

《一本好书》：沉浸式体验与文学作品深度解读的融合

郑希贝

湖北大学 湖北武汉 430062

摘 要：本文对文化类节目《一本好书》进行了全面剖析。在节目模式方面，其主题围绕名著展开，活动涉及喜剧演员、谈话嘉宾与现场观众的协作；场景和模块采用独特舞台布置与多形式呈现；环节和程序为双现场模式，包括背景介绍、现场表演与嘉宾解读。节目创新体现在文本叙事与舞台叙事融合，以及第一现场戏剧表演与第二现场评阅的巧妙结合，分别给予观众沉浸式视听“阅读”与探索式深入思考。该节目以独特模式、创新手法和多元宣传策略，丰富民众精神文化生活，促进文化交流融合，推动阅读模式发展，在文化类节目领域具有开创性意义，为构建和谐社会与增强国家文化软实力发挥积极作用。

关键词：文化类节目；沉浸式阅读；戏剧融合

引言

在如今这个瞬息万变、快节奏的时代，海量的信息如汹涌的洪流般不断冲击着我们，各种碎片化的资讯令我们目不暇接。在这样的大环境下，人们似乎渐渐习惯了浅层次的信息浏览，而真正静下心来进行深度阅读与深入思考却愈发显得奢侈难得。

《一本好书》它独具匠心运用场景式演绎方式，彻底摒弃了传统枯燥的学习模式。本文将从节目模式的精巧构建、节目创新的独特亮点以及节目宣发的多元策略这三个关键方面，对《一本好书》节目展开深入剖析，全力探寻其中具有可复制性的成功经验，以期对未来文化类节目开辟崭新的发展思路，注入源源不断的创新活力。

1. 节目模式剖析

通常把一个具体的固化的节目形态叫做节目模式模式的外部形态又叫版式。“在结构主义看来事物的本质不在于事物本身而在于事物之间的关系这些关系构成了一个有机的系统这就是结构。”节目模式是由节目模块（板块）或节目环节结构而成的。不同的节目模块适合承载不同的传播功能（谭天，2009）。将《一本好书》节目所形成的创新性节目模式进行剖析，主要分为三个方面，一是节目的主题和活动；二是节目节目场景和模块；三是节目的环节和程序。

1.1 节目的主题和活动

文化类节目主题决定着节目文化内涵的表达，清晰明确的主题指导节目内容的呈现。从节目主题上分析《一本好

书》的每期节目主要是围绕一本名著展开，节目根据书籍内容确定每期节目所要表达的主题。节目活动是指围绕节目主题所包含的人物和活动，简单的来说，围绕节目主题什么人做了什么事。在这当中“who”和“what”两个元素的设计要符合节目主题。在《一本好书》当中“who”可以包括三类人群，首先第一现场——喜剧演员，其次第二现场的谈话嘉宾，最后是现场观众。“what”对应的就是上述三类人群所需要完成的活动，即戏剧演员要完成第一现场的书籍内容的场景还原，谈话嘉宾负责对原著书籍的剖析和解读，现场观众的存在对于节目的完整性具有不可或缺的作用，包括现场反馈和引导屏幕观众情绪。

表 1 第一季

期数	节目主题	节目书籍	书籍作者
第 1 期	《月亮与六便士》	《月亮与六便士》	威廉·萨默塞特·毛姆
第 2 期	《万历十五年》	《万历十五年》	黄仁宇
第 3 期	《三体》	《三体》	刘慈欣
第 4 期	《人类简史：从动物到上帝》	《人类简史：从动物到上帝》	尤瓦尔赫拉利
第 5 期	《霍乱时期的爱情》	《霍乱时期的爱情》	加西亚马尔克斯
第 6 期	《查令十字街 84 号》	《查令十字街 84 号》	海莲汉芙
第 7 期	《未来简史：从智人到智神》	《未来简史：从智人到智神》	尤瓦尔洛亚赫拉利
第 8 期	《无人生还》	《无人生还》	阿加莎·克里斯蒂
第 9 期	《暗算》	《暗算》	麦家
第 10 期	《尘埃落定》	《尘埃落定》	阿来
第 11 期	《麦田里的守望者》	《麦田里的守望者》	杰罗姆·大卫·塞林格

表 2 第二季

期数	节目主题	节目书籍	书籍作者
第 1 期	《红岩》	《红岩》	罗广斌、杨益言
第 2 期	《骆驼祥子》	《骆驼祥子》	老舍

第 3 期	《红字》	《红字》	霍桑
第 4 期	《汤姆索亚历险记》	《汤姆索亚历险记》	马克吐温
第 5 期	《头号书迷》	《头号书迷》	斯蒂芬金
第 6 期	《怪诞行为学》	《怪诞行为学》	丹艾瑞丽
第 7 期	《悲惨世界》	《悲惨世界》	维克多雨果
第 8 期	《了不起的盖茨比》	《了不起的盖茨比》	弗朗西斯斯科特菲茨杰拉德
第 9 期	《简爱》	《简爱》	夏洛蒂勃朗特
第 10 期	《鲁迅杂文集》	《鲁迅杂文集》	崔钟雷

1.2 节目场景和模块

《一本好书》志在全方位突破传统阅读的局限，全力打造 360 度无死角的深度阅读体验之旅。其核心创意在于融合“一本好书”的思想精髓与“一出好戏”的表演张力，以环绕舞台表演为依托，巧妙穿插《一本好书》中的经典精彩片段。精心设计的 11 种别具一格的舞台布置，搭配美轮美奂、精雕细琢的画面呈现，精准捕捉 11 本经典著作的华彩瞬间，引领观众从多元视角深入挖掘书籍内涵。无论是影视剧般的生动演绎、话剧式的情感爆发、脱口秀的诙谐解读、说书人的娓娓道来，还是专业评论的深度剖析，都将这档节目的独特魅力与闪耀瞬间毫无保留地展现在广大观众眼前，极大地助力观众沉浸其中，实现对书籍更为深入透彻的理解与欣赏。

图 1 《一本好书》第一季“月亮与六便士”节目戏剧现场画面

1.3 节目环节和程序

《一本好书》节目是一个双现场模式交替出现，其基本环节包括三个部分，首先背景介绍，通过朗读的手段将每本书的作者、创作的背景等图文信息向观众进行导读，为观众提供书籍的基本信息和背景知识。紧接着现场表演，第一现场由演员表演，用特定的、夹叙夹议的方式，将三个片段串联起来呈现出书的一个局部。每本书刻意地只精选局部章节，这能够引导观众自发地沉入到遐想之中，达到吸引观众去寻找和阅读原著的目的。最后嘉宾解读，第二现场则是主持人与作家、学者、编剧等专业人士围绕舞台剧表演的情节进行解读。嘉宾的交谈与点评将晦涩的概念简单化，在解读

相关背景的同时将文学作品与现实生活联系起来，引导观众从动眼到动脑的迅速切换。

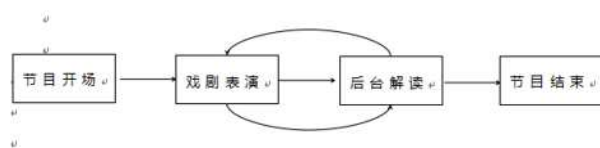

图 2 《一本好书》节目模式

2. 节目创新

2.1 文本叙事和舞台叙事的完美融合

《一本好书》节目开创性地用“戏剧”的形式向公众呈现一本好书的内容。小说与戏剧是有亲属关系的两大艺术门类，小说属于叙述体，其文本源于叙述者的话语；而戏剧属于代言体，其文本源于人物的话语。前者的传递方式是叙述，文本中总有一个或隐或现的叙述者；而后的传递方式是显示，其过程中并不需要叙述者（王爱军，2016）。节目借用“一本好书”作为内容文本，通过融入戏剧中舞台叙事的特点，打造出完美呈现“一本好书”的导演叙事。节目每期内容都围绕一本书的内容展开剧本故事改编，采用近于“编剧家自身讲述”实现剧本故事的“反剧本式的意象性讲述”，主要是借助编剧家分裂性的主体心灵讲述实现剧本故事，其“代言”属性更弱，更多的都是某种背景直喻。相对而言其“直喻体”属性则较强比如现代话剧大部分都是这种。然而它更是身为“本源述体”的编剧者化整为零实行戏剧叙事方式的产物。一面无影无踪，一面又无所不在。这么一个讲述形式通常离“本源述体”最近，离真实理论最远，且主体性也最强，因而基本上是现代主义的（苏永旭，2003）。这种导演叙事方式不同于“演员演故事”和“演员讲故事”，节目更想保留“作者”在其中的身份，再现作者的视角，保留小说本身的叙事逻辑。作为戏剧创作者来说，保留原书“作者”视角叙事，同时利用戏剧角色之间对话叙事和戏剧旁白叙事，可以更加立体呈现出“一本书”的内容并且不失去作者原本思想和意境，更好让作者本人和书中人物跨时空和观众对话。

2.2 第一现场和第二现场的巧妙融合

《一本好书》节目创新形式在于将第一现场的戏剧表演和第二现场的评阅现场巧妙的融合，利用戏剧每一幕表演完成后，节目会邀请专家学者在第二现场对第一现场现场呈现出的原著内容进行分享和分析。下面将分别分析两种形式

在节目中的作用：

2.3 戏剧现场——第一现场的沉浸式视听“阅读”

沉浸式传播的核心价值在于它从“感官共振”与“形象还原”两个层面为受众提供了一种“在场参与”的沉浸体验（喻发胜；张玥，2020）《一本好书》节目通过戏剧现场演绎书中情节内容，给予观众沉浸式视听“阅读”享受，戏剧的表达形式跨越了时间和空间，弥合了与观众的距离感。戏剧现场能使观众“感官共振”和“形象感知”主要在于现场场景的搭建以及演员的倾情演绎。首先，《一本好书》运用了 360 度全景式舞台设计和先进的数控冰屏技术，极大地丰富了图书内容的戏剧化视觉展现，增强了整体的视听体验。节目通过灵活切换舞台与观众席的镜头，使得无论是通过电视还是电脑观看的观众，都能捕捉到现场观众丰富的表情变化——从沉醉到感动等不一而足，这种呈现方式赋予了远程观众一种身临其境的空间参与感。其次，本图书在《一本好书》节目中的戏剧化呈现各具特色，均紧密贴合原著的场景描绘。表演融合了角色对话、作者内心独白、影像图文交织及多样音乐元素，生动再现书中情节与情感。这样的舞台设计极具沉浸感，引人入胜，促使观众在情感与认知上更贴近作者心境，轻松实现情感共鸣。赵立新的表演让人们感受到他的独特魅力，他的身手和眼神都能够把《月亮与六便士》这本书的精髓呈现出来。他的舞蹈和动作让人们感受到他对于这个故事的热爱，也让人们更加清晰地感受到他的思考。《万历十五年》中，王劲松用他独特的视角，将万历皇帝一生中所承担的艰难和挣扎展现得淋漓尽致。他用“那时候，我还是个孩子”这句话，将自己置于万历时代，承担起了天下大义，成就了他神一般的伟大梦想，令观众体会到了他作为孩子，所承担的责任和艰苦。这句台词触动了观众，引发了对“人生应循规蹈矩还是追求自我自由发展”的深刻思考。

2.4 评阅现场——第二现场的探索式深入思考

陈晓楠、蒋方舟、朱大可、止庵、吴伯凡、史航等知名艺术家，他们把复杂的思想变得清晰易懂，把文字的内涵和社会的真谛紧密结合，让观众深入体会到艺术的魅力。第二位参与者凭借其丰富的学术背景及精湛的技艺，为观众带来了一次全新的视觉体验，从而让他们对第一次的舞蹈表演有了新的认识。他们将文学作品中复杂的情节、人物关系和主题思想进行简化和解读，使得观众能够更快地与书中的人物和情节产生情感共鸣。

第二现场在节目中扮演着重要的角色，它将第一现场与观众连接起来，增强了节目的可看性。这种交叉呈现方式有助于让观众快速转换视角，从直观感受转向深入思考。第二现场的嘉宾来自不同的领域，包括文学、历史、哲学等，他们以多元化的方式为观众带来解读。通过这种跨学科的讨论，观众可以更加深入地理解书籍的内容，并且能够激发出不同领域的思维，进而唤醒他们的阅读热情，为他们提供了一个展示多元思维和独立思考的平台。

3. 结语

《一本好书》节目采用双现场模式，结合沉浸式舞台表演与场景化叙事，以及跨媒介传播与口碑营销等宣传策略，成功吸引观众关注并激发阅读兴趣。通过舞台剧、片段朗读、影像图文插播等形式，立体化呈现书籍内容。同时，第二现场由专业作家或编剧对舞台剧表演的情节进行解读，帮助观众深入理解书籍。节目不仅丰富了民众的精神文化生活，还促进了文化交流与融合，为构建和谐社会、增强国家文化软实力贡献力量。

参考文献：

- [1] 严程莹, 李启斌. 近年来戏剧叙事学理论研究述评 [J]. 戏剧文学, 2009, (12): 32-36.
- [2] 苏永旭. 戏剧叙事学研究的五个重要的理论突破 [J]. 中国戏剧, 2003, (05): 30-31.
- [3] 王爱军. “场景”叙事：论 20 世纪 40 年代中国现代戏剧体小说的文体价值 [J]. 连云港师范高等专科学校学报, 2016, 33 (03): 31-37.
- [4] 谭天. 论电视节目形态构成——一种用于节目研发的理论模型 [J]. 现代传播 - 中国传媒大学学报, 2009, (04): 71-74.
- [5] 宋亚晴. 电视节目模式的理论模型构建研究 [D]. 曲阜师范大学, 2019.
- 伊丽媛. 垂直类音乐综艺节目的融媒叙事与传播策略 [J]. 现代传播 (中国传媒大学学报), 2021, 43 (09): 104-108.
- [6] 王若衡, 郭海莉. 融合·传承·建构：《国家宝藏》的传播策略探析 [J]. 传媒观察, 2021, (06): 57-62.
- [7] 孙亚茹, 张立荣. 文化类综艺节目创新策略研究 [J]. 当代电视, 2019, (05): 31-34.
- [8] 刘晓萍. 文化传承语境下文化类综艺节目的话语策略分析 [J]. 中国电视, 2018, (11): 56-61.

- [9] 冯丹阳, 刘海晋蕾. “编码—解码”理论下文化类电视节目传播策略分析 [J]. 中国电视, 2018, (11): 106-109.
- [10] 谷疏博, 林渊. 文化类综艺节目与中华文化资源的互为与互动 [J]. 中国电视, 2022, (12): 77-82.
- [11] 袁靖华, 陈涵瑶. “再媒介化”: 文化记忆视角下传统文化类节目的创新路径 [J]. 中国广播电视学刊, 2022, (10): 37-41.
- [12] 段鹏, 宋芹. 文化共生与技术赋能: 文化类节目高质量发展的思考 [J]. 中国编辑, 2022, (03): 76-80+85.
- [13] 段鹏, 宋芹. 叙事、技术与仪式: 融合创新模式下的文化类综艺节目——评析《国家宝藏》[J]. 中国电视, 2021, (06): 40-43.
- [14] 宋亚晴. 电视节目模式的理论模型构建研究 [D]. 曲阜师范大学, 2019.
- [15] 冷淞, 王樱潼, 孙肖璐. 文化类综艺节目的美学回归与创新趋势 [J]. 中国电视, 2019, (02): 41-45.
- [16] 胡智锋, 邓文卿. 电视文化类节目创新发展三思 [J]. 电视研究, 2018, (01): 27-29.
- [17] 杨晶. 《朗读者》: 文化类电视节目的创新 [J]. 中国广播电视学刊, 2017, (04): 38-41.
- [18] 丁智擘. 文化类电视节目的传播价值与创新路径 [J]. 传媒, 2015, (11): 49-51.

作者简介: 郑希贝, 女, 2002 年出生于湖北安陆, 汉族, 现就读于湖北大学新闻传播专业, 是湖北大学 23 级新闻传播学院研究生。