

李叔同图传

陈星 著

文
化
名
人
图
传
系
列

湖

.92

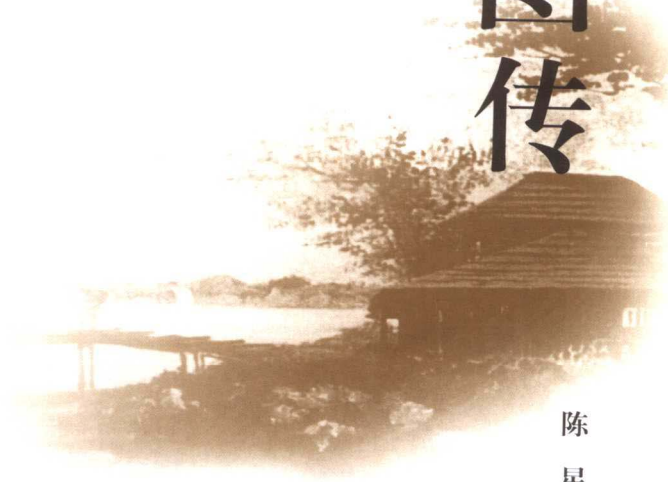
出
版
社

文化名人图传系列

李叔同图传

陈星 著

湖北人民出版社

C592

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

李叔同图传/陈星著.

武汉:湖北人民出版社,2005.1

(文化名人图传系列)

ISBN 7-216-04102-X

I. 李…

II. 陈…

III. 李叔同(1880 ~ 1942)—传记—图集

IV. B949.92—64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 105116 号

李叔同图传

陈星 著

出版:湖北人民出版社
发行:

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:武汉中远印务有限公司
开本:787 毫米×1092 毫米 1/16
印张:8
插页:3
书号:ISBN 7—216—04102—X/B · 201

经销:湖北省新华书店
版次:2005 年 1 月第 1 版
印次:2005 年 1 月第 1 次印刷
印数:1-5 000
定价:20.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

李叔同

一轮明月耀天心

1880年10月23日，在天津的一所古色古香的三合院里，诞生了一位天才，他的名字叫——李叔同。

童年少年时的李叔同是在天津度过的。他4岁丧父，母亲成了他早年蒙学教育的督促者。李叔同从小颇具悟性，他的旧学根基很好，却也学过新学，居然还学了算术和英文，可谓是紧跟时代潮流的一位少年俊杰。他还从当时的天津名贤赵幼梅学词，又从唐静岩学篆刻……可见，童年少年时期的李叔同就已涉猎广泛，并奠定了后来作为一位多才多艺的大艺术家的厚实基础。

天津时期的学习和生活为李叔同后来的文化艺术活动和佛教事业打下了良好的基础。自1898年，18岁的李叔同奉母携眷迁居上海后，李叔同生平活动大致可分成这样几个时期：海上的名士生活时期；留学日本时期；《太平洋报》与杭州任教时期和出家后时期。

李叔同到上海后不久就加入“城南文社”，积极参与艺文活动。他年轻才盛，旧学新知又一应俱全，所以在文社里也算得上是一位名士。“城南文社”是一个切磋诗词文章的团体。他加入文社后立即显露出了出众的才华，几次评诗，他的成绩均列前茅。

李叔同除了写诗文外，也参加美术活动。1900年3月，他会同友人在上海福州路杨柳楼台旧址组织“海上书画公会”，每周出书画报一纸，由《中外日报》社随报发行。他自编了《李庐印谱》，又自印了《李庐诗钟》，其影响正如同他自己所言的那样是“二十文章惊海内”。

然而，在那个年代，所谓“二十文章惊海内”，不过是一纸空

文：眼见得八国联军攻陷津京，清政府签订了空前屈辱的《辛丑条约》，只留得“新鬼故鬼鸣喧哗”，呜呼，这恰是“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，不禁泪双垂”。

李叔同是一个有抱负的青年。他曾在上海专门培养新式人才的外南公学受业于蔡元培门下；1902年还参加过浙江的乡试。为宣传民权思想，他翻译了《法学门径书》、《国际私法》。1903年，外南公学爆发学潮，反对清政府一味卖国求荣，结果又遭当局高压而被迫散学。

年轻时的李叔同一度也玩过寄情声色的人生游戏。他与许多情郎歌伎有来往，这又是他诗词中所写到的“残山剩水可怜宵，慢把琴樽慰寂寥。顿老琵琶妥娘曲，红楼暮雨梦南朝”。当然，也应该看到，他那醉翁之意毕竟不在于酒，这即是他所谓的：“愁万斛，来收起……休怒骂，且游戏。”游戏归游戏，他的艺术造化使他不甘心寄情于艺伎歌郎。大约自1902年后，他逐渐淡出艺伎的圈子。他也在上海参与戏剧活动，曾粉墨登场，饰演过京剧人物。他从事音乐活动的时间也较早，1905年就出版过《国学唱歌集》。

李叔同25岁那年，他母亲病故于“城南草堂”。谈到他母亲，他说：“我从20岁到26岁之间的五六年，是平生最幸福的时候。此后就是不断地悲哀与忧愁，一直到出家。”他这样讲是有道理的。他在城南草堂里生活过，这房子里住着情投意合的两家人，（城南草堂是许幻园的豪宅）他自己很是享受了天伦之乐与俊游之趣。母亲去世后，他的心仿佛像游丝飞絮，飘荡无根。他需要有所寄托，于是他选择留学日本的道路。

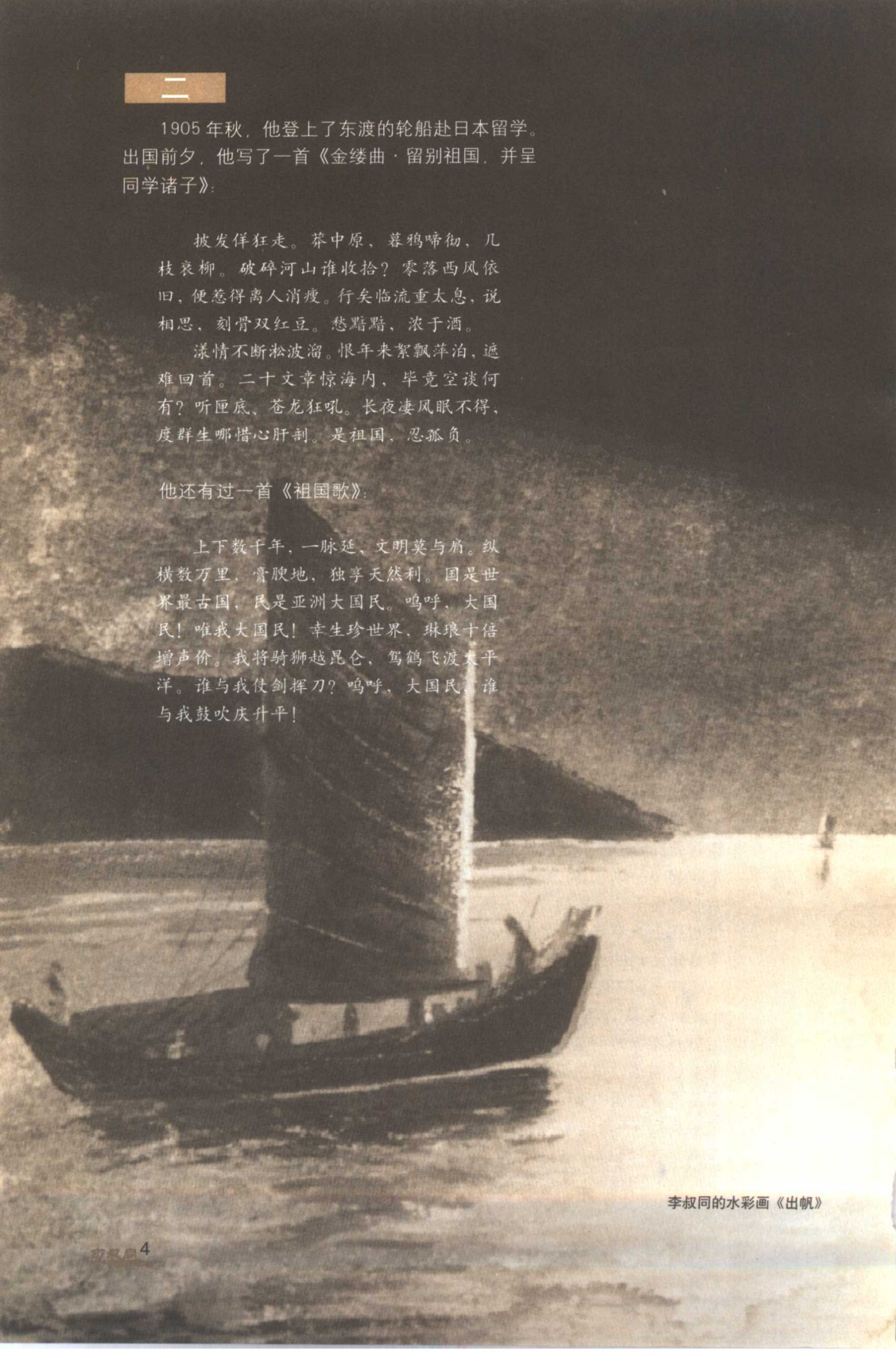
1905年秋，他登上了东渡的轮船赴日本留学。出国前夕，他写了一首《金缕曲·留别祖国，并呈同学诸子》：

披发佯狂走。莽中原，暮鸦啼彻，几枝衰柳。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，度群生哪惜心肝剖。是祖国，忍辜负。

他还有过一首《祖国歌》：

上下数千年，一脉延、文明莫与肩。纵横数万里，膏腴地，独享天然利。国是世界最古国，民是亚洲大国民。呜呼，大国民！唯我大国民！幸生珍世界，琳琅十倍增声价。我将骑狮越昆仑，驾鹤飞渡太平洋。谁与我仗剑挥刀？呜呼，大国民，谁与我鼓吹庆升平！

李叔同的水彩画《出帆》

为了祖国，他甘愿漂洋过海去“忍孤负”，这是他的抱负。这种抱负体现在了他这位献身艺术的中国留学生的身上了。但他在日本确也十分活跃。他参与编辑《醒狮》杂志、习钢琴、创办中国第一份音乐杂志《音乐小杂志》、在东京美术学校学西洋画、创办中国第一个话剧团体“春柳社”、主演《茶花女》……

李叔同到日本的主要目的是学习西洋画。他的油画艺术水平在当时来看可以说是中国油画界的顶尖人物了。从目前所见的李叔同油画可知，他是一位善于吸收新思潮的人，其作品有印象派的风格。

李叔同的艺术思想也十分精辟。比如，他在《音乐小杂志》序中讲到音乐的效用时说：“盖琢磨道德，促社会之健全；陶冶性情，感精神之粹美。效用之力，宁有极矣。”可见，李叔同对音乐社会功能颇有见地。

1911年3月，李叔同在东京美术学校毕业。留学的生活拓宽了他的艺术眼界，为他注入了宝贵的艺术营养。

三

1912年1月1日，中华民国临时政府在南京成立；2月12日，清帝被迫退位，结束了清朝政府的统治。如此历史的变革，李叔同兴奋不已。他怀着喜悦的心情写下了一首《满江红》：

皎皎昆仑山顶月，有人长啸。看囊底，
宝刀如雪，恩仇多少。双手裂开貔鼠胆，寸
金铸出民权脑。算此生，不负是男儿，头
颅好。荆轲墓，咸阳道，聂政死，尸骸
暴。尽大江东去，余情还绕。魂魄化成精
卫鸟，赤血溅作红心草。看从今，一担好
山河，英雄造。

从这首词中，可以体会李叔同对辛亥革命后的中国前途寄以了极大的期望。李叔同于1912年春参加了柳亚子等创办的“南社”，并成为《太平洋报》的画报主编。“南社”创办于1909年，被看作是中国近代文学史上第一个革命文学团体，也有学者认为它是孙中山领导的中国同盟会的一支文学部队。

在《太平洋报》任编辑期间，他又创造了一项中国的第一——首创报纸广告画。

1912年秋，《太平洋报》因负债停刊。在此前后，经亨颐主持浙江省立两级师范学校教务。经亨颐慧眼识才，邀请李叔同到学校任音乐美术教师。这便给了李叔同在艺术教育园地大显身手的机会。从此，这位天才的艺术家又成了一位在近代中国开艺术教育风气之先的人物。

浙江省立两级师范学校是在杭州旧贡院的废墟上建立起来的新式学校。李叔同来这里任教的第二年，校名改作浙江省立第一师范学校。他的到来，很快就使这所校园内溢满了浓郁的艺术空气。在浙江省立第一师范学校，不断追求创新的李叔同又开创了一项中国的第一——他早于刘海粟，在学校的美术课上首先使用了人体模特进行教学。

在课余，他组织了乐石社，倡导学生研究金石书画。他本人也参加了著名金石艺术团体西泠印社，与艺术家叶舟、吴昌硕等都有密切的交往。

对于歌曲创作，尤其是学堂乐歌，李叔同有特殊的偏爱。他出版过《国学唱歌集》，办过《音乐小杂志》，如今，他从事艺术教学，自然又写了大量脍炙人口的学堂乐歌，其代表作有《春游》、《早秋》、《西湖》等。尤其是那首唱遍大江南北的《送别》，令几代中国人为之陶醉。李叔同作歌，讲究淡雅脱俗，追求深邃的意境，因而感动了大量青年学子。他作为中国近代音乐教育启蒙者之一，他所创作的乐歌感染了整整一代人，润泽了人们崇高的审美情操。此犹如芳草天涯，万里馨香。学校里的师生也被他给折服了。他的同事，著名文学家、教育家夏丏尊是这样评说的：

李先生教图画、音乐，学生对图画、音乐，看得比国文、数学等更重。这是有人格作背景的缘故。因为他教图画、音乐，而他所懂得的不仅是图画、音乐；他的诗文比国文先生的更好，他的书法比习字先生的更好，他的英文比英文先生的更好……这好比一尊佛像，有后光，故能令人敬仰。

不过，李叔同在杭州的文艺活动，在他个人看来，无疑已是他艺术生涯的“晚钟”了。这正像他在这个时期写的《落花》一样：“纷纷，纷纷，纷纷，纷纷，……惟落花委地无言兮，化作泥尘；纷纷，纷纷，纷纷，纷纷，……何春光长逝不归兮，永绝消息。”为何这样呢？他又说了：“忆春风之日暝，芳菲菲以争妍。既乘荣以发秀，倏节易而时迁，春残。览落红之辞枝兮，伤花事其阑珊，已矣！春秋其代序以递嬗兮，俯念迟暮。荣枯不须臾，盛衰有常数！人生之浮华若朝露兮，泉壤兴衰；朱华易消歇，青春不再来。”

李叔同表面上尘世劳劳，可在他的内心里倒有几分归隐之意。

李叔同后来还是出家了。他先于是于1918年正月十五日这一天拜了悟法师行了皈依礼，取法名演音，号弘一。接着又在农历七月十三日正式削发为僧。

四

对于李叔同的出家，他的学生丰子恺认为，人生就像一座三层楼。满足物质生活的人就安心在第一层里住；满足精神生活的人可在第二层楼里自得其乐；若要追求灵魂生活，那么只有登上第三层楼上去。按照这种解释，李叔同在“第一层”楼里住得很安适；在“第二层”楼里活得也很光彩；但他的脚力大，他自觉自愿地要向着“第三层楼”登去。

在李叔同看来，他已完成了红尘中的使命。他后来给侄子李圣章写了一封信，说道：“任杭教职六年，兼任南京高师顾问者二年，及门数千，遍及江浙。英才蔚出，足以承绍家业者，指不胜数，私心大慰。弘扬文艺之事，至此已可作一结束。”

李叔同当然是可以“私心大慰”的。他的学生中，英才蔚出：丰子恺——中国著名画家、文学家、文艺理论家、音乐教育家、书法家、翻译家。刘质平——中国现代著名音乐教育家。吴梦非——中国现代著名艺术教育。潘天寿——中国现当代著名画家。李鸿梁——中国现代著名美术教育家。曹聚仁——中国现代著名文学家、名记者。……在弘扬文艺之事上，他既对得起自己，又对得起国家。他更有艺术人格可为后人继承，那就是“士先器识而后文艺”，即首重人格修养，次重文艺学习，要做一个优秀的文艺家，必先做一个品德高尚之人。

李叔同最终是出家了。他的出家，与其说

是诸种客观原因造成的，还不如说是主观性格促就的。在那种民不聊生、内外交困、民族屈辱的社会现实面前，有些人遁入空门可能是一种人生幻灭、悲观厌世的表现。但对有些人来讲，比如李叔同，他并不认为人生是无价值的，相反，在喧嚣的尘世之外，仍有积极的追求所在。李叔同从没有把佛门看作是人生幻灭的标志，他的行为仍是一种超越世俗价值观的悲壮地追求人生价值的表现。他向往佛教世界的深广宏大，他在那里找到了属于他自己而不是别人的归属。

戊戌而下，及至五四，中国文化好像走到了十字路口。文化人呐喊一阵，又彷徨一时，聚而忽散，于是各走各的路，这便现出了多姿多彩的人生形态。李叔同是一类特殊类型文化人物的代表。他与当时思想界的诡波谲澜没有多少关系。他们这类文化人把“才情”二字视若生命的底蕴，不同于今人所看重的才能。他在红尘中时，确是将此二字好好地运用了一番。同样，他的出家，其实也正是将此二字运用到了佛教文化上去了。他的刻苦研律，成了振兴南山律宗的第十一代祖师即是再好不过的例子了。他的出家是很可以从文化站位上去理解的。

李叔同变成了和尚，他开始了新的人生之路。

他进了佛门，成了人所皆知的弘一法师。

出家后的弘一法师云游四方。

他的佛教行持主要表现在弘扬南山律宗方面。起初，他学的是“新律”，即唐代义净三藏所译的“有部律”。后来，他听取了天津徐蔚如居士的意见改研“南山律”。这南山律宗，以唐代道宣律师为祖，“南山律”依《四分律》而成，又稍有变化，最能适合中国僧众的根器。所以，他发愿要振兴南山律宗。他成功了，他的努力和著述，终被佛教界誉为振兴南山律宗的第十一代祖师。

弘一法师主要的活动地点是浙江、福建二省。他将念佛、治律、弘法视为己任，受到各地佛教徒的衷心拥戴。在他住世期间，人们就已经称他为大师，即“弘一大师”。

在中国，弘一大师既为佛教界留下了《四分律比丘戒相表记》等重要著作，也有与太虚大师合作，创作了至今仍在佛教界传唱的《三宝歌》。二位大师的合作方式是由弘一大师作曲，太虚大师填词。

《三宝歌》的歌词是这样的：

人天长夜，宇宙堪暗，谁启以光明？三界火宅，众苦煎迫，谁济以安宁？大悲大智，大雄力，南无佛陀耶！昭朗万有，衽席群生，功德莫能名。今乃知，唯此是，真正皈依处。尽形寿，献身命，信受勤奉行！

二谛总持，三学增长，恢恢法界身；净德既圆，染患斯寂，荡荡涅槃城！众缘性空唯识见，南无达摩耶！理无不彰，蔽无不解，焕乎其大明。今乃知，唯此是，真正皈依处。尽形寿，献身命，信受勤奉行！

依净律仪，成妙和合，灵山遗芳型；修行证果，弘法利世，熠熠佛灯明。三乘圣贤何济济！南无僧伽耶！统理大众，一切无碍，住持正法诚。今乃知，唯此是，真正皈依处，尽形寿，献身命，信受勤奉行！

三段歌词，各有归旨，庄严而神圣地再现了佛教徒皈依时的宽宏心境和坚定意志。每段歌词的结尾处再三强调的“今乃知……信受勤奉行！”如同一个人生宣言，它是佛教徒们在宣告：大彻大悟、济生利世的生命开始了。如今，这首《三宝歌》已成了佛教界重要的弘法歌曲。

1942年秋，弘一大师行将走完自己的人生之路。

10月10日下午，弘一大师用尽了最后一点力气，庄严地写下了四个大字：“悲欣交集”。

这是弘一大师一生最后的遗墨。

10月13日晚8时，弘一大师圆寂。他平静而安详地斜卧在泉州不二祠温陵养老院晚晴室的板床上，他的眼角沁出晶莹的泪花。

李叔同——弘一大师，中国近代不可多得的艺术先驱、现代佛门高僧，他的艺术，他的精神，他的爱国情怀，他的卓越的成就就像一道耀眼的光环……

他走了——他为我们这个民族留下了丰富的文化遗产。他的事业，他的身世，他的行持——他给后人留下了太多值得深思和研究的课题。

陈 星

2004年2月于杭州师范学院弘一大师丰子恺研究中心

目 录

新月初升 / 014

出生与童年启蒙 / 014

李叔同生于天津的一所古色古香的三合院里。当时的人们不会想到，在这里诞生的这个男孩，居然成了中国文化史上的一位天才。他自幼受到良好的教育，且极具艺术天分。

南迁沪上 / 016

从天津到上海，其前前后后在诸种文学体李叔同传记里有不少“细节”的描述。一个客观事实是，他的这次南迁，开始了他辉煌的艺术生涯。

初露锋芒 / 018

城南文社与“天涯五友” / 019

他年少才盛，旧学新知又一应俱全，竟成了“城南文社”里风头最劲的名士了。他与文友结成金兰之谊，很是潇洒了一番。

情系声色之场 / 020

他满腔忧愤无处发泄，便将自己的身心寄托于声色情场。问他为何如此将情寄？他的回答是：“休怒骂，且游戏。”

粉墨登台 / 023

早在天津时期，李叔同就对戏剧产生了浓厚的兴趣。到上海后，他因了这样的兴趣，居然发展到粉墨登台的地步。

“新世界之杰士” / 026

五岁时失去父亲，如今又丧母。他内心的悲痛可想而知。但他在处理母亲后事的问题上极具革新思想，被称作“新世界之杰士”。

如鱼得水 / 028

东瀛艺海 / 029

李叔同终于到了日本。在这里，他仿佛畅游在艺术的海洋中。诗文、音乐、绘画、戏剧，他样样都要试一试。靠着这种探索者的勇气，他成了中国引介西洋艺术的前驱者。

东京美校与春柳社 / 032

作为东京美术学校的中国留学生，学习西洋画成了李叔同留学日本的第一要务。然而，他同时在“春柳社”的活动和开创中国话剧之先河的事迹，同样为后人铭记。

独具风韵 / 035

南社与太平洋报 / 036

这位勇于开艺术之先河的探索者，仍延续着他作为先驱者的足迹。他在《太平洋报》期间，又成了中国报纸广告画的始祖。

醉心艺术教育 / 042

他教音乐美术，其学问不仅限于音乐美术。这好比一尊佛像，有后光，故能令人景仰。

私心大慰 / 049

他当然是可以“私心大慰”的。别的不说，只要列出他培养出的学生姓名便可了然：丰子恺、刘质平、吴梦非、潘天寿、李鸿梁、曹聚仁……

与佛教结缘 / 056

在他看来，人生就像是三层楼：物质生活、精神生活和灵魂生活。他一层一层走了上去。

孤云野鹤 / 065

初入佛门 / 066

在喧嚣的尘世之外，仍有他积极的追求所在。李叔同没有把佛门看作是人生幻灭的标志，他的行为是一种超脱世俗价值观的悲壮的追求人生价值的表现。

护生护心 / 076

他与学生丰子恺一起实行着一项护生护心的大计划：编绘《护生画集》。他以为此举可用十个字来概括：“卓哉此美风，可以昭百世”。

风月清凉 / 081

为了下一代，他作了“清凉歌”。五首“清凉歌”，境界廓然，清凉可人。

南闽梦影 / 088

大家风范与高僧胸怀 / 089

“余将尽其绵力，誓舍身命而启导之。”为了弘法，他不畏艰险，孜孜以求。

法侣真情 / 095

他待人循循善诱，众法侣亦以师礼事之。终生爱慕他的僧众不知凡几。

天心月圆 / 103

他走完了他那多姿多彩的人生历程，去了他要去的境界。他说：“问余何适，廓尔亡言。华枝春满，天心月圆。”

李叔同年谱 / 114

参考文献 / 125

后记 / 127

新月初升

出生与 童年启蒙

1880年10月23日，李叔同出生在天津一家颇有势派的经营盐业的大家族里。其父李筱楼是一个清朝进士，曾做过吏部主事。李筱楼前后有妻妾至少4人，李叔同由小妾王氏所生。李叔同出生时，其父已68岁，而母亲则才只有20岁。