

AIGC 技术驱动下的艺术设计专业教学的创新路径研究

张蒙

无锡科技职业学院, 江苏 无锡 214000

DOI: 10.61369/RTED.2026010029

摘要 : 随着 AIGC 技术的高速发展和应用, 艺术设计领域的设计生产方式乃至设计思维都发生变革。AIGC 可以颠覆图像产生的方式, 影响设计教育的内容、方法和观念。基于此, 本文基于 AIGC 技术的应用特性, 系统剖析 AIGC 赋能艺术设计专业教学的价值意义与现存问题, 并在此基础上提出创新路径, 以供参考。

关键词 : AIGC; 艺术设计专业; 教学创新

Research on the Innovation Paths of Art Design Major Teaching Driven by AIGC Technology

Zhang Meng

Wuxi Vocational College of Science and Technology, Wuxi, Jiangsu 214000

Abstract : With the rapid development and application of AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) technology, profound changes have taken place in the design production methods and even design thinking in the field of art and design. AIGC can subvert the way images are generated and exert an impact on the content, methods, and concepts of design education and teaching. Based on this, this paper, grounded in the application characteristics of AIGC technology, systematically analyzes the value and existing problems of AIGC-empowered teaching in art design majors, and on this basis proposes innovative paths for reference.

Keywords : AIGC; art design major; teaching innovation

前言

生成式人工智能技术的快速发展, 以其强大的内容生成、创意辅助和效率提升能力, 全面渗透艺术设计全产业链, 从平面设计的素材生成、虚拟时尚的风格迭代再到建筑空间的方案推演以及影视特效的快速落地, 催生出人机共创的新型创作形态, 为 AIGC 技术在教育领域的深度应用提供了支持。在此背景下, 探索 AIGC 技术驱动下艺术设计专业教学创新的路径, 是响应时代发展的要求, 也是破解教育深层次困境, 提高人才培养质量的抓手。

一、AIGC 技术赋能艺术设计专业教学的价值意义

(一) 重构创作逻辑, 提高教学效率

AIGC 技术的运用能够完成基础绘图和素材整合这类的工作, 从而提高学生的学习成效, 确保其能够在后续的学习中聚焦创意构思、方案优化。例如, 在影视特效教学中, 通过 AIGC 技术实现动画分镜的智能生成与优化, 进而浓缩课时数量, 并显著提高创作效率和作品质量。与此同时, AIGC 个性化生成能力可以根据学生的学习特点制定学习任务和要求, 从而进行针对性地教学, 确保提高教学效率, 实现个性化发展^[1]。

(二) 突破学科限制, 形成跨界能力

AIGC 的应用目的是促进艺术设计及计算机等相关专业间的交叉融合, 更好地满足教学的需求。比如在《智能消费产品设计》

这门课程中, 加入 AIGC 和 Arduino 硬件编程, 并将两者深度结合, 让学生围绕着用户需求、使用场景和技术实现的角度进行设计开发, 提高跨学科综合能力。跨学科学习可以开阔学生的知识面, 更符合当今时代的设计发展需求, 有利于解决实际中遇到的问题^[2]。

(三) 赋能文化传承, 彰显设计价值

AIGC 能够为传统艺术与现代化转化提供路径支持, 有助于推动非遗工艺的数字化保护与创新传播。将 AIGC 与非遗内容融入教学, 通过项目制教学引导学生进行传统工艺的数字化创新, 这也有助于填补中国传统工艺美术模块上的空白, 强化了学生的文化认同, 并体现出设计的社会价值^[3]。

(四) 衔接产业需求, 提升就业能力

现阶段, 文化创意产业加速向智能化的方向转变, 对“数字

+ 艺术”复合型人才的需求不断增加。AIGC 技术与教学的深度融合，有助于学生提前掌握行业的工具以及工作模式，从而熟悉人机协同的创作流程。学校应加强将 AI 与产教融合之间的有效融合，与企业联合开展实践项目。在此期间，学生的创新创业能力显著增强，就业竞争力得到大幅提高。

二、AIGC 技术背景下艺术设计专业教学的现状问题

（一）教学理念滞后，认知存在偏差

部分教师在教学中仍然以技术能力为本位开展教学，将 AIGC 视作单纯的创作工具，忽视其对教学模式上的重构价值，教学仅侧重 AI 工具操作训练，缺乏对学生创新思维能力和批判性思维能力的培养。与此同时，存在过度使用以及消极回避的问题。部分教师过度依赖于 AIGC 技术，这也导致教学的开展失去人文化的特性，这也不利于学生的创意形成。另外，部分教师对 AIGC 技术并不熟悉，从而选择消极回避，这也不利于提高教学效率，难以满足当前智能化时代的教学要求^[4]。

（二）课程体系陈旧，融合深度不足

现阶段，课程体系主要采用传统框架的形式，AIGC 相关内容则以零碎的讲座、短期工坊的形式存在，缺乏科学性、系统性的融合。课程教学存在重基础、轻前沿；重理论、轻实践的问题。如果传统课程教学没有充分利用 AIGC 技术加以改革，则会导致核心课程缺乏与 AI 技术的有效融合，难以形成基础—核心—拓展的层级式的课程体系。除此之外，教学内容更新较为滞后，缺乏 AIGC 技术应用案例与教学方法的有效梳理，这也导致教学工作难以有效开展。

（三）实践场景脱节，产教融合薄弱

大多数高校 AIGC 实践教学主要聚焦于校内实验室，缺乏真实的产业场景作为辅助，学生参与的项目主要是模拟性的课题，这也与行业的实际需求之间存在较大的差距。部分高校虽然建立了校企合作基地，但是合作主要停留在表面，企业参与教学的深度并不够，难以形成项目共建、人才共育的协同体系^[5]。除此之外，校内实践平台的硬件条件不足，部分高校缺乏高性能计算设备与专业 AI 设计工具，无法支持 AIGC 实践教学工作的开展。

（四）师资队伍短缺，跨界能力不足

目前，艺术设计类教师多具有传统艺术背景，在 AIGC 技术方面的知识储备及使用技能有限，不能够进行有效的教学设计。学校在招聘上由于学科壁垒的原因，具有艺术设计类与 AI 类双重背景的人才较少，同时企业兼职教师所占比例不高，也难以把最新的产业发展动态带入到教学过程来。同时，常态化教师 AIGC 培训机制尚未建立，教师的技术素养及教学能力提高较慢，也影响了教学工作本身。

三、AIGC 技术驱动下艺术设计专业教学的创新路径

（一）理念革新，确立教学核心导向

AIGC 技术对艺术设计教学具有深远影响。为了更好地应对智

能时代的发展和变迁，教师应注重教学理念的更新和重塑。一是从工具应用到思维融合的定位转变。明确 AIGC 作为认知伙伴的角色，引导学生理解其技术逻辑与创作边界，聚焦于人机协同解决问题。二是从知识灌输到能力构建的目标转变，改变静态知识教育的传统模式，培养学生创新意识和批判性思维。三是从单一培养到个性化发展模式的转变，充分利用 AIGC 技术个性化生成，从而实现因材施教。与此同时，教师需要重塑角色，转型为教学引导者、人机协同示范者，避免学生过度依赖 AI 导致自身创新能力无法得到提升^[6]。

（二）课程重构，构建层级递进体系

为了保障教育工作的质量，教师应打破传统的学科教学限制，并创设层级递进式的教学体系，确保学生能够在不同阶段取得进步和发展。其中，基础层聚焦于 AIGC 技术原理与设计基础融合，开发《AIGC 绘画基础》《AI 辅助设计原理》等课程，引入 DeepSeek 等国产 AIGC 工具，确保夯实学生的技术基础。核心层则更加注重于 AI 与专业课程之间的有效融合，根据不同设计方向开设《AI 品牌视觉设计》《智能产品创新设计》等课程，采用项目驱动的方法，将真实设计需求融入到课堂教学中。在此期间，教师引导学生理解 AIGC 的生成机制，掌握提示词技巧等关键技能，学会更加精准地引导 AI 生成契合预期的内容，探究 AI 伦理和社会影响，培育学生的社会责任感和批判性思维。拓展层则注重跨学科与文化创新之间的融合，开设《文化遗产数字化设计》等课程，强化 AIGC 与非遗文化之间的融合，协同行业专家编写教材，确保课程内容具有实用价值^[7]。

（三）实践创新，搭建协同实践平台

构建校内实验室、校企合作基地、成果展示平台一体化的协同实践机制，确保实现教学、实践、成果之间的有效转化。在校内加强 AI 投入力度，配备高性能设备与专业 AI 工具，搭建综合性人工智能服务平台。例如，建设人工智能生成内容实验室，为学生提供创意实践阵地。在校企层面，深化产教融合，与科技公司、设计机构共建实践基地，引入真实的项目与产业资源，开展生产性实践项目。在成果层面，搭建校园、社会、行业三维展示平台，通过作品展示、设计竞赛、线上传播等方式，检验教学的质量和成效，从而推动创意成果的转化，使学生的作品获得行业内的认可^[8]。

（四）师资建设，培育跨界融合团队

为了提升教学质量及教学效果，学校应当注重师资队伍的培养，建立培养—引进—交流一体的师资队伍建设机制，弥补师资力量跨界能力不足的问题。在内部培养方面，建立 AIGC 教师常态化培养体系，定期邀请技术人才、行业设计师举办讲座、workshop，组织教师参加 AI 教学改革项目及教学研讨课题研究，保障提升技术素质及教学水平；在人才引进中优化引进条件，重点引入同时具备艺术设计及 AI 技术背景的跨界人才，并聘请行业专家为兼职教师加强实践指导；在交流合作上，建立国内外师资交流机制。

（五）评价改革，建立多元立体体系

打破传统的教学评价模式，确保多元主体参与、多维指标的

设定以及全程性的评价。多元主体方面,引入学生自评、同伴互评、AI辅助评价、企业专家评价,形成协同评价机制。包括北京服装学院邀请高校教师、企业专家和AI技术人员共同参与到课程评审之中。多维指标层面应围绕创意能力、技术能力、文化素养、实践能力和协作能力构建评价指标体系,细化各维度的评价标准,充分反映学生的综合素养^[9]。在过程评价方面,通过课堂观察、项目记录、阶段性汇报等方式,跟踪学生的整体学习和发展过程,关注学生的问题解决能力,实现评价对教学的导向与促进作用^[10]。

四、结语

综上所述,AIGC技术的快速发展为艺术设计专业的教学带来更多机会,也提出了更高要求。艺术设计专业教学创新的关键是打破传统的教学模式框架,以人机共生理念为中心进行课程重构、实践创新,构建适应数字化时代的人才培养机制。为此,这就需要在教育工作中有效应用AIGC技术,合理运用这一技术,从而获得良好的教育成效,推动当前的教育变革,适应新时期的教育发展要求。未来,艺术设计专业教学将深入探究AIGC技术,强化高校、企业和科研机构之间的合作,共同推动AIGC技术在教育领域的规范化发展。通过不断地实践,培养更多具有创新意识的人才,为我国艺术设计教育注入更多的活力。

参考文献

- [1] 陈越. 虚拟仿真技术在数字媒体艺术设计专业课程教学中的应用研究[J]. 电子元器件与信息技术, 2024, 8(11): 246-248.
- [2] 侯可雷, 李媛, 李侠. 艺术设计类专业“园林植物”课程教学改革与实践——以日照职业技术学院为例[J]. 现代园艺, 2024, 47(23): 181-183.
- [3] 夏媛. 数字图形技术在环境艺术设计专业教学中的应用及意义[J]. 匠心, 2024, (10): 31-33.
- [4] 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.
- [5] 付曦. 数字技术在艺术设计专业跨学科融合式教学中的应用路径——以服饰图案设计与应用课程为例[J]. 上海服饰, 2024, (08): 162-164.
- [6] 王军. 数字新技术背景下的艺术设计专业实践教学改革[J]. 上海服饰, 2024, (07): 168-170.
- [7] 王军. 数字新技术背景下艺术设计专业融合式教学空间应用机制研究[J]. 上海包装, 2024, (06): 221-223.
- [8] 乔姗姗. 虚拟现实技术在环境艺术设计专业教学中的运用及效果分析[J]. 极目, 2024, (01): 80-84.
- [9] 乔姗姗. 虚拟现实技术在环境艺术设计专业教学中的应用研究[J]. 极目, 2023, (06): 72-76.
- [10] 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.