

短视频时代戏剧与影视创作的叙事转向研究

王力

重庆师范大学, 重庆 401331

DOI: 10.61369/ETR.2026210017

摘 要 : 随着数字技术的不断发展, 短视频已逐步成为当下的主流视听媒介。在此背景下, 戏剧与影视创作的叙事逻辑也亟待进行创新与调整。以往传统的戏剧与影视作品具有相对较长体量的叙事时间, 伴随节奏舒缓、戏剧线完整等特征, 这在短视频时代下大众的视听习惯与审美趋向存在着明显的背离。对此, 如何立足短视频时代背景重新审视叙事转向及路径, 也成为当前戏剧与影视行业艺术创作亟待探索的本体问题。本文立足这一背景, 就短视频时代戏剧与影视艺术创作的叙事转向进行了分析, 旨在为相关人士提供一定的借鉴参考。

关 键 词 : 短视频; 戏剧与影视创作; 叙事转向

Research on Narrative Transformation of Drama, Film and Television Creation in Short Video Era

Wang Li

Chongqing Normal University, Chongqing 401331

Abstract : With the continuous development of digital technology, short videos have gradually become the mainstream audio-visual media nowadays. Against this backdrop, the narrative logic of drama, film and television creation is in urgent need of innovation and adjustment. Traditional drama, film and television works used to have a relatively long narrative duration, featured by a leisurely pace and complete dramatic plotlines, which are obviously inconsistent with the public's audio-visual habits and aesthetic trends in the short video era. In this context, how to re-examine the narrative turn and its development paths against the background of the short video era has become an essential issue demanding urgent exploration in the artistic creation of the drama, film and television industry. Based on this context, this paper analyzes the narrative turn of artistic creation in drama, film and television in the short video era, aiming to provide reference for relevant researchers and practitioners.

Keywords : short video; drama film and television creation; narrative transformation

这些年, 短视频以飞快的速度走进了人们的生活之中, 这并不仅仅推动了传统信息传播渠道的变革, 而且也重塑了大众的注意力与审美习惯。在此背景下, 传统的戏剧与影视创作叙事艺术也亟待进行转型与创新, 尤其是要注重贴合短视频时代下的大众视听习惯、审美趋向, 吸收短视频叙事逻辑的优点, 同时对戏剧与影视创作的叙事方式、风格进行调整, 从而探索短视频时代下的叙事转向路径, 打造兼具观赏性、思想性、传播性的优质作品, 有利于推动戏剧与影视行业在短视频时代实现高质量、可持续发展^[1]。

一、短视频时代戏剧与影视叙事环境变革

(一) 媒介变革——从横屏大屏到竖屏移动端

以往的戏剧影视作品大多依赖于传统院线、电视等媒介来进行传播, 横屏大屏是其重要的呈现载体, 同时能够展现出宏大的影视场面、复杂的影视镜头。而短视频的传播则主要以智能手机为主, 其弱化了影视环境布置, 将作品聚焦于人物角色之上, 视觉重心更加集中, 而这种媒介的变革也直接影响了戏剧与影视叙事风格^[2]。例如, 以往影视作品中的那种全景镜头、长镜头在短视频中极少出现, 而特写与近景镜头成为短视频的叙事镜头设计的主流景语, 这虽然弱化了环境对于作品叙事的影响力, 但也使

得其对于人物角色刻画更加细腻, 更容易激发受众的情感共鸣。同时, 在移动终端模式下, 受众的观看时间更加灵活, 选择性更多, 这种从“被动观看”到“主动碎片浏览”的转变也推动着戏剧与影视叙事时长的进一步压缩^[3]。

(二) 审美变革——从沉浸式观赏到快餐式消费

在以往的戏剧与影视传播模式下, 作品叙事节奏较为缓慢, 通过细腻的情感渲染和人物关系设计来展现其艺术内涵, 受众观看一部作品往往需要投入相当完整长度的时间。而在短视频时代下, 受众对于作品的审美习惯也发生了巨大转变, 那些节奏快、情节直白、冲突明显的作品热度大增。相较之下, 传统的叙事模式则显得枯燥冗长, 难以抓住受众的眼球^[4]。此外, 短视频时代下

大众审美也从以往的传统化逐步向着个性化、精细化以及多元化等方向转变，打破了传统影视同质化的大众叙事模式。

（三）商业变革——从内容主导到流量主导

以往内容是戏剧与影视的核心所在，因此传统的戏剧影视创作都会注重内容的情节完整性以及艺术专业性，其商业盈利也主要是依靠票房、播放量以及版权等传统收益渠道。而短视频作品则主要是依托算法机制来进行精准推荐，流量成为衡量其价值的关键标准^[5]。在这一逻辑下，作品创作将弱化艺术创作约束，优先考虑受众的心理需求，从而更好地吸引他们的注意力，获取流量。此外，短视频流量主导模式的商业盈利途径多样，包括直播带货、广告植入以及IP衍生等等，这些新型商业模式也推动着戏剧与影视创作向着轻量化、流量化方向转变。

二、短视频时代戏剧与影视创作叙事转向具体表现

短视频时代戏剧与影视创作叙事转向具体表现在四个方面：

第一，叙事结构的转向。短视频时代下，戏剧与影视创作叙事结构应当打破以往线性完整模式，贴合当前受众“碎片化”的视听习惯，聚焦于核心冲突点，通过非线性的叙事方式来构建叙事结构，用悬念以及反转来增强叙事性；第二，叙事节奏的转向。短视频时代下，“提速”成了戏剧与影视叙事节奏转向的关键词，这也要求作品应适当删除那些人物背景、环境等铺垫性内容，加快镜头切换频率与冲突镜头进场速度，让核心剧情进一步浓缩，从而让作品的叙事紧凑性大大提高；第三，叙事视角的转向。传统的戏剧与影视叙事视角相对宏大，而短视频时代下受众对于影视作品的叙事视角关注度开始下降，对此，应当推动叙事视角向微观个体化方向转变，以此来增强作品感染力；第四，叙事关系的转向。在短视频时代下，戏剧与影视叙事关系应当实现从“单向灌输”向“双向互动”方向转变，关注受众的网上评论与反馈，基于受众喜好来调整叙事内容，同时可引领受众参与到剧情演绎之中，使他们能够参与到叙事关系设计中来或者通过改编、翻拍以及二次创作等方式来激发受众在创作中的主体性，进一步丰富叙事维度，构建多元交互的叙事新生态^[6]。

三、短视频时代戏剧与影视叙事创作的转向路径

（一）深耕内容创作，平衡娱乐性与艺术性

对于戏剧与影视作品而言，内容作为其创作的核心所在，是其能否打动受众和立足于影视市场的根本。在短视频时代下，广大受众虽然有着碎片化的视听习惯，但是并非不在乎作品的艺术性，所以影视创作人员应当对内容创作进行创新与深耕，既要关注其艺术性，又要突出其娱乐性，重点在减少那些无效片段和不必要铺垫的同时，优化人物塑造，完善剧情逻辑，以此来创作出符合新时代受众观看需求的作品^[7]。首先，在影视人物塑造过程中，应当突破以往单一化、完美化以及脸谱化的局限，从现实生活中取材，塑造有血有肉的人物形象，以此来进一步激发受众内心的情感共鸣。其次，在剧情设计过程中，应当基于短视频时代

下受众的视听习惯，减少那些繁杂的剧情细节设计，依托非线性、碎片化的叙事方式来构建剧情框架。在此基础上，作品也要深挖现实中的真善美，聚焦于那些正向化的能量表达，尤其是在内容中融入一些人文关怀等方面的元素，保证内容的内涵性、思想性，以此来引发受众的深思，发挥影视作品的社会价值观引导功能，创造出兼具文化情感、思想精神、娱乐元素和艺术内涵的优质作品。

（二）强化原创能力，打造差异化叙事特色

原创是影视艺术创作与行业发展的核心动力。在短视频时代下，面对戏剧与影视作品同质化的问题，应当充分走好原创之路，打造差异化的作品叙事特色，以此来更好地提升作品的影响力，满足大众对于影视作品的创新需求^[8]。首先，在行业方面，应当提高对于影视作品原创的重视度，设立专项的原创扶持基金，鼓励戏剧与影视作品创作者深耕原创作品，突破当前逆袭翻盘等一些固定的创作套路，着眼于时代热点、民俗特色等领域，探索更具多元性的叙事题材。例如，可以从传统文化、地域文化角度出发，结合乡村振兴等一些时代性的主题，创作现实主义题材的优质作品，用影视作品促进传统文化传承，展现乡村振兴新风貌，营造积极向上的社会氛围。其次，在创作者方面，应当面向各个年龄段的受众，打造专属化、定制化的影视作品叙事内容。例如，针对青少年受众的成长需求，可以创作一些青春奋斗等方面的主题内容；针对老年受众的实际需求，创作传统情怀、温情叙事类的影视作品，以此来有效保障作品的适配性，提升受众的认可度。同时，要注重引入多视角、交互式、沉浸式等一些新的叙事手法，尤其是可以基于短视频作品的特点，来对镜头语言以及剪辑手法进行创新设计，不断凸显新时代下的影视作品艺术特色。例如，一些短剧创作可以采用多视角的叙事设计，从不同角色角度出发来展开剧情，以此来丰富叙事维度，为受众带来别样的观看体验，有效提升作品的影响力与辨识度。

（三）健全行业规范，优化商业运营模式

正所谓，无规矩不成方圆。戏剧与影视行业的发展离不开完善的行业规范。对此，行业应当加快构建现代化的治理体系，为短视频时代下的戏剧与影视行业发展提供保障。首先，从监管层面来看，相关部门要完善影视作品版权保护机制，健全相关审核流程，对那些抄袭侵权行为进行严厉处理，保障原创者的合法权益，推动行业高质量发展。同时，要完善戏剧与影视行业审核标准，细化相关内容审核条例，明确具体的判定标准，以此来保证作品的质量。在此基础上，要明确广告植入机制与规范，减少广告过度植入的情况，保证作品叙事完整性。其次，从平台层面来看，应当基于短视频时代下的作品传播特点，基于大数据算法的应用，打造“流量+质量”的新型推荐机制，向受众推送正能量、原创性的影视作品，满足他们个性化、多元化的影视作品观看需求^[9]。在此基础上，还应设置创作者入驻门槛，保证创作者的专业水平，并通过相应的培训计划来提升创作者的社会责任感和专业素养。再者，从行业层面来看，应当对影视作品商业运营模式加以优化，突破以往单一、生硬的广告植入模式，鼓励高质量影视作品创作下的IP变现，如推动影视作品相关文创产品创

作、直播互动等开展，以此来进一步挖掘戏剧与影视作品的艺术与商业价值，为本行业的可持续发展奠定坚实基础。

（四）推动媒介融合，实现新旧艺术共生

在短视频时代下，媒介融合已经成为时代大趋势。对此，戏剧与影视叙事转型也要注重媒介的融合运用，以此来实现新旧艺术共生目标，助力本行业高质量发展。首先，应当对经典影视以及传统戏剧等艺术资源进行深度挖掘，促进影视艺术的现代化转变。例如，创作者可以提取传统戏剧等文化元素，基于短视频的特点来进行改编设计，将那些经典的戏剧作品转化为现代化的短视频内容，在此基础上，优化镜头语言、创新核心剧情设计，搭配一些现代字幕、设计一些通俗的解说，从而创作出更具文化气息并且符合当代年轻受众审美习惯的作品，进一步增强作品的影响力、感染力。此外，还可以对戏剧与影视作品中的经典片段、经典人物等进行二创设计，打造基于短视频的衍生影视作品，如此一来不但能够唤醒老受众的艺术情怀，而且也能激发年轻受众

的观看兴趣，提高作品的关注度与影响力，可谓是一举多得。其次，可以将影视作品推广与短视频传播相结合，如通过短视频发布戏剧与影视作品预告、精彩桥段、幕后花絮等，从而以碎片化、激烈冲突的内容来激发受众观看兴趣；借助短视频直播的方式来展现经典戏剧作品，为受众提供灵活化、现代化的观看平台，让更多人接触传统戏剧，了解其中的文化内涵，激发他们的文化自豪感与传承意识。再者，可以依托 VR 等技术来构建现代化的虚拟舞台，为受众提供“沉浸式”的观看体验；借助人工智能技术来生成数字人，丰富影视人物呈现方式，进一步拓宽作品的创作边界，从而让传统影视艺术在短视频时代下焕发出勃勃生机^[10]。

总之，在短视频时代下，戏剧与影视创作也迎来了新的叙事转向契机。对此，我们应当坚守内容为王的创作理念，平衡商业价值与艺术价值，强化原创能力、健全行业规范、推动新旧艺术融合创新，为戏剧与影视行业的高质量、可持续发展贡献力量。

参考文献

[1] 廖传良. 短视频新闻的叙事逻辑与传播策略 [J]. 中国报业, 2025, (21): 150-151.
[2] 刘阳. 短视频赋能地方叙事创新的实践路径——以《嗨！岳阳》为例 [J]. 传媒, 2025, (20): 64-66.
[3] 高新懿. 影视多媒体视角下短视频与电影拍摄手法叙事逻辑对比研究 [J]. 大观 (论坛), 2025, (08): 72-74.
[4] 王雨欣. 乡村美食类短视频的叙事研究 [D]. 大连理工大学, 2025.
[5] 李子莹. 短视频时代下的影视叙事革新探究 [J]. 大观 (论坛), 2024, (09): 66-68.
[6] 刘海霞. 短视频平台网络微短剧叙事研究 [D]. 云南大学, 2023.
[7] 连鹏. 传统文化类短视频的影像叙事与传播路径 [J]. 三角洲, 2023, (08): 162-165.
[8] 陈卓. 短视频与传统影视作品的叙事策略比较与创新——以抖音为例 [J]. 西昌学院学报 (社会科学版), 2021, 33(04): 101-105.
[9] 张梦雨, 黄心渊. 融媒时代主流动画短视频的叙事策略研究 [J]. 现代传播 (中国传媒大学学报), 2021, 43(05): 79-84.
[10] 赵瑜. 叙事与沉浸: Bilibili“互动短视频”的交互类型与用户体验 [J]. 西南民族大学学报 (人文社会科学版), 2021, 42(02): 129-134.