

AI 赋能高校国潮动漫设计教学创新能力研究

王传霞¹, 郝孝华²

1. 广州软件学院数字传媒学院, 广东 广州 510990

2. 广州工商学院美术学院, 广东 广州 510850

DOI: 10.61369/SDME.2025320030

摘 要 : 国潮文化与动漫产业的深度融合催生了巨大市场潜力, 同时也对兼具文化素养、设计能力与 AI 技术应用技能的复合型人才提出了迫切需求。人工智能技术正深度重塑动漫生产模式, 成为核心生产力。然而, 高校动漫设计教学普遍面临师资薄弱、模式固化、理念滞后等现实困境, 人才培养与行业智能化、国潮化发展需求严重脱节。本文立足于 AI 技术与国潮文化双轮驱动背景, 系统探讨 AI 赋能高校动漫设计教学创新的内在逻辑与实践路径, 聚焦于研究背景、目的意义、教学现状、创新能力维度及具体实现策略, 旨在为应用型本科院校优化人才培养模式、提升教学质量提供理论参照与实践指引, 助力培养契合时代需求的复合型创新人才。

关 键 词 : AI 赋能; 国潮文化; 动漫设计; 教学创新; 人才培养

Research on AI-Empowered Teaching Innovation Capabilities in Guochao Animation Design in Colleges and Universities

Wang Chuanxia¹, Hao Xiaohua²

1.School of Digital Media, Guangzhou University of Software, Guangzhou, Guangdong 510990

2.School of Fine Arts, Guangzhou College of Technology and Business, Guangzhou, Guangdong 510850

Abstract : The in-depth integration of Guochao culture and the animation industry has spawned enormous market potential, while also creating an urgent demand for compound talents with comprehensive cultural literacy, design capabilities and AI technology application skills. Artificial intelligence (AI) technology is profoundly reshaping the animation production model and has become a core productive force. However, college animation design teaching generally faces practical dilemmas such as weak faculty strength, rigid teaching models and outdated educational concepts, resulting in a serious disconnect between talent cultivation and the industry's intelligent and Guochao-oriented development needs. Based on the dual-driver background of AI technology and Guochao culture, this paper systematically explores the inherent logic and practical paths of AI-empowered teaching innovation in college animation design. It focuses on the research background, purpose and significance, current teaching status, dimensions of innovation capabilities and specific implementation strategies. The study aims to provide theoretical reference and practical guidance for application-oriented undergraduate universities to optimize talent training models and improve teaching quality, thereby helping to cultivate compound innovative talents that meet the needs of the times.

Keywords : AI empowerment; Guochao culture; animation design; teaching innovation; talent cultivation

一、研究背景

国潮是中华优秀传统文化基因与现代设计理念的创造性融合, 其蕴含的传统文化故事为动漫创作提供了取之不尽的灵感源泉。近年来, 以《哪吒闹海》为代表的国潮动漫作品接连取得成功, 不仅印证了其强大的市场号召力, 更推动了传统文化以年轻化、时尚化的姿态实现广泛传播。与之相应, 国内动漫产业进入快速发展黄金期。

然而, 行业迅猛的技术迭代与高校相对滞后的教学实践之

间, 矛盾日益凸显。一方面, 动漫产业已步入以 AI 驱动的智能生产新阶段, 人工智能技术在国潮元素提取、三维生成、动画渲染等核心环节的应用不断深化, 显著提升创作效率与视觉表现力, 掌握相关 AI 技能已成为行业招聘的重要指标。另一方面, 高校动漫设计教学在很大程度上仍受传统模式束缚, 师资队伍在 AI 工具应用与国潮项目实践两方面普遍存在能力短板, 课程体系未能及时跟进行业前沿变化, 导致所培养的人才难以满足行业年均约 20 万的巨大人才缺口。面对“AI+ 文化 + 创意”的行业新范式, 教育部自 2023 年起就推动高校 AI+ 课程的专业改革行动。经过

项目信息: 本文为广东省一流课程《商业插画》、广州软件学院、广州工商学院校级智慧课程项目《商业插画》、校级规划教材《商业插画》的研究成果(编号: GD19CYS27)。

几年的实践，亟需以人工智能技术为关键支撑，深度融合国潮文化内核与动漫设计教学，重构人才培养体系。

二、研究的目的意义

本研究旨在直面行业发展需求与教育教学改革的核心挑战，其理论价值与实践意义主要体现在以下四个维度：

（一）精准对接行业需求，填补高素质复合型人才缺口。

通过 AI 技术赋能教学全过程，旨在培养学生“深厚的国潮文化底蕴 + 扎实的动漫设计能力 + 娴熟的 AI 工具应用技能”三位一体的复合能力。使学生能够熟练运用 AI 进行传统文化元素的数字化解析、创新性重构与高效视觉转化，从而使其能力结构与动漫企业智能化创作岗位的需求实现精准对接，有效缓解行业人才短缺的紧迫现状。

（二）创新传统教学模式，破解固有教学困境。

人工智能的引入为突破传统教学瓶颈提供了全新方案。借助 AI 虚拟仿真教学平台，可以构建高度仿真的全流程创作环境，极大弥补实体实训资源不足的短板；利用 AI 智能教学系统，能够实现学习资源的个性化推送与学习路径的自适应调整，推动“因材施教”落地；通过 AI 辅助工具承担部分重复性工作，可使教师将更多精力投入创意启发与文化深度引导中，从而推动教学重心从单向度的知识传授，向以能力培养与创新思维塑造为核心的范式转型。

（三）助推传统文化创新性传播，筑牢民族文化自信根基。

国潮动漫是传统文化实现当代传播的重要载体，而 AI 技术为这种传播提供了前所未有的高效手段与多元形式。AI 赋能的国潮动漫教学，不仅引导学生深入挖掘并理解传统文化的精髓与时代价值，更培养他们运用前沿技术进行创造性表达的能力。由此产生的动漫作品更符合当代青年审美习惯，并能通过短视频、动态海报、数字衍生品等丰富媒介形态进行传播，扩大文化影响力，助力中华文化走出去，从而在年轻一代中夯实民族文化自信。

（四）贯彻落实教育改革战略，驱动高校专业建设与质量提升。

本研究是对国家层面推动信息技术与教育教学深度融合、着力培养创新型与应用型人才培养战略部署的具体实践。通过将 AI 与国潮系统性地融入课程体系、教学方法和评价机制，能够显著优化动漫设计专业的教学内容，形成鲜明的办学特色，提升专业核心竞争力。这种以技术赋能和文化塑魂的教学创新，完全契合新时代高等教育内涵式发展与质量提升的根本要求。

三、国潮动漫设计教学现状分析

当前，高校国潮与动漫设计融合教学存在四大突出问题，严重制约教学质量与人才培养成效。

（一）是师资队伍结构性薄弱，复合型教学能力欠缺。

教师团队存在三重短板：多数缺乏动漫企业一线 AI 辅助设计与国潮项目开发经验，对产业动态和技术流程理解不深；超八成

未系统掌握 AI 绘画、智能建模等核心工具，难以开展高质量实践教学；对国潮文化理解流于表面，多停留在符号拼贴，缺乏文化内核挖掘与当代转译能力，无法有效指导学生实现文化、艺术与技术的有机融合。

（二）是教学模式方法固化，未构建 AI 赋能的实践教学体系。

教学仍以“理论讲授 + 基础软件操作”传统模式为主，缺乏系统前沿的实践设计。课程设置陈旧，鲜有“AI+ 国潮 + 动漫”融合创新核心课程；教学工具单一，未引入 AI 虚拟仿真平台等现代化教学环境；理论与项目实践割裂，AI 技术、国潮文化与动漫设计教学未能联动；教学以单向灌输为主，学生主动探究和协作创新机会不足。

（三）是教育理念思维滞后，对融合创新趋势认识不足。

部分教学管理者与教师对动漫产业智能化、国潮化变革认知不清：将 AI 仅视为效率工具，忽视其激发创意、拓展风格等深层价值；把国潮等同于传统元素简单堆砌，缺乏提取现代性表达语汇的思维；人才培养目标模糊，未明确“文化 + 设计 + 技术”复合型人才导向，导致课程体系与内容缺乏前瞻性和针对性。

（四）是师生创新意识与实践能力不足，难出高水平原创作品。

受传统教学与评价方式影响，创新活力未充分激发。教师教学设计保守，缺乏利用 AI 探索教学新形态的主动性；学生习惯被动接受知识技能，不善于用 AI 开展创意发想与风格实验，作品多陷入同质化困境，缺乏个性与文化深度。

四、AI 赋能教学创新的核心能力维度

AI 赋能国潮动漫教学创新，核心聚焦四大能力维度，以思维为引领、课程为支撑、创作为路径、评价为保障，贯穿教学全链条，实现文化传承、技术应用与艺术创新深度融合，推动教学模式系统性升级。

（一）思维理念创新：构建“AI+ 国潮 + 动漫”融合范式

思维理念创新是教学突破的前提，核心是引导师生实现认知转变，树立三大思维。一是文化赋能思维，引导学生穿透传统文化符号表象，深挖精神内核与哲学内涵，将文化传承创新融入动漫创作核心逻辑。二是 AI 赋能思维，打破“AI 仅为效率工具”的认知，将其定位为激发灵感、探索多元风格、拓展创作边界的协作伙伴。三是跨界融合思维，打破学科壁垒，培养学生整合文化洞察、艺术设计与技术实现的综合视角。教学中可通过案例剖析（如《哪吒》中 AI 对传统与现代审美的融合优化）和主题工作坊（如 AI 解构重组经典纹样）推进思维训练。

（二）课程体系创新：搭建模块化一体化架构

课程体系是教学落地的核心载体，需以“融合”为导向顶层设计。核心课程模块上，保留传统基础课，增设 AI 辅助国潮设计、智能建模等核心课程，形成文化认知、设计基础、AI 技术、融合创新四大递进模块。实践教学上，依托 AI 虚拟仿真平台，构建基础实训、项目实战、校企联动三级实践体系，让学生通过全

流程模拟训练与真实课题锤炼综合能力。教学组织上，推行项目制与工作室制，结合 AI 学习分析系统，为学生定制个性化学习路径，实现规模化因材施教。

（三）创作方法创新：AI 深度融入创作全流程

创作方法创新的关键是推动 AI 技术嵌入国潮动漫创作各环节。角色造型设计中，利用 AI 生成概念图、参数化建模与动作捕捉技术，实现国风角色高效设计与灵动呈现。场景氛围营造上，通过 AI 快速搭建场景基底、智能匹配色彩方案、动态光影渲染，增强画面沉浸感与叙事感染力。叙事衍生开发方面，借助 AI 辅助剧情创作与对白优化，探索同一 IP 跨媒介内容自动生成，提升衍生开发效率。

（四）评价机制创新：建立多维综合性评价体系

评价机制创新需突破单一结果导向，构建多维、过程、多元的复合体系。评价内容聚焦四大核心指标：AI 工具应用、文化元素转化、艺术设计表现、协作解决问题能力。评价方式采用过程性考核模式，全程记录学生表现。评价主体构建教师、同伴、AI 系统、行业专家多元共同体，确保评价全面客观、兼具前瞻性。

四大能力维度层层递进、有机联动，共同构建起 AI 赋能国潮动漫教学创新的完整体系。

五、教学创新能力实现的系统路径

（一）顶层设计：更新教育理念，明确复合型人才培养定位

院校层面需进行战略调整，明确将培养文化底蕴深厚、设计思维活跃、AI 技术娴熟、具备跨界创新能力的复合型人才作为动漫设计专业的核心目标。成立由专业负责人、骨干教师、行业专家组成的教学指导委员会，共同修订人才培养方案，确保 AI 技术与国潮文化两条主线有机融入所有关键课程模块。同时，加大资源投入，建设集教学实训、研发展示于一体的智能化教学平台，整合主流 AI 设计工具、国潮数字资产库和虚拟仿真创作系统，为教学创新提供坚实的硬件与软件基础。

（二）师资攻坚：实施能力提升计划，打造跨学科教学团队

师资是教学改革成败的关键。必须实施系统的师资 AI 赋能与国潮深化计划：通过定期组织专题培训、企业工作坊等方式，快速提升现有教师的数字技术能力与行业认知；制定激励政策，鼓励教师到头部动漫企业或科技公司进行中长期的挂职锻炼，参与实际项目研发；改革人才引进机制，优先招聘具有艺术 + 技术复合背景或丰富产业经验的专才；柔性引进一批行业资深专家、技术总监担任产业导师，构建稳定的校企双师资队伍。此外，鼓励组建跨学科的教学创新团队，共同开展教学研究、课程开发与项目指导。

（三）产教融合：共建实践平台，拓展协同育人深度与广度

深化与头部动漫企业、AI 技术公司、文化机构的合作，共建产业学院或示范性实训基地。将企业的真实项目、技术平台、生产标准和管理流程引入校园，让学生在校内即可体验完整的工业化创作流程。联合开设“微专业”，实施校企双主体共同制定培养方案、共同授课、共同评价的育人模式。推动建立“产学研

用”协同创新中心，围绕国潮元素智能库建设、AIGC 动画短片创作等方向开展联合攻关，并将研究成果反哺教学，形成产业反馈教学、教学支撑产业的良性循环。

（四）机制保障：优化管理制度，构建持续改进的质量闭环

建立与创新教学相适应的管理制度与激励机制。完善教师工作量认定与绩效考核办法，对积极开展教学改革、指导学生取得创新成果的教师予以倾斜。改革学生学业评价与激励制度，设立国潮动漫创新基金与专项奖学金，鼓励学生参与高水平竞赛、创新创业项目与学术活动。建立健全基于教学数据的质量监测与持续改进机制，定期收集学生学习成果、教师反馈、企业评价等多方数据，用于精准诊断教学问题，并动态调整优化培养方案与教学实施策略。

六、结语

人工智能发展与国潮文化兴起为高校动漫设计专业教学改革创新带来机遇与动能。AI 赋能国潮动漫设计教学，并非简单叠加或点缀，而是涉及教育理念、课程体系等的系统性变革。这不仅破解教学困境、填补人才鸿沟的关键，更肩负推动传统文化发展、提升动漫产业国际竞争力的使命。

高校作为人才培养主阵地，需主动识变、应变、求变。未来要追踪 AI 技术与国潮文化动态，深化技术融合应用，追问文化价值、尊重艺术创作规律，警惕技术依赖带来的文化浅表化与创意同质化风险。只有坚持“技术为用、文化为魂、创新为本”原则，才能构建“AI+ 国潮 + 动漫”教学新生态，培养复合型创意人才，为中国从动漫大国迈向强国提供核心人才支撑。

参考文献

[1] 季城如. 国潮、动漫与 AI:《哪吒之魔童闹海》的传播实践[J]. 艺术大观, 2025, (12): 100-102..

[2] 章璐, 梁晶. 高校传媒专业动漫设计课程教学改革探究[J]. 大众文艺, 2021(09): 173-174.

[3] 徐琼. 高校动漫专业与 AI 技术结合的教学改革路径研究[J]. 大观(论坛), 2025, (01): 129-131.

[4] 张王哲. 融媒体时代背景下专企融合教学模式改革探索——以动漫专业绘本创作课程为例[J]. 新美域, 2024, (03): 76-78.

[5] 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.

[6] 刘骏. 数字化学习环境下动漫设计专业在线开放课程建设研究[J]. 公关世界, 2023, (01): 116-117.

[7] 陈晓琳, 张伟峰. 人工智能驱动下艺术设计教学模式的转型路径研究[J]. 现代教育技术, 2023, 33(5): 88-94.

[8] 刘迪, 王瑞. 国潮文化在高校动漫创作中的转化机制与传播策略[J]. 装饰, 2022(7): 112-115.

[9] 赵明阳, 李静. AIGC 在动漫角色设计中的创新应用与教学实践[J]. 计算机与教育, 2025(2): 45-50.

[10] 黄雨薇, 周烨. 产教融合视域下动漫专业“AI+ 国潮”课程体系构建研究[J]. 中国电化教育, 2024(10): 102-108.