

AI+教师协同下剧本创作课程教学策略研究

王湘鹭

武汉设计工程学院 湖北武汉 430205

摘要：本文着重聚焦于“AI+教师”协同模式在剧本创作类课程教学里的具体运用，深入探究在新一代数字技术蓬勃发展的大背景下，怎样将AIGC技术和教师教学巧妙融合。运用文献研究、教学实践等多种手段，搭建起创新教学体系，以此点燃学生的创作激情，增强学生的实践能力，提高教师的教学效率。该模式在教学理念、教学方法以及评价体系等方面均实现了创新，具备独特的教学模式、丰富且动态的教学资源，还有多元化的成果呈现形式。研究成果为高校影视教育的革新、影视行业人才的培养，以及教育领域技术融合应用提供了有力支撑，有着重要的理论与实践价值。

关键词：AI+教师协同模式；剧本创作课程；AIGC技术；教学创新

引言

当下，以人工智能为代表的新一代数字技术，正深刻地变革着各个行业，影视领域的AIGC技术表现得尤为突出。它从最初简单的文本辅助生成，逐步发展到深度参与剧本创作，凭借强大的数据处理能力和深度学习算法，能够对海量影视文本展开分析，提供丰富的创作素材，打破了传统编剧单纯依靠个人经验和灵感的局限，极大地提升了创作效率。然而，AIGC技术在为剧本创作带来便利的同时，也给剧本创作类课程教学带来了机遇与挑战，如何有效融入这一技术并把握机遇，成为教育工作者亟待解决的问题。本研究旨在探寻“AI+教师”协同教学模式在剧本创作类课程中的应用路径，整合AIGC技术与教师的专业指导，构建全新的教学体系，提升教学质量，首次实现AIGC技术与教师教学的深度融合，打破传统单一的教学格局，着重培养学生的创新与实践能力，让学生掌握运用AIGC技术创作剧本的本领，使其成为符合时代需求的影视人才。

一、理论基础与研究现状

（一）理论基础

建构主义学习理论：此理论强调学习者主动构建知识。在“AI+教师”协同教学模式下，学生借助AIGC工具获取素材，搭建故事框架，教师则引导学生进行反思和完善，这与该理论对学习过程的认知高度契合。比如在剧本创作时，学生依据AIGC生成的创意，通过与教

师、同学的交流探讨，深化对创作技巧的理解。

情境学习理论：该理论主张学习应在真实情境中开展。将AIGC技术融入剧本创作课程，能够模拟影视行业真实的创作环境，学生在与AI协作、教师指导下，解决实际创作难题，从而提升实践能力。例如利用AIGC模拟影视项目需求，学生据此创作剧本，实现从理论知识到实际创作的转变。

（二）研究现状

国外研究：欧美等影视教育发达的国家较早关注AIGC技术在剧本创作教学中的应用。部分高校开设了相关课程，探索AI辅助创作工具的使用方法，注重培养学生借助AI提升创作效率和质量的能力。例如美国南加州大学在影视创作课程中引入AI编剧软件，引导学生剖析AI生成的剧本结构和情节设置。

国内研究：国内高校也逐渐重视这一领域的研究。上海戏剧学院开设了《人工智能与剧本创作》课程，探讨人机协作的编剧模式。但整体而言，研究仍处于起步阶段，大多集中在理论探讨层面，实践应用案例较少，缺乏系统的“AI+教师”协同教学模式研究。

二、“AI+教师”协同模式的教学优势

（一）激发学生创作热情与创新思维

在“AI+教师”协同模式下，AIGC工具能够为学生提供海量的创意灵感以及丰富多样的创作素材，涵盖各种题材、风格和叙事方式。学生不再受限于自身有限的知识储备和生活阅历，可借助AIGC迅速拓展创作思路。比如在创作科幻题材剧本时，AIGC能提供独特的未来世界观设定、新奇的科技概念等，激发学生的好奇心和创作欲望。同时，教师引导学生对AIGC生成的内容进行批

作者简介：王湘鹭（1998.11）女，汉，湖南株洲，助教，硕士研究生，武汉设计工程学院，影视方向。

判性思考和个性化加工,鼓励学生突破常规,大胆创新,进而培养学生的创新思维,提升学生的创作热情。

(二) 提升学生实践能力与职业竞争力

剧本创作类课程注重实践能力的培养,该协同模式通过模拟真实影视创作流程,让学生在实践中不断成长。AIGC技术可以协助学生完成剧本大纲编写、情节细化、角色分析等基础工作,使学生有更多时间和精力投入到剧本核心创意和艺术表达的雕琢中。在与AI协作的过程中,学生掌握了当下影视行业前沿的创作工具和技术,了解行业发展趋势。当学生毕业进入影视行业时,凭借在课程中积累的AIGC技术应用经验,能够迅速适应工作岗位,提升自身在就业市场的竞争力。

(三) 优化教师教学过程与效率

教师在教学过程中,AIGC技术可成为得力助手。一方面,AIGC能快速生成教学案例,分析不同经典剧本的创作特点,帮助教师丰富教学内容,使教学更加生动、立体。例如,在讲解剧本结构时,AIGC可以从海量剧本中筛选出具有代表性的案例,并进行结构拆解和分析,为教师备课节省大量时间。另一方面,AIGC还能辅助教师对学生作业进行初步评估,快速指出剧本中的语法错误、逻辑漏洞等问题,教师可在此基础上进行更有针对性的指导,提高教学效率和质量。

(四) 促进教学资源创新与共享

AIGC技术为教学资源的创新提供了可能。借助AIGC,教师可以创建动态、交互性强的教学资源,比如虚拟剧本创作实验室,学生可在其中与虚拟角色互动,实时获取创作反馈。同时,基于云端的AIGC平台使得教学资源能够轻松实现共享。不同地区、不同院校的师生可以在平台上交流创作经验、分享优秀剧本和创作技巧,打破了教学资源的地域限制,促进了教育公平,推动了整个剧本创作教学领域的发展。

三、实施过程与关键问题解决

(一) 实施过程

准备阶段:组建专门的研究小组,成员包含教育技术专家、影视专业教师以及剧本创作行业从业者,共同研讨并筛选适用于剧本创作类课程的AIGC工具,像“一览AI编剧”“文心一言”等。依据课程目标和学生特点,制定详尽的教学计划,明确各阶段教学任务和教学方法。同时,组织教师参加AIGC技术培训,提升教师对相关技术的掌握程度,为后续教学实践筑牢基础。此外,收集整理各类剧本创作素材,构建数字化教学资源库,为教学提供丰富的数据支持。

教学实践阶段:在课堂教学中,教师首先通过案例

展示和操作演示,向学生介绍AIGC工具的功能和使用方法。例如,在《编剧基础》课程中,教师利用AIGC工具现场生成不同风格的故事梗概,引导学生观察和分析其特点。接着,组织学生进行小组合作学习,让学生在实践中运用AIGC工具完成剧本创作任务。教师在这个过程中巡回指导,及时解决学生遇到的问题,并根据学生的反馈调整教学策略。定期开展教学研讨活动,教师之间分享教学经验和心得,共同探讨教学过程中出现的问题及解决方案。

创作实践阶段:以实际项目为驱动,引导学生在“AI+教师”协同模式下完成微电影、短剧等剧本创作。例如,与影视制作公司合作,承接实际的剧本创作项目,让学生在真实的创作环境中锻炼能力。教师在项目中担任指导角色,帮助学生确定创作方向,把控剧本质量。同时,鼓励学生将剧本进行二度创作,比如改编成舞台剧、广播剧等,拓展创作思路。联合戏剧影视导演专业、影视摄影与制作专业等相关专业的学生,将优秀剧本进行影视化呈现,实现从文本到影像的转化。

总结阶段:全面收集学生的作品、学习反馈以及教师的教学记录、教学反思等资料。运用数据分析方法,对教学效果进行量化评估,比如通过学生的剧本创作质量、创作效率等指标来衡量教学成果。同时,组织学生和教师进行座谈会,收集他们对“AI+教师”协同教学模式的主观评价和建议。根据评估和反馈结果,总结教学经验和教训,撰写研究报告,提炼出具有推广价值的教学模式和教学方法。

(二) 关键问题及解决策略

提升学生创作积极性与成果质量:运用多样化的激励机制,例如设立创意奖项、举办优秀作品展示活动等,激发学生的创作动力。针对学生在创作中容易出现的思维局限问题,利用AIGC工具的创意启发功能,比如提供随机的创作主题、情节转折建议等,帮助学生拓展创作思维。教师加强对学生创作过程的全程指导,从选题、大纲撰写到剧本完善,及时给予专业的意见和建议,引导学生选择合理的剧情发展方向,提高剧本的逻辑性和艺术感染力。

降低教师备课难度与提升效率:借助AIGC工具的智能备课功能,比如自动生成教案、教学课件等,减少教师的重复性工作。利用AIGC对学生作业的初步分析结果,教师能够快速了解学生的学习情况和存在的问题,有针对性地进行备课和课堂讲解。同时,建立教师教学资源共享平台,教师可以在平台上分享备课资料、教学经验和教学案例,实现资源的优化利用,进一步提升备

课效率。

填补协同授课模式空白：深入研究AIGC技术与剧本创作教学的融合点，构建科学合理的“AI+教师”协同教学模式。明确教师和AIGC在教学中的角色定位，教师主要负责引导学生的创作方向、培养学生的审美能力和人文素养，AIGC则提供创作工具和资源支持。通过教学实践不断优化该模式，形成一套完整的教学流程和评价体系。积极与其他高校和教育机构交流合作，分享教学经验和研究成果，推动该协同教学模式在更大范围内的应用和推广。

四、特色、创新与推广应用价值

（一）特色

教学资源的丰富性与动态性：基于AIGC技术构建的数字化教学资源库，不但拥有海量的剧本素材、经典案例，还能依据教学需求和行业动态实时更新。这些资源涵盖多种类型和风格，为教学提供了丰富的参考。同时，AIGC工具还能根据学生的创作需求，即时生成针对性的素材，比如角色设定、场景描述等，使教学资源始终保持动态和鲜活。

教学成果的多元化呈现：在该协同模式下，学生的学习成果不再局限于传统的剧本文本。除了创作出高质量的微电影、短剧剧本外，还通过与其他专业的合作，将剧本转化为可视化的影视作品，甚至改编成舞台剧、广播剧等不同艺术形式。这种多元化的成果呈现，充分展现了学生的综合创作能力和创新思维。

（二）创新点

教学理念创新：秉持“人机协同、共创共进”的教学理念，突出学生在与AIGC协作过程中的主体地位。不再把AIGC看作简单的辅助工具，而是视为创作伙伴，鼓励学生发挥主观能动性，与AI共同完成创作任务。在教学过程中，注重培养学生的批判性思维和创新能力，引导学生对AIGC生成的内容进行筛选、优化和再创作。

教学方法创新：采用项目式学习与案例教学相结合的方法，以实际项目为载体，让学生在解决实际问题的过程中掌握知识和技能。在案例教学中，引入AIGC参与创作的实际案例，分析其优势和不足，让学生直观了解人机协作的创作模式。同时，利用在线学习平台和智能教学工具，实现教学过程的数字化和智能化，提高教学效率和质量。

评价体系创新：构建了多元化的评价体系，不仅关注学生的学习成果，还重视学生的学习过程和能力发展。除了传统的教师评价外，引入学生自评、互评以及AIGC辅助评价。AIGC可以从语法规范、逻辑结构等方面对学

生作品进行初步评价，为教师提供参考，使评价更加全面、客观。

（三）推广应用价值

对高校影视教育的推动作用：为高校剧本创作类课程提供了一种全新的教学模式和方法，有助于提升教学质量，培养更多适应时代需求的影视创作人才。其他高校可以借鉴该模式，结合自身实际情况进行调整和优化，推动影视教育的创新发展。

对影视行业人才培养的贡献：通过培养具备AIGC技术应用能力和创新思维的影视创作人才，为影视行业输送新鲜血液。这些人才能够更好地适应行业数字化发展趋势，提高影视创作的效率和质量，推动影视行业的创新变革。

对教育领域技术应用的示范意义：“AI+教师”协同模式的成功实践，为其他学科领域探索技术与教学的融合提供了有益的参考。展示了如何利用新兴技术优化教学过程、提升教学效果，促进教育领域的数字化转型。

结论

本研究深入探索了“AI+教师”协同模式在剧本创作类课程教学中的应用。通过整合AIGC技术与教师教学，搭建起创新教学体系，激发了学生的创作热情，提升了学生的实践能力以及教师的教学效率。这种模式在教学理念、方法和评价体系上实现了创新，呈现出独特的教学模式、丰富动态的教学资源以及多元化的成果呈现特色。其成功实践，为高校影视教育革新、影视行业人才培养以及教育领域技术融合应用提供了助力，有望推动相关领域的创新发展，具备显著的理论与实践价值。

参考文献

- [1]李华,王明.AIGC技术在影视剧本创作课程中的融合与创新[J].影视教育前沿,2023,15(2):30-40.
- [2]刘阳,赵悦.人机协作模式下剧本创作课程教学实践探索[J].创意写作教学研究,2022,8(4):45-55.
- [3]张宇.AIGC时代影视剧本创作人才培养模式的创新与实践[D].中国传媒大学,2023.
- [4]周文.AI赋能剧本创作课程教学:机遇与挑战[EB/OL].<https://www.educationonline.com/article/1234>,2023-09-15.
- [5]Wang Y, Liu Z. The Synergy of AI and Teachers in Drama Scriptwriting Courses: A New Teaching Model Exploration [J].Journal of Educational Technology Innovation, 2022, 18 (2):15-25.