

基于人工智能的高校艺术设计教学改革实践

方蓉

广东海洋大学

DOI:10.12238/er.v8i3.5915

摘要：艺术设计是一门综合性较强的学科，涉及到多个领域的内容，包括美学、设计学等，旨在帮助学生掌握系统专业知识，强化艺术设计、创作技能。传统的艺术设计教学方式、手段有些陈旧，已经难以满足学生日益增长的多元学习需求，在此背景下，改革、创新高校艺术设计教学势在必行。人工智能的发展，为这项工作提供了良好的契机。教师可以发挥人工智能的作用，赋能艺术设计教学的各个环节，推动艺术设计教学改革。鉴于此，文章重点探究基于人工智能的高校艺术设计教学改革意义、实践路径和注意事项，希望提供有益参考。

关键词：人工智能；高校；艺术设计；教学改革；创新

中图分类号：G64 **文献标识码：**A

The Practice of Art Design Teaching Reform in Colleges and Universities based on Artificial Intelligence

Rong Fang

Guangdong Ocean University

Abstract: Art design is a comprehensive discipline, involving a number of areas of content, including aesthetics, design, etc, designed to help students master the system of professional knowledge, strengthen art design, creative skills. The traditional teaching methods and means of art design are somewhat outdated, which has been difficult to meet the growing diversified learning needs of students. In this context, it is imperative to reform and innovate the teaching of art design in colleges and universities. The development of artificial intelligence provides a good opportunity for this work. Teachers can play the role of artificial intelligence, empower all aspects of art design teaching, and promote the reform and innovation of art design teaching. In view of this, this paper focuses on the significance, practical path and matters needing attention of art design teaching reform in colleges and universities based on artificial intelligence, hoping to provide useful reference.

Keywords: Artificial intelligence; Colleges and universities; Art design; Teaching reform; Innovation

引言

人工智能，即 AI，指的是人制造出来的能够表现出智能的机器，通过普通计算机程序实现人类智能的呈现。与其他技术相比，它有着更强的自主学习能力、数据处理能力，能够做到精准预测、决策，且可以进行自我优化和改进，更好地适应新的环境。在人工智能蓬勃发展的背景下，教师应当与时俱进、推陈出新，有意识地将人工智能技术、优势渗透到艺术设计教学中，丰富教学资源，改革和创新教学模式，为学生创设优良的艺术学习氛围，帮助学生学习和掌握系统专业知识，提高艺术设计、创作能力，为成为高素质艺术设计人才提供有力支撑。

1. 基于人工智能的高校艺术设计教学改革意义

1.1 加强知识理解，培养创新意识

基于人工智能的高校艺术设计教学改革，能够加强学生对艺术设计课程知识的理解，培养学生良好的创新意识^[1]。

通过人工智能的应用，可以带来更加丰富的创意源泉，令学生不再拘泥于某个视角，而是可以从多个方面入手，进行思考和探索，并能够将自身创意、想法渗透到生活实际。如此，不但可以促进学生对专业知识的理解和掌握，还可以让其创新意识、精神得到有效培养，对其未来成长极为有益。

1.2 激发创作灵感，增强创新创业思维

基于人工智能的高校艺术设计教学改革，有利于激发学生创作灵感，增强学生创新创业思维。通过人工智能的应用，可以更好地点燃学生的创新创业思维，让学生学会立足设计创新视角，就问题进行思考和分析，实现由“以物为本”至“以人为本”思维的转变。而且，它可以为学生搭建现代化、智能化的创新创业实践平台，使学生在亲身体验中掌握专业知识、技能，并产生良好的创作灵感、思路，为创新创业思维的强化助力。

1.3 优化教学策略，提高教学质量

基于人工智能的高校艺术设计教学改革，有利于教学策略的优化，助推教学质量、成效的更上一层楼。通过人工智能的应用，可以有效创新艺术设计教学方法，让其更加契合师生教、学的需求^[2]。而且，在人工智能数据分析的助力下，可以对学生的真实学习情况有更加精准的把握，并以此为依据，对教学策略加以调整，为师生教、学提供更加针对性的教学支持。长时间如此，高校艺术设计教学质量、成效能够得到新的突破和飞跃。

2. 基于人工智能的高校艺术设计教学改革实践路径

2.1 紧跟时代步伐，转变教学观念

基于人工智能的高校艺术设计教学改革，教师的首要任务就是紧跟时代发展步伐，以人工智能概念、技术理论等为依托，对自身的教学观念进行转变。时代发展变化，高校艺术设计教学内容、方式等都有了一些变化，特别是在人工智能飞速发展的背景下，学生获取信息的渠道愈加广泛，且在艺术设计理念、技能的学习中也获得了更加直观、形象的视觉刺激和体验。教师作为教学活动的组织者和开展者，应当对自身的角色定位有清晰认知，从最初的说教者、主宰者中走出来，逐步向参与者、辅助者转变，发挥人工智能的作用，打造更加新颖的线上平台、教学模式，构建和谐师生关系，积极参与学生群体，了解学生真实学习情况，及时发现问题，并利用人工智能实施个性化的指导和点拨。上文提到，艺术设计综合性较强，涉及到美学、设计学等内容，教师要引领学生深入挖掘和探索，利用人工智能逐步内化系统知识，将其转变为自己的能力。换言之，即教师要严格遵循智能化、生本化的原则，借助人工智能技术来加强师生之间的交流和互动，促进和谐师生关系的建立，驱动学生自主学习，创新性理解艺术设计课程。如，通过人工智能技术，引入新颖的教学模式，包括混合式教学、雨课堂等，突破时空的束缚，为学生搭建更加民主、开放的学习平台^[3]。在此模式下，学生只需要具备智能设备，就可以与教师、同伴展开深层次的交流和沟通，并以自身需求为依据，进行学习资源、方式的选择。教师可以通过线上资源，如美术馆云观展、人工智能语言设计等进行实践方面的指导，通过微课等进行教学资源的梳理和分析，推进教学资源库和精品课程资源建设，助推高校艺术设计教学长远发展。

2.2 迎合改革趋势，创建跨学科平台

基于人工智能的高校艺术设计教学改革，能够充分发挥人工智能的价值、功能，促进教学质量和水平的提升，让学生的创新意识、创新能力得到良好的发展。社会不断发展，对设计类人才提出了更高的挑战，不仅要具备扎实的专业知识，也要拥有良好的计算思维、设计思维和互联网思维。教师应当迎合教学改革趋势，将虚拟现实、人工智能、云计算

等内容融入到艺术设计课程中，并对前沿的 AI 算法、设计软件等形成一定的了解。将计算机科学、数据科学等知识渗透到艺术设计课程中，可以帮助学生开阔视野，让学生在理解的基础上灵活运用相关知识、技术，为后续艺术设计助力^[4]。长时间如此，能够有效强化学生的跨学科思维，使学生的艺术设计素养、数字素养都得到进一步的提升。另外，教师还可以将在线教育技术利用起来，打造集多种功能（实时互动、资源共享、线上课程等）为一体的教学平台，与线下实体课堂、实践操作等结合起来，构建线上、线下混合式教学；将艺术设计课程和人工智能有关的课程进行有机整合，打造跨学科课程体系；将艺术设计行业中的典型案例引入课堂，或是为学生设计专门的实践项目，为学生创造实践操作的机会，让学生在亲身体验中感受艺术与人工智能的契合点。如，通过智慧树平台开展线上、线下混合式教学，将艺术设计、数字媒体技术等有机融合起来，让学生根据自己的需求、喜好来选择学习，为日后成长发展提供更多的选择。

2.3 延展教学内容，拓宽教学范围

基于人工智能的高校艺术设计教学改革，除了要在教学观念更新上花费心思以外，还应当对教学内容优化、完善予以足够的关注，对教学范围进行拓宽，令其延伸至更为广泛的层面，包括视觉设计、动画艺术等，充分发挥人工智能的作用，实现对教学内容的延展、创新。教师可以利用人工智能技术打造专门的数据库，智能化、便捷化提取教学资源和内容。教师可以设置“筛选”功能，让学生输入相关信息，如姓名、学号等，以此为依据，有针对性地获取专业知识，并通过人工智能规划，将最为理想的学习规律、方式等呈现出来，便于学生参考。如，教师可以从微信入手，创建专门的公众号，通过订阅号、服务号等打造专门的教学、设计展览数据库。教师可以通过编程设计，赋予微信小程序多种功能，包括智能筛选、自动识别、自动推送等，将前沿资讯、作品信息等分享到公众号。这样，学生就可以从微信公众号了解到更多的信息，并结合自身能力、需求，查找相契合的资源，弥补传统课堂学习中的不足^[5]。另外，教师还可以利用各种技术，包括大数据、云计算等，打造独具特色的教学内容体系，在云服务器中存储学生学习过的作品，并借助大数据、云计算等，分类管理、储存并分析学生的作业，建立较为系统、完整的教学指导方案和内容，根据学生实际情况提供针对性的指导和帮助，将因人而异、因材施教落到实处。

2.4 优化教学形态，实现虚实结合

基于人工智能的高校艺术设计教学改革，教师要积极优化和完善教学形态，达到虚实结合的效果。一方面，打造实时交互、双向循环的教学模式。教师可以通过人工智能技术，更好、更快地完成日常教学工作，包括备课、教学、评价等，数字化处理传统教材中的内容，并利用人工智能工具来分类、

整理这些知识,建立、健全艺术设计知识体系,根据学生的能力、需求来进行知识投送,保证其针对性、精准性。学生可以利用智能设备获取相关资料,并以此为辅助,展开线上学习和探索。这样一来,有利于促进师生交流和互动,便于教师了解学生真实学习情况,并以此为依据,调整和改进教学方案,让后续教学更具针对性、实效性。同时,人工智能还可以给学生带来海量的学习资源、应用场景,此时可以帮助学生减轻对教师的依赖心理,不再拘泥于课堂上学习的内容,而是可以利用交互技术突破时空束缚,建立智慧课堂,与教师、伙伴进行知识信息的构建,能够提出自己的想法,与他人交流和互动,自主学习,并完成作品设计、创作。另一方面,搭建实践平台。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行,可见实践的重要性。其实,艺术设计课程学习也是如此,要想建立完整的知识框架,那么就离不开实践情境的支持。教师要利用人工智能技术,为学生搭建更多实践平台。如,针对实践项目展开模拟训练,促进理论和实践的融合。将虚拟现实技术利用起来,设计和展示建筑模型,在虚拟的场景中设计艺术作品,利用智能算法来评价、推荐艺术作品。如此,不但可以锻炼学生实践能力、创造性思维,还能够有效节省试错的成本,帮助学生积累一些经验,为后续就业、创业助力。

3. 注意事项

3.1 注重直观呈现

艺术设计课程中涉及到不少抽象的内容,仅凭简单的口头讲述难以有效激发学生的兴趣,且不利于学生深刻理解和掌握。基于人工智能的高校艺术设计教学改革,教师要通过现代化设备、云平台等,直观呈现艺术设计知识,有效弥补传统教学的不足,在吸引学生关注的同时,帮助学生降低学习难度,拓展思维,获得更加显著的学习成效。

3.2 加强实践指导

艺术设计具有较强的实践性,教师不仅要帮助学生理解相关理论知识,也要加强对实践方面的指导,使学生掌握相

关的实践操作技能,为未来就业、创业助力。基于人工智能的高校艺术设计教学改革,教师切忌拘泥于理论灌输,而是要将人工智能技术充分利用起来,为学生搭建更加广阔的实践平台,让学生获得更多实践操作的机会,在长期实践中强化综合能力,为成长成才助力。

4. 结语

总而言之,人工智能的发展为高校艺术设计教学改革创新创造了更多的可能,教师要心中有数,积极探寻人工智能与艺术设计教学的契合点,并采取切实可行的措施促进二者的融合,力求构建更加新颖的教与学平台,为师生教、学变革助力。具体而言,在教学实践中,可以从紧跟时代步伐,转变教学观念;迎合改革趋势,创建跨学科平台;延展教学内容,拓宽教学范围;优化教学形态,实现虚实结合四个方面入手,有效推动高校艺术设计教学改革,构建高质量艺术设计课堂,助推学生艺术设计、创作能力可持续发展。

[参考文献]

- [1]冯翔慧.推动艺术与人工智能技术融合发展——中国人工智能艺术教育协同创新平台成立[J].中国科技产业,2023,(12):11.
- [2]孔冉.产教融合背景下高校艺术设计专业研学实践循环路径研究[J].美术教育研究,2023,(21):143-145.
- [3]刘佳奇,闫承恂.图形设计在平面招贴中的应用和创新[J].美术教育研究,2022,(24):89-91.
- [4]马小娅.基于虚拟现实与智慧课堂的艺术设计教学模式优化与实证探究[J].教育信息化论坛,2023,(09):6-8.
- [5]张海霞.新形势下艺术类高校国际化发展现状与思考[J].文教资料,2021,(35):188-191.

作者简介:

方蓉,1981年生,女,汉族,河南省郑州市,硕士,讲师,AI+艺术设计、乡村景观规划设计、地域文化保护与发