

AI 绘画对于当代大学艺术设计专业教学的影响

沈强

江苏建筑职业技术学院

DOI:10.12238/mef.v8i4.11230

[摘要] 本研究分析AI绘画的技术特质与发展趋势,探讨其对大学艺术设计专业教学理念、内容、方法及学生素养的影响与挑战,并提出应对策略。本文聚焦AI绘画在当代艺术设计教育中的多元作用,旨在促进教学创新,使之与时代发展和教育需求相适应。

[关键词] AI绘画; 艺术设计专业; 教学影响; 创新与融合

中图分类号: I253.5 文献标识码: A

The Impact of AI Painting on the Teaching of Contemporary University Art Design Majors

Qiang Shen

Jiangsu College of Architecture and Technology

[Abstract] This study analyzes the technical characteristics and development trends of AI painting, explores its influence and challenges on the teaching concepts, contents, methods, and student qualities of university art design majors, and proposes corresponding strategies. This paper focuses on the diverse roles of AI painting in contemporary art design education, aiming to promote teaching innovation and make it adapt to the development of the times and educational needs.

[Key words] AI painting; Art design major; Teaching impact; Innovation and integration

引言

人工智能技术迅猛发展, AI绘画作为新兴艺术创作模式, 对大学艺术设计专业教学产生深远影响。本研究旨在深入探讨AI绘画的作用逻辑与实践价值, 为教学提供理论基础和实践指导。

1 AI绘画的技术特点与发展现状

AI绘画依托深度学习、神经网络等技术, 通过对艺术作品图像数据的学习与分析, 掌握不同艺术风格、技巧及视觉要素的呈现规律。市场上出现了如Midjourney、Stable Diffusion等AI绘画工具, 它们能根据用户输入快速生成绘画作品。

AI绘画风格多样, 题材多样, 可以满足不同用户的审美创作需要。凭借精妙的算法和模型结构, 可仿照梵高、莫奈、达·芬奇等大师风格等多种经典绘画风格, 也可以根据用户的需要, 产生各种题材的作品, 从而激发创作灵感和积极性。

AI绘画具有突破人类思维局限、产生具有开创性的作品、为艺术创作注入活力的AI绘画, 其创新特质是独有的。基于强大的资料分析能力, 为艺术家提供新的思路, 通过对算法和模型的优化, 创造出新的艺术呈现形式和风格。

在使用AI绘画工具的时候, 使用者可以按照自己的需求对参数进行调节, 做到创作上的个性化。如平面设计从业者通过对色彩和布局的调整来提高作品的吸引力和唯一性, 从而提高工作效率, 利用其可定制性生成海报初稿。

2 AI绘画对大学艺术设计专业教学的积极影响

2.1 AI绘画与教学理念的更新

AI绘画技术的发展不仅是艺术创作领域的一次革命, 也是教育领域教学理念更新的重要推动力。在传统教学模式中, 教师常被视为知识的传递者, 其角色定位在将既定知识传递给学生。然而, 随着AI绘画技术的介入, 教学理念正经历着从“知识传授”到“创新引导”的深刻转变。教师的角色逐渐转变为创新的引导者和学习的促进者, 更加强调学生的主动参与和创新思维的培养。

在这一转变中, 学生被置于教学过程的中心位置。教育不再仅仅是对知识的记忆和重复, 而是鼓励学生通过实践和探索来构建自己的知识体系。AI绘画技术提供了一个创新的平台, 使学生能够在艺术创作中实践跨学科的知识整合, 从而培养出适应未来社会需求的复合型人才。

2.2 教学内容的丰富与课程集群的构建

AI绘画技术的发展极大地丰富了教学内容。高校艺术设计专业开始构建以AI绘画为核心的专业课程集群, 这些课程不仅包括AI绘画的基础理论和技术方法, 还涉及其在不同艺术领域中的应用实践。这样的课程集群旨在为学生提供一个全面、系统的学习路径, 帮助他们掌握AI绘画技术, 并将其应用于实际创作中。

2.3 教学方法的创新

2.3.1 推行项目驱动式教学

随着教学理念的更新,教学方法也在经历着创新。项目驱动式教学成为重要的教学模式之一,它鼓励学生在实际项目中应用所学知识和技能,通过解决实际问题来提升实践能力和创新思维。这种教学方法使学生能够在实践中学习,在学习中实践,从而更好地准备他们未来的职业生涯。

2.3.2 推广合作学习模式

合作学习模式的推广也是教学方法创新的一个重要方面。通过小组合作,学生能够分享经验、提升团队协作能力,并在多元视角的碰撞中激发创意灵感。这种学习方式有助于培养学生的沟通表达能力和人际关系协调能力,同时也能够促进他们在设计难题面前的集体智慧和创新意识。

2.3.3 实施线上线下混合教学

线上线下混合教学的实施则是对传统教学模式的另一项重要补充。线上教学突破了时间和空间的限制,使学生能够更灵活地安排学习时间,同时也能够利用网络平台获取更广泛的学习资源。线下教学则提供了面对面交流的机会,使教师能够针对学生的具体问题提供个性化的指导。这种混合教学模式结合了线上和线下的优势,为学生提供了更加丰富和灵活的学习体验。

综上所述,AI绘画技术不仅改变了艺术创作的方式,也深刻影响了艺术设计专业的教学理念、内容和方法。通过更新教学理念、丰富教学内容、创新教学方法,AI绘画技术为培养新时代的艺术设计人才提供了强有力的支持。教育者应当积极拥抱这一变革,探索AI绘画技术在教学中的更多可能性,以培养出能够适应未来社会发展的创新人才。

3 AI绘画对大学艺术设计专业教学的挑战

3.1 教师角色的深度重塑

3.1.1 从传统知识传输者到创新引导者

AI绘画时代,教师角色转变为学生学习的关键引导者,肩负引导学生正确认知与运用AI绘画技术、培育创新与实践能力的重任。这要求教师具备更高综合素质与教学能力,实例项目动手操作能力,紧跟技术发展趋势与前沿教学方法,为学生提供前瞻性指导,助力其艺术创作能力提升。

3.1.2 全方位提升教师素养以应对时代需求

教师需持续学习,掌握新兴人工智能技术与前沿艺术设计方法,提升专业水平与教学能力。同时,具备扎实信息技术素养,运用网络平台与在线资源教学,营造良好学习环境。此外,关注学生心理健康与情感诉求,引导其理性看待AI绘画技术带来的机遇与挑战,促进身心全面发展。

3.2 学生学习模式的适应性变革

3.2.1 培育学生自主学习能力

学生要主动探索实践,增强创作和技术应用能力,养成良好的学习习惯和自我管理能力,合理规划学习时间任务,挖掘自身潜能,达到艺术创作能力的高级,学生要通过各种形式、多种形式、多形式地进行艺术创作。

3.2.2 塑造学生批判性思维

学生对作品的好坏要有辨别的认识,对艺术价值、技术特点要有解剖,取其精华、去其糟粕。学会对自己作品进行反思评价、发现问题、解决问题的方法,从而促进作品品质的提高。教师要通过设计教学环节,重视学生批判性思维的培养,引导学生自主地进行思考,理性地分析,从而创作出更有内涵的作品。

3.3 教学评价体系的科学重构

3.3.1 构建全方位多元化教学评价指标体系

学校要突破传统以作品质量为核心的考核局限,构建全方位、多样化的教学评价体系。将课堂参与度、解决问题能力等学生创新、技术应用、团队合作等能力和学习过程表现纳入新体系,做到全面客观、公正地评价学生学习成果,科学地为学生发展提供指导。

3.3.2 以强化评价效能为目的的融合过程性与终结性

对学生学习中出现的问题和不足,教学评价要以过程性评价为主,有针对性地动态捕捉学生的意见,并给出意见,以利于学生调整学习方法策略,促进学习效果的提高。在发挥终结性评价作用的同时,对学习成果进行综合评价,并对学生的宏观指导起到一定的激励作用。

4 应对策略

4.1 教师专业发展的深度赋能

4.1.1 构建多元综合评价指标体系

突破传统单一模式所局限的现状,坚持科学、客观、公正的原则构建了多元化的综合教学评价指标体系。制定详细的指标细则和权重的评价指标体系,从学生作品质量、创新思维、技术应用、团队协作以及学习态度 and 过程表现的多维度进行综合考虑,为学生的发展提供精准的指导与反馈,保证评价结果的准确与公平,有效。

4.1.2 强化过程性评价动态跟踪反馈机制

注重在教学中的过程性评价作用,建立完善的机制,实时、动态地跟踪监测和记录学生学习过程中的各种表现,并对学生的各种过程进行整理和分析。通过对课堂上的观摩、课后作业的解析、案例项目的操作考核、学习过程的建立,来捕捉问题的不足并针对性地给出反馈的意见,从而帮助学生在学习中及时调整自己的策略方法、促进学生的学习成效、使学生在过程中得到更好的发展,从而达到学习的目的。

4.1.3 搭建师生专业交流协作平台

为打破地域学科界线、促进师生之间深度沟通与协作及经验共用,搭建一个高效方便的师生交流平台。为教师与学生创造沟通合作契机,培育协同共进的教学文化,优化教学品质,使用线上线下一体化模式,定时组织学术讲座、经验分享会、专题研讨类活动。

4.2 进阶助推学生的自主学习能力

4.2.1 激发学生自主学习内在驱动力

运用多元教学手段和丰富教学内容,洞察学生的兴趣和需求,激发学生学习的兴趣和艺术设计的内在动力,唤醒学生自主

学习的自觉性。如实际项目案例的引入, 前沿优秀作品的展示, 创意大赛的组织参赛等, 是学生在艺术设计中领略AI创作的魅力, 在学习中主动投入, 综合能力得到提高。

4.2.2 拓展学生的学习资源与渠道

整合提供满足学生个性化需求的多元渠道, 丰富优质便捷的学习资源。包括为保证学生轻松获取知识、开阔学生的学习视野、筑牢学生自主学习资源基础, 筛选推荐专业书籍、期刊、网络课程等学习资料, 建设校内数字化资源库, 建设专业学习网址导航等。

4.2.3 构建学生互助学习活力社区

合理设置学生互助学习群, 鼓励建立学生互动交流、合作学习、互助成长的活跃型学习社群平台。培养团队合作、沟通交流、批判性思维能力, 让学生在相互学习启发中完善知识体系, 提高学习效果和综合素质, 通过小组项目合作、作品互评、经验分享等活动。

4.3 教学资源建设的优化升级

4.3.1 硬件设施的升级换代与运维

AI绘图对计算资源和图形处理能力要求较高, 学校需要投入资源对教学硬件设施进行升级, 包括计算机硬件的更新、网络带宽的提升和配套设备的完善、为教学提供物质保障的管理和维护机制的建立和完善等。

4.3.2 软件资源的开发整合与管理

学校要为方便学生获取和使用, 满足多样化学习需求, 开发适合教学的AI绘画软件资源, 构建教学资源库。通过引进先进的软件和技术, 增强学生的专业素养和竞争能力, 同时扩大对外合作。

4.4 教学评价体系的科学重构

4.4.1 构建多元化综合评价指标体系

突破了传统单一模式所局限的现状, 坚持科学、客观、公正的原则构建了多元化的综合教学评价指标体系, 为学生的发展提供精准的指导与反馈, 保证评价结果的准确与公平, 有效。

4.4.2 强化过程性评价动态跟踪反馈机制

注重在教学中的过程性评价作用, 建立完善的机制, 实时、动态地跟踪监测和记录学生学习过程中的各种过程, 并对学生的各种过程进行分析和分析。从而帮助学生在调整自己的策略方法、促进自己的学习成绩、使自己在学习过程中得到更好的发展, 从而达到学习目的的目的。

4.4.3 引导学生参与评价能力提升培养

倡导通过自我评价和互评能力的培养, 引导学生全面参与教学评价活动。学生通过组织自评反思、小组互评交流、测评方式培训等活动, 学习分析和思辨能力的提高, 学会了对自己和他人学习情况的客观认识。重视对学生的评价意见和建议, 把他

们作为促进教学相长、促进教学质量提高的重要依据。

5 结论

人工智能AI绘画对当代大学艺术设计的专业教学格局进行了深刻的重新建模, 促进了艺术设计专业教学的教学思想、教学内容的革新、教学方法的改变, 为艺术设计教育注入了朝气蓬勃的发展空间, 也为教育事业改革注定了前进的动力。但是同时也给教师角色转换、调整学生的学习方式、重新构建教学资源、重建教学资源和评价体系提出了挑战。只有采用上面的应对策略来加强教师的培养、引导学生自主学习、优化教学资源建设、完善评价制度、培育新时代所需要的高素质艺术设计类人才是提高教学品质、培养时代所要求的, 才是人工智能绘画事业发展的前景所在。放眼未来, 随着AI的发展, 在艺术设计领域中, AI绘画将更加关键, 我们应该保持对它的敏锐洞察和前瞻性思维, 重视它的动态、创新它的教学方法, 创造一个新的艺术设计教育篇章, 这是AI绘画应该做的工作, 更是艺术设计教育要做的工作。

[参考文献]

- [1]罗巨浪, 周冰渝, 陈静茹. AI绘画工坊: Midjourney从入门到实践[M]. 2024.10:004-006.
- [2]张天宇. AI绘画技术融入高校美术专业教学的课程设计与实践——评《AIGC时代: 突破创作边界的人工智能绘画》[J]. 中国电化教育, 2024, (11): 3-4.
- [3]张泽宇, 王铁君, 郭晓然, 等. AI绘画研究综述[J]. 计算机科学与探索, 2024, 18(6): 1404-1420.
- [4]孙溪. 在设计教学中使用AI绘画的研究[J]. 教学与研究, 2024, (03): 241-243.
- [5]陆琪琪, 承杰. AI绘画对艺术设计专业教学的影响及对策[J]. 普洱学院学报, 2018, (01): 129-130.
- [6]张来源. 从绘画基础课程改革到艺术设计教学模式的创新[J]. 美术观察, 2008, (08): 54-55.
- [7]郑玉堂. AI绘画技术融入数字动画类课程教学的探索[J]. 玩具世界, 2024(05): 172-174.
- [8]张玥婷. 基于AI绘图技术的中职平面设计专业教学模式创新研究[J]. 电脑知识与技术, 2023, (31): 132-134.
- [9]钟靖. 空间维度下的弹幕文化研究[J]. 中北大学学报(社会科学版), 2019, 35(6): 6-11.
- [10]隆平, 向林峰, 彭桂良. 新时代高职院校教师教学能力评价指标体系构建[J]. 教育与职业, 2029(19): 66-72.

作者简介:

沈强(1974—), 男, 汉族, 安徽省淮北市人, 研究生, 江苏建筑职业技术学院艺术设计学院, 副教授; 研究方向: 高校美术教育、艺术设计(数字化媒体艺术)。