

掘金IP 的 正确 姿势

黄权旺 林康春 吴秀娟 著

THE RIGHT WAY TO BE

AN IP DIGGER

互联网+时代 IP产业崛起 系统解密IP产业掘金的宝典

泛娱乐战略的核心——优质的IP，手把手指导你培育IP长青树，收获IP摇钱树
以创新为驱动，融合文化产品，拓宽IP发展之路。

中国工信出版集团

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

掘金IP 的 正确 姿势

黄权旺 林康春 吴秀娟 著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

内 容 简 介

国内的IP经济越炒越热，全民探索IP模式开启。本书通过对IP的打造、开发、运营与管理的论述，系统地阐述了作者、文化公司该如何在IP热的商机中吸金。对于写作爱好者、文化公司以及互联网内容平台的经营者，本书有较强的指导意义。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

掘金IP的正确姿势 / 黄权旺, 林康春, 吴秀娟著. — 北京 : 电子工业出版社, 2016.7

ISBN 978-7-121-29031-2

I. ①掘… II. ①黄… ②林… ③吴… III. ①网络经济 - 研究 IV. ①F49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第128719号

责任编辑：孙学瑛

印 刷：北京盛通印刷股份有限公司

装 订：北京盛通印刷股份有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编100036

开 本：880×1230 1/32 印张：6.75 字数：129.6千字

版 次：2016年7月第1版

印 次：2016年7月第1次印刷

印 数：3000 定价：45.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：（010）51260888-819 faq@phei.com.cn。

！前言？.....

IP 产业崛起，你准备好了吗

近年来，除“创业创新”“互联网+”“移动互联网”“人工智能”“虚拟现实”“O2O”这些词外，还有一个词异常火爆，那就是站在浪尖上的“IP”。

提起 IP，你会想到某部影视作品，这并不新奇。国内受众最先接触的 IP 概念就源自文学（影视）作品，比如《西游记》《盗墓笔记》《鬼吹灯》《何以笙箫默》《哈利·波特》。

没人能准确地说出 IP 的范畴到底有多广，你或许不相信，一部网络文学作品、一首歌曲甚至一个人的名字都有可能成为 IP。“万物皆 IP”这句话逐渐成为现实。

什么是 IP？IP 即知识财产，英文全称为“intellectual property”，是一个指称“心智创造”的法律术语，包括音乐、

文学和影视，也包括其他艺术作品、发现与发明。简单地说，就是一切倾注了创作者心智的词语、短语、符号、设计和创意等被法律赋予独享权利的知识财产。IP 类似于品牌的概念，但是远远超越了品牌的范畴。

现在 IP 热抢尽了风头，各大媒体屡屡报道 IP 所引发的影响力和财富增值，人们再也无法忽视来势汹汹的 IP 产业。方兴未艾的 IP 产业已经成为文化产业中极其重要的一部分。

为什么 IP 星星之火渐显燎原之势？众所周知，IP 产业属于精神消费的领域，按照马斯洛需求层次理论分析，由于人们生活水平的提高，在温饱问题解决后会渴望拥有精神享受，愿意为健康、快乐、尊严等精神体验付费，这就为 IP 产业兴起打开了消费市场。

精神体验需要精神产品。在互联网时代，我们熟知的 IP 就是最好的精神产品。由于 IP 天然具有完整的文化基因、市场基础和商业模式，打通了出版、影视、游戏、音乐、文学、媒体等行业以及资本市场。更重要的是，IP 属于可持续发展的资源，可以为产业链提供源源不断的巨额利润。

单单从电影来看，2015 年中国电影市场票房已经突破 440 亿元，2016 年春节档短短几天，周星驰执导的《美人鱼》就揽入 14.69 亿元人民币，2016 年 3 月初更是突破 30 亿元大关。这只是 IP 产业中的冰山一角，未来的 IP 产业将创造越来越多

的经济奇迹。

据推算，目前 IP 产业的相关从业人员数以百万计，产值过千亿元。巨大的经济利益与发展空间吸引了大量资本的进入，加上 BAT 等互联网公司的强力推动，网络文学迎来了复苏的春日。

曾几何时，市场一度虚火上升，中国 IP 产业备受诟病。经过一轮轮激烈的市场厮杀、优胜劣汰，相信优秀者最终将胜出，他们会逐步完善 IP 产业链，像美国、日本等发达国家的市场一样，开发出属于自己的核心 IP、经典 IP 和精品 IP。让中国的文化走向世界，有赖于中国开拓者们不懈努力……

本书梳理了中外典型 IP 发展脉络，解密畅销 IP 背后的奥秘；探讨 IP 开发的现状和趋势，以及介绍创作者如何培育 IP；剖析 IP 市场化创作及其产业链的衍生品开发；思考中小企业如何从 IP 产业链中掘金，如何进行 IP 泛娱乐运营管理，实现经济利益最大化……作为国内少有的系统谈论 IP 产业链的图书，本书内容难免有思虑不全之处，敬请指正。

目 录

CONTENT

■ 前 言 IP 产业崛起，你准备好了吗 // V

第一章 欢迎迈入 IP 时代

IP 概念兴起 // 3

开发 IP 犹如掘金 // 6

拉长 IP 财富链，“钱”途无量 // 12

IP 如雨后春笋，还要编剧吗 // 15

他乡之石：IP 树长青 // 20

第二章 创作者如何打造畅销 IP

IP 诞生与开发的理想过程 // 29

高质量 IP 的组成要素 // 34

如何培育优秀的 IP 作品 // 43

目 录

CONTENT

2015 年度国内典型的 IP 剖析 // 56

国外优秀的 IP 剖析 // 63

第三章 如何与 IP 开发公司打交道

如何选择优秀的 IP 开发公司 // 77

国内大型 IP 开发公司总览 // 83

如何签署文学 IP 开发合同 // 91

如何规避 IP 开发的法律风险 // 99

第四章 IP 开发公司如何实现产业化

如何选择高质量的 IP // 111

IP 开发的核心点 // 119

好莱坞工业化的 IP 管理 // 128

超级 IP 的多元化商业开发模式——以“哈利·波特”为例

// 138

第五章 基于 IP 生态圈的泛娱乐布局与发展

互联网公司布局泛娱乐，细耕 IP 产业链 // 151

泛娱乐产业之 IP 开发经验 // 157

泛娱乐布局之影视衍生品开发 // 161

中小企业怎样玩转 IP 泛娱乐创业 // 171

第六章 泛娱乐 IP 热背景下的出版业

移动互联网背景下的出版现状 // 179

出版业在泛娱乐中探索多元经营 // 182

IP 作者成书启示录 // 186

附 录 // 199

后 记 精神消费成为商业时代的主题 // 201

！ 第一章 ？

欢迎迈入 IP 时代

韩寒说这年代“哪怕是首歌都能拍成电影”，这就是IP所面临的机遇。在外国人眼中，IP是艺术品，而不是消耗品，艺术品的价值往往比消耗品的价值高。他们用工匠精神开发优质的IP，区别于国内的一锤子买卖。IP真正的价值在于创新，而不是炒冷饭，市场最忌讳的是，什么火热就炒作什么，什么东西赚钱，投资方就投资什么。

IP 概念兴起

2015 年岁末，人们期待已久的电影《寻龙诀》顺利上映，大受好评，截至 2016 年 2 月，票房已经破 15 亿元大关，这部电影比同样改编自网络小说《鬼吹灯》的《九层妖塔》更加叫好叫座，刷新了票房纪录。

据悉，小说《鬼吹灯》的作者天下霸唱将整部作品一分为二，前四部卖给了导演陆川，后四部卖给了万达影业，所以已上映的两部电影实际上就形成了竞争之势。

《鬼吹灯》在 2006 年首发于天涯社区，是一部糅合了现实和虚构、盗墓和探险的网络小说，口碑相传，在网络上迅速流行起来，主要讲述了“摸金校尉”（盗墓者）一系列诡异离奇的故事。

2006 年年底，安徽文艺出版社出版了四册《鬼吹灯》图书，

迅速抢占了图书销售排行榜的榜首。历经十年，该系列图书收获了无数的粉丝和口碑。

由《鬼吹灯》改编的游戏也极具网络人气，相关的影视衍生品的开发和销售步伐加快。就连《鬼吹灯》的作者天下霸唱都很难统计出自己的小说有多少部分被拆分成影视版、电视版、游戏版、网游版、手游版、3D MMORPG 版……《鬼吹灯》就像一棵摇钱树，开枝散叶，财富铺满了文化产业的道路，经济效益和文化价值相得益彰，版权所有者和投资方赚得盆满钵满，IP 概念逐渐被人熟知。

与此同时，近年来“西游记”题材成为电影市场上的一个超级 IP，从 2013 年的《西游·降魔篇》到 2014 年的《西游记之大闹天宫》都取得了超过 10 亿元的票房收入。

可以说，优质的 IP 就是一台印钞机。比如，麦家的《刀尖》，徐皓峰的《道士下山》，天下霸唱的《鬼吹灯》《死亡循环》系列，南派三叔的《盗墓笔记》，刘慈欣的《三体》，都有着强大的 IP 品牌影响力，大量消费者愿意为其衍生品埋单。

回过头来看看，什么是 IP？从概念来看，“IP”直译为知识财产，是一个指称“心智创造”的法律术语，包括音乐、文学和其他艺术作品、发现与发明，以及一切倾注了创作者心智的词语、短语、符号和设计等被法律赋予独享权利的知识财产。

现在人们常说的“IP”，还只停留在可以改编成影视剧的

网络畅销作品层面，这是比较狭义与通俗的理解。在本书中，如果没有特别注明，我们也仅探讨这一层面的 IP。

实际上，IP 就是一种创意的产物。影视 IP 属于影视产业中剧本创意的范畴，当年好莱坞影视模式建立后，影视创意变得异常火爆，影视公司为了寻求好剧本，不惜重金，因此，大批作家编剧涌现，促进了影视产业的创意发展。

与此同时，美国电影协会长期用法律手段保护电影改编版权，电影产业蓬勃发展，满足了各阶层的精神消费。这是美国的历史。回看中国的现实，2015 年以来，中国影视圈内，IP 概念兴起。仅仅一两年的时间，网络小说、电影与投资、互联网融合——诞生了 IP。

如今，从《甄嬛传》《步步惊心》到《何以笙箫默》《花千骨》《秦时明月》《芈月传》……网络小说改编的影视剧早已占据影视界的半壁江山。一些并非脱胎于网络小说的电视剧甚至被网友吐槽：“没有了网络故事大纲，你连句话都说不完整了？”

万物皆 IP，这不是一句玩笑话，从发展态势来看，几乎有点儿名气的名词都有可能成为 IP，比如一个歌星、一本杂志、一首歌、一位导演，甚至一只动物，例如，在 2016 年 2 月刷爆朋友圈的“吻别鹅”，如果没有被主人宰杀，其 IP 价值不可估量。

开发 IP 犹如掘金

IP 是电影改编的源头，它来源于小说、游戏、漫画、音乐、人物（包括卡通形象）、热播节目、网络短视频甚至某个流行概念，以至于网上有人开玩笑说，连《新华字典》也成了一个 IP。

据不完全统计，截至 2014 年年底，有 114 部网络小说被购买影视版权，题材跨越古代、现代，涉及青春、仙侠、悬疑等。在 2015—2016 年，计划开拍或播出的网络小说改编影视剧超过 30 部，而且时下有一点儿知名度的电视剧有不少与网络小说有关。《烈日灼心》《夏洛特烦恼》《煎饼侠》《智取威虎山》等不断演绎 IP 的魅力，《小时代》系列电影、《奔跑吧兄弟》大电影、《后会无期》和《老男孩之猛龙过江》等更是火热，这些都是典型的 IP 电影。

在此不得不提《十万个冷笑话》，迄今为止，这是国内产业链相对完整的 IP 电影。2010 年，作者寒舞开始网络连载幽默漫画，2012 年开始在视频网站上播放，点击播放超过 17 亿次，2015 年春节大电影上映，几个月后手游上线，开发一环扣一环。2015 年岁末，《万万没想到》延续了碎片化的网络语境，浑身抖落小机灵，将 IP 玩转得出神入化。

2015 年，暑期档国产电影中出现了《捉妖记》《大圣归来》，它们用世界的语言讲述中国的故事，正逐步打造中国电影的健康新常态，让人刮目相看。

各大影视公司为赢得市场，争夺、挖掘和开发优质 IP，构建 IP 商业开发系统之战愈演愈烈，《三体》《爵迹》《小苹果》也正在改编大电影的征程上，我们拭目以待。

从票房表现来看，很多 IP 电影投资不高，却博得了巨大的收益，比如《同桌的你》这部 IP 电影，出乎意料地以不到 3 000 万元的成本狂收 4.55 亿元的票房，《小时代》系列更是傲视群雄，累计票房破 15 亿元。

随着 IP 电影的火爆，票房业绩不俗，各大互联网公司都看到了 IP 电影的潜在经济价值，纷纷介入电影市场，购买与开发 IP。光线影业的《寻龙诀》《沙漏》《左耳》，阿里影业的《三生三世十里桃花》《从你的全世界路过》，乐视影业的《何以笙箫默》等 IP 电影，大有席卷而来之势。这一举动大规模改变

了中国电影市场的格局，2015 年，在国产电影市场，共有 28 部 IP 电影上映，贡献票房超 80 亿元，2015 年被称为中国“IP 元年”名副其实，IP 正为众人呈现一场时代的文化盛宴。

看到 IP 市场潜力巨大，大部分游戏公司也开始着手挖掘。业内人士普遍将 2014 年视为移动游戏行业的“IP 元年”。2013 年是移动游戏的发展元年，经过一年的沉淀，移动游戏发行商、研发商、渠道商的市场格局初步形成。

各大游戏公司不断进驻 IP 领域，加紧布局，以求进一步发展。其中，知名端游 IP 改编的手游备受玩家追捧，《大话西游》手游、《梦幻西游》手游、《热血传奇》手游、《九阴真经》手游等一直占据 App Store 畅销榜前几位。

开发 IP 犹如掘金。艾瑞网于 2015 年 10 月发布了《2015 年中国网络文学 IP 价值研究报告》，对网络文学 IP 的二次衍生价值进行了评估，并从游戏、影视和动漫三个重点方向对网络文学精品 IP 进行了案例研究。

他们认为，2015 年，“互动娱乐进入 IP 元年，影游联动初见成绩，IP 衍生覆盖互动娱乐的全产业链。网络文学作为最大的 IP 源头，仅起点中文网的原创作品数量就超过 140 万部，而阅文集团旗下作品总数则超过 1 000 万部”。

网络文学 IP 不仅数量庞大，衍生品也取得了不错的成绩，一个 IP 就是一座金矿。