

基于 AI 技术的珠宝首饰设计人才实践能力提升策略

王潮

上海建桥学院珠宝学院, 上海 202151

摘要: 随着人工智能 (AI) 技术的迅速发展, 珠宝首饰行业的设计理念和人才培养模式迎来了深刻变革。AI 在首饰设计中的应用, 不仅赋予传统设计新的创作方式, 还为人才培养提供了技术支持和思维扩展的全新路径。本文立足 AI 技术的特点, 分析珠宝首饰设计教育现状, 探讨 AI 技术赋能下提升设计人才实践能力的具体策略, 包括个性化定制、产学研协作、跨界融合与创新教学模式, 为珠宝首饰设计教育领域提供了切实可行的改革建议

关键词: AI 技术; 珠宝首饰设计; 实践能力

Strategies for Improving the Practical Ability of Jewelry Designers Based on AI Technology

Wang,Chao

Shanghai Jian Qiao University. College of Jewelry, Shanghai, 201306, China

Abstract: With the rapid development of artificial intelligence (AI) technology, the design concept and talent training mode of jewelry industry have ushered in profound changes. The application of AI in jewelry design not only endows traditional design with a new creative way, but also provides a new path of technical support and thinking expansion for talent training. Based on the characteristics of AI technology, this paper analyzes the present situation of jewelry design education, and discusses the specific strategies to improve the practical ability of design talents under the empowerment of AI technology, including personalized customization, Industry-University-Research cooperation, cross-border integration and innovative teaching mode, which provides practical reform suggestions for jewelry design education.

Keywords: AI technology; Jewelry design; Ability of practice

DOI: 10.62639/sspfed11.20250101

珠宝首饰设计自古以来就是一门艺术与技术交织的学科, 其发展既依赖于传统工艺的传承, 也需要现代技术的驱动。在科技飞速发展的背景下, 人工智能以其强大的计算和生成能力, 正在重塑珠宝设计的创作过程、生产流程和市场需求。然而, 设计教育在引入 AI 技术的过程中面临诸多挑战, 如何将 AI 的潜力转化为实际的教学手段和实践能力提升方案, 成为一个亟待解决的问题。

一、AI 技术对珠宝首饰设计的影响

(一) AI 赋能设计创意

AI 通过大数据分析和生成式模型, 能够在短时间内完成大量设计构想, 帮助设计师突破创意瓶颈。例如, 利用 Midjourney 生成创意草图, 结合传统设计语言, 学生可以快速获取灵感, 提高效率。这种“辅助设计”模式, 不仅扩展了学生的视野, 也为教师提供了更多指导素材^[1]。

(二) 智能技术推动个性化定制

首饰设计正从单一的“美学表达”向“功能与美感兼具”转变。像 OURA RING 这样的智能首饰, 将健康管理功能与传统珠宝设计相结合, 通过数据监测提升用户体验。这类设计案例对学

生实践能力提出了更高要求, 要求其不仅掌握传统工艺, 还要熟悉智能硬件的融入方法。

(三) 传统工艺的数字化传承

AI 还为传统珠宝工艺的数字化存档和创新提供了支持。例如, 将非遗元素通过 AI 提取、分析并重新组合, 可以创造出符合现代审美的作品。这不仅保留了传统文化的核心价值, 也赋予学生从文化传承中创新的能力。

二、提升珠宝设计人才实践能力的策略

(一) 建立产学研融合的教学平台

在推动珠宝首饰设计教育与行业紧密结合的过程中, 建立产学研融合的教学平台, 不仅是为了帮助学生搭建实践能力提升的桥梁, 更是高校服务产业、融入社会发展的具体体现。要让这个平台具备实效性, 首先需要高校与珠宝企业以及 AI 技术公司深入对接, 打破传统教学与实际产业割裂的局面。通过创建智慧工厂实验室等实践平台, 可以让学生更直观地感受到设计从构想到产品实现的完整链条^[2]。例如, 智慧工厂不仅仅是设备的集成, 更是模拟真实的企业工作环境, 让学生以“准设计师”的身份参与其中, 从客户需求的洞察到设计草图的创作, 再到工艺实施的监

(稿件编号: FED-25-1-1004)

作者简介: 王潮 (1988-), 男, 汉, 籍贯: 江苏省宿迁市, 学历硕士研究生, 职称讲师, 研究方向: 艺术设计, 工艺美术方向, 金属工艺, 首饰制作工艺。

基金项目: 教育部产学合作协同育人项目: “AI 技术背景下珠宝首饰设计人才培养实践基地建设” (编号: 2409114046)。

控,甚至市场推广的策略设计,每个环节都可以成为教学的重要一环。

在这一过程中,高校的教育模式需要进一步打破学科壁垒,整合资源以形成多学科交叉的教学体系。以江门职业技术学院的跨专业工作坊为例,该校将服装设计、首饰加工、媒体传播等领域的教师和学生汇集在一个项目中,充分发挥不同专业的协作效能,让学生体验到团队合作的重要性,并锻炼他们快速学习和灵活应用知识的能力^[3]。其他高校也可以借鉴这一成功经验,尝试与珠宝企业和 AI 公司共同开发课程,以行业真实案例为基础,设计教学任务,让学生在完成项目的同时积累行业经验。

产学研融合的实践平台要尽量贴近市场,才能真正激发学生的学习兴趣并培养他们的职业能力,高校不仅需要紧跟行业发展趋势,还要主动邀请企业专家走进课堂,为学生讲授行业动态和技术应用,同时也为教学提供更具体的市场反馈。与企业合作开展真实项目是另一个重要的实践形式,学校可以尝试让学生完成企业委托的设计任务,并直接参与产品的市场化过程,这不仅锻炼了他们的实践能力,也为企业带来了新的设计灵感,真正实现了双赢的目的。

在这个平台的构建过程中,还应特别注重资源的共享和持续优化。无论是硬件设施、软件工具还是经验丰富的企业导师,都需要通过有效的机制实现动态调整,以适应教学需求的变化。高校和企业可以尝试建立长期的合作机制,例如签署合作协议、设立联合研究基金,甚至共同运营实验室。通过这种方式,平台不仅可以在短期内提升学生的实践能力,还能在长期发展中为行业培养更多高素质、复合型人才。

(二) 融入非遗文化,培养设计思维

将非遗文化融入珠宝设计课程既是一种文化传承的需要,也是培养学生设计思维的深刻途径。非遗文化中蕴含的独特美学价值、技艺精髓和历史记忆,是设计教育不可多得的宝库。在课程中引入非遗主题,可以通过“继承+颠覆”的核心方法,让学生在理解传统文化精髓的基础上,运用现代 AI 技术进行大胆的重构与创新^[4]。例如,岭南建筑元素中的雕花、纹样或独特的色彩运用,可被提取为设计元素,借助 AI 建模技术转换为首饰设计方案,再由现代生产工艺加工为实物。这样的教学方式,不仅让学生在实践中深刻领会非遗文化的艺术价值,还能通过现代技术手段解锁这些元素在当代设计中的潜能,从而培养其综合性的创新思维。

这一模式要求课程设计需要精心规划,不可流于表面。一方面,课程应提供丰富的理论支持,引导学生深入挖掘非遗文化的历史背景与内涵。例如,在岭南文化的学习中,学生可以通过考察开平碉楼、新会葵艺等传统工艺的文化逻辑,理解这些元素在特定时代背景下的社会意义及艺术表现力。另一方面,教学还需注重设计实践与理论的深度融合,可以组织学生开展课题式调研,从实地考察到文献分析,再到设计提案,以系统

化的学习过程让学生掌握“文化提取—设计建模—工艺实现”的全流程。

为了让这种教学方式更加贴近实际应用场景,还可以与非遗保护机构或相关企业联合开发课程内容,学校可以考虑与拥有丰富非遗资源的地方文创机构合作,开发以“非遗主题首饰”为核心的项目任务,邀请非遗传承人担任课程顾问,为学生提供传统技艺方面的支持,同时结合 AI 技术专家的指导,让学生在设计中充分体现现代化的思维与手段^[5]。这种多方联动的教学模式能够让学生更有沉浸感和使命感,同时也能为非遗文化的再创提供新思路。

(三) 优化教学评价体系,突出实践导向

优化教学评价体系已然成为提升珠宝首饰设计人才培养质量的关键环节,在 AI 技术深度融入教育的时代背景下,传统的单一分数评价早已显得捉襟见肘。评价标准必须从以结果为导向的传统模式,转向关注学生在学习和实践全过程中的多维表现,这种转变要求将学生的实际参与度、协作能力和技术创新力纳入评价范畴,而不是仅以最终的作品成效作为唯一指标。以珠宝设计课程为例,教师可设计阶段性评价环节,记录学生从创意生成、技术应用到项目执行的全过程表现,并结合过程记录和反思报告,评估学生的成长曲线。这种动态评价方式,可以帮助发现学生的真实能力,并引导他们在学习中逐步改进。

实践导向的教学评价离不开企业导师的介入,学校可邀请行业专家,为学生们提供更贴近行业需求的专业指导,还能让学生在校期间接触到真实的市场反馈。例如,企业导师可以根据学生参与实际项目中的表现,对其解决问题的能力、对市场需求的敏锐度,以及团队协作意识进行打分和评价。这种外部视角的加入,将会使评价更加客观,也能够让学生对行业的标准形成更直观的认知。为了避免评价体系流于形式,学校需要建立透明的评价标准,针对团队协作能力,可以设置学生在团队中的角色分工、任务完成质量以及对团队整体目标的贡献度等明确的考核点,真正做到公平与公正。

评价的维度和方式也需要多样化,既要关注学生在技术操作层面的实践能力,也要重视他们在创新思维和文化表达上的表现。以某哥以非遗文化为主题的 AI 珠宝设计项目为例,在该项目中,学生的文化理解深度、设计理念的新颖性和技术实现的可行性都可被纳入评价重要指标,不能仅局限于产品的外观质量。甚至可以引入消费者或企业的市场反馈作为补充评价手段,更全面地评估设计的实用性和受欢迎程度。这种多元化的评价机制不仅能激发学生的创造力,还能引导他们在实践中探索多种解决方案。

评价结果的反馈方式也应当注重教育性,分数和评语固然重要,但教师和导师的深度点评和具体指导更为关键。在评价后,可以举办一次团队展示与反馈会,让学生直接感受到自己的优点和不足,并从他人的成果和经验中获得启发,形成一种开放式的反馈方式,将评价从单向的“打

分”转变为双向的“交流”,使学生在未来的学习和工作中更加受益匪浅。优化评价体系绝非一朝一夕的事,但只要坚持以学生的实践能力和全面发展为核心,评价机制的变革必将在人才培养中发挥不可替代的推动作用。

(四) 利用生成式 AI 实现个性化学习

生成式 AI (AIGC) 在应用于珠宝首饰设计人才培养中,具备极大的潜力,它能够根据学生的学习进度、兴趣方向以及能力特点生成定制化的学习内容,从而为教学带来全新的突破。个性化学习的本质在于以学生为中心,这需要教学设计能够摆脱传统的“一刀切”模式,转而提供灵活多样的学习资源,以生成式 AI 为例,可以分析学生在设计思维、技术操作和文化表达方面的优势与短板,生成针对性极强的学习任务,例如针对初学者设计基础建模任务,针对进阶学习者提供复杂工艺和创新应用的挑战任务,这种定制化的任务不仅让学生感到课程内容更加贴合自身需求,还可以有效提升其学习兴趣和参与度。

在具体教学场景中,生成式 AI 可以被用于设计项目式学习的任务框架。例如,利用 ChatGPT 为每个学生或学习小组提供不同的设计主题和背景设定,并结合行业实际案例和技术要求,让学生以“问题驱动”的方式逐步完成项目。这种方式能够培养学生的自主学习能力和问题解决能力,同时也强化了其在项目执行中的逻辑思维和实践能力。为了让学生能够深入体验这一过程,教师可以指导他们根据 AI 生成的任务描述,制定自己的学习计划,选择适合的设计方法,并结合生成内容完成具体的设计呈现。这种“以任务为引导”的学习过程,将增强学生在实践中对知识的理解,并帮助他们更好地掌握 AI 辅助设计工具的使用方法。

在利用生成式 AI 实现个性化学习的过程中,师生互动的方式也应得到重新定义。AI 生成的内容可以成为学生与教师之间沟通的纽带,学生在完成 AI 布置的学习任务后,可以通过阶段性展示与反馈环节,与教师和同学分享自己的学习成果和困惑。教师则可以基于学生提交的作品,进一步提出改进建议,或者利用生成式 AI 为学生调整后续学习内容,以此形成动态的、可持续优化的学习闭环。此外,这种 AI 参与的个性化学习模式也能为团队合作提供支持。例如,AI 可以为不同团队生成相互补充的任务,从而引导学生在团队协作中学习多样化的设计思维。

个性化学习能否真正发挥作用,很大程度上取决于生成式 AI 内容的质量是否能够契合教育目标。因此,教师在引入 AI 技术时,需要以“设计师”的思维对 AI 生成的内容进行把关和引导,以免学生在学习中出现过度依赖或目标不清的状况。同时,技术开发者和教育工作者之间的协作也显得尤为重要,共同完善 AI 学习模型的智能化与精细度是关键的一步。例如,在学习内容中融入行业需求分析模块,可以让学生的学习方向更贴近实际应用场景,提升教学的现实意义。借助生成式 AI 融入个性化学习,不仅让学生在珠

宝首饰设计中更快速地掌握核心技能,还能够启发他们在设计思维和技术应用上的持续创新,为行业输送既具艺术修养又兼具技术能力的综合型人才。

三、结语

综上所述,AI 技术在珠宝首饰设计领域的应用前景广阔,为设计人才实践能力的提升带来了新的机遇与挑战。通过建立产学研融合的教学平台,能有效整合各方资源,让学生在真实的产业环境中锻炼实践能力,实现高校教育与行业需求的无缝对接;融入非遗文化,以现代 AI 技术挖掘传统文化精髓,有助于培养学生独特的设计思维,使其作品兼具文化底蕴与创新性;优化教学评价体系,突出实践导向和过程性评价,引入企业导师和多元化评价指标,能够更全面、客观地评估学生能力,促进其成长;利用生成式 AI 实现个性化学习,满足学生的差异化需求,激发学习兴趣和主动性,培养自主学习与问题解决能力。然而,在推进这些策略的过程中,需充分考虑技术与教育的融合度、学生对 AI 的合理运用以及教学资源的优化配置等问题。未来,应持续探索 AI 与珠宝首饰设计教育的深度融合模式,不断完善教学方法与手段,为珠宝首饰设计行业培养出更多适应时代发展需求、具备卓越实践能力和创新精神的高素质人才,推动整个行业在 AI 技术的助力下迈向新的高度,实现传统工艺与现代科技的完美结合,创造出更多富有创意与价值的珠宝首饰作品,满足日益多样化的市场需求,提升行业的国际竞争力与文化影响力。

参考文献:

- [1] 李涛, 刘木华, 姚明印. 技术人才创新实践能力的提升方法研究——以农业院校为例 [J]. 科技广场, 2021, (05): 89-96.
- [2] 李天宇, 桂凯旋, 左如忠. 实践创新能力提升对培养复合型技术人才的研究——以安徽工程大学先进陶瓷研究中心科研团队为例 [J]. 教育教学论坛, 2024, (20): 165-168.
- [3] 乐崇年. “能力身份证”: 中职“产教学”一体化人才培养实践——以机电技术应用专业为例 [J]. 职业教育, 2023, 22 (33): 69-72.
- [4] 王学文, 谢嘉成, 李娟莉, 高波, 陈宇. 基于虚拟现实装配技术提升学生工程实践能力的模式与实践——以太原理工大学煤机特色机械工程专业人才培养为例 [J]. 中国现代教育装备, 2023, (11): 28-30.
- [5] 赵莉平, 吴茜, 王丽, 李彦魁, 权志博, 马艳侠. 以实践创新能力培养为导向的三位一体应用型医学检验技术专业人才培养模式的构建与实践 [J]. 中国医药导报, 2022, 19 (10): 77-80.