

数字化时代高职艺术设计专业教师教学能力提升策略研究

易晓芬

武昌职业学院数字媒体学院, 湖北武汉, 中国

【摘要】随着人工智能技术的快速发展和艺术设计产业的数字化转型, 高职艺术设计教育正面临前所未有的变革与挑战。本文基于数字化时代背景, 深入分析了高职艺术设计专业教师教学能力提升的现实需求, 构建了以智能技术应用、课程内容重构、教学模式创新为核心的教学能力发展框架, 提出了“AI 赋能+产教融合”双轮驱动提升策略。研究表明, 教师需主动拥抱 AI、虚拟仿真等智能技术, 深化产教融合, 从知识传授者转变为学习引导者和课程设计师, 才能培养出符合产业需求的数字创意设计人才。同时, 为高职院校构建教师发展支持体系提供了实践路径, 为教师教学能力的提升提供了具体建议。

【关键词】数字化时代; 高职教育; 艺术设计; 教学能力; 人工智能赋能

【基金项目】湖北省职业技术教育学会科学研究课题《数字化时代背景下艺术设计专业教师教学能力提升研究》(编号 ZJGB2023045)

1. 引言

在数字经济与国家教育数字化战略行动背景下, 艺术设计产业经历了深刻变革, 虚拟空间设计、智能交互体验、元宇宙等新业态对高职艺术设计人才培养提出了全新要求。作为培养技术技能型设计人才的主力军, 高职艺术设计专业教师面临着教学理念、技术能力与实践经验的多重挑战。当前, 人工智能生成内容(AIGC)技术已全面渗透, 从概念设计到方案落地的全过程, 正在重塑艺术设计教育生态。然而, 许多教师仍受困于传统教学模式——“理论灌输为主”的教学方法, 艺术设计类专业学生难以通过现有课程深入了解人工智能在创意设计领域的具体应用, 无法满足提升他们专业设计能力的需求[1]。因此, 探索数字化背景下高职艺术设计专业教师教学能力的提升路径, 不仅关乎教师专业发展, 更直接影响数字创意设计人才培养质量与服务产业转型的能力。

2. 数字化背景下高职艺术设计专业教学转型的挑战与需求

人工智能、虚拟现实等数字技术的迅猛发展, 使艺术设计专业教师面临着十分严峻的技术适应压力。

2.1 技术适应与能力缺口

一方面, 人工智能生成内容技术 AIGC 工具, 如 DeepSeek、Midjourney、Stable Diffusion 等已广泛应用于艺术设计中设计概念的生成、方案的优化等环节, 教师需要学生利用线上教学平台的在线讨论功能互通有

无, 学习如何借助 DeepSeek 等 AI 工具提高设计效率, 加强师生、生生之间的信息交流[2]。然而, 高职艺术设计专业教师多数缺乏系统培训, 对新兴工具掌握不足, 难以指导学生有效运用这些工具。

另一方面, 部分学生因过度依赖 AI 生成内容, 导致对设计原理的理解浮于表面, 甚至出现因 AIGC “幻觉输出”引发的知识误导现象。这要求艺术设计类教师不仅要与时俱进、善于学习、优先掌握先进的 AIGC 技术工具, 更要深刻理解其背后的设计逻辑与边界。而现代高职艺术设计教师现实面临的教学任务繁重、科研任务繁重及学校其它任务的压力下, AIGC 技术在高职教学数字化改革中发挥着巨大作用, 能够赋能教学改革, 为高职教育的发展提供有效支持和服务, 掌握先进的 AIGC 技术工具需要更多的学习与灵活运用, 实施难度较大, 但教学数字化改革迫在眉睫[3]。

2.2 教学模式与学习范式变革

互联网时代下的大学生, 了解信息的渠道越来越多元化, 传统的教学模式已经难以满足现代高职学生的学习需求。传统的教学模式工具比较单一, 主要以微课、PPT 为主, 虚拟仿真技术、和混合式教学软件使用频率并不高, 智慧课堂建设比较缓慢, 这种“教师主导、课堂中心”模式再难以适应现代学生——“数字原住民一代”的学习需求, 不利于培养现代艺术设计学生的实践能力。现代的高职艺术设计学生习惯于交互式、可视

化、游戏化的学习体验,对理论灌输容忍度较低。现代教学范式转移,要求教师从知识传授者转变为学习引导者、教学模式、打造项目式学习中枢,能有效的推动教学,从“灌输”到“主动探索”的转变,提升学生知识留存率、强化学科关联、降低教学成本。

2.3 产教融合与市场对接

数字化时代的艺术设计行业迭代迅速,产业需求与教学内容之间的差异日益明显。将产教融合贯穿于育人的全过程,能有效提升数字创意设计人才能力与企业需求的匹配度。这要求教师不仅要有扎实的理论基础,还需具备产业实践经验和市场洞察力,能够将真实项目引入课堂,实现“课堂即研发、作业即产品、毕业即转化”的产教融合目标。

3.教师教学能力提升的核心理念

面对波涛汹涌的数字化浪潮,高职艺术设计专业教师的教学能力提升应确立三大核心理念。

3.1 以学生为中心的数字素养发展观

教师需要正确认识到,数字化教学不是简单地将技术工具引入课堂,而是要以发展学生的数字素养与创新能力为核心目标,注重学生的个性化差异培养,根据不同学生的认知特点与职业发展方向,提供差异化的学习路径。艺术设计类学生的数字素养包含软件熟练运用的技术应用能力、审美判断能力、数字意识能力等多个维度,为个性化培养和持续发展提供了理论支持和实践指导,提升艺术设计类学生的数字素养和产业技能[4]。教师在教学设计中探索通过 DeepSeek+智能体平台为学生提供个性化的学习路径和智能创作反馈,实现“因材施教”的精准教学。

3.2 技术赋能与人文温度并重

在积极推进 AI 等技术赋能教学的同时,教师应坚持“用人文温度驾驭技术精度”的教育理念。艺术设计教育的本质是培养学生的审美能力、创新思维和文化遗产意识,技术只是实现这些目标的工具。例如,在《展示设计》、《设计色彩》《包装设计》等课程的教学过程中,教师探索应用 AIGC 技术,既引导学生使用 AIGC 工具提升设计效率,又注重培养了学生对中国传统文化、传统元素的理解与尊重,筑牢中国传统文化根基[5]。

3.3 终身学习与协同发展

数字化时代的技术迭代速度之快,要求教师树立终身学习理念,持续更新知识结构。

同时,教学能力提升不能仅靠个人努力,还需要建立协同发展机制。通过跨学科教研、校企合作、学术沙龙等形式,形成“校级大赛——学院培养——教师成长”的闭环发展路径。例如,定期举办青年教师学术创新沙龙,为教师提供学习交流人工智能教学应用经验的平台,能有效提升教师的信息化素养和教学创新能力,从而提升课堂教学质量,教师信息化素养的提升是数智时代教学创新的核心动能[6]。

4.数字化教育背景下教师教学能力提升的实施的策略

高职艺术设计专业教师系统的掌握行业主流数字工具,构建多层次的技术应用能力。

4.1 智能技术应用能力提升

(1) AIGC 工具链整合能力:

教师应熟练运用从概念生成到方案优化的全流程 AIGC 工具,包括 DeepSeek、ChatGPT、Midjourney、可灵、即梦等国内外主流平台。例如,在《数字媒体综合设计》课程中,为学生系统介绍了 AIGC 对数字媒体设计工作流的重塑,从图像识别、语音合成到智能剪辑等方面,全面展示了人工智能改变数字媒体的设计流程和表现形式。

(2) 虚拟仿真与元宇宙教学能力:

高职艺术设计专业教师可利用 VR 或 AR 等先进技术创建沉浸式的学习环境,提升艺术设计教学体验,提供全新的互动空间。特别是环境艺术设计专业和室内艺术设计专业的教师尤其需要加强技术的融合应用,虚拟仿真环境提供了沉浸式的学习体验,使学生在模拟环境中更加投入和积极[7]。

4.2 课程重构与教学模式创新

数字化转型要求教师能够基于产业需求重构课程内容,创新教学方法:

(1) 项目化课程重构:

教师应以真实项目为载体,将产业需求与课程标准有机融合。例如,在《家具设计》课程中,通过产学研合作方式,将真实项目引入课堂,实行“课堂导师+企业导师”双轨并行,企业导师负责市场数据、成本阈值与供应链可行性,课堂导师聚焦设计方法论与美学评判,双方共评、共研、共决策,这种教学模式使学生作品更能符合市场需求,实现了“作业即产品”的转化。

(2) 跨学科融合教学:

从 20 世纪的包豪斯时期就提出了“艺术与技术新统一”的观点,但是设计实际上是

“艺术—科技—商业”三维统一的属性，技术类课程与艺术类课程在我们的教学体系中是跨学科融合的设置，数字化设计越来越强调跨学科知识整合[8]。艺术设计教师应打破专业壁垒，推动设计教育与技术、工程、人文等领域的交叉融合，例如，中央美术学院的跨学科融合课程理念值得借鉴，其通过批判性思维的教学体系，加强了地方文化与社会议题的融合。高职院校可结合自身特点，开发“生成艺术与人工智能”“数字艺术与计算机视觉”等跨学科课程模块。

(3) 思政元素有机融入课堂：

教师需将课程思政自然嵌入艺术设计专业课程教学中，避免生硬嫁接。例如，在生态文明教育背景下，艺术设计类比赛以“数字化赋能实践教学，服务生态文明建设”为主题，将“双碳目标”、“文化遗产”等思政元素融入实践环节，使学生在高效创作中思考社会价值与责任担当，实现从创意生成到设计优化的全链路AI辅助与思政融合。

4.3 多元评价与学习诊断

教学评价是检验教学成效的关键环节，数字化时代要求教师建立更加科学多元的评价体系：

(1) 过程性评价与成果评价相结合：

通过“产、创、销、赛”多元化评价模式，全面评估学生的专业能力与创新素质。例如，山东商务职业学院艺术设计学院采用政府部门、行业、企业和学校四方评价与教学诊断深度融合的方式，依托“公益广告创新研究示范基地”，搭建四方协同平台，为评估和改进教育工作提供全方位的支撑。

(2) 数据驱动的学习诊断：

利用学习分析技术，对学生的学习行为、成果数据进行深度挖掘，提供个性化学习建议。探索“Deepseek+智能体”平台，可提供个性化学习路径、智能创作反馈和数据驱动的全面评估，为教学改进提供科学依据。

4.4 科研反哺与成果转化

高职艺术设计专业教师应树立“教研相长”理念，将研究成果反哺教学：

(1) 科研促进教学更新：

教师通过参与校级、省部级科研项目、教研项目，及时将前沿知识融入课程。例如，探索开展研究“AIGC背景下艺术设计类学生数字素养的个性化培养和持续发展研究”，为课堂教学提供理论指导和实践框架。

(2) 教学成果转化与应用：

教师应积极参与校企合作项目，将教学成果转化为实际产品与服务，校方引进行业导师，采用项目制教学模式，将行业导师的前沿设计理念与传承人的传统技艺积淀融入设计教育，碰撞出创意火花[9]。

5. 艺术设计教师实施路径与保障机制

针对不同发展阶段艺术设计教师的特点与发展需求，设计不同路径。

5.1 差异化成长路径

新入职教师（0-3年）：以教学基本功与基础技术能力培养为重点。

通过老带新、导师制等方式，帮助新教师掌握智慧教学工具使用、课程设计与课堂管理基本技能。参与艺术设计学院举办的青年教师教学基本功比赛，以赛促教，推动“AI赋能教学创新”。

骨干教师（4-8年）：以课程开发与技术深度融合为重点。

支持骨干教师参与企业实践、跨学科教研，牵头开发项目化课程、虚拟仿真实验等教学资源，通过校企合作开发元宇宙课堂、产教融合示范课程等创新项目。

专业带头人（8年以上）：以教学团队建设与科研转化为重点。

引领专业发展方向，组织教学改革，申报高级别科研、教研项目。

5.2 院校支持体系构建

高职院校需为教师发展构建全方位的支持体系。

(1) 制度保障：建立教师定期培训制度，保证每5年至少累计6个月的企业实践或技术培训。将数字化教学能力纳入教师考核评价体系，设立专项激励基金。

(2) 平台支持：建设智慧教育中心、虚拟仿真实验室等数字化教学环境，为教师开展创新教学提供技术支撑，为教师提供了学习交流的平台[10]。

(3) 专业社群：建立教师发展共同体，通过定期教研活动、学术沙龙、教学竞赛等形式、示范课程展示、教学经验交流与教研深度研讨，推动学院教师队伍建设与教学方法革新，促进教师之间的经验交流与协作成长。

6. 结论

数字化时代高职艺术设计专业教师的教学能力提升是一项系统、长期的工程，需要教师个人、院校层面和社会产业的协同努力。艺术设计教师应主动拥抱人工智能、大数据

等新兴技术,深化产教融合,从传统的知识传授者转变为学习引导者、课程设计者和资源整合者,构建“AI 赋能+产教融合”双轮驱动的教学能力发展模式,探索在职业教育数字化转型背景下,构建一个以 AI 技术为支撑、深度融合产业与教育的创新生态系统,以切实提升高职艺术设计专业学生创新能力,实现数字化转型。同时,艺术设计教师还要积极开展混合式教学、构建智慧课堂、创新教学方式,激发学生自主学习积极性,全面提升教学质量,培养出符合产业需求的数字创意设计人才,推动艺术设计教育领域高质量发展。

参考文献:

- [1] 赵景,黄君羨.高职院校人工智能通识课教学困境与破解策略[J].河南教育(高教), 2025, (10): 71-72.
- [2] 孙金金.AI 时代《图标设计》课程 DeepSeek+ADDIE 教学模式的研究与实践[J].中关村, 2025, (06): 132-134.
- [3] 胡文博.AIGC 时代下高校包装设计课程教学改革研究[J].上海包装, 2025, (09): 268-270. DOI:10.19446/j.cnki.1005-9423.2025.09.088.
- [4] 苗楠.AIGC 背景下艺术设计类学生数字素养的个性化培养和持续发展研究[J].新美域, 2024, (11): 115-117.
- [5] 胡文博.AIGC 时代下高校包装设计课程教学改革研究[J].上海包装, 2025, (09): 268-270. DOI:10.19446/j.cnki.1005-9423.2025.09.088.
- [6] 李素芬.数智教学视域下高校教学创新实践[J].科教导刊, 2025, (19): 9-11. DOI: 10.16400/j.cnki.kjdk.2025.19.003.
- [7] 朱亚成.人工智能赋能学校体育高质量发展研究[J].四川体育科学, 2025, 44 (05): 11-17. DOI:10.13932/j.cnki.sctyx.2025.05.03.
- [8] 厉亦平.胡晓琛:今日设计是科技、人文的跨界合作[N].美术报, 2025-08-09 (003). DOI:10.28562/n.cnki.nmesh.2025.000132.
- [9] 陈雅慧.基于“非遗文化+设计”工作坊模式的高校产学研协同发展路径研究[J].网印工业, 2025, (07): 111-113.
- [10] 高志强.产教融合背景下 AI 赋能高职艺术设计专业学生创新能力培养模式构建研究——以郑州铁路职业技术学院室内艺术设计专业为例[J].郑州铁路职业技术学院学报, 2025, 37 (03): 87-91. DOI:10.13920/j.cnki.zztlyzjxyxb.2025.03.030.