

智能时代 AI 技术对视觉传达设计的影响研究

刘利丹

(贵州工商职业学院, 贵州 清镇 551400)

摘 要: 随着智能时代的到来, AI技术已经影响到各行各业, 也影响到了现代人的审美价值取向和审美观念, 传统的视觉传达设计已无法满足人类精神审美的需求。本文基于AI技术和视觉传达的关系从AI技术对视觉传达设计的促进作用, AI技术对设计人员的影响, AI技术在视觉传达设计中的应用等内容进行研究, 帮助设计师分析AI技术对视觉传达设计的影响, 通过研究希望助力视觉传达领域设计出更多符合时代需要的视觉传达作品。

关键词: AI技术 视觉传达设计 影响

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2023.21.48

一、引言

视觉传达设计是一种利用视觉元素传递信息、引导人们感受美、创造美的一种艺术形式。随着智能时代的到来, AI技术已经影响到各行各业, 也影响到了现代人的审美价值取向和审美观念, 传统的视觉传达设计已无法满足人类精神审美的需求。这就要求视觉传达设计行业不断探索新的设计方向, 丰富设计方式, 增加设计的趣味性, 以此来满足人们日益增长的审美需求。在视觉传达设计领域, 为了能够更好地服务于受众, 满足人们日益增长的审美需求, 需要积极引入新的技术, 利用技术方法提高设计效果。人工智能技术已经广泛应用于视觉传达设计领域, 推动了视觉传达设计的发展^[1]。

二、AI技术与视觉传达

(一) AI技术

AI技术即人工智能 (Artificial Intelligence), 是近几年发展迅速的一门新兴科技, 其对视觉传达设计领域产生了推动力和影响力, 利用大数据算法以及计算机图形学等技术, 使得人工智能技术与视觉传达设计实践相结合。人工智能技术在视觉传达设计应用中可以提高视觉传达设计过程中信息传播效率及降低传播成本, AI技术在视觉传达设计实践中发挥着越来越重要的作用。

(二) 视觉传达

视觉传达设计是指通过各种方式和方法, 将信息以图形、文字、色彩、声音、动画等多种形式传递给受众, 并且使受众能够按照设计者的意图来理解并产生共鸣的一种设计活动, 这种活动是一种特殊的艺术设计, 具有很强的艺术性。视觉传达设计的内容比较广泛, 视觉传达设计主要涉及标志设计、包装设计、招贴设计、书籍装帧设计、画册或出版物的设计、展示设备形象设计、环境艺术设

计、影视广告艺术设计等。视觉传达在当今社会发展中占有重要的地位, 随着智能时代的到来, 人们对视觉传达提出了更高的要求, AI技术与视觉传达设计的融合也越来越被设计者们重视。

随着科技的进步, 人们对视觉传达审美的要求也越来越高, 传统的绘画等平面视觉传达设计已无法满足人们的需求, 于是对视觉传达设计提出了更高的要求, 即对视觉传达设计的形式以及内容进行创新, 使其能更好地满足人们审美需求。因此, 在这个过程中必须对视觉传达设计的历史及发展进行深入的了解, 才能更好地应用于现代视觉传达设计。

三、智能时代AI技术对视觉传达设计的促进作用

(一) 视觉信息精练程度更高

传统的视觉传达设计依赖于设计师实现, 一个好的视觉传达设计作品需要经过设计师反复不断地修改才能完成, 在设计和修改过程中设计师必须时刻保持高度的工作状态, 需要消耗设计师大量的精力和时间, 设计效率低下。而AI技术融入视觉传达设计后, 可以提高视觉信息精练程度。

首先, AI技术较强的运算能力, 自主学习能力和稳定性能力可以帮助视觉传达设计高效地开展工作, 并且AI可以持久保持工作状态而不出错, 解决设计师不能长时间工作的弊端, 降低视觉传达设计成本。其次, AI在视觉传达设计中可以通过“经验对比”的工作方式, 发现设计产品的缺点和不足, 修正缺点和不足, 生成优选的逻辑设计方案, 实现智能化设计, 保证视觉传达设计作品的质量^[2]。最后, AI通过对视觉传达作品设计流程和步骤优化, 并借助计算机系统对一些关键点和步骤进行重复计算和比较, 对设计稿进行反复修订, 获得最优的解决方案, 这些工作是

设计师无法实现和完成的。因此，AI技术的融入使视觉传达设计操作步骤变得简单和高效。

（二）视觉交互表现更加和谐

传统的视觉传达设计对设计师的水平和专业素养依赖程度较高，多种元素的融合设计实现困难较大，加之设计方案无法实现精准计算，设计过程无法反复修正。因此，传统的视觉设计很难设计出高质量的作品，无法满足当下人们对视觉传达的审美要求。AI技术融入视觉传达设计可以弥补设计师专业水平等问题，并融合各种元素进行设计，促进了视觉传达设计的多样化发展。人工智能的出现改变了视觉传达设计的工作方式，智能时代的到来推动了人工智能技术在视觉传达设计中的应用，使视觉传达设计更具智慧性，通过将各种元素进行有机融合可以获取更加精准的信息，提升了视觉传达设计的质量和效率。

AI技术的出现，促使视觉传达设计可以对AR技术和VR技术的控制，使视觉传达由传统的2D发展为3D，延伸至4D，丰富了视觉传达的表现形式，增加了视觉传达的审美效果，提升了视觉传达的交互能力。人工智能技术应用于视觉传达设计中，可以使视觉传达设计的形式更加丰富，能够更好地将设计者的创意想法和意图传达给观众，促使受众产生更多的视觉感受，使受众对视觉传达设计的接受程度得到提高，进一步促进了视觉传达设计的发展^[9]。

（三）视觉场景呈现多样化

人工智能在视觉传达中的应用促进了视觉场景呈现多样化。通过视觉符号传递信息是视觉传达设计的任务核心，而人工智能技术的发展和运用使这一过程变得更为简单和高效，进而突破了人类对设计中创作过程的认知。视觉场景呈现是指通过文字、图像、色彩等媒介载体向受众传递视觉信息的过程，而人工智能技术的发展使这一过程变得更加直观和便捷，对视觉传达设计视觉场景呈现多样化。一是由人工智能技术生成的静态场景，主要是由文字和图像等形式载体进行呈现，比如利用计算机算法进行文字识别，通过人工智能技术进行文字信息的识别和转换，进而实现信息传递。二是由人工智能技术生成的动态场景，主要是指通过人工智能技术生成的图像或动画等形式载体进行呈现，比如利用计算机算法进行图像识别，而后将识别结果与图像进行匹配，并将匹配结果进行转换。三是由人工智能技术生成的动态场景，主要是指利用人工智能技术对图像的运动进行分析，并基于对运动轨迹的判断实现对图像信息的传达，比如通过计算机算法进行视频分析，然后根据图像的运动轨迹实现对视频内容的实时播放。

四、AI技术对设计人员的影响

（一）对设计新载体的掌握

人类设计活动是在特定的设计载体中进行的，设计者所使用的设计载体即为自身的知识结构。人工智能技术能够有效地融入视觉传达设计并部分替代人类设计师，其原因就在于人工智能技术能够在人类设计师设计活动中产生更多的知识和信息。人工智能技术能够比人类设计师更快地产生海量知识，这就使得人工智能技术能够比人类设计师更快地学习、掌握、理解新的设计载体。随着人工智能技术不断发展，新设计载体也将随之改变，进而改变传统设计活动模式，并形成新的设计产业。在智能时代，要求设计师具备跨领域能力，未来其将融入视觉传达设计的各个步骤和细分领域，更新传统设计理念和模式，并形成新的设计产业。

（二）设计工作原理变革

人工智能技术的出现将改变传统的设计思维方式，在以往的设计思维中，设计师需要考虑材料、工艺、成本等多种因素，然而在人工智能技术环境下，设计师可以通过系统的学习获得理论知识，通过不断实践积累经验，从而在短时间内快速地完成设计工作。基于人工智能技术的视觉传达设计，不再以传统的设计活动为基础，而是以新的思维方式为基础，以创新意识、创新思维为核心，从而将产生更多创造性的设计作品。而且在设计过程中，人工智能技术可以根据设计者的需要，进行相应的算法设计，让设计师对设计作品的质量和效果进行科学合理的评估，并给出相应的优化建议。这就如同是人工智能系统为设计师提供了一个创作平台，让设计师可以在这个平台上进行创造性设计。这种设计方式极大地解放了设计师的生产力，让设计师可以把更多的精力投入到创意和创新上。同时，由于人工智能技术已经具备了自主学习能力、独立思考能力和创新能力，设计者只需要根据系统设定的任务要求进行创造性设计就可完成设计，设计任务快捷而高效。

（三）对设计能力要求多元化

传统的视觉传达设计更多地依赖于设计师的专业能力，而基于人工智能技术的视觉传达设计则对设计师能力提出了多元化的要求。人工智能技术在视觉传达设计领域的应用，通过机器学习算法训练了大量的“设计师”，让这些“设计师”从视觉传达设计的初级阶段迈入了更高级别的智能化时代。未来，人们会有更多、更智能的方式去展示和传递信息，也将给视觉传达设计带来全新的挑战和机遇。视觉传达设计中存在着大量不需要或不太需要设计师

掌握专业知识就可以实现的工作,基于人工智能技术的设计,将会成为未来视觉传达设计中不可或缺的重要部分。

(四) AI技术对视觉传达专业教育的影响

人工智能技术在视觉传达设计中的应用,提高了信息的传达效率,节约了时间成本,提高了视觉传达设计工作效率和工作质量。对于学生而言,不仅可以提升自身专业能力水平,还能将所学知识技能运用到实践中去。因此,高校如何在视觉传达专业学生教学中开展与专业配套的人工智能教学,提高学生的综合素质,提升学生的动手实践能力十分有必要。视觉传达设计专业学生在校期间除了学习相关专业知识外,还应对视觉传达设计专业的文化和人文素养进行培养,注重学生创新思维的培养,提高学生综合素质水平,使学生的创新思维和专业水平能够在以后的工作中得到充分的发挥。

五、AI技术在视觉传达设计中的应用

(一) 建构沉浸式视觉框架

当前,沉浸式技术与人工智能的结合是一个值得关注的前沿话题。其中,在视觉层面上的应用为人工智能系统提供了一个全新的视角,以实现沉浸式场景中人与计算机之间的交互。然而,传统的计算机视觉系统在识别和分类方面表现欠佳,因此很难与人进行交互。为了解决这一问题,研究人员正在构建基于深度学习的新视觉框架,以利用人工智能技术实现沉浸式场景中人与计算机之间的交互。

从目前的视觉传达设计来看,沉浸式视觉架构在一些展馆、博物馆等场合中应用最为广泛,根据观众的调研结果了解到,观众每次参观最突出的体验就是“身临其境”,这让他们流连忘返、沉浸其中。

(二) 增加感应交互

在现代社会中人们对视觉传达设计的品质要求越来越高,为了满足人们这一需求,许多设计师开始研究如何使视觉传达设计更加具有交互性。在传统的视觉传达设计中,人与设备间是没有互动的,仅仅是将设备作为容器,这种情况下人无法参与其中,而且在交互过程中常常会出现由于人与设备不同步而造成的错误等情况。而随着人工智能技术的发展,人工智能可以通过对场景中的物品进行识别,然后根据识别结果操控物体与人进行交互,在这种情况下人们可以与智能设备进行互动。“感应交互”技术的实现,增加了视觉传达的趣味性,深受受众群体喜爱^[4]。

(三) 使视觉信息精细化

传统的视觉传达设计抽象、模糊,需要接收者靠自己

的主观思想,进行“加工”才能有效理解信息,依赖于个人主观理解获得的这种信息可能与设计师的初衷有偏差。但现实需要是实现信息传达、视觉传达设计的精细化,诸如一些商用的海报就是要向观众精准地传递商业信息,以便促进大众消费,因此这种视觉传达设计的信息传递有比较高的精度要求。利用人工智能技术增强视觉传达设计的信息精细化,并通过将其应用到设计的各个环节,能够极大提高设计的效率。

(四) 进行个性化定制

“个性化定制”将会是一种必然趋势,视觉传达设计师应当洞察到这一点,在产品和服务的设计上充分考虑用户需求、个人喜好等因素,采用更加个性化和人性化的设计。传统的视觉传达设计内容完全依赖于设计师的主观能动性来定,内容按既定思想一成不变,呆板而缺乏乐趣。融入人工智能技术的视觉传达设计,能够有效地满足用户需求,使得视觉传达设计更具个性化。融入人工智能后的视觉传达设计可以根据受众人员的兴趣爱好,交互提示,眼神,乃至表情而呈现相应的内容,实现了有针对性和个性化的展示,不仅有效传递了信息,还增加了内容的科普性、趣味性,给受众留下了持久深刻的印象。

六、结语

AI技术的发展对视觉传达设计产生了重大影响,从设计领域到创作领域,都发生了变革。AI技术与视觉传达设计的结合是一个很有潜力的研究方向。设计师要充分认识到这种作用和影响,并借助人工智能技术来进行视觉传达设计,设计出更多符合时代要求的,个性化的、交互式的、精细化的优秀作品。

参考文献

- [1]朱广慧.人工智能对视觉传达设计的影响[J].艺术品鉴,2022(11):68-70.
- [2]孙玲.人工智能对视觉传达设计实践的影响研究[J].大观,2022(06):30-32.
- [3]张玲伊.人工智能技术在视觉传达设计中的重要性[J].参花(下),2021(12):115-116.
- [4]胡逸卿.数字媒体艺术语境下视觉传达设计的创新与发展[J].艺术百家,2019,35(06):188-192.