

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет Комп'ютерних наук
(повна назва)

Кафедра Медіасистем та технологій
(повна назва)

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА Пояснювальна записка

рівень вищої освіти перший(бакалаврський)

Проектування оригінал-макету книжкового видання «За жовтою стрічкою»
(тема)

Виконав:
Здобувач 4 року навчання,
групи ВПВПС-21-3

Олександра ВОРОПАЄВА
(власне ім'я, прізвище)

Спеціальність 186 Видавництво та поліграфія
(код і повна назва спеціальності)

Тип програми освітньо-професійна

Освітня програма
Видавничо-поліграфічна справа
(повна назва освітньої програми)

Керівник ст. викл. Лариса ЯЦЕНКО
(посада, власне ім'я, прізвище)

Допускається до захисту
Завідувач кафедри МСТ

Жанна ДЕЙНЕКО
(власне ім'я, прізвище)

2025р.

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет Комп'ютерних наук
Кафедра Медіасистем та технологій
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
Спеціальність 186 Видавництво та поліграфія
Тип програми Освітньо-професійна
Освітня програма Видавничо-поліграфічна справа
(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Зав. кафедри МСТ _____
(підпис)
« 19 » травня 2025 р.

**ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ**

здобувачеві Воропаєвій Олександрі Ігорівні
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи Проектування оригінал-макету книжкового видання «За жовтою стрічкою»

Затверджена наказом по університету від 19 травня 2025р. № 385 Ст

2. Термін подання здобувачем роботи до екзаменаційної комісії 19 червня 2025 р.

3. Вихідні дані до роботи

Вид видання – книга; формат і частка аркуша – 60x84/16; обсяг видання – 48с.; тираж видання – 100 прим.; фарбовість – 4+4; тип і відсоток ілюстрацій – растрові, 50%.

4. Перелік питань, що потрібно опрацювати в роботі

Аналітичний огляд за темою роботи. Концептуальність у сучасній музичній індустрії. Видання подібного типу: аналоги книжкових проєктів. Візуальна айдентика та дизайн музичних проєктів. Опис технологічного процесу виготовлення видання. Вибір та обґрунтування способу друку і друкарського обладнання. Вибір та обґрунтування програмного забезпечення. Опис технічних засобів редакційно-видавничого центру. Створення оригінал-макета видання. Розрахунки обсягів видання. Вибір і розрахунки кількості основних матеріалів. Маршрутно-технологічна карта виготовлення. Економічна частина. Висновки.

5. Перелік графічного матеріалу із зазначенням креслеників, схем, плакатів, комп'ютерних ілюстрацій (п.5 включається до завдання за рішенням випускової кафедри)

Титульний слайд; Актуальність теми; Аналіз завдання на кваліфікаційну роботу; Задачі; Вихідні дані до проєкту; Огляд літератури; Аналіз аналогів; Концепція книги; Модульна сітка; Технічна характеристика видання; Схема технологічного процесу виготовлення видання; Вибір друкарського обладнання; Програмне забезпечення; Розроблені макети; Вибір і розрахунки кількості основних матеріалів; Маршрутно-технологічна карта виготовлення видання; Економічна частина; Висновки.

6. Консультанти розділів роботи (п.6 включається до завдання за наявності консультантів згідно з наказом, зазначеним у п.1)

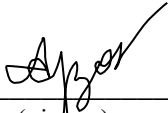
Найменування розділу	Консультант (посада, прізвище, ім'я, по батькові)	Позначка консультанта про виконання розділу	
		підпис	дата
Основна частина	ст. викл. Яценко Л.О.		19.06.2025
Економічна частина	ас. Легеза О.М.		17.06.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Аналіз теми, формування мети та завдань роботи	20.05	
2	Аналітичний огляд джерел та аналогічних видань	21.05	
3	Розробка технічної характеристики видання	23.05	
4	Побудова схеми технологічного процесу	24.05	
5	Створення макету: модульна сітка, верстка, підготовка зображень	26.05	
6	Підготовка матеріалів до друку та розрахунки обсягів видання	05.06	
7	Економічна частина	08.06	
8	Оформлення пояснювальної записки	09.06	
9	Оформлення графічної частини	15.06	

Дата видачі завдання 19 травня 2025 р.

Здобувач

(підпис)

Керівник роботи

(підпис)

ст.викл. Лариса ЯЦЕНКО
(посада, власне ім'я, прізвище)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи: 57 с., 9 табл., 11 рис., 1 дод., 25 джерел.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КНИЖКОВЕ ВИДАННЯ, ВЕРСТКА, TWENTYONEPILOTS, ДИЗАЙН, ЦИФРОВИЙ ДРУК.

Метою кваліфікаційної роботи є розробка оригінал-макету книжкового видання «За жовтою стрічкою», присвяченого американському музичному гурту Twenty One Pilots.

Актуальність роботи полягає у популярності трансмедійних музичних проєктів, які поєднують музику, візуальне мистецтво, символіку та взаємодію з фан-спільнотою. Видання такого формату відповідає запитам сучасної молодіжної аудиторії, яка прагне не лише слухати музику, а й глибше пізнавати її зміст і контекст.

У процесі роботи створено дизайнерський макет книги у форматі А5, з урахуванням стилістики гурту: побудована модульна сітка, підбрано шрифти, кольорову палітру, візуальні акценти, що передають настрій та ідеї кожного альбому.

Проєкт охоплює етапи аналізу візуальної айдентики гурту, розробки структури видання, підготовки текстів і зображень, верстки, а також підготовки до цифрового друку. Видання реалізується у типографії «ПромАрт» із подальшим фальцюванням, термосклеюванням, ламінуванням.

ABSTRACT

Explanatory note of the qualification work: 57 p., 9 tab., 11 fig., 1 app., 25 references.

KEYWORDS: BOOK DESIGN, LAYOUT, TWENTY ONE PILOTS, GRAPHIC DESIGN, DIGITAL PRINTING.

The aim of the qualification work is to develop an original layout for the book “Beyond the Yellow Ribbon”, dedicated to the American music band Twenty One Pilots.

The relevance of this project lies in the growing popularity of transmedia music projects that combine music, visual art, symbolism, and interaction with fan communities. A publication of this format meets the interests of a modern youth audience that seeks not only to listen to music but also to understand its deeper meaning and context.

As part of the project, a designer book layout in A5 format was created, reflecting the band's visual style. A modular grid was developed, fonts and a color palette were selected, and visual accents were applied to express the mood and themes of each album.

The work includes analysis of the band’s visual identity, development of the publication structure, preparation of text and images, layout design, and prepress for digital printing. The book is produced at the “PromArt” print house, with subsequent folding, thermal binding, and lamination.

ЗМІСТ

	С.
ВСТУП.....	8
1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ.....	10
1.1 Концептуальність у сучасній музичній індустрії.....	10
1.2 Видання подібного типу: аналоги книжкових проєктів.....	10
1.3 Візуальна айдентика та дизайн музичних проєктів.....	11
1.4 Фанатська інтерпретація лору та його відображення.....	12
1.5 Поліграфічна основа: шрифт, верстка, колір.....	12
2 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАННЯ.....	14
3 ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИДАННЯ...	17
3.1 Загальна схема технологічного процесу.....	17
3.2 Створення оригінал-макету.....	17
3.3 Підготовка файлу до друку.....	18
3.4 Друк та постпрес-обробка.....	19
4 ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ДРУКУ	
І ДРУКАРСЬКОГО ОБЛАДНАННЯ.....	21
4.1 Обґрунтування вибору способу друку.....	21
4.2 Обґрунтування вибору друкарської машини.....	22
5 ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.....	26
5.1 Обґрунтування вибору Adobe Photoshop.....	26
5.2 Обґрунтування вибору Adobe InDesign.....	27
6 ОПИС ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОГО ЦЕНТРУ.....	29
7 СТВОРЕННЯ ОРИГІНАЛ-МАКЕТА ВИДАННЯ.....	31
7.1 Розробка вимог до внутрішнього оформлення видання.....	31
7.2 Розробка структури (модульної сітки) сторінки.....	32
7.3 Підготовка текстової інформації.....	33
7.4 Підготовка зображень.....	35

7.5 Верстання сторінок (шпальт) видання	36
8 РОЗРАХУНКИ ОБСЯГІВ ВИДАННЯ	39
9 ВИБІР І РОЗРАХУНКИ КІЛЬКОСТІ ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ	41
10 МАРШРУТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИГОТОВЛЕННЯ	43
11 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА	45
11.1 Характеристика продукції.....	45
11.2 Оцінка ринків збуту.....	46
11.3 Конкуренція	48
11.4 Розрахунок витрат на додрукарську підготовку макетів коміксу	49
ВИСНОВКИ	54
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ	56
ДОДАТОК А Приклади макетів видання	58

ВСТУП

У сучасному видавничому середовищі дедалі більше уваги приділяється не лише змістовому наповненню видання, а й його концептуальній цілісності, естетиці, логіці побудови та стилістичній послідовності. Це особливо актуально для видань, пов'язаних із популярною культурою, де важливо передати не лише фактичну інформацію, а й атмосферу, ідеї, візуальний характер досліджуваного явища.

Одним із яскравих прикладів такого феномену є американський музичний гурт *twenty one pilots*, творчість якого вирізняється багатошаровістю, концептуальністю та унікальною візуальною айдентикою. Гурт створив власний нарративний всесвіт – лор, що проходить крізь музичні альбоми, відео, візуальні образи, символіку, сценічні образи та комунікацію з фанатською спільнотою.

Такий підхід вимагає активної інтерпретації та взаємодії з боку аудиторії, що є рідкісним явищем у сучасній музичній індустрії.

Актуальність теми полягає у зростанні інтересу до складних культурних феноменів, які поєднують музику, візуальне мистецтво, символіку, персональні історії та трансмедійні наративи. Створення поліграфічного видання, що адаптує подібний наратив до книжкового формату, відповідає сучасним запитам молоді читачької аудиторії. Видання про *twenty one pilots* може стати прикладом успішної синергії між графічним дизайном, поліграфією та фан-культурою.

Метою кваліфікаційної роботи є розробка авторського оригінал-макету книжкового видання під назвою «За жовтою стрічкою», присвяченого історії, творчості та лору гурту *twenty one pilots*.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- провести аналіз змісту та візуальної айдентики гурту;

- зібрати та систематизувати матеріали про історію, альбоми, відповідну символіку та лор;
- розробити концепцію структури видання;
- здійснити підбір шрифтів, створення модульної сітки та відповідної композиційної схеми;
- виконати верстку макету із дотриманням поліграфічних стандартів;
- підготувати макет до друку у відповідному форматі.

Об'єктом дослідження є друковане ілюстроване видання про популярний музичний гурт.

Предметом дослідження є процес розробки концепції, дизайну та верстки оригінал-макету тематичного видання.

Кваліфікаційна робота складається зі вступу, аналітичного огляду джерел, технічної характеристики видання, аналізу методів і засобів підготовки макету, опису етапів його створення, економічного обґрунтування та висновків. Робота супроводжується графічними додатками – прикладами сторінок і розворотів.

1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ

1.1 Концептуальність у сучасній музичній індустрії

У ХХІ столітті музика дедалі частіше постає не лише як аудіальний продукт, а як цілісний культурний проєкт. Музичні колективи формують довкола себе художні всесвіти, де наратив, візуальність, символіка та медіа-комунікація поєднуються в багаторівневу систему. Цей підхід називається трансмедійним сторітелінгом.

У книзі *The Art of Immersion* (Frank Rose, 2011) аналізується, як митці сучасності створюють багатопланові світи, де історія розповідається не лише через пісні, але й через відео, графіку, тексти, соціальні мережі. Приклад гурту *twenty one pilots* є надзвичайно показовим: їхні альбоми утворюють послідовний наратив про вигадане місто Dema, систему Бішопів, внутрішню боротьбу з персонажем *Blurryface*, тощо.

Подібну концептуальну побудову можна знайти у творчості *Mu Chemical Romance* (особливо у періоді альбому *Danger Days*, де створено цілу естетику постапокаліптичного всесвіту), *Coheed and Cambria* (чия дискографія базується на вигаданій науково-фантастичній сазі *The Amory Wars*), або *Björk*, де кожен альбом є окремим естетичним і філософським проєктом. Їхні видання часто мають неформатний підхід – від книг-каталогів до артбуків.

1.2 Видання подібного типу: аналоги книжкових проєктів

Вивчення аналогів книжкових видань допомогло краще структурувати концепцію та візуальну форму проєкту. Зокрема, варто виділити кілька релевантних зразків:

– "Muses of Music" (2022) – артбукове видання, що аналізує творчість музикантів крізь призму стилістичних і культурних впливів. Книга побудована з візуально виразних розворотів, використовуючи інтерв'ю, аналітичні тексти та колажі;

– "Beyoncé: I Am... World Tour" Tourbook – видання, яке поєднує фотографії, коментарі, тексти пісень, дизайнерські рішення у єдину візуальну подорож. Подібна структура надихнула на створення змістовних розділів з унікальним стилем кожного;

– "Lorde: Melodrama – Visual Booklet" (2017) – мінікнига, яка супроводжувала альбом Melodrama й розкривала настрій альбому через кольори, фотографії, емоційні тексти. У ній використано шрифт, стилізацію та фото як засіб сторітелінгу – саме такий підхід реалізується у розроблюваному макеті;

– "Twenty One Pilots: The Ultimate Fan Book" (неофіційне видання) – спроба хронологічного подання біографії гурту з фото та фактами. У нашому проєкті застосовується інший – авторський, концептуальний – підхід, проте цей приклад корисний як репрезентативна база для аналізу змістових блоків.

Такі книги часто виходять як супровід до альбому або туру, але в нашому випадку акцент зроблено саме на інтерпретації та реконструкції лору гурту з елементами дизайнерського оформлення. Це поєднує традиційні підходи поліграфії з принципами сучасної фанатської культури.

1.3 Візуальна айдентика та дизайн музичних проєктів

Для розуміння побудови візуального стилю гурту були використані ключові джерела з брендингу та дизайну, зокрема Designing Brand Identity (Wheeler, 2017), де описуються принципи створення візуально впізнаваного образу бренду – у нашому випадку, артиста. Гурт twenty one pilots використовує фірмову палітру (жовтий, чорний, червоний, хакі), символіку

(лінії, стрілки, зафарбовані пальці, «жовта стрічка» тощо) та характерні шрифти, які поступово змінюються в межах альбомних епох.

Праця Visual Storytelling (Klanten, 2012) стала теоретичною основою для формування структури розворотів: кожен сторінковий блок у макеті розроблявся як візуальна історія з власним темпом, настроєм і композиційною логікою.

Також було вивчено постери, мерч, оформлення концертів гурту, які використовуються для графічного цитування в дизайні макету.

1.4 Фанатська інтерпретація лору та його відображення

Однією з особливостей проєкту стало занурення у фанатські інтерпретації лору гурту. Самі учасники *twenty one pilots* навмисно залишають багато невизначеностей у своїй історії, що стимулює слухачів створювати теорії, обговорення, графічні мапи, «розшифровки» символів. Феномен такої взаємодії розкрито в збірці *Fandom: Identities and Communities in a Mediated World* (Gray et al., 2017), де йдеться про нові типи глядацької активності – «декодування» й «копроекування» змісту.

Важливими стали неакадемічні, але змістовно глибокі джерела: форуми (Reddit – [/r/twentyonepilots](#)), фанатські Discord-сервери, сайти типу *Dema Updates*, що зібрали тисячі теорій, графічних схем, текстів, розшифровок та версій, які стали відправною точкою для структурування книги.

Цей тип джерел важливий не лише з погляду змісту, а і як культурна практика, яка вимагає уважності, співучасті й критичного читання – саме це проєкт передає у змісті та формі.

1.5 Поліграфічна основа: шрифт, верстка, колір

Для технічної реалізації макету було опрацьовано базові джерела з графічного дизайну. *Grid Systems in Graphic Design* (Müller-Brockmann, 1996)

стала основою для побудови 4-колонкової сітки, яка дозволяє гнучко компонувати текст і зображення.

Типографічне оформлення базується на *Thinking with Type* (Lupton, 2010): обрано контрастну пару шрифтів – JuliaMono (для заголовків) і UKIJ Vasma (основний текст).

Декоративний шрифт Anaktoria використано для колонцифр та акцентних блоків, що стилістично відсилає до листування або рукописного формату – мотив, що часто фігурує у творчості гурту.

Кольорова палітра побудована за принципами видання *СМУК 2.0* (Wang, 2018) – з акцентом на баланс похмурих і яскравих тонів.

Наприклад, розвороти, присвячені альбому Trench, витримано в оливкових і чорних кольорах із жовтими елементами, а сторінки для Scaled and Icy – у пастельних рожево-блакитних відтінках.

2 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАННЯ

Авторське книжкове видання «За жовтою стрічкою» створюється у форматі повноколірної друкованої публікації, що поєднує аналітичну інформацію, ілюстрований матеріал та стилізований дизайн. Проєкт спрямований на молодіжну аудиторію й відповідає вимогам до сучасних тематичних видань, орієнтованих на фан-культуру та музичну тематику.

Формат видання обрано стандартний – 60x84/16, зручний для читання та зберігання. Обсяг становить 48 сторінок, що забезпечує оптимальний баланс між насиченістю змісту та компактністю. Переважна частина сторінок оформлена у форматі розвороту, з виразною візуальною стилізацією та зміною ритму подачі в межах кожного розділу. Верстка реалізована на основі 4-колонкової модульної сітки з асиметричними варіантами розміщення для створення динаміки.

Книжка оформлена у повноколірному режимі (СМҮК, 4+4) для передачі палітри, характерної для творчості гурту *twenty one pilots*. Зображення використовуються як фонові текстури, ілюстрації, фото гурту, постери, елементи стилізованої айдентики. Кожен розділ має свою колористичну гаму, що відповідає настрою й тематиці контенту. Роздільна здатність зображень – 300 dpi.

Для текстового оформлення обрано кілька гарнітур:

- JuliaMono – заголовковий шрифт, стилізований під відповідну друкарську машинку;
- UKIJ Vasma – основний шрифт із засічками для текстового блоку;
- Anaktoria – декоративний рукописний шрифт для колонцифр, акцентів, підписів тощо.

Шрифтові стилі, розміри, інтерліньяж адаптовані під формат друку для забезпечення комфортного сприйняття.

Важливою вимогою є дотримання єдиної стильової системи на всіх сторінках, що забезпечується як типографічними рішеннями, так і кольоровими, композиційними, графічними.

Верстка виконана в Adobe InDesign, а підготовка і редагування зображень – у Adobe Photoshop. Макет зберігається у форматі PDF/X-4, з усіма вбудованими шрифтами та графікою, оптимізований для цифрового друку невеликим накладом (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 – Технічна характеристика видання

Параметр	Значення
Формат видання	
Формат і доля аркуша, см	60×84/16
Розмір до обрізки, мм	150×210
Розмір після обрізки, мм	145x200
Параметри видання	
Вид і призначення видання	Авторське інформаційно-аналітичне видання про гурт twenty one pilots
Цільове призначення	Друковане тематичне видання
Матеріальна конструкція	Книга
Знакова природа інформації	Текстово-ілюстраційна
Періодичність	Неперіодичне
Обсяг видання	
Обсяг у фізичних друкарських аркушах	3,0
Обсяг в умовних друкарських аркушах	2,79
У сторінках	48
У зошитах	6
Тираж, прим.	100
Поліграфічне оформлення книжного блоку	
Кольоровість	Блок: 4+4; Обкладинка: 4+4
Площа аркуша, зайнята ілюстраціями, %	40-50%
Характер ілюстрацій	Растрові
Варіант оформлення шпальт набору	1

Продовження таблиці 2.1

Параметр	Значення
Формат шпальти набору, кв.	120×180 мм (приблизно, з урахуванням полів)
Розміри полів, мм	Верхнє 12 мм, нижче 12 мм, внутрішнє 12, нижче 26
Гарнітура	JuliaMono (заголовки), UKIJ Vasma (основний текст), Anaktoria (акценти)
Накреслення	Пряме базове
Кегль, інтерліньяж шрифту, пт	10/12
Спуск	книжковий
Конструкція видання	
Спосіб комплектування блоку	Формуванням із зошитів
Спосіб скріплення	Клейове незшивне
Тип і конструкція обкладинки	Обкладинка тип 3
Оформлення обкладинки	4+4

3 ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИДАННЯ

3.1 Загальна схема технологічного процесу

Виготовлення книжкового видання «За жовтою стрічкою» передбачає проходження усіх основних етапів редакційно-видавничого та поліграфічного процесу. Проєкт реалізований у повному видавничому циклі: від формування концепції до підготовки друкарського файлу.

Основні етапи технологічного процесу:

- підготовка контенту (збір інформації, написання текстів, підбір візуального матеріалу);
- редакторське опрацювання (літературне редагування, стилістичне узгодження, структуризація);
- дизайн і верстка (побудова модульної сітки, створення розворотів, розміщення тексту та зображень);
- попередня підготовка до друку (перевірка технічних параметрів, коректура, форматування згідно з вимогами до поліграфії);
- виведення макету у форматі PDF/X-4 (з урахуванням полів на обріз, кольорової моделі СМУК, шрифтів та роздільної здатності);
- друк (цифровий або офсетний спосіб, залежно від обраного накладу);
- післядрукарська обробка (обрізка, фальцювання, склеювання блоку, кріплення обкладинки);
- фінальний контроль якості та упаковка.

3.2 Створення оригінал-макету

Розробка макету здійснювалась у середовищі Adobe InDesign, що дозволило гнучко працювати з модульною сіткою, стилями абзаців та

шаблонами розворотів. Зображення оброблялись у Adobe Photoshop з урахуванням кольорової моделі CMYK та роздільної здатності 300 dpi.

Основні характеристики макету:

- формат: 60x84/16;
- сітка: 4-колонкова з базовим полем 12 мм (внутрішні поля), 26 мм (нижнє) відповідно;
- візуальне оформлення: тематика кожного розвороту адаптована до змісту – використано стиль Trench (жовто-чорний), Scaled and Icy (пастельний), Blurryface (чорно-червоний), тощо;
- типографіка: поєднання JuliaMono, UKIJ Vasma та Anaktoria забезпечує виразну візуальну ієрархію;
- верстка структурована за принципом ритмічного чергування – динамічні сторінки (з великим зображенням) чергуються з аналітичними текстовими блоками.

3.3 Підготовка файлу до друку

Файл підготовлено з урахуванням таких вимог:

- формат файлу: PDF/X-4;
- кольорова модель: CMYK (4+4 для обкладинки та блоку);
- всі зображення - 300 dpi, вбудовані;
- усі шрифти вбудовано, стилі тексту уніфіковано;
- поля на обрізку: по 3 мм з кожного боку;
- спуск сторінок: 1/4 сторінки;
- стандарти: відповідно до технічних вимог щодо цифрової або офсетної поліграфії;
- файл перевірено у Adobe Acrobat Preflight та FlightCheck для виявлення помилок перед друком.

3.4 Друк та постпрес-обробка

У зв'язку з малим накладом (100 примірників), доцільним є використання цифрового друку на обладнанні типу Konica Minolta або Ricoh (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 – Структурна схема технологічного процесу виготовлення видання

Це дозволяє:

- зменшити витрати на друк;
- уникнути виготовлення друкарських форм;
- отримати якісний результат при невеликому накладі.

Матеріали:

- папір для блоку: крейдований, щільність 100 г/м²;
- обкладинка: крейдований картон, щільність 200 г/м².

Після друку:

- обрізка до фінального формату;
- фальцювання в зошити (3 тризгинні зошити);
- клейове скріплення (незшивне);
- оформлення обкладинки – 4+4 друк, ламінація за потреби.

4 ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ДРУКУ І ДРУКАРСЬКОГО ОБЛАДНАННЯ

Для реалізації проєкту «За жовтою стрічкою» в Харкові обираємо оптимальний спосіб друку, що забезпечить необхідну якість, відповідність кольоровому стилю twenty one pilots, економічність та технічну можливість реалізації 48-сторінкового видання тиражем 100 примірників.

4.1 Обґрунтування вибору способу друку

Порівнювали чотири основні способи – офсетний, цифровий, флексографічний і глибокий друк (табл. 4.1). Враховували формат 60x84/16, тираж і якість передачі графіки можна застосовувати різні типи друку.

Цифровий друк:

- мінімальний наклад: 1–100 прим. - оптимально для 100 примірників;
- висока кольоровідтворювальна здатність та можливість миттєво друкувати без форм;
- економічно вигідний для малих тиражів, швидкий старт та можливість per–proofing.

Офсетний друк:

- економічніший при тиражах від 500–1000 прим., але потребує виготовлення форм;
- якість дуже висока, але стартові витрати непропорційні для 100 примірників.

Флексографічний і глибокий друк: придатні для пакетів і етикеток або дуже великих тиражів, непридатні для повноколірних малотиражних книжок.

Таблиця 4.1 – Порівняння способів друку

Параметр	Офсетний друк	Цифровий друк	Глибокий друк	Флексографічний друк
Мін. тираж	від 500 прим.	від 1 прим.	від 1000 прим.	від 500 прим.
Підготовка до друку	Формування форм	Без форм	Форми	Форми
Вартість при 100 прим.	Висока	Низька	Дуже висока	Висока
Швидкість	Висока (після підг.)	Дуже швидка	Дуже висока	Висока
Кольоровість	4+4 СМУК	4+4 СМУК	Висока	Середня
Застосування	Журнали, книгах з великими тиражами	Малотиражні видання, фотокниги	Упаковка	Упаковка, етикетки

4.2 Обґрунтування вибору друкарської машини

Для друку обрано типографію «ПромАрт» (м. Харків, вул. Весніна, 12) – професійне поліграфічне підприємство, що спеціалізується на малотиражних кольорових виданнях, фотокнигах і брендovanій продукції.

Основна друкарська машина, яка буде використана – Konica Minolta bizhub PRO C1060L (рис. 4.1, табл. 4.2).

Рисунок 4.1 – Друкарська машина Konica Minolta bizhub PRO C1060L

Таблиця 4.2 – Технічні характеристики друкарської машини KonicaMinoltabizhubPROC1060L

Параметр	Значення
Виробник	Konica Minolta (Японія)
Модель	bizhub PRO C1060L
Тип друку	Цифровий тонерний, повноколірний (СМΥК)
Максимальний формат друку	SRA3 (320×450 мм)
Сумісність із форматом	Так (дві сторінки на одному боці аркуша SRA3)
Роздільна здатність друку	1200×1200 dpi
Щільність паперу	Від 60 до 300 г/м ²
Продуктивність	до 60 сторінок/хв
Функції	Стабільне кольоровідтворення, підтримка PDF/X-4
Призначення	Брошури, книги, артбуки, презентаційні видання

Також буде задіяно боладнання, предсталене в табл. 4.3 та рис. 4.2-4.5.

Таблиця 4.3 – Технічні характеристики післядрукарського обладнання типографії «ПромАрт»

Назва обладнання	Функції	Ключові характеристик
Різальна машина Perfecta 92	Точна обрізка блоку та обкладинки	Формат різку: до 920 мм; програмоване керування; лазерна лінійка; точність до 0,01 мм
Фальцювальна машина MB CAS 52A	Фальцювання аркушів у зошити	Автоматична подача; підтримка щільного паперу; формат аркушів: до 520×840 мм
Термобіндер Horizon BQ-270	Клейове скріплення блоку з обкладинкою (м'яка палітурка №3)	Продуктивність: до 500 циклів/год; тип клею: EVA; товщина блоку: до 50 мм
Ламінатор KOMFI Delta 52	Ламінування обкладинки матовою/глянцевою плівкою	Ширина ламінування: до 520 мм; швидкість: до 15 м/хв; автоматична подача, охолодження
CaseMaker (допоміжне)	Промазування корінця клеєм перед термосклеювання	Ручне керування; нанесення клею на корінцеву частину блоку
Нумератор Astra PSN-10	Нанесення нумерації, штрих-коду, інфоелементів	Електромеханічне керування, регульований формат, ручне чи автоматичне живлення

Рисунок 4.2 –Різальна машина Perfecta 92

Рисунок 4.3 –Фальцювальна машина MB CAS 52A

Рисунок 4.4 – Термобіндер Horizon BQ-270

Рисунок 4.5 –Ламінатор – KOMFI Delta 52

5 ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Процес створення книжкового видання «За жовтою стрічкою» передбачав повноцінний видавничо-дизайнерський цикл: від підготовки текстового та графічного матеріалу до верстки та виводу макету у форматі, придатному для друку. Для ефективної реалізації кожного з цих етапів було використано професійне програмне забезпечення, що відповідає стандартам сучасної поліграфії, забезпечує сумісність із цифровими друкарськими машинами та гарантує високий рівень якості виконання. У межах проєкту застосовувались дві основні програми - Adobe Photoshop та Adobe InDesign. Їх поєднане використання дозволило не лише створити стилістично цілісний макет, а й забезпечити правильну підготовку до друку відповідно до технічних вимог типографії.

5.1 Обґрунтування вибору Adobe Photoshop

Adobe Photoshop використовувався на етапі обробки зображень, створення фонових текстур та підготовки графічних елементів, що є важливою складовою дизайнерського оформлення видання.

Ця програма забезпечує професійні можливості роботи з растровою графікою та дозволяє гнучко керувати шарами, масками, прозорістю, режимами накладання й фільтрами.

У межах проєкту у Photoshop здійснювалася кольорова корекція фотографій, кадрування, переведення зображень у кольорову модель CMYK, а також приведення їх до необхідної роздільної здатності 300 dpi.

Крім того, створювались фонові текстури та декоративні елементи – ефекти шуму, зерна, крапель, що стилістично відсилають до айдентики альбомів гурту *twenty one pilots*.

Завдяки можливості зберігати файли у форматах PSD і TIFF, зображення залишались сумісними з програмою верстки без втрати якості.

Функціонал Photoshop також дав змогу стилізувати обкладинку, підігнати кольори до палітри, характерної для різних етапів творчості гурту, та розробити візуально виразні композиції для окремих розворотів.

Таким чином, Photoshop виконував роль основного інструменту для створення візуальної частини видання, забезпечуючи високий рівень деталізації та естетики.

5.2 Обґрунтування вибору Adobe InDesign

Adobe InDesign є ключовим інструментом для професійної верстки багатосторінкових видань і широко використовується в поліграфії, зокрема для створення книг, каталогів, брошур.

У цьому проєкті саме InDesign став головною програмою, у якій відбувалося компонування всіх елементів – тексту, зображень, заголовків, колонцифр – у єдине структуроване видання.

На початковому етапі в InDesign було створено 4-колонкову модульну сітку, яка дозволила витримати послідовність верстки та надати кожному розвороту логічної і візуальної цілісності.

У програмі реалізовано стилі абзаців і символів, що дало змогу уніфікувати типографіку: налаштувати кеглі, міжрядкові інтервали, відступи, вирівнювання та обтікання зображень.

Усі текстові елементи – заголовки, підписи, цитати – оформлювались згідно з єдиною стилістикою, що відповідала тематиці книги.

Інтеграція з Photoshop забезпечувала просте вставлення обробленої графіки у верстку. Палітра кольорів була налаштована вручну відповідно до фірмової айдентики гурту: для розворотів, присвячених «Trench», використовувались темні хакі та жовті акценти, для сторінок про «Scaled and Icy» – пастельні рожево-блакитні відтінки.

На фінальному етапі з InDesign був здійснений експорт макету у формат PDF/X-4 з вбудованими шрифтами, мітками обрізу, припусками та кольоровим профілем CMYK, що відповідає вимогам типографії.

Таким чином, Adobe InDesign забезпечив не лише гнучку й точну верстку, а й професійну поліграфічну підготовку видання до друку. Разом із Adobe Photoshop ця програма дозволила реалізувати цілісну концепцію дизайну та забезпечити високий технічний рівень підготовки книги.

6 ОПИС ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОГО ЦЕНТРУ

Для створення та обробки графічного, текстового і верстального контенту під час розробки видання «За жовтою стрічкою» використовувалося сучасне портативне комп'ютерне обладнання, яке забезпечує повний цикл редакційно-видавничої діяльності.

Робота над макетом здійснювалася на ноутбучі ASUS серії Vivobook, що відповідає сучасним вимогам до професійного мультимедійного середовища, зокрема під час відповідної роботи з програмами Adobe Photoshop та Adobe InDesign.

Обчислювальний пристрій має процесор 11-го покоління Intel Core i7-11370H із тактовою частотою 3.30 ГГц, що забезпечує високу швидкодію при виконанні ресурсоємних завдань – таких як обробка великоформатних зображень, застосування фільтрів, рендеринг PDF та багатошарова робота в середовищі Photoshop.

Система оснащена 16 ГБ оперативної пам'яті (RAM), що є оптимальним обсягом для одночасної роботи з кількома редакторами, шрифтами та зображеннями у високій роздільній здатності.

Операційна система – Windows 10 Home (64-розрядна), версія 19045 – є стабільною платформою для запуску всього необхідного видавничого ПЗ. Завдяки підтримці DirectX 12 система здатна обробляти сучасну графіку, що важливо при попередньому перегляді та візуалізації макетів.

Також використовується віртуальна пам'ять (файл підкачки), обсяг якої автоматично регулюється і становив у процесі роботи близько 37 ГБ, що свідчить про інтенсивне завантаження при роботі з великою кількістю даних.

Екран пристрою підтримує роздільну здатність Full HD, що дозволяє коректно виводити кольори й забезпечувати точність верстки.

Всі шрифти, використовувані у виданні (JuliaMono, UKIJ Basma, Anaktoria), були встановлені локально, а графіка оброблялась у середовищі Adobe з коректним кольоровим профілем СМУК.

Таким чином, технічне оснащення редакційного середовища на базі ноутбука ASUS Vivobook X7400PC повністю відповідає вимогам до професійної видавничої підготовки й дозволило реалізувати проєкт на високому рівні якості, з дотриманням відповідних стандартів сучасного поліграфічного дизайну.

7 СТВОРЕННЯ ОРИГІНАЛ-МАКЕТА ВИДАННЯ

Процес створення оригінал-макета видання «За жовтою стрічкою» складався з кількох етапів: визначення вимог до оформлення, побудови сіткової структури, підготовки текстового і візуального контенту, безпосереднього верстання шпальт, а також адаптації макету до поліграфічних параметрів.

Всі етапи були реалізовані у професійному видавничому середовищі Adobe InDesign із залученням допоміжного графічного редактора Adobe Photoshop для роботи з растровими зображеннями.

7.1 Розробка вимог до внутрішнього оформлення видання

Усі елементи дизайну книжки були підпорядковані основній меті – візуальному відображенню концепції гурту *twenty one pilots*. При цьому враховувалися як загальні поліграфічні вимоги до зручності читання, так і айдентичні особливості музичного проєкту.

В оформленні шпальт поєднано функціональність та стилізацію: кожен розділ має власну кольорову домінанту, логічно обґрунтовану відповідно до тематики (наприклад, похмурі темні тони для *Dema*, жовті та хакі – для *Trench*, пастельні – для *Scaled and Icy*).

Поля на сторінці встановлено з урахуванням читабельності й візуального балансу: верхнє – 12 мм, внутрішнє (біля корінця) – 12 мм, зовнішнє – 12 мм, нижнє – 26 мм. Збільшене нижнє поле дало змогу вільно розміщувати колонцифри, цитати, декоративні елементи або створювати візуальний "відступ", необхідний для дихання сторінки. Усі поля встановлено вручну через параметри документа в InDesign.

7.2 Розробка структури (модульної сітки) сторінки

Ключовим етапом підготовки макету стало створення чіткої модульної сітки. Застосовано 4-колонкову структуру з направляючими, що розбивають шпальту на чотири вертикальні блоки рівної ширини. Відстань між колонками – 5 мм (середник), що забезпечує комфортну читабельність при багатоколоночному наборі.

Ця структура дозволила формувати як одноколоночні шпальти (для аналітичного, щільного тексту), так і двоколоночні, або комбіновані композиції з текстом і зображенням. Модульна сітка також слугувала орієнтиром для розміщення заголовків, підзаголовків, цитат, зображень, декоративних елементів (рис. 7.1). Застосування сітки забезпечило структурну єдність макету при збереженні візуального розмаїття розворотів.

Сітка була налаштована вручну в InDesign через меню Layout → CreateGuides, із застосуванням параметрів «Rows: 1», «Columns: 4», «Gutter: 5 mm». Направляючі закріплено на шаблонних сторінках (Master Pages).

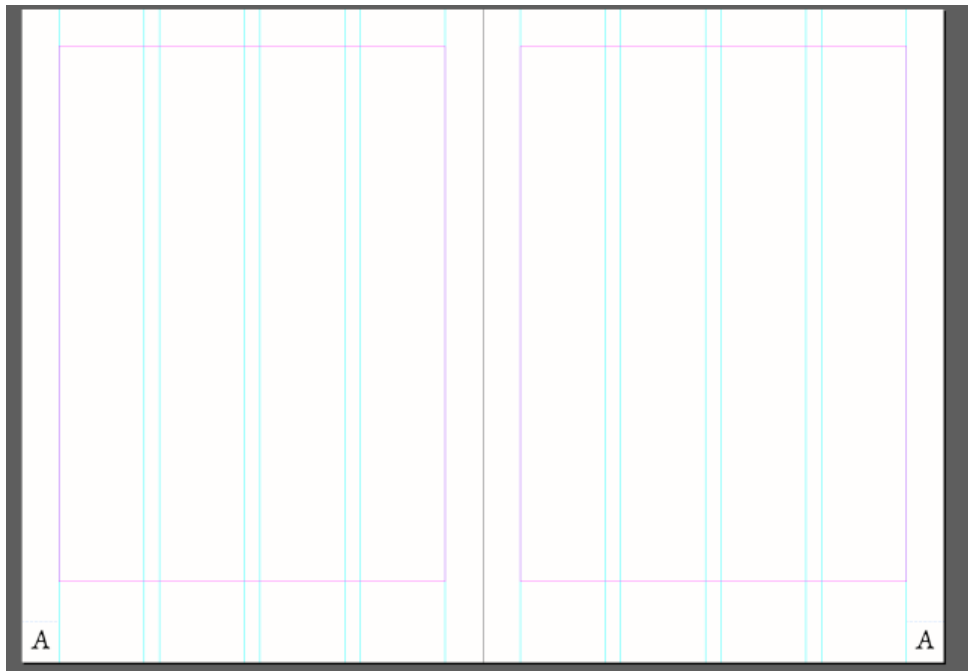

Рисунок 7.1 – Модульна сітка розвороту книги

7.3 Підготовка текстової інформації

Текстовий контент для книжки «За жовтою стрічкою» було повністю створено автором. Робота над текстами охоплювала аналітичне опрацювання джерел, структурування тематичних блоків, адаптацію змісту до поліграфічного формату та стилістичне редагування.

Зміст видання логічно поділено на три основні розділи, які відповідають хронології та семантичній глибині матеріалу:

Розділ 1. Історія гурту – подає короткий огляд створення *twenty one pilots*, змін у складі, творчої еволюції гурту від локального феномену до глобального музичного явища. Тут розглядається біографія учасників, етапи розвитку, контексти релізів і турів.

Розділ 2. Лор і легенда – присвячений концептуальному виміру творчості гурту. Охоплює вигаданий світ *Dema*, образи Бішопів, персонажа *Blurryface*, символіку та мотиви боротьби, контролю, внутрішніх конфліктів. У розділі розкривається спосіб побудови лору та його візуально-нарративна структура тощо.

Розділ 3. Пісні – аналітичний розбір обраних треків з ключових альбомів (*Blurryface*, *Trench*, *Scaled and Icy*, *Vessel* та ін.). У текстах подано короткі екскурси в ліричний зміст, символіку, стиль, кліпове оформлення та живе виконання композицій.

Такий поділ дозволив забезпечити тематичну послідовність, логічну структурування та можливість читати розділи як окремі змістові блоки. Кожен розділ відкривається стилізованим заголовком на окремій шпальті, з візуальними асоціаціями до теми (наприклад, для другого розділу – темні тони, геометрія, образи Бішопів, для третього – фрагменти обкладинок альбомів, цитати з пісень тощо).

Для зручності подальшої верстки текст було підготовлено у форматі *Microsoft Word*. При перенесенні у *InDesign* всі абзаци стилізувалися відповідно до заданої типографічної системи: заголовки, підзаголовки,

основний текст, цитати, виноски. Текстові блоки ретельно адаптовані під розмір сторінки, уникнуто перевантаження та збережено візуальну динаміку такого макету (рис. 7.2-7.3).

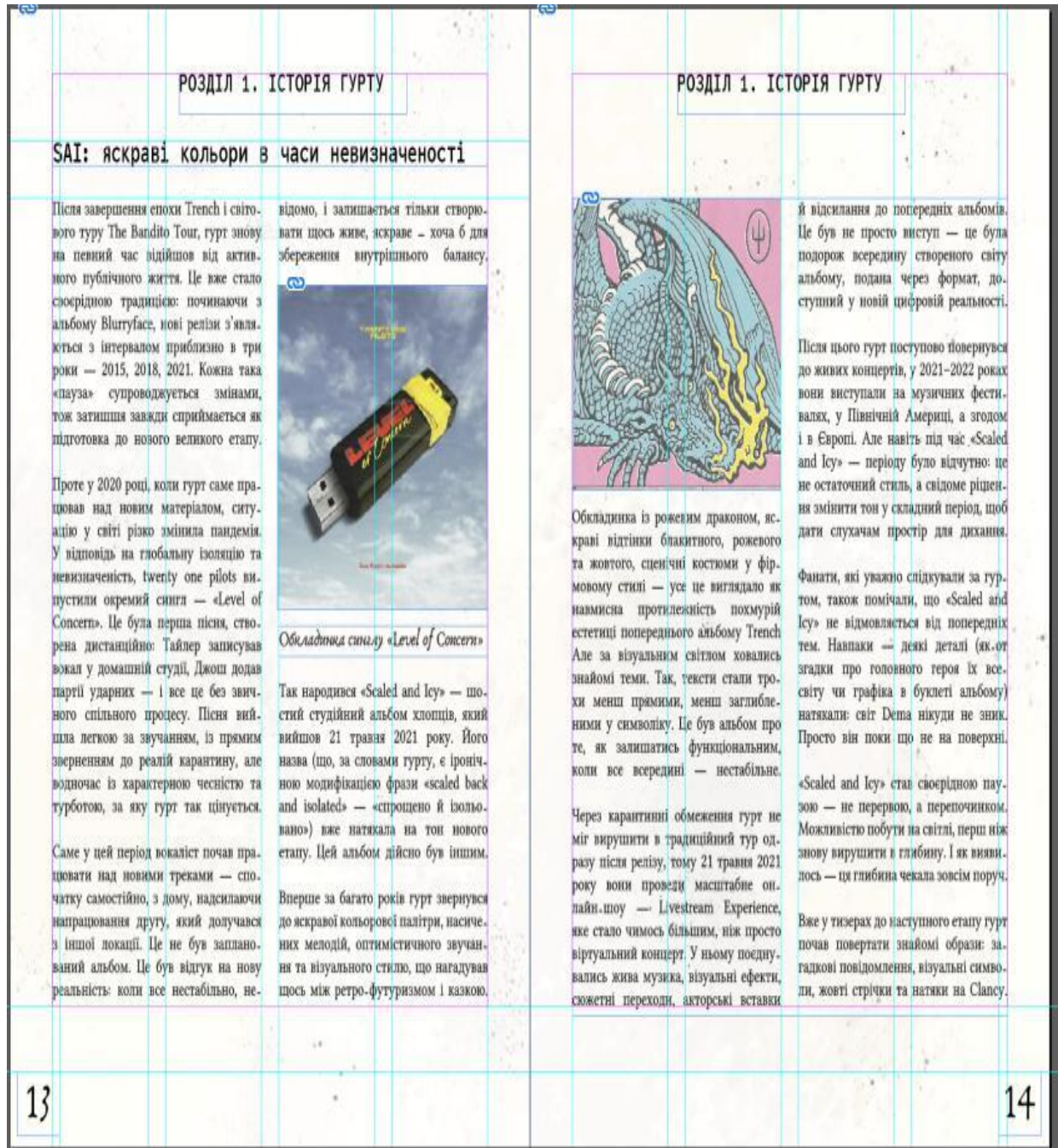

Рисунок 7.2 – Приклад розміщення елементів на модульній сітці

Глава 2. Від дворів до сцени: народження *Skeleton Clique*

Після виходу першого альбому й зміни складу гурту *twenty one pilots* знову почали з малого — без продюсерів, без підтримки радіо, але вже з новим диханням. Удвох — Тайдер Джеоф і Джош Дан — вони записали «*Regional at Best*». Альбом вийшов у 2011 році, повністю незалежно. Це був перший реліз дуету, і він одразу задав нову динаміку: живіша енергія, більша щирість, сильніша сцена.

Ці пісні ставали ліками — і не лише для слухача. Їх творці теж шукали порятунку. Тайдер не приховував — він пише, коли болить. А Джош із самого початку був не просто барабанщиком, а підтримкою й прискорювачем усіх ідей. Їхня співпраця стала не лише музичним союзом — вона була прикладом тієї дружби, яка здатна нести через найгучніші концерти й найглибші провали.

У рідному Колумбусі хлопці збирали невеличкі зали. Самі друкували афіші, продавали диски з багажника, влаштовували виступи в підвір'ях — буквально, приїжджали у двори до фанів і грали там. Так народжувався рух — без назви, без чіткого обличчя, але вже тоді дуже особистий. Слухачі відчували: ці двоє не роблять шоу — вони просто чесно діляться тим, що самі ледве втримують у собі.

Одного вечора, на концерті у *Newport Music Hall*, *twenty one pilots* зібрали повний зал. Без лейбл. Без рекламної кампанії. Просто тому, що їх слухали. Саме там їх помітили представники *Fueled by Ramen*, лейбл, що відкрив світові *Paramore* і *Panic! At The Disco*. Пропозиція з'явилася швидко. Але ключовим було інше — гурту залишили повну творчу свободу. І це було вирішальним.

Уже на початку 2013 року світ побачив «*Vessel*» — перший студійний альбом гурту на лейблі. Він став водорозділом. Не тому, що був ідеально записаним — а тому, що він спрацював. Гурт вирушив у великий тур. Майже щодня — нове місто, нова сцена, нові обличчя в залі.

І ці зали змінювались: від клубів — до театрів, від театрів — до арен. Але незалежно від розміру майданчика, їхні виступи залишалися такими ж інтимними. Тайдер співав, ніби до тебе одного. Джош бив у барабани так, ніби стукав у двері, що давно зачинилися усередині кожного з нас.

Рисунок 7.3 – Одна зі сторінок підготовки змісту

7.4 Підготовка зображень

Усі графічні елементи проходили попередню обробку у програмі Adobe Photoshop. Зображення було конвертовано в колірну модель CMYK, роздільна здатність – 300 dpi, формат – TIFF або PNG із прозорим тлом (залежно від композиції). Усі зображення обрізалися вручну, виконувалась кольорова корекція, баланс світла й контрасту, а також застосовувались текстурні та стилістичні ефекти (вінтаж, зернистість, «брудні» фони), що відповідають візуальній мові гурту.

Ілюстрації вставлялися в макет через команду File → Place, після чого вбудовувалися або лінкувалися до файлу. Особлива увага приділялася якості відображення дрібних деталей – зображення перевірялися в режимі 100% масштабу (Actual Size) для контролю чіткості.

7.5 Верстання сторінок (шпальт) видання

Процес верстання сторінок у виданні «За жовтою стрічкою» є ключовим етапом проектування, оскільки саме через верстку реалізується концептуальна, змістова та візуальна цілісність макету. Головне завдання верстки – забезпечити зручність читання, структуровану подачу матеріалу, виразну візуальну ієрархію та стилістичну відповідність тематиці.

Верстання здійснювалося у програмному середовищі Adobe InDesign, яке надає професійні інструменти для керування типографікою, сітками, шаблонами та стилями. На першому етапі було створено шаблон сторінки з полями та застосовано 4-колонкову модульну сітку з міжколонковим середником у 5 мм. Така сітка надала гнучкість у компонованні: її можна було адаптувати як під одно- так і під двоколонковий текст, або комбінувати зображення й текст у різних комбінаціях.

Кожна шпальта версталася індивідуально з урахуванням структури матеріалу. Для інформаційно насичених сторінок (наприклад, біографічних або аналітичних) застосовувався одно- або двоколонковий текстовий блок на всю висоту сторінки, вирівняний по лівому краю. Деякі сторінки мали симетричну верстку – дві рівнозначні колонки, інші навмисно оформлювались асиметрично, коли, наприклад, одна колонка тексту урівноважується великою ілюстрацією чи цитатою з візуальним акцентом.

Особлива увага приділялася типографічній ієрархії:

– заголовки розворотів – гарнітура JuliaMono, кегль 14 pt, напівжирне накреслення. Розміщувалися у верхній частині шпальти, з візуальною прив'язкою до розділу;

– назви розділів – Anaktoria, 12 pt, курсив або легкий напівжир, часто стилізовані, розташовані по центру або в межах першого модуля

– основний текст – UKIJ Vasma, 10 pt із інтерліньяжем 12 pt; довжина рядка не перевищувала 60–65 символів для збереження читабельності.

У макеті застосовувались вбудовані стилі абзаців і символів, що забезпечило автоматичну стилістичну цілісність: будь-які зміни формату заголовків або тексту вносились одночасно на всіх шпальтах.

Для заголовків використовувався стиль Heading-14pt-Mono, для основного тексту – BodyText-10pt-Vasma, для підписів – Caption-8pt-Light, для колонцифр – PageNum-Anaktoria.

Композиція сторінок враховувала ритм і динаміку читання. Кожен розділ мав певний візуальний мотив: у розділі про історію – чисті, переважно симетричні сторінки, у розділі про лор – фрагментовані блоки, текстурні, затемнені фони; в аналізі альбомів – сторінки, стилізовані під палітру конкретного релізу (жовто-хакі для Trench, рожево-блакитний для Scaled and Icy, чорно-червоний для Blurryface).

Зображення розміщувались або на повну ширину шпальти, або як фоновий шар, що взаємодіє з текстом. У деяких випадках зображення займали всю шпальту або об'єднували розворот. Щоб уникнути перевантаження, їх чергували з «чистими» сторінками, де домінує текст.

Колонцифри стилізовані у декоративному шрифті (Anaktoria), розташовані на нижньому полі зовнішньої сторони, що забезпечує зручність навігації. Їхній розмір – 26 pt.

Спуск на новий розділ оформлювався окремим розворотом із великою назвою, стилізованим фоном та візуальним елементом, що одразу задає новий настрій. Такі сторінки виконували функцію «візуального дихання» між змістовними блоками.

Перед фінальним експортом макету було проведено відповідно перевірку всіх шпальт:

– контроль перенесень (Hyphenation);

- відсутність «висячих» рядків;
- коректність відступів та вирівнювань;
- перегляд візуального балансу тексту й графіки на кожному розвороті.

Експорт до PDF відбувався з урахуванням параметрів:

- PDF/X-4:2008;
- роздільна здатність 300 dpi;
- вбудовані шрифти;
- обрізні мітки та припуски 3 мм;
- колірна модель: CMYK (Fogra39).

Завдяки чіткій модульній сітці, єдиній шрифтовій системі та стилістичній логіці було створено цілісний, ритмічний, візуально насичений макет, який водночас залишився зручним для читання.

Такий підхід відповідає сучасним вимогам до артбукових та фанатських видань, у яких типографіка та дизайн не лише супроводжують зміст, а є його рівноправною частиною.

8 РОЗРАХУНКИ ОБСЯГІВ ВИДАННЯ

Для визначення точних параметрів видання «За жовтою стрічкою» здійснено розрахунок обсягу в фізичних і умовних друкарських аркушах. Це необхідно для визначення складності макетування, рівня ілюстративності, пропорції тексту і зображень, а також подальшого поліграфічного тиражування. Обсяг обчислюється на основі кількості сторінок, формату, типу наповнення та щільності верстки.

Формат видання – 60×84/16, що відповідає розміру сторінки А5 (148×210 мм). Повний обсяг книги становить 48 сторінок. Враховуючи друк на цифровій машині Konica Minolta bizhub PRO C1060L з максимальним форматом друку 30×42 см (SRA3), видання буде надруковане у вигляді 6 зошитів по 8 сторінок кожен. Такий формат передбачає друк 4 сторінок з одного боку та 4 – з іншого, з подальшим фальцюванням аркуша до 8-сторінкового блоку.

Книжка містить комбіноване текстово-ілюстративне наповнення. Згідно з аналізом шпальт макету, близько 40-50% сторінок містять графічний контент, що впливає на розрахунок площі суцільного тексту, коефіцієнт заповнення сторінки текстом та умовний обсяг у друкарських аркушах.

Загальна кількість сторінок у книжці становить 48, що дозволяє легко розрахувати обсяг у ф.д.а.:

$$48/16 = 3 \text{ ф.д.а.} \quad (8.1)$$

Для переведення фізичних аркушів у умовні друкарські аркуші використовується формула:

$$\begin{aligned} V_{\text{ум.др.арк.}} &= V_{\text{фіз.др.арк.}} \times K_{\text{пер.}}, \\ K_{\text{пер.}} &= 5040/5400 = 0,933, \\ 3_{\text{фіз.др.арк.}} \times 0,933 &= 2,799_{\text{ум.др.арк.}} \end{aligned}$$

Схема спуску шпальт.

Для цифрового друку на машині формату А3 (297×420 мм) обрано четвертний спуск з формату видання 60×84/16. Цей підхід дозволяє розміщувати на одному аркуші 4 сторінки на лицьовій стороні й 4 – на звороті, тобто 8 сторінок на один друкований аркуш.

З огляду на це, при верстці 8-го розділу використовується спуск у вигляді 6 зошитів по 8 сторінок замість 3 зошитів по 16 сторінок (як зазначено в технічній характеристиці). Це зумовлено особливостями формату друкарської машини.

Схема спуску на прикладі наведеної схеми (рис. 8.1), де:

- блок 1 – лице аркуша,
- блок 2 - зворот.

Пари сторінок розміщено наступним чином:

- лицева сторона (1): 7 – 2 / 1 – 8,
- зворот (2): 5 – 4 / 3 – 6.

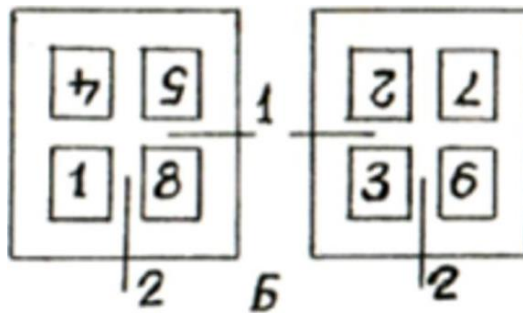

Рисунок 8.1 – Схема спуску для 8-сторінкового зошита.

Це відповідає логіці розгортки книжкового блока з правильною послідовністю сторінок після фальцювання та брошурування.

Таким чином, для 8-го розділу, який верстається окремо, застосовується спрощений 8-сторінковий спуск, оптимізований відповідно під формат А3. Це дозволяє забезпечити коректний порядок сторінок при мінімальних витратах паперу та без зайвогообрізання.

9 ВИБІР І РОЗРАХУНКИ КІЛЬКОСТІ ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ

Для якісного виготовлення ілюстрованого книжкового видання «За жовтою стрічкою» формату 60x84/16 (148×210 мм), обсягом 48 сторінок, було здійснено вибір матеріалів, що відповідають формату друку 60×84/16, повноколірному друку (4+4) та конструкції видання з м'якою обкладинкою на клейовому скріпленні. Орієнтовний наклад – 100 примірників (табл. 9.1).

Внутрішній блок друкується на крейдованому матовому папері щільністю 100 г/м².

Такий папір забезпечує добру передачу кольорів, чіткість зображення, не вицвітає та не деформується під час сушіння.

Його оптимальна щільність гарантує гнучкість сторінок, не створює надмірної товщини блоку при клеєвому скріпленні.

Обкладинка виготовляється з крейдованого паперу щільністю 200 г/м². Повноколірний друк (4+4), з матовим ламінуванням.

Обкладинка розрахована на формат в розгортці $\approx 306 \times 210$ мм (з урахуванням припусків на обрізку).

Скріплення блоку виконується безшвейним клеєм гарячого типу (EVA, PUR – залежно від обраної друкарні).

На один примірник у середньому витрачається близько 3 г. клею, що включає промазування корінця та проклейку внутрішнього боку обкладинки.

Для друку використовується палітра фарб СМҮК, сумісна з крейдованими поверхнями.

Орієнтовна витрата фарби – 10 г тонера на один 48-сторінковий примірник. За загальним обсягом 2,8 у.д.а. на 100 примірників потрібно близько 300г фарби.

Таблиця 9.1 – Розрахунки кількості основних матеріалів

Найменування матеріалу	Облікова одиниця	Кількість облікових одиниць	Норма витрати на облікову одиницю	Необхідна кількість матеріалів
Папір крейдований 100 г/м ²	аркуш 70×100	3 ф.д.а × 100 примірників	1,05 (з урахуванням 5 % відходів)	165 аркушів
Папір крейдований 200 г/м ²	аркуш 70×100	0,5 ф.д.а. ×100 примірників	1,05 з урахуванням 5 % відходів)	53 аркуші
Цифрова фарба (тонер СМҮК)	кг	3,89 у.д.а. × 100 примірників	~10 г тонера на 1 примірник	1 кг
Клей ПВА	г	1 блоки × 100 примірників	3 г на блок	300 г
Матове ламінування обкладинки	м ²	53 аркуші 70×100 см (обкл.)	1,05 (з урахуванням припусків)	~39 м ²

10 МАРШРУТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИГОТОВЛЕННЯ

У цьому розділі представлено маршрутно-технологічний процес виготовлення авторського книжкового видання «За жовтою стрічкою», присвяченого гурту *twenty one pilots*.

Описано всі основні етапи – від додрукарської підготовки до післядрукарського опрацювання та пакування. Процес організовано відповідно до специфіки формату 70×100/16, повноколірного офсетного друку (4+4), типу скріплення та накладу 100 примірників.

Додрукарський етап охоплює підготовку текстових і візуальних матеріалів, верстку, технічну перевірку, експорт фінального макету у форматі PDF, що відповідає вимогам до виводу друкарських форм.

Основна робота здійснювалася у програмному середовищі Adobe Photoshop та Adobe InDesign.

Після завершення верстки макет передається на етап друку, який охоплює виготовлення друкарських форм, друк внутрішнього блоку та обкладинки, фальцювання, комплектування, термосклеювання й обрізку готової продукції. Видання не має твердої палітурки, тому палітурні процеси спрощено до проклейки й пресування м'якої обкладинки (табл. 10.1).

Таблиця 10.1 – Технологічна карта поліграфічного циклу

Технологічна операція	Обладнання / засіб виконання	Матеріали	Виконавець
Підготовка тексту	Microsoft Word	Авторські тексти	Автор, оператор ПК
Обробка ілюстрацій	Adobe Photoshop	Зображення, текстури у СМΥК, 300 dpi	Дизайнер
Верстка сторінок	Adobe InDesign	Макет, модульна сітка, стилі	Оператор верстки

Продовження таблиці 10.1

Технологічна операція	Обладнання / засіб виконання	Матеріали	Виконавець
Підготовка PDF до друку	Adobe InDesign + експорту PDF/X-4	PDF-файл 148×210 мм, 3 мм на обріз	Верстальник
Друк внутрішнього блоку	Konica Minolta bizhub PRO C1060L	Папір крейд. 100 г/м ² , фарба СМУК	Оператор друкарської машини
Друк обкладинки	Konica Minolta bizhub PRO C1060L	Папір 200 г/м ² , СМУК	Оператор друкарської машини
Ламінування обкладинки	Ламінатор (Promart)	Матова плівка, клей	Оператор післядрукарського процесу
Розрізання аркушів	Різальна машина Perfecta 92	Надруковані аркуші	Оператор різальної машини
Фальцювання	Фальцювальна машина MB CAS 52A	Надруковані аркуші	Оператор фальцювальної машини
Скріплення блоку	Клеєва машина Horizon BQ-270	Блок, обкладинка, клей ПВА	Оператор палітурного обладнання
Тристороння обрізка	Обрізна машина Polar	Готові блоки	Оператор обрізної машини
Контроль якості	Візуальна перевірка вручну	Готові примірники	Технічний працівник
Упакування	Пакувальний стіл, термоплівка	Стрейч-плівка, коробки	Пакувальник

Таким чином, виконане технологічне моделювання підтверджує реалістичність і доцільність обраної моделі виробництва, забезпечує професійний рівень підготовки та реалізації дизайнерського видавничого проекту, відповідає сучасним стандартам поліграфії та вимогам до авторського книжкового продукту.

11 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

11.1 Характеристика продукції

У межах кваліфікаційної роботи реалізується творчий проєкт – створення авторського макету ілюстрованої книжки під назвою «За жовтою стрічкою», присвяченої американському музичному гурту Twenty One Pilots. Видання розкриває історію становлення гурту, концептуальні особливості його творчості, аналізує тексти пісень і візуальний лор, що супроводжує музичні релізи.

Проєкт не має комерційної спрямованості й виконується з навчальною метою в рамках дипломної кваліфікаційної роботи, зосереджуючись на етапі додрукарської підготовки – створенні оригінал-макету книжки, дизайну розворотів, верстці та підготовці матеріалів до друку.

Основні характеристики продукції:

- тип видання: ілюстрована книжка-дослідження;
- тематика: музичне дослідження, культурологічний аналіз, фандомна інтерпретація тощо;
- цільова аудиторія: молодіжна аудиторія віком 15–30 років, фанати гурту twenty one pilots, поціновувачі альтернативної музики та відповідного візуального контенту;
- обсяг видання: орієнтовно 48 сторінок;
- формат сторінки: 148×210 мм (формат А5);
- кольорове оформлення: повноколірне (СМҮК); кожен розворот стилізовано відповідно до теми розділу або альбому гурту;
- тип палітурки: м'яка обкладинка з декоративним оформленням;
- поліграфічні особливості: макет розроблено з урахуванням вимог до офсетного або цифрового друку (вильоти, поля безпеки, обрізні лінії);

- графічне оформлення: використання колонкової сітки, декоративних фонових текстур, тематичних елементів, пов'язаних зі змістом розділів (плями, символіка, візуальні цитати);
- шрифтове оформлення:
 - JuliaMono – заголовки (стилізація під машинопис, асоціація з візуальною мовою гурту);
 - UKIJ Vasma – основний текст (шрифт із засічками, читабельний для тривалого читання);
 - Anaktoria – декоративні підписи, колонцифри, посилання на естетику листів у лорі гурту;
 - змістова структура: історія гурту, огляд альбомів, аналіз пісень, лор Dema і Clancy, візуальні метафори, символіка та хронологія подій;
 - відповідне програмне забезпечення: макет створено в Adobe InDesign та Adobe Photoshop.

Метою розробки є реалізація авторського книжкового проєкту, що поєднує дизайн, дослідницьку роботу та культурологічне осмислення феномену гурту Twenty One Pilots.

Проєкт покликаний продемонструвати навички комплексної додрукарської підготовки, візуальної стилізації, верстки та інтеграції змісту в єдину дизайнерсько-концептуальну структуру.

11.2 Оцінка ринків збуту

Незважаючи на те, що розробка ілюстрованого видання «За жовтою стрічкою» має передусім навчальний характер і не передбачає комерційного тиражування, теоретичний аналіз потенційного ринку збуту дозволяє оцінити доцільність подібних проєктів для цільової аудиторії та в межах культурно-видавничого середовища.

Книжка присвячена гурту Twenty One Pilots, творчість якого об'єднує велику спільноту шанувальників у всьому світі, зокрема й в Україні.

Тематична спрямованість видання – дослідження історії, лору та текстів пісень гурту – робить його потенційно привабливим для фанатської аудиторії, молоді, студентів, дослідників сучасної музичної культури.

Потенційні канали розповсюдження:

- молодіжні книгарні, нішеві видавництва та арт-крамниці – місця, де продається література про музику, сучасну культуру, фанатські видання;
- Інтернет-платформи – авторські інтернет-магазини, крамниці типу Yakaboo, Rozetka, BigBadaBoom, а також фанатські майданчики;
- фестивалі та заходи з популярної культури – Comic Con Ukraine, Book Forum, фестивалі фандому, музичні події, де можна відповідно презентувати подібні видання;
- фан-спільноти в соціальних мережах – Instagram, TikTok, Facebook, Telegram-канали фанатів twenty one pilots;
- цифрові формати (перспективно) – перетворення книжки у pdf- або ePub-версію для розповсюдження серед шанувальників.

Цільова аудиторія:

- вікова група: молодь віком від 15 до 30 років;
- інтереси: альтернатива, поп-рок, інді, фанатська культура, психологія, сучасне мистецтво, філософія;
- рівень залученості: активні слухачі гурту, які глибоко цікавляться змістом пісень, лором, символікою та інтерпретаціями;
- географія: великі міста України (Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро) та, у перспективі, закордонна англомовна фан-база через переклад або цифрове видання.

Ураховуючи популярність гурту, високий рівень естетики та концептуальності в їхній творчості, існує потенціал для зацікавлення фан-бази подібним виданням. Аналогічні фанатські проекти у світі мають попит, особливо якщо вони мають глибокий зміст, якісне візуальне оформлення і персональну авторську інтерпретацію, як у випадку з цим виданням.

11.3 Конкуренція

Сегмент нішевих музичних видань в Україні є порівняно вузьким, але водночас перспективним. Видавництво книжки, присвяченої творчості одного музичного колективу з глибоким зануренням у ліричний, концептуальний і культурний контекст, є рідкісним явищем. Саме тому конкуренція в даній сфері носить обмежений і переважно опосередкований характер.

Основні типи конкурентів:

- фанатські видання – розповсюджуються в невеликих колах через соціальні мережі чи цифрові платформи. Найчастіше мають фрагментарну або поверхневу подачу матеріалу, не охоплюють системний аналіз лору, текстів, історії та візуальної культури гурту;

- іноземні офіційні або неофіційні видання – присвячені творчості відомих виконавців (наприклад, книги про Radiohead, Coldplay, BTS тощо). В Україні такі видання частіше з'являються у перекладі або у вигляді імпортованої продукції, що зменшує їх доступність для українських фанатів;

- цифровий контент (блоги, відео, аналітичні пости) – створюється переважно у соціальних мережах (YouTube, TikTok, Instagram, фан-форуми), але не має повноти, цілісності та книжкової глибини, відповідної властивій авторському виданню.

Книжка «За жовтою стрічкою» є унікальним прикладом локалізованого фанатського дослідження з авторським підходом до дизайну, компоновки матеріалу та лексичної інтерпретації. Видання створюється українською мовою, що посилює його привабливість на вітчизняному ринку.

Конкурентні переваги:

- авторський контент – усі тексти написані самостійно з урахуванням аналізу, фан-версій і перевірених джерел;

- структурованість і глибина – поділ на історичні, аналітичні, текстові та візуальні розділи, що охоплюють як загальну історію гурту, так і окремі концептуальні теми;

- візуальне оформлення – стиль дизайну адаптований під естетику гурту та концепцію його альбомів, що додає атмосферності;
- локалізація – книжка подається українською мовою, що робить її ближчою для українських шанувальників та сприяє розвитку національного культурного продукту;
- потенціал цифрової адаптації – проєкт може бути реалізований у pdf-форматі для ширшої дистрибуції, з можливістю подальшого перекладу для англомовної аудиторії.

11.4 Розрахунок витрат на додрукарську підготовку макетів коміксу

Таким чином, видання займає унікальну позицію на перетині фанатської, музично-дослідницької та дизайнерської ніш. Воно не лише не має прямих конкурентів, але й формує нову культурну категорію на українському ринку (табл. 11.1).

Таблиця 11.1 – Визначення показників виробництва в натуральному виразі

№ з/п	Операція	Одиниця виміру	Обсяг виробництва	Норма часу на од., хв.	Кількість, маш.-год	Чисельність, ос.	Кількість нормо-годин
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аналіз контенту, дослідження стилістики	год.	1	120	2.0	1	2
2	Формування структури видання	год.	1	180	3.0	1	3
3	Верстка сторінок (текст + фото)	стор.	48	30	22.5	1	22.5
4	Робота з декоративними елементами, стилізація розворотів	стор.	48	45	33.75	1	33.75
5	Підготовка палітри кольорів, фону, патернів	год.	1	60	1.0	1	1

Продовження таблиці 11.1

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Створення обкладинки та технічних сторінок	год.	1	120	2.0	1	2.0
7	Підготовка макету до друку, перевірка параметрів	год.	1	60	1.0	1	1.0
8	Експорт фінального файлу, фінальна візуальна перевірка	год.	1	30	0.5	1	0.5

Всього годин витрачено на виконання проєкту: 65,75 години.

Для розрахунку собівартості додрукарських процесів створення поліграфічного оформлення музичного альбому необхідно визначити витрати на оплату праці залучених фахівців. До основної команди входили спеціалісти, задіяні на різних етапах проєкту: від організаційного супроводу та ескізування – до дизайну розворотів, стилізації, верстки та підготовки до друку. Розрахунок здійснено з урахуванням одноденного циклу роботи над проєктом та передбачає як основну, так і додаткову заробітну плату (у вигляді премій і доплат у розмірі 10%).

Таблиця 11.2 – Розрахунок заробітної плати працівників

Посада	Чисельність, ос.	Основна заробітна плата за 1 годину (оклад), грн	Основна заробітна плата за відпрацьований час, грн	Додаткова заробітна плата (премії та доплати)		Усього, грн (основна та додаткова заробітна плата)
				процент, %	сума, грн	
Дизайнер-верстальник	1	170	3825.0	10	382.5	4207.5
Дизайнер-оформлювач	1	180	3037.5	10	303.75	3341.25
Контент-аналітик	1	160	320.0	10	32.0	352.0
Редактор тексту	1	150	300.0	10	30.0	330.0
Препрес-інженер	1	140	745.0	10	74.5	819.5

Загальна сума основної та додаткової заробітної плати для працівників становить 9050,25 грн.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), що становить 22% від загальної суми заробітної плати, розраховується за формулою:

$$9050,25 \times 0,22 = 1991,06 \text{ грн.}$$

Отже, сумарні витрати на оплату праці разом із єдиним соціальним внеском становлять 11041,31 грн.

Крім витрат на оплату праці, у процесі додрукарської підготовки враховуються також супутні технічні витрати, які є важливою складовою загальної собівартості проєкту. Одним із таких витратних пунктів є оплата електроенергії, спожитої під час роботи з графічними програмами та обробки макету видання.

Загальний час, витрачений на реалізацію проєкту, становив 65,75 години. У процесі роботи використовувався ноутбук середньої потужності з енергоспоживанням 0,8 кВт/год.

Середній тариф на електроенергію для побутових споживачів у 2025 році становить 4,32 грн/кВт·год.

Розрахунок витрат:

$$0,8 \times 65,75 \times 4,32 = 227,23 \text{ грн.}$$

Отже, витрати на електроенергію склали 227,23 грн.

Окрему статтю витрат у процесі додрукарської підготовки становить ліцензійне програмне забезпечення, без якого неможливо забезпечити належну якість графічного оформлення та верстки проєкту. Під час реалізації дизайну книжкового видання використовувались професійні програми Adobe Photoshop (для обробки зображень, створення стилістичних елементів) та Adobe InDesign (для верстки, компоновання тексту й оформлення сторінок).

На 2025 рік вартість щомісячної підписки на кожен із цих продуктів Adobe (при індивідуальному користуванні) становить орієнтовно 648,00 грн/місяць. Оскільки робота над проектом тривала в межах одного календарного місяця, до витрат враховується повна вартість обох програм, що дорівнює 1296,00 грн.

Формування повної вартості реалізації етапу додрукарської підготовки видання передбачає облік кількох ключових складових: оплати праці залучених спеціалістів, обов'язкових відрахувань (зокрема єдиного соціального внеску), витрат на електроенергію, а також вартості професійного програмного забезпечення, яке використовувалося у процесі проектування макету. Отже, загальна сума витрат склала:

$$9050,25 + 1991,06 + 227,23 + 1\,296,00 = 12564,54 \text{ грн.}$$

Оскільки цей проект має творчий, некомерційний характер, прибуток до уваги не береться, а рентабельність не розраховується.

Для визначення підсумкової вартості враховуємо також податок на додану вартість (ПДВ), який становить 20% від вартості без ПДВ:

$$12564,54 + (12564,54 \times 0,2) = 15077,44 \text{ грн.}$$

Ці показники деталізовано у зведеній таблиці 11.3.

У процесі розробки поліграфічного оформлення музичного книжкового видання загальна сума основної та додаткової заробітної плати склала 9050,25 грн. На цю суму нараховано єдиний соціальний внесок у розмірі 22%, що становить 1991,06 грн. До загальних витрат також увійшла вартість електроенергії, спожитої під час реалізації проекту, яка становила 227,23 грн, та ліцензійне програмне забезпечення, що використовувалося для створення дизайну, зокрема Adobe Photoshop і Adobe InDesign – загальна вартість підписки за місяць відповідно склала 1 296,00 грн.

Таблиця 11.3 – Розрахунок витрат на додрукарську підготовку макетів коміксу

Стаття витрат	Сума, грн
Основна та додаткова заробітна плата	9050,25
Єдиний соціальний внесок (22 %)	1991,06
Витрати на електроенергію	227,23
Придбання ліцензійного програмування	1296,00
Собівартість розробки	12564,54
Прибуток	–
Ціна без ПДВ	12564,54
ПДВ (20%)	2512,91
Ціна з урахуванням ПДВ	15077,44

Таким чином, загальна собівартість проекту становить 12564,54 грн. Оскільки проект є некомерційним, прибуток не передбачається. Ціна без ПДВ дорівнює 12564,54 грн, а з урахуванням податку на додану вартість (20%) – 15077,44 грн.

ВИСНОВКИ

У межах виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи було здійснено повний цикл підготовки ілюстрованого книжкового видання «За жовтою стрічкою», присвяченого історії, творчості та концептуальному лору американського музичного гурту *twenty one pilots*. Робота поєднала дослідження тематичного контенту, розробку унікального графічного оформлення, верстку, вибір способу друку, обґрунтування матеріалів і технологій, а також економічне моделювання витрат на реалізацію проєкту.

У теоретичній частині проєкту проведено глибокий аналіз історії гурту, побудовано хронологічний наратив, виділено ключові періоди, альбоми, етапи візуального стилю та розвитку лору. Особливу увагу приділено ролі візуальної символіки, кольорових кодів, стилістичних змін у дизайні релізів. Це дозволило сформуванню змістової основи майбутнього видання, а також закласти принципи стилізації книжки відповідно до айдентики гурту.

На основі проведеного аналізу розроблено структуру видання: книга складається з кількох тематичних розділів – від загальної історії гурту, аналізу творчості, ліричного та візуального змісту альбомів, до окремого розділу, присвяченого лору *Blurryface* і *Clancy*. Кожна глава має власний візуальний стиль, пов'язаний з палітрою відповідного альбому. Це дозволило досягти цілісності й водночас розмаїття у макеті.

У практичній частині проєкту реалізовано повний видавничо-дизайнерський цикл. За допомогою Adobe Photoshop створено фонові текстури, декоративні елементи, стилізовані під візуальні мотиви *twenty one pilots*. Adobe InDesign використовувався для компонування сторінок, формування колонкової сітки, стилізації текстів, підготовки до друку. Були застосовані шрифти *JuliaMono*, *UKIJ Vasma* та *Anaktoria* - кожен з яких підкреслює стилістику та зміст книги. В результаті створено повноцінний макет обсягом 48 сторінок у форматі 60x84/16.

Обґрунтовано вибір способу друку – цифрового, з використанням друкарської машини Konica Minolta bizhub PRO C1060L, що забезпечує якісну кольорову передачу при малому накладі (100 примірників). Проведено аналіз поліграфічного циклу, сформовано маршрутно-технологічну карту виробництва, що охоплює додрукарську, друкарську та післядрукарську обробку. У розділі 11 детально описано всі технологічні операції – від підготовки макету до пакування готового видання.

У рамках економічного обґрунтування проєкту проведено розрахунки витрат на матеріали, заробітну плату, електроенергію та ліцензійне програмне забезпечення. Встановлено, що загальна собівартість одного екземпляра становить 152,46 грн, а повна вартість всього накладу без урахування прибутку – 15 245,95 грн.

Також здійснено розрахунки кількості основних матеріалів – паперу, фарби, клею, ниток, а також додаткових компонентів.

У результаті виконаної роботи було досягнуто основної мети – створення якісного, естетично оформленого, тематично узгодженого авторського видання з урахуванням актуальних поліграфічних стандартів. Проєкт демонструє здатність студентки самостійно реалізовувати всі етапи створення книжкового продукту – від концепції та дизайну до економічного й технологічного моделювання. Отриманий результат має потенціал до практичного використання у видавничій галузі як приклад сучасного малотиражного ілюстрованого видання, адаптованого до вузької, але зацікавленої цільової аудиторії.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Adobe. InDesign User Guide. URL: <https://helpx.adobe.com/indesign/user-guide.html> (дата звернення: 12.06.2025).
2. Adobe. Photoshop User Guide. URL: <https://helpx.adobe.com/photoshop/user-guide.html> (дата звернення: 12.06.2025).
3. Арановська Л.І. Музична культура і сучасне суспільство. Київ: Музична Україна, 2020. 184 с.
4. Chart history and album breakdowns // Billboard. URL: <https://www.billboard.com/artist/twenty-one-pilots> (дата звернення: 12.06.2025).
5. Бондаренко Н.М. Основи поліграфії: навч. посіб. Київ: Ліра-К, 2017. 312 с.
6. Бутенко І.А. Adobe InDesign у видавничій практиці. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2022. – 112 с.
7. DMAORG.info – офіційний сайт лору та всесвіту Clancy. URL: <http://dmaorg.info> (дата звернення: 12.06.2025).
8. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Київ, 1995. 12 с.
9. ДСТУ 4489:2005. Видання книжкові. Загальні технічні умови. Київ, 2006. 22 с.
10. Дурняк Б.В., Ткаченко В.П., Чеботарьова І.Б. Стандарти в поліграфії та видавничій справі: довідник. Львів: УАД, 2011. 320 с.
11. Genius – Платформа аналізу текстів пісень twenty one pilots. URL: <https://genius.com/artists/Twenty-one-pilots> (дата звернення: 12.06.2025).
12. Hebdige D. Subculture: The Meaning of Style. London: Routledge, 2002. 208 p.
13. Magazine. Interviews with Twenty One Pilots (2015-2024) // Kerrang! URL: <https://www.kerrang.com> (дата звернення: 12.06.2025).

14. Коваленко С.Ю. Комп'ютерний дизайн у видавничій справі: Photoshop + InDesign. Київ: КНУКіМ, 2021. 152 с.
15. Конечна О.В. Музика як комунікація: соціокультурні виміри. Харків: ХДАК, 2019. 196 с.
16. Королько В.Г. Основи видавничої справи. Київ: Центр учбової літератури, 2021. 262 с.
17. Lytvynenko O.M. Редагування і верстка: навч. посіб. Київ: Академія, 2020. 208 с.
18. Методичні вказівки з виконання кваліфікаційної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" за освітньою програмою "Видавничо-поліграфічна справа" / В.П. Ткаченко, А.В. Бізюк, О.В. Вовк, І.М. Єгорова, В.Ф. Челомбійко. Харків: ХНУРЕ, 2020. 68 с.
19. Reddit – Архів фанатських обговорень /r/twentyonepilots. URL: <https://www.reddit.com/r/twentyonepilots> (дата звернення: 12.06.2025).
20. How Twenty One Pilots Built a World and Tore It Down Again // Rolling Stone. URL: <https://www.rollingstone.com> (дата звернення: 12.06.2025).
21. Samara T. Making and Breaking the Grid: A Graphic Design Layout Workshop. Rockport: Rockport Publishers, 2017. 240 p.
22. Smolyaninova I.V. Комп'ютерні технології у видавничій справі. Харків: ХНУРЕ, 2019. 126 с.
23. Twenty One Pilots – офіційний сайт гурту. URL: <https://www.twentyonepilots.com> (дата звернення: 12.06.2025).
24. Williams R. The Non-Designer's Design Book. Berkeley: Peachpit Press, 2015. 216 p.
25. Офіційний канал гурту Twenty One Pilots // YouTube. URL: <https://www.youtube.com/twentyonepilots> (дата звернення: 12.06.2025).