

微影视的视听表达特征与创作观念研究

付晓昀 刘依萌

吉林动画学院, 吉林 长春 130000

摘要: 新媒体技术飞速发展下, 各类门户所推出的短视频业务飞速发展。微电影因其节奏紧凑、时长短而内容精悍成为受众网络主流消费形式之一。而微影视所呈现的快节奏视听环境冲击着我国电影制作与传播, 受众观影从电影到微电影的转变, 推动短视频行业的发展。基于此, 本文将分析微影视的视听表达特征, 深入研究微影视的创作观念, 提升微电影质量助力影视行业健康发展。

关键词: 微影视; 视听表达; 创作观念

DOI: 10.64649/yh.shfzykcx.issn3078-8994.202604018

0 引言

先进技术的发展推动媒介环境转型, 微影视作为融媒介重要组成部分, 其内容的丰富性和传播的灵活性迅速成为新兴影音行业关注的焦点。现阶段, 微影视得以广泛传播与发展, 主要是由于其创作的自发性, 表现的亲和性, 但微影视内容消遣性使得其传播与发展并无法担任主流话语表达。因此, 本文将研究微影视的视听表达特征与创作观念, 旨在推动微影视的健康可持续发展。

1 微影视的视听表达特征

1.1 创作传播具备高时效性

从微电影本身的创作传播特征来看, 高效灵活、满足当下热点, 是其区别于传统影视最突出的优势。传统影视项目普遍存在产业链冗长的问题, 不仅前期资金投入体量偏大, 整体资本运作流程繁琐复杂, 还要经过多轮层级审核与反复修改打磨, 从立项到最终上线往往要耗费极久的周期。与之形成鲜明对比, 微电影依托轻量化的创作架构, 能够快速完成剧本敲定、实景拍摄与后期剪辑, 上线新媒体平台的发布流程也十分简易, 真正实现短周期制作、高效率推送传播^[1]。

这种即时落地、快速分发的创作模式, 满足当下受众碎片化获取信息的阅读习惯, 贴合大众实时了解新鲜内容需求的同时, 还可以通过优质画面与情感表达带来沉浸式审美体验, 这也是微电影能够长期留存与与发展在新媒体赛道、收获广泛受众认可的关键支撑。在实际创作运营环节里, 团队为提升作品曝光度与平台播放数据, 往往会主动聚焦全网热议的现实民生话题、大众关注的社会现象进行内容深耕, 把鲜活的热点素材自然融入剧情架构与镜头表达之中。这样既能打造差异化的创作风格, 凸显专业内容创作的巧思, 又能快速抓住观众注

意力, 进一步放大作品的全网传播力度与出圈效果。值得强调的是, 一味跟风追逐短期热点并不可取, 行业创作者在依托时效性拓宽传播边界的同时, 更要树立长远创作思维, 兼顾内容深度与正向价值输出, 凭借优质内容实现对大众审美与价值观的良性引导。

1.2 竖屏视听形成全新创作风格

常规影视拍摄大多沿用 16:9 或是 4:3 的经典画幅比例, 创作构思更侧重横向画面的延伸拓展, 依靠大范围全景构图、横向移动镜头打造强烈的视觉冲击力。随着智能手机移动端观影成为主流趋势, 9:16 竖屏画幅逐渐成为微电影创作的主流选择, 这一变化也彻底重塑了传统影视固有的视听创作逻辑。在画面构图设计层面, 创作者不再单纯依赖横向推拉镜头营造震撼观感, 转而深耕纵向画面的层次搭建, 精细规划画面上、中、下三大视觉区间的内容排布, 让整体镜头画面更加紧凑饱满, 充分释放竖屏拍摄独有的视觉优势^[2]。

在镜头景别的筛选运用上, 宏大空旷的远景镜头、人数众多的群像戏份被大幅精简, 细腻刻画人物神态的特写、凸显情绪氛围的近景成为创作核心。创作团队依靠精细化的小景别镜头塑造人物形象、串联剧情脉络, 用细节画面强化内容感染力。与此同时, 音频搭配设计也迎来全方位革新: 以往影视中高频出现的直白人物对话逐步减少, 更多依靠肢体动作、细微场景细节传递核心剧情; 旁白叙事不再局限于单一客观视角, 语言表述更贴近日常交流语态, 拉近作品与普通观众之间的情感距离。配乐选择上, 气势磅礴、旋律厚重的交响乐逐步退出主流, 节奏轻快舒缓、曲风贴合生活化场景的轻音乐成为首选, 完美适配竖屏微电影轻量化、接地气的整体内容调性。

1.3 微电影核心凸显“微”特质

微电影区别于常规影视的核心亮点, 集中

围绕一个“微”字展开，用轻量化创作思维重新定义短片艺术的表达边界。从前期制作架构与团队配置来讲，微电影彻底摒弃传统影视超大主创团队、高额制作成本的创作模式，主打小规模主创阵容、低成本轻量化投入的落地形式。不同于院线电影分工细化、专人专岗的严苛标准，微电影创作过程中，团队岗位分工相对灵活变通，参与人员会全程跟进剧本打磨、实地取景拍摄、后期剪辑调色等全流程环节。全体主创协同配合，以精简的人力物力投入打磨优质作品，不仅能实现低成本高质感的创作效果，更能将整个团队的创作思路与艺术审美完整融入作品，让每一部短片都自带鲜明独特的个人创作风格^[3]。

聚焦剧本构思与创意设计层面，微电影的叙事视角更加贴合普通大众生活，摒弃宏大史诗叙事与复杂人物设定，始终聚焦平凡小人物的日常点滴与暖心故事。创作者依托简短精炼的剧情篇幅深耕情感内核，弱化冗余支线情节，把所有创作重心都放在人物情绪传递与内心表达之上。在整体故事框架搭建方面，大多选用单线直白叙事模式，或是灵活穿插时空交错的创意结构，删减所有无关紧要的多余情节，全程依靠成熟专业的视听镜头语言强化画面感染力，让短小精悍的故事，也能传递出饱满深刻的艺术内涵。

2 微影视的视听创作核心理念

2.1 选材立足日常，实现以小见大

传统院线电影与长篇剧集拥有充足的时长支撑完整叙事，常规单部电影成片时长基本维持在90至120分钟，单集电视剧的播出时长也能达到45至50分钟。充裕的时间跨度，能够支撑创作团队循序渐近铺展剧情脉络，细致打磨人物成长轨迹与情感变化，留给观众充足的时间理解故事背景、融入剧情氛围，深度读懂创作者想要传递的核心思想。反观微电影以及网络短视频类作品，整体播出时长被大幅压缩，多数精品微电影时长严格控制在三十分钟以内，日常刷到的剧情类短视频，时长更是仅有三五分钟。

受限于极短的播放时长，这类轻量化短片根本无法照搬传统影视完整的开端、发展、高潮、收尾全流程叙事框架，没办法慢慢铺垫剧情、引导观众代入情绪。这就要求创作者在内容构思阶段，极致精简剧情脉络，在有限时长内高密度输出核心信息，打造节奏紧凑、表达高效的叙事风格，让观众快速理清故事框架、读懂剧情内核，进而产生情感共鸣。基于这一创作逻辑，微影视选材必须坚持视角小巧、素材通俗、

剧情简单、人物精简的原则。策划选题时优先截取日常生活里小众却温暖的片段、具备普适共鸣的细节场景，不用刻意堆砌复杂背景，也无需完整交代所有前因后果。故事出场人物控制在少量核心角色范围内，时间跨度尽量缩短，人物关系保持简单清晰，从根源上降低观众理解门槛^[4]。

需要明确的是，微影视强调的“微”，首先体现在时长、制作周期、资金投入等外在形式层面，也是它能够快速适配融媒体传播环境的核心优势。但轻量化绝不等于内容缩水或是简单删减拼接，短小的篇幅同样可以承载深刻的思想内涵，反映深层的社会问题。创作者精准把控“精简”“微妙”的创作内核，就能依托生活化的小众素材，打造出以小见大、细节动人的优质作品。

2.2 叙事巧用留白，依托片段推进剧情

微影视的时长限制是创作过程中无法规避的因素，这一客观因素直接决定了其剧情设计必须遵循简洁直白的基本原则，全程避免构建过于繁琐的人物关系网络，同时杜绝设置错综复杂的支线剧情。在实际落地的创作环节中，应当优先采用碎片化留白的叙事思路，精准捕捉故事发展进程中最具代表性、最能凸显作品核心立意的高光瞬间与关键片段，直接删减那些无关紧要的前期背景铺垫、过程描述以及支线内容。在微影视创作领域，行业内普遍采用的“以点带面”创作手法，其核心逻辑就是围绕作品的核心亮点展开针对性表达，只保留剧情中最精华、信息承载量最高的关键情节，果断舍弃所有起到辅助作用但非必要的冗余画面与内容。这一创作逻辑，与体育赛事转播中的镜头捕捉逻辑有着异曲同工之妙。在体育赛事拍摄过程中，镜头并不会完整呈现运动员动作的全部流程，而是重点捕捉其腾空扣篮、凌空射门等最具冲击力的核心瞬间，仅仅通过短短几秒的经典画面，就能将整个动作的精髓之处与情感感染力完整传递给观众，无需逐一呈现动作的全程细节。

微影视所采用的这种截取关键片段、浓缩精华内容的叙事方式，不仅能够大幅压缩作品的无效播放时长，更能完整保留作品的核心立意与情感价值，有效保障观众在极短的时间内快速看懂剧情脉络，精准领会创作者的创作初心与表达意图。其中，留白叙事并非简单的内容删减，而是一种有目的、有技巧的创作手法。通过合理的留白，能够为观众预留充足的想象空间，引导观众主动参与到故事的解读与补充中，让观众在观看过程中形成自身的理解与感悟，进而增强作品的感染力与传播力。同时，

根据片段推进剧情的方式,倒逼创作者对内容进行深度筛选与提纯,每一个镜头、每一句台词都围绕核心主题展开,有效提升作品的信息密度与艺术质感,让微影视在有限的时长内,实现叙事效果的最大化,真正发挥其短小精悍、直击人心的独特优势。

2.3 影像聚焦核心,弱化冗余修饰

现如今观众观看微影视,大多依靠手机、平板等便携移动设备,传统影院大屏、电视荧幕的沉浸式观影场景越来越少见。小型观影屏幕本身画面尺寸有限,部分细节清晰度会受到压缩,再加上日常观影多处于嘈杂、碎片化的生活化环境,观众很容易被外界因素分散注意力,画面亮度、色彩质感也会受环境影响大打折扣。

基于这一实际观影现状,微影视的画面创作必须坚持简洁直观、主体突出的核心原则。相较于院线电影可以依靠超大荧幕呈现多层复杂构图、丰富细节信息,留给观众慢慢挖掘解读的空间,移动端短片必须在有限屏幕内精准传递核心信息。创作时尽量简化画面元素,剔除多余杂乱的无效细节,让观众第一眼就能抓住画面重点。拍摄环节优先多用中近景与特写镜头,精准刻画人物神态与关键细节,远景、全景镜头只用作简单场景交代,且画面内容务必精简利落。同时尽量减少复杂景深镜头的运用,避免前后景多层对比造成信息杂乱,用直白凝练的镜头语言牢牢抓住观众注意力,完美适配碎片化的移动端观影需求^[5]。

2.4 声画协同赋能,强化听觉表达

画面与声音是视听艺术缺一不可的两大核心载体,二者的信息传递逻辑与表达优势各有不同。音效依托现实原生质感传递直观信息,观众依靠日常生活经验就能快速读懂画面背后的细节;人声对白与旁白属于抽象文字符号,

擅长解读深层观点、梳理剧情脉络,清晰传递跨时空的抽象内涵;音乐则兼具具象渲染与抽象抒情的双重作用,既能烘托画面氛围,又能暗藏文化立意与情感深度。

传统影视创作向来侧重画面主导叙事,依靠丰富镜头画面完成大部分内容表达;而微影视受小屏幕、低清晰度的局限,画面叙事能力被大幅削弱,声音便成为补足内容、深化情感的关键抓手。目前行业内主要形成两种成熟的声音创作思路:第一种偏向轻量化处理,适当弱化对白与实景音效,全程搭配舒缓背景音乐,依靠字幕辅助传递剧情,适合公共场合播放,避免声音打扰他人;第二种侧重强化听觉叙事价值,充分发挥人声、音效与配乐的协同作用,用声音串联整体剧情,画面只作为辅助补充,降低观众对屏幕画面的依赖,方便大家在日常琐事中同步观影。两种创作模式灵活适配不同传播场景,让声画搭配更贴合当下融媒体时代的观影习惯。

3 结束语

综上所述,从整个影视行业发展来看,微电影依旧拥有极为广阔的成长空间与创新潜力。持续丰富多元化的故事创作方向、深化前沿媒介技术与短片创作的融合应用、平衡商业传播价值与艺术创作初心,是支撑整个微影视行业长久稳健发展的重要内容。对于一线内容创作者来说,不仅要看重作品上线后的流量热度与传播效益,还要深耕微电影独有的艺术形态与专属视听风格。依托全新的创作视角解读短片艺术,用心打磨每一处镜头细节与情感表达,才能持续挖掘轻量化影视创作的独特魅力,推动整个行业朝着更优质、更多元、更有深度的方向稳步前行。

参考文献:

- [1] 刘启艳,陈麟,熊洪林,等.基于影视思维的微课制作实践——以剪映App制作“DNA复制的过程”为例[J].科学咨询,2024,(22):115-118.
- [2] 王潇.数字影视特效在非遗微电影后期制作中的应用分析[J].电影研究,2024,(10):159-161.
- [3] 蒋梅梅.基于“岗课赛证”融通的地方高校微影视制作类课程教学改革与实践探索[J].广西民族师范学院学报,2024,41(01):118-123.
- [4] 李杜若,何志武.影像呈现·融合传播·共情表达——央视2023年春晚会影视节目评析[J].声屏世界,2023,(17):27-30.
- [5] 李凯旋.跨文化传播:“微时代”主流影视作品的价值引领研究[J].西部广播电视,2023,44(14):149-151.

作者简介:付晓昀(1990.03—),女,汉,黑龙江省,硕士研究生,讲师,研究方向:视听创作与文化传播。

刘依萌(1986.06—),女,汉,吉林省,硕士研究生,讲师,研究方向:视听创作与文化传播。