

АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ВИДАНЬ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

*Хмілярчук О.І., доцент, кафедра ТПВ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Ємець А.М., студент, кафедра ТПВ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського*

Abstract. *The article examines the impact of book design and construction on its sales success, with a special emphasis on music publications. Two types of music books are considered - non-fiction and illustrated-collectible, their aesthetic and practical significance. Market trends in Ukraine are analyzed, including the influence of global formats and the problem of lack of content. Special attention is paid to the use of alternative design methods, in particular Japanese bookbinding.*

Дизайн та конструкція книги відіграє одну із вирішальних ролей в успіху продажу книги. Доведено, що візуальне сприйняття значно впливає на поведінку споживачів. Опубліковане в International Journal of Research in Business and Social Science дослідження, показало що 91,3% відмінностей у намірах покупки можна пояснити привабливими елементами [1]. Кожен читач бажає тримати в руках книгу з цікавим оформленням. Зазвичай оригінальне оформлення є притаманним книжкових виданням для дітей, однак воно поширюється на кожен тип видань, від художньої до науково-популярної літератури. У культурному середовищі музична індустрія займає свою нішу. Вона виступає складним утворенням, в якому поєднується естетична, соціальна та комунікативна складова [2].

Умовно, видання книг такого жанру можна поділити на два типи. У нон-фікшнах розповідається про історичні контексти сфери та їхній культурний вплив, розвиток персональних музичних навичок, підвищення креативності, про ринок, схеми введення бізнесу, управління кар'єрою. Ілюстративно-колекційні видання більше надають перевагу не практичному, а естетичному призначенню. Вони створюються для того, щоб споживач отримав відчуття насолоди від якісного поліграфічного оформлення.

На світовому ринку музичні видання зазвичай можна побачити скріпленими в типових конструкціях обкладинок та палітурок. Обкладинки зазвичай вибирають для виготовлення навчальної літератури, оскільки у цьому випадку цінується практичність та доступність. Формати таких видань відповідають загальним вимогам створення книг. Для малотиражних ілюстрованих видань зазвичай обирають палітурку та експериментують з форматами. Спостерігається тенденція, що видавці експериментують з великим квадратним форматом. Здебільшого, розміри таких видань становлять 200×200 мм.

Ринок книговидавництва України зберігає тенденцію виготовлення у палітурці. За словами видавців, у нас книга є чимось, що обов'язково має стояти на "високій полиці". Ця традиція зародилася ще в середині минулого століття, коли до книги було шанобливе ставлення. Співзасновниця видавництва «Віхола» Наталія Шнир зазначає: «Одягнути книжку в обкладинку і спустити її з цього олімпу складно, бо це потребує зміни парадигми – книга не божество, а продукт» [3].

Проаналізувавши ситуацію на нашому ринку музичної літератури, можна побачити залежність від світової тенденції, аналітичних видань стосовно музичної індустрії не багато. Про низький попит на видання книг музичного спрямування у інтерв'ю до «Читомо» зазначає Олексій Бондаренко, головний редактор видання LiRoom: «Україні взагалі не вистачає біографій музикантів. Історії чи сучасної музичної критики – також. Є альманахи про окремі гурти, але їх важко знайти» [4]. Однак, з кожним роком книговидавництво в Україні розширюється, і поступово розширює свій арсенал тем.

Конструкція подарункових видань відзначається також великими форматами та палітуркою типу 7б, наслідуючи формати у яких вони були попередньо виготовленні за кордоном. Загальні теоретичні книги оформлюються з типовою конструкцією палітурки типу 7б.

Загалом, в плані цікавого оформлення, сучасний книжковий ринок більше зорієнтовується на дизайн, а не на конструкцію, тому прикладів дійсно цікавих конструкцій мало. На жаль, таким чином, втрачається можливість створення цікавої продукції, яка може запам'ятовуватися не лише цікавим поєднанням графічного та шрифтового матеріалу, а й інтерактивністю. Одним із таких способів є популяризацію «Japanese book binding» або скріплення книжки блоку у японському стилі (рис. 1, а). На основі запозичених традицій дизайнери-конструктори адаптують їх у нові способи цікавого оформлення. Прикладом можуть слугувати додаткові декоративні елементи у вигляді ниток для відтворення книги в обкладинці (рис. 1, б).

(а)

(б)

Рисунок 1 – Варіанти конструкцій книги: а – «японське шиття», б – приклад застосування

Список літератури

1. Kurniawan, H., Harjanti, D., & Prasetyo, E. (2021). The effects of visual merchandising on consumer's willingness to purchase in the fashion retail stores. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(7), 386-401. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i7.1423>.
2. Федосенко, К.М. (2022). Музична індустрія України за часів війни. [Author's personal publication]. <https://orcid.org/0000-0002-6163-4731>.
3. AIN.UA. (2023, September 20). Економіка книжкових обкладинок. <https://ain.ua/2023/09/20/ekonomika-knyzhkovykh-obkladynok/>.
4. Бондаренко, О. (n.d.). 5 книжок про музику й довкола – від Олексія Бондаренка. *Chytomo*. <https://chytomo.com/5-knyzhok-pro-muzyku-j-dovkola-vid-oleksiia-bondarenka/>.
5. Highland Print Studio. (n.d.). Japanese stab binding. <https://highlandprintstudio.co.uk/blog/japanese-stab-binding/>.