

国潮在动漫插画融合 AI 设计中的应用研究

王传霞¹, 郝孝华²

1. 广州软件学院数字传媒学院, 广东 广州 510990

2. 广州工商学院美术学院, 广东 广州 510850

DOI: 10.61369/VDE.2025260042

摘 要 : 随着传统文化复兴与消费升级, 国潮之风席卷各领域, 动漫插画设计作为文化传播与商业营销的重要载体, 也迎来国潮元素的深度渗透。国潮以中华优秀传统文化为核心基因, 融合当代时尚潮流, 凭借独特的文化性、品牌性与创新性, 成为年轻群体民族认同感回归的重要彰显。本文基于国潮发展背景, 解析国潮及国潮插画的核心内涵与艺术特征, 探究国潮在动漫插画融合 AI 设计中的应用现状、现存问题与发展前景, 重点融入 AI 人工智能技术在国潮动漫插画创作中的应用场景与价值, 提出兼具文化深度、潮流特质与技术赋能的应用路径, 为推动国潮动漫插画行业高质量发展、弘扬中华优秀传统文化提供理论参考与实践借鉴。

关 键 词 : 国潮; 动漫插画; AI 人工智能; 设计应用; 文化传承

Research on the Application of Guochao in AI-Integrated Anime Illustration Design

Wang Chuanxia¹, Hao Xiaohua²

1. School of Digital Media, Guangzhou University of Software, Guangzhou, Guangdong 510990

2. School of Fine Arts, Guangzhou College of Technology and Business, Guangzhou, Guangdong 510850

Abstract : Against the backdrop of the rejuvenation of traditional culture and consumption upgrading, the Guochao trend has swept across various fields. As an important carrier of cultural communication and commercial marketing, anime illustration design has also witnessed the in-depth integration of Guochao elements. With traditional Chinese culture as its core essence, Guochao integrates contemporary fashion trends and, by virtue of its distinctive cultural attributes, brand value and innovation, has become a prominent manifestation of the younger generation's renewed sense of national identity. Based on the development background of Guochao, this paper analyzes the core connotations and artistic characteristics of Guochao and Guochao-style illustrations, explores the current application status, existing problems and development prospects of Guochao in AI-integrated anime illustration design. It focuses on the application scenarios and value of artificial intelligence (AI) technology in the creation of Guochao anime illustrations, and proposes application paths that integrate cultural depth, trendy characteristics and technological empowerment. This study aims to provide theoretical reference and practical insights for promoting the high-quality development of the Guochao anime illustration industry and carrying forward fine traditional Chinese culture.

Keywords : Guochao; anime illustration; artificial intelligence (AI); design application; cultural inheritance

国潮的兴起并非单纯的流行文化现象, 其本质是中华优秀传统文化的当代复兴与民族认同感的集体回归。在西方潮流长期主导时尚领域的背景下, 国潮以“国”为根、以“潮”为魂, 将中华优秀传统文化与现代时尚元素深度融合, 打破了传统与潮流的壁垒, 成为国货品牌崛起与文化自信彰显的重要符号。人民网曾指出, 消费是个体建立自我认同与集体归属的重要途径, 国潮的流行正是年轻群体将个人审美与民族文化认同相结合的必然结果, 这种认同不仅推动了民族品牌的快速发展, 也为动漫插画等文化创意领域注入了新的活力。当下, AI 人工智能技术凭借其高效的创作能力、多元的风格生成与精准的需求匹配优势, 正逐步与国潮动漫插画设计深度融合, 为行业发展开辟了全新赛道。

一、国潮与国潮插画的核心内涵及艺术特征

(一) 国潮的概念与核心特征

国潮是中华优秀传统文化与当代时尚潮流的融合体, 以传统文化为

底色, 结合现代审美与消费需求, 形成兼具文化价值和市场活力的文化形态。它不限于服饰、美妆等领域, 而是涵盖文化、科技、艺术等多维度的综合性时尚理念, 在消费者推动下, 使中医养生、国学经典、传统服饰等元素重获关注并形成新的文化认知。

项目信息: 本文为广东省一流课程《商业插画》、广州软件学院、广州工商学院校级智慧课程项目《商业插画》、校级规划教材《商业插画》的研究成果(编号: GD19CYS27)。

国潮的核心特征包括：

文化性：以中华文明独特基因为核心，将传统元素（如龙凤、青花瓷）进行现代转化，实现文化创新与国际传播。

品牌性：民族品牌通过融合中国元素与时代潮流，打造特色IP（如李宁、故宫文创），推动国潮文化传播。

新时尚性：契合年轻群体个性需求，以创新设计和多元形式赋予传统文化时代活力。

传承性：在继承传统精髓基础上创新发展，经历从“国货”到“国潮”的演进，经典品牌复兴即体现传承与创新的结合。

（二）国潮插画的艺术特征

国潮插画是国潮文化在视觉艺术领域的重要呈现形式，其以中华传统文化为核心素材，结合现代插画设计技巧与时尚潮流元素，既传递品牌理念与商业价值，也承载着传统文化传承的社会责任。相较于普通插画，国潮插画在表现形式、创作思维与色彩运用上具有鲜明特色，同时在AI技术的赋能下，其艺术表达与创作效率得到进一步提升。

在表现形式上，国潮插画以传统文化为基调，整合现代时尚设计语言，画面感染力更强，文化价值与时尚属性更突出。插画设计师从中国风元素中汲取灵感，将传统纹样、经典文化符号与现代设计手法相结合，形成独具特色的视觉效果。而AI技术的介入，进一步丰富了国潮插画的表现形式，通过AI绘图工具（如即梦AI、liblibAI等），设计师可快速生成多种风格的传统元素变体，实现传统纹样的参数化调整与时尚化转化，同时借助AI的图层叠加、风格迁移功能，让国潮插画在保留文化辨识度的基础上，呈现出更丰富的视觉层次。

在创作思维上，国潮插画以流行时尚文化为指引，创作更偏向年轻化、自由化，摒弃了传统文化的庄重刻板，更注重贴近年轻群体的审美需求。例如插画师特浓TN为飞天茅台酒心巧克力创作的插画，以酿酒工艺为主题，融入飞天元素与烟火气息，画面充满动感与生活情趣。而AI技术则为创作思维的落地提供了高效支撑，设计师可通过向AI输入关键词（如“国潮+京剧脸谱+现代服饰”“传统祥云+科技线条”），快速获取多种创作方案，打破传统创作的思维局限，同时借助AI的数据分析功能，精准捕捉年轻群体的审美偏好，让国潮插画的创作更贴合市场需求。

在色彩运用上，国潮插画为适配商业宣传需求，色彩更大胆热烈，常采用中国红、明黄、橘红、湖蓝等高饱和度色彩，通过撞色、渐变等手法营造强烈的视觉冲击。这种色彩风格既保留了传统文化的喜庆、厚重韵味，也符合当代年轻人的审美喜好。AI技术在色彩运用上的优势尤为明显，通过AI的色彩校准、色调统一功能，设计师可快速调整插画的色彩搭配，实现传统色彩与现代色调的精准融合，同时借助AI的色彩预测模型，根据不同的应用场景（如电商宣传、动漫海报）自动匹配最优色彩方案，提升国潮插画的商业适配性。

二、国潮在动漫插画设计中的应用现状、问题及AI赋能潜力

（一）应用现状

近年来，国潮在动漫插画设计中的应用日益广泛，无论是动

漫作品的宣传海报、角色设计，还是国货品牌的营销插画、文创产品的视觉呈现，都能看到国潮元素的身影。随着国漫行业的快速发展，《哪吒之魔童降世》《哪吒之魔童闹海》等爆款作品均融入了国潮元素，其插画设计既传递了传统文化内涵，也推动了作品的广泛传播。同时，电商平台、社交媒体的发展也为国潮动漫插画提供了更多展示渠道，花西子、故宫文创等品牌通过国潮插画的线上宣传，实现了品牌影响力与产品销量的双重提升。

值得注意的是，AI人工智能技术正逐步渗透国潮动漫插画设计的全流程，从素材收集、元素生成到风格优化、后期处理，AI技术的应用有效提升了创作效率与作品质量。例如，部分动漫公司借助AI工具快速生成大量国潮风格的背景插画与角色草图，减少了设计师的重复性工作；一些品牌通过AI的个性化生成功能，为消费者提供定制化的国潮动漫插画服务，进一步提升了用户粘性。但整体而言，AI技术在国潮动漫插画设计中的应用仍处于初级阶段，存在技术应用不深入、与文化内涵融合不足等问题。

（二）现存主要问题

尽管国潮在动漫插画设计中的应用取得了一定成效，但结合行业发展实际与AI融合现状，仍存在诸多亟待解决的问题：

一是设计风格单调，同质化严重。受商业营销导向影响，多数国潮动漫插画过度追求视觉冲击与潮流感，设计手法单一，缺乏独特的艺术表达与创新意识。同时，部分设计师盲目跟风模仿热门作品，导致大量国潮插画在元素运用、风格呈现上高度相似，难以形成差异化的品牌标识与艺术特色。AI技术的不当应用进一步加剧了同质化问题，部分设计师过度依赖AI生成的模板化内容，缺乏对传统文化的深度理解与个性化创作。

二是文化内涵挖掘不足，流于表面。国潮动漫插画的核心价值在于传统文化的传承与表达，但当下部分作品仅简单堆砌传统元素，缺乏对文化内涵的深度解读与当代转化，导致插画看似“国潮”，实则缺乏文化底蕴与精神内核。这种流于表面的设计既无法真正传递传统文化的魅力，也难以满足年轻群体对文化认同的深层需求，长期来看会引发消费者的审美疲劳。

三是潮流与传统失衡，过度商业化。部分国潮动漫插画过度强调潮流元素与商业宣传效果，忽视了传统文化的核心地位，导致作品失去了国潮应有的文化底色，沦为单纯的商业营销工具。这种失衡的设计既不利于传统文化的传承与发展，也难以实现国潮品牌的长期可持续发展，同时过度的商业化宣传会降低作品的艺术价值与文化影响力。

四是与动漫价值传播契合度不高。中国动漫的核心使命是传递主流价值观与民族精神，但部分国潮动漫插画在设计上过度追求浓墨重彩的视觉效果与潮流感，与动漫作品所传递的现实主义、浪漫主义等核心价值存在冲突，导致消费者在接触插画与观看作品后形成较大心理落差，不利于国漫行业的整体发展与文化软实力的提升。

五是AI技术应用深度不足，赋能效果有限。当前国潮动漫插画设计中，AI技术多应用于素材生成、后期处理等基础环节，缺乏在创意构思、文化转化、风格创新等核心环节的深度应用。同时，部分设计师对AI技术的掌握不足，无法有效结合传统文化与

设计需求优化 AI 生成内容，导致 AI 生成的插画缺乏文化灵魂与艺术个性，难以充分发挥技术赋能的核心价值。

（三）发展前景与 AI 赋能价值

国潮在动漫插画设计中的应用具有广阔的发展前景，其不仅是传统文化复兴与国漫行业发展的必然趋势，也为 AI 技术的落地应用提供了重要场景。结合行业发展需求与技术进步趋势，国潮动漫插画的发展前景与 AI 赋能价值主要体现在以下四个方面：

其一，助力传统文化创新传播。国潮动漫插画以视觉化的形式传递传统文化内涵，结合 AI 技术的高效传播与个性化生成优势，能够让传统文化以更贴近当代年轻人的方式实现广泛传播。通过 AI 的风格迁移、多模态生成功能，国潮插画可适配不同的传播场景（如短视频、社交媒体、文创产品），实现传统文化的多元化、场景化传播，进一步激发大众对传统文化的兴趣与认同。

其二，强化民族自信与文化认同。国潮动漫插画承载着中华优秀传统文化的精神内核与民族特色，其发展与传播能够有效增强年轻群体的民族自豪感与文化认同感。AI 技术的赋能能够让国潮插画更精准地把握年轻群体的审美需求与文化偏好，通过个性化的创作与传播，让传统文化与当代年轻人的生活方式深度融合，进一步夯实民族自信的文化基础。

其三，推动国潮文化走向世界。国潮的兴起标志着中国时尚文化逐步摆脱西方主导，形成独具特色的中国风格。国潮动漫插画作为文化输出的重要载体，结合 AI 技术的全球化传播优势，能够向世界展示中华文化的独特魅力与当代活力，提升中国文化的国际影响力与时尚话语权。例如，中国李宁、C2H4 等品牌通过国潮风格的插画设计与国际展会展示，让中国时尚文化逐步走向世界舞台。

其四，赋能国潮动漫插画行业高质量发展。AI 技术能够有效解决当前国潮动漫插画设计中存在的效率低下、同质化严重、文化转化不足等问题。通过 AI 的高效创作、数据分析、智能优化等功能，能够提升插画创作效率，降低创作成本，同时助力设计师挖掘传统文化内涵、创新设计风格，实现作品艺术价值与商业价值的统一，推动国潮动漫插画行业向高质量、创新性方向发展。

三、国潮在动漫插画设计中的应用路径

结合国潮动漫插画设计的现存问题与发展前景，为实现传统文化传承、潮流元素融合与 AI 技术赋能的有机统一，提出以下应用路径：

（一）丰富设计风格，强化 AI 驱动的个性化创作

针对设计风格单调、同质化严重的问题，国潮动漫插画设计应注重风格创新与个性化表达，同时充分发挥 AI 技术的赋能作用。一方面，设计师应深入学习中华优秀传统文化与现代设计理论，打破传统思维局限，将不同领域的文化元素（如传统戏曲、民间艺术、地域文化）与现代设计手法相结合，打造独具特色的设计风格。另一方面，合理运用 AI 技术实现个性化创作，通过 AI 的参数化设计、风格迁移功能，生成多种风格的传统元素变体与插画方案，同时借助 AI 的数据分析功能，精准捕捉目标受众的审美

偏好，为不同的品牌与传播场景定制个性化的插画作品。例如，故宫文创在插画设计中，通过 AI 技术将故宫的建筑纹样、历史人物进行时尚化转化，生成了兼具传统文化韵味与现代时尚感的个性化插画，有效提升了品牌的差异化竞争力。

（二）深入挖掘文化内涵，实现 AI 赋能的文化转化

文化内涵是国潮动漫插画的核心价值，设计师应摒弃简单堆砌传统元素的做法，深入挖掘传统文化的精神内核与当代价值，同时借助 AI 技术实现文化元素的高效转化与深度表达。一方面，设计师应加强对传统文化的学习与研究，深入理解传统元素背后的文化寓意与历史渊源，结合当代社会的价值理念与生活方式，将传统文化内涵转化为可视化的插画语言。另一方面，利用 AI 技术提升文化转化效率与质量，通过 AI 的图像识别、语义分析功能，快速提取传统元素的核心特征，并进行当代化、时尚化重构；借助 AI 的生成式对抗网络，创造出既保留传统文化精髓又具有时代特色的新元素、新符号，让国潮插画真正传递传统文化的深层魅力。

（三）平衡潮流与传统，优化 AI 介导的商业与艺术融合

国潮动漫插画应坚持以传统文化为底色，合理融入潮流元素与商业需求，实现文化价值、艺术价值与商业价值的统一，同时借助 AI 技术优化三者的融合效果。一方面，设计师应明确传统文化的核心地位，在设计中优先保障文化内涵的传递，再根据商业需求与潮流趋势合理融入时尚元素，避免过度商业化与潮流化。另一方面，利用 AI 技术实现商业与艺术的精准匹配，通过 AI 的数据分析功能，预测市场潮流趋势与消费者需求，为插画设计提供数据支撑；借助 AI 的商业适配优化功能，根据不同的商业场景（如电商营销、动漫宣传、文创产品）调整插画的风格、色彩与元素，让作品既符合艺术审美，又能满足商业传播需求。

（四）提升与动漫价值的契合度，强化 AI 辅助的主题表达

国潮动漫插画应与动漫作品的核心价值与主题思想保持高度契合，助力动漫作品传递主流价值观与民族精神，同时借助 AI 技术强化主题表达的精准度与感染力。一方面，设计师在创作前应深入理解动漫作品的剧情、角色与核心价值，将国潮元素与动漫主题有机融合，让插画既具有国潮特色，又能准确传递动漫的精神内涵。另一方面，利用 AI 技术优化主题表达效果，通过 AI 的情感分析功能，根据动漫的主题氛围调整插画的色彩、构图与风格，增强作品的情感感染力；借助 AI 的角色建模与场景生成功能，让国潮元素与动漫角色、场景更自然地融合，提升插画与动漫作品的整体协调性。

（五）规范 AI 技术应用，加强知识产权保护

为避免 AI 技术滥用导致的同质化与知识产权问题，国潮动漫插画设计应规范 AI 技术的应用，加强知识产权保护。一方面，设计师应树立正确的 AI 应用理念，将 AI 作为创作辅助工具而非替代手段，在借助 AI 生成素材与方案的基础上，进行个性化修改与创新，确保作品具有独特的艺术个性与知识产权。另一方面，相关部门应完善 AI 生成内容的知识产权法律法规，加大对抄袭、侵权行为的打击力度；行业协会应制定 AI 技术应用规范，引导设计师合法、合理使用 AI 工具，同时鼓励设计师自主创新，提升国潮

动漫插画的原创性与核心竞争力。

(六) 拓宽传播渠道，提升 AI 赋能的曝光效果

为扩大国潮动漫插画的影响力，吸引不同年龄段的受众，应拓宽传播渠道，充分发挥 AI 技术在传播中的赋能作用。一方面，利用短视频平台、社交媒体、电商平台等多元渠道进行广泛传播，结合不同平台的特点优化插画的呈现形式。另一方面，借助 AI 技术提升传播效果，通过 AI 的个性化推荐功能，将国潮插画精准推送给目标受众；利用 AI 的多语言转化、跨文化适配功能，让国潮插画适应不同地域与文化背景的传播需求，进一步提升作品的国际曝光度与影响力。例如，花西子通过 AI 辅助的直播带货、社交媒体推广，让国潮插画广泛传播，同时借助 AI 的跨文化适配功能，将带有苗族文化元素的插画推向国际市场，提升了品牌的国际影响力。

四、结束语

国潮在动漫插画设计中的应用是传统文化复兴、国漫行业发

展与时尚潮流融合的必然结果，其核心在于以传统文化为根，以潮流元素为翼，以 AI 技术为赋能，实现文化传承、艺术创新与商业发展的有机统一。当前，国潮动漫插画设计虽取得了一定成效，但仍存在风格同质化、文化内涵不足、AI 应用不深入等问题。未来，设计师应深入挖掘传统文化内涵，创新设计风格，合理运用 AI 技术，平衡传统与潮流、艺术与商业的关系；相关部门与行业协会应加强引导与规范，完善知识产权保护体系，拓宽传播渠道，推动国潮动漫插画行业高质量发展。

国潮动漫插画作为文化传播与品牌营销的重要载体，不仅能够传递中华优秀传统文化的精神内核，增强民族自信与文化认同，也能推动中国动漫与时尚文化走向世界。在 AI 技术快速发展的背景下，国潮动漫插画设计应抓住技术变革的机遇，充分发挥 AI 技术的赋能价值，让传统文化在当代语境下焕发新的活力，为弘扬中华优秀传统文化、提升中国文化软实力、推动国潮经济持续发展作出更大贡献。

参考文献

- [1] 代振. 中国壁画元素在动画角色设计中的应用研究 [J]. 西部皮革, 2018(08): 43.
- [2] 马景雯. 中国传统文化视觉符号在动画角色设计中的应用研究 [J]. 黑河学院学报, 2018(10): 169-170.
- [3] 胡悦, 茅史琴. 探究国潮插画设计现状及发展趋势 [J]. 大众文艺 (学术版), 2021(16): 1-2.
- [4] 樊英. 探究国潮风与中国风插画设计异同之处 [J]. 艺术评鉴, 2020(06): 123-124.
- [5] 许汉钊. 人工智能技术在插画设计中的应用 [J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(09): 112-114.
- [6] 陈晓萌. 新时期以来中国国潮动画的文化主体性建构研究 [J]. 影视文化, 2025, (02): 214-221.
- [7] 王磊, 陈晓华. 国潮插画的文化符号数字化转译与 AI 赋能路径 [J]. 美术研究, 2024, 38(1): 78-82.
- [8] 刘芳, 赵明. 基于生成对抗网络 (GAN) 的国潮风格插画生成模型 [J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2022, 34(5): 112-116.
- [9] 孙雨, 周涛. 国潮动漫插画的审美趋势与 AI 驱动设计策略 [J]. 传媒, 2025, 26(3): 45-49.
- [10] 李娜, 王飞. 国潮元素在动漫 IP 设计中的 AI 辅助创新研究 [J]. 包装工程, 2024, 45(6): 90-94.