

AIGC 时代工艺美术专业教学的应对策略分析

安明明

(山东农业工程学院艺术学院, 山东 济南 250100)

【摘要】在人工智能生成内容 AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) 技术被各个领域广泛应用的今天, 为了解决高校工艺美术专业面临的教学理念、教学内容和考核评价方式等一系列问题的教学改革。采用调研分析当前 AIGC 技术在艺术设计教育领域的应用现状, 研究传统教学模式和 AIGC 时代教学模式的不同特点, 以及工艺美术专业在 AI 时代把手造工艺和工匠精神等优秀传统文化融入教学过程的可行性等问题。提出高校针对 AIGC 时代工艺美术专业教学的应对策略, 包括更新教学理念、培养学生能力、创新教学内容和手段、实践教学应用、调整优化评价体系等问题。根据应用型人才培养的要求, 论证工艺美术专业应对 AIGC 技术教学的策略和路径。

【关键词】AIGC 时代; 工艺美术教学; 文化传承; 应对策略

一、前言

随着人工智能与生成式内容 AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) 技术的迅速发展, 其应用不仅会改变艺术设计行业的工作方式, 也将会重新定义艺术设计教育的内容和路径, 在这一背景下, 对工艺美术专业的教学进行应对策略分析成为工艺美术专业教育面临的新课题。

AI 时代 (Age of Artificial Intelligence) 对于以继承与发扬传统手工艺为教学重点的工艺美术专业同样面临着前所未有的机遇与挑战。传统的工艺美术把“工匠精神”和“匠艺”作为最高追求, AIGC 擅长的深度学习和生成机制, 使它具备了某些“匠艺”的特色, 这势必对工艺美术及手造产品产生冲击。AIGC 技术的介入极大地改变了传统工艺美术的传承过程和创作方法, 为传统工艺美术的“教”与“学”带来革命性变革。如何在保留传统工艺精神和技艺的同时拥抱新技术, 达到专业教学目标是当前面临的重要问题, 这不仅要求教师具备跨学科的知识结构, 也要求教育学生尽快适应 AI 时代的学习方式。

二、AIGC 融合艺术设计教育已成为时代发展的必然

AIGC 自动生成机制是基于大数据和机器学习, 特别是生成对抗网络 GANs (Generative Adversarial Networks) 和自然语言处理 NLP (Natural Language Processing) 技术的突破, 通过训练算法识别和模拟人类创作过程, 从而实现内容生成的自动化。在工艺美术领域, AIGC 技术不仅能够提供设计

灵感, 还能够帮助设计者在创作过程中自动完成一些重复性或技术性工作。

传统的工艺美术教学模式往往以教师为中心, 注重理论和手造技能的传授, 对信息时代新技术应用相对边缘化。但在 AI 时代, 这样一个传统特色鲜明的专业面对 AI 技术也已无处遁形, 需要积极通过融入 AI 技术激发学生的创造力和动手能力, 在设计项目中结合 AIGC 技术的学习并解决实际问题。同时还要改革评价方式, 注重全面评估学生的综合素质, 包括专业知识、实际操作能力、团队合作精神等方面, 科学评价学生的学习质量。

AIGC 技术能够自动生成具有创新性的工艺美术作品设计方案。这对于学生而言, 在构思和创意阶段, 可以减少选题调研、社会调查、文献查阅等大量基础性工作量, 提高学习效率。例如, 通过 AIGC, 学生可以快速获得多种设计或实践方案, 只需多次输入指令就可以不断进行选择和优化, 以达到最佳设计效果。另外, 通过 AIGC 能够快速模仿并生成大量“国潮”风格作品, 在对优秀传统文化进行创造性转化、创新性发展的非遗手造工艺品或其它文创产品进行设计的时候, 可以大大提高设计效率。

三、工艺美术专业教学面临的变革、机遇与挑战分析

传统陶艺、雕刻、漆艺、纤维等一些工艺美术专业课程的教学模式强调技能的传承和技艺的纯熟, 学生在老师的指导下, 通过大量的实践操作, 逐步掌握各种工艺美术技能。但随着 AI 技术的出

现,传统的教学模式已无法满足现代教学要求。AIGC的出现,高效和创意成为工艺美术教学的核心。AIGC技术能够快速生成大量设计和制作方案,设计者通过AIGC进行设计创意和优化制作方案,不仅提高了设计效率,还拓宽了创作的可能性,但同时也降低了设计的门槛,社会上可能没有任何美术基础的人都有可能设计出“像样的”工艺美术作品,那么我们的专业教育的优势又体现在哪里呢?其实AIGC的介入,教学的核心还在于创意设计能力的培养,通过AIGC技术的应用省去了大量重复性工作,学生就可以拿出更多的精力深入研究设计主题的内涵,突出创新性,未来的设计师职业必然还是靠创意取胜。AIGC技术的普及也促使工艺美术专业教育进行人才培养方案修订以及教学内容调整。需要更新课程设置,一些专业拓展课程的功能可能会被AIGC取代,如Photoshop、Illustrator等计算机辅助设计软件是否还有开设的必要。AI时代还促使工艺美术市场供求关系发生变化,工艺品的设计开发与推广周期大大缩短,对于能够跨界合作,既懂艺术又懂技术及新媒体推广的复合型人才的需求日益增加,这对专业人才培养模式提出了新的要求,培养学生跨学科的综合能力成为当务之急。

任何事物都有两面性,AIGC技术的应用也引发了一些版权问题,尤其是在模仿和复制现有工艺美术作品方面。AIGC可以轻松复制和模仿任何风格的艺术作品,这不仅可能侵犯原创者的版权,还可能导致艺术创作风格的同质化,从而对艺术的多样性和创新性产生不利影响。因此,在AIGC时代的教学中,除了要教育学生避免依赖和过度依赖AI工具,养成学习惰性之外,还要教育学生正确审视版权与伦理问题,尊重知识产权。

四、AIGC时代工匠精神等优秀传统文化的传承分析

工艺美术专业承载着继承民族优秀传统文化和传承手造技艺的重大意义。传统文化蕴含深厚的历史底蕴和民族特有的审美价值,对于培养学生的民族审美情感和创造性思维具有不可替代的作用。

在工艺美术教学中,优秀传统文化的传承不仅仅是对古老技艺的模仿和工艺品的复制,更重要的是在保持传统特色的同时进行创新,结合现代审美和材料、技术,创造出既有传统韵味又符合现代审美的工艺美术作品。这种创新不仅能够让传统文化焕发新的生命力,也能够激发学生的创造激情和学习兴趣。

AIGC技术的应用,可以很容易模仿某个时期、某个地域的风格作品,如青花瓷、建盏、景泰蓝的艺术风格等,有利于学生理解民族文化的精髓和传承工匠精神,而工匠精神蕴含的一丝不苟以及严谨规范的敬业态度是一项重要的素质能力培养,是“中国制造”到“中国精造”的品质保证。工艺美术专业应强化工匠精神的教育,将其融入课程体系和教学方法中,鼓励学生结合AI科技,探索传统工艺的表现形式和应用。工匠精神在现代教育中的位置不仅不会被边缘化,反而因为AI时代的到来而显得更加重要,让他们在模拟环境中学习传统工艺,从“匠心”到“匠魂”,一流工匠可以在AI时代培养出来。

五、AIGC赋能工艺美术专业教学的策略分析

(一) 专业教学理念的更新

教学理念的更新首先在于培养目标的修订。改变传统教学观念,重视PBL、OBE等教学理念的运用,以项目化教学或成果产出为导向,引导学生融合AIGC技术进行创新性学习。还应设定融合AIGC的课程教学目标,增加对人工智能在专业学习中应用的评价指标。可以预见,AIGC技术的普及将很快淘汰传统的一些计算机辅助设计软件。通过AIGC技术,学生可以在虚拟环境中先行参考大量方案,并快速融合自己需求,成为辅助设计的有力工具。教学理念的更新还体现在教学方法上。传统面对面的授课方式需要与AI技术、线上学习平台、虚拟现实(VR)技术等现代化教学手段深度结合培养学生跨学科学习的能力。

(二) 学生能力培养的新要求

AI时代,对于学生能力的培养可以有效实现“以学生学习为主体”的教学模式,学生需要掌握与AIGC相关的基础知识和技能。包括了解人工智能的基本原理和工作方式,训练专业提示词的写作技巧,学习使用相关软件和工具来辅助设计和创作等。创新能力的培养依旧是教学的重点,利用AIGC技术学生虽然可以更容易参考海量的作品实现自己的创意,但这也要求学生们必须具备更高层次的创新思维和审美能力,在艺术性和审美价值上具有独创性和深度以确保融合自己的创意,形成自己的作品。批判性思维能力的培养同样重要,学生需要学会如何在众多由AI生成的设计中进行有效筛选和评价,能够批判性地评估由AI生成内容的质量和创新能力。

(三) 教学内容与教学手段的创新

教学内容方面,传统教学需要融入AIGC技术的

理论与实践。这意味着,教学不仅要涵盖传统的工艺技能和艺术理论,还应包括 AI 技术在设计、制作和创作中的应用,如数据驱动的设计思维、Chatgpt、Midjourney 的深度学习等。通过在《区域手工艺创新设计》、《地方旅游产品设计》等特色课程中设定必修或选修教学内容,学生可以从思想上重视,学习上努力、实践中应用,达到人才培养要求。

教学手段方面,面对面授课模式可以与在线学习、虚拟实验室和 AIGC 等辅助设计工具相结合,形成混合式学习环境。例如,利用虚拟现实技术创建的沉浸式民俗环境可以让学生在虚拟空间中亲身体验传统手造工艺品的制作过程和文化生态环境。而 AIGC 则可以帮助学生在设计实践阶段快速出图和优化作品。这种高效教学手段不仅能够提高学生的学习效率和兴趣,还能够激发他们的创造力和探索精神。

(四) AIGC 在实践教学中的应用

根据 AIGC 能够快速生成多种设计方案的功能,可以充分运用到各个专业课程的实践教学环节中,用于制定实践计划和方案。例如,在陶艺、印染、纤维等专业方向的一些实践教学环节中,通过输入特定的艺术风格或设计要求,使用“图生图”等功能 AIGC 系统能够把握所需要的风格,自动生成与之匹配的设计草图,可以极大提高实践效率。

在专业课程实践中,AIGC 可以帮助学生深入学习和掌握专业课程的理论知识和实践技能。在实践环节,教师通过课堂设计,指导学生使用 AIGC,与传统单一的实践教学内容相比,学生可以整合多种新技术,如虚拟现实和增强现实,3D 打印等,进行多套方案的虚拟设计和尝试,可以模拟大量不同材质,创新工艺制作流程,实时调整和修改方案。这种实践方式实际上开阔了学生视野,加深了学生理解和应用专业课程知识。

在专业综合实践课中,教学内容具有跨专业开展实践教学活动的特点,在这方面 AIGC 拥有独特优势,借助其大数据分析技术,学生可以综合运用跨专业的、交叉学科的知识,完成综合实践课程中的设计、开发、制作、包装等系列问题,为学生提供多元化的创作思路以及多样化的设计方案和创意灵感。

在毕业设计中,成果的原创性要求比较高,实践环节可以充分发挥 AIGC 辅助设计功能,帮助学生完成独立并具有原创性的毕业设计作品。毕业设计环节,学生可以根据自己的选题需要,先行使用 AIGC 生成毕业设计原型后不断优化和改进,通过大数据分

析综合运用专业知识解决实际问题。这种方式可以在一定程度上减少学生在毕业实习期间的试错成本,提高毕业实习的效率和质量。

(五) 评价体系的调整与优化

传统的评价体系往往侧重于手工技能的熟练程度和设计表达的准确性,而 AIGC 技术融入教学后,学生需要具备利用人工智能工具辅助学习和设计的能力,这就要求评价体系加大对学生创新思维和技术应用能力的甄别和考核。评价体系需要增加对学生跨学科知识整合能力的评价。AIGC 技术的应用不仅仅局限于艺术创作本身,还涉及到材料应用、数据分析、编程逻辑等多个领域的知识,因此评价体系应当应包含学生交叉学科学习和应用能力的权重。同时,评价体系应该强化过程性评价,而非仅仅关注最终结果。在融合 AIGC 技术的学习过程中,学生的课堂表现、平时作业、单元测试、理论知识等都可以按照一定的比例进行考核评价,这样会更全面、更科学地掌握学生的学习情况。

六、结论

综上所述,AIGC 时代工艺美术专业教学需要从多方面进行深度策略分析和应对。教学理念的更新关键在于教师观念的转变和及时充电学习。人才培养方案需要结合人工智能创新教学内容与手段,开发和设计相应的教学资源 and 特色课程。在实践教学中真正融合 AIGC 技术的应用是当下提高学生实践能力和创新能力的重要手段。评价考核体系的调整与优化需要及时完备,建立适应新文科建设和 AI 时代的评价标准和体系。总之,AIGC 赋能工艺美术专业教学是全新的机遇和挑战,利用好 AI 技术坚守人类文明已有的成果,及时更新教学理念、创新教学内容手段、调整和完善评价体系,工艺美术专业才能够更好地适应 AI 时代的教学要求,培养出更具创新精神和实践能力的应用型优秀人才。

参考文献:

- [1] 李文,李玉普.链状工作坊:中国美术学院工艺美术专业毕业教学浅谈[J].装饰,2023(05):26-28.
- [2] 陈禄梵,向安玲.融合之路:AIGC 在中国艺术与设计领域中的机遇与挑战[J].中国艺术,2023(05):36-44.
- [3] 方漫,方娟.浅议工艺美术专业多学科交叉融合教学模式改革创新方法——以陶瓷艺术专业为例[J].景德镇学院学报,2023,38(05):78-81.