

浅谈人工智能背景下平面设计行业的挑战与机遇

杨艺楠

(河北科技大学 河北 石家庄 050000)

【摘要】近年来人工智能大数据这样的词汇开始占据各大媒体的头条,正如工业革命之时,当大众还没有弄清楚这些名词的含义时,一场大的变革已经悄悄的来临了,人工智能时代的到来同时给我们设计师提出了全新的要求,怎样更好的应用人工智能,设计师会不会被人工智能取代,已经成为了众多设计师越来越关注的问题,在这里浅谈人工智能会给平面设计带来什么。

【关键词】平面设计;人工智能;变革

一、人工智能与平面设计

平面设计与人工智能的概念

平面设计也可以称为视觉传达,其通过视觉感官来表达创作者的理念,通过多种方式组合创作出图片或者文字,通过视觉这种形式来表达自己的想法,而随着时间的推移,科学技术的不断进步与发展,如今的平面设计正在被广泛应用于更多的载体上。

人工智能是计算机科学的一个分支,它是一种基于人类智慧而进行扩展、研究、开发的一门新的技术科学,技术人员通过算法对人的智慧活动进行转化,目的是使赋予机器“人类的智慧”从而使其能辅助人类或是承担一些只有人类智能才能完成的高难度工作,而在不同的时代对于高难度工作的定义是不同的^[1]。

而二者的结合,可以说是给平面设计领域带来了全新的机遇,平面设计领域将迎来天翻地覆的变化,同时也对设计师提出了更高的要求,给设计师带来了更多的挑战。

二、人工智能在平面设计领域的应用

每个设计师可能都有过这样的经历在网络搜索灵感时,上不断推出一键生成功能的设计软件,根据每个人提出的需求来设计用户想得到的方案,有时甚至可以“批量生产”。每一次技术的进步都会带来不同行业的变革,这是大势所趋,随着人工智能革命性的推进,很多平面设计师出现了担忧焦虑的情绪,而这种担忧正是来源于人工智能在平面设计行业的不断应用。

(一) 阿里“鲁班”系统

经常用淘宝的人会发现,每次淘宝推送的内容都会跟你近期浏览的内容相关,且每次还会以广告海报的形式推送给你,如果说每一个海报都要被设计师逐一设计的话,那在购物狂欢节到来时又要有多少设计师去设计海报呢?阿里正是这一领域的探索者,阿里智能设计实验室的成立成为了这些海报的“加工中心”,该实验室主要通过基于算法和大数据进行人工智能设计,从而根据每个用户的需求为他们制定专业的、个性化的推荐,来自阿里巴巴智能设计平台的设计师团队开发了一套名为“鲁班”的系统,“鲁班”可以根据用户的习惯和偏好智能生成并投放海报,还能根据用户每次的点击结果进行自动的调整。商业和技术的结合是这套系统的优势之所在。首先技术层面,他的系统门槛很高,而在商业层面,它可以通过智能化来达到商业价值的最大化。

(二) Pisma 美图软件

而另一款软件,也会颠覆人们的认知,Pisma 一款来自俄罗斯的照片美化软件,它借助人工智能将软件提升到了一个全新的维度。Pisma 运用了综合人工神经网络技术和人工智能技术,通过数据库让系统学习模仿各种著名绘画大师和主要流派的艺术风格,然后根据你的需求与喜好对你的照片进行的风格化处理。你所拍摄的每一张照片都可以由系统去模仿世界伟大艺术家们的绘画风格,经过人工智能分析后重绘出来,在经过简易的操作以及人工智能的“重绘”后,一张效果极佳极具艺术感的照片就制作完成了^[2]。

三、人工智能之于平面设计领域的挑战与机遇

(一) 挑战

上面用两个例子阐述了人工智能给平面设计师带来的挑战,通过公式化的产出来带来更大的商业价值,这的确会带来替代一些平面设计师所做的一些重复性高、时间长、难度低的工作

被取代的问题;也代表着未来对于平面设计师的要求会越来越高,与此同时也给平面设计这一领域带来了全新的发展机遇,带来了更多的可能性,平面设计会与其他领域更好的结合,例如3D、网页、电子产品等都会成为平面设计全新的载体。

(二) 机遇

《美国平面设计师协会对平面与视觉传达的职业指导》中提到:“设计师的职能与过去相比,少了视觉上的成分,而变得更加协作化,并且这种趋势将更加发展和扩大。”在未来,平面设计会与其他专业结合的更加紧密,平面不再局限于在二维空间设计,还可以在不同载体上完成设计;而在交叉学科领域,越来越多的设计师开始了对于平面设计新形式的初探,2019年同济大学设计创意学院就发起过由同济声音实验室与阿斯顿马丁之家联合主办的“声之翼”艺术展,这次展览将声音通过视觉方式展现出来,可以说是从多种角度赋予了平面设计全新的使命;也有实验室将声音、气味这样的感官结合,用苹果、香蕉等水果作为琴键,加上一个微处理器电路板,结合电脑音乐组件,将水果变成了可以演奏的乐器;而艺术家奈杰尔·斯坦福的音乐视频《声音形象化:科学VS音乐》将科学与音乐无缝的衔接在一起,视频中斯坦福和其他音乐家在一个光线昏暗的工作室中灌满了数字加强的音波,让一切可以活动的东西震动了起来。随着键盘的触动,板子上的沙子如同一个个精灵,不断呈现出各种几何图形。^[3]随着音乐的进行,画面越来越引人入胜,而更加神奇的是,这首歌曲是在这个视频之后完成的;这些前辈在艺术与科技领域做出的探索,可以说是给我们这一带设计师指明了发展的方向。

四、结语

在未来平面设计师的角色的转换将会成为一大趋势,人工智能的全面普及更会提高未来平面设计的门槛,让设计师工作难度变高。但总的来说平面设计领域挑战与机遇并存,如《美国指导》一书中所提到的:“那些被智能模板所替代的技能会越来越不值钱,而人工智能无法替代的部分会越来越重要。”而设计师具有的最大的优势就是共情力,只有设计师能懂得如何吸引观众并建立有效的情感链接,在了解项目本身的更多内容后,设计师可以通过更创新的手段达到目的。作为一个门槛低、上限高的行业,平面设计师不能再只追求“视觉效果酷炫”这种易替代的低级技能。在未来,设计师的职能转换是必然的,与其担忧这个行业的前景,不如不断的提高自己的能力和专业水平,根据科技发展的潮流不断调整自己的设计方向,才是每一个平面设计初学者应该做的。

参考文献:

- [1] 王凌泉,班宁秋.人工智能对产品设计的影响研究[J].南方农机,2020,51(06):233+242.
- [2] 胡逸.人工智能赋能新时代[J].城市党报研究,2019(03):42-47.
- [3] 曾莹.“解析艺术中的视觉声音性——艺术边界探索.”黑河学院学报 11.02(2020):168-171. doi:CNKI:SUN:HHXY.0.2020-02-053.

作者简介:

杨艺楠(1996—),女,河北省石家庄人,河北科技大学硕士研究生,研究方向:视觉传达设计。