

AIGC 技术对动画短片情感表达与镜头语言的重构

刘心蕊

北京服装学院, 北京 100029

DOI:10.61369/ECE.2026050011

摘 要 : 随着生成式人工智能 (AIGC) 技术的快速发展, 文生视频、智能渲染等技术逐渐渗透到动画短片创作领域, 打破了传统动画人工主导的创作模式。动画短片具有轻量化、高创意性以及强传播性的特点, 这也让它成为了 AIGC 技术落地的重要载体。借助 AIGC, 动画短片作者可以不用再局限于后期辅助制作, 他们可以从艺术维度重构动画短片的创作, 极大拓宽了镜头语言的表现边界与叙事能力。鉴于此, 本文将针对 AIGC 对动画短片情感表达的重构、镜头语言的革新以及现存的问题和优化路径入手分析, 探析技术与动画艺术融合的内在逻辑。

关 键 词 : AIGC 技术; 动画短片; 情感表达; 镜头语言; 重构

The Reconstruction of Emotional Expression and Shot Language in Animated Short Films by AIGC Technology

Liu Xinrui

Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing 100029

Abstract : With the rapid development of Generative Artificial Intelligence (AIGC) technology, technologies such as text-to-video and intelligent rendering have gradually penetrated into the field of animated short film creation, breaking the traditional manual-dominated creation mode of animation. Animated short films are characterized by light weight, high creativity, and strong communication, which also make them an important carrier for the application of AIGC technology. With the help of AIGC, creators of animated short films are no longer limited to post-production auxiliary work; instead, they can reconstruct the creation of animated short films from an artistic dimension, greatly expanding the expressive boundaries and narrative capabilities of shot language. In view of this, this paper will analyze the reconstruction of emotional expression, the innovation of shot language in animated short films by AIGC, as well as the existing problems and optimization paths, so as to explore the internal logic of the integration of technology and animation art.

Keywords : AIGC technology; animated short films; emotional expression; shot language; reconstruction

一、AIGC 技术对动画短片情感表达的重构

(一) 重构角色微观情绪, 实现表达精细化、多元化

通过引入 AIGC 技术, 能够实现对动画短片角色的情感表达重构, 通过改变动画角色的微表情、肢体细节等, 可以更为细节地刻画纠结、隐忍等复杂的情绪。借助海量的真人表演、经典动画数据集训练, 我们可以逐渐构建一个更为完善的情绪符号体系与动作逻辑, 通过精准文本指令驱动 AI 生成一系列连贯、自然的微表情动态, 像是瞳孔缩放、眼角泛红等细微面部变化, 这样能够有效解决传统动画表情僵硬、层次单薄的问题^[1]。此外, AIGC 的引入可以有效打破写实角色的情绪表达局限, 针对国风、赛博朋克等非写实的动画风格, 创作者可以利用风格迁移技术, 在保留画面艺术调性的基础上适配专属情绪表达逻辑, 这样可以让抽象的物象传递清晰、细腻的情绪, 极大拓宽了动画短片角色情感表达的边界。

(二) 重构场景氛围情感, 实现渲染智能化、沉浸式

场景色调、光影变化是烘托叙事情绪、营造沉浸氛围的重要

手段, 也是动画情感表达的重要辅助模式。传统的动画场景氛围渲染主要是依靠画师逐帧调整色彩、手绘光影, 这样不仅效率极低, 而且整体的色调、光影节奏很难统一, 常会出现情绪氛围割裂、氛围感薄弱的问题。通过引入 AIGC 技术, 创作者可以利用智能色彩算法实现场景氛围与叙事情绪的深度绑定。借助智能色调, 可以实现自适应匹配情绪基调, AI 可以根据短片的叙事主题与情绪走向自动统筹全局色彩体系, 有利于强化情绪氛围感^[2]。此外, 创作者还可以利用 ControlNet、LoRA 等微调模型, 打造一些符号化的风格场景, 借助扭曲画面表现人物内心的混乱, 也可以利用对称构图的方式表现心境平和。

(三) 重构叙事情感节奏, 实现节奏动态化、个性化

动画短片的时长较为有限, 叙事情感节奏会在很大程度上影响作品的情绪感染力与叙事效果。通过引入 AIGC 技术, 创作者可以利用叙事逻辑算法实现叙事情感节奏的科学化、动态化调控。AI 可以精准识别剧情的起承转合, 而后根据情绪的属性自动分配镜头时长与切换节奏, 这样可以让情绪节奏与叙事节奏高度契合, 从而保证全篇情感的流畅递进、层层铺垫。不仅如此, 前

沿 AIGC 交互式技术还可以打破传统动画单向情感输出的模式，它可以根据观众的观看反馈、互动选择动态调整画面内容与情绪走向，这样可以形成千人千面的个性化情感体验，有利于拓展动画短片情感传播的维度与深度^[3]。

二、AIGC 技术对动画短片镜头语言的革新重构

（一）革新分镜设计模式，实现智能化、精准化创作

分镜是镜头语言的基础，它也会在很大程度上影响整部影片的镜头布局、叙事逻辑等。传统的动画分镜需要创作者手绘草图、逐段设计镜头，整套分镜流程会消耗很长的时间，若是修改也会有很高的成本，同事，静态的草图很难预判最终成片的效果，常会出现设计与成片脱节、镜头衔接不畅等问题^[4]。AIGC 的引入可以彻底重构分镜创作逻辑，它能够实现从文本到分镜的一键智能化生成。创作者只需要输入剧本内容、叙事主题，AI 就可以自主拆解剧情场次，精准划分镜头段落，甚至可以自动标注每一组镜头的景别、拍摄角度等，这样可以更为快速地生成标准化、系统化的分镜脚本，有利于幅缩短前期的创作周期。不仅如此，AIGC 可以实现从静态分镜到动态预览的升级，创作者可以根据分镜方案实时生成动态片段，从而更为直观地展示镜头运动、画面构图等效果，这样可以帮助创作者快速排查镜头漏洞、优化叙事节奏^[5]。

（二）拓宽镜头调度边界，实现多元化、立体化叙事

镜头调度与运动镜头是镜头语言的关键一环，它们也是传统动画创作的主要短板。传统的二维动画很难实现环绕、航拍等复杂镜头，通常是依赖固定镜头与简单推拉镜头，这样会导致空间的表现力较为薄弱，视觉叙事的层次也会较为单一，很难营造一个丰富的画面张力与氛围感。AIGC 深度模拟专业影视虚拟摄影机的运动逻辑可以复刻航拍、轨道等专业设备的拍摄效果，这样可以对动画镜头的表现边界全面拓展。创作者可以通过文本指令实现镜头的推拉、平移等运动效果，镜头的轨迹也非常平滑流畅。此外，AI 可以一次性完成多段连贯的镜头运动组合，无需人工拆分制作、拼接剪辑，这样可以有效解决传统组合镜头制作难度大、衔接生硬的问题^[6]。

（三）优化构图转场体系，实现美学化、规范化升级

画面构图、镜头转场等会对动画镜头的视觉美感与叙事流畅度产生很大影响，传统的动画构图、转场主要是依靠创作者的个人审美，这样就和容易出现构图失衡、景别混乱等方面的问题，长期创作也会导致一定的同质化现象，很难形成一些独特的镜头美学风格。AIGC 内置一套成熟的影视美学算法，它可以利用三分法、对称构图等经典的美学逻辑自动优化元素布局，这样可以保证动画短片的每一组镜头构图均衡、重点突出^[7]。同时，AI 还可以实现构图与情绪的深度适配，对于一些压抑剧情它会采用紧凑偏斜构图，对于一些自由剧情则会采用开阔留白构图，这样可以让构图更好地服务于叙事与情感，从而逐渐实现形式与内容的高度统一。在转场设计方面，AIGC 也突破了传统动画硬切、淡入淡出的单一模式，它提供了遮挡转场、动作衔接转场等数十种

创意转场效果。在景别搭配方面，AI 可以结合叙事逻辑自动交替搭配特写、近景等，这样可以在有限的时长内最大化提升叙事效率与视觉层次，有利于实现动画镜头语言的全方位美学升级^[8]。

三、AIGC 赋能动画短片创作的现存问题与优化路径

（一）AIGC 赋能动画短片创作的问题

1. 情感表达模板化、浅层化，人文内涵缺失

AIGC 的情感生成逻辑主要是对现有影像情绪符号的复刻与重组，它很难理解情绪背后的人文底蕴、人生感悟以及复杂的心理矛盾。AI 虽然可以精准生成标准的喜怒哀乐表情与氛围画面，但是它很难刻画隐忍、遗憾等复杂的深层次人类情感，这样会导致其出现“画面精致、情感空洞”的问题。同时，算法过于依赖通用的模板生成内容，这样会导致不同作品的情绪氛围、角色表现高度同质化，这样会逐渐丧失动画艺术的个性化与独创性，从而逐渐陷入一个“有技术无温度”的创作困境。还有一些 AI 生成的内容存在微表情脱节、情绪过渡生硬等细节问题，这样可能会引发恐怖谷效应，从而极大削弱观众的共情体验^[9]。

2. 镜头语言创意固化，原创性不足

当前，很多 AIGC 镜头是利用现有的影视、动画数据库进行训练，这样会导致所有的镜头调度、构图方式都是一些经典手法的复刻整合，缺乏原创性、实验性的先锋镜头设计。创作者若是过度依赖 AI 自动生成功能，可能会逐渐丧失镜头构思、美学设计的主观创作能力，导致动画短片镜头语言千篇一律、缺乏创意。同时，现有的 AI 对于一些非常规、实验性的镜头适配能力极差，它们无法满足艺术动画的创新创作需求，这样也会极大限制动画短片的艺术探索空间^[10]。

3. 创作主体弱化，行业规范体系缺失

在 AIGC 介入后，动画创作逐渐从传统的人工原创转变为“人机协同创作”，创作对的主体、著作权归属变得模糊，这样会导致版权纠纷隐患变得越发突出。一些创作者过度依赖 AI，他们的剧本、分镜以及画面镜头等都会交给算法，创作者只是输入一些指令，这样会导致其手绘功底、分镜设计等核心能力持续退化，创作的主体性也会被不断弱化。不仅如此，一些 AI 生成的画面存在长序列连贯性不足、角色肢体变形等技术漏洞，这也需要大量的人工修正，这样会在很大程度上抵消技术的效率优势^[11]。

（二）AIGC 赋能动画短片创作的路径

1. 坚守人文核心，构建人机情感协同创作模式

为提升 AIGC 赋能动画短片创作效果，我们要明确“人为核心、AI 为辅助”的创作原则，将人类创作者作为情感内核、叙事主题的唯一主导者。创作者要负责构思作品的人文内涵与情感脉络，对于整体情绪基调进行把控，将那些复杂、细腻的情感创意落地，这样才能保证动画短片有“人情味”^[12]。创作者可以利用 AIGC 完成微表情生成以及氛围渲染这类重复性的工作。为保证动画短片的效果，我们可以通过“真人表演捕捉+AI 风格转化”的模式弥补 AI 情感理解短板，对 AI 生成的画面可以进行人工的二次打磨，这样可以有效剔除模板化的痕迹，从而更好地实现技术

质感与艺术温度的双向统一。

2. 强化人工创意引领，突破镜头模板化桎梏

在 AIGC 赋能动画短片创作改革中，我们要善于区分人机创作的分工，将核心创意环节交由人工完成，镜头大纲、核心镜头调度等都需要创作者自主设计，而后方可利用 AI 实现构思画面的落地呈现，这样可以有效解决纯算法自动生成的问题。此外，我们还需鼓励创作者依托传统动画镜头功底设计一些先锋化、个性化的原创镜头语言，利用“人工手绘关键帧+AI 补全动态”的模式保证动画短片的创作效率与创意原创性。为保证数据库的可用性，我们需要持续扩充先锋性、实验性等镜头数据，进一步优化算法模型，这样可以大幅提升 AI 对创新镜头的适配能力，进一步拓宽动画镜头的艺术探索边界^[13]。

3. 规范创作流程，厘清版权边界与创作权责

为提升 AIGC 赋能动画短片创作效果，行业与平台要不断完

善 AIGC 动画作品的版权规范，明确人机协同作品的著作权归属、使用权限与追责的标准，这样可以有效规避版权纠纷。我们还需建立一个更为标准化的人机分工体系，前期创意、剧本构思等都需要由人工完成，中期画面制作、特效渲染可以让 AI 执行，后期的剪辑、整体把控也要回归到人工，这样可以牢牢守住人类的创作主体地位。

4. 迭代技术算法，提升画面与镜头连贯性

从技术研发层面分析，我们要持续优化 AIGC 视频生成模型，进一步强化长序列画面、多角色互动的动态连贯性，修复现有的肢体变形、元素错位等细节漏洞，这样可以大幅提升 AIGC 赋能动画短片创作水平。此外，我们还需升级全局调控算法，让 AI 能够更为合理地统筹整部短片的风格、镜头逻辑，这样可以逐渐摆脱单片段碎片化生成的局限，从而大幅提升整体创作质量。

参考文献

[1] 丁潇洒. 装饰风格在动画中的应用研究：以动画短片《笙自若》为例 [D]. 山东工艺美术学院, 2025.

[2] 刘玉兰. 基于 AIGC 的三维水墨动画风格迁移研究：以毕业作品《赤壁赋》为例 [D]. 四川师范大学, 2025.

[3] 谢润之. AIGC 视域下数字动画创作的人机协作机制研究 [D]. 四川师范大学, 2025.

[4] 孙延. AIGC 技术在动画创作中的应用研究 [D]. 北京服装学院, 2025.

[5] 袁泉. 修辞叙事视角下的人工智能辅助动画短片设计 [D]. 江南大学, 2025.

[6] 梅逸非. 拟像理论下 AIGC 超真实动画设计策略研究 [D]. 江南大学, 2025.

[7] 王雪纯. 《聊斋志异》神话重述与动画叙事创新研究 [D]. 天津工业大学, 2025.

[8] 贾云鹏, 徐慧冉, 郑晓发, 等. AIGC 技术在主旋律影视创作中的应用与优化路径——以动画短片《情满春园路》为例 [J]. 现代电影技术, 2025, (5): 38-45.

[9] 郑晓发, 周雨桐, 常迺. 动画短片中人机协同 AIGC 影像创作流程的探索与实践 [J]. 现代电影技术, 2024, (11): 19-24.

[10] 严天泽. 视觉重构：AIGC 技术在动画中的应用研究 [D]. 中央美术学院, 2024.

[11] 梁国栋. 人工智能生成内容对动画创作的影响研究 [D]. 景德镇陶瓷大学, 2024.

[12] 尚文艺. AIGC 技术在人工智能动画创作中的应用研究：以毕业作品城市宣传类动画《蚌埠住了》为例 [D]. 安徽财经大学, 2024.

[13] 黄竣. AIGC 技术在动画创作中的应用 [J]. 玩具世界, 2023, (5): 54-56.