

视界

没有不好看的颜色
只有不好看的搭配

这是一本深入阐述色彩设计原理及表现技巧的必备书
这是一本写给设计师的、无可比拟的专业配色圣经

选对色彩有诀窍

插画设计 配色图典

TOPART视觉研究室 组织编写
曹茂鹏 主 编

以“主题设计”为核心，这是本书与其他配色图书最大的不同之处。它更直接，更实用，使用本书提供的配色模板，几分钟就可拼贴、截取、创造出大大小小的色彩奇迹。

- 色彩理论的完整课程
- 传授易学易用的配色方法和技巧
- 将设计案例进行修改前后的对比和效果分析
- 提供上百个最具国际流行风尚的组合色板延伸
- 为读者奉上最具感染力的配色方案

化学工业出版社

014037605

J218.5
33

选对色彩有诀窍—— 插画设计配色图鉴

TOPART 视觉研究室 组织编写

曹茂鹏 主编

化学工业出版社

· 北京 ·

北航

C1725660

J218.5
33

图书在版编目 (CIP) 数据

插画设计配色图典 / TOPART 视觉研究室组织编写. —北京:
化学工业出版社, 2014.4

(选对色彩有诀窍)

ISBN 978-7-122-19468-8

I. ①插… II. ①T… III. ①插图(绘画) — 配色 — 设计
IV. ①J063 ②J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 001899 号

责任编辑: 王 烨
责任校对: 徐贞珍

文字编辑: 谢蓉蓉
装帧设计: 尹琳琳

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 13 字数 296 千字 2014 年 4 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 78.00 元

版权所有 违者必究

前言

插画设计是使用手绘或电脑制作的画面效果。其风格多样，适用于各种商品的宣传、包装、广告。

本书按照配色设计的各大模块分为 10 章，分别为插画的基础知识、插画设计的基础色、色彩搭配基础知识、引人关注的插画配色、插画设计的类型、不同风格的插画色彩搭配、常见的插画表现手法、插画色彩的视觉印象、不同领域中的插画、综合插画配色。

在每一章都安排了大量的案例和作品赏析，所有案例都配有设计分析，在读者学习理论的同时，可以欣赏到优秀的作品，因此不会感觉枯燥。本书在最后对 4 个大型案例进行了作品的项目分析、案例分析、配色方案设计的讲解，给读者一个完整的设计思路。通过对本书的学习，可以帮助读者在色彩搭配、理论依据、插画设计理念这三方面都有非常大的提升，以轻松应对工作。

编者在编著过程中以配色原理为出发点，将“理论知识结合实践操作”、“经典设计结合思维延伸”贯穿其中，愿作读者学习和提升道路上的“引路石”。

本书由 TOPART 视觉研究室组织编写，曹茂鹏主编。曹爱德、曹明、曹诗雅、曹玮、曹元钢、曹子龙、崔英迪、丁仁雯、董辅川、高歌、韩雷、鞠闯、李进、李路、马啸、马扬、瞿颖健、瞿吉业、瞿学严、瞿玉珍、孙丹、孙芳、孙雅娜、王萍、王铁成、杨建超、杨力、杨宗香、于燕香、张建霞、张玉华等同志参加编写和整理。

由于编者水平所限，书中难免有疏漏之处，希望广大专家、读者批评斧正！

编者

2014 年 4 月

目录

第1章 插画的基础知识 | 1

1.1 认识插画 | 2

1.1.1 插画的演进 | 2

1.1.2 插画的应用领域 | 3

1.2 插画设计要素 | 4

1.2.1 点、线、面 | 4

1.2.2 插画的布局方式 | 5

1.2.3 插画与色彩 | 7

1.2.4 文字的应用 | 7

第2章 插画设计的基础色 | 9

2.1 红 | 10

2.1.1 认识红色 | 10

2.1.2 应用实例 | 10

2.1.3 常见色分析 | 11

2.1.4 猜你喜欢 | 11

2.2 橙 | 12

2.2.1 认识橙色 | 12

2.2.2 应用实例 | 12

2.2.3 常见色分析 | 13

2.2.4 猜你喜欢 | 13

2.3 黄 | 14

2.3.1 认识黄色 | 14

2.3.2 应用实例 | 14

2.3.3 常见色分析 | 15

2.3.4 猜你喜欢 | 15

2.4 绿 | 16

2.4.1 认识绿色 | 16

2.4.2 应用实例 | 16

2.4.3 常见色分析 | 17

2.4.4 猜你喜欢 | 17

2.5 青 | 18

2.5.1 认识青色 | 18

2.5.2 应用实例 | 18

2.5.3 常见色分析 | 19

2.5.4 猜你喜欢 | 19

2.6 蓝 | 20

2.6.1 认识蓝色 | 20

2.6.2 应用实例 | 20

2.6.3 常见色分析 | 21

2.6.4 猜你喜欢 | 21

2.7 紫 | 22

2.7.1 认识紫色 | 22

2.7.2 应用实例 | 22

2.7.3 常见色分析 | 23

2.7.4 猜你喜欢 | 23

2.8 黑、白、灰 | 24

2.8.1 认识黑、白、灰 | 24

2.8.2 应用实例 | 25

2.8.3 猜你喜欢 | 25

第3章 色彩搭配的基础知识 | 27

3.1 色彩究竟是什么 | 28

3.2 色彩能够做什么 | 28

3.2.1 识别判断 | 28

3.2.2 衬托对比 | 29

3.2.3 渲染气氛 | 29

3.2.4 修饰装扮 | 30

3.2.5 心理暗示 | 30

3.3 色彩的类型 | 31

3.3.1 有彩色 | 31

3.3.2 无彩色 | 31

3.4 色彩的三大属性 | 32

3.4.1 色相 | 32

3.4.2 明度 | 33

3.4.3 纯度 | 34

3.5 图像的色调 | 35

3.6 主色、辅助色、点缀色的关系 | 37

3.6.1 主色 | 37

3.6.2 辅助色 | 37

3.6.3 点缀色 | 38

3.7 色彩的对比 | 39

3.7.1 明度对比 | 40

3.7.2 纯度对比 | 40

3.7.3 色相对比 | 41

3.7.4 面积对比 | 44

3.7.5 冷暖对比 | 44

3.8 颜色搭配的一般原则 | 45

第4章 引人关注的插画配色 | 47

4.1 强调视觉性——高饱和度配色 | 48

4.1.1 高饱和度配色——强烈 | 49

4.1.2 高饱和度配色——动感 | 49

4.2 强调清凉感——冷色调配色 | 50

4.2.1 冷色调配色——清爽 | 51

4.2.2 冷色调配色——安静 | 51

4.3 强调柔美女性——暖色调配色 | 52

4.3.1 暖色调配色——温暖 | 53

4.3.2 暖色调配色——活泼 | 53

4.4 强调稳重感——类似色配色 | 54

4.4.1 类似色配色——雅致 | 55

4.4.2 类似色配色——和谐 | 55

4.5 强调开放感——三角形配色 | 56

4.5.1 三角形配色——活泼 | 57

4.5.2 三角形配色——生动 | 57

4.6 强调力量感——对比色配色 | 58

4.6.1 对比色配色——力量感 | 59

4.6.2 对比色配色——醒目 | 59

4.7 强调冲突感——互补色配色 | 60

4.7.1 互补色配色——刺激 | 61

4.7.2 互补色配色——鲜明 | 61

4.8 强调自由感——全相型配色 | 62

4.8.1 全相型配色——舒畅 | 63

4.8.2 全相型配色——自由 | 63

4.9 最抢眼的配色——黑 + 红 | 64

4.9.1 黑 + 红配色——神秘 | 65

4.9.2 黑 + 红配色——深刻 | 65

4.10 高格调的配色——黑 + 白 + 灰 | 66

4.10.1 黑 + 白 + 灰配色——品位 | 67

4.10.2 黑 + 白 + 灰配色——层次 | 67

第5章 插画设计的类型 | 69

5.1 人物 | 70

5.1.1 人物——简洁 | 71

5.1.2 人物——绚丽 | 71

5.1.3 动手练习——更换颜色使画面更和谐 | 72

5.1.4 设计师谈——妙用邻近颜色 | 72

5.1.5 人物插画配色实战 | 72

5.1.6 常见色彩搭配 | 73

5.1.7 猜你喜欢 | 73

5.2 动物 | 74

5.2.1 动物——幽默 | 75

5.2.2 动物——亲和 | 75

5.2.3 动手练习——增加颜色纯度，使画面颜色更加鲜明 | 76

5.2.4 设计师谈——妙用对比颜色 | 76

5.2.5 动物插画配色实战 | 76

5.2.6 常见色彩搭配 | 77

5.2.7 猜你喜欢 | 77

5.3 风景 | 78

5.3.1 风景——宁静 | 79

5.3.2 风景——亲和 | 79

5.3.3 动手练习——统一画面色调 | 80

5.3.4 设计师谈——妙用同类色 | 80

5.3.5 风景插画配色实战 | 80

5.3.6 常见色彩搭配 | 81

5.3.7 猜你喜欢 | 81

5.4 文学 | 82

5.4.1 文学——独特 | 83

5.4.2 文学——知性 | 83

5.4.3 动手练习——更换一下人物颜色 | 84

5.4.4 设计师谈——妙用低纯度颜色 | 84

5.4.5 文学插画配色实战 | 84

5.4.6 常见色彩搭配 | 85

5.4.7 猜你喜欢 | 85

5.5 儿童 | 86

5.5.1 儿童——幸福 | 87

5.5.2 儿童——纯真 | 87

5.5.3 动手练习——更换一下卡通形象的颜色 | 88

5.5.4 设计师谈——妙用低饱和度颜色 | 88

5.5.5 儿童插画配色实战 | 88

5.5.6 常见色彩搭配 | 89

5.5.7 猜你喜欢 | 89

5.6 商业 | 90

5.6.1 商业——涂鸦 | 91

5.6.2 商业——突出商品 | 91

5.6.3 动手练习——统一画面色调 | 92

5.6.4 设计师谈——妙用邻近色 | 92

5.6.5 商业插画配色实战 | 92

5.6.6 常见色彩搭配 | 93

5.6.7 猜你喜欢 | 93

目录

第6章 不同风格的插画色彩搭配 | 95

6.1 写实 | 96

- 6.1.1 写实——生动 | 96
- 6.1.2 写实——幻想 | 96
- 6.1.3 动手练习——更换颜色让视觉感受更和谐 | 97
- 6.1.4 设计师谈——黑色在设计中的妙用 | 97
- 6.1.5 写实配色实战 | 97
- 6.1.6 常见色彩搭配 | 98
- 6.1.7 猜你喜欢 | 98

6.2 抽象 | 99

- 6.2.1 抽象——丰富 | 99
- 6.2.2 抽象——梦幻 | 99
- 6.2.3 动手练习——更换颜色给人纯粹的简单 | 100
- 6.2.4 设计师谈——妙用类似色 | 100
- 6.2.5 抽象配色实战 | 100
- 6.2.6 常见色彩搭配 | 101
- 6.2.7 猜你喜欢 | 101

6.3 Q版 | 102

- 6.3.1 Q版——生动 | 102
- 6.3.2 Q版——可爱 | 102
- 6.3.3 动手练习——更换一下颜色让人物更加可爱 | 103
- 6.3.4 设计师谈——妙用白色 | 103
- 6.3.5 Q版配色实战 | 103
- 6.3.6 常见色彩搭配 | 104
- 6.3.7 猜你喜欢 | 104

6.4 复古 | 105

- 6.4.1 复古——朦胧 | 105
- 6.4.2 复古——繁复 | 105
- 6.4.3 动手练习——更换颜色让画面更加温婉 | 106
- 6.4.4 设计师谈——妙用重复色彩 | 106
- 6.4.5 复古配色实战 | 106
- 6.4.6 常见色彩搭配 | 107
- 6.4.7 猜你喜欢 | 107

6.5 时尚 | 108

- 6.5.1 日韩——可爱 | 108
- 6.5.2 时尚——多彩 | 108

- 6.5.3 动手练习——减少颜色，使画面颜色更加和谐 | 109

- 6.5.4 设计师谈——妙用画面留白 | 109

- 6.5.5 配色实战——时尚色彩搭配 | 109

- 6.5.6 常见色彩搭配 | 110

- 6.5.7 猜你喜欢 | 110

6.6 欧美 | 111

- 6.6.1 欧美——妖娆 | 111

- 6.6.2 欧美——讽刺 | 111

- 6.6.3 动手练习——更换颜色让画面更和谐 | 112

- 6.6.4 设计师谈——妙用低饱和度色彩 | 112

- 6.6.5 配色实战——卧室色彩搭配 | 112

- 6.6.6 常见色彩搭配 | 113

- 6.6.7 猜你喜欢 | 113

6.7 日韩 | 114

- 6.7.1 日韩——可爱 | 114

- 6.7.2 日韩——性感 | 114

- 6.7.3 动手练习——更换颜色让画面更具律动感 | 115

- 6.7.4 设计师谈——妙用柔和色调 | 115

- 6.7.5 插画配色实战 | 115

- 6.7.6 常见色彩搭配 | 116

- 6.7.7 猜你喜欢 | 116

6.8 环保 | 117

- 6.8.1 环保——震撼 | 117

- 6.8.2 环保——和谐 | 117

- 6.8.3 动手练习——更换颜色让画面更自然 | 118

- 6.8.4 设计师谈——妙用近似色颜色 | 118

- 6.8.5 环保配色实战 | 118

- 6.8.6 常见色彩搭配 | 119

- 6.8.7 猜你喜欢 | 119

6.9 创意 | 120

- 6.9.1 创意——乐趣 | 120

- 6.9.2 创意——跳跃 | 120

- 6.9.3 动手练习——更换色彩让画面效果更绚丽 | 121

- 6.9.4 设计师谈——妙用点线面结合 | 121

- 6.9.5 创意配色实战 | 121

- 6.9.6 常见色彩搭配 | 122

- 6.9.7 猜你喜欢 | 122

6.10 奇幻 | 123

- 6.10.1 奇幻——斑斓 | 123

- 6.10.2 奇幻——魔幻 | 123
- 6.10.3 动手练习——提高饱和度，增加视觉冲击力 | 124
- 6.10.4 设计师谈——妙用灰色调色彩 | 124
- 6.10.5 奇幻配色实战 | 124
- 6.10.6 常见色彩搭配 | 125
- 6.10.7 猜你喜欢 | 125

第7章 常见的插画表现手法 | 127

7.1 数码插画 | 128

- 7.1.1 数码插画——艺术 | 128
- 7.1.2 数码插画——和谐 | 128
- 7.1.3 动手练习——高明度色彩让画面更具艺术魅力 | 129
- 7.1.4 设计师谈——巧用视觉中心 | 129
- 7.1.5 数码插画配色实战 | 129
- 7.1.6 常见色彩搭配 | 130
- 7.1.7 猜你喜欢 | 130

7.2 水彩画 | 131

- 7.2.1 水彩画——艺术 | 131
- 7.2.2 水彩画——可爱 | 131
- 7.2.3 动手练习——更换色彩让画面更时尚 | 132
- 7.2.4 设计师谈——妙用晕染效果 | 132
- 7.2.5 水彩画配色实战 | 132
- 7.2.6 常见色彩搭配 | 133
- 7.2.7 猜你喜欢 | 133

7.3 矢量 | 134

- 7.3.1 矢量——清新 | 134
- 7.3.2 矢量——童趣 | 134
- 7.3.3 动手练习——更换色彩让画面更可爱 | 135
- 7.3.4 设计师谈——妙用色彩面积 | 135
- 7.3.5 矢量配色实战 | 135
- 7.3.6 常见色彩搭配 | 136
- 7.3.7 猜你喜欢 | 136

7.4 像素画 | 137

- 7.4.1 像素画——缤纷 | 137
- 7.4.2 像素画——格调 | 137
- 7.4.3 动手练习——色彩的微妙变化 | 138
- 7.4.4 设计师谈——妙用均衡式构图 | 138
- 7.4.5 像素画配色实战 | 138

7.4.6 常见色彩搭配 | 139

7.4.7 猜你喜欢 | 139

7.5 三维 | 140

- 7.5.1 三维——神奇 | 140
- 7.5.2 三维——立体感 | 140
- 7.5.3 动手练习——丰富画面颜色 | 141
- 7.5.4 设计师谈——妙用互补色 | 141
- 7.5.5 三维配色实战 | 141
- 7.5.6 常见色彩搭配 | 142
- 7.5.7 猜你喜欢 | 142

7.6 线描 | 143

- 7.6.1 线描——童趣 | 143
- 7.6.2 线描——艺术 | 143
- 7.6.3 动手练习——灰色调的应用让画面更具风情 | 144
- 7.6.4 设计师谈——线描在插画中的运用 | 144
- 7.6.5 线描配色实战 | 144
- 7.6.6 常见色彩搭配 | 145
- 7.6.7 猜你喜欢 | 145

7.7 涂鸦 | 146

- 7.7.1 涂鸦——夸张 | 146
- 7.7.2 涂鸦——随意 | 146
- 7.7.3 动手练习——降低颜色纯度，打造复古风格 | 147
- 7.7.4 设计师谈——妙用点缀色 | 147
- 7.7.5 涂鸦配色实战 | 147
- 7.7.6 常见色彩搭配 | 148
- 7.7.7 猜你喜欢 | 148

7.8 混合 | 149

- 7.8.1 混合——活力 | 149
- 7.8.2 混合——妖艳 | 149
- 7.8.3 动手练习——通过增加颜色对比，增加视觉冲击力 | 150
- 7.8.4 设计师谈——色彩的轻重感 | 150
- 7.8.5 混合搭配配色实战 | 150
- 7.8.6 常见色彩搭配 | 151
- 7.8.7 猜你喜欢 | 151

第8章 插画色彩的视觉印象 | 153

8.1 讽刺 | 154

目录

8.1.1 讽刺——抽象	155
8.1.2 讽刺——犀利	155
8.1.3 动手练习——色彩的艺术语言	156
8.1.4 设计师谈——妙用中明度基调	156
8.1.5 讽刺插画配色实战	156
8.1.6 常见色彩搭配	157
8.1.7 猜你喜欢	157
8.2 幽默	158
8.2.1 幽默——睿智	159
8.2.2 幽默——欢乐	159
8.2.3 动手练习——背景色影响视觉感受	160
8.2.4 设计师谈——幽默插画中的故事性	160
8.2.5 幽默插画配色实战	160
8.2.6 常见色彩搭配	161
8.2.7 猜你喜欢	161
8.3 抽象	162
8.3.1 抽象——可爱	163
8.3.2 抽象——夸张	163
8.3.3 动手练习——用色块塑造画面	164
8.3.4 设计师谈——颜色艳丽的儿童插画	164
8.3.5 抽象插画配色实战	164
8.3.6 常见色彩搭配	165
8.3.7 猜你喜欢	165
8.4 积极	166
8.4.1 积极——激昂	167
8.4.2 积极——热情	167
8.4.3 动手练习——高纯度让画面更具艺术魅力	168
8.4.4 设计师谈——中心式构图	168
8.4.5 积极插画配色实战	168
8.4.6 常见色彩搭配	169
8.4.7 猜你喜欢	169

第9章 不同领域中的插画 | 171

9.1 出版物插画	172
9.1.1 文学——深思	173
9.1.2 教育——鲜活	173
9.1.3 动手练习——文字位置影响美观	174
9.1.4 设计师谈——构图在插画中的重要性	174
9.1.5 出版物插画配色实战	174
9.1.6 常见色彩搭配	175

9.1.7 猜你喜欢	175
9.2 广告招贴	176
9.2.1 公益招贴	177
9.2.2 商业广告	177
9.2.3 动手练习——统一招贴色调	178
9.2.4 设计师谈——用白色调和画面	178
9.2.5 广告招贴配色实战	178
9.2.6 常见色彩搭配	179
9.2.7 猜你喜欢	179
9.3 服装插画	180
9.3.1 服装插画	181
9.3.2 服装插画	181
9.3.3 动手练习——通过降低背景纯度， 增加前景的识别性	182
9.3.4 设计师谈——简化服装插画	182
9.3.5 服装配色实战	182
9.3.6 常见色彩搭配	183
9.3.7 猜你喜欢	183

第10章 综合插画配色 | 185

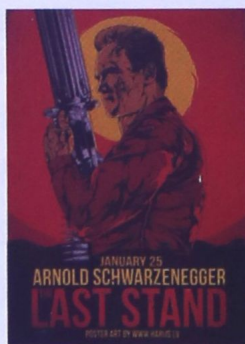
10.1 卡通动漫风格配色	186
10.1.1 项目分析	186
10.1.2 案例分析	186
10.1.3 配色方案	187
10.1.4 优秀作品赏析	188
10.2 矢量风格环保插画	190
10.2.1 项目分析	190
10.2.2 案例分析	190
10.2.3 配色方案	191
10.2.4 优秀作品赏析	192
10.3 趣味儿童主题混合插画	194
10.3.1 项目分析	194
10.3.2 案例分析	194
10.3.3 配色方案	195
10.3.4 优秀作品赏析	196
10.4 创意文字插画	198
10.4.1 项目分析	198
10.4.2 案例分析	198
10.4.3 配色方案	198
10.4.4 优秀文字配色方案	200

第一章 插画的基础知识

Part One

Cha Hua De Ji Chu Zhi Shi

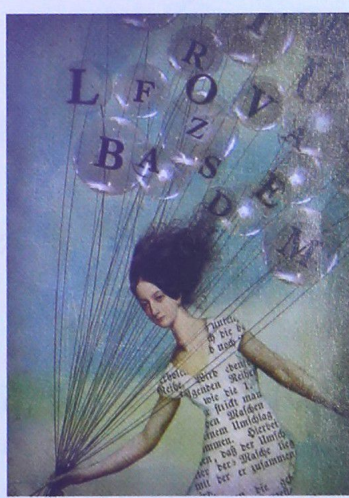
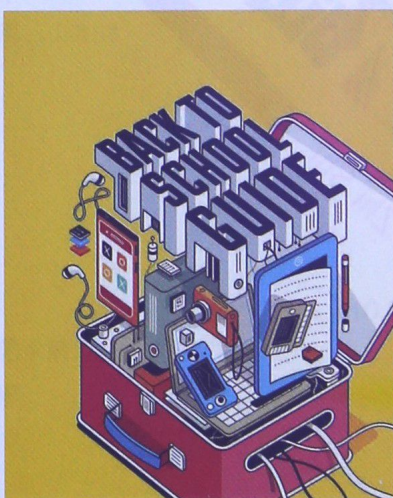
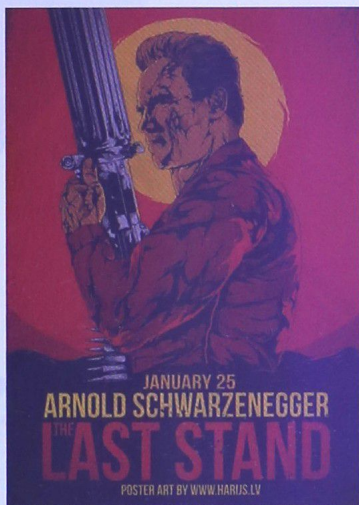

♣ 1.1 认识插画

插画是一种艺术形式，插画在中国也常被人们称为插图。插画的应用非常广泛，无论是广告设计、商品包装设计、书籍设计、宣传样本甚至是展示设计都可以见到插画的身影。

插画已经成为传播信息和设计理念不可缺少的一部分。插画设计作为一种视觉化设计，它可以将产品和服务形象直接地展现到人们面前。以其丰富夺目的色彩、变幻神秘的线条和匠心独运的构思，不仅能够给受众不同的感受，更能突出主题的诉求，增强受众对作品思想的感知，同时使作品富有艺术美。

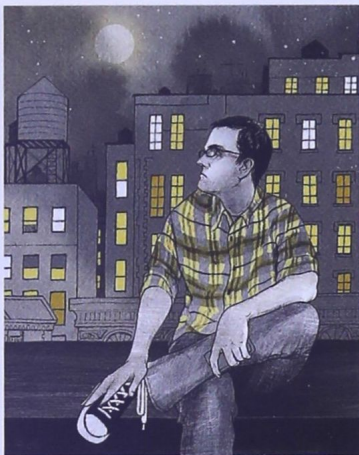
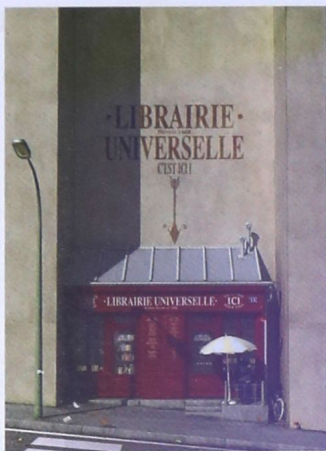

1.1.1 插画的演进

插画艺术有着悠久广博的历史，在纷繁复杂的设计界里，插画设计与表现也可以说是最具表现意味的了。看似简单的插画，却蕴含着大量内涵。

在插画诞生之初被应用在宗教读物中，后来又被广泛应用于自然科学书籍、文法书籍和经典著作等出版物中。到了现代社会，插画更是应用于社会各个领域，插画艺术不仅丰富了人的视野，激发了想象，更给人们一个绚丽缤纷的世界。

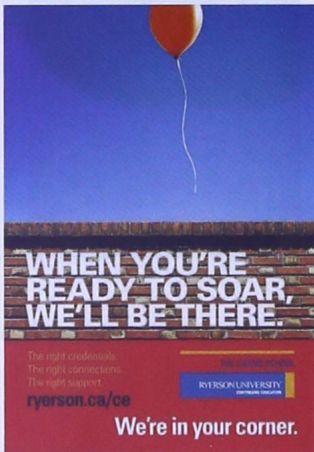
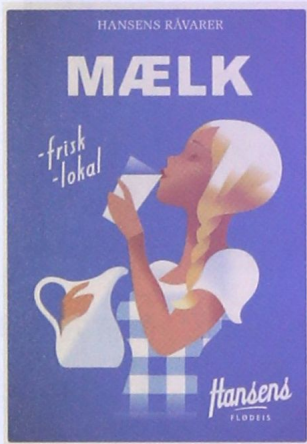

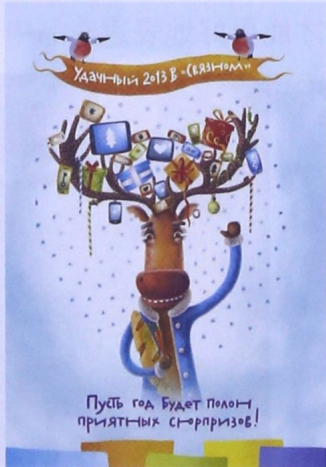
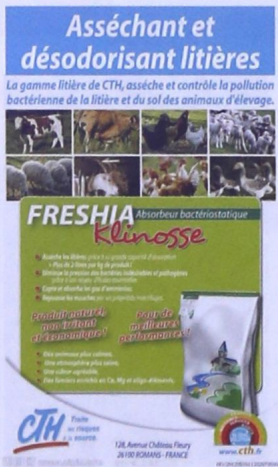
1.1.2 插画的应用领域

插画应用的范围很广，在现代社会中，插画经常应用到下列领域中：

(1) 出版物 书籍的封面、内页、外套、内容辅助等所使用的插画，包括报纸、杂志等所使用的插画。

(2) 商业宣传 插画在商业宣传中也非常常见，例如报纸广告、杂志广告、招牌、海报、宣传单、电视广告、商品标志、企业形象(吉祥物)、商品包装设计、消费指导、商品说明、使用说明书、图标、目录等。

(3) 游戏设计 游戏宣传画、游戏人物的设定、场景设定、动画、漫画、卡通动画原画设定、漫画设计、卡通设计等。

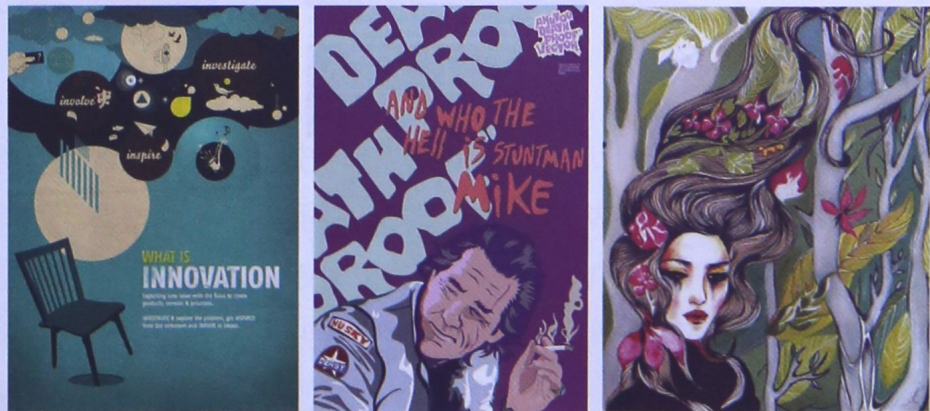
(4) 影视多媒体 影视剧、广告片、网络等方面的角色及环境美术设定或界面设计。

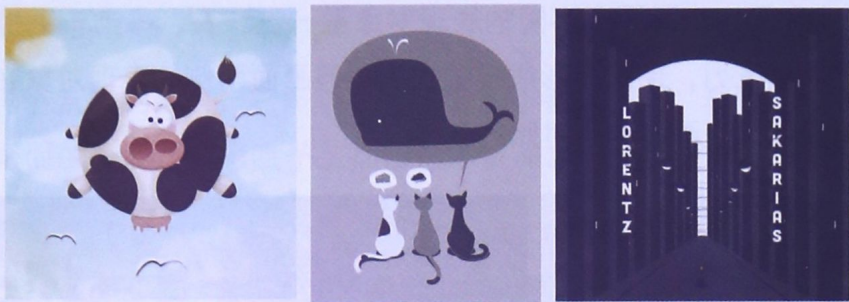
♣ 1.2 插画设计要素

1.2.1 点、线、面

在绘画或设计中，“点”、“线”、“面”是一切造型要素中最基本的要素，它们存在于任何造型之中。同样，在插画设计作品中点线面是必不可少的条件之一，通过点线面的结合，才能更好地表达作品中所包含的含义。

1.2.2 插画的布局方式

插画的设计需要通过合理的布局展示出作者要表达的内容，既可以为画面添加活力，又可以增加画面的可视性与趣味性，使画面效果多元且丰富。插画的布局方式有很多种，下面列举一些比较常见的布局方式。

(1) 中心式布局 主要用来表现较单一的对象，在画面中对象位于画面的中心区域。但表现多个对象时，则中心区域的对象成为重点。

(2) 环绕式布局 在画面中对象呈环形分布，或次要对象呈环绕状围绕表现主体。既用来表现多个对象，也可用来突出被围绕的主体。

(3) 对称式布局 在画面中对象呈接近对称式的样子或排列方式的布局表现出来。

(4) 均衡式布局 在画面中不同的表现对象呈一左一右、一上一下排布，在画面形成来自两侧或两角的张力，使画面形成视觉均衡。但画面两侧的表现对象在体量上、色彩层次上往往并不相等，使画面具有对照的趣味。

(5) 堆叠式布局 表现对象在画面中突破固有的空间关系，呈堆叠形式排布。削弱空间纵深的堆叠可用于具有装饰感的画面。堆叠手法也常用在需要表现多个对象的作品中，例如展现群体人物的海报。

(6) 平铺式布局 在画面中所表现的对象不突出主次关系或空间关系，呈逐个铺陈形式排布。

1.2.3 插画与色彩

色彩是插画最直接的语言，它能够直观地传递作者的想法，表达画面的内涵。在插画设计中色彩是画面的灵魂，色彩赋予了插画艺术更深、更广、更新的内涵，使其插画内容主题更加突出、视觉更加完整丰富。

1.2.4 文字的应用

文字一般是指设计作品中表达设计主题和创意的语言文字。文字是艺术设计重要的构成部分，在插画设计中也占有不可忽略的地位。

文字为现代视觉设计注入了全新的视觉体验，表达了个人情感和艺术风格。文字主要立足于理性的说服，也有助于目标受众对图形的观察和判断。同时文字也能够更直接地阐述图形欲表达的概念和设计师的设计意图，对设计作品进行整体的诠释、说明，更容易使目标受众信服。

