

文創產業價值之創造與展望

主講人：林芳吟 女士

103年1月7日

目錄

- ❖ 國際觀察：國際文創產業發展
- ❖ 產業導覽：文創產業價值
- ❖ 個案分析：以頑石創意為例
- ❖ 產業願景：建立產業價值鏈

國際觀察

- ❖ 文創產業的政策資源: 文創法、創櫃版、促參法、鑑價推動、金融挺創意
- ❖ 文創加速進入資本市場: 誠品生活、霹靂、華研、琉園、維閣、遊戲股
- ❖ 國際文創趨勢: 中國文化地產、泰國東方米蘭、韓國數位內容
- ❖ 台灣產業發展DNA：
 - ✓ 中國崛起，全華人品牌概念發酵。
 - ✓ 「文化」是傳統產業轉型的魔術師。
 - ✓ 「跨界」是文創產業發展最大特色。
 - ✓ 文創是生活方式life style 美感經濟。

國際觀察 臺灣與韓國文創產業比較

1. 視覺藝術產業
2. 音樂及表演藝術產業
3. 文化資產應用及展演設施產業
4. 工藝產業
5. 電影產業
6. 廣播電視產業
7. 出版產業
8. 廣告產業
9. 產品設計產業
10. 視覺傳達設計產業
11. 設計品牌時尚產業
12. 建築設計產業
13. 數位內容產業
14. 創意生活產業
15. 流行音樂及文化內容產業
16. 其他經中央主管機關指定之產業

1. 出版產業
2. 漫畫產業
3. 音樂產業
4. 遊戲產業
5. 電影產業
6. 動畫產業
7. 廣告產業
8. 廣電產業
9. 肖像產業
10. Edutainment產業

國際觀察

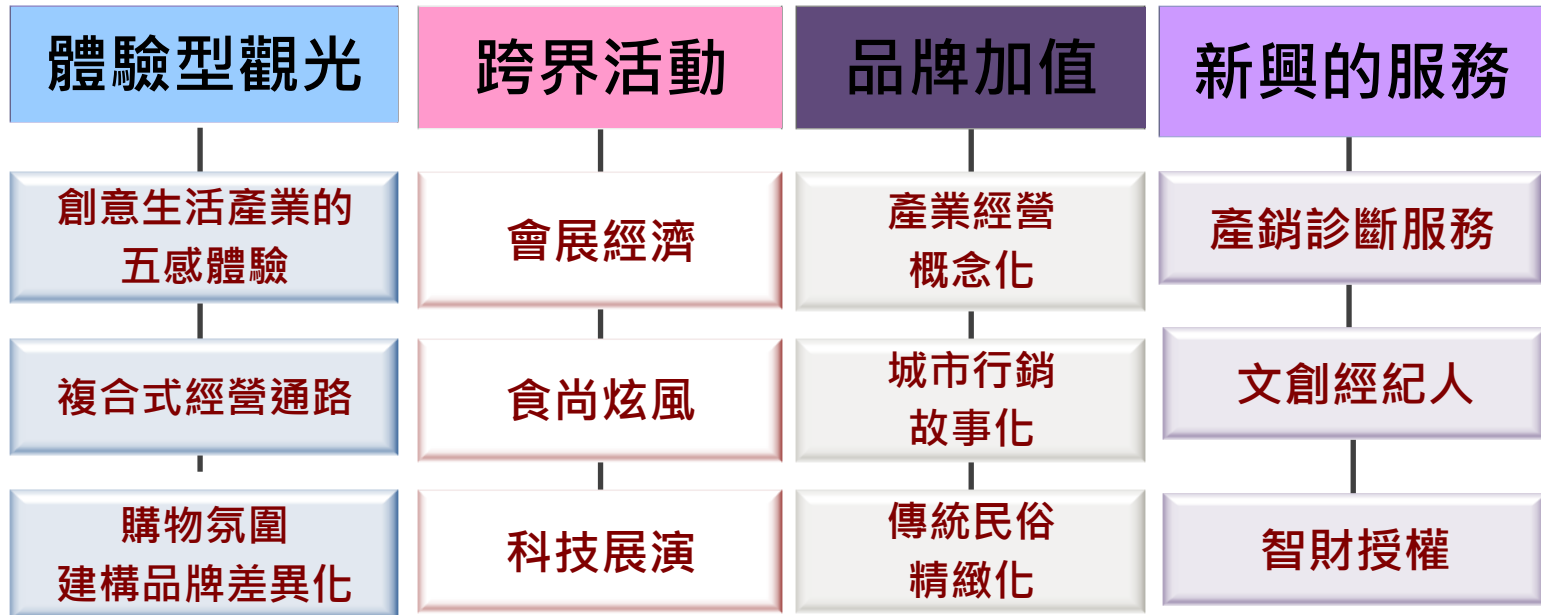
產業政策比較

	韓國	台灣
經濟體系	大企業為主的垂直架構	中小企業為主的水平架構
負責政府單位	文化觀光部單一管理	文化部主導 跨部會尚未整合
強調的產業概念	文化內容(contents) 產業融合(convergence) 生活化 保護智慧財產	產業的文化藝術性
政府補助型態	人力培訓 流通網支援 支援海外出口	文創優惠貸款利息補貼 促參法鼓勵民間參與投資 文創產業園區設立等

台灣文創產業SWOT分析

優勢 Strength 尚未建構	弱勢 Weakness
<ul style="list-style-type: none">➤ 自由環境，人才輩出，民間活力強。➤ 開放而多元化的社會，文化包容性。➤ 國際資訊快速，接受新觀念強。➤ 科技發達，文創產業可藉由新科技之優勢，異業結合創新發展。➤ 中華文化保存與傳承，具有豐富的文化資產可供加值應用。	<ul style="list-style-type: none">➤ 微型與小型產業佔80%以上，規模小。➤ 產業內需市場不足，國際市場接軌不足。➤ 政府主管部門缺乏整合平台；文化政策缺乏持續性的疑慮。➤ 資金來源不足，缺乏投資的鼓勵措施。➤ 無形資產鑑價尚未建立共識。➤ 產業鏈尚未建立，缺乏整合行銷。
機會 Opportunity	威脅 Threat
<ul style="list-style-type: none">➤ 亞洲崛起，台灣可成為華人世界品牌。➤ 華人經濟崛起，大中華區域經濟形成。➤ 兩岸交流密切，台灣具有語文優勢。➤ 民間人才充足，自主性與參與性高。	<ul style="list-style-type: none">➤ 亞洲國家如韓國、日本、泰國、印度等進步快速，台灣優勢漸失。➤ 大陸市場資金充沛，吸引人才外流。➤ 大陸法令限制，有待兩岸談判解決。

台灣文創產業的創新經營模式

- ▶ 跨界是台灣文創特色與競爭優勢，推動整合型文創產業。
- ▶ 將科技與文創產業聯結，擴大市場版圖。
- ▶ 促進傳統產業升級，落實於與生活面的結合。

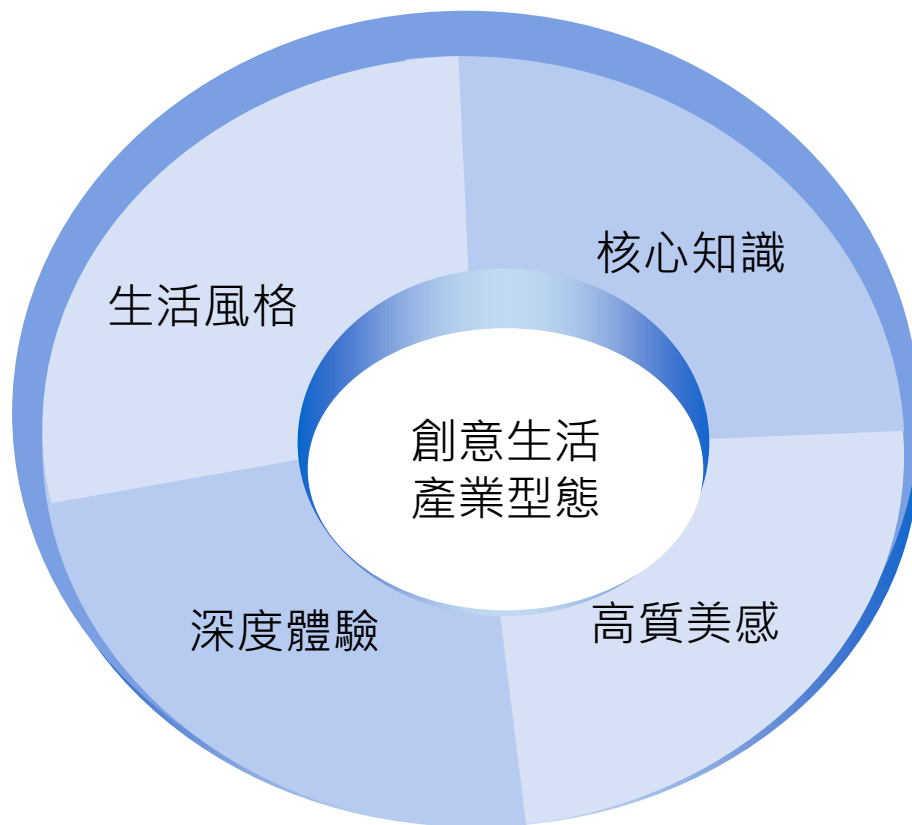
產業導覽

體驗型觀光

創意生活產業的
五感體驗

複合式經營通路

購物氛圍
建構品牌差異化

五感體驗的成功案例如緩慢民宿、薰衣草森林，薰衣草民宿更成功行銷日本北海道。

圖片來源：緩慢民宿、薰衣草森林、白木屋

產業導覽

圖片來源：薰衣草森林

薰衣草森林

- *塑造生活概念 情境氛圍
- 以創辦人故事吸引人心
- *透過貼心服務取得共鳴
- 於日本北海道開立分點

圖片來源：緩慢民宿

緩慢民宿

- 以慢活生活 質感設計
- 呼喚消費者內心對
- 美好生活渴求

產業導覽

白木屋 觀光工廠

*透過設計提高蛋糕的質感與滿感，賦予蛋糕新的文化符號

*觀光工廠以博物館概念設計，強化品牌故事及競爭力

體驗型觀光

創意生活產業的
感官體驗

複合式經營通路

購物氛圍
建構品牌差異化

The One

以東方人文為內蘊
實現對美好生活的想望

異數宣言，從經營**商品**The One Gallery 品藝廊，**餐廳**The One Concept Shop 生活風格概念店，結合觀光園區經營**酒店**The One Nanyuan 南園人文休閒客棧，**旅遊**The One Journey 多樣且互為關聯的通路經營。

圖片來源：The One

誠品事業版圖從成立初期的書店，逐漸增加商場、餐旅等不同的事業部門，並且透過各功能別和事業部門的不斷創新開發、整併或裁撤，在2009年底成為擁有五個事業部門，分別負責**文化、商場、餐旅、品牌、媒體**等不同事務的大企業。

誠品從推廣閱讀出發，以全方位的美好生活提案，複合經營書與非書九大品牌，期望從閱讀、人文、設計、八大藝術、好食與健康等面向，與讀者的生活產生更多美好的連結。誠品2013年並側重展演事業的發展，經營範疇從誠品講堂、ART Studio、新聲推薦，跨足到電影院、表演廳兩個嶄新的藝文場域。

體驗型觀光

創意生活產業的
感官體驗

複合式經營通路

購物氛圍
建構品牌差異化

松菸誠品

圖片來源：誠品生活

信義誠品

產業導覽

跨界活動

展會經濟

時尚炫風

科技融入展演

展會經濟是在特定地區空間、特定時間的人們集體進行的物質、文化活動。展會提供了一個平台，媒合廠商與買家進行交流，並且透過活動行銷(event)提出論述主張，型塑獨特的展會風格，如簡單生活節宣導在地的、更美好的生活形態，展現年輕世代的創意與手作精神，更推廣到香港上海，形成新的商機。

台灣設計師週

簡單生活節

產業導覽

跨界活動

展會經濟

食尚炫風

科技融入展演

Cha Cha Thé (采采食茶)由服飾品牌夏姿投資創立，致力於提供融合古老文化及現代精神之精緻茶產品，為立足台灣、放眼國際之創新茶文化品牌。藉由東方的飲食內容結合時尚空間，輸出東方的飲食風尚，使夏姿從衣著到飲食，儼然成為東方生活型態的品牌代表。其他如陶作坊結合茶道的TEA PARTY，或是將食材結合文創商品的掌聲鼓勵和微熱山丘，皆成功展現品牌特色。

采采食茶

圖片來源：采采食茶

Tea party(陶作坊)

圖片來源：陶作坊

圖片來源：微熱山丘

微熱山丘

圖片來源：掌聲鼓勵

掌聲鼓勵

產業導覽

跨界活動

展會經濟

時尚炫風

科技融入展演

科技的與藝術的結合已經讓可移動經濟體變成可能：故宮唐人宮樂圖透過此方案巡展廣州、北京、西安、上海、桃園機場的成功案例。

表演藝術與科技的融合，整合舞蹈、攝影、錄像、音樂、美術之經驗，透過新媒體，環場電子音樂創作解放舞蹈肢體、探索舞蹈可能性之作—SPIN在兩廳院的展演。

樂活故宮

圓明園特展-大清皇帝最美的夢 結合科技 畫說歷史

吳興國「蛻變」成蟲挑戰戲曲結合科技演出 圖片來源：當代傳奇劇場

品牌加值

產業經營
概念化

城市行銷
故事化

傳統民俗
精緻化

企業透過肖像公仔，將品牌擬人化，並透過肖像傳達企業經營策略，參與各大活動照片、書寫心情日記，提升它在人們心中的友善度。進而以授權肖像模式發展，其特性是高獲利、低庫存、媒體滲透力強，以及投入內容成本，才能賦予品牌形象生命。

超商公仔吉祥物

奶油獅 想像力就是您的超能力

甜甜圈吉祥物

產業導覽

品牌加值

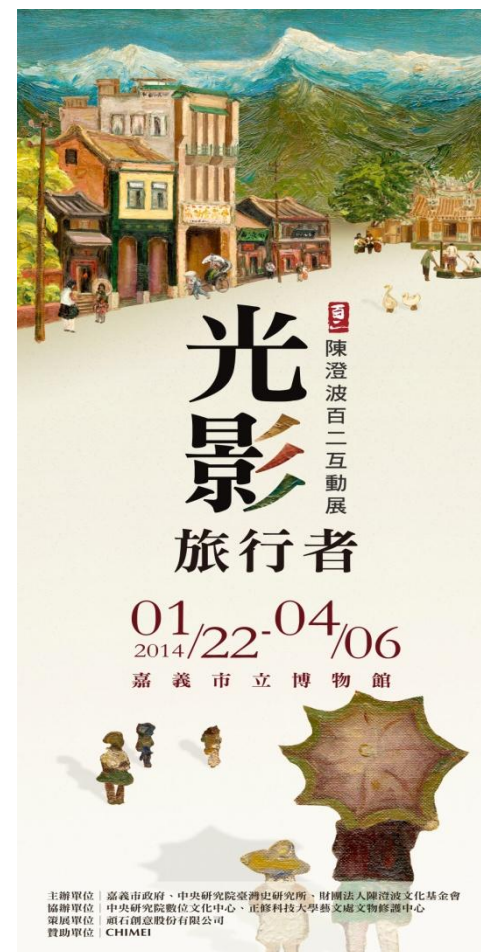
產業經營
概念化

城市行銷
故事化

傳統民俗
精緻化

節慶活動已是城市行銷熱門方式，藉由城市的故事型塑，賦予城市鮮明的形象，更能透過集客，創造經濟效益，振興地方經濟。如宜蘭國際童玩藝術節、客家的桐花祭、基隆的中元祭成功結合觀光、遊憩與文化產業，營造在地特色。

嘉義市今年更將以「光影旅行者-陳澄波百二互動展」，進行城市行銷。

品牌加值

產業經營
概念化

城市行銷
故事化

傳統民俗
精緻化

圖片來源：霹靂布袋戲、明華園

傳統戲曲如布袋戲、歌仔戲透過不同文創行銷模式推向國際；霹靂布袋戲除了突破傳統金光戲格局，與藝術結盟開發多樣化周邊商品，如漫畫、武俠小說、寫真集、影音光碟、電腦PC GAME、網路遊戲以及繁多精緻產品，研發週邊商品及肖像授權市場，結合社群及超商通路，擴大行銷價值；目前推動偶動畫及展覽，推向資本市場。

明華園的創新策略主要分為技術上與經營策略上，結合新穎的舞台技術及創新的劇本，與靈活的行銷手法，積極在歐洲海外巡演，開創劇團藍海商機。

新興的服務

診斷服務

文創經紀人

授權產業

The logo for TALES, featuring a stylized orange and red graphic element followed by the word "TALES" in a bold, red, sans-serif font.

圖片來源：藝拓國際

藝拓國際提供工藝的診斷服務，從製作、設計到品牌規畫的每一個階段步驟，進行鉅細靡遺地診斷與溝通，從Production、Design、Brand三位一體角度羽化成翩翩斑斕的蝴蝶，展翅席捲世界！

有藝氏創意商品整合平台，集合設計、製造、通路、行銷等四方資源於同一平台，並建立商品化網路平台，讓消費者既是創意設計者，也是產品銷售者。目標建立一結合互動性、主動性、參與性、回饋性之系統服務平台，達到群眾參與之目的。

產業導覽

新興的服務

診斷服務

文創經紀人

授權產業

圖片來源：黑秀網、豐文創

文創經紀人透過代理設計師或原創者及文創品牌進行品牌推廣，國內知名如幾米代理商墨色國際、彎彎的代理商創意連結公司、豐文創代理藝術家，甚至知名平面設計師陳俊良也發展代理新銳設計師，為文創產業帶來新契機！

產業導覽

新興的服務

診斷服務

文創經紀人

智財授權

授權產業在台灣發展從博物館圖像授權、故宮品牌授權，以及藝奇一度成為當代藝術家規模最大授權商，近年台灣也意識智財重要積極發展授權，頑石創意推動智財經紀發展！

三貝德公司從代理國際品牌授權創造周邊產業價值，結合卡通人物造型發展周邊商品與服務。2011年成功將憤怒鳥在台授權成功。

個案分析

頑石創意，從建構一座博物館的想像開始...

Since 1999.

建立未來博物館數位巡迴展覽營銷模式

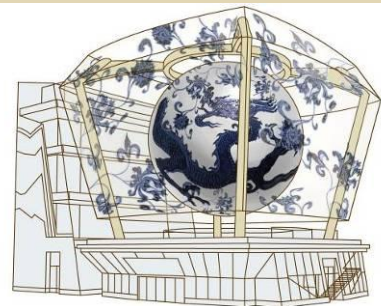
整合頑石創意在博物館的資源，以及國內數位典藏資源，結合最新互動裝置技術與數位藝術，以主題策展**整場輸出**海內外市場概念，建立數位文創的新經營模式。同時配合加值文創商品開發、跨平台行動載具服務，擴大收入來源。

策展規畫

互動裝置

動畫製作

網站虛擬導覽

文創商品

行動載具開發及服務

個案分析

動畫應用範疇

博物館導覽

茶文化
宋代喫茶方式

赤壁懷古

教學體驗

科教館互動遊戲

科教館體感活動

大型展會

2010
上海世博臺灣館
「華夏百寶箱」

2011年
台北花燈
互動裝置

肖像授權

卡滋幫 KATZ FUN

夢回圓明園

個案分析

頻道播映

展會曝光

博物館空間+裝置+互動多媒體
跨平台整合

原創品牌動畫

跨領域設計
動畫+網站+產品

博物館數位展演

博物館互動裝置

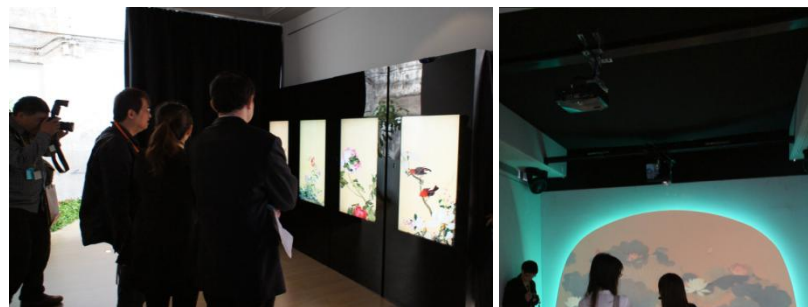
肖像授權-數位

肖像授權-實體

個案分析

[華山藝文特區] 《四季故宮》

個案分析

親子故宮數位藝術展

國立故宮博物院
National Palace Museum

故宮親子數位藝術展
Children's NPM Digital Art Exhibition

2012

7.16-9.16 台北華山1914
11.1-12.16 嘉義市立博物館

免費入場
Free Admission

故宮親子數位藝術展
北美—起玩轉故宮數位博物館
Let's Have some fun in Children's NPM Digital Art Exhibition!

台北場次 - Taipei

- 展期: 2012年7月16日-9月16日
Date: 2012/7/16-9/16
- 地點: 國立中正紀念堂中庭
Location: National Sun Yat-sen Memorial Hall
- 時間: 每日上午10時至下午6時
Time: 10:00 AM - 6:00 PM

嘉義場次 - Chiayi

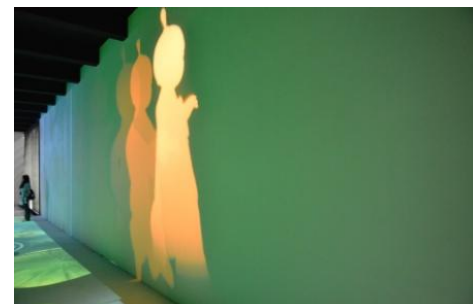
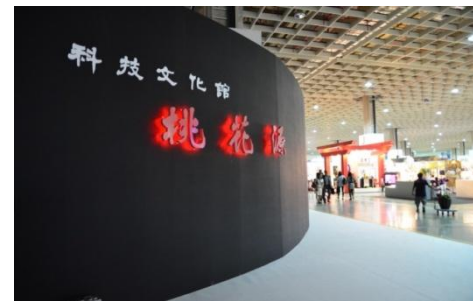
- 展期: 2012年11月1日-12月16日
Date: 2012/11/1-12/16
- 地點: 國立嘉義市立博物館
Location: National Chiayi Museum
- 時間: 每日上午10時至下午5時
Time: 10:00 AM - 5:00 PM

主辦: 國立故宮博物院
協辦: 國立嘉義市立博物館
承辦: 國立故宮博物院數位中心

個案分析

未來發展 數位策展 文化輸出 科技文化館 桃花源

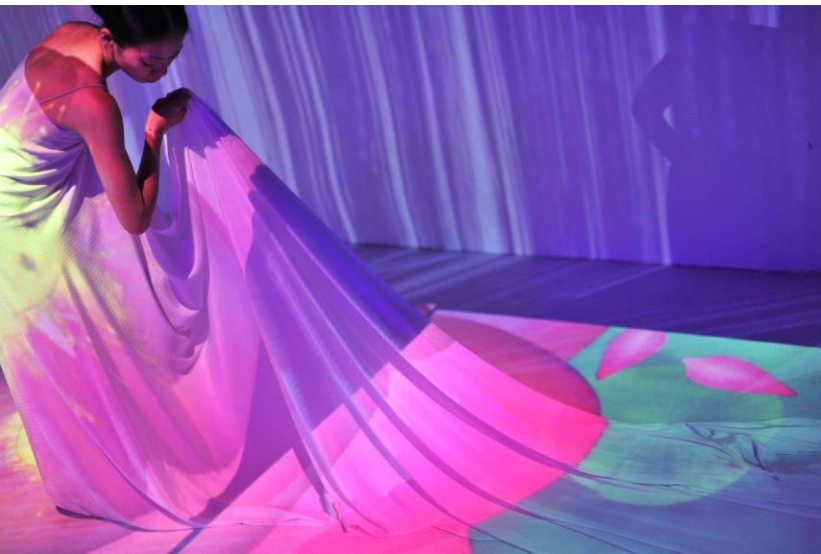

融合數位科技與表演藝術的策展手法，活化文學、重譯超越時空的生活美學，透過新媒體、互動裝置、表演藝術等跨界展演，體驗科技文化的五感之美，挑起我們對於生活與自然的想像力。

《桃花源》 畫境

個案分析

《桃花源》 若水

個案分析

建立創新模式

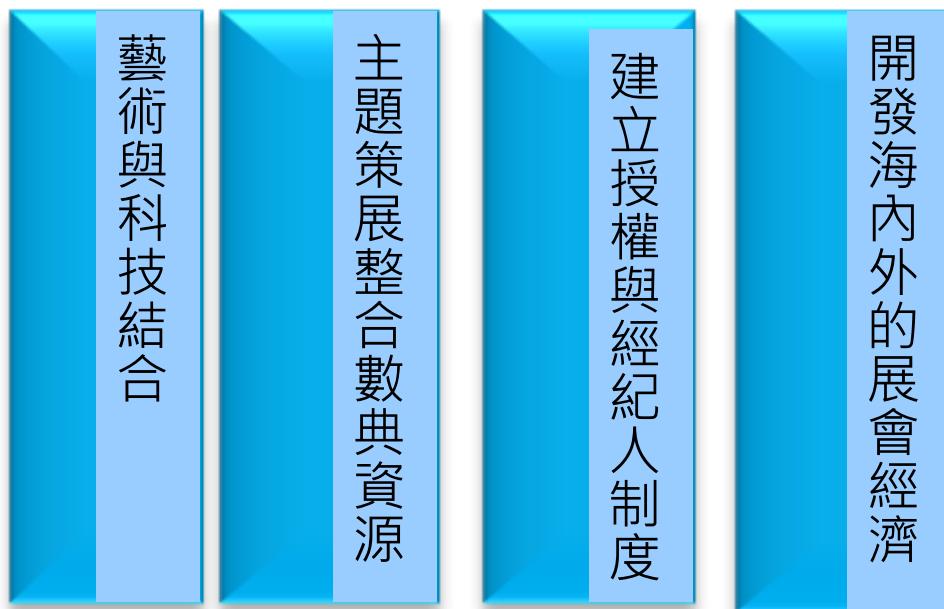

數位策展

開發數位文創國際市場
每年策劃一個主題展，以巡迴展出方式架構展覽形態，結合虛擬與實體展出方式，以園區經濟概念開發新通路，開發數位文創國際商機。

建立數位文創創新經營模式

國際市場拓展與文化整場輸出

特色一：結合台灣收藏家，展現台灣文化實力與品味

圓明園海外遺珍

第二次鴉片戰爭後，圓明園中難以計數的藝術珍品開始流散世界各地。

歷經百年的顛沛流離，這批稀世瑰寶在收藏家的努力下終於得以再度展示在世
人面前。本展區除呈現出清代盛世的精
緻工藝，亦勾勒出清帝園居生活的多元
面貌。

特色二:結合研究團隊發展台灣典藏文物

特色三：結合國際授權發展體驗式展覽

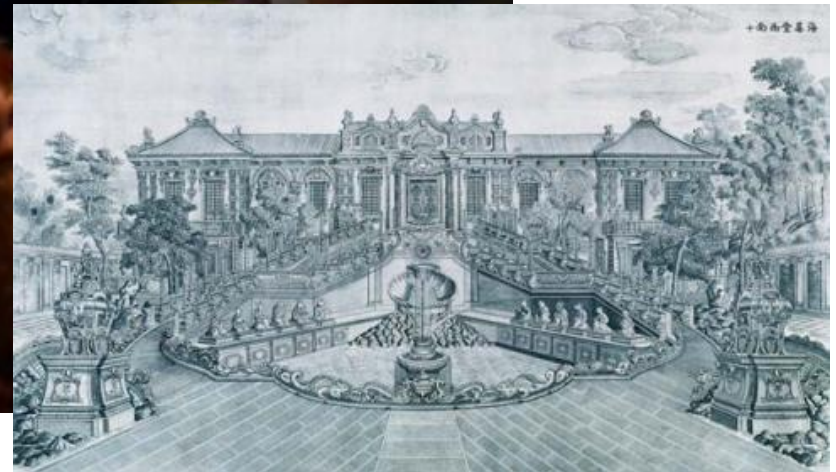
皇帝的生活劇場-雍正與圓明園

對雍正帝而言，圓明園結合理政與休憩的生活更接近他的理想。圓明園既是帝王日常生活的場所，更具起居、遊憩、宴會等政治功能。皇帝的生活劇場，根據雍正的御製圓明園詩文編劇，透過動畫重新建構雍正在圓明園的生活及其內心世界，看過後宮甄環傳及步步驚心的觀眾，一定不能錯過四爺在生活中幽默一面！

特色四：結合台灣軟硬實力，文化輸出

個案分析

圓明園西洋樓銅版畫互動裝置

個案分析

臺灣創意 中華題材 世界通路

雍正的cosplay當代形象來自雍正行樂圖

個案分析

多元教育
文化內容

設計導入
生活產品

體驗移動的
文創平台

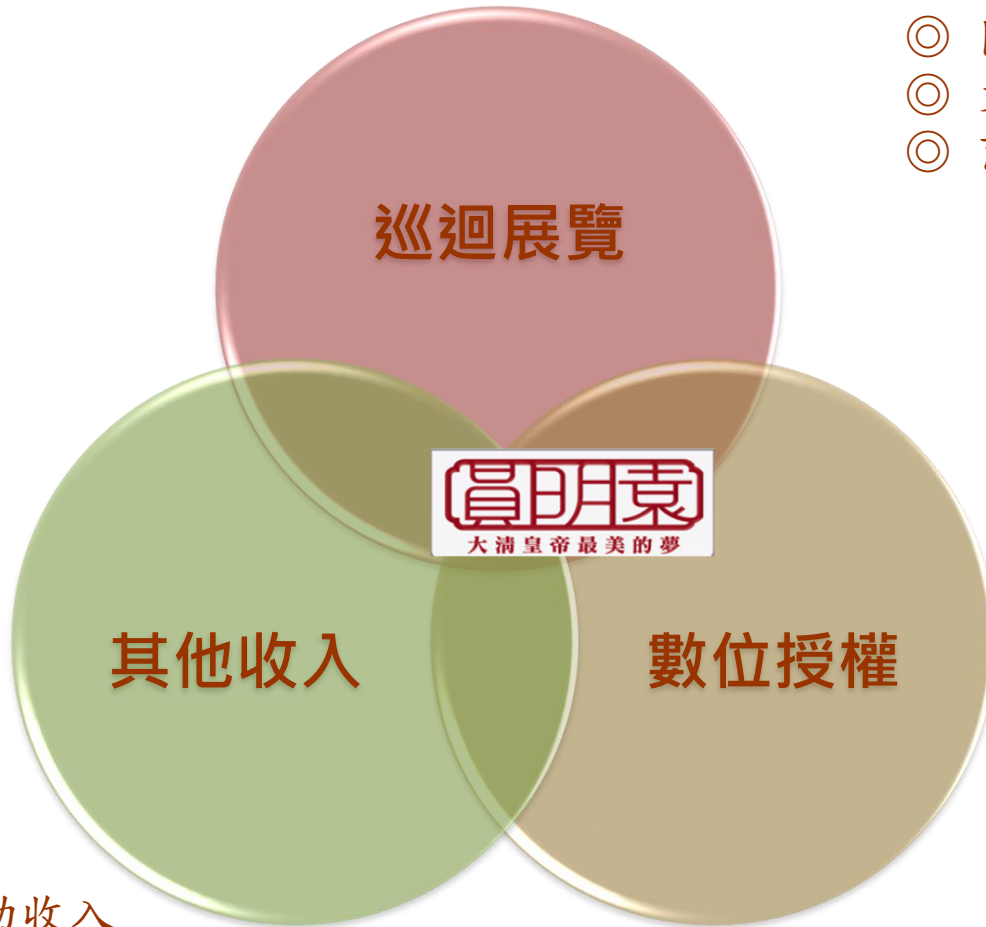
工藝品
交易平台

食尚美學
皇家點心

特色五:建構移動體驗的文創平台，展示傳統華人優質生活

個案分析

- ◎ 國際巡展授權金
- ◎ 文化地產置入授權金
- ◎ 商演展覽授權金

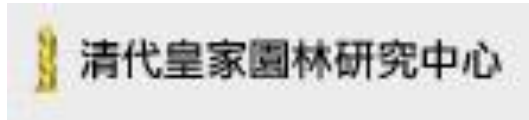
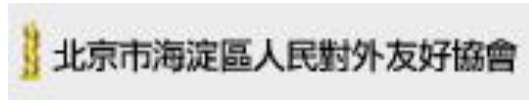
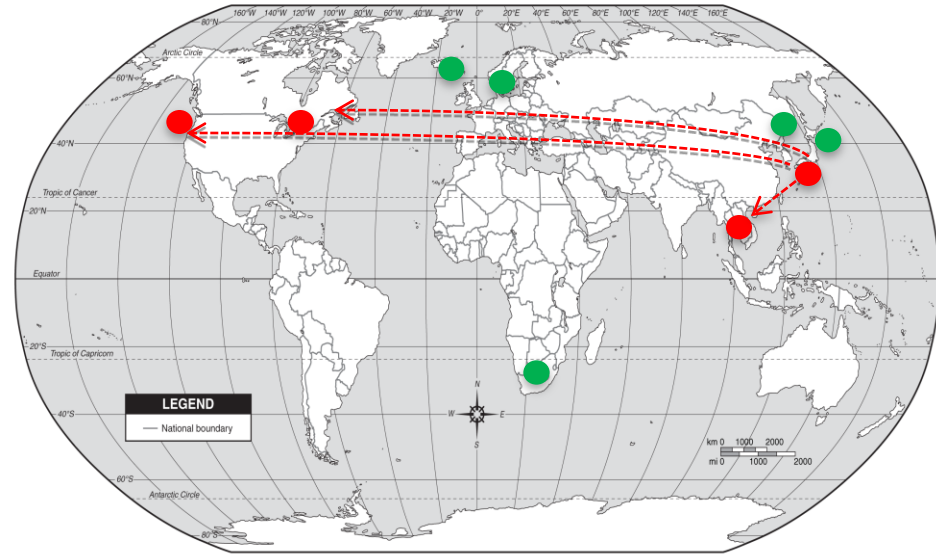
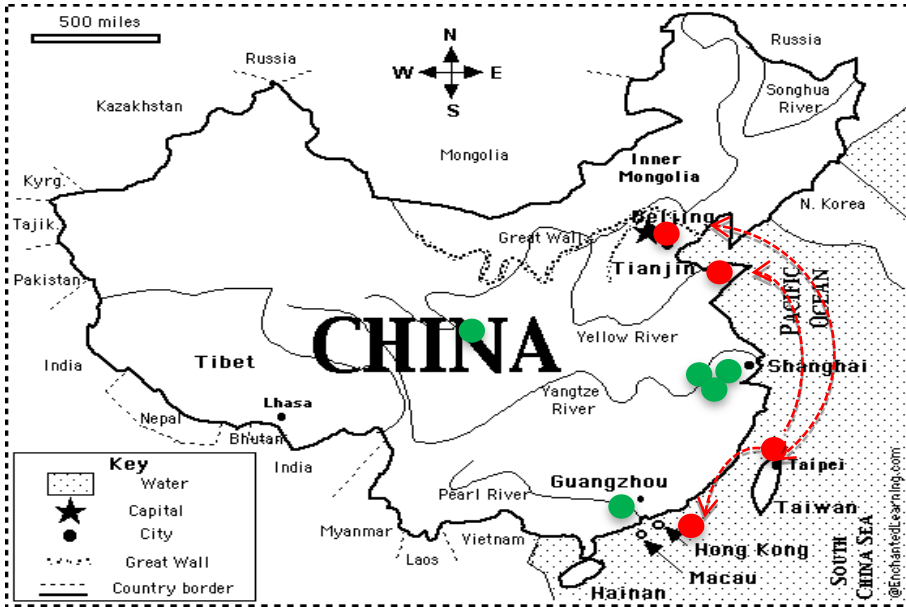

- ◎ 教育展
- ◎ 圖書出版品授權
- ◎ 影音下載
- ◎ 肖像授權

個案分析

巡展規劃暨合作夥伴

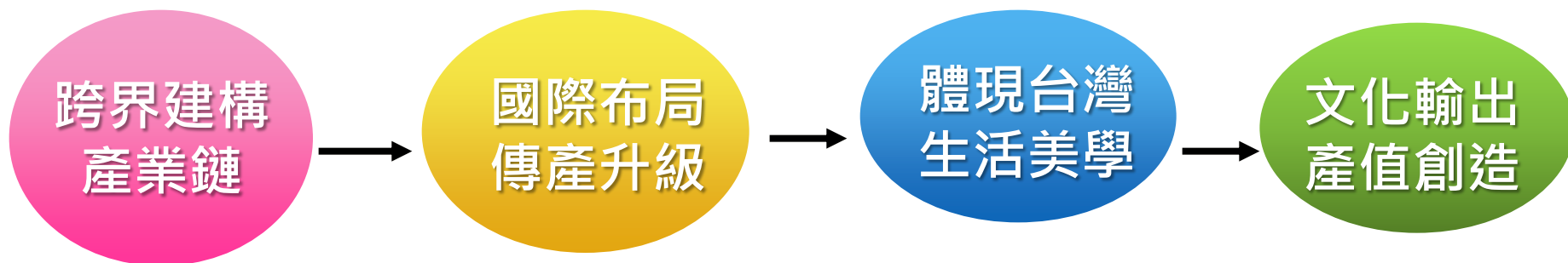

● 在展或洽展中巡展

● 計畫中巡展

產業願景

以「跨界」為主軸強化產業價值鏈

以文化為底蘊、創意為核心，科技為美學設計，
具體呈現台灣文創產業價值。

圖片來源：食養山房

頑石創意股份有限公司
Bright Ideas Design Co., Ltd

<http://www.brightideas.com.tw/>