

生成式人工智能时代表演教学的方法革新与价值理性审思

王慧

广州体育学院体育艺术学院

摘要：在数字中国战略与 AIGC 技术发展的背景下，表演教学面临方法革新与价值重构的挑战。本文聚焦生成式人工智能在虚拟表演教学中的应用路径，系统梳理研究现状，提出“AI 辅助创作—教师引导反思—学生迭代优化”的教学模式，并通过多案例分析、焦点访谈与工具链应用构建方法体系。研究从教育模式、文化传承与伦理规范三个层面阐释 AIGC 的多重价值，认为其不仅拓展了教学时空边界和文化再生产路径，也对原创性与人文性提出新命题，以期表演教育的理论创新与实践转型提供借鉴。

关键词：生成式人工智能；表演教学方法；虚拟表演；教育创新

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.07.125

引言

2023 年《数字中国建设整体布局规划》的发布推动了我国数字文化战略的全面深化，也对艺术教育的数字化转型提出了新的要求。生成式人工智能（AIGC）技术的兴起为艺术教育带来了新的可能，尤其在内容生成、交互反馈和个性化学习等方面表现出显著优势^[1-2]。AIGC 可辅助教师生成剧本、构建场景并进行实时评估，显著提升表演教学的效率与多样性^[3]。然而，当前表演教学依然依赖传统实体排演方式，与日益发展的虚拟演艺实践存在脱节，难以满足多元化的艺术人才培养需求。特别是在虚拟偶像、元宇宙表演等新形态兴起背景下，亟需构建与之相适应的教学范式^[4]。

本文基于上述背景，系统探讨 AIGC 技术在虚拟表演教学中的应用路径，围绕以下问题展开研究：其一，AIGC 如何实现教学方法创新，打破传统表演教学的局限？其二，AI 介入是否重塑了创作逻辑与评价体系，影响师生关系与原认知？其三，该模式在美育、教育公平与文化传承中能否体现教育价值？本文旨在从理论与实践层面回应表演教学在数字文化语境中的革新需求，探索技术与人文融合的教学新路径。

一、研究现状

虚拟表演作为数字技术赋能的艺术新形态，经历了从动画、数字剧场到人机协同表演的演进过程，其在教育场域的应用逐渐引起学界关注。周倩雯认为，虚拟表演并非“非人”之表演，而是演员借助身体将意义赋予数字环境的过程^[5]。孙立军、杨亮则指出，虚拟角色可在无物理演绎下实现拟人化表达，重构传统戏剧范式^[2]。

这一观点扩展了虚拟表演的教学想象空间。目前国内研究多聚焦于新媒体艺术、舞台视觉与技术实践，实践案例较多但理论体系尚不成熟^[4-5]。国外研究则较早将 AI 与表演教育融合，强调人机互动对创造性表达的重塑^[6]。特别是在生成式人工智能迅速发展的背景下，AIGC 技术在教育领域的应用不断拓展，主要集中于内容生成、交互反馈与智能评估等方面^[7-8]。例如，有研究指出，AIGC 可在艺术创作初期辅助文本生成和角色设定，提升创作效率与多样性^[9]。

尽管已有研究初步肯定了 AIGC 在教学中的潜能，但整体上仍存在以下不足：第一，虚拟表演教学体系缺乏方法论支撑，教学路径探索零散；第二，AIGC 介入后对表演评价标准、教学互动关系的重塑机制研究不够；第三，AI 生成内容在教学应用中的伦理边界、知识产权归属等议题尚缺乏系统回应。针对上述问题，在推动 AIGC 赋能表演教学创新的同时，必须审慎应对其潜在的伦理风险，并提高技术与教学的适配性。

二、研究方法与实施路径

（一）多案例比较分析法

多案例比较分析法适用于探讨 AIGC 表演教学在不同教育场景下的实践差异与共性特征，具有高度的可移植性和参考价值。该方法通过横向比较多个具有代表性的教学案例，系统呈现不同院校或课程对生成式人工智能的融合方式与教学反馈，进而归纳可推广的教学策略。研究者可选取虚拟表演课程已开展或试点的高校作为样本单位，对其 AIGC 技术介入的教学目标、工具选用、课程组织及学习效果进行剖析与比对。一方面，可识别

AIGC 在表演教学中普遍有效的策略,如 AI 生成剧本、情境模拟与即时反馈等模块的整合模式;另一方面,也能呈现不同情境下的个性化实践,如舞台美术类课程更侧重场景生成,而戏剧表演课程则强调角色设计与语言表达的协同机制。此类方法常用于技术教育改革的实践检验,有助于在“异质场域”中提炼出具有共通逻辑的教学路径。如有学者以多案例方式研究 AI 工具在商科教育中的整合,归纳出“内容生成—课堂组织—评估反馈”三段式教学流程,为跨学科教学路径构建提供了方法论参考。类似地,虚拟表演教学的案例比较可作为未来构建通用性强的 AI 教学模型的实证基础。

(二) 焦点小组访谈法

焦点小组访谈法是典型的质性研究方法,通过召集特定群体围绕预定主题进行深入讨论,从互动交流中收集丰富信息,适用于探讨 AIGC 介入表演教学后多主体的经验反馈与认知变化。通过召集教师、学生、技术人员等不同角色参与者围绕特定议题进行半结构式对话,可有效捕捉课堂实施过程中的真实观点与集体共识。该方法强调观点碰撞与动态互动,有助于揭示人机协作教学中的差异化关注,如教师聚焦教学组织,学生重视学习体验,开发者则关注技术适配。在操作层面,该方法一般包括议题设定、人员遴选、问题提纲设计、访谈开展、资料整理与主题分析六个环节。访谈内容可围绕“AI 辅助是否影响教学掌控”“学生是否形成技术依赖”等关键问题展开,通过内容归类与语义提炼,总结出代表性的倾向与争议点,并可结合成员验证提升分析的信度。该方法不仅可用于教学策略优化的前期调研,也可作为实证研究中的补充路径,帮助研究者理解 AIGC 教学中复杂的认知反馈结构。

(三) AIGC 工具链实证应用法

AIGC 技术工具链的实证研究指将 ChatGPT、Sora、Stable Diffusion 等生成式 AI 工具引入表演教学实践,观察和测量它们对教学过程与结果的影响。随着 AIGC 技术的迅速成熟,表演教学中已逐步形成由文本生成、场景建构到角色设计的一体化工具链。在教学实施中,可组合使用如 ChatGPT(生成剧本对白)、Sora(构建动态场景)、Stable Diffusion(生成角色形象)等工具,辅助学生完成完整的表演创作流程。开展 AIGC 工具链实证研究通常包括“工具链搭建—教学活动设计—数据收集—指标确定—效果评估”六步

骤。教学设计中可引导学生先以 AI 生成初步内容,再通过教师反馈进行创作反思与优化,实现“人机共创—批判加工—艺术深化”的循环过程。同时,AIGC 所营造的高拟真度虚拟场域有助于增强表演训练的沉浸感与表现力。研究者可通过实证路径探索不同工具组合对学习效果的支撑程度,例如从学生参与度、创作质量与自我感知等维度进行观察与分析,为 AIGC 教学工具的优化应用提供依据,也为表演教学的技术介入模式积累实践经验。

(四) AI 创作与反思优化循环模式

在生成式人工智能参与下,表演教学的实施可构建具有反馈机制的“AI 辅助创作—教师引导反思—学生迭代优化”的循环模式。该模式以 AIGC 技术为创作起点,教师为关键引导者,学生为反思与改进的主体,构成多轮次交互、逐步深化的教学结构。教学初期,学生通过 AI 生成剧本片段、角色设定和场景文本等素材,快速激发创作灵感。此阶段技术主要扮演辅助者角色,为学生提供内容素材与形式模板。在此基础上,教师引导学生围绕结构合理性、情感表现与艺术意图进行批判性分析,识别 AI 生成内容的局限与潜在误差,引导其重构和深化。经过反思后,学生根据反馈对原始方案进行调整和再创作,形成迭代作品,并在下一轮教学中继续完善。这种循环机制既保障了 AI 赋能创作的效率,又保留了表演教育中对情感表达、个性判断与人文深度的要求,有效融合了技术逻辑与教学理性。

三、教育价值的多维阐释

(一) 教育模式创新价值

生成式人工智能打破了传统表演教学的时空限制,构建起泛在化学习生态。教师借助 AIGC 工具实现跨平台授课,学生可随时进入虚拟场景进行剧本创作与角色练习,获得模拟问答与个性化反馈,形成“随时在场”的沉浸式学习体验。教学因此从封闭课堂转向开放连续的学习过程。同时,AIGC 推动了“技术素养+艺术表达”的复合型人才培养模式。数字时代的表演者不仅需具备艺术感知,还应掌握智能工具的操作与理解。通过 AI 生成剧本、构建角色等方式,学生在人机共创中融合技术逻辑与美学判断,激发创作潜能。这种跨学科训练路径契合复合型表演人才的培养目标。研究指出,AIGC 将重塑表演教育结构,催生兼具技术素养与创新能力的新型人才^[10]。教师则通过“AI 辅助创作—引导反思—优化

提升”的教学流程，引导学生将 AI 成果转化为具有人文深度的艺术表达。

（二）文化传承价值

生成式人工智能为传统表演艺术的数字化保存与传播提供了全新路径。一方面，AI 技术提升了文化遗产的保存效率与再现质量。通过高精度采集与智能修复，传统戏曲、舞蹈等表演被转化为可长期观摩的数字资料，显著增强了文化可见性与传播力。如“中国戏曲文化数字焕新行动”中，研究者利用 AI 技术修复近 50 部老旧戏曲影像，使其以高清方式重新呈现，填补历史记录空缺，并重现表演细节。同时，沉浸式媒体与动作捕捉手段可将戏曲程式动作以三维形式复现，构建融合虚拟与真实的数字舞台，拓展传统演艺的空间表现力。另一方面，AIGC 与虚拟现实等技术结合，为地域性非遗项目提供了新的教学路径。通过构建沉浸式学习环境，学生能够以第一视角进入表演或工艺场景中，进行互动式体验与学习。江汉大学利用虚拟仿真平台再现“马口窑”陶艺技艺，使学生得以远程掌握非遗制作流程。沉浸式教学不仅增强了文化参与感，也重塑了学习者与非遗知识之间的关系。总体来看，AIGC 正成为传统艺术数字转译的重要中介，不仅实现了文化的“可见”“可学”，也使学习者在数字空间中参与文化的再造与传播，推动传统表演艺术走向当代表达与持续更新。

（三）伦理与技术反思

教育者应制定规范，要求明确标注 AI 来源，并在教学评价中纳入人机协作因素，以强化学生的原创责任意识。此外，表演艺术强调情感表达与个性体验，AIGC 虽提升效率，却可能弱化人文内涵。技术应作为辅助工具，而非取代创作主体。在教学中，应坚持“技术赋能+人为引领”的原则，让 AI 承担技术性任务，教师引导学生深化审美判断与艺术加工，从而保留作品的思想温度与情感价值。唯有在设定清晰伦理边界、加强数字素养教育的前提下，方能实现 AIGC 与表演教育的良性共生^[10]。

结语

本文以生成式人工智能赋能表演教学为核心议题，构建了适应数字文化背景的教学方法体系，并多维探讨了其教育价值与伦理张力。研究认为，AIGC 技术的引入

不仅是工具层面的优化，更应作为重塑教学逻辑与人才结构的契机。在推动表演教育智能转型的同时，应同步建立技术使用规范与价值引导机制，确保技术服务于人的发展本质。未来应进一步深化 AIGC 在表演教育中的融合路径，探索跨界共育的教学生态，以回应新时代艺术教育的系统性转型需求。

参考文献

- [1] 新华社. 中共中央 国务院印发《数字中国建设整体布局规划》[EB/OL]. 北京: 中华人民共和国国务院公报, 2023-02-27.
 - [2] 孙立军, 杨亮. 人机一体、虚拟表演与技术美学[J]. 北京电影学院学报, 2023(11): 100-105.
 - [3] 郭珊. “虚拟性”表演对音乐剧民族化的意义[D]. 山东艺术学院, 2018.
 - [4] 张杰勇著. 数字技术下的电影虚拟表演[M]. 北京: 中国电影出版社, 2014.
 - [5] 周倩雯. 论虚拟表演的有机性[J]. 上海大学学报(社会科学版), 2018, 35(2): 45-51.
 - [6] 黄道阳. 艺术来源于生活——“京剧虚拟表演”活动教学案例[J]. 中国校外教育, 2023(S1): 87-88.
 - [7] Anderson M. E., Haley R. The Objects of Virtual Performance: Dance of the Human and Non-Human[J]. Liminalities: A Journal of Performance Studies, 2023, 19(2).
 - [8] 吴砥, 李环, 陈旭. 人工智能通用大模型教育应用影响探析[J]. 开放教育研究, 2023, 29(2): 19-25, 45.
 - [9] Lee S. S., Moore R. L. Harnessing Generative AI (GenAI) for Automated Feedback in Higher Education: A Systematic Review[J]. Online Learning, 2024, 28(3): 82-106.
 - [10] 王雯, 李永智. 国际生成式人工智能教育应用与省思[J]. 开放教育研究, 2024, (3): 37-44.
- 作者简介: 王慧(1997—), 女, 山东潍坊人, 博士研究生在读, 广州体育学院体育艺术学院讲师, 主要研究方向为虚拟表演。
- 基金项目: 本文系广东省普通高校青年创新人才类项目(哲学社会科学类)“生成式人工智能(AIGC)语境下的虚拟表演教学应用研究”(项目编号: 2024WQNCX047)的研究成果。