研究员(00:00:01): 那我先做一下我这边的简单的介绍一下我这边的情况，然后其实是我一直在做 AI 辅助剧本写作这个事情，所以就想找一些一线的做。戏剧教育或者说做使用剧本进行教学的这些专业的老师来邀请到访谈中，然后多听听一线教学的实际情况，然后也多多收到一些意见，然后如果这个过程访谈过程中有任何问题，您就随时。跟我交流都可以。然后那我接下来就开始正式访谈。然后想先。问咨询一下，就是您的教学身份是什么？

[08]访谈对象(00:00:58): 我的教学身份是要说怎么说？表演老师。

研究员(00:01:02):您是在学校当老师说您是在外边？

[08]访谈对象(00:01:08): 我是机构。

研究员(00:01:09): 好的了解您的学科是什么？

[08]访谈对象(00:01:14): 影视戏剧表演。

研究员(00:01:16): 针对表演的？对那您平时会使用您跟剧本接触的方式是什么？就是您直接拿来演还是说？你们也会进行一些创编和改编的。

[08]访谈对象(00:01:33): 我跟剧本的这个方式有三种，第一个是演出的剧本，第二个是给学生教学用的小片段，就剧本里面会截取小片段，第三个就是剧本的小片段的改编。

研究员(00:01:52): 方便问一下就是您开始接触用剧本进行教学是从什么时候开始的？什么样契机让您觉得可以用剧本进行到教学中。

[08]访谈对象(00:02:13): 用剧本来进行教学，这是我们整个专业教学的体系里面的其中一部分，它是离不开的，就是从一开始就有。

研究员(00:02:25): 表演离不开剧本。

[08]访谈对象(00:02:28): 因为我们在表演的整个学习，包括戏剧表演的整个学习当中。它会涉及到具体的人物，时间，地点，包括我们说的规定，情境事件戏剧矛盾冲突。都是需要一个载体，剧本就是这个载体。

研究员(00:02:47): 了解那方便问一下您就是教学经验就大概有多少年了吗？

[08]访谈对象(00:02:55): 我十多年了。

研究员(00:02:59): 您主要上课的对象是什么年龄段的学生？

[08]访谈对象(00:03:05): 主要上课的对象，一部分是艺考的学生。还有一部分是成年人，就是对表演感兴趣，或者是一些演员，他想提升一下自己的技能。

研究员(00:03:21): 了解好，那我下一步就可能对这个剧本结合课堂的这种形式就是来向您咨询一下，像这种表演类的课程，就像您提到的第三种这个剧本创编，那它大概的这种课时和每个课时的时长。你你会怎么安排？

[08]访谈对象(00:03:46): 剧本的创编的话，一般来说，我们按照正常的课时来走，是一节课是一个小时，但从决定用这个选题再到开始改编，再到排演，整个过程的话，可能会用到将近有一个月的时间。

研究员(00:04:10): 一个月的时间里频率上课频率是怎么样的，一周一次吗？

[08]访谈对象(00:04:18): 频率大概一周是会用。三天的时间。

研究员(00:04:26): 一周有三天，每天一个小时。

[08]访谈对象(00:04:30): 也不是每天一个小时，一周三天的话就有可能是最少也会用到六个小时。

研究员(00:04:37): 六个小时，那强度很大呀。周期就一个月里，每周有三天，每天有六个小时。都在。都在进行创编。想问一下老师一般一个班里有多少学生？

[08]访谈对象(00:04:54): 一个班我多的班有30个人少一点的班。八个人。

研究员(00:05:01): 了解，那如果是剧本创编的形式，您会安排他们。怎么去合作，每个人都有一个自己的剧，他们扮演不同的角色去共同表演？

[08]访谈对象(00:05:20): 目前我最近做的是人数比较少，只有八个人，会给他们分成两组，然后是两个不同的剧目就是不同的剧本，然后两个不同的故事，然后他们根据自己的喜好，或者是根据个人的能力来判断他去扮演其中的哪个角色，然后去进行什么改编，或者是创作。

研究员(00:05:51): 了解那想问一下，就是您这么长时间教学经历中。都会使用什么类型的剧本，就是您能举一些例子吗？就大概都用过什么故事，您觉得这个故事特别适合教学，然后说一说原因。

[08]访谈对象(00:06:10): 用的比较多的。一开始我们还是会用传统的剧本，比如像雷雨，哈姆雷特，因为大家比较熟知，使用起来难度没有那么大，就是大家都知道大概讲的是一个什么样的故事相对容易理解，流传也比较广泛，然后到后面可能就会使用。到一些比如说影视剧作的一些剧本和一些比较冷门的话剧。中国的国外的这样的剧本到现在用的比较多的是我们自己创编的剧本就是相当于是原创的一个剧本。

研究员(00:06:56): 原创是指改编还是说从零开始结合自己的生活去创作的剧？

[08]访谈对象(00:07:05): 从零开始创作的。

研究员(00:07:06): 我了解。想问一下，一般同学们参与创编的时候是会。有一个已经有的完整的剧本，然后进行改编和修改，说他们也是从零开始做的？

[08]访谈对象(00:07:26): 两个部分，第一个就是改编，我们会选择一些比较适合改编的剧本给到他们去选择，然后或者由老师来指定，然后进行这个筛选和改编，然后从零开始的也有，但是从零开始的。这个剧本会根据时下的一些热点或者是个人的思想的表达来进行，它是两个不同的方向。

研究员(00:07:55): 了解，那在比如您也提到了，其实有不同的针对表演课堂的教学形式，那为什么您会觉得也想让他们进行剧本改编的创作？您希望他们在过程中其实学到什么东西？

[08]访谈对象(00:08:18): 因为从学表演的角度来说，最终是要站上舞台去扮演一些角色，那演员他相当于是起到一个二创的一个作用。我们拿到的剧本都是黑字白纸对，都是文本，那它具体呈现在舞台上，它是一个什么。状态它会有什么样的画面，包括音乐，包括灯光，包括舞美的设计等等的，这些都是需要我们去二次创作出来的一个东西，是需要让学生们在学习的过程当中，除了去掌握一些基本的表演的技巧，或者是提高它的技巧以外。同时要赋予他创作的能力，当他独立的时候，他可以去完成一个剧目的编写，甚至是演的 过程。

研究员(00:09:14): 我了解。那你有没有课堂上有这种具体的例子？让您觉得学生在？篡改剧本的过程中确实在。您希望的方面有所提升？

[08]访谈对象(00:09:32): 例子的话是有，我们比如说我们到学习到一个阶段，我们会有一个汇报的演出，那这个里边就是相当于是把这一部分的内容就全部放给学生了，让他们自由的去创作，他们可能会去选择，比如说像一年一度喜剧大会。他们感兴趣的一些剧目，然后他们拿过来之后，然后再根据自己的生活的感悟，生活的体验，以及根据个人的阅历来重新去编排属于他们自己的这个内容。但是他是要在这个原剧目的框架去进行改编。

研究员(00:10:17): 。对。好那。像你刚刚提到学生在自己。创作的？过程中他们会有什么，他们会有讲吗？我上完这个课，我觉得我确实更知道怎么把自己的生活结合进来创作了。他们有向您表达过这种感受。

[08]访谈对象(00:10:49): 他们不需要向我表达，因为在这个过程当中，们自己都体会到了。

研究员(00:10:53): 解那您作为老师，您怎么去看待学生。您怎么去看哪些剧本是比较好的创作，然后哪些您会从什么哪些维度来评价这个剧本质量的高低？

[08]访谈对象(00:11:14): 剧本质量的高低的话，首先是它的受众人群，比如说有一些剧目，它可能是有门槛的，就是可能需要有大众有一些知识的积累，或者是有一些思想的维度上的一些积累，他可能才能。感受到这个剧本里所交代出来的内核，或者是里边的戏剧冲突，或者是这种人物的经历，而且还能体会到。所以这一类的剧本，可能就不太适用于去教学，那我在选择的时候，更多会去倾向于比较。日常化的生活类的意识形态，没有那么强，思想概念没有那么重的剧本这样。使用起来的话，首先他对于学生的学习和训练来说，没有说达到一个很难的状态，让学生很容易去上手。对，因为我的目的是要教会学生他怎么样去知道这些东西，然后去创作这些东西，而不是给他设一个门槛。你要翻过这个门门槛，你才能怎么怎么样，那这个。既是给老师增加了难度，也给学生增加了难度。

研究员(00:12:29): 那您能就是举个例子吗？大概您用过什么样的这个剧本就是除了刚才您说日常生活中会。

[08]访谈对象(00:12:41): 我举一个就是我们自己创作的一个原创的剧目，叫做题目，叫《被赞美的人》，然后他的故事情节很简单，就是一个职场的一个人。他不想工作了，他想去寻找他的自由，但是在这个过程当中，他发现。他要去寻寻找他的自由，他需要钱。他一个普通打工人，他没有那么多钱，他就想了一个办法，他就去集资说。来开一个酒吧，用这个酒吧来承载他的自由，就相当于他想掌控自己的人生。这个酒吧我想做成什么样子的，我想要一个什么样的装修风格，我想用什么样的酒，吸引什么样的顾客，然后在他开酒吧这个过程当中，他逐渐的开始。

[08]访谈对象(00:13:37): 被外界的东西所吸引所迷失。他的欲望在不断的膨胀，当他拿到投资人给他的钱的时候，他并没有去开这个酒吧，他在挥霍，他觉得这种日子太舒服了，太享受了。结果到最后，他成为了一个欲望的载体，主角他本人只是一个行尸走肉。

[08]访谈对象(00:14:02): 所以我们用了这样一个比较日常化，大家比较容易看得懂的这么一个句构，然后给到学生他们去做排演和二。

研究员(00:14:13): 创我了解。想问一下，从专业的角度来讲，不知道有没有对剧本。比如说您刚刚说剧目它有没有什么三幕式，什么冒险式的故事。这种冲突式的故事他有没有一些？专业领域的总结和归纳？

[08]访谈对象(00:14:38): 像我一般来说，我们说到戏剧的话，大家都知道有很多，现在戏剧的形式非常多，我们都是用形式划分，比如说实验戏剧，肢体戏剧，装置戏剧包括传统的戏剧，那还有一个就是我们大家都知道叫话剧，就是像雷雨他们这样的就是话剧。发展到现在的话剧更多的是在台词上。它是语言大于表演的这么一个形式，就是我个人理解它是语言大于表演的这么一个形式，它更多的故事情节在于台词的对白当中，然后发展到现在很多戏剧，它是没有台词。

[08]访谈对象(00:15:24): 他就是在舞台上用自己的身体配上灯光音乐。一些舞美装置去展示故事，或者是人物他的状态。

研究员(00:15:34): 你了解？想问一下，就是您在这个比如说带学生去改剧本的过程中会有遇到什么问题吗？或者说他们会经常向您提问哪些地方？

[08]访谈对象(00:15:53): 首先第一个问题就是阅历的问题就是他们的生活经历，比如像艺考的学生，他们就还是高中生。对，所以他们的阅历包括他们的经历是比较少的，有一些东西他们是想不到，甚至是想象不到。这个是第一个比较难的点，第二个难的点，就是思想上的不同。因为每个人他就是独立有自己的喜好，有自己想要表达的东西。那一个小团队里边，比如说四个人，他们在创作这个剧目的时候，他们会有很强的思想的碰撞，就是有的觉得我想去表达爱情，有的说我想去表达友情，有的说这个友情和爱情太俗了，我们要去表达人的对生活的一种感悟什么之类的，所以他们会有很强烈的思想碰撞，所以这是会遇到的。第二个问题就是大家没办法去统一思想。

[08]访谈对象(00:16:55): 对都想去表达。对这两个问题是我遇到比较多的。

研究员(00:17:01): 了解，那像在您的课堂中。这种剧本创编课堂和纯表演课堂学生的反馈会有什么不一样吗？或者您觉得让他们创编剧本和让他们直接表演？会对他们的成长有什么不一样吗？

[08]访谈对象(00:17:24): 这个区别挺大的是。我在给他们主导一些戏剧的内容角色的扮演的话，他们更多的是打引号的工具人。他好像是我在让他去做某一件事情，他是被动的创作，他是主动的，所以从他们在这个我指定去给他们安排。任务和他们自己给自己设定一个目标，在整个学习的过程当中，他的收获是不一样。

研究员(00:18:32): 了解。那就是您也这两年 AI 发展的比较迅猛，就您应该日常生活中多多少少也用过，您觉得其实 AI 系统在剧本创编的哪些部分也许能帮助到我们？

[08]访谈对象(00:18:55): 这个我还真用过，我用过 GPT 还有最近那个叫什么 ？

研究员(00:19:01): deepseek？

[08]访谈对象(00:19:03): 对我都用他们来写过剧本，我发现 AI 和人确实在文艺作品的创作上面有很大的。出入我会给到他们具体的人物时间，地点，他没办法去理解到。

研究员(00:19:25): 我的意图。

[08]访谈对象(00:19:28): 可能是在输入指令的时候，没有很好的去叙述到，所以我觉得和 AI 利用 AI 来创作的话，就是沟通是一个非常重要的点。

研究员(00:19:41): 了解就在剧本写作任务上，那您觉得它更适合前期的一个思维发散。框架梳理。说后面台词的修正，您觉得他更擅长做哪些部分？

[08]访谈对象(00:19:59): 我个人体会到体验到的部分的话，我觉得他可能更适合。开发灵感就是我会给他我想要的东西，然后他会写出来，我去看他写出来的这些东西之后我可能会想到！我还可以这样去做，或者是我还可以往那个方向去创作，所以他有可能会给到我一些更多的信息点，相当于是给了我另外一个视角。

研究员(00:20:28): 了解就相当于多了一个可能力没那么强的同学来跟您讨论和协作。

[08]访谈对象(00:20:38): 对。

研究员(00:20:39): 那您觉得您使用下来觉得它特别不擅长。您觉得它不好用的地方是在哪里？

[08]访谈对象(00:20:48): 我觉得他不擅长的是他的思维方式可能比较单一。就是我们人在创作的时候，我甚至会考虑到放在剧场里放在舞台上，有一些东西能不能实现，而 AI 它是不考虑这个问题的。对于你能不能实现，那是可能是人的事，不是机器的事。

研究员(00:21:13): 您能举个具体的例子吗？就他说什么让您觉得不太ok。

[08]访谈对象(00:21:21): 我昨天还用写了一下剧本，然后里边很简单的就是两个人物，一个人物叫喵喵，一个人物叫汪汪，但他们都是人扮演的，但是 AI 直接让他们。两个只猫和一只狗，直接把它设定为一只猫和一只狗来做的事情。

研究员(00:21:44): 和我们所理解的，让人去扮演。

[08]访谈对象(00:21:50): 就他本来就是人人的人物的名字叫喵喵。

研究员(00:21:56): 他会自动就给当成猫和狗。

[08]访谈对象(00:21:58): 直接把它当成猫和狗，然后写。

研究员(00:22:02): 写的对白。

[08]访谈对象(00:22:03): 写的人的对白就非常的和我想要的内容就出现这个差异。

研究员(00:22:12): 了解。因为 AI 它其实不仅有生成文本，然后也能生成图片。您的想象中生成图片对于剧本创编或者表演。的教学环节他能有哪些可能的帮助？

[08]访谈对象(00:22:33): 生成图片的这个功能我用的比较少，而且实际在表演的过程当中，或者是在教学的过程当中的话，我们用到图片的东西比较少，都是要么用。

研究员(00:22:48): 影像会平比较多一点。

[08]访谈对象(00:22:50): 图片的对会比较少。

研究员(00:22:52): 了解主要还是文本的功能，其实是大家最关心的。

[08]访谈对象(00:22:59): 对了解。

研究员(00:23:01): 好，那我感觉。我整体收获也蛮大的。