

智能美育视域下 AI 赋能高校摄影课程的独特优势 与发展路径

陶今

湖北理工学院, 湖北 黄石 435003

DOI: 10.61369/VDE.2026030008

摘 要 : 随着人工智能技术的迅猛发展, 高校教育教学面临前所未有的挑战与机遇。作为高校美育的重要载体, 摄影课程承担着培养学生审美感知、创作实践与文化表达能力的重要使命, 其教学改革显得尤为迫切, AI 技术凭借其智能化、个性化、场景化的优势, 为赋能智能美育提供了全新支撑。基于此, 本文立足智能美育, 探讨 AI 赋能高校摄影课程的发展路径, 以期为学生审美素养与摄影专业能力, 助力高校美育高质量发展提供理论参考。

关 键 词 : 智能美育; AI 技术; 摄影课程; 高校; 审美

Unique Advantages and Development Paths of AI Empowering College Photography Courses from the Perspective of Intelligent Aesthetic Education

Tao Jin

Hubei Polytechnic University, Huangshi, Hubei 435003

Abstract : With the rapid development of artificial intelligence (AI) technology, college education and teaching are facing unprecedented challenges and opportunities. As an important carrier of college aesthetic education, photography courses shoulder the important mission of cultivating students' aesthetic perception, creative practice and cultural expression abilities, and their teaching reform is particularly urgent. AI technology, with its advantages of intelligence, personalization and contextualization, provides a new support for empowering intelligent aesthetic education. Based on this, this paper, starting from intelligent aesthetic education, explores the development paths of AI empowering college photography courses, aiming to provide theoretical references for improving students' aesthetic literacy and professional photography abilities, and helping the high-quality development of college aesthetic education.

Keywords : intelligent aesthetic education; AI technology; photography courses; colleges and universities; aesthetics

引言

新时代背景下, 美育被提升至国家战略高度, 成为教育改革的重要方向。摄影课程作为高校美育体系的核心组成部分, 不仅是培养学生审美感知、艺术表达与创新思维的重要载体, 更是落实智能美育理念、实现核心素养培育根本目标的关键路径。当前, AI 技术的快速发展可以有效重构摄影传统教学范式, 推动美育向智能化、精准化、个性化方向转型, 为高校美育课程改革注入新活力^[1]。因此, 深入探索 AI 赋能高校摄影课程的独特优势与发展路径, 可以顺应智能美育发展趋势、推动高校摄影课程数字化转型, 同时强化课程美育功能、提升学生审美素养与专业能力、助力高校美育高质量发展。

一、智能美育视域下 AI 赋能高校摄影课程的独特优势

(一) 创新教学模式, 丰富美育的实施路径与载体

作为现代化教育的主要载体, AI 技术可以推动摄影课程教学向智能化、多元化、互动化方向转型, 进一步强化课程的美育功

能。AI 技术具有智能化、互动化、场景化特征, 可以打破传统教学的时空局限, 助力教师搭建线上线下一体化的智能化教学平台, 整合互动型教学资源, 学生可随时随地通过平台开展学习、参与互动、提交作品, 实现自主学习与个性化发展^[2]; 与此同时智能平台还支撑教师设计多元化的互动教学环节, 利用智能问答、审美竞赛、创意比拼等形式, 激发学生的学习兴趣与参与积极

项目信息: 教育部产学研合作协同育人项目, 项目名称: 教育数字化下 AI 驱动高校摄影课程教学创新探索与实践。项目编号: 2412302045

性,引导学生主动思考、主动实践,在互动中深化审美认知、提升审美能力,让智能美育真正融入教学全过程。最重要的是,教师可以依托虚拟仿真、智能生成等功能,建设虚拟摄影场景、AI 创意生成作品、智能审美点评平台等,让学生在沉浸式、多样化的美育载体中,感受摄影艺术的魅力,提升审美素养。

(二) 丰富学生创作形式,推动摄影实践与美育深度融合

摄影课程实践教学是培育学生摄影技能、强化审美表达、落实智能美育的关键环节,对学生的操作技能要求较高,从相机操作、参数设置到构图、光影捕捉,都需要长期的练习与积累。AI 技术具有智能辅助功能,能简化摄影操作流程,自动优化相机参数、辅助构图、调整光影,帮助学生快速掌握摄影基本操作,降低创作门槛,让学生无需过度关注操作细节,将更多精力投入到审美感知、创意构思与审美表达中^[3]。另外,随着 AI 技术的快速发展和更新迭代,更多样化、智能化的创作辅助工具不断涌现,学生可以充分利用这些 AI 创作工具,探索多元化的审美表达形式,丰富摄影创作的审美内涵,推动学生在实践中提升审美素养与创意能力。

(三) 对接智能美育需求,强化摄影课程针对性与实效性

摄影课程作为高校美育的重要载体,其审美培育的针对性与实效性直接决定智能美育的落地质量。借助大数据分析、智能识别等核心能力,教师可以对学生摄影作品、学习行为、审美反馈等数据的实时采集与深度分析,精准识别学生的审美偏好、审美短板以及对摄影审美知识的掌握程度,构建个性化审美画像^[4]。据此 AI 平台可以针对性推送符合学生审美需求、适配其认知水平的审美教学内容,包括构图审美、光影审美、色彩审美等核心模块,引导学生逐步提升审美感知能力与审美判断能力。

二、智能美育对高校摄影课程教学提出的新要求

(一) 重构教学目标,落实高校教育教学要求

传统教学目标将摄影技术及操作规范的传授作为主要教学目标,因此教学内容多围绕相机操作、参数设置、构图方法展开,而忽略了审美认知、文化理解、创意表达等素养的培养。而智能美育将审美素养培育置于最核心的位置,不再单纯地追求技术熟练,更强调利用 AI 技术对学生审美感知、审美判断、审美创造、审美表达等能力予以系统化、层次化的培育^[5]。在此教学目标的支撑下,审美素养培养将贯穿高校摄影课程技能学习全过程,助力学生在习得技能的同时潜移默化地提升审美素养,真正实现审美素养与专业能力的双重发展。另外,在新时代摄影创作必然借助 AI 技术的现实语境下,教师需要主动将数字审美、智能创作、跨媒介表达等内容融入教学,引导学生学会 AI 辅助创作、数字影像处理等前沿工具,让其充分掌握智能时代艺术创作及传播的基本规律^[6]。

(二) 丰富教学内容,对接行业发展需求

智能美育视域下,高校摄影课程教学应该打破传统教材、传统课堂的时空壁垒,有计划、有逻辑地建设以 AI 技术为支撑,融合多元审美资源、紧跟时代潮流的智能化、多元化、时代化课程

体系,以落实核心素养教育的目标,培养出符合行业审美要求的摄影人才。具体而言:第一,教师借助 AI 技术把数字艺术、新媒体、影视文化、交互设计等审美元素及表现手法融入教学内容,形成跨媒介、多维度的课程内容体系,从而开阔学生审美视野,激发创作灵感,让学生在摄影创作中主动运用多元审美语言,提升作品的艺术表现力^[7]。第二,教师需将 AI 图像识别、智能构图辅助、风格化创意生成、数字影像后期智能处理等内容整合到课程内容中,让学生在掌握传统摄影技法的基础上,更能熟练运用 AI 工具进行辅助创作与审美提升。

(三) 构建智能化教学形态,提升教学质量

随着 AI 技术的快速发展,摄影领域的表达方式和观念不断更新,摄影领域涌现出大量新技术、新工具,这使得传统教学模式难以适应学生发展需求和岗位要求。在智能美育视域下,教师需要依托 AI 技术搭建智能化教学平台,设计互动化、个性化、沉浸式教学模式,利用在线互动社区、智能作品点评系统,实现师生、生生之间的实时交流与作品互评,营造开放、共享的学习氛围^[8]。其中,学生可以实现“学、练、评”的闭环互动,提升教学的参与度与实效性。智能美育强调利用沉浸式的审美体验,激发学生的情感共鸣与审美感悟。教师可依托 VR、AR 等智能技术,构建沉浸式摄影场景与艺术展厅,让学生在虚拟环境中感受不同风格、不同时代的摄影作品,深化其对摄影艺术的理解与感悟,提升其审美素养与艺术鉴赏能力。

三、智能美育视域下 AI 赋能高校摄影课程的发展路径

(一) 实施翻转课堂教学模式,提高课程教学整体质量

依托 AI 技术的智能化、个性化优势,教师可以基于课程教学特点和目标,实施翻转课堂教学模式,契合智能美育以学生为中心、注重自主学习与审美提升的核心导向,推动摄影课程教学质量与美育实效的双重提升。

在课前自主学习环节,教师应运用大数据分析来建构学生个性化学习画像,并结合摄影课程的教学目标及核心内容,为不同学生推送个性化的课前学习资源,其中包括审美知识点讲解、AI 摄影工具操作指导、核心技能解析等,同时系统收集学生课前学习的数据,如实记录学习进度、学习时长、知识掌握情况,找到学生自主学习中的疑难之处及薄弱环节,为后续教学活动安排提供依据。在课中环节,教师可以以学生课前自主学习所创作的作品为课堂互动的载体,组织学生进行小组讨论、审美探究、创作交流,而 AI 技术能够提供实时智能点评功能,当学生在课堂上展示自主创作的作品或分享审美感受时,AI 系统能即时分析作品的审美亮点及不足,结合智能美育的要求给出具体、有洞见的智能点评,真正帮助学生深化审美认知,厘清创作思路^[9]。在课后环节,A 教师可以搭建课后互动交流平台,鼓励学生分享课后学习心得与创作作品,实现师生、生生之间的实时交流与互评,营造开放、共享的学习氛围,让审美培育与技能提升贯穿教学全过程。

（二）利用 VR、AR 技术，创设虚拟教学场景

随着 AI 技术的不断发展，摄影行业对从业者的能力提出了新的要求。传统摄影教学长期受限于教学场地和设备，难以构建高精度的拍摄环境。因此，教师需要借助 AI 技术创新教学模式，创设虚拟教学场景，以优化教学体验、强化审美培育。其一，VR、AR 技术具有沉浸式体验、场景化呈现的核心优势，教师可以创设虚拟教学场景，还原不同风格、不同时代的摄影作品展示场景^[10]，并结合 AI 智能讲解功能，提供沉浸式的审美体验，引导学生深入理解作品的审美内涵、创作手法与文化底蕴，提升审美鉴赏能力。

其二，依托 VR、AR 技术可以构建不同的拍摄环境、光影条件与创作场景，结合 AI 辅助构图、智能光影调整等功能，让学生在虚拟场景中自由调整视角与景深参数，突破传统实践教学场景中有限、成本较高的困境，实现创作技能的反复训练与提升；其三，AI 技术可以为 VR、AR 虚拟场景赋予智能互动功能，学生在虚拟场景中开展审美鉴赏或创作实践时，可通过语音指令、手势操作等方式与场景进行互动，AI 系统能够实时响应学生的操作，提供针对性的指导与反馈，从而进一步提升审美素养与专业技能。

（三）完善保障体系建设，增强 AI 技术的融入实效性

就高校摄影课程教学深度改革来说，完善的保障体系是提升教学质量与学生技能培养效果的关键，因此高校需要强化师资队伍

伍支撑并提供完善的技术设备，以推动摄影课程与智能美育协同发展。

高校需要建立常态化、系统化的师资培训机制，定期组织摄影课程教师参加 AI 技术、美育教育相关培训，重点培训 AI 摄影工具操作、智能化教学平台应用、AI 辅助审美培育等内容，以此提升教师的 AI 应用能力与美育融入能力^[11]。再有高校应引导教师转变传统教学观念，树立美育教育理念，促使他们主动探索 AI 与摄影教学融合的新思路、新方法，推动教师从传统技能传授者向智能美育引导者转型。

从智能设备来看，高校应加大资金投入，配备适配 AI 赋能教学的硬件设备，包括高性能计算机、智能摄影设备、VR/AR 设备等，并搭建专业化的 AI 摄影实训平台，为摄影课程实践教学提供支撑；同时，引入优质的 AI 摄影教学软件与数字化资源，整合智能审美点评系统、AI 创意生成工具、线上教学平台等资源，构建多元化的技术支撑体系，满足教学、实践、审美培育等多方面的需求。

结语：综上所述，在新时代背景下，AI 技术正重构着高校摄影课程的教学范式与育人体系，在智能美育视域下，通过实施翻转课堂教学模式、创设虚拟教学场景、完善保障体系建设等路径，可以有效将审美素养培育贯穿于课程教学全过程，从整体上提升教学质量和育人效果，培养出兼具专业能力与人文素养的新时代摄影人才。

参考文献

- [1] 康宁. 融合 AI 技术的商业摄影课程实操教学模式创新策略研究 [J]. 旅游与摄影, 2024, (21): 165-167.
- [2] 胡锦欣, 龚垚奔. 数字时代高校摄影课程的教学改革与实践探讨 [J]. 教师博览, 2024, (18): 19-21.
- [3] 司雨博, 张蒙, 柳瑜. 数字时代背景下的高校摄影课程教学改革研究 [J]. 旅游与摄影, 2024, (03): 155-157.
- [4] 郑积勤. 高校摄影课程混合式教学模式改革探究——以摄影基础课程为例 [J]. 美术教育研究, 2024, (01): 142-144.
- [5] 陈迪. 数字时代下高校摄影课程教学改革与实践探讨 [J]. 时代报告 (奔流), 2023, (08): 152-154.
- [6] 邵冬波. 摄影课程 " 以美人、以文化人 " 的功能与价值探究 [J]. 旅游与摄影, 2023, (14): 152-154.
- [7] 杨胜斌, 胡玲丽. AI 赋能《手机摄影》课程教学效果分析 [J]. 电子元器件与信息技术, 2022, 6 (09): 110-113.
- [8] 李姗姗, 汪媛媛. 新媒体环境下高校摄影课程的教学改革探索 [J]. 科教文汇, 2022, (13): 79-81.
- [9] 喻武. 创新创业理念下高校摄影课程教学探索与研究 [J]. 宜春学院学报, 2021, 43 (11): 117-120.
- [10] 张省会. 普通高校摄影课程教学改革的途径探析 [J]. 旅游与摄影, 2021, (20): 127-128.
- [11] 王亚珂. 高校摄影类课程教学的美育与德育融合探究——以 " 摄影的社会功能 " 为例 [J]. 旅游与摄影, 2021, (15): 119-121.