

揮毫落紙如雲煙

王健宇

陳元素的書法藝術

明代書家陳元素的傳世作品數量頗豐，在當世亦相當有名氣，然在書史上為松江派的光芒所掩，後世關於他的研究相當少，甚至連生卒年也都記載不詳。本院收藏中有多件陳元素的尺牘，書風清新俊秀，呈現出晚明書風的另一風貌，值得細賞。本文將據現有的資料考證陳元素的生平和交遊狀況，再以院藏品為例，探討陳元素的書法面貌。

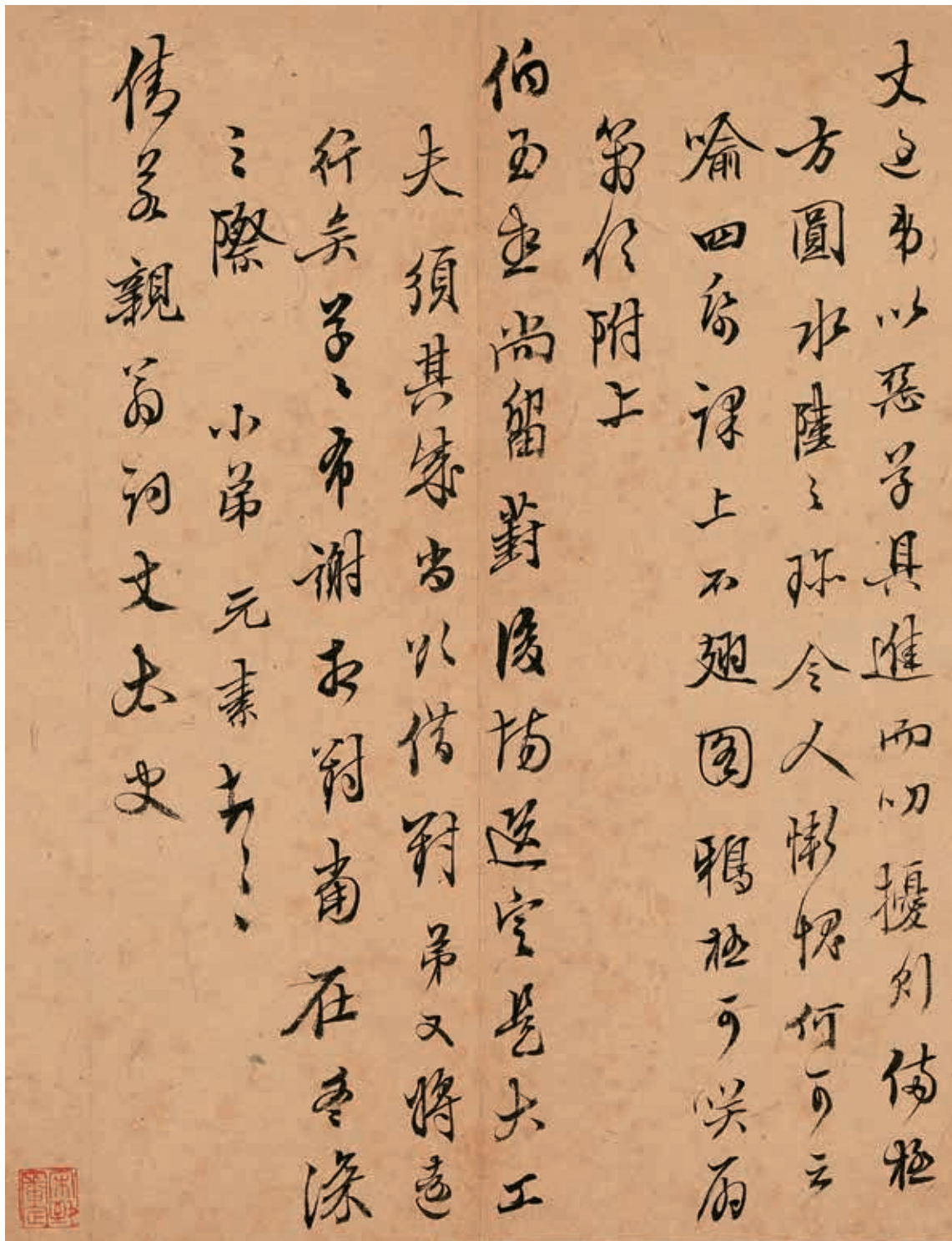
生平與交遊

陳元素，字古白，明代長洲人（今蘇州市），很早就以才氣出眾而聞名於當世，考取「諸生」後，他的科考之路並不順遂，萬曆三十四年（一六〇六）鄉試不第後，陳元素決定與同鄉前輩一樣，放棄科考，寄情翰墨。陳元素的學問淵博，明人王心一（一五七二～一六五四）謂：「千古心胸，屹屹經史，馳騁百家。」（《蘭雪

堂集》卷六）王心一，字純甫、元渚，號玄珠，又號半禪野叟，萬曆四十一年（一六一三）進士，官至御史與吏部侍郎。王心一與陳元素同為蘇州人，曾作〈祭陳古白文〉，文稱：「予輩與兄，弱冠交深，啣唔相和，杯酒論心……」可知其和陳元素私交甚篤。另外，王心一最著名的文章〈歸田園居記〉主要描寫他的園林，也就是他修復的「拙政園」東園景

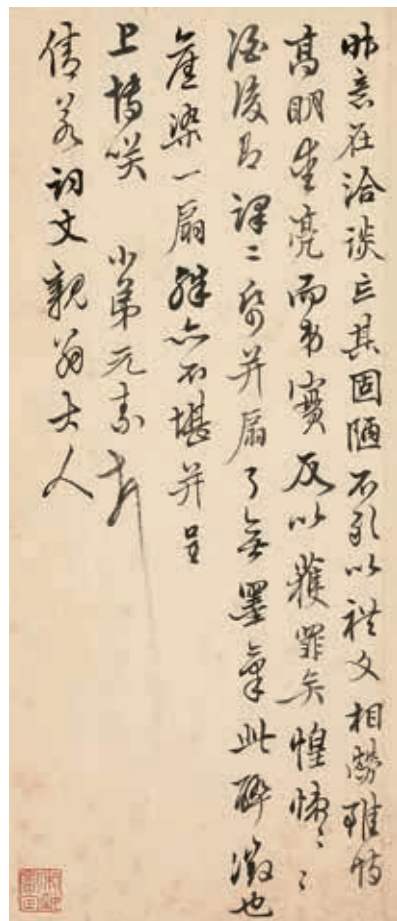
色，文中提到：「池上有屋三楹，竹木蒙密，友人陳古白額之……」王氏的文句已略勾勒出陳元素能文能書的形象。

陳元素亦和當時蘇州名士姚希孟相善。姚希孟，字孟長，母親為文徵明曾孫女，姚氏幼年喪父，少時隨舅父文震孟同學，時負盛名。萬曆四十七年（一六一九）舉進士，官至庶吉士，任日講官。姚希孟在〈斬司

明 陳元素 與傅若清翁詞文 《明陳元素牋續冊·二十四》 國立故宮博物院藏

圖三 明 陳元素 與倩翁詞丈《明陳元素牋牘·十五》 國立故宮博物院藏

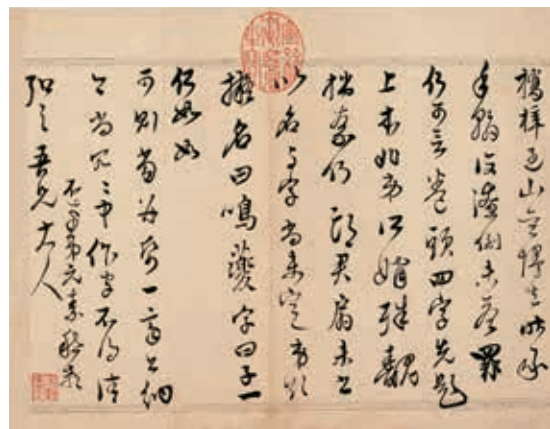
陳元素雖然一再謙虛，但原美託其寫文章替人祝壽，又預付潤筆費用，如此尊重和信任陳元素，其文筆出眾可見一斑。在〈明陳元素牋牘〉另一通未屬收件者的尺牘中寫道：「元素空疎寡味，本不嫻古文詞，偶承達尊見託，不敢不應命，何足以流清覽。賀宗師文尚未搦管，課完先當請教，賀兩縣公文容錄出並呈博笑。：弟名正具，左冲。」可知陳元素常受託撰寫應酬文章，詩文的成就在當時受到相當肯定。

書，：，如可則當並紙一齊書納，今尚冗冗中，作字不得佳。不孝弟元素稽顙。弘之吾兄大人。」這是一封寫給「弘之」的回信，「弘之」是誰已不可考。由信的內容看，亦是受託為人題字與書扇的。另一件他人求書的尺牘〈與倩翁詞丈〉（圖三）札：「酒後即課二紙并扇，了無墨氣，此醉微也。舊染一扇，殊亦不堪，並呈上博笑。」從這些往來信札中，可知陳元素的書法如同他的文章，頗受歡迎，經常有人求書。

圖四 明 陳元素 畫蘭花成扇 國立故宮博物院藏

院藏陳元素尺牘中，可見更多這樣的往來例證。如〈明陳元素牋牘〉其中〈與原美書〉（圖一）寫道：「原美授簡而不廢潤筆，元素之好貨也極矣，慚愧慚愧。今以稿上，惟仁兄大加斤削，或有未當，不妨明示再改，若不可用，則追奪元賜可也。」

圖二 明 陳元素 與弘之書《明陳元素牋牘·二》 國立故宮博物院藏

圖一 明 陳元素 與原美書《明陳元素牋牘·三》 國立故宮博物院藏

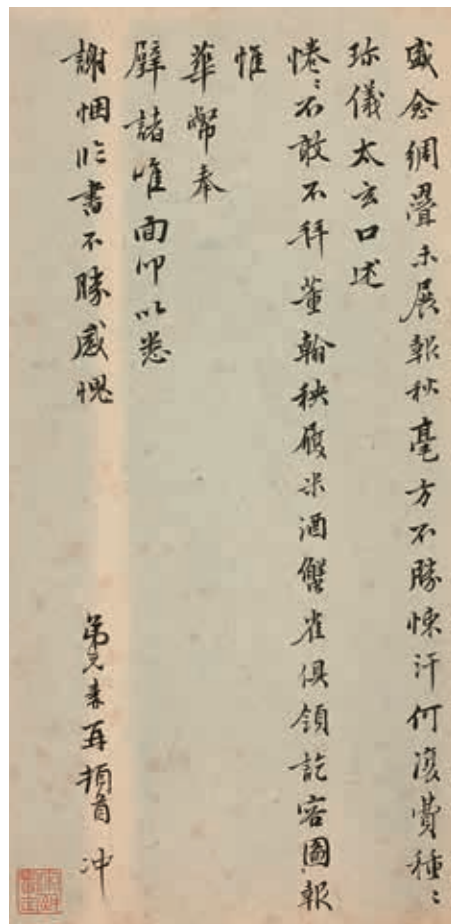
空習魯」一文中寫道：「吾友古白：其於冠蓋之交，尤落落自遠，乃蘭藉中所推歲寒之盟：。」（《文選集》卷十三）在明末黨爭、宦官肆虐的時代，這或許是陳元素明哲保身之策，也就是因為如此，姚希孟在與〈侯太史木菴〉的信件中一段：「因敝社友陳古白，往尉氏道，經貴邑，既雅慕仁兄，兄亦諗知古白：兄覽過，乞對古白命火燒之，萬毋置案頭，以此自累並累他人。」（《文選集》卷十二）信中姚希孟對時局多有抱怨，因此希望侯太史讀畢後將該信燒毀。另外也展現姚希孟對陳元素的深交與信任。姚氏為明末文人結社最重要的社團「東林黨」和「復社」的成員之一，文中姚希孟稱陳元素為「敝社友」，可推知陳元素極有可能同為社團成員，但經筆者查找相關古籍，尚未發現陳元素名列東林黨和復社的直接證據。（註二）

雖無法直接知道陳元素所入何社，但陳氏在與江南文人結社唱和是可以確定的。明人張世偉在他的《自廣齋集》〈陳太學〉中即道：「後同社年餘，與俞君宣姻好。」張世偉，字異度，吳江人，萬曆四十年（一六一二），舉順天鄉試，以賢良方正不就。張世偉與陳元素淵源頗深，他在〈陳太學〉一文中留下了陳元素生卒年的線索，文中首句就說道：「陳元素字古白，少余八歲。」（《自廣齋集》）由張世偉生於隆慶三年（一五六九）的線索推論，陳元素應該生於萬曆五年（一五七七）。至於卒年張世偉在同篇文章中說：「癸酉夏，膨脝可危，冬遇之南中：別後次年，由燕湖客死。」癸酉的次年是崇禎七年（一六三四），也就是陳氏的卒年。可知陳元素的生卒年為西元一五七七年到一六三四年，享壽五十七歲。至此陳元素的生卒年謎題已解，吾人亦能略知陳元素與明末江南文人結社交遊之況。

院藏〈陳元素書七言律成扇〉（圖八）亦可見到歐陽詢和文徵明的影響，這首七言律詩是寫在〈明張宏畫雲山圖〉扇面之後，在陳元素的書法後還有俞琬綸所寫的律詩。俞琬綸，

長公，而狷介不苟，有老米之深。」由前人的評述，我們可將陳元素的書風作一整理。他的楷書風格來自於歐陽詢，至於學習唐代虞世南、顏真卿等諸家和宋人米芾，指的是何種書體？就必須從實際作品分析了。

陳元素的楷書「書法歐陽率更，精楷入神。」一件本院所收藏的扇面（圖五）中即見到陳元素的小楷書。這件楷書作品，以方筆為多，用筆瘦勁而有力，結字嚴謹略顯方長，在字中有部分筆畫會刻意的拉長高挺，在筆畫轉折之處多向右上提筆之後向右下壓按，呈現出一稜角，這樣的轉折，正和歐陽詢的〈九成宮醴泉銘〉（圖六）相像。雖然陳元素的楷書從歐陽詢入手，但仍受文徵明影響，無論尖細的起筆筆畫或是字體結構，都和文徵明〈四體千文〉（圖七）極為類似。

圖九 明 陳元素 尺牘 《明陳元素尺牘冊·七》 國立故宮博物院藏

圖八 明 陳元素 書七言律成扇 國立故宮博物院藏

陳元素 〈書扇面〉	文徵明 〈四體千文〉	歐陽詢 〈九成宮醴泉銘〉

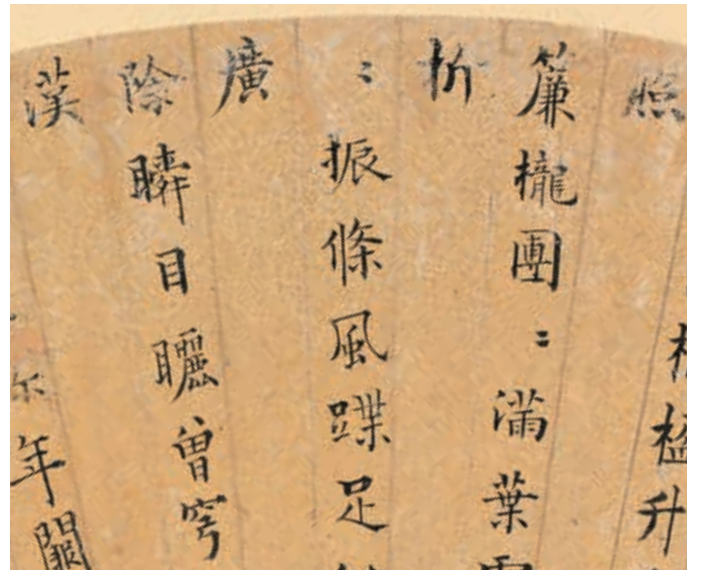
圖七 明陳元素小楷書、唐歐陽詢〈九成宮醴泉銘〉與明文徵明〈四體千文〉的比較。

書蹟賞析與書風探源

陳元素的書法，清人楮人獲說道：「范長白先生允臨，陳古白先生元素，及雲間董思白先生其昌，皆臨池藝著名於世。」文中將陳元素的書法與董其昌（一五五五—一六三六）、范允臨（一五五八—一六四一）同列為「三白」。（註三）在董其昌書風叱吒書壇的明末清初，能有與董書相當的地位，陳元素的書法必有其獨到之處。另外張世偉也如

此形容陳元素：「揮毫落紙如雲煙，余噴噴羨之，人書室及里閉客館，無不有古白書焉。」（《目廣齋集》）前文所舉王心一請陳元素為「拙政園」題額，即為一例。

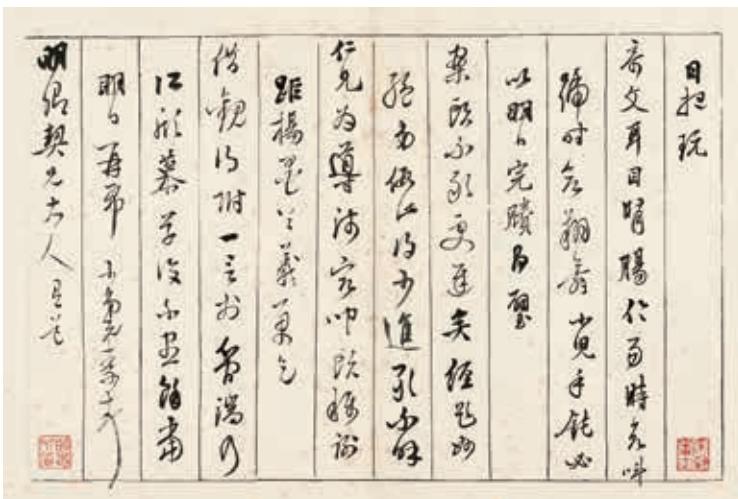
至於書法風格，陸時化《吳越所見書畫錄》：「陳元素，字古白，書法歐陽率更，精楷入神。」《江南通志》中提到：「陳元素，通經史兼善臨池，出入歐虞顏米間。」《六藝之一錄》也曾說：「古白天心筆陣不下

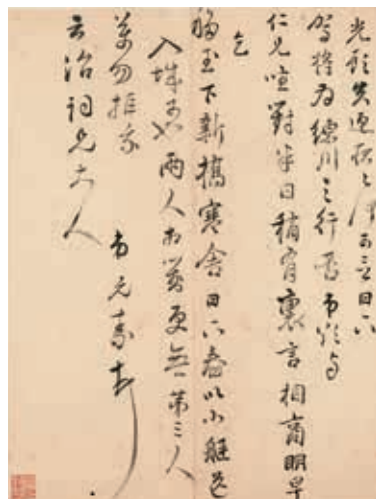
圖五 明 陳元素 書扇面 國立故宮博物院藏

圖六 唐 歐陽詢 九成宮醴泉銘 國立故宮博物院藏

圖十三 明 陳元素 與明卿書 《明陳元素尺牘·二十五》 國立故宮博物院藏

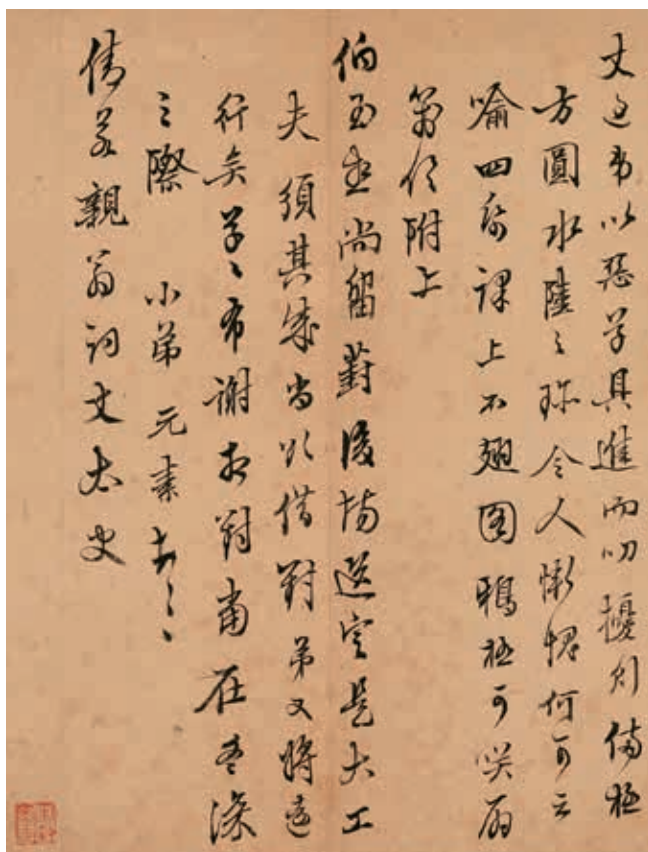
圖十二 明 陳元素 與云治尺牘 《明陳元素尺牘冊·三十五》 國立故宮博物院藏

多圓轉流麗的用筆，起筆時多有波折，這或許來自於二王傳統甚至趙孟頫的影響。《吳越所見書畫錄》中亦曾說陳氏的書法：「秀羨似子昂。」這樣的特色在〈與通甫詞兄先生〉（圖十）中亦可見到。這通尺牘旨在說明陳元素將往潤州，欲邀「通甫」先生一敘。通篇草書較多，連筆增加，結字寬扁，部分用筆則類似米芾書法富有變化。另一通〈與倩若清翁詞丈〉（圖十一）信札中，陳元素附上四張書法作品，表達對朋友熱情招待的謝意在起筆時維持了尖翹的用筆，然後波折的手法，但方折筆意較多，這在筆畫轉折處更為明顯，較多歐陽詢或文徵明的筆意在其中。〈與云治尺牘〉（圖十二）這封力邀朋友相會的尺牘，在結字上則較為寬綽，但在用筆上仍維持陳氏的書法特色。

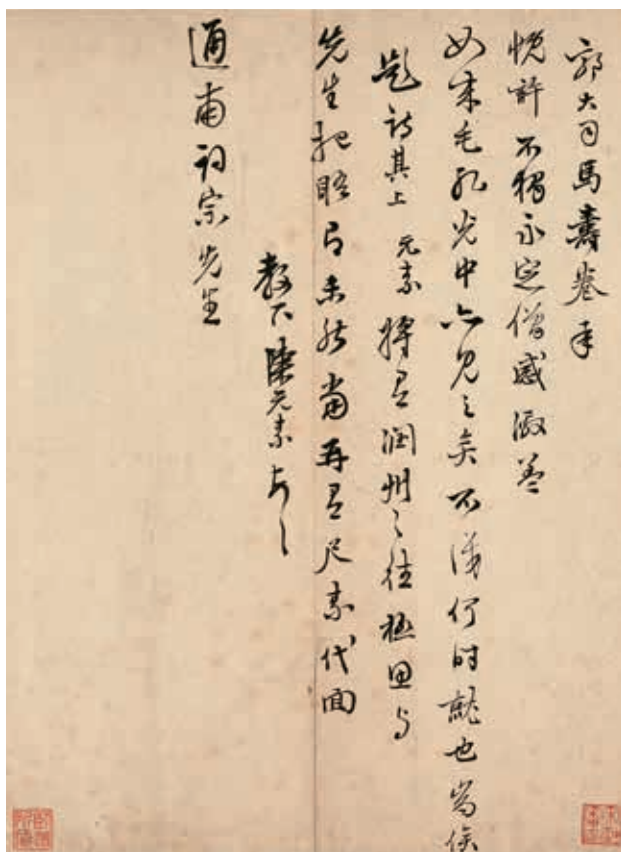
陳元素草書的另一種風貌，則是二王的風格，較多豐厚圓轉的筆法，這在圖二〈與弘之書〉中可見。

《明陳元素尺牘冊》全冊都以行草書寫成。陳元素的行草書結字略扁，字與字之間的連結不多，若有連接也僅是兩三字的連續書寫，多尖峭起筆，起筆後刻意波折。部分尺牘中出現的草書，則用筆尖細連綿不絕，類似懷素但亦帶有二王的影子，字裡行間可以見到融合多方風格，呈現方、圓筆互用的特色。

除了字體較小的尺牘外，本院也收藏了一件陳元素字體較大的行楷書作品〈留鶴詩〉（圖十四），這件手卷共二十六行，後有三行補注。通篇由於有界格之故，行氣工整。結字略扁，用筆較軟，部分字體結字又較為鬆散，與前述小楷書用筆嚴謹、法度分明的風格大相逕庭。加上字體結構多有欹側，和前述的《明陳元素尺牘冊》也多有不同。〈留鶴詩〉展現跌宕欹側的米芾風格，顯示陳元素亦學過米芾。吳派素有學米的傳統，院藏〈祝允明詩翰〉其中的〈丹陽曉發〉

圖十一 明 陳元素 與倩若清翁詞丈 《明陳元素尺牘冊·二十四》 國立故宮博物院藏

圖十 明 陳元素 與通甫詞兄先生 《明陳元素尺牘冊·八》 國立故宮博物院藏

字君宜，萬曆四十一年（一六一三）進士，即是前文張世偉在〈陳太學〉所說的：「與俞君宣姻好。」張世偉還說常見兩人同場寫字，今此扇面同有兩人的作品，證明張氏所言不虛。由院藏的兩件扇可知陳元素的小楷融合了歐陽詢和明代吳派的文徵明書風，呈現出方折峻挺之貌。

陳元素目前傳世的作品，數量最多的就是「尺牘」，院藏〈明陳元素尺牘〉共三十五開，數量豐富。陳元素的尺牘，受到當時人的喜愛和收藏，《江南通志》道：「片緘尺牘人手寶之。」故今日所見陳元素的作品，以尺牘為大宗。尺牘因其實用性，在書寫時多以書家的「本體字」重現，較為輕鬆不受拘束，也較書寫「作品」時自然。另外在尺牘中，也可以見到當時文人間交遊往來的事蹟與交誼關係。以下透過幾件院藏尺牘，更進一步的了解陳元素的行草風格：

《明陳元素尺牘冊》第七開（圖九），未署收件人，為一封答謝信札，多用行楷書寫成，結字略扁，較前面所介紹的行楷書扇面，筆勢柔和，

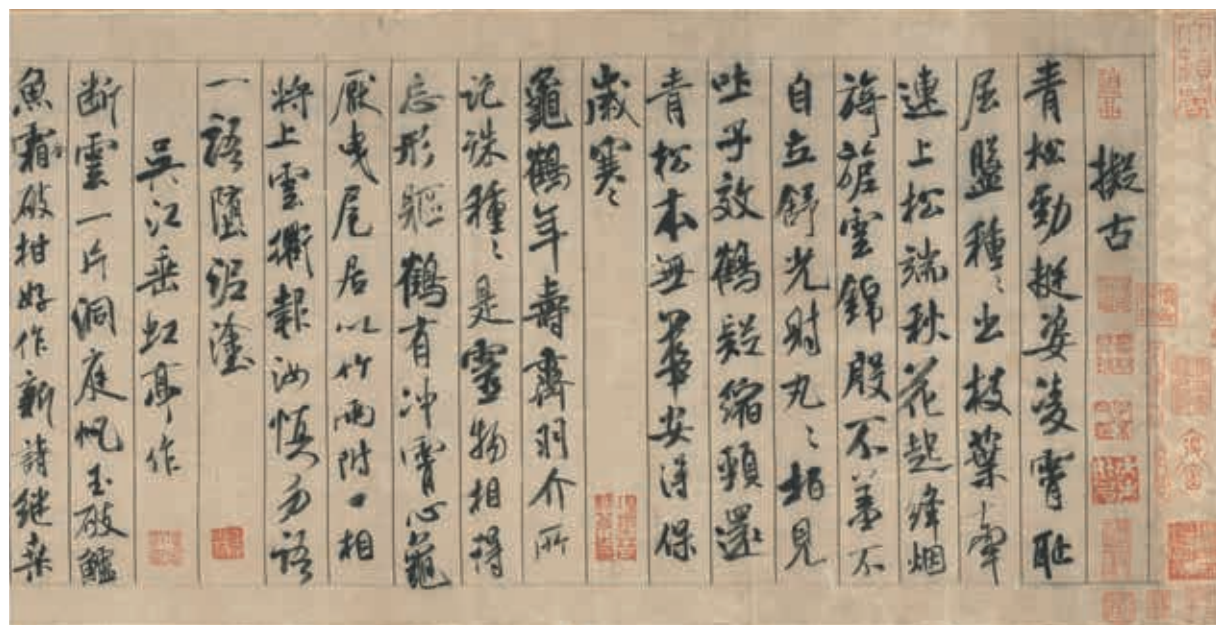
可能是早晚期的風格轉換，惟陳氏的書法多無紀年，還需要更多的紀年作品來建構他的書風演變過程。

小結

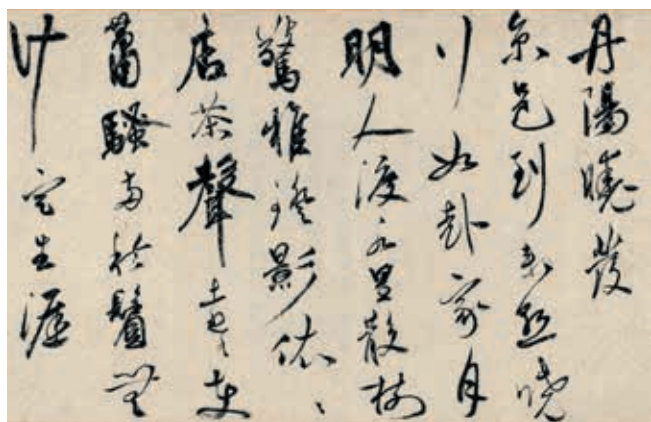
陳元素交友廣闊，文章、繪畫和書法皆善，加上學問淵博，才情高尚，為時人所重。他的楷書以歐陽詢和文徵明為基礎，峻逸內斂，筆方勢圓。行草書又接受當時時代風格影響，揉入米襄陽的筆意，再加上二王和趙子昂的傳統，峻秀多姿，呈現出方圓互用的用筆，跌宕多姿的結字。草書則入二王，時帶懷素筆法，書風兼容並蓄。

圖十七 明陳元素(留鶴詩)、尺牘與米芾(蜀素帖)比較。

圖十六 宋 米芾 蜀素帖 局部 國立故宮博物院藏

圖十五 明 祝允明 詩翰 丹陽曉發 國立故宮博物院藏

圖十四 明 陳元素 留鶴詩 國立故宮博物院藏

(圖十五)，以及上海朵雲軒藏文徵明《七言律詩四首》，都有著學習米芾的痕跡，再加上晚明松江派，董米書風影響當時，在吳中地區的陳元素受到米書的影響也不無可能。

若以米芾的書風審視陳元素的《留鶴詩》，書作寫在烏絲欄中，略有米芾《蜀素帖》(圖十六)的味道。(圖十七)行氣疏朗，字和字間的映帶較少，單獨字體中用筆變化豐富，筆畫的粗細差距相當大，整體斜抬右肩，的確帶有米芾的味道。但結構較多向左右傾斜的統一結構，和米書的多變跌宕有所差異。通篇筆勢稍軟，姿態遜於米芾。另外在陳元素的尺牘中，也見到類似的結字和用筆出現，有可能因為行氣和字體大小的關係，放大了本作筆勢較弱的缺點，需再與陳氏其他大字行書做更進一步的分析研究，但可確定的是篇後三行補注的書風，與陳氏的尺牘風格相類，因此《留鶴詩》應為陳元素之作。

綜觀院藏陳元素的書法，雖然風格來自於各方，但他基本的書寫風格並沒有太大的差異。略有不同處，有

陳元素的書法反映出，蘇州吳派兼學各家的優良傳統。例如文徵明學習二王、黃山谷、康里子山、懷素等諸家。明人錢允治謂：「文衡山先生於書無所不學。」祝允明則學習鍾繇、懷素等。吳派末期在書史上雖然鋒頭被松江派所蓋過而未獲重視，但陳元素兼習歐、米、趙等各家，企圖在文徵明的書風中加入新的養分，欲自文氏的影響下走出自己的風格。吳派晚期書家現今流傳在世的作品非常豐富，他們的努力和才情不應被忽略，應在現有吳派的研究基礎上加以擴大，以勾勒出明代書史更完整的面貌。

作者為教育展覽處研究助理

註釋

1. 「明人結社」參考：小野和子著，李慶、張榮瀟譯，《明季黨社考》，上海：上海古籍出版社，民國九五。李玉栓著，《明代文人結社考》，北京市，中華書局，民國一〇一。
2. 陳元素的生平參見：秦祖永，《桐陰論畫一編》，卷上，頁一。
3. 「三白」的說法引自：褚人獲，《三孟三白》《堅瓠集》廣集，卷一，頁三四。