

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 Бондаренко Тетяна Вікторівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи Розробка проєкту друкованого музичного альбому
«Eternal Sunshine» Ariana Grande

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

2. Термін подання здобувачем роботи до екзаменаційної комісії 18 червня 2025 р.

3. Вихідні дані до роботи

Національні та міжнародні стандарти з підготовки друкованих видань; технічні вимоги до поліграфічної продукції; специфікації цифрового друку; вихідні зображення та тексти для оформлення музичного альбому; вимоги до дизайнерських матеріалів; характеристики матеріалів для виготовлення фотобуку та супровідної продукції.

4. Перелік питань, що потрібно опрацювати в роботі

Аналіз аналогів і постановка завдання; Обґрунтування концепції оформлення видання; Розробка макетів друкованої продукції; Вибір стилістичних і технічних рішень; Підготовка графічних матеріалів до друку; Підготовка текстової інформації; Технологічна частина; Вибір і розрахунок основних матеріалів; Економічна частина; Висновки.

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

Титульна сторінка; Актуальність; Аналіз завдання, визначення цілей та задач; Цільова аудиторія; аналіз аналогів; Розробка схеми технологічного процесу виготовлення видання; Вибір та обґрунтування друку; Вибір друкарського обладнання; Вибір програмного забезпечення; Опис технічних засобів; Розробка вимог до внутрішнього оформлення; Розробка макетів до видання; Розробка мудборду та стилістичної концепції; Розробка дизайну обкладинки та фотобуку; Створення дизайну окремих елементів альбому; Розрахунки та вибір матеріалів; 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. Чеботарьова І.Б		18.06.2025
Економічна частина	ас. Легеза О.М.		16.06.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Аналіз завдання на кваліфікаційну роботу	20.05.2025	виконано
2	Огляд літератури за темою роботи	22.05.2025	виконано
3	Розробка схеми технологічного процесу виготовлення видання	23.05.2025	виконано
4	Вибір способу друку та обладнання	25.05.2025	виконано
5	Вибір програмного забезпечення	26.05.2025	виконано
6	Розробка макетів і дизайну	01.06.2025	виконано
7	Вибір та розрахунок поліграфічних матеріалів	05.06.2025	виконано
8	Розробка маршрутно-технологічної карти	08.06.2025	виконано
9	Економічна частина	10.06.2025	виконано
10	Оформлення пояснювальної записки	15.06.2025	виконано
11	Оформлення графічної частини	16.06.2025	виконано

Дата видачі завдання 19 травня 2025 р.

Здобувач

(підпис)

Керівник роботи

(підпис)

ст. викл. Ірина ЧЕБОТАРЬОВА
(посада, власне ім'я, прізвище)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи: 75 с., 15 табл., 34 рис., 3 дод., 17 джерел.

ФОТОБУК, МАКЕТУВАННЯ, ЦИФРОВИЙ ДРУК, ДИЗАЙНЕРСЬКА ПРОДУКЦІЯ, ПОЛІГРАФІЯ, ОФОРМЛЕННЯ ВИДАННЯ, ПІДГОТОВКА ЗОБРАЖЕНЬ, ДРУКАРСЬКІ МАТЕРІАЛИ, ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН.

У кваліфікаційній роботі подано авторський проєкт оформлення друкованого музичного альбому. Робота містить опис процесу розробки макетів основного видання (фотобуку) та додаткових поліграфічних елементів: фотокарток, листівки, постера, макету диску, конверту до нього, шопера. Наведено опис концепції видання, принципів візуального стилю, підбору типографських елементів та художнього оформлення.

Окремо охарактеризовано підготовку текстової та графічної інформації, вибір і обробку зображень, технічні параметри верстання. Подано розрахунки матеріалів, необхідних для виготовлення продукції, з урахуванням технологічних вимог та друкарських особливостей. Описані етапи виробництва, а також обґрунтовано вибір матеріалів і технологій.

Проєкт може бути використаний як зразок сучасного дизайнерського оформлення іміджевого поліграфічного продукту, а також у навчальному процесі для підготовки фахівців у сфері мультимедійного дизайну.

ABSTRACT

Explanatory note of the qualification work: 75 p., 15 tab., 34 fig., 3 app., 17 references.

PHOTOBOOK, LAYOUT DESIGN, DIGITAL PRINTING, DESIGNER PRODUCT, PRINTING, PUBLICATION DESIGN, IMAGE PREPARATION, PRINTING MATERIALS, GRAPHIC DESIGN.

This qualification work presents the author's project for the design of a printed music album. The work includes a description of the development process for the main publication (photobook) and additional printed items: photocards, postcard, poster, CD design, sleeve, and tote bag. It outlines the concept of the publication, principles of the visual style, typographic selection, and artistic design.

Separate attention is given to the preparation of textual and graphical content, image editing and processing, and technical layout parameters. Calculations of the materials required for production are provided, taking into account technological requirements and printing specifics. The production stages are described, and the choice of materials and technologies is justified.

This project can serve as an example of modern graphic design for an image-oriented printed product and may be used in the educational process for training specialists in multimedia design.

ЗМІСТ

	С.
ВСТУП	8
1 АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ.....	9
1.1 Обґрунтування вибору теми	9
1.2 Постановка задач та характеристики видання.....	10
1.3 Аналіз цільової аудиторії	11
1.4 Вибір інструментальних засобів.....	12
2 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ	14
2.1 Аналіз літератури	14
2.1.1 Друковані музичні видання як медіапродукт	14
2.1.2 Рок-обкладинки: найповніший посібник з пакування музики	15
2.1.3 Як створити приголомшливі обкладинки альбомів	15
2.1.4 Ідолізація споживання: дослідження актуальності альбомів К-рор в цифрову епоху	17
2.2 Аналіз аналогів	18
2.2.1 Аналіз аналогу ILLIT – Super Real Me.....	18
2.2.2 Аналіз аналогу RM – Indigo	19
2.2.3 Аналіз аналогу Jennie – Ruby (Zen Version)	20
3 РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДАННЯ, ЩО ПРОЕКТУЄТЬСЯ.....	22
4 РОЗРОБКА СХЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИДАННЯ.....	25
5 ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ДРУКУ І ДРУКАРСЬКОГО ОБЛАДНАННЯ	28
5.1 Обґрунтування вибору способу друку	28
5.2 Вибір друкарського обладнання.....	29
6 ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	34
6.1 Обґрунтування вибору Adobe Photoshop.....	34
6.2 Обґрунтування вибору Adobe Illustrator.....	35
6.3 Обґрунтування вибору Adobe InDesign.....	36
7 ОПИС ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОГО ЦЕНТРУ	37
7.1 Структура редакційно-видавничого центру.....	37

7.2 Характеристика робочих станцій, периферійних пристроїв, що використовувалися під час виготовлення видання.....	37
8 СТВОРЕННЯ ОРИГІНАЛ-МАКЕТА ВИДАННЯ.....	39
8.1 Розробка вимог до внутрішнього оформлення видання	39
8.2 Розробка структури та макетів видання	41
8.3 Розробка мудборду та стилістичної концепції видання.....	46
8.4 Підготовка текстової інформації	48
8.5 Підготовка зображень.....	49
8.6 Верстання сторінок видання	50
8.7 Розробка дизайну видання	51
8.7.1 Створення дизайну обкладинки фотобуку	51
8.7.2 Створення дизайну сторінок фотобуку	53
8.7.3 Розробка дизайну окремих елементів альбому.....	55
9 ВИБІР І РОЗРАХУНКИ КІЛЬКОСТІ ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ	58
10 МАРШРУТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИДАННЯ.....	66
11 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА	67
11.1 Характеристика продукції.....	67
11.2 Оцінка ринків збуту	67
11.3 Конкуренція	68
11.4 Виробничий план	69
ВИСНОВКИ.....	73
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ	74
ДОДАТОК А Презентаційний вигляд набору альбому	76
ДОДАТОК Б Дизайн фотобуку	77
ДОДАТОК В Дизайн додаткових елементів альбому.....	79

ВСТУП

Оскільки ринок медіа продовжує розвиватися на сучасному етапі, відбувається динамічне переосмислення форм споживання музики. Фізичні музичні видання також стають дедалі популярнішими, окрім цифрових релізів, онлайн-контенту та стрімінгових платформ – як дизайнерські продукти, об'єкти фанатської культури та естетичні колекційні предмети. Це найбільш помітно на ринку К-поп, де платівки та cd-диски не тільки наповнені звуком, але й візуально виступають засобом комунікації між співаком та слухачем. У західній популярній культурі ця практика тільки починає активно наздоганяти, створюючи таким чином вікно для дизайнерських експериментів та інновацій у візуалізації музики.

Актуальність даної роботи зумовлена зростанням інтересу до фізичних музичних видань як повноцінного культурного продукту, що поєднує в собі візуальну естетичність, ідею бренду та концепції артиста та емоційний зв'язок із аудиторією. Об'єктом дослідження виступає друкований музичний альбом «Eternal Sunshine» поп-виконавиці Аріани Гранде – візуально витриманий у стилістиці ніжності, мрійливості та мінімалізму, що вимагає відповідного графічного втілення в форматі друкованого видання.

Метою роботи є розробка оригінального проекту цілісного музичного альбому, тобто оформлення коробки альбому, тексту пісень, листівок, унікальних колекційних карток, типографіки та верстки фотобуку, в концепції альбому. Завдання включає як фази графічного дизайну, так і практичні справи з верстки, набору та оформлення друкованого матеріалу.

Сфера використання результатів цієї роботи – видавнича справа, музичний бізнес, графічний дизайн та друковане виробництво – а саме, виробництво колекційних релізів, буклетів, брендваної продукції та іміджевих матеріалів для музикантів та музичних лейблів.

1 АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ

1.1 Обґрунтування вибору теми

Сучасний музичний ринок все більше рухається до об'єднання аудіо- та візуального контенту у межах цілісного медіапродукту, в якому друковані альбоми відіграють особливу роль. Найяскравішим прикладом такого підходу є ринок К-поп: у Південній Кореї фізичні музичні видання давно випередили чистий аудіоформат і еволюціонували як окремий сегмент культури. Випущені альбоми айдолів К-поп – це цілісний дизайнерський продукт, який включає не лише диск, а й фотобуки, постери, колекційні картки, листівки, та ще багато спеціальних матеріалів для емоційного контакту з шанувальниками. Такий формат позитивно підтримується аудиторією як джерело естетичної насолоди, спонсорства і підтримки улюбленого співака і навіть як колекційний предмет.

Мій особистий інтерес до корейської музики, знайомство з багатьма альбомами К-поп та володіння власною колекцією таких видань сформували моє розуміння важливості таких фізичних носіїв як культурного явища. Саме завдяки цьому досвіду виникла ідея створення подібного видання не для корейського артиста, а для західного, а саме для Аріани Гранде.

Альбом 2024 року «Eternal Sunshine» вирізняється щільним емоційним навантаженням, ніжною кольоровою гамою та сильною концептуальною силою. Він ідеально підходить для візуальної реалізації у форматі друкованого альбому – не лише як доповнення до музики, а й як самостійний витвір мистецтва. Таке видання може бути цінним матеріалом для шанувальників, дизайнерів та колекціонерів, поєднуючи музику, красу та тактильне сприйняття з мистецтвом.

Таким чином, створення друкованого музичного альбому «Eternal Sunshine» – це не просто творча справа, а й спроба популяризувати подібний продукт серед західних артистів за допомогою існуючих моделей впливу з К-поп. Це робить проект тематично актуальним, мотиваційно обґрунтованим та можливим для реалізації в сучасному видавництві.

1.2 Постановка задач та характеристики видання

Кваліфікаційна робота присвячена створенню авторського дизайну та макету друкованого музичного альбому «Eternal Sunshine» музикантки Аріани Гранде. Вихідними даними для роботи були: концепція альбому, його назва, стилістика фотосесії, тексти пісень, загальна атмосфера релізу та досвід розробки аналогічних продуктів на ринку К-поп. Робота виконується в межах освітньої програми «Видавнича справа та поліграфія» за спеціальністю 186 – «Видавнича справа та поліграфія».

Метою індивідуального завдання є створення макетів усіх елементів друкованого музичного альбому з урахуванням візуального напрямку релізу та вимог до поліграфічної продукції, які можна реалізувати у реальному виробництві. Проектна робота є не лише творчою, а й технічною та видавничою: воно передбачає адаптацію візуального контенту до стандартних вимог до друку, правильне компонування, вибір форматів і створення цілісного, естетично злагодженого колекційного продукту.

Аналіз нормативної бази показує, що продукція цього типу підпадає під визначення «повноцінні друковані видання» із сувенірними та мультимедійними компонентами продукції. Згідно з наданим ДСТУ 3017-95 (Поліграфічна продукція. Основні види. Терміни та визначення), ці видання регламентуються вимогами до якості друку, відповідності формату стандартним розмірам, структурування, безпеки та оформлення упаковки відповідно до естетичних та ергономічних норм.

Розміри складових альбому були обрані самостійно, враховуючи зручність виробництва, стандартні розміри друку та загальне відчуття композиції:

- коробка – 220 x 220 x 80 мм;
- фотобук – 200 x 200 мм, 48 сторінок;
- CD-R з конвертом – стандартний компакт-диск із авторською лейб-графікою;
- плакат – 610 x 920 мм (типографський формат A1/A2);
- листівка – 148 x 105 мм (формат A6);
- фотокартки – 55×85 мм (3 шт.);
- шопер – 350 x 380 x 70 мм.

Технічні особливості проектування полягали у підборі поліграфічних параметрів відповідно до сучасних стандартів і реальних можливостей друку:

- кольоровий режим СМҮК;
- роздільна здатність для друку – 300 dpi;
- bleed-зони – мінімум 3 мм на кожную сторону.

Виконання роботи передбачає собою проходження таких етапів:

- вивчення та аналіз аналогів та джерел (музичні альбоми, фотокниги, колекційна продукція);
- робота над розробкою стилістичної концепції (мудборд, кольорова палітра, шрифти, композиція);
- створення макетів усіх елементів: обкладинок, сторінок, вкладень;
- вибір поліграфічних форматів друку, організація областей обрізу, підготовка до друку;
- об'єднання всіх елементів у презентаційний комплект.

Дизайн видання буде виконано в легкій, ефірній манері, що виражає настрій альбому «Eternal Sunshine» – у пастельних тонах, легкій текстурі, вишуканому шрифті та нижчому рівні ілюстративності. Особлива увага буде приділена взаємозв'язку між дизайном та музичним змістом для створення ефекту повного емоційного натхнення.

Очікуваний результат роботи – це готовий до друку набір макетів музичного альбому, що відповідає стандартам поліграфічного дизайну та може бути використаний у реальному тиражуванні. Окрім цього, результат має цінність як авторський продукт, що розкриває сучасні підходи до оформлення фізичного музичного контенту у контексті західної поп-культури.

1.3 Аналіз цільової аудиторії

Цільова аудиторія є важливим фактором у створенні друкованого музичного альбому, оскільки саме її потреби, смаки та очікування визначають графічний дизайн, композиційне планування та загальну концепцію видання. Для альбому «Eternal Sunshine» цільовою аудиторією є молоді жінки віком 16-30 років, які активно цікавляться музикою, візуальною культурою, модою, мистецтвом та фан-культурою. Вони є активними користувачками соціальних мереж, які беруть участь у житті фан-спільнот,

стежать за творчістю нових артистів, колекціонують фізичні альбоми та надають великого значення візуальній складовій музичного продукту.

Основною мотивацією цієї аудиторії є не лише отримання доступу до музики, а й відчуття емоційного зв'язку з артистом, підтримка його діяльності та отримання особливого естетичного задоволення. Саме тому популярність друкованих альбомів останнім часом зростає високими темпами, особливо під впливом К-поп культури, в якій візуальне оформлення релізу не менш цінне, ніж сам аудіоконтент. Публіка бажає не просто обкладинку та диск, а цілий комплект – із фотокнигою, постерами, колекційними картками, листівками, іншими елементами дизайну тощо. Вони розглядають альбом як цінний фізичний предмет, який потрібно зберігати, демонструвати та бути частиною особистої колекції.

Під час розробки версії «Eternal Sunshine» ці фактори були враховані. Упаковка, шрифтів, палітри кольорів, фотоматеріали та дизайн усіх вкладишів були розроблені таким чином, щоб викликати емоції, відповідати очікуванням аудиторії та підтримувати концепцію альбому. Кожен елемент у комплекті – від фотобуку до шоперу – виконує не лише естетичну, але й комунікативну функцію, допомагаючи сформувати особисте враження від альбому в цілому як візуального та змістовного наративу.

1.4 Вибір інструментальних засобів

Для реалізації проєкту друкованого музичного альбому «Eternal Sunshine» було обрано сучасні цифрові інструменти, що забезпечують високу якість поліграфічної продукції, зручність роботи з макетами та гнучкість у втіленні креативних ідей.

Основним робочим простором був Adobe Photoshop, де було продумано приблизно весь дизайн усіх частин видання. Саме тут створювався дизайн обкладинки, редагувалися зображення, створювалися постери, листівки, картки, диски, декорування фонів та стилі шрифтів. Основна графічна концепція видання була створена у Photoshop, така як колірна гама, текстурні ефекти, ефекти світіння, шуму, накладення елементів і загальний візуальний настрій. Для створення векторної графіки, тобто авторських ілюстрацій та декоративних елементів, використовувався Adobe Illustrator. Ця програма дозволяла працювати з кривими, точними формами та детальними

векторними ілюстраціями, які згодом інтегрувалися в загальний дизайн у Photoshop або безпосередньо в макет фотокниги. Фінальне макетування фотокниги – 48-сторінкової багатосторінкового видання – було виконано в середовищі Adobe InDesign. Програма забезпечувала правильне макетування, правильне розташування текстових та графічних блоків, дотримання сітки, враховуючи відступи, поля та області обрізки. Макет був побудований з урахуванням вимог підготовки до друку: колірний простір СМҮК, роздільна здатність 300 dpi, наявність областей обрізки.

У цьому процесі було використано графічний планшет Wacom Intuos Pro M для створення декоративних елементів шрифту, а саме стилізованої назви альбому, монограм та каліграфії від руки, що доповнюють загальну концепцію альбому.

2 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ

2.1 Аналіз літератури

2.1.1 Друковані музичні видання як медіапродукт

Огляд за: Kim, J., & Kwon, S.-H. K-Pop's Global Success and Its Innovative Production System, 2022 [11]. Наукова стаття Кім та Квон досліджує феномен світового успіху індустрії К-поп, зокрема з точки зору нової моделі виробництва культурного продукту, в якій важливі не лише звукозаписи, а й матеріальні частини друкованого альбому. Автори роблять висновок, що друковані музичні видання, такі як фотобуки, листівки та постери, наліпки та диски, належать до виробничої моделі, яка підкреслює естетичну цінність та колекціонування.

Музика вважається багатоетапною системою цінностей, що включає створення, розробку, виробництво та розповсюдження. Друковані альбоми, таким чином, не лише доповнюють аудіопродукт, але й беруть участь у візуальному брендингу артистів, викликаючи емоційну реакцію у фанатів.

Автори також зазначають, що корейські музичні компанії свідомо сформували модель 360-градусного контенту, де артист є не лише музикантом, а й візуальним образом, брендом та культурним продуктом. А друковані видання в додаток стають матеріалізацією цього образу. Вони включають ексклюзивні матеріали, недоступні в цифрових версіях, та сприяють формуванню лояльних фан-баз, які потім підтримують артиста матеріально та підвищують його популярність.

Крім того, у дослідженні наголошується, що саме завдяки таким друкованим альбомам артисти можуть закріпитися на світовому ринку, оскільки вони стимулюють повторні покупки, естетичне споживання та участь фанатів. Успіх таких моделей у К-поп є прикладом для наслідування для артистів з інших культурних контекстів – зокрема, західних поп-музикантів.

Тому дослідження підтверджує універсальність впровадження друкованих компонентів у музичний продукт та дає теоретичні підстави для реалізації мого проекту – друкованого альбому «Eternal Sunshine», де передбачається видання з колекційним контентом за аналогією з успішними формами К-поп.

2.1.2 Рок-обкладинки: найповніший посібник з пакування музики

Огляд за: Robertson, D. *Rock Covers: The Ultimate Guide to Music Packaging*, 2018 [16]. «Рок-обкладинки» Робертсона – це велика ілюстрована енциклопедія, що документує історію музичних обкладинок як жанру графічного мистецтва. Видання досліджує значні приклади обкладинок рок-альбомів – від ранніх вінілових обкладинок до сучасних видань компакт-дисків, розкриваючи їхнє культурне, стилістичне та візуальне значення.

Автор дуже детально описує розвиток графічної техніки в дизайні: використання типографії, колажу, аналогової фотографії, ілюстрації, а також функції кольору, аранжування та стилізації образу артиста. Обкладинка трактується не просто як орнамент, а як засіб комунікації між артистами і слухачем – візуальна знакова система, що виражає настрій та концепцію альбому. Цей підхід найбільш актуальний для сучасного дизайну, оскільки потреба створити емоційний та впізнаваний образ за допомогою обкладинки та візуальних допоміжних матеріалів залишається активною навіть в епоху цифрових технологій. У книзі наголошується, що найефективнішими обкладинками є ті, що підкріплені як естетичною силою, так і концептуальною глибиною, мають візуальний «підпис» артиста чи музичного періоду.

У контексті проєкту «Eternal Sunshine» досвід створення рок-альбомів на основі книги Робертсона може бути використаний як джерело натхненного візуального матеріалу для роботи з композицією, кольором та стилізацією образу артиста, а також як аналітичний матеріал – приклади успішного включення образу артиста в обкладинку та фотокнигу.

Отже, книга «Рок-обкладинки» підкреслює цінність музичної упаковки як кінцевого дизайнерського продукту та надає широкий спектр прикладів, які можна використовувати як орієнтири або посилання для розробки власного друкованого музичного альбому.

2.1.3 Як створити приголомшливі обкладинки альбомів

Огляд за: Fugazzie, T. *How to Design Stunning Album Covers: Tips and Inspiration*, 2025 [8]. У своїй статті «Як розробляти приголомшливі обкладинки альбомів: поради та натхнення» дизайнер і консультант з

візуального брендингу Тайлер Фугацці пропонує сучасні принципи дизайну для створення ефективних обкладинок музичних альбомів. Матеріал ґрунтується на практиці дизайну та тематичному дослідженні ефективних прикладів з музичної індустрії недавнього минулого.

Фугацці підкреслює, що обкладинка – це не просто естетичне рішення, а візуальний портал у світ альбому, і зазвичай перший контакт споживача з музичним продуктом. Успішна обкладинка повинна не лише відображати характер творів, але й негайно викликати емоційну реакцію, навіть у віртуальному середовищі (стрімінгові сервіси, соціальні мережі тощо).

У статті зазначено деякі ключові принципи хорошого дизайну:

- сильна візуальна концепція: концепція має бути зрозумілою на перший погляд і водночас провокаційною, викликати почуття;
- цілісна композиція: правильне поєднання графіки, шрифту та простору;
- типографіка з характером: шрифт не лише передає назву, але й задає стиль та настрій релізу;
- контраст та виразність: слід створювати яскраве та привабливе зображення навіть у зменшеному розмірі (наприклад, у стрічці Spotify);
- уникнення кліше: дизайнер рекомендує не застосовувати банальні рішення, повторення та вторинні візуальні форми, а оперувати значеннями альбому.

Також враховується здатність матеріалу, формату та друкованої інформації створювати унікальний фізичний продукт. Якщо альбом виходить у друкованому вигляді (як у випадку з моїм проектом), дизайнер повинен подумати про тактильні елементи: якість паперу, тиснення, глибину кольору, роботу з полями, палітурку, розвороти.

Під час розробки дизайну друкованого альбому «Eternal Sunshine» особливо застосовні такі поради: має бути легка та чиста типографіка, що відображає м'який настрій альбому; підкреслюється контраст між ніжністю кольору та емоційністю тексту пісні; усі візуальні компоненти працюють як єдина історія, яка поступово розгортається з кожною сторінкою.

Таким чином, стаття Fugazzie пропонує корисні поради, які будуть безпосередньо застосовані для досягнення графічного виміру мого видання. Це забезпечить рівень професійного дизайну, який відповідає як вимогам сучасного дизайну, так і очікуванням цільової читацької аудиторії.

2.1.4 Ідолізація споживання: дослідження актуальності альбомів К-поп в цифрову епоху

Огляд за: Oliver, W. *Idolizing Consumption: An Exploration of the K-pop Albums' Relevance in a Digital Age*, 2020 [14]. У своїй магістерській дисертації Вібекка Олівер досліджує цікаву комерційну та культурну тенденцію використання альбомів К-поп як матеріального об'єкту в епоху цифровізації. Авторка детально описує, як під впливом сил глобального стрімінгу бізнес К-поп успішно позиціонував компакт-диски та інші ексклюзивні друковані видання як об'єкт колекціонування та інтересу фанатів. Ця стратегія базується на поєднанні візуальної культури, дизайну упаковки, матеріального бажання та емоційної цінності з самим артистом.

Олівер стверджує, що в структурі альбому К-поп компакт-диск тепер є лише одним із багатьох елементів, таких як фотокниги, листівки, наліпки, постери та колекційні картки. Вони складають мультисенсорний досвід, до якого споживач звертається за допомогою своїх естетичних та тактильних відчуттів. Саме ця стратегія дозволяє індустрії К-поп подолати смерть фізичних носіїв: фанати купують альбоми для колекціонування, а не для прослуховування, заради краси та емоційного зв'язку з артистами.

Авторка також аналізує візуальні наративи, створені у фотобуках – як стилізація та портрети айдолів конструюють їхній образ, сприяють фантазії та створюють індивідуалізований досвід. Фотокартки – це символічні об'єкти соціального обміну, високо цінуються серед шанувальників, впливаючи на створення ринку колекційних предметів.

Загальна ідея полягає в тому, що альбоми наразі є елементом сучасної «візуальної економіки», в якій матеріальність, ідентичність артиста та бренду еквівалентні музиці. К-поп представляє іншу модель споживання, в якій ретромедіа (в даному випадку компакт-диски) не зникають, а перетворюються на культурні об'єкти з унікальним виглядом та функцією.

Концепція напрямку використання цього проєкту – друкована версія «Eternal Sunshine», яка, як і К-поп релізи, включає протяжну матеріальну структуру: фотокнига, картки, диск, вкладиші. Достатність обраної моделі свідчить не лише зовнішній вигляд, але й аналітичні висновки Олівер, на основі яких спостерігається впорядкована тенденція фізичних релізів як інструменту формування культурного капіталу на музичному ринку.

2.2 Аналіз аналогів

2.2.1 Аналіз аналогу ILLIT – Super Real Me

Фізичний альбом «Super Real Me» (рис. 2.1) південнокорейського гурту ILLIT є візуально ніжним, орієнтованим на молодіжну жіночу аудиторію продуктом, що поєднує мінімалістичну естетику з казково-фентезійними мотивами. Оформлення коробки виконано в світлих тонах із використанням кольорових ілюстрацій ручної стилізації, шрифтів із декоративними елементами, глітчами та іскорками, що створює атмосферу мрійливості та емоційної легкості. Упаковка має компактну квадратну форму, а в її середині – набір колекційних вкладень: фотобук, диск у конверті, картки з портретами учасниць, наклейки, постер. Вся продукція об'єднана єдиною стилістикою та кольорами, що підсилює ідентичність бренду.

Рисунок 2.1 – Альбом ILLIT «Super Real Me»

У процесі розробки власного проєкту цей приклад став показовим для розуміння важливості дизайну як емоційного інструменту комунікації з аудиторією. Хоча мій альбом має іншу тональність (він більш зрілий, кінематографічний і мінімалістичний), я взяла за основу підхід до створення

упаковки у формі квадратної коробки з модульним наповненням. Також від ILLIT я перейняла ідею сувенірних вкладень як важливого елементу фізичного музичного продукту: у моєму наборі є фотокартки, листівка, плакат, диск, а також шопер як додатковий практичний елемент. Стилістично я адаптувала цей досвід, зробивши оформлення більш витонченим, з дорослішою візуальною мовою.

2.2.2 Аналіз аналогу RM – Indigo

Фізичне видання сольного альбому «Indigo» (рис. 2.2) від RM (учасника BTS) є прикладом мінімалістичного, концептуального та інтелектуального дизайну, орієнтованого на більш дорослу та естетично чутливу аудиторію.

Рисунок 2.2 – Альбом RM «Indigo»

Альбом подано у вигляді прямокутної коробки з обкладинкою, що стилізована під артбукове видання. Упаковка майже повністю біла з використанням лише друкованого тексту – лаконічного, у верхньому регістрі, без декоративних елементів. Усередині комплектується фотобуком, листівками, арт-картками, фотокартками, постерами та друкованими

репродукціями, які створюють враження виставкового каталогу або арт-портфолію. Візуальна частина проєкту акцентована на деталях, текстурах, фрагментарності образів, що відображає особистий і філософський характер музичного наповнення.

Аналіз цього аналогу став цінним для мого проєкту з точки зору тональності та балансу між музичним контентом і візуальним супроводом. Незважаючи на те, що моя стилістика візуально яскравіша, я надихалася підходом до композиції шпальт: збереженням повітря, акцентом на типографіку, використанням порожнього простору та високоякісних зображень без надмірної графічної обробки. У фотобуку «Eternal Sunshine» я частково запозичила цю чисту візуальну мову для деяких розворотів – особливо там, де представлені портрети або фрази з пісень. Також цей альбом переконав мене в тому, що друкований музичний продукт може бути естетично стриманим, але водночас потужним за емоційним ефектом.

2.2.3 Аналіз аналогу Jennie – Ruby (Zen Version)

Фізичний альбом Ruby (рис. 2.3), випущений солісткою гурту BLACKPINK Дженні, є прикладом преміального підходу до оформлення музичного релізу, який межує з fashion-виданням. Основою є фотобук із твердої палітурки з фактурною обробкою та віконцем на обкладинці, що візуально нагадує виставкову рамку або кінематографічний постер. Весь дизайн альбому побудований на контрасті глибокого чорного та насиченого червоного кольорів, що підкреслює індивідуальність виконавиці, її сценічний образ і драматичну естетику. Упаковка доповнюється широким набором вкладень: диск, фотокартки, постери, квитки, наклейки, листівки, акриловий брелок, декоративні конверти – усе виконане з максимальною увагою до деталей. Дизайн усіх елементів витриманий у театральній-кінематографічній стилістиці, що нагадує постери з артхаусного кіно або афіші вистав.

Цей приклад є цінним для мого проєкту насамперед з позиції сценографічного підходу до дизайну, де вся стилістика вибудовується як візуальна історія. Це вплинуло на оформлення мого фотобуку – зокрема на структуру розворотів, де я, як і у Ruby, прагнула до поєднання глянцевої глибини з емоційним портретуванням. Також приклад Jennie надихнув мене в частині преміального вигляду обкладинки: я зберегла тверду палітурку з

акцентом на постерному зображенні. Хоча моє рішення більш мінімалістичне, воно теж спрямоване на те, щоб зробити кожен елемент дизайну естетично завершеним і концептуально виправданим.

Рисунок 2.3 – Альбом JENNIE «Ruby»

3 РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДАННЯ, ЩО ПРОЕКТУЄТЬСЯ

Для забезпечення повноцінної поліграфічної реалізації проєкту необхідно налаштувати технічні параметри основного елемента музичного альбому – фотобуку. Технічні властивості слугують основою для вибору матеріалів, виробничих процесів, формату та технології друку. Це визначає основні характеристики видання, виходячи з сучасних стандартів у галузі поліграфії та видавничої справи, та дозволяє забезпечити гарантію цілісності художнього оформлення та надійності технологій.

В таблиці 3.1 наведено технічні характеристики головного предмету видання – фотобуку, яка показує основні параметри опублікованої роботи.

Таблиця 3.1 – Технічна характеристика видання

Параметр	Значення
Вид і призначення видання	
Цільове призначення	Колекційне/наглядне
Матеріальна конструкція	Книжкове видання
Знакова природа інформації	Ілюстративно-текстова
Періодичність	Одноразове
Формат видання	
Формат паперового аркуша, см	20 x 20
Формат необрізаного блоку, мм	208 x 208
Обсяг видання	
У фізичних друкарських аркушах	2
У паперових аркушах	24
В умовних друкарських аркушах	3,46
У сторінках	48
У зошитах	Зошити не формуються (посторінковий друк)
Тираж, тис. прим.	0,1
Поліграфічне оформлення	
Кольоровість	Повноколірний друк (4+4)
Площа аркуша, зайнята ілюстраціями, %	≈ 80%
Характер ілюстрацій	Растрові, повноколірні фотографії; з художніми ефектами
Варіант оформлення шпальт набору	Одноколонкове, симетричне
Формат шпальти набору, кв.	20
Розміри полів, мм	10 (зверху, знизу, ззовні), 15 (зсередини)
Гарнітура	Беззарубкова та декоративна

Продовження таблиці 3.1

Конструкція видання	
Спосіб комплектування блоку	Посторінковий друк, формування блоку з окремих аркушів, приклеювання до палітурки через форзаци
Додаткові елементи	Листівка, 3 фотокартки, плакат, диск у конверті, шопер, коробка
Форзац	Самоклейний папір, щільність 80 г/м ²
Спосіб скріплення	Зшивання блоку на металеву скобу втачку + термобіндер
Тип і конструкція обкладинки	Тверда палітурка: палітурний картон 1,9 мм + глянцева ламінація 25 мкм
Оформлення обкладинки	Повноколірне зображення, розмішене з урахуванням зон згину та корінця

Формат сторінки фотобуку становить 208×208 мм із урахуванням припусків під обріз (4 мм з кожного боку). Формат паперового аркуша вказано згідно з характеристиками друкарської машини HP Indigo Press 5500 [9], яка дозволяє друк на аркушах до 330×482 мм. Це забезпечує посторінкове розміщення сторінок з якісною обробкою без фальцювання або збирання в зошити.

Кількість сторінок фотобуку становить 48. При посторінковому цифровому друці це відповідає 24 паперовим аркушам формату 208×208 мм, надрукованим з обох боків. В умовах цифрового виробництва зошити не формуються, а аркуші зшиваються без фальцювання, тому в графі «у зошитах» зазначено відповідне пояснення.

Умовні друкарські аркуші обчислюються на основі загальної площі усіх сторінок. Одна сторінка має площу 432,64 см², що при множенні на 48 дає сумарну площу 20766,72 см². За нормативом (1 умовний друкарський аркуш = 600 см²), загальний обсяг становить 3,46 умовних аркуша.

Тираж видання – 100 примірників, що дорівнює 0,1 тис. прим. Це малий наклад, який обумовлює вибір цифрового друку як економічно доцільного способу виготовлення, з високою якістю зображення при оптимальних витратах часу та матеріалів.

Так як фотобук є не єдиним елементом у виданні, нижче будуть наведені технічні характеристики додаткових елементів, які також будуть створенні у цьому проєкті.

Плакат є одним із ключових додаткових елементів у складі колекційного набору друкованого музичного альбому «Eternal Sunshine». Він

виконує декоративну функцію, створює емоційний акцент і доповнює візуальну атмосферу видання. Плакат друкується у стандартному форматі А3 – 297×420 мм. Для виготовлення використовується крейдований глясовий папір щільністю 250 г/м², що забезпечує високу чіткість зображення, яскравість кольору й стійкість до механічних пошкоджень. Друк – повноколірний (4+0), односторонній, цифровим способом. Макет плаката підготовлено з вильотами під обріз – по 2 мм з кожного боку, що дає дообрізний розмір 301×424 мм. Усі важливі елементи композиції (текст, заголовки, обличчя) розміщуються не ближче ніж 5 мм до межі різку. Зображення й фонові елементи створено «навиліт» – тобто вони займають повністю всю площу плаката. Колірна модель – СМУК, зображення мають роздільну здатність 300 dpi відповідно до поліграфічних стандартів.

До набору входить три колекційні фотокартки розміром 55×85 мм. Картки двосторонні, повноколірні (4+4), друкуються на щільному крейдованому картоні 250–300 г/м². Кожна картка містить різні зображення, що імітують концепцію «випадковості» (random pick), яка характерна для кей-поп альбомів. Спосіб друку – цифровий. Картки вкладаються в середину фотобуку разом з листівкою.

Листівка є додатковим емоційним елементом, який містить в собі пряме звернення від артиста до шанувальника, та слугує візуальною та текстовою підтримкою концепції альбому. Її розмір – 148×105 мм (формат А6). Повноколірний цифровий друк (4+4), папір – крейдований матовий папір 350 г/м².

Шопер є додатковим сувенірним елементом у складі видання. Матеріал – натуральна бавовна. Розмір – 350×380×70 мм. Вид друку – друк технологією DTF [7]. Фарба – чорнило на водній основі. DTF (Direct To Film) – це технологія друку, при якій зображення спочатку друкується на спеціальну плівку, а потім переноситься на тканину (наприклад, на шопер) за допомогою термопреса.

Також все видання пакується у коробку, яка також є елементом проєкту. Упаковка є важливим елементом, що об'єднує всі складові набору. Це з палітурного картону коробка розміром 220×220×80 мм. Конструкція – кришка + дно. Друк – повноколірний (4+0), матова ламінація. Зовнішня обробка – мелований папір з друком. Збирається коробка вручну.

4 РОЗРОБКА СХЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИДАННЯ

Виготовлення музичного альбому «Eternal Sunshine» у друкованому форматі передбачає комплексний виробничий процес, який охоплює додрукарську, друкарську та післядрукарську підготовку (рис. 4.1).

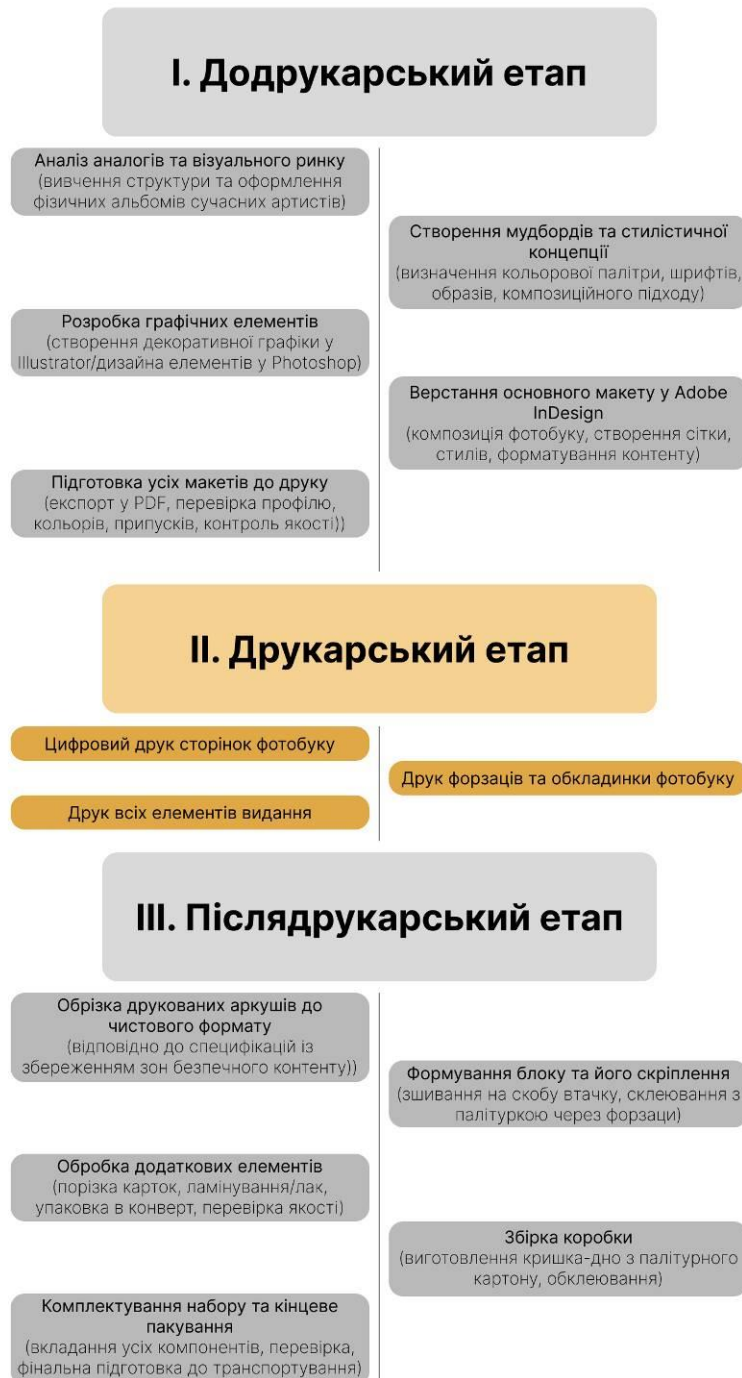

Рисунок 4.1 - Структурна схема технологічного процесу
ВИГОТОВЛЕННЯ ВИДАННЯ

Видання є мультикомпонентним продуктом – воно включає фотобук, диск, плакат, листівку, фотокартки, шопер і подарункову коробку в яку все пакується. Усі елементи створюються з урахуванням вимог до якості зображень, точності порізки, палітурних операцій та відповідності естетичній концепції альбому. У зв'язку з невеликим тиражем (100 примірників) та високими вимогами до деталізації, для друку використовується цифрова офсетна машина HP Indigo Press 5500, яка забезпечує точну передачу кольору й стабільність зображення при малих накладках.

На етапі додрукарської підготовки виконувалась обробка зображень, аналіз аналогів, створення концепції та мудбордів, векторна графіка, верстання та підготовка до друку. Основні творчі та технічні роботи проводилися у програмному забезпеченні Adobe Photoshop, Adobe Illustrator та Adobe InDesign. У Photoshop оброблялися фото, створювались текстури, шари, маски та загальний стиль сторінок. В Illustrator створювались декоративні елементи, шрифтові композиції. Верстання фотобуку здійснювалось в InDesign відповідно до вимог: сторінки розміром 208×208 мм з припусками 4 мм з кожного боку, зонами безпечного тексту та вирівнюванням по сітці.

Усі макети зберігалися у форматі PDF із кольоровою моделлю СМҮК, роздільною здатністю 300 dpi. Окремо готувались макети для кожного елемента набору – плаката (формат А3), листівки, карток, обкладинки, форзаців, конверту для диска, а також додатково – для зовнішнього оформлення коробки.

Усі елементи видання музичного альбому «Eternal Sunshine» друкуються цифровим способом, що забезпечує високу якість кольору та дозволяє працювати з малими тиражами (100 примірників). Такий підхід обумовлений різноманітністю форматів продукції та складністю дизайну.

Фотобук містить 48 сторінок формату 208×208 мм (обріз – 200×200 мм), друкуються двосторонньо (4+4) на матовому крейдованому папері 170 г/м². Форзаци – з самоклеїного паперу 80 г/м². Палітурка – палітурний картон 1,9 мм із покриттям Soft Touch. Весь друк здійснюється в СМҮК з профілем Coated FOGRA39.

Плакат А3 друкуються односторонньо на глянсовому папері 250 г/м². Листівка А6 – двосторонній друк на матовому папері 350 г/м². Фотокартки (3 шт.

55×85 мм) виготовляються з щільного картону (300–350 г/м²), двосторонній друк з глянцеvim ламінуванням.

Шопер 350×380×70 мм виготовляється з бавовни, зображення наноситься методом DTF-друку з використанням водорозчинних пігментних чорнил.

CD-диск 120 мм друкується на принтері Epson SureColor P800 (СМУК + білий) з подальшим нанесенням захисного UV-лаку. Макет враховує особливості форми диска. Диск вкладається у повноколірний конверт.

Коробка типу «кришка–дно» (220×220×80 мм) виготовляється з кашированого палітурного картону. Зображення наноситься на верхню кришку методом самоклеюного або УФ-друку.

Після друку виконується післядрукарська обробка: обрізка, зшивання блоку скобою, приклеювання до палітурки, ламінування. Усі елементи (фотобук, диск, листівка, фотокартки, плакат, шопер) вкладаються у коробку вручну з подальшим пакуванням для транспортування.

5 ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ДРУКУ І ДРУКАРСЬКОГО ОБЛАДНАННЯ

5.1 Обґрунтування вибору способу друку

Вибір способу друку є ключовим етапом у проектуванні друкованого видання, оскільки він визначає якість відтворення зображення, економічну доцільність виробництва, терміни виконання та відповідність тиражу технічним можливостям друкарського обладнання. При розробці музичного друкованого альбому «Eternal Sunshine» було розглянуто декілька основних способів друку: офсетний, цифровий, трафаретний (шовкодрук), флексографія та методи перенесення зображень на текстиль.

Офсетний друк, попри високу якість зображення та економічну ефективність при великому накладі, не був обраний через малу кількість примірників – лише 100 штук. Підготовка офсетного друку вимагає виготовлення форм, настроювання машини, що не є доцільним у даному випадку. Крім того, проєкт передбачає друк багатьох різноформатних елементів, що також неефективно для офсетного способу.

Флексографський і глибокий друк більше підходять для промислової упаковки й великосерійного тиражування стандартних позицій. Вони вимагають дорогого попереднього налаштування, обмежені в типах матеріалів і не підтримують високий рівень деталізації графіки, необхідної для преміального естетичного продукту, як у цьому випадку.

З урахуванням наведеного, для всіх поліграфічних елементів (фотобук, обкладинка, листівка, плакат, фотокартки) було обрано цифровий спосіб друку, що дозволяє гнучко працювати з малим накладом, забезпечує високу якість зображення, дозволяє швидко вносити правки та працює з широким спектром паперів і форматів. Друк здійснюється посторінково, з повноколірним відтворенням (СМУК 4+4) без використання друкарських форм.

Окремо варто зазначити використання DTF-друку (Direct To Film) [7] для нанесення зображення на шопер. Для нанесення зображення на текстильний шопер використовується метод DTF-друку (Direct to Film) – сучасна цифрова технологія, що передбачає попередній друк зображення на спеціальну термoperеносну плівку з подальшим перенесенням зображення на тканину за допомогою термопреса. Такий підхід дозволяє досягти яскравого,

повноколірного та деталізованого друку навіть на поверхнях, які складно або неможливо обробити методом прямого друку. DTF – це ефективне рішення для брендування текстильних виробів, таких як сумки, футболки, аксесуари та інші елементи, що потребують стійкого зображення з високою якістю передачі кольору.

Усі вибрані технології друку повністю відповідають вимогам до якості, естетики, функціональності та тиражу. Завдяки цифровому підходу вдалось реалізувати багатокомпонентну структуру альбому без компромісів у дизайні.

5.2 Вибір друкарського обладнання

Основним обладнанням для друку сторінок фотобуку та обкладинки була обрана цифрова друкарська машина HP Indigo Press 5500, яка ідеально підходить для виготовлення малотиражної високоякісної продукції [9].

HP Indigo 5500 – це електронний (цифровий офсетний) друкарський апарат, який поєднує переваги цифрового та класичного офсетного друку. Він використовує унікальну технологію ElectroInk на основі рідких електрофарб, що забезпечує високу якість зображення, близьку до фотографічного рівня. Використовує цифрові файли (PDF, TIFF) без фізичних друкарських форм.

Таблиця 5.1 – Основні технічні характеристики друкарської машини HP Indigo Press 5500

Параметр	Значення
Максимальний формат друку	330 × 482 мм (B2+)
Дозвіл друку	До 250 lpi (812 dpi)
Швидкість друку	До 4000 аркушів/год (чорно-білих) / 2000 аркушів/год (кольорових)
Фарбовість	СМҮК + додаткові фарби (Light Cyan, Light Magenta, біла, прозора)
Товщина матеріалу	60–300 г/м ²
Палитурні можливості	Підтримує брошурування, ламінацію, вибіркоче лакування

Переваги технології HP Indigo: HP Indigo забезпечує фотографічну якість друку завдяки розширеній кольоровій гамі (СМҮК + Light Cyan/Magenta), що дозволяє відтворювати плавні переходи та точні кольори. Технологія ідеально підходить для малих тиражів (від 1 примірника) без

витрат на підготовку форм, а також дозволяє працювати з різними матеріалами – від крейдованого паперу до синтетичних плівок. Фарба ElectroInk міцно тримається на поверхні та довго зберігає яскравість кольорів.

Галузі застосування друкарської машини: технологія HP Indigo оптимальна для виробництва фотокниг і альбомів високої якості, рекламної продукції (візитки, буклети, постери до А3), а також пакувальних макетів. Вона також дозволяє створювати персоналізовані замовлення зі змінними даними у кожному екземплярі, що особливо цінно для маркетингових кампаній та ексклюзивних проектів.

Фотокартки (55×85 мм, двосторонні, глянцеві), які є важливою частиною фанатського комплекту, можуть бути надруковані на аркушах щільного крейдованого картону (300-350 г/м²) на тій самій HP Indigo 5500, яка забезпечує стабільний глянцевий ефект та підтримує автоматичне ламінування або лакування (рис. 5.1).

Рисунок 5.1 – Друкарська машина HP Indigo 5500

Для друку плакатів формату А3 (297×420 мм) доцільно використати цифрову друкарську машину Konica Minolta AccurioPress C4080 [12]. Ця машина забезпечує точність передавання кольорів і стабільність друку на великих форматах, що необхідно для постерів. Для листівки формату А6 (двосторонній друк, 350 г/м² матовий папір) також доцільно застосувати Konica Minolta AccurioPress, яка дозволяє працювати з високою щільністю паперу та забезпечують точну геометрію виробу після обрізки (рис. 5.2).

Рисунок 5.2 – Друкарська машина Konica Minolta AccurioPress C4080

Ця модель є ідеальним рішенням для сучасних типографій, що потребують швидкого та надійного виробництва. Машина пропонує швидкість до 80 сторінок за хвилину (A4) з роздільною здатністю 1200×1200 dpi, забезпечуючи чіткість деталей та яскраві кольори. Вона підтримує папір товщиною до 360 г/м², що дозволяє друкувати на різних матеріалах – від тонких листів до щільних карток.

Шопер з натуральної бавовни оформлюється методом DTF-друку (Direct To Film), що потребує спеціального комплекту обладнання: DTF-принтер A3 формату для друку зображення на термоплівці та термопрес із верхнім нагрівом – для перенесення зображення на тканину при температурі 150-160°C. Цей спосіб не потребує друкарських форм, підходить для дрібного накладу й дозволяє відтворити навіть складні ілюстрації з дрібними деталями.

DTF-друк [7] вимагає спеціалізованого принтера, здатного працювати з білим чорнилом та термоплівкою. Модель Epson SureColor F3070 (рис. 5.3) була обрана через такі ключові переваги:

- висока роздільна здатність (1440-2400 dpi) – забезпечує чіткість дрібних деталей та фотографічну якість;
- підтримка білого чорнила (CMYK+W) – необхідна для яскравих принтів на темних тканинах;
- сумісність з DTF-плівкою – дозволяє використовувати різні види термоплівки з клейким шаром.

Рисунок 5.3 – Принтер Epson SureColor F3070

Перенесення зображення з плівки на тканину відбувається за допомогою термопреса з верхнім нагрівом. Обраним обладнанням є термопрес Secabo TC5 (рис. 5.4) і він має такі переваги:

- точний контроль температури (150-160°C) – критично важливо для якісного перенесення фарби на бавовняну тканину без пошкоджень;
- рівномірний тиск – запобігає деформації матеріалу та забезпечує міцне зчеплення;
- швидкість роботи (10-15 секунд на один відбиток) – підвищує продуктивність при серійному виробництві.

Рисунок 5.4 – Термопрес Secabo TC5

Моделі Secabo TC5 є промисловими стандартами у DTF-друці, що підтверджує їхню надійність.

Обране обладнання є оптимальним для DTF-друку на текстильні шопери, оскільки поєднує: технологічну досконалість (висока деталізація, стійкість до прання); економічну ефективність (низька собівартість для малих тиражів); гнучкість виробництва (можливість швидкої зміни дизайнів).

Для нанесення зображення на диск був обраний спеціалізований принтер для дискової поліграфії – Epson SureColor P800. Цей принтер був обраний через переваги, такі як:

- технологія друку: п'ятиколірна система (СМҮК + білий), що дозволяє отримати яскраві кольори на прозорому або кольоровому диску;
- роздільність: до 5760×1440 dpi – забезпечує чіткість дрібних деталей;
- сумісність: підтримує різні типи дисків (CD, DVD, Blu-ray);
- витратні матеріали: використовує спеціальні архівні чорнила Epson UltraChrome, стійкі до вицвітання.

Таким чином, друкарське обладнання підбирається залежно від формату, матеріалу та вимог до естетики. Для реалізації проєкту були обрані пристрої, що забезпечують точність друку, відповідність кольорів, високу якість обробки, а також сумісність із поліграфічними та текстильними матеріалами. Такий підхід гарантує цілісність дизайну і відповідність кожного елемента загальній стилістиці альбому.

6 ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Виробництво та розробка макетів друкованої продукції потребує спеціалізованого програмного забезпечення, яке супроводжує весь процес – від задуму до фінального макету. Підбір софту ґрунтувався на таких факторах, як інтуїтивний інтерфейс, можливості програми, надійність, відповідність до задач, а також поширеність серед фахівців та наявність технічної підтримки. Для цього проєкту обрано інструменти з пакету Adobe [10], оскільки вони гарантують відмінний результат, зручну взаємодію між різними додатками та підтримку сучасних графічних технологій.

6.1 Обґрунтування вибору Adobe Photoshop

Adobe Photoshop став основним інструментом для розробки графічного дизайну всіх елементів проєкту. Ця програма є індустріальним стандартом у роботі з растровою графікою та пропонує потужний функціонал – від базової обробки зображень до створення складних багат шарових композицій. У Photoshop було створено макети листівки, фотокарток, плаката, диск-обкладинки, а також попередні макети обкладинки та внутрішніх сторінок фотокниги.

Крім створення графічних елементів дизайну, Adobe Photoshop використовувався для комплексної підготовки фотоматеріалів до дизайну та верстки. У програмі була виконана базова обробка всіх зображень для фотокниги, яка включала корекцію експозиції, яскравості та контрасту, вирівнювання кольорового балансу та точне налаштування тональних діапазонів. Особлива увага приділялась створенню єдиної кольорової гами для всіх знімків - за допомогою інструментів кривих, рівнів та кольорових каналів було досягнуто стилістичної цілісності візуального ряду. Для додаткової художньої виразності в окремих знімках застосовувався ефект гранулярного шуму та чорнобілого фільтру, що імітував плівкову текстуру та надавав кадрам особливого аналогового шарму. Всі зображення були приведені до кольорового простору СМУК з урахуванням особливостей подальшого друку, а їх роздільна здатність була оптимізована для забезпечення високої якості відтворення при верстці та виведенні на поліграфічні носії.

Ключові переваги:

- гнучкі інструменти редагування – дозволили точно працювати з кольором, текстурами та деталізацією;
- робота з шарами та масками – забезпечила неруйнівне редагування та легке внесення змін;
- підтримка високої роздільної здатності – важливо для якісного друку поліграфії;
- фільтри та ефекти – допомогли створити художню обробку, що відповідає авторському задуму.

Програма дозволила втілити ніжну, мрійливу естетику проєкту, поєднавши її з чіткою концептуальною ідентичністю. Завдяки інтуїтивному інтерфейсу та широким можливостям кастомізації вдалося досягти балансу між креативним вираженням і технічною точністю, необхідною для професійного видання. Таким чином, Adobe Photoshop став ключовим інструментом, який забезпечив високу якість візуального наповнення на всіх етапах роботи.

6.2 Обґрунтування вибору Adobe Illustrator

Adobe Illustrator був обраний основним інструментом для створення векторних елементів дизайну, які використовувалися в фотокнизі, листівках, плакаті та інших поліграфічних матеріалах. На відміну від растрової графіки, векторні об'єкти забезпечують чіткість та масштабованість без втрати якості, що є критично важливим для професійної поліграфії. У Illustrator було розроблено текстову назву альбому (логотип) та декоративні векторні елементи. Ключові переваги:

- точність векторної графіки – можливість масштабування без втрати якості, що особливо важливо для друку у різних форматах;
- робота зі шрифтами та типографікою – інструменти для керування кернінгом, трекінгом, конвертації тексту в криві (для унікального дизайну логотипу);
- гнучкість редагування – можливість легко корегувати форму, колір та розміри будь-якого елемента;
- інтеграція з іншими програмами Adobe – зручний експорт у Photoshop та InDesign без пошкодження якості;

– широкий вибір інструментів для креативних рішень – градієнти, пензлі, Pathfinder для створення складних форм.

Програма дозволила створити елегантну текстову назву альбому, яка стала візуальним акцентом у дизайні. Adobe Illustrator став оптимальним рішенням для розробки логотипу та дрібних векторних деталей, забезпечивши професійний результат, готовий до використання в поліграфії та цифрових форматах. Його інструменти дозволили поєднати творчу свободу з технічною точністю, що було необхідно для реалізації авторського задуму.

6.3 Обґрунтування вибору Adobe InDesign

Adobe InDesign був обраний як ключовий інструмент для фінальної збірки та верстки фотокниги. Ця програма є професійним стандартом у підготовці багатосторінкових видань, оскільки поєднує потужні функції верстки з точним контролем друкованих параметрів. Основні завдання, які були виконані в програмі – створення макету фотобуку з урахуванням усіх поліграфічних вимог (припуски під обріз, поля та безпечні зони).

Ключові переваги:

- спеціалізація на багатосторінкових проектах – інтуїтивні інструменти для роботи зі сторінками-шаблонами, нумерацією, переплетом;
- точність верстки – можливість вирівнювати елементи з точністю до міліметра, що критично для професійної поліграфії;
- інтеграція з іншими продуктами Adobe – плавна робота з файлами з Photoshop та Illustrator без втрат якості;
- автоматизація процесів – використання стилів, шаблонів, скриптів для прискорення роботи;
- гнучкі налаштування експорту – підготовка файлів відповідно до вимог конкретного типографічного обладнання.

Adobe InDesign довів свою ефективність як ідеальне рішення для складних друкованих проектів. Його інструменти забезпечили високу якість підготовки макету, відповідність усім поліграфічним стандартам та можливість оперативно вносити зміни на фінальних етапах роботи. Це дозволило реалізувати авторський задум без технічних компромісів і гарантувало відмінний результат при друці.

7 ОПИС ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОГО ЦЕНТРУ

7.1 Структура редакційно-видавничого центру

Редакційно-видавничий центр (РВЦ), який виконував підготовку матеріалів для створення видання, має стандартну структуру, орієнтовану на послідовне виконання всіх етапів виробництва – від додрукарської підготовки до передачі готових макетів до друкарні. Структура РВЦ включає наступні основні функціональні підрозділи:

- графічний відділ – розробка дизайну видання (обкладинка, сторінки, додаткові елементи) за допомогою графічних програм Adobe Photoshop та Illustrator;

- верстальний відділ – верстка багатосторінкових документів у програмі Adobe InDesign із урахуванням поліграфічних вимог;

- технічний контроль – перевірка макетів на відповідність до вимог друку: форматів, роздільної здатності, кольоровості, безпечних зон;

- препрес-відділ – підготовка файлів до друку (експорт у PDF, перевірка профілю СМҮК, коректна розкладка сторінок);

- адміністративно-координаційний сектор – контроль термінів, узгодження з друкарнею, оформлення технічної документації.

Вся робота була централізована навколо цифрового середовища, що забезпечило швидку передачу даних між відділами. Через обмежений тираж та цифровий спосіб друку, не було необхідності в побудові складної допечатної лінії або виготовленні друкарських форм.

7.2 Характеристика робочих станцій, периферійних пристроїв, що використовувалися під час виготовлення видання

Під час роботи над створенням видання використовувалися сучасні технічні засоби, які забезпечують високу швидкість обробки графіки, стабільність роботи програм та якісний контроль готових макетів.

Робоча станція дизайнера:

- процесор: Intel Core i7 12-го покоління;
- оперативна пам'ять: 32 ГБ DDR4;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 (6 ГБ);

- накопичувач: SSD NVMe 1 ТБ + HDD 2 ТБ;
- операційна система: Windows 11 Pro;
- дисплей: професійний IPS-монітор 27” з підтримкою AdobeRGB 99%, роздільна здатність 2560×1440;
- графічний планшет Wacom Intuos Pro M;
- калібратор монітора: X-Rite i1Display Pro – для забезпечення точності колірного відтворення на всіх етапах роботи;
- Epson Perfection V600 – для оцифрування референсів та ескізів, необхідних для реалізації візуального стилю видання.

Ці засоби дозволили забезпечити повний цикл підготовки якісного графічного контенту, а також виконати технічні вимоги поліграфії щодо макетів. Обрана техніка гарантує стабільну роботу з великими файлами, обробку багат шарових PSD-документів та підтримку колірних профілів СМУК.

8 СТВОРЕННЯ ОРИГІНАЛ-МАКЕТА ВИДАННЯ

8.1 Розробка вимог до внутрішнього оформлення видання

Процес створення макета фотобуку починається з визначення його структури, стилістичних рішень та технічних параметрів верстання. В рамках проєкту музичного альбому «Eternal Sunshine» був розроблений макет фотобуку обсягом 48 сторінок, який містить візуальну історію альбому та концептуально відображає його настрій через фотографії, шрифтові елементи та композиційні блоки.

Структура фотобуку поділена на три тематичні частини, кожна з яких відповідає окремій фотосесії та пов'язана з певним емоційним станом і настроєм пісень альбому «Eternal Sunshine». Кожен блок має власну назву, яка задає тон візуального сприйняття і формує настрій розворотів. Тематичний поділ не лише урізноманітнює візуальну частину, а й додає цілісності дизайну – створюється ефект емоційної подорожі через композиційні й фотографічні образи. Кожна секція оформлена в єдиній стилістиці, але з відтінками відповідно до емоційного акценту: мрійливість, спокій, натхнення. Назви для частин: «Goodbye to the Old Me» (концепція: завершення минулого, розставання, біль, втрата, очищення), «Sunlight in Solitude» (концепція: самопізнання, спокій наодинці, відновлення себе, переродження), «Love, Rewritten» (концепція: нове кохання, прийняття, тепло, баланс, надія).

Формат сторінки: 200×200 мм в обріз, 208×208 мм з припусками під обріз по 4 мм з кожного боку. Розмітка шпальти виконана в одноколонковому стилі з симетричними полями: 10 мм з трьох боків і 15 мм з боку корінця. Верстка орієнтована на горизонтальну композицію з центруванням ключових елементів, а на деяких розворотах застосовано асиметричне розміщення зображень для створення ритму.

Стилістика оформлення витримана у м'якій, мрійливій естетиці з елементами мінімалізму. Основний акцент робиться на фотографіях, тому текстуальний супровід мінімальний і має декоративну функцію, не враховуючи сторінки з текстами пісень. Макет верстася у СМУК, з урахуванням специфікацій поліграфії, та підготовлений до друку в програмі

Adobe InDesign. Гарнітура використовувалася беззрубкова, така як шрифт Montserrat, але у поєднанні з декоративною рукописною Klaristha.

Подання ілюстрацій відбувається на шпальтах у поєднанні з текстом, тобто зображення та типографічні елементи об'єднані у візуальні композиції. Ілюстрації займають близько 80% площі сторінки, з мінімальними підписами або фразами, розташованими в зоні безпечної відстані від краю.

Оформлення палітурки та форзацу розроблено у повноколірній стилістиці, з урахуванням загального художнього рішення всього фотобуку. На обкладинці розміщене повноколірне зображення з глибоким емоційним підтекстом, яке передає настрій та назву альбому. Ілюстрація створена із застосуванням художніх ефектів та тональної обробки, що підсилює естетику колекційного видання. Для друку використовується 4 фарби за схемою СМУК. Форзаци виконані у мінімалістичному стилі, друківані на самоклеїмому папері, що дозволяє міцно з'єднати блок із палітуркою. Оскільки друк здійснюється цифровим способом, лініатура растра автоматично формується обладнанням друкарні відповідно до обраної роздільної здатності, зазвичай 300 dpi.

Оформлення додаткових елементів видання – карток, листівки, плаката, диска та шопера – виконано з дотриманням єдиного мінімалістичного та ніжнього стилю, що відповідає загальній концепції фотобуку. Водночас кожен із цих елементів доповнює естетику альбому за рахунок відсилань до певної фотосесії, яка визначає його емоційне та візуальне наповнення.

Зокрема, плакат має темнішу кольорову гаму та більш контрастне візуальне рішення – це свідомий вибір, що відображає атмосферу першої, найбільш концептуальної та основної фотосесії, яка відкриває фотобук. Таким чином, він створює глибший емоційний контрапункт до м'якої та ніжної естетики основного макету. Фотокартки виконано з акцентом на портретне зображення, з чітким кадруванням та лаконічною стилістикою. Листівка поєднує у собі фотоматеріал та простий підпис від артистки, гармонійно продовжуючи основну тему фотобуку та перекликаючись зі стилістичним оформленням фотобуку всередині. Диск оформлений відповідно до палітри фотобуку, з фокусом на деталях. Шопер розроблений як практичний елемент, що містить один із візуальних символів видання – він несе ключовий графічний акцент у стилі DTF-друку, залишаючись в межах загальної стилістики проєкту.

Також на цьому етапі важливо розрахувати обсяг видання у умовних друкарських аркушах. Фотобук має 48 сторінок формату 200×200 мм. Відповідно до вимог поліграфічного розрахунку, необхідно визначити обсяг у умовних друкарських аркушах (у.д.а.), що дозволяє оцінити навантаження на друк.

Формат 200×200 мм відповідає площі одного розвороту:

$$20 * 20 \text{ см} * 2 \text{ сторінки} = 800 \text{ см}^2.$$

Загальна площа усіх сторінок (48 сторінок):

$$800 \text{ см}^2 * 24 \text{ розвороти} = 19\,200 \text{ см}^2.$$

1 умовний друкарський аркуш = 5400 см². Розрахунок у.д.а.:

$$19\,200 \div 5400 \approx 3,56 \text{ у.д.а.}$$

Таким чином, обсяг макета фотобуку у перерахунку на умовні друкарські аркуші становить приблизно 3,6 у.д.а. (з округленням до одного знаку після коми).

8.2 Розробка структури та макетів видання

Фотобук всередині має чітко визначену структуру, яка ґрунтується на художньому концепті трьох фотосесій. Весь обсяг видання складає 48 сторінок, поділених на три частини по 16 сторінок, кожна з яких представляє окрему візуально-сміслову серію. Розділи мають власні вступні шпальти з назвою, яка підкреслює стиль фотосесії.

Основні параметри фотобуку:

- розмір сторінки (чистовий формат): 200×200 мм;
- розмір макета (необрізаний формат): 208×208 мм (з урахуванням по 4 мм припуску з кожного боку);
- розміри полів: по 10 мм зверху, знизу і ззовні; 15 мм зсередини (під корінець);
- кількість сторінок: 48;

- сторінки версталися посторінково, з вільним художнім розміщенням фото (на весь розворот, одну сторінку, або в колажній композиції);
- друк повноколірний (4+4), зображення підготовлені у СМΥК, роздільна здатність 300 dpi.

У процесі створення макетів фотобуку було дотримано всіх вимог до друкованого оформлення, зокрема з урахуванням припусків під обріз, зон безпечного розміщення контенту та параметрів палітурки. Сторінки макету мають розмір 208×208 мм, де чистовий формат (обрізаний) становить 200×200 мм, а кожен бік має по 4 мм припуску під обрізку. Зона безпечного розміщення елементів дизайну обмежена розмірами 184×190 мм (відступи: 9 мм зверху, знизу, з правого боку; 15 мм з боку корінця), що відповідає вимогам цифрового друку (рис. 8.1).

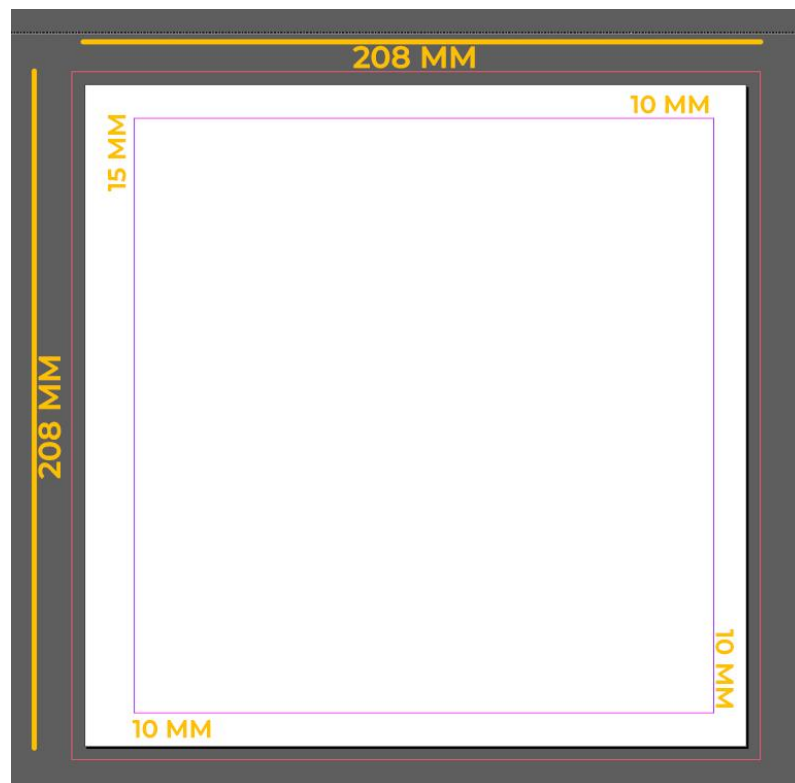

Рисунок 8.1 – Макет сторінок фотобуку

Обкладинка розрахована на тверду палітурку з урахуванням товщини палітурного картону 1,9 мм і додаткових загинів. Загальний розмір макету обкладинки складає 452×242 мм, де розміри передньої та задньої частин складають по 181×188 мм, ширина корінця – 6 мм, а відступи по 27 мм з усіх зовнішніх сторін слугують для загинів палітурного картону. Усі важливі

елементи дизайну обкладинки були розміщені не ближче ніж 27 мм до лінії загину та 15 мм від зони корінця, згідно з технічними вимогами до виготовлення твердої палітурки. Такий підхід забезпечив точність під час післядрукарських процесів і збереження дизайну після обрізки та склеювання (рис. 8.2).

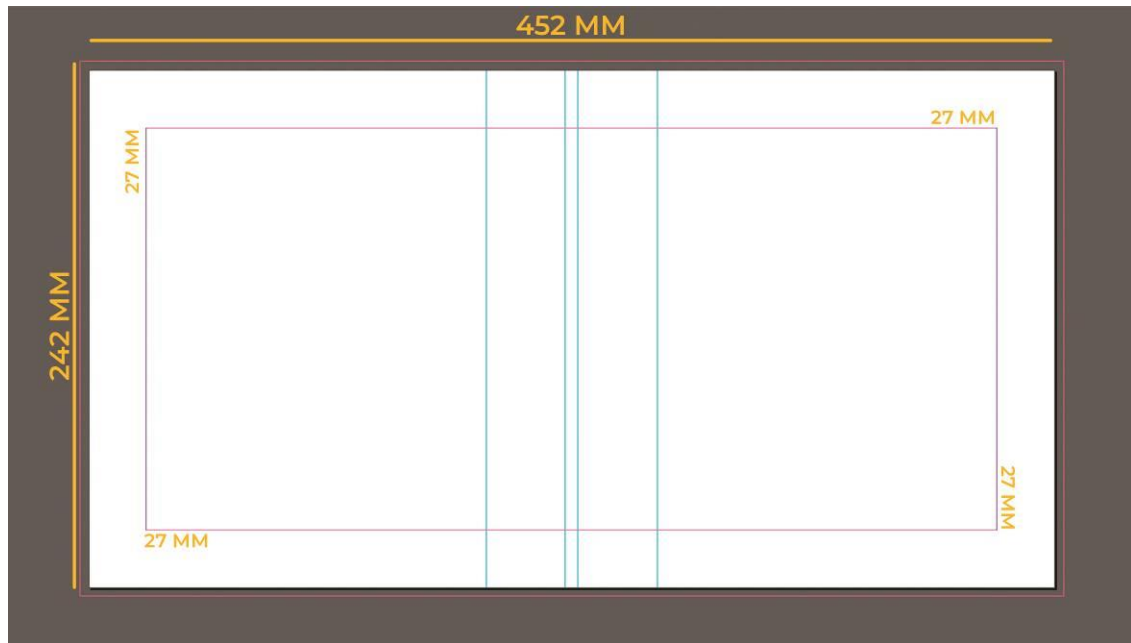

Рисунок 8.2 – Макет обкладинки фотобуку

Фотокартки було розроблено у форматі 55×85 мм, який є стандартним для колекційних карток у сфері К-рор-індустрії. Макети створювалися з урахуванням двостороннього повноколірного друку. Щоб забезпечити якісне обрізання по периметру та уникнути втрати важливих графічних елементів, дизайн передбачав вильоти під обріз по 2 мм з кожного боку. Зона безпечного розміщення контенту в межах 3–4 мм від країв гарантує збереження важливих елементів при постдрукарських процесах. Візуально картки були стилізовані в одному настроєвому ключі з фотобуком, але з акцентом на конкретні фото та кольорову палітру, що пов'язана з музичними композиціями альбому (рис. 8.3).

Листівка виконана у стандартному форматі А6. Розмір макету становив 109×152 мм, з яких 99×142 мм припадає на безпечну зону розміщення візуального та текстового контенту. Таким чином, з кожного боку додано по 4 мм вильотів під обріз, що забезпечує належну точність порізки. Макет був виконаний з урахуванням цифрового двостороннього друку на крейдованому

матовому папері щільністю 350 г/м². В оформленні листівки збережено загальну стилістику альбому – ніжну, естетичну, з перевагою ілюстративного компонента, що доповнює емоційну концепцію релізу (рис. 8.4).

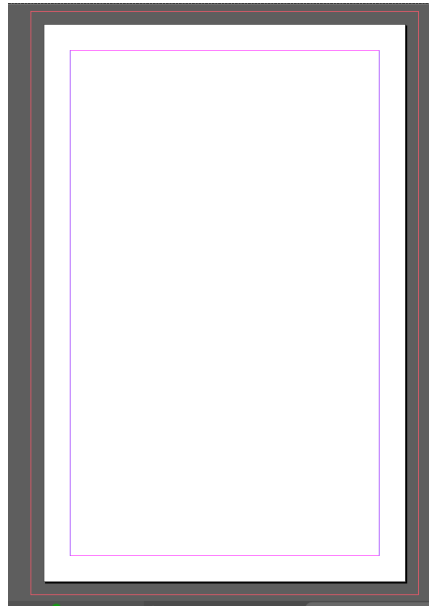

Рисунок 8.3 – Макет фотокарток

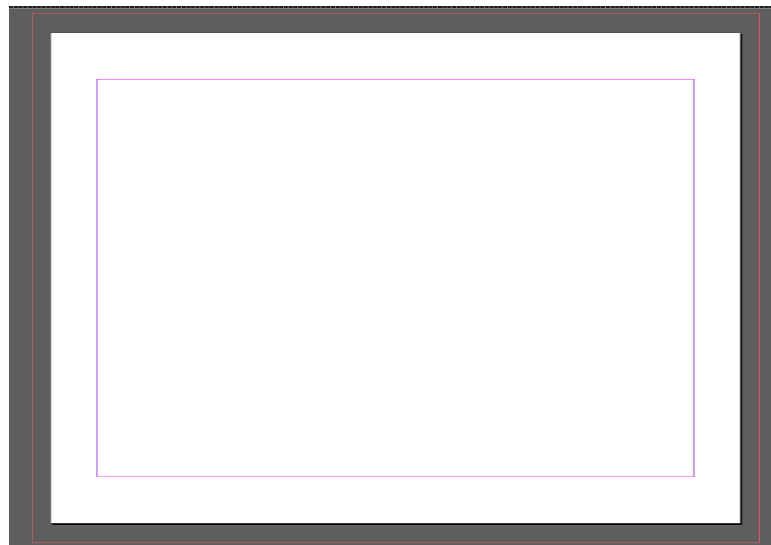

Рисунок 8.4 – Макет листівки

Макет постера А3 був створений у дообрізному розмірі 301×424 мм, що включає по 2 мм вильотів з кожного боку під обріз. Чистовий (обрізаний) формат постера після порізки становить 297×420 мм, тобто стандарт А3. Усі фонові зображення або декоративні елементи були розміщені по всій площі макета "навиліт", що забезпечує суцільне покриття плаката кольором та графікою без білих полів. Вся важлива інформаційна частина – тексти,

логотипи, портретний акцент – була розміщена з дотриманням відступу не менш як 5 мм від межі макета, що відповідає вимогам до цифрового друку (рис. 8.5).

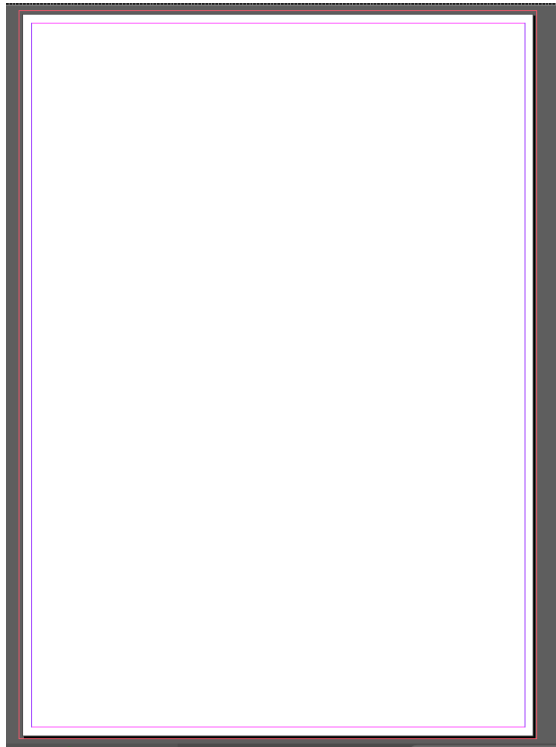

Рисунок 8.5 – Макет постеру

Для оформлення шоперу було розроблено макет з урахуванням розміру зображення в межах стандартного формату А4 (210×297 мм). Це дозволило адаптувати дизайн до умов DTF-друку (Direct to Film) – технології, яка передбачає попередній друк повноколірного зображення на спеціальній плівці з подальшим термоперенесенням на тканину за допомогою пресу. Розміщення макету на шопері враховувало як центрування зображення, так і візуальну рівновагу всіх композиційних елементів. Зображення було підготовлено у колірній моделі СМУК, роздільною здатністю 300 dpi, з векторними елементами для забезпечення чіткості. Вся стилістика шоперу витримана в мінімалістичному ключі, що доповнює загальний візуальний образ музичного релізу та виконує не лише декоративну, але й функціональну роль брендованого носія.

Дизайн CD-диска був розроблений у форматі стандартного кругового шаблону діаметром 120 мм, із внутрішнім технічним вирізом під центр діаметром 17 мм. Візуальний акцент зроблено на центральну композицію, що

перегукується з основним мотивом обкладинки альбому: стилізоване сонце з художнім світінням. Друк виконується повноколірним способом, із заповненням усієї площини «навиліт». Файли підготовлені з урахуванням вимог до нанесення зображень на диски – у СМУК-моделі, з роздільною здатністю 300 dpi. Конверт для диска створений у мінімалістичному стилі, який підтримує загальну естетику альбому. Розмір макету – 125×125 мм, що відповідає розмірам стандартного компакт-диска із запасом на вільне вкладення. Конверт передбачає односторонній повноколірний друк із дизайнерським шрифтовим оформленням логотипу альбому. Структура макету включає припуски під згини та клапани склеювання для забезпечення зручного складання виробу після друку.

Оскільки основна коробка для набору залишається білою, було розроблено макет тільки для верхньої частини кришки, який є візуальним акцентом усього видання. Макет був підготовлений у розмірах 220×220 мм, що відповідає площі кришки з урахуванням мінімальних відступів на технічні межі. Головний композиційний елемент – вогняне сонце, що розтікається, – було збережено із обкладинки фотобуку, створюючи ефект візуального зв'язку між усіма компонентами релізу.

Окрім центрального зображення, макет містить декоративні графічні елементи, стилізовані під лінійні ілюстрації з символічною тематикою альбому: зорі, орбіти, абстрактні символи. Усі елементи були відцентровано та підготовлено в СМУК-моделі з роздільною здатністю 300 dpi, відповідно до вимог для плоского цифрового друку на картонній упаковці. Макет відповідає загальній концепції дизайну – поєднання мінімалізму з фантазійною мрійливою естетикою.

8.3 Розробка мудборду та стилістичної концепції видання

Для визначення візуального стилю майбутнього друкованого альбому «Eternal Sunshine» було створено мудборд – набір зображень, кольорів, текстур, шрифтів та естетичних референсів, що виражають настрій та концепцію релізу. Мудборд виступив відправною точкою для візуального напрямку проєкту, допоміг визначити загальний емоційний тон, стилістичні прийоми, а також забезпечив узгодженість між фотографією, графікою, типографікою та композицією макета.

Можна виділити такі найважливіші візуальні компоненти мудборду:

– колірна палітра: домінують теплі пастельні відтінки – рожевий, блідо-бежевий, карамельний, кремовий, з ніжними персиковими та золотистими акцентами. Вони передають мрійливість, м'якість та ностальгічний настрій альбому;

– зображення та освітлення: референси використовують м'яке природне світло, повітря, світлі розмиті фони, що створюють враження теплих сонячних променів. Більшість знімків стилізовані під кіноестетику – з теплою зернистістю, світлими відблисками та текстурою ручної плівки (рис. 8.6);

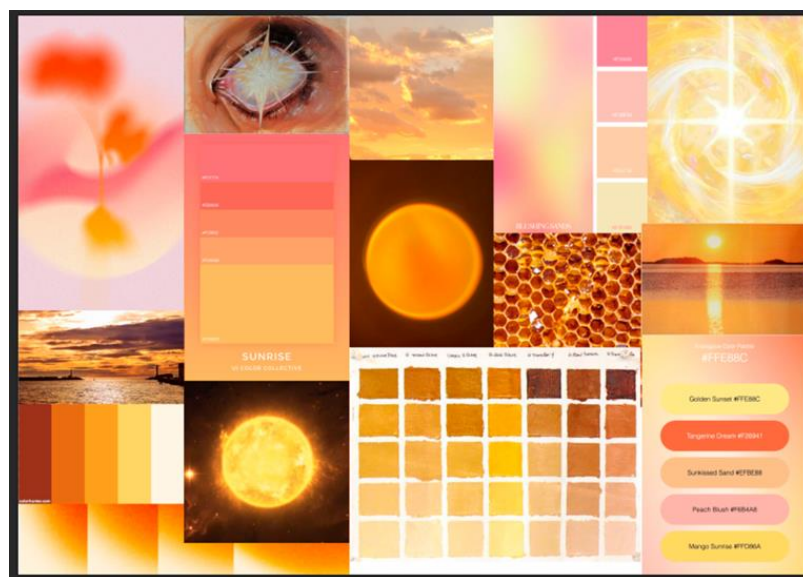

Рисунок 8.6 – Створений мудборд по кольорам видання

– шрифти: особливу увагу в мудборді приділено декоративним шрифтам зі шлейфами, лігатурами та орнаментальними елементами, які надають проекту індивідуальності та мрійливої стилістики. Серед референсів – елегантні та грайливі гарнітури, як Klaristha, Wastha Lova, Austin Sakura, Ghost, Kosmos, що поєднують класичні форми із сучасним фантазійним акцентом. Такі шрифти планується використовувати у заголовках, назвах пісень, декоративних вставках. Вони доповнюють атмосферу альбому, підкреслюють його делікатність і водночас додають глибини візуальному сприйняттю. Основний текст, навпаки, буде набрано більш простим гарнітурним шрифтом – для збереження читабельності;

– формат та дизайн: дизайнерські концепції запозичені з сучасних альбомів К-поп, фотобуків, модних лукбуків та журналів на різні тематики.

Дизайн відкритий, з вільним простором, акцентом на розворотах та поєднанням фотографій та мінімального тексту.

Мудборд дозволяє нам створити основу візуальної ідентичності видання таким чином, щоб вона гарантувала збереження цілісності в усіх його елементах – від обкладинки до сторінок з текстами пісень. Цей етап роботи дозволяє нам визначити емоційний вектор та стилістичну лексику, які будуть використані в дизайні всього альбому ще до розробки макета.

8.4 Підготовка текстової інформації

У фотобуці, що є частиною друкованого релізу музичного альбому «Eternal Sunshine», текстова інформація представлена вибірково – переважно у вигляді фрагментів лірики з пісень, що входять до альбому. Тексти пісень було відібрано з офіційних джерел, які надають достовірні ліцензовані версії авторського контенту. При підготовці ліричного матеріалу здійснювалася ретельна перевірка на наявність помилок, а також адаптація візуального подання до графічної концепції видання.

Усі текстові фрагменти було стилістично оформлено відповідно до настрою фотосесій, до яких вони належать. Так, на сторінках з лірикою використовувалися контрастні або мінімалістичні композиції на фоні, де текст подавався поверх зображень з урахуванням читабельності. Для цього застосовувалася напівпрозора підкладка або ефекти затемнення зображення.

Типографіка тексту підбиралася індивідуально та з розрахунком на стилістичну єдність. Основний текст лірики було набрано гарнітурою Montserrat, яка забезпечує високу читабельність і сучасний вигляд завдяки чітким геометричним формам. Для назв розділів та акцентів використовувався декоративний шрифт Sabertooth, що імітує рукопис, створюючи враження, ніби текст було написано самою артисткою від руки – як особистий запис у щоденнику. Це рішення додало особливої емоційної виразності та індивідуального характеру сторінкам із лірикою, підкреслюючи особистісний та ніжний настрій альбому.

Таким чином, текстова інформація не лише виконує інформативну функцію, а й слугує емоційною підтримкою візуального образу, гармонійно інтегруючись у загальний дизайн сторінок фотобуку.

8.5 Підготовка зображень

Підготовка зображень для фотобуку була ключовим етапом у реалізації загальної концепції проєкту, адже саме фотографії формували настрій і художню цінність видання. Усі зображення пройшли ретельну обробку в растровому графічному редакторі Adobe Photoshop. Основними етапами редагування стали: коригування яскравості, контрасту, насиченості, а також кольорова корекція – усе це дозволило досягти цілісного візуального стилю між трьома фотосесіями. Деякі зображення були стилізовані під чорно-біле фото з доданим шумом (зернистістю) та теплим відтінком – цей ефект був обраний свідомо, аби передати відчуття ніжності, камерності та затишку. Таке рішення також урізноманітнило композиції та дозволило створити візуальні акценти в окремих розворотах (рис. 8.7).

Рисунок 8.7 – Приклад чорно-білої обробки фотографій

Усі зображення були підготовлені для друку в СМΥК-профiлі з роздiльною здатнiстю 300 ррi, що є стандартом для високоякiсного офсетного та цифрового друку. Файли зображень зберiгалися у форматi PSD без стискання, щоб зберегти максимальну якість.

Обсяг оперативної пам'яті для комфортної роботи із зображеннями становив 16 ГБ, а сумарний обсяг графічних матеріалів займав приблизно 3–4 ГБ дискового простору. Такий обсяг дозволив обробити фотографії без втрат якості та забезпечити стабільну роботу програмного забезпечення.

Загалом, підготовка ілюстрацій базувалася на принципі дотримання емоційної цілісності проєкту – всі зображення формували не лише візуальний стиль, а й настрій, що передається через кожен розворот фотобуку.

8.6 Верстання сторінок видання

Процес верстання фотобуку здійснювався у програмі Adobe InDesign, яка забезпечує гнучку та професійну роботу з модульною сіткою, типографікою та розміщенням ілюстрацій. Оскільки проєкт фотобуку був виконаний в стилі арт-буку, створеним на основі трьох фотосесій, верстання мало композиційно вільний характер, де кожна сторінка сприймається як окрема дизайнерська композиція.

Текст у виданні зведено до мінімуму – короткі поетичні рядки та підписи на розділах, виконані у двох шрифтах. Основний текст (лірика) набраний гарнітурою Montserrat, звичайного накреслення, розміром 10 pt. Для написів, заголовків та назв фотосесій використано декоративні шрифти Sabertooth та Klarisha, перший з яких стилізований під рукопис і створює враження, ніби текст написаний від руки артисткою – це додає фотобуку ефекту близькості та щоденникового характеру. Усі текстові блоки виключені за шириною з абзацним відступом 5 мм та міжрядковим інтервалом 1.3.

Основну увагу в макеті приділено саме розміщенню зображень. Верстка не дотримується стандартної колонкової структури – фотографії займають цілі сторінки, іноді розміщені вільно з декоративними елементами або у вигляді колажів. Часто використовувалося масштабування, кадрування та зміщення в осі для створення художніх ефектів. Зображення можуть накладатися одне на одне або супроводжуватися декоративними елементами. Ілюстрації оформлені без рамок, часто «навиліт», наприклад, як на сторінках з лірикою, з плавними переходами тону та кольору. Було використано ефекти прозорості, зернистості (в чорно-білих знімках), а також легку віньєтку для посилення емоційного фону.

У макетах сторінок створювалися шаблони з налаштуванням полів (10 мм по периметру, 15 мм з боку корінця). Повторювані елементи – назви розділів – мали стабільне розташування у нижній частині сторінки з використанням декоративного шрифту. В процесі верстання застосовувалися також векторні елементи, створені в Adobe Illustrator, які були імпортовані у форматі PNG, та додавалися як декоративні вставки.

Таким чином, верстка поєднала у собі свободу художнього підходу та чітку логіку структури, що дозволило створити естетично цілісне та послідовне арт-видання.

8.7 Розробка дизайну видання

Дизайн елементів альбому «Eternal Sunshine» був розроблений у єдиному стилістичному ключі, що поєднує мінімалізм, емоційність та художню свободу. Кожен компонент – від коробки до карток – доповнює загальну концепцію, створюючи цілісний образ видання. У розробці використовувалися як графічні елементи з фотобуку, так і унікальні деталі, що підкреслюють його арт-характер. Нижче наведено опис дизайну основних елементів альбому.

8.7.1 Створення дизайну обкладинки фотобуку

Одним із найважливіших елементів структури друкованого альбому «Eternal Sunshine» є дизайн передньої обкладинки фотокниги, оскільки цей елемент створює перше враження, задає настрій книги та передають її концептуальний характер. Розмір обкладинки становить 200 x 200 мм, що відповідає квадратному розміру всього видання. Робота над дизайном обкладинки проходила у Адоб Фотошоп, там для файлу були налаштовані наступні параметри: Головною ідеєю передньої обкладинки є вражаючий метафоричний образ «вічного сонця», що символізує тепло, внутрішнє світло та емоційну трансформацію, характерні для альбому. Зображення побудовано на основі ілюстрації неба з фантастичними сонячними променями, м'якими хмарами та ефектом світіння.

Було зібрано зразки для ілюстративного стилю, характерного для атмосфери альбому. Для створення елементів ілюстрації було використано програмне забезпечення штучного інтелекту (ШІ), що дозволяє створювати оригінальні твори (небо, сонце, хмари) у стилі цифрового живопису. Отримані візуальні елементи були вдосконалені у Photoshop: створено ефект знебарвлення сонцем, спрямований вниз, що символізує випаровування світла в почуттях, генеруючи динаміку та глибину. І, нарешті, на останньому рівні, було додано рамку, яка огинає зображення та водночас додає легкості та візуального балансу (рис. 8.8).

Назва альбому «ETERNAL SUNSHINE» була набрана декоративним шрифтом Klaristha з дрібними зарубками, орнаментом та адаптивною структурою літер. Текст було відредаговано вручну за допомогою графічного

планшета в редакторі кривих: були змінені окремі гліфи, додані хвилясті лінії, стилізовані "хвости" та фігури зірок, щоб надати назві унікального, художнього вигляду. Розробка цього «логотипу» альбому проходила в Адоб Ілюстратор, та після форматувалася, щоб бути використаною в дизайні у Фотошоп (рис. 8.9).

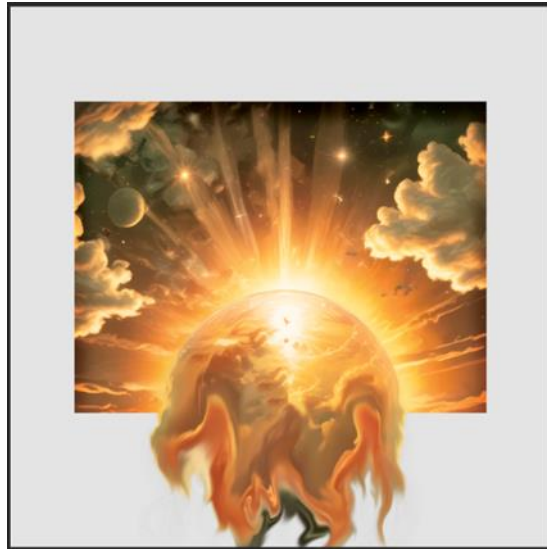

Рисунок 8.8 – Ілюстрація на обкладинці фотобуку

Рисунок 8.9 – Логотип альбому

Обкладинка не лише виконує естетичну функцію, але й концептуально об'єднує ідеї альбому – світло, мрію, тепло почуттів. Її підготовка стала процесом демонстрації застосування цифрових технологій (штучний інтелект, графічний планшет) та обробки вручну, що дало можливість отримати оригінальний результат, який гармонійно перетікає у внутрішні сторінки майбутньої фотокниги. Готова обкладинка фотобуку буде наведена в додатку А.

8.7.2 Створення дизайну сторінок фотобуку

Фотобук «Eternal Sunshine» розділений на три частини, кожна з яких відповідає окремій фотосесії та етапу емоційного шляху героїні. Задум полягає в тому, щоб створити ефект особистого щоденника співачки – близького, наповненого рукописними нотатками, ескізами та фотографіями, що передають почуття розставання, рефлексії та відродження.

Перша частина символізує прощання з минулим. Вона побудована на контрасті чорно-білих та приглушених червоних кольорових знімків, що передають сум'яття та біль. Використано рукописні нотатки на полях, схожі на щоденникові записи, а також абстрактні векторні елементи – малюнки від руки навколо фотографій. Стиль використовується, як навмисна «неідеальність» – малюнки від руки, ефекти старих знімків. Це створює відчуття автентичності та емоційного хаосу (рис. 8.10).

Рисунок 8.10 – Приклади сторінок першої частини фотобуку

Друга частина фотобуку – це перехідний етап, де героїня починає знаходити себе в самотності. Тематично вона побудована на контрасті між внутрішніми сумнівами та поступовим пробудженням власної сили. Візуально це відображається через зміну кольорової палітри: холодні відтінки поступово розбавляються теплими, а композиції стають більш структурованими.

Також додається більше різноманітних рішень в оформленні сторінок – малюнки від руки стають більш великими та цікавими, а полотно фотографій на фоні заливається текстом та графічними елементами (рис. 8.11).

Рисунок 8.11 – Приклади сторінок другої частини фотобуку

Фінальна частина фотобуку – це емоційне завершення шляху, де героїня знаходить мир у прийнятті себе та нового кохання. Тематично вона поєднує ноти сумніву з відчуттям гармонії. Візуально це відображається через м'які пастельні тони пурпурового кольору фотосесії, природне світло та ефекти «розчинення» – ніби минуле втрачає гостроту. Третя частина закриває історію, перетворюючи хаотичні емоції перших розділів у гармонійний фінал. Дизайн підкреслює перехід від темряви до світла через мінімалізм, природні текстури та "теплі" деталі.

Тут додається ще більше цікавих рішень в дизайні. Наприклад, ефект вирізання та написів від руки, як в щоденнику артистки. Колажі з абстрактними малюнками, які створюють ефект «скрапбуку» та ніжності сприйняття фотографій (рис. 8.12).

Рисунок 8.12 – Приклад сторінок третьої частини фотобуку

8.7.3 Розробка дизайну окремих елементів альбому

Диск виконано у мінімалістичному стилі, що відповідає загальній естетиці альбому. На поверхні диску розміщено зображення «вічного сонця», яке задіяно в оформленні обкладинки та паттерн, створений для дизайну цього альбому. Також до диску було створено дизайн конверту, який містить логотип альбому та напис з псевдонімом співачки. Готовий дизайн на мокапі буде наведений в додатку В.

Колекційні картки створені на зразок К-рор-фотокарток, але з адаптацією під стиль альбому «Eternal Sunshine». Лицьова сторона карток – це селфі співачки з фотосесій, зйомок кліпів або просто особисті та ексклюзивні фото, які створені спеціально для карток і фанатів. На зворотній стороні карток є дизайн, який має в собі паттерн альбому та зображення сонця, а також автограф артистки (рис. 8.13). Готові фотокартки наведені в додатку В.

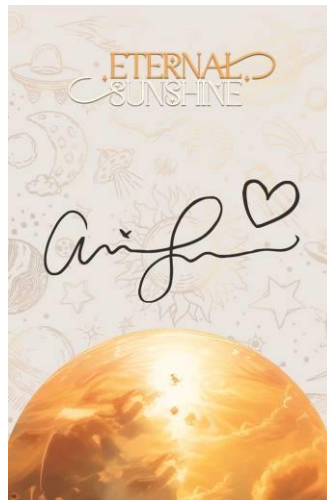

Рисунок 8.13 – Задня сторона карток

Дизайн шопера виконано в екологічному мінімалістичному стилі, що поєднує функціональність з естетикою альбому. На кремовій бавовняній сумці розміщено головний графічний акцент – назву «ETERNAL SUNSHINE» декоративним рукописним шрифтом Klarisha. Додатково використано абстрактні лінії та фрагменти ключових знімків з фотобуку, надруковані стійкою шелкографією чорним або темно-сірим кольором. На головному фокусі – сама артистка. Дизайн шоперу виконаний з естетичним

поглядом на подальше використання шоперу в повсякденному житті фанатів. Шопер витриманий у загальній стилістиці альбому: мінімалізм, особистісний підхід через рукописні елементи та екологічні матеріали, що підкреслюють концепцію природності та щирості (рис. 8.14).

Рисунок 8.14 – Дизайн шоперу

Коробка виконана у формі компактного куба, що символізує замкнений світ альбому. Дизайн обкладинки мінімалістичний: на білому фоні розміщено логотип альбому, який імітує рукописний стиль. Також коробка повністю перекликається з обкладинкою фотобуку, дизайн має в собі головне зображення «вічного сонця» та елемент з паттерну альбому. Готовий макет кришки коробки наведений у додатку В.

Дизайн постеру побудований на драматичному контрасті глибокого чорного фону та яскравих червоних акцентів, що символізують емоційну напругу альбому та відносяться до першої частини фотобуку. Центральне зображення артистки виконано в монохромній гамі з ефектами віньєтування та легкого світлового розмиття, що створює ефект «виникнення з темряви». Червоний колір використано для ключових елементів: фрази "hundred broken hearts" виведено рубаним шрифтом із ефектом нерівного контуру (ніби вирізано вручну), окремі слова можуть бути розміщені під кутом для динаміки. Імена авторів альбому у нижній частині подано білим моноширинним шрифтом, що імітує код – цей елемент контрастує з

органічністю основного тексту. Такий дизайн перетворює постер на потужний візуальний елемент, де кожна деталь підкреслює конфлікт між болем та силою, що відповідає концепції альбому (рис. 8.15).

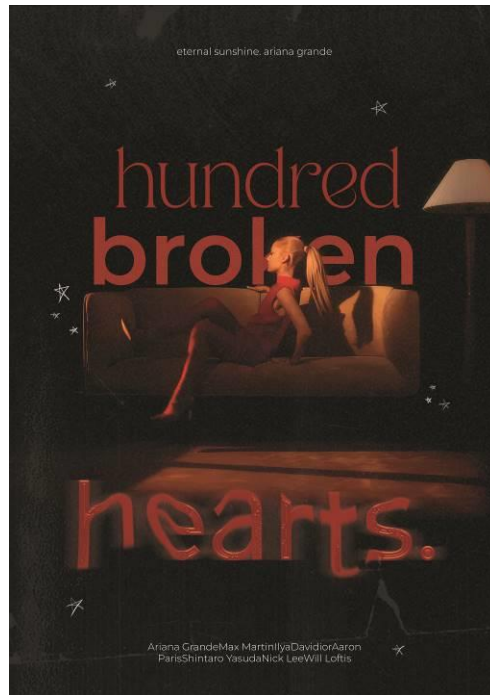

Рисунок 8.15 – Дизайн постеру

Таким чином, дизайн всіх елементів альбому «Eternal Sunshine» створює цілісну естетичну систему, об'єднану концепцією особистого щоденника з емоційним підтекстом. Чітке поєднання функціональності з художньою свободою, контрастні кольорові рішення та ретельний вибір матеріалів перетворюють видання на завершений арт-об'єкт, який візуально та тактильно передає атмосферу альбому.

9 ВИБІР І РОЗРАХУНКИ КІЛЬКОСТІ ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ

У процесі виготовлення дизайнерського комплексу альбому, до складу якого входять фотобук, листівка, фотокартки, постер, шопер, диск із конвертом та коробка (кришка), особливу увагу слід приділити вибору основних матеріалів. Матеріали мають відповідати як технічним характеристикам обраного поліграфічного обладнання, так і концептуальному стилю кожного елемента проєкту. Підбір паперу, картону, друкарських фарб, оздоблювальних та пакувальних матеріалів відбувається з урахуванням способу друку, тиражу, формату та особливостей післядрукарської обробки. Важливо забезпечити не лише якісне відтворення графічного і текстового контенту, але й довговічність, естетичну привабливість і відповідність загальній стилістиці проєкту. У цьому розділі подано опис та розрахунки необхідних матеріалів для кожного з елементів, на основі нормативів витрат та з урахуванням технологічних відходів виробництва. Всі матеріали згруповано за видами продукції, а розрахунки наведено у вигляді таблиць.

Елементи видання:

- фотобук (обкладинка + внутрішній блок);
- фотокартки (3 шт.);
- листівка;
- постер;
- шопер;
- CD-диск;
- конверт для диска;
- кришка коробки.

Спершу розрахуємо матеріали для фотобуку. Для виготовлення сторінок фотобуку було обрано крейдований матовий папір щільністю 170 г/м² з матовою ламінацією. Цей папір ідеально підходить для відтворення фотореалістичних зображень із м'якою передачею кольору, без відблисків. Матова ламінація додатково захищає сторінки від механічних пошкоджень, забезпечуючи тривалий термін служби видання та приємні тактильні властивості. Вибір саме цього паперу був зумовлений бажанням створити витриманий, елегантний візуальний стиль фотобуку, що гармонійно поєднується з його емоційним та естетичним змістом.

Для форзаців використано самоклеючий папір щільністю 80 г/м², що дозволяє забезпечити зручність технологічного процесу та надійне з'єднання книжкового блока з палітуркою. Самоклеючий матеріал дає змогу уникнути деформації форзацу, забезпечуючи його щільне прилягання до картону обкладинки та естетичне завершення конструкції фотобуку.

Обкладинка виготовлена з палітурного картону товщиною 1,9 мм, що забезпечує жорсткість, довговічність і стійкість конструкції. Зверху картон обтягнуто покриттям із софт-тач ламінуванням, яке надає обкладинці приємної на дотик, злегка «гумової» фактури, а також створює відчуття преміум-якості. Софт-тач покриття не тільки підсилює візуальну естетику видання, а й забезпечує додатковий захист друку від подряпин, забруднень і вологи.

Далі порахуємо кількість основних матеріалів, потрібних для виготовлення одного примірника фотобуку формату 200×200 мм, з 48 сторінками + 2 форзаци + обкладинка (палітурка).

Блок фотобку (внутрішні сторінки):

- формат сторінки: 200 × 200 мм;
- кількість сторінок: 48;
- папір: Крейдований матовий 170 г/м²;
- друк: обидві сторони;
- площа однієї сторінки (в м²):

$$200 * 200 / 1,000,000 = 0,04 \text{ м}^2;$$

- повна площа:

$$0,04 \text{ м}^2 * 48 = 1,92 \text{ м}^2.$$

Потрібно паперу для блоку: 1,92 м² крейдованого матового паперу 170 г/м².

Далі розрахунок форзаців:

- формат як сторінка: 200 × 200 мм;
- кількість форзаців: 2;
- папір: Самоклеючий папір 80 г/м²;
- площа:

$$0,04 * 2 = 0,08 \text{ м}^2.$$

Потрібно самоклеючого паперу: 0,08 м².

Розрахунок обкладинки (палітурки):

- розмір одного макету обкладинки:

$$45,2 \text{ см} * 24,2 \text{ см} = 0,452 \text{ м} * 0,242 \text{ м}.$$

- площа однієї палітурки (на один примірник):

$$0,452 * 0,242 = 0,109384 \text{ м}^2 \approx 0,11 \text{ м}^2.$$

- з урахуванням технічного запасу:

$$0,11 * 1,1 = 0,121 \text{ м}^2.$$

Потрібно $\approx 0,12$ м² палітурного картону на один примірник.

Всі результати розрахунків матеріалів фотобуку занесені в таблицю 9.1. Усі значення включають приблизно 10% технічного запасу на обріз, неточності та можливий брак. У зв'язку з використанням цифрового друку на машині HP Indigo Press 5500, було враховано витрати тонера СМҮК, орієнтовано на повноколірну друковану площу. Також враховано витрати клею для термобіндера, яким скріплюється внутрішній блок з палітуркою. Розрахунки виконано з урахуванням середніх норм витрат і незначного технологічного запасу (табл. 9.1).

Тепер зробимо розрахунок основних матеріалів для фотокарток (3 шт), які виконані в стилі k-рор та глянцево ламіновані. Для виготовлення трьох фотокарток було обрано щільний крейдований папір з глянцевою ламінацією для створення якісного, міцного та естетично привабливого виробу. Стандартний розмір кожної картки становить 55×85 мм, що відповідає популярному формату візитки або k-рор фотокартки.

Для кожної картки площа друку з урахуванням мінімальних відступів становить приблизно 0,004675 м². Загальна площа для трьох одиниць – близько 0,014 м². Ідентичний обсяг покриття потребує й плівка для глянцевої ламінації, що захищає поверхню та додає блиску. Розрахунок подано з урахуванням точних розмірів макету, без технічних запасів.

Таблиця 9.1 – Розрахунок кількості основних матеріалів для фотобуку

Найменування матеріалу	Облікова одиниця	Кількість облікових одиниць	Норма витрати на облікову одиницю	Необхідна кількість матеріалів
Крейдований матовий папір 170 г/м ²	м ²	48 стор.	0,04	1,92
Самоклейний папір 80 г/м ² (форзаци)	м ²	2 шт.	0,04	0,08
Палітурний картон 1,9 мм	м ²	1 шт. (обкладинка)	0,11	0,12
Soft Touch покриття	м ²	1 шт. (обкладинка)	0,11	0,12
Матова ламінація (внутрішній блок)	м ²	48 стор.	0,04	1,92
Тонер СМΥК (цифровий друк)	г	48 стор. повнокольорового друку	4	192
Клей для термобіндера (скріплення блоку)	г	1 блок	15	15

Для друку на друкарській машині HP Indigo Press 5500 використовується рідка фарба HP ElectroInk [9], яка складається з частинок пластику з пігментом, зважених у легкому мінеральному маслі. Цей тип фарби відрізняється високою точністю передачі кольору та відсутністю типових дефектів, властивих сухим тонерам. Завдяки своїй структурі вона забезпечує гладку поверхню друку, що особливо важливо для поліграфічної продукції з високими вимогами до якості зображення, зокрема – для фотокарток. У розрахунках прийнята середня норма витрати 0,3 г ElectroInk на одну картку при повноколірному зображенні, що відповідає стандартному рівню заливки для цього формату. Всі розрахунки матеріалів занесені у таблицю 9.2.

Далі виконаємо розрахунок матеріалів для листівки формату А6, яка друкується двосторонньо на крейдованому матовому папері 350 г/м² на машині Konica Minolta AccurioPress C4080.

– формат листівки А6:

$$105 \text{ мм} * 148 \text{ мм} = 0,01554 \text{ м}^2;$$

– двосторонній друк:

$$0,01554 * 2 = 0,03108 \text{ м}^2.$$

Таблиця 9.2 – Розрахунок кількості основних матеріалів для колекційних карток

Найменування матеріалу	Облікова одиниця	Кількість облікових одиниць	Норма витрати на облікову одиницю	Необхідна кількість матеріалів
Щільний крейдований папір 300 г/м ²	м ²	3 картки	0,004675	0,014
Глянцева ламінація	м ²	3 картки	0,004675	0,014
Тонер СМҮК (цифровий друк)	г	3 картки	0,3	0,9
Клей (ламінування)	г	3 картки	0,1	0,3

Для виготовлення однієї листівки формату А6 було обрано крейдований матовий папір щільністю 350 г/м², що забезпечує достатню жорсткість та приємне на дотик покриття. Площа паперу, необхідна для друку з урахуванням двостороннього повноколірного друку, становить 0,031 м². Друк виконується на цифровій друкарській машині Konica Minolta AccurioPress C4080 [12], яка використовує СМҮК-тонери. Обсяг витрат тонера на один екземпляр листівки є незначним, приблизно 0,002 комплекту з урахуванням середньої заповненості зображення та площі друку. Всі розрахунки були занесені до таблиці 9.3.

Таблиця 9.3 – Розрахунок кількості основних матеріалів для листівки

Найменування матеріалу	Облікова одиниця	Кількість облікових одиниць	Норма витрати на облікову одиницю	Необхідна кількість матеріалів
Крейдований матовий папір 350 г/м ²	м ²	1 шт.	0,03108	0,031
СМҮК-тонер для цифрового друку	г	1 шт.	0,25	0,25

Для створення яскравого та якісного постера формату А3 використовується повноколірний цифровий друк на глянцевому

крейдованому папері щільністю 250 г/м². Такий папір забезпечує високу контрастність зображення, насичені кольори та стійкість до вигорання. Друк здійснюється на машині Konica Minolta AccurioPress C4080, яка гарантує точну передачу відтінків і чіткість деталей.

– формат постеру А3:

$$0,297 \text{ м} * 0,420 \text{ м} = 0,12474 \text{ м}^2;$$

– середня витрата Konica Minolta: 3.5 г на аркуш А3 при повноколірному друку (100% заливка).

Всі розрахунки для друку постеру були занесені у таблицю 9.4.

Таблиця 9.4 – Розрахунок кількості основних матеріалів для постеру

Найменування матеріалу	Облікова одиниця	Кількість облікових одиниць	Норма витрати на облікову одиницю	Необхідна кількість матеріалів
Глянцевий папір 250 г/м ²	м ²	1 шт.	0,125	0,125
СМҮК-тонер для цифрового друку	г	1 шт.	3,5	3,5

Для створення якісного шопера з персоналізованим дизайном використовується метод DTF-друку (Direct To Film), який дозволяє переносити деталісні зображення на натуральну бавовняну тканину. Технологія передбачає друк на спеціальній термоплівці з подальшим термопереносом за допомогою пресу. Цей метод гарантує високу стійкість малюнка до прання та зношування, а також чудову передачу кольорів і насиченість.

– формат друку на шопері буде А4:

$$210 \text{ мм} * 297 \text{ мм} = 0,0625 \text{ м}^2;$$

– DTF-чорнило: Середня витрата: 15 мл на 1 А4 (повноколірний друк + білий підклад);

– термоперенос: Температура: 160°C, тиск: 3–4 атм, час: 20 секунд.

Також для такої форми друку необхідний порошок-адгезив для фіксації фарби на плівці перед термопереносом. Всі розрахунки були занесені у таблицю 9.5.

Таблиця 9.5 – Розрахунок кількості основних матеріалів для постеру

Найменування матеріалу	Облікова одиниця	Кількість облікових одиниць	Норма витрати на облікову одиницю	Необхідна кількість матеріалів
Шопер (бавовняний)	шт	1	1	1
Термоплівка для DTF (A4)	м ²	1	0,0625	0,0625
DTF-чорнило (СМҮК + біле)	мл	1	15	15
Порошок-адгезив	г	1	10	10

Для забезпечення високої якості поліграфічного оформлення CD-диску та його конверту було обрано спеціалізоване обладнання та матеріали. Друк на поверхні диска виконується на принтері Epson SureColor P800, який завдяки п'ятиколірній системі (СМҮК + білий) забезпечує яскраві, насичені кольори та чітку передачу дрібних деталей. Використання архівних чорнил UltraChrome HD гарантує довговічність зображення, а додаткове UV-лакування захищає поверхню від механічних пошкоджень.

Конверт формату 142×125 мм друкується на цифровій машині Konica Minolta AccurioPress C4080, що дозволяє отримати чітке зображення на щільному картоні 250 г/м². Розрахунок картону був з запасом на обрізку (142 * 125 мм = 0.01775 м² + 20%).

Ця уніфікована система друку забезпечує стильову єдність з іншими елементами комплекту. Розрахунки матеріалів для друку диска та конверту занесені в таблиці 9.6 та 9.7.

Таблиця 9.6 – Розрахунок кількості основних матеріалів для диска

Найменування матеріалу	Облікова одиниця	Кількість облікових одиниць	Норма витрати на облікову одиницю	Необхідна кількість матеріалів
Полікарбонатний диск	шт	1	1	1
Чорнило Epson UltraChrome HD	мл	1	0,06	0,06
UV-захисний лак	мл	1	0,25	0,25

Таблиця 9.7 – Розрахунок кількості основних матеріалів для конверту

Найменування матеріалу	Облікова одиниця	Кількість облікових одиниць	Норма витрати на облікову одиницю	Необхідна кількість матеріалів
Картон 250 г/м ²	м ²	1	0,021	0,021
Тонер Simitri HD (СМҮК)	г	1	0,35	0,35

Для виробництва преміум-коробки розміром 220×220×80 мм була обрана комбінація традиційних палітурних технологій з сучасним цифровим друком. Основа коробки виготовляється з щільного палітурного картону

товщиною 0,4 см, що забезпечує структурну міцність та захист вмісту. Зовнішня поверхня обклеюється мелованим папером щільністю 120 г/м², на який наноситься повноколірний дизайн методом цифрового друку (СМҮК) з подальшим матовим ламінуванням - це створює елегантний вигляд і захищає поверхню від пошкоджень.

Внутрішня частина коробки обробляється білим офсетним папером, що надає чистоту та завершеність виробу. Весь процес виготовлення поєднує автоматизовані етапи (розкрій, друк) з ручним складанням, що забезпечує високу точність і якість готового продукту. Всі результати розрахунків були занесені в таблицю 9.8.

Таблиця 9.8 – Розрахунок кількості основних матеріалів для коробки

Найменування матеріалу	Облікова одиниця	Кількість облікових одиниць	Норма витрати на облікову одиницю	Необхідна кількість матеріалів
Палітурний картон 4000 мкм	м ²	1	0,1936	0,1936
Мелований папір 120 г/м ²	м ²	1	0,0968	0,0968
Офсетний папір 100 г/м ²	м ²	1	0,0968	0,0968
Тонер СМҮК (цифровий друк)	г	1	1,2	1,2
Матова ламінація	м ²	1	0,0968	0,0968
Клей для склеювання	г	1	10	10

Розрахунок матеріалів для виготовлення комплекту альбому «Eternal Sunshine» виконано з урахуванням специфіки кожного елемента та обраних технологій виробництва. Для фотобуку визначено оптимальну кількість крейдованого паперу 170 г/м² з урахуванням 48 сторінок та додаткових елементів, тоді як постер А3 розрахований на використання глянцевого паперу 250 г/м². Для шопера враховано витрати DTF-плівки та спеціалізованих чорнил, а CD-диск з конвертом потребує точного розрахунку полікарбонатної основи та картону для упаковки. Коробка 220×220 мм вимагає ретельного підрахунку палітурного картону, мелованого паперу для обробки та матеріалів для ламінації.

Усі розрахунки виконані з 10-15% запасом на технологічні втрати, що забезпечує безперебійний виробничий процес та стабільну якість готової продукції при тиражуванні 100 примірників.

10 МАРШРУТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИДАННЯ

Маршрутно-технологічна карта є ключовим документом, що визначає послідовність та параметри виробничих процесів для музичного альбому «Eternal Sunshine». У цьому розділі детально описуються всі етапи виготовлення - від додрукарської підготовки до фінального комплектування, з урахуванням особливостей кожного з восьми компонентів видання.

Для забезпечення якості та відповідності дизайн-концепції розроблено:

- технологічну карту додрукарської підготовки (табл. 10.1);
- технологічну карту друкарських та післядрукарських процесів (табл. 10.2).

Таблиця 10.1 – Карта технологічного додрукарського процесу

Елемент операції	Засіб виконання елемента операції	Матеріали	Виконавець
Обробка фото для фотобуку	Adobe Photoshop	Електронний макет	Фотограф-ретушер
Підготовка ілюстрацій для дизайну	Adobe Illustrator	Електронний макет	Дизайнер
Верстка сторінок фотобуку	Adobe InDesign	Електронний макет	Дизайнер
Підготовка макетів для листівки (А6)	Adobe Photoshop	Електронний макет	Дизайнер
Створення макетів для фотокарток	Adobe Photoshop	Електронний макет	Дизайнер
Підготовка дизайну для шопера	Adobe Photoshop	Електронний макет	Дизайнер
Розробка макету для CD-диска	Adobe Photoshop	Електронний макет	Дизайнер
Підготовка макету для коробки	Adobe Photoshop	Електронний макет	Дизайнер
Перевірка макетів та підготовка їх до друку	Adobe InDesign	Електронний макет	Препрес-фахівець

Таблиця 10.2 – Карта технологічного друкарського та післядрукарського процесу

Технологічні операції	Устаткування	Матеріали й робочі розчини	Технологічні режими й параметри
Друк сторінок фотобуку	HP Indigo 5500	Крейдований папір 170 г/м ²	4+4, 1200 dpi, швидкість 2500 арк./год
Друк плаката (А3)	Adobe Illustrator	Електронний макет	Дизайнер
Друк листівки (А6)	Adobe InDesign	Електронний макет	Дизайнер
Друк фотокарток	HP Indigo 5500	Електронний макет	Дизайнер
Друк на CD-диску	Adobe Photoshop	Електронний макет	Дизайнер
Друк коробки	Adobe Photoshop	Електронний макет	Дизайнер
Обрізка плаката/листівки	Adobe Photoshop	Електронний макет	Дизайнер
Ламінація фотокарток	Adobe Photoshop	Електронний макет	Дизайнер
Перевірка макетів та підготовка їх до друку	Adobe InDesign	Електронний макет	Препрес-фахівець

11 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

11.1 Характеристика продукції

У кваліфікаційній роботі бакалавра розроблено комплексний графічний проєкт музичного альбому «Eternal Sunshine» Аріани Гранде. Продукт являє собою дизайнерське оформлення фізичного альбому, який включає:

- обкладинку CD з диском (CD-R);
- фотобук (фотоальбом) на 48 сторінок;
- макет принту для шопера;
- постер формату А3;
- набір колекційних фотокарток (3 шт.);
- листівку;
- упаковку (коробку) для всієї продукції.

Робота проводилася з акцентом на емоційне візуальне сприйняття альбому, загальну концепцію та стилізацію, та впізнаваність бренду виконавиці.

Вся розробка продукції включала етапи підготовки до друку, такі як:

- дослідження ринку музичної продукції та аналіз аналогічних релізів всесвітньо відомих виконавців;
- створення мудбордів та стилістичної концепції;
- ескізування, пошук візуального рішення;
- підбір матеріалів фотосесій для реалізації дизайну;
- розробка оригінал-макетів у середовищі Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign;
- кольорокорекція та фінальна підготовка файлів до друку згідно з вимогами типографій.

11.2 Оцінка ринків збуту

Фізичні музичні альбоми, доповнені ексклюзивною поліграфічною продукцією, зберігають стабільну популярність на міжнародному ринку. В епоху цифрових технологій колекційні видання багато значать для меломанів і фанатів артистів, оскільки вони мають емоційну цінність, яка встановлює зв'язок між виконавцем та слухачами та дозволяє їм фізично «доторкнутися» до візуального простору альбому.

Основними каналами збуту такої продукції є:

- офіційні інтернет-магазини виконавців;
- мережі, такі як Amazon, Urban Outfitters, Target;
- незалежні дилери фан-товарів;
- музичні фестивалі, фан-презентації та конференції;
- спеціалізовані магазини колекційних товарів та музичних товарів.

Цільова аудиторія проекту:

- 14-35-річні фанати Аріани Гранде;
  - переважно жінки, але також є деякі чоловіки серед аудиторії;
  - жителі США, Європи, Південної Америки, Південної Кореї та Японії
- країн з високим відсотком фан-активності;
- споживачі із середнім та високим рівнем доходу, готові купувати лімітовані та естетично оформлені видання альбомів.

На конкурентному ринку успіх продукту залежить не лише від якості музичного контенту, а й від ідеї, дизайну та унікальності друкованого видання. Додрукарська підготовка, як основа візуального оформлення альбому, стане вкрай важливою для успіху видання на ринку в подальшому. Тому для економічного обґрунтування будемо розглядати саме додрукарську підготовку музичного альбому «Eternal Sunshine».

11.3 Конкуренція

На міжнародному ринку друкованих музичних альбомів та колекційного мерчу спостерігається висока конкуренція серед артистів світового рівня, а також між дизайнерськими студіями, які спеціалізуються на оформленні фізичних видань. Кожен виконавець прагне виокремити свій продукт завдяки нестандартному дизайну, інноваційним рішенням та емоційній естетиці. Основними конкурентами в секторі дизайну колекційних музичних релізів є:

- артисти та їх команди і співробітники (Beyoncé, Taylor Swift, The Weeknd, BTS, BLACKPINK тощо), які випускають альбоми з матеріалами великого формату: фотокниги, постери, лімітовані листівки та інший мерч;
- дизайн-студії та агентства, що працюють зі всесвітньо відомими артистами (наприклад, SM Entertainment, Studio Moross, Petra Collins Studio);

– великі звукозаписні компанії (Republic Records, Columbia, Interscope), які мають власні відділи дизайну та маркетингу, що створюють спеціальні пакети для релізів.

Конкуренція полягає не стільки в якості друку чи кількості включених елементів, скільки в концептуальній презентації – наскільки добре дизайн пов'язаний з музикою, настроєм та іміджем артиста. Продукт має бути впізнаваним, візуально сильним та емоційно сильним.

«Eternal Sunshine» характеризується м'якою та чуттєвою манерою, яка зосереджує увагу виконавиці на її внутрішньому світі, витонченості, яскравості та стриманості. Таке позиціонування дозволяє проекту зайняти нішу між більш емоційними, близькими серцю виданнями, що відрізняються від блискучих або масово-комерційних форм конкурентів.

11.4 Виробничий план

План виробництва включає всі етапи додрукарської підготовки графічного дизайну музичного альбому «Eternal Sunshine». Для здійснення всього процесу створення оригінальних макетів було визначено обсяг робіт у натуральному вираженні, тривалість кожного етапу та кількість виконавців. Найважливіші етапи додрукарського процесу наведено в таблиці 7.1.

Таблиця 11.1 – Визначення показників виробництва

№ з/п	Операція	Одиниця виміру	Обсяг виробництва	Норма часу на од., хв.	Кількість, маш.-год	Чисельність, ос.	Кількість нормо-годин
1	Аналіз аналогів, дослідження ринку	год.	1	2	2	1	2
2	Формування концепції, мудбордів	год.	1	2	2	1	2
3	Ескізування	шт.	3	30	1,5	1	1,5
4	Відбір матеріалів	год.	1	4	4	1	4
5	Монтаж макетів (дизайн усіх елементів)	комплект	1	15	15	1	15
6	Кольорова корекція фотографій та елементів дизайну	год.	1	2	2	1	2
7	Підготовка файлів до друку	год.	1	2	2	1	2

Всього годин витрачено на виконання проєкту: 28,5 годин.

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 організаційної роботи та ескізування – до дизайну та підготовки файлів до друку. Розрахунок здійснено з урахуванням одноденного циклу роботи над проєктом та передбачає як основну, так і додаткову заробітну плату (табл. 7.2).

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	
1	Менеджер проєкту	1	125	500	10	50	550
2	Дизайнер	1	150	2475	10	247,5	2722,5
3	Фотограф-ретушер	1	125	750	10	75	825
4	Препрес-фахівець	1	125	250	10	25	275

Всього сума заробітної плати для працівників склала в чистому виді: 4372,5 грн.

Сума єдиного соціального внеску (ЄСВ) становить 22 % від загальної заробітної плати працівників, що складає 961,95 грн.

$$4372,5 \times 0,22 = 961,95 \text{ грн.}$$

Таким чином, загальні витрати на оплату праці разом з нарахуванням ЄСВ становлять 5334,45 грн.

Окрім витрат на заробітну плату, у межах додрукарської підготовки враховуються також додаткові супутні витрати, необхідні для реалізації проєкту на професійному рівні.

В розрахунок додаємо електроенергію, спожиту під час розробки макетів (робота за комп'ютером, техніка). Загальна тривалість роботи – 28,5 нормо-годин. За професійне обладнання був взят один комп'ютер з потужністю 0,8 кВт/год. Якщо спиратися на інформацію з інтернета, тариф на світло у 2025 році для населення становить 4,32 гривні за кіловат. Після розрахунку, витрати на електроенергію склали:

$$0,8 \times 28,5 \times 4,32 = 98,50 \text{ грн.}$$

Також одним з витрат вважається придбання ліцензійних шрифтів – для стилістичної відповідності оформлення до загальної естетики альбому використано один комерційний шрифт, вартість якого становить орієнтовно 450 грн (одноразова ліцензія).

Розрахунок собівартості проекту охоплює витрати на оплату праці залучених фахівців, єдиний соціальний внесок, а також супутні витрати на електроенергію та комерційні матеріали, використані під час розробки.

$$4372,5 + 961,95 + 98,50 + 450,00 = 5882,95 \text{ грн.}$$

Рівень рентабельності проекту становить 20%. Відповідно до цього, прибуток від реалізації розробки додрукарської підготовки обчислюється:

$$5882,95 \times 0,2 = 1176,59 \text{ грн.}$$

Далі розраховуємо вартість проекту без ПДВ:

$$5882,95 + 1176,59 = 7059,54 \text{ грн.}$$

Тепер здійснюємо розрахунок вартості розробки проекту альбому враховуючи ПДВ, яке становить 20% від ціни без ПДВ:

$$7059,54 + (7059,54 \times 0,2) = 8471,45 \text{ грн.}$$

Всі результати розрахунків занесемо в таблицю 7.3.

Таблиця 11.3 – Розрахунок витрат на додрукарську підготовку макетів музичного альбому

Стаття витрат	Сумма, грн.
Основна та додаткова заробітна плата	4 372,50
Єдиний соціальний внесок (22 %)	961,95
Витрати на електроенергію	98,50
Придбання ліцензійного шрифту	450,00
Собівартість розробки	5882,95
Прибуток (20 %)	1176,59
Ціна без ПДВ	7059,54
Ціна з урахуванням ПДВ	8471,45

Підводячи підсумок, виходить, що комплект додрукарських макетів музичного альбому «Eternal Sunshine» було створено за 28,5 нормо-годин. Загальна вартість розробки, враховуючи прибуток і податок на додану вартість, становить 8471,45 грн.

ВИСНОВКИ

У процесі виконання кваліфікаційної роботи було повністю реалізовано поставлене завдання – розробити проєкт дизайну до музичного альбому «Eternal Sunshine». Було здійснено повний цикл підготовки видання: від формування концепції до технічних розрахунків матеріалів і друку. Усі макети виконано у відповідності до технічних вимог поліграфічного виробництва, з урахуванням параметрів друкарських машин, сучасних вимог до верстки та дизайну. Проєкт відповідає сучасним тенденціям у сфері візуального супроводу музичних продуктів. Його художнє оформлення, мінімалістичний стиль і увага до емоційної складової узгоджуються з прикладами вітчизняних та світових аналогів, зокрема фотобуками К-поп артистів. При цьому розробка має авторське бачення, оригінальний підхід до структурування контенту й візуального стилю, що робить її унікальною.

В процесі реалізації було застосовано набуті знання з верстки, типографії, підготовки зображень, додрукарських і післядрукарських процесів. Хоча робота не передбачала безпосереднього створення нових наукових результатів, вона може стати основою для подальших досліджень у галузі створення іміджевих супутніх продуктів для музичної індустрії, розвитку авторських артбуків, а також може бути використана для написання методичних матеріалів для студентів.

Матеріали кваліфікаційної роботи можуть бути впроваджені у навчальний процес – як приклад комплексного дизайн-проєкту, що охоплює всі стадії виробництва видання: від креативної концепції до технічної реалізації. Також проєкт має потенціал бути реалізованим у практичній площині – наприклад, у рамках краудфандингових кампаній для молодих артистів або при створенні лімітованих колекцій товарів для фанатів, що має перспективу економічної доцільності та попиту на ринку.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Adobe Photoshop 2023: Official User Manual. Adobe Systems, 2023. 845 p.
2. Дурняк Б.В., Ткаченко В.П., Чеботарьова І.Б. Стандарти в поліграфії та видавничій справі: довідник. Львів: УАД, 2011. 320 с.
3. ДСТУ 3016:2015 "Видання книжкові. Основні види. Терміни та визначення". Київ, 2015. 24 с.
4. ДСТУ 4861:2007 "Видавнича справа. Видавничий аркуш". Київ, 2007. 16 с.
5. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. Київ, 2010. 16 с.
6. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 16 с.
7. DTF Printing Technology: Application Guidelines. DTF PrintPro, 2023. 89 p.
8. Fugazzie T. How to Design Stunning Album Covers: Tips and Inspiration, 2025.
9. HP Indigo 5500 Digital Press Specifications. URL: <https://www.hp.com/indigo> (дата звернення: 10.06.2024).
10. Інструкція з користування Adobe Photoshop / Illustrator / InDesign. URL: <https://helpx.adobe.com> (дата звернення: 01.06.2025).
11. Kim J., Kwon S.-H. K-Pop's Global Success and Its Innovative Production System, 2022.
12. Konica Minolta AccurioPress C4080: Product Specifications. URL: <https://www.konicaminolta.eu/eu-en/accuriopress-c4080> (дата звернення: 05.06.2025).
13. Методичні вказівки з виконання кваліфікаційної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» за освітньо-професійною програмою «Видавничо-поліграфічна справа» / В.П. Ткаченко, А.В. Бізюк, О.В. Вовк, І.М. Єгорова, В.Ф. Челомбійко. Харків: ХНУРЕ, 2020. 68 с.
14. Oliver W. Idolizing Consumption: An Exploration of the K-pop Albums' Relevance in a Digital Age, 2020.

15. Полозова Т.В. Методичні вказівки до виконання економічної частини кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 186 Видавництво та поліграфія усіх форм навчання. Харків: ХНУРЕ, 2022. 47 с.

16. Robertson D. Rock Covers: The Ultimate Guide to Music Packaging, 2018.

17. Шевченко Л.М. Тенденції розвитку цифрового друку в Україні // Поліграфія і видавнича справа. 2023. № 2. С. 45-52.