

技术与艺术的对话：生成式 AI 在影视教育中的应用与挑战

魏代文^{1, 2}, 白睿^{1, 2}, 张培楷³, 潘雨沛^{1*}

(^{1*}广州理工学院, 广东 广州 510540; ²韩国国民大学 TED 科技设计研究生院, 韩国 首尔 02707; ³广州美术学院 绘画艺术学院, 广东 广州 510540)

摘要: 本研究围绕生成式人工智能 (AIGC) 在影视教育中的应用展开, 系统探讨其在剧本创作、视觉预演、虚拟制片、后期剪辑等环节的赋能机制, 及其对学生批判性与创造性思维培养的双重影响。研究基于真实教学案例与教育实验, 分析了 AI 技术如何重构教学内容、方法与评价体系, 并提出“工具操作—伦理认知—跨学科融合”三维一体的教学重构路径。同时, 文章关注技术滥用带来的原创性弱化与伦理风险问题, 呼吁构建技术、人文与伦理共生的教育体系。最终指出, 未来影视教育应以人文洞察为核心、技术能力为手段, 实现创造力与责任感并重的高质量人才培养目标。

关键词: 生成式 AI; 影视教育; 批判性思维; 人机协同

Dialogue Between Technology and Art: Applications and Challenges of Generative AI in Film Education

Wei Daiwen^{1, 2}, Bai Rui^{1, 2}, Zhang Peikai³, Pan Yupei^{1*}

(^{1*}Guangzhou Institute of Science and Technology, Guangzhou 510540, China)

(²Graduate School of TED Technology and Design, Kookmin University, Seoul 02707, South Korea)

(³School of Painting Arts, Guangzhou Academy of Fine Arts, Guangzhou 510540, China)

Abstract: This study investigates the application of generative artificial intelligence (AIGC) in film education, systematically examining its enabling mechanisms across screenplay creation, visual previsualization, virtual production, and post-production. It further analyzes AIGC's dual impact on cultivating students' critical and creative thinking. Based on authentic teaching cases and educational experiments, the research explores how AI technology reconstructs teaching content, methodologies, and evaluation systems. A three-dimensional pedagogical restructuring framework integrating "technical operation-ethical awareness-interdisciplinary convergence" is proposed. Simultaneously, the article addresses risks of technological misuse, including weakened originality and ethical dilemmas, advocating for an educational ecosystem balancing technology, humanities, and ethics. It ultimately asserts that future film education should prioritize humanistic insight while leveraging technical proficiency to cultivate high-quality talents emphasizing both creativity and accountability.

- 86 -

作者简介: 魏代文 (1996-), 男, 安徽马鞍山, 博士, 研究方向: 影视与新媒体艺术

白睿 (1994-), 男, 陕西榆林, 博士, 研究方向: 艺术疗愈

张培楷 (1999-), 男, 中国香港, 硕士, 研究方向: 国际文化传播

潘雨沛 (1991-), 男, 湖南常德, 博士, 研究方向: 交互设计、智能传播

通信作者: 潘雨沛, 通信邮箱: pan.y.p@foxmail.com

Keywords: generative AI; film education; critical thinking; human-AI collaboration

引言

随着生成式人工智能（AIGC）技术在影视工业中的广泛应用，其在影视教育中的影响逐步加深。一方面，AIGC 显著重塑了剧本开发、场景搭建、后期剪辑等多个关键流程；另一方面，其对学生原创性、批判性思维和伦理意识也带来了复杂挑战^[1]。研究表明，生成式 AI 可将影视项目开发的时间成本降低 30%–70%，并在美术设定、文本生成、视觉仿真等环节大幅提升产出效率^[2]。然而与此同时，教育研究者也指出，AIGC 技术可能削弱学生对情感表达的把控力与艺术风格的独立构建^[3]。例如，部分学生在剧本训练过程中过度依赖 GPT 类模型生成结果，导致叙事结构趋于同质化、缺乏个性表达^[4]。因此，在 AI 技术深度介入创作实践的背景下，影视教育面临转型命题：如何利用 AI 工具赋能教学实践，同时避免其对创作主体性和艺术原创性的潜在消解？基于此，本文围绕三大核心问题展开探讨：一是工业级 AI 技术如何教学转化；二是如何构建 AI 支持下的批判性与创造性思维培养模型；三是如何设计具备伦理敏感度的课程路径与评价机制。

1. 生成式 AI 在影视教学中的赋能机制验证

1.1. 前期策划：从灵感激发到工业化流程再造

1.1.1. 剧本开发的 AI 赋能

剧本开发是影视创作的起点，传统创作依赖编剧的个人经验积累与小组协作完成初稿。生成式 AI 的引入极大缩短了剧本构思周期并提供多样化结构建议^[5]。如 Zhu 等（2023）在一项影视写作实验中发现，学生使用 GPT-3 辅助创作剧本初稿，其创意流畅度与结构完整性评分明显高于对照组^[6]。

AI 系统的叙事结构建模能力使其能在教学场景中被用作“创作镜子”，让学生对比自身剧本与 AI 版本的差异，从而反思自己的表达逻辑与人物构建。例如，Papakostas 等人提出，将自然语言生成与情节逻辑校验结合，可辅助学生理解剧本的非线性结构和角色动机^[7]。

1.1.2. 视觉预演的 AI 突破

在视觉预演领域，AI 图像生成系统（如 Midjourney、Stable Diffusion）在影视美术设计中展现出高度效率，尤其适合教学中构图构思与风格实验的辅助使用^[8]。杨慧、沈立（2023）指出，在动画课程中引入 AI 图像生成平台后，学生的概念表达效率提升了 42%，且更容易突破“视觉定势”的局限^[9]。

此外，李元、张浩等（2022）在他们的教学实践中建立了一个基于 AI 辅助生成的美术参考数据库，学生可在选定剧本主题后，通过提示语生成多组概念草图，并在教师引导下进行方案对比与视觉分析，从而提升综合设计思维^[10]。

1.2. 中期制作：人机协同的技术耦合实证

1.2.1. 虚拟制片的教学转化

虚拟制片技术通过融合实时渲染、LED 屏幕、动作追踪与物理建模，为影视教学提供了全新的实训场域。研究表明，将虚拟制片引入课程能够有效提升学生的视觉空间构建能力和镜头语言掌控能力^[11]。

Müller 与 Kraus（2022）设计了一项关于虚拟制片教学的实验研究，验证 AI 工具如何提升学生的镜头语言能力。实验以影视专业大二学生为对象，分为 AI 组与传统组，任务为使用不同工具搭建 90 秒历史题材短片场景。AI 组使用 Unreal Engine 与 AI 渲染系统（如 Omniverse）进行构图与灯光布局，传统组则使用图纸规划与模型搭建。根据 Kraus 和 Winter（2022）的评估，AI 组学生在“镜头运动流畅度”、“空间叙事结构性”与“视觉连续性”三项指标上评分平均高出传统组 22.6%。教师观察指出，AI 工具提供的实时反馈有效激活学生空间思维，并缩短视觉构图时间超过 40%^[12]。该研究论证了在影视教学过程中 AI 系统提供的实时物理反馈成为有效的辅助工具。

在中国的影视教育中，清华大学与北京电影学院也开始联合推进基于虚拟制片的课程模块设

计,引入 Omniverse 等工业级工具,拓宽学生对“虚拟物理世界”中镜头运动与叙事逻辑的整体掌控能力^[13]。

1.2.2. 动作捕捉的 AI 优化路径

动作捕捉技术(Motion Capture)是影视特效制作的重要一环,近年来人工智能在运动数据处理与缺失补全方面展现出显著优势。Shin 等(2020)提出的神经姿态修复模型,能够在低精度传感器数据输入下恢复复杂肢体动作,有效减少后期手动修复时间达 62%^[14]。

在教学应用中,基于 AI 的动作捕捉系统不仅降低了技术门槛,也扩大了教学范围。周静、许明(2023)指出,在虚拟表演课程中引入基于深度学习的动作识别与驱动系统后,学生对人物角色物理化表达的掌控力显著增强,并表现出更高的参与度与探索意愿^[15]。

通过将这些 AI 优化技术引入高校实验室环境,影视专业学生能够体验从数据采集、训练、驱动到角色绑定的完整流程,进而系统理解数字角色构建背后的技术逻辑。

1.3. 后期剪辑:艺术与技术的动态平衡

1.3.1. 智能剪辑系统的教学拓展

AI 智能剪辑系统正在成为影视教育后期制作课程的重要组成部分。这些系统通常具备情绪识别、节奏建模与视觉构图优化等功能,可以在教学中协助学生实现多方案剪辑对比与情感表达模拟^[16]。

Christiansen 等(2022)在其关于 AI 剪辑应用的研究中指出,将 AI 系统作为“剪辑伙伴”可提升学生的时间掌控力与视觉节奏感,并帮助初学者理解视觉叙事中的“转场张力”与“情绪节拍”^[17]。

实践中,不少高校已将 AI 剪辑技术纳入实验教学平台,学生通过预设情绪曲线与剧情节点生成自动剪辑版本,再与人工剪辑方案对比分析,从而掌握剪辑与情感表达之间的耦合关系。

1.3.2. 影片修复的教学功能

AI 驱动的经典影片修复不仅是保护文化遗产的技术手段,也为影视教育提供了理解影像历史与美学风格演变的窗口。Kim 等(2021)开发的基于深度卷积网络的图像补帧与色彩修复系统在多个修复项目中表现出色,修复输出的质量已接近人工作业标准^[18]。

此类修复技术在教学中的应用,如复原老旧黑白影片、重建损毁镜头等,已被证明能够帮助学生了解不同年代的影像质感、叙事语法与摄影美学。王慧与梁晓敏(2022)发现,参与 AI 修复项目的学生在影像历史课程中的表现明显优于未参与组,显示出其在文化感知与美术表达理解方面的学习效能提升^[19]。

2. 思维能力培养的双重路径

生成式人工智能对影视教育影响的核心不仅体现在创作流程的改写,更在于对学生思维结构和认知模式的深刻干预。影视教育的最终目标之一,是培养具备独立判断力与创新意识的创作者,因此,批判性与创造性思维的双重培养成为 AI 时代教学改革的重心。

2.1. 批判性思维的建构与防御机制

传统批判性思维训练往往依赖文本分析、辩论、案例分析等手段,而生成式 AI 的介入为此提供了动态化、多版本对比与逻辑演绎的新工具。Schwab 和 Yung(2022)指出,在设计教育中引入 AI 剧本对比与驳斥任务,能有效刺激学生从多个维度分析内容结构、发现逻辑漏洞^[20]。

更重要的是,生成式 AI 的“非确定性”输出——即面对同一问题可生成多个结果——为批判性训练提供了天然的对抗性材料。Zhang 和 Chen(2021)提出,学生在面对 AI 生成的剧本、评论或视觉方案时,必须主动提出选择标准,这一过程本身即是批判性建构的核心环节^[5-1]。

在教学设计中,部分高校已设立“人机对辩”工作坊:学生需针对 AI 生成的观点、剪辑方案或场景设计提出批评意见,分析其不足之处并生成改进方案。此类训练不再依赖教师设问,而是利用 AI 的生成能力,创造“异质观点”作为批判触发点。对照研究显示,该训练方式可使学生的问题识别能力提升 34.7%,逻辑条理评分提升 41.2%(Zhu et al., 2023)^[6-1]。

然而，批判性思维的构建也面临风险。陆雅婷与潘静文（2022）指出，学生在频繁接受 AI 输出后，存在“顺应性认知漂移”现象，即逐渐倾向于接受 AI 内容为权威结论，丧失怀疑与检视意识^[4-1]。此种风险在缺乏伦理认知背景的学习者中尤为明显。尤其在涉及敏感文化议题时，如对边缘文化的拟像化表达，AI 往往依据训练语料生成刻板印象式的内容，而学生则可能误判为“常规处理”而非偏见重现。

因此，在教学中引入伦理识别模块显得尤为关键。例如，在“AI 剧评生成实验”中，教师可要求学生 AI 生成的影评进行结构审查、观点反驳与价值批判，构建“反思性文本分析”能力。此类训练强化了学生的认知自觉，使其在使用 AI 工具时具备“识别—判断—修正”的思维链条。

2.2. 创造性思维的重塑机制与演进策略

创造性思维是影视教育的另一核心目标，然而其培养路经常被误解为灵感驱动或纯粹天赋。AI 的介入为创造力训练提供了更为科学的机制基础，即通过生成—对比—筛选—重构的多轮创意演化，提升学生在形式、内容与风格上的综合创新能力。

Zhu 等（2023）在其对比实验中指出，使用 AI 辅助进行多版本构思训练的学生，在创意完整度、叙事张力、视觉突破性等维度的评分平均高出对照组 27.6%^[6-2]。Papakostas 等（2022）进一步提出，将 AI 作为“创作对手”而非“创作工具”使用时，学生更能展现出独立风格塑造与原创表达的主动性^[7-1]。

中央戏剧学院在 2022 年“剧作实践课程”中开展了“多版本剧本生成实验”。学生使用 GPT-3.5 模型生成 3 种不同风格剧本草案，并在小组内进行风格比对、结构分析与重写练习。Xu（2023）在跟踪调查中指出，参与该实验的学生在“叙事节奏评分”“角色动机清晰度”两个维度较对照组分别提高了 18.9% 与 21.4%。86% 的学生表示，AI 剧本为其提供了结构对抗训练的良好素材，增强了其故事逻辑感与改写主动性^[3]。

然而，AI 也可能带来创造性思维的异化问题。杨慧与沈立（2023）指出，部分学生在接触 AI 生成的画面风格后，过度仿用、套用提示词模板，导致作品在视觉语言上出现“样式模板化”现象，观众共情度下降明显^[9-1]。这表明，AI 虽然为表达形式提供丰富选项，但缺乏情绪与文化深度的“冷感内容”可能削弱作品的艺术感染力。

对此，北京电影学院在“情感表达与创意重构”课程中引入“社会观察日志+AI 演绎+人类再创”三步法。学生需将现实生活中的细节观察作为素材，通过 AI 初步演绎后进行“人类再创”，强调对人性细节的捕捉与表达。这一模式已被多所高校借鉴，并被认为是缓解“AI 冷感表达”的重要教学策略。

2.3. 原创性保护与技术依赖风险的干预机制

除了对思维路径的改造外，生成式 AI 对学生原创性的潜在冲击也日益引起关注。尤其在写作与图像创作中，学生往往难以判断何种程度的 AI 参与构成“创意辅助”或“替代创作”，这既涉及伦理判断，也关系到学术规范与作品归属。

国内已有研究指出，AI 生成内容中存在“隐性抄袭难以判定”的问题。周静、许明（2023）提出，传统的查重系统多基于文本相似度，而 AI 生成内容虽在形式上“原创”，实则大量重构已有作品结构，存在伪原创现象^[15-1]。对此，国内部分高校尝试采用区块链追踪系统记录 AI 创作过程，包括生成版本、提示词变更、重构记录等元数据，以便在教学与评审中清晰界定创作主体。

同时，应警惕技术依赖所带来的思维惰性与“格式化创作倾向”。影视教育需回归对情感体验、社会观察与文化共鸣的训练，重申“AI 可辅助创作，但不能生成共情”。

因此，本研究提出“技术依赖预警-过程透明追踪-人文感知回溯”三步防御机制：一是识别学生 AI 使用中的依赖性倾向（如提示词滥用、风格重复）；二是建立创作过程追踪机制记录 AI 介入程度；三是引导学生回归素材观察、人物建构等基础训练，在技术应用中保持人文主体的主动性。

下表展示了常见 AI 技术在影视教学各环节的具体应用及其教学收益。例如，文本生成技术如 ChatGPT 能够在剧本写作中协助学生快速输出剧本初稿，配合反驳性训练促进逻辑建构能力；图像生成工具如 Midjourney 有助于视觉概念发展和风格实验，特别在场景构图教学中展现出极

强辅助性；动作捕捉 AI 系统则提升了学生在身体语言与角色建模方面的感知力。整体来看，该表揭示了 AI 技术可成为各类影视技能训练的高效补充手段。

表 1 不同 AI 技术对影视教学关键环节的影响

AI 技术类型	教学环节	具体应用	教学收益
文本生成（如 ChatGPT）	剧本写作/评论分析	生成初稿、反驳训练	提升逻辑表达与批判性思维
图像生成（如 Midjourney）	场景设计/分镜绘制	快速出图辅助视觉构思	增强视觉构图与创造性想象
语音合成/识别	对白创作/语音剪辑	辅助语言构建与口播制作	提升语言节奏与叙事控制能力

3. 教学路径的系统重构

随着生成式人工智能全面介入影视创作实践，传统的教学路径和课程逻辑已难以满足当代学生在技术、伦理与表达维度的多重成长需求。当前亟需构建一种跨技术、人文与艺术三重融合的教学系统，打破“工具教学即技能传授”的窄化认知，真正将 AI 转化为学生思维能力与创意表达的催化剂。

3.1. 三维课程体系的融合构建

在课程体系设计中，传统“技能-项目-作品”的线性路径已逐渐暴露出内容僵化、伦理空白与评价局限等问题。面对 AI 带来的深层变革，北京电影学院、中央戏剧学院等高校正尝试构建“基础技术-伦理认知-综合实践”三维融合课程体系^[5-2]。

以北京电影学院的“AI+影视创作”课程为例，基础层以 Premiere Pro、Runway ML、Midjourney 等工具为实践平台，引导学生理解生成逻辑与操作规范；中阶课程引入 IEEE P7009 等国际伦理准则，聚焦 AI 生成内容的版权归属、伦理风险与法律底线；高级阶段则鼓励学生参与虚拟制片工作坊，基于现实项目进行人机共创的跨学科团队协作。

Zhang 与 Chen (2021) 提出，“三维课程结构”不仅是教学内容的拓展，更是一种回环嵌套的能力发展模型。学生在学习路径中可基于项目任务在“基础工具掌握”“伦理判断理解”“创意整合表达”三类模块中跳转迭代。此模式缓解了传统“先工具、后表达”的割裂问题，形成“技能—反思—表达”的循环教学链。课程设置上亦强调教学反哺机制，即在高级项目中记录学生的短板反馈至前期模块，动态修正教学内容并更新资源支持^[5-3]。

3.2. 教学方法的机制创新与场景重构

传统影视教育教学法多以“师生讲授-案例观摩-项目作业”为主，而 AI 时代的教学呼唤更具开放性、协同性与对抗性的教学机制。国内外高校实践表明，引入人机对话、人机共创、人机博弈等机制，有助于从底层改变教学互动结构。

(1) AI 辩论工坊：以哥伦比亚大学为例，该校“AI 剧评反驳系统”将 ChatGPT 等工具作为辩论对手，要求学生对 AI 影评观点进行驳斥性写作训练。Schwab & Yung (2022) 指出，这类“逆向推理训练”显著提升了学生逻辑表达能力与价值判断意识^[20-1]。

(2) 人机共创剧场：中央戏剧学院尝试将 AI 作为协作者引入剧场创作课程。学生与 AI 共同设计剧本、对话、场景，强调“信息输入的责任归属”与“审美判断的人类主导性”。此模式强化了学生在面对强大工具时的自我意识，避免“技术迷信”的盲目依赖。

(3) 虚拟协同项目：北京大学数字媒体中心基于 Unreal Engine 构建“虚拟制片实验室”，引导学生在 AI 协同环境中完成跨专业团队协作，包括 AI 场景建模、剧本生成、实时渲染与后期剪辑。该项目形成完整创作闭环，实现“工业化流程—教学闭环”的高适配转化。

这些教学方法表明，真正的创新不在于“工具新”，而在于“机制变”。AI 的引入应成为教学互动的触发器，推动“思维—判断—表达”三维教学逻辑的整体重构。

3.3. 评价机制的多元升级路径

生成式 AI 带来的最大挑战之一是“过程不可见性”问题：教师难以判断学生在创作过程中 AI 参与的程度、原创判断的形成路径及其他伦理判断是否得当。对此，教学评价体系也需从“结果导向”转向“过程导向+生成导向”的双轨机制。

Balsamo & Christiansen (2022) 提出“AI 创作追踪系统”概念：通过日志追踪、版本记录与提示词分析，对学生创作过程中的关键决策节点进行可视化分析，建立创作行为轨迹图^[16-1]。例如，系统可展示剧本从初稿到终稿中每一轮 AI 修改、学生删改、角色调整等操作，揭示学生在何处做出了判断、如何回应 AI 建议。

此外，Rubric 量表正在成为影视教育评价标准化的重要工具。中央美术学院以“技术掌握-叙事表达-伦理判断-视觉风格”四维建立 AI 作业评分系统，赋予每个维度权重和评分依据，增强评价的客观性与透明性。这种多元 Rubric 评分不仅适用于教师评估，也便于学生开展同伴互评、自我反思，从而实现“评价即教学”的转化。

值得关注的是，过程性评价不应成为学生负担的增加，而应通过系统自动化记录与可视化反馈降低教师干预成本。例如，北京电影学院“创意云记录系统”自动采集学生剪辑、绘图、提示词修改等行为，将其整理为“创作思维雷达图”，供教师快速掌握学生学习状况。

3.4.从项目导向到生态闭环：教学成果的转化机制

评价不是终点，而是创意教学成果进入现实语境的中介。在生成式 AI 辅助下，教学成果的展现已从传统“作业展示”迈向“多平台转化”。

以浙江传媒学院为例，其“AI 叙事工坊”中学生生成的数字影像作品不再仅作为课程产出，而是同步进入院级“数媒创投平台”，由导师、产业代表、法律顾问联合评审后进入孵化流程，实现从课程生成到商业孵化的路径闭环。这一机制重塑了课程价值体系，使创意教学不再停留于“教学-评估”线性循环，而进入“教学-孵化-传播-反馈”的教育生态链条。

下表展示了影视教育中构建 AI 课程体系的“三维”逻辑结构：基础模块注重工具掌握与操作理解，是学生进入 AI 应用世界的技术入口；批判模块强调对 AI 生成结果的伦理反思与文化识别能力，是保障教育价值导向的核心环节；融合模块则基于真实项目制教学，引导学生在人机协同环境中完成系统创作任务，体现跨学科协作与问题解决能力。三维架构既有阶段性发展逻辑，又体现从技术到人文的纵深融合方向。

表 2 本科影视教育中生成式 AI 课程三维结构示意

课程阶段	核心内容	工具/平台	能力目标
基础模块	AI 工具入门、生成逻辑	ChatGPT、Runway、Midjourney	掌握基本操作与生成机制
批判模块	伦理判断、偏见识别、文化反思	AI 输出分析、文本对辩	构建批判性与伦理感知
融合模块	项目式创作、人机协同产出	虚拟制片系统、AI 剧本系统	提升整合能力与系统表达

4.未来发展路径与策略

生成式人工智能的快速演进已使影视教育面临从“技术适应”向“范式转型”的深层跃迁。在未来的教学发展中，技术治理、人文重塑、跨学科融合以及全球协同将成为推动教育变革的关键方向。通过构建以“技术-人文-伦理”三维融合为核心的新型教育生态系统，才能在 AI 时代培育出具备创造力与价值判断力的影视人才。

4.1.技术治理：建立可信赖的创作机制

AI 技术在教育中的应用离不开有效的治理结构，以保障其使用的透明性、公平性与合规性。当前，AI 生成内容的知识产权归属、提示词溯源与内容修改轨迹等问题亟需技术支持与制度规范协同治理。

李强、张晓琳 (2023) 提出，可借助区块链技术实现 AI 创作全过程的链上存证，包括提示词调用记录、训练数据版本、生成修改路径等，确保创作责任与内容归属具备可追溯性^[13-1]。该

机制在教学场景中尤为适用，既能防范学生误用 AI 内容带来的抄袭争议，也能作为课程评价与学术诚信的凭证材料。

IEEE P7009 标准则是国际上针对“生成式 AI 伦理”设立的核心规范之一，其重点在于确保 AI 生成内容的透明度、可追溯性与使用者知情权。标准提出，包括提示词记录、训练数据说明、版权声明等在内的 12 项元数据，应成为 AI 生成内容的“伦理身份证明”。在高校教学中，依托该标准建立“内容元数据申报制度”已成为确保学生 AI 作品原创性、合法性的重要路径。

4.2.人文重塑：回应艺术教育的核心命题

尽管技术已极大提高影视创作的效率与表现力，但真正不可替代的依然是创作者的人文洞察力与情感共鸣能力。McCormack 等（2019）指出：“AI 生成的图像可以逼真，语言可以流畅，但唯独缺乏温度^[2-1]。”

因此，未来的影视教育应更加注重对“人性复杂性”的理解训练。北京电影学院在 2024 年试点的“社会情感脚本工作坊”即为代表性实践：学生需将亲身经历、社会观察或现实事件作为基础素材，借助 AI 工具生成初始文本后，通过访谈、重写与角色还原进行二次创作。这一课程强调“以人为本”的故事表达，显著提高了作品的情感密度与社会共鸣度。

同时，在影像修复、剧本创作等环节加入“文化敏感性识别训练”，使学生在接触不同文化素材时能够识别刻板印象、文化挪用等问题，提升全球化背景下的艺术伦理判断力。例如，通过设置多元文化场景的模拟写作任务，训练学生在 AI 辅助下如何维护叙事的文化真实性与尊重他者性。

4.3.跨学科融合：打造“技术-艺术-伦理”三螺旋教学结构

影视创作本质上是多种学科的交汇点，而生成式 AI 的引入则进一步放大了这种融合趋势。未来的影视教育应摆脱传统“专业壁垒”，构建面向跨学科能力培育的教学结构。

清华大学的“智能影视实验课”即为典范。该课程整合自然语言处理、计算机视觉、叙事逻辑、电影美学与科技伦理等模块，要求学生完成具有真实场景应用价值的 AI 影像项目，如基于 Transformer 模型生成对话剧本，结合 NeRF 构建空间场景，并进行情感计算评价与伦理审查^[13-2]。

此类项目推动学生从“技术理解者”转变为“系统建构者”，即在面向真实创作问题时，能够整合跨学科知识完成问题定义、路径设计与成品表达。课程评估则基于 Rubric 体系与行业专家联合审阅，实现理论与产业需求之间的高适配对接。

同时，建议构建“跨学科共创空间”，如“数字人文工坊”“AI 叙事实验室”等，打破戏剧、游戏、纪录、VR 之间的边界，推动学生从媒介融合、技术融合走向思维融合、价值融合。

4.4.全球协同：构建开放式教育共生网络

生成式 AI 已成为全球教育系统关注的核心议题。各国高校在影视、设计、艺术教育领域的 AI 教学实践为我们提供了丰富的范例与合作机会。未来，国内影视教育应进一步加强与国际学术机构的合作，构建多语种、多文化背景下的教学共建网络。

例如，NYU Tisch 学院与伦敦艺术大学正在合作推进“全球 AI 剧本创作平台”，学生可上传文本素材，由跨国 AI 系统提供多语言叙事风格变换，学生再进行“文化重写”以适应特定语境。这类项目一方面锻炼了学生的跨文化传播能力，另一方面也让 AI 成为全球文化理解与再诠释的工具。

中国高校亦可与 UNESCO、IEEE 等国际组织联合制定“AI 教育伦理框架”，推动制定全球统一的 AI 教学规范，确保在国际交流中保障学生数据安全、创作成果权属与跨境合作伦理底线。

5.结语

随着生成式人工智能的不断演进，其在影视教育领域的深度融合已成为不可逆的趋势。本文系统探讨了 AIGC 技术在剧本创作、视觉预演、虚拟制片、后期剪辑等环节的赋能机制，以及其在批判性思维、创造性思维培养中的积极效应与潜在风险。在课程体系、教学方法和评价机制层面，文章提出了融合技术、伦理与人文的三维教学重构路径。未来，影视教育不应仅聚焦于 AI

技术的工具属性，而应以其为契机，推动教育范式向人机协同、跨界融合和价值引领方向全面跃迁。唯有如此，才能在人工智能时代培育出既具创造性又富有责任感的高质量影视人才。

参考文献:

- [1] Floridi, L., & Chiriatti, M. (2020). GPT-3: Its Nature, Scope, Limits, and Consequences. *Minds and Machines*, 30(4), 681–694.
- [2] McCormack, J., Gifford, T., & Hutchings, P. (2019). Autonomy, Authenticity, Authorship and Intention in Computer Generated Art. *Digital Creativity*, 30(1), 52–68.
- [3] Xu, Y. (2023). AI and Creative Writing in the Classroom: Exploring Human-AI Collaboration. *Computers and Composition*, 67, 102738.
- [4] 陆雅婷, 潘静文. 生成式 AI 对影视教育原创性的挑战及应对路径[J]. *传媒观察*, 2022(9): 42–47.
- [5] Zhang, H., & Chen, Q. (2021). Exploring Scriptwriting Pedagogy through AI-assisted Tools. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 18, 45.
- [6] Zhu, C., Wang, L., & Lee, Y. (2023). AI-enhanced Storytelling in Screenwriting Education: A Controlled Classroom Study. *Educational Technology Research and Development*, 71(2), 405–426.
- [7] Papakostas, M., et al. (2022). Narrative Design with AI Support: From Procedural Storytelling to Screenplay Education. *Entertainment Computing*, 43, 100493.
- [8] Elgammal, A., et al. (2021). The Shape of Art History in the Eyes of the Machine. *Patterns*, 2(9), 100296.
- [9] 杨慧, 沈立. AI 生成图像对动画预演课程的影响探析[J]. *美术教育研究*, 2023(4): 88–94.
- [10] 李元, 张洁, 黄睿. 视觉设计思维中的 AI 应用: 基于高校数字媒体课程的研究[J]. *教育信息技术*, 2022(10): 56–62.
- [11] Müller, A., & Kraus, M. (2022). Virtual Production and Education: Integrating Unreal Engine into Cinematography Curricula. *Journal of Media Practice*, 23(1), 45–60.
- [12] Kraus, M., & Winter, T. (2022). Teaching Cinematic Space through Virtual Production Technologies. *International Journal of Film and Media Arts*, 7(2), 113–130.
- [13] 李强, 张晓琳. 虚拟现实叙事与教学融合: 以清华大学“智能影视实验课”为例[J]. *中国远程教育*, 2023(2): 91–98.
- [14] Shin, H., Lee, J., & Kim, Y. (2020). DeepPoseFix: Human Pose Refinement via Pose-Aware Generative Networks. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 39(4), 79.
- [15] 周静, 许明. 人工智能生成内容的抄袭判定与原创性保护机制研究[J]. *教育信息化*, 2023(2): 59–64.
- [16] Balsamo, A., & Christiansen, S. (2022). AI in the Editing Suite: Implications for Media Pedagogy. *Convergence*, 28(3), 640–658.
- [17] Christiansen, S., et al. (2022). Automated Story Assembly: Exploring the Role of AI in Film Editing Education. *Media Practice and Education*, 23(4), 298–314.
- [18] Kim, Y., Choi, J., & Lim, H. (2021). Deep Learning for Film Restoration: Frame Interpolation and Color Enhancement of Archival Footage. *Digital Scholarship in the Humanities*, 36(1), 133–147.
- [19] 王慧, 梁晓敏. 基于 AI 的电影修复项目教学研究[J]. *美学教育*, 2022(2): 105–112.
- [20] Schwab, K., & Yung, M. (2022). AI and Critical Pedagogy in Creative Arts Education. *Journal of Interactive Media in Education*, 2022(1), 12.