

蒙古族图案集

白 音 那 编 绘

朝 花 美 术 出 版 社

封面设计：赵衍文

白音那

1948年10月11日出生，现任内蒙古人民出版社美术编辑，现为内蒙古美术家协会、内蒙古工艺美术学会、内蒙古剪纸协会会员。

山版有《草原盛会那达慕》、《手捧奶酒唱颂歌》、《草原渔场》等美术作品及《蒙古族少儿看图识字》、《蒙古族民间图案集》、《蒙古族吉祥图案集》等书。

前 言

我国民族大家庭中的蒙古族人民有着悠久的历史和文化传统，其民族艺术十分丰富，民族图案绚丽多姿。在蒙族人民的生活中，无论是衣、食、住、行，还是宗教、文娱、体育等活动，到处可以看到大量精美的民族图案。它是蒙古族人民在长期的生产劳动和辛勤的艺术实践中创造的，表现了蒙古民族独特的艺术风格和鲜明的艺术特色。

服饰图案是蒙古族图案的重要部分，服饰刺绣图案、织花图案，普及于千家万户，与蒙族人民生活紧密相关。图案的内容和形式随服装功能、工艺、群众习俗和审美观念而千姿百态。长袍是蒙族人民喜爱的传统服装，袍服以花边图案为主要装饰，领口、袖口、袍边上的花边装饰，形态各异，内容丰实。牡丹、荷花、蝴蝶、蝙蝠、卷草、如意……等花边图案，色彩华丽，造型敦厚而淳朴。坎肩前大襟的花边图案，装饰部位明显，花色更显精緻、富丽。这些花边装饰图案，构成了蒙族袍服独特的装饰样式，它突出地加强了蒙族服饰的整体轮廓与结构线，表现出服饰图案的主次和层次变化。蒙古族服饰的另一种形式——团花图案，造型端庄，布局紧密，不论是织花团纹，还是绣花团纹图案，都具有结实浑厚的造型和均匀的空间。对称的图案形式和规范的空间结构，更加突出了服饰的庄重与稳定感。蒙古族摔跤服饰图案，粗犷有力，这是蒙族图案所特有的雄伟气质。夸张变形的龙纹、雄狮、猛虎，传统的卷草纹、盘长、如意图案，都给人以健康、威武和力量的感受。

蒙古族头饰图案，主要见于插钗、别簪等妇女们十分珍爱的装饰品上。这些

用金、银等金属制成的装饰品，有的配以玉石、玛瑙、珊瑚、珍珠，镶嵌或串结成各式花饰，精细华美，图案的造型与工艺密切结合，图案布局随装饰物的形体而变化，有明显的适形、适物和适应空间变化的特点。它具有多种角度欣赏的立体造型美，与服装配套，形成蒙古族服饰的协调整体。

蒙古族靴子、鞋图案，与服饰花边图案风格相通，和头部花饰、帽子，构成了蒙族服饰的独特形式。靴子筒部图案，具有直立向上的形态，图案端正有力。鞋头、鞋帮绣花图案，一向为妇女们所喜爱，具有很高的传统技艺，图案精湛。蒙族绣花鞋图案，明快艳丽，并有绣花工艺所特有的精巧魅力，但因其装饰部位与服装不同，所以图案的造型技法与表现形式更显概括，形象简练，整体意识明确，并能随装饰物的形体，在不同的审美角度上，产生连续、转换的视觉效果，它是平面图案在不同立体面上的多层次审美发展和变化。因此，这些图案的“统一性”显得更加突出。如鞋、靴图案中的“草龙纹”、“万字卷草纹”、“万字流云”等，均具有较好的“统一性”，并在统一中求变化，使图案有秩序而生动，严实而不乏空间变化。

蒙古族人民生活中随身佩带物件的装饰图案，也同样丰富多样。蒙族的刀把、刀鞘、烟具（烟荷包）、香料盒、镜子盒、扇子套等用品，图案精美，形态各异，它既是蒙古族人民的生活用品，又是群众所喜爱的装饰艺术品。所以，这些佩带装饰物，既具有体积小，适用方便的功能需要，同时又具有技艺精良，内涵丰富的审美特色。做工精緻的绣花荷包、褙褙、香料盒、烟荷包、鼻烟壶袋图案，以绣花图案造型的提炼手法，寓丰富于简洁之中，以少胜多，主题突出。这些小巧别致的荷包、鼻烟壶袋、烟荷包图案，没有复杂的构图和反复的节奏，却具有生动、真切的形态，活泼多变的韵律，玲珑可爱。

建筑装饰、家具图案、地毯图案，是蒙古族图案中极具代表性的传统图案。这些图案体积宏大，具有耐久的时间和空间要求，它混合了平面、立体、空间三种视觉的审美需要，所以蒙族建筑装饰图案、地毯图案，较多地运用了“格律体”

构成，使复杂的平面布局，得到条理与合适的比例，运用均齐、平衡、节奏、韵律等美的法则，使图案宾主分明，层次清楚。蒙族建筑、家具、地毯图案中的圆形、菱形、海棠形等各式团花，是整体图案的中心，结构严谨，整齐均匀。以盘长纹为主体的中心纹样，向外穿插延伸，并常与卷草纹、如意、草龙等纹样组合在一起，盘曲回绕，形成曲直对比，虚实相间，使自然形与几何形结合，方圆相随。

在蒙古族图案中应用最广泛的回纹、万字纹、盘长、方胜、如意、云纹、龙纹、卷草等图案，具有明显的“数”和“律”的几何造型基础，它跨越了自然形态的造型方法，把生活中的素材按照主客观的审美观念加以提炼，创造出群众喜爱的，完美的艺术形象和艺术形式。大胆概括夸张，且程式化的龙纹、卷草纹，既具象，又抽象，生动舒展；回纹、万字纹，整齐端庄，曲折回旋；盘长图案，交错纡回，连绵不断。这些图案不仅形式优美，内涵丰硕，同时以比拟、谐音、寓意等手法，寄托着蒙古族人民对美好生活的追求和善良的愿望。

本书题材广泛，资料丰富。编绘者付出了大量的艰苦劳动，相信读者一定能从这本不易多得的《蒙古族图案集》中得到很多启发。同时希望今后有更多更好的图案集问世，特别是兄弟民族图案的出版，以促进我国图案研究与现代图案设计的进步和发展。

温练昌 1990年10月于北京

