

舞剧《天工开物》演出现场。记者 崔引 摄

“大明理工男”的人生选择

告诉你 找到自己的赛道 有多重要

大幕落下又一次次开启,演员在观众热烈的欢呼中一次次涌向台前,翻跃、腾空,鞠躬致意。

2025年宁波市精品戏剧季重点剧目之一《天工开物》,昨晚登上宁波大剧院舞台。舞蹈、影像和现代舞台科技的结合,打造了一场“明制美学”的盛宴,也让一个“小人物”宋应星的人生故事,与他写作的古代科技与工艺百科全书《天工开物》,一起“活化”于舞台之上。

剧目导演陆川亲临宁波演出现场,在他看来,“宋应星是那个时代的‘逆行者’,他脱下长衫,用双手拥抱人民,用双足丈量大地,在黑夜中点亮科学的微光。他的人生选择,至今对我们仍有启发意义”。

1 从“轨道”走向“旷野”的人生

舞剧《天工开物》以谢幕片段全员会“飞”走红,宁波站演出提前一周售罄的票房成绩证明着这部舞剧的热度,但演出现场却告诉观众,“天工男团”不仅仅会“飞”。

这是一部由江西文化演艺发展集团与北京舞蹈学院共同打造的舞剧。相比陶渊明、王安石、欧阳修等江西籍“大IP”,宋应星只能说是个“冷板凳”上的小人物,却被导演陆川一眼相中。在陆川看来,《天工开物》开篇“此书于功名进取毫不相关”一行字,透露出知识分子阶层特有的傲骨与情怀,引发人的共情。

宋应星并不是不屑于功名,而是六次赶考,屡战屡败。当晚,青年宋应星一角由毕业于北京舞蹈学院的安一宁饰演。他与宁波有一段“前缘”,曾在2024年宁波市春节联欢晚会创意舞蹈《梁祝·蝶恋花》中出演“威亚版”的梁山伯,浪漫的空中之舞令人印象深刻。

本轮《天工开物》巡演,拥有出色身体控制能力的他,将角色

青年时的意气风发与几次落榜后内心的迷茫挣扎尽情展现。“宋应星是个敢想敢做、愈挫愈勇的人,有他内心的执着与坚韧,科举失利后,他将目光投向民间,开启对科技工艺的记录和观察,显出超越时代的前瞻性,令人敬佩和敬重。”安一宁说。

“功名半纸,风雪千山”。舞台上,脱下长衫的宋应星在变幻的光影间,走进《天工开物》的世界。“乃粒”“乃服”“调丝”“膏液”“陶冶”“冶铸”“舟车”……古籍原著里的线描图,被还原为一个个舞台场景,宋应星游走于田埂作坊,感受到来自大地与人民无穷的生命力。此时,他手中的“笔”不再是追求功名的工具,“纸”也不再是儒家经典,而是中国古代劳动人民智慧与创造的结晶。

很多观众看完后,被“大明理工男”宋应星的“硬核”人生感染,“生活是旷野,而不是轨道,如果你不开心,可能只是没有找到自己的赛道。”有观众说。

2 “硬核”团队打造“明制美学”舞台

该剧还设置了一个老年宋应星角色,由北京舞蹈学院青年舞团演员、教师马蛟龙饰演,与青年宋应星在舞台上有许多互动。

马蛟龙是坐拥中外百万粉丝的舞蹈博主,曾身穿带中国传统纹饰的黑衣黑裤,手持一把红扇,在巴黎卢浮宫、伦敦塔桥等著名地标前起跳,视频播放量数以亿计,令外国网友惊叹“原来中国人真的会飞”!

《天工开物》是马蛟龙结束海外教学、回到国内加盟的首部舞剧。为了演好老年宋应星,他在陆川等人的点拨下,揣摩人物性格,感受其风骨,从肢体语言、神态表情等多方面塑造角色。“我不断想象生活在宋应星的时代,自己会怎么做,去感受他的心境。”马蛟龙说。

从现场来看,舞台上的老年宋应星有一份饱经风霜后的豁达,也有一种过尽千帆后的从容。

舞剧《天工开物》是电影导演陆川首次“跨界”担任舞台剧的编剧和总导演。他戏称自己是“一个新人带着一群专业的‘国家队’”。

该剧服装设计阳东霖、作曲吕亮是《只此青绿》的原班人马;总编导高燕、孟可,舞美设计罗亚卓、视觉设计包尔温都来自国内顶级创作团队。众主创合力,为《天工开物》打造了一个符合

时代特征的“明制美学”舞台。

该剧舞美设计参考史料,总结出“大、巧、简”的美学特征。《天工开物》原书123幅白描插图,成为贯穿全剧的美学元素;服装设计参照明代中晚期服饰特点,大量农夫工匠的服装设计灵感源于江西万年县出土陶器的花纹,兼具原始生命力与行业特点;音乐创作采集大量劳作的原始声音素材,比如打铁、抽拉风箱、稻浪、浇筑、耕作、劳动号子、织丝等,巧妙地运用到音乐旋律中,应和这部“工匠之舞”。

陆川也将电影手法融入戏剧,写实和写意的结合体现在多个细节中。舞台前后双层纱幕,象征着宋应星“逆行”世间的空间,将舞台的实景与电影的虚幻感融为一体。错落有致的“书页”装置不断推移、旋转、组合,组成超现实的舞台空间。

尾声处,以《天工开物》书页塑造而成的“巨舟”从水气弥漫的舞台喷薄而出,驶向台口,老年宋应星站在船头遥望远方,以书为帆,航及四海,亦象征着这本承载中国科技、中国智慧的百科全书扬帆出海——尽管这本《天工开物》遭遇了同时代学者的有意忽视,但它却被翻译成英文、德文、日文等多种文字流传海外,福泽世界。

今晚,该剧还将在宁波大剧院演出一场。

记者 顾嘉懿 袁先鸣

舞剧《天工开物》演出现场。记者 崔引 摄