

中国偶像产业迭代研究报告——互联网激活偶像产业"造血系统"

艺恩出品 2018年4月







受众需求篇

市场环境变化 受众审美变化 星粉关系变化

产业发展篇

造星主体的变化 造星通道的变化 造星模式的变化

未来趋势篇

造星工业化 造星高质化 偶像云养成





现代汉语中,"偶像"是被追求、被崇拜的对象。"迭代"是重复反馈过程的 活动,其目的通常是为了逼近所需目标或结果。每一次对过程的重复称为一次"迭 代",而每一次迭代得到的结果会作为下一次迭代的初始值。近三十年,中国偶像 市场环境、受众审美和"星粉关系",以及造星主体、造星通道、造星模式均发生。 巨大变化。尤其近两年,各主流视频平台入局,更激活了中国偶像产业的"造血系 统",加速中国偶像迭代进程。2017年,聚焦垂直品类的纯网综艺《中国有嘻哈》 《明日之子》成为最具话题和影响力的纯网综艺,视频平台释放巨大造星潜能。 2018年,超级网综《偶像练习生》《热血街舞团》《这!就是街舞》《机器人争霸》 等亦掀起舆论高潮,为中国偶像产业进行全产业链开发提供突破性思维。艺恩发布 《中国偶像产业迭代研究报告——互联网激活偶像产业"造血系统"》,从受众需 求篇、产业发展篇、未来趋势篇三部分,系统梳理中国偶像产业近三十年发展脉络、 预测未来发展趋势,以期更好的为中国偶像产业蓝海助力,继续收割偶像产业的潜 在红利。







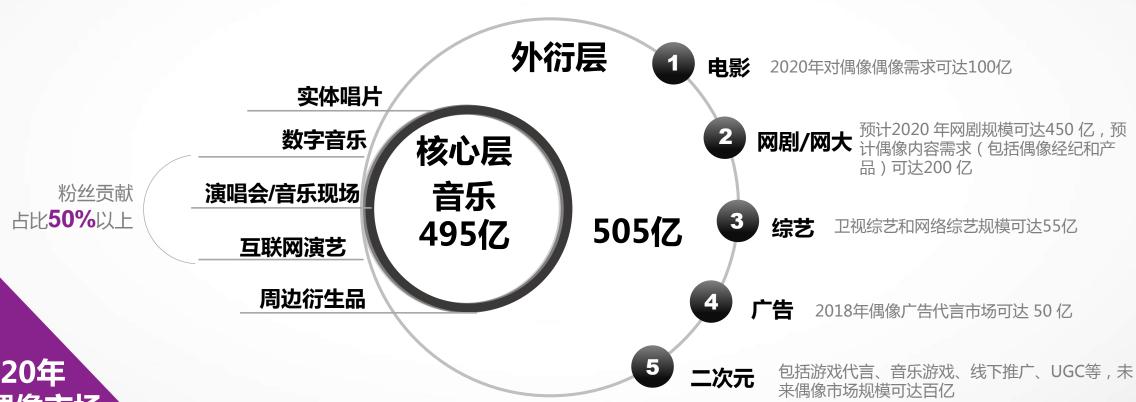
第一章 受众需求篇

- 市场环境变化
- 受众审美变化
- 星粉关系变化

偶像市场变化一:2020年中国偶像市场总规模将超1000亿,偶像产业 "立于风口"



- 据不完全统计,2007年至2017年,中国偶像团体市场上正式出道的男、女团共计130个左右;
- 根据国际经验,在人均 GDP 达1万美元时,文化产业将进入高速发展时期,偶像产业作为文化内容的分支也将迎来快速发展;
- 2015年的数据显示,我国一线城市和部分二线城市的人均 GDP 已经达到中等发达国家的标准。到 2020年前后,全国的人均 GDP 有望达到 1 万美元。目前正是我国偶像产业发展的窗口期。



2020年 中国偶像市场 总规模预测

1000+亿

偶像市场变化二:互联网成为最新偶像培育沃土,3年间数十位偶像 身价爆增



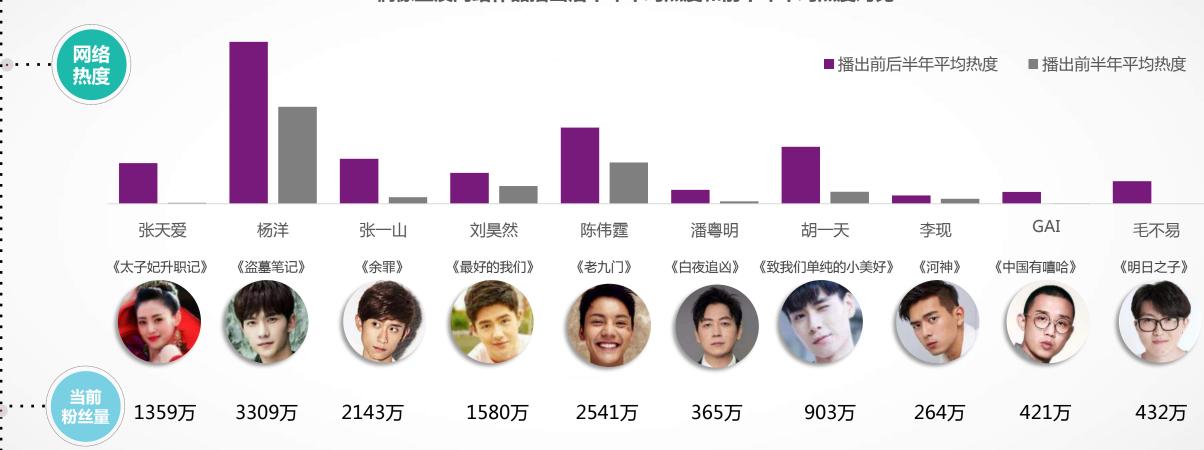
- 高品质纯网内容近年层出不穷,偶像通过出演网络剧、网络综艺等扩大市场曝光度,获得流量和商业价值的迅速提升,市场 涌现大批新兴优质偶像;
- 》《2017中国网络视听发展研究报告》显示,2017年中国网络视频用户规模已达到5.65亿,占网民总数的75.2%。



偶像市场变化二:互联网成为最新偶像培育沃土,作品带动偶像热度大幅上涨



偶像主演网络作品播出后半年平均热度和前半年平均热度对比



偶像市场变化三:中国30年偶像迭代,粉丝经济崛起、变现模式丰富



- 中国偶像产业历经30年演变,从最初的个人粉丝行为逐渐向系统粉丝经济转化,韩流引入的"应援文化"在国内偶像市场得到充分体现, 偶像选拔也从平民草根转向"练习生"体系;
- ▶ 互联网环境下星粉关系越来越密切,粉丝接触偶像的渠道更多元,视频平台爱奇艺首倡的"全民制作人"概念将粉丝决策权推向新高;
- 除偶像影视、音乐作品以及代言商品变现等传统变现模式以外,直播打赏、粉丝众筹、粉丝社群收入等通过粉丝互动实现的变现形成规模,各类衍生产业链逐渐完善。

代表 偶像 四大天王/小虎队

影视乐三栖



主攻唱片市场 (华语音乐巅峰时期)



签约或成立个人工作室发展



经纪公司延伸追星产业 链,星粉互动养成偶像



2015-2018年

练习生模式选拔出道,多方 长线运营

专辑、演唱会、影视娱乐、 广告代言等 专辑、演唱会、影视转型、 广告代言等

专辑、演唱会、影视转型、 时尚路线、广告代言等 专辑、演唱会、握手会、剧场演出、人气影视剧、广告 代言、粉丝经济开发等

专辑、演唱会、影视、广告 代言、粉丝经济开发等

专辑、演唱会、影视剧、杂志、海报、贴纸、周边、歌迷会.....

QQ群、贴吧

投票、拉票

应援

投票打榜/应援

应援 行为 普及

运营

粉丝 经济

8





第一章 受众需求篇

- ・市场环境变化
- 受众审美变化
- · 星粉关系变化

受众审美变化一:"英雄偶像"进阶为"养成偶像",粉丝更注重与偶像共情



- ▶ 偶像不再是无所不能的"大英雄"或草根逆袭的新榜样,受众对偶像宽容度越来越高;
- 粉丝对偶像的业务水平期望值较低,更重视情感反馈;
- > 受众越来越重视 "养成偶像" 所带来的情感共鸣与在此过程中滋生的成就感。



90年代

英雄偶像 英雄属性塑造榜样

精通多种才艺、青春、阳光、 帅气、形象近乎完美

偶像为"神"、隐婚隐恋、 时刻保持正面形象输出



00年代

平民偶像 平民属性激发共情

草根逆袭、业务垂直精耕、 "吸粉"源自专业

心酸故事、追梦人设、努力



10年代

养成偶像 互动养成实现移情

低龄化、高素质、全能、"人设"明确

注重成长、正能量价值观输 出、看重长期发展

受众审美变化二:偶像从单兵作战演变为团队战,团体化、厂牌化趋 势渐显



- 近30年来,中国偶像经历了从个体到群体,从个性到群像的发展;
- ▶ 受海外偶像文化冲击,团体偶像在2003年前后开始崛起,多元化人设触达最大化圈层,聚合更多受众;
- 严格意义上,每个厂牌的作品都展现了其所代表的圈层文化。

▶ 小虎队

▶ 任贤齐

▶ 江蕙

▶ 四大天王

团体/独立偶像

小虎队和四大天王开启大众对 明星团体的追星热潮,同时期 单个偶像也受大众喜爱。 龄层更多维



2003

独立偶像/偶像团体

偶像市场长期被Twins、 S.H.E等女子音乐偶像团体所 同期海外偶像团体对中国偶 像市场形成强烈冲击



> Twins

- S.H.E 183CLUB
- 飞轮海
- 少女时代
- > Super Junior
- ➢ Big Bang

浩星厂

团体为主,通过打造成 功案例,后续推出同 厂牌的其他偶像,在进 行偶像运营中经常会进 行新、旧偶像捆绑宣传



- 嘉行传媒
- 坤音娱乐 ➤ MDSK厂牌
- GOSH
- VIB Label
- Monster cat





孙燕姿

王力宏

H.O.T





独立偶像/偶像团体

偶像因颜值、才艺等综合 艺能获得大众认可,影响 力讯谏飙升



2010

偶像团体

受少女时代、Wonder Girls 等韩国女子偶像团体和 AKB48的影响,以Lunar、 SNH48、TFBOYS为代表的 偶像团体兴起,影响力强





受众审美变化三:30岁以下年轻用户成追星主力, "Pick、救救孩子吧、走花路"成典型热词



- ▶ 偶像审美的变迁随经济变化显著,中国偶像经济正由"她经济"主导;
- ▶ 偶像出道年龄更趋低龄化 , "姐姐粉" 、 "救救孩子吧" 、 "Pick" 等热词的出现凸显受众审美的明显变化。

80、90年代 大众消费时代



全年龄 层、受众 男女均衡





典型热词: 榜样、偶像

2003年后

性别消费萌芽



年轻女性 受众较多



典型热词: 撒浪嘿、老公、哥哥、欧 巴、三小只

2010年后

"她经纪"主导



女性受众占 比80%以上



典型热词: 掏粪男孩、三小只、姐姐粉、阿 姨粉

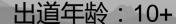


典型热词:

Pick、救救孩子吧、走花路

出道年龄:20+

出道年龄:15+







第一章 受众需求篇

- 市场环境变化
- 受众审美变化
- 星粉关系变化



星粉关系实现"三级跳",养成型陪伴方式增强粉丝与偶像的依存关系

- ✓ 偶像产业深赋互联网基因,技术赋权下粉丝势力崛起,围绕偶像核心利益倒逼艺人经纪团队。
- ✓ 粉丝与偶像经纪团队围绕偶像核心利益在造星过程中产生诸多合作,粉丝是维护偶像形象、流量的主要生力军,与经纪团队 达成有效合作可达到事半功倍的效果;但另一方面,粉丝同样会对经纪团队的工作产生质疑,导致粉丝与经纪团队间产生隔 该和冲突。

以偶像为中心

传统媒体 时代



- 偶像明星开始出现并得到热捧
- 偶像明星必须保持神秘感
- 偶像明星周边产品开始在市场上出现
- E.g.: 张国荣跨越97演唱会,于1996年12月-1997年6月举行,跨越10个多国家,动员近百万人,一票难求。

- E.g.: 2014年10月,李易峰粉丝细数新任经纪人杨迦茵12大罪
 状。两度手撕经纪团队,荣登粉丝手撕团队榜首。
- E.g.: 2015年,吴亦凡粉丝手撕经纪人,并成功换掉经纪人。

- 质疑偶像资源匹配度
- 质疑经纪团队专业度
- 粉丝参与偶像发展规划

传统+网络媒体时代

偶像与粉丝博弈

粉丝拥有决策权

网络媒体 时代



- 参与式陪伴
- 共情与移情
- 保护与抗争

- E.g.:粉丝每日微博打榜签到,帮助郑爽成为首位话题过700亿的女星。
- E.g.:在《明日之子》、《偶像练习生》等纯网综艺节目播出过程中,粉 丝为送自己喜欢的偶像出道,疯狂进行多种形式的投票。
- E.g.: 粉丝为《偶像练习生》选手出道众筹2000万,与偶像共生共长。





第二章 产业发展篇

- 造星主体的变化
- 造星通道的变化
- 造星模式的变化

造星主体变迁:"保姆型经纪"让路,视频平台造星能力凸显,新生代 ②芝恩 偶像层出不穷



- 近年来随着视频平台的崛起,内容需求和自制能力不断增强,逐渐成为新的造星主体;
- 偶像养成是视频平台提高自制内容质量和品牌影响力的重要一环,视频平台目前所形成的制、发、放体系对造星形成强力支撑。

IP全产业链布局支撑,专业化、规模化、体系化造星平台:





视频平台自制能力不断增强、造型能力随之凸显; 以自制网生内容为核心打造新生代偶像。







资源重组新型专业化公司崛起,留续偶像,十八般武艺层出不穷; 流量偶像带队,梯队式培养新星。



3.0时代: 股份制、合伙制



业务领域拓展的新型明星工作室:范冰冰工作室、周迅工作室

偶像出走,工作室遍地开花,专业细分、明星分享话语权; 以成熟偶像为核心的多层次人才培养体系。



2.0时代: 明星工作室



以内容制作为核心的传统偶像经纪公司:海润干易、荣信达、华谊兄弟

垄断资源、经纪人地位强势,以经纪人和偶像之间的个人情感为合约核 心约束力;

以音乐和影视剧作品为核心捧红偶像。



1.0时代:



造星渠道变迁: 互联网造星渠道多元, 直播、社交媒体等造星入口崛起

网生内容市场繁荣,各年龄层受众逐渐从传统媒体迁徙到互联网媒体;

网络电影

网络剧

纯

XX

综

艺

- 网剧、网综、短视频、直播等成为新的大众娱乐选择,同时催生新的造星方式;
- 继网剧造星优势凸显后,网络综艺爆发出对偶像热度拉升的显著作用;网络综艺的强互动性在"养成偶像"上具有先天优势。

传统造星渠道



电视剧造星

电

影造星

唱片造星





互联网造星渠道

社交媒体







XX . 络短 视



Papi酱



线下造星渠道









偶 像 巡 演



它 艺思 entgroup

综艺造星体系渐起:网络综艺造星周期缩短、呈现产业链长线运营趋势

- 从《超级女生》《燃烧吧少年》到《明日之子》《偶像练习生》,国产偶像养成型综艺探索从未间断;
- ▶ 随着网络综艺全面爆发,平台主控下的偶像养成成效愈加显著,周期效率提高、产业链条拓宽、商业价值倍增;
- 》《偶像练习生》横空出世,联合国内外87家经纪公司,全面开启中国练习生市场的大门,国产偶像养成迈向新纪元。





• 黄执中、马薇薇、胡渐 彪、邱晨2016年推出 付费音频产品《好好说 话》。

姜思达2017年推出短 视频节目《透明 人》。

2014年《奇葩说》

2014



• 时尚杂志:GQ 商业推广代言:麦当劳、摩拜单车、唯品会、护 舒宝、京东全球购、抖音、B612、Galaxy C系 代言等

音乐:9月推出首张专辑,登上KKBOX新曲速报推荐榜,进军海外;

影视主题曲:《寻梦环游记》《无问西东》 《香蜜沉沉烬如霜》《烈火如歌》。

《中国有嘻哈》《明日之子》



- 爱奇艺与葛福鸿成立新经纪公司,对NINE PERCENT进行包装,并与 其原公司共享18个月的偶像经纪约;
- 团综《百分九少年》;
- · 巡回演唱会;粉丝见面 会;音乐专辑;商业代言 等

《偶像练习生》

2017

2005

《超级女声》-李宇春



义产》"子士苷 ——

- 2005年登上美国 《时代周刊》亚洲 版封面;
- 2009年触电影视, 参演《十月围城》 《龙门飞甲》《血 滴子》;
- 2012年入局国际时 尚屬。

2015

《燃烧吧少年》-X玖少年团



- · 2015年9月正式
 - 出道;
 2016年网剧《超 星星学园》;
 - 2017年上海举行
 组合出道首场演唱会。

2016

《蜜蜂少女队》-Lady Bees



- · 2016年推出首张 EP专辑《Lady Bees》;
- 2017年推出组合 首张音乐专辑 《GPS密封令》。

2018

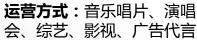
- 李俊毅:加入觉醒东方;
- 周彦辰:出演爱奇艺青春 偶像剧《恋与偶像》;
- 罗正:为网易手游《楚留香》角色代言;受邀参加2018上海时装周;
- 朱星杰:发布新单曲《失眠夜sleepless》,登陆QQ音乐巅峰人气周榜首位,获爱奇艺邀请担任《捉妖记2》上线推广;
- 范丞丞:春雨面膜代言人。

造星模式变迁:从经纪公司主推到互联网养成,用户成为造星主导;视 频平台造星产业链更趋完善



- ▶ 1.0时代造星依赖传统经纪公司操作,星探挖掘偶像进行包装后出道。因渠道受限,运营方式较少,受众只能被动接受;
- ▶ 2.0时代"卫视选秀"爆发,偶像通过"选"与"秀"积累人气,受众通过投票拥有一定的话语权,偶像运营方式逐渐多样化;
- 3.0时代互联网养成偶像的模式渐受欢迎,大众逐渐成造星主导,运营方式渐全,视频平台全产业链开发最大化偶像价值。







会、贴吧、生日会等







运营方式:音乐唱片、演唱会、综艺、影 广告代言、音乐打榜、投票、粉丝见 面会、生日会、贴吧、应援、社区、签 到、握手会、粉丝大会、众筹、直播、团 综等



造星3.0 互联网养成



造星2.0 卫视选秀



造星1.0 星探挖掘

- 通过选秀积累人气
- 经纪公司选择签约并系统运营

- 经纪公司挖掘潜力人才
- 并根据粉丝及市场需求进行专业 化、系统化的长期培养
- 经纪公司选送人才
- 视频平台提供展现机会 , 养成"模式受宠



- 星探发掘偶像
- 经纪公司进行系统包装出道





第三章 未来趋势篇

- 造星工业化
- ・ 造星高质化
- 造星云养成



未来趋势一:造星走向工业化,偶像价值产业链将获深度发展

- ▶ 随着国内练习生制度的不断普及和完善,偶像造星呈现出专业化、工业化趋势;
- 粉丝市场日趋成熟,粉丝经济开发链条将不断延长,专业化、精细化开发或成未来主要发展方向。







练习生制度逐渐完善



- SNH48、TFboys的相继走红以及爱奇艺纯网综艺《偶像练习生》的成功,促使国内越来越多经纪公司深挖偶像产业潜力,这也是偶像工业化流程的开端;
- 目前国内练习生制度存在诸多不完善,真正走向工业化仍需很长时间。

互联网环境助力偶像养成



- 纯网内容爆炸式发展,偶像 养成的渠道和方式越来越 多;
- 视频网站、直播平台、短视频平台等各类互联网主体对偶像的需求越来越大,催生其成偶像养成的重要主体。

粉丝经济成熟发展



- 用户追星付费意愿增强,为粉 丝经济发展营造良好环境;
- 社区、网站、粉丝群等方式逐 渐丰富,专业的应援公司、数 据维护公司有待更加深度和工 业化开发。



未来趋势二:偶像质量不断提升,养成周期与生命周期或随之延长

- 目前国内偶像培养时间短,质量相对低,导致生命周期短,活跃时间不长,更新频率太快;
- 偶像质量提升要求偶像前期培养周期拉长,在后续养成过程中对粉丝需求的开发和服务也将加强。

偶像质量提升:

随着国内练习生制度不断完善,练习生培养周期将延长,偶像整体艺能水平将获全面提升;

偶像出道后的养成周期也将延长,塑造优秀作品 等的硬实力将成其获高人气的主要影响因素。



偶像养成向感增加:

养成方式将拉近星粉距离;

星粉互动贯穿整个养成过程,偶像陪伴感不断深化。

偶像生命周期增长:

随着艺能与整体实力的增长,偶像的活跃周期也将延长。



未来趋势三:偶像云养成,视频平台将成为造星新阵地

- ▶ 互联网时代,受众尤其年轻用户使用习惯转移,网络视频成为电影、电视剧之外重要的造星媒介;
- 网络综艺、网剧、网大、直播、短视频等成年轻人关注偶像的主要网络视频形式;
- 视频平台既是传播信息的有效渠道,同时也是造星的有效主体,明星与视频网站之间互相导流、互相依存。





















泛娱乐大数据平台领航者 www.entgroup.com.cn



联系方式

研究总监:刘翠萍

Email: catherine@entgroup.cn

