

从流量红利到产业深耕：AI漫剧对传统动画行业的长期影响与未来趋势

张鹏菲¹ 张 晴¹ 侯心如¹

(1. 黑龙江大学, 黑龙江 哈尔滨 150080)

摘要: 在 AI 技术爆发与移动互联网流量生态重构的双重驱动下, AI 漫剧以其“低成本、高效率、强适配”的核心优势迅速崛起, 成为动画产业中新的增长极。作为设计专业视角下的新兴内容形态, AI 漫剧不仅重塑了动画生产的技术流程与成本结构, 更对传统动画的视觉美学体系、设计创作逻辑及人才培养标准带来深远变革。本文基于对设计学的创意表达、技术应用与产业生态理论, 系统分析 AI 漫剧的技术特征与发展现状, 重点探讨其设计效率、视觉语言、创作范式等方面对传统动画行业的冲击与重塑, 揭示当前行业面临的风格同质化、创意浅表化、版权模糊化等核心问题, 并从技术优化、创意深耕、人才转型、生态构建四个维度, 提出动画行业从流量依赖走向产业深耕的发展路径。研究认为, AI 漫剧并非传统动画的替代者, 而是推动行业实现“技术工业化、创意个性化、产业生态化”的重要引擎, 未来动画行业的核心竞争力将聚焦于“AI 技术工具化+设计创意内核化+文化价值深度化”的融合创新, 为设计类人才提供新的发展机遇与挑战。

关键词: AI 漫剧; 传统动画; 设计创新; 产业转型; 视觉语言; 人才培养

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v2i1.190

一、引言

(一) 研究背景

随着 AIGC (生成式人工智能) 技术在视觉设计领域的深度渗透, 动画产业正经历从“人力密集型”向“人机协同型”的范式革命。^[1] AI 漫剧作为这场革命的典型产物, 凭借文生图、图生视频、智能分镜等核心技术, 将动画制作周期从数月压缩至数周, 成本降低 60% 以上, 2025 年上半年市场供给量月复合增长率高达 83%, 全年市场规模预计突破 200 亿元, 成为继真人短剧之后的又一流量风口。这种爆发式增长背后, 是移动终端观看习惯的变迁与内容消费“即时满足”需求的升级——AI 漫剧以竖屏构图、特写主导、高饱和色彩的视觉设计, 精准适配手机端碎片化观看场景, 在 3-5 秒内即可抓住用户注意力, 形成与传统动画截然不同的传播逻辑。

从设计类专业视角来看, AI 漫剧的崛起不仅是技术迭代的结果, 更是设计语言与产业生态的系统性重构。传统动画设计强调“全身叙事”的完整性与构图精致度, 依赖原画师、动画师、特效师等多岗位的精细协作, 而 AI 漫剧通过算法优化实现“面部情绪场”的高效传递, 将设计焦点从整体场景转向核心情感表达。这种转变对动画设计的创意方法、技术应用、审美标准产生连锁反应, 既为设计类学生提供了更便捷的创作工具, 也对其专业能力提出了新的要求。

(二) 研究意义

理论意义: 立足设计学视角, 构建 AI 漫剧与传统动画的对比分析框架, 揭示技术变革对动画设计范式的影响机制, 丰富数字媒体设计与产业转型的相关理论, 为动画行业的学术研究提供新的切入点。

实践意义: 针对 AI 漫剧发展中存在的设计同质化、创意不足等问题, 提出兼具技术可行性与设计创新性的解决方案, 为传统动画企业的转型提供参考; 同时为设计类专业的人才培养提供方向指引, 帮助学生明确核心竞争力培养重点, 适应行业发展需求。

作者简介: 张鹏菲(2003—), 女, 硕士, 研究方向为数字影视动画设计;

张 晴(2002—), 女, 硕士, 研究方向为数字绘画设计;

侯心如(2002—), 女, 硕士, 研究方向为数字化创意设计。

（三）研究方法与框架

实践意义：针对 AI 漫剧发展中存在的设计同质化、创意不足等问题，提出兼具技术可行性与设计创新性的解决方案，为传统动画企业的转型提供参考；同时为设计类专业的人才培养提供方向指引，帮助学生明确核心竞争力培养重点，适应行业发展需求。

本文采用文献研究法、案例分析法与对比研究法相结合的研究方式：通过梳理 AIGC 技术、动画设计、产业经济学相关文献，构建理论基础；以“巨日禄 AI”工具制作的头部漫剧、《哪吒 2》等传统动画代表作作为案例，对比分析两者在设计流程、视觉语言、创作逻辑上的差异；最终形成“现状分析—影响解构—问题诊断—趋势展望”的研究框架。

二、AI 漫剧的技术特征与设计逻辑

（一）AI 漫剧的核心技术支撑

AI 漫剧的设计与生产建立在成熟的生成式 AI 技术栈之上，形成了模块化、标准化的工业生产管线。其核心技术包括四大模块：一是剧本与分镜生成模块，通过 GPT-4 等大语言模型与 Midjourney 等文生图工具，实现从文本到分镜的快速转化，解决传统分镜设计周期长的痛点；二是核心资产生成模块，利用 Stable Diffusion+ControlNet 组合，结合 LoRA 模型微调技术，保障角色形象在跨场景、跨动作中的一致性，提升设计资产复用效率；三是动态视频生成模块，通过 Runway Gen-2、Pika Labs 等图生视频工具，将静态画面转化为动态影像，实现打斗场景与情绪表达的可视化；四是音频与后期合成模块，借助 ElevenLabs 等 TTS 工具生成自然语音，配合 AI 辅助剪辑优化节奏，形成完整作品。^[2]

这些技术的协同应用，使 AI 漫剧实现了“80%流程自动化”的生产效率革命——一个 5-8 人的设计团队可在 1-1.5 个月内完成 60-80 集漫剧的设计与制作，而传统动画同等规模作品的制作周期通常需要 6 个月以上。技术工具的平民化也降低了行业准入门槛，设计类学生仅凭一台高性能电脑与 AI 工具订阅权限，即可独立完成漫剧创作，打破了传统动画对专业团队与昂贵设备的依赖。

（二）AI 漫剧的设计逻辑与视觉语言

移动端优先的构图设计逻辑：AI 漫剧彻底颠覆了传统动画“大屏适配”的构图思维，以手机竖屏为核心设计载体，形成“特写主导+情绪聚焦”的视觉体系。其画面中人物面部占比达 60%以上，通过放大眼神、嘴部等关键表情区域，配合智能分镜系统自动规划特写密度，确保用户在滑动浏览中快速捕捉核心情绪，这种“面部情绪场”设计比传统动画的“全身叙事”更具传播效率。例如，“巨日禄 AI”工具内置的竖屏优化算法，可根据剧情情绪爆点自动调整画面元素排布，在小屏中实现视觉平衡与情感穿透力的统一。

高适配性的视觉表达策略：为应对移动互联网的“信息洪流”竞争，AI 漫剧采用“高饱和色彩+符号化造型”的设计语言——通过鲜明色块与清晰轮廓提升画面识别度，避免传统动画中复杂场景细节在小屏中丢失；同时以平面化、简化的造型设计降低制作难度，确保在不同配置手机上流畅播放，这种视觉策略使 AI 漫剧在抖音等平台的传播效率提升 30%以上。此外，AI 漫剧强化特效与打斗场景的设计，通过炫目视觉冲击触发用户多巴胺分泌，形成“3 秒沉浸”的观看体验，弥补了短时长剧情的叙事局限。

算法驱动的个性化设计能力：生成式 AI 技术使 AI 漫剧具备动态调整设计风格的能力，通过算法分析用户偏好数据，可快速生成不同风格的视觉方案——从日系二次元到国潮水墨，从写实风格到卡通质感，无需设计团队重新绘制基础资产，仅通过 Prompt 优化即可实现风格切换。这种个性化定制能力，满足了当前年轻用户对“小众审美”的追求，也为设计类学生提供了更多创意实验空间。^[3]

三、AI 漫剧对传统动画行业的多维影响

（一）设计效率与成本结构的颠覆性变革

传统动画行业长期面临“高投入、慢产出、高风险”的困境，设计环节的人力成本占比达 70%以上，仅角色原画设计就需要多名原画师耗时数月完成，且修改成本极高。AI 漫剧通过技术替代实现了成本结构的重构：一方面，AI 工具承担了角色草图、场景搭建、基础动画等重复性设计工作，使设计团队从繁琐的执行层面解放出来，人力成本降低 50%-70%；另一方面，AI 生成的设计资产可通过 LoRA 模型沉淀复用，后续作品仅需微调即可适配新剧情，进一步降低边际成本。^[4]

这种变革对传统动画企业形成双重冲击：中小型动画工作室面临“不转型即淘汰”的压力，若继续坚守传统设计流程，将在成本竞争中处于劣势；大型动画公司则需重新调整设计团队结构，减少基础绘图岗位，增加 AI Prompt 工程师、设计效果调优师等新型岗位。但从行业整体来看，成本降低激活了更多创意需求——以往因预算限制无法落地的小众题材动画，如今可通过 AI 漫剧形式实现，为动画设计市场注入新的活力。

（二）创作范式与设计主权的转移

从“线性协作”到“人机协同”的创作范式：传统动画设计遵循“编剧→分镜→原画→动画→特效→合成”的线性流程，各岗位分工明确、依赖度高，创意调整需跨部门沟通，效率低下。AI 漫剧则构建了“创意主导+AI 执行”的并行创作模式，设计人员的角色从“执行者”转变为“指挥者”与“筛选者”——通过 Prompt Engineering 指导 AI 完

成基础设计，自身聚焦于创意策划、风格定义与效果优化，这种模式使创意迭代速度提升 3-5 倍。例如，设计类学生在创作 AI 漫剧时，可同时生成多种分镜方案进行对比，无需重新绘制即可快速调整，极大提升了创意实验效率。

设计主权的“去中心化”趋势：传统动画的设计风格由资深原画师与导演主导，新人设计师的创意空间有限，而 AI 漫剧降低了创意表达的技术门槛。设计类学生即使缺乏扎实的手绘功底，也可通过 AI 工具将创意转化为视觉作品，使设计主权从“技术权威”向“创意主体”转移。这种去中心化趋势打破了传统动画行业的层级壁垒，为年轻设计师提供了更多展示机会，但也导致作品质量参差不齐，出现大量缺乏设计思考的“AI 拼凑”作品。

（三）视觉美学与文化表达的双重挑战

视觉风格的同质化困境：AI 生成技术的“算法趋同性”使 AI 漫剧面临严重的风格同质化问题——多数作品依赖公共训练数据生成，缺乏独特的设计语言，呈现出“高饱和、强对比、符号化”的单一审美，与传统动画中《哪吒之魔童降世》的水墨风格、《大鱼海棠》的东方奇幻风格形成鲜明对比。^[1]这种同质化不仅降低了用户的长期黏性，也削弱了动画设计的艺术价值，使行业陷入“流量至上”的审美内卷。

文化表达的浅表化问题：AI 漫剧的“快节奏生产”模式导致其文化表达缺乏深度——多数作品聚焦于“爽点剧情”，对传统文化元素的运用停留在表面符号堆砌，如简单将汉服、古建筑作为背景元素，未能深入挖掘文化内涵与精神内核。而传统动画注重文化符号的设计转化，如《哪吒 2》采用动态水墨渲染引擎，将传统水墨艺术与现代动画技术融合，实现了文化价值与视觉美感的统一，这种深度表达是当前 AI 漫剧难以企及的。

（四）设计类人才需求与培养体系的重构

AI 漫剧的发展对动画设计人才的能力结构提出了新的要求：传统动画设计人才强调手绘功底、运动规律掌握等“硬技能”，而 AI 时代的动画设计师需要具备“技术工具应用+创意策划+审美判断+数据洞察”的复合能力。具体来看，设计类学生需掌握 Prompt 优化、AI 模型微调、设计资产管理等技术技能，能够高效运用 AI 工具实现创意；同时需强化文化素养与创意能力，避免被 AI 工具主导设计；此外，还需具备市场洞察能力，能够根据平台用户数据调整设计策略。

这种需求变化对高校动画设计专业的培养体系形成冲击：传统以手绘、软件操作为核心的课程设置已无法满足行业需求，需增设 AI 设计工具、数字资产管理、交互设计、文化符号转化等课程；实践教学方面，应从“模拟项目”转向“真实商业漫剧创作”，鼓励学生参与 AI 漫剧的全流程设计，培养人机协同创作能力。但目前多数高校的课程改革滞后于行业发展，导致设计类毕业生面临“传统技能用不上、新型技能不会用”的就业困境。

四、AI 漫剧时代传统动画行业的

（一）技术应用的“双刃剑”效应

尽管 AI 技术为动画设计带来效率提升，但当前 AI 漫剧的技术应用仍存在明显短板：一是角色一致性难题，尽管 LoRA 模型可一定程度保障角色形象统一，但在复杂动作、极端角度下仍易出现面部变形、特征丢失等问题，影响设计质量；二是动作逻辑失真，图生视频技术在处理连贯运动时存在卡顿、闪烁等问题，物理规律表达不准确，难以达到传统动画的动作流畅度；三是技术依赖导致的创意退化，部分设计团队过度依赖 AI 生成，放弃基础设计训练，导致作品缺乏独特的设计语言与艺术个性。

（二）版权与伦理的模糊地带

AI 漫剧的设计与生产涉及大量训练数据的使用，导致版权归属问题成为行业争议焦点：AI 生成的角色、场景设计是否侵犯原画师的著作权？设计人员通过 Prompt 生成的作品，版权应归个人、平台还是 AI 工具提供商？目前相关法律法规尚未明确界定，导致侵权纠纷频发。此外，AI 漫剧的“高效生产”也引发伦理争议——部分团队为追求流量，利用 AI 快速生成低俗、暴力内容，冲击动画行业的审美底线与社会责任感，对青少年用户产生不良影响。

（三）产业生态的失衡与重构压力

AI 漫剧的爆发式增长导致行业生态出现短期失衡：一方面，流量向 AI 漫剧倾斜，传统动画的市场份额受到挤压，部分中小型传统动画企业因资金短缺、转型困难陷入经营困境；另一方面，AI 漫剧行业缺乏统一的质量标准与行业规范，作品品质参差不齐，播放量过亿的头部分作品凤毛麟角，多数作品因设计粗糙、剧情单薄被市场淘汰。此外，传统动画的衍生品市场也受到冲击——AI 漫剧的快速迭代导致其 IP 生命周期缩短，难以形成长期稳定的衍生品开发基础，而传统动画依赖 IP 长线运营的产业模式面临挑战。

五、从流量红利到产业深耕的发展路径

（一）技术优化：推动 AI 工具的“设计化”升级

聚焦核心技术瓶颈突破：针对角色一致性、动作流畅度等问题，加强 AI 模型的专项训练——通过扩充多样化的动画设计数据集，优化 ControlNet 的动作控制精度，提升 LoRA 模型对角色细节的捕捉能力，使 AI 生成的

设计资产更符合动画设计的专业标准。设计类企业可与高校、科研机构合作，共建动画 AI 实验室，开发针对性的技术解决方案，如国产动态水墨渲染引擎在 AI 漫剧中的应用，实现技术与文化的融合。

构建“人机协同”的设计工具链：AI 工具应定位为设计人员的“创意助手”而非“替代者”，开发更符合设计逻辑的交互功能——如实时预览 Prompt 调整效果、智能推荐设计优化方案、支持手动修改 AI 生成内容等，使设计人员能够深度参与创作全过程。例如，在分镜设计环节，AI 可生成基础方案，设计人员通过手绘调整构图与节奏，实现算法效率与人工创意的结合。^[6]

（二）创意深耕：强化设计的“文化内核”与“个性表达”

挖掘文化符号的深度设计转化：动画设计的核心竞争力始终是创意与文化价值，AI 漫剧应摆脱“符号堆砌”的浅表化表达，深入挖掘传统文化、地域文化的精神内核。设计类人才可将传统美学元素（如书法笔法、剪纸工艺、水墨意境）融入 AI 漫剧的角色造型、场景设计中，通过 Prompt 优化实现“技术还原+艺术创新”，如将京剧脸谱的色彩体系与现代卡通造型结合，打造具有文化辨识度的视觉形象。

鼓励个性化风格的实验与探索：针对同质化问题，行业应建立“创意保护机制”，鼓励设计人员开发专属风格的 AI 模型——设计类学生可通过训练个人风格 LoRA 模型，将自身手绘风格、创意理念融入 AI 生成过程，形成独特的设计语言。^[7]平台可设立“AI 漫剧创意设计大赛”，激励小众风格、实验性作品的创作，丰富行业的视觉美学生态。

（三）人才转型：构建“技术+创意+文化”的培养体系

高校课程体系的迭代升级：动画设计专业应重构课程结构，增设“AI 设计工具应用”“数字资产管理”“文化符号设计”“交互叙事设计”等核心课程，减少纯技术操作类课程的比重；实践教学，引入真实商业漫剧项目，组织学生以团队形式完成“创意策划→AI 生成→人工优化→作品发布”的全流程训练，培养人机协同创作能力。同时，加强跨学科教学，融合文学、传播学、心理学知识，提升学生的创意策划与市场洞察能力。^[8]

行业在职人员的技能更新：传统动画设计师应主动学习 AI 工具应用技能，从“技术执行者”向“创意主导者”转型——原画师可聚焦角色风格定义与 AI 生成内容的优化，动画师可专注于动作逻辑调整与节奏把控，特效师可利用 AI 工具提升特效设计的效率与质感。行业协会可组织 AI 设计技能培训、workshops 等活动，促进传统设计师与 AI 漫剧创作者的交流合作。

（四）生态构建：打造“质量优先+版权清晰+协同发展”的产业格局

建立行业质量标准与评价体系：由行业协会牵头，联合头部企业、高校制定 AI 漫剧的设计质量标准，涵盖角色设计一致性、视觉表达准确性、文化表达深度等指标，引导行业从“流量导向”向“质量导向”转型。平台应优化推荐算法，增加“创意评分”“设计质量”等权重，减少对低俗内容的流量倾斜，扶持优质作品传播。

完善版权保护与利益分配机制：明确 AI 漫剧的版权归属——将设计人员的 Prompt 创作、人工优化等创造性劳动纳入版权认定范围，AI 工具提供商仅享有技术使用权，不参与作品版权分配。建立 AI 训练数据的授权机制，规范训练数据的采集与使用，保护原画师的知识产权，避免侵权纠纷。

推动传统动画与 AI 漫剧的协同发展：两者并非替代关系，而是可以形成互补——传统动画可借助 AI 工具提升生产效率，缩短制作周期，降低 IP 孵化成本；AI 漫剧可作为传统动画 IP 的“预热载体”，通过短平快的内容形式扩大 IP 影响力，为后续长动画、衍生品开发积累用户。例如，传统动画企业可先通过 AI 漫剧测试市场反应，根据用户数据调整长动画的设计方向，实现“短内容引流+长内容深耕+衍生品变现”的产业闭环。^[9]

六、结论与展望

AI 漫剧的崛起标志着动画行业进入“技术赋能创意”的新时代，其对传统动画的冲击本质上是生产关系与创作范式的革新，而非简单的技术替代。从设计类专业视角来看，AI 漫剧不仅带来了生产效率的革命，更重构了动画设计的视觉语言、创作逻辑与人才需求，使行业面临“流量红利”与“产业深耕”的关键抉择。^[10]当前 AI 漫剧存在的风格同质化、创意浅表化、版权模糊化等问题，根源在于行业对技术的过度依赖与对创意核心价值的忽视，未来只有实现“技术工具化、创意内核化、文化价值深度化”的融合，才能推动动画行业从短期流量依赖走向长期产业深耕。

对于设计类人才而言，AI 技术不是威胁而是机遇——它降低了创作门槛，扩大了创意表达的边界，但也要求设计师具备更强的文化素养、创意能力与技术应用能力。未来的优秀动画设计师，既需要懂 AI 工具的“技术逻辑”，也需要懂设计的“艺术逻辑”，更需要懂文化的“价值逻辑”。高校、企业与行业协会应协同发力，通过课程改革、技能培训、生态构建，为设计类人才提供成长土壤，推动动画行业实现高质量发展。

展望未来，随着 AI 技术的持续优化与行业生态的不断完善，动画行业将形成“人机协同创作、文化个性彰显、产业生态共生”的新格局。AI 漫剧与传统动画将在竞争中融合，共同推动动画设计从“视觉产品”向“文化载体”升

级, 为观众带来更丰富的视听体验, 为文化传播提供更高效的路径。对于设计类学生而言, 把握这场行业变革的机遇, 将个人创意与技术工具、文化价值深度结合, 才能在未来的行业竞争中占据核心地位。

参考文献:

- [1] 周保兴. 基于生成式 AI 的动画场景风格化设计研究[J]. 数字通信世界, 2025(5):13-15.
- [2] 贺京华, 姜皖. AIGC 驱动下的动画创作: 技术变革、融合路径与风险挑战[J]. 北京印刷学院学报, 2024,32(5):68-72.
- [3] 贾豁然. 生成式人工智能 AIGC 对动画创作的影响[J]. 绥化学院学报, 2024,44(11):48-50.
- [4] 张登峰. 人工智能艺术的美学限度及其可能的未来[J]. 江汉学术, 2019,38(1):86-92.
- [5] 陶锋. 人工智能视觉艺术研究[J]. 文艺争鸣, 2019(7):73-81.
- [6] 王亚辉, 余隋怀, 陈登凯, 等. 基于深度学习的人工智能设计决策模型[J]. 计算机集成制造系统, 2019,25(10):2467-2475.
- [7] 王晓慧, 覃京燕, 全烘辰. 基于 AI 画作生成的个性化文化创意产品设计方法[J]. 包装工程, 2020,41(6):7-12.
- [8] 刘润静, 肖颜, 张瑜烨. 央视 AI 微短剧的创新构建、风险探析与优化路径[J]. 新闻前哨, 2025(3):24-26.
- [9] 夏枫. 影像叙事与艺术表现: 电影中的文化象征与视觉隐喻[J]. 电影文学, 2025(3):56-60.
- [10] 王毅, 王伟. 跨越零和博弈: 论人工智能对动画创作的革新与挑战[J]. 电影评介, 2018(8):88-91.

From Traffic Dividends to In-depth Industrial Cultivation: The Long-term Impact of AI Comics-Dramas on The Traditional Animation Industry and Future Trends

Zhangpengfei¹, Zhangqing², Houxinru³

¹ Heilongjiang University, Heilongjiang, Harbin, China

Abstract: Driven by the dual impetus of the AI technology boom and the restructuring of the mobile Internet traffic ecosystem, AI comics-dramas have risen rapidly with their core advantages of "low cost, high efficiency, and strong adaptability", emerging as a new growth driver in the animation industry. From the perspective of design majors, as an emerging content form, AI comics-dramas not only reshape the technical processes and cost structure of animation production, but also bring profound changes to the visual aesthetic system, design creation logic, and talent training standards of traditional animation. Based on the theories of creative expression, technical application, and industrial ecology in design science, this paper systematically analyzes the technical characteristics and development status of AI comics-dramas, focuses on exploring their impact and reshaping effects on the traditional animation industry in terms of design efficiency, visual language, and creative paradigm, and reveals the core issues currently facing the industry, such as stylistic homogeneity, superficial creativity, and ambiguous copyright. Furthermore, from four dimensions—technical optimization, in-depth creativity cultivation, talent transformation, and ecological construction—the paper proposes a development path for the animation industry to shift from traffic dependence to in-depth industrial cultivation. The study concludes that AI comics-dramas are not a replacement for traditional animation, but rather a crucial engine driving the industry towards "technical industrialization, creative personalization, and industrial ecologicalization". In the future, the core competitiveness of the animation industry will focus on the integrated innovation of "AI technology as a tool + design creativity as the core + in-depth cultural value", presenting new development opportunities and challenges for design talents.

Keywords: AI Comics-Dramas; Traditional Animation; Design Innovation; Industrial Transformation; Visual Language; Talent Cultivation