

■ 微观察

第三届杭州·微短剧大会上,从业者共话精品化——

“口碑驱动型”微短剧正在崛起

□本报记者 齐雅文

2025年,微短剧呈现出“量质齐升、多维突破”的发展态势。不仅屡次刷新播放纪录,迈入观看量突破10亿、热度值破亿的“双破亿时代”,更涌现出《家里家外》《盛夏芬德拉》《一品布衣》等以品质实现“破圈”传播的口碑之作,微短剧正展现出前所未有的能量。

面对这样的发展态势,影视行业是否该对微短剧进行价值重估?微短剧自身又该如何找准坐标、明确方向?在近日举办的第三届杭州·微短剧大会上,多位业内人士齐聚一堂,共同探讨微短剧如何更好迈向精品化进阶之路。

赛道转向以品质为核心

今年,随着《家里家外》《盛夏芬德拉》《一品布衣》等优质微短剧的播出,观众看到了属于微短剧的独特质感。听花岛总制片人赵优秀观察到,2025年,微短剧行业提及最多的词就是“精品化”。市面上的微短剧水平相比去年有了大幅提升,无论是剧本的扎实程度,还是制作的精细程度,都有了明显改观。他透露,听花岛目前也正处在从“流量导向”到“口碑导向”的过渡期,2025年大量口碑剧的爆火,说明“口碑驱动型”微短剧要崛起了。

在赵优秀看来,为了创作出更多的精品微短剧,适应观众的审美迭代,“内容生活化”是精品化的关键路径,“观众好口碑”是微短剧发酵的加速器,更是未来微短剧的一个重要竞争力。

在生活化方面,赵优秀认为,创作者应该从3个方面入手,即在内容上实现从“情绪宣泄”到“情感共鸣”的转变;在人物塑造上实现从“标签化”到“立体化”的转变;在服化道和表演上实现从“悬浮感”到“真实感”的转变。

在口碑方面,赵优秀观察到,今年下半年,观众口碑对作品的影响力愈发明显。他举例道,《一品布衣》在拍难戏份时,摄影指导每次要扛着机器跑几百米,连续跑十几次,就为了拍好男主角一个回眸的眼神;《回到70年代霸

道婆婆带我飞》中,演员不仅真实跑去芦苇荡,还专门学习种地和插秧技能。这些接地气的创作态度,就是口碑发酵的开始。

《朱雀堂》实现民俗、悬疑、时代、人性的巧妙融合;《鹦鹉》将视角投向少见的国安领域;《昭世录》作为长剧《九重紫》的衍生短剧,实现了“长剧世界观”与“短剧轻叙事”的融合创新……腾讯视频在横屏剧和竖屏剧方面,都有不少的代表作品。它们的共同点,都是朝着精品化方向进行创作。腾讯视频影视内容制作部银河工作室负责人曹睿说:“我们正共同迎来一个属于创作者的好时代,行业的浪潮正涌向以品质为核心的价值赛道,用户期待在碎片化的时间里收获打动人心、引发共鸣的优质内容。”

微短剧精品化需要好内容和好创意,而好内容、好创意也需要一套健全的体系来支撑其生根发芽。曹睿介绍,腾讯视频从激励保障体系、创作陪伴机制和开放技术工具3个角度为合作伙伴构建了一个稳定、透明且充满机遇的创作环境。

男女频边界正逐渐模糊

当前,观众和行业喜欢将剧集分为男频和女频两种类型,认为两种类型视角不同,面向的观众群体不同,在创作上也有所不同。但是,格物致

知文化创始人、导演汪帅并不觉得二者之间有那么“泾渭分明”。“我拍戏的时候脑子里面不曾有过男频、女频等所谓概念,作为创作者,不管哪种题材类型,都应该坚持情感细腻的表达以及细致的拍摄。男频要当女频拍,女频要当男频拍,文戏要武拍,武戏要文拍。”

汪帅以自己执导的作品《一品布衣》为例谈道,该剧从传统意义上来讲,属于男频作品,剧中的女主角蒋采薇是一个“工具人”,剧情基本不涉及她和男主角的情感线。但是他在执导过程中,对两人的7次分别仍然进行了着重处理,塑造出两人情感的变化,呈现出完整的爱情故事,因此收获了不少女性观众。《冒姓琅琊》也一样,通过给女主角加戏、将男主角和女主角的结局进行交叉处理等手段,使得观众产生了“意难平”之感,在女性和男性观众中都取得了很好的观看效果。

海鱼星空总导演慎始也认为,作为导演,没必要刻意区分所谓的男频和女频,最重要的还是剧的质量。在数据分析和市场表现上或许有男频和女频之分,但是拍摄上不需要区分这些东西,太过纠结这些可能会影响创作。

“在医生眼里,患者是不分男女的。在好的导演眼里,剧也是不分男女频的。”容量短剧副总裁、总编辑胡朝清打了一个生动的比喻。

广西山海星辰文化传媒有限公司编

剧杨达观察到,以往的男频作品大多倾向于对宏大世界观的想象,女频作品则注重对现实所衍生出来的情感颗粒度的把控。但从前年开始,男女频作品之间的分界线似乎没有那么清晰了,大家正在借鉴彼此的优势,共同推进微短剧的精品化进程。

用技术承接每一个好创意

“要实现微短剧精品化,创作者首先要对微短剧受众有信心,要相信他们的包容感和欣赏能力远超市场想象。”汪帅相信,唯有如此,创作者才敢大胆尝试、完成创新,丰富市场的品类,升级观众的审美。

杨达认为,目前微短剧市场的一大优势在于,它总能对品质剧或创新剧给予最真实的正向反馈。没有剧能够随随便便成功,爆款作品或多或少都带有某种层面上的创新,这种机制正鼓励创作者尽可能避开题材的同质化地带,主动创新。

精品内容的创新过程中离不开技术的加持。汪帅认为,技术应该服务于创作,他以刚刚拍摄完的《一品布衣2》为例谈道,《一品布衣2》的拍摄应用了大量的AI技术,主演群演都有对应的建模。“200多人的群演往那儿一站,什么都看不见,需要使用AI技术进行战争场面和人的模型植入。想要在微短剧中呈现这样规模和体量的内容时,是离不开技术的。”

曹睿表示,技术的介入不是替代创意,而是为了承接和放大每一个好创意,如AI技术评估剧本,提供数据化参考;生成式AI可在制作阶段显著降低成本;后期阶段引入皮肤电、眼动仪等生物数据检测,为后期工作提供科学的情绪参考。

好有本首席执行官郑安迪总结道,微短剧的精品化是一项系统工程,其标准需要由产业和观众共同定义,既需要产业链上每个环节的共同努力,也依赖市场的检验和观众的精心解读。在此背景下,AI技术带来的技术平权或许将重塑精品化的创作路径,降低生产各环节的不可控风险,为精品化注入全新的可能。

■ 剧有戏

《国色芳华》《锦绣芳华》

挖掘女性叙事的深度与力量

□何天平

今年年初,以唐朝为背景的剧集《国色芳华》播出。该剧讲述了商户之女何惟芳摆脱利益婚姻束缚后,凭借精湛的牡丹培育技艺,与投资人蒋长扬携手创业,最终重获新生的励志故事,随即引发广泛的追剧热潮。时隔半年,《锦绣芳华》作为续篇亮相,再续“芳华”篇章。从寒假到暑假,这两部以牡丹为媒、展现女性逆境绽放的古装传奇剧,给国剧市场留下了深刻印象。

评价《国色芳华》与《锦绣芳华》,可以从美学、历史感、传统文化创新表达以及文旅融合突破等诸多维度展开。在这其中,对于女性叙事的深度开拓则构成了两部作品在价值表达上最为突出的一抹亮色。

呼应现实的女性群像

在创作价值层面,《国色芳华》与《锦绣芳华》共同描摹出一幅生动而深刻的女性群像,这正是其创作超越题材类型、贴近现实主义表达的一次有益尝试。剧中塑造了10余位身份、性格、命运各异的女性形象,她们都在时代洪流面前作出了自己的选择。有人为追求自由不惜付出生命的代价,有人在国困中搏出属于自己的高光时刻,也有人从绝望的废墟里涅槃重生,这些遥远却滚烫的人生轨迹,恰恰映照出我们今天所呼唤的女性勇气和力量。

难得的是,作品没有将女性形象的塑造静态化、孤立化。无论是《国色芳华》中女性从依附到独立的觉醒历程,还是《锦绣芳华》中女性在个人发展与社会 responsibility 之间的清醒抉择,该剧着力勾勒出一种“彼此成就”的情感格局与“安民报国”的事业境界。以牡丹为媒,剧中那句“牡丹可以是毒药,也可以是解药”一语双关,最终凝聚出一份兼具艺术感染力和思想厚度的创作表达。

书写女性,实际上也是在书写一个时代里人的境遇与追求。即便是在虚化历史的叙事场景中,这种书写依然能激荡起实实在在的现实主义回响。

个体生命的持续追问

在文化价值层面,《国色芳华》与《锦绣芳华》共同勾勒出的女性成长弧光具有强烈的启发性。如果说《国色芳华》里的何惟芳出身山野、不畏权贵,凭借骨子里的坚韧与智慧一步步达成所愿,那么《锦绣芳华》里的何惟芳就是浴火重生,在权力阴影下看清商人身份的真实轮廓,逐渐懂得真正的“商道”在于怎样用“资本的筋骨”撑起世道的公平。

女性力量的真正彰显,不仅仅是一种顺理成章的观念觉醒和一蹴而就的力量加身,而更应当体现为,在直面复杂的社会历史进程时,女性如何由复杂的成长心路,逐步锚定并确认自身在社会历史进程中的关键位置。《国色芳华》《锦绣芳华》深入践行了“落地古装+艺术加工”的创作理念,致力于呈现一种兼具历史性、时代感与主体性的女性意识,进而形成了富有层次的价值挖掘。

我们能够清晰看到两部作品中有力的女性成长轨迹。《国色芳华》聚焦于女性如何从被规训的“国色”中寻找自我,《锦绣芳华》则进一步探讨女性如何在锚定自身社会价值的同时去成就他人。剧中的爱情与权谋叙事,并非叙事终点,而是作为叩问女性身处特定社会结构中的位置的叙事手段。其不仅揭示了女性在传统社会中的困境,也通过人物的挣扎与突破,传递出对个体生命意义的持续追问。

社会价值的深刻探讨

在社会价值层面,《国色芳华》与《锦绣芳华》的女性叙事,同样做到了如本剧导演丁稔光所言的“守得住传统、接得住当下”,让作品创造出更大程度的当代映照。两部作品试图更进一步探讨的,是女性与社会的连接关系。

剧中的主线叙事围绕女性如何通过经商实现“安民报国”的理想,这背后蕴藏了两重社会价值:其一,作品艺术化地回应并挑战了历史上“轻商贱利”的传统观念,重置了我们对传统社会商业角色的理解,并且是从女性群体的独特视角出发加以映照,更加深了这份叙事的社会历史深度;其二,作品也为当代观众,尤其是女性观众,提供了一种具有参照意义的价值范式,也即,个体如何通过创造性的社会经济活动,实现个人价值与社会公共价值的统一。

在女性意识日益凸显、个体不断寻求社会角色突破的当下,这样的叙事无疑具备着强烈的现实镜像意义。它尝试告诉我们,无论身处怎样的环境,个体始终都可以通过发展的自我觉醒与实践努力,主动嵌入社会发展脉络,成为推动社会观念演进的行动者,进而从中完成从“小我”到“大我”的价值升华。

活跃于今年荧屏中的“芳华”叙事,不仅是一个好看的故事,更是一份有厚度、有延展性的文化表达。其以古装剧为外壳,内核却始终关注女性的价值追求实现与精神世界建构,极大地丰富了国产剧的女性叙事维度。(作者为中国人民大学新闻学院副教授)

《瓦氏夫人:杀倭令》

家国情怀点亮方寸屏幕

□本报记者 杨曼

近日,由广西壮族自治区广播电视局、中共百色市委宣传部、百色市融媒体中心与广西山海星辰文化传媒有限公司联合出品的微短剧《瓦氏夫人:杀倭令》,自上线以来收获高播放量与广泛好评,其以扎实的内容品质与深刻的文化表达,为微短剧赛道注入一股新力量。

该剧以明代壮族女英雄瓦氏夫人抗倭事迹为主线,融合历史真实、女性成长与民族情怀,成功打破了微短剧长期以来“情节夸张、人设单一”的创作窠臼,实现了从“流量生意”到“文化精品”的跨越。

历史为基:取材明代抗倭事件

当前微短剧内容更多地聚焦在爱情题材方面,而《瓦氏夫人:杀倭令》用一场“以小博大”的叙事实验,证明了历史题材赛道的可行性。它并非简单地

集不到3分钟的体量,如何能装下家国天下、军事谋略?《瓦氏夫人:杀倭令》的回答是:于方寸之间,显万千气象。

该剧的叙事艺术在于精练与巧思,以微短剧形态承载了宏大叙事格局。它成功地将家国大义、军事谋略、内部斗争熔于一炉,且毫不拖沓。这证明了微短剧并非不能驾驭复杂叙事,关键在于如何“提纯”——将最精华的戏剧冲突和情感高点浓缩呈现,彻底打开了该类只擅长讲述小情小爱的格局。

人物为魂:构建女性成长图谱

在完成了宏观架构与叙事提纯后,打动人心最终依然要依靠丰满的人物形象。《瓦氏夫人:杀倭令》的另一大突破,在于它成功地塑造了多个立体的女

性英雄群像,这让宏大的家国情怀不再是空洞的口号,而是变成了可感可知、与每个人息息相关的具体行动。

该剧通过瓦氏夫人与孙女岑琅的“双女主”设定,构建了一幅跨越年龄与阅历的女性成长图谱,深刻诠释了“保家卫国不分男女”的主题,为历史叙事注入了强烈的现代女性视角。其中,初代女英雄瓦氏夫人,拥有政治家与统帅的格局与担当。她不再是历史书中扁平化的英雄符号,而是一位深谋远虑的政治家和沉稳果决的军事统帅。她展现的是历经岁月沉淀后的女性智慧、政治远见与磅礴力量。次代女英雄岑琅,诠释了年轻一代觉醒、反抗与成长的力量。“世上女子能做的事情太少,但我不甘心。”岑琅的这句心声,代表了无数被时代束缚的年轻灵魂对命运自主权的激烈抗争。这一老一少,一个代表根基与传承,一个代表希望与未来,共同谱写了一曲壮丽的女性史诗。

同时,《瓦氏夫人:杀倭令》并未止步于个人成长或家族荣耀,它超越了地域与族群的局限,将故事提升至整个中华民族命运共同体的高度。这种家国情怀,因其真实的历史基底和人物动机而显得尤为真挚。在民族团结、文化自信的时代背景下,具有强大而深远的时代感召力。

文化为韵:百色山水贯穿其中

在传播方面,《瓦氏夫人:杀倭令》完成了一次对广西壮族文化的深度挖掘与时尚表达,实现文化价值与产业价值的双向赋能。

在这里,民族文化元素不再是生硬的“展览”,而是有机地融入了剧情的肌理,成为叙事本身。从承载着壮族女

子智慧与情感、图案丰富多彩的壮族织锦,到独具风情、熠熠生辉的壮族银饰;从剧组遍访壮地,寻得的“壮拳”“壮弩”等传统武术的凌厉展现,到佷兵(注:壮族古代士兵称谓)战士演示阵法时的恢宏场景——这些极具特色的民族文化符号,不再是静态的“背景板”,而是随着人物的命运起伏自然呈现。

在文化表达的基础上,该剧完成了一次“影视+文旅”的生动实践,为地方文旅融合提供了新范本。作为广西广播电视局及百色市重点扶持的本土项目,全剧全程在广西凌云浩坤湖、靖西鹅泉等实地取景。剧中,百色的山水不再是沉默的背景,而是成为了有灵魂的叙事者:凌云浩坤湖碧波如镜,喀斯特峰林倒映其中,氤氲一派水墨画般的诗意;靖西鹅泉的泉水清澈见底,宛如蓝绿色的宝石镶嵌在田野之间,其静谧与战时紧张形成动人对比;而那连绵不绝的青山与蜿蜒的田园,则默默诉说着这片土地上的坚韧与这片土地的丰饶。

这种“人—情—景—事”的深度融合,比单纯的风景宣传片更具感染力和故事性,传播效果呈现指数级增长。这是借助优质影视内容推广地方文旅、赋能文化自信与经济活力的一次成功的探索,树立了“一部剧带火一座城”的微短剧行业新标杆。

《瓦氏夫人:杀倭令》带来的不仅是历史的回响,更是对微短剧未来创作方向的深刻启示。当资本与平台仍在追逐下一个“流量密码”时,它清晰地指出:真正的“密码”,就深藏于我们博大精深的文化沃土之中。只有深深扎根于此,从中汲取养分,所创作出的作品才能避免昙花一现的命运,完成从“短平快”向“精专深”的内容升级,绽放出最长久的生命力。