

投稿類別：藝術類

篇名：北碑與唐楷作品字體的研究和分析

作者：

莊明儀 私立普台高中 二年級 乙班

指導老師：

吳俞瑩

壹、前言

一、研究背景

我從小學三年級開始接觸書法並開始學習，直到現在，書法已成為生活中不可或缺的一部份。最初，學習的是唐朝的柳公權，這種字體散發出一種古典的雅緻，非常適合初學者。上國中之後，開始學習北魏的張猛龍碑，儘管它看起來和楷書很相似，但在運筆和結構方面卻存在顯著的差異。魏碑展現了筆畫的遒勁，呈現出另一種磅礴的氣勢。除此之外，在書法的歷史中，由隸向楷的過渡是一個極為重要的里程碑，北碑是由隸書變化而來，隨後唐楷結合了北碑和南帖的特色演變成另一種新的樣貌。這不禁讓我思考，在這時代的洪流中，書法如化繭成蝶般慢慢的演變、進化，這些發現使我好奇北碑和唐楷還有哪些差異，他們又是如何影響後代的書體，以及電腦的相關字體。

二、研究目的

- (一) 了解北碑著名作品
- (二) 了解唐楷著名作品
- (三) 分析北碑與唐楷筆法的差異
- (四) 北碑和唐楷對清代書法的影響
- (五) 北碑和唐楷在電腦字體設計的應用

貳、文獻探討

一、北碑

北碑是魏晉南北朝時期北方的一種書法形式，大多數都是刻在石碑上為主，筆觸相對尖銳或有稜有角，此時期的書法通常被後世稱為：「北碑南帖」。「以復古為主導，但未得到漢隸的精髓；以楷法入碑，又沒有掌握好楷書的要領，形成了一種似隸非隸、似楷非楷的書體。」（黎孟德，2021），且北碑的風格多變，後世的書法作品中也可以看到北碑的影子。總的來說，北碑的書法形式是隸書和楷書的過渡期，而北碑大致可以分為三種：第一，佛教造像題記；第二，民間碑刻；第三，摩崖石刻（黎孟德，2021）。我將介紹一些當代著名或是對後世有極大影響力的北碑作品。

（一）《龍門十二品》

龍門十二品位於河南洛陽的龍門石窟，在石窟中的造像大多都有題記。「造好像後，有的就要刻石記載這一件事。」（黎孟德，2021）而龍門十二品是由許多書法家選擇出來的二十方造像記，都是北魏書法的極品，這二十品中，有十九品來自古陽洞，僅有一品在老龍洞外慈香窟。（黎孟德，2021、水煮百年，2015）在這二十品中，都可以看見書寫和雕刻風格非常有力量，在起筆的地方都有刀刻的感覺，有稜有角，且在橫折時向下按，形成一種尖銳的角度。〈始

平公造像記》和《楊大眼造像記》尤為出名。

1、《始平公造像記》

《始平公造像記》由朱義章所書，是北碑中少數會題款的作家（蔡崇名，1978）此作品最有特色是碑上會刻意雕刻書寫的方格，「凡十行，行二十字。」（蔡崇名，1978）（圖一）其筆法雖然重，但展現出一種大氣磅礴之感，筆觸乾淨俐落，在下筆和收筆之處皆有很強的碑刻感（書法縱橫，2018）。（圖二）

圖一：北魏《始平公造像記》

（圖片來源：書法縱橫（2018年8月15日）。北魏《始平公造像記》的六福臨摹作品，你喜歡哪個？https://www.sohu.com/a/247367973_100166591）

圖二：《始平公造像記》

（圖片來源：詩書畫印筆記（2018年10月31日）。魏碑經典：《始平公造像記》欣賞，收藏級的版本－每日頭條。<https://kknews.cc/culture/ekarmjr.html>）

2、《楊大眼造像記》

《楊大眼造像記》，全名為《輔國將軍楊大眼為孝文皇帝造像記》，是為了紀念北魏名將楊大眼，「他的名聲，就像隋麻叔謀、五代王彥章一樣，可以止小兒夜哭。」（黎孟德，2021）這幅作品的刻法也是非常尖銳，像峰稜一般，他的中宮也較為緊密，且完全沒有隸書之感（大眾書法，2017）。（圖三）

圖三：《楊大眼造像記》

（圖片來源：大眾書法（2017年4月27日）峻健峰偉：北魏 楷書《楊大眼造像記》書法欣賞。https://www.sohu.com/a/135405636_625663）

（二）《鄭文公碑》

《鄭文公碑》因為石頭的材質分為上、下兩碑，內容相同，但下碑較上碑完整。（黎孟德，2021）《鄭文公碑》刻法較不鋒利，大多是圓潤的字型，其字體大小差不多且筆畫粗細相同，較像篆書。「風格略接近北魏皇室墓誌銘，或是在漢化風氣下南朝書法影響的結果」（國立故宮博物院，2018）（圖四）

圖四：《鄭文公碑》

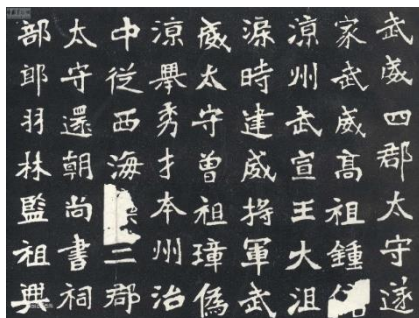

（圖片來源：國立故宮博物院（2018年4月1日）筆墨見真章－歷代書法精粹－鄭文公碑。<https://theme.npm.edu.tw/exh107/calligraphy10704/ch/index.html>）

（三）《張猛龍碑》

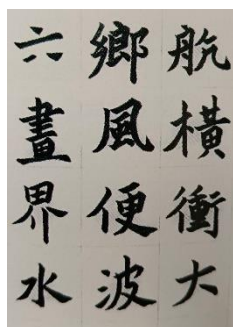
《張猛龍碑》主要是記載張猛龍辦教育的事蹟，現今存放於山東曲阜孔廟。其作品最大的特色為「**運筆剛健挺勁、斬釘截鐵。**」（黎孟德，2021）字型是融合了上述的圓和銳利，方正卻又有粗細變化，「**蓋此碑結構精絕，筆力萬鈞，足為學書之楷模。**」（蔡崇名，1978）《張猛龍碑》可謂是最接近唐朝楷書的作品，也是在北碑中最變化多端的作品（書墨百家，2020年）。（圖五、六）

圖五：《張猛龍碑》

北碑與唐楷作品字體的研究和分析
(圖片來源：書墨百家(2020年)。明拓 張猛龍碑
<https://www.shumobaijia.com/beitie/1617.html>)

圖六：《張猛龍碑》字體

(圖片來源：自行書寫)

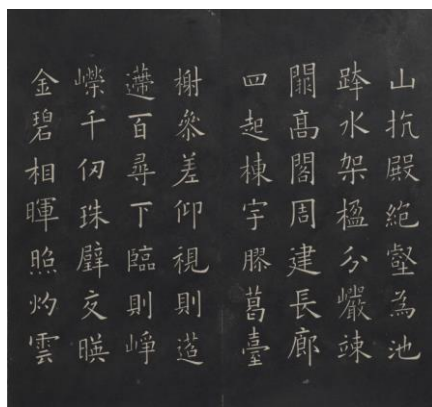
二、唐楷

唐楷是唐朝楷書的總稱，唐朝的楷書也獲得了極高的地位，「楷書四大家」中，唐代書法家就有三位。「唐代的楷書代替了之前的漢代隸書，成為漢字新的典範，也成為漢字世界中兒童開始書法入門最普遍的基本功。」(蔣勳，2009)以時代劃分的話，總共分為三個階段，分別是：初唐、盛中唐、晚唐，這三階段的楷書各有各的不同，也各有名家。唐朝的楷書大多也是刻在石碑上為主，不過字體較為細瘦，且有粗細變化，在這些碑中不難看出各個不同書法大家的強烈個人風格和時代背景。接下來會依時代順序介紹幾位唐朝的書法大家。

(一) 歐陽詢

歐陽詢屬於唐初的書法家，也是將漢隸和北碑融合的書法家，他在北方和南方的書法風格中建立了一種新的書體：「歐體」。他的字整齊，大小一致，整體由方筆為主，筆畫剛勁有力且自成一格。「他向北碑學習，向漢隸學習，於規矩中見飄逸，楷法中又有隸意，形成自己的書風，被稱為『歐體』。」(黎孟德，2021)歐陽詢也是最早建立楷書典範的人物之一，他書寫的《九成宮醴泉銘》更為後世學習書法的經典範本。(圖七)

圖七：《九成宮醴泉銘》

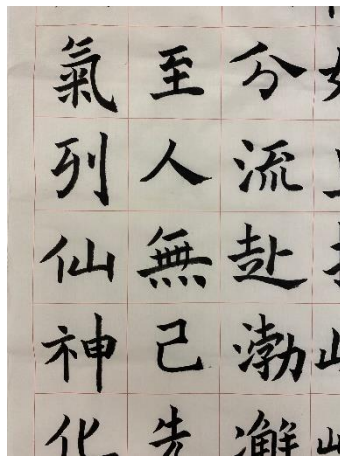

(圖片來源：國立故宮博物院(無日期)。九成宮醴泉銘－歐陽詢。2023年10月8日，
取自 <https://reurl.cc/gDOeIV>)

（二）褚遂良

褚遂良也是唐初知名的書法家之一，他與歐陽詢、虞世南為至交好友，書法風格也受他們的影響。褚遂良主要書寫的是王羲之及王獻之的書體（以下簡稱二王），而他的字兼具隸書的方正，及歐陽詢的剛勁，但筆畫卻又細且有力道，刻在石碑上也能感受出他流暢的字運，就像王羲之一般。「褚遂良的楷書，已不再板著面孔，顯現出一種飄逸流動的美。他的字，仍帶有濃厚的隸書方筆筆意，但結體疏朗，靈活流動。」（黎孟德，2021）他最著名的作品為《雁塔聖教序》及《孟法師碑》（圖八），兩者都充分呈現了褚遂良的楷書風格（路聖石，2019）。

圖八：《孟法師碑》節錄

（圖片來源：自行書寫）

（三）顏真卿

顏真卿為盛唐著名書法大家，在盛唐時期，人們的品味有些改變，豐腴的字體較受歡迎，顏真卿就是最佳的例子。唐朝前期的楷書主要以「二王」的風格為主，歐陽詢、褚遂良等人都是依二王風格學習，但在盛唐期間，越來越多民間的書法家崛起並開創了新的楷書寫法，顏真卿就是最好的例子。顏真卿最著名的作品為《祭姪文稿》，有天下第二行書之稱，而他的楷書作品也廣為人知，最著名的楷書作品為《多寶塔碑》（圖九），他的楷書風格大氣，筆畫也較為雄偉、通俗，有種正氣凜然之感。（蔣勳，2009、黎孟德，2021、翰林雲端學院，無日期）顏真卿的楷書日後被稱為「顏體」，也是學習書法重要的其中一種書體。「不但學寫字，也間接認同了顏體字傳達的大氣、寬闊、厚重與包容。」（蔣勳，2009）

圖九：《多寶塔碑》

(圖片來源：翰林雲端學院(無日期)。國中歷史－顏魯公。2023年10月8日，
取自 <https://reurl.cc/3xvZVV>)

(四) 柳公權

柳公權為唐末最知名的書法家之一，他的字體結合了唐朝各大家的特徵，形成了另一種別具一格的「柳體」，他將唐初中宮緊密的書體放開，並改變顏書的通俗、樸實之感，「使柳書成為一種極勁健、極秀美、完美純正的貴族氣派的風格，將唐代楷書推向極致。」(黎孟德，2021) 正因如此，他的字體雖保有了顏體的方正大氣之感，卻又將它修飾的略為瘦硬，且粗細變化更為明顯。他最著名的楷書作品為《玄秘塔碑》(圖十)，而他在這作品中兼具各書法大家的楷書字體，也成為了後世學書法的第一範本。

圖十：《玄秘塔碑》

(圖片來源：書法易(2020年1月23日)。柳公權《玄秘塔碑》高清資料。

<https://www.shufayi.com/1578.html>)

三、清代

清代的書法風格較為多元且多變，清代前期，大多數人追崇的是「毫無生氣的以『屋、光、方』為特色的『館閣體』書法」(黎孟德，2021) 在這個盛行文字獄的時代，越來越多人開始厭煩千篇一律的館閣體，在清代中期，越來越多人開始推崇刻在石碑上的碑版，這種魏晉南北朝的碑帖也帶來了很多的影響，首先是阮元的《北碑南帖論》(何炎泉，2020)，其內容主要在闡述「碑」與「帖」兩種書體具有相同藝術的價值，不可隨意貶低任何一方(陳俊光，2012)。其後，康有為發表了「尊碑」之理論，他極力貶抑帖且推崇漢魏六朝之碑(陳秋衛，2017)，在這時期，碑學比帖學來的更加興盛。到了清代末期，碑學仍然強勢，但帖學也有越來越大的勢力，形成碑與帖相互輝映的局面。(黎孟德，2021、書香書法雜談，2017)

四、電腦字體

關於北碑的電腦字體總共有三種，分別為華康魏碑體(圖十一)、華康龍門石碑(圖十二)及華康鐵線龍門(圖十三)。華康魏碑體是仿當時許多魏碑作品並結合而成，華康龍門石碑體是仿洛陽龍門石窟之字體，華康鐵線龍門是由華康龍門石碑體筆畫稍加上「減細」處理，不過不難看出屬於北碑的輪廓。

圖十一：華康魏碑體

美

(圖片來源：威峰數位開發股份有限公司(無日期)。華康魏碑體－華康字體。2023年

北碑與唐楷作品字體的研究和分析
10月8日，取自 <https://reurl.cc/51ek1q>

圖十二：華康龍門石碑體

美

（圖片來源：威峰數位開發股份有限公司（無日期）。華康龍門石碑體－華康字體。2023年10月8日，取自 <https://reurl.cc/o7lz55>）

圖十三：華康鐵線龍門體

美

（圖片來源：威峰數位開發股份有限公司（無日期）。華康鐵線龍門體－華康字體。2023年10月8日，取自 <https://reurl.cc/z6z746>）

關於唐楷的字體總共有兩種，分別是華康歐陽詢體（圖十四）以及華康正顏楷體（圖十五）。華康歐陽詢體是取自《九成宮醴泉銘》書風，華康正顏楷體則是由顏真卿的眾多楷書作品而來，依舊體現出顏真卿楷書的結構大方、筆畫圓潤之特色。

圖十四：華康歐陽詢體

美

（圖片來源：威峰數位開發股份有限公司（無日期）。華康歐陽詢體－華康字體。2023年10月8日，取自 <https://reurl.cc/blRyQl>）

圖十五：華康正顏楷體

美

（圖片來源：威峰數位開發股份有限公司（無日期）。華康正顏楷體－華康字體。2023年10月8日，取自 <https://reurl.cc/q083xE>）

參、研究方法

透過文獻分析了解北碑和唐楷兩者的差異和特點，以及親自書寫感受兩者的不同。

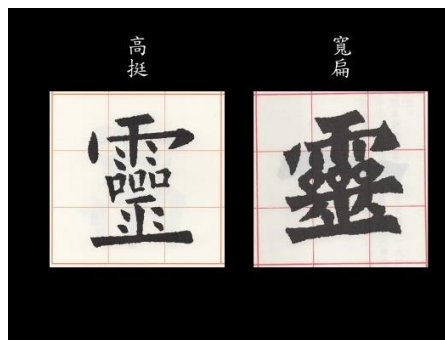
肆、研究分析與結果

在此次研究中，可發現北碑和唐楷之字體，都有一些相同和相異的部分，不管是字型、結構還是書寫的方式。北碑和唐楷相同之處為都沒有較重的隸書感，隸書的扁平長方字型較為少見，反而字體大多為方、圓、長型。二者在設計上皆可用來裝飾較為古風的物品或書信。相異之處為：北碑的字型有方有圓，但大小皆相同且較為寬扁。唐楷的字型

大多為直長或方正型，且較具有粗細變化（圖十六），《始平公造像記》便是最佳例子。在結構上，北碑較多元且變化大，但大多結構緊湊，布白空間小。唐楷則是較為嚴謹，但透過不同線條粗細變化的組成，使布白空間較為舒展，也相對和諧（圖十七）。在運筆方面，北碑的寫法較為用筆側書寫，尤其是字體的轉折處通常會壓得很重，因為這樣能使字體看起來更有碑刻感，在轉折處也更稜角分明。唐楷的運筆方式大多使用筆尖做出方圓變化，因為筆尖較能做出線條的粗細，所以也產生了许多各具特色的楷書大家（圖十八）。（表一）

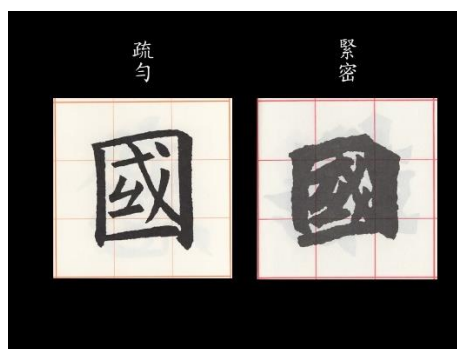
在電腦字體設計上，北碑多設計較有嚴肅、莊嚴之感的作品，多為標題，而唐楷則設計較為華麗、具有古風之感的作品，多為題字、書信或遊戲介面。

圖十六：北碑和唐楷字型比較（左為歐陽詢唐楷，右為北碑）

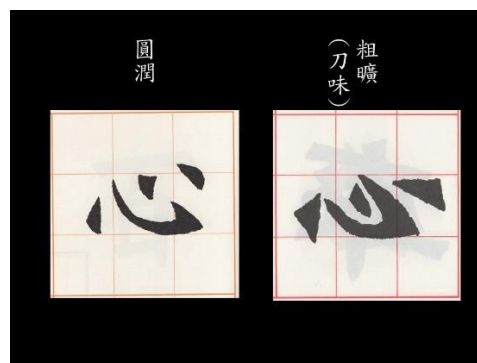
（圖片來源：自行繪製）

圖十七：北碑和唐楷結構比較（左為歐陽詢唐楷，右為北碑）

（圖片來源：自行繪製）

圖十八：北碑和唐楷書寫方式之比較（左為歐陽詢唐楷，右為北碑）

（圖片來源：自行繪製）

表一：北碑和唐楷字型、結構、書寫方式之相異之處比較

	北碑	唐楷
字型	方、圓型皆有，較為寬扁	多為直長、方型
結構	1、較為緊湊 2、布白空間小	1、由線條的粗細變化結合而成 2、布白空間大
書寫方式	1、多為筆側、筆腹 2、碑刻感較重	1、多為筆尖 2、紙上書寫線條感較重
設計運用	標題	書信、題字、遊戲介面

（表格來源：自行繪製）

伍、研究結論與建議

透過作品書寫風格的比較，得出北碑因為多為碑刻作品，且從隸書過度而來，所以在字體方面整幅作品的筆法和結構都會較為相似且大小相同，唐楷則因有碑刻也有紙上的作品，所以筆觸較有粗細變化。因唐朝的楷書為北碑和南帖的融合，所以從唐朝前期的楷書作品中可發現有些字體也與北碑極為相似，例如字的大小皆相同，粗細變化較不明顯等，歐陽詢的字體便為如此，所以北碑影響了唐楷的發展。在清代也有人追隨北碑，而他們是因為想擺脫當時極為盛行之館閣體的影響，他們崇尚北碑之碑風和北碑之字體，北碑在清代也變的大為興盛。現代使用北碑和唐楷的字體多為設計之用，其中以古風標題和古風遊戲設計之多。

陸、參考文獻

- 蔡崇名（1978）。**書法及其教學之研究**。華正書局。
- 黎孟德（2021）。**書法，漢字最美的歷史：讀懂書法的 60 堂美學課**。漫遊者文化事業股份有限公司出版。
- 蔣勳（2009）。**漢字書法之美－舞動行草**。遠流出版。
- 水煮百年（2015 年 4 月 22 日）。魏碑經典：龍門十二品－每日頭條。
<https://kknews.cc/zh-tw/culture/ya6q8kk.html>
- 詩書畫印筆記（2018 年 10 月 31 日）。魏碑經典：《始平公造像記》欣賞，收藏級的版本－每日頭條。<https://kknews.cc/culture/ekarmjr.html>
- 大眾書法（2017 年 4 月 2 日）。峻建豐偉：北魏 楷書《楊大眼造像記》書法碑帖－每日頭條 <https://kknews.cc/zh-tw/culture/j8k8qzp.html>
- 國立故宮博物院（2018 年 4 月 1 日）。筆墨見真章－歷代書法精粹－鄭文公碑。
<https://theme.npm.edu.tw/exh107/calligraphy10704/ch/index.html/>
- 國立故宮博物院（無日期）。九成宮醴泉銘－歐陽詢。2023 年 10 月 8 日，取自
<https://reurl.cc/gDOelV>
- 路聖石（2019 年 3 月 31 日）。古雅絕俗，瘦硬有餘－唐初四大書法家之褚遂良。
<https://www.epochtimes.com/b5/11/7/1/n3303137.htm>

翰林雲端學院(無日期)。國中歷史－顏魯公。2023 年 10 月 8 日，取自 <https://reurl.cc/3xvZVV>
陳俊光(2012 年 8 月 16 日)。【瑣談書法】阮元「南帖北碑論」。

<https://www.merit-times.com/NewsPage.aspx?unid=270954>

何炎泉(2020 年 9 月)。略談乾隆後期民間藏帖與碑學發展之關係－兼論洛陽體之文化意義。《故宮學術期刊》，37(4)。

<file:///C:/Users/danielachuang/Downloads/A60000000E-I52-375.pdf>

書香書法雜誌(2017 年 8 月 14 日)。淺談「帖學」和「碑學」－每日頭條。

<https://kknews.cc/zh-tw/culture/xrx9l29.html>

陳秋衛(2017 年 11 月 17 日)。康有為「尊碑」書法觀探究。

https://dccc.mdu.edu.tw/uploads/bulletin_file/file/5a0f0a5fecfa8ab639002084/%E5%BA%B7%E6%9C%89%E7%82%BA_%E5%B0%8A%E7%A2%91_%E6%B8%E6%B3%95%E8%A7%80%E6%8E%A2%E7%A9%B6_%E6%98%8E%E9%81%93%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E9%99%B3%E7%A7%8B%E8%A1%9B-%E9%80%81%E7%A0%94%E8%A8%8E%E6%9C%83ok.pdf

書法縱橫(2018 年 8 月 15 日)。北魏《始平公造像記》的六福臨摹作品，你喜歡哪個？

https://www.sohu.com/a/247367973_100166591

大眾書法(2017 年 4 月 27 日)峻健峰偉：北魏 楷書《楊大眼造像記》書法欣賞。

https://www.sohu.com/a/135405636_625663

書墨百家(2020 年)。明拓 張猛龍碑。<https://www.shumobaijia.com/beitie/1617.html>

書法易(2020 年 1 月 23 日)。柳公權《玄密塔碑》高清資料。<https://www.shufayi.com/1578.html>

威峰數位開發股份有限公司(無日期)。華康魏碑體－華康字體。2023 年 10 月 8 日，取自 <https://reurl.cc/5lek1q>

威峰數位開發股份有限公司(無日期)。華康龍門石碑體－華康字體。2023 年 10 月 8 日，取自 <https://reurl.cc/o7lz55>

威峰數位開發股份有限公司(無日期)。華康鐵線龍門體－華康字體。2023 年 10 月 8 日，取自 <https://reurl.cc/z6z746>

威峰數位開發股份有限公司(無日期)。華康歐陽詢體－華康字體。2023 年 10 月 8 日，取自 <https://reurl.cc/blRyQl>

威峰數位開發股份有限公司(無日期)。華康正顏楷體－華康字體。2023 年 10 月 8 日，取自 <https://reurl.cc/q083xE>