

生成式 AI 驱动视觉传达设计人才培养与教师教育创新实践——以昆明学院美术与艺术设计学院为例

黄繁

昆明学院美术与艺术设计学院，云南昆明，650000；

摘要：随着 AIGC 技术迭代和视觉传达设计行业生态变革，传统设计教育面临向人机协同创新能力培养转型压力。昆明学院美术与艺术设计学院作为云南省首批“双万计划”一流本科专业建设点，紧跟国家教育数字化战略，探索 AIGC 赋能视觉传达设计人才培养与教师教育的有效路径。本文结合学院实践案例，阐述改革举措、成效与挑战，提出应对策略，为智能时代艺术设计类专业教育教学改革提供参考。

关键词：生成式 AI；视觉传达设计；人才培养

DOI：10.69979/3029-2735.26.05.056

在数字经济发展和教育数字化战略推进背景下，生成式人工智能 AIGC 技术凭借多模态内容生成、跨模态转换及高效可视化优势，重塑视觉传达设计的创作流程、行业标准与人才需求。视觉传达设计是融合艺术审美、技术应用与创新思维的交叉学科，其专业教育突破传统美学素养与软件技能传授局限，需向人机协同创新能力培养转型，以适配智能时代行业对复合型设计人才的需求。

引言

《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》提出促进人工智能助力教育变革，加强课程体系改革，深化人工智能助推教师队伍建设，探索数字赋能教学途径，为艺术设计类专业教育数字化转型提供遵循。昆明学院美术与艺术设计学院自 2008 年建院，坚守“应用型人才培养”定位，聚焦区域需求，作为云南省首批“双万计划”一流本科专业建设点，围绕人才培养体系重构与教师教育创新开展实践，形成 AIGC 赋能设计教育改革模式。

本文基于学院实践经验，全面梳理 AIGC 时代视觉传达设计教育的转型需求，详细阐述学院在人才培养、教师教育、产教融合等方面的创新举措，分析改革成效与挑战，提出应对策略，为国内同类院校艺术设计专业教育改革提供参考。

1 AIGC 时代视觉传达设计教育的转型需求

1.1 行业生态变革驱动人才能力升级

AIGC 技术崛起改变视觉传达设计传统模式，Midjourney、Stable Diffusion 等工具普及推动设计从“手

动绘制”转向“人机协同”，实现创意可视化等，提升设计效率。目前，设计行业将 AIGC 工具用于广告设计等多领域，形成“创意构思—AI 生成—人工优化—落地执行”的新工作流程。这种变革对设计人才能力结构有新要求：一是具备扎实美学素养与设计原理基础，把握核心逻辑；二是熟练操作应用 AIGC 工具；三是有数据思维与算法理解能力，规避同质化输出风险；四是有人机协同创新能力，实现“人主导、AI 赋能”创作模式。智能时代设计人才强调“艺术+技术+创新”综合素养，促使高校设计教育加快转型。

1.2 传统教育模式面临的现实困境

云南省视觉传达设计专业长期以“技能传授”为核心，形成“理论讲解+软件训练+作品创作”的传统模式，在 AIGC 时代凸显诸多困境。一是教学内容滞后，课程体系缺乏 AIGC 相关模块，学生在校难以接触行业前沿技术，产教脱节问题突出；二是教学模式固化，以教师为中心，缺乏人机协同实践场景，难以培养学生创新思维与综合能力；三是部分教师对 AIGC 技术接受度不高，缺乏相关教学经验，导致技术应用流于表面。

1.3 高校设计教育的转型方向

结合行业需求与传统教育困境，AIGC 时代设计教育的转型方向明确：一是教育理念从“技能传授”向“能力培养”转变，突出人机协同创新能力培养；二是课程体系优化，增设 AIGC 模块，构建“艺术基础+技术应用+创新实践”体系；三是教学模式创新，推行项目式、案例式教学，搭建人机协同实践场景；四是教师教育转型，提升教师 AIGC 应用能力，推动其从“技能传授者”

向“创新引导者”转变。昆明学院美术与艺术设计学院正是基于这一方向开展改革实践。

2 生成式 AI 驱动下视觉传达设计人才培养体系的重构与创新

学院以 2025 版人才培养方案修订为核心,围绕“培养智能时代复合型视觉传达设计人才”目标,构建“教学重塑—标准重构—产教协同”三维改革框架,从教学模式、培养机制、课程体系三个层面实现系统性重构。

2.1 构建“三位一体”教学模式,推动教学范式转型

学院结合应用型人才培养定位,构建“三位一体”教学模式,实现理论、实践教学与行业需求深度衔接。在课程内容与企业资源融合上,对接昆明观澜广告等企业,将真实项目与岗位技能融入核心课程,邀请企业设计师分享 AIGC 应用经验,弥补教学与实践差距。在实践教学基地支撑方面,通过“校+政+企”协同,搭建 15 余个实习实训基地及 2 个专业研究平台,形成“一空间、两机构、五基地”格局。

2.2 完善渐进式培养机制,深化产教融合

学院构建“基础夯实—能力提升—创新突破”三级培养机制,形成“产—学—研—用”深度融合模式。基础夯实阶段(大一、大二),强化设计原理等课程,开设专业基础课,奠定 AIGC 学习基础;能力提升阶段(大三),增设 AIGC 课程与实践项目,安排课题实践,提升岗位适应能力;创新突破阶段(大四),推行“毕业设计+企业项目”双轨模式,鼓励结合 AIGC 创新设计,参与竞赛与创新创业项目。为深化产教融合,学院搭建多元化协同育人平台,2017 年获中央财政支持建设云南本土艺术研究与工艺人才培养孵化基地,实现人才培养与岗位需求精准对接。

2.3 优化课程体系,推进 AIGC 课程模块

学院优化 2025 版人才培养方案,构建“基础+核心+创新+实践”四位一体课程体系,重点增设 AIGC 相关模块,探索 AI 艺术与设计微专业建设。保留《设计基础》等传统基础课程,优化传统软件课程,融入 AIGC 协同应用内容;增设《数据可视化叙事设计》《AIGC 数字绘画》《生成式设计原理与伦理》等创新课程,其中《AIGC 数字绘画》依托企业资源,引导学生运用 AIGC 工具开展实践,《生成式设计原理与伦理》规避版权与同质化风险。

3 生成式 AI 驱动下教师教育的创新探索与实践

学院聚焦教师 AI 应用能力、教学研究方法与学习共同体建设,推动教师队伍从“传统技能传授者”向“智能教育引导者”转型。

3.1 强化系统培训,提升教师 AI 应用能力

学院制定系统化培训计划,通过专题讲座、实操培训、专项研修等形式,助力教师掌握 AIGC 工具应用与教学融合技巧。定期组织 AIGC 教学应用专题培训,邀请行业专家、企业骨干授课,讲解提示词设计、参数调整等核心技巧;搭建教学交流群,鼓励教师分享经验、解决问题。近两年来,30 余名教师参与国家级、省级 AI 相关培训,逐步具备运用 AIGC 开展教学、科研与创作的能力。

3.2 创新教学研究,推动教研融合

学院积极倡导教师进行 AIGC 与教学相结合的案例研究,构建“教学实践—教研反思—成果转化”的良性循环体系。在《虚拟现实技术》课程中,陈萧然老师将 AIGC 与虚拟现实技术相结合,开展沉浸式设计教学;王艳琦老师的《插画》课程形成了“三年递进”式的 AIGC 教学模式,2023 年引入 Midjourney 激发创意灵感,2024 年结合心理健康科普项目展开实践探索,2025 年打造“AI+数字绘画”的智能化模式,指导学生在多项赛事中屡获佳绩。

4 产教融合与校企协同育人机制的深化

4.1 构建校政行企协同育人模式

学院与云南优质企业、行业协会、政府部门建立紧密合作,形成“校政行企”四位一体协同育人模式。与奥斯迪实业、中策装饰等企业共建实习实训基地,开展“真题真做”教学,与昆明市文旅局、省美协等合作,承办非遗传承人培训,引导学生运用 AIGC 实现非遗元素数字化转化。

4.2 积极参与行业活动与专业赛事

学院主办、承办中国时装画大展等全国性专业赛事展览,师生作品参与未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛、省文博会等活动获得专业认可。近三年,学生参与国家级、省级赛事 600 余项,获奖 565 项,其中视觉传达设计专业学生凭借 AIGC 作品在全国大学生广告设计大赛等赛事中屡获佳绩。

5 教学改革成效与成果

5.1 人才培养质量显著提升

学院将专业教育融入产业需求、思政元素融入专业课程，学生综合能力显著提升，毕业生因实践能力强、岗位适应快广受好评。百余名毕业生成长为设计行业骨干与中小学教育精英，优秀毕业生刘廷龙获2022年“全国高校毕业生基层就业卓越奖”。

5.2 课程与专业建设成果丰硕

2021年至2024年，学校立项了一批一流课程和课程思政示范课。其中，《虚拟现实技术》与《广告设计》被评为校级一流课程，《字体与版式设计》则获评省级一流课程的。视觉传达设计专业在2018至2024年连续六轮的云南省高等教育综合评价中，始终保持C及C+的成绩。

5.3 教师发展成果显著

近年来，学院教师成功申报教学改革项目达5项，发表学术论文逾10篇，荣获校级教学成果奖2项及省级教学成果奖1项。在师资构成方面，拥有教授13名，副教授21名，博士21名，双师双能型教师32名，构建起合理的师资队伍。

6 挑战与应对策略

6.1 技术整合的挑战与应对

当前面临的主要挑战：部分学生过度依赖AI生成内容，缺乏独立创意与批判性思维，存在同质化输出误导；AIGC技术更新快，课程内容难以实时跟进；AI工具版权问题困扰教学。

应对策略：一是强化设计原理与基础理论教学，引导学生树立“人主导、AI赋能”理念；二是培养学生批判性思维与算法素养，引导其优化AI生成内容；三是建立课程内容动态更新机制，加强企业合作，引入正版资源规避版权风险。

6.2 师资队伍转型的挑战与应对

挑战主要表现为：部分中老年教师AIGC技术能力不足、接受度不高；部分青年教师缺乏AI与教学深度融合的教学设计能力。

应对策略：一是完善分层分类培训体系，针对不同年龄段教师开展针对性培训；二是深化校企合作，安排教师企业挂职，提升双师双能型教师比例；三是强化教师学习共同体建设，通过老带新、案例研讨促进协同成长。

7 结语与展望

生成式AI技术给视觉传达设计教育带来机遇与挑战，昆明学院美术与艺术设计学院借2025版人才培养方案修订契机，构建“教学重塑—标准重构—产教协同”三维改革框架，探索AIGC赋能教育有效路径并取得成效。未来，学院将持续强化校企联动，完善课程体系与教学内容；打造教师数字化转型激励机制，革新课堂教学模式，培育复合型设计人才。

参考文献

- [1] 马超, 罗文超, 刘洋. 生成式人工智能赋能视觉传达设计教学创新与实践[J]. 中国高校科技, 2025(06): 89-92.
- [2] 中共中央, 国务院. 教育强国建设规划纲要(2024—2035年)[Z]. 2024.
- [3] 李娟, 张敏. AIGC时代视觉传达设计专业人才培养模式创新研究[J]. 包装工程, 2024, 45(12): 389-396.
- [4] 王浩, 李丽. 人机协同视角下视觉传达设计人才核心能力培养研究[J]. 艺术教育, 2024(05): 189-192.
- [5] 张磊. 传统视觉传达设计教育的困境与AIGC赋能路径[J]. 设计, 2023(24): 112-115.
- [6] 刘芳, 陈明. 智能时代艺术设计专业教师数字化能力提升路径研究[J]. 中国成人教育, 2024(08): 78-81.
- [7] 无锡太湖学院. 行知艺语|智绘无界灵境创生:《AIGC创作》课程成果线上展[EB/OL]. <https://www.wxu.edu.cn/info/1341/22641.htm>, 2025-04-23.
- [8] 湖南工艺美术职业学院. 2025年视觉传达设计专业平面设计方向人才培养方案[EB/OL]. <https://www.hnmeida.com.cn/sjcd/info/1128/2901.htm>, 2025-08-30.
- [9] 昆明学院美术与艺术设计学院. 王艳琦老师《插画》课程教学成果报告[R]. 2025.
- [10] 重庆交通大学. 艺术设计学院举办课程教学创新经验分享暨2025年春季学期第四次教研活动[EB/OL]. <https://news.cqjtu.edu.cn/info/1027/63195.htm>, 2025.
- [11] 陈阅, 李萌. 产教融合视角下AIGC赋能视觉传达设计人才培养实践[J]. 高等教育研究, 2024(07): 102-107.
- [12] 赵阳, 王丽. AI艺术与设计微专业建设路径研究[J]. 艺术研究, 2024(03): 156-159.