

中国国际
中文教育基金会
Chinese International
Education Foundation

中國傳媒大學
COMMUNICATION UNIVERSITY OF CHINA

国际中文教育传播研究中心
INTERNATIONAL CHINESE EDUCATION
COMMUNICATION RESEARCH CENTER

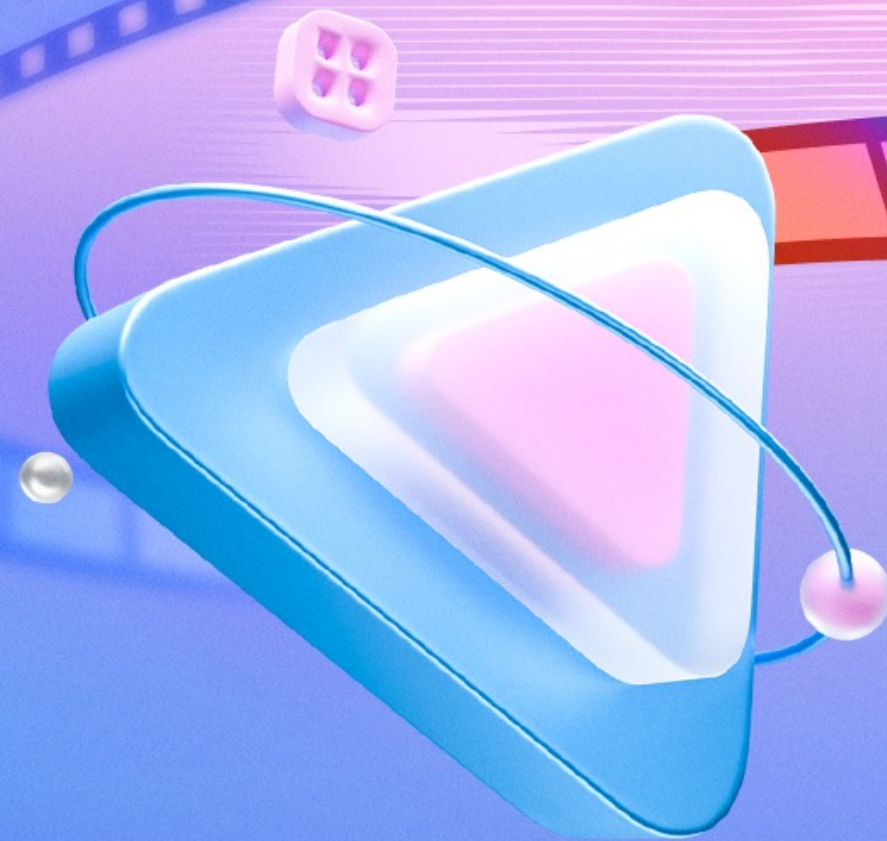
孔院短视频创拍工作坊

第一课：破题攻略

孔院短视频创拍工作坊

主讲人：赵钧盟

时间：2025.06

短视频与孔院的缘分

短视频，大家都非常喜欢，它是当今最火热、最高效的传播媒介，它能瞬间抓住眼球，传递情感，跨越语言和文化障碍。

我们研究短视频，当然要和孔子学院联系在一起，我们的研究对象，是孔院短视频。孔院与短视频的缘分可谓颇深。

“最·孔院”全球短视频征集活动，正是邀请大家用镜头，挖掘并分享这些独一无二的“孔院故事”，让世界看到真实的、多彩的孔子学院！

孔院生活是故事的宝藏！这里每一个瞬间，都可能成为打动人心的好故事。大量优秀的短视频作品问世，孔院人的热情非常高涨！

课程总表

C O N T E N T S

日期	星期	课程名称
6月13日	星期五	破题攻略：孔院故事选题与脚本策划
6月16日	星期一	镜头语言：孔院故事拍摄全流程解析
6月20日	星期五	对话院长：短视频类活动的组织策划
6月23日	星期一	对话学长：特等奖获奖者的经验分享
6月27日	星期五	剪辑密码：孔院故事感染力提升法则
6月30日	星期一	声音叙事：AI时代视频声音创作指南

目录 (第一课)

C O N T E N T S

01 优秀短视频的标准

02 如何收集选题

03 影片结构

04 创意表达

05 脚本设计

中国国际
中文教育基金会
Chinese International
Education Foundation

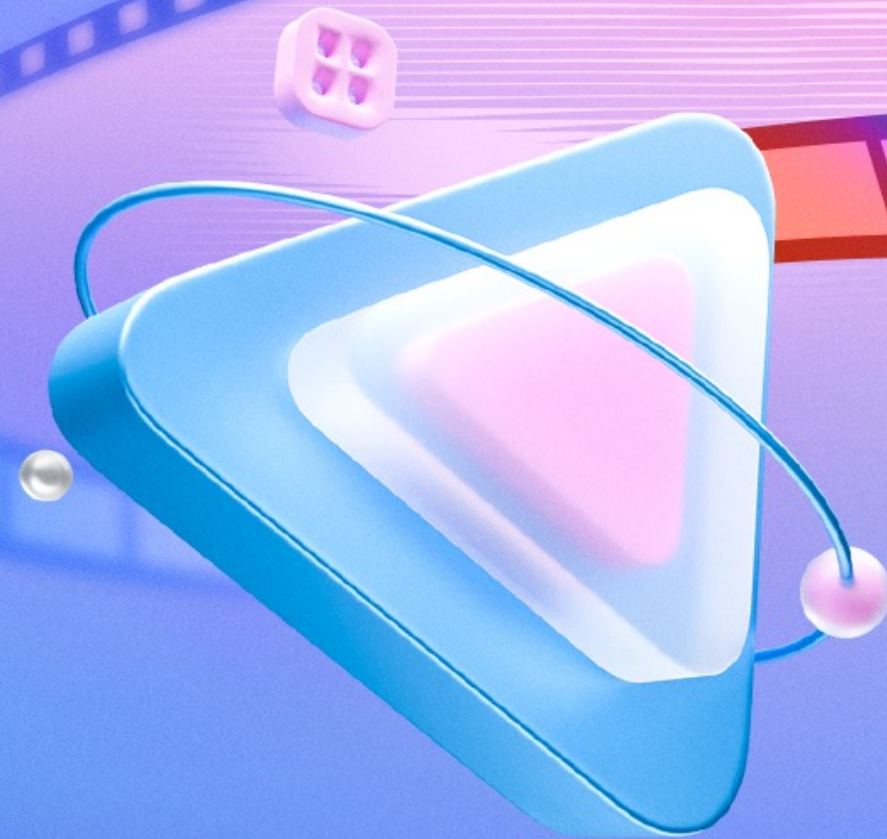
中国传媒大学
COMMUNICATION UNIVERSITY OF CHINA

国际中文教育传播研究中心
INTERNATIONAL CHINESE EDUCATION
COMMUNICATION RESEARCH CENTER

01

优秀短视频的标准

孔院短视频创拍工作坊

»»» 什么才是一个好的短视频

- 主题与标题吸引人（选题）
- 内容吸引人（故事，情节驱动性）
- 首帧与开篇，具有强吸引力（故事结构）
- 有视觉美感（摄影技术，视听语言）
- 音乐好听，音效丰富（声音语言）
- 节奏舒服（叙事，起承转合）
- 金句与高光（创意）
- 结尾回味无穷（故事结构）

每一个要素，都对应一个技术领域，而这些技术角度，都将在我们之后的课程中，为大家做专题分享，帮助大家创作更好的短视频。

课程目标

- 优秀孔院短视频的核心在于“好故事”。
- 掌握3种实用的孔院故事选题方法。
- 熟悉4种高效的故事结构模板，并能初步匹配选题。
- 了解5种精炼有力的创意表达技巧。
- 学会使用脚本这个工具来辅助短视频作品的创作。
- 激发创作灵感，明确从选题到脚本的路径，为拍摄打下基础。

成功短视频的基石：讲好一个“孔院故事”

- 拍短视频容易，拍出能获奖、能打动人的短视频，关键在于什么？是故事！
- 在我们的生活中，每时每刻都在发生着故事，有多少故事在以各种形式传送着：翻阅的散文书页、表演的戏剧、放映的电影、源源不断的电视喜剧和正剧、24小时的报刊和广播新闻、孩子们的睡前故事、酒吧吹牛、网上闲聊。我们人生中如此多的时间是在故事中度过的。——罗伯特·麦基
- 那么，如何用短视频的形式，讲好一个“孔院故事”？

中国国际
中文教育基金会
Chinese International
Education Foundation

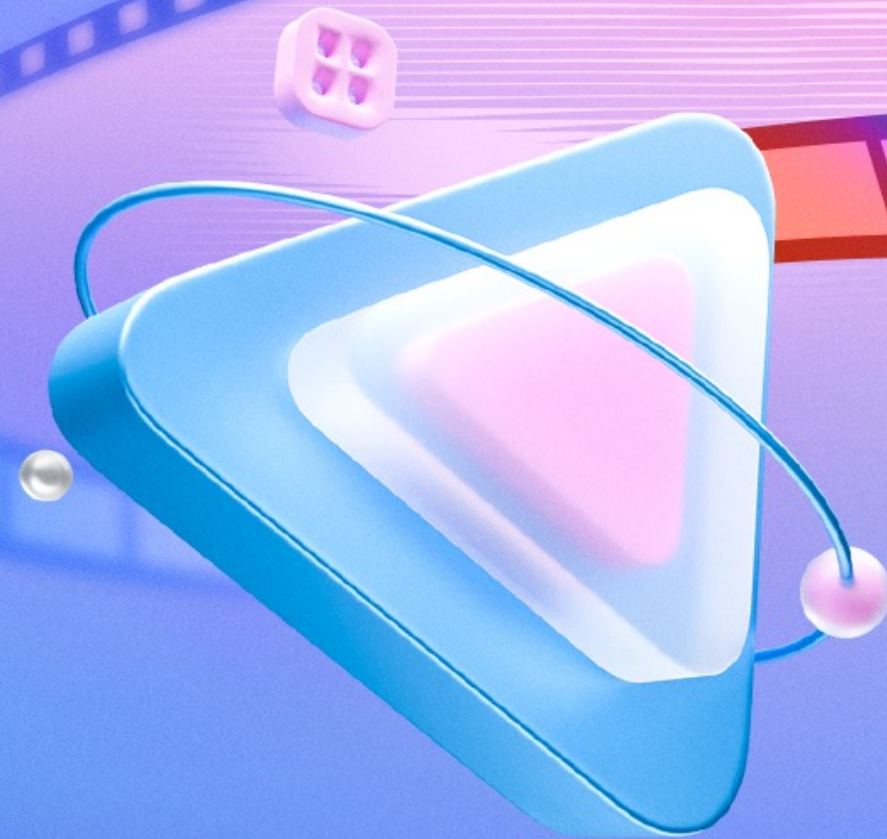
中國傳媒大學
COMMUNICATION UNIVERSITY OF CHINA

国际中文教育传播研究中心
INTERNATIONAL CHINESE EDUCATION
COMMUNICATION RESEARCH CENTER

02

如何收集选题

孔院短视频创拍工作坊

»»» 选题先行：一个好的选题，是成功的一半

- 短视频的制作，是一个按部就班的事情，需要从头开始一步一步进行。
- 选题先行，科学的创作顺序。
- “选题”是创作的首位。很多同学常常在有了一个模糊朦胧的想法后，就开始直接拍摄了，但拍完之后，很可能因为选题有问题，而白白花费很多时间。因此，我们希望在反复推敲确认好选题之后，再开始下一步的创作。

建设自己的选题库

- 孔院处处皆故事！我们需要的是发现故事的眼睛。
- 艺术家和创作者，应该是一个留心观察生活的人，每天很多发生在我们身边的趣事，可以把它记录下来，形成自己的选题库！
- 就像我们做一道中国美食，需要先准备食材，食材就像选题库里的选题，等需要创作的时候，打开选题库，看看有哪些食材（选题），就会迸发出奇妙的火花，找到灵感。
- 创作需要积累，并不是一蹴而就，立刻就能够完成的事情。

创作者：什么样才是最佳的创作状态

01 关于创作状态，我们可以问问自己：

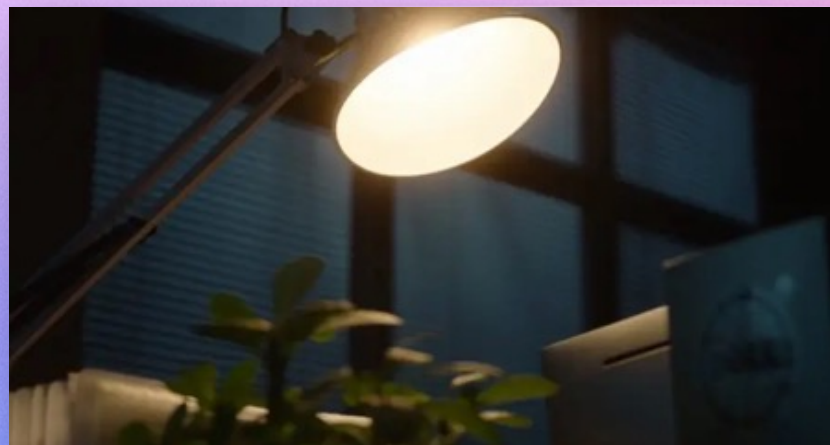
1、你的创作欲望是否足够强烈？

(1) 被动创作：任务驱动型，完成作业，不得不创作

(2) 主动创作：情感不得不宣泄，不吐不快（汉语爱好者→汉语达人）

意外收获灵感（生活、梦境），引发创作冲动，想分享给他人

如果能找到一种状态，我们必须创作，不拍视频就觉得浑身难受，那么这种状态就对了，你就已经开始踏上成功之路了。

创作者：什么样才是最佳的创作状态

02 关于创作状态，我们可以问问自己：

2、你在什么环境下最容易迸发出源源不断的灵感？

- (1) 灵感活跃的时间段（清晨、白天、傍晚、黑夜）
- (2) 创作场地的选择（教室、书房、咖啡厅、城市户外、自然）
- (3) 移动与静止（行进的列车、踱步思考、安坐室内）
- (4) 敏感的元素（白噪音）

每个人的创作习惯不同，只有找到适合自己的创作环境，来思考与策划，这样才能事半功倍。

»»» 如何收集选题：日常观察法

01 记录孔院课堂

孔院课堂是大家最常见且最熟悉的场景，也会产生出各种难忘的故事，如学习汉语声调的困惑，有趣的课堂互动，难忘的学习体验等。

02 关注孔院活动

孔院是一个大家庭，全球各地孔院的活动中都会产生源源不断的故事，如中秋晚会的东方韵味、练习中国功夫的精神满满，还有除夕与朋友相聚的温情瞬间。

03 发现生活趣事

在孔院的日子，不止学习，同样有生活。

孔院是否改变了自己的人生，有了新的规划？是否改善了自己与家人、朋友之间的关系？是否有跨越国界的难以割舍的情感？

»» 如何收集选题：文化对比法

01 寻找文化连接点

大家对中国文化最为了解，同时又身处异国他乡，若将两地文化相连接，或许能够碰撞出难以想象的火花。比如当地节日与中国春节，对比庆祝方式、文化内涵，挖掘共鸣点；比如当地与中国的饮食文化有何异同，有何交汇。

02 挖掘文化内涵

深入研究当地文化体现价值观与中国传统文化有哪些相似点。

分析当地各类艺术形式与中国的艺术形式，如本地舞蹈与中国戏曲，探讨背后的文化精神。

03 文化表达结合

将当地文化元素与中国文化符号结合，比如日本动漫与中国历史、中国传统神话，看另外的国度与文化是如何再创作我们熟悉的人文故事。

2025 “最·孔院” 的三个主题单元（选择最优赛道）

01 你好！孔院

创作者可以记录与孔院（孔子学院/孔子课堂，下同）的故事，分享在孔院的收获，介绍孔院的特色，展示孔院增进中国文化与当地文化交流互动的行动与成果。

02 在世界，发现中文

创作者可以分享在世界各地与中文相遇的奇妙故事。本单元将聚焦中文的连接意义，通过作品展现中文的世界足迹，记录学习者探索中文的努力与收获；分享掌握中文，教授中文对生活的改变。欢迎创作者用中文介绍不同国家的风土人情和生活百态。

03 孔院朋友圈

发个朋友圈，秀秀跨界玩家的奇妙旅行。

创作者可以通过视频介绍孔院的朋友圈，解锁孔院与学校、社区、政府机构、企业、医疗队、外派助农团队、所在地文化组织与机构等众多伙伴的合作场景，记录孔院如何与不同领域的伙伴碰撞出创新共赢的火花。

中国国际
中文教育基金会
Chinese International
Education Foundation

中國傳媒大學
COMMUNICATION UNIVERSITY OF CHINA

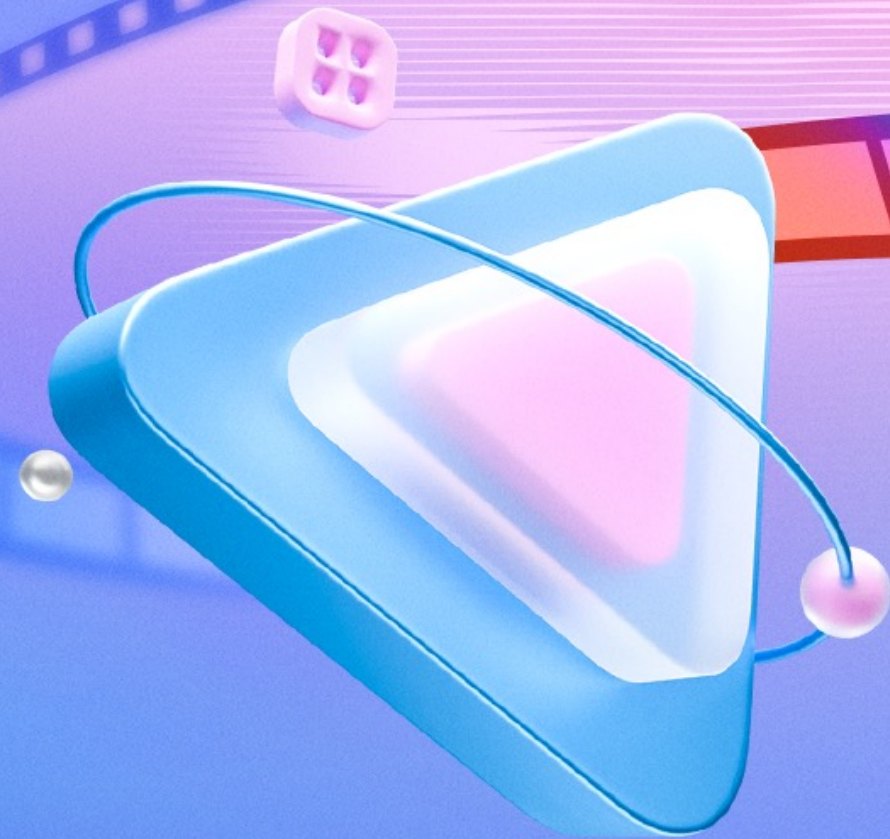
国际中文教育传播研究中心
INTERNATIONAL CHINESE EDUCATION
COMMUNICATION RESEARCH CENTER

03

影片结构

孔院短视频创拍工作坊

当我们已经有了明确的选题之后，要开始构思影片的结构了。

»»» 几种常见形式 （根据以往收到的投稿作品来看）

01 解说式短视频

先有一段解说词，以解说词作为主要结构参照，拍摄并制作短视频

现有一段采访（或自述），提取采访的内容作为叙事架构，拍摄并制作短视频

02 故事型短视频

编写有趣的孔院故事，以刻画人物形象为中心，以人物对白为主要叙事手段，剧情短片（有时也辅以解说词）

03 音乐型短视频

基于音乐作为骨架，拍摄短视频

以音乐为主要骨架，拍摄MV（歌舞表演）

其他与音乐相关的短视频

关于叙事结构

01

什么是“叙事”

- 简单来说，叙事就是讲故事。
- 想象你刚从学校下课，拉着同学兴奋地说：“今天孔子学院的汉字课太有意思了！老师让我们玩‘汉字拼图’游戏，把偏旁部首卡片打乱，限时拼出完整的字。我一开始手忙脚乱，好多字都拼不出来。结果同桌悄悄教我用联想记忆法，比如‘日’和‘月’拼一起是‘明’。最后我居然速度最快，还得到了印有京剧脸谱的笔记本！”
- 更准确点，叙事需要包含三个关键要素：
 - 1. 谁在做事（主角或人物），比如上面例子中的“你”；
 - 2. 做了什么事（情节），玩拼图游戏，一开始手忙脚乱，后来通过联想记忆法，速度变得最快；
 - 3. 事情最后怎么样了（结果），班级拿到第一，获奖。

»» 常见叙事结构（多用于故事型短片）

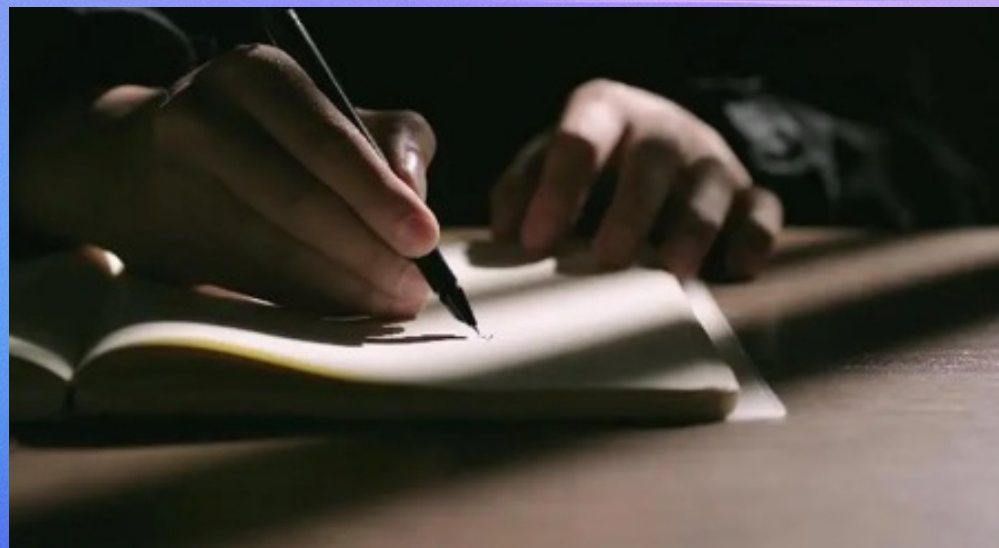
01 线性叙事（开端发展高潮结局）

1. 经典四幕式

结构：开端（引入角色/背景）→ 发展（冲突产生/升级）
→ 高潮（矛盾顶点）→ 结局（解决/收尾）。

2. 三幕式

结构：Setup（铺垫）→ Confrontation（对抗）→
Resolution（解决）。

»» 常见叙事结构（多用于故事型短片）

02 非线性叙事（打破时间/逻辑顺序）

1. 倒叙式（开场高潮+回溯）

结构：先呈现高潮或结局，再倒推起因与发展。

2. 插叙式（主线中插入回忆）

结构：主线剧情中插入过去事件，补充背景或人物动机。

3. 多线叙事（平行蒙太奇）

结构：多条故事线并行，最终交汇（时间或空间关联）。

常见叙事结构

03

日记体叙事

1、时间轴记录：

以时间为线索，记录孔院教师一天的教学生活，展现工作细节。
按时间顺序展示孔院学员一天的学习经历，体现学习过程。

2、书信体记录：

通过第一人称书信体推动故事，增强代入感。

2024年最孔院一等奖作品
朱拉隆功大学孔子学院-我亲手做的中国菜
张致清

常见叙事结构

04

问题解决式

1. 跨文化交际挑战：

如孔院教师在跨文化教学或学习中遇到的小困难，以及如果去解决困难，实现自我的超越。

如孔院学员通过努力解决跨文化交际问题的过程。

2024年最孔院一等奖作品
米兰天主教圣心大学孔子学院-再剪一课
意大利米兰天主教圣心大学孔子学院

所以这次我肯定能走出循环了

常见叙事结构

05

人物成长式

- 人是在一路成长的，我们在面对身边不同的人和事，在解决困难与矛盾的过程中，都在成长。伴随着人物的成长，我们能够从人物身上，找到某种共鸣，感悟某种人生，这是其意义所在。
- 展示一位孔院学员从汉语生疏到“汉语达人”的成长轨迹。
- 展现多位孔院学员从青涩懵懂到走向岗位的成长经历。
- 记录孔院学员成长为孔院教师的闪亮蜕变。

现在我是老师，所以变成了我的教材
Now I am a teacher, so it has become my textbook

2024年最孔院一等奖作品
罗马大学孔子学院-敏佳的中文本土之路
冯光 曾韵 朴敏佳

中国国际
中文教育基金会
Chinese International
Education Foundation

中国传媒大学
COMMUNICATION UNIVERSITY OF CHINA

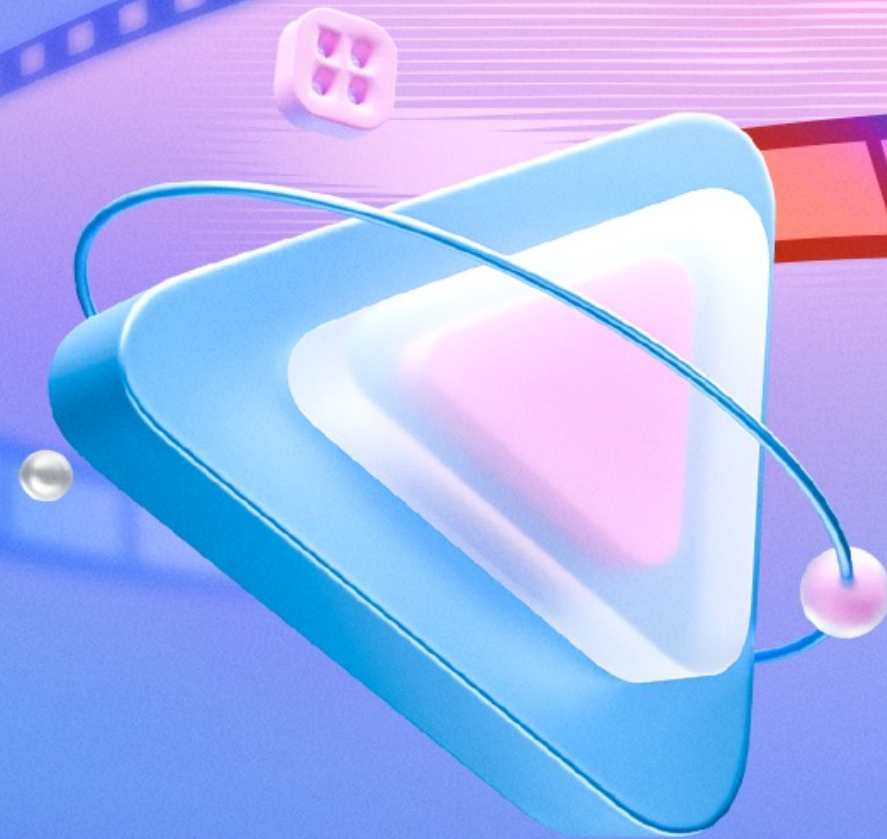
国际中文教育传播研究中心
INTERNATIONAL CHINESE EDUCATION
COMMUNICATION RESEARCH CENTER

04

创意表达

孔院短视频创拍工作坊

确定了影片的内容与结构，还要让作品“活”起来，打动人心

»»» 表达创意的用途

01 用于影片标题

一部好的影片，从万千作品中被观众（评委）一眼识别，与一个好名字是分不开的。

如：《“意”路绽放，“心”上有你》--意大利米兰天主教圣心大学孔子学院

02 用于升华影片中心思想

影片的中心思想大家都心知肚明，但能否有更好的方式表达出来，或者说，同样一个意思，不同段位水平的人的表达，效果完全不同。

03 用于制作花字

在一些短视频（非故事片）中，很多情况下，在影像之上增加花字，也是一种有效的表达方法，能够辅助表达，增强影片氛围。

创意表达的场景

01 开篇3秒，制造悬念

功能：开篇即吸引人，勾着观众忍不住往下看。

“让我用筷子夹起五千年的重量”（动作法+文化隐喻）

“这个汉字里藏着三只野兽！”（拆字悬念）

02 高潮时刻，情感引爆

功能：在高潮时刻使用金句，能够制造记忆点

“毛笔划过宣纸，听见墨汁与历史的呼吸”（动作法+比喻）

“月饼≈故乡的指纹”（符号类比法）

03 结尾升华，点明主题

功能：结尾金句，能够点明主题，并触发转发欲

“茶道与咖啡，都是大地的醇香”（符号类比法）

创意思路：符号类比

01

公式：中国符号：本地符号=情感共通点

故宫 - 卢浮宫 → 文明的不朽藏馆

黄河 - 尼罗河 → 大地的生命动脉

长城 - 东非大裂谷 → 地球的两道脊梁”

创意思路：拆字解构

02

汉字解构构分析 公式：偏旁/笔画+文化隐喻=情感表达

如拍摄主题为「茶」

茶= 人在草木间 → 找到自然的呼吸”

如拍摄主题为：竹

竹= 双“个”字的叠加 +绿色 → 生生不息的自然密码

通过一些有代表性的汉语文字，找寻蕴含其中的自然哲学思想。

创意思路：动作递进

03

公式：连续动作+感官描写=身临其境的场景

书法课：“蘸墨 → 悬腕 → 笔尖刺破宣纸 → 听见五千年的心跳”

镜头设计：墨汁特写 → 手臂中景 → 笔锋微距 → 耳部特写

筷子挑战：“夹 → 滑 → 追 → 握紧 → 终于驯服这条白玉珠”

镜头设计：筷子夹丸子（跟拍滑落） → 手忙脚乱全景 → 成功夹起慢动作

中秋活动：“揉 → 包 → 蒸 → 咬开 → 月光在舌尖融化”

镜头设计：手部揉面特写 → 包馅全景 → 蒸汽升腾 → 月饼截面爆浆

中国国际
中文教育基金会
Chinese International
Education Foundation

中国传媒大学
COMMUNICATION UNIVERSITY OF CHINA

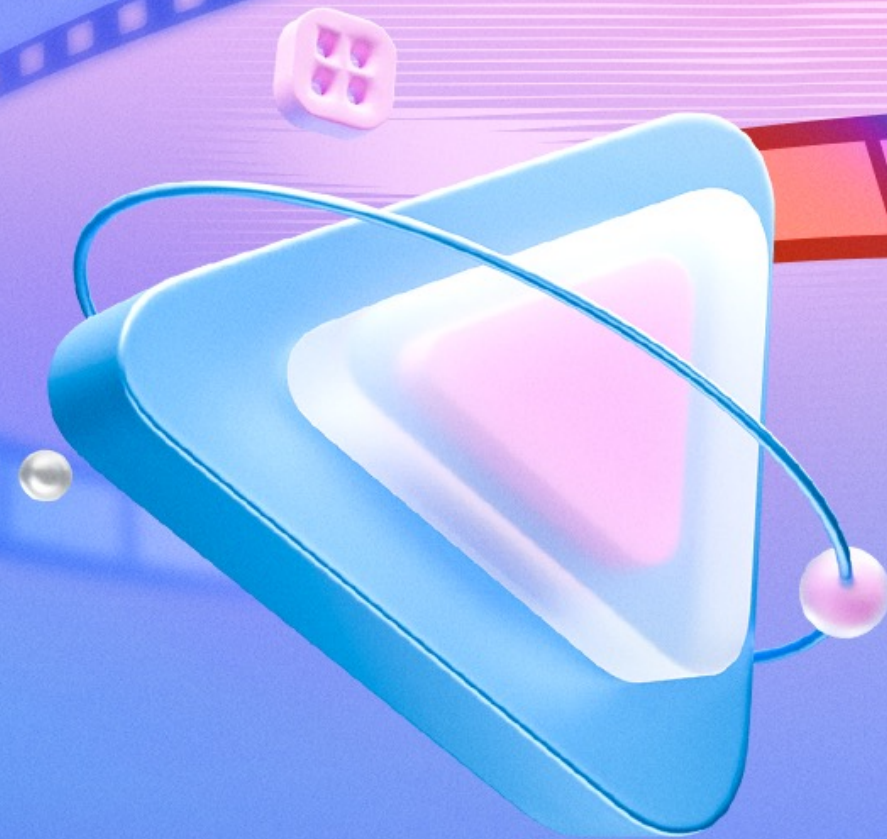
国际中文教育传播研究中心
INTERNATIONAL CHINESE EDUCATION
COMMUNICATION RESEARCH CENTER

05

脚本设计

孔院短视频创拍工作坊

当所有内容了然于心，我们需要一份计划，一个蓝图，来实现创意

脚本的功能

01 故事骨架可视化

脚本能够将抽象的选题转化为具体场景序列。
能够让创作者更清晰地看明白影片的蓝图。

02 拍摄执行指南针

明确镜头需求/场地/道具/演员

现场拍摄的时候，可能会有各种突发事项，脚本就像说明书，让拍摄工作更加可控。

03 情感节奏控制器

设计笑点/泪点/悬念出现时机

规划台词与音乐的配合节点

脚本创作要点

01 项目完整

脚本的格式，从来都是可以变化的，要根据自己的实际情况，根据自己作品的实际情况来设计，但所有项目内容要完整，比如场景、解说、音乐等。

02 结构合理

采用合适的结构模板，如日记类或问题解决式，组织脚本内容。
确保脚本结构清晰，如开头、中间、结尾，逻辑连贯。

03 视觉清晰

选取合适的字体字号，作出区分；表格大小划分合理清晰；
纸张方向合理；不同角色，在脚本中能够清晰找到。

脚本的格式

序号	场景	画面描述	台词/字幕	声音设计	出镜人员	道具
1	书法铺外	男主角夜晚散步，在路边看到一家书法铺。出于好奇进入其中	一天，拉曼大学孔子学院志愿者无意间走进一间书法铺	室外环境声、开门声、脚步声、背景音乐	男主角	
2	书法铺内	书法铺内装潢字画展示	至此，志愿者们与店主展开了一场邂逅	室内环境声、背景音乐	/	
3	书法铺内	残臂书法家在店中朝男主角打招呼	残臂书法家人物介绍	背景音乐	残臂书法家	
4	/	打字画面介绍残臂书法家的故事	介绍残臂书法家的故事	背景音乐、打字声	/	
5	书法铺内	展示残臂书法家的作品	何女士以一只残臂，绘写出一副又一副的书法作品	背景音乐	/	
6	书法铺内	展示残臂书法家的作品	/	背景音乐	/	

2024年最孔院一等奖作品
拉曼大学孔子学院-一幅书法，一段故事
陈贤敬

脚本与创作的衔接

01

视觉与听觉结合

创作脚本的过程，我们会发现视觉元素与声音元素就开始结合了，如镜头与画面与音乐、台词开始配合。每个人都是生活的导演！

02

从整体到局部

脚本把控故事全貌，后续的创作，如摄影的部分，则聚焦画面细节的打造。

03

从叙事到表现

脚本解决“讲什么”的问题，而后续的课程，如摄影的部分，则解决“怎么呈现更有冲击力”。

»»» 下节课预告

感谢大家的持续关注！

下节课，我们将邀请专业老师，为大家分享：

镜头语言：孔院故事拍摄全流程解析

中国国际
中文教育基金会
Chinese International
Education Foundation

中国传媒大学
COMMUNICATION UNIVERSITY OF CHINA

国际中文教育传播研究中心
INTERNATIONAL CHINESE EDUCATION
COMMUNICATION RESEARCH CENTER

谢谢大家

孔院短视频创拍工作坊

主讲人：赵钧盟

时间：2025.06

