

蒙古文字在服饰设计中的应用

■ 乌兰

文字是一种抽象图形,早在古代,文字就作为服饰图案纹样出现。使用文字作服饰图案,具有寓意明确、造型规范等特点。现代,用作服饰图案的文字较多,世界各民族文字当作图案运用较为普遍。蒙古文字在蒙古族服饰和现代休闲服中有少量使用,表现方式较单一,没有系统的设计理论指导。而语言文字又是非常重要的非物质文化遗产。因此,总结归纳蒙古文字在服饰设计中的应用具有重要的现实意义。

一、蒙古文字的特点及其变体

蒙古族从古至今创制并使用过多种文字,在现代服饰设计中均可使用,但是,主要应用较多的还是我国蒙古族通用的竖写拼音文字—现代蒙古文。古代,蒙古族书写工具主要使用蘸刻笔和毛笔。蘸刻笔是用竹子、芦苇、木条或骨头制成,末端削扁,笔前端的宽度决定字干的宽度。毛笔来自中原地区。据考古发现,在13、14世纪金帐汗国的蒙古司书墓中,有史料残片、骨制笔及青铜制墨水瓶。18世纪末卫拉特蒙古族使用欧洲的羽毛蘸笔。蒙古地区的印刷术源于中原早于欧洲。使用这些书写工具和对印刷术的掌握,使蒙古文字较早的形成许多变体字。如印刷体、手写体、草书、斜体字和花体字等。是我们设计更多蒙古文字形式的重要参考资料。

二、蒙古文字的起源

语言是区分民族的重要因素。蒙古族语言文化形成较早,而蒙古文字大抵是在蒙元时期才得到空前发展的,而且与喇嘛教的盛行与传播有关。

(一) 蒙古文字的形成

蒙古语属阿尔泰语系。语言渊源和古代北方草原的突厥、回鹘、匈奴、东胡、鲜卑、契丹、女真等语言关系密切。蒙古语在发展过程中还吸收了藏语、汉语、梵语、波斯语、阿拉伯语、希腊语、俄

语等词汇。在《蒙古秘史》中,曾提到操九种蒙古语部落。也就是当时大约有九种蒙古语方言。《黑鞑事略》记载“鞑人本无字书,然今之所用,则有三种,行于鞑人本国者,则只用小木,长三四寸,刻之四角。且如差十马,则刻十刻,大率只刻其数也”。《长春真人西游记》中记“俗无文籍,或约之以言,或刻木为契”。有学者认为,蒙古帝国早期没有统一的文字,以刻木或言语相约。而据蒙古国学者Г·苏赫巴特尔和B·林钦研究发现,古代的“刻木”与公元最初的几个世纪就有“刻木”文字的与乌桓、柔然、鲜卑、契丹的“刻木”文字极为相似或基本相同,蒙古是继承柔然的早期“刻木”文字。而在成吉思汗征服乃蛮部前,乃蛮部已使用回鹘字母,从他们的笔贴赤职业和文书、印玺推断,乃蛮部使用回鹘字母也已不是初级阶段。

(二) 文字的统一

9世纪回鹘及突厥使用的书面语源于塞姆语字母,经操伊朗语的粟特人传入中亚,在西域形成回鹘文。1204年,成吉思汗灭乃蛮部,擒获乃蛮笔贴赤塔塔统阿,发现乃蛮部用回鹘字母记录语言,因塔塔统阿解释文书和印玺的意义而被释放,并成为成吉思汗的笔贴赤,教蒙古人回鹘文。笔贴赤是指文书或秘书兼翻译。自此,蒙古地区开始统一使用回鹘文。历史学家、喇嘛教僧人萨迦·班迪达·贡嘎坚赞受成吉思汗之命创制蒙古文字,传说班迪达曾在梦中见女子优美的舞姿而得到灵感,与回鹘字母结合创立首批竖写形式的古代蒙古文字。其后,教育家、文学家孛思吉斡节儿进一步完善,广泛普及于蒙古地区,称为回鹘式蒙古文。13世纪法国圣方济各会教士鲁布鲁克在他的《东行记》中记述蒙古文字:“鞑靼人采用了他们(畏吾儿)的文字。他们书写时是从上往下,也这样阅读,而且每行的顺

序是从左到右。畏吾儿即回鹘。当时,欧洲人称蒙古人为鞑靼。可以断定,蒙哥汗时期,蒙古帝国使用的是回鹘式蒙古文。

元朝帝师,藏传佛教萨迦派著名代表八思巴·罗追坚赞受忽必烈旨意创制适用于整个蒙古帝国的文字。《元史》记载“任诸国各有字,而蒙古国凡施用文字,因用汉楷及畏吾字,以适本朝之言因故特命创制蒙古新字”。八思巴喇嘛遵循其母语藏语形成蒙古新字。从此,八思巴字成为蒙古帝国的官方文字。虽然八思巴字很著名,却没有能够完全取代回鹘蒙古文。15世纪,八思巴文逐渐被遗忘,回鹘式蒙古文得到恢复。

(三) 文字的演变和发展

明代的萧大亨在《北虏风俗》中形容蒙古文字“其字形长而直,体虽草而有似于篆”。依照年代和文字形态推断与回鹘式蒙古文字相符。因此,在蒙古文字史上,几经波折仍然延续着回鹘式蒙古文。在俺答汗时期,由于喇嘛教的传播需要,俺答汗命蒙古族翻译家阿尤喜等人翻译大藏经《甘珠尔》,因翻译需要,阿尤喜于1587年在回鹘蒙古文基础上,参考梵文和藏文,创出阿里嘎里字母,只限于佛经的翻译,使用时间不长。

进入17世纪,回鹘式蒙古文开始向两个方向发展,一个是卫拉特的托忒文,另一个是现代蒙古文字。卫拉特(又称卡尔梅克)的喇嘛教高僧兰占巴·扎雅班迪达·呼图克图于1648年冬创制“托忒文”,并译写藏经,在17世纪、18世纪广泛使用。其间又出现索永布字,它是一种装饰效果强的字体,由17世纪著名宗教传播者哲布尊丹巴发明。索永布字以母语蒙古语为主,又使用了藏文和梵文语言词汇。索永布字主要用于喇嘛教经文译写,没有广泛流传。

清代,满文成为官方语言文字,朝廷以满、蒙、汉三种语文处理公务,蒙古语言文字在朝廷中起着重要的作用。20世纪初的布里亚特瓦金德拉文字。主要在贝加尔湖以北的布里亚特地区短期使用,未能在蒙古地区推广。20世纪30年代前蒙古国西部的卫拉特人使用托忒文。20世纪70年代末在我国新疆境内的卫拉特蒙古族也使用托忒文,由于书写规则和政治原因托忒文没能在东部蒙古地区传播。阿富汗境内的蒙古族使用阿拉伯语和文字,母

语文献极少。目前,我国内蒙古地区通用由古代回鹘式蒙古文改革并传承至今的现代蒙古文字。蒙古国的文字是斯拉夫字母书写的蒙古文。

三、蒙古文字的种类

蒙古族历史上曾使用过不同的文字记录自己的语言,主要有:回鹘式蒙古文字、八思巴文、托忒蒙古文字、索永布蒙古文字、阿里嘎里蒙文标音字母、瓦金德拉蒙古文字以及现代蒙古文字等。

回鹘式蒙古文字的使用一般认为是在成吉思汗时期,拼写方法基本沿袭回鹘文传统。回鹘式蒙古文字以其特有的竖写形式成为包括现代蒙古文在内的诸多蒙古文字的基础。1269年蒙古帝国开始通用被称为“国字”的方体字八思巴文。八思巴文书写笔划很规范,垂直书写,四个角都呈直角。在新疆的吐鲁番发现一部注释有八思巴文的刻板佛教经文。卫拉特的托忒文基本特点:字母和变音符号很规整,字体线条稍有倾斜,与回鹘蒙古文比较,显得不够规整。“托忒文”是在回鹘蒙古文的基础上根据卫拉特方言特点改革的书面文字体系。索永布字,字体效仿印藏字母的笔法,类似八思巴字。索永布字母以其优美的花体字而极具装饰性,成为蒙古文字史上的重要里程碑。阿里嘎里蒙文标音字母产生于16世纪中叶,阿里嘎里是梵语的音译。是由精通蒙古文、梵文和藏文的蒙古族教育家、翻译家阿尤喜固什,为适应翻译喇嘛教佛经而创制的。它是建立在回鹘蒙古基础上,促进了佛教经典的翻译和传播,对蒙古文字的改进起到过推动作用。瓦金德拉文字根据布里亚特方言的发音和回鹘式蒙古文所创。瓦金德拉是阿旺·道尔吉在他的书中使用的笔名。因此,这种布里亚特字母被称为瓦金德拉文字,瓦金德拉文字依旧为竖写拼音文字。文字基本形式未改变。瓦金德拉文字主要在贝加尔湖以北的布里亚特短暂流行。

现代蒙古文是在我国境内蒙古族中通用的竖写拼音文字,距今已有数百年的历史。它是在回鹘式蒙古文的基础上发展而来的超方言文字,相对于回鹘式蒙古文,字母数量有所增加,字母形式更适于连写,具有书写速度快、线条流畅的特点,字形依旧传承着优美、独特的类似于舞蹈的文字造型。目前,我国内蒙古、新疆、青海、辽宁等地区的蒙文

教科书、报刊、书籍均使用现代蒙古文字。由于现代蒙古文字源于回鹘式蒙古文，虽然在拼写方法上与中世纪的回鹘式蒙古文有差异，但是，字母排列的基本规则并没有改变。因此，有利于研究和解读遗存的古代蒙古文献。

上述各种蒙古文字基本都具有共同的回鹘文渊源以及相同口语和标准书面语根基，为我们深入探究蒙古族文化和北方草原文明提供了重要依据和线索。目前，蒙古书面文献在世界各地的许多图书馆、博物馆均有收藏。其中，收藏较多的有俄罗斯、蒙古国、日本、中国、匈牙利、法国、美国、丹麦等国家和地区。这些蒙古文献使用上述文字外，还有满文、藏文、梵文、汉文、基立尔字母以及曾在18世纪末流行于欧洲的蒙古横体方字等。

四、审美思想

蒙古族传统审美思想是由多种因素影响形成的，主要包括地域环境、生产方式、宗教信仰、经济生活、政治制度、风俗习惯以及其他民族审美思想的影响等。不论在古代还是现代，审美思想贯穿于生活的每个角落，文字既有实用功能又具审美价值，传统蒙古文字的形式美充分体现蒙古族各个时期的审美思想。同时，传统蒙古文字作为典型的符号记忆和存储着大量的信息。是我们重新认识、分析、发现、再创造的源泉。

现代社会是以世界经济“一体化”和“互联网”为纽带的国际关系，促进了世界各国间的经济文化交流和繁荣，从整体来说，人们的生活方式和生活理念逐渐趋向于“同化”，审美思想也呈现中西合璧的新阶段。西方文化的源头是古希腊和古罗马文化，注重从本体论的角度对自然奥秘和人类本质的探究，基于模仿自然，再现自然，认为人体美是可欣赏的，充满审美价值的事物。这样，越来越多的民族元素被世界共同应用，世界各地的服饰设计差别日益缩小。设计源于生活又高于生活且应用于生活。服饰图案依附于服饰具有装饰和美化作用的。现代物质生活的规范化、机械化、电气化、城市生活的一致化，使人们追求质朴自然的生活气息，现代服饰图案设计也趋向回归自然、表现自然的特点。因此，深入研究古今中外的传统审美思想及文化，敏锐地捕捉时代气息，将传统民族文化和现代审美融会贯通，创造出具有时代特

征的服饰图案。

五、面料图案设计

在现代服饰设计中使用蒙古文字，既体现时代感又是对民族传统文化精髓的继承和发扬。首先，文字就是抽象图形，人类的思维和语言都离不开符号，意识过程就是一个符号化过程，思维就是对符号的一种组合、转换、再生的过程。我们可以将蒙古文字依照色彩构成和纹样规律组织出更多图案，使运用在服饰上的蒙古族纹样更加丰富多彩。

（一）蒙古文字的选择：

从古至今蒙古族曾经使用过的主要文字都可以成为服饰图案的基础，文字可以选择具有吉祥、如意、祝福、喜庆、箴言等意义的字、词、句子、诗词和文章等。

（二）组织形式

1、单独纹样：蒙古文字单独可以形成自由纹样，因为自由纹样的外轮廓基本上是不受限制的，只要做到结构严谨，形态完美就可以成为自由纹样。回鹘式蒙古文字、托忒文、阿里嘎里字母、瓦金德拉文字和现代蒙古文字都为竖写形式的拼音文字，造型优美，外形流畅。八思巴文和索永布蒙古文字均为方体字，具有较强的装饰性。因而都能成为自由纹样而独立存在。

蒙古文字较适合变形处理成为适合纹样，八思巴文和索永布蒙古文字是方体字。将文字变形使文字的外轮廓适合在一定的形内或者在蒙古文字的周围添加与文字意义相符的其它纹样，形成以蒙古文字为主体的适合纹样。另外，蒙古文字直接可以写成各种所需的造型纹样。如：云纹、香炉、火纹等等。

填充纹样早在蒙古统一前的乃蛮部和其后的蒙元时期都有蒙古文字印玺、令牌等，是用蒙古文字设计填充纹样的重要参考。填充纹样形式没有适合纹样那么严格的外轮廓限制，在一定的空间内，可以部分适合外形，也可以稍突出部分边线。这种较自由的形式更适合于以回鹘式蒙古文字为基础发展的蒙古文字的填充。

角隅纹样有对称式和自由式两种，对称式又有两角对称，四角对称等形式，用蒙古文字设计角隅纹样需要注意的是字头朝上，因为，在蒙古族的风俗习惯中，有蒙古文字字头不可朝下的禁忌。

2、连续纹样

由于连续纹样是以单位纹样为基础作重复排列而产生,一个循环单位可以多次重复排列,所以,特别适合纺织印染工业机器生产方式。使蒙古族风格有益以蒙古文字为单位纹样的连续图案纺织产品的推广和应用。

二方连续是以一个或几个基本纹样组成循环单位,构成一条纵向、横向或斜向的带状图案。用蒙古文字或变形处理的蒙古文字构成有民族特色的二方连续纹样,既可以作整体服装面料,也能够装饰服装的领、前胸、后背、门襟、下摆、开衩、袖身、袖口、裤腰、裤口、裤腿以及其它装饰。

二方连续骨法按照设计的需要也可混合应用。不论哪种形式的二方连续纹样,都可以以各种字体形式的蒙古文字为单位纹样重复排列,形成不同骨法的二方连续纹样。

四方连续与二方连续有所不同的是将蒙古文字基本纹样,向上、下、左、右四个方向重复排列,构成大面积并且无限扩展的块状图案。这样,独具蒙古族特色图案的现代面料,能够使用在蒙古袍以及其它现代服饰中。

散点式、连缀式和重叠式是四方连续纹样的基本骨式,基本骨式间可以相互穿插运用,产生更加丰富多样的四方连续纹样。其中,重叠式四方连续的地纹蒙古文字和浮纹蒙古文字的关系要处理得当,上下层图案的基本形互相映照。

上述面料纹样通过更细致的分类,使生产的以蒙古文字为基本单位纹样的服装面料多样化,突显民族地域特色。

(三) 色彩设计

传统蒙古民族服饰的鲜艳的色彩和使色彩强烈对比的穿法,具有科学道理。古代蒙古人就利用色彩原理,在广阔无垠的草原上,以鲜艳的色彩传达视觉信息,并且运用在社会生产和生活上,使色彩既有实用功能又有审美价值。在暴风雪中,鲜艳的色彩具有挽救生命的重要作用。这与现代人把红、绿、黄等高纯度色彩用在交通运输、体育运动和军事上的道理是相一致的。

色彩最能够吸引人的视觉注意力,俗话说“远看颜色近看花”,简要地说明色彩在图案中的重要

作用。因此,设计图案的色彩显得尤为重要。设计蒙古族特色图案时,色彩的选择大致分两类,一类是采用现代色彩构成理论,另一类可以运用蒙古族传统民间色彩。现代色彩构成主要遵循色彩艺术规律和形式美法则,在色相、明度和纯度间产生不同的强弱对比,使人感受到不同色彩对比方式的情感差异。蒙古族传统色彩指在蒙古族传统审美思想下产生的,使用较多的,独具特色的色彩。地理、环境、气候、宗教、政治、经济、生活习惯等诸多因素影响色彩的喜好。例如:蒙古族古代信奉萨满教,虽然萨满教已经成为历史,但是,萨满教崇尚的色彩流传至今,例如:因对“腾格里”的崇拜,形成蒙古族对蓝色的格外喜爱。蒙古族在婚庆、礼仪和重要节日有穿白色袍服的习惯就源于萨满服装。藏传佛教传入蒙古地区,形成了具有蒙古族特色的喇嘛教,喇嘛教文化的装饰色彩也可以成为我们设计具有蒙古族风格图案的色彩元素。

(四) 服饰图案的装饰部位

服饰图案在服装设计中,具有美化和装饰作用。一般在休闲服、礼服、职业装、日常服等服饰中使用,服装中图案装饰主要在前胸、后背、肩、领、袖、门襟、下摆、袖身、袖口、裤腰、裤腿、裤口等部位。服装的装饰部位是逐渐发展丰富的,古代服饰除印花和织花等满地花形式的面料外,其它刺绣图案应用在袖口、领边、开衩两边,后又由服装下摆向上发展至前胸部位。20世纪,肩部和腰部图案装饰较多,现代服饰的装饰部位基本不受限制,只要设计需要,任何部位都可以作图案装饰。

(五) 服装材料

纺织类产品一般是用纤维按一定的形式编织成的。根据纤维成分和编织方法不同,分为麻织物、丝织物、棉织物、毛织物、化纤织物和机织物、针织物等许多种类。由于原料和加工方法的差异,使人有视觉和触觉上的轻薄、悬垂、柔软、透气、粗犷和细腻等不同质感。

(六) 服饰图案工艺

1、印染

印染包括手绘、蜡染、丝网印刷、漆版印制等,蜡染和扎染的防染手段与由蒙古文字组成的图案相结合,能使服装面料具有虚实相映的肌理效

果。蒙古文字手写体较适合使用手绘法,可以不受工艺限制,挥洒自如。

2、抽纱

抽纱工艺对服装有美化和装饰的作用。可以提升服装档次。抽纱有刁绣、影绣、网绣、珠绣、机绣、钩针、挑花、补花、抽丝、编结等工艺手段。蒙古文字图案采用抽纱工艺应用到服装设计上,既体现民族特点,又与现代设计紧密结合,设计具有中国元素特征的服饰面料和服装。

3、刺绣

刺绣分为机绣和手绣。刺绣是世界上流行最广泛的工艺,我国的刺绣历史悠久,成就卓越,在国际上享有很高的声誉。手工刺绣蒙古族特色图案较常见,针法种类多,变化丰富,技巧性强,典雅华贵。但是耗费工时,造价高,经济效益低。如果能采用电脑机绣蒙古族特色纹样,能够提高工作效率,降低成本,精密准确,可以大批量生产,将是蒙古族刺绣史上的飞跃。

4、剪贴

剪贴是将图案经剪贴,缝制在服饰上,具有整体醒目,装饰性强的特点,剪贴能够表现浅浮雕的装饰效果。将纹样错位拼贴,又能使装饰形象更加丰富。还可以用不同材料混合表现,使图案纹样产生不同肌理对比,增加趣味性和艺术感染力。

5、缝制工艺形成服饰图案

这种图案装饰效果,源于辅料和各种加工工艺的运用,钮扣的变化,花边、包边、镂空、缝合线迹等,很自然的形成优美的二方连续纹样,合理融入蒙古族文字元素,使服饰设计巧妙新颖。

六、蒙古文字在服饰中应用的意义

图案对服装恰当的装饰,能够起到画龙点睛和吸引视觉注意力的作用。蒙古文字是传统蒙古族元素的重要组成部分,用蒙古文字设计纹样图案是传统经典与现代时尚的完美结合,形式上更为多维,交织出新的美感。现代蒙古族服饰可以借鉴注重民族服饰的材料质感、色彩的民族意味及图案的创新。使蒙古族元素的融入更具时代感。

蒙古族与其他民族、传统与现代的融合,随着服饰文化共同特征的逐渐深化,民族风格不再以纯粹的形式出现,而更多地表现为既结合时代特征又

具有多样性和模糊性。民族文化的形成,是心理、感情、性格在长期的社会意识和物质生产实践中积淀、演化的结果。它体现在各民族的文化艺术之中,在表现形式、审美心理、造型手段以及材料肌理等多方面都具有不同的特征。正是这丰富的民族文化,给21世纪的现代人们更多的创作机遇。从多民族文化中汲取养料,将时代感的共性融入民族风格的个性中去,成为现代服装设计的共识和追求。

参考文献:

- 1、《蒙古秘史》道润梯步 著 呼和浩特 内蒙古人民出版社 1979年
- 2、《长春真人西游记》[元]李志常著 河北人民出版社 2001年
- 3、《蒙古人民共和国社会科学》苏联科学出版社 莫斯科 1977年
- 4、《蒙古史志资料选编》内蒙古地方志编纂委员会总编室编印 呼和浩特 1985年(《黑鞑事略》[宋]彭大雅,徐霆 疏证 王国维 笺证)
- 5、《史集》[波斯]拉施特 北京·商务印书馆 1986年
- 6、《明代蒙古汉籍史料汇编》第二辑内蒙古大学出版社2006年版(《北虏风俗》[明]萧大亨)
- 7、《蒙古人的文字与书籍》[匈牙利]Д·卡拉著 范丽君译 内蒙古人民出版社 2004年
- 8、《柏朗嘉宾蒙古行纪·鲁布鲁克东行记》耿·何高济 译 中华书局 1985年
- 9、《从萨满教到喇嘛教》孙懿 著 中央民族大学出版社 2002年
- 10、《服装图形装饰设计》忻惠珍编著 中国美术学院出版社 2003年
- 11、《现代服饰图案》张树新 编著 1994年
- 12、《服饰图案的设计与应用》陈建辉著 中国纺织出版社2006年
- 13、《服饰图案设计》孙世圃主编 中国纺织出版社 2000年

(作者单位 内蒙古师范大学国际现代设计学院)