

AI 赋能视角下的 数字媒体艺术专业基础课程教学方法改革研究

孙碧野

西安培华学院 陕西 西安 710125

摘要 :伴随着 AI 技术的不停进步与运用,数字媒体艺术的基础教育将会面临更多的新颖性和转变,这会给教师提供全新的机会和困难,也会对培养数字媒体艺术家产生深远的影响。借助 MidJourney、Stable Diffusion 等 AI 绘图技能的支持,学生能够轻易地创造出富有想象力的作品。而像 ChatGPT 和文心一言这样的文字规划软件的使用,则能助推学生更有效率地编排和整理文本资料。在教授过程中,需要不仅仅只是教育他们如何利用这些 AI 工具,还需引导他们去理解并评估由 AI 产生的素材。

关键词 :AI 技术;数字媒体艺术;专业基础课程;教学方法改革

引言:

伴随着数字化传媒科技的飞速进步与广泛应用,数字媒体艺术已然成为现代艺术的重要组成部分。作为培养数字媒体艺术家关键步骤中的核心课程,数字媒体艺术专业基础课,它的教育品质及成果对于学生的专业素质和创造力提升有着至关重要的作用。而当人工智能技术不断演进时,探讨利用 AI 技术来革新并实施数字媒体艺术专业基础课程的教育方式以优化教学成效、增强学生的创新力和实际操作能力,正逐渐变成目前研究的主要焦点。

一、AI 在数字媒体艺术中的角色和影响

对于数字媒体艺术创作来说,AI 技术的应用具有关键性的影响。它不仅向艺术家们引入了一系列创新的创作手段与表达方式,例如利用深度学习来实现图像制作,运用自然语言处理技巧完成文字到画面的转变等等。此外,AI 技术还能帮助他们提升工作效率,例如借助智能化助手寻找素材,或通过自动化的设备执行后期的加工任务。最后,AI 技术也赋予了艺术家创造独特艺术效果的可能性,例如采用风格转移的技术实现艺术风格的转化等等。

当前,AI 在数字化媒体艺术教育的实施状况。随着科技的发展,许多高校已经积极探索把智能化手段融合到教育流程中,以此提升授课质量及学生的学习经历。他们引进了一系列智能教学系统,例如虚拟现实和增强现实等工具,以便更真实且生动的呈现课堂情景和实体模型。利用 VR 技术,教师能构建一种沉浸式的学习氛围,使学生能够真切感受到学习的主题。为培养具备创新思维和实际操作技能的专业人才,部分学校也设置了一些结合人工智能和数字化媒体艺术的课程。例如,机器人学习与数字化媒体艺术课的目标是训练学生熟悉机器学习的基础原理及其运用到数字化媒体艺术制作的过程。而计算美学课则是主要研究计算机科学对审美观的影响以及它怎样塑造我们的创作手法。

第一,教学方法改革。借助像 Midjourney 或 Stable Diffusion 这样领先的人工智能绘图科技,学生能轻而易举地实现他们的创意思维。这种 AI 绘图软

件不仅可供选择多种艺术样式与元素,还能激发他们在创作过程中的想象力,并且迅速产生高品质的艺术品。此外,ChatGPT、文心一言等文字规划工具也给学生带来了巨大的助力。它们有助于增强他们对计划及整理文本信息的技能。利用这些工具,学生更能清晰梳理思维,明晰阐述个人见解,从而提升其表达水平。这对培养学生的写作和交流技巧至关重要。

第二,是对学生技能的提升。利用 AI 技术有助于培养学生的创新思维和实践技巧。通过运用 AI 技术,学生可以更加便利地进行实践操作和创新实现,并且可以通过智能代理来自我学习和实践探索。

第三,课程内容调整。随着人工智能科技的广泛运用,它已经开始对数字媒体艺术的基础教育产生深远的影响。为了满足社会发展的需求,教学计划应该持续地进行修订并保持其先进性和实用性,同时也要引入一些关于 AI 科技的新知识和新技能,以便于让学生更深入地理解如何把数字媒体艺术与 AI 科技有效融合在一起^[1]。

二、数字媒体艺术专业基础课程的传统教学方法分析

传统的教学习惯其内涵与特性。这种教育方式主要依赖于教师的主导作用,借助如言语解释、黑板书写、实例展示等各种手段,向学生传递学问。教师的核心职责在于教授知识,而学生则被视为接收者。这一种教育理念注重的是知识的输入和传播,因此教师往往需要投入大量的精力去阐述和展示,以便让学生能充分领悟并

吸收这些知识。同时,它还重视学生对于知识的学习和复制。

伴随着社会的进步与教育的变迁,传统的授课方式已逐步显露其缺陷。例如,过分倚赖于教师的教育及演示,忽略了学生的自主学习和实际操作。过多地关注知识点的传授,而非培养学生的创造力和质疑精神。过度侧重于让学生记住并仿效,却未充分调动他们的求知热情和探究渴望。

旧式教法所面临的问题与挑战。长期以来,老式的教学模式一直是在教育界中占有主要位置,这种教学手段过分倚赖于教师的引导角色,教师作为信息的提供者及阐释人,而学生则是被动的接收方。这常常忽略了学生的自主性和创新力,导致他们在学习过程中的热度和探究精神受到影响。此外,这些传统的教育策略更加侧重于对知识的输入和传播,却没有充分考虑到学生的真实需要和实践技能的提升。结果可能使得学生变成单纯的信息吸收器,而不是主动的学习创作者,从而阻碍他们的创新思维和实践技巧发展,也约束了他们未来的成长空间。

对于数字媒体艺术专业基础课程而言,传统的授课策略往往难以跟上新兴科技的变化步伐。随着数字化媒介技能的高效进步及新型设备的大量出现,而老式的教育手段则显得力有未逮,且不能充分回应学生的学习欲望及其成长所需。所以需要改良并更新旧有的教育模式来配合最新的技术变革并且符合社会的要求。要找寻一种更具弹性、宽容度高而且富有创意的教育途径,它不仅能够达到学习的目标,也能激起学生的求知欲与创造力的提升^[2]。

三、AI 赋能视角下的数字媒体艺术专业基础课程改革策略

以人工智能驱动的交互型教育方法的设计理念在于把焦点放在学生身上,重视其积极投入与自主性的培养上。借助这种智能化且个人定制的教育手段能够有效地增进学生的知识获取速度及深度。利用先进的人工智能科技来解析每一个学生独特的习性偏好、能力水平及其所需的需求后,就能为其量身定做最适合他们自身特点的学习路线图及相关资料。这样一来就更易于达到满意的效果,并且激发起更多的求知热情跟高效度。此外,人工智能还能帮助教师实施有效的教育工作,例如它可以根据需要自发提出疑问或评价学生的表现情况,同时给予即时的回应等措施,以此增加学生学习的乐趣。

以人工智能为基础的教育方式正在逐步实施中。伴随着科技的发展进步,数字化传媒专业的基本学科也在持续更新与优化。例如,通过引进如 Midjourney 和 Stable Diffusion 这样的 AI 绘图软件,能够使学生轻易地产生富有创造力的构思并将其付诸于实际的设计之

中。而像 ChatGPT、文心一言这类文字编排器的使用则有助于提高他们的书面交流技巧及对信息的整理规划技能。从教育手段的角度来看,教师也应积极尝试使用这些先进的技术来推动教育教学工作进一步深入开展。例如,采用基于 AI 的画作生成系统作为授课内容的一部分,以便向学生展示怎样把想象力变成具体的作品形式的过程。此外还可以用类似的方式指导他们完成各种类型的文学或非小说类的文章撰写任务,以此增强其语言表达能力和交际水平^[3]。

第一, AI 辅助教学工具能够极大地提升教学效果和学生的实践能力。通过使用 Midjourney、Stable Diffusion 或 ChatGPT 与文心一言等文字规划软件等 AI 绘图技巧,教师可以通过更直接的方式展现出数字媒体艺术的理论基础及其技术的运用,并向学生提供了多样化的教育资料,以激起他们对学习的热情。

第二, AI 辅助教学工具可以实现教学资源的优化和共享。它可以通过即时反应和评价来让教师掌握学生的学习状况及需要,然后依据这些信息去修改课程内容和方式以适应他们的学习需求。这有助于更有效地满足学生的求知欲望,从而提升教学质量和成果。此外, AI 教育辅助系统还能帮助教师整理和共享教学资料,进一步提高了教学素材的使用效率和效益。

第三, AI 辅助教学工具可以培养学生的创新思维 and 实践能力。借助自我探索与交互式沟通的特性,学生能够主动地投入于学习的全过程,并通过实际操作和想象力去提高自身的创新水平。此外,智能设备还能帮助学生更加有效地执行实操任务和发挥想象力,从而增强其动手技能。这样一种对创意思维及实践技巧的培养,将会使得学生在未来数字化传媒艺术行业具有更大的竞争优势。

四、AI 赋能下的数字媒体艺术专业基础课程实践

(一) 选取的案例介绍

对于数字媒体艺术专业的学生来说,《构成基础》是他们需要掌握的专业核心课之一。这堂课涵盖了关于观察思维的根本理念、观察技巧、形状构成要素的设计展示及颜色理论的使用等内容,旨在让学生能精通于利用形式美的原则来理解并展现视觉造型基础和色彩表达的能力,并且培养他们的基本审美意识。此外,它还要求学生能在整合分析设计研究结果的基础上,发现并解决设计的难题,从而给出有效的策略或意见,构建出合适的解决方案。

鉴于大多数来自这个专业的学生没有美术或艺术背景,他们的基本绘画技巧和对设计的审美理解存在缺陷。他们在学习数字媒体艺术的专业课程时,无论是理论还是实际操作方面都显得有些力不从心。为了弥补这些问题,决定引进 MidJourney 和 Stable Diffusion 等

人工智能设计工具来替代传统的手工画法。通过使用数字化和人工智能技术,可以进一步提高他们在这方面的研究与创新能力^[4]。

(二) 案例中的教学方法改革实践

为增强《构成基础》课的教育成果,采用 Mid Journey 或 Stable Diffusion 等领先的人工智能工具来改良传统教育方式并付诸实践。

第一, MidJourney 是一个利用深度学习技术构建的绘图工具,它能够依据用户提供的文本信息自动产生高品质的图片,或是以基础线条、草图起点实现无缝转换。在《构成基础》这门课里,可以指导学生运用 MidJourney 去研究如何把理论知识转化为设计图或视觉呈现的作品,并在此过程中探索各种风格的设计和独特的艺术表现手法。此外,借助这个平台,学生能更好地理解设计的形态之美及其对审美的影响。这样有助于提高他们的创造力和实际操作技能。

第二, Stable Diffusion 是种利用扩散模型构建的人工智能绘图技巧,它能依据用户提供的文本信息自动产生对应的视觉效果。在教学过程中,可以引导学生运用此项技能创作出富有创新性的数字艺术品,从而进一步提升他们对创造力和表达力的掌握程度。

第三,把 ChatGPT 和文心一言这两个文字编排软件融入到了《构成基础》这门课的授课环节里。ChatGPT 和文心一言都是利用了大量预先训练好的语言模式,能依据学生的提问或者需要主动地产生出自然的、连贯的文章素材。在这门《构成基础》的课程上,会指导学生运用 ChatGPT 和文心一言去完成一些关于文章计划及创

思维的专业表述任务,以此提升他们对创新思维、写作技巧和解释能力的理解深度。

(三) 案例教学的效果评价和反思

第一,观察学生的反馈,可以发现他们对 AI 绘画设计有着浓厚的兴趣,并且积极参与课堂讨论和团队合作。通过观察学生的表现和实践行为,我们发现他们对课程的基础理念和技巧有了更深入的理解和掌握。

第二,就教育目标实现的角度而言,借助如 MidJourney 或 Stable Diffusion 等人工智能工具,成功地克服了学生无法绘画及创意难以转化为具体设计的难题,使得他们能以创新思维为基础并利用相关技巧来产生优秀的视觉呈现。同时,学生也能把所学的理论运用到日常生活场景中,进而达到了教育的理想成果。

第三,就教育方式的适应程度而言,已经成功地把 MidJourney 或 Stable Diffusion 这样的 AI 科技融合进传统的教育模式里,这让我们的教育手段变得更为多元化且富有现代感和创意。此种教学策略既能提升学生的求知欲望与主动性,也能更好地满足当前数字化时代的进步要求^[5]。

第四,在反思过程中,部分学生过分倚赖人工智能工具,从而忽视了自己的能力发展。为了解决这个问题,在未来的教育工作中应更注重对学生自主学习能力和创造力的培养,并激励他们在熟练运用人工智能的同时,充分发挥他们的思维力和创意思维。同时,也需深入研究怎样能把人工智能更好的融合进传统的教育方式里,以便有效地增强教育质量并且满足学生的需求。

结 语:

把像 MidJourney 或 Stable Diffusion 这类 AI 技术的运用融入进《构成基础》这门课里后,成功发掘了更多元化的教育方式并提升其效率。与此同时也更有效率地帮助学生理解该学科的基础理念、技巧及其实际操作中的展现形式。经过持续性的练习跟反省过程,教学方法逐渐趋向完善且提高了成效度。在这个教育教学变革的过程中,为了满足学生的需要并且符合课堂要求,教师需要致力于给学生带来更高质量的学习体验。

参考文献:

[1] 王羽."协同共育"下数字媒体艺术专业课程体系改革实践与探索[J].新美域,2023(4).

[2] 祝智庭,戴岭,胡姣.高意识生成式学习:AIGC 技术赋能的学习范式创新[J].电化教育研究,2023,44(6):5-14.

[3] 万力勇,杜静,熊若欣.人机共创:基于 AIGC 的数字化教育资源开发新范式[J].现代远程教育研究,2023,35(5):12-21.

[4] 王树义,张庆薇,张晋.AIGC 时代的科研工作流:协同与 AI 赋能视角下的数字学术工具应用及其未来[J].图书情报知识,2023,40(5):28-38.

[5] 崔爽.AIGC 时代大学教育的变与不变[N].科技日报,2023-08-09(005).

课题项目:基于人工智能的“数智化”教学模式构建与路径探究,课题编号:PHJG2324。