

人工智能背景下新质影视摄影与制作人才培养路径探究

崔耀中

南京传媒学院，江苏 南京 210000

DOI: 10.61369/ETR.2025300004

摘要： 在人工智能的快速发展下，新质影视摄影与制作人才的培养路径已经成为影视行业发展的关键议题。基于此，本文深入探究了人工智能背景下新质影视摄影与制作人才培养路径的问题、人工智能背景下新质影视摄影与制作人才培养路径的策略旨在更好培养出能够适应人工智能时代影视行业发展需求，具备创新能力和国际视野的高素质新质影视摄影与制作人才，推动影视行业在人工智能中的转型升级与可持续发展。

关键词： 人工智能；新质影视摄影与制作；人才培养

Exploration on the Cultivation Path of New-type Film Photography and Production Talents under the Background of Artificial Intelligence

Cui Yaozhong

Nanjing University of Media and Communication, Nanjing, Jiangsu 210000

Abstract： With the rapid development of artificial intelligence, the cultivation path of new-type film photography and production talents has become a key issue in the development of the film and television industry. Based on this, this paper deeply explores the problems in the cultivation path of new-type film photography and production talents under the background of artificial intelligence and the strategies for the cultivation path. It aims to better cultivate high-quality new-type film photography and production talents who can adapt to the development needs of the film and television industry in the era of artificial intelligence, have innovative ability and international vision, and promote the transformation, upgrading and sustainable development of the film and television industry in the context of artificial intelligence.

Keywords： artificial intelligence; new-type film photography and production; talent cultivation

引言

“十四五”中国电影发展规划明确指出“十四五”时期，中国电影发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。中国电影已转向高质量发展阶段，体制优势显著，创作潜力巨大，产业基础坚实，人才资源丰富，市场动能充沛，继续发展具备多方面有利条件。同时，有“高原冷、峰”“高峰冷”等电影发展不平衡不充分问题仍然存在。中国电影要在把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局中找准定位、抓住机遇、乘势而上，锚定2035年建成文化强国的目标，坚定不移走高质量发展道路，进一步提升国产影片创作质量，健全电影产业体系，增强电影科技实力，提高电影公共服务水平，扩大电影国际影响力，助力电影强国建设。贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对电影工作的全面领导，坚定文化自信大力弘扬社会主义核心价值观，自觉承担起新形势下宣传思想工作使命任务，始终沿着正确方向推进电影强国建设。坚持以人民为中心的创作导向和工作导向，自觉为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀，更好适应人民精神文化生活新期待，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一。由此可见国家对于电影的重视程度。高校可根据国家的政策性文件对人才进行培养，这样才能够给更好地促进学生的发展。

一、人工智能背景下新质影视摄影与制作人才培养路径的问题

（一）缺乏完整的创新创业课程体系

现有课程多聚焦传统影视理论与技术，对AI技术应用模块覆

盖不足，缺乏如智能剪辑算法、虚拟数字人制作等前沿内容。^[1]课程设置仍以学科壁垒为界，未形成“影视+AI+创新创业”的跨学科体系，导致学生难以构建适应产业变革的知识框架。

（二）人才培养模式陈旧

传统模式以课堂讲授和模拟实训为主，与AI驱动的产业实践

脱节。例如，智能拍摄设备操作、AI 辅助特效合成等实战环节缺失，校企合作多停留在参观实习层面，未建立基于真实项目的协同培养机制，学生难以掌握智能化生产流程中的核心技能。

（三）“双创”型师资队伍有待提升

绝大多数教师在其所擅长的传统影视创作教学领域，表现出了极高的专业素养和丰富的教学经验。^[2]然而，当涉及到新兴的 AI 技术时，这些教师却普遍显得准备不足。他们在实际操作中运用 AI 技术的经验相对匮乏，对于如何将 AI 技术与影视创作教学有机结合，更是缺乏系统的理解和实践。院校对教师的 AI 技能培训不足，校企人才双向流动机制不完善，导致教学内容难以衔接智能剪辑、数据化制片等产业新场景，制约了学生创新能力的提升。

二、人工智能背景下新质影视摄影与制作人才培养路径的策略

（一）完善影视专业课程体系建设

在市场需求方面，高校可围绕社会对影视摄影与制作的人才需求将剧本创意、表演艺术、造型设计、拍摄制作、后期特效等课程内容融入教师的教学大纲当中，建立以社会需求为导向的实践课程体系的同时还与相关的企业和公司进行合作，从而更好地优化培养的方案，更好地满足社会对人才的发展需求。^[3]在创新发展方面，高校应立足于区域影视产业的发展情况，来根据不同地方对于影视的需求，构建出产业导向和能力驱动相结合的课程体系。例如：南京电影制片厂、万达国际影城、溧水石湫影视基地等电影产业集群可以与高校一起来进行课程的制定。影视摄影与制作如果想要更好地进行人才的培养可以与其进行合作来共同制定学生的课程体系。在项目化教学方面，高校可根据企业的实际需求对学生进行教学，这样才能够更好地为学生的全面发展提供一定的保证。^[4]在跨学科方面，影视摄影与制作的人才培养不仅需要掌握本学科的知识，还需要掌握跨学科的专业知识。例如：在历史题材的影视作品当中，需要全面地了解历史的发展的脉络，这样才能够更好地进行表达。这样的课程内容，才能够更好地符合学生的发展需求，使学生能够成长为一个具有综合素养的人才。

（二）开展多样化的竞赛项目

高校可通过组建一支专门的团队来为其比赛的内容来营造一个模拟的环境。这个团队会通过整合多样性的比赛内容来为学生的发展，提供一定的参考和借鉴，从而让他们可以更好地融入其中。^[5]高校可通过举办多样化的比赛形式来让学生可以更好地将自己学习到的内容，应用到实际的场景当中，从而更好地检验自己的学习效果。例如：高校举办的创新应用大赛应包括前期拍摄、中期制作、后期特效等环节，并让学生进行自主的组队，有的学生在其中进行前期的拍摄，有的学生负责将其中的内容进行制作，还有的学生则进行最后的展示，同时邀请行业的专家与教师担任评委，并对学生的成品内容从技术创新性、商业可行性、用户体验等维度进行综合评价。^[6]在高校举办活动后还会开展第二

课堂活动，以此来激发学生学习影视摄影与制作的热情，更好地促进学生的发展。第二课堂主要是指学生在总结自己在比赛当中的问题的基础上，并在限定时间内完成从创意策划到成果展示的全流程，这样才能够锻炼学生的资源整合能力，促进学生全面的成长。

（三）形成激励与考核为一体教育保障体系

高校可通过奖励机制和考核的方式来保证新质影视摄影与制作人才培养体系的全面发展。奖励机制是指高校可针对在人工智能与影视摄影制作融合方面的比赛或者课堂当中的实践活动来给予学生一定的创新奖励，从而更好地让学生参与到其中，不只是为了获得一定的现金奖励，还会获得相应的交流机会，从而更好地提高学生的参与兴趣。^[7]例如：高校可以举办人工智能特效、智能拍摄脚本的活动来对其中表现优秀的学生给予一定的实习机会，让学生可以更好地进行应用与实践。考核制度应该高校从单一传统的成绩评价方式，转化为过程性考核与结果性考核结合的方式。过程性评价是指根据学生在课堂中的表现、项目的参与度、团队协作的表现力进行综合的评价。^[8]例如：学生在小组当中能否表达自己的想法、能否与团队成员进行沟通与协作、能否将课堂当中学习的内容应用到实践当中。成果性评价是对学生最终的作品质量水平来进行评价。例如：教师可将学生的作品上传到网络当中，不仅能够参考大众网友的评价、网络点击量等市场反馈，还会邀请专业的专家学者对作品进行综合的评价。教师只有将两者更好地结合，才能够更好地衡量学生的综合表现能力。教师并基于此来动态地调整教学方案，从而更好地培养出与岗位需求匹配的人才。

（四）加强师资队伍建设

新质影视摄影与制作人才的培养离不开拥有专业能力的教师队伍。首先，全方位的师资培训是促进人才发展的基础。高校可通过邀请行业专家的方式对教师的专业知识方面进行深化，从而更好地使教师掌握专业的基础知识，并对自己不理解的问题，进行提问，从而更好地与专家学者进行深入的探讨。^[9]其次，加强师资队伍建设是保障人才培养可持续发展的重要举措。一方面，高校可通过积极引进具有丰富行业经验的人工智能技术人才与资深影视从业者加入到教师队伍当中来，从而为学生提供直接接触行业前沿动态与实践经验的机会；另一方面，高校可通过设立专项科研项目的方式，让校内的教师进行更好的沟通和交流，从而拓宽自己的想法，更好地了解人工智能与影视创作交叉领域的知识，提升教师的学术水平与创新能力。最后，完善教师考核激励机制是激发教师潜能的重要保障。一方面，高校可通过教师对学生的授课内容和学生的提升情况来考察教师的教学情况。另一方面，高校可通过激励的方式，来让在项目实践当中表现较好的教师得到一定的奖励，从而使更多的教师投入其中。

（五）产教融合的新质影视摄影与制作

高校可通过人工智能技术来模拟拍摄电视、拍电影作品，这样才能够聚集一批戏剧影视人才，通过教学与实践相结合、校内与校外相结合，为影视后期课程教学提供支撑。高校通过聘请行业内极具艺术造诣的艺术家作为客座教授、兼职教授或者名誉院长，并成立学生专业社团，鼓励在校学生积极参与，作为学生参

与影视后期制作实训的良好机会。^[10] 高校接轨国家“文化强国”战略，敢于创新，在党和国家的教育政策领导下，坚持从专业出发，服务社会，坚持产教融合，发展项目式教学，丰富实训实践。例如：影视摄影与制作专业的学生会进行为期15天的集中实训，需要完成243条短视频制作；开展136小时不间断的文旅主题直播，通过多机位切换、实时特效包装、互动弹幕管理等创新形式，打造沉浸式线上文旅体验；终产出5部主题鲜明、制作精良的短视频系列作品。此次实训实践活动将学生从校园带到了文旅一线，在锻炼和提高学生实践能力的同时，践行了团队合作的意

义，为文旅事业贡献了自己的一份力量。

三、结束语

在人工智能技术不断发展的今天，新质影视摄影与制作人才的培养已经成为一项具有前瞻性和战略性的重要性的任务。本文也是针对此问题进行深入探究，旨在为人才的培养提供一定的发展思路 and 方向，为相关的研究者提供一定的参考和借鉴，从而培养出一专多能的复合型人才。

参考文献

[1] 张英驰. 专创融合与产教融合人才培养模式研究——以影视摄影与制作专业为例 [C]// 河南省民办教育协会. 河南省民办教育协会 2024 年学术年会论文集 (上册). 哈尔滨: 广厦学院, 2024: 139-140.

[2] 林简娇, 蒋建兵. 美术学院影视摄影与制作专业建设策略研究——以鲁迅美术学院为例 [J]. 旅游与摄影, 2024, (21): 162-164.

[3] 邢璐, 李伯绅. 民办高校影视专业产教融合实训课程模式探究——以华南农业大学珠江学院影视摄影与制作专业实训课程群为例 [J]. 西部广播电视, 2024, 45(08): 111-114.

[4] 李晋林. 从影视创作流程的视角看影视传媒类人才培养方案的研制——以浙江传媒学院“影视摄影与制作 (电视节目制作方向)”专业为例 [J]. 大众电视, 2024, (05): 74-77.

[5] 张杨. 全媒体时代 OBE 理念在影视摄影类课程中的教学运用研究 [J]. 大众文艺, 2024, (02): 145-147.

[6] 张卫杰. 基于听力障碍学生视觉思维的影视教学情境创设研究 [J]. 西部广播电视, 2024, 45(16): 91-94.

[7] 程思远. AIGC 在影视摄影与制作专业建设中的未来路径 [J]. 新楚文化, 2024, (13): 46-49. DOI: 10.20133/j.cnki.CN42-1932/G1.2024.13.014.

[8] 曹文防. 虚拟现实技术在摄影教学中的应用 [J]. 美术教育研究, 2021, (19): 136-137.

[9] 陈魁. 微课技术支持下的职业院校摄影教学策略 [J]. 新课程研究, 2021, (21): 13-14.

[10] 黄媛媛. 高校英语原版影视教学现状调查与思考 [J]. 铜陵职业技术学院学报, 2020, 19(04): 83-89. DOI: 10.16789/j.cnki.1671-752x.2020.04.020.