

从《一本好书》 看沉浸式综艺节目的创新路径

汤鹏程

摘要：随着科技和互联网的快速发展，受众对于信息的获取不再满足于单向扁平的渠道，对于产品的需求也不再局限于单一的感官刺激。一个简单的展览，或是一档传统的节目，已经很难满足观众。无论是虚拟现实游戏还是互动影视剧，时下的消费体验已经越来越趋于“沉浸式”。沉浸式体验的概念在综艺节目中已经被多次提到，但要想真正把这种创新意识和实际运用结合在一起，还需要在场景构建和内容输出之间找到适合的平衡点。

关键词：沉浸式 感官体验 《一本好书》 文化价值

为了追求更有效的信息传达和更深切的感官体验，沉浸式体验成为电视制作人探索的一个新方向。近两年来，逐渐浮现出几档主打沉浸式概念的综艺节目：号称业内首档沉浸式剧情综艺的《七十二层奇楼》，以及倾力打造沉浸式电影音乐剧感官体验的《幻乐之城》。这其中，更为大众所接受并获得大量好评赞誉的，是2018年由实力文化和腾讯视频联合打造的场景式读书节目——《一本好书》。节目采用舞台

戏剧表演、360度场景构建、影像图文插播、第二现场解析等手段，还原了12本世界经典书籍中的片段内容，让现场和屏幕前的观众，深刻感受到书籍中传递的精神能量和波澜壮阔的构建世界，产生对书籍中无限可能的向往和求知欲，达到推荐优秀书籍的目的。

一、场景构建营造沉浸氛围

不同于传统的文化类读书节目，《一本好书》并没有把主要场景设置在一个传统的演播室内，也没有选择用直白朗读的方式来表达书中内容，而是用了一种突破常规的手法——用实力派演员和舞台剧的呈现，来诠释书籍中的精彩片段。通过视听化的升级体验，让观众沉浸在书中描绘的世界。节目的一开始，是一段关于作者和书籍内容的简介，然后就迅速进入了节目中主要的场景：一个360度的环形舞台，根据功能被分成了至少4块舞台区域，而主舞台和副舞台的每一块区域都进行了精心布置。第一期推荐的书籍是《月亮与六便士》，描述了一个原本平凡的伦敦证券经纪人思特里，突然着了艺术的魔，抛妻弃子，把生命的价值全部注入到绚烂的画布中的故事。舞台的第一

幕，重现了20世纪英国上流社会聚会的场景：长桌、礼服、烛台、留声机、名画，细致的场景布置让观众身临其境。随着故事的进行，观众视角跟着主角的动线，来到副舞台场景：破旧不堪的法国乡下小酒馆，这个酒馆甚至有一段真实的阶梯可以通往二楼的房间。整个环境的氛围和道具的精细程度，配合巨型的LED屏幕，以及现场灯光变化，已经完全不亚于一场专业的舞台剧。这样的环境让观众在最短的时间内，无障碍地进入到书籍描绘的情景中。

场景构建对于营造沉浸氛围，有着毋庸置疑的重要作用。环形舞台中间的圆形区域是现场观众席，观众坐在可旋转的座椅上，360度无死角地转换视角。这种近距离的接触拉近了观众和作品之间的距离。从原文本与读者的关系，转变为场景与观众的关系，互相之间的信息传递更加有效。而通过后期镜头剪辑以及场景空间的营造，屏幕前的观众仿佛被带入了现场观众的视角，有一种真实的在场感。主舞台的背景，是一个巨型的曲面LED屏幕，根据作品内容，提供更开阔更延伸的想象空间。第三期推荐的书籍是刘慈欣的科幻巨作《三体》，很多内容无法用实体的道具呈现出来，比如三体外星人与地球作战指挥中心对话的这段内容，只能借助屏幕来具象化原本书中的科幻场面，这样的视觉感官刺激比原本的文字想象更加有效直接，也是营造沉浸式氛围的重要手段之一。

二、不同视角延伸内容深度

区别于传统舞台剧的上帝视角，《一本好书》根据每期推荐书籍片段的不同内容和表达语境，采取不同视角的解读方式，有利于读者从不同维度去了解体会书籍中表达的精神内核。这些视角既丰富了节目的可看性，也降低了观众重复角度解读的枯燥感。第九期推荐的是中国当代作家麦家创作的谍战长篇小说——《暗算》。《暗算》原书中共有7个叙述者，每个部分都以第一人称分别叙述了自己的故事。而在《一本好书》中，为了节目的完整性和连贯性，重点节选了《听风者》中的阿炳和《看风者》中的黄依依这两个故事，由演员赵立新饰演的安院长，把两个故事串讲在一起。在

《听风者》阿炳的故事中，赵立新更多的是在副舞台充当旁白的角色，由他在开篇时介绍一个叫701的国家安全部门，引领观众了解故事背景。同时随着剧情的推进，通过他的串讲介绍和其他演员的共同配合表演，来呈现阿炳作为谍报天才的传奇一生。在第二个故事中，赵立新饰演的角色则成为了故事中的一个重要人物。这时他不仅要兼顾旁白串讲的角色，同时又要将自己投身于剧情之中，成为表演的一部分。所以经常会看到这样一幕，前一秒赵立新还在串讲介绍故事发展的背景，下一秒又化身为角色身份，和其他演员开始对戏。这种听上去有些别扭的方式，通过赵立新浑然天成的表演，并未让人感觉到突兀，反而在两种视角切换之间，对于故事情境和人物命运，有了更深刻的了解。这种叙事方式使得内容的主动表达韵味更强，通过内部互动式的演绎主动向观者解释内容与意义，减少了读者式的心理思考过程。既保证了短时间内的信息量输送效率，又使得观众不会被其他的旁白声打断连贯情绪。因为演员本身就在剧情之中，他的表达也是符合人物性格和剧本设定的。类似这种视角切换的表现手法，在第一期《月亮与六便士》和第三期《三体》中，都有所体现，取得的效果也很不错。

在第二期《万历十五年》中，主要以万历皇帝为主要叙事内容。在场景上设置了老年万历和幼年万历时期的两个场景，老年万历身着白衣尽显孤独沧桑，在幼年万历的场景外作为辅助性的讲述人，以旁观者的身份站在主叙事场景旁见证幼年时被拘束的自己，不时插入几句叹息与回忆，这便是视听化地演绎与被约束的自己对话。^①《一本好书》不仅仅局限于串讲演绎或者隔空对戏这样的形式，还根据书籍内容，不断匹配最合适的演绎类型。第四期《人类简史》和第七期《未来简史》中，因为书本内容的特殊性和复杂性，信息量巨大，不适合用情境演绎的方式来呈现。《一本好书》请来了王自健，用风趣幽默的脱口秀讲述来化解书籍本身的枯燥和知识输出的单一。王自健将各种颠覆认知的内容，在节目中用他独有的风格，深入浅出地讲述人类的过去以及未来。

这些不同的解读方式和视角，丰富了观众的阅读感受，能够在更复杂、更丰沛、更微妙的基础上，构筑思考价值，延伸作品深度。

三、文化价值传播彰显生命力

在如今“娱乐至死”的大环境下，《一本好书》作为一档文化类读书节目，以黑马姿态获得了口碑和点击率上的双赢，豆瓣评分稳定在9.2分。然而一档成功的节目，似乎总是让人担心它的生命周期，往往一季比一季难做，但是总导演关正文似乎并不担心这个问题。作为节目的创始人，关正文始终关注节目蕴含的内容价值，着力探寻传统文化的新媒体表达，并致力于激发大众的阅读热情，从而打造出一档又一档具有无限生命力的文化节目。^②2019年底《一本好书》第二季如约而至，依旧是豆瓣9.2的高分，而关正文的另外一档节目《见字如面》，已经走到了第四季。

这样强劲的生命力背后是全新的沉浸式表达语境和内容至上的文化属性的完美融合。《七十二层奇楼》号称业内首档沉浸式剧情的文化探秘节目，但其内核没有脱离传统的户外真人秀节目，仍然以游戏任务这类浅层次的方式来体验项目和制造看点，并非真正为文化内容来服务，也没有做到所谓的“沉浸感”。想要营造沉浸感，必须要有纯粹的环境和明确的内容构建，才能引领观众进入另一个想象空间。《幻乐之城》的制作确实让人惊艳，实现了多场景的无缝切换，影视化拍摄和调度难度也非常大，打造了一个以音乐表演为主的沉浸式观演舞台。但类似音乐MV直播的形式，实验性过强，与观众之间的距离感较重，容易跳脱出去。而《一本好书》的主场景，始终维持在营造的故事氛围中。为了让观众迅速进入状态，甚至在节目的一开始放弃了演播室内的主持人介绍，直接以舞台剧场景开场，第二现场的主持人开场环节被后置到了舞台剧的第一段表演结束之后，一切为观众的沉浸式状态服务。而舞台剧表演的内容，精选自推荐书籍中最具戏剧张力、最有悬念性的几个章节，却并

不交代完整结局，在经过一定程度的改编演绎后，呈现给观众。这种文本视听化的方式，使观众对书籍内容产生兴趣，又不至于被提前剧透，从而产生阅读兴趣，达到推荐好书的目的。

文化属性是这个节目值得反复品味的另一个重要原因。一本真正的好书涉及到的世界构建何其宏大，情感交错人物众多，如何在一个小时左右的时间内将书中的精华内容呈现出来，让观众对书籍本身产生兴趣，是一个有难度的命题。文字语言赋予文学阅读的审美意义是影像画面所不能取代的。现代语言学的奠基人洪堡认为：“语言绝不是产品，而是一种创造活动，因此，语言的真正定义只是发生学的定义。”^③语言在文学阅读中作用于读者的大脑进行概念理解与表象记忆，与此同时更重要的是读者由语言所唤起的独创性的想象。《一本好书》的作用是在目前语言想象力和阅读兴趣缺失的大环境下，重新用影像将文字具象化，让原本有些沉闷生硬的文字，再次焕发生命力。

四、结语

沉浸式体验，并非只是一个噱头，或是用来标榜差异性的一个概念。只有摆脱传统的沉浸式浅薄理论，用全新的场景构建和内容支撑，才能创造出沉浸式体验的真正价值。《一本好书》，充分利用了这个手段，实现了价值和意义的充分输出。

参考文献：

- ①刘兰 陈维超《场景理论下电视读书节目视听叙事创新策略》，《探索思考》，2019年第3期，P23-27。
- ②关正文《有内容价值的节目就有生命力》，新华网 http://www.xinhuanet.com/ent/2019-02/19/c_1124134304.htm
- ③洪堡《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》，北京商务印书馆，1999年出版，P53-54。

（作者单位：浙江卫视战略发展中心）