

AIGC 在高校影视创作教学中的应用与挑战研究

于 凯

青岛电影学院, 山东 青岛 266520

摘 要: 生成式人工智能 (AIGC) 以其内容生成的高效性、创意拓展的多元性, 为高校影视创作教学带来颠覆性变革。本研究基于 AIGC 技术的核心特性, 分析其在影视创意构思、视听语言呈现、后期制作优化等教学环节的应用价值与实践路径, 深入探讨技术应用中面临的教学目标错位、创意能力消解、版权伦理模糊等核心挑战, 并从教学体系重构、能力培养侧重、规范机制建立三个维度提出应对策略。研究旨在为高校影视创作教学借力 AIGC 技术实现提质增效提供理论参考, 推动技术赋能下影视教育的创新发展。

关键词: AIGC; 高校影视创作教学; 应用路径; 教学挑战; 教育创新

0 引言

影视创作作为一门融合技术与艺术的综合性学科, 其教学质量直接关系到影视人才培养的规格与水平。在数字技术飞速发展的背景下, AIGC 技术凭借深度学习、自然语言处理等核心能力, 实现了从文本到图像、从音频到视频的多模态内容生成, 为影视创作领域提供了全新的技术工具与创作思路。高校作为影视人才培养的主阵地, 如何合理运用 AIGC 技术优化教学过程、提升教学效果, 成为当前影视教育领域亟待解决的重要课题。

传统高校影视创作教学中, 存在创意启发局限、技术实操门槛高、创作周期长等问题, 制约了学生创作潜力的充分释放。AIGC 技术的出现, 不仅能够降低技术操作难度, 还能为创意生成提供多元支撑, 为影视创作教学开辟新的空间。但与此同时, 技术应用也带来了创意主体性弱化、版权边界模糊等新的挑战^[1]。因此, 系统研究 AIGC 在高校影视创作教学中的应用与挑战, 明确技术应用的边界与方向, 对推动影视教育的现代化转型具有重要的理论与实践意义。

1 AIGC 在高校影视创作教学中的应用价值与实践路径

1.1 赋能创意构思环节, 拓展思维边界

创意构思是影视创作的起点, 也是教学的核心难点。传统教学中, 学生的创意往往依赖个人生活经验与有限的案例积累, 容易陷入思维定式。AIGC 技术通过海量数据学习形成的创意生成能力, 能够为学生提供多元的创意启发路径。在剧本创作教学中, 学生可通过向 AIGC 工具输入核心主题、人物设定、风格倾向等关键信息, 快速获取不同版本的故事大纲、情节

片段或对话范例。这些生成内容并非作为最终成果, 而是作为创意激发的“素材库”, 帮助学生打破固有思维, 从不同视角完善创意构想。

在视觉风格设计环节, AIGC 工具能够根据学生提出的风格需求, 生成对应的分镜头草图、场景概念图或人物造型设计。例如, 学生若想创作具有科幻风格的短片, 可借助 AIGC 工具生成未来城市景观、科技道具设计等视觉参考, 直观感知不同视觉元素的组合效果, 进而明确自身的创作方向。这种“人机协同”的创意构思模式, 将 AIGC 作为创意启发的辅助工具, 既提升了创意构思的效率, 又保留了学生的创意主体性。

1.2 优化视听制作环节, 降低技术门槛

影视创作的视听制作环节涉及摄影、灯光、剪辑、特效等多个技术领域, 传统教学中, 复杂的技术操作往往成为学生创作的“拦路虎”, 导致学生的创意难以通过技术手段精准呈现。AIGC 技术通过自动化、智能化的技术支撑, 有效降低了视听制作的技术门槛, 让学生能够将更多精力聚焦于创作本身。

在拍摄筹备阶段, AIGC 工具可根据剧本内容生成虚拟拍摄方案, 包括镜头角度建议、灯光布置模拟、场景调度演示等, 帮助学生在实际拍摄前明确技术要点, 减少拍摄过程中的失误。在后期制作环节, AIGC 技术的应用更为广泛: 智能剪辑工具能够根据视频内容的主题、节奏自动筛选素材并完成初步剪辑; AI 音效生成工具可根据画面场景匹配对应的环境音、背景音乐, 提升视频的听觉效果; AI 特效生成工具则能够快速实现场景合成、画面修复等复杂特效处理, 无需学生掌握专业的特效制作技能^[2]。这些技术支撑让技术基础薄弱的学生也能完成高质量的视听制作, 实现创意与技术的平衡。

1.3 革新教学评价环节, 实现个性化反馈

教学评价是影视创作教学的重要环节, 传统评价模式多以教师单一评价为主, 存在评价标准模糊、反馈不够及时精准等问题。AIGC 技术凭借其数据处理与分析能力, 能够为教学评价提供多元化、个性化的支撑, 提升评价的科学性与有效性。

在过程性评价中, AIGC 工具可对学生的创作过程进行全程记录与分析, 包括创意修改轨迹、技术操作步骤、素材运用逻辑等, 为教师提供全面的过程性数据, 帮助教师精准掌握学生在创作中的优势与不足。在成果评价中, AIGC 工具能够根据预设的评价指标, 从创意创新性、视听语言规范性、主题表达清晰度等多个维度对学生的作品进行初步分析, 生成量化的评价报告, 为教师的评价提供数据参考。同时, AIGC 工具还可针对学生的作品给出个性化的改进建议, 例如针对剪辑节奏问题提出具体的调整方案, 针对画面构图问题提供优化参考, 帮助学生明确改进方向, 提升学习效果。

2 AIGC 在高校影视创作教学中应用的核心挑战

2.1 教学目标错位: 技术依赖与创作本质的偏离

影视创作教学的核心目标是培养学生的创意能力、审美素养与人文情怀, 而 AIGC 技术的高效性容易导致教学过程中出现“重技术、轻创意”的目标错位问题。部分教师在教学中过度强调 AIGC 工具的操作技巧, 将工具使用熟练度作为主要的教学评价标准, 忽视了对学生创意构思、情感表达等核心能力的培养。同时, 部分学生在创作中过度依赖 AIGC 工具, 将技术生成内容直接作为自己的创作成果, 缺乏对内容的深度思考与二次加工, 导致创作作品呈现出同质化、缺乏灵魂的问题, 违背了影视创作“以人为本”的本质要求。这种教学目标的错位, 可能导致培养出的学生沦为“技术操作工”, 而非具备综合素养的影视创作人才。

2.2 创意能力消解: 人机协同中主体意识的弱化

创意能力是影视创作人才的核心竞争力, 而 AIGC 技术的创意生成功能能在为学生提供启发的同时, 也可能消解学生的自主创意能力。AIGC 工具生成的创意内容具有较强的逻辑性与规范性, 容易让学生产生思维依赖, 在创作中习惯于“被动接受”而非“主动创造”, 逐渐丧失独立思考与创新的能力^[3]。例如, 在剧本创作中, 若学生长期依赖 AIGC 生成的情节框

架, 会逐渐弱化自身对故事结构、人物情感的把握能力; 在视觉设计中, 过度参考 AIGC 生成的图像, 会导致学生的审美判断陷入单一化, 难以形成独特的创作风格。这种主体意识的弱化, 不仅影响学生个人创作能力的提升, 也会导致影视创作领域出现创意趋同的现象, 制约行业的创新发展。

2.3 版权伦理模糊: 技术生成内容的权责界定困境

AIGC 技术生成的内容依赖于对海量现有作品的学习与借鉴, 这使得其版权归属与伦理规范问题成为高校影视创作教学中的突出挑战。在教学实践中, 学生使用 AIGC 工具生成的剧本、图像、音乐等内容, 其版权究竟归属于学生、工具开发方还是原始素材创作者, 目前缺乏明确的法律界定与行业规范。部分学生可能因版权意识淡薄, 将 AIGC 生成的受版权保护的内容直接用于自己的创作作品, 引发版权纠纷。AIGC 技术还可能存在生成内容涉及低俗、侵权、违背公序良俗等伦理问题, 若教师未能及时引导, 容易对学生的价值观形成误导, 违背影视教育的育人宗旨。版权与伦理问题的模糊性, 为 AIGC 在教学中的合规应用带来了巨大挑战。

2.4 教学资源失衡: 技术应用与师资储备的差距

AIGC 技术在教学中的有效应用, 需要完善的教学资源与专业的师资队伍作为支撑, 而目前许多高校在这两方面存在明显短板。在教学资源方面, 优质的 AIGC 教学工具多为付费服务, 部分高校因经费限制难以大规模引入; 针对 AIGC 与影视创作教学融合的教材、课程资源相对匮乏, 导致教学缺乏系统性指导。在师资队伍方面, 许多高校影视专业教师的知识结构仍停留在传统影视创作领域, 对 AIGC 技术的原理、操作及应用场景缺乏深入了解, 难以有效引导学生合理运用技术进行创作。这种教学资源与师资储备的失衡, 使得 AIGC 技术在高校影视创作教学中的应用难以全面推进, 制约了技术教育价值的充分发挥。

3 AIGC 时代高校影视创作教学的优化策略

3.1 重构教学体系, 明确技术应用边界

高校需结合 AIGC 技术特性与影视创作教学规律, 重构科学合理的教学体系, 明确技术在教学中的应用边界。在课程设置上, 应将 AIGC 相关内容纳入课程体系, 但需避免过度技术化倾向, 开设“AI 与影视创意”“人机协同影视制作”等融合性课程, 重点讲解 AIGC 技术的应用场景、创意辅助价值及使用规范,

而非单纯的工具操作。在教学目标上,需强化对学生创意能力、审美素养与人文情怀的培养,将AIGC定位为“创意辅助工具”,要求学生在技术生成内容的基础上进行二次创作与深度加工,确保学生的创作主体性。在教学流程上,构建“创意主导—技术辅助—成果优化”的教学模式,让技术始终服务于创意表达与主题呈现。

3.2 聚焦核心能力,强化创意与审美培养

针对AIGC可能导致的创意能力消解问题,高校需将核心能力培养作为教学重点,强化学生的创意生成与审美判断能力。在创意培养方面,通过开展主题创作、头脑风暴、跨学科交流等活动,激发学生的自主创意意识;引导学生将AIGC生成内容作为创意素材,通过对比、分析、重构等方式,形成具有个人特色的创意方案^[4]。在审美培养方面,加强对影视经典作品的赏析教学,提升学生的审美鉴赏能力;引导学生在使用AIGC工具进行视觉设计时,融入个人的审美理解与情感表达,避免对技术生成内容的简单复制。注重培养学生的人文素养,将社会责任、文化传承等理念融入创作教学,让学生的作品兼具思想性与艺术性。

3.3 建立规范机制,厘清版权与伦理边界

为解决AIGC应用中的版权与伦理问题,高校需建立完善的教学规范机制,引导学生合规合理使用技术。在版权规范方面,联合法律专业教师制定《AIGC影视创作版权使用指南》,明确AIGC生成内容的版权归属原则与使用范围;通过案例教学、专题讲座等形式,强化学生的版权意识,要求学生在创作中注明AIGC技术的使用情况及生成内容的来源,避免版权侵权行为。在伦理规范方面,制定AIGC影视创作伦理准则,明确禁止使用技术生成低俗、侵权、违背公序良俗的内容;将伦理素养纳入

教学评价体系,对存在伦理问题的创作作品进行针对性指导与纠正,引导学生树立正确的创作价值观。

3.4 强化资源建设,提升师资专业素养

高校需加大教学资源投入与师资队伍建设力度,为AIGC技术的有效应用提供保障。在资源建设方面,通过校企合作引入优质的AIGC教学工具,建立校企共建的影视创作AI实验室;组织教师编写AIGC与影视创作教学融合的教材与课程资源,整合线上线下优质教学内容,构建多元化的教学资源库^[5]。在师资培养方面,制定系统化的师资培训计划,通过专题培训、学术交流、企业实践等方式,提升教师对AIGC技术的理解与应用能力;鼓励教师参与AIGC影视创作相关的科研项目,推动教学与科研的协同发展;引入具备AIGC技术背景的专业人才,优化师资队伍结构,打造“影视专业能力+技术应用能力”的复合型师资团队。

4 结论

AIGC技术的出现为高校影视创作教学带来了前所未有的发展机遇,其在创意启发、技术支撑、评价优化等方面的价值,为影视教育的创新发展提供了有力支撑。但同时,技术应用也面临教学目标错位、创意能力消解、版权伦理模糊等多重挑战,需要高校以理性态度加以应对。高校影视创作教学应始终坚守育人初心,将AIGC技术作为提升教学质量的辅助工具,而非教学的核心目标。通过重构教学体系、强化核心能力培养、建立规范机制、完善资源建设等策略,实现技术与教育的深度融合,充分发挥AIGC技术的优势,有效规避其潜在风险。培养具备扎实创作能力,适应技术发展趋势的复合型影视人才,为影视行业的创新发展注入源源不断的活力。

参考文献:

- [1] 程思远 .AIGC在影视摄影与制作专业建设中的未来路径[J]. 新楚文化,2024,(13):46-49.
- [2] 巴晓 .AIGC技术在影视制作中的应用探索和趋势前瞻[J]. 现代电影技术,2023,(12):37-43.
- [3] 李剑阁 .影视后期合成课程与AI技术结合的教学改革研究[J]. 电影研究,2023,(04):89-91.
- [4] 赵金波,散斯尔.西部地区高校影视制作技术教学改革研究[J]. 新闻研究导刊,2023,14(14):62-64.
- [5] 林晓杰,潘钊.新文科背景下高校影视摄影与制作专业教学改革研究[J]. 西部广播电视,2023,44(03):76-79.

作者简介: 于凯(1988.11—),男,汉族,吉林通化,硕士研究生,讲师,研究方向:ai、网络与新媒体方向。