

國立嘉義大學人文藝術學院「表演藝術與行銷」跨領域學程 規劃書

107年5月1日106學年度第2學期教務會議通過

108年5月21日107學年度第2學期教務會議修正通過

一、學程名稱：

表演藝術與行銷跨領域學程

二、設立宗旨

臺灣當今藝術專業環境呈現低迷現況，人文藝術學院(以下簡稱本院)各藝術類科系的招生表現與畢業生就業率，也無法避免此潮流的衝擊。深究此現象背後的原因，除少子化這類全面的社會課題外，尚可析理出幾項深具影響力的時代現象，諸如：數位化、多媒體世代所帶起的跨界美學；以及由傳播媒體所主導的全球流行化趨勢，都強烈影響著整體藝術生態。在如此的社會現實下，藝術專業系所若仍維持單一、封閉而各自為政的教學型態與招生管道，也無法找出自身在展演和創作上的特色，更缺乏接軌產業界的敏銳嗅覺以及走出校園尋求資金的能力，勢必面臨與產業需求嚴重斷層，甚至被淘汰的困境。

為對焦解決上述發展瓶頸，本院積極研擬教學創新方案，決定將發展亮點聚焦於經營十餘年有成、具有跨領域特質、能兼容本院各系所專業技能的綜合表演藝術形式「音樂劇」(musical)，以及順應課程分流與模組化概念而發展出的「音樂劇製作學程」之上，同時亦跨出純粹藝術的領域，將此一學程的範疇擴張至本校管理學院，結合行銷與觀光管理學系的教學資源，除了與該系教師共同開設跨領域共時課程「表演藝術行銷」，並進一步整合行銷與觀光管理學系的課程，創立跨域特色學程「表演藝術與行銷跨領域學程」(以下簡稱本學程)。在實施策略上，本院將透過各式創新教學手法以及多元招生管道來強化、擴散此學程的教學效益，期能培養出具有綜合統整能力的全方位藝術人才；同時，更將進一步注入國際化視野與在地文化認同，努力結合外部資源，以達到產學共創榮景的目標。

基於此一前提，本院依據國立嘉義大學跨領域學分學程設置辦法第三條設置跨領域學分學程，自訂學程修習要點，並檢送學程規劃書，提院課程委員會議及教務會議通過後公告實施。

三、教育目標

1. 秉持縮短學用落差的前提，落實教學創新，以增進學生的就業競爭力。
2. 課程設計強調國際化與在地化二元對應的精神，期能形塑出本校的發展特色。
3. 為提昇高教公共性，本學程將引入招生增援機制，開啟多元入學管道。

四、預期成效

- 1.執行「表演藝術與行銷學程」，以落實第二專長跨域學程的實施績效。
- 2.實施「嘉大音樂劇製作國際工作坊」產學共構雙師課程，建構跨領域學習環境。
- 3.開設跨領域共時課程「表演藝術行銷專題」，並以 PBL 教學培養學生自主學習與解決問題的能力。
- 4.執行「嘉大音樂劇製作國際工作坊」國際師資短期授課（至少 2 位）之規劃。
- 5.辦理「嘉大音樂劇製作國際工作坊」學習成果發表，全國巡演至少 4 場。
- 6.藉由課程實踐來強化學生業界實習的經驗，以縮短學用落差。
- 7.招收表演藝術主修之大學部與研究所學生，並鼓勵學碩一貫之修習方式。
- 8.實施招生增援機制：(1)提供原住民外加名額；(2) 提供特殊選才入學管道；(3) 與高中伙伴學校結盟，落實多元選才。

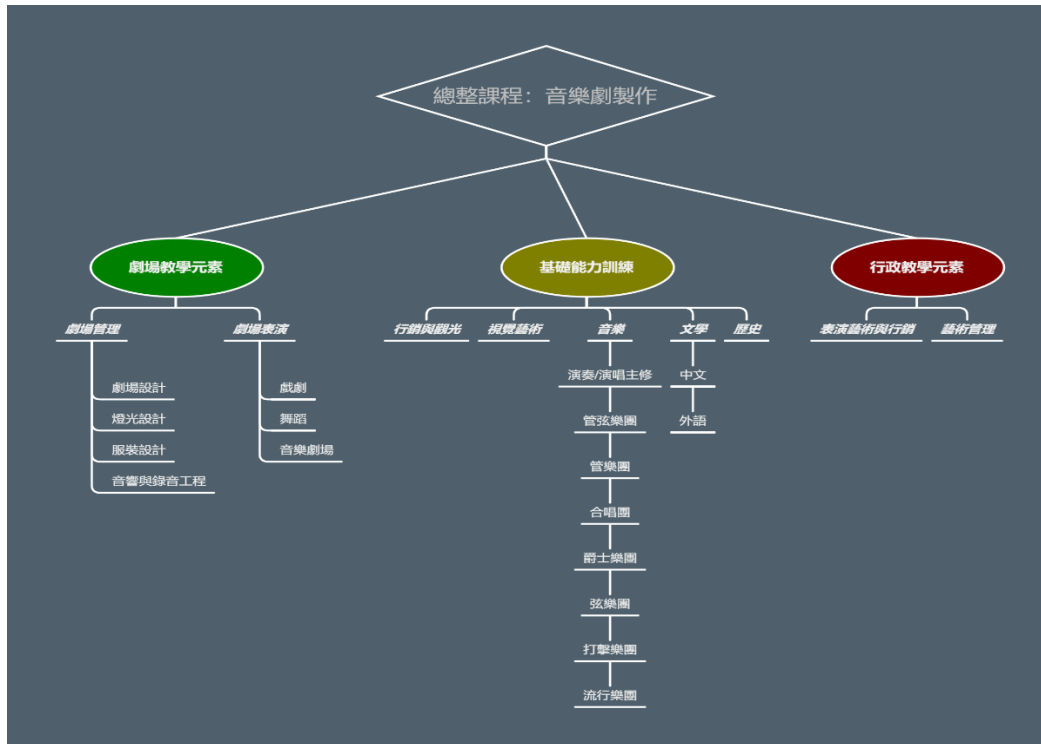
五、核心能力

本跨領域學分學程將全面實施於人文藝術學院之整體教學，其最終目的，期望能引導修課學生發展出以下之核心能力：

- 1.人文或藝術之專業知能
- 2.人文關懷與文史藝術鑑賞能力
- 3.獨立思考與創造能力
- 4.溝通與領導能力
- 5.在地文化關懷與全球意識

六、課程地圖

本學程以「音樂劇製作」作為跨領域各系所之專業基礎訓練的總整課程，亦即以該學科作為整個學程的合頂石課程。以下從「劇場教學元素」、「行政教學元素」以及「基礎能力訓練」三個面向，逐一分析構成「音樂劇製作」課程的各項元素，並以組織圖呈現。其中，音樂學系、行銷與觀光管理學系、視學藝術系、外國語言學系、中國文學系及應用歷史學系之選修課程，共同打造本學程修課學生的基礎能力。實際開課內容請參考以下〈課程結構說明〉一段所列出之課程細目。

【圖：音樂劇製作課程之教學元素架構圖】

七、產業連結說明

完整修習本學程者，未來將能以自身的基礎專業技能為主，結合表演藝術訓練所發展出的綜合統整能力及靈活應變的創造力，再輔以創意行銷的能力，在現今低迷停滯的藝文展演環境中，創出自己的天空。畢業生除了可從事原本與藝術人文相關的展演與教育工作之外，亦可挑戰藝術管理和藝術行銷類型的職務。

八、課程結構說明

- 1.本學程應修習至少 20 學分，包括必修核心課程 5 學分、專業選修課程至少 15 學分。
- 2.修習本學程學生，其中至少應有 9 學分不屬於學生主修系、所、加修學系、輔系或其他學程之必修科目。

核心課程 (共 5 學分)	科目名稱	學分	開課狀況
音樂系 學生	總整課程：音樂劇製作	1 學分	音樂學系，每學期 1 學分 (修讀第 3 個學期才可承認為本學程學分)
	劇場管理	2 學分	音樂學系
	表演藝術行銷專題	2 學分	音樂學系

非音樂系 學生	總整課程：音樂劇製作	3 學分	音樂學系，每學期 1 學分
	劇場管理	2 學分	音樂學系
選修課程 (採計 15 學分)	科目名稱	學分	開課狀況
音樂領域	主修	2 學分	音樂學系大學部 每學期 2 學分，可抵免 4 學分
	合唱	1 學分	音樂學系大學部 每學期 1 學分，可抵免 2 學分
	合奏	1 學分	音樂學系大學部 每學期 1 學分，可抵免 2 學分
	爵士樂	1 學分	音樂學系大學部 每學期 1 學分，可抵免 2 學分
	室內樂	1 學分	音樂學系大學部 每學期 1 學分，可抵免 2 學分
	副修：錄音與音響工程實務	1 學分	音樂學系大學部
	副修：爵士樂	1 學分	音樂學系大學部
	副修：爵士鼓	1 學分	音樂學系大學部
	導演與實務 I	1 學分	音樂學系大學部
	導演與實務 II	1 學分	音樂學系大學部
	數位音樂概論	2 學分	音樂學系大學部
	藝術展演實務	2 學分	音樂學系大學部
	流行音樂 I	2 學分	音樂學系大學部
	流行音樂 II	2 學分	音樂學系大學部
	嗓音保健	2 學分	音樂學系大學部
	西洋音樂史 IV	2 學分	音樂學系大學部
	中國音樂史	2 學分	音樂學系大學部
	近代音樂史	2 學分	音樂學系大學部
	臺灣音樂史	2 學分	音樂學系大學部
	世界音樂	2 學分	音樂學系大學部
	歌劇鑑賞	2 學分	音樂學系大學部
	電腦音樂軟體應用	2 學分	音樂學系大學部
	創意音樂教學法	2 學分	音樂學系大學部
	音樂遊戲	2 學分	音樂學系大學部
管弦樂片段研究	2 學分	音樂學系大學部	
鍵盤和聲 I	2 學分	音樂學系大學部	
鍵盤和聲 II	2 學分	音樂學系大學部	
即興演奏 I	2 學分	音樂學系大學部	

	即興演奏 II	2 學分	音樂學系大學部
	主修	3 學分	音樂學系研究所 每學期 3 學分，可抵免 6 學分
	室內樂	2 學分	音樂學系研究所 每學期 2 學分，可抵免 4 學分
	西洋音樂史專題 I 或 III	2 學分	音樂學系研究所
	西洋音樂史專題 II 或 IV	2 學分	音樂學系研究所
	伴奏法 I	2 學分	音樂學系研究所
	伴奏法 II	2 學分	音樂學系研究所
	室內樂作品研究 I	2 學分	音樂學系研究所
	室內樂作品研究 II	2 學分	音樂學系研究所
	表演實務與探討 I	2 學分	音樂學系研究所
	表演實務與探討 II	2 學分	音樂學系研究所
視覺藝術領域	電腦多媒體藝術	2 學分	視覺藝術系
	基礎電腦藝術	2 學分	視覺藝術系
	設計概論	2 學分	視覺藝術系
	色彩學	2 學分	視覺藝術系
	複合媒材	2 學分	視覺藝術系
	設計與構成	2 學分	視覺藝術系
	現代與當代藝術	2 學分	視覺藝術系
	文化創意產業導論	2 學分	視覺藝術系
	藝術行政與管理	2 學分	視覺藝術系
	公共藝術	2 學分	視覺藝術系
	藝術創意加值產業	2 學分	視覺藝術系
	西畫創作	2 學分	視覺藝術系
	書畫創作	2 學分	視覺藝術系
	速寫	2 學分	視覺藝術系
	油畫	2 學分	視覺藝術系
	水墨	2 學分	視覺藝術系
	立體造型與媒材運用	2 學分	視覺藝術系
	版畫與媒材應用	2 學分	視覺藝術系
	版畫與創意研發	2 學分	視覺藝術系
	複合媒材與造型研究	2 學分	視覺藝術系
	網頁設計與應用	2 學分	視覺藝術系
	腳本企劃、速寫	2 學分	視覺藝術系
表現技法與繪本創作	2 學分	視覺藝術系	
3D 動畫(I)、3D 動畫(II)	2 學分	視覺藝術系	

	(I 或 II 擇一)		
	數位媒體整合實務(I)	2 學分	視覺藝術系
	創意思考與設計專題(I)	2 學分	視覺藝術系
中文與戲劇 領域	古典小說選讀	2 學分	中國文學系
	現代小說選讀 (I 或 II 擇一)	2 學分	中國文學系
	旅行文學	2 學分	中國文學系
	現代詩創意寫作 (I 或 II 擇一)	2 學分	中國文學系
	詩歌吟唱與欣賞	2 學分	中國文學系
	劇場實務 I	2 學分	中國文學系
	劇場實務 II	2 學分	中國文學系
	劇本寫作	2 學分	中國文學系
	中國寓言選	2 學分	中國文學系
	小品文選讀	2 學分	中國文學系
外語領域	文學作品導讀	2 學分	外國語言學系應用外語組
	語言與文化	2 學分	外國語言學系應用外語組
	社會語言	2 學分	外國語言學系應用外語組
	語用學	2 學分	外國語言學系應用外語組
	小說選讀	2 學分	外國語言學系應用外語組
	戲劇選讀	2 學分	外國語言學系應用外語組
	文學與電影	2 學分	外國語言學系應用外語組
	文學翻譯	3 學分	外國語言學系應用外語組
	會展英文	2 學分	外國語言學系應用外語組
	跨文化溝通	2 學分	外國語言學系應用外語組
	歷史文化與藝術	2 學分	外國語言學系英語教學組
	文學作品導讀(I)	2 學分	外國語言學系英語教學組
	英語發音練習	2 學分	外國語言學系英語教學組
	英語聽講	2 學分	外國語言學系英語教學組
	英文兒童文學	2 學分	外國語言學系英語教學組
	多媒體輔助英語教學	2 學分	外國語言學系英語教學組
	英文繪本的應用與實務	2 學分	外國語言學系英語教學組
	戲劇與英語教學	2 學分	外國語言學系英語教學組
	電影與英語教學	2 學分	外國語言學系英語教學組
	多元文化教育	2 學分	外國語言學系英語教學組
人文歷史領域	文化資產與維護	2 學分	應用歷史學系
	觀光地理學	3 學分	應用歷史學系

	文化創意產業	3 學分	應用歷史學系
	美國媒體與現代中國	3 學分	應用歷史學系
	影像與景觀處理	3 學分	應用歷史學系
	台灣文化史	2 學分	應用歷史學系
	世界文化史	2 學分	應用歷史學系
	台灣史蹟	3 學分	應用歷史學系
	旅遊文化	3 學分	應用歷史學系
	文化遺產與觀光地理學	2 學分	應用歷史學系
	世界文化與觀光遊憩	2 學分	應用歷史學系
	地方傳說與創作	2 學分	應用歷史學系
行銷與觀光 領域	組織行為	3 學分	行銷與觀光管理學系
	通路與零售管理 網路行銷	3 學分	行銷與觀光管理學系
	推廣與廣告 定價管理	3 學分	行銷與觀光管理學系
	觀光專業英語 餐旅暨會展概論	3 學分	行銷與觀光管理學系
	目的地行銷	3 學分	行銷與觀光管理學系
	旅遊業管理個案研討	3 學分	行銷與觀光管理學系
	產品管理與創新	3 學分	行銷與觀光管理學系
	行銷個案	3 學分	行銷與觀光管理學系
	遊程設計與活動規劃	3 學分	行銷與觀光管理學系

九、非正式課程規劃：

輔以大師班、劇場見習、專題講座等方式。

十、師資規劃

本跨領域學分學程之師資來源包含：音樂學系、行銷與觀光管理學系、視學藝術系、外國語言學系、中國文學系及應用歷史學系，以及各領域之業界師資。本學程之業界師資群如下：

- 1.百老匯業師（音樂劇演員）：張雅涵（北藝大音樂系畢業；紐約 AMDA 表演學校畢業；百老匯線上演員）
- 2.百老匯業師（音樂劇導演及指揮）：Tom Ossowski（百老匯劇場指揮及總監）
- 3.舞台監督：王麗芬（文化大學戲劇系畢業）
- 4.音響工程：徐育聖（台中藝聖錄音室總錄音師）
- 5.燈光設計：宋永鴻（中山大學劇設系畢業）

- 6.劇場設計：李婕綺（臺北藝術大學戲劇系畢業）
- 7.服裝設計：王苡晴（實踐大學服裝設計科畢業）
- 8.舞蹈：王怡雯（臺北藝術大學戲劇系畢業）
- 9.戲劇：余品潔（臺北藝術大學戲劇系畢業）

十一、多元教學法設計

- 1.在課程分流與模組化的實踐基礎上，以音樂學系音樂劇製作學程為基石，進一步跨域整合本校行銷與觀光管理學系、視覺藝術系、外國語言學系、中國文學系與應用歷史學系之相關課程，發展成為具有跨域特質的第二專長學程「表演藝術與行銷學程」，其中「音樂劇製作」是課程核心，作為整體學程的合頂石課程（總整課程）【圖一：音樂劇製作課程之教學元素結構圖】。
- 2.運用創新實作教學及彈性學習的教學概念，開設「嘉大音樂劇製作國際工作坊」專題課程，並且聘任國內優秀業師實行產學共構雙師課程，以建構跨領域之學習環境。
- 3.依據產業發展需求開設跨領域共時課程「表演藝術行銷專題」（與行銷與觀光管理學系合開），引導學生與市場接軌，並以 PBL 教學培養學生自主學習與解決問題的能力。
- 4.在「嘉大音樂劇製作國際工作坊」邀請紐約百老匯師資進行短期授課(至少兩位)，打造國際化之學習環境。
- 5.正式辦理「嘉大音樂劇製作國際工作坊」學習成果發表，舉辦全國巡演至少 4 場。此音樂劇製作及展演的課程實踐，本身即具有業界實習的特性，可以讓學生在實作中與市場接軌，以縮短學用落差。
- 6.因應產業發展現況，音樂學系將於 108 學年度開始透過特殊選才之入學管道，招收表演藝術主修之大學部與研究所學生，並設置獎學金來鼓勵學、碩士一貫之修習方式。
- 7.為提升高教公共性，本學程將引入招生增援機制，作法包含：(1)提供原住民外加名額，並主動至雲嘉南、台中地區之原住民部落與鄰近高中職進行課程宣傳，積極吸收具有優異表演才能之原住民學生；(2) 實施特殊選才入學管道（以雲嘉南地區學生為優先）；(3) 與高中伙伴學校結盟，落實多元選才，增設多元選修課程。

十二、學習輔導

於寒假期間在音樂學系舉辦「嘉大音樂劇製作國際工作坊」，邀請紐約百老匯師資進行短期授課(至少 2 位)，打造國際化之學習環境。同時，正式辦理「嘉大音樂劇製作國際工作坊」學習成果發表，舉辦全國巡演至少 4 場。此音樂劇製作及展演的課程實踐，本身即具有業界實習的特性，可以讓學生在實作中與市場接軌，以縮短學用落差。

十三、就業輔導

- 1.【中程目標】以跨領域學分教學成果為基礎成立半職業音樂劇團，創造表現優異學生的就業機會。同時，期望能整合區域在地資源，進一步與阿里山及周邊地區原住民族群建立契約夥伴關係，共同製作「原住民原創音樂劇」並舉辦國際巡演。此一製作與巡演計畫，將申請文化部文創司「文化創意產業補助計畫」之經費補助，並配合政府新南向政策，帶領「嘉大音樂劇團」至中國以及同為南島文化圈之東南亞諸國進行國際巡演。
- 2.【遠程目標】期望能發揮本校在雲嘉地區的區域性整合優勢，結合產業界資金及本校專業表藝資源，創建產學創意媒合平台「嘉大音樂劇團」，開展半職業性質之文創音樂劇場之經營模式，並將視發展狀況，評估籌建「嘉大音樂劇場」之可能性，以作為嘉大音樂劇團之運作及演出基地。

十四、學生學習成效：

本學程的學生可同時接觸到校內跨領域課程教師的輔導，亦可接受表演藝術界業師的實務指導，此外，更能夠在每年寒假期間的「嘉大音樂劇製作國際工作坊」實習課程中，接受紐約百老匯線上演員與導演的指導，這樣一個理論與實務並進的學習輔導作法，將可提升學生學習成效。

十五、跨院系協調機制

本學程委請音樂學系、行銷與觀光管理學系、視覺藝術系、外國語言學系、中國文學系及應用歷史學系之系主任擔任課程委員，於每學年下學期5月1日至5月30日以及每學年上學期第1週至第3週期間，共同參與學程申請之甄選工作，並於每學期定期召開2次課程協調會議，以確保各系所課程保持通暢的橫向連結。