

AI浪潮汹涌,设计行业首当其冲。近期,“AI时代设计类规划教材”出版,集中呈现“AI+教育”变革加速之际,设计和出版领域已开启的前沿探索。如何让AI成为设计师的好助手,培养技术理性和审美能力?如何让AI成为设计师的“思维放大镜”,培养AI素养和自主思考能力?本版特邀出版界、高等院校等领域的3位专家学者,从不同视角探讨人与AI的理想合作关系,展开对设计师的价值思考,助推AI时代的设计变革。

——编者

如今,AI技术迭代迅猛,新功能、新应用层出不穷。同时,高校设计专业因AI课程更新缓慢、教师对AI技术掌握不足,面临教育内容滞后等难题。早在2023年,人民美术出版社便敏锐洞察到这一潜在问题,历时2年策划推出一套(60种)“AI时代设计类规划教材”(以下简称“AI设计教材”)。这不仅是一次教材的更新迭代,也是设计教育与出版行业双向奔赴、同题共答的有益实践。

从各地多所高校接入DeepSeek,到北京市中小学校将开展AI识读教育,AI于整个教育体系中的地位正日益提升。在此背景下,AI设计教材的出版恰逢其时。以未来性、国际化、实用型为目标,教材通过极富创新性的跨学科编写模式,既为设计类学科建设提供新的思路和资源,又有助于高校培养更多适应时代需求的设计人才,体现了出版行业对设计类学科建设的支撑作用。

伴随AI迅速发展,各领域对具备AI应用能力的人才需求持续增长。特别是在设计行业,AI生成设计、智能建模等技术得到广泛应用,约70%的设计岗位要求从业者掌握基础AI工具。AI设计教材应时而变,将AI算法、数据处理等知识系统融入教学。《数字化时装设计》教材便细致讲解了设计师如何综合运用专业知识、创意与AI工具,实现从草图绘制到虚拟试衣的全流程,引导学生将设计理念与算法相结合,拓展设计空间。

不局限于设计专业学生,教材编写团队还希望通过从单向讲授到多元互动的教学模式转变,帮助更多艺术专业学生培养创新思维,提升综合素养。以往,人们往往认为艺术人才主要依靠天赋,现实表明,仅有天赋远远不能满足现代社会对艺术人才的要求。在《未来空间设计:AI时代设计思维》教材中,不仅有国内优秀案例,还有国外经典作品,涵盖城市规划、建筑改造、社会学研究等多个领域,鼓励学生在材料、结构、空间关系以及人机交互等多个层面展开思考与实践。

AI的出现加速设计教育变革,AI设计教材则成为助推设计教育迭代升级的动力之一,反映了新时代教育借助出版行业资源实现自我提升的能动性。

从第一批出版发行的4种教材可以看出,凝聚50多所高校专家智慧和心血的AI设计教材,从设计学、教育学、计算机科学等多个专业角度为教学提供跨学科支持。考虑到教学实际,教材每章都设有理论讲解、案例分析、实践操作和课后思考等单元,满足不同层面的学习需求。为了更好地服务设计教育,人民美术出版社还提供了一系列配套服务——开展免费培训,帮助教师深入理解和熟练运用教材;举办“大师班”,为教师搭建交流和提升的平台;架起校企合作的桥梁,为学生提供实习就业机会,促进教育与产业的深度融合。

当然,我们也认识到,AI不是万能的。如果学生过度依赖AI,可能会导致思维惰性,削弱独立创新能力;教育资源的分配不均,可能会导致不同地区、不同院校的学生在接触AI教育时存在差距;AI评价方式也存在一定局限性,容易忽视学生在学习过程中的情感,包括艺术灵感等难以量化的因素,进而影响评价的全面性和公正性……正确看待这些问题,并在重重挑战中寻求协作解决之道,AI时代的设计教育才能行稳致远。

回顾历史,欧洲文艺复兴时期,达·芬奇、米开朗基罗等大师将科学与人文融合,创造出诸多经典之作。在AI技术蓬勃发展的时代背景下,这一历史经验更加值得借鉴。推动AI技术与设计教育中的人文内涵、创意灵感深度融合,以人才培养助推精品涌现,设计将在AI时代焕发新的活力。

(作者为人民美术出版社社长)

设计点亮“无废”生活

陈鸿雁

您知道吗?今天是第三个“国际零废物日”。作为一名投身低碳设计10余年的设计师,我尤为关注“无废城市”建设,并努力让设计成为唤醒公众参与其中的一种有效方式。

推进固体废物源头减量和资源化利用,是“无废城市”建设的重要内涵。如今,越来越多的设计师践行“常善救物”的循环再利用理念,以巧思将固体废弃物转化为景观元素,使其发挥新的功能价值。在河南许昌无废公园中,以啤酒瓶为主材,同时融入陶瓷罐、轮胎等诸多废弃物修筑而成的墙面,成为公园中一道别致景观。在广东广州越秀公园碳中和主题园内,利用塑料瓶创作的公共艺术《“瓶”行世界》、用破损的园林修剪工具拼接组成的公共艺术《鱼跃龙门》等,仿若“低碳形象大使”,以一种新奇的方式,展开生态美学的动人篇章。这些实践,皆是设计师对传统与现

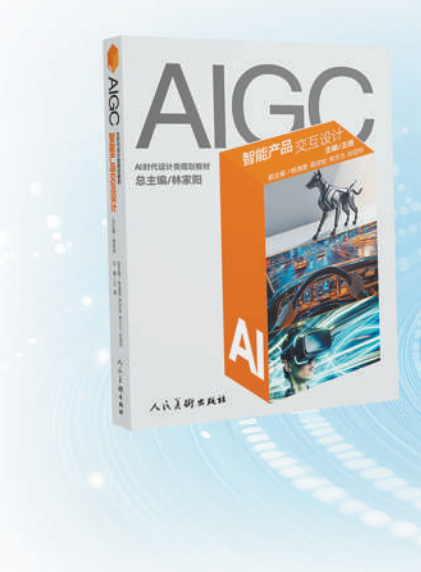
解码AI时代设计师培养新范式

鲁晓波

这个春天,各类AI应用如烂漫春花,绽放在各个领域,成为重塑人类社会生产生活的现实力量,设计更受影响。在数智化洪流中,设计学科若想不被淹没就要主动求变,重构人才培养体系,从传统“专业型”教育向“生态型创新系统”教育转变。

设计不仅是技术创新的实践场,更是推动社会进步的关键力量、文化传承与社会价值塑造的坚固基石。随着AI深度嵌入设计生态,过往侧重工具训练的教育模式已无法契合时代需求,向价值驱动转型迫在眉睫。未来的设计人才,应兼具家国情怀、人文关怀、技术敏锐度和伦理判断力,成为“技术+文化+责任”融合发展的复合型人才,设计教育也要与时俱进。

培养AI驱动的设计思维是首要任务——强调“增强智能”而非“替代智能”,引导学生掌握数据感知、智能生成和人机协同的创新方法,借助AI力量,挖掘设计的无限可能。

AI时代意味着什么?化用经典歌曲《爱的奉献》的歌词,“这是数字的呼唤,这是AI的奉献,这是智能的春风,这是未知的源泉”。对设计教育来说,这既是机遇也是挑战。

我们常说教师的责任是“传道、授业、解惑”,需从价值观、系统知识、探索未知等方面引导学生学习、思考、训练。设计教育亦然!回望新中国成立以来我国设计教育的发展历程,从主要培养服务于轻工业和艺术工艺美术需求的人才,到借鉴国外现代设计理念开启多元化发展,再到逐步形成中国特色设计学科体系,中国设计教育从无到有,一直处在积极探索构建的过程中。

近年,AI技术的快速发展,使学习和教育观念发生巨变,一方面阅读书籍和课堂讲授等传统学习方式正在被打破,一方面AI提供了全新的创新思维工具和思路,一方面传统意义上的通识性和技术性设计工作逐渐被替代。面对新科技、新形势,设计教育必须有新举措,以推动中国设计蓬勃发展。

AI时代,设计教育并非只有顺应,也

构建跨学科协同创新能力同样关键。AI时代,设计与计算机科学、材料工程、生物科技等众多领域紧密交织,设计教育不能固守一隅,而要通过打破学科壁垒,提升学生系统集成与创新能力。

重塑设计伦理与责任体系也刻不容缓。AI技术带来了算法偏见、隐私侵犯、文化异化等新挑战,构建与之适配的设计伦理框架成为当务之急。在满足人的需求的同时,倡导负责任的可持续设计。

达成这些目标,设计教育体系与课程体系的重构势在必行。

基础层面,加强AI设计基础和理论教学,增设《生成式设计原理》《算法设计基础》《AI伦理与设计责任》等课程,帮助学生多维度理解设计与AI的内在联系,掌握前沿知识与技能,为未来的设计实践筑牢技术根基和思想根基。

专业层面,推进前沿交叉课程建设,开设“计算机科学+设计”“生物科技+智能材料+交互设计”等跨学科课程,培养学生跨界思维。同时,建立动态课程更新机制,紧

要反思和批判精神。引导设计师在与AI对话的同时,保持“人”的尺度和距离,在“对峙”中思考设计的新问题,寻找解决方案。这种对话与对峙是通过“人”与“AI”的双向构建来达成的,当下和未来也要辩证看待设计教育的开展。

平衡好共性与个性。AI是基于已有的大量数据进行训练的,更倾向于通用性、普适性。未来虽然还会有模拟各类人格的个性化生成服务,但其共性仍将存在。而作为个体的“人”,不同的设计师因出身、经历、性格、情感等不同,对世界的认知和判断也具有个性属性,其设计也更富独特性、前瞻性。设计教育在普及AI提供的共性服务的同时,更应张扬、拓展“人”的个性化创造。

把握好自助与自主。从某种意义上来说,在知识和技能的获得方面,AI就像自助餐厅,只要愿意,每个人都可以自给自足。但基于人的主观意识和欲望,在思想、决策、行动等方面的主动性和主导性上,AI还无能为力。设计教育在提供知识和技能的自助之外,更要鼓励学习者规划自己的宴席、探寻自主的美味。

兼顾好AI(人工智能)与ai(爱)。AI正在加速替代人类的经验生产,但满足个性需求和欲望实现,以及追求真善美的情感关怀却需要人类自己去完成。设计教育在利用AI提升学习者技能的基础上,更需激发学习者对设计价值的深度思考、对情感关怀的高度重视,让设计引领美好生活。

20余年来,我全心全意投入设计教育改革,完成了6个系列300余册教材的总主编工作。如今,在与技术赛跑的过程中,我深刻感受到AI的价值和人的价值——AI为世界奉献智能的爱,人为世界奉献富有情感温度的爱,越是走进AI时代,设计教育越呼唤人的ai(爱)的奉献。

(作者为同济大学设计创意学院教授)

跟技术发展步伐,及时将新理论、新案例融入教学,确保学生所学知识与时俱进。

发展层面,数字素养、技术理解、人机协同、系统思维、伦理判断与跨界领导力等,都是未来设计师必备的素养。改变教学方式,通过实践教学、项目训练等全方位提升学生综合能力,有助于其从容应对复杂多变的设计场景。

推动设计教育转型,还需加强产学研协同和教师队伍建设。比如,构建“学术+产业+AI”融合型教学体系,助力教师能力结构转型;引入行业导师、技术专家协同育人,提升学生理论与实践结合能力;打造智慧教学空间、开源模型库、虚实融合实验体系和新型产学研协同平台,营造开放式创新育人环境,激发学生创新创造活力。

在算法浪潮中,坚持人文精神与技术协同共进意义深远。AI是设计师认知延展的工具,而非创意替代者。真正的设计创新,源于对人性的深刻洞察和对文化的深度认同。设计不应仅仅局限于“赋形造物”,更应注重“启智化人”,强化情感表达、文化传承与社会价值传递。未来设计师应具备科技敏感度和人文坚定性,在AI应用中,守住设计的温度与灵魂。

(作者为教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会主任)

自助餐厅,只要愿意,每个人都可以自给自足。但基于人的主观意识和欲望,在思想、决策、行动等方面的主动性和主导性上,AI还无能为力。设计教育在提供知识和技能的自助之外,更要鼓励学习者规划自己的宴席、探寻自主的美味。

兼顾好AI(人工智能)与ai(爱)。AI正在加速替代人类的经验生产,但满足个性需求和欲望实现,以及追求真善美的情感关怀却需要人类自己去完成。设计教育在利用AI提升学习者技能的基础上,更需激发学习者对设计价值的深度思考、对情感关怀的高度重视,让设计引领美好生活。

20余年来,我全心全意投入设计教育改革,完成了6个系列300余册教材的总主编工作。如今,在与技术赛跑的过程中,我深刻感受到AI的价值和人的价值——AI为世界奉献智能的爱,人为世界奉献富有情感温度的爱,越是走进AI时代,设计教育越呼唤人的ai(爱)的奉献。

(作者为同济大学设计创意学院教授)

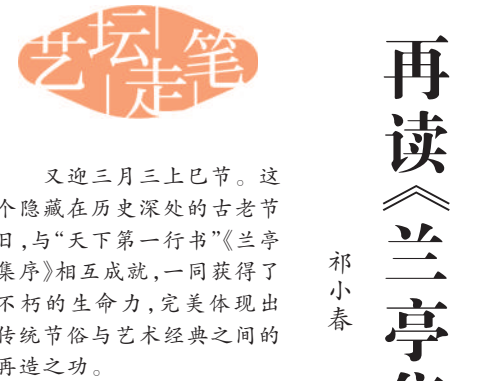

乙巳仲春,中国国家画院推出“人物画创作的时代精神与语言革新学术研讨会暨邀请展”,将民族艺术的传承发展问题再次摆在业界面前。

从今,人们看到了中国国家画院的使命与担当——从成立于1977年的文化部中国画创作组,到1981年在此基础上成立中国画研究院,再到2006年更名为中国国家画院,历经3次变革,民族艺术中国画的创作与研究,始终是中国国家画院关注的重点。立足中国画的文化特质,着眼于山水、人物、花鸟三大画科的传承发展,中国国家画院于2024年针对

山水画创作举办了学术研讨会和提名展,今年又推出人物篇,助力民族艺术创新、建立中国艺术现代话语体系的努力可窥一斑。

从今,人们看到了民族艺术自主发展的新路径——作为中国画三大画科中最早出现的画科,人物画承担着“明劝诫,著升沉”的文化使命。曾经在唐宋时期光耀画坛的人物画,元代以后渐趋式微,明清两代亦难挽颓势,直至20世纪,在为民族呐喊、为时代写真的创作实践中,在中外艺术的交融碰撞中,老一辈美术工作者上下求索,开创了中国人物画由传统向现代转型的新的审美范式,创造了新的艺术高峰。笔墨当时时代。新时代新征程,站在新的历史交汇点上,如何将人物画推向

又迎三月三上巳节。这个隐藏在历史深处的古老节日,与“天下第一行书”《兰亭集序》相互成就,一同获得了不朽的生命力,完美体现出传统节日与艺术经典之间的再造之功。

东晋永和九年(公元353年),上巳佳节,时任会稽内史、右军将军的王羲之,于会稽郡之兰亭,与当世名士40余人雅集修禊、曲水流觞、玄谈赋诗。诗罢结集,众人推王羲之为诗集作序。据说王羲之趁着微醺,手抓鼠须笔一气呵成,写就《兰亭集序》。之后他本想回家誊清正稿,但终无法超越草稿,遂将其作为传家之宝保留了下来。

岁月流转,《兰亭集序》光耀古今。一次雅集,何以固化为永恒的文化意象、成就流传千古的法书经典?

唐代孙过庭《书谱》云“暨乎兰亭兴集,思逸神超”。所谓神超,是指书写者超越技法层面,进入到忘除机心、纯任自然的超神入妙的创作状态。何以至思逸神超?可从孙过庭所谓的“五合”来看:“神怡务闲,一合也;感惠徇知,二合也;时和气润,三合也;纸墨相发,四合也;偶然欲书,五合也。”上巳节,古人郊游踏青,引河水沐浴,祛除不祥,称为“修禊”,正是“神怡务闲”之时。当时参与兰亭雅集者,大都是载入史册的重要人物,王羲之为诗集作序,此即“感惠徇知”。当日,天朗气清,惠风和畅,诸峰映翠,修竹摇曳,此正“时和气润”。执鼠须之笔,为器具之良,此为“纸墨相发”。佳节承遇,酒至微醺,乘兴作序,此为“偶然欲书”。正是这众多因素的合力作用,促使王羲之进入心手双畅的自由境界。

外媚内道、冠绝千古的技法高度,造就“中和之美”的典范,也让“兰亭”从此成为文人雅集的代名词,推动了上巳节的人文化传承。虽然相传行书由汉末刘德升所创,然后人未见王羲之之前的行书面貌。即使王羲之的本人书作,亦多行草夹杂,纯然行书如《兰亭集序》风貌者仅此一件。观此书迹,引锋纤毫毕现,飘然而入,矫若游龙;字虽铜钱大小,然愈放大,愈见其骨力洞达,誉之为“入木三分”毫不为过。后世书家,或得其肉、其骨,或得其纵跃,或得其冲和,未有全面悉敌者。既为书法史上所见最早,又在技艺上冠绝后世,合“姿媚”与“风骨”为一体,《兰亭集序》岂非“天下第一行书”?

《兰亭集序》不仅是书法史上的一颗明珠,更是文学史上的一篇佳作,文情并茂、书文双胜的道艺契合,体现了中国人永恒的精神追求,也为上巳节注入哲学意蕴。作品前半段描写山水之景,文辞优美,创作之初,或有欲与西晋石崇《金谷诗序》争胜的意识,故得时人与后世共赞。作品后半段进入哲学思辨,论得失之感、慨死生之叹,充满人生智慧。推考其创作背景,东晋北伐沦为争权夺利的手段,王羲之目睹黎庶之苦,屡谏难止,不久后便罢辞官,终身不仕。观《兰亭集序》,优美文辞与哲学思辨之下,精神内核是痛彻肝肠的隐忧,乃兴奇之作。《兰亭集序》前半段书风如涓涓细流,春风拂面;后半段至忧怛处,涂写狼藉,情辞俱注。“天下三大行书”都是情与艺、道与技高度融合的佳构,纵视书法史,能将情技道器结合得如此紧密,实不多见。

后世有不少书法名家传摹临写《兰亭集序》,庞大的摹本谱系构成了“兰亭文化链”,即使在今天,亦可从中学得不少启示。客观地说,随着书学条件进步,当代学“二王”者中涌现了不少好手。在技法层面很难说他们有多大的不足,但总不乏“抄书”之讥。一些创作者缺乏深厚学养,更遑论书技之外的功言德行令人感佩,未能让人“见其书而想见其人”。“书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”书为心学,要通过笔墨的表征承载人的风神品学,实现文化精神的自由与超越,铸就国家民族的文化根基。非此,仅技也,非道也。

“书以载道”,书是道的载体,而非目的本身。古人谓书有“厚人伦”“翼卫教经”之用,在建设文化强国新征程上,呼唤书法艺术的精神回归,是急切的课题,也是我们重温经典的意义。

新高度?此次专题学术研讨会和邀请展,集中研判辨析人物画面临的新问题,探讨发展新空间。

在视觉图像丰富的当下,传统中国人物画的表现手法已难以满足当代观众的审美需求。如何在传承艺术传统的同时,实现对现代审美的再造?直面传统笔墨语言与现代视觉经验的割裂,才能在屏幕媒介主导的观看方式中,拓展绘画的表达空间。

人物画创作是将生活情感与文化记忆交织在一起的综合表达。诸多实践表明,人物画要在传承中实现跨越式更新,重在打破已有的模式,从传统文化的深处和现实生活的前沿双向寻求创变资源,在艺术语言、媒介材质、美学风格等方面大胆创新,重新定义中国人物画。特别是在现实题材创作中,创作者需从“心”开始,关注当代人的喜怒哀乐,深度挖掘中国人的精神世界、新时代的精神气象。“心”的感知,作为一种创造力,将重构画家与社会、创作与欣赏、教化与审美、中国与世界的多重联系。

在对“时代精神”与“语言革新”的深入探讨中,人物画创作者与研究者们正努力构建一种既尊重传统又富有创新活力的艺术新境界。期待在日益多元的文化图景里,人物画卷更加多彩,谱写出属于这个时代的精神诗篇。