基于人工智能技术的职业本科艺术设计教学方法创新研究

陈昱光
山东外国语职业技术大学，山东 日照 276826

摘　　要： 随着人工智能技术的飞速发展，其在教育领域的应用逐渐深入。在职业本科艺术设计教学中，传统教学方法面临着诸多挑战。本文探讨了人工智能技术在职业本科艺术设计教学中的应用，分析了其对教学方法创新的推动作用。通过研究发现，人工智能技术可以为艺术设计教学提供丰富的数字化资源，助力个性化教学的实施，同时能够提升学生的设计思维与实践能力。本文提出了基于人工智能技术的教学方法创新策略，以期为职业本科艺术设计教学改革提供有益的参考，培养出更符合时代需求的艺术设计人才。

关 键 词： 人工智能技术；职业本科；艺术设计；教学方法；创新

Research on the Innovation of Vocational Undergraduate art Design Teaching Method Based on Artificial Intelligence Technology

Chen Yuguang
Shandong Vocational and Technical University of International Studies, Rizhao, Shandong 276826

Abstract: With the rapid development of artificial intelligence technology, its application in the field of education is gradually deepening. In the teaching of art design for vocational undergraduate students, the traditional teaching methods are faced with many challenges. This paper discusses the application of artificial intelligence technology in vocational undergraduate art design teaching, and analyzes its role in promoting the innovation of teaching methods. Through the research, it is found that artificial intelligence technology can provide rich digital resources for art design teaching, help the implementation of personalized teaching, and improve students' design thinking and practical ability. This paper proposes an innovative teaching method strategy based on artificial intelligence technology, in order to provide a useful reference for the reform of vocational undergraduate art design teaching and cultivate art design talents who are more in line with the needs of The Times.

Keywords: **artificial intelligence technology; vocational undergraduate; art design; teaching methods; innovate**

在数字化时代的今天，人工智能技术正在深刻改变各产业的发展模式，教育领域自然也不能例外。职业本科教育是我国高素质技术技能人才培养的重要方式，创新教学方法对促进人才培养质量具有重要意义。艺术设计专业是当前职业本科教育的一个热门专业，其实践性和创新要求都比较高。所以，对基于人工智能技术创新职业本科艺术设计教学方法进行深入的研究具有一定的理论意义与实践意义。

一、基于人工智能技术的职业本科艺术设计教学方法创新特点

数字化时代大潮中，人工智能技术与职业本科艺术设计教学的深度融合催生了一系列独具特色而又极富变革性特征的教学，在教学资源方面，人工智能大大扩展了资源边界，传统的艺术设计教学资源基本上都是靠教材，靠教师们累积的材料和图书馆有限的馆藏来完成，而在人工智能技术的介入下，在网络平台与智能算法的推动下，大量艺术设计资源被聚合在一起[1]。学生既可以方便地查阅世界顶级艺术院校课程资料和知名设计师作品实例，也可以使用智能搜索工具根据自己的学习需要准确地进行材料定位。例如在平面设计学习中，学生借助智能图像识别技术迅速筛选出与具体风格和题材相符的好海报作品，突破资源获取时间和空间的局限，充实学习素材库。

教学互动模式亦有质变，过去的课堂互动大多限于教师与学生之间的面对面的沟通，时间有限，参与度不高。目前，由人工

基金项目：基于人工智能的职业本科艺术设计类专业教学方法创新研究 SDGX2024054。

作者简介：陈昱光（1989.09-），男，汉族，籍贯：山东，本科，助教，工作单位：山东外国语职业技术大学，研究方向：视觉传达设计、文创产品设计。

智能推动的教学辅助工具，例如智能答疑系统、在线讨论区等，使得互动变得更加多样化和实时。学生课下碰到设计难题时，可以随时到智能答疑系统进行询问，该系统会根据问题类型及知识点的不同，快速地给出解答思路甚至给出相应的案例作为参考。在线讨论区集结了来自各种专业背景和不同学习阶段的学生，大家都在围绕设计项目和创意灵感进行深入的讨论，而人工智能算法也可以根据学生的发言需求进行调整，推荐有关的学习资源与讨论话题以促进思维碰撞与创新活力[2]。

二、基于人工智能技术的职业本科艺术设计教学方法创新

（一）构建智能教学平台

构建智能教学平台，是职业本科艺术设计专业教学方法创新的基本依托，为教学活动提供一个高效、方便的数字化环境[3]。

智能教学平台集成了大量教学资源，涉及设计理论知识，案例库，设计软件教程，采用结构化、模块化方式展现，便于学生根据需求进行检索与学习。该平台通过人工智能算法来分析学生学习行为，比如学生在课程中的浏览频率，停留时间以及不同知识点关注程度，然后将学习内容个性化地推送给学生。例如系统找到了某个同学正在学标志设计课程，重复看了有关简约风格标志实例，多推了一些同类实例和有关设计技巧的说明，以适应学生个性化的学习要求[4]。就教学互动而言，智能教学平台为学生提供各种交互工具，在线直播功能突破了传统课堂在时间和空间上的局限，教师可在任何时间、任何地点进行教学活动，学生也可在任何地点实时参与其中。直播时学生可以通过弹幕和在线提问与教师进行交流，教师及时回答问题，提高教学时效性。同时平台有小组协作的空间，学生可以在网上成立设计小组共同合作完成课题。小组协作时，各成员可以实时分享设计文档并进行创意交流，同时平台可以记录小组成员参与程度及贡献度等信息，从而为教师对学生进行考核提供了客观的依据。

（二）实施项目式教学

引入项目式教学，是以人工智能技术为依托，以真实项目为驱动促进学生综合设计能力与职业素养培养为目标的专业本科生艺术设计专业教学方法革新的一项重要措施[5]。

项目式教学时，教师先依靠人工智能技术甄别，并导入真实的设计项目，既满足教学目标又能满足学生真实水平，这类工程涉及广告设计，室内设计，产品设计等诸多领域，实用性强，市场导向性强。比如介绍一个针对某个新兴品牌的线上宣传海报及品牌形象设计项目，让学生在充分考虑品牌定位，目标受众及市场竞争等因素的基础上，利用所学内容进行创意设计，在项目实施期间，学生以团队的形式利用人工智能工具对市场进行调查与分析，借助大数据分析平台采集目标受众消费习惯和审美偏好信息作为设计依据[6]。运用人工智能图像识别技术对竞争对手设计风格及特征进行分析，找出差异化的设计方向。学生在创意构思阶段借助智能设计软件创意启发功能输入项目关键词及需求，该软件产生多幅创意草图及设计思路以启发创新思维。

（三）运用 VR/AR 技术

利用 VR（虚拟现实）/AR（增强现实）技术给职业本科艺术设计教学带去沉浸式、交互式的新感受，大大增强教学效果与学生学习积极性[7]。

艺术设计教学中 VR/AR 技术给学生营造出一个真实的设计场景，以景观设计课程为例，传统的教学方式往往是将设计方案用图纸、模型等方式呈现出来，学生很难直观地感受到设计所带来的空间效果与实际体验。在 VR 技术的帮助下，学生都能在虚拟现实设备的帮助下，犹如置身在一个逼真的景观场地之中，能够自由地穿梭于其中，观察到设计方案的各个角度，比如感受景观在不同季节和时段的光影变化以及体会景观元素间的空间关系等。这种身临其境的感受使学生对景观设计的原则与要点有了更加深刻的了解，并找到了在设计过程中出现的一些问题，使设计方案得到了优化[8]。AR 技术为艺术设计的教学过程带来了更多的交互性，平面设计教学中学生可借助 AR 技术把静态设计作品变成动态显示。比如设计儿童科普读物时，利用 AR 技术将书中图案与文字在手机或者平板电脑中呈现动画效果、语音讲解等等，提升设计作品趣味性与吸引力。学生在进行设计时，可以实时地查看到学生的想法通过 AR 技术所呈现出来的真实效果，并及时地对设计思路进行调整，从而提升设计质量。

（四）在 AI 的帮助下启发创意

利用 AI（人工智能）来激发学生的创意思维是职业本科艺术设计教育方法创新中的一个显著特点，这不仅为学生提供了一个全新的创意灵感来源，还突破了传统创意思维的局限性[9]。

AI 具有很强的数据分析与模式识别能力，能给学生带来大量创意启发，在设计主题设定阶段，通过学生对相关关键词进行录入，AI 工具就会快速地从大量设计案例，艺术作品和市场数据中遴选出相关信息并将其直观形象地展示在学生面前。例如，在设计包装时，当学生键入“环保，时尚，零食包装”这些关键词时，AI 系统不只是呈现了相似的高质量包装设计实例，并分析了目前市场中消费者对于环保材料，流行色彩和包装造型等方面的喜好倾向，为学生创意构思提供了强有力的资料支持。AI 所具有的生成式设计功能，则是刺激创意的强大利器，学生只要给定几个基本设计要素与要求，AI 即可产生多幅创意草图或者设计概念。例如在标志设计方面，学生们设置了标志的行业属性，风格倾向和主要要素，AI 在短期内产生了一系列不同风格的标志设计初稿，这些初稿中可能会有特殊的图形组合，新奇的色彩搭配甚至是某些学生未曾想过的创意方向[10]。学生在此基础上，综合运用所学专业知识及审美判断对这些初稿加以修改完善，极大地缩短了创意构思时间，也扩宽了创作边界。

AI 也可以通过智能交互，刺激学生产生想法。有些智能设计软件有实时反馈功能，当学生画出草图或者调节设计参数后，该软件就会依据学生操作情况实时提出创意建议以及优化方向。如学生设计衣服时，调整衣服领口造型，该软件根据时尚潮流及人体工程学分析给出了多个不同领口改善方案，并且演示了改善穿着效果的模拟图，激发了学生进一步探究更多的创意可能性。

（五）以大数据为支撑，实行个性化指导

依托大数据进行个性化指导，是以人工智能技术为核心的专业本科生艺术设计专业教学方法创新中至关重要的一环，可以满足学生多样化学习需求和促进其全面发展。

大数据技术应用于职业本科艺术设计教学能够采集学生学习期间多维度的数据。从课堂表现的数据比如出勤情况，课堂提问参与度，小组讨论活跃度等到作业完成的数据包括提交作业的时间和正确率等、作业修改的次数，然后是考试的成绩数据和在线学习行为的数据，比如学习资源的浏览记录和视频观看时长。这些资料完整地记录着学生学习的轨迹与特点。教师借助大数据分析平台对每一位学生的学习状况与需求进行深入的了解。对基础薄弱学生进行知识掌握薄弱环节系统分析，教师有针对性推送有关基础知识讲解视频，练习题和一对一辅导资源。比如发现某位同学的色彩理论知识有所欠缺，教师就给他推送了色彩搭配原理的讲解课，色彩练习作业以及布置教师助理在线答疑辅导等。对学习能力强，具有较高层次追求的同学而言，大数据分析结果显示学生创意设计成绩优异，教师向学生推荐了高级设计项目、前沿设计研究文献及参与设计竞赛机会满足了学生扩展知识、增强能力的要求。

大数据也可以帮助教师优化教学策略。教师根据学生对于不同教学内容与教学方法反馈的数据分析，知道哪些教学内容是学生难以理解的，哪些教学方法是收效甚微。比如在对一个设计软件高级功能的讲解过程中发现多数学生操作练习经常出现错误，教师可以通过调整教学方法来提高案例演示次数、编制详细操作步骤手册或请企业设计师在线实操指导以增强教学效果。

三、基于人工智能技术的职业本科艺术设计教学方法创新效果

以人工智能技术为依托，对职业本科艺术设计专业教学方法进行创新，对人才培养，教学质量提升，行业发展诸多方面都产生显著影响。就人才培养而言，全面提高学生综合能力。通过智能教学平台个性化学习，项目式教学实践锻炼，VR/AR技术沉浸式体验和 AI启发创意，创新教学方法，学生在获得扎实艺术设计专业知识与技能的同时，也培养创新思维，实践能力以及团队协作精神。学生可以将人工智能技术应用于设计项目的市场分析，创意构思以及设计优化等方面，使设计作品更具有创新性与市场竞争力。在各种设计竞赛上，运用创新教学方法训练的学生获奖作品明显增多，作品质量受到评委及行业专家高度肯定。

教学质量明显改善。教师在大数据分析的帮助下进行个性化指导可以更加准确地掌握学生学习需求与学习情况，并适时调整教学策略以提升教学效果。应用智能教学平台丰富教学资源、优化教学管理、提升教学效率。教师和企业设计师一起参与到教学中，把行业最新动向、实际项目经验引入到课堂中，让教学内容更贴近市场的需求，培养出来的学生更加符合企业的用人标准。该校教学满意度调查表明：学生教学质量满意度有较大提高，创新教学方法得到较高评价。

站在产业发展的立场上，创新教学方法所培养出来的高素质艺术设计人才给产业带来了全新的生机。这类人才可以巧妙地利用人工智能技术开展设计创新工作，促进艺术设计行业和人工智能技术深度结合。就产品设计而言，结合人工智能技术进行产品设计更强调用户体验与智能化交互，符合消费者对于高科技产品需求；在广告设计中，运用人工智能技术实现精准营销与创意设计，增强广告传播效果与商业价值。创新教学方法所培养出来的人才对产业有着举足轻重的影响，推动艺术设计产业创新发展与转型升级，增强全产业竞争力。

四、结束语

人工智能技术给职业本科艺术设计专业教学方法创新既带来空前机遇又面临众多挑战。通过搭建智能化教学平台，进行项目式教学以及运用虚拟现实及增强现实技术进行教学等创新性策略实施可以有效地促进教学质量以及学生学习效果的提高，培养具有创新能力，实践能力强的艺术设计人才。但是在教学实践当中仍然需要进行不断的探索与改进，强化师资队伍建设，重视学生综合素质发展，这样才能够更好地迎接未来社会对于艺术设计人才的要求。今后，在人工智能技术日益发展以及教育理念日益更新的背景下，职业本科艺术设计教学方法的创新会有更加广阔的空间，从而为高素质艺术设计人才培养提供强大的支撑。

参考文献

[1]崔嬿.人工智能技术在高校艺术设计中的创新应用研究[J].湖北开放职业学院学报,2025,38(01):169-170+173.
[2]陈雨露,罗应棉,陈绍俊.人工智能时代提升职业本科思政课教师胜任力研究[J].九江职业技术学院学报,2024(04):30-35.
[3]黄萍,马晓,杨丹子.职业本科人工智能通识课程教学改革与探索[J].中国信息技术教育,2024(21):105-108.
[4]赵静.人工智能技术赋能应用型人才培养的分析与研究[J].知识窗(教师版),2023(08):60-62.
[5]殷莉.人工智能技术在数字媒体艺术设计中的应用[J].公关世界,2024(20):28-30.
[6]熊文辉.基于人工智能技术背景下环境艺术设计的实践与探究[J].鞋类工艺与设计,2024,4(17):69-71.
[7]杨雅儒.生成式人工智能技术在艺术设计课程教学中的应用[J].湖南理工学院学报(自然科学版),2023,36(03):89-94.
[8]李若翰,郎渤洋.人工智能技术在艺术设计中的应用与探索[J].艺术品鉴,2023(11):62-65.
[9]李桢.人工智能技术在艺术设计专业实训教学中的实践探索[J].科技创新与生产力,2023,44(11):12-15+18.
[10]黄武.如何提高人工智能技术与艺术设计能力培养的融合度[J].鞋类工艺与设计,2021,1(24):70-71.