

数智工具链在小学影视创作教学中的实践研究

■马以琳(杭州市澎雅小学)

近年来,数字媒体艺术日趋流行,更强调“数字技术”与“交互媒介”的融合,代表着艺术在数字时代的延伸与创新。《义务教育艺术课程标准(2022年版)》提出影视(含数字媒体艺术)学科课程是培养核心素养的重要课程。小学影视美术融合视听、文学、绘画、音乐等多种形式,以动态影像叙事为核心,对学生的创意建构、视觉表达与协同创作提出综合要求。

小学影视创作教学实践困境

影视创作是把审美体验和创意表达结合在一起的关键学习内容,也承担着让美学知识走进生活、帮助学生完成艺术创作的重要作用。很多学生虽然对创作抱有很高的热情,可一落到具体实践中,常常在故事构思、画面呈现、小组合作这几个环节遇到明显障碍。

(一)创意生成“浅表化”,缺乏深度建构。学生的创意多源于对流行作品的简单模仿,剧本同质化严重。学生往往“想拍一个故事”,却说不清“想表达什么”。学生对故事价值与文化内涵缺少个性化建构,创作难以从被动模仿走向主动创生。

(二)影视语言“薄弱化”,缺乏进阶支。学生的镜头语言、构图色彩、剪辑节奏等专业要素仅停留在概念认知,无法运用于实际创作。加之拍摄、剪辑、合成技术门槛高、试错成本大,学生常常在创作中途中断,创意无法落地,挫伤表达自信与创新积极性。

(三)合作学习“形式化”,缺乏有效协同。影视创作本是跨学科融合的天然载体,但在实际课堂中,组内学生能力差异悬殊,分工割裂,导致作品整体性弱、融合度低。作品整体感弱,对创意构思、跨学科应用、团队协作等过程性表现关注不足。

面向人工智能时代的教育创新,我们必须清醒回答:技术究竟应为教育做什么、避免什么。人工智能推动教育创新,核心不是替代教学,而是重构学习支持方式,它需要具备意图理解、结构化引导、多模态转化与伴随式启发的核心能力。与传统计算机辅助教学相比,人工智能的影响力之所以更具革命性,是因为计算机仅提供操作工具,而人工智能能够介入认知过程、参与意义建构、适配个体差异,真正把“启发引导、因材施教”等传统教育理念从难以落地的理想,变为可规模化实现的实践。

因此笔者借助生成式人工智能(AIGC),依托“提示词工程”与智能体技术,构建基于智能体的三阶数智工具链,以此破解小学高段影视美术教学的现实困境,探索人工智能时代美术教学的新路径。

数智工具链赋能影视美术教学的实施路径

本研究以人机协同教育理论为核心支撑,明确教师主导价值引领、智能体提供认知支架、学生作为创作主体的三方关系。依据素养进阶规律与技术融入课

堂的实际程度,构建入格—升格—创格三阶数智工具链,形成“文—图—影”的体系,实现从创意萌发到综合能力提升的学习路径。

(一)入格:数智对话,建构叙事原型

基于认知建构理论与人机协同支架理念,智能体以伴随式对话替代单向讲授,通过结构化追问激活学生深度思考,将模糊、零散、表层化的创意,转化为有立意、有逻辑、有文化内核的规范叙事。

1.智能搭建:精准实现丰富对话。

在Coze平台完成智能体搭建,可根据教学需要选择相应功能。在搭建智能体的核心知识库时,设定要包含课程标准相关要求、小学生认知特点、影视美术范例及视觉艺术基础等资源。搭建时可以设计不同功能工作流加入自己的智能体中,让智能体的功能更加丰富。

智能体引导学生根据剧本关键场景,借助即梦AI这类文生图工具,通过加入“风格、光影、构图”等不同关键词,生成多组视觉方案。在这个过程中,教师会引导学生理清语言和画面之间的联系,让他们慢慢学会怎么写出更准确、更有效的提示词。

2.文化内核深度追问:从情节复述走向价值表达。

为引导学生进行更有深度的故事构思,依托智能体设计了“文化主题—个人体验—故事内核”的递进式追问体系。智能体围绕学生原本的创作思路展开互动,帮助提炼出核心角色、关键矛盾、情节发展、场景动机这四个叙事要素,把学生脑子里零碎、模糊的想法,整理成包含开端、发展、高潮、结局的完整故事结构,有效改善剧本逻辑混乱、结构不完整的问题。智能体以“思维协作者”的身份陪伴学生思考,把碎片化的创意打磨成结构完整、内容饱满的叙事框架。

案例1:《后羿射日》改编。学生一开始只停留在“射日”这个表面情节上。智能体通过一轮又一轮启发式的提问,引导他们去琢磨人物身上的品质,思考怎么设计冲突,最终一步步把创作主题提炼成“责任与协作”。等立意确定下来之后,智能体又继续追问:关键场景该怎么设计?心理转折发生在哪里?这样一来,就帮学生把原本抽象的核心冲突,变成了具体能写出来的内容。

学生不再局限于被动转述传统故事,而是主动赋予内容新的理解与内涵。小组共同创作时,即便文字组织能力偏弱的学生,也能依靠智能体完成情节构思与内容整理,为团队提供可用的完整剧本,顺利融入集体创作并发挥自身价值。

(二)升格:可视工坊,淬炼视觉叙事

升格阶段以即梦AI这类数智工具为主要支撑,搭建“可视化迭代工坊”。围绕“生成迭代—动态合成”反复打磨,降低技术使用的门槛,使学生能把更多精力放在审美、节奏和情感上,有效解决文字转画面困难、创作容易半途中断的问题。

1.生成迭代:从文字描述走向视觉预设。学生需掌握场景说明、对话编写、动作指引等规范的写法,以此完成剧本

创作,进而做出画面感强的分镜设计。在数智工具的支持下,学生可以把文字叙述和视觉画面精准对应起来,为后续的视觉转化打好基础,避免在环节转换时丢失原本的创意。在不断调整提示词的过程中,学生从“被动接受AI产出”到“主动运用AI表达”,最终确定风格统一的分镜头脚本。

针对绘画功底不足的学生,同样能依托数智工具,依据剧情场景与整体视觉要求,快速生成人物、场景等创作素材,降低视觉创作的入门门槛。他们无需依赖手绘技巧,便可完成贴合故事需要的画面制作,缓解因画不出或者演不出带来的失落与畏难情绪。每名学生都能参与到小组的视觉创作环节中,真正做到全员投入,推动协作学习走向更深层次。

案例2:皮影作品。在智能体内输入提示词:“需要高清皮影作品,推荐链接。”通过筛选整理,智能推荐资源,智能生成定制资源。为了体会艺术家作品风格,借助AI快速“临摹”,上传参考素材,输入提示词“皮影画风”,就能定制风格。

2.动态合成:静动转化节奏把控。

借助即梦AI这类图生视频工具,学生可以将已经确定的分镜头转化为动态视频片段。学生了解基础操作方法(包括运镜方式、片段时长控制等内容)后,再结合剧本的叙事节奏,调整画面长度,添加推拉摇移等简单的镜头效果,完成从文字剧本到动态影像的关键转变。在反复实践中,学生不仅熟悉了图生视频工具的基本用法,还能借助运镜与动态设计强化故事感染力,真正实现从静态画面呈现到动态叙事表达的升级。

案例3:让画面“动”起来——《海边》动态影像创作。学生先通过图生视频功能上传画面,输入提示语,再调整微风速度、小船位移这些动态参数,同时用缓慢推镜来把控运镜节奏。经过两轮迭代优化,最后生成出来的短片,画面情绪和叙事节奏高度吻合,成功把静态画面变成了动态叙事。

(三)创格:影展驱动,升华综合素养

基于合作学习理论与过程性评价理念,以真实创作任务、公共展示平台、多元评价体系推动深度协作,打破小组分工割裂、各自为战的形式化合作,改变重结果、轻过程的单一评价,实现从“完成作品”到“提升素养”的升华。

1.跨学科协作成品合成:从分工割裂走向真实协同。各小组分工协作,共同完成剧本创作、美术设计、音效录制与视频剪辑等完整创作环节。学生运用剪映进行片段拼接、节奏调整与转场处理,配合AI生成的画面与音乐完成音画同步,在真实创作中主动沟通、彼此协作。

影片完成后在班级里开展影视作品展映活动,每个小组依次分享自己的创作思路、遇到的困难以及解决办法,这为开展多元评价和教学反思,搭建了真实而鲜活的实践平台。

2.多元评价与价值认同。在课堂评

价环节,我们选用AhaSlides互动平台来落地多元评价。教师提前在平台搭建5分制评分量表,围绕画面质感、叙事节奏、创意表达、团队协作四大维度设置评价条目。课堂展映时,学生扫码即可匿名打分、填写文字改进建议,平台实时汇总平均分与反馈意见,快速呈现各组作品的综合表现。

平台同步支撑三维评价实施:学生自评对应个人任务完成与成长收获;组间互评可直接填写针对性优化建议;教师结合平台数据,从创意、技术、协作、表达四方面做综合点评。全程无需纸质打分,学生从被动等待教师打分,转变为主动参与课堂评判,评价数据可导出留存分析,彻底改变单一结果导向的评价模式,让评价真正服务于课堂改进与学生能力提升。

教学成效与反思

(一)研究成效

1.教学范式创新,从故事空洞到创意自由。学生从难以完成完整剧本,转变为人人能形成有主题、有逻辑、有文化内涵的创作方案,剧本完成率与立意清晰度显著提升,实现从内容模仿到自主原创的转变,课堂重心真正从技能训练转向创意与文化探究。

2.学生认知建构,从技术障碍到审美表达。学生创作的整体效率有了显著提高,能清晰阐述故事核心思想、剧本逻辑连贯、情节转折自然流畅的作品也越来越多。对比学生前后创作的作品可以发现,学生在制作影片时,更加注重构图搭配、色彩运用等审美方面的设计,自身的核心素养也得到了切实的提升。

3.合作素养发展,从文化模仿到协同创生。在智能工具的支持下,学生以团队形式深度参与创作全过程,整体参与度显著提高,不同能力水平的学生都能为团队贡献力量。小组内分工明确、互助互补,共同完成故事构思、视觉创作与作品合成,有效打破以往合作流于形式的局面。随着团队协作不断深入,作品的完整性、艺术性与文化内涵明显提升。

(二)反思与困境

在把智能技术融入小学数字美术教学的实践探索中,我们也发现了一些值得注意的问题,这些问题也为后续教学优化指明了方向。

课题产出的作品数量虽然增多了,但智能生成工具的过度使用,也让部分学生的原创思考有所减弱。作品的原创性和个性化表达都不够,长期来看不利于学生的艺术能力发展。

教师引导下的智能体是学生项目式学习的高效载体,师生智能体三方联动的模式能推动学生主动建构知识,教师借力智能体还能拓展教育边界,为学生核心素养培育提供有力支撑。

人工智能时代为个性化学习创造了无限可能,未来可从开发个性化学习路径推荐系统、探索智能体在美术评价中的应用、拓展教学路径至更多美术门类方面深化研究,期待更多实践推动愿景落地。