

人工智能赋能装饰艺术设计专业教学改革与创新

王薇

烟台科技学院, 山东 烟台 264000

DOI: 10.61369/VDE.2025190028

摘 要 : 在人工智能技术飞速发展的时代背景下, 装饰艺术设计行业正经历着深刻的变革, 传统的装饰艺术设计专业教学模式已难以满足行业对高素质创新型人才的需求。本文聚焦人工智能赋能装饰艺术设计专业教学, 深入分析当前教学过程中存在的问题。并提出了更新教学理念、构建“人工智能+装饰艺术设计”课程体系、加强师资队伍建设和强化实践教学等具体的改革路径, 旨在通过人工智能技术与装饰艺术设计专业教学的深度融合, 推动教学改革与创新, 培养出适应时代发展需求的高素质装饰艺术设计人才, 为装饰艺术设计专业教育的发展提供有益的参考和借鉴。

关键词 : 人工智能; 装饰艺术设计专业; 教学改革; 创新

AI Empowers Teaching Reform and Innovation in the Decoration Art Design Major

Wang Wei

Yantai University of Science and Technology, Yantai, Shandong 264000

Abstract : Against the backdrop of the rapid development of artificial intelligence (AI) technology, the decoration art design industry is undergoing profound changes, and the traditional teaching model of the decoration art design major can hardly meet the industry's demand for high-quality innovative talents. This paper focuses on AI empowering the teaching of the decoration art design major, conducts an in-depth analysis of the problems existing in the current teaching process, and proposes specific reform paths such as updating teaching concepts, constructing an "AI + Decoration Art Design" curriculum system, strengthening the construction of the teaching staff, and enhancing practical teaching. The purpose is to promote teaching reform and innovation through the in-depth integration of AI technology and the teaching of the decoration art design major, cultivate high-quality decoration art design talents who meet the needs of the times, and provide useful references for the development of education in the decoration art design major.

Keywords : artificial intelligence; decoration art design major; teaching reform; innovation

一、人工智能赋能装饰艺术设计专业教学存在的问题

(一) 教学理念相对滞后, 对人工智能的认知和应用不足

在传统的装饰艺术设计专业教学中, 教师和学生长期以来形成了相对固定的教学和学习模式, 注重传统的设计理论、手绘技巧和软件操作等方面的教学和训练。对于人工智能技术在装饰艺术设计领域的应用, 很多教师和学生还停留在初步了解的阶段, 缺乏深入的认知和理解^[1]。一些教师没有充分认识到人工智能技术对装饰艺术设计专业教学的重要性和变革性影响, 仍然沿用传统的教学理念和方法, 没有将人工智能技术有机地融入教学过程中。在课程设置和教学内容安排上, 没有及时引入人工智能相关的知识和技能, 导致学生对人工智能在装饰艺术设计中的应用场景、价值和潜力认识不足, 无法适应人工智能时代对设计人才的新要求^[2]。

(二) 课程体系与人工智能融合不够深入, 教学内容有待优化

目前, 很多高校的装饰艺术设计专业课程体系仍然以传统的

设计课程为主, 如设计素描、色彩构成、平面设计、立体构成、装饰图案、室内设计、景观设计等, 这些课程虽然是装饰艺术设计专业的基础和核心内容, 但在课程设置中缺乏与人工智能技术的深度融合。虽然一些学校已经开始开设一些与人工智能相关的选修课程, 如智能设计软件应用、数字媒体艺术等, 但这些课程往往处于边缘地位, 没有形成系统的课程体系, 而且教学内容也比较浅显, 大多停留在软件操作和工具使用层面, 没有深入探讨人工智能技术在装饰艺术设计中的核心应用^[3]。

(三) 师资队伍的人工智能素养和教学能力有待提升

当前很多装饰艺术设计专业教师长期从事传统的教学工作, 对人工智能技术的学习和研究相对较少, 缺乏相关的知识和技能储备。一些教师虽然对人工智能技术有一定的兴趣, 但由于缺乏系统的学习和培训, 对人工智能在装饰艺术设计中的应用原理、方法和工具了解不够深入, 难以在教学中有效地引导学生学习和应用人工智能技术。此外, 部分教师在教学过程中仍然采用传统的教学方法, 如讲授法、案例分析法等, 没有充分利用人工智能技术带来的新的教学手段和方法, 如在线教学平台、虚拟仿真教

学、智能教学工具等，无法激发学生的学习兴趣 and 主动性，影响了教学效果^[4]。同时，由于师资队伍中缺乏既懂装饰艺术设计又懂人工智能技术的复合型人才，导致在开展人工智能相关课程教学和科研项目时，面临着较大的困难，难以满足人工智能赋能装饰艺术设计专业教学的需求。

（四）实践教学环节薄弱，与人工智能技术结合不紧密

部分高校装饰艺术设计专业的实践教学环节仍然存在很多问题，尤其是在如何与人工智能技术相结合的问题上表现较为突出，其实践内容主要围绕手工制作、方案设计、实地调研等传统形式，很少接触关于人工智能的技术^[5]，比如利用人工智能工具去设计、优化和完善方案，或者借助大数据分析实现对于市场、用户需求的解读等。除此之外，实践教学基地建设滞后，与企业的合作深度不足，企业在人工智能技术应用中的前沿成果和实战经验未能及时融入实践教学，学生们无法获得利用人工智能技术解决问题的机会。

二、人工智能赋能装饰艺术设计专业教学改革路径

（一）更新教学理念，树立人工智能时代的人才培养观念

教育理念指导着具体的教育实践，要想实现装饰艺术设计教学的改革创新，并为之注入智能化属性，我们就必须首先改革我们的教育理念，树立人工智能时代的人才培养观念。学校和教师必须充分认识到 AI 技术对装饰艺术设计产业和装饰艺术设计教学的影响，认识 AI 时代对装饰艺术设计人才的要求，也就是说不仅需要良好的专业基础，有传统的装饰艺术设计方法技能，更重要的是具备 AI 科学的基本知识和基本应用，具备良好的创新意识、跨界融合能力和终身学习能力^[6]。在具体教学实践中，应将 AI 技术当成提升教育教学质量和创新型人才培养的重要手段和重要途径，主动培养学生对人工智能技术的认知和应用意识。教师要舍弃传统的以教师为中心的教学模式，切换到以学生为中心的教学模式，注重培养学生的自主学习能力和创新能力，鼓励其在 AI 中寻找灵感和做创造性的尝试。最后，学校还需加大对人工智能教育的普及推广力度，营造良好的人工智能教育生态与学习氛围，使教师、学生都能积极参与人工智能助力教学改革。

（二）构建“人工智能+装饰艺术设计”的课程体系，优化教学内容

课程体系作为人才培养的核心载体，所以需要构建“人工智能+装饰艺术设计”的课程体系，确保人工智能在装饰艺术设计专业的课程和人才培养方面的深度融合^[7]。一方面，要保留传统的装饰艺术设计核心课程，除此之外，也需要开设一部分人工智能基础性的和选择性课程，例如人工智能基础、人工智能设计原理与方法、大数据分析及其设计应用、智能虚拟与增强现实技术设计应用、智能化设计软件应用等，这是为了让学生对人工智能的技术使用进行理解，并能够熟练地应用人工智能的技术来解决装饰艺术设计问题，同时熟练使用智能化的设计技术手段与应用。此外，在传统专业课程中融入人工智能技术元素，例如在室内设计课程中利用人工智能技术设计软件来实现室内空间设计及解决

空间问题的方法；在园林设计课程中讲解利用大数据进行生态环境分析并结合人工智能技术的方式和方法；在装饰纹样课程中利用人工智能的算法来设计出独一无二、富有创意的装饰纹样等等。同时，还应该开设些跨学科的整合性课程，例如“人工智能与艺术创作”“数字化艺术与智能化设计”等，促进装饰艺术设计与人工智能、电脑科技、心理学等融合，培养学生的跨学科思考和全面运用的能力。

（三）加强师资队伍建设，提升教师的人工智能素养和教学能力

师资队伍是推进人工智能赋能装饰艺术设计专业教学改革的核心力量，因此我们必须加强课程的建设、提升教师的 AI 技术与教学能力。学院需制定相应的培训和激励计划，鼓励教师参与学习与研究人工智能，推进人工智能与设计艺术学科的交叉融合探索实践。学院可邀请行业的专家或者名校教授开设关于人工智能相关的讲习班、研讨班、工作坊，并组织教师到企业一线考察学习，以便教师了解行业的人工智能技术以及对行业的需求，以此增强教师实际操作能力和对行业认识。与此同时，学院还要努力引进兼具装饰艺术设计背景与人工智能技术能力的复合型人才加入我们的教师队伍，增强师资队伍的综合实力，让我们的教学改革更有强大的科研力量作为保证^[8]。此外，也希望我们的全体教师都能有终身教育意识，自觉地学习人工智能等相关知识，进而提升教师自身的专业水平和教学水平。教师在教学过程中应探索符合智能时代教育内容形式教学方法，如任务驱动式教学法、案例式教学法、小组合作学习法等，同时配合网络教学平台、仿真实验实训平台、智能化的课堂教学辅助工具等先进的教学手段提高教学趣味性和有效性，激发学生学习兴趣及主动参与课堂活动。同时教师应加强师生互动交流，及时了解学生的学习状态及疑问，并引导学生利用智能技术进行自我学习和创造性实践以培养学生创新创造能力和解决实际问题的能力^[9]。

（四）强化实践教学环节，构建人工智能背景下的实践教学体系

实践教学是培养学生实践能力和创新能力的关键途径和创新能力，以便应对智能化时代的要求，必须高度重视其实训，并优化其开展方式，构建人工智能背景下的实践教学体系。大学应该与企业积极开展合作，建立产学研联创工作室，将企业的项目以及人工智能技术资源引入大学，让学生可以进行真实商务工作场景下的实训。制定实验实训项目方案时，要把人工智能技术的引进作为重点，比如将人工智能程序用于规划设计、改进输出、结果呈现等过程，用数据分析方法对市场调查和客户提出需求的结果进行解析，运用虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术呈现设计成果等，从而提高学生运用人工智能技术的实践能力。大学还需要进一步优化实验实训设备，配备当下最先进的 AI 设计软件及设备，比如智能设计平台、大数据平台、VR 和 AR 设备等，从而给学生提供更多更好的实训机会。在教学过程中，我们应设置一个合理科学的评价体系，对学生不仅仅只是评价设计结果，更重要的是对他们在 AI 工具使用过程中行为表现进行考查，比如针对 AI 工具的熟练程度、创造思维是如何被激发、团队协作能力等，

这些因素都可以作为评价的参考指标,使学生更加积极地利用 AI 工具发挥出新的突破^[10]。学校可以组织学生参与人工智能类的相关比赛以及创新创业项目,例如全国大学生智能设计竞赛、人工智能艺术设计大赛等,使他们在比赛环节中得以历练磨合,并不断促使自身能力的升华,从而激发出较强的竞争性及创造力。实践教学环节的强化,可以使学生更加明确 AI 技术,并在此基础上能够充分发挥应用解决实际问题的能力,为今后的实际工作中能力的运用,奠定坚实的基础。

三、结语

在人工智能时代,装饰艺术设计专业教学面临着新的机遇和

挑战。人工智能技术的发展为装饰艺术设计专业教学改革提供了强大的动力和支持,同时也对教学理念、课程体系、师资队伍和实践教学等方面提出了更高的要求。当前,人工智能赋能装饰艺术设计专业教学还存在着教学理念滞后、课程体系融合不足、师资队伍能力有待提升和实践教学环节薄弱等问题,需要我们采取更新教学理念、构建“人工智能+装饰艺术设计”课程体系、加强师资队伍建设和强化实践教学等具体的改革路径,推动人工智能技术与装饰艺术设计专业教学的深度融合,培养出更多适应时代发展需求的高素质创新型人才,推动装饰艺术设计行业在人工智能时代实现更加美好的发展。

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, 邱族周. 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] 谭美凤, 赵杰, 杨韵怡. 人工智能辅助环境艺术设计跨学科协同教学的创新性研究[J]. 上海包装, 2024, (11): 222-225.
- [4] 王璐. 人工智能背景下民办高校艺术设计专业教学改革研究[J]. 新美域, 2024, (10): 125-127.
- [5] 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.
- [6] 郭晓娟, 黄琪. 生成式人工智能助力建筑装饰设计教学探索——以装饰设计综合实训课程教学与实践为例[J]. 现代职业教育, 2024, (26): 173-176.
- [7] 李广锁. 人工智能时代背景下艺术设计专业教育教学改革研究[J]. 上海包装, 2024, (07): 222-224.
- [8] 李艳. Stable Diffusion 在高职建筑装饰设计专业教学中的应用[A]2024 年教育技术与未来教育研讨会论文集[C]. 北京大学出版社有限公司, 北京未名智慧教育科技有限公司, 2024: 6.
- [9] 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.
- [10] 温鑫, 张广进. 基于智能化环境下室内装饰设计人才培养模式研究[J]. 住宅产业, 2021, (01): 51-53.