

基于 AI 的高职影视后期与剪辑制作课程教学 优化策略研究

国云姝

广东工贸职业技术学院, 广东 广州 510000

DOI: 10.61369/ETR.2026070016

摘 要 : 近年来, 人工智能技术在影视后期与剪辑制作中的应用日益广泛, 提升了制作效率和质量, 为更好的适应新形势下学情和教情, 本文提出了人工智能赋能影视后期与剪辑制作课程教学的改革方案。其核心思想是基 AI 技术构建多维度融合的课程内容, 打造智能协同的教学场景, 健全协同育人长效机制。以此激发学生学习兴趣、内生动力, 提高学生思政素质、影视后期制作专业能力、职业可持续发展能力。

关 键 词 : 人工智能; 高职; 影视后期; 剪辑制作; 课程教学

Research on the Teaching Optimization Strategies of Vocational College Course in Film and Television Post-production and Editing Based on AI

Guo Yunshu

Guangdong Polytechnic of Industry and Commerce, Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract : In recent years, artificial intelligence technology has been increasingly widely applied in film and television post-production and editing, which has improved production efficiency and quality. To better adapt to the new situation of students' learning and teachers' teaching, this paper proposes a reform plan for the teaching of film and television post-production and editing course empowered by artificial intelligence. Its core idea is to construct a multi-dimensionally integrated curriculum content based on AI technology, create an intelligently collaborative teaching scenario, and improve the long-term mechanism of collaborative education. In this way, it can stimulate students' learning interest and internal motivation, and enhance their ideological and political literacy, professional competence in film and television post-production as well as the ability of sustainable vocational development.

Keywords : artificial intelligence; higher vocational colleges; film and television post-production; editing; course teaching

一、AI 时代高职影视后期与剪辑制作课程教学的现实困境

(一) 课程体系陈旧, 技术与艺术融合不足

当前, 部分高职院校的影视后期与剪辑制作课程体系还是普遍沿袭传统影视制作流程, 课程结构较为固化, 教学内容长期聚焦于 Premiere、After Effects 等传统非编软件的操作训练, 强调线性剪辑、基础调色与常规特效合成等技能培养, 虽能在短期内提升学生的软件熟练度, 但忽视了人工智能技术在影视创作中日益凸显的应用价值。此外, 部分院校尚未系统引入 AI 相关的课程模块, 即便部分课程尝试融入 AI 元素, 也多停留于概念介绍或零散案例展示, 缺乏从数据处理、智能识别到自动化生成的技术链条教学, 导致 AI 相关内容呈现碎片化、表面化特征^[1]。

另一方面, 部分院校的课程存在技术与艺术结构性分离的问题^[2]。技术教学侧重于软件功能讲解与操作步骤演示, 艺术赏析则专注于镜头语言、叙事结构与美学表达, 二者在教学目标、内容组织与评价标准上缺乏有效衔接。例如, 在使用 AI 进行人物抠像

或场景生成时, 学生容易陷入对工具的机械依赖, 仅追求技术实现而忽略画面情感传递与整体艺术氛围营造; 而在强调创意表达时, 又因不了解 AI 工具的能力边界而限制想象力落地。技术成为孤立的操作技能, 艺术则沦为缺乏技术支持的空泛构想, 严重制约了复合型影视人才的培养质量。

(二) 教学模式单一, 实践教学实效性不足

高职院校影视后期与剪辑制作课程在教学实施过程中, 仍沿用“理论讲授+软件实操”的课堂教学模式, 课堂组织形式较为封闭。教师通常先讲解剪辑原理、特效构成或色彩校正等知识点, 随后安排学生在指定软件中完成相似操作任务。课堂教学以教师为中心, 学生被动接受知识输入, 缺乏协作探究、项目复盘和创意表达的空间, 导致学习过程机械化, 难以激发持续的学习动机与创作热情^[3]。

实践环节虽然设置了上机训练与阶段性作品提交任务, 但所依托的案例多来源于教材设定或教师自主设计的模拟项目, 内容脱离真实产业环境中的制作标准与流程规范。学生面对的是经过简化处理的任务指令, 缺少对项目周期管理、团队分工协作以及

客户反馈响应等关键要素的认知^[4]。由于缺乏与影视制作企业的真实项目对接机制，学生很难接触到从素材采集到成片输出的完整工作链路，更无从体会 AI 算法在不同环节中的集成方式与决策支持作用。这种脱离产业真实需求的训练模式，使得学生在进入职场后面临明显的适应障碍，在应对高强度、快节奏且高度依赖智能工具的现代影视制作任务时表现出明显的的能力短板。

（三）产教融合匮乏，协同育人机制不健全

产教融合在高职影视后期与剪辑制作课程中的实施现状仍显薄弱，多数合作形式局限于企业参观、短期实习或邀请行业人员开展讲座等表层互动，尚未形成系统化的人才培养支持体系^[5]。具体表现为：一是校企之间缺乏稳定的合作框架，企业在课程设计、教学实施和评价反馈等关键环节的参与度较低，导致教育内容与产业实际脱节。二是协同育人机制尚未健全，在责任分担、资源投入与利益分配方面缺少明确的制度保障。学校单方面承担主要教学任务，企业因缺乏激励机制和权责界定不清，参与积极性受限。三是“人才共育、过程共管、成果共享”的深度协同模式尚未建立。企业在人才标准制定中的话语权不足，毕业生的能力结构常不符合用人单位对创意能力、协作能力和技术适应力的综合要求。校企联合开发教材、共建实训平台、共管教学质量的案例较为少见，数据资源共享机制缺失，制约了智能化教学环境的构建。评价体系仍以校内考核为主，缺乏行业标准介入，导致学生职业素养与岗位胜任力培养不到位^[6]。

二、AI 赋能高职影视后期与剪辑制作课程教学的优化策略

（一）应用 + 阶梯：构建影视后期制作课程体系

当前，课程体系的重构应聚焦于适应人工智能技术深度融入影视工业的发展趋势，立足于高职教育的职业导向定位，培养具备技术操作能力与艺术审美素养的复合型人才。

第一阶段是基础模块，包括影视剪辑原理、视听语言、数字媒体基础等，为学生搭建专业知识框架^[7]。教师可以引入 AI 辅助脚本分析、自动字幕生成、智能镜头识别等初级 AI 技术，让学生在掌握基本理论的同时接触智能化工具的操作逻辑，帮助学生建立对 AI 技术功能边界及其在影视流程中作用的基本理解。第二阶段是核心模块，课堂教学可以围绕非线性编辑、特效合成、色彩校正、音频处理等关键技能展开，结合主流软件平台嵌入 AI 驱动功能进行教学设计^[8]。例如，在剪辑环节运用 AI 实现自动节奏匹配与镜头组接建议，在调色过程中利用机器学习模型完成场景一致性调整，在音效处理中采用语音分离与环境声智能填充技术。教学过程中，教师需要关注操作流程的熟练度，注重引导学生对比传统手法与 AI 介入后的效率差异，提升其判断力与控制力。第三阶段是拓展模块，教师要面向行业前沿方向设置动态更新内容，如 AIGC 在视觉创作中的应用、基于深度学习的风格迁移、虚拟制片中的智能预演系统等，鼓励学生尝试使用生成式模型参与短片创作。

三个模块之间形成递进关系，构成由认知到应用再到创新的

能力发展路径。其中，“AI 工具实操”与“艺术创意优化”贯穿各阶段，前者确保技术落地能力的扎实培养，后者强化美学表达与叙事逻辑的训练强度。整个课程体系体现技术适配性与教育可持续性的统一，回应影视产业升级对人才能力结构提出的全新要求。

（二）课程群 + 模块化：打造智能协同的实践场域

在人工智能技术盛行于职业教育的环境中，教师可以依托“课程群 + 模块化”的课堂优化理念，梳理影视后期与剪辑制作的教学结构，推动教学资源的整合与教学过程的智能化升级。

首先，教师要将 AI 技术深度嵌入实践教学环节，明确学生专业核心能力的培养目标，划分基础训练、技术应用、综合创作三大教学模块，形成可组合的课程集群。各模块之间既保持独立功能，又通过项目纽带实现联动，支撑着学生从技能掌握到创新实践的跃迁^[9]。在基础训练模块中引入 AI 辅助素材管理、自动标签识别与镜头分析工具，帮助学生快速理解视听语言逻辑；技术应用模块聚焦 AI 在调色、降噪、帧率提升、语音转字幕等方面的实际操作，强化对智能算法的理解与控制能力；综合创作模块则鼓励学生运用 AI 生成视觉元素、进行风格迁移与动态预演，拓展创意边界。

其次，教师还要将项目驱动贯穿于整个实践流程，以企业真实需求为导向，构建“创意孵化—AI 工具应用—作品优化—成果评审”的实践教学路径。每个项目要设定明确的任务目标与交付标准，模拟行业工作节奏与协作方式。学生在教师与企业导师共同指导下，经历从脚本构思到成片输出的完整流程，过程中自主选择适配的 AI 工具链，使用 Runway ML 完成画面修复，借助 Descript 实现音频智能编辑，利用 Topaz Video Enhance 提升画质分辨率。项目成果交由校内外专家联合评审，反馈至教师后，调整学生后续的学习路径，以此保障不同层次学生都能获得个性化指导与成长空间。

跨专业协同是实践场域的重要特征。例如，教师可以联合计算机专业提供算法支持与模型微调能力，让专业学生能够根据特定影片风格定制轻量化 AI 处理方案；艺术设计专业参与视觉概念设定与界面交互设计，提升作品美学品质；影视后期专业主导叙事建构与剪辑节奏把控，确保技术服务于内容表达^[10]。三者协同组建混合型项目小组，在统一平台下共享数据资源与进度信息，形成多维度互补的知识流动网络。智能协同不仅体现在技术工具的应用层面，更渗透于教学组织形态的革新之中，为高职人才培养注入了可持续发展的动力。

（三）深化产教融合，健全协同育人长效机制

高职院校可与国内头部影视企业及领先科技公司联合建设“影视 AI 联合实验室”和“虚拟制片产教融合基地”，集成先进的 AI 渲染引擎、智能剪辑系统与动作捕捉设备，为学生提供真实项目开发的技术环境与硬件支持。在实际运行中，企业导入真实生产项目，学生以团队形式参与从前期策划到后期合成的全流程制作，在实践中掌握 AI 辅助调色、语音驱动口型、自动场景分割等新技术的应用逻辑与操作规范。与此同时，平台作为教师技术研发与企业创新孵化的交汇点，也有助于形成教学、科研与产业

服务三位一体的功能架构。

“双师型”师资队伍的建设是保障教学质量的核心支撑，学校要积极组织专任教师参加由合作企业主导的 AI 工具集训营与项目实战工作坊，深入参与影视项目的 AI 预演、智能合成等环节，提升其对产业级软件生态的理解与应用能力，使教学内容更贴近生产一线需求。再者，企业一线的视效总监、AI 算法工程师被纳入教学团队，也可以作为产业导师承担核心课程模块的教学任务，将行业最新动态、技术选型逻辑与质量验收标准直接引入课堂，增强教学的前瞻性与实用性。此外，校企可以合作建立师资互聘机制，允许企业技术人员获得兼职教师资格，学校教师参与企业技术攻关，实现人才流动与知识双向传递。

为实现人才共育评价机制，确保培养目标与岗位能力精准匹配，校企应共同研制影视后期人才的能力图谱，明确 AI 环境下剪辑师、特效师需具备的技术素养与职业能力，并将其分解为量化的课程目标。课程考核不再局限于校内作业评分，而是引入企

业项目成果评估标准，结合客户反馈、交付效率与技术达标度进行综合评判。学生最终成绩由“校内过程性考核”与“企业终端成果评价”共同构成，强化结果导向的质量控制，为企业选拔适配人才提供可靠依据。

三、结束语

基于 AI 的教学改革突破了传统教学模式，构建起了一套完整、连贯、灵活、实用的智能教学模式，为培养具有创新思维和实践能力的影视后期高端人才提供了一定的保障和方案，满足了新媒体时代行业对人才的迫切需求，强化了职业教育对社会经济发展的服务支撑。同时，高职院校的教学优化还促进了教师工作效率、知识传授效率、评价全面性的提升。人工智能还在飞速发展，未来还需要不断学习、推广，深入研究，进一步提高职业教育教学水平。

参考文献

- [1] 吴格尔. 人工智能机器学习对剧本创意的协助功能研究 [J]. 艺术管理 (中英文), 2020(2): 57-63.
- [2] 祁勇, 刘传. "智能+" 电影产业: 人工智能介入电影产业问题前瞻 [J]. 文艺争鸣, 2022(9): 200-204.
- [3] 董金平, 蓝江. 智能算法下的电影文化 [J]. 电影艺术, 2020, 0(1): 42-49.
- [4] 康思齐, 张聪. 电影工业美学视域下主旋律网络电影的差异化发展路径研究 [J]. 山东艺术, 2024(3): 52-67.
- [5] 马里丫霞, 马若驰. 智能算法对铸牢中华民族共同体意识场景的再构研究 [J]. 民族学刊, 2023, 14(8): 40-49.
- [6] 时梁锐, 许琛. 影视后期制作中剪辑技术探析 [J]. 新闻研究导刊, 2020, 11(14): 87-88.
- [7] 徐雄庆. 人工智能背景下影视产业的发展研究 [J]. 新闻研究导刊, 2021, 12(18): 218-220.
- [8] 管博闻. 智媒时代以成果为导向的视频创作课程改革路径探析 [J]. 中国传媒科技, 2023(3): 114-117.
- [9] 赵宜. 人机共创、数据融合与多模态模型: 生成式 AI 的电影艺术与文化工业批判 [J]. 当代电影, 2023(8): 15-21.
- [10] 路瑶, 吉喆. 人工智能在短视频领域中的应用趋势——以 ChatGPT 为例 [J]. 西部广播电视, 2023, 44(18): 15-17.