

Digital and Intelligent Transformation of Film and Television Discipline under the Background of “New Liberal Arts”: Curriculum System Restructuring and Exploration of Compound Talent Training Model

Shuang Liu

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150028, China

Abstract

The concept of “New Liberal Arts” represents a pivotal direction in contemporary higher education reform. Its core objective lies in breaking the traditional isolation of humanities disciplines and promoting deep integration with social sciences, technology, and science. This philosophy emphasizes interdisciplinary collaboration while prioritizing problem-solving approaches and real-world demands to establish a future-oriented, socially impactful educational framework. Against this backdrop, Theater and Film Studies – a vital component of traditional humanities – now faces unprecedented transformation opportunities. The New Liberal Arts initiative requires film and television studies to transcend conventional knowledge boundaries, shifting from singular artistic theory and historical research to more comprehensive, multidisciplinary integration, thereby meeting the heightened demands of the intelligent era for film and television professionals.

Keywords

Film and television discipline; Digital intelligence; Curriculum system

“新文科”背景下影视学科的数智化转型：课程体系重构与复合型人才培养模式探索

刘爽

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150028

摘要

“新文科”概念的提出,是新时代高等教育改革的重要方向之一,其核心在于打破传统文科的封闭性,推动人文学科与社会科学乃至科学技术的深度融合。这一理念不仅强调学科间的交叉与协同,更注重以问题为导向、以现实需求为牵引,构建面向未来、服务社会的新型文科教育体系。在这一背景下,戏剧与影视学作为传统文科的重要组成部分,也迎来了前所未有的转型契机。新文科建设要求影视学科突破原有的知识边界,从单一的艺术理论与历史研究转向更加综合、多元的跨学科融合,以应对智能时代对影视人才提出的更高要求。

关键词

影视学科; 数智化; 课程体系

1 引言

在此背景下,新文科理念为影视学科的发展提供了新的路径和方向。高校需要从课程体系调整入手,构建以“影视+”为核心的跨学科课程模块,将影视艺术与计算机科学、

人工智能、心理学、传播学等学科有机融合,推动教学内容的更新与教学方式的创新。同时,借助智能教育生态,影视教育可以实现个性化、精准化的教学改革,借助人工智能算法分析学生兴趣与潜力,提供定制化学习路径,从而提升人才培养的针对性与实效性。此外,虚拟现实、增强现实等技术的引入,也为影视教学提供了沉浸式、互动式的教学场景,使学生在模拟实践中提升创作能力与技术素养。

【基金项目】2025年哈尔滨师范大学高等教育教学改革研究项目重点项目(项目编号: XJGZ202510)。

【作者简介】刘爽(1982年7月),女,汉族,黑龙江省哈尔滨市人,讲师,研究生硕士,研究方向:戏剧影视学

2 影视学科课程体系重构

2.1 课程重构原则

确立课程体系重构的基本原则,是推动高校影视教育

适应数智化时代转型的关键前提。在这一过程中，应坚持以实践能力培养为核心，强化跨学科知识融合，构建面向未来的教育新范式。首先，实践能力的培养应贯穿于课程设置的始终。传统影视教育往往偏重理论讲授，而忽视了学生在真实创作环境中的动手能力与问题解决能力。在数智化技术日益渗透影视制作全流程的背景下，高校应通过增设实践性课程，如智能剪辑与后期制作、AI生成内容应用、沉浸式影像叙事等，使学生在模拟或真实项目中掌握技术工具的使用、团队协作的技巧以及创意实现的路径。这种以“做中学”“学中创”的教学理念，不仅提升了学生的专业素养，也增强了其在行业中的适应力与竞争力。

其次，课程体系重构必须强化跨学科知识的融合，打破传统学科壁垒。影视艺术本身具有高度的综合性，其发展与计算机科学、人工智能、心理学、传播学等学科密切相关。因此，高校应在课程设计中引入“AI+戏剧与影视”“智能影像技术导论”等交叉课程，推动影视教育与前沿科技的深度融合。通过跨学科课程的设置，学生不仅能够掌握影视创作的基本技能，还能理解人工智能、大数据等技术在剧本创作、角色生成、影像优化中的应用逻辑与操作方法。这种融合不仅拓宽了学生的知识视野，也为他们提供了多元化的思维方式和创新能力。

此外，课程体系重构还应注重教学环境与教学模式的智能化转型。借助VR/AR/MR等虚拟现实技术，高校可以构建沉浸式教学场景，如虚拟片场、数字演播室等，让学生在高度仿真的环境中体验不同岗位的工作流程，从而深化对影视语言的理解。同时，引入AI辅助教学系统，能够根据学生的学习行为和掌握情况，提供个性化的学习建议与实时反馈，实现因材施教，提升教学的针对性与有效性。

综上所述，课程体系重构应以实践能力培养为基础，以跨学科知识融合为路径，以智能化教学环境为支撑，构建一个面向未来的、开放的、动态调整的教育体系。这不仅有助于培养出具备创新思维与技术素养的复合型人才，也为高校影视教育的持续发展注入了新的活力与可能。

2.2 课程重构具体方案

高校在课程体系重构过程中，需以新文科理念和数智化发展趋势为指导，从课程设置、结构优化和资源调配等多个层面进行系统性调整。首先，在新增课程方面，高校应结合影视行业对复合型人才的实际需求，引入人工智能辅助创作、虚拟现实制作、大数据分析等前沿课程，使学生掌握数智化工具的基本操作与应用场景。例如，可以开设“人工智能在影视剧本生成中的应用”“沉浸式影像制作技术”等课程，通过项目驱动式教学，提升学生的实践能力和创新意识。同时，还应加强人文与科技的交叉融合，如“媒介哲学与影视伦理”“数字人文与影视叙事”等课程，帮助学生和技术应用中保持人文关怀与价值判断能力。

其次，在课程结构调整方面，高校应打破传统文科课

程孤立发展的局限，构建以“影视+”为核心的模块化课程体系。该体系应涵盖基础理论、技术实践与跨学科拓展三大模块，其中基础理论模块保留中外影视史、影视艺术理论等核心课程，确保学生具备扎实的学科基础；技术实践模块则融合计算机科学、人工智能等课程，强化学生的数智化技能；跨学科拓展模块则引入心理学、社会学、传播学等相关内容，拓展学生的知识视野和综合素养。通过这种结构化设计，学生不仅能掌握影视创作的核心技能，还能具备跨领域协作和解决问题的能力。

最后，在教学资源优化方面，高校应充分利用校内外资源，推动课程内容与行业实践的深度融合。一方面，可与影视制作公司、科技企业建立合作机制，引入行业导师、真实项目案例和实训平台，提升教学的实用性和前瞻性；另一方面，应加强在线教育资源建设，开发虚拟实验室、在线课程平台和数字教学资源库，支持学生个性化学习和自主探究。此外，还应建立动态评估与反馈机制，定期对课程内容、教学方法和学生学习效果进行评估与改进，确保课程体系始终与行业发展和学生需求保持同步。通过课程体系的系统重构，高校将为影视专业学生提供更加全面、灵活和前沿的学习路径，助力其成长为具备创新思维与实践能力的复合型人才。

3 复合型人才培养模式探索

3.1 人才培养目标

复合型人才作为适应现代社会复杂需求的重要力量，其知识结构与技能要求呈现出高度融合与交叉发展的特征。首先，在知识结构方面，复合型人才应具备跨学科的理论基础，不仅精通本专业领域的核心知识，还需掌握与之相关的其他学科的基础理论。例如，在戏剧影视学领域，人才不仅要熟悉剧本创作、影视编导、表演艺术等传统知识体系，还应具备对音乐、美术、设计等艺术学内部学科的了解，甚至能够融合心理学、社会学、传播学等人文科学的理论工具。此外，面对智能时代的到来，复合型人才还需具备一定的科学与技术素养，能够理解人工智能、大数据、虚拟现实等新兴技术的原理与应用，实现技术与艺术的有机融合。这种知识结构的多元性，使得复合型人才能够从多角度、多层次分析和解决现实问题，提升其在复杂社会环境中的适应能力与创新能力。

在技能要求方面，复合型人才应具备跨领域的实践能力与综合运用能力。他们不仅需要具备扎实的专业技能，如剧本创作能力、镜头语言运用能力、后期制作技术等，还需具备跨学科协作与沟通的能力，能够在不同专业背景的团队中有效合作，推动项目的整体进展。同时，复合型人才应具备较强的批判性思维与问题解决能力，能够在面对复杂问题时，运用多学科知识进行系统分析，提出切实可行的解决方案。此外，随着全球化和信息化的加速发展，复合型人才还

需具备国际视野与跨文化交流能力,能够理解不同文化背景下的艺术表达方式与社会需求,从而在国际化的环境中开展创作与交流。

总体而言,复合型人才的知识结构与技能要求体现了新文科建设背景下对人才培养的全面性、系统性与前瞻性要求。通过跨学科知识的整合与多维度能力的培养,复合型人才不仅能够满足当前社会对高素质、创新型人才的需求,也能够为未来社会的发展提供持续的智力支持与创造力源泉。

3.2 实践平台建设

构建校企合作平台,是当前高校在新文科建设背景下提升学生实践能力、增强其就业竞争力的重要举措。随着影视行业数智化转型的不断深入,单纯依赖课堂教学已难以满足行业对复合型、应用型人才的需求。因此,高校应积极寻求与影视制作公司、数字内容平台、人工智能技术企业等建立长期稳定的合作关系,通过共建实习基地、联合开发实训项目、共享教育资源等方式,为学生提供贴近行业实际的实践机会。校企合作不仅能够弥补课堂教学在技术应用、项目管理、团队协作等方面的不足,还能让学生在真实的工作环境中锻炼专业技能,增强其对行业发展趋势的感知与适应能力。

在合作平台的构建过程中,高校应注重与企业的双向互动与资源共享。一方面,企业可以为学生提供真实的项目任务,如参与影视剧本的人工智能辅助创作、虚拟角色建模、智能剪辑与后期制作等,使学生在实践中掌握前沿技术的应用方法;另一方面,高校则可以借助企业的技术资源和行业经验,优化课程内容与教学方式,将企业项目融入教学体系,推动“教学—实践—就业”一体化发展。例如,一些高校已与影视科技公司合作,设立“虚拟片场”实训基地,学生可在其中模拟导演、摄影、灯光等岗位,体验从前期策划到后期制作的完整流程,从而提升其对影视语言和制作流程的综合理解。

此外,校企合作还应注重人才培养的系统性与可持续性。高校可联合企业共同制定人才培养方案,围绕人工智能、大数据、沉浸式影像等关键技术领域,设计阶梯式、模块化的实训课程,使学生在不同阶段逐步掌握从基础技能到高级应用的完整知识体系。同时,通过引入企业导师参与教学、开展项目制教学、组织行业讲座与工作坊等方式,增强学生的职业素养与创新意识,使其在实践中不断反思与成长。这种深度融合的校企合作模式,不仅有助于提升学生的实际操作能力,也为高校影视教育的改革与创新提供了有力支撑,最终实现人才培养与行业需求的精准对接。

参考文献

- [1] 尹力.生态系统理论视角下高校影视专业教育数智化转型策略[J].高科技与产业化.2025.v.31;No.346:100-104
- [2] 董金权,侯培森,许润鸽.基于学科交叉的新文科人才培养:理论研究、实践经验与创新路径[J].黄山学院学报.2023.v.25;No.207:135-137
- [3] 阳海洪,赵爽君.论新文科背景下戏剧与影视学研究生培养模式的重构与革新[J].视听理论与实践.2021.No.2:64-70+98
- [4] 张燕.新文科建设与智能时代下戏剧影视学科的创新驱动[J].视听理论与实践.2022.No.005:76-81
- [5] 陈仕国,陈丹婷.学科交叉与人文发展:新文科背景下高校戏剧影视学跨学科研究生培养模式研究[J].戏剧(中央戏剧学院学报).2022.No.205:170-180
- [6] 王雪梅.媒体深度融合视域下戏剧影视人才培养新逻辑[J].传媒.2023.No.410:82-85
- [7] 冯华,薛宇杉.人工智能变革背景下戏剧影视学科教育的数智化转型研究[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊).2024.:44-47
- [8] 梁锐.新文科视野下影视类专业课程体系建构探析[J].西部广播电视.2022.v.43;No.521:56-58+199
- [9] 袁靖华,李文玉.新文科建设背景下智慧影视发展与人才培养路径探析[J].中国广播电视学刊.2021.No.364:37-41
- [10] 郭蕴辉.数智时代电影制作人才培养的变革挑战与应对策略[J].艺术教育.2025.No.421:36-39
- [11] 姚争,冯建超.影视传媒类专业新文科建设的破局与破题[J].视听理论与实践.2021.No.4:68-76
- [12] 申林,朱娅晴.AI+:面向新文科的“智能影像”课程体系创新探索与实践[J].中国传媒科技.2025.No.389:15-19
- [13] 姜艳.新文科背景下应用型高校戏剧影视学科专业建设改革路径探析[J].剧影月报.2023.No.375:111-113
- [14] 王原.“新文科”背景下戏剧与影视学学科的建设路径分析[J].才智.2022.:77-80
- [15] 王锋,曹冰凌.从亚运会“气氛组”出圈看新文科背景下影视人才培养的转型[J].融媒.2024.No.1:53-59
- [16] 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.v.44;No.543:82-85
- [17] 覃健,徐薇婷.新文科视野下应用型高校中国语言文学类专业与新闻传播类专业“跨界·融合”改革探索[J].广西教育学院学报.2021.No.175:181-187
- [18] 涂彦,谭佳名.艺术类学术型研究生课程教学改革研究[J].视听理论与实践.2023.No.015:61-66
- [19] 孙璐璐.“新文科”背景下高校艺术课程设置研究——以影视教育专业为例[J].中国包装.2022.v.42;No.293:80-82