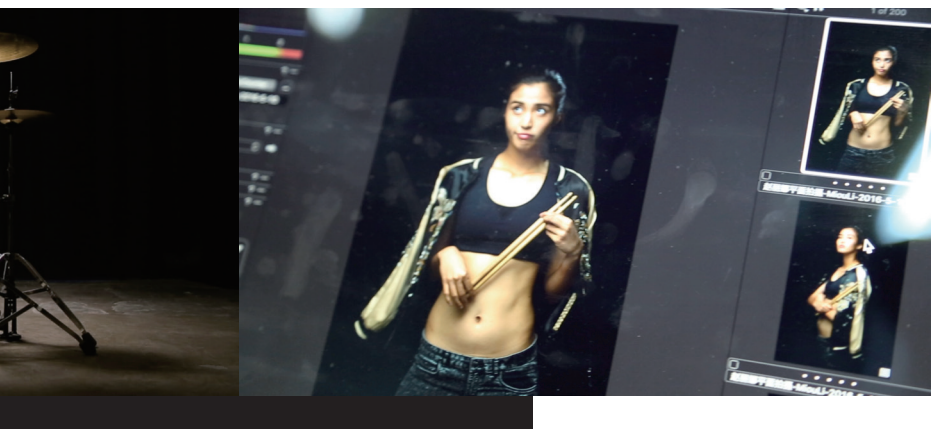

做片子的时候，要考虑文本逻辑和视听语言逻辑（画面、声音、音乐剪接），最终服务的是情感体验逻辑，所有讲故事的目的都是带领观众走一段旅程，不管3分钟还是30分钟。

纪录，讲一个能牵动情绪的故事

回国后在上海当独立导演的卓扬主要拍美食、人文类的纪录片。不论何种题材的纪录片，甚至无关剧情片与纪录片之分，技术都不是讨论的重点，因为影像的本质，始终是讲好一个关于人的故事。

具体来看，第一步自然是纸面上的资料搜集阶段。《寻找兰芳园》一片的主角太过知名，如何在过往期刊的报道之外突破重复，卓扬在踩点和采访过程中将核心放在了这家60多年历史、丝袜奶茶发源地的香港老店精神：“林木河老先生讲了很多故事。我印象最深的是他说，兰芳园从1950年代的小吃摊起家，开到1970年代才开始挣钱。‘这是我会的东西，这是我唯一擅长的东西，我就要一直坚持下去。’我觉得这是属于香港的小人物精神。什么叫港味？什么叫港人？这种老店文化和内地快速发展的节奏是不一样的。”

有了主心骨框架后，时间是成片时最好理解的一种逻辑（如卓扬曾在深圳卫视《宅人食堂》的《赣南记忆》一集中用2星期的时间跟拍主人公回乡学做客家菜之旅，直到中秋的白鹭村烧瓦塔习俗结束），而事实上，拍纪录片就像写文章，按逻辑顺序叙写更难把控，尤其当需要用这种逻辑牵动观众感情的时候。这也是为什么卓扬曾认为一些国产纪录片作品松散无逻辑，视听和文案不匹配，靠BGM硬煽情的原因。她欣赏《寻找小糖人》《抓捕弗雷德曼家族》《细细的蓝线》乃至BBC的自然纪录片如《猎捕》这种通过强大的采访线索把故事推进下去的清晰条理。

在给国家队女足守门员赵丽娜拍摄的短片中，从群情激昂的守门场景、身兼鼓手的热血震撼开篇，到表现日常训练的平实艰苦，再到面对“靠脸吃饭”的外界标签时赵丽娜的心路自白，最后以一场打赢了的比赛收尾，故事的能量在卓扬心中是一个波形的起伏，这也是在制作

时下火热的短视频时，卓扬想分享给爱好者们的理念：“一方面可以参考文本逻辑，凤头、猪肚、豹尾，另一方面它又不是纯粹的文本，直接翻译成镜头画面很容易会没有逻辑。不仅因为文本中很多东西是没有办法用视觉呈现的，还因为文本中成立的逻辑用画面接到一起后，从视听语言上看却会天差地别。做片子的时候，要考虑文本逻辑和视听语言逻辑（画面、声音、音乐剪接），最终服务的是情感体验逻辑，所有讲故事的目的都是带领观众走一段旅程，不管3分钟还是30分钟。” ●

生活周刊 × 卓扬

Q：为我们介绍一些关于纪录片的知识。

A：从内容上来看，纪录片有自然人文、政治、社会运动等类。从更专业的制作角度，按叙事手法来说，现在业内一般用的分类法是学者比尔·尼古拉斯提出的：暴露式，使用素材，全程叙事由外界的旁白完成，见于大量史料纪录片；观察式，摄影机像墙上的苍蝇一样，完全不参与，只是观察在发生的事情，让事情自然发生；参与式，即相对地，作者会与面前发生的事情产生互动，在影片中体现；诗意式，并不追求完整的逻辑叙事，而追求画面、声音结合起来更感性的体验，如《万物轮回》、《尘与雪》；反映式，在片子里自己要反映自己的制作过程，如《海豚湾》一部分就是自我反映；表演式，用表现的手法讲述故事，不限于使用演员。这6个模式对观众来说可能较为艰涩，且现在大部分纪录片都是多个模式混杂，导演的自我表达、选用的手法可以更多样。

Q：现在很火的戏剧《Sleep no more》的全球第一支幕后纪录片也是你拍的。

A：是的，应该会在9月初发布。我在纽约就看过，非常喜欢，甚至纽约的google map上可以看到有一个定位直接就叫“Sleep no more”。能够以原班人马来上海演，是一件特别好的事情。它虽然很有名，但在媒体的播放非常严格。首先因为它是戏剧，本身就排斥以视频的方式呈现舞台上的表演。其次，坐在台下看舞台上的东西，可能和我们坐在家看屏幕上的东西还有一点相似之处。但《Sleep no more》更敏感的原因是它是沉浸式，让你用全部的感官去感受，当你把它变成视频的时候，它就变成只有两个感官的东西：眼睛和耳朵。国内观众对它容易有一种误解：要跟到哪条主线剧情才算值回票价？其实它的媒介本身就定义了故事。沉浸式媒介的目的不是要你看一个完整的故事，是要你去感受它的整个空间、舞美设计、气氛营造、空气中的气味、声光效果。我制作幕后视频的时候，很重要一点，就是把看到什么淡化，强调去探索一个异世界的梦，走进酒店的瞬间，你就到了另外一个时空。你要做的是探索这个时空本身，你有你自己的动线，你有你自己经历的事物，而不是像攻略里说的，追着哪个演员的哪条动线。

Q：我们聊到的这些，如你的游学心得、做视频技巧教学，都在知乎上有所呈现，尤其是知乎live。对这种知识分享平台和知识付费怎么看？

A：知乎live作为知乎平台推出的新产品，所有重度用户都会好奇。我学媒体研究的，对媒介比较敏感。live是语音，本身就让你觉得更有亲和力。直播的形式让参与者可以直接问主讲人想要知道的问题，分享者也更容易了解对方想知道什么。而文字更多是一个比较冷的媒体，文字本身不能给予任何互动。针对知识付费，我觉得是一个伪概念。没有网络的时候，我们上学、买书，通过任何方式得到的知识我们都付费了。现在只不过是把之前存在的东西搬到网上，任何人只要有东西可说，就可以办一个live。而办一个live的门槛，比你写一本书、开一个线下培训班是少得多的。可能某个人知道的知识点并不够格去写一整本书，但他的知识对一部分人来说仍然是有用的，有了知识付费产品，可以让他的知识为更多有需要的人所用。这是一件好事情。

Q：自己在知乎上会回答哪些问题？

A：我回答的不如我看得多。我关注影视方面和自然科学类，都是从小的爱好，杂七杂八的都喜欢看。我现在也会为一些旅游杂志写自然博物方面的专题文章。