

國立臺灣師範大學

音樂劇與國際表演藝術專業學分學程（EMI）

【規劃表】

學程名稱	音樂劇與國際表演藝術專業學分學程（EMI）
	The Specialization Program of Musical Theatre and International Performing Arts (EMI)
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：

隨著表演藝術產業全球化，具備國際溝通能力與跨文化視野的專業人才需求與日俱增。本學程全案採用全英語授課（EMI），旨在提供學生一個國際化的學習環境，接軌國際劇場趨勢。課程主軸結合了「理論研究」與「當代實作」，不僅深度剖析音樂劇從百老匯到全球各地的發展脈絡，更納入當代後戲劇劇場、沉浸式技術及藝術節製作等新興議題。透過與國際案例的對話，培養學生在全英語環境下進行藝術評論、提案與創作的的能力，提升其在國際藝文市場中的競爭力。

二、核心能力：

1. 國際視野與跨文化美學素養

能運用英語進行藝術鑑賞與學術評論，深入理解全球各主要製作中心（如百老匯、倫敦西端、日韓）的發展特性，具備分析跨國合作與在地化轉譯的專業知能。

2. 當代劇場實作與創新應用能力

掌握後戲劇劇場、沉浸式展演與數位科技（如 AI、社群媒體）在劇場中的應用。能在特定資源限制下，執行具備國際藝穗節水準的短篇創作與提案。

3. 跨領域溝通與劇藝構作能力

具備戲劇顧問的思維，能解構異質素材並將其改編為舞台語言。在英語學習環境中展現團隊協作與跨領域整合能力，並從文本分析到舞台培養國際專業潛力。

三、課程內涵簡介：

1. 表演鑑賞

本課程旨在提升學生對表演藝術的鑑賞與分析能力。課程分為兩大部分：前半部由教師導讀音樂劇、歌劇、傳統戲曲、現代戲劇及當代舞蹈等多元領域，探索其歷史脈絡、社會價值與美學特質；後半部則由學生實地觀賞演出後進行分組報告，透過描述、分析、詮釋、評價與反思，深化對劇場語言的理解。透過理論與實作演練，培養學生敏銳的觀察力與跨文化視野，激發藝術創意並厚植專業素養。

2. 創作性戲劇

課程引領學生透過聲音、語言、物件與偶、形體動作及空間場域等多元元素，使學生接觸到各種現代的集體即興創作技法。強調非展示性與參與者的感官探索。內容涵蓋超現實主義(Surrealist)與激浪派藝術運動(Fluxus)、全球當代舞蹈實踐，以及實驗性新媒體劇場展演之案例研析，並要求學生從自我認識出發，完成個人呈現與小組期末創作。透過實作與美感調整，培養學生的溝通表達、創意發想與跨領域應用能力，引導其在虛實交錯的戲劇實踐。

3. 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。

4. 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。

5. 節慶演出創作

本課程旨在引領學生掌握藝穗節及綜藝秀的短篇創作技巧。內容涵蓋藝術節的戲劇構作、移動式製作及觀眾分析，並介紹音樂劇、單幕劇、馬戲及單口喜劇等多元類型。學生將研究愛丁堡等國際藝穗節的成功案例，並於期末開發出5至10分鐘的個人或小組作品。透過理論探討與實作演練，培養學生在特定資源與時長限制下的創意發想與執行力，建立具國際視野的專業展演素養，為參與本地或國際藝術節奠定堅實基礎。

6. 表演與劇場

本課程聚焦於當代劇場的藝術實作與後戲劇劇場(Postdramatic Theatre)的演進。內容涵蓋沉浸式劇場、限地創作、媒體科技與人工智慧的應用，並探討社群媒體上的線上戲劇構作。透過研究里米尼紀錄劇團等創新藝術家及團體的作品，引導學生學習批判性分析與

創意發想。課程結合案例賞析、跨國交流與提案實作，從物件偶戲、生態倫理到數位展演，深度剖析現實與虛構的邊界。學生需繳交學術評論並進行分組創意提案，旨在培養具備跨領域應用能力與國際觀的劇場專業人才。

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

音樂劇與國際表演藝術專業學分學程（EMI）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)
PAU0003	表演鑑賞 (EMI)	2	基礎課程 (必修)
PAC9025	創作性戲劇 (EMI)	2	
PAU0070	音樂劇發展概論 (EMI)	2	核心課程 (必修)
PAC9019	當代音樂劇專題 (EMI)	2	
PAC9022	節慶演出創作 (EMI)	2	
PAC9003	表演與劇場 (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			