

AI冲击下高校艺术设计专业核心能力重构研究

李梦秋

重庆电子科技职业大学 重庆 401331

摘要: AI技术持续向艺术设计领域渗透,高校开设的艺术设计专业,人才核心能力培养,目前人文创意训练占比逐步降低,技术与设计技艺的融合训练也存在缺位。本文围绕价值导向现实困境重构路径三个方向展开分析,明确人文创意作为培养核心的基本定位,补充技术融合相关训练内容,确立跨界创新的培养方向。提出重构方向,锚定人文创意训练基本定位,深化技艺与技术的融合,搭建跨学科合作平台,更新现有教学模式,相关内容可为AI时代高校艺术设计专业调整人才培养模式提供理论参考。

关键词: AI技术; 艺术设计专业; 核心能力; 能力重构; 人才培养

引言

人工智能技术改变艺术设计创作的既有模式,也重构了行业内部的生存运转状态,这个过程中,艺术设计领域产生新的创作空间,也给高校艺术设计专业的人才培养带来新考验。传统培育模式无法匹配AI时代对人文素养技术能力跨界思维的多样要求,人才培养方向与行业实际需求无法对接。相关调整需结合时代发展与行业诉求,重新梳理核心能力的具体内容与培育的底层逻辑,梳理价值方向,拆解现有培育模式的困境,摸索可行方向,最终搭建符合时代要求的培育模式,推动教育向更高质量方向发展。

一、高校艺术设计专业核心能力重构的价值导向

(一) 坚守人文创意内核

艺术设计的本质,是人类情感文化内涵创新思维的视觉化表达,这一核心特质,不会因AI技术的介入发生改变。智能化工具已经覆盖多个应用领域,人文创意内核,是划分机器生成内容和专业设计作品的关键标尺。高校艺术设计教育,始终把培养学生人文素养原创精神放在首位,引导学生挖掘传统文化底蕴,关注社会现实需求,传递独特价值理念^[1]。强化对美学原理文化符号情感共鸣等核心要素的理解运用,设计作品可同时拥有视觉吸引力,承载深厚人文温度,脱离技术堆砌缺乏灵魂的创作路径,保证艺术设计专业在AI时代保有自身独特人文价值精神内核。

(二) 强化技术融合素养

技术革新重构艺术设计的创作逻辑,打开全新表达

空间, AI工具走入日常创作场景,设计从业者需要培育适配这一变化的技术融合素养。这种素养不局限于工具操作,要在理解技术底层逻辑的基础上完成创造性输出,高校开设艺术设计专业,需要帮学生认清AI技术在创作环节的定位,它始终服务于创作本身。学生要掌握各类智能设计软件的操作方法,也要理清其算法原理,明确工具的应用范围。专业教学可搭建系统化训练框架,组织学生参与落地实践,让学生学会借助AI工具加快创作流程,打开更多设计方向,同时避开被技术牵着走,丢掉独立思考自主创作的能力,最终达成技术应用和艺术表达的协调统一。

(三) 凸显跨界创新能力

AI技术发展打破传统艺术设计领域原有边界,推动设计同科技商业文化等多领域形成深度融合,跨界创新成为新时代艺术设计专业的核心竞争力。高校进行艺术设计教育,要拆除不同学科间的固有壁垒,培养学生跨界思维,打磨学生整合能力,让学生可以在多元领域的交叉位置找到创作灵感,生成对应设计方向。高校可搭建跨界学习平台,开设跨学科合作项目,引导学生接触不同领域的知识模式与运作模式,打磨学生跨领域沟通协作能力,强化学生资源整合能力^[2]。高校可引导学生将AI技术对接不同领域需求,探索全新设计形态,拓展新的应用场景,最终培养出拥有艺术设计素养,兼具跨界创新思维的复合型人才,匹配AI时代艺术设计专业人才培养的多元要求。

二、AI冲击下高校艺术设计专业核心能力的现实困境

(一) 人文创意特质被技术工具弱化

AI技术快速普及的当下,部分高校开设艺术设计专

业,日常教学和实践环节中,逐渐出现偏向技术训练,忽略创意开发的倾向,学生的人文创意特质,被各类技术工具逐渐弱化。不少学生过度依赖智能设计软件,直接把AI生成内容拼接组合,直接当作设计成品提交,不会深入挖掘作品承载的文化内涵,不会思考如何完成情感传递,也不会梳理设计背后的价值理念。日常学习阶段,学生缺少系统的人文素养培养,缺少稳定的创意训练,产出设计作品多呈现同质化表面化的特征,很难展现独特的个人风格,也缺少可感知的人文温度。对技术工具的过度依赖,削弱学生独立思考,弱化学生原创能力,艺术设计作品也会丢失本该拥有的人文价值和精神内核,偏离艺术设计教育最初设定的方向。

(二) 技术应用与艺术设计融合不足

当前,部分高校艺术设计专业的技术教学和艺术设计教学存在脱节,学生技术应用和艺术设计的融合能力不足。技术教学多偏向软件操作的基础训练,未挖掘AI技术和艺术设计结合点,也未展开系统讲解,学生无法掌握技术融入创作的路径,无法借技术优化艺术表达;艺术设计教学保留传统教学模式和内容,未及时更新AI时代创作理念和方法,学生的设计思维和创作方式,无法匹配技术发展节奏。融合不足状态下,学生参与实践时,一类无法熟练操作技术工具支撑艺术创作,一类过度堆砌技术忽略艺术表达,无法完成技术应用与艺术设计的有机统一,拉低设计作品整体质量,也影响作品竞争力。

(三) 跨界整合的综合能力存在短板

AI技术推动不同领域跨界融合,艺术设计专业学生需要匹配新的能力标准。当下国内高校培养的艺术设计专业学生,跨界整合能力存在明显短板。传统教学模式中,不同学科边界清晰,学生少有机会跨学科学习实践,对其他领域知识结构与运行逻辑接触不多,难以在不同领域的交叉区域进行有效创作^[1]。同时,学生跨领域沟通协作能力不足,参与跨界项目时,无法顺利对接不同领域的需求与资源,项目推进进度与最终成果质量因此受到影响。此外,学生尚未建立跨界思维,面对多领域融合的设计需求,缺少主动探索创新的意思,难以提出带有跨界属性的设计方案,最终无法匹配AI时代艺术设计人才培养中对于跨界创新能力的要求。

(四) 传统教学体系与AI发展不匹配

传统高校艺术设计专业的教学模式,在课程设置、教学模式、评价标准多个方面,无法适配AI技术发展需

求,存在不匹配现象。授课内容以传统艺术设计理论和技能课程为主,AI相关课程开设缺乏系统性前瞻性,内容仅停留在基础介绍方面,无法满足学生学习应用前沿技术的需求。当前教学依托课堂讲授搭配单一实践展开,缺少互动空间,实践机会不足,创新方向模糊,无法激发学生兴趣,无法推动学生主动探索,也无法培育学生跨界思考和技术融合的能力。评分方向偏向设计作品的最终呈现效果,未纳入学生创意生成过程、技术落地应用、跨领域协作等维度的考察,无法完整呈现学生核心能力水平,限制AI时代学生个人发展。

三、AI冲击下高校艺术设计专业核心能力重构路径

(一) 锚定人文创意,筑牢核心价值根基

人文创意培养需要渗透进教学的各个环节,依托调整课程内容框架,更新教学组织形式等路径,夯实学生核心价值基础。调整现有课程结构,扩大文化人类学、艺术美学、设计史论这类人文学科的占比,加入非遗传承、地域文化研究这类特色内容,引导学生接触传统文化,研读经典设计作品,在梳理历史发展梳理、分析文化背景的过程中,夯实人文素养,打磨审美能力。更新教学组织形式,拆解经典案例,开设主题创作工坊,组织跨文化创意交流,结合社会热点方向,围绕民众实际需求设定创作题目,唤醒学生创意灵感,推动学生养成独立思考习惯,支持学生结合社会现状,依托个人体验完成原创设计^[4]。搭建创意成果展示空间,组织设计竞赛、作品展出、线上创意交流售卖活动,邀请行业从业者参与评审,开放大众评审通道,让学生可以展示个人创意,和同好交流学习,强化学生创作过程中的自我认同,获得创作满足。多维、全流程推进培养工作,让学生始终守住人文创意核心,在设计作品中融入专属文化内涵,注入个人情感表达,展现艺术设计包括的人文价值。

(二) 深化技艺融合,提升技术应用能力

提高学生技术应用与艺术设计融合能力,高校艺术设计专业要深化技艺融合教学改革。搭建系统化技艺融合培养模式,拆分原有技术课程和艺术设计课程边界,开设AI设计原理与应用、智能设计实践、算法美学等融合性课程,逐一讲解AI技术和艺术设计的结合点、应用方法与创新路径,同步加入设计伦理和版权规范相关内容。强化实践教学环节,落地项目式教学,以真实商业设计、公益设计项目为载体,学生可在项目推进过程中使用AI工具完成创意发散、方案优化与效果呈现,打磨

技术应用与艺术表达融合能力。邀请行业专家和技术人才参与教学，通过专题讲座、工作坊、一对一指导等多种形式，分享前沿技术应用案例与实践经验，帮助学生掌握行业动态与技术发展方向。搭建校企合作实践基地，开放企业实际项目参与通道，学生可在实践过程中熟悉技术应用场景，提高技艺融合实战能力，成长为掌握艺术设计、擅长技术应用的复合型人才。

（三）搭建跨界平台，培育综合整合素养

搭建跨界学习与实践平台，为学生培育综合整合素养创造良好条件。打破学科壁垒，同计算机科学、工商管理、文化产业、数字媒体、心理学等相关专业建立稳定合作关系，联合开设跨学科选修课程，开设微专业，学生可结合自身兴趣，匹配发展需求，系统学习不同领域的核心知识技能。进行跨学科合作项目，以“设计解决实际问题”为方向，组织学生参与多领域综合项目，覆盖设计、科技、商业、社会公益等方向，引导学生在项目中学习跨领域沟通协作，学习整合各类资源，学习应对复杂问题。定期举办跨界学术论坛，举办设计沙龙，举办行业对接会，邀请不同领域专家学者、行业精英到场交流分享，依托案例解析、圆桌讨论等形式拓宽学生视野，培育跨界思维。鼓励学生参与各类跨界设计竞赛，参与创新创业项目，参与社会实践活动，配备跨学科导师团队全程指导，帮助学生在实践中积累跨界合作经验，提高综合整合素养，帮助学生在AI时代跨界融合趋势中找准自身定位，实现自身价值。

（四）革新教学体系，适配AI时代需求

适配AI时代发展需求，高校艺术设计专业要从课程设置、教学模式到评价标准，完成系统性改革。以AI技术和行业需求调整方向，建立课程动态调整机制，优化课程结构，增设前沿技术、跨界融合、创新思维相关内容，搭建模块化、弹性化的课程模式，强化在线开放课程资源建设^[5]。引入翻转课堂、混合教学、虚拟仿真等新型教学方式，借助AI技术搭建智能教学平台，开放个性化学习路径规划、实时学情分析、智能答疑等功能，

给学生建立多样化学习体验，激发学习主动性和创造性。搭建科学多元的评价标准，打破单一成果评价模式，把创意过程、技术应用、跨界协作、创新能力、设计伦理等纳入评价模式，采用过程性和终结性评价结合、定量和定性评价补充的方式，整合学生自评、互评、导师评价、行业评价等多维反馈，客观覆盖学生核心能力的各个方面。教学模式革新可保障学生核心能力提高，输出适配AI时代的高素质艺术设计人才。

结语

AI技术没有颠覆艺术设计本质，还为艺术设计注入新发展动能，高校艺术设计专业调整核心能力框架，是回应时代变革，匹配行业用人需求的必经方向。锚定人文创意的根基，深化技艺融合程度，培育跨界整合的素养，更新教学模式支撑，可破解当前人才培养面临的困境。未来高校可跟随发展动态，调整培育路径，在技术帮助和人文坚守之间找到平衡。发挥AI技术的应用价值，坚守艺术设计的人文内核，推动人才培养贴合时代发展，贴合行业走向，为艺术设计领域长期创新发展夯实人才基础。

参考文献

- [1] 陈相. 美育视域下高校艺术设计专业教学创新路径研究[J]. 艺术教育, 2025, (24): 165-168.
- [2] 赵鹏, 蒋明峡. 课程思政视域下高校艺术设计专业课程教学创新探究[J]. 美术教育研究, 2025, (24): 117-119.
- [3] 张牧. 高校艺术设计专业“AI+数字化”应用型师资培训建设模式研究[J]. 美术教育研究, 2025, (24): 123-125.
- [4] 杨璐. 高校艺术设计专业实践育人策略研究[J]. 大学, 2025, (34): 124-127.
- [5] 杨娟. 数智赋能应用型高校艺术设计类课程思政建设路径研究[J]. 新美域, 2025, (12): 115-117.