

AI 驱动下艺术设计教育的“主体性”危机与伦理重构路径研究

刘哲

(上海第二工业大学, 上海 201209)

摘要: 生成式人工智能(AIGC)为艺术设计教育带来了深刻的“主体性”危机。本研究基于康德的“意志自律”与弗莱雷的“批判意识”理论, 将此危机界定为创作意图的“他律化”与批判反思能力的“悬置”。通过对现有文献的系统梳理, 研究揭示了AIGC在版权归属、集体同质化、学术诚信及认知卸载四个维度对学生主体性的侵蚀机制。针对当前应对策略缺乏系统性顶层设计的现状, 本研究构建了一个整合性的教育框架。该框架以“分层整合”教学模式为核心路径, 通过“提示词工程学”等课程深化主体意图, 以“AI透明度协议”保障伦理规范, 并借助“双轨评估体系”来衡量思辨过程。最终, 本研究旨在推动艺术设计教育向“主体性培育”体系转型, 为培养兼具技术驾驭能力与人文价值关怀的“设计思想家”提供系统性方案。

关键词: 主体性; 生成式人工智能; 艺术设计教育; 教育伦理; 人机协同

中图分类号: TS664.1 ; TU238

DOI: 10.71411/cds-2025-v1i3-755

The Crisis of “Subjectivity” in AI-Driven Art and Design Education: A Study on Pathways for Ethical Reconfiguration

Liuzhe

(Shanghai Polytechnic University, Shanghai 201209)

Abstract: Generative Artificial Intelligence (AIGC) has precipitated a profound crisis of “subjectivity” in art and design education. Grounded in Kant’s theory of the “autonomy of the will” and Freire’s concept of “critical consciousness,” this study defines the crisis as the “heteronomization” of creative intent and the “suspension” of critical-reflective capacity. Through a systematic literature review, the research reveals the mechanisms by which AIGC erodes student subjectivity across four dimensions:

copyright attribution, collective homogenization, academic integrity, and cognitive offloading. Addressing the current lack of systemic, top-down design in pedagogical responses, this study constructs an integrated educational framework. The core pathway of this framework is a “layered integration” teaching model, which deepens subjective intent through curricula such as “Prompt Engineering,” ensures ethical standards via an “AI Transparency Protocol,” and measures the speculative process using a “Dual-Track Assessment System.” Ultimately, this research aims to catalyze the transformation of art and design education toward a system centered on the “cultivation of subjectivity,” providing a systematic methodology for nurturing “design thinkers” who possess both technological mastery and a deep-seated concern for humanistic values.

Keywords: Subjectivity; Generative Artificial Intelligence; Art and Design Education; Educational Ethics; Human-AI Collaboration

生成式人工智能（AIGC）的浪潮正以前所未有的深度与广度重塑着全球创意产业，艺术设计教育领域亦身处这场变革的中心。面对这一新兴技术，全球教育界的反应呈现出显著分化。美国大学理事会对 AP 艺术设计课程采取审慎立场，强调传统创作基础的重要性；而林格林艺术与设计学院则积极拥抱变革，推出了全美首个相关本科证书项目。国内教育界同样在“审慎”与“拥抱”之间探索平衡，一方面，部分院校对学生基础能力退化和原创精神丧失抱有深切忧虑；另一方面，学界也在积极探索融合路径，但现有探讨“研究热点集中于人工智能技术应用、写作教学、学术规范与伦理等方向”^[1]。

然而，当前这些围绕“用”与“防”展开的讨论，在很大程度上未能触及 AIGC 对艺术设计教育构成的根本性挑战——一场深刻的学生创作“主体性”危机。当算法能够轻易生成看似专业的作品时，学生内在的创作意图、独特的审美判断以及批判性的反思能力将面临被技术逻辑悬置的风险。现有研究虽已关注到 AIGC 带来的效率提升与伦理风险，却普遍缺乏一个深入的理论

框架来剖析这场危机的本质，更未能提供一个贯穿教学全链条的系统性应对方案。这一研究空白，正是本研究力图填补的关键所在。

为此，本研究旨在系统性地回应 AIGC 所引发的“主体性”危机。文章将首先从康德的“意志自律”与弗莱雷的“批判意识”这一哲学与教育学双重维度，对“主体性”危机的内涵进行理论界定。在此基础上，本文将系统分析 AIGC 在法律、创意、伦理与认知四个层面对学生主体性的侵蚀机制。最终，本研究将构建一个整合了教学模式、课程内容、伦理规范与评估体系的系统性教育框架，以期为 AI 时代的艺术设计教育转型提供坚实的理论支撑与可行的实践路径。

1. 主体性危机的双重维度

AIGC 对艺术设计教育的根本性挑战，在于其对学生创作主体性的潜在消解。这一危机可从哲学与教育学两个维度进行深入阐释。

在哲学层面，康德的道德哲学为此提供了关键分析框架。他提出的“意志自律”强调理性主体依据自我立法的普遍法则行动，构成主体性的核心^[2]；而“意志他律”则指意志被外在因素

所决定^[3]。当学生过度依赖 AIGC，满足于算法提供的“最优解”时，其创作决策便从内在的“我想要”转向外在的“它能给”，创作意志由此从“自律”滑向“他律”，主体性因此被悬置。

在教育学层面，弗莱雷的批判教育学理论揭示了另一重危机。他批判的“银行储蓄式教育”将学生视为知识被动的接受者^[4]，而倡导通过对话式教育激发学生的“批判意识”，使其成为能够反思并改造现实的主体^[5]。AIGC 的便捷性恰恰使学生陷入新的“银行储蓄”模式：他们只需从 AI “提取”答案，而无需经历必要的探索、试错与反思，这直接阻碍了批判意识的形成，弱化了教育培养独立批判性思考者的根本目标。

由此可见，AIGC 引发的“主体性危机”是一个复合型问题：它既是康德意义上创作意志的“他律化”，也是弗莱雷意义上批判意识的“悬置”。这一双重困境意味着，创作意图的内在源泉被外在技术逻辑所污染，而面向世界的批判能力也因缺乏实践而萎缩。认识到这一危机的深刻性与复杂性，是构建有效教育对策的重要理论前提。

2. 相关研究述评

为系统回应 AIGC 引发的主体性危机，本研究从技术哲学、创造力理论与教育伦理三个维度梳理现有研究，以确立本文的理论创新空间。

在技术哲学层面，唐·伊德（Don Ihde）的后现象学将人-技术关系区分为具身关系（如眼镜，技术延伸感知）、解释学关系（如温度计，通过技术理解世界）、他异关系（如 ATM 机，视技术为互动“他者”）等类型^[6]。当前教育实践多将 AIGC 简化为“他异关系”中的工具，却忽视了其通过塑造审美偏好（具身关系）或作为视觉方案的解释中介，在更深层面重构创作主体性的可能。现有研究对这一复杂中介效应的探讨不足，为本文构建“人机协同创造力”理论提

供了切入点。

设计教育中的创造力研究已从天赋论转向社会文化视角，而 AIGC 呈现出“个体赋能与集体同质化”的悖论。自我决定论（SDT）为解析该悖论提供心理学视角，其认为人类有自主性、胜任感、关联感三种基本心理需求。AIGC 能极大满足学生的“胜任感”，助其轻松产出看似专业的作品；但创作若由 AI 主导，学生的“自主性”（即感觉自己是行为主宰）会严重削弱。这种牺牲自主性换来的胜任感是低质量“受控动机”^[7]，难激发个体独特创造力，进而导致作品风格趋同。这解释了为何 AIGC 在提升个体效率的同时，可能导致集体创造力的“集体创意单作文化”（collective monoculture）^[8]。该分析不仅揭示了同质化风险，更凸显了重构教学模式以培育内在动机的紧迫性。

伦理研究方面，当前焦点集中于学术诚信与版权问题，对策多停留在“技术防御主义”层面。尽管有高校尝试出台使用规范，但现有研究存在明显不足：缺乏对技术挑战与教育核心目标的深度哲学关联，对策层面也缺乏以主体性培育为核心的系统框架。这一研究缺口正是本文力图填补的关键领域。

现有研究虽关注 AIGC 应用与表层伦理，却存两大不足：一是理论上缺乏技术挑战与教育核心目标（主体性培育）的深度哲学关联；二是对策上多为零散防御性“技术围堵”或局部课程调整，无贯穿教学全链条、以捍卫学生创作主体性为核心的系统框架。这正是本研究拟填补的空白。

3. AI 时代的伦理困境与主体性危机

基于前述理论框架，本章将剖析 AIGC 对主体性的侵蚀机制，这一过程呈现出清晰的“由外向内”递进路径：从外部的法律与市场挑战，深入到教育场域的伦理困境，最终抵达个体认知

内核。

3.1. 版权归属的法律困境

美国版权局(USCO)2023年报告明确,“仅靠输入提示词”难以获得版权保护,仅当人类对AI生成内容进行“创造性修改或编排”时方可经严格审查获得有限保护^[9]。这实质是在传统人类创造力周边筑起“法律护城河”,直接冲击学生作为创作主体的法律地位。一旦作品过度依赖简单提示词,学生不仅面临版权困境,其法律主体资格亦被弱化。这一国际法律实践动向,为我国艺术设计教育转型提供了重要参照,更提示我们需超越提示词技巧,注重创造性思维与实质性艺术操控能力的培养,从而应对技术与法律变革。

3.2. 创造力的同质化风险

研究揭示AI创造力悖论:个体创作效率提升却导致集体内容多样性降低。从自我决定论看,这是“胜任感”被过度满足而“自主性”遭压抑的必然结果。更深层风险在于,一旦AI工具让市场充斥风格趋同的创意资产,形成“集体创意单作文化”,依据供需原理,单个资产会因丧失独特性导致价值暴跌,最终可能将创意产业拖入“公地悲剧”的困境^[10]。加之观众对AI内容存在“所有权惩罚”心理——即便AI确实提升了作品质量,观众仍会在认知层面贬低其价值^[11],这种认知偏见迫使学生在效率与认可间艰难抉择,凸显培养批判性AI应用能力的紧迫性。

3.3. 学术诚信的“剧场化”

当前教育机构多依赖AI检测工具应对学术诚信危机,然而全球主要查重服务商Turnitin明确警示其检测结果“可能不总是准确的”,且不应作为学生处分的唯一依据^[12]。更深层的问题是,对这类有局限的审查技术的依赖,催生了“学术诚信剧场”现象:表面积极治理,实则可能造成误判,并掩盖教学法改革需求。这种“猫鼠游戏”式的技术对抗,不仅将伦理问题窄化为

技术检测,更悬置了学生作为学术主体的内在责任与道德自觉。这也更凸显了本文后续提出的“双轨评估体系”等教学法解决方案的必要性——其核心正在于从根本上超越表层技术围堵。

3.4. 认知卸载与思维侵蚀

人工智能对教育最深层的威胁,或许在于其对批判性思维的渐进式侵蚀。这一过程可通过认知心理学中的“认知卸载”(cognitive offloading)机制得到清晰阐释^[13]。研究表明,频繁使用AI与批判性思维水平呈显著负相关,

“认知卸载”是其中关键中介变量^[14]。当学生将分析、综合、评估等核心认知任务让渡给AI时,不仅在寻求便利,更在无意识中削弱自身独立思考能力。这一视角超越了对“依赖行为”的表层描述,直指认知能力弱化的心理机制核心。因此,教学实践有必要主动介入“认知卸载”过程,这直接关系到教育的根本使命——培养能够进行自主、深度思考的成熟个体。

这四个层面共同构成一个完整的侵蚀图谱:从外部法律资格的解构,到集体创造力的同质化,再到教育场域的主体责任悬置,最终抵达个体认知内核的退化。这一分析为构建系统性教育应对框架奠定了坚实基础。

4. 全球设计教育界的回应与探索

面对AIGC带来的主体性危机,全球艺术设计教育界正通过课程整合、评估改革与能力重塑三个维度形成应对共识。这些改革虽未明确使用“主体性”术语,但其方向共同指向对人类创造者核心地位的捍卫。

4.1. 课程整合:从独立技能到核心素养

课程体系正经历结构性重构, AI素养从独立技能转向横向核心能力。林格林艺术与设计学院的全美首个AI本科证书项目,通过技术原理、创意应用及伦理影响三大模块,体现了这一趋势。类似地,清华大学、中央美术学院等国内院校推

出的“AI 导师元桌课系统”和高级研修项目，都将 AI 素养深度融入专业课程。这种课程重构的核心在于将 AI 定位为辅助性工具，而非替代人类创造力的主体。

4.2. 评估改革：从结果导向到过程本位

教学评估范式正从注重最终作品转向关注创作过程。悉尼大学的“双轨教学法”将评估分为两个轨道：无 AI 环境下检验独立知识掌握，AI 辅助场景下评估协作与批判性应用能力^[15]。这种模式与“AI 抗性评估”原则一致，强调对学生思辨过程的考察。与此同时，复旦大学、华东师大等国内高校通过使用规范和“20% 规则”，对 AI 生成内容进行标注与比例限制，体现了对过程透明度的重视。

4.3. 能力重塑：从技术操作到人本思维

这种教学转型最终服务于“以人为本”能力培养的重塑。联合国教科文组织（UNESCO）提出的“三位一体能力模型”其核心正是“以人为本的思维方式”与“AI 伦理”等智能人类技能（创造性思维、批判性思维、情感智力）、智能数据技能（有效解释和利用数据、理解 AI 的范围和边界）、智能设计技能（提示词工程精通、AI 情境中的设计思维）。世界经济论坛的《2023 年未来就业报告》同样指出，分析性思维与创造性思维已成为未来五年最重要的技能。这表明，新的能力坐标不仅是提示词工程，更是评估、整合 AI 产出并进行伦理反思的综合素养。

这些来自不同国家和机构的实践表明，一个全球性的教学共识正在形成：有效应对 AI 挑战的关键不在于工具操作教学，而在于加强批判性思维、伦理思辨等核心能力的培养，同时将 AI 战略性地定位为协作工具。然而，现有改革多集中于局部调整，缺乏以捍卫学生创作主体性为目标、系统整合教学模式、课程内容、伦理规范与评估体系的顶层设计。因此，构建这样一个整体

性框架已成为当前艺术设计教育深化改革的迫切需求。

5. 构建以主体性为核心的教育框架

面对前述的严峻挑战，本文提出的应对策略并非零散的补丁，而是一个相互关联的系统性框架，旨在从教学模式、课程内容、伦理规范到评估体系进行全面重构思考（图 1）。

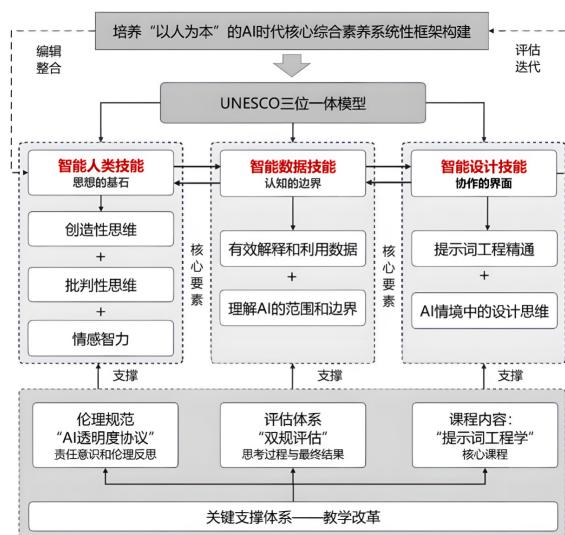

图 1 培养“以人为本”的 AI 时代核心综合素养系统性框架构建

来源：作者绘制

5.1. “分层整合”教学模式

为应对“认知卸载”对思维能力的侵蚀，我们提出“分层整合”教学模式，其核心理念是“先主后辅，先人后机”。该模式通过阶段性设计：基础阶段强化传统技能训练，中级阶段引入 AI 作为协作工具，高级阶段聚焦批判性应用与伦理反思，系统性地培育学生的内在动机。这一设计确保学生先建立扎实的独立设计能力，再发展人机协作素养，从根本上避免了对 AI 的技术依赖，有效对抗认知卸载现象。

5.2. 作为主体性表达的提示词工程

针对法律地位模糊与集体同质化问题，将“提示词工程学”纳入核心课程体系具有关键意

义。这门课程不应局限于技术训练，而应升华为一种将模糊创意转化为精确指令的思维艺术。从康德哲学视角看，这是创作主体将自身“准则”赋予普遍“法则”形式的过程，本质上是通过语言实现主体意图的精确化表达。课程应包含对AI模型特性的理解、输出结果预判以及不确定性管理训练，从而帮助学生建立独特的个人风格，确保其对创作过程的实质性控制。

5.3. “AI透明度协议”与学术诚信

为破解“学术诚信剧场”困境，我们倡导推行“AI透明度协议”。该协议要求学生对AI辅助作品进行全过程记录，包括使用工具、创作迭代与人工干预细节。这一设计超越单纯的技术防伪，成为促进学生元认知发展的有力工具。通过明确记录人机贡献边界，协议不仅为评估提供依据，更引导学生反思“我的贡献是什么”，将学术诚信从外部约束转化为内在责任，应对“主体责任悬置”问题。

5.4. 过程导向的“双轨评估”体系

针对人类创作过程被贬值的现状，我们建立“双轨评估”体系。该体系赋予草图、提示词迭代记录、设计决策等过程性文档与最终作品同等权重，明确传递一个核心价值：在AI时代，深度思考与批判性反思比生成结果更为珍贵。这一制度设计通过奖励学生的批判性参与与自主决策，在评估层面为捍卫主体性提供坚实支撑，与悉尼大学“双轨教学法”的理念高度契合。

5.5. “人机协同创造力”的理论模型

本土实践如潍坊风筝非遗的AIGC创新^[16]和中国水墨画风格AI模型“墨池”水墨AI模型的成功等应用实践，彰显了人机协同的创造力潜能。基于技术哲学家唐·伊德的后现象学，我们提出“人机协同创造力”理论，强调创作者在“具身”（借助AI拓展感知），“解释学”（批判性解读AI产出）与“他异”（指令性操控AI）

等关系模式间动态切换的能力。这种关系调节能力使创作者既能充分利用技术潜能，又始终保持对创作过程的主导权与反思意识，为AI时代的艺术设计教育提供了重要的理论基础。

6. 结语

本研究核心论点为，AIGC对艺术设计教育的根本挑战非技术工具迭代，而是学生创作主体性危机，本质是康德意义上创作意志“他律化”与弗莱雷意义上批判意识“悬置”。为应对此困境，构建以培育学生主体性为核心的四维整合教育框架，通过“分层整合”教学、“提示词工程学”课程、“AI透明度协议”及“双轨评估”体系，形成从理念到实践的系统方案。

研究意义超教学方法革新，倡导教育理念从传统技能传授，转向以培养内在动机、批判性思维与伦理反思能力为核心的“主体性培育”模式。在此框架下，AIGC成为可审慎驾驭的协作工具，提出“人机协同创造力”突破人机对立范式，将主体性定义为与技术动态互动中批判性调节、持续重塑的能力，为AI时代创造力提供新理论视角。

当然，本研究也存在一定的局限性。所提出的教育框架仍需通过更广泛的教学实验进行实证检验与迭代优化，其在不同学段和具体设计专业中的实施路径亦有待进一步细化。未来的研究可以沿着两个方向深入：一是探索在不同文化与制度背景下，主体性培育框架的本土化调适策略；二是在微观层面，开发更多融合AIGC与具体设计课程的创新教学案例。

归根结底，艺术设计教育的未来，不在于抗拒技术或被技术吞噬，而在于构建一种新型、健康且富有创造力的人机关系。培养学生在这种关系中保持主导地位与反思意识，正是教育的核心使命。唯有如此，我们才能真正为人工智能时代培养出既能娴熟驾驭技术，又深怀人文价值关

怀的“设计思想家”，为人类文明的持续创新注入源源不断的活力。

参考文献

- [1] 张书豪,江滨.基于citespace的AI辅助论文写作研究现状分析[J].当代设计研究,2024,(01): 66-75.
- [2] 徐洁.从“意志他律”走向“意志自律”:康德论道德教育的目的[J].全球教育展望,2017,46(11): 10.
- [3] 郭官义.康德的道德主体理论研究[D].香港:岭南大学,2004.
- [4] 弗莱雷.被压迫者教育学[M].上海:华东师范大学出版社,2001.
- [5] 陈晓明.弗莱雷的意识觉醒理念及其对教师教学理念的启示[J].教育研究集刊,2014(60): 1-20.
- [6] Ihde D. Postphenomenology and Technoscience: The Peking University Lectures[M]. New York: Suny Press, 2009.
- [7] Ryan R M, Deci E L. Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness[M]. New York: Guilford Press, 2017.
- [8] Garcia A, et al. The Social Dilemma of Generative AI: A Study on Individual Empowerment and Collective Homogenization[J]. Journal of Creative Technologies, 2024, 12(2): 115-130.
- [9] U.S. Copyright Office. Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence[R]. Washington DC: U.S. Copyright Office, 2023.
- [10] Garcia A, et al. The Social Dilemma of Generative AI: A Study on Individual Empowerment and Collective Homogenization [J]. Journal of Creative Technologies, 2024, 12(2): 115-130.
- [11] Research Team. The Paradox of AI-Generated Creativity: Individual Enhancement and Collective Homogenization[J]. Science Advances, 2024, 10(8): e1234567.
- [12] Forbes. Academic Integrity in the AI Era: A Growing Crisis[N]. Forbes, 2024-08-20(05).
- [13] Gerlich M. AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking[J]. Societies, 2024, 14(12): 150.
- [14] Risko E F, Gilbert S J. Cognitive offloading[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2016, 20(9): 676-688.
- [15] 王强,张敏.产品-过程评估方法在AI辅助设计教学中的应用[J].设计教育研究,2024,15(4): 56-63.
- [16] 朱田田,聂莎.基于AIGC技术的潍坊风筝设计研究[J].当代设计研究,2024,(02): 2-11.