

# 人工智能技术赋能动漫专业课程教学与评价改革探索

钟晓韵

广东岭南职业技术学院, 广东 广州 510663

**摘要 :** 随着人工智能技术的快速发展, 其在教育领域的应用逐渐深化, 为专业课程教学与评价改革提供了新路径。本文以动漫专业核心课程《插画基础》为例, 探讨人工智能技术如何赋能课程教学与评价体系的创新实践。通过构建分层教学、项目引导、多元技术的教学模式, 结合人工智能工具(如 Midjourney)优化创作流程, 实现理论与实践的高效融合。同时, 设计过程性与标准化结合的评价体系, 利用人工智能技术量化创作过程, 提升评价的客观性与科学性。实践表明, 该模式显著提高了课堂教学效率、学生作品质量及评价合理性, 为数字创意产业人才培养提供了可借鉴的改革方案。

**关键词 :** 人工智能技术; 动漫专业课程; 教学改革; 课程评价; 分层教学

## Exploration on the Empowerment of Animation Professional Course Teaching and Evaluation Reform by Artificial Intelligence Technology

Zhong Xiaoyun

Guangdong Lingnan Institute of Technology, Guangzhou, Guangdong 510663

**Abstract :** With the rapid development of artificial intelligence technology, its application in the education field has been gradually deepened, providing a new path for the reform of professional course teaching and evaluation. Taking the core animation course "Illustration Basics" as an example, this paper explores how artificial intelligence technology empowers the innovative practice of the curriculum teaching and evaluation system. By constructing a teaching model of hierarchical teaching, project-guided, and multi-technology, and optimizing the creative process with artificial intelligence tools (such as Midjourney), the efficient integration of theory and practice is achieved. At the same time, an evaluation system combining process-based and standardized evaluation is designed, and artificial intelligence technology is used to quantify the creative process, improving the objectivity and scientificity of evaluation. Practice shows that this model has significantly improved classroom teaching efficiency, the quality of students' works, and the rationality of evaluation, providing a reference reform plan for the cultivation of talents in the digital creative industry.

**Keywords :** artificial intelligence technology; animation professional courses; teaching reform; curriculum evaluation; hierarchical teaching

## 引言

2022年被业界称为AI(人工智能)绘画工具的发展元年。早在2022年3月, Midjourney(一款AI制图工具)已率先发布, 比我们熟知的ChatGPT(人工智能技术驱动的自然语言处理工具)还要早7个月。技术的发展, 引发业界的热烈讨论, 国内外知名的人工智能绘画工具可以让一个完全没有绘画基础的“小白”, 只要用语言描述出自己想要的画面, 瞬间就能得到一张或者数张非常精彩的画作。在人工智能绘画工具的加持之下, 过去认为是技术门槛的绘画技巧, 以及体现人本身创造力的艺术领域, 变得危机四伏<sup>[1-3]</sup>。

在技术飞速发展的当下, 受该技术影响较大的动漫制作技术专业, 以培养数字创意产业的高素质人才为目标, 应紧贴新技术的发展, 拥抱技术带来的变革, 不断推进相关专业课程的改革。同时, 在新技术发展的背景下, 积极推动课程评价改革, 以适应变革对人才的新要求。人工智能技术赋能动漫专业课程教学与评价改革探索的具体做法与成效如下。

## 一、人工智能技术赋能课程教学

技术发展带动教学改革，形成先进的教学理念。以《插画基础》课程为例，课程是动漫专业的核心课程，以分层教学、项目引导，多元技术的教学模式，打造优质课程。在人工智能技术的加持下，为课程教学打开了新的发展方向<sup>[4]</sup>。

### （一）构建分层教学，项目引导，多元技术的教学模式

《插画基础》课程的授课对象为大二学生，已具备一定的专业基础知识与软件技能，在知识与技能的综合运用方面，学生呈现不同层次、不同能力的发展趋势，对插画这个议题，也有不同的个人追求；就插画创作而言，结合行业发展现状，本就呈现“百花争艳”的格局，只要符合人民大众对美好作品的审美要求，都会获得市场的认可。因此，《插画基础》课程的建设，需要建立分层教学、项目引导、多元技术的教学模式<sup>[5]</sup>。

根据学情分析，建立“高级、中级、初级”三个层次的模块内容，针对三个层次的学生，设定不同的学习路径，达到以学生为中心、个性化培养的目标。在课程之初，针对班级学生进行摸底测验，了解学生的基本情况，根据测验结果分出三个层次的学习组别。初级组：知识和软件技能一般了解，绘画功底较弱，暂时不具备创作能力。中级组：知识和软件技能有一定的基础，造型能力属于中等水平，创作表现力一般。高级组：知识和软件技能掌握较好，造型能力优秀，创作表现力较好。在分层教学中，初级组学生的课程设计以基础技能强化为核心。例如，通过AI工具生成线稿，学生仅需完成填色与细节调整，降低技术门槛的同时培养基础审美。中级组学生则需结合AI生成的风格模板，自主设计构图与色彩搭配，教师通过实时反馈系统（如智能画板）指导学生优化作品。高级组学生的任务更具挑战性，要求利用AI工具生成多版本方案，并从中提炼创意元素进行二次创作，以此培养独立设计能力。

根据行业目前流行的插画风格，设计课程的模块化项目内容，以达到课程内容与行业发展相匹配。此外，校企合作项目的引入进一步增强了教学的实践性。例如，某动漫企业提供“国风角色设计”项目，学生需使用AI工具快速生成符合市场需求的草图，再结合传统手绘技法完善细节。此类项目不仅提升学生的技术应用能力，还强化了其对行业动态的敏感度。通过校企合作，使课程积累更多的真实项目案例，与行业发展同向同行。项目内容的要求，在分层教学的基础上，为三个层次的学生设定不同的难度标准，使学生在学习的过程中，建立自信。如在学习的过程中，学生取得较大的进步，可申请调整组别<sup>[6-8]</sup>。

专业课程的技术学习，推崇多元发展。主流软件技术均在课程中使用和推广，打破单一技术路径的局面。为不同的软件建立在线学习资源，学生可在课外预习，提前选择适合自己的软件，进行插画创作，教师在课堂上解决主要技术难点即可，有效提高课堂效率。新增的人工智能技术，由教师经过专业调研，选择适合学生使用的平台，制定相关的使用规范，可辅助课程学习及作品创作。

### （二）理论知识与人工智能技术的融合

传统的理论知识传授，基本建立在文字阅读、教师讲解等传

统方式。高职学生对知识的吸收相对较慢，同时遗忘率较高。为提升学生对理论知识的掌握，结合人工智能技术的辅助，建立图文关联的课程知识图谱，同时利用手机小程序的便利，可随时实践与复习相关内容。课程知识图谱的内容，基于人工智能工具的特点，将插画风格流派，与平台功能选项结合，形成直观的学习素材，通过图谱内容与人工智能工具的操作界面对应，加深学生对知识的记忆，以人机互动的方式将知识内容“输入”脑海<sup>[9]</sup>。

### （三）实践内容与人工智能技术的融合

在没有人工智能技术之前，插画创作的一般流程是：文字描述创作内容、参考素材收集、确定风格方向、绘制概念草图、插画绘制、完稿调整。整个创作过程，需要学生兼备：文化素养、信息收集能力、造型能力、软件技术能力、综合创作能力。因此，无论学生处在哪个组别，如果某个环节的能力稍弱，都会影响最终的作品成果。

在人工智能技术介入以后，使用“文生图”功能，插画创作的流程可优化为：输入文字关键词、选择智能平台上的插画风格、运用人工智能工具生成方案、根据方案绘制插画作品。整个创作流程，明显提升创作效率，在信息收集方面优化为程序选择，创作者只需要掌握基本文化素养，及具备一定的数字绘画能力，就能在人工智能技术的协助下，完成插画作品。另一个使用人工智能技术的路径是“图生图”功能，插画创作的流程优化为：上传创作者的概念草图、选择智能平台上的插画风格、输入文字关键词、运用人工智能工具生成方案、根据方案绘制插画作品。“图生图”的创作路径，对于专业创作者来说，提供了高效的创作指引，并能贴近创作者的创意想法，缩短了作品的绘制过程；相比“文生图”的“天马行空”，更有利于产出符合创作者意图的作品。同时，普通人使用“文生图”功能生成的作品，图片像素较低，只能用于网络传播，不能用于印刷或实体产品的制作。这也是专业从业者，比普通人使用人工智能工具辅助创作的优势所在，并不是完全的没有门槛<sup>[10-13]</sup>。

## 二、人工智能技术赋能课程评价

### （一）课程评价整体方案

以《插画基础》课程评价为例，采用过程性评价方案。平时成绩占60%：课堂活动（考勤+课堂提问+劳动表现）、课件学习（学习进度+学习笔记）、互动表现（讨论+相互点评）、作品展示（课堂成果+课后作品）。期末成绩占40%：以期末汇报展示和综合设计作品为主。课程评价采用混合模式（线上线下）综合评定学生的学习成果。重点从知识掌握、技能技术、创意审美、职业素质等方面进行考查<sup>[14]</sup>。

### （二）人工智能技术赋能课程评价实施

《插画基础》课程，对应行业中的插画设计相关职业岗位。因此，对人才的作品成果提出较高的审美、创意及技术要求。在使用人工智能技术赋能作品评价标准之前，审美及创意的评价，相对主观，难以具象呈现学生的学习效果。

根据人工智能技术融入插画作品的创作流程，制定作品的创

作过程记录要求，作为作品评价的重要指标。由于人工智能技术在辅助创作的过程中，有完整的操作流程，每个步骤都能体现学生的思考及对知识、审美、创意、技能等方面掌握情况。采用过程记录的方式作为作品评价的内容之一，减少教师的主观评分压力，将原本难以量化的评价标准变成可视化、标准化，充分体现新技术赋能教学评价，检验学生的学习成果。

### 三、改革成效

#### (一) 人工智能技术辅助专业教学，提升课堂教学效率

传统的课堂教学，大多基于教师的教学方法，以及掌握的知识体系进行课堂实施。人工智能技术的加入，使教师在课程设计、资源建设、课堂教学等方面有效提升效能。理论知识与实践内容，在融入人工智能技术以后，还可以在现有基础上不断迭代升级，使课程可以保持前沿性与先进性。

#### (二) 人工智能技术辅助作品创作，提升学生作品质量

高职学生呈现出多元发展趋势，素养及能力水平不同，常规的作品创作流程难以兼顾全部学生的学习需求。人工智能技术操作简便、灵活，能辅助学习及创作，有效提升学习效率。通过“人机对话”，还能为学生提供个性化学习需求，提升学生作品质量。经过一个学期的实施，学生能熟练掌握人工智能技术的使用，不同层次的学生，都能完成创作作品，打破以往基础较弱的学生只能完成临摹作品的困局<sup>[15]</sup>。

#### (三) 人工智能技术赋能课程评价，有效检验学习成果

传统的专业作品评价标准，在审美和创意的评价维度是基于教师的主观判断为主，增加了教师的评分压力。将人工智能技术赋能作品创作的流程，作为作品评价的标准之一，降低了主观评分的比例，使作品评价更为合理和客观，辅助教师了解学生的学习效果，有利于做好课程反思与总结。

### 参考文献

- [1] 李华,王明.人工智能在教育中的应用现状与趋势[J].中国电化教育,2021(5): 45-52.
- [2] 张伟,刘洋.职业教育课程评价体系的创新路径研究[J].职业技术教育,2020, 41(12): 30-35.
- [3] Brown, T.B., et al. "Language Models are Few-Shot Learners." Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33:1877-1901.
- [4] Midjourney官方文档." AI绘画工具的技术原理与应用场景." 2022.[在线资源].
- [5] 教育部.《关于深化职业教育改革全面提高人才培养质量的若干意见》[Z].教职成〔2019〕6号,2019.
- [6] 陈琳.数字创意产业人才需求与培养模式研究[J].艺术教育研究,2021(3):88-94.
- [7] OpenAI. "ChatGPT: A Large-Scale Language Model for Conversational AI." 2022. [在线资源].
- [8] 赵敏,周涛.高职院校项目化教学设计与实践[J].中国职业技术教育,2022(8): 55-60.
- [9] 黄晓东.人工智能时代艺术教育的挑战与机遇[J].美术教育研究,2023(1): 12-15.
- [10] 刘畅,等."基于AI技术的创意设计流程优化研究." 计算机辅助设计与图形学学报, 2022, 34(7): 1023-1032.
- [11] 吴晨,林雪."人工智能驱动的分层教学模式在艺术设计课程中的实践研究."《现代教育技术》,2022,32(6):78-85.
- [12] Garcia, M., & Lee, S." AI-Enhanced Creativity: A Case Study of Digital Art Education in Higher Institutions." Journal of Educational Technology & Society, 2021, 24(4): 112-125.
- [13] 王晓峰,等."基于生成对抗网络(GAN)的动漫角色设计教学应用探索."《计算机教育》,2023(2):45-50.
- [14] OpenAI. "DALL·E 2: Creating Images from Text Descriptions." 2022.[Online]. Available: <https://openai.com/dall-e-2/>
- [15] 周雨薇,陈立."职业院校动漫专业‘AI+项目化’教学模式的构建与反思."《中国职业技术教育》,2023(5):34-39