

影视工作室多元发展的实践架构与文化经济融合路径

张丝菡

延边大学, 吉林 延边 133002

DOI:10.61369/IED.2025060006

摘 要 : 随着数字媒体时代到来, 影视工作室成为校园文化传播与学生实践学习的重要载体, 呈现出多元发展特征, 并且与社会文化经济的融合日益紧密。本文即以“星光影视工作室”为例, 分别从服务内容、团队建设、运营模式、技术支撑等角度深入探讨大学生创业背景下影视工作室的多元发展实践架构, 并从文化价值挖掘、校园文化传播、文化创意产业化等维度阐述影视工作室与文化经济融合的具体路径, 以为同类影视工作室的发展提供理论参考与实践借鉴。

关 键 词 : 影视工作室; 大学生; 实践架构; 文化经济; 融合

Practical Framework for the Diversified Development of Film and Television Studios and the Path of Integration with Cultural Economy

Zhang Sihan

Yanbian University, Yanbian, Jilin 133002

Abstract : With the advent of the digital media era, film and television studios have become important carriers for campus cultural communication and students' practical learning, demonstrating diversified development characteristics and increasingly close integration with the social cultural economy. Taking the "Starlight Film and Television Studio" as an example, this paper explores in depth the practical framework for the diversified development of film and television studios under the background of college students' entrepreneurship from the perspectives of service content, team building, operation mode, and technical support. Furthermore, it expounds the specific paths of integration between film and television studios and the cultural economy from the dimensions of cultural value excavation, campus cultural communication, and cultural and creative industrialization. The aim is to provide theoretical references and practical guidance for the development of similar film and television studios.

Keywords : film and television studio; college students; practical framework; cultural economy; integration

引言

在新媒体传播视域下, 数字化视觉内容需求指数级增长, 而影视工作室成为文化创意产业发展的新型模式。大学生创业团队不仅对校园文化有着深刻的理解, 而且可以建立灵活的服务机制, 展现出极具创新色彩的内容生产能力, 因而成为影视工作室建立与发展的重要主体之一。本文即以大学生创业项目——“星光影视工作室”为研究对象, 通过系统分析其多元发展路线、组织架构以及基础运营模式, 从而探索其文化内容生产流程、传播经济效益以及社会价值表现, 进而为影视类专业学生创业发展提供理论支撑。

一、影视工作室多元发展的实践架构分析

(一) 服务内容的多元化布局

影视工作室的多元发展应优先体现在内容的多元化布局之上, 即工作室服务内容应以市场需求为中心, 根据实际情况及时调整服务项目, 由此才能提升影视工作室的竞争力, 适应社会与市场环境。星光影视工作室在服务内容上分为两部分, 其一为基础拍摄与剪辑服务, 是影视工作室的核心工作内容; 其二为拓展服务, 主要通过对学生、学校、周边单位等多层次客户的调研了解, 设置了宣传推广、证件照制作、公众号运营、旅拍等细分服务领域, 为工作室的可持续发展奠定了基础^[1]。例如其通过学

生反馈与新媒体调研, 开设了“个人校园成长记录”与“旅拍服务”等服务项目, 充分展现出对个性化、情感化消费趋势的敏锐把握。

(二) 团队建设的专业化与分工协作

影视工作室的实践架构必须建立在专业的团队建设与科学的分工协作之上, 即工作室既要形成结构化的管理体系, 又要合理分配工作任务, 发挥团队中每个成员的优势, 由此激发工作室的活力与创新能力。星光影视工作室的团队主要设置了拍摄、剪辑、宣传、运营、证件照服务等岗位, 并针对每个岗位进行了分工设计^[2], 让每个成员都能各司其职。同时, 工作室内部还建立了定期培训、绩效激励与职业发展等管理机制^[3], 一方面持续提升团

队成员的专业技能与综合素养，另一方面激发成员的工作积极性与协同效率，从而将工作室打造成为一支既具备专业技能又充满创新活力的青年团队。

（三）运营模式的灵活性与市场化导向

影视工作室还需要建立在市场导向之上，既要有稳定的运营模式，又要展现出灵活的变通机制，以此应对不同的服务需求与环境特征。星光影视工作室一方面建立了差异化定价、套餐组合、会员制度等运营机制^[4]，以此满足市场化运营需求，同时还能兼顾学生群体的消费能力与需求，并保障工作室的项目盈利水平。另一方面，工作室建立了线上线下协同的推广模式，在线下通过发放传单、社区宣传、校园活动等方式扩大影响力^[5]，在线上则利用社交媒体账号、新媒体平台、短视频账号等方式进行传播与交流，以此强化影视工作室的品牌知名度，并加强客户黏性。

（四）技术设备的持续更新与创意支撑

影视工作室对硬件设备、软件系统与专业技能有着更高的要求，不仅需要持续更新拍摄设备、电脑、显卡等硬件，而且需要迭代剪辑加工的软件系统，更要不断磨炼自身的拍摄与剪辑技能，以此才能支持工作室获得更好的竞争优势。星光影视工作室在该方面有着较高的重视度，一方面采购了高清拍摄设备、专业剪辑系统、灯光音响设备等软硬件设备，为高质量内容产出提供技术保障^[6]。另一方面通过线上线下等多种途径参加相关技术培训与课程，不断精进成员的摄影水平、剪辑能力、拍照能力以及媒体敏感性，从而保证项目的持续更新，并提供多元化的服务创意^[7]。

二、影视工作室与文化经济的融合路径

文化经济的融合本质，是将文化资源、创意能力转化为经济价值，并通过市场机制反哺文化发展的双向过程。影视工作室作为新媒体时代的重要文化传播载体，具备推动文化与经济融合的能力与特质，也是其多元发展的核心路径与关键方向。

（一）深度挖掘在地文化资源，实现内容的价值增值

影视工作室并非单纯提供技术服务的专业机构，而是通过扮演“文化转译者”的角色身份，将自身掌握的技术转化为服务内容，并确保该服务内容根植于特定的文化土壤^[8]，以此在文化传播与经济效益之间实现平衡。以星光影视工作室为例，其作为以大学生为主体创建的创业团队，在内容服务中主要围绕校园文化与地方特色展开，以此通过在地文化资源支持，实现服务内容的价值增值目标。

在“个人校园成长记录”特色主题拍摄服务项目中，工作室以校园景观与校园文化为核心载体，一方面将教学楼、图书馆、林荫道等校园景观作为背景环境，将毕业季、社团活动等校园仪式作为影像叙事核心载体，从而展现学生入学时的青涩懵懂到毕业时的成熟自信的变化，呈现出镜头捕捉的学生成长瞬间^[9]。因而通过学生课堂上的专注神情、运动场上的拼搏身姿以及与朋友相处的欢乐时光，帮助学生获得了更高的情感认同，也展现出更明确的文化象征意义。在此过程中，工作室通过专业的创意策划和

影像表达，将学生的成长记忆与集体情感转化为了具象化的文化产品，比如微电影、纪念相册等形式，实现了可传播、可珍藏的目的，也为服务本身赋予了附加价值和不可替代性，实现了文化资源向经济价值的“创造性转化”^[10]。

（二）赋能区域文化主体，参与共建文化传播生态

影视工作室的文化经济融合路径既体现在内部创作的内容和载体之上，也可以体现在对外部文化主体的赋能之上。在星光影视工作室的拍摄服务或宣传推广服务中，工作室即可根据区域文化主体，利用其文化本身的赋能作用建立文化传播生态，以此包装经济活动的形态与内容。

比如面对学校行政部门，工作室可以提供招生宣传片、校庆纪录片等拍摄服务，一方面可以通过拍摄成果展现学校的良好形象，提升其文化软实力；另一方面可以将拍摄成果转化为学校的文化资本，在校庆、迎新等环节进行播放和展示，以此形成新的文化传播生态结构^[11]。又比如对于地方文旅机构、特色商户等周边单位，工作室可以通过影视手段实现挖掘品牌故事、讲述地方文化、传播地方风俗等目的，同时还可以达到提升文化辨识度和市场吸引力的效果。在该类服务项目中，工作室并非简单的“乙方”主体，而是在影视服务的同时成了区域文化传播生态的积极参与者和共建者^[12]，既通过专业服务获得了经济回报，又为地方文化传播与生态建设奠定了可持续发展基础。

（三）推动创意服务产品化，构建文化消费新场景

影视工作室面临的竞争日益激烈，因此还需要通过创意能力的产品化与标准化，不断开拓新的文化消费市场，从而推动自身的可持续发展与多元化发展。星光影视工作室在“最美证件照”和“主题旅拍”等服务项目中充分发挥了自身的创意优势，实现了文化消费新场景的构建目标。

“最美证件照”服务项目将传统的、功能性的证件照拍摄进行了升级，重点突出个人形象美学，既要强调彰显个性气质，又要突出“轻写真”文化特征，以此为客户提供多元化、个性化的消费体验^[13]。“主题旅拍”服务项目则深度结合了延边地区的自然与人文景观，针对旅游爱好者定制主题拍摄，通过“文艺风”“民族风”等不同主题特征，从而将传统的旅游纪念转化为一种个性化的艺术创作行为^[14]。该类服务精准抓取年轻群体对“仪式感”“社交分享”的文化消费需求，赋予了拍摄服务新的文化创意，也实现了消费增长目的。

（四）依托数字传播平台，拓展文化经济的辐射半径

在新媒体时代背景下，现代传播技术同样成为了重要的服务项目。影视工作室可以通过提供社交媒体运营推广的服务方式，拓展文化经济的辐射半径。星光影视工作室通过提供“线上运营公众号”服务的方式，既可以实现社交媒体推广目标，又可以将文化产品赋予更广阔的影响力与接纳度，从而达到产品价值的增值目的。

工作室可以依托公众号、抖音、微博等平台，将蕴含文化价值的影像内容进行二次创作和精准分发，从而可以突破地域限制，在网络社会和虚拟空间中获得更广泛的关注，并引发共鸣、形成话题。比如可以将活动预告、作品花絮、幕后故事等内容进

行加工传播，不仅可以带来稳定的经济价值，还能持续积累品牌文化与影响力，并形成“线下创作文化内容—线上放大文化声量—反哺线下业务增长”的良性循环^[15]。

三、结语

综上所述，根据星光影视工作室的实践过程，不难发现大学

生影视创业项目需要以多元化的服务架构、专业化的团队分工、市场化的运营机制以及持续的技术创新作为核心载体，才能在激烈的市场竞争中获得立足之地。与此同时，在深入挖掘文化内涵、参与文化传播、推动文化服务产业化的过程中，影视工作室真正实现了文化价值与经济收益的平衡发展，推动了文化经济的交融。

参考文献

[1] 胡佩彦. 数字时代下地方院校影视人才创业能力培养策略与实践 [J]. 创新创业理论与实践, 2024, 7(20): 183-186.

[2] 陶晶晶. 文化自信引领下环境设计专业大学生创新创业工作室人居环境设计策略研究 [J]. 中外文化交流, 2024, (07): 188-190.

[3] 许晓婷. 广西非物质文化遗产融入大学生创新创业项目的工作室教学模式探究 [J]. 艺术教育, 2024, (05): 92-95.

[4] 白雪芳, 余静灵. "大创"背景下大学生校园摄影工作室商业模式实践探索——以拾捌摄影工作室创业实践为例 [J]. 今日财富, 2023, (12): 161-163.

[5] 刘柱. 高校影视学科美育创作教学形式研究——以影度工作室为例 [J]. 大观 (论坛), 2022, (04): 135-137.

[6] 任涛涛. 刍议新时代影视传媒工作室对艺术设计行业的发展 [J]. 鞋类工艺与设计, 2021, (16): 89-91.

[7] 詹仲恺. 影视动画专业"工作室制度"建立方式的探索与研究 [A]《新课改教育理论探究》第四辑 [C]. 新课程研究杂志社, 新课程研究杂志社, 2021: 2.

[8] 周春尔, 顾晓晴. 高职影视专业工作室制教学改革模式研究与实践 [J]. 中外企业文化, 2020, (12): 181-182.

[9] 冯芳. 高职以工作室为依托的影视传媒双创人才培养研究 [J]. 新闻研究导刊, 2020, 11(21): 34-35.

[10] 李艳婷. "社团+工作室": 大学生影视创新能力培养的新模式 [J]. 价值工程, 2018, 37(08): 224-225.

[11] 王亮. 基于工作室的高职影视文化产业人才培养探究 [J]. 中国现代教育装备, 2020, (11): 46-48.

[12] 邓芸婷, 邵彦博, 殷雨晴. 帧工坊影视工作室—独家记忆印象 [J]. 科技风, 2020, (05): 233.

[13] 麦亮琼. 产教融合下影视动画专业工作室制教学模式研究 [J]. 大观, 2020, (02): 86-87.

[14] 温灵, 吴丽莹, 梁凌. 工作室项目教学法对创新思维能力的培养——以文传影视工作室为例 [J]. 美与时代 (上), 2019, (09): 124-126.

[15] 杨玖燕, 李智. "影短情长"影视公益制作工作室的发展模式探究 [J]. 艺术科技, 2018, 31(12): 37.