

AIGC背景下数字媒体艺术课程教学改革研究

许陈哲

江苏工程职业技术学院，江苏 南通 226007

摘 要： 随着 AIGC 技术迅速发展并与各个领域进行融合，改变其发展方式，传统的数字媒体艺术课程已然难以满足行业发展的需求，需要教师解构并重塑传统教育形态，改变知识与技能传授方式，为学生全面发展专业能力提供相应学习场域。这意味着受教与施教的关系将发生深刻变革，课程教学内容与方式将得到进一步调整，人才培养模式将与 AI 技术发展实现紧密衔接。文章在探讨 AIGC 技术发展及其对数字媒体行业影响的基础上，提出数字媒体艺术课程改革路径，旨在为各位同行提供参考。

关 键 词： AIGC；数字媒体艺术课程；教学改革

Research on the Reform of Digital Media Art Curriculum Teaching under the Background of AIGC

Xu Chenzhe

Jiangsu College of Engineering and Technology, Nantong, Jiangsu 226007

Abstract： With the rapid development of AIGC technology and its integration with various fields, changing its development mode, traditional digital media art courses are no longer able to meet the talent needs of industry development. Teachers need to deconstruct and reshape traditional educational forms, change the way knowledge and skills are taught, and provide corresponding learning fields for students to comprehensively develop their professional abilities. This means that the relationship between education and teaching will undergo profound changes, the content and methods of curriculum teaching will be further reformed, and the talent cultivation mode will be closely linked with the development of AI technology. On the basis of exploring the development of AIGC technology and its impact on the digital media industry, this article proposes a reform path for digital media art courses, aiming to provide reference for colleagues.

Keywords： AIGC; digital media art course; reform in education

一、AIGC 技术发展及其对数字媒体行业的影响

（一）AIGC 技术发展

AIGC 技术作为 Open AI 发展的重要成果之一，正以惊人的速度提高数字媒体领域的创作效率。在该技术的支持下，即使缺少专业绘画技能的非专业人士也可以借助相关工具在短短数秒钟内创作出具备一定艺术价值的画作。这使人们开始对艺术创作的价值与过程进行重新思考。比如，推出于 2024 年 3 月的 Sora 工具，具备强大的、智能化的艺术创作功能，为人们进行视频创作提供了重要的支持，展现出 AI 技术在数字媒体行业的广阔应用前景。人们可以结合自己的创意，在该工具的支持下生成逻辑连贯，内容流畅清晰的视频。AIGC 为数字媒体行业发展带来更多可能的同时，也使裁员浪潮在设计行业初见端倪。^[1]

（二）AIGC 技术发展对数字媒体行业带来的影响

伴随着信息技术发展而形成的数字媒体艺术涉及影视剪辑、动画制作、三维建模、CG 绘画等多个领域，这些领域都在伴随着

AIGC 技术的快速发展发生前所未有的变革。^[2] 尽管这些领域的核心仍然是美术创作与艺术设计，但是 AI 技术的推广和普及正在改变传统工作模式。在传统工作模式下，设计师通常需要先在设计网站浏览相关作品寻求创作灵感，构思出草稿，而后将其整理成素材文件备用，再通过文案、增加特效、合成、拼贴等操作对草图进行细化，最终形成效果图，为工程人员进行制作提供依据。现代 AIGC 技术的发展与应用彻底打破了这一传统工作流程，使 AI 替代设计师助理，承担起效果图绘制，甚至是草图绘制工作，进一步降低了美术创作门槛，提升了美术设计工作效率，缩减了企业用人数量。随着生产力的不断提升，原本需要由整个团队承担的工作仅需要一个人即可完成。^[3]

二、AIGC 背景下数字美术艺术课程教学改革路径

（一）增加 AI 设计相关理论知识

AIGC 技术让艺术设计软件变得“聪明”起来，教师需要了

项目信息：本文系 2024 年度江苏工程职业技术学院教学改革研究课题；课题名称：新质生产力对数字媒体专业课程内容和教学方法的重塑——以《视频拍摄技术》课程为例（课题编号：GYJY202423）。

作者简介：许陈哲（1985.11-），男，汉族，江苏南通人，硕士，讲师，中共党员，数字媒体技术专业。

解该领域技术发展趋势及对数字媒体艺术工作的深刻影响,在数字媒体艺术课程中增加 AI 设计相关理论知识,比如 AI 设计概论、设计产业前沿等,旨在增强学生对人工智能发展进程及其应用的了解,引导他们对 AIGC 技术形成整体认知理解其算法与原理。^[4]通过学习这些知识,学生能够进一步完善知识体系,为将 AIGC 技术运用到当下学习与未来工作中奠定理论知识基础。^[5]当前一些设计软件建设企业已然开始尝试在产品中集成样式转换、色彩匹配以及智能抠图等 AI 功能,促进了设计工作质量与效率的显著提升,比如利用 Stable Diffusion 图像生成模型的图像生成功能辅助设计工作,使设计人员更多创作灵感与工作上的便捷。此外,还有一些 AI 设计平台通过 AI 技术为设计人员提供自动化设计工具和模板,改变了传统的艺术设计工作方式,降低了设计工作门槛。教师可以围绕这些模型和工具拓展数字媒体艺术课程内容,加强学生对相关理论知识的学习。^[6]

（二）创新教学实施方法

AIGC 背景下,教师要紧跟技术迭代潮流创新数字媒体艺术课程教学实施方法,为学生提供良好的学习条件。相较而言,数字媒体艺术课程强调参与式学习,要求教师灵活把控教学进度、个性化选择教学方法,促使学生充分且积极地参与到课堂教学中。^[7]整个教学过程中,教师角色由之前的知识传递者向学生学习的促进者与引导者转变,为学生提供多方面支持和帮助,测试他们通过相互协作、主动探索构建知识、解决问题。比如,教师为了提升学生参与性,可以将教学内容进行模块化处理,而后将其转变成相应的项目,引导学生依托项目进行知识探究。首先,教师可以结合学生学习水平和教学进度明确项目主题与要求,并将项目任务分解为概念方案、原型 demo、测试和迭代等不同的阶段性任务。^[8]关于这些阶段性任务的要求和说明应包括任务的时间节点、质量,以保证学生项目式学习的有序性。其次,教师为学生提供相应学习资源,丰富其学习途径,为其完成项目任务提供所需的资料和帮助。再者,考虑到项目教学中学生通常需要以团队的形式完成项目,教师可以组织学生进行线上协作与沟通,加强生生、师生之间的相互交流,保证各个环节顺利进行。尤其在项目筹划与实施阶段,教师要与学生充分沟通,直到其完善项目计划、解决项目实施中遇到的各种困难。教师通过以上测试指导学生以项目为依托学习数字媒体艺术课程,能够加深他们对 AI 技术的理解,提升他们在艺术创作中应用 AI 技术的实践能力。^[9]

（三）推进产教融合

教师在结合 AIGC 背景,完善数字媒体艺术课程内容及其教学实施方法的同时,要重视产教融合,加强人才培养与产业发展的衔接性。比如,教师可以将 AIGC 技术融入动画专业课程,并进行课外学习资源的延伸与拓展。^[10]一方面,教师要加强实习实训教学,积极推动与当地优秀企业之间的相互合作,为学生争取更多参与实习实训的机会。^[11]学生在实习实训活动中能够亲身参与设计工作,了解企业实际需求以及行业发展动态,对 AIGC 技术与数字媒体艺术设计的融合形成具体认知。另一方面,教师可以与企

业一线工作人员共同组建教材、课程开发小组,增强教材、课程与行业发展实际情况的契合性。^[12]通过这样的方式,教师可以将企业的数字媒体艺术课程教学资源与现有教学资源进行整合,提升教学内容与模式的生动性、实用性。以教材开发为例,教师可以在企业一线人员帮助下,在前期准备阶段深入行业企业进行调研,了解数字媒体艺术设计相关岗位工作内容、行业发展趋势,将其转化为相应内容融入教材,以提升教材的前瞻性、实用性。教材内容与实际工作岗位相适应,有助于学生培养实践能力、拓展知识面。^[13]

（四）加强学生实践环节

学生实践活动是数字媒体艺术课程的重要组成部分,是实现理实合一,帮助学生内化课程内容的关键环节。结合 AIGC 背景进行数字媒体艺术课程教学改革的过程中,教师要通过以下 3 点措施强化学生实践环节。首先,教师要重视产学研用一体化、实践课程标准化、实训实验基地建设现代化。比如,教师可以牵头推动与网易或者腾讯等大型游戏公司合作,让学生有更多机会参与到真实的虚拟交互游戏项目设计开发活动中。学生在参与这些项目的过程中,可以将掌握的理论知识与技能付诸实践,将其内化为自身能力,进一步适应现代数字媒体艺术岗位环境与要求。其次,教师要构建完善的实践课程体系,增强实践教学内容与行业需求的契合性,避免课程内容与实际工作需求脱节。以虚幻引擎技术为例,教师可以结合游戏企业招聘需求,指导学生运用元宇宙常见技术或者 AI 交互的数字人技术进行艺术创作,提升学生对现代数字媒体艺术相关工作岗位的适应能力。最后,教师要依托实训基地、工作坊、实验室,指导学生基于一定的设备与实践环境进行数字媒体艺术创作,促使学生在完成作品的过程中增强实际操作能力。^[14]

（五）完善教学评价模式

传统教学评价模式采用的评价措施相对单一,更加注重结果评价,难以完全满足数字媒体艺术课程教学改革需求。教师基于 AIGC 背景推进数字媒体艺术课程教学改革过程中,应针对该课程囊括多个学科领域知识的特点完善教学评价模式,实现评价措施的多元化设计。比如,教师可以将学生自我评价、同行评议、作品集评价、项目评审等多种评价措施进行整合,全面了解学生学习成果;加强过程性评价,通过反思改进、技术实现、草图设计、创意构思等环节具体了解学生在创作过程中做出了哪些努力,取得了哪些进展。在此基础上,教师要推动评价主体、标准多元化,引导学生积极参与教学评价标准的制定。通常而言,数字媒体艺术课程教学评价标准应包含质化指标与量化指标,且要易于实施,能够反映学生学习过程与结果。^[15]

三、结束语

近年来,各种 Open AI 技术相继问世,人工智能对人们日常生活与工作的影响逐渐凸显,要求人才培养方式作出相应改变。尤其与 AI 领域发展联系紧密的数字媒体行业在 AIGC 的影响下快

速发生变革，对数据媒体艺术专业人才提出了一些新的要求，使人才培养模式与行业发展需求之间形成差距。作为教师，应关注 AIGC 技术发展，了解其对数字媒体行业的显著影响，保持课程教学理念、内容、方法的与时俱进。

参考文献

[1]李红梅,李嘉磊,解晓美,等.生成式人工智能赋能设计美育教学的创新路径探索——以“公共艺术设计”课程为例[J].设计艺术研究,2024,14(06):113-117.

[2]屈炳昊.基于包装设计课程的城市公共艺术设计与社会实践连接教学模式探索[J].上海包装,2024,(12):187-188+234.

[3]王虹,王小萌,刘咏清.地方应用型高校“以赛促教、以赛促学”艺术设计类课程教学改革与探索——以纺织装饰品图案设计课程教学改革为例[J].美术教育研究,2024,(23):113-115.

[4]杨璐.高校艺术设计实践课程教学改革研究[J].大观,2024,(12):156-158.

[5]钟康弘.高职院校数字媒体艺术设计专业教学改革研究——以AI图形制作课程为例[J].绿色包装,2024,(11):40-43.

[6]陈晨.信息化教学模式的研究与实践——以高职艺术设计类实践课程为例[J].美术教育研究,2024,(21):169-171.

[7]王慧丽.AIGC视域下数字媒体艺术设计专业课程教学改革研究[J].天工,2024,(29):75-77.

[8]李雨洁.新一代信息技术背景下高职艺术设计专业基础课程教学模式改革与探索[J].山西青年,2024,(19):109-111.

[9]王一蒙.高职院校环境艺术设计专业课程教学模式改革探索与实践——以园林设计效果图制作为例[J].上海服饰,2024,(10):144-146.

[10]董本末.BOPPS教学模式下高校艺术设计类课程的互动式教学设计与改革探索[J].上海包装,2024,(10):199-201.

[11]刘妙娟.高职艺术设计专业的实践教学模式——以《设计构成》课程为例[J].三角洲,2024,(27):190-192.

[12]董行茜.教学设计再思考:新文科视域下艺术设计专业“创意思维”课程[J].中国地质教育,2024,33(03):87-91.

[13]杜丽娟.AIGC驱动的高校艺术设计课程教学改革与产教融合模式构建[J].吉林广播电视大学学报,2024,(05):91-93.

[14]王晶.艺术设计专业课程线上线下混合教学难点突破与教学评价研究[J].上海包装,2024,(09):217-219.

[15]王士顺.新时代背景下的高校艺术设计专业“信息可视化”课程教学设计[J].工业设计,2024,(08):91-94.