

人工智能时代艺术设计教育的挑战与应对策略

张泽同 陈时

江西现代职业技术学院 江西省南昌市 330029

摘 要: 人工智能技术的突进正在重新书写艺术设计领域的底层逻辑,当算法可以生成合乎美学范式的作品,数据模型可以预测用户的审美偏好,艺术设计教育长久以来所倚重的教学框架和价值取向则开始遭遇强烈的冲击。传统技能传授方式的有效性被打上问号,创意生成的主体性出现重建,教育目标和行业需求的错配现象慢慢显露出来。怎样在技术不断更新的当下锁定教育的本质,如何处理好工具理性与人文感性的关系,塑造出既能掌握智能技术又能守住艺术初心的设计人才,这是艺术设计教育必须应对的时代课题。

关键词: 人工智能;艺术设计教育;教育转型;创意培养;技术融合

引言:

艺术设计教育发展史中始终有技术演进的印记,从文艺复兴时期的作坊学徒制到工业革命后的学院派体系,从手绘工具到计算机辅助设计,技术改变着创作方式也重塑着教育观念。当下以生成式 AI、深度学习为代表的人工智能技术更是以更彻底的方式介入到艺术设计的全流程中,在智能工具可以快速完成基础设计工作时,艺术设计教育应该教授什么知识、培养什么能力、坚守什么内核,对此的回应也决定着艺术设计教育是否能够于智能时代实现创造性转化。

1. 人工智能时代艺术设计教育面临的挑战

1.1 传统技能培养体系的失效

传统艺术设计教育下,技能培养沿着“基础造型—软件操作—创意实现”进行的。素描、色彩类基础课程被用来练基本功,训练对事物的视觉观察以及表达能力,Photoshop、CAD 这类软件课程是培养熟练掌握使用各种工具的能力,目的是要把创意通过设计项目来实现。这种体系的建立基于“技能熟练度决定了创作质量”的前提下,在重复的操作中锻炼出“肌肉记忆”以及“惯性”。人工智能技术颠覆了这个逻辑,几秒钟生成一副符合透视规律的素描稿,智能设计软件能自动生成色彩搭配和版式布局,甚至能按照简单的指令自动生成一个品牌全套视觉系统。传统课程当中占据非常高的比例的技能训练的价值会降低,从而导致在教育系统中,延续几十年的教学内容跟行业的匹配度降低^[1]。

1.2 创意主体性的消解与重构

创意作为艺术设计的核心价值,同时也是教育活动的核

心目标,以往传统的教育中,创意被视为个人思维的独特结晶,是设计师人生经验、审美积累以及问题意识的一种综合呈现,具有不可模仿的主体性特征。人工智能技术使创意的主体性边界趋于模糊,生成式 AI 通过学习大量设计案例可以生成出新颖性较强的视觉方案,而且这些方案通常包含了多种风格元素的混合。教育过程中提倡的“独立思考”“原创精神”就面临着被冲淡的风险。当人工智能成为了创意的参与者,评价体系中需要增加“人机协作合理性”“算法应用恰当性”等评价维度。但是目前艺术设计教育大多数院校依旧沿用传统的评价标准,无法对学生如何处理好自身创意和智能工具间关系起到导向作用。

1.3 教育目标与行业需求错位分析

艺术设计教育目标的设立一般会落后于行业发展,院校的培养方案大多依据过往五年行业的数据来拟定,等到真正付诸实践的时候,早已与当下的行业状况相隔了一段时间。若是在技术更新迭代比较缓慢的阶段,这种时间差对结果的影响不算太显著,但是现在处在人工智能快速渗入的时期,这个时间差就变成了目标错位。行业对设计人才能力需求的结构出现变化,过去需求主要落在视觉表现、软件操作、项目执行等方面,现在却更加看重数据解读能力、人机协作能力、跨学科整合能力。以品牌设计这一岗位为例,要完成视觉系统的打造工作,而且还要对用户的种种行为数据加以分析,以此改进自己的设计方案^[2]。

1.4 教师知识结构的滞后性

教师是教育理念的践行者,其知识结构决定着教学质

量,传统艺术设计教师的知识体系大多以“艺术理论+设计实践”构建,善于传授美学原理、设计史论和软件操作技巧,这种知识结构在智能时代面临双重挑战。其一,认知不够充分。许多老师不懂得人工智能机器学习以及生成式 AI 的底层逻辑,把 AI 当作一种高级的设计工具,没有理解它会改变设计流程,授课的时候不是回避智能工具就是简单教授工具操作,而不讲清楚技术边界在哪里,该在什么情境下用它们。其二,缺乏跨学科整合能力。人工智能时代的设计问题常常是涉及艺术与技术、社会等诸多层面的问题,要求教师具有跨学科的知识整合能力。

2. 人工智能时代艺术设计教育的应对策略

2.1 构建“技术+人文”双轨课程体系框架

课程体系是教育的目标载体,重新构造课程要从知识结构和课程模块这两方面入手,知识结构上要改变以前“技能是重点、知识只是辅助”,形成“技术素养和人文素养齐飞”的结构。技术素养包含人工智能的基本原理、智能设计工具、数据思维等内容。人文素养包含设计伦理、美学原理、文化研究等内容,二者的结合并非割裂的平行关系,两者之间相互交叉,相互渗透。课程模块设置分三个层级,基础层知识奠基,设“人工智能与设计思维”“数据可视化基础”“设计伦理导论”等课,让学生认识智能技术的基本逻辑,树立技术应用伦理边界的意识。进阶层能力整合,设“人机协作设计方法”等课,锻炼学生利用智能工具解决复杂设计问题的本领。高阶层创新突破,设“智能设计前沿研究”等课,促使学生去探寻人工智能在设计领域里的更新颖的应用场景^[3]。

2.2 革新教学模式,打造“协作式学习”生态体系

教学模式要革新,“教师讲学生学”这种单向传授课模式要改变,转变为以问题为主线,大家一起协作解决问题的模式。教师和学生、智能辅助工具三者形成三角形的关系。教师角色从知识传授者变成学习引导者,在教学环节当中,教师不再直接给出标准答案,而是通过设置真实设计题目,引导学生自发探寻解决方案,以品牌设计课程为例,教师给学生布置“为社区老年群体设计适老化品牌视觉系统”这个主题,启发学生去考虑怎样用智能工具来剖析老年群体的视觉感知特性,怎样做到技术高效并且人文关怀并重。学生是以团队的形式开展项目的,团队组成要具备跨学科的特点,在推进项目的时候学生各自承担起负责数据收集,智能工具

运用,方案改善这些职责,靠不断地商讨交流达成知识方面的补益,这种合作既磨炼了设计本领也锻炼了交流协调和整合不同领域的技巧。

2.3 重构评价体系,聚焦核心能力维度

教育导向的指挥棒就是评价体系,想要重塑就要从评价标准、评价主体和评价过程三方面入手,标准要从“结果导向”变成“能力导向”,要少看最后的成果视觉效果,多看看思考过程和基本能力。除了专业的老师以外,要有行业的设计师,技术专家,用户的代表参与评价,行业设计师可以评价该设计作品的适销对路,技术专家能够评价该作品的技术使用是否可行,用户代表能够直接反馈该作品是否符合使用者的需求,多个不同主体的评价使得评价更加客观,贴近生活实际。评价过程要融入教学全程,改变期末一次性评价的模式,创建起阶段性回馈加上最终评价的动态评价体系,在项目推进的重要节点,安排评价主体给予针对性的回馈,让学生能够及时调整方向,以及对分别针对创意是否合理,技术可不可能实现,使用有没有效果这些方面展开评价^[4]。

2.4 构建教师跨学科素养发展机制

教师知识结构的更新要靠系统的机制推动,院校应当构建起“引进+培养”的双重机制,一方面引进拥有交叉知识的人工智能及设计领域的专业人士,一方面要通过系统化的培训来提升教师们的跨学科修养。培训内容要超出操作层面,到达技术原理、教育融合层面,可设置“人工智能基础理论”“设计伦理与技术伦理”“跨学科教学方法”这些板块,采取“理论学习+项目训练”培训方法,教师在学习理论之后,要做一个跨学科教学项目的规划设计,经专家评价合格之后就可以列入教学执行当中。构建起教师跨界交流平台,同人工智能企业,科研机构展开合作,定时安排教师加入到企业项目研发之中或者科研课题研究之中,从而让他们去认识行业前沿技术,实际应用场景之类的内容,借助合作加深教师对技术原理解悟之类的案例。

3. 结论

人工智能时代艺术设计教育的核心矛盾不是人工智能是否替代人的问题,而是守住艺术设计领域中人文内核的问题。面对挑战的实质是教育与未来的需求脱节的问题,关键在于重新寻找教育的价值定位,既要接受人工智能等新技术带来的效率问题,又要坚持教育的本质。人工智能技术的加入,不是对教育追求的否定,而是为其增添了新的方法和维

度,教育者要做的是,在浪潮中守住教育的定力,以教育之基守其心,于教育之中守其身,于变化中求其真,在智能时代让艺术设计教育更高层次地回归本心、不断超越。

参考文献:

[1] 许海. 人工智能时代高校艺术设计教育中学生审美意识培养策略研究 [J]. 大众文艺, 2025, (03): 132-134.

[2] 陈祎. 数字化时代的艺术设计——人工智能与艺术的融合 [J]. 参花, 2025, (03): 119-121.

[3] 曲慧敏. “人文智造”视域下的艺术设计教育创新——人工智能时代创意思维与文化创新的双向赋能 [J]. 艺术与设

计 (理论), 2024, 2(12): 134-136.

[4] 李广锁. 人工智能时代背景下艺术设计专业教育教学改革研究 [J]. 上海包装, 2024, (07): 222-224.

作者简介: 姓名 张泽同 (1987.06-), 女, 汉, 甘肃定西人, 学士, 江西现代职业技术学院 讲师, 主要研究方向为平面设计、非遗扎染、服装设计与工程。

姓名: 陈时 (1982.10), 男, 汉, 湖南湘乡人, 学士, 江西现代职业技术学院, 讲师, 主要研究方向: 动漫、数媒设计。