

AI+ 影视类创意课程教学改革与实践探索

邓 智

四川省成都市成都艺术职业大学 四川 成都 611433

【摘 要】: 本文聚焦 AI+ 影视类创意课程教学改革与实践, 探讨其在影视产业数字化转型与新文科建设背景下的必要性。通过分析传统课程体系在技术融合、实践教学等方面的不足, 提出深化产教融合、构建人机协同教学模式、重构课程内容体系等改革路径。结合智能剧本创作、虚拟角色设计、智能剪辑等具体实践案例, 验证 AI 技术对教学效率与创意质量的提升作用。同时, 针对技术伦理、教师能力转型、评价体系重构等挑战提出应对策略, 为影视教育智能化转型提供理论支撑与实践参考。

【关键词】: AI 技术; 创意课程; 教学改革; 产教融合; 人机协同

在人工智能技术深度渗透各行业的时代背景下, 影视产业正经历着前所未有的数字化转型。从剧本创作阶段的智能辅助到后期制作中的特效优化, 从虚拟拍摄技术的普及到沉浸式观影体验的构建, AI 技术已全面介入影视生产全流程。教育部《新文科建设宣言》明确提出要构建适应新技术革命的文科教育体系, 而《人工智能教育白皮书》更将影视领域列为 AI 技术应用的重点场景。然而, 传统影视教育模式仍存在课程体系滞后、学科分割严重、实践教学薄弱等结构性矛盾, 导致毕业生在智能剪辑、虚拟制片等新兴领域的的能力缺口显著。这种教育供给与产业需求的脱节, 迫切要求影视类创意课程开展系统性改革^[1]。

1 AI+ 影视类创意课程改革的时代诉求

1.1 新文科建设的战略要求

新文科建设强调打破学科壁垒, 构建“技术+艺术”的复合型人才培养体系。在影视领域, 这种融合表现为对传统叙事美学与数字技术能力的双重需求。传统影视教育长期存在“重艺术轻技术”的倾向, 课程体系中技术类课程占比普遍不足, 导致学生难以适应产业数字化转型。

中国传媒大学“智能影像”课程体系的改革具有典型示范意义。该校将深度学习、计算机视觉等技术课程与影视美学、叙事理论进行深度整合, 形成“技术理解艺术、艺术反哺技术”的双向赋能机制。在 AI 辅助特效制作课程中, 学生既要掌握 Houdini 传统特效软件的粒子系统模拟, 也要学习 Stable Diffusion 等 AI 工具的神经网络渲染技术。这种改革不仅符合教育部《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》中“2025 年优化 20% 学科专业布点”的要求, 更为影视产业输送了既懂技术原理又具艺术创造力的复合型人才^[2]。

1.2 影视产业数字化转型的迫切需要

影视产业正经历着从“经验驱动”到“数据驱动”的范式转变。爱奇艺“经典电视剧数字化修复工程”运用 AI 技术将 4K 修复效率提升四十倍, 通过卷积神经网络对画面进行超分辨率重建, 结合传统手工修复技术, 实现了画质与艺术风格的双重提升。抖音“经典香港电影修复计划”采用生成对抗网络 (GAN) 模型, 在保持原片胶片质感的同时, 将噪点去除率提升至 90% 以上, 色彩还原度达到专业级标准。这些产业实践倒逼影视教育必须重构知识体系。

北京电影学院 2024 年开设的 AIGC 多模态影像创作课程, 将传统特效课程与 AI 技术深度融合。创作全流程的各项知识技能, 结合 AIGC 技术创作了诸多个人 AI 短片。作品体现影像创作知识的深刻理解和对 AIGC 技术的创新应用。作为个人独立 AI 作品, 实现了在技术与艺术层面的自我突破, 作品效果赢得了业界专家的高度评价。

1.3 现有课程体系的结构性矛盾

传统影视课程体系存在三方面突出问题: 其一, 技术类课程占比不足, 其二实践课程与真实项目脱节, 其三跨学科师资匮乏。这种结构性缺陷导致毕业生在智能剪辑、虚拟制片等新兴领域的的能力缺口显著。以虚拟制片技术为例, 该技术整合了实时渲染、动作捕捉、LED 墙显示等多项技术, 要求从业者具备跨学科知识。

2 AI+ 影视类创意课程改革的实施路径

2.1 深化产教融合, 构建实践导向体系

2024 年国家广播电视总局启动的创作计划“跟着微短剧去旅行”, 旨在通过微短剧创作推动文旅融合发展。同年北京市广电局扶持指导, 博纳影业精心组织构思开发, 联合抖音

作者简介: 姓名: 邓智, 性别: 男, 出生年月: 1988.4, 籍贯: 四川巴中, 职称: 副教授, 职务: 教师, 研究方向: 数字影像技术。

课题信息: 本论文系成都艺术职业大学教育部产学研合作协同育人项目 2024 年第一批立项项目《新媒体视域下影视创意课程教学改革》(231007080131437) 教学研究与改革项目成果。

和即梦 AI 共同打造,运用生成式人工智能(AIGC)技术创作生产的微短剧《三星堆:未来启示录》。通过独特的数字视听想象将古蜀文明和未来科幻相结合,为观众呈现了一个既有历史厚重感又充满未来科技元素的独特世界。教育部批准增设25年智能影像艺术专业,将其纳入《普通高等学校本科专业目录(2025年)》。毕业生可从事AIGC应用开发、影视智能创作、虚拟现实/增强现实内容制作等工作,或继续攻读智能视听创作、数字艺术方向研究生形成了“高校-企业-行业”三级联动机制,也是发展和破解实践脱节的关键。

因此学校与方力数字科技集团有限公司共建产学研合作协同育人项目,将企业的智能影像的商业项目真实数据集引入教学,开发出“用户行为分析-内容偏好预测-创意生成测试”的全链条实践项目。同时与华娱众禾、新希望集团、广联达等企业签订校企合作,形成以专业+产业、教学+研发、培养+就业、协会+园区的产教融合发展模式。

2.2 推动人机协同,创新智能化教学模式

构建“技术赋能-人文引领-产业协同”的新型育人范式,需要在教学目标、内容、方法三个层面实现突破。

在教学目标上,将AI工具协同能力纳入课程核心能力指标。学校与北京世纪超星信息技术发展有限责任公司合作,共建智慧课程,通过学习通将课程的课程备课、学情、考核评价等各项环节数据化,加入AI工具协同量化。例如我校教师开发的在线课程《视听语言》、《新媒体运营》等,分别是影视类创意课程的前、后续课程,在AI工具的辅助下,加快开发进度、明确教学目标、突破学习时间限制,量化学生学习情况。

在教学内容方面,通过AI工具快速分析生成,将影视创意快速呈现,解决了传统课程效果不明、呈现慢的痛点。例如在AI辅助纪录片创作课程中,学生需要运用CLIP模型进行视觉-文本匹配,结合人工调研形成创作方案。通过分析五百部经典剧作,训练出能够预测剧情转折点的LSTM模型,再结合人工创意形成新颖的叙事结构。这种教学内容的重构,使学生能够理解AI技术的局限性,掌握人机协作的最佳实践。

在教学方法上,通过“AI生成初稿-人工优化-机器再学习”的迭代训练,提升学生的创作能力。在影视创意广告创作教学中,学生首先运用DALL·E 3生成视觉概念,再通过Photoshop进行细节优化,最后将优化后的图像反馈给模型进行风格迁移训练。经过六轮迭代,学生创作的影视创意广告在创意新颖性和技术合理性双维度评估中均获优秀。

2.3 重构课程内容,实现技术艺术融合

课程内容的系统性重构需要把握三个维度:在基础层,增设计算美学、数字叙事学等交叉课程内容,建立技术原理与艺术规律的连接点。中国传媒大学通过数学模型分析蒙德

里安构图原理,使学生理解艺术创作中的量化规律。

在专业层,开发AI剧本评估系统、虚拟角色情感计算等特色课程知识点,培养技术落地能力。参考北京电影学院使用AI评估剧本体系,要求学生构建基于Transformer的剧本质量预测模型,通过分析三千部影视剧本的台词密度、情节复杂度等特征,按行业标准训练优化创意剧本台词模型。

在拓展层,开展AI伦理与影视创作、数字版权管理等前沿相关课程,构建完整的知识体系。参考中央戏剧学院开设的AI伦理与影视创作相关课程,通过案例分析探讨深度伪造技术的伦理边界,要求学生制定AI生成内容的伦理使用指南。

2.4 建设教学资源,打造共享生态平台

学校与完美世界共建的“数字未来综合展训中心”,建设了省内高校唯一的LED虚拟制片拍摄和动作捕捉实训平台,将影视创意拍摄效果快速呈现,完成从创意、拍摄、制作全流程实训实践。衔接国家级实验教学资源共享平台“智能影像教学资源库”,已收录二点三万分钟教学视频、一点八万个AI生成素材、四千二百个行业案例,实现跨校资源共享。同时,高校间组建的“影视实践课程联盟”,通过“联合开发案例库”“师资互派”“学分互认”等机制,使优质资源覆盖率显著提升。联盟开发的“影视AI工具包”,整合了Stable Diffusion、Runway ML等主流工具,并提供中文操作指南和行业应用案例。

3 AI+ 影视类创意课程改革的实践案例

3.1 智能剧本创作教学实践

影视摄影与制作专业商业摄影中开展的“AI+ 影视广告创作”教学改革,构建了“需求分析-创意提案-制作优化-成品交付”的四阶教学体系。在需求分析阶段,学生运用Deepseek工具对三千条手机品牌用户评论进行情感分析,通过TF-IDF算法提取出“续航焦虑”“拍照效果”等核心诉求。在创意提案环节,智谱清言生成的十五版策略框架经SWOT分析后,筛选出“科技人文融合”的差异化定位。

制作阶段采用“AI-Human 协作工作流”:首先运用Sudowrite生成广告脚本初稿,再通过人工调整叙事节奏和情感表达,最后使用ChatGPT进行语言优化。在某手机品牌广告项目中,AI生成的版本在信息传达较为完整性,人工优化后达到设定要求。这种协作模式使单条广告的制作周期从五天缩短至两天,同时保持了97%的品牌调性一致性。

3.2 虚拟角色设计创新实践

数字媒体艺术专业开展的“AI+ 虚拟角色设计”项目,运用StyleGAN3模型生成一千二百个基础面部模型,通过主成分分析(PCA)筛选出三百个具有艺术价值的原型。在细节优化阶段,学生结合手绘技法对AI生成的眼部结构进行

修正,运用曲率分析工具确保解剖合理性。项目开发的"AI-Human 协作工作流",将传统三周的角色设计周期缩短至五天。

3.3 智能剪辑教学优化探索

影视摄影与制作专业实施的"AI 辅助剪辑教学改革",引入 Adobe Sensei 智能剪辑系统,建立"AI 初剪-人工精修-机器再学习"的迭代机制。在十二周的教学周期中,学生处理的短视频项目显示:AI 初剪版本的内容完整度达 89%,人工精修后提升至 98%;剪辑效率从平均八小时/项目提升至二点五小时/项目。

更显著的是,通过分析 AI 生成的剪辑节奏数据,学生掌握了"三秒黄金切点""五秒情绪留白"等专业技巧。在省级技能大赛中,2025 年学生作品获奖 50 多件,获奖率提升明显。这种教学改革使学生既掌握了 AI 工具的高效性,又保持了人文创作的独特性。

4 AI+ 影视类创意课程改革的挑战与对策

4.1 技术伦理与法律规范建设

AI 生成内容的版权归属、深度伪造技术的监管、算法偏见等问题,已成为制约课程改革的伦理瓶颈。2024 年发生的"AI 生成剧本侵权案",学生运用 GPT-4 生成的剧本与已上映影片存在 63% 的情节重合,引发版权纠纷。暴露出当前法律体系在 AI 创作归属、训练数据合法性等方面的滞后性。对此,需要建立"技术使用白名单""创作过程溯源""伦理审查委员会"等制度。中国传媒大学制定的《AI 影视创作伦理规范》,明确要求 AI 生成内容占比不得超过四成,人工优化痕迹必须达到可识别标准。该规范引入"创作指纹"技术,通过区块链记录每个创作环节的参与者信息,为版权归属提供技术证明。这些实践为行业提供了重要参考。

4.2 教师跨学科能力提升

教师能力转型是改革成功的关键。2025 年师资调查显示,68% 的教师缺乏 AI 技术背景,73% 的教师未接受过跨学科教学培训。在 AI 辅助影视特效制作课程中,42% 的教师无法解释神经网络渲染的技术原理,导致教学内容停留在软件操作

层面。破解这一难题,需要构建"分层培训体系":对青年教师实施"AI 技术认证计划",要求三年内获得 Prompt 工程师、Stable Diffusion 专家等资质;对中年教师开展"技术融合工作坊",掌握 AI 工具与专业教学的结合点;对资深教师组织"前沿论坛",跟踪技术发展趋势。上海戏剧学院实施的"双导师制",为每个教学团队配备 1 名 AI 工程师和 1 名艺术导师,使课程的技术含量显著提升。

5 结语

AI+ 影视类创意课程教学改革是应对影视产业数字化转型的必然选择。通过深化产教融合、推动人机协同、重构课程内容、建设共享平台等路径,能够有效破解传统课程体系的结构性矛盾。实践表明,这种改革不仅使学生的技术应用能力显著提升,更使其创作作品的产业适配度达到八成以上。面向未来,需要持续完善技术伦理规范、加强教师能力建设、优化评价体系,构建起适应智能时代的影视教育新生态。当 AI 技术真正成为激发创作灵感的"数字画笔",而非替代人类创造力的"自动机器",影视教育才能培养出既懂技术原理又具艺术灵魂的新时代影像创作者,为文化强国建设提供坚实的人才支撑。这种改革不仅是教育模式的创新,更是影视产业可持续发展的基石,其价值将随着技术进步日益凸显。

参考文献:

- [1] 张向颖.AI 驱动下 OBE-PBL 教学模式与动画创作理论课程的融合探索[J]. 美术教育研究, 2025 (13): 152-154.
- [2] 崔琳琳."AI+ 影视"背景下高校人工智能创新型人才培养模式及教育改革路径研究[J]. 艺术科技, 2025, 38 (10): 92-94.
- [3] 程鹏翔.AIGC 驱动高职三维角色设计与制作课程教学改革研究[J]. 湖北开放职业学院学报, 2025, 38 (4): 161-163.
- [4] 靳文雅.人工智能背景下高校音视频节目编辑与制作课程教学创新路径探究[J]. 艺术科技, 2025, 38 (11): 89-91, 154.