人工智能对平面设计行业的影响分析

——以 Midjourney 为例

张耀月

澳门城市大学创新设计学院 中国 澳门 999078

【摘 要】:人工智能概念于 1956 年提出以来,一直成为人们心目中未来科技发展的期望与方向。随着各类科幻电影的流行和推广,其中关联到的人工智能这一概念则更加脍炙人口、深入人心。而时至今日,人工智能技术则在近年来迅速发展,部分人工智能表现出了超高的工作效率以及较高成熟度,并有部分人工智能正在试验型投入到不同的领域中工作。而人工智能深入到各行业工作的现状,也与原工作人员产生了一定的竞争关系,例如部分公司因采用人工智能技术而进行公司裁员等。本文将以图像型人工智能"Midjourney"为例,通过介绍其工作原理与方式,并与传统平面设计行业中设计师的工作方式进行对比。分析 Midjourney 与平面设计师、受众、用户群体等产生的相关数据,就人工智能与传统设计行业间如何发展与共存进行讨论与分析。

【关键词】: 人工智能: 平面设计: 传统行业

DOI:10.12417/3041-0630.25.21.061

1 绪论

1.1 选题的研究背景与研究意义

1.1.1 选题的研究背景

2025年无疑为人工智能爆发式发展的一年.截止到目前为止,各类人工智能渗透各业,并对各业带来一定的提升与发展。而同样面临的,在于从事各业工作的人员,人工智能的到来会对其造成冲击或影响,如改变从业者的工作方式、提高从业者的工作效率或是对就业产生威胁等。于是就人工智能的发展对于行业的影响为动机,撰写本篇论文,通过收集以 Midjourney 为代表的相关人工智能数据,统计并分析其对平面设计行业以及平面设计师的影响。

1.1.2 选题的研究意义

本论文内容主要围绕统计相关人工智能程序的发展与历程、运作的原理、规模与使用用户数据、其对平面设计行业带来的影响、对从业者带来的影响,以及对于权衡两者的期望等。通过查阅文献,收集并统计资料,通过对比数据之间的差异,从而进行撰写。

2 Midjourney 的发展状况及应用

2.1 Midjourney 发展历史概况

Midjourney 是一个引领潮流的人工智能制图平台, Midjourney 植根于 Stable Diffusion AI 绘画范例,是一款文本 驱动的图像生成工具。只需一个文本提示,它就可以迅速生成 相应的图像。并以快速生成人工智能绘图的能力脱颖而出,并 且它率先开放给大众申请使用,为用户提供了更广泛的创作空间和便利。让许多人对人工智能绘画产生了尝试热情。而 Midjourney 于 2025 年更新的 V7 版本则令其大放光彩。其生成的作品几乎能够覆盖市面上常见的各种风格,无论是细腻的写实风还是独特的抽象艺术,都能轻松应对。

2.2 Midjourney 的工作原理分析

Midjourney 是一种基于机器学习的自动化测试框架。它通过分析测试用例和应用程序的行为来识别潜在的错误和缺陷。该框架使用类似于人类学习的方式来自动改进测试过程,并可以根据实时数据和反馈进行自我学习和优化。进入 Midjourney 频道后,它为用户提供了多个聊天室,用户只需要输入关键词,就可以通过算法生成相对应的图片。输入的关键词越详细,获得的图像也会越贴近需求(王勤,2023)。

Midjourney 的原理是利用机器学习算法来训练模型,从而能够自动识别和分类测试项目中的错误和缺陷。该框架使用深度学习技术来分析测试过程中的各种指标。同时,它还能够自动捕获应用程序的状态信息,包括应用程序的日志、调用栈、异常信息等。它还利用自然语言处理技术来分析测试用例的描述和注释,并将其映射到应用程序的代码中。这些技术的综合应用使 Midjourney 能够快速识别出测试项目中的错误和缺陷,并能够自动化地解决这些问题。首先,Midjourney 观察并分析所输入的图片信息。之后使用生成对抗网络进行模拟和生成新的图片。生成对抗网络由判别器与和生成器组成。Midjourney 绘制图像的原理是通过持续深度学习与生成对抗网络(GAN)。生成器负责生成接近实际的图像,使得判别器难以分别所生成

作者简介: 张耀月 (2002-), 女, 汉族, 江苏南京, 澳门城市大学硕士, 研究方向: Midjourney 生产图像。

的图像和实际图像的不同。判别器则负责识别和区分生成的图片和真实图片。它持续写入了大量实际图像的信息与细节,并尝试推断出所输入的图像为实际存在还是模拟制作的。通过与生成器的搭配工作过程,判别器不断提升自己的判别能力,进而提升生成器生成更具真实性图像的难度。训练过程中,判别器与生成器互相配合,持续进行学习和升级。随着大量深入的学习,Midjourney逐渐生成更具真实感的图像。

2.3 Midjourney 在平面设计中的应用

Midjourney 快速、高效生产的特点应用于平面设计行业中,主要取代平面设计师的绘图、建模等工作,以此节省大量工作时间;同时由于数据库中存在海量素材,导致其生产项目具备不确定因素,产生与设计师初衷相较下更丰富的效果,提供给平面设计师全新的灵感与思路。

2.4 Midjourney 使用数据的统计与分析

Midjourney 搭载在 Discord 上,拥有了超 1000 万社区成员,是目前用户最多的服务器。其用户群体面较广,包含从业设计用户群、个人爱好人群等。其中设计从业者是一个很大的群体,包括平面设计、游戏设计、UI 设计、工业设计等。Midjourney还可提高设计从业者的效率。目前 Discord 中作为设计师的用户比例维持在 30%—40%,包括 Nike、Adidas、New Balance等知名公司的设计师在内。根据客户访问,其通常在工作的初期来使用 Midjourney 进行辅助,通过生产大量的图像以此来帮助设计师激发思维、联想创意。因其能够提供梦幻、写实、抽象等不同风格的创意,大幅提升了其工作效率与节省工作时间。除此之外 Midjourney 也进入了工业设计等精细化要求较高的领域,如工业设计、园林设计与建筑设计。

3 传统平面设计行业概况

3.1 平面设计师的相关数据统计

Boston Consulting Group 资料揭示,全职设计师九千万左右。中国经济报的预测指出,我国的专业设计人数约一千七百万。到二零一五年,我国企业有一千六百万家,每家平均下来一到两个设计师。我国平面设计艺术类高等院校和培训机构多达上千家,并且这支设计类文化产业大军尚处蓬勃兴起的初级阶段,大有后来居上之势。

3.2 传统平面设计的工作方式概况

首先,大多数平面设计师需要系统的接受专业教学授业,学习周期在几个月至几年不等。在具备学习过的专业素养后,设计师还应拥有想象力丰富、联想力强、富有灵感等设计素质。通常设计师还配备自己专属的资源库,其来源主要为生活中的阅历积累,平时浏览的素材积累等。除此之外,设计师还应具备专业技能,如各类设计、绘图、图像处理软件的熟练应用。

最后,设计师对待具体项目时还应结合实际需求,作品需符合 预期,不时也需要进行实地考察等。

4 相较 Midjourney 与传统平面设计师之间分析

4.1 Midjourney 的优劣势分析

对于 Midjourney 而言, 其最具代表性的优势则为简单快捷、快速高效。简单快捷体现在使用者仅需使用最简单的文字输入,即可实现文生图功能。将想呈现的画面效果尽可能通过文字详细描述,模型即可生成符合文字信息内容的作品。

除此之外,Midjourney 作为其设计素材的"数据库"中的素材储备是海量的,拥有更多、更全面的素材积累,则为作品的生产提供更多方向、更多元素的表现方式。

而 Midjourney 最大的缺点在于,其生产内容的背后完全由人为输入,尽管具备海量资源的数据库,但归根结底为人工持续输入,由此可见,Midjourney 并未实现突破,还是要基于人为的持续输入、更新。

它的算法模式目前仍无法做到模拟人脑,其生成作品大多带有部分瑕疵,如视觉上的逻辑不符、物体中的形态与比例方面会出现偏差等,且基本无法按用户的需求去进行精修(黎坤,2023),若想作为项目成品,还需人工后续修整相关错误。

4.2 传统平面设计师的优劣势分析

传统平面设计师的优势在于其发散的思维和多元的风格,每位设计师都有独特的主观创造力和审美意识,能够创作出富有情感和艺术深度的作品,并推动艺术史的突破性发展——这是人工智能机械式生成无法实现的。然而,相比 Midjourney 等工具快速出图的方式,设计师需投入大量时间学习、训练和实践,创作过程也涉及长期构思、素材积累与领域调研,时间成本和养成成本较高。

4.3 总结相较两者后的局面

结合以上分析,人工智能与平面设计师都具备其特有的优 势与劣势。

Midjourney 的优势主要体现在简单快捷,通俗且易操作。可以通过简单的文字信息来生成预期的作品。同时其生产效率更高,用短时间快速批量生成大量作品。此外,对于缺乏经验的设计人员而言,这种设计方法提高了获取设计经验的速度(王蕾,2023)。而劣势则为相较与平面设计师而言,其缺少思维的拓展性,生成作品大多为素材库的搬运组合,缺少创新性。再者则为生成作品的不严谨性,会出现或多或少的逻辑错误。

平面设计师的优势体现于思维的拓展性与发散性,每位设计师都拥有其独有的设计思维,这使得设计作品具备主观、多元化的特点,更具有生命力。而相较与 Midjourney 快捷简单

的特性,则体现出设计师学习成本更高、工作方式更繁琐的劣势。

5 Midjourney 在平面设计界的影响分析

5.1 Midjourney 于平面设计行业的影响

不可否认的是,随着 Midjourney 使用用户的日益剧增,越来越多的设计师都会采用人工智能作为其辅助工具,越来越多的人工智能设计作品出现在大众的视野中。且部分公司已经将重心从招纳培养优秀设计师转移到训练公司特有的模型训练,甚至出现大规模裁员现象。如 IBM 曾在 2023 年 5 月 3 日时宣布:准备停止聘用未来人工智能可以担任的工作岗位,且其首席执行官 Arvind Krishna 透露,暂停招聘的主要为后台岗位,这类岗位拥有近三万名员工。该 CEO 表示,这些工作的30%将会在五年内被人工智能所替代。当我们把目光对准人工智能洪流下的平面设计从业者,对设计师而言,可能首先意味着会产生更高的失业率,这不是艺术圈的"地震",而是创意圈的"工业革命"。

5.2 Midjourney 于平面设计师个人影响

对平面设计师的职业生涯而言,通过部分公司因人工智能普及而裁员的现状得出,人工智能确实与平面设计师们产生了一定的竞争关系,也大幅压缩了设计师的工作空间。对于平面设计师与 Midjourney 的关系而言,部分平面设计师选择继续采用传统的设计方式进行工作,而部分平面设计师则选择利用人工智能快捷高效的特点进行辅助工作,但或多或少会产生一

定的依赖性。

5.3 总结整体影响与未来趋势的分析

总的来说,以 Midjourney 为代表的图像型人工智能对整个设计行业已经产生一定的冲击。部分公司以及选择调整工作结构,选择纳入人工智能并对人力设计师进行一定量的裁员。而 Midjourney 在设计师的应用中也逐渐成为不可或缺的辅助工具,尽管部分设计师难以接受,但趋于时代潮流,人工智能与设计师携手共存的未来正慢慢实现,以 Midjourney 为代表的图像型人工智能技术已经逐渐成为平面设计师的必备技能。

6 Midjourney 与平面设计师之间的权衡分析

通过上述资料的统计汇总,双方的优劣势已经清晰表现。 我认为平面设计师可以做到"取其精华,去其糟粕"—即保持 个人思维的独有性,利用人工智能快捷高效的特点来进行辅助 工作。同时清晰的认识到人工智能的地位,端正其作为工具的 价值,切勿产生依赖性。

7 结论与期望

本论文以"人工智能与从业者的关系"为主题,以 Midjourney为例,调研分析了其工作原理、发展现状及相关数 据,重点探讨了AI对设计师和设计行业的影响。研究指出, 人工智能的普及是必然趋势,虽带来便利,也深入各行各业。 设计从业者需保持"危机意识",持续提升自身能力,保持思 维领先于AI,避免过度依赖,而应将其作为辅助工具高效利 用。最终,应积极接纳新技术,实现人与技术的和谐共处。

参考文献:

- [1] 黎坤. "有图有真相"已成过去式,AI 制图到底有多强?[N].电脑报,2023-04-03(006).
- [2] 王蕾.AIGC 绘图工具在 UI 界面设计中的应用探析——以 Midjourney 为例[J].电脑知识与技术,2023,19(26):108-111.
- [3] AI 正在改变艺术[J].检察风云,2023,(08):61.
- [4] 王勤,牟艺.让人惊喜的 AI 包装设计[N].中国新闻出版广电报,2023-05-31(006).