研究员(00:00:02): 像我先介绍一下我这边的背景和情况！我一直在做 AI 赋能剧本写作这样一个课题研究，就想邀请一些有戏剧教育教学经验或者说用剧本融入学科教育中的有课堂实践经验的老师们来做访谈，然后想听听大家到底是怎么上课，中间有什么环节，我可以用我的系统来帮忙，所以就邀请了线上这些老师们来参与访谈，然后可以先简单了解一下老师您的背景吗？

[04]访谈对象(00:00:51): 我是在北京的一所小学上班，然后我现在是学历是硕士，然后我现在的授课的对象是学生就是一到六年级都有，然后现在是今年28岁。工作应该两年。

研究员(00:01:11): 了解想问一下老师是学学语文课还是说哪个学科的老师，你是？

[04]访谈对象(00:01:21): 是戏剧学科的刚好因为北京那边对北京那边刚好开展了挺多这样的戏剧课的。

研究员(00:01:30): 所以。这是公立学校。

[04]访谈对象(00:01:35): 对公立学校单独开了一个戏剧教育专业的课程。

[04]访谈对象(00:01:38): 蛮好的。是这几年开始的吧，这几年都有。北京和上海还好像相对来说蛮多的，其他的城市可能还挺少的。

研究员(00:01:51): 想了解一下您的课堂是？像以社团。类似的说你会专门有一节45分钟的课？

[04]访谈对象(00:02:01): 有专门的课

研究员(00:02:02): 有专门的课？您在上课的时候是？一整个戏剧教育课的总时长和周次频率和每节课的时间大概是什么样的？

[04]访谈对象(00:02:19): 一般情况下是40分钟四。

[04]访谈对象(00:02:25): 前面对前40分钟。总课时的话，如果是按全年为单位的话。大概有60个课时左右，但是有时候也会调整。

研究员(00:02:36): 一个学年就两个学期，然后60个课，那每个学期就是30个学时，那这30个学时是完成一个完整的剧本。这样吗。

[04]访谈对象(00:02:49): 有时候也不一定就是我们的剧本，他可能是有时候是自创。

研究员(00:02:57): 对。

[04]访谈对象(00:02:59): 有时候是，比如说是原本的就是原本的剧本，或者是说自创的内容，所以有时候也会去根据一些调整，不一定说是。

(00:03:06): 按照一个剧本流程下来走。

研究员(00:03:11): 了解，还是会根据你们具体的教学情况去做改变。

研究员(00:03:20): 好，那想问好奇一下您本来学习的学科是什么？

[04]访谈对象(00:03:29): 我本来的专业是吗？戏剧教育专业。

研究员(00:03:33): 了解。您就是从学习到工作已经接触戏剧教育很久了是吗？

[04]访谈对象(00:03:41): 算是，对。

研究员(00:03:44): 大概从接触来讲，您就有几年的经历了。

[04]访谈对象(00:03:50): 七八年了吧，七八年。

研究员(00:03:52): 对好好。您最开始是什么契机，让您选择这个专业，或者说非常有兴趣想从事这个方向。

[04]访谈对象(00:04:06): 我最开始也是觉得挺有意思的，就是我们开始上教学，主要是一个就业的原因。

[04]访谈对象(00:04:15): 按照可能跟自己的专业本来契合，那第二个原因是也是因为觉得这个相对来说是比较有意义的，就是对于一些大的城市而言，他们可能发展的是比较好，就比如说他们可能不仅仅是发展所谓的学习，那其实他们的文化素养也是一定要的提高，所以我有这样的一个基础，就比如说。通过这样的一个剧本教学，可以让学生们去排练，这样的剧本就是他们能够去理解这样的剧本，以及他们能够在你写剧本的这个过程中可能语言表达有所锻炼，他们的沟通能力有所提高，他们的创造力可能会有所提高，那有的人可能因为上了这个戏剧会激发出自己的兴趣，会有。会有就有不同的学生，那可能有的人有的学生对冒险类的感兴趣，或者是对所谓的童话故事类的剧本所谓感兴趣，所以他们在这个学习当中，其实能获得一天的快乐。

研究员(00:05:11): 能发现自己？

[04]访谈对象(00:05:13): 能够找到能够觉得学习还挺有意思的，这样的话我觉得还是蛮有意义的。

研究员(00:05:23): 那想问一下，您现在的课堂大概规模是多大，就一共多少个学生，然后。

[04]访谈对象(00:05:30): 一共多少个学生，一般都是30个学？

研究员(00:05:32): 那是让他们分组去进行教学吗？

[04]访谈对象(00:05:37): 一般都是分为五组，然后大概基本上如果是没有意外情况的话，每组是六个人，然后去参与这样的一个小组的协作。

研究员(00:05:49): 一组六个人，那他们的剧本是一样的还是不一样的？就每个小组？

[04]访谈对象(00:05:55): 一个剧本，但这个也分情况，分低年级和高年。

[04]访谈对象(00:05:59): 我说是低年级的话，一般情况是我找剧本就是我只有给你们找一个简单的剧本你们来弄，那如果说年级到五六年级的时候。这个时候他们有能力自己可以创作剧本，我觉得他们就可以凭借自己的主题就随意发挥。

[04]访谈对象(00:06:18): 会让他们自己选择什么样的主题，选择什么样的情节，选择什么样的角色去进行一些培养。

研究员(00:06:25): 那我就比较关注这个他们能够创作剧本的这个部分，那我想了解一下，就是您带着学生们去创作的。剧本的一个流程是什么，可能抛出问题他们。想了解一下整个过程。您可能抛给他们一个问题，或者说抛给他们一个方向。然后他们展开。

[04]访谈对象(00:07:08): 一般情况下，就比如说我会去给他们一个主题，就比如说你想要去选择一个冒险的主题，还是想要选择一个童话的主题，还是想要选择一个校园的主题，还是想选择一个科技的主题就是我会去，比如说我在上这个课之前我会在看图片上写，今天的主题是，比如说是一个校园主题？那你。比如说那我就可以，我就跟大家说，我就说大家就想你在校园中有没有发生什么事情，有没有发生，你自己觉得有意思的事，或者有这或者你觉得有意义的事，或者你可以把它创作为剧本的一件事情，然后每个人都去构思自己的，你自己的角度去发现生活中发现校园中的一些事情。

[04]访谈对象(00:07:51): 然后再去创造角色，就比如说你可以把你的同桌创造为他是什么样的同伴，把你自己创造为什么样的是一个勇敢的主角，还是说把他创造为一个，比如说暗恋对象等等之类的，就是会让他们以自己为主角，自己为中心去散发这种角色的那种。就是去撰写一些台词，就比如说你，你比如说你想要去表现你跟你同伴之间的那种友谊去，或者是表现这种性格，那你们要去想他如何去，就是要根据不同的场景，你最重要就比如说你一定要在一开始选定场景，就比如说选图书馆或者是教室或者是操场这样的一个中心去想，你们平时做什么。

[04]访谈对象(00:08:39): 以这样子的一个角度去创造这样的剧情，那如果说在一般情况下，比如说他们已经创造完了，那我可能会去检查一遍，然后同学之间其实也会去互相的看，就是那种互相打分，就是互相觉得哪个有意思可以去评价，那我也会去看就比如说我觉得你这边可以，这边可以相对来说可以提高深度，或者说这个有点矛盾了，把这部分给删除。

[04]访谈对象(00:09:05): 去，比如说我帮他们看了一眼，检查了一遍，同比如说还会有小组之间的一些互评，所有的完之后，然后我再。再就比如说学生会通过意见，通过朋友的意见去修改完善，成为最后的剧本。

研究员(00:09:22): 我想了解一下，那在这个写作过程中，您还是分组，让他们共同创作一个说人写？

[04]访谈对象(00:09:31): 分组完成，因为有时候对。 一般情况下是一个人写。 然后其他的几个人给意见 不一定他是本身的角色，就比如说。

研究员(00:09:45): 就是每个人都给安排上角色给编起来是吧。

[04]访谈对象(00:09:52): 他们自己会分配角色，这个角色他会有自己想要的人设。或者说他想要去，比如说或者是比如说小导演，或者说什么道具的制作研究，他们每个人会把自己的角色。和需求和感情和情感和台词什么的都会去，就是大概的会提一些意见，然后这些高年级的去自己可能通过这样的意见，然后自己也会去，比如说去这样创作。

研究员(00:10:20): 好，所以就是在高年级的同学里。是一个小组，会有一两个主笔的同学，然后其他同学也参与进来修改和共创这个剧本就是这样的一个模式始末，就在前期的创作中，那您一般会让他们最后，戏剧做到什么程度。在课堂上表演，还是说您会希望在外面去展演？

[04]访谈对象(00:10:49):得看吧。 比如说学校，它本身就要开这样的戏剧表演，那可能是需要，就比如说你们要创造这样的一个剧本去比赛，或者只是表演而已，或者是比赛都有，那其实如果说是平时的话，那更多的就比如说你在创造完对课堂上就能完成。或者说下节课的时候就。下节课的就表演出来之类的。

研究员(00:11:13): 比较好奇，就是同学们，还有老师就在课堂上是怎么评估？创作的这些剧本可能会从几个维度去。看他是好，还是哪里还需要提升？会从哪些方面去思考？

[04]访谈对象(00:11:35): 一般情况下来说，我们最主要的是，比如说他的语言表达，就是他的剧情其实说你写出来这个剧本是我们能看得懂的，你的表达是比较清晰的，比较简洁的，比较自然的就是比如说他们小学生可能就比如。就比如说他们对于角色的设计，比如说他设定的是一个成人角色，他设定的是一个小学生角色，那其实他的设定角色的时候，你是不是时候有根据他的年龄特点去凭据，让他写出这样让他说出这样的话就是一定要根据他本身的年龄特点设置台词，然后就是会通过这样的检查，就比如说检查他的语言表达。那还有的话。可能就是比较看他的角色塑造的问题，就比如说他讲他是否有一个真实，那他是否能够获得，就比如说，我看了之后我觉得这个角色非常的能够吸引到你，他既能展现出他的缺点，同时又能把他优点的一面给展现出来，就是他是一个对饱满的角色，所以相对来说会从这个方面出发。那还有的话就是从本身的情节架构，如果说这个情节，他比如说剧中这个剧本上面这个人遇到了一些困难，那他的解决方式有哪些？那小学那学生他在看这样的角度的时候，他怎么样去判定这样的一个解决方式，那他怎么样去面对这些遇到的一些困难，他们是怎么一个思路，那在这方面会去评价，那对于同学之间可能就会觉得说这个角色够不够生动，有没有意思，他们可能觉得有意思的话会打高分，所以。看的角度不一样。

研究员(00:13:19): 一般是每个组会会给另外一个组分，还是说每个同学都会打出自己的分数？

[04]访谈对象(00:13:29): 一般情况下是每个同学都会打出自己的分数。

研究员(00:13:33): 因为现在 AI 就是比较发展快，就老师或者同学会不会在写这个剧本的过程中会尝试使用 AI。没有试过试看看效果怎么样？

研究员(00:13:57): AI 相对来说使用的频率还是比较低的，对还是比较低的，但是也有用过，就比如说，可能他们觉得说这个纲要或者说我们在设置的时候，就比如说我们设置一个剧本，然后就是比如说我们会想到一个这些场景，或者是说。也不是产品，就比如说我们在。比如说这个剧本它有一个背景，那我们可能会利用 AI 去寻找这样的一个背景，因为有时。我可能要通过各个渠道去形成主题，因为有时候可能自己也会。有时候也会堵塞，就是也会没有创意，那其实有可能就会利用 AI 说你帮一个适合，比如说五年级的学生，他科学这样方面的一些主题有哪些之类的，就是我会用他们的方式去想一些主题就是能够去引导学生，那还有的话就比如说。对于。比如说我可能会进行剧本分析，就比如说我会跟高年级的人就是利用 AI 去把我形成这样的一个 PPT，然后去帮我，就是利用它去讲解。

研究员(00:15:16): 好好。了解了。那还想问一下，老师在这个经历当中都有过什么样的剧本就叫什么名字，什么样的故事类型，就您会分分几类吗？

[04]访谈对象(00:15:33): 对。

研究员(00:15:34): 什么主题，对就是或者说您有什么例子，就比如说您说有冒险类的故事或者其他的故事。

[04]访谈对象(00:15:44): 如果是校园类的话，可能就比如说会。就比如说会有那种，他们有学生会以发生的有趣的事情为。对，然后会为这个背景去展开，就比如说课间大作战，或者是说他们之间的那种发生的比较有意思的事，那还有的学生可能会以友谊或者以你长大了成长这个话题去。

[04]访谈对象(00:16:09): 做这个剧，做剧本，所以每个人的就是每个人的想法。对如果说传统类的话，就比如说文化类，那可能他们以的是这个故事的背景，就比如说中秋节他本身的这个故事，他。这个原始故事是什么样子，他们可能会想以这样的一个去改变。但有的人是觉得说以这样的一个背景去，比如说去再次用一个现代的故事去和他进行比较之类的。那还有的话就比如冒险类的可能有的人会想是想就做魔法类的冒险，可能有的人是想要去做武侠类的冒险每个人。好多都不一样。

[04]访谈对象(00:16:50): 对。

研究员(00:16:52): 好。那我还想问一下，您觉得戏剧教育它本身不同于其他学科教育的最大的价值在哪里？也是。对于学生的培养或者。整个人的发展来讲。

[04]访谈对象(00:17:14): 我觉得最大的价值比如说戏剧教育，它可以给我们给学生吧带来一些想象力，但这个想象力不同于其他的可能跟数学它比较绝对性的一些答案不太一样，就是那其实戏剧是没有答案的，他的想象力就是你的答案，你可以去想象任何东西。我觉得还有一方面他能够让我觉得他会比语文可能更好一点，就比如说他能够让你去肢体语言可能更丰富，让你更愿意去表达这个可能是会比一些刻板的一些书本可能会给予的东西更多一点，而且其实当有了戏剧之后，当人学就是当学生学会去扮演不同的角色的时候，那他其实也会在这样的沉浸这个角色当中，会有那种共情心。会有同理心，可能在这样的扮演过程中会形成。就比如说他可能有个最大的特点就是文化类的话，那他可以得到一些文化类的相关的知识。

研究员(00:18:14): 对的和选择的剧本的主内容也是有相关的。如果是选择有知识含量的故事。他也会在过程中学习。了解，那您觉得就是这些课上下来学生在哪些，就是刚刚提到的，或者其他的能力方面会有提升吗？就您有没有特别打动您的例子就一下，觉得这个孩子进步好大，他竟然有这样的想法。

[04]访谈对象(00:18:48): 就比如说有个学生，他可能他原本就是相对来说是有一点也不是说自闭吧，就可能不太喜欢说话，但是实际上当他接触了戏剧之后，他愿意就是愿意去表达，就愿意用一些行动，或者说他原本说话磕磕碰碰的，那他其实在上完这节课之后，他。非常主动的，就比如说会打表达观点什么，其实会给他一个比较好的影响，那可能就比如说他的家长或者什么就会比如说通过一些渠道就会去找到我们，就是比如说赞同我们或者是说比较认可我们之类的。

研究员(00:19:28): 了解。您还能联想到课堂上一个具体的例子吗？比如说学生扮演过什么角色，有什么样的感悟，会有这样的学生吗？

[04]访谈对象(00:19:45): 我觉得还蛮多的一下可能想不起来。可能就比如说。有一个叫他有一个学生，他可能是比较。比较内向，但是他不敢就是表现自己，但是他比较突破的是他在戏剧课上，他体验了一个是非常勇敢的一个探险家，那他其实在表达的时候就是会非常紧张，然后但是他在表达完之后就是。会有突破，他以前是不敢在我们课堂上就比如说。直接的就是表现自己，但是在那个现实之后，他可他在后面的其他的很多课程，他都愿意直接表达，就是他会说就是他会就。给我们作为老师看，就会有一个非常明显的转变，就是通过这样的戏剧课的表扮演就扮演不同，就是与他本身性格相反的那种角色。

研究员(00:20:37): 老师们也很厉害，能鼓励他真的扮演自己。

[04]访谈对象(00:20:41): 主要是还是很小，就是愿意是啥，虽然说他的性格可能是比较安静，就是不太爱说话，但是比较好的是他很小。

研究员(00:20:53): 好好。那想再问一下您就比如说高年级创作剧本就。刚刚提到了，您可能会给他们。一个主题他们。从生活中的。事情来去改写剧本，那他们在写作过程中，您觉得他们会遇到什么问题吗？或者说。您在他们创作的过程中会给予什么样的帮助来帮助他们。形成一个可以往下推进的剧本。

[04]访谈对象(00:21:33): 他们在遇到过，就比如说他们遇到，比如说给了一个主题，但是他们很难去，有就是很难。顶下去就比如说可能，比如说这个主题相对来说是比较就容易有戏，但是可能作为老师是觉得他是容易有对，但是可能作为学生而言。他很难找到灵感，那我可能就会在旁边去引导，就比如说你校园的话，那我就会直接举例子。我说如果说家庭生活的话，我就直接举一些特殊的一些例子让他们去参考，就比如说以前的谁写学生写过这样的剧本，你可以看看有什么样的感受，那还有的对于学生而言，可能他们的逻辑不太清楚，因为他们可能难以去理解好。还有就是节奏，我就是波荡起伏可能没办法把握这个度，那有时候我可能会在旁边去跟他解释，你如果你为什么我会去询问说，你为什么要做这样的决定，为什么要给这个角色给这个设定之类的，我就是我会去通过这样的引导去让他思考这样一个角色，为什么要去这么定义？那还有的话可能有的学生他会。

[04]访谈对象(00:22:43): 比如说他设定的台词很无趣，很没有感染力，那其实我可能就会去引导他们去，比如说我可能会去开那个就是去找网上的那种切片，比如说戏剧的切片之类的，就是戏剧剧本去切片之类的，会让他们去看，比如说提醒他们就可以看视频里面的内容，他们是怎么样去根据角色的性格去设定。台词的就通过这样的方式让学生去模仿，去朗读去揣测对方就是如何去表达，那还有的话就是比如说可能角色相对来说是比较单一的，所以有时候可能需要去跟他，让他们就比如说，你要平时。善于观察，就比如说你今天上学在路上遇到什么人，你要去仔细观察他们。

研究员(00:23:34): 那想问一下就是您也了解，就其实戏剧教育并不是。范围那么广泛，就即使在北京，上海这些相对较发达的城市，也不是所有的家长和学生都那么认可。您觉得这背后的原因。和可能的。可能的，他们的顾虑得有些什么？

[04]访谈对象(00:24:18): 我觉得一方面就是可能传统吧，比如说我们。就是从小到大可能就比如说你要主科更注重主科，可能觉得搞戏曲不务正业，我觉得这是还是蛮正。

[04]访谈对象(00:24:32): 因为大家都觉得说是应试教育，所以在这个方面，我们可能就比如说会开家长会，或者会在开戏剧表演戏剧比赛的时候，可能就会引导这些家长过来看参观改变，就是尽量去改变他们的一些观念，那还有的话可能就比如说相对来说会。会很难，就比如说是文化的差异，就是有的人可能就会觉得说戏剧教育还没有音乐好，还没有体育好，还没有绘画好，就是这算是一个传统的观点，我觉得主要还是需要去推广它，就比如说在各个平台去推广。

研究员(00:25:11): 应该去多去宣传，其实我们这种形式也是比较有价值的。 那您觉得我们学就是戏剧教育，如果是单独作为一个学科的话，它跟美术音乐的关系是什么样，包括体育关系是什么样的，那是相互独立还是有所交织的？

[04]访谈对象(00:25:37): 觉得和音乐和美术有？我觉得像他们其实都是都比都是那种需。你的创造力都是需要你想象力这样去引导的。就比如说我们在进行剧本的时候，剧本表演，那可能它需要一些 B 级音乐都需要以这样的一个存在去传递这种情感，那其实音乐它本身也就可以传递情感。而美术的话，美术它是什么，它是色彩。它是一种。就是通过一个色彩去表现他的风格什么的，那其实在戏剧表演的时候，每个人可能会穿着不一样的服饰，那他其实也是代表着一种美术的那种形象自我表达。

研究员(00:26:23): 放，那就是你你也了解这个 AI 的现在的发展也可能会在日常中或多或少用过一些，那您觉得就是针对于剧本写作这个事情。AI 在什么环节能够？帮助到您？

[04]访谈对象(00:26:43): 能不能帮助到我？

研究员(00:26:44): 就是可能最开始发散思维还是这个架构还是说？台词的雕琢。

[04]访谈对象(00:26:54): 我觉得这一方面就是比如说他的台词，他可以去他可以 AI 比较好的一点就是他可以去模仿，对他的模仿的，所以我有时候比如说我会写个大纲就给他，然后他可能会给我形成一个大概的那种台词的要求，所以相对来说是一个比较。方便的，它可以进行逻辑，就是它会比较好的一点就是会有强的逻辑性，可能有时候我们在创作的时候没有就是相对来说敏感性比较低，但是他们可能对这个敏感性更高一点，其实能够一下子就指出你哪里有不合理的地方，而且有时候我们在进行，比如说在信息剧本的时候，可能会利用 AI 去搜索那种案例什么的去分享给学生，让学生去借鉴之类的。

研究员(00:27:42): 了解那您用下来会觉得其实 AI 它能力不足的地方在哪？或者说您觉得什么地方是。不希望使用 AI 或者说。AI 并没有起到帮助的？

[04]访谈对象(00:27:56): 我觉得更多的时候，比如说像 AI 还是没办法，就是他没办法，有真正的创新吧，就比如说我去想要去得到一些新的想法，他可能就是不会去他，因为他的数据都是来源于大数据，所以在这个方面可能是没有办法。说绝对的。还有就是如果说我们去搞一个习俗为主题的这样的一个剧本，它其实不会特别理解，因为相对来说每个地方都有不同的习俗，就是它没有办法能够完善的去呈现出来。还有就是其实 AI 它所呈现的角色其实是一个不是具有个性化特征，它就是那种固定模式，你可能看完之后就觉得还是很枯燥，引起不了你的兴趣，在这方面。