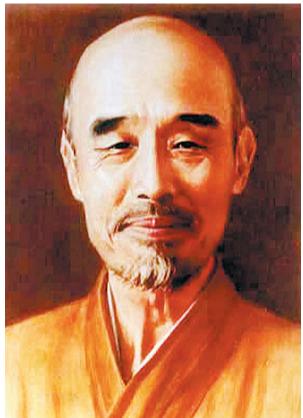

丰子恺眼里的李叔同

文本刊特约撰稿 王凯

晚年李叔同。

翩翩公子李叔同。

李叔同去世 75 周年了，梳理百年中国文化史，他是学界公认的通才和奇才。李叔同是中国第一个话剧团体“春柳社”的主要成员，主演的《茶花女》是中国人出演的第一部话剧；他在音乐方面更是大家，是国内第一个用五线谱作曲的音乐家，他创作的《送别歌》至今仍广为传唱；李叔同还是中国最早介绍西方绘画知识的人，也是第一个使用裸体模特的“吃螃蟹者”。除此之外，李叔同在书法、篆刻、诗词等多个领域都颇有建树，他的一生充满了传奇色彩，中年后皈依佛门，是一位典型的由绚丽至极归于平淡的人物。

李叔同长期在浙江第一师范学校和南京高等师范任教，可以说是桃李满天下。1942 年他在福建泉州去世时，正是抗战最艰难的时候，流寓西南大后方的学生丰子恺写下了《怀李叔同先生》，为我们还原了一个鲜活、真实的李叔同。

1918年8月，李叔同（中）与丰子恺（右）合影。

从贵公子到老夫子

1914 年，17 岁的丰子恺考上了浙江省立第一师范学校预科，受业于李叔同门下。据丰子恺回忆，李叔同不仅给予他文学艺术上的启蒙，在为人处世方面也给他做出了榜样和表率——今天看来，丰子恺之所以成为海内知名的艺术大家，与李叔同的精心培养不无关系。

关于李叔同的身世，丰子恺在文章中这样写道：“他出身于富裕之家，他的父亲是天津有名的银行家。他是第五位姨太太所生，他的父亲生他时，年已 72 岁。他堕地后就遭父丧，又逢家庭之变，青年时就陪了他的生母南迁上海。”

人们印象里的李叔同是一位虔诚、朴实的修道者，其实青年时期的李叔同是个风度翩翩、才华横溢的贵公子。当时上海文坛有著名的沪学会，李叔同多次参加沪学会征文，屡次名列第一。李叔同出家后，将年轻时的照片全部留给丰子恺保存，丰子恺见证了老师青年时的风采：丝绒碗帽，正中缀一方美玉，曲襟背心，花缎袍子，后面挂着许多胖辫子，底下缎带扎脚管，头抬得很高，英俊之气，流露于眉目间。丰子恺不由自主地感叹：“真是当时上海一等一的翩翩公子。这是最初表示他的特性：凡事认真。他立意要做翩翩公子，就彻底做了一个翩翩公子。”

李叔同是善变的，后来他到日本留学，见识了日本明治维新的成果，渴慕西方文明，便立刻放弃了原来做翩翩公子的态度，变成了一名刻苦钻研的留学生。

李叔同先后到东京美术学校和音乐学校读书，这些学校都是教授西方音乐和西洋绘画的，李叔同在国内南洋公学读书期间，英文学得不错，打下了很好的底子，所以学起来一点儿也不感到吃力。学习专业知识的同时，李叔同还阅读了许多西方文学经典著作，为自己的音乐和美术创作打下了坚实的基础。多年以后，李叔同将自己留学时期读过的《莎士比亚全集》送给丰子恺，对他说：“这书我从前细读过，有许多笔记在上面，虽然不全，也是纪念物。”

李叔同在日本时，对于西方的文学、戏剧、音乐、美术都曾做过深入研究。他和一些留日同学创办了春柳剧社，编排演出小仲马的著名悲剧《茶花女》，李叔同粉墨登场，将腰束紧，扮演了女主角玛格丽特。演出时的剧照李叔同一直保留，后来送给了丰子恺，后来毁于兵火。据丰子恺回忆，照片上的李叔同卷发，身穿白上衣，白色长裙拖着地面，两手举起拖着后头，头向右歪侧，眉峰紧蹙，眼波斜睇，正是茶花女自命命薄的落寞神情。

这个时期的李叔同，从内心到外表

都是一个彻头彻脑的留学生，燕尾服、尖皮鞋、高帽子、眼镜，“竟活像一个西洋人”，丰子恺这样评价老师：“这是第二次表示他的特性：凡事认真。学一样，像一样。要做留学生，就彻底的做一个留学生。”

李叔同回国后，先在上海太平洋报社当了一段时间编辑，后来便应聘去了南京高等师范和浙江第一师范，同时兼任两个学校的课，半个月住南京，半个月住杭州。丰子恺这时正在浙江第一师范读书，他眼里的李叔同已经由一位洋学生变成老夫子：漂亮的洋装不穿了，换上灰色粗布袍子、黑布马褂、布底鞋子，金丝眼镜也换成了黑色钢丝边眼镜。李叔同是一位很有修养的艺术家，对于仪表特别讲究，虽然一袭布衣，却全无穷酸之相，仍气息逼人，呈现出一种朴素的美，丰子恺被老师的风采深深倾倒：“‘淡妆浓抹总相宜’，这诗句原是描写西子的，但拿来形容我们的李先生的仪表，也很适用。……布衣布鞋的李先生，与洋装时代的李先生、曲襟背心时代的李先生，判若三人。这是第三次表示他的特性：认真。”

最有权威的音乐老师

丰子恺刚入学时，李叔同是他的音乐老师。当时的学校和今天差不多，最重视的课程是“英、国、算”，也就是英文、国学和算学，教这几门课的老师在学校里分量最重。但在浙江第一师范和南京高等师范，音乐老师却最有权威，没有别的原因，只因为音乐老师是李叔同。

大部分老师上课都是学生坐好后，才慢慢踱进教室，而李叔同上课却与众不同。预备铃刚刚响过，学生们随便唱着、笑着、喊着甚至是骂着走进教室，都吃了一惊，只见高高瘦瘦的李先生早已端坐在讲台上，他穿着整洁的黑马褂，宽阔的前额、细长的凤眼、隆正的鼻梁，形成威严的表情，扁平而宽阔的嘴唇两端常有深沟，显示出爱的表情，这副神情用“温而厉”形容最为恰当。讲桌上放着讲义、点名簿和粉笔，钢琴已打开盖，摆着琴谱，旁边放着一只金光闪闪的计时金表，黑板上早已写好这节课所学的内容。看到李先生的模样，学生们的唱声、笑声、喊声和骂声以教室门槛为限陡然消失，都红着脸、低着头，静悄悄地坐到自己位子上。上课铃响起后，李先生站起来，深深一鞠躬，课就开始了。后来学生们都知道了李叔同这个习惯，上音乐课时一定早早坐好，没有一个迟到的。

丰子恺说，李叔同之所以受到学生们的尊重，不仅仅是因为他的学问好，还因为先生的教学态度认真。李叔同一生

最大的特点就是认真，对于一件事，不做则已，要做就一定要做好。

对于学生的一举一动，李叔同都了然于胸。譬如一位同学上音乐课时看别的书，或者把痰吐在地上，他们以为老师不知道，其实李叔同早已看在眼里，但他从来不立即责备学生。等到下课时，别的同学都出去了，先生会用很轻却严肃的声音说：“某某同学等一会出去。”他从不疾言厉色，还是用和气但严肃的声音对这位学生说：“下次上课不要看别的书。”或者“下次不要随地吐痰”。然后微微一鞠躬，轻声说：“你出去吧。”有一次下课，一位同学无意中将教室门碰得很重，发出很大声响。李叔同满面和气地叫他回来，还是用很轻但很严肃的声音说：“下次走出教室，要轻轻关门。”然后对这位同学一鞠躬，送他出门，自己轻轻把门关了。

说来也怪，李叔同虽然没有厉声呵斥，但被他批评的同学却都脸上发红，心服口服，并且再也不会重犯了。人们常说言传身教，李叔同对学生不仅传授学问，而且还用自己的言行传授做人的道理，他的这种教育理念值得我们学习借鉴。

师生共创《护生画集》

新学年后，李叔同又教授丰子恺图画课。李先生教学生们用木炭石膏模型写生，同学们一向描摹别人的画作，开始都不习惯，后来入门后方才恍然大悟：那些画作都是别人看了实物后创作出来的，学习画画就应从实物入手，何必临摹他人，依样画葫芦呢？丰子恺对于写生，就是从这个时期开始感兴趣的，他的画也是从这时开始进步的。

从学校毕业后，深受李叔同影响的丰子恺逐渐成长为一名造诣颇深的画家、文学家和音乐美术教育家，并创办了中国第一所集美术、音乐、手工艺术于一体的上海专科师范学校。

1927 年秋，已经出家的李叔同在上海丰子恺家中住了一段时间，此间，师生二人萌生一个想法：由丰子恺作画，李叔同撰文，创作一部诗画集，以宣扬爱护众生、守护善心的理念。当时丰子恺一共画了 50 幅画，由李叔同配上文字，取名《护生画集》。《护生画集》1929 年初问世，这一年恰好是李叔同 50 岁（虚岁）寿辰，这部画作也是丰子恺送给老师的生日礼物。

10 年后，在战争炮火中辗转各地的丰子恺又作画 60 幅，集成了《护生画集》续集，仍由李叔同配文，作为敬祝老师 60 岁大寿的贺礼。看到学生的作品，李叔同非常高兴，他在致丰子恺的信中说：“朽人七十岁时，请仁者作护生画第三集，共七十幅；八十岁时，作第四集，共八十幅；九十岁时，作第五集，共九十幅；百岁时，作第六集，共百幅。护生画功德于此圆满。”

丰子恺记住了老师的嘱托，李叔同去世后，丰子恺又与叶恭绰等人合作，创作了《护生画集》四册，加上原来的两册，一共六册，完成了老师的遗愿。这部《护生画集》创作过程长达 46 年，是文艺界、学术界多位先贤合作的结果，也是中华民族文化智慧的结晶。

一部书画集，一世师生缘。■