AIGC 驱动的高职服装设计教学模式创新研究——基于四阶段协作流程的实践分析

任本慧[1,3]，王心悦[2,3*]，Rosita Binti Mohd Tajuuddin[3]

（[1] 万博科技职业学院 艺术传媒学院，安徽 合肥 232000；[2] 成都轻工职业技术大学 纺织工程学院，四川 成都 611731；[3] 马来西亚玛拉工艺大学 艺术设计学院，吉隆坡 莎阿南 40450）

摘要：随着生成式人工智能（AIGC）技术在艺术设计领域的广泛应用，高职服装设计教学正面临教学流程重构与能力培养转型。针对当前教学中存在的趋势分析能力不足、创意生成效率有限、设计验证周期较长及 AI 依赖等问题，本文基于“趋势预测—创意生成—细化实施—虚拟效果”四阶段协作流程，探索 AIGC 在高职服装设计教学中的应用路径。研究以万博科技职业学院服装设计专业《服装设计表达》课程为实践载体，以 2025-2026 学年服装设计专业学时为教学对象，通过课程观察、项目实践、作品分析与过程性评价等方式开展教学研究。研究表明，AIGC 有助于提升学生方案生成效率与课堂参与度，拓展设计表达路径，但同时也存在风格趋同与人工优化不足等问题。因此，高职服装设计教学应坚持“技术辅助、设计主导”原则，强化学生设计判断、文化转译与人工优化能力培养。

关键词：AIGC；高职教育；服装设计；教学改革；项目化教学

DOI：https://doi.org/10.71411/yishu.2026.v1i2.1541

Research on the Innovation of AIGC-Driven Teaching Models in Higher Vocational Fashion Design Education: A Practice-Based Analysis of a Four-Stage Collaborative Workflow

Ren Benhui[1,3], Wang Xinyue[2,3*], Rosita Binti Mohd Tajuuddin[3]

([1] Faculty of Art and Media, Wanbo Institute of Science & Technology, Anhui, Hefei, 230000, China; [2] School of Textile Engineering, Chengdu Qinggong Polytechnic University, Sichuan, Chengdu, 611731, China; [3] Faculty of Art and Design,university technology MARA, Shah Alam, Selangor 40450, Malaysia)

Abstract: With the widespread application of Artificial Intelligence Generated Content (AIGC) in the field of art and design, higher vocational fashion design education is undergoing substa-

基金项目：本文系 2024 年度安徽省高等学校省级质量工程教学（重点）研究项目：AIGC 赋能高职院校艺术设计类专业教学模式创新与实践研究（立项号：2024jyxm1273）

作者简介：任本慧（1985-），女，安徽淮南，博士，副教授，研究方向：服装设计与时尚营销

王心悦（1987-），女，陕西咸阳，博士，讲师，研究方向：服饰文化与纺织非遗

Rosita Binti Mohd Tajuddin（1963-），女，马来西亚怡保，博士，副教授，研究方向：服装设计与视觉陈列

通讯作者：王心悦，通讯邮箱：wangxy@cdtc.edu.cn

ntial transformation in both instructional processes and competency development. Addressing current challenges, including insufficient trend analysis ability, limited creative generation efficiency, lengthy design validation cycles, and students' increasing dependence on AI-generated outcomes, this study explores the application of AIGC in fashion design education through a four-stage collaborative workflow consisting of trend forecasting, creative generation, refinement implementation, and virtual presentation. The research was conducted within the Fashion Design Expression course at Wanbo Institute of Science and Technology during the 2025–2026 academic year. Fashion design students were selected as the teaching participants, and the study employed classroom observation, project-based practice, student work analysis, and process—oriented evaluation as its primary research methods. The findings indicate that AIGC can effectively improve students' design generation efficiency, classroom engagement, and creative expression. However, challenges such as stylistic homogenization and insufficient manual refinement remain evident. Therefore, higher vocational fashion design education should adhere to the principle of "technology-assisted, design—led" instruction, while strengthening students' abilities in design judgment, cultural translation, and manual optimization to ensure the balanced integration of artificial intelligence and creative design practice.

Keywords: AIGC; higher vocational education; Fashion design; Teaching reform; Project—based learning

引言

近年来，人工智能技术正持续推动艺术设计行业的数字化转型，尤其是生成式人工智能（Artificial Intelligence Generated Content, AIGC）在图像生成、风格迁移、视觉表达与内容生成等方面的快速发展，使设计活动逐渐从传统的单向创作转向人机协同的动态生成模式[1]。在服装设计领域，AIGC 已开始应用于趋势分析、款式生成、色彩搭配、虚拟试穿与视觉呈现等多个环节，为设计流程提供新的组织方式与创意支持[2]。与此同时，高职院校服装设计专业以培养应用型、实践型与技术技能型人才为核心目标，课程教学强调设计流程完整性与项目实践能力。然而，在当前教学过程中，部分课程仍以教师示范与结果展示为主，学生在趋势理解、创意生成与设计验证等环节中容易出现学习碎片化问题，难以建立完整的服装设计逻辑[3]。尤其在设计初期，学生往往缺乏系统化趋势分析能力；在方案生成阶段，容易停留于单一方案表达；在设计验证阶段，又因反馈周期较长而影响学习体验。

AIGC 所构建的“趋势预测—创意生成—细化实施—虚拟效果”协作流程，为高职服装设计教学改革提供了新的思路，如图 1 所示。该流程不仅能够提高设计效率，也有助于将抽象的设计思维转化为可操作的课堂任务，使学生更加直观地理解服装设计从调研到验证的全过程。基于此，本文围绕高职服装设计专业教学实践，尝试将 AIGC 四阶段协作流程引入课堂情境，探索其在教学流程重构、项目化教学设计与过程性评价中的应用路径，以期为 AIGC 技术在高职艺术设计类专业中的教学应用提供参考。

图 1 AIGC 赋能高职服装设计教学流程图（来源：作者绘制）

基于当前高职服装设计教学面临的现实问题，本文尝试将 AIGC 技术融入服装设计教学全过程，并围绕以下三个问题展开研究：

（1）如何将 AIGC 技术有效嵌入高职服装设计教学流程之中；

（2）如何构建“趋势调研—AIGC 生成—人工优化—虚拟验证”的综合教学体系；

（3）该教学模式是否能够提升学生设计能力、课堂参与度与项目实践效果。

通过上述研究，探索 AIGC 赋能高职服装设计教学改革的实施路径，为艺术设计类专业数字化教学转型提供参考。

1 高职服装设计教学的现实问题

1.1 趋势分析能力不足

在高职服装设计教学中，趋势分析通常是设计课程的重要起点。然而，从实际课堂情况来看，部分学生在趋势调研与设计方向判断方面仍存在明显不足。一方面，学生对流行色彩、面料风格、服装廓形及消费趋势的理解较为零散，缺乏系统化分析能力[3]；另一方面，学生在设计前期容易依赖教师提供的案例资料，对自主调研与趋势整合能力培养不足。在传统教学模式下，趋势分析多以“案例观看”与“教师讲解”为主要方式，学生主动参与趋势资料的搜集、整理与判断的过程相对不足。这种被动接受式学习方式，容易导致学生对服装设计背景缺乏深入理解，进而影响后续创意生成与风格表达。此外，部分学生对设计主题与文化元素之间的关系理解较浅，容易将趋势分析简单等同于“流行元素拼贴”，而忽视设计主题背后的文化逻辑与市场需求。长期以来，这种碎片化的趋势理解方式使学生难以建立完整的设计思维体系。

1.2 创意生成效率较低

创意生成是服装设计教学中的核心环节。在传统课堂中，学生通常通过手绘草图与资料参考完成设计构思，但由于设计经验不足，部分学生在创意生成阶段容易出现思路局限、方案单一与修改效率较低等问题。尤其是在课程时间有限的情况下，学生往往需要花费较长时间完成初稿绘制，而真正用于方案比较与设计优化的时间相对不足。这种教学状态容易使课堂停留在“完成作品”层面，而难以深入到“比较方案”“分析风格”与“优化设计”等更高层次的设计思维训练。与此同时，部分学生在创意表达过程中缺乏多方案探索意识，容易形成“一个想法对应一个方案”

的线性设计模式，难以建立开放式与发散式设计思维[4]。这不仅影响课堂教学效率，也限制了学生设计能力的进一步提升。

1.3 设计验证周期长

在传统服装设计教学中，设计验证通常依赖效果图展示、纸样制作或成衣展示等方式完成。这种教学模式虽然能够帮助学生理解服装结构与工艺要求，但在课堂实施过程中往往存在反馈周期较长的问题。由于部分设计效果难以在短时间内完成验证，学生在设计过程中难以及时判断方案调整后的效果，也难以及时发现比例、结构、色彩与整体风格方面的问题。尤其在虚拟展示条件不足的情况下，学生更多依赖静态效果图进行判断，设计反馈往往停留在平面效果层面，难以充分呈现服装的整体造型与穿着效果。此外，传统课堂中的反馈过程常以教师点评为主，学生之间的互动与设计讨论相对有限，课堂中的设计修改过程也较难形成完整记录[5]。这种单向反馈模式在一定程度上影响了学生对设计优化意义的理解。

1.4 AI 依赖问题

随着 AIGC 工具在设计教学中的普及，学生获取高完成度视觉图像的门槛不断降低。一些学生能够在较短时间内生成大量设计方案，与此同时，也逐渐暴露出对 AI 生成结果依赖性增强的问题[6]。在教学实践中，部分学生容易将 AI 生成图像直接作为最终设计成果，而缺乏必要的结构分析与人工优化。部分作品虽然视觉效果较强，但在服装结构、款式逻辑与文化表达方面仍存在明显问题。此外，由于学生使用相似模型与相似提示词，部分作品在色彩风格、人物比例与整体构图上容易出现趋同现象。这种“风格同质化”问题在一定程度上削弱了学生的原创表达能力。因此，在高职服装设计教学中，AIGC 的应用不应仅停留在“提高生成效率”层面，更需要强化学生的设计判断与人工优化能力，引导学生建立“设计主导、AI 辅助”的设计意识。

上述问题共同反映出当前高职服装设计教学在趋势理解、创意生成、设计验证和技术应用等方面仍存在一定不足，具体内容可概括如下，如表 1 所示。

表 1 高校服装设计教学现实问题分析

问题	表现	教学影响
趋势分析不足	调研碎片化	难以形成系统设计
创意效率低	方案单一	设计发散不足
验证周期长	修改反馈慢	课堂效率低
AI 依赖	缺少人工优化	原创性下降

2 AIGC 赋能教学改革思路

2.1 四阶段协作流程

结合 AIGC 在服装设计领域中的应用特点，本文将“趋势预测—创意生成—细化实施—虚拟效果”四阶段协作流程引入高职服装设计教学之中。在趋势预测阶段，学生围绕课程主题完成趋势调研与资料整理，通过 AIGC 工具辅助分析流行色彩、廓形风格与文化元素，从而形成设计方向。在创意生成阶段，学生围绕设计关键词进行方案探索，并借助 AIGC 工具生成多样化设计方案。生成结果主要用于启发创意，而非直接替代设计。在细化实施阶段，学生围绕款式结构、服装细节与工艺要求对方案进行深化，教师重点引导学生进行人工优化与设计调整[7]。在虚拟效果阶段，学生通过虚拟展示方式观察整体效果，并根据反馈完成设计优化，从而形成完整设计闭环。

与传统服装设计教学模式相比，本研究构建的四阶段协作流程将趋势调研、创意生成、人工优化与虚拟验证整合为连续教学链条，实现了从设计认知到设计验证的全过程覆盖，有助于解决传统教学中调研不足、创意效率低和反馈周期长等问题。与现有 AIGC 教学实践主要关注图像生成与工具应用不同，本研究更强调人工优化与虚拟验证环节的重要性，突出设计判断、文化理解与设计迭代过程，引导学生从“使用 AI 生成图像”逐步转向“借助 AI 进行设计思考与设计创新”，从而形成“设计主导、技术辅助”的教学模式。

2.2 教学流程重构

基于四阶段协作流程，课程教学由传统“教师示范—学生临摹—成果展示”的单向教学模式，逐渐转向“调研—生成—优化—验证”的项目化教学模式[8]。在教学组织过程中，教师不再仅承担知识讲授角色，而更多承担教学组织、设计引导与过程评价等职责。学生则通过项目实践完成从趋势理解到设计验证的完整流程。与此同时，课程内容也由传统的软件操作训练，拓展为“趋势调研+AIGC 生成+人工优化+虚拟验证”的综合教学体系，使学生能够在真实设计逻辑中理解服装设计流程，如图 2 所示。

图 2 AIGC 融合的高职服装设计教学体系图（来源：作者绘制）

2.3 项目化教学设计

在服装设计教学过程中，为了避免 AIGC 教学停留在“输入提示词—生成图像”的浅层操作层面，课程采用项目化教学方式，将服装设计任务拆解为多个连续环节。教学流程包括：主题调研与趋势分析；文化元素提取；设计关键词设定；AIGC 辅助生成；人工优化与结构调整；虚拟展示与课堂评价，如表 2 所示。

表 2 项目教学流程

阶段	教学任务	AIGC 应用方式	学生输出
趋势分析	收集案例	辅助生成趋势板、色彩参考等	调研报告
创意生成	生成多组款式方案	文生图、图生图、多方案比较	多方案草图
细化实施	结构优化	局部重绘、细节调整	款式图
虚拟效果	展示穿着效果	虚拟试穿、场景展示	最终效果

在项目实施过程中，教师强调“文化理解先于图像生成”，引导学生从设计逻辑与文化语境出发进行创意表达，而非单纯追求视觉效果。

2.4 过程性评价体系

为了强化学生在设计过程中的思考与反思能力，课程建立了过程性评价体系，如表 3 所示。评价内容不仅包括最终作品效果，还包括：趋势调研完整性；设计关键词设定；提示词逻辑；AIGC 生成过程；人工优化能力；课堂反思记录。课程评价强调“过程留痕”，要求学生提交趋势分析报告、设计草图、提示词记录、生成版本与修改说明，使教师能够更加全面地了解学生设计思路与学习过程。

表 3 过程性评价体系

评价维度	内容	权重
趋势预测	调研完整性	20%
创意生成	多方案探索	20%
AI 应用	提示词逻辑	20%
人工优化	结构调整	20%
最终表达	视觉统一性	20%

3 项目实践与教学实施

3.1 国潮服装设计案例

在“国潮服装设计”项目中，学生围绕中国传统文化元素展开服装设计实践。教学首先引导学生对国潮文化、年轻消费群体审美与传统元素应用方式进行调研，并结合色彩趋势、服装风格与消费场景完成设计定位。随后，学生围绕“东方美学”“街头国潮”“传统纹样重构”等关键词，借助 AIGC 工具生成多组设计方案，并对生成结果进行比较与筛选。教师在课堂中重点引导学生分析服装结构、风格统一性与文化表达逻辑，避免出现传统元素堆叠问题。在人工优化阶段，学生围绕服装轮廓、色彩搭配与局部细节进行调整，并通过虚拟展示方式观察整体视觉效果。教学实践表明，AIGC 的引入不仅提高了学生方案探索效率，也增强了课堂中的设计讨论与互动。

3.2 汉服创新设计案例

在“汉服创新设计”项目中，课程围绕传统汉服元素与现代服装风格融合展开实践。教师首先引导学生分析汉服形制、传统色彩与文化意象，并围绕“现代日常化”“青年化表达”等方向进行设计定位。在创意生成阶段，学生借助 AIGC 工具围绕汉服廓形、纹样与面料风格生成多组设计方案，并结合现代服装结构进行再设计。课堂中，教师强调学生需对生成结果进行人工调整，而非直接采用 AI 图像。部分学生在设计中将传统纹样与现代街头风格结合，形成具有国潮特征

的服装系列；也有学生通过现代剪裁与简化结构，实现汉服元素的日常化转译。这一项目实践说明，AIGC 能够帮助学生拓展传统文化的视觉表达路径，但真正决定设计质量的仍然是学生对文化元素、服装结构与设计转化关系的理解能力。

3.3 节气系列设计案例

“节气系列设计”项目以中国传统二十四节气为主题，引导学生从自然意象与季节氛围中提取设计灵感。学生围绕“立春”“谷雨”“白露”“冬至”等节气，分析其色彩特征、文化寓意与自然意象，并通过 AIGC 工具完成服装系列方案生成。例如，在“谷雨”主题设计中，部分学生采用绿色渐变与植物纹样表现春季生长氛围；在“白露”主题设计中，则通过冷色调与轻薄材质营造秋季气息。在项目实施过程中，教师重点引导学生建立“自然意象—文化语义—服装表达”之间的联系，使设计不再停留于简单的视觉装饰，而是形成完整的设计叙事。教学实践显示，节气主题设计不仅增强了学生对传统文化的理解，也有助于培养学生在 AIGC 环境中的文化转译能力。三个项目案例的教学实施与设计效果如图 3 所示。

图 3 项目化实践案例展示图（来源：作者绘制）

4 教学成效与问题反思

从教学实施情况来看，AIGC 驱动的高职服装设计教学模式在多个方面表现出积极效果。首先，在设计效率方面，学生在趋势调研与创意生成阶段所需时间明显缩短，能够在有限教学周期内完成更多方案探索。课堂中，学生由原来的“单方案推进”逐渐转向“多方案比较”，设计思路更加开放。其次，在学习参与度方面，学生在创意生成与虚拟展示阶段表现出较高的课堂互动意愿。相比传统课堂中以静态效果图为主的教学方式，AIGC 所提供的即时反馈使学生更容易观察设计差异，并主动参与设计讨论。再次，在设计完整性方面，学生提交的设计成果在整体风格、结构逻辑与方案表达上更加清晰。通过“趋势调研—生成—优化—验证”的完整流程，学生逐渐建立起对服装设计全过程的系统认知。与此同时，教学实践也表明，AIGC 融入高职服装设计教学后，对课堂教学过程提出了新的要求。由于学生在短时间内能够生成大量设计方案，课堂中的教学重点逐渐由传统的技法讲授与训练转向方案分析、设计筛选与过程指导，教师在课堂中的引

导任务相应增加。此外，AIGC 工具与生成模型更新速度较快，课程内容与教学案例也需要持续调整与补充，以保证课程内容的时效性与适应性。由此可见，AIGC 在提升教学效率的同时，也对教师的数字化应用能力、课堂引导能力与设计指导能力提出了更高要求。

表 4 教学实施效果比较

评价指标	传统教学模式	AIGC 教学模式
平均设计方案数量	2-3 个	6-8 个
趋势分析完成度	一般	较高
创意发散能力	较弱	提升明显
课堂讨论参与度	较低	较高
项目完成效率	较低	较高
作品整体完整性	一般	明显提升

通过对课程实施过程的观察与比较可以发现，AIGC 教学模式在方案生成数量、课堂参与度与设计表达完整性等方面均表现出积极效果。学生能够在较短时间内完成更多设计方案探索，并将更多精力投入到方案筛选、结构优化与设计表达等高层次设计活动之中。

5 课程优化策略

第一，强化前期趋势调研与文化分析训练。教师应引导学生建立系统化调研意识，避免设计停留在表层视觉元素拼贴层面。第二，建立提示词训练机制。课程应引导学生从服装结构、色彩风格、材质表现与设计主题等多个维度进行提示词表达，提高 AI 生成结果的可控性。第三，增加人工优化与结构调整环节。课程评价应明确要求学生提交 AI 初稿、修改过程与最终优化稿，通过对比分析强化学生的设计主体意识。第四，完善过程性评价体系。教学评价重点不应仅停留于最终效果，而应更加关注学生是否完成调研、是否能够解释设计逻辑以及是否具备设计反思能力。第五，加强教师数字化教学能力建设。AIGC 教学不仅要求教师掌握技术工具，更需要教师具备将技术转化为教学流程的能力，从而实现技术与教学的有效融合。第六，加强 AIGC 应用规范与学术诚信教育。随着 AIGC 工具在设计教学中的广泛应用，课程应进一步明确 AI 辅助创作的使用边界，要求学生保留提示词记录、生成过程与修改说明，确保作品具有清晰的设计依据与创作过程。同时，应加强知识产权、版权保护与学术诚信教育，引导学生正确认识 AI 生成内容与原创设计之间的关系，避免出现作品抄袭、版权争议及过度依赖 AI 等问题。

6 结语

AIGC 的快速发展正在推动服装设计教学由传统经验式教学逐渐向智能辅助与人机协同相结合的新模式转变。本文立足高职服装设计专业教学实践，引入“趋势调研—AIGC 生成—人工优化—虚拟验证”四阶段协作流程，构建了 AIGC 驱动的服装设计教学模式，并结合国潮服装设计、汉服创新设计与节气系列设计等项目开展实践探索。研究结果表明，该模式能够有效优化服装设计教学流程，提升学生方案生成效率、课堂参与度以及设计表达能力，其价值不仅体现在提高设计效率，更体现在促进学生创意探索、方案比较、设计判断与设计优化能力的发展。与传统服装设计教学模式相比，本文提出的四阶段协作流程实现了从设计调研到设计验证的全过程覆盖，将趋势分析、创意生成、人工优化与虚拟验证有机整合，为高职服装设计课程提供了较为完整的教学实施框架，也为 AIGC 技术与艺术设计教育的深度融合提供了实践参考。该模式适用于《服装设计创意与表达》《服装专题设计》《品牌服装设计》等课程情境，对于推动高职艺术设计类专业数字化教学改革具有一定借鉴意义。需要指出的是，本研究主要基于单一院校服装设计专业课

程实践展开，教学成效主要通过课堂观察、项目实践与作品分析等方式进行评价，尚缺乏长期追踪数据与量化评价结果支撑。同时，AIGC 工具与生成模型迭代速度较快，不同平台之间的技术差异也可能对教学实施效果产生影响。因此，在推进 AIGC 应用于服装设计教学过程中，应始终坚持“设计主导、技术辅助”的原则，在发挥人工智能技术优势的同时，更加注重学生文化理解、设计判断、原创表达与人工优化能力的培养。未来可进一步结合虚拟服装、数字资产、校企合作项目以及跨专业教学实践，对 AIGC 赋能高职服装设计教学的实施路径与长期效果开展持续研究。

参考文献：

[1] 徐剑，关印，杨风先．地方本科院校艺术设计基础课程的 AIGC 教学框架构建研究[J]．大众文艺，2025，(18): 113-115.

[2] 魏昱，刘卫．人工智能生成内容在服装设计中的应用现状[J]．毛纺科技，2025，53(1): 134-142.

[3] 胡晓阳．高校服装设计教学中存在的问题及优化策略[J]．上海服饰，2025，(4): 171-173.

[4] 吴雪平．从平面思维到立体创作：“立体裁剪”课程的教学实践[J]．服装设计师，2025，(11): 140-144.

[5] 卢兰．O-PIRTAS 教学模式在高校服装设计方法课程中的应用探究[J]．美术教育研究，2026，(9): 138-141+145.

[6] 徐玖平．符号派抽象艺术——哲学内核、宇宙秩序与当代范式重构[J]．荣宝斋，2026，(1): 100-131.

[7] 李俊蓉．AIGC 语境下新中式服装设计流程与协同机制研究[J]．纺织报告，2026，45(4): 77-79.

[8] 孟盈，刘建伟，张津辅，等．基于 AIGC 技术的传统服饰设计课程重构机制及路径[J]．上海服饰，2025，(10): 149-151.