

技术赋能下微纪录片的故事化创作技巧与策略研究

姚莹

(西安培华学院 陕西西安 710125)

摘要:随着移动互联网与短视频平台兴起,微纪录片成热门内容形式,技术革新贯穿创作全程,为故事化表达带来机遇与挑战。探究技术赋能下微纪录片故事化创作技巧与策略,为创作者提供新思路,推动微纪录片故事化创作发展与创新,提升作品吸引力和感染力。本文主要探索技术赋能背景下微纪录片的故事化创作,研究虚拟现实、人工智能、大数据等新技术如何为微纪录片的故事化表达提供新思路与方法,总结出具有针对性的故事化创作技巧与策略,推动微纪录片在故事化创作领域的发展与创新。

关键词:技术赋能;微纪录片;故事化创作;创作技巧;创作策略

前言

随着移动互联网的普及和短视频平台的兴起,微纪录片以其短小精悍、主题鲜明、传播迅速等特点,成为观众喜爱的内容形式之一^[1]。在信息爆炸的时代,如何吸引观众的注意力并引发情感共鸣,成为微纪录片创作的关键。故事化创作能够赋予微纪录片更强的吸引力和感染力,而技术的不断发展为微纪录片的故事化创作带来了新的机遇与挑战。从拍摄设备的革新到后期制作技术的升级,再到传播方式的改变,技术贯穿微纪录片创作的全过程,为其故事化表达提供了更多可能。因此,深入研究技术赋能下微纪录片的故事化创作技巧与策略,具有一定的理论价值与实践意义。

一、微纪录片故事化创作的现状与问题

(一)微纪录片故事化创作的现状

目前,微纪录片在故事化创作方面已经取得了一定的成果。越来越多的创作者开始注重故事的构建,通过选取独特的人物和事件,运用情节设置、悬念营造等手法,增强微纪录片的故事性。在主题选择上,涵盖了社会民生、文化传承、自然环境等多个领域,以小见大,展现社会百态和人性光辉。同时,随着短视频平台的发展,微纪录片的传播渠道更加多元化,创作者能够更容易地触达观众,部分优秀的微纪录片通过网络传播获得了广泛的关注和好评。

(二)微纪录片故事化创作存在的问题

尽管微纪录片在故事化创作上有一定进展,但仍存在一些问题。首先,部分微纪录片过于追求形式上的创新,而忽视了故事内容的深度和真实性,导致作品空洞无物,无法引发观众的情感共鸣。其次,在叙事结构上,存在模式化、单一化的现象,难以给观众带来新鲜感。此外,由于微纪录片时长较短,如何在有限的时间内完整地讲述一个精彩的故事,对创作者的叙事能力提出了更高的要求,而目前部分创作者在叙事节奏的把控和故事线索的梳理上还存在不足。

二、技术赋能对微纪录片故事化创作的影响

(一)拍摄技术革新对故事化创作的影响

1.无人机拍摄技术

无人机拍摄技术打破了传统拍摄的空间限制,能够从高空俯瞰,获取宏大的全景画面和独特的视角。在微纪录片中,利用无人机拍摄可以展现壮丽的自然风光、城市风貌等,为故事营造出宏大的背景氛围。例如,在讲述自然生态保护的微纪录片中,无人机航拍的广袤森林、连绵山脉等画面,不仅能让观众直观感受到大自然的壮美,还能为后续故事中人类与自然的互动、生态保护的重要性等内容奠定情感基础。

2.微型摄像机和运动相机

微型摄像机和运动相机的出现,使得拍摄更加灵活便捷。它们可以深入到传统摄像机难以到达的狭小空间,记录下真实、生动的细节。在拍摄人物故事类微纪录片时,将微型摄像机隐藏在合适的位置,能够捕捉到人物最自然、最真实的状态和表

情,增强故事的真实性和感染力。运动相机则适合拍摄极限运动、冒险探索等题材的微纪录片,其防抖和高清拍摄功能,能清晰记录下运动过程中的精彩瞬间,为故事增添紧张刺激的氛围。

(二)后期制作技术对故事化创作的影响

1.剪辑技术

先进的剪辑软件和技术为微纪录片的故事化创作提供了更多可能性。非线性剪辑技术让创作者可以更加自由地调整故事的叙事顺序和节奏。通过交叉剪辑、蒙太奇等手法,将不同时空的画面组合在一起,制造悬念、对比和冲突,增强故事的戏剧性。在讲述一个创业故事的微纪录片中,通过交叉剪辑创业者在创业初期的艰难困境和成功后的喜悦场景,形成强烈的对比,突出创业过程的艰辛与不易,更好地吸引观众的注意力。

2.特效合成技术

特效合成技术能够将现实与虚拟相结合,创造出奇幻的视觉效果。在一些历史文化类、科幻类微纪录片中,特效合成技术可以还原历史场景、展现未来世界,丰富故事的内容和表现力。比如,在讲述古代文明的微纪录片中,利用特效合成技术重现古代建筑、战争场景等,让观众仿佛穿越时空,身临其境感受历史故事,增强故事的吸引力和代入感。

(三)传播技术对故事化创作的影响

1.社交媒体平台

社交媒体平台的兴起改变了微纪录片的传播模式。创作者可以通过微博、微信、抖音等平台,直接与观众进行互动交流。观众的评论、点赞和分享能够为创作者提供反馈,帮助创作者了解观众的喜好和需求,从而在后续的故事化创作中进行调整和优化。同时,社交媒体平台的裂变式传播特点,能够让优秀的微纪录片在短时间内获得大量关注,扩大作品的影响力。

2.短视频平台算法推荐

短视频平台的算法推荐机制,能够根据用户的浏览历史、兴趣偏好等,精准推送微纪录片。这要求创作者在故事化创作时,更加注重作品的个性化和特色化,以满足不同用户群体的需求^[2]。针对年轻用户群体,创作具有时尚、潮流元素的微纪录片故事;针对文化爱好者,推出深度解读文化内涵的微纪录片作品,提高作品在算法推荐中的竞争力。

三、技术赋能下微纪录片故事化创作技巧

(一)创新叙事结构

1.多线叙事

利用数字技术的优势,在微纪录片中采用多线叙事结构。通过多条故事线索并行发展,展现不同人物或事件之间的关联和冲突。例如,在反映城市生活的微纪录片中,可以同时讲述上班族、创业者、艺术家等不同群体的故事,通过交叉剪辑和线索的交织,展现城市生活的多样性和复杂性。多线叙事能够丰富故事内容,满足观众对多元信息的需求,同时也增加了故事的悬念和吸引力。

2.互动叙事

借助虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,实现微纪录片的互动叙事。观众可以通过佩戴VR设备或使用手机AR功能,自主选择观看视角和故事发展方向,成为故事的参与者。例如,在一部关于历史遗迹探索的微纪录片中,观众可以通过VR设备“走进”遗迹,自由选择探索的路线,触发不同的故事剧情,增强观众的参与感和沉浸感。

(二)强化视听语言

1.音效与配乐的精准确运用

利用先进的音频处理技术,为微纪录片创作量身定制音效和配乐。根据故事的情节发展和情感氛围,选择合适的音乐和音效,增强故事的感染力。在紧张刺激的情节中,使用节奏紧凑、激昂的音乐和音效;在温馨感人的场景中,搭配舒缓、柔和的音乐。比如,在讲述野生动物生存的微纪录片中,通过逼真的动物叫声、风声、雨声等音效,营造出自然、真实的环境氛围,让观众仿佛置身其中。

2.画面构图与色彩的精心设计

运用数字图像处理技术,对微纪录片的画面构图和色彩进行精心设计。通过独特的构图方式,突出故事的重点和主题。例如,采用对称构图展现稳定、和谐的氛围;使用对角线构图增加画面的动感和张力。在色彩方面,根据故事的情感基调选择合适的色调。如在表现悲伤情感的故事中,运用冷色调;在展现欢乐场景时,使用暖色调。通过色彩变化,传递情感信息,引发观众的情感共鸣。

(三)挖掘故事深度

1.大数据分析助力主题选择

利用大数据技术分析观众的兴趣点和热点话题,挖掘具有社会价值和观众关注度的主题。通过对社交媒体、新闻资讯等平台的数据收集和分析,了解当前社会大众关注的焦点问题,如环境保护、教育公平、老龄化等。创作者可以围绕这些主题,深入挖掘背后的故事,创作具有深度和现实意义的微纪录片。比如,通过大数据发现观众对传统文化传承的关注度较高,创作者可以以此为题材,讲述传统手艺人坚守技艺、传承文化的故事,引发观众对传统文化保护的思考。

2.人工智能辅助内容创作

人工智能技术可以辅助创作者进行故事素材的整理和分析。通过自然语言处理技术,对大量的文字资料、采访记录等进行快速筛选和分析,提取有价值的信息和故事线索。同时,人工智能还可以根据已有的故事模板和创作规律,为创作者提供故事框架和情节发展建议,帮助创作者拓展思路,挖掘故事的深度和内涵。

四、技术赋能下微纪录片故事化创作策略

(一)以用户为中心的创作策略

1.精准定位目标用户

利用大数据和用户画像技术,对微纪录片的的目标用户进行精准定位^[3]。分析用户的年龄、性别、地域、兴趣爱好等信息,了解用户的需求和喜好。针对青少年用户群体,创作具有趣味性、教育性的微纪录片,如科普知识、励志成长等题材;针对中老年用户群体,推出关注健康养生、历史文化等内容的微纪录片。通过精准定位目标用户,创作符合用户需求的故事内容,提高用户的观看体验和满意度。

2.注重用户互动与反馈

在微纪录片的创作和传播过程中,注重与用户的互动和反馈。通过社交媒体平台、视频弹幕等方式,收集用户的意见和建议。创作者可以根据用户的反馈,对故事内容进行调整和优化,增加用户感兴趣的情节和元素。同时,还可以开展用户参与式创作活动,邀请用户提供故事素材、参与故事创作,增强

用户的参与感和归属感,提高微纪录片的传播效果。

(二)跨平台整合传播策略

1.不同平台内容适配

根据不同传播平台的特点和用户需求,对微纪录片的内容进行适配。在短视频平台,将微纪录片剪辑成片段,突出精彩情节和亮点,吸引用户点击观看;在社交媒体平台,制作图文、海报等宣传资料,搭配简短的文字介绍,引导用户分享和传播;在专业视频网站,上传完整的微纪录片作品,并提供详细的背景资料和创作花絮,满足用户深入了解的需求。通过对内容的适配,提高微纪录片在不同平台的传播效果。

2.多平台联动推广

利用多个平台进行联动推广,形成传播合力^[4]。在微纪录片发布前,通过社交媒体平台进行预热宣传,发布预告片、海报等,吸引用户的关注;在发布时,同时在多个平台上线,并开展互动活动,如抽奖、话题讨论等,提高作品的曝光度;发布后,收集用户的反馈和评论,进行二次传播和话题发酵。

(三)品牌化发展策略

1.打造特色品牌形象

通过持续的故事化创作,打造微纪录片的特色品牌形象。在选题、叙事风格、视听语言等方面形成独特的风格和特点,让观众能够快速识别和记住。比如,某系列微纪录片以“记录普通人的非凡故事”为主题,采用温暖、细腻的叙事风格,搭配唯美的画面和感人的音乐,形成了独特的品牌形象,在观众中获得了较高的知名度和美誉度。

2.拓展品牌产业链

在打造品牌形象的基础上,拓展微纪录片的品牌产业链。可以将微纪录片的内容进行衍生开发,如出版图书、制作周边产品、开展线下活动等^[5]。通过品牌产业链的拓展,实现品牌价值的最大化,同时也为微纪录片的创作提供更多的资金支持和发展空间。比如,制作一部关于自然生态的微纪录片,可以出版相关的科普图书,制作生态保护主题的周边产品,举办生态摄影展等活动,进一步扩大品牌的影响力。

结论

总而言之,技术赋能为微纪录片的故事化创作带来了新的机遇和挑战。通过拍摄技术、后期制作技术和传播技术的革新,微纪录片在叙事结构、视听语言、故事深度等方面有了更多的创作技巧和可能性。同时,以用户为中心的创作策略、跨平台整合传播策略和品牌化发展策略,为微纪录片的故事化创作提供了有效的发展路径。在未来的创作中,创作者应充分利用技术优势,不断探索创新,提高微纪录片的故事化创作水平,创作出更多优秀的作品,满足观众日益增长的精神文化需求,推动微纪录片行业的繁荣发展。

参考文献:

- [1]林建丽.主题微视频创作在社会实践中的应用探析[J].新闻研究导刊,2024,15(3):85-88.
- [2]周本红,邱天.自媒体短视频“讲好中国故事”的现实镜像与优化路径[J].中国出版,2023(6):43-47.
- [3]张倩.新媒体背景下微纪录片的传播策略探析[D].重庆邮电大学,2021.
- [4]张铮,谭婷婷.联动枢纽:治理视域下社区党组织的角色分析[J].西安交通大学学报:社会科学版,2023,43(1):30-37.
- [5]王晴.元宇宙视域下虚拟数字人研究[J].艺术科技,2023,36(4):135-137.

基金项目:

陕西省哲学社会科学专项,项目名称:智媒场域下陕西残联群体地方性影视文化服务供给研究,项目编号:2023HZ1717