

AIGC 赋能中职艺术设计专业教学的路径与实践研究

翟恬媛

南宁师范大学

DOI:10.32629/mef.v8i18.16945

[摘要] 在人工智能生成内容(AIGC)技术的迅猛发展与职业教育数字化转型的迫切需求背景下,如何将AIGC有效融入中职艺术设计专业创意教学成为教学改革的重要议题。本研究重点探讨了AIGC背景下中职艺术设计教学的问题与赋能路径,旨在有效破解传统教学在教育理念、课程体系、实践教学、师资队伍等方面痛点,培养具有创新素养与职业竞争力的中职艺术设计人才,为中职艺术设计教育发展提供有益的参考和借鉴。

[关键词] AIGC; 中职艺术设计; 教学效果; 现状; 路径

中图分类号: G40 **文献标识码:** A

Research on the Path and Practice of AIGC Empowering Vocational Art and Design Teaching

Tianyuan Zhai

Nanning Normal University, Nanning City

[Abstract] Against the backdrop of the rapid development of Artificial Intelligence Generated Content (AIGC) technology and the urgent need for digital transformation in vocational education, how to effectively integrate AIGC into creative teaching in vocational art and design majors has become an important issue in teaching reform. This study aims to explore the problems and improvement strategies of vocational art and design teaching under the background of AIGC technology, with the aim of effectively addressing the pain points of traditional teaching in terms of educational philosophy, curriculum system, practical teaching, and teaching staff, cultivating vocational art and design talents with innovative literacy and professional competitiveness, and providing useful references and inspirations for the development of vocational art and design education.

[Key words] AIGC; Vocational art and design; Teaching effectiveness; present situation; path

引言

随着人工智能生成内容(AIGC)技术的迅猛发展,其在教育领域的应用潜力日益凸显,特别是在强调创意与实践结合的艺术设计专业中,AIGC正逐渐成为推动教学改革与创新的重要力量。中等职业教育作为培养技术技能人才的关键阶段,其艺术设计专业教学面临数字化转型的迫切需求。然而,当前中职艺术设计教学在教育理念、课程体系、实践教学、师资队伍等方面存在与AIGC技术发展不匹配问题,难以适应新时代对设计人才创新能力与综合素养的要求,因此探索AIGC技术如何有效赋能中职艺术设计专业的创意教学,具有重要的理论价值与现实意义。本文旨在探讨AIGC技术对中职艺术设计教育造成的影响,全面剖析AIGC技术背景下中职艺术设计教育的问题,并提出切实可行的应对策略,以推动中职艺术设计教育改革,培养适应技术发展的复合型艺术设计人才。

1 AIGC的概念

AIGC(Artificial Intelligence Generated Content),是一

种依托人工智能技术自动生成符合特定规则的文字、图像、音频和视频等多种形态内容的先进技术,即“人工智能生成内容”。人工智能生成内容(AIGC)技术,作为人工智能领域的前沿分支,正经历着从实验探索到产业应用的飞速发展。从早期的算法艺术、风格迁移,到如今基于扩散模型(如Stable Diffusion)、大语言模型(如GPT系列)等技术的成熟,AIGC已能够根据文本、图像等指令,生成高度逼真、富有创意的视觉、音频和文本内容。这一技术浪潮不仅重塑了数字内容生产的范式,也为教育领域,特别是创意教育,注入了新的活力。AIGC技术所具备的强大的内容生成、风格模仿和创意辅助能力,使其成为激发学生想象力、拓展设计可能性、提升教学效率的潜在工具,为艺术设计教育的模式创新与数字化转型提供了前所未有的技术支撑。

2 AIGC技术对中职艺术设计专业教学的影响

2.1 教育理念的革新与升级

AIGC对中职艺术设计教育的影响深远且深刻,改变了中职艺术设计教育理念。传统中职艺术设计教育可能更侧重于教师

的知识传授和学生对既定技法的学习,而AIGC技术的出现,促使教学理念向以学生为中心的创新教育转变,它可以快速生成大量多样化的设计素材和创意方案,为学生提供丰富的灵感来源。例如,在平面设计课程中,学生输入环保主题相关关键词,AIGC就能生成各种优秀的环保海报设计案例,启发学生突破传统思维局限,培养创新思维。在AIGC技术的全面赋能下,学生可以接触并学习到前沿的算法和模型,这些技术不仅拓宽了学生的知识边界,更使他们深入了解了人工智能在艺术设计领域的广泛应用和前沿发展趋势,使教学内容更加贴合时代脉搏。

2.2 课程体系的变革与重塑

AIGC技术正以系统性力量推动中职艺术设计教育课程体系的变革与重塑,首先,在课程内容上,既新增《AI数字图像智能处理》等专项课程传授AIGC原理与工具操作,又推动传统课程与技术融合,如平面设计中基于AIGC素材二次创作、室内设计中借助技术模拟空间风格;其次,在课程结构上,跨学科课程进一步拓展,促使艺术设计与计算机科学、数据分析、心理学等学科交叉,培养学生复合型设计思维;在教学方法上,教师依托AIGC生成的案例素材,采用项目式、案例式教学,还借助技术为学生作品提供实时反馈;最后,评价体系也从传统教师主观评判,转向结合AIGC工具量化分析作品,同时纳入学生工具运用、问题解决等过程性指标的多元客观评价。

2.3 实践教学的改革与创新

AIGC技术为中职艺术设计教学带来了诸多革新。首先,它显著提升了教学效率,教师可以利用AI工具快速生成设计草图、色彩方案和版面布局,从而将更多精力集中于创意指导和个性化教学。其次,AIGC降低了学生的技术门槛。借助智能设计平台,学生即使不擅长手绘或软件操作,也能通过文字描述生成可视化的设计作品,这有助于激发学习兴趣和创造力。此外,AIGC还支持更加个性化和项目化的实践教学,教师可以依据学生的兴趣和水平,设计差异化的实践任务,学生也可以利用AIGC工具自主探索个人感兴趣的设计方向,发展独特的创作风格。

2.4 教师知识体系的更新与拓展

AIGC技术的普及对中职艺术设计教师的知识结构和能力提出了新要求。教师不仅需要掌握传统艺术设计领域的知识和技能,还需要了解AIGC技术的基本原理、应用场景和局限性,并能够将其有效整合到教学实践中。具体而言,艺术设计教师需要更新以下方面的知识和能力:一是技术理解能力,包括对主流AIGC工具的了解和使用能力;二是提示工程能力,即能够设计有效的文本提示,引导AIGC工具生成符合教学需求的内容;三是教学设计能力,能够将AIGC技术有机融入教学活动的各个环节。这一知识体系的更新不是对传统艺术设计教师能力的否定,而是在其基础上的拓展和深化。优秀的艺术设计教师需要在新旧技术之间建立桥梁,帮助学生理解AIGC技术与传统设计方法和原理的内在联系,从而形成更加全面和系统的设计思维。

3 AIGC背景下中职艺术设计专业教学的问题

3.1 教育理念滞后,未能紧跟时代潮流

当前许多中职艺术设计学校的教育理念仍停留在前AIGC时代,过分强调技术技能的熟练度和设计作品的完成度,忽视了创意培养和思维训练的重要性。这种滞后的教育理念直接影响了教学内容的安排和教学方法的选择,导致培养出的学生难以适应AIGC时代的设计工作环境。面对AIGC的冲击和行业需求的变化,中职艺术设计教育亟需正视挑战,勇于突破传统的束缚和限制,推动教育理念的深刻变革与教学模式的创新转型。

3.2 课程设置不合理,未能有效融合创新技术

中职艺术设计专业的课程设置普遍存在与AIGC技术融合不足的问题。一方面,专门针对AIGC技术的新课程开设不足,难以为学生提供系统的AIGC相关知识和技术训练;另一方面,传统课程中AIGC内容的融入程度有限,多数课程仍沿用传统的教学内容和方法,造成这一问题的原因有多方面:一是课程开发滞后于技术发展,AIGC技术迭代迅速,而课程开发和教材编写需要较长时间;二是教学资源不足,包括硬件设备、软件许可和案例库等支持AIGC教学的必要条件欠缺;三是课程整合缺乏系统性思考,AIGC技术与传统课程的结合点不清晰,融合方式较为生硬。因此,要加大AIGC等新兴技术在课程中的融入度,着力构建多元化、跨学科的课程体系,以适应时代发展的需求。

3.3 实践教学环节薄弱,未能有效对接新兴技术应用需求

中职艺术设计专业的实践教学环节在与AIGC技术对接方面存在明显薄弱点。首先,实践项目陈旧,未能体现AIGC时代设计工作的真实场景和流程;其次,实践指导不足,教师自身对AIGC技术在实践中的应用了解有限,难以给予学生有效指导;最后,实践平台缺乏,学校提供的实践环境无法支持AIGC技术的应用和实验。这些问题导致学生虽然在学校学习了AIGC相关知识和工具,但缺乏将其应用于实际设计项目的能力。当面对真实的设计任务时,往往不知道如何有效利用AIGC工具提高工作效率和创意质量,难以满足企业对设计人才的期望。

3.4 教师师资力量不足,缺乏优质教师资源

中职艺术设计专业普遍面临具备AIGC教学能力的师资力量不足的问题。多数艺术设计专业教师毕业于传统艺术设计专业,缺乏计算机科学和人工智能领域的背景知识,对AIGC技术的理解较为表面。同时,学校又难以吸引既懂艺术设计又精通AIGC技术的复合型人才加入教师队伍。师资培训体系也不够完善,现有的教师培训往往侧重于单一软件工具的使用,缺乏对AIGC技术原理、应用场景和教学方法的系统培训。这使得教师们在面对AIGC这一新兴技术时,常常感到无所适从,难以有效地将其融入教学实践。

4 AIGC赋能中职艺术设计专业教学的路径与实践

4.1 积极更新教育理念

面对AIGC技术带来的变革,中职艺术设计教育工作者应主动更新教育理念,重新思考艺术设计教育的本质和目标。具体而言:一是从“技术传授”转向“创意培养”,将教学重点从软件操作技能训练转向创意构思能力和审美判断力的培养;二是从“教师中心”转向“学生中心”,尊重学生的创意主体性,鼓励

个性化表达和探索;三是从“作品导向”转向“过程导向”,重视设计思维的发展和创意过程的体验。教育理念的更新需要落实到具体的教学实践中,学校可以组织教育理念研讨会、教学观摩活动,促进教师之间的交流和反思;同时,也可以引入行业专家和设计实践者分享AIGC时代的设计思维和工作方式,帮助教师理解行业变化对教育的影响。

4.2 强化跨学科融合,优化课程体系

针对课程设置不合理的问题,中职艺术设计专业应强化跨学科融合,系统优化课程体系。一是开设AIGC相关新课程,如“创意编程”、“AIGC辅助设计”、“数据可视化”等,构建AIGC知识和技术的学习路径;二是将AIGC内容融入传统课程,如在“平面设计”课程中增加AI生成图像的内容,在“三维动画”课程中引入AI动画生成技术;三是开发跨学科综合项目,整合艺术设计、计算机科学和人文社科等多个学科的知识技能。课程体系的优化需要遵循循序渐进的原则,从低年级到高年级逐步增加AIGC相关内容的深度和广度。低年级可以侧重AIGC工具的基础使用和创意激发,高年级则可以强调AIGC技术与专业设计领域的深度融合和创新应用。

4.3 深化校企合作,强化实践教学

为解决实践教学环节薄弱的问题,中职艺术设计专业应深化校企合作,强化与AIGC技术应用相关的实践教学。一是共建实践基地,与设计公司、科技企业合作建立实训基地,为学生提供接触真实AIGC应用场景的机会;二是引入企业项目,将行业中的真实设计项目引入课堂,让学生在实践学习中学习如何运用AIGC工具解决实际问题;三是聘请行业导师,邀请具有AIGC实践经验的设计师和技术人员参与教学指导。此外,学校还可以组织AIGC设计竞赛、创新工作坊等活动,激发学生的学习兴趣 and 创作热情。通过多样化的实践活动,帮助学生积累AIGC技术应用经验,培养解决复杂设计问题的能力。

4.4 加强师资队伍建设,赋能教师AIGC教学引领力

面对师资力量不足的挑战,中职艺术设计专业应多措并举,加强师资队伍建设。一是开展系统培训,组织AIGC技术原理、工具使用和教学方法的系列培训,提升教师的专业能力;二是建立

学习共同体,鼓励教师跨学科协作,共同探索AIGC技术与艺术设计教学的融合路径;三是引进兼职教师,聘请具有AIGC实践经验的企业专家和自由设计师参与教学,弥补专职教师的不足。师资队伍应注重教师的持续学习和专业发展。学校可以为教师提供参观交流、学术会议、企业实践等机会,帮助教师跟踪AIGC技术的最新发展和行业应用趋势,不断提升教学水平。

5 结论

AIGC技术正在深刻改变艺术设计行业的生态,对中职艺术设计专业教学提出了新的要求和挑战。本研究通过分析AIGC技术对中职艺术设计教学的影响,剖析现状问题,提出了相关的赋能路径,得出以下结论:

首先,AIGC技术通过革新教育理念、重塑课程体系、创新实践教学模式、拓展教师能力,为中职艺术设计教学带来了重要发展机遇。教育者应积极拥抱这一变革,将AIGC技术有效融入教学实践,提升教学质量。

其次,当前中职艺术设计专业教学在教育理念、课程设置、实践教学和师资队伍等方面仍存在与AIGC技术发展不匹配的问题,这些问题制约了人才培养质量的提升,需要通过系统性改革加以解决。

最后,应对AIGC时代的挑战,中职艺术设计专业应采取更新教育理念、优化课程体系、强化实践教学、加强师资建设等策略,全面推动教学改革,培养适应技术发展的创新设计人才。

[参考文献]

[1]高静.AIGC技术在广电行业中的应用探析[J].广播电视网络,2024,(6):79-82.

[2]郭万成.AIGC技术在艺术设计中的应用研究[J].鞋类工艺与设计,2024,(9):91-93.

[3]冯鸣阳,曹蕊,陈庆军.AIGC冲击下艺术设计教育的变革与重构:机遇、范式与应对[J].工业工程设计,2023,(4):47-58.

作者简介:

翟恬媛(2000--),女,汉族,山西省晋城市人,硕士在读,研究方向:职业技术教育(文化艺术方向)。