

人工智能时代高等院校艺术设计教育模式创新研究

王 阳（韩国西京大学）*

摘 要：在全球人工智能技术的时代浪潮下，我国高校的艺术教育形式亟待变革。目前我国大部分高等院校艺术设计教育仍然采用的“教师-学生课堂制”，存在教学课程落后、教学方式僵化、考核机制单一等问题。笔者对梳理近年行业报告与院校教学案例进行梳理，意识到传统的教育教学方法已经不能适应人工智能时代下企业对于复合型艺术人才的新需求了。本文通过文献综述与案例对比分析方法，系统梳理了中、美、英、韩四国在人工智能赋能教育的政策的核心，深入分析了四国头部院校“艺术 × 人工智能”的融合教学模式，发现国内外顶尖院校都以学科交叉为核心，通过产教融合、个性化培养、构建艺术设计教育新模式。基于研究结果，笔者提出人工智能赋能艺术设计教育的创新路径：构建传统技艺与智能技术及跨学科知识相结合的教学内容体系，实施艺术审美与工程实践相结合的教学模式，并建立多维度评价方式，旨在提高艺术设计学生对于人工智能技术赋能艺术设计的使用能力及市场型需求匹配度，从而增强毕业生就业竞争力，进而为我国艺术设计发展提供坚实人才支撑。

关键词：艺术教育；高等院校；教育模式；人工智能；比较研究

* 王阳，韩国西京大学在读博士，研究方向为艺术设计实践与理论研究，Email: miya_0125@126.com。

I. 我国艺术设计教育模式转型的背景及必要性

近些年,人工智能已逐渐成为全球国家科技竞争的核心技术,教育方面,各国纷纷出台政策推动其与人工智能的融合。《National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan 2023 Update》中美国把 AI 引入了人才教育的核心计划,并指出包括艺术设计在内的创造性学科应结合 AI 学科;英国《National Artificial Intelligence Strategy》鼓励大学开设“AI-assisted Creativity Generation”学科培养兼具技术与艺术素养人才;韩国《새 정부 경제 성장 전략》提出人工智能赋能的艺术教育是发展文化产业的重点方向之一,并在未来五年的经济发展规划(2025-2030年)中提出:致力于把韩国建设成为世界前三大人工智能国家之一。我国在《新一代人工智能发展规划》中提出“支持高校设置人工智能专业、支持高校在计算机专业设立人工智能方向、支持人工智能与数学、认知科学、心理学、哲学、经济学、社会学、法学、艺术等学科专业交叉融合”^[1];在《关于加快新时代研究生教育发展的意见》中指出“支持高校设置人工智能相关专业、推动人工智能与哲学、社会科学、艺术等学科专业交叉融合”^[2]。各国政策将传统教育向人工智能融合教育转型发展,高校教育与人工智能融合是当下时代的大势所趋。

人工智能技术推动艺术设计行业经历从工具到流程再到人才的全链条的智能化变革,同时带来了机遇与威胁。这场变革,反向推动着各国“AI+创意”教育战略的落地调整。结合搜集国内外的行业案例,主要体现在以下三个方面:

1. 艺术创作工具智能化。AI 已成为创意产出的核心辅助工具。工具层面,生成式 AI 工具提升了艺术设计效率,如设计类 AI 工具 Midjourney、能基于品牌色卡、风格规范快速生成符合商业需求的插画、海报;音乐类 AI 工具 Suno 不需要用户具备乐理知识或乐器技能,通过文本交互生成音乐,降低了音乐创作门槛,使“人人都是歌唱家”成为现实。在舞蹈领域, AI 工具 comfyui 只需提供一张图片就可以得到流畅的跳舞或者穿衣表演视频,并且该视频不会出现闪屏现象,在画面感、流畅性上也表现出色;商业化层面,例如 Figma AI 插件可对设计稿进行即时完善、自动生成组件等等功能,其已被字节、网易等公司运用到实际工作中。大大节省了反复操作的时间,给设计师留出更多的精力去思考创意本身。此类工具的发展对于艺术设计专业的学生来说也带来了新的挑战——要学会适应这些工具,并学会借助它们激发自己的灵感,而不是一味地追求传统的技能技巧或者使用传统的软件。

2. 创意生产自动化。端对端速度与准确率同步提高。AI 赋能的设计从创意策划到执行产出全过程打破了“以经验为依据”的桎梏,在企业的应用中表现尤为明显。阿里巴巴“鹿班”每天产生上百万张广告图,满足不同场合下的淘宝、天猫的需求,帮助中小企业节省了 80%的设计费用;京东“灵犀”设计平台根据用户的浏览记录及购买喜好提供定制化的宣传视觉效果,一家电器企业利用该技术将新产品的广告页面点击率提高了 35%;在工业设计上 Autodesk 的 Fusion 360 软件

中的智能功能可根据材质以及制造信息来改进产品的外形。而华为、小米在智能硬件设计上应用该技术可以节省40%以上的样品迭代次数，在满足产品外观的同时也考虑到量产可行性——这些，都是智能化流程的价值所在。

3. 人才需求智能化，复合技能是关键。行业对于设计人才的要求已经不再是单纯的“创意”，而是“创意+技术+数据”的综合能力，这是我在整理公司招聘信息中最大的感触。在腾讯CDC（用户研究及体验设计部）招聘视觉设计师时，就要求了解AI设计软件，具备一定的数据分析能力，可以借助用户的使用信息进行设计改良；网易游戏在招聘游戏场景设计师的时候，希望应聘者能够利用AI制作出初步的游戏场景草图并根据游戏背景对一些细节进行修改，并了解AI所产出作品的知识产权范围。这些需求的变化，使得我们原有的艺术类人才培养模式的问题更加突出，改革迫在眉睫。相关研究也印证了这一点，Teunissen J 与 Danjoux M 在《The Impact of AI on Fashion Design Education: A Study of Industry Talent Demand》中就指出，人工智能时代的设计人才必须具备技术与创意融合的综合能力^[3]。

但传统的艺术设计人才培养偏重于审美能力与手工艺训练，在人工智能工具使用、智能 workflow 匹配等方面教学薄弱，造成供需错位。据《中国艺术设计行业人才发展报告(2024)》，有60%以上的艺术设计类用人单位表示目前高校毕业的学生缺少人工智能方面的知识，还有30%的用人单位反馈需专门进行3—6个月的人工智能技能培训才可上岗^[4]——同时，AI生成内容在高校的版权规范及伦理控制的教学几近于无，一些学生毕业进入职场之后，由于使用AI工具而造成侵权事件。因此，高校艺术设计教育必须主动对接行业变革，将AI工具应用纳入课程体系，重构人才培养模式。

II. 高校发展人工智能艺术教育教学遇到的问题

传统的艺术教育是一定历史条件下形成的，它在传授技能技巧、培养审美能力等方面曾经起到了积极的作用，这是不容置疑的，但在新的时代背景下适应新型综合设计人才培养方面又存在着一定的弊端，这已经严重影响了人才培养的质量。

2.1. 教学内容滞后

知识体系与时代需求脱节。目前各高校艺术设计教学课程设置还是以传统的设计原理及技巧传授为主导，存在知识更新不及时的现象，例如在设计类学科中，基本都是以手绘设计、传统设计流派研究等内容为主，缺乏对人工智能技术的认识，很少有高校将AI绘画、AI设计、AI艺术等作为主要的教学内容进行系统性学习。教学内容陈旧，学生的知识结构固化。根据调研发现，在目前我国大学艺术设计专业的相关课程中，AI及数字技术相关内容只占不到10%的比重，甚至UI设计、产品设计等相关核心课程还有院校在教授有机形体设计等过时的内容，与行业的实际应用存在

着 10-15 年的际差^[5]，导致学生学习的不是时代需要的。其次，课程内容滞后于产业。据麦可思研究院统计，在 2014—2023 年撤销的专业中，服饰设计、产品设计、动画三大艺术类专业的撤销数量分别为 108 个、98 个及 49 个，位居专业撤销榜单前列。由于知识体系的时间差和空间差，导致学生毕业走向社会后往往需要企业进行半年以上的再教育才能满足岗位的需求，无法满足行业对于技术型创新型人才的需求，《设计类专业教学质量国家标准(2023 版)》中也指出设计类专业课程应紧贴行业需求，适时加入新知识新技术新案例^[6]。

2.2. 教学方法固化

互动性与实践性严重不足。传统艺术设计教学还是采用“理论讲解+案例示范+作业评价”的填鸭式教学，教学方式单一而陈旧，这也是我听评课及访谈中所观察到的现象——如此教学，何来学生创造性思维与创新能力？老师是唯一的知识传递者控制着整个教学过程，学生是被动学习者，自主探究、跨部门协同较少；教师授课以理论讲授、演示为主，实训课件较为表面化，大多数高校由于缺少企业深层次的合作，很难有真实项目的实践机会，学生“纸上谈兵”的情况比较严重。张凌浩在《人工智能时代设计教育的跨界与融合》中也提到，传统教学方法的封闭性的是制约设计人才培养质量的关键因素，亟需通过跨界协作与实践教学改革打破^[7]。

2.3. 评价标准单一

考核维度与育人目标失衡。李砚祖在《艺术设计概论》一书中提出，对设计教育教学活动进行评价时应当考虑技能、技巧、思维以及动手等方面的能力，若只采用一种评价方法，则不能真正体现设计教育的价值^[8]。但是目前我国传统的艺术设计教育教学活动评价方式较为片面，过分重视学生所制作的设计作品是否具有美感，而忽略了对于学生的操作水平、创新能力以及实际运用能力等方面的考察，笔者参加一些高校的教学评估活动的切身体会。目前很多学校的评估还是主要关注最后的设计成果的视觉表达形式以及技术层面是否到位等问题，由教师单独作为评价者进行的是形成性的结果评价，很少考虑设计过程、思考深度、用户研究、跨领域融合等方面的问题。这种评估方式，容易引导学生做表面的“完美主义者”而不是设计师，使得有些毕业设计成果“熟练工”却“心不灵”，“花架子”而“脑袋空”。而且，这种统一的标准不能体现学生多方面的素质水平，也难以满足新时期解决问题的分解者所需的多元化的设计师的人才培养目标，在某种程度上制约了学生的创造力发挥。

III. 全球设计头部院校人工智能融合教学模式对比及启发

3.1. 中国头部院校：政策驱动下的学科交叉探索

国内人工智能艺术设计教育的先行者——清华大学美术学院教学模式以学科交叉为核心，设立“信息艺术设计系”，开设人工智能与设计、数据可视化等核心课程，构建起艺术设计与计算机科学跨学科课程体系；更依托清华大学人工智能研究院的技术资源，建立“智能设计实验室”，为学生提供AI设计工具实训、智能化设计项目研发等实践平台；与华为、腾讯等企业合作开设联合课程，将企业实际项目引入课堂，实现教学与实践的无缝衔接^[9]。中央美术学院则聚焦创意与人工智能的融合，开设AI艺术创作、数字媒体艺术与人工智能等课程，强调以艺术思维引领技术应用。同时学院与百度、字节跳动等企业合作建立“人工智能艺术创作中心”，开展产学研合作项目，学生直接参与企业的AI设计产品研发，在实践中提升技术应用能力。

3.2. 韩国头部院校：产业导向下的精准化培养

韩国弘益大学作为全球一流艺术设计大学代表，其艺术教育方式是以产业导向为方向，注重人才的培养与韩国文化产业需求实用性的特点，设置AI设计工具使用、智能化交互设计等课程，并重视实践性及行业应用性；与三星、现代等行业形成密切的合作关系，在课程研发、教学评估等方面有企业的深度介入，学生在校期间参与企业的项目，在毕业之后能够直接对接到企业中去。^[10]

3.3. 美国头部院校：创新导向下的个性化培养

美国罗德岛设计学院(RISD)是世界著名艺术设计学府，其人工智能艺术教学强调因材施教，学校开设“Computational Design”、“AI and Creative Practice”等课程^[11]，引导学生把人工智能当作创造性的媒介来使用，尝试将艺术与科技结合。在课堂中引入项目制课程模式，让学生自己决定感兴趣的研究领域，在老师的帮助下完成跨学科的创作，例如人工智能绘画、AI交互作品创作等等；与MIT、斯坦福等院校的人工智能团队合作，共享科研资源及教学平台；聘请行业优秀设计师、人工智能专家作为客座教授，为学生提供前沿性的行业知识和技术——开放、多元的教学形式能够最大限度地发挥学生的个性化优势。

3.4. 英国头部院校：跨界导向下的一体化培养

RCA的AI艺术教学注重跨界融合，具有本硕博一体化课程设置模式。该校设有“Intelligent Mobility Design”、“Digital Direction”等专业^[12]，涉及人工智能技术、设计方法论、人机交

互、大数据等内容，将艺术设计与人工智能结合在一起，并在教学中注重“交叉融合”，即让学生与计算机类、工科类、人文社科类的学生合作进行复杂性项目的设计开发。学院建设了“AI 设计工作室”、“未来工作室”等。提供先进的人工智能设计软件和数据库供学生进行前沿性的探索与实践；与 Microsoft、Google、BMW 等世界知名企业合作，学生可以参与企业的研发项目，在理论学习的同时与产业实际相结合。

综合全球头部院校的实践经验，人工智能时代艺术设计教育模式的创新，必须把握以下四大核心要点：首先，多学科交叉的思想前提，即打破艺术设计与人工智能、计算机、人机工程等学科的界限，形成一体化的课程体系；其次，“以练为主”，通过校企合作、工作坊、项目制等形式，在真实的项目实践中提高学生的技能水平和技术运用能力和创新实践能力；再次，“以师为本”。构建艺术设计+人工智能背景下的复合型师资队伍，提升教师的能力及素养；第四个点是注重个性化培养，充分尊重学生的爱好及专长，给学生提供多样化的学习路径和发展空间。

IV. 人工智能赋能传统艺术设计教育升级的路径探索

AI 技术不仅是对工具层面的技术更新，而是改变了艺术教育思想、课程内容、教学方式以及教学评估标准，在 AI 技术支持下可以有针对性地解决传统教育教学中的弊端，从而建立全新的教育教学环境。

4.1. 重构教学内容体系，实现传统与前沿的深度融合

无论是课程内容上还是课程的形式上，亦或是课程的评价以及反馈上，人工智能技术都能够给教学带来新的变化和技术支持，从而促使艺术设计类课程体系由传统的单一化转向与人工智能科技结合的多元化。增加 AI 相关的核心课程模块是首要任务，艺术设计相关专业应该把 AI 绘画相关的主流软件 Midjourney 和 Stable Diffusion、智能交互设计、AI 伦理审核等作为其课程的一部分。搭建从基本技能使用到高级创造性的知识体系。例如，科威特大学利用 Microsoft Copilot 等人工智能软件进行授课，并鼓励学生尝试将传统的艺术风格运用在现代的主题上，在帮助学生理解传统艺术特点的同时，还培养了学生的创新实践以及灵活的学习方法。通过 XR 技术、AI 建模工具对非遗技术进行解构，创建“传统工艺数字化基因库”，清华美院鲁晓波教授团队的《韩熙载夜宴图》AI 沉浸式体验展运用 VR/AR 和 AI 建模解构古画及其包含的传统袖舞、南音琵琶等非遗，并由 AI 数字人“顾闳中”实时与观众互动，将一张静态的传统绘画作品转化为交互式的虚拟现实空间体验项目，在传承艺术设计文化基因的同时引入科技因子，开展数字化的艺术创造软件研发及智慧美学教育数据库建构等内容融入教学，才能确保课程内容与行业发展同频共振。

4.2. 创新教学实施模式：打造个性化与实践性教学场景

人工智能能创设个性、真实的情景式课堂。第一，个性化。借助人工智能个性化学习平台，使用大数据对学生的进度、能力特征及喜好加以分析并为每位学生制定个人培养计划和个人学习路径，真正实现“因材施教”。比如针对基础较弱的学生可安排部分有关于基本技法与人工智能工具应用方面的课程；对具有创新能力强的学生，则提供跨专业的项目以及较高层次的创造性设计作业，这样才能做到因材施教，实现所有学生的最大化发展。对于实践环节，利用人工智能技术创建虚拟仿真工作室，进行类似于实际设计项目的虚拟工作环境操作练习，在一定程度上可以解决场所及硬件条件限制的问题。将企业的真实项目以智能教学平台连接起来进行“校园企业双师制”教学，清华大学美术学院与小米公司合作建立的智能生态设计实验室，在产业教师和学校教师共同指导下已经产生了23个专利成果，并有效提升学生的实践创新水平。这也从侧面验证了开展实践教学的重要作用。

4.3. 构建多元评价体系：实现过程与结果的综合考核

AI 辅助评价有助于突破传统单一线性评价方式，形成多元立体式评价，可对学生的综合素质进行全方位、公正地评估。实行“过程+结果”全流程评价，利用 AI 技术实时记录并分析学生的设计思维发展轨迹、AI 设备使用情况、小组合作状态、解决问题的过程等内容，克服常规评价不关注过程性指标的现象。建立多主体、多维度评价指标体系，综合考虑教师评价、学生自我评价、学生同伴评价、行业企业评价等多种评价主体，运用大数据技术及人工智能算法，绘制出学生的素质雷达图，取代传统的以作业成绩为主的评价方式，真实地体现学生的实际水平和发展空间，并进一步提高评价工作的科学性和有效性。还可以为教学优化提供数据支撑，促进教学由重技法到重能力的转型，适应新时代艺术设计人才培养的需求。

V. 结语

因此，在原有的教学模式中出现的艺术设计教育教学与社会经济发展以及市场需求之间的矛盾冲突，正是由于这种不协调而导致了传统的艺术设计教育教学方法所面临的挑战。而 AI 艺术设计的引入在很大程度上能够解决上述问题，但是并不意味着 AI 技术将完全替代艺术设计教育，相反它更加注重的是如何让 AI 艺术设计融入到传统的艺术设计教育当中，从而培养学生的综合素养。将人工智能融入到艺术设计教育教学，应围绕教学内容、教学方式、教学评价、教学条件等方面的全面革新，既不能偏离美育育人、启智润心的根本特点，也要利用好人工智能带来的新的教学环境、提高教学效能以及共享教学资源等方式。展望未来，高校艺术设计教育应形成科技为基底、人

文为导向的共生发展机制，在培养学生的 AI 应用技能基础上提升学生的设计创造力、文化素养及社会责任感，防止出现“唯科技论”的现象。合理的运用人工智能技术，才可能突破传统教育瓶颈，培养出适应新时代需求的复合型设计人才，为我国艺术设计产业的高质量发展与文化自信的构建提供坚实的人才支撑。

参考文献

- [1] 国务院. (2017-07-20). 新一代人工智能发展规划 (国发〔2017〕35 号).
- [2] 教育部, 国家发展改革委, & 财政部. (2020-09-22). 关于加快新时代研究生教育改革的意见 (教研〔2020〕9 号).
- [3] Teunissen, J., & Danjoux, M. (2022). The impact of AI on fashion design education: A study of industry talent demand. *Journal of Fashion Education*, 8(3), 45-62.
- [4] 中国艺术设计协会. (2024). 中国艺术设计行业人才发展报告 (2024). 中国轻工业出版社.
- [5] 王静. (2025). 面向未来产业需求的 AI 服装设计人才培养模式创新研究. *当代教育与艺术*, 1(12), 11-15.
- [6] 教育部高等学校设计类专业教学指导委员会. (2023). 设计类专业教学质量国家标准 (2023 版). 高等教育出版社.
- [7] 张凌浩. (2023). 人工智能时代设计教育的跨界与融合. *装饰*, (4), 28-33.
- [8] 李砚祖. (2021). 艺术设计概论. 清华大学出版社.
- [9] 清华大学美术学院. (2024). 信息艺术设计系跨学科人才培养白皮书. 清华大学出版社.
- [10] 弘益大学. (2023-09-01). 数字媒体设计专业 (人工智能方向) 人才培养方案. Retrieved from <https://www.hongik.ac.kr/department/digitalmedia> (Link unavailable)
- [11] Rhode Island School of Design. (2024-01-20). Computational design course syllabus. Retrieved from <https://www.risd.edu/academics/computational-design/> (Link unavailable)
- [12] Royal College of Art. (2023-10-15). Intelligent mobility design curriculum framework. Retrieved from <https://www.rca.ac.uk/programmes/intelligent-mobility-design/> (Link unavailable)

Research on Innovation of Art Design Education Mode in Colleges and Universities in the Age of Artificial Intelligence

Wang Yang (Seokyeong University, South Korea)

Abstract: Amidst the global wave of artificial intelligence (AI) technology, the art education format in Chinese universities urgently requires transformation. Currently, the majority of art and design education in Chinese higher education institutions still adopts the "teacher-student classroom system," which faces issues such as outdated teaching curricula, rigid teaching methods, and a singular assessment mechanism. Upon reviewing recent industry reports and teaching cases from institutions, the author realized that traditional education and teaching methods no longer meet the new demands of enterprises for versatile art talents in the AI era. This paper systematically reviews the core policies of AI-empowered education in China, the United States, the United Kingdom, and South Korea through literature review and case comparative analysis. It deeply analyzes the integrated teaching model of "art × AI" in top universities across these four countries and finds that both domestic and international top universities focus on interdisciplinary studies, utilizing industry-education integration, personalized training, and constructing new models of art and design education. Based on the research findings, the author proposes an innovative path for AI-empowered art and design education: constructing a teaching content system that combines traditional skills with intelligent technology and interdisciplinary knowledge, implementing a teaching model that integrates artistic aesthetics with engineering practice, and establishing a multi-dimensional evaluation method. The aim is to enhance the ability of art and design students to utilize AI technology in art and design and match market-based demands, thereby strengthening the employment competitiveness of graduates and providing solid talent support for the development of art and design in China.

Keywords: Art education; higher education institutions; educational model; artificial intelligence; comparative study

Copyright ©2026 by Author(s). This article is open accessed under the CC-BY License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

