

生成式 AI 驱动下非遗融入艺术设计教学体系的构建研究

王嘉楠

黑龙江外国语学院, 黑龙江 哈尔滨 150000

DOI:10.61369/HASS.2025100020

摘 要 : 非遗作为中华优秀传统文化的重要载体, 其融入艺术设计教学是文化传承与创新的关键路径。但传统教学模式下, 非遗资源转化效率低、设计创新与非遗内核脱节、教学评价单一等问题突出。生成式 AI 凭借其元素提取、风格迁移、创意生成等技术优势, 为非遗与艺术设计教学的深度融合提供了新可能。本文基于生成式 AI 的技术特性, 分析当前非遗融入艺术设计教学的痛点, 从资源体系、课程模块、实践路径、评价机制四个维度, 构建生成式 AI 驱动下的教学体系, 旨在实现非遗文化的活态传承与艺术设计人才创新能力的协同培养。

关 键 词 : 生成式 AI; 非遗; 艺术设计教学; 教学体系构建; 文化传承

Research on the Construction of An Art Design Teaching System Integrating Intangible Cultural Heritage Driven by Generative AI

Wang Jianan

Heilongjiang International Studies University, Harbin, Heilongjiang 150000

Abstract : As an important carrier of China's fine traditional culture, the integration of intangible cultural heritage into art design teaching is a key path for cultural inheritance and innovation. However, under the traditional teaching mode, problems such as low efficiency in the transformation of intangible cultural heritage resources, disconnection between design innovation and the core of intangible cultural heritage, and single teaching evaluation are prominent. Generative AI, with its technological advantages such as element extraction, style transfer, and creative generation, offers new possibilities for the deep integration of intangible cultural heritage and art design teaching. Based on the technical characteristics of generative AI, this paper analyzes the pain points of integrating intangible cultural heritage into art design teaching at present. It constructs a teaching system driven by generative AI from four dimensions: resource system, course module, practical path, and evaluation mechanism, aiming to achieve the dynamic inheritance of intangible cultural heritage and the collaborative cultivation of the innovation ability of art design talents.

Keywords : generative AI; intangible cultural heritage; art design teaching; construction of teaching system; cultural inheritance

引言

艺术设计教学肩负“守文化之根、创时代之新”使命, 将非遗纳入教学, 既契合国家文化战略, 也能增强设计作品文化底蕴、培育学生文化自觉。非遗涵盖剪纸、刺绣、陶瓷等品类, 蕴含民族历史记忆与审美内涵, 但其工艺流程琐碎、文化符号丰富、地域特色有别的复杂属性, 与艺术设计教学的实践性、创新性需求存在适配难题。常规教学中, 学生多通过静态资料或短期工作坊接触非遗, 难快速精准把握非遗元素核心特性与文化逻辑, 设计常陷“形式堆砌”困境, 如简单套用苗族银饰花纹却不懂其图腾寓意与工艺理念, 成果缺乏文化生命力。生成式 AI 依托深度学习与大数据处理能力, 可系统剖析、可视化展示、创新性整合海量非遗资源, 助学生跨越“理解—转化—创新”认知障碍。探寻其驱动下非遗融入教学体系的路径, 对艺术设计教育现代化变革、非遗活态传承意义重大, 兼具理论与实践价值。

基金课题: 2025 年度黑龙江省教育科学规划重点项目: 生成式 AI 驱动下非遗融入艺术设计教学体系的构建研究 (项目编号: GJB1425289)。

作者简介: 王嘉楠 (1983.05—), 女, 黑龙江人, 教授, 硕士, 研究方向: 平面设计艺术与理论研究。

一、非遗融入艺术设计教学的现存问题

（一）非遗资源转化成效差，教学素材契合度不够

非遗资源囊括技艺、符号、故事、工艺流程等多样形态，而且多以实物、口述、影像等非结构化形式呈现，不易直接转化成艺术设计教学的标准化素材，在常规教学模式里，教师要花费大量精力去挑选、梳理非遗资源，而且呈现形式多为静态的图片或视频，学生没办法直观掌握非遗元素的形态演化、文化寓意与应用逻辑，致使非遗与设计教学的衔接仅停留在表面，难以达成深度融合。

（二）设计创新与非遗精髓相脱离，文化传承仅具形式

因对非遗文化内涵的领会存在欠缺，学生在设计实践中时常出现“重符号、轻精神”的毛病，部分设计作品仅机械挪用非遗的纹样、色彩等浅表元素，没有深入探究非遗背后的历史情境、技艺思想与人文内涵，致使设计成果缺乏文化底蕴与情感共振。传统教学当中“教师讲授—学生模仿”的样式，阻碍了学生的创新思路，不易把非遗基因与现代设计需求、审美潮流相融合，无法达成非遗的创造性转化^[1]。

（三）教学实践环节表现欠佳，协同创新机制呈现缺失状况

艺术设计教学着重“理论—实践”的循环，然而当非遗融入教学时，实践部分常面临双重窘境：非遗技艺的研习需要长时间的沉淀，然而艺术设计课程的课时存在局限，学生无法全面掌握非遗技艺的关键流程，致使设计实践缺乏技艺的依托；欠缺跨学科、跨主体的协同体系——高校跟非遗传承人、文化机构、设计企业的联合不充分，学生难以在实际设计情境中运用非遗元素，设计成果难以付诸实践，同时难以即时获取市场反馈，降低了教学实践的实际成效。

（四）教学评价体系缺乏多样性，未兼顾文化与创新两个维度

当下非遗融入艺术设计教学的评价主要聚焦在设计作品的视觉观感、技法施展，而忽略了对“文化传承度”与“创新适配性”的考量，评价准则缺少针对非遗元素运用合理性、文化内涵呈现准确性的细致指标，也未考量设计作品在现代生活场景里的应用意义，致使评价结果不能全面展现教学成效，难以引领学生平衡非遗传承与设计创新的关联，也不能为教学优化给予精准反馈。

二、生成式 AI 带动非遗嵌入艺术设计教学的技术长处

（一）非遗元素的精细拆解与整合，增进资源转化效率

生成式 AI 可以利用图像识别、语义分析等相关技术，对非遗资源进行结构化的加工：可提炼非遗纹样、色彩、造型等视觉元素的关键特性，搭建标准化的非遗元素数据库，同时实现元素的分解与组合，创造多样化的设计基础素材；能够借助自然语言处理手段，解析非遗故事、技艺口诀中的文化要义，把抽象的文化讯息转变为可视化的设计指南——如把苏绣“平针绣”的“虚实相生”技艺观念，借助 AI 转变为“线条疏密与情感表达关联”

的可视化图表，助力学生迅速掌握非遗元素的运用逻辑，减少非遗资源转化的困难程度，增强教学素材的适配性，应当特别留意的是，AI 还可结合地域文化情境，对不同非遗流派的元素差别进行标记，像区分苏绣和湘绣在针法上的特征、景德镇陶瓷和德化陶瓷在釉色方面的风格，让学生更准确地理解非遗的地域文化属性。

（二）风格变迁与创意萌生，促进设计创新与文化诠释

生成式人工智能的风格转换技术，可达成非遗风格和现代设计形式的融汇，学生可以录入现代设计主题，AI 依照非遗风格数据库，自动产出融合非遗元素的创意预案，而且支持即时调整元素占比、色彩搭配、形态细部，协助学生探索非遗与现代设计的多样结合形式。AI 的创意生成本领可依托非遗文化内涵，给予多方面的设计思路延伸，引领学生由“符号套用”过渡到“精神表达”，促使设计作品从“形似”迈向“神似”，达成非遗文化的深度传承，比如在“非遗主题海报设计”当中，AI 能够依据剪纸非遗“吉祥如意”的核心，创造出“福娃剪纸+现代城市”“生肖剪纸+环保理念”等兼具文化特质与时代特色的创意方向^[2]。

（三）借助虚拟仿真与场景模拟，夯实教学实践环节

生成式 AI 可以创建非遗技艺虚拟仿真系统，借助三维建模、动态模拟的技术手段，高水准还原非遗技艺的细致流程——如苏绣的“虚实针”“乱针”针法运针轨迹、陶艺拉坯时手部力度与泥料形变的关联，学生借助触觉反馈装置还能够模拟操作的手感，身临其境地研习非遗技艺的关键环节，打破时空约束与课时约束，迅速掌握非遗技艺的核心要领，为设计实践给予技艺保障，AI 能够仿真实际设计情境，搭建虚拟的设计项目，学生可于场景当中利用非遗元素达成设计任务，并且获得 AI 生成的市场需求剖析、用户反馈模拟，提高设计实践的真实性与实效性，填补传统实践环节的欠缺。

（四）构建多维评价数据，改良教学评价体系

生成式 AI 可以按照预设好的评价维度，自动获取学生在学习阶段的数据，并且综合设计作品的视觉呈现、应用场景契合度，生成多维度的评定报告，评价体系可以深入细化“文化传承度”（非遗元素应用恰当性、文化内涵表达确切性）与“创新适配性”（现代审美相符、市场需求相符）的指标，达成定性评估与定量剖析的融合，为教学评价给予客观、全面的数据支持，还为教师调整教学策略、学生优化设计方案提供精确引导^[3]。

三、生成式 AI 推动下非遗嵌入艺术设计教学体系的搭建途径

（一）搭建“AI+非遗”教学资源架构，达成资源高效转变

凭借生成式 AI 技术，创建多维度、可互动的非遗教学资源平台：一是构建结构化的非遗元素数据库，借助 AI 对非遗资源加以分类，并且标注元素的文化寓意、适用场景、形态发展，实现关键词检索与可视化呈现，便于师生迅速获取匹配的教学素材；二是构建动态交互资源板块，借助 AI 打造非遗元素的动态展示，并且允许学生通过拖动、设定参数等途径，自主重新编排非遗元

素,直观体悟元素的应用逻辑,提高资源的互动性与契合性;三是构建资源更新体系,AI按期抓取最新的非遗保护成果、创新应用范例,保证教学资源的实时性,达成非遗资源与教学需求的动态契合;四是增添师生互动功能,学生可于平台上传非遗设计的初始稿件,AI自动给出元素运用建议,教师可依据AI分析的结果开展针对性的指导,形成“学生实践-AI反馈-教师点拨”的资源应用闭环。

(二)再造“理论-AI辅助-实践”课程板块,推进非遗与设计融合

依托生成式AI技术,完善课程架构,打造“认知-创意-实践”的递进式教学板块:一是非遗认知模块,利用AI虚拟阐释、文化场景仿真,助力学生全面领会非遗的文化内涵、技艺理念与元素特征,替换传统静态讲授,增进认知效率;二是AI助力创意板块,在设计构思的起始阶段,学生录入设计主题与诉求,AI生成包含非遗元素的多套创意预案,学生可根据预案进行二次创作,利用AI实时反馈作出调整,探寻非遗与现代设计的多样结合途径,养成创新思维;三是实践应用板块,借助AI虚拟仿真环境,学生在掌握非遗技艺主要流程之后,开展从设计方案至原型制作的全流程实践活动,同时利用AI构建市场场景,测评设计作品的应用价值,实现“理论-创意-实践-反馈”的闭环教学^[4]。

(三)构建“AI+协同”实践平台,助力设计成果落实

以生成式AI为桥梁,搭建跨学科、跨主体的协作实践体系:一是设立“高校-非遗传承人-AI”联合教学体系,非遗传承人借助AI虚拟课堂讲解技艺关键,AI即时记录并剖析工艺流程,转变为可视化教学素材,同时传承人可借助AI远程指导学生的设计实践,化解传统教学里“传承人资源稀缺”的难题;二是促成设计企业与文化机构的对接合作,搭建设计企业与文化机构的对接桥梁,借助AI平台分享真实的设计需求——例如为地方文旅部门打造非遗主题的文创伴手礼、为传统品牌策划融入非遗元素的包装改良方案,学生以项目团队的形式开展非遗主题设计工作,AI助力开展方案完善与可行性探究,设计成果能够借助平台与市场对接,达成从“课堂设计”到“市场应用”的过渡,增强实践教学的实际效果;三是倡导开展跨专业合作,AI推动艺术设计专业与计算机、文化遗产保护等专业学生共同投身非遗设计项目,达成技术、文化、设计的跨学科整合,培育学生的协同创新本领。

(四)健全“AI+多元”教学评价体系,兼顾传统与创新

凭借生成式AI的数据分析本领,搭建多维度、动态性的教学评估体系:一是设立“文化传承-设计创新-应用价值”三维评

判指标,“文化传承”维度聚焦非遗元素运用的合理性、文化内涵展现的准确性;“设计创新”维度聚焦设计理念的创新性、非遗与当代审美的契合性;“应用价值”维度着眼设计作品在市场环境里的实用性、用户接纳度;二是达成评价主体的多样化,融合AI自动评价,建立多主体协同的评价机制,规避单一评价的片面性;三是构建动态评估反馈体系,AI实时监测学生在学习进程中的数据变动,按期生成评价报表,教师依据报告革新教学策略,学生依据反馈完善学习路径,达成教学评估与教学改进的良性循环。

四、生成式AI应用的伦理考量与应对

在打造教学体系的过程当中,要提防生成式AI或许引发的伦理隐患:AI产出的非遗设计方案或许存在“同质化”状况,过分依赖AI容易造成学生创新思维僵化,要在教学里明确“AI辅助而非替代”的定位,促使学生在AI方案基础上实施个性化修正与文化内涵升华;一些非遗资源牵扯到知识产权及文化隐私事宜,要借助技术途径对AI训练数据开展合规化处理,防止出现侵权状况,同时在教学里着重强调非遗传承的版权观念,引领学生敬重非遗创作者的智力结晶。可于课程模块里增添“AI伦理与非遗版权”专题,借助案例剖析、小组研讨,提升学生的技术伦理素养与文化敬畏之心^[5]。

五、结语

生成式AI赋予了非遗融入艺术设计教学体系技术支持并创新了路径,其不但能加快非遗资源的转化效率、推动设计创新与文化展现,而且能够加强教学实践环节、完善教学评价体系,促进非遗传承与艺术设计教学的深度结合,但在体系建设期间,要防范“技术依赖”与“伦理风险”问题——生成式AI应当作为教学的“辅助手段”而非“取代者”,必须始终秉持“文化为核、技术为用、学生为主、伦理为界”的准则,引领学生在借助AI提高设计效能的同时,深度理解非遗的文化内涵与精神内核,切实达成非遗的创造性转化与创新性发展,培养兼具文化素养、创新能力与伦理意识的新时代艺术设计人才,仍需深入探究AI技术与非遗教学的契合度,改进资源平台构建、协同机制及评价指标,助力教学体系的持续优化与落地施行。

参考文献

- [1]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.
- [2]沈晓茵.基于生成式人工智能技术的高职院校新闻类专业课程改革探索——以形塑学习模式为实践路径[J].西部广播电视,2024,45(19):63-66.
- [3]白丹,刘治国,陈思佳.产教融合背景下地方高校艺术设计专业课程创新教学模式构建研究[J].玩具世界,2025,(01):221-223.
- [4]乔亚鑫.混合教学模式下高职艺术设计专业课程的创新路径[J].上海包装,2024,(11):213-215.
- [5]李颖.生成式AI技术快速发展带来多重挑战[J].中国质量万里行,2024,(12):25-27.