

数字时代文化 IP 的营销变现模式及其可持续性研究

覃伟林 袁悦 李卓鹏 卢滢西

哈尔滨金融学院, 黑龙江哈尔滨, 150030;

摘要: 本文深入探讨数字时代文化 IP 的营销变现模式及其可持续性。随着数字技术的迅猛发展, 文化 IP 的价值创造与传播方式发生了深刻变革。文章首先阐述数字时代文化 IP 的发展现状, 进而详细剖析授权、内容付费、衍生品开发、跨界合作等主要营销变现模式。针对可持续性问题, 分析面临的挑战并提出相应策略, 包括强化内容创新、优化粉丝运营、利用新兴技术、注重版权保护等。最后对未来趋势进行展望, 旨在为文化 IP 产业在数字时代实现可持续发展提供理论参考与实践指导。

关键词: 数字时代; 可持续性; IP

DOI: 10.64216/3104-9672.25.01.038

引言

数字时代, 信息技术发展改变文化产业格局。互联网、移动终端普及, 社交媒体等技术应用, 为文化 IP 孕育、成长与传播提供新土壤。文化 IP 是文化产业核心要素, 承载文化内涵与价值, 有商业潜力与社会影响力。如漫威系列、《三体》《原神》等 IP, 内容创作成功, 通过多样营销变现模式创造经济价值, 在文化传播与社会认知塑造方面发挥重要作用。全面探究数字时代文化 IP 营销变现模式及其可持续性, 梳理分析其在数字环境下主要营销变现途径, 揭示运作机制与规律, 为从业者提供商业模式参考, 助其开发利用文化 IP 资源。同时, 关注文化 IP 可持续发展挑战, 提出针对性策略, 促进文化 IP 产业长期、稳定、健康发展, 创造经济价值, 推动文化创新与传播, 提升国家文化软实力。

1 数字时代文化 IP 发展现状

文化 IP 是具有独特文化内涵、广泛受众基础和商业开发潜力的文化符号或产品, 如文学、影视、动漫形象、游戏、历史人物或文化遗址等。其核心价值是引发情感共鸣、承载文化价值观, 通过跨媒介传播开发实现价值最大化, 如哈利·波特系列构建庞大文化消费体系。数字技术拓展了文化 IP 传播渠道与受众范围, 社交媒体可实现病毒式传播, 视频、直播平台提供展示空间; 还改变创作方式, 大数据、人工智能助力精准把握受众需求, 提升创作效率与质量, 如影视公司用大数据优化剧情与角色。近年来, 全球文化 IP 产业蓬勃发展。国内在政策支持与消费升级下, 产业规模扩大, 网文、动漫、影视、游戏等领域涌现优质 IP, 如《庆余年》《斗

罗大陆》多维度开发实现商业价值。国际上, 迪士尼、漫威等靠强大 IP 运营能力获丰厚利润, 为国内提供借鉴。

2 数字时代文化 IP 的营销变现模式

2.1 授权模式

2.1.1 版权授权

版权授权是文化 IP 最基础的变现方式, 即将 IP 的版权(如影视改编权、游戏改编权、出版权等)授予第三方使用, IP 所有者获取授权费用。例如, 许多知名网文 IP 将影视改编权卖给影视制作公司, 影视公司根据小说内容拍摄电视剧或电影。《盗墓笔记》系列小说的版权多次授权, 改编的影视作品吸引了大量粉丝观看, 为版权方带来可观收入。

2.1.2 品牌授权

品牌授权是将 IP 的品牌形象授权给其他企业, 用于产品或服务的推广。授权产品涵盖服装、玩具、食品、文具等多个品类。以迪士尼为例, 其将旗下众多卡通形象(如米老鼠、唐老鸭、漫威英雄等)授权给全球数千家企业, 生产各类衍生产品, 每年的授权收入高达数十亿美元。品牌授权不仅为 IP 所有者带来经济收益, 还通过多样化的产品进一步扩大了 IP 的影响力。

2.2 内容付费模式

2.2.1 在线视频平台付费

在数字时代, 在线视频平台成为文化 IP 传播与变现的重要阵地。用户通过购买会员或单独付费观看影视、动漫等优质内容。例如, 一些热门网络剧、电影在视频

平台上线时,设置会员专享或付费观看模式。爱奇艺的《隐秘的角落》、腾讯视频的《陈情令》等剧集凭借精彩内容吸引大量用户付费观看,为平台和 IP 版权方创造了高额收入。

2.2.2 网文付费阅读

网络文学行业长期以来依赖付费阅读模式。读者在阅读网文作品时,需要支付一定费用购买章节或成为网站会员享受阅读特权。起点中文网、晋江文学城等知名网文平台拥有庞大的付费读者群体,头部网文作者的年收入可达数百万元甚至上千万元。网文付费阅读模式为优秀网文创作提供了经济激励,推动了网文 IP 的持续产出与发展。

2.3 衍生品开发模式

2.3.1 实体衍生品

实体衍生品包括手办、模型、玩偶、文具、服饰等基于 IP 形象开发的实物产品。这些产品具有收藏价值与纪念意义,深受粉丝喜爱。例如,泡泡玛特推出的盲盒系列产品,将众多热门 IP 形象融入其中,通过盲盒的形式激发消费者的购买欲望,销售额持续增长。实体衍生品不仅能为 IP 带来直接销售收入,还能增强粉丝对 IP 的粘性与认同感。

2.3.2 虚拟衍生品

随着数字技术发展,虚拟衍生品逐渐兴起,如游戏皮肤、虚拟道具、数字艺术品等。在游戏领域,玩家为了获得独特的游戏体验,愿意花费大量金钱购买游戏皮肤、武器等虚拟道具。例如,《王者荣耀》中的许多热门英雄皮肤销售额极高,为游戏开发商带来巨额利润。虚拟衍生品具有成本低、开发周期短、边际收益高等优势,成为文化 IP 重要的变现途径之一。

2.4 跨界合作模式

2.4.1 文化 IP 与零售品牌合作

文化 IP 与零售品牌合作推出联名产品,借助双方的品牌影响力吸引消费者。例如,优衣库与迪士尼、漫威等 IP 合作推出联名 T 恤,每次发售都引发抢购热潮。此类合作既为零售品牌带来流量与销量增长,又进一步扩大了文化 IP 的受众范围,实现双赢。

2.4.2 文化 IP 与文旅产业融合

文化 IP 与文旅产业融合打造主题公园、文旅小镇、实景演艺等项目。迪士尼乐园、环球影城等主题公园将

旗下众多知名 IP 融入游乐设施、表演、餐饮等各个环节,吸引全球游客前往体验。国内也有许多基于本土文化 IP 打造的文旅项目,如杭州宋城景区的《宋城千古情》实景演艺,以宋朝文化为背景,通过精彩演出展示当地历史文化,带动了景区的旅游收入增长。

3 数字时代文化 IP 可持续性面临的挑战

3.1 内容同质化与创新不足

在文化 IP 市场快速发展的同时,内容同质化问题日益严重。许多 IP 在题材、情节、形象设计等方面缺乏创新,相互模仿抄袭现象时有发生。例如,在网文领域,大量玄幻、言情类作品情节相似,难以吸引读者持续关注;在影视行业,一些热门题材(如古装仙侠剧)扎堆出现,剧情套路化严重。这种同质化现象导致市场竞争激烈,优质 IP 脱颖而出难度加大,不利于文化 IP 产业的长期发展。

3.2 粉丝运营难度增加

粉丝是文化 IP 发展的重要支撑力量,但随着粉丝群体规模扩大与需求多样化,粉丝运营难度不断增加。一方面,不同粉丝群体对 IP 的理解与需求存在差异,如何满足多元需求、保持粉丝忠诚度成为挑战;另一方面,粉丝群体在社交媒体上的舆论引导与管理也变得复杂,负面舆情可能迅速扩散,对 IP 形象造成损害。例如,一些明星 IP 因粉丝之间的骂战或不良行为引发公众负面评价,影响了 IP 的商业价值。

3.3 新兴技术应用带来的风险

数字时代新兴技术为文化 IP 发展带来机遇的同时,也带来了风险。例如,人工智能技术在内容创作中的应用可能引发版权争议,AI 生成的作品版权归属尚不明确;区块链技术在版权保护方面虽有潜力,但目前技术应用还不够成熟,存在安全漏洞与操作复杂等问题。此外,虚拟现实、增强现实等技术在文化 IP 体验场景中的应用需要较高的技术投入与开发成本,若技术实现效果不佳,可能影响用户体验,对 IP 形象产生负面影响。

3.4 版权保护问题

尽管版权保护意识逐渐增强,但在数字环境下,文化 IP 的版权侵权问题依然严峻。网络的开放性与便捷性使得盗版、抄袭行为更容易发生,且侵权行为的取证与维权难度较大。盗版影视、游戏、网文作品在网络上

肆意传播,严重损害了 IP 所有者的合法权益,减少了其应得的经济收益,打击了创作者的积极性,阻碍了文化 IP 产业的健康发展。

4 促进数字时代文化 IP 可持续发展的策略

4.1 强化内容创新

4.1.1 鼓励原创内容创作

文化企业与平台应加大对原创内容创作的扶持力度,通过设立创作基金、举办创作大赛等方式,激励创作者挖掘新颖题材,打造独特的文化 IP。例如,字节跳动旗下的番茄小说平台通过推出“番茄原创小说大赛”,为新人作者提供展示机会,挖掘出一批优秀原创网文作品。同时,加强对原创内容的版权保护,保障创作者的合法权益,营造良好的创作生态。

4.1.2 创新内容表现形式

结合数字技术创新文化 IP 的内容表现形式,为用户带来全新体验。例如,利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)技术打造沉浸式内容,让用户更深入地参与到 IP 故事中。一些博物馆利用 AR 技术开发文物展示 APP,用户通过手机扫描文物即可获取详细的历史信息与虚拟展示,提升了文化 IP 的传播效果与趣味性。

4.2 优化粉丝运营

4.2.1 建立多元化粉丝互动渠道

文化 IP 运营方应借助社交媒体、粉丝社区、线上活动等多元化渠道与粉丝保持密切互动。例如,一些影视 IP 通过举办线上粉丝见面会、直播互动等活动,让粉丝与主创团队直接交流,增强粉丝对 IP 的参与感与归属感。同时,利用大数据分析粉丝行为与需求,为不同粉丝群体提供个性化服务与内容推荐,提高粉丝粘性。

4.2.2 引导粉丝群体健康发展

加强对粉丝群体的引导与管理,建立良好的粉丝文化。通过官方渠道宣传正确的价值观,倡导理性追星,防止粉丝群体出现不良行为。例如,一些明星工作室通过发布粉丝行为规范指南,引导粉丝文明追星,营造积极向上的粉丝氛围,维护 IP 的良好形象。

4.3 合理利用新兴技术

4.3.1 推动技术与 IP 深度融合

文化企业应积极探索新兴技术在文化 IP 创作、传播、营销等环节的应用,实现技术与 IP 的深度融合。

例如,利用人工智能技术进行内容创作辅助,通过分析海量数据为创作者提供灵感与创意;借助区块链技术完善版权保护体系,实现版权的精准追溯与交易。同时,关注技术发展趋势,提前布局新技术在 IP 产业的应用,抢占市场先机。

4.3.2 加强技术风险防控

在应用新兴技术过程中,要加强风险防控。建立健全技术安全管理制度,定期对技术系统进行安全评估与漏洞修复,确保技术应用的稳定性与安全性。对于技术应用可能引发的法律、伦理问题,要提前制定应对预案,避免因技术风险对文化 IP 造成损害。

4.4 加强版权保护

4.4.1 完善版权法律法规

政府应进一步完善版权法律法规,明确数字时代文化 IP 版权的归属、使用、侵权责任等问题,为版权保护提供更有力的法律依据。加大对侵权行为的惩处力度,提高侵权成本,形成有效的法律威慑。例如,提高盗版影视作品、游戏等的罚款金额,对情节严重的侵权者追究刑事责任。

4.4.2 提升版权保护技术手段

利用数字水印、区块链等技术手段加强文化 IP 的版权保护。数字水印技术可以在作品中嵌入不可见的标识,用于证明作品的版权归属;区块链技术通过去中心化的分布式账本,记录版权信息与交易记录,确保版权信息的真实性与不可篡改。同时,文化企业与平台应加强自身的版权管理系统建设,提高版权保护的效率与水平。

5 数字时代文化 IP 发展趋势展望

5.1 AIGC 驱动内容创作变革

随着人工智能生成内容(AIGC)技术的不断发展,文化 IP 的创作将迎来新的变革。AIGC 技术能够快速生成文字、图像、音频、视频等内容,为创作者提供灵感与辅助,甚至可能独立创作部分内容。例如,AI 可以根据给定的主题和风格创作小说、绘画、音乐等作品。未来,AIGC 将与人类创作深度融合,提升文化 IP 的创作效率与创新能力,创造出更多新颖独特的文化 IP。

5.2 元宇宙拓展 IP 应用场景

元宇宙概念的兴起为文化 IP 提供了广阔的应用场景。在元宇宙中,用户可以通过虚拟化身沉浸式体验文

化 IP 内容,参与虚拟社交、娱乐、消费等活动。文化 IP 可以打造自己的元宇宙空间,如虚拟主题公园、虚拟演艺场馆等,为用户提供全新的体验。例如,一些音乐 IP 可以在元宇宙中举办虚拟演唱会,让全球粉丝实时参与互动,实现 IP 价值的最大化。

5.3 跨文化传播与融合加速

在全球化背景下,数字时代文化 IP 的跨文化传播与融合将进一步加速。优质文化 IP 将借助数字平台突破地域与文化界限,在全球范围内传播。同时,不同国家和地区的文化 IP 将加强交流与合作,融合多元文化元素,打造具有全球影响力的文化 IP。例如,一些国际合拍的影视作品融合了东西方文化元素,受到全球观众的喜爱。这种跨文化传播与融合将丰富文化 IP 的内涵,提升文化产业的国际竞争力。

6 结论

数字时代给文化 IP 发展带来机遇与挑战。文化 IP 通过授权、内容付费等营销变现模式实现商业价值最大

化。但在可持续发展上,面临内容同质化、粉丝运营难、新兴技术应用风险、版权保护等问题。为应对挑战,需强化内容创新,鼓励原创与新表现形式;优化粉丝运营,建立多元互动渠道,引导粉丝健康发展;合理利用新兴技术,推动融合并防控风险;加强版权保护,完善法规与提升技术手段。未来,AIGC、元宇宙等新兴技术将推动文化 IP 产业变革,跨文化传播与融合成趋势。数字时代,文化 IP 产业需不断创新与优化策略,才能可持续发展,在全球竞争中占得一席之地,为文化与经济发展作贡献。

参考文献

- [1]李育菁.文化媒介场域融合:出版 IP 的跨界应用及美日经验的借鉴[J].出版发行研究,2018(9):6.
- [2]吴恬恬.中国传统文化 IP 的数字化传播策略研究[D].华东政法大学,2023.
- [3]余博.数字文化场景是城市文化数字化的关键方向[C]//新智生产力探索:科技智库的实践与理论.2024.