

荐阅书单

《凉州十八拍》(全三册)

《凉州十八拍》是实力派诗人、鲁迅文学奖得主叶舟聚焦河西走廊历史、地理、文化,创作的一部纵横历史、气势雄浑、荡气回肠、人物众多、包罗万象的长篇史诗小说。

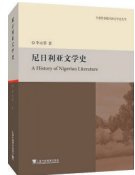
小说以二十世纪上半叶的河西首郡凉州为原点,以现代版的“赵氏孤儿”为故事内核,以诗性飞扬、韵味深厚的叙事语言,着力塑造了一批来自民间且拥有文化自觉与大义担当的凉州子弟、义勇之士和热血少年。在山河板荡、世道浇漓、军阀践踏、官衙腐败的大时代中,他们心系家国命运,满怀忠义豪情,守护河西大地,进而演绎出了一场场生死不弃、惊天撼地的悲壮故事。



作者: 叶舟
版本: 浙江文艺出版社
时间: 2022年12月

《尼日利亚文学史》

《尼日利亚文学史》为“外教社新编外国文学史丛书”之一,也是国内首部有关尼日利亚文学的国别史专著。本书以时间为经、语种为纬,梳理并呈现尼日利亚豪萨、约鲁巴和伊博三个民族的文学以及尼日利亚人创作的英语文学的发展轨迹。它涵括尼日利亚口头文学和书写文学,论及神话与民间传说、小说、诗歌、戏剧、儿童文学、文学批评,甚至评介谚语与格言,几乎从所有文学体裁中探寻了尼日利亚文学的足迹和辉煌成就。



作者: 李永彩
版本: 上海外语教育出版社
时间: 2022年10月

《永远在路上:一个农民的一生》

如果说,朱自清笔下的父亲温润敦厚,罗中立画中的父亲悲苦沧桑,张培忠的父亲便是隐忍坚韧。作者以优美的文笔,细腻的情感,深刻的思想,通过纪实文学、日记、书信以及口述历史等文体,栩栩如生地刻画了一位忠厚勤劳又具传统美德的中国农民的精神肖像。本书既是一个农民的人生档案,又是一个时代和一个民族的忠实记录与共同记忆。



作者: 张培忠
版本: 花城出版社
时间: 2023年1月

《女性之书》

普利策奖得主、《纽约时报》首席记者娜塔莉·安吉尔用清晰、洞察且博学自信的笔调,为我们揭开最神秘的进化杰作——女性身体的面纱。

书中不仅描写了关于女性身体的传统联想也包含了我们一般不会想到的关联——运动、力量、进攻性和愤怒。同时还将生育、择偶、更年期、激素疗法以及爱情的化学反应等纳入讨论范畴,让我们思考究竟是什么让女性成为女性。

(杨道 辑)



作者: [美] 娜塔莉·安吉尔
译者: 黄琪
版本: 中信出版集团
时间: 2023年2月

《狄金森的花园》:
孕育诗性的繁花群岛

文\海南日报记者 杨道

诗人艾米莉·狄金森三分之一以上的诗歌及近一半的信件都提到了她最喜欢的花,花既是她诗歌创作的灵感缪斯,亦是她一生珍爱的挚友伙伴。

《狄金森的花园》今年1月新鲜出炉。文学评论家朱迪丝·法尔引用了大量一手资料研究狄金森诗作与生平,她从花朵、园艺切入,对狄金森的气质、审美及其看待艺术与自然之间关系的方式提出了新的看法。这一切入点很新鲜。现在的我们,了解狄金森大多是通过她那辨识度极高的诗句。而与她同时代的人们没有这么幸运,在他们的认知里,这是一个性格孤僻又爱花如命的怪人,她的花园,就是一个孕育着诗与孤独的神秘的繁花群岛。

艾米莉自出生之后,就住在自己祖父的宅邸内,她少女时代的生活单调而平静,从小接受正规宗教教育。她在学院学习了七年时间,课程包括英语和古典文学、拉丁语、植物学、地质学、历史、哲学、数学等等。那个时代的中上层阶级对于饮食非常讲究,他们从遥远的国度,进口各种异国情调的香料,用于精心烹制的食品中。维多利亚时代还形成了许多进餐礼仪,下午茶也渐渐成为一种例行仪式。

围绕着下午茶习俗,形成了多彩的茶文化,茶话舞会更成为一种社会形式。而此时,十几岁的艾米莉,从母亲手中,接过了宅邸的花园,也开启了她传奇的一生。

她隐于家中,与花为侣,写诗、烘焙,她很早就赢得了社区和亲友的认可:出色的面包师、一流的园艺师和高雅的插花师,而她的传奇诗人身份,则是姗姗来迟的追授。事实上,这些名头于这位不屑世俗名声的诗人而言,并没有特别存在的意义,不

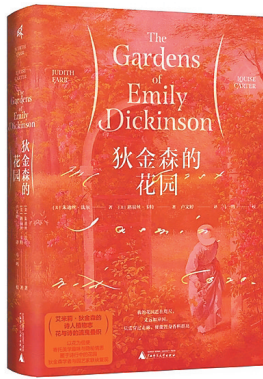
过是在她繁花似锦的花园中加冕了一朵水晶兰。她被誉为“货真价实的莎士比亚继承人”,她的那些由特别词语或借代,以及极具个性的标点符号编织缠绕而成的诗句、隽言、谜语,其实都与植物学和园艺学有关,她对这些植物太熟悉了,无论花卉、草木还是蔬菜。

《狄金森的花园》的作者法尔,将狄金森的花园之爱置于当时的文化语境之中,描述其起源、发展及与其家族喜好的关联,思考狄金森花园的建构与数百首诗歌和诗性书信的对应关系。阅读此书,就如同被它的导读指引穿行于花园小径,感受比花本身更为繁盛的狄金森诗歌的意蕴。

狄金森一生创作近一千八百首诗,三分之一的作品,目击、呈现和思考死亡,且与生命、美、真主题交织缠绕。有批评家称,她的诗大部分内容具有磷光的神秘特质,引诱读者尾随熠熠闪烁的意象,追踪其旋明旋暗的意旨,怅然兴叹于她的躲闪远引。她对于破折号、连字号、省略号等,尤其爱得深沉,阅读她诗歌的过程,这些符号就像粼粼曳光的尾迹,如影随形。

后人对于狄金森的探究欲望从来没有减弱过,她的第一部诗集出版于1890年,封面是她最喜欢的一种植物水晶兰。而几乎每一个读她诗的人,都不会是惊鸿一瞥,而是长久地深陷其中,既有达达之外的诗中有意,也有刹那天启的自然真谛。

相较于狄金森诗歌的先锋性,她的园艺热情则与时代精神完全合拍。上流社会紧跟维多利亚时代的园艺时尚:热衷于引种异域花卉,培植优良品种,发现本土野花之美,以花为媒展开社交。因此,在阿默斯特小镇,人人种花



《狄金森的花园》
作者: 朱迪丝·法尔、路易斯·卡特
译者: 卢文婷 译
版本: 广西师范大学出版社
时间: 2023年1月

植树,邻里之间互送花礼,男女之间若暗生情愫,会借不同品种的鲜花交换表情花束。那时狄金森所处阶层的人们,深谙花朵的秘密,都了解花虽无舌而有深刻的言辞。

本书全面复原被复杂多元的当代文学批评覆盖或淡化的狄金森园艺成就,再现作为植物学家的女诗人的园圃之乐、花园哲学和美学趣味。作者围绕具体作品、信件、事件展开的跨学科考证,使深嵌于狄金森诗歌之中的植物象征主义可视可感可亲起来。

此外,书中的不少细节具有植物交换史的史料价值,有一些甚至还寻找到了狄金森与中国的渊源。

作者法尔对于研究狄金森的诗充满兴趣,他的想象显然更偏向精妙的嗅觉联想。他提出自己的一个发现:狄金森喜欢强烈香味,而如我们所知,很多芳香植物来自中国。

总之,这本书结构紧凑、脉络清晰、细节丰盈,它向世人敞开了隐于花园、传说和批评迷宫之后的狄金森,有机而自足——无论她书写的是爱还是战争,是丑还是美,是虚荣还是美德,是天堂还是地狱,她的花园总能献出她想要的故事、比喻与意象。

《昆曲宫调与谱曲》:

倾听活着的古代音乐

文\本刊特约撰稿 徐钊

昆曲音乐研究的门槛向来很高,而宫调作为昆曲音乐研究中的冷门,更令人望而生畏。朱继云的《昆曲宫调与谱曲》集理论分析研究与实践归纳总结于一体,她怀揣着“昆曲中的宫调和谱曲,才是中国古典音乐的精华”的理念,整本书的字里行间处处可见其对代表了中华优秀传统文化的昆曲艺术最纯粹而真挚的热爱。需要指出的是,虽然《昆曲宫调与谱曲》分上篇“昆曲宫调”十二讲和下篇“昆曲传统谱曲法”七讲,但其实这两个部分所收文章的题旨和内容也多有交叉。

一方面,该书侧重对中国古典音乐理论的阐释和分析。譬如,作者在讨论宫调和乐律时便反复提及,相对西方音乐的十二平均律而言,中国的乐律对自然之声的追求,并在非平均律的条件下,用纯律和三分损益律来自由转调。此外,当她发现昆曲乐律与先秦钟律存在某种特殊的联系时,进而在二者之间搭建起一座桥梁,也希望借此提高人们对昆曲艺术的重视。她直抒胸臆道:“昆曲是世界文化遗产,是活着的古代音乐。”

另一方面,该书还集中反映出作者从自身丰富的实践经验出发,试图

帮助人们更好地完成昆曲演唱、谱曲的目标,本书也用直白质朴的语言,为昆曲演唱与昆曲谱曲提供了大量易于掌握的干货。在书中,她基于自己的演唱实践,总结演唱呼吸技巧、罗列谱曲法则,并附以大量谱例详细解说,或是一针见血地指出院团、演员、曲友的错误做法,以期正本清源;在书中,她反复强调昆曲音乐“按字贴音”的特征,而与之对应的是“以字生腔”的谱曲法则,其内里蕴含了昆曲对四声的重视;在书中,她把曲牌视作昆曲音乐的代表,又出于对昆曲艺术的维护,认为现存曲牌之“主腔说”是受到西方主题音乐的影响,而昆曲音乐没有被西化,所以没有“主腔”,而以“共同腔”和“特性腔”加以讨论,等等。总的看来,《昆曲宫调与谱曲》一书既可作为专业从事昆曲作曲工作者的宝典准则,亦可作为昆曲曲友的习曲指南。

实际上,朱继云在《昆曲宫调与谱曲》的写作中流露出对昆曲音乐的偏爱与其个人经历关系密切。第一,昆曲演员的出身。朱继云在江苏省戏曲学校执教期间,她曾跟随吴秀松、宋衡之等昆曲名家学习清曲、曲笛、谱曲方法等,这些经历不仅让她积累了大量的昆曲



《昆曲宫调与谱曲》
作者: 朱继云
版本: 中国戏剧出版社
时间: 2022年7月

唱段,也让她在演唱和教唱的实践中悟得昆曲音乐的三昧,为她以后从事昆曲音乐研究打下了坚实的基础。第二,音乐研究的理论基础。朱继云在南京艺术学院音乐系戏曲音乐设计进修班的学习经历,使她有机会系统地掌握了西方音乐作曲以及理论知识。也正因为她对中西音乐之异同有着清醒的认知,所以更激发出研究昆曲音乐的满腔热忱。第三,昆曲研究兴趣的培养。从《昆曲宫调与谱曲》上篇第一讲“昆曲介绍”于1978年撰写完成后,朱继云便开始以撰写昆曲相关文章为主,至2022年《昆曲宫调与谱曲》的正式出版,已经度过了整整44年。