

传统影视视觉设计在抖音短视频中的应用与探析

王陆裕, 沈超男

浙江理工大学艺术与设计学院, 浙江 杭州

收稿日期: 2023年8月17日; 录用日期: 2023年9月12日; 发布日期: 2023年9月21日

摘要

随着互联网技术的迅速发展, 抖音短视频已经渗透到了人们的日常生活中。但由于画幅与时间上的限制, 抖音短视频在流行趋势上呈现快节奏、个性化、碎片化的特点, 这使得抖音短视频在画面设计上需要更加精炼和突出的表达。回望传统影视的发展从最初的《工厂的大门》《火车进站》等纪实风格影片到如今有了系统的影视美学理论以及3D、VR等技术等加持, 传统影视有了更丰富的创作内容。同样地, 抖音短视频的发展也经历了类似的演变过程。如何将传统影视视觉元素合理运用到抖音短视频中, 在均衡画面的同时赋予作品深刻的表现力。本文将从构图设计、视觉元素设计以及色彩运用三个角度探析传统影视视觉元素在抖音短视频中的应用, 分析新旧媒体的差异性和抖音短视频的未来发展方向, 积极探索AI内容生成。为短视频平台用户打造更优质内容, 提升短视频内容的艺术性、专业性和创新性, 激发抖音平台正向价值, 营造积极向上的内容生态, 以满足观众日益增长的精神文化需求。

关键词

视觉设计, 抖音短视频, 传统影视, 画面构图

Application and Analysis of Traditional Cinema Visual Design in TikTok Short Videos

Luyu Wang, Chaonan Shen

School of Art and Design, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou Zhejiang

Received: Aug. 17th, 2023; accepted: Sep. 12th, 2023; published: Sep. 21st, 2023

Abstract

With the rapid advancement of internet technology, TikTok short videos have permeated people's

文章引用: 王陆裕, 沈超男. 传统影视视觉设计在抖音短视频中的应用与探析[J]. 设计, 2023, 8(3): 1883-1889.

DOI: 10.12677/design.2023.83226

daily lives. Due to constraints in frame size and time duration, TikTok short videos exhibit fast-paced, individualized, and fragmented trends. This requires TikTok videos to be more concise and expressive in visual design. Looking back at the evolution of traditional film, from initial documentaries such as “Workers Leaving the Lumière Factory” and “Arrival of a Train at La Ciotat” to the present where there’s a structured film aesthetic theory bolstered by technologies like 3D and VR, traditional films have a wider range of content creation. Similarly, the development of TikTok short videos has experienced a parallel transformation. The challenge is how to appropriately incorporate traditional film visual elements into TikTok short videos, balancing the frame while endowing the work with profound expressiveness. This article will delve into picture composition, visual element design, and color application to explore the use of traditional film visual elements in TikTok short videos. It will analyze the differences between old and new media and the future direction of TikTok short videos while actively exploring AI content generation. This aims to offer superior content for short video platform users, enhancing the artistry, professionalism, and innovation of short videos, promoting positive values on the TikTok platform, creating a proactive content ecosystem, and satisfying the growing spiritual and cultural needs of the audience.

Keywords

Visual Design, Tiktok Short Videos, Traditional Film, Picture Composition

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

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

Open Access

1. 引言

自 2016 年以来, 中国的市场经济为抖音短视频提供了良好的生态环境。抖音短视频以其个性化、碎片化、便捷化等特点, 满足了现代年轻人的消费需求, 如抖音、快手等平台崛起。根据《CSM 短视频用户价值研究报告》和《中国网络视听发展研究报告(2023)》[1], 短视频已成为最受欢迎的视频形式, 用户数量达到 10.4 亿人, 市场规模超过 7000 亿元。抖音作为最成功的短视频平台, 以“音乐+推送算法”为核心竞争力, 吸引了大量用户。随着平台的更新迭代, AIGC(人工智能)也开始进入短视频领域进行专业化内容创作。本文旨在探讨传统影视视觉设计在抖音短视频中的应用与创新, 以及我国短视频未来内容制作的进步空间和发展方向。

2. 背景研究

2.1. 传统影视视觉设计的表达形式

电影早期呈现的内容就是记录生活, 比如, 由路易斯·卢米埃尔最初拍摄的短片: 《工厂的大门》《火车进站》《烧草的妇女们》《出港的船》《代表们登陆》《警察游行》等等, 内容直接地表现了那些下班工人、上下火车的旅客、劳动中的妇女、划船出海的渔民、登岸的摄影师和街头行进中的警察等。在这些作品中, 卢米埃尔兄弟真实地捕捉并记录了现实生活的即景, 使人们通过荧幕看到了自己身边的那些真切的生活和熟悉的人群画面再现。

此时镜头只是作为一种记录生活的工具。正如乔治·萨杜尔所言, 电影是“一种重现生活的机器”。随着时代的发展, 现代科技技术的成熟, 同时传统记录内容无法满足观众需求时, 影视内容逐渐开始丰富, 从简单的文字、声音、画面的简答组合变成了三种甚至更多的视觉设计的优化组合, 突出了视觉传

达的效果。这一演变过程揭示了影视视觉设计从纪实到创作的历史演进,并为现代短视频提供了理论和实践的参考,因此短视频视觉设计内容的发展轨迹亦从传统影视中可以窥探一二。

2.2. 视觉设计在影视中的功能及其重要性

视觉设计在影视作品中起着至关重要的作用。通过视觉元素传达信息,帮助观众更容易理解和记住作品中的信息,还能激发观众的兴趣和情感,引导观众的注意力,提高作品的美观性和识别度,促进观众与作品的互动和沟通。随着技术的发展和视觉设计的不断探索,从最初的黑白电视到彩色电影,再到现在的高清、3D、VR 等技术,视觉设计将这些技术作为载体将现实、抽象、超现实、后现代等风格融会贯通,为满足观众需求不断创新突破,在影视发展中起到了至关重要的作用。

2.3. 抖音短视频视觉设计的发展现状

抖音在上线初期以“音乐+推送算法”为核心竞争力,致力于打造社交短视频平台,因此迅速吸引了大量热爱视频创作的用户。它集成了高效的视频剪辑、特效功能,创作者可以上传最长 15 秒的视频,方便地添加音乐和特效,快速创作并在社交平台扩大传播。随着平台的不断更新迭代,内容领域进入了 2.0 时代,越来越多的传统影视专业团队开始进入抖音短视频领域。短视频打造模式从原先的 UGC 模式转向 UGC+PGC 模式发展,逐渐有了脚本、演员、服道化、场景、拍摄、剪辑、运营等[2]。随着 ChatGPT、Midjourney 等人工智能软件等开发,AIGC(人工智能生成内容)也为短视频制作增添了新的维度。通过算法自动生成内容,AIGC 不仅丰富了短视频的多样性,还降低了创作门槛,使得更多的人能够参与到短视频的创作中[3]。在这个过程中,视觉设计的作用不容忽视。是短视频制作中的重要环节。随着新媒体平台用户审美的提高,短视频制作需要创新运用传统影视的视听语言,并结合 AIGC 的先进技术,提高抖音短视频的制作质量和技巧,顺应用户不断提高的观影需求。这一切都跟传统影视制作过程大同小异,只是制作规模有所不同;但制作规模小,不一定就代表制作不精良。随着新媒体平台用户审美的提高,势必要创新运用传统影视的视听语言,并结合 AIGC 的先进技术,以提高抖音短视频的制作质量、技巧,顺应用户不断提高的观影需求。

3. 传统影视视觉设计在抖音短视频中应用与探析

3.1. 抖音短视频视觉设计与传统影视视觉设计的差异性

在传统电影中,视觉设计通常更加隐晦和深入,作为一个视觉符号所表达的信息往往需要观众深入挖掘和理解。电影中的视觉设计通常更加注重情感的传递和故事的叙述,视觉元素往往作为故事情节的一部分,与剧情、角色和情感紧密相连。电影中的视觉设计通常更加注重细节和层次,视觉元素往往更加丰富和复杂,需要观众仔细观察和体会。

而在短视频中,由于时间的限制,视觉设计通常更加直白和简洁,以信息主导型为主。短视频中的视觉设计通常更加注重信息的传递和观众的吸引,视觉元素往往更加醒目和突出,直接传达信息和观点。短视频中的视觉设计通常更加注重效果和冲击力,视觉元素往往更加简单和明确,容易引起观众的注意和兴趣。

这些区别反映了传统电影和短视频的不同定位和受众。传统电影通常更加注重情感的传递和故事的叙述,视觉设计作为故事情节的一部分,与剧情、角色和情感紧密相连。而短视频通常更加注重信息的传递和观众的吸引,视觉设计作为信息的载体,直接传达信息和观点。

3.2. 传统影视视觉设计在短视频中的优势

新媒体的生长以旧媒体为背景和内容,传统影视视觉元素经过了多年的发展和累积,形成了一套成熟的视觉语言和表现手法,传统影视的视觉元素更加注重情感的表达和传递,传统影视往往都有专业的

美术指导去构建电影画面, 构成一个具有故事性的画面。这些视觉元素可以增强影视作品的情感表达, 使观众更加投入和感动。在短视频中, 由于时长的限制, 情节铺陈和角色塑造的空间较小。因此, 短视频需要更加注重视觉元素的运用, 通过视觉元素来表达和传递情感。这就需要借鉴传统影视的视觉元素, 例如色彩、构图、视觉元素等将这些视觉元素融入短视频中, 增强短视频的情感表达和视觉冲击力。

3.3. 视觉设计应用于抖音短视频的意义与价值

目前, 以“抖音”为代表的短视频平台呈现了内容类型多样但质量参差不齐的现象, 平台存在大量粗俗、哗众取宠和过度娱乐化的内容, 这类快餐式的视频内容在艺术性和专业价值方面相对匮乏; 此外, 许多创作者追求流量和热度, 容易陷入迎合大众口味的创作模式, 导致内容同质化严重, 如何增强原创内容的创新性和独特性, 短视频未来的发展方向可以从传统影视的视觉设计中进行参考, 通过合理的视觉元素布局、色彩搭配和字体选择使得短视频画面具有故事性、创意性、文化性。这也是短视频平台急需探索的方向。视觉设计是短视频制作的重要环节, 通过视觉元素的选择和组合在有限的时长讲述具有铺垫、悬念和连续性的故事可以成为短视频未来发展的一条新思路。同时随着 AI(人工智能)时代的来临, 传统视觉设计也应当积极探索 AI 内容生成, 为短视频平台用户量身打造适宜传播的优质视频内容, 激发抖音平台的正向价值, 营造积极向上的内容生态。

4. 传统影视视觉设计在抖音短视频中的应用

4.1. 抖音短视频的构图设计

传统影视构图依赖固定比例的画幅, 如标准银幕和宽银幕等, 强调画面的分割方式和视觉影像的组合关系。与之不同, 早期抖音短视频突破了横屏拍摄的传统模式, 采用竖屏构图, 这是因为抖音是一个专为移动设备设计的平台, 竖屏构图更适合手机屏幕的显示。竖屏的设计更加强调整空间构图的均衡性和个体表现力。竖屏化的拍摄模式追求场景的最高程度还原和真实性, 以提高观众的情感参与度和体验。然而, 随着短视频的发展, 一些高质量的短视频开始采用各种不同的构图方式。这些短视频往往会参考传统的影视构图,

抖音视频的构图更加注重创意和个性。抖音平台上的内容竞争激烈, 创作者需要通过独特的构图方式来吸引观众的注意力。因此, 抖音视频的构图往往更加自由和灵活。不再局限于传统的竖屏构图。抖音视频的构图会更加注重视觉效果和冲击力。由于短视频的时间有限, 创作者需要通过醒目的构图来迅速传达信息和引发情感。因此, 抖音视频的构图往往更加突出和醒目, 更加注重视觉效果和冲击力。甚至抖音还出了转动手机能够看全景的一些短视频。这种新型的视频构图方式利用了手机的陀螺仪和加速度传感器, 允许观众通过转动手机来改变视频的视角, 实现全景观看。这种构图方式的本质是为了增加视频的沉浸感和视觉冲击力。总之, 抖音视频的构图更加注重创意、视觉效果、情境、情感、互动和参与。这些特点反映了抖音平台上的内容特点和受众需求。随着视觉设计技术和观众审美需求的不断发展, 抖音视频的构图将变得更加多样化和个性化。同时也揭示了抖音短视频在视觉表达和叙事方式上的创新潜力。

4.2. 抖音短视频的视觉元素设计

抖音短视频的画面设计需要在有限的画幅中更加突出主题, 注重主次的表达。由于短视频的时间有限, 画面设计需要更加精炼和突出, 更加注重信息的传递和情感的表达。在短视频中远景、全景、中景、近景以及特写等取景手法的运用频率不如传统影视之高, 但其重要性并未被完全忽视。通过合理运用景别, 画面能够实现构图的均衡, 从而赋予作品更加生动的表现力和深刻的内涵。

通过选择与主题紧密相关的视觉元素, 如图形、颜色、文字和图片, 并通过视觉元素的大小、位置、颜色和形状等特征来突出主题, 可以使主题更加醒目和明确。同时, 简化与主题无关或干扰的视觉元素,

使画面更加简洁和纯粹。此外, 通过视觉元素的表现、象征和隐喻等方式来强化主题的情感, 使情感更加真切和深入。

传统的宽屏影像信息量丰富, 环境风景都能涵盖在画面里面, 所以拍摄时要考虑到画面的各个细节。但在以竖屏拍摄为主的抖音短视频中(见图1), 缩减成只有中间的人物入画, 而且大量使用小景别快剪切的呈现方式, 画面的景别很多时候仅仅只是特写或者近景, 传统的表现手法被颠覆或者被解构。比如吃播类的视频, 只需要展示人物胸部以上的镜头, 重点在人物面部, 而唱歌或者主播的需要大一些的景别来表现人物简单地肢体动作或服装。一些短视频主播采用 vlog(视频博客)方式进行拍摄, 通过单手持手机或运动相机来记录和分享他们的日常生活、旅行经历、兴趣爱好等。这种拍摄方式以第一人称视角为特点, 让人物的占据了画面的主要部分, 使观众仿佛置身于主播的生活场景中, 增加了亲近感和真实感, 同时突出了画面的重点[4]。

Figure 1. Character-centric filming

图1. 人物为拍摄主体^①

Figure 2. Major “Visual + Text” video content

图2. “画面 + 文字” 视频内容^②

一些短视频类型, 会采用画面+文字的设计方式来作为短视频的画面组合(图 2)这种设计方式的目的是为了以最快的方式将信息传递给观众。短视频的时间有限, 通常只有几秒到几十秒, 因此需要在有限的时间内迅速传递信息。通过文字直接和明确地表达信息, 不需要观众进行解读和推理, 可以迅速传递信息, 使观众在短时间内理解和记住信息。并增加画面的视觉冲击力, 使画面更加醒目和有力。通过文字的大小、位置、颜色、形状等特征, 可以突出重要的信息, 引导观众的视线和注意力。

4.3. 抖音短视频的色彩运用

色彩组合应注重协调性。在构成性诠释中, 主要考虑色彩是否依赖对比, 或相似明度、饱和度和色相的混合是否协调。冈瑟·克莱斯和特奥·凡·李文认为, 色相、明度和饱和度的组合会影响观者对影像真实程度的想象[5]。一旦影像的颜色看起来像其他同一主题照片的颜色, 那么观者从影像的观看中得到的真实感也有所提高。相近饱和度与明度的色彩组合设计使画面整体视觉设计具备协调感。在色彩的选择时, 不使用色彩差异明显的颜色, 尽量选用相似明度、饱和度的颜色使短视频画面协调。色彩在科普类短视频视觉画面设计中起着关键作用。色彩不仅可以强调和协调视觉元素, 还能产生视觉空间感。在视觉设计中, 色彩特征通常用色相、饱和度和明度来描述。

色彩能够产生视觉空间感。物体由近端推向远端时, 色彩也随之有秩序地不断变化, 形成色调上的差别。凡是有一定空间范围的物体或者平面都具有这种变化。在影像的视觉设计中, 场景实拍类或是 vlog 类的科普类短视频采用近实远虚的手法进行对前置物体的突出强调, 利用色彩虚化效果进行视觉空间感设计。

5. 结论

抖音作为新媒体的代表, 展现了一种全新的影像表达方式, 它不仅打破了传统影视的严谨复杂工序, 还实现了极度个性化和碎片化[6]。这一平台继承并简化了传统影视的视觉传达和表达方式, 使得所有用户都能成为“导演”。更加自由灵活的屏幕构图方式也打破了横向屏幕的传统, 为影视画面表现增添了新的创造力和创新性。

在信息传播方面, 抖音的开放性使得内容涵盖范围广泛, 信息流动更高效。用户可以在任何地方上传自己的作品, 从而促使内容题材层出不穷。此外, 抖音等自媒体 APP 的特效和编辑功能赋予了每个视频独特的个性化色彩, 增强了视频的竞争力。抖音短视频也受到技术和平台的局限。与传统电影相比, 许多抖音短视频的视觉设计仍处于探索阶段。未来的发展需要依赖技术进步, 特别是人工智能的应用, 以实现短视频的质量提升和多元化发展。抖音短视频在兼顾审美与叙事、衔接传统与当下面方面的挑战和机遇, 揭示了一个丰富的研究领域。如何更合理地发掘和运用传统电影的视觉设计元素, 需要创作者在理论研究和实践验证中不断探索和努力。

注 释

①图 1 来源: 抖音账号: “你隔壁阿柴”(左); 抖音账号: “方成”(右)

②图 2 来源: 抖音账号: “极目新闻”(左); 抖音账号: “齐鲁晚报·果然视频”(右)

参考文献

- [1] 我国网络视听行业蓬勃发展[J]. 现代商业银行, 2023(8): 12-13.
- [2] 尤达. 媒体微化与边界交融——基于短视频的网络视听节目新样态研究[J]. 视听界, 2022(5): 10-14+20. <https://doi.org/10.13994/j.cnki.stj.2022.05.043>
- [3] 喻国明, 滕文强. 生成式 AI 对短视频的生态赋能与价值迭代[J]. 学术探索, 2023(7): 43-48.

- [4] 于然, 王译丰. 短视频影像创作的视听语言运用与创新[J]. 新闻与写作, 2023(2): 106-109.
- [5] 张耿, 马道. 构成性诠释理论下科普类短视频视觉设计研究[J]. 艺术与设计(理论), 2020, 2(12): 49-51.
<https://doi.org/10.16824/j.cnki.issn10082832.2020.12.009>
- [6] 朱垚颖. 视听融合: 短视频评论如何组合声画要素[J]. 新闻与写作, 2022(10): 106-110.