

MODE

Entwickeln und Präsentieren

Erste Auflage

Fashion

Development and Presentation

First Edition

Autoren/Authors:

Hannelore Eberle, Studiendirektorin/*Director of Studies*

Weingarten

Gudrun Hepner, Lehrbeauftragte, Modedesignerin/Lecturer, Fashion designer

Aulendorf

Rita Rennert, Studienrätin, Dipl.-Textildesignerin/Lecturer, Textile fabric designer

Duisburg

Judith Schuler, Studienrätin, Dipl.- Modedesignerin (FH)/Lecturer, Fashion designer

Stuttgart

Englische Übersetzung/English translation:

Ralf Kriegstötter, Technischer Übersetzer/Technical translator

Tettnang

Andrea Schupp, Lehrbeauftragte, Dipl. Modedesignerin (FH)/Lecturer, Fashion designer

Weingarten

Suzanne D. Henderson, M des, RCA (master designer, Royal College of Art, London)

Houston/Texas

Lektorin und Leiterin des Arbeitskreises/Editor and Team-Leader:

Hannelore Eberle

Bildbearbeitung/Picture Processing:

Zeichenbüro/Design Department Verlag Europa-Lehrmittel, Ostfildern

Quellenangaben/Introduction of source:

mode....information GmbH; Overath

Color Essence WOMEN 2013/14

Pantone© Textile Colour System

MUNICH FABRIC START Album Flirt 2013

Rundschau – Fachzeitschrift für Internationale Damenmode und Schnitttechnik; München

1. Auflage/*First Edition* 2013

Druck/Print 5 4 3 2 1

Alle Drucke derselben Auflage sind parallel einsetzbar, da sie bis auf die Behebung von Druckfehlern untereinander unverändert sind.

All prints of the same edition are interchangeable, except the correction of printing errors.

ISBN 978-3-8085-6255-0

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der gesetzlich geregelten Fälle muss vom Verlag schriftlich genehmigt werden.

Utilisation for any purpose other than those legally permitted must be approved by the publisher in writing.

© 2013 by Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG, 42781 Haan-Gruiten
<http://www.europa-lehrmittel.de>

Satz und Reproduktion/Setting and Layout: Grafische Produktionen Neumann, 97222 Rimpar

Druck/Printing: M. P. Media-Print Informationstechnologie GmbH, 33100 Paderborn

Umschlag/Cover design: braunwerbeagentur, 42477 Radevormwald

unter Verwendung einer Illustration von/using an illustration by Caroline Buddenberg

Vorwort

Der vorliegende Band 3 **Mode – Entwickeln und Präsentieren** ist für alle konzipiert, die sich für den Bereich Mode und Design interessieren und ergänzt Band 1 **Mode – Zeichnen und Entwerfen** und Band 2 **Mode – Darstellung, Farbe und Stil**. Er zeigt die vielen Komponenten auf, die für den Beruf des Modedesigners wichtig sind und soll durch Ideen und Bildbeispiele Anregungen mit auf den Weg geben, die sowohl während eines Schulbesuchs oder Studiums als auch anschließend bei der Berufsausübung umgesetzt werden können und eine Bereicherung auf diesem Gebiet liefern.

Das Fachbuch kann insbesondere an Berufskollegs, Berufs- bzw. Fachoberschulen und Fachschulen eingesetzt werden. Um die internationale Sprach- und Fachkompetenz zu fördern, liegt es zweisprachig vor. Es enthält neben Texteingführungen in die einzelnen Themenbereiche hauptsächlich Vorschläge und Anleitungen zu Projekten. Bei den Illustrationen, Bildbeispielen und Gestaltungsideen handelt es sich um Schülerarbeiten. Somit ist es möglich, eine Vielfalt von individuellen Handschriften und auch das kreative Ergebnis verschiedenster Ausbildungsgänge aufzuzeigen.

Neben einer Einführung in die **Grundlagen der Gestaltung** wird die zeichnerische Darstellung von **Musterung und Struktur** behandelt und die Entwicklung von **Modellentwürfen** bis zur Kollektionserstellung aufgezeigt. Ein Überblick über die verschiedenen Arten der **Modedarstellung** berücksichtigt sowohl praxisorientierte als auch künstlerische Impulse. Letztlich wird im Rahmen der **Modepräsentation** über Methoden zur öffentlichen Vorstellung der Arbeitsergebnisse einschließlich einer abschließenden Modenschau informiert.

Da die Abbildungen und Lösungsbeispiele von Schülerinnen und Schülern verschiedener Bildungsstufen erstellt wurden, bitten wir um Nachsicht, wenn manche Darstellungen nicht ganz korrekt sind. Das Hauptaugenmerk für die Auswahl wurde darauf gelegt, gestalterische Varianten aufzuzeigen, die zu neuen Ideen inspirieren sollen.

Unser Dank gebührt allen Mitwirkenden des Berufskollegs für Mode und Design an den Bernd-Blindow-Schulen in Friedrichshafen, dem Gertrud-Bäumer-Berufskolleg in Duisburg und dem Berufskolleg für Mode und Design an der Kerschensteiner Schule in Stuttgart. Sie sind im Anhang namentlich aufgeführt. Ohne ihr Engagement und die kooperative Mitarbeit wäre dieses Buch nicht entstanden und es freut uns, ihre vielfältigen kreativen Arbeiten präsentieren zu dürfen. Wir wünschen ihnen für eine Berufstätigkeit im Modebereich viel Erfolg.

Für ergänzende Anregungen und Vorschläge zur Verbesserung sind die Autorinnen und der Verlag jederzeit aufgeschlossen und dankbar.

Haan, im Sommer 2013

Preface

*This volume 3 **Fashion – Design and Presentation** has been conceived for all those, who are interested in the field of fashion and design and complements volume 1 **Fashion – Drawing and Design** and volume 2 **Fashion – Presentation, Colour and Style**. It points out the many components that are important for the profession of the fashion designer. It is supposed to provide inspiration with ideas and illustrated examples which can be used during studies at school or university as well as in the profession and as an enrichment in that field.*

The reference book can be used at vocational schools and colleges as well as polytechnics. It is available bilingually to promote the international language competence and expertise. Apart from introductions to individual themes, it mainly contains suggestions and instructions for projects. The illustrations, graphic examples and design ideas have been produced by students. This makes it possible to demonstrate a large variety of individual signatures and also the creative result of widely varying courses.

*The drawing of **patterns and structure** and an introduction to the **fundamentals of design** will be addressed as well as the development from **model design** to the collection design. An overview of the different ways of **graphical representation** includes practice-oriented as well as artistic impulses. In the end, there will be information about methods to publicly present the produced work within the scope of a **fashion presentation**, including a final fashion show.*

Since the illustrations and examples for solutions have been created by students of different institutions, we kindly ask you for your understanding, if some presentations are not entirely correct. The main focus for the selection was aimed at showing creative variants which in turn can give inspiration for new ideas.

We would like to express our gratitude to all contributors of the vocational school for fashion and design of the Bernd-Blindow schools in Friedrichshafen, the Gertrud-Bäumer vocational school in Duisburg as well as the vocational school for fashion and design at the Kerschensteiner school in Stuttgart. They are mentioned by name in the appendix. This book would not have been possible without their commitment and cooperation and we are delighted to present their diverse and creative works. We wish them all the best for their professional career in the field of fashion.

The authors and the editor are always open to complementing propositions and suggestions.

Haan, summer 2013

Inhalte

Impressum	2
Vorwort	3
Inhaltsverzeichnis	4
Einführung	6

1 Grundlagen der Gestaltung 8

Gestaltungselemente	
Gestaltungselemente: Übersicht	10
Gestaltungselement Punkt	12
Gestaltungselement Linie	14
Anordnung von Motiven	
Anordnungsprinzipien	18
Ornament und Muster	22
Stilisierung	24
Gestaltung mit Farbe	30
Typografie	
Typografische Grundlagen	38
Schrift- und Textgestaltung	40
Gestaltungsmittel Schrift	42

2 Musterung und Struktur 44

Plastische Darstellung	
Schattierung	46
Farb- und Musterabschwächung	50
Licht und Schatten	54
Zeichnen von Stoffmustern	
Zeichnen von Dessins	58
Musterumsetzung am PC	64
Materialdarstellung	
Materialstrukturen	68
Denim	72
Grobstrick	74
Frottage - Technik	76
Optische Wirkung	82

3 Modellentwurf 88

Modetrend	
Trendthemen	90
Moodboard	94
Themengerechter Entwurf	96
Zielgruppenspezifischer Entwurf	97
Inspirationsquellen	98
Modellgestaltung	
Baukastensystem	102
Modellvariationen	106
Linienführung	110
Kollektionsentwicklung	116
Stilgerechter Entwurf	
Sportlicher Stil	122
Klassisch-eleganter Stil	124
Romantischer Stil	126
Femininer Stil	128
Progressiv-extravaganter Stil	130

Figurgerechter Entwurf	
X-Typ	132
H-Typ	134
V-Typ	136
I-Typ	138
A-Typ	140
O-Typ	142

4 Modedarstellung 146

Darstellungsarten	148
Zeichentechniken	150
Individueller Zeichenstil	152
Individuelle Figurine	
Veränderte Proportionen	156
Zielgruppengerechte Figurine	157
Abstrahierte Männerfigurine	160
Modeillustration	162
Passepartout-Technik	166
Collage	
Collage-Technik	170
Collage mit Hintergrundgestaltung	172
Reißcollage	174
Grafische Collage	176
Ergänzungscollage	177
Grauwertcollage	178
Kunstrichtungen als Inspiration	
Einführung	180
Pointillismus	182
Surrealismus: Magritte	183
Pop-Art; Lichtenstein	184
Street/Urban Art (Banksy, Miss Tic)	186
Künstlerstile als Inspiration	
Einführung	188
Amadeo Modigliani	190
Gustav Klimt	191
Otto Dix	192
Frida Kahlo	193
René Gruau	194
Niki de Saint-Phalle	195

5 Modepräsentation 196

Layout	
Layoutgestaltung	198
Themenplakat	202
Ausstellungsobjekte	206
Trendbuch	212
Abschlusspräsentation	
Abschlusskollektion	222
Mottoshow	236
Anhang	
Beteiligte Schulen	240

Die bildliche Gestaltung von textilen Entwürfen (Stoffdessin, Modell-design) basiert auf den nachfolgenden **Gestaltungselementen**.

Punkt

Der Punkt ist das kleinste vom Auge erkennbare Ausdrucksmittel und das kleinste Formelement. Er hat keine Ausdehnung und ist ohne Bewegung.

Vom Punkt aus ergeben sich Übergänge zur Linie und zur Fläche.

Linie

Die Linie entsteht durch Reihung oder durch Weiterbewegung von Punkten.

Linien beschreiben Umrisse oder erscheinen als Form füllendes Element auf Flächen, z. B. als Muster oder Streifen.

Fläche

Die Fläche ist ein zweidimensionales Gebilde, das sich in der Länge und Breite ausdehnt. Sie kann von einer Linie begrenzt bzw. umschlossen sein, sie kann als Farb-, Muster- oder Strukturfläche erscheinen.

Form

Die Form ist die äußere Gestalt eines zwei- oder dreidimensionalen Objektes. Die Oberfläche einer Form kann strukturiert oder glatt, einfarbig, mehrfarbig oder gemustert sein. Eine Form kann mit unterschiedlichen Materialien gestaltet werden.

Farbe

Die Farbe ist ein besonders wirkungsvolles Element der Gestaltung. Durch sie werden spezifische Stimmungen wiedergegeben, die Optik von Formen wird beeinflusst, bestimmte Signale werden an den Betrachter gesendet.

Ausführung der Zeichnungen
mit Fineliner und Filzstift

*Illustration with fineliner and
marker pen*

Stefanie Scherzer

Projekt Farbe und Dessin

Zielsetzung

Modellentwürfe zu den Modethemen

- Farb- und Mustermix
- Frisch
- Zeitlos

Zeichentechnik: **Aquarell**

Project Colour and Design

Aim

Fashion design themes

- colour and pattern mix
- fresh
- timeless

Technique: **watercolour**

Modellentwürfe zum Trendthema „Farb- und Mustermix“

Fashion designs to the trend theme 'colour and pattern mix'

Modellentwürfe zum Trendthema „Farb- und Mustermix“

Fashion designs to the trend theme 'colour and pattern mix'

Marvin Schramm