

Research on the Application Practice and Innovation Boundary of AIGC in Visual Communication Design

Jie Hui

School of Design, Xi'an University of Technology, Xi'an, Shaanxi, 710021, China

Abstract

With the rapid advancement of AIGC technology, visual communication design has continuously transcended traditional paradigms, introducing more efficient and diverse design approaches. This paper examines the application of AIGC in visual communication design, analyzing its methodologies in graphic design, layout, and dynamic visual elements. It further explores innovative design pathways that leverage technological empowerment through regional cultural contexts in Shaanxi. The discussion focuses on three critical dimensions: constraints on originality, human-centric considerations, and technical accountability limitations. The study aims to facilitate a harmonious coexistence between technological rationality and humanistic sensibility in visual communication design, enabling a more balanced integration of both in the AIGC era.

Keywords

AIGC; Visual Communication Design; Application Practice; Innovation Boundaries; Design Ethics; Shaanxi Regional Culture

AIGC 在视觉传达设计中的应用实践与创新边界研究

惠洁

西安工业大学设计学院, 中国·陕西 西安 710021

摘要

随着AIGC技术日新月异的发展,在视觉传达设计中不断对原有的设计模式进行突破,带来了更为快捷、多样的设计方式。本文从AIGC在视觉传达设计中的应用出发,分析其在图形、版式以及动态视觉等方面的设计方法,结合陕西部分地域文化对技术赋权的设计创新路径进行分析,并围绕原创性的限定、人本的体现和技术责任约束三个方面讨论AIGC在视觉传达设计中的创新局限性,希望能有助于在追求技术工具理性的同时兼顾设计的人文感性特征,在AIGC时代下实现二者更好的共生共存。

关键词

AIGC; 视觉传达设计; 应用实践; 创新边界; 设计伦理; 陕西地域文化

1 引言

视觉传达设计是以视觉符号为基础进行信息传播的设计活动。随着技术的发展,视觉传达设计在传播过程中经历了由文字印刷向数字化设计软件发展的过程,其表现形式及传播方式也在随之发生改变。近几年兴起的AIGC人工智能生成图像技术因其强大的内容生产能力、跨媒体表现能力及快速更新能力成为驱动设计行业变革的重要力量。与传统的数字软件不同的是,AIGC已经由“助手”变为“合作者”,可根据输入的文字描述提供多种设计方案,从而大大地节省了时间成本降低了参与门槛。然而,随着AIGC在视觉传达设计中的运用,产生了关于人工智能作品知识产权方面的问题。本文以AIGC在视觉传达设计的应用实践及创新边界为

切入点,从梳理技术应用场景、结合陕西秦岭生态文化、西安唐文化、陕西非遗皮影戏等地域文化、探讨边界制约因素等方面进行论述,希望找到一个技术与设计相融合的合理化途径,为视觉传达设计从业人员及相关学者提供借鉴。

2 AIGC 在视觉传达设计中的核心应用实践

AIGC在视觉传达设计中的使用贯穿于项目的整体开发,并应用于图形图像制作、页面布局编辑、动画视频制作等适用范围。基于陕西特色文化背景进行设计,可以更加形象地展示AIGC技术驱动设计创新的方法途径。

2.1 图形视觉生成:从文本指令到地域文化符号的视觉转译

图形作为视觉传达设计的基本元素之一,在以往的视觉传达过程中,需要设计师反复勾画草图并完成图形元素的提炼及风格的打磨工作。而AIGC技术则借助Text-to-Image的方式对图形的设计进行了快速高效的实现,并在一定程度

【作者简介】惠洁(1975-),女,中国陕西西安人,硕士,讲师,从事品牌设计、动态视觉设计研究。

上解决了地域文化符号的视觉转译等问题。

在具体实践中,可通过输入精准的文本指令,明确图形的主题、风格、色彩、构图等要素,借助 Midjourney、Stable Diffusion 等工具快速生成多套视觉方案。例如在秦岭生态文化主题的海报设计中,设计者给出“主体是陕西秦岭朱鹮,配图有秦岭山脉形状,绘画风格是中国传统工笔画风格,主色调为青绿色,辅之以水墨渲染效果,传达保护生态环境的主题”的描述信息后,AIGC 工具便可迅速提供带有主要文化要素的设计草图。草图中的秦岭山脉与朱鹮相得益彰,青绿色的基调也准确表达了秦岭的生态特征。在此基础上设计师不断的完善,增加山体轮廓线的力度感,缩小朱鹮及周围环境的比例关系,在延续地域文化的本质特征的同时也减少了设计量。

其次,AIGC 还可以进行图形风格的快速提炼及转换生成。例如上传一张陕西非遗皮影戏的人物剪影,描述将其改变为赛博朋克风格、国潮风格等等,为文化创意设计提供多种创意思路。

2.2 版式智能编排:基于数据驱动的地域文化信息优化传达

版式设计作为视觉传达设计的重要组成部分,主要目的是进行有序、高效的视觉信息传递。在传统的版式设计过程中,设计者根据自己的经验以及审美来进行版式编排的设计;而在 AIGC 技术下,则可以通过数据分析的形式来辅助完成版式编排的设计过程,并且在地域文化宣传画册、导览手册等设计方面具有明显的优势。

一方面,AIGC 工具可基于信息的层级关系,如标题、副标题、正文、配图,自动生成符合视觉流规律的版式方案。比如设计西安碑林博物馆导览手册时,设计师将碑林的历史介绍、碑刻图片、参观路线等导入 AIGC 排版软件当中,它可以依据这些内容的重要性来分配其在版面上的空间大小:将主体图片置于版心的核心区域,标题采用加粗的书法字体予以强调以彰显文化的特性,正文用识别度高的宋体,加大的正文行距便于阅读,同时以流程图的形式展现参观路线。相较于传统手动排版,AIGC 生成的版式方案更具逻辑性,能够让受众快速获取核心信息。

另一方面,AIGC 可通过设计者的指令完成对版式样式的个性表达,从而获得富有地域文化气息的版式样式。例如陕西非遗秦腔文化的宣传画册设计,设计者发出指令:“使用复古报纸的版式,将秦腔脸谱图案作为版面中的装饰图形,标题文字用粗犷的手写体字,文章内容采用中式竖排”,此时 AIGC 就能快速满足用户的诉求,设计者只需根据具体情况来优化页面设计元素的数量、位置及比例,形成“算法生成+人工优化”的共创机制。

同时也要注意,版式设计既是技术也是艺术,由算法生成的设计结果可能在规范度方面做得很好,但缺乏新意和特色,在应用到实际中还要根据不同的地域文化特点再做补充和完善。

2.3 动态视觉设计:低成本实现静态设计的动态化延伸

动态视觉是数字媒体时代下视觉传达设计发展的一个重要方向,动态视觉较静态视觉更具吸引受众注意、有效传递信息的优点。然而传统的动态视觉设计需学习 After Effects 等专业的软件进行设计,制作成本较高、时间较长,并不利于中小型文旅设计项目的应用。

AIGC 技术使得动态视觉设计有了低成本高效化的实现途径。目前 AIGC 动态设计工具主要有两种类型,一种是以文生图的形式生产动态图形,如 Runway ML,设计者输入“生成一段 3 秒的动态 logo 视频,动画效果是线条由少到多形成秦岭山脊线,颜色由浅蓝过渡至深蓝色。”的命令后即可得到动态视频;另一种则是以图生动。例如 Pika Labs,设计者提供一张静态海报,并给出命令让工具为其增加“轻微的粒子飘散效果”、“文字逐字浮现效果”就可以将静态的设计延展为动画了。

AIGC 动态视觉设计的优势在于降低了技术门槛,让非专业动态设计人员也能完成基础动态效果制作,同时为专业设计师提供了快速生成动态初稿的工具,大幅提升了项目推进效率。

3 AIGC 在视觉传达设计中的创新边界探讨

就实际的设计活动及产业发展而言,AIGC 对于视觉传达设计的创新边界主要包括原创权归属边界、人文价值表现边界和技术道德限制边界三个方面,并且彼此交织、互为限制,构成 AIGC 设计应用的合理性边界。

3.1 原创性归属边界:算法生成与人工创作的权利界定

原创性是作品价值核心及版权存在的前提条件,在 AIGC 产出的作品中如何认定原创性则是一个尚未被法律所明晰的问题,并成为限制 AIGC 在设计工作中应用的一个重要边界。本质上来说,由于 AIGC 生产的内容都是建立在已有大量数据学习的基础上,此类设计成果中存在参考乃至抄袭他人既有作品的嫌疑。比如使用某款 AIGC 工具生产的秦岭水墨画背景图,很可能出现与某画家既往作品高度相似的情况。这种“由算法进行组合”的设计,模糊了“借鉴”与“抄袭”的边界。

就作者而言,在 AIGC 创作的作品中,设计者输入文字信息并进行构思,算法则根据文字命令进行制作,因此,该作品的创意归属是设计者还是算法工程师,业界并没有明确的规定以及相关法律法规予以约束。在一些国家和地区,《著作权法》规定了作品是由人创作完成的,不能由算法产出,因此 AIGC 产出的设计成果不具有版权主体地位,在一定程度上造成了设计者应用 AIGC 设计产出的版权隐患。

因此,对于 AIGC 技术的运用不能忽视原创版权,设计者不能将算法生成物直接运用到自己的设计中,而应将算法产出的设计成果当作素材加以利用,并在此基础上结合自己的想法和理念创造出有新意的作品。在国内的大型赛事

中,也对参赛作品提出了标注 AIGC 创作细节的相关规定。

3.2 人文价值表达边界:技术理性与设计感性的平衡

视觉传达设计作为信息传播媒介承载着人文精神与情感的表达,包含着设计者对社会、文化、人性等方面的思考。AIGC 技术是一种以算法为驱动的工具,其本身具有一定的“理性”,无法像人一样感知并理解情感及文化,这是 AIGC 表达设计人文价值的边界所在。

实践中也因 AIGC 生产特点导致设计成品出现“颜值有余而灵魂不足”,即设计成品精美好看,但是却难以体现出一种文化的沉淀感和人情味儿。比如在陕西非遗皮影戏为主题的设计中 AIGC 可以快速地生成具有皮影人物形象、传统戏台背景的画面,但是它却无法体会到皮影戏背后的民间技艺、曲艺文化和风俗民情,造成作品模版化,不能表达出非遗文化的精髓之处。而资深设计师在进行同类设计时,会深入调研皮影戏的历史渊源,提取皮影人物的动态特征与色彩象征,将皮影戏的“唱念做打”艺术特点融入视觉设计中,让作品更具人文厚度。其次,在 AIGC 的设计中,是按照数据统计出来的“最优”方式来生成图像,创意设计缺乏独特的个人色彩,而且算法产生的“标准化”产品,可能会造成设计的雷同感,人文个性的消解。

3.3 技术伦理规范边界:工具使用的合理性与适度性

AIGC 在视觉传达设计中应用的技术伦理是对该技术应用的制约边界,对设计者利用 AIGC 的过程进行道德约束,防止因滥用而造成不良后果。当前所存在的困境集中体现为虚假信息的传播以及数据隐私的泄露两大方面。

虚假信息制作上,AIGC 可以快速产出高仿真图像画面,不排除有人借此手段制作虚假海报、虚假广告夸大产品功能;虚假新闻配图混淆视听;虚假公益宣传图片骗取民众信任等。这既违背设计伦理,又侵害消费者权益。对于数据隐私泄露而言,AIGC 工具的训练数据中存在大量私人图片、隐私信息,并且一些 AIGC 工具会在使用的过程中不自觉地搜集用户上传设计资料的行为,造成用户的隐私泄露;此外,设计者如果利用 AIGC 制作出涉及陕西历史人物形象、当今非遗传承人形象等内容的视觉产品,存在侵犯他人肖像权而引发诉讼的风险。

为规避以上伦理风险,设计者应当树立正确的技术伦理观,自觉遵守相关的法律、法规及行业准则,不使用 AIGC 技术生产虚假信息、侵犯他人利益的设计作品;选择正规 AIGC 工具,认真阅读用户协议,保护自己和他人隐私安全。

4 AIGC 与视觉传达设计融合发展的路径展望

结合上述对应用实践及创新边界方面的分析,为实现

AIGC 更好地同视觉传达设计进行良性融合,在技术层面、行业层面以及教育层面都需要建立起协同发展关系。

技术层面在 AIGC 工具上进行“设计性”改造升级,技术工程师需充分了解视觉传达设计特别是地域文化视觉转译的需求,进一步完善功能设置,比如提升算法对地域文化等方面的认知水平,加强生成内容的文化深度;此外,应当构建版权溯源体系,在算法生产的内容上利用区块链技术标注数据来源,界定原创属性,避免版权争议的发生。

行业层面构建 AIGC 设计应用的行业规范。由行业协会牵头,联合设计师、技术专家、法律专家,制定 AIGC 设计应用的规范,界定算法生产的内容可以使用的边界、原创性的判断标准、版权归属的原则等;加强行业自律管理,引导设计师端正创作观念,拒绝算法霸权,坚守人本创意。

教育层面更新视觉传达设计人才培养理念。高校 AIGC 设计技术教学的同时注重对学生的人文精神和职业伦理的教育,同时结合优秀的本土文化开设相关的设计项目课程,让学生正确理解科技与艺术的关系,打造会技术也会创意的设计人才。

5 结论

在 AIGC 的背景下,视觉传达设计行业有了新的发展契机,尤其在图形创意、版面设计、动画设计等方面的设计应用,结合本土文化来进行具体的实践操作,极大提高了工作效率,丰富了设计思路,但针对 AIGC 应用所带来的原创版权归属不明朗、人文精神弱化、科技异化等方面的局限还需要加以约束。

视觉传达设计的价值在于人的创意和人文表达,AIGC 只能是服务于设计的工具,而不是代替设计师的主体。未来唯有秉持“技术辅助人文”,从技术、行业规范、教育等方面进行多路径融合,才能真正实现 AIGC+ 视觉传达设计的融合发展。引导视觉传达设计产业向良性化、创意化的方向发展。

参考文献

- [1] 赵毅.AIGC在视觉传达包装及设计教学中的应用研究[J].塑料包装,2025,35(06):156-158.
- [2] 谢卉.AI时代视觉传达设计教学及创新能力培养的探索[J].丝网印刷,2025,(22):136-139.
- [3] 刘丙芳.视觉传达设计在数字化时代的发展趋势与创新应用[J].鞋类工艺与设计,2024,4(20):35-37.
- [4] 汤娜,李童.AIGC赋能下视觉传达设计的应用研究[J].丝网印刷,2024,(19):94-97.
- [5] 王少桢.AIGC技术在视觉传达设计中的有效运用[J].鞋类工艺与设计,2024,4(17):39-41.