

AI 赋能影视视听语言教学的实践路径与反思

赵欢

(浙江越秀外国语学院, 浙江绍兴, 312000)

版权说明: 本文是根据知识共享署名 - 非商业性使用 4.0 国际许可协议进行发布的开放获取文章。允许以任何方式分享与复制, 只需要注明原作者和文章来源, 并禁止将其用于商业目的。

摘要: 随着人工智能技术的快速发展, 影视产业正经历着重大的结构调整, 高校相关专业的教学体系既承受了前所未有的转型压力, 又获得了新的发展契机。本研究将浙江越秀外国语学院影视摄影与制作专业的《视听语言研究》课程改革作为观察案例, 梳理了学生在认知维度上从排斥、探索到认同 AI 辅助创作的演变过程, 并重点从三个层面展开分析: 一是提示词的撰写策略与持续积累, 二是“人机协同”创作模式的搭建, 三是创作自主意识优先原则的确立和践行。研究发现, 那些有扎实剧作功底和鲜明主体意识的学生, 使用 AI 工具更加得心应手, 且有效拓宽了创意表达的深度与广度; 基础薄弱的学生, 则更容易过度依赖工具, 其作品也往往流于表面。基于这些分析, 本文提出了“以创作主体性为根本导向、人工智能为辅助手段”的教学核心理念, 并就如何系统培育学生的深度人机交互能力给出针对性建议, 以期同类院校的课程体系改革提供借鉴。

关键词: AI 赋能教学; 视听语言; 创作主体性; 生成式人工智能

DOI: <https://doi.org/10.62177/aper.v2i4.1537>

一、问题的提出: 产业冲击下的教学改革契机

生成式人工智能的崛起, 正在以前所未有的速度改变着影视行业的运作逻辑。剧本创作、分镜预演、场景合成、后期剪辑与特效处理, 产业链上的每一个环节都被 AI 工具所渗透, 传统的生产流程被重塑。然而, 当前影视专业学生面临的压力来自两个层面: 一是现实市场的冲击, 二是更为深层的内在困惑。当机器快速、批量产出影像内容时, 专业创作者“无可替代”的价值支点, 又将立于何处?

在影视摄影与制作专业的日常教学中, 问题已经显现出来了。在读学生大多在高中阶段有过系统学习美术的经历, 对造型感知和视觉审美有一定的基础。但问题也正在于此: 审美认知体系尚未真正成形, 对专业问题的钻研耐力, 也尚有较大的提升空间。随着 AI 工具的普及, 一部分学生将 AI 当成了“应付

作者简介: 赵欢 (1989-), 女, 讲师, 研究方向: 艺术教育、智能影像传播, E-mail: 522614238@qq.com。

基金项目: 河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目《艺术传播视域下新媒体艺术的扩展性研究》, 项目编号 (HB25-ZD011)。

作业”的捷径，靠着它草草交差。基于此，教学团队对课程进行了较为系统的改革探索，其中的核心问题是：如何在技术赋能的同时，守护并强化学生的创作主体意识？本文重点探讨以下问题：一是改革如何推进，二是学生在认知上的变化，三是结合改革成效和不足之处，提炼经验与反思。

二、理论框架：创作主体性与技术中介的辩证关系

坚守“创作主体性”构成了本文的理论基点。创作主体性指的是创作者在艺术生产中所拥有的内在驱动力和独立判断能力从而形成自我表达的意志。影视教育领域长期面临主体性缺失的问题，具体表现为学生往往倾向于遵循既定原则并模仿范本，而缺乏“我要表达什么”的内在创作冲动。

在此情形下，AI工具呈现出双重性：它既能成为放大主体意志的“技术杠杆”，也能沦为遮蔽主体贫乏的“装饰物”。“人类基于自身生命体验、情感认知、文化积淀与时代思考，形成独有的创作立意与审美构想，这是艺术作品精神内核的最初来源。”^[1]区分上述两种状态的分界，正是创作者对自身内容的熟悉与自信程度。

本文从“技术中介理论”出发，将AI工具理解为人与作品之间的中介性存在，“强调机器作为交互中的他者或准他者与人类主体在外部形态或内部功能方面的差异性与相似性。”^[2]中介的价值在于降低创作门槛、拓展表达可能，倘若使用者不清楚使用目的，中介便会反过来主导创作方向。因此，教学的根本任务不是教学生怎么用AI，而是帮助学生明确“我要创作什么”，再以AI作为实现创作表达的延伸工具。

三、从抵触到接受：学生认知演变

课程改革之初，一部分学生对于AI工具使用持有明显的抵触情绪。他们担心AI会弱化创作的真实性，从而削弱其专业的核心竞争力；加之AI生成的影像在视觉风格和质量上不够稳定，这就令追求作品完美的同学产生挫败感。值得注意的是，这股挫败感恰恰反映出学生对创作主体性的朴素捍卫。随着课程的深入引导，部分学生主动尝试了不同的AI工具，并且在课堂上分享实践心得，课堂氛围从谨慎观望转向了活跃讨论，学生们开始把AI看成一种表达方法并主动探索其潜力，学生的学习热情被激发起来。

AI工具观的建立为提示词写作与人机协作教学提供了认知基础。这一认知并非由教师强行灌输，而是学生在持续实践中逐步形成。多数学生经过近一学期的摸索，完成了从被动接触到主动运用的转变，确立了“AI是工具而非主体”的认知，并在反复尝试中体会到：AI输出质量取决于使用者对创作目标的清晰界定与表达的精准程度。

四、核心教学路径：提示词写作、人机协作与创作主体意识培育

提示词写作是人机协作的核心内容，在本课程中被正式纳入教学的重点内容，课上要求学生使用AI工具前遵循“创作意图—视觉风格—内容描述—技术参数”的框架写好提示词，借助AI对视听语言教学内容进行创作实践，并且使用后要求学生对影像效果进行复盘，迭代、修改提示词。这一训练机制的目的在于让学生在进入人机对话前先把自身创作意图完成语言描述，这也是视听语言教学的核心任务之一。“在影视类专业‘课程提质’改革过程中，通过‘任务驱动’进行的教学设计是‘以学生为中心’，提升学生能力素养与应对社会需求的可行途径。”^[3]课程同步设置了“提示词积累本”的环节，要求学生有效提示词进行记录，对失败案例展开分析，从而将使用AI的过程转化为一种创作研究行为，有效对抗学生随机尝试并草草收场的惰性倾向。

在教学改革中，一个较为普遍的现象引起了教学团队的关注。当AI首次或前几次未能生成令学生满意的画面时，一部分学生直接选择了放弃AI创作。学生对AI工具的“耐心不足”反应出学生对前沿技

术缺乏严谨态度和精益求精意识。针对这种情况,课程组制定出较为明确的干预办法。第一,规定每个AI创作任务都要有迭代轮次,学生需要提交完整的迭代记录过程;第二,在评价标准中加入“人机对话深度”,考察学生是否真正与工具进行创作交流;第三,课堂定期开展“提示词写作与优化”的专题讨论,学生以小组合作的方式讨论怎样突破AI生成内容的局限,将个体挫败转化为集体创作经验。第四,课程中明确提出基本的教学原则,即不允许使用AI凭空创造内容,学生自主创作的基础上,使用AI完善和修改已有的想法。经过教学实践,AI的使用有效的和学生自身的创作意志联系在一起,既拓展了创作的思路又与前沿技术相接轨。

在AI辅助创作的教学过程中,每一次调用AI工具的背后都有可量化的时间成本和经济成本,课程将这一现实因素纳入教学讨论,引导学生理解:对于AI的高效使用,不仅体现在技术熟练度,更体现在个人创作上的态度和自我要求。制作成本并非AI时代的特有产物。在传统影视拍摄现场,一场戏的重拍、补拍,都会增加制作成本,是对创作资源的一种消耗。每一次精益求精的打磨,背后既是创作者对艺术品质的追求,同时也隐藏着一种创作经济学:创作者愿意为了“更好”支付代价,这种执着构成了艺术创作中主体性表达的力量。将成本意识纳入AI创作的教学,能够促使学生形成一种内在的自我约束。每次操作都应基于明确的创作意图,而非随意试错。这样一来,学生看待工具的心态才能真正发生转变,从漫无目标的摸索转向方向清晰的创作实践,创作主体性也由此得到维护和体现。

五、教学问题与教学建议

AI创作工具在教学中能否真正达到成效,最终体现在学生作品水平的差异上;这种差异往往与使用者自主意识的强弱呈正相关,自主意识较强的学生能将AI作为放大自身能力的工具,而自主意识薄弱者则易被AI遮蔽其原有判断力。

完成度较高、艺术表现较为完整的成果,几乎全部出自那些对自己文本足够熟悉、对所创制内容怀有强烈自我认同的学生。这部分学生在使用AI的过程中表现出明显的主动性,能够把AI的输出的内容当作素材,结合课上学习的视听语言知识,对其进行准确的调度与取舍。当学生真正沉浸于自己喜爱的创作主题,并对作品怀有真实情感时,其展现出的耐心、专注力与细节把控能力,往往超出常规水平。

与之形成对比的是,一部分学生虽然有一定的视觉敏感度,但审美积累和自主意识还没有达到相应的水平,AI工具非但无法弥合其创作能力的短板,反而可能成为遮蔽短板的伪装。另有部分同学虽具备一定的画面感知力,但审美素养尚不成熟,学习的主动性与持续性明显不足。这类学生往往以AI快速生成的视觉效果替代构思深耕,导致作品内在脉络稀薄、情感表达空泛。这一现象揭示出更深层的教学警示:当审美积累与主体意识尚未达到一定水平时,AI工具不仅无法填补能力的缺口,反而可能模糊创作者对自身能力的真实判断。

教学观察表面,学生对AI工具的不同态度和使用方式,揭示出智能工具在创作课程中能否真正起效的关键所在:工具究竟是“放大器”还是“遮蔽物”,取决于创作主体性的强弱。基于这一认识,本文提出以下几点教学建议,核心立场始终如一:无论技术如何更迭,教学设计的出发点都必须落在学生的创作主体性上。

首先,在课程设置上应注重课程之间的衔接性,强调剧本先行的原则。无论创作中有没有用到AI工具,创作训练的起点都应该是一份完整、成熟的文字脚本。学生只有对故事情节、人物形象、情感走向和画面逻辑有了充分的内在把握,才能在与技术工具的交互中真正占据主导。因此,将剧本写作与分析能力的考查置于智能创作实践之前,是实现人机协作的重要前提;其次,应当加强提示词写作方面的训练。提示词的撰写能力已经成为当下影视创作者必备的核心素养之一,能够直接体现其对视听语言的实

际运用水平,课程有必要把提示词写作纳入教学大纲,单独开设创意写作课时,开展系统化、规范化教学,并在此过程中逐步建立优质的提示词资料库;最后,加强对学生审美积累和主动学习氛围的培育。鉴于本专业学生的审美体系尚不完整的现状,建议在课程中增加经典影片鉴赏和文学导读的内容,将“观影、阅读、讨论”常态化,使审美素养在长期浸润中逐步提升。

六、结语

“人工智能尽管具备极强的内容生成与形式创新能力,人类艺术家的主体性却并未消亡,反而通过对技术的主动把控、创造性转化,实现艺术创作革新。”^[4]通过本次教学改革实践发现,在人工智能时代,教学的核心任务并非单纯去追逐技术前沿,而是要引导学生去思考“我究竟想说什么?”这个永恒的创作命题。唯有真正回答好这个问题,技术才能成为实质性的创作助力,而非流于表面的装饰。同时,AI工具以高度可视化的方式,将学生创作主体性的强弱差异清晰呈现出来。对创作怀有热情的学生,在与AI的协作过程中逐渐领悟了创作本质,产出了具有自我意识与独特艺术表达的作品;而内在积累薄弱、创作动力不足的学生,非但未被AI真正激发创造力,反而因其高效生成特性,使自身主体性的匮乏被进一步凸显。

利益冲突

作者声明,在发表本文方面不存在任何利益冲突。

参考文献

- [1] 李锦云,刘锐.人机协同艺术创作的主体性重构:从“创作者”到“编织者”[J/OL].新媒体与社会,1-15[2026-05-30].
- [2] 叶立,林爱珺.从主体特征到互动过程:基于技术中介理论的人机传播研究[J].新闻界,2025,(3):69-82.
- [3] 任洪增,杨梦蕾.新文科背景下影视艺术专业混合式教学的任务驱动设计与应用——以“视听语言”课程教学改革为例[J].甘肃教育研究,2026,(1):157-160.
- [4] 范勃.人工智能时代艺术质态的更新与重构.美术,2025(12):26-31.