教学教法研究 5 卷 1 期
ISSN:2810-9651

人工智能在漫画创作中的教育应用与革新

王海燕　胡雅倩　丘华楠
江西陶瓷工艺美术职业技术学院　江西省景德镇市　333000

摘　要：人工智能正日益成为漫画创作的重要力量，AIGC 辅助创作功能主要包括生成脚本、角色设计、场景布局等，有着提高创作效率、缩短制作周期的优势，为创作者提供新的灵感。艺术与科技的融合，使传统漫画行业将迎来新的变革。

关键词：AIGC；漫画；应用；革新

漫画领域近年来发展迅猛，不仅在题材和内容上日益丰富多样，而且在技术手段上也有了显著的进步。AIGC 为漫画创作带来了新的机遇和变革，在题材内容上创作者的选择也更加多元，从传统的故事情节到现代科幻、奇幻、悬疑等。漫画不再拘泥于传统出版物，而是通过手机应用、网络平台等更广泛的渠道传播，吸引了更多年轻读者。

1. 传统漫画创作行业面对的冲击

数字漫画的在线发布，几乎瞬间到达读者手中，且成本较低。同时传统纸媒在版权保护方面，也面临着挑战，盗版和非法复制普遍，商业模式主要依赖单行本、杂志和周边产品，营收结构单一。而数字漫画平台则通过会员制、广告、互动活动等多种方式盈利，这种转变对传统漫画行业构成了冲击。现今的数字时代提供了创作者与读者之间直接互动的平台，创作者可以根据读者反馈快速调整内容，而传统纸媒则缺乏这种即时互动性。随着互联网的无界特性，国际漫画作品更容易进入国内市场，传统漫画行业面临着来自全球的竞争压力。

传统漫画创作的主要流程包括，确定漫画主题和故事大纲，构思主要情节和角色形象、性格和整个世界观。将剧情细化为具体的对白，编写详细的剧本。绘制草图，决定每个场景的分镜，包括设计每个镜头的视角和构图。在草图的基础上，细化人物和背景的线条。根据需要为漫画上色，添加对话气泡和旁白，调整文字的字体和大小，使其与画面和谐。调整页面的布局，使得漫画阅读流畅，并做最后的排版工作。

2. 各类人工智能程序在漫画创作中的应用

目前应用在创作中人工智能程序种类繁多，背后涵盖的原理基本相通，包括 Stable Diffusion、Midjourney、Dreamina 等等。生成的图像有一个特点，画面无法深究细节，部分都是有些模糊不清，包括像人体的结构，会出现相对较为精神污染的部分；对于建筑透视结构则不太讲究。而统一的优势是：AI 生成的画面配色非常漂亮，基于学习大师的配色手法，对宏大的氛围光影把握的相对较好。很多测试者在生成画面时，输入了相应的大师渲染器和光线类型。目前看到的 AI 作品，无论是从光线感还是氛围感上会比较好。

人工智能在漫画创作中的应用多种多样，利用写作工具，输入一些关键词或简单的指令，根据这些信息生成一个完整的故事情节。也可以让 AI 辅助拓展故事线索或补全剧情，解决创作中的卡顿问题。根据现有提供的故事情节，自动生成角色形象和场景，自定义角色的外观特征、服装、发型等，根据故事情节自动进行构图布局和分镜设计，确定每个镜头的视角和画面布局。通过简单的操作调整分镜顺序、大小比例，以便更好地呈现故事。调整线条的粗细、风格和颜色，以满足不同的创作需求。自动为漫画角色和场景添加色彩，也可以自定义颜色方案。添加各种效果，如阴影、光线、纹理等，以增强漫画的艺术效果，帮助优化漫画的构图和视觉效果，使其更加和谐统一。

3. 人工智能在漫画中实际应用与案例分析

去年，日本首部由 AI 绘制的漫画《赛博朋克桃太郎》问世。[1] 完全使用 AI 图像生成软件 Midjourney 打造，作者是曾经创作为了振兴人类灭亡后的地球而奋斗的科幻故事的《被称为神的御宅》的 Rootport。该漫画充分展示了人工智能在漫画创作中的应用潜力，给出的建议有时会给出创作者未曾考虑过的视角，为创作者提供新的灵感和创意，推动漫画艺术的创新发展。

腾讯公司副总裁、腾讯在线视频首席执行官孙忠怀在

2024 腾讯视频动漫大赏中表示“基于腾讯视频自主研发的智影 Copilot 及 ZenRender 转绘引擎 ,AI 上色、AI 转绘、AI 绘画等技术已经在多个项目落地 , 在各个制作环节成为创作者们的得力助手。孙忠怀认为 ,AIGC 技术的应用大幅提高了创作效率。”演讲中 , 孙忠怀从三个方面分享了腾讯视频动漫的未来发力点 , 其中以 AIGC 的能力再造动漫制作全流程被重点介绍。孙忠怀认为 , 行业过去对 AIGC 的感知还在概念阶段 , 但现在 AIGC 在动漫行业中已经形成了一定的生产力。例如 AI 上色 , 通过腾讯视频打造的国内第一款 AI 一体化上色工具 , 可以实现一键自动上色 , 大幅提升 2 维动画线稿上色效率。

浙江省动漫产业学会副秘书长吴洛阳也分享了机械姬海报的案例：“如果我们团队自己用软件做，预计至少要两周的时间。但用 AI 软件，5 分钟可以完成。” 他还提供了相关数据：“AI 的介入，可以让制作成本减少 20%–30%。”

目前，在 AI 生成漫画以及动态漫方面已取得阶段性的成果，包括《我主宰了灵气复苏》《我的徒弟居然是女帝》《我真不想当圣仙》以及《全民转职：我的技能全是禁咒》等漫画作品，均由 AI 辅助制作而成，已上线腾讯动漫、快看漫画、哔哩哔哩漫画等平台。此外，《混沌剑神》《我在诡秘世界玩嗨了》和《我主宰了灵气复苏》等动态漫作品，也大量采用了 AI 技术，降低了制作成本，提高了生产效率，在腾讯视频、爱奇艺、优酷上也取得了良好的表现，充分展示了人工智能在漫画创作中的应用潜力。

但是，人工智能技术并不能解决所有的问题，需要创作者花费时间调整和优化生成的内容，以符合自己的创作意图。此外，生成的内容可能涉及版权问题，尤其是当 AI 使用了其他作品的数据进行训练时。《赛博朋克桃太郎》的作者 Rootport 表示，自己在绘画天分上“绝对是零分”，但只用了 6 周时间，便完成了这部全彩且超过百页的作品。不仅引发网友热议，也掀起了业内有关事业和版权的侵权的讨论。[1]AIGC 大大降低了漫画创作的门槛，让更多的创作者能够轻松地将自己抽象想法转化为具象的作品。

4. 人工智能在漫画创作中的发展趋势

未来，AIGC 创作的漫画可能会被用于教育领域，例如，通过漫画形式回答学生提出的问题，以更生动直观的方式传授知识。新闻机构可能会使用 AI 漫画来报道新闻事件，通过视觉叙事的方式提供信息，让新闻更吸引读者，漫画疗愈已经被用于心理健康领域，AI 创作的漫画未来可能会被用于辅助治疗。商家将利用 AI 漫画，在品牌形象和用户互动上打造更具吸引力的广告内容。AI 漫画创作工具可以为漫画家和文字作者提供一个新的协作平台，创作者可以和 AI 一起创作，结合人类的创造力和 AI 的计算能力，创造出更加复杂的作品，并使其深入人心。

“在整个动漫制作的全流程中，现在 50% 的环节都可以通过 AIGC 进行赋能。”，在孙忠怀看来， AIGC 在动画制作中的角色将会愈发突出。谈及技术带来的行业变革，孙忠怀表示，艺术家和创作者的作用不会被取代，腾讯视频的自研技术本质是赋能，目的是帮助创作者从机械重复的劳动中解放出来，让创作不再是一件苦差事。腾讯视频正在和头部合作方共同推动新技术落到实际产线，更好地帮助制作方提质增产。

在未来，随着腾讯视频 AIGC 能力在动漫全产业链的更多环节落地，创作者将可以把更多的时间和精力放在更具创造性的工作上，进而提升动漫的产能和艺术水准，推动动漫产业从生产力到创意的全面解放。

随着 AR (增强现实) 、VR (虚拟现实) 等技术的发展，AI Comic 可能会与这些技术融合，为用户提供身临其境的漫画体验。未来 AI 在漫画创作上的发展，将会让漫画更具互动性、个性化和多元化，也提供了新的工具和可能性，包括教育、新闻传播和心理健康等领域，而 AI 在漫画创作上发挥更大的作用，随着技术的不断进步，我们可以期待。

5. 结论与展望

人工智能技术的跨越式发展已经对如今的动漫创作产生了变革性影响 , 随着以 ChatGPT 和 Stable Diffusion 为代表的生成式人工智能逐渐嵌入动漫创作的各个环节 , 动漫创作更加智能化和高效化。AIGC 是一种新的工具，也是历史不可逆转的必然趋势。今后漫画的创作方式以及面貌必然会被 AI 所改变，在这些改变中有高效便捷、开拓思路等积极影响，同时必然也会带来许多新的难题，例如对 AI 工具使用不当造成创作思路趋于局限，或在相关法律方面的更新，这些需要创作人员与其他相关部门共同去留意。

人工智能对传统漫画行业的岗位产生了颠覆性的变化，帮助漫画家完成一些重复性的、技术性的工作，如自动生成草图、背景等，让漫画家能够将更多精力投入到创意和故事

情节的构思上。随着 AI 生成图像的能力增强，一些简单的绘制工作可能会被 AI 替代，对那些技能较为基础的漫画助手构成威胁。AI 能够辅助编剧进行情节构思，提供创意点子和故事框架，提高创作效率。自动生成故事功能可能会减少对人类编剧的需求，尤其是在一些公式化较强的故事创作中。

参考文献：

[1] 裘雯涵 .AI 助力续写日本漫画家遗作 [J]. 解放日报，2024-3-23（第 8 版）.

[2] 洪玉华 . 阅读 AI 洞见未来 [J]. 中国新闻出版广电报，2024-3-15（第 5 版）.

[3] 陈章玮，曹丽娟，李雨轩 .AI 如何赋能“漫影游”[J]. 东莞日报，2023-7-22（第 A03 版）.

[4] 赵晴，李奕泽，袁璐，蔡娟娟，叶龙 .AIGC 技术在动画电影美术设计中的跨界应用 [J]. 现代电影技术 .2024（05）：12-19.

课题项目：2024 年度科技专项青年课题　颁发机构：江西陶瓷工艺美术职业技术学院科技与产教融合处　课题名称：AIGC 在漫画和绘本中的应用与革新　课题编号：XJ2024--KJ004