

全面 系统 专业 实用 创新 独特

微电影创作技巧

国玉霞 白喆 郝强 著

■ 微电影类型特点 ■ 剧本写作 ■ 导演技巧 ■ 摄影技巧 ■ 剪辑技巧 ■ 合成技巧

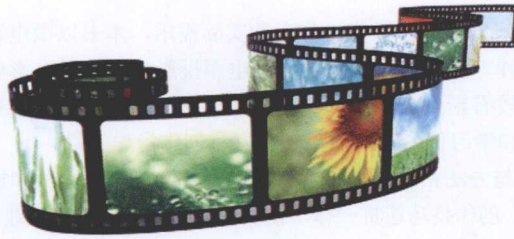
本书9个微电影视频

清华大学出版社

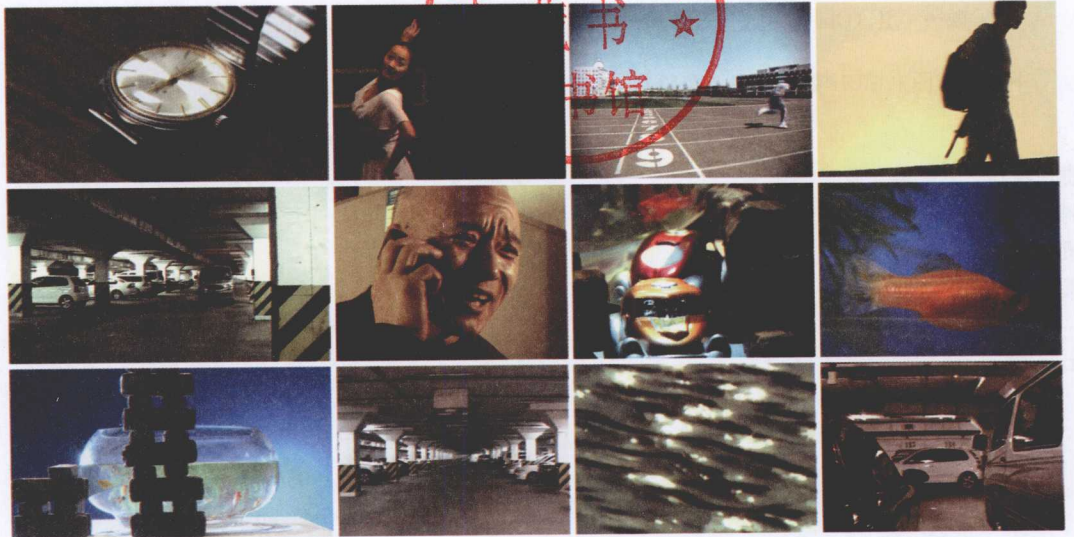
014034292

J93
21

微电影创作技巧

国玉霞 白喆 郝强 著

北航 C1722428

清华大学出版社
北京

J 93/21

P

583380310

内容简介

为了满足微电影创作者以及影视教育工作者的实际需求,本书以微电影创作为主要内容,围绕微电影类型特点、微电影剧本创作、微电影导演技巧、微电影摄影技巧、微电影剪辑技巧、微电影合成技巧六大方面展开论述,形成了比较有新意的微电影创作完整体系,以期为广大影视教育工作者、微电影创作爱好者提供一本具有参考价值和 Learning 价值的入门基础教材和创作指导教材。

本书的特点是将理论与方法相结合,技术与艺术相结合,经典案例和原创案例相结合,尤其是将微电影的类型分析与创作理论、创作技巧连贯一体,使读者能够沿着学习创作理论—掌握应用方法—巩固实战技巧的学习思路和应用路线,更快捷、更全面、更系统、更新颖地了解并掌握微电影创作的理论知识与技巧。

本书适用于新闻、数字媒体、新媒体和动画等相关专业的师生,也可供影视编导相关专业的学生以及广大微电影爱好者参考阅读。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

微电影创作技巧/国玉霞,白喆,郝强著. —北京:清华大学出版社,2014

ISBN 978-7-302-35361-4

I. ①微… II. ①国… ②白… ③郝… III. ①电影剧本—创作方法 IV. ①I053.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第021965号

责任编辑:夏非彼

封面设计:王翔

责任校对:闫秀华

责任印制:刘海龙

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 购:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京天颖印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:190mm×260mm

印 张:16

字 数:410千字

(附光盘1张)

版 次:2014年5月第1版

印 次:2014年5月第1次印刷

印 数:1~3500

定 价:59.00元

产品编号:049490-01

前言

为了满足微电影创作者以及影视教育工作者的实际需求，本书在吸收传统电影理论和创作技法的基础上，结合经典荧幕电影、优秀微电影和原创微电影案例进行梳理、分析、归纳、讲解和拓展，为广大影视教育工作者、微电影创作爱好者提供一本具有参考价值和学习价值的入门基础教材和创作指导教材。

本书主要以微电影创作理论为基础，以应用实践为主要内容，将理论与实践相结合，技术与艺术相结合，围绕微电影类型特点、微电影剧本创作、微电影导演技巧、微电影摄影技巧、微电影剪辑技巧、微电影合成技巧六大方面进行介绍，突出实战性和应用性，具有创新性和独特性，旨在通过具有针对性的、系统性的、专业性的讲解，使读者能够更快、更全面、更系统地了解并掌握微电影创作的基本理论知识和实战技巧。

本书旨在通过理论的集成，帮助学习者在较短时间内比较系统地了解微电影创作的主要知识，克服专业理论基础薄弱造成的理论盲区；通过丰富的实践案例分析与讲解快速掌握微电影创作的实战技巧，弥补“纸上谈兵”的不足，切实提高创作能力，是一本具有针对性、贴近性和实用性的教材。

本书第一章、第二章、第三章、第四章和第五章内容由国玉霞编写，第六章由白喆和郝强共同编写，高令老师对编写本书提供了一些帮助，在此特别表示感谢。另外，杨晶博、马一芳、于悦、刘丽为本书提供了分镜头稿本，马一芳、张楠、邹焯、张鸿泽、杨晶博、王梓霖、杨悦、李万升、姜婷、李梦娇等同学为本书提供原创视频案例和导演阐述，在此表示衷心的感谢！

本书配套光盘包括书中9个微电影视频，其他视频名目可以从下列网址下载：<http://pan.baidu.com/s/1o6v010u>。

目前学界对于“微问题”的创作与研究还没有的定论，因此本书的研究只是一个尝试。由于编者水平有限，时间也比较仓促，难免有一些纰漏和不足，还望广大读者批评指正。

作者
2014年1月

目 录

第一章 微电影概念、类型及其特点 1

第一节 微电影基本概念和基本问题 1

微电影的概念 1

微电影的特点 1

微电影的特性 2

微电影的创作类别 3

微电影的功能及意义 4

第二节 微电影基本类型及其特点 4

微剧情类 5

微纪录类 26

微实验类 31

思考与练习 33

第二章 微电影剧本创作..... 34

第一节 微电影剧本构思与创意 34

微电影剧本的创作灵感 34

微电影选题技巧和原则 36

思考与练习 38

第二节 微剧本情节设计 38

情节设计相关概念 38

情节类型及其设计技巧 39

情节叙事设计技巧 41

思考与练习 45

第三节 微剧本人物设计 45

人物设计相关概念 45

人物角色类型及其功能 46

构思与创造人物 46

人物关系模式设计 47

人物关系图设计 49

运用细节塑造人物 52

思考与练习	54
第四节 微剧本冲突设计	54
冲突	54
冲突的类别	54
冲突设计原理	54
微剧本冲突设计技巧	58
思考与练习	59
第五节 微剧本场景设计	59
场景	59
场景的分类及其特点	60
微剧本场景设计技巧	60
思考与练习	62
第三章 微电影导演技巧	63
第一节 微电影筹划拍摄	63
剧本认知与定夺	63
演员选定与塑造	63
场景选定与设计	63
艺术构思与导演阐述	64
思考与练习	66
第二节 微电影时间设计	66
时间分类	66
微电影时间设计类型与技巧	67
思考与练习	69
第三节 微电影空间设计	69
空间设计类型及其特点	69
微电影空间设计技巧	71
思考与练习	71
第四节 微电影场面调度设计	71
场面调度基本类型	72
微电影场面调度技巧	74

微电影创作技巧

思考与练习	76
第五节 微电影声音设计	76
语言运用	76
音乐的运用	77
音响的运用	78
思考与练习	79
第六节 微电影分镜头设计	79
分镜头设计的目的	79
分镜头的设计原则	80
分镜头的设计内容与格式	81
分镜头设计常见问题	82
微电影《六十》分镜头设计	86
思考与练习	90
第七节 微电影故事板设计	90
故事板的功能	90
故事板设计的基本要素	91
故事板设计基本标示符号	91
思考与练习	128
第四章 微电影摄影技巧.....	129
第一节 微电影画面构成	129
主体位置	129
平衡与不平衡布局	131
方向变化	131
大小反差	132
地平线处理	132
思考与练习	133
第二节 微电影景别运用技巧	133
景别的类型及其特点	133
景别的意义与作用	134
景别的设计与拍摄技巧	136
思考与练习	138
第三节 微电影镜头运用技巧	138

固定镜头与运动镜头及其特点	138
长镜头与短镜头及其特点	139
关系镜头、动作镜头和渲染镜头及其特点	139
中性镜头与空镜头及其特点	140
主观镜头与客观镜头及其特点	140
升格镜头与降格镜头及其特点	140
思考与练习	140
第四节 微电影轴线运用技巧	141
轴线规律及轴线分类	141
越轴及其作用	141
合理越轴技巧	142
思考与练习	147
第五节 微电影机位设计技巧	148
机位设计基本类型	148
单机位拍摄、双机位拍摄与多机位拍摄	149
设计技巧	149
对话机位设计技巧	150
思考与练习	159
第六节 微电影光线设计技巧	159
光线的类型及其特点	159
利用色温调节光线的技巧	160
布光元素的戏剧性使用	161
光线设计意义与技巧	165
思考与练习	167
第七节 微电影色彩运用技巧	167
色彩的相关概念	167
色彩的作用	167
色彩的运用	168

调节影片色彩的手段和技巧	170
思考与练习	170
第五章 微电影剪辑技巧.....	171
第一节 剪辑基本原理：蒙太奇	171
蒙太奇	171
蒙太奇分类及其运用	171
蒙太奇在剪辑中的应用	173
思考与练习	178
第二节 剪辑的基本内容与方法	178
画面剪辑	178
声音剪辑	189
思考与练习	191
第三节 场面转换原则与技巧	191
场面转换的作用	191
场面划分的依据	191
场面转换分类及技巧	192
思考与练习	196
第六章 微电影合成技巧.....	197
第一节 微电影的颜色校正与处理	197
颜色校正与处理的作用	197
颜色校正与处理的基本类型与技巧	198
思考与练习	221
第二节 片头与片尾设计	222
片头与片尾的设计类型	222
片头与片尾的设计原则	224
片头的创意构思与制作	225
思考与练习	246
参考文献.....	247

第一章 微电影概念、类型及其特点

微电影是继数字技术发展和新媒体传播环境形成后，电影在对自身继承发展基础上产生的一种新的样式。区别于大银幕电影和电影短片，丁亚平将之称作“第三电影”。

随着 Web 3.0 网络技术的不断发展，微博等新兴媒体的推出，“微传播”开始兴起，2009 年，国内网络短片的创作也进入了“微时代”。2010 年 10 月，中影集团与优酷联合出品了电影短片《老男孩》引起轰动，成为网络短片的标志性作品。2010 年 12 月，由凯迪拉克汽车公司和中影集团联合制作的 90 秒微电影广告片《一触即发》在央视首映，被媒体誉为国内第一部“微电影”作品。由此，“微电影”开始作为一个特定的名称得以流传。2011 年 1 月，国内“微影之父”杨志平提出了“微影”概念，“微电影”一词开始广泛流传。在理论研究领域，从中国知网检索可见，2010 年学界研究还普遍采用“网络短片”的概念，到 2011 年“微电影”已经作为一个特定的概念得到学界的关注。经过几年的发展，微电影无论在创作形式、创作内容、创作类型上都得到了一定的丰富，理论研究上也得到了一定的发展，但是对于“微电影”的基本概念以及基本问题的研究还没有定论和深入的研究。因此，本节将尝试从微电影的基本概念和基本问题开始展开。

第一节 微电影基本概念和基本问题

微电影的概念

微电影（micro film）是指借助于数字制作技术和新媒体传播技术，运用现代手段生产并传播的具有相对完整情节的微型电影短片。

微电影的特点

相对于大荧幕电影来说，微电影具有微投入、微制作、微时长、微叙事、泛传播等特点。

① 微投入

微投入是指微电影在制作资金投入上相对较少。一些商业属性较强的微电影投入相对多一些，而一些个人独立创作的微电影投入相对少一些，甚至实行低成本运作。

② 微制作

微制作是指相对于大荧幕电影的庞大制作团队和制作力量，微电影制作团队少则一人，多则几十人，往往一人多用，制作团队和制作设备、条件相对精简。

③ 微时长

微时长是指微电影通常篇幅较小，片长在 1 分钟到 30 分钟左右。还可以进行细分，1 分钟左右为超微短片，3 分钟到 10 分钟为微短片，10 分钟到 20 分钟为微中长片，20

分钟以上为微长片。

4 微叙事

微叙事是指微电影的结构相对微小紧凑，采取单线或者简单明晰的复线、多线的方式；影片叙事场景和内容比较集中，少则一个场景，多则十几个场景，围绕一个冲突或者几个冲突而展开叙述，最终形成一个相对完整的情节。

5 泛传播

泛传播是指微电影放映或传播主要在网络或移动等新兴媒体上投放，通过观众自愿观看和转发等方式进行放映和传播，具有实时发布、随时观看、交互评论、广泛传播的特点。

微电影的特性

微电影不仅是一种艺术作品，也是一种文化产品，其双重属性决定了微电影具有艺术性、技术性、商业性、文化性和思想性。

1 艺术性

作为影视艺术创作样式之一，微电影从创作理念、创作方法等方面都必须遵循影视艺术创作的规律和原则，同时结合“微”特征和新媒体传播特点，实现审美价值和净化心灵的目的。艺术性是微电影最主要的特性。

2 技术性

微电影的发展是影视技术和新媒体传播技术发展的显现，微电影的创作需要技术支持，也体现了新兴技术发展和运用的成果，微电影本身也是技术产物，因此，技术性是微电影的基本属性。随着科技文明的不断发展和进步，微电影的创作也逐渐体现出高技术性的特征。

3 商业性

商业性是指在市场运行机制中，微电影生产出文化产品，其目的是为了消费，因此，微电影作为一种文化产品具有了商业属性，并且通过售卖可能实现一定的商业价值，进而形成了微电影创作生产的再循环。

4 文化性

微电影的文化性是指微电影的创作离不开创作主体——人，人是社会文化的承载者，是在一定的社会中生活的主体，因此脱离不了文化背景的影响；另外，其表现内容必然在不同程度上承载一定历史、国家、地域、民族、种族、阶层的文化，最终通过艺术生产和传播又加深或延续了这种文化属性。

5 思想性

微电影的思想性是指任何微电影都反映一定时期创作者所处社会背景下的思想文化以及意识形态，因此，在潜移默化中，微电影都会蕴含、传递，甚至渗透、加固着某种

思想意识和社会观念，所以，微电影都具有一定的思想性，只不过显现强度不同。

微电影的创作类别

随着微电影创作不断繁荣，微电影的应用与推广也日益广泛。从创作类别上，当前微电影主要有以下5类。

① 自发原创微电影

自发原创的微电影主要由微电影创作爱好者、影视艺术家或影视创作团体等根据自身兴趣、爱好而创作的，具有自娱自乐性质的微电影，这些微电影在创作内容、类型、形式、表现等方面往往不受商业利益的约束和影响，比较自由，具有审美无功利的性质。这类在微电影创作中占据很大比例。

② 商业定制微电影

商业定制微电影主要由企业方、运营商等出资和策划，与放映商合作招募创作人员为其产品进行软性推广而创作的微电影。这些微电影结合丰富的剧情设计，植入该品牌的营销理念、产品形象、营销策略、产品功能等，使受众（消费者）在实现娱乐目的的同时自觉接受其品牌理念和营销策略，进而扩大产品和品牌的影响力和认可度，提升品牌的商业价值。例如优酷与雪佛兰汽车推出《11度青春》、《不可能的可能》等系列微电影，新浪网与三星手机推出的《4夜奇谭》系列微电影等都属于这一类。在微电影创作中，商业定制微电影也占据很大比例，并且逐步上升。

③ 形象宣传微电影

形象宣传微电影主要是由政府、学校、部队、企事业单位等为了宣传自身形象，扩大知名度和影响力，通过生动的情节故事来展现自身形象，传达发展理念，宣传发展策略，传承文化品格而创作的微电影。与无情节的形象宣传片不同，该类微电影在宣传上更加隐蔽和软化，注重以故事情节的吸引和情感的共鸣使观众实现对某种理想、精神、情感、文化、历史的认同。如上海形象宣传微电影《天台》、武汉市江岸微电影《岸边的记忆》等。目前，形象宣传微电影的数量逐渐增多。

④ 艺术创作微电影

艺术创作微电影是指一些专业创作人员和影视艺术家专门为影视作品创作比赛或者受邀为大型活动创作规定主题的微电影作品，这些作品往往艺术品位、格调较高，制作水平和质量精良，具有很深的思想和文化内涵，属于微电影作品中的精品。随着微电影创作的发展，该类微电影作品的数量也在逐渐增加。

⑤ 公益宣传微电影

公益宣传微电影是指为了配合社会公共道德宣传，倡导形成良好社会风尚，养成良好的道德行为等，围绕一定主题并有目的地进行创作的微电影，这类微电影主旨性、指向性、思想性都比较强，使观众在观看过程中得到净化和启迪，从而起到宣传、带动作用。

用和积极影响。

微电影的功能及意义

同影视艺术作品类似,微电影的功能包括认知功能、审美功能、商业功能和宣教功能。首先,作为一种艺术形态,微电影来源于现实、反映生活、提炼生活,能够使观众对于一定的社会现实生活或者某种现象、事物产生一定的认识,从而丰富自身的认知形态,影响自身的价值观念;其次,作为一种艺术作品,微电影具有审美功能,通过观众的娱乐或者审美体验实现娱情悦智的作用,达到净化心灵、升华情感的目的;再次,作为一种文化产品,微电影又能够起到一定的广告宣传作用,能够提升集体、单位或者产品的影响力,提升品牌价值,从而实现营利的目的;最后,微电影作为一定的社会制度或文化环境下的产物,往往具有比较软化的政治倾向,因此,具有一定的宣教功能,能够通过娱乐起到一定的宣传、启迪、教育和鼓舞等作用。

随着新媒体技术的快速发展,影视艺术创作观念的不断更新,微电影的发展已经开始从青年人自发娱乐的“消遣品”、“实验品”逐渐成为全民自觉参与的一场“电影革命”,其发展也趋于商业化、专业化和多元化。商业化体现在微电影的创作为政府、企事业单位以及相关机构进行形象宣传、商品宣传提供了有力契机,为新媒体产品的传播提供了潜在的市场。专业化体现在微电影创作的技术条件、制作水平和制作艺术越来越专业化,进而对传统的影视教育提出了新的挑战,如何能够结合新的媒介、新的观念、新的技术进行影视教育成为新的课题。多元化体现在微电影的创作风格、创作内容、创作类型和创作队伍等方面越来越多元化,不仅进一步推动了微电影的创作发展,还为微电影的理论研究提供了广阔的空间。所以,在文化活跃发展的当下社会,微电影的功能和价值也将得到更大的发挥和更高的提升。

第二节 微电影基本类型及其特点

电影短片作为微电影的前身具有多种样式和内容,但是创作形式却从来没有像现在这么自由,创作内容也从来没像现在这么丰富。随着创作的不断发展和完善,微电影作为一种艺术和文化产品,其类型生产也逐渐多样,甚至出现一些类型化的倾向。那么类型是什么?微电影的类型有哪些?不同类型的微电影有哪些特点?只有更好地了解这些问题,才能够在创作上有清晰的认识和把握。

“类型”最早由亚里士多德在《诗学》中提出,是指文学样式和种类的法语语汇,分为讽刺作品、抒情诗和悲剧。而后“类型”被引用到电影研究中形成类型电影,是指“在主体思想、故事情节、人物类型、影片场景和电影技巧等方面具有明显相似性的一组影片”,这个概念也适用于类型微电影。

本章将借助于电影研究的相关理论对微电影类型进行基本分析和归类,以把握不同类型微电影的特点。在电影研究历史上,好莱坞的类型电影是最为丰富并已成体系的,因此,本书中对于剧情类微电影的类型分析和归纳借鉴了国内外相关学者对于好莱坞类型电影分析方法和国内类型电影的研究方法。

当前国内微电影创作在很大程度上还具有很强的民间性、娱乐性和自发性的特点，部分作品还不具备成熟的类型规范，甚至具有明显的个人化倾向，因此，笔者在对微电影类型归纳中兼顾了这种大众化与个性化，这也是微电影类型化的一个显著特点。另外，梳理类型微电影并不是要将创作引入一个模式化的误区，而是让读者了解和掌握必要的理论知识和方法，有效运用类型系统和类型经验不断进行突破和创新，以推动微电影的创作发展。

微电影根据创作内容和表现手法主要可以分为剧情、纪录、实验三大类，剧情类微电影的类型化最为丰富和成熟，因为大多数剧情类微电影的创作与商业宣传密切联系，与观众的审美需求心理密切联系，因而促成了其类型化的发展。托马斯·沙兹认为，“我们可以把一部类型电影看做不仅仅是某些电影制作者的艺术表达，而且更是艺术家与观众之间用于赞扬他们集体的价值和理想的合作”。由此可见，类型微电影的形成不仅仅是由创作者自己完成的，而是与观众共同完成的，这种合作与默契来源于对于类型电影叙事惯例和系统的熟悉，因此，对于这个公式化的叙事系统的把握就成为我们认识、判断和衡量某种类型电影的重要依据和方法。

电影类型公式化叙事系统的四大要素是“类型人物、类型环境、类型冲突和叙事结构”。其中，类型人物是指在角色、功能、行为、价值观等方面具有惯例特点的人物；类型环境是指故事所发生的惯用场景和环境，其深层次是包含某种对立价值观或意识形态的文化社区，是促使人物之间发生矛盾与冲突的文化场；类型冲突是指通过成规化的方法解决戏剧化的冲突，以确证某种价值观或主流意识形态；叙事结构是指影片的叙事结构方式，包括建置、对抗、解决三部分，将类型叙事内容有机统一。本章将依据类型叙事四大要素对八种常见类型微电影进行归纳和分析，并在叙事结构部分围绕叙事内容作以细化阐述。但是，对于微纪录电影和微实验电影并不依据类型分析方法，而是根据其艺术风格和创作特点进行归纳、分析和论述。

微剧情类

剧情类微电影是指以故事展示为主要内容的电影，具有虚构性的特点，包括爱情片、青春成长片、家庭伦理片、惊悚片、科幻片、喜剧片、儿童片、警匪片、武侠片、歌舞片、音乐片等多种类型。由于当前微电影类型创作的局限，本书只针对相对比较集中和7个常见类型进行论述。

爱情片及其类型特点

爱情片是以“爱情为主要表现题材并以爱情的萌生、发展、波折、磨难直至恋人的大团圆或悲剧性离散结局为叙事线索的类型电影”，根据现有微电影创作，爱情片可以分为青春爱情片和爱情伦理片两个类型。

① 青春爱情片及其类型特点

青春爱情片主要以15岁到30岁之间的年青人为表现对象，展现主人公在逐爱过程中，冲破重重险阻与束缚所发生的爱恨交织、悲欢离合的情感故事。根据风格还可分为

纯情青春爱情片（《爱的蒙太奇》）、浪漫青春爱情片（《我愿意》）、诗意青春爱情片（《每当盛夏时》）、喜剧青春爱情片（《灰机灰机》）和黑色青春爱情片（《告别婚礼》）等。

1 类型人物

青春爱情片的主要人物通常为青春靓丽的男孩、女孩和男人、女人，必须配对出现，相互之间产生矛盾和纠葛，常常伴有第三者或者多者作为助手或者敌手起到推动或阻碍作用。

2 类型环境

青春爱情片的外在类型环境多为城市或校园，通常为青少年聚集的公共场所或者私人化生活空间，为故事的发展提供了发生场；内在文化环境则不确定，往往是具有对立或差异的阶级、种族、地位、价值观念的文化社区，是促进或影响主人公爱情发展的重要因素。

3 类型冲突

青春爱情片的类型冲突主要源于双方在阶级、种族、地位、价值观念等方面的差异，但最终结局都可以归纳为两种主要模式，或者通过有情人终成眷属的大团圆结局收场实现融合，或者通过有情人最终未成眷属的感伤结局收场而实现分离。其实质是通过刻骨铭心的爱恋过程，超越或未能超越种种差异，最终确证了真爱至上、青春无敌的价值观。相对于爱情伦理片，青春爱情片在人物、环境、冲突、思想表达等方面相对较为简单和单纯。

4 叙事结构与内容

青春爱情片常常通过奇异化或执着的爱恋过程建置关系或叙述故事，通过现实阻碍或者自身矛盾激化冲突，通过消除障碍或者扩大障碍的方式实现双方的融合与对抗。

① 奇异化的爱恋过程与执着的逐爱之旅

奇异化的爱恋过程与执着的逐爱之旅是青春爱情片的主要内容，无论是羞涩的暗恋、青涩的初恋、刻骨铭心的爱恋，还是痛彻心扉的失恋，主人公之间相识、相知、相恋、相守或相离过程中发生的故事总是青春爱情片经久不衰的话题。微电影的主要创作主体和受众群体是年轻人，在表达爱恋方式和过程上更充满着新鲜、奇特，并凸显爱情的诗意、唯美与浪漫。

青春爱情片的主人公往往都是爱情行动发起的主动者或者被动者，对于爱充满了执着或者迟疑，最终构成了说爱难、相爱难、相忘难等基本叙事结构。例如《Signs》运用了“说爱难”的叙事结构方式，表现了都市上班族两个年轻人通过纸条“隔空”传递情感的浪漫故事；《爱的蒙太奇》运用了“说爱难”的叙事结构，利用“图书馆存书柜”作为传情达意的载体来呈现奇异化的爱恋过程；《卖自行车的小女孩》运用“说爱难”的叙事结构，通过两个高中生之间“丢失自行车”的戏剧性情节展开一段有关暗恋的故事。“相爱难”叙事的关键在于对阻碍双方相爱障碍的突破，只有通过有效的方式和手段使这个过程的叙事充满了张力、悬念和新奇，最终才能实现有效反转。但是《李眸的街》、《每当盛夏时》等采用了“相忘难”的叙事结构，奇异化的叙述方式追忆曾经逝去的爱情。

《李旻的街》通过男孩“奇特”的守候，表现了一段深情难忘却遗憾终生的爱恋；《每当盛夏时》通过擦肩而过的爱情追忆了感伤的青春记忆。“相忘难”叙事的关键在于有效铺陈相恋细节，巧妙而细腻地表达相离后的艰难遗忘，时空故事的交错叙述变幻出耐人寻味的电影。另外，《梁亮亮和谢小星的简单故事》采用了“相爱难”+“相守难”+“相忘难”的叙事结构，将理想与现实之间的矛盾冲突作为叙事动机，展现了年轻情侣在两难之中的抉择。相比较电影和电视剧，微电影中青春爱情片的叙述情节更能体现出年轻创作群体开放、独立、自由、执着的创作心态、创作特点和创作追求。

② 现实的残酷灼痛与超越现实的浪漫感伤

青春爱情片的冲突离不开现实社会的阻碍和压力，这是主人公生存的社会土壤，也是故事发展的外部动因；青春爱情片也格外关注主人公内部心灵冲突环境的构建，这是抵御社会残酷现实的力量源泉，是产生行动的内部动力。所以，青春爱情片的主人公或多或少都会品尝来自现实社会生活的残酷压力或冷酷灼痛，尽管如此，乐观者相信通过爱的力量能够抵御、对抗和超越一切残酷现实，最终成功赢得了爱情。例如《Signs》的社会背景是现代城市生活中的拥挤、压力、冷漠与缺少沟通。Jason是一个孤独、倦怠，甚至缺乏热情和动力的年轻人，Stacey的爱唤起了他对于生活的热情和渴望，使他对的人生态度和轨迹发生了改变。《我愿意》中大学恋人徐大宇和苏小糖经历着就业和生活的双重压力，伴随徐大宇的是更多的焦虑、困惑、不安，甚至妥协。但是，在苏小糖纯真、坚定的真爱面前，两人用“年轻就是资本”精神力量抵御物质现实的侵蚀，举办了富有浪漫狂欢色彩的“裸婚”仪式，实现了真爱超越一切的爱情理想。相反，悲观者则在同现实挣扎的道路上逃避、妥协甚至被异化，最终与爱情擦肩而过或失之交臂，成为失意者。例如《每当盛夏时》男女主人公是在初恋阴影中压抑的一代，对于未来又惶恐不安，“初尝禁果”的失败使他们自愿接受现实的宿命安排。所以说，青春爱情片所要表现的并不是“不食人间烟火”的童话故事，而是具有超越现实力量的爱情神话或是在社会现实映照下的青春挽歌。

③ 完满与缺憾的弥合和爱情意义的确认

影片矛盾冲突的解决方式体现着创作者的价值观，表达其对爱情的态度观念。青春爱情片引起矛盾冲突的因素主要包括以下几方面：一是来自社会现实外部压力所引起的情感失衡，如《Signs》、《我愿意》、《岔路口》、《哎》等；二是来自个体内心压力下产生的羞涩矜持和情感异变，如《听见》、《爱的蒙太奇》、《每当盛夏时》等；三是来自主人公相互之间的误会、矛盾、过失所导致的爱情危机，如《梁亮亮和谢小星的简单故事》等；四是由于天灾人祸所引起的爱情遗憾，如《候》、《初吻》等；五是由于第三者介入所引起的爱情悲剧，如《告别婚礼》、《再见了爱的人》等。但是，无论是何种原因，其矛盾冲突在故事价值上必然体现出对立的两极，如善/恶、美/丑、有情/无情、幸福/不幸、得意/失意、确信/怀疑、忠诚/背叛，等等。青春爱情片的叙事在两极之间不断摆动，从失衡—平衡—再失衡—再平衡，最终通过对矛盾冲突上的弥合来巩固理想的爱情观。乐观型通过爱情圆满的“精神乌托邦”与“爱情就是资本”的信条弥合物质富足和精神满足之间的裂痕，使观众相信“浪漫的爱情梦”；悲观型通过爱情缺憾但真爱永恒的观念，弥补了现实缺憾和浪漫幻想之间的裂痕，巩固了真爱至上、青春无敌的爱情价值观。

② 爱情伦理片及其类型特点

爱情伦理片通常表现已经确立爱情关系的情侣或者具有事实婚姻关系的夫妻在社会生活中、家庭生活中所经历的摩擦、碰撞、情感危机等波折，最终通过矛盾解决确证爱情的伦理及其意义。

① 类型人物

爱情伦理片主要人物为已婚或者即将结婚的夫妻，双方在感情上遭遇危机，或者由于他者的介入或者社会等因素的影响而产生危机，其亲属、朋友等其他人物往往成为双方爱情的阻碍者或者帮助者。

② 类型环境

爱情伦理片类型环境外在通常表现为日常工作环境、家庭生活环境、社会交往环境等，为不同情感交织和矛盾冲突创造了发生场；内部文化环境主要是阶级、种族、地位、利益、价值观等相互对立与碰撞的文化社区。

③ 类型冲突

相比较青春爱情片而言，爱情伦理片更为贴近现实生活，并且深入触及两性生活中的焦点问题和爱情伦理关系，引发思考恋人或夫妻之间相互理解、宽容、信任、忠诚，以及责任与爱等问题。爱情伦理片通常表现主人公在追逐或者守候爱情的过程中受到了阻碍，通过不断行动最终战胜阻碍并赢得爱情，或者由于误会和过错不断遭遇挫折而失去真爱的故事。其冲突可能来自于社会层面，包括国家、种族、性别、阶级、利益或其他矛盾；也可能来自于个人生理、心理、性格、道德、价值取向等方面的矛盾。这些冲突因素往往构成一个系统，影响着爱情伦理片的故事价值的转化，包括善/恶、爱/恨、相恋/失恋、幸福/不幸、忠诚/背叛，等等。最终通过对矛盾冲突的解决，体现出爱情乐观主义、悲观主义甚至反讽主义的价值判断，强化对“爱情至上”、“真爱无敌”等人类普遍价值观的认同。

④ 叙事结构与内容

爱情伦理片往往通过现实和情感中的焦虑与纷扰为开端或叙述主线，以双方在现实中的抗争或心灵对话激化冲突、碰撞情感，最终通过双方消除隔阂和矛盾重归于好，或者未能消除隔阂与矛盾而实现分离，最终确证爱情与幸福的意义。

① 现实的纷扰与情感的焦虑

爱情伦理片往往通过恋人或夫妻之间的情感关系来建置故事，其实质是审视和反思当下社会中情感焦虑与人性畸变，现实的纷扰往往是引发家庭或情感危机的导火索。这种纷扰来自于社会、家庭还有个体之间的冲突。例如《婚姻密码》采用“相爱难”的叙事结构，通过即将登上婚姻殿堂的夫妻之间的误会和冲突，展开了对于“婚前焦虑”的反思。《小夫妻》通过领取结婚证的恋人间的“悲喜梦幻曲”展现了现代夫妻对于婚后生活、婚后责任、教育子女等现实问题的烦恼和焦虑。《幸福速递》演绎了全景式的“相爱难”、“相守难”、“相忘难”的爱情悲喜剧，透视了被外在生存压力和现实环境所吞噬