

AIGC 赋能 IP 形象设计课程教学创新研究与实践

刘霁月

广东省轻工业技师学院，广东 广州 510000

DOI: 10.61369/ETR.2026220014

摘 要： AIGC 技术为 IP 形象设计课程教学改革提供新路径。本研究以人机协同为核心理念，从课程体系重构、教学模式革新、评价机制完善、产教融合平台搭建四方面开展教学创新实践。实践表明，将 AIGC 工具应用于创意构思、方案生成与细节优化全流程，可显著压缩低阶技能训练时长，强化高阶思维培养，有效提升学生创意能力、作品质量与竞赛成果，为技工院校设计类课程改革提供参考。

关 键 词： AIGC；IP 形象设计课程；教学创新

Research and Practice on Teaching Innovation of IP Image Design Course Empowered by AIGC

Liu Jiyue

Guangdong Light Industry Technician College, Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract： AIGC technology offers a new pathway for the teaching reform of IP character design courses. This study centers on the core concept of human-machine collaboration, conducting teaching innovation practices in four aspects: curriculum system reconstruction, teaching model innovation, evaluation mechanism improvement, and the construction of industry-education integration platforms. The practice demonstrates that applying AIGC tools to the entire process of creative conception, proposal generation, and detail refinement can significantly reduce the duration of low-level skill training, enhance the cultivation of high-level thinking, effectively improve students' creative abilities, work quality, and competition outcomes, providing a reference for the reform of design-related courses in vocational technical schools.

Keywords： AIGC; IP character design course; teaching innovation

引言

近两年，以大语言模型和图像生成模型为代表的 AIGC 技术，在设计领域的应用范围越来越大，直接改变了视觉内容的生产方式与创意产出逻辑。IP 形象设计是文化创意产业的核心教学环节，原有课程教学长期依赖手工技法训练与造型规律讲授，教学周期长，迭代效率低，已经跟不上产业对快速响应与多元风格探索的现实需求。要在保留传统设计素养训练价值的基础上，把 AIGC 技术融入教学的每个环节，是当前设计教育领域需要尽快解决的问题。本研究结合 IP 形象设计课程实际，在课程内容重构，人机协作教学场景搭建，多维评价体系建设，以及产教融合实践平台开发等方面作了系统探索，最终整理出一套兼顾技术前瞻性与教学可操作性的创新方案，为技工院校 IP 形象设计课程改革提供可借鉴的实践方案^[1]。

一、AIGC 赋能 IP 形象设计课程教学创新的意义

（一）重塑创作流程，激发教学模式深层变革

传统 IP 形象设计教学长期困于手工绘制与反复修改的线性路径，学生常在技法瓶颈中受阻，创意难以完整落地。引入 AIGC 技术后，该局限被有效突破。在人物形象模块，学生借助 AI 立绘快速跨越造型基本功门槛；在美妆造型模块，AI 换妆工具替代了大量重复性试妆操作；在服饰搭配模块，虚拟试穿系统使方案验证效率倍增；在人物 IP 模块，AIGC 辅助角色世界观生成与视觉风格统一^[2]。设计流程由此从单一手工执行转为人机并行推进，教学

重心从操作训练转向思维培养，教师角色也从技能传授者转向创意引导者与审美把关人，为艺术设计教育注入了新的发展动能。

（二）拓宽审美边界，提升学生综合素养与创意能力

AIGC 工具可以在很短时间里做出大量风格不同的视觉方案，高产出效率给学生留出了过去没有的审美探索空间。学生和智能系统持续互动，能接触到远超个人日常经验的视觉表达方法，能把审美视野和设计思维的范围拉得更宽；要在海量生成内容里做筛选，做优化，还要完成再创造。学生能更清楚地明白 IP 形象设计中的核心内容，也能在一次次比较和判断中，慢慢搭建属于自己的设计语言和风格体系，整体创意素养也会跟着提上去^[3]。

二、AIGC 赋能 IP 形象设计课程教学创新的策略

（一）重构课程内容体系，融入 AIGC 技术模块

传统 IP 形象设计课程多以手工技法、造型规律、色彩原理等训练为主，而 AIGC 技术的出现要求革新传统的课程形式，全面重塑课程体系。课程内容在继承传统 IP 形象设计课程设计规律与原理的基础上，增设 AIGC 工具使用、提示词工程、智能生成结果美化等全新模块，使课程内容由原来的手工作业技法训练转变为包含内容构思、智能生成、人工挑选、精细美化等环节的完整工作流程，而非简单地在原有课程体系上“嫁接”新技术^[4]。在服饰搭配模块中，AIGC 可基于角色人设自动生成多套服装方案并进行虚拟试穿匹配，学生在此基础上进行风格调优与细节再设计，将传统反复试错的耗时大幅压缩，使教学重心从技法训练转向视觉决策与审美把控。此外，还需增加 AIGC 伦理与最终成稿版权界定等教学内容，使学生在享受技术便利的同时增强创作责任感。通过嵌入融合式的课程重构，学生在学习传统 IP 形象设计课程内容的基础上，还能掌握 AIGC 工具的使用方法，提升设计生成效率，形成兼具传统手工功底与新技术素养的复合型知识结构，为后续课程教学的开展奠定坚实基础^[5]。

（二）创新课堂教学模式，构建人机协同创作场景

AIGC 技术介入后，能给课堂教学模式的革新找出可落地的实践方向。教师要主动摸索，搭建以人机协作为基础的全新教学场景。这种模式里，课堂不再是教师单向讲，学生被动听的传统方式，会转变成师生一起参与，人机深度互动的开放式创作方式。教师可以结合特定 IP 形象设计主题，先让学生用 AIGC 工具快速生成不同风格方向的视觉草案，再组织所有人一起评析讨论生成的结果，从中找出能进一步推进的方向，再慢慢细化调整。这种教学方法把原本要花很多时间的方案探索阶段缩短，课堂时间可以更多留给高阶思维活动，比如审美判断，创意决策和风格确立。教师还能设计人机对抗与人机接力这类趣味性教学环节，让学生在和智能系统博弈或配合的过程中，更清楚理解设计的本质。比如部分环节让 AI 先出方案，学生负责批评与优化。另外一些环节让学生先画好手工草图，再交给 AI 做风格化扩展和变体生成^[6]。用这种灵活的人机协同场景设计，能提高课堂的参与度和创造性，教学效果也会比传统模式好很多。

（三）强化师资队伍建设，提升教师 AIGC 技术素养

AIGC 能不能推动教学创新，要看教师对新技术的理解够不够深入，用起来够不够熟练。要推进课程改革，就得将师资队伍建设做好。现在很多设计类教师有不少传统教学经验，专业功底也很扎实，碰到更新速度极快的 AIGC 技术，大多对技术了解跟不上，操作也不熟练。这种情况会直接影响新教学模式落地。院校要建立长期固定的教师技术培训机制，定期组织教师参与 AIGC 工具的实操工作坊，参加行业技术论坛和跨校交流研讨活动，让教师能一直跟进技术发展的最新方向，把最新技术成果转成可用的教学资源。可以鼓励教师在日常上课的时候，试着把 AIGC 工具融入课程设计中，通过“做中学”慢慢积累人机协同教学的实践经验。还可以邀请企业技术专家和行业资深设计师来做兼职教

师，和校内教师配合，各自发挥优势，一起开发融入 AIGC 技术的特色课程。教师自己也要抱着一直学习的想法，主动去找 AIGC 技术和 IP 形象设计教学的结合方向，不断调整优化自己的教学方法^[9]。教师能熟练用好 AIGC 技术，也愿意主动推动教学创新，课程改革才能从想法变成课堂里的实际行动，最终拿到稳定良好的教学效果^[10]。

（四）搭建产教融合平台，促进教学成果向产业转化

AIGC 帮 IP 形象设计教学做创新，最终要让学生更适配产业要求，更能在求职与工作中站稳脚跟。要搭建产教深度融合的实践平台。院校可以和文化创意企业，IP 运营机构与设计工作室建立长期稳定的合作关系，一起开发课程，课程围绕真实项目需求展开，训练学生用 AIGC 做设计。学生能在贴近真实工作的环境里，走完整个设计流程，从最初的创意构思到最终成品输出，都能自己动手完成。过程中，企业拿出实际的 IP 形象设计需求，还会给出市场反馈，教师负责指导学生用好 AIGC 工具，更快拿出完整方案。双方配合起来，教学内容和产业需求就能贴合在一起。同时，院校可以借助 AIGC 产出快的特点，组织学生参加各类 IP 形象设计竞赛，参与文创产品开发项目和品牌视觉形象策划等实践活动，比赛能推动学习，项目也能带动学习，学生在实打实的任务里，慢慢把综合设计能力提上来。搭建线上线下连在一起的成果展示和交易平台，也能帮到教学。学生做的优秀 AIGC 辅助设计作品，能通过这个平台直接面向市场展示推广，甚至能完成商业转化。这种依托平台运作的产教融合，给学生打开了接触实践的渠道，也铺了职业发展的路子，课程教学也能从课堂直接连到产业端，把 AIGC 技术在人才培养中的作用完全发挥出来。

三、AIGC 赋能 IP 形象设计课程教学创新研究——案例

（一）教学背景与班级设置

1. 教学背景

本案例选取高校数字媒体艺术专业 2025 级“IP 形象设计”课程，共 2 个平行班，总计 78 名学生（A 班 39 人为实验组，B 班 39 人为对照组）。

2. 实验组与对照组

实验组全程嵌入 AIGC 工具链（Midjourney+StableDiffusion+ChatGPT），对照组沿用传统手绘+PS 工作流，周期均为 16 周。

（二）四大模块的 AIGC 落地

1. 人物形象

实验组借助 StableDiffusion 的 ControlNet 模块，将草图转写为高精度立绘，平均单角色出图时间从 4.2 小时降至 28 分钟，效率提升约 8 倍。

2. 美妆造型

利用 AI 换妆插件快速生成 20+ 风格方案，学生在此基础上二次精修，方案产出量由每人 3 套提升至 12 套。

3. 服饰搭配

通过虚拟试穿模型快速匹配服装与角色体型，试穿错误率从

传统方式的 35% 降至 8%。

4. 人物 IP

结合 ChatGPT 生成角色世界观与性格标签，再用 Midjourney 统一视觉风格，IP 完整度评分从对照组的 72 分提升至 89 分。

（三）对比数据与获奖成果

期末作品评审中，实验组在“创意新颖度”和“完成度”两项指标上分别高出对照组 23% 和 31%。课程结束后 3 个月内，实验组学生累计获得省级以上设计竞赛奖项 11 项（含全国大学生广告艺术大赛银奖 1 项、省级 IP 设计大赛金奖 2 项），对照组仅获 4 项。

（四）启示

AIGC 工具并未替代学生的审美判断，反而将其从重复劳动中

释放出来，聚焦于创意决策与风格把控，实现了“人机协同”的教学范式升级。

四、结束语

本研究通过理论梳理与教学实践验证，证实 AIGC 技术能够在 IP 形象设计课程中实现深度嵌入，而非简单叠加。课程重构使教学重心从技法操练转向创意决策，人机协同场景显著提升了课堂参与度与方案产出效率，过程性评价与产教融合机制则有效保障了人才培养质量与产业适配度。当然，技术工具的快速迭代也对教师能力与课程更新速度提出了更高要求，未来需持续关注模型演进趋势，动态优化教学方案，确保技术红利真正转化为育人实效。

参考文献

[1] 詹秦川, 陆玥颖, 赵洋. 基于 ZMET 方法的青唐城遗址旅游形象设计研究 [J]. 包装工程, 2025, 46(24): 547-556.

[2] 爱新伯驤, 支晓翔. 中国传统文化艺术——剪纸元素在视觉形象设计中的体现 [J]. 中国造纸, 2025, 44(11): 230-231.

[3] 陈艺, 邵红合, 许妍妍. 皮尔士符号学视域下非遗煤精 IP 形象设计研究 [J]. 包装工程, 2025, 46(22): 573-582.

[4] 李铭超. 《非遗明德醒狮系列 IP 形象设计——刘备狮、关羽狮、张飞狮》[J]. 出版发行研究, 2025, (11): 119.

[5] 何媛媛, 董红羽. 基于用户偏好的朱仙镇木版年画品牌形象设计 [J]. 包装工程, 2025, 46(20): 328-339.

[6] 孔德容. 《阳光果仔农产品 IP 形象设计》(IP 形象设计) [J]. 出版发行研究, 2025, (10): 124.

[7] 蔚一潇. 《麦宝——农业主题 IP 形象设计》(IP 形象设计) [J]. 出版发行研究, 2025, (10): 124.

[8] 徐梦柠. 探苗族元素与人物形象设计课程融合路径——以广西苗族盛装为例 [J]. 大众文艺, 2025, (07): 93-95.

[9] 康晓萌. "品牌形象设计"课程"多融"实践教学模式构建及应用研究——以敦煌"小杏茶"为例 [J]. 天工, 2024, (36): 88-90.

[10] 周天钰. "以教促赛"理念下广西少数民族盛装元素助力教育改革实践探索——以人物形象设计专业毕业设计课程为例 [J]. 上海服饰, 2024, (12): 156-158.