

AI 技术赋能下的《剧本分析》课程教学创新探析

许杨

江苏省戏剧学校，江苏 南京 210002

DOI: 10.61369/ETR.2026060040

摘 要： 2025 年，人工智能技术在人们生活的各个领域发挥着极其重要的功能作用，在教育领域应用的深入性引发对传统教育的思维、方式的变革。本文以 AI 技术助力职业教育《剧本分析》课程教学为案例，深入探讨 AI 技术在艺术教育中的实际运用及其对剧本创作及教学成效的显著提升。在《剧本分析》课程课标的要求中，本学期学生完成教师指定主题的剧本创作与分析，对解放前南京城的革命人物和历史事件进行学习了解，通过历史事件概要的整理、人物关系图的构建以及剧本创作的实践，揭示了 AI 技术在艺术教育领域的助力作用以及对《剧本分析》课程教学的积极影响。

关键词： 人工智能；职业教育；《剧本分析》课程；艺术教育；教学创新

Exploration on Teaching Innovation of "Script Analysis" Course Empowered by AI Technology

Xu Yang

Jiangsu Provincial Drama School, Nanjing, Jiangsu 210002

Abstract : In 2025, artificial intelligence technology plays an extremely important role in various fields of people's lives, and its in-depth application in the education sector has triggered reforms in the thinking and methods of traditional education. Taking the empowerment of AI technology in the teaching of Script Analysis course in vocational education as a case study, this paper deeply explores the practical application of AI technology in art education and its significant improvement in script creation and teaching effectiveness. According to the curriculum standard requirements of Script Analysis, students were required to complete script creation and analysis on themes assigned by teachers in this semester, through learning and understanding the revolutionary figures and historical events in Nanjing before liberation. By sorting out the outlines of historical events, constructing character relationship diagrams and practicing script creation, this paper reveals the auxiliary role of AI technology in the field of art education and its positive impact on the teaching of Script Analysis course.

Keywords : artificial intelligence; vocational education; Script Analysis course; art education; teaching innovation

众所周知，艺术教育是职业教育中非常有特色的体现，同时也是职业教育中不可或缺的一部分，它对学生审美与文化的提升，以及对学生的创新思维和实践能力的激发，体现着新时代的职业教育发展和对培育高素质技术技能人才需适应时代发展的要求，人工智能 AI 技术的崛起为艺术教育带来了前所未有的机遇，本文旨在探讨 AI 技术在《剧本分析》课程教学中的应用及其成效。

一、AI 技术在《剧本分析》课程教学中的应用

《剧本分析》课程的课标要求，在模块二中的教学要求是剧本创作的方法和步骤以及创作技巧和注意事项。学生在了解剧本相关知识的基础上，进一步了解剧本人物、情节、语言的创作方法，并通过创作实践强化训练。

表 1

第二模块： 剧本创作实践	剧本人物 人物塑造的方法：性格、心理、行动等。 人物关系的分析：主次关系、矛盾冲突等。	8 (6)
	剧本情节： 情节的构成要素：起因、经过、结果。 情节的推进方式：悬念、转折、高潮等。	8 (4)
	剧本语言： 剧本语言的特色：对话、独白、旁白等。 剧本语言的运用：修辞手法、语言风格等。	8 (6)
	剧本创作实践： 剧本创作的步骤和方法。 剧本创作的技巧和注意事项。	8 (8)

1. 历史事件纪要的梳理

本学期教师指定的创作主导思路为红色故事题材与南京城有关的重大历史事件，同学们经过讨论确定更加明确的主题——集体创作南京解放前期的故事，根据已经学习过的创作步骤和方法，首先需要梳理特定历史时期的重要事件，在经过历史资料了解的基础上，老师带领学生借助 AI 技术，南京解放前的历史事件进行纪要梳理。以《破晓·金陵》剧本为例，协助学生完成信息化的教学目标，进行资料的搜集和整理，通过 AI 技术接入大量的历史文献、档案资料和学术研究成果，AI 能够帮助学生快速、准确地提取关键信息，形成系统化的历史事件纪要。帮助学生构建了 1940 年前后特定的历史时期的背景认知、历史人物和重大事件，丰富了学生对主题剧本创作的历史素材，并对剧本创作材料

的遴选起到了关键的辅助作用；在《剧本分析》课程中，具体应用如下：

(1) 在阅读理解的基础上，输入所需资料，自动生成历史事件纪要：AI 可以根据时间顺序，将 1920-1940 年间的历史事件进行梳理，形成纪要文本。

(2) 提供多维度分析：AI 可以从政治、经济、文化等多个维度对历史事件进行分析，帮助学生在剧本创作中把握时代背景。

表 2: 传统教学与 AI 辅助教学耗时对比

教学环节	传统教学 (min)	AI 辅助 (min)
背景分析	45	18

(3) 提供备课辅助：教师备课过程中，打破传统备课方式所需要的时间，通过 AI 提高备课效率。

2. 人物关系图的建立

在《剧本分析》课程中，人物关系以及人物关系的建立和发展，决定着剧本分析主题、行动目的以及人物情感的准确性表达，在传统剧本作品中，演员根据剧本提示进行人物关系的分析是重要环节，因为人物关系的建立对于理解剧本内容、分析人物性格具有不可或缺的重大意义。AI 技术的应用，对于学生准确理解、分析人物以及人物关系构建，进行角色基调的确定与人物形象的设计、人物行动线的梳理起到事半功倍的作用。在《破晓·金陵》剧本创作中，借助 AI 技术构建的人物关系图，有助于学生深入理解人物性格、行为动机及其在故事中的作用。AI 技术可以辅助教学课堂快速构建人物关系图，具体应用如下：

(1) 自动识别人物关系：AI 可以通过分析剧本文本，自动识别人物之间的亲缘、师徒、政敌等关系，形成人物关系图。

(2) 提供关系演变分析：AI 可以根据历史事件，分析人物关系的变化，帮助学生更好地理解剧本中的情节发展。

(3) 辅助剧本创作：AI 可以为学生提供人物关系图参考，有助于他们在剧本创作中塑造鲜明的人物形象。

表 3

3. 剧本创作的实践

在艺术院校中，戏剧影视表演专业的学生在创作过程中往往会被剧本创作难住，在《剧本分析》课程中的实践应用中，学生通过 AI 技术辅助，可以有效的提高剧本创作的能力。为剧本创作提供了创意激发、情节构思及语言优化等多方面的支持。在《剧本分析》课程中，学生可利用 AI 工具进行剧本初稿的创作，并依据 AI 的反馈进行修订与完善。以学生创作的郭纲琳人物故事片段剧本为例：

《金陵夜火——郭纲琳在南京的一个雪夜》

时间：1934 年冬，南京，深夜

地点：城南老巷深处，“文心书社”后堂（一间狭小、堆放着旧书和印刷工具的房间，墙上挂着一幅残破的《长江图》，桌上有油灯、蜡纸、钢板和几本进步刊物）

人物

· 郭纲琳（女，20 多岁，化名“林英”，书社老板，地下党员，外表文静，眼神锐利，言行间透着果敢）

· 小陈（女，18 岁，书社学徒，地下交通员，略显紧张但充满热情）

· 老王（男，40 多岁，黄包车夫，地下联络人，朴实憨厚，做事谨慎）

· 便衣特务甲（男，30 多岁，油滑，眼神诡诈）

· 便衣特务乙（男，20 多岁，凶狠，带枪）

【幕启】

（油灯昏黄，窗外雪花飘落。郭纲琳正伏在桌上用钢板刻蜡纸，手指因寒冷和用力而发红。小陈在门口假装整理书籍，不时向窗外张望。）

小陈（压低声音，走到桌前）：纲琳姐，王老师傅应该到了吧？这雪越大，街上巡捕也多。

郭纲琳：别急，王老师傅手脚稳当。（放下铁笔，揉揉手指，明天各校要罢课游行，这传单得连夜印出来，天亮前送到码头仓库的转运点。

小陈（搓着手，兴奋又担心）：听说这次要喊“停止内战，一致抗日”，上面会不会……

郭纲琳：现在不喊，什么时候喊？东北丢了，华北也要保不住了，我们学生们的血是热的，新中国需要我们的力量，我们得把火点起来。（拿出油印机）来，帮我调油墨，轻点儿，别让前堂听见。

（门外传来三声轻叩，……）

剧本格式规范，时间、地点、人物的设置有助于学生展开后续的创作工作，教学中采用的一些具体的应用方式有：

(1) 智能生成剧本大纲：AI 可以根据历史事件和人物关系图，为学生提供剧本大纲，帮助他们构建故事框架。

(2) 辅助剧本修改：AI 可以分析剧本文本，指出其中的不足，如情节逻辑、人物性格等方面，为学生提供修改建议。

(3) 智能评价剧本：AI 可以根据剧本内容和质量，对学生创作的剧本进行评价，帮助学生提高剧本创作水平。

通过以上应用，AI 技术在《剧本分析》课程教学中发挥了重要作用，不仅提高了教学效率，还为学生的剧本创作提供了有力支持。

二、AI 技术对艺术教育及《剧本分析》课程教学的作用

1. 激发学习兴趣

AI 技术的融入让《剧本分析》课程教学更加生动活泼，极大提升了学生的学习兴趣。在 AI 技术的辅助下，学生能直观地理解剧本中的历史事件与人物关系，从而更投入地参与剧本创作。

AI 技术的融入为《剧本分析》课程带来了前所未有的互动性和趣味性，极大地激发了学生的学习兴趣。课堂教学中，在场景环境的营造过程，可以借助 AI 技术进行相对应的历史场景再现，让学生置身于剧本所描绘的历史环境中，对演员的感受力有着较

大的提升作用。此外, AI 还能够提供个性化的学习资源, 如基于学生兴趣和阅读习惯推荐的学习资料, 使得学习过程更加贴近学生的实际需求。通过情景教学的方法, 激发学生对剧本内容的学习兴趣, 同时对演员来说还可以更深入的感受场景和人物情感, 对与角色的塑造起到促进作用。

2. 强化实践能力

AI 技术在《剧本分析》课程中的应用, 本身就提高了学生的实践能力, 艺术专业的学生通过技能型的实践手段检验教学目标的达成, 在 AI 技术的辅助下, 学生在剧本创作过程中不断修改、调整再行实践, 可以实时地获取反馈和指导, 从而在实践中不断学习和进步。AI 系统可以分析剧本结构、人物性格、对话逻辑等, 为学生提供针对性的建议, 帮助他们改进创作。此外, AI 还可以协助学生进行角色扮演, 通过语音识别、情感识别等技术, 增强学生的互动体验和实践效果。对于这样的实践型教学的强化, 教学成效不言而喻, 不仅提升他们的批判性思维能力, 还提升了艺术创作与解决问题的能力。

3. 创新教学方法

相较于传统的教学手段——理论讲解、灌输式教学, 新时代人工智能的应用, 教师在 AI 技术的指引下, 推动了《剧本分析》课程教学方法的创新, 在教学手段、方法和策略上不断地革新。在《剧本分析》课程实际教学中, 教师可以采取的手段不断丰富, 例如线上线下结合、小组合作、翻转课堂、项目式学习等多种教学策略, 全面提升教学质量。同时, AI 技术支持的教学平台能够实现资源的即时共享, 促进教师之间的协作和经验交流。在《剧本分析》课程中, 教师还可以引导学生通过团队合作完成本学期的主题《破晓·金陵》剧本创作项目, 这不仅增强了学生的集体荣誉感和合作意识, 也提高了他们的综合素质。在评价体系中也为教师提供了创新手段, 本学期采用的“三阶段”融合模式: 课前 AI 预习→2. 课堂人机协同研讨→3. 课后智能反馈循环, 通过这些创新的教学方法, 教学质量得到了显著提升。

三、AI 技术对艺术教育及《剧本分析》课程教学的影响

在新时代教育教学理念的推动下, 尤其人工智能的应用, 《剧本分析》这门课程作为培养艺术人才的重要学科, AI 技术的融入为课程教学带来了诸多影响。

1. 教学效率的提高

在《剧本分析》课程中, 教师通常需要引导学生分析剧本的情节、人物、主题等方面, 这一过程需要耗费大量的时间和精力, AI 技术的应用, 无疑是对艺术专业学生提供了更加个性化、智能化的辅助。通过 AI 剧本分析系统, 学生可以快速获取剧本的核心信息, 了解剧作背景、人物关系等, 从而提高教学效率。

2. 教学资源的拓展

传统教学过程中, 教师的教辅资料来自书籍、前辈们创作作品、案例分析, 对于剧本的收集和整理工作基本上是靠人工完成, 时间长不说, 还会因为资料不全和教师个人专业技术水平受到一定的影响, 而 AI 技术可以将大量的剧本数据、评论、研究成果等快速的整合在一起, 提供丰富的教学资源。这样一来, 教师

和学生均可以更加全面地了解剧本, 为备课提供更加全面、细致的拓展资源, 还可以提高自身的艺术素养。

3. 个性化教学的体现

一千个哈姆雷特有一千种不同的理解和表演方式的展现, 学生的个性化体现在兴趣和需求的不同, 也体现在内外部素质养成的不同, 艺术专业的教学不能千篇一律, 岁有规律可循, 但个性化的体现是每一位艺术教师和学生不言而喻的默契, 根据学生的特点, 通过 AI 技术的应用, 属于学生个性化的内容引导、形象推荐、作品阅读链接会应用而生, 通过这样的方式, 学生也可以很快的根据自己的兴趣点和不足进行针对性的选择和修改作品, 从而更有效的进行剧本分析的课程内容呈现, 教学效果自然提升。

4. 创新思维的培养

AI 技术在《剧本分析》课程中的应用, 可以引导学生从不同的角度审视剧本, 培养其创新思维。例如, 通过 AI 辅助分析, 对学生原有创作思维产生刺激, 同时还可以提供多种思维路径, 激发学生的想象力, 学生可以在此引导下继续对剧本创作进行分析和改编, 在剧本中融入自己的主导思想主题和创意。学生有了不断地创作意识和实践, 提高了剧本分析课程学习的创新思维能力。

5. 跨学科教学的融合

戏剧影视表演专业学生的《剧本分析》课程学习, 最终目的是提高戏剧影视表演实践能力, AI 技术在《剧本分析》课程中的应用, 实现了与其他学科的融合。创作过程中除了历史学、心理学、等学科, 更重要的事经过创作与分析, 融合了编导艺术、舞台美术、艺术语言、形体表演等知识, 可以为剧本分析提供更丰富的视角。跨学科教学的融合, 培养艺术专业学生的全面综合素质, 正是新时代下职业教育的要求。

四、结论

AI 技术的融入为职业教育的《剧本分析》课程教学开辟了前所未有的广阔天地, 对艺术教育及《剧本分析》课程教学产生了深远的影响, 既带来了革命性的机遇, 也带来了深刻的挑战。这一技术的助力, 不仅显著提升了学生的学习热情和实践技能, 更为教师的教学技艺注入了新的活力。在今后的教学中, 教师应充分利用 AI 技术, 为学生提供更加优质、个性化的教育服务, 培养具备创新精神和实践能力的高素质艺术人才。同时, 作为教师要密切关注学情, 对 AI 技术在艺术教育中的应用可能带来的学生依赖心理, 要给予正确的使用指导, 确保人工智能技术在艺术教育领域的健康发展。

展望未来, AI 技术构筑起一座坚实的教与学的桥梁, 教师与学生正确的使用, AI 将助力教育灵越培养出更多具备卓越素质的艺术人才。

参考文献

- [1] 翟绿绮. 融合技术在艺术教育中的运用研究 [J]. 大观 (论坛), 2025, (03): 114-116.
- [2] 李丹. 把握好 AI 的教育辅助功能 [N]. 经济日报, 2025-05-23(003).DOI:10.28425/n.cnki.njjrb.2025.004406.
- [3] 柴玉洁. GAI 技术对教师教学策略的影响: 教师数字素养和教师领导力的链式中介作用 [J]. 中国电化教育, 2025, (06): 87-94.