

从“执行者”到“决策者”：AI时代动画专业“导演思维”的培养范式重构

苏子歲

广东东软学院，广东佛山，528300；

摘要：随着生成式人工智能技术的迅猛发展，动画行业的生产流程与人才需求结构正经历深刻变革。传统动画教育中以技法训练为核心的“执行者”培养模式，面临前所未有的技术性替代挑战。本文系统探讨了动画专业教育范式转型的必然性与核心路径，指出动画教育的核心目标必须从培养技能“执行者”转向培养创意“决策者”，构建以“导演思维”为统领的新型能力体系。该体系涵盖艺术决策能力、创意指导能力与整体把控能力三个维度。文章从课程体系重构、教学方法创新与评价机制改革三个层面，系统提出了“导演思维”培养范式的具体实施路径，以期为我国动画专业的高等教育改革提供理论参考与实践指引。

关键词：人工智能；动画教育；导演思维；范式重构；决策者

DOI：10.64216/3080-1516.26.01.011

引言

动画艺术作为艺术与技术的完美融合体，其教育范式始终伴随着技术革新而不断演进。从传统手绘动画到计算机图形学革命，再到当前以 Stable Diffusion、Midjourney、Sora 等为代表的生成式 AI 技术的突破性进展，每一次技术跃迁都深刻改变了动画创作的本质。特别是近年来，生成式 AI 在概念设计、动态生成乃至完整短片制作方面展现出的强大能力，对建立在“技能稀缺性”基础上的传统动画教育模式产生了颠覆性冲击。当学生苦练数年的绘画技法、建模技艺和运动规律，其产出效率与多样性可被 AI 在极短时间内超越时，我们必须重新审视动画教育的核心价值所在。

当前国内动画教育界对 AI 技术的回应，大多停留在“工具论”层面，即如何将 AI 作为辅助工具纳入现有课程体系。这种“打补丁”式的改良虽然具有一定实用价值，但未能触及问题的本质。AI 技术带来的不仅仅是新的创作工具，更是一种全新的创作范式，它要求创作者的角色发生根本性转变——从技术方案的“执行者”升维为艺术愿景的“决策者”与“指导者”。相应地，动画教育范式也必须进行一场深刻的“范式重构”，其核心便是从以技法训练为中心，转向以“导演思维”培养为统领。本文旨在系统阐述这一范式重构的内在逻辑与实施路径，为动画专业的未来发展提供一套具有前瞻性和可操作性的解决方案。

1 破局：AI 时代对动画“执行者”培养模式的冲击

传统的动画教育，在某种程度上是对“工匠精神”的传承与培养，其核心价值在于通过大量重复性、系统性

的训练，使学生掌握将艺术构想精准“执行”为视听语言的高超手艺。然而，生成式 AI 技术的快速发展正在系统性地质疑这一教育范式的根基。

1.1 技术性替代：技能壁垒的消融与重构

AI 图像生成工具能够根据文本描述，在瞬间产出数十张甚至上百张风格各异、完成度高的概念设计图，这使得传统概念设计中需要耗费大量时间的探索性手绘工作价值锐减。以 Midjourney、Stable Diffusion 为代表的工具不仅能够生成静态图像，还能保持角色和场景的一致性，为动画前期开发提供了前所未有的效率。在动画制作的中期阶段，自动中间帧 AI 技术能够根据关键帧智能补全动态，这直接动摇了传统动画师基于“运动规律”训练的独占性优势。更值得关注的是，文生视频模型如 Sora 的初步发展，已经展现出根据文本指令生成连贯视频片段的潜力，这对基于分镜的线性叙事执行流程构成了长远而深刻的挑战。当“执行”的效率被指数组级提升后，“如何画/做”的技艺展现，其比较优势正在迅速减弱。

1.2 价值性转移：创作核心的升维与重构

在 AI 赋能的新型创作生态中，动画创作的价值核心发生了根本性转移。一个仅能够熟练操作各类动画软件的“执行者”，其市场竞争力正在显著下降。相比之下，一个善于提出独特创意、精准定义艺术风格、深刻理解叙事逻辑，并能有效指导 AI 工具实现创意愿景的“决策者”，其价值被空前凸显。行业的需求已从单纯的“技术实现能力”转向了更为复杂的“创意决策与审美领导力”。这种转变要求动画创作者不仅要具备传统的美学素养，

还需要掌握与 AI 工具协同工作的新型技能，包括精准的需求定义、有效的提示词工程以及系统的质量控制能力。

1.3 结构性断裂：教育供给与行业需求的错配

当下，许多高校的动画专业课程体系仍然沉溺于冗长的软件教学与技法操练，学生疲于追赶日新月异的工具更新，却缺乏系统的创意决策、项目管理和美学批判训练。这种教育模式导致培养出的毕业生在与 AI 的效率竞争中处于明显劣势，其核心能力与行业前沿需求出现严重的结构性错配。更令人担忧的是，这种错配不仅存在于技术层面，更存在于思维模式层面。传统的执行者思维无法适应 AI 时代对创作者的更高要求，这种危机警示我们，固守“执行者”培养范式，无异于刻舟求剑，必将被时代所淘汰。

2 立新：AI 时代动画“导演思维”的核心能力体系建构

为有效应对上述挑战，动画教育必须确立以“导演思维”为核心的新培养目标。这里的“导演思维”并非导演专业的专属，而是每一位动画创作者都应具备的高阶、统摄性心智模式，具体可解构为三大核心能力体系。

2.1 艺术决策能力：在算法的海洋中精准导航

AI 技术最大的特点是能够生成海量选项，但这也带来了现代社会的“选择悖论”——过多的选择反而可能导致决策瘫痪。艺术决策能力，即是基于明确的艺术主张、坚实的叙事逻辑与清晰的美学标准，在众多 AI 生成的备选方案中做出明智选择的能力。

批判性审美判断体系的建立：学生需要超越“好看与否”的表层评判，能够从风格统一性、文化契合度、情感传达力、叙事服务性等多个维度，理性分析 AI 生成结果的优劣。这需要坚实的艺术史知识、系统的设计理论素养和深厚的文化底蕴作为决策依据。例如，在面对 AI 生成的一组角色设计时，学生应当能够判断哪些设计真正服务于角色性格塑造，哪些只是流于表面的视觉炫技。

叙事一致性维护能力：在利用 AI 生成分镜或具体镜头时，学生必须具备强大的叙事把控力，能够准确判断哪些生成结果服务于故事内核，哪些是偏离主题的“视觉噪音”。这种能力要求创作者始终保持对故事核心的清醒认知，确保 AI 技术的介入能够增强而非破坏叙事的连贯性与感染力。例如，在生成连续镜头时，需要确保角色形象、场景风格和视觉基调的一致性，避免出现明显的断裂感。

2.2 创意指导能力：与“硅基合作者”的高效对话

当创作伙伴从“人”扩展至“AI”时，指导方式也从传统面对面沟通，转变为对提示词的精确编写与迭代优化。这种新型的创意指导能力成为导演思维的重要组成部分。

精准提示词工程的掌握：这不仅是技术技巧，更是一种思维训练。学生需要学习构建包含主体、动作、环境、风格、光影、构图、情绪、艺术流派参考等多元要素的复杂提示词体系，以精确约束 AI 的输出范围，引导其朝着预期的创意方向发展。高级的提示词工程甚至包括负面提示词的使用、权重分配技巧以及多提示词组合策略，这些都是新型创意指导能力的重要体现。

迭代优化循环的建立：创意指导是一个动态的、持续优化的过程。学生需要学会分析初版生成结果的不足，并通过系统性修改提示词进行多轮迭代，逐步引导 AI 输出逼近其创意愿景的结果。这个过程本质上是将传统的“手改”变为“脑改”，要求创作者具备更强的问题分析能力、目标管理能力和系统性思维能力。例如，当 AI 生成的场景缺乏所需的情感氛围时，学生应当能够准确诊断问题所在，并通过调整提示词中的光影、色彩和构图要素来优化结果。

2.3 整体把控能力：作为项目的终极整合者

AI 工具链的碎片化使用容易导致作品风格断裂与叙事混乱。整体把控能力要求学生在宏观层面统筹整个项目，确保所有环节统一于一个清晰、连贯的艺术构想。

风格化与一致性管理能力：学生需要具备制定项目“视觉圣经”的能力，并善于利用图生图、风格一致性模型、LoRA 训练等技术手段，或结合传统手绘进行关键修正，以对抗 AI 固有的风格随机性。这种能力要求创作者对视觉元素的统一性具有高度敏感性，能够确保从概念设计到最终成片的每个环节都保持一致的视觉品质。

跨流程叙事统筹能力：具备“导演思维”的学生，应当能够构想核心 IP 在不同媒介上的多元化表达，并指挥不同的 AI 工具进行协同创作，实现“一源多用”的生态化布局。这种能力超越了传统的线性制作思维，要求创作者具备项目管理的全局视野和技术整合的创新思维，真正展现其作为项目“灵魂”的整合力。

3 重构：融入“导演思维”的动画专业培养路径

理念的革新需要具体的实施路径来支撑。为实现向“导演思维”培养范式的彻底转型，需要在课程体系、教学方法与评价机制三个层面进行系统性、深层次的改革。

3.1 课程体系重构：从线性技能到循环赋能

必须彻底打破传统“基础课-专业基础课-专业课”的线性技能递进模式，构建以“创意-决策-实现”为循环的赋能式课程体系。

低年级阶段（感知与判断培养）：在保留必要造型基础训练的同时，同步开设《AI艺术鉴赏与批判》、《数字美学基础》等课程，早期植入审美判断与决策意识。通过大量案例分析，培养学生对AI生成内容的批判性思考能力，为其后续的艺术决策奠定基础。

中年级阶段（对话与整合能力培养）：开设《动画提示词工程与工作流》、《AI赋能的分镜叙事》、《智能媒体项目管理》等新型课程。项目制学习（PBL）应成为这一阶段的主流教学模式，要求学生在完成具体项目的过程中，详细记录其艺术决策过程与AI对话历程，培养系统性思维能力。

高年级阶段（统筹与创新能力培养）：设立《“AI导演”工作坊》、《跨媒介动画策划》等高级课程，将教学重心完全放在完整项目的创意策划、风格定调与资源统筹上。鼓励学生在掌握技术工具的基础上，发展独特的艺术语言和个人风格，为成为真正的创意决策者做好充分准备。

3.2 教学方法创新：从灌输传授到引导提问

教师角色必须从传统的“技能传授者”转变为“创意激发者与项目教练”，教学方法的创新是实现这一转变的关键。

案例教学与苏格拉底提问法的深度结合：通过深入剖析国内外优秀AI动画案例，并配合持续的苏格拉底式提问（如“你为何选择这个方案？”“如何通过提示词优化来增强画面氛围？”“这个生成结果在叙事上存在哪些问题？”），引导学生深度思考其决策逻辑，培养批判性思维能力。

跨学科工作坊的常态化开展：积极引入文学、哲学、心理学、计算机科学等不同领域的专家学者，共同开设主题工作坊，为学生的艺术决策注入更深厚的文化底蕴和更广阔的思维视角。例如，与文学专业合作开设“叙事结构与角色塑造”工作坊，与哲学专业合作探讨“AI时代艺术创作的本质”等。

3.3 评价机制改革：从结果导向到过程洞察

评价标准必须从单一关注最终视觉效果，转向对创意决策过程与思维质量的全面考察，建立与导演思维培养相匹配的新型评价体系。

引入“创作过程档案袋”评价法：系统考核学生的灵感板、提示词迭代记录、决策分析报告、过程反思日志等过程性材料，这些材料是其“导演思维”发展过程的最直接体现。档案袋评价应占总评成绩的相当比重，以引导学生重视创作过程的思维质量。

强化书面与口头阐述能力考核：大幅增加对创意决策思路、工作流设计逻辑、技术选型理由的书面与口头

阐述要求，通过专门的答辩环节评估学生思考的清晰度、深度与系统性。这不仅是思维能力的考核，也是未来行业所需核心沟通能力的培养。

建立鼓励创新与冒险的评价文化：对技术上不完美但创意独特、探索性强的作品给予更高权重，专门设立“最佳创意奖”“最大胆实验奖”等特色奖项，营造容忍失败、鼓励创新的教学环境。这种评价文化的转变对于培养具有冒险精神和创新意识的动画创作者至关重要。

4 结论与展望

AI时代的到来，不是动画艺术的终结，而是其创作民主化的新开端。生成式AI技术将动画师从大量重复性、技术性的劳动中解放出来，为动画创作提供了一个回归创意本源、聚焦叙事与情感表达的历史性机遇。面对这一技术革命，动画教育必须做出积极而深刻的回应。

本文系统论证了动画教育从“执行者”到“决策者”的范式重构之必然性与紧迫性，并构建了以“导演思维”为纲领，以艺术决策能力、创意指导能力和整体把控能力为三大支柱的新型培养体系。这一转型的本质，是动画教育重心的战略提升——从“手”的熟练度训练，转向“脑”的洞察力、判断力与创造力的培养。这种转变要求我们重新定义动画教育的价值所在，重新思考动画创作者的核心竞争力。

前路的挑战固然巨大，这种范式重构要求教育者自身率先完成认知飞跃与能力升级。然而，这是在技术浪潮中保持教育生命力、甚至实现引领的必然选择。未来的动画疆域，必将由那些既能深刻理解艺术本质，又能娴熟驾驭智能工具的“导演型”人才来开拓。我们的教育，正是要为他们铺就这条通往未来的道路，培养出能够驾驭技术而非被技术奴役的、具有独立艺术人格和强烈创新精神的动画创作者。这不仅关系到动画专业的生存与发展，更关系到我们在AI时代能否继续保持文化创造的主动权与领导力。

参考文献

- [1]王紫妍. 收到AIGC技术赋能下动画模式的变革构建动画教育未来生态[J]. 艺术研究快报, 2025, 14(2): 159-164.
- [2]张佳月. 从知识传授到智能增强：AI时代设计教育的范式重构——访谈上海交通大学韩挺教授[J]. 设计艺术研究, 2025, 15(04): 1-3.
- [3]张云婕, 蒋多妮. 人工智能视域下高校艺术设计人才培养路径研究[J]. 2025(1): 126-128.

作者简介：苏子歲（1983.1-），男，汉，广东阳春，副教授，广东东软学院，528300，研究方向：动画、艺术设计。