

从技术到美育：AIGC 在摄影基础教育中的路径探索

徐剑薇

南京传媒学院，江苏 南京 211199

摘 要： 公众对摄影的接触日益频繁，但专业摄影教育在大众教育体系中却相对滞后。特别是在中国高等教育领域，摄影基础课程并未被广泛纳入通识教育范畴。现代摄影广泛涉及社会生活的各个领域，有着超强的实践应用功能。鉴于摄影现代传播媒介的核心地位，如何通过摄影基础教育来提升大众的人文素养和在新时代下的媒介常识迫在眉睫。AIGC 人工智能生成技术也正在迅猛发展，与摄影一样，必将影响到社会生活的方方面面。将 AI 技术与摄影学科相结合，对于培养适应未来社会的传媒专业领域专门人才至关重要。本文旨在从理论角度探讨“人文美育”理念融入摄影基础课程的必要性，初步探索“美育浸润”如何从摄影媒介与 AIGC 通识教育的角度开展教学研究，以促进学科交叉融合，优化课程结构，提高教学质量，为建设符合当下需求的摄影基础教育提供思路和切实的实践路径。

关键词： 摄影基础教育；AIGC；人文美育；美育浸润

From Technology to Aesthetic Education: Exploring the Path of AIGC in Basic Photography Education

Xu Jianwei

Communication University of China, Nanjing, Nanjing, Jiangsu 211199

Abstract: With increasing public exposure to photography, professional photography education has lagged behind in the public education system. Especially in the field of higher education in China, basic photography courses have not been widely incorporated into the scope of general education. Modern photography is widely involved in various fields of social life and has a super practical application function. Given the central role of photography in modern communication media, it is urgent to improve the public's humanistic literacy and media knowledge in the new era through basic photography education. AIGC artificial intelligence generation technology is also rapidly developing, which, like photography, will inevitably affect all aspects of social life. Combining AI technology with photography is crucial for cultivating professionals in the media field who are adapted to the future society. This article aims to explore the necessity of integrating the concept of "humanistic aesthetic education" into basic photography courses from a theoretical perspective. It initially explores how "aesthetic education infiltration" can be carried out from the perspective of photography media and AIGC general education to promote interdisciplinary integration, optimize the course structure, and improve teaching quality. This provides ideas and practical paths for building basic photography education that meets current needs.

Keywords: basic photography education; AIGC; humanistic aesthetic education; aesthetic education infiltration

一、以人文美育优化技术工具

技术发展一直是推动人类社会向前的驱动力，在此过程中日益凸显的问题是技术的异化效应，即人们对技术过度依赖，人的自我价值和尊严被边缘化，技术从工具属性转变为一种似乎能够控制和支配人类的力量。机械化生产方式的确立使得人的日常劳动变得单调乏味，失去了创造性和自主性，成为机器的附属品。采用人文美育的方法是解决异化问题的关键，人文美育是以人为本的教育，而非人适应工具的教育，从而能帮助重新确立人的主人翁地位。在教育实践中注入人文关怀能恢复人的主体性和创造性，使技术不再是冷漠的工具，而是能够温暖人心、激发灵感的伙伴。南京大学周宪

曾强调“只有将美育视作人文教育，大学教育才能超越专家训练而走向和谐人格的陶冶，这才是美育的初衷^[1]。”

人文美育融入技术实践在全球范围内已有所体现。例如，德国的“工业4.0”战略在推进工业自动化和数字化的同时，注重培养人的创新能力和跨学科素养，鼓励生产者参与到生产流程的设计和改进中，使人成为技术的创造者和管理者^[2]。谷歌的“艺术与文化”项目则利用虚拟现实等技术辅助街景拍摄，并将全球的博物馆和艺术作品数字化，实现通过网络欣赏世界各地的艺术珍品，这拓宽了公众的审美视野，提升了人文教育的普及。“美丽乡村”建设则是中国的突出例证。在推进“和美乡村”，着重于人居环境舒适度和公共设施完备度的全面提升过程中，许多地区注

本文依托南京传媒学院教学改革项目：JG202320《基于数字化转型的高校教学内容更新与教学方法改革研究——摄影基础课程的数智化改革研究》课题指南编号：3-16。

重保护和传承乡土文化，将传统建筑、手工艺和民俗活动与现代设计相结合，打造出既有现代功能又富有地方特色的乡村景观，使居民在享受现代便利的同时，也能感受到传统文化的魅力和价值^[3]。可以看到人文美育在缓解技术对人的异化、促进人的发展方面发挥了重要作用，这也是新质生产力的必然要求。使技术更好地服务于人，不仅体现在提高生产力水平上，也体现在对人的精神的影响和塑造中^[4]。

二、摄影作为普及媒介

摄影影像无处不在，通过5G网络和AIGC的推动，摄影在社交网络与每个现实的人建立了切实的关系。即时分享、社交互动等特性加重了摄影对大众的影响作用，加之其数字技术的特性显著、极大降低了拍摄成本，使得摄影全方位普遍性地影响世界。各种免费或低成本的图像编辑软件的普及进一步降低了摄影的门槛，深化了摄影作为技术产品的属性。丰富的视听类教育资源也是摄影深度普及的原因。无论是短视频博主，线上开放课程，还是线下工作坊，都为公众提供了践行摄影的途径。作为最强大的视觉传达工具，摄影媒介的社会功能不可忽视，在新闻报道、教育传播、商业广告和法律证据等领域，摄影整合了当下最先进的AI技术，正在发挥着重要的、广泛地且未知的作用。通过直观、生动的图像传递信息，摄影影响着观念，塑造着文化，成为现代社会文化发展中不可忽视的因素^[5]。

三、融入AIGC的摄影教育

在摄影教育领域，通过融入AIGC技术能有效的帮助大众理解摄影和AIGC。AIGC本身能提供先进的教学辅助工具和高效的学习资源，能不断优化摄影教育的实践过程。AIGC技术也能帮助摄影创作得以拓展至算法图像生成的新境界。通过AI绘图工具的应用能彻底改变 workflow，从而引发与摄影技术相关的行业模式优化升级。AIGC利用深度学习、算法等能迅速产生多样化的图像风格和设计元素，极大地丰富了摄影师们的创意选项。AIGC还提供了在缺少实际拍摄条件时进行创作的可能性。通过AI技术结合原本属于游戏、动画领域的虚拟拍摄技术，缔造了使用全新方式来进行拍摄和影视后期制作的工作方法。这不仅拓展了教育资源，促进了学科融合，同时也迭代了摄影、影视行业的运营方式，改变了传统的影像生产 workflow。AIGC辅助下的个性化设计能够根据不同的学习进度和风格偏好提供定制化的教学内容和反馈，优化学习体验。尽管AIGC在摄影教育中的应用存在挑战，包括确保AI生成内容的原创性和版权，以及如何平衡技术应用与艺术创造性等问题，但这些挑战也为摄影教育的发展提供了新的研究方向。AIGC技术在摄影教育中的应用不仅为师生提供了新的工具和方法，还促进了摄影艺术与技术的深度融合，切实地改变了原本摄影作为普通技术性工具的作用。随着AI技术的不断进步，摄影教育领域需要更新教学理念和方法，以适应技术革新带来的变化^[6]。

四、“美育浸润”与AIGC摄影教育

在摄影教育的实践中，AIGC技术与胡塞尔、梅洛·庞蒂的现象学理论的结合为“美育浸润”提供了新的视角。现象学的理论强调了直观经验的重要性，认为身体不仅是生物学上的实体，而是构成个体在世界中情境和经验的结构，提出身体是我们感知和行为的主体，是“被体验的身体”（lived body）^[7]，这与摄影艺术中对现实世界的直接观察和表现不谋而合。AIGC技术的应用可以训练和增强学生创造力、想象力，能够帮助人们更深入地探索和表达自己的视觉感知。AIGC技术可以通过算法生成的图像来实验不同的构图和视角。胡塞尔的现象学还提出了“意向性”的概念，即意识总是指向某个对象的，这意味着教师可以利用AIGC技术引导学生探索自己的创作意图，并学习如何通过对整体与部分的概念认知理解细节是如何构成整体“视觉叙事”的，继而再运用摄影来表达这些意图。例如，学生可以利用AIGC工具生成一系列图像，然后选择最能体现其创作意图的作品深入创作。现象学中的“生活世界”概念强调了个体经验的重要性，结合AIGC技术，人们可以记录和表达自己生活中的点滴体验，将个人的生活世界转化为具有艺术性的摄影作品。这种实践不仅有助于发展个人的审美视角，也促进了人们对生活世界的深刻理解。现象学提倡的“悬置”方法，要求搁置先入为主的观念，直接面对现象进行描述。这意味着摄影学习者应被鼓励超越传统的摄影规则和框架，利用AIGC技术自由探索，发现新的表达方式。通过现象学的直观经验的理论、整体与部分的关系理解、意向性的探索、生活世界的表达，以及悬置方法等的应用，能够帮助摄影基础教育有效落实。

AIGC结合摄影技术能更好地展现人类社会的人文价值资产，因为摄影本身就是一种创造性地掌握和体验世界的方式，能提升人的感性能力。“美的判断力……不依赖于概念的纯粹感性愉悦。”（康德《判断力批判》，1790）^[8]，摄影正是通过使用技术性的工具表达对世界的独特见解，帮助人们以更深刻的方式认知周围环境，并以全方位的角度面对复杂多变的世界。AIGC技术凭借其超越人类的强大算力，高效地加载和传播艺术原作，使经典艺术得以更广泛地被欣赏和普及，这契合了海德格尔在《技术的追问》中的观点，即技术不仅是工具，更是揭示存在的一种方式^[9]。通过AIGC技术，人与人、人与自然之间的和谐关系得以促进，正如苏珊·朗格（Susanne Langer）在《感觉与形式》中所述，艺术是情感和思想的象征系统^[10]，AIGC在这一过程中扮演了桥梁的角色，使得复杂的艺术理念能够通过摄影以更直观的方式传达给大众。新技术与摄影艺术的融合不仅拓展了传播途径，也深化了人们对美的理解和体验，彰显了技术发展对人文精神提升的积极作用。通过融合了AIGC技术的摄影，各个门类经典艺术的魅力可以被更多人感知和理解，这将进一步推动社会整体的人文关怀和精神文明建设。

五、伦理与责任教育

哈贝马斯在《道德意识与交往行为》中曾提出“从个人能够毫

无冲突地意欲其成为普遍律的东西，到众人能够一致意欲其成为普遍性规范的东西，道德观的重心有了变化。”在结合了 AIGC 技术的摄影的广泛应用中，诸如隐私保护、版权归属以及内容真实性等伦理问题日益凸显，AI 生成的图像可能会模糊事实与虚构的界限，给新闻摄影带来情感价值的挑战。通过“美育浸润”意识的强化和在审美体验中内化伦理规范，能帮助形成健全的价值观念和责任感。约翰·杜威在《艺术与经验》中指出，艺术教育应促进个体与社会的和谐发展（杜威，1934）^[11]，因此教育者应通过案例分析、伦理讨论等方式，引导学生认识到技术应用背后的伦理责任。可以通过探讨 AI 在新闻摄影为主的各类摄影题材中的应用，帮助学生把握在使用 AIGC 技术时需遵循的伦理标准。摄影基础教育中需培养学生辨别 AI 生成内容与真实事件的能力，在使用照片时要根据不同的媒体平台调整话语策略，增强从业者与信息传播中的责任感。过度依赖 AIGC 生成内容可能削弱从业者的原创思维能力，结合美育的教育模式可以有效缓解这一问题。通过引导使用 AIGC 技术时保持批判性思维，鼓励人们在技术辅助下进行创新性创作，在提升技术应用能力的同时，保持和发展独立思考能力和创造力。不仅限于摄影课堂教学，还可以通过实践活动和社会实践来强化伦理与责任教育。例如，组织学生参与社区服务项目，利用 AIGC 技术进行公益影像创作等来增强技术应用能力和培养社会责任感。

六、结语

AIGC 和摄影正迅猛发展，推动社会进步的同时深刻影响着人的自我认知与价值体系的范式重构。人文美育作为一种重要的教育手段，能够成功缓解技术带来的负面影响。积极融合了 AIGC 技术的摄影基础教育能在提升个体精神素养和审美能力方面有所着力，这不仅拓展了摄影教学方法和创作空间，也适应了学科融合的时代要求，并在大众伦理与社会责任教育方面发挥着至关重要的作用。通过对多种先进教育理念和哲学美学理论的探索，可以肯定的是，融合了 AIGC 的摄影教育是“人文美育”的核心内容。约翰·杜威（John Dewey）的“经验教育”；尤尔根·哈贝马斯（Jürgen Habermas）的“交往行为理论”；海德格尔（Martin Heidegger）的“技术哲学”等都为 AIGC 技术在摄影教育中的应用提供了理论支持，并充分探讨了技术是如何揭示人的存在方式的。摄影教育在引入 AIGC 技术时，不仅应关注技术本身的应用，更应重视技术对人的存在方式和时代价值的影响。在摄影基础教育阶段，不仅应充分强调技术与专业实践相结合的重要性，也应强调在摄影教育各个环节中加强伦理教育的重要性，强调人应在技术发展中保持对自身的反思。

参考文献

- [1] 周宪. 走向人文教育的美育[J]. 中国文艺评论, 2023,(12):4-12+124.
- [2] 德国联邦经济能源部发布《2019 年进展报告：德国 2030 年工业 4.0 愿景》，德国联邦经济与能源部，2019.
- [3] 杜传忠，李钰蕙. 强化科技创新能力加快形成新质生产力的机理研究[J]. 湖南科技大学学报(社会科学版), 2024, 27(01):100-109.
- [4] [丹麦]丹·扎哈维著：《胡塞尔现象学》，李忠伟译，商务印书馆，2022年版，第6页。（“Zahavi, D.(Ed.)” 2022. Husserl's Phenomenology. Shanghai: Shangwu Press.”）.
- [5] 杜卫. 今天，我们为什么需要艺术——关于经典艺术人文价值的阐释[J]. 中国社会科学, 2022,(05):65-82+205-206.
- [6] 王萌. 高校美育的逻辑起点、现实困境及突破路径[J]. 国家教育行政学院学报, 2020,(12):68-75+95.
- [7] Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of Perception. Translated by Colin Smith. London: Routledge.
- [8] Kant, I. (2000). Critique of the Power of Judgment (P. Guyer & E. Matthews, Trans.). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- [9] Heidegger, Martin. “The Question Concerning Technology.” Basic Writings, edited by David Farrell Krell, Harper & Row, 1977, pp. 283-317.
- [10] Langer, S. K. (1953). 《感觉与形式：由哲学新钥发展出的艺术理论》. 纽约：Scribner.
- [11] Dewey, J. (2010). Art as Experience (G. Jianping, Trans.). Beijing: The Commercial Press.