

基于AIGC的文创设计实践教学路径的探索与成果分析

卞 卡

河南牧业经济学院 河南郑州 450003

摘要: 本文聚焦于基于AIGC(人工智能生成内容)的文创设计实践教学路径展开探索。在AIGC技术迅速发展的背景下,其给文创设计领域带来新契机,也对实践教学提出新要求。文章分析了将AIGC融入文创设计实践教学的必要性,详细阐述了具体教学路径的构建,并对实践成果进行深入剖析,旨在为提升文创设计人才培养质量提供参考,推动文创设计教育与行业发展的紧密结合。

关键词: AIGC; 文创设计; 实践教学路径; 成果分析

随着人工智能技术的持续进步,AIGC凭借其出色的内容创造能力在多个行业中逐渐受到关注,其中文创设计领域也不例外。AIGC的诞生为文创设计的实际教学带来了创新的观点和策略,既可以激发学生创造力,又可以提升设计效率,让设计作品更具有创新性与市场适应性。所以,对基于AIGC的文创设计专业实践教学路径进行探究有现实意义,有利于培养适应时代发展需要的文创设计人才。

一、基于AIGC的文创设计实践教学的背景

在数字化浪潮风起云涌的今天,文创设计领域也正在发生着一场史无前例的改革,AIGC(人工智能生成内容)因其卓越的技术特点,例如高效的图像制作和智能化的文本创作,已逐步成为多个行业的一部分,其中文创设计也不例外,就产业发展而言,伴随着文创产品市场需求越来越多样化、个性化,文创设计的传统模式在效率、创意突破等方面也渐渐遇到了瓶颈^[1]。消费者对新颖独特且融入前沿科技的文创产品的渴求,促使文创设计行业不得不寻找新技术手段以增强竞争力。AIGC应运而生,给文创设计带来了新的理念与手段,可以迅速产生大量创意灵感,突破人类思维固有的限制,产生独特的设计要素,在教育领域中,文创设计实践教学传统模式较为单一,学生获得创意渠道受限,实践机会受资源与时间限制。而AIGC在教学中的融入则能给学生开启无限创意空间。既可以丰富教学资源,又可以使学生接触前沿的设计理念与工艺,培养其对未来产业的适应能力。同时,AIGC具有交互性、实时性等特点,能激发学生学习兴趣及主动性,使其在对新技术进行探究的同时更深入地了解并掌握文创设计相关核心知

识及技能。因此,将AIGC纳入文创设计实践教学,有其现实意义与紧迫性。

二、基于AIGC的文创设计实践教学路径

(一) 融合AIGC资源,构建教学内容体系

构建以AIGC为核心的教学内容体系,是创新教学得以实施的根本,其中需要对AIGC应用于文创设计的各种场景进行深入的研究,这些应用场景有但不仅局限于图像生成、视频制作和文本创意^[2]。搜集各种AIGC工具及平台,对其功能特点及适用范围进行分析,并在教学内容上进行归类与集成,比如针对图像生成类工具,可以对其生成原理进行详细说明,包括基本参数设置和复杂风格定制等,使学生能够掌握通过调节参数来生成满足设计需要的图像。同时介绍实际案例,分析优秀文创作品如何利用AIGC图像生成技术创造出独特的视觉效果。在文本创意中,阐述AIGC是如何产生创意产品描述、宣传文案等,指导学生学会使用它们来优化文创产品文字表达,AIGC技术需要结合文创设计基础理论知识,比如设计美学和色彩理论,使学生懂得AIGC仅仅是一种工具,一个真正意义上的文创设计需要有深厚理论功底做后盾。通过对这些资源进行系统整合,建构起综合的多层次教学内容体系,让学生不仅能够掌握AIGC,还能够提高文创设计专业素养。

(二) 利用AIGC工具开发创意课程

创意为文创设计之魂,AIGC工具对于启发创意有着得天独厚的优势,在创意启发课程中,教师可以利用AIGC的图像生成功能,设定一些宽泛的主题,如“未来都市文创符号”等,让学生通过输入不同的关键词,生成一系列风格迥异的图像^[3]。这些形象中可能含有奇异

的建筑造型和新奇的色彩搭配，学生可从这些形象中得到启发并扩大创意边界，同时借助AIGC文本生成功能创作创意故事。比如给AIGC一个简单场景或者角色设定，来产生一个想象中的故事。学生可根据故事挖掘文化元素与情感内涵，并转化成文创设计题材。另外，也可举办创意竞赛活动，让学生利用AIGC工具在指定时间内产生创意方案后，再通过小组讨论、互评等方式交流。这样，既可以激发学生竞争意识，又可以促进学生创意交流和碰撞。在创意启发课程下，教师应指导学生正确看待AIGC所产生的内容，鼓励学生进行二次创作及深度加工，将AIGC创作结合自身设计思维，打造更有个性及价值的文创设计方案。

（三）基于AIGC平台，组织开展项目实践活动

项目实践作为文创设计教学中至关重要的一环，在AIGC平台的帮助下，可以为项目实践提供更为丰富的资源与更为有效的协作环境。首先，选择适合的AIGC平台，例如有团队协作功能的设计平台等，学生可以通过小组的方式参与到真实的项目中去，在项目初期，学生可借助AIGC平台开展市场调研、竞品分析等活动。通过键入关键字，获得大量关于目标市场和竞争者的详细信息，这包括产品的特性、目标受众的反馈等，有助于更精确地确定项目的方向。设计时，组员可通过AIGC工具与平台一起完成创意构思并生成设计方案。比如一些成员负责使用图像生成工具进行视觉风格探索，而另一些成员则使用文本生成工具进行产品概念文案写作，再借助平台共享功能进行创意的实时沟通与融合，AIGC平台能够对产品展示、用户反馈等环节进行仿真，学生可通过该平台产生产品展示虚拟场景，并邀请其他学生或者潜在用户在线评估与反馈。并依据这些反馈信息对设计方案进行适时的调整与优化。学生通过此类项目实践活动，既可以熟练运用AIGC工具进行实际项目的开发，又可以培养团队协作能力、问题解决能力和市场需求敏感度等，为今后参与文创设计积累宝贵的经验。

（四）采用AIGC分析，实施教学效果评估

教学效果评估对教学过程必不可少，运用AIGC进行分析可以使评价更科学和全面，AIGC能多维度地分析学生设计作品。如运用图像识别技术对学生文创作品中色彩搭配的和谐程度、构图的合理性进行分析，并运用文本分析工具对产品文案进行逻辑性与创意性评价，同时，AIGC也可以采集学生学习时的行为数据，比如AIGC工具使用频率、不同功能模块所耗费的时间等等，这些数

据都可以侧面体现出学生对于知识与技能掌握的程度。教师可依据这些资料了解学生在哪些方面有困难或者长处，以便有针对性地调整教学策略，AIGC还能通过分析大量学生作品及学习数据，归纳教学过程中常见的问题及优秀教学方法。如发现多数学生对某一个具体AIGC功能的使用有疑问时，教师可加强该方面的讲授；若发现某一个教学案例能有效地启发学生产生想法，则教师可对其进行进一步的推广与优化。通过运用AIGC对教学效果进行评价，可以准确改进教学，持续提高文创设计实践教学质量与成效。

（五）以AIGC生态为支撑，推动产学研用融合

AIGC生态给文创设计领域产、学、研、用一体化发展带来良好机遇。各院校可联合企业成立以AIGC为核心的文创设计研究中心。在研究中心，高校教师与企业设计师可共同开展科研项目，共同探讨AIGC在文创设计中的新运用与突破。如研究如何使用AIGC对文创产品进行个性化定制，以提高生产效率与产品质量，同时，企业能给学生提供实习、实践的机会，使学生能够将学到的AIGC知识、文创设计技能应用于实际工作情境。学生实习期间，能把企业所遇到的现实问题带回到学校，与师生一起讨论解决方法，做到学用结合。另外，高校也可联合科研机构开发更加适用于文创设计的AIGC技术及工具。通过该产学研用融合模式，可以充分发挥各方面优势，加快文创设计领域中AIGC的创新运用，培养兼具坚实理论基础和实践创新能力的文创设计高素质人才，促进文创设计行业全面发展。

三、基于AIGC的文创设计实践教学路径的实践成果

（一）学生的文创设计作品品质明显提高

自AIGC纳入文创设计实践教学以来，学生文创设计作品品质显著提高，就作品创作而言，AIGC开启学生创作宝库。过去学生可能局限于本身知识储备与思维定式的限制，想法比较中规中矩。而如今，借助AIGC工具所产生的多种新颖的画面、文字等要素，启发着学生们。例如，在设计以“传统文化和现代科技的交融”为主题的文创产品时，学生借助AIGC生成了具有未来感的古代建筑形象，把传统榫卯结构和现代金属材质有机结合起来，这一独特创意是前人少有，从作品视觉表现来看，学生可以借助AIGC较好地完成设计想法。AIGC图像生成功能能够按照学生所设置的样式迅速地生成质量良好的图像，并可由学生以此为基础加以调整与优化，从而使得作品色彩搭配更协调、图形设计更精致。同时，

AIGC所产生的虚拟展示效果使得学生可以预先观察到作品真实的呈现效果,使得设计得到更合理地调整,最终作品具有更强的视觉冲击力与吸引力。

从作品文化内涵的表现来看,AIGC同样发挥着积极作用,AIGC在分析整合大量文化资料基础上,可以给学生提供大量文化元素与故事背景,有利于学生更深刻地发掘文化内涵并巧妙融入文创设计。学生作品已经不仅仅停留在表面形式美上,还包含着更深的文化底蕴,更能引起受众情感上的共鸣。

(二) 教学模式的创新,促进教育方法革新

以AIGC为载体的文创设计专业实践教学模式创新,有效促进教育方法革新。传统文创设计教学主要是教师讲授与学生模仿练习相结合,在一定程度上制约了学生主动性与创造性,而将AIGC融入其中,使得教学更强调学生自主探索与实践操作。课堂中,教师已经不是单一的知识传授者,而变成了学生们学习的引导者与组织者。教师通过问题情境的设置,指导学生运用AIGC工具寻求答案并解决问题。比如在阐述文创产品品牌定位过程中,教师可通过AIGC平台让学生自主进行市场调查分析,独立归纳品牌定位关键要素。该教学方法训练学生自主学习、独立思考能力,小组协作学习方法也在AIGC的支持下得到推动,项目实践活动中,学生采用小组的方式使用AIGC平台一起完成工作。各小组成员按照各自优势分工合作,利用AIGC工具时互相沟通和借鉴。这种协作学习在增强学生团队协作能力的同时,也可以使学生站在另一个视角看问题、开阔思路。同时,AIGC实时反馈功能给教学方法带来改变。教师能够及时得到学生学习情况以及作品反馈信息,对教学进度与方式进行调整,做到个性化教学,从而更好地满足每一位学生学习需求。

(三) 产学研合作,助推文创产业实现新发展

产学研合作日益成为文创产业走向新台阶的有力动力。大学以其深厚的学术资源和丰厚的创意人才储备,为文创产业不断注入创新理念。科研机构凭借其尖端的技术研发实力,为文创产品开发提供了关键的技术支持,包括新型材料的应用和数字交互技术等方面。作为市场的主体——企业,其敏锐的市场洞察力和成熟的商业运营模式,能够把高校、科研机构的创意成果迅速地转化

成有市场竞争力的产品,三方密切合作才能有效打通文创产业的发展瓶颈,高校和企业联合进行项目实践,使学生对市场的需求有了深刻的认识,学生的创意作品也更加贴近现实。如企业对地方特色文化主题文创产品开发提出要求,高校学生在科研机构提供数字化建模支持下,通过研究、设计,创造出具有独特韵味的文创产品。科研机构开发的前沿技术,如人工智能辅助设计和虚拟现实展示,在大学中得到理论升华,企业将其导入生产流程,以提高产品附加值和用户体验,这一合作模式也有利于人才的开发和流动。高校学生积累了产学研项目的实际经验,毕业后可与产业需求无缝衔接。企业技术骨干到大学讲课共享经验,给学生带去最新的行业动态。与此同时,产学研合作也吸引更多跨领域人才参与到文创产业中来,形成多元化人才集聚的良好氛围,合力助推文创产业创新驱动高质量发展和打造具有国际影响力的文创品牌。

结束语

以AIGC为载体,对文创设计实践教学路径进行探索和实践,成效显著。通过在文创设计教学中加入AIGC技术,既促进学生创新能力及设计效率的提高,又丰富教学资源及形式,健全教学评价体系。学生设计作品质量与综合能力显著提升,也为文创设计行业提供更多创新力与适应力。但在实践中也遇到了技术更新和教师能力提高的挑战。今后有必要继续重视AIGC技术发展、优化教学路径、强化师资队伍建设等,从而更好地促进文创设计实践教学,助力文创设计行业繁荣。

参考文献

- [1] 林明涵.融合莆田博物馆文化的文创设计课程教学探索[J].美术教育研究,2025(08):123-125.
- [2] 郭永宁.AIGC技术在高职文创设计课程中的教学实践研究——以广西非遗为例[J].上海包装,2025(05):236-238.
- [3] 何红.驿路童趣·创意新生——以基于地域“驿道文化”的“驿马”文创设计教学为例[J].少儿美术,2025(08):41-43.