

Research on the training mode of animation majors in application-oriented undergraduate colleges in the era of artificial intelligence

Cheng Zhao¹ Yujie Huang²

Qingdao Huanghai University, Qingdao, Shandong, 266000, China

Abstract

The integration of “artificial intelligence” into academic discipline development has become a key focus of teaching reforms in Chinese universities, aligning with the new trends advocated in the “New Liberal Arts Construction Declaration”. In the AI era, optimizing academic disciplines and deepening the integration of artificial intelligence with liberal arts specialties present fresh challenges for adjusting talent cultivation models in domestic institutions. This study examines practical cases of effective AI integration in animation program development at applied undergraduate institutions, particularly in curriculum design and course construction. The research aims to promote collaborative development between applied undergraduate animation programs and the animation industry, cultivate urgently needed AI-skilled professionals through practical implementation, and explore pathways for expanding students’ technical competencies and facilitating cognitive transformation.

Keywords

artificial intelligence; application-oriented undergraduate colleges; animation major; talent training mode

人工智能时代应用型本科院校动画专业人才培养模式研究

程钊¹ 黄玉洁²

青岛黄海学院, 中国·山东 青岛 266000

摘要

“人工智能”融入学科建设是当前国内院校教学改革的重点方向,也是《新文科建设宣言》中所倡导的新趋势。在人工智能时代,要促进专业优化,推动人工智能与文科专业深度融合,这也为国内院校人才培养模式的调整提出了全新的要求。本文将结合应用型本科院校的动画专业人才培养模式在专业设置和课程建设等层面实现与人工智能有效融合的实际案例进行研究。旨在推动应用型本科动画专业与动画行业协同发展,在实践中增援亟待提升人工智能技术的动画人才,探索学生技能拓展与思维转型的路径。

关键词

人工智能; 应用型本科院校; 动画专业; 人才培养模式

1 引言

伴随人工智能(Artificial Intelligence)技术的逐渐普及,动画产业正经历着深刻的变革,这直接影响了高校动画专业人才培养方向与人才培养模式。应用型本科院校作为培养应用型、技术型人才的重要阵地,必须顺应这一趋势,对动画专业人才的培养模式进行探索与创新,以确保专业人才能够紧跟时代步伐,满足当下行业的需求并具备竞争力,为社会发展添砖加瓦。

【基金项目】山东省高等教育人才研究会研究计划项目(项目编号: RK24-22)。

【作者简介】程钊(1998-),男,中国山东青岛人,硕士,助教,从事动漫与游戏设计研究。

2 人工智能与动画专业人才培养融合之必要性

随着人工智能技术的飞速发展,全球各行业都在经历一场深刻的变革,尤其是动画产业。AI的应用不仅改变了动画的生产方式,也催生了全新的创作手段和表现形式。当前,动画产业亟需具备能够融合创意与技术的复合型能力人才,尤其是在人工智能日益渗透的时代背景下,这一需求愈加迫切。

2.1 行业发展要求——业内需要创造力与技术力复合人才

动画行业作为文化创意产业的重要组成部分,一直以来依赖于艺术创意与技术手段的结合。传统的动画制作方式多依赖于手绘和计算机生成影像(CGI),其制作流程繁琐且依赖大量的人工劳动。而随着人工智能技术的不断突破,AI在图像识别、计算机视觉、自然语言处理等领域的快速

发展,使得动画制作的技术手段有了质的飞跃。AI不仅能够高效处理复杂的视觉效果和动画制作流程,还能够在创作过程中通过机器学习算法生成内容、优化角色和场景设计、提升动画动作流畅性,提高了制作的效率和质量。例如,迪士尼公司在其近年来的动画制作中大量使用了AI技术,尤其是在动画人物面部表情的生成和细节处理方面,AI通过分析大量人物表情数据,能够生成更自然、更丰富的表情动画,这大大提升了角色的情感表现力。除了国外的迪士尼、Pixar和Dream Works等大型动画制作公司,国内的动画电影也逐步涉及该技术,如近期上映的《哪吒之魔童闹海》(以下简称哪吒2)已经开始在其项目中使用AI辅助创作,倍视传媒副总裁谢宁,作为参与《哪吒2》制作的影视公司代表如是说到:“面对AI带来的机遇与挑战,我们亟须培养既懂AI语言,又懂视听语言的复合型人才,唯有如此,才能讲好更多中国故事,推动中国文化走向世界。掌握AI的年轻人将成为《哪吒3》主力”。^[1]

面对行业对复合型人才的需求,教育体系也需要做出相应的调整,动画专业的教育应当从单纯的艺术创作走向更为多元的技术与艺术融合的方向[1]。

2.2 学生发展重构——技能拓展与思维转型的双重赋能

2024年10月,教育部高等学校动画、数字媒体专业教学指导委员会委员、北京林业大学信息学院教授淮永建从技术角度探讨了人工智能时代AI如何赋能未来的动画教育或动画的艺术创作实践,强调了AI平台工具与专业课程紧密结合的必要性。^[2]2024年12月30日,全国首个人工智能艺术学院在天津美术学院揭牌,北京理工大学、大连理工大学、浙江大学等多所高校也已经启动人工智能培养方案。这些数据表明,人工智能技术已经在融入中国很多头部高校教学流程中,而作为应用型本科院校,亟须对学生发展方向进行重构,及时调整技能拓展与思维转型进行赋能。

动画专业的学生在动画概论、视听语言、手绘、角色设计、动画软件操作和模型制作等方面的训练构成了动画制作的核心能力。然而,在人工智能时代,单一的艺术技能已无法满足行业的多样化需求,学生还需要拓展至与AI技术相关的新技能。这些技能包括但不限于:人工智能工具的应用能力、数据分析能力、跨平台与跨媒介创作能力等。让学生在跨学科思维、逻辑分析能力与实践创新能力上实现“内外兼修”。

3 人工智能与动画专业人才培养融合之矛盾性

3.1 新型课程体系与教师旧的教学思维之间的矛盾

现实中许多院校面临着新型课程体系与教师旧有教学思维之间的矛盾,根源在于教育者的思维模式和教育理念滞后于行业的技术进步。传统的动画专业教学方法以教师讲授和学生实践为主,教师通过示范和指导帮助学生掌握动画制作的基本技能。然而,AI技术的引入使得动画制作的流程

发生了显著变化,许多传统的手工操作被自动化工具取代。例如,AI可以自动生成分镜头脚本、优化角色动作,甚至完成部分渲染工作。这种变化要求教师采用更加灵活和开放的教学方法,鼓励学生探索新技术并将其应用于创作中。现实问题是,掌握AI技术的教师数量比例极低,思维被固化的老教师较难在短时间内转换教学思维。

据调查显示,在2025年,青岛黄海学院动画系教师共计22人,会使用AI工具的有19人(如使用文本式生成AI平台),但熟练使用并且可以用于教学的(如使用Midjourney、Stable Diffusion生成概念图)仅为5人左右,占比不到23%。

这里的原因是,许多教师由于缺乏对AI技术的深入了解,仍然沿用传统的教学方法,思维惰性和缺乏培训资源导致教师无法充分掌握新技术[2]。这种矛盾的存在,使得许多教师在面对新的教学要求时感到力不从心,他们难以迅速掌握AI技术,甚至对AI在动画创作中的应用存在一定的偏见。

3.2 新的教学需求与学校旧的教学条件之间的矛盾

当前,许多高校的动画专业课程内容更新速度较慢,未能及时反映行业最新技术和趋势,导致学生所学知识与实际行业需求脱节。例如,人工智能技术在动画制作中的应用日益广泛,但相关课程内容却未能及时纳入教学体系。此外,缺少针对性的软件培训课程,导致学生在使用高级动画和AI辅助工具时效率低下,无法充分发挥软件的潜力。同时,教学软件更新滞后,许多院校使用的动画制作软件版本较旧,缺乏最新功能和人工智能相关插件(如Photoshop中的ImageCreator插件),这使学生难以接触到前沿技术。硬件资源匮乏也是突出问题,高性能计算机、图形工作站和专用服务器等硬件资源不足,导致学生在处理大型项目和复杂计算时面临瓶颈。

2024年中国传媒大学与英特尔联合成立基于新型AI芯片技术、生成式人工智能软件技术的产学研一体化平台——“英特尔人工智能生成艺术创作实践中心”,在AIGC相关软件和硬件技术方面展开合作,并使用自主训练的水墨风模型“墨池”完成了国内首部AIGC武侠动画短片《龙门》。该片获得包括2024第二十六届上海国际电影节最佳制作作品奖在内的多项荣誉。^[3]这是一项有价值有意义的尝试,为国内外高校提供了强有力的实践范本,但是在大多数院校中,经济基础决定上层建筑,这一条件难以被完善,在这一背景下,短时间内精进人工智能技术变成了一项难以推进的校内项目。不过,各应用型本科高校通过相关政策支持,已在努力追加人工智能相关的基础教学设备,以满足基础的教学与学习所需设备。

4 人工智能时代动画专业人才培养模式的优化策略

应用型本科院校动画专业人才培养模式的优化,不仅

需要科学的理论指导与实践探索,更需依赖于强有力的保障机制。政策支持、资源投入以及评价体系的优化,是确保人才培养模式顺利落地并取得实效的关键所在。

4.1 实践教学与师资队伍建设的强化

实践教学是动画专业人才培养的关键环节,院校应通过校企合作引入真实产业项目,同时在校内设立 AI 工作室,为学生提供更多动手实践机会,锻炼其技能与解决问题的能力。例如青岛黄海学院影视学院动画专业的选修课程《数字图形创意设计》,作为一个实践性强、以视觉表达为主的课程,其教学方法的改革重点在于突出实践性教学的重要性,课程团队大范围地引入了 AI 人工智能生成技术,如 Midjourney、Stable Diffusion、libilibiAI 等国内外平台,让学生体验 AI 在图形创意设计中的实际应用。这些平台不仅扩展了学生的创作工具,还为他们提供了新的创意灵感。通过使用 AI 工具,学生在快速生成高质量图形作品的同时,也能更好地理解和应用复杂的设计概念和技术,以此使教学方法更加创新和实用。随后则可以从“成果导向”的角度,鼓励学生参与国内外学科竞赛,拓展其国际视野与交流机会。

与此同时,院校需引进行业专家,聘请具有丰富实践经验与最新技术背景的专业人士担任教师,确保课程内容与行业需求同步。此外,通过开展教师培训计划与组建校企合作师资队伍,提升教师的技术素养与教学能力,实现教学与

产业的深度融合 [3]。

4.2 课程体系与跨学科融合的优化

为适应人工智能技术对动画产业的深刻影响,院校需建立动态课程更新机制,确保课程内容紧跟行业最新技术与趋势。通过增设高级动画工具与人工智能辅助软件培训课程,提升学生的技术应用效率与能力。在青岛黄海学院影视学院动画专业 AI 实践项目中,学生通过课程资源提供的 AI 创作平台,初步接触国产“奇域”AI 平台,四人一组设计出一组融合中华优秀传统文化——中国戏曲与科技的海报作品。课程教师团队首先通过视频和图片案例展示了“奇域”AI 平台的使用方法,并介绍了中国传统戏曲的美学精髓和视觉特征,随后引导学生深入了解并思考如何在现代设计中体现这些元素。通过分组讨论和集体评课,学生不仅提高了 AI 人工智能工具的设计技能,还深刻体会到中华文化的博大精深和价值观念的传承。同时,跨学科融合成为人才培养的重要方向,院校应将动画融合设计、编程、数据分析与人工智能,打造全新的课程模块,如“数据驱动的动画设计”“AI 交互叙事”等,培养其综合能力与创新思维。在实际的方法论上,我们应确立人才培养目标,明确课程体系设置,确认教学方法与手段,观测教学与学习情况,评估实践情况,并反复推敲预期目标与成果的完成度,以实时调整教学方向。

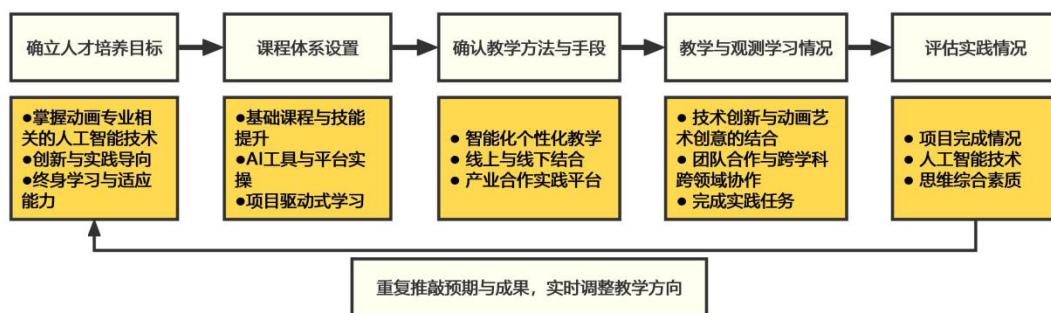

图 1 动画专业人才培养模式的优化策略流程图

5 结语

人工智能技术的迅猛发展正在深刻重塑动画产业的生态格局,对应用型本科院校的动画专业人才培养提出了全新挑战与更高要求,院校亟需构建培养具备人工智能素养的复合型动画人才为目标的教育模式,强化“人工智能+动画”的跨学科融合,提升师资队伍的技术素养与实践能力,以此能够有效应对技术驱动的产业需求。这一模式的探索与实践,不仅为动画专业教育改革提供了新思路,也为动画产业

的可持续发展注入了新的活力与动力。

参考文献

- [1] 林焕新,欧媚.《哪吒2》制作团队谈影视人才培养“掌握AI的年轻人将成为《哪吒3》主力”[N].《中国教育报》,2025.02.14.
- [2] 2024第九届动画学年会系列报道之三:动画学年会聚焦人工智能时代的动画教育新路径[OL].成大中国东盟艺术学院影动学院,2024.10.31.
- [3] 米高峰,李真鸽,温雅.行业、机遇与挑战:AIGC背景下的高校传媒艺术教育变革[J].传媒,2024,(19):16-18.