

中國文化大學教師教學創新暨教材研發獎勵

114 學年度第二學期成果報告書

一、計畫名稱：駕馭 AI 浪潮, 深化人文敘事: 新世代短片創作的「學思達 AI」實踐路徑

二、實施課程

(一) 課程名稱：短片製作概論

(二) 開課系所及年班級：大眾傳播學系 3 年 B 班

(三) 授課教師：黃慕清

三、前言

面對數位影音時代的強勁浪潮, 短片創作已成為年輕世代最直接、最常用的表達方式。從各類新興數位影音平台到學生影展的敘事作品, 「影像」早已是青年溝通世界、傳達思維的核心語言。然而, 在虛構敘事領域中, 初階創作者常因經驗不足、題材發想受限, 或難以有效整合技術與敘事, 使作品流於概念化或情節噱頭, 缺乏對真實生命經驗的深刻感悟與說服人心的真誠理路。

尤其當前影視產業正經歷由 AI 生成技術帶來的深刻變革, 從劇本構思、分鏡繪製、影像生成到剪輯特效, AI 工具正以驚人的效率重塑傳統創作流程, 極大地降低了技術門檻。短片創作恐因此而更易陷入淺碟化的創作趨勢。身為影像創作之教育者, 我們深信科技雖能加速影像生成, 卻永遠無法取代創作者對生命的觀照、對情感的提煉與對人文思維的堅持。

本教學創新計畫以「短片製作概論」課程為實踐場域,核心目標乃立意於開創一條科技與人文價值有機融合的教學新路徑。我們透過「AI 技術工具」與「學思達教育理念」的深度結合,建立起一個滾動式學習的創新教學模式,強調「學中做、思中創、達於表」,旨在引導學生以批判性與創造性思維,靈活運用 AI 作為影像創作的智慧夥伴,從而確立學生作為創作主體自我意識,將情感共鳴與人文思辨視為作品靈魂之核心所在。

四、計畫特色及具體內容

(一) 計畫特色

本課程為大傳系影像創作之重要實踐課程,以「AI 科技賦能」和「人文思維紮根」為兩大核心,整合「學思達」教育理念與全流程短片製作訓練,其具體特色展現於以下四個面向:

1. AI 協作,提升創作效率與題材深度:創新地將 AI 工具深度整合到劇本開發、分鏡設計、影像化模擬等關鍵環節,縮短繁瑣技術過程。同時針對青年學子生命經驗侷限的困境,利用 AI 的龐大知識庫進行反思性提問,整合跨領域知識,開拓創作題材的深度與廣度。
2. 啟動「學思達」精神,確立創作主體性:以「自主學習、深度思考、主動表達」教學理念為核心,取代單向知識灌輸。引導學生在 AI 素材上進行批判性思辨,並提交「AI 運用反思報告」,記錄與 AI 的建設性問答,建立與 AI「協作而非依賴」的夥伴關係。

3. 「仿拍→改編→原創」階梯式實作訓練:課程設計由淺入深。平時透過分組仿拍經典短片掌握影像語言與組織邏輯;期中則從真實紀錄片或訪談素材出發進行戲劇性改編,將創作根植於現實觀察,強化對他人生命經驗的理解;期末最終達成具備獨立發想的全流程短片原創能力。
4. 三位一體滾動式學習:建立以「理論講解」、「經典作品解析」與「創作實務輔導」三位一體的教學結構,透過持續性的創作實踐與反思,強化學生的影像敏感度。

(二) 執行方法與內容

本課程將理論講解、經典解析與創作實務有機結合,規劃為為期 18 週之核心單元主題,循序漸進推進學生創作能力:

週次	大單元 主題	課程核心 主題	內容要點	實作作 品進度
1-2 週	短片創 作的起 點與 AI 協作	課程導 論、AI 應用 於短片創 作全流程	1. 影片創作團隊之組成與創作 流程概論。 2. 文字劇本與分鏡腳本之 AI 工 具與技巧應用,訓練 AI 作為深 入主題與背景資料拓展的協作 夥伴。	平時作 業:仿拍 練習 → 選定經 典作 品、組隊

			3. 如何將靜態分鏡轉化為具備聲音與動態的短片雛形，提升影像敏感度。	與主題探討。
3-5 週	敘事與人文深度：題材與人物	題材發想、人物塑造與戲劇性建構	1. 題材發想：透過 AI 拓展跨領域知識，克服生命經驗侷限，進行反思性的題材探索。 2. 人物的深度挖掘：從真實人物生命故事中汲取元素，透過對立與衝突設置，展現人物的複雜性。 3. 戲劇性：介紹三幕劇與角色弧線，將人物與情節有機結合，並以 AI 輔助檢視劇情的說服力與真誠理路。	平時作業：仿拍練習 → 完成仿拍劇本與分鏡腳本。
6-8 週	影像的骨骼與肌理：場面調度與表演	鏡頭語言、場面調度與演員指導	1. 攝影與鏡頭語言：景別、角度、運動與鏡頭設計的基本原理。 2. 場面調度：討論導演如何透過演員動作、構圖、場景設計等元素，強化觀眾感受、烘托人物	平時作業：仿拍練習 → 拍攝、剪輯與繳交。

			內心狀態。 3. 表演：基礎演員指導與調度，以及如何透過對白具體化人物設定。 4. 學思達討論：解析經典影片的場面調度巧思。	期中作品：真實性改編 → 選定紀錄片或訪談素材。
9-11 週	影像的脈動與節奏：剪輯與聲音	剪輯理論、聲音設計與類型化風格	1. 剪輯：蒙太奇理論與連貫性剪輯原則，探討剪輯如何塑造故事節奏與意義。 2. 聲音：對白、音效、音樂的運用及其在短片中的情感與敘事功能。 3. 類型與風格：介紹常見短片類型、風格特點。	平時作業：仿拍練習 → 講評與反思。 期中作品：真實性改編 → 完成改編劇本初稿

				與分鏡。
12-14 週	創作實 務：真實 性改編 與虛構	期中作品 創作與紀 錄片改編 指導	1. 分組實務指導：針對期中作品（真實性改編）進行輔導。 2. 紀錄片與訪談的戲劇性改編原則，引導學生從真實人物的生命經驗中汲取創作靈感，進行真誠理路的虛構。 3. 分鏡腳本：指導學生利用 AI 影像工具快速生成分鏡圖，並進行動態試片的製作與檢視。 4. 學思達：透過對真實人物故事的深入討論，深化學生對人性與現實處境的感受與觀察。	期中作品：真實性改編 → 拍攝、後製與繳交（期中作業）。 期末作品：原創短片 → 發想與主題確認。
15-16 週	創作實 務：原創 短片實 踐與類	期末作品 創作與類 型風格建 立	1. 類型與風格建立：類型電影的敘事慣例與創新、作者風格的形成與展現、AI 在風格實驗中的輔助作用。	期末作品：原創短片 → 完成劇

	型風格		2. 分組實務指導：針對期末作品（原創短片）的劇本、分鏡進行輔導。 3. 跨類型創作的可能性探索。	本與分鏡腳本，進入拍攝階段。
17 週	成果展現與學思達互評	期末作品 成果線上發表會	1. 期末短片作品成果發表：各組播放 3 至 5 分鐘的原創短片作品。 2. 同儕互評與反思：同學進行作品相互評選、回饋與建議。	期末作品：原創短片 → 進行成果展映與講評。
18 週	成果展現與學思達互評	期末作品 成果線上發表會與綜合座談	1. 期末短片作品成果發表：各組播放 3 至 5 分鐘的原創短片作品。 2. 同儕互評與反思：同學進行作品相互評選、回饋與建議。 3. AI 運用反思報告分享與總結，探討科技與人文的融合之道，總結未來創作發展的展望。	期末作品：原創短片 → 進行成果展映與講評 → 綜合座談。

五、 實施成效及影響（量化及質化，請說明是否達到申請時所預期之學

習目標與預期成效)

一、量化成效

本計畫之量化考核分為：「平時成績(30%)」、「期中作品 (30%)」與「期末作品 (40%)」，以下為各階段之量化執行成效：

1. 平時成績(佔 30%)：透過「自主學習、深度思考、主動表達」之學思達教學法，課堂互動參與度大幅提升。平時仿拍練習作業中，多數小組能精準捕捉經典短片之影像元素組織技巧；在 AI 應用能力反思上，學生亦能提交具建設性之互動問答紀錄。

2. 期中作品(佔 30%)：本階段著重於「真實生命故事改編」。評量數據顯示，多數學生小組皆能提交結構完整之改編書面報告、文字劇本，並利用 AI 工具生成精確度良好的分鏡腳本。作品在真實性說服力與情感共鳴度上皆有亮眼表現，顯示出學生對他人生命經驗與現實處境具有良好的理解與轉化能力。

3. 期末作品(佔 40%)：此為全流程整合之獨立原創短片。學生小組均順利完成 3 至 5 分鐘之短片作品。在影像整合技巧(攝影、剪輯、聲音)上表現成熟，且能清晰闡述其原創理念與風格嘗試。同儕互評與自我反思之質與量均達到預期標準。

二、質化成效

本計畫透過落實「學思達×AI」之教學路徑，在學生核心素養與實務能力上取得顯著進展。在 AI 技術與敘事主體之平衡上，學生已全面掌握短片製作的核心元素，並學會借助 AI 工具高效完成分鏡腳本與動態試片之視覺化預視，從而將精力高度集中於影像敘事與藝術性表達；然而，實作中亦發現部分學生因軟體熟悉度或提示詞（prompt）掌握度不同而存在學習進度落差，易導致小組分工失衡，因此未來在工具導入期，將規劃更具聚焦性的「基礎實作工作坊」，以期有效縮減同儕間的數位科技門檻。

在人文關懷與現實轉化之深化方面，課程透過對真實紀錄片與訪談素材之戲劇性改編，成功引導學生走出空泛的情節套路，學會從真實生命中汲取養分，將細緻的生命觀照轉化為創作動能；儘管學生在期中改編時的人文關懷表現優異，但期末進入獨立原創時，少數小組仍易流於表面套路，顯示出從改編到原創的學習階梯跨度較大，未來需進一步搭建引導機制，教導學生深度利用 AI 的跨領域知識庫進行題材的自我反思與深度挖掘。

關於科技思辨與協作意識之建立，學生普遍建立起「協作而非依賴」的正向科技態度，並在 AI 應用反思報告中，展現出對 AI 生成素材進行批判性思辨與深層次人文加工的能力。最後，在課堂文化與觀眾意識之翻轉上，藉由「親近式學思達」機制，教師走入學生群體進行深度交流，成功

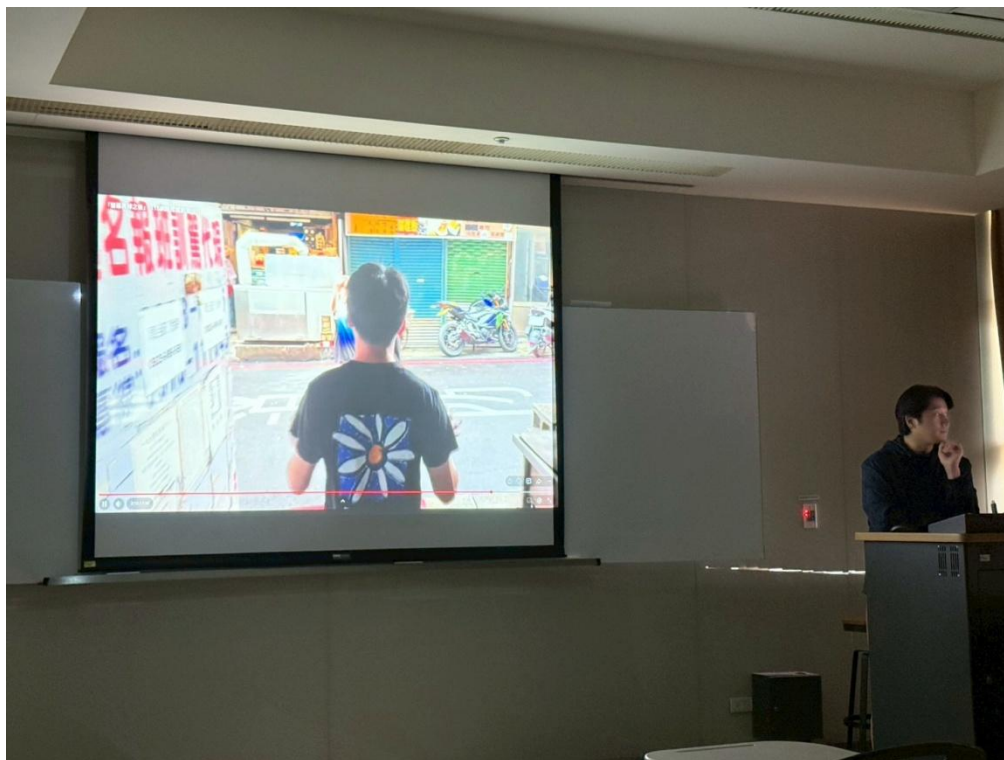
翻轉內向被動的課堂氛圍，並透過期末同儕互評有效培養學生的觀眾意識與團隊協作能力。

六、 結論

本教學創新計畫「駕馭 AI 浪潮, 深化人文敘事: 新世代短片創作的『學思達×AI』實踐路徑」在「短片製作概論」課程中的實施, 回應了當前 AI 技術發展對傳統影視製作教學現場帶來的衝擊。本計畫的核心價值在於堅信: 科技的進步絕不應取代創作者對生命的細緻觀照與人文思維的堅持。

課程透過系統化之「仿拍→改編→原創」三階段滾動式學習模式, 有效解決了初階創作者起步困難、題材狹隘的痛點, 並將 AI 確立為輔助性之「智慧協作夥伴」。雖然在執行過程中, 仍需時刻留意並管控制引學生對 AI 產生過度依賴之隱憂, 但透過「學思達」教學模式的互動討論、AI 運用反思報告的撰寫以及同儕互評機制, 這些困難皆得到了正向的轉化。本計畫不僅嘗試提升學生的資訊科技應用、跨領域整合與專業影像製作實務能力, 更深植了人文關懷與自主學習的素養, 以求培育出能駕馭新興科技、具備卓越影像敏感度, 並以深厚人文底蘊傳遞觸動人心故事的新世代傳播人才。

七、 執行計畫活動照片（請附加說明文字）¹

照片 1：教師解析學生作品。

照片 2：學生專注觀看範例影片。

¹ 報告書請自行視需要增列章節；如有牽涉個人或他人隱私之圖片或資訊，請務必去識別化並謹慎運用。

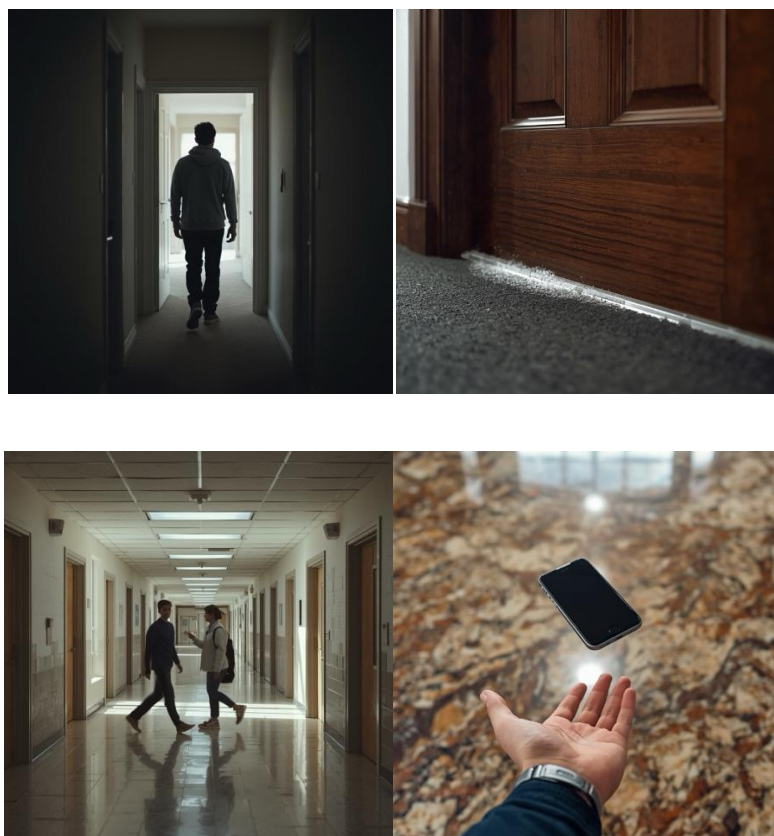
照片 3：師生互動討論情節發展設計。

與各部門協同合作的脈絡。

現代影視劇組完整分工

編劇	導演組	製片組	美工組	攝製組	劇務組	錄音組	後期製作組
文學劇本	總導演	出品人	美術師	攝影師	劇務主任	錄音師/助	後期製作總監
分鏡劇本	副導演	監製	服裝師	副攝影師	場務		剪輯師/助
故事板	場記	製片主任	化妝師	攝影助理			特效總監
		統籌	道具組	燈光師/助			
		外聯製片					
		現場製片					
		生活製片					

照片 4：教師介紹影視劇組分工與創作流程。

照片 5：學生構圖設計練習。

照片 6：學生分鏡作品。

八、 附件(另請準備 5 頁(不含標題頁)簡報，以便成果展之用)

