

AIGC 技术赋能中国优质动漫 IP 构建路径： 以文化话语权复兴为背景

吴晓昊，吕江

(南京艺术学院，南京 210013)

摘要：全球化背景下，文化话语权争夺成为综合国力竞争的重要一环。动漫作为文化的传播媒介，为文化话语权复兴提供输出载体。AIGC 的出现为动漫 IP 构建带来新语境，特别是在当前国际发展环境，以文化话语权复兴为目的的中国优质动漫 IP 构建更需要新兴技术加持。通过 AIGC 技术助力中国动漫 IP 丰富、拓展、完善内核，并确保民族文化与民族精神的主导地位，是文化话语权复兴背景下优质动漫 IP 构建的根本要求。虽然 AIGC 技术为行业带来了产能升级、降本增效、全民共创、传播优化等新态势，但同时也带来了作品形式大于内容、就业压力加剧、激化人机矛盾、版权保护等问题。因此，AIGC 技术应用于 IP 构建的过程中，首先应确保“人”的主导地位；其次兼顾作品的形式与内容，打造民族精神内核深度；同时加强人才培养，提升复合型人才素养；并建立精准数据库，继承、发展民族元素；此外，还需完善版权保护相关条例，保障行业健康发展。

关键词：AIGC 技术；文化话语权；优质动漫 IP；民族文化；路径

中图分类号：G124 **文献标识码：**A **文章编号：**2096-8418 (2024) 06-0090-08

AIGC 技术影响了动漫 IP 构建路径中精神内核的嵌入与表达。中国拥有丰富的民族文化，源自人民实践，是精神的瑰宝。然而，全球化背景下，美日动漫携西方文化涌入中国市场，对青少年影响显著，冲击本土动漫市场，制约民族文化传播。2017 年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》^[1] 强调文化自信的重要性。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》^[2] 指出，2035 年远景目标是建成文化强国、教育强国、人才强国、体育强国、健康中国，国民素质和社会文明程度达到新高度，国家文化软实力显著增强。相对于制度基础，文化作为国家主体“软实力”的构成要件，蕴含着一个国家、民族的历史经验、发展智慧和价值信仰，其力量因而更加基本和持久。^[3] 在新技术、新语境下，如何运用 AIGC 技术构建饱含民族文化的中国优质动漫 IP，助力文化话语权复兴是值得探讨的议题。

一、优质动漫 IP 与文化话语权复兴的关系

(一) 内容与形式、规模与周期：优质动漫 IP 的界定

自 2006 年国务院发布《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》^[4] 之后，中国动漫产业迎来发展良机，各式作品层出不穷，一是受益于政策扶持，二是受益于经济发展，三是受益于科技进步。经过近些年的发展，国产动漫作品虽数量繁多，但依然面临精品稀缺的问题。尤其是在全球文化市场品牌化、IP 化的当下，仍缺乏优质国产动漫 IP 以传播中国文化。若要构建中国优质动漫 IP，就须明确其界定与划分。可以确定的是，优质动漫 IP 构建的核心在于内容，同时需要风格化的形式符号展现审美价值唯一性。此外，需要高体量的受众群体以保证传播效应，还需要长久的活力以保证价值提供的持续

性。河北广播电视台都市频道副总监鄂江红认为, 优质 IP 在内容方面应该具备“内容为先, 共情为线”^[5]的特质, 共同的意识形态、价值观与文化体系形成具有群体文化审美特征的精神内核。这种精神内核包含了能够为人们接受的文化内容和引人共鸣的情感表达, 是内容打造的基础, 也是 IP 构建的核心。在内容基础上, 优质动漫 IP 应该具备风格化的形式符号。动漫作为一种艺术, 需要在造型、场景、色彩、音乐等方面突出美学元素, 让自身于一众 IP 产品中脱颖而出, 体现审美价值的唯一性; 在镜头语言与叙事风格上, 也需具备别具一格的美学风格, 共同形成专属形式符号; 在规模上, 优质动漫 IP 应该具备庞大的受众基数, 在确保品质的前提下, 完成从粉丝 IP 到社群 IP 再到文化 IP 的进化, 形成高体量的受众规模, 再以高体量受众规模为支撑, 实现传播价值、经济价值与文化价值的兑现; 同时, 优质动漫 IP 应该拥有多维生态, 在泛娱乐化时代, 扩散分布、跨媒介跨平台联动, 形成全产业链模式; 最后, 优质动漫 IP 应该拥有可持续的发展周期。文化产品的生命周期受社会审美水平、价值观导向、科技发展、经济条件、政治环境的变化影响, 优质动漫 IP 需具备持续力和创新力, 精神内核及形式符号应与思想、技术一起更新进步, 提供价值的持续输出。

(二) 基石、载体、保障: 优质动漫 IP 与文化话语权复兴共促发展

优质动漫 IP 构建既是文化话语权复兴的路径, 也是文化话语权复兴的目的。从路径来看, 优质动漫 IP 是民族文化传播的媒介, 是文化话语权复兴的输出载体; 从目的来看, 文化话语权复兴一方面旨在弘扬民族文化、增强民族文化自信, 另一方面为动漫产业的发展、优质 IP 的开发创造良好的市场与文化环境。民族文化、优质动漫 IP 构建、文化话语权复兴三者相辅相成。民族文化为优质动漫 IP 构建提供内容基石, 丰富动漫 IP 文化内涵; 优质动漫 IP 构建为文化话语权复兴提供输出载体, 开拓媒介空间; 文化话语权复兴为中国动漫的发展、民族文化的弘扬与传播创造话语环境, 提供力量保障。

1. 文化话语权为动漫发展创造稳定环境

文化话语权复兴关系到我国政治安全、经济发展、文化自信, 文化话语权是国家软实力的一部分, 是综合国力中的一股隐性力量, 为我国动漫产业发展创造稳定环境。文化话语权是文化的感召力、影响力和引领力等相关话语权力。^[6]从政治层面看, “合作共赢”为国际关系主旋律的当下, 借助文化感召力、影响力和引领力来实现内政与外交的相关政治权力运行, 已成为当前各国文化发展的重要战略。因此, 文化话语权复兴是当前中国在与世界各国的综合国力竞争中以非暴力方式获得权力力量的必然选择。从经济层面看, 文化产业是国民经济重要组成部分, 是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。文化话语权不仅关系到文化产业发展, 也关系到国家经济建设。产业经济的战略意义决定了文化话语权复兴是中国掌握本国经济文化发展主导权的必然途径。从文化层面看, 文化是国家的精神支柱, 信息化带来全球性文化快速流通。在国内外双循环发展新格局下, 民族文化的传承问题日益凸显, 汲取优秀传统文化的精髓并将其进行创新传承成为设计师关注的问题。^[7]文化话语权复兴是传承民族文化、重塑文化自信、实现文化强国、对抗西方国家文化攻势的必然要求。

文化话语权的复兴可为中国动漫在国内外文化语境中带来更多发展、传播空间, 有助于增强中国动漫的产业自信, 促进中国动漫中的民族文化展现, 从而创作出独具魅力和深度的作品。同时, 文化话语权的复兴在国际交流中也能更好地传达中国文化和价值观, 提升国家软实力。此外, 文化话语权复兴还可为中国动漫提供更广阔的发展空间和政策支持, 为其带来更多资源和平台, 推动其不断创新和进步。

2. 民族文化是优质动漫 IP 的构建基石

通过优质动漫 IP 的界定与分析可以明确, 国产优质动漫 IP 的构建应着眼于挖掘民族文化。民族文化契合优质 IP 的构成特征, 为优质动漫 IP 构建提供有利条件。首先, 民族文化有深厚的底蕴, 是国家和民族历史长期积淀的产物, 蕴含着丰富的哲学思想、价值观念、道德标准、艺术风格和审美情趣。这些元素为动漫创作提供了取之不尽、用之不竭的素材, 使动漫作品能够承载深层的文化内涵, 更容

易引起观众共鸣。其次,民族文化有独特的文化标识。在全球化的今天,厚植民族文化的动漫IP是地域特色和民族风格表达的媒介,是国家文化软实力的重要组成部分,应在深挖国内市场同时在国际市场增强文化输出和影响力。再次,民族文化是情感共鸣的源泉,与人们的日常生活、价值观念、道德观念紧密相连。因此,基于民族文化构建的动漫IP更易触动观众情感,激发民族认同与文化自信,助力受众拓展。民族文化有利于IP内容的创新与发展,是动漫创作的源泉。在挖掘传统文化的同时,也伴随着创新和发展,将传统元素与现代审美、科技手段相结合,创造出既具传统韵味又符合时代精神的动漫作品,如近几年的动漫佳作《大圣归来》(2015年)、《大鱼海棠》(2016年)、《哪吒之魔童降世》(2019年)、《雄狮少年》(2021年)、《长安三万里》(2023年)、《落凡尘》(2024年)等。这种创新不仅丰富了动漫的表现形式,也促进了民族文化的传承与发展。最后,民族文化有利于延长IP活力周期,通过衍生品开发、跨界合作、版权运营等多种方式,增强商业潜力,实现IP价值最大化。同时,民族文化深厚的历史底蕴和广泛的群众基础促进动漫IP形成长期品牌效应,实现可持续发展。

3. 优质动漫IP是文化话语权复兴的输出载体

动漫是跨越国界、民族的流行语言和符号表征体系。^[8]尤其是在泛娱乐化时代,动漫已然成为文化输出的重要载体。优质动漫IP的成功意味着中国能在世界舞台上博得文化话语权,讲述中国故事,传递中国声音。这不仅有助于打破西方文化的垄断地位,提升中国文化的国际地位,还能为构建更加公正、平等的国际文化秩序贡献力量。因此,优质动漫IP作为输出载体,对文化话语权复兴具有积极意义。此外,优质动漫IP对文化话语权复兴还起到以下重要作用。

一是保障文化话语权复兴基础。经济基础决定上层建筑,文化产业的健康发展是文化话语权复兴的前提。优质动漫IP依托其产业价值,能够稳定文化市场,为文化话语权复兴提供基础保障。动漫IP具有强大的衍生能力,可以横跨出版、影视、游戏、玩具、主题公园等多个领域,间接推动制造业、文旅业等其他产业共同发展,形成庞大的产业链,创造大量就业机会,促进经济结构优化升级。在2023金融街论坛年会平行论坛之文化金融论坛上,中国动画学会会长马黎介绍,2023年暑期动画电影《长安三万里》上映,助力西安旅游呈爆发式增长,在电影上映后10天,省外游客到店堂食订单量同比增长387%,到酒店和民宿订单量同比增长339%,门票订单量同比增长28倍。^[9]2024年,随着中国首款3A单机游戏大作《黑神话:悟空》的成功,山西作为游戏内场景取景最多的省份强势出圈。同年国庆期间,游戏《黑神话:悟空》涉及山西省的27个文物景点累计接待游客188.54万人次,累计门票收入5616.70万元。随着产业链的延伸和深化,还能够形成品牌效应,进一步提升IP的市场价值和影响力。因此,优质动漫IP的产业价值对于稳定中国文化市场、推动文化产业繁荣具有不可估量的作用,也是文化话语权复兴的基础。

二是引领文化话语权复兴方向。在长期历史进程和积淀中形成的思想意识、价值观念等共同特质,是民族文化中维系、协调、指导、推动民族生存和发展的精粹思想,是一个民族生命力、创造力和凝聚力的集中体现,是一个民族赖以生存、共同生活、共同发展的核心和灵魂。优质动漫IP依托其教育价值,能够传递民族精神,维护文化安全,统一文化话语权复兴思想方向。一方面,动漫作品的精神内核对受众思想意识具有引导作用。作为深受青少年喜爱的艺术形式,动漫具有寓教于乐的独特属性。优质动漫IP蕴含积极向上的主题和深刻的教育意义,能够在潜移默化中引导青少年树立正确的价值观、人生观和世界观。另一方面,优质动漫IP是弘扬中华优秀传统文化的重要载体,让受众在娱乐中学习、传承中华文化精髓,增强文化认同与自信,抵御不良文化侵蚀,为构建安全、稳定、繁荣的文化环境提供有力支持,在维护国家文化安全方面发挥重要作用。

三是拓展文化话语权复兴维度。在全球化背景下,文化传播力成为衡量一个国家文化软实力的重要指标。优质动漫IP依托其传播价值,能够促进多元文化交流互鉴,增强民族文化传播,强化文化话语权复兴广度与深度。动漫的传播价值决定了它能够跨越语言和文化的界限,促进不同国家和地区之

间的文化交流与互鉴。此外, 优质动漫 IP 通过娱乐属性吸引全球受众, 进而加深不同地域文化相互交融, 为中国文化在世界舞台发声提供机会和平台, 提升文化话语权复兴的强度。优质动漫 IP 通过海外发行、版权输出、文化交流活动等方式, 促进中国文化得以在全球范围内传播和展示, 增强中国文化的国际传播力, 拓展文化话语权复兴的维度。以米哈游出品的二次元手游《原神》为例, 该游戏在角色服装、道具场景、故事背景等多处植入中国元素。据 Sensor Tower 等权威机构的数据, 自 2020 年 9 月正式发布以来, 《原神》在全球范围内已经累计取得了超过 41 亿美元 (约合人民币 280 亿元) 的收益。其中, 日本市场贡献约 9.6 亿美元, 美国和韩国分别贡献了 8.6 亿美元和 2.5 亿美元, 呈现强大的文化输出势态, 助力文化话语权复兴。

四是挖掘文化话语权复兴内核。文化是精神积蕴传承的载体, 精神是文化内涵与精华的彰显。因此, 文化话语权复兴离不开民族精神与民族文化的支撑。优质动漫 IP 依托其文化价值, 助力传统文化传承创新与民族精神弘扬传播, 挖掘文化话语权复兴内涵。北京大学艺术学院的陈旭光教授在文章《媒介、文化、技术美学与想象力消费——论近年中国动画电影的工业与美学》中提到, 传统文化中的形象性对象在动画中获得“再符号化”的“影像生命”, 这些对象在动画中动起来、“活”起来的过程, 既表达了原有的文化内涵, 又运用其符号意义实现了特定的造型、叙事目的, 是传统文化符号在现代影像中的“再符号化”^[10]。优质动漫 IP 在传承和创新中华优秀传统文化方面发挥着重要作用。它通过挖掘、提炼传统文化元素, 结合现代审美和叙事手法, 创造出既具有传统韵味, 又符合时代精神的作品。这种传承创新不仅丰富了中华优秀传统文化的表现形式和传播方式, 还激发了人们对传统文化的兴趣和热爱, 深化发展了文化话语权复兴的内涵。

二、AIGC 技术加持动漫生产方式再升级

(一) AIGC 技术能够满足多模态生产需求、促进降本增效

人工智能生成内容 (AIGC) 是利用人工智能技术自动创建或编辑内容的过程, 这些内容涵盖文本、图像、音乐、视频或其他媒体形式的数据内容。在视觉艺术领域, 人工智能生成内容系统可以创作新的图像、视频乃至虚拟现实出版物。^[11] AIGC 在动漫 IP 内容生产方面的技术支持可极大提升生产力, 降低生产难度, 缩短生产周期, 压缩人员规模, 进而促进创作者专注于文化内核构建, 提升 IP 品质。同时, 在产能产效方面可以促进降本增效, 产业有望打破“成本、效率、质量”的不可能三角^[12], 推动产业发展。优秀的动漫 IP 通常拥有多维生态, 跨媒介跨平台联动, 同一 IP 下常见的媒介有动画、漫画、游戏、真人影视作品等。以动画为例, 综合性艺术特征决定了其生产过程包含文本、图形、影像、音频、平面、三维、编码、转码等多种形态, 内容生产具有高度复杂性与混合性。作为生产工具, AIGC 的适配性与泛用性恰好满足上述所有形态需求。以漫画为例, 剧本设计、角色造型设计、场景设计、分镜设计等环节都与动画生产流程相似, 在 AIGC 技术加持下可以极大提升创作效率, 降低劳动力成本与时间成本。以游戏为例, 目前 AIGC 已经应用于沉浸式感知交互、角色与场景生成等领域。例如, 腾讯公司的手游《天涯明月刀》在用户角色创建界面加入了 AI 辅助系统, 系统可以通过用户的语音或文字描述, 生成玩家自定义的角色形象。《天涯明月刀》的 AI 辅助角色创建系统还具备社交互动功能, 玩家可以将自己设计的角色形象分享到游戏社交平台或社交媒体上, 向其他玩家展示自己的创意成果。这种分享机制不仅促进了玩家之间的交流和互动, 还激发了玩家的创造力和参与感。同时, UI 设计、指令的生成、代码的编写等项目都需要大量的数据处理与筛选, 这些环节的生产与加工正是 AIGC 作为生成工具的优势之一。此外, 利用 AI 算法技术可以生成巨大的开放世界环境、新游戏关卡和其他游戏资产, 以及游戏元宇宙的搭建。^[12]

(二) AIGC 技术使创意素材突破时空界限、推进全民共创

数字媒体带来创意数据化转换, 让其消除空间壁垒以数字形式储存于赛博空间。AIGC 通过数据库

提取又使创意数据的收集过程基本消除时间隔阂，创意素材读写门槛剧降，致使“创意平民化”形成，推进IP构建的全民共创。数字媒体时代，信息数据化推进知识共享与创意交流，打破了传统的媒介空间壁垒。创意工作者可利用数字工具、平台将创意和思想转化为数字形态，使得创意作品能够被存储、复制、编辑、传播。AIGC技术的出现更是将这一趋势推向新高度，AI不仅能够辅助创作者进行内容创作，还能使用户跨越时间限制，实现创意素材的快速聚合与智能推荐。这一技术的应用降低了动漫创作门槛，使非专业人士也能借助AI工具进行创作。同时，创意不再局限于少数专业人士，而是更加平民化，激发了大众的创作热情，从而促进了对民族文化的挖掘。

（三）AIGC技术可以确定传播环境、把控传播方向

一方面，AIGC技术能够为动漫IP构建定位传播环境的时空坐标，通过提取分析产业与市场大数据，识别传播现状和趋势；同时通过检测分析数据内容，确认传播环境的安全性。例如，2023年7月，新华网举行AIGC-Safe平台邀请测试发布会，旨在“用AI守护AI”，以检测大模型和深度伪造内容大数据为支撑，覆盖文本、图像及音视频的检测，保障内容传播的真实性与合规性。另一方面，AIGC技术可以对内容进行客观分析，分析目标受众、文化价值和市场潜力，帮助内容创作者优化内容质量，强化IP精神内核，把控传播方向，提升传播精度。例如，哔哩哔哩等媒体平台通过AI分析热门话题和受众喜好，推送相关的动漫IP咨询、创作与话题内容，快速吸引用户关注与传播。同时，AIGC技术亦能推进跨文化传播，根据全球用户的不同文化背景和语言偏好生成相应文化内容。这意味着同一文化主题可以有多种表现形式，以适应不同国家和地区的用户。^[13]

三、新技术与新背景下的动漫IP构建路径

（一）AIGC赋能动漫IP构建，助力文化话语权复兴

1. AIGC赋能动漫IP文化内核构建：给予文化话语权复兴群众力量

AIGC技术促使受众成为创作参与者，带来“创意平民化”，丰富动漫创作多样性，并提升动漫IP文化内核之深度与广度，为文化话语权复兴铺设群众基础。中国传媒大学电视学院的涂凌波教授在《作为基础资源的大数据：AIGC变革下新闻传播活动的再认识》一文中指出，在大数据的生成过程中，个人数据变成了一种抽象的劳动商品，互联网的数据劳动大多是用户自发的行为，互联网用户不是被动的受众，而是数据生产的主体。^[14] AIGC基于用户自发行为的数据生产，通过大数据“集思广益”，对本土文化进行数据收集、分析、修复，实现以群众智慧为基础的中国文化特色动漫内容之生成（如历史、神话、典故等），进而实现集体智慧之表达，使动漫IP更加贴近中国百姓的生活情感，激发文化自信和认同感。此外，AIGC技术可助力IP本体内容与受众二创内容的深度融合，鼓励受众利用AIGC工具参与动漫内容的二次创作和改编，形成受众与IP之间的深度互动，增强受众的归属感和参与感。同时，通过AIGC技术实现动漫网络社区内容的智能化管理和个性化推荐，促进用户之间的交流和分享，形成强大的文化共同体。以阿里云与优酷在横店仙侠灯会上的跨界合作为例。他们利用AIGC技术，让诗仙“李白”与神探“狄仁杰”这两个经典动漫/影视IP实现了跨次元交流，为现场游客带来了前所未有的互动体验。这一创新不仅展示了AIGC技术在动漫IP多维构建方面的巨大潜力，也激发了公众对于传统文化与现代科技融合的兴趣与讨论，为文化话语权的复兴注入群众基础。

2. AIGC赋能动漫IP精神内核构建：奠定文化话语权复兴思想基础

AIGC优化、调整动漫IP精神内核的构筑方式与深度，为文化话语权复兴奠定思想基础。在动漫IP构建中通过AIGC融入爱国主义、集体意识等，使动漫IP成为主流价值观载体，AIGC能够生成富有感染力的故事与形象，以阐述、弘扬民族优秀思想和道德观念。同时，发挥动漫寓教于乐的属性，通过动漫IP将文化、历史、道德教育等内容融入其中，使观众在娱乐的同时接受思想启迪和道德引导。此外，AIGC通过大数据筛选、数字化转译，将优秀传统文化嵌入动漫IP之中，优化动漫IP文化内涵的

深度与广度, 助力动漫 IP 的民族精神内核强化, 使动漫 IP 成为连接不同国家和地区、促进文化交流与理解的桥梁, 为中国动漫产业走向世界提供支持, 让民族精神以更生动、多元的形式展现给全球观众, 向世界展示中国文化的思想内涵。因此, AIGC 赋能动漫 IP 精神内核, 不仅是技术进步的体现, 更是文化自信与文化软实力提升的关键一环。

3. AIGC 赋能动漫 IP 艺术内核构建: 彰显文化话语权复兴文化内涵

AIGC 助力动漫 IP 挖掘并重塑艺术内核, 为文化话语权复兴之路铺设审美价值舞台。在动漫 IP 构建过程中, 通过 AIGC 实现各种艺术风格、文化元素、表现形式的多元化融合, 全面展示中国文化丰富的审美内涵。AIGC 不仅是技术的驱动力, 更是创意的催化剂, 让动漫 IP 的创造与呈现跨越了传统界限。我们要利用 AIGC 推动动漫制作的技术创新和升级, 提高动漫作品的画面质量、叙事能力和情感表达力。在技术创新的基础上, 注重艺术创新和审美提升, 使动漫作品在视觉上更具冲击力, 在情感上更具感染力。同时, 通过大数据分析把握受众审美偏好, 结合算法助力中国画、剪纸、木偶、刺绣、戏曲等传统艺术形式与现代动漫艺术融合, 使动漫 IP 更具多元性、民族性, 丰富民族艺术在动漫中的表达层次。例如, 2024 年 7 月 12 日上映的国产动漫电影《落凡尘》从猫眼票房统计数据看, 截至 2024 年 8 月 14 日, 在日均 6% 的排片率下获得累计票房 3804 万元。该片在视觉艺术上达到了极高水准, 其画面风格充满新中式美学韵味: 以宋代文化为背景, 通过细腻、丰富的画面色彩将观众带入一个古韵且奇幻的世界; 在场景设计上结合了传统与现代元素, 神界宫殿、星宿排列以及人间市井街巷展现出独特视觉魅力, 并在古代集市加入奶茶、火锅等当代青年喜爱之物, 还穿插了两段以刺绣、水墨为表现手法的二维动画片段, 在 3D 动画中加入传统动画的表达, 使画面展现数字技术的同时又不失传统美学韵味。影片中, 特别是表现金凤引水成绸、小凡在星宿间穿梭等场景的动画效果, 更是令人叹为观止, 充分展现国产动画技术的实力和潜力。

4. AIGC 赋能动漫 IP 传播内核构建: 实现文化话语权复兴多维共进

AIGC 改变动漫 IP 媒介传播的逻辑与路径, 为文化话语权复兴带来多维共促的崭新局面。数据作为一种基础要素和物质资源, 构建起人与人、人与社会之间广泛的网络关系。^[13] AIGC 通过大数据捕捉用户偏好与情感趋势, 创作出更符合大众审美与文化共鸣的动漫作品。这种基于海量信息的学习与创新能力使动漫 IP 能够跨越地域、年龄界限, 吸引更广泛的受众群体参与其中, 形成强大文化影响力。同时, AIGC 可以推进动漫 IP 的跨媒体融合发展。通过内容快速适应、自动化多平台发布、个性化内容推荐、增强互动体验、内容创新与差异化生成以及数据持续监测与优化等方式, 确保动漫 IP 在多元媒介下实现高效、精准的跨平台传播, 有效促进文化话语权复兴在多维平台展开。此外, AIGC 还促进了动漫 IP 的跨文化传播, 在 IP 构建中一方面实现海外文化的本土化改编, 另一方面实现经典文化的现代化改编, 从而增强动漫 IP 的传播力, 推动文化话语权复兴。在 AIGC 技术的助力下, 动漫 IP 传播获得全新逻辑与路径。作为文化传播的桥梁, 不再受地域局限, 通过智能转译和本地化处理, 使动漫 IP 能够跨越文化障碍、地域障碍、语言障碍等界限, 展现不同文化的魅力, 促进全球文化交流与互鉴, 实现全球传播和共享, 为文化话语权复兴提供有力支持。

(二) AIGC 技术在动漫 IP 构建应用中的问题与对策

1. AI 服务于人: 确保“人”的主导地位

动漫是技术与艺术相结合的产物。动漫 IP 的打造不仅需要先进的技术工具, 更需要艺术性以及内容和思想。尽管 AI 在创意生成、场景构建及角色设计上展现出强大能力, 但人的创意灵感、文化理解及情感共鸣才是动漫 IP 生命力的源泉。AIGC 虽然能够快速生成大量内容, 但由于增效降本带来文化产品数量海量增长, 导致艺术属性贬值。AIGC 生成内容可能出现模式化拼贴, 缺乏深度和内涵, 从而影响艺术属性。动漫的艺术美感源自美学、情感和技术的结合, 而 AIGC 在追求高效和低成本的同时, 容易缺失情感表达, 导致艺术美感下降。例如, 在数字绘画或游戏插画方面, 自动生成的画面可能缺乏

艺术家的独特视角和情感表达,使得作品显得单调乏味。因此,必须确保“人”在IP构建的每一个环节中占据主导地位,把控内容的艺术深度与文化内涵,利用AI作为高效工具来辅助创意实现,而非替代人的决策与创造。通过融合AI的高效性与人类的创意、理解与认知,能够打造出既富含科技感又不失文化底蕴,且能够引发情感共鸣的动漫IP,从而有效推动文化话语权复兴与传播。

2. 形式与内容并重:打造民族精神内核深度

AIGC生成作品存在形式大于内容的问题。AIGC在动漫制作中易产生视觉华丽但内容浅薄之作,因其擅长模仿表面美学元素,如风格、色彩等,却难以深挖故事复杂性、角色成长及深层主题,致使作品内核空洞,难以产生共鸣。因此,在应用AIGC技术时,应平衡作品的形式与内容。在形式上深度融合民族特色艺术元素(如传统绘画技法、服饰纹样、建筑风貌等),通过AIGC的创新能力,在保留精髓的基础上赋予其现代审美与动态活力,使作品成为民族文化的视觉名片;在内容上深入挖掘并传承民族文化中的精神内核(如历史故事、哲学思想、道德观念等),借助AI辅助创作,构建丰富、深刻的叙事体系,让动漫角色与情节成为传递文化价值与情感共鸣的桥梁。通过形式与内容的双重加持展现民族文化独特魅力,促进文化自信与话语权提升。

3. 加强人才培养:提升复合新型人才素养

“创意平民化”与人工智能取代部分传统创意劳动力,带来就业压力加剧等问题。AIGC技术的易用性使得越来越多的非专业创作者能够使用这些工具进行动漫创作,这导致创作门槛降低。例如,Stable-Diffusion、Novel AI、Dream Studio等AI绘图工具,为没有深厚美术功底或动画制作经验的创作者提供了表达创意的途径。加之AIGC带来的产业增效降本,由机器替代人工劳动力激化部分创意工作者与AI的矛盾,加剧动漫行业失业问题。因此,行业需要培养精通AI技术、擅长动漫创作、博闻民族文化的跨界新型人才,促进传统创意工作者向复合新型人才转变。一方面,新型人才培养可以缓和“人”“机”矛盾,优化行业人才结构。另一方面,新型人才能够融合古今元素,创造出既通俗易懂又富含文化深度的作品。提升跨文化传播素养旨在理解不同文化的敏感性与接受度,掌握国际流行趋势,有效传达中国文化的魅力与价值观。通过教育培训与实践项目,促进人才在创意策划、技术落实、市场推广等方面的综合能力提升,推动民族文化以动漫IP为载体在全球范围内的广泛传播与深度认同。

4. 建立精准数据库:继承发展民族元素

深入挖掘并系统整理民族文化,从历史、哲学、艺术、民俗等多个维度建立全面且精准的文化内容数据库,提炼、呈现文化精髓,确保文化传承基础,并优化数据模型,确保AI生成的准确性与真实性,为动漫IP构建提供支持。通过AI算法优化与创意融合实现传统文化的现代化改造,将老故事以新视角重新诠释;运用当代艺术风格与叙事手法,使传统元素焕发新生,吸引年轻受众。同时,推动广泛而深入的文化交流与合作,搭建中华文化全球共创平台,汇聚全球创意人才与资源,促进中华文化的多元化表达与国际传播。以准确真实的内容数据库为基础,通过平台实现跨文化对话,避免文化误解、曲解,有效传播正向文化信息,让不同文化背景的创作者共同挖掘、融合、创新中华文化精髓,创造既具深厚文化底蕴又符合国际审美趋势的动漫作品。此外,利用AIGC技术的高效生成能力加速内容创新与迭代,拓宽文化传播渠道,增强中华文化的全球影响力和认同感,在全球化语境下实现文化话语权复兴。

5. 完善版权保护:保障行业健康发展

AIGC生成内容在版权归属上易产生争议。AI大模型融合大数据、强算力与先进算法,内容生成既需人类输入,也靠模型自我学习。人类创意与技术贡献难以精确量化,初始创意、算法设计或数据标注或隐于内容。当前AI生成内容的版权归属与贡献评估缺乏健全的法律评判框架,导致“人”与“机”贡献界定模糊,既损原创权益,又促内容同质化,致艺术独特性遭削弱。例如,2023年8月,众多插画师因版权问题停更画作,起因是小红书TriK AI绘画产品未经授权使用其作品训练AI,画作被AI

不当利用, 导致版权争议, 为抗议此行为, 部分插画师暂停更新。因此, 建立健全相关法案, 保护知识产权, 规范 AIGC 使用方式是人工智能时代保障动漫产业健康发展的根本。当前, 法学界有专家提出, 对于 AIGC 的模型训练, 可以采用“法定许可+著作权集体管理”的作品利用方式; 对于 AIGC 的生成内容, 在满足“人类最低独创性贡献标准+AIGC 生成内容标识义务”后, 可将其视为作品进行保护, 并将版权归属于 AIGC 的使用者^[15]。此建议对于当前文化话语权复兴背景下, 新技术赋能需求的动漫产业发展具有可行性。

四、结 语

在文化话语权复兴背景下, 动漫 IP 的国际传播成为重塑中国形象、增进国际社会对中国的认知与情感认同的重要手段, 进而提升中国的国际影响力和正面声誉。这一过程不仅促进了文化的相互理解和尊重, 也为中国文化的全球传播开辟了新的路径。AIGC 技术的应用深化了动漫 IP 精神内核的构建, 使作品能更深刻地表达文化意蕴, 促进受众与创作者之间的思想共鸣, 对弘扬民族精神、重振文化话语权具有重要意义。同时, 借助 AI 扩大动漫作品的全球化传播, 有效发挥动漫在文化输出、提升文化话语权与国家软实力方面的积极作用。值得注意的是, AIGC 技术在动漫创作领域的应用带来了“降本增效”, 催生了“创意平民化”、创作门槛降低的新趋势, 推动创意多元化与普及化的同时也伴随着对传统创意行业的冲击, 以及艺术属性贬值、形式大于内容等问题。因此, 需密切关注 AIGC 应用的发展趋势, 积极应对挑战, 探索新机遇, 加强教育培训提升从业者技能与素养, 强化科技研发, 以适应技术变革带来的新要求。

参考文献:

- [1] 中国政府网. 中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》[EB/OL]. https://www.gov.cn/zhengce/2017-01/25/content_5163472.htm.
- [2] 中国政府网. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 [EB/OL]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.
- [3] 胡正荣. 新时代中国国际话语权建构的现状与进路 [J]. 人民论坛, 2022 (3): 119-122.
- [4] 中国政府网. 国务院办公厅转发财政部等部门关于推动我国动漫产业发展若干意见的通知 [EB/OL]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_310646.htm.
- [5] 鄂江红, 陈颖. 传统电视媒体打造成成功 IP 的路径 [J]. 传媒, 2022 (13): 50-52.
- [6] 邢海晶. 文化自信自强: 中国文化话语权建设的路径探索 [J]. 湖湘论坛, 2023 (6): 31-41.
- [7] 孙守迁, 罗凌颖, 乔显越. AIGC 赋能创新设计的新动能和新路径 [J]. 艺术设计研究, 2024 (2): 69-76.
- [8] 韩若冰. 动漫角色的文化象征与符号性表达 [J]. 山东社会科学, 2021 (8): 161-167.
- [9] 央视网. 动画产业成为投资新蓝海 [EB/OL]. <https://news.cctv.com/2023/11/09/ARTIvip7S07Au8B09XrQekxR231109.shtml>.
- [10] 陈旭光, 孙茜蕊. 媒介、文化、技术美学与想象力消费——论近年中国动画电影的工业与美学 [J]. 未来传播, 2024 (1): 85-92+125-126.
- [11] 尤丽娜, 周诗涵, 周荣庭. “AIGC+”: 虚拟现实媒介内容生产机制研究 [J]. 出版科学, 2024 (3): 32-41.
- [12] 喻国明, 梁雨辰, 李元园. 游戏作为媒介的全新升级: AIGC 赋能下的场景嵌入与游戏社交 [J/OL]. 新闻爱好者, <https://doi.org/10.16017/j.cnki.xwzh.20240627.001>.
- [13] 李世剑, 夏德元. AIGC 时代中华优秀传统文化“两创”知识生产与传播策略转型 [J]. 新闻爱好者, 2024 (6): 33-37.
- [14] 涂凌波, 赵奥博. 作为基础资源的大数据: AIGC 变革下新闻传播活动的再认识 [J]. 未来传播, 2023 (3): 9-16+128.
- [15] 张惠彬, 王怀宾. 版权优先还是技术优先? ——法国应对 AIGC 版权风险的趋势及启示 [J]. 编辑之友, 2024 (5): 103-112.