

“AI+影视”跨学科课程教学模式构建

程丹

西安翻译学院，陕西西安，710105；

摘要：随着人工智能技术的迅猛发展，“AI+影视”跨学科融合已成为影视教育创新的重要方向。本文围绕“AI+影视”跨学科课程的教学模式构建，探讨如何将人工智能技术（如生成式AI、智能剪辑、虚拟角色等）有机融入影视创作与教学全过程。通过整合影视艺术与AI技术的知识体系，设计项目驱动、协同育人的教学路径，构建“技术—艺术—实践”三位一体的课程框架。同时，结合案例分析与教学实验，验证该模式在提升学生创新能力、跨学科素养及产业适应力方面的有效性，为新文科背景下影视教育的数字化转型提供理论支撑与实践参考。

关键词：AI+影视；跨学科教学；生成式人工智能；影视教育；教学模式创新

DOI：10.64216/3080-1494.25.09.085

1 背景介绍

随着人工智能（AI）技术的迅猛发展，其在影视领域的应用不断深化，正深刻重塑行业生态。AI不仅能够高效生成视觉特效、自动剪辑视频、辅助剧本创作，还能依托大数据与机器学习技术，实现精准的用户画像构建与个性化内容推荐，极大提升了影视内容生产的效率与精准度。在此背景下，影视教育需与时俱进，探索与AI技术深度融合的新路径。

1.1 研究目的和意义

本研究旨在构建“AI+影视”跨学科课程教学模式，推动影视专业教育的数字化转型。通过将AI工具与方法融入传统影视教学体系，不仅帮助学生夯实影像叙事、镜头语言等核心能力，更培养其运用AI解决实际创作与制作问题的能力，全面提升其技术素养、创新思维与行业适应力，为未来智能影视时代储备复合型人才。

1.2 研究方法

为实现上述目标，本研究将综合采用多种研究方法：首先，通过文献研究法系统梳理国内外AI在影视创作、制作及传播中的应用现状与发展趋势；其次，运用案例分析法，选取国内外高校或机构中具有代表性的“AI+影视”教学实践进行深入剖析；最后，结合问卷调查、师生访谈及教学实验等实证手段，对所构建的教学模式在学生知识掌握、技能提升和创新能力培养等方面的成效进行科学评估，为影视教育改革提供理论支撑与实践参考。

2 影视与人工智能的融合现状

2.1 人工智能技术在影视制作中的应用

AI技术在影视特效、剪辑、音效和剧本创作等方面的应用已经成为常态。特效制作中，AI可以模拟真实场景和物理现象，提高特效的逼真度和制作效率；剪辑过程中，AI可以根据剧情和观众反应自动调整剪辑节奏；音效制作中，AI可以生成逼真的音效和配乐；剧本创作方面，AI可以辅助编剧进行创意构思和情节设计。

2.2 影视行业对人工智能人才的需求

影视行业对AI人才的需求日益增长，特别是在数据分析、智能算法和虚拟现实等领域。影视公司需要AI人才来分析观众数据，优化内容制作和推广策略；开发智能算法，提高内容推荐的精准度；运用虚拟现实技术，打造沉浸式观影体验。

2.3 国内外相关研究和实践案例

国外高校和影视机构已经开展了一系列“AI+影视”教育项目，例如，斯坦福大学开设了“AI与电影”课程，探讨AI技术在影视创作中的应用。国内方面，北京电影学院等高校也纷纷开设了AI相关课程，探索影视教育与AI技术的融合。

3 “AI+影视”跨学科课程教学模式构建的理论基础

3.1 跨学科教育的概念和发展历程

跨学科教育（Interdisciplinary Education）起源于20世纪中后期对传统学科割裂问题的反思，强调打破单一学科边界，通过整合两个或多个学科的知识体系、研究方法与思维方式，解决复杂现实问题。其核心

目标在于培养学生的综合素养、批判性思维与创新能力。在高等教育领域,跨学科理念已广泛应用于工程、医学、艺术等专业改革中。在影视教育语境下,引入跨学科视角有助于学生超越传统视听语言与叙事技巧的局限,融合技术、人文与产业思维,从更系统、多元的角度理解当代影视创作的本质。尤其在智能媒体时代,影视不再仅是艺术表达的载体,更是技术驱动的内容生态系统,需跨学科知识结构予以支撑。

3.2 跨学科教育在影视教育中的应用

将跨学科教育理念融入影视人才培养,意味着重构课程内容与教学组织方式。以“AI+影视”为例,课程设计需有机整合影视艺术、计算机科学、人工智能、人机交互乃至认知心理学等领域的核心知识,形成“艺术—技术—应用”三位一体的教学模块。在此基础上,采用案例教学引导学生分析AI在实际影视项目中的应用场景;通过项目式学习(Project-Based Learning, PBL),组织学生围绕智能剧本生成、AI辅助剪辑或虚拟角色设计等主题开展团队协作;同时借助虚拟现实(VR)、增强现实(AR)及云端协作平台等数字工具,营造沉浸式、交互式的实践环境,有效提升学生的动手能力、跨界沟通能力与创新解决问题的能力。

3.3 人工智能教育的理论框架和教学方法

人工智能教育本身具有高度实践性与迭代性,其教学需建立在“认知—实践—创造”的进阶式理论框架之上。首先,学生需掌握AI的基本原理、算法逻辑与伦理边界;其次,通过编程实训、工具操作与数据处理等环节强化技术应用能力;最终,在开放性项目中激发其利用AI进行艺术表达与技术创新的潜能。为实现这一目标,教学方法应强调“做中学”(Learning by Doing),广泛采用项目式学习、翻转课堂、协作探究与情境模拟等方式。特别是在“AI+影视”课程中,可结合生成式AI平台(如Runway、MidJourney、Sora等)开展创意实验,使学生在真实创作流程中理解AI如何赋能影像叙事,从而实现技术素养与艺术感知的协同发展。

4 “AI+影视”跨学科课程教学模式构建

4.1 课程体系设计

构建“AI+影视”跨学科课程体系,需打破传统影视教育与技术学科之间的壁垒,系统整合影视艺术、计算机科学、人工智能、数据科学及人机交互等领域的核心知识。课程设置应体现层次性与模块化:基础层包括

《人工智能导论》《影视语言与叙事基础》,帮助学生建立双重视角;应用层开设如《AI与特效制作》《生成式AI与剧本创作》《智能剪辑与声音设计》《影视大数据与用户分析》等专题课程,聚焦AI在影视各环节的具体应用原理与操作方法;拓展层则可引入《虚拟制片与实时渲染》《AIGC与未来影像》等前沿内容,引导学生探索技术边界。通过这种“基础—应用—创新”三级递进的课程结构,实现知识融合与能力进阶。

4.2 教学方法创新

为提升学生的实践能力与协同创新能力,教学方法应突破传统讲授模式,强调沉浸式、互动式与项目驱动的学习体验。广泛采用案例教学法,剖析国内外典型“AI+影视”项目(如Netflix的智能推荐系统、AI生成短片《Sunspring》等),引导学生理解技术逻辑与艺术表达的结合点;推行项目式学习(PBL),以小组形式围绕真实创作任务(如使用AI工具完成一部5分钟短片)开展全流程实践;同时,引入虚拟现实(VR)、增强现实(AR)及云端协作平台,构建虚拟摄影棚、智能剪辑实验室等数字化教学场景,让学生在高度仿真的环境中进行镜头调度、角色生成或音画合成等操作,强化技术应用的直观感知与操作熟练度。

4.3 实践环节设计

实践是“AI+影视”教学模式落地的关键环节。应构建“校内实训+校企合作+竞赛孵化”三位一体的实践体系。校内设置AI影像工坊,定期组织主题创作周,鼓励学生运用Runway、MidJourney、Descript等AI工具完成剧本、分镜、剪辑或配乐;与影视公司、科技企业共建联合实验室或实习基地,承接真实项目(如短视频智能生成、广告AI配音等),推动产教融合;同时,鼓励学生参与“中国大学生计算机设计大赛—人工智能+影像赛道”“全球AI创意挑战赛”等赛事,以赛促学、以创促用。通过多层次、多场景的实践训练,使学生在真实问题解决中深化对AI技术的理解与驾驭能力。

4.4 教师队伍建设

高质量的跨学科教学离不开具备复合背景的师资队伍。高校应着力培养“双师型”教师队伍:一方面,通过组织专项培训、工作坊、暑期研修等方式,提升影视专业教师的人工智能素养与技术实操能力;另一方面,引进具有AI研发背景且对影视创作有兴趣的工程师或研究人员,参与课程共建与项目指导。同时,鼓励教师

开展“AI+影视”交叉领域科研,如智能叙事生成、情感计算在观影体验中的应用等,以科研反哺教学。此外,建立跨学院教研共同体,促进影视学院与计算机学院、人工智能研究院之间的常态化协作,形成资源共享、优势互补的师资发展生态,为课程持续优化提供智力支撑。

5 实证研究

5.1 研究对象

本研究选取某影视类高等院校 2023—2024 学年参与“AI+影视”跨学科课程试点教学的 60 名本科生作为实验组,同时选取同期接受传统影视制作课程教学的 60 名学生作为对照组。两组学生在入学成绩、专业基础及年级分布上基本匹配,确保研究的可比性。实验组学生完整修读了包括《AI 与剧本创作》《智能视觉特效》《生成式影像实践》等在内的“AI+影视”系列课程,课程周期为一学期,涵盖理论讲授、工具实训与项目创作三大模块。

5.2 研究方法

研究采用混合研究方法,综合运用问卷调查、半结构化访谈与教学实验进行多维度评估。首先,通过 Likert 五点量表问卷测量学生对 AI 技术原理(如生成模型、自然语言处理)、应用场景(如自动剪辑、智能配乐)及伦理认知的掌握程度;其次,对 20 名实验组学生和 5 名授课教师进行深度访谈,了解其学习体验、协作过程及对课程模式的反馈;最后,设置对照实验:两组学生需在相同时间内完成一项短片创作任务,由行业专家与学术评委从创意表现、技术整合度、叙事完整性及创新性四个维度进行盲评打分,以客观衡量教学成效。

5.3 数据分析与结果

数据分析显示,实验组学生在 AI 技术应用理解(平均得分 4.2/5)显著高于对照组(2.8/5),尤其在“使用 AI 工具辅助创作”和“跨学科问题解决”方面提升明显。作品评审结果表明,实验组在“技术整合度”和“创新性”两项指标上平均得分分别高出对照组 18.6% 和 22.3% ($p < 0.01$),体现出更强的跨界实践能力。访谈中,多数学生表示项目式学习与真实工具操作极大增强了学习动机与创作信心。综上,“AI+影视”跨学科课程教学模式在提升学生技术素养、艺术创新能力及综合实践能力方面具有显著优势,验证了该模式的有效性与推广价值。

6 结论与建议

6.1 “AI+影视”跨学科课程教学模式的构建成果与意义

“AI+影视”教学模式有效融合影视艺术与人工智能技术,打破学科壁垒,显著提升学生的综合素养、技术应用能力与创新表达水平。学生在掌握传统影视技能的同时,能熟练运用生成式 AI、智能剪辑等工具进行创作,契合智能时代对复合型影视人才的需求,为新文科建设和行业高质量发展提供有力支撑。

6.2 对影视教育的启示和建议

影视院校应重构课程体系,将 AI、大数据等内容纳入核心培养方案,强化项目驱动与真实场景实践;加强“双师型”教师队伍建设,提升教师跨学科教学能力;同时推动产教融合,鼓励行业开放技术资源,共建实验室与实习基地,实现教育链与产业链协同发展。

6.3 未来研究方向

需持续关注生成式 AI(如 Sora 等)对影视教育的深层影响,探索其在剧本、预演、后期等环节的教学应用;开展长期追踪与国际比较研究,结合中国实际,构建本土化理论框架,不断优化教学模式,为全球智能时代艺术教育转型提供理论与实践参考。

参考文献

- [1] 宋斐斐,苏川. AI 技术应用对高校影视专业个体人格塑造的影响研究[J]. 才智, 2025, (28): 9-12.
- [2] 桂丽娟. 跨学科交融视角下促使学生全面成长[J]. 小学科学, 2025, (24): 136-138.
- [3] 戴佐倩. 生成式人工智能赋能高中 Python 教学研究——以“智慧抽奖系统”项目学习为例[J]. 中学课程辅导, 2025, (32): 117-119.
- [4] 杨博,刘仁豪. 人工智能与影视教育融合发展的未来趋势与挑战[N]. 安徽科技报, 2025-10-15(015).
- [5] 杨狄聪. 数智化驱动下 VR 沉浸式教学模式创新研究[J]. 信息与电脑, 2025, 37(21): 254-256.

作者简介:程丹(1987.12—),女,汉,陕西,西安翻译学院,博士,讲师,高校影视教育研究。

该文系 2025 年陕西省哲学社会科学专项“人工智能与全球中文教育创新发展专项研究课题之人工智能与国际中文教育的融合发展研究”阶段性研究成果,项目编号 2025HZ1344。