

李叔同集

礼学敬题

郭长海 郭君兮 编

天津人民出版社

李叔同集

藝中敬題

郭长海 郭君兮 编

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

李叔同集/郭长海,郭君兮编.—天津:天津人民出版社,2005.11

ISBN 7-201-05166-0

I.李... II.①郭...②郭... III.李叔同(1880~1942)—文集 IV.I216-2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 133624 号

天津人民出版社出版

出版人:刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码:300051)

邮购部电话:(022)23332446

网址:<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱:tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

天津新华二印刷有限公司印刷 新华书店经销

*

2006年6月第1版 2006年6月第1次印刷

850×1168毫米 32开本 9.625印张 4插页

字数:230千字 印数:1—4,000

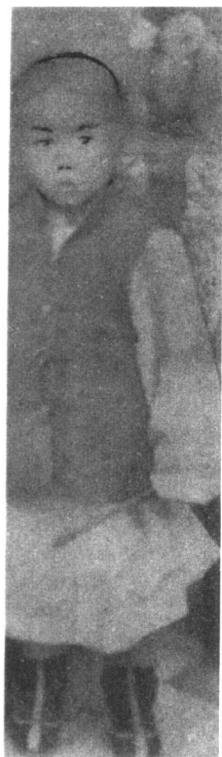
定价:25.00元

李叔同自画像（油画）

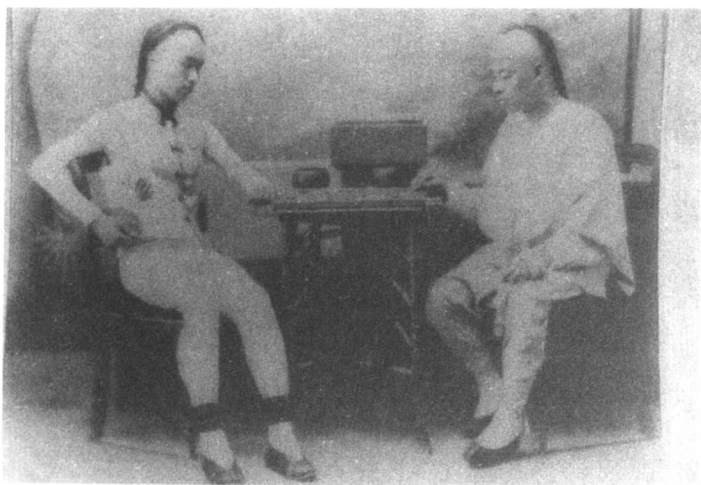
作于1911年，藏日本东京艺术大学艺术资料馆。

1883年李叔同
4岁时留影。

1900年李叔同21岁时
在天津留影。

1905年李叔同26岁时，在天津宅第与其兄文熙下围棋时留影。左为李叔同，右为李文熙。

1907年李叔同留学日本时扮演《茶花女》主角玛格丽特之剧照。左为李叔同，右为曾延年(扮演亚芒)。

前 言

在近代天津这块沃土上，曾经孕育了一位有嘉言懿行的人，他集艺术家和教育家于一身，皈依佛门之后，又是著名的佛学大师。他就是李叔同，法名演音，号弘一。

林子青先生说：“弘一大师是我国近代早期美术史、音乐史、话剧史上都有一定贡献的大艺术家。”^①

赵朴初先生说：“他不仅是近代高僧，律学大师，而且是我国新文化的功臣。他在音乐、书法、金石、绘画方面都有卓越的成就。他是我国话剧的创始人。”“他的一生可以说是立德、立功、立言的一生。”^②

一、津门少年，初露头角

李叔同(1880—1942)，名文涛，字广侯，又字广平，幼名成蹊，号漱筒。曾用过“惜霜”或“息霜”等笔名。^③

李叔同祖籍浙江省嘉兴府平湖县当湖镇，出生于天津一个富商的家庭。父亲李筱楼，1865年进士，后转业商，在天津等地开有商号。平时喜欢做慈善事业，并喜欢佛事。叔同五岁时，父亲逝世，他便依次兄文熙长大，并从次兄受教。开蒙后很快读遍“三百

① 林子青：《以出世精神做入世事业》。

② 赵朴初：《在纪念弘一法师诞辰110周年座谈会上的讲话》。

③ 李叔同一生笔名共251个。

千”等启蒙读物。叔同天资聪颖，悟性很好，年内又读完了《神童诗》、《今古贤文》，并进而学习《格言联璧》等。通览过《史记》、《汉书》之后，又学习过《文选》，打下了很深厚的文化基础。十四五岁时，从赵幼梅先生学习古典诗词。十六七岁时，从唐静岩先生学习书法，隶篆行楷，各体皆备，而尤喜欢操铁笔，兴致颇深。他家商号中有一位账房先生名徐耀廷，对篆刻一术十分精通，李叔同便每每向他请教，因而进步神速。据记载，李叔同有一次去北京，一时王公大臣慕名求艺者，络绎不绝，甚至受到了当朝重臣荣禄和王文韶的赞赏，其影响于此可见。

除了艺术生活之外，年轻的叔同对社会上的政治活动也比较关心。当时正值中日甲午战争之后，人们都认为应当从战败的结局中吸取教训。叔同认为，要改变中国落后的局面，必须从根本上来一番变革，“革旧章，变新制”，国家才能复振。就是说，要向西方学习，学习近代的科学、技术，以促进中国社会的发展。他认为，中国社会“非变法无以图存”，只有像康有为、梁启超那样，行动起来，大声疾呼，改革政治，实行变法，中国前途才能有望好转。他对维新派由同情、支持进而崇拜、效仿，他刻了一枚图章“南海康君是我师”，以表达自己的景仰和决心。不幸的是，康梁变法运动很快就失败了，中国大地又变成了顽固派、守旧派的天下。北方地区的政治空气沉闷得很，人们普遍有着一种思想上的窒息感。恰在此时，李叔同文战不利，入学多年，竟未取得秀才资格，虽然才华满腹，可是无人赏识。在“策论”试卷中，稍稍流露出一点点新思想、新语句，即遭黜免。这样下去，还有什么前途！李叔同决定离开这块沉闷的地方，恰好此时在上海的叔父经商有术，颇有些资财，但是膝下无子，要叔同前去承祧。就这样，叔同在1898年8月奉母携眷南下，开始了他闯天下的经历。^①

① 李叔同来上海承祧一事，很多传记均不详其始末，故多失记。此根据李叔同在报考南洋公学时所填写的履历而得知。

二、沪上学子，服务社会

1898年秋，李叔同来到上海，住在法租界卜邻里。上海毕竟是最早向外开放的一个大都市，自五口通商开埠以来，已经四十年，变化之大，世所未有。且不说租界洋楼、轮船商船，满街的奇装异服，入夜的奇灯异彩，来往穿行的洋装洋人，满口“也斯”“诺欧”的蛮语洋话，就是在文化气氛上，也比北方活跃得多了。书坊比邻，报馆林立，发表文章的机会多了，说话的自由也多了一些。一些小报，什么《游戏报》、《繁华报》、《消闲报》、《春江花月报》等等，里巷新闻、诗词小唱，应有尽有。叔同最喜欢的，是作诗钟。作法是，用两件不相干的事或词语，规定必须成为互为对仗的两联。或者分别嵌入两联中某个指定的地方，在规定的时间内交卷。这种作法，虽然近乎文字游戏，但是，对于初学写诗的人，也有好处，它可以集中构思，引发联想，有提高写作能力的作用。清朝末年盛行于全国各地，而尤以上海为盛。叔同才思敏捷，出口成章，对报上的征答往往能拔出头筹，屡获大奖，因此名声渐渐显露。后来，《春江花月报》举办第一期诗钟，出了个题目是“钱 水烟袋”，请的就是李叔同前来主课。应征者虽然不少，但是佳作不多，也许是叔同的法眼太高之故吧。一年下来，叔同手中已经积累了不少诗钟方面的资料。后来，他便分门别类，归纳整理成为《诗钟汇编初集》一书行世。他自己编的，也以《李庐诗钟》为名加以出版。

由于叔同在小报上频频露面，名声渐大，逐渐引起了一些人的注意。当时文坛上一位名士许幻园便提出来要和他相见。许幻园是王韬的学生，曾师事江标，颇擅书画。他和能诗善画的妻子宋贞（字蕙仙）双栖于城南，辟有草堂一所，家庭生活颇多艺术情趣，时人譬之于赵李或赵管^①。李叔同也因之慕名往访。城南草堂一

^① 指宋代赵明诚和李清照夫妻，南宋末年赵孟頫和管道升夫妻。

见，两人都很高兴，谈诗论艺往往终日不辍，大有相见恨晚之感。在城南草堂，叔同还结识了幻园的朋友江阴人张小楼，宝山人袁仲濂，江湾人蔡小香。原来，许幻园的城南草堂还是一处会文之所。为了迎接庚子年的乡试，他们四人聚会在一起，共同会课，每月一次，以资切磋。课卷请了一位孝廉先生张蒲友来评定甲乙。这年10月，张孝廉出的题目是：“朱子之学出于延平。主静之旨与延平异，又与濂溪异。试评其说。”限当日交卷。又有诗赋小课，试题为“拟宋玉《小言赋》”，以题为韵，散卷带归，三日交卷。这两张课卷，对叔同来说，轻松得很，提笔挥洒，一挥而就。孝廉先生一见此文，认为当行出色，评为名列众人之首。就这样，几次下来，叔同名声更著。由于五人相处很融洽，学业更有进步，于是，仿王弼园“海天五友”的作法，号为“天涯五友”，并且一起去照相馆拍了一张照片，各留面貌。李叔同便在眉端上题了“天涯五友图”以为纪念。

由于李叔同在城南文社的才华出众，诗词俱佳，得到许幻园的特别欣赏，为了便于朝夕请教，于是把城南草堂辟出一角，请叔同奉母携妻前来居住，并且亲题“李庐”的匾额以赠。李叔同也非常喜爱这里的环境清静、幽雅，便于读书会友，于是欣然来就。这是1900年年初的事。

1900年夏，北方有义和团举事。8月，八国联军的铁蹄践踏了北方大地，京津大乱，到处都是兽兵强盗，杀人放火，抢劫财物，报纸上每天都有乱事的消息传来，李叔同忧心如焚，他想北上探望家人。于是在1901年元宵节之后，决定北上。当他到达天津的时候，看到的是一片焦土，“路途所经，庐舍大半烧毁”，不禁悲从中来，感而成诗：

感慨沧桑变，天边极目时。晚帆轻似箭，落日大如箕。
风卷旌旗走，野平车马驰。河山悲故国，不禁双泪垂。

由于战乱，家人已避乱至河南。李叔同在天津徘徊了半个月，即束装南下。这一番北上，使李叔同加深了对帝国主义侵略本质的认识，从此渐渐萌发了爱国之心，增强了民族的危亡感和对国家前途的忧虑之情。

回到上海之后，因为北方战乱的关系，庚子年的各省乡试已经无法举行了。下次乡试是在癸卯年，还有两年，也不知战乱能不能停止。反正这两年闲着无事可做，城南文社暂时中止了会课。素有艺术天才的张小楼、许幻园、李叔同等人不想因此闲置下去，虚度光阴，于是酝酿成立一个艺术社团，重点放在书法和绘画两个部类上，搜集、研究、整理、刊布，把艺术由家藏推向社会。于是，书画公会就这样诞生了，它的广告是这样写的：

本会以提倡风雅、振兴文艺为宗旨。专印书画篆刻各件，他项新闻概不登载，以杜流弊。愿入会者，本会即酬以各款利益。欲登告白，另有章程，载明本报，会设四马路西大新街口杨柳楼台旧址。

为了争取更多的读者，打开报纸的销路，他们还设立了阅报处，把南北各地新出的报纸订阅了许多份，放在阅览室里，供人取阅，并备有茶水，以招待读者。

《书画公会报》每周出两刊，逢周三、周日出版，1901年的旧历四月二十二日出版了第一期，上面刊登了许多名家的书法和绘画。以后每期都按着这个内容编辑出版，例如名家俞曲园、陶心云等的书法，吴清卿、黄宗仰、胡荻卿等的绘画。有时也附上几件他们几个人的习作。从四月创刊到九月停刊，共计发行了五个多月，四十多期。在中国近代绘画史上，这是一个很有名气的艺术社团，它在传播传统的绘画艺术和书法艺术使之走向民间方面起了很大的作用。李叔同因为参加了《书画公会报》的编辑工作，使他对绘画和书法方面的兴趣大增，为他以后编辑美术书刊打下了基础。9月，

《书画公会报》因为搞了一次选美比赛，没有成功，因此受到别人的攻击，人心开始涣散。再加上这时李叔同已经报考了南洋公学特班的招生，被录取后，要住校学习，于是众人同意解散了书画公会。

1901年的8月，李叔同结束了一切俗务，专心来到南洋公学特班学习。他是属于第二批招考的学生，共22名，与第一批录取的20名学生合在一起，编为一个班学习。这一批学生年龄较大，有的还是秀才之类，程度不一。因此学校在教师选择上颇费一番周折，最后选定了进士出身、点过翰林的蔡元培前来任教，颇得学生们的信服。蔡元培是一位新式教育家，他的教育思想自由、开放，让学生充分吸纳新知识。教法上则灵活多变，注重启发学生的独立思考能力。他不主张读经，而是指定学生读课外书，然后交流读书心得，为了使学生增加接触社会的机会，蔡师还让学生多多练习演讲，对时局发表看法，便在学生中组织了演讲活动。李叔同因为从小生活在北方，讲得一口官话，因此很自然地成了同学们的义务指导。由于每周都要举行一次演讲活动，因此，南洋公学特班学生中的思想特别活跃。蔡元培还有一项教学上的特别之处，是让学生学习外语，主要是日语，多读从日文转译过来的现代内容的书，边学边译，练习笔译的能力。其中进步最快的就是李叔同，他在蔡师的指导下，一年之内，完成了两部书的翻译工作。一本是《国际私法》，另一本是《法学门径书》，后来都由书店正式出版了，很受读者的欢迎。

1902年的9月，李叔同以捐得的监生资格参加了浙江省的乡试。由于官场的腐败，科举考试内容的落后，凡是答卷中稍涉新学思想的句子都被视为违规，加以黜免。而且，考场中屡屡发生瘟疫，病死的人不在少数，学生情绪极不稳定。李叔同受不了这种感情上的压抑，便在参加过第二场考试之后，罢场而去，仍然回南洋公学去读书。平静的生活只过了百日，南洋公学发生了学潮。起因是守旧派的教师压制学生，钳制学生的思想，限制学生的自由，学生起而论争，学校却要开除闹事的学生。那时，革命的思想逐渐

在学生们心中潜滋暗长，学生们敢于冲决旧的秩序，于是群起反对学校的无理决定，要求学校收回成命，否则，便一齐出校。11月26日下午四点，最后的时间到了，学生们扛着行李，来到操场。由于校方一直不理睬学生，所以一声令下，学生们排队走出了校门，表现了勇往直前、义无反顾的大无畏精神。这次学潮，给南洋公学以沉重打击，特班因此解散。一部分学生随蔡元培去了爱国学社继续学习，一部分则转入其他学校。

散学后的李叔同，到约翰书院当起了教师，教的是国文。和尤惜阴一起，给学生讲沪语和英语的对译。这一年，他有了更多的时间，把精力投入到社会活动上去。当时，上海有一家格致书院，是英国人开办的，具名的人叫傅兰雅，他和地方官员商量，除了正常办学之外，每月都在《申报》上开辟一个专栏，名为“格致书院课案”，每月初一日公布课题，内容分为策论和算学两种，征求答案。下月的十五日公布征答结果。当时应征者很多，李叔同正好利用这段空闲的时间，仔细研究策论的内容，在癸卯年（1903年）的十二次征答中，他共获奖八次，最好的一次，中了头奖。这些策论题的内容都是有关中国社会情况的，李叔同的参加，显然并不是为了中奖。通过每次的应答，他显露了才华，提高了写作能力。这些文章虽然没有能流传下来，但是从已知的一些题目中，还是能看到李叔同对时局的关心。

为了取得更具体的实践知识，1904年的9月，李叔同和黄炎培、穆湘玥等在南市董家桥会议组成了一个教育团体，名叫沪学会，以马相伯为会长，龚子英为经理。每月开大会一次。他们的宗旨是：“开通风气，振兴学务。”他们办学的具体做法就是，招收贫因子弟入学，学习文化知识。先设中级班，后设各种补习科，有算学等七种，再后又设立了义务小学。李叔同先是在补习科工作，后来又到了小学，为贫苦子弟上课。这个期间，他的母亲病重，但是，为了支持李叔同的办学，做好教育事业，特意把节省下来的医药费250元捐入了小学，作为办学经费。这一举动，不仅使学生们大受

感动，即至全校教师也为之赞叹不止。当李母逝世时，学生们都痛哭失声。送灵时，他们送上的是一首哀挽之歌：

贤哉节母，柏操流芳。贤哉节母，国史褒扬。贤哉节母，遗命以助我学堂。痛节母之长逝兮，荷钦旌之荣光。痛节母之长逝兮，增学界之哀伤。痛节母之长逝兮，祝子孙其永昌！

在沪学会期间，他还以唱歌的方式，向学生进行爱国主义的思想教育。当时最流行的有两首歌，一是《大中华》，歌词中有：

赤县青腴神明裔。地大物博，相生相养，建国五千余岁。振衣昆仑之巅，濯足扶桑之漪。山川灵秀所钟，人物光荣永垂……

另一首是《祖国歌》，歌词中有：

上下数千年，一脉延，文明莫与肩。纵横数万里，青腴地，独享天然利。国是世界最古国，民是亚洲大国民。呜乎，大国民！……

另外，他还为学生编了一本《国学唱歌集》，里面收录的歌，大都是符合雅乐的标准的，在《附录》中的五首歌，更是有时代意义。如《哀祖国》的词中说：

小雅尽废兮，出车采薇矣。豺狼当途兮，人类其非矣。凤鸟兮，河图兮，梦想为劳矣；冉冉老将至兮，甚矣吾衰矣。

在教唱歌的同时,李叔同还为补习科编了一本新戏,名为《文野婚姻》,表现的是两种类型的婚姻,两种不同的后果:一种是父母包办的婚姻,两个不懂事的少男弱女,在父母之命的安排下,撮合成了夫妇,互不了解,互无关爱,只是浑浑噩噩地过日子,生生养养,一直到死。另一种是一对青年男女,在社会活动中结识,在斗争中相爱,在艰苦中结合,在对敌斗争中双双献出自己的青春和生命。活着有贡献,死得有价值。李叔同是为了改革旧风俗、宣扬新风尚而创作的,在1905年春节之后的初十日作了演出,大受群众的欢迎^①。那天是下大雪,但是来的人很多,会场上几乎容纳不下。李叔同自己也很满意,他在一首诗中说:“暂渡众生成佛果,为献歌台说法身!”表示要为艺术服务于群众而努力。

李叔同在上海沪学会工作期间,恰好发生了反美华工禁约运动,沪学会成了教育界的活动中心。当时,经理龚子英去苏州公干,整个沪学会的工作都交由李叔同代理。一次,有人探听得消息,一位不法商人董某,家中私藏了很多美国货,意欲等运动过去再做买卖,挣得大钱。李叔同当时在大会上发言,严厉斥责这个奸商,“慷慨激昂,于激发国民爱国天良,非常殷切”^②。会后并且组织了二十一所小学的责任人,发布传单,并且亲自率队去向那个商人当面警告,终于迫使那个不法奸商放弃了牟利的打算。

李叔同在沪学会共计担任了两个学期的课。暑假期间,他乘同学们休息的时机,准备将母亲的灵柩运回天津祖茔安葬。7月中旬开始北上,月末到达天津。在天津举行了一次新式的葬礼,不跪拜,不磕头;不哭丧,不送灵。只是身穿黑色礼服,行鞠躬礼,亲按风琴,唱挽歌。这一套做法,于上个世纪初在天津出现,确实是一件破天荒的事,人们都说:“李三爷为地方办了件新事!”

① 关于此次演出时间,很多书上记载都有误,这里是根据编者从《时报》查得的资料。

② 穆藕初:《藕初五十自述》。

从1898年到1905年，李叔同在上海呆了七年。这七年是他思想逐渐成熟的时期，他参加了学习活动（城南文社、南洋公学），参加了艺术活动（办《书画公会报》），还参加了教育活动（沪学会）。通过这些活动，他不仅对社会本质有了较为深刻的认识，而且在具体的实践上，也更深入了一步，这就为他以后在更大的范围内发展打下了基础。

三、扶桑求学，献身艺术

1905年的秋天，李叔同服丧期满，在家看书练字，准备开学以后回上海，继续在沪学会担任教职。这时出现一个事件，打破了他的宁静，也改变了他的人生航程。他的老师赵幼梅受天津学务处的委托，要带领学生去日本访问，实习考察。这是一个绝好的机会，李叔同想，自己可以到羡慕已久的日本去观光，了解一下那个国家在明治维新以后半个世纪中发生了哪些变化，兵也强国也富，原因是什么。于是他决定辞掉上海的工作，作为赵幼梅率领的访问团的一名随行人员，相偕去了日本。出国前，他填了一首词，告别他的朋友：

披发佯狂走，莽中原，暮鸦啼彻，几株衰柳。破碎河山谁收拾？零落西风依旧。便惹得离人消瘦。行矣临流重太息，说相思，刻骨双红豆。愁黯黯，浓于酒。漾情不断淞波溜。恨年来，絮飘萍泊，遮难回首。二十文章惊海内，毕竟空谈何有？听匣底苍龙狂吼。长夜凄风眠不得，度群生那惜心肝剖！是祖国，忍孤负！

这首词抒发了李叔同浓重而又深沉的爱国情怀，并表达了愿为祖国的富强而献身的远大抱负。

初到日本，感觉真是大不一样。明治维新后的日本，到处呈现