

人工智能时代动画专业人才培养面临的挑战与培养策略分析

芦新宇

(景德镇艺术职业大学, 江西 景德镇 333000)

摘要: 随着人工智能的蓬勃发展以及人工智能技术的广泛应用, 动画产业正在经历着前所未有的变革。将人工智能技术融入高校动画专业人才培养中, 将成为推动专业教学改革、提升人才培养质量的重要途径, 与此同时, 也将给动画专业教学改革以及人才培养带来前所未有的挑战。本文以人工智能时代为背景, 详细且深入的探究了动画专业人才培养面临的挑战, 同时, 总结提出了为了迎合人工智能时代对动画专业的人才需求动画专业科学有效的人才培养策略, 以期培养出更多适应动画产业快速发展和变化的优秀动画人才, 助力动画产业的可持续发展。

关键词: 人工智能时代; 动画专业; 人才培养; 挑战; 培养策略

在人工智能时代, 人工智能技术逐渐成为推动教育创新的关键力量, 其对动画专业教学改革以及人才培养路径创新带来了前所未有的挑战与机遇。为了促使动画专业人才培养迎合人工智能时代发展需求, 助推动画产业的可持续发展, 本文详细且深入地探讨了人工智能时代动画专业人才培养面临的挑战与培养策略, 意义重大且十分迫切。

一、人工智能时代对动画产业的影响

(一) 对动画创作的影响

诸多公司已成功地将人工智能技术与动画制作流程相融合, 使得动画制作越发趋于自动化和智能化。举一个很简单的例子, 在动画前期制作过程中, 人工智能技术可以即时生成特定的动画角色与场景图像, 这有利于大大加快创作进程。到了中后期制作环节, 语音合成技术则能高效地完成动画角色配音的工作, 这样, 能显著提高动画的音效, 增强动画表现力。不论是动画前期制作还是中后期制作环节, 均十分消耗人力, 也具有一定特殊性。在此过程中, 人工智能技术发挥的作用显著, 尤其在三维动画领域已经取得了显著的成就与重大突破。不仅如此, 人工智能技术还能进一步压缩动画制作周期, 同时, 大幅度降低生产成本。大部分动画企业已经成功将人工智能技术应用于动画角色设计、动画生成等多个关键环节。虽然人工智能技术相较于其他技术的成本较高, 但是, 随着人工智能技术逐渐向标准化发展以及技术的不断普及应用, 未来, 其将为企业节约大量成本投入, 这是毋庸置疑的。特别是最近几年, 人工智能技术在动画创作领域的发展格外迅速。

在此背景下, 动画创作中诸多可复制的工作环节以及传统工具型岗位很容易被替代, 正是因为如此, 动画市场与行业亟需能熟练掌握并运用人工智能技术的人才。类似对人才需求结构的变化, 给动画行业未来的发展带来了巨大的挑战。

(二) 对作品艺术特色的影响

从某种程度来讲, 人工智能技术确实为动画作品艺术特色的变化与提升带来了一定影响。首先, 人工智能技术具备强大的数据识别与生成能力, 这样, 就能为艺术创作带来诸多可能性。比如, 人工智能技术可创造出大量风格迥异、色彩丰富的图像, 进而为动画作品增添独特的视觉效果。除此之外, 人工智能技术还能让个性化定制的艺术作品成为现实。人工智能技术可对用户偏好以及行为进行详细的分析, 进而生成满足特定观众需求的动画内容, 这样, 可有效改变传统动画的艺术呈现模式, 有利于增强作品与

观众的互动性, 增强观众的参与感。然而, 需要特别指出的是, 尽管人工智能技术在增强动画作品艺术特色方面表现出了诸多优势, 但是, 随之而来的挑战仍然不容忽视。比如, 传统的手工创作手法以及与之对应的独特艺术表达可能会受到一定程度的影响, 甚至还可能被人工智能生成的作品替代。怎样才能保持艺术创作初心不变的基础上科学且合理的利用人工智能技术, 这已经成为当下以及未来动画产业需要深思的关键问题。

二、人工智能时代动画专业人才培养面临的挑战

一方面, 由于人工智能技术在动画产业当中的广泛应用, 一系列主要依赖于人力的工作可能被人工智能逐步取代。传统动画制作当中包含一系列烦琐且较为复杂的重复性工作, 比如背景绘制、中间帧生成等, 这些工作目前可以完全依靠人工智能自动化完成, 这使得传统的动画制作方式可能会被逐渐淘汰。正是因为这一变化, 许多仅仅具备单一技能的动画师可能会失去他们赖以生存的工作机会, 与此同时, 行业也可能面临着动画人员结构调整的巨大挑战。另一方面, 动画创作具有极强的技术性与艺术性特征, 虽然人工智能在技术性方面呈现出了一定优势, 但是, 艺术性的体现仍旧离不开人类无穷的创造力与想象力。优秀的动画师不仅需要熟练掌握动画制作的一系列技术工艺, 而且还需要具备深厚的艺术素养以及高超的创意能力, 唯有如此, 才能将抽象的构想转化为生动有趣的动画场景, 才能赋予作品独特的艺术价值以及感官体验。这就要求动画师应更加专注于作品制作过程中的创意、创新, 还要对产品的艺术性进行精细打磨。然而, 现如今大多数高校动画专业的教育模式仍旧以人工绘制为核心, 专业人才培养目标侧重于培养技能型动画师, 这就可能导致动画专业毕业生只掌握单一的技能, 尚不具备灵活运用人工智能技术的能力, 这样, 他们就可能无法胜任人工智能时代愈发复杂且高级的创意性动画工作任务, 从而导致市场出现单一技能型人才过剩而复合创意型人才紧缺等相关问题, 这在无形中可能会增加动画专业毕业生的就业压力。

三、人工智能时代动画专业人才培养的有效策略

(一) 人才培养规格层面—重视学生艺术创意能力的培养

在人工智能时代, 艺术创意能力是动画师必备的基础能力, 也是人工智能技术难以替代的能力之一, 直接影响着动画作品的质量。因而, 高校动画专业应尤其重视对学生艺术创意能力的培养。第一, 重视培养学生深厚的艺术修养。为了实现这一目标, 仅仅依靠传统的动画创作技术性专业课程远远不够, 教师还应联

合专业人士设立创意导向的课程模块,比如人文基础、艺术理论、创意创新原理、动画发展史、文艺鉴赏等并将这些课程分别设置为选修课或者必修课,旨在帮助学生深刻理解艺术内涵,丰富他们的情感和思想。除此之外,教师还应组织动画专业的学生开展丰富多彩的创意文化活动,比如学术报告、展览、动漫节、音乐会、电影、戏剧等,以不断增强学生的艺术体验,同时,显著提高他们的艺术修养。第二,加强对学生的创作实践。动画专业的学生除了应扎实掌握绘画、动画制作等基本技能之外还应积极主动参加各种各样的创作实践活动。动画专业的教师们应合力为学生们打造集理论学习与创作实践为一体的开放实验室或者工作室,旨在为学生营造良好的创作环境,充分激发他们的创造意识,为其主动积极地投入创作注入源源不断的动力。在此过程中,学生不仅有机会深刻理解动画制作原理并有效锻炼创作技能,而且他们的想象力、创造力以及表现力等也将获得不同程度的提升。教师可全面且客观的评价学生的创作过程并给予他们作品多元化的评价,同时,为学生提供个性化、专业化的指导与帮助,以便及时解决学生遇到的困难,使他们的创作水平不断提高。

(二) 人才培养模式层面—重视学校与企业协同培养人才

校企协同育人已经成为学校培养应用型人才的有效举措。通过充分利用学校、企业各自优质的教育资源,有助于达到1+1>2的人才培养效果。特别是在人工智能时代,为了灵活应对人工智能时代对动画专业人才培养带来的一系列挑战,学校应主动积极地寻求与相关企业稳定且长久的合作,以有效优化人才培养模式,提高动画专业人才培养质量。首先,动画专业教师与合作企业导师应共同制定专业人才培养方案并科学合理的优化课程标准,通过积极邀请企业一线技术人员参与到以上过程中,确切的为专业教学提供更生动、更鲜活的案例以及丰富的素材,以此来增强动画专业毕业生与动画产业的匹配度,同时,促使专业人才培养目标与规格更加贴合人工智能时代发展的需要,提高学生的综合水平。其次,校企合作优化改善动画专业实践教学条件。一方面,根据企业实际用人标准与动画创作规范,企业应积极主动地协助学校打造动画工作室并按照企业的管理模式运作,这样,不仅能增加学生的实践机会,而且还能让学生足不出校就能亲身体验真实的企业工作环境。另一方面,学校也可将实习或者实训基地建立于企业内部,以便为学生提供更多在一线岗位上锻炼的机会,帮助其慢慢积累宝贵的实践经验。最后,企业与学校应联合培养师资。一方面,企业应定期选派具有扎实专业理论基础与丰富教学经验的教师前往企业一线进行实践锻炼,通过真实的动画类岗位实践使其全身心地感受企业文化并参与实际操作,从而有效提升他们的动手能力与职业素养。另一方面,企业还可派遣具有丰富人工智能+动画创作经验的一线技术骨干担任学生实践教学环节的导师,通过将真实的项目以及生动的案例带入课堂,让学生及时掌握动画产业动态并了解行业对人才的最新要求,以应对人工智能时代下动画技术的不断变革与市场需求的挑战。

(三) 人才培养内容层面—重视构建多元融合的课程体系

构建多元融合的课程体系是培养符合人工智能时代需求的动画专业人才的关键。首先,统筹兼顾不同类型的课程。鉴于动画专业具有较强的实践性与综合性特征,教师在设置课程体系的时候应合理配置理论课程与实践课程、必修课程与选修课程、校内课程与校外课程并认真梳理课程与课程之间的关系,尤其应重视人文、科技与艺术类课程的紧密融合并合理制定课程的知识目标、

能力目标与素质目标,以促进理论教学、实践教学与熏陶育人的深度融合,全面提高人才培养质量。其次,重视人工智能技术与课程的有效融合。动画专业教师可针对性地开发一系列有关人工智能的选修课程或者必修课程,比如AI辅助剪辑和音效设计、数字动画技术等,旨在引导学生初步了解人工智能的基本原理、关键技术以及发展趋势等,为其今后灵活运用人工智能技术进行动画创作与实践奠定坚实的基础。除此之外,教师还可将运用人工智能进行剧本自动生成、智能化虚拟人物表现、渲染优化以及人工智能辅助动画创作等新颖的专题、案例与内容带进课堂,以开阔学生的视野,不断提升其在未来职业生涯中的竞争力。最后,将动画企业的工作流程与标准引入课程。依托校企合作,教师可将企业真实的动画制作案例或者项目带入课堂并要求学生按照企业正规的工作流程与标准完成任务,以锻炼学生的实际操作技能,巩固他们的理论基础。举一个很简单的例子,当教授完成如何使用软件技术进行三维模型制作之后,教师可以精选企业真实的建模案例并引导学生进行实际建模训练,为其今后更好地适应未来工作环境奠定坚实的基础。

(四) 人才培养方式层面—重视技术含量较高的实践环节

实践环节是提升动画专业学生实践能力水平的关键环节,直接影响着人才培养的最终效果。因此,教师应格外重视实践环节的教学质量并努力提高实践环节教学水平。首先,针对刚刚步入高校的大学生,教师除了应重视以动画造型为主的基础课程的教学之外还应重视训练学生灵活运用人工智能进行绘画的能力,可以额外增加一部分创新思维训练的内容,以此充分调动学生进行创意设计的积极性。比如,依托Midjourney、Stable Diffusion、奇域、liblibAI等平台,教师应鼓励学生积极体验AI在图形创意设计中的实际应用并要求他们将个人创作作品上传至线上平台供其他学生鉴赏,以此来帮助学生掌握最新的动画制作技术和工具,使其深刻体会到AI在动画领域的价值与作用。其次,针对大三、大四的学生,教师除了应引导学生做好剧本创作、人物造型、场景绘制、渲染等专项训练之外,还应通过引进实践课、项目导向的学习和行业实习等多种方式开展综合性的跨学科训练,以帮助学生积累丰富的实战经验。在实际项目中,不同专业的学生可以围绕某一主题进行深入交流,他们也会朝着共同的目标学习、奋进,通过让他们接触从前期策划到后期制作的完整流程,为学生今后进入动画行业做充分的准备。

四、结语

综上所述,随着人工智能技术的迅速发展和深入应用,动画产业正处于变革的关键时期。在此背景下,高校必须重新审视动画专业人才培养的全过程,着力培养出更多兼具技术和艺术素养的复合创意型人才,以应对未来更加严峻的挑战和机遇,这样才能推动动画产业的不断进步,才能助推动画人才的高质量发展。

参考文献:

- [1] 王春华. 人工智能时代本科动画人才培养面临的挑战与对策[J]. 中国大学教学, 2023(8): 22-26.
- [2] 王青青. 人工智能智慧型人才培养模式研究——以吉林动画学院“人工智能+动画”为例[J]. 电脑知识与技术, 2021, 17(25): 250-251, 277.
- [3] 范林祖. 论人工智能时代动画制作课程教学方式变革[J]. 时代教育, 2024(5): 166-168.