

人工智能下内容生成技术的表演课程教学创新探索

贺淑婧

青岛黄海学院, 山东 青岛 266000

DOI: 10.61369/VDE.2025110011

摘 要： 表演作为一门综合性很高的艺术类课程，无论是教学内容还是教学模式都充满个性化与多元化，这与人工智能内容生成技术特点不谋而合。因此，越来越多教师将人工智能内容生成技术应用于表演课程教学，以提升表演课程的教学效果。基于此，本文将浅析人工智能内容生成技术在表演课程教学的应用价值，并对基于人工智能内容生成技术的表演课程教学创新策略进行探讨。

关 键 词： 人工智能；表演课程；教学创新

Innovative Exploration of Performance Course Teaching Based on Content Generation Technology under Artificial Intelligence

He Shujing

Qingdao Huanghai University, Qingdao, Shandong 266000

Abstract： As a highly comprehensive art course, performance features personalized and diversified teaching contents and modes, which coincides with the characteristics of AI content generation technology. Therefore, more and more teachers apply AI content generation technology to performance course teaching to improve its teaching effect. Based on this, this paper briefly analyzes the application value of AI content generation technology in performance course teaching and discusses the teaching innovation strategies of performance courses based on AI content generation technology.

Keywords： artificial intelligence; performance courses; teaching innovation

引言

表演课程对学生的理解能力、创新思维和艺术表现力要求较高，传统的表演课程教学主要是通过教师示范与学生展示剧本小品的方式。这种教学模式容易受到教师的主观判断和学生的个人差异影响^[1]。近年来，为了提升表演课程的教学质量，许多教师运用人工智能内容生成技术，创新表演教学，为表演教学的创新与发展注入了鲜活动力。

一、人工智能内容生成技术在表演课程教学的应用价值

（一）有利于教学内容个性化

表演是一门对学生个人素质要求较高的课程，而学生的个性特点是影响教学质量的重要因素^[2]。传统“一刀切”的教学方式往往无法满足所有学生的学习需求，所以越来越多教师在教学中借助人工智能技术，结合不同学生的个体差异，创新教学方式，开展个性化教学活动，以提升表演课程教学质量与学生学习效果。例如，对于表演技能学习效果不佳的学生，教师可以借助人工智能内容生成技术，推荐一些表演理论书籍或者影视资料。而对于一些表演技能状态不稳定的学生，则可以通过人工智能内容生成技术为其提供心理疏导或表演技巧方面的引导内容。此外，

传统的表演课程教学活动主要是根据专业发展和教师教学经验设计，缺乏时代性与多元化。对此，教师可以应用人工智能内容生成技术，输入相应关键词，为学生设计兼具多样化与创新性的教学活动。

（二）有利于实践教学多元化

在表演教学中，实践练习是重中之重的教学环节。表演技能的掌握，不只是要求学生要掌握表演的相关理论知识以及专业技巧，更需要学生在亲身实践过程中进行探索和体悟。然而，受到教学场所、授课时长等客观条件限制，学生在很多时候只能在有限的实践环境中完成学习任务。而随着人工智能技术的不断发展，赋予了表演教学更多的练习与实践机会。借助人工智能内容生成技术，教师可以给学生提供“沉浸式”模拟演练机会，从而使学生更有信心进行表演学习，进而减少他们在汇报演出中失误

的概率^[3]。例如,教师可以引入虚拟现实技术和人工智能内容生成技术,为学生搭建模拟真实的舞台场景和提供演出搭档。这种模拟实践教学能够帮助学生对表演技巧有更为深入地理解,从而使他们的表演能力得到提升。

（三）有利于教学评价智能化

在以往的表演课程教学中,教师需要花费大量的时间和精力用于备课、教学和评价,这种繁琐而漫长的教学过程容易使教师感觉疲惫。加之不同学生的学习进度、成功各不相同,教师无法做到为学生提供兼具全面性与精准性的教学评价,从而限制了学生的专业学习发展。在此背景下,许多教师开始应用人工智能内容生成技术开展教学活动。借助人工智能内容生成技术,可以对学生的学习表现和成绩,自动生成个性化教学方案,并输出详细报告,以便于学生更有针对性地提高表演技能。例如,教师可以将学生的表演练习剧目输入生成式人工智能系统,人工智能技术将识别出学生在表演中存在的不足,比如脸上的表情比较单一、行动不太自然等^[4]。然后提供相应的详细建议,像是如何加强脸部表情训练、改善动作的流畅度等,这样学生就能够结合相应建议进行强化练习,提高自己表演水平。

二、基于人工智能内容生成技术的表演课程教学创新策略

（一）运用 AI 技术,优化表演课程教学内容

传统的表演课程教学中,教师通常基于教材和相关教辅材料,以及自身教学经验,设计教学内容与教学活动。但随着人工智能内容生成技术的创新发展,将 AI 技术运用于表演课程当中,教学内容将得到极大地优化和提升。首先,人工智能内容生成技术可以辅助教师强化角色分析教学。AI 技术通过对表演课程所选用的剧本中角色的语言、行为和心理描写进行深度挖掘,能够生成详尽的角色分析报告,以帮助学生更好地理解角色特点,从而更准确地表演中完成角色塑造。这不仅提高了表演教学的针对性,还使学生能够更快地把握角色精髓,提升表演效果^[5]。其次,在表演技巧讲解方面,AI 技术同样能够发挥重要作用。教师可以根据相应课程教学内容和学生学习需求,让人工智能系统生成一系列表演技巧的教学视频或文字教程。这些教程既涵盖了基础表演技巧理论知识,又涉及一些高级的表演实践案例。学生可以根据自己的学习进度和兴趣选择相应的教程进行学习,从而增强表演教学的个性化与实效性。

（二）运用 AI 技术,自动生成实践教学剧本

以往为了提升表演课程实践教学质量,教师不仅需要根据实际学情调整实践教学剧本的情节构思、对话设计,还要确保剧本内容与教学目标紧密相连^[6]。而运用人工智能内容生成技术,教师可以对实践教学环节进行革新。比如,教师可以将剧本的主题、背景、角色以及期望传达的教学点输入 AI 系统。这些设定为

人工智能进行内容生成绘制了一幅创作蓝图,使其明确知道要生成什么样的剧本。比如,在教学中,教师可以在 AI 系统中输入剧本主题为“冲突解决”,背景设定在校园内,角色包括学生、老师和家长,教学重难点要围绕有效倾听、表达自我和寻求共识等技巧展开。然后,AI 系统便会根据这些设定,自动生成剧本。系统将会从海量数据库中调取相关素材,如表演剧本的对话模板、情节结构、角色性格描述等,并基于强大的算法和算力完成创新组合,生成一个初步的剧本草案。这个草案可能与教师预期还有一定差距,但也为教师提供了一个很好的起点和灵感来源。接下来,教师可以对系统生成的剧本草案进行审阅和修改。基于个人的表演教学经验和剧本创作要求,对剧情的合理性、对话的自然性、教学重难点的融入程度等方面进行调整和提升,使剧本更加贴合实践教学需求。此外,教师还可以让学生尝试“一句话生成剧本”,让学生发挥想象力输入一个戏剧情节构思,让 AI 系统自动生成具有完整故事情节和对话的剧本^[7]。这非常适合学生在完成表演实践作业中使用,解决了学生对小品表演作品无从下手的难题。

（三）运用 AI 技术,完善智能化教学评价

教学评价是检验学生学习成果的重要手段,但相较于其他专业课程,表演课程无法设置严谨的“一刀切”评价标准^[8]。对此,教师可以引入人工智能内容生成技术,以智能化手段完善教学评价。首先,教师可以运用 AI 技术,结合教学目标和课程内容,自动生成一系列多元化的评价标准。这些指标和标准既涵盖了基本的知识掌握程度、技能运用能力等方面,又涉及了对于学生创新思维、团队合作等更高层次的能力评估。通过这样的评价体系,教师可以更加全面、客观地了解学生的学习状况,为后续的教学调整提供有力依据。其次,教师可以收集学生的表演视频、教学反馈等信息,然后利用预先训练好的人工智能内容生成技术模型,自动产生个性化的评估报告,以帮助学生更好地认识自己的表演特点与需要提升的地方。评估报告应包括但不限于对学生表演技能、情感表达、台词功底等方面的评价,并提供相应改进建议及未来发展的方向。在发送给学生之前,教师应进行审核,以提高评估报告的准确性和权威性。修改意见可以是更为细致的方向指导,也可以是根据学生个性特点对评价语言进行提升。

（四）运用 AI 技术,强化表演课堂即时反馈

在表演课程教学中,学生通过演绎经典话剧或影视作品,完成情景小品表演等方式,将所学表演理论知识与技巧转化为实际行动。在此过程中教师的即时反馈十分关键,犹如一座灯塔,指引着学生不断前行。而借助人工智能内容生成技术,教师为学生提供更加高效、准确的指引。例如,教师可以视频录制功能,让 AI 系统实时捕捉学生在表演中的表情、动作、语调等关键信息,并通过深度学习算法,快速分析出学生的表演亮点与待提升之处。同时,AI 系统还可以基于自身强大的模型,即时生成个性化

的反馈内容^[9]。这些反馈通过科学的视角，分析学生在表演中的语调变化、肢体协调性等方面。从而帮助学生迅速抓住表演的要领，提升其表演水平。此外，AI技术还能将即时反馈以多种形式呈现给学生。学生可以根据自身学习需求和偏好，选择即时反馈的形式，如文字、语音和视频，从而使反馈内容能够以最直观、最有效的方式传达给学生。基于AI技术的智能化即时反馈，能够让表演课堂变得更加生动、有趣的同时，帮助学生及时调整自己的表演策略，促进个人表演能力的成长^[10]。

三、结束语

综上所述，人工智能内容生成技术在表演课程教学中的应用已取得显著效果。本文通过探讨AI技术在教学内容、实践教学、教学评价和即时反馈等方面的应用实践，旨在为教师今后丰富表演课程教学实践的创新提供一定参考，进而发挥出人工智能内容生成技术在表演课程教学中更加高质量的应用价值。

参考文献

- [1] 曹嘉睿. 表演专业中技术与艺术融合的发展趋势探讨[J]. 艺术教育, 2025, (05): 139-142.
- [2] 郭轶清. 高校音乐剧专业人才表演能力的创新培养与实践研究[J]. 音乐天地, 2025, (01): 37-41.
- [3] 王明龙. 基于人工智能(AI)语境下的音乐剧专业教学模式探究[J]. 上海视觉, 2024, (03): 127-131.
- [4] 王遁. 数字化教育视野下音乐表演研究在传统钢琴教学中的应用[J]. 中国音乐教育, 2024, (08): 45-51.
- [5] 李琳, 刘愉佳. 表演专业数字化人才培养的新型教学[J]. 大众文艺, 2024, (14): 147-149.
- [6] 潘露. 基于人工智能内容生成技术的表演课程教学创新探索[J]. 时代报告(奔流), 2023, (10): 29-31.
- [7] 高洁. 高师音乐剧专业开设声乐表演课程的重要性探究[J]. 四川戏剧, 2023, (05): 119-121.
- [8] 赵超, 范妮. 高校表演专业数字化人才培养新型教学模式探索[J]. 剧影月报, 2023, (03): 104-105.
- [9] 石磊. 数字化技术背景下声乐教学模式创新研究[J]. 音乐生活, 2021, (01): 59-62.
- [10] 赵洋. 艺术院校钢琴表演专业远程教育数字网络智能化实施探析[J]. 艺术教育, 2020, (04): 81-84.