

从工具到思维：生成式 AI 赋能高校影视人才培养范式变革探索

马凯

海口经济学院南海电影学院，海南海口，571132；

摘要：在新质生产力驱动产业变革的背景下，生成式人工智能（AI）正重塑影视创作范式，而传统高等教育影视专业面临技术迭代滞后与人才能力断层的结构矛盾。作为影视人才培养的主阵地，高等教育影视专业面临教学理念、课程体系与能力培养结构的深度重构需求。本文以生成式 AI 技术为切入点，系统梳理其对影视创作流程的重塑趋势，分析高校影视专业教学在技术变革背景下存在的结构性困境，进而提出以“人机协同创作能力”为核心的教学重构路径。

关键词：AI；生成式人工智能；高等教育；影视专业；新质生产力

DOI：10.64216/3080-1494.25.08.016

随着 Deepseek、Midjourney、Runway 等生成式 AI 工具在影视制作中的广泛应用，以“人工创意—机械制作”为主导的传统影视生产模式正在被重新塑造。国家电影局 2021 年发布的《“十四五”中国电影发展规划》指出，鼓励发展基于互联网、大数据、人工智能的应用技术体系，重点研究人工智能等新一代信息通信技术和智能科学技术在电影全产业链信息化建设、云化和智能化升级中的整体解决方案。^[1]生成式 AI 不仅在剧本生成、分镜设计、角色建模、配音合成等技术层面带来效率革新，更在创作逻辑、叙事结构与内容美学方面促发了范式转换。对于高等教育中的影视专业而言，这种深层变革意味着教学目标、教学内容、人才结构乃至学科边界的根本重构。

1 生成式 AI 对高等教育影视专业教学的影响

生成式 AI 的快速发展正在彻底改变影视行业的创作生态，从剧本生成到视觉特效、从虚拟角色到智能剪辑，AI 技术已贯穿全产业链，大幅提升内容生产效率并拓展创作的可能性。这一变革不仅更新了制作工具，更推动行业人才标准从传统“技术熟练度”向“创意引领、智能协作”转变，要求从业者具备 AI 协同的新型创作能力。但当前影视教育体系仍固守工业化培养模式，课程设置滞后于技术发展，重手工技艺而轻 AI 应用，导致毕业生难以适应智能化创作环境。更关键的是，多数院校仅将 AI 作为辅助工具进行浅层教学，未能构建包含人机协作、AI 伦理与智能审美在内的完整课程体系，这种教育理念与技术发展的严重脱节，正成为制约行业转

型升级的瓶颈。

2 当前高校影视教育的实践困境

在生成式 AI 工具在剧本写作、图像合成、剪辑配音等环节中广泛应用的现实语境下，当前影视教育所面临的挑战不仅体现在技术更新速度上，更体现在教育理念、教师能力结构与评价体系等深层机制的适应性上。当前高校影视教育在面对生成式 AI 所带来的技术变革时，正处于理念滞后、内容断层、方法保守、规范缺失的困境之中。

2.1 课程内容滞后于行业发展节奏

在影视行业已经大规模引入 AI 进行内容生产的当下，不少高校仍沿用以“人工工作坊式创作流程”为中心的课程体系。传统课程如《编剧基础》《影视摄影与灯光》《剪辑创作》等，往往过度强调“纯人工实践”与“经典范式训练”，忽视了 AI 辅助创作在效率与生成能力上的革新性优势。尤其在编导、后期剪辑方向的教学，AI 已可替代部分初级创作环节，如初稿生成、字幕整理、风格模拟、分镜图构建等，学生若无法掌握这些新工具，未来进入行业将处于劣势地位。以南海电影学院为例，目前编导专业课程设置尚未系统纳入 Prompt 写作、AI 剪辑辅助、合成影像技术等相关内容，学生在校内训练与行业技术标准之间存在明显错位。这种内容结构滞后，不仅削弱了教育的前瞻性，也使得教学成果难以在未来的影视内容创作生态中转化为真正的竞争力。

2.2 教师知识结构断层，难以引导生成式实践

生成式AI的技术门槛虽低于传统编程开发，但其底层逻辑涉及Prompt工程、多模态语义建构、人机协同结构理解等内容远超传统影视教育中“手工艺”式教学所需的知识体系。而现实情况是，多数影视专业教师长期以来以人文学科背景为主，技术更新速度缓慢，缺乏系统的AI技术培训与跨界整合意识，不少教师在面对AI创作工具时，仍将其视作“辅助工具”或“短期趋势”，缺乏将其纳入创作逻辑与教学体系的系统性认知。这种观念与技术双重断层，直接限制了AI相关内容在课堂中的渗透广度与深度。此外，在教师队伍建设中尚未形成“技术型复合师资”引进与培养机制，导致在开展“AI+影视”实验教学时往往力不从心。

2.3 教学评价标准单一，难以评估人机协同成果

影视教育的教学评价历来强调作品的原创性、艺术性与技术实现度。然而在生成式AI介入创作流程的情境中，这些评价标准面临“工具与创意边界不清”的挑战。例如，学生提交的剧本或分镜稿若由AI生成，教师应如何判断其是否具有学习价值，若无法分辨其人机协作比例，则无法有效评估学生真实能力。目前多数高校的影视课程仍采取“结果导向”的单一评估方式，即以作品成品质量作为评判核心。这种标准忽视了创作过程中的Prompt设计、生成控制、伦理判断等关键指标，难以全面反映学生在“AI参与式创作”中的综合素质。虽然部分高校教师已尝试引导学生使用AI进行剧本初稿生成，但在作业提交与评分阶段，仍未建立起可操作性的“AI协同创作评分指标体系”，导致学生缺乏规范指引，教师评估也陷入主观化与模糊化。

2.4 伦理规范缺失，教学实践面临诚信与原创性风险

在电影产业的传统创作模式中，著作权等知识产权归属通常较为清晰，有相对成熟的法律法规和伦理规范对出品方、制片方、剧组团队等主体明确权属并规避纠纷。^[1]生成式AI的易得性与高效性虽为创作带来了便利，但同时也为高校教学带来了诚信与伦理风险。学生可能在不标明AI参与的情况下提交完全由AI生成的作品，造成评价失真甚至抄袭争议。此外，由AI生成的内容往往基于大数据学习，存在版权模糊、价值观偏差、创意抄袭等问题，若缺乏有效伦理教育与制度规范，将导

致学生在未来从业过程中陷入法律与道德风险。当前高校影视专业教育普遍尚未建立AI生成内容使用的伦理规则，亦未将“AI协作的标注机制”纳入教学管理体系。此外，教师在课堂上对于AI使用程度与可接受范围缺乏统一共识，也未形成课程层级的“AI使用声明”模板与判定标准。这种制度真空势必削弱学生的原创意识，甚至扭曲对影视创作本质的理解。

3 教学模式重构的路径探索

面对生成式AI技术在影视内容生产中的快速嵌入，影视专业教学亟需进行系统性的模式重构，不仅要更新课程内容和教学手段，更要重塑能力培养目标与教学组织逻辑，实现从“人教工具”向“人机共创”的根本性转变。

3.1 构建“AI+影视”融合课程群

课程体系是专业教学模式的基础框架。在生成式AI重构影视生产逻辑的背景下，传统以剧本写作、摄影基础、剪辑创作等等为主线的课程安排，亟需融入与AI相关的新型创作逻辑与技能培养内容，构建“AI+影视”融合课程群，既要彰显中国特色，又要在交叉学科的基础上融合新媒介技术，实现课程智能化建设，推动课程内容从“人力创作为中心”向“人机协作主导”的过渡。^[2]首先，在核心课程设计上，应新增如“生成式AI与影视创作”、“Prompt写作与导演表达”等课程方向，以系统培养学生掌握主流生成式AI工具的使用方法，以及如何通过Prompt语言引导AI参与影视内容生成。其次，实践课程亦需拓展为以“AI人机协同项目”为导向的实训型工作坊，例如“AI短片制作工作坊”、“Prompt导演实训营”等，让学生在真实创作流程中进行AI与传统创作手段的融合探索，从而积累跨媒介协同创作经验。

3.2 从“师徒制”到“人机共创”

生成式AI的介入不仅改变了教学内容，也深刻影响了教学方法的有效性与适用性。传统“师徒制”的教学方法在面对AI生成内容时难以适应其生成机制与逻辑，亟需构建以“项目驱动”与“Prompt驱动”为主的双轨教学法。项目驱动依然是影视教育的重要方法，通过完整的创作任务引导学生掌握从策划、拍摄到后期的全流程能力。而Prompt驱动则是生成式AI教学中的新型方式，通过设计Prompt撰写内容，如“以某导演风

格生成分镜头脚本”或“生成特定语境下的对白”，使学生在与 AI 交互过程中学习如何精准控制生成结果，从而强化创作者的主控力。

为了贴合生成式内容的样态，课堂教学还可引入新型分工式教学设计。学生分别以 Prompt 导演、数据策划、AI 风格监督等职位，在特定项目中体验影视生成的完整流程与协作机制。这种方法不仅有助于提升学习的参与感与沉浸感，更有助于学生在模拟环境中理解未来内容生产的多元角色分工。此外，“人机协作任务”也应成为教学方法创新的重要方向。教师可设计如“AI 剧本即兴生成+实景拍摄”训练，或“AI 生成前半段影片+学生实拍后半段并完成混剪”等任务，推动学生将 AI 视为合作伙伴而非单一工具，培养其在共创流程中的协调与整合能力。尽管电影主题、故事构想、个性风格是作品灵魂所在也是创作者的智慧结晶，但 AI 赋能的人机互动、人机协同、人机共创，必将形成提质增效的人机合作关系变革。^[1]

3.3 打造 AI 影视知识体系培养机制

教师作为教学改革的核心力量，其对 AI 的理解深度与使用能力直接决定了教学内容的边界。然而，目前多数影视类教师对生成式 AI 工具仍处于“了解有限、实践不足”的阶段，这成为教学模式革新的瓶颈。基于此，影视专业院校可设立影视 AI 知识体系提升专题培训，涵盖 AI 工具操作、生成逻辑解析、Prompt 语言写作、教学案例设计等内容。同时，鼓励教师自主申报“AI+影视”方向的教改课题和科研项目，推动教学内容从底层焕新。平台建设方面，学院可建设影视 AI 开放教学平台，集成 AI 工具接口、案例库、Prompt 模板库、在线微课程等，具备“创作-实验-评价”一体化功能，使教师与学生在同一系统中协作完成任务并获得反馈。平台也应支持校企合作与共建，如与 Runway、百度文心等公司合作，提供接口与技术支持，共同推进课程资源开发与实验空间共享。

3.4 人机共创成果的多维评估

传统影视作品的教学评价以原创性、技术完成度、叙事完整性等为主要依据，但在生成式 AI 创作过程的背景下，仅凭终极产出难以判断学生的实际能力，亟需建立以过程导向、主体识别、伦理引导为核心的多维度评价体系。首先，评价主体应从教师单一评判向多元模

式扩展。AI 工具可辅助完成相似度检测，学生互评可加强创意判断的多视角理解，行业专家的评判则有助于评价作品的产业契合度与市场适应能力。其次，评价维度应突破传统“成果导向”思维，以 Prompt 设计能力、创作主导能力、伦理判断力为核心指标，评估学生是否能有效操控 AI 生成过程，是否具备审美与结构引导能力，是否能合理界定 AI 生成与个人创作的边界。最后，建议建立“分层评价机制”，明确不同类型作品的评估标准。A 类为完全手动创作，适用传统标准；B 类为 AI 辅助创作，应评估 AI 使用策略与协作质量；C 类为 AI 主导创作，则需重点考查 Prompt 设计能力与协同流程设计能力。通过分层机制，避免“一刀切”的评价方式，更精准地支持学生的多样化发展路径。

4 结语

在新质生产力的宏观背景下，生成式 AI 的崛起正推动影视教育范式转型，颠覆了传统“手工创作-个体经验”的教学模式，催生出以 Prompt 引导、多模态生成为核心的新模式。这一变革重构了教学内容、方法和对象，对课程体系、师资建设提出全新要求。基于产业动态与教学现状，本文提出“能力转型、内容更新、理念重塑”三位一体的改革框架。当前 AI 影视教学面临伦理缺失、师资不足等挑战，需在制度、理念和技术层面持续探索。AI 不会取代影视教育的人文内核，但将成为未来创作不可或缺的思维工具。

参考文献

- [1] 李祖玥. 人工智能驱动电影产业变革的挑战与机遇探析[J]. 传媒, 2025, (13): 36-39.
- [2] 冯秀彬. 人工智能时代影视教育应用型人才培养模式改革的思考[J]. 青岛职业技术学院学报, 2024, 37(01): 34-38.
- [3] 刘军民 主编, 《解码新质生产力》[M]. 北京: 东方出版社, 2024: 23-24, 131-133
- [4] 姚争, 冯建超, 黄洁. 生成式人工智能驱动下影视人才培养体系的生态化重构[J]. 视听理论与实践, 2025(03): 14-21

基金项目: 海口经济学院 2024 学年度校级教学改革研究项目“新质生产力发展背景下应用型影视人才培养创新研究”成果(Hjyj2024061)。