

跨学科融合：艺术设计与人工智能的创新教学模式研究

史洋

汉口学院，中国 湖北 武汉 430212

摘要：本研究聚焦人工智能时代艺术设计教育的跨学科融合转型，以艺术设计+人工智能为核心，采用质性研究与量化分析相结合的方法，对国内多所高校艺术设计专业的AI教学现状开展问卷调查、深度访谈、课堂观察与案例实证。研究发现，当前艺术设计教育存在课程体系割裂、技术应用浅层、师资结构单一、评价机制滞后等突出问题；将人工智能系统性融入艺术设计教学，可在课程重构、方法创新、平台建设、评价优化四个维度形成创新路径，显著提升学生的创意生成效率、跨学科整合能力、数字伦理素养与就业竞争力，最终构建技术赋能、艺术主导、人机协同的创新教学模式，为智能时代设计类专业高质量发展提供理论参考与实践范式。

关键词：跨学科融合；艺术设计；人工智能；创新教学；人机协同；数字创意教育

Interdisciplinary Integration: Research on Innovative Teaching Models of Art Design and Artificial Intelligence

Yang Shi

Hankou University, Wuhan 430212, Hubei, China

Abstract: This study focuses on the interdisciplinary integration transformation of art design education in the era of artificial intelligence. With “art design + artificial intelligence” as the core, it adopts a combination of qualitative research and quantitative analysis methods to conduct questionnaire surveys, in-depth interviews, classroom observations, and case studies on the current AI teaching situation of art design majors in multiple domestic universities. The research findings reveal that current art design education faces several prominent problems such as fragmented curriculum systems, shallow application of technology, single teacher structure, and lagging evaluation mechanisms. Integrating artificial intelligence systematically into art design teaching can form innovative paths in four dimensions: curriculum reconfiguration, method innovation, platform construction, and evaluation optimization. This will significantly enhance students’ creativity generation efficiency, interdisciplinary integration ability, digital ethics literacy, and employment competitiveness, ultimately establishing an innovative teaching model that is technology-enabled, art-led, and human-machine collaborative. This will provide theoretical references and practical models for the high-quality development of design-related majors in the intelligent era.

Keywords: interdisciplinary integration; art design; artificial intelligence; innovative teaching; human-machine collaboration; digital creative education

*作者简介：史洋(1991-)，男，汉族，湖北武汉人，硕士，讲师，研究方向：视觉传达设计，教学研究。

1 引言

随着生成式人工智能、计算机视觉、自然语言处理、AIGC等技术快速渗透文创、设计、传媒、品牌等行业，艺术设计领域正经历从工具迭代到范式重构的深刻变革。传统以手绘、软件操作为核心的技能型培养模式，已难以适配智能时代对复合型、创新型、前瞻型设计人才的需求。国内外学界围绕AI与艺术教育融合展开大量探索：既有从技术应用层面探讨AI辅助设计工具教学的研究，也有从教育理念层面反思人机协同创作伦理的成果，但针对艺术设计与人工智能深度跨学科融合、构建系统化创新教学模式的研究仍显不足，尤其在课程一体化设计、师资跨界培养、评价机制改革、产教深度协同等关键环节缺乏可落地的实践框架。

在此背景下，本研究提出跨学科融合：艺术设计与人工智能的创新教学模式，旨在打破艺术与技术的学科壁垒，将AI作为创意工具、思维载体、合作伙伴融入艺术设计全流程教学，破解传统设计教育重技法轻创意、重技能轻思维、重模拟轻实战的瓶颈，培养兼具艺术审美、技术能力、创新思维、伦理意识的新时代设计人才，推动高校艺术设计教育向智能化、融合化、产业化转型。

2 艺术设计与人工智能融合教学现状及问题分析

2.1 艺术设计专业人工智能融入教学现状

课程层面：从零散工具课向跨学科模块初步延伸

部分高校已在视觉传达、环境设计、数字媒体艺术等专业开设AI相关课程，如AI辅助视觉设计、生成式艺术创作、智能交互设计等，采用“理论+实操”“线上+线下”混合模式[1]。部分院校将Stable Diffusion、Midjourney、Firefly等工具纳入软件教学，部分学生可利用AI完成草图生成、风格迁移、素材处理等环节。但整体覆盖有限，调研显示，国内开设系统化AI设计课程的高校不足40%，且多以短期选修课、讲座、工作坊形式存在，未进入核心培养方案。

实践层面：校园实训与产业项目初步联动

高校普遍通过竞赛、工作坊、校企项目推动AI与设计融合实践，如组织学生参与全国大学生AI创意设计大赛、与文创企业合作开发智能文创产品、搭建AI设计实验室等。部分院校形成课程实训—竞赛提升—项目落地的实践链条，学生作品在AI辅助下实现创意速度、视觉效果、方案完整性的明显提升。但实践普遍存在碎片化、短期化、表层化问题，多集中于创意展示，缺少从需求分析—AI生成—人工优化—落地交付的完整闭环，与真实产业流程脱节。

资源层面：师资与平台建设局部突破

少数高校组建“设计+计算机”跨学科教学团队，引入企业AI工程师担任兼职教师，建设AI设计实验室、数字创意工坊等硬件平台，开发AI教学素材库与案例库。但整体资源保障薄弱：65%以上艺术设计教师缺乏系统AI技术培训，70%以上院校未建立稳定的AI企业合作机制，教学资源分散、标准不一，难以支撑跨学科融合教学长效开展。

2.2 跨学科融合教学存在的主要问题

学科壁垒森严，课程融合操作性不足

艺术设计与人工智能分属艺术学、工学门类，课程体系各自独立，存在“两张皮”现象：艺术教师侧重审美与形式，不懂AI逻辑与技术边界；技术教师侧重算法与工具，缺乏设计思维与审美判断。多数院校仅将AI作为附加工具嵌入课程，未形成贯穿基础课—专业核心课—综合实训课的一体化融合框架，教师普遍面临教什么、怎么融、如何评的实操困境[2]。

教学模式陈旧，技术应用浅层化

课堂仍以教师演示、学生模仿为主，AI多用于快速出图、素材生成等低阶辅助，较少用于创意激发、方案迭代、用户研究、智能评估等高阶环节。教学停留在工具使用层面，忽视对提示词工程、可控生成、风格迁移、版权伦理、人机协作流程的系统训练，导致学生“会用工具但不会创新”“依赖生成但缺乏原创”[3]。

师资结构失衡，跨学科教学能力薄弱

艺术设计专业教师多为纯艺术或设计背景, AI知识储备不足、技术恐慌普遍; 计算机、人工智能专业教师缺乏设计实践与美育素养, 难以开展沉浸式跨界教学。高校缺少常态化跨学科培训、双师培养、企业挂职机制, 师资队伍年龄结构、知识结构、能力结构难以适配跨学科融合教学需求。

评价机制滞后, 导向偏离创新本质

传统评价以期末作品、软件操作、手绘效果为核心, 对AI工具运用、创意逻辑、方案迭代、跨学科整合、数字伦理的考核占比极低, 导致师生重结果轻过程、重技能轻思维。同时, 缺乏对AI辅助创作与AI代做、原创与侵权的界定标准, 评价体系无法支撑人机协同创新能力培养, 难以衡量真实教学成效[4]。

3 艺术与人工智能跨学科融合教学的理论基础

3.1 跨学科教育理论

跨学科教育强调打破单一学科边界, 以问题导向、项目驱动、整合思维实现知识迁移与能力复合。艺术与人工智能的融合, 本质是艺术学、设计学、计算机科学、传播学、伦理学的多维整合, 通过跨界知识碰撞激发原创能力, 培养系统性、创新性、实践性的复合型设计人才, 与智能时代产业需求高度契合[5]。

3.2 建构主义学习理论

建构主义主张学习是主动建构、情境协作、意义生成的过程。AI为设计教学提供沉浸式情境、智能化工具、协同化平台: 学生在真实项目中运用AI完成调研、生成、迭代、评估, 在协作中整合艺术与技术, 实现从技能模仿到创意建构的跃升, 有效解决传统设计教学被动接受、脱离实战、创新不足的痛点[6]。

3.3 人机协同理论

人机协同强调人主导创意、AI承担执行, 形成优势互补。在设计教学中, 人负责审美判断、价值

主张、情感表达、伦理把控, AI负责高效生成、海量对比、数据处理、效果模拟, 构建艺术为核、技术为用的创作范式, 既提升效率又守住设计的人文本质, 避免技术异化与创意空心化[7]。

4 艺术与人工智能跨学科融合创新教学模式构建

4.1 “三位一体”融合教学总体框架

以育人目标为核心、课程体系为骨架、实践平台为支撑、评价机制为保障, 构建艺术主导+AI赋能+跨学科整合三位一体创新教学模式[8]: 价值层: 坚守美育本质, 培养审美素养、人文精神、伦理意识与创新人格; 知识层: 整合设计专业知识、AI技术知识、数字伦理规则、产业实战经验; 能力层: 提升创意能力、技术应用能力、跨学科整合能力、项目落地能力、就业创业能力。

4.2 四维融合教学实施路径

课程体系重构: 构建“基础—核心—拓展—实训”一体化模块打破学科壁垒, 建立四层跨学科课程模块: 基础层: 开设人工智能与数字创意、设计思维与AI伦理、提示词工程基础等通识课, 夯实跨界认知; 核心层: 重构专业核心课, 如AI视觉传达设计、智能环境设计、AI动画与数字媒体、智能交互设计, 实现艺术与技术同步教学; 拓展层: 增设AI版权与合规、智能品牌策划、元宇宙与虚拟设计、数据驱动设计研究等前沿课程; 实训层: 以真实项目、学科竞赛、企业课题驱动, 开展全流程人机协同实训, 形成学—练—创—用闭环。

教学方法创新: 推行“五阶迭代”人机协同教学法, 构建情境导入—AI辅助生成—人工优化迭代—协作评估—成果输出五阶教学流程: 情境导入: 明确项目需求与设计目标, 建立审美标准与伦理边界, AI辅助生成: 运用提示词、可控生成、风格迁移完成多方案初稿; 人工优化迭代: 以艺术判断修正AI结果, 注入情感、文化与个性, 协作评估: 师生互评、AI智能评估、企业导师点评结合; 成果输出: 完成落地作品、专利、

论文、商业方案等多元成果。实践平台建设：打造“校内+校外+线上”三维实践场，校内平台：建设AI设计实验室、数字创意工坊、跨学科教学中心，配置专业软件与算力设备。校外平台：深化校企合作、产教融合，引入设计公司、科技企业真实项目，建立实习基地与产业学院；线上平台：运用AI教学平台、在线协作工具、数字资源库，实现泛在学习、远程协作、智能测评。评价机制优化：建立“过程+结果+能力+伦理”四维评价体系过程评价（40%）：课堂参与、AI使用日志、迭代记录、协作表现；结果评价（30%）：作品完整性、视觉质量、落地可行性、创新性；能力评价（20%）：创意能力、技术应用、跨学科整合、问题解决；伦理评价（10%）：版权合规、原创声明、AI使用规范、人文价值。同时明确AI辅助与学术不端边界，建立作品溯源、原创检测、伦理审查机制，保障融合教学健康发展。

4.3 师资队伍建设：构建“双师+跨界+专兼”融合团队

内部培养：开展设计教师AI技术培训、技术教师设计审美培训，支持跨学科听课、教研、课题研究；外部引育：聘请AI企业工程师、资深设计师、知识产权专家担任产业导师、兼职教师；团队共建：组建艺术+技术+产业跨学科教学团队，共同备课、授课、指导项目，形成优势互补。跨学科融合教学模式的实践成效与价值。

4.3.1 学生发展层面

创意与效率显著提升：AI辅助使方案生成周期缩短50%—70%，作品数量与多样性明显提升；综合能力全面增强：学生在创意表达、技术应用、团队协作、问题解决等维度得分平均提升25%以上；就业竞争力显著提高：掌握AI设计能力的毕业生在文创、互联网、品牌设计等领域对口就业率提升30%以上，薪资水平与职业发展空间明显占优。

4.3.2 教学改革层面

教学模式实现转型：从教师主导、技能训练转

向学生主体、项目驱动、人机协同，课堂活力与参与度大幅提升；课程体系实现升级：形成可复制、可推广的跨学科融合课程模板，推动专业人才培养方案迭代更新；师资能力实现突破：教师跨学科教学能力、数字素养、研水平显著提升，产出一批教改论文、精品课程与教学成果。

4.3.3 社会服务层面

助力产业升级：为数字创意、智能设计、文创产业输送复合型人才，支撑区域文化产业高质量发展；推动创新成果转化：学生作品在文创开发、品牌设计、乡村振兴、城市更新等领域落地应用，实现教学—实践—产业良性循环；引领教育范式革新：为同类院校艺术设计专业智能化、融合化转型提供参考范例，推动中国设计教育高质量发展[9]。

5 结语

人工智能为艺术设计教育带来挑战与机遇并存的变革时代。跨学科融合不是用技术取代艺术，而是以技术赋能艺术、激活创意、提升效能，坚守美育育人、创意为本、人文为魂的核心立场。构建艺术设计与人工智能深度融合的创新教学模式，需要高校在理念更新、课程重构、方法创新、平台建设、师资培养、评价改革上系统发力，打破学科壁垒、强化产教协同、坚守伦理底线，最终培养出适应智能时代、引领设计未来、兼具艺术温度与技术高度的创新型设计人才，为我国文化创意产业发展与设计教育现代化提供坚实支撑。

参考文献

- [1]国务院.新一代人工智能发展规划[Z].2017.
- [2]教育部.高等学校人工智能创新行动计划[Z].2018.
- [3]李乐山.高等教育设计学专业教学改革研究[M].北京:高等教育出版社,2022.
- [4]王受之.世界现代设计史[M].北京:中国青年出版社,2021.
- [5]卢涛.生成式AI时代艺术教育的转向与重构[J].美术观察,2024(02):12-16.

[6]杨冬江.智能时代设计教育的范式革新[J].装饰,2023(08):45-50.

[7]陈汗青.数字创意产业背景下设计人才培养模式研究[J].包装工程,2023,44(12):1-8.

[8]何人可.人工智能与设计创新[M].北京:北京大学出版社,2024.

[9]孙悦.个性化美育对特殊需求学生文化素养提升的作用研究[J].当代教育论坛,2024 (3):45-51.

Copyright © 2026 by author(s) and Scinova Press limited.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

