

AI 技术应用于影视摄影教学的问题与对策

葛 源

烟台科技学院, 山东 烟台 265600

摘 要: 在人工智能技术快速普及的数字时代, 各类智能影像工具、虚拟拍摄系统与生成式 AI 逐步融入影视摄影课堂, 推动传统影视摄影的教学模式与创作方式发生深刻变革。本文以高校影视摄影课程教学实际为依托, 结合智能化教育发展导向, 系统梳理 AI 技术的实际应用价值。针对当前教学融合过程中出现的现实问题展开深度分析。结合专业育人规律, 从课程体系优化、师资能力提升等维度提出可行改进策略, 旨在理顺技术赋能与艺术育人的辩证关系, 搭建适配新时代发展的人机协同影视摄影教学体系, 为影视摄影专业智能化教学改革与复合型人才培养提供实践参考。

关键词: AI 技术; 影视摄影; 教学改革; 人机协同

DOI: 10.64649/yh.jydk.issn3080-2660.202608013

0 引言

《新时代教育信息化 2.0 行动计划》明确指出, 各级各类教育需主动对接数字技术发展趋势, 推动人工智能、大数据等新兴技术与课堂教学深度融合, 通过更新教学内容、重塑教学模式、优化育人体系, 全面提升高校专业教育的数字化、智能化水平, 重点培养适应产业升级的创新型、应用型人才^[1]。该文件为高校艺术类专业开展智能化教学改革提供了清晰的政策依据与发展方向。近年来, 影视行业数字化、智能化转型速度持续加快, 虚拟拍摄、AI 画面生成、智能调色分镜等技术全面普及, 彻底改变了传统影视摄影的创作逻辑与生产模式。在此背景下, 国内各大高校纷纷将 AI 影像工具引入影视摄影教学, 打破了以往“理论讲授+实景实拍”的单一教学模式, 有效弥补了传统教学中实训场景有限、拍摄成本高昂、学生创意难以落地等现实短板。

从实际教学效果来看, AI 技术与影视摄影课程的融合仍处于摸索阶段, 尚未形成标准化、系统化、可复制的教学体系。教学实践中普遍存在技术应用流于形式、课程内容与智能技术脱节、重工具使用轻艺术培养、考核评价机制不完善等问题, 部分课堂过度追求技术炫酷, 忽视了影视摄影艺术的人文内涵与叙事价值, 偏离了专业育人初衷。基于上述教学现状, 本文结合影视摄影专业的艺术属性与实操特点, 系统梳理 AI 技术融入教学的优势与弊端, 有针对性提出优化改进路径, 以期实现智能技术赋能与艺术素养培育的有机统一, 助力影视摄影教学高质量转型升级。

1 AI 技术在影视摄影教学中的应用价值

1.1 丰富教学场景, 降低实训教学成本

传统影视摄影实训对场地、设备、灯光、

模特及场景道具等硬件资源依赖度极高, 高校普遍存在实训场地有限、专业设备数量不足、器材损耗率高、实景拍摄成本昂贵等问题。受课时与资源限制, 学生很难开展多场景、多风格、多题材的反复拍摄练习, 实训容错率极低, 不利于学生扎实掌握摄影技巧。AI 虚拟场景生成、智能光影模拟、虚拟摄影系统等技术的应用, 有效破解了这一教学难题。教师与学生可借助智能工具快速搭建都市、古风、科幻、自然、纪实等各类拍摄场景, 无需线下实景搭建与场地租赁, 大幅节约实训时间并降低经济成本。

1.2 优化教学流程, 提升课堂教学效率

传统影视摄影教学存在理论枯燥、实操繁琐、教学针对性弱等问题, 摄影构图、光影搭配、镜头运动等抽象理论难以通过口头讲解让学生快速理解, 同时教师难以兼顾班级全体学生的个性化学习问题, 教学效率偏低^[2]。AI 智能教学工具能够对传统教学流程进行全方位优化: 课前可通过智能学情分析功能, 统计学生知识薄弱点, 帮助教师精准锁定教学重难点; 课中依托虚拟仿真教学平台, 以动态画面、模拟实操的形式直观展示专业知识点, 将抽象的摄影理论具象化、可视化; 课后借助 AI 智能点评系统, 从构图合理性、光影层次感、画面叙事性、色彩适配度等多个维度对学生作品进行量化分析与精准点评。智能化教学模式减少了教师重复性的基础教学工作, 让教师能够将更多精力投入艺术指导与创意引导, 显著提升整体教学质量与课堂效率。

2 AI 技术应用于影视摄影教学的现存问题

2.1 课程体系滞后, 技术与专业教学融合浅层化

现阶段多数高校影视摄影专业的课程框架仍沿用传统培养体系, 课程内容以传统摄影技

术、实景拍摄技巧、后期剪辑修图为主，AI 相关教学内容大多以临时讲座、零散选修课的形式开展，并未纳入专业核心课程体系，缺乏系统化、阶梯式的课程设计。课程内容更新速度滞后于技术迭代速度，没有结合 AI 影视创作的新技术、新场景、新方法优化教学模块，尚未搭建起“基础技术学习、创意场景应用、艺术深度赋能”的分层教学体系。在实际课堂教学中，AI 技术与专业知识的融合较为表面，多数课堂仅简单讲解智能工具的基础操作方法，没有结合镜头叙事、艺术审美、光影塑造等核心专业内容开展深度教学。

2.2 师资能力不足，智能教学素养存在短板

教师是推动 AI 技术与影视摄影教学深度融合的核心力量，但目前高校影视摄影专业师资队伍普遍存在智能化教学能力不足的问题。现有授课教师大多具备扎实的传统摄影功底与艺术审美能力，但普遍缺乏人工智能、智能影像技术相关的专业储备，对各类 AI 摄影工具、虚拟拍摄系统的运作原理、适用场景与创作边界认知有限，无法为学生提供专业、精准的智能化创作指导。同时，部分教师教学思维固化，长期依赖传统教学模式，习惯于“实操演示 + 作品点评”的授课方式，缺乏人机协同教学、智能创意教学的创新理念，难以引导学生平衡技术应用与艺术创作的关系。

2.3 学生创作主体性弱化, 艺术创新能力退化

AI 工具的便捷性在提升创作效率的同时,也滋生了学生的创作惰性,严重弱化了学生的创作主体性与艺术创新能力。对于学生而言, AI 可以快速生成完整的镜头画面、分镜脚本与成片素材,无需反复打磨构图、光影与镜头语言,部分学生过度依赖智能工具,直接将 AI 生成内容作为课程作业,省略了自主构思、实景拍摄、手工打磨的核心创作过程。长期依赖 AI 自动生成内容,会导致学生传统实拍技能退化,逐步丧失独立创意构思、光影把控、镜头调度的核心专业能力。

2.4 教学评价体系失衡,考核标准不够完善

传统影视摄影教学评价以最终作品质量为核心标准,重点考核画面质感与技术操作规范性,属于单一的结果性评价模式,无法适配当前人机协同的智能化创作教学模式。目前多数高校尚未建立配套的智能化教学评价体系,考核机制存在明显漏洞。一方面,评价维度过于单一,仅关注最终成品效果,忽视了学生创作过程中的创意构思、工具规范使用、人工打磨优化、问题反思调整等关键环节,无法全面评判学生的综合能力。另一方面,评价标准模糊

不清，没有明确界定 AI 技术的使用范围与应用边界，无法精准区分作品中的 AI 生成内容与学生原创内容占比，难以客观评判学生的原创能力与艺术素养。

3 AI 技术优化影视摄影教学的实施对策

3.1 重构分层课程体系，实现技术与教学深度融合

结合影视行业智能化发展趋势与专业人才培养目标,高校需打破传统课程壁垒,重构分层、递进、系统化的课程体系,推动AI技术与专业教学深度融合^[3]。首先,优化基础课程模块,在《影视摄影基础》《光影构图设计》《镜头语言运用》等核心基础课程中融入AI辅助教学内容,讲解AI光影模拟、智能构图优化、镜头推演等工具的基础用法,让学生掌握利用智能技术辅助基础学习、排查拍摄问题的能力。其次,增设专业拓展核心课程,开设《AI智能影像创作》《虚拟摄影技术应用》《人机协同影视创作》等专项课程,系统讲解AI影视创作原理、实操技巧与创意落地方法,搭建完整的智能化创作知识体系。最后,搭建项目化实战教学模块,结合微电影拍摄、短视频创作、商业影像摄制等真实项目,设计人机协同创作实训任务,引导学生采用“AI创意辅助+人工实拍创作+智能精细优化”的模式完成作品创作,解决技术与艺术脱节问题,真正实现技术赋能艺术创作的教学目标。

3.2 强化师资队伍建设, 提升智能教学综合素养

为破解师资智能教学能力短板，高校需建立常态化、系统化的师资培育机制，全面提升影视摄影专业教师的智能化教学水平^[4]。首先，开展专项技能培训，定期组织教师参与AI影视创作、虚拟拍摄、智能教学应用等专项培训，邀请行业技术专家、一线影视创作者开展专题讲座，帮助教师弥补人工智能技术短板，熟练掌握各类智能教学工具与创作平台的应用方法。其次，搭建校企协同培养平台，组织教师深入影视企业、数字传媒机构调研学习，及时掌握行业前沿智能技术与岗位人才需求，将行业实操经验融入课堂教学，更新教学理念与教学内容。最后，组建跨学科教研团队，整合影视艺术、人工智能、数字媒体等多领域师资力量，开展联合备课、课题研究、课程研发，共同打造适配智能化教学的课程资源与实训案例。同时，鼓励教师开展AI影视教学改革科研项目，以科研促进教学创新，持续提升师资综合教学能力。

3.3 创新人机协同教学模式，坚守艺术育人核心

针对学生创作惰性滋生、原创能力弱化的问题，高校需创新“学生主导、AI辅助、教师引导”的人机协同教学模式，明确智能工具的辅助定位，始终坚守艺术育人的核心目标。在教学过程中，严格划定AI技术的应用边界，明确禁止学生直接套用AI成品作为实训作业，杜绝技术替代人工创作。课前，引导学生借助AI工具搜集创作灵感、设计镜头方案、模拟拍摄场景，拓宽创作思路；课中，重点强化学生实景拍摄、光影把控、镜头调度、画面叙事等核心实操训练，夯实传统摄影功底；课后，允许学生利用AI工具优化画面细节、修正拍摄漏洞、完善作品质感，实现精细化创作。

3.4 完善多元化评价体系，规范教学考核标准

适配人机协同教学模式的发展需求，构建多维度、全过程、综合性的教学评价体系，打破传统单一化考核模式。在评价维度上，兼顾过程与结果、技术与艺术、原创与规范，将学生创意构思、AI工具合规使用、实操训练表现、作品原创性、艺术审美、叙事能力、伦理合规性等全部纳入考核范围，弱化单一画面质量的权重，重点考察学生的综合创作能力与创新思维^[5]。在评价标准上，细化人机协同创作考核细则，明确AI辅助内容与学生原创内容的合理占比，对过度依赖AI、模板化严重、存在抄袭问题的作品予以扣分，鼓励个性化、创新性、原创性创作。在评价方式上，采用学生自评、小组互评、教师点评、行业专家评审相结合的多元评价模式，全面、客观、精准评判学生的学习效果与创作水平，充分发挥教学评价的导向、激励与约束作用，引导学生规范、合理、创新地运用AI技术开展影视摄影创作。

3.5 构建AI教学伦理体系，规避技术应用风险

为有效规避AI创作的版权风险与伦理问题，高校需搭建完善的AI影视摄影教学伦理育人体系，规范师生技术应用行为。一方面，将AI创作伦理、版权规范、行业创作准则纳入常规教学内容，通过专题讲座、课堂案例分析、违规作品研讨等形式，讲解AI生成内容的版权归属、使用规范与原创底线，帮助学生树立正确的技术应用理念，杜绝隐性抄袭、违规商用、模板滥用等不良行为，培养学生的职业素养与合规意识。另一方面，制定校园AI影视创作管理规范，明确课堂实训、课程作业、学科竞赛中的AI使用准则，严禁使用低俗、失真、价值导向偏差的AI素材，要求学生对作品中的AI辅助内容进行明确标注，保障作品的原创性与合规性。

4 结语

AI技术与影视摄影教学的深度融合，是数字时代影视教育改革的必然趋势，也是适配影视产业智能化升级、培育复合型艺术人才的必然选择。在未来的教学改革中，高校必须坚守“艺术为本、技术赋能”的育人理念，遵循影视摄影专业教学规律，紧扣行业发展需求，通过重构分层课程体系、强化师资队伍建设和创新人机协同教学模式、完善多元评价机制、搭建伦理育人体系等多重举措，摆脱智能化教学的现实困境。持续平衡技术应用与艺术创作、效率提升与素养培育的辩证关系，规避技术滥用带来的育人偏差，推动AI技术与影视摄影教学规范化、深度化、高质量融合，着力培养兼具扎实摄影实操能力、智能技术应用能力、创新艺术思维与良好职业素养的新时代影视摄影人才，为影视行业数字化、智能化高质量发展提供坚实的人才支撑。

参考文献：

- [1] 教育部. 新时代教育信息化2.0行动计划[Z].2018.
- [2] 司诺旻. AI技术对影视剪辑工作的机遇与挑战研究[J]. 记者摇篮, 2025, (12): 135-137.
- [3] 李婷婷. AI视频生成技术在影视创作中的效能与边界[J]. 家庭影院技术, 2025, (14): 117-119.
- [4] 潘璐. AI技术赋能影视创作的教学模式探索与创新应用研究[J]. 中国多媒体与网络教学学报(上旬刊), 2025, (3): 9-12.
- [5] 孙恒一, 孙磊. AI技术在影视短片制作中的创新应用研究[J]. 张江科技评论, 2024, (4): 15-17.

作者简介：葛源（1998.08—），女，汉族，山东烟台人，硕士研究生，助教，研究方向为戏剧与影视学、摄影。