

Fashion Designer

Fashion illustration

A Fashion Portfolio Journey

Introduction

1. แนวคิดหลักของบทเรียน

Fashion Illustration is a visual language for communicating fashion ideas.

Fashion Illustration ไม่ได้มีหน้าที่เพียงวาดเสื้อผ้าให้สวยงาม แต่เป็น Visual Communication ที่ช่วยให้นักออกแบบสามารถสื่อสาร

Idea → Concept → Figure → Garment → Fabric → Color → Details → Mood

ก่อนที่เสื้อผ้าจริงจะถูกผลิตขึ้น

จุดประสงค์ของ Fashion Illustration

- Communicate a design concept — สื่อสารแนวความคิดการออกแบบ
- Visualize a garment — ทำให้เห็นภาพเสื้อผ้า
- Develop design ideas — พัฒนาแนวคิด
- Explore silhouette — ทดลองรูปร่าง
- Communicate fabric and texture — สื่อสารวัสดุและพื้นผิว
- Express mood — สื่ออารมณ์
- Present a collection — นำเสนอกอลเลกชัน
- Develop a fashion portfolio — พัฒนาแฟ้มผลงาน

2. Learning Outcomes

เมื่อจบบทเรียน นักศึกษาสามารถ

- 1.อธิบายความหมายและบทบาทของ Fashion Illustration
- 2.แยกความแตกต่างระหว่าง Fashion Illustration, Fashion Sketch และ Technical Drawing
- 3.อธิบาย Fashion Figure และ Proportion
- 4.ใช้คำศัพท์เกี่ยวกับ Pose และ Movement
- 5.วิเคราะห์ Silhouette และ Garment Details
- 6.อธิบาย Fabric และ Texture จากภาพ
- 7.ใช้คำศัพท์เกี่ยวกับ Rendering
- 8.เขียนคำอธิบาย Fashion Illustration เป็นภาษาอังกฤษ
- 9.นำเสนอ Fashion Illustration ของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ 1 นาที

Fashion illustration is an artistic representation of fashion used to communicate design ideas, garments, materials, mood, and visual identity.

Term	ความหมาย	Purpose
Fashion Illustration	ภาพประกอบแฟชั่น	สื่อแนวคิดและอารมณ์
Fashion Sketch	ภาพร่างแฟชั่น	ทดลองแนวคิด
Fashion Drawing	ภาพวาดแฟชั่น	แสดงบุคคลและเสื้อผ้า
Fashion Rendering	ภาพแฟชั่นที่ลงรายละเอียด	แสดงสี วัสดุ แสงเงา
Technical Drawing	ภาพวาดเชิงเทคนิค	สื่อสารการก่อสร้างเสื้อผ้า
Flat Sketch	ภาพเสื้อผ้าแบบแบน	สื่อสารรายละเอียดเพื่อผลิต
Croquis	โครงร่างร่างกาย	เป็นฐานในการวาด

ประเด็นสำคัญ

Fashion Illustration → Communication & Aesthetics

Technical Drawing → Construction & Production

ดังนั้น

A fashion illustration tells a story.

แต่

A technical drawing tells you how to make the garment.

Fashion Figure

Fashion Figure คือรูปร่างมนุษย์ที่ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับนำเสนอเสื้อผ้า

ส่วนสำคัญ:

Head → Neck → Shoulder → Torso → Waist → Hip → Leg → Foot

Proportion

Proportion = สัดส่วน

Fashion Illustration มักทำให้ figure มีลักษณะ **elongated** เพื่อสร้างความรู้สึก

- Elegant
- Graceful
- Sophisticated
- Dramatic
- Stylized

Fashion Figure Systems

นักศึกษาอาจพบ

- 8-head figure
- 9-head figure
- 10-head figure

ควรเน้นว่าเป็น **stylized drawing conventions** ไม่ใช่กฎตายตัวของร่างกายมนุษย์

Example

The figure has an elongated proportion.

The elongated figure creates an elegant and sophisticated appearance.

Types of Pose

- Standing pose — ทำยืน
- Walking pose — ทำเดิน
- Dynamic pose — ทำที่มีการเคลื่อนไหว
- Static pose — ทำนิ่ง
- Relaxed pose — ทำผ่อนคลาย
- Dramatic pose — ทำที่มีความดรามatik

Views

- Front view — ด้านหน้า
- Side view — ด้านข้าง
- Back view — ด้านหลัง
- Three-quarter view — มุมสามส่วน
- Profile — มุมด้านข้าง

Contrapposto

Contrapposto = การยืนโดยถ่ายน้ำหนักไปข้างใดข้างหนึ่ง ทำให้สะโพกและไหล่มีแนวเอียงแตกต่างกัน

Example

The model is shown in a dynamic pose.

The pose emphasizes the movement of the dress.

Silhouette คือรูปทรงโดยรวมของเสื้อผ้าที่เห็นจากภายนอก

Major Silhouettes

- A-line — ทรงเอ
- Straight — ทรงตรง
- Fitted — เข้ารูป
- Slim — ทรงเพรียว
- Oversized — โอเวอร์ไซส์
- Relaxed — หลวมสบาย
- Flared — ทรงบาน
- Voluminous — มีปริมาตรมาก
- Structured — มีโครงสร้างชัดเจน
- Draped — เกิดจากการทิ้งตัวของผ้า
- Asymmetrical — ไม่สมมาตร
- Body-conscious — เน้นรูปร่าง

Example

| The dress has a dramatic and voluminous silhouette.

| The jacket features an oversized silhouette.

Neckline

- Round neckline
- V-neck
- Square neckline
- Boat neckline
- Sweetheart neckline
- Halter neckline
- Off-the-shoulder
- One-shoulder
- High neck
- Turtleneck

Sleeves

- Sleeveless
- Short sleeve
- Long sleeve
- Cap sleeve
- Puff sleeve
- Bell sleeve
- Bishop sleeve
- Raglan sleeve
- Dolman sleeve

Garment Details

- Collar — ปก
- Cuff — ปลายแขน
- Pocket — กระเป๋
- Button — กระดุม
- Zipper — ซิป
- Pleat — จีบ
- Gather — การรูด
- Ruffle — ระบาย
- Dart — เกล็ด
- Seam — ตะเข็บ
- Hemline — แนวชาย
- Yoke — ชิ้นผ้าต่อบริเวณไหล่/บ่า
- Placket — สิบเสี้ยว
- Lining — ชั้บใน

Sentence Practice

The dress features a sweetheart neckline and puff sleeves.

The jacket has a notched collar and flap pockets.

The skirt features pleats and a high hemline.

Line

เส้นสามารถสร้าง Visual Language ได้

Line	Effect
Vertical line	สูง สง่างาม
Horizontal line	กว้าง มั่นคง
Diagonal line	เคลื่อนไหว
Curved line	อ่อนโยน พลั้ว
Angular line	แข็งแรง ทนสมัย

Shape

Geometric shape — รูปทรงเรขาคณิต

Organic shape — รูปทรงธรรมชาติ

Form

Form = รูปทรงที่มีความรู้สึกสามมิติ

Composition

Composition = การจัดองค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ควรสังเกต:

- Balance — สมดุล
- Scale — ขนาด/มาตราส่วน
- Proportion — สัดส่วน
- Focal point — จุดเด่น
- Negative space — พื้นที่ว่าง
- Figure placement — ตำแหน่งของ figure

Traditional Rendering

- Pencil rendering
- Marker rendering
- Watercolor rendering
- Colored pencil rendering
- Ink rendering

Digital Rendering

- Digital sketching
- Digital rendering
- Layering
- Blending
- Shading
- Highlight

Important Concept

Rendering = making the garment look visually believable

นักศึกษาควรสามารถอธิบายว่า

The illustration uses watercolor rendering to create a soft and fluid effect.

SILK

Smooth / Shiny / Fluid / Lightweight

The fabric appears to be silk because it has a smooth and shiny surface.

DENIM

Heavy / Stiff / Textured / Durable

WOOL

Soft / Thick / Warm / Fuzzy

LEATHER

Firm / Smooth / Glossy / Matte

CHIFFON

Sheer / Lightweight / Transparent / Flowing

Key Question

How can you visually communicate fabric without writing its name?

คำตอบควรเชื่อมกับ

Line + Texture + Shading + Highlight + Drape

1. Figure

The illustration shows an elongated female figure.

2. Pose

The figure is shown in a dynamic pose.

3. Garment

She is wearing an oversized jacket and a long skirt.

4. Silhouette

The garment has a structured silhouette.

5. Color

The main color palette consists of neutral tones.

6. Fabric

The fabric appears to be lightweight silk.

7. Details

The jacket features large patch pockets.

8. Mood

The overall mood is sophisticated and contemporary.