

思政教育

基于生成式 AI 的高职高专艺术绘图创作类课程融合培养探究

唐雨果 李悠

(苏州幼儿师范高等专科学校 江苏苏州 215131)

摘要: 在人工智能技术的迅猛发展背景下,其在教育领域的应用日益广泛,在艺术教育中,生成式人工智能(AI)技术为艺术创作和教学带来了革命性的变化。本研究聚焦于高职高专艺术类课程,围绕艺术绘图创作类课程,探讨如何利用生成式 AI 形成课程融合培养策略,提升教学质量。文章首先对高职高专艺术绘图创作类课程特点及现状进行论述,指出了艺术绘图创作类课程内容与现代技术发展之间的差距,以及在培养学生创新思维方面的不足。以艺术绘图创作类课程为参考导向,对生成式 AI 的工作原理与绘图创作类课程融合的可行性进行分析,提出生成式 AI 与艺术绘图创作类课程融合培养策略,并探讨其在艺术绘图创作类课程应用,强调了其在激发学生创造力和提供个性化学习体验方面的重要作用,旨在为高职高专艺术类课程的创新提供参考和指导。

关键词: 生成式 AI; 高职教育; 艺术类课程; 绘图创作; 融合培养

Exploration of Integrating Art Drawing Creation Courses in Vocational Colleges Based on Generative AI

一、高职高专艺术绘图创作类课程特点及现状

随着职业教育的发展、国家及政策对职业教育的支持,充分响应美育教育的育人要求,多数高职高专院校均开设了艺术大类下如设计、美术类相关专业,这类专业的人才培养方案中存在不少以艺术绘图创作类课程(以下简称绘图创作类课程),其构成了高职高专艺术教育的实践内容,当下高职高专对绘图创作类课程更多停留于绘图技术或技能的讲授,通过相应的实践训练提升高职高专学生的技能。而所存在的问题也较为明显,主要表现为:

1.课程更新滞后,教师在授课过程中没能关注教学资源 的开发及前沿性技术工具的使用,教学资源单薄。

2.以演示性教学为主导,教学形式、教学方法等容易出现“扶着学”、“带着学”的现象,学生对于演示或操作依赖性强。

3.探索及创新能力培养不足,学生在学习绘图创作类课程中,对图形、图案的理解、思考十分有限、局限,缺乏创新与探索。

从而导致现阶段的课程在教学存在与现代人才培养需求脱节的现象。

二、生成式 AI 与绘图创作类课程融合的可行性分析

生成式 AI 是基于人工智能大模型所开发出的生成式工具,作为当下社会发展的前沿性技术,对提高经济社会生产力有着重要的影响,截至目前关于生成式 AI 的技术发展,其在图形、图像、视频等应用领域极大提高了创作效率,降低了技术准入门槛,让专业人员与非专业人员都可以通过与 AI 的互动进行创意活动,特别是当这一技术通过各类媒介向公众开放后,更是引爆了新一轮的艺术领域的创作讨论。而在教育领域,围绕 2024 年政府工作报告提出关于“人工智能+”的理念后,从宏观层面看,可将传统职业教育转化为“AI+职业教育”的新理念,而在微观层面则可以落实到具体的课程中去,实现“AI+课程教学”的新模式。

绘图创作类课程由于其自身的课程绘画特点,具备与生成式 AI 融合的可行性,目前的生成式 AI 技术主要以命令式、聊天式、指定式为指引对 AI 模型进行训练和调整,完成绘图创作,常见的生成式 AI 工具有 Midjourney、Stable Diffusion、DALI3、ChatGPT 等等,主要原理是用户选择不同的生图方式进行操作(如图生图、文生图等),通过给出相应的提示词(prompt、聊天指令等),AI 工具将会根据其提示词进行运算及演练得出相应的绘图方案,并在对应界面展示给用户,用户可根据需要进行深入、调整或导出。针对绘图创作类课程在课程更新、创新能力培养等问题的改善具备较强的可行性,能极大提高学生的学习兴趣,调动学生创意思维,也能帮助教师在课堂授课、备

课等过程提高效率,同时丰富课程教学形式,亦可演化出多元化培养策略。

三、生成式 AI 与艺术绘图创作类课程融合培养策略

根据目前高职高专在人才培养方案中关于培养技术技能型人才的要求,可以从生成式 AI 在授课的各个环节开展课程融合培养。对以往“互联网+”、“三教改革”等理念进行融合并探讨生成式 AI 的关键应用部分及特色。具体思路及策略如下:以教师、教材、教法作为导向,围绕课前、课中、课后三大环节建立融合矩阵,将生成式 AI 作为贯穿其中的重要技术手段,培养 AI 素养理念并进行内化,介入 AI 工具丰富教材资源,转变 AI 融合后的教学策略改善教学方法。

1.教师 AI 素养及理念的内化

生成式 AI 的融合离不开教师在授课前的准备,就绘图创作类课程的教学而言,需要的是教师具备 AI 素养并且能够将其转化为教育理念于课堂教学中。教师的 AI 素养在绘图创作类课程中具体指的是教师在理解和应用人工智能技术,特别是在生成式 AI 工具方面的知识和技能。AI 素养的形成在于专业教师紧跟 AI 发展动向,经常跟进使用前沿性、技术性的生成式 AI,且在使用过程中分析筛选适配于课堂教学的生成式 AI。可以从以下几个层面提升对绘图创作类课程的 AI 素养的培养:

专业发展的培养:组织定制化的研讨会、网络教程和互动式研习会,旨在使教师熟悉并能够熟练运用人工智能工具。

实操经验的培养:激励教师在日常课堂中整合 AI 工具,以此增强他们的实际操作能力和自我效能感。

多学科协同学习:促进教师与计算机科学和人工智能领域的学者进行合作,以便获得更深层次的知识和专业援助。

知识共享:创建一个共享平台,使教师得以交流他们的教学经验和高效策略,如通过教师论坛或数字资源库。

制度激励:教育机构和学校应出台相关政策,激励教师参与 AI 相关的进修和研究项目,从而提升其 AI 能力的培养。

而当教师充分理解并掌握了相关生成式 AI 技术原理及使用情形后,通过对课堂教学的研究,内化为教育教学理念,即从学生发展、持续学习、创新和适应等层面考虑,不断深化和学习,以确保能够有效地利用 AI 技术来支持教学和学习。

2.生成式 AI 工具融合教材及教学资源

在授课的各个环节,均需要考虑到与艺术绘图创作相关的适配教材、教学资源,教师需要灵活借助生成式 AI 的智慧智能性,积极思考教学授课内容的结合。可以从以下两方面探索其融合的可能:

2.1 开发互动教材

整合 AI 工具入教材:开发包含生成式 AI 工具的互动教材,

使学生能够在绘图创作类课程学习过程中直接将艺术理念与AI互动,进行艺术创作。例如,可以利用AI工具如OpenAI进行图像生成和编辑,让学生在实践中学学习艺术创作的同时,掌握AI工具的使用。

个性化学习路径:通过生成式AI工具,根据学生过往历史成绩和能力水平,借助生成式AI生成个性化的学习资源和练习,以适应不同学生的学习需求。如对于AI学习能力较强得学生,可以布置绘制带有复杂场景的画面,而对于AI学习能力较弱的学生,则可以布置绘制简单的图形或符号,提振学生的学习兴趣为主,这便对教师对于学生学习情况的监测提出了更高的要求。

互动式学习体验:设计互动式问题或AI绘图情景,利用AI工具进行图像编辑和风格转换的演示,提高学生的参与度和兴趣。

2.2 更新教学内容

引入AI相关知识:在艺术绘图创作课程中引入AI的基础知识并将其作为教学的补充,让学生了解AI在艺术创作中的应用,理解生成式AI的技术原理及生图逻辑,以及如何利用AI工具进行创作等。

开发跨学科课程设计:引入与艺术绘图创作类课程跨学科的知识,如人工智能与艺术、数字艺术创作等,让学生有机会探索AI在艺术领域的应用,拓展学生的学习视野和思路。

实践导向的教学:强调实践教学,转变以往教师为主导的演示性教学,通过实战项目训练,使学生更多地实现参与性,得以深入理解和运用设计技巧。例如,学生可以利用AI工具进行实际的艺术创作,从而提升他们的绘画技巧和创意思维。

动态课程内容:利用生成式AI工具,教师可以动态生成新的学习内容,包括文本、图片、音频、视频等,改变了教与学活动的方式,重塑课程资源与教学结构。

3.结合生成式AI整合教学策略

3.1 以“翻转课堂”为导向

在翻转课堂模式中,学生在课前通过视频、在线教程或AI互动平台自学艺术绘图的基础知识和技能。在课堂上,时间被用来进行更深层次的实践和讨论。生成式AI可以提供个性化的学习材料和挑战,让学生在课前探索不同的艺术风格和技巧。

3.2 项目式学习

通过项目式学习,学生可以在一个学期或多个学期内,围绕一个核心的艺术项目进行深入研究和创作。生成式AI可以作为项目的创意伙伴,提供设计灵感、风格建议和草图生成。学生可以在此基础上发展自己的想法,并将AI生成的内容作为项目的一部分。这种学习方式鼓励学生将理论与实践相结合,同时培养他们的创新思维和解决问题的能力。

3.3 协作学习

协作学习环境可以通过生成式AI得到增强。AI可以为团队提供共同的创作起点,如共同的视觉元素或设计概念,然后团队成员可以协作发展这些想法。学生可以在AI的辅助下进行头脑风暴和创意开发,同时学习如何与他人合作和沟通。

3.4 建立评估与反馈机制

生成式AI可以作为教师评估和提供反馈的工具。AI可以分析学生的作品,提供关于技术熟练度、创意表达和风格发展的反馈。这种反馈可以帮助学生了解自己的优势和需要改进的地方。同时,教师可以利用AI的分析结果来调整教学计划,以更好地满足学生的学习需求。

四、生成式AI融合艺术绘图创作的案例及应用

1.以创意思维培养的绘图创作表达

如利用生成式AI生成的创意图形,通过利用提示词的限制性描述,将画面的风格、元素、表现手法通过运算得出了让人眼前一亮的视觉创意。这对于以往教师指导学生进行头脑风暴,并付诸于软件表现相比,其创作内容由于高度依赖生成式AI模型的算法,其画面得精细程度及视觉表现力均强于以往的学习实践成果,这也让学生在借助AI工具实现创意表现过程中,相较于以前单纯的思考与想象所绘制的结果能够更有效的提升艺术审美能力。特别是在类似插画设计、图形创意等专业课程中,教师可以充分结合生成式AI所形成的视觉表现方案用

于对学生学习实践的思维引导与提示,帮助学生收集、形成不同的创意方案。

2.以风格训练为主导的绘图创作表达

学生可以根据相应主题在某一风格的指导下进行演变生成出过往具有特征风格的创意作品,如设计师借助LORA模型对 新艺术运动时期的著名插画师穆夏的特征风格进行的训练,将穆夏在世纪之交创作的带有平面装饰性、曲线风格的海报、插画作品进行学习与重绘,这对于学生在进行绘图创作过程中理解经典风格、临摹经典风格以及创新经典风格等层面具有较强的启发性。同时也可以参照对应的提示词进行调整,探讨基于该种风格下的变化,创造具有艺术价值与美感的风格表达。使得学生对于不同绘图风格的艺术性培养具有较强的实践价值。

3.以电商设计为导向绘图创作表达

随着当下艺术绘图类课程的形式越发丰富,特别是平面设计演化为电商广告的一种形式,近年来成为众多高职高专院校在艺术设计、电子商务等专业重点部署的内容。相较于以往仅通过Photoshop、C4D或Blender等绘图软件实现而言,不仅使绘图创作的内容形式更加丰富,也使技术难度大幅度降低,同样的视觉内容,传统的工作流程无论是在三维模型还是渲染方面都需要学生较强的学习理解能力,也是多数高职高专院校教师在教学过程中授课难度大、作业反馈不佳的部分,而借助生成式AI工具,给予了学生更多的时间在参数调整、提示词的训练中,大幅提升了绘图效率的同时,对于系统方案的形成提供了较大帮助。

基于以上的应用案例,可以发现生成式AI在绘图创作领域中具有较为全面的艺术表现,因此将其与课程教学结合,并形成融合培养的形式对于提升学生学习体验及丰富教师教学形式及方法等方面具有积极意义。

五、结语

本文通过梳理当前高职高专艺术绘图创作类课程教学中存在的问题,主要体现在传统教学模式与人工智能时代背景下的培养模式不相符,同时缺乏对AI技术的运用。因此,顺应时代发展,拥抱技术创新,将生成式AI合理应用于教育教学十分必要。具体来看,生成式AI为绘图创作类教学的融合培养提供了路径,对提高学生的学习体验、兴趣和能力具有重要意义。然而,要实现教学改革,还需要学校和社会共同重视,形成合力,持续推进教学创新,这样高职高专艺术教育才能不断进步,培养出适应新时代需要的应用型人才。未来,还需要继续跟进人工智能技术、生成式AI工具的发展情况,探索适合高职高专发展的教学改革路径,为我国高职高专教育发展作出新的贡献。

参考文献:

- [1]AI绘画的演化、影响与思辨[J].杨宇鹤.传媒.2023(17).
- [2]AI绘画——画手和算法的共生体[J].徐晴.美与时代(下).2024(09).
- [3]打开“图片盲盒”:AI绘画助力新媒体演化[J].孙凤华.全媒体索.2023(07).
- [4]生成式人工智能技术在艺术设计课程教学中的应用[J].杨雅儒.湖南理工学院学报(自然科学版).2023,36(03).
- [5]生成式AI与绘画艺术的边界:座架中的艺术救渡[J].黄湘怡.天津美术学院学报.2024(03).
- [6]生成式AI技术在高职教育领域的应用研究[J].郑永芹;郑永苗.信息与电脑(理论版).2024(12).
- [7]生成式人工智能技术赋能高职课程教学的应用场景与可行性分析[J].刘豫章.信息系统工程.2024(10).
- [8]人工智能与艺术创作——人工智能能够取代艺术家吗? [J].李丰.现代哲学.2018(06).
- [9]生成式人工智能赋能职业教育教学变革:主要维度与发展进路[J].周如俊.当代职业教育.2024(04).
- [10]艺术与人工智能的“共振”:AI对美术创作的颠覆与创新[J].教国兴.美术观察.2023(11).

基金资助:本文系第二批苏州高等职业教育教改研究资助课题“基于教师资格考试背景下,建构高职高专学前教育专业艺术类课程体系”的阶段性研究成果(课题编号:SGJGA0201,课题负责人:李悠 吕虹)