

Paradigm transformation and innovation path of visual communication driven by artificial intelligence

Kexu Li

Tibet University, Lhasa, Tibet, 850000, China

Abstract

With the rapid development and popularisation of artificial intelligence technology, the field of visual communication has undergone unprecedented changes. Traditional visual communication design mainly relies on designers' subjective creative thinking and design experience, but after the introduction of artificial intelligence, the design efficiency has been improved and there are many new possibilities. As such a hand, designers need to update their design thinking, recognise the importance of artificial intelligence affecting design during the paradigm transition period, and use this as a basis to improve design efficiency and creativity. This paper takes artificial intelligence as the starting point to help visual communication design, explores its paradigm change, and puts forward the thinking of the innovation path for future development, in order to provide certain theoretical support and practical reference for the development of visual communication design in the future.

Keywords

artificial intelligence; visual communication; paradigm transformation; innovation path; design automation; AI and humans combined

人工智能驱动下视觉传达的范式转型与创新路径

李柯序

西藏大学, 中国·西藏拉萨 850000

摘要

随着人工智能技术的迅速发展以及普及, 视觉传达领域经历了前所未有的变革。传统视觉传达设计主要是依靠设计师的主观创意思维和设计经验, 但是人工智能在引入之后就使得设计效率得到了提高, 并且有了许多新的可能性。作为这样一只顺时之手, 设计者需要更新设计思想, 在范式转型时期, 认识到人工智能影响设计的重要意义, 并以此为基础来提升设计效率和创造能力。本文正是以人工智能助力于视觉传达设计为切入点, 探究其范式的转变, 并对于未来的发展提出了创新路径的思考, 以期能够为未来视觉传达设计的发展提供一定的理论支持与实践借鉴。

关键词

人工智能; 视觉传达; 范式转型; 创新路径; 设计自动化; AI与人工结合

1 引言

视觉传达设计是信息传播的主要手段之一, 在广告、包装、平面设计和数字媒体等方面都有着广泛的应用。然而, 伴随着数字化时代以及智能化时代的到来, 传统的视觉传达设计模式逐渐暴露出一些低效、死板等问题。而人工智能恰恰可以改进视觉传达设计的一些问题, 有效提升设计效率、打破一些固有的创意思维局限性。基于此, 本文以“人工智能赋能视觉传达设计”的研究动因为切入点展开论述, 并探究人工智能下范式转型路径及未来创新路径。

2 人工智能赋能视觉传达设计的背景

2.1 视觉传达设计的传统模式以及局限之处

通常来说, 传统视觉传达设计需要依靠设计师的主观意识、经验来完成工作, 在设计的过程中相对费时、低效, 由于人的思维容易受各种框架的影响和限制, 所以往往无法满足人们不断变化的需求, 尤其是在数字化时代下, 用户的消费需求更为多样。人们对视觉传达设计的要求也不断提高, 个人更多的是通过自身的主观经验、意愿去组合并运用设计元素来表达自己的想法, 在很多情况下会存在千篇一律的状况, 因此无法吸引更多人欣赏和理解。而利用人工智能可以突破这样的限制, 例如在个性化与跨媒介适应性方面就大有可为。除了满足上述需求外, 视觉传达设计也需要突破以往传统的形态。

2.2 人工智能技术的快速发展与应用

近年来, 人工智能技术在图像识别、自然语言处理、

【作者简介】李柯序(2003-), 男, 中国河南周口人, 本科, 从事视觉传达设计研究。

生成对抗网络（GANs 一种深度学习模型）等领域取得了显著进展。这些技术给视觉传达设计带来了巨大的技术支持，比如可以从普通的图形设计到复杂的优化排版、跨媒介内容综合等；同时人工智能依赖于高精尖的算法以及大数据的支持，在设计过程中能够做到事半功倍，以更好地完成设计工作，为设计师提供了更多的思考方向和灵感来源。

2.3 人工智能对视觉传达设计的促进

打破行业壁垒：如果想成为专业视觉传达设计师，在人工智能没涉足于设计前，需要很多年的学习和专业训练，要接受相当多的知识学习和软件训练，更要经历比较长时间的实践训练，而且需要在这方面要有较好的设计思维；但是现在有了人工智能提供的工具和平台，即便是不是设计专业人士都可以利用它所涉及的一些简单的操作，包括简单软件操作，使用一些现成的、方便快捷的方法，就可以完成设计构思和设计制作的工作。对于新手设计师来说简直是最便捷的宝典。无论是谁，都可以在平台上花时间去找一些现成的东西进行模仿练习，比如说大量的预设模板还有大量的素材库都可以帮到新手小白快速入门，然后去做设计，可以很快的融入到这个行业之中去，再也不用手工制作或者临摹资料。平台给新手小白准备了很多套案和素材，让他有很充足的素材利用空间，在学习过程不用自己累又可以拿东西做例子给客户看的作品效果，很快就能拿到较为专业的作品交差，并且不会有较为特意的风格。这大大的降低了设计师的入门壁垒。

丰富视觉表现：视觉传达设计是通过各种设计元素来表达所要传达的思想，其丰富的设计表现也是作品价值的体现，但在传统的人工设计模式下，很难做到各个设计元素相融合并保持持续创新，在很大程度上限制了视觉传达设计的发展速度和发展问题，所以运用人工智能技术会使视觉传达设计体现出不同特点。通过人工智能的应用使视觉传达设计更加灵活多变，摆脱以往单一的技术表现形式。人工智能相当于一个高级的终端控制系统，能和其他技术协同工作，发挥优势，如虚拟现实（VR）技术和人工智能联合，可为用户提供具有虚拟场景和沉浸式的三维交互界面。在教育、游戏、房地产、旅游等行业当中，借助 VR 技术手段，为视觉传达设计创造出一种跨越时空、置身其中的新体验与感受；而 AR 技术是将虚拟的信息应用到真实世界当中，在现实世界中叠加虚拟图像，因此能够在设计领域给用户提供更加真实的感受。AR 技术的应用也正在打破以现实世界为基础的设计规则，将一些先进技术融入到设计作品当中，并使其和用户现实的生活中有所联系，以此带给用户新的交互模式与更真实的视觉体验。

2.4 人工智能赋能视觉传达设计的意义

近些年，社会对视觉传达设计人才的要求不断提升，不仅仅需要掌握基本软件技能的人才，而是更加需要复合型人才。人工智能技术的引入为视觉传达设计带来了革命性的

变化。通过自动化设计工具，设计师可以将更多精力集中在创意构思上，而非繁琐的重复性工作。此外，人工智能技术还可以帮助设计师更好地理解用户需求，从而设计出更具吸引力的作品。

2.5 人工智能的局限性

人工智能的设计基于预设的算法和数据模式，虽然能够生成符合规则的设计方案，但缺乏人类设计师的创造性思维。设计不仅仅是功能性的，还需要具备独特的创意和情感表达，而这些是人工智能难以完全替代的。

好的设计是需要传递特定的情感和价值观，这需要设计师对人类情感有深刻的理解和表达能力。人工智能在理解复杂的情感需求和文化背景方面相较于人类依旧非常不足，导致设计作品会缺乏情感深度和共鸣。

且用户的需求和心理状态是复杂多变的，因此要对其进行适配调整。人工智能很难去理解并去适配这些复杂的诉求，在这一点上不如人类设计师来得灵活自如。

3 人工智能驱动下视觉传达设计如何范式转型

3.1 人工智能与设计的关系

在人工智能发展迅速的今天，很多视传应届毕业生和部分设计师会有一种担心和疑问，AI 做的这么好，设计做的这么快今后设计这份饭还能不能吃？

视觉传达设计师与 AI 之间的联系变得日益紧密。这种联系不仅仅是工具与使用者的关系，更像是设计师的“创作伙伴”而非替代工具。

设计师要做的就是积极拥抱 AI 技术，将其视为提升效率、激发创意的伙伴，同时要不断学习，把设计理念与人工智能进行融合，提升自身的竞争力，才能契合新的市场需求，最终实现转型。

3.2 设计流程及工具的智能化转型

传统的视觉传达设计流程从创意思维开始，经过草图的构思、设计初稿、不断修改完善，最后得到成果产出。利用人工智能可以将一些简单的流程自动化，例如，设计师用到的智能生成工具可以生成很多种方案，机器学习算法来筛选和优化方案。这样使流程更智能、更高效，也带给设计师更多的可选择性。

引入人工智能技术能推陈出新，使得设计类的工具有了创新升级。例如采用 GANs 图像生成工具，根据语义生成如背景图案、插画等高质量设计素材；使用智能排版工具根据设计内容自动调节文字大小、间隔、布局；它们能用最简单的操作获得最高的视觉感受，使设计师受益的同时也为设计注入新的活力。

3.3 跨媒介设计的整合与优化

数字化时代的视觉传达设计工作要适应多种的媒介形态，包括平面设计、数字广告、视频制作等。人工智能也可以辅助设计师完成跨媒介设计的整合与优化。比如设计师可

以用智能设计系统来进行多维度的操作。例如,设计师可以通过智能设计系统快速生成适用于不同媒介的设计方案,并根据媒介自身的特点来进行自动调整。这种跨媒介设计的整合与优化为设计师提供了更大的灵活性和创造力。

4 人工智能赋能视觉传达设计的创新路径

4.1 个性化设计的实现

虽然从本质上看,人工智能技术及其相关算法的合理应用、巧妙构思能够为设计师提供更多符合用户实际需要且具有潮流感的作品;基于此,运用人工智能的大数据、云概念等优点对目标用户的属性等信息予以采集和分析,了解用户的具体化需求和审美需求,在此基础上开展完善化的用户体验研究工作,以满足不同用户群体的具体化需求和多元化的审美理念为目标展开设计的探索实践工作,能为设计灵感的表达、设计理念的更新以及设计方案的选择等方面带来重要的参考价值,有利于打造更加切合于用户个人需要、拥有良好视觉表达方式的视觉传达设计作品。此外,对目标用户的审美趋势及未来的个性化需求等及时予以把握并予以结合,积极地使用智能推荐及预测分析方法对用户下一步的具体需求予以把握,进而为设计师们带来更多精美优美的视觉传达设计作品,令其更具艺术美感和视觉效果,从而促进用户达到更高的满意程度,从而引起用户在内心深处与设计理念以及设计作品产生强烈的共鸣,这也使得视觉传达设计能够得到更好的发展和完善,进一步提高工作效率与质量。

4.2 人机协作设计模式的构建

人工智能并不是说代替了设计师的功能,而是给了设计师更多的支撑、辅助。通过人机协作设计模式,人可以通过智能设计系统来快速地做很多方案,然后由人来进行取舍、挑选,最后人为去做进一步的优化和提升。其实利用这样的一个模式,一是效率更高;二是更好地给予了设计师更广阔的发挥的空间,它可以代替一部分的人的工作,我们不能否定人工智能,因为它给设计赋予了很多更多新的可能性。

5 人工智能赋能视觉传达设计的挑战与对策

5.1 数据隐私与伦理问题

人工智能技术的发展需要大规模地收集和分析数据,但这个过程也许很可能会涉及到数据隐私的问题。如:对

用户行为数据的收集、使用要符合相关法律法规的规定;此外,在设计人工智能系统时也要考虑到是否会出现偏见或歧视问题

5.2 设计师角色的转变

人工智能的技术应用使设计师的身份发生了改变,不是只负责设计这部分的工作,而是赋予了设计师拥有更多的技术和跨界因素。而这样的要求对于设计师来说既是压力也是动力,为设计师提供了更多发展机会。

6 结语

在当前的社会中,在进行现代视觉传达设计的时候,应该要求设计人员树立正确的观念,并能够充分利用好人工智能来完善视觉传达设计的内容以及形式方面的问题,采取的方式是根据实际的情况来进行创造性地运用,结合市场需求以及受众群体的特点,进一步加强视觉传达设计工作的个性化和交互性设计方面的改进工作。

人工智能技术应用于视觉传达设计,极大提高了设计的效率和可操作性,并通过智能化的设计流程、创新设计工具、跨媒体整合赋予设计更多的可能性。人工智能技术使得视传设计有了新的表达形式,但由于人形智能的应用过程中,不可避免地也会存在数据隐私、设计师角色和术技博弈的问题。因此,未来要向人机配合的设计方式发展,发展出更智能、更个性化、更动态的设计方式,才能达到未来可持续发展的目的。

参考文献

- [1] 藏蕾蕾. 人工智能赋能视觉传达设计变革挑战与突破路径[J]. 美术教育研究, 2025.
- [2] 宋晓萌, 李培根. 人工智能辅助视觉传达设计的可能性研究[J]. 大观, 2025.
- [3] 马青原. 人工智能在视觉传达设计中的应用[J]. 玩具世界, 2025.
- [4] 郭宇. 人工智能在视觉传达设计中的应用[J]. 大观, 2024.
- [5] 李婧. 探索人工智能技术在视觉传达设计中的应用[J]. 鞋类工艺与设计, 2024.
- [6] 郭梦媛. 人工智能在视觉传达设计中的应用[J]. 上海包装, 2024.
- [7] 罗丹. 人工智能技术对视觉传达设计的影响[J]. 鞋类工艺与设计, 2024.
- [8] 张文涛. 人工智能在视觉传达设计中的应用[J]. 天津电大学报, 2024.