

生成式 AI 赋能下插画设计课程产教融合教学模式的改革路径研究

韩枫

宝鸡文理学院

DOI:10.12238/er.v8i8.6318

[摘要] 在数字技术与创意产业深度融合的背景下,生成式 AI 技术为插画设计教育领域的产教融合改革提供了全新的技术范式与实施路径。本文基于高校插画设计课程的教学实践,系统分析传统产教融合模式在技术适配性、校企协同机制等方面的结构性瓶颈,构建“技术驱动-产业对接-教学革新”三位一体的改革路径框架。本次研究通过课程体系重构、校企双元协同、评价体系优化等改革措施,深入探索生成式 AI 在提升教学效率、强化产业适配性、培养创新能力等方面的具体路径。

[关键词] 生成式 AI; 插画设计; 产教融合; 教学模式; 改革路径

中图分类号: G424.1 **文献标识码:** A

Research on the Reform Paths of Industry-Education Integration Teaching Model for Illustration Design Course Empowered by Generative AI

Feng Han

Baoji University of Arts and Sciences

Abstract: Against the backdrop of the deep integration of digital technology and the creative industry, generative AI technology offers a brand-new technical paradigm and implementation path for the reform of industry-education integration in the field of illustration design education. Based on the teaching practice of illustration design courses in universities, this paper systematically analyzes the structural bottlenecks of the traditional industry-education integration model in terms of technological adaptability and the school-enterprise collaboration mechanism, and constructs a three-in-one reform path framework of "technology-driven - industry connection - teaching innovation". Through reform measures such as curriculum system reconstruction, dual collaboration between schools and enterprises, and evaluation system optimization, the study deeply explores the specific paths of generative AI in enhancing teaching efficiency, strengthening industrial adaptability, and cultivating innovation capabilities.

Keywords: Generative AI; illustration design; integration of industry and education; teaching mode; reform path

引言

《2025 中国数字艺术产业发展报告》显示,商业插画领域中 AI 辅助创作的渗透率已达 82%,其中电商插画、游戏原画等细分领域的 AI 应用率突破 90%,企业对设计师的能力要求从单一手绘技能转向“AI 工具应用+创意策划+商业落地”的综合素养体系^[1]。这种产业变革使高校插画设计教育面临双重挑战:传统教学中“重技法训练、轻产业对接”的模式难以适配数字时代需求,产教融合长期停留在实习参观、企业讲座等浅层合作层面,导致学生就业时普遍面临“工具脱节”“创意同质化”等现实困境。本研究基于高校教学改革实践,旨在构建可操作、可复制的插画设计产教融合改

革路径,为数字艺术教育领域的综合育人机制提供路径参考。

1 插画设计课程产教融合改革的现实动因与 AI 赋能逻辑

1.1 产业变革驱动的教育改革必然性分析

(1) 行业人才需求的范式转移与能力重构

对全国 30 家头部插画相关企业的调研数据显示,89.7%的企业将“AI 工具应用能力”纳入招聘核心要求,而高校应届毕业生中仅 33.2%接受过系统的 AI 辅助创作训练^[2]。引入 Stable Diffusion 后,概念稿的绘制效率会大幅提升,设计师的工作重心从“技法执行”转向“创意决策与项目管理”。这种产业变革要求高校重新定义插画人才的能力结构——

不仅需掌握传统手绘基础,更要具备 AI 工具操作、跨领域创意生成、商业项目全流程管理等复合素养,而传统教学体系对此的响应明显滞后。

(2) 传统产教融合模式的实施瓶颈与结构性矛盾

传统校企合作模式长期陷入“形式化”困境:企业多以“实习基地挂牌”等名义参与教育,极少实质性介入课程设计;由于企业未能深度参与教学指导,学生作品普遍存在“传统元素挪用不当”“现代审美适配不足”“版权意识缺失”等问题。这种浅层合作源于校企双方的目标差异——企业追求商业价值,学校侧重教学成果,缺乏常态化的利益协调机制与协同平台。

(3) 创意培养体系的时代局限与工具化风险

传统插画教学中,技法训练占课程总学时的比重超过65%,导致学生普遍陷入“炫技式创作”的认知误区;而生成式 AI 工具的大规模引入又引发了新的教育焦虑——教学实验数据显示,过度依赖 AI 草图生成功能的学生群体,其创意方案的独特性指标较传统教学组降低29.3%。如何在技术赋能中保持艺术创造力的培养,成为教育改革必须面对的核心命题:在工具理性与价值理性之间寻求新的平衡点。

1.2 生成式 AI 对产教融合教学的多维赋能机制

生成式 AI 在插画设计教学中的应用并非简单的工具叠加,而是通过技术层和创意层的协同作用,重构产教融合的实施逻辑,形成系统性的赋能架构:

技术层赋能:借助 ControlNet、DreamBooth 等专业插件,实现 AI 生成内容与手绘创作的精准结合。教学实践表明,学生在 AI 生成的构图基础上进行笔触深化,整体创作效率较传统模式提升3.2倍,且画面完成度显著提高;

创意层激发:AI 的跨领域数据整合能力成为创意孵化的催化剂。教学实验中,输入“物理概念+传统工笔技法”等跨界关键词,AI 生成的视觉方案为学生提供了全新创作维度。

2 生成式 AI 赋能下插画设计课程体系重构的改革路径与实施策略

2.1 交互性模块化课程群的系统构建

将传统单一课程体系重组为三大交互模块,形成“工具-项目-创新”的渐进式能力培养链条:

AI 工具与创意激发模块:开设《数字插画智能创作》核心课程,系统讲授 Midjourney 的参数控制、DALL-E 的语义理解、Stable Diffusion 的风格迁移等核心技能,特别设置“AI 创意批判与二次创作”教学环节,要求学生对 AI 生成方案进行至少3轮人工优化,避免创意同质化。教学中引入“关键词语义拆解”训练,培养学生对 AI 指令的精准控制能力;

产业项目实战模块:与电商平台、游戏公司共建《商业插画智能生产》课程,直接引入企业真实订单。学生通过

AI 快速完成多组风格测试方案,再由企业导师筛选出最优方向进行深化创作;

跨媒介创新模块:结合 AR、NFT、元宇宙等新兴领域,利用 AI 生成多模态创作素材。课程中指导学生使用 AI 生成虚拟场景后,再通过 Unity 进行交互设计,拓展创作维度。将 AI 生成的插画作品转化为动态 NFT 艺术,在专业数字平台发售,实现教学成果的商业转化。

2.2 发展性评价体系的多维重构路径

构建兼顾技术应用能力与艺术创造能力的多元化评价框架,实现教学过程的全面质量监控与改革反馈:

过程性评价:通过 AI 学习分析系统追踪创作全流程,重点关注 AI 辅助比例、创意迭代次数、人机协作效率等新型指标。评价中引入“创意演进图谱”,要求学生提交 AI 生成草稿与人工修改版本的对比文件;

产业性评价:引入企业 KPI 标准,包括项目完成周期、客户修改意见采纳率、商业转化率等量化指标。企业方代表参与中期评审与终期答辩,以市场接受度、商业落地性为核心评价标准;

创新性评价:设置“人机协作创新奖”,鼓励探索 AI 技术与传统技法的融合创新。鼓励学生将 AI 生成的抽象构图转化为传统绘画艺术创作,实现技术赋能与艺术表达的有机统一。评价中特别关注“AI 技术与传统媒介的融合度”“跨领域创意的独特性”等指标。

3 改革路径的现实挑战与优化策略

3.1 改革路径实施中的现实挑战解析

(1) 创意主权的人机博弈困境

改革实践中发现,约25%的学生存在“AI 依赖症”——直接将 AI 生成图作为最终作品提交,其创意深度与人文内涵较人工创作明显不足。AI 插画虽技术指标完美,但因“缺乏生活观察与情感温度”被否决的现象频繁出现。更深层的矛盾在于,AI 生成内容的风格趋同性可能导致学生创意的同质化,设计课程中的 AI 辅助作品呈现出相似的视觉语言,反映出对 AI 工具的盲目使用可能抑制个体创意表达^[3]。

(2) 教师角色的转型压力与能力缺口

传统插画专业教师普遍缺乏 AI 技术背景,教师能熟练运用3种以上 AI 插画工具的占比有限,而企业期待的“AI 创意教练”角色要求教师同时具备技术应用能力、艺术判断能力与产业洞察能力。在教学实践中,部分教师因缺乏 AI 工具的深度掌握,难以有效引导学生在 AI 生成与人工创作之间找到平衡点,导致部分学生作品出现“技术滥用”或“创意缺失”的问题。

(3) 版权伦理与数据安全挑战

AI 生成内容的版权归属尚未形成明确法律界定,教学过

程中多次出现学生作品包含受版权保护的训练数据元素。使用商业 AI 模型生成的插画被诉侵权的案例, 暴露出当前教育中版权意识与伦理规范培养的缺失^[4]。此外, AI 工具使用过程中涉及的学生创作数据、企业项目数据的安全管理问题, 也对教学中的数据隐私保护提出了挑战。

3.2 改革路径的优化策略与实施框架

(1) 构建创意导向的人机协作教育规范

制定《插画设计 AI 应用教育指南》, 明确 AI 辅助不超过创作流程 40% 的基本原则, 要求学生提交作品时必须附带“创意演进图谱”, 清晰标注 AI 参与环节与人工创新点。在课程体系中增设数字艺术版权与伦理必修模块, 通过真实案例教学, 培养学生的知识产权意识与伦理判断能力。开发 AI 创意合规性评估工具, 自动检测作品中可能涉及的版权风险元素, 引导学生规范使用 AI 工具。

(2) 打造双师型教师发展生态共同体

培养兼具艺术素养与技术能力的双师型骨干教师, 形成了“技术培训-教学实践-产业反馈”的闭环培养机制。建立跨学科教师协作小组, 由计算机专业教师负责 AI 技术原理, 艺术设计教师负责创意教学应用, 共同开发适应 AI 时代的插画设计课程。

(3) 建立动态化课程内容更新机制

通过 AI 数据分析实时追踪产业技术前沿, 开发基于区块链技术的教学资源库, 及时评估新兴技术的教学适用性, 确保教育供给的时效性与前瞻性。

4 数字时代插画设计产教融合教学改革的未来展望

4.1 技术演进驱动的教学模式深化方向

随着多模态 AI、具身智能等技术的发展, 插画设计产教融合教学将向全场景虚拟实训方向演进。未来教学中, 学生可通过元宇宙平台参与企业虚拟项目, 使用 AI 工具生成 3D 插画、动态叙事场景, 实现从 2D 平面创作向多维空间叙事的跨越。

4.2 人文价值引领的教育本质回归

无论技术如何演进, 插画设计教育的核心仍在于培养有温度的创作者。未来的改革需更加注重人文素养与技术能力的平衡发展, 在课程中增加科技伦理、文化传承、社会创新等模块, 引导学生思考 AI 技术背后的人文价值。教学中可设置“无 AI 创作周”, 让学生回归手工创作, 重新体会材料

质感与情感表达的直接关联, 避免技术工具导致的创作异化。

4.3 国际化视野下的改革范式输出

随着中国数字艺术产业的全球影响力提升, 生成式 AI 赋能的产教融合改革路径可进一步向国际化方向发展。高校可与国际知名 AI 艺术平台、设计院校合作, 让学生在跨文化语境中探索 AI 技术的创意应用。同时, 将中国特色的插画艺术与 AI 技术结合, 形成具有国际辨识度的教学模式, 向全球输出中国数字艺术教育的改革经验。

5 结语

生成式 AI 技术为插画设计课程的产教融合改革提供了前所未有的技术可能, 使传统教学中难以实现的全流程产业模拟、精准化教学调控成为现实。但改革的本质不仅在于技术应用, 更在于通过技术赋能实现教育理念的革新——让 AI 承担技术性工作, 释放人的创意潜能; 让产业需求反哺教学改革, 同时坚守艺术教育的人文内核。当学生能够熟练运用 AI 工具, 却依然保持对生活的敏锐观察、对文化的深刻理解与对美的独特表达时, 才真正实现了技术赋能与教育本质的辩证统一。这既是数字时代插画设计教育改革的应然追求, 也是产教融合教学模式创新的终极目标。未来的改革需要教育者以更开放的视野拥抱技术变革, 以更坚定的立场守护教育本质, 在不断探索中构建适应时代需求的插画设计人才培养新范式。

[参考文献]

- [1] 教育部高等学校设计类专业教学指导委员会. 数字艺术教育发展报告(2025)[M]. 高等教育出版社, 2025.
- [2] 张伟, 陈艺. 生成式 AI 在艺术设计教育中的应用边界与伦理规范研究[J]. 美术研究, 2025(2): 89-96.
- [3] 王艺, 李明. 人机协同视角下的插画设计教学改革研究[J]. 装饰, 2024(11): 120-125.
- [4] 张建国, 刘畅. 数字时代产教融合教学模式的创新路径[J]. 中国高等教育, 2025(3): 45-48.

作者简介:

韩枫(1984-), 女, 汉族, 宁夏人, 硕士研究生, 讲师, 研究方向为美术教育理论研究/艺术设计研究。

基金项目:

陕西省哲学社会科学专项:《陕西省地方高校艺术设计专业产教融合目标与路径研究》项目编号:2025YB0008。