

陆川首部舞剧天工开物将在京连演三场 以舞蹈展中华科技魅力

2024年国庆黄金周期间，著名导演陆川执导的首部舞剧天工开物将于10月3日至4日在北京保利剧院连演三场，作为“大戏看北京”2024展演季的重磅剧目，以舞蹈艺术展现中华科技的独特魅力。这部舞剧以明代科学家宋应星的同名巨著为灵感，通过“赶考”“著书”“山河”等篇章，讲述了宋应星六次科举落第后潜心研究中国古代科技工艺，最终著成“中国17世纪工艺百科全书”的故事。舞剧不仅还原了天工开物中农业、手工业的技术之美，还融入了西洋音乐的“松弛感”，从高雅殿堂走向市井生活，吸引了大量年轻观众的关注与共鸣。舞剧天工开物由江西文演集团与北京舞蹈学院联合出品，陆川担任总导演与编剧，集结了国内顶尖创作团队，包括总编导高燕、作曲吕亮、舞美设计罗亚卓等。剧目以天工开物全书的重要篇章如“乃粒”“乃服”“曲蘖”“冶铸”为线索，通过舞蹈、影像和现代科技的融合，将书中的123幅插图和130多项生产技术生动呈现。舞台上，书页的移动、旋转与多媒体变幻构建出充满张力的隐喻空间，观众仿佛穿越到300多年前的明末，目睹宋应星如何在乱世中以一己之力记录中华科技智慧。舞美设计参考明代画卷与器物，呈现“大、简、巧”的明制美学，服装灵感则源自江西万年出土陶器的花纹，充满原始生命力。为增添“松弛感”与年轻化的表达，舞剧特别融入了西洋音乐元素。音乐创作在保留明代雅乐与民乐的基础上，加入了爵士和蓝调的轻松旋律，营造出从殿堂到市井的氛围。例如，在表现农民耕种的“乃粒”篇章中，伴随打铁、稻浪等劳作音效的爵士节奏，让观众感受到劳动的节奏与轻松的情感共鸣。在“冶铸”篇章中，萨克斯的即兴旋律与工人冶炼的场景交织，展现了科技与艺术的融合之美。这种中西合璧的音乐设计，不仅让传统文化更具现代感，也拉近了年轻观众与古代科技的距离。一位观众在社交媒体上分享：“在剧场听爵士乐搭配古代匠人舞姿，感觉既震撼又放松，太适合我们年轻人了！”舞剧通过老年宋应星回忆人生的叙事结构，串联起青年与老年的心路历程。饰演老年宋应星的马蛟龙以细腻的“内心戏”展现人物的淡然与坚韧，而饰演青年宋应星的吕科镒则通过外放的肢体语言，传递科考失利的彷徨与对科学的执着。两位主演均来自北京舞蹈学院青年舞团，此次北京演出对他们而言也是一场“回家之旅”。马蛟龙表示：“老年宋应星的表演需要克制却饱含情感，希望观众能通过我的动作感受到他的内心世界。”吕科镒则分享：“青年宋应星的热情与好奇是我想传递的，希望让观众看到他的成长与坚持。”此外，江西采茶舞等民族民间舞元素的融入，让舞剧在展现科技之美的同时，充满了市井生活的烟火气。自5月底江西艺术中心预演以来，天工开物已在全国巡演18城49场，综合上座率超97%，累计观众超7万人，全网曝光量超过5亿，杭州、南昌等地甚至连续四场售罄，被誉为“现象级”舞剧。北京站的演出不仅是对新中国成立75周年的献礼，也是对宋应星“敢为不同”精神的致敬。陆川表示：“宋应星是一个时代的逆行者，他的科学精神与民族自信是我们创作的核心。我希望通过这部舞剧，让年轻人感受到中华科技的魅力，同时在轻松的音乐氛围中找到共鸣。”为贴合年轻观众的审美，剧组还在演出周边活动中加入了市井化的元素。例如，剧场外设置了“天工市集”，观众可以体验传统工艺如织布、陶艺，并聆听街头艺人演奏西洋音乐，宛如置身长安巷弄的音乐场景。社交媒体上，“天工开物”“松弛感”等关键词频频登上热搜，观众分享的演出片段中，舞者“全员会飞”的高超技艺与爵士乐的轻松节奏成为亮点。一位网友评论：“没想到古代科技也能这么潮，爵士乐和舞蹈让我感觉宋应星离我们很近。”这种从殿堂到市井的呈现方式，不仅让舞剧更接地气，也让中华科技文化以更亲民的姿态走进年轻人的生活。然而，融入西洋音乐也引发了一些讨论。部分观众认为，过多现代音乐元素可能削弱明代文化的纯粹性，建议在保留传统韵味的基础上更谨慎地融合。对此，陆川回应：“我们希望通过西洋音乐的松弛感，让年轻人更容易接受这部作品，同时保持对传统文化的尊重。”剧组表示，巡演过程中已根据观众反馈不断调整，力求在文化深度与现代表达间找到平衡。国庆期间，北京保利剧院的演出预计将延续火爆势头，票务平台显示门票已接近售罄。主办方建议观众提前购票，并选择公共交通出行以避免假期高峰。作为一部融合科技、舞蹈与音乐的创新之作，天工开物不仅展现了中华科技的辉煌历史，也通过西洋音乐的“松弛感”赋予了传统文化新的生命力。从殿堂到市井，这部舞剧正以其独特的艺术语言，点燃年轻观众对中华文化的热爱与共鸣。

原文链接：<https://hz.one/baijia/陆川-首部-舞剧-天工开物-2507.html>

PDF链接：<https://hz.one/pdf/陆川首部舞剧天工开物将在京连演三场 以舞蹈展中华科技魅力.pdf>

官方网站：<https://hz.one/>