AI 赋能影视文创类课程教学创新研究

——以《文化创意与创业》为例

徐亚新

塔里木大学 新疆 阿拉尔 843300

【摘　要】：人工智能技术的快速发展不仅正在改变影视文创行业的生产，也改变了行业对于人才的需求。在这一背景下，如何将人工智能系统性地融入到课程教学中，成为影视文创类专业教学改革需要面对与解决的重要问题。本文以《文化创意与创业》课程为例，通过分析该课程教学现状与困境，提出 AI 赋能课程教学创新路径。从创意激发、内容生产、实践制作再到创业转化四个教学环节中引入 AI 工具进行辅助教学，从而提高学生的学习效果与实践能力。并为影视文创类课程在智能时代的教学改革提供参考。

【关键词】：人工智能；文创教育；教学模式创新

DOI:10.12417/2705-1358.26.16.068

目前人工智能技术正在影响和改变影视文创行业的创作，使其发生新一轮的变革。例如制作一个创意动画广告，在过去往往需要一个专业的团队才能完成从选题构思到视频制作，并且还要付出高昂的成本才能完成。但如今广告公司却可以借助 AI 工具辅助进行完成，从选题创意、剧本内容、分镜头脚本设计、人物图像生成再到最终的视频生成都可以进行一键生成，高效率的完成一个创意动画广告的创作。因此，AI 技术的发展，给影视文创行业带来前所未有的变革，这一变革也导致高校的人才培养也随之发生改变。目前影视文创行业需要既懂得创意艺术表达，又会利用 AI 将创意转化为创意产品的复合型人才。

然而当下高校影视文创类课程在教学与人才培养方面与行业存在一定落差。如缺少创意、实践制作门槛高、成果难以转化为实际产品、教学评价体系相对单一。这些问题在《文化创意与创业》这门课中更为明显。本文以《文化创意与创业》课程为案例，探索 AI 赋能影视文创课程教学方法的创新，以期为同类影视文创课程的教学改革提供经验。

1 《文化创意与创业》课程教学现状与问题

《文化创意与创业》课程具有文化、创意与创业三重属性。该课程旨在教授学生理解文化创意产业的规律，掌握文化产品从创意到转化的方法技巧，并具备将中国传统文化融入影视作品创作中的能力。同时还承担着传承优秀传统文化、讲好本地故事的价值引领功能。目前，该课程教学主要存在以下问题。

第一，学生创意驱动力不足。影视文创行业最注重的就是创意，一部作品要想获得观众的认可，就需要有好的创意和内容。然而目前由于该课程仍以课堂讲授为主，缺乏实践，更缺少与行业和社会接触的机会。导致学生很难把握当下观众的喜好，为学生创作增加了难度。其次，因为学生一直在校园里，使得学生创意想法有限，学生在做选题时往往想不到好的创意，并且经常出现同质化和套路化的现象，使得作品缺乏创意与新颖性，很难引起观众的关注。第二，创业转化环节较为薄弱。该课程为《文化创意与创业》，虽然会讲授一些创业的方法，但是还是难以模仿真实创业中碰到的各种问题。如文化产品如何获得用户的喜爱，文化创意方案如何形成可落地的商业方案等这一转化环节只能通过案例进行讲解，很难触及真实的落地情况。这一局限使得学生的创意成果往往止步于课堂作品，即便完成创作，也因缺乏市场很难走向观众的视野，实现大众传播。也将导致学生创业因此更多的只是停留在知识层面的教与学，而达不到能力层面的练与行，从而使学生的创业能力减弱。第三，该课程的评价方式也相对较为单一。本课程考核主要由平时考核与期末考核两部分构成，平时考核以小作业为主，期末考核以小组作品为主。可以考察学生的创意构思、作品创作过程的参与性、动手能力以及团队协作等方面的能力，但评价方式较为片面与单一。一方面，对于学生作品创作的过程性评价不足，学生从选题、构思到制作的全过程难以被有效记录与量化；另一方面，对作品能否真正落地、创意能否转化为市场价值这一环节也缺乏考察，作品是否只是一份概念性创意，缺少相应的判定依据与评价标准。因此这种评价方式难以全面反映学生的真实学习效果，而这与人才培养目标也存

作者简介：徐亚新（1995-），女，河北遵化人，硕士研究生，塔里木大学讲师，研究方向：影视研究。

基金项目：本文系塔里木大学“课程思政”教育教学研究专项资助“生成式人工智能赋能新闻传播类核心课程的课程思政建设研究”（项目编号：TDGJSZ2505）。

在一定脱节。第四，课程思政融入有待深化。本课程虽在育人目标上承担着传承优秀传统文化、讲好本地故事的价值引领功能，但在教学实施中，思政元素的融入仍存在落地难的问题。因为一方面在于课程对文化资源缺乏系统的搜集与分类整理，可供教学使用的本地文化素材库建设不足，学生进行创意转化时缺少充分的素材支撑与检索路径；另一方面，由于缺乏将文化价值转化为具体创作目标的工具与方法，学生对优秀传统文化、本地文化资源的挖掘多停留在题材层面的简单使用，难以实现内涵层面的创造性转化。这使得课程思政的价值引领尚未真正融入到学生创作的每一个环节，思政育人的实效有待提升。

2 AI 赋能课程教学创新的路径

针对目前《文化创意与创业》课程存在的问题，本文探讨将 AI 技术融入到课程教学的全过程，从而实现从创意激发—内容生产—实践制作—创业转化的全过程。

2.1 利用 AI 激发作品的创意

创意是影视文创作品的起点，好的作品离不开好的创意。在作品选题与构思环节，可以借助 AI 工具构思作品创意。通过将想要的创意方向、文化内容、受众群体的特点等输入到 AI 工具中，就能根据你的想法为你提供创意，如果第一次不满足你的要求的话，还可以进行多次提问，最终形成自己想要的创意。通过这种人机协作的模式，学生可以通过 AI 工具获得创作的灵感，同时也能训练学生的批判性思维，在一定程度上也可以避免创意同质化现象。其次，还可以鼓励学生借助 AI 工具搜索本地文化资源，并将其作为素材进行影视作品的创作，同时也可以将其作为课程思政的内容进行教学。

2.2 AI 降低影视创作门槛

在完成影视作品的选题与构思后，学生可以利用 AI 工具进行影视作品故事的写作，并可以生成相应的分镜头脚本。大大降低了影视作品创作的难度，并且提高了创作效率。如制作一部创意动画广告时，首先可以用 AI 进行广告创意的生成，从中挑选出符合自己想法的创意，接着根据这个创意，让 AI 生成相应的剧本故事，再根据这个故事生成相应的分镜头脚本，为后面生成动画广告作准备。通过与 AI 的协作，不仅提高了影视创作的效率，还降低了影视创作的门槛。学生只要掌握 AI 工具的使用，就能完成影视作品的创作。

2.3 AI 辅助创意成果转化

学生在完成影视作品创作后，可以借助 AI 完成产品的定位、目标用户分析、成本与定价测算、宣传方案制定等环节，从而让学生体会到从创意到产品再到市场的整个环节，弥补以往课程只教做产品、不教谈产品的教学缺口。此外，还可以利用 AI 生成的分析报告，让同学们去亲身实践下。如根据创作完成的影视文创短视频，让 AI 完成该作品在哔哩哔哩上的的定位、目标用户分析、成本测算、宣传方案等环节的制定与分析。通过 AI 的分析报告，让学生在哔哩哔哩上进行投放，使学生的作品完成从创意到成果的转化。

2.4 AI 赋能教学评价

传统影视文创类课程的评价多为注重期末作品，往往忽视学生的过程参与与协作表现等。同时对于学生课程的反馈也往往存在滞后，不能即时掌握学生的学习效果，难以对学生的学习进行及时的指导。随着 AI 的加入，可以弥补以前教学评价方面存在问题。一方面，可以借助 AI 工具可以实现学生从选题到方案再到协作等过程性数据的收集，使最终评价变成动态性评价。另一方面，AI 还可以辅助建立反映创意、技术、协作、表达与文化价值的多维能力的评价模型，可以对学生的成果进行详细分析，从而避免教师的主观性评价的不准确性，让评价更全面客观。还可以为学生的阶段性成果提供即时、个性化的反馈，推动其在创作过程中及时改进。

3 基于课程的教学实践探索

为了探索 AI 赋能教学创新路径实施的可行性，在《文化创意与创业》课程中实施 AI 赋能教学实践从而进行检验。通过让学生围绕本地文化资源进行文创表达的作品创作实践，可以验证 AI 赋能教学的优势。首先可以建立创意激发工作坊。在实践教学中可以让学生分组，各项目小组可以先利用 AI 工具进行本地文化资源的搜索，根据搜索到的文化主题，再次利用 AI 工具进行创意思维的发散。还可以让 AI 工具从想要的题材元素、风格形式与受众视角等维度进行创意的生成，然后从中选取符合自己想法的创意。通过 AI 辅助作品创意生成的方法，能够明显感觉到选题的个性化明显得到提升，可以有效缓解以往选题同质化的问题。同时，教师还可以通过引导学生如何判断 AI 生成创意的好坏，训练学生的批判性思维，

其次，可以进行人机协同的训练。教师通过让各小组借助 AI 工具辅助完成影视文创作品故事的写作、分镜头脚本的设计以及视频的生成。再此过程中要求学生对 AI 生产的内容进行筛选与判断，避免出现版权与伦理等方面的风险。从学生的实践情况来看，AI 工具的引入降低了学生创作影视作品的门槛，使学生的创意能够完整地落地，作品完成度与完成率也大有提升。

最后还可以实行作品＋商业方案双成果结课的模式。为了弥补影视文创课程创业转化环节的薄弱，学生在完成文创作品的同时，让学生借助 AI 工具辅助完成作品定位、目标用户分析、成本测算与宣传方案等商业要素的梳理。从而形成作品＋商业方案的双份成果，并在期末进行答辩。这一考核的设计可

以促使学生在创作的时候，就要同步思考作品的价值与意义，不仅强化了课程创业属性，还为后续作品的传播奠定了基础。

通过上述课程实践可以看到，AI 赋能教学并非简单的技术叠加，而是通过与教学相结合，重塑了学生在课程中的学习方式，使创意激发、内容生产、实践制作与创业转化等环节可以在实践教学中进行学习，从而使学生的作品可以更好地转化为产品。

4 实施成效与反思

从教学实践反馈来看，AI 赋能《文化创意与创业》教学带来了三个方面的改变。首先是学生对于学习的热情变得高涨起来，将 AI 引入影视文创作品的创意与制作环节后，学生对课程的新鲜感使其学习热情增加，对于课程的学习也从被动接受转为主动探索，积极探索 AI 工具在影视文创作品创作中的应用，并对 AI 工具的使用日渐熟练。其次学生作品质量与种类变得更加丰富。作品创意的个性化程度、成品的完整度均有很大提升，甚至出现了很多融合本地文化的作品，呼应了课程思政与文化育人的目标。最后通过 AI 赋能课程的教学评价，使得该课程过程性评价得以落地实施。通过借助 AI 平台留痕与 AI 辅助分析，教师能够动态掌握各组的学习进展，使得评价由只看结果转向关注过程，更全面反映学生的真实成长。

但与此同时，我们也必须清楚 AI 赋能可能给教学带来的风险与应注意的使用边界，并在实践中加以防范。首先，可能存在过度依赖的风险。当 AI 创作变得轻而易举时，部分学生为了应付作业可能出现直接用在网上找到的提示词进行粘贴生成作品，而这样做会导致学生失去独立构思与反复打磨的创作过程的价值。因此需要强化对学生作品创作的过程管理与作品原创性的把关，引导学生将 AI 工具视为辅助工具而不是现成的答案。第二，可能存在涉及版权与伦理问题。AI 生成内容的版权归属、使用是否合乎规范与事实准确性尚存在争议。因此教学中必须同步开展生成内容的鉴别、使用规范与学术诚信等方面的教育，培养学生的伦理意识。第三，对教师提出角色转型要求。AI 赋能教学时，教师不再仅是创意与技术知识的传播者，而是要做创意的引路人、价值的把关者与技术应用的指导者，而这对教师的素养与课程设计能力提出了更高要求。

其次还需要强调的是，AI 赋能教学创新并非孤立的技术改造，而是应该与课程育人相结合进行整体教学设计。如与课程思政、产教融合进行相互协同。在价值引领层面，AI 既是教学工具，也是引导学生辨别内容、识别价值观等的重要辅助工具。学生借助 AI 挖掘本地文化资源进行创造性转化，本身就是将优秀传统文化创新的过程，同时也将知识传授与价值塑造蕴含在一起。在产教融合层面，课程鼓励学生在 AI 辅助下对接行业的真实生产流程与评价标准，教师通过引导学生将课堂成果与行业需求相对比，从而增强学生的市场意识。使 AI 赋能不只停留在理论学习层面，而是真正服务于人才培养这一根本目标。

因此，AI 赋能教学并不是万能的，其价值取决于是否被正确地融入教学中、是否始终坚持以学生为中心的育人导向。只有处理好作品创作效率与作品创作质量、学生对于 AI 工具的依赖性与学生自主学习等之间的平衡，AI 工具才能真正的帮助学生学习。也正因如此 AI 才不仅能够辅助教师进行教学，还可以帮助学生进行学习，才能真正成为影视文创类课程教学创新的有效助力。

5 结语

本文以《文化创意与创业》课程为例进行研究，探讨了 AI 赋能影视文创类课程教学创新的路径与实践。构建了从作品的创意激发到作品的内容生产再到作品的实践制作最后将作品转化为产品的完整 AI 赋能教学路径的实施，并通过创意工作坊、人机协同作品创作、作品+商业方案双成果结课等加以检验。通过实践发现 AI 在推动文创课程在目标、内容、模式与评价等方面有重要作用。但与此同时需要注意的是，AI 赋能教学虽然可以为学生提供作品从创意到转化的全过程制作，但同时也需警惕学生对于 AI 工具的过度依赖以及创作过程中的版权伦理等问题。教师应引导学生正确使用 AI 工具进行影视文创作品的创作。从而使 AI 赋能教学真正落实到人才培养上，为影视文创类专业的教学改革提供参考。

参考文献：

[1] 晏青.从技艺到判断:生成式 AI 时代影视人才的能力模型与培养路径[J/OL].未来传播,1-7[2026-10-10].

[2] 项国雄,郑盼盼,刘然.人工智能时代复合型传媒人才培养[J].传媒,2025,(16):25-28.

[3] 陈娜.数智时代新闻传播教学模式的问题逻辑转向[J].新闻爱好者,2025,(8):38-41.