

**國立臺灣師範大學**

**音樂劇之音樂實踐專業學分學程**

**【規劃表】**

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>學程名稱</b> | 音樂劇之音樂實踐專業學分學程                                               |
|             | The Specialization Program of Musical Theatre Music Practice |
| <b>設立學期</b> | 115學年度第一學期                                                   |
| <b>所屬單位</b> | 音樂學院／表演藝術學系                                                  |
| <b>聯絡窗口</b> | 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：**

音樂劇是以「音樂」為敘事核心的表演藝術，音樂的精準執行與深度詮釋是決定演出品質的關鍵。本學程旨在針對具備表演熱誠的學生，提供系統化的音樂技能訓練。從基礎的「讀譜與節奏」紮根，建立精確的音樂語感；透過四個層級的「音樂劇歌唱訓練」，由淺入深地開發發聲技術、聲音表現力及角色詮釋能力。最終透過「說唱文化」的跨領域探索或「編曲實作」的創作訓練，達成從「演唱者」轉化為「音樂詮釋者與創作者」的目標。本學程強調音樂理論與舞台實踐的結合，培養具備高度音樂素養的專業音樂劇人才。

**二、核心能力：**

**1. 音樂識譜與律動表現能力**

具備獨立讀譜、視唱與節奏拆解的專業知能，能精確理解樂譜中的動態符號與音樂術語，並將其轉化為舞台上的聽覺表現與身體律動，奠定專業排練的溝通效率。

**2. 聲音技術與戲劇詮釋能力**

掌握健康的發聲機制與呼吸控制，能因應不同風格（如流行、聲樂、搖滾等）變換音色。具備分析旋律與歌詞關聯的能力，將音樂線條與角色情感深度融合，達成以音樂敘事的核心目標。

**3. 音樂整合與創作思考能力**

透過對說唱文化的溯源或編曲實踐的探索，具備批判性思考與藝術創新的能力。能將傳統音樂元素與當代音樂劇結合，或具備基礎的編曲邏輯，提升對音樂劇作品的藝術整合力與實踐可能。

### 三、課程內涵簡介：

#### 1. 音樂劇歌唱訓練（一）

本課程專為音樂劇表演者設計，旨在建構專業的歌唱技術與表演基礎。內容涵蓋呼吸與氣息的自然運用、身體共鳴開發及暖身發聲技巧，並透過團體訓練與個別指導並行，針對學生的音準感與詮釋風格進行精確修正。除了學習掌握不同時代的音樂劇演唱語彙，亦將訓練與伴奏的搭配默契、舞台儀態與心理調適，從而提升對作品的藝術表現力。透過理論講述與實作演練，培養兼具技巧、情感管理與實務執行能力的專業劇場演唱人才。

#### 2. 音樂劇歌唱訓練（二）

本課程為音樂劇歌唱訓練的進階銜接，重點在於深化呼吸氣息、發聲技術與音感訓練的整合應用。透過團體課與個別指導並行的模式，學生將進一步探索身體與聲音的連結，並在獨唱曲目中應用所學，針對不同風格的音樂劇歌曲進行細膩詮釋與音質雕琢。課程強調實戰表現力，包含伴奏配合技巧、舞台儀態及演出心理調適，並鼓勵學生透過合唱練習培養共鳴默契。藉由理論講述與術科演練，協助學生建立專業的演唱標準與藝術熱誠，為後續更具挑戰性的劇場表演任務做好準備。

#### 3. 讀譜與節奏（一）

本課程旨在奠定專業表演者的音樂基礎，內容涵蓋基礎樂理、譜號辨識與音程訓練。透過系統化的教學，帶領學生掌握正確記譜法與節奏感知，並輔以音樂風格鑑賞，強化感官聯覺。課程著重實務應用，將音程與律動概念融入歌唱與肢體協調，提升舞台表演的自信與藝術素養，為日後的主修展演及藝術教學培訓紮根。

#### 4. 音樂劇歌唱訓練（三）

本課程為音樂劇歌唱訓練的進階階段，旨在深化學生對劇場聲樂技術的掌握。課程採團體課與個別指導交替進行，團體課聚焦於呼吸氣息的精確運用、發聲方法複習，以及音樂劇合唱歌曲的協作訓練，培養學生在多聲部中的音準感與音程穩定度；個別課則提供個人或重唱組合客製化指導，針對曲目詮釋與時代風格進行細膩雕琢。學生將學習如何將生理技巧轉化為表演能量，強化伴奏配合與舞台禮儀，展現具備藝術熱誠與專業倫理的劇場表演力，為職業演出之路奠定厚實基礎。

#### 5. 音樂劇歌唱訓練（四）

本課程為音樂劇歌唱系列訓練的進階實踐篇，旨在全面精進學生的專業演唱技術與舞台綜合表現力。課程延續團體訓練與個別指導並行的教學模式，除了深化呼吸運用、發聲方法與音感訓練等生理技術外，更著重於重唱與獨唱歌目的深度詮釋。學生將學習如何在複雜的音樂結構中保持音質穩定，並精確掌握不同劇作的時代風格與角色情感轉折。透過術科演練與實務教學，課程不僅強化伴奏搭配與台風禮儀，更重視專業倫理與藝術熱誠的養成，協助學生將歌唱技巧轉化為具感染力的劇場表演，為邁向專業展演領域做

好充分準備。

#### 6. 讀譜與節奏（二）

本課程為系列訓練的進階篇，旨在深化學生的基礎樂理與讀譜技能。內容聚焦於譜號與音程的熟練運用，並透過複雜節奏的感知訓練與記譜實作，強化音樂風格的鑑賞力。課程強調綜合應用，將和聲與律動概念轉化為歌唱與肢體協調能量，藉此提升舞台表演的藝術素養與自信，為專業展演與藝術教學培訓奠定堅實根基。

#### 7. 說唱文化藝術

本課程旨在引領學生探索融匯口語、文學、音樂與肢體的綜合藝術，核心聚焦於說唱文化的素養建立與跨領域應用。內容涵蓋相聲、雙簧、布袋戲、原住民吟唱及嘻哈等多元形式，並透過「知音劇場」的實作模擬與校外參訪，體驗傳統與現代說唱的魅力。課程強調「做中學」，運用戲劇遊戲與創新教案設計，培養學生敏銳的觀察力與口語表達技巧。對於有志於表演藝術創作或師資培育的學生，本課程提供紮實的文化底蘊與跨文化實踐經驗，厚植其藝術教學與創新的專業智能。

#### 8. 編曲實作

本課程旨在強化學生在古典、流行與音樂劇等跨界領域的編曲實踐能力。內容涵蓋常用和弦進行的深度分析、電腦編曲軟體的操作實務，以及專業音源與軟硬體的應用。透過對大師經典作品的解構與仿作，學生將掌握搖滾、百老匯、舞曲與抒情等多樣風格的編曲技巧。課程強調「做中學」，由每週的 MIDI 編曲實作與 Demo 製作，培養學生的美感素養與創意發想。本課程結合樂理分析與數位技術，協助學生將音樂靈感轉化為高品質的實體作品，厚植其在跨領域產業中的創作競爭力。

### 表演藝術學系 音樂劇之音樂實踐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<br>（修習條件） |
|----------------------|------------|-----|------------------|
| PAU0071              | 音樂劇歌唱訓練（一） | 2   | 基礎課程（必修）         |
| PAU0072              | 音樂劇歌唱訓練（二） | 2   |                  |
| PAU0085              | 讀譜與節奏（一）   | 2   |                  |
| PAU0073              | 音樂劇歌唱訓練（三） | 2   | 核心課程（必修）         |
| PAU0074              | 音樂劇歌唱訓練（四） | 2   |                  |
| PAU0086              | 讀譜與節奏（二）   | 2   |                  |
| PAU0041              | 說唱文化藝術     | 2   | 總整課程（2門選1門）      |
| PAC9016              | 編曲實作       | 2   |                  |
| 取得本學程認證之（最低）總學分數14學分 |            |     |                  |