

数字时代文化创意产业的发展路径研究

范汝赛

(江汉艺术职业学院, 湖北 潜江 433100)

摘要:随着科技的飞速发展和数字化进程的加快,文化创意产业迎来了前所未有的发展机遇与挑战。传统的创意思维和生产方式正在被数字技术所颠覆和重塑,这要求文化创意产业的发展路径应做到及时更新和优化。本文立足数字时代背景,深入探究了数字赋能文化创意产业发展的机理,剖析了数字时代背景下文化创意产业的发展现状,尤其是遇到的困境,最后,详细阐述了数字时代文化创意产业的发展路径,以期能为文化创意产业在数字时代的发展提供崭新的视角和思路,同时,对相关政策制定者和企业家的决策提供一定参考和借鉴。

关键词:数字时代;文化创意产业;发展路径

文化是中华民族的根,是中华民族的魂,唯有坚持走文化自信的道路才能迈进崭新的时代,不论是文化产业还是文创产业,抑或当前的数字文化创意产业,都建立在本土优势文化资源开发的基础之上。诸多先进的数字技术比如大数据技术、物联网技术、人工智能技术等对文创产业的更新换代注入了源源不断的动力,依托数字媒体,我国文创产业的发展呈现出了时代化、共享化等特征。由此看来,本文将研究重点聚焦于数字时代文化创意产业的发展路径具有重要的现实意义。

一、数字赋能文化创意产业发展的机理

(一) 数字技术促进文化生产方式变革

首先,数字技术创造了新的文化生产者。传统媒体时代的文化生产者主要集中于具备一定知识水平从事文化相关工作的工作人员。然而,进入新媒体时代,文化生产者的范围扩大,即便某些人专业知识和能力不足,他们依旧可从事文化生产工作,特别是可依托数字技术手段孵化个人创意。由此看来,数字技术明显降低了文化生产者的门槛,文化生产者的身份也逐步向着多元化的方向发展。比如,短视频让“李子柒”火遍全网。其次,数字技术提供了新的文化生产工具。传统的文化生产方式主要集中于出版、印刷等,而随着云计算、区块链、人工智能等数字化技术与文化创意产业的深度融合,文化生产工具获得了进一步优化。数字技术直接参与到了文化生产环节。比如数字技术让现代电影制作变得更高效率,且彰显个性化特征。不论是数字特效还是3D技术均能从根本上改变传统电影制作工艺,切实为观影者带去沉浸式以及宏观震撼的场景。除此之外,人工智能和机器学习也被广泛应用于内容创作过程中,比如通过算法辅助创作音乐、编写剧本等。

(二) 数字赋能文化产品流通领域

首先,数字技术拓展文化产品的流通渠道。传统的文化产品流通渠道主要依赖于垂直式分销渠道,而随着云计算、大数据等数字化技术的蓬勃发展,文化产品的流通渠道更加多元化,呈现出了复合性的特征,比如线上与线下融合,实现跨地域流通,消费者无需受限于地理空间的限制便可浏览网站,购买产品,不论是音乐、电影还是书籍或其他艺术品得以触达全球的消费者。其次,数字技术还提高了文化创意产品流通效率。诸如演艺、文旅等体验型的文化产品以往只能线下消费,流通渠道狭窄且效率不高。现如今,在数字时代背景下,随着全球电子商务模式的优化和升级,生产者与消费者可实现高效、及时的沟通交流,文化创意产品可直接从生产者向消费者流通,不仅流通渠道大幅缩短了,而且流通效率的也得到了大幅度提升。最后,“文创+电商”“文化+产业”“数字文化+制造业”“数字文化+旅游”“数字文

化+农业”等多形态的商业模式兴起并获得了蓬勃发展,基于数字技术的支撑,文化内容逐渐进化成为一种崭新的生产要素,这对其他文化创意产业的发展注入了源源不断的动力。

(三) 数字赋能文化消费升级

现代消费者对文化产品的需求愈发个性化和多样化,除了追求产品的实用性,他们还比较看重文化体验的丰富性和深度。借助数字技术,消费者可以随时随地享受个性化定制的内容与服务。举一个很简单的例子,OTA平台、短视频平台、社交生活平台已经成为消费者获取旅游资讯的重要平台,这些平台依托先进的大数据技术以及智能算法可精准分析得出消费者的喜好以及习惯,根据结果向他们推荐匹配的文化产品,实现精准营销的目的,继而满足消费者个性化、多元化的文旅消费需求。与此同时,消费者还可轻松对产品发表评价与反馈,以便为其他消费者提供参考。除此之外,剧本杀、桌游、VR馆、汉服游等与数字技术的深度融合打造出了全新的数字实景沉浸场景,这也成了数字时代消费者最新的文化消费热点。

二、数字时代背景下文化创意产业发展面临的困境

近年来,我国的数字文化创意产业市场规模日益扩大,数字文化产品的数量也日益增多,电子书、有声读物、网络影视作品、互动视频等数字文化产品兴起并逐步走进消费者的生活。随着产品的泛滥,有些产品的质量仍需从源头处把关。最突出的问题是有些产品注重强调技术,而忽视了文化内涵。就拿部分科幻电影来讲,有的重视特效,而忽视了剧本,剧情内容总是不能吸引消费者的注意力,关键是原创度不足,尤其是短视频抄袭现象屡见不鲜,这导致文化创意产业的产品质量参差不齐,亟待优化。除此之外,还有一部分文创产品逐渐走向国际市场,然而,这些产品的同质化问题比较严重,比如缺少本地特色或者文化内涵不突出,这导致文化的多样化和独特性受到挑战。这就需要文创产品从根本上克服文化差异,全面提升产品的综合竞争力,以此拓宽销路,达到宣传并弘扬我国优秀传统文化的目的。

三、数字时代文化创意产业的发展路径

(一) 依托“数字中国”战略,推动文化创意产业数字化转型

在过去的十年间,随着信息时代的风潮席卷全球,中国坚定不移地贯彻落实“数字中国”建设的战略部署,取得了显著的成效和突破性的进展。尤其是中国的信息基础设施建设正在加速推进、升级并完善,以云计算、人工智能、大数据等为代表的先进的数字化技术迎来了崭新的发展机遇,高速宽带网络、数据中心、智慧城市等成为新基建的里程碑式代表。在这一时期内,我国的科技创新能力获得了大幅度提升,数字经济真正成为引领时代潮

流的关键。紧跟时代发展的脉搏,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确强调了我国要实施文化产业数字化战略,这一战略已经上升至国家层面,成为“数字中国”建设不可忽视的关键组成。在此背景下,就文化创意产业而言,首要任务就是紧紧把握住时代潮流方向,依托“数字中国”战略,以数字浪潮和科技革新为推动力,促进文化创意产品与数字化技术的深度融合,以推动数字文化创意产业实现质的飞跃。

其一,借助“新基建”的东风,文化创意产业应着手搭建数字服务平台,同时,注重文化创意产业数字基础设施建设,主要包括构建全方位的中华文化数据库,为文化资源与数字技术的融合奠定坚实的基础,使其不断向数字化的方向发展。与此同时,形成国家文化专网,并且重点优化文化资源高效流通与利用机制,进一步提升文化流通与利用的效率。其二,依托数字技术赋能文博、非遗、旅游等传统文化产业,构建全方位、多角度以及全链条式的崭新文化创意产业体系,旨在进一步提升产业链的整体效率和生产率,同时,驱动传统文化资源的创新性转型,为文化创意产业的创新性发展注入源源不断的动力,深化产业内部的价值创造。特别是针对中小型的文化企业,在数字化技术的大力推动下,企业有机会尽快实现“上云用数赋智”目标,促使文化创意产业对准数字化、智能化以及网络化的目标不断进步与发展。其三,以崭新的理念为导向,努力探索极具特色的文化创意产业新模式、新业态,进一步推动新兴领域的崛起与发展,比如虚拟现实、数字艺术、视频直播、数字娱乐、数字创意等,通过类似的方式为传统的文化产业注入新活力,推动多元文化的呈现与传播。

(二) 加强内容创新,优化数字文化创意产品供给

在当今这个科技突飞猛进的时代,数字文化创意产业得到了迅猛发展,其是数字化技术与传统产业的深度融合,彰显着独特的魅力,文化属性特征明显,成为推动社会发展和文化传承不可或缺的力量。公众在享受科技带来的诸多便捷的同时有更多机会深刻体验并感受传统文化的魅力与底蕴。但是,有一点需要明确,无论科学技术如何发展,行业模式怎样变化,唯一不变的是内容依旧占据核心竞争力的位置。随着文化创意产业与数字技术的深度融合,诸多崭新的文化业态以及消费场景应运而生,文化产品的种类日益丰富了起来,然而,我们必须清醒的认识到,现如今,文化创意产业的内容创新力度依旧有待提升,产品质量参差不齐这一现象有待进一步优化。基于此,在发展数字文化创意产业的进程中,文化创意产业的内容应得到进一步创新,这一问题亟待解决。

首先,要知道,创新的动力不仅源自技术本身,更来源于对中华优秀传统文化的深度挖掘。基于此,依托5G、AR、VR、人工智能以及直播等新一代的信息技术深究中华优秀传统文化资源的内涵并明晰传承与发扬中华优秀传统文化的重要意义与价值变得尤为重要。以此为基础,我们应借助现代的表达方式重现并诠释中华优秀传统文化,真正将数字技术融入文化精品的创作过程中,依托创新创造力,培育极具影响力的原创文化IP以及数字文化品牌,推动传统文化与现代科技的深度融合。其次,充分依托丰富多彩的本土文化资源,深化数字文化产品的文化内涵,将网络文学、创意设计、网络视听、动漫、网络游戏、虚拟现实(VR)、直播等与数字技术紧密融合起来,唯有如此,才能创造出来既具有文化深度又具有艺术高度的数字文化创意产品,深化数字文化产业的文化价值,进一步丰富人民群众的文化生活,提升整个社会的文化素养,增强创造创意力量,助力数字文化产业步入新高度。

(三) 加强数字文化治理,推进文化创意产业健康发展

正如上文所提到的,数字技术一方面丰富了文化的表现形式,另一方面也拓宽了产品的传播渠道,使得文化创意产业呈现出互动性强以及多元化的特征,这为产品的流通和创作带来了崭新的发展机遇。然而,铸剑必须预防其为祸,就数字技术而言,它在推动行业快速发展的同时也可能由此衍生出来一系列风险,比如信息茧房、侵权行为、隐私泄露、数字贫困等,这些风险不仅严重阻碍了数字文化创意行业的健康发展,而且还对行业监管提出更高要求。为了全面保障数字文化创意产业的健康有序发展,必须采取一系列措施加强对数字文化的综合治理,一方面需要确立科学、有序、公正且高效的治理理念,另一方面还需要对现有的数字文化监管体系进行改造与升级。具体措施如下:

其一,加强数字政府建设,这是提升政府文化治理效能的必由之路。政府机构应灵活且充分的利用数字技术构建覆盖文化产业全链条、全领域的新型文化监管体制机制,诸如互联网、大数据、人工智能、移动终端等数字技术能够切实在审阅文化内容、交易监管、安全保障等方面发挥出不可替代的重要作用,这样,能够真正形成事前预警、事中控制、事后追责的完整监管流程,从而促进数字文化创意行业不断向着规范化、标准化的方向发展。

其二,完善政策法规是确保文化创意产业健康发展的关键和基础。从国家的层面出发,应该尽快出台适应文化产业数字化转型的新一代政策法规,全面梳理并构建系统的框架,旨在为技术创新、知识产权保护、市场准入标准制定、市场秩序维护等提供坚实的支撑和确切的保障。这一举措不仅有利于合法合规的保障企业以及个人的权益,而且最重要的是能从根本上遏制那些不合规不合法的行为,营造积极健康的行业氛围。

其三,网络综合治理是营造网络空间天朗气清良好网络生态的现实需求。要想实现这一目标,仅仅依靠政府或者企业单一的力量是微不足道的,这时候,需要政府、企业乃至每一位互联网用户积极参与到网络空间清朗行动过程中来,通过清理低俗的网络视听内容、抵制网络暴力、打击网络诈骗等方面入手,真正构建积极健康的网络生态环境,充分发挥综合治理的合力作用,推动网络文化不断向着正能量的方向发展。

四、结语

综上所述,在数字化时代,文化创意产业的发展如火如荼,但是,不要忘记,在迎接机遇的同时也需要集合多种力量积极应对挑战,唯有如此,才能为文化创意产业的数字化转型升级注入源源不断的动力,才能使我国的文化创意产业焕发生机。

参考文献:

- [1] 苏娜娜,罗一鸣.数字时代下景德镇陶瓷文化创意产业的发展现状及前景[J].陶瓷,2023(1):191-193.
- [2] 苏娜娜,罗一鸣.数字化时代下景德镇陶瓷文化创意产业的发展对策研究[J].陶瓷科学与艺术,2022,56(6):16-17.
- [3] 李晖.数字化时代下景德镇陶瓷文化创意产业的发展现状及前景[J].景德镇陶瓷,2020(2):33-34.
- [4] 刘兮兮.数字经济时代下文化创意产业发展路径[J].商业观察,2022(6):45-48.
- [5] 张敬函.数字经济时代扬州文化创意产业发展路径探析[J].声屏世界,2023(12):70-73.

课题项目:潜江市公益性行业科研项目《江汉艺术职业学院助推潜江文化创意产业发展实践研究》课题编号:2023GYX024。