

文化产业数字化转型路径研究

程枫, 李琳琳, 缪孟阁

广东白云学院, 广东 广州 510450

DOI:10.61369/ASDS.12190

摘要： 在当今数字化时代，文化产业正经历着深刻的变革，数字经济的发展为文化产业创新发展提供了机遇，将实现文化产业的高质量发展，并催生新的文化业态。本文依据国内外文化产业发展的异同点，梳理了文化产业数字化转型过程中存在的技术挑战、消费者需求变化、市场竞争压力、管理模式挑战、人才培养需求等五方面的挑战，并从技术路径探索、商业模式与管理策略创新、可持续发展三方面展开文化产业数字化转型路径探究，推动我国文化产业现代化发展。

关键词： 文化产业；数字经济；数字化转型

Research on the Digital Transformation Path of Cultural Industry

Cheng Feng, Li Linlin, Miao Mengge

Guangdong Baiyun University, Guangdong, Guangzhou 510450

Abstract: In today's digital age, the cultural industry is undergoing profound changes, and the development of the digital economy provides opportunities for innovative development of the cultural industry. It will achieve high-quality development of the cultural industry and give birth to new cultural formats. Based on the similarities and differences in the development of cultural industries at home and abroad, this article summarizes the five challenges in the process of digital transformation of cultural industries, including technological challenges, changes in consumer demand, market competition pressure, management model challenges, and talent cultivation needs. It explores the digital transformation path of cultural industries from three aspects: technological path exploration, business model and management strategy innovation, and sustainable development, in order to promote the modernization of China's cultural industry.

Keywords: culture industry; digital economy; digital transformation

引言

文化产业作为国家软实力的重要组成部分，是建设现代文明、推动现代化的关键抓手^[1]。2018年，习近平总书记在全国思想宣传工作会议上首次强调：“要推动文化产业高质量发展，健全现代文化产业体系和市场体系，推动各类文化市场主题发展壮大，培育新型文化业态和文化消费模式，以高质量文化供给增强人们的文化获得感、幸福感。”^[2]2020年，习近平总书记在长沙马栏山调研时指出：“文化和科技融合，既催生了新的文化业态、衍生了文化产业链，又聚集了大量创新人才，朝阳产业，大有前途。”^[3]2024年，总书记在湖南考察时提出“探索文化和科技融合的有效机制，加快发展新型文化业态，形成更多文化产业增长点”的文化和科技融合命题^[4]，党的二十届三中全会同样提出了文化和科技的融合机制^[5]。另外，党的二十大指出，文化产业的发展应合理平衡文化产品的精神属性和物资属性，正确处理文化产业的社会效益和经济效益的关系，是扩大优质文化产品供给、构建高标准文化市场体系、推动文化产业繁荣发展的前提条件和重要支撑^[6]。近年来，我国文化产业政策从强调“支柱性产业”转变为“高质量发展”^[7]，当前，面对百年未有之大变局，深入探究我国文化产业发展路径，对推进我国现代化发展具有重要的现实意义。

随着数字经济的兴起，数字技术通过整合、配置、升级资源要素，已经成为推动产业变革和提升产业竞争力的重要工具，进而催生新产业、新模式、新动能^[8]。在当今数字化时代，文化产业正经历着深刻的变革，数字经济的发展为文化产业创新发展提供了机遇，将实现文化产业的高质量发展，并催生新的文化业态，如数字艺术、文化旅游、文化科技等，为文化产业发展创造了更大的发展空间，为消费者提供多层次的文化体验，为社会文化进步提供充足动力。本研究从文化产业的国内外发展现状展开探究，认为数字化转型已成为文化产业发展发展的必然趋势，并分析文化产业数字化转型的机遇和挑战，提出文化产业数字化转型实施路径，为文化产业数字化转型提供参考。

项目/基金信息：2023年度广东省教育评估协会课题科研立项“应用型本科高校的数字经济专业实践教学体系建设研究”（BDPG23105）；广东白云学院2022年度校级质量工程项目“数字经济教学团队”（BYTD202203）。

作者简介：程枫（1997-），广东白云学院，助教，邮箱：1771939965@qq.com，研究方向：数字经济与数据挖掘。

一、国内外研究概述

在当前的全球化与信息化背景下，文化产业的数字化转型已成为推动文化产业高质量发展的重要途径。国内外对此议题的研究不断增多，涉及理论探索、政策制定、技术应用、产业转型等多个方面。

国内的研究主要集中在文化产业数字化的路径、策略与实践案例分析上。研究者们关注文化产业数字化转型的内涵与内涵式发展路径，探讨如何通过技术创新促进文化产业的升级和转型。例如，对“数字赋能文化产业的高质量发展路径”进行的深入分析，指出数字技术如人工智能、增强现实、5G等在提升文化体验、创新消费模式方面的重要作用^[9]。此外，研究还涉及到“双循环”新格局下文化产业数字化的发展研究，以及文化产业数字化转型的战略研究^[10]。这些研究为理解文化产业在数字化浪潮中的发展趋势提供了重要视角。

国际上的研究则更多地关注于公共文化数字化转型的实践与经验^[11]。如美国、英国等国家的数字文化项目，为全球视野下的文化产业数字化转型提供了借鉴^[12]，通常强调用户需求、技术驱动与机构合作的重要性，并指出这些因素在推动公共文化数字化转型中的核心作用。

国内外的研究虽然存在差异，但都指出了一个共同的趋势，即数字化转型是提升文化产业创新能力、竞争力和可持续发展能力的关键途径。无论是通过技术革新促进产业升级，还是通过数字化公共文化项目提升公共文化服务的质量和效率，都反映了数字化转型在文化产业发展中的核心地位。

二、文化产业数字化转型过程中的挑战

（一）技术挑战

技术的发展和运用是推动文化产业数字化转型的核心动力，同时也相应成为转型过程中的关键制约因素。首先，技术的不成熟是文化产业数字化转型过程中的一个重要障碍^[13]。当前，虽然数字技术如人工智能、大数据、云计算等在不断发展，但在实际应用于文化产业时，仍然存在技术成熟度不足的问题。例如，在音频、视频处理、图像渲染、内容创作等方面，技术的局限性可能导致内容的呈现效果不佳，影响用户体验。此外，技术的不成熟还可能导致文化产品的创新能力受限，难以产生具有广泛吸引力和深远影响力的新产品、新服务。

技术的应用还面临着安全性的挑战。随着文化产业对大数据、云计算等技术的依赖程度加深，数据安全、网络安全等问题也日益凸显^[14]。如何保障用户数据的安全、如何防范网络攻击等安全风险，是技术发展必须解决的问题。

技术挑战在文化产业的数字化转型过程中扮演着关键角色。要想实现文化产业的高质量发展，就必须充分克服这些技术挑战，推动技术的持续创新和应用，同时加强技术普及，缩小“数字鸿沟”，确保文化产业的数字化转型既高效又安全。

（二）消费者需求变化

随着数字技术的发展，如流媒体服务的兴起，传统的文化产

品如电影、电视节目、音乐和书籍等的消费方式正在发生变化。数字技术的应用使得文化产品能够以更加灵活和便捷的方式被创作者和消费者所接触，在线流媒体服务的兴起不仅改变了人们的观影习惯，还为独立制作人提供了新的创作和发行渠道。

另一方面，数字化转型影响了文化产品的分发和营销方式。社交媒体、搜索引擎、电子邮件营销等数字营销工具的使用，使得文化产品的推广和销售渠道更加多样化和精准化，不仅提高了文化产品的市场覆盖率，还有助于建立与消费者之间的直接联系，从而提升了文化产品的市场竞争力。

（三）市场竞争压力

随着互联网技术的普及和数字内容消费需求的增长，越来越多的传统文化企业和新兴科技公司进入了文化产业市场领域，而对于那些在数字化转型上投资不足的企业来说，无疑加剧了市场竞争，使得它们在竞争中处于不利地位。文化产业的数字化转型需要巨大的前期投资，包含技术研发、内容创新、平台搭建和人才培养等方面。对于许多小型和中型企业而言，这样的投资无疑是一个沉重的财务负担，此外，技术的更新迭代速度很快，这要求企业必须不断投资以保持其数字化进程的先进性和竞争力。

收益模式的转变也是一个重要的挑战。文化产业的数字化产品和服务往往需要新的收益模式来支撑，新模式的探索和建立需要时间，且存在着不确定性。同时，由于数字化产品的边际成本较低，传统的高利润率模式可能会受到挑战，企业需要在控制成本和提高效益之间找到平衡点。

（四）管理模式挑战

在数字化转型的背景下，文化产业面临着多方面的管理挑战，这些挑战不仅涉及到企业内部的组织文化与变革管理，还包括对外部环境的适应与创新能力的提升。组织文化的适应与变革管理是文化产业数字化转型过程中的核心问题，传统的组织文化往往与数字化转型的新业务需求和技术要求存在冲突，这种文化冲突可能导致变革的阻力和执行难度的增加。企业需要在尊重传统文化的基础上，引导组织文化的逐步转型，这包括更新价值观、信念、行为规范和工作方式等。

（五）人才培养需求

文化产业的数字化转型需要一大批具有数字技术背景的创新型人才。企业需要重视对这些人才的培养和引进，涉及跨学科、跨领域的知识与技术融合，同时建立起行业专家、科技团队之间的交流平台，促进知识的交流与创新思想的碰撞，这要求企业内部建立更加开放和协同的工作机制，以及跨部门之间的有效沟通和合作。

三、文化产业数字化转型实践路径

（一）技术路径探索

文化产业在数字化转型的过程中，技术路径的探索至关重要。技术进步是推动文化产业数字化转型的核心动力，它不仅影响着产业的生产方式、生产关系，还重塑着产业的价值链和生态系统。

技术路径的探索涉及数字基础设施的建设。数字基础设施是

指支持文化产业数字化转型的物理和逻辑基础，包括数据中心、云计算平台、内容分发网络等。这些基础设施为文化产品的数字化生产、存储、处理和传输提供了基础平台。政府和相关部门应发挥引导作用，完善这些基础设施的建设，为文化产业的数字化转型提供坚实的基础。

技术路径的探索还包括数字技术的应用。当前，5G、云计算、大数据、人工智能等数字技术正在改变着文化产业的生产和消费模式。例如，5G的高速度和低延迟特性使得远程制作和实时互动成为可能；大数据的应用则有助于对文化消费数据的分析和挖掘，为精准营销和内容定制提供支持；人工智能的应用则可以实现内容的智能化生产和个性化推荐。文化企业需要不断追踪和掌握这些技术的发展，以确保其在文化产业数字化转型中的竞争力。

技术路径的探索需要考虑文化产业的特性。文化产品与普通产品不同，其价值在于其创意性和表现形式。因此，在进行数字化转型时，文化企业需要结合自身的内容特性和市场需求，采用适宜的技术手段，如虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、4D体验等，来增强文化产品的表现力和体验感。

（二）商业模式与管理策略创新

随着数字技术的深入应用，文化产业的商业模式正在经历从传统模式向数字化、智能化模式的根本转变如企业的经营理念、组织结构、管理策略等多个层面。

数字化转型推进文化产业商业模式创新。在数字化的推动下，文化产品和服务的生产、流通与消费方式都发生了翻天覆地的变化。一方面，数字化技术的应用使得文化产品的创作和制作更加多元化和个性化，例如通过数字工具创作数字艺术作品、数字影视制作、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等新型文化产品的开发。另一方面，数字化技术也改变了文化产品的流通方式，网络平台的兴起使得文化产品可以更快速、更广泛地传播，同时也使得消费者的消费方式更加便捷和个性化。

文化产业的管理策略也在数字化转型的过程中不断创新和优化。企业必须调整其组织结构和管理模式，以适应数字化时代的需求。企业可以通过建立数字化的项目管理平台，提高项目管理的效率和透明度；通过大数据分析，更好地理解消费者需求，优化产品设计和市场定位；通过云计算和物联网技术，实现设备的远程监控和管理，降低运维成本。

文化产业的数字化转型还需要企业建立起新的商业模式。在这一过程中，创新的商业模式不仅能够为企业带来新的收入来源，还能够提高企业的核心竞争力。通过结合线上线下(O2O)的模式，企业可以提供更加丰富和便捷的文化消费体验；通过建立用户参与度高的社区化平台，企业可以更好地维护和增强用户忠诚度；通过跨界合作，企业可以整合不同领域的资源和技术，共同开发新的文化产品和服务。

（三）可持续发展

在当前的数字化时代，文化产业的转型升级不仅是技术的革新过程，更是一个涉及创新、持续发展的多维度过程。企业是文化产业数字化转型的主体，需要树立高质量发展的理念，并在此

基础上不断推动技术研发和创新，提升产品质量和服务水平，同时加强对员工的培训，提高团队的数字化素养，确保其能够适应数字化转型带来的新要求。企业还需要通过市场调研和用户反馈，不断优化产品和服务，以满足消费者的多元化需求，坚持以质量为核心，不断提升创新能力。

四、结论与建议

文化产业的数字化转型是一场深刻的变革，虽然面临诸多挑战，但也带来了前所未有的机遇。文化产业的数字化转型不仅涉及技术的应用和信息技术的创新，还包括业务模式的创新、管理模式的优化以及服务模式的改进。数字化转型能够为文化产业带来新的增长点，提升其竞争力，并为文化产品的创作、生产、传播和消费提供新的可能性。文化产业的数字化转型是一个全方位、深层次的过程，涉及到商业模式的创新和管理策略的优化。企业需要积极拥抱数字化转型，不断探索和实践新的商业模式和管理策略，以实现在激烈的市场竞争中的可持续发展，在此过程中，企业应不断探索新的发展模式和创新路径，为社会文化的繁荣和国家经济的发展做出更大的贡献。

参考文献

- [1]郭汶博,姜靖,张旭.新质生产力引领下文化产业数字化转型的挑战与机遇[J].税务与经济,2024,(06):83-88.
- [2]习近平:《自觉承担起新形势下宣传思想工作的使命任务》[M].北京:外文出版社,2020,3:314.
- [3]中华人民共和国中央人民政府.习近平谈文创产业:守正创新,坚持正确导向[EB/OL].(2020.9.18)[2024.11.23].https://www.gov.cn/xinwen/2020-09/18/content_5544382.htm.
- [4]中华人民共和国中央人民政府.站到更高起点 挺起中部“脊梁”——习近平总书记考察湖南并主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会纪实[EB/OL].(2024.3.23)[2024.11.23].https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202403/content_6941008.htm.
- [5]谷业凯.推进文化与科技深度融合[N].人民日报,2024-04-22(019).
- [6]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(01).
- [7]黄永林.党的十八大以来我国文化产业政策引导成效及未来方向[J].人民论坛·学术前沿,2022,10(上).
- [8]史梦昱,裴育.数字化转型促进新质生产力发展的内在机理与实现路径[J].江苏社会科学,2024,(06):85-93.
- [9]张泽滴,李思源,杨欣喆,.数字赋能文化产业的高质量发展路径[J].中国战略新兴产业,2024(26):154-156.
- [10]隋天飞.文化产业拥抱数字化转型[J].文化产业,2023(21):118-120.
- [11]李苗,李泽华.数字化助力文化产业转型升级[J].文化产业,2023(27):52-54.
- [12]惠国夫.碎片化时代文化创意人才的数字素养培养研究[J].文化创新比较研究,2023,7(23):174-178.
- [13]冯浩洋.后疫情时代文化产业的新发展分析[J].文化月刊,2021(11):154-155.
- [14]宋姝媛,乔亲旺,夏磊,等.数据要素化背景下文化数字化的创新发展研究[J].网络安全与数据治理,2024,43(09):62-65.