

AIGC辅助下《剧本创作基础》教学新范式构建

王梦鸽

广州商学院，广东广州

摘要：随着AIGC不断推陈出新，人们可以利用AI更好地发展不同的行业，其中微短剧作为国家政策层面明确肯定的传播形式，凭借其传播效能和商业价值，已成为促进文旅融合、刺激地方经济增长的重要载体。本文主要研究《剧本创作基础》课程在教授过程中遇到的困难和问题，提出七位一体的教学模式，通过整合Deepseek、豆包等AIGC工具链，着力解决学生创作中存在的叙事单薄、正能量表达生硬等难题，系统提升微短剧剧本的创作质量与传播价值。

关键词：AIGC；教学模式；剧本创作

Construction of a New Teaching Paradigm for “Fundamentals of Script Creation” with the Assistance of AIGC

Mengge Wang

Guangzhou College of Commerce, Guangzhou, Guangdong

Abstract: With the continuous innovation of AIGC, people can use AI to better develop different industries. Among them, micro dramas, as a clearly recognized form of communication at the national policy level, have become an important carrier for promoting cultural and tourism integration and stimulating local economic growth due to their communication effectiveness and commercial value. This article mainly studies the difficulties and problems encountered in the teaching process of the course “Fundamentals of Script Creation”, proposes a seven in one teaching model, and focuses on solving the problems of weak narrative and rigid expression of positive energy in student creation by integrating AIGC toolchains such as Deepseek and Doubao, systematically improving the quality and dissemination value of micro drama script creation.

Keywords: AIGC; Teaching Mode; Script Creation

在数字化浪潮的推动下，网络文艺形态不断推陈出新。2024年1月，国家广播电视总局办公厅发布《关于开展“跟着微短剧去旅行”创作计划的通知》（广办发[2024]1号），从政策层面明确肯定了微短剧这一新兴艺术形式在满足人民群众多元化文化需求、推动文化和旅游深度融合发展等方面的重要社会价值。相比传统影视作品，微短剧在艺术表现形式上更快节奏、剧情设计更加直击主题，能够将内容进行聚焦凝练，满足多元文化需求、促进当地文旅深度融合等。《剧本创作基础》作为数字媒体艺术专业的基础必修课，为学生培养叙事思维和跨媒介的转换能力，通过结合微短剧的创作模式，学生通过课程能够体现专业能力，更可适应就业产业的变革。

随着AIGC的不断发展，人工智能、大数据等相关技术的运用已经融入到各行各业行业。李世元、李鹏飞在《AIGC技术赋能微短剧创作：应用、优势与挑战》中提到AIGC技术正在全方位重塑网络视听领域的各个环节，为内容创作带来前所未有的变革，为创作者提供了更便捷、高效的工具，帮助他们打破技术壁垒，释放无限创意。[1]

在高校教学方面，张宇超、薛筱茜、张一帆等在《AI助力的数字化教育教学方法研究与实践》中提到：数字化转型在教育领域中的教学思维新模式，以数据支撑为基础，结合数据支撑+AI的技术手段，促进线上线下融合教学。[2] AIGC从早期的签到、收作业的功能发展到如今可利用AI辅助传统教育教学，成为教师的AI秘书、助手，为教学质量提升做出了卓越贡献。目前，AIGC在剧本创作中的贡献不容小觑，它不仅可以激发创意，还可以构建角色模型，同时优化剧本结构、生成分镜脚本，成为了智能创作的辅助系统。那么在现实教学过程中，如何引导学生合理使用AIGC生成剧本，既保留人类的创意，又通过机器具体优化，提升教学效率，培养出既懂传统剧作理论，又能运用智能工具的复合型创作人才。

1 《剧本创作基础》教学过程中的问题和难点

作为影视创作、短剧编撰等内容的核心环节，

当前教学实践表明，学生在剧本创作全流程中存在显著的能力短板，具体表现为：叙事结构松散导致剧本戏剧性不足、分镜头脚本绘制缺乏视听语言转化能力、镜头语言运用模式化、后期剪辑节奏把控失当等系统性问题，具体形成原因主要有以下几点：

大学生群体对于新鲜刺激的事物有天然的趋向性，当下吸引大学生的项目以手机游戏、剧本杀、密室逃脱等感官刺激类游戏为主，潜移默化中让学生形成了唯刺激论、唯惊悚论，剧本创作也多以悬疑、惊悚、血腥、暴力为主，对于创作积极向上、传递正能量的作品鲜有参考和案例，致使在创作时更倾向于熟悉的内容。

当前剧本创作中存在明显的文学化倾向，学生过度依赖对话推进叙事，而忽视视听语言的转化运用。对话引导的剧本在后期创作时会出现视觉元素贫乏，场景调度单一的问题，另外，角色行为缺乏具象化描写，真情实感也难易通过台词展现出来，在影视化呈现阶段，演员因缺乏有效的动作支点和情绪线索，被迫通过夸张的表演弥补文本不足，致使表演流于形式化。

有一部分学生眼高手低，使用AI工具偷懒却形成了反效果。彭瑞在《人工智能视域下“影视剧作基础”课程教学内容与方法的改革探究》中提到，题材选择上，部分学生倾向选择那些被AI生成看似“精彩”情节的题材，而忽略题材本身的文化价值和社会意义；在情节选择上，AI生成的情节有时包含一些具有争议性的元素影响作品整体的价值导向。[3]

综合以上原因导致学生在实际写作训练时，往往举足不定，创作时有畏难情绪，其文本产出存在人物塑造扁平化、叙事动力不足等结构性缺陷，最终导致剧情发展陷入停滞状态。

2 《剧本创作基础》教学新范式构建

针对以上存在的问题，教学模式围绕创作优秀剧本的目标，进行价值引领、情感传递、知识学习、团队协作、案例赏析、实际应用、AIGC融合等七维一体的方式，融合课程思政点进行教学

探究。

2.1 价值引领

用国内外经典影视作品的案例,如《觉醒年代》的家国情怀、《阿甘正传》的生命韧性,引导学生构建健康的世界观、人生观与价值观。在案例分析中,重点解构其视听语言的正能量表达策略——如《我不是药神》通过手持摄影与冷暖色调对比传递人文关怀,《摔跤吧!爸爸》借助动作蒙太奇与音乐动机弘扬女性力量,从而培养学生运用镜头叙事、声音设计等专业手段,创作具有时代精神的积极故事。

2.2 情感传递

让学生围绕社会主义核心价值观的内容进行影视作品分析,如《长津湖》展现的革命英雄主义、《我和我的祖国》刻画的集体记忆、《山海情》通过方言对白与黄土高原影像美学传递脱贫攻坚的信念、《功勋》则借助多线叙事与年代质感还原科学家的爱国情怀,在分析的同时引导学生增强文化自信,树立爱国情怀,坚定理想信念。

2.3 知识学习

教师授课围绕剧本创作的知识点进行讲授,提出人物创作的要点难点,结合《亮剑》、《我的团长我的团》、《狂飙》等经典影视作品的情节、创作设计,帮助学生梳理出剧本创作的一般性技巧和方法等,使其建立正确的知识框架和理论。

2.4 团队协作

课堂上将分小组进行讨论设计,学生以4-6人为小组单位,通过人物的性格设计、故事的情节安排等可变因素进行DIY组合,增强剧本创作的灵活性,培养多元叙事思维。同时通过团队头脑风暴,快速迭代剧本内容,找出并解决剧本中出现的问题和漏洞,及时梳理更正,最终呈现完整的剧本方案。

2.5 案例赏析

以社会主义核心价值观、正能量积极向上、发

人深省的作品作为课堂案例进行细致分析,引导学生体会经典作品的创作技巧,总结归纳人物、故事设置的特点。

2.6 实际应用

要解决学生“眼高手低”的问题,主要还得让学生多看多想多练。通过课堂、课下的命题和自命题写作题目,让学生学会在短时间内搭建剧本框架、塑造人物性格的能力,通过引导学生进行细节创作,加深其对于课程内容的掌握和理解。

2.7 AIGC运用

掌握Deepseek、豆包、XMmind、Kimi、腾讯文档等软件的基本操作和应用方法,引导学生学会利用AI软件收集、整理、分析信息,同时培养学生的创新思维和问题解决能力。通过使用上述AI软件,激发学生利用工具进行思维导图和创意萌发,在实操的过程中,学生们相互交流“咒语”的输入,从而提升学生的数字化技能和自主学习能力[4]。

3 智能时代剧本创作教学的AIGC融合模式探索

剧本作为所有影视作品的基础环节,不光为故事进行编撰,还将为拍摄场景、拍摄角度、影视音效、后期剪辑等多方面提供指引与帮助,是一门考验综合能力的课程。在教学过程中,除了在教学方法上不断创新,还需要在软件运用方面推陈出新[5]。在具体操作过程中,可围绕以下内容展开:

3.1 人物创作

人物创作是剧本创作的核心环节,人物的性格、人物小传经常对故事发展有着导向性作用。在具体创作过程中,教师首先可进行经典解构,通过分析优秀影视人物的角色性格和人物小传,对叙事的走向、情节的设置进行梳理,分析具有决定性影响的环节。

其次,可带领学生进行头脑风暴,全班同学积极参与,共同创造一个带有反差性质的主人公。通过前期的案例分析,学生总结归纳出优秀人物的

特质包含: 动机明确、性格多维、成长波折、冲突典型等特点, 后期学生之间在讨论时, 可运用AI协同创作, 例如豆包、Deepseek等AI软件中输入参数“大学校园的高富帅一夜之间家破人亡、职场小白却拥有超能力、天才画家寻找开启新世界的钥匙”等角色设置, 帮助学生理解AI角色的生成特点和网络构建。

在系统构建环节, 学生可使用“冰山模型”完善人物小传, 通过水面的“年龄、职业”等客观信息树立外在人物形象, 思考构建水下部分包含的“童年回忆、梦想心愿”等心理因素动因。在人物小传完成后, 可引导学生使用思维导图软件Xmind辅助构建角色关系拓扑图, 通过“情感疏离、利益冲突、关系演变”等故事走向完成人物关系网络搭建。在此环节使用的AI工具能够突破学生生活经验局限的问题, 可视化的关系图能够提升角色构建的效率。

3.2 情节设置

在学习《剧本创作基础》的课程时, 学生可通过学习通、慕课等对“三幕戏”、“英雄之旅”等相对概念性的理论内容进行课前预习, 同时结合在AI软件中生成个性化人物进行思考, 联想三个以上符合英雄之旅阶段的人物原型。在课堂上课时, 可引导学生分组讨论AI生成的人物, 可进行的情节构建。

在情节辅助设计方面, 可利用Deepseek、豆包等生成情节框架或冲突建议, 通过大数据分析经典剧本, 如豆瓣高分影片《药神》的情节结构从第38分钟开始进行转折点, 冲突高潮部分时长为12分钟, 通过大数据的分析支持, 总结归纳情节的完整度、冲突的强度以及角色动机的一致性, 为后续情节设置提供可视化参考。

接下来学生可以小组为单位, 使用情节地图软件Twine帮助学生可视化故事线。学生通过Twine制作交互式分支剧情, 再通过小组互评的方式进行逻辑修正, 在掌握经典情节模型的基础上, 结合AI工具高效生成创意, 最终形成终稿。在小组创作过程中, 也可使用云端协作工具(如腾讯文档)支持小

组共同创作剧本, 实时同步修改意见, 节省时间空间。在此环节中, 通过构建“理论-AI-协作”的学习模式, 保证了学生掌握经典叙事理论的方法, 又培养了学生使用AI软件的创作能力, 同时锻炼了学生的逻辑思维和人际交往沟通等综合素质。

3.3 深入撰写剧本语言模式

剧本语言分为两类, 一类是有声语言, 一类是叙述性语言。有声语言是指影片中的对白、旁白、独白等有声音的语言。叙述性语言是在未来影片中转化为视觉画面的语言, 包括背景介绍(时间、地点、环境), 人物肖像描写, 景物造型描写, 人物动作描写, 人物心理描写等。学生在创作过程中, 不太擅长撰写叙述性语言, 这会导致在后期拍摄影片时, 美术设计缺乏依据支持, 环境空泛, 动作描写断裂致使演员表演失去支点, 镜头语言缺乏设计, 使得情绪表达直白空洞, 导致影片质量不佳。所以在进行剧本语言撰写时, 需要着重训练学生的“叙述性语言”的床错, 加强剧本中关于环境、动作、外貌、情绪的描写, 通过这些环节来改善学生“重对白轻描写”的普遍问题。

具体创作时, 如学生缺乏对于场景构建的想象力, 可引导学生利用豆包生图的功能, 生成剧本中场景发生的环境信息, 提供真实场景数据加强剧本中关于场景的描写, 比如可从“一个破旧的工厂”通过生图功能, 优化成“夕阳透过残缺的工厂顶棚, 映射在生锈斑驳的机器上, 留下一抹阴影”。也可使用豆包的音乐生成工具, 按照学生描写的场景, 生成匹配的音效, 反向优化剧本。在此过程中AI不仅作为辅助工具, 更成为“创意协作者”, 通过数据分析和生成能力, 显著降低了创作门槛, 尤其对基础薄弱的学生效果显著。这些创新不仅提升了教学效率, 更培养了适应数字内容产业需求的“技术型创意人才”, 为对应的课程的智能化改革提供了可复制的范式[6]。

4 总结

通过将AIGC引入教学内容, 并在《剧本创作基础》课程中的实施, 实现了以“技术赋能创意”

为核心,通过智能工具降低创作门槛、数据驱动精准教学、跨媒介培养复合能力,实现了从传统“教师中心”向“学生-技术协同”的范式转型。

《剧本创作基础》课程创新性地将AI工具深度融入剧本创作全流程,突破了传统教学中依赖教师经验和个人灵感的局限。例如:角色创造模块:通过Deepseek生成多版人物原型(如“天才科学家”、“落魄贵族”),学生基于AI建议优化角色个性轮廓,既拓宽了创意边界,又提升了角色立体度。在情节设计模块:利用Twine软件将线性剧本转化为交互式分支剧情,AI实时检测逻辑漏洞,帮助学生构建更严谨的叙事结构。课程通过整合AI的文生图、文生音乐等技术,将抽象的文字描写转化为可感知的视听体验:通过豆包生图生成视觉参考,结合经典作品案例,实现“文字到画面再到镜头”的全流程训练,同时为后续的就业“微短剧”市场也提升了竞争性。

在此过程中AI不仅作为辅助工具,更成为“创意协作者”,通过数据分析和生成能力,显著降低了创作门槛,尤其对基础薄弱的学生效果显著。这些创新不仅提升了教学效率,更培养了适应数字内容产业需求的“技术型创意人才”,为对应的课程的智能化改革提供了可复制的范式。通过将AIGC引入教学内容,并在《剧本创作基础》课程中的实

施,实现了以“技术赋能创意”为核心,通过智能工具降低创作门槛、数据驱动精准教学、跨媒介培养复合能力,实现了从传统“教师中心”向“学生-技术协同”的范式转型。

参考文献

- [1] 李世元,李鹏飞. AIGC技术赋能微短剧创作:应用、优势与挑战[J/OL]. 新媒体与网络,1-9[2025-05-23]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1531.g2.20250514.1938.002.html>.
- [2] 张宇超,薛筱茜,张一帆,等. AI助力的数字化教育教学方法研究与实践[J]. 计算机教育, 2024, (05): 118-122. DOI: 10.16512/j.cnki.jsjy.2024.05.011.
- [3] 彭瑞.人工智能视域下“影视剧作基础”课程教学内容与方法的改革探究[J/OL]. 黑龙江教育(理论与实践), 1-5[2025-05-30].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/23.1064.G4.20250528.1343.006.html>.
- [4] 孙玉秀. AI技术在创意写作中的应用与影响研究[N]. 市场信息报,2025-03-07(015). DOI:10.28676/n.cnki.nscxx.2025.000150.
- [5] 孙艳芳. AIGC工具论视域下的人机协同教学模式策略探析[J]. 中国现代教育装备, 2025, (08): 8-10. DOI:10.13492/j.cnki.cmee.2025.08.014.
- [6] 周倩莹. 数字时代,新文科如何“智”取未来[N]. 科技日报,2025-05-07(005). DOI:10.28502/n.cnki.nkjrb.2025.002933.

