

新时代设计类专业人才培养中艺术教育的必要性 与实施策略探析

于若雪

济南大学, 山东 济南 250022

DOI: 10.61369/SSSD.2025200017

摘 要 : 随着新时代设计产业科技的发展, 各类人工智能辅助设计软件相继出现, 设计类专业人才面临巨大挑战, 传统的设计教育显然无法适应发展迅速的科技变化, 而艺术教育则成为其中的突破口。本文将具体分析艺术教育的必要性, 结合实际探讨新时代高校艺术教育实施的优化方法, 为设计类专业未来的教育方向提供一些新的思路。

关 键 词 : 艺术教育; 设计类专业; 人才培养

Analysis of the Necessity and Implementation Strategies of Art Education in the Cultivation of Design Professionals in the New Era

Yu Ruoxue

University of Jinan, Jinan, Shandong 250022

Abstract : With the development of technology in the design industry in the new era, various artificial intelligence-assisted design software have emerged one after another, posing great challenges to design professionals. Traditional design education is clearly unable to adapt to the rapidly changing technology, and art education has become a breakthrough point. This article will specifically analyze the necessity of art education, explore optimization methods for the implementation of art education in colleges and universities in the new era, and provide some new ideas for the future direction of education in design-related majors.

Keywords : art education; design-related majors; talent cultivation

随着人工智能的普及, 新的设计模式出现。当前设计行业对设计师的需求趋于饱和, 人工智能技术已经成为了新时代设计师必不可少的技能之一, 传统设计技能理论课程早已不适合时代发展, 对设计类学生的能力要求也从单纯的技术操作转向综合素养与创新能力。为此, 除了在设计类专业的课程中增设相应的软件课程以外, 还应增加新时代艺术教育课程。

艺术在设计教育中的重要性, 在最初的设计院校包豪斯核心理念“艺术与技术统一”中就有所体现。德国的包豪斯打破了传统艺术与工艺的界限, 是跨学科的先驱者。其后的黑山学院则是跨学科的实践者。乌尔姆设计学院, 则是将艺术感性 with 系统方法论结合, 培养设计师的系统思维。荷兰埃因霍芬设计学院的“批判式设计”, 通过艺术介入社会议题。而我国中央美术学院设计学院则是将中国传统艺术与全球化设计语言相结合, 是本土文化的当代转译。英国皇家艺术学院将传统的电影与电视、平面设计、插画、家具设计、工业设计专业调整成了综合性更强的专业方向: 艺术与设计传媒、设计产品^[1]。

在人工智能高速迭代与技术理性深化的背景下, 探讨设计专业中艺术教育的研究意义, 既是理论更新的需求, 也是教育实践突围的关键路径。通过设计教育与艺术教育的融合研究, 能够打破传统设计学以工具技术为主导的学科框架, 重构以人文思想为核心的复合型人才培养。当前设计学科多聚焦技术应用与功能优化, 对“美”的本质追问和文化批判性不足, 而艺术教育的介入可填补这一空白。

一、新时代设计类专业发展的核心矛盾

设计这门学科本身就带有艺术与技术的双重属性, 即是审美能力与文化遗产的载体, 又具有数字化工具应用和工程实现的能力, 平衡好这两者才能将学科继续发展下去。然而设计教育目前现状是侧重于求“果”的过程, 例如核心课程过度侧重软件技能

(如 CAD、建模软件、人工智能软件等)、商业化项目实训等“实用性”内容, 而艺术理论(如艺术史、艺术思维)、跨学科人文课程(如社会学、文化研究)的学分占比逐年降低。部分院校将《色彩构成》《艺术概论》等课程由必修转为选修。学生作品评价中, 对“市场需求匹配度”“技术实现精度”等指标的强调远超对“美学创新性”“文化隐喻深度”等艺术价值的考察。这导致了学

生做出的设计千篇一律，只求完成而缺乏大胆创新的精神。

护人类独有的创造力。

二、新时代艺术教育的必要性分析

艺术教育是一种通过系统性教学与实践课程群，培养学生艺术素养、创造力、审美能力及文化理解力的教育形式。其核心在于激发个体对美的感知、表达与批判性思考，同时承载文化传承与社会价值观塑造的功能，《艺术设计课程标准》明确提出艺术与生活、艺术与情感、艺术与文化、艺术与科学四大课程目标，这四大目标相互统一、相互联系^[2]。

在新时代设计教育中，艺术课程培养的设计师之所以无法被人工智能替代，核心在于其通过系统性艺术教育形成的复合型人文能力，这些能力不仅是技术层面的应用，更是人类独有的创造力、伦理判断与文化敏感度的综合体现。目前，人工智能已可替代标准化设计（如基础的UI界面、海报模版），但缺乏文化洞察与情感共鸣能力，艺术教育培养的审美判断、叙事性思维、跨文化理解力，构成设计师不可被AI取代的“创造性壁垒”。

艺术教育在美学素养塑造、创新思维培育、人格塑造上都有不可替代的地位。

对美学素养的塑造超越单纯的技能训练，可以培养学生对色彩、光影、形态、比例等艺术美学的审美感知力，精准发现美、辨别美，也可以构建对艺术史、美学流派的认知，理解美学背后的文化与逻辑，掌握将审美转化为设计语言的方法。

艺术教育同时还教授学生艺术的创新思维方式，打破理工思维固有的线性逻辑。艺术创作中对情感、叙事的强调，可以帮助设计师跳出“功能至上”的思维模式，让设计作品兼具美学与情感，通过融合多元的艺术风格与媒介，可以打破设计领域的固定。例如中央美术学院设计学院自2015年起就对招生考试内容和模式进行了改革，在入学人才遴选上强调了对于价值取向的重视^[3]。《画出你的大脑世界》《气候时钟》《时间方向》等考试题目，都打破了静物、人物、风景的常规出题规律，考察的不再是单纯的绘画技巧，而是艺术创新思维，艺术鼓励无边界表达，打破思维定式，让设计师在创作中敢于尝试新形式，新材料，新媒介。

人格塑造维度凸显艺术教育的人本内核。习近平总书记曾指出：“我国作家艺术家应该成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者，通过更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品，书写和记录人民的伟大实践、时代的进步要求，彰显信仰之美、崇高之美，弘扬中国精神，凝聚中国力量，鼓舞全国各族人民朝气蓬勃迈向未来^[4]。”艺术教育是设计师人格塑造的底层土壤，既能培养共情力、审美判断力与批判性思维，也塑造开放包容的创作心态和坚韧的抗压品格，是设计师差异化竞争力的核心来源。

艺术教育，不是设计专业的装饰性点缀，而是重构人与技术、传统与现代、商业价值与社会责任关系的枢纽环节。在参数化设计与AI画板成为标配工具的今天，艺术教育提供的不仅是抵抗技术异化的精神屏障，更是实现文化主体性觉醒的方法论体系。正如阿尔法狗无法复制李世石“神之一手”的创造性瞬间，人工智能时代的设计教育，更需要通过艺术课程的深度渗透，守

三、新时代艺术教育实施的创新方法

高校传统艺术教育创新在于对传统艺术和传统教育方式方法的创新，也在于对现有教育方式方法的创新^[5]。传统的艺术教育将艺术混同为专业知识或是技能，忽视了艺术是一种美。艺术所追求的是美而不是直接的实效，通过对各种艺术现象的分析可知，在艺术之间共同的东西是一种特殊形式^[6]。并不能通过技能的传承而直接教授。重技法轻思维，重模仿轻创造都难以适配现代艺术设计的需求。很多西方国家已将传统美术教育模式废除，开辟了以艺术思维培养为主的新教育模式^[7]。我国目前的教育也应根据自己国家的国情、文化特点和教育方针，制定具有自己特色的教育方向。

1. 转变师生关系，引导创意思维。艺术是人类社会特有的意识形态，通过多元形式表达对世界的认知，兼具审美性与创造性^[8]。所以，艺术可以说是展现人对世界的体验与认知的媒介。艺术教育就是帮助学生理解其他作者的人生体验，并能够将自己的认知通过艺术的形态表达出来。而对于学生来说，对于外界接触较少、情感体验不足，很少有能感受体验生活的机会，在作品表现时不注重注入情感，也不知道该以什么样的形式表达情感。所以，教师在教授技巧之外，还应重视学生的思想表达，通过反复的询问学生作品中的细节的表达来引导学生创作时的思考，例如，“你作品的灵感来源于什么？为什么选择这个配色？为什么以此为主题？可不可以再深入一点？换一种逆向思维会更好吗”等，以询问的方式挖掘学生内心的思考，让学生意识到创作过程中自己的思考方向是否合适，表达方式是否恰当。作为表达者，每个人的表达方式都不一样，教师应该做的是引导学生进行自我反思，以艺术的角度给学生提供更多可能性。

2. 培养美学素养，增加体验式教学。正如第一点所说，学生对于世界的感受在进入大学后才真正开启，对于专业知识，相比于书上课件上枯燥的文字、平面的图片，真实地观察、亲手摸到才更印象深刻，在教授工艺美术史时，我们可以将课堂搬进博物馆，让学生能一边观看实物一边聆听现场讲解。现场讲解可以使使学生身临其境的融入学术氛围，感悟工艺品在制作时制作者的情感与精神，将视觉触觉听觉全方位融合的体验式教学可以使艺术更深入人心。例如，哈佛大学就有“博物馆教学”的艺术特色，哈佛大学建有三座艺术博物馆，分别在西方艺术、亚洲艺术、现当代艺术方面的藏品范围博大精深，在艺术教学中，就可以为学生提供艺术氛围^[9]。

3. 改变评分标准，采用过程化考核。在大多数普通院校，教学计划中要求写明作业内容以及详细评分标准，学生为了拿高分也会严格按照教师提供的作业框架进行作业设计制作。但这会让形成习惯性依赖，直接按照教师的思路完成作业，缺乏批判和创新的思维逻辑，设计出来的作业大多都千篇一律。所以在考核时应加入过程化考核标准，对学生的作业要求不应限定在最终成果上，而是要对学生设计作品的整个流程进行评分，聚焦学生

的艺术批判性思维、创新创造思维能力、问题综合解决能力、跨学科应用能力等。

4. 提供跨学科学习机会。目前多数院校采用的是分科分专业培养方案撰写，不同学院、专业之间交流很少，开设课程也多为本专业特意设立的课程，学生无法打开视野接触更多的思想，除了本学科的专业知识外知之甚少，所以，新文科的概念应运而生。新文科概念最早由美国希拉姆学院提出，其核心要义阐述为“实现学科重组，将新技术融入哲学、文学、语言、艺术等类型课程之中，使不同专业的学生打破课程界限从而进行综合性的跨学科学习”^[10]。例如，日本京都精华大学作为艺术类院校，拥有设计、艺术、漫画和人文社科四个学院，在其毕业要求中，必须选修其他专业的两门以上的选修课程。而所有学院的选修课都是面

对全校学生的，如此在选课阶段便可以有更多学科类别的课程供学生按照自身兴趣特长进行选择。

四、结论

艺术教育，绝不仅仅是靠几门课程就能完成的，他本质上是对“人”的启蒙，一个包含了艺术感性、艺术批判、创造性思维等多方面综合性的教育理念，新时代的艺术教育，是从“传统封闭的技法传授”转向“现代开放的素质培育”，既回应了艺术教育的本质需求，也适配了新时代设计行业发展的要求，最终实现艺术教育欧的公平化、多元化与高质量发展。

参考文献

- [1] 宋协伟. 交叉学科与新时代设计教育的价值引领[J]. 美术研究, 2023, (05): 11-16. DOI: 10.13318/j.cnki.msyj.2023.05.010.
- [2] 刘锦景, 晏以晴. 艺术院校跨学科设计教育机制与经验探讨——以英国皇家艺术学院为例[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2024, (06): 177-183.
- [3] 许雪妮. 艺术教育的整体性认识与创造思维的探索研究[J]. 艺术评鉴, 2019, (01): 166-167+170.
- [4] Hiram College: Explore the New Liberal Arts[EB/OL]. (2019-04-25) [2024-01-03]. <https://www.hiram.edu/academics/thenew-liberal-arts/outcomes/>, 2019-04-25.
- [5] 习近平. 在文艺工作座谈会上的讲话. (2014-10-15) https://www.ccps.gov.cn/xxsxk/zyjs/202410/t20241015_164835.shtml.
- [6] 刘献君, 杨伊. 深化高校艺术教育的探索[J]. 高等教育研究, 2024, 45(06): 72-78.
- [7] 王甲希. 高校中国传统形态艺术教育创新研究[C]//中国高校校办产业协会终身学习专业委员会. 第四届教育信息技术创新与发展学术研讨会论文集. 长春大学旅游学院; 2025: 560-563. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2025.020958.
- [8] 刘青. 高校艺术设计专业与美育融合的创新路径探析[J]. 艺术教育, 2025, (02): 98-101.
- [9] 刘旭光. 艺术即审美[J]. 求是学刊(哈尔滨), 2022, (05): 146-160.
- [10] 董少华. 浅谈如何加强美术艺术思维的培养[C]//新课程研究杂志社. 聚焦新课改推动教育高质量发展论文集(一). 甘肃省陇南市宕昌县职业中等专业学校; 2023: 60-61. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2023.047311.