

浅谈 AI 技术在化妆设计教学领域的运用

——以人物形象设计专业为例

杨丽玲

浙江育英职业技术学院，浙江 杭州 310000

摘 要： 随着数智时代的深入推进，AI 技术快速发展，在各个领域中发挥越来越重要的作用，在教育教学领域中展现出巨大潜力，如协助教师提升信息整合能力，为学生提供个性化学习方案等，是提升教学成效的有力工具。人物形象设计专业中，化妆设计教学是培养学生审美能力和实践技能的重要课程，在学生专业能力养成中扮演关键角色。但是随着教学改革的逐渐深入，传统教学模式已难以满足学生多样化需求，AI 技术的引入为教学优化注入新动力。本文将在此背景下，以 AI 技术为切入点，深入探讨人物形象设计专业中化妆设计教学 AI 技术的创新应用，从而提升教学质量和效率，帮助学生更好地掌握、应用化妆设计技能，提升专业素养，拓宽职业发展路径。

关 键 词： AI 技术；化妆设计；人物形象设计；设计灵感

A Brief Discussion on the Application of AI Technology in the Field of Makeup Design Teaching -- Taking Character Image Design as an Example

Yang Liling

Zhejiang Yuying College Of Vocational Technology, Hangzhou, Zhejiang 310000

Abstract： With the deepening of the era of digital intelligence, the rapid development of AI technology has played an increasingly important role in various fields, showing great potential in the field of education and teaching, such as assisting teachers to improve information integration ability, providing personalized learning programs for students, etc., is a powerful tool to improve teaching effectiveness. In the specialty of character design, makeup design teaching is an important course to cultivate students' aesthetic ability and practical skills, and plays a key role in the cultivation of students' professional ability. However, with the gradual deepening of teaching reform, the traditional teaching mode has been unable to meet the diversified needs of students, and the introduction of AI technology has injected new impetus into teaching optimization. In this context, this paper will take AI technology as the starting point to deeply explore the innovative application of AI technology in makeup design teaching in character design major, so as to improve teaching quality and efficiency, help students better master and apply makeup design skills, enhance professional literacy, and broaden career development paths.

Keywords： AI technology; makeup design; character image design; design inspiration

引言

近年来，AI 技术在各个领域中都发挥着不可替代的重要作用，成为推动行业革新的关键力量。在人物形象设计专业中，AI 技术的应用在生成线稿、丰富背景、色彩搭配、人物建模等方面展现出独特的优势，化妆设计教学领域作为人物设计专业的基础课程，AI 技术的融入提升教学互动性、个性化指导、激发学生灵感和创造力方面表现尤为突出。AI 技术应用广泛，在课堂教学和实训环节都能够提供精准辅助，在优化作品构图、赋能人物造型设计、美化作品等方面都发挥着积极的作用^[1]。例如，浙江育英职业技术学院人物形象设计专业中设置了《化妆设计》《时尚化妆》《影视舞台造型设计》《彩妆创意设计》等众多课程，该校创新性地尝试了 AI 技术在教学的应用，并取得了不小的成效，也产生很多教学反思。

一、挖掘应用价值：优化质量，提升成效

AI 技术能模仿人类思维，并进行推理、理解、感知和学习，

具有很强的应用价值和潜在优势。在化妆设计教学中应用 AI 技术，能精准分析教学流程和学生学习数据，提供个性化的教学方案和反馈，很好规避传统教学模式在课前准备环节投入大量时间

和精力的不足之处^[2]。此外,化妆设计课程对学生审美能力和创新意识等提出要求,需要学生在灵感的刺激下进行创作和尝试, AI技术可以通过提供素材、案例等形式,为学生提供丰富的灵感来源,激发创意思维,帮助学生更高效地完成作品设计,提升整体教学效果。

更重要的是, AI技术在人才培养方面具有显著优势,在培养学生良好创新意识、创造能力方面发挥着关键作用^[3]。一方面, AI技术具有自我学习和进步的能力,能在教学过程中不断积累经验、更新知识库,为学生提供最新的设计理念和技巧,还能为学生提供更优质的教学资源,如更具有时效性的设计素材、服装样式和流行趋势,帮助学生摆脱传统思维束缚,为学生提供新的设计思路和灵感,有效拓宽创意视野。同时, AI技术还能为学生提供个性化的学习路径和指导方案,帮助学生根据自身特点和需求,量身定制学习计划,培养学生独特的设计风格,提升学生良好的市场适应性和行业竞争力^[4]。

二、探索实际应用:辅助教学,提升质量

(一) 提供灵感来源,丰富创意

化妆设计类课程重视学生在创意思维和审美表达上的能力培养,但是在传统教学中,学生灵感除了教师部分引导外,出于精力受限、师生人数不均衡等因素限制,学生更多地需要进行自我摸索,在激发灵感方面效率相对较差^[5]。AI技术可以很好地解决这一难题,通过强大的数据处理能力和算法优势,可以分析学生作品形成个人学情档案,并根据这些数据帮助学生理清学习思路,为他们推荐符合其审美倾向的创意素材库,更有效地激发设计灵感。例如,在化妆设计教学实践当中,教师可以将 AI绘画软件 Midjourney 引入教学当中,让学生在完成初步构思后,利用 Midjourney 的图像生成功能,生成一系列风格各异的妆容效果图;还可以通过输入关键词、风格描述等指令,让软件进行进一步细化和修改;如学生对效果不满意则可以通过询问设计亮点、提出新要求等再次调整,直到其输出高质量设计方案。教师应明确引导学生不应直接应用这些提案,而是将其作为启发和参考,在此基础上添加自己的创意和灵感,实现个性化的、形成独一无二的作品^[6]。利用 AI技术为学生提供灵感来源能有效激发学生创意潜能,在短时间内构建更具有操作性和可行性的设计方案,并对整体效果图进行调整与优化,提升作品质量^[7]。

(二) 辅助人物设计,提升效率

AI技术具有很强的全面性,除了基础的文字生成、图像处理能力外,在三维建模方面同样具有强大实力。形象设计专业学生在化妆设计的过程中,可以利用 AI的三维建模能力生成人脸模型数据,尤其在脸型 and 表情塑造方面,从而更便捷地模拟不同妆容效果。教师可以利用 AI技术三维建模功能,通过输入具体数据,生成个性化的人脸结构,和人性化的面部表情,帮助学生应用专业化妆设计技能,这既是提高教学质量和效率的重要途径,也是解决教学重点和难点的技术保障^[8]。在形象设计实践当中,学生可以依托 AI技术读取二维照片中相关数据,并进行三维转换,

创建出与真实人脸相似度极高的三维模型,实现单一视角到多元视角的转换,尝试多种形式的形象设计,使形象表达更加准确^[9-10]。私人形象 VIP 定制化越来越成为形象设计专业学生新的就业趋势,学生可以利用 AI技术的辅助,对客户进行面部数据采集,并结合客户形象设计要求,模拟发型设计、服装搭配。妆面设计,最终应用到整体形象当中,实现高效精准的个性化形象定制服务,提升客户满意度^[11]。

(三) 提供动作参考,优化表现

AI技术在视频设计中的应用同样广泛,其独特的风格和大胆的想象,总能为人们带来眼前一亮的作品和设计,为物形象和动作设计带来全新灵感。人物形象设计不仅要求静态的视觉美感,还需要考虑动态表现力,不仅可以很好地吸引观众注意力,还能增强角色的情感表达^[12]。例如,化妆设计变装视频是视频制作的一大分支,往往需要通过妆前妆后的变化和反差营造动感和视觉冲击,进一步提升作品设计的生动性。AI技术可以从视频制作的角度,精准分析人物动作和整体构思框架,生成动态效果,提供全新的思路,可以说, AI技术在视频设计中的应用,为化妆设计注入新的活力,从灵感、构图、情感等多方面丰富设计层次,使作品更具感染力。AI技术的优势在于其具有很强的学习能力,能够快速吸收大量数据,生成更符合现代审美、适应时代潮流的动作参考;其强大的数据存储能力,还能为学生提供不同时代、不同风格的设计元素,学生可以通过不同元素的组合与搭配,创新设计思路,使作品更具时代感和艺术性,在满足造型风格要求的基础上,增强作品的动感设计。

三、加强教学反思:客观分析,合理运用

AI技术应用越来越成为时代发展的大势所趋,在化妆设计教学中也展现出极大的潜力和优势,但是这项技术本身仍处在发展当中,其自身有着一定的局限性;再者,从人物形象设计专业和化妆设计教学充满人文属性的特点来看, AI技术的应用也应注意应用的尺度。

AI技术仍处在发展和实践中,其自身功能在化妆设计教学中的应用存在不足之处。具体来说, AI技术在化妆方案设计环节,依赖输入的初始数据,其质量和数量对教学方案质量有着直接的关联,在教师无法提供优质数据的基础上, AI技术教学也有很大的局限性^[13]。同时, AI技术以数据为基础的特点,也导致其在实际应用过程中遵循“框架”,缺乏创新发展,培养学生“循规蹈矩”的设计模式,与化妆设计强调的个性与创新大相径庭。另一方面, AI技术在处理复杂情感表达和细微审美差异方面缺乏灵活性,难以代替人类教师的情感共鸣和艺术直觉,无法深层解读学生作品中出现的情感和审美^[14]。相似的, AI技术也难以生成具有人文性和艺术性的化妆设计作品,只能模仿现有作品,满足人们的视觉追求。

这启示专业教师,在教学过程中不应过度依赖 AI技术带来的便捷和高效,而是将其视作教学辅助工作,时刻保持理性,把握技术和艺术的尺度,利用 AI技术实现技术互补,提升教学质量,

培养学生良好的人文素养和艺术创造力。

四、结语

综上所述, AI技术在人物形象设计专业中的创新应用, 在提升教学质量、优化教学成效、培养学生能力等众多方面都有着积极的作用, 是化妆设计教学领域中的重要辅助工具, 拥有广阔的应用前景^[15]。学校和教师应采用与时俱进的开放心态, 深度解读

AI技术的内涵和特点, 充分挖掘其在化妆设计教学中的潜力, 结合实际教学需求, 探索 AI技术在教学中的灵活应用, 推动教学模式的创新, 帮助学生夯实理论知识, 熟练专业技能, 提升综合素养。同时, 教师也要加强教学反思, 不能过度依赖 AI技术, 而是以教师教学为中心, AI技术为辅助, 在注重刻画设计类学科艺术性和人文性的基础上, 增添时代特色, 不断优化人才质量, 为社会和企业输入更多优质设计人才。

参考文献

- [1] 沈文科. 人物形象设计专业 AR 实验室建设的研究与探索 [J]. 上海第二工业大学学报, 2024, 41(04): 448-452. DOI: 10.19570/j.cnki.jsspu.2024.04.014.
- [2] 普金平, 须秋洁, 刘佳咪. 萌元素数据库消费视角下的 IP 人物形象设计研究 [J]. 服装设计师, 2024, (11): 116-120. DOI: 10.20100/j.cnki.cn11-4548/ts.2024.11.018.
- [3] 谭俊, 付谨诚, 何佳曼. 基于 SD 技术动漫人物形象设计及应用研究 [J]. 丝网印刷, 2024, (17): 104-106. DOI: 10.20084/j.cnki.1002-4867.2024.17.031.
- [4] 朱琳. 信息化教学在人物形象设计专业中的运用探讨与分析 [J]. 玩具世界, 2024, (04): 197-199.
- [5] 熊海. 虚拟数字人背景下赣剧卡通风格人物形象设计研究 [J]. 玩具世界, 2024, (02): 134-136.
- [6] 张安凤. “云大物智”视域下人物形象设计专业数字化转型路径 [J]. 上海轻工业, 2023, (06): 93-95.
- [7] 伍琳. 三教改革视域下人物形象设计课程嵌入广西民族妆饰艺术的路径研究 [J]. 大学, 2023, (02): 157-160.
- [8] 姜丹. “互联网+”环境下的人物形象设计专业人才培养模式的研究与实践 [J]. 太原城市职业技术学院学报, 2022, (12): 124-126. DOI: 10.16227/j.cnki.tyccs.2022.0745.
- [9] 吴晔. 信息技术在化妆专业教学中的应用探索 [J]. 产业与科技论坛, 2022, 21(11): 177-178.
- [10] 高月. 信息化时代人物形象设计专业人才培养研究 [J]. 辽宁高职学报, 2021, 23(08): 33-35.
- [11] 郭怡婧. “互联网+教育”下人物形象设计实训室线上线下互通应用探索——以太原旅游职业学院为例 [J]. 中国多媒体与网络教学学报 (中旬刊), 2021, (06): 4-6.
- [12] 陈燕. 人脸识别技术下的人物信息在线检索平台设计 [J]. 网络安全技术与应用, 2021, (05): 55-56.
- [13] 肖潇. 高职教学资源库建设成效与优化——以人物形象设计专业为例 [J]. 科学咨询 (科技·管理), 2021, (04): 118-119.
- [14] 阿不都外力·阿布都瓦依提. 基于 3D 技术在影视动漫设计中的应用 [J]. 卫星电视与宽带多媒体, 2020, (11): 10-11.
- [15] 谭开会. 基于微课支撑下《化妆造型设计》课程翻转课堂设计与实践 [J]. 中国多媒体与网络教学学报 (中旬刊), 2019, (09): 7-8.