

人机协同视域下视觉传达设计教学模式的应答式重构研究

姬光

陕西艺术职业学院, 陕西西安, 中国

【摘要】研究目的在于探讨人机协同视域中视觉传达设计教学模式应答式重构之路, 以增强教学互动性和创新性。研究综合运用文献分析, 案例研究和实践观察等方法, 对传统教学模式存在的局限性进行了系统分析, 并提出了以人机协同为核心的课程体系, 以问题为中心的教学组织和多维度评价机制。研究表明: 应答式重构能在优化教学过程中动态反馈和个性化指导的前提下, 有效地促进学生设计思维的发展, 实践能力的提高和人机协作能力的加强。结论表明: 人机协同环境中教学模式的重构, 不仅在教学理念, 方式和评价等方面达到了全面优化, 而且对视觉传达设计教育数字化起到了促进作用、智能化转型为设计教育提供理论支撑与实践路径以及设计教育创新具有可操作性参考框架。

【关键词】人机协同; 视觉传达设计; 教学模式; 应答式重构; 过程性评价

【基金项目】《人机协同视域下视觉传达设计教学模式的应答式重构研究》(编号: Y20250204)

在人工智能和数字技术飞速发展的背景下, 视觉传达设计教学正面临着传统模式已很难适应创新能力培养和技术融合的要求等问题。人机协同视域中的教学模式注重技术对设计思维和实践能力的赋能, 给教学模式重构带来新可能。这种模式注重教师, 学生和智能工具之间的合作互动, 以数据驱动和反馈导向将知识传授, 技能训练和创意探索有机结合起来。本论文对视觉传达设计教学模式进行了理论基础, 传统模式困境, 应答式重构路径和实施保障等4个层次的研究, 目的在于探索出一套系统, 科学, 具有可操作性的视觉传达设计教学模式的创新之路, 以期对数字化时代设计教育转型升级提供实践参考和理论支持。

1. 人机协同视域中视觉传达设计教学模式理论基础研究

1.1 人机协同理念对设计教育内涵定义

人机协同就是以人类认知和人工智能技术互相配合为基础, 以算法为支撑, 以数据分析和人类创造力为手段进行协同运作来达到提高知识生产和问题解决效率的一种协作模式。在设计教育情境下, 人机协同既体现在工具层面上的技术辅助上, 也体现在设计思维生成机制和学习方式上的深刻转变上^[1]。人工智能系统通过数据处理, 图像生成和模式识别的能力可以对设计过程进行多维的信息支撑, 同时设计者在价值判断, 审美表达和创意整合中起着主导作用。从而形成了“人的创造力—智能技术的支撑”为中心架构的协作关系。就视

觉传达设计的教学而言, 人机协同理念注重技术和设计思维之间的互动整合, 使得学习者能够在和智能系统互动的过程中持续优化创意产生路径, 促进设计教育由技能训练主导模式逐步向创新能力发展导向教学范式转变^[2]。

1.2 人工智能技术在视觉传达设计中的认知方式

人工智能技术的迅猛发展, 正深刻地改变着视觉传达设计认知结构和创作逻辑。代表性的技术手段, 如生成式算法、智能图像处理和数据分析, 已经将设计流程从单一的基于人类经验的驱动模式, 逐步转变为数据和算法共同支持的模式。在这样的语境中, 人们对设计的认知已不再仅仅依赖于直觉判断和经验积累, 而逐步融合到数据分析, 信息整合和智能生成的多维思维路径中^[3]。人工智能工具可以在较短的时间内为设计者提供多样化视觉方案和风格参考, 扩展了设计者创意思维的空间, 还推动了设计认知由线性构思向开放式和迭代式思维结构的转变。另外技术介入促使设计者从问题理解到信息筛选再到视觉表达形成了较为系统化的认知架构, 使得视觉传达设计渐渐显现出人机协同驱动的复合型认知特点。

1.3 人机协同环境中设计思维结构发生了变化

在人机协同技术日益向设计领域渗透的时代背景下, 视觉传达设计思维结构正逐步从个体经验为主的线性模式向人机互动推动的复合型思维模式过渡^[4]。引入智能算法和生成式工具将设计过程从单向创意表达拓展到多

维度信息整合和动态反馈过程。设计者将数据分析能力和审美判断能力融入到创意生成,方案迭代及视觉优化过程,并通过和智能系统协同交互促进设计决策高效准确。同时人机协同环境增强了设计思维的开放式和系统化结构,推动设计者从问题识别到创意生成再到结果评估的过程中形成更灵活和更多元的思维路径。由此看来视觉传达设计教育需注重对学生技术理解,创意表达以及人机协作能力的全面培养,才能满足新型设计生态对教育提出的要求。

2.传统视觉传达设计教学模式所面临的困境

2.1 教学内容脱离了数字化设计环境

目前视觉传达设计教学从内容体系来看还主要集中于传统平面设计理论和基础软件技能的培养,课程结构比较稳定,但是对于飞速发展的数字化设计环境却反应不充分^[5]。伴随着人工智能生成技术,数据可视化工具和交互媒介等广泛运用,视觉设计创作方式和传播路径都发生了重大改变。但一些院校课程内容更新周期长,对于智能设计工具,算法辅助创作和跨媒介视觉表达这类新兴内容的参与受限,致使教学内容和行业技术发展形成了显著落差。

2.2 学生设计思维的培养模式比较单一

在传统的视觉传达设计教育体系里,培养设计思维主要依赖于以教师为核心的知识传播和案例演示,而在教学过程中,更多地侧重于技巧的训练和对现有教学范式的模仿,缺乏系统指导学生自主探索和多维思考能力培养^[6]。这一模式从某种程度上加强了设计表达规范性,但制约着创新意识和跨媒介思维。同时,教学内容通常围绕着固定的项目进行,学生缺乏对问题界定,信息整合及创意生成关键环节的参与,设计思维路径有单一化倾向。在数字技术和人工智能工具飞速发展的背景下,设计实践渐渐显现出数据驱动,跨平台协作,多主体互动等特点,传统的思维训练方式已经很难应对这种转变。

2.3 教学方法上缺少技术融合和互动机制

传统视觉传达设计的教学过程多以教师示范和学生模仿为主要教学方法,课堂结构较为固定,实践活动多依靠个体操作和阶段性作业来进行,缺少技术介入而产生的动态互动环境。在数字化和智能化技术飞速进步的大背景下,有些课程依然局限于单向的知识传播和静态案例分析,导致人工智能工具、数据平台和智能设计系统等技术资源没有被有效地整合

进教学流程中,造成教学方式和当代设计实践出现了明显的断层。与此同时,课堂互动形式比较单一,在设计探索,方案生成和反馈修正等环节上学生缺乏即时互动和多元协作机制,很难形成开放性和迭代式设计的学习情境。这一技术融合不足和互动机制欠缺的教学状态在某种程度上制约着学生创新能力,问题回应能力和人机协同设计素养等方面的发展。

3.人机协同视域中视觉传达设计教学模式应答式重建路径

3.1 建设人机协同驱动课程内容体系

在人机协同技术不断发展的时代背景下,视觉传达设计专业教学内容出现了跨技术,跨媒介以及跨学科整合的趋势。课程体系构建要着眼于设计思维的培养,在课程结构中有机融入人工智能辅助设计工具,数据可视化技术和智能生成技术,形成了技术应用和创意表达互为依托的内容框架。从基础课程层面加强视觉语言,信息结构和设计逻辑的培养,并将人机协同创作方法,智能设计流程和数字媒介表达纳入进阶课程,让学生了解设计原理,同时获得技术协同能力。通过模块化课程结构将理论学习,技术实践和项目训练融合在一起,促进传统视觉传达课程向着智能化和协同化延伸,建构出具有创新性和实践性双重特征的教学内容体系,从而促进复杂设计情境下学生综合设计能力和技术适应能力的发展。

3.2 形成注重问题回应的教学组织方式

在人机协同环境日益加深的时代背景下,视觉传达设计的教学组织方式也逐步从单向知识传授向问题驱动和应对为主的互动结构转变。通过建构面向设计情境的问题系统,指导学生从实际或仿真设计任务中发现问题,分析问题和提出解决方法,增强设计思维逻辑性和创造性。人工智能工具为信息检索,图像生成和方案推演提供辅助支撑,使得教学过程构成“提问—人机协同探索—方案反馈—重新优化”循环机制。这种教学组织方式能有效地促进课堂参与度和学习主动性的提高,也能促使学生从多轮回应和修改中加深对设计原理和视觉表达规律的认识,进一步促进了知识建构从被动接受向主动生成的转变,从而形成了一个更开放,更有活力和更有创新潜力的视觉传达设计学习生态。

3.3 促进人机互动融合设计与实践教学机制

在人机协同技术日益发展的时代背景下,视觉传达设计专业实践教学也逐渐表现出智能化和协同化的特点。建构人机互动融合设计

实践教学机制有利于拓宽学生设计方法和创作路径。教学实施时引入人工智能辅助设计工具和数字化创作平台,结合算法生成,数据分析和视觉表达,让学生从实践环节形成多维度设计思考方式。同时通过情境化项目任务和跨媒介实践训练加强学生对于人机协同创作过程的认知和运用。教师对教学起着指导和评价的作用,并借助智能系统实时反馈和数据支持来推动设计方案不断优化。这种教学机制在增强设计实践互动性和开放性的同时,还促使视觉传达设计教学从单向技能训练转向协同创新能力训练,使其更能满足智能设计环境下发展的需要。

4. 人机协同教学模式实施保证及效果评估

4.1 培养复合型师资队伍提高能力

复合型师资队伍的建设,是人机协同视域中视觉传达设计教学模式得以有效开展的重点保证。师资队伍既需要具有传统设计理论和实践能力,又要掌握人工智能工具应用方法和数据驱动设计思维等,才能将教学内容和技术手段进行深度整合。教师通过系统化培训和跨学科交流可以更新教学理念并增强对协同创作,交互设计和数字化媒介运用等方面的指导能力。同时建立持续学习和评估机制,加强教师对课程开发,项目指导以及个性化教学等方面的适应性与创新性,以保证教学过程能灵活应对学生需求和技术发展的改变,以期对视觉传达设计人才综合素质的培养起到扎实的支持作用。

4.2 智能化教学平台和资源体系的构建

智能化教学平台和资源体系的构建,是人机协同视域中视觉传达设计专业教学模式重建的主要依托。引入人工智能设计工具和数据驱动平台可以将设计案例,素材库和创作模板等有效集成在一起,给学生带来多维度,多层次学习资源。该平台要具有智能推荐,交互反馈,协同创作等功能,并支持个性化的学习路径与实时的教学策略调整。要建设开放共享资源,推动师生在教学、实践、创新等环节深度互动,提升学习体验沉浸感和针对性。资源体系持续更新和智能管理能有效地支持教学内容动态优化、增强课程实施灵活性和创新性、为培养视觉传达设计人才综合能力提供可靠保证。

4.3 多维度的学习评价和过程性的评估机制

多维度学习评价和过程性评估机制以综合体现学生对视觉传达设计的理解,创造和实践能力为目标。人机协同环境中的评价体系既

注重最终作品质量又注重设计思维,问题解决过程和人机交互能力养成。以任务驱动,案例分析和阶段性作品展示为主要形式,可以动态地记录学生学习轨迹和决策过程,从而达到创意生成,技术应用和协同能力全过程监控和反馈的目的。同时引入智能分析工具,量化评估学生行为数据及设计结果,可以准确地辨识出学习的优缺点,从而为个性化指导奠定基础。这一机制不仅确保了评价的科学性、客观性,还促使学生不断地在实践中反思、提高,促使视觉传达设计教学由单一的结果导向转变为过程驱动、以能力为导向进行变革,使教学模式得到有效地优化和创新。

5. 结论

人机协同视域中视觉传达设计专业教学模式应答式重构,体现出理论和实践深度结合。通过建构注重人机协同的课程体系,问题导向的教学组织和互动驱动的实践机制使教学过程由单向传授变为动态反馈和个性化指导。多维度评价和过程性评估机制,进一步确保学生认知能力,设计创新力和协作能力等方面的综合发展,从而为教学成效的提升提供科学依据。同时智能化平台和复合型师资队伍支撑为该模式可持续实施奠定了体制和技术保障。总体来看应答式重构既增强视觉传达设计教学适应性与实效性,又为数字化、智能化语境中设计教育的开展提供理论支撑和实践路径,展现人机协同环境中教学创新新价值。

参考文献

- [1]张俊玲,吕刚. 基于多智能体的人机协同教学模式探索与实践[J]. 信息与电脑,2026,38(05):168-171.
- [2]徐慧. 人工智能生成内容与视觉传达设计协同创新探究[J]. 莆田学院学报,2026,33(01):81-87.
- [3]刘军. 人工智能驱动下视觉传达设计教师教学范式重构与教育生态转型研究[J]. 艺术教育,2025,(19):44-47.
- [4]宋宝颖. AI 赋能视觉设计,助力媒体融合传播——基于中国青年报社实践[J]. 全媒体探索,2025,(06):133-134.
- [5]井天晓. 新文科背景下视觉传达设计专业“视觉+n 协同育人”教学模式创新研究[J]. 新美域,2025,(04):127-129.
- [6]库小伟,赵文锴,冯桢桢,等. 新质生产力视域下 AI 赋能视觉传达设计的应用研究[J]. 鞋类工艺与设计,2025,5(03):38-40.