

新媒体时代影视编导的创新路径探析

何牧雨

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院

摘要: 新媒体时代的到来,为人们的生活带来了诸多便利,同时也对各行各业产生了深刻的影响。影视行业作为传统文化产业的重要组成部分,在新媒体的浪潮下亦面临着前所未有的机遇和挑战。在这样的背景下,影视编导作为影视作品的灵魂和核心,其创新发展显得尤为关键。本文将从新媒体时代影视编导的创新意义、现状出发,探讨新媒体环境下影视编导的创新路径,以期为影视行业在新媒体时代的发展提供有益的启示和借鉴。

关键词: 新媒体时代; 影视编导; 创新意义; 现状; 创新路径

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2022.03.066

新媒体时代以其独特的魅力和强大的影响力,正在改变着世界各地人们的生活方式和传统行业的运营模式。在这个信息爆炸和多元化的时代,影视行业作为一种具有广泛传播力和影响力的文化形式,正面临着巨大的机遇和挑战。在新媒体环境下,影视编导作为影视作品的核心创意和导向者,需要适应时代的变迁,积极创新,以满足不断变化的市场需求和观众审美。

一、新媒体时代影视编导的创新意义

新媒体时代影视编导的创新意义在于其对传统影视行业的推动作用以及对新媒体生态的适应能力。在互联网技术和移动通信技术的推动下,新媒体时代的信息传播变得更为迅速和广泛,观众的需求和审美趣味也在不断变化。这种变化对影视编导提出了更高的要求,需要他们具备创新能力和前瞻性思维,以适应市场的新需求。在新媒体时代,影视编导的创新意义首先体现在作品内容的多样性和深度上。新媒体时代的观众已经不再满足于单一、传统的影视作品,他们渴望看到更为丰富、多元的内容。在这个背景下,影视编导需要具备跨界思维和丰富的创意,结合社会热点、民生问题和文化价值,创作出具有深度和广度的影视作品,满足不同观众群体的需求。

其次,新媒体时代影视编导的创新意义在于作品传播方式的创新。随着新媒体的发展,传统的电视台、电影院等传播渠道已经不能满足观众的需求,新的传播方式不断涌现。影视编导需要与时俱进,灵活运用各种新媒体平台,如短视频、网络直播、社交媒体等,以创新的传播方式和表现形式,吸引更多观众的关注和喜爱。此外,新媒体时代影视编导的创新意义还在于观众参与度的提高。新媒体技术的发展使得观众不再仅仅是被动接受者,而是作品的积极参与者。影视编导需要善于利用新媒体技术,增加观众的参与度,让他们在观看影视作品的过程中产生共鸣和情感共鸣。通过新媒体技术,如弹幕、互动直播等,影视编导可以更好地了解观众的需求和喜好,为他们提供更具吸引力和感染力的影视作品。最后,新媒体时代影视编导的创新意义也体现在产

业链的延伸和拓展上。新媒体时代为影视行业提供了更多可能性和空间,例如跨界合作、IP开发、衍生产品等。影视编导在创作过程中需要关注作品的商业价值和可持续发展,通过与其他产业的合作和整合,创造更多的价值和机会。

二、新媒体时代影视编导现状

1. 影视编导人员专业素质不足

在新媒体时代,影视编导现状的一个显著特点是人员专业素质不足。随着新媒体平台的迅猛发展,越来越多的年轻人投身于影视编导行业,但在专业知识和实践经验方面存在明显不足。一方面,部分影视编导人员缺乏系统的专业培训和实践经历,导致他们在作品的创意、选题、剧本等方面存在较大的局限性,难以为观众带来具有深度和广度的影视作品。另一方面,部分年轻的影视编导人员过于追求市场热点和流行元素,容易陷入浮躁和功利的心态,忽视了影视作品的核心价值 and 创作初衷。

此外,新媒体时代的信息传播速度和范围使得观众对影视作品的需求日益多样化,对影视编导的专业素质提出了更高的要求。在这个背景下,影视编导人员需要具备跨界思维 and 创新能力,以满足观众的个性化需求。然而,现实情况是许多影视编导人员在创作过程中,往往过于依赖传统的工作模式和思维定式,难以跳出固有框架,制约了影视作品的创新发展。

2. 影视编导工作理念问题

在新媒体时代,影视编导工作理念问题也日益凸显。随着科技的发展和观众需求的多样化,影视行业正经历着深刻的变革。然而,部分影视编导人员仍然沿袭传统的工作理念,缺乏创新精神,导致影视作品难以适应市场的新需求。首先,一些影视编导过于追求商业利益,忽略了作品的艺术价值和社会责任。在新媒体环境下,观众对影视作品的要求越来越高,期待看到有思想、有品质的作品。然而,部分编导人员为了迎合市场和获得快速回报,过分关注热门话题和流行元素,导致作品质量和内涵受到损害。

其次，部分影视编导缺乏跨界合作和交流的意识。在新时代，影视作品的创作需要各领域的专业知识和资源，而过于封闭的工作理念可能限制了影视作品的创新空间。积极开展跨界合作和交流，可以拓宽编导人员的视野，为作品创作提供更多的灵感和支持。再者，部分影视编导忽视新技术在作品创作中的应用。新技术如虚拟现实、增强现实等，为影视作品的表现形式提供了更多的可能性。然而，有些编导人员对新技术持保守态度，未能充分利用这些技术为作品增色添彩。

与此同时，因历史原因所形成的行业体制僵化也是当下理念问题的主要来源之一。当今中国影视行业进入工业化发展时代，与高速发展的硬件相对应的是极度缓慢的行业规范过程，大量剧组依然以旧时代的师徒传承为基础、江湖义气为底色，乃至形成了以地缘性而结成的区域‘行业门阀’。这些现象无一不阻碍着中国影视行业现代化、编导行业创新发展的路径。在千禧年后二十年，面对二十一世纪的超新时代，我们应该以更加包容、开阔的态度面对行业秩序的建设工程，努力完善现代化的影视工作准则，而非故步自封，逐日沉沦于旧时代迷梦。不做历史倒车的松闸人，而做突破向前的火车头。

3. 影视作品内容和形式单一

在新时代，影视编导现状之一便是作品内容和形式单一。这种现象既体现在创作主题上，也表现在表现手法上。由于传统观念的束缚以及市场竞争压力，部分影视编导在创作过程中过于依赖熟悉的题材和表现手法，导致作品缺乏创新和吸引力。当前，观众对于影视作品的的需求日益多样化，他们希望看到更丰富的内容和更多元的表现形式。然而，有些影视编导囿于固有的思维模式，重复使用相似的情节和场景，忽视了作品的独特性和新颖性。这种现象使得观众在观看作品时容易产生审美疲劳，影响了作品的观影体验和口碑传播。

同质化题材的泛滥间接导致了当今新媒体与影视行业的信息茧房效应，信息回音壁逐次加强。长此以来，势必会对行业未来与受众审美造成不可逆的恶劣影响，从而对影视作品的后续创作造成极大阻碍。

另外，一些影视编导为了追求短期的商业成功，过分关注热门话题和流行元素，导致作品质量和内涵受到损害。在这种情况下，观众可能会觉得影视作品的内容空洞、缺乏深度，从而影响到影视作品的长久发展和市场口碑。在表现手法方面，部分影视编导过于依赖传统的拍摄技巧和叙事方式，缺乏对新技术和新媒体环境下影视语言的探索。这也导致了影视作品在形式上的单一化，无法为观众带来新颖的观影体验。在新时代，这种作品内容和形式单一的现状对影视编导的发展和影视行业的繁荣构成了一定的制约。

三、新媒体时代下影视编导的创新路径

1. 培养优秀人才

在新时代下，影视编导的创新路径首要任务便是培养优秀人才。优秀的影视编导人才是影视产业繁荣发展的基石，对于提升影视作品的质量和创新性具有关键作用。为了适应新时代的需求，培养优秀影视编导人才需要从多个方面进行努力。要加强对影视编导人才的专业教育和培训。尤其在影视类高校的教育过程中，学院应注重培养学生的创新思维与跨界素养，使其在掌握专业知识的基础上，具备敏锐的市场洞察能力和广泛的视野。此外，教育部门应与影视行业紧密合作，将实践教学与行业需求相结合，让学生在实际工作中锻炼自己，提高专业素质。

同时加大对影视编导人才的选拔和培养力度。通过各种渠道，如专业比赛、实习项目、研讨会等，为有潜力的影视编导人才提供展示才华的平台和机会。同时，鼓励业内资深人士担任导师，指导和培养年轻编导，传承行业经验和技能。这样的机制有利于挖掘和发掘更多优秀的影视编导人才，为行业注入新的活力。再者，提高影视编导人才的待遇和社会地位。对于表现优异的编导人员，给予一定的经济奖励和荣誉称号，激励他们在创作过程中持续追求卓越。同时，通过政策支持和公共宣传，提高社会对影视编导人才的认可度和尊重，营造有利于人才成长的良好环境。此外，加强国际交流与合作。鼓励影视编导人才走出国门，参加国际影视节、论坛等活动，与世界各地的编导人员进行交流和学习，借鉴国外优秀作品的创作经验和技巧。这种跨文化、跨地域的交流有助于影视编导人才拓宽视野，丰富创作灵感，提高创新能力。

2. 创新节目内容

在新时代，创新节目内容对于影视编导来说至关重要。要适应不断变化的市场需求和观众口味，影视编导需要在内容创新上下功夫，为观众带来更多元、更有深度的作品。以下几个方面是影视编导在创新节目内容时应该关注的重点。首先，挖掘独特的创意来源。影视编导应积极关注社会现象、探讨时事热点，从中汲取创作灵感。同时，可以深入挖掘各种文化传统、民间故事、历史事件等资源，将其转化为具有现实意义和艺术价值的影视作品。通过对多元化题材的挖掘，影视编导可以为观众带来更丰富的观影体验，满足他们的多样化需求。

其次，注重情感表达和人文关怀。在创作过程中，影视编导应关注人性和情感的真实体现，通过深入剖析人物内心和情感纠葛，为观众呈现出有温度的作品。同时，要积极探讨社会问题、关注弱势群体，传递正能量和人文价值观。通过情感表达和人文关怀，影视作品将更具有深度和共鸣，引起观众的思考和反思。再者，尝试跨界融合。影视编导可以尝试将不同类型、不同领域的元素融入影视作品，打破传统类型界限。例如，可以

将科幻与现实主义相结合，探讨科技进步对人类社会的影响；或将喜剧与悬疑相融合，为观众带来全新的观影体验。跨界融合有助于丰富影视作品的内容和形式，提高作品的吸引力和创新性。

此外，关注新技术在内容创新中的应用。新技术如虚拟现实、增强现实等，为影视作品提供了更多的可能性。影视编导应关注这些新技术的发展动态，将其运用到内容创新中，为观众带来独特的视觉体验。例如，运用虚拟现实技术可以让观众更加沉浸于影视作品的世界，提高观影的互动性和趣味性。最后，建立长期的观众反馈机制。为了更好地满足观众需求，影视编导需要密切关注观众的反馈意见。可以通过社交媒体、在线调查、观众专访等多种渠道收集观众意见，及时了解观众的喜好和需求。同时，要善于从观众的反馈中吸取经验教训，不断调整和优化作品内容，以贴近观众的期望。

3. 创新选题策划

一个好的选题是影视作品成功的关键，而策划阶段的创新则为作品的后续制作和传播奠定了坚实的基础。为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，影视编导需要在选题策划上不断求新求变。一是紧跟社会热点和时代发展。影视编导应关注当前社会的热点话题、关注时代发展的方向，从中挖掘具有时代特征和社会价值的选题。这样的选题既能引起观众的关注和共鸣，又能体现作品的现实意义和责任担当。同时，紧跟时代发展有助于影视编导了解市场需求，为观众提供符合他们口味的作品。二是挖掘不同文化背景的故事资源。在选题策划阶段，影视编导可以广泛收集来自不同文化、民族、历史背景的故事素材，从中筛选出具有独特魅力和传播潜力的选题。这种多元化的选题策划有助于丰富影视作品的内容，提高作品的吸引力和影响力。三是注重跨界合作和创新。影视编导可以尝试与其他领域的专家、艺术家展开合作，共同探讨选题策划的创新方向。这种跨界合作将为影视作品带来更多的创新元素，打破传统的制作模式，为观众带来全新的观影体验。此外，利用新技术手段优化选题策划过程。随着科技的发展，新技术如大数据、人工智能等在选题策划中的应用日益成熟。影视编导可以运用这些技术手段分析市场趋势、预测观众需求，更加精确地确定选题方向。通过技术手段的运用，可以提高选题策划的效率和准确性，为作品的成功奠定基础。四是加强与观众的互动沟通。在选题策划阶段，影视编导应与观众保持密切的沟通，了解他们的喜好和需求。可以通过社交媒体、在线调查等多种方式收集观众的意见和建议，将观众的声音纳入选题策划的过程。这种与观众的互动沟通有助于提高作品的受众贴合度，增强作品的市场潜力和口碑。

4. 创新编导技术

新媒体时代下，影视编导需要不断创新技术手段，

以提升作品的质量和观众体验。在影视制作过程中，编导技术的创新具有重要意义，可以为影视作品带来更为丰富的视觉效果和表现力。为此，影视编导应关注新技术的发展趋势，运用创新手段优化影视制作过程。

例如，编导可以运用虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术，为观众提供沉浸式的观影体验。通过这些先进技术，观众可以更深入地融入作品的世界，感受到更为真实的视听效果。此外，运用人工智能（AI）技术可以在剧本创作、特效制作、剪辑等环节提高效率和质量，为作品带来更高的精准度和专业性。同时，影视编导应在传统摄影技术的基础上不断探索新的拍摄手法，例如运用无人机进行空中拍摄、运用稳定器实现流畅的运动拍摄等，使影视作品的视觉效果更具吸引力。通过与其他领域的专家和艺术家展开合作，影视编导可以共同探讨影视制作技术的创新方向，从而为观众带来全新的视听享受。

结束语

未来，新媒体时代将为影视编导提供更多的机遇与挑战。随着科技的快速发展和观众需求的多样化，影视编导需要不断创新和进取，以满足市场的变化和观众的期望。为了适应新媒体时代的发展，影视编导应积极学习和运用新技术，拓宽自身的知识领域，以提高作品的质量和观众口碑。此外，加强与观众的互动沟通，了解他们的需求和喜好，将有助于影视作品更好地贴合市场和观众，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。总之，新媒体时代为影视编导带来了新的挑战与机遇，也为影视行业的发展提供了广阔的空间。只有不断创新、适应市场变化的影视编导才能在这个多元化、竞争激烈的时代中立足，为观众带来更多精彩的影视作品，推动整个影视行业迈向更高的发展水平。

参考文献

- [1] 姚林利. 浅析影视编导中的创新思维[J]. 明日风尚, 2021, (10): 44-45.
- [2] 张青. 影视编导在新媒体时代的创新路径分析[J]. 新闻传播, 2020, (24): 103-104.
- [3] 魏平. 浅谈影视编导在新媒体时代的创新路径[J]. 传播力研究, 2019, (35): 41+52.
- [4] 刘昊南. 浅析影视编导的创新思维[J]. 戏剧之家, 2019, (30): 115.
- [5] 杨如倩. 影视编导在新媒体时代的创新路径[J]. 新闻研究导刊, 2019, (14): 150-151.
- [6] 罗星丹. 影视编导在新媒体时代的创新路径[J]. 采写编, 2018, (03): 170-171.

作者简介：何牧雨（1996.6-），男，汉族，河北唐山人，北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 传媒学院，影视与新媒体制片专业，研究生在读，研究方向：新媒体影视制片。