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 Prozessing*:
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,* Nachdruck 2023/*reprint 2023*

Druck 5 4 3 2

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
Bekleidungsaufbau ... 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
Modefarben ... 200
PANTONE Farbsystem ... 202
Farbbezeichnungen ... 203

Zeichenbedarf ... 204
Forschung und Vertiefung ... 208

Contents

Imprint 2
Preface 3
Index 4
Introduction 6

1 Body proportions

Female proportions 8
Male proportions 9
Body views 10
Contraposto pose 11
Balance line 12
Female shape types 14
Male shape types 16
Figurines for fashion drawings 18
Proportions of children 22
Figurines for children's wear 23

2 Body details

Arms 24
Hands 25
Legs 28
Feet and shoes 29
Head views 32
Eyes 33
Mouth, Ears 34
Nose, Face 35
Hair, Hairstyle 36

3 Clothing design

Silhouettes 42
Eye level 44
Cylinder system 46
Clothing composition 48
Motion folds 57
Adding volume 59
Technical drawings 62
Technical presentional drawings 69

4 Clothing details

Neck line 70
Stand-up collar, Turndown collar 72
Polo neck, Flat collar 73
Shirt collar 74
Cut collar 75
Lapel collar 76
Sleeves 78
Sleeve openings 79
Long sleeves 80
Short sleeves 81
Fasteners 82
Belts 84
Pockets 85

5 Decorations

Gathering 86
Quillings 88
Pleats 90
Flared pleats 91
Flounces 92
Jabots 93
Drapery 94
Pearls, Sequins 95
Ties, Knots 96
Decorative quiliting stitching 98
Wadding and string quilting 99
Appliqué, Incrustation 100
Soutache, Cords 101
Braids, Edgings 102
Borders, Binding, Piping 103

6 Shading and colouration

Basics of shading 104
Cut supporting shadows 107
Colouration techniques 108
Colouration with coloured pencils 110
Colouration: Overview 112
Colouration with watercolour technique 114
Colouration with marker 117
Colouration with poster paint (tempera, acrylic paint, gouache) 123
Colouration with pastel chalk 124

7 Patterns and structures

Geometrical pattern structure 128
Velvet and Leather 131
Glossy effects 132
Three-dimensional effects 133
Transparency 134
Jeans 135
Knitwear 136
Padding 138
Fur 139

8 Presentation

Fashion illustration 144
Accurate fashion drawings 150
Free style drawings and stylization 156

9 Accessoires

Headgear 168
Bag construction, material and colour 176

10 Colour and colour types

Generation of colour, Colour system 182
Colour intensity 186
Colour contrasts 187
Four seasons colour theory 192
Colour effects 198
Fashion colours 200
PANTONE colour system 202
Colour terms 203

Drawing materials 204
Research and recess 208

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:

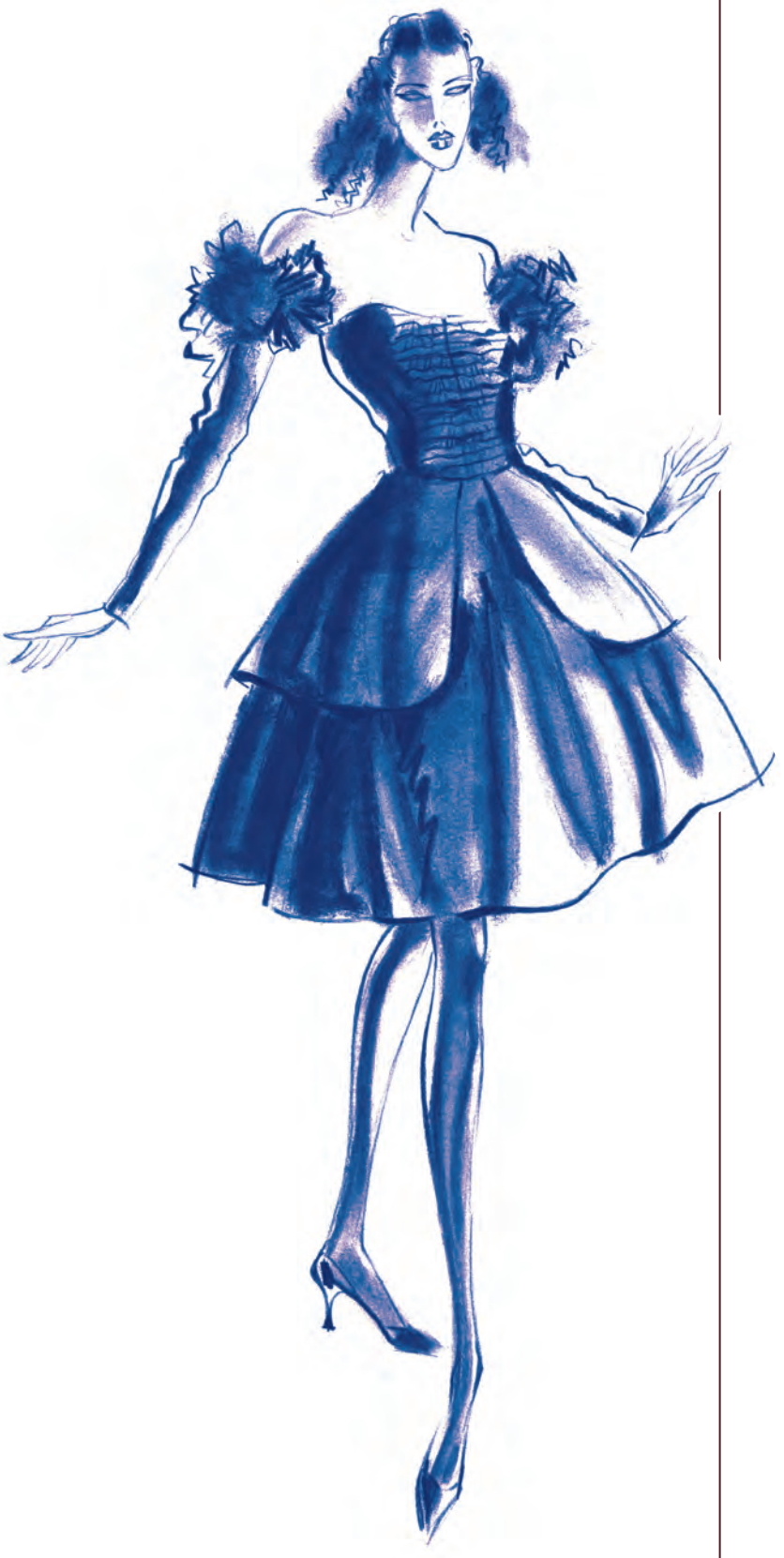
- Festhalten bzw. Visualisieren eigener Entwurfsideen,
- Unterlage bei Gesprächen mit der Geschäftsführung (Entscheidungshilfe),
- Kontrolle während den verschiedenen Stufen der Muster-Erstellung (Schnittkonstruktion, Zuschnitt, Anfertigung im Nähatelier),
- Verkaufsunterlage für die Vertreter,
- Promotion-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

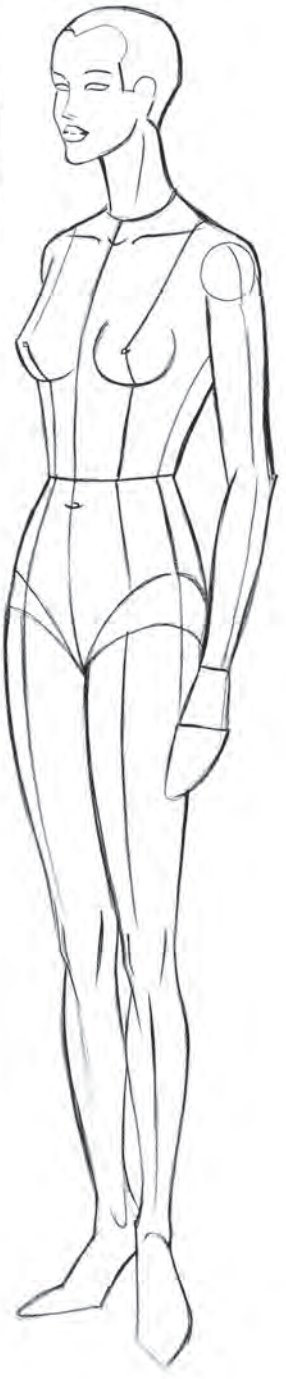
Further qualities that characterise a successful designer are diverse interests, enthusiasm, love for people, motivation, entrepreneurial thinking, a positive attitude, activity, initiative and a lot of rechargeable energy, a passion for the work, discipline, organisational talent and punctuality.

Beim Entwerfen sollte die Rückansicht immer mitgezeichnet werden. Es genügt eine technische Zeichnung, die Klarheit über die Schnittgestaltung vermittelt. Sie muss proportionsgerecht sein.

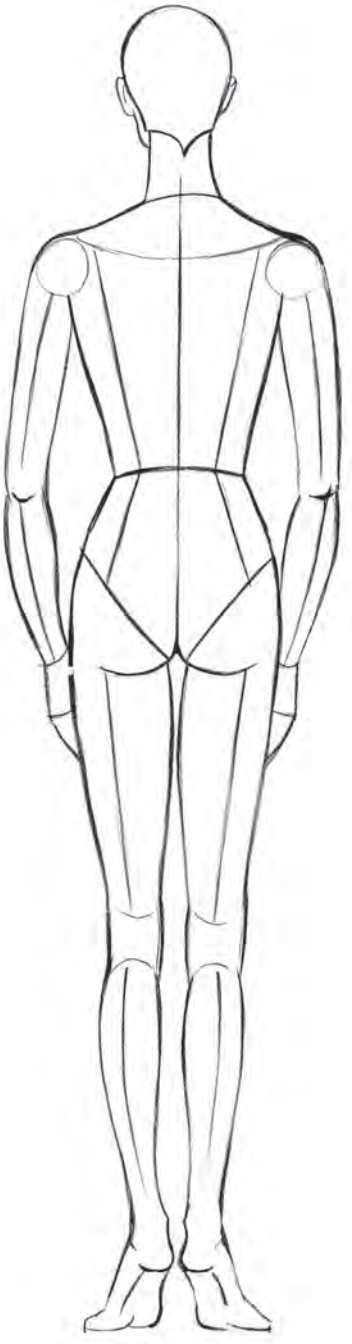
The back view should always be drawn too when designing. A technical drawing that conveys clarity about the cutting design should be sufficient. It has to correspond to the proportions.

Vorderansicht, gerade
Front view, straight

Seitenansicht
Side view



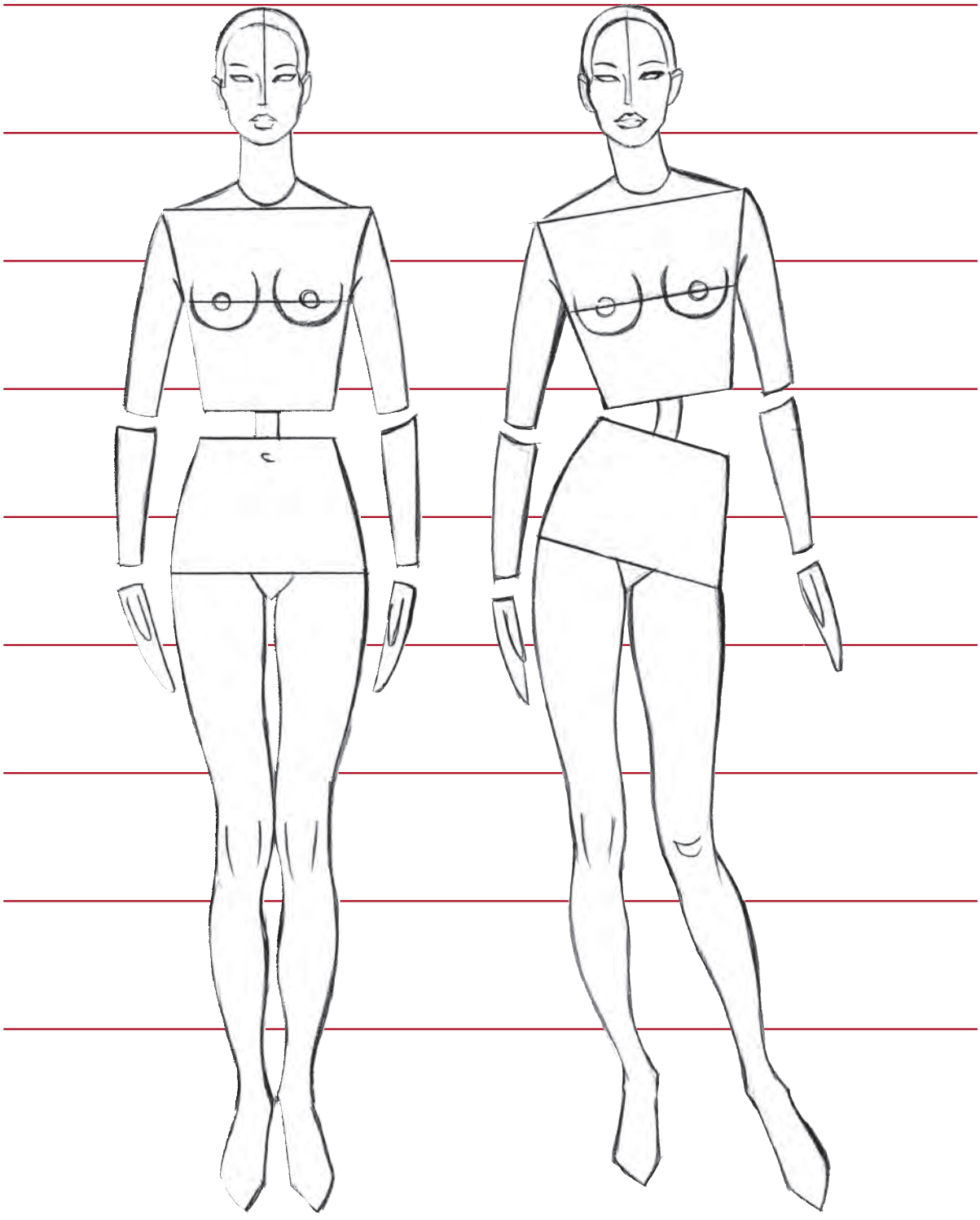
Schrägansicht
Diagonal view



Rückansicht
Back view

Mit einer Seitenansicht kann die Silhouette bei Hosen sichtbar gemacht werden. Auch Details an Ärmeln oder an der Seite des Kleidungsstücks können hervorgehoben werden.

The outline with pants can be made visible by using a side view. Details on sleeves or on the side of the garment can be highlighted too.



Gerade Frontalstellung
Front view, straight

Kontrapost-Stellung
Contraposte pose

Um Modeentwürfe lebendig und interessant zu gestalten, wählt man anstelle der geraden Frontalstellung die bewegte **Kontrapost-Stellung** (ital. contraposto = Gegensatz).

Man lässt die Figur an der Taille auf einer Seite einknicken, das Standbein wirkt dadurch verkürzt, das Spielbein gedehnt. Schulter- und Brustlinie verlaufen schräg und parallel zueinander, entgegengesetzt hierzu verläuft das Becken.

*By choosing the **contraposto pose** instead of the straight frontal pose you create vivid and interesting fashion design drawings.*

The figure buckles at the waistline to one side, which makes the supporting leg appear shortened and the free leg stretched. The lines of shoulder and breast are inclined and run parallel to each other. The pelvis line however runs in an opposing incline.

Professionelle Modezeichnungen wirken authentischer, wenn **typgerechte** bzw. **an Zielgruppen orientierte Figurinen** verwendet werden.

Figurinen für bestimmte Zielgruppen

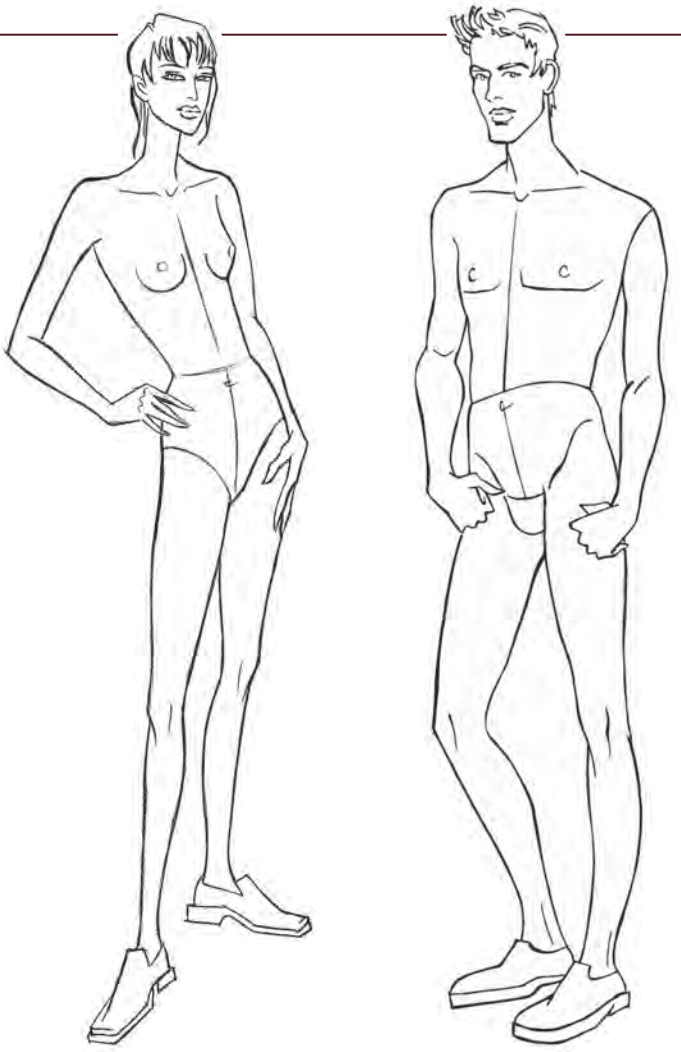
Figurinen für **Young Fashion**
Figurinen für **Business-Mode**
Figurinen für **Anlassmode**
Figurinen für **Berufskleidung**

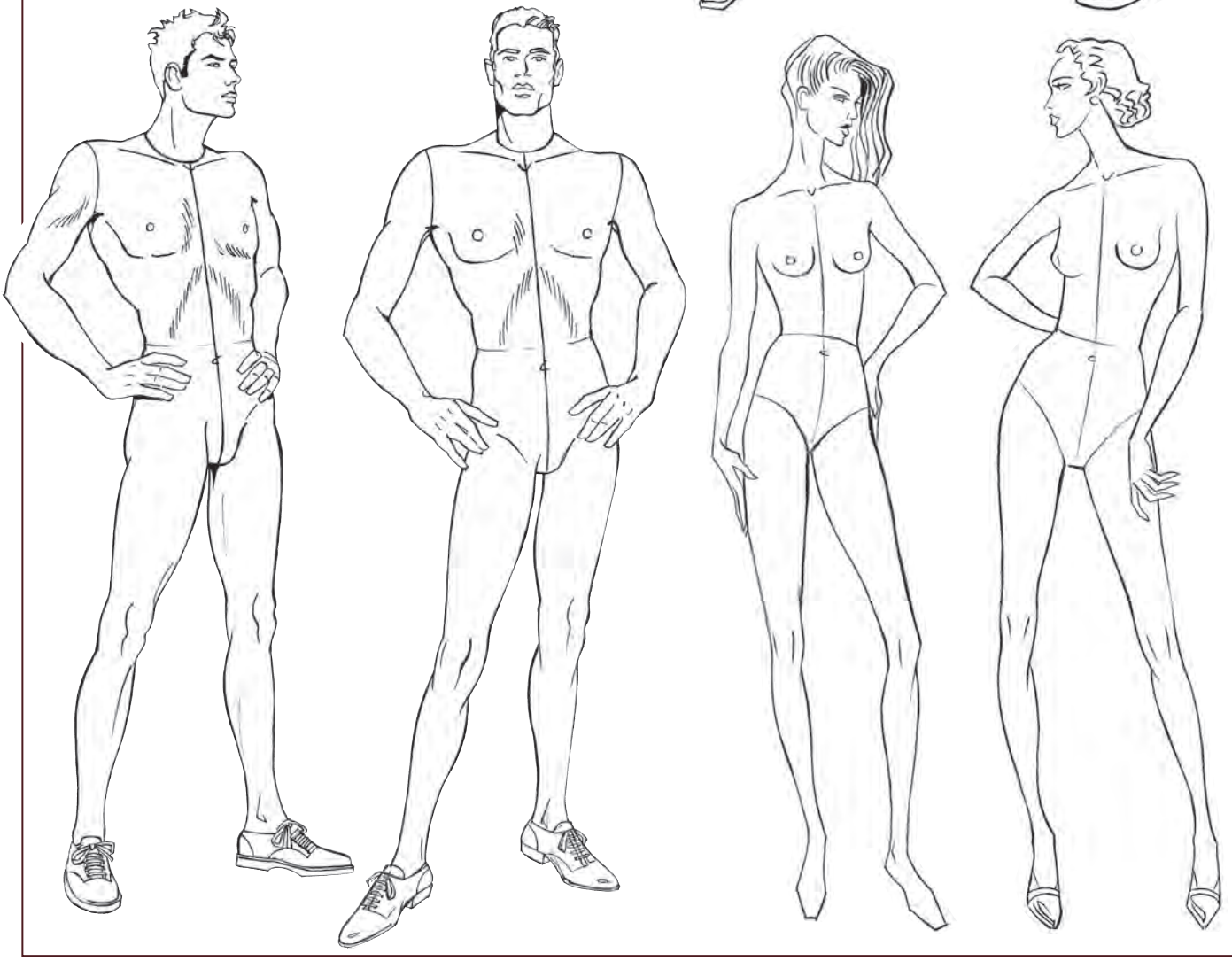
Figurinen für bestimmte Stilrichtungen

Figurinen für **Sportswear**
Figurinen für **klassische Eleganz**
Figurinen für den **Romantik-Look**
Figurinen für **extravagante Mode**

Figurinen für bestimmte Figurtypen

Figurinen für Herrenmode in **untersetzten Größen und Bauchgrößen**
Figurinen für Herrenmode in **starken Größen**
Figurinen für **Mollige**
Figurinen für **Umstandsmode**





*Presentation drawings look more authentic by using **type and target group oriented figurines**.*

Figurines for target groups

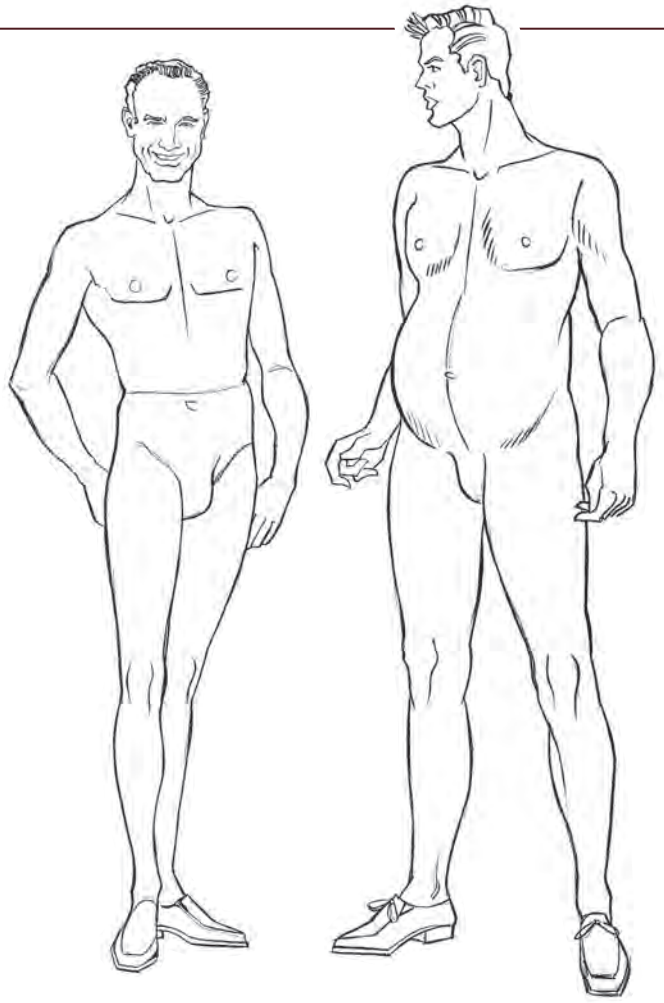
Figurines for Young Fashion
Figurines for Business Fashion
Figurines for Event Fashion
Figurines for Workwear

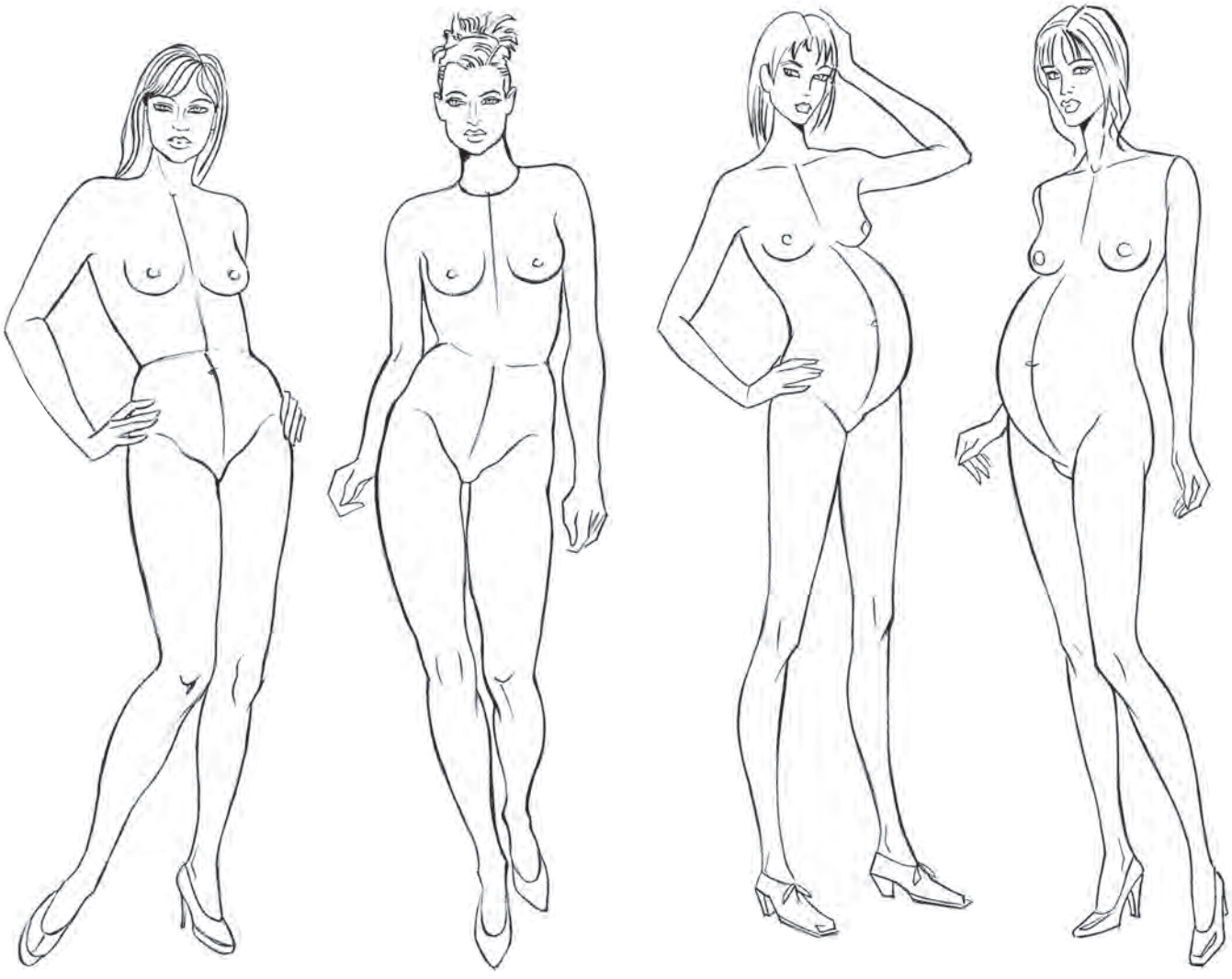
Figurines for Styles

Figurines for Sportswear
Figurines for Classic Elegance
Figurines for Romantic Look
Figurines for Extravagant Fashion

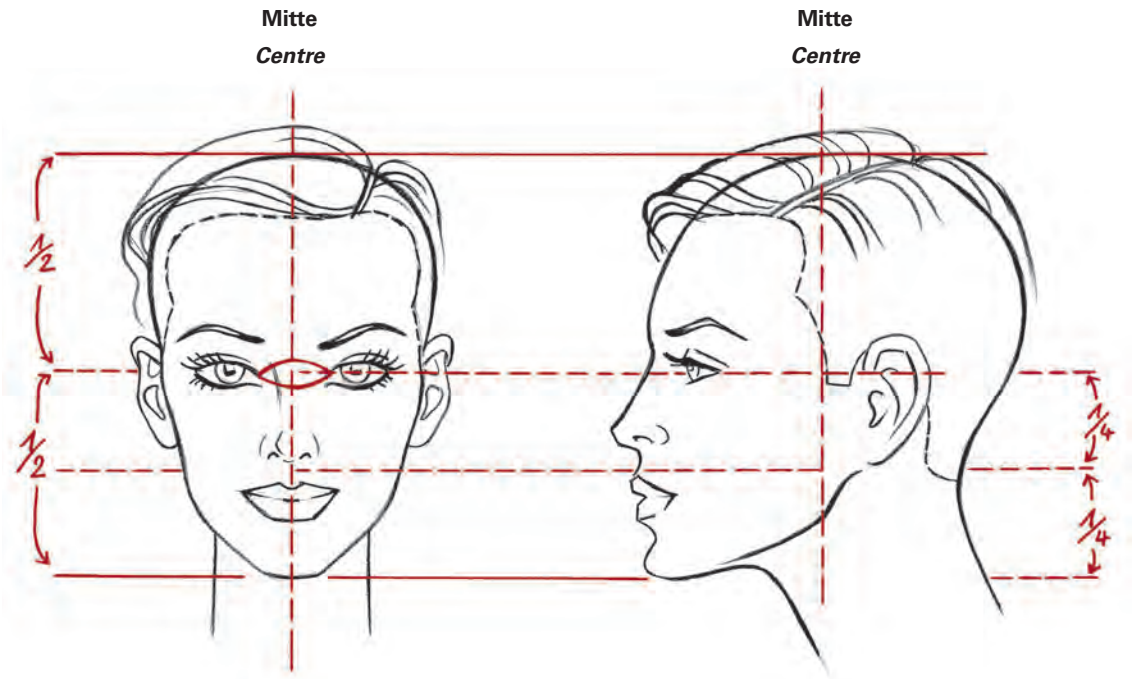
Figurines for Figure Types

Figurines for menswear for bigger waistetd and short men
Figurines for menswear for bigger men
Figurines for Plus Size fashion
Figurines for maternity Fashion



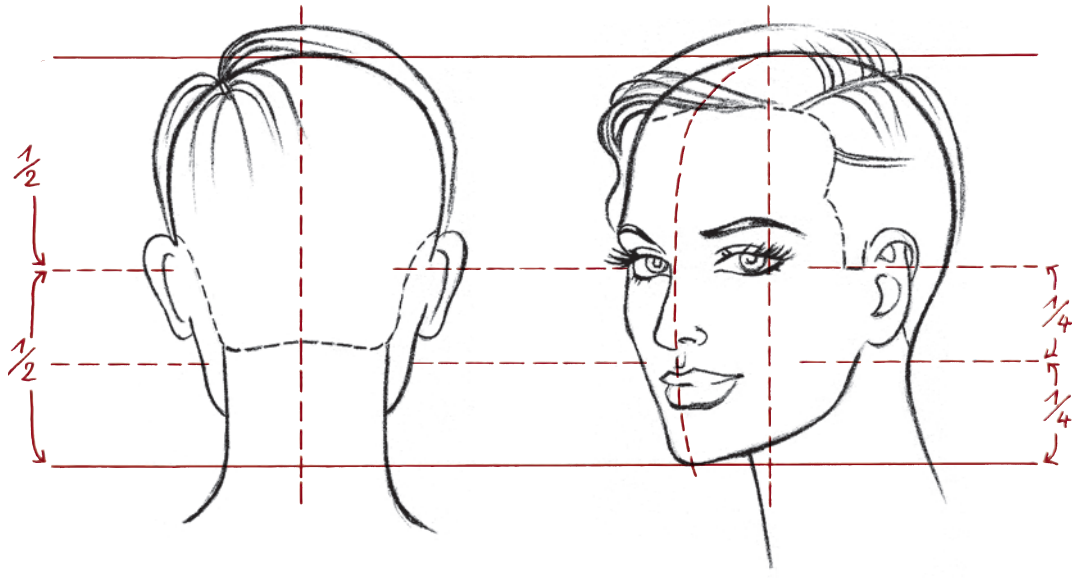


Figurines for fashion drawings



Vorderansicht
Front view

Seitenansicht (Profil)
Side view (profile)



Rückansicht
Back view

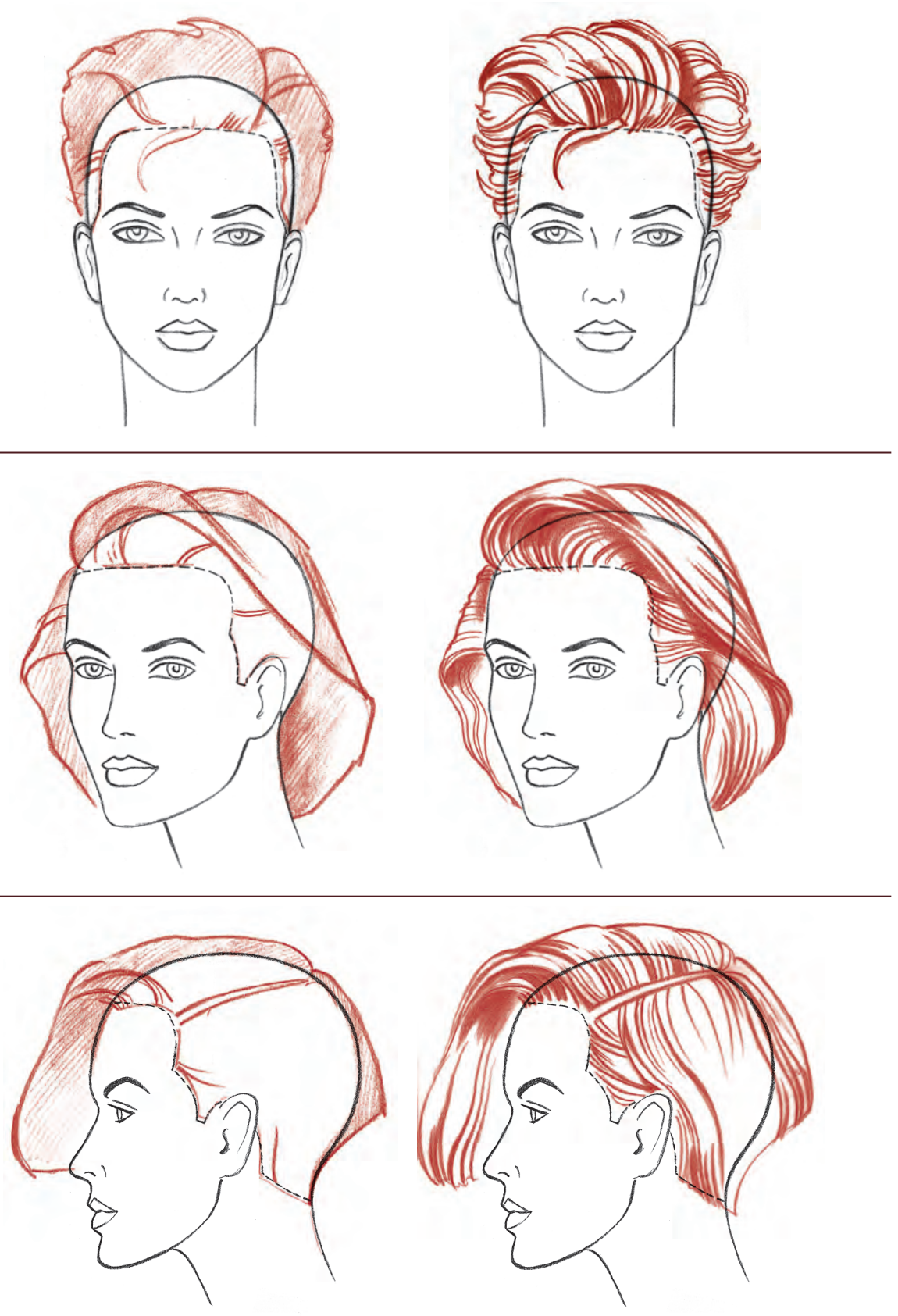
Halbprofil
Semi-profile

Das Zeichnen von Kopf und Gesicht wird durch Hilfslinien erleichtert. Die Kopfhöhe wird zunächst waagrecht in zwei Hälften unterteilt. Die obere Begrenzungslinie ist Anhaltspunkt für die Schädeloberseite, auf der unteren Begrenzungslinie liegt das Kinn. In der Mitte befindet sich die Augenlinie. Der freie Platz zwischen den Augen sollte so groß sein wie ein drittes Auge.

Die untere Hälfte des Kopfes wird noch einmal unterteilt in zwei Viertel der Kopfhöhe. Die Halbierungslinie liegt zwischen Nase und Mund. Die Ohren befinden sich auf der Ebene der Nase.

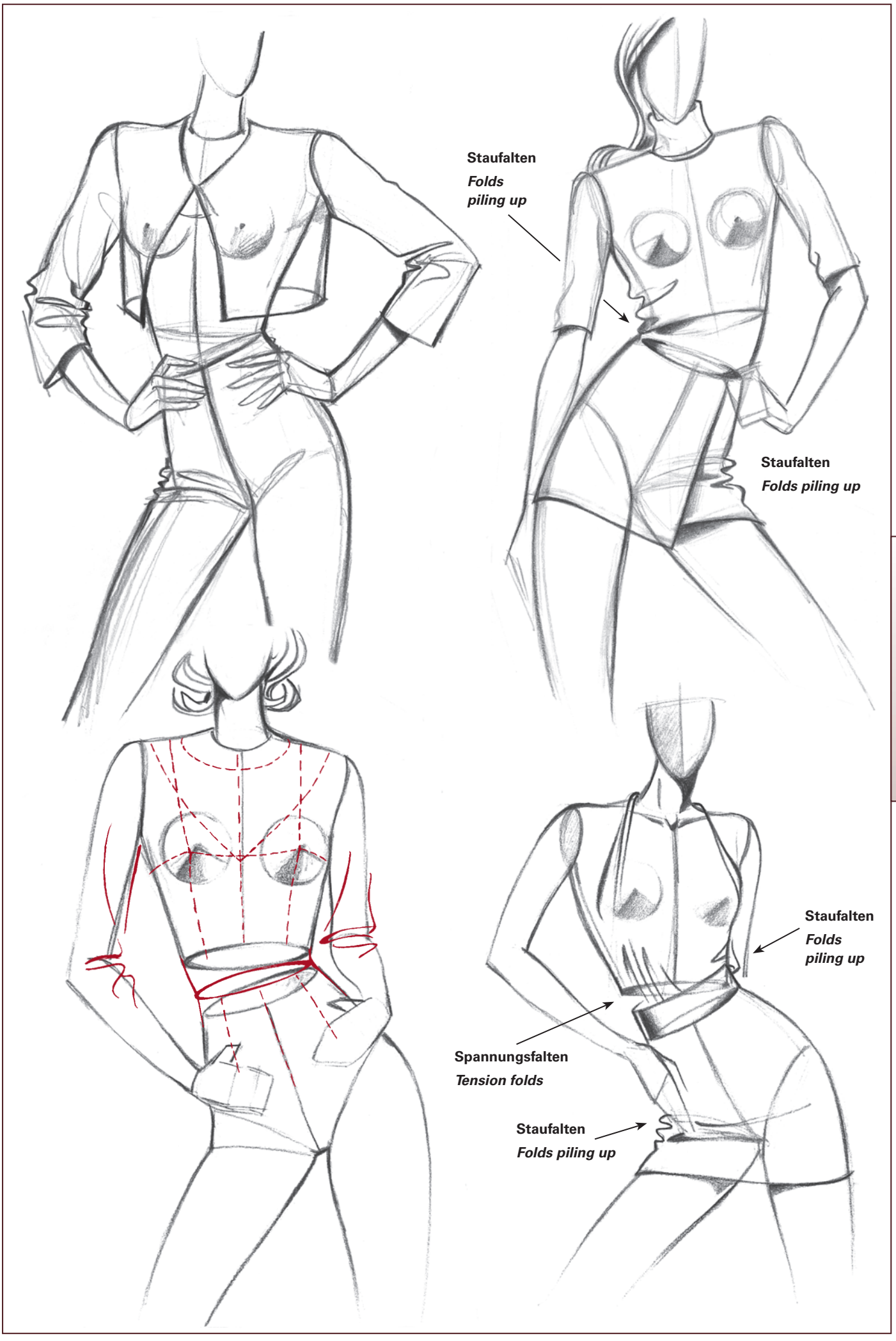
Drawing head and face is facilitated by reference lines. The head length is first divided horizontally into two halves. The upper boundary line is a reference point for the upper side of the skull. The chin is on the lower boundary line. The eye line is in the centre. The gap between the eyes should be as large as a third eye.

The lower half of the head is divided again into two quarters of the head length. The bisecting line is between nose and mouth. The ears are on the same level as the nose.



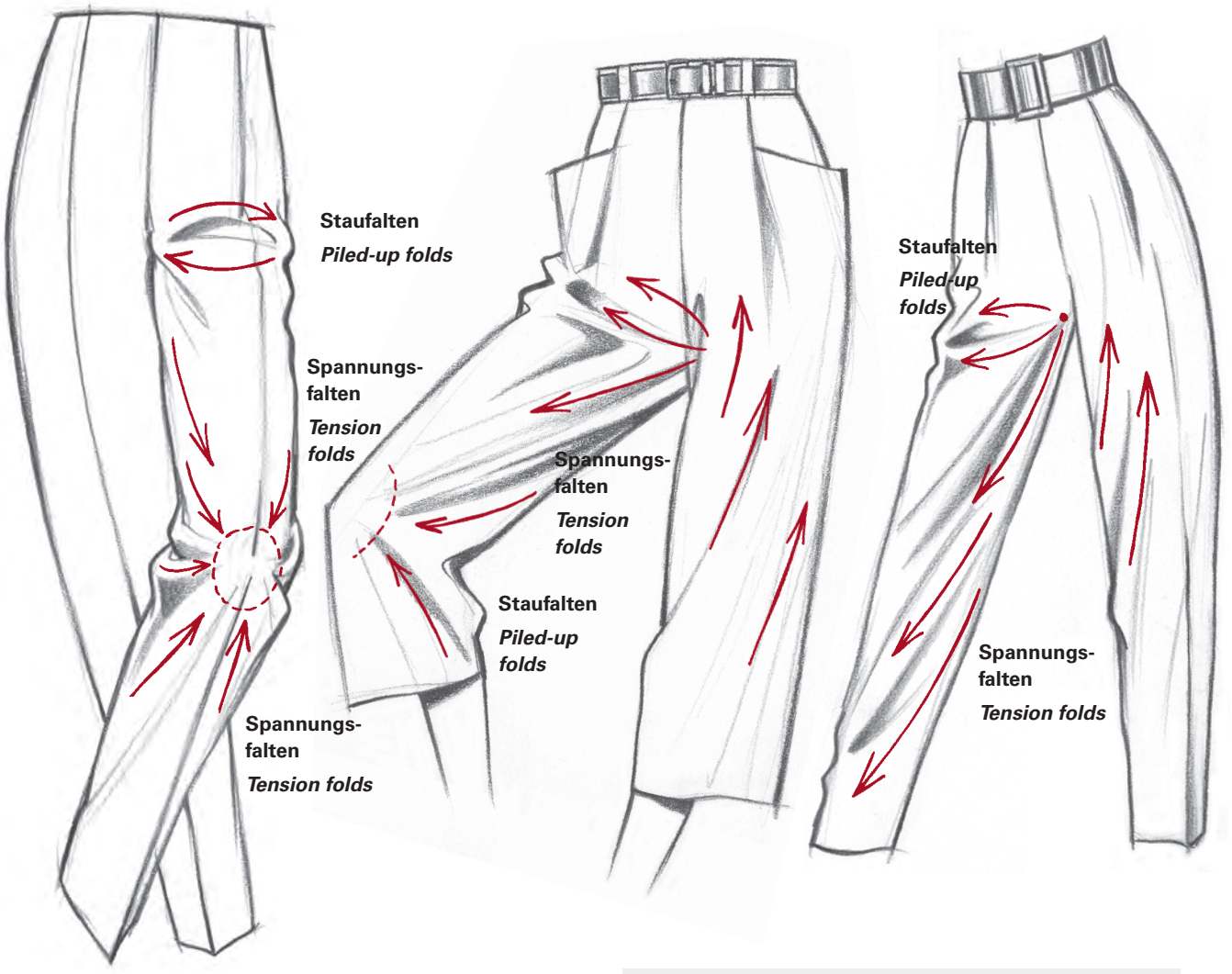
Beim Zeichnen der Haare wird zunächst die Haaransatzlinie eingezeichnet, danach werden die Strukturlinien der Frisur und das Volumen angedeutet. Die Reinzeichnung der fertigen Frisur und des Gesichts kann in verschiedenen Zeichentechniken erfolgen.

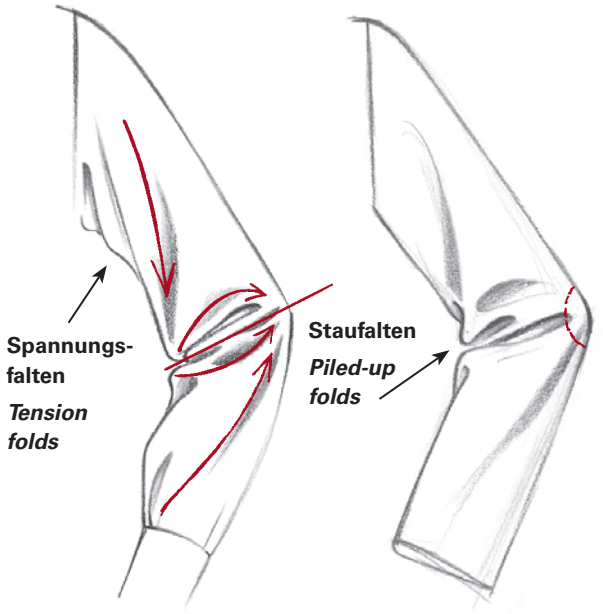
First sketch in the hair line when drawing hair, followed by the indication of the structural lines and the volume of the hairstyle. The final drawing of the finished hairstyle and of the face can be done using different drawing techniques.


Staufalten
Folds piling up
Staufalten
Folds piling up
Staufalten
Folds piling up
Spannungsfalten
Tension folds
Staufalten
Folds piling up

Bewegungsfalten durch bewegte Körperhaltung bzw. bewegte Körperteile

Motion folds caused by a moving posture or moving body parts





Durch Abwinklung des Beines entsteht am Knie Spannung, am Schritt und in der Kniebeuge bilden sich **Staufalten** und **Spannungsfalten**. Die Kniescheibe bleibt faltenfrei.

Die Faltenrichtung ist hier schematisch aufgezeigt. Die Falten sollen die Außenkontur nicht berühren.

Tension is created at the knee by bending the leg. ***Piled-up folds*** *and* ***tension folds*** *are forming at the crotch and behind the knee. The kneecap or patella remains crease-free.*

The direction of the folds is shown here schematically. The folds should not touch the outer contour line.

Der Ellbogenbereich bleibt faltenfrei, in der Ellenbeuge bilden sich Staufalten.

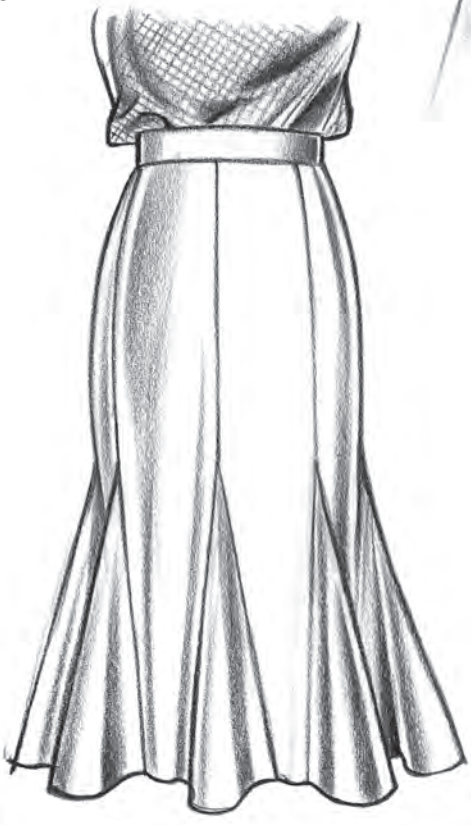
The area of the elbow remains crease-free. Piled-up folds are forming in the crook of the elbow.

Rund geschnittene Stoffteile schwingen zum Saum hin aus, es entstehen sogenannte **Glocken(falten)**. Je nach Betrachtungsweise werden sie in der Sicht von unten oder von oben dargestellt.

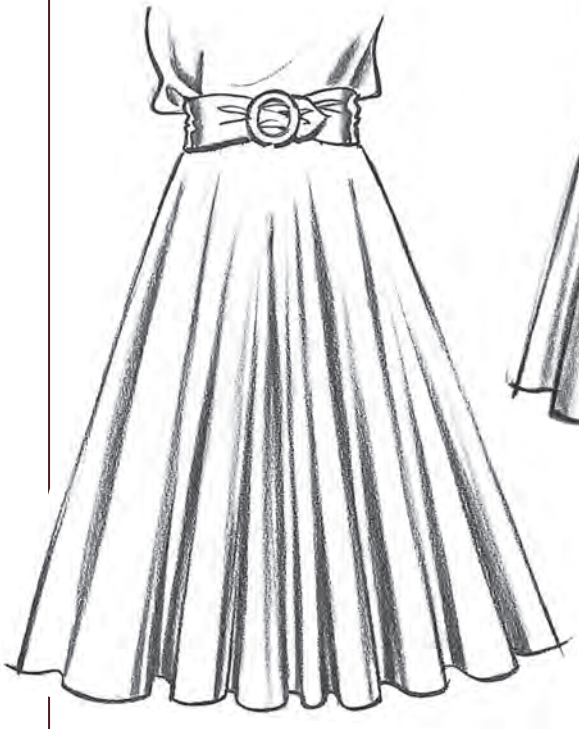
*Round-cut fabric parts swing out to the seam and form so called **flared pleats**. The view is shown either from below or above, depending on the approach.*

Glockig fallender Tellerkragen
Flared circle collar

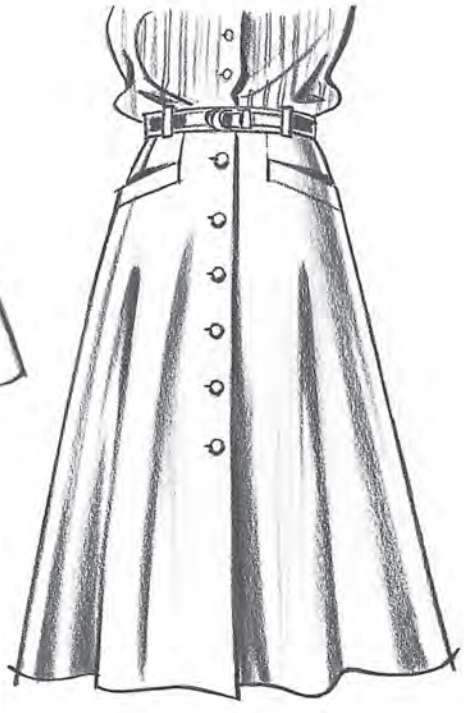
Glockiges Schößchen
Flared peplum



Rock mit eingesetzten Godets
Skirt with flared godets



Echter Glockenrock (Tellerrock)
Real flared or circular skirt



Mäßig weiter Glockenrock
Slightly flared skirt

Nach rechts gearbeitete Besätze, die sich in der Regel durch Farbe oder Material vom Grundstoff abheben, bezeichnet man als **Blenden**.

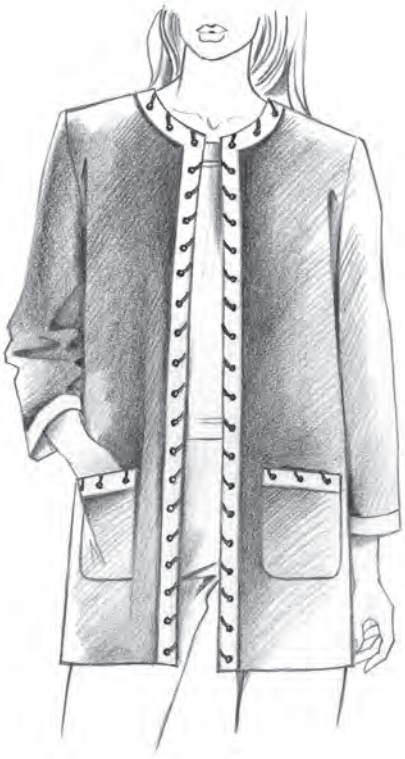
Mit Blenden werden vor allem Ausschnitte und Verschlusskanten, aber auch Säume, Taschen und Kragen betont.

Kanten- und Nahtbetonung durch **Einfassen** und **Paspelieren** ist sowohl für elegante als auch für folkloristische Bekleidung typisch. Man findet sie vor allem an Kragen, Taschen, Schlitzen, Verschluss- und Saumkanten. Man verwendet Bänder, Tresse, Schrägstreifen und spezielles Paspelband.

Borders *that are right-facing and usually distinguished by colour and material from the base fabric are called decorative facings.*

Neck lines and fastener selvages, but also seams, pockets and collars are emphasised by decorative facings.

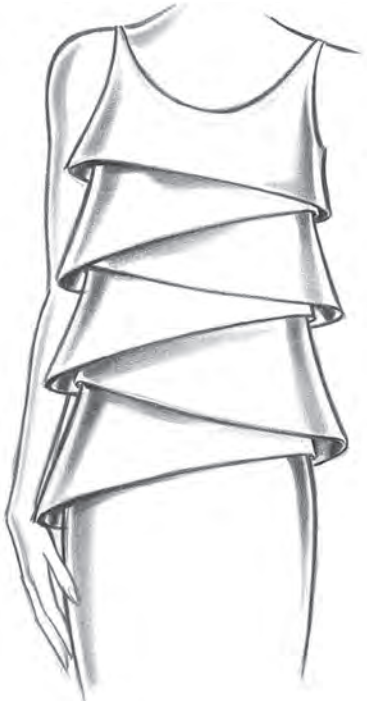
Emphasis of selvages and seams by ***braid*** *and* ***edging*** *ornamentations is typical for elegant as well as folkloristic clothing. You will find it primarily on collars, pockets, slits, fastener selvages and seam selvages. You use ribbons, braids, bias strips and special edging or piping ribbons.*



Blenden ***Borders***

Einfassen ***Binding***

Paspelieren ***Piping***



Der Vorteil der **Farbstift-Technik** liegt darin, dass jeder Fehler radiert bzw. retuschiert werden kann. Der Farbstift kann sowohl für die Farbfläche als auch für Details eingesetzt werden.

*The advantage of working with **coloured pencils** is that every mistake can be erased or retouched. The coloured pencil can be used to colour areas as well as details.*

Plastische Hervorhebung mittels Farbstift-Technik

Three-dimensional emphasis by using the coloured pencil technique

Die **Aquarell-Technik** ist die vielseitigste Farbtechnik, aber auch die schwierigste in der Anwendung. Man kann alle Materialien darstellen: weiche, dicke Stoffe, Pelz und Leder, Seide, Chiffon, Streifen, Karo usw.

Die Aquarell-Technik ist etwas gewöhnungsbedürftig, da die Farben oft unkontrolliert verlaufen. Es ist ein schnelles Arbeiten erforderlich, dafür kann man jede Farbe in Hell, Mittel und Dunkel anlegen. Auch kann sowohl ein weicher wie ein harter Charakter erreicht werden.

Nachteilig ist das langsame Trocknen und dass jeder Fehler und Fleck sichtbar und nicht retuschierbar ist.

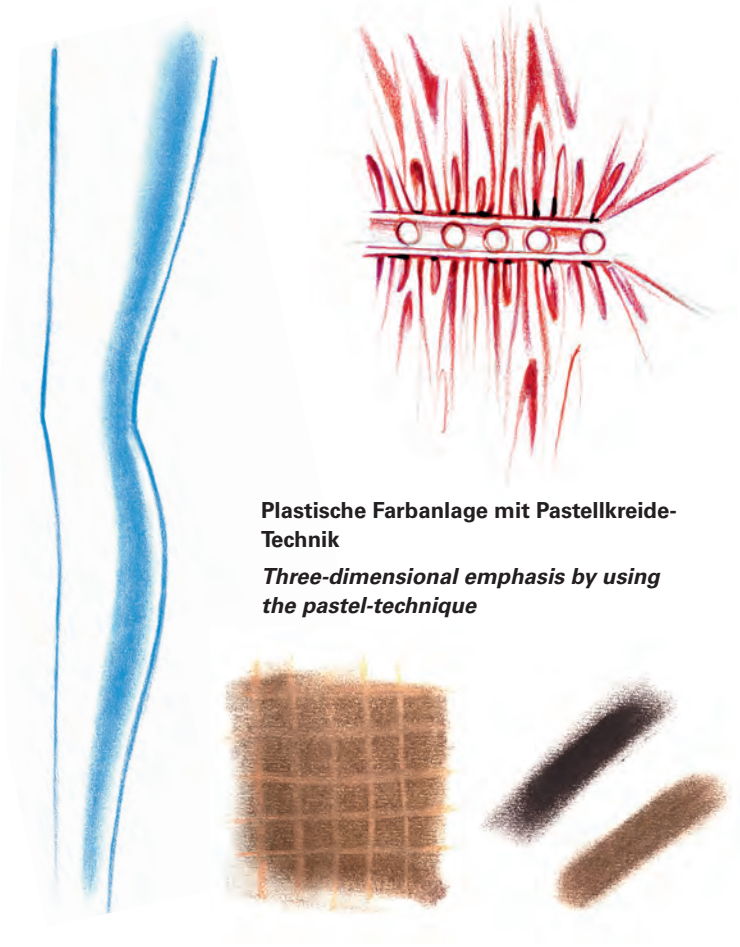
*The **watercolour technique** is the most versatile colouring technique but also the most difficult one that can be applied. You can illustrate all kinds of material: soft and thick fabrics, fur and leather, silk, chiffon, stripes, checks, etc..*

The watercolour technique is a bit difficult to get used to since the colours tend to run often uncontrollably. Quick working is required, but you can apply every colour in bright, mean and dark shades. You can also achieve a soft as well as a rough quality.

It is however disadvantageous that it dries slowly and that every mistake or stain is visible and cannot be retouched.

Plastische Farbanlage in Aquarell-Technik

Three-dimensional colouration by using the watercolour technique



Plastische Farbanlage mit Pastellkreide-Technik

Three-dimensional emphasis by using the pastel-technique

Mit der **Pastellkreide-Technik** kann ein weicher Charakter erreicht werden, z. B. zur Darstellung von Pelz, Strickware, Seide, Samt, Leder usw.

Vorteilhaft beim Kolorieren mit Pastellkreide ist die langsame Vorgehensweise. Man kann radieren, retuschieren und ausbessern.

Die Technik ist jedoch nicht geeignet für kleine Details bzw. feine Stoffmuster. Nachteilig ist die leichte Verwischbarkeit der Kreide in der Biegung.

*A soft quality can be achieved with the **pastel-technique**, e.g. for illustrating fur, knitwear, silk, velvet, leather, etc. ...*

The slow approach is advantageous for the colouration with pastels. You can erase, retouch and touch up.

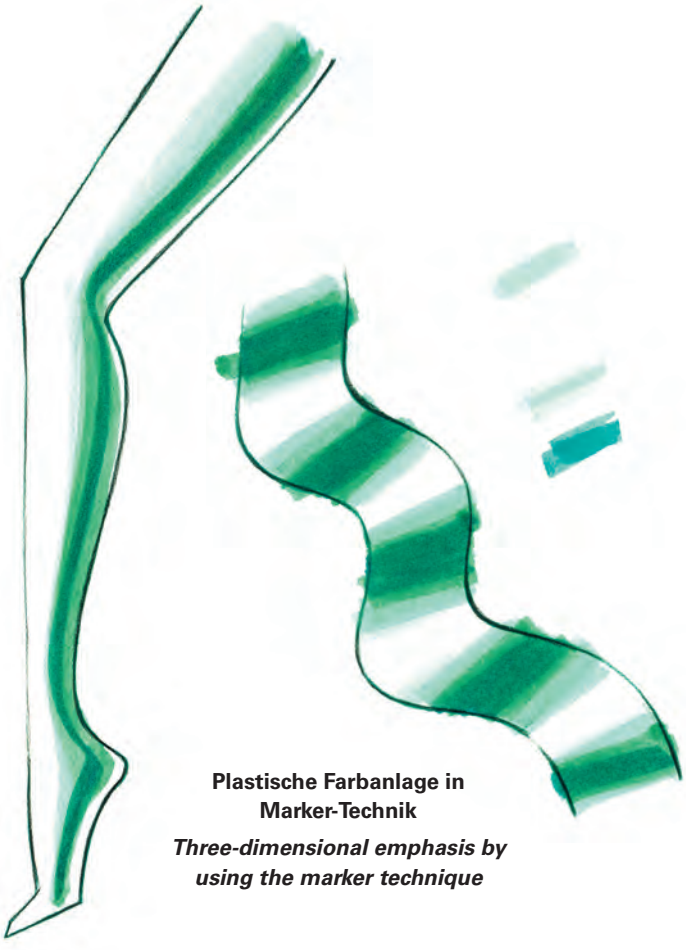
This technique is however not suitable for smaller details respectively fine fabric patterns. It is however disadvantageous how easily the crayon can be smeared in the bend.

Schnelles Arbeiten und schnelles Trocknen sind die Vorteile der **Marker-Technik**. Es entsteht jedoch eine Kolorierung mit hartem Charakter, für jeden Farbton muss ein extra Marker verwendet werden. Jeder Fehler ist sichtbar und kann nicht retuschiert werden.

*Fast applying and drying are the advantages of the **marker technique**. It creates however a colouration with a rough character. Individual markers have to be used for each colour shade. Every mistake will be visible and cannot be retouched.*

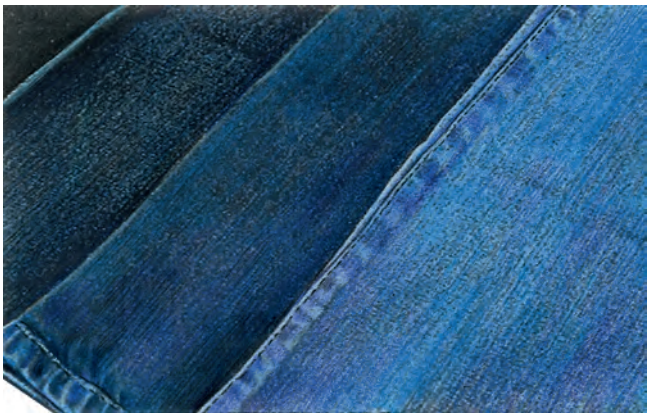
Farbnuancen und Linienführung

Colour hues and layout of the line



Plastische Farbanlage in Marker-Technik

Three-dimensional emphasis by using the marker technique



Unterschiedliche Bleichergebnisse
Different shades of various bleachings

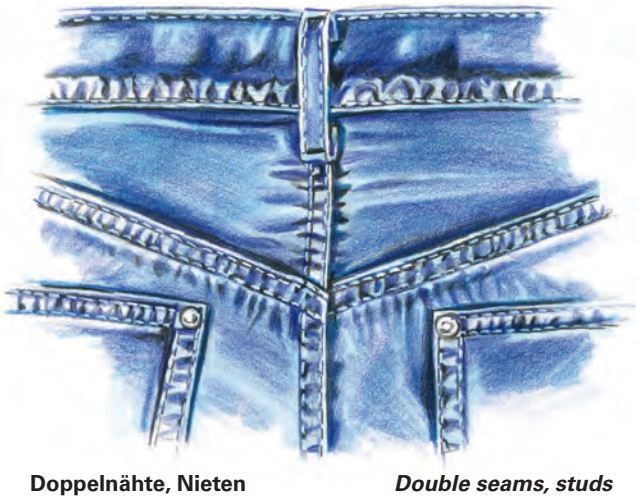
Durch bestimmte Waschungen und andere Veredlungsmaßnahmen wird die gewünschte Optik von **Jeans** nach der Konfektionierung erreicht.

Die Modellzeichnungen wurden mit Farbstift, die Detailzeichnungen mit **Marker** und **Farbstift** erstellt.

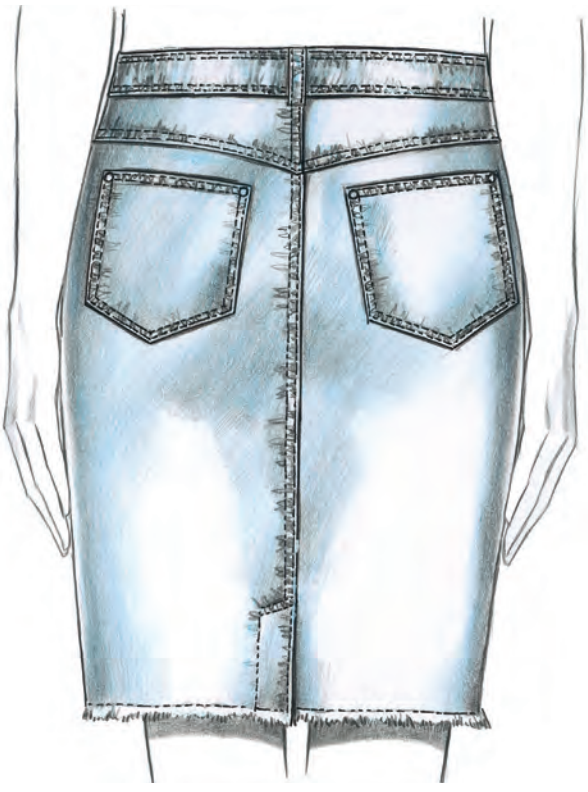
*With certain washings and refining processes after sewing special optics of **Jeans** are achieved.*

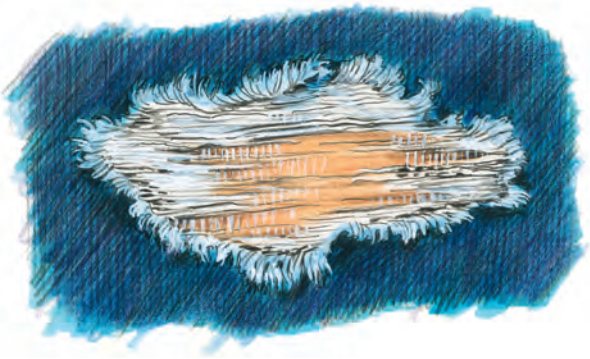
*The fashion drawings have been made with coloured pencils, the detail drawings with **marker** and **coloured pencil**.*

3D-Falten, Vintage-Look, Used-Look
Three-dimensional folds



Doppelnähte, Nieten ***Double seams, studs***





Zerstörtes Aussehen ***Destroyed Look***

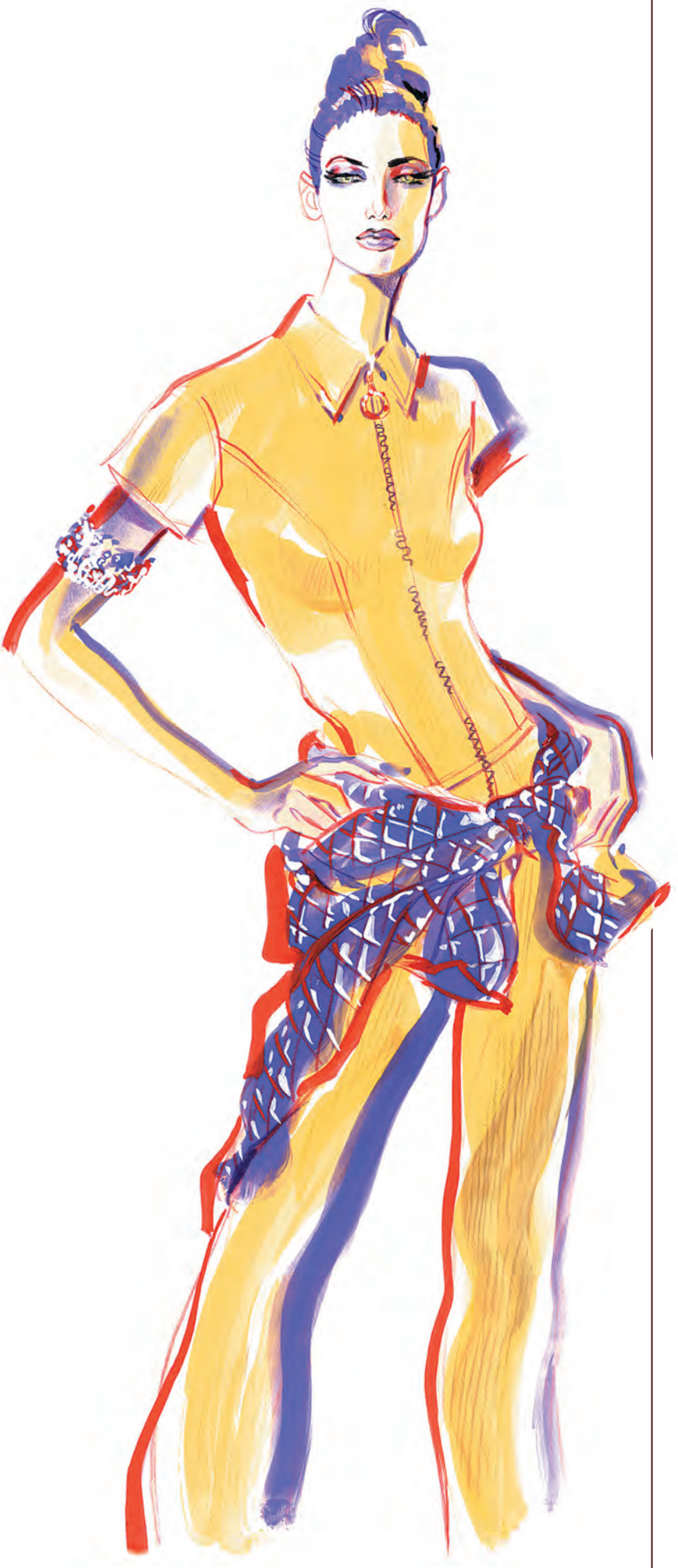
Die **Modeillustration** ist zu einem seltenen Bereich des Modezeichnens geworden, da für Zeitschriften, Zeitungen, Prospekte und Kataloge hauptsächlich Modefotos verwendet werden. Ein Betätigungsfeld für den Illustrator umfasst z. B. die Erstellung von Trendskizzen für Modeinformationsdienste, Anzeigen in Zeitschriften und Zeitungen.

Wenn ein Modeillustrator Zeichnungen für einen Kunden erstellt, arbeitet er nach bestimmten Anweisungen. Festgelegt im Falle einer Werbezeichnung sind z. B. die vorgesehene Größe sowie das Seitenlayout. Ebenfalls spezifiziert sind Zeichentechnik und Druckverfahren sowie häufig auch das zu vermittelnde Modeimage, z. B. durch die Definition einer bestimmten Zielgruppe, die durch die Zeichnung angesprochen werden soll.

Zeichenstile unterscheiden sich erheblich, je nach Persönlichkeit des Zeichners. Die auf Glanzpapier gedruckten Zeitschriften sowie Modehäuser, die ein Couture-Image pflegen, bevorzugen elegantere Zeichnungen in einem freien Zeichenstil. Solche Illustrationen können sehr individuell gezeichnet werden. Sie vermitteln den Eindruck eines Looks, suggerieren jedoch sehr wirksam die Atmosphäre einer Moderichtung. Große Kaufhäuser und Versandhäuser benötigen dagegen eine präzise Darstellung der angebotenen Waren.

Wie die Sprache sind auch die Zeichenstile einem stetigen Wandel unterzogen und widerspiegeln die Einflüsse und die Stimmung einer bestimmten Mode zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie reichen von den in den Sechziger Jahren hochstilisierten Zeichentechniken bis zum realistischen Stil.

Es ist wichtig, immer auf dem neuesten Stand der allgemeinen Modeentwicklung zu sein und sich neue Details zu merken, die je nach Zielgruppe und Anlass ein zeitgemäßes Image vermitteln, z. B. Frisuren, Make-up, Accessoires und Kleidungsstil.



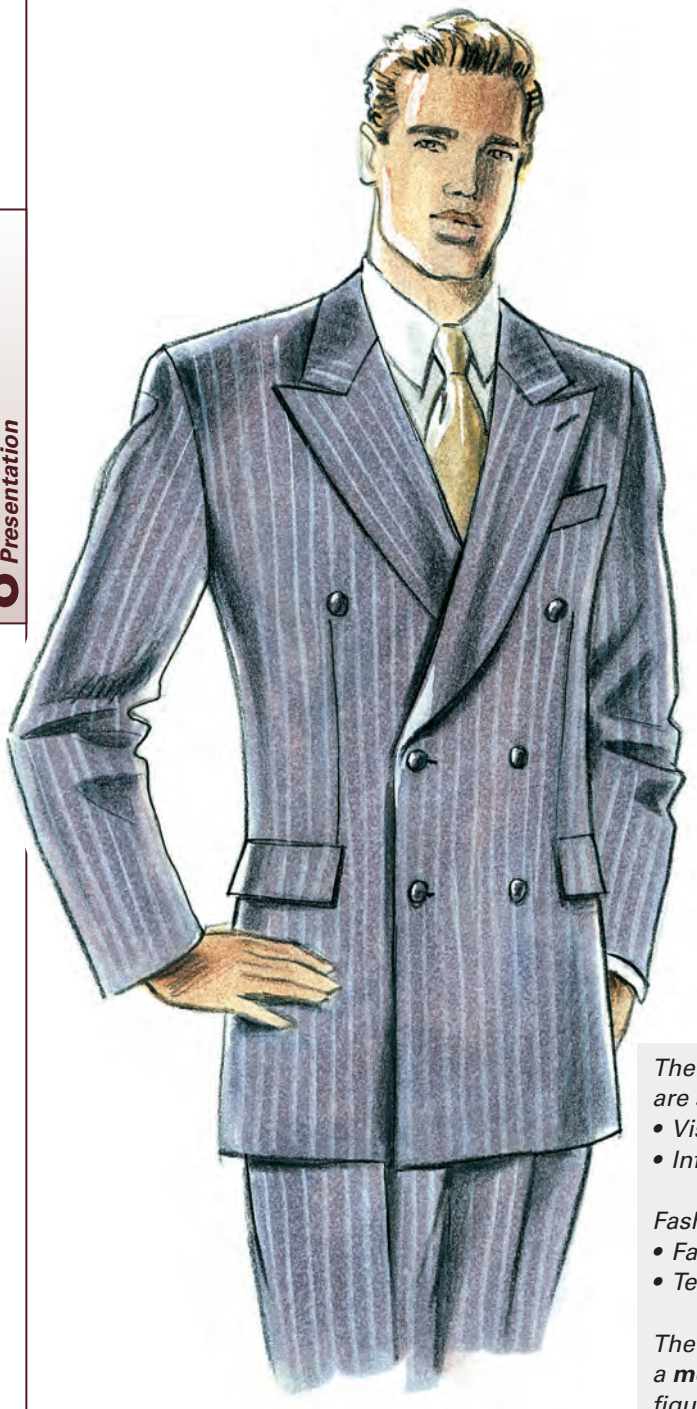
Art und Technik der Darstellung im Bereich Modedesign werden nach dem Einsatzgebiet gewählt, z. B.

- Visualisierung von Entwurfsideen
- Präsentation einer Kollektion
- Information für die Produktion
- Illustration in Printmedien

Modedarstellungen können umgesetzt werden als

- Modellzeichnung bzw. Präsentationszeichnung
- Technische Zeichnung
- Modeillustration

Mit der **Modellzeichnung** bzw. **Präsentationszeichnung** wird ein Modellentwurf auf ansprechende Weise dargestellt, entweder über einer Figurine oder auch als reine Produktzeichnung.



The way and technique of the presentation in fashion design are selected according to the field of application, e.g.:

- *Visualisation of design ideas*
- *Presentation of a collection*
- *Information for the production*
- *Illustration in print media*

Fashion presentations can be implemented as

- *Fashion drawings or presentation drawings*
- *Technical drawings*
- *Fashion illustrations*

*The model design will be presented in an appealing way with a **model drawing** or **presentation drawing**, either sketched on a figurine, or as a pure product drawing.*

The technical interpretation of fashion drawings is not always comprehensible, depending on the drawing style. ***Free style drawings*** *and* ***fashion illustrations*** *are artistically realised presentations without a detailed reproduction, usually overdrawn, stylized or abstracted, often in connection with a background design. Moods and messages are conveyed this way, e.g. trend ideas, fashion colours and/or silhouettes in a promotionally effective form.*

Die Zeichnungen sind in **Aquarelltechnik** erstellt, die Konturlinien mit **Farbstift** und **Pinsel**.

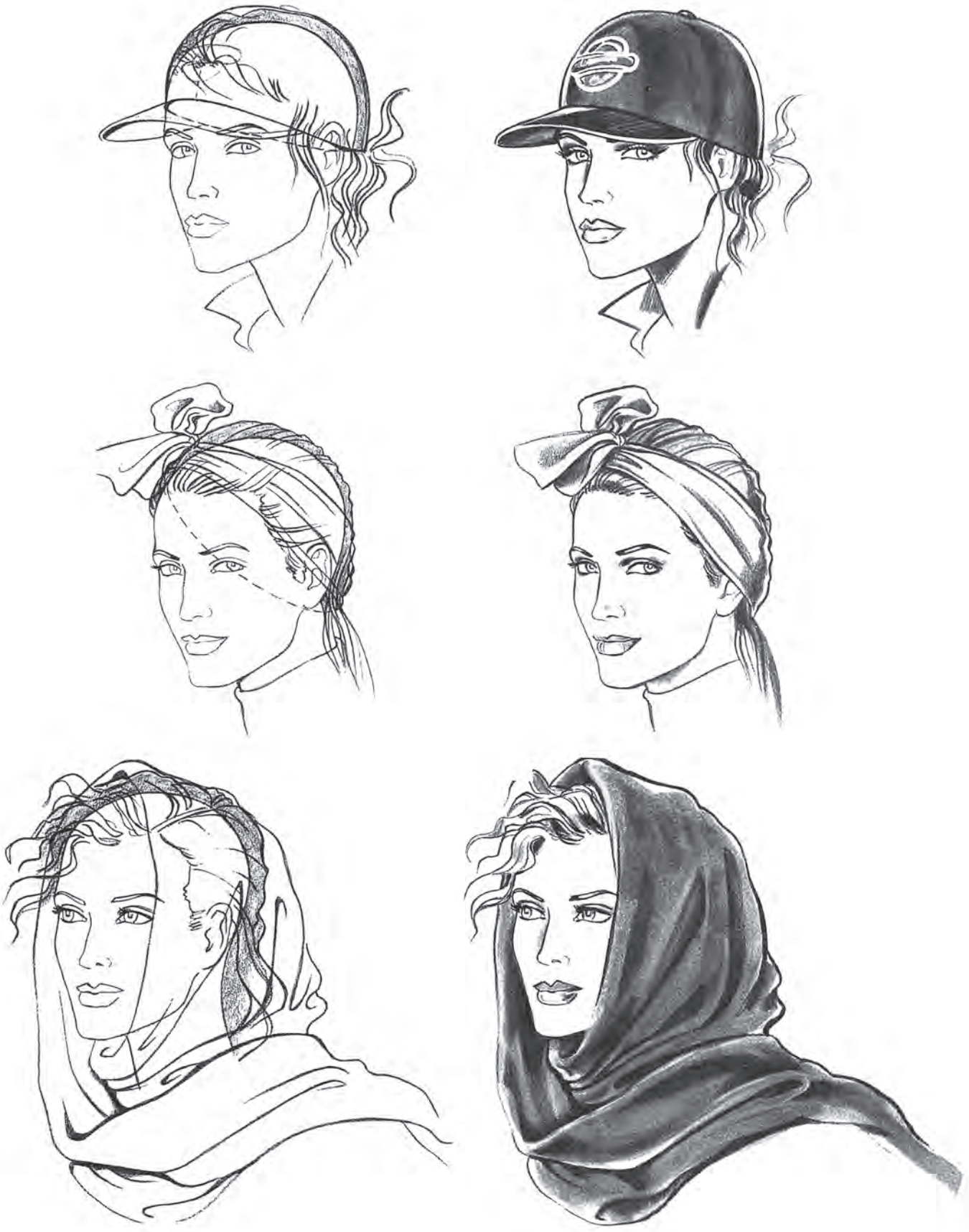
The drawings were made with ***watercolour technique****.* ***Coloured pencil*** *and* ***brush*** *were used for the contour lines.*

Die Modell-Aussage ist auf die Farbstimmung vereinfacht. Farben und Schatten wirken für sich alleine, jedoch geringer Informationswert.

Die Figur ist extrem verlängert, damit die Silhouette ganz klar wird. **Temperafarben** wurden mit leichter, lockerer Pinselführung aufgetragen. Die Konturen wurden mit dem **Pinsel** gemalt.

The expression of the model is reduced to the atmosphere of the colours. Colours and shadows work for themselves, but with little informational value.

The figure is extremely overlong to clearly highlight the silhouette. ***Tempera colours*** *have been applied with a light and loose line management. The contours have been painted with the* ***brush****.*

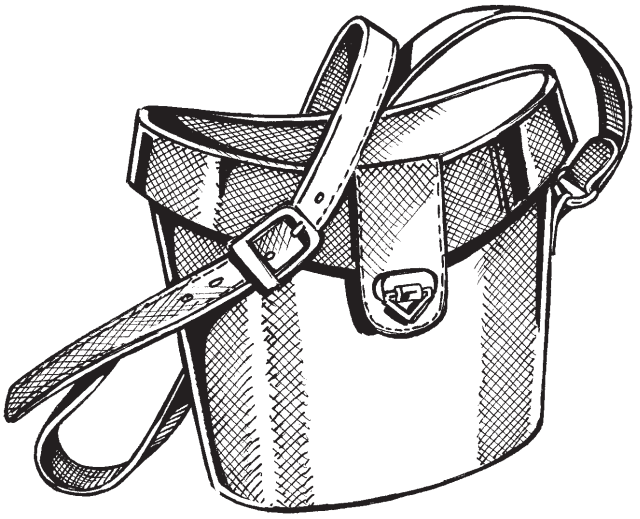


Beim Zeichnen von Kopfbedeckungen aus Stoff ist die Richtung der Stofffalten zu beachten. Das drapierte Kopftuch liegt auf den Haaren und bedeckt die Schultern.

Consider the direction of the wrinkles when drawing head gear made of fabric. The draped headscarf rests on the hair and covers the shoulders.

Die Strichzeichnungen wurden mit einem feinen **Filzstift** ausgeführt.

*The line drawings have been executed with a fine **felt tip pen**.*



Der Komplementärkontrast

Unter Komplementärfarben versteht man zwei Lichtstrahlen, die in der Mischung weißes Licht ergeben bzw. zwei Körperfarben, die in der Mischung Grauschwarz ergeben. **Komplementärfarben liegen sich im Farbenkreis gegenüber** und werden deshalb auch **Gegenfarben** genannt **(siehe Seite 185)**. Zu einer Farbe gibt es immer nur eine einzige Gegenfarbe.
Komplementäre Farben steigern sich gegenseitig in der Intensität und bilden einen starken und spannungsreichen Kontrast, wenn die harmonischen Flächenanteile zu Grunde liegen.

The complementary-contrast

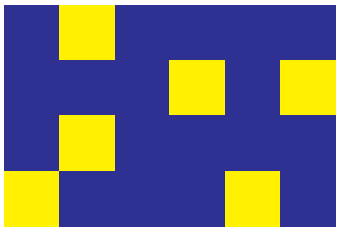
Complementary colours are basically known as two light rays that result in a white light when you mix them. Alternatively they can also be two body colours that result in grey-black when mixed. ***Complementary colours are opposite to each other in the colour wheel*** *and are also called opposite colours because of it* ***(see page 185)****.*
To each colour there is only one opposite colour.
Complementary colours mutually intensify their luminosity and establish a strong contrast full of tension if the harmonic area percentages serve as a base.

Gelb *Yellow*	**Gelborange** *Yellow-orange*	**Orange** *Orange*	**Rotorange** *Red-orange*	**Rot** *Red*	**Rotviolett** *Red-violett*
Violett *Violet*	**Blauviolett** *Blue-violet*	**Blau** *Blue*	**Blaugrün** *Blue-green*	**Grün** *Green*	**Gelbgrün** *Yellow-green*

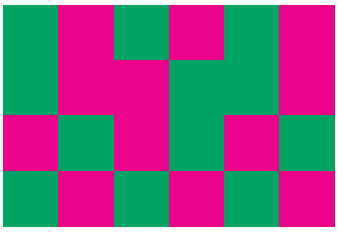
Komplementäre Farbenpaare im 12-teiligen Farbenkreis
Complementary colour pairs in the 12-part colour wheel

Durch das Kombinieren von Komplementärfarben entstehen noch weitere Kontraste: Gelb-Violett ist der intensivste farbige Hell-Dunkel-Kontrast; Rotorange-Blaugrün ist der stärkste Kalt-Warm-Kontrast. Der Simultankontrast ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass das Auge zu einer vorhandenen Farbe immer die Gegenfarbe fordert.

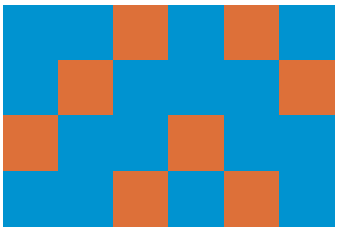
More contrasts are generated by combining complementary colours: Yellow-violet is the most intense coloured light-dark-contrast; Red-orange – blue-green is the strongest cold-warm-contrast. The simultaneous-contrast is drawn from the fact that the eye always demands the opposite colour of the existing colour.



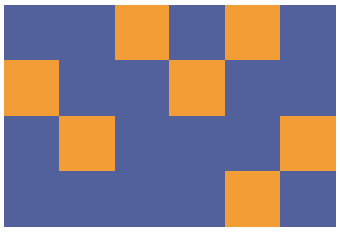
Gelb und Violett
Yellow and Violet
1:3; 3:9; 6:18



Rot und Grün
Red and Green
1:1; 6:6; 12:12

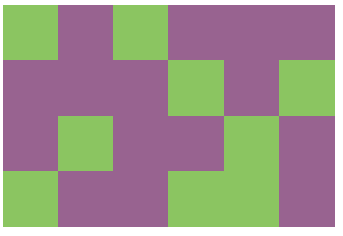


Blau und Orange
Blue and Orange
2:1; 8:4: 16:8



Gelborange und Blauviolett
Yellow-orange and blue-violet
7:17

Rotorange und Blaugrün
Red-orange and blue-green
5:7; 10:14



Rotviolett und Gelbgrün
Red-violet and yellow-green
5:3; 15:9

Beispiele für Komplementärkontraste mit harmonischen Flächenanteilen
Examples for complementary contrasts with harmonic area shares