

全媒体时代影视IP的多维度开发与文化传承 路径研究

盖亚兰, 辛平

河北美术学院影视艺术学院, 河北 石家庄

收稿日期: 2024年11月14日; 录用日期: 2024年12月12日; 发布日期: 2024年12月24日

摘要

全媒体时代背景下, 影视IP作为文化产业的核心要素, 其多维度开发与文化传承成为推动文化创新、促进文化产业高质量发展的关键路径。文章深入分析了全媒体时代影视IP开发的现状、全媒体技术对影视IP开发模式的影响, 探讨了影视IP在内容创新、技术革新、商业模式创新等方面的多维度开发策略, 阐述了影视IP在文化传承中的路径。研究得出: 通过深度融合与跨界融合、数字技术与互动体验、多元化盈利渠道等策略, 影视IP不仅可以实现价值的最大化, 还促进文化的广泛传播与创新。影视IP作为文化传播与教育的重要载体, 在文化传承中发挥着不可替代的作用, 有助于文化的保护、创新与多样性展示。

关键词

全媒体时代, 影视IP, 多维度开发, 文化传承, 文化创新

Research on the Multi-Dimensional Development and Cultural Inheritance Path of Film and Television IP in the Omnimedia Era

Yalan Gai, Ping Xin

School of Film and Television Arts, Hebei Academy of Fine Arts, Shijiazhuang Hebei

Received: Nov. 14th, 2024; accepted: Dec. 12th, 2024; published: Dec. 24th, 2024

Abstract

In the context of the omnimedia era, as the core element of the cultural industry, the multi-

dimensional development and cultural inheritance of film and television IP have become the key path to promote cultural innovation and promote the high-quality development of the cultural industry. This article deeply analyzes the current situation of film and television IP development in the omnimedia era, the impact of omnimedia technology on the film and television IP development model, explores the multi-dimensional development strategy of film and television IP in content innovation, technological innovation, business model innovation, etc., and expounds the path of film and television IP in cultural inheritance. The study concluded that through strategies such as deep integration and cross-border integration, digital technology and interactive experience, and diversified profit channels, film and television IP can not only maximize its value, but also promote the widespread dissemination and innovative development of culture. As an important carrier of cultural dissemination and education, film and television IP plays an irreplaceable role in cultural inheritance, which is conducive to the protection, innovation and diversity display of culture.

Keywords

Omnimedia Era, Film and Television IP, Multi-Dimensional Development, Cultural Inheritance, Cultural Innovation

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

随着信息技术的迅猛发展,人类社会已全面迈入全媒体时代,信息传播方式发生了根本性变革。这一变革不仅重塑了信息流动的格局,也为文化产业特别是影视 IP (Intellectual Property, 知识产权) 的开发与利用带来了前所未有的挑战与机遇。影视 IP [1]作为文化产业的核心资源,其重要性不言而喻。在全媒体时代,影视 IP 的开发不再局限于传统的影视制作与发行,而是呈现出多维度、跨平台的特征。全媒体技术[2]的广泛应用,如云计算、大数据、人工智能等,为影视 IP 的深度挖掘与高效利用提供了无限可能。通过跨界融合、内容创新、技术革新等手段,影视 IP 可以实现价值的最大化,成为推动文化产业高质量发展的关键力量。深入研究全媒体时代影视 IP 的多维度开发与文化传承,不仅有助于推动文化产业的高质量发展,促进文化创新,还能够增强国家文化软实力,提升文化自信心。研究具有重要的学术价值与实践意义,能够为文化产业的发展提供理论支撑与实践指导。

2. 全媒体时代影视 IP 开发现状分析

目前中国的影视 IP 开发领域经历了一场前所未有的变革与飞跃,其显著进展不仅体现在数量的激增上,更在于质量与影响力的双重提升。在这一进程中,网络小说作为 IP 改编的重要源泉,其转化成果尤为引人注目。具体而言,一批热门网络小说如《步步惊心》《花千骨》和《琅琊榜》等,经过精心策划与改编,成功跨越了文字与影像的界限,以电视剧的形式走进了千家万户,收获了极高的收视率和口碑。这些作品不仅在国内市场掀起了一波又一波地观剧热潮,更跨越国界,在国际市场上展现出了强大的文化吸引力和影响力,为中国影视文化的海外传播开辟了新路径。这些成功案例不仅验证了网络小说作为影视 IP 改编的巨大潜力,也极大地激发了影视行业对于 IP 资源的热情与投入,促使 IP 价格随之攀升,形成了良性循环的市场效应。与此同时,科幻题材影视作品的崛起,为影视 IP 开发注入了新的活力与可能。以《三体》《流浪地球》和《外太空的莫扎特》为代表的一系列科幻佳作,不仅在叙事手法、视觉效果上实现了创新与突破,更在文化内涵与人文关怀上达到了新的高度。这些作品不仅赢得了国内外观众

的广泛赞誉,更重要的是,它们蕴含了丰富的衍生品开发元素,如独特的机器人形象、富有创意的玩偶设计等,这些元素不仅为衍生品的设计与开发提供了丰富的素材与灵感,也极大地降低了衍生品的市场接受门槛,使其更容易融入消费者的日常生活,成为潮玩和周边产品的热门选择。这一系列现象背后,反映出影视 IP 开发模式的深刻变化。一方面,随着技术的进步和观众审美需求的提升,影视制作方更加注重内容的质量与创新,力求在保留原著精髓的基础上,通过影视化的手法赋予 IP 新的生命与意义;另一方面,商业模式的多元化探索,特别是衍生品市场的拓展,为影视 IP 的商业化运作提供了更为广阔的空间,使得 IP 的价值得以在更广泛的领域内得到实现与增值。

3. 全媒体时代影视 IP 的多维度开发策略

3.1. 深度融合古今文化, 跨界联动多元 IP

在全媒体时代背景下,影视 IP 的内容创新成为了吸引观众、提升影响力的关键。创新不仅要求作品在故事、人物塑造等方面有所突破,更需要在文化内涵上进行深入挖掘和融合。深度融合古今文化成为了一种重要的创新方式,要求影视 IP 在创作过程中,既要汲取传统文化的精髓,又要结合现代审美和技术手段,使其既有历史底蕴,又符合现代观众的审美需求。例如,近年来备受瞩目的《国家宝藏》系列纪录片,就是深度融合古今文化的典范[3]。该纪录片通过邀请当红明星担任“国宝守护人”,将国宝背后的历史故事与现代演绎相结合,为观众呈现了一幅幅生动、立体的历史文化画卷。在节目中,明星们不仅用生动的语言讲述国宝的历史故事,还通过现代科技手段,如 VR、AR 等,让观众仿佛置身于国宝所在的历史场景中,更加直观地感受到中华文化的博大精深。这种古今文化的深度融合,不仅让观众在欣赏文物之美的同时,也深刻感受到了中华文化的独特魅力。跨界联动多元 IP 也成为了影视 IP 内容创新的新趋势。通过与游戏、动漫、文学等领域的 IP 进行联动,构建跨媒体叙事体系,实现 IP 价值的最大化。这种跨界联动的方式,不仅拓宽了影视 IP 的传播渠道,还吸引了更多潜在受众的关注。以《三生三世十里桃花》为例,该作品不仅是一部热门电视剧,还成功衍生出了同名手游、动漫、小说等多种形式的作品[4]。这些衍生作品在保留原著故事精髓的基础上,进行了不同程度地创新和改编,形成了各具特色的叙事风格和受众群体。通过跨界联动,这些衍生作品相互呼应、互为补充,共同构建了一个强大的 IP 矩阵,吸引了大量粉丝的关注和追捧。这种跨媒体叙事的方式,不仅提升了 IP 的知名度和影响力,也为观众提供了更加多元化的娱乐体验。

3.2. 数字技术重塑体验, 互动创新传承文化

技术革新在影视 IP 的多维度开发中如同一股强劲的动力,推动着影视产业不断向前发展。随着 VR (虚拟现实)、AR (增强现实)、AI (人工智能)等数字技术的飞速发展,影视作品在制作质量和互动体验上实现了质的飞跃,为观众带来了前所未有的视听盛宴。以电影《头号玩家》为例,该影片充分利用了 VR 技术的优势,构建了一个庞大而精致的虚拟世界——“绿洲”[4]。在这个世界里,观众仿佛穿越了时空的界限,与主角一同经历了惊心动魄的冒险。VR 技术不仅让电影场景变得栩栩如生,更让观众能够身临其境地参与到电影的故事情节中,体验到了前所未有的观影感受。这种沉浸式的观影体验,不仅极大地提升了观众的观影兴趣,也为影视 IP 的多维度开发提供了全新的思路。同时,数字技术也为传统文化的传承提供了创新路径。故宫博物院推出的“数字故宫”项目,就是一个典型的例子。该项目通过数字化手段,将故宫的文物、建筑、历史等信息进行了全面而深入地展示和传播。观众只需轻点鼠标或滑动屏幕,就能轻松浏览到故宫的每一个角落,仿佛置身于这座古老的宫殿之中。不仅如此,“数字故宫”还通过 3D 建模、虚拟现实等技术手段,让观众能够以更加直观、生动的方式了解故宫的历史和文化。这种数字技术与传统文化的结合,不仅让传统文化焕发了新的生机,也让观众在欣赏传统文化的同时,深刻感受到了科技的魅力。在《头号玩家》和“数字故宫”这两个例子中,可以清晰地看到技术革新对于影视

IP 多维度开发的重要作用。一方面, 数字技术为影视作品提供了更加丰富的表现形式和更加多样的互动体验, 让观众在观影过程中能够获得更加深刻的情感体验和更加全面的信息获取。另一方面, 数字技术也为传统文化的传承和创新提供了全新的思路 and 手段, 让传统文化能够在现代社会中焕发出新的光彩。

3.3. 多元盈利拓展空间, 生态构建协同发展

商业模式创新不仅拓宽了盈利渠道, 还深化了 IP 的影响力, 为影视产业带来了前所未有的发展机遇。通过衍生品开发、版权授权、线上付费观看、粉丝经济等多元化盈利渠道, 影视 IP 的盈利空间得到了前所未有地拓展, 为产业的长期发展奠定了坚实的基础。以《哈利·波特》系列电影为例, 其商业模式创新堪称典范[5]。该系列电影自上映以来, 不仅票房成绩斐然, 更在全球范围内积累了庞大的粉丝基础。基于这一强大的粉丝效应, 华纳兄弟公司迅速展开了衍生品开发战略, 推出了包括魔法棒、魔法袍、魔法书籍在内的多种周边产品。这些产品不仅设计精美, 而且与电影中的情节和角色紧密相关, 迅速吸引了大量粉丝的关注和购买。通过衍生品销售, 华纳兄弟公司不仅实现了 IP 价值的二次开发, 还进一步巩固了粉丝的忠诚度, 为后续的 IP 运营打下了坚实的基础。除了衍生品开发, 构建影视 IP 生态系统也是商业模式创新的重要方向。迪士尼公司在这方面做得尤为出色。作为全球知名的娱乐巨头, 迪士尼不仅拥有众多经典的影视 IP, 如《米老鼠》《唐老鸭》《狮子王》等, 还通过主题公园、酒店、游轮等多元化业务, 将 IP 价值最大化, 形成了完整的产业链闭环。在迪士尼主题公园中, 游客可以亲身体验到电影中的经典场景和角色, 感受到浓厚的文化氛围和娱乐氛围。而迪士尼酒店和游轮则进一步延伸了 IP 的影响力, 为游客提供了全方位的娱乐体验。这种生态系统的构建, 不仅提升了影视 IP 的市场竞争力, 还为观众提供了更加丰富、多元的娱乐选择。《哈利·波特》和迪士尼的成功案例表明, 商业模式创新是影视 IP 持续发展的关键所在。通过多元化盈利渠道和生态系统的构建, 影视 IP 可以不断拓展其盈利空间和市场影响力, 为产业的长期发展注入源源不断的动力。

3.4. 精准定位目标受众, 全渠道营销提升影响

在影视 IP 的推广过程中, 精准定位目标受众和全渠道营销是两大核心策略, 它们共同推动着影视 IP 的成功传播, 最大化其市场价值。精准定位目标受众是营销策略创新的第一步。通过对目标受众的深入研究和分析, 影视 IP 能够清晰地了解他们的兴趣、需求和行为特征, 从而制定出符合市场需求的营销策略。例如, 对于年轻受众群体, 通常热衷于社交媒体和短视频平台, 对新鲜事物充满好奇, 追求个性化和差异化的体验。因此, 针对这一群体, 影视 IP 可以通过社交媒体、短视频平台等渠道进行推广, 利用明星效应、话题营销等手段吸引其关注。这种精准定位不仅确保了影视 IP 能够精准触达潜在受众, 还提高了推广的效率和效果。在电影《哪吒之魔童降世》的推广过程中, 精准定位与全渠道营销的结合得到了淋漓尽致地体现[6]。该电影在上映前, 就通过微博、抖音等社交媒体平台进行了大量的预热宣传。一方面, 电影制作方邀请了多位知名明星和网红进行宣传, 通过粉丝基础和影响力, 成功吸引了大量年轻观众的关注。另一方面, 电影制作方还利用微博、抖音等平台的话题功能, 发起了多个与电影相关的话题讨论, 引发了广泛地讨论和关注。这些话题不仅增加了电影的曝光度, 还激发了观众对电影的期待和好奇心。除了社交媒体和短视频平台, 全渠道营销也是影视 IP 推广的新趋势。通过整合多种渠道资源, 影视 IP 能够在多个平台上进行同步推广, 进一步扩大其曝光度和知名度。

4. 影视 IP 在文化传承中的路径探索

4.1. 挖掘文化精髓, 创新表达方式, 实现文化传承的现代化

在影视 IP 的文化传承路径中, 不仅仅要对传统文化进行肤浅地涉猎或表面的解读, 而是要通过深入

的学术研究、田野调查及文化对话,全面、系统、深刻地理解传统文化的内核与精神实质。这一过程需涵盖对传统文化符号、历史故事、哲学思想、美学观念、民俗风情等多方面的挖掘与提炼,旨在寻找那些具有时代代表性、文化普遍性以及情感共鸣力的文化元素与价值观念,为影视作品的创作提供既深厚又丰富的素材库与灵感源泉。与此同时,创新表达方式对于实现文化遗产的现代化至关重要。在保留传统文化精髓的基础上,影视作品需灵活运用现代技术与艺术手法,如3D动画、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等前沿科技,以及电影语言、叙事技巧、视觉美学等方面的创新,将传统文化以新颖、生动、直观且富有吸引力的方式呈现给观众。这种跨界的融合与创新,不仅能够打破传统文化的固有形式与边界,赋予其新的生命力与时代感,还能激发观众的兴趣与共鸣,使其在享受视听盛宴的同时,深刻感受到传统文化的魅力与价值,从而加深对传统文化的理解与认同。挖掘与创新的过程还需具有国际视野,关注全球文化趋势与观众需求,努力将传统文化与全球文化相结合,创造出既有中国特色又能与国际观众产生共鸣的影视作品。通过影视IP这一全球性的文化传播平台,不仅可以将中国的传统文化故事讲给世界听,还可以让中国的文化智慧与价值观念在更广阔的舞台上得到传播与分享,促进文化的国际交流与互鉴,推动文化的现代化与国际化进程。

4.2. 融合多元文化, 拓展国际视野, 促进文化的全球传播

在影视IP的文化遗产与创新路径中,融合多元文化应主动跨越地域与民族的界限,广泛吸纳并融合来自世界各地的文化元素与故事素材,创造出具有多元文化背景和全球视野的艺术作品。这种跨文化的融合不仅是对传统文化的一种现代诠释与再创造,更是对全球文化多样性的尊重与展示,它极大地丰富了影视作品的文化内涵与艺术表现力,使观众在欣赏作品的同时,能够领略到不同文化的独特魅力与相互交融的和谐之美。在此基础上,拓展国际视野对于实现文化的全球传播至关重要。影视作品应紧跟国际文化潮流,密切关注全球范围内的文化动态与趋势,及时捕捉并反映人类共同面临的议题与挑战,如环境保护、社会公正、科技创新等,以此增强作品的国际共鸣力与普世价值。同时,影视作品还需积极借鉴国际先进的创作理念与技术手段,如叙事结构的创新、视觉效果的提升、音乐与音效的国际化融合等,这些都将有助于提升作品的艺术品质与国际竞争力,使其在激烈的国际市场中脱颖而出。

通过融合多元文化与拓展国际视野,影视IP得以在文化遗产与创新中发挥桥梁与纽带的作用,不仅促进了不同文化之间的交流与互鉴,还推动了文化的全球传播与共享。在这一过程中,影视作品成为了连接不同国家与民族的文化使者,它跨越了语言的障碍,打破了文化的隔阂,让世界各地的观众得以在共同的审美体验中增进理解、增进友谊,共同推动人类文明的进步与发展。

4.3. 强化文化认同, 塑造民族形象, 提升文化软实力

在影视IP的文化遗产与创新路径中,强化文化认同是提升国家文化软实力与国际形象的重要途径。影视作品作为文化传播的先锋,应深入挖掘本土文化的深厚底蕴与独特魅力,通过讲述富有地域色彩与民族风情的故事,展现多姿多彩的文化景观与鲜活生动的人物形象,以此激发观众对本土文化的自豪感与归属感,进一步巩固与强化文化认同。影视作品还需承担起塑造民族品牌、提升国家文化软实力的重任。这要求影视作品不仅要展现民族文化的外在风貌,更要深入挖掘并传达民族文化的内在精神与价值追求,如勤劳勇敢、团结互助、尊老爱幼等优秀传统美德,以及开放包容、勇于创新等时代精神。通过艺术化的手法,将这些文化精髓与价值观念融入影视作品的情节构建、人物塑造与视觉呈现之中,创造出具有鲜明民族特色与时代特征的艺术作品,为国内外观众提供一个深入了解与认识中国文化的窗口。

通过强化文化认同与塑造民族品牌,影视IP得以在文化遗产与创新中发挥更为积极的作用,不仅提升了国家的文化软实力,还增强了国际社会对中国的认知与认同。影视作品成为了展现国家形象与文化

魅力的重要载体, 它跨越了国界的限制, 让世界各地的观众得以在共同的审美体验中感受到中国的文化魅力与民族风采, 从而提升了中国的国际形象与文化影响力, 为构建人类命运共同体贡献了独特的文化力量。

4.4. 推动文化教育, 培养文化人才, 促进文化的可持续发展

在影视 IP 的文化遗产与创新体系中, 推动文化教育是文化薪火相传、生生不息的重要保证。影视作品, 作为文化传播的生动载体与强大引擎, 应当充分发挥其寓教于乐、潜移默化的独特功能, 将博大精深的文化知识与价值观念, 以喜闻乐见、易于接受的形式呈现给广大观众。这既包括对传统文化的深入挖掘与生动再现, 如历史故事、民俗风情、艺术瑰宝等, 也涵盖对现代文化的积极倡导与创新表达, 如科技创新、社会进步、环保意识等, 使观众在享受视听盛宴的同时, 也能接受到深刻的文化教育与心灵熏陶, 从而增强文化自信, 提升文化素养。培养文化创新人才对于促进文化的可持续发展具有决定性作用。影视作品作为文化创新的重要阵地, 应高度重视文化人才的培养与发展, 建立健全文化人才培养体系, 为有志于文化事业的青年才俊提供广阔的成长空间与展示舞台。这包括提供专业教育与技能培训, 如影视制作、编剧导演、艺术设计等方面的课程与实践机会, 以及搭建国际合作与交流平台, 鼓励文化人才参与国际竞争与合作, 拓宽国际视野, 提升创新能力。通过推动文化教育普及与培育文化创新人才, 影视 IP 得以在文化遗产与创新中发挥更加深远的作用, 不仅为观众提供了丰富的文化滋养与精神食粮, 也为文化的可持续发展奠定了坚实的基础, 为构建人类命运共同体贡献了独特的文化智慧与力量。

5. 结论

通过内容创新、技术革新、商业模式创新等多维度开发策略, 影视 IP 不仅实现了价值的最大化, 还促进了文化的广泛传播与创新。影视 IP 作为文化传播与教育的重要载体, 在文化遗产中发挥着不可替代的作用, 有助于文化的保护、创新与多样性展示。未来, 应进一步探索影视 IP 与新兴技术的深度融合, 如利用区块链技术保障版权安全、利用大数据技术进行精准营销等。加强对传统文化资源的挖掘与利用, 推动传统文化的创造性转化与创新性发展。通过不断探索与创新, 全媒体时代影视 IP 的多维度开发与文化遗产将为文化产业的高质量发展注入新的活力与动力。

基金项目

2024 年度河北省文化艺术科学规划和旅游项目研究青年项目(项目编号: HB24-QN038)。

参考文献

- [1] 顾晨琳. 文化理想与叙事: 现代影视 IP 的衍生发展[J]. 电影文学, 2024(7): 124-127.
- [2] 林浩. 全媒体技术系统优化整合设计和实践[J]. 影视制作, 2022, 28(12): 48-52.
- [3] 冯雪宁, 黄心渊. 文化遗产类综艺节目的空间叙事策略——以《国家宝藏》第三季为例[J]. 电视研究, 2022(12): 68-71.
- [4] 石立燕. 网络小说改编电视剧的叙事策略——以《三生三世十里桃花》《琅琊榜》为例[J]. 青年记者, 2018(3): 72-73.
- [5] 杨翌琳. 《神奇动物在哪里》与《哈利·波特》叙事伦理策略的平议与考察[J]. 电影评介, 2023(21): 49-52.
- [6] 阮筱吟. 从《哪吒之魔童降世》到《杨戬》: “新神榜”系列电影的主题建构与演变[J]. 电影评介, 2023(12): 89-92.