

数字传灯：基于“体验学习圈”的文旅艺术影视课程培养路径

■ 郑晓杨

“针对AI艺术在小学美术影视课程阶段的实践现状,本研究借助大卫·库伯的“体验学习圈”为课程实践支持,以具体的“文化创生”学习路径破解小学美术影视课程的教学困境,搭建出支持学生从“文化消费者”走向“文化表达者”,最终迈向“文化创生者”的实践桥梁,培养具备文化自信与传承的影视课程教学范式。”

思考：智能时代小学美术影视课程的困境与AI赋能新路径

新一轮科技革命正在改变艺术创作和教育生态,教育部《义务教育艺术课程标准(2022年版)》清楚地把“文化理解”和“创意实践”当作核心素养内核,强调艺术课程应引导学生“理解并传承中华优秀传统文化”。这一导向使得凸显综合能力的小学第三学段影视课程要求更高,长期存在的教学痛点也更为明显。

一、问题审视：影视课程中传承优秀文化的培养阻力

(一)文化认知“有形无神”

学生对中国传统文化的理解多停留在故事梗概,知道经典故事的大体内容,却难以触及精神内核与美学表达的深层探索,使得认知建构“有形无神”。

(二)创新技术实践苛刻

影视制作对设备及场地搭建要求严格,在课堂教学中难以满足时间要求,在此基础上可能会缩短各个环节的时间,导致学生创新技术的应用大大缩水,创作环节停滞不前,更无法应对实践中复杂问题的解决。

(三)学科融合意识不足

影视课程作为一门融合视听艺术、文学、戏剧、摄影、绘画、音乐等多种艺术表现的综合课程。这也必然需要学生运用多学科知识、技术进行学习创作。但实践发现,学生剧本创作的精神内核不足,文学、戏剧等领域的学习也仅点到为止,技术应用更是困境重重。加之小组成员个人水平有所不同,多学科融合在合作中更难表现,阻碍了学科互通互融的学习实践。

为此我们尝试打通“传承”与“创新”的教育通路,探索一条理论引领、技术赋能、文化扎根的教学新路,让每一个孩子都能在数字时代,成为自觉传递文明火种的“数字传灯人”。

二、理论基石：体验学习圈视域下的“文化创生”教学模型构建

(一)核心理论依据：大卫·库伯的体验学习圈理论

课程以大卫·库伯提出的“体验学习圈”为核心理论基石,知识源于学习者的具体体验;继而通过反思观察,对体验进行审视与内化;在此基础上,进行抽象概括→形成新的概念、理论或模型→在新情境中主动实验→应用并检验,从而生成新的学习循环。激发学生从“具体体验”到“抽象概念”的生成,并进行“主动

实验”进行作品创作。

(二)文化创生五步教学路径：基于“体验学习圈”的理论框架,本课程设计了五个递进式的教学路径：认知建构→文本生成→形象设定→场景再现→视听升华,并进行了详细的课程建构设计图,帮助学生一步步展开课程实践。

(三)模式建构：融合体验学习圈下的“文化创生五步教学模型”

根据上述两个课程学习理论依据与框架,课程建构了如图所示的教学模型。该模型清晰地展示了教学的五个外部操作阶段如何与学生内隐的“体验学习”心理过程环环相扣,以及AI技术在其中作为“创意支架”的具体作用点。

模型以“具体体验”为起点和终点。认知建构为学生提供丰富、直观的文化具体体验。文本生成与形象设定阶段引导学生进行抽象思维练习,并概括出属于自己的故事内核与视觉风格。场景再现与视听升华阶段则是学生进行主动实验,将抽象概念付诸实践,创生出完整影视作品的过程。而AI技术,如同渗透在各个阶段之间的“催化剂”,在需要将思维可视化、将创意具象化的关键节点提供支持,确保学生的学习与创作循环得以顺畅、深入地持续下去。

三、实践路径：“文化创生五步教学法”的具体实施策略

(一)策略一：认知建构——在文化沉浸中完成“具体体验”

文化基因解码：以《后羿射日》《山海经》等经典文本与皮影戏、画像砖等传统艺术形式为蓝本,组织学生进行分组探究。设计了“文化基因思维导图”学习单,引导学生梳理故事中的角色、情节、冲突与精神内核(如“舍己为人的勇气”“人定胜天的抗争”)。

【案例呈现】在探究文化故事资料时,学生提出《电影的始祖—皮影》一课是以剪影表演故事的民间戏剧,既然课本中讲到了“皮影”“电影”的相关课程,我们是否可以将皮影与文化故事串联在一起,通过技术传承与创新呢。这一源自真实体验的发问,自然而然地引向了后续的创作。

(二)策略二：文本生成——“抽象概念”的初步体现

AI剧本工坊：优秀的导演离不开优秀的剧本,“前置构思”环节中,学生融入个人生活经历与文化记忆,采用了deepseek生成剧本。保留故事精神内核,改写故事内容与现代文化契合度。

学生主体凸显：通过不断重构AI剧本生成的方式方法,如纪录片、旁白、剧本等,学生主体表达力与行动力提升,每一次对AI的训练都使文本更丰富。

【案例呈现】创作《后羿射日》时,学生最初生成的剧本延续了经典故事内容。在教师引导下,学生开始思考：“当下人们是否也需要后羿的勇气?”经过讨论,他们将故事背景进行重构,在当下时代社会背景下延续“为民请命”的精神内核,在赋予了故事鲜明的时代感,体现了对于文化跨时代传承的重要表达。

(三)策略三：形象设定——将抽象

概念转化为视觉“原型”

视觉语汇提炼：根据《山海经》相关角色资料查阅、整理与分析,引导学生思考传统形象(如九尾狐、夔牛)的造型规律、色彩象征与材质感受,并思考如何与皮影的镂空、水墨的晕染、剪纸的概括等传统艺术风格进行融合创新。

原型生成：使用奇域AI、TensAI等工具,小组协作编写原型人物。例如,从最初的“一个女孩”到“具有中国皮影戏风格、身形可爱、眼神灵动且带有一丝神秘的少女”。这个阶段设计的最终角色要与背景故事时代、性格、精神相契合,通过对比不同提示词生成的图像,学生直观地理解了语言如何精确地控制视觉风格的输出。

【案例呈现】在《山海经》故事中,学生尝试“穷奇”角色设计,照着“貌像老虎,大小如同牛般,长有一双翅膀”的文字描述有了不同想法。作为老师可以引导学生想想故事最根本的东西：“你们的穷奇是吉祥的还是凶恶的?它在故事里代表角色?”思考后,大家不再纠结复杂的小地方,决定用儿童绘本中简单的样子,红黑色做主色调,来显出它作为辟邪神兽的威严,这种不断尝试,正是反思观察和抽象概念变得更深的表现。

(四)策略四：场景再现——通过主动实验实现“动态叙事”

引导学生掌握基础的镜头语言与动态叙事法则,将静态的视觉形象与角色,转化为富有节奏、情绪与感染力的动态影像序列,完成创意的初步动态化。

动态分镜策划：小组依据最终剧本,绘制分镜图,规划每个镜头的景别、角度、镜头运动与持续时间,思考如何通过画面节奏传递情绪、推进叙事。

传统绘画的数字激活：设计好相关角色后,场景动画成为学生需要解决的新问题,即梦AI、海螺视频是图生视频的主要帮手,学生用已有知识、技术完成脚本分镜,镜头语言与视听节奏协同表达,静态画面在AI生成艺术中实现名画“动起来”的再创造,此过程是典型的“主动实验”。

【案例呈现】创作《稚子叩境》时,怎么让中国传世名作里的人物“活”起来呢?学生琢磨“活”的真正意思,像是魏国夫人在画中策马奔驰,画像砖里的庖厨忙着做饭给大家吃,在反复“实验”尝试下,学生明白了动态叙事的关键是表达艺术作品里的“生命感”。

(五)策略五：视听升华——在跨学科实践中完成“创生循环”

理解音画关系,综合运用多学科知识与媒介,实现创作成果的审美升华与文化价值的公众传播。

赋韵,音画共鸣：学生使用Suno AI等工具,为不同场景生成配乐。通过设定“节奏(舒缓/急促)”“风格(古风、史诗)”“情绪(紧张、悲壮)”等参数,依据AI数据中的海量音乐样本进行音乐创作。亲身体验音乐如何塑造氛围、推动叙事。学生需阐述其配乐选择与画面内容、故事主题的关联,表达对音乐和视觉叙事的关系,促进艺术综合素养提升。

赋境,视觉触动：这里学生主要用“剪辑”操作角色关键帧融入技术和转场

应用,让故事情节生动发展,流畅表达影视动画创作内容。

【案例呈现】学生设计作品配乐时,从音乐素养的知识与技能入手,查阅相关故事的配乐曲风,进行音乐设计。既对学生音乐素养能力提出了要求,也让学生感受到多学科知识在“文化创生”中的实践意义。

(六)数智评价完成“文化创生”闭环
数智评价与文化传播：线下举办“经典文化故事节”,进行作品展演与主创问答。依据21世纪核心素养5C模型,将其与《义务教育艺术课程标准》所倡导的美术核心素养进行了精准对接,实现了从宏观素养到课堂可测表现的转化。线上利用AhaSlides等工具收集学生对创作过程、文化创新点的共识与反思。最终,将优秀作品通过学校展演、市区级汇报进行社会化传播,使学生的创作从课堂习作蝶变为具有公共价值的文化产品,完成“文化创生”的最后一环。

通过数智评价工具的应用,AhaSlides评价系统包含五个评价指标,分别对应5C评价模型中的五个维度。

四、研究成效与展望：基于证据的模型验证与效果分析

(一)学生作品与核心素养的显性发展

文化理解与传承的深化：学生的文化认知从“我知道故事”转向“我理解故事”。这种对文化内核的认知与创造性转化,标志着认知建构有了新的深度。

创意实践的素养提升：AI工具的有效介入,帮助学生从技术困境中脱困,创意实践得以优化,弥补了创作自信的不足。

跨学科思维自然发生：本课程学习融合了语文(叙事)、技术(工具)、音乐(配乐)等多学科知识。且多数是学生在自我思维的主动参与下展开的学科融合创作,具备了解决复杂问题的能力。

(二)教学范式与课堂文化的生态转变

催生了课堂文化的生态性转变。教师课堂权力的让渡与学生主体性的激活,从选择什么故事、如何改编、角色是什么样子,这些决策权交还给学生,学生表现出强烈的主人翁意识和决策自信。

(三)可迁移性分析

“文化创生五步教学模型”的核心在于其“文化理解—创意转化—数字表达”的内在逻辑,这一逻辑具有广泛的适应性。如迁移至剪纸艺术:可遵循“理解剪纸纹样与文化寓意(认知建构)→设计现代主题剪纸故事(文本生成)→创作数字化剪纸形象(形象设定)→制作剪纸动画或互动作品(场景再现与视听升华)”的路径。

基于“体验学习圈”构建的“文化创生五步教学模型”,我们看到的不仅是几部生动的动画短片,更是一群孩子在对自身文化根源的探寻与当代转译中,所焕发出的自信、智慧与创造力。他们,正是我们这个时代所呼唤的,手握数字技术、心承文明火光的“数字传灯人”。

(作者供职于浙江省杭州市澎雅小学)