

澈悟的思与诗

——李叔同的文艺创作及文艺思想研究

罗明 著

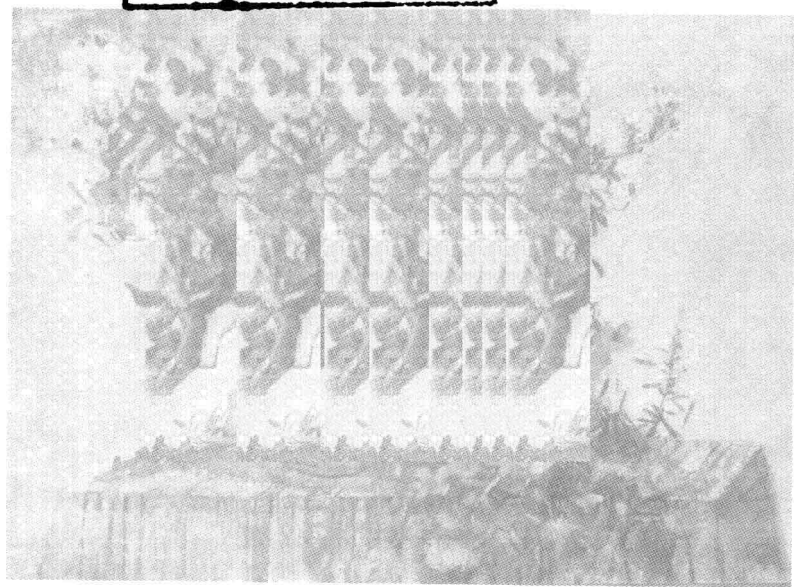

四川出版集团
巴蜀书社

澈悟的思与诗

——李叔同的文艺创作及文艺思想研究

罗明 著

四川出版集团 巴蜀书社

图书在版编目 (CIP) 数据

澈悟的思与诗: 李叔同的文艺创作及文艺思想研究 / 罗明著.
—成都: 巴蜀书社, 2011.8

ISBN 978-7-80752-850-0

I. ①澈… II. ①罗… III. ①李叔同 (1880~1942) —文艺
思想—研究 IV. ①I0-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 162558 号

澈悟的思与诗

——李叔同的文艺创作及文艺思想研究

罗 明 著

责任编辑 李 蓓

出 版 四川出版集团巴蜀书社
成都市槐树街2号 邮编 610031
总编室电话:(028)86259397

网 址 www.bsbook.com

发 行 巴蜀书社
发行科电话:(028)86259422 86259423

经 销 新华书店

印 刷 成都蜀通印务有限责任公司 (028) 84122206

版 次 2011 年 9 月第 1 版

印 次 2011 年 9 月第 1 次印刷

成品尺寸 210mm×148mm

印 张 10

字 数 260 千

书 号 ISBN 978-7-80752-850-0

定 价 26.00 元

本书如有印装质量问题, 请与工厂调换

绪 论

—

自 1840 年“鸦片战争”西方列强的坚船利炮打开中国国门，至 1919 年“五四运动”爆发，凡 80 年间，中国社会处于急剧的动荡时期。外来力量的威慑、进逼，启动了社会历史进程的转折，促使社会的经济基础及上层建筑各个层面从内部产生嬗变，开始了步履艰难的社会变迁和社会变革。“西力东侵”、“西学东渐”从两个方面对近代中国的社会变迁和文化转型起着外源性动力的推动作用。西方文化的大举进入，赋予古老大陆的文明以许多新的内涵、新的特质，致使社会结构、社会意识形态诸方面相互影响，交互渗透，重新整合，亦出现分化、断裂……处于变革过渡时期的芸芸众生——社会个体——具体社会语境中的个人，则以个体不同的方式参与、经历了过渡时期的社会变革。

20 世纪初，衰颓的华夏大地上，风云际会，社会变革激荡。在社会政治舞台风起云涌的激流之外，于新世纪初的新文化运动肇始前，一批“独善其身”的文学家、艺术家、教育家等，亦在社会变革的大背景中，在社会的精神文化领域努力地开拓、耕耘。他们中

的许多人秉持一种与时俱进的文化自觉精神，努力推动古老国度的传统文化艰难地迈向现代文明，他们是构建现代民族精神文化的开拓者，其文化启蒙的初创作用不可小觑。

李叔同，正是这批为数不多的、出类拔萃的俊才之一。“只是由于人为的原因，在中国现代文化史上的这一个‘圈子’里的人，在很长的时间之内一直是被故意忽略了，因为他们与那个时代最轰轰烈烈，用眼下最时髦的词，叫最具有轰动效应的那些事件离得很远。比起在相当长的一段时期内被十分看重的某些人们来说，他们显得更个性、更独善其身，于是，也就难免对时代缺少了‘历史性’的影响。”^①

李叔同，曾名文涛、岸、哀，字息霜、惜霜、成蹊等，号叔同，出家后，法名演音，号弘一。其别署甚多。李叔同于1880年出生于天津一进士、大盐商家庭。李叔同自幼随母亲学习诗、书、琴、画，他在少年时已擅长吟诗、作画、写字、金石篆刻等。在中国近现代艺术史上，李叔同早在日本留学时，就与其他几位留学生一起，从事西洋油画、音乐和话剧的创作实践，并将其介绍到中国。他最早将广告内涵及图案设计引入中国；最早将现代木刻和西洋美术史介绍到中国；最早采用人体写生教学法；采用西洋作曲法创作出中国第一首多声部合唱曲；首倡改良中国画，提出了独特而又富于远见的艺术见解……

在我国近现代史上，李叔同作为一位著名的艺术家、艺术教育家、一代高僧，他创作的文艺作品的艺术价值、审美价值和思想内

^① 孙郁主编《苦境——中国近代文化怪杰心录·序》，团结出版社2008年版，第239页。

涵，是其所处时代高远旨趣的体现，其许多经典之作已成为一个时代文化精神风貌的象征；他的嘉言懿行、人格修养和个体精神价值取向等，均体现出民族传统人文教养特征和个体独特的人文秉性。在那个特定的时代，他在民族精神文化的某些领域树立了丰碑。

特定时代的社会转型，使社会的各个领域充满了纷扰与动荡；而社会文化的转型，亦会产生社会文化精神层面的震荡。因此，作为社会个体的遭际往往是非习惯、非常态的，甚至于也可能面对、经历诸多文化断裂、转型所带来的困惑、动摇，使个体精神产生陌生感、疏离感或无归属感……将承受“历史与伦理的二律背反”所带来的精神困扰，产生顾此失彼，无所适从之内心矛盾与焦虑。作为一种文化精神的个体代表尚且如此，更何堪其他。社会变革的激流（特别是历史进程中的某些社会逆转、动乱时期）在卷走陈腐的同时，也可能毫不留情地荡涤一个民族的某些优秀传统文化及宝贵的人文精神价值。

德国社会学家诺贝特·埃利亚斯（Norbert Elias）指出了人类社会与个体成长之间的关系，即独一个体的形成与所处时代的密切关系：

每一辈人的后代身处其中的都是文明进程的下一个时期。作为个体，他们在其成长过程中必须去适应比前辈人所适应的更靠后的衡量羞耻、难堪以及良知形成的整个社会过程的标准。所有社会性的自我规范模式，是单个人随着他经由教育而逐渐被教化成一个独一的个体时必须独自形成的，因而它们都是为各代人特有的，并且如此一来在一个更宽泛的意义上也是为

各社会所特有的^①。

特定的社会教育是社会个体的社会化塑造过程，这一渐进的熏习过程是“独自形成的”过程。“被教化成一个独一的个体”，既是所处时代特有的个体，也体现为特定社会所属的个体。作为独立的社会个体和独特的社会个体，李叔同自身的发展，在融入社会过程中，同样受到了其所处社会存在的定位规定。“在社会的不断分化和个人与此相应的个体化过程中，一个人的这种有别于所有他人的事实，就演变成了在这种发生了分化的社会价值标准中享有特别高的地位的东西。在这样的社会里，未成年人和成年人的个人理想，是使自己以这种或那种方式不同于其他的人，是让自己在其中鹤立鸡群——一句话，是成为与众不同的存在。”^② 笔者认为，李叔同独特的文化人格，也正是埃利亚斯提及的个体在“分化的社会价值标准中享有特别高的地位的东西”。社会价值标准认同的人的位格定位，有个体独特性之使其然，更有一个时代的社会性成因使其所以然。因此，加之于个体独特的神性附会不可信，夸大个体行为及性格中的踽踽独行亦不可取。

这批“独善其身”的西方文化艺术的引进者、中国新文化初创时期的先驱者，也是民族文化遗产、转换和创新的文化人！其自身稟有独特的人格、个性。然而，经历、体验这一社会变迁及文化转

① [德] 诺贝特·埃利亚斯 (Norbert Elias): 《个体的社会·前言》，译林出版社 2003 年版，第 2 页。

② [德] 诺贝特·埃利亚斯 (Norbert Elias): 《个体的社会·前言》，译林出版社 2003 年版，第 163 页。

型进程中的“断裂”、“交替过渡”，则是这一批人的特殊历史际遇，其独特的文化人格、个性正生成于这个特殊的文化断裂时期。笔者认为，李叔同属于中国封建社会最后时期的“士”，因为，他成长于持续了几千年的“士”的传统走向最后断裂、终结的时期。以后，这位独善其身的“士”，与身处的时代大潮保持了某种距离，其独特的社会意识亦有其社会存在的缘由。李叔同作为中国近现代著名文化人中的一个独特的个体，其文化人格的魅力也在于：他为他的时代提供了一种个体精神的选择方式、存在方式。守持一种文化精神价值，无疑是艰难的，有许多时候，非献身精神而不可为之。李叔同的一生，为我们提供了民族传统文化陶冶出的一种人文教养典范，其内涵并不仅仅是他在那个时代所体现出的嘉言懿行、人文教养范式。他的意义更在于，这是一种民族传统文化的人文教养、文化人格、人文精神等在这一个体的集中体现，是值得后人珍惜的人文精神资源。

二

李叔同的艺术创作较充分地体现了对身处时代的独特理解和感受，因此，其作品艺术个性的张力洋溢着自我审美理想的追求。他创作的文艺作品蕴涵了个体心路历程的慰藉和艺术精神境界的审美解放。

“艺术是人生重要修养手段之一；而艺术最高境界的达到，却又有待于自身人格的不断完成。这对于孔子而言，是由‘下学而上达’

的无限向上的人生修养，透入到无限的艺术修养中，才可以做得到。”^①李叔同充满传奇色彩的人生，是艺术的人生，也是不断地对自我德性、修养反省的人生。他的许多文艺作品，以独特的理解和审美感悟，从独立的个人精神层面升华至民族于特定时代的生存状态。他遁入佛门，绝非偶然，但又确实是这一生命个体的偶在性对生命终极意义的最后选择。我们细读他的作品，可以领悟到，他的出家绝不是一时的率性而为，甚或被认为是带有另类意味的遁世。

在李叔同的艺术创作中，体现了具有“特立独行”的心性、品格，特别是其大量的诗文作品中，均表露出了“孤”与“寂”的个人心绪。李叔同许多作品里创造的艺术意象、意境……所折射出来的精神世界，往往极具个性主义的艺术境界！它们与当时纷扰的现实社会保持了一定的距离。随着时间的推移，其穿越时空的价值可能会愈益显出其难能可贵。

我们以今天的眼光重新审视这些已飘逝远去的“背影”，总能感受、体味到这些“背影”秉承的既熟悉但又陌生的文化人格魅力、人文教养、人文精神禀赋、审美旨趣等等，这样一些意义悠远的民族文化精神资源底蕴。他们无疑也是构成一个时代积淀的文化经典价值意义的一部分，忽视他们及他们秉承的优秀传统文化精神无疑是轻率的。多年来，我们习惯以作家、艺术家的思想意识作为评判、衡量其创作的文艺作品的依据、砝码。另一方面，对诸多文艺作品进行批评时，首先是以当下适时的意识形态价值观为准绳，对作品的评价，则采取现实功利化的批评标准作选择、取舍，这几近成了

^① 徐复观：《中国艺术精神》，华东师范大学出版社2001年版，第18页。

一种文艺批评价值判断的思维定势。因此，文艺作品“入流”否，优秀否，往往是因其作家、艺术家的世界观、思想是否“进步”，思想是否“正确”而决定其作品的艺术价值、审美价值之品位、高低，甚至于完全以作者的思想倾向为评判依据替代对其文艺作品的审美价值判断，从而简单地划定评判对象及其作品在文艺发展史上的地位。重读李叔同的作品，回眸逝去近一个世纪的时代，又何曾不唏嘘感叹！我们在今天以历史的观点、审美的观点，加之以开阔的文化批评视野，观照、分析其独特文化人格的形成，其人生路径的选择取向，是可行的；我们以历史的、审美的视角观照李叔同作品中蕴含的才情、其作品所折射的艺术、宗教人生的心路历程，可解读到我们今天难以领悟到的“历史文化心境”。

在 20 世纪初，李叔同作为文化人、艺术家及艺术教育家，对身处的时代有着独特的感受和认识。他于时代大潮来临前出世、遁入佛门后，与现实社会生活保持了更远的距离，从而转向个人精神的修炼，费尽心力，重振律宗，并为此作出了贡献。他专注于个体内心世界的不断自省、提升，其持续不懈的探寻精神，实属罕见，亦难能可贵。

三

美国批评家苏珊·桑塔格（Susan Sontag）强调对艺术的感性体认。在提出“反对阐释”的同时，她主张批评的“新感性”写作。她说：“我并没有说艺术作品不可言说，不能被描述或诠释。问题是怎样来描述或诠释。批评要成为一个什么样子，才会服务于艺术作

品，而不是僭取其位置？”^①

其意旨是：

其一，要更多地关注艺术作品的形式。如果对内容的过度强调引起了阐释的自大，那么对形式的更广泛、更透彻的描述将消除这种自大。其二，需要一套为形式配备的词汇——一套描述性的词汇，而不是规范性的词汇。最好的批评，而且是不落常套的批评，便是这一类把对内容的关注转化为对形式的关注的批评……她特别指出：

透明是艺术——也是批评——中最高、最具解放性的价值。

透明是指体验事物自身的那种明晰，或体验事物之本来面目的那种明晰。对文学艺术家进行品评，首先应聚焦其创作、作品的艺术特质，然后再是其它^②。

“体验事物自身的那种明晰”，“体验事物之本来面目的那种明晰”，正是笔者撰写此书所遵循的要旨。

“思”，既是精神世界心路历程的艰难求索，亦是心性外化观照之灵动，所谓思中之“慧然独悟”不囿于佛家的大彻大悟，更在于精神意义上的“敞亮”——表达、表现，于李叔同而言，则是“绚烂极致、归于平淡”的心路历程。“诗”，是诗人对艺术、社会、人生的感性体验，是诗人个体内心深处之“思”这一独特感悟基础上

① [美] 苏珊·桑塔格 (Susan Sontag): 《苏珊·桑塔格文集》，上海译文出版社 2003 年版，第 14—15 页。

② [美] 苏珊·桑塔格 (Susan Sontag): 《苏珊·桑塔格文集》，上海译文出版社 2003 年版，第 15 页。着重号为笔者所加。

的诗意言说。笔者力求尽可能地领悟其“自身的那种明晰”和“本来面目的那种明晰”，是本书对李叔同文艺作品及文艺思想作析诂的宗旨所在。

本书集笔者多年研究所得，以李叔同出家之前创作的诗、文、歌曲等文本为主要研究对象，在细读分析过程中，注意阐释艺术形式诸多方面的客观品质，尽力呈现其作品本体所特有的“思性”与“诗性”的特殊意义和透明内涵。笔者在对李叔同文艺创作的研究分析中，主要关注其作品隐含的文艺美学、诗学等方面的诸多内涵品质，如诗艺、诗境；在对作品的诠释中，着重对作品中表露的个体心性的“思”、“悟”等形而上精神层面的探寻作符号学、语义学等方面的条分缕析，以揭示有关文化人格、人文教养、人生价值意义、生命终极意义等的“思”；在对李叔同文艺思想的分析中，也对散见于其文章中的诗学理论、文艺观及审美观作分析探讨。

弘一法师……是以出世的精神做入世事业的。入世事业在分工制下可以有多种，他是从文化思想这个根本上着眼。他持律那样谨严，一生清风亮节，会永远廉顽立懦，为精神文化树立了丰碑^①。

朱光潜先生这段言简意赅的话语意味深长：“出世”并未“遁世”，“出尘”并不“消沉”。高蹈修行，仍着力于精神文化领域的耕耘；清风亮节，践行优秀传统人文美德。这段话对于李叔同在精神

^① 朱光潜：《纪念弘一法师》，中国佛教图书文物馆编《弘一法师》，文物出版社1984年版，第4页。

文化领域作出的贡献、崇高的精神追求、彪炳千秋的人格守持等，作了非常中肯的评价。一个世纪过去了，如何更好地理解这一民族“精神文化的丰碑”？其丰厚、深远的内涵价值意义如何贯穿于李叔同诸多的作品之中？均值得我们多方面作深入的研究探讨。

目 录

绪 论 / 1

第一编 时代·社会·个体文化人格

第一章 文化断裂时代的文化人格 / 2

第一节 “未到晨钟梦已阑” / 3

第二节 “心性澈悟秉懿行” / 11

第三节 “心灵蕴藉显高德” / 18

第四节 “花中正色自含黄” / 24

第二章 激扬沉郁的忧国情殇 / 33

第一节 杜鹃泣血洒“泪墨” / 34

第二节 沉郁太息哀故国 / 55

第三节 壮怀激烈绽“血花” / 59

第三章 慧然独悟的“思”与“诗” / 67

第一节 孤寂诗者的悲凉绝唱 / 68

- 第二节 “真”与“幻”的咏叹 / 82
第三节 “高蹈”生命意识的“秋思” / 93
第四节 “界内”诗意 “界外”思境 / 105

第二编 文艺创作·文艺思想

第四章 “衔花佩实”的文艺审美创作旨趣 / 114

- 第一节 “清真”与“雅正” / 116
第二节 “雅言”的空明意指 / 123
第三节 新时代的第一声鸟鸣 / 127
第四节 古诗意与洋歌调的天作之合 / 138
第五节 《送别》：深承眷注逝水年华 / 149

第五章 “含思倾妍”的文艺审美教育观 / 160

- 第一节 “先器识而后文艺”
——创美主体成人、成艺之德 / 161
第二节 “天宇之寥廓，可以养真”
——审美主体人格养成 / 168
第三节 “声音之道，感人深矣”
——审美主体心性养成 / 171
第四节 “美术”的审美之维 / 176

第六章 论绘画艺术的审美特性 / 185

- 第一节 绘画艺术的审美特性 / 186
第二节 绘画艺术的审美价值与社会进步 / 191

第三节 绘画艺术审美功能与教育功能的关系 / 194

第四节 绘画艺术与其他科学门类的关系 / 197

第三编 宗教精神·文化传承

第七章 劝喻教诲、悲悯护生 / 204

第一节 人道主义初衷 / 208

第二节 生死诀别，珍视生命 / 211

第三节 慈悲为怀，人之大爱 / 213

第四节 感念反省，三思后行 / 223

第五节 止恶扬善，劝喻教诲 / 232

第六节 感恩博爱，天人和谐 / 240

第八章 文化转型与文化遗产 / 244

第一节 倡导汉语言“齐一” / 245

第二节 论经数典，删冗存精 / 259

第三节 废八股，倡新学 / 274

第四节 国学的道德生命力 / 277

第五节 传统人文教养的守望 / 285

主要参考文献 / 299

后 记 / 302

第一编

时代·社会·个体文化人格