

人工智能技术赋能影视制作实践教学的路径探索与实践创新

钟文豪¹

(1.东莞城市学院, 广东 东莞 523419)

摘要:本文聚焦人工智能技术赋能影视制作实践教学转型路径的探索,旨在解决当前教学与行业需求脱节的问题。研究分析了这一赋能模式在提升学生AI工具应用能力、优化教学资源配置效率以及精准对接行业技术需求方面的重要意义。然而,当前实践中仍存在AI能力培养体系缺失、教学资源未融入AI元素以及教学流程与行业实际脱节等困境。在此基础上,本文提出了构建分层培养模块、整合AI教学资源库、建立行业对接机制等针对性策略,并结合实践教学平台的建设,旨在为影视制作实践教学的高质量转型提供理论支撑与实践参考。

关键词:人工智能技术; 影视制作实践教学; 转型路径; 能力培养; 实践教学平台

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v2i1.189

随着人工智能技术在影视制作领域的广泛应用,行业生产模式正在加速重构。我国短视频用户规模已突破10亿,AI驱动的短视频智能化创作也已成为行业发展的新生态。作为高等教育中影视人才培养的重要组成部分,影视制作实践教学的转型已成为适应行业需求、提升教育质量的关键路径。然而,当前影视制作课程体系更新滞后,难以跟上AI技术的快速迭代,导致人才培养目标与行业实际需求之间存在较大偏差。推动人工智能技术与影视制作课程的深度融合,创新教学方法和课程体系,已经成为高校影视教育改革亟需解决的核心问题。

一、人工智能技术赋能影视制作实践教学的重要意义

人工智能工具的应用能够有效解放学生在影视制作中的重复性劳动,使他们能够将更多精力集中于创意叙事与风格探索。例如,在“短视频创作”课程中,学生可以利用ChatGPT生成剧本初稿,进而推动创意的快速迭代和优化。通过反复调试AI工具的参数,学生能够在实现特定艺术效果的过程中,培养基于技术的创新思维。AI赋能并非是创作者的替代品,而是作为“创作者的全新工具箱”,帮助学生通过人机协作深化创作过程,最终将创意落实为具体作品。

传统的影视制作课程教学通常聚焦于软件操作和设备使用的技能训练,课程中的教学内容多偏重于工具和技术的操作。然而,本课程的革命性在于,它将AI作为强大的前置创意实验室。学生可以利用AI进行海量创意孵化和分镜可视化,大大提升创作效率与创新能力。在此过程中,教学的核心环节也转变为“创意决策工作坊”,即引导学生围绕AI生成的多种创意方案展开批判性讨论。学生将探索:“为什么这个剧本结构比那个更能打动人?为什么这个镜头语言比另一个更具表现力?如何将AI生成的多个创意碎片融合成一个独特的表达?”这种方法促使学生在创作中不仅依赖AI工具,而是通过人类审美与AI生成内容的不断迭代,创造出具有个人特色的作品。教师的角色从传统的技术讲解者转变为引导学生进行审美判断和原创性验证的“仲裁者”。

目前,在高校影视制作课程的课堂上我们使用的AI平台,如DeepSeek、豆包、Kimi等,已为学生提供了较为丰富的创作支持。这些平台不仅为学生提供了便捷的素材处理和创意生成工具,更重要的是,它们使得学生可以在实际创作过程中运用AI来提升创意表达的效率和质量。通过这种“人机协同”的工作流程,学生能够将创作中的每一步都经过AI的优化和反馈,逐步培养出既有技术能力,又具备创意思维的综合素质。

二、人工智能技术赋能影视制作实践教学面临的现实困境

传统的影视制作课程教学通常聚焦于软件操作尽管人工智能技术在影视制作实践教学中具有巨大潜力,但在实际应用过程中,仍面临着若干现实困境,特别是在高校的影视制作课程中。这些困境主要体现在以下几个方面:

首先,当前大多数高校的影视制作课程缺乏系统性的AI技术应用能力培养体系。尽管一些院校已经开设了AI相关的独立课程,或介绍了AI工具的基础使用,但这些内容通常与影视制作的整体教学流程脱节,未能全面嵌入到制作的各个环节中。学生往往学会了使用AI工具,却未能掌握如何将这些工具融入到创意的实际制作过程中。例如,学生可能会使用AI视频生成工具,但却缺乏对其在影视概念设计中的具体应用流程的理解,这导致技术学习与创作实践之间的割裂,造成了“技术与创作脱节”的问题。

其次,影视制作实践教学资源尚未充分融入AI技术和行业应用案例。传统的影视教学资源大多集中于摄像

作者简介:钟文豪(1990—),男,东莞城市学院助教。

机操作、传统剪辑流程和手工特效制作等内容，而对于 AI 在影视制作中的应用，尤其是智能剪辑、AI 特效生成和虚拟场景搭建等实际案例的整合严重不足。目前，虽然一些高校已经尝试将 AI 工具引入课堂，但大多仍停留在工具的表面介绍，缺少更深入的教学资源，如 AI 驱动的自动化剪辑、智能化场景设计等行业现行应用实例。这使得学生在实践过程中无法接触到最前沿的 AI 技术应用，无法通过教学资源提升自己在 AI 应用方面的实践能力，造成了教学内容的滞后和资源的短缺。

最后，影视制作课程与行业 AI 制作流程及技术标准之间存在显著脱节。尽管行业已逐步形成包括 AI 辅助预演、智能素材管理和 AI 驱动后期合成等标准化流程，高校的教学内容仍以传统制作流程为主，未能及时更新以适应行业的 AI 应用标准。这种脱节使得学生在课堂上学到的技术与行业实际操作存在差距，毕业后往往需要额外花费时间适应行业的 AI 制作模式，影响了他们的职业发展。

三、人工智能技术赋能影视制作实践教学的转型策略

(一) 构建适配影视制作场景的学生 AI 技术应用能力分层培养模块

针对当前影视制作实践教学中在 AI 技术应用方面存在的培养体系零散、教学资源滞后、与行业流程脱节等困境，高校应采取系统性、多层次的策略推进教学转型，构建以实际场景为核心、教学资源为支撑、产教融合为保障的现代化实践教学体系。

高校应根据学生的学习进度和发展能力，鼓励学生积极参与全国大学生广告艺术大赛、澳门国际电影节、上海国际大学生广告节等重要赛事。通过赛事实践，学生能够在实际操作中提升创作能力，积累实践经验，增强就业竞争力。近年来，我校学生在这些赛事中已斩获十余项荣誉，充分体现了实践教学的重要性与效果。

以我所在本科院校的影视制作实践课程为例，我所教授的《短视频创作》、《短视频运营》、《微电影创作工作坊》、《新媒体创新创业实践 2》等课程，核心目标是将 AI 技术视为创作全流程中的共创伙伴，而非单纯的工具。教学重点不在于教授学生操作某一特定的 AI 工具，而是帮助学生掌握一套适应 AI 时代的全新影视创作工作流。AI 的作用不仅是创意的加速器，更是创意的“放大器”，能够帮助学生将他们天马行空的创意付诸实践。

这一新的创作工作流遵循“人机协同，迭代循环”的原则：人类创意 → AI 生成/执行 → 人类审美判断与调整 → AI 再次优化。在这个过程中，AI 成为学生创作的有力助手，学生不仅不再依赖单一的技术工具，而是能够进行批判性思考和创意决策，最终创造出具有个人特色的原创作品。在这种教学模式下，教师的角色从单纯的技术传授者转变为审美判断和原创性认证的“引导者”，引导学生将 AI 作为灵感源和参考库，而非单纯的创作工具。

这种教学框架的核心在于培养学生提出伟大创意的能力、驾驭 AI 工具的智慧以及最重要的——人性的洞察与审美判断力。通过实践课程，学生不仅学会了如何与 AI 工具对话，更重要的是，他们学会了如何保持创作的独立性与原创性，最终成为能够独立创作并驾驭 AI 技术的现代影视创作者。

(二) 整合包含 AI 技术的影视制作实践教学案例与工具资源库

高校应整合包含 AI 技术的影视制作实践教学案例与工具资源库，遵循实用化、体系化和动态化的原则，成立由影视专业教师、AI 技术专家和行业资深从业者组成的资源整合小组，确保资源库能够覆盖从基础教学到综合实训的全阶段实践需求，并支持影视制作前期、中期和后期的各个环节。这些资源应直接支撑课堂教学，同时为学生的自主学习提供有效支持。

在工具整合方面，高校应从教学适配性和行业通用性两个维度筛选 AI 工具，优先选择行业内广泛应用、操作门槛适配的智能剪辑、AI 视觉创作、虚拟制片及智能辅助等工具。这些工具将为学生提供创作流程的全方位支持，涵盖从素材处理到特效合成与视频优化的各个环节，帮助学生提升创作效率并掌握现代影视制作的最新技术。

在案例整合环节，高校应积极收集并整理真实的 AI 应用案例，确保所收集的案例不涉及商业机密。例如，可与影视企业合作，获取去除商业机密后的 AI 应用片段，或整合国际电影节获奖的 AI 技术作品，将其拆解为具体的教学任务，提炼出核心知识点，供学生学习和借鉴。此外，本校学生的优秀 AI 影视作品也可作为学习案例，进一步丰富资源库内容。所有案例需经过授权，避免版权纠纷影响学生的学习进程。

在资源库的建设与维护上，高校应利用线上平台，根据影视制作的不同环节、AI 技术类型和资源形式，将工具与案例按三维度进行分类，并设置精准检索功能，确保学生能够快速找到所需资源。这种基于 AI 生成素材和平台化管理的资源整合方式，不仅能够提高教学资源的使用效率，还能有效缓解资源分配不均的问题，推动影视制作实践教学的创新与发展。

(三) 建立影视制作实践教学与行业 AI 制作流程的常态化对接机制

高校应建立影视制作实践教学与行业 AI 制作流程的常态化对接机制，以双向融合、持续互动为核心，打破传统教学闭环，构建教学与行业的双向反馈生态体系。首先，学校应主动拓展合作资源，筛选那些 AI 技术应用成熟并具备人才培养意愿的影视制作公司、特效公司、虚拟制片工作室以及短视频平台等行业企业，签订长期合作协议，明确双方的责任与义务：企业应提供最新的 AI 制作流程、技术标准以及真实的项目资源，而高校则将行业需求转化为教学内容，并组织学生参与实际项目的实践。

在实训环节，高校可以与合作企业共建 AI 影视制作实训基地。该基地依托企业的生产环境和项目资源，要求高校定期组织学生开展寒暑假实习或学期中的阶段性实习，确保学生能够直接参与到企业的 AI 制作项目中，

实践具体的任务，如影视素材初筛、AI 特效初步合成、调试以及 AI 项目管理流程等。在企业导师的指导下，学生将通过真实工作场景的沉浸式实践，直观了解行业对 AI 技术应用的效率要求、质量标准与协作规范，从而避免单纯的理论学习和“纸上谈兵”。

此外，企业与高校之间应建立常态化的沟通与成果反馈机制。每学期，高校可以组织 1-2 次校企对接会议，讨论教学内容与行业需求的适配性、学生实习表现以及行业岗位需求的变化，以便及时调整教学策略和课程设置。同时，学生的课程项目和毕业设计成果应反馈给合作企业，企业可以根据学生的作品挑选优秀毕业生提前录用，这样不仅能够形成“教学—实践—就业”的闭环，也能提高学生的就业竞争力，并为企业输送符合行业需求的高素质人才。

通过这种校企合作、双向反馈的常态化机制，影视制作实践教学将与行业 AI 制作流程深度融合，推动教学内容的不断优化与更新，从而为学生提供更具实际价值的教育体验，确保学生毕业后能够迅速适应行业的快速发展与变化。

随着人工智能技术的迅猛发展，影视制作实践教学正面临着前所未有的变革机遇。AI 技术不仅能够加速创作过程，提升创作效率，还能够作为创意的“放大器”与“加速器”，推动学生在影视创作中实现更高的创新性和效率。尽管当前教学体系存在 AI 应用能力培养体系不完善、教学资源不足以及与行业标准脱节等问题，通过构建分层次的 AI 应用能力培养模块、整合 AI 技术支持的教学资源库、以及与行业 AI 制作流程的常态化对接，能够有效推动影视制作实践教学的转型与创新。在实践过程中，校企合作、双向反馈机制和真实项目的参与，能帮助学生更好地理解行业需求，提升其创新思维和行业适应能力。最终，人工智能技术不仅提升了教学质量，还成为影视教育转型的核心驱动力，为培养符合未来行业需求的高素质影视创作人才提供了坚实的基础。

参考文献：

- [1] 刘子淳. 数智化赋能高校传媒人才培养路径探析——以“短视频创作”课程为例[J]. 教育科研, 2025(08): 72-73.
- [2] 刘恋. 人工智能技术在影视创作教学中的应用[J]. 影视产业, 2024(05): 83-85.
- [3] 陈培波. AI 赋能的创意生成在短视频创作教学中的思考[J]. 黑龙江工业学院学报, 2024, 24(09): 12-14.
- [4] 郭怡然. 人工智能技术赋能高校戏剧影视文学实践教学的路径研究[J]. 电影研究, 2024(07): 186-188.
- [5] 程曦, 何越, 鞠茜. 人工智能助力“新媒体运营”课程差异化教学探析[J]. 传媒教育, 2025(08): 83-86.
- [6] 陈跃, 杨璐妃, 朱净孺. 人工智能时代新质影视人才培养策略研究[J]. 传播与版权, 2024(21): 90-93.
- [7] 平凯磊. 人工智能背景下影视制作课程教学方式探究[J]. 中国广播电视台学刊, 2024(08): 51-54.
- [8] 韩天应, 张逸. 人工智能驱动的影视制作流程自动化应用路径研究[J]. 信息与电脑, 2025, 37(18): 26-28.
- [9] 赵乃平, 李清, 白云霞. 新质生产力视域下 AI 赋能高校影视艺术人才培养模式创新研究[J]. 匠心, 2025(07): 14-16.

Path Exploration and Practical Innovation of AI Technology Empowerment in Film Production Practice Teaching

Zhong Wenhao¹

¹Dongguan City College, Dongguan, Guangdong, 523419, China

Abstract: This paper focuses on the exploration of the path of transforming film production practice teaching through the empowerment of artificial intelligence (AI) technology, aiming to solve the problem of the disconnect between current teaching and industry needs. The study analyzes the significance of this empowerment model in enhancing students' AI tool application abilities, optimizing the efficiency of teaching resource allocation, and precisely aligning with industry technical demands. However, there are still challenges in the current practice, such as the lack of a systematic AI skills training framework, the absence of AI elements in teaching resources, and the disconnection between teaching processes and industry practices. Based on this, the paper proposes targeted strategies, such as constructing layered training modules, integrating AI teaching resource libraries, and establishing industry connection mechanisms, along with the development of practical teaching platforms, to provide theoretical support and practical references for the high-quality transformation of film production practice teaching.

Keywords: Artificial Intelligence Technology; Film Production Practice Teaching; Transformation Path; Skill Development; Practical Teaching Platforms