

ОТ АВТОРА

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Добро пожаловать в закулисы! Если вы приобрели эту книгу, то наверняка знаете о проекте «СКАЗКИ СТАРОЙ РУСИ». Если же она попала к вам в руки случайно, то необходимо сказать пару слов, чтобы вы лучше понимали, что именно вы здесь увидите.

В далеком 2016 году я основал проект «СКАЗКИ СТАРОЙ РУСИ». Он начинался с идеи поместить всем известных (и не очень) сказочных и былинных героев русского фольклора и славянской мифологии в игровую вселенную, посмотреть на них с новой стороны и попробовать создать новый и удивительный мир, в который было бы интересно заглянуть и детям, и взрослым. Так вышло, что уже 6 лет я развиваю эту идею, посвящая «Сказкам» все свое время. В том числе вместе с издательством «ЭКСМО» мы выпустили четыре арбука и уже начали издавать первые литературные произведения про приключения героев в мире Белосветья.

Получая отзывы на первые арбуки, я часто слышал реплики, что иногда наброски (скетчи) разглядывать даже интереснее, чем финальный результат, поскольку любопытно наблюдать за творческим процессом, как развивался образ. Иногда я выкладывал некоторые скетчи в сообществах в Интeрнeтe, стараясь удовлетворить любопытство следящих за моим творчеством, но публиковал мало и редко.

Со временем в моих рабочих блокнотах накопилось огромное количество всевозможных карандашных скетчей: от грубых почеркушек и поисков - до практически финальных картинок.

Здесь собраны практически все грубые наброски и карандашные зарисовки, сделанные во время работы над арбуками: «НАЧАЛОМ», «ИСТОКАМИ» и двумя томами «ДИВА ЧУДНОГО». Я постарался более или менее структурировать собранное, а вот сами картинки практически не отбирал, сканировал все подряд: так что здесь вы найдете настоящие, не обработанные в Фотошопе рабочие материалы, все, что имелось в моих блокнотах на начало 2022 года.

Я сопровожу отдельные картинки комментариями в свободной форме, дополню книгу и парой сканов текстовых записей, может кому-то это тоже будет интересно. А для поклонников проекта я подготовил несколько сюрпризов - в частности, наброски некоторых интересных персонажей, образы которых мною нигде ранее не публиковались.

Ну и кто знает, может быть, еще через 6 лет материалов снова накопится много - и мы выпустим новый скетчбук!

Время покажет.

С уважением,
РОМАН ПАПСУЕВ

№*

РАБОТА НАД АРТБУКАМИ - ТРУДОЕМКАЯ И ЗАТРАТНАЯ, ПОИСКИ ОБРАЗОВ ЧАСТО ЗАНИМАЮТ НЕМАЛО ВРЕМЕНИ, ПОЭТОМУ НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО В ИТОГЕ В МОИХ РАБОЧИХ БЛОКНОТАХ НАКОПИЛОСЬ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗНЫХ КАРАНДАШНЫХ НАБРОСКОВ: ОТ ГРУБЫХ ПОЧЕРКУШЕК ДО ФИНАЛЬНЫХ КАРТИНОК. ИЗНАЧАЛЬНО Я НЕ ПЛАНИРОВАЛ ИХ ПУБЛИКОВАТЬ. ПОИСКИ И ТВОРЧЕСКИЕ МУКИ - ЭТО РЕАТИНА, ЧАСТЬ ЖИЗНИ И ОБЫЧНАЯ КУХНЯ ЛЮБОГО ХУДОЖНИКА...

← ОБЛОЖКИ АРТБУКОВ

← ИЛЛЮСТРАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ АРТБУКА

... НЕКОТОРЫЕ ХУДОЖНИКИ ВООБЩЕ НЕ ПОКАЗЫВАЮТ РАБОЧИЕ, НЕКАЗИСТЫЕ И НЕЗАКОНЧЕННЫЕ РИСУНКИ (ИМЕЮТ ПРАВО, ИХ ВЫБОР). НО МНЕ СКРЫВАТЬ НЕЧЕГО, СВОИХ МУК Я НЕ СТЫЖУСЬ, ХА-ХА-ХА! Я ПОСТОЯННО УЧУСЬ И ПОСТОЯННО РАБОТАЮ - И КТО ЗНАЕТ, МОЖЕТ, МОИ НАБРОСКИ КОМУ-ТО ПОМОГУТ?

*№ - NOTA BENE (Лат.) - "ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!"

ОБЛОЖКИ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ-БЕСТИАРИЯ

NB

НАПРИМЕР, ПОСМОТРЯТ ЛЮДИ НА СЛАБЫЕ ИЛИ ОТКРОВЕННО НЕУДАЧНЫЕ КАРТИНКИ - И ПОЙМУТ, ЧТО ДАЖЕ САМЫЙ КРИВО НАРИСОВАННЫЙ РИСУНОК, ЕСЛИ В НЕМ ИМЕЕТСЯ НЕПЛОХАЯ ИДЕЯ, МОЖНО ВПОЛНЕ ДОВЕСТИ ДО УМА - ЧТОБ БЫЛО КРАСИВО!

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, НАДЕЮСЬ, ЧТО КНИГА
ВАМ ПОНРАВИТСЯ!

Ну что, начнём?

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
АРТЕБУКА

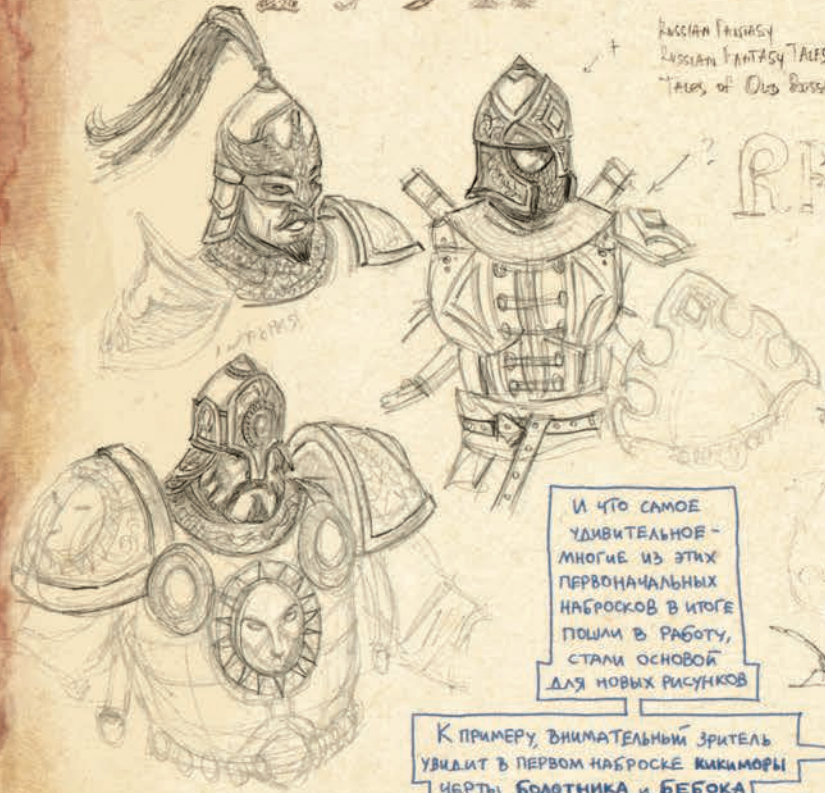
TALES OF OLD RUSS SKETCHBOOK

И НАЧНЁМ МЫ С ЭКСКЛЮЗИВА - С КУЧИ САМЫХ ПЕРВЫХ КАРТИНОК - ГРУБЫХ, РОБКИХ ПОПЫТОК НАЩУПАТЬ СТИЛЬ БУДУЩИХ "ЧИСТОВЫХ" РИСУНКОВ.

ЭТИ НАБРОСКИ БЫЛИ СДЕЛАНЫ НА ЛИСТАХ А4, ОБЫЧНОЙ ОФИСНОЙ БУМАГЕ, КОТОРАЯ ОКАЗАЛАСЬ ПОД РУКОЙ. ТОГДА ЕЩЕ НЕ БЫЛО РАБОЧИХ БЛОКНЕТОВ, НЕ БЫЛО ДАЖЕ НАЗВАНИЯ ПРОЕКТА, ДА ЧТО ТЕМ - ДАЖЕ САМА ИДЕЯ ТОЛЬКО-ТОЛЬКО ФОРМИРОВАЛАСЬ В ГОЛОВЕ. К СЧАСТЬЮ, У МЕНЯ НЕ ПОДНЯЛАСЬ РУКА ЭТИ ЛИСТЫ ВЫКИНУТЬ НА ПОМОЙКУ, ТАК ЧТО ТЕПЕРЬ МОГУ ВАМ ПОКАЗАТЬ, С ЧЕГО ИМЕННО НАЧАЛСЯ ПРОЕКТ

T O R

Russian Fantasy Tales of Old Russia
RUSSE RUS
Tales of Old Rus'
ИДЕЯ СКАЗАНКА
Tales of Old Russia
Tales of Old Russia
Tales of Old Russia

RFT RFT RFT

TALES OF OLD RUSS

TALES OF OLD RUSS

И ЧТО САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ - МНОГИЕ ИЗ ЭТИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ НАБРОСКОВ В ИТОГЕ ПОШЛИ В РАБОТУ, СТАЛИ ОСНОВОЙ ДЛЯ НОВЫХ РИСУНКОВ

К ПРИМЕРУ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ЗРИТЕЛЬ УВИДИТ В ПЕРВОМ НАБРОСКЕ ЧЕРТЫ БОЛОТНИКА И БЕБОКА

ВАСИЛИСА...

УПЫРИ...

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ...

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ...

КРОВАВЫЕ БИТВЫ
БОГАТЫРЕЙ С НЕЧИСТЬЮ...

КОЩЕЙ...

...И МНОГОЕ ДРУГОЕ -
ВСЁ СПЕРВА РИСОВАЛОСЬ
ВЛЁТ, ГДЕ ПРИДЁТСЯ И
БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ПОДГОТОВКИ...

...ЗАТО БЫСТРО, МНОГО
И ЗАДОРНО!

ТУГАРИН

ПОМНИМАСЯ Ч
3104 - ДОВОДИМ

Конечно же, в
Армии нечисти
должны быть
Зомби!

NB
Первый набросок Тугарина
в итоге стал основой для
внешности Соловья.
И такое бывает

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ТУГАРИН +

ИДОЛИЦА — КАК ПОГЛОТИТЕЛЬ С ТАТАРСКИМИ МОТИВАМИ

СОЛОВЕЙ

Змей Горыныч — ЛАВА, МАГМА

ИЗБУШКА — БОЕВАЯ

СОЛОВЕЙ:

ЦАРЕВНА
НЕСМЕЯНА:

— ТАТУ СЛЕЗЫ

— ТАШК

— ЛИБО ТОГОР,
ЛИБО МЕЧ

МЫЦЛА

СЕЛЯНИКОВИЧ:

— УПЕР-ТАШК

— МОЛОТ, СЕРП, ВУЛЫ

— УКРАЩЕНИЯ В ВОЛОСАХ

— ФРИЗЫ

— ТУГАРИН

— ВАСИЛСА

ВОЛСЯКОВ:

"ДЛИННЫЙ ЯЗЫК
ДО ДОБРА НЕ
ПОВЕДЕТ"

— ШЛИТ НА ДЕРЕВЕ

— SONIC VOICE

— ПОВЯЗКА

— БОРОДА(?)

— МНОГО РТОВ(?)

— МОИСТР? ХАОС?

БРА
ЖА

ВАСИЛСА ПРЕКРАСНАЯ:

— МАГ — ДЛИННАЯ КОСА С ПЕЗВИЕМ НА КОШЕ,
— КИЛЛА НА ПОЯСЕ
— ПОСОХ — ГЛЕФА

— КОКОШНИК — ШЛЕМ

ВАРВАРА — КРАСА

— РОУГ

— ДВЕ САБЛИ

ТУГАРИН ЗМЕЙ:

— ЗМЕШНОЕ ТЕЛО?

CP
X

ВАРИАНТЫ ДЛЯ СТРУКТУРЫ ГЛАВ:

- ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСОНАЖА
- СТАРАЯ РУСЬ (МИР СТАРОЙ РУСИ)
- РЕЗЮМЕ
- ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

→ сюжет — разделить исследовательскую часть и визуальную часть историю, чтобы установить границу между фэнтези и реализмом

АЛЕША
ПОПОВИЧ
Е.И. ШОКОВ

NB
ПЕРВЫЕ ИДЕИ ПО НЕКОТОРЫМ
ПЕРСОНАЖАМ ПРИХОДИЛИ В
ГОЛОВУ САМИ СОБОЙ, БЕЗ
ВСЯКИХ ТВОРЧЕСКИХ МУК

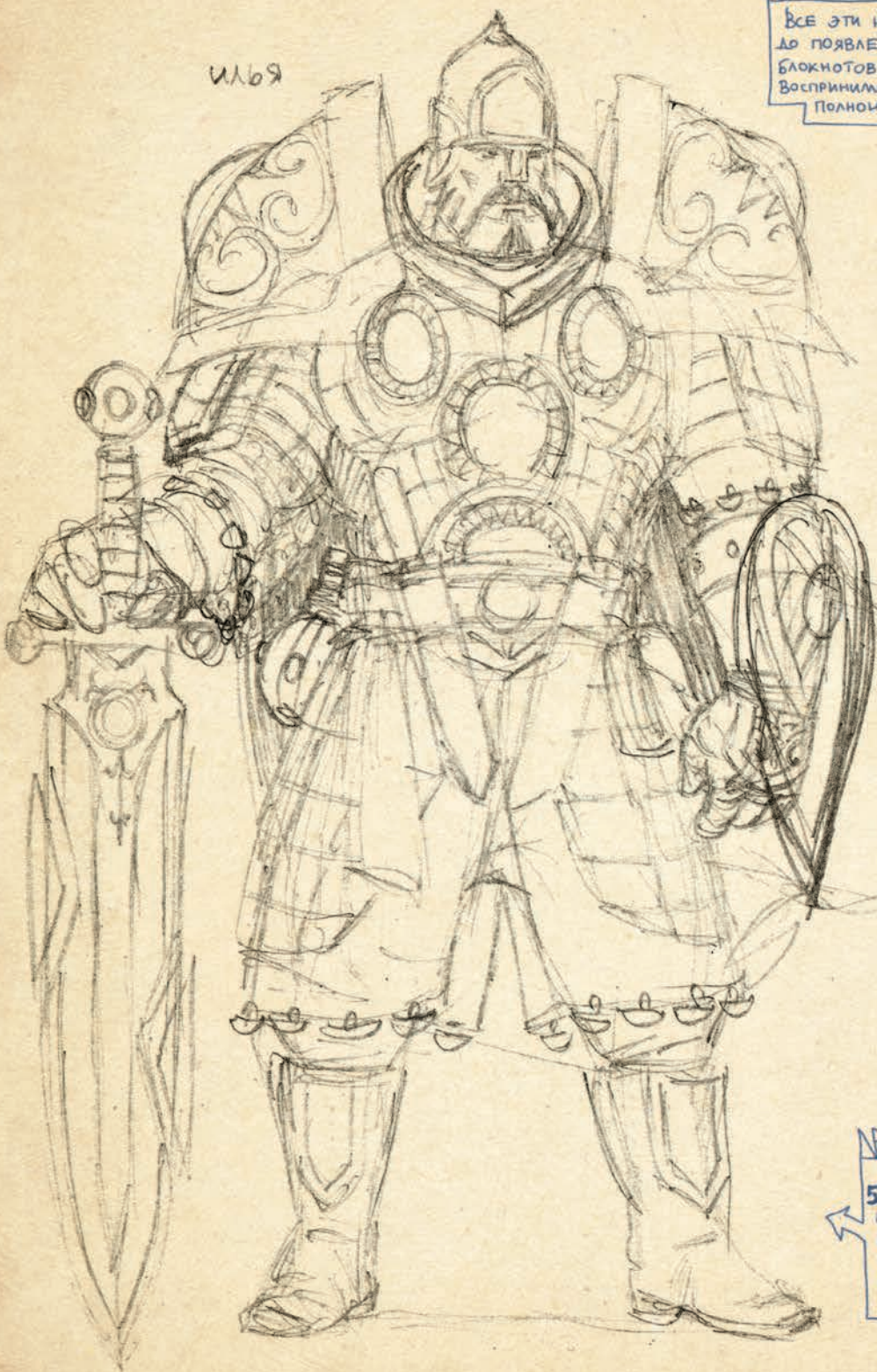

NB
НАШЕЛ В
ИНТЕРНЕТЕ
ВОТ ТАКИЕ
"РУНЫ", но
ПОТОМ УЗНАЛ,
ЧТО СЛАВЯНСКИХ
РУН НЕ БЫЛО,
ТАК ЧТО ВЗЯЛ,
И ПРИДУМАЛ
ПОТОМ СВОИ
СОБСТВЕННЫЕ

МОРАЛЬ -
НЕ ВЕРЬТЕ ВСЯКИМ
НЕПРОВЕРЕННЫМ
ИСТОЧНИКАМ!

Илья

В
ВСЕ ЭТИ НАБРОСКИ РИСОВАЛИСЬ ДО ПОЯВЛЕНИЯ У МЕНЯ РАБОЧИХ БЛОКНЕТОВ. Т.Е. Я ТОГДА ЕЩЕ НЕ ВОСПРИНИМАЛ ВСЕ ЭТИ ИДЕИ КАК ПОЛНОЦЕННУЮ РАБОТУ...

В
ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ 5 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА, КОГДА Я ВЫЛОЖИЛ В ИНТЕРНЕТ КАРТИНКУ С ИЛЬЕЙ МУРОМЦЕМ, НАБРОСОК КОТОРОГО ВЫ МОЖЕТЕ ВИДЕТЬ СЛЕВА...

NB

По сути же
проект "Сказки Старой Руси"
начался с публикации вот этой,
доведённой до ума, картинки...

и понеслось...

Илья
Муромец

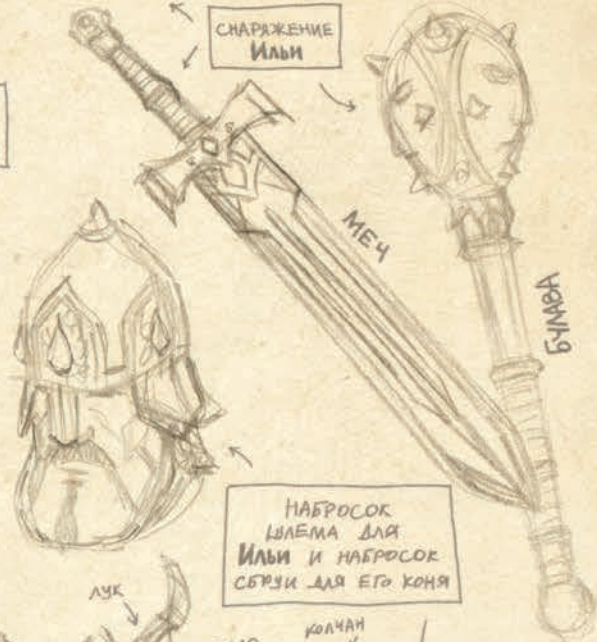
РАЗРАБОТКА ИЛЬИ МУРОМЦА

ПОРТРЕТ
ИЛЬИ
МУРОМЦА

ЛУК

СНАРЯЖЕНИЕ
ИЛЬИ

МЕЧ

БУХВА

НАБРОСОК
ШЛЕМА ДЛЯ
ИЛЬИ И НАБРОСОК
СБРУЖИ ДЛЯ ЕГО КОНЯ

НАБОРНИК

"ЩИТ ВЕЛИКОГРАДА"

БРОНЯ

КОЛЧУЖНАЯ
БРОНЯ

ЛУК

СЕДЛО

КОЛЧАН

БРОНЯ НА
КРУП

ЩИТ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ...
ПРЕВРАЩАЕТСЯ
ЩИТ...

ГРУБЫЙ НАБРОСОК ЛЕГКОЙ
БРОНИ ДЛЯ ИЛЫИ

ГИГАНТСКИЙ НАМЕЧНИК
ИЛЫИ - ДЛЯ СБОРУ

РАЗРАБОТКА
СНАРЯЖЕНИЯ
ИЛЫИ

ВАРИАНТЫ
МЕЧА

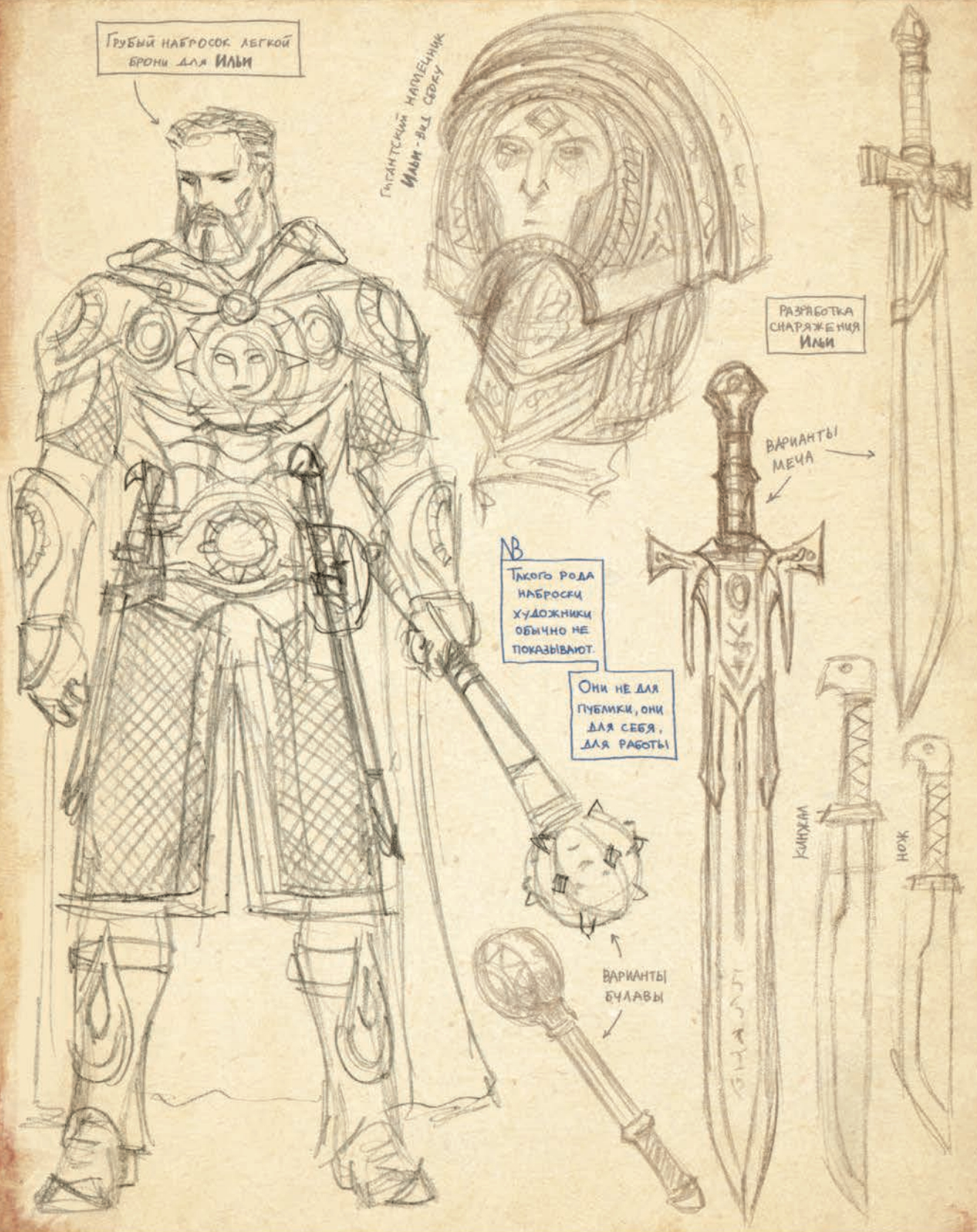
В
Такого рода
наброски
художники
обычно не
показывают.

Они не для
публики, они
для себя,
для работы!

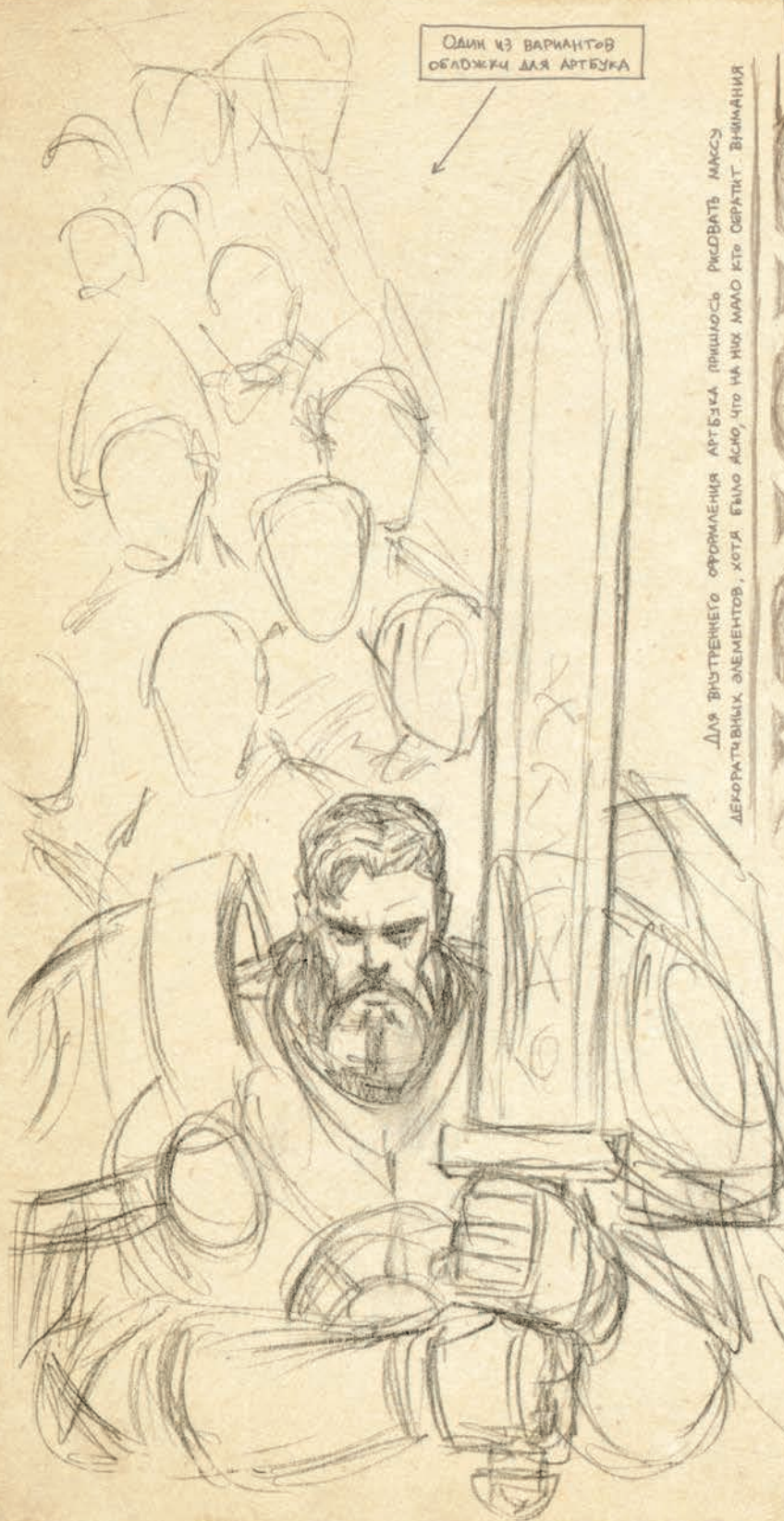
ВАРИАНТЫ
БУЛАВЫ

КИНЖАЛ

НОЖ

ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ
ОБЛОЖКИ ДЛЯ АРТЕБУКА

Для внутреннего оформления артебука пришлось рисовать массу декоративных элементов, хотя было ясно, что на них мало кто обратит внимания

НАПОЛНЕНИЕ
РАМОК

УГОЛКИ ДЛЯ
РАМОК

NB
Любое
оформление
начинается
у меня вот
с таких очень-
очень грубых
"почеркушек"

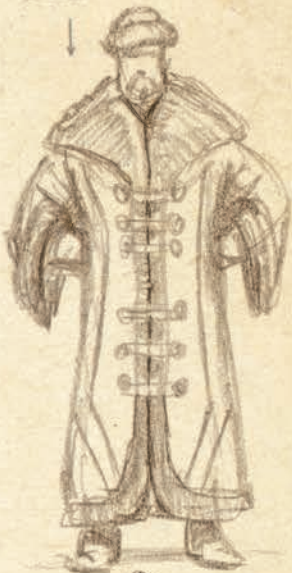
ВАРИАНТ "ГРАЖДАНСКОЙ"
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ИЛЫИ

ВАРИАНТ ПОПРОВОЖЕ

NB
ГЕРОИ НЕ ВСЕГДА ХОДЯТ
В ДОСПЕХАХ. ПОЭТОМУ
ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО
РАЗРАБАТЫВАТЬ ИМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОСТЮМЫ, В ТОМ
ЧИСЛЕ - "ГРАЖДАНСКИЕ"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВАРИАНТЫ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

↑
ФУНКЦИОНАЛ
РЕМНЯ
↓

НАБРОСОК
ПРОМО-АРТА

НАБРОСКИ
УГОЛКОВ
ДЛЯ РАМОК

ПЕРВЫЕ НАБРОСКИ
ДОБРЫНИ

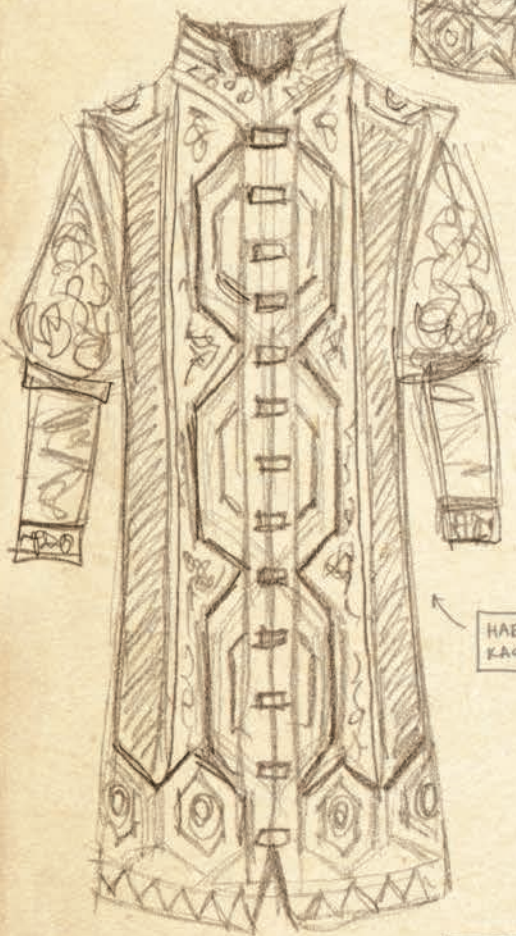
НАПЛЕЧНИК
ТЯЖЕЛОЙ БРОНИ
ДОБРЫНИ

НАБРОСОК
РУБАХИ
ДОБРЫНИ

НАБРОСОК
"ГРАЖДАНСКОГО"
КОСТЮМА
ДОБРЫНИ

НАБРОСОК
КАФТАНА

НАБРОСОК
ПОЯСА

СНАРЯЖЕНИЕ ДОБРЫИ
НИКИТИЧА

НАБРОСОК
ДОСЛЕХОВ
ДОБРЫИ

НАБРОСОК МЕЧА
ДОБРЫИ НИКИТИЧА

НАБРОСОК
ЛЮКА

РАЗРАБОТКА
ШЛЕМА
ДОБРЫНИ

NB

ГРУБЫЕ НАБРОСКИ -
это всегда поиск.
Они помогают найти
формы, мотивы или
какие-то детали.
Большая часть
этих разработок
уходит в никуда и
нигде не используется.
Зато помогает
структурировать
идеи и мысли на
тému...

... ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
МОЖЕТ ОЧЕНЬ СИЛЬНО
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПЕРВЫХ
НАБРОСКОВ

Иллюстрация из книги
"Битва за Лукоморье"

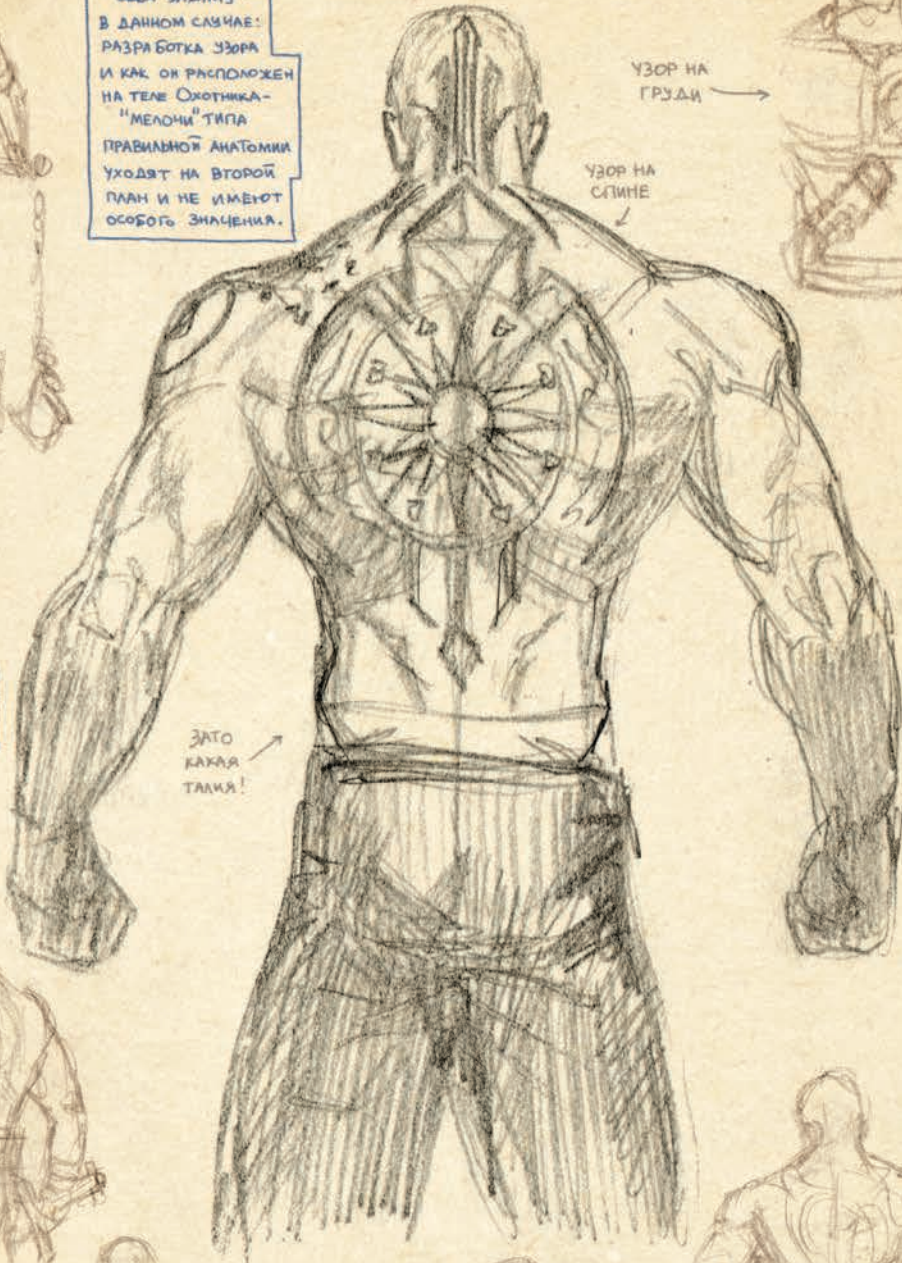
Эскизы "Китежской Вязи"
 для Алёши в самом начале разработки

NB
 Когда художник формулирует для себя задачу - в данном случае: разработка узора и как он расположен на теле охотника - "мелочи" типа правильной анатомии уходят на второй план и не имеют особого значения.

Узор на груди →

Узор на спине ↙

зато какая талия!

NB
 Кстати, про анатомию - это отдельный большой разговор, ведь анатомия реального человека сильно отличается от анатомии игрового персонажа

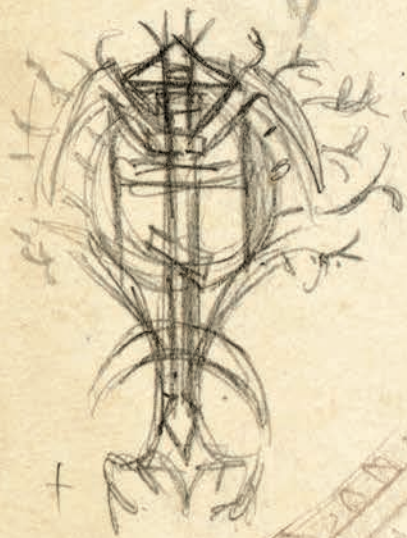

Почеркушки-наброски поз для возможного постера.

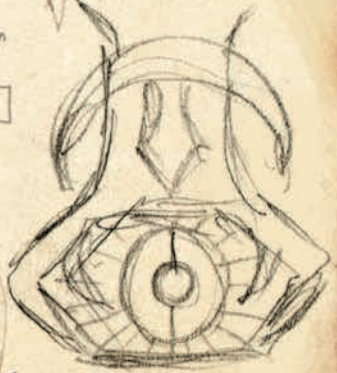
ВАРИАНТЫ УЗОРОВ,
ПОИСК

В
ПОНЯТЬ, ЧТО
ЭТО САМОЕ
НАЧАЛО РАБОТЫ
НАД ПЕРСОНАЖЕМ,
МОЖНО ПО КРЕСТУ,
КОТОРЫЙ В ИТОГЕ
СТАЛ ДРУГИМ

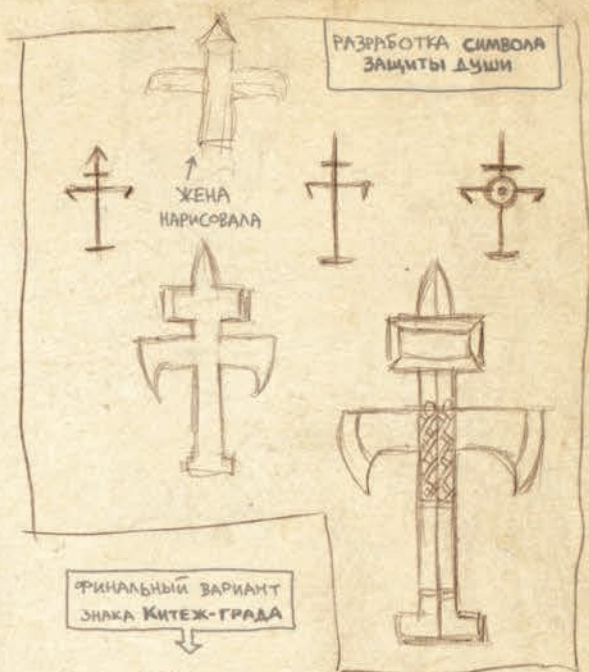
УЗОРЫ ДЛЯ ГРУДИ

ОТ КОЛОВАТОВ И ПРОЧЕЙ
ЯЗЫЧЕСКОЙ СИМВОЛИКИ Я
РЕШИЛ ОТКАЗАТЬСЯ - ЛУЧШЕ
ВСЕ СВОЕ ПРИДУМАЮ В

ПОДРОБНЫЙ
НАБРОСОК
КОСТЮМА
АЛЁШИ

РАЗРАБОТКА СИМВОЛА
ЗАЩИТЫ ДУШИ

ЖЕНА
НАРИСОВАЛА

ФИНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
ЗНАКА КИТЕЖ-ГРАДА

ИСПОЛНЕНИЕ СО СТЕКАМИ

Почёркушки - разработки причёсок для Алёши

NB

Хороший пример пустой траты времени, поскольку практически все варианты - истерически смешные и, конечно, не пошли в работу.

Западный вариант костюма Алёши

Самый простой вариант, как всегда, самый удачный. Взял за основу именно его

Кстати даже обгорелый вариант!

В
ПОЧЕРКУШКИ,
ПОИСК ОБРАЗА,
РАЗРАБОТКА
"КРЫЛАТКИ",
ВПОСЛЕДСТВИИ
НАЗВАННОЙ
"КИТЕЖАНСКИМ
РАСПЛАНЕМ"

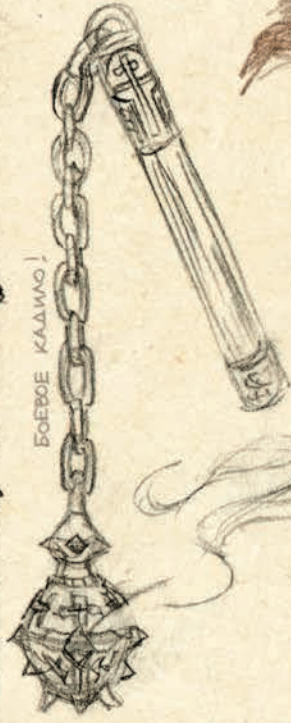
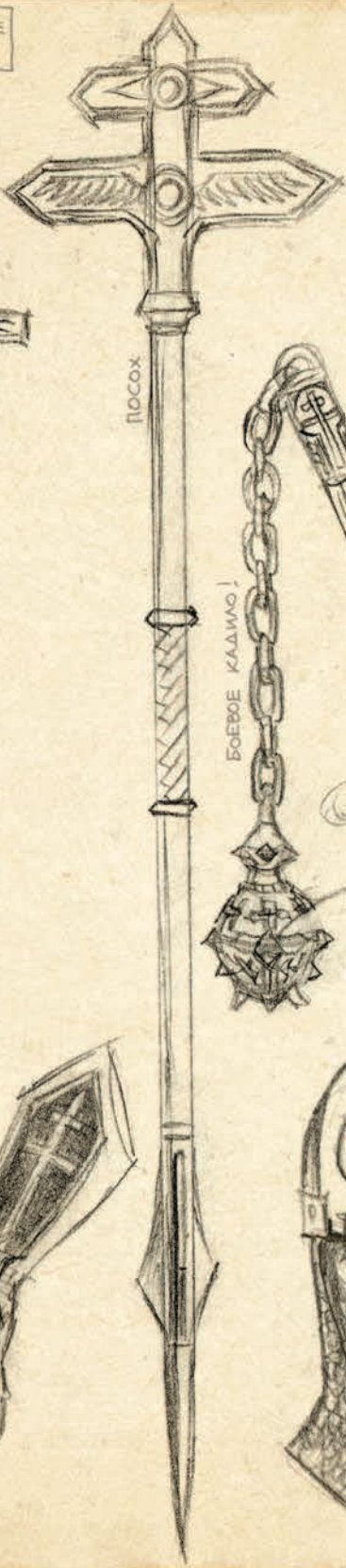
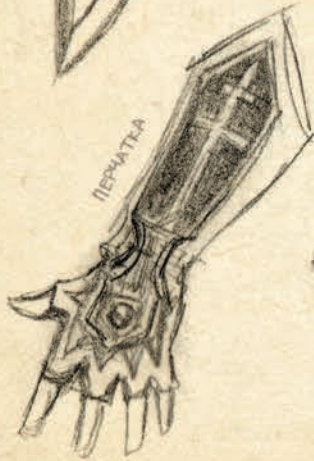
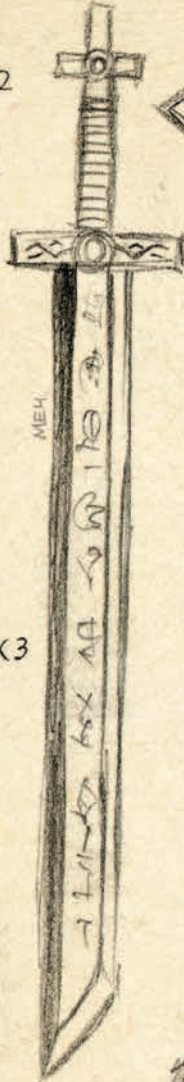
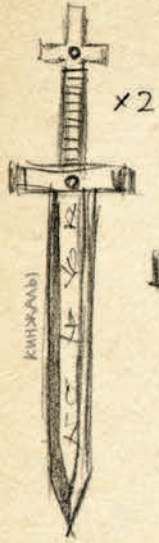
ПЕРВЫЙ НАБРОСОК
ВНЕШНОСТИ АЛЕШИ
С ВЫБРАННОЙ
ПРИЧЕСКОЙ

КОЖАНЫИ
ПЛАЩ С
КАПЮШОМ

СНАРЯЖЕНИЕ
АЛЁШИ

ВАРИАНТ
КОСТЮМА С
ПОДНЯТЫМ
КАПЮШОНОМ

ПЕРВОНЧАЯ
РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВ
АЛЁНУШКИ И ИВАНУШКИ

NB
РАЗРАБОТКА ЭТИХ ПЕРСОНАЖЕЙ
НАЧАЛАСЬ ИМЕННО С ЭТОЙ ИДЕИ

ПЕРВОНЧАТЕЛЬНЫЕ
НАБРОСКИ СРАЗУ ПОМОГЛИ
НАМЕТИТЬ ВЕКТОР РАБОТ,
СДЕЛАТЬ СЕСТРИЦУ НЕ
СОВСЕМ ЖИВОЙ, А БРАТЦА -
ОГРОМНЫМ ПРЯМОУГОЛЬНИКОМ
КОЗЛОМ

Алёнушка
и Иванушка
охотились на
ведьм.
Юзарт
чертёно
магию.

По факту -
домыслили финал
сказки из сборника
Афанасьева

КОСА
АЛЁНУШКИ

СНИЛА
БЫЛА ИДЕЯ,
ЧТО АЛЁНА
ИСПОЛЬЗУЕТ
ВОЛШЕБНЫХ
ЗМЕЙ В
КАЧЕСТВЕ ОРУЖИЯ.
ОТ ИДЕИ ОТКАЗАЛАСЬ,
РЕШИВ СДЕЛАТЬ ЕЁ
ОРУЖИЕМ БОЕВУЮ КОСУ

СПАРЯЖЕНИЕ
ОХОТНИКОВ НА НЕЧИСТЬ

ОШЕВЫЙ
КОП

КОРЬЧКА
С ДЫРКОЙ

МАК

БУТЫЛЬ С
ВОДОЙ

ИВАНУШКИ
+ ВЕЩИ ОШЕВЫ
+ МАК