

國立臺灣師範大學

音樂劇理論應用專業學分學程

【規劃表】

學程名稱	音樂劇理論應用專業學分學程
	The Specialization Program of Musical Theatre Theory and Application
設立學期	115學年度第一學期
所屬單位	音樂學院／表演藝術學系
聯絡窗口	姓名／職稱：謝昀倪／行政組員
	電話：7749-5487
	Email：yunni@ntnu.edu.tw

一、主軸/發展方向說明：

本學程旨在深化學生對於音樂劇理論的理解，並將其轉化為具備產業競爭力的應用知能。相對於「訓練與實踐」學程側重於舞台表演技術，「理論應用」學程則聚焦於文本研究、史學觀點、當代趨勢及跨媒介的改編與轉譯。

課程設計從基礎的戲劇文本導讀出發，結合西洋戲劇史與音樂劇發展史的縱向脈絡，進而探討當代音樂劇的創新專題。此外，本學程亦納入編舞邏輯與改編實務，培養學生從「評論者」跨越至「創作者」或「轉譯者」的思考能力。目標是為臺灣表演藝術產業培養具備深厚人文底蘊、敏銳審美觀點與實務改編能力的多元人才。

二、核心能力：

1. 文本分析與批判思考能力

具備深度解構劇本結構、音樂與敘事關聯的能力，能從歷史與文化背景中提取戲劇核心，進行具獨立觀點的學術論述或美學評論。

2. 跨媒介改編與創意應用能力

掌握音樂劇改編的原理，學習將文學、影像或歷史素材轉譯為舞台語言，並能理解編舞與調度在理論與實務間的轉化邏輯。

3. 當代趨勢觀測與整合能力

能辨識全球音樂劇市場的脈動與新興形式（如科技應用、當代議題轉化），並具備整合歷史脈絡與現代審美以因應產業變遷的能力。

三、課程內涵簡介：

1. 劇本導讀

本課程透過閱讀與導讀不同時期的經典戲劇作品，引導學生認識劇本中的主題思想、人物塑造與戲劇結構，並進一步探討劇作家的創作動機、時代背景與社會脈絡。學生將學習如何從文本出發，理解劇場語言與象徵意涵，培養批判性閱讀與詮釋能力，為後續之表演與創作奠定基礎。

2. 劇本分析

本課程著重於深入剖析經典與現代戲劇文本，培養學生理解劇本結構、角色動機、衝突設計與主題表達的能力。課程內容涵蓋文學分析與戲劇實作雙重視角，並強調從表演者與創作者角度出發，掌握劇本在舞台上的詮釋潛力。透過分組討論與實務練習，學生將強化其戲劇理解力與創作思維。

3. 西洋戲劇與劇場史

本課程系統性介紹西洋戲劇與劇場發展歷程，從古希臘戲劇至現代劇場，探討各歷史時期的重要劇作家、代表作品與演出形式，並分析其與政治、社會、宗教及文化背景之互動關係。透過文本閱讀、歷史研究與視覺資料觀摩，使學生建立對西方劇場美學與發展脈絡的整體認識。

4. 音樂劇發展概論

本課程系統性介紹音樂劇從通俗娛樂演進至當代藝術的發展脈絡。內容涵蓋早期歌劇、歌舞雜耍到現代經典劇目，並透過《西城故事》、《漢米爾頓》等代表作分析表演風格與社會文化之變遷。學生將結合影音導讀與實作發表，學習將經典曲目置於歷史脈絡中詮釋。本課程旨在建立學生的歷史美學根基，為其表演與創作實務奠定專業人文底蘊。

5. 舞蹈史

本課程採全英語授課，旨在引領學生探索中西方舞蹈的起源與演化，理解不同時代精神如何形塑舞蹈文化。內容涵蓋現代舞先驅、當代芭蕾、爵士舞、日本舞踏及後現代舞蹈，並深度研析雲門舞集與皮娜·鮑許等大師作品。課程結合講述、影片賞析與實務工作坊，引導學生從全球視野觀察舞蹈發展，同時探討台灣舞蹈與國際脈動的連結。透過分析編舞技巧與歷史背景，培養學生敏銳的觀察力與理論素養，將舞蹈史轉化為活現的藝術檔案與創作能量。

6. 當代音樂劇專題

本課程從國際視角探討當代音樂劇的多樣性，重點關注百老匯以外的製作中心，如日、韓、台、澳及歐洲。課程透過《勸世三姊妹》、《搖滾芭比》及2.5次元舞台劇等案例，分析當代音樂劇的故事題材、音樂類型與表演風格。學生將結合實地觀演、影音導讀與實作發表，理解全球化下的跨國合作與在地化特色。本課程旨在拓寬學生的國際視野，

激發其在音樂劇創作與產業分析上的創新動能。

7. 音樂劇場的改編與轉譯

本課程旨在探討音樂劇創作中核心的「改編」與「轉譯」實務。課程從戲劇顧問視角出發，引導學生解構文學、電影等素材如何轉化為舞台語言，並藉由《獅子王》、《女巫前傳》等製作案例，分析敘事重組與跨文化轉譯策略。學生將透過實務提案操作，學習整合文本分析與創意實踐，將異質素材重構為具劇場張力的作品。

表演藝術學系 音樂劇理論應用專業學分學程修習科目表

科目代碼	課程名稱	學分數	課程架構類別 (修習條件)
PAU0046	劇本導讀 (EMI)	2	基礎課程 (必修)
PAU0021	劇本分析 (EMI)	2	
PAU0079	西洋戲劇與劇場史	2	核心課程 (必修)
PAU0070	音樂劇發展概論 (EMI)	2	
PAU0028	舞蹈史 (EMI)	2	
PAC9019	當代音樂劇專題 (EMI)	2	總整課程 (必修)
PAC9020	音樂劇場的改編與轉譯 (EMI)	2	
取得本學程認證之 (最低) 總學分數14學分			