

人工智能背景下视觉传达设计专业教学实践创新研究

张磊

(山东文化艺术职业学院, 山东德州 251114)

摘要: 随着职业教育改革的不断推进, 数智化也成了高职院校各个专业教学改革的重要方向。在此背景下, 人工智能技术得到了广泛应用, 并在提高教学趣味性、有效性和推动学生专业能力、综合素质提升方面展现出了巨大作用。本文立足人工智能时代下职业教育改革大背景, 在阐述人工智能赋能高职视觉传达设计专业教学价值的同时, 就其有效的创新路径进行了探讨, 将人工智能视为新的创作工具, 融入设计教育核心, 培养学生创新思维与技术应用能力。以期能够给广大教师提供一些借鉴参考, 共同为高职视觉传达设计专业教学的现代化改革和发展贡献力量。

关键词: 高职; 视觉传达设计专业; 人工智能; 价值意义; 创新路径

当前, 人类正在经历以人工智能为核心驱动力的“第四次工业革命”, 人工智能作为一种前沿的“通用目的技术”, 引发了设计教育的变革, 成为推动社会经济发展和改善人们生活质量的创新引擎。以往的视觉传达设计专业教学模式传统且教学方法单一, 这也直接影响了教学的趣味性和有效性。设计, 作为一种创造性的活动, 与人工智能技术的融合将改变传统的创作方式与设计思维, 并有效地提高设计效率、拓展创新设计的边界; 通过自然语言处理和情感计算等技术, 为设计提供更加人性化的参考和指导。在此背景下, 我们应当充分借助人工智能之优势来赋能视觉传达设计专业教学新发展, 从而在激发学生学习和促进学生专业学习的同时, 为社会培养出更多复合式、创新型、高素质技术技能视觉传达专业人才。

一、人工智能赋能视觉传达设计专业教学的价值意义

(一) 激发兴趣, 强化体验

兴趣是学生参与学习活动的重要动力。对于高职大学生来说, 兴趣是他们学习道路上的“助推器”, 当他们对学习活动充满兴趣的时候往往会投入更多的时间与活力, 学习效果也会全面提升。而人工智能技术的应用能够为视觉传达设计专业提供多样化的素材资源和方法技术从而全面提高教学的趣味性。例如, 在教学过程中, 教师可以引入视听一体的教育资源, 改变单一化的课本教学模式, 以此来促进学生的学习与理解, 推动他们的思考与实践, 强化他们的体验与感受。同时, 在人工智能背景下, 教师也可以通过智能化、数字化技术来营造一个体验式的课堂氛围, 让学生能够在寓教于乐之中收获更多知识、快乐和成长。

(二) 个性教学, 促进成长

在以往的高职视觉传达设计专业教学中, 教师往往缺少对学生个性情况的关注, 进而采取“一刀切”的教学模式, 这也影响了学生整体能力和素质的提升。而在人工智能背景下, 教师可以借助新技术、新手段来打造个性化的教学模式, 以此来促进学生的个性学习和成长。例如, 教师可以依托 AI 技术来精准把握学生的学习情况, 了解他们的兴趣爱好、不足之处, 然后为其提供针对性的教育引导和指导, 促进他们的个性成长。同时, 在人工智能技术辅助下, 教师还可以利用智能化手段, 基于学生的学习需求、兴趣爱好等为其推荐合适的学习资源和实践平台, 进而在促进他们自主学习的同时, 为他们专业能力以及综合素质的培养打下坚实的基础。

(三) 智能辅导, 保障效果

对于高职视觉传达设计专业而言, 人工智能技术的应用价值还能够推进智能辅导模块的建设, 进一步保障教学质量。例如,

教师可以依托人工智能的教育改革思路来引入机器学习、云计算等技术功能, 以此来保证“教”与“学”的有效对接, 满足学生多样化的学习需求, 让学生从“要我学”变为“我要学”。此外, 人工智能技术的应用能够帮助学生精准地发现自己的学习难点和不足, 进而有针对性地进行学习和改正, 从而有效提升其学习效果。

(四) 创新模式, 推动改革

随着人工智能技术的深入应用, 高职视觉传达设计专业教育的教育模式也迎来了创新的机遇。以往“以教师和课件为中心”的模式已经成为过去, 在人工智能的辅助下, 学生的自主性和主体性将进一步得到凸显, 特别是新技术、新手段的应用能够为学生架设个性化、多样化的学习渠道, 促进他们的学习、思考与创新。同时, 基于人工智能技术专业教学的内容也将全面革新, 学生也能够学到更多与时俱进的新知识、新技能, 这也能够促进职业教育和市场人才需求之间的有效对接, 全面提升视觉传达设计专业人才的匹配性与适应性, 助力本专业教学的现代化、数智化改革和发展, 最终实现为学生谋就业和为企业谋人才的多方共赢目标。

二、人工智能背景下视觉传达设计专业教学的创新路径

(一) 融合 AI 技术, 重塑课程体系

在人工智能背景下, 高职视觉传达设计专业首先要做好课程体系的重塑工作, 重点要将 AI 技术融入视觉传达设计课程体系, 不断提高课程教学的内涵性和先进性, 让学生们能够学到更多有用的知识, 获得更全面的成长和发展。具体来说, 首先, 要基于人工智能背景下的视觉传达设计领域的新变化、新要求等来优化课程教学内容, 引入一些新知识、新技能。这里, 我们可以积极牵线企业人员, 与他们一同就新形势下的行业新方向、岗位工作新流程等来创新教学内容, 如可以基于人工智能时代背景, 将“AI 辅助设计基础”引入到专业课程中来, 引导学生们学习如何利用 AI 算法进行创意构思与初步设计; 将“智能图像处理技术”相关内容引入到教学之中, 让学生掌握高效、精准的图像编辑与优化方法。其次, 要基于 AI 技术的特点来对视觉传达设计专业教学内容进行创新, 如在“图形设计”的知识点教学中可以引入 Adobe Illustrator、3D 模型构建等一些 AI 工具使用内容, 让学生们能够学会基于 AI 的专业设计新技能。再者, 要构建跨学科课程体系, 以此来重塑专业课程。例如, 我们可以开设“视觉传达设计与计算机科学交叉研究”“数据科学在视觉设计中的应用”等选修课程, 促进视觉传达设计与计算机科学、数据科学等领域跨学科深度融合, 探索多学科、多领域的交叉融合, 推动设计学科的可持续发展, 培养学生的跨界思维与综合能力。

（二）打造智能课堂，提升教学互动

良好的课堂互动是保障教学效果的重要基础，而在人工智能时代，我们应当利用新技术来打造智能课堂，不断提高课程教学的互动性、趣味性和有效性。首先，我们可以将智能教学软件与系统引入到教学中来，基于学生的实际需求和特点来为其进行智能推送。例如，某些学生对“色彩搭配”等相关知识点存在困惑时，可以通过智能教学系统来为其推荐相应的理论学习资料和实践案例，以此来强化他们的专业认知，提升他们的综合能力。其次，要注重运用VR以及AR等一些数智化技术来搭建智能课堂，为学生提供良好的学习体验，促进他们在虚拟现实环境中更好地思考、学习和实践。例如，在“包装设计”教学过程中，我们可以借助VR技术来搭建虚拟实践平台，引导学生在虚拟的环境中进行包装的尺寸调整、色彩搭配和创新设计等等，以此来促进理论与实践学习的融合，全面提升他们的综合能力。此外，在视觉传达设计专业教学中，我们也要依托智能技术来及时把握学生的反馈情况，了解他们的诉求和建议，从而更好地优化智能化教学体系。例如，我们可以基于智能教学系统来了解学生的学习进度和存在的问题，然后及时调整教学策略，推动学生的学习与提升。同时，我们可以通过智能系统来和学生进行线上互动，帮助他们答疑解惑，并为其推荐合适的学习资料和实践案例等等，从而使他们更好地学习与成长。

（三）实施项目驱动，强化实践能力

在职业教育中，学生实践能力的培养是一项重点任务。对此，为了更好地发挥人工智能的教育促进作用，应积极开展项目驱动教学模式，引导学生开展基于人工智能的专业实践，从而为其实践能力的强化和综合能力的培养提供助力。首先，我们可以在班内搭建多个4—6人的视觉传达设计小组，以此来促进组与组之间的相互对比和竞争，组内部成员之间的相互交流与学习，营造良好的学习氛围。然后，我们可以基于人工智能视角来设计一些“AI+”的视觉传达设计实践项目，如可以设计“品牌包装设计”项目，引导学生运用AI技术进行市场调研、分析消费者心理，进而完成从设计草图到最终包装的全过程。在这个过程中，学生不仅锻炼了设计技能，还学会了如何运用AI工具进行高效的数据分析和创意生成。在此基础上，我们还可以立足职业教育的特点，加强校企合作，共同推进“AI+”项目驱动模式的开展。例如，我们可以积极牵线视觉传达设计企业，与他们一同来设计一些基于岗位工作的项目任务，或者直接引入企业设计产品包装、制作宣传海报等一些真实项目，为学生创设良好的职业实践平台，在此基础上，组织学生进行实践操作与合作探究，以此来全面强化学生对于行业标准和 workflows 的认知，提高学生的市场适应力、创新能力和实践能力，助力高质量就业与发展。

（四）落实智能评价，促进全面发展

教学评价作为高职视觉传达设计专业教学的重要模块，直接影响着教学效果。做好该环节的意义不仅仅在于能够让我们更好地把握学生的学情，进而实施有效的教育引导措施，改革教育模式，提升教育质量，而且还在于能够让学生获得更多学习思路，帮助学生找到一条适合自己的学习之路。但是，以往的视觉传达设计专业教学评价多以教师为主体且过于关注结果成绩，忽视了学生学习过程中的精准反馈与评价，这也影响了本专业的教学效果。而在人工智能背景下，我们也要基于新技术来落实智能评价模式，从而助力学生的深度学习与全面发展。首先，我们可以将人工智

能技术引入到专业考评和评价中来，通过引导学生进行数字化练习和智能化设计实践等方式来更好地把握他们的学习情况，然后给出针对性的教育评价与引导，促进他们的学习与提升。这一过程中，我们也可以依托人工智能的数据分析和个性化推荐功能，引导学生自学自评，借助人工智能来弥补自己的不足。其次，我们可以基于人工智能技术来促进学生之间、小组之间和校企之间的多维度评价，以此来为学生带来更多地学习思路，促进他们的成长与提升。例如，可以组织学生通过数智平台来进行相互交流和点评，助力他们的合作探究和全面提升。又如，可以和企业一同基于智能大数据分析来为学生提出针对性的评价建议，尤其是可以从“职业人”的角度来为其提供指导和引导，促进他们专业技能和职业素养的培养。

（五）搭建创新平台，激发创意潜能

在人工智能时代，为了激发学生的创意潜能，视觉传达设计专业应搭建多元化的创新平台，主动适应“新媒体”发展要求和数字化、网络化、智能化发展趋势，推动视觉传达设计教学与人工智能、虚拟现实、增强现实等技术的跨界融合，关注设计行业与传统产业和战略新兴产业等学科的交叉，拓展人才培养需求路径，增强人才培养的社会适应性，努力在设计教育成果和创新能力提升上展现新作为。

首先，要加快构建“AI设计实验室”，为学生配备先进的数字化设备和智能化软件，以此来让他们能够更好地运用人工智能来进行专业实践，培养他们的综合能力。其次努力践行产教融合、校企合作，帮助学生完成“AI+”的实践项目，从而锻炼他们的专业能力、创新能力和问题解决能力。再者，应当与行业企业一同搭建产学研用一体化平台，让学生有机会参与企业的真实项目，了解市场需求与前沿趋势，促进设计成果的转化与应用。在此基础上，鼓励学生积极参与和尝试企业真实项目和参加专业大赛，帮助他们搭建广阔的舞台，提升他们的创新能力、综合素质和就业竞争力。再者，教师也应积极与企业进行教研合作，成立人工智能时代下的校企合作教研团队，基于新时期的视觉传达设计发展态势和人工智能技术应用情况来展开人才培养计划、教育教学改革方案等方面的探讨和研究，通过这样的方式不但可以优化教育教学模式，保障专业教学和企业人才需求之间的有效对接，而且还能够强化我们自身的人工智能技术操作能力和专业素养。

总之，在人工智能背景下积极推进专业教学模式的优化与创新已经成为高职视觉传达设计专业教学改革的重要方向，专业教师应当深刻把握人工智能赋能视觉传达设计专业教学的价值意义，在此基础上，通过融合AI技术，重塑课程体系、打造智能课堂，提升教学互动、实施项目驱动，强化实践能力、落实智能评价，促进全面发展、搭建创新平台，激发创意潜能等方式来打造基于人工智能时代下的视觉传达设计专业教学新思路，以此来全面提高教育教学的趣味性与有效性，有效提升人才培养质量。

参考文献：

- [1] 殷辛. 与AI共生：构建人才培养新生态——以大连艺术学院视觉传达设计专业为例[J]. 上海服饰, 2024(03): 162-165.
- [2] 图雅. 数字赋能背景下视觉传达设计专业教学研究[J]. 大观, 2023(09): 107-109.
- [3] 张晨晨. 人工智能背景下高校视觉传达设计专业教学创新路径研究[J]. 上海包装, 2023(07): 199-201.