

人工智能背景下影视编导专业实践教学模式构建研究

王玲, 白丹

南昌影视传播职业学院, 江西 南昌 330200

摘 要 : 人工智能技术的发展为影视编导专业教学带来机遇与挑战。本文立足南昌影视传播职业学院影视编导专业实践教学现状,分析了人工智能辅助创作、虚拟制作等新技术应用中面临的创意主体性弱化、资源技术瓶颈等问题。在此基础上,从构建“人机协同”创作模式、分层递进式虚拟制作教学体系、项目驱动的数据分析与艺术创作融合教学三方面提出了影视编导专业实践教学模式创新策略。通过优化课程体系,创新实践教学模式,培养学生扎实的专业技能和数字化应用能力,为区域影视行业输送高质量的技术技能人才。

关 键 词 : 人工智能; 影视编导; 实践教学; 创意主体; 虚拟制作; 数据分析

Research on the Construction of Practical Teaching Model of Film And Television Production And Directing Specialty under the Background of Artificial Intelligence

Wang Ling, Bai Dan

Television media Career Technical, Nanchang, Jiangxi 330200

Abstract : The development of artificial intelligence technology brings opportunities and challenges to the teaching of film and television directing. Based on the current situation of practical teaching of film and television directing in Nanchang Vocational College of Film and Television Communication, this paper analyzes the weakening of creative subjectivity and resource technology bottleneck in the application of new technologies such as artificial intelligence assisted creation and virtual production. On this basis, the innovation strategy of the practical teaching mode of film and television directing is proposed from three aspects: the construction of the "man-machine collaboration" creation mode, hierarchical and progressive virtual production teaching system, project-driven data analysis and artistic creation integration teaching. By optimizing the curriculum system, innovating the practical teaching mode, cultivating students' solid professional skills and digital application ability, and providing high-quality technical talents for the regional film and television industry.

Keywords : artificial intelligence; film and television director; practical teaching; creative subject; virtual production; data analysis

引言

影视编导专业作为培养影视创作人才的重要阵地,其实践教学模式能否适应时代发展需求,直接关系到人才培养质量。人工智能、虚拟现实等新兴技术正深刻改变影视行业的生产方式和业态模式,对影视编导人才的数字化应用能力、智能化创作水平提出了更高要求。影视编导专业实践教学还普遍存在内容陈旧、方式单一、资源不足等问题,传统的教学模式难以充分激发学生的创新潜能,培养其数字化应用技能,亟需立足行业发展需求,将人工智能技术引入教学全过程,创新实践教学模式,加快培养适应智能时代的高素质技术技能人才。

课题信息:

- 江西省职业教育教学改革《人工智能背景下影视编导专业实践教学模式构建研究》项目批号: JXjg-23-96-1;
- 江西省教育科学“十四五”规划《人工智能时代背景下教师角色的转变与重塑研究》项目批号: 23GZQN049。

作者简介:

王玲(1998.3-),女,江西南昌,研究生,讲师,研究方向:艺术教育,教育传播,新闻传播;

白丹(1992.2-),女,江西南昌,研究生,讲师,研究方向:媒介传播,教育传播,新闻传播。

一、人工智能背景下影视编导专业实践教学模式变革的意义

(一)提升学生智能化创作和数字化应用能力，增强就业竞争力

随着人工智能技术的飞速发展，影视行业对编导人才的智能化创作和数字化应用能力提出了更高要求。传统的影视编导教学模式已难以满足新时代的人才需求，亟需融入人工智能元素，升级实践教学体系，通过引入智能化创作工具和平台，让学生在沉浸式、交互式的虚拟环境中进行创作实践，掌握人机协同、AI辅助创作等新型技术与工艺，提升学生的数字化应用能力。要加强数据分析与应用能力培养，教会学生运用智能算法辅助创意策划、受众分析、营销决策等，使其具备数据驱动的精准化创作能力，学生通过在智能化实践教学中的反复训练，能够熟练运用人工智能技术进行影视创作，增强适应智能时代发展需求的就业竞争力。加快推进影视编导专业实践教学模式变革，对于提升人才培养质量，服务智能时代行业发展具有重要意义^[1]。

(二)促进影视编导专业教学与行业发展的深度融合，实现产教协同育人

影视编导专业与行业发展息息相关，只有专业教学与行业发展深度融合，才能培养适应产业需求的高素质人才。人工智能时代，影视行业的生产方式、业态模式发生了深刻变革，传统的影视编导教学已难以对接行业发展，影视编导专业要主动拥抱人工智能，加强与行业企业的协同创新，通过共建智能化实训基地，开发贴近行业真实业务场景的实践项目，引入业界专家参与教学等方式，推动教学内容、教学模式与行业发展同步升级。还要发挥学校人才培养和企业技术研发、成果转化的互补优势，实现产学研用一体化融合发展，校企合作共建课程教材、联合开展应用研究，让科研成果“走出去”，让行业需求“引进来”，形成专业建设与产业发展的良性互动，实现多元主体协同育人^[2]。影视编导专业加快实践教学变革，有利于实现专业教学与行业发展的深度融合，促进技术、产业、教育、人才的协调发展。

(三)加快影视编导专业实践教学智能化升级，提高人才培养质量

影视编导专业实践教学智能化升级是提高人才培养质量的必由之路，传统的实践教学模式。如手工模拟操作、线下现场教学等，已难以适应智能时代的要求，影视编导专业要抢抓人工智能发展机遇，加快实践教学的智能化改造提升，通过引入虚拟摄影棚、智能剪辑平台、AR/VR等先进教学设施，创设沉浸式、交互式的虚拟仿真实训环境，学生可以打破时空限制，在线上线下多场景中开展创作实践，获得身临其境的学习体验。教师要应用智能分析工具，实时采集学生学习行为数据，精准诊断学习问题，开展个性化教学辅导，因材施教、精准施教，最大限度地提升每位学生的实践能力。还可基于智能平台汇聚优质教学资源，学生自主学习影视制作、视觉特效处理等前沿技术，拓展专业视野。影视编导专业加快教学智能化升级，推动实践教学模式变革，有利于打造智慧教学新生态，培养数字化时代所需的高素质技术技能人才^[3]。

二、人工智能背景下影视编导专业实践教学模式面临的问题

(一)AI辅助创作应用中学生创意主体性与技术依赖的平衡问题

人工智能辅助创意生成技术在影视创作中得到广泛应用，智能算法可根据导演意图，快速生成脚本创意、场景设定、人物形象等，极大提升了前期策划的效率。但在教学实践中，过度依赖AI辅助创意工具，反而弱化了学生的想象力和创造力，部分学生习惯于被动接受算法推荐，缺乏对创意的主动思考和独立构思，创意内容同质化严重，个性特色不足，这种过度依赖技术辅助、创意主体性弱化的倾向。与培养学生创新能力的教学目标背道而驰，教师要加强引导，让学生将AI视为创意辅助工具而非替代手段。在教学中要重视培养学生的叙事逻辑能力，引导其独立构思创意，并运用技术予以丰富和优化，真正实现“以我为主、机我共生”的创意生成模式，在坚持创意自主性的前提下，提升创作效率和作品品质^[4]。

(二)虚拟制作技术引入实践教学中的资源瓶颈与技术适配难题

虚拟制作是人工智能重塑影视生产流程的集中体现，引入虚拟摄影棚、数字资产库等，能为学生提供沉浸式、交互式的实践平台，提升教学趣味性和灵活性，但受限于资金和技术条件^[5]。大多数院校尚难以大规模构建高质量的虚拟制作实训环境，影视特效合成、三维动画制作等课程的教学效果大打折扣，虚拟制作资源的稀缺与不平衡，限制了学生动手实践的广度和深度。市面上虚拟制作软硬件种类繁多，缺乏统一标准，不同技术平台的接口、格式各不兼容，给教学资源的集成应用带来困难，师生需要耗费大量时间适应不同软件的操作流程，教学效率难以保障^[6]。亟需发挥校企、校际协同优势，推动虚拟制作教学资源的共建共享，扩大优质资源覆盖面。同时加强技术标准的顶层设计，研发易学易用、接口统一的教学平台，为师生提供无缝衔接的实践条件。

(三)数据分析能力培养与传统影视艺术素养协调发展的挑战

随着大数据、人工智能技术在影视行业的延伸应用，数据分析能力成为影视编导人才的核心竞争力^[7]。通过数据分析，可实现精准把握市场需求、优化制作流程、指导宣发决策等。当前影视编导教学对学生数据分析能力的培养还很不够，专业课程设置偏重影视艺术理论和实务技能训练，缺乏数据分析相关内容，学生普遍存在数据意识淡薄、分析技能欠缺等问题，难以适应行业发展需求，同时，片面强调数据分析，又可能削弱学生的人文艺术素养，数据分析与影视艺术创作的内在逻辑并不完全一致，过度数据化、模式化，容易导致作品个性缺失，陷入同质化窠臼。如何在夯实学生传统艺术修养的基础上，加强数据分析课程的融入与实践，坚持艺术与技术并重，成为影视编导教育面临的新课题，这就需要系统优化课程体系，科学设计教学内容，探索数据分析与艺术创作深度融合的实践路径，培养具备跨界整合能力的技术型人才^[8]。

三、人工智能背景下影视编导专业实践教学模式的应用策略

(一) 构建“人机协同”创作模式解决学生创意主体性培养的方法与路径

面对人工智能对学生创意主体性的挑战,影视编导教学应积极构建“人机协同”的创作实践新模式。教师要加强引导,让学生正确认识 AI 辅助创作工具,将其视为激发灵感、拓展思路的辅助手段,但核心创意构思仍要源于人脑的主动思考,在教学中,可引入头脑风暴、剧本工作坊等方式,引导学生围绕一个主题集中讨论,激发创意灵感,学生先独立构思故事脉络、人物冲突等核心创意,再利用 AI 工具进行内容丰富和优化,最后汇集多种创意形成完整策划方案,在这一过程中,学生始终掌握创意主动权, AI 则扮演“创意助手”的角色。要重视培养学生的叙事逻辑能力,教师可结合经典影视作品案例,引导学生深入分析人物塑造、故事结构等内在逻辑,领会优秀创意的共通之处。设计叙事实训项目,要求学生围绕特定主题,独立构思故事大纲,并运用逻辑图、流程图等工具检验其合理性,再用 AI 工具辅助脚本细化、场景生成,从而形成完整的影视创意方案,在项目实践中,学生能掌握运用 AI 优化已有创意的策略,同时坚持创意的独立性,做到人机分工协作、优势互补,最终实现创新能力与数字化应用能力的共同提升^[9]。

(二) 分层递进式虚拟制作教学体系构建与技术资源整合策略

虚拟制作是影视编导专业实践教学的重要内容,面对虚拟制作教学资源短缺的问题,院校应发挥多方协同优势。加强资源的整合共享,要与行业龙头企业开展产教融合,吸引企业参与实训基地、创新工作室的共建,引进行业通用的虚拟制作引擎、资产库,为师生提供体验最新技术的机会,要充分发挥已有的传统实训室功能,升级改造为虚拟制作多功能实训平台,利用绿幕抠像、三维扫描仪等设备丰富数字资产,满足基础实训需求。针对高精尖项目,则可采取与科研机构合作、跨校共享的模式,集中利用高性能计算平台,提高资金使用效率,在教学组织上,可采用分层递进策略,构建基础实训、专项实训、综合实训、协同创新四个层次并行的实践教学体系。基础实训以掌握通用软件工具为主,如数字剪辑课程中,学生先掌握 Premiere 基础操作和剪辑语言,通过完成 1-3 分钟的短片剪辑任务,建立剪辑思维;虚拟摄影课程中,学习基础绿幕拍摄技术和简单合成工艺,完成人物抠像与虚拟背景结合的实操练习,专项实训强调关键技术攻关,如在后期合成课程中。深入学习 After Effects 的图层管理、特效合成、动态图形设计等专项技能,完成包含多层特效的短片片段;在虚拟场景设计课程中,学习 Unreal Engine 的场景搭建、光影调节、材质应用等技术,通过搭建完整的虚拟场景并与现实拍摄结合,实现专项能力提升,综合实训要求完成跨专业协作项目,如虚拟制作综合实训中,组建由编导、摄影、表演、美术、后期等专业学生组成的项目团队,共同完成 5-8 分钟的虚拟制作短片制作,从前期策划、中期拍摄到后期合成全流程参与,培养团队协作能力和全局思维。在沉浸式内容创作实训中,学生需要运用 VR/AR 技术,创作具有交互性的沉浸式叙事作品,锻炼跨界融合能力,协同创新则引入企业真实项目^[10]。

(三) 项目驱动型数据分析与艺术创作融合的实践教学方案设计

在人工智能时代,数据分析与艺术创作的融合日益紧密。影视编导专业要顺应这一趋势,以数据分析为驱动,艺术创作与技

术应用并重的实践教学新方案。优化专业课程体系,科学融入数据分析相关内容,在编剧、导演、制片等专业课中,增设数据分析方法与应用专题,同时将数据分析项目纳入主干实训课程考核体系,比如在影视制片教学中,要求学生运用数据分析工具,对影视项目的受众画像、市场趋势、投资回报等进行研判,制定数据驱动的制片计划。要强化学生数据分析意识与技能的培养,开设影视大数据分析、Python 编程等选修课,邀请业界数据分析专家讲授前沿理念与方法,并嵌入贴近专业应用场景的实训项目,再者,要搭建产教融合的大数据实践教学平台,联合行业企业建设影视大数据中心,为师生提供海量真实数据支持,设计从数据采集、管理到分析、应用的全流程实训,引导学生掌握运用数据优化创意、指导制作、评估反馈的策略。鼓励学生参与企业真实项目,运用数据分析成果指导影视项目全流程优化。还要注重学生批判性思维和人文素养的培育,开展影视经典赏析、美学原理等人文课程,引导学生在数据分析之外,关注影视作品的思想内涵、艺术价值,定期举办校内外创作大赛,搭建艺术与技术交叉的展示平台,激励学生在数据思维与艺术修养间求得平衡,成长为全面发展的技术型人才。

四、结语

随着现代信息技术的飞速发展,以数字化、网络化、智能化为主要特征的信息化浪潮正深刻影响和改变着人们的生活方式。随着人工智能、大数据等现代信息技术的迅猛发展,影视编导行业正步入智能化生产的崭新时代。这既是行业创新升级的重大机遇,也对影视编导人才培养提出了全新挑战,人工智能正推动影视行业生产模式变革,对编导人才培养提出新要求。南昌影视传播职业学院将紧扣行业需求,聚焦人工智能辅助创作、虚拟制作、智能分析等关键领域,以产教融合为抓手,加快构建“人机协同”创作实训、分层递进式虚拟教学、数据驱动创作实践等多元化教学新模式,优化课程体系,丰富前沿技术内容,不断深化教学改革,提升人才培养质量,为区域影视产业发展培养更多高水平技术技能人才。

参考文献

- [1] 卢娟. 实践教学设计与具身认知实践环境交互模式的探讨——以影视编导专业为例 [J]. 老字号品牌营销, 2020, (07): 96-97.
- [2] 卢娟. 具身认知在影视编导专业实践教学中的模式构建探讨 [J]. 新闻文化建设, 2020, (06): 29-30.
- [3] 曲庆红. 地方高校广播电视编导专业实践教学模式构建研究 [J]. 现代经济信息, 2018, (21): 448.
- [4] 易丹平. 影视编导专业实践教学模式探究 [J]. 新闻研究导刊, 2016, 7(16): 354.
- [5] 聂会宇. 广电编导专业“多层次、立体化”实践教学模式构建 [J]. 青春岁月, 2013, (21): 228.
- [6] 郭玉秀, 赵保峰. 影视编导专业实践教学模式探究 [J]. 新闻传播, 2011, (04): 122.
- [7] 郭玉秀, 赵保峰. 影视编导专业实践教学模式探究 [J]. 新闻传播, 2011, (03): 214.
- [8] 王聪. 智能媒体时代广播电视编导人才培养模式 [J]. 包装世界, 2022(12): 121-123.
- [9] 袁川晖. 基于 VR 技术的影视编导专业群跨界融合教学初探 [J]. 广东职业技术教育与研究, 2023, (06): 90-93.
- [10] 刘文军. 定位、系统与建构: 艺术类高校影视编导专业影视赏析课程教学实践探索 [J]. 传媒论坛, 2022, 5(03): 70-72.