

人工智能推动高校艺术设计专业基础课程教学改革对策分析

姜新宇

郑州升达经贸管理学院, 河南 郑州 450000

DOI: 10.61369/RTED.2025180017

摘 要 : 近些年, 随着数字化发展大浪潮来临, 人工智能技术被广泛应用到艺术设计专业基础课程教学中, 其迎来了向智能化教学转型的关键期。传统的“一刀切”教学模式难以更好地兼顾学生之间的个体差异, 不仅无法激活学生的创新思维, 他们的学习效率也受到了一定的影响。在此形势下, 高校基于人工智能推动艺术设计专业基础课程教学改革已成为必然发展趋势, 人工智能拥有强大的数据分析与处理功能, 能够保障因材施教落实到位, 满足学生的个性化学习需求, 并持续增强他们的学习体验, 促使其成长为行业切实所需的高素质设计人才。对此, 本文首先阐述人工智能推动高校艺术设计专业基础课程教学改革意义, 接着提出行之有效的改革对策, 以期对相关研究者提供一定的参考与借鉴。

关 键 词 : 人工智能; 艺术设计; 基础课程; 教学改革; 对策

Analysis of Countermeasures for Artificial Intelligence Promoting Teaching Reform of Basic Courses in College Art Design Majors

Jiang Xinyu

Zhengzhou Shengda University of Economics, Trade and Management, Zhengzhou, Henan 450000

Abstract : In recent years, with the advent of the wave of digital development, artificial intelligence technology has been widely applied to the teaching of basic courses in art design majors, which has ushered in a critical period of transformation to intelligent teaching. The traditional "one-size-fits-all" teaching model is difficult to better take into account the individual differences among students, which not only fails to activate students' innovative thinking, but also affects their learning efficiency to a certain extent. Under this situation, it has become an inevitable development trend for colleges and universities to promote the teaching reform of basic courses in art design majors based on artificial intelligence. Artificial intelligence has powerful data analysis and processing functions, which can ensure the implementation of teaching students in accordance with their aptitude, meet students' personalized learning needs, and continuously enhance their learning experience, prompting them to grow into high-quality design talents really needed by the industry. In this regard, this paper first expounds the significance of artificial intelligence in promoting the teaching reform of basic courses in college art design majors, and then puts forward effective reform countermeasures, in order to provide certain reference for relevant researchers.

Keywords : artificial intelligence; art design; basic courses; teaching reform; countermeasures

艺术设计专业基础课程作为培养学生设计素养和创新能力的重要基石, 其教学质量直接影响着学生未来的职业发展。然而, 传统教学模式在面对学生日益多样化的学习需求和复杂多变的设计市场时, 显得力不从心。人工智能技术的出现, 为解决这些问题提供了新的思路和方法。它不仅能够提升教学效率和质量, 还能为学生创造更加个性化、互动性强的学习环境。因此, 深入探讨人工智能推动高校艺术设计专业基础课程教学改革的意义和对策, 具有重要的现实意义和理论价值。

一、人工智能推动高校艺术设计专业基础课程教学改革意义

(一) 有利于强化学生学习体验

以往的艺术设计专业基础课程教学方式相对单一, 教学氛围相

对枯燥, 削弱了学生的课堂参与积极性, 难以提高课程教学质量。

人工智能技术的应用, 教学方式、教学资源将更具多样性, 课堂趣味性得到全面提高。比如, 教学实践中, 教师通过引入视频、动画等智能化资源, 可以改变艺术设计专业基础课程知识呈现方式, 学生将持续深化知识理解效果, 并有效增强他们的学习体验, 使其在

收获专业知识与技能的基础上,实现高效学习、快乐学习^[1]。

（二）有利于实现个性化教学

在人工智能背景下,艺术设计专业教师可以借助新技术、新手段打造个性化的教学模式,以促进学生的个性学习和成长。例如,教师依托人工智能技术精准把握学生的学习情况,了解他们的兴趣爱好和不足之处,为其提供针对性地教育引导,促进他们个性成长。在人工智能技术辅助下,艺术设计专业教师还可以利用智能化手段,基于学生的学习需求、兴趣爱好等为其推荐合适的学习资源和实践平台,在促进他们自主学习的同时,为他们专业能力以及综合素质的提升奠定基础^[2]。

（三）有利于持续创新教学模式

人工智能为高校艺术设计专业基础课程教学模式的创新提供了无限可能。传统教学模式往往受限于时间和空间,难以满足学生多样化的学习需求。而人工智能技术的融入,打破了这些限制。比如,利用VR、AR等技术,教师可以为学生创造沉浸式的学习环境。学生仿佛置身于真实的艺术设计场景中,亲身感受不同设计风格的魅力和应用方式,这是传统教学难以企及的体验,而且当教师发现学生在某个知识点上遇到困难时,可以及时调整教学策略,提供更多的辅导和练习,确保学生能够跟上教学节奏,提高教学效果^[3]。

二、人工智能推动高校艺术设计专业基础课程教学改革对策

（一）构建“基础+智能化+跨领域”模块化课程

在“基础+智能化+跨领域”模块化课程构建过程中,第一,高校需要凸显基础知识模块的重要性,该模块主要是由色彩理论、设计原理以及绘画基础等内容组成。基础知识模块不仅能为学生今后的专业学习、实践打下良好基础,也能有效发展他们的设计思维、造型能力与审美素养等。

第二,智能化模块则需要将人工智能技术融入到课程中。可以开设如人工智能辅助设计、智能图像处理、虚拟与增强现实设计等课程。通过这些课程,学生能够掌握利用人工智能工具进行艺术创作和设计的能力,提高设计效率和创新水平。例如,利用人工智能算法生成设计草图、进行色彩搭配建议等,让学生在创作过程中获得更多的灵感和可能性^[4]。

第三,跨领域模块需要打破艺术设计专业基础课程的壁垒,主动与其他领域的知识相结合,如,社会学、心理学以及计算机科学等领域知识,由此增强学生的跨学科意识。例如,将心理学与设计相融合,深度挖掘用户体验,便于学生更好地理解客户需要及心理期待;将社会学与设计相结合,学生会重点关注社会问题的解决,以设计为工具解决社会问题,增强他们的社会责任感,并引领其树立正确价值观。这样,在“基础+智能化+跨领域”模块化课程的帮助下,教学改革进程能够切实推动,将学生培养成社会切实需要的高素质设计人才。^[5]

（二）着力打造智能化互动课堂

在知识讲解过程中,教师可以凭借人工智能强大的整合能

力,快速梳理各章节中的艺术设计历史发展历程,并快速整合优化知识结构与设计技法,帮助学生准确识记知识点。在互动答疑环节,教师可以借助AI互动式问答系统,及时为学生答疑解惑,持续增强他们的学习体验。教师也可以使用文字自动生成图片的功能,快速生成相匹配的视频案例、图片等,丰富现有的课程教学内容、设计案例。整理参考图环节,教师也可以利用人工智能快速手绘出与之相适配的参考图,全面提高参考图的质量^[6]。

例如,在讲解图形设计技法相关知识时,教师采用Midjourney、豆包等智能化工具,输入更具体、针对性的语义信息,自动生成设计参考图,学生可以临摹所生成的参考图。如,运用夸张、变形、分解和重组等设计技法,并与毕加索“牛”的一系列特征,绘制以“牛”为主题的手绘创意素描,这不仅能避免所选用的参考图与教材中的图片过于雷同,也能让学生理解并掌握夸张、变形、分解和重组等设计技法,其绘画水平与临摹能力也会得到提升。此外,学生还可根据个人喜好或擅长的绘画风格、技法对语义信息作出改动,得到自己所需的参考图例。此外,学生还能够根据纸张大小,运用人工智能中的图像放大功能,重新排版人工智能所生成的内容,从而更好地掌握构图技巧。

（三）贯彻落实精准化教学辅导

为了更好地实施艺术设计专业基础课程教学,教师应该大力发挥人工智能技术的教学辅助作用,辅助并指导学生较好地开展学习活动,而且人工智能技术将对学生在学习过程中所产生的数据进行深度挖掘与分析,自动生成学情分析报告,贯彻落实“因材施教”,进而提高教学辅导的精准性,具体如下:

课前,教师应该主动搭建人工智能学习平台,根据后台数据分析学生的学习基础、兴趣以及特征,精准掌握他们的学习情况,同时也能够根据教学需求构建相应的智能化教学素材与设计案例,进而提升备课质量及效率^[7]。

课中,教师可以利用人工智能技术获取创新性教学方式与工具,增强教学互动性,提高辅导的精细性。比如,教师利用ChatGPT这类的人工智能平台辅助教学开展,给予学生精准的个性化辅导,精准推送学生真正所需的学习资源,并提供智能答疑、在线考试等学习服务,增强艺术设计专业基础课程教学吸引力,激发学生学习兴趣和积极性。教师也可以利用3D重建技术意图人工智能核心算法,辅以VR、AR等新技术搭建虚拟教学情境,学生则在虚拟情境中实操,实现实践能力与专业素养全面提升的目标。教师利用人工智能技术开发作业一键批改系统,自动化分析和客观全面地评价学生的设计作品,同时面向学生提供针对性改进建议^[8]。

课后,AI也可以继续发挥作用。其平台可以根据学生所反馈的学生数据,为每个学生提供定制化的学习资料。此外,人工智能技术可以直观呈现学生的学习数据信息,帮助教师更好地分析学生学习需求及特性,掌握他们的学习状态和学习效果,提高教学评价有效性,并对教学方案作出针对性调整。

（四）大力搭建智能化创新平台

高校应该大力建设“人工智能设计实训室”,形成创新、实

践以及教学为一体的智能化学习空间，实训室中配备3D打印机、数位板以及高配置计算机等基础设备与设施，同时，也要积极引进智能建模、AI辅助设计等新型软件系统，以满足学生的学习需求，而且“人工智能设计实训室”能使学生深刻认知与掌握人工智能技术在艺术设计中的应用，并通过真实的艺术设计项目培养他们的职业技能素养，也能锻炼学生跨学科思维与综合实践能力^[9]。

高校要持续深化校企合作效果，主动向行业中优秀企业寻求合作，定期举办“人工智能+艺术设计”技能大赛等专业性赛事，大赛项目应该紧跟行业发展进程，设置智能辅助设计、智能交互产品设计开发等实践性较强的竞赛项目，学生通过参加竞赛能够将自己的设计思路落实到位，而且在解决竞赛中遇到的问题过程中，他们的综合能力也会得到明显增强，帮助学生更好地理解艺术设计如何更好地与人工智能技术融合在一起^[10]。

教师还要积极和企业人才进行教研合作，成立人工智能时代下的校企合作教研平台，基于新时期的艺术设计发展态势和人工

智能技术应用情况开展人才培养计划、教育教学改革方案等方面的探讨和研究。这不仅可以优化教育教学模式，保障专业教学和企业人才需求之间的有效对接，还能强化教师的人工智能技术操作能力和专业素养，助力本专业人才培养质量更上一层楼。

三、结语

总而言之，人工智能技术为高校艺术设计专业基础课程教学改革提供了前所未有的机遇，通过构建“基础+智能化+跨领域”模块化课程、着力打造智能化互动课堂、贯彻落实精准化教学辅导、大力搭建智能化创新平台等策略，使学生既掌握传统设计技能，又具备智能技术应用能力与创新思维，从而适应智能时代对复合型设计人才的需求。未来，高校需持续探索人工智能与艺术设计的深度融合路径，推动艺术设计教育向数字化、智能化、人性化方向转型，为行业输送更多高素质创新型人才

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] 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.
- [3] 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.
- [4] 黄武. 人工智能背景下艺术设计专业沉浸式训练模式的构建[J]. 新美域, 2024, (06): 85-87.
- [5] 韩尧, 吴哲, 权凌枫, 等. 人工智能背景下高校艺术设计类专业教育改革策略[J]. 三角洲, 2024, (10): 193-195.
- [6] 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.
- [7] 杨雅儒. 生成式人工智能技术融入广告艺术设计专业课程的发展路径[J]. 艺海, 2023, (10): 81-83.
- [8] 赵小波, 路苏渝. 人工智能时代艺术设计专业“四位一体”人才培养模式探析[J]. 大观, 2021, (08): 98-99.
- [9] 湛琪. 人工智能背景下创新型人才培养模式探究——以艺术设计专业为例[J]. 大观, 2021, (03): 123-124.
- [10] 湛琪. 人工智能背景下艺术设计专业创新型人才培养模式的探索[J]. 大观, 2020, (03): 106-107.