

李叔同
歌曲尋繹

Lee Shu-Tung 1880 ~ 1942

陳星 著

世界文物出版社 出版

李叔同歌曲尋繹

陳 星 著

世界文物出版社

國立中央圖書館出版品預行編目資料

李叔同歌曲尋繹 / 陳星著, --初版.--臺北市;
世界文物, 民83
面; 公分
ISBN 957-8996-37-3 (平裝)

1. 釋弘一—學術思想—音樂

910.985

83005247

李叔同歌曲尋繹

每冊150元

著 者 / 陳 星
執行編輯 / 鄭 世 文
編 輯 / 王 秀 婷
封面設計 / 游大為設計工作室

發 行 者 / 鄭 少 春
登 記 證 / 局版臺業字第0757號
出 版 者 / 世界文物出版社
地 址 / 台北市106潮州街60巷2號
電 話 / 321-1291・351-8201
傳 真 / 312-0484
郵 撥 / 16618294
排 版 / 冠億電腦排版有限公司
印 刷 / 楨文平版印刷有限公司

ISBN 957-8996-37-3

初版一刷：民國83年（1994）8月

10987654321

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有・翻印必究

目 錄

- 003 序 / 李慶西
- 009 篇首語
- 013 文明莫與肩
- 017 譜以新聲，仍其古調
- 021 男兒自有千古，莫等閒觀
- 025 衆生皆僊
- 029 剩水殘山故國秋
- 037 血花濺作紅心草
- 041 碧梧萬枝新
- 045 萬花飛舞春人下
- 049 城南煙月水西樓
- 055 芳草碧連天
- 063 兒時歡樂，斯樂不可作
- 065 雲開光彩逾芒芒
- 069 獨擅天然美
- 073 如此良宵，人生難遇
- 077 傷青春其長逝
- 083 感親之恩其永垂

008	李叔同歌曲尋繹
087	園林花放新鶯啼
091	不如歸去歸故山
097	朗月懸太清
101	神之恩，大無外
105	長路漫浩浩
113	影事難尋覓
117	信受勤奉行
121	身心無垢樂如何
127	聆此哀音，淒入心脾
133	飲黃龍，爲民族爭光
137	附錄 李叔同生平及歌曲創作年表
149	後記

李叔同歌曲尋繹

陳 星 著

世界文物出版社

國立中央圖書館出版品預行編目資料

李叔同歌曲尋繹 / 陳星著，--初版.--臺北市；
世界文物，民83
面； 公分
ISBN 957-8996-37-3 (平裝)

1.釋弘一—學術思想—音樂

910.985

83005247

李叔同歌曲尋繹

每冊150元

著 者 / 陳 星
執行編輯 / 鄭 世 文
編 輯 / 王 秀 婷
封面設計 / 游大為設計工作室
發行者 / 鄭 少 春
登記證 / 局版臺業字第0757號
出版者 / 世界文物出版社
地 址 / 台北市106潮州街60巷2 號
電 話 / 321-1291・351-8201
傳 真 / 312-0484
郵 撥 / 16618294
排 版 / 冠億電腦排版有限公司
印 刷 / 楨文平版印刷有限公司

ISBN 957-8996-37-3
初版一刷：民國83年（1994）8月
10987654321

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有・翻印必究

序

陳星先生寫過好幾本關於李叔同（弘一大師）的書，本書是一個專門性的題目，透過李叔同的歌曲創作尋繹其神情旨趣和人文關懷。這是一個別開生面的路徑，題中自有中國傳統文化及人文品格的存亡續絕之義。

戊戌而下，及至五四，中國文化好像走到了十字路口。文化人吶喊一陣，又彷徨一刻，聚而忽散，於是各走各的路。這倒也好，漸而分別出各人的道路，有了多姿多采的人生形態。

在當時各種各樣的文化人中，有一類很特別的人物，那就是李叔同、夏丏尊、豐子愷之儔。其時風雨如晦，國勢傾墜，一般出色的知識分子多有攬轡澄清之意，以喚醒民衆爲己任。而他們倒是蟄於一隅，談藝說禪，坐而論道，或浸淫於詩酒茗煙、琴棋書畫，似乎更像過去的老派文人。李叔同後來還出家了，正當才情茂發時剃度爲僧。其實，他們也還是與新文化相偕而來的同道中人，是西風東漸以後獲得了新知識、新思想的文化人，眼界並不狹窄。他們都曾投身教育事業，汲引近世文明以開啓民智，這種啓蒙思想便不同於舊式文人。處於文化大變革時期，他們未便沒有自己的追求和惶惑。看上去，他們的意願似乎是在承繼傳統

的基礎上與現代文明接軌，而在吸收外來文化的同時，儘量不損斫中國文化之特質。

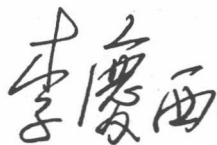
不過，這樣說顯得過於理念化，未必很妥貼。在當事者，也許只是性情使然，文化人的自我定位並非都有自覺意識。就說李叔同，在俗時便以才情入世，何用考慮孰體孰用的問題。「才情」二字，過去的文人視之若生命底蘊，不同於今人看重的才能。從知識的層面上講，李叔同倒是頗受外來文化薰染，比如，在顯示他多才多藝的音樂、繪畫方面，亦頗囑意西洋技法。然而，這並不妨礙他骨子裡對傳統的中國文人文化的留戀。他那份性情，亦自有廣陵絕響的悲涼意味。

李叔同的半路出家，是一個值得思議的問題。皈依佛門，顯見不是率性而行，其中自有若干原委。可是，這事情也未嘗不能聯繫其文化保守主義態度，內中或更有一番理想主義的藉慰之情。在李叔同所處的時代，中國傳統文化正面臨前所未有的外來衝擊，佛門中爭鬭時起，卻還算相對平靜。而說到禪佛之道，倒是外來文化與本土文化結合的一個典型例子，宋明而下更與士大夫文化相融通，成為中國傳統文化的一部份。所以，對於李叔同的出家，是否也可以從文化層面上去理解呢？李叔同不像梁啟超、胡適諸輩，看不出有什麼文化建設的宏圖大略，倒是更注重文人的自我關懷，其思想也在性情之中。其實，投諸此端，取勢也大。

關於這位名聲卓著的弘一大師，人們自有種種說法，自然各

有見地。我對弘一的認識，多半得自陳星先生教益。陳星先生的研究，顯然是注重人格、情懷一路。無論談涉弘一的生平、思想，還是具體探討他的音樂、美術創作，都不離這一角度。我想，這跟陳星先生本人性情有關。以才情接會前人，是一樁令人稱羨的事情。

想到這些，勉爲之序。

A handwritten signature in black ink, reading '李懷西' (Li Xiangxi) in a cursive style.

一九九四年四月識於杭州

作者簡介

陳星，一九五七年九月生，杭州人。一九八三年畢業於杭州師範學院中文系。現任杭州師範學院學報副主編。主要著作有《瀟灑風神》、《佛天藝海》、《閒話豐子愷》（世界文物出版社）、《弘一大師與文化名流》、《人間情味——豐子愷傳》、《豐子愷的藝術世界》、《芳草碧連天——弘一大師傳》、《功德圓滿——〈護生畫集〉創作史話》、《佛緣不滅曼殊大師傳》、《拜訪文學的故鄉》、《蒲松齡外傳》（世界文物出版社）、《天心月圓》等十餘部。

目 錄

- 003 序 / 李慶西
- 009 篇首語
- 013 文明莫與肩
- 017 譜以新聲，仍其古調
- 021 男兒自有千古，莫等閒觀
- 025 衆生皆僊
- 029 剩水殘山故國秋
- 037 血花濺作紅心草
- 041 碧梧萬枝新
- 045 萬花飛舞春人下
- 049 城南煙月水西樓
- 055 芳草碧連天
- 063 兒時歡樂，斯樂不可作
- 065 雲開光彩逾芒芒
- 069 獨擅天然美
- 073 如此良宵，人生難遇
- 077 傷青春其長逝
- 083 感親之恩其永垂

008 李叔同歌曲尋繹

087 園林花放新鶯啼

091 不如歸去歸故山

097 朗月懸太清

101 神之恩，大無外

105 長路漫浩浩

113 影事難尋覓

117 信受勤奉行

121 身心無垢樂如何

127 聆此哀音，淒入心脾

133 飲黃龍，爲民族爭光

137 附錄 李叔同生平及歌曲創作年表

149 後記

篇首語

李叔同（1880～1942），中國近現代文化史上的一位藝術全才。在他的藝術生涯中，金石書畫、詩文、戲劇、音樂和藝術教育等樣樣涉及且成就非凡。他是將西洋藝術引介到中國的先鋒人物，創造了許多中國藝術之最。1918年，他祝髮入山，專心研佛，成了佛門的一代高僧——弘一大師。

李叔同在俗時和出家後作有大量膾炙人口、蕩人心魄的歌曲。這些歌曲不僅在當時廣為流傳，潤澤過千萬青少年的心田，有的甚至在今天仍是人們樂於詠唱的曲目。

根據目前的考證結果，李叔同的歌曲共有七十四首。這其中有他作詞作曲的，也有他作詞而選曲的；有他配曲選詞的，也有他作曲別人作詞的……他的歌曲豐富多彩，是中國近現代音樂史上輝煌的一頁。

值得一提的是，在李叔同開始創作歌曲的時候，其實也正是中國近代音樂發端之際。他的貢獻實際上也就有了拓荒性的意義。我們知道，中國近代音樂，或說得更具體——中國近代歌曲，除了民歌之外，實際上是從學堂樂歌開始的。而在學堂樂歌的創作上又以沈心工與李叔同兩人的表現尤為突出。汪毓和先生所著的《中國近現代音樂史》一書中，對清末民初的歌曲作者進行了一番比對介紹之後，得出了這樣一個結論：「總之，李叔同

的許多歌曲在藝術水準上是超過了他的同時代人」。這段評價值得人們玩味。

對於李叔同的歌曲，有學者將其大致分為三類，即：愛國歌曲，如《祖國歌》、《我的國》等；抒情歌曲，如《春遊》、《送別》、《早秋》等；哲理歌曲，如《落花》、《晚鐘》等。這當然是李叔同歌曲的基本情況，如要細分，還可以從這三者中再分出所謂的「古詩詞新曲」、「歌曲小品」、「弘法歌曲」等等。李叔同作歌詞，受中國傳統詩詞影響頗深，個別的也受到了日本歌曲作者的薰染。他的歌詞，往往聲情並茂、韻味十足；他偏愛選取歐美曲調，像義大利的貝里尼、德國韋伯的歌劇選曲，英國的馬肯齊、胡拉的合唱曲，美國的福斯特、奧德威、海斯的藝人歌曲，乃至歐美的讚美詩、兒童歌曲、民歌等都成了他的選擇對象。此可謂李叔同歌曲的一大特色。當然，李叔同自己也作曲，比較有名的《早秋》、《春遊》、《留別》等也都優美動聽，並且成了中國近代較早用西洋作曲法創作的歌曲。

李叔同創作的歌曲雖多，但由他本人結集出版的只有《國學唱歌集》一本（1905年五月初版，次年五月再版，上海中新書局國學會發行）。除此之外，在他編輯的《音樂小雜誌》、《白陽》上也只發表了《我的國》、《春郊賽跑》、《隋堤柳》、《春遊》四首。相比之下，李叔同的歌曲，大都收集在別人編的歌曲集裡，主要有：《中文名歌五十曲》（豐子愷、裘夢痕合編，1927年八月開明書店）、《中國民歌選》（錢君匋編，1928年九月開明書店）、《仁聲歌集》（杜庭修編，1932年十二月仁聲印書局）、《李叔同歌曲集》（豐子愷編，1958年一月音樂出版社）。而上海音樂出版社於1990年九月出版的《李叔同——弘

一法師歌曲全集》則是目前為止所收李叔同歌曲最多的一本，共計七十四首。本書即是對這七十四首歌曲分題別類地作一番尋根演繹，以期通過這樣的工作，使讀者對李叔同的歌曲創作情況——背景、心境、影響等，有一個比較清晰的了解，為李叔同歌曲研究提供一條線索。相信這項工作還是有必要的。

