

人工智能背景下高校动画专业教学改革探究

吴 扬

(南昌航空大学艺术与设计学院, 江西 南昌 330063)

摘要: 随着人工智能时代的到来, 动画产业迎来了全新的改革方向。基于此, 笔者将在本文中深入分析人工智能时代下动画专业教学现状, 深入分析人工智能技术的发展对动画专业教学产生的影响, 并就这些问题提出相应的教学改革路径, 希望能为我国高校动画专业人才培养工作的高质量发展贡献出一份力量。

关键词: 人工智能; 动画专业; 教学改革

随着我国科学技术的飞速发展, 人工智能已经成为推动产业发展的核心力量, 对于动画产业而言也是如此。动画专业涉及艺术、人文等多个领域方面的知识, 通过将人工智能技术应用于动画专业教学中, 能够对动画专业人才培养规模、培养模式以及课程体系带来较大改变。因此, 在人工智能背景下, 动画专业人才培养模式也应当与人工智能理念进行深度融合, 确保人工智能技术能够为我国动画教育的创新与发展指明方向。

一、人工智能技术给动画产业带来的冲击

(一) 降低人力成本

在动画制作中, 需要耗费大量的时间与人力成本, 且其中环节十分烦琐, 容易出现各种错误。而通过引入人工智能技术, 能够有效简化动画制作流程, 降低人力成本。例如, 让 ChatGPT 学习大量文本与动画数据, 让它能够自动生成类似的动画内容并进行编辑, 以此来提高动画作品的制作效率。又比如可以用 ChatGPT 的语音合成技术, 让其为动画作品中的角色进行配音, 提高动画角色的语言表现力。ChatGPT 还可以在剧本创作与渲染中发挥明显作用, 让整体故事内容更加流畅且合理。

(二) 动画作品艺术风格受到限制

虽然人工智能技术的出现使得动画制作效率大幅提高, 但随之而来的艺术风格受限问题也需要得到人们的关注与思考。人工智能技术的应用基础是现有数据与算法。因此, 它们所学习的数据内容有限, 无法进行有效地创新, 进而导致所创作出的动画作品欠缺独立思考, 难以产生不一样的风格与内涵。另外, 动画作品是艺术形式之一, 需要在其中融入创作者自己的思想感情与认知, 以此来让观众产生情感共鸣。然而人工智能技术在情感与思想层面仍然存在着较大的局限性, 这就导致其创作出的动画作品缺少人文气息与情感表达。

(三) 版权保护与伦理问题

人工智能技术的快速发展给动画版权造成了严重威胁。人工智能技术在动画制作领域中的应用是建立在学习大量图形与数据的基础上, 在此过程中, 难免会出现使用他人成果的问题, 进而导致所生成的内容可能涉及侵权等情况。为此, 动画产业人才在运用人工智能技术进行创作时, 应当重点考虑版权保护风险, 严格遵守相关伦理规范。

二、人工智能背景下高校动画专业教学中所面临的问题

动画专业是培养动画产业人才的核心场所。随着人工智能技术的普及, 动画产业对于专业人才也提出了更多的要求, 这些要求会对高校动画专业教学带来一定的影响。

(一) 教学中缺乏对学生创新意识的培养

在人工智能时代下, 动画产业中的一些烦琐的重复性工作能够完全由人工智能所取代, 因此, 单一的技能型人才已经无法满

足动画行业的发展需求。此外, 在动画创作中, 技术性与艺术性同样重要。人工智能技术的出现有效解决了动画制作中技术性方面的问题, 因此, 当前高校在培养动画人才时应当侧重于对其创新意识的培养。然而在传统高校动画专业中, 教学内容与方向主要围绕人工绘制进行开展, 这就导致动画专业人才在毕业后无法有效运用人工智能技术进行创作, 从而进一步增加了动画专业毕业生的就业压力。

(二) 教学中缺乏人工智能技术内容与案例

随着人工智能技术的普及, 高校动画专业教学工作应当进行及时的创新与改革, 以此来适应当前动画专业对于专业人才的需求变化。然而目前我国动画专业教学内容方面却存在着较为明显的问题。首先, 部分高校动画专业没有将人工智能技术课程纳入课程体系之中, 这就导致许多学生无法了解人工智能技术的应用原理与应用方法, 难以对这类技术产生较高的认知, 在未来学习与工作中自然也就无法充分发挥出人工智能技术的应用优势。其次, 许多高校在开展动画专业教学时, 也没能有效运用人工智能技术方面的教学案例, 导致学生缺乏对于人工智能技术在动画创作中的应用了解, 且无法进行人工智能技术的实践训练, 严重影响了动画专业教学的高质量发展。

(三) 教育评价机制不科学

在当前动画教育领域中, 教育评价机制的单元化现象应当值得被关注。例如部分高校在开展动画专业教学评价环节时, 仅以学生的期末考试成绩和项目完成效果为标准, 不去考查学生的动画专业技能掌握情况与创意思维, 这就导致许多学生逐渐产生较强的应试心理, 在学习只关注任务完成情况与最终考试成绩, 进而逐渐忽视了创新意识的培养。在此背景下, 学生的个体差异得不到尊重, 高校也难以关注到每一位学生的发展潜力。单一化与固定化的测评内容, 最终使得高校内部形成了一股“功利化”的教学风气。

三、人工智能背景下高校动画教学改革策略

(一) 注重动画专业人才创意能力的培养

艺术创意能力是动画师难以被人工智能所取代的一项重要能力, 同时也会直接影响最终动画作品质量的高低。因此, 高校在开展动画专业教学时, 应当注重培养学生的艺术创意能力。首先, 为了提高学生的艺术修养, 高校就应当对动画创作课程进行拓展与丰富, 不仅要开设技术型专业课程, 同时也要适当开设一些人文基础与艺术理论类课程, 让学生能够深入理解艺术的内涵, 丰富其内心世界。此外, 高校还可以为学生组织各类文化活动、例如动漫节、电影节、戏剧节等, 在校内内部营造出良好的艺术氛围, 为学生艺术感的培养提供帮助。此外, 高校还应当加强学生创作实践, 不仅要开展绘画与动画制作等基础训练, 还要鼓励学生积

极进行独立创作,为学生开放动画制作工作室,并适当提高资金投入,以此来确保学生能够拥有良好的创作环境。在创作实践中,学生能够更好地了解动画制作原理,并将课堂所学动画制作知识灵活运用与实际制作中,找到自己学习中存在的不足之处。

通过实践训练,学生的想象力与创造力能够得到显著提升。在学生实训的过程中,教师也要在一旁给予相应的点评与指导,帮助学生及时解决创作过程中遇到的困难,营造出良好的动画创作环境,激励学生不断地进步与成长。此外,学校还可以通过开班作品展览、开办技能竞赛等手段,并完善相应的奖励政策,全面调动学生的参与积极性,在培养他们团队合作能力与创造力的同时,也给予了他们一个展示自我的平台。

(二) 推进校企合作育人模式的落实

校企合作是培养应用型人才的关键路径之一。通过深入推进校企合作,能够充分整合高校与企业之间的教育资源,发挥出二者的人才培养优势,确保所培养出的专业才能符合当前行业的发展需求。在人工智能背景下,动画专业人才培养工作更要与校企合作相结合。首先,高校可以与相关企业或行业共同制定人才培养方案与课程标准,并邀请企业或行业内部的一线专家与学校教师一同完善动画专业教学内容,并为其提供更多人工智能技术在行业中的应用案例,在丰富动画教学内容的同时也能够保证人才培养方向与人工智能时代下的动画行业发展需求更加契合。此外,相关企业还可以将实际工作内容与工作流程引入到人才培养工作中,将其转化为教学内容与教学标准,让学生能够提前了解今后的就业环境与要求。其次,通过深化校企合作,能够有效改善当前高校动画专业人才培养中的实践教学条件。通过企业的支持,学校能够按照行业生产标准建立起校内动画工作室,并应用企业内部管理模式进行管理。在此条件下,学生不出校门就能体验动画行业的真实工作环境。此外,学校还可以以企业作为实训基地,让符合标准的学生前往企业内部进行顶岗实训,以此来保障他们能够及时了解动画行业的最新发展态势与方向。最后,通过校企合作,能够对当前师资队伍进行培养,提高教师团队的专业水平,解决教师实践经验不足的问题。一方面,学校可以委派动画理论基础较好且教学经验丰富的教师前往行业一线进行考察学习,让他们能够在实际操作中对动画专业人才培养方向有更加清楚的认知。另一方面,企业也可以派遣专业团队前往高校进行授课,让校内教师负责理论教学,校外教师负责实践引导,实现课堂教学模式的不断优化。

(三) 建设多元融合的课程体系

课程体系与教学内容是人才培养工作开展的基础。在人工智能时代背景下,动画专业教学工作应当打破传统教学理念与模式的束缚,将人工智能技术融入动画课程体系之中,以此来培养出更多符合行业发展需求的高素质应用型人才。为此,高校就要建设起“多学科”“多途径”“多方式”的多元化课程体系。其一,学校应当将课程类型进行明确划分,并围绕动画专业特点与人工智能时代对动画专业人才所提出的要求,科学选择课程内容,确保同时课程与专业课程的占比更加合理,让学生在理论知识学习的同时还能够进行有效的实践训练,以此来提高他们对于所学内容的认知与理解。其二,高校应当新增部分人工智能相关的选修课与必修课,让学生能够根据自己的学习需求选择合适的学习内容,加深学生对于人工智能原理、技术与发展趋势的认知。此外,在动画专业课程中,教师也要适当增加部分人工智能方面的应用

案例。例如运用人工智能技术自动生成与润色剧本、利用人工智能技术辅助渲染图像等。其三,通过校企合作能够将动画企业中的工作流程引入到专业教学中,并让学生以企业实际项目为例进行动画创作,通过项目化教学提高动画专业人才培养效果。

(四) 增加高技术含量实践内容占比

动画行业的发展需要大量应用型人才作为储备。在人工智能背景下,人工智能技术在动画制作领域中的应用使得动画专业人才培养模式需要进行有效创新,实现人工智能应用的全流程覆盖。首先,在低年级阶段中,学校要到传统人工绘画技能训练的枷锁,让学生能够灵活运用人工智能绘画技术进行动画造型绘制,并适当提高创新意识培养的比重,让学生的创新能力能够得到有效提升。在高年级阶段中,学校应当进一步增加实践教学的占比,为学生设置更多的剧本创作、人物造型设计等训练内容,也可以围绕校企合作项目或各类专业竞赛开展项目化教学,在实践训练中拓宽学生视野,让他们能够了解动画创作中可能涉及的各领域知识,并以此来激发其学习兴趣。教师可以根据学生的特长与优势将其划分为多个学习小组,并以组为单位分配动画创作项目,让学生能够实践训练中提高个人对于动画行业的认知与个人专业技术水平。

在毕业前的实习期内,教师可以安排学生前往企业实训基地进行训练,通过亲自接触各类动画制作设备,能够有效提高学生的人工智能应用水平,强化他们的职业意识,帮助其更好地适应人工智能时代对于动画制作领域所提出的新要求。

(五) 完善教育评价机制

教育评价机制是教育工作中的一项重要环节。首先,教师应当以项目制学习成果作为主要评价维度,以此来促使学生依托多元化项目任务展现自身的专业水平。其次,教师应当在教学中重点培养学生的创新意识与能力,二这一点仅凭考试与测验难以实现。因此,教师就可以通过创新竞赛或案例分析等方法,对学生的人工智能应用水平进行全面考察,确保教学评价结果的准确性。此外,教学评价机制还应当具有一定的灵活性与个性化,让教师能够结合每一位学生的实际学习情况与学习表现来进行评判,确保教学评价环节的开展能够为学生的个性化成长带来帮助。

四、结语

随着我国科学技术的快速发展,人工智能技术还在进行不断地创新与改进,其在动画制作领域的应用已经成为大势所趋。因为,为了能够顺应时代的发展浪潮,有效提高动画专业人才培养工作效果,高校就应当深入探究人工智能技术在动画人才培养中的应用路径,找到人工智能技术在动画制作领域中的应用价值与挑战,以此来提高人工智能技术的应用效果,为动画专业人才今后的发展奠定良好基础。

参考文献:

- [1] 矫强.人工智能时代高校动漫专业教学策略研究[J].当代动画,2023(3):4-7.
- [2] 孙立军,霍笑妍.漫谈人工智能时代未来电影发展方向——动画导演孙立军访谈[J].电影评介,2023(20):1-5.
- [3] 冉倩.人工智能语境下算法动画的艺术实验[J].河北画报,2023(16):128-130.

南昌航空大学 2024 年校级教改课题《AIGC 在大学美育教学中的应用研究》(课题编号:JY24041)阶段性成果