

生成式 AI 在高校服装表演专业教学中的应用研究与模式构建

戚靖苒

海口经济学院 海南 海口 570100

【摘要】：随着生成式 AI 技术的快速发展，其在教育领域的应用逐渐扩展到艺术类专业。服装表演专业注重动作规范、舞台表现及创意造型，传统教学中存在示范资源有限、训练反馈滞后和创意表达不足等问题。本文基于生成式 AI 技术，分析其在高校服装表演专业教学中的适配性与价值，构建了“AI 示范—AI 辅助训练—AI 创意表达—AI 智能评价”的四位一体教学模式，并提出课程体系优化、教师能力提升、数字化资源建设及学生 AI 素养培养等实践路径。研究实践表明，该模式能够丰富教学资源、提升动作训练效率、增强创意表达能力，推动专业教学的数字化、智能化转型。为高校服装表演专业的教学改革提供实践性参考，在艺术类专业教学提供理论与方法支持。

【关键词】：生成式 AI；服装表演；教学模式；高校教育

DOI:10.12417/2705-1358.26.03.056

1 引言

随着人工智能技术的快速发展，近两年生成式人工智能（Generative Artificial Intelligence,简称生成式 AI）在语音合成、图像生成、动作模拟、文本写作以及多模态内容生成方面取得突破，教育领域正迎来一场深刻的技术变革。生成式 AI 的出现，使传统教育中许多“难以解决的问题”获得了新解法，尤其在艺术、设计、舞台表演等高度依赖视觉表达与动作示范的专业，生成式 AI 展现出前所未有的教学潜力。服装表演专业是融合形体训练、台步展示等多项能力的综合性专业，教学强调动作规范、表演节奏、空间感与综合审美等核心能力。但传统教学受示范资源有限、反馈滞后等问题影响，学生难在课堂内快速提升技能，教学质量与效率受限。时尚行业数字化加速，服装表演人才需兼具舞台表现与数字化工具使用、技术理解能力，因此探究生成式 AI 在高校该专业教学中的应用，具有重要现实意义。

2 生成式 AI 技术概述及其在服装表演教学中的适配性分析

2.1 生成式 AI 技术核心概述

生成式 AI 是人工智能领域的前沿技术，可生成文本、图像、视频、动作序列等多类型内容，核心涵盖大语言模型、图像/视频/动作生成模型、数字人及多模态模型等。其核心特征一般为内容生成高效多样且可控，多模态融合适配视觉化需求，具备智能分析的反馈能力，交互性支撑个性化体验，大幅

降低了教学资源生成成本。

2.2 服装表演教学特征与 AI 契合点

服装表演专业教学以形体训练、服装展示、舞台表演、创意造型为核心，具有高度依赖示范与视觉呈现，需大量重复练习及即时纠正，对舞台空间与氛围营造要求高，强调创意造型与视觉叙事能力的特征，而生成式 AI 在动作示范、训练反馈、舞台模拟、创意表达等方面与上述教学需求形成天然契合。

2.3 核心适配性体现

在服装表演教学的多项需求中，生成式 AI 与教学的融合都能充分体现。它能生成虚拟舞台场景、主题氛围图片和造型情绪板，助力学生提升空间调度、情绪表达以及综合造型方面的能力。除此之外，借助 AI 生成的各类内容，还能搭建起可持续更新的数字化教学资源库，实现资源共享，为专业的长期发展提供有力支持。同时，生成式 AI 还能适配服装表演教学“示范-训练-呈现-创意”的完整流程，有效解决传统教学中资源短缺、反馈不及时、创意训练不足等问题，为高校服装表演专业教学提供创新且可行的发展方向。

3 高校服装表演专业教学的现状与痛点

3.1 训练方式单一，反馈滞后

部分高校服装表演专业教学，训练内容大多在台步、走位等动作大量重复练习，传统教学存在显著问题，例如训练方式单一，以重复练习为主，缺乏个性化、创新性训练方案；反馈

滞后,教师难以精细化指导每位学生,错误动作易固化,延长技能提升周期;数据难以量化,缺少科学化分析工具,动作质量、步幅等指标无法量化,训练效果缺客观依据。这致使学生虽然动作标准,可该模式降低学生课堂参与积极性^[1]。

3.2 示范资源有限,风格多样性不足

高校服装表演专业教学中,教师示范是核心环节,需要展示不同服装风格的动作表达、姿态控制及舞台节奏,但存在明显局限。风格上,受个人体态、精力限制,课堂示范风格单一,难以覆盖多样化服装展示需求;传统示范依赖现场演示与有限视频,无法满足学生自主练习、多次复盘及课外自学需求。缺乏丰富示范资源,制约教学质量与学生动作多样性培养^[2]。

3.3 舞台空间模拟条件不足

服装表演专业的学习,既要求学生练好转台表现、空间把控能力,也得适应不同秀场氛围。但课堂教学常受场地和设备条件制约,很难完全还原真实秀场的环境。一方面是课堂里的灯光布置和氛围模拟都比较单一,学生缺少在多元灯光、不同场景下的练习机会,对环境的感知和适应能力也就练不出来,另一方面课堂还缺乏沉浸式体验,没有虚拟增强现实技术的辅助,学生对“整体表现力”的理解也不够深入。这些问题直接影响了学生空间感、节奏感的提升,也不利于他们表演自信心的培养。

3.4 创意表达与造型能力发展不足

服装表演需注重造型美感与主题表达,但现在的教学中,创意相关的训练体系还不够完善,平时更偏向于动作方面的训练,缺少成体系的主题设计和角色塑造相关练习。而且学生的视觉表达能力也没得到充分培养,像主题创意构思、妆发与服装搭配这类实践机会特别少。另外,老师在引导学生创新思维上做得还不够,很难真正激发大家的创意灵感,这也让学生的表达能力受到了限制。这些问题叠加下来,导致学生很难建立起完整的艺术表达体系,和行业多样化的需求也存在不小的差距。

3.5 数字素养与技术应用能力偏弱

随着行业数字化转型,学生相关能力培养不足,学生在AI工具应用方面的能力很欠缺,对生成式AI、动作捕捉这类常用工具,不管是了解程度还是实际操作水平都比较有限;另外,数字化表达的本事也不足,没法很好地结合数字工具完成创意构思,也做不到虚拟呈现;还有就是和行业趋势脱节,课堂上没有充分培养这些数字化技能,导致学生毕业后没法很好适配职业环境的转型需求。

4 生成式AI赋能高校服装表演专业教学模式构建

随着生成式AI技术在教育领域用的越来越广,高校服装表演专业教学模式正迎来系统化、智能化和数字化的转变。以“示范—训练—创意表达—评价”四位一体模式为核心框架,具体分析生成式AI在各环节的应用方法与实践价值。

4.1 AI示范:多风格、多场景示范资源构建

AI在教学示范环节的核心是打造多风格、多场景教学资源。它突破教师个人条件与精力限制,可根据服装类型、舞台情境生成高定秀、商业发布会等各类台步示范视频,适配课堂学习、课后模仿及风格认知需求;还能模拟多样空间布局、灯光效果与虚拟舞台,弥补传统课堂物理条件短板,助力学生熟悉秀场环境、提升临场表现。此外,AI可生成妆发设计、服饰搭配等丰富素材,推动动态更新的校本资源库建设,为教学创意启发与资源可持续发展奠定基础。

4.2 AI辅助训练:个性化与精准化训练体系

AI辅助训练中的动作分析与纠错系统能够精准识别学生训练视频中的肩部角度、步幅、节奏等关键信息,自动生成纠错建议并以直观的方式展现出来,给老师和学生提供有针对性的指导参考。同时根据学生的动作数据与学习进度,针对薄弱环节定制强化练习、节拍训练、动作分解等个性化训练方案,让训练更科学、效率更高,此外还会记录学生动作完成情况、进步曲线等数据,整理完整的个人训练档

4.3 AI创意表达:提升主题构建与造型设计能力。
生成式AI为服装表演教学创意表达环节提供全方位支撑,结合课程主题生成氛围图、色彩搭配、动作参考等素材,帮助学生快速构建创意框架、降低创作困惑;依据服装款式精准生成妆发与饰品搭配方案,支持多版本迭代优化,既保障设计质量与效率,又推动学生创意思维与审美判断力提升;同时辅助梳理角色背景、明确情绪表达逻辑与舞台表演脉络,深化服装风格的文化内涵与情绪传递效果,进而增强舞台表演的感染力与完整性。

4.3 AI智能评价体系:多维度、数据化评价

AI智能评价体系通过多维度协同构建科学评价机制,既能量化台步稳定性、重心控制、节奏匹配度等关键动作指标,实现评价的科学化与精准化,有效规避传统评价中主观性过强的问题,又能依托学习档案完整记录学生的训练数据与作品演进轨迹,在关注最终学习成果的同时兼顾过程中的进步与成长,进一步完善评价维度的全面性,还能有机融合AI提供的客观数据、教师的专业判断、学生的自我反思与同伴间的相互评价,形成多主体参与、兼具客观性与专业性的综合评价机制,确保评价结果的公正与全面。

5 生成式 AI 赋能服装表演教学的实践路径与策略

为了将生成式 AI 技术有效融入高校服装表演专业的教学实践,提升教学质量与学生综合能力,需要在课程体系、教师能力建设、数字化资源库、学生素养培养以及技术治理等方面制定系统化策略。

5.1 课程体系优化

课程体系优化核心是“AI+专业教师”配合教学,通过划分动作示范、训练强化、舞台模拟、创意表达、评价反馈这几个模块实现课程管理更规范,精准衡量教学效果,同时依据学生基础水平和学习进度实施分层次教学,初级阶段侧重基础动作训练与模仿,中级阶段强化创意表达与主题演绎,高级阶段聚焦舞台表演、角色构建及综合评价,循序渐进贴合不同学生的学习需求,既提升教学效率与精准度,也保障课程规划的系统性,方便后续持续优化^[4]。

5.2 教师 AI 能力培养

在教师层面,高校加大对师资 AI 使用能力的培训投入,积极推动教学方式转型。通过引入互动式教学与生成式 AI 辅助工具,教师教学效率大幅提升,也能更好地引导学生理解与使用 AI 工具^[5]。教师 AI 能力培养需从技术工具操作、教学设计融合、案例经验积累三方面系统推进。学校可通过专项培训,帮助教师掌握生成式 AI 在服装表演专业动作生成、舞台模拟、数据分析中的应用,引导教师结合课程目标设计适配的训练计划与创意项目,同时依托校内研讨会、教师互助小组等形式,鼓励教师分享实践案例与经验并整理为教学参考资料,以此全面提升教师数字素养与 AI 融合教学能力。

5.3 校本化数字化资源库建设

校本化数字化资源库围绕教学核心需求构建,收集不同风格、节奏、舞台条件下的台步示范视频形成动作示范库,搭建包含多样空间布局、灯光环境、主题风格的虚拟舞台资源构成舞台与灯光模拟库,同时存储学生创意作品、AI 生成的造型方案、主题情绪板等素材形成造型与创意案例库,所有资源都会

持续更新,既能给老师的课堂教学提供丰富参考,也能帮学生自主学习、复盘练习和做创意实践时,提供足够的素材支持。

5.4 学生数字素养培养

学生数字素养培养既看重技能实操,也重视思维提升。课程里会系统教学用生成式 AI 工具,包括动作生成、舞台模拟、造型设计、创意表达这些实际能用的场景,还会通过完成作业、参与表演任务这些真实项目,让技能和实践结合得更紧密。另外,会用 AI 生成的多个版本作品,引导学生对比、打磨、创新,锻炼大家的数字化创意思维和审美判断能力;同时让学生借助 AI 智能评价系统,实时看到自己的动作数据、创意评分和学习进度反馈,帮大家增强自我反思和主动改进的意识,全面提升综合素养。

5.5 校企合作与行业对接

校企合作与行业对接通过联动时尚秀场、设计公司、数字科技企业实现教学与行业需求的精准衔接,引入企业专业的舞台设计与灯光模拟素材丰富教学资源,开展由企业指导的 AI 创意造型项目提升实践教学质量,借助企业提供的行业案例与数字化展示平台让学生接触前沿实践,既弥补校内教学的行业资源缺口,又帮助学生提前适配职业环境,有效提升职业竞争力。

6 结语

本研究聚焦生成式 AI 在高校服装表演专业教学中的应用,结果表明其可有效丰富教学资源与示范形式、提升训练精准度与效率、强化学生创意表达与审美素养,为专业教学数字化、智能化转型提供核心支撑。未来可进一步优化生成式 AI 算法与教学需求的适配性,探索其与虚拟现实、增强现实技术的深度融合路径,同时健全师生数字素养培育体系、明确 AI 应用的伦理准则与版权规范、深化校企协同育人机制。总的来说,生成式 AI 为该专业教学构建了系统化、智能化、个性化的创新范式,不仅为培养现代时尚产业所需的数字化复合型人才开辟了新路径,更为艺术类专业的数字化转型提供了重要的实践参考与理论支撑。

参考文献:

- [1] 张婷.数字化时代背景下服装表演专业人才培养路径探究[J].中国科技经济新闻数据库教育,2025(10):009-012.
- [2] 张曼青,薛岩.基于 AIGC 技术的艺术设计专业教学模式研究[J].大众文艺,2025(19):126-128.
- [3] 郭姝娜.人工智能赋能高校艺术教育的实践研究[J].艺术与设计,2025(11):118-120.
- [4] 许麒晟,康博文.生成式 AI 在艺术类职业教育中的创新应用[J].科教导刊,2025(21):26-28.
- [5] 赵云飞.生成式人工智能赋能下高校数字媒体艺术教育研究[J].时代报告,2025(08):66-68.