

生成式人工智能与标志设计的互文性研究

杨帆

湖北经济学院法商学院 传媒与艺术设计

DOI:10.12238/pe.v3i5.16626

[摘要] 随着生成式人工智能技术的迅猛发展,其与艺术设计领域的交融日益深入,标志设计作为视觉传达的核心组成部分,正经历着前所未有的变革。本文旨在探讨生成式人工智能与标志设计之间存在的“互文性”关系。这种互文性并非简单的工具替代,而是一种深层次的、动态的、相互建构的对话过程。文章首先剖析了AIGC技术为标志设计在操作流程、创意生成与生产效率上带来的范式转移,进而重点分析了当前人机互文中存在的三大困境:设计过程可控性差、设计成果同质化突出以及可应用领域存在局限。针对这些问题,本文创新性地提出以“主题叙事设计策略”作为核心方法论,赋能并重塑AIGC辅助设计流程,构建了一套“主题定调—智能转译—循环修正”的人机协同工作模式。通过理论分析与案例佐证,本研究旨在为标志设计在人工智能时代探寻一条既能保有文化深度与创意灵魂,又能充分发挥技术效能的新路径,从而推动设计学科与智能技术的深度融合与良性互文。

[关键词] 生成式人工智能; 标志设计; 互文性; 主题叙事; 人机协同

中图分类号: TP18 **文献标识码:** A

Research on the Intertextuality of Generative Artificial Intelligence and Logo Design

Fan Yang

Media and Art Design, School of Law and Business, Hubei University of Economics

[Abstract] With the rapid development of generative artificial intelligence technology, its integration with the field of art and design is becoming increasingly profound. As a core component of visual communication, logo design is undergoing an unprecedented transformation. This article aims to explore the "intertextuality" relationship between generative artificial intelligence and logo design. This intertextuality is not merely a simple tool substitution, but rather a deep, dynamic and mutually constructed dialogue process. The article first dissects the paradigm shift brought about by AIGC technology in the operation process, creative generation and production efficiency of logo design, and then focuses on analyzing the three major predicaments existing in the current human-machine interaction: poor controllability of the design process, prominent homogeneity of design results, and limitations in applicable fields. In response to these issues, this paper innovatively proposes the "thematic narrative design strategy" as the core methodology to empower and reshape the AIGC-assisted design process, and constructs a human-machine collaborative working mode of "thematic tone setting - intelligent translation - cyclic correction". Through theoretical analysis and case verification, this study aims to explore a new path for logo design in the era of artificial intelligence that not only retains cultural depth and creative soul but also fully leverages technological efficiency, thereby promoting the deep integration and positive intertexturing of design disciplines and intelligent technologies.

[Key words] Generative Artificial Intelligence Logo design Intertextuality Thematic narrative Human-machine collaboration

引言

近年来,生成式人工智能(Artificial Intelligence Generated Content,以下简称“AIGC”)迅速发展。这是一种基于机器学习和深度学习的技术,可通过学习大量数据生成新的内容。在设计领域,AIGC的应用潜力巨大,能够将设计的理论与经验数

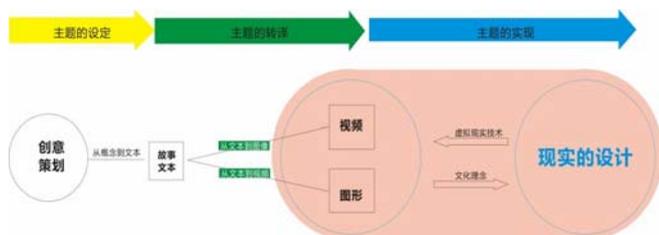
字化,可提升视觉设计、规划设计以及景观建设等设计工作的效率和创造力。但由于AIGC的机器属性,目前其在操作的可控性、生成设计作品的成熟度以及可应用的设计领域上具有一定的局限性。本文引入叙事设计策略,通过对叙事设计与AIGC的互文性研究来加强AIGC设计的可控性、提升设计作品的成熟度以及拓

宽智能设计的应用领域,以期找到一种科技时代下叙事设计策略赋能AIGC的智慧设计新路径。传统的标志设计流程深度依赖于设计师的个人经验、美学修养与手工技能,从需求分析、灵感构思、草图绘制到精细化执行,是一个周期较长且充满不确定性的创造性劳动。然而,以Midjourney、Stable Diffusion、DALL-E 2以及各类在线AI标志生成平台(如Looka)为代表的AIGC工具,宣称能够在几分钟内生成大量设计方案,极大地挑战了这一传统模式。这种挑战引发了设计界的广泛焦虑与深刻反思:AI是取代设计师的“威胁”,还是赋能创作的“利器”?

本文认为,将AIGC视为单纯的效率工具或替代威胁,均是对其影响的扁平化理解。二者之间存在着一种更为复杂的“互文性”关系。在文学批评中,“互文性”指任何文本都与其它文本相互关联、彼此参照。将其引申至本研究的语境,即指标志设计的传统范式(“文本一”)与AIGC生成的新范式(“文本二”)之间,并非孤立存在,而是处于持续的对话、碰撞、吸收与转化的动态过程中。AIGC的学习数据源于人类已有的设计成果(吸收传统),其生成结果又反过来影响和塑造着未来的设计审美与实践(重塑未来)。因此,本研究的目的不在于简单对比优劣,而是深入剖析这种互文关系的具体表现、现存问题,并试图构建一种理想的互文模型,使人工智能的“计算理性”与设计师的“创作感性”能够和谐共舞,共同推动标志设计向更高层次发展。

1 互文性的显现: AIGC为标志设计带来的范式转移

AIGC的介入,使得标志设计在操作、产出与价值三个层面发生了显著的范式转移,体现了人机互文的初步形态。

标志叙事设计策略赋能人工智能设计流程图

1.1 操作流程:从“头脑协同”到“人机对话”。传统设计流程是一个线性的、内化的思维外显过程:沟通需求→头脑风暴→手绘草图→软件实现→修改定稿。整个过程强烈依赖于设计师的内隐知识与动手能力。而AIGC流程则将其转变为一种“提示词工程”驱动的对话循环:输入文本/图像指令→AI生成多个方案→人工筛选与评估→修正指令再次生成。设计行为的核心从“如何绘制”部分转向了“如何描述与选择”,设计师的角色从纯粹的创作者,转变为引导、评判与整合的“导演”。

1.2 创意生成:从“经验驱动”到“数据驱动”。设计师的创意往往源于其知识储备、生活阅历与艺术灵感,具有强烈的个人风格与偶然性。AIGC的创意则基于其对海量标志设计数据集的学习、分析与重组。它能够打破设计师固有的思维定式,提供超越个人经验范围的、天马行空的组合方案。这种“数据驱动”的创意方式,为设计初期提供了前所未有的多样性与可能性,实

现了人机在创意维度的互文——AI拓展了人的想象力边界,人则为AI的狂想赋予意义与逻辑。

1.3 生产效率:从“精雕细琢”到“快速迭代”。传统模式下,一个成熟的标志方案需要数天甚至数周时间,成本较高。正如本研究前期调查所示,AI标志平台能在2-4分钟内产出大量初步方案,极大地压缩了从概念到可视化草案的时间成本。这使得设计过程能够容纳更快速的试错与迭代。客户可以在短时间内看到多种风格方向,从而更精准地定位需求。效率的变革,本质上是将设计师从大量重复性、机械性的绘图中解放出来,使其能将更多精力投入于前期的战略定位与后期的深化打磨,实现了设计价值链的重新分配。

2 互文性的困境:人机对话中的挑战与隔阂

尽管AIGC带来了显著的效率提升,但当前的互文关系仍处于浅层阶段,存在诸多亟待解决的困境。

2.1 设计过程的可控性困境。AIGC的“黑箱”特性导致其输出具有高度的不确定性。普通用户甚至专业设计师,都时常陷入“出图百张,无一可用”的窘境。这一方面源于对提示词精准控制能力的欠缺;另一方面,不同生成模型(如Midjourney与Stable Diffusion)对同一提示词的理解与演绎风格迥异,增加了学习与掌控成本。这使得设计过程从“可控的创作”部分滑向了“不可控的抽奖”,人机对话的通道存在巨大的噪声干扰。

2.2 设计成果的同质化困境。AIGC模型的训练数据来源于互联网上已存在的海量设计,其算法本质是寻找并重组数据中的常见模式。这导致其生成的结果往往趋于“平均美”或“流行风格”,缺乏真正独特的、具有深刻文化内涵与精神力量的原创性。当所有用户都使用相似的模型和提示词时,标志设计的趋同现象将不可避免。机器的“模仿”能力削弱了设计的“独特性”,这与标志作为品牌核心识别符号的根本使命相悖。

2.3 设计应用的局限性困境。目前,AIGC在标志设计中的应用主要集中于图形方案的生成阶段。一个成功的商业标志,需要考虑到其在各种场景、材质、尺度下的应用效果,以及其背后的品牌故事与战略意图。AI生成的标志在后续的商标注册查重、VI系统延展应用、动态化设计等环节,往往显得力不从心。其生成结果可能与其他现有标志高度雷同,导致注册失败;也可能在复杂应用中缺乏系统性与适应性。这表明,当前的AI尚无法理解设计的完整语境与深层需求,其互文性仍停留在视觉表层。

3 互文性的升华:主题叙事设计策略对AIGC的赋能

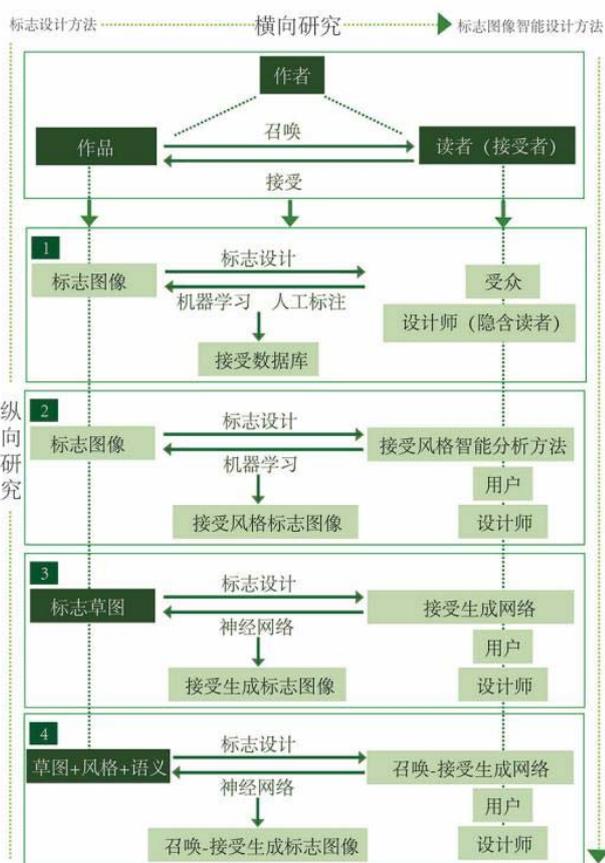
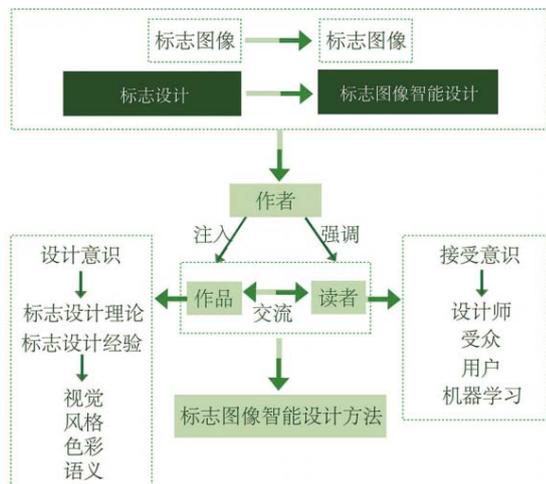
要突破上述困境,实现人机互文从浅层到深层的升华,必须为AI注入人类独有的“设计思维”。本研究提出,将“主题叙事设计策略”作为核心框架,赋能并重塑AIGC workflow,是可行的解决路径。

第一阶段:主题定调——确立互文的灵魂

设计师首先需要超越简单的图形需求,与客户深入沟通,挖掘品牌的核心价值、故事与文化,凝练成一个明确的“设计主题”。例如,为一个致力于环保的科技品牌设计标志,其主题可定为“科技赋能下的自然共生”。此阶段完全由人类设计师主导,确保了项目的精神内核与文化深度。

第二阶段：智能转译——展开互文的对话

在此阶段，设计师将宏观主题分解为一系列具体、可操作的提示词模块，如“核心意象”（树叶、电路）、“风格关键词”（极简、未来感、有机）、“色彩情绪”（科技蓝、生态绿）。随后，利用AIGC工具（可结合ChatGPT进行文本拓展，再使用Midjourney等生成图像）进行大规模方案生成。此时的AI不再是盲目地创作，而是在主题叙事设定的“轨道”上奔跑。

研究方法与技术路线

第三阶段：循环修正——深化互文的层次

设计师对AI生成的初稿进行评判、筛选与整合。这并非简

单的“选美”，而是基于主题的深度审视：哪个方案最能传达核心叙事？哪些元素可以组合？色彩是否需要调整？基于评判结果，设计师微调提示词，进行下一轮生成，或选取最优方案作为“工作底图”，进入人工精细化调整阶段。这个过程形成了一个“人类定义问题—AI提供方案—人类评判并重新定义问题”的增强循环，不断将人类的设计意图更深处“写入”AI的产出中。

通过这一策略，主题叙事充当了人机互文的“语法”，它一方面提升了AI设计的可控性与内容深度，有效遏制了同质化倾向；另一方面，它将设计师的角色稳固在战略制定者、叙事构建者和质量把关者的高位，实现了人与机器在创意生产中的优势互补与协同进化。

4 结论与展望

生成式人工智能与标志设计之间，正构建着一种深刻而复杂的互文性关系。本研究通过分析指出，AIGC并非标志设计的终结者，而是一面镜子与一个强大的对话者。它通过改变流程、拓展创意和提升效率，反射出传统设计模式中可优化之处；同时，它也通过自身的局限（如可控性差、同质化），凸显了人类设计师在战略思维、文化理解与情感共鸣上的不可替代性。

未来的标志设计，必将走向一种深度的人机协同模式。设计师需要进化其核心技能，从娴熟的手绘者转变为精通的“AI策展人”、“叙事构建师”与“设计策略家”。他们需要善于运用如主题叙事设计策略这样的方法论，为AI的创造力设定框架与方向，在人与机器的持续对话中，催生出既兼具效率与多样性，又不失文化内涵与品牌灵魂的优秀设计。

本研究提出的主题叙事赋能框架，为这一未来图景提供了具体的实践路径。下一步的研究方向，可以集中于构建更为细化的提示词语料库与设计主题的映射关系，或开发集成此理念的、面向教育领域的虚拟仿真教学平台，让人机互文的智慧设计新范式，能够更广泛地赋能于设计人才培养与产业实践之中。

[项目基金]

2024年湖北经济学院法商学院科学研究项目：生成式人工智能与标志设计的互文性研究(2024K02)。

[参考文献]

[1]李恩杰. Logo设计[M]. 河南: 商丘科技出版社, 2010, 10.
 [2]Codd E F. A relational model of data for large shared data banks. 1970. [J]. Md Comput.
 [3]张康, 樊桢宝. 计算美学中的生成技术与美学度量[J]. 装饰, 2018(3): 47-49.
 [4]Murray N, Marchesotti L, Perronnin F. Ava: A large-scale database for aesthetic visual.
 [5]吴誉. 标志设计基础[M]. 海洋出版社, 2007.
 [6]翟志强. 生长的艺术——人工智能“情感化”时代艺术的使命和道路[J]. 民族艺术研究, 2023, 36(4): 55-61.

作者简介:

杨帆(1983—), 女, 汉族, 湖北武汉人, 硕士, 副教授, 研究方向: 视觉传达。