

人工智能背景下美术设计专业教学思考与探索

彭永红

中山市中等专业学校, 广东 中山 528458

DOI: 10.61369/RTED.2025220018

摘 要 : 面对数字化浪潮的强烈冲击, 美术设计专业教学需要紧跟时代发展步伐作出相应调整, 加强对人工智能技术的应用。人工智能赋能使美术设计专业教学形态逐渐发生变化, 从教学理念到实践模式都呈现出新的特征, 这对美术设计专业而言是机遇, 也是挑战。故而, 本文结合人工智能背景分析美术设计专业教学中的教学理念更新滞后、学生技能与行业需求脱节问题, 以及教师对人工智能技术的认知差距, 而后针对性地提出可行性改善策略, 旨在为美术设计专业教学内涵式发展提供借鉴。

关 键 词 : 人工智能; 美术设计专业; 教学; 策略

Reflections and Explorations on the Teaching of Art and Design Major in the Context of Artificial Intelligence

Peng Yonghong

Zhongshan Secondary Vocational School, Zhongshan, Guangdong 528458

Abstract : Faced with the strong impact of the digital wave, the teaching of art and design major needs to keep pace with the times to make corresponding adjustments and strengthen the application of artificial intelligence (AI) technology. Empowered by AI, the teaching form of art and design major has gradually transformed, presenting new characteristics from teaching concepts to practical models—this is both an opportunity and a challenge for the major. Therefore, combined with the AI context, this paper analyzes the existing problems in the teaching of art and design major, such as the lag in the renewal of teaching concepts, the disconnection between students' skills and industry demands, and teachers' cognitive gaps in AI technology. Subsequently, it puts forward targeted and feasible improvement strategies, aiming to provide reference for the connotative development of art and design teaching.

Keywords : artificial intelligence (AI); art and design major; teaching; strategies

引言

在科技迅猛发展的新时代背景下, 人工智能重塑各行各业发展模式的同时, 也对美术设计专业教学带来深刻影响。美术设计作为兼具应用性与实践性的专业, 已经伴随着人工智能技术发展来到教学模式和内容革新的关键节点, 需要教师在多个维度进行有益尝试, 不断强化人工智能的赋能作用^[1]。教学改革是一项长期工作, 即便人工智能背景下美术设计专业教学不断实现理念与实践模式的深层革新, 也仍然面临着教学理念更新滞后、学生技能与行业需求的脱节等问题。当前, 如何将人工智能融入美术设计专业教学, 促使该专业教学在转型升级浪潮中实现突破性跃升, 是一线教师需要深入思考的问题。

一、面临的主要问题

(一) 教学理念更新滞后

近年来, 美术设计专业不断在教学内容与方式上进行创新, 且取得了一定成果, 但教学理念更新仍有滞后性。部分教师受到传统观念束缚, 陷入“重技能、重积累、轻转型”的教学模式中, 逐渐形成思维定式。这种思维定式导致他们难以快速接受和适应人工智能带来的教学变革。他们实施教学时, 往往更侧重于传统技能的培养, 对学生创新思维和数字化设计能力的塑造则相

对忽视^[2]。

(二) 教师对人工智能技术的认知差距

教师是推动教学改革的核心力量, 其对人工智能的认知、应用, 将直接决定人工智能对美术设计专业教学的赋能效果。但是, 当前美术设计专业部分教师在人工智能应用方面仍存在明显短板^[3]。有的教师固守传统教学方式, 对新技术较为抵触, 缺乏深入学习、探索智能化教学模式的动力; 有的教师虽然掌握基础信息技术, 但是对人工智能技术的理解仅停留在表面, 难以将其与美术设计专业教学深度融合。教师对人工智能技术的认知局限

着美术设计专业教学发展,使其教学活动中存在着人工智能技术“用不上、用不好”的问题。

(三) 学生技能与行业需求的脱节

人工智能与美术设计领域的深度结合,正全面重塑设计师的角色。与以往相比,人工智能时代的设计师不仅需要具备设计思维、审美能力,而且需要掌握多软件协同、人工智能辅助设计、数据洞察等新技能^[4]。但是,部分院校的美术设计专业教学仍然以传统技能培养为核心,课程设置与行业实际需求之间存在明显偏差。美术设计专业教学忽视新技术工具在设计工作中的实际应用,导致学生虽然掌握了基础设计技能却难以适应人工智能时代下行业对复合型设计人才的需求。这种技能与需求的脱节,不仅影响了学生的就业竞争力,而且对行业发展也是不利的。

二、人工智能背景下美术设计专业教学创新策略

(一) 教学内容的数字化转型更新

美术设计专业教学内容构建需要主动适应技术发展趋势,实现彻底的数字化升级。换言之,美术设计专业教学需要以更高的站位进行内容的重构与整合,将人工智能相关的新知识、新技能、新工具融入内容体系,使教学内容既保留美术设计专业的核心精髓,又紧跟时代步伐,体现前沿性和实用性。这要求美术设计专业教学内容的数字化改造体现传统设计的理念、方法与现代数字工具深度融合,形成教学形态。比如,教师可以开发人工智能基础、机器学习基础等与人工智能相关的理论课程,加强学生对人工智能的基本原理和发展趋势的了解,帮助他们为后续的深入学习和应用实践应用打下坚实基础;将人工智能辅助设计软件的教学融入课堂,指导学生利用智能算法进行图像生成、色彩搭配等,让学生熟悉并掌握这些先进工具;结合实际案例分析人工智能在美术设计领域的应用场景和效果,促使学生深刻认识到人工智能对美术设计专业的重要影响,从而激发他们的学习兴趣和探索欲望,促使他们主动尝试运用人工智能辅助设计软件设计作品^[5]。

(二) 人工智能辅助教学工具的选择应用

人工智能在美术设计专业教学的应用不仅体现在设计工具上,而且还应拓展至个性化教学路径的定制、教学交互、教学反馈等方面。教师要结合课程发展趋势、学生需求、教学要求,选择、应用人工智能辅助教学工具,将其对美术设计专业教学的赋能作用充分发挥出来。一方面,教师可以根据学生学习进度、教学内容特点选择人工智能工具,指导学生进行自主探究。以设计软件教学为例,教师可以引入具备智能辅导功能的设计软件,这类软件能够根据学生的学习进度和操作习惯,提供个性化的学习路径推荐和实时反馈。学生使用软件进行图形设计的过程中,它会智能化分析学生的设计思路,随时为学生提供设计灵感、优化建议,帮助学生更快地掌握设计技巧,并完成设计任务。另一方面,教师可以结合课程内容数字化进程,将人工智能工具应用到互动式教学中,以强化美术设计专业教学交互性,提升学习参与度和参与积极性,比如通过智能交互平台分析学生作品,指导学

生对其进行优化。在学生将自己的设计作品上传到智能交互平台之后,平台会自动分析作品,并形成书面反馈信息。针对平台提供的反馈信息,教师可以组织学生进行线上讨论,促使学生在思想碰撞中激发更多的创意灵感^[6,7]。

(三) 教学互动与学生参与度的提升策略

对于美术设计专业而言,教学互动与学生参与度是实现教学质量提升的关键所在。传统教学模式下,教师处于主导地位,通过单向知识传输的方式指导学生学习学科知识,这很大程度上弱化了学生自主学习意识,影响了学生发掘创意潜能。为了改变教与学的关系,唤醒学生进行知识探究与美术设计的内在动力,教师要依托人工智能提升教学互动性与学生参与度^[8,9]。人工智能的介入,为美术设计专业教学中互动环节的构建带来更多可能性。教师可以利用智能教学系统,针对学生的学习情况和兴趣点,对互动环节进行优化设计,例如通过智能问答系统,为学生提供“一对一”指导。智能问答系统能够实时解答学生在学习过程中遇到的疑问,根据学生的提问内容精准推送相关知识,帮助学生及时解决困惑。这种即时性的互动,能够提高学生的学习效率与积极性,并营造出活跃的学习氛围。此外,为了解决学生技能与行业需求之间的错位问题,教师还可以通过人工智能加强学生与一线设计师之间的互动,比如搭建线上交流平台,邀请行业内知名设计师定期举办线上讲座。通过线上交流平台,学生可以直接向设计师提问,了解行业最新动态、设计趋势,以及设计流程和技巧。

(四) 人工智能在设计创意过程中的辅助应用

创意设计是美术设计的核心,是设计师个性化思维方式、设计灵感的外化显现。但是,创意过程并不顺利,设计师经常面临方案混乱、创意受阻、灵感枯竭等问题。针对这种现象,教师要指导学生将人工智能应用到创意过程中,借助其强大的数据处理与分析能力,为创意设计提供有力支持。人工智能能够通过强大的数据挖掘与分析技术,对海量的设计案例进行研究,并将研究成果转化素材、创意、建议等内容反馈给学生,为其提供灵感启发。教师可以通过多种措施,实现人工智能在设计创意过程中的辅助应用,带给学生更好的设计实践体验。

1. 针对设计素材的收集与整理阶段

教师可以引导学生利用人工智能工具进行设计素材的收集与整理。人工智能工具可以根据学生要求快速地筛选、整理设计素材,再从中选择符合要求的高质量素材进行精准推送。教师指导学生将人工智能应用于设计素材的收集与整理阶段,能够帮助学生大量节约时间,提升前期准备工作的效率,让他们能够将更多的精力放在创意构思上^[10]。

2. 针对创意的初步生成阶段

教师要鼓励学生借助人工智能进行创意的初步生成。人工智能具有强大的生成能力,可以根据学生输入的主题、要求,快速生成多种创意方案。这些方案可能不够完美,但能够为学生创意活动带来新的思路和启发。教师要有意识地训练学生在人工智能辅助下进行创意,结合自身想法对人工智能生成方案进行修改和完善的能力。

3. 针对设计创意阶段

教师要指导学生使用人工智能评估工具,对自己的设计作品进行分析和评价。人工智能评估工具能够从色彩搭配、构图合理性、创意独特性等多个维度对学生作品进行评估,并给出具体的改进建议。

三、结语

综上所述,在美术设计专业教学形态因人工智能赋能而逐渐发生变化,从教学理念到实践模式都呈现出新的特征的时代背景下,教师要通过人工智能元素的融入推进美术设计专业教学改革,使其在转型升级浪潮中实现突破性跃升。当前,美术设计专业教学中存在教学理念更新滞后、学生技能与行业需求脱节等问题,且教师对人工智能技术的认知存在一定差距,这为美术设计专业教学改革提供了切入点,教师可以面向问题采取改革措施。

教师以美术设计专业教学发展中面临的实际问题为导向,追求教学内容的数字化转型更新、进行人工智能辅助教学工具的选择应用、探索教学互动与学生参与度的提升路径,符合教育发展规律,是推进美术设计专业教学高质量发展的关键举措。

未来,美术设计专业教学将更加注重与人工智能技术的深度融合,教师需要基于以下几个方面推动教学改革:

(1) 持续更新教学理念,主动适应人工智能时代对美术设计专业教学提出的新要求,摒弃传统教学观念中与时代发展脱节的部分;

(2) 提升自身对人工智能技术的认知水平,深入了解人工智能技术在美术设计领域的应用场景和发展趋势,以便更好地将其融入教学;

紧密关注行业动态,了解市场对美术设计人才技能的需求变化,以此为依据调整教学内容,确保学生所学知识与行业需求紧密对接。

参考文献

- [1] 黄华英. 技工院校美术设计与制作专业的教学如何适应印刷企业的要求[J]. 广东印刷, 2024, (03): 7-11.
- [2] 吴根生. "大思政课"视域下概论课实践教学探索——以河池学院美术设计类专业为例[J]. 教育观察, 2024, 13(31): 26-29.
- [3] 史晓冉, 韩春启. 人工智能科技对舞台美术设计专业教学的影响与思考[J]. 北京舞蹈学院学报, 2024, (03): 37-42.
- [4] 黄华英. 技工院校美术设计与制作专业的教学如何适应印刷企业的要求[J]. 广东印刷, 2024, (03): 7-11.
- [5] 龙燕萍. 论民间美术资源在高职美术设计专业教学中的融合实践[J]. 中国民族博览, 2024, (10): 196-198.
- [6] 高秦艳. "AIGC热"下的冷思考: 数智时代印刷美术设计专业教学的多维审思[J/OL]. 上海理工大学学报(社会科学版), 1-7. <https://doi.org/10.13256/j.cnki.jusst.sse.240306085>.
- [7] 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.
- [8] 尹丰慧. 中华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.
- [9] 饶珊. 对高校美术设计专业中《色彩》课程的教学研究[J]. 色彩, 2024, (02): 129-131.
- [10] 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.