

“人工智能赋能与思政融合的《剧本与分镜头设计》课程教学创新

李建博 美术与设计学院

引言

生成式人工智能（AIGC）与“新文科”建设的交汇，为非物质文化遗产（非遗）文化的数字化传播与教学实践注入了新动能。当前，高校艺术类专业面临两大转型需求：一是如何将人工智能技术深度融入人文课程，提升学生数字素养与文化创新能力；二是如何将教学成果转化为可传播、可交互的数字资源，服务区域文化传承与社会需求。本课程群以湖北民族大学视觉传达设计专业数字媒体方向课程群为载体，聚焦“AI+人文”融合导向下的非遗纪录片教学成果数字化传播路径，旨在探索 AIGC 技术赋能非遗影像创作、多模态资源开发及校地协同传播的创新模式。

近年来，国内学者围绕“新文科”与“AI+人文”融合展开探索，政策层面强调跨学科整合与文化传承，但实践中仍存在 AIGC 工具应用零散、教学成果数字化转化路径不清晰等问题。国际研究则侧重数字人文与教育技术工具开发，如基于自然语言处理（NLP）的剧本生成工具，但文化语境适配性不足。在此背景下，本课程群提出“技术赋能创作—成果数字转化—文化传播落地”的闭环路径：以恩施非遗资源为内容载体，通过 AIGC 技术重构剧本生成、分镜设计与纪录片创作流程；开发多模态数字资源包与非遗传播 APP，打通课堂成果与社会传播的“最后一公里”；最终形成可复制的“AI+非遗”教学模式，为高校“四新”建设提供跨学科实践范例。

本课程群的核心价值在于破解三大教学痛点：一是突破传统教学中 AI 工具与人文课程“两张皮”的困境，构建“师一生一机”协同创作生态；二是填补非遗纪录片教学成果向数字传播内容转化的标准化流程空白；三是强化高校社会服务职能，推动教学成果对接地方非遗保护机构需求。通过行动研究法、课程实验

法与校地协同机制，课程建设将形成数字化资源库、教改方案及非遗传播 APP 等成果，为“新文科”背景下 AI 赋能人文教育提供理论支撑与实践样本。

一、课程基本信息

本课程群为视觉传达设计专业数字媒体方向的核心课程，包括《剧本与分镜设计》《影视广告创作》《纪录片创作》等课程，旨在通过 AIGC 技术（如 AI 剧本生成、AI 分镜设计、AI 短视频制作）与非遗文化教学的深度融合，探索数字化传播路径。

课程目标包括：构建“AI+人文”融合的非遗影像创作教学模式；开发至少 5 部恩施非遗主题纪录片的多模态资源库（含图文、短视频）；建立教学成果向数字传播转化的标准化流程；提升学生数字创作能力与文化遗产意识；推动教学成果服务地方非遗保护与传播需求。研究覆盖数字媒体方向核心课程，直接受益学生约 60 人/年，教师团队 6 人。最终形成可推广的数字化资源包、非遗 APP 及教学模式。

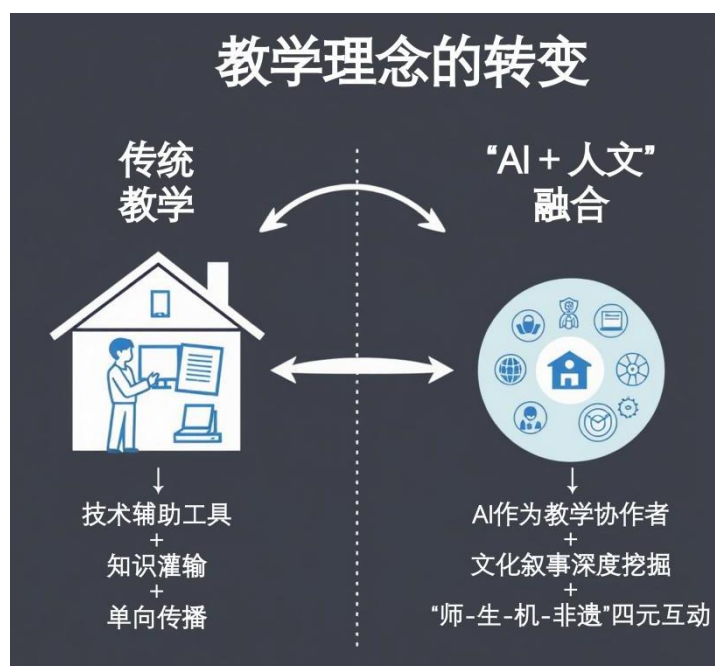
核心工具方面，课程群以 AIGC 技术为核心，结合非遗文化传播 APP 开发平台，重点解决当前非遗教学中技术整合不足、成果转化路径模糊、学生数字能力与社会需求脱节等问题。通过课程试点、数字化资源开发及成果推广，课程群旨在为“新文科”建设提供跨学科实践范例，助力学校打造 AI 赋能人文教育的特色品牌。

二、教学整体设计思路

在生成式人工智能（AIGC）与“新文科”建设交汇的时代背景下，高校艺术类教育正面临前所未有的机遇与挑战。一方面，AIGC 技术通过剧本生成、分镜设计、短视频制作等工具，为非遗文化的数字化传播注入了新动能；另一方面，传统教学模式在技术整合、成果转化、社会服务等方面仍存在显著短板。如何打破技术与人文的壁垒，构建“师—生—机—非遗”四元互动生态，成为推动教学改革的关键命题。本课程群以湖北民族大学视觉传达设计专业数字媒体方向为实践载体，探索 AIGC 技术与非遗纪录片教学深度融合的创新路径，旨在形成可复制、可推广的“AI+人文”教学模式，为高校“四新”建设提供跨学科实践范例。

1. 教学理念转变：从“技术赋能”到“人文共生”

传统教学以“技术辅助工具”为核心，侧重单向的知识灌输与被动接收，教学互动局限于师生之间的线性传播；而在“AI+人文”融合模式中，生成式人工智能（AIGC）从工具升级为教学协作者，深度参与非遗文化叙事设计与知识构建，形成“教师引导-学生主体-智能技术赋能-非遗文化共生”的四元互动生态。这一转变突破了技术与人文的割裂状态，通过 AI 工具的智能化支持，既提升教学效率，又强化文化深度挖掘与跨学科协作，最终实现技术赋能与人文价值的协同发展。下图为教学理念从传统模式向“AI+人文”融合模式的演进路径。

本课程群以“新文科”建设为引领，突破传统教学中技术与人文割裂的困境，提出“技术赋能创作—人文共生传播”的核心理念。具体而言：

✧ 技术赋能：将 AIGC 工具（如 AI 剧本生成、分镜设计、短视频制作）从辅助角色升级为教学协作者，参与非遗纪录片创作全流程，提升教学效率与学生数字素养。

✧ 人文共生：以恩施非遗文化为核心，通过 AIGC 技术强化学生对文化叙事的理解与表达，构建“师—生—机—非遗”四元互动生态（如下图所示）。例如，在《纪录片创作》课程中，学生通过 AIGC 工具分析傩面具制作技艺的历史背景，生成剧本初稿后，结合田野调查数据优化叙事逻辑，最终形成兼具技术精度与文化深度的作品。

2. 教学模式构建：AIGC 驱动的非遗影像创作生态

AIGC 技术的兴起为非遗影像创作注入智能化动力，推动教学模式从单一技术工具应用向“技术—人文—社会”协同育人转型。

（1）课程重构：AIGC 技术与非遗教学的深度融合

围绕“AI+人文”融合目标，对《剧本与分镜设计》、《影视广告创作》、《纪录片创作》等核心课程进行系统性重构，具体包括：

✧ 课程大纲修订：在课程目标中明确 AIGC 工具的应用方向，如剧本生成、分镜设计、短视频制作等，将非遗文化传播能力培养作为核心任务。例如，在分镜设计环节引入可画、即梦 AI 等工具生成画面，对比 AI 生成与手绘分镜的叙事差异，引导学生理解技术辅助下的视觉表达逻辑。

✧ 教学模块嵌入：开发 AIGC 工具操作模块，结合非遗文化叙事需求设计教学任务。例如，在《纪录片创作》课程中设置“AI 辅助剧本优化”专题，学生通过输入非遗文本（如傩面具制作技艺的历史背景）生成剧本初稿，并结合田野调查数据进行人工润色，提升叙事深度与技术效率。

✧ 评价体系升级：增设技术应用能力考核指标，如 AI 工具操作熟练度、文化叙事与技术结合的创意性等，推动学生从“技术使用者”向“技术协作者”转变。

(2) 资源开发：非遗纪录片多模态资源库建设

基于 AIGC 技术，构建覆盖非遗纪录片全生命周期的数字化资源包，具体内容包包括：

✧ 多模态内容生产：对现有学生作品（如《恩施草编技艺》）进行二次加工，利用 AIGC 工具提取关键帧、生成短视频脚本，并适配抖音、小红书等新媒体平台的传播需求。例如，通过 AI 工具将纪录片中的技艺分解为 15 秒短视频，辅以文化注解文字与互动标签，提升传播效率。

✧ AI 生成模板开发：设计可复用的非遗纪录片创作模板库，涵盖剧本框架、分镜脚本、短视频剪辑模板等。例如，针对恩施玉露茶制作技艺开发“非遗技艺展示模板”，学生可直接套用模板并替换内容，快速完成标准化传播素材。

✧ 动态资源更新：建立资源包的持续更新机制，定期纳入学生新创作的非遗纪录片及 AI 生成内容，形成动态化、可扩展的数字化资源池，为后续教学提供素材支持。

(3) 平台搭建：非遗数字传播 APP 的功能设计与实践

以“技术赋能文化传播”为核心，开发“恩施非遗数字传播”APP，具体功能设计如下：

✧ 非遗资源整合：集成恩施草编、傩面具、玉露茶等非遗项目的图文、短视频、纪录片及 AI 生成内容，形成一站式非遗数据库。例如，用户可通过关键词搜索某一技艺的历史渊源、传承人故事及教学成果案例。

✧ VR/AR 交互体验：开发虚拟展厅与交互式非遗技艺演示模块。例如，在傩面具制作技艺板块中，用户可通过滑动屏幕 360° 观看面具雕刻过程，点击热点标签（如“雕刻刀法”“颜料工艺”）获取动态解析视频与文字说明，增强沉浸式学习体验。

✧ 教学成果展示与反馈：嵌入学生创作的非遗纪录片、分镜脚本及 AIGC 工具生成案例，形成“创作—展示—反馈”闭环。例如，用户可对教学成果进行点赞、评论或提出修改建议，师生团队实时接收反馈并优化内容。

✧ 多平台适配：支持移动端、PC 端访问，适配抖音、微信小程序等新媒体传播渠道，实现教学成果的跨平台共享与社会推广。

表 1 传统模式与数字化转型路径对照表

维度	传统模式	数字化转型路径
成果形式	单一视频	图文、短视频、交互素材包
传播渠道	校内展示	新媒体平台、APP、虚拟展厅
用户反馈	无量化评估	播放量、用户交互数据
社会服务	未对接地方需求	校地协同推广非遗文化

3. 教学实施路径：数字化传播闭环设计

本课程群以“技术赋能创作—成果数字转化—文化传播落地”为核心，构建“四阶段”闭环路径,推动非遗纪录片教学成果从课堂实践向区域文化服务延伸，形成可复制、可推广的数字化传播模式。下图为课程实施阶段时间轴。

阶段一（2025.6—2025.9）：政策调研与课程整合

✧ 政策文献梳理：分析“新文科”建设文件及非遗数字化传播政策（如《“十四五”文化发展规划》），明确 AIGC 技术与非遗教学融合路径，制定课程整合方案与非遗 APP 功能框架。

✧ 跨学科团队组建：联合 AI 技术专家、非遗传承人、文化传播学者，明确分工（如技术开发、田野调查、资源转化），申报校内立项并完成经费预算规划。

✧ 课程大纲修订：在《纪录片创作》、《剧本与分镜设计》中嵌入 AIGC 工

具操作模块（如即梦 AI 生成分镜），并设置非遗叙事创作目标，形成“技术工具+文化深度”双主线课程体系。

阶段二（2025.10—2026.3）：AIGC 工具试点应用与非遗采风

✧ AI 工具试点教学：在《剧本与分镜设计》中引入 AI 剧本生成工具（如 ChatGPT 优化叙事逻辑），对比传统手绘分镜与 AI 生成分镜的差异，提升学生技术应用能力与文化叙事敏感性。

✧ 非遗田野调查：组织学生赴恩施开展非遗技艺调研（如傩面具制作、草编工艺），采集口述史、工艺流程影像及文化背景资料，形成第一手素材库。

✧ 纪录片创作实践：学生分组完成 5 部非遗纪录片初稿，利用 AIGC 工具进行剧本优化与分镜设计，结合田野调查数据提升作品的文化深度与技术精度。

阶段三（2026.4—2026.12）：数字化资源开发与 APP 测试

✧ 多模态资源加工：对纪录片进行二次创作，提取关键帧生成短视频脚本，适配抖音、微信视频号等平台传播需求；开发交互式素材包（如 VR/AR 技艺演示），增强用户沉浸体验。

✧ 非遗 APP 开发：搭建“恩施非遗数字传播”APP 原型，集成以下功能：

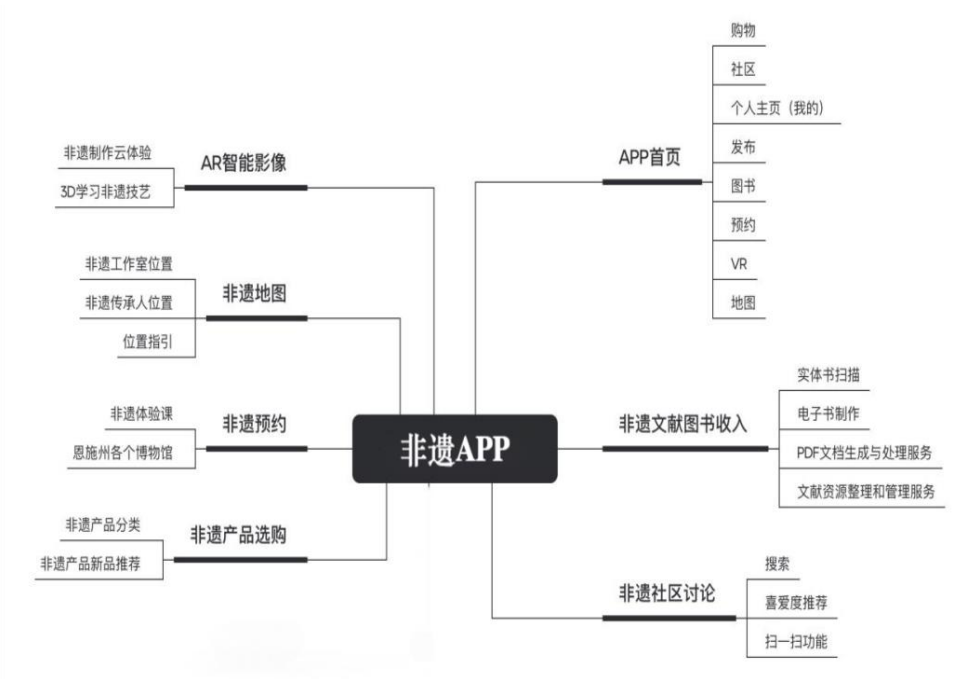
✧ 资源整合：收录非遗图文、短视频、纪录片及 AI 生成内容，形成一站式数据库；

✧ 虚拟展厅：用户可通过滑动屏幕 360° 观看技艺制作过程，点击热点标签获取技艺细节；

✧ 教学成果展示：嵌入学生创作的纪录片、分镜脚本及 AIGC 工具生成案例，形成动态资源池。

✧ 功能测试与优化：邀请非遗保护机构参与 APP 测试，收集用户反馈（如播放流畅度、交互体验），迭代优化平台功能。

下图为 APP 功能模块示意图。

阶段四（2027.1—2027.6）：成果总结与推广

✧ 研究报告与资源包整理：形成《“AI+人文”非遗影像创作教学模式白皮书》，总结 AIGC 工具应用经验与成果转化路径；整理数字化资源包（含剧本模板、分镜案例、短视频脚本）。

✧ 校地合作推广：将 APP 资源包应用于恩施文旅局、非遗工坊等机构，举办非遗文化传播月活动，推动教学成果服务地方文旅宣传。

✧ 模式复制与辐射：通过学术论文（1 篇）及《非遗文化数字传播教学成果推广方案》，将“技术—文化—社会”协同育人模式推广至区域高校与文化机构，助力“四新”建设。

表 2 阶段任务与成果对照表

阶段	任务目标	核心成果	社会价值
阶段一	政策调研、团队组建、课程重构	课程整合方案、APP 功能框架	奠定技术融合基础
阶段二	AI 工具试点、非遗采风、纪录片创作	5 部纪录片初稿、分镜对比报告	提升学生技术应用能力
阶段三	资源加工、APP 开发、功能测试	多模态资源包、APP 原型	打通课堂成果与社会传播
阶段四	成果总结、校地推广、模式复制	研究报告、资源包推广	形成区域示范效应

三、课程目标

本课程群围绕“新文科”与“AI+人文”融合导向，聚焦非遗纪录片教学成果的数字化传播路径，提出以下目标：

1. 构建“AI+人文”融合的非遗影像创作教学模式

探索 AIGC 技术（如 AI 剧本生成、分镜设计）与非遗文化教学的深度融合路径，修订《剧本与分镜设计》《纪录片创作》课程大纲，形成可推广的跨学科课程整合方案。

2. 开发非遗纪录片教学成果数字化资源库

完成至少 5 部恩施非遗主题纪录片（如草编、傩面具）的数字化再加工，形成图文、短视频、交互素材等多模态传播资源包，适配抖音、微信视频号等新媒体平台需求。

3. 建立教学成果向数字传播转化的衔接机制

总结从课堂创作到新媒体平台传播的标准化流程，提出可复制的成果转化策略与评价体系，推动教学成果服务区域非遗保护与专业建设需求。

4. 提升学生数字内容生产与文化传播能力

通过 AIGC 工具与非遗叙事融合实践，使学生掌握 AI 辅助创作技能，产出具有社会影响力的数字传播作品（如非遗短视频、VR/AR 交互模块），增强文化挖掘与技术应用的综合能力。

5. 服务区域非遗文化传承与社会传播需求

推动教学成果应用于地方非遗宣传、校园文化建设及合作单位展示，强化高校社会服务职能，形成校地协同的文化传播长效机制。

四、案例教学实施过程

本课程群以“技术赋能—实践转化—文化传播”为主线，构建“课前准备—课程实践—成果转化”三位一体的教学实施路径，突出 AIGC 技术与非遗文化的深度融合，强化学生数字创作能力与社会服务能力。

1. 课前准备：多维任务驱动，激活学习动机

（1）任务设计与资源推送

✧ 政策文献梳理：通过“学习通”平台发布“新文科”政策文件、非遗数字

文化传播案例及 AIGC 技术应用指南，嵌入交互式测验（如术语匹配、政策要点填空），帮助学生初步掌握核心概念。

✧ 非遗田野调查准备：要求学生分组调研恩施非遗技艺（如傩面具制作、草编工艺），通过微信小程序上传调研计划与初步问题（如技艺流程难点、文化背景疑问），形成“非遗问题库”。

（2）技术工具赋能预习

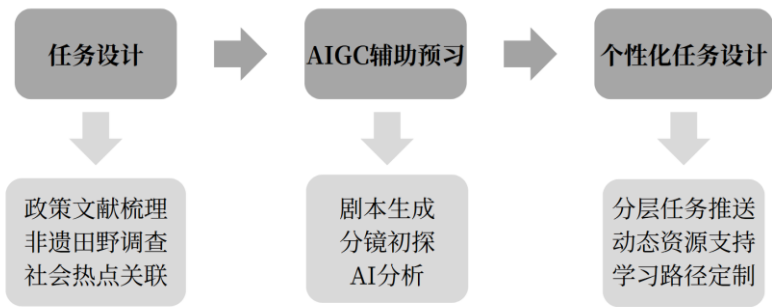
✧ AIGC 辅助分析：借助 ChatGPT 对非遗文本进行解析，生成剧本初稿并优化叙事逻辑。例如，输入“恩施玉露茶制作技艺”文本，生成文化背景介绍与工艺流程脚本。

✧ 分镜设计初探：利用即梦 AI 生成分镜画面，对比 AI 生成与手绘分镜的叙事差异，引导学生思考技术工具在文化传播中的适配性。

（3）个性化学习路径

✧ 分层任务设计：根据学生技术能力差异，推送不同难度任务。基础组侧重 AI 工具操作（如剧本生成），进阶组进行分镜脚本优化，高阶组需完成跨学科项目（如非遗短视频策划）。

✧ 动态资源支持：通过 AI 工具记录学生预习数据（如术语记忆进度、剧本修改次数），推送定制化学习资源（如薄弱环节的专项训练库）。

2. 课程实践：线上线下融合，深化能力培养

（1）线下“主课堂”：互动探究与技能实训

✧ 拓展讲授与主题讨论

案例教学：选取学生提交的课前案例（如草编技艺误译），通过多媒体展示错误译文与改进方案，结合翻译理论（如功能对等理论）剖析问题根源。

辩论式学习：围绕争议性话题（如“AI 生成内容的文化真实性”），分组辩论并录制短视频，上传至班级社群进行投票评选。

✧ AIGC 辅助创作演示

工具实操：教师演示使用 ChatGPT、Deepseek 等工具完成剧本生成与分镜设计，对比机器生成与人工创作的差异。例如，输入“傩面具制作技艺”文本，展示 AI 生成的叙事脚本与学生手绘分镜的优劣。

人机协作训练：学生分组完成“AI 初稿+人工润色”任务，利用智能平台（如 Canva、剪映）进行视频剪辑与特效添加，提升数字内容生产效率。

✧ 学生主导展示

项目汇报：以小组为单位展示非遗纪录片成果（如《恩施草编技艺》），采用“模拟联合国”形式，由其他小组扮演国际评审团提问。

角色扮演：模拟非遗直播场景，学生分饰导演、非遗传承人、AI 工具操作员等角色，实践多模态内容生成与传播技巧。

（2）线上补充：即时互动与资源延伸

✧ 实时答疑与协作

通过钉钉直播开展“非遗创作诊所”，学生匿名提交疑难句子，教师实时解析并生成字幕存档。

利用在线协作工具（如 XMind）共建“非遗传播策略知识图谱”，动态更新分类标签（如“VR/AR 交互设计”“短视频传播技巧”）。

✧ 虚拟情境强化训练

在虚拟环境设置“非遗传播紧急任务”（如突发非遗活动直播），学生需在限定时间内完成脚本生成、分镜设计与短视频制作，系统自动生成质量评分。

利用 AI 工具模拟不同文化背景的观众反馈，指导学生调整传播策略（如方言解说、文化注释添加）。

3. 成果转化：分层反馈与能力拓展

（1）智能作业与个性化反馈

✧ 分阶作业设计

基础题（非遗术语填空）、综合题（非遗纪录片分镜设计）、创新题（为非遗技艺生成抖音适配短视频脚本），平台利用 AI 自动批改客观题，主观题由教师标注典型错误并录制讲解视频。

✧ 成长档案追踪

建立“非遗传播能力成长档案”，追踪学生作业数据（如分镜逻辑性、文化适配度），推送定制化学习资源（如薄弱环节的专项训练库）。

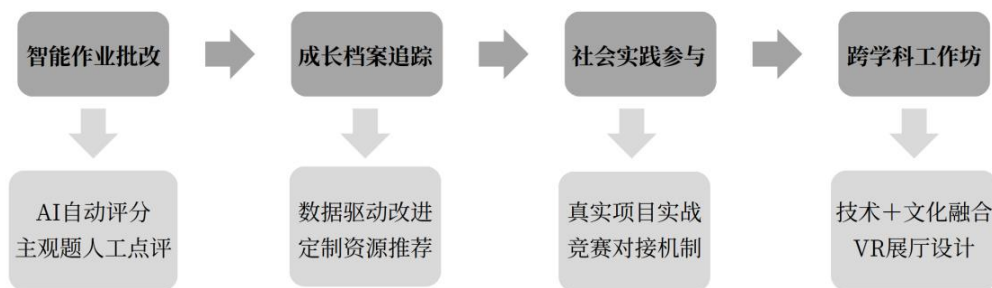
（2）社会实践与竞赛驱动

✧ 真实项目参与：组织学生参与恩施文旅局非遗宣传项目，要求撰写实践报告并纳入课程考核。

✧ 赛事对接：对接“米兰设计周一中国高校设计学科师生优秀作品展”、“中国好创意暨全国数字艺术设计大赛”、“未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛”等赛事。

（3）跨学科拓展学习

“技术+文化”工作坊：邀请 AI 技术专家与非遗传承人讲授本地化工程、非遗技艺数字化保护技术，学生需合作完成技术文档翻译与 VR 展厅设计。

4. 课程评价：数智评价体系

构建基于数据、能力为轴、成果导向的“伴随+终结性”评价体系，从平台学习、课堂参与、创新实践、AI 评估和期末考试四个维度进行考核。

✧ 平台学习：跟踪 AI 工具使用数据（如剧本生成次数、分镜优化记录），评估技术应用熟练度。

✧ 课堂参与：通过课堂表现、小组协作、角色扮演等维度，量化学生参与度与团队贡献。

✧ 创新实践：根据非遗纪录片质量（如短视频播放量、APP 用户反馈）评估作品的社会传播效果。

✧ AI 评估：利用 AI 工具对分镜设计、短视频脚本进行查错纠错，生成形成性评估报告，实时反馈学生调整策略。

✧ 期末考试：通过命题任务（如“基于 AIGC 的非遗纪录片全流程创作”）综合检验学生能力。

表 3 多维数智评价体系

维度	内容
平台学习	工具使用频率、分镜优化记录等
课堂参与	小组合作、角色扮演表现等
创新实践	视频播放量、用户反馈等
AI 评估	自动查错纠错、形成性报告
期末考试	命题任务完成质量

5. 教学实施特色

- ✧ 技术赋能与人文共生：AIGC 工具不仅是技术辅助，更是文化叙事协作者，通过师生与 AI 共创，实现技术效率与文化深度的平衡。
- ✧ 校地协同机制：联合非遗保护机构与文化企业，建立“课程实践—成果转化—文化传播”闭环，破解教学成果与社会需求脱节问题。
- ✧ 动态资源更新：通过 APP 用户反馈（如点赞、评论）实时优化内容，形成“创作—传播—反馈—再创作”的持续改进机制。

五、教学效果及反思

1. 预期成效

（1）学生能力提升

80%以上学生可独立完成 AIGC 工具辅助的非遗纪录片创作，掌握剧本生成、分镜设计、短视频制作全流程技能。

学生作品在“中国好创意”“未来设计师”“米兰设计周”等赛事中获奖，短视频播放量突破 2 万次，教学成果社会影响力显著增强。

（2）社会服务功能强化

“恩施非遗数字传播”APP 下载量达 500 次以上，用户覆盖非遗保护机构、文旅企业及普通公众，推动教学成果服务地方文旅宣传。

（3）教学模式可推广性验证

形成《“AI+人文”非遗影像创作教学模式白皮书》，总结 AIGC 工具应用经验与成果转化路径，为其他院校提供实践范例。

发表教改论文 1 篇，推动“技术—艺术—社会”协同育人模式的理论化与体系化。

2. 问题反思与改进措施

(1) 学生技术依赖性过高

问题：少数学生过度依赖 AI 生成内容，缺乏文化叙事深度挖掘与创意润色。

改进：设置“AI 初稿+人工优化”双环节，要求学生提交 AI 生成内容与人工修改对比报告，强化批判性思维训练。

(2) 学习资源碎片化

问题：线上资源分散，学生反馈学习内容缺乏系统梳理与阶段性总结。

改进：开发“非遗传播能力成长档案”，动态追踪学生学习数据（如分镜逻辑性、文化适配度），推送定制化学习资源库。

(3) 成果转化机制不足

问题：教学成果与社会需求脱节，缺乏校地协同的长效机制。

改进：联合恩施文旅局、非遗工坊建立“非遗传播效能评估体系”，通过用户反馈（如 APP 点赞、评论）实时优化内容，形成“创作—传播—反馈—再创作”的持续改进机制。

(4) 高阶能力培养薄弱

问题：基础较弱学生在自主学习和课前预习任务完成度上存在差异，影响课堂探究深度。

改进：设计“分阶任务+协作学习”模式，基础组侧重 AI 工具操作，进阶组进行分镜脚本优化，高阶组完成跨学科项目（如非遗 VR 展厅设计），确保不同层次学生均能参与实践。

本课程群立足“新文科”与“AI+人文”融合导向，构建 AIGC 技术赋能的非遗影像创作教学模式，通过课程重构、多模态资源开发及“恩施非遗数字传播”APP 平台建设，破解传统教学中技术整合不足、成果转化路径模糊等问题，形成“技术赋能—数字转化—文化传播”闭环路径。AIGC 工具不仅是技术辅助，更是文化叙事协作者，师生与 AI 共创显著提升了技术效率与文化深度的平衡能力，校地协同机制验证了“技术—艺术—社会”融合育人的可行性。研究成果为高校“四新”建设提供了可推广的跨学科教学方案，以数智技术重构非遗教学内容、以 APP 打通成果转化“最后一公里”、以动态机制实现“创作—传播—反馈”闭环，为 AI 时代人文教育智能化转型及非遗文化的活化传播提供了理论支撑与实践路径。