

AIGC 赋能 IP 设计课程教学创新与实践研究

关博文

(黑龙江财经学院,黑龙江哈尔滨 150000)

[摘要]本文聚焦于 AIGC 技术在 IP 设计课程中的应用与影响。介绍了 AIGC 技术的概念、发展历程及特点,阐述 IP 设计课程的重要性与现状。深入分析 AIGC 在 IP 设计中的应用类型,包括提升创新性、提高效率、保持一致性和可扩展性。探讨其赋能 IP 设计课程的作用,如提供新型教学资源、助力项目任务设计与实施、在项目任务中发挥关键作用及推动竞赛活动开展。研究表明,AIGC 技术为 IP 设计课程带来教学创新与实践变革,有效提升教学质量与学生设计能力,促进设计教育与行业发展,在 IP 设计领域具有重要意义与广阔应用前景。

[关键词] AIGC 技术;IP 设计课程;教学创新;应用类型;产教融合

[中图分类号] G434; TP18; J0-4 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 2096-711X(2025)20-0156-04

doi: 10.3969/j.issn.2096-711X.2025.20.053

[本刊网址] <http://www.hbxb.net>

一、AIGC 技术与 IP 设计课程概述

(一) AIGC 技术的基本概念与发展历程

AIGC,作为 AI-Generated Content 的简称,指的是人工智能自主进行内容的生成与创作。它是互联网、大数据、人工智能等信息技术协同发展的成果,尤其是互联网形态的演变,对 AIGC 的概念、所涉及内容及其特征,均产生了不可忽视的影响。AIGC 的想象力以及创作能力,基于海量数据,经由计算机的学习和模拟得以生成。伴随而来的数据巨量化,有力地推动了 AIGC 的发展进程。与传统创作模式相比,AI 创作具备耗时短、产出规模大、风格丰富多样等显著特点。跨模态融合是 AIGC 区别于传统 UGC 和 PGC 的突出特征。跨模态生成的实质是文本、视觉、听觉乃至脑电等不同模态知识的融合,其应用场景涵盖图文、视频、数字人、机器人等诸多领域。随着国内外众多科技公司相继发布多模态 AI 大模型,AIGC 的跨模态融合趋势愈发显著。拥有一定程度的认知与交互能力是 AIGC 未来发展的重要方向。在人工智能场景中,通常借助自动问答、视觉识别、姿势识别等手段实现人机交互,而 AIGC 的诞生为人与机器之间的沟通开辟了更多可能性,其在感知和交互方面具有独特之处,拥有类似人与人沟通的媒介。

在设计领域,AIGC 推动了设计的发展,降低了设计成本,能够将文字、图片、音频以及视频等多种形式的内容加以整合与呈现。借助对多种媒体形式的整合,传媒机构能够更好地契合受众多样化的需求,为受众提供更为丰富多元的内容。

(二) IP 设计课程的重要性与现状

IP 设计是围绕知识产权展开的一系列创意设计活动,旨在打造具有独特性、识别性和商业价值的知识产权内容。其核心在于创造出能引发受众共鸣、具有市场潜力的形象或概念,并通过多维度的设计表现形式,构建起完整且富有吸引力的 IP 体系。IP 设计还涵盖品牌视觉形象设计,包括 Logo、色彩体系等,以确保 IP 在市场传播中具有高度的辨识度。在当今数字化时代,IP 设计还需考虑如何与不同媒介融合,如

开发动漫、游戏、影视改编作品以及推出各类衍生产品等,以实现 IP 价值的最大化。IP 设计体系当中最重要的就是 IP 角色形象设计。IP 领域在商业市场中占据了重要地位,而 IP 角色设计作为 IP 的核心元素,其设计质量直接影响 IP 的市场表现和受众接受度。因此,IP 角色设计成为相关设计专业的必修课程。传统的 IP 角色设计主要以平面图像为主。学生在课程中积极运用 AIGC 技术完成自己的 IP 形象设计,尤其是在辅助生成 IP 形象的三维图以及衍生产品设计效果图方面,优势极为显著。在三维图制作过程中,AIGC 技术能够依据学生输入的平面设计概念与创意需求,快速生成具有逼真光影效果与材质质感的立体模型。这不仅大幅缩短了制作周期,还让学生能够更直观地审视角色在不同角度、不同光照环境下的视觉效果。

在衍生产品设计效果图方面,AIGC 技术同样发挥着不可替代的作用。它能根据 IP 角色的特点,快速生成该角色应用于各类产品的效果图,如玩偶、文具、服装等。以一款以可爱动物形象为 IP 的角色为例,AIGC 技术可以瞬间生成该动物形象印在 T 恤上的效果图,展示出不同颜色、图案布局下的呈现效果,帮助学生快速筛选出最具吸引力的设计方案。这一过程中,一方面,学生在操作 AIGC 技术的同时,不可避免地需要运用到 Photoshop、Illustrator 等基础软件进行素材处理、细节调整等工作,从而有助于巩固他们对这些软件的使用能力,使其操作更加熟练、高效;另一方面,AIGC 技术生成的内容与学生自身的创意相结合,能够极大地提升学生设计作品的整体性与完整性,从角色本身到衍生产品,形成一个有机统一的视觉体系。当学生在 IP 设计课程中熟练掌握 AIGC 技术后,其创作空间将得到前所未有的拓展。他们可以充分挖掘以往的设计作品,结合当下的流行趋势与创意灵感,借助 AIGC 技术进行二次创作。比如,学生曾经设计过一张插画,通过 AIGC 技术,可以将该插画重新演绎,与 IP 设计课程中所设计的角色进行结合,使其焕发出全新的魅力。

IP 设计课程的设置,使学生全面理解和掌握 IP 形象的设计方法,构思出对品牌有价值 and 延展能力强的 IP 设计理

收稿日期:2025-2-21

基金项目:本文系黑龙江省 2024 年度高等教育教学改革项目“数智融合时代下 AIGC 技术赋能设计类课程教学模式改革研究”(项目编号:SJGYB2024867)。

作者简介:关博文(1997—),男,黑龙江哈尔滨人,黑龙江财经学院讲师,硕士,主要从事视觉传达设计研究。

念。在切实培养提高学生实践动手能力的同时,不断培养学生独立思考、综合分析、推理判断的能力,科学思维能力和创新意识,以及自学能力和相互协作的团队精神。

二、AIGC技术在IP设计中的应用类型

(一)提升IP设计的创新性

AIGC技术通过高效分析过往海量的艺术设计作品,使得IP设计能够提供大量的素材。在学生进行艺术设计创作时,AI生成的IP形象设计不受单一风格或文化的限制。它能够综合多种风格和文化要素,创造出既具有全球吸引力又富含文化底蕴的角色和图标。这种跨风格与文化的融合不仅丰富了IP设计的多样性,也提升了其在全球市场的竞争力。例如,将传统手工艺与现代设计理念相结合,可以将学生的设计灵感来源以及设计思想进行高效准确的变成现实。

除了外观设计外,AIGC技术还能在角色设定和故事背景方面提供创新思路。AI可以分析大量文学作品、电影、动画等素材,提取出受欢迎的角色特质和故事情节元素,然后结合新的创意构思,为IP形象打造独特且引人入胜的故事背景。这种创新不仅加深了观众对IP形象的认知和情感连接,还为其后续内容创作提供了丰富的素材和灵感。与IP设计紧密联系的一部分是其衍生品的开发。同样在学生提供IP形象之后,利用AIGC技术能够完成衍生品的开发及其预览图的生成。

(二)提高IP设计的效率

AIGC技术不仅能够提高设计效率,还能提升设计质量和创新性。AI生成的方案往往融合了多种风格和元素,为设计师提供了更多灵感来源。同时,AI的自动化特性也使得设计师能够专注于创意构思和优化方案,而不是花费大量时间在繁琐的绘图和修改上。AIGC工具如Midjourney和Stable Diffusion等,已经在实际应用中展现了其强大的设计生成能力。这些工具能够快速生成设计概念图和素材,帮助设计师缩短从构思到初稿的时间。例如,在广告设计中,设计师可以利用这些工具快速生成多个IP创意方案,并根据客户反馈进行快速修改和优化。这不仅提高了设计效率,还使得广告更加符合需求和市场趋势。AIGC技术的自动化特性显著提升了设计行业的效率和质量。通过快速生成设计方案、实现快速迭代和修改以及降低设计成本和时间成本等优势,AIGC技术为商业发展带来了巨大机遇。未来,随着技术的不断发展和完善,我们有理由相信AIGC技术将在IP设计领域发挥更加重要的作用。

(三)保持IP设计的一致性和可扩展性

AIGC技术通过深度学习算法,能够精准捕捉品牌的视觉特征,包括颜色、形状、线条风格等,从而在IP形象设计中严格遵循这些规范。这意味着,无论是在广告、社交媒体、动画还是实体产品中,IP形象都能保持一致的视觉呈现,增强品牌的识别度和记忆度。AI设计的IP形象不仅易于调整和适应,还具有极高的可扩展性。无论是动画、玩具制作、多媒体出版还是其他形式的媒体应用,IP形象都能轻松跨越平台限制,保持一致的设计风格。这种可扩展性使得IP形象能够在不同媒介中自由穿梭,为品牌创造更多元化的触点和体验。传统设计手段往往依赖于Illustrator等工具完成IP形象的二维设计。然而,AIGC技术不仅能够胜任二维设计,还能轻松生成IP形象的三维模型。这意味着,品牌可以拥有更加立体、生动的IP形象,为消费者提供更加沉浸式的体验。同

时,AIGC技术还能确保二维与三维形象之间的一致性,避免跨维度转换时的视觉断裂。通过AIGC技术的优化,IP设计的二维图、三维图、三视图、表情包、人物动势等都能保持高度的一致性。AIGC技术能够自动调整设计元素,确保它们在不同场景和角度下的视觉呈现保持一致。这种全方位的一致性不仅提升了IP形象的专业度,还增强了品牌的整体形象和品牌价值。AIGC技术在IP形象设计中展现出了卓越的能力,能够保持品牌形象的一致性,提供高度的可扩展性,并实现从二维到三维的跨越。这些优势使得AIGC技术成为品牌塑造和IP形象设计的重要工具。未来,AIGC技术将在IP形象设计领域发挥更加重要的作用,为品牌创造更多元化、更生动的视觉体验。

三、AIGC技术赋能IP设计课程的作用与影响

(一)AIGC技术提供的新型教学资源

AIGC引入教学不仅丰富了教学内容,还提升了教学效率和质量。通过引入Midjourney、即时AI、堆友、吐司AI等多种国内AIGC绘图工具,结合IP设计课程教学目标,在IP设计准备工作中,AIGC技术可以快速生成风格多样、主题明确的IP设计素材。例如:在搭建IP角色形象设计、场景背景设计等过程中,传统的教学模式因为提供的教学资源素材缺少特殊性,无法保证所提供的素材为每位学生所需。对此,AIGC技术完美地解决了教学素材库的唯一性问题,其为学生提供了个性化的学习资源和路径,对其掌握IP设计技能提供了很大的帮助,学生可以根据自己所搭建的故事情节和语境生成专属于自己的设计素材。

(二)项目任务的设计与制定

产教融合培养模式作为推动应用型本科高校教学模式改革的关键路径,在IP设计课程中展现出了巨大潜力。在这一背景下,我们采用“项目任务式”教学模式,将IP设计课程与真实项目深度融合,使学生在完成实际任务的过程中,系统掌握IP形象设计的知识与技能,这一模式兼具理论研究与实践应用的重要价值。

教学方法的选择上,我们注重AIGC技术的融合与创新,精选案例教学、项目驱动式教学等先进方法,旨在引导学生熟练运用AIGC技术结合传统技术进行IP设计的实践操作。这些方法不仅强化了学生的实践能力,还激发了他们的创新潜能。

在具体实施项目学习的过程中,我们遵循项目式教学的精髓,推动学习从课堂延伸至课外,实现知识向能力的有效转化。我们巧妙地将传统教学方法与AIGC技术相结合,打破了传统讲授法中被动接受知识的局限,为学生提供了更多主动思考与探索的空间。项目任务式的教学模式显著提升了学生在学习过程中的自主性,使他们能够更积极地参与IP设计的各个环节。

此外,项目任务式的设定使我们能够紧密对接市场需求,让学生深入了解市场上的真实需求。这不仅增强了他们的市场敏感度,还为他们未来的职业发展奠定了坚实的基础。通过将AIGC技术与IP设计课程设计紧密结合,我们为学生提供了一个既富有挑战性又充满机遇的学习环境,助力他们成长为具备创新精神和实践能力的IP设计人才。

(三)AIGC技术在项目任务中的应用

在IP设计课程中,将传统的设计模式与AIGC技术结合会产生巨大的优势,为IP形象的个性化定制开辟了新路径。

从IP的标准形象塑造到三视图的精准描绘,再到表情库的丰富构建以及动势图的生动展现,这是IP设计中最重要的一部分内容。学生在设计实践中常面临人物比例失衡、情绪表达模糊以及结构呈现不清等问题。通过传统的设计模式进行设计后,结合AIGC技术进行检查,能够很好的解决学生这一问题,此时,AIGC技术的实时分析能力便显得尤为重要,它能即时审视学生的设计作品,提供精确到位的反馈与评估,助力学生迅速识别并修正问题,从而在提升设计能力与造型技巧方面发挥巨大作用。

智能生成设计元素方面,AIGC技术以其强大的算法支撑,能够自动生成丰富多样的设计素材,如形状、纹理、色彩等,极大地拓宽了学生的设计视野,降低了设计门槛。这不仅提升了设计效率,更激发了学生的创新思维,使他们在IP设计的道路上越走越远。此外,AIGC技术还擅长创建虚拟设计环境,为学生提供了一个沉浸式的创作空间。在这个虚拟世界里,学生可以自由挥洒创意,无拘无束地进行设计尝试,从而更深入地理解IP设计的精髓。

在设计迭代与多维度思考的培养上,AIGC技术同样功不可没。当学生完成初步设计后,AIGC技术能迅速生成多种配色方案,供学生参考与选择。这不仅大幅降低了设计成本,还让学生在实践中锻炼了配色表现能力,学会了如何在色彩的世界里寻找最和谐的旋律。

综上所述,AIGC技术在IP设计教学中所扮演的角色,不仅提升了设计效率与质量,更在培养学生设计思维、创新能力以及造型技巧方面发挥了重要作用。它是IP设计教学中很重要的工具。

(四)竞赛活动的组织与实施

设计竞赛为学生提供了一个展示自我、检验学习成果的真实舞台。在这个平台上,学生的专业技能、创新思维、团队协作能力等都能得到全方位的展示和检验。同时,竞赛作品往往贴近市场需求,能够直接反映学生解决实际问题的能力,这对于教师而言,也是对其教学效果的一种直接反馈。通过竞赛,教师可以清晰地看到教学中的强项与不足,从而调整教学策略,优化教学内容。

学科竞赛作为拓展课堂教学的有效方式,其重要性不言而喻。通过将企业活动、学科竞赛等引入课堂,可以极大地丰富教学内容和形式。在指导学生参赛的过程中,教师可以根据学生的专业特长和兴趣点选择命题方向,鼓励学生团队协作,培养他们的沟通能力和团队精神。同时,竞赛过程中的真题真做,使学生能够深入了解受众需求,进行市场调研和分析,提出切实可行的设计策略。这种教学模式不仅提高了学生的实践能力,还使他们更加贴近市场,为未来的职业发展打下坚实的基础。

设计竞赛的另一个重要作用是整合企业资源和高校专业资源。通过竞赛,企业可以接触到大量具有创新潜力的设计作品和人才,为自身的产品研发和品牌建设提供有力支持。同时,高校也可以借助竞赛平台,将学生的设计作品推向市场,接受市场的检验和认可。这种资源的有效整合,不仅推动了设计教育的进步,也促进了设计行业的发展。

米兰设计周、蓝桥杯、中国好创意等都开通了AIGC专项设计赛事,足以见得AIGC在之后设计中的重要性。“以赛促学”教学模式实施一方面能够让学生更好地掌握AIGC技术;另一方面通过竞赛方式,能够引导学生在竞赛过程中深刻理解IP设计在商业项目中的要求。学生的认识与体验不断深

化,在深化的过程中能够进行完善,同时向社会所需要的设计人才方向发展,从而推动了学生由课堂学习向就业实习的过渡。

四、结语

本研究深入探究了AIGC技术赋能IP设计课程的教学创新与实践路径,充分展现了AIGC技术在该领域的重要价值与变革性力量。在教学资源层面,AIGC技术有效弥补了传统教学素材的不足,凭借其强大的生成能力为学生打造个性化素材库,有力推动了教学内容的多元化与丰富性提升,显著优化了教学效率与质量,为学生开展创新性设计实践筑牢根基。在项目任务教学进程中,AIGC技术与“项目任务式”教学模式深度融合,促使学生于真实项目情境下熟练运用AIGC技术与传统设计手段协同作业,切实增强了实践技能与创新思维,成功打破传统教学的知识传授壁垒,极大地提升学生学习自主性,精准对接市场需求,为学生职业发展铺就稳固基石。

在设计实践环节,AIGC技术全方位助力IP设计各方面工作,从精准塑造形象、构建多元表情库到创设虚拟设计环境、高效生成配色方案等,有效化解学生设计难题,显著提升设计效率与品质,深度培育学生设计思维与多维度思考能力,成为IP设计教学不可或缺的关键工具。借助设计竞赛平台,AIGC专项赛事蓬勃兴起,有力促进企业与高校资源的深度整合,激励学生在竞赛中深化IP设计商业认知,稳步提升专业素养,实现从课堂学习迈向就业实践的无缝衔接,有力推动设计教育与行业的协同共进。随着AIGC技术的持续创新发展,其在IP设计课程教学中的应用前景将更为广阔。教育工作者应积极拥抱技术变革,深度挖掘AIGC技术潜力,持续优化教学策略与课程体系,全力培养契合时代需求的创新型IP设计人才,助力设计行业在数字化浪潮中实现跨越式发展,开创AIGC与IP设计教育协同发展的崭新局面。

参考文献:

- [1]李源雨. AIGC 赋能数字版式设计创新应用研究[J]. 大众文艺, 2024(24):41-43.
- [2]孙友全,张燕丽. AIGC 在高职动漫专业角色造型设计课程教学中的应用探索[J]. 玩具世界, 2024(12):210-214.
- [3]张同越. AIGC 技术赋能数字媒体艺术创作的实践与研究[D]. 上海:上海音乐学院, 2024.
- [4]李远远,余维君,王尧. AIGC 背景下设计表现技法课程教学实践创新研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版), 2024,40(11):73-76.
- [5]吴余青,徐文昊,朱奕苇. 基于 AIGC 的包装图形设计研究[J]. 包装工程, 2024,45(22):360-370.
- [6]雷咏丰. 产教融合背景下 AIGC 技术在职教文创设计课程中的应用研究[J]. 网印工业, 2024(11):102-104.
- [7]汤澄莹. IP 角色设计课程与 3D 建模打印技术结合与应用的探索[J]. 中国信息界, 2024(8):40-42.
- [8]杨球旺,王洪亮. 普通高校艺术设计专业“以赛促学”教学模式研究[J]. 美术大观, 2012(11):152.
- [9]高梅,谢娟,王思瑶. AIGC 驱动下的包装设计课程教学研究[J]. 上海包装, 2024(7):173-175.
- [10]陈程显. AIGC 技术时代下高校数字媒体艺术教学转型与变革[J]. 教育教学论坛, 2024(52):73-77.

AIGC Empowers IP Design Course Teaching Innovation and Practical Research

GUAN Bo-wen

(Heilongjiang University of Finance and Economics, Harbin Heilongjiang 150000, China)

Abstract: This paper focuses on the application and impact of AIGC technology in IP design courses. It introduces the concept, development history and characteristics of AIGC technology, and explains the importance and current situation of IP design courses. It deeply analyzes the types of AIGC applications in IP design, including enhancing innovation, improving efficiency, maintaining consistency, and scalability. It discusses the role of AIGC in empowering IP design courses, such as providing new teaching resources, assisting in project task design and implementation, playing a key role in project tasks, and promoting the development of competition activities. Research shows that AIGC technology brings teaching innovation and practical changes to IP design courses, effectively improving teaching quality and students' design capabilities, promoting the integration of design education and industry development, and has significant importance and broad application prospects in the field of IP design.

Key words: AIGC technology; IP design course; teaching innovation; application types; integration of industry and education

(责任编辑:陈思婷)

(上接第155页)

五、结语

本文深入研究了生成式人工智能在开放教育中的应用现状,以《汽车电气系统构造与维修》课程为例进行了详尽的研究设计和结果分析。研究结果显示,生成式人工智能在个性化学习资源生成、突破时空限制等方面具有显著优势,对优化开放教育的各个环节具有积极作用。然而,其在语义理解方面存在的精度限制以及课程思政融入面临的挑战。此外,生成式人工智能对专业领域的深入分析能力也有待提升。为了解决这些问题,本研究提出了基于学习资料包预训练的应对策略,以提高生成式人工智能模型在教学中的应用效果,并取得了较好的验证效果。未来,将进一步探索生成式人工智能在开放教育中的多元化应用场景。通过不断探索和实践,推动生成式人工智能在开放教育中的健康发展,为学习者提供更加优质、个性化的学习资源和服务。

参考文献:

[1]刘明,郭烁,吴忠明,等.生成式人工智能重塑高等教

育形态:内容、案例与路径[J].电化教育研究,2024(6).

[2]齐元沂,王腊梅.生成式人工智能应用于开放教育:机遇、挑战和应用场景[J].成人教育,2024,44(6).

[3]白雪梅,郭日发.生成式人工智能何以赋能学习、能力与评价?[J].现代教育技术,2024,34(1).

[4]苗逢春.生成式人工智能及其教育应用的基本争议和对策[J].开放教育研究,2024,30(1).

[5]刘箫锋,张锦霖.生成式人工智能冲击高校思政教育的三维探赜[J].国家教育行政学院学报,2023(12).

[6]蒋林粮,周成莉.生成式人工智能赋能高校思政课:价值、挑战与路径[J].湖北职业技术学院学报,2024,27(1).

[7]王帅杰,汤倩雯,杨启光.生成式人工智能在教育应用中的国际观察:挑战、应对与镜鉴[J].电化教育研究,2024,45(5).

[8]严奕峰,丁杰,高赢,等.生成式人工智能赋能数字时代育人转型[J].开放教育研究,2024,30(2).

An Exploration on the Application of Generative Artificial Intelligence in Open Education

FENG Ming-xu, ZHANG Xiao-jun, ZHANG Fu-bo
(Ningxia Polytechnic, Yinchuan Ningxia 750021, China)

Abstract: Generative artificial intelligence technology brings unprecedented opportunities for the innovation of education mode. This paper investigates the application of generative artificial intelligence in open education, taking the course of "Automotive Electrical System Construction and Maintenance" as an example for research verification. The results of the study show that generative AI exhibits significant advantages in personalized learning resource generation and breaking through time and space limitations. However, there are also limitations such as limited precision of semantic understanding, difficulties in integrating course ideology and weak ability of in-depth analysis in specialized fields. In order to cope with these problems, this paper proposes an application strategy based on pre-training of learning packages, which includes improving the digital literacy of teachers and students, designing targeted learning packages, and integrating the content of curriculum politics. In the future, we will continue to explore the diversified application scenarios of generative AI in open education in order to promote its healthy development in open education and provide learners with better quality and personalized learning resources and services.

Key words: generative artificial intelligence; open education; teaching reform; ideological and political education; pre-training

(责任编辑:范新菊)