

生成式 AI 情形下动画专业教育的模式改革研究

刘雨童

西安外国语大学 艺术学院, 陕西 西安 710128

DOI:10.61369/HASS.2025050014

摘 要 : 随着生成式 AI 技术在动画领域的广泛应用, 动画专业教育面临着前所未有的变革需求。本文通过剖析生成式 AI 对动画产业生态与人才需求的重塑, 从课程体系、技能培养、实践模式、师资队伍、伦理教育与评价体系六个维度, 提出构建 “人机协同” 新型动画教育模式的改革路径, 旨在培养既精通创意表达, 又能驾驭 AI 工具的复合型动画人才, 为动画专业教育的现代化转型提供理论与实践参考。

关 键 词 : 生成式 AI; 动画专业教育; 模式改革; 人机协同

Research on the Model Reform of Animation Professional Education in the Context of Generative AI

Liu Yutong

School of Art, Xi'an International Studies University, Xi'an, Shaanxi 710128

Abstract : With the wide application of generative AI technology in the field of animation, animation professional education is facing an unprecedented demand for transformation. This article analyzes the reshaping of the animation industry ecosystem and talent demand by generative AI, and proposes a reform path for constructing a new "human-machine collaboration" animation education model from six dimensions: curriculum system, skills training, practical mode, teaching staff, ethical education and evaluation system, aiming to cultivate students who are proficient in creative expression Compound animation talents who can also master AI tools provide theoretical and practical references for the modern transformation of animation professional education.

Keywords : generative AI; animation professional education; model reform; human-machine collaboration

引言

近年来, 生成式 AI (Generative Artificial Intelligence) 技术如 Midjourney、Stable Diffusion、Pika Labs 等的迅猛发展, 深刻改变了动画产业的创作模式与生产流程。从角色设计、场景构建到动画分镜, AI 工具已广泛渗透于动画制作的各个环节, 大幅提升效率的同时, 也重塑了行业的人才需求结构^[1]。传统以手绘技巧、软件操作为核心的动画专业教育模式, 在生成式 AI 浪潮下, 面临着教学内容滞后、实践与产业脱节、人才能力与市场需求错配等挑战。如何借助 AI 技术赋能, 构建 “创意引领、技术支撑、实践导向” 的新型动画教育模式, 成为动画教育领域亟待解决的关键问题。

一、生成式 AI 对动画产业的影响

(一) 创作流程的颠覆与重塑

生成式 AI 打破了传统动画创作的线性流程, 实现了从 “创意构思 - 手工绘制 - 软件制作” 向 “创意引导 - AI 生成 - 人工优化” 的范式转变。在前期策划阶段, AI 剧本生成工具可依据故事主题、角色设定快速输出多版剧情大纲, 为创作者提供灵感启发; 在设计环节, 输入文字描述即可生成高质量角色草图、概念场景, 极大缩短了创意试错周期; 动画制作阶段, Pika Labs 等工具能将静态图片转化为动态分镜, 甚至生成完整动画片段, 让创

作者从繁琐的基础制作中解放, 专注于核心创意打磨。

(二) 产业人才需求的结构性变革

当前, 动漫行业对于专业人才的需求发生了明显变化, 从过去单一的需要美术设计能力, 逐渐转向需要 “技术 + 艺术” 的跨界融合能力。随着 AI 深度介入动画生产, 传统以 “技能操作” 为主的岗位需求减少, 而具备 “创意驾驭 + AI 协同” 能力的复合型人才成为市场新宠。一方面, 创意策划岗位要求从业者能精准提炼创意概念, 通过优质 “提示词” 引导 AI 生成符合需求的素材; 另一方面, “AI 优化师” “提示词工程师” 等新兴岗位涌现, 其职责是评估、校准 AI 产出, 通过调整参数、补充细节, 确保 AI

作者简介: 刘雨童 (1998-), 女, 陕西咸阳人, 硕士研究生, 西安外国语大学艺术学院助教, 研究方向: 动画、数字媒体技术。

成果符合动画创作的艺术标准与商业需求。

二、动画专业教育面临的挑战

（一）课程体系滞后于产业变革

传统动画专业课程体系侧重手绘基础、软件操作等技能训练，对 AI 技术应用、创意策划等新兴领域的覆盖不足。以角色设计课程为例，多围绕传统手绘技法展开，而对如何用 AI 生成角色初稿、优化设计方案的教学缺失，导致学生毕业后难以适应行业“AI 辅助设计”的工作模式。同时，课程间缺乏整合性，学生无法将 AI 技术与动画叙事、美术风格等知识有效融合，难以产出完整的 AI 辅助动画作品^[2]。

（二）实践教学与产业需求脱节

实践教学，项目案例陈旧、缺乏真实商业场景，学生在模拟项目中难以接触到行业前沿的 AI 工具与工作流程。校企合作深度不足，企业参与实践教学的积极性不高，学校无法及时获取产业对 AI 人才的最新需求，导致实践教学内容与市场需求存在“时滞”。此外，实践考核偏重作品完成度，忽视学生在 AI 工具运用、问题解决等方面的能力评估，难以全面检验学生的岗位胜任力。

（三）师资队伍能力亟待升级

多数动画专业教师成长于传统教育体系，对生成式 AI 技术的掌握与应用能力有限，难以在教学中给予学生专业指导。部分教师虽意识到 AI 的重要性，但缺乏系统学习与实践经验，教学内容局限于理论讲解，无法开展实操教学。师资队伍的知识结构短板，严重制约了动画专业教育改革的推进速度与实施效果。

三、动画专业教育模式改革路径

（一）课程体系重构：“创意 + AI”双核心驱动

1. 强化创意源头课程

大幅提升创意策划、动画叙事、分镜美学等课程比重，培养学生的原创思维与艺术感知力。通过分析经典动画案例（如《千与千寻》的叙事结构、《蜘蛛侠：平行宇宙》的视觉叙事），引导学生掌握创意表达技巧，为 AI 生成提供高质量“创意输入”。例如，在“动画剧本创作”课程中，增加“AI 剧本生成分析”环节，对比 AI 生成与人工创作的剧情，让学生理解创意在剧本创作中的核心地位。

从理论层面看，这一改革呼应了技术接受模型（TAM）中的“感知有用性”原则——当学生认识到创意能力对驾驭 AI 工具的关键作用时，会更主动投入创意课程学习。同时，依据建构主义学习理论，创意课程通过案例分析、情境模拟等方式，帮助学生构建个性化的创意知识体系，为 AI 工具的高效应用奠定认知基础。

2. 构建 AI 技术应用课程群

系统开设“生成式 AI 动画应用”“提示词工程与创意校准”“AI 动画优化技巧”等课程，涵盖 AI 在动画全流程的应用。

课程内容从基础的 AI 工具操作，进阶到复杂创意的 AI 实现，以及 AI 生成内容的批判性评估。如在“生成式 AI 动画应用”课程中，设置“用 AI 生成古风仙侠动画场景”项目，要求学生从创意构思、提示词设计到 AI 生成与优化，全程独立完成，掌握 AI 辅助动画创作的核心技能。

3. 整合跨学科课程

引入计算机科学、数据科学等跨学科知识，开设“AI 原理与动画应用”“动画数据处理与分析”等课程，让学生理解 AI 生成的底层逻辑，提升对 AI 工具的驾驭能力。例如，“AI 原理与动画应用”课程中，通过简单案例讲解生成式 AI 的算法原理（如扩散模型、对抗生成网络），帮助学生理解为何某些提示词能生成更优质的动画素材，打破“工具依赖型”盲目使用。

（二）技能培养转型：聚焦“人机协同”核心能力

1. 创意转化能力培养

训练学生将抽象创意转化为 AI 可理解的结构化指令。在角色设计、场景构建等课程中，要求学生用“角色性格 + 时代背景 + 视觉风格”的逻辑拆解创意需求，并通过撰写精准提示词引导 AI 生成素材。例如，在“AI 角色设计”实践中，学生需描述“一个生活在蒸汽朋克世界的乐观机械师，身着 19 世纪工装改良服饰，配备机械义肢，面部有齿轮纹身”，确保 AI 生成符合预期的角色形象。

2. 批判优化能力提升

培养学生对 AI 生成内容的批判思维与优化能力。结合动画运动规律、美术风格等专业知识，分析 AI 生成动画中的细节瑕疵（如角色动作不自然、场景透视错误），并指导学生通过手动调整、参数优化等方式提升作品质量。例如，在“动画运动规律”课程中，以 AI 生成的角色跑步动作为例，让学生从关节运动、重心转移等角度分析错误原因，并用专业软件修正，实现“AI 生成 - 人工校准”的闭环。

3. 技术理解能力拓展

开设 AI 技术基础课程，让学生掌握生成式 AI 的基本原理、训练机制与应用边界，避免因技术认知不足导致的创意受限或滥用风险。例如，讲解 AI 训练数据的风格偏向对生成结果的影响，让学生明白为何某些创意需通过“混合提示词”（如“吉卜力风格 + 赛博朋克”）突破 AI 的风格局限，提升创意实现的灵活性。

（三）实践模式创新：模拟行业真实协作场景

1. 开展 AI 辅助的项目式教学

以短篇动画制作、商业广告动画等真实项目为载体，要求学生在 AI 工具辅助下，完成从创意提案到最终作品输出的全流程。例如，在“毕业创作”中，学生需用 AI 生成角色、场景初稿，结合手绘与软件工具进行细节优化，最终提交“创意方案 + AI 生成过程记录 + 人工优化说明”，全面展示人机协同创作能力。

2. 构建跨角色协作实践平台

借鉴动画企业“创意总监 - AI 优化师 - 动画师”的协作模式，在实践教学设置“创意策划组”“AI 优化组”“人工精修组”等角色，让学生分组协作完成项目。通过模拟真实工作场景，培养学生在人机协同中的沟通能力、团队协作能力与问题解决能力。

例如，在“AI 动画项目实践”课程中，创意策划组负责提出项目创意与提示词设计，AI 优化组运用工具生成素材并筛选结果，人工精修组对 AI 成果进行艺术加工与质量把控，各组间通过项目管理平台实时沟通，确保项目高效推进。

3. 深化校企合作实践

与动画企业、科技公司建立长期稳定合作关系，引入实际商业项目，让学生在企业导师指导下，参与 AI 辅助的动画制作。例如，与游戏公司合作开展“游戏角色 AI 设计”项目，学生根据游戏世界观与角色定位，用 AI 生成多版角色方案，经企业评估后优化完善，最终应用于游戏开发。同时，企业为学生提供实习机会，使其深入了解行业最新动态与工作流程，提升就业竞争力。

（四）师资队伍建设：打造复合型教学团队

1. 教师能力提升计划

组织教师参加生成式 AI 动画应用培训，鼓励教师参与行业项目实践，定期选派教师到动画企业、AI 研发机构进修，掌握行业前沿技术与工作流程。例如，安排教师参与企业的 AI 动画项目制作，学习如何在实际项目中运用 AI 工具提升效率、解决问题，返校后将实践经验融入教学。

2. 跨学科师资引入与联动

与计算机学院、设计学院等合作，邀请 AI 技术专家、数字艺术学者参与动画专业教学，组建跨学科教学团队。例如，开设“AI 动画前沿”课程，由 AI 专家讲解最新技术进展，动画教师负责案例分析与创意引导，实现技术与艺术的深度融合。同时，建立跨学科教研机制，定期开展教学研讨活动，共同开发 AI 相关课程与教学资源。

（五）伦理与版权教育：树立“负责任的 AI 创新”理念

1. 版权边界教育

结合实际案例（如某动画公司因使用 AI 生成素材侵犯版权被起诉），系统讲解生成式 AI 训练数据的版权属性、生成内容的原创性界定标准，以及合法使用 AI 工具的操作指南。例如，在“动画法律与伦理”课程中，分析 AI 训练数据来源的合法性问题，强调学生在使用 AI 时需确保数据合规，避免侵权风险。同时，指导学生如何通过标注 AI 生成环节、合理引用开源数据等方式，明确作品版权归属。

2. 伦理价值引导

开展 AI 伦理主题研讨活动，引导学生思考 AI 在动画创作中的应用边界，如 AI 生成内容是否可能强化刻板印象、削弱动画的人文情感，以及如何利用 AI 技术促进文化多样性与艺术创新。例如，组织“AI 与动画艺术的未来”主题辩论，让学生从不同视角探讨 AI 对动画创作伦理的影响，培养学生的批判性思维与社会责任感，树立“技术服务于创意，而非主导创意”的价值观。

（六）评价体系优化：多维度考量人机协同能力

1. 评价维度拓展

在作品评价中增加“创意独特性”“AI 协同效率”“问题解决能力”等维度，全面评估学生的人机协同创作能力。例如，对 AI 辅助制作的动画短片，不仅考察画面质量、叙事流畅度，更关注学生如何用创意引导 AI 生成、优化作品，以及在创作过程中解决 AI 技术问题的能力。同时，设置“创意突破奖”“最佳 AI 应用奖”等专项奖项，激励学生在人机协同创作中勇于创新。

2. 过程性评价强化

要求学生提交“AI 创作日志”，详细记录从创意构思、提示词设计、AI 生成结果到人工优化的全过程，分析每一步的决策逻辑与问题解决思路。教师通过对创作日志的评估，了解学生的学习过程与能力提升轨迹，及时给予针对性指导。例如，根据学生在日志中记录的提示词迭代过程，分析其创意转化能力的发展情况，对提示词撰写技巧、创意表达清晰度等方面提出改进建议。

四、结论

生成式 AI 技术的发展为动画专业教育带来了深刻变革，既是挑战也是机遇。通过课程体系重构、技能培养转型、实践模式创新、师资队伍升级、伦理教育强化与评价体系优化等多维度改革，构建“人机协同”的新型动画教育模式，是培养适应新时代需求的动画人才的必由之路。在这一过程中，教育者需把握技术发展趋势，以创意为核心，以 AI 为工具，推动动画专业教育从传统技能型向创新复合型转变，为动画产业的可持续发展输送高质量人才。

参考文献

[1] 叶佑天, 姜金镇. 人工智能赋能动画创作方式的新思考 [J]. 电影评介, 2024 (03): 7-13.

[2] 石嘉忻, 孙金山. 人工智能背景下高职院校动漫专业课程教学改革研究——以动画角色设计课程为例 [J]. 常州信息职业技术学院学报, 2025, 24 (02): 48-51.