

人工智能背景下视觉传达设计教育的创新路径 与实践探索

孙荣玲

上海中侨职业技术大学, 上海 201514

DOI: 10.61369/RTED.2026030001

摘要 : 视觉传达设计教学常以图形语言、版式秩序和媒介工艺为主线。生成式模型、智能排版、语义检索进入课堂后, 学生的观察路径、方案生成习惯、论证方式都被改写。作品数量变多并不必然带来质量提升, 若缺少问题界定、证据意识与伦理底线, 课堂容易出现同质化、概念漂浮、素材风险。本文从视觉认知、工具形态、创作责任与学科交叉四个角度梳理智能技术进入教学的原因, 再结合本科院校可执行的教学场景, 提出课程重构、课堂组织、真实项目、评价改革四条路径。讨论的重点不在追新, 而在让学生把技术选择落回传播任务, 学会用过程记录、用户验证与合规清单支撑每一次设计判断, 形成可解释、可追溯的学习成果。

关键词 : 人工智能; 视觉传达设计教育; 生成式创作; 课程更新; 评价改革

Innovative Pathways and Practice Exploration for Visual Communication Design Education in the Context of Artificial Intelligence

Sun Rongling

Shanghai Zhongqiao Vocational and Technical University, Shanghai 201514

Abstract : Visual communication design education has often been organized around graphic language, layout order, and media techniques. After generative models, intelligent typesetting, and semantic retrieval entered the classroom, students' ways of observing, habits of producing design proposals, and modes of argumentation have been reshaped. A greater quantity of outputs does not necessarily lead to better quality. Without clear problem framing, evidence awareness, and ethical boundaries, teaching and learning can easily fall into homogenized outcomes, floating concepts, and material-related risks. This paper examines why intelligent technologies have become embedded in education from four perspectives—visual cognition, tool forms, creative responsibility, and disciplinary intersection—and, grounded in teaching scenarios feasible for undergraduate institutions, proposes four actionable routes: curriculum restructuring, classroom organization, integration of real projects, and assessment reform. The focus is not on chasing novelty, but on guiding students to anchor technical choices in communication tasks, and to support each design decision with process documentation, user validation, and compliance checklists, thereby producing learning outcomes that are explainable and traceable.

Keywords : artificial intelligence; visual communication design education; generative creation; curriculum renewal; assessment reform

前言

视觉传达的本质是公共沟通。过去课堂常把训练重心放在作品做得漂亮, 学生熟练掌握软件后, 依旧可能说不清作品解决了什么问题。如今信息分发依赖平台机制, 图像在多屏与多场景里被裁切、转译、再传播, 设计者要面对受众分层、注意力稀缺与误读风险。智能工具把制作门槛压低, 学生很快能产出大量海报、插画、包装稿, 课堂却更需要追问三件事, 信息从哪里来, 理由是否站得住, 是否达到设计目的。对本科教学而言, 资源与课时有限, 更要把训练目标锁定在关键能力链, 研究能力、表达能力、协作能力与规范意识缺一不可。下面的讨论以可落地为尺度, 尽量贴近教学现场的操作。

作者简介: 孙荣玲 (1995.11—), 女, 汉族, 江苏盐城人, 硕士研究生, 讲师, 研究方向: 视觉传达设计。

一、人工智能介入视觉传达设计教育的内在逻辑

（一）智能技术与视觉认知方式的关系

人看图并非被动接收，注意力会被对比、节奏与隐喻牵引。生成式模型擅长在海量语料里寻找高频组合，快速拼出看似合理的画面，这种便利会改变学生的看法。以往训练常从写生、采风、素材整理起步，再把观察转成符号^[1]。如今许多学生先拿到一组生成图，再补写概念与故事，观察与推理被压缩。课堂若想把这股力量变成学习资源，可把生成图当成可检验的样本，让学生拆解构图、光影、材质暗示与文化符号，标出哪里可信，哪里虚假。还可以做盲测练习，把同题目的手绘草图与生成图混放，要求学生依据可读性、情绪倾向、刻板印象三项指标评分，并写出证据点。教师再追问这些判断来自哪里，画面细节、个人经验，还是网络流行语。若评价理由落在空泛词汇上，就要求补充可见证据，比如视线落点、字距变化、色相冷暖、人物姿态暗示。课堂还可安排一项小任务，让学生用手机在校园或社区拍十张与主题相关的现场照片，再把照片里可验证的信息写成关键词，用这些关键词生成图像，然后比较生成结果与现场信息的偏差，训练他们警惕模型对现实的误读。认知训练还应放入可达性意识，如色弱识别、字号阈值、图标歧义，安排两三位非本专业同学做快速走查，学生会更直观地看到好看与好用的差距。

（二）设计工具智能化对教学模式的影响

智能化工具把设计流程从单线条拉成网状结构。学生可以不断改提示语、换参考图、批量生成变体，传统的一次讲解一次作业很难覆盖这种迭代。学生也从操作者变成指令编排者，语言描述、筛选标准、版本管理变得更重要^[2]。若课堂只看终稿，学生容易把时间花在随机试错。更合适的做法是把过程拆成可观察的节点，问题界定、语料收集、提示语迭代、人工修正、媒介适配、测试反馈。每个节点都有可提交证据，课堂讨论围绕证据展开，教师点评也更具体。建议要求学生建立版本日志，保留关键提示语、负面提示、参考图、生成批次，并写一两句选择理由。课堂可设置提示语门诊环节，每次抽两三个同学展示自己的提示语与结果，其他同学只看提示语猜测会生成什么，再对照实际输出，讨论描述是否含糊、限制是否充分。久而久之，学生会形成可复用的语言结构，例如先写传播目标，再写受众特征与情绪，再写画面元素与排除项，最后写媒介规格。日志既能提高透明度，也能让方法可复用。工具还带来资源差异，个别学生设备强、算力足。学校可用共享时段、公共账号、校内素材库来平衡差距，另配一份合规清单，列出可用的开放许可资源与不可触碰的风险点，减少因素材来源不清引发的纠纷。

（三）创作主体变化引发的教学观念调整

当作品大量引用模型生成内容，作者不再是单一的人。作品背后牵连数据、模型、平台与操作者，多方共同参与。学生容易把责任推给工具，认为生成就算原创。教学需要把主体理解为责任链。学生对作品承担解释义务，要说明素材来源、生成过程、修改痕迹，明确哪些判断来自个人，哪些内容来自模型^[3]。课堂可引入设计声明写作，让每件作品附一页方法说明，写清授权方式、生成步

骤、人工调整范围与可能的偏差。还可建立素材台账，要求学生把每张照片、每段字体文件、每个参考图链接都登记在表格里，标注许可类型与使用位置。台账并不复杂，却能让学生在制作前就意识到边界。对涉及个人信息的项目，如校园活动报名页、志愿者展示墙，也要提醒学生对人脸与手机号做去标识处理，避免把课堂作业变成隐私泄露源头。对人像替换、新闻式场景合成、带有事实指向的信息图，要设置更严格的核验步骤，要求提供原始素材或权威出处，避免练习演变为伪造。评价维度也应扩展，除审美外，还要看信息准确度、传播风险、对特定群体的影响。学生能对关键决策给出证据与理由，主体性反而更稳固。

（四）学科交叉背景下的人才培养取向

智能工具把视觉传达与计算、传播、心理、社会议题拉得更近。品牌系统、界面体验、数据叙事、公共信息设计都需要跨学科语言。只会做图的人已不足以应对复杂场景，更需要能把复杂信息转成可理解体验的人^[4]。本科阶段不必要要求深度算法开发，但应让学生理解基本原理与限制，如训练数据偏差、细节幻觉、结果不可控。更重要的是沟通能力，能提出需求、描述约束、理解可行性。比如在做数据可视化时，设计学生要能问清数据口径、缺失值处理方式、图表误差范围，再决定用柱状图还是地图热力图。也要能读懂数据表字段含义，避免把相关性误当因果。教学组织可采用角色分工的小组项目，设内容策划、视觉主设、交互原型、数据整理、传播运营五类岗位，让学生体会岗位语言差异，再用统一文档压低协作成本。此类训练能把会用工具提升为会组织项目。

二、视觉传达设计教育的创新实践路径

（一）课程体系的重构与内容更新

课程重构应围绕能力链，而非围绕某个软件。基础阶段保留造型、色彩、版式与字体训练，再把信息结构与叙事逻辑嵌入作业。可在基础课加入小型信息任务，如把校园活动公告、校车线路、体测流程做成清晰页面，训练筛选与层级控制^[5]。中段课程可设三组模块，生成式图像与再设计、智能排版与品牌系统、短视频与动态传播包装，强调生成、挑选、修订的关系，并配套版权、数据伦理、行业规范小课。模块作业尽量与真实媒介规格绑定，如公众号长图、竖屏封面、A3海报与展板，让学生体会同一信息在不同尺寸里的层级变化。还可把字体与排版训练与阅读任务绑在一起，让学生阅读两三篇案例分析，再把阅读摘要转成信息图，训练从文字到图形的转译能力。高年级可开社会议题工作坊，把郊野公园指引、非遗文创平台更新、食堂外卖配送小程序界面优化这类题目带进课堂，要求学生做访谈与测试再迭代。提示语训练不宜停在技巧清单，应写成可复用的描述框架，明确风格、情绪、场景与限制条件，再在版本日志里标注每次调整原因。若学校有条件，可开计算素养选修，讲基础统计、信息可视化原则、数据清洗常识，让学生面对数据叙事时不被表象牵走。

（二）教学方法与课堂形态的转变

课堂可从示范复制转向问题驱动的迭代学习。针对智能工具

的特点,适合采用短周期循环,每次只解决一个关键问题,如受众画像、信息层级、视觉隐喻、媒介适配。学生一周交一次小样,课堂用同伴评议与快速测试找问题,再进入下一轮^[6]。教师更像编辑,负责提出追问、提供对照案例、控制质量阈值。为减少同质化,可设限制条件,如限定色数、限定字体、限定只能用自采集图片做参考。限制会迫使学生回到观察与选择。也可做反向生成练习,给出一张生成图,让学生推测其提示语结构,再写出更精准或更克制的描述,训练语言与视觉互译。对基础薄弱的班级,还能用拼贴法做过渡,先用自采集照片与手绘元素拼出草图,再把草图当参考图生成变体。这样既保留个人观察,又能利用工具提速,学生不容易被模板牵着走。课堂时间可切成微讲授与工作站练习,十分钟讲清一个概念,如对比度、可读性、符号歧义,紧接着让学生现场修改并展示,反馈密度提高后,学习效果更清晰。

(三) 实践教学与真实情境的融合

实践环节若停留在模拟命题,学生难以理解传播链条的复杂性。更有效的做法是对接真实需求,如学校社团招新物料、图书馆活动视觉、社区反诈宣传、博物馆周末活动海报。项目开始安排委托方访谈,明确目标、限制与评价标准^[7]。过程中安排实地观察与用户走查,让学生看到信息在现实环境里的误读。智能工具可用于快速生成多版本,节省制作时间,让精力投入测试与优化。为避免模板化,要求学生自建素材库,记录拍摄地点、授权证明、拍摄参数,再把素材用于拼贴或生成参考。项目结束提交落地文件与传播报告,如不同屏幕的可读性、二维码转化、线上互动数据变化,帮助学生理解设计的社会效果。若项目涉及线下印刷,还要让学生与印刷店沟通纸张、网点与出血,记录一次打样失败的原因,再把改动写进迭代说明。真实制作环节会让学生明白,图像再精致也要服从成本、时间与工艺限制。若条件允许,可做五天设计冲刺,完成从调研到发布,再跟踪两周反馈,记录留言情绪、转发路径、点击数据,把传播后果纳入决策。

(四) 评价机制与学习成果呈现方式

终稿好看只是表层,评分更该盯住证据与改动轨迹。课堂可把评价拆成几条线,题目是否说清楚,素材是否有来路,生成与人工调整各占多少,信息是否经得起核对,投放后读者是否看懂。作业提交不只交成品,还交一份过程夹,内含访谈或观察记录、关键词与提示语的多轮版本、被淘汰方案的原因、关键改动前后对照、走查或小测试的反馈摘记^[8]。答辩时让学生用三分钟讲清最重要的三次取舍,再接受追问,追问点落在证据而非修辞。为防止一键生成就交,可设现场复盘,随机抽取一步让学生当场复现,说明参数、限制条件与筛选标准。评分权重可把过程占大头,终稿占小头,鼓励持续投入。学期末建立个人档案库,把材料按问题界定、方案形成、验证记录、合规说明四类归档,教师抽查其中两类即可判断投入程度。学院还可办公开展览,请行业从业者参与点评,学生听到的会是更具体的落地问题。展示形式可从展板扩展到交互原型、动态海报、信息页面,让作品在真实尺寸与真实光照下接受检验。评价表里再加可达性与表述规范,如对比度、字号、字幕、替代文本,以及对群体形象的克制表达。优秀作业可入案例库,连同过程夹开放给低年级查阅,形成传承。

三、结语

智能工具让产出更快,反倒暴露教学里最薄的环节,问题没讲透、证据没攒够、边界没守住。视觉传达教育要把力气放回基本功,观察与调研不能省,结构与叙事要能解释,发布前做阅读走查,发布后记录反馈再修订。课堂管理也要更细,素材授权、隐私处理、事实核验、模型使用范围都写进规则,学生照规则做,教师按材料评。课程题目尽量来自真实需求,如校园通知、展陈导视、社区宣传,学生在限制里学会取舍。教师端要留出共备课与案例整理的时间,让经验沉淀成可复用流程,也让新工具的用法与风险有一致口径。

参考文献

- [1] 张瑾,李艳.基于OBE理念的视觉传达设计专业教学改革创新[J].大学,2024,(17):90-93.
- [2] 陈晓静.产教融合下的视觉传达设计专业教学改革实践[J].鞋类工艺与设计,2024,4(11):12-14.
- [3] 徐萌萌.交叉学科背景下视觉传达设计教育研究[D].江西财经大学,2024.
- [4] 刘馨,陈渤海.OBE视角下北海乡村文化创意产业的视觉传达设计研究[J].上海包装,2024,(05):215-217.
- [5] 袁文礼.视觉传达设计教育中对学生创意能力培养的策略研究[C]//河南省民办教育协会.2024年高等教育发展论坛论文集(下册).广西演艺职业学院,2024:263-264.
- [6] 曹翔.视觉传达设计线上教学与美育融合的创新路径探索[J].美术教育研究,2024,(08):157-159.
- [7] 刘洋.纸材料在视觉传达设计及其教育中的创新应用[J].造纸信息,2024,(02):93-95.
- [8] 熊梓怡.构建视觉传达设计教育中的思政元素融合框架[C]//百色学院马克思主义学院.2024年思想政治教育论坛郑州分论坛论文集.汉口学院,2024:369-370.