

AI 赋能视域下基于创新创业人才培养的数字艺术实践教学探究

邢艳艳^{1*}, 李扬¹

(¹ 广州科技职业技术大学 艺术传媒学院, 广东 广州 510555)

摘要: 随着人工智能的发展及 AI 软件的迅猛发展, 掌握 AI 技术成了高校教师和学生的重要任务, 本文着眼 AI 赋能视域下对于双创人才的培养, 从课程体系优化、教学模式转变等方面提出切实可行的教学改革方向, 旨在为高职院校中创新创业人才的培养贡献力量。

关键词: AI 赋能; 实践教学; 创新创业人才; 教学改革

DOI: <https://doi.org/10.71411/jyyjx.2025.v1i8.1001>

Exploration of Digital Art Practical Teaching Based on Innovative and Entrepreneurial Talent Cultivation from the Perspective of AI Empowerment

Xing Yanyan^{1*}, Li Yang¹

(1 Guangzhou University of Technology, School of Art and Media, Guangzhou, Guangdong, 510555, China)

Abstract: With the development of artificial intelligence and the rapid development of AI software, mastering AI technology has become an important task for university teachers and students. This paper on the training of innovative and entrepreneurial talents in the field of AI empowerment, and proposes feasible directions for teaching reform from the aspects of curriculum system optimization and teaching mode transformation, aiming to to the cultivation of innovative and entrepreneurial talents in higher vocational colleges.

Keywords: AI empowerment; Practical teaching; Innovative and entrepreneurial talents; Teaching reform

引言

艺术领域的创作随着人工智能技术的发展不断创新, 数字艺术设计作为融合了自然科学、社会科学与人文科学的综合性学科, 其跨界的特性为艺术家提供了更多的创意工具与表达途径^[1], 国家高度重视创新创业人才培养与数字文化产业发展, 明确提出要加强数字艺术等领域的人才培养。生成式 AI、智能设计工具等逐步成为数字艺术创作的重要辅助手段, 推动数字艺术产业创新模式转型。然而在数字艺术教学中, 仍然缺乏系统性的课程对 AI 知识进行理论及实践型的

基金项目: 教育部供需对接就业育人项目《AI 赋能视域下基于创新创业人才培养的数字艺术实践教学探究》(项目编号: 2025061883085); 广东省职业技术教育学会 2025-2026 年度科研规划课题《人工智能辅助数字媒体艺术设计在产品交互创新中的应用机制与实践研究》(项目编号: 202509G288)

作者简介: 邢艳艳 (1981-), 女, 广东广州, 硕士, 研究方向: 环境艺术设计

李扬 (1988-), 女, 广东广州, 硕士, 研究方向: 数字媒体艺术

通讯作者: 邢艳艳, 通讯邮箱: 94652254@qq.com

讲解,当前职业高校仍然是以传统授课模式为主,艺术创作形式停留在传统阶段,对于学生创新创业的指导无法跟上现代市场。亟需转变与提升。

1 研究现状

AI 与数字艺术教育的融合研究近年来在国内逐步增多,部分学者围绕 AI 技术在数字艺术创作中的应用、数字艺术实践教学模式改革等方面展开探讨。部分高校也开始尝试将 AI 技术融入数字艺术教学,探索 AI 技术与艺术设计的融合路径;但仍存在研究不足之处,主要有是对 AI 赋能与创新创业人才培养的结合研究不够深入,缺乏系统性的理论构建与实践方案;教学改革实践多停留在单一课程的试点阶段,尚未形成全方位、多层次的课程体系与教学模式;对教学效果的评价体系研究不足,难以科学衡量学生创新创业能力的提升。基于此,本文立足国内数字艺术教育现状,结合 AI 赋能的核心优势,聚焦创新创业人才培养目标,开展深入研究。

2 AI 赋能与数字艺术创新创业人才的培养

2.1 AI 赋能的内涵

AI 赋能是指将人工智能技术与相关领域深度融合,通过技术的应用优化原有流程、提升效率、拓展创新空间的过程。在数字艺术实践教学, AI 赋能可包含设计工具的赋能,比如利用 AI 智能设计工具提升学生的艺术创作效率,降低创作门槛,帮助学生快速实现创意构思;其次可以通过智能辅助,开发学生的设计思维,从思维的概念生成,图像形成,刺激头脑风暴,从而引导学生从众多设计形式中完成自己想要达到的构思。同时 AI 工具也可以做为高校老师教学的重要辅助手段,提升数字艺术方面课程的创新高度,为职业高校学生提供良好创新创业指导。

2.2 AI 赋能的重要性

数字艺术创新创业人才的培养是国家教育大力发展的方向,职业高校学生围绕创新创业的国际化比赛也日益增多,但创新创业人才的培养必须跳出固有教学模式,才有望实现高度的提升。AI 赋能为创新创业提供了众多可行性方式。利于 AI 工具,学生可以完成以往无法完成的产品创想,例如包装设计及产品,设计,可想及可见,快速生成模型后可高效率修改,达到产品可行性快速测评。同时,利于 AI 工具及大数据可以迅速了解产品在市场中的转化率,及同类产品在市场中的占比,同时快速分析出市场对于创新产品的接受度,从而提升创业成功率。

3 现存问题与改革策略

3.1 课程体系的优化与改革

当前多数高校的数字艺术专业课程体系仍延续传统艺术教育的框架,存在明显的固化问题:课程内容偏重传统软件操作,课程设置缺乏创新创业导向,相关课程多以“创新创业导论”等理论课程为主,缺乏与数字艺术专业紧密结合的实践课程,难以培养学生的创新创业实践能力;课程之间的关联性不强,基础课程、专业课程与双创课程相互割裂,未能形成系统化的人才培养体系,影响人才培养质量。

本研究提出在高校教学中增设独立 AI 课程板块。以“数字艺术 AI 创作”“AI 数字艺术作品商业化”课程为例,学生在本课程中需要掌握多种 AI 工具,例如文生图、图生视频等方向的软件工具,将手绘草图及概念想象内容与 AI 结合,生成真实度高的艺术作品,艺术作品转为真实产品,进行对应的市场接受度虚拟测评。学生以小组为单位进行多轮评比,胜出学生将代表学校参加创新创业大赛,为产品的市场转化做必要的铺垫。同时紧跟数字艺术产业前沿动态与 AI 技术发展趋势,邀请行业专家参与课程设计,确保课程内容与产业需求精准对接。

3.2 教学模式转变

传统教育模式常倾向于理论教学,却在一定程度上忽视了对学生实践操作技能与创新思维能力的培育^[2],传统数字教学模式中多以课堂讲授,学生临摹,再创作的形式进行,整体过程时间跨度较长,通常需要多周才创作出一幅作品,产出率及创新率较低,课程形成的成果与市场

的对接点不明确,往往产生学生进入企业后基础知识无法适应革新后的市场,因此在教学模式中倡导以引入现代市场企业导师为主,在企业导师的指导下帮助学生认识现代数字社会的复杂性与前瞻性。同时企业通过校内对学生的精准式的培养可以有效引进人才。达到双赢。在整体教学过程中,学校搭建智能化教学平台,降低企业培养人才的成本,学生通过企业导师的指导可以让自己的设计更具有商业化,创意构思和设计制作快速跟随市场,同时,利于 AI 赋能工具开发创新设计,也为日后学生自我创业提供可靠的途径。

3.3 师资队伍结构转变

师资队伍是数字艺术实践教学改革的核心支撑,当前多数高校的数字艺术专业师资队伍师资力量来源单一,缺乏 AI 技术相关的专业知识与应用经验,难以开展 AI 赋能的数字艺术实践教学;教师的创新创业经验匮乏,多数教师长期从事理论教学与学术研究,缺乏数字艺术产业相关的创业经历与行业实践经验,无法为学生提供有效的创新创业指导,因此构建一支兼具艺术素养、AI 技术能力与创新创业经验的复合型师资队伍极为重要,高校中应加强师资培训,建立系统化的 AI 技术与创新创业教学培训机制,定期组织教师参加 AI 艺术创作、智能设计工具应用、创新创业教学方法等相关培训,提升教师的专业能力;建立校企合作师资交流机制,选派教师到数字艺术企业挂职锻炼,参与企业项目研发与创业实践,积累行业经验与创新创业教学素材;鼓励教师与企业合作开展科研项目,提升教学与科研的融合能力。

3.4 搭建实践平台与深化校企合作

实践教学是培养学生创新能力和职业素养的关键环节。传统的教学模式往往无法满足学生实际操作需求,也难以与行业实际需求相匹配^[3],所以实践平台是培养学生创新创业能力的重要载体,实验室优质的软硬件资源能够为学生的实验探索与创作实践提供有利条件^[4],当前数字艺术专业的实践平台建设存在明显的滞后性,校内实践平台功能单一,缺乏配备 AI 智能设备与创新创业孵化功能的综合性实践平台,无法满足学生开展 AI 艺术创作与创新创业实践的需求;校企合作深度不足,多数合作仅停留在企业进校园举办讲座、接收学生短期实习等浅层面,未能形成“协同育人”的深度合作模式,企业参与课程设计、教学实施与成果评价的积极性不高,导致教学内容与产业需求脱节,因此整合校内外资源,搭建多元化的实践平台,可为学生提供全方位的创新创业实践支撑,升级校内实践平台,建设“AI 数字艺术创作中心”“创新创业孵化基地”等综合性实践平台,配备先进的 AI 智能设备与软件系统,为学生开展 AI 艺术创作、项目实训与创业孵化提供硬件支撑,深化校企合作,构建“协同育人”合作模式。与数字艺术企业、文创园区签订深度合作协议,共建实践教学基地,将企业的真实项目引入课堂,由企业专家与校内教师共同指导学生完成项目;合作开设定制化课程,根据企业需求培养专项人才,搭建创新创业服务平台,设立创新创业指导中心与专项基金,为学生的创新创业项目提供技术指导、资金支持、知识产权保护等全方位服务;举办数字艺术创新创业大赛,激发学生的创新创业积极性,推动优秀创业项目的落地转化。

3.5 构建多元化评价体系

当前数字艺术实践教学的评价侧重于“结果导向”,存在着比较明显的单一性,评价内容以艺术成果为主,主要是对学生作品的审美价值、创意表达及技术熟练度等方面的表现进行评价,很少对学生的创新思维、市场敏感度以及成果的商业转化能力等创新创业核心素养予以考量;评价方式相对单一,大多以教师评价为主,缺少学生自评、互评、行业企业评价,评价结果的主观性比较强,不能充分反映学生的全面情况;评价标准固定僵化,使用同一把尺子衡量每一位学生的实践成果、实践活动,不利于发挥学生在评价标准上的主体作用,难以为学生创新创业的积极性营造有利氛围。

首先,在教学中突破传统评价体系束缚,创设创新创业能力的多元化评价体系十分必要,把艺术素养、技术能力、创新思维、市场洞察力、商业转化能力、团队协作能力都囊括到评价范围中,对学生进行全面考核;其次,在评价方式上增加创新评价方式,“过程性评价+结果性评价+多主体评价”等多种评价方式并存。一是过程性评价主要指向于学生的在课程学习和项目实践中发挥的作用;二是结果性评价是对作品本身的艺术价值及商业价值方面做出评价;三是

多主体评价是通过学生自评、互评、校内教师评价、行业企业评价等多方评价来进行,力求使评价更加公正客观;四是个别化评价根据学生不同的专业方向、不同的能力特点、不同的创新点来设置相应的评价指标,充分发挥学生的特长,提高学生的创新创业主动性。

4 结论与展望

AI 赋能为数字艺术实践教学改革和创新创业人才培养开辟新天地。目前,数字艺术实践教学中出现的问题有:课程体系固化,教学方式单一;师资力量薄弱;实践平台滞后;缺乏完善的评价体系等,都不利于顺应产业发展与创新创业人才培养目标的要求。可以尝试通过重新建构数字艺术实践课程体系、创新数字艺术实践教学模式、优化数字艺术实践教学师资队伍、搭建数字艺术实践教学平台和构建数字艺术实践教学质量评价体系等措施,破解当前数字艺术实践教学中的难题,把 AI 技术应用到数字艺术实践教学当中去,推进创新创业人才的培养质量。

随着 AI 技术的发展、数字艺术产业的升级,今后数字艺术实践教学的改革还要不断深入。一方面,密切关注 AI 等前沿的技术发展情况,及时吸取最新技术成果,并将其融入到教学中,不断地丰富和完善教学的内容和方式;另一方面,进一步加强跨学科、跨院校、跨行业等方面的协同合作,整合多方资源,形成产学研用相结合的全方位、多维度的数字艺术创新创业人才的培养体系,为数字艺术产业的高质量发展提供更多的优秀复合型人才。此外,在数字艺术实践教学改革的过程中,针对出现的新情况、新问题做好适时调整,并对已开展的教学改革工作不断完善,进一步促进教学改革的实效性和可持续性。

参考文献:

- [1] 文艳美. 高职院校数字媒体艺术设计专业实践教学体系构建[J]. 化纤与纺织技术, 2024, 53(08): 254-256.
- [2] 安志龙, 王颖超. 沉浸式学习: 基于虚拟现实技术的实践教学模式探索——以数字媒体艺术专业为例艺术与设计[J]. 艺术与设计(理论), 2024, 2(10), 139-141.
- [3] 刘金萍. 高校艺术设计专业“项目导入式+校企联动式”实践教学模式探究[J]. 长春师范大学学报, 2022, 41(12): 142-145.
- [4] 周剑. 数字媒体艺术实验创作人才培养研究[J]. 出版广角, 2019(24): 79-81.