

基于 AIGC 的智能辅助在漫画创作中的应用研究

王芳华

青岛电影学院

DOI:10.32629/mef.v9i2.19156

[摘要] 随着生成式人工智能(AIGC)在文本与图像生成领域的快速发展,其在视觉设计与叙事创作中的应用逐渐成为设计研究的重要议题。漫画创作作为一种高度依赖视觉叙事与节奏组织的综合艺术形式,在创意构思、分镜分格与画面生产等环节长期面临较高的劳动密度与时间成本。基于此,本文从设计流程视角出发,对AIGC介入漫画创作过程中从创意生成到叙事优化的应用路径进行梳理与分析,重点考察其在主题构思、脚本生成、分镜分格设计及画面生成等关键环节中的作用机制与运行特征。研究表明,AIGC在扩展创意方案数量、加速前期生成效率方面具有一定优势,但同时也暴露出叙事同质化、情感理解不足及文化语境适配能力有限等问题。文章据此指出,AIGC更适宜作为嵌入漫画创作流程的智能辅助工具,其应用效果有赖于创作者在审美判断、叙事整合与流程控制层面的持续主导,从而避免技术效率对艺术表达的过度干预。

[关键词] AIGC; 漫画创作; 视觉叙事; 人机协同

中图分类号: Q436 **文献标识码:** A

Research on the Application of Intelligent Assistance Based on AIGC in Comic Creation

Fanghua Wang

Qingdao Film Academy

[Abstract] With the rapid development of generative artificial intelligence (AIGC) in text and image generation, its application in visual design and narrative creation has become a key focus in design research. Comic creation, as a comprehensive art form highly dependent on visual storytelling and rhythmic organization, has long faced high labor intensity and time costs in creative conception, storyboarding, and image production. Based on this, this paper examines the application pathways of AIGC in comic creation from creative generation to narrative optimization through the lens of design processes, with a focus on its mechanisms and operational characteristics in key stages such as theme conception, script generation, storyboard design, and image production. The study reveals that while AIGC demonstrates advantages in expanding creative solutions and accelerating preliminary generation efficiency, it also exposes issues like narrative homogenization, insufficient emotional understanding, and limited cultural context adaptation. The article concludes that AIGC is more suitable as an intelligent auxiliary tool embedded in comic creation workflows, where its effectiveness depends on creators' continuous leadership in aesthetic judgment, narrative integration, and process control to avoid excessive technical interference with artistic expression.

[Key words] AIGC; comic creation; visual storytelling; human-machine collaboration

引言

漫画创作兼具视觉表达与叙事组织的双重属性,既要求创作者在画面层面完成角色造型、场景构图与阅读节奏的精细控制,又需要在有限篇幅内实现故事逻辑的连贯推进与情绪层次的有效建构^[1]。随着数字内容平台对更新频率、题材多样性与视觉完成度的要求不断提高,漫画创作逐渐呈现出生产周期压缩与劳动强度上升的趋势^[2]。尤其在短至中篇幅的创作实践中,

主题构思、脚本推演、分镜分格与后期修正高度耦合,创作流程具有明显的非线性特征,任何环节的反复调整都可能引发整体节奏与结构的连锁变化,从而显著增加创作成本。

在此背景下,生成式人工智能(AIGC)作为一种新型内容生产方式,依托大模型、生成对抗网络与多模态生成技术,逐步进入视觉设计与创意产业流程。既有研究表明,AIGC在设计初期能够通过快速生成文本构想与视觉草图,扩展创意探索空间并降

低试错成本。然而,这种基于既有数据分布与统计模式的生成逻辑,也使其在风格稳定性、文化符号理解与情感表达深度方面存在明显局限。若缺乏创作者的主动筛选与审美干预,AIGC的介入不仅难以提升作品的叙事质量,反而可能强化类型化表达,削弱漫画创作中所强调的个性表达与文化差异。

基于上述现实背景与研究现状,本文并不将AIGC视为具有自主创作能力的替代性主体,而是将其纳入漫画创作流程之中,考察其在不同阶段所能发挥的辅助作用及其适用边界。文章从设计流程视角出发,围绕创意生成与叙事优化两个关键环节,对AIGC在主题构思、脚本生成、分镜分格与画面生产中的应用方式进行分析,尝试梳理一种以创作者为核心的人机协同创作路径。本文旨在通过流程层面的拆解与反思,为AIGC在漫画创作中的理性应用提供方法论参考,避免技术效率对艺术判断的过度替代。

1 AIGC与漫画创作的关系

1.1 漫画创作的流程特征与难点

漫画创作通常经历主题构思、故事大纲、脚本撰写、分镜设计、分格布局与画面绘制等多个阶段,各环节之间呈现出高度的前后依赖关系。与纯文本创作相比,漫画创作不仅需要完成情节建构,还需将叙事信息持续转译为可阅读的视觉语言,使情节推进、画面节奏与阅读路径形成协同关系。这种多层次的信息转换,使漫画创作在时间投入与认知负荷上均具有较高成本。

在实际创作过程中,创作者往往需要在构思阶段反复推敲故事结构,在分镜与分格阶段不断调整画面节奏与信息密度,以确保叙事重心能够被准确感知。这一过程具有显著的非线性特征,难以通过固定规则或线性流程加以标准化。正因如此,尽管漫画创作在形式上可以被拆解为若干操作步骤,其核心决策仍高度依赖创作者的经验判断与审美直觉。若将漫画创作整体理解为可被全面自动化的对象,容易忽视其中大量不可量化、不可替代的艺术决策层面,从而误判技术介入的实际边界。

1.2 AIGC在创意生成环节的作用机制

在创意生成阶段,AIGC主要通过“主题、大纲、脚本、分镜脚本”的递进结构参与漫画创作。基于文本生成模型,创作者通过输入主题、情绪关键词或叙事取向,快速获得多种故事走向与结构组合,从而在较短时间内完成构思阶段的初步探索。相较于传统依赖个人经验的头脑风暴方式,AIGC的介入显著扩展了创意样本的数量范围,在一定程度上缓解了灵感枯竭对创作进程的阻滞。

在脚本与分镜脚本生成阶段,创作者借助生成式工具,将已形成的叙事设想进一步细化为可执行的视觉描述,例如对场景切换、人物动作与情绪状态进行初步梳理^[3]。这一过程并非由系统自动完成,而是以创作者的文字输入为前提,通过生成结果提供多种结构化呈现的可能性,供后续分镜设计参考。

需要指出的是,此类生成结果的价值主要体现在方案层面的“横向扩展”,而非叙事方向上的实质突破。相关内容往往依

托既有叙事范式与常见结构组合展开,若在早期阶段直接沿用生成文本,容易使创作被限定在熟悉的类型框架之内。因此,在创意生成环节中,这类输出更适合作为对照材料,由创作者通过筛选、删减与重组加以吸收,其功能在于辅助判断与比较,而非替代创作决策本身。

1.3 AIGC在叙事优化环节的作用机制

在叙事优化层面,生成式工具可被用于辅助创作者对作品节奏、对白密度与情绪分布进行再检视。例如,通过对文本结构的重新生成与比对,创作者能够更直观地发现情节推进中过缓或信息集中度偏高的段落,从而为后续调整提供参考线索^[4]。此类工具的作用是通过不同版本的呈现,帮助创作者识别潜在的结构问题。

在对白处理方面,生成文本可作为语言素材的初步来源,为 人物互动提供语句层面的参考。然而,这些文本在语气强弱、文化指向与情感层次上仍需经过人工修订,以确保其符合人物设定与整体叙事氛围。需要注意的是,这类生成结果往往体现的是一种统计意义上的“常规可接受表达”,而非特定文化语境中的情感经验。漫画叙事中常见的留白、突兀与节奏断裂,恰恰来源于对常规表达的主动偏离。因此,在叙事优化过程中,AIGC更适合被视为辅助检视与对照的手段,其输出需始终置于创作者的判断框架之内加以使用。

2 AIGC与创作者的协同关系

在人机协同语境下,AIGC并非具备自主创作意识的主体,而是一种依赖输入与反馈的生成系统。其参与创作的前提,在于创作者对目标、风格与叙事方向的清晰设定。将AIGC与创作者置于对等主体位置,容易模糊艺术责任的归属,亦不利于创作质量的控制。从设计研究角度看,一种常见的协同模式表现为“导与执行结构”,即由创作者负责整体判断与审美决策,AIGC在限定条件下提供生成支持。

在多工具协作环境中,AIGC确实能够显著提高部分环节的执行效率,例如草图生成与方案变体扩展。但与此同时,不同模型之间在风格理解与尺度控制上的差异,也会增加流程管理的复杂度。生成效率的提升,往往伴随着筛选、修正与再生成成本的增加。这一现象表明,人机协同并未消除创作劳动,而是将劳动重心转移至判断与整合层面。创作者若缺乏清晰的流程意识,极易在不断响应生成结果的过程中被技术节奏所牵引,导致创作方向失控。

在人机协同语境下,AIGC并不具备独立的创作意识,其作用依赖于创作者所设定的目标、风格边界与叙事方向。工具仅在明确输入与反馈条件下运行,其输出结果并不具备自我修正或价值判断能力^[5]。若将其与创作者视为对等主体,容易模糊艺术责任的归属,也不利于创作质量的把控。

从设计研究角度看,更为常见的协同方式表现为一种主导与执行结构:由创作者承担整体叙事判断与审美决策,生成式工具在限定条件下提供方案扩展与执行支持。在多工具协作环境中,这种方式确实可以提高部分环节的操作效率,例如草图生成

或构图变体的快速输出。但与此同时，不同工具在风格理解与尺度控制上的差异，也会增加筛选、修正与整合的工作量。

由此可见，人机协同并未减少创作劳动本身，而是改变了劳动的分布方式：创作者从直接绘制与书写转向对生成结果的判断、取舍与整合。若缺乏清晰的流程意识与控制策略，创作过程反而容易被生成节奏牵引，导致方向模糊或反复返工。

3 AIGC在漫画创作中的实际应用

在当代漫画创作实践中，AIGC的引入并非简单叠加新的生产工具，而是对既有创作流程的一次结构性重组。相较于以人工经验为核心的线性创作模式，AIGC的介入使创作过程呈现出更强的模块化与迭代性特征。然而，相关研究亦指出，若缺乏清晰的流程控制与主体边界设定，AIGC容易在创意生成与视觉生产阶段形成技术主导倾向，从而削弱作品的叙事完整性与艺术独特性。因此，有必要从方法论层面对AIGC在漫画创作中的应用路径进行梳理，将其纳入以创作者为核心的协同流程之中。

基于此，本文结合现有研究与具体创作实践，总结出一套人类决策、AIGC生成、人工修正、循环优化的流程模型，并将其具体拆解为若干可操作的关键节点（见图1）。该流程强调AIGC在不同阶段承担不同功能角色，而非贯穿式替代人类创作判断。

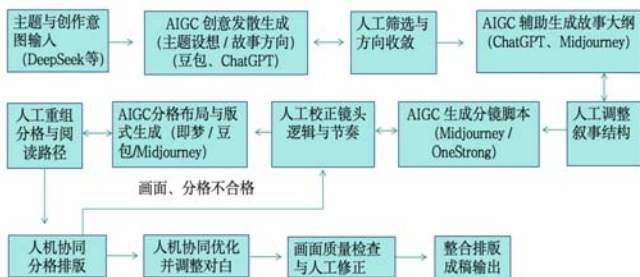

图1 AIGC辅助漫画创作生产流程图

本图展示了在漫画创作过程中引入AIGC技术后的整体生产流程结构。流程以创作者的主题与创作意图输入为起点，通过AIGC实现创意发散、故事大纲与分镜脚本生成，并在人工筛选与方向收敛的前提下，进一步完成分格布局、画面生成与版式整合。图中以双向箭头标示的节点表示“生成、校正、再生成”的迭代机制，强调AIGC在流程中作为辅助工具而非创作主体的定位。

如图1所示，AIGC在漫画创作中的介入并非线性替代式生产，而是嵌入于由创作者主导的多轮判断与修正过程之中。其功能更多体现为对创作探索空间与方案数量的扩展，而非对艺术决策权的转移。需要指出的是，该流程并非针对具体软件或特定风格的操作说明，而是基于漫画创作通用环节所抽象出的结构模型，其核心逻辑具有较强的可迁移性。

3.1 主题输入与创作意图界定：确立人类主导的前置约束

在流程起始阶段，创作者首先需要明确作品的主题方向、情绪基调与叙事目标。该阶段并不引入生成式模型，而是通过人工判断完成价值取向与表达边界的设定。已有研究表明，若在创作初期即依赖生成模型进行主题推演，往往会导致作品立意模糊、

风格趋同^[6]。因此，将主题确立作为纯人工环节，有助于避免技术生成逻辑对创作方向的过早干预。从方法论角度看，这一阶段的作用并不在于提高效率，而在于为后续AIGC生成提供明确的约束条件，使其始终服务于既定创作意图，而非自由扩散。

3.2 AIGC创意发散生成：扩展可能性而非直接定稿

在主题方向明确之后，创作者借助生成式文本工具进行创意发散，以辅助梳理不同的故事走向、情节设想或叙事切入角度（如使用豆包、DeepSeek、ChatGPT等工具）。相关研究指出，此类生成工具在该阶段的作用主要体现在加快信息整理速度与扩展方案数量，而非直接提供具有叙事突破性的内容。因此，其生成结果更适宜被视为前期构思阶段的参考素材，用于支持创作者进行比较、取舍与再构，而不宜直接进入创作定稿流程。

在实际操作中，该阶段常出现生成内容过度依赖既有叙事范式的问题，表现为情节结构类型化、人物关系模式趋同等现象。针对这一情况，本文所采用的策略是由创作者对生成文本进行人工筛选与方向性删减，仅保留与既定创作意图高度契合的内容线索，从而逐步完成从多方案并置向单一叙事路径的收敛。该过程实质上是一种基于创作目标的价值判断与内容过滤，其目的在于避免前期效率提升反向压缩叙事的多样性与表达深度。

3.3 故事大纲与分镜脚本生成：结构支持与节奏校正并行

在叙事方向基本确定后，创作者进一步借助生成式工具，对故事大纲与分镜脚本进行初步整理，将抽象的情节构想转化为相对清晰的叙事单元描述。在这一过程中，通过结合文本生成与图像生成工具（如ChatGPT与Midjourney），创作者能够快速获得关于镜头顺序、视角变化与情节分配的多种可能性表达，为分镜设计提供结构层面的参考。该阶段的主要价值在于降低从文字构思向视觉叙事过渡的认知成本，而非直接形成可用的分镜方案。

需要指出的是，生成结果在结构组织上往往倾向于追求画面完整与信息充分，这种倾向容易削弱漫画叙事中依赖留白、跳切与节奏断裂所形成的阅读张力。因此，在实际应用中，有必要由创作者对分镜数量、画面密度与情绪推进节奏进行人工校正，对生成内容进行重新拆分与调整，使其更符合漫画媒介的阅读逻辑，而非简单沿用文本叙事的线性结构。

3.4 分格布局与画面生成：基于案例的实践分析

在分镜脚本基础上，AIGC被用于分格布局与画面生成（如即梦、豆包、Midjourney、JINXIANG.AI等）。实际操作中，需要在生成指令中明确页面格数、各格所占比例及对应叙事内容。例如，分格效果高度依赖提示词中对页数、格数比例、单格内容与画面关系的明确描述。需要在提示词中说明该页占整体篇幅比例、每一格的动作与情绪焦点，并同步限定画面风格与比例参数。图2所示的豆包生成示例表明，若提示词仅描述整体情节，AIGC往往忽略分格逻辑，导致画面信息密度失衡或角色动作不连贯。因此，分格生成并非一次完成，而是通过多轮提示词修正与局部重生成实现。虽然，AIGC在快速生成多格页面方案方面

具有明显效率优势,但在阅读路径、视觉重心与比例协调上仍存在不稳定性。

图2 《芒神娘娘的养生盲盒》AI生成漫画 宋慧敏

实践中常见问题主要包括: 多格比例失衡导致叙事重心偏移, 单格内容表达趋于平均削弱情绪节奏, 以及角色与场景在不同格子中的一致性不足。针对上述问题, 本文采用人工重排分格、局部裁切与提示词迭代等方式进行修正, 使最终页面结构重

新服务于叙事目标, 而非服从生成结果本身。

3.5 人工校正与整体整合: 确保叙事与风格一致性

在画面生成完成后, 创作者需对镜头逻辑、视线引导与阅读顺序进行人工校正。此时不再引入新的生成行为, 而是通过整体审视, 对画面风格、叙事节奏与主题表达进行统一校正。例如, 这一环节常用于校正以下问题: 画面重心偏移、人物比例异常、情绪表达过度直白或动作逻辑不连贯。流程中明确设置“画面、分格不合格即返回前一环节”的回路, 强调人类判断在质量控制中的不可替代性。若缺乏这一阶段的系统整合, AIGC辅助作品容易呈现“局部精致、整体松散”的问题。

3.6 协同排版、对话调整与成稿输出: 完成叙事整合

在流程末端, 创作者进入排版整合与对白调整阶段。此阶段中, 生成式工具用于提供对白草稿或版式排列的初步参考, 但文字节奏的控制、语气强弱的拿捏以及文化语境的准确表达, 仍需由创作者进行全面审校与重构。在完成画面质量检查与必要的人工修正后, 作品方可进入整体排版与成稿输出环节, 以确保视觉叙事与文本表达之间的协调一致。

需要注意的是, 生成式工具在一定程度上能够缓解重复性劳动带来的时间压力, 但效率提升并不必然转化为叙事质量的同步提高。若缺乏清晰的人为筛选标准与结构性校正机制, 生成结果容易在情绪递进、文化指向与叙事深度等方面呈现出表层化倾向。

综上所述, 该流程展示了生成式工具在漫画创作不同阶段的介入方式及其运行特征, 其意义在于揭示技术如何在受控条件下参与创作过程, 为后续对其作用边界与适用条件的讨论提供实践层面的依据。

4 结论

本文围绕AIGC技术在漫画创作中的实际应用展开研究, 重点分析其在创意生成、分镜分格设计与叙事优化等关键环节中的介入方式与运行逻辑。通过对漫画创作流程的拆解与重构, 本文将AIGC置于以创作者为核心的生产系统之中, 考察其如何作为智能辅助工具参与创作, 而非被视为独立的创作主体。研究表明, AIGC在漫画创作中的价值并不体现在“替代创作者”, 而在于其在特定节点上对构思效率与方案扩展能力的支持作用。

同时, 研究也指出, AIGC在提升生成效率的同时引入了新的筛选成本与叙事风险。其生成逻辑基于平均模式, 若缺乏创作者的审美判断与文化理解, 容易导致同质化与情感表层化问题。因此, AIGC在漫画创作中的合理定位应是“受控的智能辅助系统”, 其有效性高度依赖创作者的流程意识与判断能力。

本文提出的流程模型并非针对特定工具的操作指南, 而是一种具有可迁移性的设计方法框架。未来研究可结合不同题材类型与文化语境, 对该模型的适用性进行进一步验证, 以持续完善AIGC在漫画创作中的理论与实践价值。

[基金项目]

2024年校级科研项目-基于AIGC的智能辅助在短篇漫画创作中的应用研究: 从创意生成到叙事优化(编号: QAIGC2406)。

[参考文献]

[1]陈芷明.数字漫画研究[D].福建师范大学,2024.
[2]叶佑天,姜金镇.人工智能赋能动画创作方式的新思考[J].电影评介,2024,(03):7-13.
[3]孙亮,沈超颖.赋能与重构:生成式人工智能浪潮下动画创作的新路径[J].电影评介,2023,(20):6-11.
[4]Chen Y C,Jhala A.Collaborative comic generation: Integrating visual narrative theories with AI models for enhanced creativity[C]// Proceedings of CREAI2024,ECAI.2024:98-111.
[5]Onal U. Comparing human and AI performance in visual

storytelling through creation of comic strips: A case study [EB/OL].(2025-07-30).

[6]Lin,Y.,&Liu,H.(2024).The Impact of Artificial Intelligence Generated Content Driven Graphic Design Tools on Creative Thinking of Designers[M].Cham:Springer.258-272.https://doi.org/10.1007/978-3-031-60913-8_18.

作者简介:

王芳华(1987--),女,山东青岛人,硕士研究生,副教授,研究方向:漫画动画。