海南有戏 HAI NAN YOU XI

陆川跨界执导舞剧《天工开物》将于11月27日登陆椰城——

明代“工艺百科”踏浪而来

■ 海南日报全媒体记者 刘梦晓

艺约

11月27日、28日20时，由电影导演陆川执导的舞剧《天工开物》将在海南省歌舞剧院连演两场。作为海南自贸港全岛封关运作一年演出季暨中外舞台艺术精品海南展演的重点剧目之一，这部现象级舞剧将首次亮相海南。约105分钟的演出里，这本明代科技著作，将以舞蹈、影像与装置的方式，在舞台上再现“开物”。

落第书生

写下一部传世科技奇书

明朝万历四十三年（1615年），江西奉新人宋应星与兄长宋应昇同赴乡试，双双中举，一时有“奉新二宋”之名。此后十余年，宋应星6次进京会试，6次落榜。崇祯八年，他出任江西分宜县教谕——一份从九品的教职，事务清简，却便于他翻阅县学藏书。任教的4年间，宋应星整理自己北上科考途中的见闻，写成了《天工开物》这本中国古代农业、工业技术的百科全书。

全书约10万字，分为3卷18篇，包含123幅手绘插图、130余项生产技术与工具、30多个行业的数据。书中谷物加工叫“粹精”，制盐叫“作咸”，制糖叫“甘嗜”，造纸叫“杀青”……从稻麦菽麻的栽培，到蚕丝棉苎的纺织染色，从车船铸造、锌的冶炼，到顿钻打井技术，那些被世界科技史标注为“中国起源”的技术和工具，不少在这本书中得到系统记录。

宋应星在序言最后写下一句近乎负气的话：“丐大业文人，弃掷案头！此书于功名进取，毫不相关也。”这话说得决绝，命运也应了这份决绝：清代修《四库全书》未收录《天工开物》，民间一度将其记载视作“奇技淫巧”，国内刊本日渐稀少。

而在海外，《天工开物》获得极高赞誉。17世纪末，《天工开物》向东传到日本。1771年，日本菅生堂翻刻出版此书，在日本思想界引发巨大反响；18世纪，法国巴黎皇家文库即有《天工开物》入藏。

19世纪30年代，法国汉学家儒莲翻译出《天工开物》部分章节，解决了当时困扰欧洲的蚕桑养殖和造纸问题，在欧洲引起轰动……因为这本书，科学史学家李约瑟将宋应星称为“中国的狄德罗”。

直到20世纪初，我国地质学家丁文江着力推介，推动这部奇书重回国人视野。

宋应星真正动人的地方，不在于他“成功了”，而在于他用一生证明，科举落榜不是句号，把一件实事做透，才是真正的功名。

图为舞剧《天工开物》剧照。

跨界导演

舞台演绎中式美学“天花板”

陆川看见的，正是这股力量。2023年，他接到“影响世界的江西”系列舞台剧的邀约，原本要拍的是自带流量的陶渊明。在江西采风时，博物馆讲解员提起宋应星——一个6次科举落第的老先生，潜心著书，写下一部科技巨著《天工开物》。这个故事一下子戳中了陆川，他觉得“这事儿特别着急，必须马上做”，于是换掉了选题。

身边很多人不理解。陆川的理由很直接：“宋应星是时代的逆行者，具有现代性。别人追求功名，他在拯救民族科技遗产，这是我们这个时代需要的精神。”

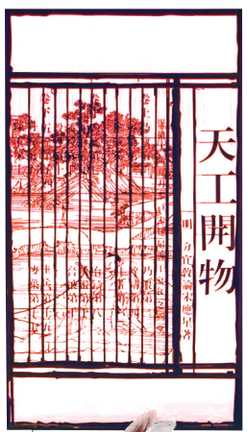
抱着想要探寻“宋应星灵魂深处那股力量”的想法，陆川开始执导自己真正意义上的首部舞剧。电影导演拍舞剧，优势首先在讲故事。陆川定下的原则是：每段舞蹈都要服务于人物命运，用角色驱动整部剧。他甚至在舞剧中加入旁白，明确表示“不希望观众猜剧情”，把欣赏门槛降下来，让没读过原著的观众也能在一个晚上读懂宋应星的一生。

全剧以“赶考”“著书”“山河”等篇章推进，宋应星少年时的鲜衣怒马、6次落榜的失意、乱世中的著书与远航，被编成一条清晰的情感线。

讲故事的手法也很重要。陆川说，电影靠分镜与剪辑来叙事，而舞台是“镜框叙事”，表达的手段反而是无限的——“一个追光、一个顶光，就能形成一个空间；一片红光区域、一片白光区域，就形成了生死阴阳两界的对话”。陆川把电影的蒙太奇思维搬进剧场，让灯光、影像与装置承担剪辑的功能。观众会看到书页在舞台上移动、旋转、组合、分离，从一张白纸，到一段文字，到一幅画，最后聚成那部巨著；也会看到巨大的书页化作船帆，宋应星立于“书船”之上，让中国智慧踏浪而去，驶向四海。

舞台的独特之处在于它的不可复制。电影拍摄可以NG、可以通过后期剪辑重塑，而舞台只有“此刻”——1000多名观众和几十位舞者在同一个空间里共同呼吸，演员的表演只发生一次。这种“肉身在场”的震撼，是屏幕给不了的。而陆川带来的电影级视觉，又让这种在场感成倍放大——巨型舞美装置、铺满整面舞台的多媒体影像、电影般的光影层次，构成了他想要传达的“明制美学”。

这套美学由顶尖主创团队托底：总编导高燕、孟可，作曲吕亮（舞蹈诗剧《只此青绿》作曲），舞美总设计罗亚卓，服装造型总设计阳东霖，多媒体设计包尔温。其中，舞美设计以明代画卷、器物、建筑为依据，提炼出“大、简、巧”的美学内核。罗亚卓凭借该设计摘得2025年第六届世界舞台设计展专业组舞台设计金奖。服装设计参照明代中晚期服饰特点，又把江西万年县出土陶器上的纹样转化为舞台上农夫与工匠的衣纹。配乐则在民乐底色上增加了电影化叙事的推进感。



口碑出圈

“全员会飞”震撼海内外目光

这部戏的分量，已经被市场验证过。

自2024年7月开启巡演至今，舞剧《天工开物》已走过70多座城市，演出超200场，其中90余场剧票售罄，综合上座率超过98%，观众数量累计逾30万人次，全网曝光量突破20亿次，形成现象级文化热点。据中国演出行业协会统计，《天工开物》位列2025年度中国演出市场舞蹈/舞剧类票房第四名，被业界誉为“文艺界的大作，舞剧界的大片”。

不过，这部舞剧的市场反响并非从来一帆风顺。在杭州首演时曾撞上大牌歌手演唱会，票房冷清，陆川自掏腰包请人看戏。待演了10场后，舞剧口碑逐步发酵，此后连续几十场剧票售罄，出现了“七刷”“九刷”的观众。演出每到一城，“全员会飞”的返场视频就上一次热搜。陆川说过一句话：“舞剧票价是电影票的三四倍，观众真金白银支持，说明他们是‘真热爱’。”

数据也印证了这份热爱：“90后”“00后”观众占比达六成。这部穿越近400年时光的古籍，如今被年轻人接住了。

不仅在国内，舞剧《天工开物》还登上海外舞台：联合国总部“跨越山海的文明对话”专场、瑞士日内瓦世界知识产权组织总部、澳大利亚悉尼歌剧院……2025年11月28日至30日，舞剧《天工开物》作为第三届中希国际戏剧节开幕大戏，在希腊雅典圣诞剧场连演4场。演出结束时全场起立，掌声经久不息。“音乐、光影、舞蹈，太震撼了！尤其是最后‘飞’起来的场景，真的不可思议。”希腊观众史塔洛斯说。

如今，舞剧《天工开物》作为海南自贸港全岛封关运作一年演出季的重头戏之一被引进海南。“《天工开物》的内核是崇尚实学、匠心创造、天人合一，和海南自贸港鼓励创新、开放包容的气质高度契合，所以我们向主创团队争取到海南的演出场次。”主办方海南省演艺集团有关负责人分享道，舞剧目前巡演热度很高、排期非常紧张，但主创团队了解到海南自贸港的定位、海南有黄道婆习艺等丰厚技艺文脉后，也很期待来到海南演出，希望带着古人的造物智慧，与海南观众来一场跨时空对话。

11月的这两个夜晚，值得人们走进剧场，坐下来，看一个人如何在没有功名的时光里，做出有功于后世的事。

观澜

观戏指南

【演出时间】
11月27日20:00
11月28日20:00

【演出地点】
海南省歌舞剧院

【演出时长】
约105分钟
（以现场为准）

【演出票价】
792元/612元/522元
/432元/100元

【扫码购票】

年末海南好戏预告（部分）

话剧《赵氏孤儿》2003年演出高清修复版
（高清展映，非真人演出）

✻时间：11月21日15:30
✻地点：海南省文化馆（海南省非遗中心）三楼400座剧场
⊙看点：讲述了春秋时期，屠岸贾抄杀赵家满门，草泽医生程婴受庄姬之托携孤儿出逃，由此展开一段舍生取义的悲壮故事。由倪大红、韩童生、辛柏青等实力派演员同台献演。高清修复技术让话剧焕发新生，大银幕带来比剧场前排更“近距离”的观剧体验。展映时长约116分钟。

话剧《苏堤春晓》2024年演出版
（高清展映，非真人演出）

✻时间：11月22日16:00
✻地点：琼海大剧院
⊙看点：由辛柏青、苏青、吴彼领衔主演，全剧以苏轼两次赴任杭州为重要线索，通过非线性叙事回望他的一生，在杭州、汴京、黄州等不同空间，以及青年、中年、暮年等不同人生阶段之间自由穿行。展映时长约160分钟。

话剧《英雄时代》
（高清展映，非真人演出）

✻时间：11月27日19:30
✻地点：琼海大剧院
⊙看点：首部公安题材原创话剧，故事发生在深海市，一家商场被犯罪分子安装了炸弹，威胁到商场中数千群众的生命安全。深海市各警种纷纷展开行动，用高精尖的专业技术和丰富的办案经验成功抓获了犯罪分子，将一场危险消弭于无形。

话剧《西哈诺》2023年演出版
（高清展映，非真人演出）

✻时间：12月4日（周五）19:30
✻地点：海南省文化馆（海南省非遗中心）二楼学术报告厅
⊙看点：法国小伙西哈诺狂热爱恋表妹罗克桑，却因自卑将爱意深埋心底。当英俊潇洒的新兵克斯丁出现，西哈诺压下汹涌的情感，帮助笨嘴拙舌的情敌追求心上人。战争骤然爆发，两人一同奔赴前线，那些没有署名的诗句、未曾言说的爱意，如一束光穿透硝烟，照进3人的命运。展映时长约110分钟。

维塔斯中国20周年巡演纪念特别版

✻时间：12月5日20:00
✻地点：琼海大剧院
⊙看点：对许多中国乐迷而言，俄罗斯歌手维塔斯（VITAS）的名字承载着许多青春记忆。这次，维塔斯将携DIVA乐队亮相海南舞台。观众可以在现场感受他独特的人声艺术与舞台魅力。演出时长约100分钟。

话剧《狂飙》2017年演出高清修复版
（高清展映，非真人演出）

✻时间：12月26日（周六）19:30
✻地点：海南省文化馆（海南省非遗中心）二楼学术报告厅
⊙看点：由演员金世佳出演《义勇军进行曲》作词者田汉。在《狂飙》里，他有为艺术较真的执着，有为爱情心动的柔软，更有“穷尽一生也要摸索出一条属于自己的道路”的少年气。展映时长约116分钟。

制图/许丽
文字整理/孙婧

舞剧《天工开物》往期巡演现场。

本版图片均由海南省演艺集团提供

地址：海口市金盘路30号 邮编：570216 总值班：66810666 广告许可证：琼工商广字015号 广告部：66810505 发行部：66810505 海报集团新闻热线：966123 邮发代号：83—1 报费：每月45元 零售每份1.5元 昨天开印时间：1时45分 印完：4时50分 海南日报印刷厂印刷