念，除了娛樂的效果之外，觀影人也能透過電影內容認識這項民俗技藝，因此《陣頭》這部電影不單單是娛樂，更含有教育的意義，並且能喚起大眾對於陣頭這項民俗技藝的注意及關心。

第一節 研究對象

陣頭文化是台灣特殊傳統文化之一，但這些珍貴的文化經常會被貼上負面標籤，社會大眾總會覺得參與陣頭的孩子不愛念書、沒有未來，所以鮮少有電影會探討陣頭這項民俗技藝，電影《陣頭》是第一部以探討陣頭為主軸的電影，也是繼《雞排英雄》後台灣人情系列第二部。影片以台中九天民俗技藝團真實故事作為劇情主軸，講述了一個音樂夢破碎的青年，因為賭氣接過了父親的陣頭團體，率領一群年輕人求新求變，開創了台灣新一代的陣頭文化的故事。

本研究論文選擇以電影《陣頭》作為研究對象，電影《陣頭》(英語：Din Tao：Leader of the Parade)是 2012 年台灣的電影，這是馮凱導演轉戰電影圈所執導的第一部電影作品，劇情內容取材自台中市九天民俗技藝團的真實故事而改編。電影《陣頭》透過「真實」的強調，以電影中角色所經歷的故事，既有以血緣關係所連繫的家庭，也有情同家人般的陣頭團隊，將觀影人帶入劇情中的感受，觀影人受到感動，本研究者亦是在觀賞電影《陣頭》感同身受而受到感動。

電影《陣頭》是改編自取材於「九天民俗技藝團」的真人真事的真實故事，阿泰（柯有倫飾）出身自深受傳統陣頭文化影響的廟宇；小時候搗蛋任性，常以神像為玩弄對象，不得團長父親的認同。離家到台北學音樂不成，回家後因父親

受同門的挑釁而搶任團長一職。在父親傳統觀念壓迫下，中輟學生團員也對這少爺仔脾氣的阿泰毫無信心，連番質疑，加上對手阿賢（小鬼飾）的鄙視。激發阿泰用自己的方式，與團員面對艱辛，帶領他們背起大鼓，攀山涉水，踏上環島之路，為傳統陣頭重新定義⁴¹。

九天民俗技藝團是團長許振榮是自己創辦的，沒有傳統的包袱，他很快就做出一件其他人從來沒做的事，那就是為了讓自己更具合法性，1995年許振榮將自家陣頭向政府提出登記，成為合法的社團。這是民間陣頭想都沒想過的事！剛開始九天民俗技藝團因收容中輟生操練民俗技藝，而被外界誤解是個逞兇鬥狠的團體，但在團長許振榮堅持且嚴格的教育下，要求團員們必須要上學才能練鼓、跳陣頭，甚至還訂下了不能曠課及不能爆粗口的團規，讓許多原本不愛念書或血氣方剛的青少年因此改頭換面。

在多年的努力下，從最初受台中市政府邀請在文化祭的開幕演出，到2012年第49屆金馬獎頒獎典禮把鼓陣、三太子、黑白無常、八家將等各式陣頭的表演搬上舞台，再到後來台灣在地不論國慶、花博、世大運等各大表演都可見到他們的身影，如今九天民俗技藝團已然是臺灣本土知名的民俗技藝團的代表，更曾連續四年蟬聯台中縣傑出演藝團隊。九天民俗技藝團團長許振榮自稱是「台灣的民間藝術瘋子」，而他就是秉持著「我們不只是陣頭，也能讓青少年改變發光發熱。」的理念來帶團⁴²。

九天民俗技藝團因團員中有輔導的中輟生，他們透過鼓及陣頭的學習揚名國際，馮凱導演被這個在地的血淚故事所吸引，這項代表台灣的藝術文化連外國人看了都很感動，馮凱導演思考這樣的故事是否也能同樣感動台灣人，另外，他也深思我們對自己的技藝文化又有多少的認識？為了拍這部屬於台灣文化的電影，

---

⁴¹ 劍心，「《陣頭》影評~創新傳統文化的熱血勵志」，**劍心回憶**，2012年6月21日，上網日期：2021年10月20日，<http://kenshin.hk/2012/06/21/>

⁴² 林郁倫，「蕃騰人物~陣頭文化才是真正的台灣之光 許振榮立志當台灣第一位『陣頭』博士」，**蕃薯藤新聞**，2012年2月29日，上網日期：2022年2月16日，<https://n.yam.com/Article/20120229393725>

馮凱導演停工兩年，把人家捧錢上門邀他拍片的機會都推出去，甚至不惜犧牲自己千萬的損失，就是為了能好好說出這個台灣在地且感動人心的故事，甚至想藉此傳遞台灣陣頭文化，一改過去陣頭就是角頭的刻板印象，期待讓「陣頭不再只是陣頭！」

阿泰小時候抓週檢十元，被阿爸的對手武正笑「撿角」，之後又因在三太子臉上亂畫被阿爸誤會而赴台北玩樂團，長大後想回鄉存錢去美國，結果被笑三分鐘熱度。與團員漸漸培養感情後，帶團員環島，並讓團員看到不一樣的世界，帶領九天團成為全台最不一樣的陣頭。團長許振榮從當初翹家的小孩子，到從台北學音樂回來之後，陰錯陽差繼承廟會陣頭，然後成立九天民俗技藝團，開始有些自己的想法，要讓團裡面的孩子去讀書，連四十六歲的團員也去攻讀 EMBA 主修企業管理。許振榮立志當台灣第一位「陣頭」博士，期許讓陣頭文化成為真正的台灣之光，帶領著九天民俗技藝團，重視團隊與團員的心志訓練，然後經過多年後獲得父母的認可，近年來有許多驚人的創舉，團員輪流穿著三太子的神偶，完成「行者三太子」每年帶著團員們環島、神偶攻頂玉山當作磨練，更因為參與電影《陣頭》的演出聲名大噪⁴³。

九天民俗技藝團是以表演藝術為基礎的團體，因研究者工作上要指導學生舞獅表演及比賽，所以同為藝術表演者，希望藉由此研究瞭解九天民俗技藝團的表演本質、發展現況以及未來走向，並能藉此推廣民間表演藝術文化給更多的民眾。但是研究的限制在於台灣目前眾多表演藝術型態中，傳統技藝表演式微，到目前為止還尚未有人做過這方面的專業學術研究，因此參考文獻不多，預期成果乃希望藉由此項研究能夠積極且有效的將傳統藝術推廣給普羅大眾，以及能夠將此研究成果當作未來研究者之參考依據。研究結果發現，九天民俗技藝團是成功轉型躍上國際的團體，具有名聞傳統文化與技藝之傳承以及融合現代需求的特色。

民俗技藝雖是傳統的民俗藝陣，但目前有學校組成各種藝陣，其中「陣頭技

---

⁴³ 同前註。

藝」適合學生學習，不只能當作鍛鍊體能的社團活動，也能培養學生互助合作的團隊能力，雖然不能要求每一個都能成為優秀的表演者，但至少能藉此培養出更多能欣賞陣頭的觀眾。最重要的，還是希望每一個人都能親近自己的鄉土，熱愛自己的鄉土文化，除了可接續起民俗技藝的傳承工作，更是發揚民俗技藝的有效方法。

馮凱導演想拍一個有正向力量的故事，九天文化民俗技藝團收容了很多中輟生還有家裡無法管教的小孩子，他們用宗教的力量去管束規範這些小孩，甚至讓有的中輟生繼續念書，如果早上去上課就晚上練功，晚上上課就早上練功，星期六星期日出去表演，幫助一些可能已經漸漸失去存在價值的青少年導回正途，讓他們在學習的過程中重新找回存在的價值，馮凱導演被感動了。尤其團長許振榮本人原本也只有高中畢業，他自己也很努力向上，已經修到碩士了，許團長希望陣頭可以做到讓別人尊敬。馮凱導演覺得這裡面有很多很好玩的、真實的情感還有人性的因素，後來才決定跟九天文化民俗技藝團合作，用他們的真實故事去改編⁴⁴。

這一部取材自九天民俗技藝團的勵志故事，說的是當傳統民俗技藝遇上與現代流行趨勢時，要面臨傳統與創新的衝突，導致父子兩代的鴻溝與化解，同儕間觀念的違和與相容，這是個曾經被人視為冷門的題材，參與的演員沒有 A 咖明星，劇情安排也沒有爆破的驚險大場面，原本是部不被看好的國片。但是藉由一聲「跟著我打」激昂震天的鼓聲，鼓舞了小人物的打拚精神，才上映短短六天，靠著口碑效應使票房逆勢上揚，進而打響了億元票房，《陣頭》以四千一百萬元的投資成本來看，可說是小成本立大功⁴⁵。

電影《陣頭》導演馮凱接受非凡電視台 2012 年 2 月在「台灣真善美」的專訪，馮凱導演說到遇到真正的困難是不受到支持，拍片的過程中遇到了很多困難，首

---

⁴⁴ 「陣頭[2012 黃鴻升柯有倫主演熱血電影]」，中文百科知識，上網日期：2021 年 2 月 10 日，<https://www.easyatm.com.tw/wiki/陣頭%E9%99%A3%E9%A0%AD>

⁴⁵ 「電影《陣頭》導演馮凱的專訪」，非凡電視台『台灣真善美』，2012 年 2 月，上網日期：2022 年 2 月 20 日，https://www.youtube.com/watch?v=5MTRCeMk_Pw

先就是想要合作的對象不肯支持，而不肯支持的原因是來自於合作的對象對於陣頭文化的不信任，就是不相信這項在地的、鄉土的傳統民俗技藝，另外一個就是對馮凱導演個人的不信任，對這樣一個從電視圈出來的人要轉換跑道來拍電影，外界質疑馮凱導演的能力是不是能完成一部戲，其實這種不支持的聲音和態度，會讓馮凱導演和所有工作人員都覺得很沮喪。另外當時 A 咖演員都以檔期很滿回絕，於是馮凱導演到全台的高中去面試，從兩千多人中挑選出十位素人，一切從頭教起⁴⁶。

本研究者在屏東縣內埔國小擔任民俗技藝～客家舞獅隊的教練，帶領的客家獅隊首次參賽就獲得全國各級學校民俗體育舞龍舞獅錦標賽創新技藝的一名，當記者訪問時一看到研究者是個頭嬌小的女性，就露出不可置信的表情，直到研究者將客家舞獅隊由成立、訓練過程到未來展望娓娓道來，記者方能了解帶隊教練的辛酸。就如馮凱導演和九天民俗技藝團團長許振榮的熱忱、用心及努力，都是令人佩服且值得尊敬的。

馮凱導演在拍片現場有時會大聲咆哮，目的就是為了求最佳表現，因為挑選出來的十位素人演員，一切得從頭教起，素人演員們就如一塊塊的璞玉，等待著馮凱導演精心的琢磨，所以不僅素人演員們，連在場的工作人員都幫馮凱導演取了個綽號叫做鐵漢柔情，因為馮凱導演重視的是態度，要演員們能隨時進入狀況，演員們也知道會被罵一定是有原因的，導演會罵你就是一個學習的機會，就是要讓你知道你為什麼錯了⁴⁷，就是希望每個演員都有最佳表現，別以為馮凱導戲只會把演員罵哭，演員們私下透露，每當演到感人的父子情深，他是第一個在片場哭的，因為馮凱導演認為，如果不能先感動自己，怎麼能夠打動觀眾的心呢？馮凱導演的用心，就如同父母對孩子以及老師對學生的指正、關懷與教導，父母和老師的目的無非是希望孩子和學生進步且表現更好。

---

⁴⁶ 同前註。

⁴⁷ 同前註。

馮凱是台灣最誠懇的鬼才導演，首戰電影就成了大黑馬「億」鳴驚人，拍出撼動人心的陣頭文化，《陣頭》是馮凱導演的第一部電影，他對這部電影的期許也很高，拍電影是他的夢想，拍陣頭時可以看得出來導演的壓力非常大，壓力大到臉部的微血管都爆了，劇本是他自己寫的，但是他自己也不見得遵守自己的劇本，他是個很有想法的導演，馮凱導演會幫忙及指導演員分析角色及表演技巧，還有情緒的掌握⁴⁸，讓彼此藉由拍這部電影不只深受感動且收穫滿滿。

雖然陣頭文化是台灣特殊傳統文化之一，但這些珍貴的文化經常會被貼上負面標籤，大眾總會覺得，參與陣頭的孩子「不愛念書」、「沒有未來」，不過隨著時間推移，台灣陣頭文化逐漸轉化為一種藝術表演，甚至是讓世界看到台灣的一項驕傲。電影《陣頭》便是在述說這樣的一個故事，以台中「九天民俗技藝團」的故事為藍本，所改編的真實故事，憑著一股不服輸的毅力，將遊走於社會邊緣的中輟生導入正途，重新找回自我的價值，也讓陣頭藝術顛覆一般人的刻板印象，九天民俗技藝團長許振榮說「我一直想要證明一件事情，別被人看不起。」，而這一次，我們就要來看看陣頭藝術工作者，平時練習、工作的真實狀況，了解每一張臉譜，都是一種神格⁴⁹。

電影《陣頭》是第一部以陣頭為主軸的電影，對於台灣的陣頭也造成了許多影響，因此本研究選擇以電影《陣頭》作為研究對象，就是希望能並在接下來的文本中，以符號學及鏡頭分析，探討《陣頭》中，傳統與創新融合再現的陣頭文化傳承。

---

⁴⁸ 「陣頭幕後花絮-台灣最誠懇的鬼才導演·馮凱」，**youtube**，2012年1月，上網日期：2022年2月20日節錄，<https://www.youtube.com/watch?v=LyhYvv1Cy38>

⁴⁹ 明日科學 Home 明日專欄【職業開箱】職業內幕#31：跳陣頭的孩子是壞團仔嗎？撕下你對陣頭文化的負面標籤！上網日期：2022年2月10日，<https://tomorrowsci.com/master/>。

第二節 電影劇情介紹

電影《陣頭》(英語：Din Tao：Leader of the Parade)由馮凱導演及編劇，是馮凱導演轉戰電影圈所執導的第一部電影作品，並由柯有倫、黃鴻升、陳博正等人主演，以台灣民俗技藝的陣頭文化為主題的電影，劇中的三太子、八家將都是大家最熟悉的廟會記憶，一群年輕人將帶來全新的陣頭文化革命，憑著執著的信念，燃燒出滿腔的熱情，透過新的表演形式與擺脫傳統束縛的新思維，成功開創了「不一樣」的陣頭，新世代展現出台灣在地文化最震撼人心的感動。以下為電影中的演員列表。參見表 3-1。

表 3-1：主要演員陣容及介紹列表

演員	角色	角色介紹
柯有倫	阿泰 	小時候抓週撿到十元，被阿爸的對手武正譏笑「撿角」，幼時被阿爸誤會赴台北玩樂團，長大後想回鄉存錢去美國，結果被笑是「三分鐘」熱度。因緣際會接下團長，後來與團員漸漸培養感情，帶團員環島，讓團員看到不一樣的世界，帶領九天團成為全台最不一樣的陣頭。
黃鴻升	阿賢 	武正的兒子，震天團的當家，精通各路的陣頭，卻總以自我為中心，喜好挑戰各陣頭來證明自己，在遇見阿泰之後才發現，其實團結更是重要。
劉品言	小畢 	三立電視台節目編導，對阿泰有所好感。
林雨宣	敏敏 	九天團團員，曾是收高利貸的太妹，協助阿泰和其他團員溝通的橋樑，隨著故事的歷程而與阿泰有所發展。

陳博正(阿西)	阿達	阿泰的爸爸，九天團老團長，非常熱衷陣頭，用心維護傳統的陣頭。
廖峻	武正	震天團長，與阿達師出同門，因為發展較順利，與阿達的九天團勢不兩立。
吳勇濱	阿信	九天團的團員，在家裡被愛喝酒的老爸打，非常不喜歡那個家，認為九天才是他的家，喜歡被注意。
徐浩軒	梨仔	九天團團員，自閉症患者，在學校被老師放棄，也被同學欺負，梨仔的媽媽將他送到九天，希望能闖出一片天。
李育辰	鬼犬	九天團的團員，地方老大阿鬼的弟弟。
楊震震	阿肥	九天團的團員。
陳世旻	瑪利亞	九天團的團員，現實中為九天團現今的當家台柱。
鄭志偉	檳榔成	達叔的左右手。
柯淑勤	達嫂	阿泰的媽媽，是父子間的潤滑劑。
楊淇	檳榔嫂	檳榔成的妻子
方文琳	梨仔媽	獨力撫養三個小孩，不忍心看到梨仔在學校被放棄、欺負，決心將梨子送到九天當徒弟。
李李仁	阿鬼	鬼犬大哥，角頭老大。
夏靖庭	阿信爸	整天只會喝酒，總是打兒子出氣。

高 鳴

阿禪師

阿達與武正的師父。

楊少文

阿肥爸

阿肥的爸爸。

陳淑芳

阿信嬤

相當疼愛阿信，阿信最親密的家人。

資料來源：整理自陣頭 Din Tao：Leader of the Parade，上網日期：2021 年 12 月 4 日，<http://app2.atmovies.com.tw/film/fdch27845251>

電影《陣頭》的故事一開始就以是主角阿泰小時抓週事件及在神將臉上亂畫，以及父執輩熱愛陣頭卻因理念不同起衝突，引出主角阿泰（柯有倫飾）出生於一個台中的陣頭世家～九天民俗技藝團當中，從小就與陣頭有關，但卻因為小時抓週不如父親所願，在爸爸（陳博正飾）眼中是個不成才的兒子。而阿泰在年幼時與父親阿達（陳博正飾）相處不好，小時調皮的他總拿家中陣頭神明搗蛋，在一次惡作劇中，阿泰在三太子的偶頭上面塗鴉，這個舉動導致父子關係也因為他的叛逆持續緊張，阿泰被父親嚴厲懲罰並送到台北念書和學音樂。也因為這件事，父子關係降到冰點，但之後阿泰在台北依然過得不順遂，而且即使離開了台中，在台北時，阿泰仍會時常想起自己的父親。多年後，阿泰最終決定離開台北回到台中，電影《陣頭》的故事也由此展開。

回到台中之後，阿泰與父親之間的關係依然緊繃，也與父親教導的九天團的團員有所衝突。但在一次意外的對外衝突中，阿泰竟陰錯陽差地接下了九天團的團長位置，並約定要在半年後與另外一個陣頭世家～震天團做較量，不僅手下這一群由中輟學生組成的陣頭團員，對這個血氣方剛的少爺充滿懷疑，另一個陣頭世家也等著看他的好戲。

雖然阿泰在這場衝突中成為了九天的團長，但是自己的父親及同輩的九天民俗技藝團成員，以及對手震天團的人都不看好阿泰，不斷對阿泰產生質疑，上有

長輩傳統的牽絆，下有團員的質疑眼光，面對這些難題，阿泰決定要用自己的方式證明自己是有能力帶好九天團的。在訓練開始之後，阿泰與九天團的成員逐漸有了良好的互動，後來就在阿泰的主導下，九天民俗技藝團開始了環島的旅程，背起鼓、扛起神明，帶著一幫年輕團員跋山涉水，踏上環島之路。在環島旅程中，因緣際會受到三立電視台記者小畢（劉品言飾）的青睞，發現阿泰以創新的方式帶領陣頭團隊，有趣且很有意義，因此持續追蹤報導。九天民俗技藝團的名聲大噪，團員們也一改之前的態度，都對阿泰產生了信服，認為阿泰是足以擔任他們的團長的，不只提升了整團的凝聚力，更為台灣的陣頭文化闖出一番新氣息。

環島旅程結束之後，九天民俗技藝團的名聲大噪，更因此受到台中市政府邀請為文化祭做開場表演。此外，在之後阿賢提出的一次對決裡，九天團成功打敗震天團，阿泰盡棄前嫌，並決定與阿賢的震天團合作，雙方約定一同為開場表演，並一起做訓練。雖然此時的九天團知名度大響，與震天團之間的勝負也已底定，但阿達卻因傳統的觀念，依然無法認可阿泰的做法，仍然認為阿泰是有違傳統，雙方也為此產生數次激烈的衝突。

但在幾番波折之下，阿達終於理解了阿泰的想法，並和武正一起前往觀看兩個團合作在文化祭上的演出。在文化祭上，阿泰與九天團、震天團等人表現突出，文化祭成功的演出，讓阿達和武正都相當滿意與自豪，父子之間終於和解，也為《陣頭》的故事畫下完美句點。

電影以兩組人物為中心：一組是達叔（陳博正飾）、達嫂（柯淑勤飾）、兒子阿泰（柯有倫飾）及其所帶領的陣頭「九天團」；另一組則是武正（廖峻飾）、阿賢（黃鴻升飾）及其所領軍的「震天團」。這兩組人物組成既有以血緣關係所連繫的家庭，也有情同家人般的陣頭團隊，將「家」的定義與形式廣義化，也點出台灣人對家的重視與依賴，以及彼此之間密不可分的連繫。因此，出身陣頭世家的阿泰即使離家北上學習音樂，陣頭依然形影不離般出現在他的生活中，正如路邊老伯伯對他的點示，陣頭在某種程度上也代表阿泰的家，更是阿泰心的依歸。

2010 年，馮凱導演正在想找到一個能夠代表台灣的元素去包裝，一個可以讓台灣人感動的故事，靈機一動就想到拍陣頭，想到它的色彩，想到神明，想到廟宇，想到這些跟台灣人民有密切關係的元素，他覺得這個點子很不錯，於是就開始到全台灣北、中、南各地區去做田野調查，除了真正認識了從事陣頭表演的年輕人，並深入了解了他們的背景之後，發現參加這些陣頭裡的份子幾乎都有很感人的故事，他們雖然來自不同的背景、不同的環境，但是他們都有一個很重要的共同點，就是在這裡他們能認同自己存在的價值，當一個人需要去尋找一個存在價值的時候，馮凱導演覺得這就很有戲劇張力了，所以就從這裡面去找故事。馮凱導演想拍一個有正向力量的故事，因此有了電影《陣頭》。而電影《陣頭》由馮凱導演，馮凱、許肇任、莊世鴻編劇，在台灣方面，有新台幣 3.17 億元亮眼的全台票房⁵⁰，以下為獲獎紀錄（參見表 3-2）。

表 3-2：電影《陣頭》獲獎紀錄

時間	獎	具體獎項	獲獎主體	備註
2012 年	第 49 屆台灣電影金馬獎	最佳新導演	馮凱	提名
2012 年	第 49 屆台灣電影金馬獎	最佳原創歌曲	陣頭	提名
2012 年	第 14 屆台北電影節	最佳劇情長片	陣頭	

資料來源：整理自中文百科知識，上網日期：2021 年 12 月 18 日，

<https://www.easyatm.com.tw/wiki/陣頭%E9%99%A3%E9%A0%AD>

勵志取向的電影《陣頭》劇情主要探討的有三方向，首要是有關陣頭文化傳統與創新，從觀念不和到傳統與創新的融合；其次是阿泰和阿達、阿賢和武正間的父子關係，父輩都是傳統的嚴父，不擅表達關愛與讚許，對孩子總是打罵和不斷地否定他們的作為，使父子關係不睦。而在文化與宗教上，對子輩而言，父輩

⁵⁰ 「陣頭 (電影)」, 豆瓣電影, 上網日期: 2021 年 12 月 4 日, <https://movie.douban.com/subject/6989743/>

總是抱持著敬神與堅持傳統的態度，父輩是固執、不知變通的，而父輩總認為子輩違背傳統，因此當親子關係從衝突到了解，子輩能秉持傳統的優勢而創新。第三個方向是阿泰與阿賢及團員間的同儕關係演變，使他們所帶的陣頭既能維護傳統，又能有創新的亮點，故本研究將就這幾個方向去探討。

第三節 符號學分析

在我們的生活中到處充斥著符號，什麼是符號？人的精神，人的社會，整個人類世界，浸泡在一種很少有人感覺到其存在，卻無時無刻不能擺脫的東西裏，這種東西叫符號⁵¹。瑞士語言學家索緒爾(Ferdinand de Saussure)認為「整個非符號世界，在語言出現之前一切都是不清晰的……只是混沌不分的星雲」。德國哲學家卡西爾(Ernst Cassirer)認為「人不再生活在一個單純的物理宇宙中，而是生活在一個符號宇宙中」，卡西爾由此提出著名的論斷「人是使用符號的動物」，美國實用主義哲學家皮爾斯(Charles Sanders Peirce)認為：「整個宇宙……哪怕不完全是由符號構成，也是充滿了符號物」⁵²。

符號學作為美學、文本分析的研究方法論，普遍在傳播學研究領域中被使用。符號學不是解決所有意義難題的萬靈藥方，但是符號學的簡約化本質，或許能把複雜的問題理出一個頭緒。尤其是我們現在不得不重新理解藝術，由於當代文化發展的壓力，不一定是滿足理論要求。符號學是文化研究的專用武器，從符號學角度定義藝術，是值得做的一事⁵³。有關傳播符號學的論文多半是探討符號的連結與應用，舉凡影像、聲音、文字、圖像、論述等的符號分析，研究的方向多朝向探究能指(signifier)與所指(signified)的連結，來詮釋符號運作的深層文化意涵。

在社會符號學方面，出現了考古、宗教、次文化、民俗、慶典等，都有符號學的專門研究；在藝術符號學方面，出現了電影、圖像、建築、設計等，符號學都找到用武之地⁵⁴。而符號不僅僅是文字或是圖形而已，不論聲音、動作、藝術作品抑或是目前流行的貼圖都是符號，在電影中也充滿了許許多多的符號，電影中每個人物的語言、動作、台詞、姿勢、表情、情緒，甚至到背景這些形式表徵其實都是符號，這些符號都透露著不同訊息，除了表面上看到的意義之外，有時符

---

⁵¹ 趙毅衡，符號學（臺北市：新銳文創，2012年），頁1。

⁵² 趙毅衡，符號學（臺北市：新銳文創，2012年），頁15-16。

⁵³ 趙毅衡，符號學（臺北市：新銳文創，2012年），頁337。

⁵⁴ 趙毅衡，符號學（臺北市：新銳文創，2012年），頁21。

號也會有更深的暗示或意涵，不同的人、不同的文化背景對於同一個符號也會有不同的解讀，這些將文字、圖像、聲音轉變為訊息的過程及理論，就稱為符號學。

符號學是一種研究方法，正式發展符號學理論的創始者，首推十九世紀末美國實用主義哲學家皮爾斯和瑞士語言學家索緒爾，關於符號學，皮爾斯用 *semiotics*，索緒爾用 *semiologie*，兩位學者先後提出符號學的概念，各自為符號的理解與運用賦予不同的定義。

對於能指與所指之間的流動性，電影《陣頭》即有十分傑出的推演，尤其其中對「三太子」符號的運用，更可見能指與所指間的情感流動性所形塑的美感價值⁵⁵。索緒爾認為「符號是語言的基礎單位，語言是符號的集合體」，並且將語言分為符號具（*Signifier*）及符號義（*Signified*）。就語言而言，符號具指的是人能透過感官直接感知到的形、音、色，但不包含其他概念，符號義則是概念，是往外延伸的意義⁵⁶。參照表 3-3。

表 3-3：符號具及符號義範例

以電音三太子為舉例		
符號具	能直接透過感官感知的	神將、嚴肅莊敬、神聖不可攀.....
符號義	概念，由外延伸的意義	平易近人的神明

資料來源：本研究自製

由表 3-3 能看出，索緒爾提到的符號具為較為直觀，是人們能夠直接感受到的，而透過想像連結的符號義才能衍生出較抽象的意義，因此符號義會因個人想法或所接觸的文化而有所不同。索緒爾認為，透過「協定」會使符號具伴隨著符號義存在⁵⁷，就如表中的電音三太子，原本三太子是神將、嚴肅莊敬而神聖的，但新興藝陣的電音三太子給人酷炫的感覺，從舊有到創新，從傳統到電音，使傳統

⁵⁵ 林童照，「能指與所指間的情感流動性：由謝靈運山水詩看《陣頭》中「三太子」的符號運用」，*文化創意產業研究學報*，第 5 卷第 1 期（2015 年 3 月），頁 1-6。

⁵⁶ 周逸婷，*以符號學論析《暗戀桃花源》*（新北市：國立臺灣藝術大學在職碩士班戲劇與劇場應用系碩士論文，2010 年 4 月）。

⁵⁷ 鄭建華，「符號學理論研究與應用之初探」，*設計研究*，第 3 期（2003 年 7 月），頁 132-139。

民俗藝陣更具可看性後，將三太子的內涵意義轉變成為平易近人的神明，因此之後當人們看見電音三太子，就會覺得電音三太子是親切且平易近人的神明。

在電影《陣頭》中也會出現以協定方式將影片中某些事、物延伸出其他概念，例如：《陣頭》中，阿達（陳博正飾）在電影一開始就不斷向兒子阿泰（柯有綸飾）傳達「神像是嚴肅莊敬、神聖不可攀」的概念，而在這個概念其實早就進入阿泰的內心，所以電影情節到要為三太子裝扮時，阿泰和阿賢就會聯想到父親的理念，這就是符號學的一種應用。

皮爾斯注重符號化過程的邏輯應用，符號化過程是一種行為，一種影響，透過符號（sign）、客體（object）、解釋義（interpretant）三元素互相影響與建構。皮爾斯認為符號是對於某人而言，在某些層面上代表某種事物的傳達⁵⁸。符號的本身可獨立存在，每個階段都是一個符號，如同下圖 3-1，三位一體的模式，經由彼此解釋構成符號的動態過程。

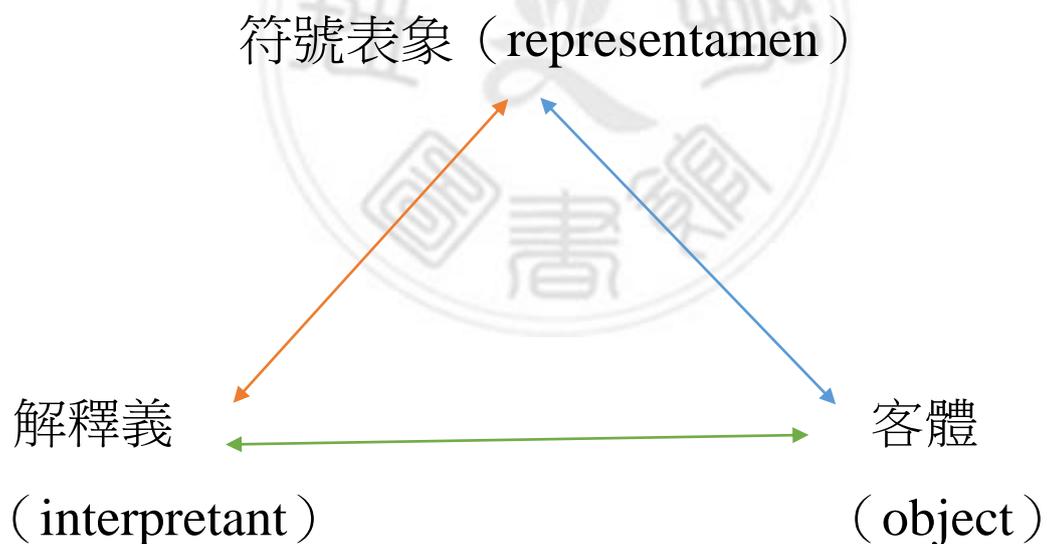

圖 3-1：皮爾斯三位一體符號的三邊關係組合圖示

資料來源：John Fiske 著，張錦華等四人譯，**傳播符號學理論**（台北：遠流出版事業有限公司，1995 年）。

⁵⁸ 王銘玉，「中外符號學的發展歷程」，**天津外國語大學學報**，第 25 卷第 6 期（2018 年 11 月），頁 7-11。

皮爾斯的符號、客體、解釋義符號三元素，在生活中處處都是，在日常生活更是隨處可見，例如在日常的生活環境中，許多的地點、節日、藝術品都存在著三元素（參見表 3-4）。

表 3-4：皮爾斯符號三元素

元素	意義	範例
符號表象 representamen	符號表現的 形式	以圖片的形式表現
客體 object	符號所指的 對象	圖片對象指的是汽 車的專行及禁止
解釋義 interpretant	從符號中理 解的意義	圖片意義為汽車行 駛指示

資料來源：郭貞等八人，**傳播理論**（新北市：揚智文化，2016 年）。

皮爾斯的符號三元素在生活中處處都是，除了表 3.4 的例子外，許多地點、節日、藝術品都存在著三元素。

在電影作品裡經常會出現許多具有象徵涵義的符號，因此本論文將由筆者挑選的影片以符號學方式進行分析。從表層文本的內容進而深入到隱藏含義及意識形態。由上述的文章也能得知，雖然索緒爾與皮爾斯提出的符號學理論並不相同，但其中也具有相似之處，其實具有異曲同工之妙，都是需要經過聯想、約定形成的概念。透過索緒爾及皮爾斯的理論能了解，符號學充斥於我們的生活，廣告、電影、書籍、藝術作品，符號學無所不在，因此若能通過這些理論分析電影中的畫面或出現的物品，便會得到更多導演或演員們想傳達的訊息，也就能再更進一步了解電影的內涵。

第四節 鏡頭分析

電影是一種語言，透過影像、語言、音樂等組合要素的傳遞，呈現藝術的價值與內涵⁵⁹。電影除了上述提到運用符號傳達訊息，電影鏡頭也是用來傳達訊息的一種管道，可以藉由鏡頭來述說故事，因為鏡頭的角度不同，解讀的方式也會有所不同。鏡頭是影片架構重要的組成元素，每個鏡頭都表達一種敘事觀點，以不同的拍攝手法和角度傳達作品的中心思想，勾勒人物的情感變化，讓整體視覺效果更加流暢，提升觀眾的觀賞品質與體驗⁶⁰。

電影以畫面構圖中被攝主體的大小而使鏡頭有所差異，包含以取景距離與範圍的不同來呈現各種攝影鏡位。而電影中的鏡頭能透過背景的拍攝，讓觀眾了解電影中的地點、時間，或是透過物品放大的效果使觀眾察覺線索，這樣利用景具與拍攝角度不同的鏡頭被稱為景別⁶¹，根據景距與視角的不同，景別大約可分為下列幾種⁶²：

一、大遠景：包含整個拍攝主及周遭大環境的畫面，通常用作影視作品的環境介紹，因此被叫最廣的鏡頭。圖 3-2 左圖則是廟會活動時，各路陣頭聚集在廟前展演。右圖則是在阿泰和阿賢聯手在台中國際文化祭開幕的表演獲得滿堂彩。

圖 3-2：大遠景畫面

資料來源：從圖 3.2 至圖 3.16 接整理自「陣頭」，**youtube**，上網日期：2011 年 12 月 4 日，<https://www.youtube.com/watch?v=71rjwrv7BIs>

⁵⁹ Christian Metz 著，劉森堯譯，**電影語言**（台北：遠流出版事業有限公司，1996 年），頁 76-77。

⁶⁰ 劉一辰，「影視作品中鏡頭語言分析-基於專業學習的角度」，**西部廣播電視**，第 2 期（2019 年 1 月），頁 84-85。

⁶¹ 「[電影寶典] 鏡頭語言的基本知識(上)」cai26142 的部落格，2018 年 4 月 8 日，上網日期：2022 年 2 月 8 日，<https://cai26142.pixnet.net/blog/post/166134015>

⁶² 同前註。

二、遠景：常以廣角進行拍攝，深遠的鏡頭景觀，展現周圍的場景和地點，人物在畫面只占較小的位置，能夠帶給觀眾整體環境的感受。圖 3-3 的左圖，阿賢和阿泰賭誰先攻頂擊出第一聲鼓，當所有人登玉山山頂後，眾人看到四周的視野遼闊，阿泰說：「輸贏不重要，好不容易爬到這裡，不打場鼓，怎麼對得起我們自己。」顯示阿泰不計較輸贏的心胸開闊。右圖則是在台中國際文化祭的展演相當成功，阿泰的作法得到父親的認同，阿泰搭著父親的肩膀於夕陽下散步談心，觀者可以看出父子感情升溫。

圖 3-3：遠景畫面

三、全景：攝取人物全身或較小場景全貌的影視畫面，相於話劇、歌舞劇場「舞框」內的景觀。在全景中以看清人物動作和所處的環境。圖 3-4 的左圖是阿泰和阿賢滿週歲抓週時，由於兩人抓到的東西不同，阿達遭到武正取笑，引起兩人的爭吵。右圖則是阿泰要求團員們一直練鼓，由於大家不清楚打鼓的目的，加上雙手因擊鼓太久導致破皮疼痛難耐，團員們憤而甩掉鼓棒，坐地抱怨連連，清楚呈現他們不想打鼓了。

圖 3-4：全景畫面

四、中景：俗稱「七分像」，指指攝取人物小腿上部分的鏡頭，或用來拍攝與此相當的場景的鏡頭，是表演性場面的常用景別。圖 3-5 的左圖是九天團和震天團以先攻頂擊鼓來決勝負，但九天成員不計成敗去協助震天團受傷的團員一起攻頂，即使因此更加辛苦，但兩團的團員都可以登頂。右圖則是阿達和達嫂接了新團員梨子，在返家的路上巧遇西索米的隊伍，達嫂才誇說這次請的鼓手音準很好，沒想到接著看到的鼓手竟是到台北學習音樂的阿泰，可以清楚看到三人無言以對的神情。

圖 3-5：中景畫面

五、近景：指攝取胸部以上的影視畫面，有時也用於表現景物的某一局部。圖 3-6 的左圖則是阿泰操練團員們一直擊鼓，又不讓他們去跟別人湊團賺錢顧溫飽，引起阿爸的反感，他抓著瑪麗亞的手問阿泰，連個頭最大襖的都被阿泰操到流血流滴，反問阿泰何時才要結束，這個近景畫面清楚呈現父子臉上表情的不悅。右圖則是自認為陣頭一把罩的阿賢，看阿泰不順眼，故意帶了一群人到九天來以長按喇叭嗆聲，阿賢臉上的這個近景畫面，可以看出他對阿泰帶團方式不屑一顧的表情。

圖 3-6：近景畫面

六、特寫：指攝影、攝像機在很近距離內攝取物件。通常以人體肩部以上的頭像為取景參照，特別強調人體的某個局部，或相應的物件細節、景物細節等。圖 3-7 左圖則是阿泰剛回家就和父親及團員鬧得不歡而散，沒想到經過擲筊，娘娘也同意由阿泰接任團長，回到房裡阿泰對著心愛的三太子布偶膜拜，可以看出三太子在阿泰心中占有一席之地。右圖則是阿達和達嫂看完阿泰帶團在台中國際文化祭的展演，獲得在場觀眾的滿堂采，阿達手中握著阿泰的心愛之物「三太子」露出滿意的笑容，達嫂更是豎起大拇指，給阿泰最直接的讚許，特寫鏡頭使兩人喜悅之情溢於言表。

圖 3-7：特寫畫面

七、大特寫：又稱「細特寫」，指突出頭像的局部，或身體、物體的某一細部，如眉毛、眼睛、槍栓、板機等。圖 3-8 左圖則是阿泰和阿賢小時候抓週時，左邊是阿賢抓到三太子的風火輪，意指著阿賢未來能傳承父親武正的陣頭；而右邊是阿泰抓到了硬幣，硬幣閩南話叫做銀角，武正就取笑阿泰撿角，閩南話的撿角意味著這個孩子沒前途，引起阿達的不悅，一腳就往武正身上踹過去，兩人因此爭吵。左圖是阿達反對由阿泰接任團長，達嫂就提議在九天娘娘面前擲筊，讓娘娘決定，結果阿泰擲出聖杯，表示九天娘娘贊成阿泰接任團長。

圖 3-8：大特寫畫面

攝影機角度就猶如人體的眼睛一樣，在不同的攝影機角度就能呈現出不同的觀賞體驗。鏡頭的視角有時也會具有暗示作用，提醒觀眾劇中人物的關係，或是劇情接下來的走向等，鏡頭能夠處理得當，有助於讓觀眾更能融入於電影的劇情中，因此鏡頭的安排對於一部電影是很重要的。

除了拍攝的景別外，電影畫面藉由拍攝方式也能傳遞出不同的訊息，鏡頭畫面的完整呈現賴於拍攝技巧的運用，藉由攝影機的移動表現出多元的運鏡方式；電影在拍攝時會利用不同的方式來移動攝影機以營造不同的氣氛，讓畫面更有層次，達到視覺傳遞的效果，讓觀影者能更容易融入劇情，拍攝方式大約分為下列幾種：

一、水平運鏡⁶³：是最基本的影片拍攝運鏡技巧。只要攝影位置不變，將攝影鏡頭以水平方向角度移動，就是水平運鏡。若以身體來比喻的話，就像是脖子一樣可以 180 度的左右移動，即可完整呈現出場景環境的風貌。圖 3-9 的左圖是阿賢到九天來挑釁，看誰的家將步可以跳得比他好，但阿泰的鼓聲讓阿賢無法跳，後來由九天家將步跳的最好的瑪利亞上場，沒想到他直接大喊不能跳啦，一直打、一直打。右圖則是換上阿賢以正統鼓法配樂讓瑪利亞跳出漂亮的步法，透過鏡頭清楚看到瑪利亞以家將強大氣勢的眼神瞪著阿泰，讓阿泰無言以對，更讓阿賢羞辱他只會打鼓，去台北學音樂也只有這樣而已，連這樣基本的陣頭都不懂。

圖 3-9：水平運鏡畫面

---

⁶³ 凹凸廣告攝影有限公司，「影片拍攝運鏡技巧有哪些？」，2020 年 4 月 16 日，上網日期：2022 年 3 月 14 日，<https://ottonet.com.tw/news/detail/43>

二、推軌鏡頭⁶⁴：推軌是將攝影機放在裝有輪子的平台上，使攝影機能夠平順地移動，指的是被拍攝的人物或物體不動，由攝影機向前移動，使畫面由小變大，向後移動，使畫面由大變小，強調重要時刻或角色情緒。圖 3-10 的左圖是阿泰和團員們在討論家將的步法，想要創出與眾不同的步法，阿達和達嫂觀看著孩子們融洽的討論著。右圖則是使用快推的方式讓觀眾更清楚看到兩人的表情，阿達對孩子們的創意不以為意，覺得違背傳統，所以表情不悅；但達嫂滿臉笑容，她覺得孩子們有創意很好。

圖 3-10：推軌鏡頭畫面

三、伸縮鏡頭⁶⁵：伸縮鏡頭又稱為變焦鏡頭，用攝影機本身變焦的功能，把鏡頭拉近、拉遠，是比較方便的取景方式，在拍攝時不必移動攝影機，只需改變鏡頭焦距就能把被攝物體拉近或推遠。藉由焦距的變化，可以快速改變視野，也能凸顯劇情重要的訊息。圖 3-11 的左圖是阿達為了躲過師父的追打，誤打誤撞躲進了阿泰的房裡，見到阿泰的桌上擺了三太子的布偶，這時阿達才知道，阿泰心中有陣頭，藉由伸縮鏡頭到右圖，清楚看到阿達驚訝的神情。

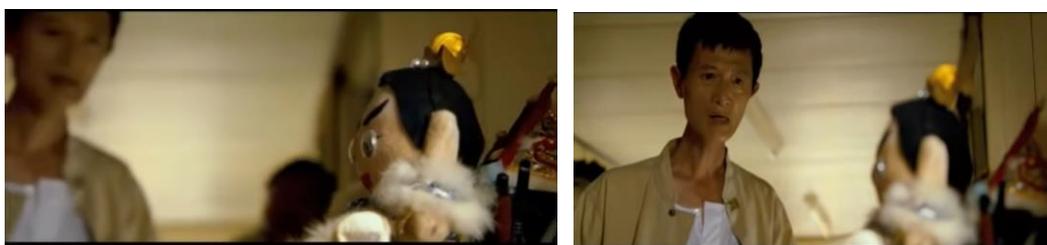

圖 3-11：伸縮鏡頭的畫面

⁶⁴ 「伸縮（變焦）運鏡和推軌運鏡」，**每日頭條**，2019 年 1 月，上網日期：2022 年 3 月 14 日，<https://kknews.cc/zh-tw/entertainment/98gnelj.html>

⁶⁵ 同前註。

四、升降鏡頭⁶⁶：指的是將攝影機架設於機器手臂的升降機上移動，移動方式有不同變化，除了垂直移動外，尚有弧線移動、斜升或其他不規則的方式，升降鏡頭能夠表現事件的大規模或氣勢，也能用來表現劇中的人物正在上升或下降，增加畫面的豐富性。如圖 3-12 的左圖是阿達帶領團員們到達預備借宿的宮廟前的畫面，呈現的是整座宮廟，讓觀眾看到的是整個環境；右圖藉由鏡頭往下的畫面，拍攝到角色人物上，讓觀眾發現阿達帶領團員向該宮廟祀奉的神明稟明來意，並準備安營。

圖 3-12：升降鏡頭的畫面

五、搖鏡頭⁶⁷：指攝影機位置固定，將鏡頭做上下、左右或環視周圍等拍攝運動，讓觀眾有站在原地環視或打量周圍環境人事物的感覺，透過鏡頭的移動逐漸呈現事物的發展，彷彿隨著人的視野進行移動，觀看周圍事物或場景的變化。圖 3-13 的左圖是阿泰不聽阿達指正「請」神明不是「搬」神明，阿達氣得拿椅子要打阿泰，右圖沒想到阿泰搶先一步把太子爺扛在身上，讓敬神的阿達不敢下手打他，阿泰說太子爺想出去走走，大夥就跟著太子爺在雨中出發了。

圖 3-13：搖鏡頭的畫面

⁶⁶凹凸廣告攝影有限公司，「影片拍攝運鏡技巧有哪些？」，2020年4月，上網日期：2022年3月14日，<https://ottonet.com.tw/news/detail/43>

⁶⁷「教程回顧：八種最常見的視頻拍攝手法集合，原來大片都是這樣拍的」，每日頭條，2018年10月，上網日期：2022年3月15日，<https://kknews.cc/zh-tw/photography/vyzbnv2.html>。

除了景別或是攝影機的拍攝方式，還要利用轉場將所有片段串聯，「轉」意即轉換，「場」為場景，所以轉場意思就是場景轉換或時空、情境轉換，因此如何轉場也是電影中重要的一環。轉場除了能製造氣氛外，也將不同片段連接，讓觀眾更融入電影劇情中，以下介紹幾個常見的基本轉場方式：

一、淡出／淡入⁶⁸：電影畫面逐漸變淡變淺，最後消失，這是淡出。相反地，畫面越來越明顯清晰就是淡入，此轉場效果常被用來交待場景、時間或空間的改變，除了畫面外，聲音也可以使用淡入/淡出的效果。在圖 3-14 的左圖兩團到達山頂打鼓利用淡入的，隨即接著利用右圖的淡出將畫面由山頂上跳轉至阿賢被父親打耳光，不需台詞就讓觀影者明瞭阿泰和阿賢之間感情的發展。

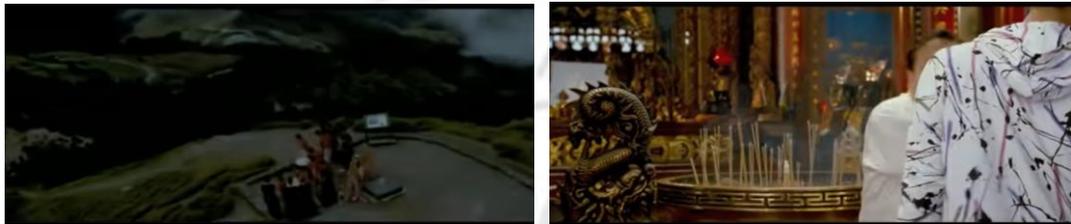

圖 3-14：淡入、淡出畫面

二、跳接⁶⁹：也被稱做跳剪，將兩個以上的鏡頭以不連戲的方式剪接，打破連戲的原則，有時會因為突然省去時間，造成某種有趣喜感，常用於動作、驚悚或是喜劇場面，運用此技巧來加速場景製造效果。圖 3-15 左圖是阿達知道阿泰帶團員們出去環島，對著太子爺說我知道，阿達未說出想法，利用跳接到右圖阿達開小貨車載著太子爺出現，讓觀影者了解到阿達的想法。

圖 3-15：跳接畫面

⁶⁸ 「5 大電影剪接手法！輕鬆掌握影片轉場、剪輯技巧」，巨匠電腦，2019 年 8 月 14 日，上網日期：2022 年 3 月 14 日，<https://www.pcschool.com.tw/blog/designer/film-editing>。

⁶⁹ 同前註。

三、劃接⁷⁰：將鏡頭由銀幕的一端向另一端移動，而劃去前一個鏡頭，是較為平順的轉場技巧。在圖 3-16 的左圖是阿信住處附近的港口，之後利用劃接方式將畫面移至另一端，另一端的右圖能看到阿信帶著阿泰到港口，兩人在此倘開心胸說出了彼此的想法。

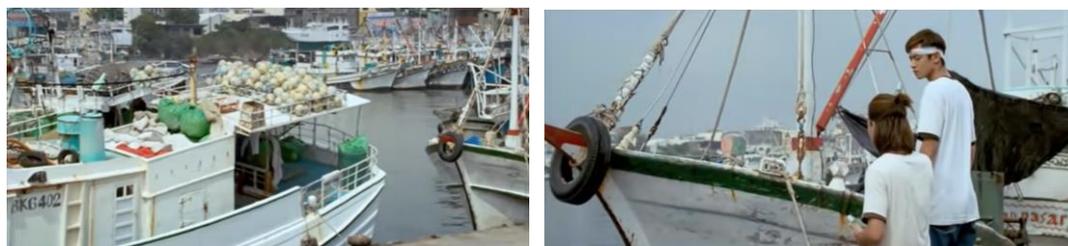

圖 3-16：劃接畫面

藉由景別、攝影機的角度與上述的剪接效果適時加入電影之中就能夠營造效果，不僅讓觀影者了解據情，也會影響著觀影者的情緒。電影《陣頭》的基調為在地性且能感人又勵志的，因此使用的為基本的電影拍攝手法，這樣較單純的剪接方式，能感受到導演想表現一種樸實、單純的感覺。

---

⁷⁰ 同前註。

第四章 文本分析

本章節針對《陣頭》進行文本分析，以文字說明搭配電影人物對白及畫面截圖的方式呈現，並輔以符號學結合敘事結構分析和鏡頭分析論述。第一節將分析《陣頭》當中傳統的陣頭文化，第二節分析《陣頭》所傳達陣頭文化的創新，第三節則針對上述兩節分析陣頭文化傳統與創新的融合，第四節透過《陣頭》的劇情，傳遞了親子與同儕關係對陣頭文化的影響，並做初步的結論。

第一節 傳統的陣頭文化

什麼是傳統？我們現在玩的就是以後兒孫的傳統，傳統讓我們領略到先輩們的辛苦勞作，傳統要求我們繼承先輩們的美好品德，傳統的生活方式告訴了我們什麼是最不冒險的方式，什麼是最佳的生存環境。讓我們學著循規蹈矩，沿著先人們的足跡，踩著前人走過的腳印一步步地到達先輩們給我們的目標。

壹、敬神的態度

一、對神明敬畏之心

阿泰在三太子臉上亂畫，阿泰和阿賢為了在文化祭上有與眾不同的表演，阿泰把 LED 燈條貼在三太子頭上，這些舉動觸碰到達叔敬神的底線，被達叔批評為不搭不七、違背傳統，直接把 LED 燈條拔掉。神明的存在就如符號的存在，擁有獨特的意義與傳承，後來阿賢跟阿泰說不要貼臉，可見傳承於正統陣頭文化的阿賢受到很深的敬神觀念，神聖的神明對陣頭人而言是不可褻瀆的（參見圖 4-1）。

圖 4-1：阿泰在三太子臉上亂畫（特寫）、貼 LED 燈條（近景）

截圖來源：從圖 4-1 至圖 4-30 整理自「陣頭」，youtube，上網日期：2011 年 12 月 4 日，<https://www.youtube.com/watch?v=71rjwrv7BIs>

二、天公爐的意義

達叔的徒弟們教訓大少爺對自家師父的不敬之罪，他們拿著雞毛撻子和掃帚追著阿泰喊打，阿泰被迫打到無路可躲時，情急之下竟鑽過了祭拜玉皇大帝專用的香爐天公爐，達叔剛好看到這一幕，就朝著阿泰的腦袋呼過去，怒罵阿泰以為自己是神明，連天公爐也敢跨過，不怕爛屁股，光憑阿泰跨過天公爐這點，跪到腳斷都是應該。閩南俗諺「天上最大就是天公」，信眾、陣頭到廟裡拜拜要先拜天公爐，天公爐在符號學的能指是符號的形象，所指則是信眾與陣頭對天公爐的敬意，足見天公爐對廟宇、陣頭和信眾的意義重大，是不容冒犯的。(參見圖 4-2)

圖 4-2：阿泰鑽過天公爐遭到達叔怒斥（搖鏡頭）

三、傳統禮儀對陣頭的意義

傳統上陣頭無論是遶境還是會香，到該地就要拜會當地的地主神，就是拜碼頭，每個陣頭到地主廟前都要行拜廟之禮。當陣頭借宿廟宇就要安營，安營就是將無形的兵馬安頓好，讓他們回到各自的東南西北中五營休息。藉由轉場方式的劃接拍攝九天團要到宮廟裡休息，進廟前向該廟祀奉的神明稟明，並要做安營的動作，沒想到卻被震天團捷足先登。震天團的安營帶出傳統文化之美，讓阿泰近距離見識到安營的傳統儀式，感受到震天團的實力，更震攝於震天團的氣勢。由上可了解到安營及拜廟之禮對陣頭是相當重要的傳統禮儀。(參見圖 4-3)

圖 4-3：達叔宣布安營卻讓震天團捷足先登（劃接）

四、在文化與宗教上的堅持

當達叔反對阿泰接下團長，達嫂建議阿泰在九天玄女娘娘前擲筊，運用大特寫呈現娘娘應允聖筊，讓敬神的達叔無法反對。下雨了，阿泰卻想扛太子爺神偶出去走走，達叔不敢讓太子爺淋雨，阿達拿椅子要打他，沒想到阿泰搶先把太子爺扛在身上，中景帶出達叔不敢下手打他，只能由著阿泰帶著三太子開始跑。阿達堅持要阿泰說「請」神明不是「搬」神明，斤斤計較在「搬」與「請」等文字的使用上，由上可見傳統的陣頭在文化與宗教上對敬神的堅持。（參見圖 4-4）

圖 4-4：聖筊（大特寫）及阿泰搶先扛太子爺（中景）

貳、觀念傳承及傳統的表演方式

一、尊師重道觀念

離家多年的阿泰竟然不喊達叔「爸」時，引起視師父如父的團員們不悅。敏敏看不慣阿泰不尊敬父親的態度，直接質問阿泰怎麼連一聲爸都不叫，阿泰卻反問關她什麼事，敏敏說就是看不下去，阿泰要她看不下去就不要看，還罵她死殺妹，要她滾出去。以轉場方式的跳接呈現其他團員們看不慣阿泰的態度，群起要挑釁阿泰，於是聯手教訓大少爺對師父的不敬，可見團員們對達叔如父親般的尊敬是不容小覷的，傳統尊師重道的觀念仍深植在陣頭中。（參見圖 4-5）

圖 4-5：敏敏和其他團員都看不慣阿泰對父親的態度（跳接）

二、.有樣學樣的傳承方式

傳統陣頭的傳承方式是師徒制，傳承技藝都是師父做，徒弟就依樣畫葫蘆的學，在電影《陣頭》一開始的全景鏡頭就帶到這樣的技藝傳承方法，所以當學過音樂的阿泰拿鼓譜給團員看時，團員們因看不懂且無法接受這樣的學習方式不願打鼓，所以阿泰告訴團員們跟著他打，加上大家看到他們認為智障的梨子竟能學著阿泰擊鼓，才使團員們終於肯拿起鼓棒跟著阿泰學習（參見圖 4-6）。

圖 4-6：步法和擊鼓傳統的傳承方式（全景）

三、傳統家將步搭配的鼓序

電影《陣頭》中同時出現了八家將與官將首的陣頭，多數人難以分清，首先他們的地位不同，八家將屬於鬼差，職位相當於人間的警察，官將首是菩薩的鬼僕或侍從，屬於陰神，地位要高一些，相當於人間的刑警，他們的臉譜也不一樣，八家將的臉上有明顯的圖案，代表不同聖性，他們八人手上分別拿著羽扇、戒棍、令牌等刑具。官將首的臉上只有彩色線條並無明顯圖案，他們嘴露尖牙並貼有鬚毛，中間的將首手上必定拿著三叉尖槍，無論妝扮、步法、所持法器，甚至到配樂在傳統上是不容隨意更改。

阿賢到九天團來挑釁哪一個家將步跳得比他好，當阿賢搭配阿泰自創的鼓樂跳家將步時，讓阿賢氣得說這種鼓跳不下去，反問瑪麗亞有辦法嗎？瑪麗亞才跳沒幾步，馬上大喊不能跳。藉由推軌運鏡呈現阿賢打傳統的鼓序，瑪麗亞就能跳出虎虎生風的正統家將步，使得阿泰啞口無言。阿賢神氣的說這就是基本的陣頭，只會打鼓有什麼用，去台北學音樂也只有這樣而已。雖然阿賢的話中充滿挑釁與

恥笑，但阿泰不得不承認這個事實。傳統陣頭雖然因各師門而有所不同，也各有特色，但是不論鼓序配樂或步法都很注重師門的正統傳承。（參見圖 4-7）

圖 4-7：阿賢的擊鼓讓瑪利亞踏出家將步（推軌鏡頭）

四、為了陣頭的生存給團員一種責任

外界的刻板印象認為會加入陣頭的都是些社會邊緣人，實際上他們有些是迫於家庭等狀況而加入陣頭，而陣頭確實是他們最後的依靠，也是他們的另一個家。陣頭是沒有固定收入的地方，在電影《陣頭》中提到九天因為無資金來源將斷炊，只好跟人家湊團，就是去幫忙扛神將，這也是團員們一起讓九天團得到資金的辦法，雖然團員覺得扛神將是件很不風光的事，因為扛神將別人看不到他的臉，又累得要死，因此不悅跟人家湊團，但這就是此時的九天團不夠出名，沒有邀約就沒有收入，整團就無法維持下去。所以為了陣頭這個生命共同體，就得讓所有團員負擔責任，因為有表演才有收入，整團才得以生存。

第二節 陣頭文化的創新

傳統讓我們繼承先輩們的美好品德，也是以最不冒險的方式找到最佳的生存環境；只要我們學著循規蹈矩，跟著前人走過的腳印就能到達先輩們給我們的目標。但不是每一個人都願意一味地追求傳統，有些人會萌生新興的想法，那就是想要創新。台灣特殊的陣頭文化，由於宗教色彩濃厚，較難擺脫民間信仰的在地限制，但隨著傳統技藝融合新元素的概念興起，成功將鄉間宮廟文化，轉化為新的表演藝術層次，提升了台灣傳統民俗技藝的能見度。

壹、帶團方式的創新

一、自創鼓譜

有看電影《陣頭》的人一定知道，打鼓也是日常重要的練習之一，而且不是只有一套鼓法，如打仗的時候，在戰場上為了鼓舞將士的士氣，不只打鼓，還會搭配吶喊聲。九天團的御天戰鼓便是在敘述打仗的時候，在戰場上鼓舞將士的士氣不只打鼓，搭配吶喊聲更震撼人心。

當阿泰把鼓譜拿給團員們看時，以水平運鏡拍出團員看無啦、豆芽菜可以看不可以吃就將鼓譜丟掉的不屑態度（參見圖 4-8）。阿泰趕緊說看不懂鼓譜沒關係，跟我打就對了。在音感方面似乎有異於常人的梨仔率先模仿阿泰敲鼓，於是阿泰趕緊說想打就一起打，其他人就在半推半就下拿起鼓棒跟著打。在兩人的帶動下，大家開始隨著阿泰打鼓。有了鼓譜，團員們就能擊出相同的鼓序，不再是憑感覺依樣畫葫蘆地跟著打，讓打鼓藝術化，才會有精彩的表演（參見圖 4-9）。

圖 4-8：團員們紛紛表示看不懂阿泰拿的鼓譜（水平運鏡）

圖 4-9：從梨子率先跟著打到御天戰鼓的表演（全景）

二、自創家將步及配樂

當阿賢到九天團來挑釁，阿賢打傳統的家將步鼓樂，瑪麗亞就能跳出正統的家將步，讓首次看到傳統家將步呈現的阿泰內心十分震撼，雖然阿賢的話中充滿挑釁與恥笑，卻讓阿泰驚覺要創作能配合家將步的配樂，並要變革傳統的舞步及表演方式，於是阿泰加入他專長的電吉他、電音搖滾音樂，除了傳統的家將與官將步法，還融入團員們合創的街舞舞步等元素（參見圖 4-10），讓三太子及家將呈現與眾不同的表演方式，才能在台中國際文化祭上獲得滿堂彩（參見圖 4-11）。

圖 4-10：融入街舞的動作，如地板動作及倒立（淡出、淡入）

圖 4-11：三太子及家將與眾不同的表演方式（全景）

三、訓練方式的創新

(一)、學功夫就要吃苦及堅持：阿泰不讓團員們去跟別人湊團賺錢顧溫飽，又一直操練團員擊鼓，高強度的訓練打鼓讓眾人體力透支，手上起了水泡流血，達叔反對並指責阿泰的訓練方式，達叔說沒飯可吃才會死人啦，不要讓人出去賺錢，又把人操到假死，現在是歡喜拿囡仔來出氣。阿泰回說賽跑的人就是要一直跑，投球的人就是要一直投，練鼓的人就是要一直打；達叔說那吃飯不就一直吃，會脹死啦。阿泰卻用達叔曾經教訓他的話回懟，以前阿泰練吉他練到手流血，打電話回家訴苦時，達叔告訴阿泰學功夫就是要吃苦，父親那時候可沒有把他當孩子，達叔被阿泰的回應噎得接不下話，只能由阿泰繼續訓練，這就阿泰做事堅持的態度（參見圖 4-12），採用近景讓人感受到父子二人的堅持。

圖 4-12：團員被操到手流血，阿泰堅持學功夫就是要吃苦（近景）

(二)、團長和團員共同創作：阿泰在林間偶見特別的表演方式，讓他深感創新的重要，他看著林外行進的孩子們，體會到了毅力及視野開闊的重要性（參見圖 4-13），於是開始九天民俗技藝團背鼓環島的苦行之旅。阿泰重視團隊與團員的心志訓練，除了自己鼓譜配樂的創新，還屏除師父傳授的教法是唯一觀念，他放下團長身段和團員研討變革傳統舞步，使三太子和家將以不同舞步的表演方式（參見圖 4-14），就如同阿泰答應團員阿信的，要帶大家一起做出一個不一樣的陣頭。

圖 4-13：林中偶見的表演及行進的孩子們給了阿泰靈感（遠景）

圖 4-14：阿泰和團員討論家將、三太子的舞步及配樂（遠景、近景）

貳、妝扮的創新

一、三太子及家將妝扮的創新

阿泰和團員們為了文化祭除了日復一日艱苦訓練準備表演，同時他們也在積極尋求破舊立新的方法，阿賢覺得將 LED 發光條黏在三太子的肩膀上，金光閃閃一定很欸耶，但阿泰覺得要黏在一個明顯一點的地方，例如額前頭髮上，但是當阿泰把 LED 燈條貼在三太子頭上時，這樣破除傳統的舉動衝引起達叔的勃然大怒，直接把所有的發光條拔下甩掉，甚至直言這是什麼碗糕啊？阿成叔趕快說這又沒有要開光，只是表演有什麼關係？達叔的守舊精神和阿泰過於急切的立新之間必然發生衝突，後來是傳承正統陣頭文化的阿賢跟阿泰說不要貼頭，阿泰才點頭默認，於是阿泰和阿賢將 LED 燈條貼在鼓棒還有三太子和家將們的身上，以全景讓觀者欣賞太子及家將以七彩霓虹的妝扮在文化祭上酷炫登場（參見圖 4-15）。

圖 4-15：鼓棒及三太子、家將們的身上都有 LED 燈條（全景）

二、華美色彩的臉譜與服裝創新

近年來，本土意識的抬頭促使許多學校與地方政府回頭找尋地方信仰文化，重新重視這些曾經被抹黑的民間信仰；電影《陣頭》將陣頭文化的表演結合當代台灣社會流行的搖滾音樂元素，使陣頭文化在本片顯得十分正向。以前陣頭表演只是為了給神明看，而九天民俗技藝團必須找到一條自己的路闖蕩出去，因此電影《陣頭》在文化祭上表演時，家將的臉譜、鼓手臉部彩繪與服裝是最為華美的色彩（參見圖 4-16），三太子、家將與官降加上鼓陣配合，再透過電影強烈的畫面印象呈現，使陣頭的表演絕對是這部電影不容錯過的一大亮點。

圖 4-16：家將與鼓手臉部彩繪及服裝華美色彩（中景、近景）

參、電音三太子

哪吒三太子相傳是玉皇大帝駕前的中壇元帥，有守護正義的形象，三太子神偶造型特別討喜，不過要像三太子一樣跳出孩子的頑皮可沒那麼簡單。這幾年來，台灣的電音三太子風靡全球，儼然是台灣本土文化的代表。這民間信仰的習俗文

化被提升到國際舞台之前，因刻板印象讓陣頭被污名化。現今台灣的陣頭文化中，最被廣為人知的就是「電音三太子」，三太子因為神格，加上三太子是小孩子的身形較為活潑，是台灣唯一可以跳電音的神明。

電影《陣頭》對「三太子」符號的運用，可看到在能指與所指間情感流動性所形塑的美感價值，如 2010 年 5 月「電音三太子」以文化使者的身份，在上海世界博覽會展演，贏來驚豔的眼光。

扛電音三太子不是說跳就能跳，就算是熟悉舞步的扛神偶者都需要經過練習，還得克服扛著重量不輕的三太子，高大的將爺平均有 4、50 公斤，屬於小朋友級的電音三太子平均重量也有 2、30 公斤，加上人偶頭部是密閉式，觀眾看到的是扛偶者外邊所呈現的精采表演，裡邊的扛偶者可是汗水淋漓地在下大雨。傳統三太子與電音三太子除了外型不同（參見圖 4-17），其他兩者比較如表 4-1：

表 4-1 傳統三太子與電音三太子的比較

	傳統三太子	電音三太子
表演場合	在民間廟會或節慶時表演	任何場合或任何地方皆可表演
音樂	傳統鑼鼓為配樂；速度較慢	節奏較強的流行歌曲
音響	用傳統鑼鼓，不需音響	必需要有音響
舞蹈	以七星步為主	以流行舞蹈為主，但沒硬性規定
服裝	較端莊整齊	色彩豐富並裝飾了 LED 燈條
道具	風火輪、乾坤圈、火尖槍	加入墨鏡、電單車、溜滑板、吊「威也」
燈光	無燈光效果	頭上配戴 LED 燈圈、身上有 LED 燈條
參與人物	陣頭的子弟	三太子團的團員

資料來源：本研究自製

圖 4-17：傳統三太子與電音三太子（全景）

電影《陣頭》中，九天團由於無名沒有接到表演，團裡的資金就得不到解決的辦法，這是阿泰不得不承認這個現實面，為了團長的責任、九天團的生存、給團員的承諾，阿泰深知保有傳統還要創新，看著心愛的三太子布偶（參見圖 4-18）有了新的想法，阿泰也終於露出驚喜又開心的笑容（參見圖 4-19）。

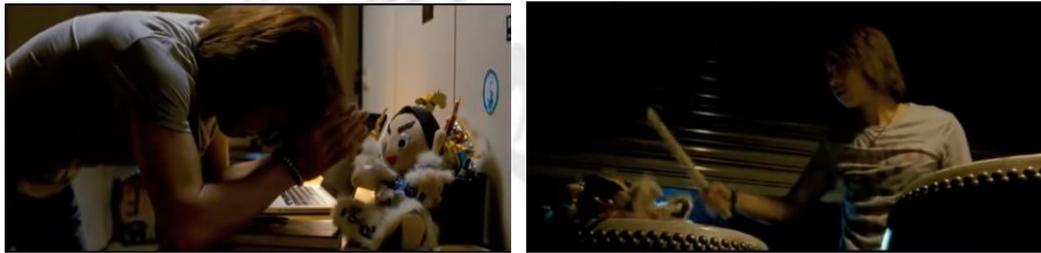

圖 4-18：阿泰看著三太子布偶打鼓尋找靈感（特寫）

圖 4-19：阿泰看著三太子布偶到內心有了創新的想法（伸縮鏡頭）

綜觀阿泰在文化祭上三太子的創新表演如下：

1. 電音三太子的服裝色彩豐富，並在電音三太子的身上及背後插的旗幟上裝飾了 LED 燈條的燈光效果。

2. 電影中的電音三太子是安排吊「威也」，當電音三太子吊鋼線從上方降落到舞台中間，有神明降臨之意（參見圖 4-20）。
3. 電音三太子突然出現在觀眾席，並和觀眾有互動，讓觀眾覺得三太子很親民且掀起表演高潮（參見圖 4-21）。
4. 在電音三太子、家將及官將首表演時，配樂加入電吉他及現代電音元素，使得表演更加活潑與熱鬧（參見圖 4-22）。

圖 4-20：三太子吊鋼絲出場的創意（升降鏡頭）

圖 4-21：三太子出現在觀眾席和觀眾互動（大遠景）

圖 4-22：三太子、家將及官將首表演加入現代電音元素（全景）

第三節 傳統與創新融合再現的陣頭文化傳承

傳統值得我們傳承，是因為它的文化豐富，但在不斷發展的社會中，我們更要懂得去創新、去發現。但敢於創新並不是放棄傳統，傳統與創新是相輔相成的，缺一不可，一味的墨守成規，只會沒沒無聞，終會被世界遺忘；儘管創新難免會遭遇到挫折，但不遭遇挫折又怎麼會真正的成長，不創新哪會有更好的傳統呢？堅持在傳統之上有創新，又能在創新之上守住傳統陣頭的優勢，才能有最好的未來。一個民族的文化要有發展，就要有能大度接納與包容的心，當一種文化擁有了強大的生命力，才能歷久彌新。

一、在傳統中創新，解決了現實的問題

阿泰接下團長除了要面對團員及團務的問題，還要面對的現實問題是找到維持整團生存的資金來源，他深知傳統很重要，但不走出傳統打出知名度要如何有收入，因此阿泰必須找到一條自己的路闖蕩出去。一次林間偶遇的打鼓表演給了阿泰靈感，讓他深感創新的重要；又看到林子外路上行進的孩子們，體會到了毅力、開闊視野這種精神的重要性，於是九天民俗技藝團開始背鼓環島的苦行之旅。環島的創舉吸引了慧眼識英雄的記者小畢報導，不只讓社會大眾對陣頭的刻板印象有了不同的看法，更成功的打響九天的名號，接著就有了表演的邀約，也就有了資金讓九天團維持下去。

陣頭不停地走，不僅走在神明前面為迎神隊伍開路，也引領著民眾的企盼，從傳統帶著草莽氣息的陣頭文化，走到與創新融合的精緻表演藝術，從自娛娛人與娛神，走到表現台灣的生命力和創造力，九天民俗技藝團開創台灣陣頭的典範，走出了自我之路，他們的努力也使得喜歡陣頭的孩子有了舞台與希望，期待出頭天，輸人不輸陣。

二、傳統與創新融合成就驚艷的表演

在文化祭現場，九天民俗技藝團把前所未見的陣頭表演搬上舞台，他們將傳統民俗文化融入現代新意元素符號，讓三太子、鼓陣以及家將等展現陣頭煥發的

新活力，舞台上將傳統與創新融合的表演如下：

1. 配樂：傳統鑼鼓配樂和現代電吉他的電音元素並行不悖。
2. 妝扮：採用傳統上家將及官降首們的開臉、頭部 8+9 轉動的臉部表情等，搭配閃耀的燈光，使表演更炫、更能吸引觀眾的目光。
3. 舞步：剛開始是踩傳統的步伐出場，接下來是搭配時下流行街舞的跳、踢，使舞步更有活潑及力量感，運用轉場方式的淡出、淡入，讓眾感受到舞者臉部表情及整體的活力（參見圖 4-23）。
4. 鼓陣：把傳統陣頭後場的鑼鼓配樂轉變為前場節目的鼓陣的表演，而和心跳頻率相符的鼓聲就是最為人震懾的聲音，開場的鼓陣為文化祭上的表演加分不少（參見圖 4-24），透過全景讓觀眾了解到因為團員的努力，才有精彩的表演。

圖 4-23：踩傳統步法出場，之後融入街舞（淡出、淡入）

圖 4-24：後場鑼鼓配樂轉為前場節目（全景）

阿泰讓大家看到他們確實是一個不一樣的陣頭，尤其是最後全場起立的掌聲和家人們的認同和喝采，不只是對這群熱血青年最大的鼓勵，也讓他們切身體會

到傳承陣頭文化過程中所產生的自我價值。傳統與現代在陣頭文化自身強大的包容性下融匯在一起，產生更有生命力，更有活力且符合時代特徵的藝術文化，陣頭如此，其他民俗文化亦是如此發展。

三、傳統與創新融合影響社會對陣頭的觀感

為了改變社會對「陣頭」的負面觀感，九天在團務上將傳統與創新的管理方法融合，有如下的改變：

1. 團規：現實中的九天團對團員就有甚嚴的規矩，團長相信唯有自己敬業敬職，才能受到他人尊重，除了要求出陣時務必儀容整齊莊嚴，休息時亦須恪守紀律規則。
2. 配樂：傳統鼓樂和現代電音融合了中西特色，開創陣頭音樂之新意，可以吸引音樂人才加入。
3. 舞步：動作擷取武術、芭蕾舞與現代舞之元素，改變以往陣頭純粹肢體動作的風格。
4. 造型：臉譜造型除了保有本土傳統，也展現不同個性和神話故事，還加入了現代舞台效果。
5. 表演藝術化：在多種元素的交融下，九天的陣頭可說是精緻化與藝術化了台灣的傳統民俗文化。

阿泰憑著「輸人不輸陣」不服輸的這股毅力，將遊走在社會的邊緣人導入正途，讓他們重新找回自我的價值，顛覆了一般人對陣頭藝術的刻板印象，這也是阿泰一直想證明的一件事情，就是別被人看不起。電影《陣頭》接近尾聲前，是一場精采絕倫且極富聲光效果的演出，從傳統的擊鼓表演開始，中間突然變奏加入電吉他、流行歌曲、街舞、LED 燈等現代元素，收尾於台下觀眾報以熱烈的掌聲，以及團員家屬們肯定的笑容，讓傳統與現代、本土與外來的元素相互交融，帶起高潮激發出動人的火花。

九天民俗技藝團開創台灣新的陣頭文化，隨著傳統技藝興起融合新元素的概

念，成功的將具代表性的「電音三太子」鄉間宮廟文化，轉化為新的表演藝術層次，除了國內的表演，並透過在台灣舉辦的高雄世運、台北聽奧等國際大型活動演出，提升了台灣傳統民俗技藝的能見度。就如電影中的「師公」說：「規矩是人設的，傳統是人做的，知道變通才是好事」，只要有目標，有實踐的方法和毅力，陣頭一樣可以變成大眾認同的事，打入主流踏上國際舞台。

四、傳統藝術教育紮根於民間的重要性

阿泰接下九天團團長後，一開始並沒有接到多少表演邀約，使這個陣頭面臨生存下去的現實問題，因此阿成叔才提議去湊團，但阿泰連什麼是湊團都不知道，連團員都不屑地對阿泰說，湊團就是穿別人的衫、掛別人的招牌，因為接不到陣頭才去跟別人湊團，但阿泰決定不跟人家湊團，因為阿泰知道去湊團雖然可以渡過一段日子，可是如果一直跟別人湊團就永遠不會有出息，因為阿泰相信九天這一團真的不只是這樣子。這也促使阿泰更急欲思考如何走出傳統，做出與其他團不一樣的陣頭。

陣頭文化是台灣特殊傳統文化之一，但這些珍貴的在地文化卻經常會被貼上負面標籤，社會大眾總覺得參與陣頭的孩子「不愛念書」、「沒有未來」，不過隨著時間推移，台灣陣頭文化逐漸轉化為一種藝術表演，甚至是讓世界看到台灣的一項驕傲。阿泰憑著一股不服輸的毅力，將中輟生導入正途並找回自我的價值，讓傳統藝術教育紮根於民間，也讓陣頭藝術顛覆一般人的刻板印象，阿泰一直想要證明一件事情，那就是別被人看不起。

儘管陣頭藝術已受到許多國內外人士的肯定，但在台灣許多人的心裡，仍舊只是廟口文化，但是在認真了解後，會發現其實對於每一項內容，他們都是抱持的尊敬且專業的態度，並將其視為一門藝術。

很多傳統民俗文化，在一波波的世代交替下，有的得以成長卓越，有的是因彼此觀念不合最後分崩離析。真正的傳統並非要守舊，而是應該能發揮傳統的精髓，將傳統藝術教育紮根於民間，讓既有的優良文化以新的風貌留存在當今變化

迅速的社會。隨著時代的變遷，目前有部分陣頭是由地方的民眾因應現今的時代變化所新創。如此一來，創新文化與傳統文化既能各行其道，又有動人的融合之美，當傳承與創新融合長成新的樹木，陣頭文化就會成為茂密的、高大的且生機勃勃的大樹，就能看見傳統與創新融合再現的陣頭文化傳承。

第四節 親子與同儕關係再現的陣頭文化傳承

陣頭文化傳承會受到傳統與創新的衝擊所影響，在《陣頭》的劇情中，也傳遞了親子與同儕關係對陣頭文化的影響。

壹、親子關係的衝突與融合對陣頭文化的影響

一、親子關係衝突的始末

阿泰（柯有倫飾）出生自陣頭世家，從小時候抓週抓到銀角被解讀為撿角，意味未來沒出息，讓父親阿達覺得後繼無人；後來阿泰在三太子臉上亂畫，觸怒了終生信奉神明的達叔，也成為父親（陳博正飾）眼中不成才的兒子，加上阿泰個性叛逆，使父子關係持續緊張，於是達叔把阿泰送到台北上學習音樂，阿泰從此再也沒有叫過達叔「父親」，父子倆的親子關係就一直這麼僵持著。

多年後，阿泰在台北學過得並不如意，迷茫地踱步在台北街頭，他不知道自己屬於哪裡，三太子的巡遊隊伍突然從他身側走過，在不知是神明指引，還是自己心之所往的推動下，踏上了回鄉之路。接著阿達夫婦撞見阿泰找到所謂的工作竟然是在送葬樂隊打鼓，氣得達叔把阿泰從樂隊裡揪出來拽著他回家，使阿達對這個兒子更加失望。料想不到的是阿泰陰錯陽差接下團長位置，同時要面對上有長輩對傳統的堅持，下有團員的質疑眼光，還有另一個陣頭世家等著看他好戲，嚴父的阿達卻無法理解阿泰的心理，讓阿泰同時面臨許多難題與挑戰。電影《陣頭》就探討了父子間衝突與融合對陣頭的影響。

二、親子關係衝突與融合的影響

正當這群陣頭孩子顛覆傳統的做法引起熱烈迴響，卻引發了與長輩決裂的導火線，他們將如何在傳統的父輩面前證明不開臉、不扮神，也能創造屬於自己的全新陣頭文化？

1. 對「神」的敬重

達叔的徒弟們教訓阿泰對自家師父的不敬之罪，阿泰情急之下竟鑽過了天公爐，達叔一氣之下朝著阿泰的腦袋呼過去，藉由近景與特寫看到達叔拿著棍子讓

徒弟們跪在廟堂裡認錯，但阿泰覺得自己沒錯不肯跪，寧可倒立也不讓膝蓋觸碰地面（參見圖 4-25）。在本片中，父輩不斷強調「傳統」和「對神明不敬」，要表達「違背傳統，這叫作背祖」的不正當，就算要躲避被圍毆也絕不能跨「天公爐」，父親還說「光憑你跨過天公爐這點，跪到腳斷去都應該啦！」，也就是把傳統、神性等意義形成相互連接的意義群，讓傳統的嚴肅觀念由「神」獲得保證。

圖 4-25：徒弟們被罰跪，阿泰卻寧可倒立（近景、特寫）

九天團吃飯前，團長會帶大家說：「感謝九天玄女娘娘、感謝太子爺、感謝眾神明，賜我們吃、賜我們穿、賜我們加減有錢用，弟子等等絕對遵守你們的教訓，好心做些，歹事無做，絕對無吵架、打架，感恩啦！」這樣做的目的除了敬神，還要團員保有感恩的心。當達叔反對阿泰接下團長，達嫂提議以擲筊由九天娘娘決定，當擲出聖筊時，所有人都不再有異議；環島要借宿宮廟時，阿泰了解安營的重要及見識了震天團的氣勢，觀眾透過全景感受到其中的氛圍（參見圖 4-26）。

圖 4-26：用餐前的感恩及安營的重要（全景）

另外對於三太子的裝扮，阿泰和阿賢將對偶頭本身的 LED 燈條的妝扮撤掉，最後將 LED 燈條裝飾在服裝、旗幟及鼓棒上，對於神將的偶頭即使只是用來表演用的，保有傳統對神明的尊重，依然延續著父輩「尊敬神明」的核心精神。以上敬神的事例在無形中已影響阿泰以傳統的優勢去創新，因此子輩在文化祭上的表演才能取得父輩的認同，有了認同親子關係才能從衝突到融合。

2. 父輩和子輩自我價值建立方式不同的融合

親子關係親密的程度會調節某些價值的傳承，父輩間的競爭中，不在於要突顯個人，認為只有符合傳統就能符合觀者心目中的傳統，才能使個人愈有價值。但子輩則希望的是「個人」被看見，內心期盼觀者讚賞的是「我」而不是「神」，在片中處處可見子輩要求「被看見」的觀點：如片中阿成叔說要去跟人家湊團時，大家都覺得扛神降不僅臉不能被觀者看到，還會累得要死，感覺扛神將很不風光，如果能被別人看見更好；子輩喜歡被人家注意，明顯可看出子輩不願意「我」因為隱匿在「神」之下才有價值。所以阿泰跟團員阿信說：「你喜歡被人家注意，我會讓很多人注意到你，我會讓你覺得很威風」。要一起做跟別人完全不一樣的陣頭。

於是，父輩與子輩的衝突勢不可免。父輩與子輩衝突的原因，簡單講就是子輩的反叛：「為什麼一定要照你的方式才是陣頭！」但細究其根源，本片要彰顯的是個人價值建立方式的衝突。這在阿泰說「你有沒有認真想過，人家尊敬的是你，是陣頭，還是神明？」「我們想要做到的，是一個不用開臉，不用扮神，也一樣會讓人看得起的陣頭」的台詞中，清楚地呈顯出來，「我」與「神」合而為一或二分的觀點，更是父輩與子輩自我價值建立方式不同的關鍵。

阿泰深知保有傳統還要創新，當他看著三太子布偶有了創意來源，阿泰露出驚喜又開心的笑容，說明了父親尊奉三太子的態度，其實早就讓他內心萌生對三太子敬意與喜愛。在這層光彩奪目的外衣底下，《陣頭》企圖傳遞的是細膩的情感，包括人與人之間的關懷與扶持、對家的依賴，以及對傳統民俗藝術的關注。因此，出身陣頭世家的阿泰即使離家北上學習音樂，陣頭依然形影不離般出現在他的生

活中，正如路邊老伯伯對他的提點開示，陣頭在某種程度上也代表阿泰的家，更是阿泰的依歸。

3. 母親是重要的潤滑劑

父子互不理解，母親夾在父子二人中間傷心又難為，但她看得清兩人的問題所在，就是父子倆沒有一個願意設身處地去理解對方。達嫂作為達叔與阿泰中間人的角色，相較於達叔嚴父的形象，達嫂就是慈母，不會動不動就打罵阿泰，總是能適時地放手讓阿泰去做自己想做的事。

達嫂在片中有兩句重要的台詞，直接指出電影《陣頭》所要傳遞的主題：首先是當達叔質疑阿泰的能力，怕他會搞垮自己苦心經營的陣頭團隊時，達嫂說陣頭怎樣不重要，最重要的是阿泰可以留在我身邊，跟他父親一起歡歡喜喜喝一杯茶。點出達嫂對家的重視以及希望父子間的親子關係可以改善；其二是在達叔與阿泰為了陣頭的傳統與創新在吵架時，阿泰脫口說父親根本就不懂什麼是陣頭，達嫂告訴阿泰說：「沒有父親就不會有現在的陣頭。」就是要阿泰懂得飲水思源的同時，這也揭示出傳統與現代其實並非是對立的兩方，而是有傳承、延續的關係。阿泰能有陣頭上的創新成就，無非也是父親從小的潛移默化使然。

九天民俗技藝團把前所未見的陣頭表演搬上文化祭的舞台現場，展現出不一樣的陣頭，傳統鼓聲配樂融入現代的電音卻能並行不悖，家將步加上閃耀的燈光展現煥發新活力，最後全場起立的掌聲喝采和家人們的認同，除了讓他們體會到傳承民俗文化過程中產生的自我價值，更是對他們最大的鼓勵。當達叔舉著阿泰的三太子布偶時，不用言語只是露出微笑就是肯定孩子的努力和付出，阿泰豎起大拇指回應（參見圖 4-27），由特寫鏡頭，看到父子倆的臉部表情，代表之間的問題已消融不見，陣頭像一條無形的線，串起了父子倆除了血脈以外相同的部分，雖然會因為前進方向產生分歧，但舊與新終會在父子血脈聯繫和民俗文化強大的包容性下融匯在一起，產生更有生命力，有活力且符合時代特徵的文化。

圖 4-27：達叔舉著三太子布偶，阿泰豎起大拇指回報（特寫）

貳、同儕關係的衝突與融合對陣頭文化的影響

了解從事陣頭表演的年輕人之後，會發現這些陣頭裡的份子都有很感人的故事，雖然他們來自不同的背景和生長環境，但是他們都有一個很重要的共同點，就是在這裡他們找到認同自己存在的價值，當一個人需要去尋找一個存在價值的時候，就會有正向力量，他們在學習陣頭的過程中重新找回自己存在的價值，是因為表演讓他們擁有自己的舞台。九天用宗教的力量去管束規範這些小孩，幫助一些可能已經漸漸失去存在價值的青少年導回正途，讓他們在學習的過程中重新找回存在的價值。

對陣頭裡的成員而言「家」的定義與形式廣義化，也點出台灣人對家的重視與依賴，而這個「家」使彼此之間的同儕關係有著密不可分的聯繫。

在電影《陣頭》中，有部分情節就探討到同儕關係的衝突與融合對陣頭文化的影響，以劇中情節說明如下：

一、父輩間同儕關係的衝突與融合

達叔苦心經營的陣頭團隊，總是被同門卻也是死對頭武正的團隊比下去，在長時間不得志的壓力下，武正讓他產生了陰影，不僅在武正面前抬不起頭，還得了一見到武正就結巴的毛病。其實認為會終身為敵的達叔和武正，在他們的思想裡卻有相同的理念，秉持陣頭就應該對神明抱有敬畏之心，不能胡亂改革，兩人是敵也是友，後來兩人又同時面臨孩子們朝創新邁進的問題，當達叔提著一手啤酒去找武正時，代表著兩人僵硬的關係因此開始融化。

電影《陣頭》可視為是父輩和子輩在堅守傳統和創新之間的衝突。當阿禪師（高鳴飾）對阿達和武正說：「你們這兩個老的只會講顧傳統，其實是在顧你們的面子，難道不知道這規矩是人設的，傳統是人做的，少年仔知道變通，這是好代誌啊，你們為什麼這麼老翻顛這麼想不開。」這個訓斥是代表著「傳統」兩字並非牢不可破，是可以透過改變而創新的，最終雖然父輩對於阿泰「傳統」的創新認可了，但卻不代表「敬神」的核心就被丟棄。父輩看見子輩內心對神明的尊重，明白「尊敬神明」的核心精神依然被延續著，因此一切都向好的方向發展。

二、阿泰與團員間同儕關係的衝突與融合

九天團團員們不屑阿泰遞來的樂譜，沒想到被認為是殘障的梨仔卻率先模仿阿泰敲鼓，就在阿泰和梨仔帶動下，其他人也開始隨著阿泰打鼓，在同儕模仿及鼓譜規格化下，擊出有節奏的鼓樂，同儕之間有了對打鼓的認同，使阿泰和團員們有了融合的第一步。

當團裡缺資金時，敏敏（林雨宣飾）找姐妹們湊錢做團裡的資金，卻受到達叔不分青紅皂白地一味指責，讓從小就認定父親不了解他的阿泰感同身受，當阿泰安慰敏敏，並告知其與父親衝突的始末，拉近了彼此間的距離，兩人同時有著不服輸個性因此起了革命情感，有了共同為團努力的目標，才有後續融合認同。

當他們到宮廟要安營時，卻被震天團捷足先登，阿泰第一次近距離感受到震天團的實力，加上武正犀利地挑釁，讓阿泰心裡有了負擔，卻看到阿信在喝酒的放縱行為，年輕氣盛的阿信早就對阿泰不爽已久，阿信開口諷刺阿泰在震天團面前吃癩沒有用，還提到去典當母親首飾湊團費的行為，這句話正好踩到了阿泰不可觸碰的雷區，阿泰拿起酒瓶砸向阿信。後來敏敏告訴阿泰，團長這兩個字承載著很重的分量及責任，阿泰接受錯誤並擔負起「團長」這兩個字。阿泰除了鄭重地向阿信道歉，阿信也表露心跡，自己真的把九天團當成了家，此時阿泰向他承諾，自己一定會帶大家一起做出一個不一樣的陣頭，兩人打開心結有了認同，朝

共同目標邁進，透過特寫清楚看到阿泰給予兩位團員的信心。(參見圖 4-28)

圖 4-28：阿泰和敏敏、阿信打開心結朝共同目標邁進（特寫）

三、阿泰與震天團阿賢間同儕關係的衝突與融合

三立電視台主播小畢（劉品言飾）慧眼識英雄，發現阿泰以創新的方式帶領陣頭團隊，有趣且很有意義做持續追蹤報導。這引起自認傳承於正統陣頭阿賢心有不甘，也開始心急想證明自己的力量。於是阿賢（黃鴻升飾）非常不滿，請求父親讓他成為震天團的團長，父親不僅不同意還責罵他，阿賢憤而到九天團來下戰書，約定好誰的團隊先背著鼓爬上山頂誰就算贏，一心想著贏的阿賢不顧團員的狀況，只管一個勁兒地往上爬，當他獨自登頂後振臂高呼「我贏了」，一回頭時，卻看到阿泰和團員扶著震天團受傷的人走了上來，這一刻他知道自己徹底輸了（參見圖 4-29），藉由轉場方式的劃接，了解阿賢已明白一個人登頂有什麼用，唯有擰成一股繩的團隊，才能登頂任何高度的峰頂，此時的阿泰已不在乎輸贏，主動邀請阿賢他們加入文化祭的表演，兩人的衝突關係就此瓦解（參見圖 4-30）。

圖 4-29：阿賢登頂高呼，卻見眾人一起登頂（劃接）

圖 4-30：眾人登頂擊鼓，阿泰邀阿賢加入文化祭表演（伸縮鏡頭）

電影《陣頭》為了讓傳統民俗技藝能帶出新的發展方向，特別透過年輕人來「發聲」。從劇情中有脈絡可循，阿泰與阿賢同是陣頭世家第二代，在角色形塑上卻呈現完全不同的意義。阿泰從小就會做出冒犯神明的舉動，對傳統的陣頭文化一無所知，父親及團員視阿泰是個充滿現代感，只會違背傳統並與陣頭脫節的年輕人。反觀從小在宮廟陣頭中成長的阿賢，依循傳統民俗文化的精神，儼然就是父親的接班人，他代表著遵循傳統陣頭、熟知陣頭文化的角色，阿泰和阿賢的成長背景截然不同，但受到父親潛移默化的影響卻是相同的。

對阿泰而言，關於陣頭配樂及擊鼓節奏，都是他在以自己的方式和所學的專長來改變陣頭，但他能放下團長身段，尊重在陣頭有相當經驗且有表現成績的阿賢，彼此取得認同後，兩人致力於塑造電音三太子及家將的新造型、編排新的舞步和表演方式等創新，共同為了在文化祭上展現出不一樣的陣頭表演而努力，由於大家的目標相同，不畏練習的艱苦，因此在文化祭上的表演才能如此出色。

電影《陣頭》就是在父輩與子輩兩代間一系列觀念對立及對／錯相爭的故事環節下，讓我們了解台灣陣頭文化從傳統與創新的衝突，到兩者融合後展現了新氣象，其中也能看到親子與同儕關係融合所帶出來團結又和諧的快樂結局。當傳統與創新從衝突到融合，親子及同儕之間從彼此不了解的衝突到融合，這就是彼此間取得了認同，當彼此間有了認同就不會雞同鴨講，也因為有認同才會有傳承和創新，就能開創陣頭文化的新局面，由於親子關係與同儕關係融合而再現的陣頭文化傳承。

第五章 結論

《陣頭》做為台灣第一部探討陣頭文化的電影，不僅票房創下 3.17 億的亮眼成績，也帶給人許多的感動，更道出許多陣頭的心聲。《陣頭》是馮凱導演轉戰電影圈所執導的第一部電影作品，本片取材自台中市九天民俗技藝團的真實故事而改編。經由前四章的論述，輔以相關理論分析，本文試圖論證在電影《陣頭》中，探討陣頭在傳統中加入創意所帶來的衝突，到傳統與創新融合後再現的陣頭文化，除了翻轉對陣頭負面的刻板印象，也讓普羅大眾更加認識陣頭文化。

首先，先回應本文第一個研究問題，《陣頭》電影中，探討《陣頭》裡，傳統與創新的衝擊與融合，對陣頭文化的影響是什麼？台灣有著多元的族群，因此有許多潛藏在民間的民俗文化藝術，不僅會流露出民族意識與情感，更呈現了多樣的美感藝術，這都是台灣族群無庸置疑的偉大傳統與文化資產。以往每個陣頭總是認定自己才是秉持傳統的正統陣頭，而且都自認為自己是獨一無二的，透過電影《陣頭》本文文獻及文本的分析，陣頭傳統與創新衝擊與融合後，再現的陣頭文化傳承，分述如下：

一、在文化與宗教上敬神的傳承

陣頭走在神轎之前為隊伍開路，扮演在「人和人」與「人和神」兩者間進行交換的中介，是人神交流的最佳媒介。神明的存在就如符號的存在，擁有獨特的意義與傳承，所以在《陣頭》中，劇情鋪陳陣頭人對天公爐的敬意，遇事以擲筊交由神明做決定，不可在三太子臉上亂畫及裝飾 LED 燈條，要說「請」神明不是「搬」神明，以及安營對陣頭的意義，以上都是藉由電影的主題展現出「追尋情感與互助的在地精神」和「敬神的信仰與傳統」等不同風貌的台灣地方文化氛圍，敬神的傳承在文化與宗教上對陣頭有重要的意義。

二、輸人不輸陣豐富了陣頭文化

台中教育大學林茂賢副教授在台灣學通訊第 92 期的焦點報導「陣頭的傳承與創新」中指出，台灣民間神明遶境出巡及進香的主角是神明，但吸引民眾「看鬧

熱」的焦點是參與遊行民俗藝陣的表演，所以在各陣頭之間幾乎隨處可聞「輸人不輸陣，輸陣歹看面」，這句話頗有藝陣間彼此較勁的意味。

九天民俗技藝團把前所未見的陣頭表演搬上舞台，就是要展現出他們是一個不一樣的陣頭，為了讓陣頭煥發新活力，將現代元素融入傳統民俗文化中，使得現代電吉他的電音和傳統的鼓聲並行不悖，家將步搭配閃耀的燈光效果使陣頭更有力量感，在多種新舊元素的交融下，九天的陣頭精緻化與藝術化了台灣的傳統民俗文化。現今在「輸人不輸陣」的競爭因素下，各陣頭莫不競相發展各自獨具的風格，也豐富了陣頭文化的內容。

三、電音三太子對陣頭文化的影響

電音三太子的原形即是台灣傳統藝陣的「大仙尪仔」，是台灣興起的一種表演次文化，為電音、本土次文化與傳統三太子的結合。在台灣的陣頭文化中，電音三太子是最被廣為人知的，三太子因為是神格較為活潑，所以是台灣唯一可以跳電音的神明。在電影《陣頭》中，除了電音三太子的裝扮及使用的道具創新，還有以傳統鑼鼓加電音的配樂，家將先以傳統舞步出場，之後再加入電音及街舞元素，讓許多陣頭看見創新所帶來的吸引力，因此仿效的民俗藝陣團體逐漸增加，現今電音三太子在重要的活動上表演，甚至陣頭間尬舞帶動整個熱鬧的氛圍，不只風行全臺，也躍上國際舞臺，儼然成為臺灣陣頭的代表意象。

四、翻轉對陣頭負面的刻板印象

電影《陣頭》是真實故事所以更感人，說起陣頭團體，大眾不免有著許多不良印象，諸如幫派、打架、好勇鬥狠、抽煙、吃檳榔等。民俗文化專家、台中教育大學台灣語文學系林茂賢副教授認為，儘管社會對陣頭有諸多負面印象，但不可否認，陣頭是源自台灣民間最基層的藝術。在並非十分有利的氛圍與條件下，「九天民俗技藝團」卻能成為今日台灣最傑出的陣頭團隊，將陣頭變成一種舞台藝術表演，揚名海內外且拍成電影，這轉變非常大。

在電影《陣頭》中也不避諱地帶出一般對陣頭的刻板印象，主角阿泰就曾對

著震天團的阿賢說「脫掉這身衣服，你不過是個流氓。」這也是電影中欲傳達的中心理念之一，正是希望翻轉這些標籤化的負面形象，賦予從事民俗文化工作的年輕人一種新的思考模式與定位，期盼再現的陣頭文化傳承。

五、《陣頭》帶來陣頭新局面

陣頭技藝具有政治、經濟，宗教、社交、娛樂、教育的社會功能，又有強身、娛樂、宗教、文化的意義，但很多傳統民俗文化，面臨著生存空間的擠壓和失傳的風險，有的成長卓越，有的最後分崩離析。陣頭表演從早期的神聖性到今天的世俗化，在電影《陣頭》中，不管是傳承的模仿抑或是技藝創新等的改變衍化過程，陣頭本身內部的理念或外力的介入等都是不可忽視的，而且是需要各陣頭認識及分辨清楚的。

傳承並非守舊，而是應該發揮其精隨，讓原有的文化有新的風貌能留存在現今迅速變化的社會。在電影《陣頭》創下 3.17 億票房後，許多人透過其中創新的藝術表現手法，得以接觸各種民俗文化，九天開創台灣陣頭的典範，要讓社會大眾了解陣頭表演的精華，這樣不只讓喜歡觀賞廟會活動的民眾知其然，並且能知其所以然，日後不再只是看熱鬧，而是能了解陣頭文化的內涵與特色。使得喜歡陣頭的孩子有了舞台與希望，許多傳統技藝團體也透過在公開活動的表演舞台，將台灣特殊的風情推廣到各地，再現的陣頭文化傳承帶來陣頭的新局面。

再者，回應本文第二個研究問題：「探討《陣頭》中，親子及同儕關係如何間接影響陣頭文化的傳承？」陣頭的劇情中，除了探討陣頭文化的傳承與創新，另外也有親子關係和同儕關係的兩條線。透過電影《陣頭》本文文獻及文本的分析，將親子關係與同儕關係影響再現的陣頭文化傳承分述如下：

一、親子關係對陣頭文化的影響

1. 親子間的尊重與溝通

親子的關係著重於孩童時期，教育思想家盧梭主張以兒童為本位的教育，不

只要關心孩子的生理健康、物質溫飽，更應關心孩子的心理健康、精神豐富。在吳曉樂的文本中提到，某些情緒勒索的產生源於「面子問題」，所以劇中阿泰因幼時抓週未如父親所期待，加上阿泰在神將臉上亂畫，達叔認定阿泰沒有出息的反應即是面子問題。父輩和子輩從電影一開始就衝突不斷，總覺得對方不了解自己，阿泰一直以來也是希望得到父親的認可，希望自己可以讓父親感到驕傲，但父親卻一次又一次地否定他、貶低他。

親子關係應建立在相互尊重的基礎上，而親子溝通的重點在於親子間的調適與了解，母親達嫂從小就尊重阿泰的想法並能與他溝通，也因為有母親扮演著父子間的潤滑劑，她清楚陣頭這一條無形的線，會把父子關係從衝突帶向融合。

2. 親子關係融合對陣頭文化的影響

電影《陣頭》中，父輩和子輩對陣頭文化在傳統與創新的看法衝突不斷，但到文化祭現場，父輩看到子輩能秉持傳統的優勢去做創新，子輩在文化祭上確實呈現不一樣的陣頭，所以當鏡頭帶到武正高興地對著對旁人大喊「那是我兒子啦，我兒子啦」，並振臂向阿賢揮手，阿賢眼眶帶淚賣力揮手回應；接著帶到達叔舉著阿泰的三太子玩偶向阿泰示意，阿泰抿嘴忍住眼淚，向家人豎起大拇指回應；以特寫鏡頭呈現，武正振臂高揮與達叔舉起三太子，代表父輩認同了子輩創新的做法，阿賢賣力揮手與阿泰豎起大拇指的回應，示意了子輩認同父親對他們潛移默化的陣頭傳統精神。

父子間各退一步站在對方的立場想，讓所有的問題都消融不見，其實陣頭就像是一條無形的線，串起父子間除了親子血脈以外相同的其他部分，使陣頭的傳統與創新，在親子血脈相連和民俗文化強大的包容性下融匯在一起，得以看見再現的陣頭文化傳承。

二、同儕關係對陣頭文化的影響

團員之間利用合作取代競爭，能使每位團員的能力獲得最大的發展；當團員為達成目標的榮耀共享，有了學習及努力的動機，團隊就能得到最佳的成效。九

天從一開始希望陣頭的成員有飯吃，到表演有人賞識而受到各單位的邀約，在各重要活動時擔綱表演，進而躍上國際舞台，在在說明合作是非常重要的。

九天團員的同儕間，從一開始想法、意見的衝突，到阿泰放下團長的身段和團員們溝通取得認同，為文化祭共同創作不一樣的配樂、妝扮及舞步，使傳統與創新並行不悖，確實展現出不一樣的陣頭表演，同儕關係影響了陣頭傳統與創新的融合在此展露無遺，當全場觀眾起立回報不絕於耳的掌聲，就是對這群熱血青年最大的鼓勵。

當他們發現家人們都到現場欣賞表演，並給予認同的喝采，也讓他們切身體會到傳承民俗文化過程中產生的自我價值。親子關係和同儕關係的融合間接影響再現的陣頭文化傳承。

在看完電影《陣頭》後，可以確定的是，本片重新挑起了觀眾對於陣頭文化的興趣與關注。電影不僅改變了台灣陣頭團體九天民俗技藝團從秉持傳統到改良創新之路，也巧妙地在影片中嵌入了成員們的真實成長故事，翻轉了一般人對陣頭文化的刻板印象，也從而挑戰了傳統民俗技藝現代化、大眾化的影像再現之可能。

近年來的教育政策著重在鄉土文化的教學，就是希望透過對鄉土文化的認識，對自己的傳統文化產生認同，而認識本土文化最好的方法，就是實際參與活動並親身體驗。參與認知對於實際體驗及文化認同會有明顯的正向影響，也就是說學生越能抱持正面的態度參與民俗技藝活動，實際體驗時則會有愈強的感受，因此，增強學生對於民俗技藝活動的參與認知，才能提升學生對於傳統民俗技藝活動實際體驗時的感受程度。學生在參與實際體驗的過程中，能明顯影響其對鄉土文化的正向認同，藉以培養年輕一代維護台灣傳統文化的使命感。

當民俗技藝成為一種藝術的表現形式，絕對能提升它在世界舞台的能見度，就如當全世界都知道三太子來自台灣之餘，有多少台灣人對這些民俗文化產生認同與情感？這是台灣所有傳統文化必須思考的問題。

綜上所述，馮凱導演藉由電影《陣頭》讓普羅大眾進一步認識陣頭文化傳統與創新，再次喚起大眾對於陣頭文化的重視，雖然一般民眾無法因此對陣頭了解透徹，但是只要社會大眾多一點認識與關心，相信《陣頭》中透露出的陣頭文化的傳統與創新的議題，也會漸漸被重視。

透過本研究，讓研究者檢討與修正以往投入陣頭的概念，會將此次的研究應用到研究者指導屏東縣內埔國小客家鼓獅隊的工作中，期望本篇研究及日後相關研究能讓社會大眾屏除對於陣頭原有的負面刻板印象，讓觀者不再只是看熱鬧，而是能夠知其然和知其所以然，了解各式陣頭之特色與價值，方能肯定各陣頭對民俗技藝傳承與推展所付出的努力。

參考文獻

一、中文書籍

Christian Metz 著，劉森堯譯，**電影語言**（臺北：遠流出版事業有限公司，1996 年）。

吳騰達，**重現民俗藝術之美，台灣民間藝陣**（臺中市：晨星出版有限公司，2002 年）。

吳騰達，**臺灣民間陣頭技藝**（臺北市：東華書局股份有限公司兒童部，1996 年）。

陳彥仲、黃麗如、陳柔森、李易蓉、謝宗榮、張志遠、陳仕賢撰文，黃丁盛、謝宗榮等攝影，**台灣的藝陣**（新北市：遠足文化事業股份有限公司，2004 年）。

趙毅衡著，**符號學**（臺北市：新銳文創，2012 年）。

鄭秉泓，**台灣電影愛與死**（臺北市：書林出版有限公司，2010 年）；2012 年台電影「後巴萊年代的試與考驗《2013 年台灣電影年鑑》」（臺北市：家電影資料館，2013 年）。

二、中文期刊

于富雲，「從理論基礎探究合作學習的教學效益」，**教育資料與研究**，第 38 期（2001 年 1 月），頁 22-28。

方玉民、李勝雄，「新興台灣民俗藝陣電音三太子之探究」，**屏東教大運動科學學刊**，第 8 期（2013 年 4 月），頁 55-72。

井敏珠，「今日社會的親子關係」，**師友月刊**，第 287 期（1991 年 5 月），頁 16-18。

王銘玉，「中外符號學的發展歷程」，**天津外國語大學學報**，第 25 卷第 6 期（2018 年 11 月），頁 7-11。

李宜玫，「學習之樂樂無窮-談內在與外在動機」，**國民教育**，第 1 卷第 48 期（2007 年 10 月），頁 16-20。

- 林茂賢，「陣頭的傳承與創新」，**台灣學通訊：焦點報導**，第 92 期（2016 年 3 月），頁 4-7。
- 林童照，「能指與所指間的情感流動性：由謝靈運山水詩看《陣頭》中「三太子」的符號運用」，**文化創意產業研究學報**，第 5 卷第 1 期（2015 年 3 月），頁 1-6。
- 陳寬常，「台灣陣頭文化創意加值之研究以台灣民俗藝陣—官將首文化創意商品開發為例」，**萬能商學學報**，第 13 期（2008 年 7 月），頁 193-203。
- 陳延澤、侯龍躍，「成就需求理論在學校組織領導上的應用」，**師說**，第 185 期（2005 年 4 月），頁 21-26。
- 張杏如，「合作學習的理論基礎」，**網路社會學通訊期刊**，第 14 卷第 86 期（2010 年 4 月），頁 1-7，上網日期：2021 年 11 月 19 日，
<http://www.nhu.edu.tw/~society/e-j/86/index.htm>
- 張風真，「親子關係的心理與管教態度」，**師友月刊**，第 106 期（1976 年 4 月），頁 13-18。
- 馮羚，「從台灣電音三太子看傳統文化的傳承與挑戰」，**文化研究@嶺南**，第 65 期（2020 年 12 月），上網日期：2021 年 12 月 2 日，
<https://www.ln.edu.hk/mcsln/criticism/65th-criticism/65th-criticism-02>
- 趙妍如，「親子關係—雞同鴨講」，**師友月刊**，第 287 期（1991 年 5 月），頁 24-25。
- 劉素華，「民間藝術的傳承-陣頭」，**師友月刊**，第 331 期（1995 年 1 月），頁 34-37。
- 劉一辰，「影視作品中鏡頭語言分析-基於專業學習的角度」，**西部廣播電視**，第 2 期（2019 年 1 月），頁 84-85。
- 鄭曉楓、田秀蘭，「以教師觀點理解兒童同儕關係發展和輔導策略」，**南臺人文社會學報**，第 16 期（2016 年 11 月），頁 89-126。
- 鄭建華，「符號學理論研究與應用之初探」，**設計研究**，第 3 期（2003 年 7 月），頁 132-139。

三、碩、博士論文

丁世芳，以小組合作學習探究國小四年級學童「月亮」單元的概念學習（臺北市：

國立臺北教育大學自然科學教育學系碩士班碩士論文，未出版，2005年）。

江麗瓊，國小生活課程合作學習教學成效之研究（臺東：國立臺東大學教育研究

所碩士論文，2005年）。

李致誠，國小中年級學生社會學習領域合作學習之行動研究（臺東：國立臺東大

學教育研究所碩士論文，2007年）。

吳宗賢，銀幕中的台灣：《雞排英雄》、《陣頭》、《總舖師》的地方想像（臺北市：

國立政治大學社會學系碩士學位論文，2021年）。

周逸婷，以符號學論析《暗戀桃花源》（新北市：國立臺灣藝術大學在職碩士班戲

劇與劇場應用系碩士論文，2010年）。

曾宜婷，吳曉樂筆下的親子關係（臺東：國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，

2021年）。

黃俊捷，台灣『後一新電影』中的在地性生產—以《後七日》、《陣頭》、《總舖師》

為例（臺中市：國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所碩士學位論文，2016

年）。

蔡淑婷，凡人/神將—青少年參與陣頭經驗之研究（臺東：國立臺東大學教育學系

教育行政碩士在職專班碩士論文，2016年）。

四、網頁資料

「5 大電影剪接手法！輕鬆掌握影片轉場、剪輯技巧」，**巨匠電腦**，上網日期：2022

年3月14日，<https://www.pcschool.com.tw/blog/designer/film-editing>。

凹凸廣告攝影有限公司，「影片拍攝運鏡技巧有哪些？」，2020年4月16日，上

網日期：2022年3月14日，<https://ottonet.com.tw/news/detail/43>

「民俗活動」，**GOOGLE**，上網日期：2021年11月12日，

<http://163.20.110.149/it/webfair/act.html>

李豐楙、劉怡君，「遶境」，**全國宗教資訊網**，**宗教知識家線上百科**，上網日期：

2022年2月10日，<https://religion.moi.gov.tw/Knowledge/Content?ci=2&cid=224>

吳騰達，「臺灣民間陣頭技藝」，**學習鄉土藝術百科**，上網日期：2021年11月，

<http://163.20.110.149/it/webfair/act.html>

「抓周儀式的由來是什麼?要準備哪些物品?」，**台北市立圖書館線上參考服務系統**，

2018年6月1日，上網日期：2021年12月23日，

http://kids.tpml.edu.tw/sp.asp?xdurl=superXD/question_adult_01_d.asp&id=1371

[4&mp=10](http://kids.tpml.edu.tw/sp.asp?xdurl=superXD/question_adult_01_d.asp&id=1371)

「伸縮(變焦)運鏡和推軌運鏡」，**每日頭條**，2019年1月10日，上網日期：2022

年3月14日，<https://kknews.cc/zh-tw/entertainment/98gnelj.html>

「沙赫特(Stanley Schachter)」，**百科知識**，上網日期：2022年3月6日，

<https://www.easyatm.com.tw/wiki/%E6%B2%99%E8%B5%AB%E7%89%B9>

邱平，「寶貝長大了！一歲寶寶抓周趣」，**嬰兒母親**，2015年11月25日，上網日

期：2021年12月23日，<https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=4614>

林郁倫，「蕃騰人物~陣頭文化才是真正的台灣之光 許振榮立志當台灣第一位『陣

頭』博士」，**蕃薯藤滔新聞**，2012年2月29日，上網日期：2022年2月16

日，<https://n.yam.com/Article/20120229393725>

明日科學【職業開箱】職業內幕#31：「跳陣頭的孩子是壞囡仔嗎？撕下你對陣頭

文化的負面標籤！」**明日科學 Home 明日專欄**，上網日期：2022年2月10

日，<https://tomorrowsci.com/master/>。

茹之，「抓周的由來為何？」，**大紀元神傳文化**，2007年11月19日，上網日期：

2021年12月20日，<https://www.epochtimes.com/b5/7/11/19/n1906206.htm>

「陣頭[2012 黃鴻升柯有倫主演熱血電影]」，**中文百科知識**，上網日期：2021年

2月10日，<https://www.easyatm.com.tw/wiki/陣頭%E9%99%A3%E9%A0%AD>

「陣頭幕後花絮-台灣最誠懇的鬼才導演·馮凱」 **Youtube**，2012 年 1 月，上網日期：2022 年 2 月 20 日，<https://www.youtube.com/watch?v=LyhYvv1Cy38>

「陣頭 (電影)」，**豆瓣電影**，上網日期：2021 年 12 月 4 日，
<https://movie.douban.com/subject/6989743/>

陳燕珩，「陣頭文化 守舊與創新」，**喀報**，第 275 期，上網日期：2022 年 3 月 5 日，
<https://castnet.nctu.edu.tw/index.php/castnet/article/4275?issueID=670>

「教程回顧：八種最常見的視頻拍攝手法集合，原來大片都是這樣拍的」，**每日頭條**，2018 年 10 月 22 日，上網日期：2022 年 3 月 15 日，
<https://kknews.cc/zh-tw/photography/vyzbnv2.html>。

「電音三太子」，**百科知識**，上網日期：2021 年 12 月 15 日，
<https://www.easyatm.com.tw/wiki/%E9%9B%BB%E9%9F%B3%E4%B8%89%E5%A4%AA%E5%AD%90>

「電音三太子與被抹黑的台灣文化」，**教育文化**，上網日期：2021 年 12 月 15 日，
<http://www.thinkingtaiwan.com/articles/view/832>

「電影《陣頭》導演馮凱的專訪接受非凡電視台『台灣真善美』」，**Youtube**，2012 年 2 月，上網日期：2022 年 2 月 20 日，
https://www.youtube.com/watch?v=5MTRCeMk_Pw

「[電影寶典] 鏡頭語言的基本知識(上)」**cai26142** 的部落格，2018 年 4 月 8 日，
上網日期：2022 年 2 月 8 日，<https://cai26142.pixnet.net/blog/post/166134015>
劍心，「《陣頭》影評~創新傳統文化的熱血勵志」，**劍心回憶**，2012 年 6 月 21 日，
上網日期：2021 年 10 月 20 日，<http://kenshin.hk/2012/06/21/>

五、英文網頁資料

Ellis,A. K. (2007) .*Teaching and learning elementary social studies*, (9th ed.) .

Lair,J. (1984) “Change induction groups,group psychotherapy,integrity groups,peer counseling”,*Encyclopedia of Psychology*,1(2),pp.493-494.