从模糊到精准：AI 赋能剧本围读的教研改进叙事

——以八年级艺术·戏剧（含戏曲）上册第二单元《戏剧坐排》为例

上海师范大学第三附属实验学校 徐文

【摘要】本文以八年级艺术·戏剧（含戏曲）中《剧本坐排》教学为例，呈现从传统经验型教学到 AI 辅助精准教学的转型历程。文章围绕“教学痛点—问题分析—工具选择—改进实践—改进反思”的逻辑展开，以普及性强的通用 AI 助手“豆包”为主要工具，通过“粗读·细读·深研”三阶路径中 AI 的融入，具象呈现未使用 AI 时的困境与使用豆包等工具后学情诊断、台词指导、互动评价等方面的显著改进，并提炼出“对话诊断—精准干预—循证迭代”的新型教研模式，为人工智能时代戏剧教学与校本教研提供低成本、易操作的实践样本。

【关键词】剧本围读；AI 辅助教学；豆包；对比改进；教研模式

一、教学痛点：未使用 AI 时的真实困境

在《戏剧坐排》单元中，我借助学生自主创作的原创剧本《虎门销烟》，开展了一次完整的项目化学习。这个剧本是孩子们依据历史素材集体改编而成的。按理说，用学生自己的作品来上课，应该更容易激发他们的投入感。然而，每次教学结束后，课堂氛围看着热热闹闹，我心里却总不踏实：我对他们学习效果的判断，常常只能依靠几个积极发言学生的表现，缺少摸得着、看得见的依据。这种无力感，集中体现在四个层面。

（一）粗读阶段的困惑

粗读阶段，我习惯让学生通读剧本后自由提问，再通过小组交流梳理情节。课堂看上去很活跃，学生也能发现“林则徐为什么犹豫”之类的问题。但我内心清楚，这些“问题”的提炼高度依赖我的个人经验。哪些是全班普遍的疑惑？哪些只是个别学生的一时好奇？我无法准确判断。往往花大半节课听小组汇报，却依然抓不住全班真正的理解断层点。教学起点建立在模糊的感觉之上，而非清晰的数据之上。

（二）细读阶段的无奈

细读阶段，学生分角色朗读台词，揣摩人物心理。我最常给的反馈是“语气再坚定一些”“情感还不够饱满”。但这样的话语对学生而言就像一团云雾——他们不知道到底哪里不够坚定，更不知道如何才算饱满。一次，饰演林则徐的学生念出“若鸦片一日未绝，则徐则一日不回”，声音平直而干涩。我反复示范，学生点头，再读却依然如故。缺乏可视化、可交互的反馈工具，让台词指导长期陷于“我说了但你做不到”的尴尬循环。

（三）互动环节的遗憾

剧本坐排讲究角色间的互动碰撞。然而，整班教学时 45 名学生同时开展小组练习，我能走到每个组旁边倾听的时间不过一两分钟。很多隐性问题悄然滑过：有的组旁白与角色各念各的，毫无交流；有的组对话交锋点极少，冲突张力完全没出来。最终，合作过程的质量全凭印象打分，过程性评价近乎缺失。

（四）教研反思的尴尬

课后教研时，同事们只能依靠我的描述和零星课堂片段来评课。更现实的问题是，像艺术·戏剧（含戏曲）这样的新三科课程，在我们学校大多由原本的音乐教师兼任，我自己也非戏剧科班出身。对于学生的坐排表现如何点评才够精准、从哪些维度去观察才够专业，一直是个让人头疼的问题。大家评课时常说“感觉学生参与度不错”，但“感觉”终究无法成为改进教学的可靠依据。没有过程记录，没有专业参照，每一次教学都像一次孤立的经验重复，难以形成持续生长的教研积累。

二、主要问题的分析

1. 言语艺术的“不可见”困境

台词中的重音、停顿、语气、情感变化，本质上是听觉和体验层面的信息，很难被清晰描述和精准传递。教师和学生之间、学生和学生之间，缺少一套能把“声音表现”外化、可视化的共同语言和参照系统。没有镜子，人很难调整自己的表情；同样，没有声音的“镜子”，学生也很难进行有效的自我诊断和纠正。

2. 过程性数据的采集盲区

在日常课堂中，学生的阅读困惑、台词练习、小组互动等大量真实的学习过程，往往是转瞬即逝的。教师无法同时跟踪每一个个体和小组，也缺少便捷的手段把这些过程性表现记录下来、沉淀下来。最终的评价只能依赖结果性的展演成果，而学生走向这个成果过程中那些反复的揣摩、失败的尝试、一点一滴的进步，我却没法记录，也无从评价。

3. 教学改进的经验依赖

由于缺乏客观的数据支撑，教师对学情的判断、对教学策略有效性的评估，基本只能依靠个人经验。这就导致教研活动常常停留在经验分享层面，很难真正走向基于证据的精准改进。

基于以上分析，一个比较清晰的需求就浮现出来了：我们需要一个能够让思考与表达过程显性化、让学习痕迹可留存、让教学决策有据可依的支持工具。而且，这个工具的门槛要低、人人都能用，才能真正落地到日常课堂中去。

三、AI 工具的选择：以“豆包”为例

经过多方考量，我决定不依赖需要专门采购或高配置的专业软件，而是选择当前师生普遍可及、操作简单的通用 AI 助手——豆包。豆包支持多轮对话、长文本理解、语音输入转文字和文件上传分析等功能，且免费可用，手机和电脑均可操作。其便捷性恰好可以回应剧本围读的核心需求，具体对应如下：

（一）对话式学情诊断

豆包的对话功能可以充当“智能阅读伙伴”。学生将剧本片段或自己的理解发送给豆包，豆包即可梳理人物关系、概括情节，并耐心回答学生的疑问。教师无需单独搭建平台，只需让学生保存与豆包的对话记录截图或导出文本，课后汇总，即可快速定位全班的共性疑难点。

（二）交互式台词打磨

虽然没有专业的语音波形对比功能，但豆包的语音输入和文字对话可以组合成一套轻量级台词打磨工具。学生用手机录下自己的台词，再通过语音转文字功能将录音转为文字稿，将文字稿发给豆包，请它从重音、语气、情感等角度给出具体建议。学生还可以和豆包进行角色扮演对话，让豆包扮演对手角色，自己回应，在交互中体会语气和节奏。

（三）文本式互动分析

小组坐排时，学生全程录音，课后将录音转为文字稿（可借助豆包语音转文字），再粘贴给豆包，请它分析对话中角色之间的互动质量和冲突强度。豆包虽然无法生成热力图，但可以给出文字性的互动评价，如“A 角色和 B 角色之间缺乏直接回应”“此处对话交锋密度较高”等，为师生的反思提供清晰文本。

这样的工具组合，没有给师生增加任何经济和技术负担，真正实现了“人手一台设备，打开就能用”的理想。

四、具体的改进实践：AI 赋能的“三阶”对比实录

（一）粗读阶段

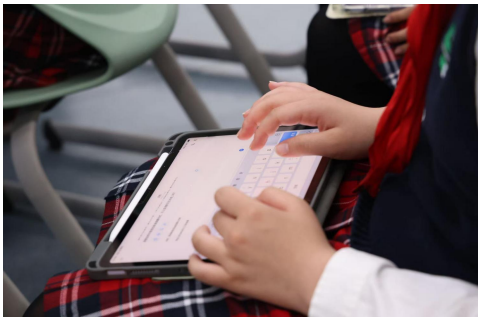
未使用 AI 时：学生通读剧本后分组讨论，列出情节脉络和疑问。我巡回答疑，最终凭印象汇总几个问题作为后续教学重点。但学生真正的疑难点常常被遗漏。比如，过去我总默认学生应该理解清廷官员的复杂立场，可实际上很多学生在这里一片模糊。

使用豆包的改进实录：

自读环节，我让学生打开 iPad 上的豆包，将《虎门销烟》第一幕文本复制进去（或拍照上传），向豆包提问：“请帮我梳理这一幕的人物关系，并标注情感变化的关键节点。”学生发现，豆包不仅列出了人物关系网，还用文字描述出情节的情感曲线——“从林则徐的内心挣扎到与烟贩对峙的激烈，再到最后下定决心的激昂”。随后，我要求每个学生向豆包提

出至少两个自己读剧本时产生的疑问，并截图保存对话。课后，我将全班截图汇总，快速浏览豆包的回复和学生的追问，发现超过三分之二的对话集中在“为什么有官员反对禁烟”“烟贩的嚣张底气从何而来”这两个问题上。第二天一上课，我就以此为切入点，补充了历史背景资料，精准破解了理解障碍。





改进变化：学情诊断从依赖个别发言到基于全班对话痕迹，教学起点的精准度大幅提升，课堂时间不再浪费在学生已经懂的或少数人的问题上。

（二）细读阶段

未使用 AI 时：学生分组坐排，轮流朗读台词。我听完一组，给出“这里重音不对，应该强调‘一日’”之类的口头意见。由于学生无法感知自己的声音与理想状态的差异，同样的提示要重复多次。一位饰演林则徐的学生课后坦言：“老师，我真的不知道我念的和他念的，到底哪里不一样。”

使用豆包的改进实践：

1. 台词打磨

课堂实录片段：

师：今天我们打磨林则徐的核心台词——“若鸦片一日未绝，本大臣一日不回”。谁先试试？

生：（朗读）若鸦片一日未绝，则徐则一日不回！

师：声音响亮，但你自己感觉怎么样？

生 1：就是喊出来了，缺点分量。

师：以前我总说你“不够坚定”，但这话很抽象。今天换个方法。大家先用 iPad 录一遍这句台词。

（学生各自录音）

师：录好了吗？现在打开豆包，把录音转成文字。然后发给它这句话：“请分析这段台词的情感表达，我应该在哪几个词上加重音？在什么地方停顿？为什么？”

生 2：豆包说“在‘一日’和‘不回’上加重音，凸显决心；‘绝’字后稍作停顿，增加气

势。”

师：它把“坚定”拆成了具体动作——重音和停顿。现在参照建议再练、再录、再反复几次，看看变化。

（学生练习数分钟）

师：请某某同学，再来一次。

生 1：（站定，沉声）若鸦片一日未绝，则徐则一日不回！

师：有没有发现在哪里出现了变化？

生 1：以前老师说我“不够坚定”，我根本不知道怎么做。刚才豆包提示我“‘绝’后微顿，眼神保持向前”，我照着做，感觉一下就对了。

师：是的，原来坚定不是喊出来的，是在停顿里控制出来的。

2. 角色交流

未加入 AI 时：学生演绎的角色全凭自己的想象，或者视频片段模仿。

课堂实录片段：

为了让学生更好地体验角色交流的环节，我在教材内容《孔乙己》的学习中设计了这样的环节：通读《孔乙己》“教写茴字”台词，借助 AI 工具梳理剧中孔乙己和伙计的性格特点，并同步生成人物形象。

师：这段台词来自淮剧《孔乙己》片段，改编自鲁迅同名小说，呈现的是孔乙己教伙计写“茴”字的情节。谁看过小说，能说说孔乙己的性格特点？上节课我们学过，表演角色先要了解性格。今天时间有限，我们直接借助 AI，分析剧中孔乙己和小伙计的性格，并同步生成人物形象，看看他们可能的外貌，便于后续表演。三分钟，现在开始。

师：好，时间到。请一个小组分享——孔乙己是什么性格？

生：热心、善良，但是很迂腐，又有些卑微。

师：提炼得准确。小伙计呢？

生：不耐烦，敷衍，对孔乙己有点瞧不起。

师：同学们，AI 已梳理出人物性格，大屏幕上也同步生成了形象。现在请各小组根据台词，结合他们的性格特点与剧情，为孔乙己和小伙计设计关键的交流动作。准备时间 3 分钟，开始设计并排练。





改进变化：台词指导从“老师口头讲、学生模糊悟”变为“可对话、可反复试错的即时反馈”。学生对语气、重音等抽象概念的体悟从“知其然”走向“知其所以然”，练习自主性被充分调动。

（三）深研阶段

未使用 AI 时：我通常播放各组展演片段，让学生依据一份由我事先设计的评价量表打分，并写几句评语。结果，学生的评价往往停留在“声音够不够大”“有没有笑场”这类表面指标上，评语高度雷同，对台词的情感层次、节奏推进和角色心理变化等核心维度普遍感知迟钝。评价量表本身也多是我个人的“一家之言”，评价视角相对单一。

使用豆包的改进实践：

在主题思辨环节，各组将之前与豆包打磨台词的对话记录整理出来进行交流展示。有小组分享了豆包对林则徐台词情感变化的分析，引发了全班关于“英雄也有脆弱时刻”的深入讨论。制定评价量表时，我引导全班向豆包提问：“一场好的剧本坐排应该从哪些方面评价？请提供几个核心维度和描述。”豆包给出了“台词表现力、角色理解深度、团队配合默契度、情感投入度”等建议。学生结合这些建议，用自己的语言共同制定了评价量规：

剧组（成员）		剧本	
	评价内容	评分	得分
台词与人物关系	根据人物关系运用合适的语音	☆☆☆☆☆	
	根据人物关系运用合适的语速	☆☆☆☆☆	
台词与人物情感	根据人物情感选择正确的中重音位置	☆☆☆☆☆	
台词与角色性格	根据角色性格表现正确处理声音	☆☆☆☆☆	

随后各组展演，同伴便依据这份共建的量规进行互评。但与以往不同的是，评价不再只是机械对标维度。因为有了与豆包的深度互动经验，学生的评语变得格外精准，且充满对话

感。他们自然地引用豆包的见解来印证感受或提出建议，例如：“你的重音位置和豆包建议的一致，让我立刻感受到了愤怒。”“刚才豆包说过对手戏要互相‘接住’，可你们各说各的，对话交锋完全没起来。”还有学生追问：“你们试过豆包提议的那种隐忍语气吗？如果这里用上，懦弱感会更明显。”更有小组主动将坐排录音转为文字发给豆包，得到了“A 角色与 B 角色在此处缺乏直接回应，建议增加眼神交流”的文本分析。他们拿着这个“证据”相互印证，立刻就明白了“交流感”具体差在哪里，下一次的练习就有了明确的改进方向。评价从单向的维度打分，转向了多方参照、彼此追问的精准互动，鉴赏的细腻度和表达的具体性都明显提升。

改进变化：评价从教师主导、偏向笼统，走向师生共创、有据可依。学生对评价标准的理解更深，互评质量明显提升。

五、改进后的反思

对学生而言，提升的是台词雕琢与角色理解的精准度。他们从被动等待指导，转变为主动向 AI 请教的自我学习者。83%的学生由此清楚了“具体该怎么改”——他们开始有意识地依据人物性格处理声音，根据情感推进设计重音和节奏，而不再停留在“声音大不大”的表面。课后自发组建的“练戏群”，正是这种主动性的延伸。

对教师而言，最大的便利是有了精准诊断戏剧表现力的抓手。学生与 AI 工具的对话截图成了最鲜活的学情档案，让我能从中捕捉学生在角色理解、台词节奏上的共性难点，据此在课上展开有针对性的提问与示范。教研时，我展示对话中的高频问题——比如“如何用声音表现人物内心的矛盾”——让讨论有了实证依据，指导从“我觉得学生这里理解困难”的模糊经验，转向了可循证的精准优化。技术普适也确保了所有学生都能公平参与。

当然，AI 工具的建议有时需要经过“二度翻译”才能转化为舞台表达，也要防止学生过度依赖。但“人机协同”已然让我能看见，学生对一个停顿的理解，是如何从“不知道”变成“我试试”，再变成“我懂了”的。通往精准教学的路，原来就可以铺展在一间寻常教室的日常对话和反复练习里，简单却扎实。

【参考文献】

[1] 杨九诠. 人工智能赋能教育变革：技术框架与未来图景[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2023, 41(06): 1-15.

[2] 王晶莹, 杨伊, 郑永和. 从“数据驱动”到“证据导向”：智能时代教学决策的范式转型[J]. 开放教育研究, 2022, 28(04): 45-54.

[3] 郑莉. 中小学戏剧教育的育人价值与实施路径[J]. 课程·教材·教法, 2022, 42(02): 130-135.

[4] 张生, 王雪, 齐媛. 人工智能赋能课堂评价：从“单一甄别”走向“精准改进”[J]. 中国教育学刊, 2021(10): 62-67.

[5] 魏戈, 陈向明. 教师实践性知识研究的反思与重构：基于“叙事探究”的方法论视角[J]. 教育发展研究, 2021, 41(02): 53-59.