ISSN：3078-8994
EISSN：3104-4492

短视频叙事下影视摄影构图策略探析

辛 怡

西北大学现代学院，陕西 西安 710130

摘 要：短视频竖屏传播形式与碎片化观看行为对影视摄影构图的作用方式予以重塑。在有限画幅与短促时长的状况下，构图承担起信息聚合、情绪唤醒、视线收束的功能，成为调节叙事节奏的视觉装置。竖屏传播中画幅变窄致使横向信息流失，景别误用使叙事层次变得扁平，运动失控让观看节奏出现紊乱，符号空转降低了主题意涵的深度。围绕纵向空间分层布局、景别切换信息浓度调控、动态调度叙事节拍匹配、视觉语法隐喻表达深化四个维度，构图策略从静态平衡转向动态协同，从横向铺陈转向纵向聚焦，为短视频叙事给出可操作的视觉路径。

关键词：短视频叙事；影视摄影；构图策略；竖屏影像；视觉语法

DOI：10.64649/yh.shfzykjcx.issn3078-8994.202610009

0 引言

随着智能手机逐渐普及、移动网络速度加快短视频成为主流影像形态。竖屏渐渐取代横屏成为默认的观看格式，叙事时长被压缩到数秒至数分钟之间，观众在滑动浏览时注意力高度分散。画面在极短时间内完成信息组织与情绪传递，传统横屏影视以横向空间铺陈、静态平衡为核心的构图方式，在竖屏画幅中面临着空间收窄、信息密度失衡的双重压力，因此调整构图策略成为提高短视频叙事质量的关键环节[1]。对短视频叙事与影视摄影构图之间的适配关系展开探讨，分析竖屏条件下构图策略的转型路径、操作方式，对理解短视频视觉语言的独特规律有着现实意义。

1 短视频叙事中影像构图的功能价值

短视频叙事条件下影像构图所具备的功能价值主要体现在信息组织、情绪传递、注意力引导三大方面，三者共同建立起了构图于短时长、竖幅界面中的核心作用机制，为竖屏传播当中画面的组织给予功能定位、价值参照，也为后续构图策略的展开筑牢了认知基础。

1.1 压缩时长里信息快速聚合

短视频叙事时长通常压缩至数秒至数分钟，画面要在极短的时间中把叙事信息组织好并传递出去。构图有着把场景、人物、动作、情节线索高效聚合在有限画幅中的功能，而主体位置的前置安排使观众在视线落定瞬间即可捕捉叙事核心，背景元素的精简、纵向空间的分层利用可弥补横向信息容量的不足。画面中每一视觉元素的位置安排都朝着最大化信息传递效率的方向去，剔除冗余元素、放大关键细节共同保证了叙事内容能在短促时长中完整呈现。拍摄时优先把核心人物或者关键动作放在画面纵向中轴区域，用竖幅上下空间来安排辅助信息，观众能在最短时间内完成对叙事信息的接收与理解，其构图对信息密度的调控能力直接决定了短视频叙事在有限时长中的表达容量、传递效率。

1.2 瞬时观看中情绪即时唤醒

短视频观看行为有着瞬时性、滑动性的特点，情绪唤醒要在画面呈现的第一时间达成。构图借助景别选择、光影配置、色彩组织来参与情绪氛围的即时建立，近景与特写会放大并强化人物面部表情，进而增强情绪感染力，光影对比对画面基调的设定暗示情节发展方向，色彩饱和度与色调倾向调节情绪温度，引导观众心理预期。构图重心的偏移、画面元素的动态组织能在瞬间完成情绪落点的锚定，让观众在还没进入完整情节之前就被画面情绪所牵引[2]。实际操作时，在情节情绪高点采用近景或特写配合高饱和度色彩，在情绪转折处利用光影对比达成视觉暗示，使画面情绪与叙事节奏保持同步，其构图对情绪节奏的调控能让短视频在极短时间内完成情感铺垫与释放的整个过程。

1.3 竖幅界面中视线主动收束

竖幅界面的纵向画幅对横向视野自然展开有限制，视线需在狭长区域内被主动收束至叙事焦点。构图借助纵向引导线设置、视觉重心纵向分布、画面元素层次排列，把观众视线约束于核心信息区域，上下构图重组空间关系，使纵向维度承担起横向空间原有的叙事功能，对角线构图于纵向画幅中生成视线流动张力，九宫格构图调整视觉重心以适应竖幅界面观看习惯。拍摄时利用场景中纵向线条如道路、栏杆及建筑边缘引导视线沿纵轴移动，将叙事重点置于视线路径终点，让观众注意力在有限画幅内始终锚定于核心信息。视线收束策略有效性关乎短视频画面短暂呈现时能否精准传递叙事焦点，也直接影响画面信息组织的逻辑性与连贯性。

ISSN：3078-8994
EISSN：3104-4492

2 竖屏传播下画面组织的现实问题

竖屏传播条件下画面组织遭遇画幅空间受限、景别秩序需调整、运动调度要适配、符号表意需转化这四重挑战，在构图实践中偏差集中反映于信息容量、叙事层次、观看节奏、意义深度四个维度的效能有所降低，限制短视频叙事质量的整体提高，也形成构图策略调整的现实依据。

2.1 画幅收窄引发横向信息流失

竖屏画幅的纵向延展以横向空间的压缩为代价，画面中原本靠左右并置达成的环境交代、关系呈现遭遇结构性削弱。横向视野变窄，场景全貌难在单帧画面完整展现，背景与主体间空间关系大幅简化，观众对叙事环境感知趋于碎片化，在摄影机画幅和移动终端屏幕尺寸的双重限制下，常见的竖屏画幅比为 6：19、3：4、2：3 等等，但不管哪种比例，与横屏画面相比，横向信息都有大幅度衰减，使得视觉信息的“质”与“量”都大大降低[3]。拍摄时若沿用横屏时代场景选择标准，大量具有横向延展特征的场景在竖幅中无法有效呈现，叙事空间显得局促。横向信息流失直接导致画面叙事容量下降，间接后果是情节推进所需空间语境需借助更多镜头切换补充，叙事效率受影响。

2.2 景别误用造成叙事层次扁平

竖屏画幅对全景与远景的呈现能力存在天然限制，倘若在构图实践中沿用横屏影视的景别配置逻辑，很容易致使叙事层次变得扁平化。全景镜头于竖幅中很难兼顾主体与环境的关系表达，远景镜头由于纵向画幅被裁切而丧失空间纵深的表现力，画面信息被压缩到中近景区间。景别层次单一使得叙事缺少由远及近的节奏过渡，情绪铺垫与情节展开之间的视觉缓冲被削弱，部分短视频作品过度依赖近景与特写，虽然强化了人物细节的呈现，却牺牲了场景氛围的营造、事件背景的交代。拍摄时若未依据竖幅特性调整景别配置方案，画面叙事就显得局促而缺少呼吸感，景别配置失衡让画面难以形成丰富的叙事层次，而景别体系的重新建立成为竖屏构图亟需解决的核心问题之一。

2.3 运动失控导致观看节奏紊乱

动态构图在短视频中被广泛运用以增强画面的表现力，但镜头运动的设计若未与叙事节拍相契合，容易让观看节奏变得紊乱。镜头推进与拉远时速度控制不足，让观众视线在画面中找不到稳定的落点，视觉焦点随着镜头快速变化而不断转移，进而造成注意力分散。摇移镜头的方向、幅度如果不与画面主体的运动轨迹形成呼应，会中断视觉流动的连续性，让观看过程出现跳跃感；跟拍镜头稳定性不够，会使画面晃动更明显，观众在短时间内难以建立清晰的视觉记忆[4]。拍摄时若未依据情节推进速度来确定镜头运动参数，运动调度失序不但会削弱动态构图应有的节奏感染力，还让画面信息在运动过程中被稀释，使叙事推进显得仓促且缺乏连贯性，而镜头运动与叙事节拍之间的匹配关系需重新调整。

2.4 符号空转削弱主题意涵深度

短视频构图中视觉符号有着意义生产的职责，若符号组织仅停留在形式方面未与叙事主题形成深层联系，容易出现表意空转的情况。色彩、光影及构图形式的运用如果只追求视觉冲击而忽略与情节内容的对应关系，画面符号会丧失叙事参与的能力，变成装饰性元素，而视觉隐喻的建立需要符号与主题之间存在能够辨识的映射关系，缺少这种映射的符号堆砌会让画面意义停留在表层，观众很难从中读出超越画面本身的内涵。拍摄前若没有明确每个画面的隐喻指向，构图形式的选择会缺乏主题依据，符号空转的结果是构图形式与叙事内容之间的断裂，主题表达因此浮在表面，短视频作品的艺术深度与思想力度都会受到限制，其视觉符号与叙事主题之间的映射关系要进行系统建立。

3 媒介适配中视觉建构的优化策略

竖屏传播条件下对视觉建构进行优化，要从空间布局、景别配置、运动调度、语法深化四个方面着手，并借助纵向空间的分层组织、对信息浓度的节奏调控、动态调度与节拍相匹配、视觉隐喻的深层建立，进而形成契合短视频叙事的构图操作途径。

3.1 重构纵向空间的分层布局

竖屏画幅呈现出纵向延展的特性，为建立空间分层提供了结构方面的条件。在构图实践过程中需要把原本依靠左右并置组织信息的方式，转变为按照上下分布来建立纵向层次；在竖幅画面中，前景、中景、远景依照纵向轴线依次排列，借助画面上下区域存在的信息价值差异，对叙事要素的位置关系进行安排。上部区域能承载理想化的内容或者情节预期，而下部区域则用来放置现实性信息或者事件结果，中部区域作为视觉的核心部分容纳叙事主体。拍摄场景中的纵向线条像楼梯、电梯、窗框、建筑立面等元素，可以被组织成为空间分层的天然框架，把不同叙事线索分配到不同的纵向层级。利用竖屏画幅的特点，将横屏画幅中的左右画面空间转化为竖屏画幅中的上下画面空间，通过在画面中按下上位置关系排列主要元

ISSN：3078-8994
EISSN：3104-4492

素，来呈现画面主体之外的物体空间位置。这样的排列构图形成了上下结构或近至远的景深关系结构，有效弥补了竖屏画幅左右画面空间不足的缺陷[5]。分层布局的关键之处在于把横向叙事功能转移到纵向空间中，通过上下层次的信息分配来弥补横向容量的不足。

3.2 调控景别切换的信息浓度

景别切换是把控画面信息释放速度的关键方法，竖屏构图应当建立以中景、近景、特写作为主体的景别配置模式。中景负责呈现人物关系还有动作过程，近景着重聚焦人物表情与情绪变化，特写用来强调关键细节并锚定叙事重心；全景与远景的使用要谨慎斟酌，仅在需要交代宏观环境或空间转换时有限度地参与进来，并通过纵向构图元素的补充来弥补横向信息的不足之处。景别切换的频率与叙事节奏要保持一致，情绪铺垫段落能适当延长单镜头停留时间来积累信息浓度，情节推进段落则是通过快速切换景别来加速信息释放。实际操作过程中依据叙事任务确定每个镜头的景别选择，情绪高点采用特写来强化冲击力，情节过渡采用中景来保持连贯性，景别之间的过渡需要保持视觉逻辑的连贯，避免跳跃过大致使观众空间认知断裂。

3.3 匹配动态调度的叙事节拍

镜头运动设计要以叙事节拍作为基准进行匹配，让画面运动的速度、方向、幅度与情节推进的节奏构成同构关系。推镜头适合用于情绪渐进积累或者对某一细节逐步聚焦，拉镜头用来情绪释放或者场景关系揭示；摇移镜头速度要与画面内主体运动速度协调，慢速摇移用于情绪舒缓过渡，快速摇移服务于紧张氛围营造；跟拍镜头运动方向需与人物行动方向保持一致，通过稳定跟随运动维持观众对主体位置持续追踪。镜头运动幅度要与画面信息密度相适应，信息密集画面适宜采用小幅度平稳运动，信息稀疏画面可通过较大幅度运动增强视觉张力。拍摄时依据情节推进速度确定镜头运动速度参数，运动之间衔接应保持方向与速度连续性，让叙事节奏在镜头转换中自然延续，运动调度核心在于镜头运动参数与叙事节奏参数精准匹配。

3.4 深化视觉语法的隐喻表达

视觉语法在短视频构图中的运用要超出形式方面的装饰功能要把色彩、光影、构图形式及叙事主题建立起深层的映射关系。色彩配置需与情节的情绪基调形成对应，暖色调用来表示温馨或者热烈的情感段落，冷色调则用于沉静或者压抑的叙事氛围；光影对比的强度能够暗示人物内心状态的变化，高对比度的光影用于表现矛盾冲突，柔和的光影则传达平和与安宁；构图形式的选择要参与主题表达，对角线构图可隐喻关系的转变或者力量的流动，框架构图则暗示人物的处境或者心理边界。信息价值在画面中的分布要服务于叙事逻辑，已知信息与新信息的空间安排引导观众依照叙事意图完成意义解读。拍摄前明确每个画面的隐喻指向，选择与主题对应的色彩基调、光影方案，视觉隐喻的建立需要在符号与主题之间建立可辨识的映射关系，让构图形式成为叙事意义的有机组成部分。

4 结语

短视频叙事与影视摄影构图之间存在着深层结构性关联，竖屏画幅空间受到限制、叙事节奏时间被压缩、视觉语法意义得以生产，这些因素共同促使构图策略从横屏经典范式转向短视频语境下的动态适配模式。纵向空间分层布局能解决画幅收窄导致的信息流失问题，景别切换对信息浓度进行调控来回应叙事层次扁平的困境，动态调度叙事节拍以匹配修正运动失控造成的节奏紊乱情况，视觉语法隐喻表达得以深化弥补符号空转带来的意涵浅表问题。构图策略的有效性取决于其与叙事意图之间的匹配程度，而不是对固定法则的机械遵循，而短视频影像实践不断持续演进，为影视摄影构图理论提供新的经验基础、反思资源。

参考文献：

[1] 杨涛 . 动态构图对短视频视觉叙事节奏的影响 [J]. 记者观察 ,2025,(17):26-28.
[2] 张守伟 , 侯少颖 . 短剧高效叙事中紧凑镜头语言的运用策略分析 [J]. 电影研究 ,2024,(8):93-95.
[3] 王斌 . 竖幅影像建构探究 [J]. 当代电视 ,2023,(12):57-61.
[4] 廉征 , 张苇 . 竖屏动画构图中对国画的借鉴 [J]. 艺术与设计 (理论),2023,2(11):102-104.
[5] 曾祎蕾 . 视听语言视域下竖屏影片的创作 [J]. 大众文艺 ,2023,(15):102-104.

作者简介：辛怡（2007.08—），女，汉族，山东青岛人，本科，研究方向：影视摄影与制作。