

MODE

Zeichnen und Gestalten

1. Auflage

FASHION

Illustration and Design

First Edition

VERLAG EUROPA-LEHRMITTEL Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG
Düsselberger Straße 23 · 42781 Haan-Gruiten

Europa-Nr.: 62499

Autoren/Authors:

Hannelore Eberle, Studiendirektorin a. D./*Director of studies ret.*, Weingarten
Hannes Döllel, Modeillustrator/*Fashion illustrator*, Aufkirchen
Andrea Bosch, Dipl.-Modedesignerin (FH)/*Fashion designer*, Weingarten

Englische Übersetzung/Translation to English:

Andrea Bosch, Weingarten
Suzanne D. Henderson, Houston/Texas
Ralf Kriegstötter, Hamburg

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

Hannelore Eberle

Zeichnungen/Drawings:

Hannes-Döllel, Aufkirchen
Andrea Bosch, Weingarten

Bei der inhaltlichen Gestaltung wurde teilweise auf Bilder und Texte von Frau Prof. em. Tuula Salo, Modedesign Hochschule Hannover zurückgegriffen. Wir danken ihr hiermit für die Bereitstellung.

For the creation of the contents we were partially using images and text of Mrs. Prof. em. Tuula Salo, Modedesign Hochschule Hannover. At this point we thank her very much for providing these.

Bildbearbeitung/Picture Processing:

Zeichenbüro/Department Verlag Europa-Lehrmittel, Ostfildern
Andrea Bosch, Weingarten

Kapitel „Farbe und Farbtypen“ / Chapter “Colour and colour types”**Quellen/Sources:**

Johannes Itten „Kunst der Farbe“/“*The art of colour*“, Ravensburg
PANTONE TEXTILE Colour System®

1. Auflage 2019/*First Edition 2019*

Druck 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 978-3-8085-6249-9

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

All rights reserved. This work is subject to copyright. Utilisation for any purpose other than those legally permitted must be approved by the publisher in writing.

© 2019 by Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG, 42781 Haan-Gruiten,
www.europa-lehrmittel.de

Satz und Reproduktion/*Setting and Layout*: Doris Busch, 40477 Düsseldorf

Druck/*Printing*: Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto L.E.G.O S.p.A., Italien

Umschlag/*Cover design*: braunwerbeagentur, 42477 Radevormwald unter Verwendung einer Illustration von/
using an illustration by Hannes Döllel

Vorwort

MODE – Zeichnen und Gestalten möchte die wesentlichen Grundlagen zur Erstellung von professionellen und individuellen Modezeichnungen vermitteln und kann sowohl bei der Ausbildung an Berufs- und Fachschulen als auch während eines Modedesign-Studiums eingesetzt werden. Es ist den Modeschaffenden in der Praxis dienlich und auch zum Selbststudium geeignet.

Basierend auf den natürlichen Körperproportionen wird das Entwickeln von Bekleidung über einer Figurine detailliert dargestellt. Zielgruppenspezifische Figurinen für authentische Präsentationszeichnungen werden beispielhaft aufgezeigt, des Weiteren wichtige Gesichtspunkte bei der Erstellung von technischen Modellzeichnungen.

Das Zeichnen von Armen und Händen, Beinen, Füßen und Schuhen, Gesichtern und Frisuren wird systematisch erklärt.

Vielfältige Bekleidungsdetails bzw. schnitt- und verarbeitungstechnische Möglichkeiten der Ausschmückung bilden einen reichhaltigen Fundus für Entwurfsideen.

Das Anlegen von Licht und Schatten und das Kolorieren von Modezeichnungen in den verschiedensten Techniken ist Schritt für Schritt nachvollziehbar.

Die Entwicklung von Mustern und Strukturen wird systematisch aufgeführt, ebenso das Zeichnen von Kopfbedeckungen und die Konstruktion und Kolorierung von Taschen.

Für die Präsentation von Modedarstellungen werden unterschiedliche Zeichenstile aufgezeigt.

Über die Entstehung, Ordnung und Wirkung von Farben sowie die Zuordnung zu persönlichen Farbtypen wird ein Überblick verschafft.

Um die internationale Sprach- und Fachkompetenz zu fördern, liegt dieses Grundlagenbuch zweisprachig vor.

Für Anregungen, die zu einer Vervollständigung und Verbesserung des Buches beitragen können, sind Autoren und Verlag jederzeit aufgeschlossen und dankbar.

Haan, Frühjahr 2019

Preface

FASHION – Illustration and Design would like to convey the essential basics for creating professional and unique fashion designs and can be used for the education at trade schools and vocational schools as well as during fashion design studies. It is instrumental for the fashion designer in practice and also suitable for private studies.

The development of clothing design on a figurine is shown in detail based on the natural body proportions. Target group oriented figurines for authentic presentation drawings are displayed as an example as well as important instructions for the construction of technical drawings

The drawing of arms and hands, legs, feet and shoes, faces and hairstyles is shown systematically..

A rich source for design ideas are clothing details as well as possibilities of ornamentation in cutting and processing with many examples.

The use of light and shadow and the colouration of fashion drawings using various techniques has been made comprehensible step by step.

The development of patterns and structures is displayed methodically together with the drawing of headgear and design and colouration of bags.

The presentation of fashion designs is shown by different drawing styles.

An overview is given about the origin, the system and the effect of colours as well as the classification of individual colour types.

This book of fundamentals is bilingual to boost the international expertise both in language and profession.

The author and the publisher are always open and grateful for suggestions that would contribute to a completion and improvement of the book.

Haan, Spring 2019

Inhalte

Impressum	2
Vorwort	3
Inhaltsverzeichnis	4
Einführung.....	6

1 Körperproportionen

Weibliche Proportionen	8
Männliche Proportionen.....	9
Körperansichten.....	10
Kontrapost-Stellung	11
Gleichgewichtslinie.....	12
Weibliche Figurtypen	14
Männliche Figurtypen.....	16
Figurinen für Modezeichnungen	18
Proportionen bei Kindern.....	22
Figurinen für Kinderbekleidung.....	23

2 Körperdetails

Arme	24
Hände.....	25
Beine	28
Füße und Schuhe	29
Kopfansichten	32
Augen	33
Mund, Ohren	34
Nase, Gesicht	35
Haare, Frisuren.....	36

3 Bekleidungsdarstellung

Silhouetten	42
Augenhöhe.....	44
Zylindersystem	46
Bekleidungs Aufbau	48
Bewegungsfalten	57
Volumenzugabe	59
Technische Modellzeichnungen	62
Technische Präsentationszeichnungen.....	69

4 Bekleidungsdetails

Halsausschnitt	70
Stehkragen, Umlegekragen	72
Rollkragen, Flachkragen	73
Hemdkragen.....	74
Angeschnittener Kragen.....	75
Reverskragen	76
Ärmel	78
Ärmelabschlüsse.....	79
Lange Ärmel.....	80
Kurze Ärmel.....	81
Verschlüsse.....	82
Gürtel	84
Taschen	85

5 Ausschmückung

Kräuselung	86
Rüschen	88
Falten	90

Glocken.....	91
Volants	92
Jabots	93
Drapierung	94
Perlen und Pailletten.....	95
Schleifen, Knoten	96
Ziersteppung, Stickerei	98
Plastische Stepperei	99
Applikation, Inkrustation	100
Soutache, Kordeln	101
Tresse, Borten	102
Blenden, Einfassung, Paspelierung.....	103

6 Schattierung und Kolorierung

Grundlagen der Schattierung	104
Schnitt unterstützende Schatten.....	107
Kolorierungstechniken	108
Kolorierung mit Farbstift	110
Kolorierung: Übersicht	112
Kolorierung in Aquarell-Technik	114
Kolorierung mit Markern.....	117
Kolorierung mit Plakatfarbe (Tempera, Acrylfarbe, Gouache)	123
Kolorierung mit Pastellkreide	124

7 Muster und Strukturen

Geometrischer Musteraufbau.....	128
Samt und Leder	131
Glanzeffekte	132
Plastische Effekte	133
Transparenz.....	134
Jeans.....	135
Strickware.....	136
Wattierung.....	138
Pelz.....	139

8 Präsentation

Modeillustration.....	144
Detailgetreuer Zeichenstil	150
Freier Zeichenstil und Stilisierung	156

9 Accessoires

Kopfbedeckungen	168
Taschen-Konstruktion, Material und Farbe.....	176

10 Farbe und Farbtypen

Entstehung von Farbe, Ordnung der Farben.....	182
Farbintensität	186
Farbkontraste	187
Jahreszeitentheorie	192
Farbwirkungen	198
Modelfarben.....	200
PANTONE Farbsystem.....	202
Farbbezeichnungen	203
Zeichenbedarf	204
Forschung und Vertiefung	208

Contents

Imprint	2	Flared pleats	91
Preface	3	Flounces	92
Index	4	Jabots	93
Introduction	6	Drapery	94
		Pearls, Sequins	95
		Ties, Knots	96
		Decorative quilting stitching	98
		Wadding and string quilting	99
		Appliqué, Incrustation	100
		Soutache, Cords	101
		Braids, Edgings	102
		Borders, Binding, Piping	103
1 Body proportions		6 Shading and colouration	
Female proportions	8	Basics of shading	104
Male proportions	9	Cut supporting shadows	107
Body views	10	Colouration techniques	108
Contraposto pose	11	Colouration with coloured pencils	110
Balance line	12	Colouration: Overview	112
Female shape types	14	Colouration with watercolour technique	114
Male shape types	16	Colouration with marker	117
Figurines for fashion drawings	18	Colouration with poster paint (tempera, acrylic paint, gouache)	123
Proportions of children	22	Colouration with pastel chalk	124
Figurines for children's wear	23		
2 Body details		7 Patterns and structures	
Arms	24	Geometrical pattern structure	128
Hands	25	Velvet and Leather	131
Legs	28	Glossy effects	132
Feet and shoes	29	Three-dimensional effects	133
Head views	32	Transparency	134
Eyes	33	Jeans	135
Mouth, Ears	34	Knitwear	136
Nose, Face	35	Padding	138
Hair, Hairstyle	36	Fur	139
3 Clothing design		8 Presentation	
Silhouettes	42	Fashion illustration	144
Eye level	44	Accurate fashion drawings	150
Cylinder system	46	Free style drawings and stylization	156
Clothing composition	48		
Motion folds	57	9 Accessoires	
Adding volume	59	Headgear	168
Technical drawings	62	Bag construction, material and colour	176
Technical presentational drawings	69		
4 Clothing details		10 Colour and colour types	
Neck line	70	Generation of colour, Colour system	182
Stand-up collar, Turndown collar	72	Colour intensity	186
Polo neck, Flat collar	73	Colour contrasts	187
Shirt collar	74	Four seasons colour theory	192
Cut collar	75	Colour effects	198
Lapel collar	76	Fashion colours	200
Sleeves	78	PANTONE colour system	202
Sleeve openings	79	Colour terms	203
Long sleeves	80		
Short sleeves	81	Drawing materials	204
Fasteners	82	Research and recess	208
Belts	84		
Pockets	85		
5 Decorations			
Gathering	86		
Quillings	88		
Pleats	90		

Einführung

Studierende, die ein Design-Studium belegen, benötigen Zeichenfähigkeiten auf dem Gebiet des Modezeichnens

- bei der Erstellung eigener Arbeiten, die den Dozenten zur Beurteilung vorgelegt werden,
- zur Teilnahme an Mode-Design-Wettbewerben,
- zum Vorlegen einer Mappe mit eigenen Arbeiten bei Vorstellungsgesprächen in der Industrie.

Mode-Design-Wettbewerbe

Hersteller in den verschiedenen Bereichen der Textil- und Modebranche (z. B. Leder, Pelze, Strickstoffe, Sportswear, Berufskleidung) erteilen oft Aufträge an Schulen für Modedesign.

In der ersten Phase wird eine große Anzahl von Entwurfsskizzen benötigt, die dann für das Endprodukt zur Auswahl stehen.

Modezeichnungen **professioneller Designer*** erfüllen folgende Aufgaben während der Entwicklung einer neuen Kollektion:

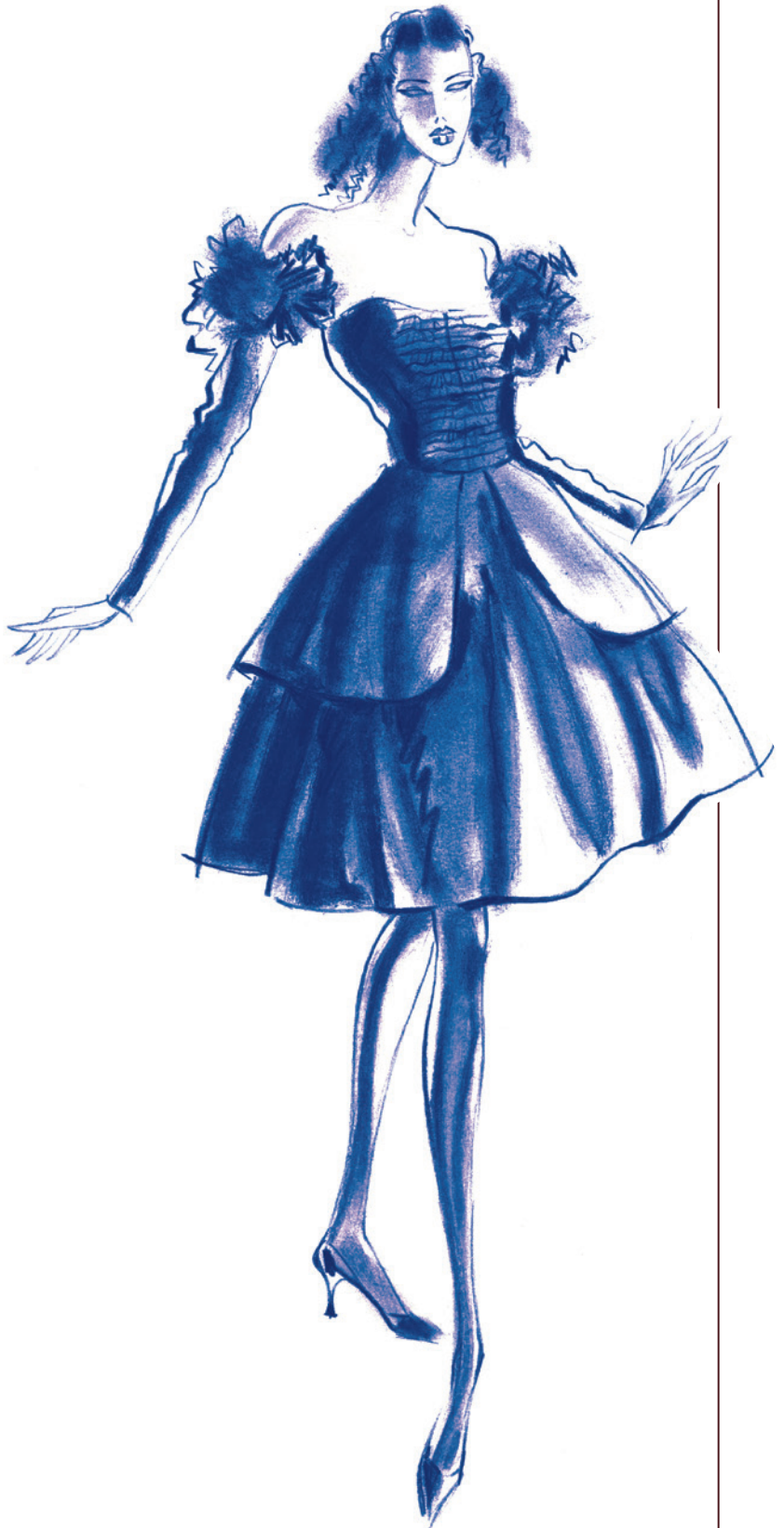
- Festhalten bzw. Visualisieren eigener Entwurfsideen,
- Unterlage bei Gesprächen mit der Geschäftsführung (Entscheidungshilfe),
- Kontrolle während den verschiedenen Stufen der Muster-Erstellung (Schnittkonstruktion, Zuschnitt, Anfertigung im Nähatelier),
- Verkaufsunterlage für die Vertreter,
- Promotion- und Werbezeichnung für die Presse.

Der attraktive, kreative und vielseitige Beruf des Modedesigners ist sehr begehrt und leider völlig überlaufen. Deshalb sind gründliche Überlegungen angebracht, wenn man ihn ergreifen möchte.

Man benötigt nicht nur 200 % Talent, sondern auch Durchhaltevermögen, Durchsetzungskraft, Verhandlungsgeschick und fundierte Fachkenntnisse. Auch Kontaktfreudigkeit, Umgänglichkeit, gute Laune, Sprachkenntnisse, Unabhängigkeit, Flexibilität usw. sind erforderlich. Mittelmäßiges und Halbherziges geht sofort unter. Aber die Besten setzen sich durch!

Vielseitiges Interesse, Begeisterungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft, unternehmerisches Denken, positive Grundeinstellung, Aktivität, Initiative und viel selbstaufladende Energie, Arbeitslust, Disziplin, Organisationstalent und Zuverlässigkeit sind weitere Eigenschaften, die einen erfolgreichen Designer auszeichnen.

*) Mit der in diesem Buch verwendeten männlichen Form sind alle weiblichen Personen gleichermaßen angesprochen.

Introduction

Students, who enroll for a design course, require drawing skills in the area of fashion drawing:

- To create portfolios that are shown to tutors for assessments
- To participate in fashion design competitions
- To present a portfolio of own works at interviews in the industry

Fashion design competitions

Manufacturers in the different areas of the textile and fashion industry (i.e. leather, fur, knitwear, sportswear, professional clothing) often issue orders to fashion design schools.

During the first phase a large quantity of design sketches is required that are used for the selection of the final product.

Fashion drawings of **professional designers** fulfill the following tasks during the development of a new collection:

- Grasping, visualising own design ideas
- As a basis for meetings with the management (to ease the decision process)
- Control during the different steps of creating samples (cutting design, tailoring, production in the sewing studio)
- Sales brochures for the sales agents
- Promotional illustrations for the press

The modern, creative, diverse and beautiful profession of a fashion designer is extremely popular and therefore unfortunately completely overcrowded. Hence fundamental deliberations are advisable, if you have the desire to take it up.

You not only require 200 percent talent, but also stamina, assertion, negotiating skills, and specialized knowledge. Also required are sociableness, affability, a good mood, language skills, independence, flexibility, etc. A mediocre and halfhearted performance will fail immediately. But the best will prevail!

Further qualities that characterise a successful designer are diverse interests, enthusiasm, love for people, motivation, entrepreneurial thinking, a positive attitude, activity, initiative and a lot of rechargeable energy, a passion for the work, discipline, organisational talent and punctuality.