

从“长叙事”到“微瞬间”：短视频时代纪录片的美学重构与叙事转向

叶伟¹

(1. 吉利学院, 四川 成都 641423)

摘要: 短视频的流行不仅改写了媒介生态, 也触动了纪录片这一传统形态的美学根基与叙事方式。在短视频语境下, 纪录片正由经典的“长叙事”转向以“微瞬间”为核心的新范式。文章指出, “微瞬间”范式是技术、文化与消费逻辑共同作用的结果, 它在推动纪录片知识普及及文化传承年轻化的同时, 也伴随深度被稀释、真实被侵蚀及算法干预等风险。研究呼吁, 在拥抱新语法的同时须坚守纪录片的本体价值, 探索“于微处见深广”的创作路径。

关键词: 微纪录片; 短视频; 美学重构; 叙事转向; 媒介融合; 参与式文化

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v2i1.198

移动化与智能化已重塑媒介生态。中国互联网络信息中心统计, 截至2025年6月, 短视频用户达10.68亿, 渗透率95.1%^[1]。这种“微”语境不仅改变了信息接收方式, 也对以宏大、深沉、线性叙事为美学标志的经典纪录片传统提出根本挑战。自格里尔逊提出“对现实的创造性处理”到比尔·尼科尔斯总结纪录片“诗学”模式, 创作者一直试图在绵延的时间轴中呈现整体真实与社会深描。

碎片化传播与即时审美催生了“微纪录片”这一新形态。学界已勾勒出它的多重轮廓: 有人提炼出“微叙事、微视角、融传播”的共性; 有人锁定个案, 拆解移轴摄影、CG动画等技术手段, 或故事化、拟人化等叙事策略, 甚至关注声音层面的创新; 也有人从宏观视角追踪其审美取向与传播路径的变化。这些成果提供了大量现象级观察, 却大多停留在局部特征或单点创新的描述, 尚未把短视频语境下纪录片的本体美学与叙事范式转型整合为系统的理论框架。

短视频时代的微纪录片并非把传统纪录片在时长和发布渠道上简单“压缩”, 而是经历了一场由“长叙事”到“微瞬间”的范式革命。它的核心价值不再执着于历时性的整体真实与思想深度, 而是转向共时性的瞬间真实、感官沉浸与情感共鸣。本文将理论梳理与个案细读结合, 从美学体系的重构与叙事范式的转向两条主线, 系统剖析这一转型的内在逻辑、表现形式、文化意义及潜在风险, 为纪录片理论在数字语境下的更新提供线索。

一、美学体系的三重重构

在短视频语境下, 纪录片的美学转向最先体现在感知方式、时空结构与文本形态, 三者交汇, 奠定了“微瞬间”范式的基础。

(一) 感官美学: 从“视觉主导”到“视听通感”与“多感官沉浸”

传统纪录片把影像放在中心, 解说词或现场同期声只是陪衬, 整体框架服务于理性认知。微纪录片里, 听觉被抬到与画面平起平坐, 甚至抢先一步, 感官重心随之从“看”滑向“沉浸”。《听起来很好吃》(第二季)把声音直接推到叙事最前线: 重庆小面铺里混杂的点单喊声、蒸汽翻滚的嘶嘶声, 一下子把市井烟火拉满; 岭南师傅落刀的脆响与武馆练拳的呼喝同拍共振, 用“声”托“道”, 讲出手艺的传承。这种对声音的精修与再造, 再叠加快切、强节奏配乐等网络语法, 为的是瞬间击穿屏幕, 让观众产生“我就在现场”的身体感; 它不再追求客观证据式的真实, 而转向由感官冲击带来的“体验真实”。

(二) 时空美学: 从“线性深描”到“碎片化聚集”与“模型化认知”

传统纪录片惯于沿物理时间铺展, 借线性流动对空间与社会做纵深描摹, 如《话说长江》对流域文明的史诗式呈现。微纪录片则把时空表达彻底重构:

作者简介: 叶伟(1982—), 男, 博士, 讲师, 研究方向为影视艺术。

1.时间被切成“瞬间”：漫长的历史或过程被压缩成几个“高光”或“情感峰值”。叙事遵循“黄金三秒”原则，开场就要抛出最强烈的视觉或情感刺激；在5-10分钟的篇幅里，几乎没有缓慢铺垫的空间。

2.空间的“碎片化”与“模型化”：宏大场景不再被完整呈现，而是拆成一组剥离语境的精致视觉片段——《早餐中国》里对各地厨房与食物的特写便是典型。更进一步，前沿影像技术把庞然巨物“模型化”，以贴合小屏时代的观看习惯。《奇妙中国》第二季用移轴摄影把超级工程压成玩具般的微缩景观，消解了视觉压迫；三维动画将百米风电叶片按等比例缩小，观众仿佛俯视沙盘，一眼看清运转逻辑。经此“模型化”，原本遥不可及的宏观存在变得可触、可感、可理解，视角也由“仰望”转为“把玩”。

（三）文本美学：从“闭合作品”到“开放节点”

传统纪录片往往自成一体，文本封闭、结构完整；微纪录片却主动拆掉这层外壳，在融媒环境里化作一个鼓励互动与再创作的开放接口。它的意义不再由片方单独决定，而是随着用户的每一次转发、剪辑、弹幕逐步补全。B站上，《如果国宝会说话》的弹幕就是典型场景：文物亮相时满屏“已查收”，金句一出又被观众逐字拆解刷屏，这些即时评论早已成为观看本身的一部分。实时、共时的交流让文本边界持续晃动，微纪录片不再是供人瞻仰的成品，而是一场邀请所有人共同续写、共享阐释的“文化仪式”起点。

二、叙事范式的系统性转向

在新美学规则的引导下，微纪录片的叙事逻辑已从结构到接受实现全链条转向。

（一）叙事结构：从“金字塔式”到“钻石型”与“单元化”

传统纪录片惯用的起承转合被大幅压缩，甚至扭曲。微纪录片转而采用“钻石型”或“糖葫芦串式”框架：一上来就把情绪或认知推到高点，比如直接抛出关键问题或最震撼的画面；随后在短短几分钟内密集输出核心信息或情感；结尾则尽量轻盈，一句点睛或干脆留白。整季被拆成高度独立的单元，每集只盯一个具体对象或知识点——像《如果国宝会说话》的“一集一文物”^[4]——方便观众随时点开，随时看完。

（二）叙事视角：从“上帝之眼”到“人格化代入”与“主观沉浸”

在微纪录片里，曾经统摄一切的“上帝之眼”被大幅削弱，取而代之的是强烈的主观视角。人格化叙事成了最管用的手段：文物自己开口讲述岁月，例如《如果国宝会说话》里宋徽宗的自白；科技设备也被起了昵称、赋予性格，《奇妙中国》把3D扫描仪叫作“长得像电话听筒的家伙”。第一人称Vlog、亲历者的口述实录更是随处可见。视角一旦内嵌，观众与题材之间的心理距离瞬间被抹平——他们不再“观看”对象，而是被邀请“成为”或“陪伴”对象，情感由此直接相连。

（三）叙事动力：从“问题驱动”到“情感/趣味驱动”

传统纪录片往往从一个宏大的社会、历史或科学议题切入，叙事围绕“寻找答案”展开。微纪录片的叙事动力则更多来自情感与趣味。《了不起的匠人》把镜头对准师徒间的情感碰撞与手艺传承；《早餐中国》用清晨的烟火气唤醒乡愁与市井温情。即便是硬核科普的《奇妙中国》，也以“人类为何非要造出8万吨的力？”这类感性提问开场，把冰冷的原理变成一场充满悬念的探险。观众点下播放键，不再是为了“求解”，而是被共情、好奇与猎奇的本能迅速拉入故事。

（四）叙事与接受：从“单向传播”到“参与式叙事”

传播方式的改变最终改写了叙事的底色。微纪录片的讲述不再是导演一个人的事，观众在互动里一起把它“写完”。这种共同书写落在两处：一是播放时，弹幕和评论像实时旁注，左右旁人如何理解；二是播放后，原片被剪成片段、重新拼贴或戏仿，在社交平台上掀起新一轮转发。更有《她的故事，“触”处动人》这类互动微纪录片，让观众用点击决定情节走向，把一部分叙事权交到他们手里。于是叙事变成一场“参与仪式”，在来回互动中加固群体认同，也拼合出新的集体记忆。

三、转型的动因、价值与隐忧

（一）转型的深层动因

这场范式转移由技术、文化与消费逻辑共同驱动。移动拍摄与便携剪辑工具拉低了制作门槛；CGI、VR、高清音频等技术为美学实验提供了新手段；短视频平台的算法推荐则把“瞬间抓眼”写进创作规则。与此同时，青年亚文化对趣味、个性与情感的高扬，以及注意力经济对用户时长的争夺，迫使纪录片顺势而变。

（二）积极价值与文化意义

首先，短视频让创作门槛降低，题材随之丰富，非遗匠人、街头早餐、个体叙事得以被更多人看见。其次，它将高深的科技知识与厚重的历史故事拆解为直观画面，实现高效而低门槛的传播。最后，它以情感共鸣和互动体验连接传统文化与年轻群体，使遗产不再是展柜里的标本，而成为可分享、可参与的“活”资源，从而强化文化认同^[2]。

范式转向并非没有代价。首先，当“瞬间”压倒“深度”，对即时快感的追逐容易磨平历史的褶皱、社会的多重张力，也压缩了批判思考得以展开的缝隙。其次，若“趣味”凌驾“真实”，过度的人格化与戏剧化叙事可能把现实削成易于消费的形状，让情绪真实悄悄顶替事实真实。再次，算法虽隐形，却通过流量逻辑为议程排序：题材越趋同，风格越奇观化，那些缺乏视觉冲击的“平凡真实”便更难被看见，也更难被讲述。

因此，需要明确的是，“微瞬间”范式与“长叙事”传统并非简单的替代，而是一种互补与对话。未来的纪录片创作，既要熟练运用短视频语法以精准触达受众，又应自觉延续纪录片关注现实、追求深度的核心精神，探索在“微”形式中承载厚重内涵、在“瞬间”里窥见永恒的创新路径。

四、结语

短视频时代的微纪录片正在重塑自身：美学根基与叙事方法同步转向，以“微瞬间”为轴心，形成感官沉浸、时空压缩、文本开放的新美学，并采用单元结构、人格视角、情感驱动和互动参与的叙事策略。媒介技术与社会文化的共振催生了这一变化，使纪录片的形态、受众范围与社会功能随之大幅扩展。

本研究把当下零散的微纪录片特征讨论收拢到“美学—叙事”范式转型的层面，为数字时代的纪录片提供一套新的分析框架。创作层面，它提示制作者既要主动吸收新的视听语法与传播逻辑，也要警惕被流量裹挟；在“小切口”里做出“大格局”仍是关键。影视教育则需同步更新课程，在训练微纪录片技艺的同时，强化媒介伦理与美学思辨，培养能驾驭“微瞬间”并理解“长叙事”的复合型人才。

后续研究可进一步探入受众的认知心理、算法与创作伦理的张力，以及微纪录片的国际传播效果。只有让技术与人文保持动态平衡，纪录片才能在瞬息万变的媒介环境中，既守住记录时代、启迪思考的初心，又持续焕发新的生命力。

参考文献：

- [1]第56次《中国互联网络发展状况统计报告》[J].传媒论坛,2025,(15):121.
- [2]田爱莲.微叙事微视角融传播——自媒体时代微纪录片的创新实践[J].中国广播电视学刊,2025,(07):51-54.
- [3]姜博.硬核科技与视听语言的有效衔接——融媒体系列微纪录片《奇妙中国》第二季叙事创新[J].电视研究,2024,(09):51-53.
- [4]袁媛,刘明.微纪录片的传播特色与创新表达——以《如果国宝会说话》(第四季)为例[J].电影评介,2023,(16):86-89.
- [5]王志,张翼鹏.微纪录片的听觉表达创新研究——以总台《听起来很好吃》(第二季)为例[J].电视研究,2024,(07):79-81.
- [6]安立国,王欣杨.融媒体语境下微纪录片的创作、审美与传播新趋势研究[J].电影文学,2024,(05):58-62.

From "Long Narrative" to "Micro-Moments": The Aesthetic Reconstruction and Narrative Turn of Documentary in the Short-Video Era

Ye Wei¹

¹Geely University of China, Sichuan, Chengdu 641423, China

Abstract: The rise of short videos has not only reshaped the media landscape but is also fundamentally reshaping the aesthetic foundations and narrative approaches of documentary as a traditional form. Within the context of short videos, the documentary is undergoing a paradigmatic shift from the classic "long-form narrative" towards a new paradigm centered on the "micro-moment". This article argues that this "micro-moment" paradigm results from the combined forces of technological, cultural, and consumer logics. While it promotes the popularization of knowledge and the rejuvenation of cultural heritage through documentary, it also carries inherent risks, including the erosion of depth and authenticity, alongside pervasive algorithmic influences. The study calls for upholding the core value of documentary while embracing its new grammar, advocating for the exploration of creative pathways that achieve "profound meaning within the miniature".

Keywords: Micro-documentary; Short video; Aesthetic reconstruction; Narrative turn; Media convergence; Participatory culture