

ПРОЄКТУВАННЯ ОРИГІНАЛ-МАКЕТУ ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯ АРТ-БУКУ «CHRONICLES OF THE FORGOTTEN»

Бізюк А.В., професор, кафедра МСТ, ХНУРЕ
Чудновець Я.М., студент, кафедра МСТ, ХНУРЕ

Анотація. У роботі досліджено процес створення фентезі арт-буку як сучасного видавничого продукту, що поєднує літературний текст, авторські ілюстрації та поліграфічне оформлення. Проаналізовано аналогічні видання, розроблено концепцію, макет і технологічну схему виробництва. Основну увагу зосереджено на візуальній стилістиці, композиції та якості поліграфічного виконання.

Ключові слова: АРТ-БУК, МУЛЬТИМЕДІА, ПОЛІГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ, ІЛЮСТРАЦІЇ, РОЗРОБКА.

Метою дослідження є розробка концепції дизайну фентезі арт-буку та її вплив на подальший процес, від задумки до готового видання. У роботі аналізуються основні технічні характеристики, що впливають на процес створення та друку арт-бука, зокрема формат видання, співвідношення ілюстрацій і тексту, а також роль додаткових дизайнерських елементів. Оригінал-макет арт-буку потребує створення авторських ілюстрацій, вони відіграють концептуально важливу роль у створенні арт-буку як мистецького об'єкта. Це є одним із ключових етапів роботи, оскільки арт-бук передбачає унікальний візуальний та змістовий контент, який, як правило, не доступний у відкритих джерелах. Власні ілюстрації не лише підкреслюють індивідуальність проекту, але й сприяють формуванню цілісного художнього стилю, що відрізняє видання серед інших.

Актуальність дослідження зумовлена зростанням популярності арт-буків як особливої форми поєднання літератури та візуального мистецтва. У сучасному культурному просторі зростає потреба у створенні унікальних, якісно оформлених видань, здатних не лише передати авторський задум, а й зацікавити вибагливого читача або колекціонера. Саме тому важливим є дослідження процесів проєктування артбуків, зокрема – принципів візуального стилю, композиції та ілюстрування.

У ході роботи було розроблено характеристику майбутнього видання, здійснено аналіз аналогів за тематикою з метою виявлення конкурентних переваг та дизайнерських рішень. Було визначено оптимальні технологічні процеси, необхідні для виготовлення арт-буку, а також складено детальну схему всіх етапів поліграфічного виробництва. Окрему увагу приділено вибору відповідного поліграфічного обладнання, що забезпечує необхідну якість друку та післядрукарської обробки. Проведено розрахунки щодо кількості й типів необхідних матеріалів, розроблено маршрутно-технологічну карту виробництва та заходи з контролю якості готової продукції. Крім того, створено макет видання та здійснено економічні розрахунки, що дозволяють оцінити вартість виготовлення і комерційні перспективи продукту.

З метою визначення ключових підходів до оформлення сучасних арт-буків було проведено аналіз видань, що вирізняються оригінальністю дизайну, структурною

цілісністю та високим рівнем поліграфічного виконання. Зокрема, розглянуто арт-бук «Світ Відьмака» [5], який поєднує глибоку візуалізацію фентезійного світу з елементами традиційного художнього оформлення: атмосферні ілюстрації, детально промальовані персонажі та виважена композиційна побудова підсилюють наративну складову (рис. 1).

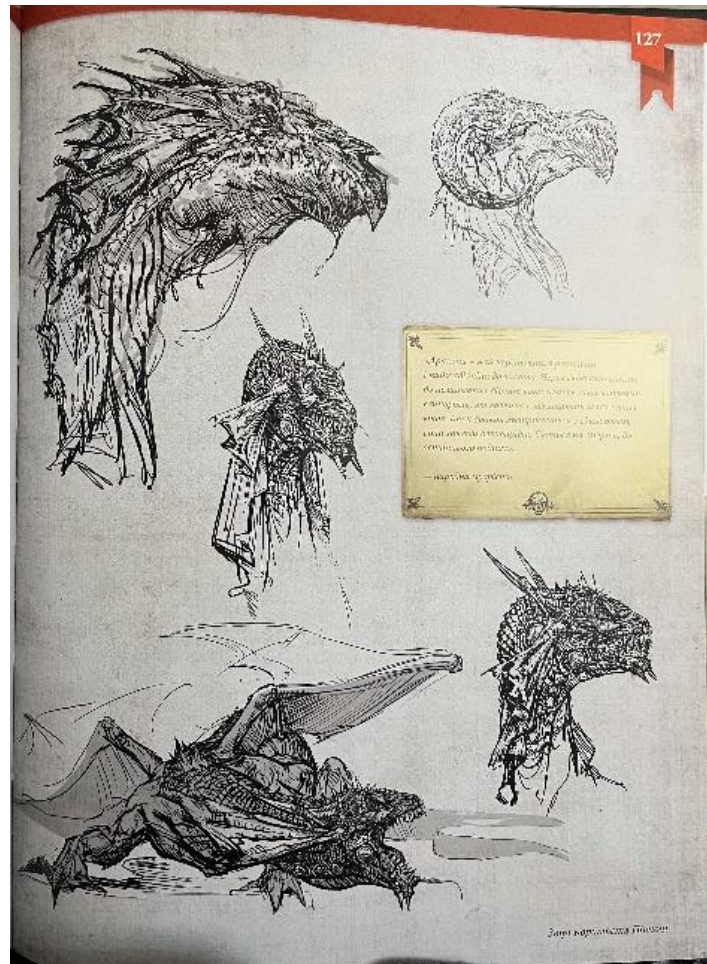

Рисунок 1 – Приклад сторінки «Світ Відьмака»

Іншим прикладом є видання «Чудернацька антикварна крамниця» ілюстратора Макури Курами [4], яке демонструє поєднання графічної еkleктики та казкової естетики з поєднанням ретрофутуризму. Обидва арт-буки характеризуються високим рівнем стилістичної цілісності та служать прикладом вдалої взаємодії між текстом і зображенням (рис. 2).

Студенти нашої та споріднених спеціальностей розглядали близькі теми, зокрема пов'язані з мультимедійними виданнями та поліграфією. Це, зокрема, простежується у роботах, присвячених візуальній естетиці та атмосфері арт-буків, таких як *Production Design: The Atmosphere and the Aesthetics of the Fauno's Labyrinth, a Visual Universe* (Natalia Gurieva, Jezabel Guerrero Ledesma) [2], а також у дослідженнях додрукарських етапів оформлення серії паковань, орієнтованих на дитячу аудиторію (А.О. Гаманець, Ю.С. Бокарева) [3]. Крім того, аналіз оформлення обкладинок фентезійних книжок (Марія Каспарова, Ірина Чеботарьова) [1] показав

наявність візуальних кліше, характерних для жанру, що також може бути враховано під час розробки фентезійного артбуку. Усі ці дослідження підтверджують актуальність тематики візуального стилю, образотворчого наповнення та поліграфічного виконання у сфері дизайну мультимедійних та друкованих видань.

Рисунок 2 – Приклад сторінки «Чудернацька антикварна крамниця»

Аналіз цих досліджень дав змогу окреслити дизайнерські орієнтири для створення власного видання. Обидва артбуки характеризуються високим рівнем стилістичної цілісності, продуманим візуальним ритмом та вдалою інтеграцією текстових і візуальних елементів, що робить їх зразками якісного авторського підходу до створення мистецьких книг. Аналіз цих аналогів дозволив виявити найефективніші дизайнерські стратегії, актуальні для сучасного артбуку, і став основою для формування концепції власного видання, зорієнтованого на естетичну цінність, читабельність та колекційну привабливість.

Технічне завдання на створення фентезі арт-буку передбачає розробку унікального видання, що поєднує високоякісні ілюстрації та тематичний текст, створюючи атмосферу фантастичного світу. Видання має містити авторські ілюстрації, що відображають основні елементи фентезі-світу, зокрема персонажів, ландшафти та магічні елементи. Основний текст повинен бути структурований у вигляді наративу, який супроводжує ілюстрації, створюючи гармонійне поєднання візуального та текстового контенту. Поліграфічні вимоги: формат 70×108/16; кольоровість видання 4+4 (СМУК); 70% ілюстрацій, 30% тексту; 60% растрові ілюстрації, 20% векторні.

Видання повинно включати кілька розділів, зібраних навколо ключових сюжетних елементів, а також специфічні графічні елементи для підкреслення стилістики фентезі, які були окремо відмальовані. Крім того, має бути здійснена ретельна робота з макетування та дизайну кожної сторінки для забезпечення загальної естетичної цілісності арт-буку.

У межах проєкту планується розробка кількох варіантів оформлення видання, що будуть стилістично узгодженими між собою, але відрізнятимуться за колірною гамою, добором шрифтів (гарнітур) та варіантами оформлення колонтитулів. Ці дизайнерські рішення будуть представлені замовникові для попереднього розгляду, обговорення та подальшого затвердження остаточного варіанту, який відповідатиме як концепції артбуку, так і естетичним очікуванням цільової аудиторії.

Передбачається створення двох основних версій оформлення. Перший варіант: більш розгорнутий і складний, включатиме значну кількість авторських ілюстрацій, декоративних елементів, розгорнуті текстові супроводи, що дозволять глибше зануритися у фентезійний світ, створений у межах видання. Він буде орієнтований на зацікавленого читача або колекціонера, що цінує художню глибину та детальність. Другий варіант: передбачає меншу кількість сторінок та ілюстрацій, з лаконічним верстанням і короткими підписами до кожної роботи; такий формат буде наближений до художнього каталогу або збірки візуальних матеріалів, і розрахований на ширшу, менш спеціалізовану аудиторію, можливо буде мати тільки цифрову версію.

Література.

1. Kasparova, M., & Chebotarova, I. (2020). Cliché on book covers. Поліграфічні, мультимедійні та web-технології. Т. 2. (с. 119-123).
2. Gurieva, N., & Jezabel Guerrero Ledesma. (2021). Production design: the atmosphere and the aesthetics of the fauno's labyrinth, a visual universe. Поліграфічні, мультимедійні та web-технології. Т. 1. (с. 103-106).
3. Гаманець, А.О., & Бокарева, Ю.С. (2020). Аналіз додрукарських етапів проєктування серії м'яких видів паковань. Поліграфічні, мультимедійні та web-технології. Т. 2. (с. 75-77).
4. Макура Курама. (2024). Чудернацька антикварна крамниця: Артбук. Malopus.
5. Марцин Батильда. (2015). World of the Witcher. Dark Horse Comics.