

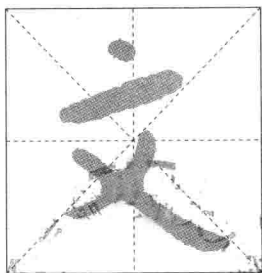

李叔同 诗歌评注

朱兴和◎评注

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

人文思源袖珍学案

李叔同 诗歌评注

朱兴和◎评注

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

李叔同是二十世纪中国的一道文化奇观,本书是对弘一法师李叔同诗词、歌词的评注(附尘外诗偈)。作者对每首诗歌的阐释分为“笺”、“注”、“评”三部分,“笺”主要介绍诗歌的发表情况,写作年代及相关背景;“注”是对具体语词及古典今事的梳理;“评”是作者对整首诗歌艺术特色和思想精义的评点。

本书是迄今收录李叔同诗作最多的文本,作者对诗歌所做的评注,有助于读者更好地理解李叔同的内心世界。

图书在版编目(CIP)数据

李叔同诗歌评注/朱兴和著. —上海:上海交通大学出版社,2013

(人文思源袖珍学案)

ISBN 978-7-313-10257-7

I. ①李… II. ①朱… III. ①李叔同(1880~1942)—诗歌评论
IV. ①I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 201032 号

李叔同诗歌评注

著 者: 朱兴和

出版发行: 上海交通大学出版社

地 址: 上海市番禺路 951 号

邮政编码: 200030

电 话: 021-64071208

出 版 人: 韩建民

印 制: 上海春秋印刷厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 8.75

字 数: 191 千字

版 次: 2013 年 12 月第 1 版

印 次: 2013 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-313-10257-7/I

定 价: 35.00 元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 021-33854186

梦里家山渺何处

胡晓明

李叔同首先是一个前五四时代文化革新的开山人物。1905年他东渡日本是一个关键时间。这一年之前，中国社会被一系列政治与军事的惨重失败与重大耻辱彻底打垮，彻底的变革与信心的摧毁，最大的标志即这一年干脆废了科举。科举之死不仅是传统教育之殇，而且是形成巨大的精神真空之始，至今未能复元。这一年李叔同随大批留学生，惶惶然东渡日本。不同于一般人学科技与法律，他力学东西洋的艺术，并大力提倡审美教育，天真而严肃，倡言音乐可“陶冶性情，感精神之粹美”；绘画易养成“健全之判断，高尚之审美心”。他编杂志、辑新曲、谱洋歌、演话剧。归国后，热情而理想，任教浙江第一师范、南京高等师范，编教材、购乐器，通教图画音乐，俨然中国近代艺术教育之父。他这时可谓绚烂之极，像文艺复兴时的人物，活色生香，旖旎风流，要带来“这美好国土的希望与鲜花”（莎士比亚语）。可是，这些艺术与美，在已经被摧毁了价值根基的中国精神土壤中，能生根开花么？是瓷砖上写字，还是春天里播种？然而正当他个人一如新文化一起成为精英，辉煌闪爆的顶峰，却戛然而止：李叔同看破红尘，像剔骨还父的哪吒，将一身艺能还诸

天地，作品也各各分赠世间友人，洒然走向杭州西湖边虎跑定慧寺，换了姓字，剃度为僧。人们纷纷惊以为奇，或解说其身世，或推阐其性格，或叹惋其才华，或敬佩其人格之美、愿心之大。然而，鲜有人将李叔同之走，与近代文化的悲剧性因素联系起来；也鲜有人将李叔同之走，与若干年后自沉于北京昆明湖鱼藻轩的王国维之死联系起来，想想这两件近代事件背后的深意；也鲜有人将这两个事件，与李鸿章“三千年未有之巨变”惊呼联系起来，想想两人之事，与“巨变奇劫”有什么相关性。其实，环顾世界同期的世纪之初，有一个思想者尼采，死于1900年。尼采惊呼“上帝死了”，强调“掠夺者”、“征服者”的天经地义，“掠夺者摧毁旧的文化，陈旧文化具有的合法性甚至在精神和腐败的烟火中化为灰烬”，但是具有讽刺意味的是，尼采看见车夫打马，他冲出护马，突然摔倒在街道上，自此患上了精神分裂症。世纪初还有一个作家康拉德，1902年，在文明高歌猛进的时代，西方科技进军非洲的时刻，却写了一本小说《黑暗的心》，表达文明内心的残暴，以及人性不能解放的思想。更明显的还有1907年与1910年，罗马教廷庇护十世连续发表著名的长篇教皇通谕，反对将人等同于动物，反对将进化作为信仰。德国思想家马克思·韦伯也有现代社会“铁笼”之喻。林毓生教授将韦伯的另一名论“Disenchantment of the world”，新译为“世界再不令人着迷”，从世界文化史的意义上，揭橥一个完全不同于其他时代的新时代的开始。也许，这些可谓“现代性的纠结”，颇有几分切合了李叔同、王国维的隐秘心事。我将此称为近代文化之谜，如何切近中国社会情形，深透地了解这里的迷思，或许有待文化史家更深入的探论。

然而，或许不一定非要以探论原因的方式来接近近代文化之谜，或许单纯的描述、感性的体认、切近的对话，也不失为一种理解

与触摸世纪初文化心灵的方式。朱兴和博士在完成了他关于近代上海诗社的博士论文之后，又写了这本《李叔同诗歌评注》，正是这样一种心愿的亲证。他细致、谨慎而温情，一点一点地将词语的符号解开，小心地叙说着那百年前的心情故事。尤其是李叔同如何一步步从天津桥走向城南、走向杭州虎跑寺的心路历程。他的文字虽繁复而有灵性。我最感兴趣的是他将王国维与李叔同的诗词对比着说，发明了一种相互释证的方法，对于解读我之所谓“世纪初的文化心灵”颇有效果，如：

李叔同《断句》：“人生犹似西山日，富贵终如草上霜。”王国维《采桑子》：“人生只似风前絮，欢也飘零，悲也飘零，都作连江点点萍。”

李叔同《老少年曲》：“朱颜镜里凋，白发愁边绕。”王国维《蝶恋花》词云：“最是人间留不住，朱颜辞镜花辞树。”

李叔同《老少年曲》：“一霎光阴，底是催人老。”王国维《蝶恋花》词云：“一霎车尘生树杪，陌上楼头，都向尘中老。”

李叔同《朝游不忍池》：“凤泊鸾飘有所思，出门怅惘欲何之。”1904年王国维《出门》诗云：“出门惘惘知奚适，白日昭昭未易昏。”

李叔同《月》：“仰碧空明明，朗月悬太清。瞰下界扰扰，尘欲迷中道。”王国维《浣溪沙》词云：“山寺微茫背夕曛，鸟飞不到半山昏。上方孤磬定行云。试上高峰窥皓月，偶开天眼觑红尘，可怜身是眼中人。”

朱兴和令人信服地揭示了两颗“世纪初苦魂”的心印。他也试图分析他们的同中之异，譬如这两首：“《浣溪沙》中悲悯和自怜的成分较多，而《月》则重点在于展示上方境界的澄清以及仰望上界的坚决。《浣溪沙》是自解之词，而《月》乃朝圣之歌。这与作者的禀性有

关。王国维有窥见佛光的灵性,但最后没有脱离尘俗的羁绊。李叔同却凭借一往无前的坚决,最终进入俗人无法揣测的圣境。”极富同情的理解。

我个人最喜欢的一首是《醉时》:

醉时歌哭醒时迷,甚矣吾衰慨风兮。

帝子祠前春草绿,天津桥上杜鹃啼。

空梁落月窥华发,无主行人唱大堤。

梦里家山渺何处,沉沉风雨暮天西。

这首诗写于李叔同赴日的岁月,朱注对其中丰沛的存在感受,论之甚谛。诗中有两种基调,一是“梦里家山”、“帝子祠前”的故国故君之思,一是满天风雨、“天津桥上”(喻乱世将临)的忧愤之情,反复回旋,一唱三叹。对这种情意结构多加体味,不难发现,其实更可以联系到王国维论“小雅精神”的著名命题,即“亲寇相循”。王氏说:“彼之视社会也,一时以为寇,一时以为亲。如此循环……《小雅》之杰作,皆此种竞争之产物也。”(《屈子文学之精神》)一方面是大变将临,世乱已极,不可久留;另一方面又是梦中家山,不舍不弃。因而歌哭无端,浇愁更愁。亲寇相循的“家国”,爱恨交织的“现代”,这不正是李叔同、王国维共有的一种世纪初的文化心灵特色么?多谢兴和此书,使我重温李、王故事,略记读诗心得一二。是为序。

2011年4月26日

前 言

朱兴和

李叔同(弘一法师)是一个意味无穷、历久而弥新的话题。他仿佛是一把神奇的标尺,只要我们愿意,随时都可以用来丈量自己与芸芸众生,能量出境界之高下与心灵之短长。他又像一面神奇的镜子,随时都能照见俗世的平庸与精神的贫瘠,照见时代的症候以及百年以来中国文化断续承传中的种种问题。

关于李叔同的书籍不可胜数。全集、选集、传记、年谱、歌集、书画作品集等各种形式、各种定位的出版物,应有尽有,令人目不暇接。可以说,凡有华人足迹处,都有李叔同的身影、书影与歌声。其情形正如他在《化身》一歌中所形容的那样:“化身恒河沙数,发大音声。”高僧化去,还能分身千亿,随缘为众人说法,不能不说是二十世纪以来中国历史上一道奇异的文化景观。

但是,对李叔同进行深入研究的学术性著述并不多见。市面上流传的,大多是相互传抄、人云亦云的普及性读物。此种境况与李叔同影响之广度及思想之深度,形成了强烈的反差。其实,对这么一位丰富而深刻的文化人物进行深度研究很有必要。

李叔同值得研究的方面很多,由于我的专业和志趣主要在近代

诗学,因而从诗学的角度来解读李叔同便是顺理成章之事。然而,着力关注李叔同的古典文学研究者并不多见,虽然他的诗、歌已早为人们所熟知和传唱。一般人的印象当中,李叔同的诗作数量有限,成就也不能与文学史上的大家、名家相提并论。愚意认为,这种习见很有修正的必要了。其实,近代诗学研究大家钱仲联先生早就注意到李叔同的诗学成就。在《近百年诗坛点将录》中,钱先生给李叔同的名头是“玉臂匠金大坚”。在《南社吟坛点将录》中,钱先生又给李叔同一个新的名头:“花和尚鲁智深”。在群星璀璨的近代诗坛“英雄榜”上,能取得一席之地者绝非等闲之辈。可见,在钱老心中,李叔同已有相当的分量。可惜,钱老并没有留下专研李叔同诗歌的论著。关于李叔同诗歌,实际上一直缺乏专门的著述。直到2005年,台湾东大图书公司出版了徐正纶先生的《弘一大师诗词全解》,这段空白才得到了填补。徐先生的注解揉合了大量的传记材料,也提出了许多独到的见解,对我启发多多,但是,不能说没有商榷、修订的空间。由于角度和立意与徐先生颇不相同,因此,本人不避鄙陋,按照自己的方式重新注解了李叔同的诗歌作品。好在在中国古代,一家多注的现象本来就非常普遍,大家、名家的作品尤其如此。比如,为李白作注的先后有杨齐贤、萧士贇、胡震亨、王琦和瞿蜕园等。为杜甫作注者更多,仅宋代就有数十种杜诗注本。自宋至清,有近两百种杜诗注本。著名者有王嗣奭之《杜臆》、钱谦益之《钱注杜诗》、仇兆鳌之《杜诗详注》、浦起龙之《读杜心解》、杨伦之《杜诗镜铨》,等等。因此,虽有徐正纶先生开山在前,我也不妨效颦于后。

本书收录了本人见过的李叔同的所有诗作。其中,出家前诗词74首,歌词37首,断句1首,一共112首。以前各种版本收录的《出

军歌》、《书愤》和《南南曲》，已被证明是他人所作，本书一概弃之不予录。出家之后，弘一法师基本不再作诗。但本书仍以附录的形式收录了他出家后创作的所有诗体韵文，绝大部分是偈子。由于同题之下往往有几首偈子（比如，《西泠华严塔写经题偈》一题之下，其实有三首偈子），而作者又多未明言，因此，具体数量很难统计。如果按照用韵的规则来区分，粗略统计下来，约有108首左右。可以想见，李叔同的诗歌创作远远不止这些，但本书虽非全璧，已是迄今为止收录李叔同诗作最多、最全者。比如，郭长海先生编纂之《李叔同集》只收出家之前的作品，出家之后的作品一概未收；徐正纶先生的《弘一大师诗词全解》虽然收录了出家之后的作品，但遗漏了大量重要的诗偈，如《印光法师文钞题赞》、《渊泉居士墓偈》、《竹园居士幼年书法题偈》，等等，甚至没有收录著名的《临灭遗偈》。之所以将出家之后的诗体韵文，诸如偈子、题赞、墓铭，一概收入本书，是为了方便读者诸君了解李叔同（弘一）诗体创作的全貌。

但是，本书并没有像详注前期作品那样注释出家之后的作品。主要有两个原因：其一，本人自认为佛学的根基与素养还不足以理解弘一法师出家之后的作品。李叔同之出家，如舍舟登岸，如金蝉脱壳，此后他的生命进入何种境界，以我目前的器识是无法揣度的；其二，李叔同出家之后所有的诗体作品，除《厦门第一届运动大会会歌》，主旨都在宏扬佛法，实际上都是说法的偈子。一些作品主旨相当明确，如《护生画集》配诗的主题是慈悲与戒杀，更多的立意玄妙，如大量的偈子、题赞以及《清凉歌集》，都是弘一法师“行深般若波罗蜜多时”所获取的深度体验。明代天然和尚有言：“诗与偈不同者，诗见情乎辞中，偈发悟于言外。辞不妙则情难见，言佻巧则悟不兴。”可见，偈子虽然有诗体的外壳，但内核与诗歌实有天壤之别，因

此,不必像注释诗歌作品一样注释偈子,存之足矣。

李叔同对自己的诗歌成就并不满意。他自称《护生画集》诸作是“白话诗”,甚至不愿署名。1928年,他在致丰子恺的信中说:“此种白话诗,多非出家人口气,乞仁等勿谓此诗为余所作也。”1929年,他又在致丰子恺的信中说:“所作之诗,就艺术上而论,颇有余憾。一以说明画中之意,言之太尽,无有含蓄,不留耐人寻味之余地。一以其文义浅薄鄙俗,无高尚玄妙之致。就此二种而论,实为缺点。”“终不能登大雅之堂也。”出家之后诸作,关注的核心是佛法而非艺术。站在这个角度,弘一法师对自己在俗时期的作品评价更低。南社社友尤墨君曾想编印《霜影集》,弘一对他说,“若录我的旧作传布,诗词悉可删去。我三十岁以前所作诗词,多涉绮语,格调又很单一,实在不值一看。”(参见金梅《弘一法师传》第248页,上海文艺出版社,1997年)这里有一定谦逊的成分,但主要还是因为境界和视角已经改变。然而,从近代诗学的角度来看,被弘一法师视若弊屣的前期诗作,恰恰是不可多得的艺术珍品,是记录李叔同存在感受与思想轨迹的活化石,更是体察近现代中国心灵的诗学宝藏。因此,本人勉力著成此书,想通过评注李叔同诗歌作品的方式,为深入理解李叔同做些基础性的工作。

仿照瞿蜕园《李白集校注》的体例,本书对每首诗歌的阐释都包含着“笺”、“注”、“评”三个部分。“笺”主要是介绍该诗的发表情况、写作年代及相关背景。“注”主要是对具体语词古典今事的梳理。“评”则是本人对整首诗作的艺术特色和思想精义的评点。这样的评注,对我而言是一种全新的写作方式,成败得失,在于读者诸君的验证。因为学识浅陋,本书的错误可能不少,真诚希望方家不吝赐教。

本书引用了李叔同研究专家林子青(已故)、金梅、陈慧剑、陈星、郭长海、徐正纶等先生的成果,在此,对他们郑重地表示感谢!特别要感谢徐正纶先生,因为他的大作《弘一大师诗词全解》是本书写作过程中经常参校的底本之一。

之前,我没有想到会以这个主题、这种方式出版自己的第一本学术著作。这得感谢夏中义先生。毕业之后,我本来准备沿着博士学位论文开辟的路径,细化、深化对民初遗民诗人的研究。但是,2009年深秋的一个傍晚,夏老师对我说,“我们准备策划一套人文思源袖珍学案,想请你写李叔同,你愿意吗?”我当然愿意,因为李叔同是我在青少年时代就特别着迷的人物之一。在学生时代,我曾经想过,也许将来我会做一点关于李叔同的研究工作,但是,那仅仅是将来而已。夏老师布置的任务促使我必须在很短的时间内把关注的焦点转向李叔同。我发现人们对李叔同的诗歌作品有太多的误解,而解析诗歌又是进入他内心世界的快捷通道。思虑再三,我觉得不妨从评注诗歌开始,于是就有了这本小书。评注李叔同也确实让我受益匪浅。最不能忘怀的,是时不时重温了青少年时代对李叔同的阅读体验,时常有一种回到从前的怦然心动的感觉。

本书主体部分的写作主要是在2010年夏天完成的。修订工作则在2011年夏天。看到这些文字,就想起了两个暑假伏案工作的情形。当时蜗居在简陋的教工宿舍里,没有空调(生性也不喜欢用空调),整天大开门窗,通风消暑,赤膊上阵,伏案疾书。为图凉快,还剃了光头。窗外立着一株碧绿的芭蕉,不知被我注视了多少回,解我寂寞,助我深思。那时还在读龚自珍,曾作过一首小诗:

南风吹气动芭蕉,开卷如逢大海潮。

我有填胸今古恨,低眉向壁自吹箫。

抒发的是阅读晚清民国诗文的感受,也记录了撰写此书时的心境。抄录于此,算是对逝去时光的一种纪念。

2011年7月10日,识于沪南深柳读书堂

2013年10月,再次修订于深柳堂

目 录

第一部分 诗词 / 001

断句 / 003

咏山茶花 / 007

清平乐·赠许幻园 / 011

戏赠蔡小香四绝 / 012

和宋贞题城南草堂图原韵 / 016

老少年曲 / 019

南浦月 / 021

夜泊塘沽 / 023

遇风愁不成寐 / 025

感时 / 027

津门清明 / 029

赠津中同人 / 030

西江月 / 031

登轮感赋 / 033

舟泊燕台 / 035

轮中枕上闻歌口占 / 036

醉花阴·闺怨 / 037

天韵阁席上得句赠苹香 / 039

和冬青馆主题京伶瑶华画扇四绝 / 042

和补园赠天韵阁主人原韵 / 044

口占赠李苹香 / 048

照红词客介香梦词人属题采菊图为赋二十八字 / 050

- 重游小兰亭口占 / 052
- 冬夜客感 / 054
- 二月望日歌筵赋此叠韵 / 056
- 七月七夕在谢秋云妆阁有感诗以谢之 / 058
- 金缕曲·赠歌郎金娃娃 / 061
- 滑稽传题辞四绝 / 064
- 赠语心楼主人 / 070
- 为沪学会撰文野婚姻新戏册竟系之以诗 / 072
- 菩萨蛮·忆杨翠喜 / 076
- 为老妓高翠娥作 / 080
- 追悼李节母之哀辞 / 082
- 金缕曲·将之日本留别祖国并呈同学诸子 / 086
- 题自作山茶花画小幅 / 090
- 喝火令·哀国民之心死 / 092
- 高阳台·忆金娃娃 / 094
- 醉时 / 096
- 春风 / 100
- 东京十大名士追荐会即席赋诗 / 102
- 昨夜 / 104
- 朝游不忍池 / 106
- 初梦 / 110
- 帘衣 / 112
- 满江红·民国肇造填此志感 / 114
- 题丁慕琴绘黛玉葬花图 / 118
- 人病 / 120
- 咏菊 / 122
- 玉连环影·为夏丐尊题小梅花屋图 / 124
- 题梦仙花卉横幅 / 130
- 题陈师曾荷花小幅 / 134

孤山归寓,成小诗书扇,贻王海帆先生 / 137

第二部分 歌词 / 141

祖国歌 / 143

哀祖国 / 145

喝火令 / 147

爱 / 149

化身 / 152

男儿 / 153

婚姻祝辞 / 156

我的国 / 158

春郊赛跑 / 159

隋堤柳 / 161

直隶省立第一师范附属小学校歌 / 165

大中华 / 167

丰年 / 169

采莲 / 171

西湖 / 172

春游 / 175

早秋 / 177

送别 / 179

忆儿时 / 185

秋夜 / 190

秋夜 / 191

月夜 / 194

莺 / 195

归燕 / 196

长逝 / 199

梦 / 200

春夜 / 202

悲秋 / 205

幽居 / 206

幽人 / 207

天风 / 208

朝阳 / 211

晚钟 / 212

落花 / 215

人与自然界 / 218

冬 / 221

月 / 222

附录 尘外诗偈辑录 / 225

印光法师文钞题赞 / 227

朗月禅师塔铭 / 228

众生 / 228

生的扶持 / 229

今日与明朝 / 229

母之羽 / 229

亲与子 / 230

仁兽 / 230

儿戏(其二) / 231

沉溺 / 231

暗杀(其一) / 231

诀别之音 / 231

生离欤? 死别欤? / 232

倘使羊识字 / 232