

基于 AI 辅助设计的视觉类设计作品评价指标构建研究

郭雅楠

成都工贸职业技术学院 四川 成都 611731

【摘要】：AI 的快速发展使视觉设计领域发生了深刻变革，AI 辅助设计的视觉艺术作品也越来越多，进一步推动视觉艺术领域不断创新发展。但是，由于 AI 技术自身具有特殊性，目前对于 AI 辅助设计的作品评价体系还不成熟，难以满足艺术创作的发展需求。本文从 AI 辅助设计的视觉艺术类作品出发，梳理 AI 设计的艺术作品评价指标构建的意义，阐述面临的问题，最终给出针对性的对策，旨在助力 AI 辅助设计的艺术作品回归艺术本质，使作品评价体系更加系统化、规范化。

【关键词】：AI 技术；视觉类设计；艺术类设计；作品评价指标

DOI:10.12417/2705-1358.26.12.079

随着大数据技术不断进步，人工智能在图像识别、模式分析、数据处理等领域展现出了强大的实力，为实现科学化、精准化、高效化的设计作品评价开拓了新途径^[1]。因此，AI 与视觉艺术设计融合发展可以创新创作方式、提高创作效率、丰富创作类型，且构建符合 AI 辅助视觉设计的评价指标可以使 AI 艺术创作规范、合理，助力视觉艺术创新发展。本文按照“意义-问题-策略”的逻辑进行阐述，让评价指标深入分析作品，了解作品深层内涵，为构建符合 AI 辅助视觉设计的评价指标提供了理论指导。

1 AI 辅助设计的视觉类设计作品评价指标构建的意义

1.1 作品评价科学化

构建 AI 辅助的视觉类设计作品评价指标需要依据科学算法和大数据分析，使评价过程更加具体、科学，可以提高评价效率。视觉类设计作品，特别是艺术类作品评价引入 AI 技术可以进行可视化分析，人工智能技术对图像的识别更加细致，通过分析作品的构图、色彩以及展现形式，缩短了评价时间，提高了对艺术作品的评价效率。同时，AI 技术有固定的规则和算法逻辑，可以减少个体偏好、经验以及其他因素对作品评价的影响，能使评价结果达到标准化和客观化，给艺术设计类作品评价提供了普遍适用的评价体系。构建 AI 辅助的作品评价指标能让艺术表达的层次更加清晰，使评价体系更加科学化、标准化。

1.2 助力艺术作品创新发展

随着生成式人工智能的发展，机器能够通过不断学习实现优化，具有进步性^[2]。而 AI 技术应用在艺术创作中具有优化创作体系、促进艺术作品不断创新发展的作用。AI 技术的应用可以创建差异化的艺术创作过程，为视觉艺术创作提供发展方向，可以让作者关注视觉语言、构思构图、创意设计等方面，跳出同质化、机械化的窠臼，支持作者个性化创作。并且，AI 技术应用在视觉艺术作品创作可以有效分析非常规的艺术作

品，系统分析设计作品中的创新点和设计思路，可以形成具体的评价指标，鼓励作者将个人思想、情感融入作品创作，并尝试新的设计理念，深入挖掘艺术创作的核心内涵，助力视觉艺术设计实现突破发展。

1.3 拓展作品评价维度

AI 辅助设计的视觉艺术作品评价指标构建可以弥补传统评价标准的局限性，实现了评价的多元化。AI 辅助设计的作品引入了大数据分析、版权归属、社会文化资源等元素，评价系统需要通过智能技术对艺术作品的视频、文本、图形等数据进行多模态分析，运用数据算法将作品的视觉元素、表现形式、具体风格等抽象指标进行多维评价，使作品中的色彩、思维、形象等拥有具体可解释的评价指标。同时，AI 辅助设计的作品也可以使评价实现由“物”向“人”的转变。作者将自身情感、与环境的联系融入到作品中，评价指标可以呈现出与作者关联的环境、思想，使评价从传统日常评价转向智能分析，从技能评价转向审美价值，使评价结果动态化。

2 AI 辅助设计的视觉类设计作品评价指标构建面临的挑战

2.1 AI 辅助设计的艺术作品评价体系存在道德与伦理问题

人工智能在视觉传达设计中的应用引发了一系列道德和伦理问题^[3]。特别是在艺术设计层面这个问题更加突出，AI 辅助设计视觉艺术作品需要大量的视觉艺术资源，会存在隐私泄露的问题，导致作者的人名、住址等个人资料被传播，使摄影、插画、视频等原创作品未经授权被他人使用，甚至是被商用，直接影响了原作者的利益，进而加大了作品版权保护的难度。并且，AI 辅助设计的艺术作品会存在数据偏见，产生设计思路雷同、风格趋同化的问题，在评价时难以明晰原创的边界，弱化了作者的主观意识和个体价值，也使评价的基准失去了原有的评价尺度，造成了艺术作品与评价体系的脱节，既不利于文化创作，也不利于形成系统的评价标准。

2.2 AI 辅助设计的艺术作品评价体系缺乏客观量化指标

人工智能在视觉传达设计中的应用虽然带来了许多优势,但也存在局限性,产生了 AI 辅助设计的视觉艺术作品主观与客观难融合问题,也缺少匹配艺术作品的客观量化评价标准。AI 辅助视觉艺术设计时主观和客观未进行充分融合,导致出现艺术作品的呈现形式和作者思维分离的情况。并且, AI 对作品的技法、构图、色彩等方面的生成逻辑和人类的创作思维不同,导致无法对 AI 作品的视觉语言进行评价。同时,视觉设计中的艺术创作需要具备审美价值,需要将视觉色彩、风格形象、构图层次进行量化,但 AI 辅助设计中无法将这些指标进行分析量化,导致在评价中由于审美偏好放大了评价的主观性,无法对 AI 辅助设计的艺术作品形成完整的评价框架,降低了评价的专业性和规范性。

2.3 AI 辅助设计的艺术作品评价体系缺乏情感性与内在性

艺术作品中情感的表达和流露总是晦涩、模糊和不确定的^[4]。而 AI 辅助艺术设计则存在重形式轻内容的问题,人工智能技术应用算法和数据,具有独特性、准确性的特点,更多呈现的是结果,缺少对过程的理解。在这种背景下,无法传达作者的思想内涵和情感,降低了艺术作品的情感性,对于作者深层次内涵也只能通过固定的模式进行呈现,难以联系作者深层情感。同时, AI 技术难以理解文化内涵,使艺术作品出现文化堆砌、元素重复的问题,导致在评价时无法判断出主体性和内在发展性,降低了艺术感染力,无法产生思想共鸣,进而使评价流于表面,使 AI 视觉设计的评价标准不一,难以给出具体可行的艺术指导。

3 AI 辅助设计的视觉类设计作品评价指标构建的策略

3.1 健全伦理评价标准, 破解道德与伦理困境

(1) 完善版权归属和数据安全审查制度: 对于 AI 辅助视觉设计中存在知识产权难以维护、隐私泄露等问题,需要建立与 AI 辅助艺术创作相匹配的安全审查机制,如知识产权保护审查、数据安全审查、信息安全审查等。明确作品中作者原创和 AI 生成部分的比例,将艺术创作中的创作独特性、设计的思路、构图构思、色彩设计等相关的要素作为创作的评价标准,避免将 AI 生成的部分当作艺术创作,也避免原创作品被随意滥用。同时,健全艺术作品的源头审查流程和标准,对 AI 辅助设计作品的思路、操作流程、构思构图、素材使用等方面进行核查,从评价根源杜绝作品滥用、抄袭、侵犯知识产权等行为,保障 AI 设计的艺术作品的原创性,完善评价体系。

(2) 建立数据纠偏机制: 信息茧房引发的数据偏差,会对 AI 技术开展艺术创作产生不良影响,不利于艺术风格的建立和审美价值的彰显。因此,建立数据纠偏制度可以降低数据

偏差,打破信息茧房。明确以艺术价值为导向,让大数据分析 AI 辅助设计艺术作品的深层内涵、设计流程、传统艺术、民间艺术等,丰富 AI 的艺术素材,建立多元素材库。同时,设置评价前置体系,对于 AI 生成部分的审美价值、设计美学进行前置判断,确保 AI 创作部分能够符合艺术创作精神和公共道德。避免算法偏见导致艺术表达产生偏差,使 AI 辅助艺术创作呈现出向上、积极、富有艺术精神的面貌。

3.2 构建主客体融合评价体系, 提高评价客观性

(1) 引入多元评价主体: 引入多元评价主体,可以提高 AI 辅助设计艺术作品评价的客观性。有关部门要以艺术专业为重点,引入设计理论家、艺术专家、艺术创作者、受众等相关人员共同进行评价,从专业的审美角度、创作的过程、呈现的形式、传播的角度等不同方面形成综合的判断标准,建立更加全面的作品评价体系。同时,也要制定统一的艺术评价规则,明确原创风格表达、视觉呈现、设计理念等具体的评价流程和标准。例如,评价 AI 辅助的作品时可以采用加权计分、去高去低的方式进行综合的评分,降低个人偏好对于评价的影响,引入多方主体进行综合评分之后,给出评价结果,保证评价的客观性和真实性。

(2) 搭建技术层面的客观评价标准: 搭建技术层面的客观评价标准,可以将抽象的艺术形式转化为具体的、可量化、可视化的客观评价指标,为 AI 辅助设计的视觉艺术作品评价提供理论基础。以视觉艺术作品为出发点,以 AI 工具创作与作者融合程度、创意的实现程度、设计理念的具体体现等因素为评价指标,明确 AI 生成和艺术创作的边界,避免 AI 技术的过度应用而影响艺术的呈现。结合客观的技术标准和艺术内涵,实现主客观评价的有机统一,助力评价体系规范性发展。例如,对于 AI 辅助的电影作品,可以从作品的立意、作者的思维构图、传达的情感等入手,深入明晰 AI 部分与上述因素的融合情况,给出综合评价。

3.3 引入情感和内在价值评估机制, 增加评价内在性

(1) 建立专门情感评价标准: 建立情感评价标准可以提高 AI 辅助艺术创作过程中的情感表达。在评价作品时可以将情感内涵、文化共鸣、精神特质等作为评价目标,考察作品传递的思想情感、艺术灵魂。评价过程中还要了解作品情感表达的真实性,打破 AI 作品机械化、模板化的视觉语言,鼓励创作者借助 AI 工具优化情感的表达方式、意境氛围刻画形式、视觉语言的传达形式等,让作者将自己的个人体验、情感内涵以及审美感悟注入到作品之中。同时,情感的评价体系要根据时间不断地创新调整,深入了解作者的情感体验,推动 AI 辅助设计的视觉艺术作品从表层走向精神内在,让艺术能更好地表达作者情感。

(2) 连接受众和社会价值: 将评价体系连接受众和社会价值, 可以为 AI 创作的艺术作品注入内在价值。让评价体系引入文化内涵、时代精神、受众接受程度等指标, 可以评价 AI 创作的作品能否传播正能量、能否体现正向理念、能否引领当代的审美, 也要关注 AI 创作的作品在艺术展览、大众推广、平面设计等场景中的使用和匹配程度。同时, 结合大众评价和价值观的传播范围设置动态的评价体系, 推动 AI 辅助视觉艺术设计关注人文精神和文化内涵, 让 AI 设计的作品不仅能关注到艺术的呈现形式, 而且还能匹配社会的核心价值观, 使评价体系实现全方位覆盖。

参考文献:

- [1] 梁红英.AI 驱动下的中职学生室内设计作品评价与优化路径探索[J].上海轻工业,2026,(01):58-60.
- [2] 刘邦奇,聂小林,王士进,等.生成式人工智能与未来教育形态重塑:技术框架、能力特征及应用趋势[J].电化教育研究,2024,45(01):13-20.
- [3] 黄良伟.人工智能对视觉传达设计实践的影响分析[J].鞋类工艺与设计,2023,3(18):59-61.
- [4] 金兢,李润洲.艺术智能化评价的意涵、隐忧及超越——以“小学美术”为考察中心[J].课程.教材.教法,2024,44(05):138-143.

4 结语

AI 辅助设计视觉艺术使创作的过程更加清晰,评价指标的构建也使视觉艺术创作系统化、合理化,助力视觉艺术领域不断革新,实现更好的发展。本文叙述了 AI 辅助设计的视觉类设计作品评价指标构建的意义,即作品评价科学化、助力艺术作品创新发展、拓展作品评价维度,阐明了目前面临的挑战,即道德与伦理问题、缺乏客观量化指标、情感性和内在性,最后给出针对性对策,即健全伦理评价标准、构建主客体融合评价体系、引入情感和内在价值评估机制。未来, AI 辅助设计的视觉类作品评价会不断完善,为视觉艺术设计注入活力。