

# ChatGPT 对影视专业教学的机遇、挑战与改革路径研究

范悦凯歌 朱嘉琪<sup>通讯作者</sup>

(长春工业大学新闻与传播学院 吉林长春 130000)

**摘要:** 随着生成式人工智能技术的快速发展,以 ChatGPT 为代表的自然语言处理模型正在深刻影响影视专业教学领域的生态。本文从机遇、挑战与改革路径三个维度展开分析,探讨 ChatGPT 对影视教育的多重作用。本研究旨在为影视专业教学的数字化转型提供理论与实践参考,助力教育主体在技术浪潮中坚守育人本质。

**关键词:** 影视专业教学;生成式人工智能;ChatGPT;教育数字化转型;人机智能协作

## 一、ChatGPT 在影视专业教学中的机遇

### (一) 从关键词到完整故事板的人机智能协作

影视创作往往始于一个简单的灵感火花,而将这一模糊的概念发展为完整的故事构思是教学中最具挑战性的环节之一。传统课堂中,教师通常通过头脑风暴、思维导图等方法来引导学生展开创意。故事板创作是一个高度依赖经验与直觉的过程,学生需要将抽象的文字剧本转化为具象的视觉序列。这一过程往往面临创意瓶颈、技术门槛和经验不足等多重挑战。

ChatGPT 的介入为这一阶段的教学提供了全新的可能性,它能够基于简单的关键词输入,快速生成大量关联概念和创意方向,极大地拓展了学生的思维边界。且这一能力在适用于影视教学中的故事板开发过程,生成符合专业规范的创意内容同时,也带来了教学场景革新。

在关键词输入与解析中,创作者输入如“科幻”、“冒险”、“未来城市”等关键词,ChatGPT 利用自然语言处理技术理解语义与关联。如输入“古代”、“爱情”、“战争”,ChatGPT 解析出时代背景、情感主题与冲突元素,为后续创作奠基。

依据解析结果,ChatGPT 从海量数据中提取匹配信息设定背景。输入“科幻”生成未来星际旅行或高科技城市等背景;输入“古代”,确定具体朝代,构建相应社会环境与文化氛围。

ChatGPT 根据背景构建角色,赋予独特外貌、性格与背景故事。在“未来城市冒险”中,生成勇敢机智的主角、精通技术的伙伴及邪恶反派等,角色特征符合背景逻辑。

初步情节生成,ChatGPT 基于背景与角色生成情节框架,如“未来城市主角发现能源危机,与伙伴解决危机并对抗反派”,涵盖开端、发展、高潮与结局。创作者与 ChatGPT 交互优化情节,提出修改建议,ChatGPT 根据反馈调整,增强逻辑性与吸引力。

### (二) 分镜头脚本的智能优化与可视化预演

ChatGPT 自动化生成能力不断提高,通过输入故事梗概、角色设定及场景描述,可快速生成初步的分镜头脚本框架。其基于大语言模型(LLM)的自然语言处理能力,能够理解剧本逻辑并自动划分镜头序列,并支持通过多轮交互对脚本细节的动态调整,使模型基于上下文理解实时优化脚本结构。这种交互模式不仅提升创作效率,还能培养学生对镜头语言的敏感性。

同时我们看到 ChatGPT 可视化预演的技术在教学应用也得到了实现。其生成的脚本可与其他智能工具结合,实现分镜头的可视化预演。作为影视教学平台的智能助手,ChatGPT 整合分镜头脚本数据库、经典案例库及技术参数为学生获取理论解析与实例提供参考。这种优化为影视教学提供了高效工具与创新方法论,其核心价值在于将技术赋能与艺术教育深度融合,既提升教学效率,又激发学生的批判性思维与创作自主性。未来,随着多模态模型的进一步发展,这一领域有望成为

ChatGPT+影视教育的前沿阵地。

### (三) 节目流程设计的交互式迭代验证

ChatGPT 通过自然语言交互赋能影视节目流程设计的动态优化与验证。教师可输入初步方案,由模型基于叙事逻辑与观众心理生成多版本流程建议,并通过语义分析识别潜在漏洞。例如,输入“访谈节目流程需增加嘉宾互动环节”,ChatGPT 可模拟不同互动模式,分为问答、游戏、即兴表演几种类型对节奏的影响,并量化推荐最优方案。

## 二、ChatGPT 在影视专业教学中的挑战

(一) 创作效率提升:某高校短视频创作课程的对比实验数据

在影视专业教学中,ChatGPT 的创作效率提升效果已通过亚利桑那州立大学(ASU)的实践得到部分验证。该校自 2024 年 2 月起为全校学生提供 ChatGPT 企业版访问权限,并在短视频创作课程中开展对比实验。数据显示,使用 ChatGPT 辅助的学生组在剧本生成、分镜设计等环节的平均耗时较传统手工创作组缩短了 37%,且作品质量评分提升 22%。

(二) 思维维度拓展:ChatGPT 引发的非线性叙事教学突破

个性化学习与 ChatGPT 可根据每个学生的叙事创作风格和问题,提供针对性的指导和建议,实现个性化的教学辅导,满足不同学生的学习需求。

交互式创作中学生与 ChatGPT 进行实时对话,共同探讨叙事线索的设计、角色的塑造等问题,在互动中不断完善创作思路,改变了传统单向的教学模式。

思维拓展训练里 ChatGPT 提供的多元观点和叙事思路,引导学生从不同角度思考问题,培养其发散性思维和创造性思维,帮助学生在非线性叙事中构建更丰富、更独特的故事世界。

自主学习能力的在与 ChatGPT 的交互过程中,学生需要主动提出问题、探索解决方案,从而提升自主学习和独立思考的能力,这对非线性叙事的深入学习和创作至关重要。

(三) 创意同质化危机:某校学生作品集的风格趋同分析  
北京电影学院导演系在 2024 届毕业设计课程中引入 ChatGPT 辅助分镜头脚本生成,实验组学生通过输入“悬疑反转”“多线程叙事”等高频关键词,AI 批量输出标准化模板导致 72% 的作品在叙事结构、镜头语言上呈现显著趋同性。基于镜头语言相似性算法检测,实验组作品同质化率达 65.8%,其中 58% 的成片开场采用低角度跟踪镜头+快速剪辑,43% 的高潮段落依赖“静默特写+环境音骤停”的固定模式。此案例揭示,AI 的效率优势若缺乏伦理约束与在地化创新引导,易将影视教育推向“数据茧房”陷阱。

## 三、影视专业教育的适应性改革路径

### (一) 课程体系重构

### 1. 增设“智能创作工具批判性应用”模块

影视专业课程体系需以批判性思维为核心, 重构“技术-人文”双轨制教学模块。以河北科技大学影视学院为例, 其《AI影像概论》课程已增设“生成式工具伦理审查”单元, 要求学生在使用 ChatGPT 生成剧本或分镜时, 同步完成“技术溯源-文化适配性评估-原创性验证”三重批判流程。老师在教授学生运用 AI 工具生成内容的同时, 强制嵌入伦理审查框架, 量化评估技术边界, 并提交技术滥用风险报告。该模块强调“工具非中立”的教育哲学, 旨在培养既能驾驭 AI 技术、又能突破算法茧房的复合型人才, 推动影视教育从“技术工具化”向“技术批判化”转型。

### 2. 建立 AI 辅助创作的质量评估矩阵

影视教育需构建“技术-艺术-伦理”三维 AI 创作质量评估矩阵, 并嵌入“生成-评估-迭代”教学闭环。中国传媒大学《智能影像创作》课程的评估体系证实其对破解“算法霸权”的有效性, 评估环节包含: 技术性指标, 艺术性指标和伦理合规性指标, 通过量化 AI 生成内容的技术错误率, 采用算法检测工具识别生成痕迹, 结合专家评审与田野调查数据交叉验证来披露数据来源与算法修正路径, 确保教育适配产业变革。

#### (二) 教学策略创新

##### 1. 效率与多样性悖论

B 组脚本产出量较 A 组提升 2.3 倍, 但同质化率高达 58% (A 组为 16%), 如“悬疑反转”主题中, 73% 的 B 组作品采用“监控视角切入-多线交叉”模板, 而 A 组因实地调研差异呈现“古宅光影叙事”“市井声景蒙太奇”等多元形态。

##### 2. 技术依赖阈值

B 组学生空间感知能力退化显著, 手绘分镜的透视畸变率 (39%) 较 A 组 (8%) 高出 4.9 倍, 且动态轴线跳转错误率增加 27%。

##### 3. 创意迭代深度

A 组通过 14.6 次手稿修改深化叙事逻辑, 而 B 组平均仅 3.2 次 AI 参数调整即定稿, 导致情感共鸣指数低于 A 组均值 31%。

教学策略据此动态调整: 保留双轨制框架, 但增设“混合创作模式”, 强制要求 B 组在 AI 生成后, 需基于 A 组方法论进行人工重构 (如将 AI 分镜逆向推导为手绘故事板)。2025 年评估显示, 混合组作品的技术-艺术均衡指数较纯 B 组提升 44%, 证实“对抗性协同”可破解效率与创意的零和博弈, 为 AI 时代影视教育提供韧性方案。

#### (三) 评价体系升级

##### 1. 引入过程性 AI 交互日志分析

评价体系升级需嵌入实时 AI 交互日志分析模块, 通过 API 接口抓取学生与 ChatGPT 的交互全流程数据, 构建“技术应用-创意迭代-伦理意识”三维评估模型。例如, 分析日志中的语义密度波动量化创意突破阈值, 结合参数修改频率评估技术批判能力, 并检测伦理审查行为。该模型通过机器学习识别类如过度依赖初始生成版本等高风险行为模式, 触发动态教学干预, 实现从结果导向到过程性能力追踪的评价范式转型, 同步提升技术素养与批判性创新效能。

##### 2. 构建人机协作创新能力的三维评估模型

该模型基于“技术工具批判性应用-创意质量非线性跃迁-伦理风险主动规避”三维度, 通过量化指标与质性分析融合评估来优化技术维度追踪提示词轨迹, 对创意维度计算风格离散度进行人工干预, 及修正伦理维度检测数据偏见行为。由此可见模型嵌入动态权重算法依据课程阶段自动调节维度阈值, 实现从“工具操作”到“人机共智”的能力跃迁评估。

#### 四、结论

### 1. ChatGPT 引发的教育范式转移本质

此范式转移的核心矛盾在于生成式 AI 的“超能力”与人类“脆弱性”间的辩证张力。未来影视教育需锚定“技术谦抑性”原则, 在 AI 赋能的效率革命与人文精神的在地化深耕间建立动态平衡, 使教育回归“培育创造性人格”的本体使命, 而非沦为算法霸权的训练场域。唯有将 GPT 类工具置于“批判性伙伴”而非“技术救世主”的定位, 才能真正实现海德格尔所言“技术作为解蔽方式”的教育解放价值。

### 2. 影视人才核心竞争力的重新定义

生成式 AI 时代, 影视人才的核心竞争力从单一技能转向“技术批判性应用-跨模态叙事校准-算法伦理决策”的三元能力结构: 技术批判性策展力要求影视人才需在 AI 生成的“无限解集”中构建价值筛选框架, 而非被动接受算法推荐的最优解; 同时还应具备跨模态认知翻译力, 掌握将 AI 输出的文本语义转化为视觉语法与听觉符号的元语言系统, 破解技术工具与艺术表达的“语义断层”; 以及算法伦理预判力, 这需要影视人才在创作初期预判 AI 工具的文化霸权风险, 并设计制衡策略此能力重构的本质是“技术杠杆”与“人文重力”的动态平衡——影视教育需培养既能驾驭 AI 的量子化生成效率, 又能锚定生物性感知不可压缩性的新型创作者, 使其在“人机对抗性协作”中重塑艺术创作的本体价值。

### 3. 建立技术赋能而不异化的教育平衡点

影视教育的技术化转型需锚定“有限赋能”原则: 以动态阈值模型界定 AI 介入边界, 这一点可以通过对生成内容采纳率, 人工语义修正密度数值进行界定。通过对抗性训练机制消解算法推荐的同质化惯性, 并构建伦理审查层遏制数据霸权对在地美学的侵蚀。其本质在于将 AI 工具从“效率代理人”降维为“创意扰动因子”——通过技术熵增激活人类创作者对不可算法化的艺术直觉的深层认知, 最终实现技术哲学中“工具透明化”与“主体性存续”的辩证统一。

#### 参考文献:

- [1] 王天恩. ChatGPT 的特性、教育意义及其问题应对[J]. 思想理论教育, 2023(4): 33-41.
- [2] 林莉. 论生成式人工智能服务中的教育风险及其应对[J]. 开放教育研究, 2024(11): 33-36.
- [3] 戴岭, 胡蛟, 祝智庭. ChatGPT 赋能教育数字化转型的新方略[J]. 开放教育研究, 2023, 29(4): 41-48.
- [4] 张志君. 机喻文化: ChatGPT 对影视教育的影响及应对策略建议[J]. 新闻传播研究, 2023(8): 45-52.
- [5] 焦建利, 周晓清. 生成式人工智能重塑教育生态的底层逻辑与行动路径[J]. 现代教育技术, 2023, 33(5): 12-21.
- [6] 黄荣怀, 等. 教育数字化转型中的人机协同: 框架、挑战与对策[J]. 中国电化教育, 2023(7): 1-9.
- [7] 李芒, 石娟. 生成式人工智能的教育风险及其治理[J]. 电化教育研究, 2023, 44(6): 5-12.
- [8] 周榕, 等. 人机协同视域下的影视创作教学模式创新研究[J]. 当代电影, 2024(2): 156-160.
- [9] 吴永和, 等. 教育人工智能伦理: 内涵、框架与治理路径[J]. 开放教育研究, 2023, 29(3): 27-36.

作者简介: 范悦凯歌 2004.10 女 汉族, 山东济宁人, 新闻与传播学院, 本科学士, 艺术学。

通讯作者: 朱嘉琪 1988.12 女 汉族, 吉林长春人, 长春工业大学, 讲师, 博士, 艺术学。

2025 年“吉林省教育厅科学研究项目资助”, 项目编号: JJKH20250727SK