

人工智能背景下高校艺术设计专业教学创新探索

施天驰

南通理工学院, 江苏 南通 226000

DOI: 10.61369/VDE.2026050013

摘 要： 当前, 人工智能技术飞速迭代, AIGC、机器学习、虚拟现实等技术逐步渗透艺术设计领域, 推动该领域从“传统手工创作”向“人机协同创新”转型。这为行业发展带来新契机的同时, 也对高校艺术设计专业教学提出新的要求。故而, 本文立足于人工智能背景分析高校艺术设计专业教学中存在的教学理念固化、课程体系不完善、教学模式单一等问题, 而后以问题为导向提出树立“人机协同”育人观、实现“技术+艺术”深度融合、增强教学互动性与针对性的可行路径, 旨在为艺术设计专业内涵式发展提供借鉴。

关 键 词： 人工智能; 高校; 艺术设计专业; 教学创新

Exploration on Teaching Innovation of College Art and Design Majors Under the Background of Artificial Intelligence

Shi Tianchi

Nantong University of Technology, Nantong, Jiangsu 226000

Abstract： At present, artificial intelligence (AI) technology is iterating rapidly. Technologies such as AIGC (Artificial Intelligence Generated Content), machine learning, and virtual reality have gradually penetrated the field of art and design, promoting the transformation of this field from "traditional manual creation" to "human-machine collaborative innovation". While this brings new opportunities for industry development, it also puts forward new requirements for the teaching of art and design majors in colleges and universities. Therefore, based on the background of artificial intelligence, this paper analyzes the existing problems in the teaching of college art and design majors, such as rigid teaching concepts, imperfect curriculum systems, and single teaching models. Then, guided by these problems, it proposes feasible paths including establishing a "human-machine collaboration" education concept, realizing the in-depth integration of "technology + art", and enhancing teaching interactivity and pertinence. The purpose is to provide references for the connotative development of art and design majors.

Keywords： artificial intelligence (AI); colleges and universities; art and design majors; teaching innovation

人工智能不仅为艺术设计提供了诸多新工具, 而且对其创作的流程、方法、审美标准进行重构, 引发了艺术设计行业的产业结构调整与人才需求变革。当前, 艺术设计行业迫切需要能够熟练运用人工智能工具、具备跨学科思维、善于人机协同创新的复合型设计人才, 但是部分高校的艺术设计专业仍然沿用传统人才培养模式, 存在很多教学痛点。在此背景下, 教师需要重新审视高校艺术设计专业教学现状, 深入了解教学理念、课程体系、教学模式与行业发展之间的契合性, 明确教学创新的具体方向。

一、人工智能背景下高校艺术设计专业教学的核心问题

(一) 教学理念固化, 认知存在偏差

部分教师受传统教育模式影响深远, 仍然沿用“传统技能至上”的教学理念。该理念下, 人工智能技术仅仅被视为艺术设计的“辅助工具”, 专业课程教学活动往往更注重传统绘画、设计软件操作等技能的训练, 很少涉及创新思维、跨学科能力、AI 伦

理等方面内容, 与行业发展的衔接性较低^[1]。而且, 部分教师对人工智能技术赋能教学的价值不够重视, 很少主动探究将人工智能技术与教学模式进行融合的新路径。他们习惯于采用课堂讲授、示范操作等传统的教学方法进行知识呈现, 对虚拟仿真实验、智能教学工具等新型教学手段不够了解^[2]。

(二) 课程体系不完善, 融合度不足

当前, 部分高校艺术设计专业的课程体系仍存在“重艺术、轻技术”“重理论、轻实践”的现象, 未能主动适应人工智能时代

项目基金:

南通理工学院第二批中青年骨干教师培养项目, 编号: ZQNGGJS202258

2023年度江苏高校哲学社会科学研究项目, 项目编号: 2023SJYB1732

的设计行业发展需求。这主要表现为：AI 相关课程多为选修课，课时占比较低，其内容很难深入到其 AI 原理、应用方法等层面；AI 相关知识零散分布在各门课程，未能形成有机的整体，使得学生无法构建起完整的知识体系；教材更新滞后，其内容和形式难以适配“AI+ 艺术设计”行业生态。相关问题的存在，反映出高校艺术设计专业课程体系不完善，课程与人工智能的融合度不足，需要教师在课程建设方面进行更多有益探索^[3]。

（三）教学模式单一，互动性不足

传统艺术设计教学多采用“教师讲授 + 学生练习”的单向灌输模式，缺少课堂互动环节，导致学生缺少自主探究空间。为了解决这方面问题，部分教师尝试引入混合式教学、项目驱动式教学等新颖教学模式，但在具体操作中存在形式化问题。比如，教师开展混合式教学时，沿用“线上播放视频 + 线下讲解”的传统形式。由于线上视频内容通常是固定的，无法根据学生的实际学习情况和需求进行动态调整，所以与线下课堂互动环节的衔接性不足，难以充分发挥混合式教学优势。这种情况下，教师处于主导地位，学生经常是被动接受知识，缺乏独立思考问题、探索新设计理念的机会，学习积极性和主动性不强。

二、人工智能背景下高校艺术设计专业教学创新路径

（一）重塑教学理念，树立“人机协同”育人观

教学理念创新是教学改革的核心，教师应摆脱传统教学理念的束缚，树立“人机协同、创意引领、素养为重”的育人理念。这需要明确人工智能的定位、树立“人机协同”育人观。

1. 明确人工智能的定位

当前，人工智能既不是简单的“辅助工具”，也不是“替代人工创作的工具”，而是与人类设计师相互协作、共同创新的伙伴。人工智能时代下，教师要强调“创意主导、技术赋能”，正确认知人工智能在艺术设计教学中的角色和价值。一方面，教师要认识到人工智能能够承担重复性、规律性的工作，例如图像生成、素材筛选、数据统计等，从而为设计师节省大量时间和精力，使其能够将更多的精力投入到创意构思、情感表达、价值创造等更具创造性的工作中，并将这种设计理念传递给学生。另一方面，教师充分认识到人工智能的局限性。尽管人工智能在数据处理、图像生成等方面展现出显著优势，但是它缺少人类的情感、创造力、审美判断力。所以，教师应将人工智能作为激发创意、拓展设计可能性的工具，引导学生依托自身的艺术感知、审美判断、创意构思等核心能力和人工智能的技术优势进行艺术创作，避免学生走进“创意惰性”的误区^[4-5]。

2. 树立“人机协同”育人观

在明确人工智能的定位，转变教学理念的同时，教师要树立“人机协同”育人观。“人机协同”育人观强调人与机器紧密合作，要求教师将人工智能技术有机融入高校艺术设计专业教学的各个环节，实现对教学内容、过程的进一步优化。比如，教师可以设计一系列人机协同的项目，让学生在实践中掌握人工智能与人类创意结合的实现方式。项目任务要求学生利用人工智能工具

生成初步的设计方案之后，发挥自己的艺术感知和创意能力对其进行修改和完善，得到最终的设计成果。该过程能够为学生认知人工智能，探索其与艺术设计的结合方式提供实践载体。此外，教师还要将“人机协同”融入教学实施方式，利用人工智能的技术优势丰富教学资源、学生学习指导方式。比如，教师可以利用人工智能算法分析学生的学习数据，了解每个学生的学习进度、优势、不足，从而为学生提供个性化的学习建议和指导；利用虚拟仿真技术创建逼真的设计场景，让学生在虚拟场景中进行设计实践，增强学生的实践操作能力和创新思维^[6-7]。

（二）重构课程体系，实现“技术 + 艺术”深度融合

课程体系是人才培养的核心载体，教师需要结合人工智能时代的行业需求与人才培养目标，重构艺术设计专业课程体系，实现“技术 + 艺术”的深度融合。一方面，教师可以构建“分层分类、循序渐进”的课程框架，将高校艺术设计专业分为通识层、核心层、方向层、实践层四个层次，以确保课程的系统性与连贯性^[8]。

通识层：开设人工智能导论、AI 伦理、计算美学、大数据分析等课程，培养学生的跨学科知识与伦理素养。

核心层：对应专业核心课程，需要在传统艺术设计课程内容基础上融入人工智能相关内容，如在平面设计课程中增加 AI 图像生成工具的使用教学。

方向层：根据专业细分方向，开设 AI 智能交互设计、AI 数字媒体创作、AI 非遗活化设计等课程，以满足学生的个性化发展需求。

实践层：以真实项目为依托，开设 AI 设计实践、毕业设计、学科竞赛等课程，旨在提升学生的实践能力与创新能力。

另一方面，教师需要针对该课程框架进行新形态教材开发，为相关教学活动的开展提供优质教材资源。教材内容设计应融入艺术设计案例、人工智能技术应用技巧、跨学科知识融合等，以帮助学生更好地理解和应用知识；形式可以采用纸质教材与电子资源相结合的方式，如配备在线视频教程、案例库、虚拟仿真实验等，为学生提供更加丰富的学习体验。

（三）创新教学模式，增强教学互动性与个性化

在人工智能背景下，教师应重视人工智能赋能，充分利用人工智能技术的优势创新高校艺术设计专业教学模式，增强教学的互动性与针对性。

1. 构建个性化教学模式

教师要利用人工智能技术对学生的学习情况进行准确分析和评估，根据学生的学习风格、兴趣爱好、知识掌握程度，为学生制定个性化的学习计划、推荐个性化学习资源。例如，教师可以通过人工智能教学平台系统收集学生在学习过程中产生的数据，如作业完成情况、考试成绩、在线学习时长等，然后运用人工智能算法进行综合分析，以了解学生个体的学习优势和不足，为学生提供针对性的学习建议和学习资源；利用人工智能的大数据分析工具整体分析本班学生整体学习情况，结合分析结果设计不同难度层次和类型的学习任务，让处于不同学习层次的学生能够在适合自己的学习节奏中取得进步。这种针对学生实际需求提供教

学资源、学习指导的个性化教学模式，实现了“因材施教”，是艺术设计专业教学实现高质量发展的重要支撑^[9-10]。

2. 强化教学互动

教师要在高校艺术设计专业教学模式中融入智能教学工具和平台，如虚拟实验室、智能辅导系统等，将课堂互动从线下拓展到线上，从而加强师生之间、学生之间的互动交流。比如，虚拟实验室可以为学生提供高度仿真的设计环境，让学生能够在其中自由地开展各种设计实验，尝试不同的设计思路和方法。教师要依托虚拟实验室将一系列来自企业的艺术设计项目转化教学素材，引导学生在虚拟实验室中进行项目分析、筹划、实施，体验真实的设计流程；在项目中扮演设计师、项目经理、客户等不同的角色，基于这些角色与学生进行互动，参与学生进行艺术设计的全过程，培养学生对设计项目的整体理解和把控能力；结合虚拟实验室智能辅导系统对学生学习进度、表现的分析结果，及时给予学生反馈和指导，帮助学生解决遇到的问题。教师通过这些

措施，将项目式教学、人工智能、艺术设计专业教学进行结合，以实际项目为载体、智能教学工具为手段组织学生进行“实践”活动，有助于激发学生的学习兴趣 and 创造力。

三、结论

综上所述，高校艺术设计专业教学应契合艺术设计行业发展需求，结合行业发展对设计人才需求的变化从教学理念、课程体系、教学模式等不同维度推进教学创新。这要求教师立足于人工智能背景深入分析高校艺术设计专业教学中面临的教学理念固化、课程体系不完善、教学模式单一等问题，在问题导向下构建“艺术素养 + 技术能力 + 创新思维”的复合型设计人才培养模式。教师树立“人机协同”育人观、推动“技术 + 艺术”深度融合、增强教学互动性与针对性，是艺术设计专业内涵式发展所需，同时也是行业转型创新所需。

参考文献

- [1] 黄静怡. 人工智能赋能高校环境艺术设计专业教学变革的发展与实践路径[J]. 天工, 2024, (35): 94-96.
- [2] 罗方, 戴向东, 彭文青, 等. 生成式人工智能影响下的艺术设计教育——以环境设计专业设计方法课群的教学实践为例[J]. 湖南包装, 2025, 40(03): 192-195.
- [3] 王璐. 人工智能背景下民办高校艺术设计专业教学创新研究[J]. 新美域, 2024, (10): 125-127.
- [4] 戴娟. 人工智能时代高职院校艺术设计专业教学改革路径[J]. 美术教育研究, 2024, (18): 162-164.
- [5] 刘翹楚. 创新创业教育背景下高校艺术设计专业实践教学体系改革研究[J]. 公关世界, 2024, (20): 67-69.
- [6] 王婷婷. 产教融合理念下高校艺术设计专业教学模式探究[J]. 吉林广播电视大学学报, 2024, (05): 115-117.
- [7] 刘亦初. 高校艺术设计专业教学模式与设计思维[J]. 上海包装, 2024, (09): 229-231.
- [8] 崔晓娇. 新文科背景下高校设计类专业“艺科融合”教学模式探索——以西南科技大学为例[J]. 化纤与纺织技术, 2024, 53(09): 215-217.
- [9] 王娇, 钟苡君. 生态系统下高校艺术设计专业艺科融合教学评价困境及重构[J]. 湖南包装, 2024, 39(04): 203-206.
- [10] 朱筱婧, 任阳阳. 非物质文化遗产融入高校艺术设计专业实践课程教学的路径探索[J]. 吉林工程技术师范学院学报, 2024, 40(06): 82-89.