

智能时代背景下视觉传达设计专业发展与建设

马兰蕊

四川民族学院，四川康定，中国

【摘要】人工智能技术的迅速发展正深刻重塑着设计行业的生态格局与人才需求标准。当前各企业已广泛开展 AI 工具部署，各式各样的 AI 工具层出不穷，针对设计行业的 AI 工具已由文生图发展至文生视频，图转视频等，基础设计岗位面临结构性调整。面对设计行业所需的人才标准，高校视觉传达设计专业亟需突破传统课程框架，制定阶梯式教学改革路径。同时在技术发展的加持下探索课程体系的重构，评价机制创新与师资能力建设，建立符合智能时代发展的课程机制。

【关键词】智能时代；视觉传达设计；专业发展；教学改革

【基金项目】四川民族学院 2024—2026 年校级高等教育人才培养质量和教学改革项目“智能时代背景下视觉传达设计专业创新与建设研究”阶段性成果（项目编号：XJYB202457）

1. 引言

智能时代背景下的人工智能技术呈井喷式发展，以生成式人工智能（AIGC）[1]为代表的技术浪潮，凭借其强大的图像生成、风格迁移与智能排版能力，正在从根本上改变视觉传达设计行业的工作方式与价值链条。Adobe《2025 设计行业白皮书》显示 78% 的企业已部署 AI 设计工具，其中 35% 的基础视觉设计岗位出现结构性调整，这一结构性变化已经深刻传导至高等教育领域。2025 至 2026 年间，多所高校停招包括视觉传达设计、摄影、漫画等在内的十几个设计类本科专业和方向，但却新增了数字戏剧、智能影像艺术、虚拟空间艺术等艺术类专业，同时有高校开始探索人工智能创新人才培养，打造“人工智能+”战略课程体系[2]。面对这一转变，视觉传达设计专业既不能盲目排斥固守基础学科培养，亦不能全盘接纳任由技术取代人的主体思考。教育部等九部门联合印发的《关于加快推进教育数字化的意见》明确提出，要推动学科专业、课程教材、教学等数字化变革，推动课程体系、教材体系、教学体系的智能化升级，将人工智能技术融入教育教学全要素全过程，这为设计教育的数字化转型提供了明确的国家政策导向[3]。

2. 视觉传达设计专业面临的多维挑战

2.1 设计思维培养的异化风险

智能时代的发展催生出众多的核心技术，不同模型与不同结构的系统会产生一定的差异，对应视觉传达设计领域的 AI 工具也已形成一个品类丰富、功能互补的生态矩阵，如 AI 智能体、文生图与文生视频等工具，显示

着 AI 工具具有高效性与易得性，已大范围应用于行业布局与发展中[4]。大量由 AI 生成的设计作品呈现相似的构图、标准化的调色与同一种难以辨识的风格来源。设计思维形成依赖于对形式美法则的反复推敲与对视觉逻辑的深度内化，不仅代表了设计师的思考方式，还体现了其在不同行业中展现的创新能力[5]，AI 算法的快速输出若取代这一过程，将导致设计的审美判断趋于同质化，思维模式受限于算法偏好，最终造成原创内驱力的萎缩与设计个性的磨灭。这种审美同质化的蔓延，不仅削弱了设计的多样性，更在无形中降低了公众的审美敏感度。

2.2 现有课程体系与行业技术迭代的脱节

当前多数院校的视觉传达设计课程设置仍以传统的软件操作技法（如 Adobe 系列）和平面构成理论为主体，尽管部分高校已经开始引入 AI 工具教学，但多停留于技术科普层面，缺乏对 AI 系统的方法论训练，课程体系与行业技术迭代存在脱节现象。这种脱节具体体现在三个方面，其一，课程内容滞后，院校视觉传达设计专业的核心课程仍围绕传统平面设计、三大构成、软件技能等，未能及时更新建立 AI 应用能力课程，以满足行业对于 AI 设计人才的迫切需求。据行业调研，成都某广告设计公司于 2025 年开始制定的招聘硬指标中，将之前重点考验应聘人员手绘与软件功底更改为结合 AI 工具完成视觉设计方案，否则直接淘汰。而当前多数毕业生的 AI 应用能力仍停留在业余水平，与行业需求存在显著的能力缺口；其二，教学逻辑断裂，部分院校将 AI

作为独立的技术模块“附加”在课程体系之上，而非将其有机融入各核心课程的教学全流程。这种“拼贴式”的改革方式未能真正回应 AI 技术对设计流程的根本性重塑，AI 不只是新增的工具选项，而是一种全新的设计环境与工作范式；其三，师资能力断层，视觉传达设计专业的教师队伍多为传统设计学科背景，对 AI 技术的理解与应用能力参差不齐。部分教师对 AI 抱有抵触心理，将其视为对设计教育价值的威胁而非机遇。另一些教师虽有使用意愿，但缺乏系统的方法论指引，难以将 AI 工具有效转化为教学资源，这种师资层面的能力断层，成为制约课程体系整体升级的瓶颈性因素。

2.3 人才质量与行业需求的错位

智能时代结合 AI 技术的发展，行业对设计师的评价标准正从软件熟练度向创意加技术转变。目前高校的教学评价仍过多关注学生最终视觉呈现的“完美度”，忽视了设计过程中的逻辑推演与思辨深度，导致部分学生利用 AI 技术生成精美但空洞的视觉作品以获得高分，丧失了解决复杂视觉问题的真能力。站酷发布的《AI 时代的超级设计师研究手册》总结了 AI 时代“超级设计师”的七大能力要点：强审美、敢创造、会工具、能跨界、懂商业、善表达、有温度。这一能力归纳的背后反映出设计价值的根本性迁移，设计师的价值不再取决于软件的熟练度与出图速度，而是由审美判断、系统思维与 AI 控制力共同决定的。

3. 基于学生认知规律的阶梯式教学改革策略

3.1 大一阶段的审美与设计思维启蒙

大一新生正处于审美判断力与设计思维奠基时期，此时学生的设计认知系统尚未形成稳定的内在框架，对外部输入高度敏感。若在此阶段贸然引入 AI 生成工具，AI 算法的审美偏好将以隐蔽的方式植入学生的认知结构，导致其后续发展受到先入为主的思维定式约束。大一阶段可开设介绍 AI 技术发展现状、行业应用及伦理边界相关的讲座或专题课程，使学生对 AI 技术建立理性认知，理解 AI 的能力边界与局限性。在基础课程训练上，可加强构成基础、图形创意、色彩心理学及经典作品赏析，培养学生敏锐的观察力及独立的审美判断力。此阶段的教学应特别注意引导学生形成自己的视觉语言与审美倾向，鼓励学生在反复试错中探索个人风格的可能性。

3.2 大二阶段的 AI 应用期

经过大一的专业基础训练，大二学生已初步掌握设计的基本流程与核心技法，建立起相

对稳定的审美判断框架。此阶段的大二学生对设计过程有了更深入的理解，能够辨识 AI 生成内容的优劣，具备了在 AI 辅助下进行创作而不受其影响的基本能力，将 AI 定位为技术延展的手段而非创意的替代者。在引入时机上，应确保学生已能完成一套完整的设计项目全流程之后，再开放 AI 工具的使用权限。此阶段 AI 的使用范围应控制在灵感参考的快速搜集、特定效果素材的生成与方案扩展等技术性探索。设计作品的核心创意决策，如灵感来源、视觉风格选取、版式逻辑等必须由学生独立完成。所提交作品必须有完整的手稿构思与草图演化过程，AI 生成素材须表明来源与使用环节，且占整体创作的比例不得超过 30%。在教学过程中，教师应引导学生以批判性视角审视 AI 生成的内容，组织课堂讨论，分析 AI 输出的优点与局限，其深层意义在于让学生以理性思维体验同 AI 协作的初步形态，同时要保持对创作过程的主导权。

3.3 大三阶段的深度融合期

大三学生已具备较强的设计能力与审美判断力，能够以更为理性的视角审视 AI 技术，AI 已从辅助工具升级为创意的对话者，学生不仅能使用 AI 完成设计，更能通过 AI 拓展思维的边界形成独立的设计方法。大三可开设“AI+品牌策略”“AI+数据可视化”“AI+动态视觉”等专题课程，要求学生利用 AI 进行设计推演，以不同的设计参数、风格参照与限定条件，系统分析 AI 输出的多样性与规律性，并在此基础上进行筛选、修正、重组与深化。同时，要求学生逆向追溯 AI 设计作品的审美偏好与制图规律，建立对 AI 能力的清醒认知，在创作中做到扬长避短。在教学创新方面，可借鉴国内外院校的成功案例，如清华大学、上海交通大学、华威大学、杜伦大学等都已开设人工智能课程，课程包括课堂讲授、阶段测试、AI 项目设计、课程作业等[6]。

3.4 第四阶段的成熟产出期

大四学生即将步入职业领域，其设计能力与职业素养已趋于成熟。此阶段的培养目标是使学生能够融会贯通各类 AI 工具，形成个人化的 AI workflow，在保持创作主体性的前提下提升技术运用效率。大四期间可鼓励学生在毕业创作中自主选择 AI 工具组合创作，尝试将设计能力与产品策略、品牌传播、用户体验等领域有机融合，评价重心由“是否使用 AI”转向“使用 AI 后作品的创新度与完成度”，考查学生毕业创作过程中 AI 的占比与运用点，综

合评价工作流产出的作品视觉效果。

上述“四阶递进式”模型的心理理念在于 AI 不应被视为一个孤立的“技能模块”嵌入课程体系，而应作为一种思维环境与创作语境，按照学生的认知发展阶段，被有节奏、有控制地引入学习过程。

4.行业视角下的“人机关系”边界与伦理反思

4.1 设计行业对 AI 的态度

教学改革的方向不能闭门造车，必须紧密对接行业真实需求与价值取向。通过调研发现，设计行业对 AI 的态度已趋于理性与务实，形成两种普遍存在的方式。其一，设计师对原创概念进行 AI 技术的呈现。这类方式弥补了创意愿景与个人技能之间的技术鸿沟，将复杂合成、动态特效与场景渲染等进行具象呈现，从而抛弃创意自身的生成过程；其二，坚决抵制从项目启动即完全依赖 AI 提示词生成初稿，仅对作品做微调处理的工作方式。完全依赖 AI 生成的设计作品丧失了专业的立足之本，设计师的角色退化为 AI 的“校对员”或“筛选员”，作品从本质上丢失了对文化内涵与精神气质的理解，对于作品的归属感也难以界定。站酷设计周发布的《AI 时代的超级设计师研究手册》进一步揭示，“AI+设计”的模式正进行着设计行业的深度融合，AI 已成为设计师工作与能力体现的重要组成部分，但真正拉开差距的是驾驭 AI 的能力而非被 AI 驾驭的能力[7]。

4.2 伦理与法律边界

AI 技术创新与知识产权保护之间的张力，是智能时代创意产业必须面对的核心议题。在我国现有法律框架下，对 AI 技术的价值赋能未形成明细化法律条例，仅在 AI 相关案件中找到对应的 AI 侵权判断边界[8]。用 AI 造假，就按“人类造假”追责，用 AI 创新，就按“人类创新”保护，其核心标准取决于人有没有“独创性表达”。这一法律判断标准为设计教育中的 AI 使用提供了重要的伦理参照，判断一件作品是否具有原创价值，关键在于考查人的创造性劳动是否构成作品的核心灵魂[9]。如果 AI 只是替代了人类可以完成但效率较低的执行性工作，而创意的源起、方向的把控、审美的判断仍由人来完成，那么这件作品仍然体现了人的独创性表达。反之，如果人只是提供了几个关键词，然后被动接受 AI 的输出，那么这件作品就缺乏人的创造性贡献，不具备真正的原创价值。

4.3 对设计教育的启示

行业价值共识为设计教育的价值导向提供了三个重要启示。第一，教学改革必须强化职业伦理教育。在课程中增设 AI 伦理模块，使学生理解 AI 使用的边界与底线，对运用 AI 进行创新赋能进行知识产权保护，杜绝 AI 侵权行为；第二，评价体系应侧重考查“人的创造性贡献”。在考核学生使用 AI 完成的设计作品时，不应只看最终呈现效果，更应关注构思过程的原创性、创意点、逻辑性、人机协作的合理性，引导学生建立正确的 AI 使用观，避免陷入对技术的盲目依赖；第三，鼓励学生形成个人风格 workflow。通过训练 AI 模型可以建立具有个人风格的工作流，以此形成无法被算法轻易复制的审美标识。

5.视觉传达设计专业融入 AI 的教学优化

5.1 课程体系的重构

视觉传达设计专业在高校中已具有几十年的历史，很多核心课程已根深蒂固，AI 技术的迅猛发展影响的不再是该专业一门课程或几门课程，而是贯穿于该专业的整个系统。理想的改革方向应是 AI 有机融入各核心课程的教学全流程，实现课程内容的系统性升级。如在《品牌形象设计》中引入 AI 辅助 logo 形态延展与 VI 物料场景模拟；在《交互设计》中利用 AI 生成用户画像、文案或交互流程，最终用 AI 进行产品代码的生成；在《平面广告设计与制作》中利用 AI 结合创意构思，实现设计从二维到三维的视觉转变等[10]。同时增设《设计思维与 AI 逻辑》《智能时代的视觉伦理》《AI 视觉设计导论》《AIGC 设计工具应用》等一系列核心课程，以此培养审美艺术与 AI 技术兼备的专业人才。

5.2 评价机制的创新

评价机制是课程改革能否落地的关键制度保障。基于分段教学模型的要求，应建立过程权重评分体系与分层评价标准。过程权重评分体系的核心在于将草图构思、创意推演、关键词调试、AI 生成素材等关键节点过程进行整理，设计成“创作过程档案”作为考核载体，每个节点设定要求与评分权重，考查学生的设计过程与人机协作能力。

分层评价标准应基于各年级的培养目标分别制定。大一阶段以原创构思能力、手绘表现力、形式美法则、作品赏析、三大构成运用作为核心评价指标；大二阶段在保留上述指标的基础上，增加 AI 工具的合理运用能力及 AI 生成素材的批判性使用能力；大三阶段重点考查人机协作的深度与质量、AI 输出筛选与重

构的能力、设计方案的原创性与完整性；大四阶段综合考查个人 AI 工作流的成熟度、作品的整体创新度、创意的可辨识度。

5.3 教师队伍建设

教师是教学改革的第一推动力，当前视觉传达设计专业教师队伍面临的核心问题是专业知识与 AI 技术熟练度的失衡。多数一线教师具备深厚的传统设计素养与教学能力，但对 AI 技术的理解与应用能力相对薄弱，而部分教师对 AI 抱有抵触心理，缺乏主动学习的内在动力。破解这一问题需要“引进来”与“走出去”双管齐下。“引进来”方面，可引进具有数字媒体技术、人工智能等技术背景的专家和教师，同时邀请行业一线的 AI 设计实践者担任兼职导师或客座讲师。山东工艺美术学院实践表明，构建虚拟育人专区、聚拢多元化师资，是推动技术与艺术交叉融合的有效路径。中国美术学院实施的“双导师制”与“企业专家驻校计划”同样值得借鉴。“走出去”方面，应定期组织教师参加 AI 设计技能培训，派遣青年教师赴企业“AI 设计实验室”挂职锻炼，深入了解行业前沿技术应用场景，将实战经验转化为教学资源。

此外，应建立“AI+设计”教学资源共建共享机制。各院校可联合开发 AIGC 教学案例库、工具教程库及行业动态数据库，形成可积累、可进化的共享教学资源池，降低单个院校的课程开发成本，加速改革经验的传播与扩散。

智能时代倒逼视觉传达设计专业转型，其核心命题在于守护独立审美人格与创新精神。设计师价值公式已由软件熟练度转向了审美判断、系统思维、AI 控制力，而教育者也应构建筑基、协作、驾驭、融通的阶梯式培养路径，坚守低年级思维纯粹，让高年级技术协同，并以伦理规约贯穿全过程。唯有推进课程、教法与评价的系统性重构，方能使技术成为滋养设计创新的沃土，而非淹没创造力的洪流。

参考文献

- [1] 李白杨, 白云, 詹希旎, 等. 人工智能生成内容 (AIGC) 的技术特征与形态演进[J]. 图书情报知识, 2023, 40 (01): 66-74.
- [2] 张永飞, 欧阳元新, 王蕴红, 等. 融通式人工智能创新型人才本研一体化培养模式探索与实践 [J/OL]. 软件导刊, 1-5[2026-04-29].
- [3] 师闻. 教育部等九部门部署加快推进教育数字化 将人工智能技术融入教育教学全要素全过程[J]. 河南教育(教师教育), 2025, (05): 1.
- [4] 徐畅, 杜欣泽, 于凯迪. AIGC 在设计行业应用中的挑战与策略[J]. 人工智能, 2023, (04): 51-60.
- [5] 王也, 王璐. 设计思维在人工智能背景下的变革与挑战[J]. 包装工程, 2025, 46 (10): 12-21.
- [6] 孙俐丽, 柴佳会. 面向智能社会的教育应答: 全球顶尖高校 AI 素养课程建设调查与启示[J]. 图书馆工作与研究, 2025, (11): 78-88.
- [7] 郑涵羽. AI 技术对平面设计行业的影响及未来趋势发展[J]. 玩具世界, 2025, (12): 12-14.
- [8] 姚志伟. 人工智能生成物著作权侵权的认定及其防范——以全球首例生成式 AI 服务侵权判决为中心[J]. 地方立法研究, 2024, 9 (03): 1-17.
- [9] 赵宏伟, 茹克娅·霍加. 生成式 AI 背景下著作权侵权样态及其风险治理[J]. 网络安全与数据治理, 2023, 42 (09): 59-64.
- [10] 王朝歌. 生成式人工智能技术 AIGC 在视觉传达设计专业中的应用研究——以《平面设计基础》课为例[J]. 中国信息界, 2024, (02): 89-92.