

Narrative Innovation and Production Model Restructuring of Short Dramas Empowered by Generative AI

Yanzhi Kang

Nanjing University of Media and Communications, Nanjing, Jiangsu, 211172, China

Abstract

The replacement of generative AI technology has brought new vitality to the short drama industry, promoting a comprehensive transformation in the narrative and production methods of short dramas. In this context, based on the current practice of AI short drama creation, this article analyzes the innovative path of generative AI in narrative logic and expression form, studies the reconstruction effect of generative AI on the entire process of short drama production, and proposes the practical difficulties and optimization directions in the application of technology. Research has found that human-machine collaboration and co creation have become the main characteristics, improving production efficiency and enriching narrative styles. However, there are also problems such as content homogenization and technological limitations, which require technological adaptation, creative guidance, and normative constraints to achieve sustainable development.

Keywords

generative AI; short drama; narrative innovation; production mode; human-machine collaboration

生成式AI赋能下短剧的叙事革新与生产模式重构

康延智

南京传媒学院, 中国·江苏 南京 211172

摘要

生成式AI技术的更替给短剧行业带来新的生机,促使短剧的叙事方式以及生产方式产生全方位的转变。在这一背景下,本文根据目前AI短剧创作的实践,分析生成式AI在叙事逻辑、表达形式上的革新路径,研究生成式AI对短剧生产全流程的重构作用,提出技术应用中存在的现实困境和优化方向。研究发现人机协同共创成了主要特点,提高了生产效率、丰富了叙事样态,但是也存在内容同质化、技术局限等问题,需要通过技术适配、创作引导、规范约束来实现可持续发展。

关键词

生成式AI; 短剧; 叙事革新; 生产模式; 人机协同

1 引言

近年来短剧因为制作周期短、传播力强、受众覆盖面广而成为网络视听领域的一个重要增长点。2025年中国微短剧市场规模突破1000亿元,几乎是同期全国电影总票房的两倍,用户规模已达6.96亿人,占网民总数近七成,但是同质化竞争、创作成本上升等问题也逐渐显现出来。随着生成式AI技术的普及,行业痛点有了新的解决途径,从剧本创作、视觉表现到后期制作,全面进入短剧生产流程之中^[1]。技术赋能并不只是简单的工具替代,而是对传统叙事逻辑和生产范式进行深度重塑,它既带来了创新的机会,也存在着技术适应性和创作坚守的挑战,需要进行深入的研究和实践探索。

【作者简介】康延智(1982-),男,中国陕西清涧人,在读博士,教授,从事影像制作与传播,纪实影像创作研究。

2 生成式AI赋能短剧的叙事革新路径

2.1 叙事逻辑转向人机协同共创

传统短剧叙事是以编剧为中心的单向度创作逻辑,剧本从构思到定稿全部依靠人工打磨,受个人经验和创作效率的限制较大。生成式AI介入之后,叙事创作就变成了人机合作的模式,形成了即刻指令和实时反馈的动态交互机制。创作者将核心主题、人物设定、情节诉求输入到AI中,AI就会迅速调用大量的数据生成多个剧本框架,然后创作者根据剧作规律对情节逻辑进行优化、对情感表达进行强化,来弥补AI在叙事深度、人文关怀方面的不足。在央视AI全流程微短剧中国神话创作中,就是依靠协同模式保证神话IP的文化内核,控制叙事节奏,缩短剧本打磨周期。该模式不仅没有削弱人的主体地位,反而通过算法辅助拓展了创作的边界,让创作者能将精力集中到核心的创意和价值表达上。

2.2 叙事单元重构为模块化碎片

由于生成式 AI 视频输出长度、连贯性处理能力的限制,短剧叙事单元出现了结构上的调整,传统的单场戏份被拆解成单一的视频模块,叙事逻辑也由因果链串联变为模块化拼贴。传统的短剧剧本是以完整的场次来组织的,重视场景内部时间空间的一致性、情节的连贯性,而 AI 加持的短剧则需要把叙事内容转化为适合 AI 生成的段落指令,用首尾帧来锚定独立的视频模块,再用蒙太奇手法完成整体叙事闭环^[2]。重构既符合人工智能技术的特性,又符合短剧快节奏、强冲突的传播要求,每一个模块都可以独立承载核心冲突,也可以留有多个路径发展的空间。但是过度碎片化容易造成叙事断裂,需要创作者对模块关联性的把握来保证整体故事的流畅性和逻辑性。

2.3 叙事内容实现数据库化再生

生成式 AI 依靠大量的训练数据来建立多元化的叙事数据库,使得短剧的叙事方式由原来主要依靠原创转变为原创与再生并存。数据库中包含传统文化符号、经典叙事结构、受众喜好数据等多种内容,创作者可以通过检索、过滤、重组数据单元来实现文化元素的陌生化表达和叙事模式的创新。在 AI 短剧英雄的创作中,创作者通过数据库提取霍去病的历史素材,再根据现代的审美需求重构人物形象和故事情节,用跨时空叙事单元的组合作来传达战胜自我的主题。数据库化的再生可以降低创作门槛,也可以实现传统与现代的跨时空对话,使传统文化符号在短剧叙事中获得新的表达语境,但是也要警惕数据依赖造成的叙事同质化问题。

2.4 叙事视角拓展为多维度交互

传统的短剧叙事大多用固定视角来叙述,受众只能被动接受已经设置好的情节,缺乏互动性。生成式 AI 技术可以支持多序列、多路径剧本的生成,为拓展叙事视角、增强受众互动提供可能。创作者可以借助 AI 来产生多种叙事分支,依照受众的反馈随时改变情节走向,也可以使受众通过指令参与到部分情节的创作当中,从而得到个性化的叙事体验^[3]。部分 AI 短剧用开放式剧情节来设置,根据受众的选择生成不同的内容,打破了传统叙事的封闭性。多维度交互不是简单的形式创新,是按照新媒体的传播场景,提高受众的参与感和内容粘性,为短剧叙事开辟出个性化、定制化的空间。

3 生成式 AI 驱动短剧生产模式的重构

3.1 生产流程实现全环节技术渗透

传统短剧生产采取的是策划、剧本、拍摄、后期这样一条线性流程来运作,各个环节之间是独立运行的,衔接效率不高。生成式 AI 冲破了这种线性壁垒,达成全流程技术渗透并加以协同改善。策划阶段, AI 通过数据解析分析受众喜好、市场趋势来给题材选择、定位设计提供精准的参考;剧本阶段, AI 可以快速生成初稿,并响应优化的需求来缩短创作周期;拍摄阶段, AI 文生图、文生视频技术可以生

成虚拟场景、特效素材来减少实景搭建、道具投入; AI 视觉导演组能批量生成分镜方案,降低美术团队的成本;后期阶段, AI 自动完成剪辑、调色、配音等基础工作来提高制作效率^[4]。以上海望铭文化传媒的实践为例, AI 技术全环节的应用使短剧的制作周期缩短了将近一半,整体成本大幅度降低。

3.2 生产主体形成多元协同格局

传统的短剧生产主体是编剧、导演、摄像等专业人员,门槛高,创作权集中到少数人手中。生成式 AI 降低了创作门槛,生产主体由专业团队变成专业人员和普通创作者并存的多元协同格局。专业团队依靠审美素养和创作经验来掌控核心创意、内容把控和技术适配,普通创作者可以借助 AI 工具把创意快速转化为作品,不需要掌握复杂的拍摄和后期技术,从而形成全民创作的初步态势。同时 AI 技术服务商、算力提供方也成为生产链条中的重要主体,给创作提供技术支持和资源保障。多元协同格局冲破了行业垄断,调动了创作热情,不过也给专业人员提出了更高的要求,既要具备艺术审美,又要懂得 AI 技术。

3.3 生产成本结构发生结构性调整

生成式 AI 对短剧生产成本结构的重新塑造,主要是人力成本降低、技术成本增加、边际成本递减。传统短剧生产成本中人力、实景搭建、道具等刚性支出所占比例大; AI 赋能之后文生图、虚拟场景生成等技术减少美术、场务等岗位的人力投入,实景拍摄需求降低,刚性成本显著下降。同时 AI 模型使用、算力消耗、技术适配等也成了新的成本项,并且初期的技术投入较大。但是随着创作规模的扩大, AI 生成的素材的复用率逐渐增加,单部短剧的边际成本不断下降,尤其适合批量生产的短剧项目。技术成本具有不确定性,例如单个镜头生成成功率不到 10%,这会使得算力成本额外增加,进而影响成本控制效果。

3.4 生产标准呈现技术适配特征

传统短剧已经形成了比较成熟的生产标准,对拍摄手法、剪辑节奏、内容规范等都做出了明确的要求。生成式 AI 介入之后,生产标准不再只限于艺术层面,也加入了技术适配维度,形成新的行业规范雏形。从内容上来说,根据 AI 技术特点选择合适的题材,神话、奇幻类题材由于视觉包容度高成为热门题材,现实题材要避开 AI 在人物表情、动作细腻度上的不足;从技术上来说,确定了以首尾帧为分镜设计标准,优化 AI 生成视频的连贯性,同时确定了素材审核的技术规范,解决敏感内容审核退单率高的问题。上海等地已经通过产业园区的协同,逐步形成兼具技术适配、艺术达标、合规可控的生产标准体系,为行业发展提供支撑。

4 生成式 AI 赋能短剧发展的现实困境与优化方向

4.1 技术局限制约内容质量提升

目前生成式 AI 在短剧创作上存在的技术局限比较明

显,对内容质量造成影响。视觉呈现上 AI 生成的视频容易出现透视错误、人物头身比例失调、细节不一致等问题,一个简单的动作镜头反复生成仍无法达标,增加创作成本;叙事表达上 AI 缺少深层的人文思考,生成的情节容易陷入套路化,人物形象扁平,不能传递复杂的情感 and 价值理念;连贯性处理上多模块拼接时作品容易出现叙事断裂、逻辑矛盾,影响观众的观看体验^[5]。优化要以技术适配为重心,创作者要扬长避短,规避 AI 存在短板的应用场景,依靠算法迭代、模型训练来提升 AI 在细节把控、叙事连贯性上的能力,商汤等企业全栈技术生态布局为解决技术局限提供支持。

4.2 内容同质化引发行业竞争乱象

生成式 AI 对数据库的依赖,会使得短剧的内容同质化问题变得更加严重。大多数创作者选择使用热门题材、成熟的叙事模式的数据库资源,造成市场上 AI 短剧题材集中、情节相似,缺少创新点。部分创作者过度依赖 AI 生成,放弃自主创意,进一步压缩了差异化的空间,造成低价竞争、内容抄袭等乱象。优化需要强化创作引导,鼓励创作者深耕垂直领域,挖掘特色题材,把 AI 当成创意辅助工具而不是内容模板;建立数据库版权保护机制,规范数据使用,遏制恶意抄袭、同质化复制等行为,引导行业向差异化、优质化方向发展。

4.3 人机协同失衡影响创作本质

短剧创作出现人机协同失衡的现象,要么过分依赖 AI 技术,把创作过程简化为输入指令与筛选结果,忽略了人的主体作用和艺术追求;要么排斥 AI 技术,固守传统创作模式,错失技术赋能的机会。两种极端都不利于行业的发展,过度依赖 AI 会使作品失去人文温度,变成技术堆砌的产物;拒绝技术则不能应对行业的效率竞争和创新需求。优化要确立人机协同的基本原则,明确人的创意主导地位 and AI 的辅助作用,创作者负责主要的创意、价值表达和品质把控, AI 完成重复性、流程化的工作,形成互补协作的创作态势,保持短剧创作的艺术本质。

4.4 合规风险与伦理问题亟待规范

生成式 AI 短剧存在诸多合规、伦理风险,需要建立完善的规范体系。从合规角度来说, AI 生成的内容容易产生版权纠纷,训练数据中未授权的素材会引发侵权问题,敏感内容审核退回率高达 75%,部分作品存在低俗、暴力等不良导向,从伦理角度来讲, AI 生成的虚拟人物、场景会误导观众,过度算法推荐容易造成受众审美固化,还会引发隐私泄露风险。优化要从多方面入手,政策上确定 AI 生成内容的版权归属及审核标准,给予行业资金扶持和合规指导;企业上创建内容审核机制和数据安全体系,加强技术防控;创作者上坚持创作底线,传递正向价值,共同规避风险。

5 结语

生成式 AI 给短剧行业带来的叙事革新和生产模式重构,是技术迭代和行业发展需求双向适配的结果,既解决了传统模式下效率、成本的问题,又拓展了短剧的创作边界和表达空间。变革不是一蹴而就的,技术上的限制、同质化竞争、人机失衡等问题在实践中还需要逐步解决。短剧行业高质量发展要以人机协同为核心逻辑,用技术适配提高创作效率,用创意坚守保证内容质量,用规范体系规避发展风险,在技术创新与艺术本质之间寻求平衡,让生成式 AI 真正成为短剧创作的赋能工具,推动短剧行业的可持续发展、高质量发展。

参考文献

- [1] 于杭. 生成式人工智能赋能微短剧制作的破局路径[N]. 鹰潭日报, 2025-09-20 (004).
- [2] 朱建新, 储晓同. 生成式AI赋能电子商务项目式学习的模式探索[J]. 南通职业大学学报, 2025, 39 (03): 30-33.
- [3] 王雅心. 生成式人工智能赋能下的微短剧出海: 创新机制、现实困境与破局路径[J]. 声屏世界, 2025, (17): 8-10.
- [4] 左娜. 生成式AI赋能文化遗产数字叙事[J]. 山西档案, 2025, (08): 2.
- [5] 谢建平. 生成式AI赋能初中语文思辨性阅读教学的范式重构与实施路径[J]. 中国新通信, 2025, 27 (14): 122-124.