

高校艺术设计教学中生成式人工智能应用与实践研究

严珣

湖北工业大学，湖北武汉

摘要：生成式人工智能（GAI）正在快速改变高校艺术设计的教学方式与创作流程。本文以湖北工业大学艺术设计课程为研究对象，探索GAI在教学实践中的应用及其效果。通过实验性教学案例，学生在AI辅助下完成创意设计任务，研究其对创作效率、作品多样性及学生参与度的影响。结果表明，GAI可显著提升设计任务完成速度并拓展创意方案多样性，但过度依赖可能削弱学生原创性探索能力。本文进一步提出，通过教师指导与“人机共创”的教学模式，可在保障教学效率的同时培养学生批判性设计思维与创新能力。本研究为生成式人工智能在高校艺术设计实践中的应用提供可量化经验与方法参考。

关键词：生成式人工智能；艺术设计教学；人机共创；实践研究

Research on the Application and Practice of Generative Artificial Intelligence in University Art and Design Teaching

Xun Yan

Hubei University of Technology, Wuhan, Hubei

Abstract: Generative Artificial Intelligence (GAI) is rapidly reshaping pedagogical strategies and creative workflows in university art-and-design education. Taking the art-and-design curriculum of Hubei University of Technology as the research field, this study investigates the deployment and educational outcomes of GAI in real-world teaching. Through an experimental instructional module, students completed creative design tasks under AI augmentation; quantitative and qualitative data were collected to assess effects on creative efficiency, output diversity and learner engagement. Results indicate that GAI significantly accelerates task completion and expands the variety of conceptual solutions, yet excessive reliance can attenuate students' willingness to engage in original exploration. To counterbalance this risk, we propose a "human-AI co-creation" framework mediated by teacher scaffolding. This model preserves instructional efficiency while cultivating critical design thinking and inventive capacity. The findings furnish replicable, metrics-based evidence and methodological guidance for the integration of generative artificial intelligence into art-and-design pedagogy in higher-education contexts.

Keywords: Generative artificial intelligence; Art-and-design teaching; Human-AI co-creation; Practice-based research

* 作者简介：严珣，湖北工业大学副教授，研究方向：数字非遗、品牌设计

1 引言

我们正亲历一个由算法与数据驱动的创造性转向时代。以生成式人工智能为核心的智能技术，已彻底超越了传统软件作为“被动工具”的属性，演变成为一种能够主动参与甚至引导创意生成的“准主体”。从通过Midjourney、Stable Diffusion进行意象的瞬间可视化，到利用Sora将文本脚本直接转化为动态叙事影像，AIGC技术以其“数据驱动性、智能生成性、快速迭代性、跨模态融合”等核心特征从灵感萌芽到设计落地的全流程进行了颠覆性重构冲击下，植根于“师徒制”工作室模式、强调长期观察、亲手示范与心手相传的传统技艺传授体系，其合法性正遭遇严峻挑战。正如产业现场所预示的，人工智能设计系统已达到每秒数千张的产出效率，而人类设计师完成同等复杂度的作品则需以小时计“效率鸿沟”迫使设计教育必须进行一场深刻的自我反思与价值重估。

在“技术赋能”的宏大叙事背后，一个更为根本性的教育危机正在浮现：在教育实践的核心——师生关系中，一种从“人与人的深度共创”滑向“人对算法的被动遵从”的异化趋势日益明显。技术现象学为我们提供了犀利的分析透镜，数字技术正导致师生关系面临“认识论异化”、“交往论异化”与“存在论异化”的三重困境，这种异化体现为，高校教师的专业权威在算法的“全知全能”面前被消解，其角色从拥有丰富经验与独立判断的“智慧者”，降格为算法输出结果的“筛选者”与“质检员”；而师生之间那种依赖于共同在场、身体互动与微妙情绪反馈的“具身共在”的教学场域，则被冰冷的屏幕界面和异步通讯所割裂。最终，一个吊诡的局面形成：本该是主体的师生，反而在技术的逻辑中被“客体化”，共同陷入一种“被设计”的境地——他们的创意被预设的模型风格所框定，他们的决策在很大程度上依赖于算法的推荐，其主体性与批判精神在高效的生产流水线中被无声地悬置。

本文旨在直面并回应这一时代的核心叩问：在智能技术已成为教育基本语境的历史性时刻，高校

艺术设计类教师的不可替代价值与根本使命究竟何在？本文的论述将遵循一条从批判性诊断到建设性构想的逻辑路径：首先，以“被设计”为核心批判概念，系统剖析智能技术在教育场域中所引发的深层困境与主体性危机；继而，以“共创造”为理想愿景与哲学基石，勾勒出一条复归艺术设计教育本真的可行道路；最终，文章将聚焦于“使命重构”这一命题，系统性地阐述高校艺术设计类教师如何通过角色转型，成为设计智慧的启迪者、批判性思维的催化者与创作共同体的缔造者，从而为这场深刻的教育变革提供坚实的行动支点。

2 “被设计”：教育困境

2.1 创作主体的迷失

对于学生而言，最显著的困境在于其原创性探索的动力与能力正在被侵蚀。AIGC工具能够提供近乎无限、且视觉上高度成熟的风格化方案，这固然降低了技术操作的门槛，但也极易诱使学生陷入一种“风格消费”的惰性循环。他们满足于在算法推荐的“风格茧房”中进行微调与筛选，而规避了从空白画布开始、经历无数试错、挫折与顿悟的创造性挣扎历程。这一现象有其神经生理学基础，王雪等人（2025）关于ChatGPT对创造力影响的研究揭示，过度依赖AI可能导致学生“前额叶皮层活跃度平均降低约20%”，这意味着深度思考与自主推理的神经基础正在被削弱。当设计过程被简化为关键词的优化游戏与结果的无限刷新时，学生深度思辨的习惯与真正个性化的表达便随之萎缩，其角色也从积极的创造主体，蜕变为被动的“审美调参师”。

对于高校教师而言，困境则在于其历经长期专业实践与学术积淀所形成的审美判断力与教学权威，正遭遇海量生成结果所带来的“解释危机”。田勇（2025）在研究中所揭示的“教师权威消解”现象，在高度依赖视觉审美的艺术设计领域被加倍放大：当AI能够生成在技法、构图甚至创意组合上都令人惊叹的图像时[1]，高校教师基于个人艺术素养、设计史论知识所做出的评价与指导，其说服力与权威性正面临学生的潜在质疑。这导致高校教

师的角色面临被技术窄化的风险——从启发思维、塑造观念的人生导师，被迫退行为主要指导软件操作、审核内容合规性的“技术监理”，其深厚的学养与智慧难以找到施展的支点。

2.2 教学深度的消解

在AIGC所带来的即时满足感冲击下，教学的重心正发生着危险的“降维”。传统的艺术设计教学，其精髓在于通过持续的“创意激荡”与项目驱动的探索，引导学生构建自身的设计哲学，理解设计作为一门整合了社会、文化、技术与用户体验的复杂性智慧。然而，当下的教学实践却在无形中大量下沉至“提示工程”技巧、软件界面操作与风格模仿等工具性、技能性层面。在讨论智能时代课程变革时曾发出警告，对“生成”的过度强调极易导致“知识的系统性受损”。映射到设计教育中，这意味着设计思维的过程训练、文化批判意识的培养、社会责任的担当等核心素养，在追求出图速度与视觉冲击力的短期绩效目标中被悄然搁置。教学不再是一场苏霍姆林斯基所言的“影响学生内心世界”的、充满情感温度的生命互动，而是异化为一场针对AI工具的“高级用户培训”，教育的深度与广度被严重压缩。

2.3 评价体系失准

当前的教学评价体系，在技术理性潜移默化的侵蚀下，也出现了显著的偏差与失准。评价的标准不自觉地被简化和外化，更多地聚焦于可量化和即时可见的指标，如图像的生成效率、视觉的“第一眼”震撼力、以及与流行风格的契合度。这种评价导向，在本质上遮蔽了设计创作中最具教育价值的“黑箱”部分——即对问题的深刻洞察与界定、前期的系统性调研与分析、概念的反复迭代与深化、以及其中所蕴含的伦理审慎与文化反思。左梦琳（2022）在分析高校美术教学积弊时即已指出，单一化的教学评价“只能考查学生的基本能力，不能考核出他们的综合素养”[2]。当评价体系的目光只锁定在最终的光鲜产出，而全然忽略其背后跌宕起伏的思维过程及其与社会文化语境的深刻对话

时，我们的教育便无形中鼓励了一种浅表化、速食化的创作心态。这无疑与艺术设计教育旨在培养具备独立思考、人文关怀与持续创新能力的卓越人才的初心相背离，甚至可能引向沈蓓蓓（2025）所警示的，因过度追求效率而忽视版权、伦理与社会价值的危险境地[3]。

3 “共创造”：复归教育本真

3.1 理念：回归设计“生活世界”

为了从根本上超越“被设计”的异化状态，我们必须旗帜鲜明地倡导并践行一种“共创造”的教育哲学。这一理念的核心理念，是引导师生共同回归设计的“生活世界”——一个充满意义、情感与交互的真实境域（胡塞尔）。

共创意义：在“共创造”的范式中，高校教师与学生是平等的探究伙伴与对话主体。他们共同致力于挖掘设计对象背后所承载的深层文化叙事、复杂的伦理抉择以及打动人心的情感价值。项目的目标不再是交付一个形式完美的“物品”，而是通过设计的过程，共同理解和回应一个真实的“问题情境”或“意义空白”。

共历过程：“共创造”极度珍视并全身心介入从灵感火花的偶然迸发、到反复试错的痛苦摸索、直至概念豁然开朗的完整创作生命历程。李煜嘉（2025）基于GTI数据的研究强调，真正的教学效果高度依赖于“学生的感知”，而学生对教学过程深度、连续的参与及由此产生的情感共鸣，是激发其持久学习投入的关键[4]。高校教师需要作为“同行者”，而非“评判官”，与学生一同经历其中的迷茫、焦虑、惊喜与突破，让这段充满不确定性的探索旅程本身，成为最宝贵的教育资产。

共筑语境：设计实践绝不能是真空中形式游戏或风格操练。它必须被坚定地置于真实的社会场域、具体的历史文脉与紧迫的时代议题中进行批判性对话。这意味着项目选题应源于真实的社会需求、社区困境或文化现象，引导学生在更广阔的生态中思考设计作为一种社会行动的潜力与责任，使其作品成为与世界深度互动的媒介，而非孤芳自赏的摆设。

3.2 技术再定位：AI作为“超级协作者”

在“共创造”的范式中，我们对技术的定位必须进行一次根本性的哲学转向。AI不应被视作取代人类创造性的“他者”，而应被明确界定为一个强大的“超级协作者”或具备“有限主体性”的认知伙伴。它可以作为灵感的“催化剂”，基于其庞大的数据语料，提供意想不到的视觉关联与可能性组合；它也是效率的“加速器”，能快速完成基础性的素材生成、风格化尝试等重复劳作。然而，至关重要的是，其所有输出，都必须被清醒地看作师生进行下一阶段创造性工作的“原始素材”或“中间件”。最终的设计决策、价值的权衡、意义的赋予以及作品与世界的对话方式，其主权必须牢牢掌握在作为具有反思性与责任感的人类主体——即高校教师与学生的手中。王雪等人（2025）的神经教育学实验为此提供了佐证：AI之所以能提升创意写作成绩，关键在于它显著降低了“外在认知负荷”[5]，使学生能将更多的认知资源从技术操作中解放出来，集中投注于最核心的创意构思与作品生成。这完美诠释了“共创造”模式下理想的人机协同状态——技术负责高效的“执行”与“拓展”，人类负责深度的“洞察”、“决策”与“价值判断”。

4 教师使命重构

4.1 设计智慧的启迪者

高校艺术设计类教师的首要使命，是传授那些根植于人类所特有的、算法无法编码的隐性知识与智慧，成为设计智慧的启迪者。

1. 守护审美判断：在算法生成的“风格万花筒”中，高校教师必须以其深厚的艺术史论修养、敏锐的感官知觉与清晰的批判性视野，为学生构建一套历久弥新、具有文化深度的审美坐标与价值尺度。这套坐标体系源于对人类文明视觉经验的深刻理解，能够帮助学生穿透AIGC制造的视觉迷雾，辨析何为转瞬即逝的“潮流”，何为穿越时代的“经典”；何为空洞的“视觉奇观”，何为富含“精神能量”的形式。高校教师的职责，是作为“文化过滤器”和“品味塑造者”，引导学生不

迷失于算法的“推荐”逻辑，找到属于自己且与更广阔人文传统相连接的、有根基的审美语言。

2. 启蒙设计伦理：高校教师需引导学生超越形式与功能的表层，深入审视和批判技术本身及其产出所内嵌的价值取向与文化偏见。这包括对AIGC训练数据可能存在的文化霸权、性别刻板印象的剖析，对设计成果在生命周期中对环境、社会结构潜在影响的评估，以及对设计作为一股社会力量所应承担的伦理责任的探讨。通过引入真实的伦理困境案例、组织批判性讨论，高校教师能够培养学生成为一种“反思性的实践者”，使其成长为不仅具备专业技能，更拥有深厚的社会良知与全球关怀的负责任设计师。

4.2 批判性思维的催化者

高校艺术设计类教师的第二重使命，是扮演催化剂的角色，激活并锤炼学生的批判性思维，使其具备“超越算法”之思的能力。

（1）架构挑战性情境：高校教师应善于精心设计和搭建那种没有预设标准答案的、真实的“棘手问题”或“挑战性情境”。例如，要求学生为信息获取困难的视障群体重新设计移动交互体验，或针对快速城市化过程中的社区记忆消失问题提出空间介入方案。这类复杂项目迫使学生在利用AI进行大规模信息检索和方案快速原型化的同时，必须始终保持批判性的主导权，去质疑AI提供信息的信度与视角，验证其方案的可行性与人文适宜性，并最终整合多维度知识，形成自己独立的、有深度的设计主张与价值判断。

（2）实施“元设计”教学：教学不应止步于评析最终的设计产物，更应向前推进一步，引导学生批判性地解构AI工具本身的设计逻辑、内在偏见与商业意图。高校教师可以组织学生进行对比实验，分析不同文化背景训练的AIGC模型在生成文化名词概念时呈现的意象差异与价值偏好，从而揭示其背后的数据政治与文化霸权。这种“元设计”层面的教学，能让学生从被动的技术“使用者”，转变为清醒的、具有批判意识的“技术审视者”与“文化解码者”，从而在根源上破除对技术的盲

目崇拜与依赖。

4.3 创作共同体的缔造者

高校艺术设计类教师的第三重使命，是成为一个充满活力的“创作共同体”的缔造者与守护者，精心营造一个能够激发人类独特创造“灵光”的教育生态与文化环境。

(1) 重振“工作室精神”：高校教师需要着力于打造一个物理与精神双重意义上的“容器”——鼓励学术冒险、包容探索性失败、并支持深度对话与协作的“现代工作室”。这要求从根本上重构师生关系，从单向的知识授受转向苏福根（2025）所倡导的、基于“情感共振”与“认知共生”的伙伴关系[6-8]。在这个学习共同体中学习是李煜嘉（2025）研究中描述的认知、行为与情感三维投入的深度协同与共振[4]。师生之间、生生之间能够进行坦诚的、建设性的批判与思想交锋，让创意在安全的、支持性的碰撞中持续迭代与升华。

(2) 示范创造性人格：最具感染力与教育性的，莫过于高校教师通过分享自身的创作生命史、研究过程中的瓶颈与突破、以及在复杂项目中平衡商业、技术与人文诉求的实践智慧，向学生生动地展现一个真实、完整的设计学生命体是如何在智能时代安身立命、并与技术共舞的。高校教师不应是象牙塔中的理论家，而应是永葆好奇心、直面真问题、持续进行创造性实践的终身学习者与探索者。通过展示自身如何在与技术的互动中保持主体性、如何将工具理性转化为人文表达，让高校教师展现一种最为深刻的、生命影响生命的教学，为学生树立了一个在算法时代依然能够保有独立思考、创造激情与人文温度的鲜活榜样。

5 结语

生成式人工智能的浪潮正以重塑一切的力量席卷创造性实践的每个角落。它既重构着我们的工具与方法，也深刻地拷问着教育的内涵与人的价值。在这个技术理性日益高扬的时代，艺术设计教育的终极价值与尊严，恰恰在于其致力于培育那些存在于冰冷计算逻辑“之外”与“之上”的、温暖而璀璨

的人类品质——不盲从的独立批判精神、细腻而丰富的情感体验、超越短期功利计算的审美追求，以及对于人类处境深切的共情与关怀。这些品质，是算法至今无法理解、无法量化，更无法替代的，是人之为创造主体的核心“灵光”，也是本雅明所言之艺术“灵晕”在教育领域的当代显现。

本文所论证的，从对“被设计”困境的批判性诊断，到对“共创造”路径的建设性构想，最终共同指向高校艺术设计类教师角色一次深刻的、必然的蜕变与重构。他们的使命，早已不再是单纯的知识传递或技能训练，而是要以“共创造”为导航罗盘与行动方舟，在渡人中亦实现渡己。作为设计智慧的启迪者、批判性思维的催化者与创作共同体的缔造者，高校教师将成为这个智能时代“人性化设计”最坚定的守护者与灯塔。他们的核心工作，是确保设计这棵人类文明的智慧之树，在日新月异的技术土壤上，其根系能深扎于人类千年文化的沃土，其枝干能挺拔于跨界知识的滋养，其枝叶能始终向着灿烂的人性光辉与自由创造的方向蓬勃生长。在这场伟大的教育变革中，高校艺术设计类教师的使命，正是与学子们携手，共同守护那份唯属于人类的、在技术与人文的交汇处熠熠生辉的、不朽的创造“灵光”。

致谢

项目基金：湖北工业大学研究生教学改革研究建设项目A类“教育信息化背景下课程《视觉语言与表现》数字化改革”（校2022008）；湖北工业大学本科教学研究项目《新文科背景下艺术设计专业构成设计课程建设与创新研究》（校2021030）

参考文献：

- [1]田勇,鲁璐.人工智能赋能高等教育:主体性困境与路径重构[J].成都理工大学学报(社会科学版),2025,33(5):96-111.
- [2]左梦琳.中国高校美术创新教育教学策略探究[J].山西财经大学学报,2022,44(S1):137-139.
- [3]沈蓓蓓,陈培爱.AIGC浪潮中的广告人才培养探索[J].中国大学教学,2025(4):72-81.
- [4]李煜嘉,王洁,宁波.教师教学行为对学生学习投入的

- 影响——基于GTI上海数据的分析[J]. 比较教育学报, 2025(5): 88-99.
- [5]王雪, 盛文艺, 王瑞环, 等. ChatGPT对大学生创造力的影响机制研究——基于多模态数据的分析[J]. 远程教育杂志, 2025, 4, 77-85+96.
- [6]苏福根. 数字时代高校师生关系的异化与复归: 技术现象学的视角[J]. 黑龙江高教研究, 2025, 43(8): 139-143.
- [7]周序, 张钰苑. 重识与建构: 智能时代学生在课程变革中的主体地位[J]. 贵州大学学报(教育科学版), 2024(3): 72-78.
- [8]盖世琦. 生成式人工智能在艺术设计中的探索与实践——以平面广告设计实践教学为例[J]. 北方美术, 2024(3): 92-94.

