社会科学与教育 2026年第10期
ISSN: 3079-4420

非遗题材微短剧的叙事策略与艺术表达研究

王敏静
西安翻译学院，陕西西安，中国

【摘要】微短剧以体量轻小、节奏紧凑、触达高效为特征，已成为网络视听领域增长最快的形态之一，非遗题材的引入则使其在娱乐属性之外承载起文化传承的价值期待。文章以非遗题材微短剧为研究对象，梳理其发展语境与类型特征，从以小见大的微观叙事、古今对话的时空架构、传承人形象的重塑与情感认同的唤起四个层面剖析其叙事策略，并从视觉转译、声音叙事、美学融合与跨媒介延伸四个维度考察其艺术表达；针对叙事浅表化、题材同质化与商业逻辑挤压等现实问题，提出深化文化内涵、推进精品化生产与完善协同创作机制的改进路径，以期为非遗的影像化传承与微短剧的内容升级提供参考。

【关键词】非物质文化遗产；微短剧；叙事策略；艺术表达；影像传播
【基金项目】2025 年陕西省艺术基金项目：陕西省非物质文化遗产在微短剧中的创造性转化与提升策略研究阶段性研究成果（编号：SYH2025028)

1.引言

近年来，微短剧凭借单集体量小、观看门槛低、适配移动场景的优势迅速崛起，用户规模持续扩大，成为网络视听内容生态中最具活力的板块。与此同时，非物质文化遗产的保护与传播正面临传承人老龄化、受众断层、传播渠道单一等现实约束，亟需借助新媒介形式走近年轻受众。当微短剧的流量优势与非遗的文化厚度相遇，一批以传统技艺、传统戏剧、民俗节庆为题材的作品相继涌现：《逃出大英博物馆》以文物拟人的方式唤起公众对流失文物的关注，蹿红出圈；《我的归途有风》将地方饮食技艺织入返乡叙事，带动了取景地的文旅热度。此前，泉州簪花围因短视频走红带动蟳埔村旅游，潮汕英歌舞借短视频平台刷新大众认知，已经预示了短视频形态对非遗传播的巨大势能，微短剧则在这一势能之上，将碎片化的展示推进为有情节、有人物的完整叙事。非遗题材微短剧由此成为观察传统文化当代传播的一个重要窗口。既有研究多聚焦微短剧的产业逻辑或非遗传播的宏观路径，对二者结合后具体如何叙事、如何表达尚缺乏细致的文本考察。基于此，本文立足作品文本，系统分析非遗题材微短剧的叙事策略与艺术表达，并反思其存在的问题与改进方向，以期为相关创作与研究者提供镜鉴。

2.发展语境与类型特征

2.1 政策、平台与技术合力下的发展语境

非遗题材微短剧的兴起并非偶然，而是政策引导、平台助推与技术演进共同作用的结果。政策层面，国家广电总局 2024 年启动"跟着微短剧去旅行"创作计划，明确鼓励以微短剧呈现文旅资源与地方文化，各地随之推出扶持清单，非遗作为地域文化的代表性内容被纳入选题视野。平台层面，抖音、快手、芒果 TV 等相继开设传统文化与非遗专区，通过流量倾斜、分账扶持与创作训练营等方式降低创作门槛，使中小团队也能参与非遗题材生产。技术层面，竖屏拍摄设备的普及与后期制作流程的简化，使拍摄成本大幅下降；算法推荐机制则依据用户兴趣实现精准分发，让小众的非遗内容得以触达潜在的兴趣人群。三股力量叠加，为非遗题材微短剧从零散尝试走向规模生产提供了条件。截至 2024 年中，主流平台传统文化类微短剧的供给量与播放量均呈明显上升态势，非遗题材已从个别爆款带动的话题现象，逐步沉淀为具有稳定受众预期的内容品类。

2.2 微体量、快节奏与竖屏化的类型特征

与传统电视剧和长视频不同，微短剧单集时长通常在十分钟以内，多数非遗题材作品甚至压缩至三至五分钟。这一体量决定了其叙事必须高度凝练：开场数十秒内即抛出冲突或悬念，情节推进以场景跳接代替铺陈，单集围绕一个戏剧动作展开。节奏上，微短剧普遍采用"强钩子"策略，在集末设置反转或悬念以拉动追更。媒介形态上，竖屏画幅重塑了取景与构图习惯，人物面部特写与中近景占比明显提高，背景信息被大幅裁

切，非遗元素往往需要以道具、服饰、手部动作等局部特写的方式进入画面。这些特征既是约束，也构成了非遗题材微短剧区别于纪录片、综艺等既有非遗影像形态的独特语汇。换言之，微短剧不必像纪录片那样承担完整的知识陈述，也不必像综艺节目那样依赖明星体验，它以剧作法处理非遗题材，让文化信息依附于人物与冲突流动，这正是其介入非遗传播的结构性优势。

3.非遗题材微短剧的叙事策略

3.1 以小见大：日常生活切口中的非遗呈现

非遗门类庞杂、技艺体系精深，若以全景式介绍切入，十分钟内难以讲清，也容易流于说教。成功的作品大多选取一个具体而微小的生活切口：一碗需要三十道工序的地方小吃、一位老匠人面临失传的独门手艺、一场筹备中的民俗庙会。日常化切口降低了认知门槛，观众无需具备非遗知识即可进入剧情，技艺细节则作为情节推进的节点自然带出。以小见大的另一层含义在于以个体命运折射技艺存续：剧中人物面对的销路困境、师承断裂、成本压力，正是无数真实非遗项目处境的缩影。个体故事与技艺命运相互印证，使抽象的"传承"获得可感的叙事载体。这种策略暗合叙事学上的"微观叙事"传统——宏大的文化命题经由具体人、具体事、具体物得以落地，观众跟随人物解决一个又一个具体难题，在不知不觉中接受了关于工序、行规与匠作伦理的知识。与直接讲授相比，这种嵌入情节的知识传递更难被年轻观众抵触，也更容易转化为搜索、打卡等后续行为。

3.2 古今对话：双线结构与穿越框架的运用

为在有限时长内容纳尽可能多的文化信息，不少作品采用双线或穿越结构。一种做法是设置古今两条时间线，古代线呈现技艺的历史渊源与匠人精神，现代线讲述传承困境与价值重估，两条线索经由某件器物或某种技艺勾连，最终汇合于文化认同的达成。另一种做法是穿越框架，让现代人经由偶然际遇进入历史情境，亲历技艺诞生的过程，再携所得回应现实难题。穿越框架的吸引力在于"亲历"所带来的知识在场感：观众与主人公一同学艺、一同犯错、一同顿悟，技艺习得的过程被完整地戏剧化，这正是传统介绍性影像难以做到的。此类结构的长处在于将"非遗为何重要"的论证转化为可看的戏剧冲突，历史与现实互相注释；其风险则在于套路化，穿越设定一旦滥用，历史便沦为空洞布景。因此，优秀的作品往往让古代线承担具体的文化信息量，而非仅提供奇观。同时，双线结构天然携带对比修辞：同一门技艺在两个时代的境遇差异，本身就是对"传承之难"与"传承之贵"最有力的说明，无需借人物之口反复申说。

3.3 人物书写：传承人形象的重塑与代际和解

非遗叙事中的人物塑造经历了一个转变过程。早期的传播文本习惯将传承人塑造成悲情的坚守者，强调清贫与孤独，无形中拉远了与年轻受众的距离。当下题材微短剧则更倾向于塑造有现代生活质感的人物：返乡青年借助短剧直播为家族技艺打开销路，叛逆学徒在与师父的冲突中理解手艺分量，非遗传承人的子女在都市职业与家族责任之间摇摆抉择。人物有了职业焦虑、婚恋烦恼与代际摩擦，非遗不再是悬置的文化符号，而成为其生活选择的一部分。人物功能的设置也相应发生了变化，非遗技艺由背景说明转为人物行动的驱动力——主角学艺不是因为祖训强压，而是因为在技艺中找到了解决现实问题的路径，动机的现代化让人物行为更可信，也让技艺价值在剧情逻辑内部得到证明。代际关系是其中的核心书写对象，师父与徒弟、父辈与子辈由误解走向理解的过程，恰与"传承"的主题形成同构，两代人在技艺之外的和解往往构成作品最动人的段落。这种处理也暗含传播意图：当年轻观众在人物身上看到自己的犹疑与选择时，非遗便不再是"上一辈的事"，而成为可供当代人想象并参与的生活方式。

3.4 情感唤起：乡愁记忆与文化认同的建构

非遗题材微短剧的情感策略大体沿两个方向展开。其一是乡愁唤起，作品多以返乡为叙事起点，把非遗置于故乡风物的坐标系中，灶台上的味道、节庆里的锣鼓、外婆手中的针线，均承载着观众对童年的记忆，观看行为由此转化为情感回访。其二是文化认同的建构，通过呈现技艺背后的处世哲学与工匠精神，引导观众从"觉得好看"走向"觉得珍贵"。《逃出大英博物馆》的广泛共鸣表明，当文物拟人化的"归家"叙事与民族记忆相遇时，能够激发远超娱乐层面的情感能量。值得注意的是，情感唤起须以真实细节为地基，若细节失真、情感注水，观众会迅速识破并反噬作品口碑。此外，社交平台的弹幕、评论区为这类情感提供了即时宣泄与

二次扩散的场域，"看哭了""想去学"一类高频反馈又会反哺算法推荐，使情感共鸣转化为实际的传播增量，这也是非遗题材区别于一般爽感型微短剧的传播特质。

4.非遗题材微短剧的艺术表达

4.1 视觉转译：竖屏画幅中的非遗符号呈现

竖屏画幅对非遗影像提出了转译要求。横屏纪录片惯用的全景展示在竖屏中难以奏效，创作者转而依靠特写与微距镜头捕捉工艺细节：拉坯时指尖的弧线、缂丝机上往复的梭子、糖画艺人腕间的抖动，局部特写既适配小屏观看，又放大了手工技艺的精微之美。色彩设计上，作品普遍提取非遗项目本身的视觉基因，蓝印花布的靛青、漆器的朱红、皮影的镂空透光，转化为贯穿全剧的色调系统，使非遗美学渗入每一帧画面。部分作品还借鉴国潮插画与传统纹样的构图法则，在片头、转场中植入项目专属的视觉母题，强化了作品的辨识度。更进一步的尝试是将非遗视觉体系与剧情情绪相勾连：技艺的枯荣对应人物处境的起伏，器物的成毁对应情感的聚散，视觉符号由装饰层面进入隐喻层面，作品的文化表达随之为之一深。

4.2 声音叙事：方言、乐音与工艺声响的运用

声音是非遗氛围的重要营造者。方言的使用最为直接，人物对白中的乡音不仅标记了地域身份，也传递着难以翻译的生活质感；部分作品甚至让方言承担喜剧功能，在轻松段落中拉近与观众的距离。器乐与曲艺元素的化用同样常见，作品或将地方戏曲唱腔融入配乐，或以传统乐器重新编配主题旋律，使听觉层面的非遗先于视觉抵达观众。工艺原声的保留尤见用心：凿刻的闷响、织机的节奏、窑火的噼啪，这些被纪录片称为"劳动的声音"的元素，在微短剧中既是环境音效，也是叙事信息，提示着手工劳作的在场。三者叠加，构建起立体的听觉文化空间。对非母语地区的观众而言，方言与器乐所传递的地域信息甚至先于画面成立——尚未看清场景，乡音已先声夺人，这种"未及见、先有声"的沉浸体验，恰是小屏观看着重听觉伴随的使用情境所独有的优势。

4.3 美学融合：纪实质感与国潮审美的互渗

非遗题材微短剧在美学上呈现纪实与写意交融的双重面向。纪实的一面体现为对真实技艺流程的完整呈现，多数剧组会邀请非遗传承人担任指导，甚至出镜参演，手部特写、工序展示均按真实规范拍摄，赋予作品人类学式的可信度。写意的一面则来自国潮审美的加持，写意化的空镜、意象化的转场、传统美学的留白，为叙事注入古典韵味。两种质感的交替出现，使作品在"记录技艺之真"与"传达文化之美"之间取得平衡。当然，融合的尺度需要拿捏，过度滤镜化的画面会侵蚀纪实根基，全然纪实又会削弱短剧的戏剧魅力，成功作品的经验在于戏剧段落写意、技艺段落纪实，让两种质感各司其职。事实上，这种双重质感恰好对应着观众的双重期待——既想看到真实的手艺，又想获得愉悦的观剧体验，二者本就未必矛盾，关键在于创作者是否清楚每一个段落的任务是纪实还是抒情。

4.4 跨媒介延伸：从单一文本到联动传播

非遗题材微短剧的艺术表达并未止步于剧作本身。向上，部分作品与长纪录片、综艺形成内容矩阵，短剧负责情感触达，长内容负责深度阐释；向旁，短剧与直播带货联动，剧中出现的非遗产品在剧集热播期同步上架，完成从"看见"到"拥有"的转化；向外，短剧与文旅场景结合，取景地借助剧情热度开发体验线路，实现"跟着微短剧去旅行"的落地。这种跨媒介的文本网络，使单部微短剧成为非遗传播链条上的一个节点，其艺术表达也因此带上了媒介融合时代的复合特征——剧作既是独立作品，也是更大传播系统中的入口。对创作者而言，这意味着叙事设计需要预留接口：一件值得带走的器物、一处值得抵达的场景、一门值得体验的手艺，都是短剧向直播、电商与文旅延伸的自然触点。

5.现实困境与提升路径

5.1 叙事浅表、同质竞争与商业逻辑的挤压

繁荣背后，隐忧同样明显。其一，叙事浅表化，部分作品对非遗的呈现停留在符号挪用层面，服饰、道具贴上非遗标签即算完成表达，技艺背后的知识体系与精神内涵少有触及，观众看完记住了冲突却记不住技艺。深层问题在于创作流程的错位：许多剧本先行、文化后补，非遗只是选题阶段的流量标签，而非叙事阶段的内生要素，作品的情感高潮落在戏剧反转上，文化表达则退居片尾字幕。其二，题材与结构的同质化，穿越、返乡、逆风翻盘的模板被反复复制，当多部作品共享同一套情节骨架时，非遗本身反而沦为可替换的布景。其三，商业逻辑的挤压，微短剧以投流换播放的盈利模式偏好

强冲突、快反转，留给文化表达的篇幅十分有限，一些作品为迎合算法在剧情中加入悬浮情节，损伤了非遗叙事应有的质感。更值得警惕的是，投流逻辑会逆向塑造选题——制作者先问什么题材容易爆，再问什么非遗适合拍，文化与流量的主从关系就此颠倒，长此以往，题材池将被少数几种"上镜"的非遗项目占满，而大量不具视觉奇观性却同样珍贵的项目被排除在镜头之外。

5.2 深耕内涵、精品生产与协同机制的改进路径

改进可从三个方向推进。内容上，深耕文化内涵，创作者应在剧本阶段开展扎实的田野功课，与传承人深度访谈，把技艺的工序细节、行规禁忌、师承故事转化为戏剧资源，让冲突从技艺内部生长出来，而非外部强加。生产上，推进精品化，随着监管趋严与观众审美提升，粗放投流的边际效益正在递减，以更高制作水准换取品牌沉淀将成为更可持续的策略，主管部门的内容扶持资金亦可向非遗题材倾斜。机制上，完善协同创作，推动平台、制作机构、非遗保护机构与传承人建立常态合作，由传承人参与剧本把关与技艺指导，既保证文化表达的准确性，也让传承人共享传播收益，形成创作端与传承端的双向滋养。人才培养同样不可或缺，高校影视专业可与地方非遗保护中心共建实训项目，让学生在真实题材中习得"文化转译"的能力，为这一题材储备既懂影像又懂非遗的创作队伍。

6.结语

非遗题材微短剧以微体量承载厚文化，用轻叙事撬动重传承，在叙事上以小见大、古今对话、重塑传承人形象、唤起情感认同，在艺术上完成了非遗符号的竖屏转译、声音营造与美学融合，并通过跨媒介联动延展了传播半径。它尚且年轻，存在浅表与同质的毛病，却也展示了传统文化融入日常视听生活的切实可能。当越来越多的创作者愿意俯身向技艺深处开掘，微短剧这一最时新的媒介形态，或将成为最古老的文化记忆最妥帖的安放之所。就这一意义而言，非遗题材微短剧的价值不只在传播非遗，也在为微短剧自身寻找超越流量逻辑的内容支点——文化的厚度，恰是这一形态走出同质化竞争最可依靠的资源。

参考文献

[1]国家广播电视总局办公厅.关于开展"跟着微短剧去旅行"创作工作的通知[Z].2024.
[2]中国网络视听节目服务协会.中国网络视听发展研究报告(2024)[R].北京,2024.
[3]周逵.微短剧的叙事特征与产业发展路径研究[J].现代传播,2024,46(5):101-108.
[4]彭侃.微短剧：网络视听的新赛道与新变局[J].当代电视,2024(2):45-52.
[5]季芳芳.数字媒介环境下非物质文化遗产的传播转型[J].文化遗产,2023(4):22-30.
[6]张舸.竖屏微短剧的视听语言特征分析[J].中国电视,2024(3):66-72.
[7]刘娜,梁潇.媒介环境学视域下短视频的文化传承功能研究[J].现代传播,2023,45(8):119-126.
[8]郑晓君.微短剧"微"叙事的美学可能与文化逻辑[J].中国文艺评论,2024(6):54-63.
[9]李林.非遗影像化传播中的符号建构与受众认同[J].民族艺术研究,2023,36(6):88-96.
[10]陈晓伟.传统文化题材网络剧的青年化表达[J].当代传播,2024(1):78-82.