

网络言情短剧的艺术设计研究

张如燕

华南师范大学 广东广州

【摘要】近年来，网络微短剧以其精微的艺术设计迅猛发展，言情类题材在微短剧赛道始终保持着高流量与热度。文章从符号学视角出发，结合框架理论探讨网络言情微短剧在叙事结构、主题人物塑造和情节演绎上的艺术设计元素。研究发现，网络言情微短剧通过打破传统框架，创造出具有反差感和理想性的角色，以及采用高度凝练和直接的叙事策略，快速吸引观众的注意力，并满足其即时情感需求。同时，微短剧的叙事空间设计展现了流动性和开放性，为情节和人物的复杂性提供了多变的环境。

【关键词】网络言情短剧；艺术设计；框架理论；叙事空间

【收稿日期】2024 年 11 月 13 日

【出刊日期】2024 年 12 月 20 日

【DOI】10.12208/j.ssr.20240090

Research on the artistic design of network romance short play

Ruyan Zhang

South China Normal University, Guangzhou, Guangdong

【Abstract】In recent years, the network micro short play with its subtle art design has developed rapidly, and the romance theme has always maintained a high flow and heat in the micro short play circuit. From the perspective of semiotics, combining with the frame theory, this paper discusses the artistic design elements in the narrative structure, theme character shaping and plot interpretation of the network romance mini-drama. The study found that by breaking the traditional framework, the network romance miniseries created characters with a sense of contrast and ideal, and adopted a highly condensed and direct narrative strategy, which quickly attracted the audience's attention and satisfied their immediate emotional needs. At the same time, the narrative space design of the short play shows fluidity and openness, providing a changeable environment for the complexity of the plot and characters.

【Keywords】Network romance short play; Art design; Frame theory; Narrative space

1 引言

1.1 研究背景

网络微短剧一般指在网络平台播放的篇幅简短的剧集，类似国外的“迷你剧”^[1]。自 2020 网络微短剧元年以来，网络微短剧的数量和质量都在迅猛发展。据《中国网络视听发展研究报告（2024）》显示，2023 年共上线重点网络微短剧 384 部，较 2022 年（172 部）增加一倍多，经常观看微短剧的用户占比已达 39.9%，仅次于观看网络传统影视剧的用户^[2]。微短剧正在成为精品创作的传播阵地，其中言情类题材经久不衰，在网络微短剧中依旧占据着高流量与关注度，如腾讯平台出品的《虚颜》、《念念无明》、《风月变》言情三部曲，全网收获千万播放量。

区别于传统言情文学和影视剧，网络言情微短剧以独特的“女性赋能”艺术设计的转型迅速满足了现代人快节奏生活中的即时情感需求。

1.2 研究目的

随着互联网平台的不断涌现和移动设备的普及，网络言情短剧的制作变得更加便捷，其受众基础也在不断扩大。尽管网络言情短剧产业发展迅猛，但对其艺术设计的研究相对较少，尤其是从叙事结构、主题人物和情节设置等角度的深入探讨。因此，本研究旨通过分析网络言情短剧的艺术设计元素，探讨其如何通过这些设计吸引观众。

2 文献综述

网络微短剧作为一种新兴的网络文艺形式，能

够在短周期内实现高流量的获取,离不开叙事策略的精心设计。首先从题材的选定来看,网络短剧大多数脱胎于小说IP,然而网络短剧相比于网络小说和影视剧来说,有着更加复杂的题材类型。由于创作者矩阵的多元化,网络短剧剧集的类型概念正在被弱化,各种叙事元素混杂互渗^[3];其次从叙事模式来看,网络微短剧呈现出类型化和模式化的趋势^[4];从叙事方式上来看,网络短剧结合了新媒体的互动特性,在文本层面就表现出很强的互文性,叙事层面结合视听呈现出沉浸式的强体验感^[5]。而且网络短剧通常采用“上帝视角”^[6],全知全能的视角展示剧中人物错综复杂的关系和内心情感;再次,从主题人物的角度窥视,网络短剧往往通过生产反常规的鲜明角色和世界观,让用户迅速抓住主角人物的特征以^[7],《传闻中的陈芊芊》中男卑女尊的世界观架构就迅速吸引了大量观众;最后从情节设置来看,网络短剧打破传统电视剧集开方式的讲述方式,采用闭合回环的“电影式”剧情结构,满足了当代消费者碎片化的阅读习惯^[8]。文章以符号学视角来解构网络短剧的叙事结构,并结合热门短剧案例来探究短剧如何通过各种叙事元素的组合来构建意义。

3 艺术设计分析

3.1 主题人物

网络短剧的人物塑造往往打破了人们既有的框架认知,制造出反差感和理想性极强的角色以快速抓取用户的注意力。基于框架理论,人们在处理信息时会依赖特定的框架,对于网络短剧的主题人物分析主要涉及人们对于角色和情境的预设认知和期望与人们自身的理想性。

网络言情微短剧往往会让人们想到“甜宠”、“逆袭”、“虐恋”等相关的标签。例如一些微短剧会塑造出“草根英雄”、“霸道总裁”、“诸天神魔”等人物形象,这种“平凡与伟大”相对应的角色塑造当然符合人们的角色预期,即与观众心中对浪漫爱情的框架相吻合。因此,网络言情短剧也仍然延续了言情影视作品或文学作品的人物塑造基调。

然而网络言情微短剧也在尝试打破传统的框架,通过反差感的角色来重塑观众的认知。其中一种塑造方式是“含蓄呈现”,通过委曲的剧集来一步步让观众对角色改观。这些角色从一开始并不符合观众的预期,如恶毒的主角、善良的配角,但随着剧情的

发展,他们展现出来的复杂性和深度逐渐改变了观众的认知。另一种塑造方式是“直白呈现”,鲜明地塑造角色的反差。微短剧通常采用上帝视角全方位展示人物错综复杂的关系和情感体验,使得观众从一开始就能够理解主角人物的设定并且代入。这种叙事策略让角色能更加直接地呈现给观众,从而增强观众的体验感和沉浸感。后者的角色塑造方式正渐渐影响并更新人们对于言情微短剧角色的认知框架,我们在抖音平台上看到的《冷王独宠,替嫁毒妃倾天下》、《病娇反派攻略计划》等,就能马上运用后者的认知框架如“恶毒女配逆袭”、“重生手撕渣男”、“清醒大女主”来理解人物角色,也正成为言情微短剧人物塑造的常态。简单来说,人们从先入为主的“灰姑娘与王子”、“小白兔与霸道总裁”框架更新为“女王与王子”、“黑莲花与忠诚护卫”。不难发现,人物角色的塑造转变大多发生在男女性角色身份地位设定上,既有互换的反差,也有相等的转变。当然人物角色的塑造与网络言情短语受众女性向的趋势脱离不开。比如《我在冷宫忙种田》讲述了女人穿越成冷宫弃妃却摆烂种田的故事,符合女性向“女人要独立搞事业”的价值取向、《小亭台》中主角程汐年重生得知自己前世被利用致死的真相后,决心虐渣男,心中始终秉承“不再任人宰割”的清醒信念契合女性主导自己话语权的观念。随着分众化和碎片化阅读时代的演进,人物性格的直接呈现贴合了碎片化阅读习惯,而爽文人物角色的设定正渐渐取代传统言情人物塑造的认知框架。

3.2 情节演绎

网络言情短剧因其时长的硬性限制,采纳了一种高度凝练且直接的叙事策略,旨在迅速捕获观众的注意力并即时地满足其情感需求。首先短剧通过线性且连贯的情节推进,确保故事在极短的时间内得以充分展开并达到高潮,如《病娇反派攻略计划》第一集在短短的两分钟内就交代完了故事的主要脉络——女主穿越进入了自己撰写的小说并被系统要求攻略与主角交恶的小说人物。在吸引了观众兴趣之后,再补充相应的故事背景和情节。其次在网络言情微短剧往往采用“普遍接触”与重复记忆机制,如“重生逆袭”、“重生复仇”、“穿越系统”等情节元素直接关联到观众内心深处对于爱情及自我实现的渴望。这实际上是网络微短剧利用当下火热话

题和价值取向的重复来让观众迅速接受剧集。值得反思的是,这种固定的、重复的情节模式也显露出同质化严重的弊端,人们追求新奇意义的意愿始终火热,然而意义的更新对于低成本短剧来说具有一定的挑战性,在许多短剧下的留言有观众认为,自己出于“演员颜值”、“演员演绎”而忽略了剧情雷同。此时演员的演绎可以被视为一种剧情传达和情感意义的载体。在这样的符号系统中,演员的表演成为连接剧本和观众的桥梁,他们不仅是媒介关联物,还可以通过将演绎的可视化角色形象转换为对象关联物。观众通过演员的表演来解释和理解角色,这一过程涉及解释关联物,即观众对角色的个人理解和情感投入。尽管网络言情微短剧在情节设置上可能存在同质化的问题,但演员的符号功能和叙事的互动性为这些剧集增添了新的魅力。

网络言情微短剧的叙事互动性也是其情节设置的一个重要方面。观众可以通过评论、弹幕等方式参与到剧情的讨论和创作中。这种互动性不仅增强了观众的参与感,也为剧集的情节发展提供了反馈,有时甚至能够影响剧情的走向。

3.3 环境空间

网络言情微短剧的叙事空间具有流动性和开放性,这使得情节与人物能够在多变的环境中展现其复杂性。从叙事的虚拟空间来看,微短剧《双世萌妻》则通过“时空融合”元素,创造了一半古代一半现代的空间奇观,这种多维叙事空间的设计允许不同时间维度的对话成为可能,从而模糊了现实和幻想的边界。这种设计不仅体现了创作者对多维空间的无限畅想,也为观众提供了一种超越现实的观看体验。从叙事的物理空间来看,微短剧《浮生之异想世界》则通过简单的舞台式布景,配合单光源和冷色调,营造出一种极具舞台气质的叙事空间。从叙事的象征空间来看,《清醒梦》单元中,叙事空间随访谈者陈述的内容移步换景,跨越季节和地域,使得观众难以分辨主人公身处的是现实空间还是想象空间。最后从叙事的互动空间来看,微短剧借助新媒体平台,建立“以我为中心”的叙事空间,实现了场景化的叙事,为观众提供参与剧情的机会。这种互动性不仅增强了观众的参与感,也为剧集的情节和人物提供了更大的表现空间。例如《重生之我在霸总短剧里当保姆》中霸总的选角和系列剧情的开

展就是通过评论区的观众不断反馈而敲定的,这种互动性使得网络言情微短剧成为一个开放的、动态的符号系统。

4 案例分析

《病娇反派攻略计划》是一部结合了穿越、系统、意识自我觉醒、病娇疯批主角等元素的网络言情微短剧。剧中的男主角郑锋饰演的角色是一个病娇反派,这种人设在国产长剧中较为少见,能够为观众带来新鲜感并更新观众对人物的认知框架。女主角芝月则是一位小说家,穿越进自己的小说中,用不同的身份与男主角互动,或是男主角的后母,或是男主角的侍女等,这种设定增加了剧情的复杂性和吸引力。因为小说家穿越到自己小说的设定,观众能够自然地代入“芝月”的身份与男主角进行互动。此外,男主角的初始设定是非常态的“女强男弱”,符合女性向强的取向。

在情节演绎上,《病娇反派攻略计划》改编自同名小说,在小说主线剧情不变的情况下,情节设置高度凝练且直接。例如,剧中女主角穿越进入自己所写的小说,侍女与后母的角色在一个剧集内迅速切换,从“侍女救赎文学”变成了“小妈文学”。尽管情节快速,但被小说原著粉被吐槽稀碎,是出于演员的符合演绎才被吸引。演员在剧中的表现风格独具魅力,既能展现出天真无邪的少年形象,又能切换到心机深沉的反派角色,使得角色立体且有血有肉。剧中的“重生逆袭”、“穿越系统”等情节元素直接关联到观众对爱情及自我实现的渴望。

在环境空间的设计上,《病娇反派攻略计划》剧中的情感空间通过物理空间的设计得到了有效地构建。主角在不同的叙事空间中体验爱情、困惑和冲突等情感,这些空间成为情感体验的载体。例如,主角与病娇反派的互动场景,通常伴随着紧张的背景音乐和压抑的空间布局,这种设计增强了观众对主角情感状态的共鸣,使得情感空间的构建更加立体和深刻。最为突出的是剧中的时空融合元素,创造了一半古代一半现代的空间奇观,模糊了现实和幻想的边界,为观众提供了超越现实的观看体验。

5 讨论与结语

网络言情微短剧作为数字时代的产物,其艺术设计在叙事互动空间方面的探索和实践,已经证明了其在迎合现代观众审美和消费习惯方面的巨大潜

力。通过灵活的创作机制、便捷的传播途径、高效的互动体验模式、多元化的商业融合,以及创新的互动形式,它反映出数字时代影视生产对用户主体性的重视,暗含数字时代媒介行业发展的运行逻辑。网络微短剧不仅为观众提供了丰富多样的娱乐内容,也为内容创作者开辟了新的艺术表达和商业变现的途径。

网络言情微短剧作为一种新兴的艺术形式,其在叙事互动空间方面的创新已经引起了广泛的关注和讨论。随着更多优秀作品的涌现和行业生态的不断完善,我们有理由相信,网络微短剧将成为网络文艺领域中一颗冉冉升起的新星,为观众带来更多惊喜和变化。

参考文献

- [1] 王晓红,涂凌波,中外优秀电视节目案例解析[M].北京:中国传媒大学出版社,2017:209.
- [2] 江苏网信网.2024 中国网络视听发展研究报告(2024)[EB/OL].(2024-03-29)[2024-05-27].<https://kdocs.cn/l/cvVGESnIjhH9?f=201>
- [3] 祝明.竖屏网络剧的叙事风格、传播导向、媒介特性与审

美证成[J].当代电视,2022,(11):84-91.

- [4] 蒋淑媛,王珏.时间压缩与空间折叠:网络微短剧的叙事嬗变和伦理审视[1].中国电视,2022(05):67-72.
- [5] 吴岸杨.界限消弭下的参与体验:网络微短剧的审美趋向[中国文艺评论,2022(01):104-113.
- [6] 快手平台网络微短剧的传播机制及优化策略研究[D].山东师范大学,2023.
- [7] 田家璇.从《执笔》管窥精品化网络微短剧的制作策略与传播研究[J].视听,2024,(10):56-59.
- [8] 董晓帆.浅析欧美“迷你剧”创作的新趋势[J].大众文艺,2015(11):164.

版权声明: ©2024 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS