

第5章 ▶ 短剧写作与成长

“

短剧在近两年蓬勃发展，甚至一些大导演以及演员都开始入局短剧，有的短剧充值量甚至能达到上千万。

对于普通创作者来说，参与这个领域的方式之一，便是进行短剧剧本的撰写。

这不仅给予了我们充分发挥创造力的空间，也为我们提供了一个可以展示自身才华的良好契机。

借助编写短剧剧本，我们能够将自身的故事以及想法巧妙地转化为生动有趣的剧情，从而吸引广大观众的关注。

与此同时，这也是踏入影视行业的一块敲门砖，为我们开启了通往这个领域的大门。它使我们有机会亲身参与影视作品的创作过程中，让我们的才华在更广阔的舞台上得以展现。

”

5.1 什么是短剧

想要学会短剧的创作，必须先了解短剧的概念。

5.1.1 短剧的定义

短剧作为一种新兴的影视形式，分为横屏短剧和竖屏短剧。

横屏短剧通常以优酷、腾讯、爱奇艺等平台为主，它们专门设立了短剧频道，每集大约十分钟，集数基本在二十集左右，如图 5-1 所示。

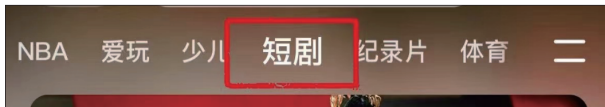

图 5-1

竖屏短剧则是近两年兴起的行业，这种短剧一般以小程序为主要载体，一部短剧往往拥有上百集的丰富剧情，给观众带来满满的“爽感”。

有一则报道称，横店已变成了“竖店”，这是因为大家都看到了短剧带来的巨大红利，各大剧组纷纷进驻横店进行拍摄，如图 5-2 所示。

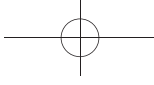

图 5-2

（截图来源于公众号：三联生活周刊）

那么我们普通作者应该如何参与进去呢？下面进行重点介绍。

5.1.2 短剧与其他剧种的区别

短剧作为一种新兴的剧种，具有许多独特的特点和优势。以下将对短剧的特点进行详细阐述，并与其他剧种进行对比，如图 5-3 所示。

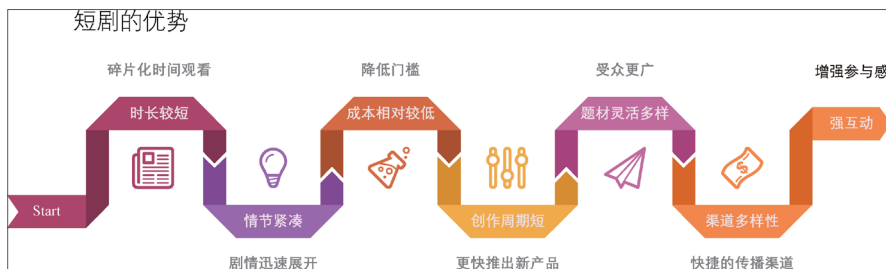

图 5-3

1. 时长较短

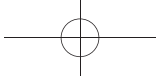
时间短，这是短剧的显著特点之一。相比传统的电视剧或电影，短剧的篇幅通常较小。这使得观众可以在较短的时间内欣赏完一个完整的故事，满足了现代人快节奏生活的需求。观众可以利用碎片化的时间轻松观看，不会感到冗长和疲惫。

2. 情节紧凑

短剧的情节紧凑，剧情展开迅速，冲突集中，更容易吸引观众的注意力。它能够在短时间内引发观众的兴趣，让他们迅速投入故事中。这种紧凑的情节设置避免了拖沓和烦琐，使故事更加精彩刺激。

3. 成本相对较低

由于篇幅较小，不需要大量的场景、演员和特效。这降低了制作的门槛，使得更多的创作者有机

会参与短剧的制作中来。同时，也降低了投资风险，使得短剧的市场更加活跃。

4. 创作周期短

一部完整的短剧一般是 100 集左右，每一集 500~1000 字，所以整体的字数维持在 5~10 万字，基本上半个月或者一个月就可以完成了。

这对于创作者和观众来说都是一种优势。创作者可以更快地将自己的创意转化为作品，展示给观众。观众也能够更快地看到新鲜的内容，满足他们对多样化故事的需求。

5. 题材灵活多样

现在很多的长剧，其实有很多条条框框的规定，对短剧而言，它的限制就比较少，无论是喜剧、悲剧、悬疑还是爱情等题材，都能够在短剧中得到展现。这使得短剧能够满足不同观众的品位和兴趣，面向的受众更广泛。不同年龄、兴趣和背景的观众都可以找到适合自己的短剧。

我们在创作时，也可以去做更多的尝试，不要拘泥于一种题材。

6. 强互动

强互动也是短剧的一个显著特点，观看短剧时，观众可以在网络上留言、评论、分享自己的看法和感受，与其他观众交流。这种互动性增强了观众的参与感和黏性。

了解了以上几个短剧的特点之后，下面介绍短剧剧本的几个基本构成要素。

5.2 短剧剧本的基本构成要素

5.2.1 人物设定与角色性格

一部短剧能不能获得读者的青睐，人物设定与角色性格是短剧剧本中至关重要的构成要素。

首先，人物设定包括角色的外貌特征、年龄、职业、社会地位等方面。这些设定不仅有助于观众更好地理解角色，还为角色的行为和决策提供了背景依据。

例如，一个年轻的职场新人可能会表现出冲动和缺乏经验的特点，一个资深的领导者则可能更加沉稳和果断。

其次，角色的性格特点是塑造人物形象的关键，性格可以通过多种方式展现，如言行举止、情感反应、决策方式等。一个性格鲜明的角色能够吸引观众的注意力，并使他们更容易产生情感共鸣。

在剧本中，角色性格的刻画需要具备以下几个特点，如图 5-4 所示。

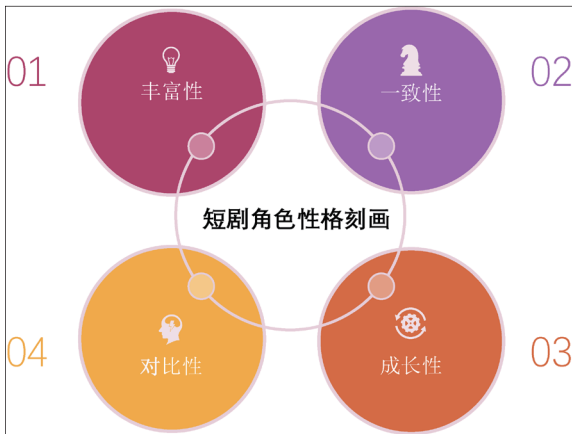
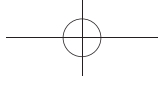

图 5-4

丰富性：每个角色都应该具有多面的性格特点，避免单一和刻板的形象。

一致性：角色的行为和决策应该与他们的性格相符合，避免出现矛盾和不合理的情况。

成长性：角色在故事发展过程中可能会经历变化和成长，这种变化应该是合理且逐渐展现的。

对比性：通过不同角色之间性格的对比，可以增强故事的冲突和张力。

为了更好地塑造角色性格，可以采用以下方法，如图 5-5 所示。

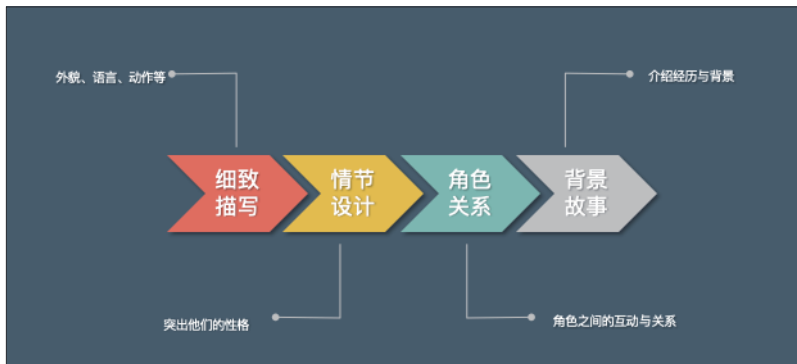

图 5-5

细致描写：通过对角色外貌、语言、动作等方面的细致描写，展现角色的性格特点。

情节设计：让角色在特定的情节中做出选择和行动，从而突出他们的性格。

角色关系：通过角色之间的互动和关系，进一步展现角色的性格特点。

背景故事：介绍角色的过去经历和背景，为他们的性格形成提供依据。

一个生动、立体的角色形象能够使故事更加真实可信，吸引观众的情感投入，从而提升短剧的质量和影响力。

编剧需要深入挖掘角色的内心世界，用心塑造出富有个性和魅力的角色形象。

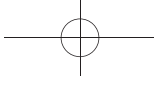
我们来看一个爆火的小短剧的案例。

短剧《逃出大英博物馆》自推出之日起便引起了轰动，迅速累积了超过 1 亿的播放量，如图 5-6 所示。这部作品通过一个独特的视角讲述了一位记者带领流落海外的文物重返故土的感人故事。剧中，记者偶然遇到了从博物馆逃出来的中华缠枝纹薄胎玉壶，决定冒险将它带回中国。通过一系列曲折的情节，展现了文物与其原本文化之间不可分割的联系，以及文物回归所带来的历史正义感。

图 5-6

最重要的是，该剧还深刻探讨了文化身份和归属感的主题，强调了每件文物不仅仅是一件艺术品，更是一个国家和民族历史的见证。

这部短剧不仅是一部娱乐性强的影视作品，更是一次文化的自我反思和历史的审视，让观众在观赏的同时，对文化遗产的保护和尊重有了更深的理解和思考。

我们在写短剧时，人设一定要足够吸引人，这部短剧就是直接将物拟人化，这也是之前任何一部短剧没有出现过的人设。

5.2.2 短剧情节设置

不管是小说还是短剧，情节都是至关重要的环节。

在构建情节结构和故事线索时，我们要做的第一步就是明确主题，主题是故事的核心，它为整个剧本提供了方向和焦点。

例如，如果你选择“勇气”作为主题，那么你的剧本可以围绕一个害怕高度的主人公展开，讲述他如何克服内心的恐惧，最终攀登上一座高山。这样的主题不仅指引了剧情的发展，也深化了角色的情感层次，使故事更具吸引力和共鸣。

如果你的主题是想讲述一个海归博士去乡村支教的故事，那么你的故事里面就要包含主角为什么放弃高薪，而选择去支教，并且在支教的过程中，他遇到了哪些问题，他又是怎么去解决这些问题的，最终获得了什么样的成就，这才是一个完整的故事情节。

确定了明确的主题之后，就到了核心步骤——情节设置。短剧的情节设置四大原则如图 5-7 所示。

图 5-7

1. 合理性

合理性是构建短剧情节的首要原则，情节的合理性意味着剧中的事件与角色行为必须基于现实或设定的虚构世界内的逻辑，以便观众能够接受和相信发生的一切。

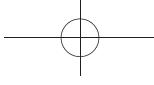
例如，角色的决策和行动应与其背景、性格和剧情发展自然契合。如果一个胆小谨慎的角色突然无理由地变得大胆冒险，而没有恰当的心理转变或情节推动，观众可能会感到困惑，质疑剧情的真实性。

因此，我们在创作时需要细致地描绘角色的性格发展和情节的逻辑进展，确保每个转折都有充分的动机和背景支持，这样才能使故事整体上显得更加合理和说服力十足。

2. 连贯性

连贯性要求短剧的情节要流畅且一气呵成，各场景和事件之间需要有逻辑上的联系。缺乏连贯性的剧本会使观众难以跟随故事线，从而感到迷惑或失去兴趣。

例如，如果一个剧情突然从一个紧张的追逐戏片断跳到一个平静的家庭场景，而没有适当的过

渡，就可能削弱故事的紧迫感和观众的情感投入。

为了维持连贯性，我们应确保每个场景都能自然过渡，每段对话和行为都有助于推动主要剧情向前发展。此外，时间线和地点的变换需要清晰标示，以避免造成观众的困惑。

3. 完整性

完整性是指故事必须有一个明确的开端、发展过程和结局。短剧虽然时间有限，但同样需要构建一个圆满的故事结构，使观众在短时间内得到完整的故事体验。

一个具有完整性的短剧会让观众从开始到结束都感到满足，因为所有的主题、冲突和角色都得到了恰当的解决。

例如，如果剧中主要冲突在结局时仍悬而未决，或主要角色的发展线索中断未完，观众可能会感到挫败和不满。

因此，我们需要精心设计每一个情节点和角色轨迹，确保故事的每一个要素都能够逻辑性地闭合，提供一个有意义的结束。

4. 悬念

悬念是吸引观众持续关注的关键元素之一。在短剧中，合理地设置悬念可以有效地提升观众的好奇心和期待感，促使他们继续观看。

悬念的创建可以通过未解之谜、角色间的冲突，或对未来事件的预示来实现。

例如，一个关键角色的神秘消失，或一个重大秘密即将被揭露的暗示，都可以极大地增加剧情的吸引力。重要的是，这些悬念需要在剧情的恰当时刻揭晓，以保持故事的张力并给予观众情感上的回报。

5.2.3 短剧剧本格式

短剧的剧本格式基本上由场景、时间、景别以及人物几部分组成。确定整体的场景后就是具体的人物对话。这里，给大家看一个简短的剧本案例。

剧本名称：《时光咖啡馆》

场景：1-1——这里是交代第一集的第一个场景

时间：日 - 内——交代故事发生的时间

景别：咖啡馆——交代故事发生的地点

人物：艾米、老汤姆、杰克——交代故事里的人物

△艾米正在吧台后面整理咖啡豆，老汤姆坐在他惯常的位置上，手里拿着一本书。

艾米（微笑着）：汤姆教授，今天的咖啡还是老样子吗？

老汤姆（抬头，微笑）：当然了，艾米。你的咖啡总能给我带来一天的灵感。

△杰克走进咖啡馆，四处打量，最后选择了一个靠窗的位置坐下。

艾米（走向杰克）：欢迎光临时光咖啡馆，请问您需要点什么？

杰克（冷淡地）：一杯美式咖啡，谢谢。

艾米（点头）：好的，请稍等。

△艾米开始制作咖啡，老汤姆的目光从书本转向杰克，观察着他。

老汤姆（自言自语）：新面孔，不知道他的故事会是什么味道。

△艾米将咖啡递给杰克

艾米：您的美式咖啡，请慢用。

杰克（点头致谢）：谢谢。