

秦启明 编著

 苏州大学出版社
Soochow University Press



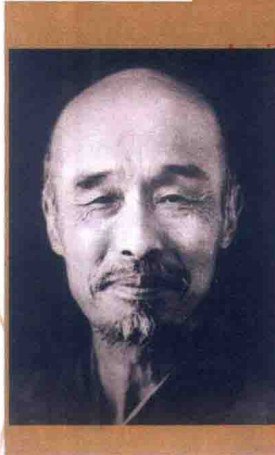
李叔同音乐集

LISHUTONG YINYUE JI

修订本



秦启明 编著



李叔同音乐集

LISHUTONG YINYUE JI



修订本



苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

李叔同音乐集/ 秦启明编著. --修订本--苏州:
苏州大学出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5672-2135-2

I. ①李… II. ①秦… III. ①歌曲—作品集—中国—
现代 ②音乐—文集 IV. ① J642 ② J6-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第188109号

书 名: 李叔同音乐集·修订本

编 著 者: 秦启明

责任编辑: 洪少华

装帧设计: 吴 钰

出 版 人: 张建初

出版发行: 苏州大学出版社 (Soochow University Press)

社 址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006

网 址: www.sudapress.com

E - mail: sdcbbs@suda.edu.cn

印 刷: 苏州市深广印刷有限公司

邮购热线: 0512-67480030 销售热线: 0512-65225020

网店地址: <https://szdxcbs.tmall.com/> (天猫旗舰店)

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 16.5 字数: 330千

版 次: 2017年9月第1版

印 次: 2017年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5672-2135-2

定 价: 49.00元

凡购本社图书发现印装错误, 请与本社联系调换。

服务热线: 0512-65225020



1939年夏，徐悲鸿在新加坡绘《弘一大师油画像》



1905年5月，李叔同在上海中新书局出版
《国学唱歌集》



1906年2月，李叔同在东京主编《音乐小杂志》



1906年9月，李叔同考入东京美校留学时留影

春 游

三部合唱

李叔同作词
李叔同作曲

Moderato

Handwritten musical score for the song "Spring Outing" (春游). The score is written on four systems of staves, each with a vocal line and a piano accompaniment line. The lyrics are written in Chinese characters below the vocal lines. The tempo is marked "Moderato".

Lyrics:

春风吹面 草干沙 燕子飞来 迷于空
 游春人在 画中行 万花飞舞 春人下
 梨花淡白 菜花黄 柳花垂地 芥花香
 黄帝陌上 人归去 花外疎钟 送夕陽

1913年6月，李叔同在浙一师校友会《白阳》杂志上发表三部合唱曲《春游》手迹



1930年6月，李叔同书赠刘质平《华严集联》，以为著述《清凉歌集》之纪念



1936年10月，上海开明书店出版的《清凉歌集》（马一浮题签）



本书编者秦启明在海峡两岸已出版之部分李叔同著作书影

序 言

李叔同是刘质平、丰子恺的老师，刘质平、丰子恺又是我的老师。丰子恺老师和我最亲近。刘质平老师工作不常在上海，较少见面，所以就比较疏远。两位老师说来还是我的同乡。李叔同太老师原籍平湖，隶属浙江省，当然也是“大同乡”。20世纪30年代，我曾有幸见过太老师三次，但那时他已是“弘一法师”。几次见面，都是他来上海看望至契夏丏尊、丰子恺等。因为我是丰子恺老师的学生、夏丏尊先生的同事，也是弘一大师虔诚的敬仰者，又从事音乐、美术工作，所以曾三次被邀出席宴会，得与大师相识，交谈过多次，从中了解到大师“绚烂之极”的过去，印象至深！

李叔同博学多才，对诗词、文学、音乐、绘画、书法、篆刻、戏剧和艺术教育等，无所不能，而且都有精到而深湛的造诣，成为一代宗师。他早年留学日本，专攻西洋音乐、西洋绘画，并致力于戏剧研究。斯时，中国西洋艺术尚是一片空白，李叔同学成归国，就把西洋艺术传进祖国。毫无疑问，他是传播西洋艺术的始祖。比如，绘画中的人体写生，有所谓某某大师创始之说，其实也已在李叔同之后。李叔同中年礼佛，著述等身，成就卓著，被谥为律宗第十一代祖师。

遗憾的是，由于新中国成立以来“左”的思想影响，造成对大师业绩宣传不力，学术界也未能展开深入研究，以致到了改革开放的今天，仍然有人对李叔同公开持否定态度，不信请看北京《中央音乐学院学报》1990年第2期所载《李叔同的实心眼及其他》中的一段话：

“艺术上李叔同不愧为多面手，诗词、音乐、绘画、书法、篆刻，无一不能，而且都有相当的造诣。孙过庭云：‘虽专工小劣，而博涉多优。’本是为书法立论的。李叔同则更从书法发展到艺术的各个方面。然而一个人的精力毕竟有限，所‘涉’太‘博’，便难免顾此失彼，所以他虽然‘博涉多优’，结果是各个方面都达不到‘大家’的水准。即以书法而论，他出家之后，音乐、绘画等等都放下了，写字还是一直不断的，而且是广结善缘，有求必应。但是与并世书家比较起来，恐怕还是得承认‘稍逊一筹’的吧！”

这段话批评李叔同因为“所‘涉’太‘博’”，终致“各个方面都达不到‘大家’的水准”，即便是坚持一生的书法，也比同时代书家要“稍逊一筹”，云云。作者的本意显然是全盘否定李叔同的艺术功绩，颇不公平。须知在草创时期，中国能有李叔同那样的人才，已是举国独一无二；须知任何事物都是从无到有，从初生到成熟，不可能一蹴而就。李叔同勇于第一个引入西洋艺术，是中国开天辟地的创举！

此举也提醒我们，在弘扬中国传统文化的今天，如何整理出版李叔同的遗作，正确

评价李叔同的艺术功绩,必须尽快提到日程上来。值此大师 110 周年诞辰来临之际,秦启明先生编成《李叔同音乐集》一书,在这方面有了良好的开端。

记得新中国成立前,上海开明书店曾出版过《中文名歌五十曲》,风行全国,连续出了 11 版。所收歌曲大半是李叔同所作所配,但诸如人所共知的《送别》《忆儿时》几首外,大半未署明词曲作者。还记得 20 世纪 50 年代,北京的音乐出版社曾出版过《李叔同歌曲集》,收有歌曲 32 首,可惜编者也未进行查考,未能一一证明创作时间地点,也未附任何研究资料。凡此种种,无疑使大师遗作的重新传播受到一定影响。

今天看到秦启明先生所编的《李叔同音乐集》原稿,非常高兴。阅罢原稿,发现该书有几个特点:

(一)内容充实。编者在各方人士的支持下,通过多年积累,集得大师音乐论述 10 篇。其中有写于 20 世纪初的中国第一篇贝多芬传《乐圣比独芬传》,有写于 1906 年的中国第一本音乐杂志序文《音乐小杂志·序》,有写于 1913 年的中国第一篇介绍西洋乐器的专文《西洋乐器种类概说》。又集得大师歌曲 70 余首。其中有作于 20 世纪初的中国第一批学堂乐歌,有作于 20 世纪 20 年代的教育歌曲(其中包括中国音乐家的第一批创作歌曲和中国第一首合唱曲),还有作于出家后的佛教歌曲、运动会会歌,等等。阅后耳目一新,大开眼界,为了解大师的音乐成就、开展学术研究,提供了丰富的第一手资料,弥足珍贵!

(二)重视考查。书中所收论述和歌曲,编者均不厌其烦地考查了写作时间、地点,再经排比逐一纂辑,并在篇末一一注明。这给读者带来很大方便:一是因为前后连贯,大师一生的音乐道路脉络分明;二是因为写明背景,为传播和研究大师的遗作创造了条件。

(三)附录完备。所收《中文名歌五十曲·序》《李叔同歌曲集·序言》《李叔同先生与〈祖国歌〉》有助于读者了解大师歌曲的历史背景;所收《清凉歌集·序》《〈三宝歌〉语体译述》《清凉歌达旨》,有助于读者了解大师的佛教歌曲与佛学思想;所收《名士 艺术家 高僧——李叔同传奇》《李叔同生平活动系年》《李叔同著述系年》,是编者多年来潜心钻研的成果。本书公布了大量系统的李叔同生平资料,有助于读者了解和研究李叔同。

编者秦启明先生是一位研究李叔同的有心人。当此有人公开著文全盘否定李叔同艺术功绩之际,他甘愿不谋名利,埋头钻研整理出大师的音乐遗作,当是一件值得称颂的大好事。故此我写下这些话,把这本书推荐给读者。

钱君匋

时年八十又五

1990 年 8 月 20 日于上海



前 言

20世纪初,西洋音乐在中国还是一片空白。当李叔同发现音乐的潜在功能——“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,宁有极欤!”(《音乐小杂志·序》)后,便以非凡的勇气立志改变中国的这一落后现状。

为了学习西洋音乐,李叔同于1905年8月东渡日本。迨至1906年9月考入东京美校专业学习西洋绘画,他又在校外师从日本音乐家上真行先生“兼习音乐”。(吴梦非《弘一法师和浙江的艺术教育》)回国后,他即在杭州浙一师首开音乐课,连续任教六年,亲自培养了以吴梦非、刘质平、周玲荪为代表的中国新一代音乐教育家。其音乐教育业绩蔚为大观:“全国为音乐教师者十九皆其薪传;所制一歌一曲,风行海内,推为名作。”为把西洋音乐引入中国,李叔同可谓竭尽心力。曾云:“平生于音乐用力最苦,盖乐律与演奏皆非长期练修无由适度。不若他种艺事之可凭藉天才也。”(夏丐尊《清凉歌集·序》)

李叔同毕生的音乐业绩可概括为:倡导乐歌;最早用五线谱作曲;最先把西洋音乐引入师范音乐课。李叔同敢为人先的业绩,诚如中国台湾音乐家许常惠先生在《近代中国音乐史话》中所作评价:乃是中国“开天辟地”的创举。正是由于李叔同的开拓,“中国音乐界才有了刘质平、唐学咏,才有了黄自等人的出现,才有了今天新音乐的局面”。何况他又是引入西洋美术、西洋戏剧的先驱者,因而李叔同当为中国西洋艺术的“先驱者、开拓者、播种者”——“中国近代艺术之父”。

李叔同的音乐作品主要配合音乐教学,可惜所作器乐曲(如钢琴奏鸣曲等)未能留下曲谱。目前所见主要是教学歌曲(乐歌),包括选曲填词、选曲配词与作词作曲三类。由于歌曲仅保留于浙一师音乐课讲义,未能及时汇集出版,因此历经战乱,留下的也多为选曲填词、选曲配词的歌曲。这是一个无法弥补的缺憾!可这决不能抹去李叔同歌曲的影响和地位。例如,1905年他任教沪学会补习科乐歌课,试用中国民间曲调[老六板]配词之《祖国歌》,由于“曲调合乎中国人的胃口,具有中国的民族性”,由于歌词唱出了中华民族腾飞世界的壮志——“我将骑狮越昆仑,驾鹤飞渡太平洋”,当年曾传遍沪上,并被“搬上全国各地儿童和成人的口头”。(丰子恺《李叔同先生与〈祖国歌〉》)李叔同也由此成为与沈心工齐名的中国乐歌音乐家。再如《送别》一歌,由于词曲贴切,水乳交融,故在海峡两岸历唱不衰:在大陆,它曾先后被电影《早春二月》和《城南旧事》两次选作插曲;在台湾,它已被改编为二部合唱、女声三部合唱、混声四部合唱,在音乐会上经常演唱。有人更嫌原词一段“意犹未尽”,有意“画蛇添足”补写了第二段词。李叔同歌曲之艺术魅力也由此可见一斑!



李叔同的歌曲集中于《国学唱歌集》(1905年上海中新书局)、《音乐小杂志》(1906年东京三光堂)、《中文名歌五十首》(1928年上海开明书店)、《清凉歌集》(1936年上海开明书店)、《李叔同歌曲集》(1958年北京音乐出版社)。上述歌集反映了李叔同一生的音乐道路,记录了李叔同在中国音乐启蒙运动中所做的贡献,奠定了李叔同在中国近代音乐史上的地位,令人肃然起敬!不足的是,限于历史条件,上述歌集均系汇编。所收歌曲既未一一注明词曲作(配)者,更未一一注明著作(配制)时地,这给读者了解歌曲的内涵与历史背景带来困难,也使歌曲的传播受到影响。本书即在上述基础上起步,加上笔者历年收集到的音乐论述,取名“音乐集”重行纂辑。并针对上述不足,确定本书编辑体例:

一、本书所收李叔同遗作分为“音乐论述”与“歌曲”两部分,均以时间先后为序,即系年系月系日逐次编纂。凡同一时间发表或出版者,则以原出版物排列之先后辑入。

二、本书所收作品,遵循李叔同生前嘱咐:“传布著作,宁缺勿滥。”(弘一《致尤玄父信》)所收歌曲,均经编者考证认定李叔同本人当年曾亲自参与其作,并有出版物佐证者,本书方予收辑;凡李叔同本人未曾直接参与其作,或由后人根据其词作另行选曲配制者(如填词《满江红·民国肇造志感》《护生画》白话诗,以及临终遗偈等),或仅有个人回忆但无出版物佐证者,本书均不予收辑。

三、本书所收论述、歌曲,凡可考查出何年何月何日著作(配制)者,一律写明具体时间,并标明著作地点;凡无法考查出具体著作日期者,则依次归于相关的时限,篇末用按语标明著作时地和所据出版物。凡选词选曲来历有据可查者,尽量注明词曲原作者。

四、为了便于读者了解李叔同的生平和作品的历史背景,便于学术界开展研究,本书特辑附录,力求与李叔同遗作一起,组成一部李叔同音乐专题文献。

本书在纂辑过程中,承蒙李叔同再传弟子——金石书画音乐家钱君匋先生、上海音乐学院教授王乙先生(二胡演奏家闵慧芬业师)等社会各方人士热情鼓励、悉力相助,钱先生还为本书题签、写序,借此深致谢忱。愿《李叔同音乐集》能为传播李叔同音乐、推动李叔同研究发挥点滴铺路作用。

秦启明

于苏州梅巷新村“二一庐”

1990年3月25日

目 录

序 言	钱君匋
前 言	秦启明

一、音乐论述

国学唱歌集·序	2
音乐小杂志·序	3
乐圣比独芬传	4
征求沈叔逵氏肖像	5
文坛公鉴	6
昨非录	7
呜呼！词章	8
日本音乐老大家上真行先生	9
唱歌法大意	10
西洋乐器种类概说	12

二、歌 曲

祖国歌	李叔同选曲配词	16
婚姻祝辞	李叔同选曲填词	17
男 儿	[美]洛厄尔·梅森曲 李叔同选曲填词	18
出军歌	黄遵宪原词 李叔同选曲配词	19
武陵花	《长生殿·闻铃》原词 李叔同选曲配词	20
化 身	[美]洛厄尔·梅森曲 李叔同选曲填词	21
爱	[美]威廉·勃拉比里曲 李叔同选曲填词	22
哀祖国	法国民歌 李叔同选曲填词	23
山 鬼	[战国]屈原原词 李叔同选曲配词	24
离骚经	[战国]屈原原词 李叔同选曲配词	25



喝火令(半阕)	李叔同选曲填词	26
蝶恋花	李叔同选曲配词	27
菩萨蛮	[南宋]辛弃疾原词 李叔同选曲配词	28
秋 感	李叔同选曲配词	29
扬 鞭	李叔同选曲配词	30
隋 宫	[唐]李商隐原词 李叔同选曲配词	31
行路难	[唐]李 白诗 李叔同选曲配词	32
柳叶儿	《长生殿·酒楼》原词 李叔同选曲配词	33
无衣篇	《诗·秦风》原词 [美]萨拉·哈特曲 李叔同选曲配词	34
黄鸟篇	《诗经·小雅》原词 李叔同选曲配词	35
繁霜篇	《诗经·小雅》原词 李叔同选曲配词	36
葛藟篇	《诗经·王风》原词 李叔同选曲配词	37
上海义务小学追悼李节母歌	上海义务小学学生词 李叔同选曲配词	38
追悼李节母之哀辞	李叔同选曲填词	39
春郊赛跑	[德]哈尔林曲 李叔同选曲填词	40
我的国	李叔同选曲填词	41
隋堤柳	[美]哈里·达克雷曲 李叔同选曲填词	42
忆儿时	[美]哈 斯曲 李叔同选曲填词	43
春 游(三部合唱)	李叔同词曲	44
春 景	[北宋]欧阳修原词 李叔同选曲配词	45
杭州浙江省立第一师范学校校歌	夏丐尊词 李叔同曲	46
南京高等师范学校校歌	江易园词 李叔同曲	47
诚	[美]史密斯曲 李叔同选曲填词	48
春 夜(齐唱、二部合唱)	[法]布瓦第亚曲 李叔同选曲填词	49
朝 阳(四部合唱)	李叔同选曲填词	51
大中华(二部合唱)	[意]贝利尼曲 李叔同选曲填词	53
送 别	[美]约翰·奥特威曲 李叔同选曲填词	55
早 秋	李叔同词曲	56
月 夜	西方传统歌曲 李叔同选曲填词	57
秋 夕	[唐]杜 牧诗 李叔同选曲配词	58
秋 夜(《眉月一弯夜三更》)	李叔同选曲填词	59

冬	李叔同选曲填词	60
莺	李叔同选曲填词	61
利州南渡	[唐]温庭筠诗 李叔同选曲配词	62
涉江	英国民歌 李叔同选曲 吴梦非配词	63
清平调	[唐]李 白诗 李叔同选曲配词	64
幽居	[德]柯 根曲 李叔同选曲填词	65
送出师西征	[唐]岑 参诗 李叔同选曲配词	66
幽人(四部合唱)	李叔同选曲填词	68
梦	[美]福斯特曲 李叔同选曲填词	70
废墟	吴梦非原词 [日]近藤逸五郎曲 李叔同选曲配词	71
悲秋	西方传统歌曲 李叔同选曲填词	72
夜归鹿门歌(二部轮唱)	[唐]孟浩然诗 李叔同选曲配词	73
天风(二部合唱)	李叔同选曲填词	74
丰年(二部合唱)	[德]韦 伯曲 李叔同选曲填词	76
留别(二部合唱)	[北宋]叶清臣词 李叔同曲	77
采莲(三部合唱)	李叔同选曲填词	78
人与自然界(三部合唱)	[英]塞萨尔·马莱曲 李叔同选曲填词	79
归燕(四部合唱)	[英]约翰·霍拉曲 李叔同选曲填词	80
西湖(三部合唱)	[英]亚历山大·马堪齐曲 李叔同选曲填词	82
长逝	李叔同选曲填词	84
落花	李叔同选曲填词	85
月	[法]Lindlöd 曲 李叔同选曲填词	86
晚钟(三部合唱)	李叔同选曲填词	87
三宝歌	太虚法师词 李叔同曲	89
清凉	李叔同词 俞绂棠曲	90
山色	李叔同词 潘伯英曲	91
花香	李叔同词 徐希一曲	92
世梦	李叔同词 唐学咏曲	93
观心	李叔同词 刘质平曲	95
观心(四部合唱)	李叔同词 刘质平曲 唐学咏配合唱	97
厦门市运动大会会歌	倪杆尘词 李叔同曲	100

三、附 录

中文名歌五十曲·序·····	丰子恺	102
清凉歌集·序·····	夏丏尊	103
李叔同歌曲集·序言·····	丰子恺	104
李叔同先生与《祖国歌》		
——回忆儿时的唱歌·····	丰子恺	105
《三宝歌》语体译述·····	佚名	107
清凉歌达旨·····	释芝峰	109
名士 艺术家 高僧		
——李叔同传奇(修订稿)·····	秦启明	125
李叔同生平活动系年(修订稿)·····	秦启明	165
李叔同著述系年(修订稿)·····	秦启明	207

后 记·····	秦启明	255
----------	-----	-----



音乐论述

LISHUTONG YINYUE



国学唱歌集·序^①

乐经云亡,诗教式微,道德沦丧,精力爨摧。三稔以还,沈子心工^②、曾子志恣^③,介绍西乐于我乐界,识者称道毋稍衰。

顾歌集甄录,金出近人撰著,古义微言,匪所加意。余心恫焉,商量旧学,缀集兹册:上溯古毛诗,下逮昆山曲,靡不鲤理而会粹之。或谱以新声,或仍其古调,颜曰《国学唱歌集》。区类为五:

毛诗三百,老唱歌集,数典忘祖,可为于邑。“扬葩”第一。

风雅不作,齐竽竞喧,高矩遗我,厥唯楚骚。“翼骚”第二。

五言七言,滥觞汉魏,瑰伟卓绝,正声罔愧。“修诗”第三。

词托此兴,权舆古诗,楚雨含情,大道在兹。“摘词”第四。

余生也晚,古乐靡闻,夫唯大雅,卓彼西昆。“登昆”第五。

按:1905年春作于上海南市沪学会。辑同年5月由李叔同初编、上海中新书局出版的《国学唱歌集》。

① 《国学唱歌集》,系李叔同为倡导“国学唱歌”而编的歌曲集。共收乐歌21首。原为李叔同任教沪学会补习科乐歌课教材。大多为选曲配词,少数为选曲填词。1905年5月由上海中新书局初版。翌年2月,李叔同发现此歌集存在不足,即在东京致函上海友人尤惜阴(1873—1957,江苏无锡人),要求书局“毋再发售,毁版以谢吾过”。(李叔同《昨非录》)

② 沈心工(1870—1947),上海人,中国近代乐歌音乐家。为李叔同早期学习西洋音乐启蒙老师。1896年考入南洋公学师范院。1901年毕业,任教母校附小。1902年4月,赴东京弘文书院进修。11月,在东京留学生会馆举办音乐讲习会,请日本音乐教育家铃木米次郎(1868—1940)讲授乐歌。写下乐歌处女作《男儿第一志气高》(又名《兵操》)。1903年,回到南洋公学附小任教。开设“唱歌”课,开创了中国学堂教唱乐歌的新风气。1907年,出版《学校唱歌集》三册,成为各地学堂唱歌教本。

③ 曾志恣(1879—1929),上海人,中国近代乐歌音乐家、西洋音乐理论家。1901年抵达东京,入早稻田大学主修法律。1903年转入东京音乐学校专修音乐。遂在东京留学生创办的《江苏杂志》等发表《唱歌教授法》《乐理大意》《音乐教育论》《和声略意》等音乐论述,在东京出版《学校唱歌集》、译著《乐典教科书》等。1908年学成归来。创办上海贫儿院,内设音乐部,成立少儿管弦乐队,自任指挥。1914年停办。

