

人工智能在戏剧影视美术设计教学中的应用探索

马天祐

海口经济学院 南海电影学院, 海南 海口 571924

DOI: 10.61369/SDME.2025220010

摘 要 : 随着人工智能技术的飞速发展, 其在教育领域的应用日益广泛, 戏剧影视美术设计教学也迎来了新的变革机遇。本文从戏剧影视美术设计教学的现状与痛点出发, 深入探讨人工智能在戏剧影视美术设计教学应用中面临的挑战与机遇, 并提出相应的解决对策, 旨在为推动戏剧影视美术设计教学的智能化发展提供理论参考与实践方向。

关 键 词 : 人工智能; 戏剧影视美术设计; 教学改革; 实践应用; 创新能力

Exploration on the Application of Artificial Intelligence in the Teaching of Drama, Film and Television Art Design

Ma Tianyou

Nanhai Film Academy, Haikou University of Economics, Haikou, Hainan 571924

Abstract : With the rapid development of artificial intelligence technology, its application in the field of education has become increasingly widespread, and the teaching of drama, film and television art design has also ushered in new opportunities for transformation. Starting from the current situation and pain points of drama, film and television art design teaching, this paper deeply explores the challenges and opportunities faced by the application of artificial intelligence in the teaching of drama, film and television art design, and puts forward corresponding solutions. It aims to provide theoretical references and practical directions for promoting the intelligent development of drama, film and television art design teaching.

Keywords : artificial intelligence; drama, film and television art design; teaching reform; practical application; innovative ability

戏剧影视美术设计是戏剧、电影、电视剧等视听艺术设计的核心内容, 包括场景设计、人物造型设计、道具设计、灯光设计等, 是通过视觉语言讲故事的主题、刻画人物形象、展现场景氛围等, 对作品的艺术感染力和叙事表达起到至关重要的作用^[1]。当下, 数字化技术不断融入戏剧影视美术设计之中, 戏剧影视美术设计从传统的绘画、搭建实体场景, 向数字化、智能化创作发展, 这在很大程度上给专业教学带来一定的挑战。由此, 人工智能如何赋能戏剧影视美术设计教学既是一件顺应新时代的必然要求, 又是提升教学效果和戏剧影视美术设计质量的一项重要举措。

一、人工智能在戏剧影视美术设计教学应用中面临的挑战

(一) 技术适配性问题: AI工具与教学需求难以精准匹配

现有市场上发布的AI设计软件均属于通用型的AI软件, 并非专门针对戏剧影视美术设计教学环节的应用。比如, AI生成器生成的场景设定图具有丰富多彩的视觉形态, 但往往不能达到影视拍摄技术层面的要求; 此外, AI软件大多操作繁琐, 学生们需要花大量精力熟悉学习软件的运用, 反而加重了负担^[2]。

(二) 伦理规范问题: AI创作的版权与原创性争议

AI的设计方法通常要参考大量的已有作品, 具有版权不确定

因素; 另一方面容易使学生形成“AI做即设计”的错误认识, 缺少独立的创作自觉, 原创性受到挑战, AI设计还具有道德、伦理方面风险, 例如AI会设计出“不尊重主流价值、涉嫌歧视”的设计作品, 误导学生价值观念^[3]。

(三) 师生角色转变问题: 教师能力不足与学生过度依赖

AI应用使教学从传统的“主导”的“教”转向“主体”的“教”和“学”相结合, 对教师的综合素养提出更高的要求, 要求教师掌握本专业知识技能的同时, 又要掌握应用AI技术的方法和教学手段, 部分教师对AI技术不熟悉, 不能引导学生用AI进行应用设计; 部分学生重方案AI生成, 轻设计手工练习和思考, 导致设计作品缺乏个性与情感温度^[4]。

二、人工智能在戏剧影视美术设计教学应用中蕴含的机遇

（一）AI工具定制化开发机遇：打造适配教学场景的专属技术生态

协同 AI 公司、影视公司进行教学技术的开发不仅是为了技术的适配，更是获得适合的供给和建立教学技术的生态的机会^[5]。这能够帮助学校统筹教师、学生的需求和企业对于技术的提供的标准共同生产出比如“戏剧影视美术设计 AI 教学平台”，该产品可以充分融合设计方案、场景拍摄、作业提交、资源搜索等功能，形成打通了从教到练再到评的技术体系。其中在功能实现方面可以针对影视拍摄技术，在 AI 生成场景设计效果图的时候同步添加镜头角度、灯光角度等信息，让学生在学的过程中有对拍摄制作所需行业技术标准的认知，进行专业性的前期想象，帮助学校形成行业内独一无二的教学技术的名片，强化专业办学实力^[6]。

（二）AI 教学伦理规范构建机遇：培育兼具原创精神与技术素养的专业生态

在 AI 创意教学中制定《戏剧影视美术设计 AI 教学伦理准则》不能简单地理解为制约式教学举措，而恰是培育良好专业生态、强化学生成才素养的最佳契机。识别 AI 创意作品著作权归属、标注 AI 创意内容创作红线，让学生树立明晰的 AI 工具运用知识产权与职业道德意识是新时代设计人才必备要素^[7]。另外以伦理准则为主导的教学举措如让学生撰写 AI 创意设计修改再创意报告、推出“AI 创意辅助设计与手绘设计创意作品”比较展，能够指引学生在 AI 创意使用中学会独立思考，做到坚持“工具为辅、原创为主”的创作思想。这种教学方式既能够让学生强化原创，又可以导向形成“技术助力 + 人文引导”式教学生态，让学生在学会运用 AI 工具的同时守住艺术情感表达与鲜明个性表达，为行业培育既有技术实力更有专业良心的高级人才。

（三）师生 AI 能力协同提升机遇：构建“教学相长”的现代化教学团队

人工智能素养的教师培训以及人工智能的使用对学生进行的指导，实际上是助力提升教师和学生能力水平、建设智能教师队伍的契机。对于教师而言，参加人工智能的培训（包括人工智能设计软件的使用、人工智能的教学理论、人工智能的伦理和法律问题）并结合人工智能公司、影视公司专业人士开展人工智能教学的教育教学，将会拓展教师的已有教学知识视野，使教师从“单科教学实施者”转变为“多科融合教学实施者”。这不仅拓宽可以拓宽教师的教学途径，同时还可以促使教师将行业前沿新技术与教学相结合，建构诸如“人工智能 + 场景”设计、“人工智能 + 人物”设计等“AI+”系列的新课程体系，提高教学内容的前沿性、趣味性。而对于学生而言，在老师的指导下进行“前期设计利用人工智能思考、后期设计手工把控细节”的学习，以及“没有人工智能设计任务”的教学安排，可以帮助学生保证技术辅助应用的同时学习独立设计，不至于陷入人工智能的“工具论”。

三、人工智能在戏剧影视美术设计教学中的应用路径

（一）AI 赋能教学环节优化，提升教学效率与质量

1. 智能备课：辅助教师构建高效教学方案

AI 能协助教师高效整理教学内容，提供定制化的备课内容。教师在使用 AI 教育工具时根据自己的教学内容（如“古装剧中景设计”）关键词，即可调取国内外优质的古装剧中景案例、古建筑图片素材、古建筑色调等结合教学内容和课程目的智能归类；而针对学生的个别差异，根据过往的学生作业、学生产生的学习兴趣等教学数据，可智能推荐给教师有针对性地教学方法及实践内容^[8]。

2. 智能课堂：实现理论与实践的深度融合

人工智能可以在设计专业课程的课堂中使晦涩的、抽象的设计理论变成生动的、可视的视觉呈现。比如教师在讲“场景的透视原理”时，使用人工智能 3D 建模实时做出各种场景视觉效果，学生可以实时通过操作软件控制视角、光照、色彩等实现对各种效果的不同感受，快速掌握透视原理对场景空间效果的影响。同时 AI 可以将学生的操作实时呈现，并提示学生的视角、比例、色彩、光线等不足的地方并给出指导性建议等^[9]。

3. 智能作业批改：提高评价效率与精准度

在传统的作业批改中，教师要花大量的精力去审阅学生的草稿设计图、模型作品，评价标准易受到主观经验的影响，难免出现不公、评价不准确的情况^[10]。而 AI 作业批改系统可根据计算机视觉对学生作品客观评价：一方面，系统可将学生作品技术性的问题自动标注识别并根据相应行业标准给出定量评价；另一方面，系统可在大数据对比分析中参考优秀案例评价出学生作品存在的不足之处，向学生给出个性化的参考意见，如可添加场景中的传统纹样，令古装剧更具历史感；人物服装的色调可减弱饱和度，使场景更具协调性等，以便学生及时进行调整改进^[11]。

（二）AI 拓展教学资源边界，实现与行业的无缝对接

1. 构建智能资源库，提供海量优质参考素材

AI 可以汇集全世界各种戏剧影视美术设计资源，形成随时动态更新的智能资源库。以百度文心一言、阿里通义千问等大语言模型为例，学生根据自己的需求可以随时生成不同风格、不同主题的设计案例：学生输入“未来科幻电影城市景观设计”，AI 能同时生成数十个有建筑形态、交通系统、灯光效果等多要素的场景草图；同时 AI 也能对案例资源库进行标签划分，学生再通过关键词检索，能快速匹配到需要的素材，其创意来源极其丰富^[12]。

2. 模拟真实项目场景，提升学生行业适应能力

借助人工智能虚拟现实（VR）、增强现实（AR）的应用，可以在真实的影视剧组、剧院外建设虚拟仿真的影视剧组、剧院工作场景，使学生在大学校园内感受影视行业的工作环境。比如，AI+VR 构建影视类“虚拟片场”，让学生可以扮演场景设计师、造型师、道具师等角色，在制作影视作品的全流程中进行情境体验：剧本分析时，AI 将对剧本进行自动筛选，并依据关键信息（故事发生时代、主人公性格特点、主要冲突事件）提出合理的设计方案；场景搭建时，学生应用 VR 技术进行实时场景模型呈现，

同时 AI 将依照行业标准（如场景布置安全性能、拍摄是否便捷等）进行建议提示，提高学生对行业特征的提前适应能力^[13]。

（三）AI 助力创新实践能力培养，激发学生创作潜力

1. 生成式 AI 辅助设计，拓展创作思路

基于描述生成式人工智能可以根据学生的描述或草图直接批量生成大量设计效果图，使学生摆脱惯性思维的束缚。比如，在“奇幻电影生物造型设计”案例中，学生可以先输入“体型大，有翅膀，皮肤是透明的，能发光”等几个关键词，AI 就会马上生成数不胜数的奇幻生物设计图；学生可以对方案作修改，如翅膀的形式、特有花纹的设计等，在设计效率和设计灵感上有所收获。此外，基于描述生成式人工智能可以模仿各种艺术大师的绘画风格，帮助学生进行多种多样的设计学习，提高审美能力和创新构思能力^[14]。

2. AI 驱动的跨学科实践，培养复合型人才

AI 将具备解决单一学科所无法解决的综合性问题的条件，能够突破单一学科的藩篱。在戏剧影视美术设计专业，学校可以开设 AI+ 戏剧影视美术设计校企合作、跨学科教学实践的综合课程，借助计算机、历史、文学等不同专业的教师团队集体教学：

由计算机教师教授学生相关 AI 设计软件的操作和运用；由历史专业教师帮助学生了解各个历史阶段的文化背景以及典型的时代审美风格；由文史专业教师帮助学生提炼文学作品中各层次的叙事手法和故事主题；戏剧影视美术设计专业教师引导学生将不同专业的综合知识落实、运用于自己的设计实践，完成例如“AI 与唐代宫廷的场景复原设计”“AI 与科幻文学作品的未来校园场景复原设计”等^[15]。

四、结论

人工智能技术为戏剧影视美术设计教学提供了全新的发展契机，在优化教学环节、拓展教学资源、创新实践能力方面发挥了积极作用，很好地解决了传统教学中的短板。在人工智能使用进程中，教学中的技术适配、伦理规范以及师生角色转变等问题还亟待解决，这就需要院校、企业、教师齐心协力地开发出适合自己的技术开发、建立相应的伦理规范以及提升教师和学生的自身能力，从而在戏剧影视美术设计领域实现人工智能与教学的深度融合，促进戏剧影视美术设计教育新的发展。

参考文献

- [1] 王刚. 人工智能在戏剧影视美术设计教学中的应用探索 [J]. 喜剧世界 (下半月), 2025, (06): 46-48.
- [2] 王丹宁. 色彩在戏剧影视美术化妆造型中的艺术表达与创新 [J]. 明日风尚, 2025, (10): 173-175.
- [3] 杨大全. 戏剧影视美术设计中的场景构建与氛围营造的研究 [J]. 中国民族博览, 2025, (04): 98-100.
- [4] 王一卓. 媒介化时代下的戏剧艺术舞台美术设计表征研究兼谈现场性与媒介性的对立与兼容 [J]. 中国戏剧, 2024, (09): 77-79.
- [5] 李茜. 戏剧影视美术设计跨专业联合教学策略分析 [J]. 嘉应文学, 2024, (09): 165-167.
- [6] 尹丰慧. 中华优秀传统文化融入戏剧影视美术设计专业的教学探究 [J]. 才智, 2024, (10): 93-96.
- [7] 魏德君. 戏剧影视美术设计 (舞台美术) 专业教学改革研究 [J]. 美术教育研究, 2023, (17): 144-146.
- [8] 代欣欣. 戏剧影视美术设计专业场景速写课程教学研究 [J]. 大观, 2023, (09): 149-151.
- [9] 杨朕, 马黎. “互联网 +” 传媒视域下戏剧影视美术设计跨专业融合的教学改革与完善 [J]. 中国新通信, 2023, 25(12): 143-145.
- [10] 冯苗振. 戏剧影视美术设计跨专业联合教学策略分析 [J]. 教育教学论坛, 2023, (17): 65-68.
- [11] 许旭. 戏剧影视美术设计人才培养实践教学探索——以渭南师范学院为例 [J]. 文化月刊, 2023, (04): 161-163.
- [12] 林昱. 戏剧影视美术设计跨专业融合的教学改革探索 [J]. 鞋类工艺与设计, 2021, (12): 38-39.
- [13] 匡自林. “跨界” 视域下戏剧影视美术设计跨专业联合教学探究 [J]. 戏剧之家, 2020, (17): 126-128.
- [14] 逢博. 虚拟的真实 [D]. 吉林艺术学院, 2019.
- [15] 马琳. 高校戏剧影视美术设计专业的跨学科教学理念研究 [D]. 四川美术学院, 2017.