

动漫专业教学中引入 AI 技术的改革探索

孙菲

深圳市福田区华强职业技术学校, 广东 深圳 518000

DOI: 10.61369/VDE.2025230044

摘 要 : AI 技术在推动动漫设计行业发展的同时, 也为职业院校动漫专业教学改革提供新的思路与途径。本文基于 AI 技术在动漫领域的应用现状, 分析了其在中职动漫专业教学中的应用价值, 阐述了 AI 技术在角色生成、动画制作、场景设计等环节的实际应用, 并进一步从课程内容、教学方法等维度提出动漫专业与 AI 技术融合的教学改革路径, 期望为中职院校培养符合行业需求的复合型动漫人才提供有益参考。

关 键 词 : 人工智能; 动漫专业; 教学改革; 应用价值; 改革路径

Reform Exploration of Introducing AI Technology into Animation Major Teaching

Sun Fei

Shenzhen Huaqiang Vocational and Technical School, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000

Abstract : The advancement of AI technology not only drives the development of the animation design industry but also provides new ideas and approaches for the teaching reform of animation majors in vocational schools. Based on the current application status of AI technology in the animation field, this article analyzes its application value in secondary vocational school animation teaching, elaborates on the practical applications of AI technology in character generation, animation production, scene design, etc., and further proposes teaching reform paths for the integration of animation majors and AI technology from the dimensions of course content and teaching methods. It is expected to provide useful references for secondary vocational schools in cultivating comprehensive animation talents that meet industry needs.

Keywords : artificial intelligence (AI); animation major; teaching reform; application value; reform path

引言

动漫行业是我国文化创意产业的重要组成部分, 近些年在数字技术的推动下, 呈现蓬勃发展的态势, 成为衡量我国文化软实力的重要指标之一。《“十四五”数字经济发展规划》明确提出应当推动人工智能、大数据等技术与文化创意产业的融合。中职院校动漫专业教学过程中亦融入 AI 技术的应用, 使学生学习与掌握 AI 工具在动漫行业的应用, 推动动漫设计教育紧跟时代步伐。

一、人工智能技术在中职院校动漫专业教学中的应用价值

(一) 提升创作效率, 降低学习门槛

传统的动漫制作流程比较繁琐, 且对创作者的手绘功底、软件操作技能提出了较高要求。运用 AI 技术, 借助自动化工具、智能算法等可以简化繁琐重复的劳动环节^[1]。例如, 运用 MoveAI 追踪技术可以将 2D 影像快速转换为三维动画, 且 AI 工具还能够自动生成基础模型, 调整相关细节, 这将大大提升工作效率。

(二) 丰富创作灵感, 拓展表达维度

AI 技术在经过数据训练以及算法优化后, 能够生成不同风格

的创作素材与模板, 这可以为学生提供创新思路与视角, 给予学生创作的灵感。例如, 只要输入简单的关键词或者基础草图, AI 工具便能在此基础上快速的生成角色形象、动画片段等, 帮助学生打开新视角^[2]。同时, AI 技术还可以根据音频节奏自动调整人物的动作, 或在分析经典作品风格的基础上生成创意想法, 优化场景氛围, 提升创设的场景与剧情的适配度, 学生可以在 AI 的辅助下挖掘更多创新性的表现手法。

(三) 强化实践效果, 深化技能掌握

在动漫专业实操训练中, 学生可以利用 AI 工具将素描稿直接转化为动画的形式, 学生可以观察到创作过程中的形态变化与逻辑关系, 理解动漫制作的规律。在 VR/AR 技术的辅助下, 教师可

为学生创设沉浸式的学习环境,模拟真实的工作场景构建动画制作流程。学生可以在这样的空间下反复练习角色建模、动作设计等技能,提升实践训练的效率^[3]。

（四）实现个性化教学，适配多元需求

学生各自的学习基础、兴趣偏好、技能水平等各有不同,传统的教学模式显然难以满足学生个性化发展需求^[4]。大数据分析、自适应学习算法的应用能够准确捕捉到学生的学习进度、学习难点以及感兴趣的方向,进而为学生构建个性化学习档案。基于这些数据,智能教学平台还可为学生推荐适配的学习资源与实训任务。

二、AI 技术在动漫设计中的应用

（一）角色生成

AI 技术通过生成对抗网络 (GANs)、深度学习等算法,改变了传统动漫行业创作动漫角色的工作模式。创作者只需要设定角色的基本形态、性格特征、服饰风格等参数,AI 便能快速分析海量动漫角色样本,根据要求生成多个角色形象^[5]。同时,AI 技术还能够调整人物具体的面部轮廓、发型服饰等细节,根据人类真实的行为动作调整形成的表情变化与动作。在 AI 技术的辅助下,可以有效减轻动漫行业传统的手工绘制的复杂性,还能提供设计创意。

（二）自动动画

AI 系统可以识别关键帧中的角色动作、场景变化等,并经过算法推算出中间过渡过程,生成平滑自然的动画片段^[6]。更具创新性的是,AI 技术还能够学习和模仿特定风格的动画序列。创作者只需要提供部分特定风格的作品作为参考,如宫崎骏的动画、欧美奇幻动漫等,AI 便能够通过深度学习掌握其风格特征和运动规律,自动生成符合该风格的动画内容。

（三）场景生成

传统的场景设计需要设计师手工绘制草图,并持续完善细节,均耗时费力。AI 技术通过深度学习和机器学习算法,能够高效分析海量场景素材,自动组合生成富有创意的全新场景。创作者还可以根据剧情要求调整场景内的色调、光影效果、空间布局等,以使场景更加贴合故事内容^[7]。此外,AI 还能提供多个不同风格的场景方案供设计师选择,让设计师根据创意进行二次优化,让设计师将更多精力放在对作品整体创意的把控上,提升动漫创作的效率。

三、AI 技术应用中的潜在风险与挑战

AI 技术引入动漫专业教学可以提高学生的创作效率,但过度依赖 AI 工具可能影响学生基本动画制作技术以及创新能力的发展。学生在创作过程中过度依赖 AI,跳过自主构思、绘制操作等环节,便可能导致创作的动漫作品,没有个人的想法以及个性化的表达,呈现同质化倾向。另外,AI 简化了手绘、手动建模等基础流程,如果学生长期依赖 AI 技术生成作品,便可能丧失对动漫

作品细节的把控能力,进而失去自身的创作能力。目前,AI 技术在动漫行业已经广泛投入使用,行业内的工作岗位以及岗位技能需求也有所转变,对具备创新思维与创新能力的人才需求在不断增加。因此,动漫专业教学中引入 AI 技术是必然之举,但是如何在教学中科学的应用 AI 技术,使真正其服务于教师与学生,是值得深思的问题。

四、动漫专业与 AI 技术结合的教学改革路径

（一）创新与重构课程内容

推进动漫专业与 AI 技术的融合需从课程内容入手,在保留传统核心教学内容的基础上,融入 AI 技术相关知识。动漫设计专业可增设 AI 基础课程,让学生了解、学习机器学习、深度学习等人工智能的概念以及其在动漫领域的应用。同时,还需开设 AI 与动漫设计融合课程,如《AI 角色设计》《智能动画制作》等,更为系统的讲解 AI 工具在动漫创作中的具体应用。

课程内容上,注重理论与实践的结合。教师可利用案例分析,让学生认识 AI 技术的应用效果。以国内首部文生视频 AI 动画片《千秋诗颂》为例,该动画片通过 AI 技术将制作周期从8个月缩短至4个月,教师可引导学生分析 AI 在其中的具体应用场景和技术优势;以 AI 全流程微短剧《补天》为例,教师可以拆解、分析 AI 在美术设计、分镜制作、配音配乐等环节的应用,让学生学习 AI 技术的具体应用。同时,课程内容还需要对接行业内容最新的技术发展与应用,及时在教学内容中融入 Blender 插件、Unity AI 扩展等开源工具的应用。

（二）改革与优化教学方法

传统的理论教学以及软件实操训练教学难以培养出满足 AI 时代的动漫行业人才需求。因此,可推动项目驱动教学法,设计“AI 辅助角色设计”“智能动画短片制作”等实战项目,让学生完成项目创作的过程中掌握 AI 技术的应用。例如,在利用 AI 技术完成角色设计过程中,学生可围绕特定的主题构思角色设计的创意,再利用 AI 技术生成角色初稿,进而再手动完善细节,最终完成角色设计。

教学过程中亦可利用案例分析与实操结合的教学方法,提升学生的制作水平。教师可选取行业内优秀的 AI 动漫作品作为案例,剖析 AI 技术在作品中的应用思路、操作流程和创意亮点,引导学生从中汲取经验并安排学生进行针对性实操训练^[8]。同时,积极采用启发式、讨论式教学,在课堂中设置“AI 技术对动漫创作的影响”“如何平衡 AI 工具与原创创意”等议题,引导学生主动思考、积极讨论,培养批判性思维。

（三）创新与融合教学模式

中职院校还需创新原有的课堂教学模式,构建线上线下融合、校企协同、多学科交叉的创新教学模式,以充分发挥 AI 技术的教学价值。

因此,学校可搭建线上智慧教学平台,采用 B/S 架构设计,其中需要包括用户层、应用层、数据层和智能分析层四个层级。平台还需要具备智能课程管理、个性化资源推荐、虚拟创作实验

室、自适应学习等功能模块，学生可以在线观看 AI 技术教学视频、下载实训素材等，同时 AI 系统还可以自动推荐适配的学习资源和实训任务。线下课堂教学则重点开展实践训练与项目指导，通过工作坊、实训课堂等形式，让学生在教师指导下运用 AI 工具进行动漫创作。

学校还可与动漫工作室、数字媒体公司等企业建立合作关系，将企业的真实项目引入课堂，让学生在真实项目中运用 AI 技术解决创作难题^[9]。推行多学科交叉教学模式，构建“艺术 + 技术”的知识架构，联合计算机专业、数字媒体专业、影视编导专业等开展跨学科项目，让学生在合作中学习不同学科的知识技能，培养跨学科思维和综合应用能力。

（四）开发与完善配套教学资源

中职院校需围绕 AI 技术与动漫专业的融合需求，开发针对性、实用性强的教学资源，以顺利推进教学改革。为此，中职院校可编写专属教材，教材内容要包括 AI 技术基础、动漫专业 AI 工具应用、项目实战案例等模块。教材中纳入大量行业真实案例和实训任务，结合 Blender 插件、Unity AI 扩展等常用工具，详细讲解操作步骤和技巧^[10]。

此外，引入多样化的 AI 教学工具，如智能绘图工具、自动化建模工具等，并设置相应的训练任务。定期举办 AI 动漫创意竞赛，鼓励学生利用 AI 工具完成作品创作，以赛促学，提升学生的综合应用能力和创新能力。同时，建立教学资源共享平台，整合实训视频、案例素材、AI 工具安装包等资源，方便师生随时获取

使用。

（五）聚焦个性创作，强化创新思维培养

AI 技术的优势在于提供大量的创作素材与工具支持，但是它始终不具备人类所有的情感与个性。教师在引入 AI 技术时需引导学生正确的处理技术依赖与自主创作的关系，鼓励学生可以从 AI 素材中获取灵感与启发，但是创作过程中应当结合自身的生活体验、情感表达与审美思考，在 AI 技术辅助下实现个性化、创新性表达。

同时，引导学生探索 AI 技术的创新性应用模式。AI 不仅可用于生成图像和视频，同时也可以利用构思故事情节、丰富故事内容、设定角色性格。学校可开设创新思维课程、搭建创意实验室、举办 AI 动漫创新竞赛，为学生提供展示创意的平台，激励其大胆尝试，勇于创新。

五、结语

AI 工具目前已在剧本创作、角色设计、图像处理等动画流程中广泛应用，在动漫专业教学中引入 AI 技术，可以有效提升学生的创作效率与质量，同时也能够为学生的创作带来更多可能性。但同时我们也需要意识到，AI 技术的应用也可能带来创作同质化、学生过度依赖技术等风险。这需要广大教育工作者未来持续探究 AI 技术与动漫教学的融合，培养学生的创新能力与批判性思维，为动漫行业输送高质量的专业人才。

参考文献

- [1] 余雅师. 艺术设计类专业人才培养模式改革探索——以动漫设计专业为例 [J]. 艺术家, 2025, (06): 82-84.
- [2] 王颖. 职业院校动漫专业融入 AI 技术的教学改革 [J]. 内蒙古艺术 (蒙古文、汉文), 2024, (05): 51-54.
- [3] 李秋. 高职动漫专业教学中引入 AI 技术的改革探索 [J]. 玩具世界, 2024, (05): 115-117.
- [4] 曾涛, 潘超. 关于 AI 技术潮流对动漫艺术设计的影响探析 [J]. 新美域, 2024, (05): 58-60.
- [5] 胡超然, 赵畅, 童锐博. 绘画新技术在中国动画创作中的应用探究——以 AI 绘画为例 [J]. 美术教育研究, 2023, (23): 124-126.
- [6] 矫强. 人工智能时代高校动漫专业教学策略研究 [J]. 当代动画, 2023, (03): 4-7.
- [7] 章凯. AI 技术下中国动画创作的新思路 [J]. 丝网印刷, 2023, (13): 109-111.
- [8] 王兴. 三维动漫技术与虚拟现实技术的结合研究 [J]. 玩具世界, 2023, (01): 69-71.
- [9] 陈克. 动漫设计与制作中数字媒体技术的应用 [J]. 数字技术与应用, 2022, 40(11): 31-33.
- [10] 杨海澎, 陈宇. 动漫制作技术专业人才培养模式的研究与实践 [J]. 中国新通信, 2021, 23(21): 183-184.